

SILENT BOOK

A képek ereje a
történetmesélésben

Készítette:
Korbuly Ágnes
2022. Május 11.

Mi a silent book?

mi a silent book?

- Terminológia: „silent book”
 - „szöveg nélküli” – hiányt feltételez
 - „silent” = „csendes” – ugyan nincs szöveg, amit fel kell olvasni, de nagyon is lefordítható szövegre!
 - „képkönyv” (Révész Emese)
- A kezdetek: Képprobbanás az ezredfordulón, „képkorszakban élünk” (Révész E.)
- Rokon műfajok:
 - Lapozó
 - Böngésző
 - Papírszínház (kamichibai) *interakció a mesélő és a közönség között. A silent book sokkal intimebb, zártabb
 - Animáció * „a silent bookban darabokra szedett történetet egy kontinuin történetté kötik össze”. Képkönyvnél: mi szabjuk meg a befogadás ritmusát! Szubjektív és intim viszony.

mi a silent book?

- Jellemzői (Révész Emese)

- Nincs stiláris megkötés
- Kell egy történet!
- Nem kötöttek gyerekkönyv!
- A művészkönyvvel is érintkező műfaj
- Rajzilag erős magabiztosság!
- Nagyon feszes vizuális ritmus!!
- Tervezése: kiemelt jelentőségű! Hogyan táruljon fel lapról lapra egy világ, egy történet?

- A vizuális stílus

- Technika
- Hangnem
- Belső ritmus
- Absztrakció (mértéke)
- Tér-idő használat mint drámai eszköz (pl. sztroboszkopikus vagy pluriszcenikus)

Kép/értelmezés

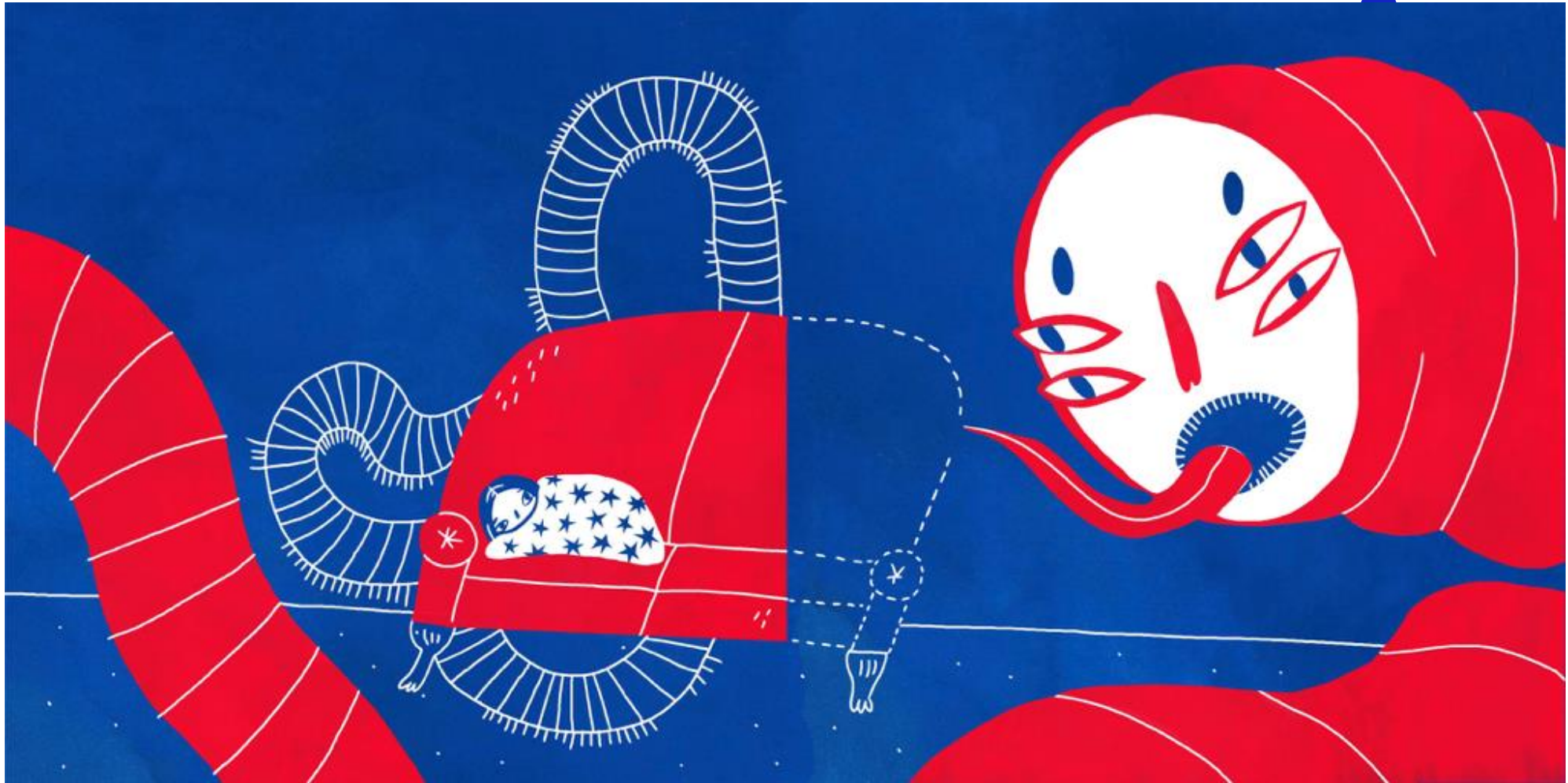

képértelmezés

- Rendkívül összetett intellektuális folyamat
 - Figurák beazonosítása, felismerése
 - A narratíva összekapcsolása
 - Vizuális összehasonlítás, osztályozás, tervezés
 - Térbeli viszonyok, karakterek, érzelmek, interperszonális viszonyok meghatározása
- Nyelvek feletti!
- A kép:
 - Eredete szerint: univerzálisan érvényes üzeneteket közvetített
 - A cím: az egyetlen nyelvi útjelző, ebből kiindulva dekódoljuk a képeket – „nyomozás”
 - A szöveg lesz a kép „illusztrációja”
 - értelmező és fantáziatevékenysége egyszerre

