

图像小说书单

“图像小说”的英译文为“Graphic Novel”。欧美，无论是在畅销书排行榜，还是书店或图书馆，图像小说都是与连环漫画、日本漫画并驾齐驱的一个漫画种类。图像小说的概念，目前尚并没有清晰、公认的定义，可以简单将其理解为介于漫画(Comic)和小说(Novel)之间：形式上是漫画，却有着足以媲美严肃文学的深刻主题。

图像小说(Graphic Novel)这个名词在 1978 年才第一次印刷在漫画家 Will Eisner 的出版物上，然而它的源头相当古老。作为叙事艺术(Sequential Art)的一个类别，它是人类历史上传统最悠久的传播信息和表达情感的方式之一，可以被追溯到三千年前的古埃及金字塔石画，甚至上万年前的史前壁画。叙事艺术在漫长的历史发展中衍生出了多元的形式；在进入二十世纪后，现代艺术在观念与形式上的革命性的创新模糊了视觉、文学、雕塑、影像等形式的边界，也为图像小说的迅速成长提供了肥沃的土壤，注入了旺盛的生命力。

图像小说的概念，并非是一种单一的文学种类或流派，而是广泛的、包容的、多元的、和不断创新的图文结合创作形式。它的特点之一是能够在二维的纸本平面上构建出多维度的故事体验；在图像小说里，时间这个第四维度被压缩到了二维空间上，以一帧帧画面的形式在纸面上铺展开来。读者除了可以在图像中观察到三维的立体世界，更能通过作者对画面节奏的掌握来感受第四个维度：时间的变化；在时空中进行想象力的任意穿梭，获得类似于戏剧和电影带来的丰富的阅读感受。所以，有人把图像小说称为“纸上电影”。

图像小说的吸引力同时来源于视觉艺术的表现力，写实风格的图像能贴切地传递环境和情绪，具有感染力；抽象风格则更加符号化与普遍性，突出核心思想。正因为图画的表现力与视觉吸引力很容易捕捉年轻读者的兴趣与注意力，图像小说也被认为是一种能吸引年轻读者的文学形式。

【青春成长】

《这个夏天》

作者:[加]玉城真理子 著， [加]玉城吉莉安 绘

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017 年 08 月

入选理由：荟萃图像小说、日本漫画、法国漫画和当代文学散

文之精华，细腻、写实地描绘了少女青春期的烦恼与迷惘。2015 年纽伯瑞儿童文学奖银奖（第二部荣获该奖的图像小说）

《我的妈妈去旅行了》

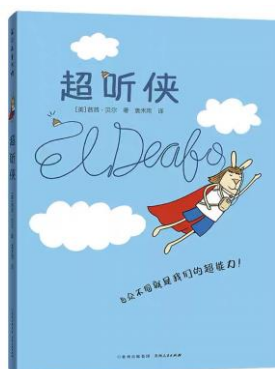
作者:编者:[法] 让·勒尼奥 绘 者:[法] 埃米尔·布拉沃

译 者: 顾永庆 后浪

出版社:湖南美术出版社

出版时间:2018 年 02 月

入选理由: 作者亲身经历改编, 以一个 7 岁孩子的视角, 描述了生活中的若干片段, 极其真实地展现了一个孩子的世界, 提出了一个严肃而重要的问题: 当家庭发生重大变故的时候, 家长是否应该告诉孩子实情, 如何做才是对孩子最好的保护, 给人带来思考。

《超听侠》

作者:(美) 茜茜·贝尔

出版社:贵州人民出版社

出版时间:2019 年 06 月

入选理由: 一部比电影还要好看的图像小说, 一次重访伤痕童年的治愈之旅。一部真实而接地气的成长励志图像小说, 献给每一个独一无二的孩子!

