

梦境式艺术在儿童绘本创作中的美学价值

王宇, 蒋志龙, 李磊

广西师范大学, 广西 桂林 541006

DOI:10.61369/HASS.2025040028

摘要 : 本研究系统完整地揭示了儿童绘本创作中梦境式艺术的美学价值, 梦境式艺术是不被现实世界、地理人文等客观规律束缚的最真实的情怀艺术。其次, 本研究也系统地概述了梦境艺术的虚幻性、超逻辑性、情感性等艺术本质, 发现了梦境式艺术在儿童绘本创作中独特的叙事艺术价值、情感升华价值, 发现了梦境式艺术在儿童绘本创作中无限的想象空间价值, 也揭示了梦境式艺术绘本的魅力与价值。

关键词 : 梦境式艺术; 儿童绘本; 美学价值; 艺术价值

Aesthetic value of dream art in children's picture book creation

Wang Yu, Jiang Zhilong, Li Lei

Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541006

Abstract : This study systematically and comprehensively reveals the aesthetic value of dream-like art in children's picture book creation. Dream-like art is the most authentic emotional art that is not bound by objective laws such as the real world and geography culture. Secondly, this study also systematically outlines the illusory nature, hyperlogicality, emotionality, and other essential characteristics of dream art, discovering the unique narrative artistic value and emotional sublimation value of dream-like art in children's picture book creation, the infinite imaginative space value, and also revealing the charm and value of dream-like art picture books.

Keywords : Dream-like art; children's picture books; aesthetic value; artistic value

引言

儿童绘本作为一类特殊的艺术表现形式, 图画与文字的有机组合是儿童教育、文化启蒙、心灵启蒙等不可或缺的艺术表现形式, 而梦境艺术元素的加入则犹如为绘本插上了灵动的翅膀, 开启了别样美妙的视觉之旅。梦, 是人的潜意识梦境王国, 它充满无穷的神秘色彩、奇异的幻想、超越现实的无限可能, 为儿童绘本创作者们提供了丰富的想象空间, 使儿童绘本从故事的情节中跃起, 而成为一场直指人心、启迪智慧的视觉盛宴与精神之旅。

一、梦境式艺术的定义

梦境式艺术通常是借助梦境, 利用超现实主义、象征主义等方式, 制造超出现实逻辑、空间限制的艺术形式, 主张挣脱理性与逻辑的桎梏, 探讨个人潜意识与梦境世界。这激励当代艺术家突破传统思维定式, 敢于从非理性、无意识的层面获取灵感。超现实主义将个人的梦境与潜意识提升至一个新高度, 注重艺术家个人内心世界的体现, 突破了传统的艺术表现形式与题材, 对儿童绘本创作产生了重要的影响^[1]。在梦中往往有各种各样的元素无序地排列组合, 瞬息万变, 不受科学的解释, 在绘画中, 画家能够通过夸张变形的造型与场景营造出非现实感, 使欣赏者感受到画家处于梦境当中, 给予欣赏者无限的想象力。梦境式艺术往往寄托着创作者的内心情感、欲望、想象, 通过隐喻、暗讽等艺术手段传达给创作者, 传达出作者对于世界的理解、感受, 引起欣赏者的共鸣。

二、梦境式艺术的特征

(一) 虚幻性

动画电影《飞屋环游记》中梦境艺术的虚幻性表现在对现实的解构与重构中, 影片里的飞屋摆脱了物理定律, 房屋在脱离了地心引力之后飞到天空中, 这一场景的构建, 打破了现实的物理逻辑, 将物理空间中的一般认识变成了表现情绪的手段。除此之外, 影片在时间结构上也有解构与重构, 卡尔与艾莉的回忆与现实情绪交叉进行, 打破了影片原本的时间结构, 将影片的叙事时间从线性的时间流动变成了情绪的流动, 让影片获得全新的情感与视觉体验。解构与重构让影片的艺术表现力更加出色, 使处于不同碎片状态的物体被压缩、拼接在了一起, 时间与空间在此刻已经不再具有连续性和线性的特质, 转而呈现出后现代主义式错位、重叠的时空观——宛如一个莫比乌斯环^[2]。影片采用此种手法营造了一个具有视觉冲击的梦境, 展现了梦境艺术表现在儿童

