

由中国作家协会主管、作家出版社主办的《中国校园文学》自2018年全新改版以来,从版式、装订到插画进行了多方调整,国内外一大批插画家以简洁明快的手法、丰富靓丽的色彩,创作了众多饱含想象与童真童趣的优秀插画作品。他们站在孩子们可以理解的角度去展现真善美的永恒主题,启发少年儿童的心智,滋养少年儿童的心灵,他们是当之无愧的“美的播种者”。“六一”国际儿童节即将到来之际,本报特刊发《中国校园文学》编辑部主任李娜的文章与期刊部分精美插画,以飨读者。

——编者

那些美的播种者

□李娜

插画作为一种“视觉文字”“形象语言”,活跃和美化着版面。而期刊插画,要求插画家因文施绘,也就是插画家要有“戴着镣铐跳舞”的艺术追求。插画家根据文本进行绘画创作,作品既要直观呈现作家所描述的情节、场景与氛围,又要能体现插画家的创意与独立,以丰富的艺术内涵、强烈的感染力以及足够的审美价值,来浸润读者的心灵,完成阅读审美的闭环。所以,每一幅插画的邀约,都会鼓励插画家个性化的探索与表达。

有好多插画家,认识得很偶然,但也必然。有的是在约稿的插画群,有的是在豆瓣、站酷、小红书、朋友圈之类的自媒体或者画展上看到他们的作品被吸引,于是建立联系,便有了第1+N次的合作。更有插画家在网上看到中国校园文学公众号的“云上”插画展或者在插画圈里得知《中国校园文学》高质量的插画需求而毛遂自荐。他们有的是从事美术教育的教师,有的是自由插画师;有本土插画家,也有国外的插画界翘楚,因插画之美,与《中国校园文学》彼此吸引。他们皆为做好一件事:通过插画,引导孩子们的审美,并让他们在润物细无声的插画美学的熏陶中实现自我的自觉追求。

我就从经常邀约的百余位插画家的故事里讲几个片段给你听吧。

插画家空西瓜,曾经因为看到杂志上的插画而把绘画作为自己的爱好,因为爱好又坚定了自己的工作方向,她在创作插画中觅得的平衡、和谐与平静,通过构图和色调,变成自己的一种语言,也传达给了读者。她的插画作品,跨越时空,青春流动,或化忧伤为温情,或以想象跳出局限,或似出水芙蓉,沉静平和而蕴藉力量,无不惊艳且治愈人心。她的粉丝说,空西瓜是一个制造惊喜的插画家。有个作家要出书,点名要空西瓜绘制封面;有一次,空西瓜塑造了一个非遗传承人,作家沈嘉柯大呼“真美”“很像本人,真的画出了神韵”。这离不开空西瓜对生活的细腻观察与高度提炼,虚构与现实,在她这里,达到了高度融合,她的创作自然也得到了重重的肯定。

越南插画家Xuan Loc Xuan的作品空灵、清新又治愈。自2020年起,她为《中国校园文学》的青春封面供稿至今,深得读者喜欢。有插画家为了能与她同期,挤时间也乐意接下《中国校园文学》的约稿。她的作品一如她的名字“春天的新芽”,细腻柔软而坚韧新生,在那被繁花、绿意包围的插画世界里,彼此相望,而得一份沉静美好。当读者被封面吸引而赞不绝口时,那跨越时差和语种的沟通,因上刊的特定需求而进行的微调,都成为美的沉淀、美的一部分。

周心悦,期刊插画从黑白到全彩,已近十年,她一直在。她的作品感动了诸多读者,当然也包括作者。记得她曾为高中生郭宇晴写父亲的文章配了一幅插画,收到样刊后,指导老师深情地说:“感谢《中国校园文学》,感谢周心悦。孩子看到插画,一开始笑了,一瞬间眼里有了眼泪。这幅插画击中了她的心灵。”我把这份谢意和感动转给了周心悦,她说,“搞得我的眼里也有泪光了”“有了继续下去的动力”。美抵达人的内心深处,又实现了反哺,一幅插画能有此种治愈力,夫复何求?

