

The top of the cover features several overlapping, colorful geometric shapes in shades of orange, green, yellow, and blue, resembling stylized book spines or abstract architectural elements.

亲近图画书

朱自强 著

明天出版社

亲近图画书

朱自强 著

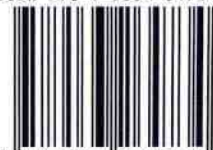
明天出版社

近十年来,我国大陆图书市场上图画书的出版和阅读日益蓬勃。作为一位研究儿童文学的资深学者,朱自强先生从理论和阅读实践紧密结合的角度,对图画书的本质、图画书的艺术特征、图画书的图文关系、图画书的类型、图画书阅读对孩子精神成长的重要性以及华文原创图画书的发展动态进行了深入浅出、简洁有致的讲解。这是一本引导广大家长、教师和图画书研究者进入丰富的图画书世界的指导性图书。

定价: 28.00元

ISBN 978-7-5332-6473-4

9 787533 264734 >

上架建议: 儿童文学 / 家庭教育

亲近图画书

朱自强 著

明天出版社

图画书，最适合孩子的书

图画书，童书里的上品

图画书，朴素又高贵，简单又丰富

图画书，孩子成长的必经之路

图画书，令大人怦然心动的宝物

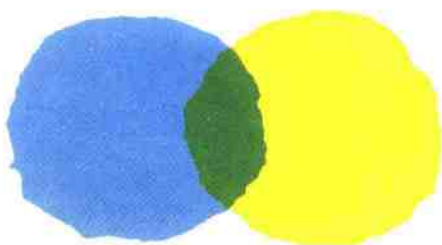
图画书，让心灵世界变得更深邃，更美好

让我们一起亲近图画书吧

目录

上编 图画书是什么 ———— 9

第一章 图画书是什么 ————	11
一、图画书是什么? ————	13
二、“真正的图画书” ————	15
三、图画书的读者结构 ————	16
四、图画书的独特价值 ————	18
1. 培养良好的“图像”读者	
2. 给儿童以身体阅读的乐趣	
3. 最能够与读者对话、互动的书	

