

编者语：本期栏目所选文章，涉及儿童图画书创作、儿童文学经典生成、儿童文学教学以及名作解读等。其中：《拼贴手法在新世纪中国原创图画书中的应用及思考》一文，从图画书艺术表现形式的创新性方面提出问题并加以论证；《从民间文学走向儿童文学经典——〈格林童话〉作为文学经典的生成》一文，客观地分析了这一德国本土的民间故事集怎样通过整理、修改，而逐渐从单纯体现德意志民族精神的民间文学发展为顺应发现儿童及儿童文学的潮流的童话故事的过程；论文《小学教育专业儿童文学课程 LRTD 教学模式构建研究》，则针对当下小学儿童文学教学中存在的问题，提出了 LRTD 教学模式、实施原则及课程评价方式；文章《复归本真：童话〈小王子〉的存在主义意涵》，从哲学的角度分析了王尔德的童话《小王子》，把对存在主义的理性分析和对作品内涵的哲学把控结合起来，对作品的内涵和意义进行了存在主义解读。

拼贴手法在新世纪中国原创图画书中的应用及思考

吴系阳

(浙江师范大学 人文学院, 浙江 金华 321004)

摘要：拼贴手法作为后现代主义艺术技巧，在中国原创图画书中逐渐受到关注。在绘画材料上，布艺、纸艺、泥塑、实物摄影、编织等各种材料被运用到图画书的编绘中；在内容上，不仅有别出心裁的文本拼贴，也有天马行空的画面拼贴。拼贴手法在中国原创绘本中的运用虽不成熟，但就其作品带给读者的颠覆性快感和新颖的阅读体验来说，都是对儿童图画书的阅读视野和创作思维的一种开拓与补充。其拼贴思维也会对图画书的多元开放性发展有所助益。

关键词：中国图画书；拼贴艺术；拼贴手法；画面拼贴；文本拼贴

中图分类号：I207.8 **文献标识码：**A **文章编号：**1674-5639 (2018) 04-0001-04

DOI：10.14091/j.cnki.kmxyxb.2018.04.001

Application and Thinking of Collage Technique in Chinese Original Picture Books in the New Century

WU Xiyang

(College of Humanities, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang, China 321004)

Abstract: As the art technique of postmodernism, collage technique has attracted more and more attention in Chinese original picture books. For painting materials, cloth art, paper art, clay sculpture, physical photography, weaving and other materials are used in the compilation of picture books. On the content, not only special text collage but also unconstrained picture collage is found. Though it is not mature for Chinese original picture books, collage technique is development and supplement for reading vision and creative thoughts of children's picture books as far as the subversive and new reading pleasure and experience.

Key words: Chinese picture books; collage art; collage technique; collage of pictures; collage of texts

拼贴艺术是 19 世纪立体主义绘画发展的产物，是一种在画面中使用多种材质共同完成的艺术形式。它颠覆了传统观念，即“艺术中的真实不等于现实中的真实”^[1]这一游戏规则，是当时实验

艺术的一大创举。拼贴艺术主要采用将不同类型或毫不相干的碎片构成一个统一体的拼贴手法。这种手法后来延伸到文学领域，打破了传统小说的理性叙述方式，在现代主义和后现代主义文学中应用最

收稿日期：2018-04-19

作者简介：吴系阳（1994—），女，湖北黄冈人，硕士研究生，主要从事儿童文学研究。

多。21世纪以来,随着中国原创图画书的蓬勃发展,一些绘本作家和画家们也纷纷发挥自己独特的创造力,将现代主义与后现代主义的创作方式,融入到看似稚拙的儿童图画书创作中。拼贴手法在中国原创绘本中的运用虽然并不成熟,但也有不少作家在尝试。而拼贴思维作为一种后现代主义思维,将会对图画书的多元开放性发展有所助益。

