



新时期绘本创作与教学改革

——“中国故事”当代中国绘本艺术拓展研讨会

The Creation of Picture Books and Educational Reformation in the New Era
—“Chinese Story” Seminar on Contemporary Art of Picture Books in China

谭秀江 赵明 李秦隆 张思林 曹丹 沈颖 陈希文 张大凤 唐鼎华 侯锐（排名不分先后，按研讨会发言顺序排列）
Tan Xiujiang Zhao Ming Li Qinlong Zhang Silin Cao Dan Shen Ying Chen Xiwen Zhang Dafeng Tang Dinghua Hou Rui (No Preference Ranking, in Order of Speech in the Seminar)

摘要：由中国美术家协会艺术委员会和四川美术学院主办，中国美术家协会连环画艺委会、重庆市九龙坡区委区政府、重庆市美术家协会及四川美术学院公共艺术学院承办的“‘中国故事’当代中国绘本艺术拓展研讨会”于2017年5月12日在四川美院黄桷坪校区隆重开幕。同期共先后举办了三场专题研讨会，议题分别为：“当代中国绘本语言的应用与拓展”、“绘本传播推广与文创产业发展”和“新时期绘本创作与教学改革”。此次研讨会，旨在探索当代绘本在艺术语言和表现形式上的更新与拓展，探讨当代绘本创作的国际发展潮流，探讨中国当代绘本艺术创作在高等艺术学院的教育规律和发展前景，进而推动中国当代绘本艺术创作新发展，将历史成果实现创作型转化和创新性发展，起到树立学术标准、构建评价体系的作用。

关键词：绘本艺术，学院教育，教学改革

Abstract: “Chinese Story” Seminar on Contemporary Art of Picture Books in China was held on 12th, May, 2017 in the Huang Jue Ping campus of Sichuan Fine Arts Institute (SCFAI), which was hosted by China Artists Association and SCFAI, and organized by the Art Committee of Picture Book of China Artists Association, People’s Government of Jiulongpo District, Chongqing, Chongqing Artists Association, Department of Public Art of SCFAI. Over the same period, three seminars were held, with the topic of “The Application and Extension of the Language of Contemporary Chinese Picture Book” “The Broadcast of Picture Book and the Development of Cultural Creative Industry” “The Creation of Picture Books and Educational Reformation in the New Era” respectively. This seminar aimed to explore the regeneration and extension of artistic language and expressive forms of contemporary picture books, international developmental trends of contemporary picture books creation and the educational rules & prospect of contemporary picture books creation in higher education institute of fine art, in order to promote the development of contemporary picture books creation and make the creative transformation and development of historic achievement come true, playing the role of setting the academic rules and establishing appraisal system.

Keywords: art of picture book, academy education, educational reformation

谭秀江：不管我们把绘本叫作连环画也好，叫作图画书也罢，其实从20世纪80年代末到90年代初，连环画也好，图画书也好，或者儿童读物也好，是一脚踏空的，完全接不上。从技术层面分析，其实原因出在传播这个环节，跟当代的传媒技术是有关系的。所以我从国外回来之后，就开了一门课程叫作图像传媒研究。在我的教学过程当中，有一些小小的心得，跟大家一起分享一下。

传统的绘本通常以图解的方式进入到现行的叙事过程，通过文字和图像的关系，我们通常把这类绘本看成一种故事，在这个语境中，时间线是特别重要的一个特征。在我第一次提出图像叙事这个概念的时候，涵盖了连环画、绘本在内的专业教育方面的学科，以及学科发展的可能性。在这种现行的叙事过程中，图解在人类学这个视野中，可以被看成一种发蒙启智的读本，或者说一种画本。在传统范畴里，就是历史久远的图典，这是传统意义上的绘本。如果把绘本从传统的视觉范畴中抽取出来，并且从我们的创作中跳脱出来，在教学过程中如何把当代的视觉和传统的语境进行适当的调节，就变得很重要了。在我的教学过程中，我只讲操作性这一种方法。在图解性这类的媒介中，包括图像，通常需要一种通用的解读过程，在我的绘本，或者说图像传媒教学过程中，我强调不能主题先行，在我看来这是严重阻碍创作思维的学院派的极大的毛病。在这个过程中，学生的思维很难形成发散的可能性。通常会要求学生脱离对主题先天性的设置，在创作过程中慢慢进入到自己的直觉。在传统的艺术中，在现代连环画的传承中，我们能有什么样的东西？我们不是特别明确。如果有，我要向各位在座的老师请教，当代艺术、传统艺术最重要的特征，如果真有这样的东西，能不能梳理出来。至少当代艺术，或者现代艺术有一个特质，就是不可复制，难以置换，无法取代，这才真正是我们在当代技术条件下，没有可能被现代技术或者传媒取代的东西，也就是真正绘画性的东西。

