

基于传统文化基因的儿童绘本图像语言研究

杨 硕^{1*}，张宝权¹

(1.山东工商学院，山东省烟台市，264005；*通讯作者，2035847524@qq.com)

摘 要：儿童绘本是儿童成长的重要启蒙读物，其图像语言契合儿童认知特点。融入传统文化基因的绘本兼具知识传递与文化传承功能，但当前研究存在传统文化元素运用深度与广度不足、图文配合失衡、市场推广乏力、教育引导缺乏系统性等问题。该研究对儿童文化素养培养与传统文化传承具有重要意义，未来需深化元素挖掘、精准匹配儿童需求并创新表现形式。

关键词：儿童绘本；图像语言；传统文化基因；文化传承

引言

在儿童成长过程中，儿童绘本作为重要启蒙读物，发挥着关键作用。绘本以图文结合形式讲述故事，其中图像语言直观形象，契合儿童认知特点。而融入传统文化基因的儿童绘本，不仅能传递知识，还能传承和弘扬民族文化，增强儿童文化认同感与归属感。

当前，对基于传统文化基因的儿童绘本图像语言研究已取得一定成果。部分研究聚焦于传统文化元素在绘本图像中的具体呈现方式，分析如何将传统图案、色彩、造型等巧妙运用于绘本图像创作，使绘本既有现代审美，又具传统文化韵味。还有研究关注绘本图像语言对儿童文化认知与情感发展的影响，通过实验与案例分析，发现融入传统文化基因的绘本有助于儿童理解和接纳传统文化，培养积极情感与价值观。不过，研究仍存在一些不足，如对传统文化元素在绘本图像语言运用中的深度与广度挖掘不够，部分绘本只是简单拼接传统文化元素，未充分发挥其教育价值与艺术魅力；对不同年龄段儿童对融入传统文化基因的绘本图像语言接受特点与差异研究不足，导致绘本创作难以精准满足各年龄段儿童需求。

1. 传统文化基因的儿童绘本图像问题剖析

1.1. 传统文化元素挖掘的深度不足，广度拓展受限

许多创作者对传统文化的理解仅停留在表面，比如在创作与春节相关的绘本时，只是简单呈现贴春联、放鞭炮等常见场景，未深入挖掘春节背后蕴含的家族团聚、辞旧迎新等深层文化内涵。又如以“嫦娥奔月”传说创作绘本，仅描绘嫦娥飞天画面，对其中反映的古人对月亮的崇拜、对美好生活向往等文化意蕴挖掘不够，使得绘本内容空洞，难以给儿童留下深刻印象[1]。

传统文化基因丰富多样，但目前绘本中涉及的传统文化元素类型较为局限。民间传说多集中于少数经典故事，如《牛郎织女》《白蛇传》等，大量地域特色浓郁、小众的民间传说未得到开发。在传统艺术形式运用上，常见的是国画、剪纸，像木板年画、面塑、糖画等艺术形式在绘本中鲜少出现。这导致儿童接触到的传统文化面较窄，无法全面领略传统文化的魅力。

1.2. 绘本表现形式层面图像与文字配合失衡，风格缺乏创新

部分绘本过于侧重文字叙述，图像沦为文字的简单插图，未能发挥图像语言的独特叙事功能[2]。如一些历史故事类绘本，大篇幅文字讲述历史事件，图像只是对文字场景的粗略呈现，儿童阅读时易感到枯燥，难

以通过图像深入理解故事。相反,有的绘本过于追求图像的视觉效果,文字内容匮乏,故事逻辑不清晰,儿童难以把握故事主旨,削弱了绘本传递传统文化信息的效果。

当下不少融入传统文化基因的绘本图像风格陈旧,照搬传统艺术形式的固有样式,未结合现代儿童审美进行创新。如一些采用传统水墨画风格的绘本,画面色调灰暗、构图传统,难以吸引习惯了现代色彩明快、风格活泼视觉风格的儿童。而在借鉴国外绘本流行风格时,又常出现生硬嫁接,丢失传统文化韵味的情况,导致绘本风格不伦不类,无法满足儿童对新鲜、独特视觉体验的需求。

