

希望社从非遗找灵感,何以成为“最美”?

■中国出版传媒商报记者 聂慧超

2023年度“最美的书”评选结果近日在沪揭晓,希望出版社(以下简称“希望社”)的《高跷走兽》榜上有名。

从完成出版任务到主动跟进,从写给孩子的三晋文化读本《少年读山西》,到中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”获奖图书《金珠玛米小扎西》,再到如今获得中国“最美的书”荣誉的《高跷走兽》,希望社一直以党的二十大精神和习近平文化思想为指导,积极担负少儿出版新使命,关注当下中国儿童生存样貌、生态文明建设、中国节日节气民俗故事,关注非物质文化遗产文化、博物文化、考古文化等,在讲好中国故事、弘扬中国精神、传达中国价值观、传承发展中华优秀传统文化方面,取得了一系列耀眼成绩。

此次,斩获“最美的书”荣誉的《高跷走兽》,经历了怎样的发掘、遴选、再造、出版?如何从儿童视角回望地域特色鲜明的非遗文化?其间,编辑和设计师经过了怎样的磨合?又将赋予希望社怎样的新契机?答案备受关注。

绘本里的中国非物质文化遗产

习近平总书记强调,“历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责”。然而,优秀的非物质文化遗产却面临着与现代审美脱节、受机械化冲击、传承人凋零等挑战。由于这种局限性,孩子们无法真正了解非遗艺术品,只能通过博物馆中冰冷的简介来被动习得。

非物质文化遗产类图书是图书市场中的一个小门类,却承担着传承文化的重要使命。非遗作品丰富的人文内涵和传说故事为创作绘本提供新思路,对于丰富中国绘本题材、弘扬地域传统文化有重要意义。希望社推出“非物质文化遗产系列”,包括“国家非物质文化遗产绘本”和“山西非物质文化遗产绘本”两部分,致力以可亲的原创童趣绘本故事,聚焦非物质文化遗产,增强孩子的文化自信,提升其审美能力。

汾水绵绵,黄河泱泱。山西省历史文化积淀深厚,蕴藏着丰厚的非物质文化遗产,它们本身的装饰美感、制作流程、传说故事,都是绘本创作的优沃土壤,将其作为创作对象进行绘本艺术的创作,在兼具其本身的民族性和装饰性的同时,融合新的视觉语言制成绘本,在幼儿、青少年等广大阅读群体中宣传。将弘扬非遗艺术与增强文化自信、增强孩子审美能力有机结合,可以达到事半功倍的传播效果。

“山西非物质文化遗产绘本”目前共推出5册。《高跷走兽》是希望社今年6月推出的“中国韵·山西

非物质文化遗产绘本”第一辑中的一册,以孩子的视角描绘形形色色的大人装扮成的走兽高跷,有长长鼻子的大象,皮毛亮晶晶的黑狸虎,金色鹿角的梅花鹿,黄色胡须的鳌,绿色胡子的独角兽。高跷表演通过人与兽的巧妙组合,体现了当地老百姓祈盼风调雨顺、农业丰收的美好愿望。

除了《高跷走兽》,该系列还有《奶奶的花馍》《瑞狮来啦》《社火来啦》《外婆的布老虎》,分别以山西非遗中的“民间社火”“高跷”“黎侯虎”“芮城摇头狮”等为创作主题,不仅弥补了山西本土非遗原创绘本空白,也为山西非物质文化遗产的创新发展找到新的路径——以绘本艺术为创作载体,传承与保护山西非物质文化遗产,坚定文化自信,弘扬中国传统民间艺术。据悉,希望社还会继续推出该系列第二辑。

“最美的书”,顾名思义,强调书籍内容与形式的完美结合。中国“最美的书”赛事已举办多届,在提升国内书籍设计水平等方面发挥了一定作用。今年,评委们一致认为,书籍设计归根结底要为更好的阅读体验服务,抢夺内容的设计或是为了设计而设计都属于无效设计和过度设计,一定要强调贴近读者、结合书籍的功能性与实用性来谈美。

《高跷走兽》在书籍的设计方面别具一格,能够把握好“美”与“用”的尺度,在众多参赛作品中胜出,离不开希望社对该书插画师团队给予的高度重视。据了解,该书的插画师团队成员涵盖插画设计、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、文化遗产保护等专业领域。团队立足于山西省非物质文化遗产保护与传承,以太原理工大学山西文化遗产保护与修复协同中心为支撑,研究非遗绘本创作与开发近5年。

基于多年潜心钻研的经验积累,该团队在设计《高跷走兽》时,充分注入对时代、对审美的态度,打破传统儿童绘本的形式,采用全新探索体验阅读方式,设计了书中书的形式。书中书之一,在翻阅儿童绘本的同时也可翻阅书口的小书,边阅读故事,边认识词语,增加儿童阅读的趣味性。该书中的作者感言、非遗介绍、作者简介、绘者简介等形成一个质地柔软的别册,嵌套于书之中,形成书中书之二,别册与内页无论从纸张、手感、排版形式等都形成了强烈的对比和差异化,增加了阅读体验的丰富性和趣味性。在阅读中,内页刻意镂空圆形,透露出下一页的关键词,吸引和引导读者去探索、阅读下一页。装帧结构上,整体采用卡书的形式,纸张厚而结实,不易撕损。全书圆角模切,握持舒适,对于儿童具有实用性和亲和力。现代时尚的荧光橙墨贯穿全书,整体设计赋予传统非遗新生命。

