

绘本之道

欧美儿童绘本的功能性研究

南曦 / 著

武汉出版社 版
WUHAN PUBLISHING HOUSE

绘本之道

欧美儿童绘本的功能性研究

南曦 / 著

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

版

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

绘本之道:欧美儿童绘本的功能性研究/南曦著.

—武汉:武汉出版社,2016.5

ISBN 978-7-5582-0300-8

I. ①绘… II. ①南…

III. ①儿童文学—图画故事—文学研究—西方国家

IV. ①I106.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 085354 号

著 者:南 曦

责任编辑:刘国刚

封面设计:刘 勃

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华路 490 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:武汉安捷印刷有限公司 经 销:新华书店

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:9.5 字 数:190 千字

版 次:2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

定 价:38.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

目 录

第一章 儿童绘本释义·····	1
第二章 欧美儿童绘本发展简史·····	13
第三章 儿童绘本的图画与文字·····	21
第四章 儿童绘本的功能性·····	37
第五章 数字阅读时代儿童绘本的功能性展望·····	239
第六章 欧美儿童绘本对我国儿童绘本原创的借鉴意义·····	251
附录 延斯·蒂勒教授访谈·····	263
参考文献·····	278
绘本索引·····	284
后 记·····	295

第一章 儿童绘本释义

绘本像是一连串珍珠项链，图画是珍珠，文字是串起珍珠的细线，细线没有珍珠不能美丽，项链没有细线也不能存在。

——美国绘本大师 芭芭拉·库尼

近十年来,儿童绘本已成为我国童书市场上一个引人注目的亮点。无论是儿童绘本所涉及的话题领域,还是出版、销售数量,都呈现出激增的态势。这种新兴的图书形式不仅赢得了越来越多家长和孩子的认可与喜爱,而且在学校教育中也开始崭露头角,发挥越来越重要的作用。人们不禁要问:绘本究竟是什么?它有什么新颖之处,又能在儿童的成长中发挥什么样的功能呢?

一、什么是儿童绘本

绘本,又叫图画书。之所以出现这两种不同的称呼,是受到不同语言的影响:“图画书”这一名称来自于英语的 *picture books*,而“绘本”则是从日语引入而来。实际上,二者所指的是同一种书籍形式。

广义上的儿童绘本

广义上说,所有兼具图画和文字的书籍都可以叫做绘本或图画书。这其中,读者对象为儿童的就可称为儿童绘本。在欧美国家,儿童绘本是童书中占最大比重的类型。以美国最大的网络图书销售平台亚马逊为例,在童书之下与绘本相并列的分级有纸板书、触摸书、分级阅读、章回图书、漫画和活动书。而纸板书、触摸书和一部分活动书其实也只是绘本的特殊种类,与之并列主要是基于销售定位上的考虑。所以实际上,除了分级阅读、章回图书和漫画

外,几乎所有的童书都属于广义上的儿童绘本。

狭义上的儿童绘本

而近几年来引起强烈关注的儿童绘本,又在这个广义的群体中具有一些与众不同的特色:它们往往相对较薄,通常为24—48页,有的少到只有区区十几页,至多也不过七八十页;有很大一部分都采用了硬皮精装的形式,有些还使用了书衣、勒口等相对高端的装帧方案,更有甚者,包含了翻页、拉页等新颖别致的制作工艺;书中的文字量远比传统的故事书要少,有些根本没有文字,而画面却常常占据了整个幅面;此外,它们的定价也相对较高,对习惯了以字数与厚度来计算书价的读者来说显得颇有些摸不着头脑。

这样一种书薄、字少、图大、装帧好的儿童绘本,究竟与传统的带有图画的童书有什么本质区别呢?

这种区别体现在图画与文字的关系上。在传统的带有图画的童书(如图画故事书、小人书、连环画)中,真正推进书本向前发展的核心是文字,图画只是作为一种辅助手段,给读者以视觉上的提示,引起具象的联想。如果把图画拿走,文字的部分依然能够独立成书;反之,把文字拿走,图画就失去了完整的意义。而对于这种新形式的儿童图画书(即儿童绘本)来说,图画承担着主要的叙述功能,在编排设计和传达方式上,文字反而退居配角的地位,需要

与图画互动后才能完成使命¹。图画与文字既有“分庭抗礼”的独立意义，又通过互补、反衬等有机联系，成为不可分割的整体，正如美国绘本大师芭芭拉·库尼（Barbara Cooney）所说：绘本像是一连串珍珠项链，图画是珍珠，文字是串起珍珠的细线，细线没有珍珠不能美丽，项链没有细线也不能存在。

