

浅析国画元素在本土绘本中的运用

林潇倩

无锡城市职业技术学院

[摘要] 国画是中国传统文化的重要组成部分,本土绘本是给孩童传播中华优秀传统文化的有效途径。从本土绘本中国画元素运用的现状入手,深入挖掘可运用的国画元素,寻求合理运用国画元素的途径,给未来本土绘本创作以启发。

[关键词] 国画元素;本土绘本;现状;策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.12.1598

国画即中国传统绘画,她有着悠久的历史 and 优良的传统,是中华优秀传统文化视觉呈现形式之一,彰显着中华民族的优秀文化、高尚品格和独特审美。国画是用中国特有的毛笔、墨和颜料,在特制的宣纸(或绢)上作画,包含了人物、山水、花鸟三大画科,有着工笔、写意两大技法,还有着卷轴、册页、镜片、扇面等多种形式,并有着独特的装裱工艺。在国画发展的历史长河中,国画的这些特质同样也深深的滋养着其他新生艺术,当下绘本界的本土绘本就是其中之一。

本土绘本是当下绘本界的一个热词,在传承弘扬中华优秀传统文化的大背景下,中国的本土绘本创作者们纷纷试水,借助中国传统艺术来创作中国本土绘本,向孩童传播中华优秀传统文化。纵观时下具有浓浓“中国味道”的本土绘本,不难发现,中国传统绘画、中国传统剪纸、中国传统版画等中国传统艺术成为了本土绘本最为常用的艺术表现形式。其中,尤以中国传统绘画最为突出。

一、本土绘本中国画元素的运用现状

国画元素被运用到本土绘本中早已不是什么鲜事,起初,绘本创作者们常借助国画中的水墨元素来讲述中国的传统故事,如:《水墨中国绘本系列》(共40册),包含“经典故事”(愚公移山、大禹治水、姜太公钓鱼、嫫姐养蚕、燧人钻木取火、尧舜让位)、“成语故事”(盲人摸象、望梅止渴、口若悬河、亡羊补牢、守株待兔、不耻下问等)、“神话故事”(仓颉造字、精卫填海、夸父追日、女娲补天、盘古开天辟地、神农尝百草)、“历史名人故事”(孔子、扁鹊、老子、孙武、王羲之、杜甫)、“历史英雄人物”(林则徐虎门销烟、岳飞精忠报国、霍去病出征匈奴、文天祥宁死不屈、戚继光抗倭)及“四大发明”(指南针、印刷术、火药、造纸术)。又如:《中华老故事系列》(共20册),包含老鼠嫁女、田螺姑娘、猴子捞月、赵州桥的传说、牛郎织女、三戏海龙王、中秋节的传说、除夕的故事、十二生肖故事、女娲造人、女娲补天、后羿射日、鲧禹治水、愚公移山、仓颉造字、沉香救母、精卫填海、夸父逐日、盘古开天辟地、八仙过海。随着中国特色意识的日益增强,又出现了讲述中国特色节日和特色文字的绘本,如:《大师绘水墨中国节》(共9册),包含元宵节、春龙节、清明节、端午节、七巧节、中秋节、重阳节、腊八节、除夕9个传统节日,通过讲述中国传统节日来渗透中国传统文化。又如:《水墨汉字绘本》(共4册),包含

日月山川、上下十千、森林原野、松柏晨露。根据汉字的造字方法,讲解192个结构简单的汉字。从由来意义到字形结构,带领孩子走进汉字的世界。在这些本土绘本中国画元素的运用都仅仅停留在技法层面上。同时,由于这些本土绘本的内容知识性强趣味性弱,提不起孩童更多的兴趣,所以仅有的国画技法元素也很难植入孩童内心深处。

