

南京师范大学图画书研究中心审订

UTOP Reading Theories
禹田·阅读理论经典书系

图画书宝典

图画书阅读推广手册

A Picture Book Primer

【美】丹尼丝·I. 马图卡 / 著
王志庚 / 译

全国公共图书馆
学校图书馆
儿童绘本馆
必备藏书

Essential library Collections

A Picture Book Primer
Understanding and Using Picture Books

UTOP Reading Theories
禹田·阅读理论经典书系

图画书宝典

【美】丹尼丝·I. 马图卡 / 著
王志庚 / 译

图书在版编目(CIP)数据

图画书宝典 / (美) 丹尼丝·I. 马图卡著; 王志庚译. —北京:
北京联合出版公司, 2017.1
ISBN 978-7-5502-9249-9

I. ①图… II. ①丹… ②王… III. ①儿童故事—图画故事—
儿童文学理论 IV. ①I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 291914 号

A Picture Book Primer: Understanding and Using Picture Books
Copyright © 2008 Denise I. Matulka

Translated from the English Language edition of A Picture Book
Primer: Understanding and Using Picture Books, by Denise I.
Matulka, originally published by Libraries Unlimited, an imprint
of ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, CA, USA. Translated into and
published in the simplified Chinese language by arrangement with
ABC-CLIO, LLC.
All rights reserved.

著作权合同登记号 图字: 01-2016-6469 号

A Picture Book Primer
Understanding and Using Picture Books

图画书宝典

作者:	【美】丹尼丝·I. 马图卡	责任编辑:	张 萌
绘者:	【美】梅甘·伊丽莎白·伯格曼	特邀编辑:	杨 博
封面插画:	Sparrow	美术编辑:	沈秋阳
译者:	王志庚	装帧设计:	大 娟
策 划:	禹田文化	排版设计:	晓 娥

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京睿特印刷厂大兴一分厂印刷 新华书店经销

字数 292 千字 185 毫米×260 毫米 16 开 23 印张

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-9249-9

定价: 78.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容。版权所有, 侵权必究。
本书若有质量问题, 请与本社图书销售中心联系调换。电话: 010-88356856

联袂推荐人

- 阿 甲** 著名儿童阅读推广人、红泥巴读书俱乐部创始人
- 陈 晖** 文学博士、北京师范大学文学院教授、博士生导师、中国图画书创作研究中心主任
- 方素珍** 台湾儿童文学作家、童书企划编辑、播撒阅读种子的“花婆婆”
- 方卫平** 浙江师范大学教授
- 郭史光宏** 马来西亚儿童文学协会副会长、著名语文教师
- 哈 爸** 大V店创始人兼首席内容官、著名亲子阅读推广人
- 海 飞** 原中国少年儿童新闻出版总社社长兼总编辑、CBBY 主席、中国儿童读物促进会主席、资深出版人
- 李 岩** 第二书房创始人、金牌阅读推广人
- 李一慢** 新阅读研究院副院长、儿童阅读推广机构爱阅团发起人、亲子教育研究者、北京市首届金牌阅读推广人
- 李祖文** 深圳市第四批“名教师”、深圳市福田区小学语文首席教师、著名儿童阅读推广人
- 林 丹** 悠贝亲子图书馆创始人、儿童阅读推广人
- 林文宝** 台湾台东大学荣誉教授
- 刘殿波** 河北省教育厅基础教育处副处长、儿童阅读倡导者
- 刘绪源** 作家、儿童文学研究者、原《文汇报》副刊“笔会”主编
- 梅子涵** 儿童文学作家、上海师范大学教授、博士生导师
- 彭 懿** 著名儿童文学作家、翻译家、中国图画书理论研究界的先行者
- 孙慧阳** 童书翻译、知名儿童阅读推广人
- 孙莉莉** 学前教育专家、南京师范大学教科院儿童图画书研究中心研究员

