

Analysis of the Visual Language Elements in Children's Picture Books of Traditional Chinese Culture—Taking Opera-themed Picture Books as an Example

Yuxiao Zhang

East China University of Science and Technology, 200237, Shanghai, China

Abstract

Chinese opera culture has a long history and origin, and is one of the treasures of Chinese culture. The fusion and reinvention of opera culture with children's picture books allows children readers to perceive and appreciate the unique artistic beauty of opera. Children's picture books are one of the carriers of traditional Chinese culture and one of the mediums through which children perceive the world. Reading good cultural picture books can make children develop a certain sense of cultural identity and thus become better inheritors of Chinese culture. This paper mainly explores the visual language elements of opera children's picture books in terms of character modeling, composition, color language, tools and techniques on the subject of opera to provide some reference value for the creators of opera children's picture books.

Keywords

children's picture books; opera culture; innovation; visual language elements

浅析中国传统文化儿童绘本中的视觉语言要素——以戏曲题材绘本为例

张宇宵

华东理工大学, 中国·上海 200237

摘要

中国戏曲文化历史悠久,源远流长,是中华文化的瑰宝之一,将戏曲文化与儿童绘本进行融合再创新,可以让儿童读者感知并欣赏到戏曲的独特艺术美。儿童绘本是中国传统文化孕育的载体之一,也是儿童认知世界的媒介之一,阅读好的文化绘本可以让儿童产生一定的文化认同感,从而成为更好的中华文化传播者。论文主要从戏曲题材上,从角色造型、构图、色彩语言、工具及技法等探析戏曲类儿童绘本的视觉语言要素,为戏曲类儿童绘本的创作者提供一定的参考价值。

关键词

儿童绘本; 戏曲文化; 创新; 视觉语言要素

1 引言

在视觉文化背景下,中华优秀传统文化一直是社会的热点。随着中国全面推动中华优秀传统文化的传承和发展,儿童绘本陆续得到了重视和发展。绘本是儿童早期阅读的主要图书媒介,戏曲题材的儿童绘本为儿童认识和学习戏曲提供了一种新的方式,对于中国戏曲文化的继承、推广与发展都有着至关重要的价值,但是目前戏曲文化离儿童的生活好像越来越远,现场听戏让儿童不免觉得过于成熟化和难以理解。由于中国戏曲文化各异,剧种颇多,再者将戏曲文化从三维舞台空间转移到二维或立体空间存在很大的挑战性,加

上目前对戏曲文化相关的儿童绘本设计研究很少,如何利用儿童绘本这一形式,创作出传统文化与童心兼具的作品也成为了一大难题,因此探究戏曲类儿童绘本中的视觉语言要素是十分必要的。

2 以戏曲为题材的儿童绘本概况

绘本,即图画书,该词语来自日语中图画书的叫法“えほん”的汉字写法“絵本”,儿童绘本是儿童阶段获取知识的重要渠道,戏曲是一种舞台艺术,通过演员扮演戏曲角色并运用戏剧化的对话和舞蹈化的动作去塑造小故事。所以借助儿童绘本,结合一定的中华戏曲文化,让儿童了解戏曲文化,感受戏曲艺术的非凡魅力,有利于推动儿童绘本的发展。

【作者简介】张宇宵(1998-),女,中国浙江绍兴人,在读硕士,从事视觉传达设计研究。

3 以戏曲为题材的儿童绘本的视觉语言要素

3.1 戏曲角色设计

角色设计是创作者创作构思的重要一部分,作为绘本故事线索的引导,在传达绘本故事和理念上有着一定的存在价值。儿童绘本的角色形象常常是在画面中以图画或其他方式去呈现,辅助儿童对于故事情节有了更好地了解,也是一种叙事方式。因此,笔者通过选取具有代表性的戏曲题材的儿童绘本的角色进行分析归纳。

3.1.1 角色设计的夸张拟人化

角色是儿童绘本中的主要叙事主体,能够展现绘本的整体格调和主要人物的基本特征。以戏曲为题材的儿童绘本的创作离不开创作者对于剧中不同角色形象的刻画,常常使用夸张、概括、拟人化、抽象化等造型方式,配合故事情节发展,可以赋予角色更生动的特征。传统的戏曲故事大都角色成人化以及情节古老,儿童不一定接受,但是作为绘本直观的视觉体验,其中对于戏曲题材中的角色,戏曲人物原本都有着比较鲜明的特点,戏曲人物角色的头饰、服饰或脸谱装饰等都很复杂,所以用夸张方式下要有选择性取舍,避免堆积而影响读者对绘本的视觉观感。泛灵论是儿童文学特别需要幻想、拟人、夸张和变形等的艺术手法的根本原因^[1]。在儿童的心理层面,拟人可爱的形象更能够打动儿童,也能够契合儿童对于角色的幻想。例如,熊亮的《长坂坡》,结合京剧和三国演义,以中国传统京剧剧目长坂坡为背景,讲述了曹操猫和张飞猫在剧场演出中发生的事情,给孩子们一种全新的视角,其中某些场景将京剧猫的脸部进行视角放大,也夸大了京剧猫的形象,角色念白和剧中的心理戏更生动有趣地展示了中国传统文化的神韵。

