

(上接第15版)

吴敬 毕业于清华大学美术学院。插画师、绘本作者。绘本《丝路》《四时吉祥·中秋》《四时吉祥·端午》获俄罗斯“图书印象”(Image of the Book)国际插画与图书设计大赛原创图书奖、最佳图画书荣誉奖奖项。绘本《四时吉祥·春节》入选2024年博洛尼亚最佳童书之100本优秀童书特展(Braw Amazing Bookshelf)。绘本《金鸟》获2020年冰心儿童图书奖、四川省文物局颁发的博物馆2020年度十佳文博科普读物,入选2021教育部幼儿书目,2024年获俄罗斯“图书印象”(Image of the Book)国际插画与图书设计大赛原创图书奖。

当代绘本应该构建一种视觉素质教育

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

上海美术电影制片厂的动画片《天书奇谭》、张天翼的童话《大林和小林》。

长大后,最喜欢的绘本创作者是?

我喜欢很多绘本作者,他们都是我学习的对象,很难说出最喜欢哪一位;最喜欢的商业美术前辈是传统敦煌莫高窟壁画的那些无名画师、《哪吒闹海》的张灯先生。

创作时必备的“灵感燃料”?

播放刑侦电视剧、谍战剧,边听边画。

我从小就喜欢书,只要有字的东西,我都会拿来看一看。小时候爱看连环画,大学的专业是书籍装帧。虽然后来工作一直是广告设计、商业策划这个领域,但是从学生时代开始,就客串性地做过一些与人合作的插画。2017年,也是偶然遇到我们本地出版社的朋友,正好有一个命题绘本项目“巴蜀文化”,只有题材和方向,除了一个书名《金鸟》,故事和画面都需要有人创作,这也是我第一次自己写脚本自己画。这本书出版后获奖了,我正好也离开了一直从事的商业设计领域,做绘本的工作让我觉得很松弛,从此开始专门创作儿童出版物。

新生代作者的叙事结构更多样化,更多的叙事主动去提升孩子的参与感,比如我在“四时吉祥”系列中,设计了训练逻辑推理能力的读图寻宝的多线叙事;色彩更多样化,新生代的作者不再局限于色彩运用,而是用更丰富的形式,例如立体、触感、空间感等等去传递更复杂的感觉和情绪,表现形式

宋祥玥

本硕中国人民大学,原果麦插画师、设计师,现明天出版社插画师、设计师。多次为知名作者绘制插画以及作为主美带团队创作插画作品并获奖,如杨红樱、余华、毕淑敏等,已出版的童书插画作品包括《绿山墙的安妮》《玛丽亚·蒙台梭利:为孩子服务的一生》《好想陪你读绘本》《你的我,我的你》等;带插画团队完成作品“杨红樱童话”系列、“淘气包马小跳”系列、《恐龙战士》等。

真正需要警惕的是人对技术的惰性依赖

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

《大闹天宫》

长大后,最喜欢的绘本创作者是?为什么?

艾瑞克·卡尔为我打开童书新世界大门。

创作时必备的“灵感燃料”(如音乐、零食、特定环境)?

我喜欢大量阅读,整理视觉资料库,吸纳不同风格的作品为我所用。另外,我喜欢研究儿童心理学、人格发展心理学等,关注人性、人格发展,它们是我创作内容的基石。

选择绘本创作源于一次学术转折。备考博士入学资格期间,导师敏锐地指出我的当代艺术创作具有独特的叙事特质,建议转向绘本领域。特别以艾瑞克·卡尔的《好饿的毛毛虫》为例,让我看到绘本这种“小画布”所能承载的“大世界”——它既是视觉艺术,又是文学表达,更是连接成人与儿童的精神桥梁。这个建议让我重新审视创作的价值维度。在济南泉城广场的新华书店度过的时光,是我最珍贵的艺术启蒙。在那些泡在艺术区书架前的日子里,翻阅着从中国水墨到西方油画,从原始艺术到现代装置艺术的各类画册,不同风格的作品在书架上平等对话,我意识到:艺术没有标准答案,只有真诚的表达。