在图书开发方面,“山西非物质文化遗产绘本”5册图书已经全部进行了融合出版,配有精美动画视频,开发了配套的布偶玩具、礼品袋、手提袋等周边文创产品,旨在将新型技术手段、新的载体与非物质文化遗产相结合,寻找非遗创新型保护与传承方法。

构建特色文化绘本品牌矩阵

希望社自2009年开始布局原创图画书出版,经历10余年耕耘与探索,希望社的多个原创绘本成熟品牌,已经形成一定的社会影响力和市场口碑。

希望社党支部书记、社长、总编辑王琦表示,为打造质效俱佳的绘本产品群,该社于2020年底成立

专门的图画书编辑部,与低幼编辑室与美术编辑室形成三股绘本编辑力量,发挥各自优势,打造绘本品牌矩阵。

当前,中国少儿出版从规模增长阶段进入到质量增长阶段。王琦表示,在此背景下,希望社以制度作保障,高度重视绘本的出版工作,每个选题都严格经过三级论证,挖掘具有市场潜质、符合国家“讲好中国故事”“传承优秀文化”等主旋律的选题,并将其作为重点项目来持续稳定地推进。同时,社里设立了以编辑为中心的绩效机制,在选题策划、人员配备以及项目落实等各环节均给予积极扶持。对于编辑个人的奖励力求到位,为获奖图书设置一系列荣誉扶持奖励。在人才梯队培养与选拔方面,强调人才的综合性发展。编辑不但能做文编,还有美术特长,掌握美编技巧。此次获得中国“最美的书”荣誉的《高跷走兽》,就是美术编辑室主任王蕾做的书。

“中国风·儿童文学名作绘本书系”是希望出版社首次较大规模推出的一套原创绘本,10年推出80余册,用“最中国”的名家原创绘本,讲述新时代中国童年故事。该系列囊括了梅子涵、保冬妮、高洪波、张之路等在内的中国儿童文学老中青作家的原创绘本作品集,并力邀国内外有影响的实力派插画家,讲述中国情怀、中国民俗、中国味道、中国风貌的儿童文学名作绘本书系。该系列入选国家“十三五”重点出版物规划项目,荣获“第五届中国优秀出版物”奖提名奖,获“经典中国国际出版工程”“丝路书香工程”资助。《我爱妈妈》《奶奶的旗袍》《牛肚子里的旅行》《花娘谷》等20种30余册图书,版权输出至英国、法国、约旦、沙特阿拉伯、韩国和中国台湾地区。

此外,希望社还策划了“童诗说传统文化系列”“世代相传中国童话系列”“了不起的考古系列”以及2个人选“十四五”国家重点出版物规划的中长期精品原创绘本项目——“伟大精神在人民系列”和“身边的博物馆系列”。以创新的绘本书写,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,引领新时代儿童价值观、人生观、世界观的形成。

希望社一直在打造关注新时代童年样貌的优势品牌——希望树原创绘本馆,以美育、音乐启蒙、习惯养成、心灵启迪等原创绘本的形式,助力新时代儿童健康成长。比如,获教育部首批幼儿图画书推荐书目、央视最美绘本的《去过一百万座城市的猫》,入选2022年“中国好书”月榜的《我的爸爸妈妈》等。

出版人
CHINA PUBLISHERS

欢迎订阅2024年出版人杂志

中国内容创意领袖刊

全球文化产业观察者

· 深度业态分析 · 精彩文化故事
· 经典传播案例 · 顶级创意人物

国内统一刊号: CN43-1455/G2 刊期: 月刊(每月1日出版)
定价: 25元/册, 360元/年(含60元中通快递费)

地址: 北京市海淀区西三环中路10号望海楼E座6层 邮编: 100142
联系电话: 010-88028626 传真: 010-88028360
电子邮箱: publishers@vip.sina.com
银行电汇户名: 中广瀟湘广告(北京)有限公司
开户行: 中国银行北京大成大厦支行
收款人账号: 319456024539

杂志订阅方式
个人用户推荐识别
以上二维码购买

—— 大美中国服饰 · 3000年汉服文化 ——

大师联合打造 收藏级图书 2023中国“最美的书”

一工一线 与岁月共赴华服盛宴

衣襟锦绣 承平时光

书名 千古霓裳: 汉服穿着文化 作者 汉服北京
装帧设计 尹琳琳 定价 698.00元 产品顾问 薄海

出版单位: 化学工业出版社

地址: 北京市东城区青年湖南街13号

出版日期: 2023年7月

化学工业出版社

生活讲情调
CHARM OF LIFE
艺术有腔调
RHYME OF ARTS

扫码下单