一、在生活与艺术之间——多样性的绘画材料

21世纪以来,中国原创图画书的创作呈现出一派生机勃勃的景象。其大部分图画书采用传统的绘画方式,媒材运用相对单一。但也有一部分绘本作家及画家关注到拼贴的艺术手法,将生活中的各种非绘画材料运用到图画书创作中。绘本是一种图文合奏、共同叙事的文体。其图画往往是由画面的造型、色彩、质感及其他构图等要素组合配置起来的,是传递主题、内容、文字等信息的重要载体。不同的作画材料有着不同的质感、颜色和纹理,给人以不同的视觉感受和触觉感受,同时也传递着不同的主题内涵与创作思考。如:张宁的《乌龟一家去看海》,作者将布艺材料以及扎染等工艺应用于插图制作,使作品显得平稳、温馨、雅致,与这个充满温暖的远行故事不谋而合;在幸佳慧撰文、杨宛静绘图的《亲爱的》中,创作者将各种生活材料拼贴在一起,如便利贴、金箔纸、旧报纸、小卡片、玩具、海螺、书本、木箱等等,由此使得小女孩失恃后的生活更加真实感人;改编自民间故事、梁川绘图的《漏》,则采用牛皮纸拼贴和水墨画的方式,让这个古老的故事更添一种古朴的质感;由易鸣编著,金月、钦吟之绘图的《大毛线团》,采用毛毡布艺、毛线编织和摄影相结合的方式,让故事显得更加温馨可爱;还有熊亮的《一园青菜成了精》《什么猫都有用》《我的理想》等作品,在构图中,像蔬菜瓜果、石头、书本、作家本人的照片等物品都用在其中,给人一种真实与幻想相混淆的新奇感。可以说,拼贴艺术是使用综合材料最广泛、最丰富的流派。它冲出了艺术与生活的隔阂,使作品抛弃了与普通生活没有关联的神圣不可侵犯的形象,真正走进了大众社会,拥有了与身心发育尚不成熟的儿童的一种天然亲近力。

皮亚杰在其《儿童心理学》中,曾这样描述学龄前儿童的认知心理:“由于知识、经验、语言、抽

象和概括水平有限,处于前运算阶段的学龄前儿童常常根据事物的表面联系和外部特点来判断推理事物的属性。”^[2]因此,在阅读图画书时,学龄前儿童往往采用一种“视觉外观性思维”对图画进行再造想象。也就是说他们需要依赖具体的图形符号作为支撑物,然后才能在头脑中产生关于这一事物的新形象并产生相应联想。而拼贴艺术的素材往往取自现实生活中的常见物品或物品的影像,这有利于儿童读者的识别,为学龄前儿童的想象提供更加具体的参照物。同时,这些既熟悉又陌生的拼贴材料,不仅更容易唤起儿童曾经有过的真实体验,而且能够激发他们主动探索和留心生活的兴趣。

“拼贴艺术在综合材料绘画中不断发展的情况下还在一定程度上起着‘链接’不同类型艺术的作用。”^[3]在原创图画书的创作中,可以借鉴中国传统文化元素,同时结合现代化的形式方法,创作出具有中国特色的现代作品。例如中国传统的剪纸艺术、布艺等。其实在中国原创绘本中,利用剪纸艺术的例子屡见不鲜。郁容便是一个很喜欢运用剪纸艺术的绘本画家。她说:“做剪纸就像做一种艺术创作游戏,剪纸成型以后,你可以在纸上排来排去,给剪纸找到合适的位置和空间进行二次创作,虚、实、有、无之间留给读者的是无尽的想象。”曹文轩编著、郁容绘图的《烟》,以及白冰编著、郁容绘图的《云朵一样的八哥》,都是采用绘画与剪纸进行拼贴的方式创作的作品。除此之外,还有伊安编绘的四季故事系列《剪纸绘本》、依依编绘的《地上地下的秘密》等,都运用了剪纸艺术,作品非常精美。剪纸作为一种流传甚广的中国传统民间艺术,被广泛运用到图画书的创作中,不仅对弘扬传统文化具有重要意义,而且更丰富了图画书创作的艺术表现形式,同时也是让儿童亲近传统艺术的一种重要方式。

二、狂欢式的构图设计——画面拼贴

图画书是利用图画与文字这两种媒介在两个不同的层面上交织、互动来讲述故事的一门艺术。对于识字不多的儿童读者来说,图画则显得尤为重要。可以说,在图画书里,图画不再是文字的附庸而是图画书的生命。

拼贴手法在画面构图上的成功运用,不仅可以丰富画面的表现内容,也为读者提供了更多可供探

索的空间。在此类图画书的翻阅过程中，读者不必总是跟着故事走，而是可以更多地参与和互动。这样，图画书就变成了一种可供游戏的玩具，方便儿童仔细把玩，培养他们对图画的观察力和理解力。

西姆斯·塔贝克文的《有个老婆婆吞了一只苍蝇》，便是在构图上成功运用拼贴手法的一个非常经典的范例。绘本故事取自美国的一首人们耳熟能详的民谣，讲的是一个老婆婆吞了只苍蝇，然后她吞下蜘蛛去逮苍蝇，吞下鸟儿去捉蜘蛛，吞下猫去抓鸟儿，吞下狗去咬猫，吞下奶牛去追狗，最后吞下一匹马后她就撑死了。然而作者并没有拘泥于这个简单的故事情节去构筑画面，而是巧妙地采用拼贴手法，将多元化的素材融入其中，如新闻报纸、明信片、包装盒、告示、随手撕下的小纸片等日常的小物件，还有关于鸟的知识、昆虫的知识、狗的知识以及动物们的对话，等等。这样，作品就显得生动活泼、热闹非凡。这种无厘头式的拼贴手法，不但增强了故事的幽默感和趣味性，而且还大大丰富了图画书的表现空间。

