

图画书《公园里的声音》中的隐喻探析

杨 光

(广西民族大学外国语学院, 广西南宁 530000)

摘要: 本文以图画书《公园里的声音》为例, 从文字隐喻和图画隐喻两个方面, 探析隐喻背后, 本书要呈现的精神内涵。笔者发现, 本书作者借用姓名隐喻和字体隐喻(文字隐喻), 以及爵士帽元素和四季的变幻(图画隐喻), 反映出故事中四个角色不同的性格特征以及角色心境的变化。本书作者通过隐喻, 也在暗中呼吁家长们应打破阶层的隔阂, 还孩子们自由快乐的童年。

关键词: 图画书; 公园里的声音; 隐喻

图画书(picture book), 即绘本, 是幼儿文学的一种表现形式, 也是一种包含图画和文字语言两种媒介的文学体裁(朱自强, 2009)。在一本图画书中, 文字可以说话, 图画也可以说话, 文字和图画虽然都在用自己的方式说话, 但两者表现出的都是同一个主题(松居直, 1997)。因此, “一本图画书至少包含着三个故事: 一个是文字讲述的故事, 一个是图画暗示的故事, 还有一个是图画和文字两者结合而产生的故事”(诺德曼, 2008)。由于图画书的这个多维度特征, 一本图画书最终向读者呈现出来的效果会是1(文字)+1(图画)>2。

隐喻, 是一种修辞术语, 通常用一种事物来暗喻另一种事物, 暗示它们之间的相似之处。在文学中, 隐喻这种修辞手法很是常见, 例如, 作者用熟悉的“喻体”来修饰陌生的“本体”, 让读者通过比较, 来加深对“本体”的认知。巧妙地使用隐喻, 也可以达到比使用明喻更加生动形象的效果。而文字隐喻不仅在于文字本身所传达出的意思, 文字外在的字体、大小、颜色等, 也可以成为图画书文字隐喻的一部分。而图像作为图画书最为重要的组成部分之一, 理解图画书暗含的图像隐喻, 也成为解读图画书过程中不可或缺的一环。在图画书中, 每一副图画的创作空间非常有限, 但如果能在如此有限的空间中运用上视觉隐喻, 便可以激发读者的无限的想象力与感知力(林银霞, 2021), 继而领悟出图画背后, 作者所要传递的真实意图。

《公园里的声音》是一本图文皆由英国超现实主义画家安东尼·布朗于1998年创作的图画书, 本书斩获了多项国际童书大奖。作者安东尼·布朗比较擅长借助作品来反映亲子关系、阶级关系等社会问题。他的作品经常是“颜色鲜明、构图利落, 擅长利用对比的手法和超现实的笔触来营造画面的戏剧性”(引用自百度百科)。在安东尼·布朗创作的图画书中, 即使是图画的一个不起眼的小角落, 也可以体现出他的创意与想象。因此, 他创作的图画书经常让读者们有一读再读的欲望, 因为每一次再读都可能是发掘出新宝藏的神奇体验。《公园里的声音》就是有拥着以上优秀特点的图画书, 这本书主要展现了四个不同角色的四段心声: 两个大人, 两个小孩子(一对是母子, 一对是另一家的父女), 从各自不同的视角来讲述在同一天当中的同一个时间段, 逛同一个公园的经历与感受。虽然这本图画书中的文字不多, 但通过最为凝练的文字以及图文交互的方式, 我们可以感知人物的情绪变化以及性格差异。接下来, 笔者将以《公园里的声音》这本图画书为例, 从文字隐喻和图画隐喻两个方面, 探析作者赋予文字及图画背后的深意。

一、《公园里的声音》中的文字隐喻

(一) 姓名隐喻

本书中, 第一个心声来自于一个贵妇人, 她在第一个单页出场时衣着讲究, 身后的别墅简约大气。贵妇的心声说道: “时间差不多了, 我应该带维多利亚——我们家的纯种拉布拉多犬, 还有

我的儿子查尔斯去散步。”(《公园里的声音》安东尼·布朗文/图, 宋珮译, 2012) 贵妇人强调她家的狗是“纯种拉布拉多”, 血统高级纯正, 也暗示了她自己处在上层阶级的身份地位, 以及她趾高气扬、藐视普通百姓的傲慢。

第二个单页中, 贵妇她们到了公园, 但她刚把维多利亚的狗绳解开, 就发现有一条“脏兮兮、讨厌的土狗”凑过来骚扰她家的小狗, 赶也赶不走。随后, 小狗维多利亚马上就这条土狗跑去玩了。在后面的故事中, 我们了解到, 这只土狗正是另一对主角(普通工薪家庭的一对父女)养的狗, 名字叫阿尔伯特。而作者也特意用了这两个名字: 维多利亚(Victoria 曾经的英国女王), 阿尔伯特(Albert 维多利亚女王的丈夫, 阿尔伯特亲王), 暗示出这两只小狗本来就是一对, 不管它们所在的家庭是分属怎样的阶层, 只要相互吸引, 就可以亲密无间。

