

和丁爷爷一起“趣话(画)西游”

■百变

“《西游记》一画进去以后,好像我不是在画《西游记》,而是跟着唐僧他们四个人一起去取经去。碰到妖魔鬼怪,我自己也心惊肉跳的,非常投入。”

“要生活有趣就是去画画。画画不光是用笔画,用刻刀可以画,剪刀也可以画。我没什么计划,没有什么安排,就是想到搞什么就搞什么,很随意的。你能呼吸能心跳能够生活,就能够画画。”

——丁立人/口述

丁立人趣画西游系列

《孙悟空大战二郎神》《哮天犬来了!》
《超级变变变》《悟空,快跑!》《智斗黄牛怪》

丁立人/改编

山东教育出版社/出版

丁立人,当代著名画家,上海理工大学设计艺术学院教授、广东工业大学兼职教授。这是五本丁立人的原创故事绘本,内容脑洞大开、无厘头,充满了丁立人风格天马行空的想象,调动孩子的大脑情节及想象力,书中的绘图充满灵性与童趣。这是一套不仅给孩子也是给成年人的绘本,从中一窥童心乃至童年的奥秘。

一个孩子,看到书架上厚厚的四大名著问,这些是什么故事呀?你挑哪一个说起?我肯定选西游记,张嘴就来,我会答:一只猴子从石头缝里蹦出来,学会了好多本领,和另外两个伙伴一起,陪师父到西天取经,一路上,降妖除魔打怪兽,好玩得很。

有了“玩”这个引子,好比放根棍子,孩子看见了自然会上手。自从有了绘本,名著玩起来轻松很多,对于刚刚听故事或翻书的孩童,《三国演义》纷争复杂,《水浒传》草莽血气,《红楼梦》人际拉扯,独有《西游记》最欢喜,故事易懂,活泼奇幻,在三界的宇宙时空里,师徒四人一路西行,上天入地天马行空打打闹闹无所不能,充分满足孩子成长中的全能自恋,在阅读心智上十分契合孩子的需求,在视觉效果上,西游也特别“出片”,孩子嘛,各个心里有猴子,看见西游,大概就是激活了人类的游戏天性。

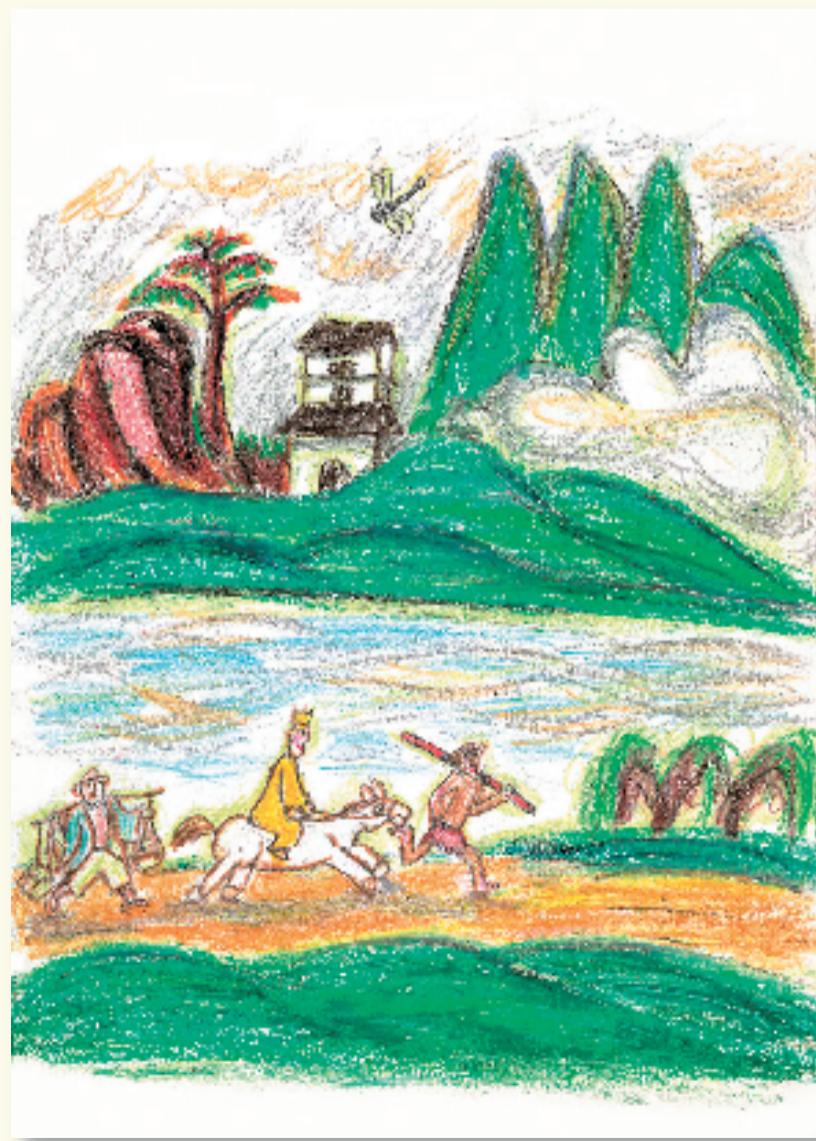
说起来,一千个人就有一千个《西游记》。因为简单又奇幻的特质,它容易被改编发挥,电影市场特别出彩。可惜在绘本界,这些年我看到的版本,多是遵循原著,直到出现了这套趣画西游。我看到它时有点惊奇,这是哪个孙猴子画的,线条毛毛糙糙,看上去像小学生在课本里画的小人,故事也松散,东一榔头西一棒子。书的腰封介绍了作者,丁立人是位老艺术家,已有94岁,世上果然有老天真,又活回了孩子,派心里的猴子出来变把戏,定睛细看,老小孩的笔下有妙法——

