<<睡美人>>

图书基本信息

书名:<<睡美人>>

13位ISBN编号: 9787505608894

10位ISBN编号:7505608894

出版时间:2010-11

出版时间:连环画出版社

作者: Hoffmann, Felix

页数:30

字数:2000

译者:彭懿

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

内容概要

经典的童话故事内容,不一样的绘画形式,读了这本书,你就知道什么是大师的图画书了。

作者简介

费里克斯·霍夫曼 Felix Hoffmann (1911-1975) 瑞士画家曾获得过安徒生名誉奖德国儿童文学奖。

媒体关注与评论

图画书作品研究试论《睡美人》 摘自湖南少儿出版社出版的《我的图画书论》,松居直著 季 颖译 我想以瑞士画家费里克斯?霍夫曼画的格林童话《睡美人》为例,尽可能具体地分析图画书的 构成。

在把民间故事改编成图画书时,如何处理文字和绘画的关系,我从这本书中学到许多东西。

诸如一本图画书在完成以前画家前期工作的苦心和乐趣、构成方法、画什么、不画什么、用画讲故事是怎么回事等等,获益非浅。

这其中,有些是从最早得到这本书的英文版时起,经过把它编辑、出版成日文版的过程,加上后来反 复读过几十次,在一次次的分析中,不断发现、体会出来的,也有的是后来会见霍夫曼时向他提问而 得出结论的,也许今后还会有新的发现。

当然。

这里面也有画家几乎是无意识地表现、画进去的东西,有些地方.可能霍夫曼根本不是那样想的。 但是练达的艺术家无意识画的东西当中有着长期修炼的结晶,它使作品的深度自然而然地流露出来, 有一种不做作的美和吸引孩子进人其中的温情。

