

高校师生绘本创作的困境、成因与突围策略探析

——基于 M 幼儿师范高等专科学校实践

Analysis of the Dilemma, Causes and Breakthrough Strategies in the Creation of Picture Books by Teachers and Students in Colleges and Universities

—Based on the Practice of M Preschool Normal College

林强

Qiang Lin

西昌民族幼儿师范高等专科学校 中国·四川 西昌 615013

Xichang Minzu Preschool Normal College, Xichang, Sichuan, 615013, China

摘要:近年来, 绘本在中国迅猛发展, 高校逐渐成为国内原创绘本开发的重要阵地。论文通过 M 高校的实践, 探寻了该校师生绘本创作面临的困境和成因。基于绘本创作有章可循, 论文提出: 加强阅读积累, 深入理解原创内涵; 夯实专业基础, 切实形成创作合力; 立足儿童本位, 准确把握创作方向; 完善激励机制, 着力打破断续局面, 以期突破高校师生绘本创作的现实困境。

Abstract: In recent years, picture books have developed rapidly in China, and universities have gradually become an important position for the development of original picture books in China. Through the practice of M University, this paper explores the difficulties and causes faced by the teachers and students in the creation of picture books. Based on the rules that can be followed in the creation of picture books, the paper puts forward that: strengthen the accumulation of reading and deeply understand the original connotation; consolidate the professional foundation and gather the cooperation force; based on creation for children, accurately grasp the direction of creation; improve the incentive mechanism and strive to break the intermittent situation in order to break through the realistic dilemma of the creation of picture books for teachers and students in colleges and universities.

关键词: 高校师生; 绘本创作; 困境; 突围策略

Keywords: teachers and students in colleges and universities; picture books creation; dilemmas; breakthrough strategies

基金项目: 西昌民族幼儿师范高等专科学校国家级职业教育教师教学创新团队(培育建设)子课题(项目编号: XQCX12)的阶段性成果; 西昌民族幼儿师范高等专科学校课题“基于彝族文化元素的幼儿绘本课程研究”(项目编号: KY202009)。

DOI: 10.12346/sde.v4i10.7575

1 引言

绘本是世界公认的最适合低幼儿童阅读的图书。研究表明, 绘本阅读对幼儿的语言表达、认知发展、学习品质、情绪能力以及社会能力等的发展起到良好的促进作用^[1]。近年来, 绘本在中国发展迅猛。不少高校绘本创作气氛高涨, 高职高专学前教育专业尤为突出。但就目前国内绘本市场的占有量、社会影响力来说, 国产绘本均不及引进绘本, 高校师

生原创绘本更是鲜见市场。亟须对高校师生绘本创作面临的困境、成因进行深思, 并对症下药提出突围策略。

2 M 幼专师生绘本创作的困境

绘本是一种由图画、文本、设计、编排等元素有机融合而成的文学艺术作品, 需要四者共同发力, 才会诞生优秀的绘本^[2]。M 幼专师生绘本创作实践已有将近 3 年时间, 通

【作者简介】林强, 男, 硕士, 助理讲师, 从事幼儿园课程、绘本教学与创作研究。

过调查发现,存在题材趋同、文图疏离、价值欠缺^[1]、产出低效等问题。

2.1 题材趋同:侧重本土化,原创力弱

翻阅了3年内M幼专师生的原创绘本,关注本土化、原创性不足的特点十分突出。这些绘本的题材主要聚焦地域文化,涉及民间传说、民间故事、风俗习惯、节日文化、生产生活等。绘本故事趋同,主要是对既有故事的再现或简要陈述。题材择面狭窄,本土色彩刻意化;题材适龄不当,内容难度大龄化;题材趣味不足,想象成分缺乏化。绘本故事整体缺乏新意,原创力不足。

2.2 文图疏离:文图意蕴相悖,互动性差

绘本故事主要由绘本的文图组成,好的故事文字能显现图画的生动变化,图画的丰富信息又暗含故事情节的起、承、转、合,绘本文图的默契互动是优秀绘本的核心体现。通读M幼专的原创绘本发现不少绘本的文图意蕴相悖,文图互动不佳。主要体现为图画传递文意不够充分,文字成人化;图画创作缺乏整体视角,专业度低,不够美观。

2.3 价值欠缺:双重价值共存,价值度低

当下,绘本成为成人热捧的教学、阅读资源。因此,中国大量的凸显工具价值的绘本流行于市,主打心理成长、认知发展、情感陶冶、行为养成等话题。受当前这种现象的影响,M幼专师生的原创绘本旨在帮助幼儿在认知、行为、社会性等方面获得发展,而绘本赋予幼儿的审美、愉悦等精神价值的体现并不充分。反映了工具价值与精神价值共存,但研究发现其双重价值并不大。