第二章 图画书的艺术特征 ———— 23

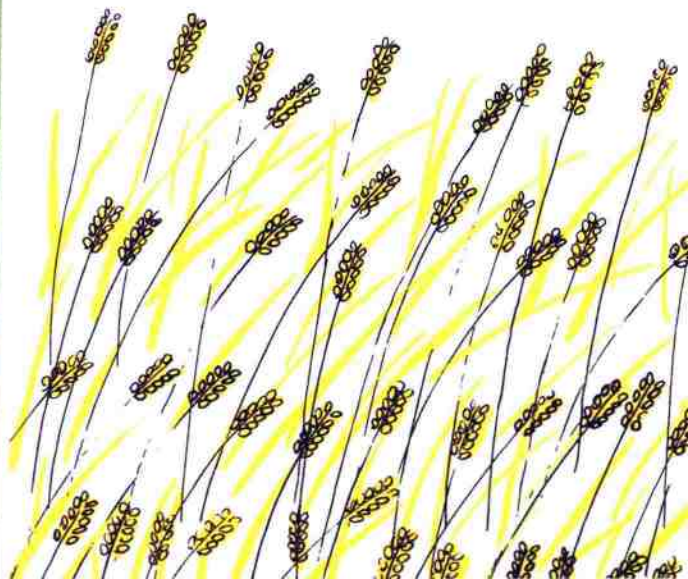
一、图画书的图文关系 ———— 24

二、图画书图画独特性 ———— 26

1. 与影视图像性质不同
2. 与连环画的图不同
3. 与卡通书的图不同
4. 与美术作品的图不同

三、图画书图画的艺术表现 ———— 28

1. 图画“动作第一”
2. 图画具有隐喻功能
3. 图画的视觉效果
4. 图画的色彩表现
5. 画面的接续性
6. 图画的叙述节奏

四、图画书文字语言的功能 ———— 35

1. 表现图画难以表现的内容
2. 拓宽故事的内涵
3. 引导图画的意义指向
4. 连接画面

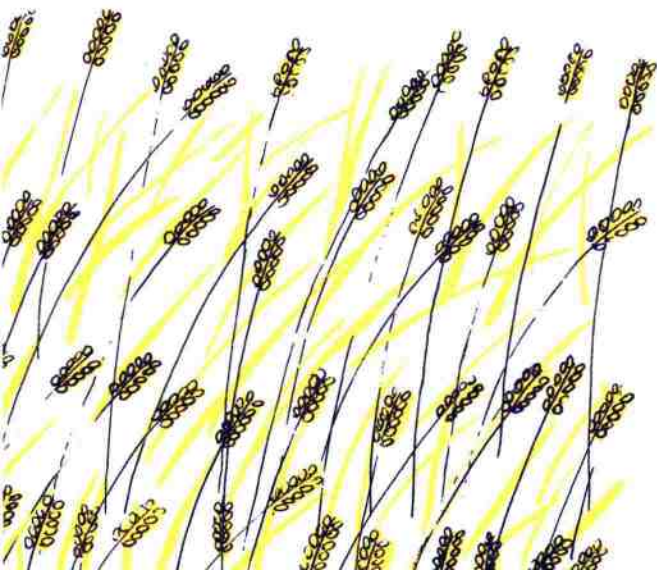

中编 阅读图画书 ———— 51

第三章 多种多样的图画书	39
一、无字图画书	40
二、设置“机关”的图画书	42
三、故事图画书	43
1. 民间故事	
2. 幻想故事	
3. 写实故事	
4. 动物故事	
四、科学知识图画书	46
五、婴幼儿图画书	48

下编 华文原创图画书动态扫描 ———— 113

新世纪以来中国新原创图画书的萌动	114
“绘本中国”台前幕后访谈	126
五味太郎的绘本观	130
一部恰逢其时的“绘本”理论著作	138
台湾图画书的特色	142
在信谊图画书奖颁奖典礼上的讲话	156
关于首届信谊图画书奖的访谈	160

上编：图画书是什么

图画书是儿童文学中一种十分独特的体裁。

一方面，图画书与儿童文学的其他文学类型，比如童话、幻想小说、写实小说等都不一样。儿童文学的其他类型所使用的媒介都是同一个，那就是语言，尽管从民间童话的发生来看，它使用的是口头语言，尽管这些儿童文学的出版形式都不免要使用插图。图画书就不同了，它运用了语言和绘画这两种媒介来创造文学世界。另一方面，图画书又不同于面向儿童读者的影视作品和卡通书，尽管它们都使用直观的视觉媒介。图画书的绘画和语言与影视作品的图像和语言不同，因此这两种艺术类型的欣赏，是两种性质不同的“阅读”；图画书与卡通书也不相同，虽然都以绘画为媒介，但是两者的图画有着根本的区别。

第1章 图画书是什么

一、图画书是什么？

二、“真正的图画书”

三、图画书的读者结构

四、图画书的独特价值

1. 培养良好的“图像”读者
2. 给儿童以身体阅读的乐趣
3. 最能够与读者对话、互动的书

图画书是什么？这不仅不是以几句话就能够回答清楚的问题，而且是一个需要反复讨论的问题。

在目前的中国，就本书所谓之图画书有两个称谓：一个是“图画书”，另一个是“绘本”。

“图画书”一词对应的是英文的Picture Book，而“绘本”一词对应的则是日文的“繪本”。由此可见，“图画书”这一称谓与西方和日本有关。从图画书这一体裁的发生、发展的历史来看，它最早起源、成熟于西方。与整体的儿童文学一样，中国显然是在西方的影响下才为儿童创作、出版图画书的。近几年，中国大陆的图画书出版的崛起之势，一个主要原因是接受台湾的图画书出版的影响以及对其资源的利用。由于在台湾，出版图画书时标榜以“图画书”和“绘本”的几乎各占一半，因此，大陆出版时除了继续使用以往的“图画书”称谓外，还有很多人使用“绘本”这一来自日语的语汇。从出版来看，明天出版社的“信谊世界精选图画书”和河北教育出版社的“启发精选美国凯迪克大奖绘本”这两套有规模的系列图画书，一用“图画书”，一用“绘本”，显示了两个称谓都有认同度。

从发音看，“绘本”比“图画书”上口。在语言的约定俗成中，方便、上口是重要条件。另外，作为“绘本”的翻译、创作的发达国家，日本对中国（特别是台湾和香港地区）的图画书理念有着较为深刻的影响，这是“绘本”一词存在的土壤条件。但是，“图画书”一词对应的是图画书创作更为发达的英语圈国家的语言，而且，“图画书”一词有着相对久远的使用历史，也容易引起更为直观性的理解。虽然本书使用了“图画书”一语，但是，并不排斥、更不反对使用“绘本”这一称谓。

一 图画书是什么?

