

图与文的互动

——论儿童图画书中叙事节奏的表现

张欣媛

(宁波卫生职业技术学院 公共服务与管理学院, 浙江 宁波 315100)

摘要:叙事节奏是儿童图画书中重要的艺术细节。图画书主要通过图与文互动合奏形成的叙事张力推进或滞缓叙事节奏的发展,运用独特的文字叙述,结合视觉艺术中的页面设计、造型比例、视点转换、色彩变化、图像组合、框线变幻、媒材运用等多种表现元素形成重复、渐进、跳跃的推进效果。同时,图与文的穿插排列方式、图画中的细节表现、文与图的特殊处理、叙述空间的巧妙设计等因素也会造成叙事节奏的延宕和定格,形成图与文的完美统一。

关键词:儿童图画书;图文互动;叙事节奏;节奏推进;节奏滞缓

中图分类号:1207.8 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5639(2017)02-0006-06

DOI:10.14091/j.cnki.kmxyxb.2017.02.002

The Interaction between Pictures and Writings: On the Narrative Rhythms in Children's Picture Books

ZHANG Xinyuan

(College of Public Service and Management, Ningbo College of Health Sciences, Ningbo, Zhejiang, China 315100)

Abstract: The narrative rhythm is an important artistic detail in children's picture books. The narrative tension brought by the combination of pictures and writing in works advances or restricts the storyline. By means of distinctive narration, page design, molding proportion, shifts of viewpoints, color variation, image combination, variety of frames and usages of media, the effects of repetition, gradual changes, and bouncing changes are shown in picture books. Furthermore, the arrangements of pictures and writings, the details in pictures, special handling of pictures and writings, and well-designed of virtual space postpone or fix the narrative rhythms and combine the pictures and writings perfectly.

Key words: children's picture books; the interaction between pictures and writings; the narrative rhythm; advancing of rhythm; restricting of rhythm

儿童图画书是将图画作为一个重要的表意元素运用于文学表现的一种特殊的儿童图书门类。^[1]在叙事类的儿童图画书中,作品以图为主,采用图文互动的方式来叙述故事。阅读此类图画书,当读者的视线游走于图文之间时,能体会到不同于单纯的文字构筑的文学世界传达的节奏美感。它恰似由文字、图像、色彩、媒材、页面设计等诸元素构成的一部“交响乐”,具有重复、渐进、跳跃、强弱、对比等多种变化,形成了丰富多彩的节奏特点。整部作品有了

节奏,就有了思维的律动,读者能从鲜活灵动的节奏中体会美感和秩序,作品也彰显出独特的艺术魅力。

加拿大儿童文学研究者培利·诺德曼(Perry Nodelman)认为:“一本图画书至少包含三种故事,文字讲的故事、图像暗示的故事以及两者结合后产生的故事。”^[2]因此,图画书讲述故事的方式并不是单一的线性叙事模式,而是包含了图文合奏的多线叙事模式。在图画书中,单纯的文字叙事往往具有线性发展的特点。有些故事即便连贯性不强,但也总能围绕作品主

收稿日期:2017-02-17

基金项目:浙江省2015年度高等学校访问学者教师专业发展项目。

作者简介:张欣媛(1980—),女,浙江宁波人,讲师,硕士研究生,主要从事儿童文学研究。

题,或能前后联系,总体符合线性叙事的规律。图画则是作品的主体,一幅幅图像表现为瞬间的场景,定格的图画通过同一页面的组合或翻页的联系,完成了时间的流动。由此可见,如果将文字与图画从作品中剥离开来看,二者通常能产生各自的节奏。但图画书的独特之处在于:读者的阅读必须在图文间交互穿梭,图与文在作品中呈现着交替、避让、咬合等对应或不对应关系。这种图文“复调”产生的第三种节奏,是图画书不同于其他文学作品所呈现的独特叙事节奏。

