

共瞻未来 合力而为 中国绘本如何走向世界

■白辑瑞 黄小菲

王祖民 溪边的孩子

为了推动西部动漫的发展,探讨中国绘本的发展趋势和未来方向,促进绘本艺术领域的创新和发展,更好地传承和发扬中国文化和艺术,近日,“打开通往世界的一扇窗——2023 中国绘本·重庆交流会”在璧山区文化艺术中心如期举办。

中国美术家协会漫画艺委会秘书长王立军在交流会上表示,本次中国绘本展系列活动通过展览全面促进中国绘本艺术创作、出版和国际交流,讲好重庆故事、讲好中国故事,携手共同将中国绘本推向世界,逐步将中国绘本展做成权威性绘本展展览和具有全球影响力的国际绘本盛典。

中国出版工作者协会原副主席、中国少年儿童出版社原社长海飞,发表了“中国童书迎来了图画书时代”的主题演讲。此外,资深出版人、中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然作了“技术赋能文化产业发展”主旨演讲。出版人杂志社社长白静、副社长黄璜在交流会上分别作了题为“出版人杂志的绘本产业实践”、《2023 原创绘本出版调查报告》发布的主旨演讲。

为中华经典插上想象的翅膀

在交流会上,绘本画家朱成梁提出,中国的民间经典故事是原创图画书创作的源头活水。绘本画家王祖民对此的理解是,民间艺术拥有许多营养成分,其中蕴含着丰富的文化底蕴和艺术价值。这些艺术形式不仅为我们提供娱乐和审美的享受,同时还可以成为创作的灵感来源。央视动漫集团副总经理曾伟京认为,“我们站在巨人的肩膀上,可以用现代的语言、语境以及载体去做传承和创新”。丰子恺研究会会长丰羽希望优秀艺术家的创作能得到更多的支持,希望能为绘本相关专业学生的就业提供更多的机会。青年绘本画家叶露盈在阅读与创作时发现,一些故事和作品,穿越了几千年依然能够留存于世,是源于其内在的能量,它总是与我们自己以及当下的境遇和情感息息相关。新教育实验学术委员李一慢用丰子恺先生的一句话总结出所有绘本创作者的心声:“天上的神明与星辰,人间的艺术与儿童,是他创作的源泉。”

阿梗 木兰

绘本出版的时代使命

四川少年儿童出版社社长常青认为,优秀的绘本都有深刻内涵,应具备传递知识、体现游戏尊严和价值、蕴含真理以及呈现吸引孩子们的图画等特点,能为孩子们提供丰富有趣又具有精神营养的阅读体验。海燕出版社副社长范戈从融合出版方面进行了分享,她认为一部作品要从源头进行策划,要考虑好未来附加什么可以让它更具魅力,融合出版要解决人才问题、IP 的产业化等问题。《东方娃娃》创始人周翔认为每个国家的文化都在养育自己的孩子,做中国原创绘本,正是弘扬优秀文化,以文化人的体现。青年绘本画家龙淼希望在创作中倾听小读者和家长的反馈,为孩子创作他们关注的内容,是她的创作方向和理念。北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院教授叶强站在高校教学的角度谈了绘本创作的多元性,他强调把绘本作为

通向艺术世界的窗口,让孩子们在欣赏艺术的同时,也能感受到人性的温暖和丰富。知名绘本画家阿梗最后总结道,绘本是一个生态,在这样的文化生态中,各方应该融为一体,一起努力向着美好出发。

走向世界的中国绘本

中国美协少儿美术艺委会副主任、少儿美术教育专家龙念南认为,在绘本推广和走出去的过程中,一定要注意三个问题:要有艺术特色、要讲述视觉故事、要学会共情,即要在努力坚持自己的前提下找到和读者的共情点。天津人民美术出版社社长杨惠东认为中国绘本在走向世界的过程中,要不断提高创作水平,苦练内功,要在创作中强化中国元素和中国特色。湖南少年儿童出版社社长刘星保认为应不断向世界学习,挖掘更多引导孩子追求真善美、具有人性光辉的优质绘本。出版人杂志社副总编杨贵山希望更多创作者和出版单位开

展外向型出版,但外向型出版并不是单纯追求数量,而是要优中择优。绘本画家李尧希望文字作家、画家和出版人都能够各司其职,创作者负责写好故事、画好画,而出版人负责将好书推广出去,走向全世界。儿童阅读教育研究者、童书译者孙慧阳亦做了精彩发言,大家各抒己见,共瞻绘本的未来。

当绘本创作遇到数字艺术

对于 AI 生成内容,中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然表示,所有的技术与工具都极大地放大了内容产业的各种呈现形态和传播形式。技术和艺术并不是对立的,而版权问题是目前创作者和平台方遇到的最大的困境,他建议图画书的创作也可以像数字音乐领域一样引进集体著作权的管理机制。福建少年儿童出版社社长陈远,结合福建少年儿童出版社在融合出版上的实践经验探讨了专业少儿社该如何推进数字产业发展。他表示 AI 技术在内容生产、内容呈现、内容宣发等数字化应用方面起到了非常大的作用,专业少儿社应该积极尝试,创造少儿出版新的增量。天津杨柳青画社社长刘岳针对天津杨柳青画社出版的数字藏品进行了分享。他表示在出版原创作品时,首先要传播本土文化的内涵思想,其次要传承传统文化的“魂”,第三要创新传统文化的“肉”。

随着数字技术不断发展,出版人需要把中国传统文化古老艺术更好地融入当下的话语体系中。重庆市美协动漫艺委会委员林敏表示,中国的绘本人一直在拥抱数字技术的变革。坚持融合创新,用自己独特的艺术风格和深入人心的故事,用丰富多彩的表现手法,打造具有中国风貌的绘本作品。

本次交流会为绘本产业的未来发展谋篇布局,回应党和国家对弘扬传统文化、提升文化自信的要求,回应社会对优质内容的关切和需求。同时通过现场众多脑洞大开的优秀原创绘本的分享,展现了绘本作者独特的创作视角与创新思维。未来可期,让世界更好地了解中国,提升国际影响力,我们共瞻未来,合力而为。(本文有删减,部分图文来源出版人杂志)