

SHENGHUO TUPU

生活图谱

国际安徒生奖获奖插画家
绘本鉴赏

张公善◎编著

卓越文科人才教育培养计划
卓越语文教师培养计划
卓越中学语文教师培养改革项目
优秀传统文化传承与大学生人文素质培养研究

SHENGHUO
TUPU

生活图谱

国际安徒生奖获奖插画家
绘本鉴赏

张公善◎编著

安徽师范大学出版社

· 芜湖 ·

责任编辑:潘 安

装帧设计:丁奕奕

图书在版编目(CIP)数据

生活图谱:国际安徒生奖获奖插画家绘本鉴赏/张公善编著. —芜湖:安徽师范大学出版社,2016.8

ISBN 978-7-5676-2532-7

I. ①生… II. ①张… III. ①插图(绘画) — 鉴赏 — 世界 — 现代 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第138377号

SHENGHUO TUPU GUOJI ANTUSHENG JIANG HUOJIANG CHAHUAJIA HUIBEN JIANSANG

生活图谱:国际安徒生奖获奖插画家绘本鉴赏

张公善 编著

出版发行:安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区 邮政编码:241002

网 址:<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部:0553-3883578 5910327 5910310(传真) E-mail:asdcbsfxb@126.com

印 刷:虎彩印艺股份有限公司

版 次:2016年8月第1版

印 次:2016年8月第1次印刷

规 格:965 mm×1270 mm 1/32

印 张:7.75

字 数:196 千

书 号:ISBN 978-7-5676-2532-7

定 价:39.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换。

序

美国画家惠斯勒有句名言：画幅是不能用田亩来丈量的。

我是在中学时代看过丰子恺先生的一幅漫画之后，才真正理解这句话的含义的。漫画上的题字：人散后，一钩新月天如水。记得当时我对着这幅小小的画作长时间地发呆，目睹新月如钩，夜色如水，既对景伤情，又浮想联翩。彼时的我，心变得那么柔软，那么多情，我体味着人走茶凉、世事无常的惆怅，又期待着江南落花、旧友重逢的温情……就是这幅寥寥数笔的小小画作，让我第一次体会到了画中珍品蕴含的非凡魅力。

有人爱把美好的东西比喻成琴棋书画诗酒花，这些往往都是正能量的代名词，于个人则可以怡情养性、净化心灵，于社会则能够敦睦教化、启蒙利导。以儿童为主体受众的图画书，如果其图文内容没有求真向善唯美的力量，没有开启心智、昌明正义的光芒，没有款款深情的人性，没有直指人心的艺术魅力的话，那么无论它出自谁的笔下，都会因为经不起历史的检验而最终遭人唾弃。大浪淘沙，真金火炼，我们会发现，真正具有不可思议的艺术表现力，恒久放射着奇异光辉的旷世之作，总是凤毛麟角，不可多得的。因此，多多阅读和借鉴世界一流作家和画家的作品，对图画书的版权引进、翻译出版、书评推介、亲子阅读、理论研究、新书创作等各环节都大有裨益。

在当前“唯竞争是从”的时代大环境下，我愿每一个孩子要

珍藏好当下的这颗温柔多情的心，以期从毕生都保留这颗心的人们当中，能走出几位世界一流的插画家或儿童文学作家。山要青，水要绿，天要蓝，海要碧，你看，一切不得不回归到本来的自然状态。而今天一个个灿烂如花的孩子们，除了科学知识的追求之外，更要通过文学艺术与传统文化的熏陶，培养成明天有平等心、同情心、羞耻心、忏悔心的新一代温柔敦厚的中国人。在此，我衷心祝愿或本土创作的或海外引进的高质量图画书能广接善缘，广种福田，为中国和谐社会早日实现，奉献上它的一份力量。