Kép-erő – a képek kommunikációs szerepe

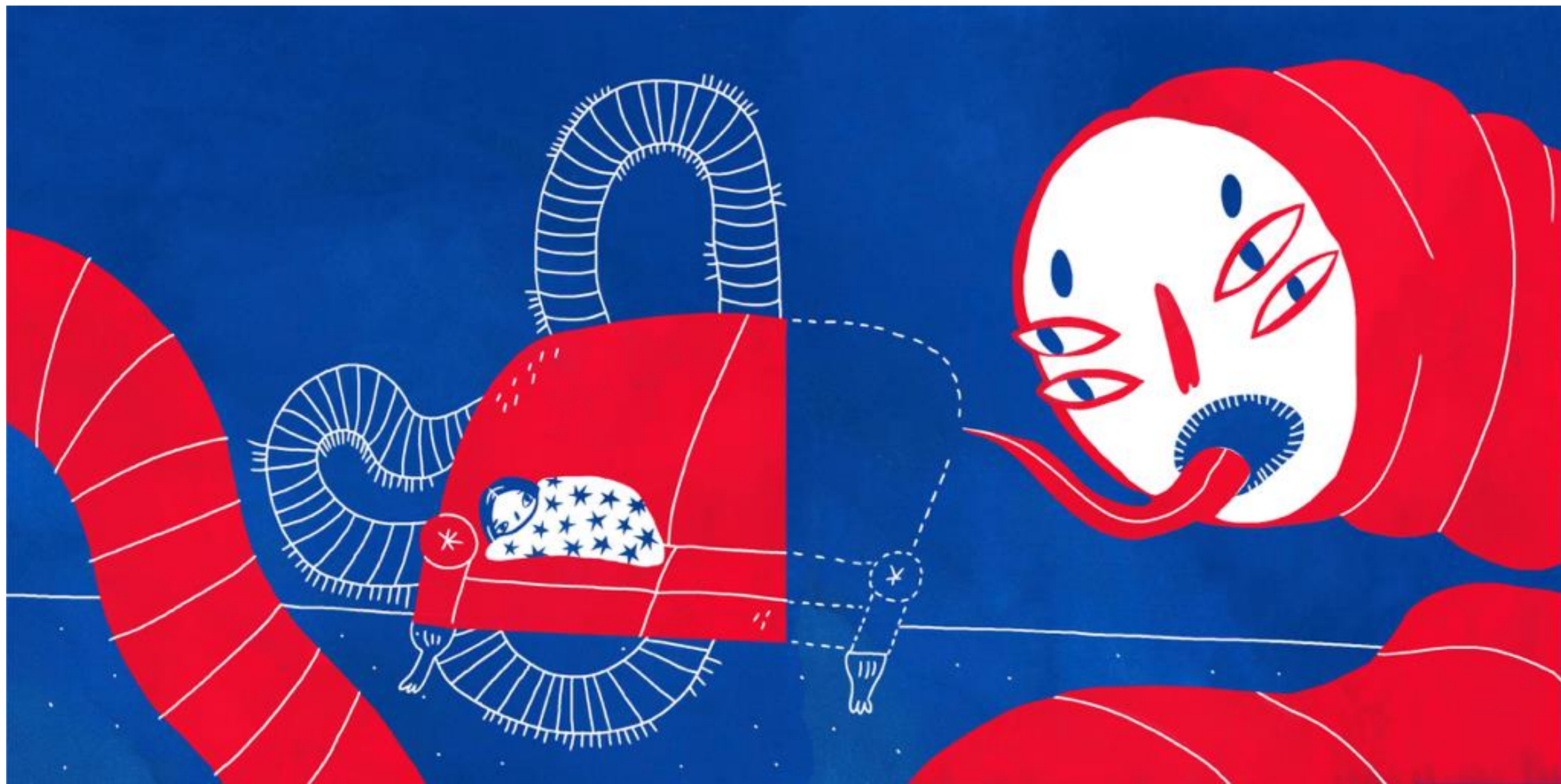
FINIA ALLEN

Che Febbre!

CARTHUSIA

kép-erő – a képek kommunikációs szerepe

- Szemiotika
- Interpretáció, kontextualitás, univerzalitás és egyediség
- Empátia és értékpluralizmus
- A képolvasó ember és a képolvasó gyermek
 - SZIMBÓLIMOKAT alkotunk, jelek rendszereivel fejezzük ki magunkat, tájékozódunk.
 - KELL EGY KÖZÖS VALÓSÁG
 - Vizualitás, művészet: SZOCIALIZÁLÓDÁSUNK ÚTJÁN is megtanultuk adott dolgok jelentését
- Típusai: a.) saját történet, b.) egy már mindenki által jól ismert történet

Képzőművészet, alkalmazott művészet, esztétika

képzőművészet, alkalmazott művészet, esztétika

- Képzőművészet és alkalmazott művészet találkozása
- A silent book mint könyvtárgy:
 - Mint alkotás, esztétikai és irodalmi értékelés
 - **Sokszorosán rétegzett** alkotás:
 - Idea
 - Tervezés és alkotás
 - Inspiráció, érzelmek, **atmoszférateremtés** -> az „alapanyag”, kiindulópont, lehetőség, amivel a képolvasó „dolgozhat”, tovább kibonthat
 - **Számos mesélési mód** – erős struktúrán, vizuális és narratív rendszeren alapul, megvan a belső „logikája”
 - Illusztrátor: belső szellemi-lelki-intuitív mély rétegek, sajátos, egyéni vizuális látásmód, nyelv és eszköztár, komponál, csatornaszerep

Szándék és szerkezet – tudatos felépítés intuíció / konstrukció

szándék és szerkezet – tudatos felépítés/intuitívan konstruktív

- A Tervezés:
 - Dramaturgia
 - Történetépítés
 - Struktúra
 - Fókuszpontok
 - Dinamika
 - Mi a mesélői szándék?
 - Viszonyrendszerek:
 - Külső / belső
 - Környezet és szereplők
- Az alkotó mint „mesélő” és a mesélő mint „alkotó” – Alkotótársak.
- Atmoszféra – illusztrátor ad egy alapot, csak keretek, nem kőbe vésett
- Keretek és szabadság (kérdésfelvető, problémafelvető, számos megoldási lehetőség!)
 - Dramaturgia
 - Képépítés
 - Vizuális „szótár” (színek, formák, arányok, mértékek, sűrítés, hiány, ellentétek, sötét-világos, fény-árnyék, van-e szereplő vagy épp nincs vagy ki a szereplő?, oda-vissza csatolások)

TRE BAMBINI,
VN GARPINO,
VN VECCHIO GARPINIERE,
VN FIORE.

