

分类号: J524

密 级: GK

学校代码: 10363

学 号: 2220830119

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题 目 镜头语言在《老海棠树》动态绘本
中的设计与应用研究

论 文 作 者	行鑫
校 内 导 师	艾红娟
校 外 导 师	陈卫民
专业学位类别	艺术硕士
研究方向(领域)	视觉传达与信息设计

论文提交日期: 2025 年 5 月 2 日

分类号: J524

单位代码: 10363

密 级: GK

学 号: 2220830119

题 目 镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的设计与应用研究

英文并列

题 目 RESEARCH ON THE DESIGN AND APPLICATION OF CINEMATIC
LANGUAGE IN THE DYNAMIC PICTURE BOOK "THE OLD CRABAPPLE
TREE"

学生姓名: 行鑫

校内导师: 艾红娟

校外导师: 李卫民

专业学位类别: 艺术硕士

研究方向(领域): 视觉传达与信息设计

论文答辩日期: 2025.5.9

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：行鑫

日期：2025年5月2日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：行鑫

指导教师签名：艾名娟

日期：2025 年 5 月 2 日

日期：2025 年 5 月 2 日

镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的设计与应用研究

摘 要

随着新媒体技术发展，人们对精神文化的需求日益增强，传统纸质静态绘本的局限性逐渐显现。大众审美变化促使对于文学故事的探讨的角度迭代升级，“泛娱乐”化的观念推动传统文学改编趋势加强，文学故事的阐释维度在经历着拓展。本课题依托文学故事为蓝本，力求打破单一文本叙述形式，转变传统纸本绘本的静态叙事模式，通过镜头语言融入绘本画面设计中，并结合经典文学故事引入动态绘本设计，促进动态绘本设计内涵延伸现代化重现，延伸其传播途径的美学方式，为读者带来不同的艺术感受与审美情感。

《老海棠树》的故事背景发生在二十世纪八十年代，是中国社会转型与文化变迁的重要时期，这一时期的时代特色和元素承载着丰富的历史记忆，本课题提取此年代所传述的生活场景、文化氛围和情感体验，构建起连接时代记忆的情感桥梁，为《老海棠树》的多元化发展提供动力。通过构建文学经典+数字技术的融合和多感官参与的动态绘本形式，丰富的展现《老海棠树》故事内涵。

本课题通过梳理国内外有关镜头语言和动态绘本的资料研究，论述镜头语言和动态绘本的发展背景，明确研究的目的和意义。在分析专著和文献的基础上，整理镜头语言和动态绘本的相关概述，包括动态绘本元素的动态性、音画的融合性、画面连贯性三个特征，镜头语

言的再现性、主观性、时空性的三个特点，以及动态绘本和镜头语言二者之间图像叙事的共通性与视觉表现的丰富性内在关系。分析镜头景别的切换、镜头角度的选择以及镜头运动的运用方面的呈现方式；探究镜头语言在动态绘本中深化主题情感传递、视觉叙事与焦点引导和把握情节推动与韵律把握的价值体现。研究中也发现了镜头语言在动态绘本设计叙事艺术表现中动态效果与故事性失衡，资本市场导向使设计采用模板化的机械复制，页内构图思维展现的传统惯性的延续性束缚的应用发展困境，这些问题一定程度影响着镜头语言在动态绘本设计上的运用，也对观者对动态绘本选择上产生了一定的负面影响。基于此进行问卷调查，通过 SPSS 分析问卷，搜集读者阅读偏好征集读者意见整理结果，为后期设计实践的提出提供依据。

为了在本课题设计实践中避免这些问题，综合运用文献研究法、案例分析法、问卷调查法以及理论分析与实践总结多种方法，剖析镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的设计应用，根据前期资料整理，分析案例与问卷，进行《老海棠树》动态绘本设计实践，以期能够将镜头语言运用的更加深入，从而深入挖掘其文化价值。为镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的设计提供策略。

关键词：镜头语言，动态绘本，老海棠树，文化传承，视觉表达

RESEARCH ON THE DESIGN AND APPLICATION OF
CINEMATIC LANGUAGE IN THE DYNAMIC PICTURE
BOOK "THE OLD CRABAPPLE TREE"

ABSTEACT

With the development of new media technology, people's demand for spiritual culture is increasing day by day, and the limitations of traditional paper-based static picture books are gradually becoming apparent. The change in popular aesthetics has led to an iterative upgrade in the perspective of exploring literary stories. The concept of "pan entertainment" has strengthened the trend of traditional literary adaptation, and the interpretive dimensions of literary stories are undergoing expansion. This project relies on literary stories as a blueprint, striving to break the single textual narrative form and transform the static narrative mode of traditional paper picture books. Through the integration of camera language into picture book visual design and the introduction of dynamic picture book design in combination with classic literary stories, it promotes the extension of modern reproduction of the content of

dynamic picture book design and extends its aesthetic dissemination channels,bringing readers different artistic feelings and aesthetic emotions.

The story background of "The Old Haitang Tree" takes place in the 1980s,which is an important period of social transformation and cultural change in China.The characteristics and elements of this period carry rich historical memories.This project extracts the living scenes,cultural atmosphere,and emotional experiences passed down during this era, constructs an emotional bridge connecting the memories of the times, and provides impetus for the diversified development of "The Old Haitang Tree".By integrating literary classics with digital technology and creating a dynamic picture book format that involves multiple senses, the story of 'The Old Begonia Tree' is vividly presented.

This project aims to clarify the purpose and significance of the research by reviewing relevant materials on camera language and dynamic picture books at home and abroad,discussing the development background of camera language and dynamic picture books.Based on the analysis of monographs and literature, summarize the relevant overview of camera language and dynamic picture books,including the three characteristics of dynamic picture book elements: dynamism,integration of sound and image,and picture coherence;the three characteristics of camera language: reproducibility,subjectivity, and spatial-temporal;and

the inherent relationship between the commonality of image narrative and the richness of visual expression between dynamic picture books and camera language. Analyze the presentation methods of scene switching, lens angle selection, and lens motion application; Exploring the value of camera language in deepening thematic emotional transmission, visual narrative and focus guidance, and grasping plot progression and rhythm in dynamic picture books. In the study, it was also found that the use of camera language in the narrative art expression of dynamic picture book design is imbalanced between dynamic effects and storytelling. The capital market orientation leads to the use of template based mechanical replication in design, and the application development dilemma of the traditional inertia of in page composition thinking is constrained. These problems to some extent affect the application of camera language in dynamic picture book design and also have a negative impact on viewers' choices of dynamic picture books. Based on this, a questionnaire survey was conducted, and SPSS was used to analyze the questionnaire, collect readers' reading preferences, solicit their opinions, and organize the results to provide a basis for the later design practice.

In order to avoid these problems in the design practice of this project, various methods including literature research, case analysis, questionnaire survey, theoretical analysis, and practical summary were comprehensively used to analyze the design application of camera language in the dynamic

picture book of "The Old Haitang Tree".Based on the previous data,the case and questionnaire were analyzed to carry out the design practice of the dynamic picture book of "The Old Haitang Tree",in order to deepen the application of camera language and explore its cultural value.Provide strategies for the design of camera language in the dynamic picture book 'The Old Begonia Tree'.

Xing Xin (Art Design)
Supervised by Ai Hongjuan

KEY WORDS:Camera language,dynamic picture book,old Hawthorn tree,cultural inheritance,visual expression

目录

摘 要	I
ABSTEACT	III
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 国外研究现状	3
1.2.2 国内研究现状	5
1.3 研究内容和思路	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 研究思路	8
1.4 研究方法和创新点	9
1.4.1 研究方法	9
1.4.2 研究创新点	9
第 2 章 镜头语言和动态绘本概述	11
2.1 动态绘本概述	11
2.1.1 动态绘本的基本概念	11
2.1.2 动态绘本的设计特点	13
2.2 镜头语言概述	14
2.2.1 镜头语言的基本概念	14
2.2.2 镜头语言的视觉表达	15
2.3 镜头语言与动态绘本的内在关系	18
2.3.1 图像叙事的共通性	19
2.3.2 视觉表现的丰富性	20
第 3 章 镜头语言在动态绘本设计中的应用现状分析	22
3.1 镜头语言在动态绘本中的呈现方式	22
3.1.1 镜头景别的切换	22
3.1.2 镜头角度的选择	23
3.1.3 运动镜头的使用	26
3.2 镜头语言在动态绘本中的价值体现	28
3.2.1 深化主题与情感传递	28
3.2.2 视觉叙事与焦点引导	29
3.2.3 情节推动与韵律把握	31
3.3 镜头语言在动态绘本中的发展困境	33
3.3.1 叙事艺术表现：动态效果与故事性失衡	33
3.3.2 资本市场导向：采用模板化的机械复制	34
3.3.3 页内构图思维：传统惯性的延续性束缚	35
第 4 章 《老海棠树》动态绘本设计调研	37
4.1 《老海棠树》动态绘本调研分析	37

4.1.1 调研目的方法	37
4.1.2 目标受众分析	37
4.2 《老海棠树》动态绘本问卷设置	38
4.2.1 问卷内容设计	38
4.2.2 调查结果分析	39
4.3 《老海棠树》动态化绘本的需求分析	47
4.3.1 延伸传播途径的美学方式	47
4.3.2 经典文学故事现代化重现	48
第5章 镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的设计实践	50
5.1 《老海棠树》创作过程	50
5.1.1 创作灵感选取	50
5.1.2 色彩风格塑造	54
5.1.3 角色场景提取	56
5.2 《老海棠树》镜头语言的应用	58
5.2.1 镜头景别在动态绘本中的应用	59
5.2.2 镜头角度在动态绘本中的应用	63
5.2.3 镜头运动在动态绘本中的应用	64
5.3 《老海棠树》呈效及衍生周边	67
5.3.1 版式构图呈现	67
5.3.2 动态效果处理	71
5.3.3 衍生周边设计	75
第6章 总结与展望	86
参考文献	88
附录1 《老海棠树》动态绘本阅读情况调查问卷	90
附录2 本课题设计作品展示	95
攻读学位期间获奖情况	104
致谢	105

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

据 2024 年 4 月 24 日中国音像与数字出版协会发布《2023 年度中国数字阅读报告》数据显示,“2023 年我国数字阅读用户规模 5.7 亿,同比增长 7.53%,数字阅读用户规模占网民规模的比例,首次超过 50%。19 岁至 45 岁是数字阅读用户主力,占比为 62.7%,国家大力推进提升全民数字文化素养,加大优质内容数字内容供给,拓展了更为广阔的数字消费空间^[1]。”为构建文化数字化转译与多媒体技术融合提供良好的基础。

随着全民阅读的不断深入,公众的阅读量持续攀升,接受信息传播的方式也在不断变化,各种电子阅读设备如 Kindle 阅读器、智能手机、iPad 等不断更迭,数字化阅读已成为一种习惯,绘本的表现形式也不再局限于传统的静态纸质绘本,电子绘本和有声绘本等数字产品层出不穷,为读者提供沉浸式的阅读体验。人们对于绘本阅读的需求的多样性使得静态绘本难以满足,动态绘本逐渐融入市场,从纸质媒体向数字媒体的转变已成为一种趋势,市场对动态绘本的创作也有着新要求。动态绘本在故事阐述的内容展示上进行新的探索,通过结合文字、声音、图像等元素的动态化呈现,增强了绘本给读者带来视觉上的趣味性和阅读中的可读性,为读者创造了一个动态性更强、更具创意的阅读空间。

大众审美变化促使对于文学故事的探讨的角度迭代升级,“泛娱乐”化的观念推动传统文学改编趋势加强,文学故事的阐释维度在经历着拓展。从跨媒介叙事的研究视角切入,动态绘本设计作为文学故事的数字化演绎路径,呈现出独特的艺术创新价值。在媒介转化过程中,保留原作文学价值和思想深度,运用镜头语言增强戏剧节奏,融合音画营造沉浸场域,最终形成文学性、艺术性与技术性三位一体的复合型叙事呈现方式。

《老海棠树》是 2008 年中国盲文出版社推出的一本图书,其作者为中国著名作家、散文家史铁生。这篇散文以老海棠树作为核心意象,对亲情进行了深度

刻画，充分展现出作者对于生命、时光以及亲情的深刻思索与感悟，激发读者的情感共鸣。经典文本凭借极高的思想意蕴和艺术价值，有着独特的艺术感染力和市场潜力，改编成动态绘本后利于经典文化的传承和传播。从时代背景来看，新中国成立后，封建地主阶级被成功推翻。因爷爷具有地主成分，奶奶也受到了一定程度的影响。这一情况深刻地反映出当时阶级成分划分对人们生活与心理所产生的重大影响，进而引发了人们对生命与时代的深入思考。奶奶一生都在奋力追赶时代的脚步，她的“张望”，并非仅仅是对一份正当工作的渴望，更是对自身价值的不懈追寻以及对时代进步的热切向往。借助这一形象，生动地反映了那个特殊时代人们的生活状态与精神追求，促使读者对生命的意义、个人的价值以及时代的变迁进行深刻思考。但对于这种有着时代赋予的价值属性和浓厚故事情感的文学作品，如何让更多的读者理解二十世纪八十年代北京的历史背景和时代文化，深入人物内心去解释故事发展，让读者接触并理解这些珍贵的文化价值，充分发挥其做为一部文学作品的教育意义，是值得研究和关注的问题。

1.1.2 研究意义

《老海棠树》做为一篇经典阅读散文，从文学性和教育性来看本身便具有着独特的艺术价值，鲜明的表达着二十世纪八十年代国民思想的时代背景。原有的文本叙述和静态绘本对于传达其深层次内涵的作用不够凸出，而动态绘本能够以更容易理解的方式，演绎出文本传达的内核。

理论意义：当前在动态绘本中相较于情感化设计、儿童认知特性等某一方面有着广泛应用研究，针对镜头语言在动态绘本中的融合应用仍处于研究薄弱地带。从跨媒介叙事与视觉与法构成的视角出发，镜头语言与动态绘本之间存在着高度的契合性，动态绘本本质上构成了由画面表达、时空艺术与数字媒介共同编织的叙事程序，镜头语言则通过镜头景别，镜头角度以及镜头运动来展现故事与时空叙述，其中电影镜头语言体系与动态绘本的具身认知特性具有深层次的共通性。这对于深化动态绘本理论研究具有重要意义，其通过镜头语言实现视觉焦点引导、情绪节奏调控及主题升华，为动态绘本的研究手段与策略增添了新的维度。通过引入新颖的阅读模式、多感官融合的视听享受以及生动的动态化表述，为绘本创作注入了新的活力，开辟更为广阔的发展前景。

实践意义：传统绘本在传播渠道上大部分还局限于纸质传播，忽略了现代社

会智能化、网络化、交互化的特性，不免会遇到文化内涵传播不理想的问题。传统纸质绘本在内容的展示上也缺乏对受众群体的多方位体验，仅仅通过眼睛来接受静态文化信息是远远不够的，并不利于《老海棠树》的有效传播与发展。为文学作品的传播表现形式实现从平面静态文本向动态绘本视觉叙事延伸，提炼并总结其独特的艺术表现特征。弘扬文学作品所蕴含的独特艺术魅力与文化底蕴，强调绘本作为一种集文学价值、思想深度、视觉美学价值及社会意义于一体的综合性艺术形式的重要性。通过动态绘本这一更为丰富多元的表现形式，将《老海棠树》这一文学作品以视觉艺术的形式重新演绎，通过精准还原其精神实质，为文学作品的视觉化呈现提供新的思路与启示，释放创作思维和设计理念。

综上所述，基于此本课题为了更贴合当代读者的使用需求，紧跟时代发展趋势，在阅读过程中增强读者的视觉体验，强化主题渲染，并拓宽动态化绘本与不同领域概念的融合路径。在此过程中，将深入探索镜头语言在动态绘本中的具体应用策略，巧妙融入视听语言元素，为其提供新的参考和借鉴。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

20 世纪初，比阿特丽克斯·波特小姐创作的《彼得兔的故事》在图文融合、儿童视角、叙事结构等方面的创新，标志着现代绘本形式的成熟，并为绘本的发展奠定基础（如图 1-1）。此后绘本的主流逐渐传向美国，20 世纪 30 年代婉达·盖格的《100 万只猫》被看做美国史上第一本真正的绘本，美国涌现出一批如维吉尼亚·李·伯顿的《小房子》，玛格丽特·怀斯·布朗的《天鹅绒兔子》，梅尔曼斯的《玛德琳》等经典绘本作品，拉开了绘本黄金期的序幕迎来了黄金时代。绘本在五六十年代进入亚洲逐步开始在日本、韩国兴起，随着数字媒体的发展，更多的国家试图将绘本与多媒体技术中声、像、画等特点相融合。于 2011 年发行的《神奇飞书》这是一本完全具有交互阅读性质的电子绘本，通过点击滑屏触控交互技术触发动态效果，涵盖朗读和看图的基础功能外，甚至穿插了一些小游戏，如神奇拼图等，改变传统绘本的阅读模式构建新的认知体验，为读者绘本阅读创设更加直观、生动形象的环境。

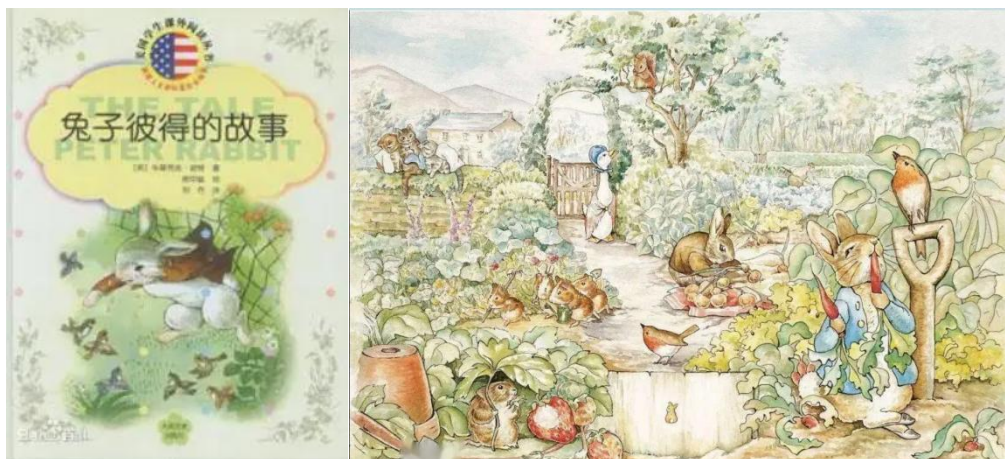

图 1-1 《彼得兔的故事》绘本

(图片来源:《彼得兔的故事》 作者:比阿特丽克斯·波特)

国外动态绘本和镜头语言的相关研究大多集中于绘本理念的解读和镜头语言在影视的实例分析。进入 21 世纪后,随着移动互联网、智能终端以及数字技术的飞速发展,各种绘本阅读 APP、在线绘本平台等应运而生,线上绘本开始融入更多的技术元素进行多维互动,加强读者感知能力,提供了更加丰富多样的绘本阅读体验。例如:美国在线杂志网站 Vooks、Highlightskids 提供数字图书馆和流媒体应用,动画高质清晰,完全还原绘本风格,从最初的静态绘本,开始向数字化转型,开发多媒体绘本,推出动态阅读等方式以应对市场竞争(如图 1-2)。

图 1-2 Highlightskids 官网首页

(图片来源: <https://www.highlightskids.com/>)

在阅读日本著名绘本研究学者松居直的《我的图画书论》会发现,他所说“让图画书像一部‘纸上电影’通过图画视角的‘推拉摇移’,制造出丰富的视觉效果^[2]”通过对于绘本的举例分析,提出绘本并不是仅是基础的图和文相加,而是

每个画面设置都各自代表不同含义,会根据内容设定,能够营造出丰富思维空间让人产生探索欲。爱森斯坦在《蒙太奇论》中说过,“单个镜头语言片段实质上也就是单一拍摄点的电影^[3]”镜头语言在运用上不止是单一的产物,在故事元素的衔接,内容风格化的表现,不单是简单的画面,而是一种独立于两个并列镜头之外的表达。乔恩·克拉斯纳写的《动态图形设计的应用与艺术》运用批判性思维的独特视角对动态图形在电影、电视、交互式媒体、公共空间中的应用,解析构思形成,问题表述,美学塑造等艺术表现形式的过程,塑造设计师视觉审美的思维空间^[4]。美国独立学者玛丽—劳尔·瑞安《故事的变身(走向动态叙事)》中认为,叙事结构的“稳定”以思维模式和社会关系为基础,追求跨学科与跨媒介的叙事学,展现故事形式在不同媒介上如何以多重身份进行展现,并非孤立的考察技术与叙事之间的关系,而是将故事本身放在不同语境的大环境中,打破原有固定视角,这种组合方式正是镜头语言思维与艺术手法的一种体现^[5]。

综上所述,国外学者对于镜头语言和动态绘本的研究主要集中在画面叙事表达与镜头语言思维的应用,有学者指出动态绘本的设计与影视画面中的镜头语言有着相似的使用,探究动态传播与跨学科的叙事性表达,以镜头语言在动态绘本中的应用尚有探索空间。

1.2.2 国内研究现状

镜头语言作为一种用来表达故事、情感和主题的一种视觉沟通方式,是影视戏剧中重要的构成,也是绘本画面拼接组成的要素之一。国内关于镜头语言的研究也有许多专著,梁明的《镜头在说话》前几章从具体的影片入手,对色彩,运动摄影,光线,空间环境与景别,分析各种造型元素与视觉效果的作用,电影摄影的技巧与方法上的解码。着重于对影视案例的剖析,分析理论及其应用技巧,深层次让创作者激发观者感官的调动^[6]。邓焯非在其著作《电影镜头语言概论》中对镜头语言的各个方面做了细致的研究,创造性地提出镜头语言是一种结构时空性的创作思维,其美学跨越时空构造,建立独特视听元素。文中对“镜头语言思维”的诠释是“连续与离散、完整与分割、静止与跳跃,这是人们日常活动中情绪思维、心理的两种表现形态^[7]。”

通过文献分析发现国内关于镜头语言的文献资料都有着定向性研究,研究方向侧重于戏剧电影与电视艺术,新闻与传媒等。从 CNKI 平台检索文献,在国内

文献研究中搜索关键词“动态绘本”“数字化绘本”，结果显示共有 543 篇相关文献，其中学位论文 450 篇，学术期刊 93 篇（如图 1-3）。

① 数据来源： 文献总数：450 篇；检索条件：主题：动态绘本；检索范围：学位论文

总体趋势分析

图 1-3 2007-2025 年动态绘本相关文献发展趋势

（图片来源：中国知网）

大多数关于绘本研究重点主要集中在情感化设计和儿童认知，较多探讨绘本的插图设计、儿童心理学运用以及数字绘本的呈现方式（如图 1-4）。而相较动态绘本中，有关于镜头语言的运用研究还在摸索发展，但现有可查阅文献资料都具有较强的理论体系和丰富的研究内容，总体文献内容缺少镜头语言在动态绘本中的相关阐述以及系统的归纳总结，可以进行更深入的挖掘探讨。