- 唐亚明** 日本福音馆前执行总编辑、作家、翻译家
- 王 林** 儿童文学博士、儿童阅读专家
- 王清凤** 香港大学中国语言及文学硕士、香港保良局蔡继有学校中文科课程主任、国际文凭组织 (IBO) 中文课程任命考官
- 王泉根** 北京师范大学文学院教授、博士生导师、中国儿童文学研究中心主任
- 张明舟** 国际儿童读物联盟 (IBBY) 副主席
- 张祖庆** 全国著名特级教师、杭州市下城区教师教育学院副院长、著名儿童阅读推广人
- 周其星** 深圳实验学校小学部资深语文教师、著名阅读教师、著名儿童阅读推广人
- 周益民** 全国著名特级教师、2010 年中国推动阅读十大人物、著名儿童阅读推广人
- 朱永新** 新教育实验发起人、中国教育学会副会长、苏州大学教授、博士生导师、国家全民阅读形象代言人
- 朱自强** 著名儿童文学理论家、中国海洋大学儿童文学研究所所长、教授、博士生导师

(按拼音排序)

图画书阅读逐渐普及的当下，读者迫切需要专业的理论资源，使量变成为质变。《图画书宝典》，来得正是时候！

——郭史光宏

或许，从这里，你才开始真正踏入图画书的圣殿。

——李祖文

图画书变得越来越重要，而图画书创作的要求也越来越高。写得出一个好故事，不一定能做成一本好图画书。短短几十页，每一处你或许注意不到的细节都大有文章。这部理论著作，能为每一个创作和欣赏图画书的人打开新的视野。

——彭懿

无论你是图书馆学、文学、教育学或艺术学的大学生，还是图书馆员或教师，还是童书编辑或书评人，我认为，这本关于图画书的入门级指南书对所有艺术爱好者和图画书爱好者来说都具有很好的参考价值。

——苏珊·麦立夫·内斯佩卡

我殷切地期待：读过这本书的你，绝不会在阅读图画书时，忽略那图文之间隐藏的精彩内涵，以及图文互动带来的视觉体验。而你，只需要翻一翻、读一读，即能感受到图画书的绝妙之处。图画书，值得被看见、被挖掘，图画书理论，值得被研读、被深究，而这本《图画书宝典》，值得被珍藏！

——王清风

图画书不专属于孩子，而属于每一个能从中得到快乐和感悟的读者。喜欢图画书的人不一定都懂它。这部《图画书宝典》，可以让你真正读懂

图画书，领略到它的美丽风景。

——王泉根

谁小看图画书，图画书也会小看谁。世界上有哪些伟大的图画书，如何读懂图画书，如何和儿童分享图画书？这本书将带你走进图画书的迷人王国。

——张祖庆

畅游在图画书的海洋之中，《图画书宝典》就是指南针，就是六分仪，可以让我们拥有专业的眼光，全面而准确地衡量某一本书的阅读价值。

——周其星

这本书好比图画书阅读的指南针，会让茫然无绪的你找到方向，进而发现图画书阅读的无穷乐趣。

——周益民

这部著作采取的是近乎“百科全书”式的写法，言简意赅地给读者提供了关于图画书的多角度、多方位的大量知识，这是目前中国大陆已出版的图画书研究译著都不曾采用的研究方法和著述形式，在了解图画书的系统知识方面，这是最具有工具书功能的著作。

——朱自强

我们住在童书乐园里，它就在永无岛和彼得·潘城堡的隔壁。如果不是童书插画家或作家，还挤不进这个超级棒的地方呢。幸好，我们是！不过，我们的作品适合所有人，难道不是吗？当严肃的作品被认为只是哄小孩的玩意儿时，那简直是对我们的羞辱，多么令人恼火啊！

——莫里斯·桑达克（Maurice Sendak）
《图画书论》（*Notes on Books and Pictures*）

推荐序 1

走向图画书入门之路

台湾台东大学荣誉教授 林文宝

知道王馆长在翻译西方图画书理论书，当时真是令我惊喜不已。“惊”的是年轻一代的主管，不但精力无穷，且勇气可嘉；“喜”的是同行的路上又多了一人。他所持的理由是：

我发现，中国大陆图画书的引进出版、理论研究、原创出版和阅读推广受到日本和中国台湾的深刻影响，但直觉提醒我，图画书是西方近代化的人文成果，我们应该向西方看，也许在那里能够获取一些不同的理论或观念。鉴于中国大陆还没有出版过西方的图画书理论著作，我觉得有必要找到合适的作品进行翻译出版。

