

《四川方言词典》绘本设计

刘仁凤

浙江师范大学设计与创意学院, 浙江 金华

收稿日期: 2023年3月14日; 录用日期: 2023年6月14日; 发布日期: 2023年6月21日

摘要

虽然四川方言(以成都为研究对象)在清代早期就已达到了较为固定的状态,但如今,由于普通话在高校教学中的广泛应用以及城市人口的不断流动,方言的逐渐消亡并非危言耸听。研究主要选取《四川方言词典》中的词汇,将文字进行可视化设计,创作出漫画形式的绘本。论文从前言,到分析当代绘本的现状、研究方言词汇的现状,再到绘本设计构思、阐述绘本设计中所蕴含的内涵、展示绘本设计的实物成果。最后,对四川方言的绘本设计进行综合阐述,并得出结论。此外,更深层的意义是,当代社会的年轻人不仅要去做优秀的中国人,书写中国汉字,而且还要讲好中国话,传播方言文化。

关键词

四川方言, 绘本创作, 方言绘本

“Sichuan Dialect Dictionary” Illustrated Book Design

Renfeng Liu

School of Design and Creativity, Zhejiang Normal University, Jinhua Zhejiang

Received: Mar. 14th, 2023; accepted: Jun. 14th, 2023; published: Jun. 21st, 2023

Abstract

Although the Sichuan dialect (with Chengdu as the subject of study) reached a more established state in the early Qing Dynasty, its gradual extinction is not alarming today due to the widespread use of Mandarin in university teaching and the constant movement of urban populations. The study focuses on selecting words from the *Sichuan Dialect Dictionary* and visualizing the text to create an illustrated book in comic form. The paper moves from the introduction, to an analysis of the current state of contemporary picture books and a study of the current state of dialect voca-

文章引用: 刘仁凤. 《四川方言词典》绘本设计[J]. 设计, 2023, 8(2): 448-459.

DOI: 10.12677/design.2023.82059

bulary, to the conception of the picture book design, the elaboration of the connotations embedded in the picture book design, and the presentation of the physical results of the picture book design. Finally, a comprehensive account of picture book design in Sichuan dialects is presented and conclusions are drawn. In addition, the deeper meaning is that young people in contemporary society should not only be good Chinese and write Chinese characters, but also speak Chinese and spread the culture of dialects.

Keywords

Sichuan Dialect, Picture Book Creation, Dialect Picture Book

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 前言

1.1. 研究背景、目的和意义

1.1.1. 选题背景

对《四川方言词典》进行了解、研究、提取，“取其精华、去其糟粕”，继承优秀方言文化。虽然词典中包含了四川省各地区的方言，但成都是巴蜀文化的根据地，其有趣的日常用语代表了四川方言文化，具备一定的文化内涵。因此，将成都话作为四川方言的研究对象。

1.1.2. 选题目的

方言是形式独特的语言，也是具有地域性的语言。巴蜀文化中重要的部分包含了方言文化，它体现出了幽默风趣的语言特色。旨在发现方言文化在绘本领域的重要意义，扩充绘本设计类别，加强人们对方言文化的关注，促进中华语言文化的继续弘扬和发展。

1.1.3. 选题意义

主要对《四川方言词典》中的方言词汇进行提取，将四川方言(以成都为研究对象)用图文形式表达，并创造出可供他人欣赏的视觉语言文化类绘本。更重要的是，填补方言类绘本设计的空缺，使绘本设计的类别更加丰富多样。与此同时，让更多的人了解四川方言，激发起对四川的喜爱。

1.2. 研究内容、方法与创新点

1.2.1. 研究内容

该研究涉及绘画和词译表现方式，利用绘本形式简单明了地将方言视觉化，以实现“无形语言”，从而使方言能够以更多元化的方式实现发展。分析四川方言(以成都为研究对象)的词汇含义，并设计出能够被他人所欣赏、接受、认可的视觉语言和文化绘本，为逐渐在消失的方言搭建一个舞台，使它不被人们遗忘。