在图画书的翻译出版、研究推介、图文原创等诸多领域，我特别推崇一种“工匠精神”。拙译《爆漫王》中的那些日本青年漫画家们，为画出世界一流漫画而表现出的那种孜孜以求的探索精神与志在必得的豪迈气概，一直深深地打动着我。大凡创造性的劳动，卓尔不凡的艺术，都是具备了“工匠精神”的优秀工作者才有望取得的。唯有甘愿牺牲个人利益，为卓越而奋斗的一大批匠人的出现，国产图画书才有望对祖国儿童以及世界儿童的成长做出它应有的贡献。

《生活启蒙：国际安徒生奖获奖作家导读》之续作即将付梓，公善兄及他的高足们劳苦功高，令我深表敬佩。愿此续作，与前书广为流通，言必饶益。承蒙贵兄抬举，令余作序，一时间诚惶诚恐，只好写些不知深浅的话，连缀成篇，聊以为序。

赵建军

二〇一六年三月十日

于无锡洋文居

（赵建军，以翻译德语、日语、英语经典儿童文学作品为终身事业，译著合计近200万字，总发行量超百万册。）

前 言

国际安徒生奖由国际少年儿童读物联盟于1956年设立,丹麦女王玛格丽特二世赞助,以童话大师安徒生的名字命名。最初只授予在世的作家,从1965年起,也授予优秀的插画家。该奖每两年评选一次,以奖励世界范围内优秀的儿童图书作家和插画家。获奖者被授予一枚金质奖章和一张奖状。获奖者限于长期从事青少年读物的创作并作出卓越贡献者。国际安徒生奖可谓儿童文学界的最高荣誉,被誉为“小诺贝尔文学奖”。

本书不是一般意义上的图画书鉴赏书,希望8~80岁的人都可以从中获益。它旨在向儿童及其家长推荐国际安徒生奖获奖插画家,按照年代顺序全面介绍1966—2016年共计26位获奖插画家的生平及其代表作品。具体分为三个板块:“生活掠影”,关注获奖插画家的创作背景和生活故事。“代表作赏析”,结合获奖插画家最具影响的代表作进行主题解读和艺术分析。“延伸阅读”,包括两部分内容:一是摘录对获奖插画家及其作品的精彩评论,二是本人的原创微评。本书是《生活启蒙:国际安徒生奖获奖作家导读》(安徽师范大学出版社2015年版)的续作。

本书的主导理念:

生活性:密切联系生活,关注生活中的种种问题。

思想性:善于提炼作品中的生活智慧和人生哲理。

艺术性:紧紧抓住每位插画家的个性艺术特征。

可读性:注意表达流畅,有一定文采。

拓展性:善于联想和纵横拓展,使文章既精致又丰满。

故事性:善于讲故事。

本书适合人群:

不知道如何解读一本图画书思想主题的人。可作为中小學生写作参考书。

对图画书不太了解,低估图画书意义的人,尤其是中小學生的家长们。

渴望了解自我、认识社会的儿童们。

深陷各种困境想得到思想启示和鼓舞的成人們。

所有关心儿童成长、关注图画书未来发展的人。

目 录

引 言 重新审视图画书的意义 / 001

1966 阿洛伊斯·卡瑞吉特 / 040

守护本真:《莉娜和野鸟》/ 041

1968 吉瑞·特恩卡 / 047

歌声的力量:《花姑娘的歌》/ 048

1970 莫里斯·桑达克 / 052

精神出游:《野兽出没的地方》/ 054

1972 依卜·斯旁·奥尔森 / 064

认同自我 照亮他人:《月光男孩》/ 065

1974 法尔希德·梅士高里 / 071

拓展生命 点亮梦想:《小黑鱼》/ 072

1976 塔吉扬娜·玛弗琳娜 / 078

自由的呼唤:《大海边》/ 079

1978 斯文·奥托 / 083

当下的幸福:《枞树》/ 084

1980 赤羽末吉 / 089

想象的盛宴:《好大好的红薯》/ 090

1982 兹比格纽·律夫力基 / 096

旅途绽放可能:《米夏的冒险》/ 097

1984 安野光雅 / 102

尊重生命:《喜欢大的国王》/ 103

1986 罗伯特·英潘 / 109

认同自己 温暖他人:《断喙鸟》/ 110

1988 杜桑·凯利 / 115

浮生若梦 不忘初心:《仲夏夜之梦》/ 116

1990 莉丝贝特·茨韦尔格 / 121

用爱装饰孩童的梦:《胡桃夹子》/ 122

1992 柯薇·巴可维斯基 / 127

幸福之窗:《小小花国国王》/ 128

1994 约克·米勒 / 132

自在的生活:《森林大熊》《再见,小兔子》/ 133

1996 克劳斯·恩西卡特 / 140

道义至上:《强盗》/ 141

1998 汤米·温格尔 / 146

拯救灵魂:《三个强盗》/ 147

2000 安东尼·布朗 / 153

责任的呼唤:《朱家故事》《大猩猩》/ 155

2002 昆廷·布莱克 / 161

成长寓言:《小怪兽》/ 162

2004 马克斯·维尔修思 / 168

爱与自由的世界:《青蛙弗洛格的成长故事》/ 169

2006 沃尔夫·埃布鲁赫 / 174

向死而生:《当鸭子遇见死神》/ 175

2008 罗伯特·英诺森堤 / 182

灵魂的出口:《最后的胜地》/ 183

2010 尤塔·鲍尔 / 191

守护天使:《爷爷的天使》/ 192

2012 彼得·西斯 / 197

呵护童心:《玛德琳卡》《玛德琳卡的狗》/ 199

2014 罗杰·米罗 / 205

直面黑暗 战胜恐惧:《若昂奇梦记》/ 206

2016 罗特劳特·苏珊娜·贝尔纳 / 211

生命中的玫瑰:《公主四点会来》/ 212

结 语 图画书的未来 / 218

主要参考文献 / 222

附 录 国际安徒生奖获奖插画家书目选(1966—2016) / 226

主题索引 / 232

后 记 / 234

引言 重新审视图画书的意义

图画书 (picture book), 也叫绘本, 作为文字 (或明确写出或暗藏画中) 与图画合奏 (图文或同存一页或跨页并存) 的一种童书样式, 一般几十页, 主要通过图文互补互动的形式来达到认识世界、播种善根、培育情商的功能。作为儿童文学的图画书一般指故事图画书, 它是文学与绘画艺术的完美结晶, 可谓童书中的极品。作为生活图谱, 图画书可以协助塑造儿童 (尤其是学龄前儿童) 健康的生活模式, 形象化地对儿童实施生活教育, 同时培育其自由的想象和意志; 作为生活之镜, 图画书可以让成人在审视人类反观自我的同时, 汲取教育之道和生活之道。

夸美纽斯的《世界图解》(1658年首版), 被誉为欧洲最早插图童书, 它只是儿童看图识字读本。约翰·纽伯瑞 1744 年出版的《迷你口袋书》则是配有插图的故事书。到了 19 世纪, 随着彩色印刷技术的发明和运用, 图画书开始迅速发展。其中对图画书产生深远影响的图画书作者有沃尔特·克兰、伦道夫·凯迪克、凯特·格林威等。到了 20 世纪, 图画书可谓进入成熟和丰收期。英国波特 1902 年出版的《彼得兔的故事》被誉为欧洲现代图画书的真正发端之作, 第一次让图画和文字共同参与来说故

