

热 点

第二届中国原创图画书论坛:

走向“图画书时代”的多重思考

□本报记者 王杨

随着改革开放的深入和经济社会的发展,中国原创图画书成了童书出版繁荣发展的新亮点,图画书市场发生重大转变,从大量引进国外优秀作品到如今本土原创与引进版两分天下,写图画书、出图画书、读图画书已成为潮流。

2008年,首届“中国原创图画书论坛”在山东举行,8年来,我国原创图画书的创作和出版有了显著的变化,取得了一些成绩,但是也存在不少问题。6月16日,中国作协创研部、中国作协儿童文学委员会主办的第二届中国原创图画书论坛在北京召开,与会的图画书作者、画家和儿童文学理论家围绕图画书创作的基本理论问题、中国原创图画书创作现状及存在的问题、中国原创图画书的评价标准、中国原创图画书如何更好地参与中国儿童文学评奖体系等话题展开讨论,为中国原创图画书的发展把脉。会议由中国作协儿童文学委员会主任高洪波主持。

中国作协副主席李敬泽出席论坛并致辞,他表示,世界各国图画书的发展都有自己的经典和传统,我们的原创图画书要摆脱初级模仿的阶段,需要作家和画家有充分的阅读积累和对图画书传统背景的深刻把握。在新的历史环境下,图画书从创作、阅读到市场和推广都面临着全链条的发展繁荣,但越是热闹和红火,就越需要我们沉静下来回头做些根本工作,例如研究图画书的传统和规律,逐渐形成独有的风格,推动中国儿童文学和原创图画书的健康发展。

文字与美术的“双人舞”

真正意义上的图画书诞生至今不过100多年,图画书理论研究的历史也并不久远,目前,国内外对于图画书的理论研究主要包括整体研究、艺术研究、历史研究和应用研究。其中,图画书的叙事艺术以及图画书中文字与美术的关系在图画书理论研究中特别受到关注。

“日本图画书之父”松居直在谈到图画书的艺术性时说,图画书是“文×图的艺术”,而不是“文+图的艺术”,有别于传统出版物中的插图。梅子涵认为,文学图画书由两根“柱子”支撑起来,一个是文学,一个是美术。一本优秀的图画书,它文学的部分应当有力量、有诗意、有饱满的情感、深刻的哲学和丰沛的想象力,虽然是两根柱子,但在优秀的图画书中,绘画像是“躺在强大的文字故事中”。但梅子涵也强调,图画书的创作需要作家和画家共同参与,作家也要注意“放弃自己”,文字要收敛一点、简略一点,因为图画书并不是充分表现一个作家叙事能力的平台,而是文学与美术两种艺术形式的“双人舞”。

绘本涉及到很多学科知识,如文学特别是儿童文学理论、艺术、语言学、阅读学、心理学等,探讨绘本的理论问题也有各种各样的角度。朱自强从“媒介理论”入手,认为绘本作为一种媒介,以不同的形式表达了对于世界、人生的不同

看法,媒介角度的绘本研究就是要深究文字语言和绘画,关注二者的不同功能。语言在表现具体事物方面具有抽象性和不明确性;但在表达意义方面,却有其规定性和明确性,绘本的语言指向理性和逻辑思维,对儿童的心智发展具有极其重要的作用。而绘画则具有形象性的优势,在指向方面却有暧昧性,比如在经典绘本《小黄和小蓝》中,一个黄色或蓝色的色块就需要语言来赋予明确的意义。但这种暧昧性也会深化图画书的表现艺术,比如在安东尼·布朗的《大猩猩》一书中,小女孩安娜看电视时,投在她身上的光反衬出她的孤独和渴望——渴望父亲的陪伴,而最后父亲牵着安娜的手去动物园看猩猩,他们走向的光既是阳光也是父爱之光,这些潜文本就是由图画和文字共同提供的。朱自强认为,文字与绘画之间是“尺有所短,寸有所长”的关系,图画书是语言和绘画相互取长补短而最具艺术可能性的艺术形式。

绘画关系到图画书的艺术性以及图画书阅读的意义和价值,因此,当前原创图画书研究,特别需要对图画这种特殊的表达方式和叙事体系展开深入的认识和发掘。方卫平说,谈到“读图”,有些人认为图像缺乏文字那样的深度,读图就是一个简单直观的过程,这是一种偏见。其实,在图画书当中,读图和读文字一样,需要掌握特殊的解码体系,也需要读者的投入和专注,这一理论为理解图画书的艺术深度提供了支撑。如果创作者缺乏对图画书的图画体系和图像语法的深刻理解,很难创作出真正的好作品。

走向“图画书时代”的思考

进入21世纪以来,我国的儿童文学和童书出版迎来了“黄金十年”。如今,中国童书出版正在从数量、规模增长型向质量、效益增长型方向发展,原创图画书成了童书出版的新亮点。

据海飞统计,2014年,我国出版图画书4000余种,其中原创图画书有2000种,与引进版图画书呈三分天下的局面。本土图画书的质量不断提升,老中青三代作家构成梯队整齐的图画书创作队伍,专业的图画书研究中心成立,阅读推广有声有色,国际合作蓬勃发展。因此海飞认为,未来中国童书创作和出版将进入“图画书时代”。

