

编者按 3月31日至4月3日,为期4天的第62届博洛尼亚童书展在意大利举办。作为世界少儿图书最重要的展会之一,本届书展共吸引了超过90个国家和地区的1500多家展商。中国代表团携精品童书参展,还举办了多场文化交流和推介活动,受到国际参展商和观众关注。

博洛尼亚归来,出版人和作者有哪些感悟?本期《出版周刊》邀请在展会上捧回第二届“卓越大师·中国”大奖的插画家九儿以及参展的编辑和版权贸易负责人,畅谈此次参展的感受,以飨读者。

中外嘉宾共同祝贺九儿(前中)获得第二届“卓越大师·中国”大奖。
九儿 供图

插画家说

以绘本向世界传递中华文化的魅力

□本报记者 朱子钰

在春日的意大利博洛尼亚,中国插画家九儿捧回了第二届“卓越大师·中国”大奖。“大胆涉足不同题材,是我对生活的广袤与深邃的诚挚致敬。能获得这个奖项,对于我而言是一种激励,激励我继续提高自己的创作水准,探索更广阔的艺术领域。”载誉归来,九儿接受《中国新闻出版广电报》记者采访时说道。

多元风格 凸显画家个人特质

在参加博洛尼亚童书展期间,九儿不停地走、不停地看,将美好的事物收集在心中,回去后慢慢消化,积累创作的养料。

最让九儿印象深刻的是书展期间丰富的文化交流活动。“今年新增了‘下一章咖啡馆’,与传统的‘插画师咖啡馆’‘内容咖啡馆’‘翻译咖啡馆’一起,为参与者提供更多交流空间。”九儿介绍道。

“卓越大师·中国”画家系列活动中,九儿带来了一场以“万物皆有故事”为题的陶瓷装饰工作坊活动,“各国插画家很喜欢我从中国景德镇带来的瓷器,他们的绘画非常有设计感,都画出了自己满意的瓷器,我把这些瓷器送给他们作为纪念。”她向记者分享道。

本次书展上,中国童书以独特的文化魅力和创新活力再次成为被关注的焦点,而中国插画展区也吸引了众多参观者驻足欣赏、拍照。九儿特别关注到书展上的多元风格插画,“最大的特色是画家个人的风格十分突出,包括在‘插画师生存角’中,这样的特点也尤为明显。”

得奖有运气 创作是必然

作为第62届博洛尼亚童书展的重要活动,“卓越大师·中国”由意大利博洛尼亚展会集团、中南出版传媒集团、北京思路文化传播有限公司共同主办,致力于挖掘和培养优秀的中国原创插画家,推动中国原创插画艺术走向世界。

“九儿的独特之处在于,她能够轻松自如地在多种叙事风格和技法之间自由转换。她的作品融入了她的内心世界和周围环境的体验,并且始终能够注入新的视角,不断焕发新的活力。”有评委如此评价。

面对这份沉甸甸的荣誉,九儿认为:“得奖是一种运气和机遇,某种程度上是一次偶然事件,但创作才是必然。”2012年,她从从事10余年的雕塑创作转向图书领域,由此开启了一段充满未知与挑战的旅程。“我一直坚持绘画风格与题材的多样化,不重复自己,而这个奖项认可了这种不断探索创新

的创作精神和理念。”九儿表示。

12年间,九儿产出了18本书。绘本创作让九儿找到了新的表达出口,她的作品大多围绕家乡东北黑土地上的生活展开。鲜明的现实主义风格中透着想象与温情,地方特色与民族气息浓郁。《妹妹的大南瓜》《鄂温克的驯鹿》《十二只小狗》《鄂伦春的熊》《大象的旅程》等作品一经推出便好评如潮。其中,《鄂温克的驯鹿》已经输出10个国家和地区,并在国外摘得多个奖项。

“绘本是一种强大的艺术形式,它可以跨越年龄、语言和文化的界限,触动人们的心灵。我希望能够为读者带来新鲜的阅读体验,同时也能够更全面地表达我对生活、对世界的感悟。”九儿对记者说道。

