

陈莉

著

儿 童
阅读的灯，

我 们
一起点亮

L E A R N

清华大学出版社

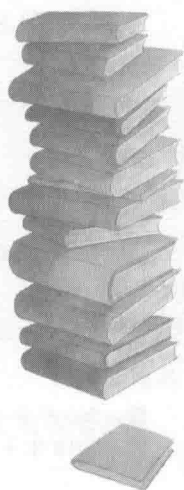

儿童 阅读的灯， 我们 一起点亮

陈莉

著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

从政府到民间、从学校到家庭,儿童阅读日益受到人们的关注。本书通过来自儿童阅读场域内大量的第一手资料,呈现儿童阅读的一些面貌、儿童阅读指导的一些方法与策略,以及文学阅读之于童年的意义。

第一章从儿童文学文本解读入手,选取了图画书、童话、儿童小说、儿童散文与儿童诗歌等文体样式,通过走进一个个具体的文本,了解我们讲读时可以选取的视角与方法;第二章则以课例研究的形式,呈现从单篇文本到整本书的教学探索,以及儿童文学阅读教学的一些样貌;第三章在探讨儿童阅读指导的一般性问题的同时,通过近十年的文献研究与课例研究等,讨论城乡小学生阅读现状及对策;第四章通过访谈部分学者、作家、阅读推广人,从同而不同的视角与经验,看取那些我们已知或未知的儿童文学创作、儿童文学阅读领域的一些问题。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

儿童阅读的灯,我们一起点亮/陈莉著. —北京:清华大学出版社, 2018
ISBN 978-7-302-49477-5

I. ①儿… II. ①陈… III. ①儿童—阅读辅导 IV. ①G252.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 020906 号

责任编辑:杜 星

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市国英印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×230mm

印 张:15.5

字 数:260千字

版 次:2018年6月第1版

印 次:2018年6月第1次印刷

定 价:49.80元

产品编号:077276-01

目录

Contents

第一章 儿童文学文本研究	1
第一节 图画书：探询图文密码	2
欢快的诗与画	
——《小河里的草帽》	2
也是一次探险的旅程	
——《黑米走丢了》	4
门缝里透露的亮光	
——《门》	6
故事性与诗性的结合	
——《烟》	8
向往与表达	
——《桃花源的故事》	11
时间与空间	
——《北京 中轴线上的城市》	13
一个关于追寻的故事	
——《驿马》	15
第二节 童话：发现可能性与美好	16
山林中扑面而来的童话之美	
——葛翠琳的“山林童话”	17
童年有笑有泪	
——“约克先生”系列	18
穿行在日常生活与幻想世界之间	
——内斯比特的《五个孩子和它》	20

深邃、幽静、美丽的水镜	
——王一梅的《蔷薇别墅的老鼠》	23
以诗意奇幻的手触摸孩子的心灵	
——杨松的姆咪童话	25
找到青鸟找到幸福	
——梅特林克的《青鸟》	27
怀念安徒生笔下的爱情	29
第三节 儿童小说：理解成长与爱	31
响亮而纯真的童声二重唱	
——埃里希·凯斯特纳的《两个小洛特》	31
“我”和我们的爱	
——古德龙·梅布斯的《幸运儿》(又名《星期天小孩》)	33
静夜里，让心灵澄净又丰盈	
——罗兰·英格斯·怀德的“小木屋”系列	35
体会心灵的释放与舒展	
——弗朗西斯·霍奇森·伯内特的《秘密花园》	37
《腰门》里的城与人	
——彭学军的《腰门》	39
时间、空间与摇摆：论曹文轩小说创作中的几个关键词	41
第四节 儿童散文与儿童诗歌：流动的音符	48
跳动的绿色音符	
——高洪波的散文与诗歌创作	48
与中学生的对话	
——陈丹燕《梯形教室的六个下午》	51
他的诗长了翅膀	
——简评王宜振的诗歌	52
童年，美丽如诗	
——评陈莉的儿童诗	刘秀娟 53

