

我的图画书论

[日] 松居直◎著

Picture Book

王林◎选编 郭雯霞 徐小洁◎译

图画书的内容由朗读者传达给孩子，并作为朗读者的一部分影响着孩子。当你给孩子读优秀图画书的时候，你就拥有了把书中出色的内容作为自己的东西转达给孩子的特权。这里有将孩子、图画书、大人三者连接起来的重要因素——图画书也因为将孩子和大人紧密联系在一起而变得更有价值。

CHISO 新疆青少年出版社

松居直图画书经典语录

- 在图画书和幼儿的关系中，语言问题是值得关注的因素之一。不仅仅是对幼儿，对所有的孩子来说，图画书从来不是用来读的书，而是由别人来读，自己用耳朵听的书。无论如何，读图画书的基本原则是，“图画书不是孩子们自己阅读，而是由大人读给孩子听”。正因为是大人读给孩子听的书，所以图画书才对孩子有重大的意义。
- 想了解图画书或者图画书的世界，首先就需要一本一本地阅读。然后，给孩子读图画书。如果你不与孩子一起欣赏图画书的世界，就很难理解图画书，无法知晓图画书对于儿童意味着什么。
- 对孩子来说，看着图画书，独自沉醉在幻想中的那一刻，正是他们与图画书的故事世界融为一体的时刻，也是他们在真正阅读图画书的一刻。性急地让孩子读图画书中的文字，教孩子读图画书中文字的大人们，其实破坏了图画书对孩子所起的重要作用，剥夺了孩子读图画书时的真正乐趣。在此，我希望大人们能尊重并给予孩子们自己看图画书的权利。
- 那些否定图画书的人们，是在剥夺孩子们的快乐世界。图画书的世界就是孩子们最想看的世界。
- 对孩子们来说，图画书是快乐的读物。图画书不是教科书，也不是习题集。请你也想象一下，每读完一本书就要迫不得已地说感想，那该是一种怎样的痛苦啊！
- 给孩子读图画书，使父母与孩子共同体验同一个故事世界，从而获得共通的经验。这个共通的经验不会随着孩子的成长而消退，反而作为一个快乐的精神纽带永远存在下去。

上架建议：阅读教育

ISBN 978-7-5590-0141-2

定价：48.00元

我的图画书论 [日]松居直◎著

Picture Book

图书在版编目 (CIP) 数据

我的图画书论 / (日) 松居直编著 ; 王林选编 ; 郭雯霞, 徐小洁译. — 乌鲁木齐 : 新疆青少年出版社, 2017.01

ISBN 978-7-5590-0141-2

I. ①我… II. ①松… ②王… ③郭… ④徐… III. ①儿童故事—图画故事—文学研究 IV. ① I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 265051 号

我的图画书论

(日) 松居直◎著 郭雯霞 徐小洁◎译

出版人：徐江

选编：王林

特约编辑：张贵勇

责任编辑：许国萍 滑胜亮

美术编辑：杨斌 曹乐

装帧设计：

法律顾问：钟麟 13201203567 (新疆国律师事务所)

出版发行：新疆青少年出版社

社址：乌鲁木齐市北京北路29号

印刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

版次：2017年1月第1版

字数：130千字

书号：ISBN 978-7-5590-0141-2

网址：<http://www.qingshao.net>

经销：全国新华书店

印张：17

印次：2017年3月第2次印刷

印数：8001-23000册

定价：48.00元

制售盗版必究 举报查实奖励：0991-7833932

服务热线：010-84851485

版权保护办公室举报电话：0991-7833927

如有印刷装订质量问题，印刷厂负责调换

序言

王林

《我的图画书论》是“日本图画书之父”——松居直先生的图画书论著，全面反映了松居直先生的图画书观。

六十多年前，松居直先生偶然踏入了图画书领域。他大学念的是法律，本来想留在大学做学问，却有缘认识了福音馆的社长，社长邀约他来做编辑。福音馆刚开始只是一家书店，后来才开始编书。那时，松居直先生就是唯一的编辑，没有人告诉他应该如何做编辑，一切全凭他自己摸索。福音馆起初只出版一些小辞典，后来才走上家庭教育的出版路线。因为市场的关系，松居直先生审时度势，将出版方向逐步转向童书，并创办了儿童期刊《儿童之友》。出于错位竞争的考虑，松居直先生决定把《儿童之友》以图画书的形式出版。《儿童之友》经过了非常严酷的市场锤炼（刚开始一直亏损、几次面临停刊），后来迎来市场的广泛认可，成为最具影响力的图画书杂志。