2006年,保冬妮开始接触图画书创作,10年间,从编辑原创图画书入手,逐渐走上了策划创作和制作图画书的道路,也创作出一些适合中国小读者并被国际市场接纳的图画书,如《北京记忆》系列、《水墨汉字》等。她在实践中感受到,

10年来中国图画书市场发生了巨大变化——不仅是中国原创图画书的品种逐渐丰富、成熟以及作品多元化带来的变化,更有本土读者对于母语作品的渴求。母语文化与孩子的心灵产生共鸣,为孩子提供精神支持,中国孩子需要在阅读中形

成植根于中华文化的思考和表达。在深感图画书创作的使命和责任的同时,保冬妮也提出,在图画书的文图关系中,有更多元的内在脉络需要创作者加以认识。另外,作为“导演”的图画书主创应更加明确创作目的和方式,画家、作家和编辑之间应更好地取长补短。最主要的是,原创图画书要有中国审美和中国表达,但并不是简单呈现符号和元素,而是要展现质朴的生活和深邃的哲理。

近年来,在我国很多城市和发达地区,早期阅读的起始年龄由4岁提前到2岁。家长陪伴孩子阅读的已占87.1%,平均每天用时24分钟。随着早期阅读和亲子阅读越来越受到重视,我国正逐渐成为图画书的消费大国。但在李学谦看来,我国还不是图画书的“创作大国”,从今年“六一”新华社记者对图画书市场的专项调查来看,“洋绘本”仍占图画书主流,原创图画书仅占市场份额的10%到20%。李学谦认为,原创图画书表现不尽如人意,除了创作时儿童视角的缺失、创作题材单一、文字与图画没有形成合奏等原因之外,也与童书出版单位急功近利,重引进、轻原创有关。对此,图画书创作者和出版者应厘清概念,规范对图画书的认识,加强对原创图画书创作、出版的引导和扶持,重视现实题材图画书的创作和出版。

“现在处处都能听到‘绘本爆炸’的声音”,作家张之路说,但我们也需要冷静和反思,思考是不是走得太快了,应该怎样走下去,“图画书应该发展,但我们也应该恰如其分地看待和评价它的发展;在绘本发展的过程中,也要尽量避免商业化味道过浓,对优秀创作者造成损害”。

萧袤用“离地20公分的飞翔”形容原创图画书发展的理想状态。他认为,图画书创作就像跑步,可以快一点,但“两只脚要落到地上”,现代意义上的图画书是舶来品,创作者既要像“临帖”一样学习优秀作品,也要进行创造,形成自己的风格,并享受图画书的创作过程。

原创图画书的评价标准和评奖体系

从上世纪90年代起,中国原创图画书就已经出现了有代表性的优秀作品,本土创作者逐渐积累了创作经验,形成了特有的艺术风格,为了更好地考察和推动原创图画书的健康发展,确立全面恰当的评价标准,在今天显得尤为必要。

据陈晖介绍,在2015年的原创图画书年度排行榜评选中,评委们经过讨论,认为中国原创图画书评价标准主要有以下5个方面:包括文字表达和图画表现在内的整体艺术质量;图文共同讲述的特点的鲜明性;创意和设计的完成性;符合儿童的欣赏趣味,适应各年龄段儿童身心发展需要;对中国故事、中国元素的表达。陈晖说,在表达中国故事和中国元素时,怎样寻求对接和贯通,让中国表达具有面向世界讲述的高度和格局,可能是原创图画书作者下一个阶段应努力的方向。

既然图画书是文学与美术的“双人舞”,其评价标准就要兼顾文学性和艺术性,以及文学与艺术形式的结合。王晓明认为,好的图画书的文学部分一定要有内容、有思想,要反映出作者的审美态度和时代精神,这就要求作者的文字要有灵魂。此外,也需要从绘画角度对图画书进行评价。王晓明提出了图画书插图的三个本体特征:一是面向儿童,符合儿童的视觉特点;二是符合一定的审美特征,注重阅读功能,对文化有典雅、自然与制作精细的要求;三是体现艺术家的审美经验与文化薪传的努力,承载人类美好的情感。

原创图画书蓬勃发展,完善的图画书评奖也应运而生。目前,国内比较知名的原创图画书奖有丰子恺儿童图画书奖和信谊图画书奖,分别由香港陈一心家族基金会和信谊基金会发起,都是由民间基金会主办的,尚无官方主办的图画书大奖。刘海栖介绍说,最早接纳原创图画书的重要官方评奖是中国出版政府奖,2007年,首届中国出版政府奖少儿类图书的其中一个奖项颁给了明天社的《小肚兜儿情感启蒙故事》。他提出,随着图画书在未来的儿童文学创作和出版中具有越来越重要的作用和地位,应该通过评奖给予图画书更重要的地位。鉴于目前国内尚无专门针对作者和画家的、具有官方性质的图画书奖项,单独设奖在短期内可能也无法实现,刘海栖建议,可以考虑在全国优秀儿童文学奖中接纳图画书进入。

刘娟谈到,目前高校培养的创作者多以故事漫画为主,故事漫画在市场上也占有很大份额,但这类作品还没有进入全国优秀儿童文学奖的评奖视野。另外,低幼类图画书因为以画面为主、文字较少、很难界定等特点,在以文学性为主导的儿童文学评奖中也并不占优势。可见,如何接纳和考量图画书这一新兴的童书门类,如何设立科学合理的评奖标准,是新时期对儿童文学评奖提出的新问题。

老同学

前段时间接到一个将近40年没有见过面的小学同学的电话,听筒那面传来的声音,让我无论如何也不能和曾经的那个小白胖子对上号儿。

“请问是缪惟吗?”