随着国外绘本的大量涌入,本土绘本的创作者们在绘本内容上不断进行探索优化。本土绘本界涌现出了一批讲述孩童生活,富有孩童趣味的国画元素绘本,如《中国娃娃》(共30册),包含“心理篇”(去动物园喽、我敢唱歌、学当小姐姐、小蜥蜴是朋友、谁生蛋宝宝、跳龙门的小鲤鱼、鹦鹉爱说话、我是斑马迷、像动物那样勇敢、猫头鹰的夜晚)、“游戏篇”(雪天下灯笼、皮球真淘气、跳房子、铁皮小火车、我爱小玩具、小布老虎、饼干七巧板、彩云当风筝、积木国、再见,小布熊),想象力篇(和星星说话、谁惹祸了、去往翡翠城、大猫和老鼠、飞起来啦、小木马来了、小木马病了、蝴蝶风筝、蜗牛飞上天、长鱼的树)。又如:“童年中国系列”的《小雨后》和《大西瓜》,等。相较之前的本土绘本这些富有孩童情趣的本土绘本更能吸引孩童的注意和喜爱,很显然,这些本土绘本中的国画元素也更易让孩童印象深刻。但这些本土绘本中国画元素的运用依然还仅仅停留在技法层面上。

在传承弘扬中华优秀传统文化的大背景下,本土绘本创作者们不懈努力,深入挖掘,新近出版的国画元素本土绘本又呈现了新的面貌,如:《水与墨的故事》,讲述了水孩子、墨孩子和笔娃娃之间的真挚友谊,用童话的方式向孩童介绍了水墨画的特点。又如:《中国名画绘系列》(共5册),包含洛水寻仙、汴京的一天、千里江山、桃花源记、北国十二年。用讲故事的方式带孩童走进中国的五幅传世名画:《洛神赋图》、《清明上河图》、《千里江山图》、《桃花源图》、《胡笳十八拍》,讲述画里画外的故事和知识。再如:《探秘古画国》,这是上海博物馆精心打造的文物游戏绘本,跟随可爱的主人公,在奇妙的故事中遨游,一步步的了解上海博物馆中的国画珍品和国画知识。在这些本土绘本中国画元素的运用已不仅仅体现在技法层面,而是慢慢辐射到了绘本的内容,开始讲述国画自身的故事。显然,此刻的国画元素绘本能让孩童更加深入地了解国画文化。

虽然此刻的国画元素在本土绘本中的运用已有了新的起

色,但不难发现,这些绘本的读者年龄层普遍偏大童。而我们都知,任何一种文化的传承需要从小抓起,需要长时间的浸润、熏陶和培养。寻遍当下适合小童阅读的国画元素绘本,仅发现著名儿童文学家保冬妮和青年画家朱莹两人联手创作的《水墨宝宝视觉启蒙绘本》(共4册),包含点点、变变、染染、涂涂,将国画的水墨元素与孩童的视觉启蒙巧妙地结合起来,从孩童视觉发育初期就介入了传统绘画元素,从黑白到五彩,从无到有,让孩童从睁眼认识世界之初就能获得传统绘画艺术的熏陶和滋养。可以说这套绘本是传统绘画与孩童发展有机结合的成功案例。但从传统绘画角度来看,这套绘本也仅仅是蜻蜓点水式的浅尝了国画元素。

二、本土绘本中国画元素的运用策略

国画元素包含外在看见的技法、材料等显性元素,还包括内在看不见的精神、文化等隐性元素,统览国画内外、显隐相关元素,本土绘本中国画元素的运用可以从如下几个角度出发进行探索:

首先,国画用纸和装裱的运用。造纸术是我国的四大发明之一,中国自古就有着自己独特的造纸工艺。国画用的宣纸是中国传统造纸工艺中的一种,由稻草和檀树皮混合,经过浸泡、灰掩、蒸煮、漂白、打浆、水捞、贴烘等多道工序制作而成。始于唐代,产于泾县(唐代泾县隶属宣州管辖),因地得名。迄今已有一千五百多年的历史,被称为“国之瑰宝”,是人类非物质文化遗产。与之相关联的国画装裱技艺也是我国的“国粹技艺”,有着两千多年的历史,早年就有京裱和苏裱两大流派,前者色彩艳丽、质地厚实,后者配色文静、平挺柔软。之后又在这两者的基础上衍生出了汉裱、沪裱等多种特色流派。与此同时装裱的形式也从卷、轴、片、册四大传统品式,日渐丰富发展出屏条、扇面等多种样式。由此可见,本土绘本可以从国画用纸和装裱入手,改变以往单一的图书用纸和千篇一律的图书装帧方式,在材质和形式上融入国画元素,在质感和外观上体现本土特色。