新生代创作者最根本的突破在于实现了“双向成长”——既推动传统文化创新表达,又深入关注当代儿童心理发展。这种突破体现在,在叙事维度上,将文化传承转化为成长体验。比如通过非遗技艺的学习过程,自然融入挫折教育、专注力培养等成长议题,让文化认知与人格养成同步完成。视觉语言方面,建立了更符合中国儿童审美心理的表达体系。从传统色彩中提炼出兼具文化认同感,又能引发情感共鸣的现代色谱,形成独特的视觉语法。

我的创作始终在探索东方美学中“书写性”这一核心特质的现代表达。这种书写性不是简单的笔法模仿,而是一种流动的创作状态——就像中国传统绘画追求的“气韵生动”,或是书法中“意在笔先”的瞬间捕捉。

在视觉语言的转化上,我特别欣赏塞·托姆布雷(Cy Twombly)那种看似随意却充满诗意的笔触。东方的书写性与西方的抽象表现主义可以在更高的美学层面相遇。这种跨文化的共鸣,在我的作品《我的文学白日梦——余华散文精选》的插画创作中得到充分体现。在笔触的顿挫、组织和交叠之间,那些充满张力的构图、书写感的线条与当下时尚的配色交织,传递出东方美学特有的生命静观。

聊聊作品

正在创作的“小豆包”系列,是与著名儿童阅读专家王蕾教授深度合作的项目,是一套将阅读性与趣味性完美结合的创新之作。整个创作过程可以说是一次充满惊喜的探索之旅。

最初接手这个项目时,我们面临的巨大挑战是如何将“面团国”这个充满想象力的概念世界具象化。在形象设计阶段,团队尝试了数十版方案,但始终觉

拓宽了;角色设计上,我们允许不完美,可以坏脾气,可以没有“成就”,可以不漂亮。我认为,儿童的认知能力、理解能力比我们想象得要强,当代绘本应该构建一种视觉素质教育,所以我的绘本都多少有一些“出格”的幽默和“过深”的知识,但这也恰恰是获得小读者们喜爱的原因。

聊聊作品

“四时吉祥”系列第一本《四时吉祥·春节》还只有3/4完成度的情况下,就已经与魔法象达成了出版意向。最初的版本,虽然已经确定了视觉效果、总纲和叙事手法,但是一些关键逻辑还存在比较纠结的情况,比如十二生肖是否穿前后一致的衣服,场景叙事产生的细节需不需要前后有呼应,需要增加人物关系和以家为核心的故事线……最后经过与编辑团队多次修改、磨合,才最终确立了现在“读图寻宝”的阅读模式,后面陆续出版的《中秋》《端

得缺少一些灵动感。直到某次书展上看到孩子们用黏土捏的小动物才获得灵感:为什么不创造一个介于真实与想象之间的角色形象?

这个突破性的想法催生了现在的创作方式:首先使用AI生成真实感十足的包子照片作为基底,保留面粉蒸熟后的纹理这些能引发通感的细节;然后像孩子涂鸦一样,用富有生命力的笔触添加表情和动态。特别是小豆包的面部表情,每一笔都力求传递出中国孩子特有的神韵——那种带着点羞涩却又充满好奇的灵动眼神。

在视觉语言的构建上,我们特别注重“新中式”美学的表达。小豆包的服饰融合了新中式元素与现代童装设计,场景中既有传统面食文化符号,又加入了绘本的

刘江

职业插画师。作品曾获HIII ILLUSTRATION国际插画大赛优秀作品奖,多次获“全国最美绘本”称号和年度桂冠童书奖。代表作品有《游园》《故乡》《日出》。版权输出约旦、韩国等地。

《爸爸打妖怪》采用了双线叙事结构

长大后最喜欢的绘本创作者是?为什么?

长大后,我喜欢的绘本创作者有很多,他们给予了我不一样的启发。比如奥地利的插画家莉丝白·茨威格,她的画作干净、优雅且轻盈,翻着她的画,就仿佛踩在云朵上一般惬意。

创作时必备的“灵感燃料”?

