

郝广才

好绘本
如何好

What & How

图书在版编目(CIP)数据

好绘本如何好/郝广才著. -南昌:二十一世纪出版社,2009.10

ISBN 978-7-5391-5175-5

I.好... II.郝... III.绘画-艺术评论 IV.J205

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第172579号

好绘本如何好

作者:郝广才

本书经格林文化事业股份有限公司授权二十一世纪出版社,出版中文简体字版本。

非经书面同意,不得以任何形式任意复制、转载。

版权合同登记号 14-2007-088

好绘本如何好 郝广才 著

责任编辑 熊 焱 张海虹

美术编辑 徐 泓

出版发行 二十一世纪出版社(江西省南昌市子安路75号 330009)

www.21cccc.com cc21@163.net

出版人 张秋林

印刷 杭州富春印务有限公司

版次 2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

开本 840mm×1260mm 1/24

印张 8.5

字数 150千字

书号 ISBN 978-7-5391-5175-5

定价 39.80元

如发现印装质量问题,请寄本社图书发行公司调换 0791-6524997

好绘本
如何好

What & How

谨以此书献给

黄信兴 先生

青木日出夫 先生

郝广才

 二十一世纪出版社
21st Century Publishing House

试读结束。需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

体 绘本概念 的架构

绘本是什么	12
Layout	20
搭桥的艺术	28
阅读的本质	39
儿童式语言的运用	53
文字的声音、重量、外形	56
寻找与发现的乐趣	76
用平等的态度对待孩子	92
微积分	146

点 绘本元素 的舞蹈

造型	34
故事	50
配角	70
伏笔	90
背景	95
气氛	104
意义	108
暗号	127
道具	130
韵律	132
角色	141

线 形式技巧 的律动

引 导	14
视点运用	42
每一页要为下一页作准备	48
用图说故事 动作第一	68
运镜的角度就是一种动作	69
疑问?惊叹!下一个疑问?	71
用画面唤起意念	82
用细节传递主要讯息	84
呼应手法	100
翻页的技巧	114
分段与组合	148
双线交叉	158

面 内容手法 的张力

想象与逻辑的并存	62
制造惊奇	78
越荒谬越要合理化	88
如何将生命注入舞台	97
趣味是饵	112
大人出现,幻想结束	120
幻想和现实之间	122
主题单纯	138
跳脱成人方式	163
跳脱儿童的形式	171
真 实	177
“失而复得”的童话	183
一本书,一个惊喜,一个新发现	190

关键词	194
附 录	195

只要有一个孩子快乐 什么都值得

从前山里有户人家，家里有一尊石像，石像面朝下躺在门口，没有人在乎。一天，一个城里的学者路过这户人家，看到石像，认出这是一位大师失传的作品，便问这户人家的主人，愿不愿意把石像卖了。

主人听了仰头大笑，说：“太好了，谁愿意买这块又笨又重又脏的石头？”

学者说：“我出一块银元买它。”

主人又高兴又惊讶，当然成交。石像被放在象背上驮进城。

过了几个月，山里人进了城。当他在大街上逛时，看见一家店铺前围着一堆人，有人大声地喊道：“快来看啊！来欣赏世界最奇妙的雕像，只要两块银元，就可以看到出自最伟大的大师之手，曾经失传又重现人间的作品啊！”

于是，山里来的人，手伸进口袋，摸出

两块银元，付钱走进店里，去看那件他用一块银元卖掉的石像。

这个故事是“真的”吗？

怎么不是？1907年英国探险家斯坦因只花了二百两银子，从一个王道士手里，买走大批敦煌文物，现在放在大英博物馆，我们要花多少钱才能看上一眼？

人缺乏“看”的能力，因为视觉无知所上演的戏，自我做绘本以来，不断地一再重复出现在我眼前。

每当我去书店，走到绘本区，总会有小孩跟妈妈说他要买哪本书。这时，妈妈会拿起书来，翻一下，说：“这没有几个字，还卖这么贵？你在这里看完就好。”有的还会说：“这个画家的书，上次不是买过一本吗？”

“这个和家里那本，故事不一样。”小孩说。“故事不一样，你就在这里看。同一

个画家画的还不都一样。”小孩如果意志坚定,非买不可。妈妈就会说:“那换本好啦,才99元,还是大本。”

