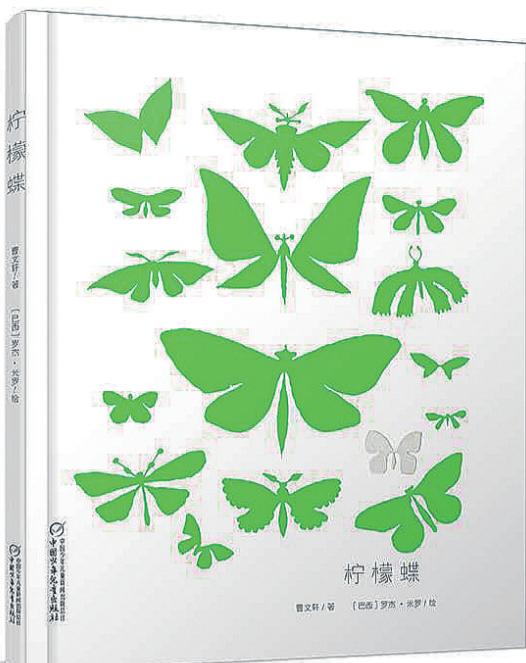

曹文轩《柠檬蝶》:

之前和朋友谈到一篇文稿,里面有关于中国艺术的部分,我就在想:要找一位能将传统艺术形式当代化的艺术家,谁比较合适?

第一时间想到的,居然是一位外国艺术家——罗杰·米罗。

罗杰·米罗是近几年我特别关注的视觉艺术家。他的作品将巴西的艺术传统传递到当代视觉的领域,画面语言处理非常精道,每次看他的画,都觉得自己开发了某种巨大可能性。

有一次,我在展览中看到罗杰·米罗的画,兴奋之余把展览现场的照片发给他看,他则回了一幅花朵的照片——那是他在自己母亲的院子里拍的,花朵多变的形态加上巴西浓郁的色彩和造型风格,就是罗杰·米罗最好的艺术诠释。

回到第一个话题,罗杰·米罗适合做中国的题材吗?我知道他对中国艺术很感兴趣也颇有研究,不过,中国故事和图画都讲韵和诗意空间感,跟罗杰·米罗那种强烈到近乎“疯狂”的艺术风格大相径庭,如果他来做一本中国艺术的图画书,究竟会是什么样?

《柠檬蝶》这本书,文是曹文轩的,图是罗杰·米罗的。与以前他们合作过的《羽毛》不同,这本书留白、透气、节奏疏展抑扬,画面线条纤巧,惜墨惜彩,气质温婉,呈现出一个非常不同的罗杰。

■短评

沙志亮《刀尖上的舞者》
给孩子内心种上崇尚英雄的种子
□何建明

优秀文学作品给人以美的欣赏,塑造着人的品格。尤其是对青少年来说,优秀文学作品对青少年的成长有着深刻影响。我们大多数人对于世界和社会的认识,包括人生理想,也是从小时候阅读一些经典文学名著而建立的,这些认识和理想有时候会影响我们的一生,尤其是那些英雄形象,甚至能让孩子终身效仿并成为人生的标杆。可见,文学的意义贯穿人的始终,在青少年的成长过程中扮演着一个不可或缺的角色。

青少年对文学的欣赏,常常是从阅读故事开始的。故事具有趣味性,可读性强,更符合青少年的性格特点,更能引起他们的阅读兴趣。《西游记》《水浒传》等名著之所以能够那么深入人心,正是因为其精彩的故事情节,极大吸引着青少年,这些故事承载着青少年的梦想、幻想,激发着他们对于世界和社会的无尽的认知与想象力。当然优秀文学作品最大的作用,除了带给青少年一个富有无穷想象的认知世界外,更重要的是其作品内蕴,在润物无声中渲染感染着一代人,深刻影响着青少年的品格与价值观。

青少年往往具有崇拜心,在他们心里常驻着一个个英雄人物,对他们的思维方式和行为方式产生深刻影响的正是故事里的英雄主义情结。由希望出版社出版的沙志亮的报告文学《刀尖上的舞者》,讲的就是这样一个故事。航母战斗机英雄试飞员戴明盟在青少年的心中俨然是一个英雄:他是新型舰载战斗机歼-15的试飞员,被授予“航母战斗机英雄试飞员”荣誉称号,并率歼-15机群参加“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年”大阅兵,飞过天安门广场上空。该书从戴明盟小时候讲起,全面、立体地讲述了一个试飞员的故事,让我们更加近距离地接近一个真实英雄的生活日常,展现了一名当代革命军人钢铁般的毅力与精神,语言简洁、叙述有力,是一部极具爱国主义教育意义的青少年读物。

