

探析本土原创童书创新发展的新思路

周雅琴, 王宇晗

(天津理工大学, 天津 300384)

摘要: **目的** 随着国家对全民阅读、儿童阅读的大力倡导以及家庭阅读意识的不断提升, 在国际上获奖的童书文学作品和绘本不断增加, 本土原创童书的发展势头良好。随着引进输出的“逆差”值不断缩小, 原创童书的创新发展需要运用新思路进行分析。**方法** 挖掘、梳理和弘扬我国的传统文化, 并对其进行创造性转化和创新发展, 使新一代的道德修养、品格砥砺、树立志向和智慧提升。传统文化是民族发展的原动力, 保留优秀传统文化之根基, 才能使民族可持续性得到健康发展, 探讨童书的素材类型以及经典名作艺术再开发, 形成原创童书发展的自觉追求。**结论** 中国的童书承载着传承传统文化和优良品质的使命, 坚定不移地撰写我国特有的民族文化是原创童书的核心动力, 因此提出以传统文化为核心激发原创力的创造性转化和创新性发展的研究, 彰显传统文化的精神价值。

关键词: 原创童书; 童书出版; 传统文化; 立体书

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2019)02-0076-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.02.013

New Ideas for the Innovation and Development of Native Children's Books

ZHOU Ya-qin, WANG Yu-han

(Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

ABSTRACT: As the country advocates of nationwide reading, children's reading and the improving of the consciousness of family reading, award-winning children's book in the world literature and the increase of picture books, Local original children's books have a good momentum of development, with the import and export of the "deficit" continues to shrink, the innovation and development of original children's books need new ideas for analysis. From digging, combing and carrying forward our country's traditional culture, and creatively transforming and innovating it, we can enable a new generation of moral cultivation, character ambition, aspirations, and wisdom. Traditional culture is the driving force behind the development of the nation, maintaining excellent traditional culture. Based on the foundation of the sustainable development of the nation, and to explore the theme type of children's book local visual art, original children's book and the self-conscious pursuit of development. China's children's books carry the medium mission of inheriting traditional culture and good quality. The unwavering writing of the unique national culture in China is the core motivation of original children's books. Therefore, put forward the traditional culture as the core excitation force of creative transformation and the development of innovative research, reveal the spiritual values of traditional culture.

KEY WORDS: original children's; books children's; traditional culture; stereoscopic book

自 21 世纪以来, 童书出版成为仅次于社科类图书且出版界最具发展潜质和竞争活力的第二大板块, 也成为拉动我国出版行业发展的领涨主力。截止 2017 年年初统计的数据, 我国拥有 3.67 亿未成年人的童

书市场, 年出版达到 4 万多种, 总量居世界第一, 总印数达 6 亿多册, 在销品种 20 多万种, 销售总额 100 多亿元人民币, 年产值连续 10 年以两位数增长, 近 10 年来, 童书市场以年均 10% 的速度增长, 童书的

收稿日期: 2018-10-11

基金项目: 天津市哲学社会科学规划项目: 基于天津文化传承的文博资源活化开发对策研究 (TJKSDWT1855)

作者简介: 周雅琴 (1981—), 女, 湖北人, 硕士, 天津理工大学副教授, 主要研究方向为视觉传达设计。

销量占图书总额的40%以上。

1 中国原创童书的“黄金时代”与转折

2017年7月,在北京举办了以“童阅同享·智造未来”为主题的中国童书博览会高峰论坛暨首届中国原创模式主题大会,同年8月在上海举办了“与世界和未来在一起”为主题的上海国际童书展,从这刚刚结束的两场童书盛宴上提供的资料显示,我国的儿童图书销售近年来呈现了井喷式增长。特别是在今年的意大利博洛尼亚国际童书展上,我国儿童文学作家曹文轩凭借《草房子》、《火印》以及“大王书”等系列作品摘得了2016年国际安徒生奖,成为该奖设立以来首位获此殊荣的中国作家,曹文轩及《曹文轩文集典藏版》见图1。他在获奖后解析作品说:“之所以获奖,可能是因为作品是独特的,它只能发生在中国,但它牵涉的主题是寓意全人类的,作品表述了一个个地地道道的中国故事,但它们同时也是属于全人类的故事^[1]。”这个荣誉对于我国原创童书的出版和发展来说,无疑是个具有重大意义的里程碑。业界把这个殊荣比作我国原创童书这“黄金十年”发展历程中的一个重要节点,那么如何开启下一个更加辉煌、含金量更高的“黄金十年”,再创新高呢?作为本土原创童书的原创力和发展还需要从哪些方面延续和改进呢?

