

(上接第14版)

景绍宗

北京人。中国民俗绘本作家、画家、美育专家、动画导演。国家统编义务教育教科书《语文》一至六年级封面画家。作品《梅里的雪山怪兽》《我爸爸是燕子侠》《中华国韵·绘童谣》等,频登畅销书榜,荣获国内外众多奖项。

我的创作都根植于本土文化

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

我童年的那个时代绘本在市面上是找不到的。童年最喜欢上海美影厂的动画角色。儿童文学是可以买到的,读过很多,很多经典的儿童文学都喜欢。

长大后,最喜欢的绘本创作者是?

喜欢罗尔德·达尔和昆廷·布莱克,谁不想认识威利·旺卡并且继承一家天马行空的“巧克力工厂”呢?

创作时必备的“灵感燃料”?

有笔就行,我在各种环境中创作过,甚至没有桌子、椅子,冬天没有暖气。

儿童节
快问快答

从兴趣来说,我喜欢故事,喜欢画画,图画书是很好的载体。我的曾祖父是京城民间花会的四大前引之一景禄,那时来北京走会的传统艺人都会来我家报到,从他们的演艺服装到使用的道具,都非常有传统审美特点,比如一顶帽子或手中的一根道具棍子,都是精雕细琢,上面精美的花鸟纹、如意纹、祥云纹等纹样,都包含着文化寓意。爷爷唱了一辈子京剧老生,小时候非常喜欢听他讲各种各样的传奇故事,有些是小说里的典故,有些是京城旧事,故事亦真亦假,加上我自己又很爱幻想,小脑瓜里经常演绎出节外生枝的情节。父亲热衷于国画,他给了我绘画的启蒙。

我的创作都会根植于本土文化,不只美术层面,还有我们的情感诉求和文化。比如我们特有的对回家的情感,家是我们的归宿,过年了,不管万水千山、困难重重,我们都要回家。再比如我们的饮食文化,中国的饮食是大家围坐圆桌,夹一个盘子里的菜,它不仅

果腹,更像是一种情感的黏合剂,这都是我们特有的情感与文化。拿饮食比喻,要把好吃和有营养调配好,我们的文化很有营养,但口味也要调整到贴近现代孩子的情趣上,这是不断调整的方面。

聊 聊 作 品

我们中国有很多的长卷,又称手卷。比如“清明上河图”“富春山居图”“千里江山图”“洛神赋图”等等。这种长卷的壮观,细节的丰富和趣味,让我特别想把它融入到儿童绘本里,恰好我有一个关于火车的内容——《吉祥怪怪车》,这种长卷形式特别合适。当我们把样书拿给孩子看时,孩子翻开书,随着画面不断地拉长,他们会发出兴奋的感叹,哇哇!同时,这也是一部专门为孩子创作的关于传统文化二十四节气的绘本,节气和四季比较起来没那么分明,特别是临近的节气,怎么表现才能让孩

李志宇

自由插画师,菜鸟玩家,爱书,爱电影,爱画画。在魔法象旗下绘制了包括《月光下的冒险》《非常拯救计划》《举起我的梦想》《寻找并蒂莲》《闪光书店》《不可思议的文学课》等数十本小说和阅读学园系列《从此以后——童话故事与人的后半生》等理论书的封面和插图。创作了《大海和小鱼》《大山的生活》《虫虫飞》《谁吃了我的大饼》等幼儿绘本教材的封面和插图。

我可能会在深夜或者清晨画画

儿童节
快问快答

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

必须是哪吒,实际上我最早接触的是1979年版的哪吒,第一次看到这个动画形象时只能用惊艳来形容!童年最喜欢的书,那还得是《西游记》的连环画和《哆啦A梦》的漫画。事实上对我影响更大的可能是《老人与海》《狮子王》和《指环王》这样的文学或影视作品。

长大后,最喜欢的绘本创作者是?

