

从连环画到绘本

——镜头设计的演进

李 斯 陈雁峰

广州商学院, 中国·广东 广州 510000

【摘要】连环画作为我国宋朝时期初步形成,且经过多年历史发展而形成的图书类型,是一种古老的传统艺术,其题材广泛、内容多样,具有寓教于乐作用。而随着现代化网络快速发展,以及人们的生活质量、思想观念等方面变化,使得传统连环画开始逐渐被淘汰,而在连环画基础上产生的绘本,逐渐成为占据了图画为主的图书类型市场主体,实现了连环画到绘本的演变。基于此,本文主要围绕连环画到绘本演进进行探讨,将镜头设计作为切入点展开研究。

【关键词】连环画; 绘本; 镜头设计; 演进

文章来源于课题基金:广东省教育科学规划高校哲学社会科学专项研究项目:粤港澳大湾区视域下传统连环画的传承与发展研究(2019GXJK074)。

前言

连环画和绘本均属于一种将图片作为主体,并结合文字的图书类型,两者之间存在共通性。但由于其在表现形式方面差异,使得在当下环境中面临着不同处境,将镜头设计作为切入点,通过对两种图书形式进行分析,在案例分析、归纳比较支持下,对连环画到绘本演变过程进行梳理,观察两种不同形式图书视觉传达特征变化,可以发现导致连环画发生衰落,而绘本快速兴起的原因,在于对镜头设计的重视程度存在差异。因此,为更好的了解连环画到绘本的演变过程,需要从镜头设计方面进行考虑。

1 图文叙事类读物镜头分析

镜头设计是一个诞生于电影制作领域的术语,随着各种新型艺术形式发展,逐渐被应用于更加广泛领域中,重点用于对各类视觉艺术形式设计中,如连环画绘本等“图片+文字”形式的设计中,能够是其在图文叙事类读物本身叙事功能基础上,进一步增加审美趣味。目前,通过对读书叙事图书进行研究,重点着眼于对设计版式、技法表现、推广运营等方面。由于我国对镜头设计方面研究相对较少,且多以连环画等作为主要研究对象。现代绘本引入我国时间相对较晚,但由于其本身具有明显的时代特征,且视觉效果良好,使得绘本快速风靡了市场,并表现出的颠覆性特征,绘本在进行镜头设计中形态丰富、表现力强。而由于我国在该方面研究相对较晚,经验缺乏,成果较少,尚且有待挖掘和总结。连环画镜头设计处于发展萌芽阶段,但也是对图文叙事类图书视觉设计研究中不可缺少的对象。通过对连环画和绘本进行联系,并进行比较分析。能够从连环画到绘本演变过程中发现镜头设计发展轨迹,可进一步掌握图文叙事类图书演进,以及设计中镜头视觉语言方面变化。

2 连环画到绘本演变的早期探索

2.1 绘本镜头叙事不足

关于绘本的起源存在多种说法,如中国壁画说、日本绘经说,捷克教育家夸美纽斯的《世界图绘》被认为是现代化绘本类图书发展的雏形。而《世界图绘》这一类带有插图的书籍,在形式和表现方面,依旧将文字作为主体图画作为点缀部分,在体量方面,文字占比远高于图画占比,仅使用文字即可起到支撑叙事功能作用,图画在图书中起到补充说明作用,不具备完整的叙事功能,以及连续性的镜头语言组合,不具备镜头设计特征^[1]。

2.2 早期连环画中短镜头设计

我国现代出版业起源于明末清初,在民国时进入高峰,并随着阅读要求提升,出现更带有插图的书籍杂志,以《儿童世界》这一图画故事栏目为例,整体画风清晰,文字朗朗上口,是中国绘本发展的萌芽。此时图文叙事类作品图书中图画,占比开

始明显上升,甚至开始使用续画面方式组成镜头进行视觉设计。镜头构图方面多采用传统绘画方式,如丰子恺作品中国画痕迹浓郁,这一时期连环画中镜头设计意识相对缺乏。此时连环画镜头设计意识相对薄弱者,这与绘画时采用封闭加构图框架进行规划设计相关,即便能够对画面整体进行较好的掌控,且能够保证美观性和造型生动性。但在镜头语言使用方面主动调度不足,镜头画面剧情展开被动性强,需要文字进行牵引,对镜头设计技巧运用意识不足,景物较为单一,叙事节奏极为缓慢,缺乏视觉冲击力和情绪感染力。