绘本中的特殊性。

（二）超逻辑性

梦境的超逻辑性使儿童绘本故事更加灵动、跳跃。《爱丽丝梦游仙境》这本书中将“幻想”发挥到了极致，书中所有的故事情节完全脱离现实的束缚，想象的翅膀得以翱翔^[9]。其中爱丽丝随着那只神奇的兔子进入狭小的兔子洞中，一头扎进了时空中逻辑颠倒的神奇世界，身体忽大忽小被一只看不见的手随意操纵，一会儿巨人般高大，脚步声响彻大地，花草在她气息下如同风中摇曳的小草，一会儿蚂蚁般细小在花草丛中左顾右看，草叶一片高如参天大树，遮挡着视线的方向，她游走在这个神奇诡异的世界中，见到各种意想不到的动物。光怪陆离的场景又闪电般跳转，过去、现在与将来，你跟着爱丽丝的脚步，不断被新奇的故事场景惊到，进入超现实的叙事逻辑，打破逻辑的故事情节、叙事逻辑带来的惊喜和刺激。

（三）情感性

梦是人的情感潜意识的体现，用梦境来传递情感，营造氛围，是梦境别样的情感赋值^[4]。儿童绘本《我爸爸》中，作者用夸张的、充满梦幻般的场景，表达出在孩子的眼里，天马行空的爸爸在故事中的天空腾云驾雾，以大力士的力气举着一辆汽车，如此梦幻般夸张的场景并不是虚构，这是孩子心中对爸爸崇拜、依赖、依恋的投射，父亲在孩子心中的形象通过梦境被放大，借助夸张的艺术手法，淋漓尽致地把父亲与孩子之间的情感表现出来，让孩子学会在表达情感的过程中避开浮夸式的呐喊，从而使感情更加隽永，感受梦境式艺术的魅力。

三、梦境式艺术在儿童绘本创作中具有独特的叙事美学

（一）非线性叙事结构

梦境并非对现实世界的再现与模仿，而是一种受意识和思维驱动呈现出来的无序、多变的状态，因此梦境叙事的时间形式往往带有非线性的特征^[9]。《这不是我的帽子》的故事，从狡黠的小鱼戴着大鱼的帽子在水里从容地游动开始，小鱼滴溜溜的眼睛透露着得意与不安。随着故事的进展，作者不断穿插小鱼内心忐忑不安、自我安慰的思绪，小鱼的内心独白在水中如气泡一样时隐时现，以及大鱼发现帽子丢失后的猜疑与寻找的情节，大鱼的眼睛里有疑问和愤怒，在水里四处游动，漾起的水浪像是小小的涡流。小鱼、大鱼的叙事视角不断交替，时间线不断穿插在当下行为与将有可能发生的事中，这种非线性的、灵气的叙事使得故事充满悬念与意外，让读者阅读时保持专注和兴趣。

（二）隐喻与象征的叙事手法

弗洛伊德在《梦的解析》一书中指出：“梦无论是如何地复杂，大部分均可以解释为愿望的达成。”^[6]梦中的隐喻象征，星星一样，点亮了绘本叙事的夜晚。约翰·伯宁罕的绘本《猜猜我有多爱你》中，大小兔子的一举一动是充满童趣和想象力的：小兔子的长耳朵如两根有思想的接收天线，要一直伸到天上去，胳膊如两棵纤细的树枝，充满着力量与渴望；大兔子则用更为广阔的跳跃、更高的举臂来回应，大兔子的跳，像是越过山川和河流，举起的胳膊像是触摸日月和星辰，这些看似简单的亲子互动却是一个个关于爱的深度、广度以及延展性的隐喻性的表达，它们超越词语限制，以一种更直接、形象和更具感染力的方式，让