其次,国画颜色和技法的运用。中国传统绘画颜料与西画颜料不同,有着自己独特的名字和色彩。石青、石绿、朱砂、朱膘、赭石、胭脂、花青、藤黄等都是国画传统的经典颜色。这些颜色根据来源不同分为矿物色和植物色两大类。不论是矿物质颜料还是植物颜料皆取自于大自然,其色相会随地质、气候等因素的变化而产生微妙的变化。因而,国画的颜色天生就有与众不同之处。关于国画技法,大家脑海中第一闪现的就是水墨,与之相对应的本土绘本就是水墨风格的绘本。其实,国画技法并不仅仅只是水墨,还有白描、工笔、没骨、重彩、浅绛等多种。由此产生的绘本风格样式也可是多样的,如:清爽的白描风、细腻的工笔风、清丽的没骨风、浓艳的重彩风、清雅的浅绛风等等。可见,本土绘本可以从颜色和技法入手,改变以往绚丽的西洋色彩和单一的水墨风格,将独具中国特色

的传统经典国画颜色和多样的国画表现手法有机的配置于本土绘本中,使本土绘本更好的在色彩和风格上凸显本土特色。

再次,国画题材和审美的运用。中国绘画与西方绘画在本质上有着显著的不同,西方绘画求真,而中国绘画求意,故而在题材的选择上中国绘画也有着其独到之处。自古至今,中国绘画题材历来都是在物象之上蕴含丰富内涵。尤其是文人画题材,更是注重内在精神与主观情感的抒发,人物以形写神,山水借景抒情,花鸟托物言志。如:文人喜爱的梅、兰、竹、菊“四君子”与松、石题材,梅花凌寒而开、冲寒斗雪;兰花香而不艳、芳草自怜;竹子虚心劲节、直竿凌云;菊花傲霜吐香、孤标傲骨;松树挺拔常青,石头坚硬难犯。此外,中国绘画在审美上含蓄、内敛、尚简,一花一鸟,一树一石,大量留白。有画之处是画,无画之处皆是画。“留白”作为一种典型的民族审美特征,深度契合了虚实相生、天人合一的传统哲学思想,注重内在和整体的平衡,注重精神气质和内涵,在美学上呈现出均衡美、节奏美、空灵美。由此,本土绘本可以从题材和审美入手,在内容和构图上融入寓意和留白,在内涵和文化上彰显本土特色。

除了深入挖掘国画相关的显隐性元素之外,合理运用这些国画元素也是至关重要的。本土绘本的创作者们要根据孩童的身心发展规律进行分层融入。从睁眼看世界,到认识世界、了解世界、探秘世界,在孩童成长各阶段的绘本中由浅入深,由表及里的合理运用国画元素。让孩童在成长的过程中,潜移默化的、长期有效的接受中国传统文化的熏陶,让中华优秀传统文化扎根于孩童的内心深处,让孩童深深爱上中国传统文化。

参考文献:

- [1]胡维革.《中国传统文化荟要》五.[M].吉林人民出版社,1997.
- [2]邢晓静.中国儿童绘本的传统文化和艺术元素探析[D].河北科技大学,2014.
- [3]宋婕.中国传统美术元素在儿童绘本中的艺术性和作用探究[D].中央美术学院,2014.
- [4]孙晓光.传统水墨艺术在儿童绘本中的运用[J].美术教育研究,2017(03):27-28.
- [5]薄慧鹏.绘本设计中“中国元素”的应用[J].吕梁学院学报,2015(02):51-53.
- [6]杨冰、赵亚楠.浅谈中国传统水墨元素在绘本插画中的运用[J].景德镇陶瓷,2012(10):2-3.

基金项目:本文为无锡城市职业技术学院校级科研(专项)课题项目“传承弘扬发展中华优秀传统文化背景下国画在本土绘本产业发展中的应用研究”(编号:WXCY-2020-KY-04)成果