

从《老鼠嫁女》看中国传统故事绘本的图像叙事表达

范庆华

湘南幼儿师范高等专科学校

DOI:10.12238/eces.v2i3.2934

[摘要] 中国传统文化中有着许多流传已久的民间故事,这些民间故事有些通过口耳相传的方式流传下来,也有些被记录在纸本中代代相传,成为我们宝贵的精神文化遗产。而绘本作为现代流行的儿童读物,以图画与文字共同讲述一个完整的故事,深受儿童的喜爱与欢迎。许多的中国传统故事也纷纷绘本化,焕发出新生命,成为传承优秀传统文化的绝佳形式。本文以民间故事《老鼠嫁女》为例,分析这一题材不同版本的绘本编著者从图像叙事中的文本及视觉呈现风格问题。

[关键词] 传统故事; 绘本; 风格化; 图像叙事

中图分类号: J2 文献标识码: A

The Image Narrative Expression in Picture Books of Traditional Chinese Stories from The Mouse Marries Its Daughter

Qinghua Fan

Xiangnan Preschool Education College

[Abstract] There are many long-lived folk tales in traditional Chinese culture. Some of these folk stories have been passed down through speaking and listening, and some have been recorded on paper and passed down from generation to generation, becoming our precious spiritual and cultural heritage. As a modern popular children's book, picture books tell a complete story with pictures and words, which are deeply loved and welcomed by children. Many traditional Chinese stories have also been turned into picture books, radiating new life and becoming an excellent form of inheriting excellent traditional culture. This article takes the folk story The Mouse Marries Its Daughter as an example to analyze the text and visual presentation style of the picture book editors of different versions of this subject.

[Key words] traditional stories; picture book; stylize; image narration

《老鼠嫁女》是我国流传已久的一个民间传说,在我国民俗文化中的呈现方式有着不同的表现。如不同地域有不同的说法,老鼠的形象也有褒有贬。江南一带普遍对其形象是厌恶惧怕的,而彝族则有鼠崇拜,从这些源远流长却微有差异但整体雷同的习俗看,老鼠嫁女的习俗在我国各地都有,因此也衍生出相应的民间故事,这些故事背后反映的是我国农耕文化的深厚土壤所孕育的种子,它们在现代被现代化的绘本语言重新演绎后散发出新的生命,目前,随着绘本市场的火爆,《老鼠嫁女》也有着许多版本。各个版本除了文本的处理有细微差异,视觉上的呈现也有着各自不同的风

格。本文拟以其中几个有代表性的版本为例,包括庄子瀚编绘图文的《老鼠娶亲》、鲁风著、许玉安绘制的《老鼠嫁女》、哈皮童年编绘的《老鼠嫁女》及张玲玲编著文字刘宗慧绘制的《老鼠娶新娘》这四个版本。从图像叙事的角度出发,解读这几个版本中传统故事转化为绘本后怎样通过文字和图像风格的不同诠释,给读者呈现出新鲜感的同时又不失与传统文化中的集体记忆进行联结。

1 同中有异——图像叙事中的文本编著

贡布里希在《图像与眼睛》中提到,“图像的正确解读要受三个变量的支配:代码(code)、文字说明(caption)

和前后关系(context)”。可见文字说明在图像解读中的作用。在绘本中,图像既是相对独立的个体,又是对文字的有益补充,而图像与文字的相互支持使人们便于记忆,这两种相对独立的渠道同时使用保证了重造的易行性。不可否认的是,绘本中的图像最大的特征之一就是其叙事性,绘画在绘本中占据非常大的比重,这也是绘本区别于其他儿童文学的显著特点。一方面,绘本中的图像为文字服务,另一方面,图像本身的叙事功能能弥补甚至强于文字的表达。在图像叙事的过程中,与文本的配合也非常重要,因此,每个版本都会重新进行文字的编著。“老鼠嫁女”的传说的诸多版本中,

