

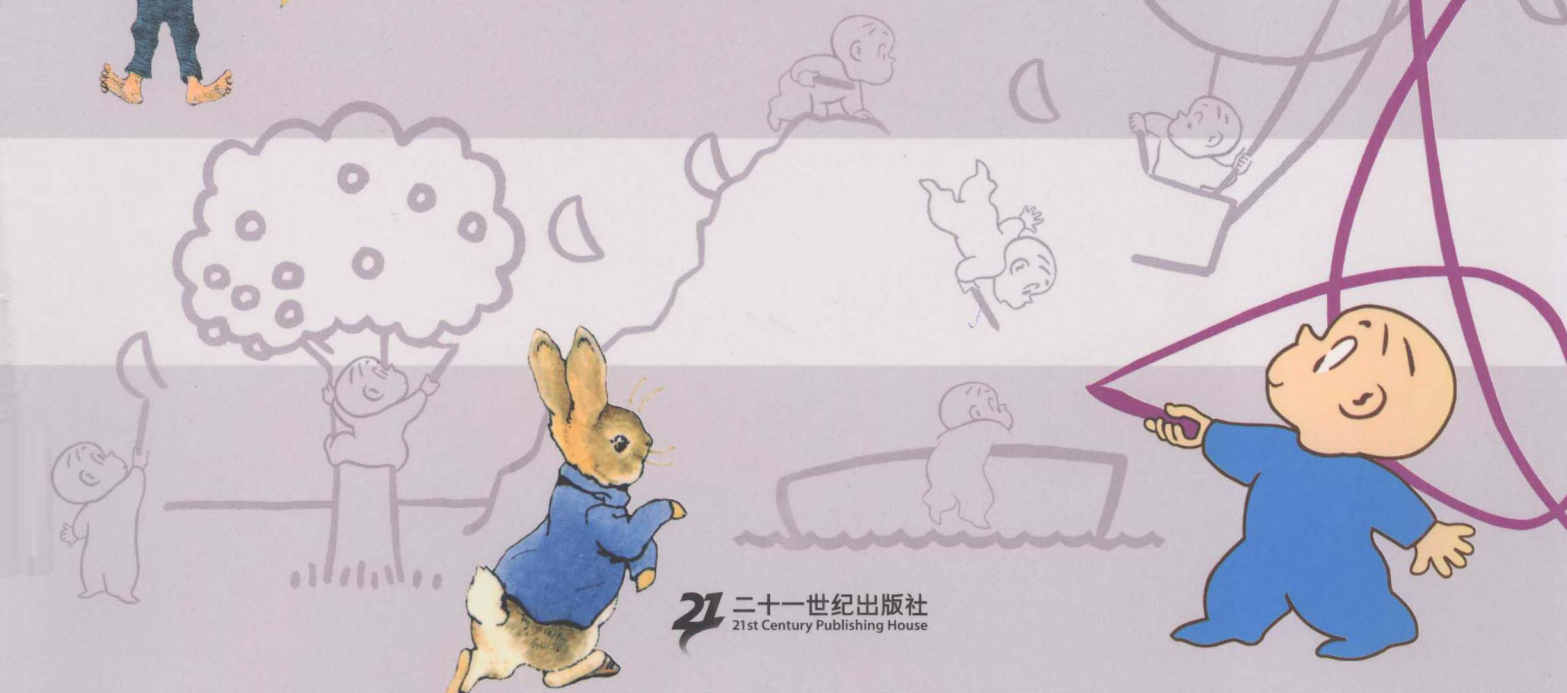
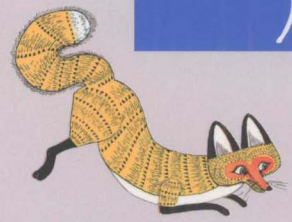

图画书

彭懿

阅读与经典

图书在版编目(CIP)数据

图画书:阅读与经典 / 彭懿编著. -3 版. -南昌:

二十一世纪出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5391-4243-2

I.图... II.彭... III.图画故事-文学评论-世界-现代

IV.I106.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 081347 号

责任编辑 魏钢强

彭学军

装帧设计 魏钢强

电脑排版 章丽娜

图画书:阅读与经典

彭懿 编著

出版发行:二十一世纪出版社

南昌市子安路 75 号 330009

<http://www.21cccc.com> Email: cc21@163.net

出版人:张秋林

经销:全国各地新华书店

印刷:中华商务联合印刷(广东)有限公司

版次:2006 年 9 月第 1 版

2007 年 7 月第 2 版

2008 年 6 月第 3 版

印次:2008 年 6 月第 4 次印刷

开本:889mm×1094mm 1/16

印张:17 字数:503 千

书号:ISBN 978-7-5391-4243-2

定价:68.00 元

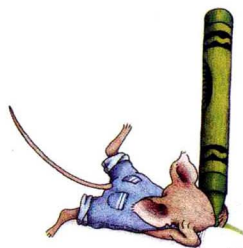
如发现印装质量问题,请寄本社图书
发行公司调换。电话:0791-6524997

图画书

阅读与经典

彭 懿 / 编著

 二十一世纪出版社
21st Century Publishing House

信谊基金出版社

企鹅出版社

福音馆书店

对本书出版给予大力支持
特此鸣谢

人的一生能有几次邂逅图画书？
三次：童年，初为父母，人生过半为了自己的时候。

经典图画书以震撼心灵的方式
让孩子感知生命，解说父母无法生动言说的
挫折、灾难、离别和死亡……

可以错过本书，但千万不要错过图画书
握着孩子的手读图画书吧。

目 录

怎样阅读这本书 8

上篇：阅读图画书

[从头到尾阅读一本图画书]

封面	12
环衬	14
扉页	16
正文	18
封底	20
[图画书的形态]	
开本	21
折页、散页及其他	24
[图画书的表现]	
图画与文字的关系	26
文字的排列	28
画面的连贯与叙述	29

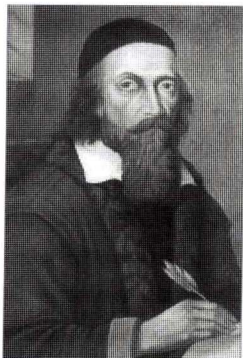
潜在的节奏	31
隐藏着的细节	34
留白与空白页	36
方向性	38
空间与时间	40
颜色	42
框线	44
视角	46
画面大小与色调变化	48
无字书	50
媒材与技法	52
艺术风格	53
题材	55

图画书历史分期

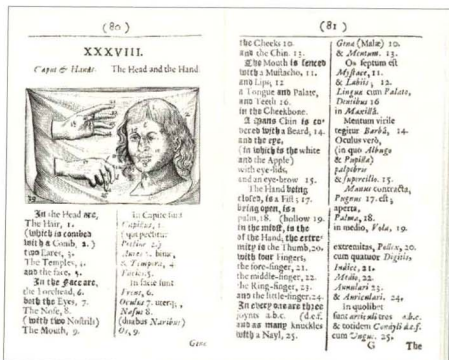
摇篮期

最早的一本带插图的儿童书的雏形。可以追溯到 17 世纪。

1658 年，捷克教育家扬·阿姆司·夸美纽斯的《世界图绘》出版，被公认为是欧洲插图儿童书的雏形。17 世纪至 18 世纪，随着雕版技术的普及，欧洲出现了带大量插图的儿童书。不过，当时的插图都是黑白的木刻版画。