图1 曹文轩及《曹文轩文集典藏版》
Fig.1 Cao Wen-xuan "Cao Wen-xuan Collected Works Collector's Edition"

透过出版市场繁荣的表层,无论从童书的叙事表达、视觉效果还是市场竞争力来说,与进口童书还是

有一定的差距。截至2016年底根据专业信息公司的数据统计,国内583家出版社中有95%都开展了童书业务板块,其中非专业少儿出版社出版量占童书市场70%以上。从近年来引进和输出的童书比值看,2015年的比值为1.9:1,是1995年到2015年以来最小“逆差”值^[2]。从引进输出的比值来看,早期我国儿童出版整体格局相对分散、布局较小、实力偏弱的情况有较好转变,尤其是国内原创绘本类童书的水平逐步提升,打破了原有进口童书一统天下的僵局。原创童书的创新能力不断加强,也使越来越多的本土出版社更倾向与本土创作者合作,联合打造精品以提升童书品质。特别是近5年来,各大实体书店的创新和线上图书市场的繁荣,引进版和本土原创在销售排行榜上的比例从7:3或8:2逐渐变成3:7或2:8,对于童书中人物的塑造和内容的表达,引进版和本土原创有着国别的差异,儿童如果从小阅读的都是引进版的童书,在身份的认同感上会有难度,文化自信的根基自然不牢^[3]。

2 以传统文化为核心的创造与发展

在5000年的优秀传统文化里蕴涵了民族最坚韧的精神追求,有着丰富的哲学思想、独特的智慧和气度,可以为认识和改造世界提供有益的启迪。挖掘、梳理和大力弘扬我国的传统文化,并对其进行创造性转化和创新发展的,可使新一代的道德修养、品格砥砺、志向和智慧都得以提升。传统文化是民族发展的原动力,保有优秀传统文化之根基,才能使民族可持续健康发展,因此,以传统文化为核心的童书出版显得尤其重要,将传统文化融入童书,已然成为国际上高品质童书创作的重要原动力,同时还需要将这种原动力演变成自觉性的原创力^[4]。

2.1 创新化发展

传统文化中丰富的文化素材需要创新性的均衡发展。旨在不集中某一个热点文化,应着眼于全局合理配置,体现为童书原创素材均衡提炼的转化^[5]。

近年来热销的儿童读物中,中国、中华已然成为高频次出现的关键词和主题之一。由中国科学院地理资源研究所策划编撰的《这就是二十四节气》见图2,把传统智慧和现代生活方式结合起来,按照一年二十四节气的顺序,分《春》、《夏》、《秋》、《冬》4卷,每卷6个节气。故事以黄河中下游地区一个小村落里小女孩牙牙在爷爷家的经历为主线,讲述二十四节气这项古老发明的历史,与每个节气有关的天文、气象、物候、农事、民俗活动等知识,除了讲述节气知识外还相应地甄选出适合儿童阅读的节气诗词和谚语,还有能动手尝试各种传统的手工艺及相关传统游戏,从中体会古代劳动人民的传统智慧,发掘农耕文明留下的宝贵财富。这套书被誉为传统文化启蒙