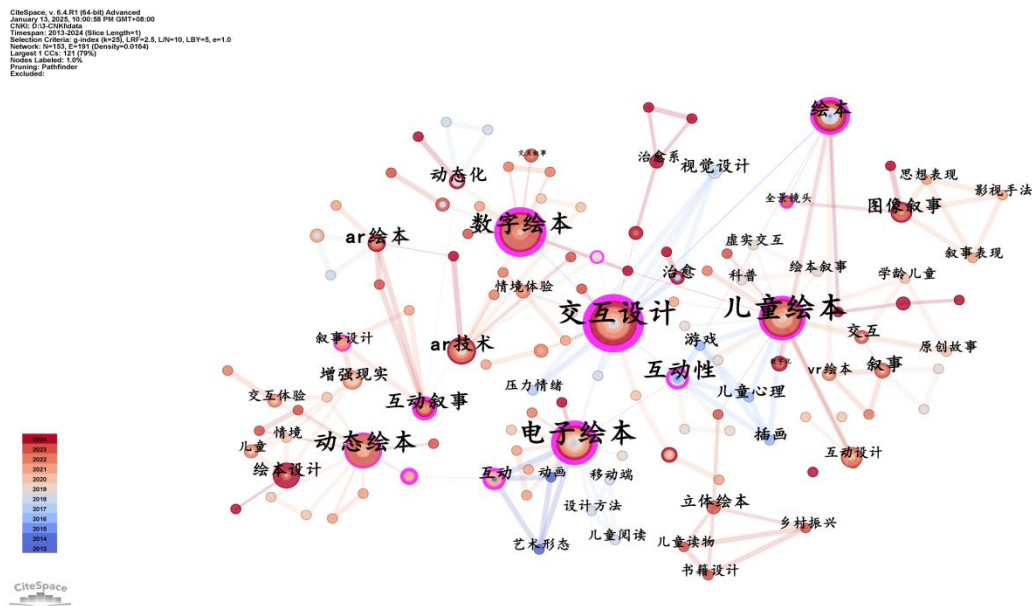

图 1-4 动态绘本关键词共线网络

（图片来源：CiteSpace）

在镜头语言与绘本设计的运用价值和功能体现方面，许舒萌在《蒙太奇手法

在儿童绘本创新设计中时空感的建构研究》中分析镜头语言手法在绘本中的介入,能够为作者创作出更为深刻的人物和心境,通过时间与空间的多维度建设,强化绘本内容^[8]。李雪晴《基于情感化设计儿童动态绘本创作研究》分析当下动态绘本的传播媒介,总结出目前市场上动态绘本出现的普遍问题,探寻数字化时代下,如何在多个层面更好地发挥动态绘本在儿童中的作用,印证了绘本在不同领域扩展的可能性,从静态纸质到动态绘本,从单一情感到感官动态的表现^[9]。舒宁在《无字绘本中的电影镜头语言分析》中,通过《雪人》绘本电影镜头语言中,镜头景别,拍摄角度选择以及镜头语言手法的运用几个方面进行分析总结,认为影视手法介入绘本使得其表现呈现更加明显,镜头语言手法融入绘本设计中,扩大图像叙事的空间^[10]。高培在《基于 iPad 的儿童电子绘本的艺术形态研究》中以苹果 App Store 中的电子绘本作品为例,通过绘本书籍的本体性,绘本与动画的交融性,媒体运用的交互性几个方面总结得出其独特的艺术形态特征^[11]。

综合来看对于镜头语言和动态绘本都有着较强的理论知识体系,学者们对于镜头语言不局限于理论研究更侧重于戏剧电影与电视艺术设计案例分析,随着研究的深入镜头语言在动态绘本中的使用也有所扩展,这些丰富的理论知识为后续镜头语言在动态绘本中的应用研究提供着重要的指导方向。

1.3 研究内容和思路

1.3.1 研究内容

本课题以史铁生的《老海棠树》为设计蓝本,依托镜头语言融合文学经验和美术经验,运用动态绘本呈现文本内容,凸显出本课题《镜头语言在<老海棠树>动态绘本中的设计与应用研究》的可行性与必要性。本课题共分为六个章节,第一章梳理镜头语言和动态绘本研究背景,明确研究意义,整理国内外有关于动态化绘本和镜头语言资料。第二章对镜头语言和动态绘本的理论进行概述,并探讨二者之间的内在联系。第三章以案例分析镜头语言在动态绘本设计的应用现状,从呈现方式、价值体现和发展困境三个方面分析。第四章进行《老海棠树》动态绘本设计调研,发放并总结问卷调研,形成用户需求分析。第五章是镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的应用实践部分,从创作过程,镜头语言的应用、动态效果呈现以及衍生周边的设计,将前期理论知识运用于实践。第六部分是总结与展望,阐释本课题的研究成果,并对设计中存在的不足进行反思。

1.3.2 研究思路

根据动态绘本和镜头语言设计特征，将纸质绘本、移动互动端与读者进行联结协作设计，提高《老海棠树》这类文学故事数字传播效能以及其在多媒融合环境下与动态化传播渠道的发展可能性（图 1-5）。

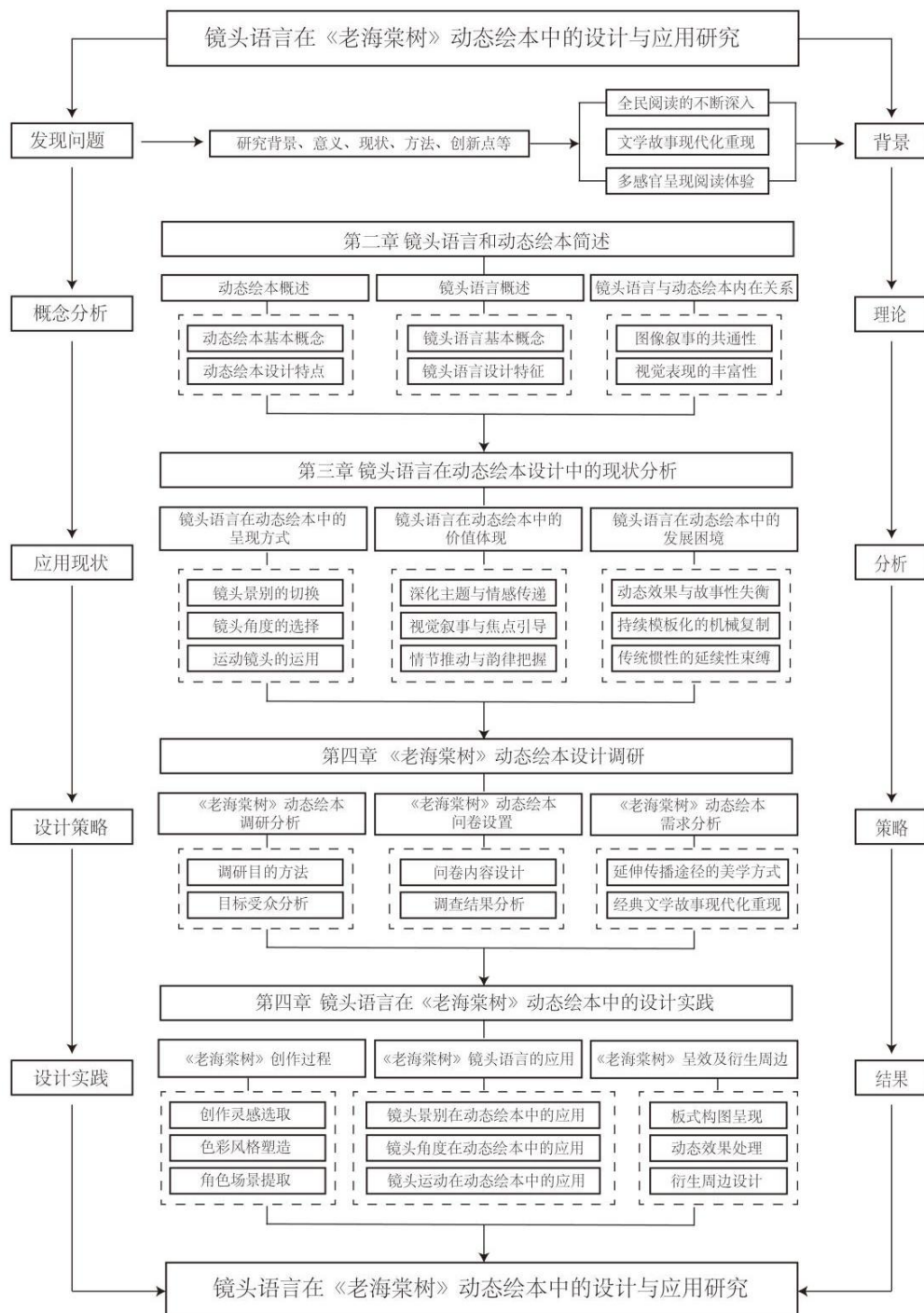

图 1-5 研究思路

（图片来源：笔者自制）

1.4 研究方法和创新点

1.4.1 研究方法

研究方法是系统地收集、分析和解释数据以解答设定的研究问题的过程。不同的研究问题需要不同的研究方法,通过理论探索与实证研究相结合的路径展开研究,本课题主要通过以下四个方法进行研究。

文献研究法:在本课题开展之前,通过大量的文献资料分析研究,搜集分析国内外有关“镜头语言”和“动态绘本”两方面的专著、期刊文章、学位论文以及学术报告等,提炼出镜头语言要素与绘本动态化设计的理论关联概述,积累相关知识,构建理论框架,为后续研究奠定坚实理论基础。

案例分析法:搜集镜头语言在动态绘本设计中通过镜头的切换、角度变化和节奏控制来增强叙事效果的优秀案例,以此深入了解这一艺术手法在拓展动态绘本设计思维的启示。通过分析国内外镜头语言在其他艺术领域应用的研究的案例,概括出其设计的特点,说明案例如何指导设计实践,分析当镜头语言在动态绘本设计中的应用启示。

问卷调查法:针对本课题制定一系列的问卷,调研动态绘本在公众中的喜爱程度,与阅读偏好等关于受众的诸多问题,通过数据整合运用 SPSS 进行信度效度分析有效验证问卷的可靠性和有效性,为总结构建绘制《老海棠树》动态绘本的设计需求分析研提供科学依据。

理论分析与实践总结法:通过前期的理论分析为镜头语言在动态绘本提供跨学科逻辑支撑,实践总结通过设计实践验证理论并生成设计策略,二者循环互动,将文献研究与实际案例验证相结合的研究方法,通过理论框架构建—实践验证—反馈修正的循环路径,增强结论的可信度,形成闭环研究逻辑。

1.4.2 研究创新点

理论研究:目前涉及文学故事现代化动态绘本及其镜头语言设计的研究较少且缺乏相应的针对性,本课题研究基于跨领域融合的视角,对镜头语言与动态绘本叙事机制的创新结合,打破传统艺术设计领域之间的界限,强调画面的动态性和节奏感,使视觉信息的传递更加流畅和自然。将本土文化符号与动态叙事的理论整合,通过对目前市面上动态绘本以及相关镜头语言设计进行调研分析,发现问题并总结经验,进行文学意象的视觉化转译将符号抽象转为具象呈现,由单帧

叙事转向时空延展的动态化重构,从被动接受向读者与绘本相互的意义共建即单向传播的交互化升级,使叙事结构更加丰富多样,以提升《老海棠树》传播为导向,为动态绘本的设计提供新的视角和方法,丰富设计理论体系,从而进一步提升视觉传达设计的表达效果和感染力。

设计实践:将绘本信息应用于移动端展示中,采用线上线下相结合的传播方法,为顺应新时代大众的审美与兴趣点,用更助于读者理解和接受的视觉呈现方式,进行文化传播与数字化遗产保护。《老海棠树》本身是一部具有深厚情感内涵的作品,通过镜头语言在动态绘本中的应用,能够更加细腻地表达,从而实现情感表达的深化和升华。以镜头语言进行信息传递,通过画面景别对情感进行细致的刻画与表达,运用画面角度对动态化绘本中的情感表达进行心理暗示,以镜头运动对情感表达进行符合叙事逻辑的叙事节奏,使得《老海棠树》与读者之间搭建起文化传递的桥梁,拓宽其文化信息的传播途径,提升作品的艺术品质。

第2章 镜头语言和动态绘本概述

本章节是通过对于镜头语言和动态绘本相关理论进行研究,首先对动态绘本进行概念分析,提炼出其元素的动态性,音画的融合性,画面的连贯性三个特征,其次对镜头语言进行概述,结合其再现性、主观性、时空性的三个特点。最后本章节重点阐述镜头语言与动态绘本之间的紧密关系,通过深入剖析二者之间的内在联系。

2.1 动态绘本概述

2.1.1 动态绘本的基本概念

米歇尔在《图像理论》中说“.....一个不仅由图像所再现的世界,而事实上是由图像制造所构成并得以存在的世界^[12]”,现代意义的绘本是一种以图像和文字元素为核心构成要素建立起互文共生关系,同时带有装帧设计的多模态复合文本,绘本是一本运用一组图画去表达一个故事或主题的书^[13]。动态绘本是在绘本的基础上,以电子媒介为载体,通过数字技术的引入,形成的综合艺术表现形式。

动态绘本、绘本和动画之间有着很大的区别和联系,从传播媒介、叙述方式、情节推动、叙事节奏、画面信息、图文关系和感官参与这七个方面交叉对比能对动态绘本的概念有着更详细的了解。绘本从呈现方式来看停留在纸质静态,区别在于不同印刷材质的选择与页面编辑设计,以静态的插图和文字为主,通过翻页串联故事线和读者想象来补充动态变化;动态绘本集中于画面表现力的塑造上,以动态的方式传播纸质内容结合动态元素、声音、互动元素以及数字技术,使得插图由静转动,提供更加丰富的阅读体验;动画是一门综合艺术,在数字化平台融合视听展现,以较为直观的方式向观者展现主旨性。这三种形式在数字化媒体时代各有其独特的价值和应用,可以相互补充共同构建多元叙事生态。动态绘本结合绘本的“留白力量”,动画的“时间语法”,创造出“可触摸的时间”与“可停留的运动”这种独特的叙事特性,让故事既保持绘本的温度,又拥有动画的心跳,运用动态化的图形通过视觉引导更快速准确的向读者传递主题思想,在页面与屏幕的交界处,生长出第三种叙事生命。(如表 2-1)。

表 2-1 绘本、动态绘本和动画交叉对比分析

	绘本	动态绘本	动画
传播媒介	纸质书籍/静态电子书	电子设备	网络平台/影院/流媒体
叙述方式	线性图文叙述	线性+交互叙述	动态叙述
情节推动	翻页推进	动态效果和交互推进	画面连续变化推进
叙事节奏	读者掌控	读者掌控	创作者设定
画面信息	恒定静态画面,读者想象来 补充动态变化	局部动态化,可能包含 互动元素	全动态影像,信息流持 续变化
图文关系	图文互补,文字主导	动态符号与文字共同互 动	视听融合,文字辅助
感官参与	视觉+触觉	视觉+触觉+听觉	视觉+听觉

单纯依靠文字和图像向读者讲述故事,往往存在一定的局限性,在绘本设计中融入动态图形和连贯性镜头则重构传统图文叙事的认知模式以更生动的方式呈现。法国让·拉特利尔《科学和技术向文化的挑战》指出:“我们不能低估图像文化,特别是动态图像文化,因为它用动态图像方式作用于心灵,因此已经和将要表达与价值体系产生深远影响^[14]”。动态绘本作为图文符号“说话”的视觉艺术,每一页的画面都具有连续性,注重情绪的表达与含义的延伸。

在互联网的蓬勃发展的当下,阅读媒介已从传统的纸质书籍转变为电子化图书。这种转变不仅让信息获取更加便捷,还加强了读者与作者之间的互动与联系,使阅读体验更加个性化和便捷化。动态绘本依托新媒体平台发展,有些动态绘本也会融合 AR(增强现实)、VR(虚拟现实)等新技术,使得读者可以通过动态化展示、新媒体介入等方式促使读者更加深入地了解故事背景。例如基于同名科幻电影改编的绘本作品《流浪地球电影改编绘本》(如图 2-1),在原版电影的基础上创新性地融入了 AR 技术,使得读者可以通过手机或平板电脑等设备,将绘本中的画面与虚拟世界相结合,具有强烈的视觉冲击力,让读者突破次元限制置身于电影的世界中,体验互动多结局和场景沉浸,获得更加丰富的阅读体验,这

样的视觉效果不仅能吸引读者的注意力，还能激发读者的想象力与创造力，增加了绘本的趣味性，也提升了读者的参与感和沉浸感。

图 2-1 《流浪地球电影改编绘本》AR 效果

（图片来源：《流浪地球电影改编绘本》作者：周保林、亚历山大·克雷洛夫）

2.1.2 动态绘本的设计特点

在具备传统静态绘本基础的叙事功能外，动态绘本具有与动画的视听性相结合，具有元素的动态性，音画的融合性，画面连贯性的独特艺术特点。在丰富绘本叙事手法和表现形式的同时，使读者享受视觉盛宴，强调动态绘本“动”的优势，以引导的方式控制好读者的阅读节奏，让读者更深入地理解和感受故事剧情。

元素的动态性是协调视觉形式与故事内容的契合度，打造风格化表达的叙事路径^[15]。元素动态性的视觉语言，将原本静态的绘本元素赋予生命和活力，使它们能够在屏幕上以动态的形式呈现。这种动态化不仅限于简单的移动或变形，更包括着角色情感的表达、场景的转换以及氛围的营造等多个方面。以流畅的画面过渡和生动的元素运动，让读者不再局限于平面图文所构造的阅读模式，能够获得更加生动、立体的视觉体验，使动态绘本的运作过程形成了人一绘本一数字媒介之间的动态链接，展现具有视觉、听觉以及触觉的多维度信息传达。

音画的融合性体现在揭示动态绘本主题思想的深刻性和重塑读者心理空间上。动态绘本中画面结合背景音乐与同期声的使用，有助于强化角色的动作效果和剧情故事的氛围，反映故事的情感基调，使读者在视听的双重感官下更全面地体验理解内容。在氛围渲染层面的基础上，作为时空编织的隐喻性语法为画面叙事空间开辟了富有表现力和想像力的画外艺术空间，并在观众脑海中合成一个清晰的空间幻象^[16]，即重塑心理空间的审美感受。通过触控面板对声音参数的实时调控，观众在互动中完成对叙事文本的二次赋形，为读者架构起故事里的世界。

动态绘本中运用镜头语言和转场方式来实现页面间的连贯与流畅,电子动态绘本和动画都属于综合性的艺术,它们都包含了静态的绘画艺术和动态的电影艺术两种艺术形态^[17],从而达到叙述连贯、增强剧情节奏感的效果。合理布局图文组合方式,构建图文合奏的叙事逻辑,突出文字的辅助功能,延续符号意义。

综合来看动态绘本的设计特色在于其将静态画面转化为连续动态的视觉效果,并辅以恰当的配音和背景音乐,为观众营造一种沉浸式的体验。通过视觉、触觉与听觉的多重呈现,全方位的感官体验极大地增强了读者的代入感,逐步将读者引入作品所构建的意境之中,让读者在阅读的同时,感受着每一个情节的起伏和角色的情感波动(如图 2-2)。

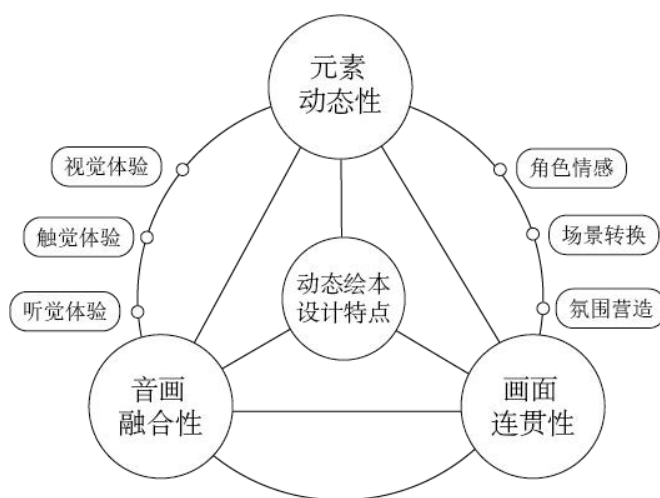

图 2-2 动态绘本的设计特点

(图片来源: 笔者自制)

2.2 镜头语言概述

2.2.1 镜头语言的基本概念

爱森斯坦在《蒙太奇论》中说过的“镜头作为影视广告艺术语言的重要且基础构成要素,在广告具体制作当中,广告导演依据广告实际诉求进行分镜头创作,创造可反映影视广告创意诉求及主题思想的短片^[3]”阐述了镜头在艺术语言中的基础地位,镜头语言是常见于影视作品的叙事手法,通过摄影机的镜头所呈现出的画面、运动、光影、色彩等元素来传达信息、情感、氛围和叙事意图的一种视觉表现形式,对故事的叙述起到更好的表达效果。

镜头语言的概念有着双重维度的表现。其一是表层的视觉形式,即影视作品由无数画面构成,而单个画面就是一个镜头,基本内容涵盖画面选取、拼接及转

场，是做为技法的体现。其二是深层的内容提升，即镜头语言借助于表层的视觉形式要素，如画面构图、色彩光效、镜头运动、组接，及声画关系等，运用隐喻、象征等手法，呈现隐藏于故事背后的思想，成为传达人类情感、揭示作品寓意的“话语”，通过特定的视觉和剪辑手法，使读者从观看者转变为故事参与者，从而呈现故事的深层主题和象征意义（如图 2-3）。

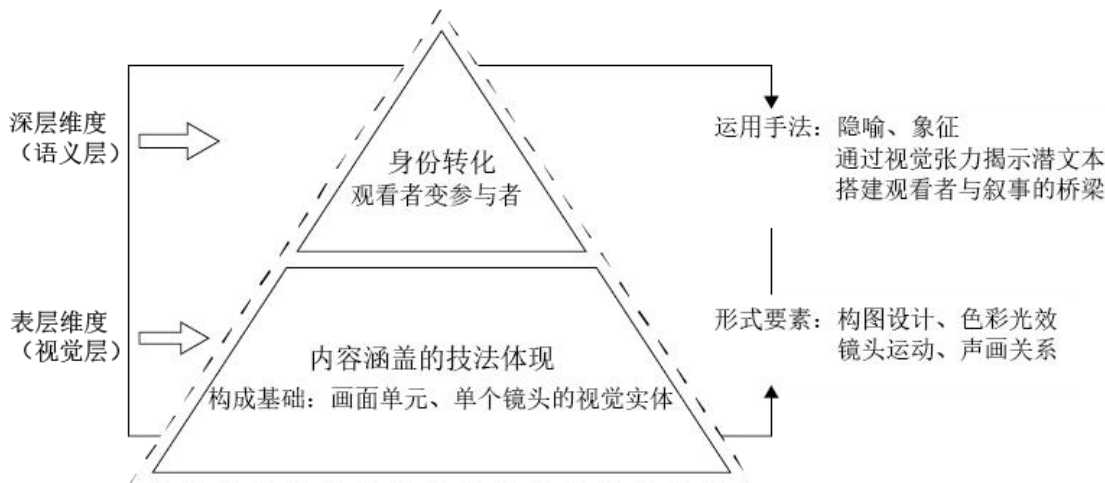

图 2-3 镜头语言概念的双重维度

（图片来源：笔者自制）

其不仅是影视作品中重要的组成部分，也是构建图像结构的构成组合。在塑造人物形象，故事情感传递、叙事视觉引导和情节韵律把握等方面都发挥着重要的作用。这时镜头语言中的“语言”则是为镜头所承载传达叙事、情感、思想等信息内容的“声音”，其美学价值源于其独特设计。每一部影片都蕴含着特定背景下的使用体系，其构成并非镜头、镜头组合或镜头段落的简单搭配，不论是远景、全景、中景、近景还是特写，还是推、拉、摇、移、跟等镜头运动对人物内心刻画方式研究，都会根据表达需要、风格呈现进行有意识的处理，从而确保每一个细节都能精准地传递故事内核。

