

原创绘本如星 缀满童年的梦

——“绘本热”中的青年创作者

晨雾和鸟声中，太阳跃出海面，光耀万丈。金黄的桂花，橙黄的蝴蝶，赤红的蜻蜓，古老的渔村开启热闹的一天……一家绘本馆内，5岁的小女孩童童刚刚读完一本名为《日出》的国产绘本。她拉着妈妈兴奋地提议，想去海边看日出。

这或许是亲子阅读场景中平常的一瞬，对《日出》创作者之一、80后插画师刘江萍来说，却很珍贵。创作时，她和团队曾到浙江温岭的小渔村采风，历经多日等待，捕捉到日出东方的壮美一幕。这惊艳了创作者的旭日，最终于书页间喷薄而出。

图画与故事交融、碰撞，创造直抵童心的视觉力量——这是绘本(图画书)的追求。凭借自己的绘画，让孩子们生出“去奔赴一场真实的日出”这样的美好念头，是刘江萍投身绘本创作的动力所在。

国产原创绘本同样迎来一场“日出”。近20年间，国产原创绘本从无到有发展起来，截至2022年，在国内绘本市场中码洋占比已接近五成。

在绘本里看见文化中的故土

图文叙事的童书在我国早已有之，但现代意义上的原创绘本在国内的发展历史不长。本世纪初，具有百余年的历史引进绘本开始占据中国父母的视野，原创绘本市场尚且一片空白。“那时的原创图画书既没有土壤，也没有开垦者和播种者。”《图画书小史》中，在中国推广图画书阅读的先行者之一阿甲这样写道。

写这句话时的阿甲或许难以预料，短短20年间，这片“土壤”会变得如此火热，引来众多年轻的

“开垦者和播种者”，萌生属于中国的“种子”。

“过去很多人只认国外的绘本，现在我们自己也有非常非常厉害的绘本！而且，中国美的内核，恐怕只有中国人才能精准表达。”社交媒体上，读者“琪琪妈妈”推介着她眼中的宝藏绘本——以非物质文化遗产昆曲为主题的《游园》。她回忆，早些年在众多西式童话中“淘”到一本中国故事的图画书并不容易，现在，讲述非遗、传统文化、祖国风光的绘本早已脱颖而出。

把中国的故土乡情引入绘本世界，离不开国内新一代青年绘本人的匠心独运。

“怎么把听起来婉转深情的昆曲画出来？还得让孩子们看得懂？”这是刘江萍和作者保冬妮创作《游园》时颇费脑筋的问题。为此，她们巧妙设计了一个双线结构——让小主人公“我”一边游园，一边听《游园》。

开篇，随着一句“一大早，爸爸撑船带着我和妈妈去苏州，我们要去看戏喽”，小主人公“我”走进水彩园林。这个园林，是刘江萍借鉴传统工笔重彩技法绘就的。绘本中，花窗、太湖石、雕花门窗等园林造景成为古今穿越的“窗口”，昆曲故事跟随“我”的视线，在平湖长堤、亭台楼阁、苍石古松中上演。

面向儿童的绘本往往篇幅不长，但不意味着能速成，“在画面之外绘者要付出很多努力”。刘江萍说，为了表现《牡丹亭》的韵味，她在梅兰芳、张继青的舞台视频中找灵感，对比白先勇的“青春版”改编反复观摩；伴着不同曲艺大家的唱腔，反复品味汤显祖的用词之美。

以传统文化为内容的《灶王爷》《小年兽》，以市井民俗为题材的《团圆》《荷花镇的早市》……近年来，中国文化、中式美学的绘本作品屡获大奖，传递出本土原创力量的旺盛生命力。

直抵孩子的内心世界

多次参与绘本奖项评选的《东方娃娃》杂志社总编辑余丽琼发现，近年来，让人“眼前一亮”

的原创绘本越来越多了。这位资深童书编辑的评判标准中，有一条最关键——要完全“回到童年”。“大家能发现心里的孩子了，都表达自己的童年感受，这是图画书创作最大的变化。”她谈道。