须臾,是一个常年旅居在外的自由插画家,第一次约她的作品时,她还在意大利读研,至今已六年。她追求以自然风格表现日常生活,画风简洁传神,色彩明快细腻,化日常为设计感,中西结合的画风别有一番风味。她是一个对自己作品高度负责的插画家,每次约稿,她的作品完成度都很高,几乎是一次通过。所以,当策划的图书选题“影响中国的古代科学巨匠”系列丛书,需要查阅大量资料重返多个时代、创作几十幅插画的大劳动量插画创作时,我们便想到了她。多次顺利愉快的合作,让她慨然接下重担。而她在英国,所有细节,诸如人物的发饰、服饰花纹,古老发明的造型,作为点缀的道具,等等,尽管两国间有八个小时的时差,但这丝毫没有影响我们之间的有效沟通与插画完成度。她的作品,细节可信可考,能捕捉人物之一瞬,且刻画得非常细腻深情,彰显出独属于须臾风格的张力和生命力。只要在公众号展示她的插画,好多读者都争着留言,只为把她的作品带回家。

从英国留学归来的插画家杨博,也是《中国校园文学》的资深读者,他一边在大学任教,一边创作绘本,他的作品入选国内外多项插画大奖,参加了国内外众多插画展。他的作品沉稳、粗犷、线条分明而不乏细腻柔情。

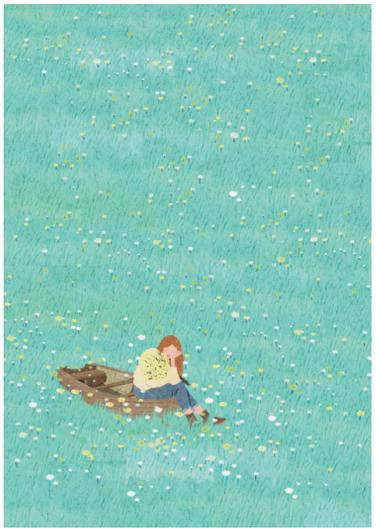
老爸,别那么温柔 周心悦 作

风车茉莉 晚点的子狸 作

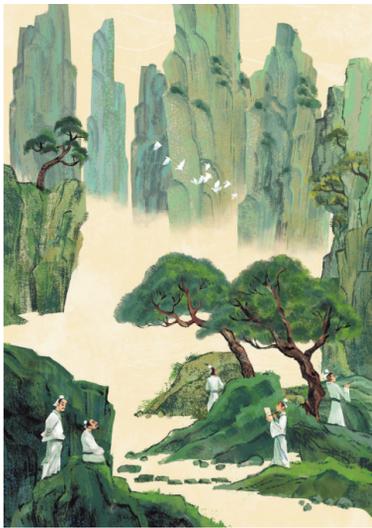
绿线蒿妈妈 空西瓜 作

无限事 Xuan Loc Xuan 作

潭水清清 麻三斤 作

老顽童学画记 田东明 作

无论题材是古今中外、虚幻还是现实,他都能很好地沉浸其中,与之共情,构造出自己的插画美学。记得他为《鉴玉》配插画,在中国传统色彩中的青绿色之间,飞来自传统纹样的花青色龙凤与牙色的祥云,美玉尊贵,下和坚定,传统与现代融合,人物跃然纸上。作家葛冰一看到插画便给予高度肯定。一次新刊分享会邀请了他,他分享自己成图过程和插画理念,台下的孩子们热切地望着他,分享会一结束,团团围住他,而他热情慷慨地给那些孩子现场签绘。杨博对绘画有着自己的独特理解和高远的艺术追求,这也是他在插画圈炙手可热的原因之一。

一格iger和朵北,都是特别有想象力的插画家,她们的作品每一张都又仙又美,构图创意十足,颜色明快饱满,形象生动,富有张力,从她们的插画能进入一个瑰丽而浪漫的童话世界。一格iger擅长在绘画中融合东方美学元素,女性温婉沉静,万物有情,生命可爱,她搭建的乌托邦,是小读者趋之若鹜的童话城堡;朵北的作品奇幻冒险、情绪饱满,她“不着边际”的构思,取材于现实,大胆加入很多幻想元素,她想要呈现的不仅有对现实的隐喻和反思,更多的是给予希望。犹记得,那年北京动画展上,《中国校园文学》展出了多面墙的插画,一个小女孩在朵北的插画前,驻足良久,最终因为积极参与活动,得到了这幅插画,她开心地抱在怀里,如获至宝。那一刻,一颗美的种子一定种在了她内心深处吧。