在为数众多的国内外图画书中,这本图画书具备完美的"书"的形态,从封面到封底,考虑得实 在周到细致。

在给孩子看图画书时,希望大家一定从封面开始。

不要一拿起书就翻到第一页,而是要正正规规地给他们看可以称之为书的脸面的封面,读过书名以后再慢慢地回过去。

在给孩子看封面的时候,不要向他们作多余的说明,在这种地方让孩子着急,一点儿好处都没有。

这本书的封面和正文的第六幅画有密切的关系。

封面使用的画的一部分,巧妙地重合在第六幅画中。

封面利用正文中的插图是常有的事,但是这本书,却像版画家那样挪用得非常巧妙。

通常,画家总是先画正文的插图,最后画封面,我所知道的情况几乎都是这样,没有从封面开始画的

这本书虽是同样的表现,但给人的印象却完全不同,使人搞不清是封面还是内图先完成,是封面还是内图先在画家脑海中诞生的。

画面设计得很宽,以至改变了读者的视点,"封面画不但很好地体现了作为封面的效果,同时自然地遇到封底,使人想象无穷。

最精彩的是桔黄色和灰色背景与城墙白色部分的对比。

封面的势和封底的动,这一静一动的对照使人感到象征性的气氛。

一般来说,图画书的封面设计很难,而封底要获得成功更难。

考虑封底封面的关系进行整体设计而获得成功的图画书是极少的,同时正文和封面的关系也是在做书中最伤脑筋的问题。

翻开封面就是环衬。

环衬一半粘在封面的背后,另一半是活动的。

这种本来是起把正文固定在封面上的作用的环衬,在书话中具有重要的功能。

任何书都有环衬,只是不大引人注意,一般用白纸或彩色纸。

但是,遇到特别讲究的书,环衬往往使用特别高级的纸。

儿童书不那么讲究,但是图画书却往往在环衬上画上画,千方百计吸引孩子的兴趣,因此图画书的环 衬在使书漂亮、有趣上起着重要的作用。

看一看维基妮娅?李?巴顿的图画书,白梅尔曼斯的《玛德兰》系列和汉斯?费沙的图画书就可知道他们的环衬设计是多么有趣。

《睡美人》的画家霍夫曼也是一个很重视环衬的人。

《睡美人》一书的环衬是在谈谈的灰色上用优美的白色线条勾画了满满一对页玫瑰,这种典雅的设计

体现了霍夫曼这位优秀版画家的铜版画风格。

在这个故事中,玫瑰很重要,因此,在环衬设计上用玫瑰花做象征是很自然的。

在这种不显眼的地方,画家反而自由地体现了自己的风格。

正如有一句话叫做"讲究贴身衣服才是真正爱打扮",也如同衣服里子做得很考究那样,我想,讲究环村才是真正地做书。

不过,如果过于讲究、几近炫耀就令人生厌而不显得高明了。

在环衬这种不起眼的地方,往往能体现作者的匠心,因此请务必打开给孩子们看。

当然,在这里完全没有必要进行解释。

那么,接着翻下去,环衬的背面是白的,同时,右侧的一页是简洁的插画风格的画,印着和封面一样 的书名、作者名。

出版社名,只是不那么突出。

这页叫"扉页",翻过这页就是正文了。

扉页也要给孩子们看。

这样,经过封面、环衬、扉页,终于进入到正式的舞台。

这种间隔很重要,就如同看戏那样,进剧场.坐到座位上,然后演出铃响,场内静下来,幕拉开,随着这个顺序,观众有了进入剧情的心理,增强了紧张感和期待感。

"图画书"这种故事的世界。

也由于慢慢地经过封面、环衬、扉页,起到和拉幕一样的效果;这是进入"书"的仪式。

仪式本身也是一种戏剧。

仔细看一看这本书的扉页,文字油墨不是黑色而是灰色。

正文也是如此,以灰色为基调,扉页和书的整体色调非常和谐,使这本书有一种素雅的美。

扉页的题目用的是雅致的桔黄色,这种配色很有趣。

配色效果的好坏是训练孩子眼睛感觉的重要因素。

我小时候着的《儿童之国》杂志上每月都刊登的清水良雄的插图是以黑为基调,配上沙滩的颜色,与背景的大块空白形成对照,给人的印象深刻。

线条的美、黑色的有效运用是那样清爽,是我长大以后回想起来时印象最鲜明的画。

我在无意识中,通过清水良雄的绘画世界,得到了美的一个基准。

翻开扉页,故事就开始了。

但是扉页背面稍下方画着一只青蛙。

一读故事就可以知道,这是在右页故事中出现的、做出重要预言的青蛙。

这幅小插画非常亲切而有效果,在这种地方也能使人感觉出画家的精心、细致。

那么,让我们进入正文吧。

第一对页的插图非常沉静,使我们对睡美人的世界产生印象。

中世纪的风格以及运用巧妙的日尔曼民族喜好的色彩,给人以沉稳的感觉。

画中那种神秘的气氛,该是由于那棵大树的剪影式造型和淡雅的颜色造成的吧。

画上有一只小青蛙。

在这一对页中,青蛙在故事中是个重要的角色,是不可少的,而前页中的青蛙在这里又一次出现,就 显出匠心了。

第二对页 . 笔锋一转 , 画的是城堡里的情景。

虽然描绘的是盼望已久的婴儿诞生所带来的喜悦,但画中却处处使人感到安详、沉静。

灰色的帷幔、绿色的墙壁、国王的长袍那格外浓的绿色、母子部分那清静的白色,都给人强烈的印象

这白的部分.加强了画的立体感。

左页的空白与这张画面的白色部分很和谐。

版画似的重叠着色,并不抹杀一个一个的间色,而是用基调形成轮廓将各个颜色连接起来.造成画面的整体感.

为了与遍及整体的灰和画中的绿色、灰色形成对比而留下空白.这种画面构成的效果之妙,是这幅画

中最突出的一点。

然而不能忘记的是,左页的空白从视觉上给予读者与故事相适的安定感。

对空白或余白巧妙的空间处理,从来是霍夫曼卓越的造型感觉的支柱。

第三个对页特别有意思。

文章和插图的关系处理得非常出色,仔细读读文章,看看画,就会发现,文章里没写的东西,画里画 出来了。

让我们从左边开始着。

首先,国王拿着一张纸在思考。

他在想什么呢?