《儿童之友》创刊后的150多期，一直由松居直先生负责编辑。其中很多作品，已成为日本图画书历史乃至世界图画书历史上里程碑式的作品，如《古利和古拉》《苏和的白马》《拔萝卜》等。六十多年过去了，这些经典绘著还在不断重印，实现了先生当年决心“编辑三代人都能阅读的图画书”的夙愿。

松居直先生是图画书专家，但并不是“学院派”学者。他对图画书的深入理解来自他的职业——编辑。我甚至猜想，当年他到处演讲，写文章，其实也有“推销”之意。当然，他的推销是很高明的推广，一是对自己编辑的图画书很有信心，希望更多人了解；二是他看到了图画书在教育上的巨大力量，希望日本的家长能接受。

通读松居直先生的文章，我觉得，他的图画书观主要有如下三个方面：

一、辨析了图画书文图之间的关系。图画书=文×图，有插图的书=文+图，这是松居直先生对图画书的“定义”，如今已被广泛使用。他的定义，确立了图画在图画书中的地位。图画并不是去诠释、配合文字，而是让图画本身也“说话”。文图通过各自的方式表达信息，完美地合奏，使主题充分表现出来。不把图画“绑”在文字上，解放了图画的创造力，文图关系开始有了丰富的变化。在一本图画书中，设计者也可以运用各种艺术语言，让图画书像一部“纸上电影”，通过图画视角的“推拉摇移”，制造出丰富的效果。这当中，还包括各种绘画风格、绘画技法、绘画媒材的使用，让创作者和读者都对图画书充满兴趣。

二、图画书与语言发展的关系。松居直反对把图画书运用到“教育”中，这个教育在他看来是贬义的。这是对日本功利性教育的“反叛”。但是，对于图画书在儿童发展这个“大教育”上，松居直先生是鼓励的。他透彻理解了图画书在儿童语言发展上的作用。他认为，父母的语言对孩子来说是“最珍贵的礼物”“图画书不是孩子读的书，而是由大人读给孩子听的书”。他反对把图画书当成识字课本，认为那样会挫伤孩子的阅读兴趣。他觉得，孩子听读图画书时是孩子最幸福的时刻，耳朵里听到父母温柔的声音，眼睛里看到精美的图画，头脑中形成了合奏，语言能力就在此环境中得以发展。

三、图画书与抚育观念的革新。松居直认为，图画书是孩子的童年玩伴，能培养孩子对图书的亲近感。他反对把孩子交给电视抚养，也替那些叫嚷着没时间给孩子读书的家长着急。松居直先生认为当代的父母都太忙、太急了，他把图画书当成亲子之间情感沟通的桥梁。阅读《我的图画书论》中的文字，松居直先生似乎总在提醒父母：慢一点，慢一点……

本书精彩的部分还包括“图画书的欣赏与细读”一章。我们可以跟随松居直先生的脚步，细细品读几本图画书，领略他分析图画书中的细节，以及透露出来的观念。我们可以强烈地感受到，图画书原来“不简单”。

我在1998年读到松居直先生的文章，于2006年认识松居直先生，并数次邀请他来中国演讲。松居直先生对中国充满了感情。他认为，如果不是中日战争，中国的图画书发展应该比日本还要好。所以，20世纪

