

奇幻生物图形在儿童想象力中的视觉认知作用

李磊, 蒋志龙, 王宇

广西师范大学, 广西 桂林 541000

DOI:10.61369/HASS.2025040014

摘 要 : 本研究主要是奇幻生物图形对于儿童想象力的启发以及视觉认知作用, 分析其概念、艺术表现、视觉认知等内容, 研究儿童想象力与视觉认知的发展规律, 以及奇幻生物图形通过打破对于传统形象的认知, 提供多元化的想象空间以此激发儿童想象力, 从而建立视觉符号系统提升儿童的视觉感知发展, 为儿童艺术教育及想象力的培养提供一定的理论基础。

关 键 词 : 奇幻生物图形; 儿童想象力; 视觉认知

The Visual Cognitive Role of Fantasy Biological Graphics in Children's Imagination

Li Lei, Jiang Zhilong, Wang Yu

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000

Abstract : This study mainly focuses on the inspiration of fantasy biometric graphics for children's imagination and their visual cognitive effects. It analyzes their concepts, artistic expressions, visual cognition and other contents, studies the development laws of children's imagination and visual cognition, and explores that fantasy biometric graphics stimulate children's imagination by breaking the cognition of traditional images and providing diversified imaginative Spaces. Thus, a visual symbol system is established to enhance children's visual perception development and provide a certain theoretical basis for children's art education and the cultivation of imagination.

Keywords : Fantasy biological graphics; children's imagination; visual cognition

引言

人类想象力的关键时期集中于儿童阶段, 在这个阶段不但需要完成认知体系的构建, 还需要在这个阶段进行适当的教育引导, 从而为儿童想象力的发展以及健康的成长奠定基础。在儿童教育培养实践中, 不能过度限制儿童的想象力, 要尽可能为儿童提供足够的幻想空间^[1]。例如在“奇幻生物”的设计中结合了想象力、生物学、美学等各个方面的专业技能, 设计师可以从自然界真实存在的生物身上获得灵感, 也可以对一些远古传说及神话故事中的神兽原型进行二次创作, 或借鉴各个文明在不同历史时期创作的艺术品中的经典造型^[2]。通过对这些造型的处理, 绘制出适合儿童风格的作品, 从而研究奇幻生物图形对儿童想象力的视觉激发效应, 对于儿童想象力的发展具有关键作用。

一、奇幻生物图形的概念与内涵

(一) 奇幻生物图形的概念界定

奇幻生物是指一些存在于古老传说、神话故事或者影视作品中出现的虚构生物, 是一种通过想象力创造出来假想生物, 它们的造型元素丰富多样与地球上现存生物的某些特征上有某些共同之处, 同时又加入了想象力的部分在原有的基础上进行了改变。打破了人们对于传统自然界生物的认知, 对于激发儿童的想象力以及好奇心具有很大的作用。这种想象并非是的来自随意的组合拼凑, 而是再创造。奇幻生物的起源由来已久, 无论在国内还是国外, 都有很多典型的例子。比如将猫的造型与蝴蝶的翅膀相结

合, 创造出能够在空中飞舞的奇幻生物或者把树木的枝干与人体的结构融合, 塑造出具有生命活力的树人形象。在西方神话故事中的独角兽, 其造型就是采用白马、螺旋的角以及鸟类翅膀的结合, 其形象蕴含着积极的意义, 被认为是带来好运的象征。在中国的《山海经》中记载的一些异兽形象, 最具代表性的就是龙, 其形象包含了多种动物的元素, 同时具有很强的文化象征。在《山海经》中还记载了九个头的鸟、一目一足的兽等^[3], 这无不反映出了古人的想象力。这些奇幻生物图形各具特色, 构建出一个充满想象力的奇幻世界, 这种融合了现实与想象的视觉符号, 是儿童认知世界、激发想象的视觉中介。在保护儿童好奇心健康发展的同时, 又能培育儿童的创造性思维。