恐怕是拿着给第十三个女预言家的请帖,在想是不是要发出去。

仆人们正卖劲儿地写出席公主诞生典礼的请帖。

无论是请帖还是国王的想法,文字中一概没有,但是作为这个故事的设定和完全有这种可能。

只是,我不太清楚那个时代有没有这种请帖的形式。

再看右页。

胖厨师领着手拿12只金盘的小徒弟来报告。

这个情节文章里也没写,也既是说这间画的插图表现了文章中没有的事情。

不过我认为.即使文章中没写,作为文字没有说明,但是这幅画却表现了故事世界中能够发生的事情,也就是说,在用耳朵听故事,用眼睛看画的时候,读者心中呈现的故事世界的形象更丰满了。

文和画形成一体,丰富地展开了故事的世界。

这两者的关系,是图画书中文字和插图的一个基本关系。

插图不是仅仅说明文字,单纯把文字转变成画,而是把文字表现的故事的世界变成画。

作者写故事的时候,运用想象力用文字描绘故事形象,但是却不能把这些形象全部用文字表现出来。

某些部分不能形成文字表现,某些部分有意省略了。

插图画家读过文章,应该挖掘出那隐藏其中的部分。

画家根据脚本中的语言,运用想象力,在自己心中再现作者描述的形象,然后把其中自己认为对表达 故事最有效的场面变成画。

插图画家在读过文字以后,能不能贴切地想象作者心中的故事世界,是对画家水平的检验。

请大家好好看看把俄罗斯民间故事画成图画书的拉乔夫,给英国民间故事插图的莱斯利?布鲁克和中国旧版本的《西游记》的插图。

这个发送请帖的画面也有幽默感。

这种让人松弛的情趣,在吸引读者进入故事方面很有必要。

同时,请注意,这幅画中12个贵重的金盘子给人留下深刻的印象。

厨师和小徒弟这一对,从绘画上为后面的情节做了一个伏笔。

让我们看第四对页。

国王的盛大宴会开始了。

正式客人,12位女预言家都到齐了。

宴会最精彩的场面,12位女预言家赠送礼物开始了。

12位女预言家各自拥有奇妙的力量,赠送了相应的礼物。

霍夫曼通过对服装和手中拿的东西的描绘,象征性地表现出12位女预言家所具有的不同力量。

他不是只画出12个人就行了,而是考虑到让孩子们能感觉出女预言家各不相同的能力。

而12个人的位置排列,是按照舞台剧上演的情形表现的。

这本书的所有插图.整体上是由戏剧化形象构成的。

在这个画面中,最应该注意的是右下端的猫。

大人不那么注意这种细节,但孩子们却相反,立刻就能找到这种细微的注脚。

这种发现力和眼光是孩子特有的。

大人们看画面是整体地通观一下,也可以叫做观赏吧,或者叫眺望,但是孩子却是看局部,看细节, 犄角旮旯哪儿都看,尽可能多地了解画中表现的故事。

从部分到整体是一般孩子看图画书的方法。

如果插图充分讲述了故事,他们就得到满足,进一步走入故事的世界。

对孩子来说,图画书中的画,不是用做观赏和从外部眺望的,而是给予他们进入故事的线索和希望。 因此,右下端的猫是一个有趣的存在。

它在干什么呢?

这只猫在以后的画面中也频频登场,有时还起重要的作用。

而格林童话中根本就没有猫登场,文字中一个字也没有,这只猫是霍夫曼自己加上去的,这里也就给 我们留下了研究图画书插图的又一个重要的线索——第五对页是这个故事前半部的一个高峰。

当第十一个女预言家赠送完礼物的时候,第十三个女预言家进来了。

她诅咒婴儿,扬言公主长到15岁时会死。

这是一个充满紧张、压迫感的可怖的场面。

把它当做戏曲演出场面想一下.刚才一直是华丽、明亮的喜宴气氛,突然灯光变暗,从舞台深处嗖地跑出一个黑色人影,聚光灯照在这个人影上,人们看到一个满脸怨恨的女巫站在那里;这个女巫怒气冲冲地快步走近婴儿。