2.2.2 镜头语言的视觉表达

镜头语言作为绘本叙事模式的灵魂载体与风格基调的生动展现，具有再现性、主观性、时空性的特点，蕴含着独特的艺术魅力。这不仅仅是一种表达手段，更是再现现实世界让观者置身故事现场的方式，是主观情感的深刻抒发。在有限的画面中创造出无限的空间感与时间的流动性，让绘本突破画面，不再局限于纸张的边界，成为一个充满生命力的艺术世界，让读者在其中感受每一个故事的韵律，

在光影的流转中感受到时间的深邃与空间的广阔。

首先镜头语言具有再现性。与其它艺术语言一样，目的都在于激发受众的内心的真情实感，而这一目的主要是通过镜头语言特殊的再现美学机制而实现的^[18]。再现性指影视镜头对画面进行意向性重构，合理利用镜头语言将物质现实的碎片转化为携带认知密码的符号系统。“能把现实中互无关联的事情与物体的之间建立象征的桥梁。他干预自然的结构，使具体的物体和空间成为颤动的、分散的幻影^[19]。”例如在《聪明的小狼》中其所传达的是现实中高山的视觉语素重构。无论是纪实还是虚构内容，画面所呈现对象都是具体可感的人或物，本质是大众所处现实世界的真实写照，或者是通过镜头的视角的选择、构图、光影等手段基于现实进行的二次赋形（如图 2-4）。

图 2-4 《聪明的小狼》绘本

（图片来源：《聪明的小狼》绘本 作者：吉斯·范德哈门，汉内克·西梅斯）

其次镜头语言在更为深广的层面上展现了创作者的主观性。这正是通过特有的视觉表达方式为观者所感知。“视觉形象永远不是对感觉材料的机械复制，而是对现实的一种创造性把握^[20]。”通过对事物表象的提炼把握，主观再创造呈现出更具深层感性情感、审美意识的风格化的画面。像《野蔷薇村的故事》作者倾注了所有美好的希望，展现的就是她心中的桃花源（如图 2-5），是主观创造性的将人们的思维结构与表达方式相结合的产物，赋予其所要呈现的情感内涵和思想深意，具有浓厚的个人情感色彩。观众透过镜头语言所展现的，都是依据作者的构思与技法体现，塑造出富有深意的图像世界，直观表达作者的思想，更是其观念与故事经历的生动再现，通过镜头语言这一桥梁，观众得以跨越时空，与作者

进行心灵的对话与交流。

图 2-5 《野蔷薇村的故事》动态绘本

(图片来源: https://www.bilibili.com/video/BV1aa411S7kc/?vd_source=fd6025ad5

cd1388029481 作者: Jill Barklem)

最后镜头语言还巧妙地融合了时间的流动与空间的深度,展现出多样化的叙事风格,从而带来更强烈的真实感和沉浸感。镜头语言的时间性主要表现在其过程性上,即通过一系列动态且相互关联的画面,将时间的流逝直观地呈现给观众,随着镜头的推移,观众可以逐步把握故事的发展和情节的演变,体验到时间的连续性和变迁。例如在绘本《San's little garden》中,作者在一幅画面中同时描绘了植物发芽,抽枝,茁壮成长的一系列过程,体现时间的线性推进。这种描绘方式不仅在单幅画面中呈现时间流速,还增加了电影般的动感。同时通过有序的排列,细致地描绘了事物发展的动态变化,勾勒出事物演变的全貌(如图 2-6)。这种视觉语言以其蕴含的信息及各视觉元素共同营造的张力,深深触动读者,引导读者从画面中接收视觉信息,进而理解故事内核。在镜头语言中,画面的选取是对空间范围内时间维度有序和连贯展现的关键。创作者可以灵活运用顺序、倒叙、插叙等时间处理手法来构造时空框架,或者借助蒙太奇技巧,对时间或地点的顺序进行艺术性重组,以此强化故事的思想表达。镜头语言的空间性则通过画面构图图中的时空转换来体现。在时间推移的同时,空间场景也在发生着变化,而这些空间变化又反过来映射出时间的流逝。这种时间和空间相互交织的特性,巧妙地融合了时间的流转与空间的广阔,使得镜头语言的应用更加丰富和独特。从而达到强化故事的主题和深度的效果。通过这种融合,使得镜头语言叙事层次的丰富

性得到增强，也加深了观众的情感体验，使得作品的表达更具生机与活力展现。

图 2-6 《San's little garden》绘本

（图片来源：《San's little garden》 作者：Tieu Suong Tran）

由此可见镜头语言兼具再现性、主观性和时空性三大特点。其既能如实地再现现实场景与事物变化，为观众带来直观的真实感；又能融入创作者的主观印象，由镜头语言传达情感与观点；同时在时空维度上灵活自如，能巧妙地操控时间的流逝，突破空间的限制，使观众在作品中领略到丰富而立体的时空维度（如图 2-7）。

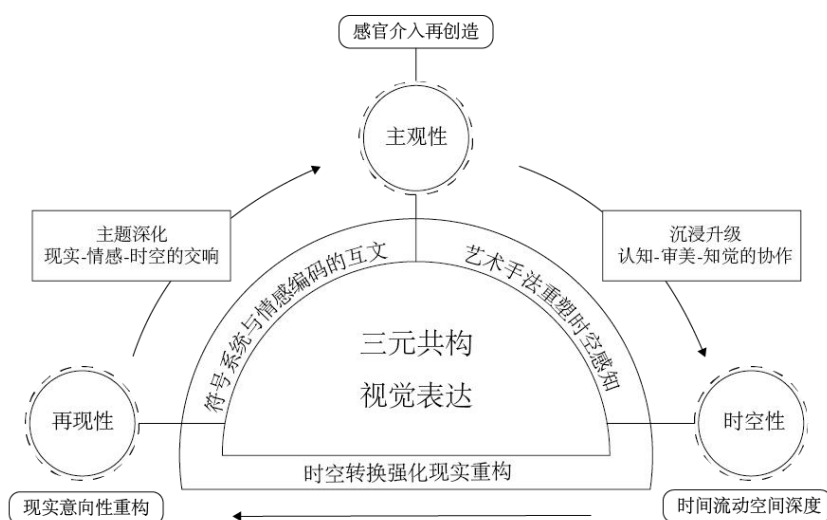

图 2-7 镜头语言三元共构的视觉表达

（图片来源：笔者自制）

2.3 镜头语言与动态绘本的内在关系

2.3.1 图像叙事的共通性

镜头语言之所以能够在动态绘本中得到运用是因为二者图像叙事的共通性,无论是影视作品中的镜头还是动态绘本中的画面,它们都是图像语言的表现形式,共享传达信息和情感的特性,通过画面连贯流畅的衔接拼接,以讲述完整故事为目的。在动态绘本中,使用图像与文字的交织、互动来讲述故事,而在影视作品中,镜头语言通过视觉画面来叙述情节,图片传达的视觉语言为读者提供着更大的想象空间。

“构成影片的不是画面,而是画面的灵魂。”同样对于动态绘本而言,其所构成的不是单纯精美的图像,而是构成图像的构架,镜头语言可以说是画面构成的灵魂之一^[21]。镜头语言绘制的分镜脚本与绘本分镜草图本质上是同一逻辑的产物,都是将故事分解为单元画面,通过排列组合构建叙事流。动态绘本在画面之间能够建立潜在的逻辑关系,使读者在脑海中构建出上下文的关系,这与影视作品中镜头语言的表现手法相似。在共同图像叙事的基础上二者联系的更加紧密,在动态绘本创作的过程中,镜头语言不仅决定了作品的整体艺术水准和质量,还在潜移默化中调控着作品内容的各个方面,为整个创作过程奠定着坚实的基础。镜头语言的运用帮助动态绘本将抽象的文字描述转化为具体的视觉形象,促使动态绘本形成具有独特魅力的绘本形式。

二者内在核心关系是通过动态画面的组织与编排,将时间、空间、情感压缩为可感知的符号系统。每一个画面角度如何选择,构图如何分配调整,需要通过创作者对整部剧本的提炼,以视觉叙事将信息塑造成可视化的画面。恰如影视作品通过镜头来叙述情节“读者的视线集中于画面的哪个部分,都是作者在分镜头语言中精心设计的^[22]”绘本中的镜头语言也在不同的画面中融入作者的创意和思想,引导读者按照作者预设的思路体验故事,形成自然的阅读顺序。这种语言结合了不同的景别、视角和镜头运动,与文本内容相衔接,悄无声息地传递着创作者的情感和思想。

因此,镜头语言与动态绘本有着潜在的关系链接,基于图像叙事的共通性,恰当地运用镜头语言在动态绘本创作中是必不可少的,通过精心设计的视觉叙事,引导读者的视线流动,塑造出流畅且完整的故事线,确保故事的连贯性和通畅性,从而完善读者的阅读体验。

2.3.2 视觉表现的丰富性

动态绘本和影视作品都使用多模态表达,即通过图像、声音和文字等不同模态来传递信息和情感。在动态绘本中,这种多模态表达可以通过图像、文字以及读者的想象来实现,而在影视作品中,则是通过视觉画面、声音和角色的表演来实现。镜头语言在影视作品中的合理运用,可以使电影效果更加生动,并且增强审美感和视觉冲击力。而将镜头语言中的镜头景别、镜头角度、镜头运动等设计,运用到动态绘本中也能达到同种效果。

动态绘本通过画面取景的选择来呈现不同的表达,全景镜头通过视觉延展构建叙事张力与故事背景,镜头焦距变化调控视觉重心,形成动态视点引导机制,即推镜强化细节聚焦,拉镜建立环境关联,由此实现叙事节奏与情绪氛围的同步编码。画面人物的表情与肢体语言则直接牵引着观众的情绪节奏,微表情与动作轨迹构成视觉心理引导线,使观者的情感体验与叙事进程产生共鸣。而快速的镜头切换则能提升画面的紧张感与激烈氛围,推动观者情绪进展。

获得 2012 年第 84 届奥斯卡最佳动画短片奖的《神奇飞书》,在其同名的电子动态绘本中,作为跨媒介叙事研究的创新载体,综合运用镜头语言、互动设计、配乐与音效融为一体,重构阅读模式为读者带来了一场沉浸式的阅读体验。通过创造性互动设计与沉浸式配乐音效的融合,突破传统阅读的时空维度,在电子书、视频动画及互动游戏中实现了阅读性与交互性的有机统一。以多模态感官体验重构叙事逻辑,通过动态视觉语言与实时反馈机制增强读者参与感,形成具有沉浸感的叙事空间。(如图 2-8)。

图 2-8 《神奇飞书》动态绘本

(图片来源:《神奇飞书》绘本 作者:威廉·乔伊斯、乔·布鲁姆)

镜头语言在动态绘本中通过巧妙的构图、角度选择、镜头运动等手段发挥着

至关重要的作用，可以营造出丰富多样的视觉效果和情感氛围。这些镜头语言的运用不仅增强了绘本的视觉表现力，还使得读者能够更加深入地理解和感受故事的内容和情感。因此，在创作动态绘本时应该充分重视镜头语言的应用，当读者翻开一本动态绘本时，他们所看到的不再仅仅是单纯的文字和静态的图像，而是一个个充满生命力的视觉故事。这些故事通过镜头语言跨越文字的边界，直击读者的心灵，进一步强化绘本的视觉吸引力和阅读体验的深度，使绘本从普遍的阅读材料升华成触动心灵的艺术作品。

第3章 镜头语言在动态绘本设计中的应用现状分析

本章节结合文献中研究镜头语言在动态绘本中应用的现状，结合镜头景别的有效切换、镜头角度的合理选择、镜头运动的恰当使用在动态绘本中的呈现方式。论述镜头语言在动态化绘本中深化主题与情感传递、视觉叙事与焦点引导、情节推动与韵律把握三个方面的价值体现。并分析镜头语言在动态绘本中叙事艺术中动态效果与故事性失衡的表现、资本市场持续模板化的浅层复刻导向和页面构图上传统惯性的延续性束缚思维方面的发展困境。

3.1 镜头语言在动态绘本中的呈现方式

3.1.1 镜头景别的切换

在影视中景别由物体与摄像机的远近距离决定，而在动态绘本里，景别则通过创作者描绘的图像在画框内的大小和位置来展现。动态绘本的画面，依据镜头景别特点可分为全景、远景、中景、近景和特写的画面选取。每种景别类型对应特定的时空、故事节奏、情绪和心理上的变化。

一般来说景别尺度与叙事信息密度呈正相关，取景范围越广，画面所展现的内容就越多，故事描绘的越丰富，留给读者的想象空间也越大，使读者能够从更为宏观的角度去审视和理解故事的脉络与发展，沉浸在更为深远的视觉与情感体验之中。远景构建心理投射的留白场域，中景确立行动元关系的平衡态，近景强化情感共鸣的浸入通道，特写则形成视觉重力场的焦点凝聚。多数绘本会以全景作为首页，以展示人物或场景的全貌。而当需要强调某个特定细节或一段特殊对话时，镜头的取景策略则会相应调整。景别尺度的缩减能够引发观者视线焦点凝聚，营造出一种直面观众、近距离互动的感官体验，使观众更加深入地洞察故事的细微情节并增强情感的张力，促使观众在情感层面深入故事本身沉浸其中。

例如无字绘本《雪人》中，多个拼接的全景中景接替使用，搭建类似电影分镜的叙事张力。从雪人带主角归来，到主角目送雪人离开挥手告别默默低头似乎在表达着对这份友谊的不舍，景别不断压缩为后续雪人消失的悲剧式结局做出铺垫。飞行时全景的肢体接触传递温暖与归家后远景中雪人的孤立身影存在的疏离

感形成的景别对比，无字绘本本身就是有着许多种意义上的解读，可以自觉阐述（如图 3-1）。而这些镜头景别的切换，让读者在阅读的同时构建情感移入路径用塑造一个易于读者产生共鸣角色的基本技巧，并以此为出发点，依据该角色的视角及其所处的具体环境，来有序地引导读者的阅读流程。创作者依据故事情节的推进需求，灵活地选择并调整景别的大小，以确保每一幅画面都能精准地传达故事的情感与节奏。动态绘本中远景、全景、中景、近景以及特写的景别画面并非孤立存在，而是多种景别的相互关联、共同交织，最终构成了一幅完整且富有层次感的视觉叙事画卷。这一系列的景别安排，不仅丰富了视觉表达的层次，还进一步提升了故事的讲述效果。

图 3-1 《雪人》无字绘本

（图片来源：《雪人》 作者：雷蒙·布力格）

3.1.2 镜头角度的选择

镜头角度作为镜头语言构成中的一个关键要素，其重要性不容忽视。在众多杰出且成熟的动态绘本作品中，可以观察到镜头角度的多样化运用。镜头角度的选择与应用，会依据剧情需求及绘本内容的特性进行选择，旨在通过变换视角来传达角色的情感状态、引导观众视线、预示情节的发展趋势。不同角度镜头的巧妙组合与切换，能够有效调节并加快动态绘本的叙事节奏，从而加深观众的代入感与沉浸体验，进一步提升动态绘本的艺术感染力，吸引并保持观众的注意力。与镜头语言中的其他元素相比，镜头角度在阅读动态绘本时往往呈现出一种隐蔽

性，即读者通常难以直接察觉到其存在，而是需要与其他视觉元素相结合，共同发挥作用，以实现观众心理的微妙暗示与影响。

考虑故事叙述方式的基础上选择镜头角度，其大可分为平视角度、俯视角度和仰视角度三种镜头角度。平视镜头在叙事建构中展现出独特的视觉美学，当镜头以水平线为基准展开叙事时，画面构图天然呈现不具备各种感情色彩的客观性，即既不刻意抬高角色形成崇高感，也不刻意压低视角制造压迫性，而是以隐形的旁观者姿态，将评判权完全交予观众。这种“等身高度”的视角设置，在画面与读者之间架设了一座透明桥梁，观众既是冷静的观察者，又是潜在的叙事参与者。这种参与感并非通过强烈的情绪煽动达成，而是源于视角平等带来的心理认同。平视镜头角度是客观冷静的，让观众自己做判断，因而更具有情感的外延，画面中角色的动作，会在观众的心理层面形成镜像投射，当观众凝视画面时，既能保持理性审视的距离，又能在潜意识中完成情感共振，最终在主客体的交互中实现叙事意义的共建。这种视角选择的深层逻辑，实则暗合了现象学“回到事物本身”的哲学主张，通过消除视角偏见，本质直观的让故事以最纯真的状态呈现于读者面前。

俯视镜头角度则比较接近文学上的全知观点，镜头以俯瞰万物的姿态切入，身处故事中的角色不知道剧情的真相，但拥有上帝视角的读者去能够把握故事发展的脉络，在获得全局掌控感的同时，更形成强烈的视觉冲击与沉浸式体验，具有情感或内容上的寓意。在动态绘本《小石狮》中，以俯视的角度展现出独特的叙事魅力，这种视角的精妙之处在于，用空间维度的渺小反衬出它承载的历史厚重感与时空永恒性，小石狮在以自己的方式守护着这座小镇。创作者通过这种充满哲学意味的视觉语言，将具象的石狮子升华为抽象的时间符号，即表面上是最微小的个体，精神维度却升华为最宏大的存在，在动静相宜之间完成了对永恒命题的诗意诠释（如图 3-2）。

图 3-2 《小石狮》动态绘本

(图片来源: 伊啦看书 APP)

仰视镜头在绘本叙事中的构建用作角色权威的视觉赋权,当镜头以低于视平线的角度向上仰拍时,画面自然形成金字塔形结构,被摄主体在透视变形中获得垂直方向的夸张延展,这种构图策略暗合情感压迫的渐进传导。在绘本创作中,这种视角常被用于塑造双重意境,既可以通过建筑般的垂直构图强化角色的神性维度,也能以更弱一级的视角仰望事物,在夸张的比例中隐喻权威与守护。当动态镜头采用仰角推进时,画面底部延伸的地平线与主体升腾的趋势形成张力结构,仿佛在二维空间中构建出精神攀升的视觉通道。这种视角选择不仅具有强烈的形式美感和心理层面的精神体现。观者感受到来自画面底部的视觉威压,又被向上延伸的线条引向超越性的精神体验。这种视觉语法的深层逻辑,实则是将物理空间的仰视转化为通过观者审视完成对崇高价值的象征性认同的心理空间。

三种镜头角度在绘本分镜头设计中构成了视觉叙事的语法体系。平视视角以置身主角情境的“第一视角”,通过消除视角特权实现叙事主体性,蕴含人文关怀;俯视镜头是客观性与全知性并存的镜头使用,以把握全局脉络,从更高的层面理解故事的情感和寓意;仰视构图则通过强化视角中人物的力量感,在物理空间与精神高度的映射中建构意义图腾,隐喻精神追求。这种视角转换不仅是形式美学的选择,更是创作者对故事本质的视觉解剖,对读者接受心理的精准预判。当不同视角在叙事流程中形成蒙太奇式的变奏时,绘本便突破了二维平面的物理限制,在读者脑海中构建起多维度的认知空间。这种动态的视觉系统,本质上是将镜头语言的时空建构能力注入绘本画面,通过视角的转换实现叙事深度的增值,以视角调度引导注意力流向。

3.1.3 运动镜头的使用

镜头运动在动态绘本中的呈现通过动态的画面效果丰富绘本的叙事功能和诗意化表现手法，揭示镜头语言与动态绘本情感构建具有逻辑性与关联性。在动态绘本中，通过移动镜头或改变镜头焦距等方式，镜头运动分为推、拉、摇、移、跟等多种类型，能够使画面产生动态效果。

动态绘本中的推镜头是一种模拟摄像机向前移动或变焦距减小的镜头语言技巧，使画面逐渐放大，引导观众的注意力从整体场景聚焦到特定的细节或角色上，通过靠近角色的面部表情或细节动作，增强视觉的指向性的同时使观众更加贴近角色的内心世界，感受角色的情感波动。不同速度和节奏的推镜头能够营造出迥异的视觉效果与内心体验。慢速推镜头以其悠然舒缓的节奏，带给观众一种平静与宁静的感受，为心灵提供了一个暂停与沉思的契机；而快速的推镜头则截然不同，它使画面瞬间充满紧迫与压迫感，营造出一种紧张而急促的氛围，直击观众的心灵深处。

拉镜头是摄像机逐渐远离被摄主体，画面随之逐渐缩小，取景范围由紧凑的小景别扩展为大景别，在这一过程中，镜头中的景物不断增加，可视范围同步变广。其独特之处在于随着画面能展现的范围不断扩大，读者能够不断发现更多新的景物，从而产生新鲜的视觉体验。比如在动态绘本《outside in》中，中第一个画面由中景呈现主角从门探出身来，第二个画面就是镜头拉远主角也从屋子里走出来，随着主角一步步走进，镜头也在随之拉远展现周围环境，以层层递进的方式，让镜头运动带动画面叙述着这个故事的发展，映照主题《outside in》让主角从屋子里走出去，感受外面世界的美好（如图 3-3）。

图 3-3 《Outside in》动态绘本

（图片来源：《Outside in》 作者：黛博拉·安德伍德、辛迪·德比）

摇镜头是镜头处于固定位置做水平，垂直，倾斜，环形的运动，不同于固定

镜头，摇镜头的运动使画面内容不通过编辑就发生了变化，由创作者控制方向、角度和速度，带有很强的强制性可以很好地展示空间环境，展现主体与环境的关系。它通过小景别为观众提供大量视觉信息，构建关联，产生多视角丰富的阅读体验。

与推拉镜头相比，移镜头在移动方向上更加自由灵活。移镜头所指的是镜头，向任意方向、任意角度的位置发生移动，而且其运动速度相较于推拉镜头而言通常更快。适合表现开阔的场景，多用于向读者展现自然风景的场景画面。例如动态绘本《河流》就运用了移镜头沿着湄公河的流向，从源头到河口，从山涧到海洋，动态地展现河流的全貌和动态变化，使读者能够跟随水流的移动，在不同的河流环境和生态之间平滑过渡，增强故事的连贯性和节奏感，帮助读者在视觉上跟随故事的发展，感受河流随时间和空间的变化，体验河流的生命力和多样性，丰富立体动态绘本内容故事（如图 3-4）。

图 3-4 《河流》动态绘本

（图片来源：伊啦看书 APP）

跟镜头是指镜头跟随主体同步运动，保持与拍摄对象的相对距离和角度，形成具有空间连贯性的运动轨迹，此时背景呈现出不断变化。引导观众视点聚焦于核心叙事元素，形成画面空间内的视觉聚焦机制，将主体在景别、构图中的稳定性与非主体元素的流动形成鲜明对比，增加画面的丰富性和深度，强化主体的叙事权威性，营造出具有沉浸感的立体叙事环境。镜头运动模拟人们跟随观察的视觉经验，使观者产生“同行者”的心理认同，以主观化的镜头语言有效消解画面和观者之间形成的“无形的壁垒”，建立观者与角色的情感通感。

以动态视觉效果吸引读者注意力,并通过镜头的移动来聚焦读者视线关注动态绘本中的关键元素,达到传递隐喻的效果。镜头运动设计的节奏让动态绘本中的画面富有韵律感;运动轨迹的规划创造隐性视觉流线,引导观众视线按照画面编排顺序依次展开;画面构图安排则是运动镜头诗意化表现的关键,元素布局的叙事性设计能够使画面充满诗意的美感。掌握镜头运动的节奏控制、运动轨迹规划以及画面构图的安排,使动态绘本呈现时间维度的空间叙事,创造出特有的叙事节奏和氛围,使故事情节更加扣人心弦^[23]。