《夏日纪事》

作者:编绘:[法] 克里斯多夫·夏布特, 责编:李悦, 译者:顾永庆 后浪出版社:湖南美术出版社出版时间:2019 年 07 月

3. 《鸟小姐在巴黎》

【生命人性】

《大问题》

作者:[美]安德斯·尼尔森，译者：郭惠丽 后浪

出版社:北京联合出版有限公司

出版时间:2018年09月

入选理由：让小鸟认清现实需要几颗炸弹？一个有关先知和提问者的残酷寓言故事。2012年艾斯纳奖获奖作品。被《新京报》评选为2018年度致敬图像小说。

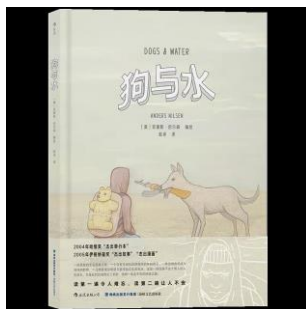
《卢浮宫的守护者》

作者:[日]谷口治郎 编绘，译者：伍楚 后浪

出版社:北京联合出版有限公司

出版时间:2017年07月

入选理由：一部意味悠长的图像小说，书中传达了作者本人对绘画、艺术和生命的深刻解读。

《狗与水》

作者:[美]安德斯·尼尔森，译者：赵卓 后浪

出版社:海峡文艺出版社

出版时间:2019年10月

入选理由：“生命”这一课题是作者尼尔森热爱且擅长的领域，曼陀罗式线条之下的故事看似松散，但每每读后又能发现开放式的结局已将整个故事连成了一个圆——活着、死亡、重生。