捷克教育家扬·阿姆司·夸美纽斯(Johann Amos Comenius, 1592-1670)和他的《世界图绘》(Orbis Sensualium Pictus)。

成长期

图画书的诞生，要归功于 19 世纪彩色印刷技术的发明及英国画家、出版家爱德蒙·埃文斯(Edmund Evans, 1826-1915)的开拓。他不仅致力于将彩色印刷提升到艺术水准，还造就了三位图画书的先驱者。

这三个人分别是沃尔特·克雷恩(Walter Crane, 1845-1915)、伦道夫·凯迪克和凯特·格林纳威。

伦道夫·凯迪克积极探索图文关系并进行实践，强调只有图文在视觉上变为一个整体，彼此之间才能真正融合。1878 年，他为爱德蒙·埃文斯的《约翰·吉卜林的趣事》(The Diverting History of John Gilpin)一书绘制了插图。

伦道夫·凯迪克(Randolph J. Caldecott, 1846-1886)

其中约翰骑在马上驰骋的插图，后来成为美国凯迪克奖的标志。他一生虽然只活了短短的四十年，但却创作了十六本图画书，构筑了现代图画书的基础，被后人赞誉为“现代图画书之父”。

英国女插画家凯特·格林纳威的图画清新可喜，笔下那些散发着昔日玫瑰园气息的少女让

下篇：经典图画书

比得兔的故事	58	苏赫的白马	119
100万只猫	63	彼得的椅子	122
玛德琳	66	古利和古拉	125
让路给小鸭子	69	我的壁橱里有个噩梦	128
小房子	72	母鸡萝丝去散步	131
逃家小兔	76	驴小弟变石头	134
在森林里	79	好饿的毛毛虫	137
月亮,晚安	83	和甘伯伯去游河	141
莎莎摘浆果	86	蒂奇	145
快乐的一天	89	鼠小弟的小背心	148
阿罗有枝彩色笔	92	森林大熊	151
好脏的哈利	95	活了100万次的猫	155
小蓝和小黄	98	第一次上街买东西	158
三个强盗	101	雪人	161
野兽出没的地方	105	一个黑黑、黑黑的故事	164
米菲在海边	110	影子	166
小黑鱼	113	花婆婆	169
爱心树	116	月亮,生日快乐	172

《约翰·吉卜林的趣事》插图，其中骑马的约翰后来成为凯迪克奖的标志。

人过目不忘。1879,她与爱德蒙·埃文斯(Edmund Evans)合作,出版了她的第一本书《窗下》。爱德蒙·埃文斯用红、蓝、黄和肉色四种颜色,成功地把凯特·格林纳威的水彩画置换成了版画。这本书大受欢迎,首版两万本很快就卖光了,爱德蒙·埃文斯不得不追印了七万本。

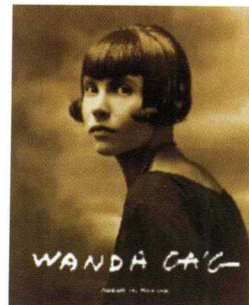
凯特·格林纳威(Kate Greenaway, 1846-1915)和 她为《窗下》(Under The Window, 1879)绘制的插图

全盛期

20世纪初期,英国出现了以比阿特丽克斯·波特(Beatrix Potter)为代表的图画书画家。到了30年代,英语圈图画书的主流渐渐地移向了美国,婉达·盖格(Wanda Gág)、路德威格·比梅尔曼斯(Ludwig Bemelmans)等一批天才的移民画家纷纷在图画书的舞台上崭露头角,图画书终于迎来了它的黄金时代。

比阿特丽克斯·波特(Beatrix Potter, 1866-1943)

婉达·盖格(Wanda Gág, 1893-1946)

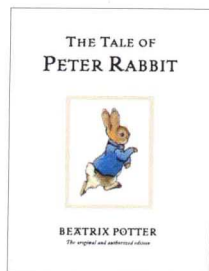
大猩猩	175	三只小猪的真实故事	215
外公	178	疯狂星期二	218
打瞌睡的房子	181	爷爷一定有办法	221
獾的礼物	185	月亮的味道	224
鳄鱼怕怕牙医怕怕	188	晚安,大猩猩	227
要是你给老鼠吃饼干	191	猜猜我有多爱你	230
北极特快车	194	爷爷有没有穿西装?	233
月下看猫头鹰	197	不,大卫!	236
迟到大王	200	我绝对绝对不吃番茄	239
睡不着吗,小熊?	203	奥莉薇	242
我们去猎熊	207	三只猪	245
隧道	211	我的兔子朋友	248

附录：参考资料和索引

全球儿童图画书三大奖项	参考文献	264
概要	主题索引	266
国际知名权威推荐书目和	附 I . 外国经典图画书译名	
重要奖项	对照表	269
每个人都应该知道的 100 种	附 II . 外国经典图画书作者译名	
图画书(修订)	对照表	271

图画书大事年表

1902 英国画家比阿特丽克斯·波特的《比得兔的故事》正式出版。这本小开本的图画书，是世界上公认的图文结合得最出色的第一本图画书，是一部里程碑之作。阿特丽克斯·波特也因此被认为是现代图画书之母。

比得兔的故事
(The tale of Peter Rabbit)

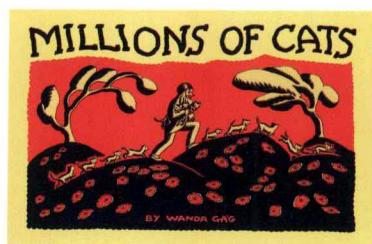

纽伯瑞儿童文学奖
(John Newbery Medal)

1922 美国图书馆协会(ALA)的分支机构美国图书馆儿童服务学会(ALSC),为纪念开创了现代英美儿童文学的发展道路而被誉为“儿童文学之父”的约翰·纽伯瑞(John Newbery),设立了纽伯瑞儿童文学奖。奖项分为金奖和银奖,每年颁发一次,授奖给前一年出版的优秀儿童文学作品,每部得奖作品都会贴上由该协会颁赠的浮凸贴纸。

1928 美国画家婉达·盖格出版了美国第一本真正意义上的图画书《100万只猫》,并于1929年获得了纽伯瑞奖银奖。

100万只猫
(Millions of Cats)

1938 美国图书馆协会(ALA)为纪念英国插画家“现代图画书之父”伦道夫·凯迪克对图画书发展的贡献,设立了凯迪克奖,授奖给这一年美国所出版的最佳图画画家,奖项分为金奖和银奖。出版商会在获奖图画书的封面,贴上印有凯迪克所画的“骑马的约翰”的金色和银色的浮凸贴纸。

1955 为纪念19世纪伟大的童书插画家凯特·格林纳威女士,英国图书馆协会(The Library Association)创立了凯特·格林纳威奖。设有大奖及提名奖,是英国图画书的最高奖项。

凯迪克奖(Caldecott Medal)和凯特·格林纳威奖(The Kate Greenaway Medal)

经典图画书作者简介(按汉语拼音字母顺序排列)