（二）奇幻生物图形的艺术表现与应用

奇幻生物在艺术表现形式上，也有着自己的艺术张力。在插画领域，尤其是儿童绘本插画中，奇幻生物图形是构建奇幻故事的核心要素。在绘本中的插画师们运用的精湛的绘画技巧和丰富的想象力，将一个个奇幻生物栩栩如生地呈现在书页上，为孩子们打开了一扇通往奇幻世界的大门。比如在绘本《小王子》中的小狐狸形象，既有着现实中狐狸的机灵与狡黠，又被赋予了一种能够与小王子心灵相通的神秘特质。通过简洁而富有表现力的插画，成为了无数儿童心中温暖而又独特的存在。在动画领域，奇幻生物图形更是大放异彩。从迪士尼动画中那些可爱的公主与神奇的动物伙伴的故事，以及日本动漫中各种充满个性和超能力的奇幻生物角色，它们不仅以生动的形象吸引着观众的眼球，还通过精彩的剧情推动着动画故事的发展。像《千与千寻》中的无脸男，他那神秘的形象和独特的行为，成为了动画史上令人印象深刻的奇幻角色，激发了无数观众的想象和思考。此外，在游戏设计、玩具设计等领域，奇幻生物图形也被广泛运用，为孩子们创造出充满趣味的娱乐体验。比如在一些儿童游戏中，玩家需要操控各种奇幻生物角色，完成各种冒险任务，这些奇幻生物的独特技能和形象，让孩子们沉浸在奇幻色彩的游戏世界中，尽情发挥自己的想象力和创造力。

二、儿童想象力与视觉认知的发展

（一）儿童想象力的发展阶段与特点

想象力是个体为达到一定的目的、完成某项任务或满足某种期待而借助表象、符号而形成某种难以借助五种感官感受到的事物的心智图景或情境能力^[4]。儿童想象力的发展在整个幼儿时期都是变化的，想象力有着一定的阶段特征。在幼儿零到三岁阶段，儿童的想象力刚刚萌发，儿童的想象基本上是以无意想象为主，即在没有目的的情况下，不自觉地去想象。例如看到圆形的盘子儿童们会想象成太阳，木棍想象成魔法棒，他们的想象内容比较简单，缺乏一定的逻辑和连贯性，但却天真有趣。随着年龄的增长，在三到十二岁的童年阶段，儿童的有意想象逐渐发展起来，能够根据一定的目的或者任务，主观的发挥自己的想象能力。例如在进行角色扮演游戏时，儿童们会根据自己的角色以及情节想象出相应的场景和对话，想象的内容也比以往丰富一些，具备了一定的逻辑性与创造性，这一阶段的想象受外界环境、教育、自身的经验等多种因素的影响。比如丰富的阅读体验，能让儿童获得更多想象的素材，从而想出更加魔幻的故事以及角色；在与伙伴进行的游戏互动中，则能在彼此交流、配合的过程中，不断扩展想象空间、思考问题的不同维度。

（二）儿童视觉认知的发展规律

学龄前期是视觉认知能力发展的关键时期^[5]，其视觉认知的发展亦遵循着一定的规律，婴儿在出生后通过视觉进行感知，其在刚出生后的几个月内主要对轮廓清晰、对比度强的图形感兴趣，如黑色和白色的条纹、圆点等，随着视觉神经系统的不断发育使婴儿能够辨析出不同的颜色及形状，儿童开始对色彩艳丽、造型

特殊的物体产生浓厚的兴趣。进入幼儿期后，儿童的视觉认知能力进一步发展，儿童能够分辨出常见的物体、图形以及开始尝试运用简单的线条和形状对自己看到的事物进行绘制，在视觉感知上处于直观、感性的阶段。良好的视觉认知能力与儿童生理、心理和社会适应能力的健康发展息息相关^[6]。进入童年期后儿童的视觉认知能力又有了进一步变化，他们不仅能够理解各种复杂的图形、物体，而且能够从不同的视角观察和分析物体，把握物体的空间关系及比例结构，例如在绘画当中，儿童们开始注意物体间的远近、大小及遮挡关系，开始运用透视原理表现画面的立体感和空间感，同时，这个阶段的儿童对色彩的感知和运用也更加熟练，能够根据自己的喜好和表达需要，选择合适的色彩来描绘物体和场景。