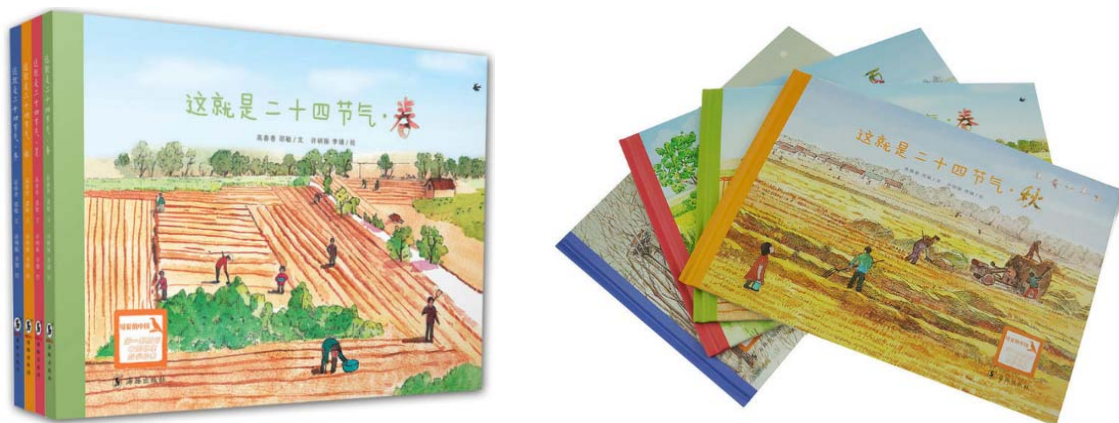

图 2 《这就是二十四节气》

Fig.2 "This is the 24th"

和自然科学教育不可多得的优良读物,是专为本土儿童设计的第一套原创地理科学绘本,使孩子更加热爱生活、敬畏生命,升华自己的精神世界。该丛书入选“2017 年向全国青少年推荐百种优秀出版物”,文津奖获奖图书等。

由作家陈卫平所著的原创童书《写给儿童的中国历史》见图 3,这套童书是基于本土传统文化、人文历史和空间地理的儿童科普类图书,整套童书是由近百篇故事和千幅插画组成的,贯串了上古至今的传统历史,通过多元化观点的叙述,启发少儿以多元角度看待历史,从而激发少儿对历史的兴趣,并学会思考历史,给予孩子更多思考的能力与判断的智慧。在书中还设计了“说来听听”鼓励读者互动与发想,拓展儿童的思考深度与广度,达到有效率的学习与思考。还针对历史人物、专有名词、代表性文物、典型事件等,特设更深入详细的介绍与注释小专栏,增进孩子的历史深度与知识。这套童书是第十届文津奖获奖图书,正由于创新化的整合,使其畅销台湾 30 余载,是当网童书销售排行榜近两年来的前三名。

由前任“台北故宫博物院”院长周功鑫主持编撰的《战国成语故事与赵文化》和《战国成语故事与秦

文化》,在今年的台湾书展上热销。为套图书的素材是由周功鑫亲自采集的,在出版团队的搭配上,选择了史学家对历史故事进行史实方面的编撰,再由儿童文学家针对儿童的阅读习惯修改至易读的程度,为了营造最佳的阅读体验,更邀请了好莱坞动画分镜师纪柏舟的团队为故事配图,这套书被评价为“大师做的小人书”,是一座建在纸上的中华文化博物馆,从战国到宋朝,将上千年的历史叙说完全。整套丛书以战国、汉、唐和宋这 4 个中华传统文化蓬勃发展的典型时期为主轴线,参考古籍资料及相关文献,使政治、历史、艺术、礼仪等传统文化要素在相应的成语故事时代背景下,相互印证与阐发,重现了古人在衣食住行上的生活全貌,借助成语的语言载体把传统文化像种子一样撒到全球华人特别是少年的心田去,做出了一套集传统文化、本土知识、礼节品德、美学教育于一体的高品质原创童书。就当下而言,周功鑫不只出了一套成语故事书,继 150 册《图说成语》系列编著之后,又编撰了《图说中华人物》系列丛书,以传统文化为核心,继续创新发展她的原创童书之路,《图说中华文化故事·战国成语与赵文化》见图 4,其中《战国成语故事与赵文化》的简体版已经再版 3

图 3 《写给儿童的中国历史》

Fig.3 "Chinese History Written for Children"