事。旺达·盖格《一百万只猫》(1928年)被称为美国第一本真正意义上的图画书。二战后欧美图画书迎来黄金时代,各种图画书奖项也纷纷设立:美国凯迪克图画书金奖1937年创立,英国格林威图画书奖1955年创立,德国青少年文学奖1956年创立并设有最佳图画书奖,国际安徒生奖于1965年设立插画家奖。此外,意大利的波隆纳图书节也设立最佳图画书奖。在亚洲,日本图画书于20世纪中期在松居直等人推动下迅速发展;中国台湾在20世纪80—90年代迎头赶上,中国内地改革开放后开始发展并于世纪之交迅速兴起,进入21世纪图画书成为大陆童书出版热点之一。2009年丰子恺儿童图画书奖以及2010年信谊图画书奖成功举办,历届承续,促进了图画书在中国的蓬勃崛起。

目前图画书的境遇不容乐观:一方面,市场上的图画书种类繁多,但质量参差不齐;另一方面,还有许多大人(尤其是为人父母者)对图画书相当漠视,也不愿意买给小孩看。凡此种种,反映了出版方、创作者以及读者队伍对图画书功能和意义的认识还有待提高。也许,只有真正了解图画书的重要性,才能真正爱上图画书。

图画书事业就是爱的事业,让人心充满爱,让世界充满爱,让生活充满爱。接下来,我们先看看中外研究儿童文学的名家们如何阐释图画书的意义,看看还有哪些地方值得我们关注,然后从儿童与成人的双重视角重新审视图画书的意义。

一、中外名家对图画书意义的阐述

中外不少儿童文学著名学者对图画书情有独钟,从其对图画书的专著或文章中,我们可以概览他们对图画书的意义与价值的论述。通过比较分析,我们既可以全面了解图画书的意

义,也可以从中发现图画书意义和价值的未来生长点。

(一)外国儿童文学著名学者论图画书的意义

在儿童文学理论领域,图画书一开始并未受到重视。在世界儿童文学理论双璧的第一部《书,儿童与成人》(1932)中,阿扎尔对图画书只字未提。大约20年后,在世界儿童文学理论双璧的另外一部《欢欣岁月》(1953)中,李利安·H.史密斯专门设置一章论述图画书。李利安比较关注儿童心智的成长,认为图画书不仅唤醒了幼儿的感知能力,也在召唤他们的心智和情感^①。具体说来,图画书让幼儿通过耳朵倾听语言中的节拍以及声音中的韵律来给予他们一种纯粹的生理快感,同时图画书也通过视觉召唤儿童走进色彩缤纷的世界。儿童在一本图画书里追寻的是一场历险,满足了他们的想象力和好奇心,进而让他们获得审美愉悦。优秀的图画书会让儿童在无意识中经历某种审美经验。如果这种审美经验一再重复的话,就会在孩子身上形成一种高标准的艺术品位,可以形成将他与低质量、赝品以及平庸之作相隔绝的一道防护墙^②。此外,图画中主人公与他们之间不同的经历,会给他们带来一种超越日常的局限性生活环境的体验,并开阔他们的视野^③。

“日本图画书之父”松居直也非常关注图画书之于儿童健康成长的意义,他的核心思想是:借助图画书的亲子之间的语言交流是一个家庭最大的财富,可以播撒幸福的种子,因而图画书是幼儿教育的重要载体,亲子共读图画书有益于儿童身心健康成长。从他的《幸福的种子》《打开绘本之眼》《松居直喜欢的

①史密斯. 欢欣岁月[M]. 梅思繁,译. 长沙:湖南少年儿童出版社,2014:160.

②史密斯. 欢欣岁月[M]. 梅思繁,译. 长沙:湖南少年儿童出版社,2014:161.

③史密斯. 欢欣岁月[M]. 梅思繁,译. 长沙:湖南少年儿童出版社,2014:177.