3 连环画兴起及镜头设计意识觉醒

我国连环画作品发展的高峰期,在新中国建立至20世纪80年代末,此时连环画作品数量众多,表现手法多元化,整体呈现“百家争鸣”发展态势,诞生了很多高质量的经典作品。在连环画高速发展背景下,创作者为更好的吸引读者注意力,开始重视对镜头展示,技巧运用镜头设计意识开始萌芽。使得这一时期产出了很多具有设计镜头设计意识的高质量作品,如《地球上的红飘带》,在设计中利用远近景物交替出现方式,借助强大的反差,强化了视觉节奏。同时该部作品还采用跨页形式,将两个版面合并为幅度较大的远景镜头,扩大了视野范围,且渲染出了磅礴气势。

在对飞夺泸定桥的情景进行表现时,采用垂直冲屏大透视镜头方式,对突击队员应用冲击画面进行展现,使得画面具有极强冲击力。这一时期甚至出现了采用影视作品剧照制作电影版本连环画的艺术作品,此类作品在制作中经常使用高超的镜头表现技巧,能够提升对观众目光吸引效果,电影版连环画镜头,得益于前期镜头拍摄技巧的运用,影视工作者通过对镜头进行合理处理,能够起到良好的画面展现效果。但连环画创造创作者并未受到启发,将镜头设计融入到自身作品创作中^[2]。

另外,连环画兴盛年代,我国网络不发达,高质量影视作品较少,多数人很少接触国外电影,使得人们很少能接触到具有高水平镜头设计的画面,使得人们对连环画的画面设计要求较低,未对既有的视觉叙事体系产生不满,使得镜头设计发展内外驱动力不足,影响了连环画进步发展。但相对于连环画在美术风格和故事题材方面取得的显著成果,在镜头设计方面存在严重不足。

4 连环画到绘本的继承与创新

4.1 连环画和绘本关系

长久以来,人们一直将绘本作为一种舶来品,近些年来逐渐进入公众视野,绘本通常采用一图一页方式进行设计,从整体版面和开本比例方面而言,绘图类似于放大版的彩色连环画,绘本专家芭芭拉·库尼认为“绘本本像是一串珍珠项链,图画是

珍珠,文字是穿起珍珠的细线”,由此而言,连环画与绘画本质上都属于图文叙事类读物,差异以较小。有观点认为,我国民国早期出现连环画,可以认为是广义上的绘本,也是本土绘本诞生的起点。但通过比较现代绘本与我国连环画,从镜头设计方面而言,存在本质上区别,现代绘本吸收了连环画优点,同时借鉴电影、动画、绘画设计中的有相关表现手法,并进行适当创新,已经形成了自身独有的特色。

4.2 绘本镜头设计特点

绘本在进行镜头设计中,使用开放性构图方式,该设计方式突破了传统固定画面内展现剧情的表现方式,打破了传统可视画面空间限制,利用画外虚拟空间形式,为人们构建了一个不可见空间。相较于以往封闭构图,认为镜头四周作为与外界无关的设计理念,且过于重视框架内秩序的设计方式,开放式镜头构图更加关注镜头内容,以及与外界的环境的关联性,这种设计方式利于营造相应氛围,能够帮助人们产生一定联想。

绘本具有宽画面、大尺寸特点,能够更好的展现复杂镜头并进行合理调度,如《我想要只虎纹猫》这一绘图使用平行蒙太奇手法,对虎纹猫和小女孩荡秋千、爬树、玩滑板等多个场景进行镜头设计,并将不同的画面统一在一个相对完整的镜头画面构架中,巧妙地实现了对复杂故事叙述。

利用留白和文字,可增加镜头设计层次感。在连环画中的文字通常放置在镜头之外,并以第三人称口吻方式进行叙述,整体情绪表达方面饱满性不足,而在此基础上形成的漫画类作品,文字通常以对白形式进行展现,能够使读者快速进入到相关剧情中,但过多的对白会对整体画面起到遮挡效果,甚至对镜头的连贯性产生破坏。与之相比,绘本中的文字通过吸取传统的文化以及漫画优点,并通过不同形式的排列组合,利用不同形式点、线、面进行展示,使得画面结构更加美观、平衡,实现了对读者视线引导,同时它赋予了绘本镜头声音。在儿童绘本中,“念”是其主要特点,作者通过赋予文字音韵,使得绘本中内容阅读更加朗朗上口,增加了画面镜头声效设计,通过画面与声音音乐同时展开,使得整体效果,产生了与电影镜头中“音画同步”技巧相近效果。如《马头琴》,这一作品利用留白、压缩跨页面画面的镜头设计角度,增加了镜头长宽比,与电影画面中遮幅宽银幕镜头手法相接近。同时利用留白能够为作者发挥想象力提供更多素材与空间。而优秀的绘本在使用中,不仅可以具象的呈现整体画面,而且能够丰富图像信息,更好地传达作者思想和用意。此外,通过对镜头、留白以及文字三者之间形成的政府空间,以及存在形态进行灵活运用,能够取得更加理想的效果。