至今最喜欢的还是陈志勇,布赫兹也很喜欢。他们的作品都巧妙地模糊了现实和幻想的边界,这一点让我十分着迷,他们的作品所传达的哲思也比较深邃。

创作时必备的“灵感燃料”?

我喜欢听音乐,但创作时一般不会听,我也没有吃零食的习惯,但安静的环境对创作来说必不可少,因此我可能会在深夜或者清晨画画。

让我选择绘本创作,契机来自魔法象的两位编辑:才真和wing。事实上我更多的是在为儿童小说绘制插画,绘本的创作仅有过一次教育局的学前绘本项目,但那次创作过程十分鼓舞人心,应该说我把手墨、动画、漫画这些从小影响我的因素都融入到了绘本里,并且一想到孩子们会拿着我画的绘本朗读的样子,心里暖暖的。

童年时期,我爱看动画,也爱玩游戏。我相对擅长画一些可爱温暖又精灵古怪的东西,这得归功于类似《鬼马小精灵》《哈利·波特》和《龙猫》这类影视作品,以及像《饥荒》《植物大战僵尸》这样的游戏。对我而言,画画的一大乐趣之一就在于创造生动有趣的角色。传统文化方面,我读小学的时候周末常会去学习国画,即便长大以后没有继续走国画这条路,但这种传统绘画的技法始终对我有潜移默化的影响,比方说国画的构图方式、以及对水墨和水彩风格的偏好。所以,尽管放学了还要上兴趣班有时会让我觉得很痛苦,但回头看总体还是有益的。生活方面我几乎不受社交媒体的影响,但个人经历则会影响我在作品中的情感表达,我的成长经历使我更容易在儿童成长题材或者与大自然相关的题材上获得强烈的情感共鸣,这时候绘画风格就会让位于情感表达,我会选择与自己情感共鸣更强烈的绘画风格来描绘故事。

聊 聊 作 品

最新的一本书是《迈向大山的一百步》——意大利作家同时也是一位音乐家和环保工作者Giuseppe Festa先生的小说。我为这本小说设计封面和内插。我爱这本书!故事里辽阔的天空、高耸的山峰、翱翔的雄鹰和远足少年的冒险经历,深深地吸引着我。我为这本书创作插图的方式就属于情感主导绘画风格的典型。我第一次选择用类似版画的风格来呈现它,因为我认为只有版画风格才能承载我对这个故事的感情。尽管我达到的

成果可能很有限——肯特的木刻版画是我当时主要的参考对象,但其实稍微想想也知道,仅凭我的功力是难以驾驭版画面线条的,更何况我用的是数位板手绘。所以一场鏖战开始了,我必须不断地在精细度和粗犷感之间寻找平衡,在过往的涂抹经验和全线条勾勒之间挣扎,最终在编辑和美编的帮助下,寻找到了一个自己能接受的平衡点(希望不会愧对作者)。

话 题

在创作中更倾向使用数字化工具还是传统手绘技法?

罗曦

一位低产绘本作家,一位喜欢涂鸦的插画师,一位什么都干过的童书策划人+项目执行人,一位脑子里一天到晚冒着各种奇怪灵感的绘本老师,创立成都BUD绘本工作室/BUD原创童书工作室的佛系妈妈。著有原创绘本《刺藤》,入选“全国书店之选”少儿文学书目。著有亲子漫画《一只宝宝在长大》《一只宝宝一周岁》。原创绘本《星球发明家》入围美国国家图书奖,并获得美国Living Now Book Award儿童励志图书金奖。

单幅插画的AI取代率非常高

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

童年只有小人书,各种小人书,连环画,只要有图的都看。

长大后,最喜欢的绘本创作者是?

佐佐木洋子、霍利·霍比、艾莉森·简、陈志勇等等。对于一个深爱绘本的人来说,画得好的(尤其是比我画得好的),都喜欢!

创作时必备的“灵感燃料”?