梦丹秉持着一颗童心,擅长使用综合材料为创作媒介,不断探索和创新。同时,她的创作十分严谨,每次拿到文本后,她都会逐字通读内容,找到能给予画面的场景或细节,并查找资料搜集图片,然后开启头脑风暴,以贴合故事里的风土人情与时代背景在纸上画很多潦草的草图,然后选一个最满意的细化交给编辑。经由不同的媒介混搭,营造带有叙事性的画面,创作出与文章调性一致的画作。她敢于尝试,勤于实践,一直以好学的心

态创作插画,她的作品,亲切而自然,质朴而芬芳,有强烈鲜明的现场感。

申青子也是《中国校园文学》合作近十年的插画家,作品以童话和治愈系风格为主,她的画是童话,是美好和可爱,多巴胺的童话配色是孩子眼里的本真。于她,不管多忙,不管多晚,都会准时完稿。多年如一日,她用心耕耘在插画的园地里,她说:热爱插画的世界就像追求热爱光与一切美好的事物一般,可以让我不断地去享受和发现美。

锅一菌是一个热衷收集生活中的细节和稚趣、混合自由的色彩注入绘画作品的插画家,她的作品天马行空,注重文章中的情绪感受的传达,结合关键的信息元素,用符合文章的风格诠释人类共同共通的情感。她把每一次创作都作为自己某一个和文章相似情绪的回望和共情,借由插画,将更多读者吸引过来,也照亮更多的心。

出类拔萃的插画家不胜枚举,比如田东明的作品既传承了东方传统文化,又融入了当代审美;他创作的插画,从文章内容出发,传情达意,画面充满朝气,最重要的是力求让画面更具中国味道。新锐插画师乔子子对手绘情有独钟,在创作插画时注重构图上的设计与巧思,善于定格故事中的感人瞬间,传达形象可感的画面情绪。晚点的子狸则侧重呈现人与自然的和谐共生,画风自然恬静、治愈人心,色彩鲜艳,生机无限、浪漫美好。擅长运用混合拼贴风格创作故事画面的晴子果果,其作品丰富多样的肌理质感,层叠的不同厚度的纸张呈现着独特的艺术魅力,画面能让故事的叙事性与绘画性完美结合。诙谐幽默而带着超现实主义风格的麻三斤,以强烈的撞色、简洁的构图,可爱奇特怪诞的装饰,表现画面与意境,带给读者强烈的视觉冲击。宝藏插画师画画的棍子,以动漫风格塑造的魔法师与魔法帽,颜色明快,简洁有趣,在一次展会上,成为打卡热点,吸引了好多孩子……他们,因为对美的一致追求而在《中国

校园文学》相遇,并由此走向图书插画、绘本等更广阔的舞台,我们一起成长,共同见证。

每一幅插画,编辑从插画场景提出建议,插画家从线稿、色稿到成图,主编从美学角度对构图、用色、风格与文章的契合度把关,让一幅插画呈现到读者面前时,不管是手绘还是板绘,都展现出或复古浪漫的东方美学、或简约趣味的日常表达、或水彩与数码的结合、或色彩浓郁极具地域风情等多样风格……插画家让色彩有了情绪,让形象能够说话。这些插画作品皆装满了插画家结合文本世界和现实生活的无限畅想,不仅显示出当下插画家精湛的绘画技艺,也呈现出他们对插画的传承与创新。