玛利亚·尼古拉耶娃和卡罗尔·斯科特在《教育中的儿童文学》中，将图文互动关系分为四类，即对称性关系、增强性关系、对位性关系和矛盾性关系。对称性关系是指图画和文字讲述同一个故事，作用是以文配图；增强型关系是指图画和文字互相增强彼此的叙事效果；对位性关系是指图画和文字分别独立、平行叙事；矛盾性关系是指图画和文字看起来是矛盾对立的，从而产生反差的张力。^[4]在中国原创图画书中，大多都采用图文对称的关系设计，而其他三种设计的创意则相对薄弱。但不管怎样，拼贴手法的运用无疑是对绘本图文设计创意的一种重要扩充。台湾绘本作家安石榴的《星期三下午捉蝌蚪》《乱78糟》等作品，便是很好的例子。《星期三下午捉蝌蚪》叙述的故事很简单，讲的是星期三下午的课外活动时间里，一群小朋友去捉蝌蚪。作品没什么情节，更多的是孩子们七嘴八舌的对话和天马行空的画面内容，充满了后现代主义艺术色彩。作者将同一时间、不同空间的老师和小朋友的不同活动，老师的小时钟，以及各种鱼、水草、蝌蚪、花、蝴蝶、小朋友的脑袋和手，等等，都拼贴在画面中，大小不拘，颜色各异，随意组合。花可以开在老师的脸上，也可以长在水草上；鱼可以游到老师的衣服上，也可以玩在小朋友们的指甲盖上。总之，充满拼贴艺术的错乱感及孩童式

的游戏色彩，造型夸张而充满喜感，设色大胆而艳丽，充分挑战着我们的视觉神经。除此之外，还有熊亮的部分作品，如《一园青菜成了精》。该图画书将蔬菜瓜果和作者本人的照片拼贴到制作之中，最后自己还跑到荷塘里捧着一节莲藕说“别走，我们一起合个影呗”。这种现实与幻想的对接，给人一种时空错乱的感觉，充满游戏的韵味。

这些拼贴艺术手法的运用，都形成了独具创意的绘本设计。而拼贴的错乱感则是因为它能把没有联系的事物拉到一个画面中而产生时空错乱的幻觉，并且没有固定的视角更突显出画面多片段并置的自由灵活。这其实有点接近儿童画的特质，即画其所想而非所见，将所有自己能够想到的东西都画在同一幅画面上，而不顾图画自身的内在逻辑。或许，这也是儿童可以接近拼贴艺术的一条重要线索。

三、互文性的游戏——文本拼贴

互文性是当代文学理论和文化研究中的一个重要术语，指的是“文”与“他文”之间所维系的关系的总称^{[5]5}。后现代主义文学中常用的戏仿及拼贴手法，便是互文性研究的重要组成部分。

拼贴比戏仿的历史短，也与后者有所区别，却常常被当作戏仿的同义词。其实，拼贴与戏仿的不同点就在于“它描述的是一种更中立的混合技巧，并不一定对目标文本进行批评，也不一定滑稽”^{[5]18}。拼贴也不是一种模仿和伪造，而是对不同作品或不同艺术元素进行再组合的创造性行为。

一些西方图画书作家往往综合运用拼贴与戏仿两种创作手法，对经典故事和传统文本中的人物、内容、形式、题材、风格等进行改写，使其达到一种意想不到的效果。例如乔恩·谢斯卡的《三只小猪的真实故事》和大卫·威斯纳的《三只小猪》，都是根据传统童话《三只小猪》进行改编的作品。谢斯卡的版本主要是采用戏仿的手法，从狼的角度讲述了狼的无辜。在狼的自述中，它并不是故意要吃掉小猪的，它只是想借杯糖，结果不小心打了个喷嚏，小猪的房子便被吹倒，小猪就被砸死了。谢斯卡轻松颠覆了家喻户晓的三只小猪的故事，告诉我们一切事情的真相都有可能被歪曲的。而大卫·威斯纳的版本则综合运用了拼贴与戏仿两种手法。故事中，三只小猪在快要被大灰狼吃掉的时候，居

然逃到了故事之外,并把书给拆了折成飞机去旅行。他们先是到了《鹅妈妈童谣》里带出来了一只拉提琴的猫,之后又到了《武士屠龙》的故事里救了一条巨龙,最后三只小猪、猫和巨龙在故事之外又重新构建了三只小猪的故事。除此之外,贾尼·罗大里撰文、安娜·罗拉·坎多内绘图的《童话里的爱丽丝》,也是综合运用了拼贴与戏仿两种手法。爱丽丝先后掉进了《睡美人》《小红帽》和《穿靴子的猫》的童话世界里,搅乱了其中的故事逻辑,最后穿靴子的猫把她赶了出来。这些传统故事的互文性游戏,不仅颠覆了固有的权威性叙事,更给人以以前所未有的阅读快感,由此可以催生更加丰富、更加多元、更加开放的图画书创作和阅读视野。

