

图画书

彭懿

阅读与经典

感 谢

上海市作家协会
日本“日中文化比较研究读书会”
红泥巴读书俱乐部(<http://www.hongniba.com.cn/>)
信谊基金出版社
及各位友人

作者谨识

图画书：阅读与经典 / 彭 懿 编著

图书在版编目(CIP)数据

图画书：阅读与经典 / 彭懿编著. -南昌：二十一世纪出版社，2006. 9
ISBN 7-5391-3329-5

I. 图... II. 彭... III. 图画故事-简介-世界
IV. G236

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 024665 号

责任编辑 魏钢强 彭学军
装帧设计 魏钢强 电脑排版 章丽娜
出版发行 二十一世纪出版社 <http://www.21cccc.com>
出 版 人 张秋林 经 销 新华书店
印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司
版 次 2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷
开 本 889mm × 1094mm 1/16
印 张 17 字 数 503 千
书 号 ISBN 7-5391-3329-5/I·838
定 价 58.00 元

本社地址：南昌子安路75号 330009（如发现印装质量问题，请寄本社图书发行公司调换 0791-6524997）

1958年出生于沈阳。

毕业于复旦大学及日本东京学
艺大学,获教育学硕士学位。

现为上海少年儿童出版社编
辑,浙江师范大学儿童文学研究所
兼职教授。

系中国作家协会会员,上海市
作家协会签约作家。

主要学术著作有《西方现代幻
想文学论》《世界幻想儿童文学导
读》《宫泽贤治童话论》;书评集有
《幻想教室》;长篇幻想小说有《与幽

彭 懿

E-mail: pengyi3566@hotmail.com

灵擦肩而过》《半夜别开窗》《怪物也
疯狂》《魔塔》《妖孽》《湖怪》《九命灵
猫》《三条魔龙》;摄影旅行笔记有
《独去青海》《三上甘南路》《约群男
人去稻城》《很远很远的地方有片
树》《背相机的旅人》《租辆废车上天
堂·我的西藏之旅》《邂逅白狐·我的
新疆之旅》;译作有《遭遇异人的夏
天》《安房直子幻想小说文集》《花香
小镇》等,《花香小镇》获第11届
APPA(亚太地区出版者协会)图书奖
翻译铜奖。

图画书

阅读与经典

彭 懿 / 编著

 二十一世纪出版社
21st Century Publishing House

目 录

怎样阅读这本书	4
---------------	---

上篇：阅读图画书

[从头到尾阅读一本图画书]		潜在的节奏	27
封面	8	隐藏着的细节	30
环衬	10	留白与空白页	32
扉页	12	方向性	34
正文	14	空间与时间	36
封底	16	颜色	38
[图画书的形态]		框线	40
开本	17	视角	42
折页、散页及其他	20	画面大小与色调变化	44
[图画书的表现]		无字书	46
图画与文字的关系	22	媒材与技法	48
文字的排列	24	艺术风格	49
画面的连贯与叙述	25	题材	51

下篇：经典图画书

比得兔的故事	54	小黑鱼	107
100万只猫	59	爱心树	110
玛德琳	62	苏赫的白马	113
让路给小鸭子	65	彼得的椅子	116
小房子	68	古利和古拉	119
逃家小兔	72	我的壁橱里有个噩梦	122
在森林里	75	母鸡萝丝去散步	125
月亮,晚安	79	小熊可杜罗	128
莎莎摘浆果	82	小猪离家记	132
快乐的一天	85	驴小弟变石头	136
好脏的哈利	88	好饿的毛毛虫	139
克里特	91	和甘伯伯去游河	143
小蓝和小黄	94	迟到大王	147
月光男孩	97	魔奇魔奇树	150
野兽出没的地方	99	想念巴尼	153
米菲在海边	104	蒂奇	156

壁橱里的冒险	159	北极特快车	208
鼠小弟的小背心	163	月下看猫头鹰	211
森林大熊	166	睡不着吗,小熊?	214
活了 100 万次的猫	169	我们去猎熊	218
第一次上街买东西	172	隧道	222
雪人	175	三只小猪的真实故事	226
一个黑黑、黑黑的故事	178	疯狂星期二	229
影子	180	晚安,大猩猩	232
生气的亚瑟	183	猜猜我有多爱你	235
花婆婆	186	爷爷有没有穿西装?	238
大猩猩	189	不,大卫!	241
外公	192	我绝对绝对不吃番茄	244
打瞌睡的房子	195	奥莉薇	247
獾的礼物	199	忘不了外公啦	250
鳄鱼怕怕牙医怕怕	202	三只猪	253
要是你给老鼠吃饼干	205	我的兔子朋友	256

附录:参考资料和索引

全球儿童图画书三大奖项概要	260	参考文献	265
国际知名权威推荐书目和重要奖项	263	主题索引	267

经典图画书作者简介(按汉语拼音字母顺序排列)