一、图与文的叙事张力:节奏的推进

图画书的叙事节奏往往建立在一个基本主题的基础上,图与文在这一主题基础上互动生发,形成富有规律变化的叙事节奏,推进故事的演进与发展。其

主要表现为重复推进式、渐变推进式和跳跃推进式。

(一) 重复推进式

在重复推进式的儿童图画书中,文字与图画共同介入叙事,使作品具有重复变化的独特韵律和秩序感。在作品中,文字故事往往具有比对式的重复情节或结构,图像则会利用书籍页面设计的优势,重复多次采用对页或跨页的变化,形成故事节奏的强弱与节拍。如作品《鳄鱼怕怕 牙医怕怕》,图画书利用一个跨页的左右两对页,设计了两个不同角色的比对式叙述结构。在左右页的比对中,文与图充分发挥了各自的叙事优势:文字表现二者共同的心理活动,图画则生动展现了各自的神态,于是作品呈现了同等强度的二拍子节奏,并在重复的二拍中推动故事发展(见图1)。

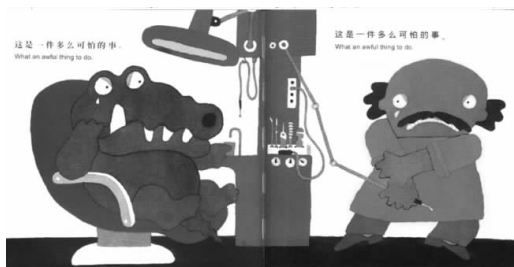

图1 《鳄鱼怕怕 牙医怕怕》的对页设计

图画书《逃家小兔》中的文字也设计了“兔妈妈”和“小兔子”两个角色的谈话比对。在该部作品中,设计者巧妙运用了页面和色彩变化相结合的方式。由两个对页的黑白图像描述它们各自的行踪和对话,之后出现了一个彩色的大跨页展示母子间的

相处,跨页没有文字。这使整部作品在母子温馨的对答中,配合翻页,每一重复对话单元呈现三拍子的节奏。作品在两个单页与跨页的翻页中,因页面设计和书籍色彩变化,呈现出弱、弱、强的反复视觉节奏(见图2)。

图2 《逃家小兔》的内页设计与色彩变化

(二) 渐变推进式

作为图画书中重要的视觉艺术——图像,通过其造型比例、色彩、视点、画面组合等元素的变化,与作品中的文字相得益彰,就会形成渐变推进式的叙

事节奏。其中图像中最为直观的角色造型,它的大小比例,会带给读者强大的视觉冲击。有规律的比例变化,会构成作品独特的韵律之美。如图画书《鼠小弟,鼠小弟》,文字采用只言片语的方式,部分呈现了角色的对话。而最为醒目的则是画面中动物们轮番

登场称体重的角色造型,每一页的中心呈现一个动物,其造型比例由小而大渐次变化,使读者的视觉焦点集中于此,并通过翻页感受到作品的韵律变化,使得整部作品的叙事在造型比例变化中渐进推行。

正如美国的图画书创作者珍·杜南所言,图画书的意义主要靠示意的方式来传达,凭借示意的功能,使图画书成为意义丰富的表征世界。^{[3]24}在图像的表征系统中,色彩是非常重要的象征性符号,“视觉艺术一直把色彩放在创作和审美的中心。”^[4]色彩不仅传达作品的情感、温度以及作者的创作意图,同时也建构了作品独有的叙事节奏。《菲菲生气了——非常、非常的生气》一书表达了孩子在成长中需要学习的重要命题——如何恰当控制并处理自己的情绪。当抽象的情绪状态转化为具象的图画叙

事时,画家不仅运用娴熟的线条表现了女孩菲菲的脸部表情,最具特色的还是通过色彩细腻地传达孩子的情绪变化。图中用红色、深紫色表现菲菲愤怒情绪的宣泄;淡紫色反映她来到大自然后眺望大海、聆听鸟语后怒火渐渐消除;深蓝色表达了她的情绪在大自然的抚慰中逐渐平缓;天蓝色与淡蓝色反映了她的心情趋向平静。当菲菲走回到自己的家,图像则变为蓝绿色和绿色,她的心情已经完全平和了。作品通过色彩的改变暗示了菲菲情绪的逐渐变化,从而推进了故事的发展。《黎明》是美国图画书作家舒尔瓦兹根据我国唐代诗人柳宗元的诗歌《渔翁》改编的图画书。该图画书采用画色彩亮度由暗至明的渐次变化,展示了整个黎明的过程,同时也暗示了时间的演进,推动了整体叙事节奏(见图3)。