第二章 儿童文学课堂教学研究	59
第一节 单篇作品教学一瞥	60
ABB式词语的“教与学”到底有多难?	
——兼谈小学语文教学内容选择与把握	60
在孩子心田种下什么	
——《小猫种鱼》之课例研究	66
多元有界:文本细读之《去年的树》	70
童话阅读中的体验、想象与思索	
——兼谈周益民童话阅读教学	75
第二节 文字书教学案例举隅	83
经由一本书展开的心灵对话	
——从特级教师王文丽执教《本爱安娜》阅读交流课说起	84
苦难童年的比较阅读	
——兼评张龙执教《穿条纹衣服的男孩》和《青铜葵花》读书会	90
把阅读课堂变成“聊书斋”	
——整本书阅读交流课教学策略	97
与你慢慢道来	
——《城南旧事》(网课实录)	105
第三节 图画书教学案例举隅	115
多学科视域下的图画书教学	116
经历“思与言”的学习过程	
——以特级教师窦桂梅执教图画书《大脚丫跳芭蕾》为例	122
观赏图画书中的图画	
——兼评王林博士的两节图画书阅读交流课	130
阅读是思维的过程	
——以特级教师李怀源的图画书群书教学为例	136
第三章 儿童阅读指导研究	143
第一节 儿童阅读指导的一般性建议	143
儿童阅读的一些基本问题	
——从冰心的《忆读书》谈起	144

读什么与怎么读	
——学校情境中的儿童阅读指导策略	150
第二节 城乡小学生阅读现状及对策	159
北京市城乡小学生阅读环境的差异研究(2013—2015)	
——基于问卷数据辅以访谈观察的分析	159
跨越城乡与贫富的儿童阅读推进	
——阿甲老师团队“泡在学校”的故事	172
第四章 儿童阅读推广研究	178
读诗 给儿童补充精神维生素	
——访儿童文学作家、诗人金波	179
儿童文学研究的历史与未来	
——学者、博士生导师王泉根教授谈儿童文学	182
“也可以把它当成你自己的屋子……”	
——儿童文学作家、学者曹文轩教授访谈录	188
旅程中 读得多才看得多	
——记台湾作家桂文亚和她的旅行文学	193
儿童的文学·儿童的阅读·儿童的教育	
——学者、作家朱自清先生访谈录	196
图画书的创作与讲读	
——儿童文学作家、学者陈晖访谈录	201
不刻意用模式化的符号表明中国制造	
——儿童文学作家保冬妮访问录	205
写作：另寻归途的梦想	
——儿童文学作家、编辑彭学军访谈记	211
丰富的生命与自在的写作	
——作家、教授、政协委员汤素兰访谈录	215
从为儿童写作到与儿童一起写作	
——儿童文学作家王一梅访问录	218
从少女文学到历史题材的多样化写作	
——儿童文学作家殷健灵访问录	224

多重身份看儿童阅读现状与儿童阅读指导

——儿童阅读研究者王林访谈录 230

谁的青春不拐弯

——儿童文学作家、学者张国龙访谈录 235

后记 238

第一章

儿童文学文本研究

在儿童文学教学及儿童阅读指导的过程中,我们发现:文本解读是教学之根本。我们常说的“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,便是强调多元解读的可能性。

文本的解读,多元且有界,有其基本的理论基础、基本的方法视域。例如,应该具备的文体意识:面对图画书时,我们不仅要知道图文并茂,还要试着去理解视觉素养之于儿童的重要性;面对童话时,我们不是一遍遍地质询它的可能性,而是试着理解童话逻辑不同于现实逻辑……

很多教师和家长,渴望了解如何解读、赏析儿童文学作品,希望有例可看、有例可循。在这一章里,笔者选取了图画书、童话、儿童小说、儿童散文与儿童诗歌等文体样式,分列四节,希望通过对具体作品的解读,呈现一些可能的阅读视角、阅读方法和阅读心得。

“怎样读”的前提,是我们“正在读”,“让故事在我们身上活动。……我们一定得打开心灵,接纳它”。^{〔1〕}

〔1〕 [美]莫提默·J.艾德勒,[美]查尔斯·范多伦.如何阅读一本书.北京:商务印书馆,2007:179.