90年代初，他频繁地往返中国，推动图画书阅读，培植图画书人才，并在中国创办了奖励原创图画书的“小松树奖”。

如今，中国原创图画书正在飞速发展，甚至有专家预言中国已经进入“图画书时代”。我很高兴选编这本《我的图画书论》，为原创图画书的发展再添助力！

目 录

Contents

序言

第一章 图画书的认知与观念 001

当孩子们开始讨厌书的时候 / 003

一寸“帽子”是什么样的帽子? / 006

孩子们读的是图画书的插图 / 009

当孩子独自看图画书时 / 012

表现故事内容的插图 / 015

图画书否定论 / 020

自制图画书 / 022

世界上有小人国吗? / 028

孩子的成长与图画书 / 031

第二章 图画书的选择与分享 037

站在儿童视角选择图画书 039

儿童本位的图画书 046

故事与插图(1) 050

故事与插图(2) 058

幼儿园书架与图画书(1) 065

Contents

幼儿园书架与图画书(2) / 068

图画书作品研究·试论《睡美人》 / 071

图画书的给予方式 / 089

第三章 图画书的意象与语言 / 099

最初的语言体验 / 101

图画书和语言 / 104

意象和语言 / 117

传说故事的劝善惩恶 / 124

两种幻想世界 / 130

听与读 / 133

对书和语言的反思 / 138

第四章 图画书的历史与传统 / 149

英国——传统与创造 / 151

德国——独特的民族性 / 154

印度——永恒的叙事诗世界 / 156

法国——值得学习的图画书制作 / 158

捷克斯洛伐克——自然与生活 / 160

美国——新古典主义 / 162

丹麦——北欧海盗的活力 / 164

意大利——异想天开的“构造” / 166

荷兰——像郁金香一样 / 168

第五章 图画书的欣赏与细读 / 171

《在森林里》——一个见所未见的世界 / 173

《小蓝和小黄》——我是谁? / 178

《小房子》——画面中的美国气息 / 183

《月光男孩》——非同寻常 / 188

《活了100万次的猫》——超越生与死 / 193

《驴小弟变石头》——信任、希望、爱 / 197

第六章 图画书的编辑与出版 / 203

我的图画书编辑经验 / 205

日本的图画书出版 / 230

与孩子们牵手的世界 / 233

两条起跑线 / 237

日本图画书的历程 / 241

跋 / 246

松居直先生和我——从1992年那个阳光的日子开始

ONE

第一章 图画书的认知与观念

当孩子们开始讨厌书的时候

当你读完一本小说，正沉浸在无法用言语表达的满足中时，一位非常热情的朋友却突然打来电话，刨根问底地询问你的阅读感受，这时你会做何反应？

如果只是偶尔被问一次，你也许会礼貌地回答对方，或者你刚好想和别人分享一下感受，所以会很高兴地回答对方的问题。但是，如果这种状况反复出现，你一定会感到很厌烦。最后的结果是，即使你正在读书，但一想到读完以后有一大堆问题等着你，读书的兴致无疑一扫而空。

有些妈妈正像这位热情的朋友一样，每给孩子读完一本图画书，都要不由自主地问孩子一些问题。

这本图画书有意思吗？什么地方最有意思？你最喜欢哪一幅画？这本图画书都讲了什么？老爷爷最后怎么了？老奶奶说了什么？大灰狼刚开始做了什么？后来怎么样了？最后呢？一共有多少只羊啊？小猪又有多少只呢？大灰狼和小猪加起来一共有多少？知道为什么小红帽会被大灰狼吃掉吗？朋友对你的成长有好处，你知道要和小朋友们友好相处吧？……

这样的问题写上几十张稿纸，也是写不完的。在这里，我仅举了上面一些例子，你看了也觉得很好笑吧？

但是，你有没有不由自主地向孩子提过类似的问题呢？是不是认为只有这样才算发挥出图画书的最大作用呢？

孩子通常被叫作“提问大王”，实际上，很多妈妈们才是让人畏

惧的“提问大王”。

当读完一本图画书，提问已经变成一种习惯时，孩子们会怎么想呢？听妈妈读图画书，对孩子来说本该是一件非常快乐的事，但一想到听完故事，妈妈要提很多问题，孩子们便会在听故事的过程中设想可能被问到的各种问题，并为回答这些问题做准备：“一会儿妈妈肯定会问哪里有意思，我得记住这个地方”“这是第三只小猪，这是第七只羊”，等等。

如此一来，孩子们便不可能高高兴兴地听完故事。本来觉得故事很有趣，快要沉浸其中，进入故事世界了，孩子们却不得不及时刹车，费心准备听完故事后可能被问到的问题。当再次即将进入情节的时候，孩子们突然又会想起妈妈可能提问的问题。在这种心神不定的状态下，孩子们听完故事后，迫不得已地接受妈妈的“阅读指导”。长期如此，孩子会觉得自己的愿望没有得到满足，开始厌烦听妈妈读故事，甚至讨厌图画书。