灯光追着她。

不用说其它12位女预言家也站在舞台上。

在昏暗的舞台上,其他12个人只是像剪彩一样影影绰绰。

这本书左页上的画,像是暗示这种舞台效果似的,只在灰底色上用简单的线条勾勒了12个人的身影, 在这儿重要的是暗示12位女预言家的存在,因为这会儿她们只是配角。

第十三位女预言家站定后,灯光也打到她的地方。

灯光打到的地方,中间是婴儿,夹着她的一边是女预言家,另一边站着国王和王后。

干是这个女巫开始诅咒公主将死去。

霍夫曼把这一瞬间的状况准确地变成绘画。

为了让读者的视线集中到右页,他只在这页上使颜色,也就是用色彩强调打灯光的部分。

再进一步看这画面。

首先是手。

女预言家右手的食指正对着婴儿。

诅咒的行为全用这手的样子表现出来了。

与此对照的是,国王的右手向前伸出,像是要切断那连结女预言家的手指和婴儿的脸之间的直线.生动地表现了国王想设法阻止可怕咒语的心情。

然后是眼睛,女预言家和国王的视线对在一起;表现出这两人心中的纠葛、激烈的内心斗争。

而婴儿正害怕地哭,王后吃惊地用双手捂着脸。

还有一点,就是猫。

猫吓得把头钻进王后的衣眼下摆里。

动物敏感,觉出了这场面中不安的空气。

完全是个不重要角色的猫在这里出色地表现出故事的紧迫感,实在是令人叫绝的表现。

这个画面也是只画必要的人物,其他的全部省略。

从而集中刻画形象,牢牢地吸引读者的注意力。

文章的紧迫感和插图非常吻合。

第六对页在谈封面时曾涉及到一点儿,在这里,公主长大后的美丽和让烧掉纺锤是故事的关键, 而插图确实在这方面给人造成很深的印象。

而且,国王一心保护女儿,用大手紧紧地搂着公主。

紧贴女儿的脸和大手生动地表现了国王疼爱公主的心情。

猫也是很平静的样子。

背景又是白色,很美。

只有一处,国王的身后涂了些淡淡的灰色,使背景的空间产生了微妙的扩展的立体感。

第七对页又一转而为城堡内的景象,整整一对页。

构图使人想到舞台。

读者的视线从左向右移,因此,这幅画的构成也按故事的发展从左向右画开去。

首先映入眼帘的是国王和王后外出的场面,然后是右边厨房里的情景,这儿的画和故事的文字没有关系,但又一次着笔厨师和小徒弟,给人留下深刻印象。

实际上这两人的关系成为后来画面的伏线。

霍夫曼接连让厨师和小徒弟登场,这种安排在后面进行了有效的展开。

留在家中的公主在城堡中到处转。

在这里.读者的视线追寻着公主的身影跟上二楼,在二楼的右侧发现了公主。

"终于来到了古塔前",这页的文章到这儿打住了,但孩子们的视线恐怕早就找到了猫。

猫爬上了古塔的阶梯,于是孩子们从这幅画会推测,多半是因为猫上了楼,所以公主也上去了。

但是大人却往往容易忽视这点。

第八对页,真的会成为女巫预言的那样吗?

一读文字,才知道果然如此,就是说,霍夫曼在前页的插图中充分地准备了与下一页故事的联系。

在图画书中,从画面到画面,从情景到情景的连续性是非常重要的,这种连续性支撑着故事的发展, 没有这点,故事的发展就中止了,切断了。

这页的插图小而紧凑地放在右页,上下左侧留有很大的空白。

为什么要故意使用小画面构成呢?

一读文字就明白了。

顺着狭小的旋梯登上去;在古塔顶上有一座低矮的小阁楼。

这个情景的设定,霍夫曼抓得实在巧妙,也就是说,用上下都留空白的方法使画面变小,以表现出楼的感觉。

如果右页画满了画,结果会是什么样呢?