跟着心走 追求美好事物

在一些国外的展台上,九儿也看到了自己的作品,她还遇见了合作过的外国出版人以及读过她作品的读者,大家对她的作品印象深刻,给出了很高的评价。

“对于海外读者,我最希望传递的是中华文化的多元性和包容性。无论是少数民族的独特文化,还是现代社会中人们共通的情感与价值观,都是中华文化的重要组成部分。”她提到,多年来,自己“跟着心走”,一直按照自己的计划来创作作品,鲜少研究市场。

这种贴近内心的叙事,是从《鄂温克的驯鹿》开始的。小时候的她生活在吉林和内蒙古交界的地方,“上学时要穿越科尔沁草原,草原的草特别茂盛,齐腰深的牧草壮丽无比,但现在再也找不到那个时候的草原了,我对这些曾经存在过现在却消失了的美好特别惋惜,我想把它们留下来给现在的孩子看。”九儿告诉记者,像《鄂温克的驯鹿》《鄂伦春的熊》讲的都是过去狩猎的故事,“那些生活在森林里的人才是真正与自然接触的人,他们对待自然的观念与生存理念,放在现在也不过时。相比之下,书读得好不好并不重要,如果有孩子因为这样的故事而开始关注自然,那就足够了。”九儿说道。

面对海外读者,九儿不仅希望他们通过中国原创图画书作品了解到,中国不仅有悠久的历史和灿烂的传统,还有充满活力和创造力的现代社会。“同时,我也希望能够通过绘本这种艺术形式,促进不同文化之间的交流与理解,让读者们感受到人类情感的共通之处,以及对美好事物的共同追求。”她告诉记者,未来将带着“卓越大师·中国”殊荣继续前行,不断探索绘本艺术的无限可能,希望能为中国绘本事业的发展贡献更多力量。

版贸人说

中国童书国际化进程迈出三大步

□康沁志

博洛尼亚童书展走过62届,一直在国际童书交流领域享有举足轻重的地位。今年是我第六次参加这一盛会,作为一名编辑和一线版贸从业者,观察历年来博洛尼亚童书展上中国童书与国际交流的变化,我感受到,中国童书国际化进程迈出的三大步值得关注。

从边缘走向中心

中国童书国际参展经历了显著的物理空间变迁。多年前,中国童书曾经走过鲜有人问津的阶段,没有联合展台,参观者寥寥,版权洽谈集中在国外出版商的展台上,洽谈内容也就顺势集中在版权引进领域。如今,中国不仅有40余家出版社加入联合展台,有各家印刷厂环绕在展台前方,还有连续两届精装亮相的“卓越大师·中国”优秀作品展等一系列展览展示活动。

与此进程同步的是,中国童书不断取得突破。2016年,曹文轩获得国际安徒生奖。2024年,博洛尼亚童书展首次设置的“焦点国家市场”中,中国作为第一个荣膺焦点国家的重磅嘉宾在此亮相。同样是2024年,蔡皋入选国际安徒生奖(插画家)短名单。中国不仅有名家摘取大奖,而且不断成为焦点。

现在,我们的舞台不仅扩展到了博洛尼亚童书展舞台的中心,也让许多外国友人聚满我们的展台——中国·西班牙版权交流和中国·意大利版权交流会在联合展台举行,版贸合作持续开展。

尤其值得关注的是,“卓越大师·中国”奖项的连续举办具有标志性意义。该奖项沿袭“卓越大师·意大利”评选机制,但创新性地组建国际评审团,由组委会邀请外国专家及中国专家联合评审。今年,第二届“卓越大师·中国”颁奖典礼在主办方“卓越大师·中国”优秀作品展在30号馆正中心大面积展出。这一大奖不仅吸引了全球出版人的目光,而且体现出中国人不仅参与评奖,还能主动策展、主动举办评奖活动,成为评选规则的共同制定者。