在赵元任翻译的《阿丽思漫游奇境记》的开头,阿丽思偷偷地瞧她姐姐看的是什么书,可是书里又没有画儿,又没有说话,她就想:“一本书里又没有画儿,又没有说话,那样的书要它干什么呢?”“画儿”和“说话”正是图画书的两个必要元素,而说这话的阿丽思不仅正是喜欢阅读图画书的年龄,而且卡罗尔创作这本书的时候,英国也的确有了最初的图画书。

既有图画、又有文字的图画书到底是一种什么样的艺术形式?事物往往都是复杂多样的,非此即彼的判断常常犯错误。图画书是具有多种属性的艺术样式。在我的观念中,包含着图画和文字语言两种媒介的图画书首先是一种文学体裁,是幼儿文学的一种表现形式。

有一种试图把图画书从文学中剥离出去的主张。日本学者棚桥美代子认为,“应该把绘本从文学中独立出来,作为图画书体裁来确立”,并依据这一图画书观念,批判学者鸟越信等人在20世纪50年代编辑出版的“岩波儿童系列丛书”所体现出的将图画书看做是儿童文学的观念。日本的美术学者中川素子的《图画书是美术》一书的核心观点已如题名所示。她说:“图画书依然被归入儿童文学的世界,画家们的面容却无法呈现。图画书研究也几乎都是在儿童文学的

◇《雪人》封面

框架中进行,由图画讲述的内容也不过是阐释成图画如何表现着故事。”鸟越信反对上述两种观点,他指出,“认为图画书就等于给儿童的美术画集这一极端的观点是危险的,必须回避它。”他认为,图画书是儿童文学,因为“图画书本来是时间的、接续的、展开的艺术。”^①

我赞成鸟越信的观点。图画书是从文学的插图发展起来的,天生具有表现文学世界的功能和属性。绝大多数图画书都有一个故事。在这样的图画书中,“故事”是高高在上的灵魂,统领着文字和图画,因此,图画书的功能指向是“文学”。即使是《雪人》、《雨伞》、《流浪狗之歌》这样的经典无字图画书,

◇《阿丽思漫游奇境记》封面

^①见[日]鸟越信编:《创造图画书历史的20人·序》(日文版),创元社1993年6月第1版,1993年9月第2次印刷。

▲《流浪狗之歌》封面
 ▲《雨伞》日文版封面

也是没有先在的故事，就没有那些图画的。图画书作家幾米也说：“我觉得图像当然要有基本的东西，但最重要的还是作者的脑袋要讲什么。我觉得最后面还是回到跟文字一样，就是大家喜不喜欢那个故事，或是创作者所呈现的观点。”^①很多人的画单纯从美术的角度看，比幾米画得好，但是，他们却无法成为幾米这样优秀的图画书作家，因为他们不能像幾米那样，以图画讲述隽永的故事。英国图画书作家约翰·伯宁罕的画也不太讨好，但是，因为他有了了不起的文学才华，所以，他才是了不起的图画书作家。

图画书是运用了美术（当然还有文字语言）这一媒介的文学书籍，它主要是被摆放在图书馆里、书架上供人阅读，而不是被挂在美术馆里供人欣赏（虽然偶尔也有图画书的原画展）。当然，在阅读图画书的过程中也伴随着对图画的欣赏，但是，对广大读者而言，对故事（文学世界）的欣赏才是阅读活动的主体。

作为两种媒介融合后的新文类，图画书的图画当然可以成为美术研究的对象，在这个意义上，图画书的图画也是美术作品。不过，我相信，图画书的美术研究如果没有文学的观点，特别是儿童文学的观点恐怕是难有良好成效的，因为图画书中，画家所使用的构图、造型、线条、色彩等，都深受它所要“讲述”的故事所左右。

下面是一个具有启发性的图画书的定义：

图画书是文本，是图画，是综合性美术设计。图画书是大量生产的一种产品，是商品。图画书是社会、文化、历史的记录。在多种属性中，最首要的是，图画书是给儿童带来一种体验的作品。

作为艺术形式，有三个方面决定了图画书的构造：图画和语言相互补足、融合；同时展示对开的两个页面；通过翻页营造戏剧性变化。

图画书自身的可能性是无限的。^②

①网络与书编辑部编：《阅读的风貌》第118页，现代出版社2005年5月第1版。

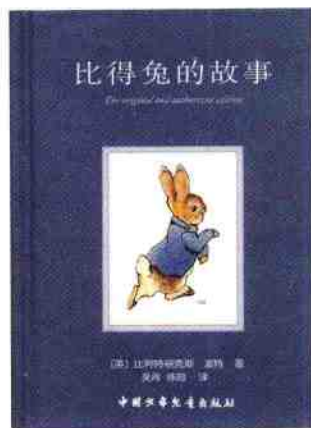
②[美]Barbara Bader著；American Picturebooks，转引自[日]鸟越信编：《日本绘本史》（第3卷）第380-381页，密涅发书房2002年7月第1版。