2.4 产出低效:创作势头低迷,持续性短

绘本创作是一项严谨的系统工作,绘本的产出涉及创作效率和创作质量,受到文字、图画、出版、装帧的共同影响,需要四方人员共同协作发力,才能又多又好地产出绘本。据了解,M幼专师生3年内创作绘本的数量高达20余本,在量的方面实现了高产,但创作者自述能经得起教育活动或亲子阅读实践检验的绘本寥寥可数。可见,产出低效是M幼专师生绘本创作的另一困境,主要表现为创作势头低迷,创作过程间断,创作绘本量多质差等。

3 M幼专师生绘本创作何以面临困境

3.1 阅读积累不足,对原创理解偏狭

M幼专师生的原创绘本存在题材趋同的原因有两点:一是优秀绘本阅读量不足。调查得知,M幼专的原创绘本创作实践主要依托两门专业必修课和一门选修课进行。专业必修课中,学生仅在绘本创作期间阅读绘本,人均阅读大致为五本,绘本阅读量不足且这些绘本多数质量不佳。由于选修课的修课学生数量较少,受众面小,其绘本阅读量更少。优秀绘本的阅读不足,学生创作时灵感枯竭,冥思苦想无果。二是学生对原创理解偏狭。多数学生受阅读量影响而创作视角局限,他们关注当下畅销的中国传统优秀文化系列绘本,

对本地域既有的故事、传说进行修改,再配以新图后便认为这就是具有中国特色的原创绘本。

3.2 专业水平受限,投身协作不力

绘本创作的文图作者的专业水准对绘本的质量起到决定作用。事实上,绘本至少应该包含三个故事:文字讲的故事、图画暗示的故事以及图文结合的故事。^[4]这些绘本故事的文字表述并不符合幼儿的认知特点,缺乏童趣和想象;故事内容疏远幼儿生活,大龄化倾向明显;图画布局欠佳,画面信息过简,角色造型新意不足;文图互动不佳,生成文图结合的故事的空间显得局限。以上结果反映了该校绘本创作者的专业水准不足。此外,该校学生以完成课程考核的要求为目的,创作者的创作情感浅淡,文图作者虽做到了明确分工但缺乏有机统一,协作脱离,使得文图疏离较为严重。

3.3 儿童意识淡漠,创作观念偏差

一本优秀的儿童绘本应具有工具价值与精神价值和諧共存的状态,不可偏倚失衡。M幼专的原创绘本存在双重价值低值共存且状态失衡的现象,工具价值为重,精神价值为轻。该校现有的原创绘本对儿童本位思想的理解存在表面简单化。他们较多刻意地凸显了绘本在教育过程中的工具价值,但又带有明显的成人痕迹,诸如成人化的语言表达、角色造型、故事结局等。对儿童本位思想的简单化理解以及绘本创作的求成心理和功利驱使,使得创作者并未深入了解幼儿的身心发展规律,未能精准融入幼儿的日常生活经验,儿童意识淡漠难以满足幼儿的心理成长需求,绘本创作观念发生偏差,创作误入“歧途”。绘本给予幼儿成长独特的精神价值被忽视,贯彻“幸福童年”的理念在绘本创作过程中成为自我感动的口号。

3.4 激励机制低效,断续创作长存

该校师生3年绘本创作形成了高质量产出,质差低效的局面,这与该校的激励机制以及创作工作的开展状态也有必然联系。精细研读了该校有关科研成果认定、教学奖励、职称评定等文件,并未明确找到关于绘本成果的认定与奖励的具体规定。同时,有关教育、出版等权威主体给予绘本成果认定提供的平台也较为缺乏,设奖数量也相当有限。对内对外,低效的激励机制和有限的权威认定渠道随之带来的是创作者缺乏持续创作的必要条件,持续创作的动力衰减。加之,该校师生绘本创作主要依托不同的课程展开,这些课程开课与结课的时间存在差异,创作团队形成各自为政局面,绘本创作状态断续长存,绘本创作工作推进停滞,成效微弱。

4 高校师生绘本创作的突围策略

由于育人环境、专业特点、人培方案、师资背景、学生素养等方面在相同专业具有一定的普遍性,鉴于M幼专师生原创绘本现有的困境及成因,探析高校师生绘本创作的突围策略以供参考。

4.1 加强阅读积累，深入理解原创内涵

冰心说：“读书好，好读书，读好书。”可见，阅读好书的重要性。为给幼儿提供优质的绘本资源，那成人必定先于幼儿阅读优秀绘本。量变引起质变，高校师生须加强绘本阅读积累，从大量的国内外、民族与非民族类优秀绘本中通过主题、角色、情节、设计等感受优秀绘本的魅力与基本特征^[1]，沉浸优秀绘本捕捉灵感，深入幼儿生活寻求灵感，从而积累丰富的绘本题材，激发创作思路，强化图文特色。