阿诺德·洛贝尔	135	费利西亚·邦德	207	路德威格·比梅尔曼斯	64	汤米·温格尔	93
埃里克·布莱格维德	155	弗吉利亚·李·伯顿	71	罗伯特·麦克克洛茨基	67	唐·弗里曼	131
埃里克·诺曼	258	古田足日	162	罗伦·柴尔德	246	唐·伍德	198
埃兹拉·杰克·济慈	118	哈曼·范·斯特坦	252	马丁·韦德尔	217	田畑精一	162
艾蜜丽·弗利德	240	海华恩·奥拉姆	185	马尔克·西蒙特	87	筒井赖子	174
艾瑞克·卡尔	142	海伦·奥克森伯里	221	玛格莉特·怀兹·布朗	74	婉达·盖格	61
安东尼·布朗	191	吉恩·蔡恩	90	玛格丽特·布罗伊·格雷厄姆	90	威廉·史塔克	138
安妮塔·婕朗	237	简·约伦	213	玛丽·霍尔·伊特斯	78	五味太郎	204
奥德利·伍德	198	杰基·格莱希	240	玛西亚·布朗	182	喜多村惠	185
芭芭拉·弗斯	217	克雷门·赫德	74	梅瑟·迈尔	124	谢尔·希尔弗斯坦	112
芭芭拉·库尼	188	克里斯·范·艾尔斯		米歇尔·罗森	221	伊恩·福克纳	249
伯特·韦斯特拉	252	伯格	210	莫里斯·桑达克	103	依卜·斯旁·奥尔森	98
比阿特丽克斯·波特	58	莱恩·史密斯	228	佩姬·拉曼	234	约翰·伯宁罕	146
布莱斯·桑德拉尔	182	劳拉·乔菲·努梅罗夫	207	佩特·哈金丝	127	约翰·勋伯赫	213
赤羽末吉	115	雷蒙·布力格斯	177	齐藤隆介	152	约克·米勒	168
大村百合子	121	李欧·李奥尼	96	乔恩·司奇斯卡	228	约克·史坦纳	168
大卫·威斯纳	231	林明子	174	山姆·麦克布雷尼	237	中川李枝子	121
大卫·香农	243	泷平二郎	152	上野纪子	165	中江嘉男	165
大塚勇三	115	露丝·布朗	179	苏珊·巴蕾	201	朱迪恩·沃恩特	155
迪克·布鲁纳	106	露丝·克劳斯	87			佐野洋子	171

怎样阅读这本书

这是一本专门介绍图画书(Picture Books)的书。以下三页将帮助你阅读这本书。图画书是一个包容性很强的概念,它种类繁多,各个种类之间界线也非常模糊,比如有人把图画书分成婴儿书(Baby Books)、字母书(Alphabet Books)、数数书(Counting Books)、概念书(Concept Books)、

玩具书(Toy Books)……不过,本书主要讨论的是图画故事书(Picture Story Books)。

本书由上篇、下篇和附录构成,你现在看到的两页用图示的方法介绍这三个部分的内容和体例,翻过来的下一页将具体介绍什么是图画书以及图画书的历史。

版本——初版时间和出版者;本书使用的版本。
规格——高度×宽度
页码——按原书页码;如原书未标明页码,则从前环衬后的第一页起算。

作品名称——译名原则上使用中文版译名(包括简体字版及繁体字版),无中文版按原名直译。

作者——译名力求符合习惯,有时和中文繁体字版的译名不一致。

题图——用封面做题图。

主条目 上篇将如何阅读图画书的问题分解为 23 个相对独立的主题,每个主题分立一个条目。

引言 每个主条目都由引言切入,让读者对讨论的题目有个总的认识。

经典作品——以出版时间为序,羽状排列,当前介绍的作品用红色标示。

封面

封面我们太熟悉了,拿起一本书,首先映入我们眼帘的就是封面了。培利·诺德曼(Perry Nodelman)在《阅读儿童文学的乐趣》(The Measures of Children's Literature, 1996)一书中说得开门见山:“封面是我们对书进行预测最重要的来源。”哪怕是一个孩子,也可以从图画书的封面上猜出这本书讲了一个什么故事。

封面出现的种类
《Where the Wild Things Are》(1963)
莫里斯·桑迪(Maurice Sendak)

封面
《おじいちゃん》(1964)
冈本忠司
2003年9月10日印刷
31页

专门创作的封面画
多数图画书的封面都取自于正文里的某幅图画,但也有例外,比如约翰·伯宁罕的《外公》,日文版的封面上一个小女孩紧紧地贴在外公的车上,两个人随着一辆车子颠簸而下,后面还有一条狗紧跟不舍。这是一个书中并没有出现的场景,但读者读不出它原来发生的故事之后,都会想象约翰·伯宁罕的《外公》,日文版的封面上一个小女孩紧紧地贴在外公的车上,两个人随着一辆车子颠簸而下,后面还有一条狗紧跟不舍。这是一个书中并没有出现的场景,但读者读不出它原来发生的故事之后,都会想象约翰·伯宁罕的《外公》,日文版的封面上一个小女孩紧紧地贴在外公的车上,两个人随着一辆车子颠簸而下,后面还有一条狗紧跟不舍。

护封(外封面)
有些精装书(handcover)与平装书(paperback)不同,在厚实的硬壳外面还裹着一层外护封,一般是同一个画面,但画面的颜色与封面不同,护封的背面往往印着许多与这本书相关的信息,千万不能漏看。比如莫里斯·桑迪的《野性出现的地点》的护封的背面。