在动态绘本中运用推拉摇移等镜头运动技巧,形成视觉流变动感,赋予画面灵动的生命力,增强视觉冲击力,使动态绘本更加贴近现实生活质感的流动,有效吸引读者视线,让观众更加沉浸于动态绘本塑造的空间中。同时运动镜头通过对画面构图方式和视角的变换,打破常规的静态画面布局,进一步增强画面冲击力,创造出独特的视觉效果,为观众带来全新的视觉感受。

3.2 镜头语言在动态绘本中的价值体现

3.2.1 深化主题与情感传递

动态绘本通过其独特的视觉叙事手法,不仅向读者展现了故事情节,更是对创作者情感的深刻传达,从而具有强烈的叙事性、连贯性和氛围感。为了让读者能够通过图像深入理解绘本所描绘的故事,创作过程中必须巧妙融合镜头语言,以展现故事及其情节的发展,并营造出引人入胜的视觉氛围。通过运用镜头的推进、拉远、摇摄、移动、升降等多样化的运动方式,以及对镜头角度、焦距、光线等元素的精心设计,可以创造出丰富多彩的视觉氛围和情感基调。这些视觉元素的巧妙变化能够直接触及读者的感官,激发他们内心深处的情感共鸣,进而加深主题情感的传递,使读者在视觉和情感上都能获得深刻的体验。

镜头语言是动态绘本中情感表达的重要手段,其叙事的规则并非一成不变,而是通过不同情节需要切换不同的景别来呼应故事,传达情感。不同的镜头景别、角度、运动方式以及叙事视角等元素的运用,将各自独特的叙事风格按照不同的程度和方式展现出来,动态绘本正是这一叙事过程的体现。每个动态绘本故事都围绕着一个核心主题展开,这些主题需要通过图像和文字符号的共同讲述。在《绘本的力量》一书中,作者谈到绘本中的图片暗含叙述故事情节的逻辑关系,具有独立的叙事功能^[24]。在通过提取和重组某一段时间内的元素,将多个图像有机地

串联起来。通过巧妙地运用关系镜头、动作镜头和渲染镜头等手法，突出故事主题，让读者能够仅凭图像就能理解故事的脉络和隐含的深层含义。这种通过图像叙事的方式，不仅增强了故事的吸引力，也提升了读者的想象力和解读能力。例如动态绘本《丫丫历险记》中，采用主观视角来展现丫丫在刚来到新环境时被钢琴所吸引是滴状态，前一张图片能看到丫丫死活看到了什么被其所吸引，下一张画面所呈现的便是让读者通过丫丫的眼睛去观察她所惊叹的事物是什么，解开读者悬念的同时使读者仿佛置身于丫丫的位置，感受到她的喜悦与好奇。这种视角的运用增强了读者的代入感，使情感传递更加直接（如图 3-5）。镜头语言富有很强的叙事性，其能够直观展现故事内容，有些一个镜头画面无法展现或需要多个镜头画面的衔接来描述的更加清楚。

图 3-5 《丫丫历险记》动态绘本

（图片来源：叫叫绘本 APP）

总体而言，动态绘本通过一系列有序排列与组合的画面选择，塑造人物形象、描绘事件，并逐步推动情节向前发展，暗示剧情走向，引导读者视线，深化主题情感传递。通过镜头语言将现实生活鲜明而有力地转化为视觉图像的叙事的艺术，动态绘本能够将复杂的情感和深刻的主题以直观、生动的方式呈现给观众，从而实现情感共鸣和思想交流。

3.2.2 视觉叙事与焦点引导

《观赏图画书中的图画》中提出过：“图画中呈现的每一个记号都可能蕴含意义……了解图画中的象征符号如何暗示我们在真实世界里找到对应的实体，从而唤起抽象的观念和经验^[25]”画面在镜头语言的配合下，能够传递视觉美学，营造氛围暗示情节发展的表达方式。在动态绘本的每幅画面中选择不同的镜头角度、

光线和色彩等元素,可以营造出不同的视觉风格和情感氛围让读者体验到丰富的意境和视觉美感,引导他们沉浸在绘本所创造的画面冲击力和氛围之中,对观众起到心理暗示作用。镜头中不同景别的切换亦或者是单一镜头下的不同画面构图都能够呈现出不一样的效果,但归根到底都是为了能更好的在绘本中暗示情节发展所服务。

例如绘本《华夫先生!》中从第一个画面猫的特写交代猫严肃的表情侧脸向着右边,目光引导着观众像向右边看去,接下来的第二个画面则是全景呈现猫的动作给读者跑步的动态,表示着紧张的氛围,第三幅画面则是中景的动作描写,是猫在扑东西,三个连续画面的出现,从一开始就在暗示,引导着读者,顺着主角的视线看去,特写全景近景的切换,凸显对比营造急迫的氛围(如图3-6)。

图 3-6 《华夫先生!》绘本

(图片来源:《华夫先生!》 作者:大卫·威斯纳)

绘本《疯狂星期二》不同于用景别切换来引导读者视线,更多使用合理的视觉动线布局使得信息层次分明,引导读者的视线,使画面更加清晰、易读,并通过插图和文字的有机结合,形成流畅的动线,增强书籍的趣味性和互动性读者可以更轻松地理解和消化内容,增强可读性(如图3-7)。

图 3-7 《疯狂星期二》绘本

（图片来源：《疯狂星期二》 作者：大卫·威斯纳）

视觉聚焦叙事指依靠图像中人，动物或人格化客体的眼神吸引读者参与叙事^[26]。对于以图像为主的绘本来讲，故事中的图像不仅仅是独立的绘画艺术，它们需要引导读者进入创作者塑造的世界。镜头语言本身就具有一定的预见性，当一个画面出现的时候，往往会给下一个画面的出现预留一定的“空间”，会通过象征，暗喻等手法制造悬念、昭示着故事走向以及营造氛围等，它蕴含着创作者的情感甚至在叙述中隐含更深层次的意义。正如一个故事的叙述是通过作者编织故事、结构情节来展现，创造视听美感和提供诗意空间一样，动态绘本的视觉化叙事，重视的是呈现而非描述，绘本图像在讲述故事的时候也需要这种无形的线将他们串联起来，因此，绘本创作需要在创作之前将文字脚本绘制为分镜头脚本，规划剧情走向和画面搭配，隐含故事发展的逻辑，而镜头语言同时也在发挥着这些作用，利用画面构图角度等的运用，通过视觉引导，暗示故事发展段落。

3.2.3 情节推动与韵律把握

镜头节奏是叙事节奏的延伸与发展：它将静态的文字转化为具有表现力的视觉语言，控制视觉层面的节奏和韵律，成为绘本节奏设计的核心环节。情节是图像叙事过程中画面内容的重要部分，是表述故事和叙述事情的核心要素^[27]，绘本艺术强调图像的连贯性和节奏感，通过引人入胜的叙事性视觉艺术，逐步将读者引到剧情中去。这种艺术表现要求在景别的转换、视角的连贯性、动作轴线的指向性，以及线性与非线性叙事结构上进行设计。为了提供给读者信息，告诉读者文字所不能表达的内容，使读者能够与主角建立起关联，从而使读者感觉自己正在与主角一同体验。其情节设计充满转折，时而紧张激烈，时而平和舒缓，视点

的变换也从远及近，再从近及远，避免了叙事的单调乏味。

对动态绘本故事叙事的节奏和韵律产生影响的元素，包括镜头语言中的各个元素，它们的存在方式、变化规律以及排列组合，操控视觉元素之间的关系，从而创造出有节奏感的设计。因此，要实现视觉节奏感控制，需要关注动态绘本创作中如何巧妙运用镜头语言，通过情节的节奏、情绪的节奏和空间氛围的节奏，可以实现最终的艺术效果，为读者带来视觉和情感上的丰富体验。例如《喀伦坡之狼》中景别的转换，作者运用了老电影式的分镜头插图，一个大远景加十二个中景、近景等景别来展现故事情节。远景用于展现故事发生的位置在广阔的草原，表示开阔的氛围，中景则用于展现角色之间的互动和关系。通过不同景别的不断转换，引导读者的视线，使得故事的情节发展避免重复单一渲染的更富有层次(如图 3-8)。

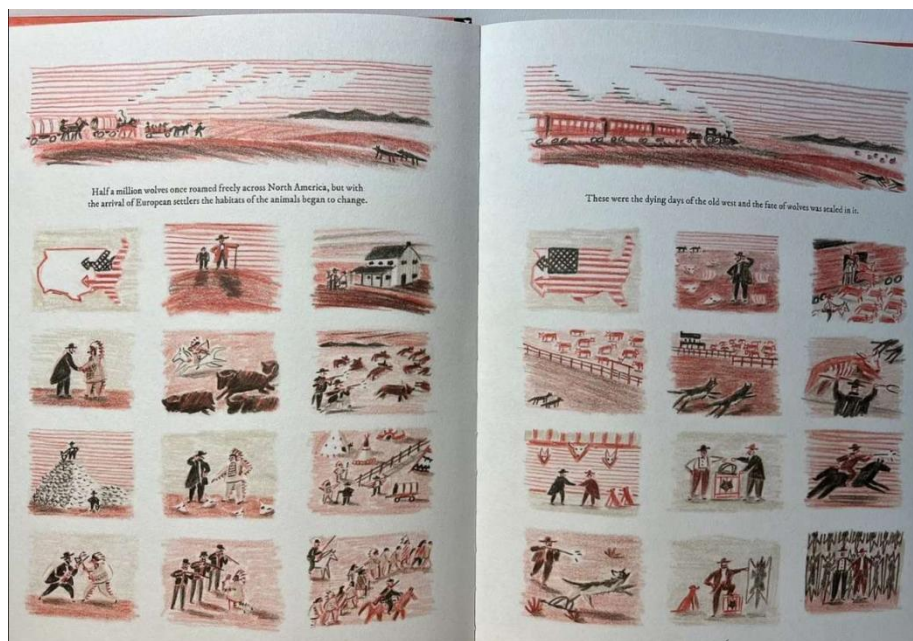

图 3-8 《喀伦坡之狼》绘本

(图片来源:《喀伦坡之狼》 作者:威廉·格利尔)

把握故事情节、创造动态美感、强化节奏和韵律，这些都是镜头语言在动态绘本设计中的不同元素运用呈现。动态绘本中的镜头语言通过连续的画面和动作，创造出动态的美感不仅体现在画面的流畅性上，还体现在故事情节的连贯性和节奏感上。通过镜头的切换和组合，控制镜头的速度和节奏，可以与故事情节的紧张程度相呼应，形成一种内在的韵律感，使读者在阅读过程中感受到一种视觉上的愉悦。同时，镜头之间的过渡和衔接也可以形成一种视觉上的节奏感，使读者

在阅读过程中更加投入和享受。

镜头画面不断切换，拉近聚焦细微表情；推远展现宏大场景；俯瞰呈现全知视角，仰视彰显。读者的视线也随之起伏变幻，仿若亲身跟随镜头，一同踏上主角的冒险征程。镜头流转间，动态韵律自然生成，为整个故事注入了鲜活的生命力，使读者仿若置身于一个跃动的画面世界之中，感受着故事的跌宕起伏。

3.3 镜头语言在动态绘本中的发展困境

3.3.1 叙事艺术表现：动态效果与故事性失衡

本身具有强化主题功能的镜头语言在传统绘本中已有应用，在媒介技术演进视域下，动态绘本则凭借其动态化的表现形式，进一步增强这一优势，对读者产生了更为强烈的吸引力。但镜头语言在动态绘本中的运用正面临着表现在其技术赋能的媒体性与市场异化导致的表达衰减形成的异化感，呈现动态效果与故事性失衡的发展困境，使观众在阅读时由于过度的强调动效而无法进行深入思考和感受故事背后的深层含义。

技术过度使用背后的叙事空心化现象日益显著，创作者陷入“动态赋魅”的误区。忽视动态特性的合理运用，影响作品的艺术表现力，削弱动态绘本在叙事上的深度和感染力，从而未能充分发挥其应有的价值和吸引力。部分作品将电影分镜技法简单移植，导致节奏失序与情绪断层，镜头语言的不合理使用导致绘本原有的诗意留白被破坏。为了吸引读者的注意力，过度追求动态效果，如频繁的镜头切换、夸张的动作表现等，而忽略了故事本身的叙述逻辑和情感表达，创作者叙事节奏被打乱，导致故事性被削弱。过于快速的镜头切换或过多的动态元素，会使读者难以跟上故事的发展，无法深入理解故事的情节和人物情感，从而影响阅读体验。

每一页都应该有一个明确的视觉焦点，以引导读者的视线和注意力。一个自然、流畅的过渡不仅能够帮助读者更好地理解故事内容，还能够增强动态绘本的连贯性和整体感。由于镜头语言运用不当，许多动态绘本中镜头语言的运用在页面编排上缺乏视觉焦点，页面切换时的过渡和衔接缺乏自然和流畅的感觉，导致读者的视线无法集中，这不仅影响了读者对故事内容的理解，也降低了动态绘本的连贯性和流畅性。导致读者在阅读过程中感到困惑或不适，降低了读者对故事内容的理解和感受。

3.3.2 资本市场导向：采用模板化的机械复制

当前动态绘本市场面临着市场竞争的加剧、出版速度的加快以及对内容质量的忽视，这种快速生产模式导致创作过程的“快餐化”，由于市场需求量大，制作周期变短，创意精神缺失等因素，导致动态绘本的创作和出版出现“同质化”“劣质化”现象，对于动态绘本的内容缺乏关心以至于故事主题和情节相似，在镜头运用上过于保守，没有充分利用镜头语言的多样性和表现力，这导致动态绘本在视觉上显得单调和平淡，难以吸引读者的注意力。缺乏新颖性和独创性。镜头语言的设计相似，景别切换，角度选择和镜头运用都设计不足，通常平铺直叙以固定镜头呈现，缺少娓娓道来的节奏感与叙事性。

动态绘本设计的同质化危机实则是数字时代“机械复制艺术”的进阶形态，其本质是资本逻辑对创作语法的系统性收编。资本逻辑在艺术创作中的渗透，使得艺术作品的生产逐渐被纳入市场化的框架。本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中指出，技术革命使得艺术品的复制变得极为便捷，这种复制不仅改变了艺术作品的传播方式，也削弱了其“灵晕”和唯一性。在数字时代，这种复制技术进一步升级为“拟像仿真”，艺术作品的复制不再依赖于物理媒介，而是通过数字代码实现无限复制和传播^[28]。

作为一种数字艺术形式，其创作和传播高度依赖数字技术，易陷入同质化的困境，因为数字技术使得复制和模仿变得极为容易。资本追求利润最大化，倾向于通过标准化和模式化来降低成本、提高效率。动态绘本设计中，这种收编表现为对热门元素、风格和叙事模式的反复使用，以迎合市场和观众的口味。形成一种“模板化”创作，极大削弱艺术的创新性，使得作品在形式和内容上趋于同质化。具体而言有很多动态绘本倾向于对既有的、市场表现良好的图书选题进行简单化的再包装，这种策略虽在一定程度上保证了市场基础，但却对不熟悉绘本市场的消费者造成了误导，这些动态绘本在视觉设计上呈现出高度相似，艺术风格相近，缺乏足够的视觉吸引力和鲜明的辨识度，从而难以激发读者的阅读兴趣。使他们难以辨识绘本的独特价值与艺术魅力。有部分的动态绘本在原有纸质绘本电子扫描版的基础上加入一些背景音乐和翻页、缩放或旋转等基本的动画效果来呈现内容，缺乏更加生动和丰富的动态表现。这种动态效果的单一性不仅无法充分展现动态绘本的优势，还可能让读者感到厌倦和失望。使得读者阅读体验感不

佳。读者期望体验到的动态绘本是有自己的设计美学而不是简单重复地呈现内容，缺乏与读者的互动和反馈机制。

3.3.3 页内构图思维：传统惯性的延续性束缚

在动态绘本从纸页转向屏幕的进化中，页内构图思维的惯性延续正成为镜头语言创新的隐性枷锁。这种源于传统绘本的页面中心主义，将动态叙事强行框定在静态的二维构图逻辑中，导致镜头语言陷入动态化的静止困境。传统绘本的中标题、图画、文字的页内分布区，在动态绘本中被直接映射为动态分镜的固定模板。受绘本单页视觉中心思维的影响，动态镜头常被强制绑定固定焦点。多数动态绘本的交互设计停留在点击页面元素触发镜头反应，而非重构空间关系，错失动态镜头空间叙事的本质。

动态绘本是融合了视觉艺术与叙事技巧的新兴媒介，动态绘本的页内构图应当借鉴电影艺术的精髓，通过合理设计的镜头语言来营造出明确的节奏感和起伏变化，从而提升整体的阅读体验。然而当前众多动态绘本在镜头语言的运用上却未能充分展现出应有的视觉效果，凸出表现为镜头语言在动态绘本中的技术赋能与艺术表达的失衡，创作者更倾向于追求技术的炫酷效果，而忽视了故事内容和艺术表达的深度，忽视故事主题和文化内涵。

数字信息的传播使动态绘本能够在电脑、手机等触摸式的屏幕呈现模拟书籍的翻页效果等，动态绘本的时空延展性则异变为纸质阅读的认知惯性延续，不论是在声音上还是在视觉感受上都与普通的纸质书籍阅读有着极强的相似性，忽视了做为动态绘本本身所具有的辨识度。许多动态绘本在页面的切换和动态效果的呈现上缺乏编排设计与细腻过渡，导致整体节奏显得杂乱无章，难以吸引并维持读者的注意力。这种节奏感的缺失，削弱了动态绘本的流畅性和吸引力，降低了读者在阅读过程中的沉浸感和参与感。视觉叙事用分镜头脚本将一个故事做成一个形象化的流程板，动态绘本需要通过分镜头脚本将故事形象化，如果缺乏有效的视觉叙事和分镜头设计，会导致绘本的节奏感缺失，无法有效准确地传达信息和情感。

例如在动态绘本《聚会》角色与场景的动态化处理上，主要采用了飘入画面的展现手法。就镜头角度的选用而言，其呈现方式趋于单一，几乎维持在同一视角不变。至于动态效果的实现，则依赖于简单的点击翻页动画，这种设计并未能

实质上突破传统纸质绘本“翻页”模式的局限。动态绘本的设计需要是对多感官交互表达的呈现，而动态绘本《聚会》在感官体验层面显得较为匮乏，未能有效吸引读者的注意力，激发他们的探索欲望与求知欲，致使原本应在动态绘本中发挥积极作用的镜头语言，在此情境下失去了其本身创造性的阅读环境(如图 3-9)。

图 3-9 《聚会》

(图片来源：叫叫绘本 APP)

页内构图的束缚，本质是对绘本形式的僵化守护，动态绘本不应在于复刻纸页的静态美学，而在于拥抱屏幕的动态本质，即让镜头成为流动的画笔，在打破页面边界的同时，重构属于动态媒介的新绘本性。当每个镜头都能呼吸、生长、与用户共舞，动态绘本才能真正挣脱页内的镣铐，迈向无界的叙事自由。

第4章 《老海棠树》动态绘本设计调研

本章节旨在使研究更加科学，充分了解用户群体对《老海棠树》及其动态绘本版本的实际使用需求。通过调查问卷的方式进行市场调研发放并回收问卷，分析问卷反馈内容。在基于读者对于文化传播的情感化需求和在市场上动态绘本不足的现实需求，探究经典文学故事现代化重现，延伸其传播途径的美学方式是必不可少的。

4.1 《老海棠树》动态绘本调研分析

4.1.1 调研目的方法

明确本次问卷调查研究的目标是深入分析动态绘本市场的消费趋势和对文学故事绘本化的接受程度等更加明确和细致地定义用户的具体需求。通过《老海棠树》动态绘本阅读情况调查的问卷设计，向用户发送链接，进行在线问卷填写，从读者的性别、年龄段、阅读频率、获取途径以及阅读偏好等多个维度进行数据收集。目标是全面把握绘本读者的阅读习惯、偏好，并深入了解他们对传统纸质绘本与动态绘本的不同看法，寻找到市场上动态绘本存在的问题，找到需要改进的设计，并据此进行有针对性地改善，以增强读者的阅读体验。

此次用户调研采用问卷调查的研究方式，从而获取读者对于动态绘本阅读过程中的感受想法，为后续《老海棠树》动态绘本设计策略做铺垫。通过收集到的相关数据，期待这些研究成果能够为《老海棠树》动态绘本的市场定位和产品开发提供有力的指导。从而更好的满足市场上读者对动态绘本的需求，

4.1.2 目标受众分析

《老海棠树》作为一篇优秀经典散文，具有一定的文学传播性。大多数绘本的直接阅读群体是儿童，家长重视儿童的早期教育和智力开发，通过为孩子选择阅读材料，参与到亲子阅读中，择优为孩子购买优质的绘本，家长的年龄、教育背景、经济能力等多维度因素直接影响着对于绘本的选择，这类群体重视教育性和趣味性。同时，随着现在人们对于精神需求的重视，成人也逐步成为绘本阅读的一大群体，例如在对于文学传播方面，教育工作者、文学爱好者会更重视这方

面的内容，这类群体相对而言受教育程度更高，热衷于上网传播各类消息，在物质条件充沛时对精神文化需求要求更高，在阅读时更在乎于绘本的艺术质量，追求意境与美的享受。

本课题设计根据各年龄层的阅历与经历涵盖着对阅读作品的选择的因素，主要目标群体设定在对于文学故事有追求的成人群体，在对于《老海棠树》动态绘本创作的过程中注重感性色彩，传播儿童无法理解的情感表达，通过非线性的故事叙述结构，采用动态化设计，增强读者的体验感和互动性。让读者在阅读过程中有更多的参与感，引起读者的共鸣。

4.2 《老海棠树》动态绘本问卷设置

4.2.1 问卷内容设计

此次问卷的内容设计是在对读者对市场上动态绘本体验反馈的基础上，结合本课题镜头语言在《老海棠树》动态绘本应用研究的需要，将动态绘本中的视觉元素设计作为问卷提问的核心指导，最终形成本次研究所需的调查问卷。

本次问卷设计时考虑到数据分析的需求，共包含 15 个问题，内容主要分为三个部分。第一部分是读者基本信息采集设置，收集被调查者的性别、年龄等基本资料。这些信息有助于后续分析不同群体特征的差异，并为整体研究提供背景支持。第二部分是读者行为习惯和认知偏好分析，调研读者平均每年阅读绘本的数量，信息渠道来源，喜欢哪种形式的绘本，选择动态绘本时的阅读倾向等，分析读者购买动机，构建相匹配的绘本内容，以更贴近用户认知架构的方式促进个体对文化信息，了解读者对绘本选择的偏好，评估阅读习惯影响他们的绘本选择。第三部分是读者态度观点收集，对动态绘本是否有所了解，对动态绘本整体体验的满意度如何，认为动态绘本在市场上存在哪些问题，是否了解《老海棠树》这篇散文，觉得制作《老海棠树》动态绘本对文学故事绘本化是否有帮助，认为在设计动态绘本时视觉要素的重要程度，认为什么样的动态绘本设计能够提升您的好感，如果要设计《老海棠树》动态绘本，您希望在哪些方面能有所加强等个性化的动态绘本观点问题，及对后续《老海棠树》衍生品设计类目读者的喜好问题。