埃里克·诺曼	250	简·约伦	199	米歇尔·罗森	210
埃兹拉·杰克·济慈	124	杰基·格莱希	235	莫里斯·桑达克	109
艾蜜丽·弗利德	235	克拉格特·约翰逊	94	佩姬·拉曼	229
艾瑞克·卡尔	140	克雷门·赫德	78	佩特·哈金斯	133
安东尼·布朗	177	克里斯·范·艾尔斯伯格	196	乔恩·司奇斯卡	217
安妮塔·婕朗	232	莱恩·史密斯	217	山姆·麦克布雷尼	232
奥德利·伍德	184	劳拉·乔菲·努梅罗夫	193	上野纪子	150
芭芭拉·弗斯	206	雷蒙·布力格斯	163	苏珊·巴蕾	187
芭芭拉·库尼	171	李欧·李奥尼	100	汤米·温格尔	104
比阿特丽克斯·波特	62	林明子	160	唐·伍德	184
布莱斯·桑德拉尔	168	露丝·布朗	165	筒井赖子	160
赤羽末吉	121	露丝·克劳斯	91	婉达·盖格	65
大村百合子	127	路德威格·比梅尔曼斯	68	威廉·史塔克	136
大卫·威斯纳	220	罗伯特·麦克克洛茨基	71	五味太郎	190
大卫·香农	238	罗伦·柴尔德	241	谢尔·希尔弗斯坦	118
大塚勇三	121	马丁·韦德尔	206	伊恩·福克纳	244
迪克·布鲁纳	112	马尔克·西蒙特	91	约翰·伯宁罕	144
法兰克·艾许	174	玛格莉特·怀兹·布朗	78	约翰·勋伯赫	199
菲比·吉尔曼	223	玛格丽特·布罗伊·格雷厄姆	97	约克·米勒	154
费利西亚·邦德	193	玛丽·霍尔·伊特斯	82	约克·史坦纳	154
弗吉利亚·李·伯顿	75	玛西亚·布朗	168	中川李枝子	127
海伦·奥克森伯里	210	麦克·格雷涅茨	226	中江嘉男	150
吉恩·蔡恩	97	梅瑟·迈尔	130	佐野洋子	157

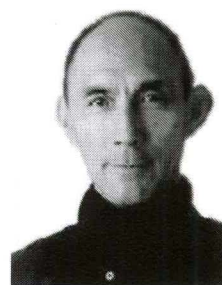
国际安徒生奖
(Hans Christian Andersen Award)

1964 美国图画书作家莫里斯·桑达克的《野兽出没的地方》获得凯迪克奖金奖。这本被形容为“美国第一本承认孩子具有强烈情感”的图画书,让莫里斯·桑达克声名鹊起,并于1970年获得了国际安徒生奖画家奖。

Czechoslovakia)。奖项分为年度大奖(Grand Prix)一名、金苹果奖(BIB Golden Apple)五名、金徽奖(BIB Plaque)五名以及荣誉奖。

1967 斯洛伐克文化局、联合国科教文组织(UNESCO)斯洛伐克委员会以及 BIBIANA 国际儿童艺术之家共同创立“布拉迪斯拉国际插画双年展”(Biennale of Illustrations Bratislava,

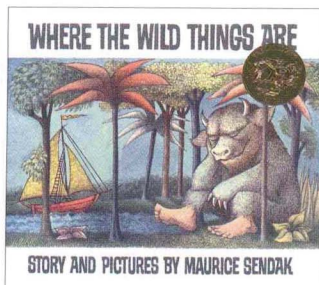

杨志成(Ed Young)

1956 国际儿童读物联盟(IBBY)设立国际安徒生奖。每两年一次,颁发给作品对儿童有显著贡献的作家和画家。前提是先由会员国推荐国内优秀的作家与画家为候选人。自1966年起增设画家奖。

莫里斯·桑达克(Maurice Sendak)和他创作的图画书《野兽出没的地方》(Where the Wild Things Are)

1990 美籍华人图画书画家杨志成以《狼婆婆》一书获得了凯迪克奖金奖,除了主题是中国民间故事之外,这也是第一位美籍华人画家获得该奖。

狼婆婆(Lon Po Po:
A Red-Riding Hood
Story From China)

怎样阅读这本书

这是一本专门介绍图画书(Picture Books)的书。以下三页将帮助你阅读这本书。图画书是一个包容性很强的概念,它种类繁多,各个种类之间界线也非常模糊,比如有人把图画书分成婴儿书(Baby Books)、字母书(Alphabet Books)、数数书(Counting Books)、概念书(Concept Books)、

玩具书(Toy Books)……不过,本书主要讨论的是图画故事书(Picture Story Books)。

本书由上篇、下篇和附录构成,你现在看到的两页用图示的方法介绍这三个部分的内容和体例,翻过来的下一页将具体介绍什么是图画书以及怎样握着孩子的手阅读图画书。

版本——初版时间和出版者;本书使用的版本。
规格——高度×宽度
页码——按原书页码;如原书未标明页码,则从前环衬后的第一页起算。

作品名称——译名原则上使用中文版译名(包括简体字版及繁体字版),无中文版按原名直译。

作者——译名力求符合习惯,有时和中文繁体字版的译名不一致。

题图——用封面做题图。

主条目 上篇将如何阅读图画书的问题分解为 23 个相对独立的主题,每个主题分立一个条目。

引言 每个主条目都由引言切入,让读者对讨论的题目有个总的认识。

经典作品——以出版时间为序,羽状排列,当前介绍的作品用红色标示。

封面

封面我们太熟悉了,拿起一本书,首先映入我们眼帘的就是封面了。培利·诺德曼(Perry Nodelman)在《阅读儿童文学的乐趣》(The Pleasures of Children's Literature, 1996)一书中说得开门见山:“封面是我们对新书进行预测最重要的来源。”哪怕是一个孩子,也可以从图画书的封面上猜出这本书讲了一个什么故事。

专门创作的封面画
多数图画书的封面都是取自正文里的一幅插图,但也有不是,比如《狮子王》的封面,日文版的封面是一个小女孩紧紧地依偎在外公身旁,两个人看着一辆车子开过去,后面还有一条狗紧追不舍。这是一个书中并没有出现过的场景,但读完这个文里的一幅插图,但有的不是,比如《狮子王》的封面,日文版的封面是一个小女孩紧紧地依偎在外公身旁,两个人看着一辆车子开过去,后面还有一条狗紧追不舍。这是一个书中并没有出现过的场景,但读完这个

作者: 根草 (1984)
译者: 柏宁华 (John Birmingham)/文童
译者: 李冰
2002年9月30日初版
31页

护封(外封面)
有些精装书(handcover)与平装书(paperback)不同,在厚厚的硬壳外面还套着一张外封面,一般通称护封。护封面都有一个向里的折口,又叫勒口。虽然图画书的护封与封面一般是同一个画面,但前环的口上往往印着许多与这本书相关的重要信息,千万不能漏看。比如莫里斯·桑达克的《野兽出没的地方》的护封的勒口上就写着这本书获得过1964年美国凯迪克金奖,后勒口上则是关于这本书的评价。

我的兔子朋友

【美】埃里克·诺曼(Eric Rohmann) / 文·图

My Friend Rabbit Roaring Book, 2002
格林文化 杨令怡 / 译
2003年9月初版1刷 21cm × 27.6cm 32页

- 2003年凯迪克金奖
- 美国《儿童文学》2002年推荐书目
- 入选美国图画书教育学院《年度最佳童书》(2003)
- 美国图书馆学会年度好书推荐
- 入选纽约公共图书馆“每个人都应该知道的100种图画书”(修订)

《我的兔子朋友》封面

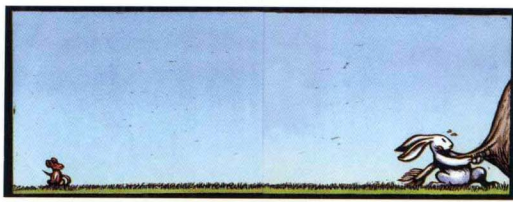
◇ 作品欣赏 ◇

我是一只褐色的小老鼠,小兔子是我的好朋友。他很善良,但是不管他做什么事,不管他走到哪里,总会惹出一箩筐的麻烦事。

这不,这天我刚得到了一架崭新的玩具飞机,他就把它飞到了树上。

我从驾驶舱里给甩了出来,还算我命大,被他一把接住了。我伤心地哭了,可小兔子信心十足地说:“别担心,小老鼠,看我的!”