50本图画书》等书中,我们可以概括出松居直对于图画书意义念念不忘的几个主要见解:

淡化用途,强调快乐。“图画书对幼儿没有任何‘用途’,不是拿来学习东西的,而是用来感受快乐。”^①而这种快乐是以语言为中介的。松居直的图画书论的基点是语言。他认为缺乏语言体验不利于儿童的健康成长。他有感于一个12岁成绩优异的学生杀人,指出“失去控制,诉诸暴力,这都是失去语言的后果。失去语言就是迷失了自我”^②。他说的语言不是那些无生命的知识和信息,而是一种“内心的语言”,一种拥有情感和温度的语言,它最初来自父母,尤其是母亲。当父母抱着孩子给他们读图画书的时候,孩子用耳朵倾听的不仅仅是故事,更是朗读者的情感,同时孩子也在用眼睛竭力从画面中搜索并体验快乐。松居直所谓的图画书中的语言包含两个系统:一是图画书中的文字,一是绘画^③。在此意义上,图画书通过大人深情饱满地朗读,让儿童感受快乐,传递亲情,进而在儿童幼小的心灵中播下幸福的种子。

淡化认知,强调想象力。图画书能够让我们看到日常生活中不曾看到或视而不见的东西。“看图画书就像用放大镜来看日常的东西一般,能带给幼儿新鲜而惊奇的感受”,图画书替我们缩小视野,定出视觉的焦点,创造出具体的图像世界,将不同的事物清楚而深刻地呈现在我们面前。“图画书使我们更清楚地看到、更深刻地感受到许多事物。这些事物我们常常不经意

①松居直.幸福的种子:亲子共读图画书[M].刘涤昭,译.南昌:二十一世纪出版社,2013:20.

②松居直.打开绘本之眼[M].林静,译.丁虹,译校.海口:南海出版公司,2013:185.

③河合隼雄,松居直,柳田邦男.绘本之力[M].朱自强,译.贵阳:贵州人民出版社,2011:10.

地看到、注意到,而且感兴趣,但是却没有真正用心去体会。”^①相对于认知能力,松居直更强调图画书对于儿童想象力的培育。他特别反感大人在孩子看图画书时间一大堆的问题,因为这些问题干扰了小孩子的自由想象。他认为“图画书与孩子的想象力,有极密切的互动关系”^②。图画书可以拓展孩子的想象,“是培育孩子的想象力的启蒙工具”^③。体验越多,想象力越丰富。

淡化自我中心,培育共存感。松居直认为,“人类在大自然中与其他生物共存,才是正确的”^④。“与其他生物共存”这一体验最初是与亲人尤其是妈妈共存。亲子阅读图画书,婴儿会清楚地感受到和谁在一起,并因此安心。“在人类成长的起点拥有的这种真挚的实际感受,终会成为人与人‘共同生存’的体验。”^⑤除了体验与亲人在一起,图画书还能让孩子体验到和他者也在一起。松居直曾举过一个例子,一个幼教老师在幼儿园为孩子们读根据俄罗斯民间故事改编的图画书《拔萝卜》,后来发生了让这位老师难忘的一件事。幼儿园的鞋柜因为下雨天潮湿而难以打开,以前碰到这种情况孩子们会立刻找老师,但是有一天老师发现鞋柜外传来有力的吆喝声,原来五六个小朋友排成一列,每个人抱着前面小朋友的腰,一边用力一边吆喝,试

①松居直.幸福的种子:亲子共读图画书[M].刘滢昭,译.南昌:二十一世纪出版社,2013:45.

②松居直.幸福的种子:亲子共读图画书[M].刘滢昭,译.南昌:二十一世纪出版社,2013:66.

③松居直.幸福的种子:亲子共读图画书[M].刘滢昭,译.南昌:二十一世纪出版社,2013:67.

④松居直.幸福的种子:亲子共读图画书[M].刘滢昭,译.南昌:二十一世纪出版社,2013:17.

⑤松居直.松居直喜欢的50本图画书[M].郭雯霞,杨忠,译.王林,审校.南昌:二十一世纪出版社,2011:139.