综合问卷信息，分析读者对动态绘本和《老海棠树》的态度，力求在后续设计实践中提高读者满意度（问卷内容详见附录 1《老海棠树》动态绘本设计阅读

情况调查问卷)。

4.2.2 调查结果分析

经过初步的小范围预测试,针对问卷中发现的问题进行了相应的修改。在此基础上,对比阅读同类文献,对与本研究相关的结论及其他调查问卷进行了细致的分析与比较,最终编制包含 16 个题项的正式问卷。本问卷采用了问卷星APP 这一线上平台来发布问卷,并成功收集到了大量反馈。经过筛选,排除无效问卷,最终对 391 份有效问卷进行了深入的分析与研究。

(1) 问卷信度效度分析

克隆巴哈 Alpha 系数用于评估问卷或量表的一致性,即信度。Alpha 系数的取值范围是 0 到 1,值越高表示量表内部一致性越好。对所有自变量题项总的信度进行检验,结果显示,克隆巴赫 Alpha 系数为 0.938,说明该量表具有良好的信度,即问卷的各个项目之间具有较高的一致性,能够较可靠的了解《老海棠树》动态绘本设计阅读情况,问卷发放与回收的数据信息是具有一定可靠性的(如表 4-1)。

表 4-1 问卷的可靠度检验

可靠性统计量	
克隆巴赫 Alpha	项数
0.938	18

KMO 检验主要是看变量之间的相关性结构是否是否适合做因子分析。取值范围是 0 到 1,值越高表示数据更适合因子分析。本研究的 KMO 值为 0.975,表示数据适合进行因子分析。巴特利特球形检验用于检验变量之间的相关矩阵是否是单位矩阵。显著性(p 值)为 0.000,小于 0.05,说明拒绝原假设,即变量之间存在足够的相关性,适合进行因子分析(如表 4-2)。

表4-2 问卷的效度检验

KMO 和巴特利特检验		
KMO 取样适切性量数		0.975
巴特利特球形度检验	近似卡方	3317.082
	自由度	153
	显著性	0.000

对所有量表题进行信度分析,整体来看删除后的克隆巴赫系数均小于总体克隆巴赫系数,表明这些题项在各自维度内也具有良好的内部一致性,为进一步的数据分析和研究提供了坚实的基础(如表 4-3)。

表 4-3 问卷的信度检验

项总计统计量			
	修正后的项与总计相关性	删除项后的克隆巴赫 Alpha	总体克隆巴赫 Alpha
Q9_Row1 9、下列符合您对于动态绘本在市场上存在问题的印象是—动态效果单一	0.708	0.934	
Q9_Row2 故事内容乏味	0.628	0.936	
Q9_Row3 画面效果杂乱	0.697	0.934	
Q13_Row1 13、您认为在设计动态绘本时视觉要素的重要程度—色彩搭配	0.668	0.935	
Q13_Row2 画面构图	0.648	0.935	
Q13_Row3 人物造型	0.615	0.936	
Q13_Row4 书籍装帧	0.619	0.936	
Q14_Row1 14、您认为什么样的动态绘本设计能提升您的好感—内涵丰富的	0.635	0.935	
Q14_Row2 情感共鸣的	0.617	0.936	
Q14_Row3 形象鲜明的	0.643	0.935	
Q14_Row4 色彩强烈的	0.663	0.935	0.938
Q15_Row1 15、如果要设计《老海棠树》动态绘本，您希望在那哪些方面有所加强—设计风格	0.632	0.936	
Q15_Row2 动态效果	0.658	0.935	
Q15_Row3 插画质量	0.646	0.935	
Q15_Row4 故事情节	0.66	0.935	
Q16_Row1 16、要制作《老海棠树》动态绘本周边设计，您认为哪种类型的衍生品会让您有购买倾向—生活类（扇子，镜子等）	0.707	0.934	
Q16_Row2 装饰类（钥匙扣，相框等）	0.695	0.934	
Q16_Row3 文具类（明信片，书签等）	0.652	0.935	

（2）读者基本信息采集分析

问卷采集的读者基本信息包括性别、年龄、职业共三个问题，通过人口统计学信息维度收集并分析用户信息，进而深入分析用户群体的特征与需求（如表 4-4）。

表 4-4 读者基本信息采集统计

特征	分类	频率	百分比
性别	女	269	68.8%
	男	122	31.2%
年龄	18 岁以下	41	10.49%
	18-24 岁	128	32.74%
	25-34 岁	100	25.58%
	35-44 岁	85	21.74%
	45 岁以上	37	9.46%
	学生	46	11.76%
职业	企业员工	42	10.74%
	设计师	114	29.16%
	公务员	38	9.72%
	医护人员	34	8.7%
	教师	91	23.27%
	其他	26	6.65%
总计		391	100

据数据表格，参与问卷的读者中，从性别来看，女生 269 人，占参与者的 68.8%，男生 122 人，占参与者 31.2%。女性的比例明显高于男性，显示出在这个调查中女性的参与度更高。

根据年龄段的分布情况，18-24 岁和 25-34 岁的读者群占据了最大的比例，分别为 128 人和 100 人占 32.74%和 25.58%，显示出这两个年龄段的参与度较高。其次是 35-44 岁和 18 岁以下的群体，相对较低分别为 85 人占 21.74%，和 41 人占 10.49%。45 岁以上的群体比例相对最低，有 37 人占 9.46%。从这些数据可以看出，动态绘本的主要受众集中在中青年的成人群体，这可能意味着动态绘本的内容更符合他们的需求。

从职业来看，各种职业占比较为均衡，数据表明动态绘本的读者群体范围较广。设计师占比最高有 114 人达到 29.16%，显示出在读者中，设计师是最主要的职业群体，可能与当前社会对设计行业的重视程度有关。其次是教师 91 人占

23.27%，这表明教育和创意行业也有较高的代表性。学生、企业员工和公务员的比例相近，分别为 46 人占 11.76%，42 人占 10.74%和 38 人占 9.72%。医护人员的比例最低，仅为 34 人占 8.7%，而其他选项也相对较少，仅有 26 人占 6.65%。

（3）读者阅读行为习惯和认知偏好分析

问卷采集读者平均每年阅读绘本的数量，信息渠道来源，绘本形式选择偏好，动态绘本阅读倾向等问题。

在读者平均每年阅读绘本数数据中可以看出，读者中每年阅读 6 到 15 本绘本的有 227 人占 58.06%，成为最大的群体，而读者中年阅读超过 15 本有 126 人占 32.23%。只有占 9.72%的 38 人的读者每年阅读 6 本以内，表明这一部分人群对绘本的兴趣和消费能力较低，但大部分读者对于绘本还是有一定需求的（如图 4-1）。

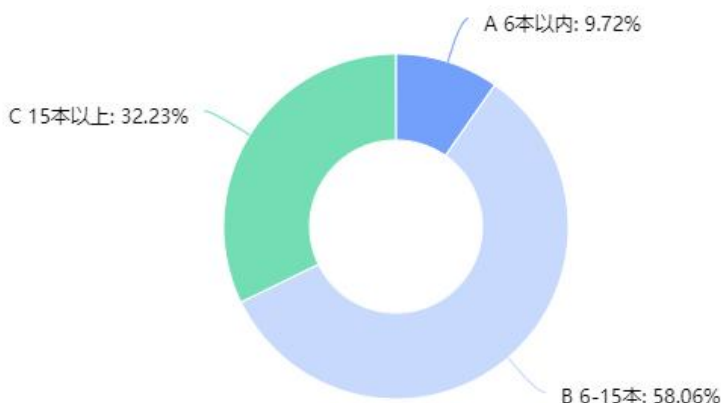

图 4-1 读者平均每年阅读绘本数调查结果

（图片来源：笔者自制）

从读者绘本信息来源数据中可以看出，获取绘本信息的主要渠道集中在社交媒体和实体商店，它们的比例分别为 67.01%和 50.38%。这表明现代消费者在获取绘本信息时，越来越依赖数字渠道，社交媒体的影响力尤为显著。同时，线下书店的比例为 27.11%，显示出传统购物渠道仍然具有一定的吸引力，但相较于线上渠道，其影响力有所减弱。朋友推荐的比例最低，仅为 8.7%，这可能意味着消费者更倾向于通过更广泛的信息渠道获取推荐，而非依赖于个人社交圈。整合线上线下资源：考虑将线上社交媒体的推广与线下书店活动相结合（如图 4-2）。

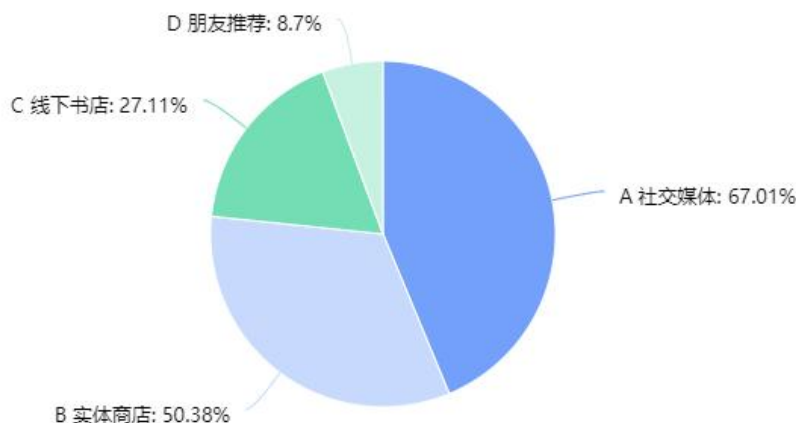

图 4-2 读者绘本信息来源调查结果

(图片来源：笔者自制)

根据喜好绘本形式数据分析，人们对于其在视觉呈现上的审美偏好也具有差异性，动态绘本在受欢迎程度上占据了领先地位，选择比例为 41.18%。其次是电子绘本，选择比例为 28.9%，显示出数字化趋势的发展。纸质绘本和其他绘本的选择比例相对较低，分别为 21.23%和 8.69%。这表明，传统绘本仍然有较强的市场需求，读者在对于选择绘本时动态绘本是会优先考虑的绘本形式，动态绘本逐步成为读者的主要的偏好（如图 4-3）。

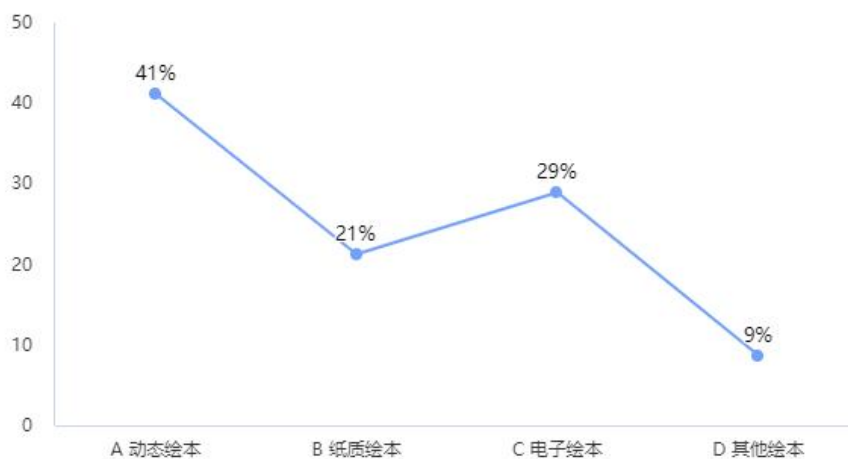

图 4-3 读者喜好绘本形式调查结果

(图片来源：笔者自制)

(4) 读者对《老海棠树》和动态绘本态度观点分析

问卷采集动态绘本和《老海棠树》了解程度，动态绘本满意度，动态绘本存

在问题，认为在设计动态绘本时视觉要素的重要程度等问题。

根据提供的数据，读者对目前动态绘本体验的满意度分布较为明显。选择“非常满意”和“满意”的受访者合计占比仅为 27.11%，而选择“一般”和“不满意”的受访者则占比达到 72.89%。尤其是不满意的比例达到 31.97%，显示出较为显著的负面反馈，动态绘本市场上还是存在很多待解决的不足（如图 4-4）。

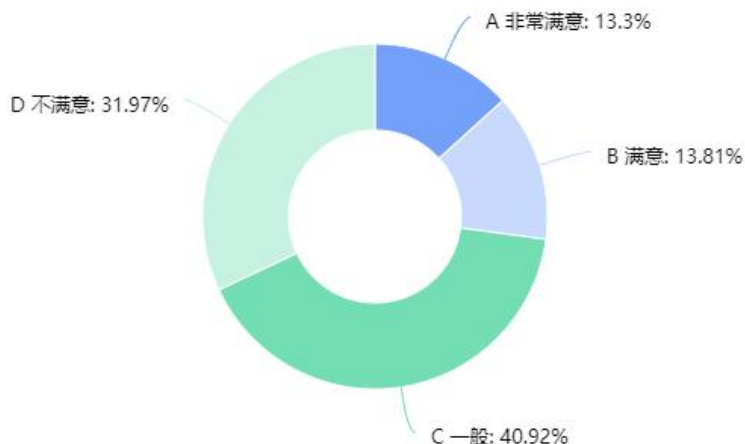

图 4-4 读者对目前动态绘本体验的满意度调查结果

（图片来源：笔者自制）

再结合下图读者认为动态绘本在市场上存在哪些问题的调研结果显示，可以看出大多数受访者对动态效果的单一性和故事内容的乏味性表示了一定的认同，分别有 41.69%和 37.08%。同 38.87%的受访者对画面效果的杂乱也得到了相似的反馈。这表明动态绘本在效果和内容方面的创新和多样性亟待提升。在创作动态绘本时，关注内容的丰富性和画面效果的整洁性，同时增加动态效果的多样性，以提升用户体验和市场竞争力。（如图 4-5）。

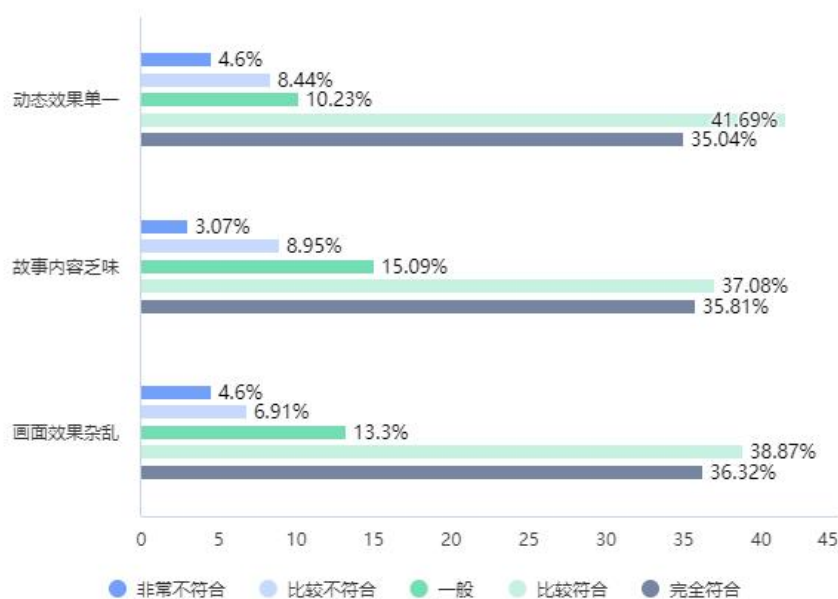

图 4-5 读者认为动态绘本存在问题调查结果

(图片来源: 笔者自制)

读者对散文《老海棠树》的了解程度调查显示, 其中 49.36% 的受访者表示不了解, 这表明该散文的知名度较低。相较之下 32.48% 的受访者选择一般了解, 只有 18.16% 的受访者表示非常了解。说明对这篇散文处于一知半解的状态, 后续对于关注度和深入理解仍有待提升, 需要对其进行深入挖掘与传播(如图 4-6)。

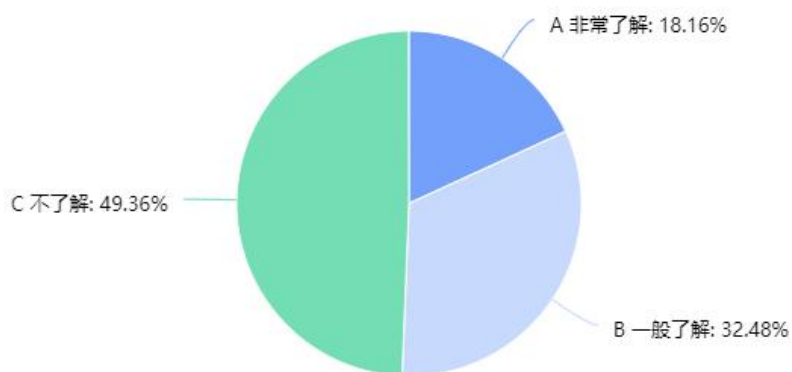

图 4-6 读者对《老海棠树》的了解程度调查结果

(图片来源: 笔者自制)

读者对动态绘本设计中视觉要素的重要程度显示, 色彩搭配和画面构图被认为是设计动态绘本时最重要的视觉要素, 分别有 41.18% 和 41.18% 的参与者选择。

表明视觉吸引力和整体构图对受众的影响显著。人物造型和书籍装帧的重要性稍低，有 40.15%和 38.62%的参与者认为重要。特别注重色彩与构图的协调，以提升整体作品的吸引力和阅读体验。数据显示的画面构图与本课题进行研究的镜头语言有着很大的关联，这也表明了读者重视其在动态绘本中的运用（如图 4-7）。

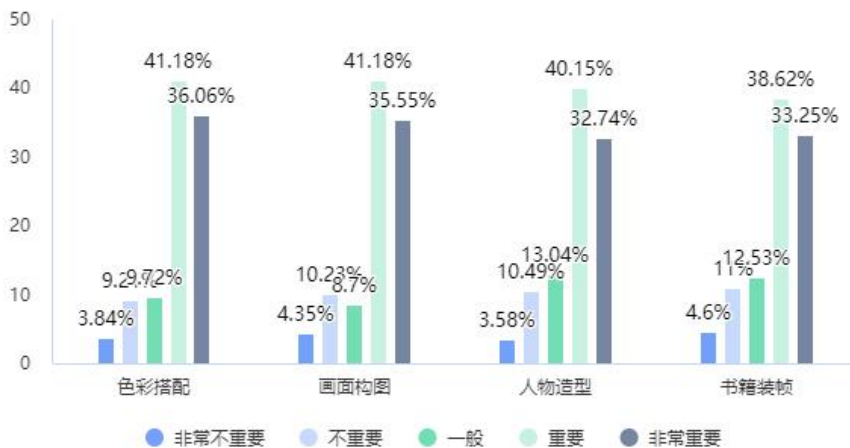

图 4-7 读者对动态绘本视觉要素重要程度认知调查结果

（图片来源：笔者自制）

在提升《老海棠树》设计实践各个方面的数据中，60.08%的读者认为动画效果最为重要，59.48%的读者认为设计风格其次重要，二者都是是最受欢迎的改进方向，说明用户对动态表现形式的期待较高。49.4%读者选择的插图质量和43.95%读者选择的故事情节关注度相对较低，但仍有一定的需求（如图 4-8）。

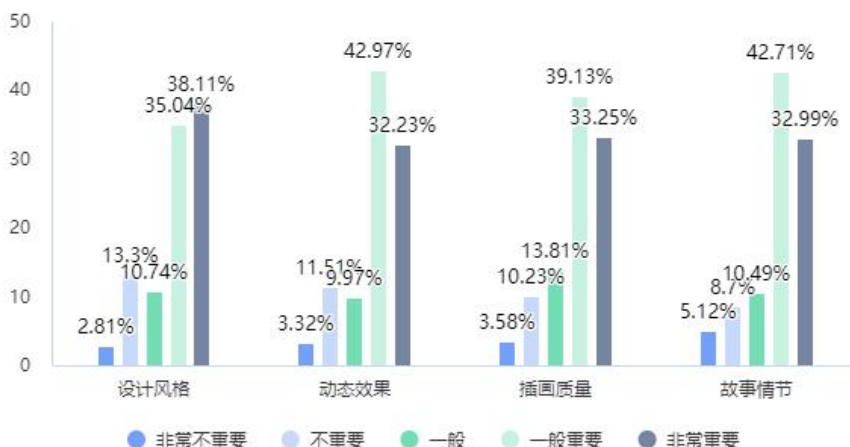

图 4-8 读者认为提升《老海棠树》设计实践因素的调查结果

（图片来源：笔者自制）

从问卷调查结果分析,读者对于动态绘本的需求程度较高,然而在市场满意度的调查中表明大多数读者对动态效果的期待未能得到满足,认为现有的动态效果缺乏吸引力和趣味性,绘本的内容缺乏吸引力,故事性不足,这可能导致读者对动态绘本的兴趣下降,影响用户的视觉体验,降低对动态绘本的整体评价,而画面构图的设计能够使动态绘本更具视觉美感。值得注意的是,有相当一部分读者对于《老海棠树》的了解程度相对较弱,主要源于对于此散文的传播推广方式较为单调,同时动态绘本是读者上普遍认为更加方便快捷的绘本呈现形式。因此,在注重动态效果和设计风格的基础上,有助于提升《老海棠树》设计实践。

4.3 《老海棠树》动态化绘本的需求分析

4.3.1 延伸传播途径的美学方式

文学和艺术之间存在着一种固有的相通性,它们相互丰富、相互演绎,通过对原有散文文本的创造性转化与拓展,以另一种艺术形态进行延伸与表达,从而赋予其独特的美学形态,使其能够触及并影响更广泛的受众群体。延伸传播途径的美学方式涉及到被传播对象已有的宣传特征,及想到达到的效果与力度。故事中的情感表达是其美学形态的重要组成部分,《老海棠树》通过描绘奶奶和老海棠树之间的情感联系,传递了深厚的亲情,这种情感的传递是绘本美学形态的核心。在多样化的传播途径中,使得故事能够以不同的形式被观众接受和欣赏,绘本本身便是对文学经典的二次美学创作,除《老海棠树》现有的文本传播外,自由插画师蔚蓝Lan用细腻温暖的插画风格将此故事绘制成绘本(如图4-9)。

图 4-9 《名家自然故事之老海棠树》

(图片来源:《名家自然故事之老海棠树》 作者:蔚蓝Lan)

将散文的文学经验和美术经验相融合,并在动态绘本的画面设计中使用文学

修辞的视觉语法转译与美术语言的叙事功能开发,能使绘本展现丰富的美学面貌,产生独特的美学效应。这种将文学经验转化为视觉动力的设计思维不仅激发读者的探索欲望,提升其参与度,还能引领读者感受绘本的语言和叙事之美,获取不同的美学体验。随着文学和美术经验的积累,读者的综合视觉素养也会提高,从而获得更内在、开阔且深刻的美学享受^[29]。

同时,现代传播技术的发展也为传统美学的传承和创新提供了新的可能性和途径在延伸传播途径中,视觉美学是不可或缺的一部分。随着新媒介技术的发展,传播途径呈现出越来越多的技术美和艺术美。网络媒介作为人类神经的延伸形式,使得传播形式呈现出多元化特性,其所创造的审美体现形式也具备多样化特点^[30]。构建传播美学同时,需要兼容传统与现代的美学元素,这种方式不仅提升了传播活动的审美水平,还为人们带来了更加丰富的审美体验。在对文学故事传播的过程中通过文创的开发,如动态绘本与《老海棠树》的故事相结合,拓展了艺术的传播途径,同时也强化了故事的意境表达。通过精美的画面、独特的构图和色彩搭配等手法,可以营造出一种引人入胜的视觉体验。这种体验不仅有助于吸引受众的注意力,还能提升传播活动的整体美感。综合使用含有隐喻的符号元素,以隐晦的方式传达故事的深层含义,有助于增加阅读的趣味性,激发读者积极参与绘本阅读的兴趣,从而极大提高了读者的阅读体验。

