

浅析传统民间文化与本土绘本创作之间的融合实践

赵亚菲 陈希玲

(大连艺术学院 美术学院 辽宁大连 116600)

摘要: 传统民间文化反映了一个地区的文化发展、审美情趣、精神生活等, 具有物质生活价值、精神生活价值和社会生活价值。绘本的创作是用更加直观的视觉及通过阅读方式来传递一个民族、一个地区所创造、传承的风俗生活传统等。以绘本方式反映和体现传统民间文化, 是近年来儿童读物市场和图书市场中较为常见的产品, 涌现出一批优秀的插画作者和本土传统民间文化内容的绘本。

本文将从绘本发展现状等方面进行分析, 探讨绘本与传统民间文化之间的联系, 以及如何利用绘本弘扬传统文化。通过本文的论述分析总结传统民间文化内容绘本的重要性和文化价值、时代意义等。

关键词: 传统文化; 绘本; 融合创作;

习近平总书记着重讲过:“没有中华文化繁荣兴盛, 就没有中华民族伟大复兴。”传承和弘扬中华优秀传统文化, 是对推进社会主义文化强国建设、提高国家文化软实力不可缺少的重要部分。文化的传承离不开教育, 传统文化的教育是对青少年提高文化认同感, 提升民族自信的关键一环。绘本正是对传承传统文化的有效载体之一, 绘本对传统文化的创作可以在潜移默化中引导儿童领悟其中的精神内涵完成自我的文化建构。可以说, 优秀的绘本图书对于少年儿童的审美培养、国家优秀文化的传承、民族自信心的建立等有着不可忽视的作用。

一、传统民间文化与绘本的关系

1、传统民间文化在绘本中的发展现状

费孝通先生曾说过:“文化自觉首先是对自己文化有自知之明, 应为文化自觉的根本目的是为了加强文化转型的自主能力, 取得适应新环境, 新时代文化选择的自主地位。”

随着我国社会经济的飞速发展, 面向少年儿童的各类文化产业也在逐步发展。近年来, 绘本也成为中国书籍发行的热门词汇。随着书籍的引进, 日本和欧美的绘本大量涌入中国, 特别是绘本版权成为中国各大出版社争夺的重要资源。大量的儿童绘本进入幼儿园和公共图书馆, 成为家庭和儿童的第一选择。在我国的文化行业中, 绘本行业是我国文化行业中最先发展但仍有较大刚性需求的行业。

虽然我国在儿童绘本的道路上取得了一些成绩, 但是纵观国内绘本的广泛情况可以看出, 我国绘本突出问题是“引进版多、原创力薄弱”。通过调查发现, 在一家大型门户网站推荐的 30 部经典绘本图书中, 只有一部是国产原创。在绘本馆国外的原创绘本比例要比国产绘本高得多, 甚至可以说是三七成, 两者之间差距巨大。从这可以看出, 国产绘本的突出问题是原创性。在 2011 年 9 月 15 日, 人民日报刊发过题为《国外“图画书”垄断网站少儿读物畅销排行榜》的报道, 文中指出:“绘本已成为热销少儿读物, 但原创力量薄弱、国外绘本垄断市场、培养国民的阅读习惯等都成为国内绘本要面对的问题。”中国优秀的传统文化丰富多彩, 如何将这些文化

很融入到我国原创绘本中, 是我们要一直钻研、不断创新的问题。

近年来顺着时代的发展, 我国的原创绘本表现出越来越强烈的民族文化意识和对艺术的追求, 市场上也发行了许多带有中国传统文化特色的绘本书籍, 将我国传统的艺术元素如戏剧脸谱、水墨元素、“非遗”文化融入到绘本的创作中, 一方面为传统文化的发展开辟了更加丰富的空间另一方面强化读者对文化的感知和理解, 自觉提高传统文化的修养。