我们虽然不知道贵妇的名字, 但贵妇给自己的儿子起名为查尔斯(Charles), 而查尔斯这个名字, 和维多利亚、阿尔伯特一样, 都是英国皇室成员的名字, 也暗指了贵妇望子成龙, 和对儿子有着过多的约束与管教的育儿方式。小男孩查尔斯的名字虽听起来是皇室贵胄, 但他从小被妈妈的条条框框管束的就像一只笼中鸟, 没有真正的自由, 也不敢像同龄的孩子那样放肆玩耍, 享受童年该有的欢乐。

而本书出现的最后一个角色, 工薪家庭的女儿脏脏, 在原著中的名字是Smudge, 这个单词做动词时有“弄脏”的意思, 做名词时有“污渍”的意思。我们从后面的剧情可以了解到, 脏脏性格活泼好动, 例如跑跳倒立、爬树滑梯, 这样好动的孩子难免容易弄脏衣服, 所以脏脏这个名字就由此而来了。一听到脏脏这个名字, 我们仿佛就能联想到一个孩子在痛快地玩耍过后, 一脸一身的泥巴。但小姑娘虽然叫脏脏, 但她的内心纯净阳光, 这种温暖也感染了她的爸爸和查尔斯, 给他们带来了生活和自由的希望。

(二) 字体隐喻

在本书中, 四个不同角色的心声讲述出来的时候, 用的是四种不同的字体, 在本书的英文原著中, 贵妇的心声用的是常见的Times New Roman字体, 这种衬线体字体一般有边角装饰, 例如, 在笔画开始、结束和转角的时候通常会有一些小横小勾小尖。Times New Roman字体也常见于正式的文体中, 这也体现出贵妇虽然生活在高流社会, 但心中的高傲让她把生活过的一板一眼, 其实极其沉闷无趣。

第二个蓝领爸爸的心声用的是类似Franklin Gothic LT Pro Demi的字体, 这种字体可以营造出男人粗犷有力的感觉, 看到这种字体, 再配上作者提供的画面, 我们仿佛就能“听”到蓝领爸爸低沉雄厚的声音。这种等线体文字没有了衬线体起承转合时笔触的弯弯绕绕, 给人传递出一种朴实敦厚的感觉。

第三个查尔斯(贵妇的儿子)的心声用的是类似

AmerTypeLight Bold 的字体,这种字体也属于衬线体,和贵妇所用的 Times New Roman 字体有一些相似,暗指了查尔斯深受妈妈教育的影响。但不同的是,这种 Amer 字体比 Times New Roman 字体更加纤细,也可以反映出查尔斯性格内向,无法抗争妈妈权威的弱小无力。

第四个脏脏(蓝领爸爸的女儿)的心声用的是类似 **Stanton Regular** 的字体。这种手写体灵动可爱,也彰显出脏脏活泼外向、无拘无束、亲和友善、乐观开朗的性格特点。

另外,在《公园里的声音》的中文译本中,河北教育出版社也注意到了不同心声不同字体这一突出语相。我们可以看到,在中文译本中,第一个心声(贵妇)所用的是加粗的宋体,第二个心声(蓝领爸爸)用的是黑体,第三个心声(查尔斯)用的是稍显纤细的仿宋,第四个心声(脏脏)用的是**汉仪舒体简**。这样就很大程度上还原了原著中不同字体对不同人物性格的写照。

二、《公园里的声音》中的图画隐喻

(一)红色的爵士帽

读《公园里的声音》这本图画书,相信每一位读者都会注意到爵士帽这个形象。本书的扉页中,在标题下,这顶红色的爵士帽第一次出现,下方是帽子投下的阴影。再来看看封底,封底的下方有一把公园的长条椅,而椅子右侧的草地上,也出现了那顶红色爵士帽,不同的是,这顶帽子倒翻在了草地上。笔者认为红色爵士帽是本书中最重要的一个线索,作者在一开始的扉页就为小读者们埋了这个重要的伏笔。

到了第一个单页,我们刚才提到,衣着讲究的贵妇出场了,她是怎样装扮自己的呢?她穿着深蓝色大衣,头戴一顶红色的爵士帽,披着印花的丝绸方巾,戴着金色耳环和珍珠项链。她牵着一只黄色拉布拉多,而在她的身侧,本就个子不高的儿子查尔斯被她的身子遮住一半多,如果不仔细看,他的儿子都快和背景色融为一体了。我们便明白了,原来红色爵士帽是贵妇戴的。而从第一个单页明白了这一点后,接下来的一系列以爵士帽为重要元素的图画隐喻便就此展开了。