euro 20

JEVGÖV

IL FIORE RITROVATO

JEVGÖV

IL FIORE RITROVATO

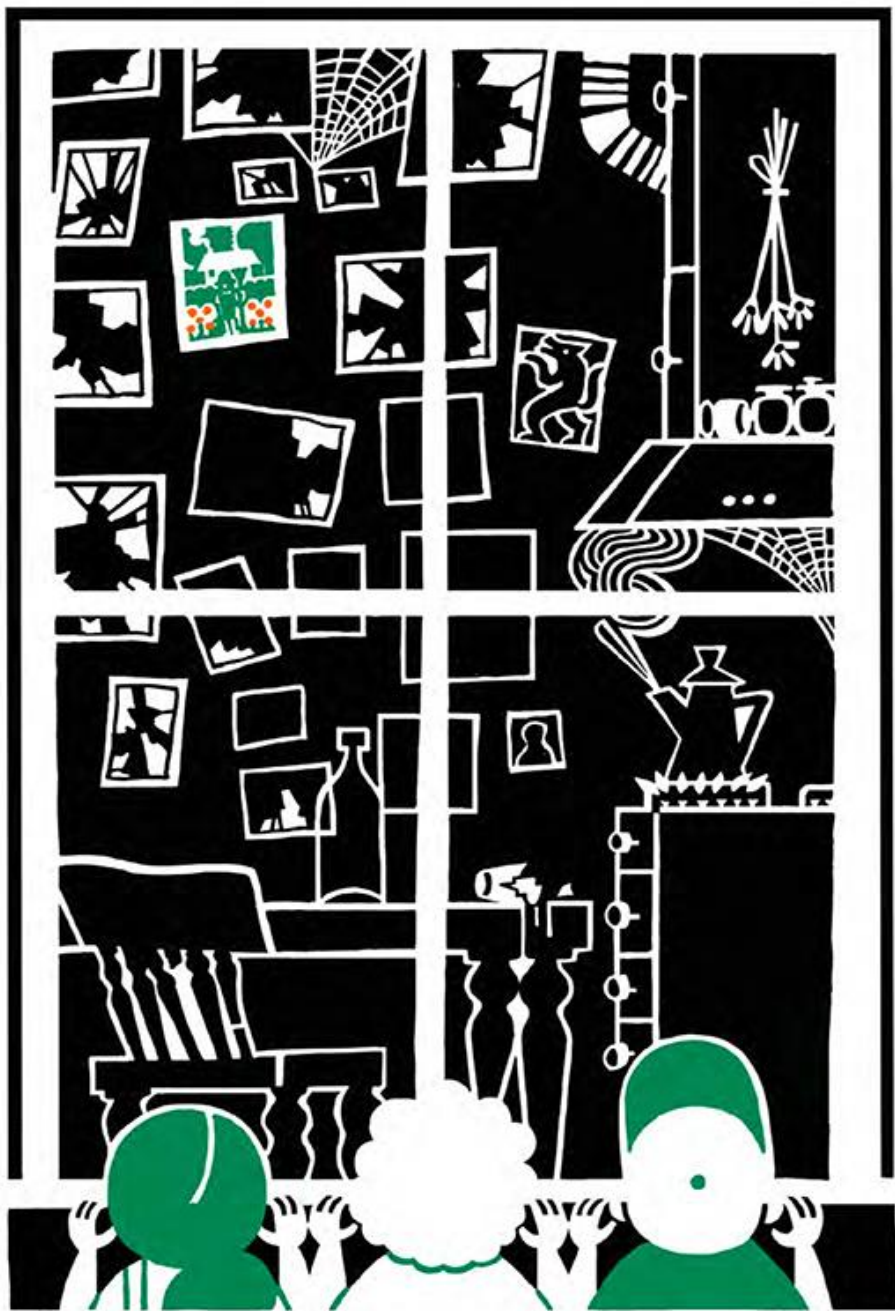
Topipittori

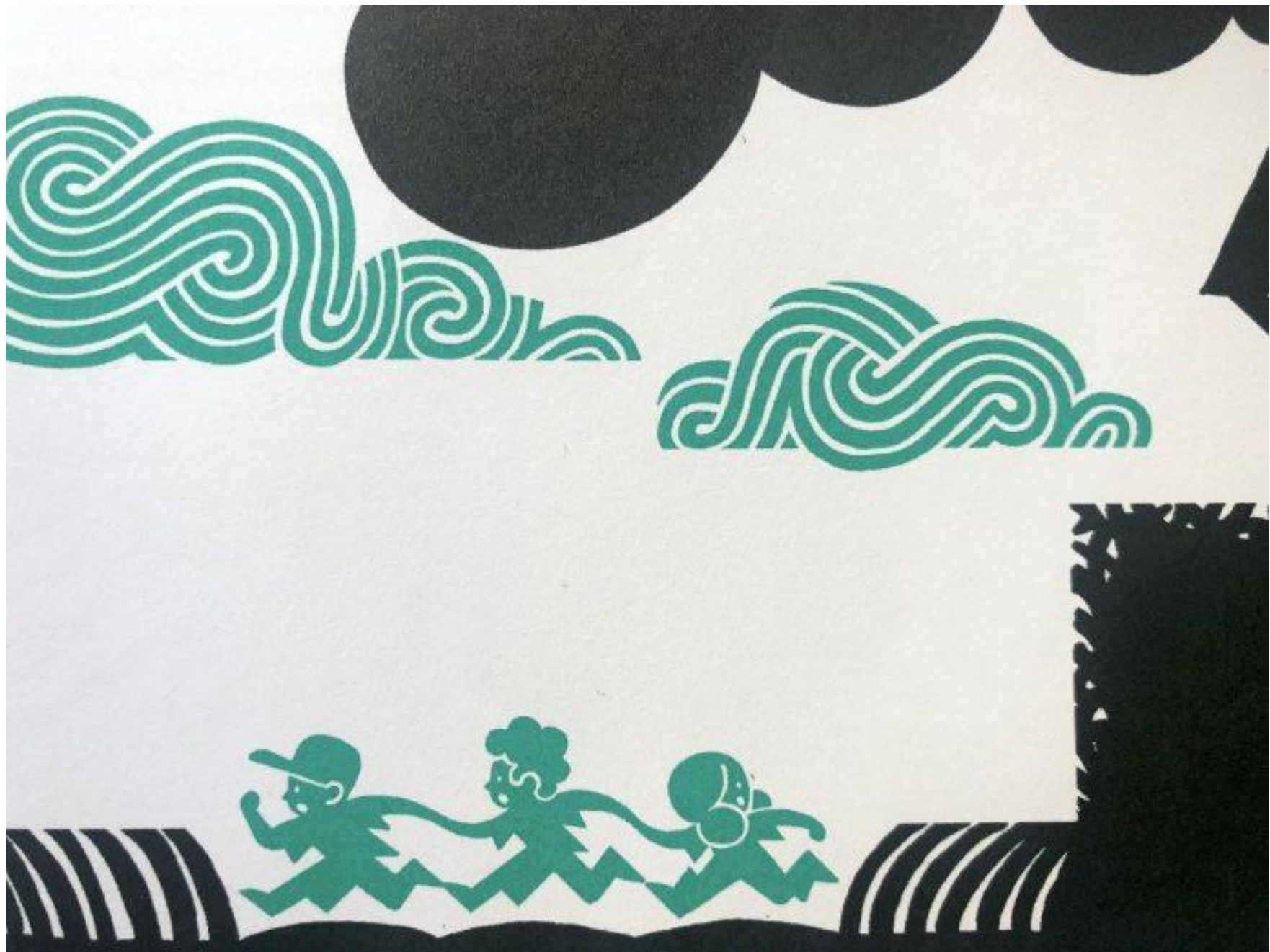

tervezés és teresség,
rendszer és üresség,
keret és szabadság

a silent book ereje: tervezés és
teresség, rendszer és üresség,
keretek és szabadság