除了插画,《中国校园文学》还开设了“漫绘空间”专栏,推出特约插画师作品展,或来自优秀绘本,或国际著名画家、新锐插画家的代表作品;在重要节日策划的“爱在人间——公益插画展”“光荣与梦想——庆祝中国共产党成立100周年”公益插画展”等活动中,展现插画家与时代同呼吸的动人之作,也展示孩子们创作的未经出版而创意十足的绘本,从而鼓励他们大胆、自信地追求美。《中国校园文学》尽可能提供舞台,让插画家们倾注了大量心血的优秀作品可以得到更多推广与展示,让大家看到插画新秀们的潜力,也让读者看到不同风格的插画作品的新发展。

这些插画家,是美的播种者。他们的作品风格多元、个性十足,把画画快乐带给我们,把灵魂的自由表达和独特创意带给我们,把精彩绝伦的美带给我们。艺术家丰子恺有言:用慰安的方式来潜移默化我们的感情,便是绘画的大用。

打开《中国校园文学》,如果你一边看一边感慨:“真的太美了。”那么,美的种子便已成功播下,只等那些美吐露新芽、枝繁叶茂、繁花盛开。

(作者系《中国校园文学》编辑部主任,作家出版社副编审)

北京大觉寺和团城管理处文创市集

本报讯 5月25日,2024北京博物馆月“文创周”系列活动在国家自然博物馆启幕。此次“文创周”系列活动,紧紧围绕“博物馆之城里的市集”这一核心主题和“一赛六集多空间”整体活动布局,在充分体现北京地区博物馆馆藏资源活化利用成果、“让文物活起来”的同时,进一步促进博物馆文创精品引领文化消费新热潮,营造全民共同建设博物馆之城、共享建设成果的城市文化氛围。

“文创周”首次横跨博物馆之城的国家自然博物馆、北京大运河博物馆、北京艺术博物馆等6馆同步开展文创市集活动,以“一地一特色、一集一主题”理念,集中展示销售故宫博物院、首都博物馆等北京地区数十家重点博物馆的文创精品新品。文创周活动还通过“一赛六集多空间”给大家提供了一个沉浸式的文创体验。“一赛”主要指的是北京文博创意设计大赛启动,“六集”指的就是国家自然博物馆、北京大运河博物馆、北京艺术博物馆、中国铁道博物馆东郊馆、北京市白塔寺管理处、北京大觉寺与团城管理处(团城演武厅)6家博物馆开设文创市集,主打“一集一主题”。

启动仪式上,北京市文物局党组成员、副局长宋豪杰发表致辞,鼓励各博物馆紧抓北京博物馆之城建设的重要机遇,持续推动首都丰富文物文化资源创造性转化、创新性发展,全面提升文物保护利用和文化遗产保护传承能力。通过统筹构建“大文创”格局、优化文物IP市场化发展路径,深入挖掘文物和文化遗产价值等多措并举,策划推出更多真正彰显首都特色、承载中华文化的“大文创”精品,打造更多有内涵、有品质、受欢迎的“大文创”品牌,实现人民群众“把博物馆带回家”的美好愿望。

活动现场在回顾2023北京文博创意设计大赛优秀获奖作品后,正式发布了2024年度大赛的最新赛制方案。本届大赛将在赛事活动扩展和博物馆协同办赛等方面集中发力,进一步丰富主题赛道的设计规划,公布了包括文博文创衍生品、文博创意·数字艺术表达、二十四节气文化作品、中医药文化创新应用、自然科技类博物馆文创、“京”彩文化·青春绽放”古都行文博创意等六大主题设计赛道,为首都博物馆文化创意产业高质量发展开辟新思路和新路径。

此外,启动仪式上还正式发布了北京中轴线数字人项目,该交互平台集遗产保护、旅游服务、公众宣传于一体,利用快速发展的虚拟数字人技术,进一步革新文化演绎呈现形式,开辟文化传播互动渠道,成为文化遗产公众化的新媒介。

据悉,截至5月31日,京城各博物馆将以打折、买赠等方式推出文创惠民促销活动,打造多元文化体验空间,举办各种有趣的社教活动。北京市文物局还将推出“寻找博物馆里的快乐笑脸”拍照征集活动、集章打卡、博物馆文创直播等活动,为市民带来可游览、可体验、可分享的文博文创品牌盛宴。

北京大运河博物馆文创市集

二〇二四北京博物馆月「文创周」举办

