

The Era Changes and Contemporary Value of Image Novels

Anqiang Zhao

University of Sanya, Sanya, Hainan, 572022, China

Abstract

Image novels interweave with images and words, tell stories and convey emotions. Its visual-leading, text-assisted features to create a vivid reading experience. This paper focuses on its historical evolution and its contemporary values, in terms of historical development, it introduces its origin, early stage, golden period and development in the new century, and emphasizes the characteristics of each stage and important works. From its origin to the present, and evolving to the digital age, its cross-media nature and interactivity have developed vigorously. In China, graphic novels have developed rapidly, covering both traditional and modern subjects, and providing multiple choices for young readers. Modern works reflect the innovative narrative, realistic exploration and diverse artistic style, and enhance the influence of the works. Art, cultural communication and educational value have made it attracted much attention in the contemporary society, and become an important tool for cultural inheritance, cross-cultural exchange, social reflection and educational promotion.

Keywords

image novels; definition; characteristics; development situation; contemporary values

图像小说的时代变迁及当代价值

赵安强

三亚学院, 中国·海南 三亚 572022

摘要

图像小说以图像和文字交织,讲述故事、传递情感。其视觉主导、文字辅助的特性创造出生动的阅读体验。论文着眼于其历史演变和当代价值、历史发展方面,介绍其起源、早期阶段、黄金时期以及新世纪发展,并强调各阶段特征和重要作品。从起源至今,演变至数字时代,其跨媒介性与互动性蓬勃发展。在中国,图像小说迅速发展,涵盖传统和现代题材,为年轻读者提供多元选择。现代作品体现创新叙事、现实主义探索与多元艺术风格,增强了作品的影响力。艺术性、文化传播和教育价值使其在当代社会中备受关注,成为文化传承、跨文化交流、社会反思和教育提升的重要工具。

关键词

图像小说; 定义; 特征; 发展现状; 当代价值

1 图像小说的定义和特征

图像小说(Graphic Novel)是一种叙事艺术形式,它将文字与插图结合,以连续的图像序列和对话来讲述故事。

1.1 定义

图像小说一般指的是长篇的连环画或漫画书,它包含完整的故事情节,具有一定的文学价值和艺术性。

通过整合图像和文字,图像小说创造出一种独特的叙事方式,使读者能够从两种信息源中获得完整的故事。

1.2 特性

视觉主导: 图像小说以图像为主导,通过图像的视觉冲击力和表现力来吸引读者的注意力。图像可以展示角色的表情、动作和场景以及故事情节的发展和转折,从而为读者提供更直观、更生动的阅读体验。

文字补充: 虽然图像小说以图像为主导,但文字在其中也扮演着重要的角色。文字用于描述图像中的细节、提供背景信息、表达角色内心的情感和思想以及推动故事情节的发展。文字与图像的结合,使得图像小说在表现故事情节和人物形象上更加丰富和深入。

故事性: 图像小说通过图像和文字交织来讲述故事。它通过图像展示故事情节的发展和转折,通过文字描述角色的内心世界和情感变化,从而为读者呈现一个完整的故事世界。

艺术性: 图像小说是一种艺术形式,它通过图像和文字的组合来创造美感和艺术价值。图像小说的艺术性不仅体现在图像的绘画技巧和表现力上,也体现在文字的运用和故事的构思上。

跨媒介性: 图像小说可以以各种形式呈现,如漫画、动画、影视等。这种跨媒介性使得图像小说具有广泛的应用领域和受众群体,可以满足不同人群的阅读需求和文化消费需求。

【作者简介】 赵安强(1984-),男,中国山西运城人,在读硕士,副教授,从事动漫、影视、文化研究。

互动性：图像小说鼓励读者积极参与故事的构建。通过在静止的图像与图像之间填充故事空缺、添加感情意义，邀请读者主动参与到建造故事的过程中。这种互动性阅读体验使得读者更容易产生共鸣和情感投入，同时也更能够产生强烈的参与感和创造力。

深度主题：图像小说通常包含深度的主题和思想，如探讨人性、社会问题、哲学思考等。这些主题通过故事情节的发展和角色的情感变化得到充分展现，为读者提供了更深入的思考和感悟^[1]。

2 图像小说的起源及发展

2.1 图像小说的起源

图像小说（Graphic Novel）的起源可以追溯到20世纪60年代末期，当时传统主流的超级英雄漫画陷入题材与风格的瓶颈，漫画作者开始大胆尝试新格式。早期的图像小说具有完整的情节和探讨比较深奥的主题，与传统的漫画不同。随着时间的推移，图像小说的形式和内容逐渐丰富，成为一种独立的艺术形式。

