

双重视角看绘本 诊断性和治愈性

■林敏

林敏/绘制《水上漂来的北京城》选页

如今越来越多的家庭开始注重儿童教育,购买儿童读物和绘本已经成为日常的需求,这促进了绘本在中国的流行和发展。优秀出版社、绘本画家、推广人的大量涌现,“中国绘本展”这样的大型活动,助推了中国原创绘本的飞速发展。

本人既是一名漫画家、绘本画家(连环漫画1999年在海外连载,多次荣获国际国内漫画绘本大奖),也是一名教育人(教育部“全国优秀教师”、重庆市教书育人楷模、重庆市学科名师等荣誉称号)。我会用与其他绘本画家不同的视角,来观察绘本和进行绘本创作;也更加重视绘本在个性表达的同时,所应具备的功能性和隐性影响。

绘本不仅是创作者的事儿,很多孩子也喜欢涂涂画画的绘本表达形式。作为名师工作室主持人,我带领工作室成员中的中小学美术老师进行课堂教学实践,引领学生看绘本、自己画绘本。形成学生的自我表达、自我抒发,提升学生的艺术创作能力(语言与绘画的结合)。不仅能够激发想象力、发现孩子们的艺术表现力,发现美术创作人才;也能够通过其画面,窥见孩子的所思所想。在当今复杂的社会氛围中及时发现学生的心理问题,并加以引导解决。通过绘本进行心理疏导的探索研究,让绘本具有诊断性和治愈性。

当今是个读图时代,我们发现图画

对于各个年龄段孩子都有独特的吸引力。在中小学中优秀的绘本作品中,不仅能获取知识、了解世界,更能够缓解学习压力、开阔视野。通过在小学、中学和职业院校的教育教学研究与实践,了解各个年龄段对绘本的不同需求,探索从童书绘本到青少年的全年龄段绘本。

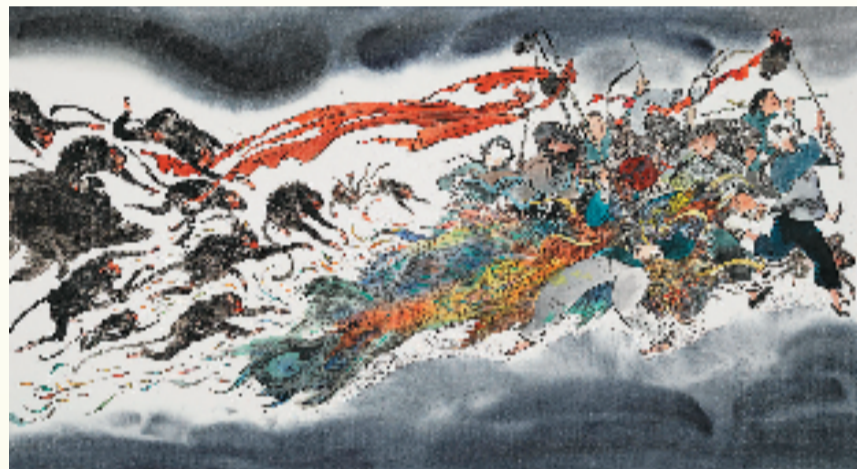
现代社会,数字技术AIGC技术飞速的发展让人应接不暇,给绘本操作带来了新的变化。在动漫教学中不难发现,学生使用数字技术进行创作已经成为一种日常,不管你是否喜欢,AIGC技术已然进入绘本创作领域。数字技术的到来无法抗拒,原有的手绘绘本创作一定会与数字绘本创作并行,带来更多运

用不同绘画技术、技法创作的绘本作品,形成更加丰富的绘本形式。

作为一名绘本画家,我的笔名叫“最侠”,最由日和取字组成,鞭策自己每天都要不断进取,才能掌握仗剑走天涯的本领。希望通过自己不断地努力,用独特的艺术风格和深入人心的故事,打造助人向善向上的具有中国风貌的绘本作品。