还是刚才的第一个单页,儿子查尔斯目视的前方,别墅栅栏顶端的一个圆球上,就多出了一顶白色的爵士帽,和圆球的白色几乎融为一体。而在第三个心声(查尔斯)中,帽子的形象愈发多起来,例如,查尔斯到了公园之后,我们只看到了他孤单的背影,而远处的小孩子们,就连小狗,都是三两成群地嬉戏。虽然这个画面中没有出现贵妇,但查尔斯的双脚就站在一旁妈妈所投下的戴着帽子的阴影中。在这个画面中,查尔斯看到了许多爵士帽,比如路灯的顶部、大树的树冠、天上的云朵等等,都是帽子的形状。在查尔斯结识了脏脏之后,和她玩耍的过程中,也看到了许多帽子,但数量逐渐在减少,直至妈妈喊他回家之后,他眼中的帽子形象又多了起来。

由此可见,爵士帽的形象隐喻的应该是贵妇妈妈对查尔斯的制约与管束,在文中我们可以看出,贵妇蔑视普通民众,认为自己、自己的儿子,就连自己的狗都是普通人高攀不起的,她视普通人为不修边幅、甚至素质低下的。她也告诫自己的儿子,要远离这些邋遢的普通人,不要和她们接触。这种荒谬的教育影响了查尔斯,他想和普通的孩子玩又不敢。致使他后来结识脏脏、和她玩耍期间,眼中所见还是时常有帽子的身影,好像妈妈会一直在某个角落监视着他,即使是玩,他也不能玩得尽兴。

本书的作者安东尼·布朗不愧为超现实主义画家,这种背离认知经验的超现实主义隐喻的应用,极其巧妙地把帽子形象和现实的事物融合在一起,没有造成丝毫突兀的感觉。在封底,这顶

帽子倒翻在了草地上,似乎也在预示着查尔斯终于要脱离的妈妈的管理,鼓起勇气去寻找属于自己的自由。

(二)变幻的四季

本书中,另一个突出的图像隐喻体现在四个不同的心声所在的四个不同的季节。其实,这也是一个矛盾点,因为书中的四个角色实际是在同一天的同一个时间逛的同一个公园,四个人所看到的周围景致本该是一模一样的,但画家却再次巧妙地使用超现实主义手法,把不同的季节编织进了四个人所处的环境当中。

例如,第一个心声(贵妇)所在的季节是秋季,画面中可以看到满树金黄和地上枯黄的落叶。秋季是丰收的季节,也在暗示贵妇生活富足,条件优越。第二个心声(蓝领爸爸)所在的季节是冬季,我们看到的是大树光秃,满眼萧条。蓝领爸爸因为失业,心情低落,因此所见所感皆是冬天萧瑟的景象。第三个心声(小男孩查尔斯)展现的季节是春季,可以看到大树开始发芽,水仙花开放。这也预示着查尔斯在脏脏欢乐的感染力下,也即将看到自由的希望,找回失去已久的笑容。第四个心声(小女孩脏脏)表现的是夏季,大树青葱茂盛,甚至满树繁花。夏天是既多彩又热闹的季节,正符合脏脏热情开朗,与人为善的喜人性格。

值得一提的是,在第二个心声(蓝领爸爸)带着女儿脏脏和小狗出门时,街边的两棵大树树干弯曲,仿佛是蓝领爸爸失业后的叹息,树枝上也掉光了叶子。而在公园的时候,爸爸看着招聘的报纸,心中想“…不过总得抱点希望,不是吗?”之后从公园回家的路上,脏脏高兴地同爸爸说话,也振奋了爸爸的心情。而此时,我们看到路边本是弯腰的那两棵大树现在已经直起了腰杆,枝头上已明显的萌发出了嫩芽,这都暗示着凋敝荒芜的冬天即将被生机勃勃的春天所取代,脏脏的爸爸也已看到了找到新工作的希望。除此之外,在第三个心声(查尔斯)中,查尔斯在脏脏乐观开朗的影响下,身处的季节也逐渐从仍显寂寥的春天变为了繁花满树的夏天,他脸上最开始的孤寂忧郁也逐渐变为了欢心的笑容。这些四季变化的隐喻手法都体现出了境随心转的神奇力量。

三、结语

隐喻不仅仅是一种修辞手段,它也可以帮助我们理解并表现抽象的概念。图画书的作家或画家通过将隐喻编织进文字及图画中,可以向读者传达在文字及图片背后更深层的精神内涵。通过对隐喻的分析,我们可以了解在《公园里的声音》这本书中,作者借用文字隐喻及图画隐喻,向我们展示了四个角色不同的性格特征以及心境变化。作者可能也在借此暗中呼吁:与人为友不应该只考虑是否身在同一阶层,家长对孩子的教育也不应只是严厉管教,童年短暂,应还孩子一片自由的蓝天。

参考文献:

- [1] 朱自强. 儿童文学概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 334.
- [2] 松居直. 我的图画书论, 季颖译 [M]. 长沙: 湖南少年儿童出版社, 1997.
- [3] 佩里·诺德曼、梅维丝·雷默. 儿童文学的乐趣, 陈中美译 [M]. 上海: 少年儿童出版社, 2008: 484.
- [4] 林银霞. 图画书创作中视觉隐喻表现的应用 [J]. 普洱学院学报, 2021, 37 (03): 82-83.
- [5] 安东尼·布朗. 公园里的声音, 宋珉译 [M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2012.