图3 《黎明》中图像色彩亮度的渐次变化

珍·杜南在其著作中提出图画书中的“视点”问题,指的是观赏者与图像间的相对位置。^{[3]63}低视点(虫观)由于图像均临于观赏者上方,使得图像的重要性加强,起到局部放大的效果;高视点(鸟瞰)采用俯视的方法,使同一水平上的多重视点引导视线遨游整个画面,能目观更广阔的世界。图画书可以通过不断调整视点位置,形成视角、距离以及图像主次的差异,进而建立作品叙事上的节奏感。如《打瞌睡的房子》中最特别之处就是精心设计的视点变化。这部被美国《洛杉矶时报》评为“图与文的天作之合”的书籍,图画的视角采用由平视慢慢转化为俯视,再由俯视逐渐转化为平视的方法;配合故事中天气的转变,图画色调也由暗转明,形成图画视觉上的渐变型节奏。故事在逐渐变化中推进,形成独特的渐变式节奏变化,从而形成故事的戏剧性转变,增强故事的叙事效果。

画家运用图画的组合方式来传达行为的连续性与时间的推移,也促进了书中叙事节奏的渐变推进过程。如在一张图中呈现同一角色的各个姿态,从而展现出叙事时间与行动的变化过程。这种叙述方式被评论家称为图画的“连续叙事”。^{[5]253}如《南瓜

汤》中,当鸭子出走以后,它的两位好朋友猫和松鼠焦急地等待着它的归来。图画用一个单页中的七幅组图展现了它们等待的过程;呈现出松鼠来回走动的三个姿态。这些按次序组合的动作表达了时间的流动和事态的变化,推动叙事的发展(见图4)。

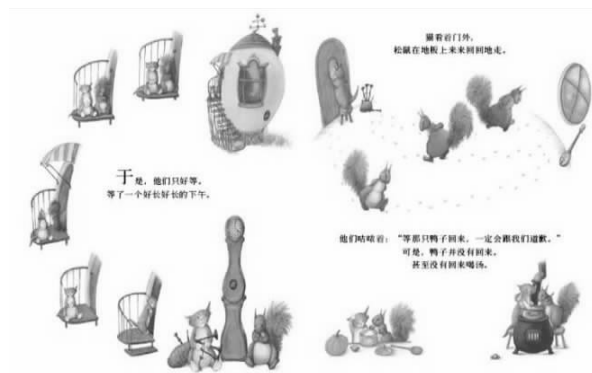

图4 《南瓜汤》单页图像的连续叙事

此外,巧妙地利用画面的大小变化,也能制造出作品的叙事节奏。如莫里斯·桑达克的《野兽国》,作品通过画面大小变化展现了小男孩迈克斯的情绪转变过程。画面从小至大,一直到中间出现

的三个大跨页,表达了迈克斯的情绪由愤怒导致的压抑至慢慢抒发,直至完全释放的过程。前半部分画面配合文字展现了叙事节奏由弱至强的渐变过程,到了中间的大跨页,配合翻页展现了三个最强的节拍,同时也是叙事的高潮。之后由画面的渐次变小,展现了迈克斯情绪释放后逐渐平和的过程。作者通过画面的大小变化来表达儿童的情绪世界,肯定儿童情绪的正当释放,并使叙事节奏也呈现出由弱到强,再由强至弱的渐变进程。