青少年正处于人生十字路口的关键期,除了开阔其知识,更要努力提高其认识。文学作品需要介入他们的人生观、价值观、道德观的形成过程。该书通过对戴明盟的故事叙述,更多的是向青少年传递一种积极向上、努力拼搏的精神,要有英雄的气概与豪气,习得坚毅刚强的意志,激发他们为国家和民族振兴而奋发有为,为实现理想而勇往直前。而这种精神正是当今青少年所应该学习和努力效仿的,该书也正在努力以这样的方式来教育和引导他们。当然这种教育和引导最终还是要靠独特、有趣、不落俗套的叙述方式与故事内容。文贵在新,如何更好地把叙述对象展现给青少年读者并感染他们,也是报告文学所要努力的。

“最好的教育就是唤醒孩子内心的种子。”好的作品是希望的种子,从故事开始,让中国精神之光照耀中国孩子的内心,想必这也是李炳银担纲主编“中国精神·我们的故事”丛书的用心之处吧!

想象力需要被“空”出来

□熊亮

这本书是传统卷轴和现代图文结构的完美尝试,图画书一直在创造新的形式,不止是艺术家自己的灵感呈现,最重要的是,新的图画书也拓宽了读者(尤其是孩子的)语言感官和想象。

空

第一个折页充满了绿色,一如他以往的画,植物被设计成不同的图形,画面非常丰满,令我不禁想到:柠檬蝶所要去寻找的花田,究竟是怎么样一幅更加丰盛的视觉景象?

紧接着是令人击节的意外——连着三个折页的留空,连蝴蝶本身都是镂空的,旷野、河流、大风……所有的景物都需要想象。即使面对空白,伴着曹文轩的文字描述,我们依然能在头脑中补充出流动的画面——想象力需要被“空”出来,才能发生。

当然这里的三幅“空”除了景物的想象空间,还有另一个作用就是心理上的转折与戏剧

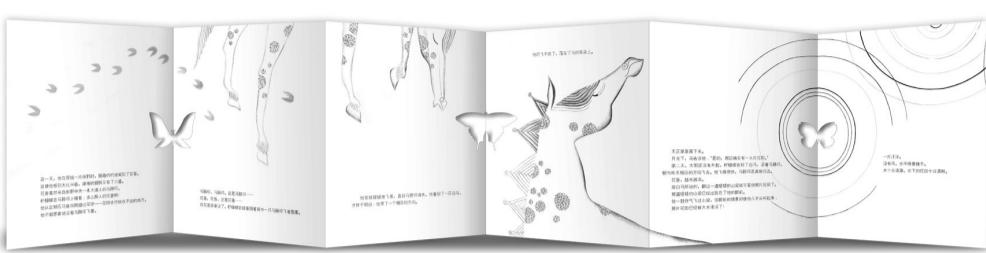
张力,只要孩子进入故事,他们就能理解并深切感受。

第一幅:未知。

第二幅:惶惑与脆弱。

第三幅:再次起飞,勇气鼓荡于白页中。

转折页,这也是一个奇思。一幅对折的高山,读者的视角跟柠檬蝶之心一样被牵引向上,翻过山丘,同时也转到另一面,进入新的阶段。

藏

这一页的场景描述和戏剧感都是藏起来的,“藏”也是空白的一种机妙。

罗杰·米罗的“藏”法也非常别致,用“触碰”的方式,他不会让柠檬蝶停在马蹄上、马耳朵上,而是画出柠檬蝶曾经停留过的痕迹,柠檬蝶经过的地方变成了绿色。

在这些触碰里,气味是重要的元素,柠檬蝶闻见花香的踪迹,在低头和昂首的马鼻子处也都有一条细长弯曲的绿色线条,代表马正深深

吸入花的气味。

这里的“藏”也有三道转折,关于藏起来的“痕迹”,同样展开了更深层的心理空间。

第一幅:足跡。

第二幅:触碰与气味。

第三幅:水面上触碰的涟漪。

寻迹而来,花田却被淹没,隔着镜面般的湖水,蝴蝶却进入不了。

结束或重新开始

在充满情感和戏剧性的转变中,图画书同样牢牢把握住变化之道,由“触碰”变成“撞击”,因此得以进入,产生新的转化。

第一幅:柠檬蝶拼尽全力一搏,落入水中。

第二幅:柠檬蝶与水中的花无异,谁也看不出,也不会记得有这样的一个蝴蝶和它的故事。

第三幅:非常自然的,蝶化为柠檬鱼,生命在另一种方式中延伸。

在这本别出心裁的图画书中,读者看到的是一个自然而然的故事,但是循着艺术家的方法,我们进入一个更不同的思维境地,而这个秘密途径只有孩子才能发现,他们读了这样的故事,也会变成一个善于发现和创造的人。

《我爱妈妈的自言自语》

金波 著

[西]阿方索·卢阿诺 绘

中国少年儿童出版社

2017年7月出版

金波以诗人的情怀演绎着母亲之歌的宽厚、温暖、思念与深情。作品在时间和空间的双重维度里拼缀起孩子成长的图景。诗歌中,母亲给予孩子的不只是情感的慰藉,也是精神的指引。诗歌里的“妈妈”不是“一个”,而是“所有”,是每一个从母亲怀抱里走出来的孩子心里共同的美的形象。