4.3 连环画到绘本发展启示

良好的镜头画面,既要保证内容精彩,又要确保其易读性,相比于传统连环画,画面需要读者进行适应,采用绘本镜头方式,能够提高画面感染力。在绘本画面在内容设计方面,通过寻找到与镜头运用的平衡点,即可有效借鉴传统绘画手法,营造相应的镜头风格,又可通过对电影中复杂镜头手法运用,营造紧张刺激的视觉范围,绘本镜头存在感较高,但同时也未时刻强调镜头感,其在设计方面,通常在一页一格的大框架中对镜头进行灵活设计。能够在保证画面整体性同时,实现对各种技巧合理运用,使得镜头中相关对象在适合的时间,出现在适合的位置,良好的镜头设计方式,不会让读者感受到刻意设计,使得整体画面自然感更加明显,能够在潜移默化中对观众进行引导^[3]。

5 绘本的纸质到数字化发展

5.1 数字绘本特点

随着现代化电子技术和互联网技术的快速发展,以及在各领域中应用,绘本内容经过数字化处理后,开始使用手机、电脑

等移动终端设备呈现出来,这种数字化处理方式,使得数字绘本应运而生。而数字绘本,具有两方面特点。一是,媒体化。在镜头设计中,通过充分调动图、文、声、光、影等要素,可实现视觉、听觉、触觉等多方面信息传递,更好的满足人们需求;二是,交互性。数字绘本读者通过手机等移动终端进行阅读,能够同时与不同读者进行互动,并获得反馈结果。相较于传统连环画与绘图中,利用视觉引导镜头和暗示方式产生的“动”感存在差异,数字绘本基于现代化技术进行动态画面设计,能够实现镜头的真正动态化,使得复杂性镜头在调度方面更加直观易懂。

5.2 数字绘本重构

不同于传统纸质绘本的叙事体系,现代化数字绘本在跨页设计、视觉轴线、文字符号、立体展现等方面经过数字化转化,使得原有设计感和形式美消失。但数字绘本动态画面以及主页显示方式,消除了普通画面组接间产生的问题,利用运动镜头、动画效果以及后期制作技术进行重构,保证了整体画面展现效果。在进行数字化重构中,数字绘本取代了纸质绘本利用画面并置进行叙事以及虚实结合方式,以及推拉镜头、特写镜头和闪白转场效果的设计方式。通过对蒙太奇构成要素进行利用,即画面和声音,使得数字绘本产生了良好的音画效果,有效弥补了传统纸质绘图中声音元素的不足,同时实现了音画同步以及音画对位。

5.3 数字绘本发展与展望

图文叙事读物,经历了连环画到绘本的演变,在这一过程中,镜头设计意识诞生并创新,再到技术运用,实现了数字绘本发展,更好地满足了读者需求。同时技术变革式,使得镜头设计手法应用方面,成为绘本发展的一项重要成果,并且打破了硬件对绘本发展的制约,数字绘本利用声、光、特效结合方式,在多媒体手段和镜头语言支持下,提升了整体画面展现效果,使得读者获得了更好的参与感。而数字绘本的这一使用优势,使绘本脱离了传统纸质媒体限制,增强了阅读感官,但也失去了一定阅读兴趣,使得绘本发展进入到新的阶段。在整个发展过程中,技术的改革促使绘本实现了新的变化。因此,随着大数据、人工智能和虚拟现实等技术应用,将其与绘本等图文叙事读物相结合,能够促使绘本产生更加丰富多彩的变化^[4]。

6 结论

以往人们的娱乐生活相对简单,连环画是儿童重要读物,尤其是90年代及之前儿童。但随着时代快速发展,受人们眼界变化与需求影响,传统连环画开始逐渐退出市场。进入21世纪以后,随着我国市场发展,大批引进版童书占据了市场,而绘本作为一种从连环画中演变而来的图书形式,成为童书市场中支柱性产品,获得了更多儿童及家长认可,经过相关研究发现,这种演变与镜头设计引进相关,为更好的了解连环画到绘本演变过程,需要加强对镜头设计演进了解。

参考文献:

- [1]姚远,秦祯研.从连环画到绘本:镜头设计的演进探析[J].淮南师范学院学报,2020,22(05):77-81.
- [2]董玉娟,郑聚强.连环画绘本《至诚报国 黄大年》创作出版纪实[J].吉林画报,2017(12):4-5.
- [3]张人方.基于图文关系的连环画文化转型研究[D].湖南师范大学,2017.
- [4]孙雯琦.从连环画到绘本的文化转型研究[D].浙江理工大学,2016.

作者简介:

李斯(1985.05—),女,汉族,籍贯:广东,职称:讲师、工艺美术师,硕士研究生,研究方向:视觉传达设计。