壮哉此言！真是有想法与理念，于是，每次见面，总是问他进度如何，如今历经五百多个夜晚的努力，终于要出版了。在出版之前，馆长将全文托人传给我，并要我写序。我长期关心华文世界的儿童文学，尤其是理论方面，于是先睹为快。

这不是一部纯学术性著作，作者将著作献给所有喜欢图画书的同道中人：作者、插画家、编辑、设计师、图书馆员、评论家、学者、书商与

教师。这是一部通俗的学术作品，全书共有八章，前五章是有关图画书的基本知识与认知，如图画书的历史、出版与奖项；又如图画书的结构、设计、类型、体裁与故事的艺术，而较具特色的是后三章，即六、七、八章。

第六章“儿童与图画书”，作者认为“图画书是为儿童创作的书籍，但它并不是儿童的专属，它可以也应该为所有年龄的人群喜爱和欣赏”。作者认为“图画书对儿童的读写萌发和视觉素养提供了良机”。我们知道，图画书由于自身的演进，以及“视觉转向”（或称图像转向）的驱动，已然成为一种独立的文类，阅读对象也不再以儿童为主，可是，从图画书的发展缘起，仍得归之于儿童，因此有了这章的书写。

第七章“图画书的社会问题”，则是讨论美国当代图画书的一些争议话题，这些话题虽然角度不同，可是却不易达成共识，而多元文化更是争议的主轴。

第八章“图画书的应用”，这是属于市场化的问题。图画书的制作技巧与精致度俨然已臻成熟，消费者愿意将图画书视为精品花钱收藏，甚至集结同好成为社群，研究讨论并推广。作者在此章更具体地介绍图画书的购买、图画书的评价与产业等，让喜爱图画书的读者能更详细地了解图画书除了阅读之外的周边涟漪与产业运作。

总之，七、八两章可说是属于全球化、市场化、多元化的问题。其实作者已告诉我们：“图画书势必将以独特的方式，引领文化和消费的新潮流。”因此，关心图画书，以及文化产业的相关工作者，有必要用心理解这两章，以作为借鉴。

以下拟从译者的初心，试介绍两岸有关图画书外来论述的现象。其间不含教辅类产品，如《遇见李欧·李奥尼的惊奇世界——用李欧·李奥尼的绘本来教学》（Kathleen M. Hollenbeck 著，刘淑雯、黄霏雯、黄明宏、谢佳蓉等译；中国台湾：台北市华腾文化股份有限公司，2014）。

两岸的图画书，确实是受日本的影响，而主要的影响者，首推松居直。就大陆而言，可见译著有：

《我的图画书论》：松居直著，季颖译；湖南：湖南少年儿童出版社，1997

《幸福的种子——亲子共读图画书》：松居直著，刘涤昭译；
山东：明天出版社，2007

《我的图画书论》：松居直著，郭雯霞、徐小洁译；上海：
上海人民美术出版社，2009

《松居直喜欢的50本图画书》：松居直著，郭雯霞、杨忠译；
江西：二十一世纪出版社，2011

《绘本之力》：河合隼雄、松居直、柳田邦男著，朱自强译；
贵州：贵州人民出版社，2011

《打开绘本之眼》：松居直著，林静译；海南：南海出版社，2013

《幸福的种子——亲子共读图画书》：松居直著，刘涤昭译；
江西：二十一世纪出版，2013

其间，两本《我的图画书论》，书名同内容却不同。而《幸福的种子——
亲子共读图画书》则是同一译者，却有两家不同出版社的版本。另外有：

《图画书创作的ABC》：周宪彻译著；湖北：湖北少年儿童
出版社，1994

署称译者，其参考书目皆是日文，是目前可见的最早图画书论述专著。
又有教程一本：

《少儿绘本教程》：土井章史著，王二贵、赵景扬译；山西：
山西人民出版社，2015

至于西方的图画书理论译著，似乎付之阙如。倒是有两本教程译著，
其实又是同一本书的两个不同出版社的版本。

《英国儿童读物插画完全教程》：马丁·萨利斯伯瑞著，谢
冬梅、谢翌暄译；上海：上海人民美术出版社，2005

《剑桥艺术学院童书插画完全教程》：马丁·萨利斯伯瑞著，
谢冬梅、谢翌暄译；广西：接力出版社，2011

而教学应用类的图画书理论译著，也有同一本书的两个不同版本，即大陆译本的《共读绘本的一年》和台湾译本的《手拿褐色蜡笔的女孩》。

至于台湾的图画书，虽然也是受日本，尤其是松居直的影响，但他的著作在台湾却只有《幸福的种子——亲子共读图画书》（松居直著，刘涤昭译；中国台湾：台湾英文杂志社有限公司，1995。2009年青林又重新出版）一本，另外有：