三、奇幻生物图形对儿童想象力的激发作用

（一）打破常规认知，激发好奇心

在儿童的早期发展阶段，环境中的每一个元素都可能成为他们学习和探索世界的一部分^[7]。而奇幻生物图形以其独特的造型、色彩和图形组合形式，打破了儿童对客观世界的认知，是激起儿童好奇心的有效媒介。在儿童已有的认知领域中，现实生物的造型和特征是其耳濡目染所认知的，而奇幻生物图形则呈现出一种完全不同于客观世界的、带有未知性的形象。例如，当儿童接触到一个脑袋上有三个头、六只手，身体还能发出五颜六色的奇幻生物时，儿童会产生一种极强的好奇心、以及探索这个奇特生物的冲动，激发他们的思维活力。好奇心是儿童想象力的源泉，儿童的好奇心会驱使他们进一步去认知并想象这个奇幻生物图形背后的含义，激发儿童的思维灵感。好奇心是儿童想象的来源，当儿童对这个奇幻生物图形产生好奇的时候，他们会调动自己已有的知识和经验，尝试去理解这些奇特的图形，在这个过程中，儿童的想象力会被充分开发出来。例如，儿童可以根据自己对动物形象的认知，想象这个奇幻生物的每个头分别代表着不同的动物，并且在不同的头上有着不同的智慧和技能或者想象它的六条手臂可以同时做很多有趣的事情，如画画、弹琴、跳舞等等。通过对这种造型地想象，不仅能够满足儿童的好奇心，还能畅想出富有想象力的奇幻生物的故事。

（二）提供多元想象空间，拓展思维边界

想象是沟通现实世界与未知或可能世界的桥梁^[8]。奇幻生物图形具有丰富的细节和开放性的表达，能够给儿童留出多元化的想象空间，从而扩展儿童的思维边界。如奇幻生物身上独特的装饰、纹理、周围的环境中的神秘元素等，任何一个细部都可能作为儿童发散想象的起点和媒介，激发出不同的联想。如一个奇幻生物身上的螺旋形纹饰，儿童可能会将其联想到通往神秘世界的阶梯或是有魔力的神秘符号。同时，奇幻生物图形本身具有开放性特征，不存在固定性解读答案，因此就为儿童留下了充分的自由想象空间，不同的儿童能对同一个奇幻生物有着不同的理解和想象。例如一个看上去像是云朵一般的梦幻生物，有的儿童会想象为天空的卫士，去收纳、储存雨水。有的儿童联想到这是一座

会飞的房子，里面住的是一群小精灵。因此培养想象力对于处在人脑多元发育时期的儿童而言尤为重要^[9]，引导儿童学会从多维视角出发思考问题，打破固化思维，提升思维的灵活程度和创新意识。此外，奇幻动物图形所构建的奇幻世界充满无限的可能，也可以激发儿童对于未知世界的探索，促进儿童们不断扩大自己的思路，去想象更加奇幻的世界。

四、奇幻生物图形在儿童视觉认知中的作用机制

（一）吸引注意力，促进视觉感知发展

奇幻生物图形的独特性使它从众多视觉信息中脱颖而出，能够吸引儿童，并留下深刻的印象体验^[10]。儿童具有天生的求新、求异心理，奇幻生物图形那不常规的形态、丰富亮丽的色彩、神秘的氛围感满足了儿童的这种心理需求。儿童们在看到一个奇幻生物图形时，他们的注意力会被这种与以往生物存在巨大差别的图形吸引。例如，在某个奇幻生物图形上，它长着一对巨大的翅膀，身体拥有丰富的颜色，像彩虹一样排列，这种奇幻生物图形打破了常规。使儿童的注意力能够高效集中，促使儿童更加专注地观察图形的形状、大小、颜色、等视觉要素，从而促进他们视觉感知能力的发展。在观察奇幻生物图形的过程中，儿童会逐渐学会分辨不同的形状，如圆形、方形、三角形等，看到奇幻生物图形的构成时，就能够理解它们的组合关系。儿童们也会更加敏锐地感知色彩的变化，学会区分不同的色调和明度，了解不同色调以及明度的差别和不同配色带来的不同视觉效果，通过这些细节的观察能够提高儿童的视觉分辨能力和观察力，使他们的视觉感知更为敏感及精准。