品类上多向发力

近年来,在出版走出去的实践中,我发

博洛尼亚童书展上,康沁志主持“蔡皋作品的艺术世界”主题活动。
湖南少年儿童出版社 供图

现,中国童书的海外拓展,主要包括两种图书。一种图书适应国际市场,表达对人类命运共同体关注,阐述共同价值,讲好科学知识,走市场化路径;一种图书展现中国特色,讲好中国故事。第二种我们着力推荐,而第一种有数量更多的出版商受众。

本届书展上,两种类型图书同时交出了亮眼的答卷。

在市场化方面,《丝绸之路大冒险》堪称国际合作的实践范本。这套书由湖南少年儿童出版社出版,北京汇瑞嘉合文化发展有限公司与联合国教科文组织共同策划,意大利作家创作。书展首日,联合国教科文组织官员、意大利作者、中国出版团队同台,召开图书的版权推荐会,讲述这套书如何让丝路历史活化成孩子的冒险故事。现场座无虚席,与会各国出版商讨论图书的出版策略,一下午实实在在的项目讲解和讨论后,四语种版权贸易意向顺利敲定,验证了“中国策划、世界组稿、全球发行”商业模式的可行性。

4月1日,插画家蔡皋的作品研讨活动热闹非凡。当蔡皋站在台上,用带着湖南口音的普通话讲述“我本民间”、溯源传统、绘画童真时,各色各样的读者举着镜头围满了座席后方。陪着蔡皋老师观展书展,我们总被一波一波热情的读者围住。他们中,有意

大利教师、爱尔兰插画师、法国阅读推广人,也有画家和中国留学生。我切身感受到氛围的变化:中国作者和作品在被看见,在不断成为焦点。

品质上深入沉淀

为何欧美童书出版具有深厚底蕴?这当然与其数百年的历史源流密不可分。同时,当代仍有很多国际出版社,从创始人的兴趣开始,以家族传承发展起来,历经数十年,打磨一套产品,做到细分领域的顶尖水平。面对这样的精工细作,我们多年以来都潜心学习。

而今天,中国亦涌现出以蔡皋作品为代表的匠心之作,其艺术脉络与欧美家族式精工理念颇具相似性。蔡皋的父亲作为高级知识分子,虽非画家,却为其打下了深厚的人文根基。在青年时代艰苦的乡村生活期间,蔡皋认识了她的先生——青年画家肖沛苍,后来,两人双双投身出版事业。肖沛苍成了油画家,而蔡老师则将生命的热望投入童书插画。他们的儿子萧睿子成为书籍装帧设计师,女儿萧翎子传承蔡皋衣钵,成为插画家。在博洛尼亚童书展上,我们展开蔡皋、萧翎子共同创作的《火城》(经折装),引起现场阵阵惊呼。一面是妈妈画战争年代灰灰瓦砾中的长沙,一面是女儿画和平年代彩色的市民,母女俩在9米长卷上展开代际传承的情感对话。

总的来说,透过博洛尼亚童书展可以发现,中国童书国际化进程呈现出形式上从边缘走向中心、品类上多向发力和品质上深入沉淀的三重跃升。这三重跃升折射中国童书国际交流体系的转型:从以版权引进为主到讲好中国故事,从让世界看到让世界认同,从版贸交易到规则共建。曹文轩、蔡皋等艺术家获得国际认可,“卓越大师·中国”活动的连续举办,标志着中国童书正在突破客体地位,转而参与到全球童书审美体系的构建中。当《火城》9米画展开代际对话的时空长卷,当《丝绸之路大冒险》跨文明重返历史现场,中国童书正以精工品质,将大国气象和东方美学范式推向国际舞台的中心。

(作者系湖南少年儿童出版社国际出版部负责人)