《绘本之力》：河合隼雄、松居直、柳田邦男著；林真美译；
中国台湾：远流出版事业股份有限公司，2005

《寻找一本绘本，在沙漠中……》：柳田邦男著，唐一宁、
王国馨译；中国台湾：远流出版事业股份有限公司，2006

《绘本屋的100个幸福处方》：落合惠子著，林佩仪译；中
国台湾：远流出版事业股份有限公司，2008

《如何帮孩子选绘本》：谷本诚刚、灰岛佳里著，欧凯宁译；
中国台湾：猫头鹰出版，2011

严格来说，这些译著是属于教养之类的图画书论述，谈不上理论。或许下列三本西方译著可称之为理论：

《图画·话图——知觉与构图》：莫丽·邦著，杨茂秀译；
中国台湾：财团法人毛毛虫儿童哲学基金会，2003

《观赏图画书中的图画》：珍·杜南著，宋佩译；中国台湾：
雄狮图书股份有限公司，2006

《话图——儿童图画书的叙事艺术》培利·诺德曼著，杨茂秀、黄
孟娇、严淑女等译；中国台湾：财团法人儿童文化艺术基金会，2010

以上略述两岸外来图画书论著，或能使我们重现历史与记忆，有助于提升对图画书的认知、研究与阅读水平，进而开启一扇通往图画书世界之门，如此则不负馆长翻译此书的初心。

推荐序 2

儿童读书的社会， 离天堂最近的地方

著名儿童文学理论家 朱自强

国家图书馆少年儿童馆的王志庚馆长嘱我为其劳心劳力的译著《图画书宝典》作序，刚一提笔，脑海里浮现的竟然是 28 年前的往事。

1987 年 10 月，我第一次去日本留学。教育部派遣的一年学习结束后，在恩师鸟越信先生的倡议下，日本的六位知名教授捐资资助我到大阪国际儿童文学馆做研究。家住丰中市的安达实女士是一位著名的儿童阅读推广人，她一家热心公益事业，为我提供了无偿的食宿帮助。有一天，安达女士对我说，她的一位朋友是丰中市图书馆的馆长（已忘记名字），知道我从事儿童文学研究，想与我见面做交流，我欣然答应。不久之后，安达女士将那位馆长请到家里，我们一边共进晚餐，一边交流了很多中日儿童文学、儿童阅读方面的信息。后来，接受馆长的邀请，我和安达女士一起去观摩过丰中市图书馆例行举办的给小朋友讲故事的活动。回

国之前，由鸟越信先生主持的我和日本著名作家阿万纪美子的演讲会，也是在图书馆（大阪中央图书馆）举行的。

让我回想起这些往事的，是王志庚馆长的图书馆员这一身份。为志庚的译著《图画书宝典》作序，值得论及的角度很多，而我最在意、最想选取的还是图书馆与儿童文学、图书馆员与儿童阅读这一视角。

如果上推几年，志庚也能译出此书，此书也能付梓，我也有机会撰写此序，可是，我未必会想到“图书馆员”这一视角。近十年来，中国的儿童阅读推广活动开展得如火如荼，其中作为公共事业的图书馆也行动起来，发挥着不可或缺的作用。这显示着中国社会正在向读书社会迈进，是一个了不起的进步。在进行儿童阅读推广的图书馆员中，志庚无疑是最活跃，也是名气最大的一位。这一方面是因为他身居国家少儿图书馆馆长这一重要位置，另一方面，而且是更加重要、更起决定作用的方面，是他个人的品质和才能——关爱儿童的情怀、理解儿童的睿智、对读书的热爱、对专业的敬业，乃至对英语和日语的精通等等。