把戏一:挑二郎神和孙悟空上场对阵

绘本的篇幅有限,《西游记》九九八十一难,那么多故事塞不下,选角就很重要。孙悟空是孩子代入感最强的爱豆,肯定得上,谁跟他对阵呢?最配得上齐天大圣的,我心目中当属二郎神。在形象上,二郎神气宇轩昂,手持三叉戟,哮天犬随身,脸上还多一只天眼,出场自带天将流量,比较形象值,孙悟空可能还略逊一筹;在实力上,两人都能打善变,旗鼓相当。西游开场后最好看的戏,莫过于大圣小圣上天入水斗法象,丁爷爷大概也这么认为,锁定了这哥俩编故事,第一本安排两人大战,不打不相识;第二本让哮天犬上场玩一玩,咬住悟空尾巴,大家一起转圈圈;第三本回到经典情节,两人开启超级变变变;第四本哥俩惺惺相惜,玩起了蜻蜓游戏,掌管规矩的玉皇大帝受不了了,请如来拿下大圣,才有了第五本,悟空终于等到师父,一起踏上西行之路,智斗黄牛怪。

把戏二:跳脱传统哒故事,满足孩子无厘头心理

西游原著本来就很好,很多大人耳熟能详,循着传统的脉络为孩子讲故事,铺陈出西游路径,在纸本上引导孩子们要。不过孩子心里的猴子千变万化,满地乱跑,丁爷爷深谙猴子习性,在趣画西游里,讲故事时讲点主线,讲着讲着就岔开了,情节到处乱跑,这种无厘头风格的闲扯太欢乐了,贯穿了整套书。当然,无厘头并不等于胡乱,趣画里仍然有层次有巧思。比如在第一本里,孙悟空大战二郎神,二郎神开天眼寻找大圣,首先探照到了千年之后的飞机,这个看似不可能的载体设定,立即拉近了孩子与西游的心理距离;接下来探照到树上有只猫头鹰,和二郎神炯炯有神地对视,此刻如默剧的卡点,一下子让我笑开了;然后探照到大山洞里的狐狸一家,抱团睡在一起;最后探照到海面上大水母牵着小水母。短短四个画面,孩子能体验到什么呢?空陆海转场的空间层次丰富,为小小心灵呈现了熟悉、逗趣、酣甜、温情的四种情感场景,它们延续拓展了孩子生活中的心理经验。好的绘本,就是在这样的画文里,编织出孩子日渐丰富的心理细节。

丁立人趣画西游系列:师徒四人踏上西行之路