1.2.2. 研究方法

首先，将王文虎、张一舟、周家筠的《四川方言词典》中的方言词汇作为主要调查对象，考察成都话出现的原因，深究其文化价值。其次，用词汇的词义创作场景，配以文字解释与对话框，实现视觉语言与静态文字的融合。再次，分析了方言词汇的设计案例，寻找设计灵感，运用方言词汇的内涵进行头脑风暴，将其与绘本设计有机结合，绘制场景草图。最后，将文本与绘画组合在绘本中表现。

1.2.3. 研究创新点

文化系统作为一个大体系，涵盖了许多子系统。从总体上讲，文化大体系包括了物质文化、制度文化和科学精神文化[1]。方言是一门艺术性语言，在文学体系中可概括为精神文学。要传承这种精神文化，无疑要具有创新手段。具体表现为：用对话形式表现可视化的场景，用漫画形式表现绘本创作，人物对话结合相应解释。如此一来，词汇不只是单单停留在纸面上的文本内容，而是具有更丰富的想象空间。基于文化的本位，基于生活的体验，基于现代的发展，透过四川方言(以成都为研究对象)和绘本设计的现状，分析其中的文化价值、内涵及意义，从而对方言类绘本设计发展趋势作有益的探索。

2. 当代绘本现状分析

2.1. 当代绘本的美学特征

尽管我国传统主张“绘本是给孩子读的”，但这种观点在现实生活中却并不能完全可取得。换句话说，在商场上，消费者选择哪一种绘本并不根据家庭是否有小孩，而是根据个人需要。因此，当代绘本不应该局限于“少儿”，恰恰相反，应当在成人绘本中投入长远目光。在少儿绘本中更多倾向的“以善为美”，其终极意义在于告诉少年儿童“长大了应该成为一种怎样的人”，形成最根本的价值观、人生观和道德观[2]。在成人绘本创作中，“以真为美”是一种先进的美学标准，它的美学特征是以真为前提，并通过审美性化“真”为“美”。

绘本中的美学特征正处于“善”与“真”的交叉路口，是保证“以善为美”的发展趋势，还是保证“以真为美”的发展趋势？这成为了当代绘本美学所面临的两大局面。这里有两个值得讨论的话题。第一，国内绘本对成人读者有价值吗？它们的价值体现在哪里？第二，如何使国内绘本吸引更多的关注？解决这两个问题，应该从根源出发，将文化融入绘本创作中，用文化体现美学中的“真”，这样绘本的价值才能够完美地体现出来。

2.2. 当代绘本绘画分析

2.2.1. 《小年兽》绘本设计风格分析

用水墨形式的绘画风格表现中国元素，将中国意境与新时代更好融合，燃起了无数大小读者对绘本的激情。水墨元素主要包括笔法、水墨颜色、结构和神韵等[3]。通过丰富的文化内容和精神意蕴，借助画家的感知与感受，提炼我国传统水墨画的精华。例如，熊亮创作的水墨绘本《小年兽》(如图 1、图 2 所示)，具有历史悠久的中国水墨元素，形成了独特的美感。

Figure 1. Cover of “Xiaonian Beast”
图 1. 《小年兽》封面^①

2.2.2. 《如果我在成都等你》绘本设计案例分析

《如果我在成都等你》由新锐画家郭劲松所绘制。此绘本最大的特色是运用独特的绘画风格表现绘本，画家将东方水墨与西方现代波普风格进行融合，形式呈现了一个不一样的成都，是当代绘本设计中较有影响的著作(如图3所示)。

Figure 2. Inside page of “Xiaonian Beast”
图2. 《小年兽》内页^②

Figure 3. “If I Wait for You in Chengdu” picture book inner page 1
图3. 《如果我在成都等你》绘本内页一^③