如果把上面的空白画成屋顶,下面的空白处画上地面,读者在视觉上就会感到房间很宽大,文字和插图就不一致了。

在这里,必须采取这种小而紧凑、上下都控制的构图。

你这样,要做到把读者从视觉上引人故事的世界,霍夫曼着实进行了巧妙的设计。

上下都留空白,竖和横的平衡就变了。

产生了某种效果。

赤羽末吉在《苏和的白马》中灵活运用这种手法,取得了成功。

另外,在这幅画中,请注意具有重要作用的"纺锤"画得很突出,还有猫,甚至还画了门锁上插着长 锈的钥匙。

第九对页是这个故事前半路的高潮,这儿的文章采用了戏剧性表现手法,被认作是格林童话中的 杰作。

高桥健二写的《格林兄弟》中详细描述过为了刻画这个场面格林兄弟怎样煞费苦心,请大家务必一读

同时,在丽丽安?H?史密斯的《儿童文学论》一书的"民间故事"篇章中也有精彩的分析,也请大家拿来参考。

总之,城堡一瞬间沉睡过去的情景是只能用语言的艺术——文学来表现的。

把它画成画,一瞬间的动作,一瞬间时间的流失就都停止了,失去了真实感。

正是由于霍夫曼充分理解一瞬间的动与静之间的绝妙的对比是只能用文学手法表现的领域,所以他高明地没有把这个戏剧场面画成画。

它不入画,也不必把它变成画。

作为文学与绘画的综合艺术的图画书,如果对这两种门类之间相辅相成,适度配合的关系的在表现方面的分工选取缺乏恰当的认识就很难获得成功。

既不能文字太多,也不能画得太满,或者相反,也会破坏真实感,失去平衡,造成图画书的失败。 霍夫曼实在是非常理解这种微妙的关键。

而且他在这场景的最后,与"不久以后,城堡的周围长出茂盛的玫瑰围墙,它们一年年蔓延,终于把

城堡整个围了起来,什么都看不见了,连房顶上的旗都看不见了"的文字相对应,在右页的右端画了 高高的塔,从窗户中可以看见睡美人沉睡的脸(把颜色集中在这儿,表现手法高超!

)右端下方画寥寥几笔玫瑰,这种象征性的有节制的表现,反过来给读者留下自由想象的余地。

这个画面中大片的空白,是为了给读者想象留下的心理的、诗的空间。

我每次看到这里都想:对于想象力和空想力,空间是多么重要啊。

图画书中的运用空间的方法,是应该更加引起重视和思考的问题。

日本的绘画艺术自古就强调空间和空白的重要性,也有绘画理论说,画中的空白部分是留做写诗的。 尽管有这样优秀的传统和审美意识,日本人在图画书上却走着相反的道路,认为非涂上满满的颜色才 叫图画书。

编辑也追求把空白都用颜色埋起来,其结果,从孩子身上夺去了对美的敏锐的感受性。

现在我们终于注意到这种缺点和错误。

这个画面也只象征性地画了一些玫瑰,玫瑰怎样把城堡包围起来,交由读者来想象。

这里既有乐趣,又给了读者进入图画书故事世界的余地。

天空的颜色只暗示性地画了画,这种处理方法很出色,白是多么美丽的颜色啊!