虽然讲述的都是同一个故事,但不同的讲述者有着不同的侧重点,也有着各自讲述的语言风格、魅力及对情节内容的取舍、编著。从文字内容的编著看,文本的创作呈现个性化差异,虽然大体的内容都是围绕着老鼠嫁女这个传统故事,主旨都是讲述老鼠爸爸想要将自己的女儿嫁给世界上最强大的人,但每一个版本都有着细微的差异,有文字编辑风格化,如许玉安版就明显更适合年龄更小一些的三岁前婴幼儿阅读,语言的描述简单明了,琅琅上口,每一页的文字就是一两句简洁的话,有助于孩子理解记忆。而刘宗慧版在语言描述上更详尽更有画面感,还有对场景的描述,如中间讲到老鼠村长顿悟要把女儿嫁给强者时,“这时天渐渐亮了,阳光从坡屋顶射进来,照在村长的脸上……村长说完,急急忙忙出门去找太阳。”语言衔接自然,娓娓道来引人入胜,而且整本书首尾都以民间童谣传唱,在语言的表述上更符合儿童的心理特点,也更具有儿童语言美感。而哈皮童年版则语言平实朴素,稍显平淡,且结尾处有戛然而止之感,缺少铺垫。

除了语言编写上外,文字编著的情节也有差异。有些是老鼠最终被猫吃掉,有些是同样是老鼠被猫吃掉但细节不同,许玉安版本是猫把女儿吃掉了:“我怕人家欺负她,啊呜一口就吞下。”而哈皮童年版是送亲途中猫把老鼠爸爸咬住一口吞下。这两个版本遵循着老版本的传说,渲染着童话故事的戏剧冲突,以鼠被猫吃为结尾,相比之下,另外两个版本在情节上则加入了更多新意。在刘宗慧版中,整体的文字编著上进行了环境和角色上的完善润色,将老鼠居住的地方塑造成为一个村庄墙脚下的老鼠村,而老鼠爸爸在里面的形象变成老鼠村的村长,也为这个爸爸的魄力、想法进行了铺垫,整体的氛围塑造更拟人化,像是人的群居生活,村长准备嫁女儿时也进行了类似人类嫁女儿的活动——抛绣球,在讲述时也就将中国传统的这一活动作为扩展知识灌输给儿童,除此外还增加了一个角色“阿郎”,情节内容在老鼠爸爸遇到墙而墙却怕老鼠打洞时停下,没有往

下写猫的出现,而最终村长将女儿嫁给了阿郎,有了个圆满结局。而末尾编的童谣对仗工整,韵脚统一,琅琅上口,为故事的内容做了总结和升华。在庄子予瀚版中,故事的情节发生了更大的变化,出现了像套娃般的“故事中的故事”。在这个版本中,主人公变成了一个叫巧婷的女孩,有过年期间她和家人团聚而起,大年初三的夜晚奶奶告诉她老鼠娶亲的日子,而奶奶手中的绣球则成为了故事中的重要引线,老鼠娶亲的故事成了巧婷的梦,这个版本的整体脉络改动较大,将传统故事与现代人们的生活用梦进行联接,在内容和人物角色上都有非常大的改动。

2 风格迥异——图像叙事中的视觉语言

作为一种再现性艺术活动,绘本中的图像区别于其他绘画种类最本质的差异就是叙事性,即画面中的讲故事的功能。因此,我们能从绘本的视觉呈现中发现很多与文本相呼应的线索上的暗示,甚至有对文本中没有提及的内容进行补充。图像表达的重要性在绘本中也比其他文学形式中更为重要且关键,就同一题材的视觉表现而言,不同绘者呈现除了风格迥异的视觉语言。