1.3. 市场市场推广乏力,受众定位模糊

基于传统文化基因的儿童绘本在市场推广方面面临挑战。相比热门的国外绘本或具有商业IP属性的绘本,此类绘本宣传渠道有限,宣传力度不足。书店、图书馆等场所对其展示推广不够突出,线上营销也缺乏针对性策略,使得许多优质绘本“养在深闺人未识”,难以触达目标受众,影响了绘本的传播范围和影响力。

对不同年龄段儿童的认知特点、阅读需求和审美差异研究不足,导致绘本受众定位模糊。低龄儿童绘本内容复杂、图像细节过多,超出其认知理解范围;而适合大龄儿童的绘本,又存在内容简单、图像幼稚的问题,无法满足其日益增长的阅读需求。这使得绘本难以精准吸引不同年龄段儿童,影响了绘本的市场接受度和教育效果。

1.4. 教育引导缺乏系统性,文化传承教育师资不足

在学校和家庭的教育场景中,对基于传统文化基因的儿童绘本阅读引导缺乏系统性。教师和家长往往只是简单让儿童阅读绘本,未围绕绘本内容设计系统的教学活动或亲子互动环节,帮助儿童深入理解传统文化内涵。例如读完关于传统节日的绘本后,没有进一步组织儿童开展节日主题活动,让其亲身体验节日习俗,儿童无法将绘本知识与实际生活联系起来,难以真正实现文化传承教育目标。

能够深入解读绘本中传统文化元素,并对儿童进行有效引导的专业师资匮乏。多数教师虽有一定文化知识储备,但缺乏对绘本图像语言分析能力以及针对儿童进行传统文化教育的专业培训。在阅读指导中,无法充分挖掘绘本中的文化价值,不能以生动有趣、适合儿童的方式讲解传统文化知识,影响了绘本在文化传承教育中的作用发挥。

2. 基于传统文化基因的儿童绘本图像语言研究的可行性分析

2.1. 丰富的文化资源支撑和多元文化的融合潜力

中华传统文化源远流长、博大精深,为儿童绘本图像语言研究提供了取之不尽的素材源泉。从浩如烟海的神话传说、民间故事,如《山海经》中的奇珍异兽故事、各地独特的民间歌谣,到丰富多样的传统艺术形式,像京剧脸谱、民间刺绣图案等,无一不为绘本创作提供了独特的视觉元素与故事蓝本[3]。这些丰富的文化资源,能满足不同绘本主题与图像风格的创作需求,确保研究在内容挖掘上具备充足的养分。除了本土传统文化,全球多元文化的交流融合也为研究带来契机。可以将中国传统文化基因与国外优秀绘本创作理念、图像表现手法相结合。例如,借鉴西方绘本注重情感细腻表达与简洁构图的特点,融入中国传统水墨画的意境营造,创造出具有独特魅力的绘本图像语言。这种跨文化的融合,不仅能丰富绘本的表现形式,还能拓展研究的视野与深度。

2.2. 家长与教育机构对传统文化教育的重视,以及社会对文化传承的需求

随着文化自信的提升,家长和教育机构越发重视儿童的传统文化教育。他们期望通过优质的儿童绘本,让孩子在早期阅读中接触和了解传统文化[4]。相关市场调研显示,超70%的家长愿意为孩子购买具有传统文化内涵的读物,这为基于传统文化基因的儿童绘本提供了庞大的消费群体。绘本作为儿童启蒙教育的重要载体,其市场需求持续增长,为该研究成果的转化与应用创造了良好的市场环境。在全球化背景下,传统文化的传承面临挑战,而儿童是文化传承的未来希望。基于传统文化基因的儿童绘本,能以生动有趣的图像语言,将传统文化传递给下一代,满足社会对文化传承的迫切需求。从社会层面看,政府、文化组织等也积极