第一节 图画书：探询图文密码

在十多年的儿童阅读推进及教师培训工作中，我们常常遭遇这样的“误读”与“误解”：图画书，文字太少，内容浅显，只适合幼儿园或者小学一、二年级的小朋友看！一本图画书也就十几页、几十页，价格还那么高，购买阅读的性价比实在不高！图画书，值得用一节课的时间来阅读讨论吗？！……

面对这样的情况，我们通常会建议或者当时当地和老师们一起阅读几本书，如《爱心树》《活了一百万次的猫》《重要书》《勇气》等，带着老师们一起走进文字与图画交织的世界，走进作者表达的情感意蕴，给予与索取、爱与被爱、自我身份的确认、生与死，“什么是最重要的”和“勇气是什么”等一系列的生命追问……在共读共聊的过程中，大家不由得感慨：原来图画书也可以这么深刻、这样丰厚，原来图画书也可以这么读、这样讲。

有时候，是阅读视域本身限制了我们对于图画书或者文字书的理解，不是它不够丰富，不够深刻，而是我们不知道，或者我们还没有发现。

还有很多家长或老师问道：有哪些好看的中国原创图画书呢？

在这一节里，收入了近些年出版的中国原创图画书以飨读者，有欢快且富于美感的《小河里的草帽》；有阅读与生活的联结，如《门》；有中国文化的体验与感受，如《桃花源的故事》《北京——中轴线上的城市》；有富于诗意与象征的文图表现，如《驿马》……图画书以其丰富的主题、多样的风格、强大的包容度与表现力，吸引越来越多的小读者、大读者，走近它、了解它……

欢快的诗与画

——《小河里的草帽》

《小河里的草帽》，文字规整又活泼，不仅每句字数相同或相近，且隔行押韵或句句押韵，读来朗朗上口。

一场骤雨，催胖了小河，
托起一顶草帽边跑边叫：
“这里有顶没主的草帽，
谁想戴它就赶快来要！”

小鲤鱼性急地吐着气泡，
咕噜着说：“我要！我要！”
她想把草帽戴上头顶，
草帽却一个劲儿地朝前漂。

.....

小鲤鱼、小乌龟、小鸭子，它们都想要这顶漂亮的帽子。不过，鹤鸟大叔说了，这是稻草人的草帽。大家听后一齐说：“还给他吧，鹤鸟大叔，请捎去我们向老爷爷的问好！”原本喧闹的小河，变得静悄悄……

童话诗，既有诗的音乐性、画面感，又有童话的拟人性与故事性，其中的小鲤鱼、小乌龟、小鸭子，活脱脱就是一群好奇的孩童形象。罗兰·巴特认为，“一篇叙事文章就是一个长句”。在高洪波的诗歌里，《小河里的草帽》《吃石头的鳄鱼》等篇名就已预示着将走进一个个富于故事的童话世界。

图画的部分，是基于文字进行的创作，但又添了图画作者赖马的想象与表现。除了文字部分明确提及的小鲤鱼、小乌龟和小鸭子这些小动物之外，图画作者还添加了小蜻蜓、小瓢虫、小蚂蚁、小蜗牛、小青虫、小牛、小鸟、小猴子、小兔子和小熊等，它们共同生活于这个丰富的童话王国里。

它们的表情、动作为读者增添了很多想象和故事构思的空间。譬如，望着漂流

远去的草帽，小牛在想些什么呢。在鹤鸟大叔帮助稻草人取帽子的情境中，动作神态各异的小熊、小猴子和小兔子，它们在想什么，在说什么呢。诺德曼在《阅读儿童文学的乐趣》一书中说道：“一本图画书至少包含三种故事：文字讲的故事、图画暗示的故事，以及两者结合后所产生的故事。”这就是图画书的魅力所在吧。

从书名和整本书的装帧设计来看，色彩明亮且有故事的书，比较容易吸引低幼儿童读者的注意力。幼儿读者对画面故事中的小动物有着天然的亲近之感。在听读过程中，幼儿读者会发现或注意一些细节，譬如，一处的河水里有双眼睛，一处的河水里竟然有他们熟悉的动画形象海绵宝宝等。一些幼儿读者会把这个故事中“谁丢的东西就该还谁”这句话与自己的生活联系在一起。