读者从阅读的过程中真切感知到爱的力量，像从涓涓细流汇入到浩浩大流，无边无际，无限延伸，让叙事拥有了故事情节之外的深意。

四、梦境式艺术在儿童绘本创作中具有深化情感的美学价值

（一）拓展情感表达的边界

“梦境”叙事技巧能够传达出现实中难以直接表述的情感、思想和潜意识，它巧妙地打破了现实与虚幻的界限，引领观众深入角色内心，体会他们潜在的欲望、恐惧或迷茫，同时也为整个故事增添了更多的层次感和复杂性^[7]。《失落的一角》那个缺了一角的圆形，就像人生在世的一个人在不停修正、追求完美，在漫长的寻找丢失的一角的道路上，一次次期待，一次次落空，一次次遇到不同形状物体的不同瞬间，就好像是人生路上的喜怒哀乐，当它遇到了貌似合适但还缺点什么的一角的时候，眼神从失望里熄灭又从路途中间点燃希望、点燃火焰。这样一种人成长过程、探索道路迷茫、困惑、惊喜、顿悟的“人生”用梦境般奇幻的游历方式来叙述，让读者在阅读过程中身临其境般的盛宴，感受到情感世界的宽广。它打破了以往故事对情感表达的模式化分类与定性，将纷繁复杂、五味杂陈的情感世界以一根细丝紧紧地缠绕在故事之上，融入故事画面的每一个角落、渗透在故事情节的每一个细节，极大地扩展了读者对于情感世界的想象空间与情感领受范围，让读者在阅读绘本故事的过程中不仅读的是一个故事，更是读的是一个庞大的情感世界。

（二）引发读者情感共鸣

西格蒙德·弗洛伊德认为梦境中的体验和情节可以帮助个体解决内心冲突，实现自我救赎和心理平衡^[9]，易与读者产生真挚强烈的情感共鸣。绘本《爷爷变成了幽灵》无论是在形象还是情意上都是极为细腻的，作者对于爷爷离世的小男孩内心复杂丰富的感情变化有着细致入微的描写，爷爷在晚上变成了幽灵回到了小男孩身边，爷爷的身体是透明的，散发着淡淡的光，爷爷与小男孩进行了跨越生死的见面，小男孩眼睛的茫然、对爷爷的想念、对爷爷的不舍，都像是一股强大的情感漩涡，使读者极易陷入其中并体会故事所传达的情感，体现了梦境艺术特有的感染力和打动人心的魅力。小男孩与爷爷相对而坐，回忆起曾经欢乐的时光，他们脸上的表情都是那么温柔、依恋，空气中似乎都凝固了对回忆的留恋；还有那些小男孩在黑暗中独自找寻爷爷的画面，小男孩的眼里都是迷茫、无助，黑暗压得他透不过气，很容易让失去亲人的读者联系起自我内心相似的伤痛和思念之情。这不是简单的同情和感动，而是灵魂深处的共鸣，心灵的抚慰，使读者在与故事角色同呼吸、共命运的同时，也更理解故事的主题——生死离别，并在情感的共鸣和释放中治愈和成长。

五、梦境式艺术为儿童绘本创作提供无限制的想象空间

（一）超现实与想象力的自由发挥

弗洛伊德在《梦的解析》中就明确地认为梦的世界虽然与现实生活相颠倒，但仍然是意识和潜意识的对立^[9]，而梦中往往出现各种无拘无束的现实不可能存在的事物、人或故事等，具有超

现实主义的特点，比如各种事物变形、时间消失、空间无限变换等都常出现在梦中，而这正是人类的潜意识中各种欲望、冲动、情感的任意勃发和肆意流露。我们不难从上述内容中感受到，梦为梦中的创作者提供了无限创作的可能性，梦中的创作者可随意地创作、拼接和改造现实中的各种现象，创造出一个不同于现实的，充满超现实主义的梦的世界。这个梦中世界，使事物超越了物理律的制约而呈现奇幻、怪诞、富有诗意且引人深思等形态，为艺术和理论都提供了新的无限可能，具有启示意义。

在大卫·威斯纳的《梦幻大飞行》中，有梦幻的场景和艺术之美。故事中的金发男孩拿起书后，就在床上睡了过去，梦见了格子床是田野，书就是飞行的地图，开始了去闯荡城市的奇幻之旅。在梦中，男孩见到了很多不可思议的东西，把床单想象成翅膀就是其中一样，接着到了古希腊的米诺陶洛斯迷宫城堡，有穿着盔甲的士兵，有飞来飞去、散布传单的信鸽，也有躲在大角下的大龙等。与巨龙作战时，男孩在梦中发挥了自己的主体性，用周围的东西及环境打败了巨龙。梦境式艺术想象和创造力都极高，超现实的想象力建构的梦境世界，脱离了现实逻辑，却合乎情理，富有内涵，感动人心，能引起读者的思考和共鸣。其创作的画面为长卷式，使作品一气呵成，具有电影故事情节的效果，引人入胜的同时，更重要的是作者运用“埃舍尔”风格思维版画手法，构建出具有玄幻效果和逻辑的异次元空间，不仅增加了作品层次，且在超现实绘本创作中独具艺术风格，对之后同类作品的创作提供了很好的借鉴作用和研究资料，对绘本艺术梦境的构建，超现实手法应用等方面具有很大促进作用，使绘本艺术创作和实践理论的建立具有更好发展及突破空间。