绘本的未来的发展不仅要熟练掌握原作的主题内涵和风格特点, 结合绘本自身的特点和阅读方式, 还要努力探索创作可能的路径和方法, 使传统文化的核心精神与主旨得以彰显和传承, 真正使原创绘本成为儿童亲近传统、知悉传统的窗口与桥梁。

2、如何将传统文化融入绘本

将中国优秀传统文化融入绘本, 我们首先需要充分了解我们中国传统文化, 内容可大致可分为音乐、语言、节日、书法、绘画、民俗、文字、武术、曲艺等。在绘本的题材选择上可以分类细化, 结合读者的个人爱好。例如青少年读者有各自喜爱的领域有人从小学习京剧, 有人对舞蹈表达出浓厚的兴趣, 有人擅长书画创作等。可以从个人爱好作为创作的出发点再结合自身对传统文化的了解, 主动发挥青少年的学习性。不仅把握了绘本的研究价值, 还充分调动了青少年学习中国优秀传统文化的积极性。

中国传统文化博大精深, 二十四节气、民族节日、民俗服饰等数不胜数。同时每个地区, 不同民族之间也有独具特色的传统文化。本土传统民间文化绘本创作过程中, 作者可以通过多种渠道挖掘优秀的传统文化资源宝库, 并以适合国人欣赏的风格和形式呈现。

纵观当下绘本市场, 此类优秀的图书和作品不胜枚举。例如中国本土作者高春香等人创作系列套书《这就是二十四节气》, 这套书共有《春》《夏》《秋》《冬》4 卷, 每卷书中讲述了 6 个节气, 书中故事以小女孩牙牙在爷爷家的经历为主线, 从历史由来、节气故事、古诗谚语、动植物、天文气候、民俗节日和农事活动讲述与每个节气有关的物候、天文、农事、气象、民俗活动等知识。

“二十四节气”它承载着我国劳动人民用实践换来的智慧果实，蕴含着深厚的文化内涵，学会用它来观察和品味世界，把自己融入到大自然变化节律中，中国的孩子们会更加热爱生活敬畏生命，升华自己的精神世界。在运用图画进行传统文化教学时，必须遵循图景与语篇特征的相符合挖掘原则。例如由熊亮创作的取材于中国民间春节祭灶习俗的绘本《灶王爷》，讲述的是春节、祭灶等民俗文化内容。通过对故事的内涵和情节的梳理，对人物的线条、色彩、造型等的感受，并运用幽默风趣的总体风格，使小朋友很容易就能进入到“我”的故事里，对灶神产生一种发自内心的亲切感，从而使读者更加深刻地体会到民俗传说、祭祀习俗中所蕴涵的文化意蕴。

我们在将传统文化融入到绘本时要符合青少年的认知和思维方式，绘本中的插图和文字的比重关系、画面的连贯性都应做好响应的处理，还应减少说教意味，避免枯燥无味的讲述传统文化，不仅要增强绘本的趣味性，还应该符合儿童的阅读习惯，引导儿童在阅读绘本中自主思考，汲取中国优秀的传统文化。

二、如何利用绘本弘扬传统文化

民间传统文化艺术既有很强的实用功能，又有一定的人生审美意义，还具有极其重要的历史价值。以客观真实事物为核心的民间故事，承托着人们对各种历史人物和历史事件的看法，是人们对情感和历史观点的一个重要载体。

可利用外部条件，开展绘本阅读活动，弘扬中国传统文化系列活动促进阅读推广，通过图书馆和社区的资源整合，实现“全民阅读”。例如在2021年东莞市举办的“与书有光，书香进村”项目，让基层家庭也能享受高质量的阅读，满足村民的阅读需求。在活动中社工亮出了本次的主题绘本《文化都在节日里》，并为大家讲述绘本的内容，这本绘本通过讲述春节、七夕节、清明节、元宵节、中秋节、端午节、重阳节、冬至、除夕等中国传统节日，并在各节日中融合民俗、历史传说、节气、诗文等相关知识，绘本设计上采用翻拉、转盘、立体等形式，务求让孩子与书互动，给孩子们呈现一个丰富多彩的中国节。此次活动让孩子在阅读绘本中了解中国传统文化节日，传承了优秀的中国传统文化。