赵明：我个人认为连环画和绘本都以出版、传播、推广为最终目的，在全国美展里仅有连环画这个画种以出版和传播为最终结果。我个人认为所谓架上连环画，“架上”

是态度，是对创作的态度，而不是最终目的，即便是架上连环画，最终也要以出版传播为最终目的。

既然要出版传播，创作过程中，就应该考虑受众，瞄准主要人群。我们要重视青少年的阅读习惯和心理。我认为无论在连环画还是绘本创作中，放弃了一大块青少年的阵地。在这个全阅读的时代，成年人的阅读习惯也年轻化了。我们的连环画作品，大部分都很关注青少年心理。这次会议主题是“中国故事”，我们讲什么样的中国故事呢？给谁讲中国故事？我觉得应该讲老百姓喜闻乐见的故事，讲具有时代热点的故事。我们的出版物里有太多成年人态度，以教育人为目的的态度。青少年在学校和家里，已经受了太多的教育，出来买个绘本，还要教育他，烦死了。选题方面应该更时代化、娱乐化，紧跟时代的选题，比如当年的《人到中年》《风》都是当时的社会热点。

国内绘本很少看到科幻、玄幻、推理这些青少年真正感兴趣的主题，大部分是以我们的角度，我们的年龄去揣测青少年，甚至根本不揣测，就教育他、鼓舞他。我觉得青少年不会感兴趣。

应该加强连环画绘本的趣味性，只要青少年感兴趣，根本不用推广，他们就会主动阅读，我觉得青少年也是绘本创作的一个方向。

李秦隆：我画山水画已有30多年，经常在本子上画一些山水稿和其他东西。2008年到现在已经画了20多本，从这20多本中，整理出来三本书。第一本《画映心迹》相当于我的自撰，记录了我当年学画时的环境。我把几十年的人生经历，用图绘的方式画出来。

我画的这些东西，都是我当年经历的、凭记忆画的，每画完一张，就把它拍成照片，发到我外地同学那儿，让他来识别这是什么地方。他要识别对了我就认为画得没什么问题。

在此我和大家分享我的这三本书，也算是一个中国故事的内容。

张思林：随着读图时代的到来，图形的元素在我们生活当中不断显现。为什么绘本如此受欢迎？是由于它表现形式自由，表达语言丰富，囊括了所有绘画的形式，现代科



#2

技手段、数字的表现、手工的制作都可以纳入绘本创作的手段。

绘本不但在讲故事、学知识，而且可以全面帮助孩子精神建构，培养多元智能。绘本市场迅猛发展，纵观市场来看我国绘本创作整体水平与国外还有一些差距。基于这些现实条件和四川美术学院的“十三五”发展规划，今年我们在学院思想指导下成立了工作室，大的方向在传统、实践和应用三个方面。首先传统绘本、连环画都是不能丢的。第二传达实验性，现在绘本的表现形式多样化，我们在教学中体现实验创作的课题。另外强调应用性，跟出版社包括一些公司文化机构有合作的机会，把学生的课题带入到这其中。

现在的学生，从小很多事情家长都帮他做了，生活体验很少。我们在课程中安排了一些文本，要求他们在入校期间阅读一个书目，包括写作、表演等书目。一二年级是一般通史课，要求他们接触传统的绘画语言和表达方式，包括国画、版画、油画，这些材料都让他们去尝试。在语言方面，让他们有一些构图意识和创作的经历。因为绘本是一个综合的艺术表现形式，不仅是绘画本身，而是一个整体，印刷和工艺是分不开的。