2.2 图像小说在早期的发展及特点

图像小说的萌芽可追溯至19世纪的连环漫画和报纸漫画插图。初期，以简单线条和黑白色为主，以讽刺漫画和幽默插图为特色。19世纪末至20世纪初，美国报纸刊登的“Sunday Funnies”被视为早期图像小说。19世纪30年代，美国连环画逐渐演变成更长的连贯故事，诞生了诸多超级英雄如“超人”和“蝙蝠侠”。在19世纪50年代，电视和电影兴起，促使图像小说故事更为复杂、人物设定更丰富。

早期图像小说特点包括简单直接、以黑白色为主、融入幽默讽刺元素，吸引读者关注。故事多围绕传统英雄、历史或民间故事展开，内容结构易懂。这些特征构成了图像小说早期发展的重要特点，为其后续复杂化和成熟化奠定了基础。

2.3 图像小说的现代发展情况

中国图像小说发展快速，作品数量增多且质量不断提升。多样题材涵盖传统文化和现代社会，吸引了更广泛的读者群体，尤其是年轻人。作品跨界合作、数字化发展明显，衍生品开发蓬勃，推动了图像小说多元化发展。这些趋势表明，中国图像小说具备广阔的发展前景与潜力，在不断创新和技术支持下将持续吸引读者并获得更大成就

2.4 现代图像小说的主要趋势和特点

现代中国图像小说呈现出独特的特点和发展趋势。首先，作品融合了传统文化元素，将历史、传说、民俗等内容巧妙融入创作，传承并丰富了中华民族的优秀文化传统。其次，叙事方式创新，采用非线性叙事、多重视角叙述等手法，为读者带来丰富多样的阅读体验。图像与文字紧密结合，共同构建生动完整的情节，深刻印象于读者心中。现实主义题材备受关注，涵盖社会问题和人性探索，反映了当代社会现实和人们生活状态。艺术风格多元化，如写实主义、表

现主义、抽象主义等，满足了不同读者的审美需求。最后，高品质的制作和多样化的发行方式加强了作品的视觉吸引力和市场影响力。总体而言，这些趋势展示了现代国内图像小说在文化传承和创新中的独特魅力，满足了当代读者的多样化需求，为未来发展提供了广阔的空间和机遇。

3 图像小说的当代价值

3.1 图像小说在艺术价值上的重要性

图像小说在艺术上有着多方面的价值，具体内容如下。

3.1.1 视觉与文学的融合

图像小说将视觉艺术与文学结合，创造出新颖的叙事方式。它们通过图像和文字的交织，扩展了故事叙述的可能性，使得读者能够更全面地理解故事情节和人物情感。

3.1.2 创新的叙事形式

图像小说的独特之处在于它们不单单依赖文字来传达故事，而是通过画面和文字的结合，创造出更为生动、丰富的叙事形式。这种创新提供了一种新颖的艺术体验，拓展了故事讲述的边界。

3.1.3 艺术表达与创作技巧

图像小说的创作者能够展现出精湛的绘画技巧、故事排版和文字叙述能力。他们通过对画面的设计和文字的运用，传达出对故事的独特理解和诠释，展现出艺术创作的独特魅力。

3.1.4 吸引更多广泛的读者群体

图像小说不仅吸引了文字叙事的爱好者，还能够吸引那些对于纯文字叙事有障碍或者更倾向于视觉表达的读者。它们能够打破语言和文化的障碍，使得更多的人能够享受到故事带来的乐趣。

3.1.5 文化和社会的反映

图像小说往往能够反映出当代文化和社会的多样性与变化。它们通过故事情节、角色塑造和视觉表现，探讨和呈现出各种社会议题和人文关怀，成为对社会现实的一种艺术性反思。

这些因素共同赋予图像小说丰富的艺术价值，使其成为一个独特而富有创意的艺术形式，吸引着越来越多的人的关注和欣赏。

3.2 图像小说在文化传播中的作用

图像小说以其独特的形式和内容，在文化传播中扮演着重要角色。首先，它们是文化传承和展示的有效载体，通过故事情节、角色塑造等方式展现特定文化的历史、传统和价值观，传承和展示了文化的魅力。其次，图像小说促进了跨文化交流与理解，跨越语言和文化障碍，让更多人接触不同文化的内容，推动了国际的文化交流。再次，作为社会反映媒介，图像小说探讨当下社会议题，引发观众对社会现实的关注和探讨。同时，它们是文化创新和多样性的产物，融合不同艺术形式，推动文化发展。最后，作为教育工具，图像小说吸引年轻读者，引发阅读兴趣，同时传达教育意义和