与此同时，要深入理解原创内涵，原创绝不是东拼西凑的简单仿写或中国元素的堆砌。原创既要立足本土，又要放眼全球^[2]。中国文化的内涵是多元的、智慧的、包容的、团结的，要充分领悟中国文化的深厚内涵，从主题的选择、角色的造型、情节的设计、图文的创作等渗透绘本的始末，深化原创绘本的文化内涵。吸纳引进绘本的独到之处时突出原创，实现中国原创绘本与国外绘本在世界绘本书海中各美其美，美美与共的融合繁荣状态。

4.2 夯实专业基础，切实形成创作合力

多学科知识的融合是绘本创作专业化的内在要求。绘本文图的专业水准程度对绘本质量起到决定作用，而现实中能独立完成绘本文图创作的作者实属少见。高校师生原创绘本文图疏离的现象较为严重，夯实创作者专业基础，切实形成创作合力是摆脱此困境的必然举措。一是文字作者审视选定题材，精研行文立意，提供一个好的绘本故事；二是图画作者勤练绘图技能，感受艺术熏陶，形成设计特色；三是文图创作者统一创作认知，切实形成创作合力，选定适宜的文图互动方式在持续沟通中优化，力争实现文图的默契互动。

借鉴引进绘本的文图互动方式寻求破困启示，即文图对称、文图互补、文图矛盾^[6]。前两种方式文图讲述同一故事，区别在于文图的地位平等或是图画叙事与文字叙述互补达到更佳的状态。文图矛盾，即文图背道而驰，形成两个故事。对于经验尚浅的高校学生创作者，建议以对称、互补的文图互动方式为主紧随故事情节发展进行创作。待经验进一步丰富后，尝试文图矛盾或几种文图互动融合的方式。

4.3 立足儿童本位，准确把握创作方向

立足儿童本位的创作观贯彻绘本创作全程，才能确保创作方向处于正轨。现实创作中，儿童本位思想很难得到充分考虑，或是创作者的意识不强或是急于求成的追利心理。绘本的受众主要是幼儿，创作者应心中装着幼儿去创作。第一，了解幼儿的身心发展规律。故事内容、图画风格、配色方案、纸张大小、画面难易、页数多少等都须考虑幼儿的身心特点，绘本文才更容易走进幼儿的内心世界。第二，贴近幼儿生活，

唤醒生活经验。绘本题材贴近幼儿的生活，幼儿便能基于既有生活经验更好地投入、理解绘本，从而获取新的经验。第三，满足幼儿的需要，为其获得发展服务。绘本要能满足幼儿心理成长、探索世界、教育体验、认知情绪、人际交往等需要以促进其发展。第四，邀请群体体验，获取有效建议。邀请专家、家长、幼儿、同行、教师等参与阅读，获取多方真实有效的建议。一般来说，做到以上五个方面便实现了立足儿童，绘本创作的方向不会发生偏离。

4.4 完善激励机制，着力打破断续局面

不少高校师生对于自己的原创绘本将走向何方，行至多远感到迷茫。呼吁从国家到学校，营造风清气正的出版生态，搭建层次丰富的官方平台，落地科学完善的激励机制，提供切实有效的指导力量为高校绘本创作群体持续从事绘本创作提供不竭动力。整顿出版“暗洞”，畅通反馈机制，择优录用，切实给予普通群体机会平等。官方引领，主动搭建层次丰富的展示平台扩大社会影响力，行业协会平台为辅作为补充，共同拓宽优质绘本资源获取渠道，推进原创绘本成果及时高质量固化。以省为单位推动各省师范院校或举办师范类专业的院校健全激励机制，出台成果认定办法。加强官方、行业协会、学校的联动，及时有效地向有需要的创作群体提供创作指导，着力打破断续创作的局面，避免创作徒劳。

5 结语

当下，绘本教学已成为儿童教育中的一种火热现象。绘本创作实践在中国如火如荼，但这种“热”应是理性的热、原创的热、利好的热。多方应加强沟通，通力协作，促进中国原创绘本事业稳步繁荣发展。

参考文献

- [1] 冯军,王佳婧.多维策略促进幼儿在绘本阅读中的全面协调发展[J].学前教育研究,2022(4):91-94.
- [2] 吕杭.观察与审题:基于儿童本位的中国绘本原创探析[J].中国出版,2020(11):13-17.
- [3] 陈莉.中国原创儿童绘本创作与出版的困境、成因与突围策略探析[J].科技与出版,2020(10):78-84.
- [4] 王琦.更新创作理念,夯实原创阵地,提升掌控能力:当下绘本图书的品牌特点及前景展望[J].出版发行研究,2011(5):34-36.
- [5] 埃尔包拉提·恩特马克,金玉梅.优秀儿童绘本的基本特征及创作路向[J].美术教育研究,2022(11):33-35.
- [6] 刘吉霞.引进版绘本文图互动对中国原创绘本创作的启示[J].新闻研究导刊,2022(18):209-211.