“这本画得不好。”小孩说。“都是给小孩看的,有什么好不好?小孩懂什么?一天到晚就想买这买那。”

大人没有“眼力”,严重的不是他自己会有什么损失,而是大人会让原本有希望的孩子丧失“眼力”,这个损失就无法估量了。可是我们要怪大人吗?怪他也没有用,要怪就怪他“从小没有看绘本”,没有人培养他“视觉的阅读能力”。

现代的社会以培养读写能力为基础,一个社会如果拥有大量的文盲,想进步就还有很长的路要走。

如果社会上“图盲”充斥,那要达到“审美”的境界,就还有很深的鸿沟要跨越。

当今社会,文盲已几乎消灭,但“图盲”呢?同样的道理,如果社会上“图盲”充斥,那要达到“审美”的境界,就还有很深的鸿沟要跨越。

绘本在台湾逐渐成为一般读者能接受的图书样式,但对有关绘本的概念还是非常模糊,好像在迷雾中行船,明明是触了礁,还以为靠了岸。错误的观念,荒唐的解释,不但对投入绘本工作的人没有帮助,更糟的是,误导许多为孩子挑选绘本的大人。

由于对图的阅读能力低下,造成普遍在讨论绘本时,只能谈每本书的“意义”,而无从探讨“技艺”。要知道,没有杰出的技艺,其实一点儿意义都传达不了。

达·芬奇的密码,并不是藏有什么宗教的大秘密,而是他如何创造了“美”,让我们的眼界大开,学会一种观察的方法,来发现新世界。

所以,技能、方法是真正的关键。就像看电视《厨艺大赛》,当我们看见农艺行家是如何种出顶级的大葱、萝卜,美食达人是如何做出面条、酱料,知道这些细密的动作,了解美味如何而来,胜过千言万语的形容。

有“用法”才能深入,有深入才知“用心”。

从前,德国的农民卖马铃薯,要把马铃薯分成大中小,这样卖才能赚更多的钱。但分拣马铃薯的工作量很大,跟种马铃薯一

样辛苦。有个叫汉斯的农夫,先把马铃薯装进麻袋,然后再竖起来装上马车。马车专挑颠簸不平的路走,一路颠啊颠的,等到了城里,小的马铃薯便落在下面,大的全在上头。

汉斯不用花人工,就自然分好了马铃薯,当然赚得更多。表面上汉斯走的是难走的路,但只要方法正确,其实是更简单成功的路。

所以我写这本书,尝试把这些年来所走过的路,做绘本的经验,还有和许多绘本大师亲身接触所得到的体会,透过实际的案例,用一本又一本的书,一张又一张的画,来讨论绘本的概念。希望能帮助想从事绘本工作的插画家或编辑,还有爱好绘本的书迷,和关心孩子阅读成

技能、方法是真正的关键。有“用法”才能深入,有深入才知“用心”。

长的大人,掌握绘本的奥妙。了解“如何看”和“如何做”其实是相通的。知道如何看,才能帮助我们从名家杰作中吸取经验;了解如何做,才能分辨绘本的优劣,教育孩子如何来看。

我的观点不一定完整,思虑不一定周密,难免会有我个人的偏好。

所以本书是一个“引导”,不是“指导”。我想引导大家进入绘本的“技艺”世界,发掘层层丰富的“意象”。就像路标,指出路在哪里,关键还是要自己走。我指的路也许会跌宕曲折,但保证有意想不到的收获。

说到意想不到的收获,1998年圣诞节,我收到了我绘本生涯中最重要的一份

了解“如何看”和“如何做”其实是相通的。我想引导大家进入绘本的“技艺”世界,发掘层层丰富的“意象”。

礼物。那是住在美国旧金山的玛琳太太寄给我的卡片。玛琳太太五岁的小女儿娜欧蜜患有先天性心脏病,前一年要动一次大手术,手术前,娜欧蜜出奇的镇定,还交给她妈妈一本书,说:“妈妈,不用怕。看看这本书吧!”