虽然在成人文学中,戏仿是个值得争议的话题:一方面戏仿意味着突破成规、思想解放,另一方面过度的戏仿又会带来虚无主义的狂欢与庸俗。但是,对于图画书的创作,适度的戏仿从某种程度上来说是一种创造性的游戏,不但可以让儿童打破固有思维,获得颠覆性的阅读快感,而且还能够让他们在阅读中学会怀疑,以更加多元的角度去看待这个世界。台湾绘本作家安石榴的《乱78糟》便是这样一部值得关注的作品。它描写了一个小公主在去买鸡蛋的路上发生的一系列乱七八糟的事情。图画书一开头就出现了一个圆滚滚的王后,她叫国王去买鸡蛋,但国王懒洋洋地不愿意动便叫圆滚滚的小公主去买。这不仅颠覆了传统王后、国王和公主的典型形象,而且整个对话更像一个普通民众家庭的生活场景。后面,穿着红裙子的小公主带着十个鸡蛋侍卫去买鸡蛋,结果在森林里遇见一只大灰狼。而偏偏是这只身上写着“巨兽档案,身长六米,体重1000公斤,一般鳄鱼三倍大,吞噬300多条人命”的恐怖大灰狼,最后却在母鸡妈妈的歌声催眠下睡着了。这无疑是对传统童话故事《小红帽》的一种拼贴和戏仿,完全颠覆了传统冒险题材童话故事的叙事套路,打破了一般读者的阅读期待,获得一种令人捧腹的阅读效果。这个“乱七八糟”的故事告诉我们,现代儿童的适当冒险或许不是一件坏事呢。

但是,互文性的游戏也不一定都要产生颠覆性的叙事效果。互文性认为“每一篇文本都联系着若干篇文本,并且对这些文本起着复读、强调、浓缩、转移和深化的作用”^[4]。绘本作为一种图文结合的早期童

书形式,简单的文本拼贴反而能丰富作品的文化底蕴。以林秀穗编著、廖健宏绘图的《进城》为例。这部图画书是根据伊索寓言里的一则叫做《父子骑驴》的小故事改编而来。原先的故事只有父子俩和一些身份不明、性格各异的路人,但作者通过角色拼贴的手法,将路人变成孙悟空、林黛玉、张飞、老鼠娶亲队伍和八仙等。孙悟空一向顽皮高傲,他说“天下怎么会有这么笨的人,有驴不骑”;真性情的林黛玉反感传统忠孝观,所以她指责老爹骑驴、孩子可怜;张飞重忠孝节义,指责孩子骑驴、老爹走路为不孝之举;老鼠是动物,当然看不惯两人虐待动物啦;八仙则一人一句,简直不知听谁的好;后来遇上了姜子牙才恍然大悟,还是坚定信念不要过多在乎别人的看法为好。这种拼贴,不仅赋予了作品许多中国传统文化的元素,同时也让这个寓言故事重新丰富起来,变得有血有肉。此外,还有熊亮的《京剧猫之武松打虎》和《京剧猫之长坂坡》,也是将猫的故事和水浒故事用京剧艺术进行拼接和再创造的优秀作品。

概而论之,作为一种后现代主义艺术,拼贴手法其实一直饱受争议。不少西方批评家认为,后现代艺术、建筑、文学中使用的拼贴是“对过去空白或盲目的戏仿形式”,是“没有价值或无意义的风格集合”^[6]。但是,无论是从它打破了传统的艺术形式和艺术思维来说,还是从它带给读者前所未有的颠覆性快感和丰富新颖的阅读体验来讲,拼贴手法都是对儿童图画书更加开放多元的阅读视野和创作思维的一种开拓与补充。

[参考文献]

- [1] 刘七一. 立体主义绘画简史 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2004: 40.
- [2] 皮亚杰. 儿童心理学 [M]. 吴福元, 译. 北京: 商务印书馆, 1980.
- [3] 陈燕. 从立体主义时期开始论拼贴艺术 [D]. 上海: 上海师范大学, 2013: 21.
- [4] 玛利亚·尼古拉耶娃, 卡罗尔·斯科特. 教育中的儿童文学//朱自强. 亲近图画书 [M]. 济南: 明天出版社, 2011: 344.
- [5] 蒂费纳·萨莫瓦约. 互文性研究 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2003.
- [6] 玛格丽特·A. 罗斯. 戏仿: 古代、现当代与后现代 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2000: 71; 241.