在看图听读的过程中，允许幼儿读者停顿、回头、重复翻看某些页面。可以充分利用图画书翻页的特点，鼓励幼儿读者发挥想象，猜测后面的故事情节。对于幼儿读者提出的某些问题，成人读者有时需要正面地积极回应，有时则可以留些悬念，等待幼儿读者自己去破解。例如封面图画，帽子底下到底是谁？小读者在后面的故事听读中，很快就能知道答案。

讲读者还要充分利用或者表现出童话诗的特点和美感，多给幼儿读一读这些朗朗上口又生动有趣的语句，例如，“小乌龟乐得探头探脑，举着爪子连说：‘我要！我要！’可是他一钻进草帽下面，不见了龟壳壳，只见圆帽帽”。

《小河里的草帽》里的动物形象，性格不一、神态各异，我们也要引领小读者去观察和体会，譬如，小鲤鱼性地吐着气泡，小乌龟乐得探头探脑，小鸭子则是得意地游了过来，而且画家还画了一排小鸭子，诗文与图画的幽默融合在了一起。封面和封底、前环衬和后环衬的呼应也是我们不能忽略的。

也是一次探险的旅程

——《黑米走丢了》

《黑米走丢了》由弯弯著与画，讲了一只叫“黑米”的猫，偷偷地上了爸爸的车，又偷偷地下了车……在动物园里想要和小鸟交朋友，却被驱逐；偷抢火烈鸟的鱼吃，被追赶；被大嗓门的斑马吓着，突然想要找爸爸；和温柔的鸵鸟搭话，没成想被大象鼻子抱起又甩出去；飞越过张着大嘴巴的河马群，却又掉进了狮子的领地；拼尽全力逃脱后，遇上了好心的长颈鹿；在猴山遇到了热心的朋友们，但黑米还是最想见到爸爸……终于，它回到了爸爸的身边。

作者在后记中写道，图画书中黑米的原型，就是她生活中相伴的一只同名的猫。那只猫雷雨天失而复回，还突然多了两只野猫朋友的事情，引发作者很多的疑问和想象，于是创作了《黑米走丢了》。诚如作者所言：“我忽然觉得，我的生活就是我创作的灵感来源。从纯粹的真实生活中想象绘画的语言，体悟故事的愉悦，以单纯的体验触发灵感，正是这些构成了我的创作风格。”

这本图画书与其说在讲述黑米走丢的过程，不如说它描画了一次动物园探险之旅。拟人的手法、爸爸的角色设置以及整本书流露出的情感，使这个故事仿佛在讲一个调皮的孩子的探险之旅。偶尔想要独自溜走也真的溜走了，但是，在这并不长的独自旅程中，黑米遭遇了各种各样的情境，经历了好奇、失望、害怕、不知所措、恐惧、温暖和好玩儿，但是强烈的思念最终让它迫不及待地回到了爸爸的身边。

作者以油画质感的画面来讲述故事，不仅色彩饱和丰富，还具有强烈的镜头感。根据情节或情感需要，或仰视或俯瞰，或特写或近景或全景，呈现出多姿多彩的动物园景观和黑米探险之旅。

这本图画书线索明晰，故事简洁，比较适合给低幼的儿童做亲子阅读。儿童读者，尤其是幼儿，与动物有着天然的亲近，很多儿童读者对画面中出现的动物如数家珍。环衬页中的动物园全景图，比较能吸引幼儿读者的注意力。

在儿童读者自主阅读或听读的过程中，动物与动物园往往能够引发他们很多相关的话题。关于“黑米的爸爸是谁”，儿童读者有时会有争议性的讨论，可以鼓励他们各抒己见。封面封底是要连在一起看的。封面是努力攀爬铁丝网的黑米，封底除了一小截黑米的尾巴外，读者能够隐约从铁丝网和树叶的空隙处看到动物园