《树叶》

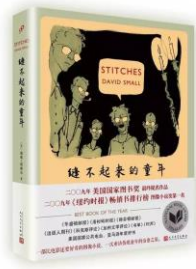
作者:马岱姝 著

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017年05月

入选理由：一部精美绝伦、温暖人心的城市寓言。

【传记小说】

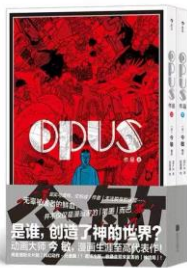
《缝不起来的童年》

作者:[美]戴维·斯摩尔 著

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017 年 09 月

入选理由：本书是一部自传性图像小说，入围 2009 年美国国家图书奖最终提名。一部比电影还要好看的图像小说，一次重访伤痕童年的治愈之旅。

《OPUS 作品》

作者:[日] 今敏，译者：Mrs.X 后浪

出版社:北京联合出版有限公司

出版时间:2019 年 07 月

入选理由：日本动画大师今敏深具自传色彩的遗作。

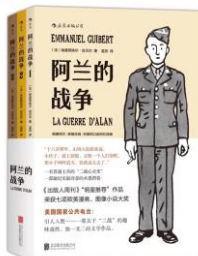
《梵高》

作者:(荷兰)芭芭拉·施托克 著, 郭腾杰 译

出版社:人民文学出版社

出版时间:2018 年 10 月

入选理由：一本动人的图像小说，也是一份亲密的传记，在荷兰被翻译很多的图像小说，让你非常近地体验梵高。

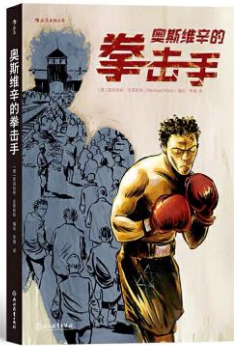
《阿兰的战争（全三册）》

作者:(法)埃曼努埃尔吉贝尔 (Emmanuel Guibert) 著, 孟蕊 译 后浪

出版社:北京联合出版公司

出版时间:2015 年 06 月

入选理由：法国著名漫画家倾 14 年心血“用水作的漫画”。一名普通士兵的“二战心灵史”，一部纪实诗意的水墨图卷。荣获七项欧美漫画、图像小说大奖

《奥斯维辛的拳击手》

作者:[德]莱因哈特·莱斯特, 译者: 李婧 后浪

出版社:浙江教育出版社

出版时间:2019年10月

入选理由: 根据拳击手哈夫特的真实回忆改编。聚焦二战集中营中不为人知的一面, 真实再现二战集中一段几乎被人们遗忘的历史真相, 讲述不可思议的传奇人生。

【知识科普】

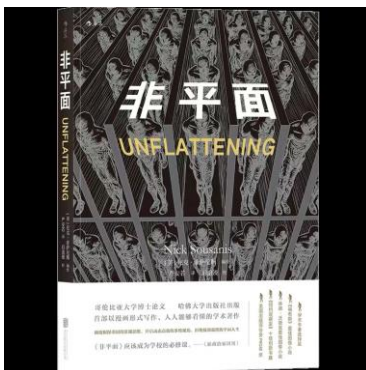
《我在伊朗长大》

作者:玛赞·莎塔碧

出版社:生活·读书·新知三联书店

出版时间:2017年02月

入选理由: 带你揭开文明古国伊朗的神秘面纱, 以质朴有力的有版画感的图画, 从一个女孩的视角讲述伊朗的政治、历史、文化。

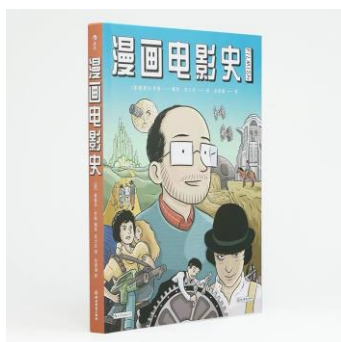
《非平面》

作者:编绘 [美] 尼克·索萨尼斯, 责编 赵卓 黄京智 吕俊君, 译者 严安若 后浪

出版社:北京联合出版有限公司

出版时间:2018年11月

入选理由: 一部人人都能看懂的学术著作。本书为哥伦比亚大学首部以漫画形式呈现的学术论文, 一部关于漫画的漫画, 一部探讨图像与文字关系的图像小说, 一部研究视觉思维的视觉作品。作品的形式、内容与研究方法之间高度协调统一, 作品本身就是对自身理论的践行, 用潜移默化的方式引导读者观赏、理解、接受知识。

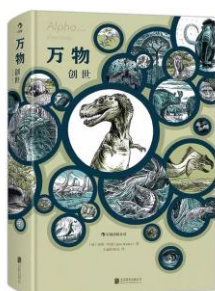
《漫画电影史》

作者:[英] 爱德华·罗斯, 责编: 江雷 王晨儿 后浪

出版社:浙江教育出版社

出版时间:2019 年 10 月

入选理由: 迷影人士必读漫画, 图像小说版《认识电影》, 妙趣横生的图像导览带您畅游影史百年长河。

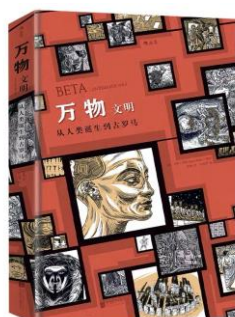
《万物 创世》

作者:(德) 延斯哈德(Jens Harder)著, 王遥路、陈亮 译 后浪

出版社:北京联合出版公司

出版时间:2015 年 05 月

入选理由: 一部来自人类智识又挑战人类智识上限的野心之作, “漫画宇宙史”三部曲震撼开篇之作, 2000 多幅手绘漫画诠释 140 亿年宇宙进化史。

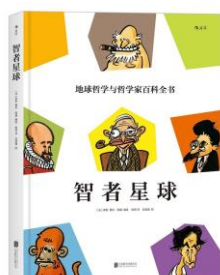
《万物 文明 从人类诞生到古罗马》

作者:[德]延斯·哈德 译者: 徐峰 后浪

出版社:北京联合出版有限公司

出版时间:2017 年 09 月

入选理由: 从智人走出非洲到古罗马帝国崛起, 从驯服火种到发明轮子, 2000 多幅手绘漫画诠释 400 万年进化之美。2015 年安古兰国际漫画节官方入围作品。

《智者星球: 地球哲学和哲学家百科全书》

作者:朱勒 (Jul), 夏尔·佩潘 (Charles Pépin) 著 后浪

出版社:北京联合出版有限公司

出版时间:2017 年 09 月

入选理由: 有内涵的漫画+有趣味的哲学 漫画家、教授与哲学家、作家强强联手 人类*伟大的哲学家齐聚一堂 3000 年的全球思想, 人人皆可入场。

【童话】

《被遗忘的公主》

作者:【法】菲利普·勒榭米耶 著,【法】海贝卡·朵特梅 绘

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017年03月

入选理由:法国插画艺术家海贝卡·朵特梅的代表作!包罗万象、永远经典永远新鲜的公主百科大全!

《拇指男孩的秘密日记》

作者:菲利普·勒榭米耶 著, [法] 海贝卡·朵特梅 绘; 陈太乙 译

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017年07月

入选理由:法国超级幽默作家勒榭米耶再次携手法国绘本天后朵特梅带来脑洞大开、想象力爆棚的搞怪冒险童话杰作!

《坏狐狸》

作者:著者:[法] 本杰明·雷内 (Benjamin Renner) 编绘, 译者:谢昱后浪

出版社:花山文艺出版社

出版时间:2018年03月

入选理由:本书荣获法国安古兰国际漫画节少儿类最受欢迎漫画大奖、法国 Fnac 心动大奖。在法国亚马逊安古兰漫画节获奖图书榜中名列前茅。

【名著改编】

《群鸟的集会》

作者:[美]彼得·西斯 著

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017 年 03 月

入选理由: 本为 12 世纪古波斯经典诗体寓言故事, 经过彼得·西斯的精心改编, 成为一本现代的诗体绘本。

《爱丽丝梦游奇境》

作者:【英】刘易斯·卡罗尔 【法】海贝卡·朵特梅 绘

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017 年 04 月

入选理由: 法国著名插画艺术家海贝卡·朵特梅以其绝美画风重新诠释这一经典童话!