具备童趣与哲思，符合儿童心理，是绘本真正“抵达”儿童内心世界的关键，这曾被视为国外绘本的显著优势。当前，国产原创作品在这一点上与国外的差距正在缩小。

青年儿童绘本作者马鹏浩眼中的童心，是对周围世界充满一个个“小问号”。构思绘本故事时，他会特意回应这些问号，因为“要让孩子们保持对世界的想象力和好奇心，那是他们珍贵的特质”。

每当和小读者们交流，马鹏浩总是非常享受地听孩子们讨论“留白”的故事、分享自己“续写”的结尾。他从来不会把孩子们的畅想当成幼稚的想法，反而会加入讨论，一起探索更多可能。也是在这种时候，马鹏浩“仿佛回到了童年”。

“儿童绘本有它的特殊性。”刘江萍认为，与面向成人的绘画不同，绘本贵在“童真”二字。“这个童真，指的是创作者赋予作品的一种纯粹的心态。”她说，将孩子放在心中，让表达真诚而自然，这是创作一部好绘本的前提。

青年绘本作者大吴(本名吴华超)相信，给孩子们创作的故事可以是充满哲理的、回味无穷的。在绘本《散步》中，他设计了一位有好奇心的弟弟和一位有一定知识储备的哥哥。散步时，弟弟每提出一个有想象力的想法，哥哥就会用相关的知识对这个想法加以否定。一个用好奇心理解世界，一个用经验对事物进行判断，兄弟二人的一问一答构成了鲜明对比。

在创作时，大吴把弟弟想象中的事物统统画了出来。在这个故事里，弟弟想象中的世界反而是真实的，他让孩子们认识到好奇心有多么宝贵，丢掉好奇心是多么可惜。

“我们每个人都曾是故事里的‘弟弟’，太多的人却成长为‘哥哥’了。”在这个故事里，除了

鼓励孩子们尽情放飞想象，大吴还想提醒步履匆匆的大人不妨尝试带着一颗赤子之心，去探索人生的旷野。

贴近真实经历，启迪生活智慧

在不久前举办的第三届上海国际童书展上，《炒豆粉 香喷喷》《穿蓬蓬裙的大人》等本土原创绘本成为展会的一大热点。有书评分析，这类贴近乡土、源于生活的绘本正越来越多地出现在原创绘本作品中。

在《去找奶奶的那一天》中，大吴结合自身的经历，为小读者讲述了去医院看望奶奶的故事。田里的老牛、乡间的小路，是不少去过农村的孩子熟悉的事物；奶奶的慈爱、主人公的思念，是许多和祖辈“隔辈亲”的中国宝宝体会过的难以割舍的亲情。

“本土的原创绘本未必拘泥于标签式的文化符号。”许多和大吴一样的青年绘本作者逐渐认识到，原创绘本要立足中国孩子的童年生活、情感体验和思维方式。“本土的作者为本土的孩子创作故事，有着天然的优势。”大吴说。

马鹏浩有着相似的观点，他认为原创绘本会带着作者本人的审美和情感取向。马鹏浩小时候曾被烫伤，留下疤痕。他据此在故事里创作出一个有伤口的苹果，这个苹果被果农扔下田，一路上它看到了那些被采摘走的完美苹果不曾看到的风景。最后，它落在了一块肥沃的土地中，长成了一棵苹果树。

读了这个故事，一位腿上有伤的小读者穿上了自己一直不敢穿的裙子，一位声音嘶哑的小读者敢于在人前大声说话了……每当听到这样的反馈，马鹏浩都会为自己的故事又治愈了一位小读者的童年而欣慰。把自己的成长体会和经历映射到一个个充满童趣的故事里，再通过故事去鼓励和感染小读者，青年绘本作者们希望通过这样的创作，与孩子们互相成就。(据《光明日报》李丹阳 殷泽昊)

国学课

唐诗里的“元旦”

◎ 王玉美

元旦，也被称为“新年”或“新历年”，是一年开始的第一天，是一个诗意盎然的节日。古今文人大都喜欢过元旦，他们在元旦吟诗作赋，抒怀言志，仅唐代就有许多“元旦”题材的佳作。