对孩子们来说，图画书是快乐的读物。图画书不是教科书，也不是习题集。请你也想象一下，每读完一本书就要迫不得已地说感想，那该是一种怎样的痛苦啊！其实，孩子们也有相同的感觉。妈妈自己厌烦的事，孩子们也同样厌烦。

不停顿地念下去，是给孩子读图画书的一个原则。在大多数场合下，特意提一些问题，其实是大人的自我满足。当然，在不知不觉中与孩子自然地对话，是很有价值的，但一定要注意采用自然的方式。

读完一本有趣的小说后，有时特别想和别人交流，有时只想默默地独自品味。我认为，读书的意义不在于阅读的整个过程，而在于读完之后的那段时间。与自己的想法相对照，重新思考故事中的人物，这是生活中珍贵而又充实的时刻，也是重新审视自己的时刻。

打开图画书的封面，从听到“很久很久以前”的那一刻开始，孩子们就渐渐进入了故事的世界，踏上了一段美妙的旅途。即便故事结

束，孩子们依然会停留在故事的世界，发挥他们的想象力。而在这段时间里，孩子们展开想象的翅膀，在幻想的世界中翱翔，想象力因此更加旺盛。可是，就在这段宝贵的时间里，大人们却用各种问题无情地骚扰了孩子们的幻想世界。请问，我们能不能站在孩子的立场上读图画书呢？

一寸“帽子”是什么样的帽子？

下面是一位幼儿园中班老师的经历。这位老师喜欢研究儿童文学和图画书，也喜欢各种故事。在班级，这位老师会一边给孩子们读图画书或各种故事，一边仔细观察孩子们的反应，为了他们的成长而努力着。

一次，这位老师为孩子们读《一寸法师》的故事。虽然觉得对于4岁的孩子来说，该故事可能比较难，但老师还是想看看孩子们到底能理解多少内容。那天早上，当孩子们都安静下来，老师开始讲：“今天我要给大家讲一个故事，故事的名字叫《一寸法师》……”就在这时，一个男孩突然问道：“老师！一寸‘帽子’是什么样的帽子呀？”这个孩子把《一寸法师》误解为《一寸“帽子”》了。对4岁的儿童来说，他无法理解“一寸法师”这个词语实际上是由“一寸”和“法师”组成的。在4岁儿童的生活中，很少会遇到“一寸”和“法师”这两个词语，但那个男孩还是想找到理解的突破口，于是在

《一寸法师》[日]石井桃子◎著

“一寸法师”中找到了自己知道的词语——“帽子”。我想，大概就在那一瞬间，男孩的脑海当中闪过了帽子的形象。

既然是“一寸帽子”，那必定是一顶很特别的帽子吧！于是，孩子开口了：“老师！一寸‘帽子’是什么样的帽子呀？”

那一刻，老师吃了一惊。

因为“一寸法师”变成“一寸帽子”的话，这个故事就没法读下去了。帽子不可能出生，也不可能乘坐木碗做的船。老师看着全班29个孩子，感到有些孩子好像理解了“一寸法师”的意思，有些孩子则在猜测“一寸法师”到底是什么。所以，当听到“一寸‘帽子’是什么样的帽子呢？”这个问题时，孩子们似乎恍然大悟：“啊！原来是帽子啊！”就这样，孩子们分成了两派，即一寸法师派和帽子派。

在这样的状态下讲故事，结果会怎么样呢？这位老师认为，如果强行将故事讲下去，一堂好端端的故事课会变得乱七八糟。帽子派的孩子们深信“一寸法师”就是帽子，但随着故事的进展，他们会越听越糊涂，搞不清到底是怎么回事。听故事时，如果想象不出故事世界，孩子们就会对故事失去兴趣。在这种状态下，帽子派的孩子们在听故事的过程中，便会因为不明白故事的内容，而对故事本身失去兴趣。这些失去兴趣的孩子往往会开小差、做小动作、吵闹，最终导致课堂乱成一锅粥。

“孩子们想象不出一寸法师，在脑海里无法生成形象，这是一个致命的问题。”想到这儿，为了将“一寸法师”形象化，老师急忙拿来一寸法师的图画书，一边给孩子们看，一边继续讲故事。

《一寸法师》内文