第十个对页是这本书的压轴,好像是霍夫曼在问,读者想象的前页中被玫瑰围起来的城堡和自己想象的有什么不同。

又像是在说,我是这样想象的。

请更仔细地看看细部。

公主睡着,屋顶上的鸽子睡着,马厩里的马睡着,仆人们都睡着。

还可以看见国王睡着,厨师揪着小徒弟的耳朵睡着。

和格林写的一样。

孩子们看见这些,重又感到故事的现实性。

他们会想,真的,全和故事里讲的一样…… 大人看这幅画,一般都粗略地看一下整体印象,感叹 画的美丽、高超。

但是孩子却相反,他们反复地品味细节,加以对照,感到放心了,喜欢了再看单体,觉得这画确实不错,大人的眼和孩子的眼非常不同。

我们要用孩子的眼光看图画书的插图,如果不是这样,就不能真正评价图画书。

到这里,前半部的第一幕就结束了。

那么,让我们慢慢地翻开下一页,出现了一页什么都没写的白页。

恐怕是在这里告一段落,起到进入第二幕的幕间效果仍用。

右页是陷入沉睡的城堡的黑色剪影,给人一种幕布落下的感觉。

同时文字简明地叙述了第一幕发生的事情。

《苏和的宝马》中也使用了这种场面转换的手法,请大家对比着看一看。

第十二对页,像是告诉人们时间过了很久,新时代来了似的,周围的气氛突然改变了。

整整一对页画着广阔的原野和森林,是那样的清朗,清朗得仿佛能闻到空气的清新。

像是暗示故事的发展一样,使人心情爽朗。

同时,故事没有容人喘气的时间,再次将读者带入沉睡的城堡。

羊白、马黑,草原和天空那清爽的颜色、一派瑞士风光。

霍夫曼总是如实地描绘他身边的事物,他所有的图画书都是如此。

《长头发的拉芬蒂尔》中.那有古塔的树林和在不强烈的阳光中投下影子的森林中的树木,都是他所住的阿拉乌近郊常见的景色。

霍夫曼总是在这种他所亲近了解的、用自己的眼睛着着实实捕捉到的自然中展开民间故事。

例如从他早期的作品《长头发的拉芬蒂尔》和《狼和七只小羊》到比较近期的《七只乌鸦》,他都是 充满感情地画草、画树、画森林、画原野。

我希望日本的图画书也采取这种创作态度,待别是在自然破坏比较严重的今天,让孩子从幼儿期开始 就接近能感受到自然的美与快乐的图画书是很重要的。

在日本的图画书中,中谷千代子的作品总是用许多笔墨表现自林,使人能够感受到中谷对大自然的热

情的目光。

我希望那些有着森林、草原和树阴的图画书更多起来。

那森林可以信步走入,那草原使人渴望坐下小憩。

拉乔夫画的俄罗斯民间故事的图画书,也使人感到浓郁的森林的芳香和泥土气息。

这一对页.文字中抽写了一个王子拨开玫瑰走入城堡的情景。

"王子走近玫瑰篱笆时,玫瑰藤变成美丽的大围幔,自动分开了。

等王子毫无阻拦地通过以后,它们又闭合起来,恢复成原来的样子。

"这些,霍夫曼在画中也没有表现,理由恐怕和前面城堡陷入百年沉睡的场面一样。

因为,交由读者去想象比把这一情景画出来更有现实感得多。

而且第十对页那精彩的画已经留在读者的印象中,因此读者可以根据那幅画清清楚楚地想象出玫瑰藤 像围幔一样打开的情景。

把这情景画出来反而会变得虚假,所以必须设法回避。

第十三对页,再次回到城堡里。

这幅图的构图和下一页第十四幅相连,形成一体。

王子从城堡的中庭向公主沉睡着的塔走去。

随着这个顺序,楼梯的角度慢慢地从左向右形成坡度。

而百年前睡着的东西,花斑猎狗、头理进翅膀里睡着的鸽子、落在墙上的苍蝇、厨房里手揪着徒弟的厨师、仆人,还有国王和王后,在隔了两个对页之后,又准确无误地被画进来,而且睡的姿势表现出 各自的性格,幽默而有趣。

墙上的苍蝇这些细节,使人在忍俊不禁的同时,感到由衷的佩服。

猫也睡着了。

第十四对页中,特别希望大家注意的是小徒弟。

我在看到小徒弟的帽子被玫瑰挂住时,觉得很奇怪,于是又返回去看第十对页。

这个画面的右下角有个小窗户,从中可以看到厨师和小徒弟的身影,很小,而那个小徒弟是戴着帽子 的。

可是这第十四幅画中小徒弟却没戴帽子。

帽子离开了小徒弟的头,挂在玫瑰枝上。

这真奇怪。

如果前面的画中小徒弟戴着帽子,那么这里也应该戴,帽子不会自己动,何况城堡中的生物都睡着了

图画书的画家常常犯一些莫名其妙的错误,一些完全是无意的、单纯的错误。

尽可能地检查出错误,防患于未然也是编辑的职责之一。

我以编辑的眼睛发现过许多错误。

使这些错误在出书前得到改正,在这方面可说是很有经验的。

这次也凭着这种编辑的眼光,感到有些奇怪。

不过却隐隐约约地觉得这不是单纯的错误,也许有什么意思。

于是我反复读文章,对照着插图看,终于解开了这个谜,不禁感叹道:高明!

实在高明!

我猜想到这样画的用意是要表示时间——百年的时间。

也就是说.城堡中的东西都睡着了,但是却有一种,唯一一种东西没有睡,这就是玫瑰。

文章中写着,只有玫瑰不停地生长。

是玫瑰在100年的时间里把小徒弟的帽子拿走了。

当然,这空间对于百年来说是太小了,但是小徒弟的头和挂在玫瑰上的帽子间的空间可以看做是象征性地表现100年的时间。

当然这不过是我的推测,然而老练的画家,非常了解儿童眼睛的画家,往往在图画书中搞点"小把戏",不经意地画些有某种意义的东西,读者看不出来也没关系。

但是说不定会有谁发现。

谁会发现呢?

