

中日儿童绘本对比分析

——以《活了一百万次的猫》与《京剧猫·武松打虎》为例

孙 檬

(西南大学 新闻传媒学院, 重庆 400700)

摘 要:绘本一词由日本传入中国,这一新的文学艺术形式以其独特的魅力赢得了受众的喜爱,在中国持续走热。本文以日本儿童绘本《活了一百万次的猫》与中国儿童绘本《京剧猫·武松打虎》两部作品为例,从主题、文字、图画等方面进行对比分析,探究各自的优点与不足,丰富大众对于儿童绘本的认知。

关键词:儿童绘本;文本分析;对比

中图分类号: J205

文献标志码: A

文章编号: 1674-8883 (2016) 11-0198-01

一、引言

读图时代,人们更喜爱消遣式的“轻阅读”方式,“图×文”的绘本风靡世界。例如,在2014年当当网的童书畅销榜TOP500上,前30本童书中有19本是绘本,其中第1名是来自日本的《小熊宝宝绘本系列》,截止于2015年6月18日,当当网儿童绘本销量排名前20位有6本来自于日本。因此,日本儿童绘本的魅力可见一斑。

日本是现代绘本创作大国,它吸取欧美绘本的精华,利用民族艺术元素,以独特的创作风格赢得受众追捧。而中国的本土绘本起步较晚,2007年,由熊亮、熊磊创作的《绘本中国》系列绘本的出现,才带领中国现代绘本进入原创时代,渐渐在国际上崭露头角。日本著名绘本作家佐野洋子的代表作《活了一百万次的猫》与中国原创绘本作家熊亮创作的《京剧猫·武松打虎》两部作品,同样以猫为原型,但受众的认可度却相差甚远,从当当网购买用户的评论量上就可窥见一二,截至2015年7月10日,《活了一百万次的猫》共获得用户评论数达82394条,而《京剧猫·武松打虎》的用户评论数才1267条。(仅以“当当自营”为参考依据)

二、《活了一百万次的猫》与《京剧猫·武松打虎》文本分析

(一) 主题

儿童绘本的鲜明主题往往是作品价值实现的关键,而受到儿童喜爱的绘本,重点都是主题内容贴近生活,能够引起儿童的情感共鸣,因为儿童对动物有一种天生的亲近感,而《活了一百万次的猫》与《京剧猫·武松打虎》这两部作品都是以猫为主角,把猫拟人化,赋予它鲜明的个性,所以想必不难获得儿童的喜爱。

《活了一百万次的猫》讲述了一只虎斑猫作为国王的猫、小偷的猫、老奶奶的猫……活了一百万次,但它一点儿都不开心,直到它成为一只自由的野猫,认识了白猫,学会了爱与陪伴,在白猫死去后,它哭了一百万次,最终躺在白猫身边,再也没有活过来的故事。这部作品表达了对生命的珍视,对挚爱的追求,成为一部让人读了百万次也不会厌倦的名作。

《京剧猫·武松打虎》讲述了两只自带脸谱的武松猫和老虎猫在开场前有些摩擦,但最终合作完成了武松打虎的好戏,获得连连称赞,演出结束后,两只猫化解了之前的误会,还成为好朋友的故事。这部作品以图画的形式向读者展示了武松打虎的故事,宣扬了国粹京剧脸谱,其中也蕴含了敬业、互相理解等做人的道理。

从这两部作品中我们不难发现,《活了一百万次的猫》把关于生、死、爱贯穿于虎斑猫的一百万次生命里,用简单、明了的故事折射出深远的意义,让你阅之回味之,而《京剧猫·武松打虎》似乎只为宣扬中国传统的京剧脸谱以及脍炙人口的武松打虎的故事,并没有特别明确的主题思想。

(二) 文字

儿童绘本中的文字能够帮助其表达主旨,但大多短小精悍,为图预留出充足的表现空间。绘本文字的编排也大有讲究,要求配合恰当,才能达到图文的完美结合。

《活了一百万次的猫》与《京剧猫·武松打虎》在写作风

格上略有不同,《活了一百万次的猫》通篇以第三人称叙述为主,而《京剧猫·武松打虎》则以人物对话为主,在武松猫和老虎猫的对话中完成故事叙述。总体来讲,这两部作品的文字都是简洁明了,都没有错综复杂的角色与情节,适合儿童阅读。

在大多数的绘本中,文字一般放在页面插图的留白处,不破坏插画的美感,同时辅助插画完成故事情节的发展。其中《活了一百万次的猫》的文字大都放在图的留白处,排列规整,而《京剧猫·武松打虎》的文字编排比较随意,在阅读时,可能会因不自主的寻找散布在各个角落的文字,忽略了图。

在写作风格上,《京剧猫·武松打虎》更胜一筹,对话的叙述方式能很快地把读者带入到故事情境中去,仿佛身在其中。在文字的编排上,《活了一百万次的猫》略领风骚,规整的分布在图画的留白处,既符合读者的阅读习惯,也不破坏画面的整体感,亦不会反客为主。

(三) 图画

绘本文字起到“主角”作用,通过文字的阅读至多只能获得故事的梗概,而不能了解具体的细节,而插图则向读者描绘了具体、深入的事情发展的全过程。^[1]儿童绘本的图画显得尤为重要,既要简洁生动,也要充满童趣。本文主要从图画的色彩及构图两方面来对比两部作品。

色彩在图画中有着举足轻重的作用,能够带动情绪。毕业于日本东京武藏野美术大学设计系的佐野洋子的画风比较西化,《活了一百万次的猫》中,当虎斑猫是有主人的猫时,色彩大多是灰暗厚重的深色,而当虎斑猫成为一只野猫后,用色一下子明亮了不少,暗示了虎斑猫轻松愉悦的心情,而自小学习国画的熊亮作品的色调偏厚重,《京剧猫·武松打虎》中,墙壁、幕布都是暗红色,红色运用得尤其多,几乎每页都有,整体的色调偏灰暗,弥漫着沉闷的气氛。

构图即创作者对于可用空间的安排,其大小高低、聚散疏密都彰显画作者独特的风格,自然而然形成不同的构图画面。《活了一百万次的猫》中图画采用平视、俯视、仰视等多角度交错运用,营造出不同的空间感,这些图画中既有马戏团表演的大场景,也有小女孩抱着虎斑猫的人物小景,变化多样,不易让人产生审美疲劳,特别是白猫死去,虎斑猫抱着它哭的那幅画面,整幅图只有一只虎斑猫,张嘴仰着头嚎啕大哭,泪珠不断地从眼角滑落,刻画出孤独的视觉感受,而《京剧猫·武松打虎》中,大多采取平视的角度,几乎都是大场景,留白很少,画面拥挤杂乱,而且作者过于注重细节描写,把武松猫、老虎猫照镜子找表演状态、炫耀自己表演逼真的小细节全都用小图表现出来,常常一页上布满四五个小场景,让人眼花缭乱。

儿童绘本,受众当然是以儿童为主,在构图时应该多以儿童的视角出发,明亮鲜艳的色彩,简单利落空间感十足的构图,似乎更吸引儿童的眼球,也更符合儿童的阅读习惯。

参考文献:

- [1] 李莉. 绘本的叙事要素[J]. 艺术与设计, 2009(11): 76-78.
- [2] 河合隼雄, 松居直, 柳田邦男. 绘本之力[M]. 朱自强, 译. 贵州人民出版社, 2011: 29-31.