

幻想成真

——《哇,望远镜里有个大怪物!》绘者手记

■曾静

这是个有趣的故事——两个彼此误解封闭的世界被两个孩子用望远镜连接起来,最终在爸爸们的帮助下打破了隔阂,建立起一个繁荣、多元、趣味横生的新世界。

主角小男孩和小怪物既有不同又互为映射。两个能够打破常规的孩子该有什么样的性格呢?他们既要有强烈的好奇心和求知欲,又要包容和接纳的勇气,当然还有一丢丢顽皮。

为了塑造小男孩的性格,我在他的房间里摆满了各种绘本、玩具、绘画作品、手工作品、收集的废旧材料,还有一只一直陪伴他的小黑狗。小怪物身边有很多的小宠物和伙伴,比如巨大的双头龙、调皮的卷筒纸怪、呆萌的圆球大眼怪、守规矩的水管怪等。每一个小怪兽的形象都可以在小男孩的世界里找到对应的物品,就像是幻想成真。

为了表现两个世界的差异,我用了两种不同的色调,人类世界是偏暖的红棕色调,怪物世界是偏冷的玫红和蓝色调。

设计怪物世界的时候,我做了一个设定——怪物世界的所有物品都是有生命的。怪物们住的房子就是房子怪物。小怪物们要回家就会从房子怪物的嘴里进去。而当人类看到这一幕的时候,以为这是一群互相残杀的可怕怪兽。于是,误解就产生了。其实只要小朋友们认真地观察远处墙上的涂鸦,就会发现这个矛盾开始的原因。孩子们可能在第二次,甚至第三、四次看的时候,才慢慢发现这些小细节。书里还有很多类似这样需要仔细观察和思考才能发现的线索和细节。

最后的大跨页,我前前后后大概改了有七八稿。最后,整个新世界围绕着足球纪念碑缓缓展开,就像《清明上河图》的表现手法,描绘了一个人类与怪物世界和谐相处、繁荣共生的新世界。这里不光有人类和怪物,还有来自于其他宇宙的外星怪物们。作为一个土生土长的重庆人,我参考了解放碑的布局,把它用在了创作足球纪念碑的设定上面。我统计了一下,这个新世界里面的怪兽种类大概有八十多种,数量二百四十多个。

我女儿从小喜欢绘本,我把她和她最喜欢的玩具小熊作为群演画到故事里。她也是这本书的第一个小读者,我会认真听取她的意见。比如,她看了房子怪兽的设计图后问我一个问题:“妈妈,房子怪物会生小怪物吗?”我说,“会呀!”“那小怪物房子长大以后怎么决定让哪只小怪物住进来呢?小怪物找房子是要像我们这样付钱买吗?”“这是一个好问题!”我放下手中的画笔认真回答她的问题,“每个小怪兽房子和小怪兽成年以后就要开始寻找适合的彼此,不是用金钱,而是精神上的匹配。一旦找到了,他们就会互相照顾和陪伴,成为朋友和家人。”“嗯,那还真不错!”女儿得到了满意的答案,我暗自松了一口气。小朋友阅读绘本是及其认真的,任何细节都不会放过。

每一本绘本都会成为一个孩子的想象世界。构造一个足够有趣、足够丰富、足以让他(她)在成年后依旧恋恋不舍的奇幻世界,是我创作绘本的初心,也是指引我创作的信条。

(作者系绘本创作者)

《哇,望远镜里有个大怪物》封面 孙昱/文 曾静/图

名家点评

一样的文字,两样的天地;不同的生命,相同的心情。文与图的绝妙配合,让这个讲述好奇与接纳的故事栩栩如生,让读者感到图画中那些有趣的怪兽仿佛真实存在,就像故事中那个多元的世界真实存在一样。
——儿童文学作家 常立

《哇,望远镜里有个大怪物!》是第七届全国插画双年展(CIB7)原创绘本组的金奖作品。该奖项为深圳市插画协会、全国插画双年展组委会与海豚传媒共同打造的中国原创绘本大赛命题组插画大奖。一本优秀的绘本离不开作者、编辑、插画师的多方参与。他们从各自专业角度出发,相互碰撞、共同协作,最终呈现给孩子们一个充满想象力的小小世界。
——深圳市插画协会会长 张忠阳

本书采用同样的话语搭配不同的画面进行创作。这样的图文对照绝佳展现出本书的主旨——差异不等于敌对,打破藩篱,才能建立共享、共融的美丽新世界。
——童书作家与插画家协会区域顾问 严淑女

一个能触发通感的故事——《臭脚怪兽》绘者的话

■钟或

我是通过文字作者孙昱的口述初步了解这个故事的。当时我们正结伴旅行,一路走一路说,当场就一拍即合。旅行结束以后,我们马上跟编辑开始了合作。这是一个能触发通感的故事。故事中的主人公、孩子们、路人和各种道具,都在叽叽喳喳争先恐后地跟我说着文字作者都没有告诉我的话;那些四处乱飞的袜子,都在散发着难以名状的味道。如果我能把它们都画下来给大家看,那该有多么好玩!

绿色的臭脚怪兽,看起来就有点发散着“厨余”的味道,性格憨憨傻傻,爱好和平;红色的是大头怪兽,因为它个子比较小,红色比较醒目,给人聪明狡黠的感觉。

等正式开工那天,我新买了一根年糕这么大的墨条,磨墨画图。到后来,感觉好像墨香跟袜子味儿产生了某种紧密的联系。所以当我画完这本书的时候,我把这根大墨条用报纸包好放起来了,等袜子味儿在我脑子里消散以后,再拿出来用。希望这本书能给看到的人带来快乐。

(作者系插画师)

《臭脚怪兽》封面 孙昱/文 钟或/图

《臭脚怪兽》内页插画

名家点评

希望每个臭脚怪兽都能遇到他的大头怪兽。臭味从封面开始溢出。读这本书,需自备口罩!
——彭懿

这是一部顽童型绘本,充斥着满满的恶趣味,就算不能萌翻你,也可以熏倒你。它的难点在于如何让恶趣味向真善美转换,避免说教和负能量。聪明的作者会让故事发生意料之外情理之中的戏剧性转折,粗看有点意思,细读十分有道理。这样的书大人小孩都喜欢!
——孙莉莉

故事里应该有怪兽。哪怕是臭脚怪兽?对,尤其是臭脚怪兽!他拥有那种把坏事变成好事的魔法,能把糟糕的日子变成快乐的日子。
——常立