护封
《Where the Wild Things Are》(1963)
莫里斯·桑迪(Maurice Sendak)

封面
《おじいちゃん》(1964)
冈本忠司
2003年9月10日印刷
31页

护封(外封面)
有些精装书(handcover)与平装书(paperback)不同,在厚实的硬壳外面还裹着一层外护封,一般是同一个画面,但画面的颜色与封面不同,护封的背面往往印着许多与这本书相关的信息,千万不能漏看。比如莫里斯·桑迪的《野性出现的地点》的护封的背面。

我的兔子朋友

(美)埃里克·诺曼(Eric Rohmann) / 文+图

My Friend Rabbit | Roaring Brook, 2002
格林文化 杨令怡 / 译
2003年9月初版1刷 21cm × 27.6cm 32页

- 2003年凯迪克金奖金奖
- 美国儿童文学32002年推荐书目
- 入选美国国家图书馆《年度最佳童书》(2003)
- 美国图书馆学会年度好书推荐
- 入选北京图书馆“每个人都应该知道的100种图画书”书目

作品欣赏

我是一只褐色的小老鼠,小兔子是我的好朋友。他很善良,但是不管他做什么事,不管他走到哪里,总会惹出一箩筐的麻烦事。

这不,这天我刚得到了一架崭新的玩具飞机,他就把它飞到了树上。

我从驾驶舱里给甩了出来,还算我命大,被他一把接住了。我伤心地哭了,可小兔子信心十足地说:“别担心,小老鼠,看我的!”

他拉过来一头大象,推过来一头犀牛,又举过来一头河马,一头鹿,一条鳄鱼和骑在他头顶上的小松鼠,一头棕熊,一只鸭子,后面还跟来了五只小鸭子,不,是四只小鸭子,因为其中有一只是我!

《我的兔子朋友》封面

《我的兔子朋友》内页
想像一下,把这两幅图拼成一长条是什么情形。(8-9,10-11)

上篇 告诉读者如何从头至尾地阅读一本图画书;并以 123 本图画书为实例,从开本、图画与文字的关系等诸多**阅读图画书**方面深入浅出地探讨图画书的各种形态和表现。

次条目 从具体方面或特定角度对相关主题提供更多的信息和详细的论述。
插图 大量的插图提供生动直观的实例,详尽的图片注释交代图书的版本记录和读者须注意的细节。

下篇 介绍和解读从第一本图画故事书《比得兔的故事》问世百余年来出版的具有重要影响的 64 本世界经典图画书。

基本资料 包括作品名称、文图作者、初版时间、出版单位以及规格和页码等。
影响 包括所获奖项、上榜排名以及各种推荐记录。

原书页码

附录

参考资料和索引

为图画书研究提供方便检索的二次文献，包括儿童图画书重要奖项和权威书目名录、本书参考文献和引用书目以及主题索引。

图画书三大奖项

插图——选择最富特色的页面作为插图，结合文字简介，足以展示图画书的基本面貌和艺术魅力。

全球儿童图画书三大奖项概要

凯迪克奖 (Caldecott Medal)
由美国图书馆协会 (ALA) 颁发，表彰在儿童图画书领域做出杰出贡献的插画家。奖项设立于1938年，以纪念著名插画家约翰·凯迪克 (John Schoenherr)。

纽伯瑞奖 (Newbery Medal)
由美国图书馆协会 (ALA) 颁发，表彰在儿童文学领域做出杰出贡献的作家。奖项设立于1922年，以纪念著名作家约翰·纽伯瑞 (John Newbery)。

普雷贝奖 (Pura Belpré Medal)
由美国图书馆协会 (ALA) 颁发，表彰在儿童文学领域做出杰出贡献的作家，特别关注具有西班牙裔背景的作者。奖项设立于1991年，以纪念著名作家普雷贝 (Pura Belpré)。

国际知名权威推荐书目和重要奖项

国际安徒生奖 (International Andersen Award)
由国际安徒生奖委员会颁发，表彰在儿童文学领域做出杰出贡献的作家。奖项设立于1956年，以纪念著名作家汉斯·克里斯蒂安·安徒生 (Hans Christian Andersen)。

布内奖 (Buné Award)
由布内奖委员会颁发，表彰在儿童文学领域做出杰出贡献的作家。奖项设立于1978年，以纪念著名作家布内 (Buné)。

其他重要奖项
包括：国际儿童文学奖 (International Children's Literature Award)、国际儿童图画书奖 (International Children's Book Award) 等。

参考文献

1. 王林. 图画书研究. 北京: 人民教育出版社, 2009.

2. 朱自强. 图画书研究. 北京: 人民教育出版社, 2010.

3. 陈鹤琴. 幼稚园教育. 北京: 人民教育出版社, 1942.

4. 陶行知. 教育生活. 北京: 人民教育出版社, 1945.

5. 叶圣陶. 教育文集. 北京: 人民教育出版社, 1949.

6. 冰心. 冰心文集. 北京: 人民教育出版社, 1953.