他拉过来一头大象,推过来一头犀牛,又举过来一头河马,一头鹿,一条鳄鱼和骑在他头顶上的小松鼠,一头棕熊,一只鸭子,后面还跟来了五只小鸭子,不,是四只小鸭子,因为其中有一只是我!

《我的兔子朋友》内页想像一下,把这两幅图拼成一长条是什么情形。(8-9,10-11)

Picture Books
248

上篇

告诉读者如何从头至尾地阅读一本图画书;并以 123 本图画书为实例,从开本、图画与文字的关系等诸多方面深入浅出地探讨图画书的各种形态和表现。

次条目 从具体方面或特定角度对相关主题提供更多的信息和详细的论述。

插图 大量的插图提供生动直观的实例,详尽的图片注释交代图书的版本记录和读者须注意的细节。

下篇

介绍和解读从第一本图画故事书《比得兔的故事》问世百余年来出版的具有重要影响的 60 本世界经典图画书。

基本资料 包括作品名称、文图作者、初版时间、出版单位以及规格和页码等。

影响 包括所获奖项、上榜排名以及各种推荐记录。

原书页码

全球儿童图画书三大奖项概要

凯迪克奖 (Caldecott Medal)	由美国图书馆协会 (ALA) 颁发，表彰在美国出版的儿童图画书中最佳的一幅图画。每年颁发一次。
布兰登堡奖 (Branford Storer Award)	由布兰登堡基金会颁发，表彰在图画书领域做出杰出贡献的作家和插画家。每年颁发一次。
阿斯本奖 (Aspen Award)	由阿斯本基金会颁发，表彰在图画书领域做出杰出贡献的作家和插画家。每年颁发一次。

国际知名权威推荐书目和重要奖项

国际安徒生奖	由国际安徒生奖委员会颁发，表彰在儿童文学领域做出杰出贡献的作家。每年颁发一次。
纽伯瑞奖 (Newbery Medal)	由美国图书馆协会 (ALA) 颁发，表彰在美国出版的儿童文学作品中最佳的一本书。每年颁发一次。
怀素奖 (Hans Christian Andersen Award)	由国际安徒生奖委员会颁发，表彰在儿童文学领域做出杰出贡献的作家。每年颁发一次。

每个人都应该知道的100种图画书(修订)

《我的兔子朋友》	艾瑞克·诺曼 (Eric Nomant) 著，凯迪克奖得主。讲述一只小兔子如何通过智慧和勇气，帮助大象和犀牛解决困境的故事。
《小房子》	弗农·李 (Vernon Lee) 著，凯迪克奖得主。讲述一只小兔子如何通过智慧和勇气，帮助大象和犀牛解决困境的故事。
《三只小猪》	传统民间故事，讲述三只小猪如何通过智慧和勇气，战胜了大灰狼。

参考文献

1. 艾瑞克·诺曼. 《我的兔子朋友》. 凯迪克奖得主. 凯迪克奖得主.

2. 弗农·李. 《小房子》. 凯迪克奖得主. 凯迪克奖得主.

3. 传统民间故事. 《三只小猪》. 凯迪克奖得主. 凯迪克奖得主.

主题索引

兔子朋友	124
大象	124
犀牛	124
飞机	124
老鹰	124
狮子	124
老虎	124
熊	124
鹿	124
马	124
鳄鱼	124
小松鼠	124
老鹰	124
狮子	124
老虎	124
熊	124
鹿	124
马	124
鳄鱼	124
小松鼠	124

附录

为图画书研究提供方便检索的二次文献,包括儿童图画书重要奖项及权威推荐书目和名录、本书参考文献和引用书目以及主题索引。

主题索引

列出全书涉及的所有重要主题和它们所在的页次,主题词按汉语拼音字母顺序排列。文后附有外文图画书中文译名对照表。

插图——选择最富特色的页面作为插图,结合文字简介,足以展示图画书的基本面貌和艺术魅力。

《我的兔子朋友》内页 (24-25, 28-29)

我们一个叠一个,大象跪在最下面,上面是犀牛,再上面分别是鸭子、鹿、棕熊、河马、鳄鱼、小兔子、小松鼠……还是够不到,于是小兔子抓住小松鼠,小松鼠又抓住了我,眼瞅着就要够到飞机了,可小兔子的手一下松开了,我一抓抓住了飞机的翅膀,大伙儿那帮里啪啦地全都摔到了地上。

大伙儿怒气冲天,把小兔子团团围了起来。

就在这时,我驾驶着飞机救走了小兔子。小兔子抱住了我,说谢谢我,可是他捂住了我的眼睛。砰,飞机又挂到了树上。

他信心十足地对我说:“别担心,小老鼠,看我的!”

◇ 作品解读 ◇

难怪埃里克·诺曼会受到凯迪克奖的青睐,他这回竟别出心裁地用跨页的形式为我们矗立起了一座“生动的梯子(living ladder)”!

看,你不得不把这两页竖起来看(见下页)——

这太让人发噱了,大象不堪重负地半跪在地上,都快翻白眼了,那么多动物在它身上叠起了罗汉,一个压着一个,最奇异的,就是那头巨胖无比的河马不知

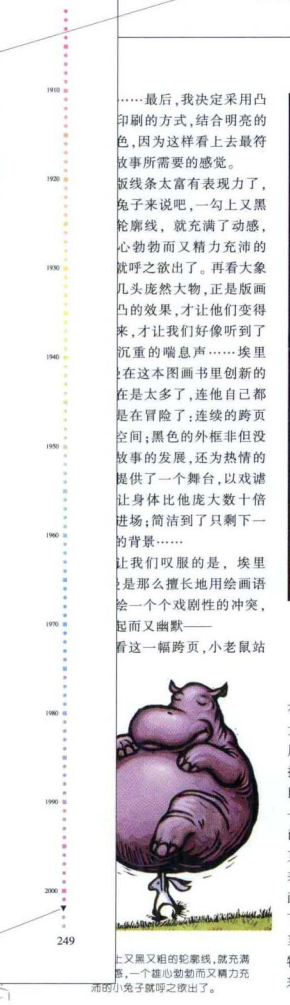
为什么叠在了比他小不少的鹿和棕熊的头上,让人看上去既滑稽又捏了一把汗,仿佛一阵风吹来,这架头重脚轻的“梯子”就会稀里哗啦地倒下来……

埃里克·诺曼说,他最初是想以平视的角度画出大象、犀牛他们互叠的景象,但这样既各种又矮又挤,于是他改让动物们叠得有些倾斜,从左下角延伸到右上角,不仅效果不错,也改变了阅读的视觉方向,让读者有更多