“我是。请问您是哪位?”

“我是杰子。你还记得我吗?小学时咱俩在一个班,我住你们家前面的那片儿白楼里。”

“噢!石小杰。你从哪儿蹦出来的?好家伙,咱们得有40年没见啦。”

“可不是!小学一毕业你就没影了。让我这一通好找,你这电话还是我问了一大圈儿才打听到的。”

“联系上就好,约时间见个面呗。”

“好啊!我今儿刚到海南,下周回北京后约你。”

挂了电话,我咽了口浓茶,脑子里竟然全是儿时的石小杰,一个白白净净、聪明伶俐小胖子的形象,塞满了我的脑瓜子。想当初我俩算是不错的朋友,有着不少共同的爱好。例如都喜欢画个画;都爱就地取材,动手做点儿简单的模型;特别是都好养蛐蛐。每到夏末秋初,是我俩最快乐、最忙活的时节。破砖窑、老城墙、旧厂房都是我们经常光顾的地方,因为那里的蛐蛐个儿大且凶狠。听大人们讲,坟地里的蛐蛐最好斗,为此我们俩还曾谋划过到坟地里逮蛐蛐的计划,可惜流产了,现在看来那个计划也确实不太着调。

当相隔40年再次见到石小杰,我怎

么也不能说服自己,眼前这个大脑袋、穿着邋遢的男人,就是曾经那个聪颖的石小杰。酒过三巡,看着对面的那张大脸,已经被酒精染得猩红,我方才和他扯起了家常。

从闲聊中我得知,他因为生意失败,导致老婆跑了路,从此,他的生活也就一蹶不振,虽然没有正经的事由,但仗着有张清华土木工程系的毕业文凭,好歹不至于饿肚子。

“你们有孩子吗?”

“没有,她不要!”

“那今后你有什么打算?”

“我还想重操旧业,开个建筑设计事

务所,我觉得这个行业还是有前景的。”

“好啊!这年头只要有技术、肯吃点儿苦,不愁没活路。”

看着我诚恳的目光,石小杰打开了话匣子:

“兄弟,我跟你说啊,男人就怕入错了行。比如你吧,干什么不好,非挑这么个出书的行当,累了吧唧的,做的全是小买卖。一本书能值几个钱,卖一本书又能挣几个钱?没多大出息。你看我这几年虽然点儿有点儿背,可是做过大生意、见过大世面的。想当初我在银滩、在海南、在鄂尔多斯都有地产项目。跟你说吧,男人只要干上了房地产,其他行当还真瞧不上眼。这么着,你跟我干吧,我不是学设计的吗?以后我那个事务所的环境设计和室内装潢这块儿业务,都就交给你了,我让你干点儿股份,30%够

吗?我合计着这事务所的注册资金怎么也得1000万,这么着吧,你投300万,剩下的钱我再去筹。等注册资金一到位,咱先找个开发区租个五六百平米的小楼儿,然后现代风格装修一下,估摸着有300万够了。再有,还得换辆车,怎么也得是奔驰S350或宝马740,您要是开辆帕萨特去见客户,谁跟你谈大买卖呀?”

“你说的也对,这也是个办法!”

“今儿的账你结吧,我没带零钱。再有,以后咱们见面儿,别再找这种小馆子了,要是让哪位熟人撞见,多丢份儿啊!得!我先撤了。”

石小杰就这样把我扔在了饭馆儿,起身走了。我边结账,边吩咐着服务员把剩菜打包,脑子倒也没停着,反复地回味着他的话。

“要说这也算是话糙理不糙,这石小杰的话也有道理。”

回家的路上我一直盘算着如何条理分明、重点明确地把石小杰的思路传达给妻子,并且要尽量做到具有蛊惑性,以争取妻子的支持。

“你今儿喝了多少啊?我看你是被那个石小杰下了迷魂药了。赶紧给我睡觉去!你明儿早晨酒醒了,把石小杰的手机号码告诉我,我不把他骂残废了,我不属虎!”

还没等我把话说完,妻子的一席话,让我的酒竟醒了大半儿。

看着暴风雨将至,要想今晚还能在床上睡觉,就得知趣,赶紧打住。

我佯装醉意,故意用含糊不清的语调嘟囔着:“我——我只是跟你开个玩笑,石小杰那小子的话,也——也能信?我——我要是信了,那——那就是脑袋进水了。”

缪惟 图/文