推动传统文化在儿童教育领域的渗透，通过举办绘本创作大赛、文化推广活动等，为该研究提供了有利的社会支持与推广平台[5]。

2.3. 技术与创作手段的支持和跨领域创作人才的涌现

现代数字化绘图技术的发展，为绘本图像创作带来了极大便利。创作者可以利用各种绘图软件，如 Adobe Photoshop、Illustrator 等，对传统艺术元素进行数字化处理与创新设计。通过数字化手段，能够更精准地把握色彩、线条与构图，将传统元素与现代审美相结合，创造出新颖独特的绘本图像效果。同时，3D 建模、动画制作等技术也可应用于绘本创作，为图像语言增添动态与交互性，提升儿童阅读体验[6]。近年来，艺术设计、儿童文学、传统文化研究等领域的人才交流与合作日益频繁，涌现出一批具备跨领域知识与技能的创作人才。他们既熟悉儿童心理与阅读需求，又掌握扎实的艺术创作技巧，同时对传统文化有深入研究。这些人才能够将各自领域的专业知识融合到绘本图像语言研究与创作中，为该研究注入新的活力，确保研究在创作实践层面具备专业的人才保障。

2.4. 教育契合度高

儿童在成长过程中，对形象化、趣味性的内容接受度高。绘本以图像为主、文字为辅的形式，与儿童的认知特点相契合。融入传统文化基因的绘本，通过生动的图像展现传统文化故事、场景与元素，能吸引儿童注意力，激发其阅读兴趣。例如，以传统节日为主题的绘本，用色彩鲜艳的图像呈现节日庆典场面，让儿童在轻松愉悦的氛围中了解节日文化，有助于儿童对传统文化知识的吸收与理解，促进其认知发展。研究基于传统文化基因的儿童绘本图像语言，不仅能传承文化，还能助力儿童综合素质培养。绘本图像中的美学元素能提升儿童审美能力，故事内容可培养儿童想象力与创造力，传统文化中的价值观能引导儿童树立正确的道德观念与文化认同。这种集文化传承、审美教育、品德培养于一体的绘本，与现代儿童教育理念高度契合，在学校教育与家庭教育中都具有广阔的应用前景，为研究成果的教育实践提供了有力支撑[7]。

3. 基于传统文化基因的儿童绘本图像语言研究的传承与推广策略

3.1. 学校教育渗透与家庭教育引导

在幼儿园、小学阶段的语文、美术、品德等课程中，系统引入基于传统文化基因的儿童绘本。教师依据教学大纲，结合绘本内容设计教学方案，如在语文课堂上，借助绘本讲述传统故事，锻炼儿童语言表达与阅读理解能力；美术课中，引导儿童赏析绘本图像，学习传统艺术表现手法并进行创作实践。定期开展绘本主题校园活动，像绘本故事表演、绘本插画展览等，营造浓厚的传统文化学习氛围，让儿童在沉浸式体验中加深对绘本内容的理解与喜爱。

通过家长学校、社区讲座等形式，向家长普及此类绘本对儿童成长的重要性，指导家长掌握亲子共读技巧。鼓励家长在家中建立绘本阅读角，购置优质传统文化绘本，每天安排固定亲子阅读时间，与孩子一同探讨绘本中的传统文化元素，分享阅读感受[8]。家长以身作则，在日常生活中践行传统文化价值观，将绘本中的知识与生活实际相结合，如春节时，依据绘本内容和孩子一起贴春联、包饺子，强化儿童对传统文化的认知与传承意识。

3.2. 精准营销定位、打造品牌效应

利用大数据分析技术，精准洞察不同年龄段儿童及其家长的阅读偏好、消费习惯。针对低龄儿童家长，突出绘本的趣味性、启蒙性；面向大龄儿童家长，强调绘本对文化素养提升、审美塑造的作用。与母婴、教育类自媒体合作，发布绘本推荐文章、专家解读视频，通过精准推送吸引目标受众。参加各类童书展会、文化创意展会，设置特色展位，展示绘本创作过程、文化内涵，与经销商、零售商建立合作，拓宽销售渠道。挖掘绘本独特的文化卖点，塑造具有辨识度的绘本品牌形象。例如以某一经典传统文化故事为核心，打造系列绘本，统一风格与主题，从封面设计、内页插画到装帧排版，都融入鲜明的传统文化元素[9]。邀请知名儿

童文学作家、插画师参与创作,提升绘本品质与知名度。通过举办品牌主题活动,如绘本角色见面会、文化体验营等,增强读者对品牌的认同感与忠诚度,以品牌带动绘本的广泛传播。