首先,叙事性在绘画作品中的争议一直存在。由于绘本图像的叙事性特点,对于绘画者来说,它与其他绘画表现形式不一样。长期以来,包括绘本插图在内的叙事艺术与纯艺术的关系一直很微妙,绘本插图与水彩、水墨画等相对纯粹的其他形式绘画种类不论是内容还是表现形式都有差异,也因其被认为是文学作品的附属而一直以来在绘画界颇受偏见,认为叙事性绘画是从属于文字,其艺术性纯粹性比不上其他绘画种类,纯艺术画种具有更高的艺术价值,图像的叙事功能一直以来在艺术史中都有所争议,也有很多研究叙事型艺术形式的案例,但实际上不管哪个画种,图像中的叙事功能都不容忽视,不管哪种形式都有其叙事性。“新一代艺术史家觉得在漫长的艺术发展中,图像的一大功能就是讲故事。”(巫鸿《第一堂课——在哈佛和芝大教中国美术史》)如王式廓的油画作品《血

衣》,如图1。在观众通过画面可以直观感受事件发生的场景。无论是群像中的人物,还是处于视觉中心的血衣,都在描述事件的同时带给观众脑补画面情节的空间。除了油画,其他绘画种类也是如此,在中国传统国画中也不例外,如敦煌莫高窟的壁画中很多场景都带有一定的叙事性,又如陈洪绶的《竹林七贤图》手卷,记录下竹林七贤在树林中清谈的场景,如图2。由此可见,图像的叙事功能存在各个绘画种类和表现形式中,从功能性来看,绘画的种类没有谁更高贵的说法。只是绘本的图像叙事性会更有侧重点。



图 1



图 2

其次,从所运用的视觉表现形式看,绘本图像叙事的视觉呈现不拘泥一某一种单一的表现形式。有些绘本用水彩,有些用国画写意,有些用数码技术绘画,有些运用综合材料,在跨画种的表现上,界限越来越模糊,一切服务于风格化创作和画面效果。从整体视觉风格特征而言,由于这个一个中国传统的民间故事,很多创作者在进行图像创作的时候都会考虑中国传统的视觉元素。就如有些表现型绘本中采用的国画写意效果中墨色晕染的肌理来传递视觉上与内容延伸出的文化内涵相联系一样,(如梁川的《漏》,)这几个版本的创作中也有明显通过具有中国特色的视觉元素进行传递

文字内容的,包括皮影戏、剪纸等视觉符号。这些符号能直观提示其题材,但也容易陷入没有创新的局限性中,因此,怎样将传统与现代元素相结合是对编者来说最大的考验。所以,很多创作者会尝试多种材质相结合,在造型手法上引入西方的写实造型,或是从表现介质上做文章,如庄子瀚版和哈皮童年版就在这方面做了不同的尝试。庄子瀚的版本中采用了具有强烈文化暗示的皮影戏效果的图像表达。但是与众不同,其封面的皮影戏效果与内页的水彩效果形成风格上的极大反差,一个是传统的中国特色,一个是从外传来的画种,这种古典与现代的碰撞产生了奇妙的火花,使观众产生不同的观感,而且,由于这个版本的文字改动大,图的部分也是根据文字而变化,巧婷在现实中的部分采用水彩绘画,饱和度有所降低,而一进去梦境就是一片大红色的盖头,配着金黄色的双喜,直接将观众带入不同的情境,随之的风格也顺势变成了皮影戏式的高彩度,具有强烈的戏剧感,到回到现实中时又变回水彩绘画。(如图3)。有些则是从呈现风格来表达,如刘宗慧版,版本插画风格统一,都是画风细腻的淡彩,在绘画场景中既有背景的大面积渲染,也有细节的描绘,如村长搭戏台的场景,既有表示人类世界的穿着草鞋脚出现在画面左上角,也有村庄房子上的对联和贴出的招亲公告,还有村庄内众各个形态迥异的群鼠相,在质感处理上,有湿画法撒晕开呈现出的淡彩堆积感,也有对墙面处理的斑驳感,还有些细节处采用素描式的短细线条密布排列填充,使画面具有手绘所独有的质感,与现代大部分插画家所采用的数码绘图呈现出的机械感有所区别。这也和这个题材所反映的传统文化一脉相承,水乳交融。用淡彩来表现清新淡雅的风格在儿童绘本创作中非常常见,日本绘本十四只老鼠系列就是用的淡彩,给人亲切淡雅质感,对儿童来说色彩上更柔和更容易接收。总体来说,从这几个不同的版本看,传统故事内容在用绘本视觉语言传达时,表现形式呈现出多样化的形式和风格。