“诗圣”杜甫《杜位宅守岁》曰：“守岁阿戎家，椒盘已颂花。盍簪喧枹马，列炬散林鸦。四十明朝过，飞腾暮景斜。谁能更拘束，烂醉是生涯。”杜甫当时在他的族弟杜位家中守岁。他看到的是椒盘颂花的守岁仪式，以及前来族弟家中过年的其他宾客的热闹场面。一些人骑马而来，另一些人坐车而来，马槽边一片喧腾，点燃的火炬吓得林中雀鸟四散飞去。这四句主要写守岁之境，后四句，杜甫翻转一笔，从实景写到自己的命运，人到中年，已经觉得暮景扑面而来，只好以酒解忧。

“众老忧添岁，余衰喜迎春。年开第七秩，屈指几多人。”这是唐朝诗人白居易的《七年元日对酒五首》中的第二首。在辞旧迎新之际，别的诗人都忧伤于时日不多，而诗人却不惧衰老，开开心心地迎接新一年的到来，这种从容淡定的豁达胸怀无不让人折服。

亲人团聚是新年的一大习俗，对羁旅他乡的游子来说，更是别有一番滋味在心头。刘长卿被贬期间写下了《新年作》：“乡心新岁切，天畔独潸然。老至居人下，春归在客先。岭猿同旦暮，江柳共风烟。已似长沙傅，从今又几年。”诗人在新年中思念家乡的心情很急切，一人在天涯海角潸然落泪。全诗情感真切，首尾感叹往复，堪称新年思乡佳作。

孟浩然《田家元日》诗云：“昨夜斗回北，今朝岁起东。我年已强壮，无禄尚忧农。桑野就耕父，荷锄随牧童。田家占气候，共说此年丰。”既表达了大唐盛世下的老百姓辞旧迎新的欢悦心情，也展示了他身为读书人，心中却惦记着百姓疾苦的高尚情怀。

成彦雄写有《元日》诗：“戴星先捧祝尧觞，镜里堪惊两鬓霜。好是灯前偷失笑，屠苏应不得先尝。”这首诗中描写了古代元旦饮美酒的风俗。“觞”即酒杯，可作饮酒解。“屠苏”是元旦专饮的多味药酒，古人认为饮此酒可以防病消灾。饮此酒有个规矩，老少不能同时共饮，而是从年幼者依次而来。按古人理解，每逢新年，虽然每人都要增寿，但实际上年少者得了一岁，而年长者却失了一岁，所以大家劝年少者先饮，以示祝贺，让年长者后饮，以避忌讳。

见微知著的纪实性表达

——观少数民族儿童题材电影《米花之味》

◎ 江金雨

喃有着强烈的疏离感。这种对留守儿童立体化的呈现，加大了观众与角色的共情空间，更能展现出城市与乡村之间经济文化的差异以及乡村环境的改变对儿童成长环境的影响。

在反映少数民族农村地区现实问题的同时，《米花之味》还为傣族民族文化提供了一个新的平台，让更多人有机会欣赏这些文化的美。电影融入了少数民族的语言、民俗、服饰、音乐和舞蹈等元素，展现了他们独特的艺术表达方式。

舞蹈是《米花之味》一大亮点，为影片注入了更深刻的文化底蕴，也传达出民族文化需要坚守的观点。影片一开头，喃杭她们参与了村寨组织的商业活动并跳起了印度舞，这与傣族乡村格格不入，这是对过度追求商业价值而忽视文化保护的批判。而影片的最后，母女二人在两亿年形成的钟乳石洞中跳起了傣族舞，二人的光影映衬在岩壁上，此时仿佛与自然融为一体，言语的较量都是自然的，没有过多的后期修饰，富有层次变化和视觉冲击力，充满了人与自然的和谐之美，为影片定下了轻松明快的感情基调。影片中的配乐也让人耳目一新，欢快的节奏，将田