（二）构建视觉符号系统，强化认知图式建构

学前儿童在三到六岁主要处于皮亚杰前运算阶段，依靠形象化的符号图示，例如狮鹫的翅膀寓意“自由”、独角兽的角喻示“纯洁”，帮助儿童在头脑中建立起事物的特征与其意义相关联的

认知图式。奇幻生物图形往往融合了现实生物的典型特征，例如将鸟的喙、鱼的鳞片和一些超现实生物元素，例如发光眼睛、不同材质的肢体的相结合，形成一种“熟悉与陌生”的符号图形。当儿童长期处于这样的图形环境中时，会不自觉的将其逐渐分解为“头、身体、四肢”等基础单元，从而在大脑中建立起生物形态的划分。例如，龙的形象通常会有爬行类动物的身体、鸟类翅膀以及哺乳动物头等生物特征的组合，这种跨越生物的特征使儿童不得不打破对单一生物的认知模板，让儿童学会在一些差异中寻找共性，从而强化对一些事物特征的提取与整合能力。而神经科学研究表明，神经符号解构与重构的过程可以有效激活儿童大脑枕叶的视觉皮层和前额叶的认知控制区域，促进神经元连接的复杂化。对于激发儿童的想象力具有积极的作用。

五、结论

奇幻生物图形作为一种独特的视觉表达形式，在儿童想象力的培养以及视觉认知的发展过程中，有着至关重要的作用。以其独特的概念、丰富的构成内容和多样性的表现形式打开儿童想象力的大门，通过打破儿童对于常规的认知、为儿童提供多样化的想象空间及强烈的情感共鸣。激发儿童的想象力，使其在充满想象的世界里遨游，培养儿童的发散思维和创造力。奇幻生物图形在吸引儿童注意力、强化图形记忆等方面，具有至关重要的作用，同时也促进了儿童视觉认知能力的发展。让孩子们能够更加敏锐地感知周围的世界。在未来儿童艺术教育、儿童产品设计等领域，我们应该充分认识奇幻生物图形所蕴含的艺术价值，充分利用这些奇幻元素来为儿童提供一个积极的成长环境。在未来的研究中我们需要去进一步去探讨奇幻生物图形的设计原则和方法，以此根据儿童不同年龄阶段和认知特点，运用相对应的奇幻生物图形元素，去促进儿童想象力和视觉认知能力的协同发展。

参考文献

- [1] 徐天阔. 奇幻生物在原画兽设中的造型方法研究 [D]. 鲁迅美术学院, 2024.
- [2] 薛轶丹. 奇幻电影中兽设的造型方法研究 [J]. 当代电影, 2020, (09): 71-78.
- [3] 殷鸿达. 《山海经》异兽元素在科幻动画影片中的应用与研究 [D]. 桂林理工大学, 2024.
- [4] 张志泉, 陈振华. 教育应助力儿童想象力的发展 [J]. 中国教育学刊, 2019, (02): 54-58.
- [5] 童梅玲. 关注学习障碍儿童的视知觉 [J]. 教育生物学杂志, 2015, 3(21): 113-117.
- [6] 王钠, 周树青, 郭晓杰, 等. 学龄前儿童视觉认知能力评估量表的编制与信度、效度检验 [J]. 中国儿童保健杂志, 2024, 32(02): 138-141.
- [7] 李星. 学前儿童服饰对其身心发展影响的研究 [J]. 化纤与纺织技术, 2024, 53(8): 145-147.
- [8] 张志泉, 陈振华. 教育应助力儿童想象力的发展 [J]. 中国教育学刊, 2019, (02): 54-58.
- [9] 艾莉森·阿里达, 姜钰, 邢晓燕, 等. 小学阶段儿童想象力培养的重要性 [J]. 人民教育, 2014, (17): 59-61.
- [10] 吴寒俊, 王喆. 基于儿童视觉认知特点的烟花产品包装设计研究 [J]. 丝网印刷, 2024, (18): 64-67.