(三) 跳跃推进式

许多图画书还会结合文字,采用视觉元素中各种形式的特异表现,来营造跳跃式的叙事效果,以增强作品带给我们的冲击力和趣味感。

如大卫·威斯纳的《三只小猪》。与传统的英国民间童话故事《三只小猪》所不同的是,威斯纳的图画书文字叙述采用后现代主义中的戏仿写法,消解传统童话故事的情节,重构具有现代价值意义的故事。文字颠覆了民间故事《三只小猪》循规蹈矩的三段式写作,转而变为富有跳跃性变化的故事情节,将传统与现代故事杂糅为一体,并积极邀请读者的建构与参与。图像则利用独特的画面语言和设计方式,大胆采用各种视觉元素,从而使图与文在互动交织中突破原有的故事情节和阅读习惯。如画面大胆采用了框线的变幻。使角色突破框线,让框线不仅协助读者进行聚焦观看,还参与了故事的发展。在作品中,图像的黑白颜色与彩色相交融,并在二维平面上创造作品的三维空间,从而形成对画面和文字的解构和重组。这些文与图之间的突破变化,使作品呈现出跳跃推进式的叙事变化,也赋予故事全新的叙事节奏和价值意义。

图画书是多元综合的艺术形式,不仅关乎文字与图画的互动变化,书籍的整体设计也会呈现出设计者独具匠心的艺术效果。有些图画书通过书籍页面的裁剪,结合书本阅读翻页控制叙事节奏,构成出乎意料的跳跃效果。如日本图画书作者五味太郎的作品。他的《爸爸去哪儿了》一书极具设计感。作品以孩子在商场购物和爸爸走失,寻找爸爸为文字叙事线索。书中采用多样化的书页裁减设计,参与故事中孩子找寻父亲的过程,并通过翻页来推动故事的发展。书页的变化暗藏、重整着故事的情节,带来故事发展的惊异效果,从而产生跳跃式的节奏变

化,激发读者翻页阅读的兴趣(见图5)。

图画书创作图像的媒材非常丰富。在图像叙事中,每一种媒材都有其独特的表现力和局限性。倘若能在特定的作品中融合运用多种媒介,发挥各自的优势,就会在叙事中创造匠心独具的节奏感,形成视觉节奏的跳跃性。如英国艺术家罗伦·柴尔德的《我绝对绝对不吃番茄》。她运用计算机绘图,融合了绘画、照片、织品等媒介,制造出视觉上的混乱感和跳跃感(见图6)。

图5 《爸爸去哪儿了》书页的剪裁变化

图6 《我绝对绝对不吃番茄》中手工与电脑融合绘制的图像

在具体的作品中,文与图作为视觉媒材恰当地交融表现,也会为作品添彩。正如佩利·诺德曼所提出的:“文字,不管它实际意义为何,它不只是有声语言的象征物,也是页面中视觉图案的一部分。”^[5]¹¹¹在柴尔德的作品中,作者将文字的排列也图形化。如根据孩子们天马行空般的想象和故事内容,把文字排列成山形、波浪形;一会儿又忽大忽小。如研究者们提出的:“让文字也有了表情。”^[6]这些

变化随同图像媒材的不断变异,使得文与图合奏构成了跳跃般的演进变化的节奏感。

二、图与文的延宕定格:节奏的滞缓

图画书中的图像是作者精心选取的瞬间定格,它们排列在书页中,恰如其分地表现故事内容,是叙事整体的一部分;文字穿插在这些图画与页面之间,配合着叙事。当读者翻阅图画书时,眼睛却无法同时或同步欣赏这些图与文,他们的视线在二者之间穿梭或交替扫描。书中图文间的各种变化及设计元素就会造成阅读上的延宕与定格,使叙事节奏产生滞缓与变化。主要表现为:

(一)独特的图文穿插方式

图画书中的文字经常有意打破文法规定与限制,可以根据叙事的需要安插在图画中,甚至可以出现跨页断句和连接的现象。正如佩利·诺德曼提出的:“好的图画书文字不只包含了我们所期待的更多样性的句子,它还应该更具想象力地运用图画所创造出来的停顿效果。”^{[5]351}文字的独特穿插,会使图画与文字形成独特的对位关系,在推进叙事的同时,会产生节奏的延宕或定格变化。如《野兽国》中的文字:“那天晚上,迈克斯的房间长出了树,长成了一片森林……长到天花板垂下藤蔓,长到四面墙变成野外的世界。”作者莫里斯·桑达克巧妙地将这句话分为三部分,犹如诗句的停顿,分别安插在三张左边的页面,而右边的页面是逐渐扩大的三幅图。在阅读文字后观察图,以及印在不同页面上的文字配合翻页产生停顿,就形成了叙事上的滞缓,增强了叙事张力。而作品高潮部分用三个大跨页生动描绘了迈克斯与野兽们开闹的场面,跨页中没有任何文字,犹如电影的默片,形成叙事高潮,同时也将作品的叙事节奏因画面的满格持续三个强拍,延宕了节奏的强度。之后,作品的叙事慢慢接近尾声。文字的描述是:“小船走了近一年,过了一周又一周,过了一整天,回到那天晚上,回到自己的房间,发现有晚饭等着他,还是热的呢。”作者也将这一句话分插在三个页面中,与前半部分形成了对应,配合翻页,最后一页的文字内容“还是热的呢”没有配图,画面出现了大量的留白,引发读者温馨想象,在逐渐减弱叙事节拍的同时,也使整部作品的叙事节奏定格在此,产生悠远的意境。

(二)图像中的细节表现

图画书中的图像往往通过隐喻来传达意义,借助各种视觉元素增强作品的艺术感染力。“对于图画书来说,画面细节的设计和隐藏很重要。它不仅凸显了图画书的叙事特色,丰富了图画书的叙事容量,而且可以引发读者发现的乐趣,激发读者反复阅读的欲望。”^[7]图像细节的不断显现,具有艺术作品的点染作用,不仅增添了叙事的无穷魅力,还能不断牵引读者的视线,减慢图像的叙事速度。英国图画书大师安东尼·布朗就非常热衷图像细节的设计。如他的经典作品《我爸爸》中的细节——太阳,几乎贯穿图像的始终。从开头孩子稚嫩的画作到门框上的图案、袜子上的花纹、呈现放射状的云彩、煎鸡蛋的形状、地板的花纹、衬衣上的纽扣、直至最后辉煌的光芒,无不在提醒我们太阳的存在。太阳的细节展示让作品生色不少,暗示读者“父亲”之于“我”的人生意义。同时图像也因细节的出现成为各个瞬间的精彩定格,让孩子们放慢阅读节奏,获得寻找细节的乐趣。细节也成为作品滞缓叙事节奏的力量。

(三)图与文的特殊处理

图画书中文字与图像的特殊处理,也会成为牵拉叙事速度的阻力,从而影响着叙事节奏。如图像中角色夸张或变形的特写处理,让作品在叙事的进行中突然定格,滞缓速度的同时也决定着节拍的强弱变化。在图画书《喀哒喀哒喀哒》中,贯穿故事始终的是阿嬷的缝纫机发出的声音——喀哒喀哒喀哒,它不仅使文字朗读时朗朗上口,还带动了整部作品的视觉设计:如作品的封面、扉页、乃至正文中声音旁边的配图中都出现了缝纫线,展示了图与文传递出来的节奏感,使故事在和谐的声韵中延续发展着。但故事在叙述中发生戏剧性的变化,随着缝纫机发出的声音的变异,机器坏掉了。于是图画中出现了一个大的跨页,构成了叙事节奏的大强拍,展示了小女孩“我”错愕担忧的面部表情特写,使故事节奏瞬间延缓。

文字作为书中的视觉元素,因故事情节发展需要进行特殊的艺术处理,也会影响着叙

事节奏的停顿或转变。如《南瓜汤》中文字的排列紧随故事的情节转折变化,出现了宛如汤匙掉落的下降式排列,并随着掉落声音增大,让文字的字

号也变大。这种特殊的文字处理,使读者在阅读故事时,仿佛身临其境,不仅听到了汤匙掉落的声音,还看到了它掉落的样子,从而制造了故事的紧张气氛,达到延缓叙事节奏的效果(见图7)。

(四)叙事空间的巧妙设计

图画书的叙事空间并不囿于二维平面中的文和图,书籍的三维虚空间也是设计者们不容忽视的叙事空间。不少书籍充分利用这一点,巧妙延长了书籍内页,合理利用对页间的虚空间,在不断制造视觉