二

“真正的图画书”

几乎在所有人的认识中，图画书必须运用绘画和文字语言这两种媒介来创作、出版，但是有文又有图的书千姿百态，差别极大，不是一本故事书有文有图、文图之间又有联系，就可以称为图画书了呢？一些图画书作家、研究者提出了“真正的图画书”的说法。

尤里·舒尔维兹是一位获得过美国图画书大奖凯迪克奖的画家，同时也是一位图画书研究者。他在论著《用图画写作：如何创作儿童图画书》中说：“一本真正的图画书，主要或全部用图画讲故事。在需要文字的场合，文字只起辅助作用。只有当图画无法表现时，才

◇《比得兔的故事》封面

◇《野兽出没的地方》封面

◇《大猩猩》封面

需要用文字来讲述。”^①在舒尔维兹的图画书观念中，与“只起辅助作用”的文字相比，图画显然处于更高的地位。他以这样的标准去衡量作品，结果判定波特的《比得兔的故事》都不是图画书，而是带插图的故事书。可是在很多研究者那里，1902年出版的《比得兔的故事》是现代图画书的开山之作。如果将《比得兔的故事》与莫里斯·桑达克的《野兽出没的地方》、约克·米勒作画、约克·史坦纳撰文的《森林大熊》、安东尼·布朗的《大猩猩》相比较，舒尔维兹将《比得兔的故事》视为带插图的故事书也的确很有道理。

日本图画书专家松居直对图画书也有严格的判定标准，他说：“把图画只是作为对文章的补充和说明，或是为了加上图画让孩子看了高兴，这类的书，都不能称之为图画书。什么叫图画书？图画书是文章说话，图画也说话，文章和图画用不同的方法都在说话，来表现同一个主题。”“假如用数学式来写图画书表现特征的话，那么可以这样写：文+画=有插画的书，文×画=图画书。”^②松居直对图画书文图关系列出的加法和乘法算式，说出了非“真正的图画书”与“真正的图画书”的区别。不过，我想追加一个条件，那就是这两个算式中的文和图要等于或大于3。

①转引自阿甲著：《帮助孩子爱上阅读——儿童阅读推广手册》第68页，少年儿童出版社2007年8月第1版。

②[日]松居直著、季颖译：《我的图画书论》第178页-179页，湖南少年儿童出版社1997年7月第1版。

这样，在加法关系中，文字和图画不仅是分离的，而且合在一起并不比原来多。可是，在乘法关系中，文字和图画不仅是融合的，而且生成了比原来丰富的新东西。

就像小说作品中有典型的小说和非典型的小说一样，图画书中也有典型的图画书和不那么典型的图画书，即“真正的图画书”和非“真正的图画书”。作为一种文学体裁的研究，是应该更为重视对“真正的图画书”的探讨。

三 图画书的读者结构

幼儿是图画书阅读者的主体。一定意义上说，图画书是幼儿文学的代名词。幼儿阅读图画书的主要方式是一边听大人阅读（讲述）文字，一边自己观看书中的图画。幼儿会要求大人为自己反复讲述喜爱的同一本图画书，并很快记住书中的故事内容，甚至详细到每句话、每个字。在这以后，他就可以一个人去阅读这本图画书了。他一边用自己的语言复述故事，一边仔细观看图画，享受着阅读的乐趣。

图画书成为幼儿的恩物，一个原因是即使不识字，幼儿也能通过直观的图画了解、感受到图画书所蕴含的艺术信息。幼儿对图画书中的图画有着敏锐的观察力和细腻的感受力。幼儿也许是图画书的最好读者。绝大多数成人都没有寻觅图画书中图画的细部以及微妙变化的习惯和能力，但是，幼儿却拥有这样的阅读能力。

◇ 《大手套》日文版封面

日本学者吉田新一曾介绍，他给三岁的儿子讲拉乔夫的图画书名作《大手套》时，儿子指着第13页上手套之家的檐廊上挂着的铃铛说，“有这么个东西”，而吉田本人并没有注意到这一细小的变化。确实，书中第10页的檐廊上钉着一颗钉子，到了第13页，那颗钉子上挂上了铃铛。这样的发现并非无关紧要，它是具有启发性的线索——我读了吉田新一的这段介绍，先对“铃铛”作了求证，受吉田儿子的启发，我又去查看手套之家的其他变化，于是感受到了手套之家在动物们的精心建设下，变得越来越舒适、漂亮。我猜测，注意到铃铛有无的幼儿，很可能感受到了动物们对“家”的心思。