园的风光与打击乐结合，将人真切地地带入到故事情节中，也更能感受到傣族乡村地区的民俗风情。在影片中有这样一幕：几个上学的孩子排成一排，边吃零食边踩着轻快的步伐走在田间地头，这时候音乐代替了语言，使这些孩子和身后的田野、山川融为一体。这种听觉的艺术还体现在影片采用“原汁原味”的方言，充满地域化的口音，增强了影片的地域性和现实性，充分满足了观众的审美需求。

《米花之味》以纪实性的风格，勇于创新，打破了以往的老旧程式，创造出更鲜活立体的人物，推进了少数民族电影的多元化发展。

今天看什么

《米花之味》是一部聚焦留守儿童成长问题的少数民族题材电影，它的影像表达具有见微知著的纪实性特征，故事情节真实且自然流畅，通过细腻的影像表达和情感的渗透，引发观众共鸣。此外，这部作品还关注少数民族农村所面临的现实问题，对于加强铸牢中华民族共同体意识具有重要的价值和意义。影片的基调是平静的，但其内核又是激荡的。城市和乡村，传统与现代，该片在剧情里融入了这两对冲突，将故事情节推向高潮，最终以主角母女二人在溶洞中共舞结尾。这部影片不仅展现了少数民族的独特文化和生活方式，还传递了深刻的人文关怀。它的成功不仅在于其艺术表现力的突破，更在于其承载的文化、社会使命和价值观念的传递。

《米花之味》中的女儿喃杭的形象具有一定的典型性，以往许多类似题材的影片会将留守儿童塑造为独立、懂事、拼搏向上的形象，以留守儿童长大后成功作为故事的结局，但《米花之味》中更多呈现的是现代社会留守儿童由于一部分亲情的缺失而产生的问题。影片中的女儿喃杭，虽遇事勇敢不怯场，但她爱撒谎、成绩差、沉迷于手机和网络游戏，与从大城市回到乡村的母亲叶

好书推荐

《出租时间的熊爷爷》是“好性格心灵绘本”《快乐的笨笨熊(第二辑)》系列里的一本，由信谊图画书奖、冰心奖作家任小霞撰文，新锐实力派插画师依米绘制。故事篇幅不长，1000字左右。退休后的熊爷爷心情很不好，因为他的时间太多了，而笨笨熊觉得自己要做的事情太多，时间根本不够用。于是他替熊爷爷想了一个好主意，出租时间给小动物们。自从出租时间后，熊爷爷心情变好了，不再觉得时间多了，每天都乐呵呵的。新搬来的小棕熊也来租熊爷爷的时间，陪生病的熊奶奶说话，租金是每天跳舞给熊爷爷看。熊爷爷

觉得这次出租时间，最让他快乐。很快，熊奶奶病好了，她和熊爷爷决定相互把自己的时间出租给对方，以后义务帮大伙儿做事，不收他们的租金了。

故事没有简单说教，而是把道理巧妙地融合在情节之中，让小朋友自己体会。出租时间，对双方来说是互惠互利的。熊爷爷不但不觉得时间多了，还得到了小动物的租金回报：一份果子、一大篮子蘑菇等；小动物们也因此“多摘了好多果子”，“多采了两大篮子蘑菇”。虽然熊爷爷的时间多，笨笨熊提出的办法不是直接让爷爷帮他做事，而是出租时间收取租金。也就是说，对别人的付出，哪怕是亲爷爷，也要给予回报。故事写到这里，熊爷爷很高兴，笨笨熊也很得意。大家皆大欢喜，但作家并没有让故事结束，而是引出了新情节——新搬来的小棕熊来出租熊爷爷的时间。这次出租，租金不再是实物，即物质上的享受，而是每天欣赏一支舞蹈，即精神上的愉悦。这次熊爷爷感受到，能照顾病人、有人陪着说话，还能看跳舞，是最快乐的事。所以他决定和熊奶奶相互陪伴，继续帮大伙儿

做事，但不再收取租金了。这一情节，是故事的升华——付出爱本身也让人快乐，不一定非得有物质上的回报。但需要我们要注意的是，不收租金义务帮助大家决定，是熊爷爷主动提出的。