这本书是我写的《皇帝与夜莺》,几年前被翻译成英文,在美国出版。故事是说一个追求长生不死的皇帝,为了拯救儿子的生命,而放弃不死的梦,同时也发现死亡并非那么可怕。

娜欧蜜的妈妈在手术室外焦急等待,她从紧张到疲惫,从焦虑到无聊。这时她发现手里有一本女儿给她的书。

玛琳太太打开书,读了又读,渐渐明白

了宝贝女儿给她这本书的用意,于是不再感觉煎熬,生死可以用比较轻松的态度来面对。

托天之福,娜欧蜜的手术非常成功。她现在是个活泼快乐的中学生,玛琳太太为了这件事,寄了一张圣诞卡给我,向我表示感谢,并给了我一张娜欧蜜的照片。

这张卡片对我来说意义重大,我才是应该说谢谢的人。现在我随身带着娜欧蜜的照片,只要看到她那天真可爱的笑容,就会想到:只要有一

个小孩,不管在世界的哪个角落,读我做的书,因此而得到快乐,或者对他有一点帮助,那么,付出再大的辛苦、再多的金钱,都值得。

孩子从小看的书,对他的一生有巨大而神秘的影响力。放眼世界顶尖人物,其性格的形成,受书本的影响居多,非其他单独因素可比。是的,我相信,也诚恳地希望,我出版的每一本书,对孩子都有多元而健康的启发。

我想要照顾的,是一个个像娜欧蜜这样可爱、勇敢的孩子。我无法说服自己,把孩子当做营销猎物,用目眩神

迷的手法引诱他们上钩。所以,我想写这本书来谈绘本如何好。

因为现在只有用这种方式,才有机会和读者交流比较深刻和长远的想法,找到真正认真、了解人生真谛的父母。

父母们自己也爱书,所以不会吝于花钱为孩子买书,为孩子储备人生的能量,给孩子无限智慧财富。

我相信读好书的孩子,都能像可爱的娜欧蜜,小小年纪,也能从书中找到生命的力量!

这本书并不是大卫王手中的石头,要打倒耶利哥的巨人;也不想如丢进湖水中的石头,只激起表面的一阵涟漪。

石头可以是一件工具,帮你敲掉其他石头多余的部分,让杰出的作品解放出来;也可以用来磨砺你的工具,让你在创作时,更加运用自如,充分展现你的才智。

社会如果“图盲”充斥,那要达到“审美”的境界,就还有很深的鸿沟要跨越。

技能、方法是真正的关键。有“用法”才能深入,有深入才知“用心”。

了解“如何看”和“如何做”其实是相通的。我想引导大家进入绘本的“技艺”世界,发掘层层丰富的“意象”。

我相信读好书的孩子们,可以从书中找到生命的力量!

我相信读好书的
孩子们,可以从书中
找到生命的力量!

绘本是什么

绘本是什么?什么是绘本?如果要下一个明确的定义,说不定如同“瞎子摸象”,徒增困扰。所以只要说个“大概”,反而清楚。

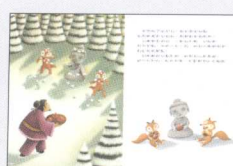
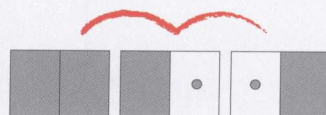
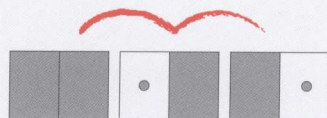
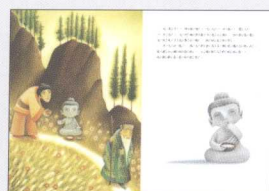
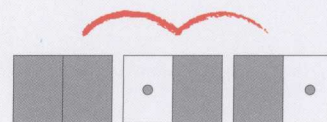
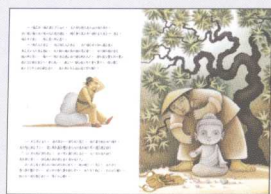
“绘本”大概是一本书,运用一组图画,去表达一个故事,或一个主题。

如果用英文来看就更明白,Picture Book 就是图画书,就是绘本。同样书里有图,但图与图未必有连贯的关系,就叫 Illustrated Book——有“插图”的书。例如:《木偶奇遇记》厚厚一大本,里面有 20 张插图,这就不算绘本,只能说是有插图的书。