由此观之，狭义上的儿童绘本指的是以图为主文为辅，甚至没有文字的书藉形式，是一种以图言物、以图悦众、以图行事、以图制胜的图书，利用图画的逻辑性、连动性，传达书藉内容、表现故事情节，通过丰富、精彩、灵动的图形语言、图形符号，整合信息、传递信息的图书形式。从形式上说，它是一种注重编排、装帧，强调强烈的视觉互动、信息互动，具有连动、强烈、独特的视觉传达系统的书藉。从内容上说，它包罗万象。从视觉上的影响看，它就像一部优美的电影，随着书页的翻动、延展，读者仿佛置身于充满无数奇幻、流畅、灵动的蒙太奇效果的电影世界之中²。

几乎所有的儿童绘本研究者，都会试图阐释绘本的概念，但大多数都只是做出了特点上的概括，很难给出准确的定义。瑞典著名儿童文学研究者、斯德哥尔摩大学的马

1. 王慧宁：《绘本的概念界定及中日现代绘本溯源》，载《太原师范学院学报（社会科学版）》2009年第1期。

2. 同1。

丽亚·尼古拉耶娃(Maria Nikolajeva)和美国圣地亚哥州立大学教授卡罗尔·史格特(Carole Scott)在《图画书原理》(*How picture books Work*)一书中所下的论断,或许算得上精当:绘本是依靠文字语言和视觉语言即图片的相互关系来共同起到叙述故事情节的作用的图书类型,其书中的图片是作为书的内容在每一页中都出现的,并且它对故事的完整叙述有着不可或缺的作用。

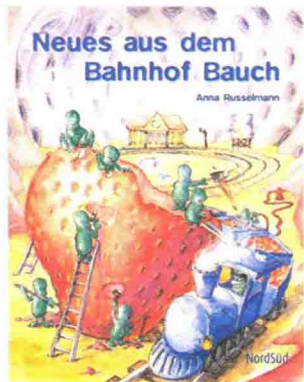
二、儿童绘本的类型

传统上通常把图书划分为虚构类和非虚构类两大类,儿童图书也不例外。儿童绘本中的大多数都是以虚构的故事为主线,所以是虚构类。在这些书中,涌现了大量经典佳作,以极高的创造力、趣味性和艺术水准,给孩子的童年带去了无穷的欢乐和启示。在凯迪克奖等众多国际性绘本大奖的评选中,它们都获得青睐;在图书市场上,它们也受到众多家长、儿童和教育者的追捧。

不应忽视的是,也有不少儿童绘本属于非虚构类。它们或是以纪实的手法,讲述历史和事件;或是用生动的笔触,阐释某种科学现象、原理或人文知识。这样的儿童绘本数量相对较少,风格相对平实,较难成为引爆关注的亮点,可以说在目前的儿童绘本市场和研究中都没有得到足够的重视。它们默默承担着不可或缺的教育职责,体现着

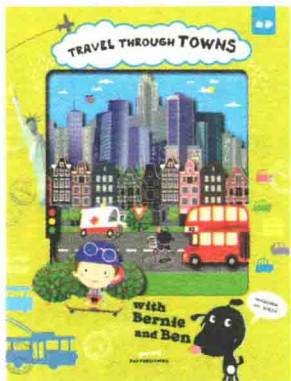
儿童绘本另一方面的功能性价值，也是一些优秀的童书创作者始终精耕细作的田地。

当然，也有不少以教授科学知识为主旨的儿童绘本借助了故事的形式，它们到底属于虚构类还是非虚构类，就需要看故事介入叙述内核的深度

△《肚子里有个火车站》封面了。比如德国绘本《肚子里有个火车站》(*Neues aus dem Bahnhof Bauch*),就是把关于好好吃饭、健康饮食的知识融化到引人入胜的故事中,无疑属于虚构类;而捷克绘本《环游世界名城》(*Travel Through Towns with Bernie and Ben*)虽然表面上是由本和小狗带领孩子们游览世界各地,实质上整体的叙述手法还是百科全书式,本和小狗

也没有实际参与到内容之中,所以总体来说还是应该归为非虚构类。

△《环游世界名城》封面

除此之外,也有人以内容题材为依据,将儿童绘本划分为成长绘本、故事绘本、传记绘本、情绪绘本等;或以编排方式为依据,分为插图绘本、图文绘本、无

字书等；或以成书形式为依据，分为精装绘本、平装绘本、套装绘本等。这些方式从不同的角度划分了绘本的领域，能让我们看到儿童绘本的不同侧面。

三、儿童绘本的印刷、装帧形式

对于儿童绘本来说，图画是承担叙述功能的主力。所谓图画，并不仅仅指的是内页里的一帧帧图片，而是绘本从里到外所呈现出来的、传达给读者的视觉形象。一般的书籍，内页的文字和图画是由排版师来确定版式，外面的封面由画家或设计师来绘制，装帧、印刷等多由编辑与作者、设计师沟通考量。儿童绘本则有所不同：图画和文字有时由同一个人创作，如果是数个艺术家、作家分别创作，则要从创作初期就开始进行深入沟通。无论是封面上的主图、书名，还是内页的文字布局，通常都由绘者一力担当，以确保绘者的创作思想能够得到一致而彻底的贯彻。外部的装帧也要首先尊重绘者的想法。有些时候，即使把版权销售到世界的其他地方，绘者或原出版方也会要求这些地方在制作当地版本时最大限度地保留原版的印刷装帧风格和设计理念。基于这样的考量，有研究者在阐述绘本中的图画时并未使用“图画”(picture)或“绘图”(illustration)这两个词，而是

