

中国原创绘本图像叙事研究

范月 景春桃

成都大学, 中国·四川 成都 610000

【摘要】绘本区别于其他类型儿童文学作品的最大特征是图像媒介参与叙事。本文从叙事元素、图文融合、叙事结构三个方面对中国原创绘本的图像叙事进行深入地分析,以期能够更好地把握中国原创绘本的特点与价值,为了解和欣赏中国原创绘本提供一个新视角。

【关键词】原创绘本; 图像叙事; 叙事元素; 图文融合; 叙事结构

Research on the Image Narration of Chinese Original Picture Book

Fan Yue, Jing Chun tao

Chengdu University, Sichuan, China, Chengdu 610000

[Abstract] The most distinctive feature of picture books, which is different from other types of children's literature works, is the participation of image media in narration. This paper makes an in-depth analysis of the image narration of Chinese original picture books from three aspects: Narrative elements, fusion of picture and text, and narrative structure, in order to better grasp the characteristics and value of Chinese original picture books, in order to understand and appreciate the Chinese original picture book to provide a new perspective.

[Keywords] Original Picture Book; Image Narration; Narrative Element; Picture and text fusion; narrative structure

【基金项目】本研究为四川省高校人文社会科学重点研究基地?四川学前教育发展研究中心资助项目(项目编号:CECER-2020-C03)。

绘本,又称图画书(Picture Book),由色彩丰富的图画与简洁明了的文字共同演绎一个生动有趣的故事。绘本区别于其他儿童文学作品的最大特征是图像媒介参与叙事。所谓图像叙事,即以图像为载体,传达叙事的内容,承载叙事的功能。图像叙事具有源远流长的历史,自原始文明时代,人类就通过在石壁上作画来记录叙事,在当下的“读图时代”,图像叙事更是具有不可忽视的价值。在绘本中,图像不是文字的附庸,而是绘本的生命,承担着传达文意、交代环境、刻画角色、营造氛围、抒发情感等多种重要叙事功能。新世纪以来,在国外优秀绘本的引入以及日益丰富创作理论的影响下,中国原创绘本创作逐渐走向成熟,诞生了一大批优秀的作品,这些作品在图像叙事上呈现出独特的美学特点与艺术价值,越来越受到大众的关注。本文从叙事元素、图文融合、叙事结构三个方面对中国原创绘本的图像叙事进行分析,以期能够更好地把握中国原创绘本的特点与价值,为了解和欣赏中国原创绘本提供一个新视角。

1 中国原创绘本叙事元素

绘本的叙事元素包罗万象,从微观层面的线条、色彩、构图等到宏观层面的页面设计都属于叙事元素的范畴。在众多的叙事元素中,媒材是最重要的元素,很大程度上决定了绘本的艺术特征与审美特点。媒材是指艺术家可应用于图画创作的工具和材料,林文宝从媒材表现特质的角度将其分为“控制性媒材”“流动性媒材”“操作性媒材”三大类。^[1]“控制性媒材”指彩色笔、铅笔、签字笔等材料;“流动性媒材”大多指向彩绘颜料的范畴,如水彩、水粉、油画等颜料;“操作性媒材”则多半指版画、摄影、纸雕、拼贴等。

中国原创绘本所使用的“流动性媒材”多为水墨、水粉与中国画颜料。水墨画是中国国画的代表,以清水调控墨的浓淡变化在纸上作画形成不同层次与美感。《小蝌蚪找妈妈》是水墨媒材的典范作品,作者用浓淡不一的笔墨勾勒出荷花、水草

等水生植物以及小蝌蚪、虾、金鱼等动物,寥寥数笔却活灵活现地展现了各种动植物的特点与习性,体现中国水墨画重在写意传神的艺术特点。中国原创绘本水墨画的使用以熊亮的作品最具有代表性。比如《二十四节气》系列绘本,熊亮运用轻墨淡敷的水墨来展示二十四传统节气概念,色彩素雅,自然朴素,意境悠远,画面大量留白营造丰富的审美空间和朦胧的美感。总之,中国传统水墨画媒材的使用让中国原创绘本具有特殊的美学韵味,成功打造了浓浓“中国味”的绘本系列作品。