图 4 《图说中华文化故事·战国成语与赵文化》

Fig.4 "Illustration of Chinese Cultural Stories, Warring States Idioms and Zhao Culture"

次，繁体版再版 2 次，并在海外被翻译成英语、韩语出版。

由此可见，以传统文化为核心的创新化发展是原创童书高品质的保障，能够真正走到读者心里去，让传统文化植根于新生代读者心中，让他们更自觉地选择阅读本土的原创童书。

2.2 创造性转化

在传统文化中，原始素材还需要创造性充分转化。就是不拘泥于形式或旧观念，按照新时代、新发展的内在要求有效转化，体现为童书原创素材的创造性充分转化^[6]。

为纪念 Lewis Carroll 的《爱丽丝漫游奇境》原著出版 150 周年，由插画师约翰·坦尼尔与纸艺造型师罗伯特·萨布达共同制作完成的立体书《爱丽丝漫游奇境》于 2013 出版，《爱丽丝漫游奇境》见图 5，一经面世便引起了世界轰动。闫红兵在十几年前看到此书后深有感触：一个经典的传世故事能用如此奇幻多变、机关重重的方式去重新演绎，是对传统经典的全

新解读与创造性转化。而在我国类似的经典故事更是数不胜数，可惜没有一本原创的本土立体绘本，孩子也就无从得到这样新奇的阅读体验。在十几年前，类似的创新转化在当时国内并没有可行之策，这种立体纸艺造型工艺也没有人能掌握，更没有引起本土童书出版业的觉醒。几经努力，于 2015 年由乐乐趣童书获得该书的引进版权，在市场上掀起了立体书的热潮，优秀的立体书符合儿童认识世界的规律，能得到儿童的喜爱。

在近 10 年里，闫红兵带着乐乐趣童书引进了百套相关童书，研究拆解了多数国外经典的立体书，同时也开始研究国内可以创造转化的经典名著，首选就是齐天大圣的故事。2016 年 10 月，以 64 年电影版本《大闹天宫》为蓝本，利用立体纸艺还原与再塑了猴王的经典形象和宏大饱满的场景，成为传统文学经典与现代立体纸艺的突破与融合，装帧采用蓝色布脊沿袭了古装帧形式，整套书体现出传统艺术与现代纸质艺术的珠联璧合，《大闹天宫》见图 6。

图 5 《爱丽丝漫游奇境》

Fig.5 "Alice in Wonderland"

图 6 《大闹天宫》
Fig.6 "Havoc"

3 以传统文化为支撑的原创童书发展

3.1 扩展素材题材类型

越来越多的父母开始注重育儿教育的培养,为孩子提供了优质的物质条件和相对安全舒适的环境,多数情况下会特意屏蔽某些不良信息或繁复的事物,但由此发现这样的行为也无意中阻碍了孩子去探索真实而复杂的生活,在幼儿阅读过程中“游戏化”引导趋势明显,为了迎合孩子兴趣爱好的素材,往往会使童书创作的越来越近似,加之“游戏化”阅读引导更使得阅读留与表面,使“轻阅读”成风^[7]。

2016 年上海书展上《野芒坡》像是一束照进心灵的光,为现实主题的原创童书开辟了新的素材库。作者殷健灵女士将创作的关注点聚焦在少儿内心的成长上,展现了心灵深处对人生的感悟和思考,主人公描述的是一个没有见过亲生母亲,遭遇狠毒的继母,短暂温暖对外婆的记忆,营造出如此悲凉的童年背景,在随后到孤儿院遇到的各种善与恶,善与善,孤独、瘦弱的幼安探寻自我成长的道路,从艺术中发

现了一束光,可以实现自我的光亮,更像是引领读者,是否也可以坚持到实现自我的那一天,变成一个强大的自己。《野芒坡》就像一本陪伴心灵上追求自我探寻的成长手册,指引的一座灯塔,而不是剔除掉黑暗的“俯就”。是告知在面对人生历经淬炼后,仍保有纯粹的心性和不被世俗化的心智,成长是伴人们一生的作业,是内心世界里不可避免地一次次厮杀。类似现实主题的素材创作关注的是人文精神,避免以往“轻阅读”的体验,更能在精神上滋养在这片土地上长大的孩子,这才是这个时代所需要的优秀的原创童书,《野芒坡》见图 7。