- Van egy rend, de teret is enged a képolvasó / befogadó kreativitásának is ->

Továbbgyűrűzés

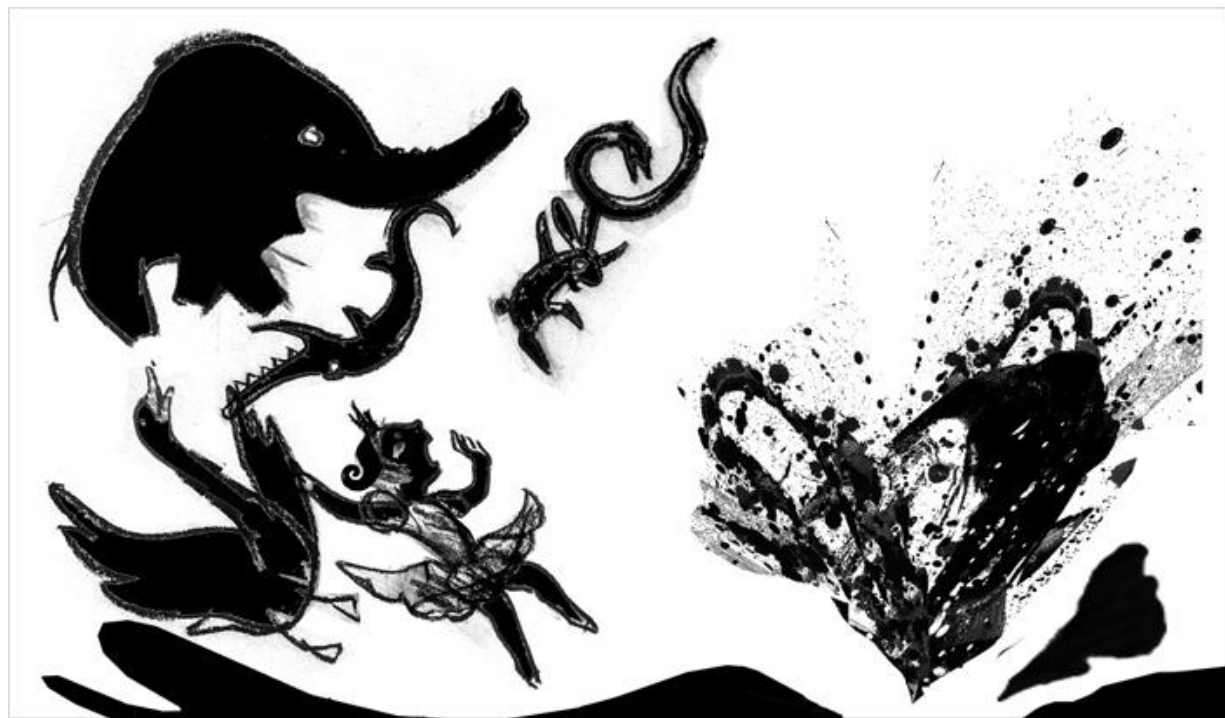
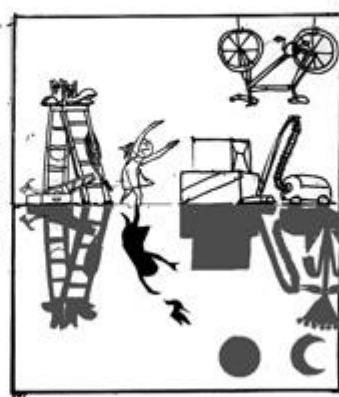
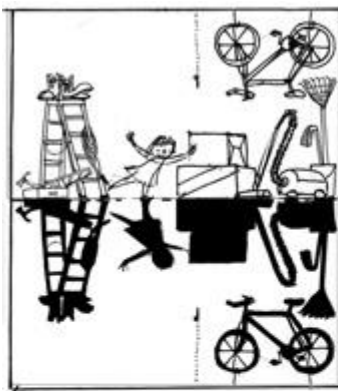
- A szöveg hiánya:
 - Tágabb értelmezési lehetőségek
 - *Szöveg előfordulása:*
 - Cím
 - Felirat, felkiáltás, hangutánzás, amik jelértékűek és fontosak a történet dramaturgiája, koherenciája és logikája szempontjából
 - Vizuális elem: izgalmas grafikai megoldással; a szöveg mint képelem, az általa prezentált szöveg önmagán túl mutat, vizuális többlet, ami kiegészíti, erősíti a verbális funkciót, szándékot vagy irányt ad neki.

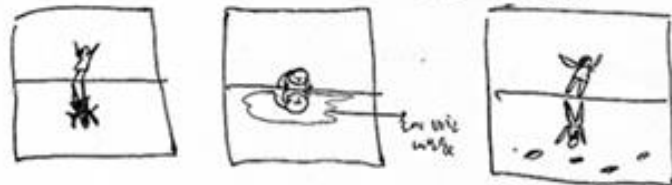

6235 4381

'shadow'
그림자 ← 그림자
문자
[많은 그림자는 vertical
되도록 비추는]

그림자 그림자 그림자
- 그림자 그림자 그림자 그림자
그림자 그림자 그림자 그림자
그림자 그림자 그림자 그림자

그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자
그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자

그림자 그림자 그림자

'frame' 그림자 그림자 그림자 그림자

그림자 그림자

그림자 그림자 그림자

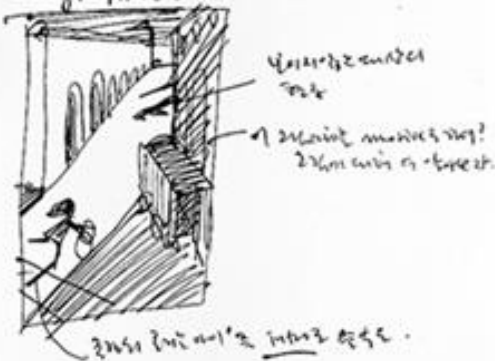
그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자
그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자
그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자