只要有点声音就行,怕孤独又怕太吵,需要有点声音让我专注。

儿童节
快问快答

天选绘本行业人,大二时机缘巧合,因为专业课老师的好友公司需要插画主笔,就去试了试,然后发现我竟然能行!1个月画50张草图没难度!然后一只脚踏踏进来,从铅笔画草图,墨水笔拷贝的年代到板绘时期,从未离开过。当我读了数不清的

子一下抓住这个节气的特点,或者能够感受到这个节气呢?我的想法是,用节气和常见的场景建立联系,和有普遍认知的、贴近生活的事物连接起来,产生一种“连觉”的效应。比如大暑火锅店,吃火锅大汗淋漓,这是大暑会有感受。比如惊蛰实验室,雷声一响,不止是蛰伏的昆虫苏醒,我还创作了许多神奇的动物也随之诞生,这是一个复苏萌发、充满生机的节气。再比如夏至游泳池,夏天到了,该游泳了,孩子们一下就能抓住这个节气的特点,感受到这个节气。

话 题

在创作中更倾向使用数字化工具还是传统手绘技法?

我一直使用手绘,手绘有独特的生命力,有手工的温度,甚至会保留一些手工制作的小瑕疵,我喜欢有人情味、质朴的感觉。数码和手绘都可以创造出好的艺术作品,这完全看个人的持笔感觉,遵从自己的感受去选择就好。

是否尝试过AI辅助创作?

AI还需要发展,现在模仿出的图还缺少生命力,目前可以辅助搜一下资料。对于未来机遇,看个人追求,假设这世界的家具全是由AI机器人生产的,你是否愿意开一家手工制作木家具的小店,但要接受这种店出货量不大,并且你在参与和经历一件“生命”的诞生过程,把人类的精神分一部分注入“物”里,观众和使用者也许形容不出,但都会感受得到。

梁少聪

绘本创作者,绘本编辑、翻译;2014年开始绘本创作,已出版《音乐森林》《精灵的歌》《八音的秘密》《看见天鹅的房间》《音乐小森林》《去剑桥学插画》《从零开始做绘本》等20余部。作品被翻译成英语、西班牙语、韩语、泰语等在全世界发行。曾入选意大利博洛尼亚插画展最终名单、福布斯中国30岁以下精英榜等,荣获英国iJUNGLE国际插画奖、西班牙Apila国际绘本奖。

用更多元的方式讲故事

儿童节
快问快答

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

当然是《樱桃小丸子》里可爱的小丸子啦,喜欢小丸子平凡普通但充满乐趣的日常生活。

长大后,最喜欢的绘本创作者是?

我喜欢的绘本创作者很多,比如安·艾珀、汤米·温格、李欧·李奥尼、安德烈·德昂、荒井良二、白希娜、苏西·李等。最近最喜欢的是五味太郎,因为他的故事有很多留白,能让我思考很久。

创作时必备的“灵感燃料”?

我的大部分绘本都是以音乐为主题的,因此打开音乐就是我准备画面的仪式。我会根据画的不同内容整理不同的音乐歌单。这些音乐会影响到我的画画状态,给我更多灵感和能量。

小时候,童话故事和小画书陪伴我度过很多美好时光,那些色彩斑斓的画面、生动有趣的故事,让我感受到了快乐,我也因此痴迷于写作和画画。后来,我去了英国的剑桥艺术学院儿童绘本系统学习绘本创作。在出版了我的第一本绘本《音乐森林》之后,我更加坚定了成为一个创造美好童话的人的理想。我从6岁开始学习小提琴,虽然我爱音乐,但是在长时间的枯燥乐器训练中,我最终还是选择坚持“画画”。虽然放弃练琴没有让我拥有好的技术去演奏音乐,但从另一个角度说,我可以从一张白纸的状态去纯粹地享受它。正因为技术上不可触及,才让我从开始创作绘本到现在十几年中的每一分,每一秒,每一幅画,每一本书,每一段文字都无时无刻地想念音乐,热爱音乐,赞美音乐。