图打开它。松居直指出正是《拔萝卜》的故事培养了孩子们的共同体验。他说：“共同体验发展出共同的创造性活动(游戏)，会产生更强烈的共鸣和认同感，最后，每个孩子真正了解到同心协力的乐趣。这种共识和深刻的理解，是图画书在幼儿教育中的重要功能。”^①

综上所述，松居直特别看重图画书对于婴幼儿的意义。虽然他也意识到父母也要认知阅读图画书，但那都是为了更好地实施亲子阅读。2001年，在松居直、河合隼雄、柳田邦男的对谈语录《绘本之力》中，河合隼雄、柳田邦男就表达了图画书对于成人的重要意义：对于整天忙忙碌碌为生存奔波的大人来说，图画书可以为其呈现“生活本来的丰富性”，可以让其专心一致而非电子时代的精力涣散^②，可以协助大人思考“生与死”的问题、“生命意义”的问题^③。总而言之，图画书对于大人是富有乐趣的“珍贵的精神食粮”^④。不知道是否受到河合隼雄、柳田邦男的影响，松居直后来也开始重视图画书对于成人的意义。《打开绘本之眼》开宗明义：“图画书，是喷涌而出的语言的世界。图画书让孩子感受生的欢乐，给予孩子生的力量，也是让成人恢复青春活力的语言的源泉。”^⑤但是，该书也并没有全面落实这个观念，在其后记中他再次把图画书对成人的意义提上

①松居直. 幸福的种子：亲子共读图画书[M]. 刘滢昭，译. 南昌：二十一世纪出版社，2013：148.

②河合隼雄，松居直，柳田邦男. 绘本之力[M]. 朱自强，译. 贵阳：贵州人民出版社，2011：96.

③河合隼雄，松居直，柳田邦男. 绘本之力[M]. 朱自强，译. 贵阳：贵州人民出版社，2011：93.

④河合隼雄，松居直，柳田邦男. 绘本之力[M]. 朱自强，译. 贵阳：贵州人民出版社，2011：98.

⑤河合隼雄，松居直，柳田邦男. 绘本之力[M]. 朱自强，译. 贵阳：贵州人民出版社，2011：2.

议程：

在本书中，虽然对绘本与成人之间的关系没能进行深层次的考察，但在今后的绘本研究课题里，可以从幼儿、小学生开始，到初中、高中，再到成人（特别是为人父母时期）等各个阶段入手，以绘本这种“书”的存在到底具有什么样的意义和作用为视角，进行仔细的评价和分析^①。

松居直在《松居直喜欢的50本图画书》的前言中又明确指出：“我深信图画书并不仅仅是面向孩子的书，它也是面向大人，阐释深刻的寓意，令其深思的书。”^②然而就目前来说，图画书之于成人的意义还只停留在浅层次上，并没有被深入地研究。

加拿大著名儿童文学学者诺德曼对图画书也颇有研究，著有《话说图画：儿童图画书的叙事艺术》。他在其名作《儿童文学的乐趣》中专门设置一章论及图画书。诺德曼对于儿童文学的主要信念就是：儿童文学不仅仅属于儿童也适合成人，它是一项极具乐趣的体验，儿童文学提供的乐趣大多来自对话，即与别人一起谈论、思考甚至争辩^③。图画书作为儿童文学的一种，其价值和意义同样也以乐趣为中心，而且只要具备解开图画书奥妙的方法，所有年龄段的人都可以欣赏图画书。图画书提供的主要乐趣在于：读者能够感受到插画家是如何利用文字

①松居直. 打开绘本之眼[M]. 林静, 译. 丁虹, 译校. 海口: 南海出版公司, 2013: 186.

②松居直. 松居直喜欢的50本图画书[M]. 郭雯霞, 杨忠, 译. 王林, 审校. 南昌: 二十一世纪出版社, 2011: 前言.

③诺德曼, 雷默. 儿童文学的乐趣[M]. 陈中美, 译. 上海: 少年儿童出版社, 2008: 1.