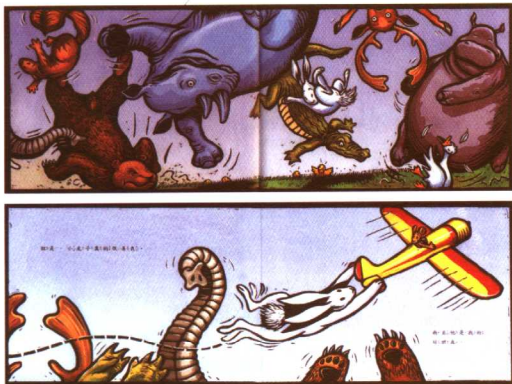
7. 冰心. 冰心儿童文学全集. 北京: 人民教育出版社, 1999.

8. 冰心. 冰心儿童文学全集. 北京: 人民教育出版社, 2003.

9. 冰心. 冰心儿童文学全集. 北京: 人民教育出版社, 2007.

10. 冰心. 冰心儿童文学全集. 北京: 人民教育出版社, 2011.

主题索引 列出全书涉及的所有重要主题和它们所在的页次，主题词按汉语拼音字母顺序排列。文后附有外文图画书中文译名对照表。

《我的兔子朋友》内页 (24-25, 28-29)

我们一个叠一个，大象跪在最下面，上面是犀牛，再上面分别是鸭子、鹿、棕熊、河马、鳄鱼、小兔子、小松鼠……还是够不到，于是小兔子抓住小松鼠，小松鼠又抓住了我，眼瞅着就要够到飞机了，可小兔子的手一松开了，我一把抓住了飞机的翅膀，大伙儿却劈里啪啦地全都摔到了地上。

大伙儿憋气冲天，把小兔子团团围了起来。就在这时，我驾驶着飞机救走了小兔子。小兔子抱住了我，说谢谢我，可是他挡住了我的眼睛。砰，飞机又挂到了树上。他信心十足地对我说：“别担心，小老鼠，看我的！”

◇ 作品解读 ◇

难怪埃里克·诺曼会受到凯迪克奖的青睐，这回竟别出心裁地用跨页的形式为我们矗立起了一座“生动的梯子 (living ladder)”！

看，你不得不把这两页竖起来看 (见下页)——

这太让人发噁了，大象不堪重负地半跪在地上，都快翻白眼了，那么多动物在它身上叠起了罗汉，一个压着一个。最奇怪的，就是那头巨胖无比的河马不知

为什么叠在了比他小不少的鹿和棕熊的上头，让人看上去既滑稽又捏了一把汗，仿佛一阵风吹来，这架头重脚轻的“梯子”就会稀里哗啦地倒下来……

埃里克·诺曼说，他最初是想以平视的角度画出大象、犀牛他们互叠的景象，但这样做只会又矮又挤，于是他改让动物们叠得有些倾斜，从左下角延伸到右上角，不仅效果不错，也改变了阅读的视觉方向，让读者有更多

的参与感。埃里克·诺曼的想象力还不止于此，他还为这个夸张而又诙谐生动的故事找到了一种极其吻合的画法。

他事后回忆说：“我用了好几个星期的时间，考虑和试验了各种各样的我所能想到的方法来绘制《我的兔子朋友》这本书。我试了浮版印刷、木刻、刮刀刻画、树胶水彩画、抽象拼贴画、三

……最后，我决定采用凸印的方式，结合明亮的颜色，因为这样看上去最符合故事所需要的感觉。被线条太富有表现力了，兔子来说吧，一勾上又黑轮廓线，就充满了动感，心勃勃而又精力充沛的欢呼之欲出了。再看大象几头庞然大物，正是版画的

效果，才让他们变得来，才让我们好像听到了沉重的喘息声……埃里

在这本图画书里创新的作是太多了，连他自己都是在冒险了；连续的跨页空间；黑色的外框非但没有故事的发展，还为热情的提供了一个舞台，以戏谑让身体比他庞大数十倍进场；简洁到了只剩下一背景……

让我们叹服的是，埃里是那么擅长地用绘画语言一个戏剧性的冲突，起而又幽默——看这一幅跨页，小老鼠站

在左边的一个角上，小兔子满头大汗地正在拉一头什么动物的尾巴，翻过来一看，哦，天哪，占据了三分之二画面的竟是一头巨象！再看这一幅跨页，明明上一页小兔子的手松开了，小松鼠已经一头栽下去了，可是埃里克·诺曼却接上叠罗汉的动物不表，好像吊我们胃口似的，偏偏画了四只惊慌逃窜的小鸭子。接下来……接下来的那一幅跨页，你当然知道发生了什么，一大堆动物从天而降，震得大地都抖动起来了！

这本书的文字很少，少到了

大象不堪重负地压着白熊，那头白熊无出的斑马叠在了比他小不少的鹿和棕熊的上头，让人看上去既滑稽又捏了一把汗。

极致，几乎就像是这些图画简短说明。

但千万不要忽视了这些文字，正是它们言简意赅地告诉我们：这是一个关于宽容的故事，在令人欢欣的图画背后，含蓄地表达了一个关于耐心和忠诚的思想。

如果没有了那首尾遥相呼应的“小兔子是我的好朋友，他很善良”，“他真的很好善良，而且他是我的好朋友”，我们一定会误读，以为这仅仅是一个逗趣的故事哈哈大笑而已，但有了这几句话，故事就不一样了，就是一个三岁的孩子也会懂得只有接受朋友的缺点，才会有好朋友的道理了。