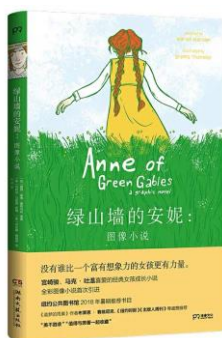
《银河铁道之夜》

作者:编绘 [日]增村博, 原著 [日]宫泽贤治, 译者 周龙梅, 后浪

出版社:湖南美术出版社

出版时间:2018 年 09 月

入选理由: 同名原著是日本文学巨匠宫泽贤治代表作。漫画名家增村博将银河列车、半人马星、天气轮柱、三角标, 捕鸟人、天之洞这些宫泽贤治笔下的经典场面, 用绮丽炫妙的画面呈现, 让读者更加轻松地进入作者所创造的美妙世界, 随着通行四次元的列车, 真正踏上畅游银河的奇幻旅程。

《绿山墙的安妮》

作者:[加]露西·莫德·蒙哥马利 [美] 玛利亚·马斯登 [美]布伦娜·桑姆勒

出版社:湖南文艺出版社

出版时间:2019 年 08 月

入选理由：改编自经典女孩成长小说《绿山墙的安妮》，这本图像小说浓缩了原著的精髓，以美不胜收的全彩插图，完美再现了迷人的绿山墙里不一样的女孩安妮。

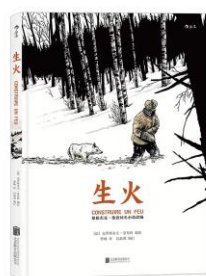
《追寻逝去的时光》(第一卷+第二卷)

作者:[法]马塞尔·普鲁斯特/原著 [法]斯泰凡·厄埃/编绘,译者:周克希 后浪

出版社:湖南美术出版社

出版时间:2018 年 01 月

入选理由：人生太短，普鲁斯特太长。一口气读完《追忆似水年华》的机会来了。不管是将小说烂熟于心的人，徘徊门外犹豫不前的人，还是从来没有机会读完过它的人：这部漫画都会为你打开一扇通往普鲁斯特天地的大门。

《生火》

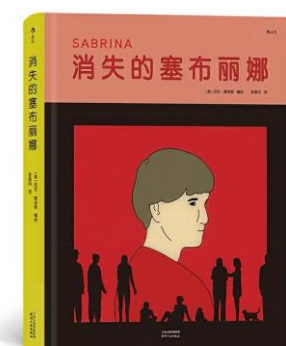
作者:[法]克里斯多夫·夏布特 (Christophe Chabouté) 编绘

出版社:北京联合出版公司 后浪出版公司

出版时间:2017 年 05 月

入选理由：《生火》改编自杰克·伦敦同名短篇小说，是擅长改编文学名著、描绘复杂细腻的人性的“漫画家中的诗人”夏布特为数不多的彩色漫画之一。

【悬疑 冒险】

《消失的塞布丽娜》

作者:[美] 尼克·德纳索 编绘,译者:李溪月 后浪

出版社:天津人民出版社

出版时间:2019 年 08 月尼克·德纳索编绘

入选理由：首部入围布克奖的图像小说 《纽约时报》2018 年百大好书 《卫报》2018 年度好书、《NPR》2018 年度好书 虚假新闻、信任危机、网络暴力，深入剖析当今社会的种种弊病，种种谜团，环环相扣，悬疑剧情。

《画的秘密》

作者: (法) 马克-安托万马修 著 贾梦 译 后浪

出版社: 北京联合出版公司

出版时间: 2016 年 01 月

入选理由: 一本关于友情的疗伤图像小说，直击人内心隐秘的情感。一部追寻艺术的纸上悬疑电影，揭示命运宇宙中奇

诡的真相。

《蓝莓上尉：遗失的金矿》

作者: 编者: [比] 让-米歇尔·沙利耶(Jean-Michel Charlier) 绘者:

[法] 让·吉罗(Jean Giraud) 译者: 曹艳艳 赵晓宇 后浪

出版社: 文化发展出版社

出版时间: 2018 年 03 月

入选理由: 漫画大师墨比斯成名之作，西部漫画难以超越的丰碑。我们能在其中找到西部文学作品的一切要素: 悬疑、动作、波澜壮阔的西部景致等等。