

人物

名片:

出生于天津,90后,2014年毕业于中央美术学院。已出版的绘本包括合作创作的《中国民间童话·金头发》和独立创作的《造船厂的小家伙》。其中原创绘本《造船厂的小家伙》获得中央美术学院毕业设计三等奖、原创手绘“8B”妙品奖、中国国际青年设计师大赛“天鹤奖”二等奖。2015年,该绘本参加杭州“湖山绘览——第二届(杭州)国际青年插画漫画双年展”,2016年参加在美举行的“艺术中国汇·纽约国际艺术与创意博览会——中美艺术高校联盟展”。

一个热爱航模的小男孩渴望去远航,他在睡梦中梦见一群小家伙,他们请他帮忙把大家组装成一艘大船。通过努力,小男孩不仅帮助了这群小家伙,也实现了自己的远航梦想……原创绘本《造船厂的小家伙》是中央美术学院毕业生丰雪庆的毕业作品。该绘本由宁波出版社和老约翰绘本馆联合推出,3月4日在宁波首发,第一次印刷8000本。3月31日第二次印刷5000本。毕业作品如此受欢迎,让丰雪庆颇感意外,她隐隐觉得,原创绘本可以走得更远。

记者 陈爱红

丰雪庆: 用绘本点燃梦想

原创绘本《造船厂的小家伙》

构思:故事源自童年的游戏

2010年,当丰雪庆走进中央美院的时候,并不知道自己会与绘本结缘,直到学完基础课被分到绘本创作工作室后,她才开始了解绘本。绘本是什么?丰雪庆后来了解到,“绘本”一词源于日本,在欧洲叫 Picture Book,在国内,人们叫它图画书,顾名思义,是指由图和文字构成的书籍,表达方式更具故事性和情节性,有其特殊的艺术语言和结构。绘本被称为孩子“人生中的第一本书”,一些经典的绘本甚至被改编成影视或动画作品,成为陪伴一代人成长的精神食粮。

中央美院绘本创作工作室的前身是图文信息设计工作室,成立于2004年,从事图书书籍的设计与出版,它于2011年更名为绘本创作工作室。中央美院绘本创作专业的学生不多,每届一个班,每班20人左右。在老师的指导下,丰雪庆和同学花两年的时间学习绘本创作的各种知识。丰雪庆说,从大三即将结束的最后一个星期开始,绘本创作工作室的每个学生都要着手准备自己的毕业作品,她决定做一部故事类的绘本作品。

什么样的故事才能打动人呢?老师说,只有先打动了自己的故事才能打动别人,而生活是创作的源泉。2013年暑假,丰雪庆回到了天津的家。在一个晚霞满天的

黄昏,她从海河边散步到了渤海湾,不知不觉中走到了童年玩耍过的造船厂。这是一个废弃了多年的造船厂,各种生锈的零部件静静地躺在野草丛中。在她读小学的时候,这里曾是她和小伙伴游戏的地方。那时,爸爸妈妈在附近的工厂里上班,她和小伙伴放学后先在造船厂里玩一会儿,等爸爸妈妈下班了一起回家。孩子的世界是奇妙的,那些大人眼里的破铜烂铁,被孩子们想象成一艘大轮船,她和小伙伴们相互配合,女孩们当船员,男孩们轮流当船长,开着大轮船出海远航;有时候他们还假设遇到了风浪,遇到了海盗……孩子们反复玩这个游戏,乐此不疲。有时候爸爸妈妈来接孩子,看到孩子们满头大汗、灰头土脸,不知道孩子们在玩什么游戏。那个当天没有轮到做船长的男孩,总会依依不舍地随爸妈回家,第二天则要求一定要当一次船长,弥补前一天的遗憾。

时光流逝,童年的记忆还那么鲜活。丰雪庆有了灵感,她把那些生锈的零件想象成大船上的各个部位,赋予了它们生命。这些有了生命的零件将要做什么呢?当然是渴望组成一艘漂亮的大船!可是小零件们自己不会组合到一起,它们需要有人指挥,还要有人提供图纸。就这样,故事出现了。