那只小老鼠好可爱。不管他怎么遭殃，不管是从天上摔了下来还是挂在了高高的树上，伤心得都掉眼泪了，可他还是无怨无悔地说：“小兔子是我的好朋友！”

埃里克·诺曼

1957年出生于美国伊利诺斯州，是一名优秀的画家、版画家和作家。拥有亚利桑那州大学和伊利诺斯州的艺术学位。他曾经做过美术教师，并有大量的艺术作品被画廊展出和被博物馆收藏。他的第一本为孩子所写的图画书《时光飞逝》(Time Flies) 就赢得了1995年凯迪克奖殊荣。

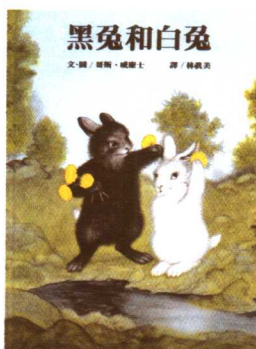
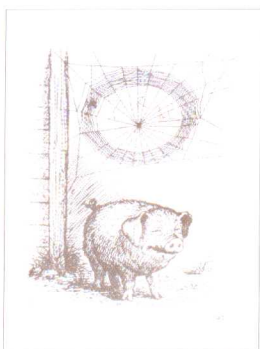
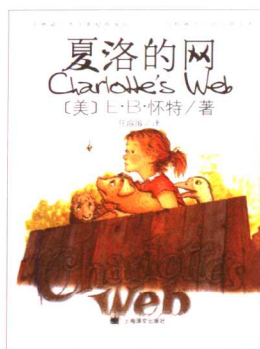
初版时间——每部作品都在时间轴线上用黑色倒三角标示初版年份。在这之前表示年份的圆点变成彩虹色。

作品欣赏 用最接近作品的语言，尽可能完整地讲述故事的全部内容。结合插图亲子共读，这部分很值得仔细鉴赏和品味。

作品解读 详细分析作品的创作背景、艺术特色，探寻作品中深藏的鲜为人知的奥秘。帮助你深入理解作品，了解作品在图画书发展史上的地位。

作者照片

作者栏 介绍作家和画家的生平、重要作品和艺术成就。同一作者不重复介绍，用☞指示参见。

夏洛的网(Charlott's Web, 1952) E·B·怀特(E.B.White) / 著
 加斯·威廉斯(Garth Williams) / 插图 任溶溶 / 译
 上海译文出版社 / 2004年6月初版1刷

黑兔和白兔(The Rabbits' Wedding, 1958) 加斯·威廉斯/文·图 林真美/译
 远流出版/2002年8月23日2版6刷

什么是图画书

什么叫图画书呢?写给孩子看的带插画(illustration)的书就是图画书吗?显然不是。《夏洛的网》所以会成为一本传世经典,加斯·威廉斯的插图功不可灭。但加斯·威廉斯的插图再好,《夏洛的网》也不是一本图画书,因为如果把插图删掉,丝毫不影响阅读,它照样还是一部“20世纪读者最多、最受爱戴的童话”。同样

是加斯·威廉斯,由他自写自画的《黑兔和白兔》则是一本图画书,它通过图画和文字讲述了一只黑兔和白兔结婚的关于爱的温馨的故事。

图画书是用图画与文字共同叙述一个完整的故事,是图文合奏。说得抽象一点,它是透过图画与文字这两种媒介在两个不同的层面上交织、互动来讲述故事的一门艺术。在图画书里,图画不再是文字

的附庸,而是图书的生命,甚至可以见到一个字也没有的无字书(Wordless Books)。

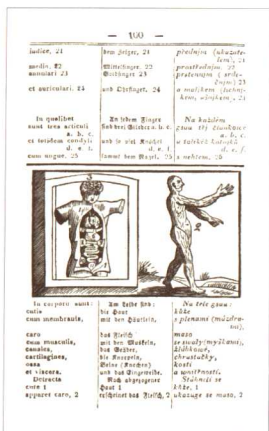
图画书非常强调画面的连贯,在规定的几十页之内,画面要形成一个连续的视觉映像。每一本图画书的作者(特别是绘画作者)都相当于一位电影导演,他必须在限定的篇幅里把一个故事讲得既清楚又好看,这就要求他具备熟练运用分镜头语言和把握

视觉节奏的能力。一本好的图画书,能让一个不识字的孩子仅看画面也能“读”出个大意。此外,一般来说图画书都有一个精心设计的版式,封面、扉页、正文以及封底构成一个完整的整体;左右两页文字与图画相互依存;依靠翻页推进情节……

还有一个观点值得介绍,就是多数人认为图画书是大人读给孩子听的。

捷克教育家扬·阿莫司·夸美纽斯(Johann Amos Comenius, 1592-1670)。

世界图绘
 (Orbis Sensualium Pictus)

图画书的历史

1658年,捷克教育家扬·阿莫司·夸美纽斯出版的《世界图绘》,被公认为是欧洲最早的带插图的儿童书。

图画书的诞生,则要归功于19世纪彩色印刷技术的发明及英国画家、出版家爱德蒙·埃文斯(Edmund Evans, 1826-1915)的开拓。他不仅致力于将彩色印刷提升到艺术水准,还造就了三位图画书的先驱者。这三个人分别是沃尔特·克雷恩(Walter Crane, 1845-1915)、伦道夫·凯迪克和凯特·格林纳威(Kate Greenaway, 1846-1915)。其中,伦道夫·凯迪克被后人誉为“现代图画书之父”,他探索图文关系并进