J.M. Barrie - Peter Pan.
그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자

그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자

45
그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자 그림자

그림자 그림자 그림자

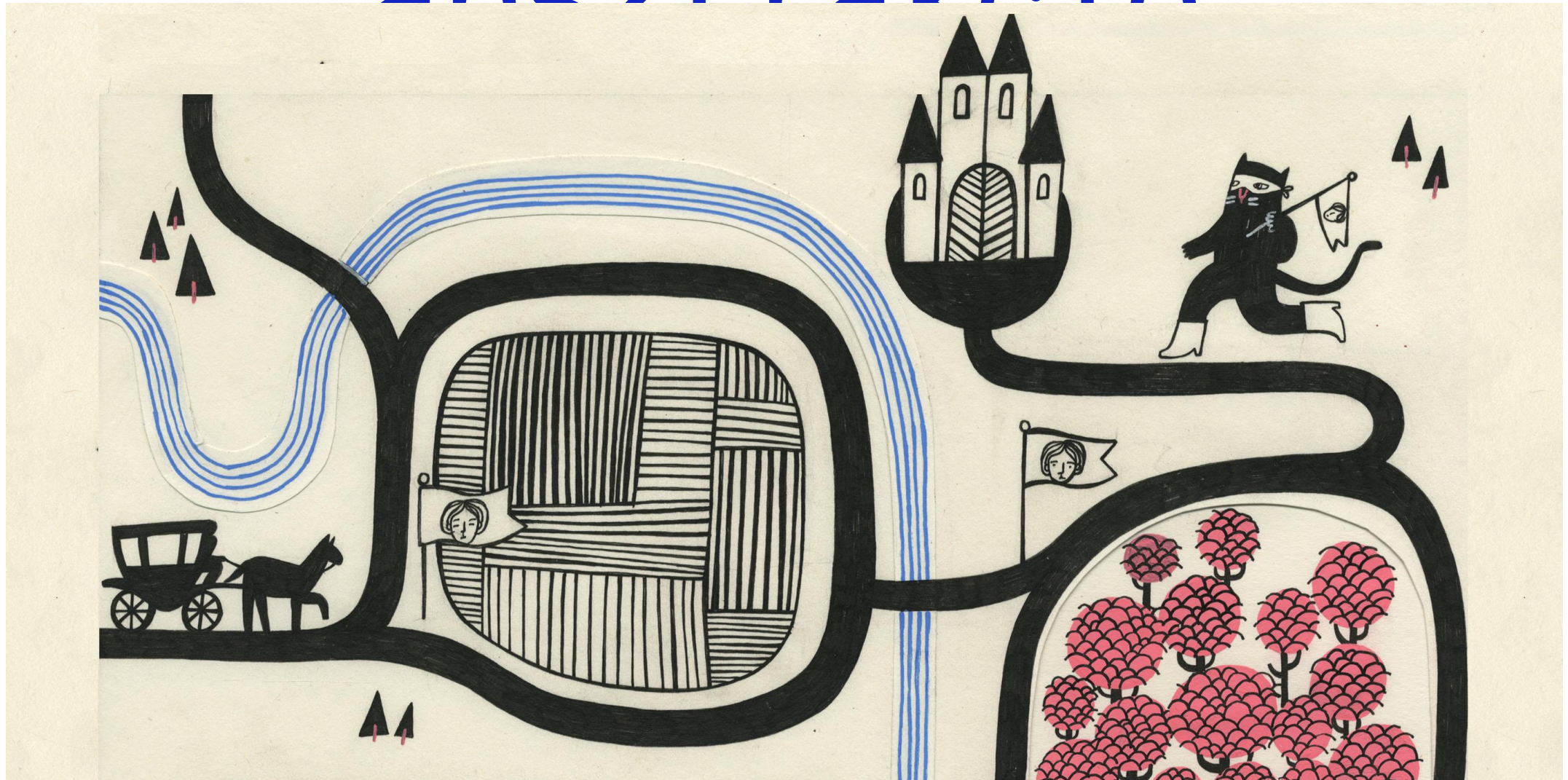
그림자 그림자 그림자

나의 그림자 극장

Stilizálás, absztrakció

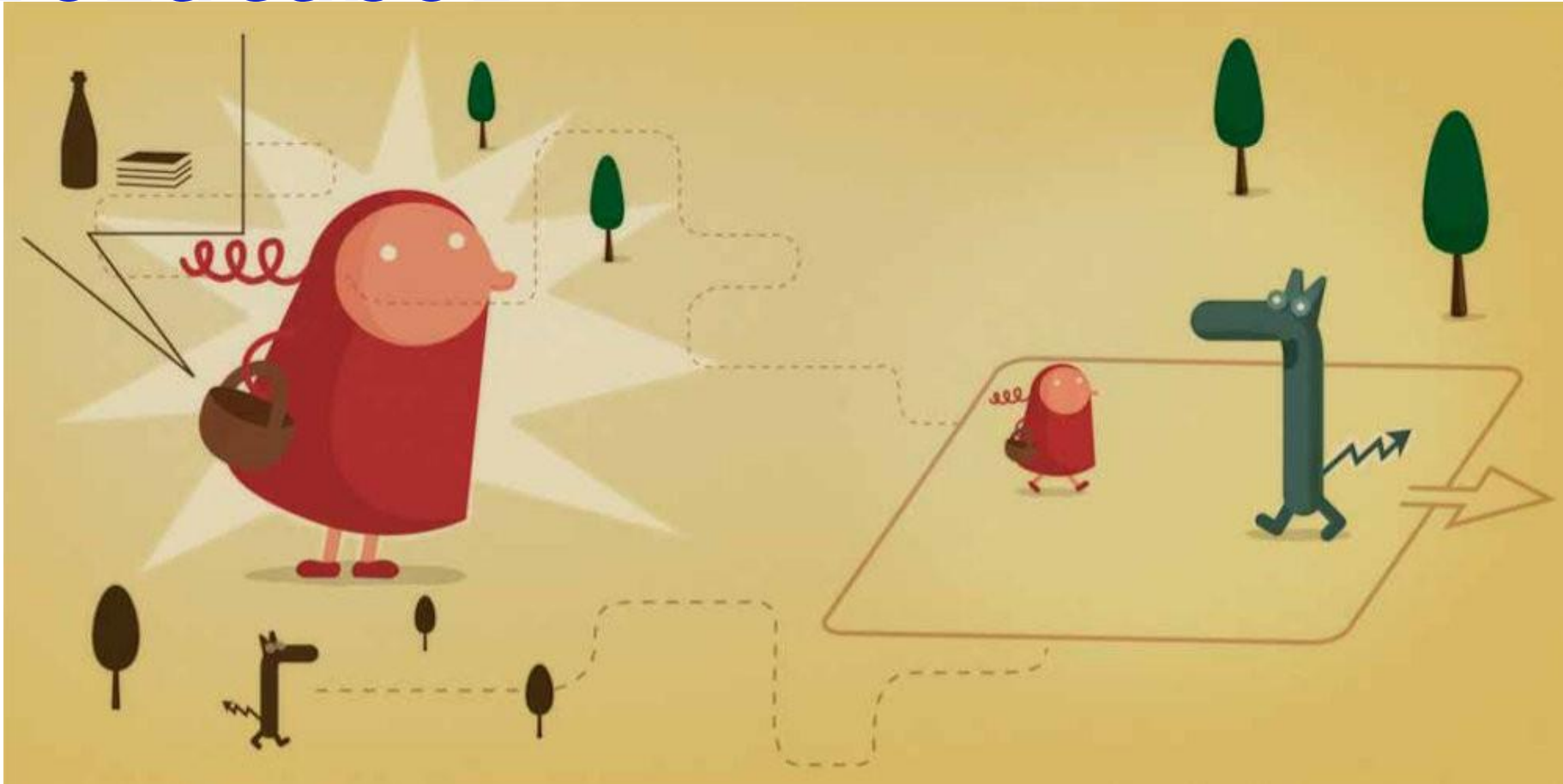
stilizálás, absztrakció

- Figurák felépítése: sematikus
- Színhasználat: intenzív kontraszt -> érzelmi töltés
- Szereplők azonosítása: szín, méret, egymáshoz való viszony, kellékek
- A jelentést hordozó képi elemek egymás közti összefüggései (szín, forma, pozicionális viszony, mozgás, történés, stb.)
- Cselekvéssor: Szereplő ismétlődő jelenlétével. Azonos beállítás, de eltérő részletek.
- Ismétlődés, számosság
- Nézőpontválasztás: semleges
- Történet lezárása: egyéni, cél a feszültségoldás és az elvonatkoztatás

egy konkrét példa: Piroska és a farkas – a Csimota Kiadó Design könyvek sorozatából

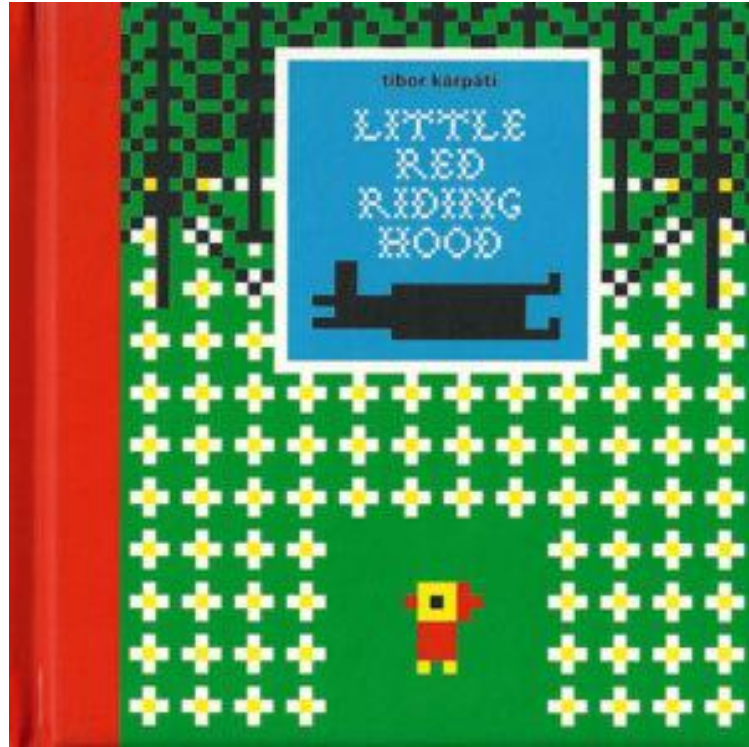
- Ismert mesék feldolgozása képkönyv formában: Absztrahálás működik, az alkotó tudatosan épít a történet előzetes ismeretére
- „A mese csak leírva betűsor, a valóságban képek láncolata.” (Kovács Ágnes mesetörténész)
- Túlzás, nagyítás, megszemélyesítés, metamorfózis – képileg intenzív
- TRANZIT: a vizuális jelrendszer értelmezése szöveges források alapján, a látvány a befogadó által újra szöveges formát ölt

Egy konkrét példa: Piroska és
a farkas
a Csimota Kiadó Design könyvek
sorozatából