我们这个专业是一个新专业，我们在不

断地改进，也是刚刚两届毕业生。记得一个年轻的读者妈妈跟我讲过一句话：我不是不喜欢绘本，只是中国好的绘本太少。中国绘本在路上，绘本之心，不忘初心。

曹丹： 绘本艺术的专业融合，与学科教学这块谈谈我们的实践和思考。在跨学科这块专业融合是一个好话题，只是我们在做传统造型专业，在艺术高校里很少有比较明显的举措。在其他的工科院校，跨学科做得相当不错。现在是信息化的时代，信息影响我们的方方面面，同时我们必须得正视高速发达的信息对高校教学的影响。信息带给我们很大的便捷，但同时也带来很大的压力，因为学生已经越来越不满足于传统的言传身教的教学方式。同时，传统的院系教学体制下单一学科的专业教学，也逐渐难以满足学生日益增长的多样化、复杂化的个人需求和社会需求。面对这种背景、这种状况，我们如何在教学中正视这种变化？专业融合，甚至跨学科交叉，应该是我们未来艺术教学的一个方向。

我认为绘本艺术刚好符合专业融合和跨学科的教学变革。在我看来，绘本艺术最大的特性，就是没有专业的边界，没有明显的专业限制。现在我们高校的课堂，是培养当代艺术人才的课堂，早就应该摆脱传统学科

的束缚，谁说做IT的不能去学经济学，谁说学挖土的就不能读懂插画。我们这个年代培养的人才不用都去做螺丝钉，可以做万能钥匙。这种配合反而推动了绘本专业的拓展和未来更广泛的运用。

湖北美术学院版画系的教学主要做专业融合，有几点很明确的要求：第一，对我们的插画或者绘本专业，要求绘本课程必须做好课程优化和专业提升，只有做好自己才能和别人融合。第二，插画专业必须突出出版特性，绘本课程建立在版画语言的研究基础上，不断寻找版画语言和绘本语言，建立更多的可能性与版画性，有特色才能发展。同时形成专业的互补，版画跟绘本有天生的融合性，传统版画的小纸幅与绘本不谋而合，版画思维有益于绘本语言的拓展。绘本语言的主题性和连续性的创作思维，也有益于版画创作教学。

版画系专业外的绘本教学，是我们后面要做的拓展工作，我们希望通过具有版画特色的绘本课程，跟外系有一些专业上的合作，通过研究生教学、选修课程、主修和辅修课程的搭配，来实现绘本课程与外专业跨学科、跨专业的交流互通。我想作为高校教学单位，认认真真做好今天关于绘本教学的一些事情，才能够实现明天中国绘本艺术的一个拓展和运用。

沈颖： 我是4岁半小姑娘的母亲，我有两年和绘本接触的经历，我想借用这次大会的经历，说一些我对绘本的认识。

今天的大会非常重要的一个意义，就是在绘本的前面加上了中国，“中国”定语的前置就打通了，从西方传入的绘本概念和中国的连环画，与中国的图谱、画谱之间的关系。中国绘本作为一个专业研究方向，现在确立起了学科。绘本是以西方研究为中心建立起来的，基本的术语、理论、方法都是西方的，所以我们首先要学习，再反思、设计、建设中国绘本。今天的学术会议和研讨已经表明：这已经不再是将来的事，当代需要一种开放的模式，既面对西方开放，又面向中国传统开放。

绘本当中的绘是手绘的，绘本的意义其实就是体验，让孩子，或者读这本书的人有一种体验，不仅仅是看图说话，必须要是走心的，由心而出的。这种由心而出，要求无论创作者还是欣赏者，都必须要从心而发。绘本不是一个艺术家和出版社之间的合作，而是一部作品，是我对这个作品的理解。通过这个研讨会，有了更深刻的认知，从连环画的身上，我体会到了连环画从中华人民共和国成立到90年代在我国的黄金发展，这种发展不仅仅给我们留下像贺友直老师创作的经典作品，还留下了一种中国所独有的创作。虽然我们今天可能不能经过一次会议带来连环画的复兴，但是连环画真的是值得中国理论界去研究的一个课题。

陈希文： 绘本随着新时代智能化的应用与普及，阅读已成为了获取知识和信息最快捷的方式，阅读时代在逐渐向人们的生活走来。阅读的形式，除了文字以外最重要的形式就是绘画。通过绘画的形式在人的脑海中形成形象与场景，既能具象再现又能抽象表达。

