

绘本之力

〔日〕河合隼雄
松居直 著

柳田邦男

朱自强 译

绘本之力

〔日〕河合隼雄
松居直 著

柳田邦男

朱自强 译

EHON NO CHIKARA

by Hayao Kawai, Tadashi Matsui, and Kunio Yanagida

© 2001 by Kayoko Kawai, Tadashi Matsui, and Kunio Yanagida

Illustration copyright © Norihisa Tojimbara

Originally published in Japanese by Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo, 2001.

This simplified Chinese language edition published in 2011

by Beijing Yuanliu Classic Culture Ltd, Beijing

by arrangement with the proprietors c/o Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo

图书在版编目 (CIP) 数据

绘本之力 / (日) 河合隼雄等著 ; 朱自强译.

— 贵阳 : 贵州人民出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-221-09385-1

I. ①绘… II. ①河… ②朱… III. ①图画故事—文学研究 IV. ①I058

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第043632号

绘本之力

文 / [日] 河合隼雄 [日] 松居直 [日] 柳田邦男

译 / 朱自强

策划 / 远流经典

执行策划 / 颜小鹏

责任编辑 / 苏桦 颜小鹏

美术编辑 / 曾念

责任印制 / 孙德恒

出版发行 / 贵州出版集团公司 贵州人民出版社

地址 / 贵阳市中华北路289号

电话 / 010-85805785 (编辑部)

印刷 / 北京华联印刷有限公司 (010-87110703)

版次 / 2011年8月第一版 印次 / 2013年6月第三次印刷

成品尺寸 / 150mm × 210mm 印张 / 5

定价 / 22.00元

蒲公英检索号 / 1102000

蒲公英童书馆 / www.poogyo.com

蒲公英童书馆官方微博 / <http://e.weibo.com/1286681720>

如发现图书印装质量问题, 请与印刷厂联系调换
版权所有, 翻版必究 / 未经许可, 不得转载

目录

前言

神奇的绘本	河合隼雄	5
绘本觉醒之时	松居直	8
与生命共鸣的绘本	柳田邦男	11

演讲文

绘本里的声音和歌声	河合隼雄	14
绘本觉醒之时	松居直	34
与生命共鸣的绘本	柳田邦男	70

讨 论

绘本之力	河合隼雄	94
	松居 直	
	柳田邦男	
对大人而言，绘本到底是什么		95
传统文化中的绘本		99
如何组合文字和绘画		103
语言的重要性		107
作为表现灵魂现实的媒介		112
用照片制作的绘本		117
与绘本的接触方式		121
绘本体验的重要性		125
面对死亡的工作		129
绘本与恐怖		137
将体验普遍化		141
留给二十一世纪的绘本		147

后 记

河合隼雄	153
------	-----

译后记

朱自强	155
-----	-----

绘本之力

河合隼雄
〔日〕松居直 著

柳田邦男

朱自强 译

目录

前言

神奇的绘本	河合隼雄	5
绘本觉醒之时	松居直	8
与生命共鸣的绘本	柳田邦男	11

演讲文

绘本里的声音和歌声	河合隼雄	14
绘本觉醒之时	松居直	34
与生命共鸣的绘本	柳田邦男	70

讨 论

绘本之力	河合隼雄	94
	松居直	
	柳田邦男	
对大人而言，绘本到底是什么		95
传统文化中的绘本		99
如何组合文字和绘画		103
语言的重要性		107
作为表现灵魂现实的媒介		112
用照片制作的绘本		117
与绘本的接触方式		121
绘本体验的重要性		125
面对死亡的工作		129
绘本与恐怖		137
将体验普遍化		141
留给二十一世纪的绘本		147

后 记

河合隼雄	153
------	-----

译后记

朱自强	155
-----	-----

前 言

河合隼雄

松居 直

柳田邦男

神奇的绘本

河合隼雄

绘本实在是神奇的东西。从零岁到一百岁的人都能从中获得乐趣。即使是小小的，或薄薄一本书，里面所包含的内容都极为深广。只要看过一次，它就会一直留在记忆中，如果被偶然想起，就会使人心神摇荡。而且，绘本还具有一种共通性，那就是即使是在文化上存在差异的地方，它也可以毫无排斥地被接受。绘本的神奇之处数之不尽，但仅凭这一点，就可以知道绘本这种书籍蕴藏着丰富的可能性。

正因如此，本次研讨会将从各种不同的角度切入，对绘本具有的可能性进行讨论。在讲者名单里，出现松居直先生的名字，应该没有人觉得奇怪，可是看到柳田邦男先生的名字，就会有人心生讶异吧。作为纪实文学作家，柳田先生大名鼎鼎，可是，把他的名字和绘本连在一起，就会有人感到

意外。但是，柳田先生现在似乎已经完全融入了绘本的世界。他在1999年十月号《文艺春秋》上发表的关于绘本的文章，让我深为折服。他可能会从与以往不同的视角，对绘本进行敏锐的分析，对此，我十分期待。

我将以“绘本里的声音和歌声”为题进行讲述。我不是要讲那些能发出声音的绘本，而是以探寻绘本的可能性为目的，论述“声音”作为珍贵的要素，在绘本中是如何被表现的。

绘本是以“画”为中心，所以“声音”与绘本无关，这种观点是浅薄之见。比如，我们来看一看，喜欢绘本的人尽人皆知的姊崎一马的《榆树》（福音馆书店），看了这本书，谁要是说那里什么“声音”都没有，他的感受力就太迟钝了。那棵榆树，每一天，每一月，每一年，是被怎样多的声音所围绕着生长过来的啊。看这本绘本，很多人应该是在听它的“声音”。正因如此，绘本才有趣。可以说，不同的人，从绘本中获得的可能性会十分不同。

