《彩虹色的花》简析



也许,并不是每一本绘本,都会在体、点、线、面四个方面都表现得突出,他们通常是在某些方面表现异常精彩,比如《云朵面包》里,吃了用云朵做成的面包,就能像云一样轻盈飞上天空的荒谬;比如《THERE WAS AN OLD LADY SWALLOWED A FLY》中,文字的声音、重量和外形的突出;比如《是谁嗯嗯在我头上》儿童式语言的运用和儿童心理的把握,都让我们可以根据《好绘本如何好》这本书一一发现这些绘本之所以倍受大人和孩子喜欢,堪称为童书经典的原因。很幸运的发现,《彩虹色的花》竟然是在这四方面都大放异彩,喜欢之情又增多一分。

LAYOUT(体的架构)

《好绘本如何好》中,关于 LAYOUT, 版面设计这一部分,提到:一本绘本的成败,往往在做成 LAYOUT 时,就几乎决定了。我们先来看看《彩虹色的花》的版面设计。一共出现五种小动物,它们在文中依次出现,整体的版面和位置是这样的:







我们可以看到,首先,以上构图都非常一致。每一次,小动物的出现,都在左边,彩虹色的花在右边。像是每个小动物都是从同一个方向走来,彩虹色的花的位置也是没有变过的。这个十分符合常理,因为花是不能动的,它始终在那里,而动物是可以行动的,是动物们遇见了花。这里有主动和被动关系。

然后,翻到另一页,镜头拉近,突出动物获得花瓣之后的场景,视觉上非常有冲 击性。整本书在布局上,在文字排版上,都考虑到整体的结构性。

韵律(点的舞蹈)

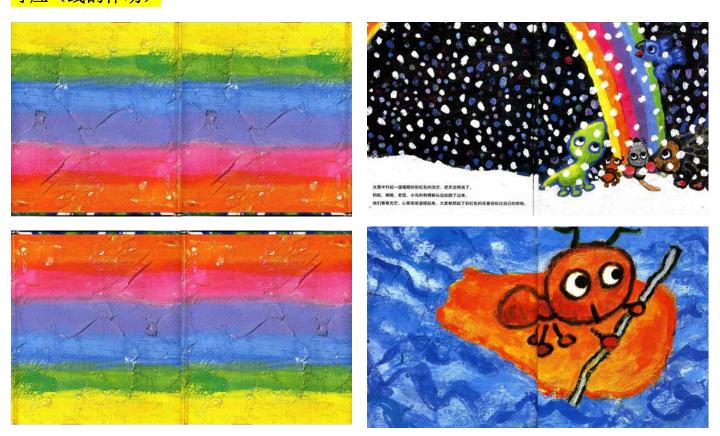
我们先前提到的版面设计环节,一本书思考着为什么这样去表达,这样去布阵,其实是有他个中的门道。《彩虹色的花》,无论是故事情节,还是版面结构,都体现其中的韵律,和转承启合。

从故事情节上,小蚂蚁上场,需要跨过水洼,然后彩虹色的花给了它一片花瓣; 其他动物依次上场,故事的发生也是如出一辙,整体就是,需要帮助,然后获得帮助, 如此反复...

从版面结构上,先是一个大开页,分成两个构图部分,然后翻页,一个大开页, 是一个完整的构图...

所有这些,就构成了这个故事的平仄节奏和韵律。一步一步把各环节自然衔接并 一一推向前...

呼应(线的律动)



翻开《彩虹色的花》,前后蝴蝶页,都有这样的颜色条纹,一共有黄、绿、蓝、紫、

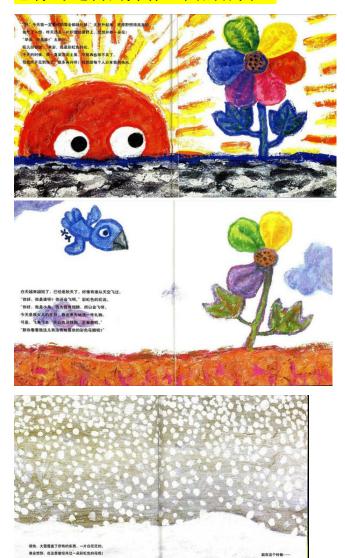
红、橙六种颜色,同彩虹色的花的花瓣颜色,完全一致,而且后蝴蝶页颜色的排列顺序,其实就是相当于把前蝴蝶页倒过来看的颜色顺序。

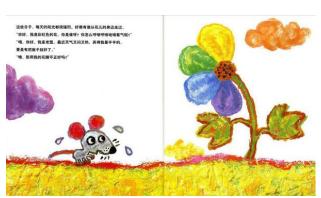
故事里,最后一片花瓣也被大风吹走了,故事到这里,高潮迭起,雪中出现一道 耀眼的彩虹,我们从这里看看彩虹从左到右的颜色排序,就像是将蝴蝶页从上沿到下 沿对接形成的一个循环。

我们再看后蝴蝶页的色块顺序, 其实就是花瓣渐渐消失的顺序。

这些无不体现呼应,包括最后,"早安,彩虹色的花。又见到你了。"那轮和故事 开头一样红艳艳的太阳升了起来,还是那样的火热,花开了,太阳升起来了,春天又 到了。故事有了一个完美的结局。

想像与逻辑的并存(面的张力)









《彩虹色的花》是讲一朵花在入冬后的春天绽放,然后慷慨热情报导把自己的花瓣一片一片分给了那些小动物们,帮助他们度过难关。通过将一朵花赋予了人一样的生命和情感,留下一片温情。但其中也是一个逻辑的并存,花草树木的生长和凋零,本身就是一种自然规律,春天里开花,夏天绽放,秋天凋落,冬天被埋葬,只待来年又一春。

故事中,一朵花见证了四季轮回,每一个季节的特征也都十分明显。故事从早春 开始,雪还没有完全化掉,原野上盛开一朵彩虹色的花。小蚂蚁经过一个冬天,要去 奶奶家,然后就有了要经过一个积雪融化了的大水洼。热闹的春天来了,小蜥蜴要去 参加朋友们的宴会;炎热的夏天到了,小老鼠都快热晕了;小鸟儿飞过,又到秋天了; 然后深秋的阴雨,淋到了虚弱的刺猬;冬天很快到了,大风吹走了最后一片花瓣,一 场大雪过后,冬天过去,春天又来了。整个故事都建立在合理的推论中,毫无漏洞。

最后想说,体、点、线、面,很多时候并不是单独存在,他们是相互交织,相互称托的存在。