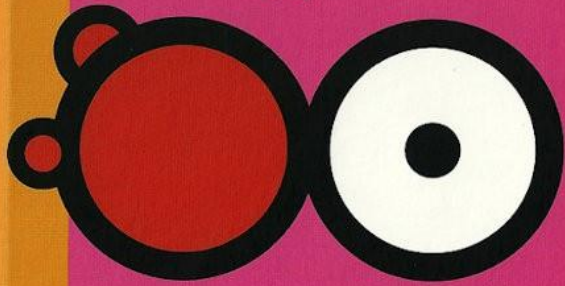

CAPERUCITA ROJA

ANDREA BALOGH

CHAPERON ROUGE LE PETIT

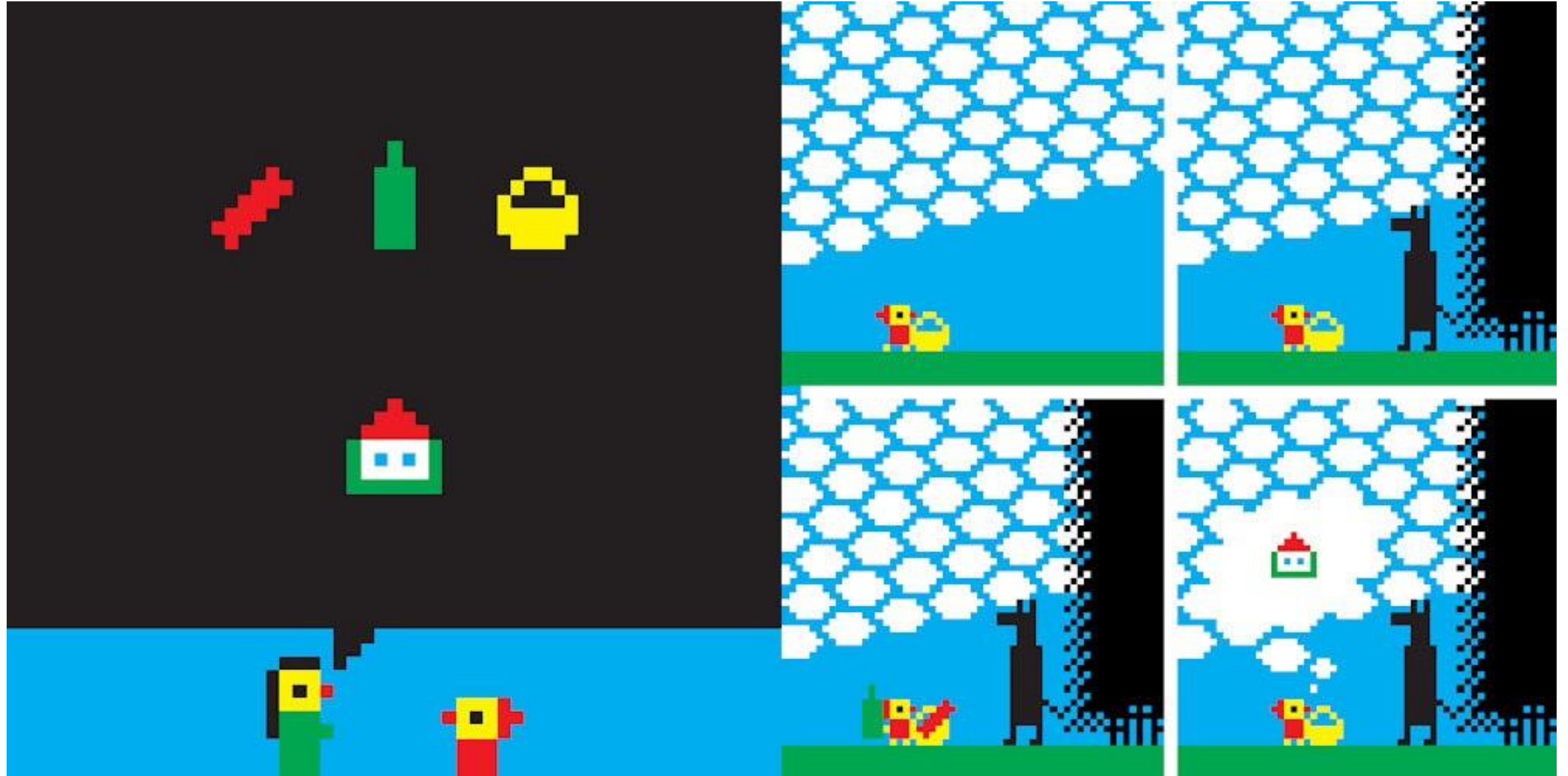

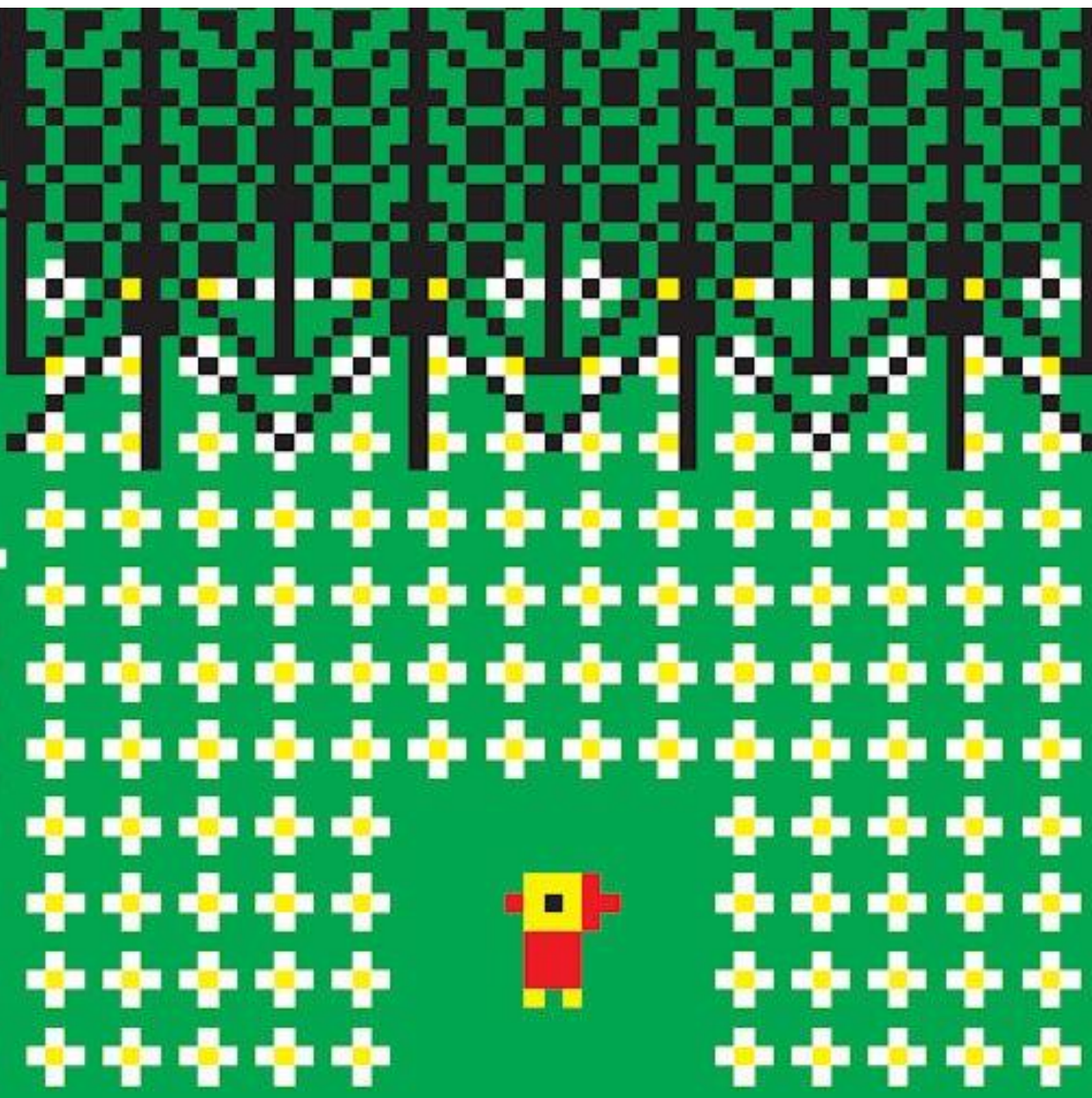
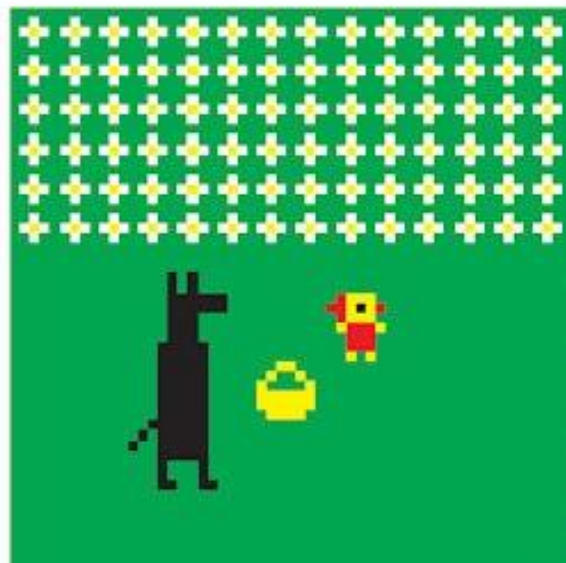
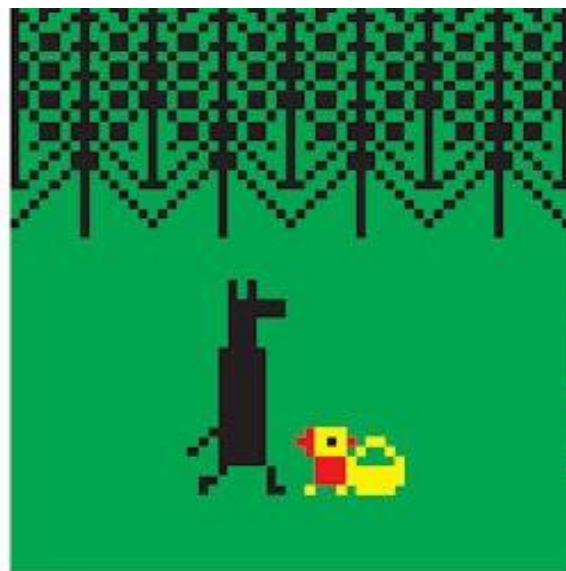
MARI
TAKÁCS