的参与感。

埃里克·诺曼的想象力还不止于此,他还为这个夸张而又诙谐生动的故事找到了一种极其吻合的画法。

他事后回忆说:“我用了好几个星期的时间,考虑和试验了各种各样的我所能想到的方法来绘制《我的兔子朋友》这本书。我试了浮版印刷、木刻、刮刀刻画、树脂水彩画、抽象拼贴画、三维立体浮雕、水粉颜料、蜡笔甚

……最后,我决定采用凸印刷的方式,结合明亮的色,因为这样看上去最符合故事所需要的感觉。

版线条太富有表现力了,兔子来说吧,一勾上又黑轮廓线,就充满了动感,心物勃而又精力充沛的就呼之欲出了。再看大象几头庞大物,正是版面凸的效果,才让他们变得来,才让我们好像听到了沉重的喘息声……埃里在这本图画书里创新的在是太多了,连他自己都是在冒险了;连续的跨页空间;黑色的外框非但没故事的发展,还为热情的提供了一个舞台,以戏谑让身体比他庞大数十倍进场;简洁到了只剩下的背景……

让我们叹服的是,埃里是那么擅长地用绘画语会一个戏剧性的冲突,起而又幽默——

看这一幅跨页,小老鼠站在左边的一个角上,小兔子满头大汗地正在拉一头什么动物的尾巴,翻过来一看,哦,天哪,占了三之二二画面的竟是一头巨象!再看这一幅跨页,明明上一页小兔子的手松开了,小松鼠已经一头栽下去了,可是埃里克·诺曼却按下叠罗汉的动物不表,好像吊我们胃口似的,偏偏画了四只惊惶逃窜的小鸭子。接下来……接下来的一幅跨页,你当然知道发生了什么,一大堆动物从天而降,震得大地都抖动起来了!

这本书的文字很少,少到了

极致,几乎就像是这些画面的简短说明。

但千万不要忽视了这些文字,正是它们言简意赅地告诉我们:这是一个关于宽容的故事,在令人欢快的图画背后,含蓄地表达了一个关于耐心和忠诚的思想。

如果没有了那首尾遥相呼应的“小兔子是我的好朋友,他很善良”“他真的很善良,而且他是我的好朋友”,我们一定会误读,以为这仅仅是一个有趣的故事哈哈大笑而已,但有了这几句话,故事就不一样了,就是一个三岁的孩子也会懂得只有接受朋友的缺点,才会有好朋友的道理了。

那只小老鼠好可爱。

不管他怎么遭殃,不管是从天上摔了下来还是挂在了高的树上,伤心得都掉眼泪了,可他还是无怨无悔地说:“小兔子是我的好朋友!”

埃里克·诺曼

1957年出生于美国伊利诺斯州,是一名优秀的画家、插画家和作家。拥有亚利桑那大学和伊利诺伊州的艺术学位。他曾经做过美术教师,并有大量的艺术作品被画廊展出和被博物馆收藏。他的第一本为孩子所写的图画书《时光飞逝》(Time Flies)就赢得了1995年凯迪克奖银奖。

初版时间——每部作品都在时间轴线上用黑色倒三角标示初版年份。在这之前表示年份的圆点变成彩虹色。

作品欣赏 用最接近作品的语言,尽可能完整地讲述故事的全部内容。结合插图亲子共读,这部分很值得仔细鉴赏和品味。

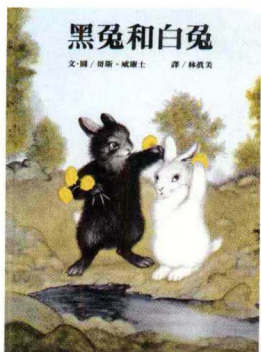
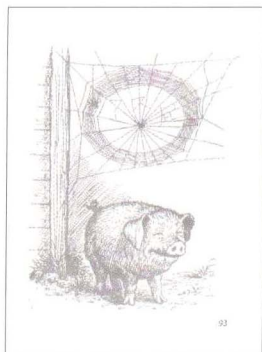
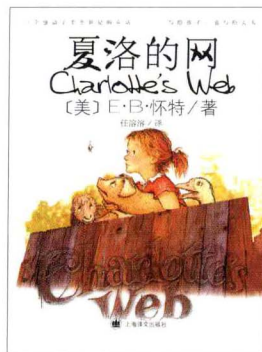
作品解读 详细分析作品的创作背景、艺术特色,探寻作品中深藏的鲜为人知的奥秘。帮助你深入理解作品,了解作品在图画书发展史上的地位。

作者照片

作者栏 介绍作家和画家的生平、重要作品和艺术成就。同一作者不重复介绍,用☞指示参见。

作者照片

作者栏 介绍作家和画家的生平、重要作品和艺术成就。同一作者不重复介绍,用☞指示参见。

夏洛的网(Charlotte's Web, 1952) E·B·怀特(E.B.White) / 著
加斯·威廉斯(Garth Williams) / 插图 任溶溶 / 译
上海译文出版社 / 2004年6月初版1刷

黑兔和白兔(The Rabbits' Wedding, 1958) 加斯·威廉斯/文·图 林真美/译
远流出版 / 2002年8月23日2版6刷

什么是图画书

什么叫图画书呢?写给孩子看的带插画(illustration)的书就是图画书吗?显然不是。《夏洛的网》所以会成为一本传世经典,加斯·威廉斯的插图功不可灭。但加斯·威廉斯的插图再好,《夏洛的网》也不是一本图画书,因为如果把插图删掉,丝毫也不影响阅读,它照样还是一部“20世纪读者最多、最受爱戴的童话”。同样是加斯·威廉斯,由他自写自画的《黑兔和白兔》则是一本图画书,它通过图画和文字讲述了一只黑兔和白兔结婚的关于爱的温馨的故事。

图画书是用图画与文字共同叙述一

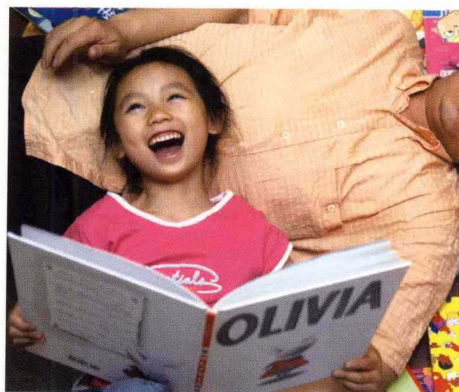
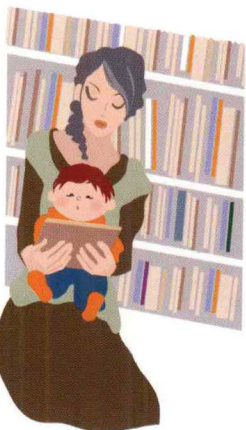
个完整的故事,是图文合奏。说得抽象一点,它是透过图画与文字这两种媒介在两个不同的层面上交织、互动来讲述故事的一门艺术。在图画书里,图画不再是文字的附庸,而是图书的生命,甚至可以见到一个字也没有的无字书(Wordless Books)。

图画书非常强调画面的连贯,一本好的图画书,能让一个不识字的孩子仅看画面也能“读”出个大意。此外,一般来说图画书都有一个精心设计的版式,封面、扉页、正文以及封底构成一个完整的整体;文字与图画相互依存;依靠翻页推进情节……