4.3.2 经典文学故事现代化重现

经典文学故事承载着历史和时代赋予的价值,经过长期流传与解读,形成了独特的美学价值,因此很适合作为绘本改编创作的素材^[31]。史铁生通过《老海棠树》展现了对奶奶的深切怀念,作品中的情感真挚、细腻,通过回忆与奶奶共度的时光,表达了对亲情的珍视和对过去的缅怀。其深刻内涵除了亲情的展示,还有对现代社会变迁的反思,奶奶的生活轨迹与劳动历程深刻体现了时代更迭对个人命运的深远影响,她亲身经历了从旧时代地主阶级成员向新社会劳动者的根本性转变,这一转变不仅标志着其社会身份的显著变化,更深层次地触及了个人的价值观念体系与生活方式的全面重塑。总而言之,这一转型不仅意味着社会地位与经济角色的转换,还蕴含了意识形态、道德观念及日常生活习惯的根本性革新,是时代变迁在个人命运上镌刻的鲜明印记。

借用文学故事中综合运用叙事时间与结构、悬念伏笔等手法来讲述故事,给

读者在绘本阅读时带来更为内在和丰富的美学享受,绘本的叙事节奏与散文的节奏相契合。例如“名家名作绘本系列”以茅盾文学奖获得者、著名作家贾平凹先生的经典散文作品《鸟窠》为文本,用绘本的形式全新演绎这一经典散文,是文学与艺术的相互演绎,帮助读者更快地进入到文学的氛围,让多年龄段的读者群体真切地领受这种语言艺术的节奏美感,领略主角想象鸟儿一样向往着自由的情感。(如图 4-10)。

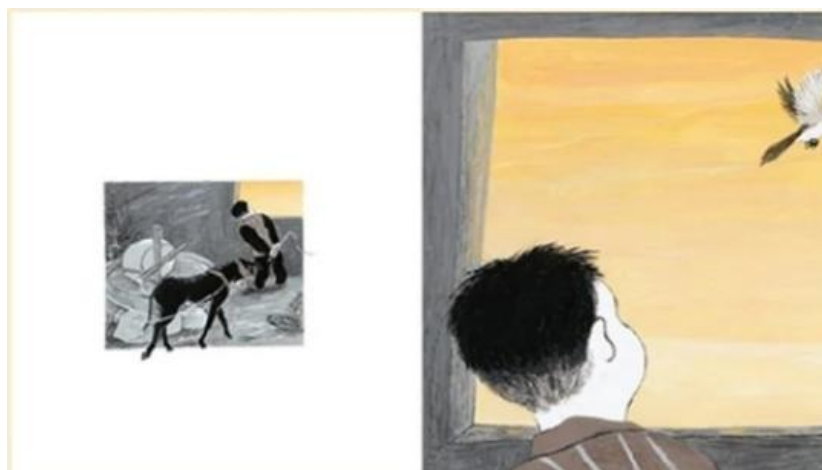

图 4-10 《鸟窠》

(图片来源:《鸟窠》绘本 作者:贾平凹、王笑笑)

绘本创作融合了文学经验和美术经验,文学经验不仅表现为文字的讲述艺术,也渗透进美术经验的表现中,包括语言的节奏、修辞、叙事等诸多层面。对两种经验的体会和把握,近几年由中国文学作品改编的绘本,从神话故事,诗词歌赋,当代小说散文都有所涉类,对于文学故事的现代化演绎,绘本文本抒情多于叙事,动态绘本的创作能够让读者在阅读的过程中感受到文学艺术的熏陶。镜头语言文学故事类在动态绘本中的创作能绘本中意象化的文字表现转化为具体丰满的形象。镜头语言根据不同的内容呈现不同的镜头表达方式,将文字语言转化为镜头语言来表达其内涵和意义,赋予强烈的视觉张力和独特的艺术风格。运用镜头转场和景别设计,表达出富有意义的镜头语言,从而向观众讲述一个完整的故事。单纯的文字故事并不利于文化传播,动态绘本与镜头语言运用的融合,通过图文并茂的方式表现出更富有内涵的故事,能呈现出具有故事性、艺术性以及交互性特点的绘本。因此从镜头语言的角度出发,有助于镜头语言在动态绘本制作中的实际运用,也能够更深入的表达文本内容。

第5章 镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的设计实践

经过前期的问卷调研以及深入的设计需求分析,把握目标受众群体的设计痛点,为《老海棠树》动态绘本的设计实践奠定坚实的理论基础。本章节详细阐述了《老海棠树》动态绘本运用新媒介技术融入多感官交互提供综合性阅读体验的具体设计实践过程,分为动态绘本创作过程绘制、镜头语言的具体应用,以及《老海棠树》动态效果和衍生品设计三个部分。

5.1 《老海棠树》创作过程

5.1.1 创作灵感选取

《老海棠树》作为一篇承载着深刻思想内涵与独特艺术魅力的散文,聚焦于生命、家庭、社会的重要命题,勾勒出20世纪80年代中国文学发展的关键脉络,为读者带来深刻启示。作者是杰出的作家与思想家史铁生,在当代中国文学史上具有重要地位。

作品的核心在于对生命意义与价值的探讨,以及时间与历史对个体命运影响的细腻呈现。以老海棠树为线索,将奶奶的形象与之紧密相连,使自然之景与人物命运相互映衬。老海棠树历经风雨,依然坚韧挺拔,恰似奶奶在岁月中坚守的品格与顽强的生命力。老海棠树见证着奶奶的一生,承载着作者对奶奶的思念与敬爱,更成为岁月流转、生命无常的象征。通过这一意象,作者表达了对生命本质的敬畏,以及对时光荏苒、物是人非的无尽感慨。

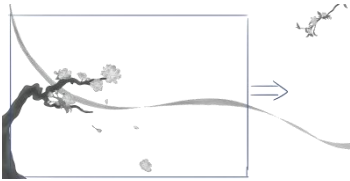
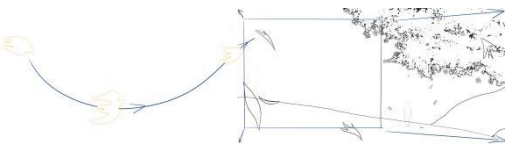
在艺术层面,《老海棠树》展现出独特的审美体验与深刻的人文关怀。以文学意象描绘自然、历史与文化,将对生命的思考融入对周围世界的观察。文字间的诗意与哲理,构建出一个既真实又梦幻的艺术世界,让读者在品味语言之美的同时,也能感受到作品深处的思想力量。作品反映作者对那一时代下坚守传统思想与现代文明的碰撞。奶奶的形象作为传统文化的代表,展现质朴、坚韧与善良等传统美德,通过对其刻画表达对传统文化的尊重与传承的渴望。同时作品也揭示了现代文明在发展过程中带来的种种问题与挑战,就像是主角在小的时候不明白奶奶为什么会失望,为什么一直在看向那老海棠树,长大后才明白其中的深意

一样，用动态绘本的创作形式，来释怀内心疑惑，从主角的视角再述当时和奶奶经历的故事，也是对作者想表述含义的再现。这些人与人之间情感的疏离、传统价值观的冲击等，引发读者对现代社会的深入思考。

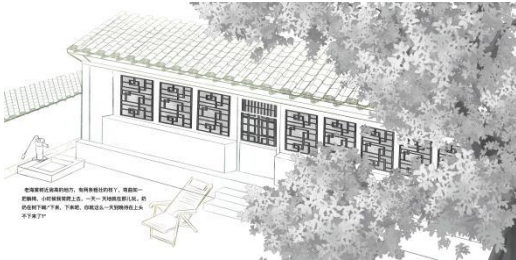
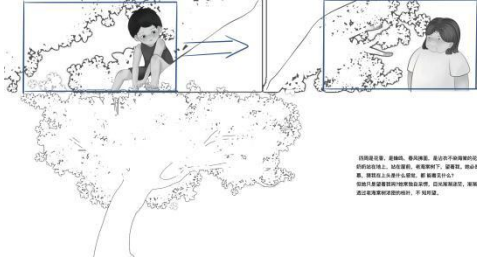
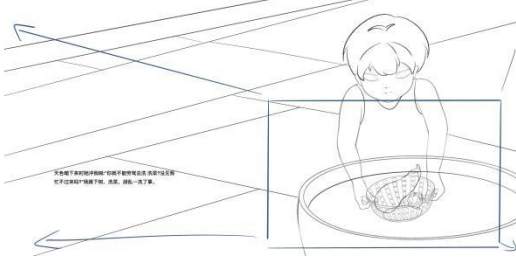
制作动态绘本的创作过程，遵循既定流程，综合把握其内容性、艺术性、技术性和整体性的统一表现。兼顾故事的连贯性、画面的可视化以及文字的感染力，考虑运用恰当的镜头语言去奠定基调和营造意境，确保两者在叙事过程中无缝对接，形成完整的叙事链条，按照故事发展的规律排列组合。开篇引出老海棠树和奶奶的关系，接着通过描写老海棠树和奶奶的日常，展现奶奶行与对主角的影响；最后以老海棠树的凋零和奶奶的离世相呼应，表达了对奶奶的怀念和对生命的思考，自然的切换清晰地表达故事。

运用视觉元素来表现海棠树与奶奶的关系，比如树影下的张望，四季的变化等。动态绘本中的每个页面都可视为一组镜头的使用，正如影视作品的制作，将影视镜头语言中的景别角度和运动与绘本的画面有机的结合，在绘制《老海棠树》初期，对文本内容分析出其采用回忆性的非线性叙叙事，非线性叙事的图像组合在一起，形成运动的态势，利用新奇的空间逻辑关系达成图像叙事结构的呈现，给受众创造出别样的视觉效果^[32]，将现实与回忆交织的方式，以“老海棠树”为线索，串联起作者的童年记忆和与奶奶相处的点滴，用线条和图形勾勒出每一页的大致画面，规划页面布局，标注角色位置、场景元素和关键动作。分镜头草图作为初步的想法具象化呈现，能够梳理故事的节奏韵律，合理把控情节的起伏转折。通过画面的切换顺序、设定场景的动态元素，使情节的推进张弛有度，从而为后续的动态效果制作奠定良好的基础。（如表 5-1）。

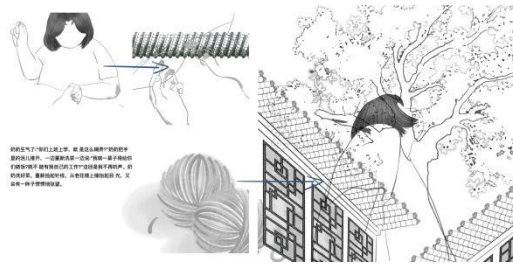
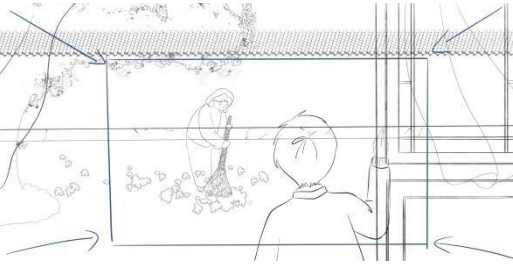
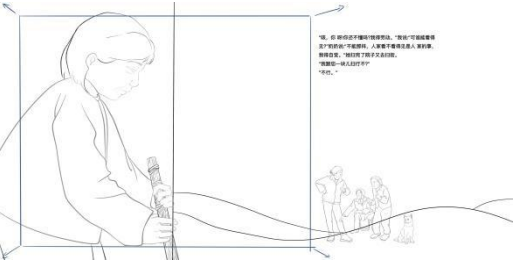
表 5-1 动态绘本画面分镜

页码	画面	描述
扉页		画面从左至右依次展现，并出现绘本名老海棠树
前环衬 p1-2		跟镜头，跟随飞鸟行动的轨迹移动到绘本 1-2 页。拉镜头，周围花瓣形成视觉引导

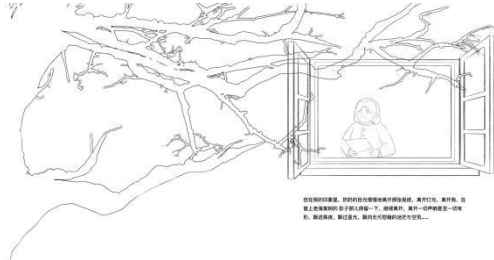
续表 5-1 动态绘本画面分镜

页码	画面	描述
P3-4		全景俯视 树叶飘动
P5-6		全景 人物依次出现
P7-8		中景，移镜头，男孩在树上 俯看树下的奶奶
P9-10		近景+特写的分格画面，奶奶 在糊纸袋，男孩在唱歌
P11-12		全景俯视，树叶飘落，奶奶 在树下缝被单
P13-14		近景，拉镜头

续表 5-1 动态绘本画面分镜

页码	画面	描述
P15-16		近景+特写仰视，奶奶放下手里的针线，再次望向老海棠树
P17-18		中景推镜头，男孩看到奶奶在院子里扫地
P19-20		近景拉镜头，奶奶扫地陷入周围人谈论的浪潮
P21-22		全景，角色依次出现压在奶奶的肩头
P23-24		特写，奶奶看向远方，背景洒落着纸张
P25-26		近景拉镜头，从窗外的风景带到室内的书桌

续表 5-1 动态绘本画面分镜

页码	画面	描述
P27-28		中景，奶奶问男孩问题，但男孩不予理会
P29-30		全景，奶奶靠在窗边看向窗外
P31-32		全景，在一片海棠花中奶奶的身影渐渐消散

系列草图画面展示故事的流程，每个画面都包含了场景的关键视觉元素和可能的文字说明，以帮助理解场景的内容和情感。把握好故事的整体框架结构，将画面之间紧密联系，连贯自然的将故事衔接。

5.1.2 色彩风格塑造

《老海棠树》表述的故事本身便充满了怀旧色彩，所以在创作时运用水彩风格的肌理感塑造绘本风格，让动态绘本充斥着温暖中又透露出一些悲伤的基调。

“在绘画中，色彩语言能够产生丰富的画面效果，将画面的情感充分表现出来，并带给观赏者不同的视觉体验。同时，在绘画作品中使用不同颜色，也能够反映出不同性格和情绪^[33]。”在探讨色彩组合对内心情感的影响及在艺术创作中的应用时，会根据目标受众进行调节，本课题设计的受众为成人，为强化历史反思与象征隐喻选择采用低饱和度色调作为绘本画面的整体基调（如图 5-1），旨在传达稳重与深沉的视觉体验，贴合既定的情感表达需求，确保画面在视觉上的内敛与深度。给予观众深刻的视觉印象与强烈的心理触动。此外配色过程中注重色彩搭配的均衡性与层次感，通过对色彩深浅变化的精细布局与搭配，构建一个丰富和

谐的视觉效果。在绘本字体选择上,根据绘本文字的意象化表达,采用笔画灵动,具有手写韵味的悠然小楷为标准字体,能为绘本增添一份古朴、自然的气息,与《老海棠树》的艺术感与故事氛围相契合,呈现出一个符合成人审美偏好,又能有效传达特定情感氛围的设计作品(如图 5-2)。

图 5-1 《老海棠树》色彩规范

(图片来源:笔者自制)

图 5-2 《老海棠树》字体规范

(图片来源:笔者自制)

“把肌理的质感带入到视觉元素的中,就会变成一种特殊的设计语言,充满丰富细腻的变化^[34]。”肌理效果的使用是物理质感的视觉转译,能提供丰富的细节处理手段,拓展绘本的视觉艺术表现力。肌理效果的运用并非单纯为了装饰目的,而是精准捕捉并呈现不同物体的独特质感与特性。通过肌理能够细腻地表达出物体的软硬程度、糙滑质感、温度感知以及形态、纹理、色泽等多维度信息,这些元素共同作用于画面。赋予作品更加真实、立体的质感,从而极大地拓展绘本的视觉艺术表现力。在本次绘本创作中,笔者设计并实施了几种具有鲜明对比的肌理效果(如图 5-3),力求通过这一艺术手法增强画面的表现力和感染力。每一种肌理的选择与应用都是基于对物体固有特性的深刻理解与模拟,在视觉层面上实现与现实世界的感官对接,丰富画面层次结构,还通过视觉联想触觉感受,激发读者的情感共鸣与审美体验,共同构建一个既细腻又富有张力的视觉叙事空间,使得整个作品在传达故事情感与信息的同时,也展现了艺术创作的独特魅力与深度,使观众在观赏过程中能够感受到超越平面的深度与真实感。

图 5-3 《老海棠树》肌理笔刷效果

(图片来源: 笔者自制)

5.1.3 角色场景提取

在绘本创作的过程中,元素提取和角色场景从三个层面进行,首先从是形状色彩、肌理质感方面,提取出北京四合院建筑、老海棠树这类具体的视觉元素,为读者构建直观的视觉形象。再根据经典散文体裁,受众群体定位在 19-45 岁,从文化和受众喜好角度为场景选择提供方向。以情感回忆与价值认同,聚焦于二十世纪八十年代的童年生活,唤起读者情感共鸣,使角色场景更具感染力和深度。这三个层面层层递进,共同为绘本营造既真实又富有想象的视觉空间(如图 5-4)。

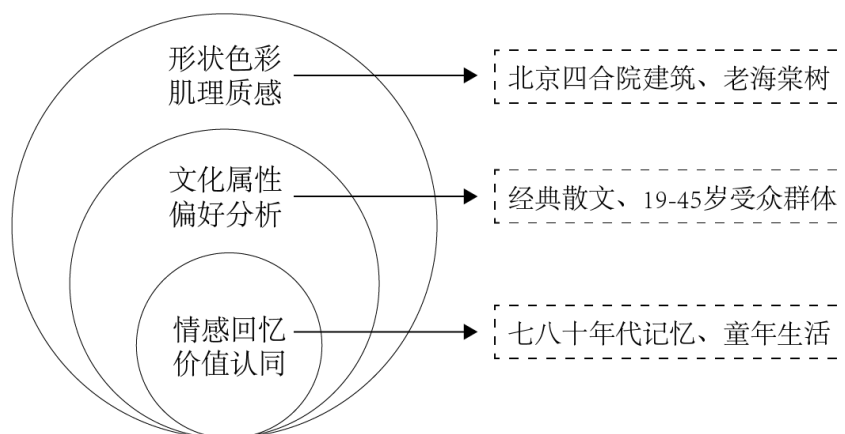

图 5-4 文化元素提取分析

(图片来源: 笔者自制)

本课题设计文本以北京四合院作为其叙事的空间背景,二十世纪八十年代的
中国为时间背景,营造了一种浓郁的地域文化氛围和时代记忆。在场景设计上,
参照北京传统四合院的建筑布局与风格特征,同时深度融合了二十世纪八十年代的
室内设计元素,力求还原一个既真实又富有情感色彩的故事场景。北京四合院
典型的“口”字形或“日”字形平面布局,设计有正房、厢房、倒座房以及位于
中心的庭院,确保场景的空间结构符合传统四合院的特点。庭院中特别设置了老
海棠树这一标志性元素,既作为故事发生的重要地点,也增添了场景的诗意与情

感寄托。室内墙面采用石灰抹面的简单装饰,色彩较为朴素,灯光则可能以老式电灯为主。通过色彩搭配、光影效果以及植物景观的巧妙运用,营造出一种温馨而又略带怀旧色彩的氛围。老海棠树的四季变换,不仅为故事提供了时间流逝的视觉象征,也通过其花朵的盛开与凋零,隐喻了人物命运的起伏与变迁(如表 5-2)。

表 5-2 动态绘本《老海棠树》元素提取

名称	图例	提取	应用
海棠花			
四合院			
门窗			
台灯			
蝉			

人物形象的塑造是必不可少的一环,人物自身又具备一种特殊的吸引力,能够唤起读者的情感共鸣。其设计要符合当时的时代背景,《老海棠树》故事发生的时代背景是在二十世纪八十年代的北京,这一特定时代背景赋予了人物服装鲜明的时代特征。《女装》中曾有过对这一时间段的描述“70 年代的女性穿着蓝、灰、军绿色或者小碎花的上衣,穿着蓝、灰、军绿色或者黑色的裁剪肥大的裤子^[35]。”当时人们的着装风格深受“艰苦奋斗”与“勤俭持家”这一新生活理念的影响,

普遍崇尚简洁而朴素的装扮，如剪短的发型与脚蹬的布鞋，成为了那个时代鲜明的标志，承载着实用的功能，服装的选择与搭配，仅是物质条件有限下的现实反映，更蕴含了深厚的文化内涵与社会意义，是一种时代精神的体现（如图 5-5）。

图 5-5 七八十年代的服饰

（图片来源：《百年衣裳》）

在为绘本设计人物形象时，以钢笔淡彩的感觉，描绘出那个年代的气息，精准捕捉并再现时代服饰细节，同时在绘制过程中保留笔刷肌理纹路，这对于营造故事的真实感与代入感至关重要，其有助于读者穿越时空的界限，深切感受那个时代的风貌与人物的精神世界，笔者结合故事时代背景所呈现的“老三色”蓝、绿、灰做为后期主要的服饰特征设计，用肥大的版式彰显时代思想（如图 5-6）。

图 5-6 《老海棠树》角色设计

（图片来源：笔者自制）

5.2 《老海棠树》镜头语言的应用

5.2.1 镜头景别在动态绘本中的应用

此次动态绘本创作中运用到了 17 个镜头画面，其中采用了 2 处特写画面、3 处近景画面、6 处中景画面、4 处全景画面、2 处远景画面。为了更好的进行情感表达景别是穿插使用，根据故事情节的发展，将不同的景别进行了合理有序的编排。

(1) 特写画面

这两处特写的运用是为了更好的展现细节将视觉空间拉近。一处是对手部细节的绘制，特写手部细节有助于塑造角色身份，画面中是奶奶在糊纸袋，凸出放大是为了表现奶奶对于劳动的执着，因为经常劳动手里一刻也停不下来，手也变得有写粗糙，这样的细节有助于读者在脑海中构建更加立体的角色形象。另一处是奶奶眺望远方的侧脸特写，面部放大可以看出奶奶的表情，读者顺着目光是在眺望远方，眼神中却又带有一些忧愁能加深故事的沉重感，这种表情在特写镜头下直观的表达与读者迅速建立情感联系（如图 5-7）。

图 5-7 《老海棠树》特写

（图片来源：笔者自制）

(2) 近景画面

三处近景的使用在复杂的绘本画面中，突出画面中人物神情和物品质感的关键元素，引导读者的注意力集中于此。此处近景镜头运用了内反打镜头更贴近主角的主观视角，以读者的目光呈现目的是展现主角与奶奶在树上和树下位置关系，表达其感情流露，更深一步是表现奶奶把自己放在一个低处的位置去仰视主角，层级关系本身就是不对等的，代表着在奶奶心中对于主角学习过知识，“有文化”身份的渴望，对自己有地主成分的“自卑感”，在仰望老海棠树的同时也是对知识点仰望，源于这份情感也是导致后来奶奶一直劳动的原因。这种镜头景别的运用不仅能够看到画面中角色与场景的位置关系，使读者获得绘本人物之间交流的现场感，丰富绘本所传达的信息量，能够让读者能够站在奶奶的角度去看待与