内部的景致。

引领幼儿读者关注细节，故事叙述从版权页就开始了。空白处，有一幅小小的画面，作者画了帽子、雨伞和包。布包的盖子处，隐约露出黑米的头和爪子，结合文字，幼儿读者便可以知道，“黑米偷偷地上了爸爸的车，又偷偷地溜了下来”。这也就比较好理解，最后黑米回到爸爸身边，爸爸简短而充满疑惑与不解的问话“咦，黑米？”

在黑米的探险之旅中，作者创作了很多富有镜头感的画面，如黑米努力向上攀爬的镜头、黑米走在铁丝围栏顶端的镜头、黑米被火烈鸟追赶的镜头、黑米飞越河马群的镜头、黑米被狮吼的镜头、黑米被长颈鹿举起的镜头等，引领幼儿读者去观察、体会不同视角的画面。

在幼儿读者关注环衬页画面的同时，应引领幼儿读者去发现故事叙述的场景变化，让小读者不妨在环衬页上说一说、画一画黑米探险之旅的路线图。

门缝里透露的亮光

——《门》

这是一本故事、主题、图画、设计颇为现代的图画书，由陶菊香著与画。

邻居叔叔晾晒的外套，不小心掉在了小男孩家的窗檐下。叔叔按响了门铃，想要进屋捡拾自己的外套。但是，小男孩记得妈妈说过不要给陌生人开门，叔叔只好自己另想办法。

在窗口观望的小男孩，不知不觉中开始尝试帮助叔叔取回衣服，紧闭的门打开了一点缝隙，读者在门铃—门洞—门缝的演进中，看到了尴尬、无奈与温暖……

作品通过取回掉落衣服这一日常生活中普通的小事,折射出当代都市隔阂、疏离的人际关系,表达了对人与人之间温暖、坦诚相处的期待。

作品完整展现了小男孩从隔着猫眼拒绝,透过窗户观察,到尝试帮助的过程。小男孩的拒绝看似源于“不要给陌生人开门”的无奈,实因双方虽为邻居却并不相识的尴尬窘境,这也正是当代都市冷漠、疏离的人际关系的真实写照。而小男孩努力帮助叔叔的举动,以及“我可没有给陌生人开门”的语言,有着儿童的善良、天真与狡黠,也让作品弥漫着温情与善意的光辉。

作品以“门”为题,“门”既是具象的,也是抽象的;它是入口,代表内部与外部空间的分隔,也是出口,代表个人与外界的连通;它有禁止、屏蔽、阻隔之意,也有沟通、交流之用。从门铃到猫眼,“门”更多意味着隔绝、排斥,而隔着门缝交还衣服则是一个有着象征意义的举动,同时具有了防备、自我保护与交流、释放善意的双重含义。

现代生活困境和生活方式在图画中也有充分的表现。环衬上缝纫机踩出的机线勾勒的高楼大厦,家家户户窗户上的防护栏,田字格的地板,报纸拼贴的板凳,铁质的餐椅,都传递出冷漠的感觉。

作品的图文作者为同一人,配合主题表现和图画叙事的需要,作品在构图、造型、媒材的选择、色彩的运用诸多方面都有着整体的考虑和设计。拼贴塑造肌理,机线、涂鸦式的画笔勾勒轮廓,色笔描绘脸部,造型稚拙,具有鲜明的现代艺术风格。

以线条和色块为主的画面,简洁、利落。纤细的直线分隔画面,传递出稳定、呆板、严肃之感。画面大量使用代表乏味、疏离的灰色系元素,如灰红、灰黄、灰绿的背景,门、笤帚等深灰色物品营造出冷清、冷漠的氛围。同时,代表生机的绿色物品,如窗帘、衣服,又始终在画面中占据着重要的位置,部分消解了灰色的冰冷感,让作品呈现出冷而不冰、疏离而不隔绝的意味。在环衬部分,这个特点也有突出的体现和反映。

图画通过色彩、视角、线条、比例等绘画语言的变化,配合文字参与故事讲述。如门上猫眼的画面,利用门的灰色背景和猫眼的变形效果,反映小男孩的戒备心理。叔叔扛来梯子的画面,小男孩视角的俯视,让窗帘的绿色占据主体画面,暗示了小男孩内心的柔软与触动。