3. 当代方言的现状分析

3.1. 方言的文化价值

“词汇没人用了，但它是成都经济社会变迁中，值得记录的一段风情故事，一段生活实景，甚至是交通工具发展的象征物，新词典是必须收入的”[4]。八十多岁高龄的周家筠说。

3.2. 语言视觉化运用

在“图像阅读”时代，随着因特网、手机等技术的飞速发展，社会化媒体平台已成为一种新型的交流手段。人们逐渐对于传统阅读方式产生抗拒，反之偏爱图像的直观性。这种艺术探索、生活体验和社会模式的转变都指向了一种新的可能性，基于图画场景的文字模式更有可能复合大众审美水平。

4. 《四川方言词典》绘本创作过程阐述

4.1. 设计构思和目的

4.1.1. 《四川方言词典》绘本设计构思

在具体的图像翻译中，我将抽象的概念(方言词汇)与特定的物体(日常生活场景)联系起来，随后完成

绘图,并将人物塑造与时代结合,最终让人们阅读图片中的抽象概念。具体构思如下:首先,确定人物设计。通过查阅资料,了解到四川方言(以成都为研究对象)始于清代前期“湖广填四川”事件,随着历史的变迁,基于湖北话从而形成今天的四川官话(即四川话)[5]。这使我决定,在绘本人物设计上均采用古代人的形象。其次,节选《四川方言词典》中的词汇。四川方言分为几个片区,在词典中囊括了各片区的四川方言,但由于研究对象为成都地区,因此,在方言词汇节选时,我选用成都人民日常所用的词汇。再次,以图像化时代发展为基础,把方言词汇的词意用漫画场景解释,打造一个身临其境的场景。最后,根据所节选的方言词汇,拟定绘本创作风格,绘制场景。

4.1.2. 《四川方言词典》绘本设计目的

艺术教育家 Kenneth Marantz 指出:绘本不是文学,也就是说,文字主导的东西反而是一种视觉艺术,如果要实现其潜在价值,必须将绘本作为视觉语言实体来体验[6]。在绘本创作中,通过观察成都人民的日常生活场景,将其与《四川方言词典》的词汇互相融汇,并精准鲜明的递给读者,从而让读者获得美的享受。运用系统完整的创意思想,使用大量具有连贯性、有趣的插图和相对较少的文本,彼此融合来传递信息和演绎通俗易懂的生活故事。绘本的形式是为了达到传播方言文化的作用,增强对方言文化的自信。

4.2. 设计的表现形式

由于选题有关于中国文化,故在绘画中添加了宣纸样式的肌理,用于表现文化的厚重感。与此同时,通过挖掘本土文化和日常生活情节,将其融入画面,使得绘本的表现形式丰富多彩。在上色过程中考虑采用水彩形式,使得画面有的放矢,不会过于拘谨。

4.2.1. 绘本市场调研

调查展开时,正处于疫情期间,故采用线上调研方式,了解分析人们对绘本市场的看法,并得出相关结论。

调查结果显示,大多数人对于语言类绘画的喜爱程度偏高,其原因是一部分是绘本种类稀少,另一部分是风格单一。综上,可得出结论:语言类绘本市场仍具有较大的发展空间。

4.2.2. 人物服饰收集、方言提取

服饰是一种文化的融合形态。例如:清代男性以袍、褂、袄、衣、裤等居多,普遍为宽衣大袖或窄袖筒体,衣襟用纽襻系扣,一般没有领子,但高级男性另设领子[7]。绘本中的人物多为平民,为方便农作,大多数都为束发造型。

4.2.3. 绘本草图设计

首先对绘本封面进行设计:考虑到该研究是以成都为研究对象,又需要结合生活气息,我采用了成都人最放松、最具有生活气息的地方作为绘本封面场景——茶馆。

我个人认为好的设计是当看到图像文字时能够身临其境,为了能够创作出这般设计,我利用空闲时间到茶馆中寻找灵感,逐步跟进草图线稿,完成上色(如图4,图5所示)。在封面书名的字体设计上,采用四周发光的手写体(如图6所示)但后期效果并不理想。于是,我根据最初的想法“不能消失的语言——方言”,构思出一种具有破损斑驳的字体作为书名的字体设计(如图7所示)。