绘本内容贴近小朋友的日常生活，符合他们的生活经验和认知水平。随着孩子们认知水平的提高，在人际交往中，他们能明显观察到他人的喜怒哀乐，并试图解决问题，如同故事中的笨笨熊，首先发现熊爷爷不高兴，接着询问原因，最后想出了解决办法。绘本文字浅显易懂，但又不失文雅。

绘本思想主题积极向上，具有教育意义。“为他人着想”的关爱主题是孩子成长过程中不可缺少的部分，这一主题贯穿作品的始终。故事还涉及当今的一些社会问题，如退休老人的心理健康，学生学业负担过重。这些问题如何解决，绘本没有直接给出答案，但是在纯真、善良、智慧、充满爱心的小动物们面前，似乎都已得到解决。有着纯净心灵、美好性格的孩子们，正是解决这些问题的希望所在。

阅读的欢乐探险

◎ 黄宗慈

每个孩子接触文学作品都是从童话故事开始，在我成长的年代，最脍炙人口的童书便是《安徒生童话》《格林童话》《伊索寓言》《一千零一夜》……其中《卖火柴的小女孩》《国王的新衣》《爱丽丝梦游仙境》等，都是大家耳熟能详的经典。

在我的孩子很小的时候，我依据《杰克与魔豆》这篇童话故事改编成“两兄弟和豌豆树历险记”，加上自己凭空杜撰的人物、情节，叙述两个小兄弟自家院子一夜之间长出了直通云霄的豌豆树，好奇的两人爬上蜿蜒巨树展开一段探险历程，故事高潮迭起，我讲得天花乱坠，我的两个孩子听得无限神往，恨不得家里后院也长出这么一棵巨大魔豆树。

阅读开启孩童无穷的想象力，在童话故事的世界里，没有什么不可能的情节与人物。这些年来，通过分享床边故事，我和孩子们建立起温馨、无可取代的共同回忆。除了西方童话故事，儿童版的《欢乐三国志》是他们最喜欢的一部中国历史故事。草船借箭、关羽过五关斩六将、孔明借东风……全书以诙谐幽默的方式及浅白有趣的内容，讲述了这些脍炙人口的故事，其人物的刻画、情节的辗转曲折，比任何以丰富想象力写就的童话有过之而无不及。

有一次我问如今已是青少年的小儿子，记不记得小时候和他们说的床边故事“两兄弟和豌豆树历险记”，没想到当时听得如醉如痴的他竟然一点也不记得了，让我有些失望，不禁感伤地说：“小时候说的故事都忘记了，好可惜啊！”结果儿子讲了一句很有道理的话：“不会可惜啊，至少那个时候我是很享受的呀！”这句话让我随即释然，陪伴的光阴永远不会白费，那许多夜晚的床边故事温馨欢乐时光，是孩子们成长过程中最美好的回忆之一。

我的孩子们从幼儿时便开始接触故事书，自然而然地养成了阅读习惯，加上我自己也爱看书，这几年家里的藏书如滚雪球般愈来愈多，书架上堆满了各种类别书籍，除了他们喜爱的童书、少年冒险故事、科幻小说、益智图书，还有我从网络书店订购的海外译本，有文学类，也有心理、励志等书籍，甚至有段时间迷上了中医针灸，所以搜罗了不少有关经络的科普书。

文字架构起来的世界宽广无边，琳琅满目、无奇不有，是想象力翅膀自在驰骋遨游的天地。手中一本书，便开启了无边无际的探索旅程，在那里，充满了无限可能。

征稿启事

文艺，是文学和艺术的总称，是人们对生活的提炼、升华和表达。文艺作品是丰富多彩的社会关系、千差万别的人物形象在艺术家头脑中长期孕育并激发他们将心目中的形象表现出来的结果。

本报开设《文艺天地》版面，内容设置为与未成年人相关的文艺作品鉴赏(包括但不限于影视作品、书画作品、儿童文学等)。欢迎给我们来稿交流。请在文末标明您的姓名、电话、身份证号、银行账号和开户行信息。

邮箱: jswmtl@163.com