惊异感的同时,使读者的视线徜徉于此,造成了叙事节奏的停顿。如立体图画书《快乐的母鸡》,生动的立体纸艺让小动物从平面中跳出来。读者只需撩动对页间的书页,故事内容就会从孩子手中呈现。艾瑞·卡尔的《爸爸,我要月亮》中,随着故事情节的发展,书中出现了一个四页宽的折页,画面由原来的一个跨页纵向延长一倍。这些书页的变化拓展了图像的叙事空间,扩充了图画书的叙事容量,也带来了叙事节奏的强拍和停顿,让孩子细细赏玩,慢慢品味。阅读也充满了乐趣和游戏效应(见图8)。

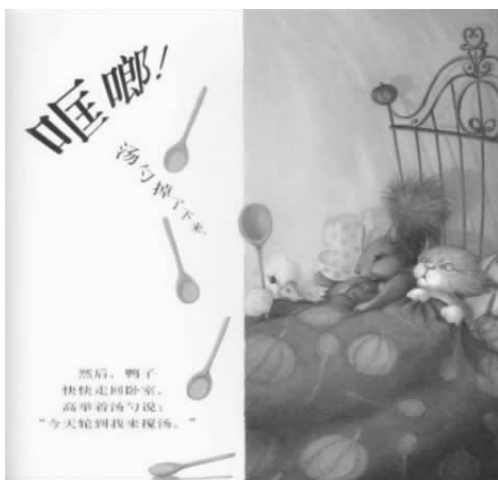

图7 《南瓜汤》中文字的特殊处理

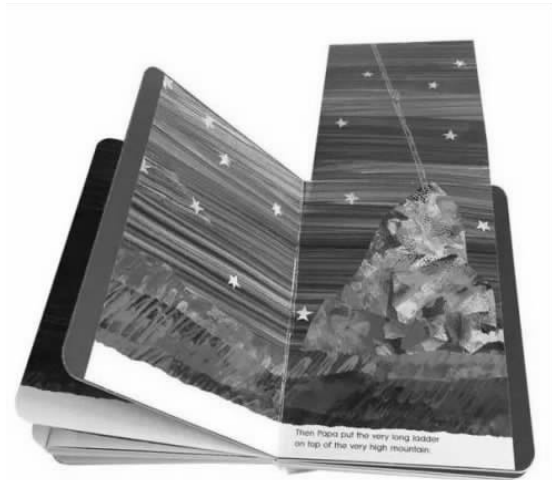

图8 《爸爸,我要月亮》中书页的变化

三、结语

图画书是图画与文字高层次的完美统一。它通过文与图的配合,演绎着精彩的故事,并通过图与文的叙事元素及叙事方法,在彼此交互中推动或滞缓着故事节奏的发展,形成强弱徐疾的节奏变化,显现富有秩序和规律的恒定节奏。英国作家C·S·刘易斯曾说过:“变化与恒定的结合形成节奏,如同春夏秋冬四季的轮回,它满足了人心对这两种需要的渴求。”^①作为儿童生命之初接触到的读物,节奏感不仅能让图画书不再单调充满生气,而且能让儿童沉浸在图画书特有的韵律中,体会阅读带来的审美愉悦。

[参考文献]

- [1]方卫平. 儿童文学教程[M]. 上海:复旦大学出版社, 2015:182.
- [2]培利·诺德曼. 阅读儿童文学的乐趣[M]. 刘凤芯,译. 台北:天卫文学图书出版公司,2000:264.
- [3]珍·杜南. 观赏图画书中的图画[M]. 宋珮,译. 台北:雄狮图书股份有限公司,2006.
- [4]鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 滕守尧,宋疆源,译. 成都:四川人民出版社,1998:472.
- [5]培利·诺德曼. 话图:儿童图画书的叙事艺术[M]. 杨茂秀,译. 台北:财团法人儿童文化艺术基金会,2010.
- [6]彭懿. 图画书:阅读与经典[M]. 南昌:二十一世纪出版社,2006:246.
- [7]方卫平. 细节·巧思·主题及其他——关于原创图画书创作的几点初步思考[J]. 昆明学院学报,2009(1):21.

^①该引文取自宋珮女士在第五届华文图画书论坛中的主题发言——“让图画书里的图画‘动起来’”。