价值观。总体而言，图像小说通过其独特的形式和内容，促进了文化交流、理解与创新，引发了社会对重要议题的思考和关注。

4 图像小说在社会教育及人文素养提升中的应用价值

图像小说在社会教育和人文素养提升方面有着显著的应用价值。

4.1 阅读启蒙与培养阅读兴趣

图像小说适合吸引不同年龄段的读者，特别是对阅读兴趣不高或者阅读能力有限的人群。它们通过图像和文字的结合，提供了更生动、更吸引人的故事叙述方式，有助于培养阅读兴趣和提升阅读能力。

4.2 跨文化交流与理解

图像小说通常能够跨越语言和文化的障碍，吸引国际观众。这种形式的作品能够促进不同文化之间的交流和理解，有助于培养人们对多元文化的认知和包容性。

4.3 社会议题和价值观的引导

图像小说往往涉及各种社会议题和价值观念。通过故事情节、角色塑造等方式，它们能够引导读者思考和讨论一些重要的社会议题，促进人们对于社会、道德和人性的思考。

4.4 视觉思维与创意发展

图像小说结合了视觉和文字，有助于培养读者的视觉思维能力和创造力。读者不仅仅通过文字，还能够通过图像来理解和感知故事，这对于创意发展和多元思维的培养具有重要意义。

4.5 文化遗产与历史教育

一些图像小说涉及历史故事和文化遗产。它们通过视觉和叙述方式，将历史事件和文化元素生动地呈现出来，有助于让读者更好地了解 and 体验历史文化，促进历史素养的提升。

因此，图像小说在社会教育和人文素养提升中具有广泛的应用价值，能够激发人们的思考能力、创造力，同时也能够促进对文化、社会和历史的更深层次理解^[2]。

5 结论

5.1 图像小说的时代变迁及其当代价值的总结

图像小说的时代变迁展现了其不断演进和适应新时代的能力：

漫长历史演进：从古代的壁画和连环画，到20世纪初现代漫画的崛起，图像小说经历了多个阶段的发展，逐步形成了多样化的风格和流派。

数字化时代的冲击：随着数字化技术的普及，图像小说迎来了新的传播途径和创作手段，网络漫画和电子平台为其传播提供了更广阔的空间。

当代的多重价值：图像小说在当代社会中展现出多重价值，融合了创新的艺术表达和多媒介的交互，成为文化交

流、思想传递和娱乐教育的重要媒介。

文化交流与社会反思：作为跨文化交流的桥梁，图像小说不仅展示了不同文化的魅力，也通过故事和角色引发了对当下社会议题和价值观的反思。

教育与娱乐的平衡：在教育领域，图像小说为年轻读者提供了有趣的阅读体验，激发了他们的创造力和思维，同时也以轻松愉快的方式传递了知识和价值观。

综合来看，图像小说在不断变迁中持续焕发着新的活力，在文化传播、社会教育和娱乐中扮演着重要的角色，成为当代社会不可或缺的文化形式^[3]。

5.2 对未来的研究给出期待和建议

对于图像小说的研究课题可以包括但不限于以下几个方面。

5.2.1 阅读体验与认知效应

研究图像小说相对于传统文本叙事形式的阅读体验有何不同，探索图像对读者理解和记忆的影响以及图像与文字叙事的互补作用。

5.2.2 跨文化传播与多元文化表达

分析不同文化背景下的图像小说创作和传播方式的异同，研究图像小说如何跨越文化边界，传递文化信息和价值观。

5.2.3 技术创新与增强现实

探索虚拟现实、增强现实等新技术在图像小说中的应用，分析这些技术对阅读体验和故事表达的影响以及它们如何拓展了图像小说的创作空间。

5.2.4 社会议题和价值观的表达

分析图像小说作为社会反映媒介的角色，探讨作品如何表达和引发对当代社会、政治、文化议题的思考和讨论。

5.2.5 教育与娱乐应用

研究图像小说在教育领域中的应用效果，包括其对阅读兴趣的影响、教育故事性质的探索以及其作为娱乐形式对心理健康的影响。

5.2.6 创作工具和技术研发

开发更多适用于图像小说创作的工具和技术，探索内容生成和创作协作工具的开发，以提高创作效率和提升作品质量。

这些研究课题旨在深入探索图像小说作为一种独特叙事形式的特点、影响力和未来发展方向，促进图像小说领域的研究和创新。

参考文献

- [1] 刘书亮.论图像小说的发展历史及其在出版行业中的独特价值[J].当代动画,2022(2):87-90.
- [2] 周于晴.近五年中国图像小说出版探析(2016—2020年)[D].广州:暨南大学,2021.
- [3] 陶晶雯.图像小说:高校图书馆应注意引导的新阅读趋势[J].图书馆,2020(2):88-92.