其次,绘本内页插画场景设计:由于绘本是方言词典,那么要突显“词典”二字的特征便要有合理的词意解释。我用统一的版式展现方言词汇与词意解释排列关系,使得整个版面简洁明了,形成高度的统一(如图8所示)。其中的绘画根据不同的词意变化,构成不同的生活场景。

Figure 4. Make a sketch
图 4. 绘制草图^④

Figure 5. Field sketching
图 5. 实地写生^⑤

Figure 6. Picture book cover design
图 6. 绘本封面设计^⑥

Figure 7. Font design
图 7. 书名字体设计^⑦

Figure 8. Picture book inner page layout

图 8. 绘本内页排版®

4.2.4. 绘本宣传设计

绘本创作的主色调为深红色、米白色、浅褐色，因此，在周边产品设计时灵活运用了这三种颜色。例如帆布袋的设计，用了褐色作为底色，采用方言词汇的整体排版作为背景，运用绘本主题“不能消失的语言——方言”作为正面，起到醒目地提醒人们说好方言的作用(如图 9，图 10 所示)。

Figure 9. Typography design 1

图 9. 排版设计一®

Figure 10. Typography design 2

图 10. 排版设计二®

海报设计同样围绕主题进行，用“消散感”字体特效表达方言正在逐渐消失，反衬方言的危在旦夕，

更加醒目的主题文字烘托出方言文化的重要性(如图 11 所示)。

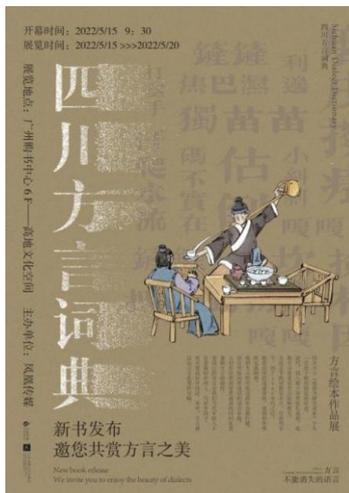

Figure 11. Picture book promotional poster

图 11. 绘本宣传海报一^①

4.2.5. 绘本辅助图形设计

无论针对周边产品设计还是针对项目系统设计,辅助图形都具有极大作用(如图 12, 图 13 所示)。其中的“环绕字体”运用现代风格表现,它并不局限于绘本的创作风格,而是用辅助图形反衬绘本风格,从而达到风格的平衡。

Figure 12. Assisted design 1

图 12. 辅助设计一^②

Figure 13. Assisted design 2

图 13. 辅助设计二^③

5. 绘本设计中蕴含的内涵

5.1. 《四川方言词典》绘本所传递的地域文化

李如龙先生曾提出：“考求方音词本字并不仅仅在于给方音词一个写作的标准。”，“但我们考求古代方言词本字，是在于理解中国方言音韵与古代语言的发展关系，以便掌握现代语言名称的内涵与起源。在科学著作与具体使用上都不能强求推广”[8]。因此，要想传播方言的地域文化需要究其根源，我需要将方言词汇整理、归纳、视觉图像化的记录在此绘本中。

5.2. 《四川方言词典》绘本所蕴含的内涵

从视觉感知和心理感知的角度来看，人类文化可以分为两大类，即文本和图像[9]。方言的发展是记录了区域历史和民俗文化的遗产，并由于区域限制阻碍了更广泛的交流。然而，在图像阅读时代、信息飞速发展和文化交流越来越国际化的今天，图形和图像必然成为视觉设计的主要表现方式。

语言是一个抽象概念，因此，创新的制造良好模式——通过图像表达抽象概念是一个很好的参考。

6. 《四川方言词典》绘本设计实物展示

6.1. 宣传展示

四折页是宣传中不可或缺的部分，我将绘本中的人物与绘本封面结合，排版出相关的信息宣传册(如图 14，图 15 所示)。

Figure 14. Fourfold display 1
图 14. 四折页展示一^⑭

Figure 15. Fourfold display 2
图 15. 四折页展示二^⑮

6.2. 整体效果展示

绘本实体书籍尺寸为 260 * 260 mm，装订方式为蝴蝶精装(如图 16，图 17 所示)。此外，印刷的纸张采用哑粉纸，使得读者在翻页的时候更加有体验感，而不是轻薄的双胶纸。