相信,中国绘本人一定会在新的时代,固本求新、融合创新、拥抱数字技术,运用丰富多彩的表现手法,创作出更加美好的中国绘本的明天。

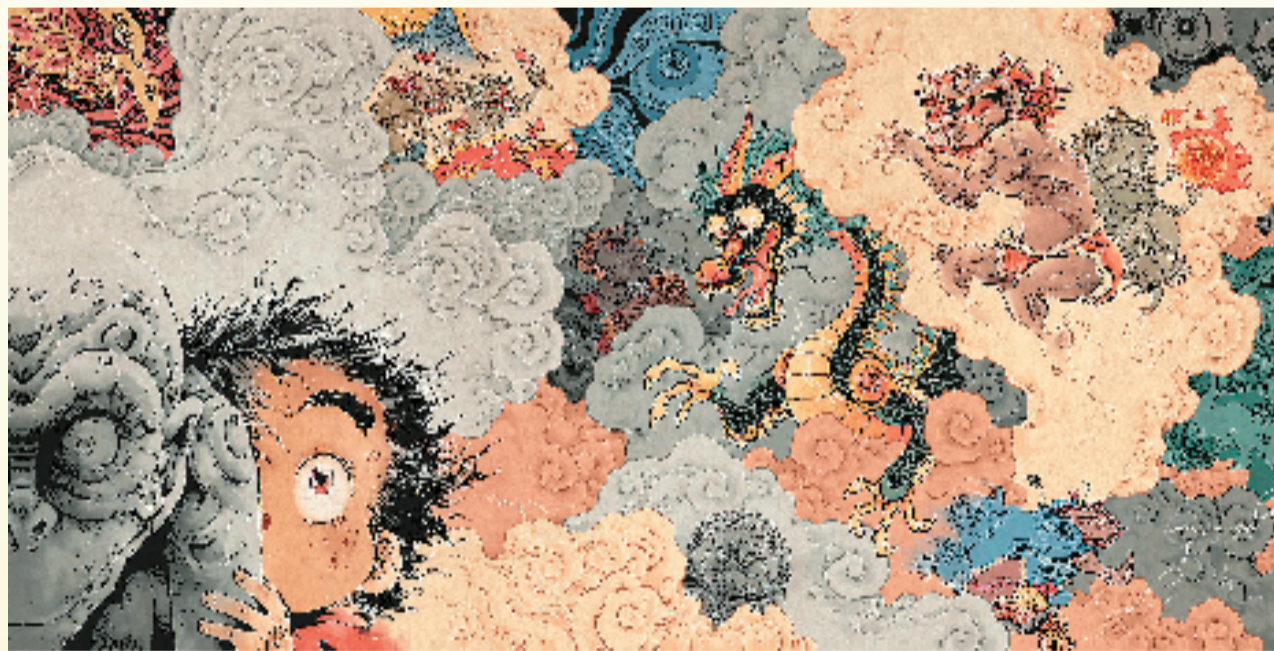
(作者系重庆市工艺美术学校专业部长、重庆美协理事、动漫艺委会委员、重庆漫画学会会长)

阿梗 百鸟羽衣

民族 亲切 美好 ——中国绘本的共性

■李尧

李尧 山的风之勇气

中国绘本要有中国独特的民族文化底蕴,无论故事题材是传统还是现代,其内核都一定会包含只属于我们自己的思想性、艺术性,有我们骨血中所流淌的文化基因。作者在创作一部作品时,首先要打动自己,才有可能打动读者,感动世界。

美是最基本也是最关键的。一本好的中国绘本,不管故事是快乐还是悲伤、是叙事还是抒情,从画面感觉上

都应该给我一种美好愉悦的心情和阅读体验,并结合关键词“民族”,去与这个世界对话,去传达和感染到更多的人。

很有幸,我一直是个孩子。我今年50岁,画了47年画,是故事漫画作者和绘本作者。几年前我根据童年的记忆创作出第一本绘本作品《山的勇气》,于2020年入选国际无字书大奖,并陆续在意大利和中国台湾出

版。母亲是从事文物保护工作的,因此我的童年是在一座山脚下的古老寺院中度过的。儿时的我有些孤独,同龄的玩伴只有表弟,大部分时候一个人戴着父亲送给我的悟空面具,在庙宇和山野间奔跑,而另外的时间就全用在了画画上。

我爱画画,每天都在画,画自己周边的山与树,更多的是画想象中的一些人物和故事。所住的庙里有许多古老、

精美的塑像和壁画,都是中国历史或传统神话里的人物。我会经常拿着纸笔去临摹,并且把自己也画进里面,一边画一边幻想着进入他们的世界,和他们一起去经历神奇的事情。这些古老传统艺术的造型、线条和色彩,我非常热爱,深深地刻在心里面。它们给了我非常独特、令人着迷的世界,这种亲切的感觉也一直在影响着我的创作风格,很感谢能拥有他们。

这么多年来,我一直在画心里的世界,这是个美好的过程。希望通过自己的画,与更多的人一起分享这个特别的世界,一起感受美好,我也会一直画下去。相信对于每一位创作者来说,都会希望能够尽可能的把自己的时间和精力用在创作上。不管是故事还是画面,如何创作出好的作品是我们应该思考并为之努力的事情。拿出自己最大的诚意和水平,全力创作出好的作品。把出版、推广等方面的工作交由专业的出版、媒体方面的朋友,大家一起协力,让优秀的中国绘本走向世界。

(作者系故事漫画家、绘本画家)

★本版文字节选自四川璧山区文化艺术中心“打开通往世界的一扇窗——2023中国绘本·重庆交流会”上老师们的主题演讲。