绘制:让图画与故事一起成长

一部原创绘本的创作,从构思到完成,至少需要一年的时间。老约翰绘本馆的营运总监俞富良说,《造船厂的小家伙》的诞生历时两年,其画面最大的特点是具有时代感,这些小家伙们既呈现出了工业化的特征,又具有卡通画的可爱与温情。这正是丰雪庆在创作时所期望达到的效果。

绘本的创作是图文结合的。记者从绘本创作的手稿中,可以看到这些小家伙是怎么一步步诞生的。最初,丰雪庆用照相机拍摄下了废弃造船厂里的各种零件,从中筛选出了30多个零件作为绘本中要展示的主体,这时的草图与零件几乎是一样的。然后,根据故事情节的需要,丰雪庆将这些零件的草图进行反复修改,让零件呈现出生命的特质,让它们开始和故事一起生长。在创作初期的“分镜”阶段,要经过一次次的调整与修改,小家伙们的形象一个个鲜活起来。“小样书”的质量几乎决定了最后成书的效果,“小样书”调整顺畅后,就可以开始正稿的绘制了。正稿的绘制是一个重要而漫长的过程,这是忙碌而快乐的过程。对于绘本创作而言,真正成就感的到来,是作品以书籍形式的呈现。

丰雪庆说,在30多个零件中,有名字的是船头、船舵

和汽笛,它们是画面中的灵魂,其他的零件起烘托作用。创作草图时,她先后画了10多本草图。有个零件上的众多电线被画成了飘逸的头发,而那个圆脸的船舵可花了她不少心血,既要画得圆,还要注意细节,让它既可爱又具有船的特征。在画“小样书”的时候,则需要将这些零件组装成大船,组装图经过多次修改,原来船头的“嘴巴”是中规中矩的,后来做了视觉调整,成稿中把“嘴巴”改成了翘起来的样子,这样让整艘大船看起来更显憨厚,又不失可爱。由小家伙们组成的大家伙——大船的原图比今天的绘本要大,它长约80厘米高30厘米,就这一幅原图就画了近一个多月。有时候一些细节实在想不出,就画不下去了,这时她就跳跃着画,先画后面的几幅,等到有些细节在大脑中成熟了,再去画原来画不下去的地方。

图画画好后,就是图文融合的过程了,丰雪庆拿给一些家长和小朋友看,征求他们的意见。丰雪庆说,在印刷前,《造船厂的小家伙》最后一页的文字做了特别的修改。原来的文字是:各就各位,起航。后来改为:小达船长带领着小家伙们开始远航了,梦有多长,他们的航程就有多远。修改后的文字和画面配合得更好,也更符合一个故事结尾的要求。

分享:寻找绘本里的另一个自己

“你想做船长吗?”“不,我不想做船长,我要做这个船头。”“为什么啊?”“因为它就是我喜欢的那个样子啊!”这是《造船厂的小家伙》在宁波首发的分享会上,丰雪庆和一个捧着绘本的小男孩的一段对话。丰雪庆摸摸这个小男孩的头,鼓励他:“只要你喜欢,你可以把自己想象成它们中的任何一个,然后跟着这本书一起去远航。”

绘本工作室的老师们说:“绘本的分享就是让孩子在绘本里寻找另一个自己,不同的孩子会在绘本里找到不同的自己,这就是绘本的魅力。”

据悉,绘本艺术的发展已有一百多年,流派众多,大师辈出。除英国以外,美国、法国、德国、日本等都是名副其实的绘本大国。在我国,原创绘本是方兴未艾的新兴行业,出版业也越来越重视绘本这一领域。长期以来,我国的儿童出版物,虽然很注重传统美育和传统文化的传承,但是过于说教的面孔容易让儿童产生隔阂,灌输式的给予方式难以被孩子接受。国外的优秀绘本创作,善于在为孩子“说理”之前,通过好玩的故事让孩子寻找绘本里的另一个自己。中国优秀的原创绘本也正在朝这个方向努力。