画家抱着这样的想法,笑嘻嘻地给读者留下秘密的记号。

例如在《100万只猫》这本书中,作者在最后一个画面中画了一个装有老爷爷和老奶奶年轻时肖像的画框,《古里和古拉》一书中,担任绘画的大村百合子,把在这本书之前出版的中川李枝子的童话集《不不园》中登场的动物都悄悄地画进来。

这样的例子有很多,而令人奇怪的是,这种画家的秘密记号(我这样称呼),这种"小把戏",孩子们一眼就能发现。

在这一点上,大人的眼睛对事物的观察却往往是粗糙的。

这个小徒弟的帽子,我也解释为上述那种意义的"小把戏",霍夫曼是会这样做的。

我的这种推测在后来会见霍夫曼时得以证实。

他肯定了我的推测,笑着承认这是用空间来表示时间。

就是这样,在图画书中加进了画家这样那样的想法,因此反复读一本书会有许多有新的发现,这 也是图画书的乐趣之一。

在故事中,王子吻了公主,因此解除了咒语,整个城堡苏醒了。

像前面所分析的那样,这也不是用画面能表示出的情节。

这段文章是那么优美,不由不使人深切地钦佩格林童话的技巧。

然而这么重要的部分,迄今大多数日本图画书中却把它无情地砍去了,也就是说,毫不留情地抛弃了格林和安徒生作品的文学价值,却打着"名作图画书"或"绘画名作"的旗号出版,这种作法实在是太轻侮儿童了。

第十五对页是盛大的结婚典礼场面,背景中的建筑和人物仅仅用线描,王子和公主这个重要的部分才是彩色,非常干净有效果。

一般都画得非常浓艳的婚礼场面。

在这里使人感到很洁净,富有诗意。

结尾的这种有节制的美给人以深刻的印象。

同时,用"王子和公主举行了世界上最豪华的婚礼,他们一直过着幸福快乐的生活"的文字结束了故事。

读者以为到这儿就完了,可是,翻开下一页,又出现一幅画儿。

这页叫"版权页"。

所谓版权页,是写发行年月、发行所和定价的一种形式,而这本书在版权页上画了一幅小徒弟捧着婚礼蛋糕的画。

对此,大人会不以为然地一扫而过,而孩子却不一样。

霍夫曼居然在这儿画了一幅画。

这位画家确实了解孩子,令人佩服。

上一页中,只写了王子和公主的结婚典礼是"世界上最豪华"的典礼,但究竟怎样豪华呢? 没有具体的描写和说明。

看了这个蛋糕,孩子们就会明白婚礼多棒了,因为结婚典礼上有这么大这么好吃的蛋糕,那个典礼一 定非同寻常。

儿童最感兴趣的事是吃,是食物。

霍夫曼在最后漂亮地 " 淘气 " 了一下,用孩子们喜欢的蛋糕,来描绘结婚典礼的盛况,这是最恰当的暗示,真是精彩到家了。

霍夫曼在《狼和七只小羊》一书的最后有更精彩的结尾,希望大家一定要亲眼看一看。

这样,翻过环衬和封底,《睡美人》的故事就闭幕了。

以上是画家霍夫曼画的《睡美人》一书的全貌。

能算创作出这样一本充满感情的、细腻的、使每一个瑞士人都感到亲近的民间故事图画书的秘密何在呢?

我想,原因在于霍夫曼创作图画书的动机。

实际上霍夫曼是为了自己的孩子而开始画这些图画书的。

<<睡美人>>

当我访问他的画室的时候,他的工作台上有两册手画的格林童话。

在那画得非常仔细、完全可以直接用做原稿的插图上,用美丽的手写体写着格林童话的原文(当然是用德语)。

我问:"是准备出版而打的草稿吗?

"他笑着说,自己的孩子已经大了,因此没有必要画图画书了。

可是因为又有了孙子,所以现在又为孙子画。

他又说.也想过是不是再仔细改一下,从明年开始每年出一本,但是因为还要画别的画和搞有色玻璃艺术,很忙,因此不太有时间画图画书。

这种从容不迫的创作态度在图画书创作中是非常重要的。

霍夫曼的图画书之所以细腻周密,恐怕正是来自于能够用充裕的时间进行工作。

同时,为自己的孩子和孙子作画,是这种温暖的、亲切的关怀在支持着那毫无敷衍塞责的、诚实的并 带给读者快乐的工作。

我想,图画书创作的原点,正在于这种踏踏实实的生活中。

编辑推荐

曾获国际安徒生奖 德国青少年文学奖 日本全国学校图书馆协会选定"必读图书" 日本全国学校图书馆协会选定"基本图书" 日本图书馆协会选定图书 最经典的故事 最顶尖的画家最浪漫的爱情 最独特的绘本 在国际安徒生奖、德国青少年文学奖上大放光彩的经典之作

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com