行实践,强调只有图文在视觉上变为一个整体,彼此之间才能真正融合。凯特·格林纳威的图画清新可喜,笔下那些散发着昔日玫瑰园气息的少女让人过目不忘。

20世纪初,英国出现了以比阿特丽克斯·波特(Beatrix Potter)为代表的图画书画家。到了30年代,英语圈图画书的主流渐渐地移向了美国,婉达·盖格(Wanda Gág)、路德威格·比梅尔曼斯(Ludwig Bemelmans)等一批天才的移民画家纷纷在图画书的舞台上崭露头角,图画书终于迎来了黄金时代。

伦道夫·凯迪克
 (Randolph J. Caldecott, 1846-1886)

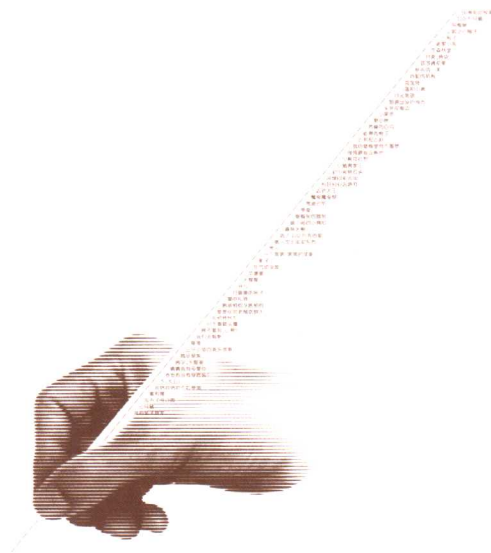
伦道夫·凯迪克为爱德蒙·埃文斯的《约翰·吉卜林的趣事》(The Diverting History of John Gilpin, 1878)一书所画的插图。其中骑马的约翰,后来成为美国凯迪克奖的标志。

窗下(Under The Window, 1879)
 凯特·格林纳威 / 图

上 篇

阅读图画书

封面

封面我们太熟悉了，拿起一本书，首先映入我们眼帘的就是封面了。培利·诺德曼(Perry Nodelman)在《阅读儿童文学的乐趣》(*The Pleasures of Children's Literature*, 1996)一书中说得开门见山：“封面是我们对书进行预测最重要的来源。”哪怕是一个孩子，也可以从图画书的封面上猜出这本书讲了一个什么故事。

野兽出没的地方

(*Where the Wild Things Are*, 1963)

莫里斯·桑达克(Maurice Sendak)

护封

封面

前勒口

(前)环衬

后勒口

扉页

外公(*Granpa*, 1984)
约翰·伯宁罕(John
Burningham)文·图
谷川俊太郎译
ほるぷ出版
2003年9月30日初版
31刷

专门创作的封面画

多数图画书的封面都是取自于正文里的一幅图画，但也有的不是。比如约翰·伯宁罕的《外公》，日文版的封面上一个小女孩紧紧地偎依在外公身后，两个人驾着一辆车子顺坡而下，后

面还有一条狗紧追不舍。这是一个书中并没有出现过的场景，但读完这个让人泪水沾衣的故事之后，谁都会想象得出这是外公生前与女孩游戏的一个场面了。像这样的封面，需要你读完整本书后回过头来再看一遍。

护封(外封面)

有些精装书(hardcover)与平装书(paperback)不同，在厚厚的硬壳外面还套着一张外

封面，一般通称护封，护封前后都有一个向里折的折口，又叫勒口。虽然图画书的护封与封面一般是同一个画面，但前

后的勒口上往往印着许多与这本书相关的重要信息，千万不能漏看。比如莫里斯·桑达克的《野兽出没的地方》的护

封的前勒口上就写着这本书获得过1964年美国凯迪克奖金奖，后勒口上则是关于这本书的评介。

天灵灵
(Jumanji, 1981)
克里斯·范·艾尔斯伯格
(Chris Van Allsburg)/
文·图 张剑鸣/译
上谊文化/1995年11
月30日初版1刷

窗外 (Through the
Window, 1970)
查尔斯·奇宾
(Charles Keeping)
文·图 林真美/译
远流出版/2003年4月
4日初版1刷

从封面可以猜故事

《花格子大象艾玛》的封面上是一只花格子的大象。“咦，大象不都是灰色的吗？世界上怎么会有彩色的大象？”一下就抓住了孩子的好奇心。艾玛是一头五彩缤纷的大象，它是大家的开心果，但它却总是不快乐：“每个人都笑我，我一定要想办法改变自己身上的颜色。”被誉为“现代寓言大师”的大卫·麦基在这本书里与幼儿循循善诱地探讨了一个“如何做自己”的问