将绘本融入到实践教育当中去，在利用绘本弘扬传统文化时我们也要转变教育观念，不能只单单为了传承中国传统文化也要注重结合创新思维，在绘本的创作中要大胆尝试新风格，各种角色的新造型，既可以增强绘本的趣味性，激发儿童阅读的兴趣更好接受绘本传递的思想，又让儿童在阅读绘本的过程中主动去发现并感悟其中所内涵的中国优秀的传统文化。以绘本为载体，在潜移默化中影响儿童对传统文化的认识，从而将我们的传统文化传承下去。

21世纪，进入丰富的读图时代，视觉形式已经成为人类日常生活与交际的重要手段，而视觉美学的世界也日益丰富多彩。绘本亦是这个时代的一种视觉表达方式例如杨永青的《女娲补天》、《龙门点额》等图系列，书中的天神女娲、憨厚可爱的鲤鱼娃娃等所塑造出的生动活泼又赋予内涵的形象都传递出了对人性的关怀，用绘

画的语言传达出了中华文化中所内涵的美好精神品格。绘本是一种传统文化的载体，以图画和文字相结合的形式让儿童在不知不觉中被中华优秀传统文化所感染，从而使中华优秀传统文化在潜移默化中得到传承。我们的出发点是与世界文化多元共生，那么民族传统文化也同样如此，我们热爱自己的文化，对于中国民族传统文化而言，我们是自觉热爱，对那些在社会历史实践中长河形成的具有优秀价值的文化精神与内容，可结合时代的要求转化为时代精神来继承。

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。随着时代的快速发展，新潮的审美和机械化的生产导致非物质文化遗产面临着很大的冲击，如何将非物质文化遗产继续传承，把握好传承与创新之间的“度”成为了社会各界备受关注的重点。弘扬中国民族传统文化，要赋予它们新时代的新内涵，使中国民族传统文化在传承中创新，在继承中发展、在发展中创新，在不断的传承、发展与升华中，传统文化的深积淀和深厚滋养，让中华文化绽放出璀璨的新时代光芒。

结论

冯骥才曾说过：“民间文化的传承人每分钟都在逝去，民间文化每一分钟都在亡。”民族传统文化其中蕴含着中华民族特有的精神价值，体现着中华民族的生命力和创造力。民族传统文化艺术同样是依托于人本身而存在，也是“活”的文化，因此人的传承就显得尤为重要。

国产原绘本画正处于发展的阶段，其发展前景十分广阔。我们应加强对本土化的国内原创绘本的关注，使我国的儿童从小认识中华传统的审美传统和人文精神。中国特色社会主义已经迈入新的历史时期，文化自信与道路、制度、理论“四个自信”并重，而我国文化工业正处于蓬勃发展阶段，因此，怎样提高我国绘本的原创力，已成为当务之急。绘本行业关系到孩子的成长，关系到中华文化的传播和传承，有着其它商品无法取代的作用。

参考文献：

- [1]杜霞.“中国风”绘本阅读：探寻传统文化的根系脉络[J].中国教育报，2021年
- [2]钱翠霞.画的境界，人的境界——“大师中国绘”第二辑图画赏析
- [3]张静.浅析如何利用绘本教学提高幼儿语言表达能力[J].《中文信息》2020年第01期
- [4]王静静.熊亮原创绘本中的“中国味”[D].河南大学，2014.
作者简介：赵亚菲，（2002-），女，山东德州人，大连艺术学院美术学院学生。
陈希玲，（1981-），女，辽宁丹东人，副教授，硕士。
项目来源：辽宁省大学生创新创业训练计划项目：“画说辽宁”——辽宁民间文化原创绘本，2022135990003