有了绘本这个大概的定义,那绘本的第一个概念就会像冰山一样浮出水面了,那就是“画面的连贯”。因为绘本是用一组图画在讲故事,画面连贯韵律的好坏,决定着了一本绘本的成败。图画连贯不起来,故事就体现不出来。

一本绘本就像一串珍珠项链,要有一根线把珠子串起来。否则大珠小珠散落四处,连不成串。如何找出一本绘本画面的韵律?有个简单的方法,我们可以把书的每一张翻页连在一起看,等于就是将书拆开,两页两页一张,连起来就一目了然。

我们来看意大利著名插画家朱里安诺(Giuliano Ferri)的《小石佛》,当我们把书页摊开,一张一张连接起来,就会发现他的图画配置,是先用一张跨页全景,然后接小图配单张,再过来是单张配小图,对称安排。接着又是一张全景……以此类推,形成一个简单明了的阅读节奏。

▲《小石佛》的版样中可以明显看出图画与文字的韵律配置。

引 导

读者的眼睛需要被引导,就像上菜有一个顺序,才能使菜式彼此协调,互相烘托。不只每一道菜要做得好,菜与菜的组合,更考验师傅的功力和创造性。比方我们吃寿司,就要从味道淡的食材先吃,再吃味道重的。如果入口的顺序错误,就品尝不到真正的美味。像鳗鱼寿司通常摆在最后一道,因为鳗鱼多半蘸酱油去烤,味道重,如果先吃,其他的生鲜食材就尝不出个滋味。记不得漫画《将太的寿司》里面,有个寿司老板只要一听到客人先点鳗鱼寿司,就把客人赶出去,因为这个家伙是个味觉白痴,不配品尝他的寿司。这听起来虽然有点夸张,但其中确有道理。将太在一次比赛中,寿司虽做得完美,但因上菜的顺序错误,结果被师父判定失败,也是这个道理。

有了好的韵律,读者就能跟着创作者的引导,进入绘本的世界。就像杰出的小说家,引导我们用不凡的眼光,来看世界。

再来看一个比较复杂的案例,俄国插画家麦克努雪夫(Alexander Mikhnushev)的《美女还是老虎?》。故事是说:很久以前,有个想象力丰富的国王,他盖了一座圆形的竞技场。但是人们在竞技场,看到的不是人与人或人与野兽的决斗,而是人的命运。

国王制定一条法律,如果有人犯了重罪,就将犯人带到圆形竞技场,有两扇门可让犯人选择。其中一扇门里面是一只凶猛的老虎,如果开了这扇门,犯人就会被老虎吃掉,这表示犯人真的有罪,上天也决定要惩罚他;另一扇门里面是一位美女,如果开启这扇门,那表示原来的审判有问题,上天不同意犯人有罪,这样犯人的罪不但会被免除,还能与美女结婚,以此来彰显国王的仁慈。

所以,每次有人犯了大罪,大家都会挤进圆形竞技场,看看结果到底是美女还是老虎?命运一半一半,既刺激又好玩,好像看足球的点球大战,全场等待命运来揭开底牌。

国王有一个女儿,是最美丽的公主。公主和一个青年坠入爱河,但是法律规定平民不准爱上公主,恋情被发现,国王决定让他到竞技场去选门,让上天来决定青年的生死。公主是国王最宠爱的人,所以一定会知道哪一扇门后面是美女,哪一扇门后面是老虎吧。青年走进竞技场,用眼睛看着公主,好像在问:“是哪一扇门?”聪明的公主轻轻地微举手指,很快地往右一指,没有人发现,只有青年看在眼里。

青年往右边的门走去,这时他忽然想到,公主是爱他没错,但是公主如果救他,那他就要和美女结婚。忌妒的火焰会不会燃烧公主的心,宁愿让他死于虎口之下,还是会看着他和另一个美女在一起?是美女还是老虎?

故事只写到了这里,这是美国小说家史达柯顿的名作,是小说史上第一个“开放式结局”(open ending)的故事。了解故事后,我们来看麦克努雪夫如何用绘本来诠释。

同样的,我们将书页摊开,将画面全部连接起来。“小书名页”后出现“很久很久以前……”画面中人们都很悲伤。下一个跨页,明显的对称布置,人们都很开心,一个美女在队伍前面抛花。这一跨页是“大书名页”,两个场景是很有创意的安排。