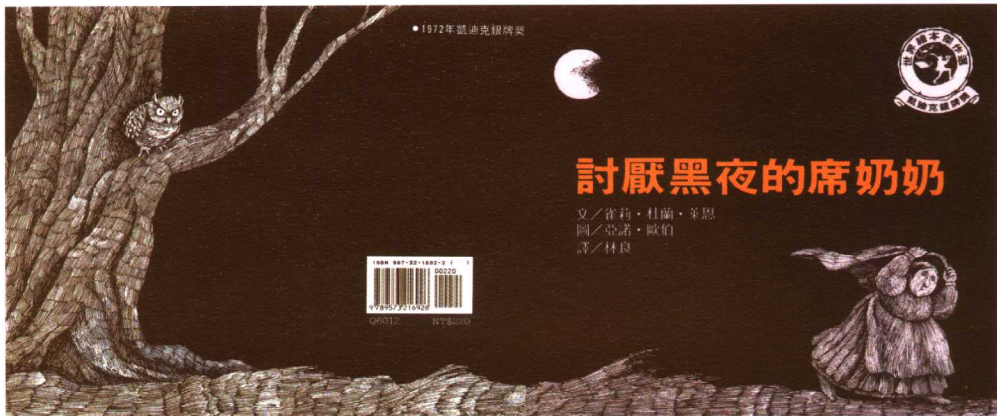
题。1982年凯迪克金奖作品、克里斯·范·艾尔斯伯格的《天灵灵》我们并不陌生，就是那个著名的每掷一个棋子，便会凭空冒出来一头狮子或是一群犀牛的时空交错的故事。封面上两只大猩猩蹲在厨房的餐桌上，一个小女孩推开门，目瞪口呆地站在那里。家里怎么会突然冒出来两个不速之客？一看就知道这是一个诡异的幻想故事了。《窗外》是两次英国凯特·格林纳威奖大奖得主查尔

斯·奇宾的一部现实主义题材的作品，冷色调的封面上，一个蓝色面孔的男孩正睁着眼睛眺望着窗外。翻开它，我们就随着这个名叫雅各的男孩的目光，看到了窗外街道上所发生的惊心动魄的一幕。

花格子大象艾玛
(Elmer, 1989)
大卫·麦基(David McKee)/文·图
蕊红/译
少年儿童出版社/2005
年5月初版1刷

讨厌黑夜的席奶奶
(Hildilid's Night, 1971)
雀莉·杜兰·莱恩
(Cheli Duran Ryan)/文
亚诺·欧伯(Arnold Lobel)/图
林良/译 远流出版
2003年12月12日初版8刷

和封底连在一起看

还有些图画书的封面，封面与封底连在一起构成了一幅图画，这就要求你把封面与封底同时翻开来看了。雀莉·杜兰·莱恩文、亚诺·欧伯图的《讨厌黑夜的席奶奶》是一本

获得了1972年凯迪克奖银奖的作品，它封面的尺寸是18.6cm × 23cm。漆黑的月夜下，怕黑的席奶奶正扯着一块披肩在逃避黑夜。席奶奶真是讨厌黑夜。她用锅煮黑夜，还像剪羊毛一样剪黑夜……蘸

水钢笔画淋漓尽致地表现出了席奶奶恐惧的黑夜，尤其是画家一笔一笔画出的那象征黑夜的大面积色块，还透着白纸的底色，给人一种星空闪烁的感觉。而当你把封底也一起翻开时，画面的尺寸顿时就发

生了变化，变成了18.6cm × 46cm，一下子变成了窄窄长长的一幅画面，这时我们看到，左边是一棵巨树，树上停着一只眼似铜铃的可怕的猫头鹰。哈，这下我们知道席奶奶怕什么了。

环衬

环衬是封面与书芯之间的一张衬纸,通常一半粘在封面的背后,一半是活动的,因其以两页相连环的形式被使用,所以叫“环衬”,也有人形象地称之为“蝴蝶页”。书前的一张叫前环衬,书后的一张叫后环衬。

环衬是最容易被人漏看的一页了!

孩子一般不会漏过环衬

《隧道》是英国超现实主义图画书大师安东尼·布朗最饱受争议的代表作之一。它的前后环衬画面的背景是相同的——左边是花卉图案的墙纸,右边是红色的砖墙,分别象征了女孩与男孩。问题是,前环衬花卉图案墙纸下丢着一本童话书,而在后环衬,这本童话书跑到了红砖墙的下边,与一个足球靠到了一起。孩子一般不会漏过环衬。英国学者莫拉格·斯泰尔斯(Morag Styles)在她与维克托·沃森(Victor Watson)合著的《说说图画