老海棠树的关联，让读者对主角，奶奶和老海棠树的关系有着更深入的了解（如图 5-8）。

图 5-8 《老海棠树》近景

（图片来源：笔者自制）

（3）中景画面

中景镜头呈现人物膝盖以上的部分，能够清晰地展示角色的上半身动作和面部表情，为读者提供足够的细节来观察和理解角色的行为和情感状态，展现叙事性的画面。一部分是通过人物与场景之间组合的景别表述，其中第一处是主角被奶奶喊下来去洗菜，较近的距离让读者可以观察到主角表情不耐与烦躁，想要知道这样的表情出现的原因，具有视觉引导的作用，让读者聚焦在人物而非场景上。第二、三处是奶奶在冬天扫地，不让主角帮忙，即使没有人也要坚持清早去扫地，因为在奶奶的心中扫地这种劳动是能够证明自己不是靠剥削别人生活，是“赎罪”，为了更好的表现这一内涵，透过主角的背影做前景看向奶奶展现环境，下一处紧接着表现在街道上，奶奶因地主身份被边缘化，通过劳动寻求尊严，奶奶内心所树立的“高墙”，将奶奶与“人群”做了遮挡的墙角，这种层次感的营造有助于增强画面的立体感和深度。第四处是发生在室内，奶奶向主角询问报纸上的话是什么意思，主角并不回答并觉得奶奶学这些东西没有用，把头转向另一边，清晰地展现人物在场景中的位置以及人物之间背对着的姿态表现沟通障碍，让读者直观地感受到互动氛围，有助于更好地理解故事中的人物关系和情感纽带（如图 5-9）。

图 5-9 《老海棠树》中景

(图片来源: 笔者自制)

另一部分的中景是通过场景来表现, 中景能较为完整地呈现一个场景, 让读者对故事发生的环境有一个清晰的了解。比如由室外转为室内的场景中, 中景景别的使用展现了室内书桌, 台灯, 散落的书籍报纸等元素的布局, 使读者能够看到整个书桌的氛围, 从而为故事的展开提供一个生动的背景。奶奶在灯下学习的场景, 用柔和的灯光和冬天的枯枝来表现孤独和坚持。奶奶在窗边张望着窗外的海棠树以一种较为平稳的节奏展现故事, 使故事的节奏张弛有度, 让读者顺着奶奶的视线看向另一边的海棠树 (如图 5-10)。

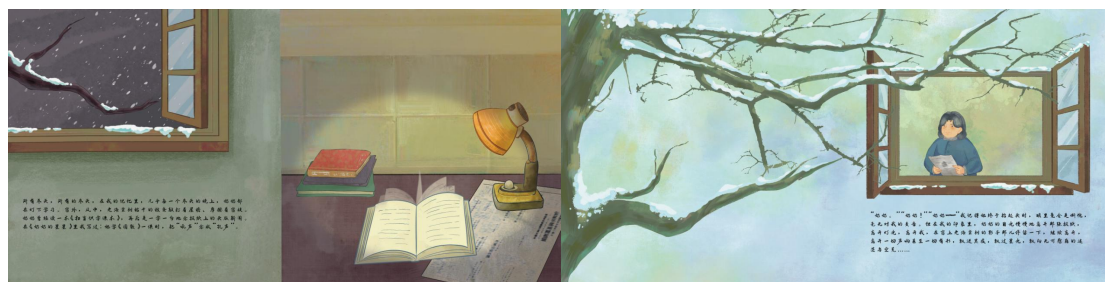

图 5-10 《老海棠树》中景

(图片来源: 笔者自制)

(4) 全景画面

绘本中运用的四处全景镜头分布绘本各个阶段, 贯穿始终。在绘本前几页设置第一处全景镜头是为了向读者交代故事发生的场景是在一个老北京的四合院里院中还栽种着一棵海棠树, 让读者提前对故事展开有个初步认知, 了解故事

内容。第二处是在画面中设置不同的视觉焦点和引导元素，引导读者关注角色依次出现在场景中，再逐渐扩展到周围的环境和细节，从而增强故事的连贯性和可读性。第三处是夏天奶奶在树下缝被单，全景镜头能完整的展现出奶奶的全貌和老海棠树场景之间关系。第四处是奶奶站在一片虚幻中，透露出一钟萧瑟孤寂感，手中抱着海棠花，随后一阵风吹过奶奶随着海棠花消逝，暗示着奶奶和海棠树之间象征的含义（如图 5-11）。

图 5-11 《老海棠树》全景

（图片来源：笔者自制）

（5）远景画面

远景大部分表达角色人物与场景之间的氛围，第一处的使用是在绘本开端，整幅画面运用丰富色彩层次铺陈，人物却仅占据画面极小部分，这种布局营造出一种空灵和寂寞的情绪氛围。因为画面景别较大，使得读者在阅读时可能会产生注意力分散，周围白色的飞鸟和花瓣的元素构成视觉引导线，把读者的目光移到主体角色的位置，同时角色是背对着读者也会产生神秘感，让读者有想继续阅读的兴趣。第二处是在讲述奶奶曾经的人生经历，也是造就奶奶现在生活态度的原因，爷爷的地主身份以及三个儿子的生活负担都在奶奶的肩上，一个倒三角大远景结构，顶点也是中心，有强烈的指向性读者一眼就能锁定三角中心位的角色，然后从他身后所占篇幅最大的地主，延伸到背景的一众角色身上，倒三角本身给人以紧张和不安定感，以及强烈的方向张力，让画面的氛围更加紧张（如图 5-12）。

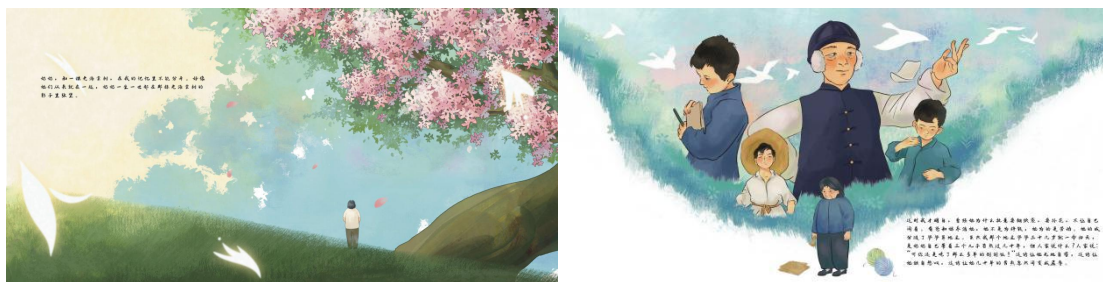

图 5-12 《老海棠树》远景

(图片来源: 笔者自制)

5.2.2 镜头角度在动态绘本中的应用

高度改变会营造不同的画面效果,为了更好的进行情感传递,镜头角度中平视、仰视和俯视角度的使用会根据剧情推进发生变化。

(1) 平视角度

平视角度所产生的是正常的透视会给人产生平易亲切的感觉,以第一人称叙述的方式,更具生活化,如室内书桌场景和奶奶站在窗边张望使用的都是平视角度。从窗外风雪中摇曳的树枝到书桌翻动的书页以及暖黄色的灯光更具对比性,将这两个具有潜台词的形象元素包括在画面之中,运用画面上的布局技巧,形成对比关系,将室内书桌上的内容表达给观众,加深读者映像。在雪景中出现的窗户,将人物置于一个较大的景别中,白雪皑皑更突显人物的渺小,不自觉的把读者视线放在画面中人物上,利用树与人物角色之间的关联,顺着华中人物的视线将画面向外扩展,将画里画外联系起来,激起观众丰富的联想,从而把内容表达的更为深刻(如图 5-13)。

图 5-13 《老海棠树》平视角度

(图片来源: 笔者自制)

(2) 仰视角度

仰视角度能够加强景物的指向性,形成夸张的视觉语言。如利用仰视角度绘制的奶奶抬头看向海棠树的运用,虽然无法看到人物的面部表情,但是从视角的

转换能够感受到其内心的压抑,周围的建筑和树二者元素构成的夹角与人物形成焦点,将视线汇聚于此,让读者更多的关心主角此刻的心境。另一处仰视角度更大限度的将天空和海棠花放置画面中较大比重,上方区域的信息相对空旷与人物形成环绕的趋势,画面的焦点更加集中于主体及其周围的关键细节上,与下一个俯视奶奶的画面形成对比,展现两个人物角色心理呈现上下的位置关系(如图 5-14)。

图 5-14 《老海棠树》仰视角度

(图片来源: 笔者自制)

(3) 俯视角度

俯视角度能够最大限度的向观者展示画面的景物,给观者形成整体的映像。绘本开篇便运用俯角具有写实的特点,概括故事发生在北京四合院这一地理位置,为叙述提供完整的故事背景。俯视本身便具有一定的洞察性,引导读者按照创笔者的意图去观察画面中的各个元素,从而更好地理解故事的发展脉络和主题思想。绘本画面与文学语言的表达都会营造延伸给人遐想的空间,如在画面中俯视角度表现奶奶在老海棠树下缝被单,树叶吹动与人物形成和谐的相呼应的效果,也暗示着奶奶与老海棠树之间的相互关系(如图 5-15)。

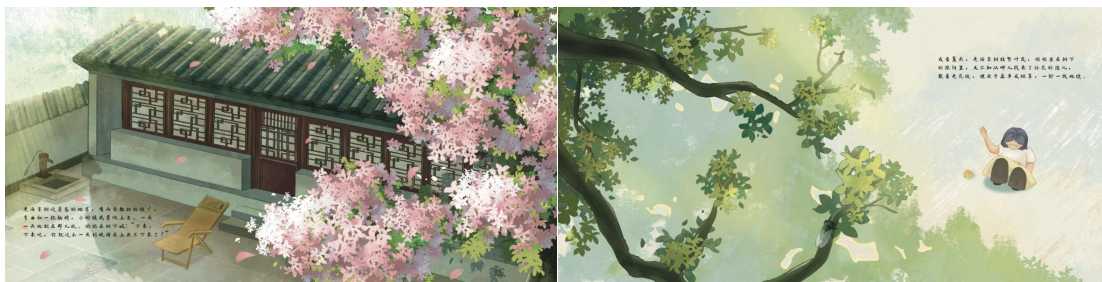

图 5-15 《老海棠树》俯视角度

(图片来源: 笔者自制)

5.2.3 镜头运动在动态绘本中的应用

一般而言,单幅作品虽然具有某种叙述性质,但并不具有强烈的叙述能力。

将多个画面连贯地观看，可以感觉到其中的叙述。但单幅画面所表达内涵多通过画面布局来呈现，读者从一张图片中可以看到的东西很有限，可以看到一小部分，或者是一件很小的事情，如果要阅读一张图片，就必须要用很多张图片来进行阅读。动的画面则更具灵活性，可以通过推拉摇移来扩展读者视野，综合运用镜头语言中的镜头运动可以对画面的叙述速度进行有效的把握，保证整个情节的完整，从而最大限度地让读者体验到剧情的影响，并引起感情上的共振。

（1）推镜头

通过逐渐缩小画面范围，将读者的视线从较远的视角推向更近的主体，从而增强画面的聚焦感和情感表达。如画面中从人物的背影，推向远处在扫地的奶奶的身上，运用运动镜头，借助机位调整与变焦手法，从多视点、多层次、多角度出发，全方位地展示了院子场景的空间环境以及两位人物的站位，将读者的视线转移，聚焦在奶奶身上，层层推进的手法展现，强调这一幕的故事主角，让读者理解这幅画面中文字所描绘的故事（如图 5-16）。

图 5-16 《老海棠树》推镜头

（图片来源：笔者自制）

（2）拉镜头

拉镜头使得画面表达更有层次感，从奶奶的近景向外拉到整体的全景，依次向读者展现出室内与室外的场景变换，读者可以看到窗外的全貌，视线聚焦在窗边的人物上。运用匀速且流畅的推远拉镜头技巧，即交代了主角所处的场景环境，营造出丰富的视觉背景，又在时间与空间的维度上赋予画面以生动的韵律。这一手法巧妙地引导观众的目光逐步延伸，引导读者深入探索故事的物理空间，又在

读者心中铺展开一幅时间画卷，使整个场景既饱满又充满动感（如图 5-17）。

图 5-17 《老海棠树》拉镜头

（图片来源：笔者自制）

（3）摇镜头

通过摇镜头可以平滑地从一个对象转移到另一个对象，使画面过渡自然。例如画面从室外寒风冷冽的老海棠树枝转向室内的书桌温暖舒适的环境，符合读者的视觉生理特点，将读者视线转移（如图 5-18）。

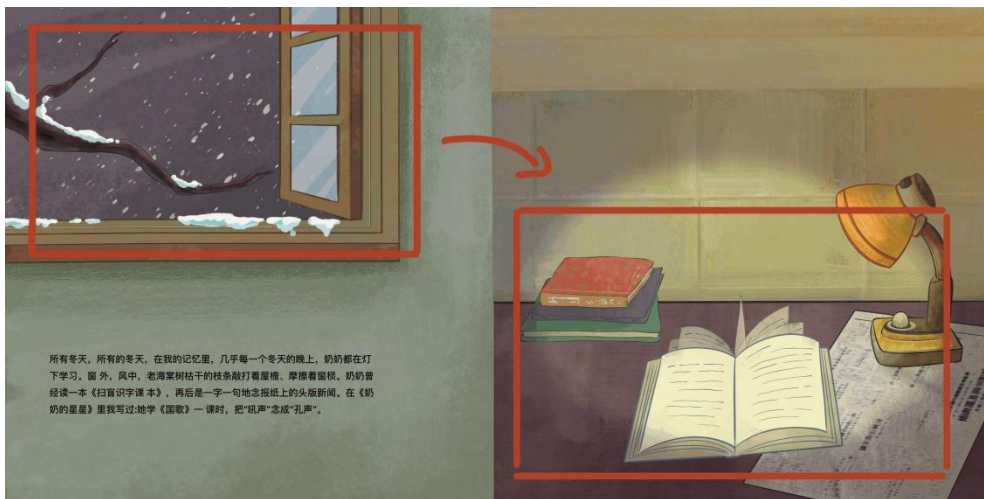

图 5-18 《老海棠树》摇镜头

（图片来源：笔者自制）

（4）移镜头

绘本开篇便设置运用了一处移镜头，实现了空间上的延伸，扩展画面的展示维度。将扉页与故事第一幕形成巧妙联系，彼此间过渡自然，灵动的飞鸟元素贯穿两幅画面，前一个画面和后一个画面在重叠中隐现，在时间和空间维度上有着

大幅度的跨越，然而凭借长移镜的转场方式，为读者营造出自然且流畅的阅读感受，让画面更具灵活性（如图 5-19）。

图 5-19 《老海棠树》移镜头

（图片来源：笔者自制）

5.3 《老海棠树》呈效及衍生周边

5.3.1 版式构图呈现

动态绘本中镜头画面的选择，能够打造出兼具美感、情感与艺术性的画面。除视觉造型、色彩审美以外，画面构图也是镜头语言辅助绘本设计时需要注意的关键，通常以人物、场景以及周围物品的位置摆放呈现。版式构图的设计是创作者根据绘本风格的准确把握以及对绘本情感与精神的感悟与传达，绘本对于图画的排版构图基本存在完整性表达和不完整性表达两种形式^[36]。对于《老海棠树》动态绘本的版式设计，根据笔者前期调研得知读者对于绘本画面版式设计有着特定的要求，采用如跨页、单页、分格多种版式形式，每种版式都根据故事内容、文本和画面元素的需要进行选择，以达到最佳的视觉效果和阅读体验，再结合动态绘本所能呈现的价值延伸上的特性，指向完整与审美的统一。

完整的画面表达强调的是对故事叙述的直观表现，全面绘制场景布局，以饱满充实的画面给观者塑造故事世界观，或突出强调重点。利用漫画分镜的时空逻辑，从画面表达性来看，不同分镜分别呈现人物动作、手部细节、景物等，运用镜头语言中的镜头切换，让读者逐步了解故事发展，保持整体阅读动线的连贯性。这种构图方式让绘本在画面表达上更具层次和变化，叙事的镜头感更浓烈，引导读者的视觉跟随着镜头移动，从而保证阅读时视觉的聚焦效果（如图 5-20）。

图 5-20 《老海棠树》漫画式分镜构图设计

(图片来源：笔者自制)

而就审美性而言，留白依托对虚景空间的巧妙布局来烘托实景的意境。追求“虚实相生”的审美需求并营造出画面的美感，在画面中为观者带来灵动的视觉空间，创造出诗意的画面^[37]。《老海棠树》做为一篇散文本身就有着意境的审美表达，想通过动态化的画面呈现出来就需要具有抽象化的思维。通过对画面布局的选取，将左右进行“虚”与“实”的对比，读者视线不自觉的便会先停留在左侧“实”的人物脸部特写上，突出主角的同时，将右边的“空白”做为“视觉停歇处”，这样的画面选择是具有呼吸流动感的（如图 5-21）。

图 5-21 《老海棠树》留白构图设计

(图片来源：笔者自制)

在动态绘本设计时为实现情感传递的延续表达，部分画面构图采用留白的表

现手法来处理无声的意象。其本身便是一种极具意象化的画面处理手法，通过信息缺失激发观者的认知补完，在给画面留出遐想空间的同时，促使读者视线发生转移，还在现代数字信息过载的背景下，为认知提供必要的“呼吸空间”。

动态绘本《老海棠树》在细致展现正文故事文本情绪体现的同时，还设计了封面、前后环衬、扉页等重要元素，以确保绘本整体构成和美感。在封面设计上，以故事时代背景下的四合院为设计灵感，画面展现一棵粗壮的老海棠树，旁边是有黑色瓦片和雕花门窗建筑，古朴氛围浓厚。标题用竖排汉字呈现，增添文化韵味。绘本封底以蓝绿色调为主，有白色类似树叶或花瓣的图案散布其中，营造出自然空灵的意境。整体设计通过画面风格和色彩搭配，让读者对绘本的主题和氛围有初步感知，以有机融合的视觉语言构筑起完整的故事观。通过多维度艺术呈现，绘本保持统一的美学调性，在翻阅过程中让观者感受到持续释放叙事能量，使观者在沉浸式体验中感知文化精神的流动。通过对把控画面节奏和跨页设计的构思，配合穿插的视觉引导，实现绘本整体氛围的连贯营造（如表 5-3）。

表 5-3 动态绘本《老海棠树》完整画面缩略图展示合集

续表 5-3 动态绘本《老海棠树》完整画面缩略图展示合集

绘本画面缩略图展示合集

5.3.2 动态效果处理

德国心理学家鲁道夫·阿恩海姆认为：“运动是最容易引起视觉强烈注意的现象^[38]。”与动态的东西相比，静止的东西会给人一种单调的感觉，从而很容易被忽视和遗忘。在绘本的画面构建中，动态化的特点主要依托于各类角色或元素的运动轨迹来呈现，这种表现手法打破了传统静态画面的局限，为读者带来了全新的视觉体验，使得故事的叙述更加生动流畅，极大地增强了绘本的吸引力和表现力。在整本绘本的叙述脉络里，这种动态化作为一种视觉元素存在，更可以被运用为页面之间的转场或过渡手法，如同一条隐形的线索，引领着读者阅读于故事的各个章节之间，从而巧妙地激发读者持续翻阅、深入探索的兴趣与热情。

在动态绘本《老海棠树》中采用触屏互动模式，以手势滑动屏幕进行动态展示，局部动态元素的规划主要体现在引导读者视线的场景动态表现方面。绘本中动静元素之间相辅相承，是统一整体且又独立存在的交织，这一艺术构思在确定好文字脚本后，运用镜头语言绘制故事板，规划画面中每个元素的动静关系，以此重构叙事情节，延展叙事功能。动态绘本所带来的交互节为读者在阅读中，能提供多维度的情感体验空间。通过均衡不同元素之间的特性，细致考量画面的和谐与美观，力求在动态呈现中不失艺术韵味。在这样的设计理念下，绘本不仅保留了传统绘本的视觉美感，更融入了互动、文化与趣味性的多元元素，成为了一种集多种体验于一体的新型动态绘本。读者在翻阅这些绘本时，不仅能沉浸在引人入胜的故事情节中，还能在互动中感受到文化的魅力，享受阅读带来的无限乐趣。

(1) 分层绘制动态元素

动态层设计中根据分镜头脚本绘制的画面确定好需要动态呈现的元素，运用 Procreate 绘制主图片并分层拆分绘制关键帧动作，例如主角被风吹动的围巾，环

衬页飞鸟飞入，缝被单的动作等，为动态绘本画面增添活力（如表 5-4）。

表 5-4 《老海棠树》动态设计元素归纳

页面	动态设计	序列帧
扉页	背景中丝带的线条性出现	
前环衬	飞鸟飞入	
P1-2	花瓣飘落飞	
	鸟延续运动化作花瓣	
P9-10	主角在糊纸袋	
P11-12	主角在树下缝被单	
	树上的蝉扇动翅膀	
P13-14	在水缸中洗蔬菜	

续表 5-4 《老海棠树》动态设计元素归纳

页面	动态设计	序列帧
P15-16	主角在被单中来回穿梭的手	
P19-20	海浪时不时遮掩人群	
P21-22	背景中不断律动的线	
P23-24	纸张飘落	
P25-26	翻页的书本	
P27-28	主角指向报纸	
P31-32	主角围巾飘动	

(2) 导出关键帧动画

在动态视觉呈现采用基于 Adobe After Effects 的关键帧动画技术，通过系统化的参数控制实现静态图像的动态转化，力求创造出丰富多样的动画效果。对不同视觉元素分别创建位置、淡入淡出的调整，运用贝塞尔曲线编辑器进行运动速

率曲线的调控设定关键帧动画，构建符合视觉认知规律的运动轨迹。绘本中类似风吹树叶的动效，采用木偶工具选取关节捆绑，在预设控制点设置关键帧实现柔性形变与本体结构的动态平衡，从而形成兼具视觉张力与节奏美感的动态叙事系统（如图 5-22）。

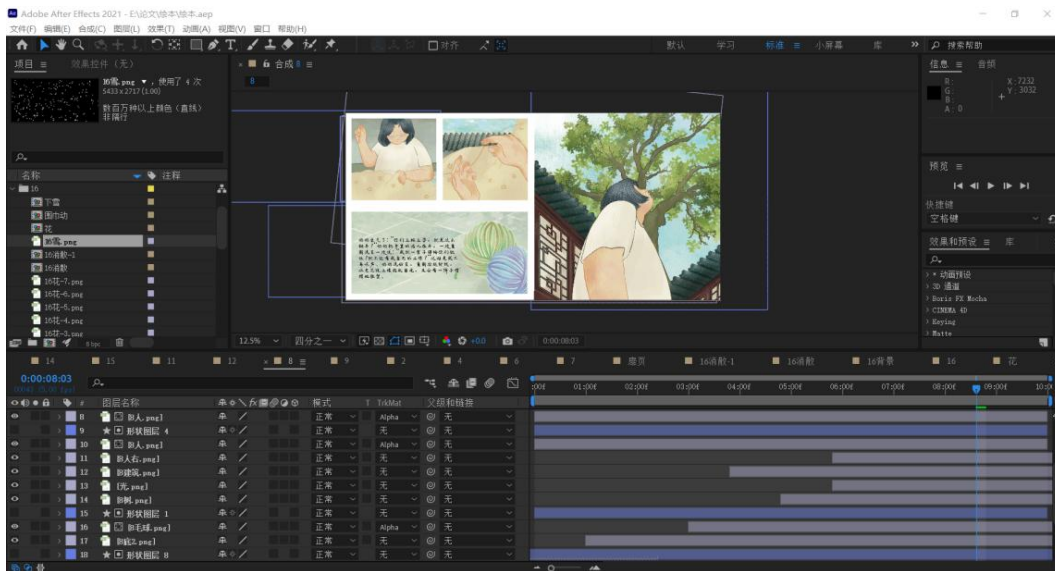

图 5-22 AE 动态效果制作

（图片来源：笔者自制）

（3）H5 交互制作

同时根据调查得出的读者获取信息的普遍阅读模式是以手机为主的移动互联网终端，得出构建《老海棠树》动态绘本的阅读场域是在纸质绘本的基础上结合手机打造“线上+线下”双通道融合的阅读空间，制作 H5 形成具有跨维度叙事的结构，搭建虚实交织的桥梁。读者通过移动终端的触点交互，在触觉反馈与视觉动效的叠加态中，完成从实体翻阅到数字化感知的认知迁移。这种基于混合现实技术的阅读模型，通过非线性交互路径设计，激发读者在行为互动过程中，既保留传统阅读的深度思考特性，又延展数字叙事空间的延伸可能（如图 5-23）。