《来自帕丁顿的爱》

[英]迈克尔·邦德 著

[英]佩姬·佛特南

[英]R.W.埃利 绘

尹建莉 译

接力出版社

2017年5月出版

作品采用书信的形式,以小熊帕丁顿的自述口吻讲述该去哪里,让人想起孩子闯荡新世界的不易;洗澡差点淹了房子,布朗一家不仅没有责怪他,还说家里的天花板正好要修,让他感受到家庭的信任与被爱;帮人理发,竟然给对方理了个光头,对方的原谅教他学会如何和谐地与人相处,如何去爱……

杨思帆的私房游戏

□林文宝

杨思帆擅于寻找游戏的规则,然后把游戏放入故事,让故事与游戏巧妙结合,成为游戏性十足的图画书,这就是他的私房游戏。从杨思帆的作品中可以看出,他是个很爱玩游戏的孩子,他的作品充满了笑声与游戏。《呀!》《错了?》都是一种“题目—解题”的猜谜式故事结构,使得孩子可以沉浸在猜谜的趣味当中,发挥想象力,玩一场猜谜的游戏。

《错了?》的猜谜式故事结构如下:题目(错了?)—解题(不错!),看样子本来是错了的东西,到最后发现其实并没有错。作者试图告诉读者,只要你拥有一颗“游戏的心”,或者是“开放的心”,会发现许多事情并非你所想的那样。《呀!》的猜谜式故事结构如下:题目(××我爱吃!)—解题(呀!我变成XX了!)。举凡角色所吃下肚的东西,都会变成角色身体的一部分,展现出“吃什么就会是什么”的逻辑,是一场有趣的想象力游戏,也暗示着“近朱者赤,近墨者黑”的哲理。然而,这类图画书最重要的就是结局,一个好的结局能让故事有韵味,余音绕梁;若是结局处理不好,则会变成一场灾难。《错了?》的最后一个问题:哈哈,这回真错了吧?没想到作者还是找到一个有趣的解答——传说中的神兽——让故事有个完美又富有韵味的结束。而《呀!》的最后一个题目,是一只什么都爱吃的鳄鱼,他最后会变成什么呢?答案是一只“丑八怪”。这两个结局都处理得相当有水平,画龙点睛。而《奇妙的书》这本无字书,也是一场想象力

的游戏。在故事当中,书变成沙发、跷跷板、盾牌、房屋、翅膀等。同样一本书因为阅读者的不同而有所改变,变成能为阅读者所用的工具,能带给他们无穷的乐趣,这就是阅读的乐趣。为了让幼儿更容易读懂故事,创作者必须相当了解幼儿,包括使用的语言、故事的设计都必须符合幼儿的特点,方能使幼儿享受阅读的乐趣。例如,幼儿喜欢明亮、简单、有趣、重复的东西,若是依据这些元素创作图画书,一来能符合幼儿的特点,二来也能让孩子喜欢作品。显然,杨思帆掌握了这些元素。

另外,最重要的就是风格了,角色的造型、材料的选择、构图的设计,这些细节构成个人创作的风格。杨思帆相当熟悉幼儿图画书的语言,无论颜色的使用与角色造型的设计都有独特味道。他喜欢使用简单的逻辑,利用重复的效果,每一次却有些微的变化,让孩子能从线索中找到逻辑点,发挥想象力,开心玩游戏。

杨思帆的图画书作品,无论是颜色使用还是说故事的方式,都有日本图画书的影子——温润的颜色和简单重复的情节。让人开心的是,不管杨思帆的作品是不是有日风,我们都可以从中感受到他的“创作美学”已经成形,“游戏”“想象”与“趣味”俨然是杨思帆创作美学中最重要的元素。通过阅读这样的图画书,游戏精神潜移默化地进入孩子们的生活,他们便能自然而然地使用想象力克服生活中的各种难题,这也是阅读的价值。

《冰冻星球》

马传思 著

大连出版社

2017年7月出版

《重返孩子的世界》

马忠 著

北方文艺出版社

2017年7月出版

作者设定了一颗即将走向毁灭的星球“拉塞尔星”,借助于几个孩子的视角,揭开了星球文明快速崛起又瞬间走向崩塌的秘密,这构成了小说文本的主线,也是一条明线。与之相对的,小说还有一条“暗线”,则是在这几个孩子的“末世逃亡”中,他们身上人性之“善”的种子如何复苏和萌发。

《重返孩子的世界》是国内第一部系统研究王俊康儿童文学创作的专著,对王俊康半个多世纪以来的儿童文学创作,进行了全面研究与评论,力图探究其作品魅力产生的原因,使读者对一位民族作家的创作有了崭新的感受。