据我所知，作为国家图书馆少年儿童馆的馆长，志庚做了大量推动儿童阅读的组织工作，比如主持国家图书馆少年儿童馆的多种重要推荐书目的编制工作，主办、承办图画书论坛或图画书讲读研修班等等，而作为个人身份的儿童阅读推广人，志庚也频频出现在各种图画书论坛上，跻身于许多图画书评奖委员会之中。出于对图画书的热爱，也是为了更深层地介入儿童阅读的推广，志庚还动手翻译英文、日文图画书。我本人就曾经为他翻译的日本图画书《谢谢你，小米》撰写过导读。

现在，我们又读到了他的翻译大作《图画书宝典》。有趣的是，这部著作的作者丹尼丝·I. 马图卡也是一位图书馆员（这让我想到，曾被誉为“世界儿童文学理论双璧”的《欢欣岁月》的作者李利安·H. 史密斯同样是图书馆员）。志庚很在意他和作者的这一身份，他在序言中说，“如果本书能为我国的图画书出版和阅读推广起到一定助力的话，那将是莫大的荣幸，也是我和作者这两位图书馆员的愿望所在”。如何“为我国的图画书出版和阅读推广起到一定助力”？志庚选择翻译这本书，有着清醒的、自觉的意识：目前的图画书研究资源的借鉴，是以日本和中国台湾为多，而“图画书是西方近代化的人文成果，我们应该向西方看，也许在那里能够获取一些不同的理论或观念”。应该说，对于目前图画书的阅读推广，这是很有眼光和见识的。因为有了这样的真知灼见，作为译者，王志庚为我们中国大陆引进了第一本西方的图画书理论著作。

作为西方的研究著作，《图画书宝典》对于国内读者认知图画书具有独特、重要的价值，是资源结构上的重要补充。认识、研究作为综合性艺术的图画书，需要研究者具有跨学科的眼光和多领域的知识。《图画书宝典》展现了作者丹尼丝·I. 马图卡广阔的视野和丰富的学识。可以说，这部著作采取的是近乎“百科全书”式的写法，言简意赅地给读者提供了关于图画书的多角度、多方位的大量知识，这是目前中国大陆已出版的图画书研究译著都不曾采用的研究方法和著述形式，在了解图画书的系统知识方面，这是最具有工具书功能的著作。我相信，《图画书宝典》一定会在提升中国读者对图画书的认知水平方面，产生重要的影响。

阅读，近可以改变个人，远可以改变社会。

曾任图书馆馆员的博尔赫斯曾经将天堂想象为一座图书馆的模样，我此刻的想法是，一个良好的儿童读书的社会，可能是离天堂最近的地方。

为此，我由衷地向为儿童读书社会的建设尽心尽力的儿童图书馆馆员王志庚致以敬意和谢意！也热切地期待中国大陆第一本西方的图画书理论著作《图画书宝典》早日问世！

2016年10月17日

于中国海洋大学儿童文学研究所

译者序

与图画书结缘

王志庚

最早知道图画书（日语叫“绘本”）这一童书类型是在1998年。那一年，我受日本出版贩卖株式会社的邀请，经国家图书馆派遣赴日研修，遍访了东京及周边地区的很多书店和出版社。当时，日本的很多出版社、书店和公共图书馆里琳琅满目的“绘本”让我感到很新奇，但那时的我并没有机缘进行深入的调查和研究。如果那算是初识图画书的话，那么和图画书结缘就是18年以后的事情了。其中有两个原因，一是因为我的女儿，2009年女儿出生后，我开始购买一些低幼图画书读给她听，这是我人生中大量阅读图画书的开始；二是因为我的工作，2011年1月，我受命担任国家图书馆典藏阅览部主任兼少年儿童馆馆长，儿童阅读研究与推广便成了我的工作职责之一。

在研究与推广儿童阅读的事业中，我阅读了将近三千本图画书，其中绝大部分是国外图画书的中文版。这些优秀的图画书让我对世界图画书的格局有了一个整体印象。随着学习的深入，以及与很多儿童文学界、童书出版界、阅读推广界和新闻媒体的朋友们交流的深入，我意识到童