3.3. 线上阅读平台搭建的同时进行新媒体内容创作

开发专属的绘本阅读 APP 或与主流数字阅读平台合作,上传基于传统文化基因的儿童绘本电子版。利用平台互动功能,设置语音朗读、动画演示、知识问答等模块,增强阅读趣味性与互动性。定期举办线上绘本阅读打卡活动、阅读心得分享会,对积极参与的儿童与家长给予奖励,如电子绘本优惠券、文化小礼品等,鼓励更多用户参与阅读与传播。在抖音、小红书、微博等新媒体平台,制作发布绘本相关短视频、图文内容。短视频可包括绘本故事动画剪辑、创作者访谈、传统文化知识科普等;图文内容则以绘本亮点介绍、亲子阅读经验分享为主。运用热门话题标签、网红合作推广等方式,提高内容曝光度,吸引更多潜在读者关注,形成良好的口碑传播效应。

3.4. 专业人才培养与跨领域合作协同

在高校艺术设计、儿童文学、教育等专业课程体系中,增设传统文化与儿童绘本创作相关课程。邀请行业专家授课,开展实践教学,如组织学生参与绘本创作项目、实地考察传统文化遗迹等,培养既懂传统文化又具备绘本创作能力的专业人才。鼓励高校与绘本创作工作室、文化企业建立实习基地,为学生提供实践机会,提升其就业竞争力与行业影响力[10]。促进绘本创作者、文化学者、教育专家、市场营销人员等跨领域合作。文化学者深入挖掘传统文化内涵,为绘本创作提供学术支持;教育专家依据儿童认知特点,指导绘本内容与图像语言设计;市场营销人员制定有效的推广策略。各方共同参与绘本从创作到推广的全过程,整合资源,形成合力,推动基于传统文化基因的儿童绘本在传承与推广上取得更好成效。

4. 总结

基于传统文化基因的儿童绘本图像语言研究具有重要意义。从儿童成长角度看,能丰富儿童视觉体验,提升其图像识读能力与审美素养,帮助儿童了解传统文化,培养文化自信与民族自豪感,为其未来发展奠定良好文化基础。从文化传承角度讲,儿童绘本作为文化传播载体,能将传统文化以生动有趣形式传递给下一代,使传统文化在新时代得以传承与发展,避免文化断层。未来,此领域研究可朝着深入挖掘传统文化元素、精准把握儿童接受特点、创新绘本图像语言表现形式等方向展开,以创作出更多高质量、富有传统文化内涵的儿童绘本,促进儿童全面发展与传统文化传承创新。

参考文献

- [1] 赵琼. 高校教育专业艺术课程设计与教学创新——以“儿童绘本”为例[J]. 现代教学, 2025, (09):60-62.
- [2] 苏毅敏, 林清云. 儿童哲学绘本课程中非物质文化遗产的融入策略[J]. 读写算, 2025, (15):52-54.
- [3] 丁金好. 神话故事在儿童绘本中的艺术表现形式探究[J]. 新楚文化, 2025, (10):52-54.
- [4] 李娜, 牛珂. 《幼童文库》: 中国近代第一套经典原创儿童绘本[J]. 中国故事, 2025, (02):40-42.
- [5] 李晶晶, 孙雨萌. 文化传承视域下的我国民族风俗类儿童绘本出版创新研究[J]. 传播与版权, 2025, (02):26-29.
- [6] 杜娟. 中国儿童绘本发展简史探析[J]. 文教资料, 2024, (19):11-15.
- [7] 施望佳. 传统文化视域下儿童绘本的艺术语言解读——以蔡皋绘本作品为例[J]. 美与时代(下), 2024, (09):59-62.
- [8] 李嘉敏. 3—6岁儿童绘本中的优秀传统文化传承与创新设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(16):126-128.
- [9] 王阳, 刘瑛. 中国当代儿童绘本中融入优秀传统文化的创意实践探析[J]. 中国民族博览, 2024, (15):92-94.
- [10] 刘蕴祺. 民族传统文化传承视域下儿童动态绘本设计探析[J]. 玩具世界, 2024, (08):115-117.