在儿童绘本中,角色造型的塑造还要依托故事的需要,一些夸张和拟人等艺术手法是为了拉近读者与儿童绘本的距离。郝广才在《好绘本,如何好》中提到:“一旦我们对角色产生认同,原有的价值判断、道德标准,也会在故事中跟着转移^[2]。”所以角色造型设计与儿童绘本的整体叙事息息相关,同样最需要创作者的就是在创作戏曲题材的儿童绘本的过程中,考虑到儿童对于角色的理解能力,让儿童产生对绘本的一种认同感,去了解和感受中华戏曲文化。

3.1.2 角色设计的抽象化

角色设计的抽象性,不仅仅是对于儿童绘本中各种角色造型进行抽象表达,更是生动地提炼多样式展现。利用概念和大色块对角色设计进行提炼,可以让戏曲主题下的绘本内容对比更加鲜明。例如,绘本《给孩子的京剧》采取了抽象的字画融合的方式,在角色表现上,把京剧中的四大角色生、旦、净、丑进行了浓缩提炼,引导初步接触京剧和戏曲的儿童,在欣赏美和玩趣中激发对京剧的喜爱,从而吸引孩子迈入中华戏曲文化的殿堂。

3.1.3 角色设计的寓意化

角色设计的寓意化,是在其中寄予或蕴含意旨,戏曲

角色的不同也象征着不一样的意义,大都通过戏曲服装或者脸谱颜色或者表演的道具来体现戏曲角色的寓意性。在脸谱上一些特定的颜色无不体现着角色的性格品质或命运,例如绘本《看不见的马》中角色有红脸的关公猫和白脸的马夫猫,其中这两个角色在绘本舞台中利用了空间、言语、肢体和留白来诠释了戏曲中的虚拟性,生动地用舞蹈形式来表现了中国传统文化京剧“趟马”。

3.2 画面构图

3.2.1 画面构图形式与表现

画面构图是儿童绘本中的重要组成部分,其中包括各种角色、画面物体位置、视角、动态线、运镜等,在二维空间里通过画面构图展现空间感。儿童绘本在构图形式上也是比较多样的,绘本的基本构图有留白、水平式构图、垂直式构图、斜线构图、S形构图、放射形构图等。

留白:是绘本的重要的构图和表现手法,主要有画面留白、故事留白和情感留白。画面的留白可以为绘本故事留有发展空间,从而激发读者的兴趣,起到点睛之笔的作用。绘本《看不见的马》在整体设计中有大量的留白,就像是在虚拟的戏曲舞台上表演戏曲魅力,突出主角的主体地位,没有过多的修饰让读者更有意犹未尽的感觉。

水平式构图:常给人一种很缓和的感觉,在儿童绘本中常用于比较舒适场景,表达一种平静的氛围感,会出现在情节比较平实不太波动的画面中。

垂直式构图:整体画面由垂直线条分割,儿童绘本整体呈现的较为严肃的感觉。

斜线构图:斜线式构图可以表示某物体运动的趋势,变化的动态感,《武松打虎》中的精彩环节聚焦在外部动作,通过两个画面对角斜线的构图,使角色充满力量,武松猫和老虎猫打斗、翻转的视角切换,画面的视觉语言也因此充满了动感。

3.2.2 画面构图的作用

在儿童绘本创作过程中,选择合适的构图形式可以使整体更具表现力和丰富情感。在构图上,依据儿童绘本故事情节发展需要,从儿童视点切入,兼顾到儿童本身能力角度和视觉认知,选择恰当构图可以深化绘本中的角色特征,熊亮的《京剧猫》,通过不同的视角和构图,在主角京剧猫的线索带动下,整体故事也让人印象更加深刻。合适的构图可以让绘本具有韵律节奏感,在戏曲题材上,一定的节奏可以让儿童读者从绘本中带入角色,增强艺术感染力,有了戏曲在场的感受,可以更好地学习到相关的戏曲的基本知识。

3.3 色彩语言

色彩语言是一种最为敏感的形式要素,也是情感表现化的重要表达之一,在儿童的色彩认知中,每一种颜色都有某种代表性。在戏曲题材的儿童绘本中,需要借助色彩让读者感受到戏曲的色彩,不单单戏曲中的服装、脸谱、道具色彩,更需要在整体中积极利用色彩带给人的不同心理体验,