除了水墨画之外,水粉与中国画颜料也被广泛运用于中国原创绘本创作中。第一届“丰子恺儿童图画书奖”获奖作品《荷花镇的早市》用精美的水粉画描绘一幅江南水乡集市的风情画卷:黑瓦白墙的建筑、熙熙攘攘的人流、碧波荡漾的河水……整个绘本明度采用中灰色调,纯度偏低,色相偏暖,画面宁静而温暖,色彩素雅又明亮,质朴纯真的美感跃然纸上。灵动柔美水粉还带有油画厚重的质感,营造出一种斑驳温情的怀旧记忆。除水粉媒材外,中国画颜料也得到了画家的青睐。《安的种子》用中国画颜料描绘出朴素而温暖的画面:土黄色的地面,灰色的树木与院墙,砖红色的房屋柱子与窗户,碧绿色的春水与荷叶……冷色调与暖色调搭配得巧妙和谐,营造出一种安静祥和的氛围。

值得注意的是,中国原创绘本也有使用“操作性”媒材的作品,剪纸、版画、泥塑等传统民间艺术纷纷运用于绘本创作中,让绘本作品带有浓厚的“中国味道”。比如,2010年明天出版社发行的《进城》巧妙借鉴传统剪纸手法,整个作品只使用黑白两色,以白色的纸张作为底色,采用平涂的涂色方式,用黑色勾画出极富视觉冲击力的人物,营造出类似传统剪纸和皮影戏的画面效果,令读者眼前一亮。除了剪纸,《连年有余》《五子登科》等绘本使用传统民间艺术年画元素,夸张的造型姿态和平衡匀称的构图营造出富有装饰性的艺术效果。

2 中国原创绘本图文叙事的融合

绘本最大的特点是图文融合共同讲述一个故事。松居直提出绘本的著名公式,即“图×文=图画书”,也就是说绘本图文之间并不是简单相加,它们各自承担着不同的叙事任务,但又互为补充、相互交融,相乘创造出更大的艺术空间。丹尼斯·阿冈斯托在《合而为一:图画故事书里的图文互补叙事》以“平行叙事”及“互补叙事”对绘本文图关系进行了大致分类。^[2]基于此,下文主要从“平行叙事”与“互补叙事”两个角度分析中国原创绘本的图文叙事的融合。

平行叙事即指文字和图画基本上讲述同一个故事,其图像与文字呈现出“对称平衡”的特质。平行叙事是绘本图文关系中最简单直观的一种,图画和文字同时出现,共同讲述着相同的故事,叙述元素和细节一一对应。《安的种子》文字叙述与图像呈现基本一致,是一部典型的“平行叙述”作品。《安的种子》讲述了一座寺庙里本、静、安三个小和尚种植千年古莲种子的故事。故事开篇,三个小和尚跪坐在老和尚面前,老和尚伸出的手掌中有3颗种子,画面的文字写道:“这是几千年前的莲花种子,非常珍贵,你们去把它种出来吧。”随后,图片清晰直观地呈现了三个小和尚拿到种子后的故事。《安的种子》以三个人物为线索按时间顺序进行叙述,叙述节奏简洁明快,图像生动形象,文字简单直白,图画详细地描绘了本页文字的内容,即使不看文字也能理解图像所表达的故事。虽然文字对图画中人物的语言和心理活动有所补充,但是并没有改变原本的叙事要素,图画与文字一一对应,是一种“平行叙事”的图文关系。简单直白的图文关系并不代表着绘本主题的浅显易懂,《安的种子》作为一本富有禅意的绘本,蕴含着“天人合一”的哲学思想,需要读者细细品读。

互补叙事即绘本的图文互相补充,插图丰富或充实文字内容,文字有时也会丰富或充实插图的叙事效果,图文之间相辅相成得到“1+1>2”的叙述效果,共同构造出一个更为广阔的艺术空间。在互补叙事的绘本中,图文关系更加灵活多样,有时会存在“多图一文”“有图无文”的情况,读者需要将图与文整体结合起来才能了解完整的故事。《团圆》讲述了一家三口春节团圆相聚的温馨故事。书中开头出现的三个大跨页图没有任何文字,仅仅通过图画展示过年时热闹的场景:提着大包小包行李回家的夫妻、躲在门后张望的小女孩、挂满灯笼热闹街道、贩卖物品的商人……没有文字的图画信息显得繁多细碎,引起读者无限的猜测,读者通过文字的讲述才明白原来是主人公毛毛在外打工的爸爸妈妈春节回家过年了。随后,图片以蒙太奇的手法拼接出生活的小片段,呈现了毛毛和爸爸妈妈从除夕当天到大年初四发生的故事。图片旁的叙述文字补充呈现了人物对话和心理活动,让画面内容更加丰富。同时,绘本插画的排版也颇具深意。一个对页中通常为一中一小两幅插图,小插图的下方放置文字,且中、小幅插画尺寸固定、数量对等,营造团圆主题热闹又安定氛围。更巧妙的是,图像版式设计使版面与故事的内容情感还暗含呼应关系:当一个对页里的中图在左页,小图在右页时,所表现的往往是父女感情更加亲密融洽时;反之,则往往是对应存在一定负面情绪的场景,诸如丢失硬币的伤心。因此,版式的变化暗示了情感的转变,而这些内容并没有文字进行说明,读者需要细心观察才能发现其中奥妙。