图 3

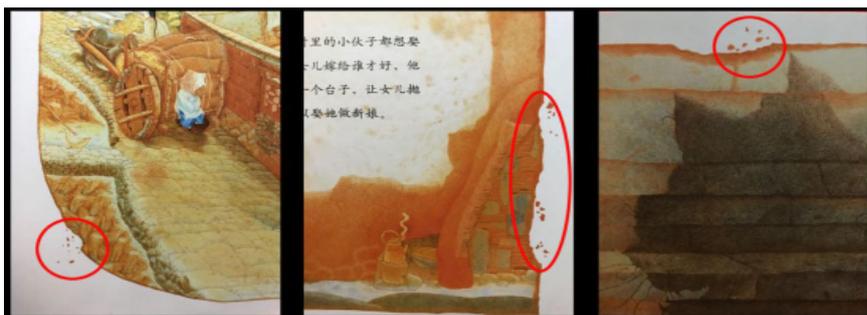


图 4

再次,从构图上来说,绘本的图像有些是满版构图,有些是散点构图,也有些三角构图方式。以刘宗慧版本为例,这本书的插图非常出色,获得第五届西班牙“加泰隆尼亚双年童书插画”首奖,虽然每个页面的版面形式不一样,有满版式的双页铺满式构图,也有一个页面中分图式阐述故事内容,但整体上几乎每个画面都有一个细节——在画面的角落有着往外掉下的碎屑,这个碎屑就成了一个符号化的密码,也使多个画面具有了一定的整体性。(如图4)。有些根据故事情节和内容在构图上也发生变化,如许玉安版本中,有中心构图式,散点构图式,到还有几页表现太阳怕乌云、乌云怕大风、大风怕围墙的内容时就采用的是四周包围式的构图方式。总体而言,构图因文字内容而变化,为文字内容服务,富有变化。从色彩上看,由于是传统题材,而且具有很强的戏剧冲突,因此色彩上基本都是都是高饱和度色彩高对比度的色彩搭配。

综上所述,传统故事在转化为绘本这种现代的形式时,在图像的叙事表达上,无论是文字编著还是视觉形式,都需要找到平衡点,既能从文字中体会到传统故事的美妙,又能在图像中体验从材质、构图等带来的创新,既有传承又有新意,这也是我们新一代绘本人需要为之

努力的方向,传统题材的中国绘本的呈现应是文化内核与外在形式相结合,而不只是表皮上的面上功夫。

[基金项目]

本文系“2018年湖南省教育厅科学项目《文化自信视域下的中国儿童绘本创作研究》(项目编号:18C1678)”阶段性研究成果。

[参考文献]

- [1]赵峰.中国老鼠嫁女传说的农耕文化性[J].装饰,2013(11):123-124.
- [2]张玲玲,刘宗慧.老鼠娶新娘[M].二十一世纪出版社,2008:2.
- [3]庄子瀚.老鼠娶亲[M].长江少年儿童出版社,2017:12.
- [4]哈皮童年.老鼠嫁女[M].福建科学技术出版社,2017:01.
- [5]鲁风,许玉安.老鼠嫁女[M].中国少年儿童出版社,2018:01.
- [6]著 E.H.贡布里希.图像与眼睛[M].广西美术出版社,2013:01.
- [7]鲁道夫,阿恩海,滕守尧.视觉思维[M].光明日报出版社,1986:451.
- [8]巫鸿.第一堂课—在哈佛和芝加哥中国美术史[M].湖南美术出版社,2020:03.

作者简介:

范庆华(1982—),女,汉族,湖南郴州人,(2006级硕士),讲师,研究方向:美术教育。