图 7 《野芒坡》
Fig.7 "Nomanopo"

汉字是从古代文字体系中流传至今且唯一还在使用的文字,尤其是善本里的文字,在我国也有很多专家学者也在研究经典善本,对于传承的理解,不仅是对古籍内容的研究,其各个善本刻板留下的汉字艺术也是需要传承的^[8],文字是民族文化得以传承的重要载体和元素,体现了民族传统文化中的思维模式和文化意蕴。中信出版集团在《给孩子系列》童书和瑞典汉学家林西莉撰写的《给孩子的汉字王国》见图 8,目的在于帮助孩子对于文字作进一步的认知,亮点在于以“汉字”为创作素材讲述故事——汉字的起源及其发展中的中国文化史,从孩子的认知特点出发没有采取学究式的论文形式,作者在前言里专门提及“汉字是书面语言的基本要素,就像元素周期表里的元素一样,一旦逐个地认识了,就会成为理解语言的钥匙,更能有助于理解这些文字被创造时的生活。在 500 多幅配图中,直观体现了汉字的造字起源,增强了孩子对汉字的认知和记忆,从甲骨文、金文起源到繁体 and 简体,体现了文化在传承过程中的不断变革与创新,让孩子体会到了汉字之美,除此之外还融入了古代传说和民风民俗,扩展了知识面,提升了阅读体验。

除了上述这些素材创作外,在多民族的国家里,少数民族的文化也不能忽略,对于少数民族文化资源的发掘和合理再利用,能更好地符合现代社会的需求和发展。

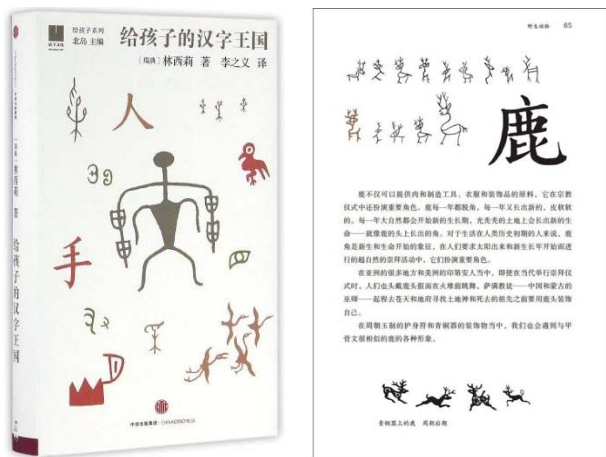

图8 《给孩子的汉字王国》
Fig.8 "Chinese Characters for Children"

3.2 经典名作艺术再开发

《山海经》在我国是集古代神话、古史、民俗、民族、地理、物产、医药、宗教等方面于一体的经典古籍,其丰富的内容和充满奇幻的描述所体现出来的幻想色彩贴合少儿阅读习惯。由河南大学出版社出版的《童话山海经》将其中的经典选段用便于理解的白话文加之童趣的语言方式,把一个个蕴涵哲理和启迪的故事深入浅出地娓娓道来,给孩子描绘了世界最初的模样,生动地彰显了民族特点。在传统印象中,传统的历史书籍是正襟危坐的,然而将同样的内容借用不同的题材更适合儿童阅读。《两汉传奇卷》、《纵横三国卷》和《东周列国卷》这3部属于话说历史的穿越类童书,书中3位主人公是当代的小学生,穿越到历史朝代里,身处不同的朝代,感知民族发展的历程,见证中华恢宏的传统文化。让低龄受众群体在现代与传统之间有了玄幻的阅读体验。