3 中国原创绘本的叙事结构

“叙事的本质是对神秘的、易逝的时间的凝固与保存。”^[3]叙事必须有规律可循,按照一定的时间规律将事情叙述清楚。

按照叙事时间的不同,绘本的叙事结构可以分为线性叙事和非线性叙事。

所谓线性叙事,是指单一的、集中的、明确完整的故事主线和情节,强调人物动作的连贯性和情节线索的集中性,一般按照时间先后顺序讲述故事,减少读者阅读时理解的难度。由于线性叙事更加符合儿童的身心发展规律与阅读接受能力,因此线性叙事是目前中国原创绘本的主要叙事模式之一。当下,中国原创绘本大致分为以下几类:传播中华传统文化的绘本,如《二十四节气》;民间故事或神话改编的绘本,如《女娲》;表现儿童现实生活的绘本,如《团圆》;以现当代经典儿童文学作品为基础的绘本,如《北京的春节》;工具型绘本,主要目的在于帮助幼儿识字认物。以上几类绘本涉及到讲述故事的基本采用线性叙事结构。如《女娲》按照事情发展的先后顺序讲述了女娲炼石补天的神话故事;《团圆》从爸爸回家团圆到爸爸离家为顺序讲述一家人过年的故事;《北京的春节》以时间顺序讲述了北京从腊八到正月十九期间过春节的民风民俗……值得一提的是,由于线性叙事的结构具有故事完整性、叙述连贯性的特征,而在无字绘本中得到大量运用。

非线性叙事是指非单一的叙事线索,即在同一个时间内,多条叙事线索并存讲述故事,在时间上采取倒叙、插叙的手法。与线性叙事结构相比,非线性叙事的故事框架更复杂,具有故事的不完整性、时空的交叉性、叙述的不连贯性等特征,对读者的阅读能力有着较高的要求,因此这类叙事结构在儿童绘本中较少使用。《小石头在做梦》这一绘本使用了非线性叙事结构。故事开头,小石头做了一个关于自己经历的梦:被女学生在古庙中捡到却被遗忘在玻璃罐中,被淘气的孩子们丢掉,被风雨冲进水沟里,被遗忘在湖底无人问津,更早以前,女神用石头补天,而它被弃用扔下。正当梦醒之后小石头感慨自己不断被抛弃的命运时,博物馆中一位老爷爷讲起了这块石头的故事:它是远古时从天而降受人们供奉的神石,是滋养水中生态环境,给人们提供食材和珍宝的石神,是被孩子看作宝贝的石头,是美丽姑娘梳妆台上寄托相思之情的信物,是见证女学生进入大学结婚生子的石头,是被人发现研究价值在博物馆中展出的文物。该绘本采用非线性叙事结构,以小石头和老爷爷两种不同的视角,通过顺序、倒叙和插叙不同的叙事方式,使小石头的故事完整的展现在读者的眼前。

中国大陆原创绘本起步时间较晚,目前正处在蓬勃发展阶段。中国原创绘本在叙事元素、图文融合、叙事结构等方面还需要进一步探索精进,广大绘本创作者需要在借鉴国外优秀绘本的基础上,加深对于中华文化的认知和理解,立足中国实际,讲好中华故事,创作出更多带有中华文化特点的优秀绘本作品。

参考文献:

- [1]黄晨屿. 图画书的图像叙事及其当代考察[D]. 浙江师范大学, 2018: 14.
- [2]周尤. 儿童绘本文图关系研究[J]. 美术大观, 2021(01): 144-146.
- [3]龙迪勇. 寻找失去的时间——试论叙事的本质[J]. 江西社会科学, 2000(09): 48-53.

作者简介:

范月(1998. 9—)女,汉族,河南省信阳市人,硕士研究生在读,研究方向:小学教育与儿童文学。

景春桃(1997. 2—)女,汉族,四川省绵阳市人,硕士研究生在读,研究方向:小学教育与儿童文学。