用这样的观点看绘本，就可以从中听到各种各样的声音。而且，另一方面，还有音乐，当然，也有以音乐为主题的绘本。这种时候，绘本中的声音是作为音乐被讲述的，所以，说好懂也好懂。可是，说到音乐，音乐又是什么呢？音乐与普通的“声音”有什么不同？一想到这些，

问题又变得难懂了。令人欣喜的是，在绘本中，也有着可以帮助我们解答这些难题的作品。

在讲座中，我会一边给大家看各种各样的绘本，一边和大家一起听取其中的“声音”，一起来思考。

绘本觉醒之时

松居直

自从1956年4月故事绘本月刊《儿童之友》创刊以来，作为编辑者，我一直在追求“绘本的可能性”。民间故事、创作故事、翻译过来的各国故事，还有自然科学和社会科学类的绘本、以生活和游戏为题材的绘本、图鉴，只要是觉得可能用绘本这一形式来表现的，我都会贪婪地伸出触角，去作策划和编辑。

另一方面，我对那时处于全盛期，被作为绘本的绘画表现之典型的类型化的“童画”十分不满，企图将日本画、西洋画、水彩画、版画、美术设计以至漫画等所有形式的视觉艺术，都纳入绘本的艺术表现形式之中。还有，能够精确并且表情丰富地描绘动物、植物、交通工具的绘画，也是绘本

8 不可或缺的。

用“书”这一形式来呈现文字和图画的绘本，很早就被认为是一种综合艺术。由语言和绘画构成的多样组合，自由地运用各种开本和页数、纸张的品质、制版和印刷的复杂技术，经过了各种书籍制作过程才作为书而成形的绘本，的确是名副其实的综合艺术。

而且，在绘本成形的过程中，加入了令人着迷的创意和感动，从有着不同想象和思想的作家、画家、编辑的不好处理的人际关系那里，产生了连接下一个作品的新的可能性。在这里面，还必须将运用手工和技术，把作品做成具体的书籍的众多人的努力考虑进来。

在此之后，是不可或缺的读者。没有读者，阅读不能成立，书籍也无法延续它的生命。出版是由读者来最终完成的。把书切实交到读者的手中，让书在读者的手中被阅读引起共鸣，我们必须为此绞尽脑汁。

在绘本这里，有着购买者是大人，主要阅读者是孩子这种二重结构。而且，作为念书人、讲述者，大人被置于一个复杂的立场，那就是与作为听者的儿童读者共同拥有绘本阅读的体验。对于把这样的大人和孩子（有时是孩子群体）联系在一起的声音和语言所起的作用的认识，也是思考绘本的可能性时，不能忽视的课题。

顺便说一下，绘本里有两个语言系统。一个是以文字来

标记的文章，另一个是绘画。实际上，所有的绘画都能作为语言被阅读。不识字的幼儿，一个人翻开绘本，享受其中的乐趣，是因为他在阅读图画。尤其是，绘本的画是讲述故事的图画。在我们国家，自十二世纪的“绘卷”以来，就拥有世界上屈指可数的故事画的传统，有着用绘画讲述故事和从绘画读出故事的富饶文化。

把这种综合艺术的绘本搬上舞台的是编辑。在具有编辑能力的同时，还要具有工艺家的能力，这是对绘本编辑的严格要求。从历史来看，1940年代至1970年代，是绘本编辑的时代，在那个时代，绘本展现出了巨大的可能性。

与生命共鸣的绘本

柳田邦男

在人生的各个阶段，人会面临种种危机。但是，这种磨难事后回顾起来，并不只是负面的，很多情况下，它也提供了翻耕心田，发现某种新事物的契机。

我遭遇最为严酷的磨难，是在五十七岁的时候。我的二十五岁的二儿子，在经历了长期的心理疾病之后，自己结束了生命。我感到自己的生存方式全都是错误的，完全陷入了抑郁的状态，什么事都不能做的日子持续了一个月、两个月。

大概是过了三个月吧，心情有一点平静下来，就走进了附近车站大楼的书店里。平时我都只是在小说或是纪实文学的区域，看看新出版的书，可是那一天，当我意识到时，已经站在了绘本专柜的前面。我自己也不明白，为什么会这样。也许是在无意识之中，怀恋起儿子们小时候给他们读过

的那些绘本，想看一看昔日的那些绘本，是否现在依然摆在书店里，希望能与它们重逢。

那些令人怀恋的绘本果然还在。可是，各种各样的新绘本也平摆在陈列台上。我的目光被其中的一本牢牢地吸引住了。封面是以我所喜欢的深蓝色为底色，上面画着被风吹动的苹果树和身穿斗篷迎风而立的少年。是宫泽贤治的《风又三郎》。我一边隐约浮想着那个奇异的红发少年的故事，一边为封面上的绘画所陶醉。过不一会儿，我伸手拿起一本，翻动起书页来。追随着遥远往昔的乡村的校舍和孩子们的生活情景，我的心突然穿越时空，飞向自己的少年时代。于是，在绘本图画的后面，少年时代的情景接连不断地呈现出来。

我买回来包括《风又三郎》在内的数册绘本，慢慢地读完。不知为什么，我感觉到心灵的创伤正在平静地愈合。我从绘本的一个个故事以及一幅幅图、一句句话里，发现了与从前阅读时不同的深刻含义和体味，完全被绘本征服了。人们常说，人没有陷入困境，没有失去珍视的人，就不知道真正宝贵的东西是什么。我一头扎进绘本之中，也是因为那时的心情十分纠结吧。不过，这是值得感谢的。

距离那时，已经七年了。在这期间，我读了很多绘本，有很多了不起的发现。我并非儿童书籍的专家，而是到了后半生，重新发现绘本的深切诉说的人。现在我脑海中的想法