图画书是大人读给孩子听的书。

和孩子一道读图画书,是最能拉近亲子关系的温馨一刻。

握着孩子的手读图画书

图画书,是孩子人生的第一本书。

图画书,是大人和孩子一起来读的书。

当你的孩子还是一个襁褓婴儿时,请你把他或她抱在怀里。

当你的孩子长大了,请你坐在孩子的身边,紧紧地依偎在一起,一边握着孩子的手,一边来读图画书。

请把一本图画书平摊在你和孩子的面前。不要太近,也不要太远。太近,看不见整个画面,太远,看不清局部的细节。

然后,请你慢慢地打开图画书——

轻声地读吧,请你带着感情的声音,去读图画书中的那些文字吧。请记住,即使是孩子认识几个字了,也切忌让孩

子一个字一个字地去读图画书中的那些文字。图画书不是识字书,不是让孩子自己看的书,是大人读给孩子听的书。

千万不要急着翻页,让孩子仔仔细细地去看那些图画。孩子看图画书时和我们大人不同,孩子是透过看图画来理解故事的。

大人读故事,孩子一边用眼睛看图画,一边用耳朵听大人的声音,这就是图画书最正确的读法。

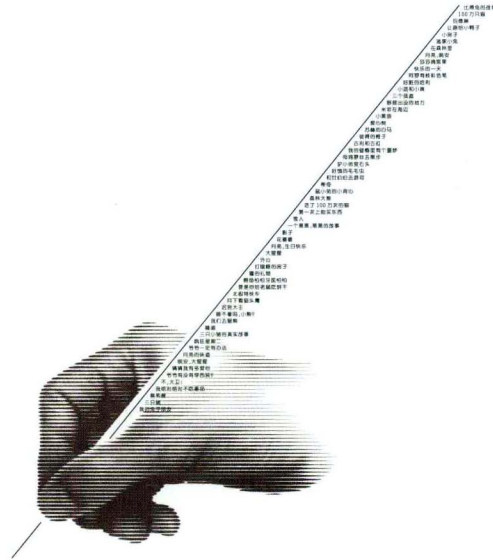
其实,这也是最能拉近亲子关系的温馨一刻。

每天花上十五分钟到半个小时,握着孩子的手,来一起共读一本图画书吧。

妈妈和爸爸带着情感朗读的声音,在孩子的记忆里是永远不会消失的。

上 篇

阅读图画书

封面

封面我们太熟悉了，拿起一本书，首先映入我们眼帘的就是封面了。培利·诺德曼(Perry Nodelman)在《阅读儿童文学的乐趣》(*The Pleasures of Children's Literature*, 1996)一书中说得开门见山：“封面是我们对书进行预测最重要的来源。”哪怕是一个孩子，也可以从图画书的封面上猜出这本书讲了一个什么故事。

野兽出没的地方
(*Where the Wild Things Are*, 1963)
莫里斯·桑达克(Maurice Sendak)

外公(*Granpa*, 1984)
约翰·伯宁罕(John Burningham)/文·图
谷川俊太郎/译
ほるぷ出版
2003年9月30日初版
31刷

专门创作的封面画

多数图画书的封面都是取自正文里的一幅图画，但也有不是。比如约翰·伯宁罕的《外公》，日文版的封面上一个小女孩紧紧地偎依在外公身后，两个人驾着一辆车子顺坡而下，后面

还有一条狗紧追不舍。这是一个书中并没有出现过的场景，但读完这个让人泪水沾衣的故事之后，谁都会想象得出这是外公生前与女孩游戏的一个场面了。像这样的封面，需要你读完整本书后回过头来再看一遍。

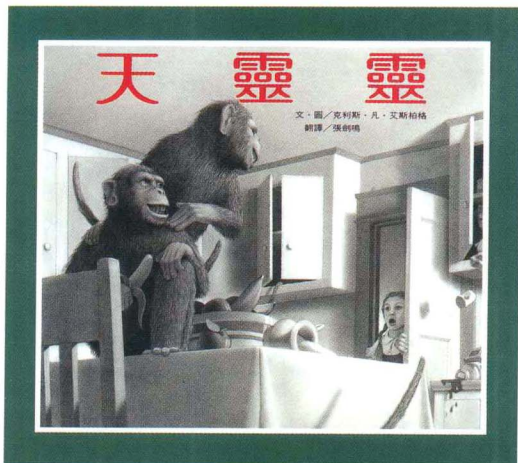
护封(外封面)

有些精装书(hardcover)与平装书(paperback)不同，在厚厚的硬壳外面还套着一张外

封面，一般通称护封。护封前后都有一个向里折的折口，又叫勒口。虽然图画书的护封与封面一般是同一个画面，但前

后的勒口上往往印着许多与这本书相关的重要信息，千万不能漏看。比如莫里斯·桑达克的《野兽出没的地方》的护

封的前勒口上就写着这本书获得过1964年美国凯迪克奖金奖，后勒口上则是关于这本书的评介。

天灵灵
(Jumanji, 1981)
克里斯·范·艾尔斯伯格
(Chris Van Allsburg)/
文·图 张剑鸣/译
上谊文化/1995年11
月30日初版1刷

窗外 (Through the
Window, 1970)
查尔斯·奇宾
(Charles Keeping)
/文·图 林真美/译
远流出版/2003年4月
4日初版1刷

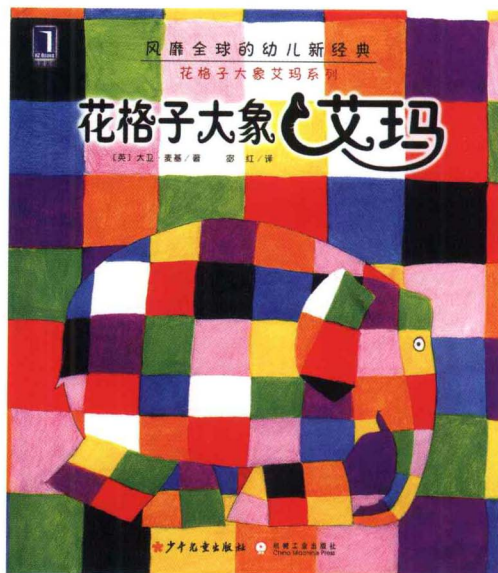
从封面可以猜故事

《花格子大象艾玛》的封面上是一只花格子的大象。“咦，大象不都是灰色的吗？世界上怎么会有彩色的大象？”一下就抓住了孩子的好奇心。艾玛是一头五彩缤纷的大象，它是大家的开心果，但它却总是不快乐：“每个人都笑我，我一定要想办法改变自己身上的颜色。”被誉为“现代寓言大师”的大卫·麦基在这本书里与幼儿循循善诱地探讨了一个“如何做自己”的问