Figure 16. Picture book display 1

图 16. 绘本展示一^{①⑥}

Figure 17. Picture book display 2

图 17. 绘本展示二^{①⑦}

除此之外，还有绘本设计的周边产品，例如：帆布包、马克杯、抱枕、明星片等(如图 18 所示)。

Figure 18. Overall set-up effect

图 18. 整体布展效果^{①⑧}

7. 结语

绘本是读者寻求非主体性的一种转换,良好的文化背景和内在优势使得绘本在读图时代和数字时代都变得轻松舒适,更重要的是,绘本必须牢牢把握两者的结合优势,并且在一定程度上把其“真”体现得淋漓尽致。

《四川方言词典》绘本设计是运用插图与文字的总体设计,它区别与制造品和商业产品,而是社会、文化、历史的结晶,更是蕴含地域性的故事绘本。作为一种艺术形式,《四川方言词典》取决于图片和文字的相互依赖,取决于两个面向的同步展示,将语言和视觉真正结合起来。随着时代的不断变迁,中国语言文化的传播与继承愈发重要。打破对图像或文本形式的传统结构期望,跨时代地将四川方言(以成都为研究对象)与当代艺术结合,创新性地造就方言类绘本。

综上所述,绘本的发展可以顺应视觉文化或读图文化的潮流。在当今的文化背景下,语言类图画具有其自身的形象特征,并在图画类中占据一席之地。随着文学的发展趋势、绘本的可读性和读者的心理需要,语言绘本的整体发展趋势是良好的。

注 释

- ①图 1 来源: 当当网 <http://product.m.dangdang.com/27896303.html?t=1686124380>
- ②图 2 来源: 当当网 <http://product.m.dangdang.com/27896303.html?t=1686124380>
- ③图 3 来源: 华西都市报, 2015 年 01 月 14 日 <http://news.huaxi100.com/show-226-589454-1.html>
- ④图 4 来源: 作者自绘
- ⑤图 5 来源: 作者自摄
- ⑥图 6 来源: 作者自摄
- ⑦图 7 来源: 作者自绘
- ⑧图 8 来源: 作者自绘
- ⑨图 9 来源: 作者自绘
- ⑩图 10 来源: 作者自绘
- ⑪图 11 来源: 作者自绘
- ⑫图 12 来源: 作者自绘
- ⑬图 13 来源: 作者自绘
- ⑭图 14 来源: 作者自摄
- ⑮图 15 来源: 作者自摄
- ⑯图 16 来源: 作者自摄
- ⑰图 17 来源: 作者自摄
- ⑱图 18 来源: 作者自摄

参考文献

- [1] 彭吉象. 艺术学概论[M]. 第 4 版. 北京: 北京大学出版社, 2015.
- [2] 张浩泉. 当下绘本的类型研究及美学特征分析[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 杭州师范大学, 2016.
- [3] 王姝彤. 水墨风格绘本在美术教育中的作用[J]. 贵州民族研究, 2020(5): 124-125.
- [4] 黄里. 方言词典一本地域民俗故事书[N]. 四川日报, 2014-03-28(016).
- [5] 周怡帆. 全媒体视域下方言传播研究[D]: [博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2011.
- [6] Kiefer, B. (2011) What Is a Picture Book across the Borders of History. *New Review of Children's Literature and Li-*

brarianship, 17, 86-102. <https://doi.org/10.1080/13614541.2011.624898>

- [7] 王金华. 中国传统服饰清代服装[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2015.
- [8] 李如龙. 考求方言词本字的音韵论证[J]. 语言研究, 1988(1): 110-122.
- [9] 戴秀珍. 看得见的语言——方言视觉转译设计初探[J]. 包装与设计, 2013(4): 107-107.