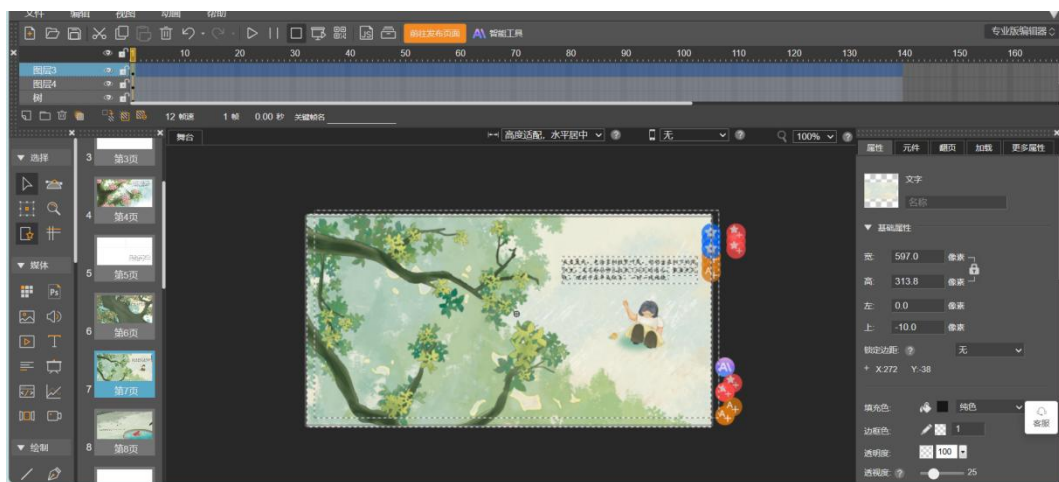

图 5-23 绘本 H5 绘制过程

(图片来源：笔者自制)

本课题的动态效果呈现将元素循环与部分静态表现相结合，延伸纸质绘本所传达的意象，更具叙事传达性，可通过小程序扫码观看，预计浏览 3 分钟（如图 5-24）。

5-24 《老海棠树》动态绘本 H5 预览

(图片来源：笔者自制)

5.3.3 衍生周边设计

依据形象规范和实际需要来选择多元衍生产品做为载体，能够通过商品流通和文化交流的双重力量，将原作文化传播到更广泛的受众群体中，旨在全方位提升《老海棠树》动态绘本的功能性与传播力。在前期调研时设置了一道关于读者对《老海棠树》动态绘本衍生品的期望的问题，大多是读者对于绘本周边保持着浓厚兴趣，装饰、生活以及文具类的设计都备受读者喜爱（如图 5-25）。《老海棠树》动态绘本的衍生品周边是由此派生出来的设计，这些设计旨在增强原作的影响力，扩宽传播途径，力求在公众心中留下更加深刻的印象。

图 5-25 读者对动态绘本衍生品设计的看法

(图片来源：笔者自制)

(1) 文具类

本课题设计主旨便是动态绘本，那么纸质绘本的衍生品设计必不可少（如图 5-26），名片设计（如图 5-27）、书签（如图 5-28）等有实用功能的物品中嵌入绘本画面，保留阅读记忆。

图 5-26 《老海棠树》绘本设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-27 名片设计

(图片来源: 笔者自制)

图 5-28 书签设计

(图片来源: 笔者自制)

图 5-29 明信片设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-30 信封设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-31 文具类设计汇总

（图片来源：笔者自制）

（2）生活类

生活类衍生品作为绘本故事的延伸，能够加深读者与故事之间的情感联系。当读者使用相框（如图 5-32）、台历（如图 5-33）、亚克力牌（如图 5-34）等这些衍生品时，会回忆起阅读绘本时的美好感受，从而增强对绘本的喜爱和认同感。

图 5-32 相框设计

（图片来源：笔者自制）

图 5-33 台历设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-34 亚克力牌设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-35 帆布袋设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-36 束口袋设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-37 生活类设计汇总

（图片来源：笔者自制）

（3）装饰类

绘本元素融钥匙扣（如图 5-38）、拼图（如图 5-39）、贴纸（如图 5-40）等装饰类衍生品，能增添艺术氛围和文化气息，使空间更具美感和个性。

图 5-38 钥匙扣设计

（图片来源：笔者自制）

(图片来源：笔者自制)

(图片来源：笔者自制)

图 5-41 卡套设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-42 鼠标垫设计

(图片来源：笔者自制)

图 5-43 装饰类设计汇总

(图片来源: 笔者自制)

第6章 总结与展望

公众的阅读量不断攀升的背景下,阅读途径已然呈现出多维度、多角度融合共生的发展趋势。动态绘本的表现形式为文学经典的传播途径扩展了新的空间,《老海棠树》做为了一篇经典阅读散文,其文学性与教育性有着重要价值,而镜头语言的使用则能够巧妙的将其文化内涵进行延伸。在此背景下,镜头语言在《老海棠树》动态绘本中的应用研究的必要性显得尤为重要。

首先结合镜头语言在动态绘本中的价值体现,对镜头语言的合理运用,能够深化情感主题,通过视觉引导暗示情节发展,体现叙事节奏韵律的功能。在动态绘本的创作过程中,要结合文字台本综合考虑每一处镜头景别的切换,让动态绘本中的景别富有丰富的变化,同时更具和谐与统一。镜头角度的选择代表的不仅是创作者的视角,更是其想给读者带来的视觉体验,让读者能够更好的融入到动态绘本的故事内容中去。推、拉、摇、移等镜头运动的运用能够进一步推动情节发展,体现人物心境引导读者情绪。选取不同画面处理。可以营造出不同的氛围,从而让读者更能理解其中内涵与深意。

其次对研究课题进行问卷调研,收集问卷整理分析读者消费行为习惯,对动态绘本和《老海棠树》的态度观点。问卷表明读者对动态绘本的呈现方式有着浓厚的兴趣,并对曾阅读过的动态绘本存在的动态效果,画面表现力等问题做出了评价。对于《老海棠树》的了解程度不深,更突显其设计动态绘本的价值意义。并在动态绘本设计中为增强读者的体验感。综合运用镜头语言提高画面的视觉效果。

最后进行《老海棠树》动态绘本设计研究,力求延伸《老海棠树》传播途径的美学方式,综合镜头语言进行故事现代化重现,呈现二十世纪八十年代北京的时代背景与社会意义,提取当时北京建筑和年代服饰为绘本的角色和场景设计,同时考虑到公众对《老海棠树》在传播发展过程中的文本叙述的单一性,对其进行动态绘本的绘制。

本课题在探讨镜头语言在《老海棠树》动态绘本的论文撰写与实践设计的过

程中尚存在一些画面表现力和风格化呈现等不足，有待进一步解决。通过本课题的研究，希望未来的相关研究能够探讨镜头语言在不同类型动态绘本中的应用，并从实践中总结出新的规律。

参考文献

- [1] 2023 年度中国数字阅读报告[R].昆明:中国音像与数字出版协会,2023.
- [2] 松居直.我的图画书论[M].上海:上海人民美术出版社,2008.
- [3] 爱森斯坦.蒙太奇论[M].北京:中国电影出版社,2003.
- [4] 克拉斯纳·乔恩.动态图形设计的应用与艺术[M].北京:人民邮电出版社,2016.年.
- [5] 玛丽·劳尔·瑞安.故事的变身[M].南京:译林出版社,2014.
- [6] 梁明,李力.镜头在说话[M].北京:北京联合出版公司,2010.
- [7] 邓烛非.电影镜头语言概论[M].北京:中国广播电视出版社,1998.
- [8] 许舒萌.蒙太奇手法在儿童绘本创新设计中时空感的建构研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2023.
- [9] 李雪晴.基于情感化设计的儿童动态绘本创作研究[D].南京:南京信息工程大学,2023.
- [10] 舒宁,杨晓金.无字绘本中的电影镜头语言分析——以《雪人》为例[J].美术教育研究,2022,(05):116-117.
- [11] 高培,李四达.基于 iPad 电子绘本的艺术形态研究[J].艺术与设计(理论),2013,2(12):101-103.
- [12] W.J.T.米歇尔.图像理论[M].北京:北京大学出版社,1994.
- [13] 郝广才,好绘本,如何好[M].南昌:二十一世纪出版社,2009.
- [14] 让·拉特利尔.科学和技术向文化的挑战[M].北京:商务印书馆,1997.
- [15] 邓婷,李雷,王伊辰.红色故事绘本的多模态视觉叙事方法与设计研究[J].包装工程,2024,45(S1):422-429.
- [16] 李玉琴.影视声音的叙事和空间重建[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2008,(04):462-464.
- [17] 易嫒.浅析电子绘本中动态设计的作用[J].艺术与设计(理论),2019,2(08):40-41.
- [18] 李艾璇.再现性、主观性与大众性——镜头语言的三个特征[J].青年者,2014,(05):49-50.
- [19] 鲁道夫·阿恩海姆.电影作为艺术[M].北京:中国电影出版社,1981.
- [20] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术心理学新论[M].北京:商务印书馆,1994.
- [21] 张小荒.镜头语言在故事绘本创作中的运用价值探析[J].美术文献,2019,(10):

48-50.

- [22] 黄铨.视觉语言在动画分镜头设计中的应用研究[D].湖南:湖南师范大学,2017.
- [23] 彭国文.视听语言与运动镜头的诗意表达:电影艺术的深度解读[J].魅力湖南,2024,(05):35-37.
- [24] 玛丽亚·尼古拉杰娃.绘本的力量[M].上海:华东师范大学出版社,2019.
- [25] 杜南·珍.观赏图画书中的图画[M].乌鲁木齐:新疆青少年出版社,2017.
- [26] 徐志武.电子绘本中的数字叙事研究[J].出版科学,2018,26(06):94-98.
- [27] G. C R T .El Eternauta, Daytripper, and Beyond:Graphic Narrative in Argentina and Brazil by David William Foster[J].Hispania,2018,101(3):461-462.
- [28] 本雅明.机械复制时代的艺术作品[M].北京:中国城市出版社,2002.
- [29] 谈凤霞.以文学经验观照绘本艺术[J].江苏第二师范学院学报,2016,32(09):1-7+124.
- [30] 杨申正.新媒介环境下大众传播的美学解析[J].传媒论坛,2018,1(09):167-168.
- [31] 王婧.中国经典文学故事绘本现代化演绎方式研究[D].北京:中国传媒大学,2023.
- [32] Hee S S ,Eun D L .The Study on Image Storytelling to Maintain the Identity of Idol throughand[J].Cartoon and Animation Studies,2018,53523-556.
- [33] 张蕾.探讨绘画中色彩语言的形式美[J].流行色,2023,(05):161-163
- [34] 张晓明.从艾瑞·卡尔绘本创作技法探讨色彩肌理在当代视觉设计中的应用[J].色彩,2024,(11):73-75.
- [35] 吴亮、高云.日常中国:70年代[M],江苏:江苏美术出版社,1999.
- [36] 吴笑寒.基于数字化技术的徽州古村落绘本设计与研究[D].安徽:安徽建筑大学,2024.
- [37] 李雨卿,熊紫微.空故纳万境——浅析动画场景与角色设计中的留白[J].鞋类工艺与设计,2024,4(17):18-20.
- [38] 鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].成都:四川人民出版社,1998.

附录 1 《老海棠树》动态绘本阅读情况调查问卷

您好，目前正在进行关于《老海棠树》动态绘本设计的课题研究，为了进一步了解读者对于动态绘本的需求，并有针对性的将《老海棠树》文学故事动态绘本化进行设计，特意开展此次调查问卷。

非常感谢您填写这份问卷！谢谢！

1. 您的性别是？ [单选题]

☐A 男

☐B 女

2. 您的年龄段是？ [单选题]

☐A 18 岁以下

☐B 18-24 岁

☐C 25-34 岁

☐D 35-44 岁

☐E 45 岁以上

3. 您的职业是？ [单选题]

☐A 学生

☐B 教师

☐C 设计师

☐D 公务员

☐E 医护人员

☐F 企业员工

☐G 其他

4. 您平均每年阅读绘本的数量是？ [单选题]

- ☐A 6 本以内
- ☐B 6-15 本
- ☐C 15 本以上

5. 您通常通过什么渠道获取绘本信息？ [多选题]

- ☐A 社交媒体
- ☐B 实体商店
- ☐C 线下书店
- ☐D 朋友推荐

6. 您更喜欢哪种形式的绘本？ [单选题]

- ☐A 动态绘本
- ☐B 纸质绘本
- ☐C 电子绘本
- ☐D 其他绘本

7. 您对动态绘本是否有所了解？ [单选题]

- ☐A 了解
- ☐B 不了解

8. 如果您读过动态绘本，您对其整体体验的满意度如何？ [单选题]

- ☐A 非常满意
- ☐B 满意
- ☐C 一般
- ☐D 不满意

9. 下列符合您对于动态绘本在市场上存在问题的印象是？[矩阵单选题]

	非常不符合	比较不符合	一般	比较符合	完全符合
动态效果 单一	☐	☐	☐	☐	☐
故事内容 乏味	☐	☐	☐	☐	☐
画面效果 杂乱	☐	☐	☐	☐	☐

10. 您在选择动态绘本时的阅读偏好是？[多选题]

- ☐A 科普类绘本
- ☐B 故事类绘本
- ☐C 绘画类绘本
- ☐D 诗歌类绘本
- ☐E 其他绘本

11. 您是否了解《老海棠树》这篇散文？[单选题]

- ☐A 非常了解
- ☐B 一般了解
- ☐C 不了解

12. 您觉得制作《老海棠树》动态绘本对文学故事绘本化有帮助吗？[单选题]

- ☐A 非常有帮助
- ☐B 不确定
- ☐C 没有帮助

13. 您认为在设计动态绘本时视觉要素的重要程度?[矩阵单选题]

	非常不重要	不重要	一般	重要	非常重要
色彩搭配	☐	☐	☐	☐	☐
画面构图	☐	☐	☐	☐	☐
人物造型	☐	☐	☐	☐	☐
书籍装帧	☐	☐	☐	☐	☐

14. 您认为什么样的动态绘本设计能提升您的好感? [矩阵单选题]

	非常不重要	不重要	一般	一般重要	非常重要
内涵丰富的	☐	☐	☐	☐	☐
情感共鸣的	☐	☐	☐	☐	☐
形象鲜明的	☐	☐	☐	☐	☐
色彩强烈的	☐	☐	☐	☐	☐

15. 如果要设计《老海棠树》动态绘本, 您希望在哪些方面有所加强? [矩阵单选题]

	非常不重要	不重要	一般	一般重要	非常重要
设计风格	☐	☐	☐	☐	☐
动态效果	☐	☐	☐	☐	☐
插画质量	☐	☐	☐	☐	☐
故事情节	☐	☐	☐	☐	☐

16. 要制作《老海棠树》动态绘本周边设计, 您认为哪种类型的衍生品会让您有

购买倾向？[矩阵单选题]

	非常不符合	比较不符合	一般	比较符合	非常符合
生活类 (扇子， 镜子等)	☐	☐	☐	☐	☐
装饰类 (钥匙 扣，相框 等)	☐	☐	☐	☐	☐
文具类 (明信 片，书签 等)	☐	☐	☐	☐	☐

附录 2 本课题设计作品展示

(1) H5 动态绘本《老海棠树》二维码链接

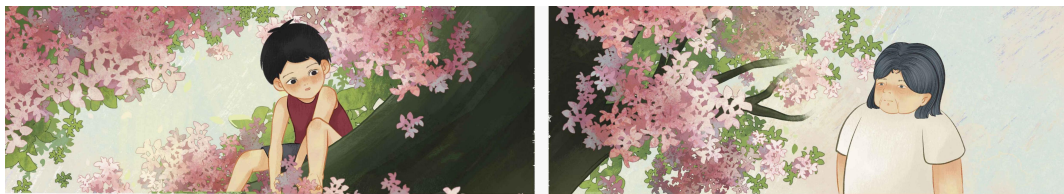
(2) 《老海棠树》成果展示

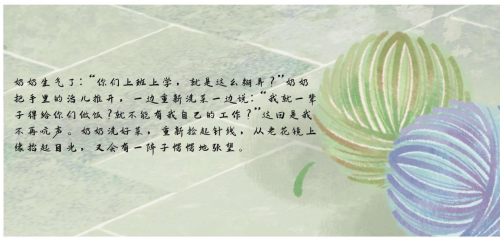
是的，我在那儿看小人书，用弹弓向四处射击，甚至在那儿写作业，书包挂在肩膀上。“纸也在上头吃吗？”哇，在上头吃。奶奶把裁好的纸垫平过头顶，我两腿紧靠树杈，一个海瓜猪月把碗筷接上来。“宝贝，也在上头睡？”没错。

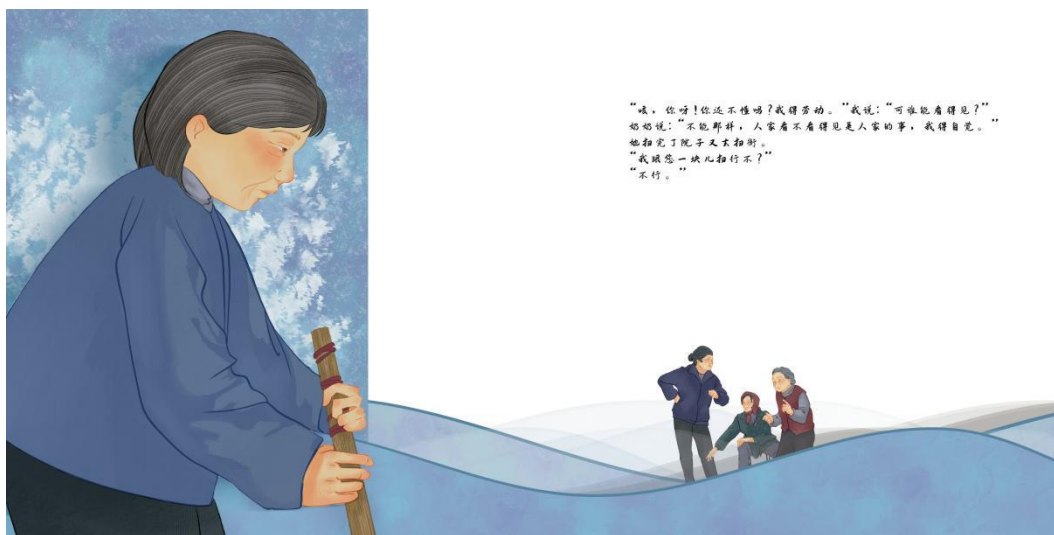

四周是花香，是蝉鸣，春风拂面，是海菜不染海棠的花面。奶奶站在地上，站在屋檐，老海棠树下，望着我。她必是羡慕，猜我在上头是什么感觉，都能看见什么？但她只是望着我吗？她靠独自冥想，目光渐渐迷茫，渐渐空白，透过老海棠树浓密的枝叶，不知所望。

夏天，老海棠树摇动满树繁花，摇落一地雪似的花瓣。我记得奶奶坐在树下糊纸袋，不时地冲我唠叨：“就不说下来帮我？你那小子儿糊得多快！”我在树上东一句西一句地唱歌。奶奶又说：“我求过你吗？这回活儿紧！”我说：“我爸我妈根本就不想让您糊那破玩意儿，是您自己非要这么累！”奶奶于是不再说话，直起腰，喘口气，这活儿就又紧紧地跟紧——从粉白的花瓣，一直到无垠的天空。

攻读学位期间获奖情况

- 1、2022 年安徽省大学生原创动漫大赛二等奖——《空间》；
- 2、第十一届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛安徽赛区三等奖——《SPACE》；
- 3、“鸠兹廉韵”芜湖首届廉洁文化设计大赛三等奖——《不是所有甜头都是糖》；
- 4、2022 全国（宁波）高校会展创意设计大赛三等奖——《空间 1》；
- 5、2023 年安徽省大学生原创动漫大赛二等奖——《木偶》；
- 6、第十二届未来设计师全国高校数字艺术设计大赛安徽赛区三等奖——《Puppet》
- 7、全国大学生第十二届海洋文化创意大赛佳作奖——《蓝天碧水净土》
- 8、苏州高新区消防救援大队IP形象征集大赛三等奖——《光光》

致谢

时光匆匆，四季流转，日暮画昏，落笔为终。回首求学之路，满是学校与专业的深深印记，心中充满感激。求学期间，学校丰富多彩的学术活动营造了浓厚的学术氛围，鼓励我们积极参与学术探讨与交流；专业相关的实践机会，更是将所学知识与实际操作紧密相连，让我收获颇丰。在这里向每一位在求学路上给予我帮助的人以最诚挚的谢意。

首先我要衷心感谢我的导师艾红娟老师。感谢您在艺术设计领域的深厚造诣为我指明学术方向，您严谨的治学态度、精益求精的科研精神与谦和包容的师者风范令我终身受益。从论文选题、框架构建到设计实践，您始终以高屋建瓴的学术视野给予关键性指导；在论文修改阶段，您的细致严谨更让我深刻领悟科研工作者的责任与坚守，让我在迷茫中找到方向，对本文提出的建设性意见，使研究成果得以进一步完善。

其次感谢我的同门和朋友们，在情绪低谷期的倾力相助，不负遇见，不谈亏欠。何其有幸，让我能够遇到同行的朋友，她们善良温柔，善于共情与鼓励，拥有细腻柔软的心，也有对抗生活的勇气。因为她们的出现陪伴与包容，能够赋予我勇气与力量。太多不开心的事情都被朋友治愈着，可以倾诉心事，是长久稳定的精神依靠。感谢你们在我低落时给予我温暖的拥抱，以及永远为我准备的温暖，让我逐步成为了一个坦荡且足够自信的人。年岁并进，与友长兮，愿好运常在，拥有更广阔的未来。

最后感谢我的家人，感谢你们的细心养育，一路为我遮风挡雨。无论我走多远，你们的爱都会牵引着我，给予我无限的力量，纵使风雨来临，也会给我最坚定的依靠。当我遇到困难会想起父母曾经的教诲，心中便有了希望。愿您日日安康，满心欢喜度时光。

纸短情长，唯以不懈求索回报所有善意。前路漫漫，愿以此为序，继续追寻真理之光。