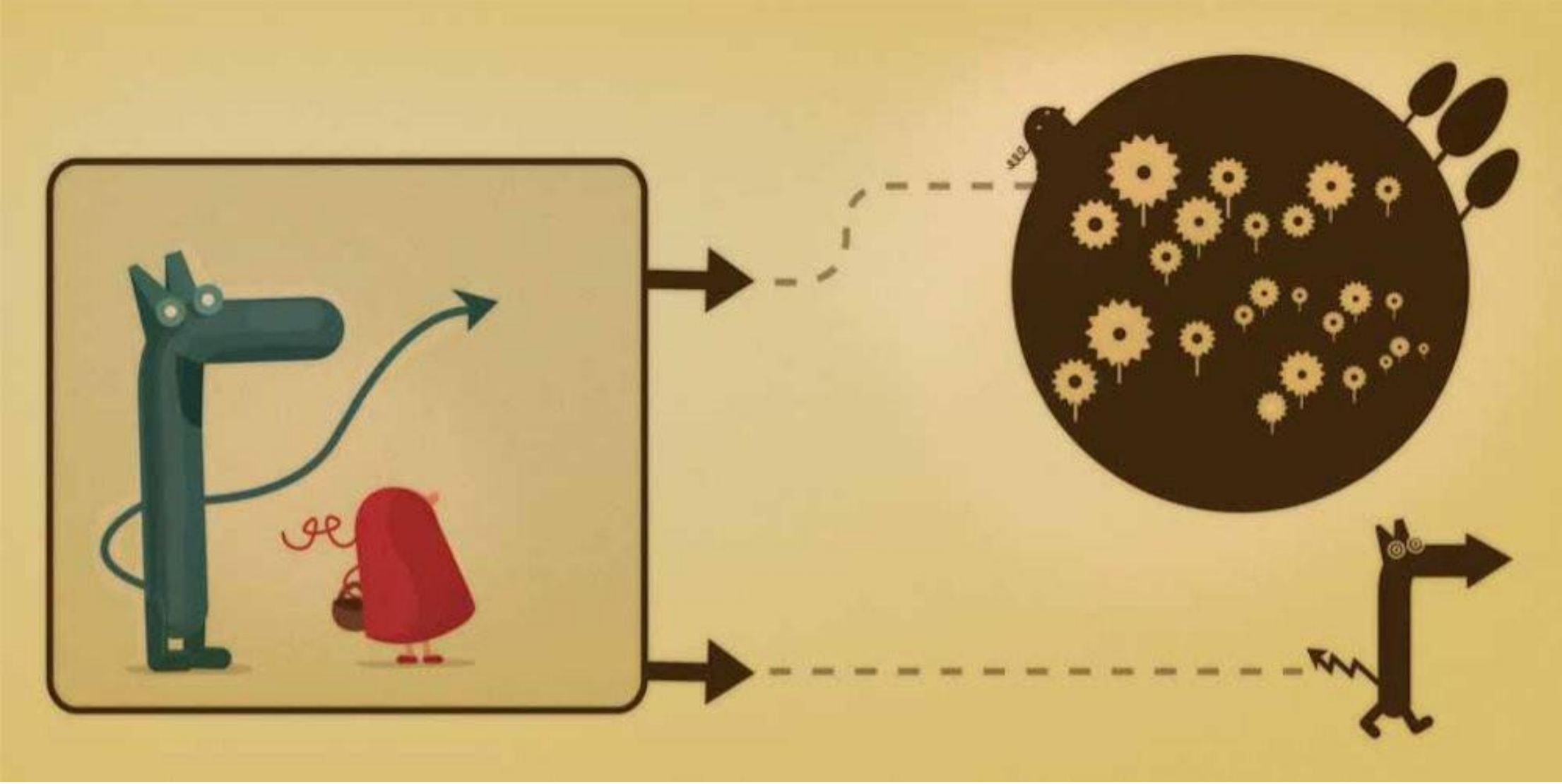
andrás baranyai

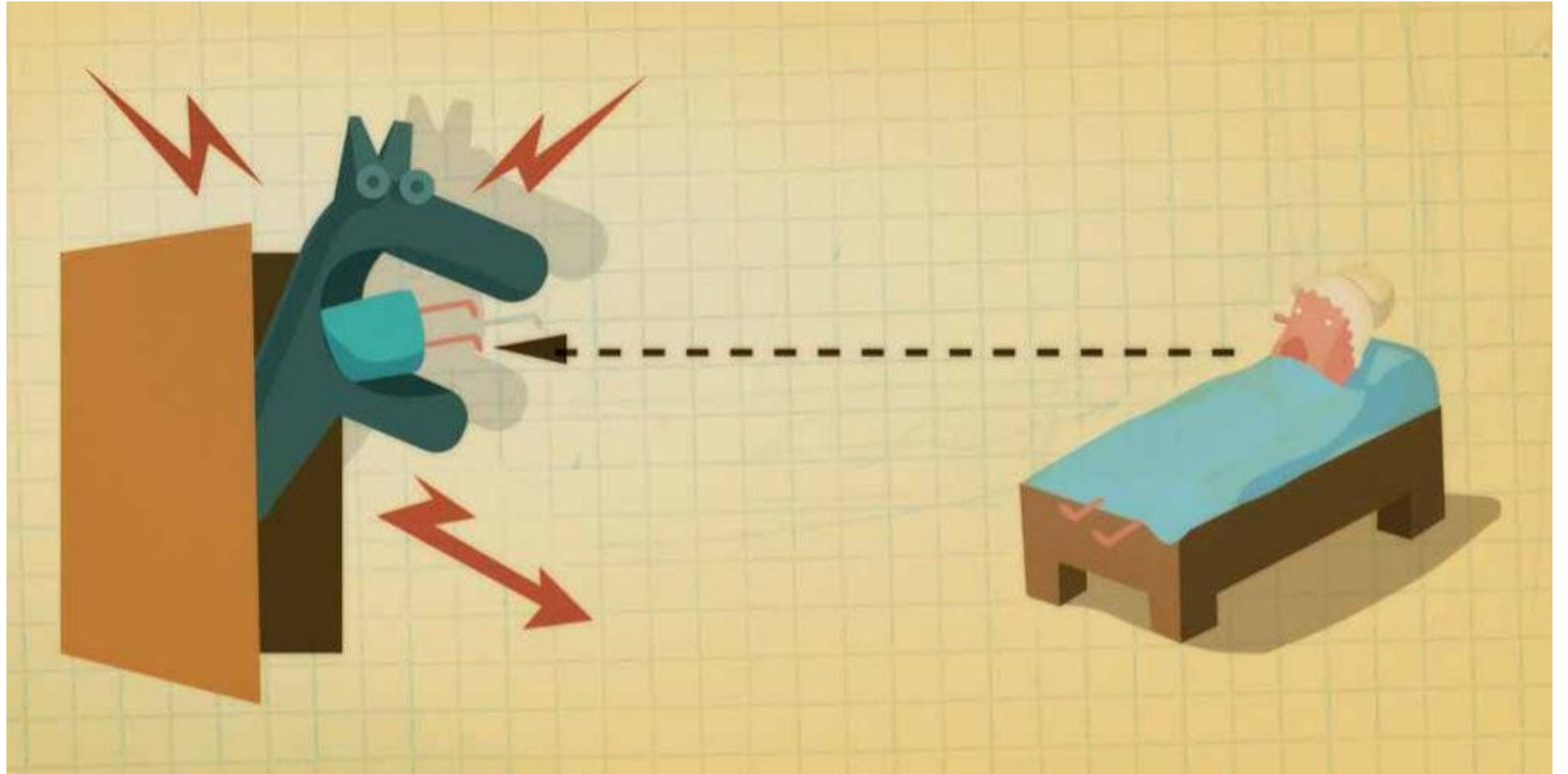
ROTKÄPPCHEN

Alkotók a silent bookról és az alkotói folvamatról

alkotók a silent bookról és az alkotói folyamatról

- *Rofusz Kinga: Otthon*

- „Egy ilyen típusú kötetnél egészen máshogyan kell gondolkodni, hiszen valóban csak a képek mesélnek. A kép az eszközünk: az, amit megmutatunk, és az is, amit nem.”
- **„A silent book tényleg olyan, mint egy stratégiai játék, hiszen nemcsak az a fontos, hogy az egyik kép átadjon a másiknak, hanem az is megeshet, hogy három kép múlva esik be egy olyan információ, amely a történet szempontjából különösen fontos lehet.”**
- „Onnan tudom, hogy valami működik, hogy az elkezd saját életet élni. Ez úgy néz ki, hogy munka közben hirtelen olyan ötleteim támadnak, amelyek elkezdenek helyet követelni maguknak a képen.”
- **„Egy ilyen könyv abban is segíthet, hogy az, aki nehezen tudja megfogalmazni az érzéseit, el tudja mondani, hogy mit gondol, mit érez. Az a jó egyébként, hogy egy ilyen történetben mindenkinek ott van a saját története.”**

- *Maros Krisztina: Csipkerózsika Törnrosa* (Csimota Kiadó, Design könyvek)

- „Az fogott meg benne leginkább, hogy – a boldog végkifejlet mellett – az egész történetnek van egy nagyon erős baljós, sötét, kicsit hátborzongató hangulata, amit én nagyon szeretek, és szerettem volna a képekben is minél jobban megmutatni.”

Felhasznált irodalom és források

felhasznált irodalom és források

- Harmath Artemisz: *Nem hangoskönyv, nem is csendes. Az első magyarországi silentbook-konferencia* (<https://igyic.hu/tanari/nem-hangoskonyv-nem-is-csendes.html>)