绘本类原创童书除了色彩艳丽的西式插画外,中国的写意、工笔、国画、书法等传统的绘画和书写方式蕴涵的东方美学及意境也可以在绘本类或插图中体现^[9]。在古典科普绘本《农耕图》和《蚕织图》中,书籍装帧设计师朱赢椿将书中的配图直接沿用了清代画师焦秉贞的绘画,给人一种古典的阅读感受,儿童文学作家梅子涵评价:在这样一个快速的时代,仍旧有人在出版这样的书,把如此古典的细致图、神采图、趣味图,小心地配上文字,很儿童的文雅味,很文雅的诗意味。又如,上海人民美术出版社出版的《开天辟地——中华创世神话连环画绘本系列》,在这30余本连环画绘本的配图中,将水墨写意、传统工笔等运用其中,使中国美学、东方意境有如草蛇灰线般贯穿始终。

4 结语

中国的童书承载着传承传统文化和优良品质的

使命,坚定不移地撰写我国特有的民族文化是原创童书的核心动力,只有让传统的文化积淀和精神加入到孩子世界观的建设中去,让儿童学会人性关怀和尊重生命,才能使传统文化的精髓得以延续^[10]。重温近年来的原创童书出版,“传统文化”和“本土原创”成为发展亮点,特别是越来越多的创作者和出版社对民族历史、传统文化等关注度大大提高,以传统文化为核心的原创童书在2017年各大书展上受到广泛关注,总体而言,中国原创童书发展虽然并非十全十美,但是在形式上与时俱进,在内容上原创性、自主性增强,展现出了巨大的发展潜力。以传统文化为核心的中国原创童书的生长动力不会停止,出版未来会更好。

参考文献:

- [1] 杨丽. 解析曹文轩《青铜葵花》对童年本质的思考[J]. 芒种, 2015(24): 9—10.
YANG Li. Analysis of CAO Wenxuan's "Bronze Sunflower" on the Nature of Childhood[J]. Mangzhong Literature, 2015(24): 9—10.
- [2] 梁毅. 对少儿图书版权引进的思考[J]. 传播与版权, 2014(7): 120—121.
LIANG Yi. Reflection on the Introduction of Copyright for Children's Books[J]. Communication and Copyright, 2014(7): 120—121.
- [3] 谭旭东. 我国童书“走出去”的战略意义[J]. 出版广角, 2017(18): 34—37.
TAN Xu-dong. The Strategic Significance of the "Going Out" of Children's Books in China[J]. Publishing Wide Angle, 2017(18): 34—37.
- [4] 张贵勇. 读出历史的妙处[J]. 基础教育论坛, 2015(32): 26—28.
ZHANG Gui-yong. The Beauty of Reading History[J]. Basic Education Forum, 2015(32): 26—28.
- [5] 姚静萍. 传统书籍艺术对现代书籍装帧的启示[J]. 西北民族大学学报, 2011(1): 1.
YAO Jing-ping. The Enlightenment of Traditional Book Art on the Binding of Modern Books[J]. Journal of Northwest University for Nationalities, 2011(1): 1.
- [6] 阎鹤. 书籍设计多维度空间形态的研究[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 38—41.
YAN He. Research on Multidimensional Spatial Form of Book Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 38—41.
- [7] 季新萍. 回归游戏的幼儿本真阅读价值与实践策略[J]. 学校管理, 2017(10): 13—16.
JI Xin-ping. Children's True Reading Value and Practical Strategies for Returning to the Game[J]. School Management, 2017(10): 13—16.
- [8] 刘宇, 周雅琴. 古籍整理出版中善本字库建设的重要性研究[J]. 编辑之友, 2017(3): 25—26.
LIU Yu, ZHOU Ya-qin. Study on the Importance of the Construction of a Good Character Dictionary in Ancient Books Publishing[J]. Friends of the Editor, 2017(3): 25—26.
- [9] 周雅琴. 书籍装帧中的文化传承[J]. 美术大观, 2008(8): 125.
ZHOU Ya-qin. Culture Inheritance in Book Binding[J]. Art Grand View, 2008(8): 125.
- [10] 周来祥. 文艺美学[M]. 北京: 人民文学出版社, 2003.
ZHOU Lai-xiang. Literature and Art Aesthetics[M]. Beijing: People's Literature Publishing House, 2003.