对我来说,音乐就是能让我“满血复活”的“灵感燃料”。创作时播放一首喜欢的歌,就像一阵轻柔的风,把困在我脑袋里的灵感“迷雾”都吹散了。

我的父亲是画家,小时候我经常守在他身边看他作画,耳濡目染间对绘画产生了浓厚兴趣。他可以说是对我走上绘画道路影响最深的人。我的家里收藏了大量连环画,从《东周列国》到《镜花缘》,从《红楼梦》到《伊利亚特》……我还识字时就开始翻看这些连环画,通过图画猜测故事情节。还有许多珍贵的杂志,比如《连环画报》和《富春江画报》,里面的画丰富多彩。小时候我特别喜欢戴敦邦和叶浅予的连环画作品。这些书籍我从小到大翻阅过无数遍,其中许多人物形象和画面至今记忆犹新。

在叙事方式上,新生代插画作品会尝试更多元的形式。比如采用更开放的碎片化叙事,允许读者自行

午》以及今年出版的《清明》都以《春节》奠定的模式一步步稳扎稳打地完成,获得了很好的最终呈现。

话题

在创作中更倾向使用数字化工具还是传统手绘技法?

我从第一部作品《金鸟》就开始使用ipad pro的Procreate作为工具绘画,同时自己也用不同质感的传统宣纸、毛笔、水墨等来制作一些肌理和后期;虽然是Apple Pencil的笔触划过数位板,但我依然是手绘,与毛笔游走于生宣、蜡笔摩擦纸板、刻刀雕刻木板并没有不同,绘画的本质没有变,依然要通过不断练习、熟悉不同的笔触,水彩、炭笔、蜡笔、水墨……并熟练地运用它,最终表达出我需要的效果。可以说画面在我脑中,但又不完全在我脑中,因为数字工具与传统绘画材料一样,都会随机掉落一些偶发的效果,让你获得一些意料之外的思考,而这些效果有的会给你新的灵感,或许改变这幅画面的最终样貌。数字工具的使用最初是因为可修改、可复盘,试错成本很低,可以不断尝试,大大提高工作效率,同时它带来了更丰富的可能性,使不断冒出的创意可以迅速实现、不断迭代,是我到现在一直使用它们的主要原因。

是否尝试过AI辅助创作?

我的绘本中知识、文博的内容比较多,我会使用DeepSeek帮我做一些例如查证、搜集资料、提炼大纲的工作,但是我会通过不同途径包括线下的图书文史资料的查阅、实践等,来交叉比对、证实或证伪AI的工作成果,而不是简单地照单全收。作为儿童作者,我也会让它站在小朋友的角度,“征求”它的看法,用对话的方式,获得灵感,辅助我的创作。

想象力。

话题

在创作中更倾向使用数字化工具还是传统手绘技法?

对我而言,创作工具的选择从来不是非此即彼的命题。无论是数字媒介还是传统材料,最终都要服务于表达效果和创作体验本身。这种工具观的开放性,在《莎士比亚(少年版)》的创作过程中体现得尤为明显。选择Procreate完成这套作品,正是看中数字绘画那种“一边构图一边实验”的即时反馈,常常能激发出意想不到的创意火花。特别是处理文学经典改编时,这种灵活性让视觉语言与文本内涵的匹配过程变得格外生动有趣。

是否尝试过AI辅助创作?

作为最早将AI生成图像应用于出版领域的创作者之一,当Midjourney刚问世时,我就用它为《减法育儿》《金色俄罗斯》等项目,生成了数十幅插画并顺利出版——这可能是国内首批AI插图实体出版物。那些充满灵性的画面让很多读者惊讶,他们没想到AI能如此精准地捕捉到亲子互动的微妙情感。面对AI争议,我的态度很明确:工具无罪,关键在人。就像摄影术没有取代绘画,AI也将催生新的创作形态。真正需要警惕的是人对技术的惰性依赖。保持手绘能力、夯实美学基础,我们就能以开放而清醒的姿态,迎接这个充满可能性的新时代。

对谈

田宇 绘本作者,田宇工作室创始人。出版作品《我用32个屁打败了睡魔怪》系列绘本,《快逃,星期八》系列绘本,《呜里哇啦叔叔》系列绘本,《熊猫船长》系列绘本,以及《敲门小熊》《从前有座山》等。

儿童节快问快答

童年最喜欢的绘本/动画角色/童书是?

我小时候中国几乎没有绘本的概念。父亲给我买过一些“小人儿书”(就是连环画),我喜欢极了,天天看。最喜欢的一本是《童年》。

长大后,最喜欢的绘本创作者是?

莫里斯·桑达克。其实喜欢的作者有很多,或许莫里斯是最喜欢的一个。他很迷人,人和作品都很迷人。

创作时必备的“灵感燃料”?