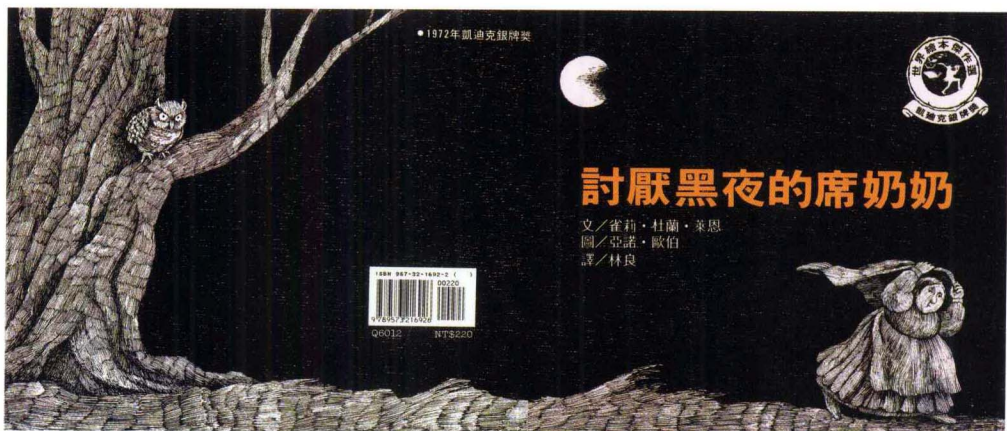
题。1982年凯迪克金奖作品、克里斯·范·艾尔斯伯格的《天灵灵》我们并不陌生，就是那个著名的每掷一个棋子，便会凭空冒出来一头狮子或是一群犀牛的时空交错的故事。封面上两只大猩猩蹲在厨房的餐桌上，一个小女孩推开门，目瞪口呆地站在那里，家里怎么会突然冒出来两个不速之客？一看就知道这是一个诡异的幻想故事了。《窗外》是两次英国凯特·格林纳威奖大奖得主查尔

斯·奇宾的一部现实主义题材的作品，冷色调的封面上，一个蓝色面孔的男孩正睁着眼睛眺望着窗外。翻开它，我们就随着这个名叫雅各的男孩的目光，看到了窗外街道上所发生的惊心动魄的一幕。

花格子大象艾玛
(Elmer, 1989)
大卫·麦基(David McK-
ee)/文·图
蕊红/译
少年儿童出版社/2005
年5月初版1刷

讨厌黑夜的席奶奶
(Hildild's Night, 1971)
雀莉·杜兰·莱恩
(Cheli Duran Ryan) / 文
亚诺·欧伯(Arnold Lobel) / 图
林良 / 译 远流出版
2003年12月12日初版8刷

和封底连在一起看

还有些图画书的封面，封面与封底连在一起构成了一幅图画，这就要求你把封面与封底同时翻开来看了。雀莉·杜兰·莱恩文、亚诺·欧伯图的《讨厌黑夜的席奶奶》是一本

获得了1972年凯迪克奖银奖的作品，它封面的尺寸是18.6cm × 23cm。漆黑的月夜下，怕黑的席奶奶正扯着一块披肩在逃避黑夜。席奶奶真是讨厌黑夜。她用锅煮黑夜，还像剪羊毛一样剪黑夜……蘸

水钢笔画淋漓尽致地表现出了席奶奶恐惧的黑夜，尤其是画家一笔一笔画出的那象征黑夜的大面积色块，还透着白纸的底色，给人一种星空闪烁的感觉。而当你把封底也一起翻开时，画面的尺寸顿时就发

生了变化，变成了18.6cm × 46cm，一下子变成了窄窄长长的一幅画面，这时我们看到，左边是一棵巨树，树上停着一只眼似铜铃的可怕的猫头鹰。哈，这下我们知道席奶奶怕什么了。

环衬

环衬是封面与书芯之间的一张衬纸,通常一半粘在封面的背后,一半是活动的,因其以两页相连环的形式被使用,所以叫“环衬”,也有人形象地称之为“蝴蝶页”。书前的一张叫前环衬,书后的一张叫后环衬。

环衬是最容易被人漏看的一页了!

孩子一般不会漏过环衬

《隧道》是英国超现实主义图画书大师安东尼·布朗最饱受争议的代表作之一。它的前后环衬画面的背景是相同的——左边是花卉图案的墙纸,右边是红色的砖墙,分别象征了女孩与男孩。问题是,前环衬花卉图案墙纸下丢着一本童话书,而在后环衬,这本童话书跑到了红砖墙的下边,与一个足球靠到了一起。孩子一般不会漏过环衬。英国学者莫拉格·斯泰尔斯(Morag Styles)在她与维克托·沃森(Victor Watson)合著的《说说图画

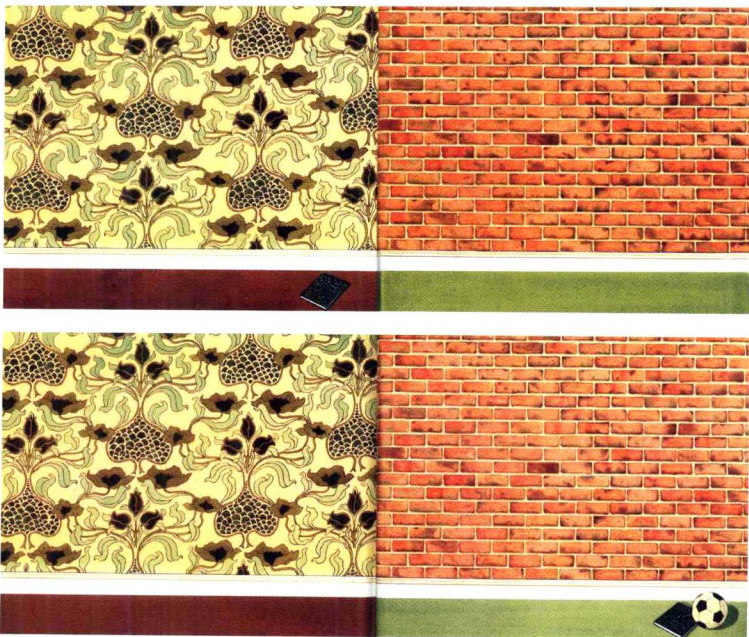
书:图画文本与小读者》(Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers, 1996)中说,当她给一个小女孩读这本《隧道》时,小女孩一眼就发现在后环衬上,妹妹的书和哥哥的足球并排放到了一起。她问女孩:“为什么作家在前环衬上没画上一个足球呢?”女孩回答道:“最后两个人好了呀……开头两个人不好。”

隧道(The Tunnel, 1989)
安东尼·布朗(Anthony Browne)
前环衬上没有足球。后环衬上不但多出来一个足球,那本童话书也从花卉图案的墙纸那边移到了红砖墙这边。

环衬的颜色

许多图画书的环衬仅仅是白纸或是色纸。不管是白纸还是色纸,都是大有讲究的,它们的颜色往往与讲述的故事十分吻合,是经过精心挑选的。比如,克里斯·范·艾尔斯伯格的《巫婆的扫把》(The Widow's Broom, 1992),说的是一把衰老的巫婆的扫把坠落人间的故事,它的前后环衬都是黑色的,

还有什么颜色比黑色更贴切这个灵异而又有那么一点阴森森的题材呢?莫莉·班(Molly Bang)的《菲菲生气了——非常、非常的生气》(When Sophie Gets Angry...Really, Really Angry, 1999)获得过2000年的凯迪克奖银奖,它的环衬是象征愤怒情绪的红色,因为故事里的女孩菲菲一生气,就像一座快要喷发的火山,会发出火红、火红的怒吼。