纵观中国五千年的文化，从来不缺乏好故事，中国故事一直在被各种各样的形式表现。随着科技的进步与人类生活方式的改变，智能化时代的来临，作为艺术创作者是否应考虑艺术创作的初衷及当代绘画的使命？文化的传承、历史的记录是否应当扛起这份重任？中国未来的培养与民族精神的弘扬是否比艺术家彰显个性更加重要？绘本本身并不是什么新鲜事物，作为当代艺术创作者们如何继承并发扬绘本？

立足当代着眼未来，敢于创新、提倡中国故事中国画，中国绘本世界化。中国好故事如何选择与定位？好故事一定要符合中国国情与发展，坚持贯彻党领导的方针政策，以人民为根本。好故事影响的不仅仅是现代人，更多的是中国的未来。中国好故事的选择与定位一定要具有一定的代表性，代表中华文化，代表中华历史，代表民族精神，中国的文化独树一帜，影响广泛。中国好故事一定要立足于中国本土，具有积极的民族精神和地域特色。随着世界文化的交融，当代绘本更多的是一种外来文化引进，忽略了中国文化的深厚底蕴，中国好故事的发展发掘可以从文学作品、传说、绘画、雕刻多方面着手，结合当代艺术创作者对目前党的方针政策的理解，与中国未来的培养方向，做出更多更好的新故事。

作为文化的传承者，作为艺术的创造者，好故事的选择尤为重要。所谓的好，一定要积极、阳光，充满正能量，能够正确引导读者建立正确的世界观、人生观、价值观。好故事一定要符合现代中国国情与发展，坚持贯彻党的方针政策，以人民为根本，好故事的影响，不仅仅是现代人，更影响中国的未来。

张大风： 我觉得现在绘本创作，形式可以多样化，现在全国各地的二线城市都在发展地铁，地铁的绘本创作实际上面积是很大的。湖北美术学院的教师在创作这个绘本。全国各地都有大量的地铁在建设，我们是不是可以在地铁里面发布绘本创作，它的读者群会很大。

第二，我想谈一谈笔画绘画形式的多样性。我们的寺庙壁画数量非常大，这也是连环画绘本的一个主要绘画形式。中国美术学院山水画教授林海钟老师，他绘制了灵隐寺里面的壁画。灵隐寺是一个比较有名的寺庙，所以参观的人数比较大。

第三，陶瓷石板艺术的绘本，原来在我们景德镇一些石板上创作，但量并不是很大，我们可不可以在此基础上综合现在的材料创作？此外，像紫砂、丝巾等也可以尝试。

唐鼎华： 我觉得市场调研特别重要，包括学生对绘本的理解。第二就是临摹。临摹是一种学习的方法。调研过程当中，书是一

个整体，不仅仅只是图。第三是方案设计。方案设计是一个推敲的过程，好多同学在这个部分花了很多时间，包括对话框、人物形象设计、故事的情节，考虑怎么用图来说故事。这些训练过程当中，很强调个性面貌的探索。

侯锐： 作为本次参会的企业和商业的一个代表，我从产品的角度讲一讲我们的一个项目，希望大家有一些启发，或者可以互相研究。

我们的项目是“色彩、直觉与天赋”0—3岁艺术绘本的知觉培育。基于产品考虑，我们选择0—3岁作为目标群体。我也是个三岁女儿的父亲，陪伴女儿的过程中，也逐渐对绘本这个市场有所了解。现在国外的绘本市场，销售额占到整个图书市场的四分之一。但在国内现在我们大概只有16%的销售额。同时现在的很多绘本，包括我们的童书市场，其实更多的重在教育、重在知识。对天赋、对孩子认知这方面的培育是非常不够的。

现在早教越来越早，从五六岁到三四岁，甚至在孕前就开始做相关的工业了。起跑线越来越提前，但是家长在给孩子知识教育的过程中，有没有想过孩子有没有天赋？天赋到底是怎么来的？很多人可能有不同的角度和不同的见解，有的人说天赋是与生俱来的，更多的人认为天赋是可以后天培养的。我认为二者兼顾，但是后天培养居多。

其实绘本除了艺术性之外，它的功能性体现在哪里？孩子们喜欢玩，喜欢看到新鲜的东西。绘本的功能性是让孩子认知这个世界，同时为以后认知和学习打下非常好的基础。

（四川美术学院公共艺术学院供稿）

2

“第四届架上连环画展”展览现场