我喜欢有点声音陪着,其实什么都行,有声书、音乐,或者是只听声音不看画面的影视剧。

对话

是什么契机让您选择绘本创作,尤其是专注于童书领域?

是命运吧,哈哈。走过的路仿佛每一步都在指引我走向这里。当然,还有师友。有太多亦师亦友的朋友一路上帮助过我,陪伴着我。很感恩。

童年时期的哪些经历对您的艺术风格影响最深?

说不清,或许是漫画书。小学时在同学那里第一次看到漫画书。我惊讶极了,太神奇了。

图与文的神奇组合,情感浓度很高,信息密度也不小。主要是喜欢,看着好玩。想尽一起办法看,当时能找到和买到的漫画书并不多,更多时候是反反复复看。

相较于传统绘本创作,您认为新生代的插画师作品在叙事方式、色彩运用或角色设计上最显著的突破是什么?

是不是看到好东西的机会更多了呢?或者说“视野”更开阔了。看得多,空间就会大,尝试的勇气和呈现的可能性都更大了。

是否尝试过将中国传统文化元素(如神话、民俗、非遗技艺)与现代视觉语言结合?

有,不只是尝试,很认真地在琢磨和学习。

分享您最满意的一部作品?

从满意的角度看,其实创作的每一本书都是满意的。因为我是作者呀,每一本作品都和我的记忆、和当时的自己、当时的生活紧密关联在一起。是自身生命的一部分。《老奶奶捡到了十二只小老虎帽》我很喜欢。它是一次尝试。想探索下视觉的文学价值。故事的讲述感很轻,篇幅的体量感是正常绘本的三四倍,这样书中可承载的情感也更多、更细腻了。画起来很过瘾,过程开心极了。最近出版的新作里,我很喜欢和工作室的小伙伴们一起出品的《熊猫船长》,这是一套基于纸上游戏的解谜绘本。童年时,我最爱做的事就是和好朋友一起玩“纸上游戏”,那种全身心投入,一步步揭开谜底的独特乐趣,深深吸引着我。我很开心,能通过这样一套绘本,将游戏带来的幸福感传递给更多孩子。

在创作中更倾向使用数字化工具还是传统手绘技法?

一半一半。条件允许或者时间相对完整,就手绘,相对碎片的时间在电脑上工作,两者我都很喜欢。其实数字工具在草图阶段是很高效的,随时随地,便于修改调整,分层梳理,反复推敲,阶段性保存等等。

是否尝试过AI辅助创作?

我自己尝试用得不多,但我特别喜欢看。太好玩了,神奇。它变化很大,成长迅速。每隔一段就有更新的发现。AI在生活中得到具体的使用,这是一次巨大的“变革”。能身处这个时代是件很幸运的事。

聊聊作品

最新的作品是我和九日老师合作的绘本《爸爸打妖怪》。这部作品的叙事方式独特而巧妙,采用了双线叙事的结构,借助男孩毛毛与母亲的视角,现实与想象相互交叠,共同讲述一次家庭的突发事件——爸爸生病住院了。这对我来说很有挑战性,前期线稿完成后,我和九日老师以及编辑老师们进行了多次交流探讨,过程中迸发出的许多灵感,后来都成了这本书中我个人很喜欢的亮点。比如,我们在每一页都隐藏了一个妖怪的小细节;再比如,手术室大门画面后的拉页设计,引出故事的高潮。画稿经历了多次修改、打磨,最后的呈现效果我自己还是比较满意的。最终,我从故事里小主人公毛毛的视角出发,利用他对妖怪“厉不厉害”的猜测,赋予妖怪多变、不固定的形态,将它们隐藏在日常生活场景中,如电视节目、街边汽车、行道树等,都有妖怪的身影。这样的安排不会太突兀,妖怪形象也可以表达得更柔和。如同故事高潮前一段舒缓的伴奏,妖怪的出入不疾不徐,起到了很好的故事烘托和铺垫作用。与父亲交战的一幕,妖怪没有具体的形状,它更像一团笼罩在母亲和孩子头上的乌云。正如所有乌云都会有拨云见日的时刻,这也是故事想要表达的:因为有爱,因为有亲情的守护和承担,所以生活中的艰难时刻我们总能逾越。

儿童节快问快答