- Révész Emese: *A vizuális narráció eszköztára a Design-könyvek sorozatában. Képkönyv: meghatározások és tipológiák* (<https://docplayer.hu/184070830-Revesz-emese-a-vizualis-narracio-eszkoztara-a-design-konyvek-sorozataban-kepkonyv-meghatarozasok-es-tipologiak.html>)
- Ruff Orsolya: *Rofusz Kinga: A silent bookból mindenki kiolvashatja a saját történetét* (<https://konyvesmagazin.hu/nagy/rofusz-kinga-a-silent-bookbol-mindenki-kiolvashatja-a-sajat-tortenetet.html>)
- *Silent book. Mi ez?* (<https://igyic.hu/kismeselexikon/silent-book-mi-ez.html>)
- Balázs Géza – Pölcz Ádám (szerk.): *A gyermek szemiotikája* (Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest 2020)
- Bali János – Fiáth Titanilla – Nikitscher Péter – Szász Antónia (szerk.): *A kultúra kódjai* (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest 2008)
- Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: *A szimbolizáció. Hogyan cselekszünk szimbólumokkal?* (Ventus Commerce 2021)

Képek jegyzéke és silent book ajánló 😊

képek jegyzéke és silent book ajánló ☺

- Ajubel – Robinson Crusoe
- Rina Allek – Che Febbre
- Bertóti Ágnes - Lamella
- Baranyai (b) András – Mi leszek, ha nagy leszek
- Bányai István – Zoom
- Lizi Boyd – Flashlight
- Bernardo Carvalho - Um dia na praia
- Csimota Kiadó designbookjai
- Hervé Tullet – Pötty könyv
- Suzy Lee – Wave
- Suzy Lee – Shadow
- Máray Mariann - Amíg te alszol
- Máray Mariann - All the lonely people
- Marta Pantaleo – Ciao ciao giocattoli
- Rofusz Kinga – Otthon
- Mariana Ruiz Johnson – While you are sleeping
- Schmidt Cecília – Egyik kutya
- Nazli Tahvili – Chalk Eagle
- Shaun Tan - Arrival
- Shaun Tan - Rules of summer
- Satoe Tone - Ahol a szív dobban
- Peter Van der Ende - Wanderer
- Arnoud Wierstra – Babel
- David Wiesner - Tuesday