从而引起读者的共鸣,并通过色彩的感知,让儿童了解到戏曲文化的内涵。

中华戏曲色彩在中国积淀了很久,戏曲色彩包含了多种色彩的,戏曲服饰色彩、脸谱色彩、舞台色彩、道具色彩等。戏曲服装色彩是在舞台上的标志符号,从服装色彩上区分角色,是一种直观地了解戏曲的手段,为戏曲艺术的传承起到了粉饰的作用。

戏曲题材的儿童绘本创作中,里面的戏曲人物角色色彩大都以原有的戏曲色彩为基础再创作,色彩作为戏曲服装的重要属性,同样具备“等级性”特征^[1],色彩更大程度上充实了戏曲角色,帮助儿童来解读人物。例如绘本《刀马旦》,主要利用简单的黑红白搭配,没有多余的色彩,生旦净丑轮番上演一出关于人性的大戏,以角色造型的细节来表现,整体上的中国红还是尤其为剧情增色的。

戏曲题材的儿童绘本可以通过色彩的氛围烘托,让儿童去感受绘本内容的情感,画面中不同的色调反映了不同内容需要传达的情绪氛围变化。同样因为中华戏曲文化五彩缤纷的特点,儿童绘本会通过色彩渲染气氛,比如在《牡丹亭》表演时,创作者就会选择绚丽的色彩点缀场景,还原作品的浪漫主义色彩。但是儿童绘本《迷戏》,它不同于那些戏场大红大紫的色调,相反,它的整个绘本画面色彩与故事情节挂钩,淡青和暗黄的色调,营造一种慢悠悠的江南水乡静谧而又对生活炽爱的感觉,用无声而静止的画面感受京戏表演、服饰、声腔、动作的魅力。所以在创作者创作戏曲题材的儿童绘本时,注重色彩的搭配,根据儿童审美偏好去选择协调的颜色。

3.4 工具和技法

传统工具:儿童绘本的创作工具和技法是多种多样的,如何抉择需要创作者进行统筹考虑,一般传统的绘制工具有彩铅、丙烯、水粉、油画棒、线描、版画等,在戏曲题材的儿童绘本中,画面中常见的是彩铅、水彩、水墨、颜料画,因为中国戏曲带有浓烈的中国风,所以在绘本中会有很强的中国传统文化色彩,例如熊亮作品中有关京剧猫的就是通过中国水墨的方式来讲中国戏曲故事。

数码工具:随着科技的发展,数码技术运用在绘图中已经是比较普遍的方式,用数码画笔绘制绘本,优点是可以

反复修改,材料和工具都在画笔库里较为多样化,部分绘本制作后还会打印嵌入经典唱段的资料,这种数字化手段可以更加直观地让孩子们能身临其境地感受戏曲的魅力。

综合材料:目前对于综合材料的运用,在儿童绘图中较为流行的。使用综合材料能够更加考验创作者对于画面的协调性,将传统方式与数码手段叠加,整体会更加独特有趣,手工拼贴和剪纸都可以容纳在综合材料中,戏曲题材的目前也有剪纸案例,但在现有的戏曲题材儿童绘图中,综合材料的技法运用得比较少,但笔者相信未来更多创作者会慢慢摸索,从而更加有新意地表现中华戏曲文化。

3.5 绘本纸张及装订要素

儿童绘本的创作设计离不开最基础的视觉语言,但在后期制作中,印刷、纸张、装订都会影响着最后的产出效果。选择良好的印刷、纸张、装订对于绘本的宣传有着不可低估的作用。绘本纸张按照加工方式的不同,可以分成手工纸、机械纸、加工纸。常用的纸张有新闻纸、凸版纸、胶版纸、铜版等。绘本的装订设计分为三种:平装、胶装、精装。熊亮的京剧猫作品在纸张选取和装订上无不体现着中国风味,宣纸的纹理和绘本的整体设计都融合得很到位。

4 结语

论文分析归纳了戏曲题材下的儿童绘本中的视觉语言要素,以视觉语言要素为基础集合了相关的优秀绘本进行分析。目前市面上,相关戏曲题材的绘本少之又少,因为戏曲和绘本融合给创作者很大的挑战,创作者在绘本上需要用有限的篇幅来表现戏曲文化的内涵,图文配合演出,因此很考验创作者对于整体的把控,所以创作者需要对现有的中华戏曲文化进行提取,在剧目上进行择优考虑,以儿童的角度创作更多地道的绘本作品,为中华戏曲文化的传播提供更有力的支撑。

参考文献

- [1] 杨林.纸上的京剧谈熊亮绘本《京剧猫》的尝试与探索[J].中国戏剧,2014,684(4):46-47.
- [2] 郝广才.好绘本如何好[M].北京:新星出版社,2016.
- [3] 迟雪峰.传神——戏曲服装色彩的精髓[J].戏曲艺术,2015,36(3):125-126+130.