（二）视觉与感官的丰富体验

梦境式艺术以视觉形象的塑造营造奇特的梦境世界，给读者带来视觉、心理等非凡的审美感受，同时摆脱了单纯的装饰意义，成为情感、象征的载体。譬如：蓝色象征着宁静、深邃、忧郁。绘本中描写夜空时，宁静的蓝色被宇宙拥抱，星星散发着冷光，读者仿佛身处浩瀚的星辰大海中，读者从中能感受到宇宙的巨大和静谧，从而生出敬畏和遐想。红色对于视觉来说就如同咖

啡因，是鲜艳、浓烈的，它可以给人带来温暖、希望，但同时也裹挟着毁灭的力量，强大、激烈，代表着死亡、危险，使人晕眩乃至绝望^[10]，使故事更富有激烈的戏剧冲突与情感张力，读者心潮澎湃、心情跌宕起伏，能更好地理解故事主人公的澎湃情绪。绘本《深海大饭店的传说》，以动画电影《深海》为视觉原型，南河乐观地书写属于他的世界，画风奇异。绘本线条轻松跳跃，色彩怪异。虽然是深海却并未感觉单调寒冷，反而色彩鲜艳，与传统深海颜色形成强烈对比，突出饭店的梦幻性。绘本的色彩符合主题又充满对比，和谐细腻，神秘诡异，富有强烈、温馨、勇敢的视觉冲击力。读者看到绘本就仿佛身处于虚幻又真实的深海世界中。光影也是绘本画面构成的重要元素，通过光影的细节处理可以使画面场景和人物形象更加立体，如：海底的光影折射、散射，光与影的奇异变幻等，不仅让画面更有纵深感、空间感，也让读者身临其境，拓展了读者感官体验的维度和层面，强化了梦境式艺术的独有视觉感染力和情感渗透力，对绘本艺术视觉审美研究和艺术创作都具有重要意义。

六、结束语

梦境式艺术在绘本创作中具有独特的艺术魅力。它的虚幻性、超逻辑性、情感性等美学特征，折射在绘本创作的视觉、叙事和情感等不同层面之中。在视觉层面，创造出幻化奇异的画风与深邃丰富的色彩符号意象；在叙事层面，引入非线性的叙事与隐喻；在情感方面，引发读者情绪的高度共鸣与无限表达的可能性，积极而有效地促进了读者的想象力、创造力以及审美能力，并随着绘本创作的新发展、新进步，必然性地成为绘本不断创新的源头，不断创作出更多具有新意蕴、新情韵的绘本作品，不断丰富少儿文学艺术瑰宝，有效地引领和推动绘本艺术在文化育人、教育化人、审美化人等方面发挥更大的作用，带领和推动绘本创作迈向更为辉煌灿烂的美学新境界。

参考文献

- [1] 邹馨悦. 气氛美学视角下的绘本设计艺术研究[J]. 西部皮革, 2021, 43(10): 2.
- [2] 李千里. 梦境的解构与重构: 董说《西游补》的后现代解读[J]. 中原文学, 2025, (01): 120-124.
- [3] 刘子玉. 《爱丽丝梦游仙境》中的荒诞叙事[J]. 海外英语, 2023, (05): 198-200.
- [4] 王万军, 赵芬芬. 作为媒介的梦境: 《画梦录》的梦境艺术探析[J]. 名作欣赏, 2023, (35): 100-102.
- [5] 王如一. 论当代中国电影中的梦境叙事[J]. 电影文学, 2024, (23): 51-54.
- [6] 唐语嫣. 精神分析学下的电影与梦境——结合弗洛伊德的《梦的解析》浅论[J]. 电视指南, 2017, (09): 32.
- [7] 洪竹. 儿童绘本中中国画表现手法探究[J]. 美与时代(美学)(下), 2024(9): 55-58.
- [8] 徐鑫鑫. 《深海》中的人性生存挑战: 电影叙事分析[J]. 电影文学, 2024, (15): 151-155.
- [9] 西格蒙德·弗洛伊德. 梦的解析[M]. 中译出版社, 2020.
- [10] 房晓宇. 电影与现实的“梦”与“境”——探究电影《梦》中色彩语言对于哲学思考与人性挖掘的深入表达[J]. 色彩, 2024, (08): 21-24.