人与物造型洗练的画风、构图变换的视角、画面组接的跳跃、图文同构的设计适切地配合了作品主题及故事内容的表达,成就了整部图画书鲜明的个性,给读者

以新异之感。

对于“不能给陌生人开门”的安全教育，儿童读者并不陌生。儿童读者发现在这本图画书中，男孩从不开门到窗口张望，再到有限条件下的尝试行动，是一个不太一样的故事。在看图的过程中，儿童读者会惊叹这是用布剪贴出来的，还是画在纸上剪贴出来的。图画书的不同表现手法给了儿童读者不一样的视觉感受。对于画面中的一些细节，儿童读者也会表现出敏感与好奇，譬如封面中门上的那个白点与红点，原来是猫眼与门铃，这在正文中有更突出的呈现。儿童会试着讲述相似的生活故事，也有可能激发他们创作的兴趣与热情。

这本图画书，字比较少，讲读者可以放手让儿童读者先自己去看去读，去观察去体会；再引领儿童读者观察人物的动作、表情，试着去揣摩人物的心理活动，比如，叔叔走下楼梯将要消失的背影，和男孩站在凳子上通过猫眼张望的样子，体会作者在这张跨页上构图的用意和效果。

试着和儿童读者聊一聊画面中的一些细节，譬如桌子上那张大灰狼追赶小白兔的画，如果面对的是年龄稍大一些的儿童读者，还可以讨论这张图的象征色彩，以及在这个故事中的艺术效果。

提示儿童读者关注附录里的书评和作者的话，通过阅读专业书评和作者的创作谈，进一步思考与交流这部图画书的独特之处，包括选题、语言、构图、用色等，如绿色的窗、绿色的仙人掌、绿色的外套。不仅要让儿童读者关注这本图画书的主题，还要儿童读者关注它是怎样表现主题的，包括风格等。

在积累了一定的图画书阅读量以后，可以和儿童读者讨论交流关于图画书的表现形式、材料的选择与运用，也可以试着让儿童读者用手绘、布贴、剪纸等多种手法去创作一本图画书。

故事性与诗性的结合

——《烟》

这本图画书从内容到形式都有着比较浓郁的中国色彩，由曹文轩写作，英籍华人郁蓉绘画。

住在河西的瘦子家和住在河东的胖子家，是一对冤家。一天，因为在独木桥上互不相让，瘦子和胖子争执、纠缠、扭打，以至于最后两人都掉进了河里。湿漉漉地回到家的瘦子和胖子，气急败坏地让自家的儿子再也不要和对方家的儿子一起

玩了。

但是,谁也没想到,两家烧早饭时从烟囱里飘出的白烟和黑烟,仿佛亲密无间的朋友一样向对方飘了过去,瘦子家和胖子家的人与狗都看呆了,不知不觉地也走向彼此……

从人物的设定、故事的编织来看,仿佛是一个久远的乡间故事,但正是在作者和画家看似不经意的演绎中,这个有着民间乡土风味的故事,实际上具有了现代意味的哲思及艺术趣味。

开篇的“瘦子家”“胖子家”,简洁的文字背后蕴含丰富的画面。或玩耍,或干活,或发呆的家人,还有圈舍、院子里的猪羊鸡鸭狗猫,平淡日常又生机勃勃。这样温暖生动的家庭画面,在故事中出现了很多次,每一次的细节各不相同,让人感叹画者的心力与功力。

“胖子家住河东,瘦子家住河西。他们是一对冤家。这一天,他们在一座独木桥上相遇了”,作者以口语化的方式开始了故事的讲述。在长短句的交错中,故事还形成了读者可以感知的内在节奏。

追求诗意美感的作者,并没有一以贯之地使用口头语,而是在需要抒情表意的时候,不吝其散文诗般的语言,譬如,“黑烟白烟,轻轻盈盈地飘到了天上,它们先是自由自在地飘了一会儿,很快,都向对方飘了过去”。

画家对故事画面的视觉传递与表达具有独特的风格和气韵,借助多种媒材及技法的运用,具象又抽象的剪纸,生动传神的速写,包括造型、色彩等元素,使图画书的艺术表现空间层次丰富,灵动优美。画面主色调蓝色的深浅、明暗的变化,人