编辑说

原创童书国际接受度越来越高

□本报记者 隋明照

人头攒动的展场、不同肤色参展人聚集的中国展区、贴满风格迥异作品的插画师墙……4月2日,还在意大利参加博洛尼亚童书展的童趣出版有限公司科普出版中心主任王敬栋,发回来一组书展现场照片,展览现场的热热闹闹,让人印象深刻。博洛尼亚归来,王敬栋接受了《中国新闻出版广电报》记者的采访,谈了他此次参展的感受。

感受世界童书发展脉搏 对中国市场更有信心

今年是王敬栋第一次参加博洛尼亚童书

住在罗马的读者(中)专程赶到博洛尼亚,与“小羊上山”主创团队交流。齐迹 摄

展,热闹的展场给他留下了深刻印象。“人挨人,人挤人,这个展会有限制而且门票价格高,所以来参观的大多是书业从业者,展场有这样的人流量,足以见得书展的影响力。”王敬栋观察到,展场中版权交易洽谈十分火热,有些以出版高品质图书闻名的出版社版权洽谈区“每时每刻都有人在谈合作”。

在逛展的过程中,王敬栋对善于讲故事的童书印象深刻。他提到,有本帮助孩子进行色彩认知的书,小读者在翻书的过程中,可以用一整个故事串起来不同的颜色,虽然内容简单,但是颇具艺术美感。

选题方面,王敬栋介绍,本届书展的研讨和奖项评选中,以“石头”为主题的童书很多。石头不能动也不能说话,但在童书创作者笔下还能生发出新的故事,对于童书编辑来说很有启发性。

此外,图书销售方面,王敬栋能明显感受到,面向5岁以下幼儿的童书出得多、卖得好。在参加书展之余,他特意到博洛尼亚的书店逛了逛,童书专区中,幼儿书同样摆在最显眼的位,这一点和中国童书市场很相似。

回想十几二十年前,童书尤其是绘本市场,国外引进的图书占多数,立体书、玩具书等在国内市场还比较少见,如今这一情况发生了翻天覆地的变化。王敬栋在逛展时感受到,国内的童书在形式创新方面甚至已经走在世界前列,“把能够用在童书上的材料,几乎用了个遍”。别说是立体书、玩具书,甚至用到光敏、热敏技术的书,还有要放进冰箱冷冻再阅读的童书,在国内市场都不少见。究其原因,王敬栋分析道,国内童书市场大,童书消费群体对价格敏感,倒逼出版机构尽早推出创新图书,才能让大家有新鲜感,卖个好价

钱。中国童书形式创新在国际上丝毫不落下风,这让王敬栋对中国童书发展信心更足了。

友善关注的目光增多 原创童书发展潜力无限

王敬栋谈及,这次逛展,展场内外都能感受到国际友人友善的关注目光,和当地人吃饭聊天时,当地人表达了对中国经济实力增强的赞叹和对中国的向往,还有很多当地人会用中文说“你好”“谢谢”。

中国作家、插画家在国际影响力提升,王敬栋介绍,此次书展上,儿童文学作家曹文轩、插画家蔡皋、儿童文学作家薛涛参加的活动和作品推介会都吸引了来自不同国家的粉丝,活动现场人气火爆,有人站着参加了活动。

王敬栋还特别谈道,中国的优秀原创童书IP也积累起了世界范围内的粉丝。“小羊上山”是童趣出版有限公司、小羊上山文化与主编孙滢打造的原创儿童汉语分级读物品牌,图书上市4年累计销售5000万册。这次参展,有住在罗马的读者专程赶到博洛尼亚,就是为了参加“小羊上山”品牌的活动,活动开始前,来自罗马的读者就与主创团队热烈交谈,活动结束后还意犹未尽,继续交流了很久,表达了对这一原创童书IP深深的喜爱。

书展归来,王敬栋对自己所投身的童书出版事业信心更足了,信心的一方面来源于中国的原创童书作者队伍越来越强,中国的插画家勇于创新,不固守某一风格的探索精神常常给人带来惊喜;另一方面则是中国原创童书在国际社会的接受度越来越高。王敬栋相信,童书出版人用心打磨的作品,未来将被更多的读者所看见和喜爱。