前后环衬的呼应

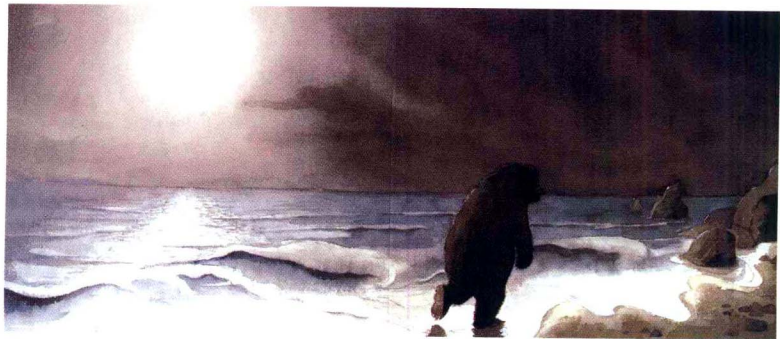
图画书的环衬绝对不是多余的,它与正文的故事息息相关。前后环衬遥相呼应,有时还会提升主题,甚至说出故事之外的另外一个结尾。

《我们去猎熊》说的是一家人又蹦又唱地去捉熊,结果熊没捉着,一家人反而却被熊追得落荒而逃……它的前后环

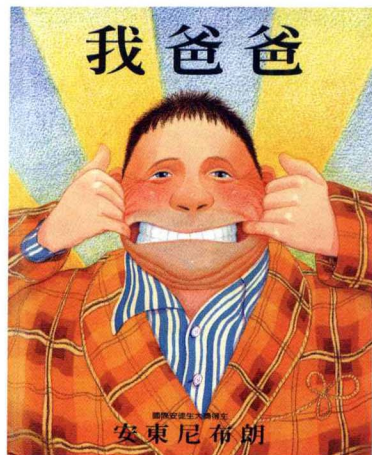
衬是同一个场景,都是一片看得见熊洞的海滩。但前环衬风和日丽,远处有帆影,天上还有海鸟在飞翔;而到了后环衬,不但天变黑了,帆影和海鸟也都不见了,只有一头孤零零的熊失落地走在阴霾满天的海滩上。本来读者还担心门外的熊会不会破门而入,这下放心了,熊垂头丧气地回去了。

我们去捉熊

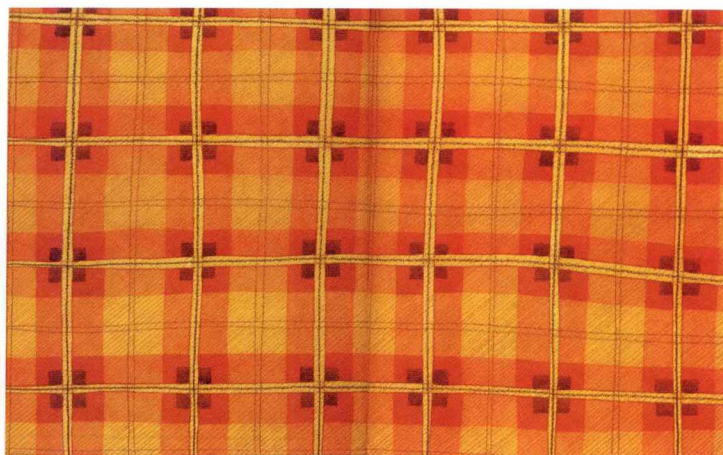
(We're Going on a Bear Hunt, 1989)
前环衬故事还没有开始,但这好天气已经预示了一个好心情的故事即将开始。后环衬为这个故事画上了一个圆满的句号。

我爸爸 (My Dad, 1998)
 安东尼·布朗 / 文·图
 何仪 / 译
 格林文化
 2005年5月初版1刷

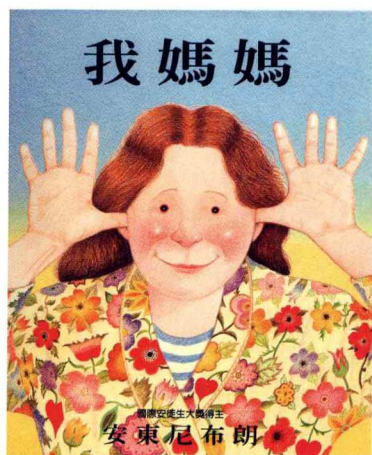

封面

环衬是“我爸爸”格子睡衣的局部。

我妈妈 (My Mum, 2005)
 安东尼·布朗 / 文·图
 黄钰瑜 / 译
 格林文化
 2005年5月初版8刷

封面

环衬是“我妈妈”花睡衣的局部。

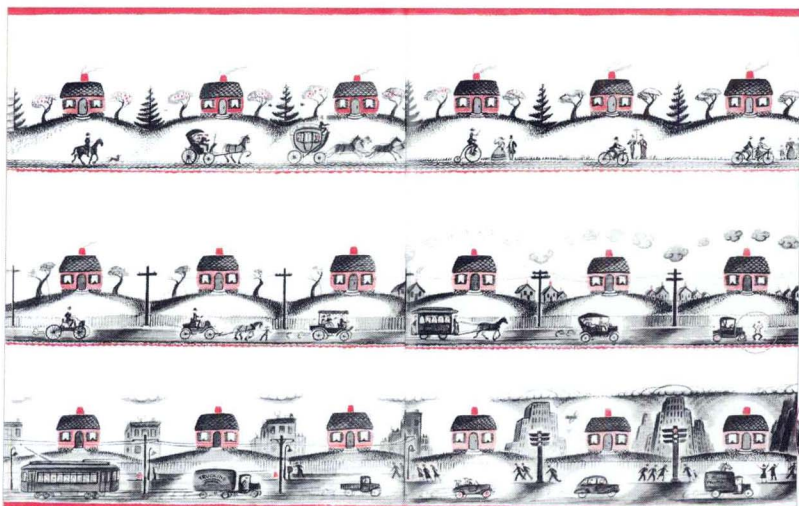
环衬的图案

环衬印上图案的图画书，也不在少数，可千万不要以为它们仅仅是起装饰作用的图案。别放过它们，也许看完全书你就会恍然大悟了。安

尼·布朗在《我爸爸》这本幽默的图画书里，透过孩子夸张的幻想，塑造了一个让人笑破肚皮的爸爸形象：这个爸爸一天到晚穿着一件长长的睡衣，他不怕狼，一跳就可以跳过月

亮，吃得像马一样多，游得像鱼一样灵活……《我妈妈》这本书可以说是《我爸爸》的姐妹篇，秉承上一本书的风格，塑造了一个让人眼花缭乱的妈妈形象。《我爸爸》的环衬上

的图案是“我爸爸”身上那件棕黄色睡衣的一个小小的局部，而《我妈妈》的环衬则是“我妈妈”身上那件缀满六色小花的睡衣的一个小小的局部。

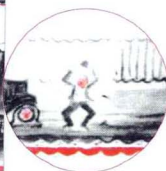
小房子 (The Little House, 1942 Virginia Lee Burton) 环衬

考考你的眼力

偶尔，画家还会在环衬上与孩子们开一个小小的玩笑，考考孩子的眼力。弗吉利亚·李·伯顿是美国图画书最伟大的先行者之一，她在传世名篇《小房子》的环衬上，就埋伏了一个小人——小房子

伫立在山丘上，它面前不断掠过的是象征时代变迁的交通工具。先是骑马的人，然后是马车、独轮车、自行车、汽车、有轨电车……注意看，第二行最右边有一辆汽车停在了那里，一个人挥着帽子正在那里跺脚大叫呢！

找到了吗？

作者的这点小把戏，往往逃不过孩子的眼睛。不过，你看，小人的脸朝向我们，是在呼唤书外的我们吗？