聊 聊 作 品

《看见天鹅的房间》讲述了一个温馨的故事。爷爷本来答应带孙女多多去公园看天鹅,可窗外一直在下雨。多多有点儿无聊,翻捡玩具时意外发现了爷爷年轻时演奏的大提琴。于是,本该去公园看天鹅,却变成了听爷爷演奏《天鹅》。神奇的是,当琴声渐渐响起时,房间里似乎真的长出了花草树木;许多只美丽的天鹅正在飞翔、嬉戏和舞蹈……音乐最奇妙的地方在于,它能带我们去任何地方,当耳朵被打开,我们会更敏锐地听到生活中未曾留意的美好的声音。在创作过程中,我遇到了很多挑战。首先,我要把音乐元素融入到绘本的画面中,于是我反复聆听《天鹅》这首曲子,并将《天鹅》的五线谱分段,把它们巧妙地融入到绘本的画面中,让文字、音乐和画面像三股彩色的风汇聚在一起,创造出独特的视觉结构和效果,同时也延伸了阅读的边界。其次,我从小女孩的视角出发,让她通过大提琴的音乐想象出森林、湖泊、天鹅,并在这个想象的世界里展开一系列的冒险。为了让故事更加生动有趣,我绘制了很多细节和情节,让读者能够身

临其境。在插画技法上,我使用了独幅版画。独幅版画属于一次性印制,它的优点是画面丰富,有很多自然的效果,因为通过版画机器施压,油墨能够在画面上制作出许多惊喜和意外,这是任何画笔和材料都无法实现的。但也正因如此,独幅版画的结果变得不可控,而且极易失败。有时候一张满意的作品要画五六遍,我也经常被重复性的工作折磨到崩溃。

话 题

在创作中更倾向使用数字工具还是传统手绘技法?

在创作中,我其实更倾向于将数字工具和传统手绘技法结合起来使用。我觉得这两种方式各有优缺点,结合起来能够发挥它们的最大优势。比如我这几年一直在持续创作的“音乐小森林”系列绘本。这也是一套文字、图画、音乐三合一的低幼绘本,对于低幼的画风,我需要尽可能简化和归纳,只留下最重要和最具体的造型和色块。因此,在创作上,我会首先使用铅笔、水彩、水粉这些传统工具在水彩纸上进行画线和上色,因为它们能够让我更加自由地表达自己的想法和感受,同时也能让画面生动稚拙,充满艺术感和生命力。然后,我会再将这些手绘作品扫描电分进电脑,使用Photoshop和Procreate对每一张画进行细节修改、画面调整,统一尺寸和颜色、添加一些微妙的光影、利用丰富的笔刷还能实现一些传统手绘难以达到的效果等等。

是否尝试过AI辅助创作?

不得不说,AI确实给我带来了一些新的思考。在创作初期,当我感到灵感枯竭的时候,我会借助AI来获取一些新的想法和思路。它会根据我输入的关键词,生成一些相关的图片和故事片段,这些有时候能给我带来意想不到的启发,让我跳出自己的思维定式,从不同的角度去思考问题。但,也仅限于此,因为AI所生成的画面大多僵化生硬,缺乏感情和温度,很难打动观众,也难以达到辅助创作的程度。

话 题

在创作中更倾向使用数字工具还是传统手绘技法?

十几年前就患有腱鞘炎这种“不治之症”。反反复复地发作,让我不能大幅度地使用手进行绘制,这让我一度苦闷了很久。所以我的很多作品会结合板绘来完成,线稿部分手绘,颜色部分板绘,有些还会加入拼贴或者纹理,提升画面效果。自从成为绘本老师后,更加觉得,创作不分形式,能诠释作品的就是好方式。

是否尝试过AI辅助创作?

AI现在经常会帮助我的学生找一些灵感和参考。在我接触的商稿里,单幅插画的AI取代率非常高,包括封面。AI大大提高了效率,也让一部分插画师面临失业,这也是大势所趋。

但有一部分是AI取代不了的,就是原创性和独具自我风格的绘画表达。

(下转第18版)