采用“视觉”(visual)¹。可见,儿童绘本的装帧形式是绘本表意的重要部分,是儿童绘本之所以成为绘本的不可忽视的要素。正是因此,在切入儿童绘本的功能性研究之前,有必要对儿童绘本的装帧形式进行简要的梳理,以完成对绘本的释义。

无论什么书,装帧都好似它的脸,是读者接触和了解一本书时所获得的第一印象。儿童绘本作为一种书籍形式,之所以能在读者心中形成某种印象,首先是因为它们共同的外部特征——“硬壳”,薄,价格偏贵。这种条件反射的印象主要来自于精装绘本。在欧美图书界,一本书往往会同时出版精装和平装两种版本供读者自由选择,平装用于速读,精装可做珍藏。而在儿童绘本这个领域,总体说来精装书的使用频率会偏高一些(其中美国还是保持着精装、平装对等发行的传统,但德国等地则经常以精装为主)。我国在引进欧美儿童绘本时也基本保留了这一特征。这与儿童绘本的阅读方式息息相关——儿童绘本凝固着作者千锤百炼的心血之字,承载着绘者以极高的艺术标准去完成的图画。以一般人的阅读速度,几分钟就能读完;但其中蕴含的内涵高度,则值得反复阅读和品味。以精装

1. Riitta Oittinen, *Where the Wild Things Are: Translating Picture Books*, *Meta*, XLVIII, 1-2, 2003: 135, 转引自周俐《儿童绘本中的图、文、音——基于系统功能多模态语篇研究及社会符号学理论的分析》,载《外国语文(双月刊)》2014年6月。

的封面和坚固的装订方式做成,不仅是为了更好地彰显它的分量,更是出于实用的需要。

△柯莱特儿童出版社幽默绘本《所有的孩子》封面

△孩子在阅读《地毯书》

从开本的角度看,儿童绘本又以16开为主流。书页如果过小,则不利于表现图画的细节;过大,则很难拿在手上,即使放在桌上也不够方便,在销售时还会受到书店里书架高度的制约。16开是绘本恰到好处的大小,既能完

美体现图画，又易拿易放，故此成为儿童绘本的主流开本不足为奇。当然，儿童绘本也存在其他各式各样的开本，适应不同的内容和需求。比如德国柯莱特儿童出版社（Klettler Kinderbuchverlag）出版了一系列幽默绘本，均采用小巧的式样，而且横长竖宽，非常符合其活泼别致的内容定位。有一些儿童绘本特地做成袖珍本，甚至十分贴心地把书的四角切成圆形，是为了与孩子亲近，让孩子能轻松、安全地捧在手心。又比如法国绘本《地毯书》（*Mon tour du monde géant des animaux*），则反其道而行之，展开后是对开的大小，能像地毯那样铺在地上，孩子趴在上面寻找不同的动物、植物，其乐无穷。

儿童绘本的页数多集中在 24—48 页，也绝非偶然。儿童绘本以“对页”为最基本的叙事单元，24—48 页的绘本，包含了 12—24 个对页，就像是电影中的 12—24 个镜头。其中，起因与收尾各需占去 1—3 个对页，剩下的 10—18 个对页则用于主体行进。在这些对页中，画面并不是流水线一般推进，而是不断切换场面，全景与特写相交错，以凝练的笔法将静态的画面串成极具动态的视觉激励和阅读体验。诚如英国设计师马丁·萨利斯伯瑞（Martin Salisbury）所说：创作一本绘本在某种程度上类似于导演创作一部包含步调、悬念和节奏等所有元素的电影¹。在

1.[英]马丁·萨利斯伯瑞：《英国儿童读物插画完全教程》，谢冬梅译，9页，上海人民美术出版社，2005。

这方面比较典型的有美国绘本《旅程》(*Journey*, 中文版名为《不可思议的旅程》), 这本凯迪克大奖的获奖杰作, 仅仅凭借书页就能制成具有动画效果的短片。作为一种以小见大的艺术, 儿童绘本在意境营造上与格律诗竟颇有相似之处: 太短则无法完成基本的叙事, 太长又难免走向过分的具象甚至啰嗦。24—48 页的页数, 就如格律诗四至八句的起承转合的制式, 是作者和绘者们在儿童绘本创作的长期实践中摸索出来的平衡点。

第二章 欧美儿童绘本发展简史

从 1658 年夸美纽斯的《世界图解》走到今天，儿童绘本已成为儿童图书中令人瞩目的品类，发展出自己特有的艺术和文化，为世界各地千千万万的孩子带去知识和快乐。