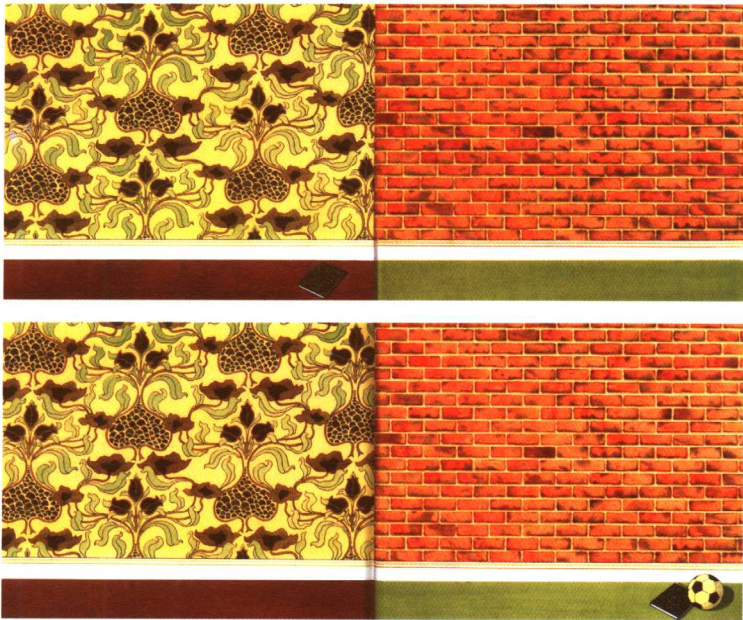
书:图画文本与小读者》(Talking Pictures: Pictorial Texts and Young Readers, 1996)中说,当她给一个小女孩读这本《隧道》时,小女孩一眼就发现在后环衬上,妹妹的书和哥哥的足球并排放到了一起。她问女孩:“为什么作家在前环衬上没画上一个足球呢?”女孩回答她道:“最后两个人好了呀……开头两个人不好。”

隧道(The Tunnel, 1989)
安东尼·布朗(Anthony Browne)
前环衬上没有足球。后环衬上不但多出来一个足球,那本童话书也从花卉图案的墙纸那边移到了红砖墙这边。

环衬的颜色

许多图画书的环衬仅仅是白纸或是色纸。不管是白纸还是色纸,都是大有讲究的,它们的颜色往往与讲述的故事十分吻合,是经过精心挑选的。比如,克里斯·范·艾尔斯伯格的《女巫的扫把》(The Widow's Broom, 1992),说的是一把衰老的女巫的扫把坠落人间的故事,它的前后环衬都是黑色的,

还有什么颜色比黑色更贴切这个灵异而又有那么一点阴森森的题材呢?莫莉·班(Molly Bang)的《菲菲生气了——非常、非常的生气》(When Sophie Gets Angry...really, Really Angry, 1999)获得过2000年的凯迪克奖银奖,它的环衬是象征愤怒情绪的红色,因为故事里的女孩菲菲一生气,就像一座快要喷发的火山,会发出火红、火红的怒吼。

前后环衬的呼应

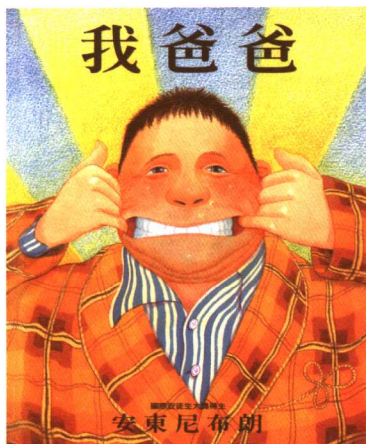
图画书的环衬绝对不是多余的,它与正文的故事息息相关。前后环衬遥相呼应,有时还会提升主题,甚至说出故事之外的另外一个结尾。

《我们去猎熊》说的是一家人又蹦又唱地去捉熊,结果熊没捉着,一家人反而却被熊追得落荒而逃……它的前后环

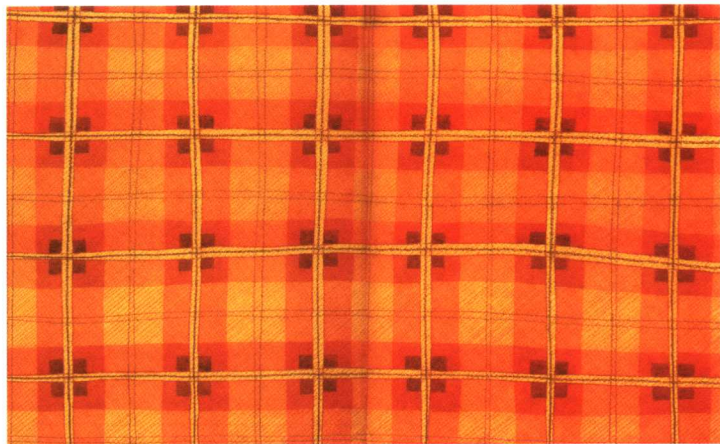
衬是同一个场景,都是一片看得见熊洞的海滩。但前环衬风和日丽,远处有帆影,天上还有海鸟在飞翔;而到了后环衬,不但天变黑了,帆影和海鸟也都不见了,只有一头孤零零的熊失落地走在阴霾满天的海滩上。本来读者还担心门外的熊会不会破门而入,这下放心了,熊垂头丧气地回去了。

我们去捉熊
(We're Going on a Bear Hunt, 1989)
前环衬故事还没有开始,但这好天气已经预示了一个好心情的故事即将开始。后环衬为这个故事画上了一个圆满的句号。

我爸爸(My Dad, 1998)
 安东尼·布朗 / 文·图
 何仪 / 译
 格林文化
 2005年5月初版1刷

封面

环衬是“我爸爸”格子睡衣的局部。

我妈妈(My Mum, 2005)
 安东尼·布朗 / 文·图
 黄钰瑜 / 译
 格林文化
 2004年2月初版8刷

封面

环衬是“我妈妈”花睡衣的局部。

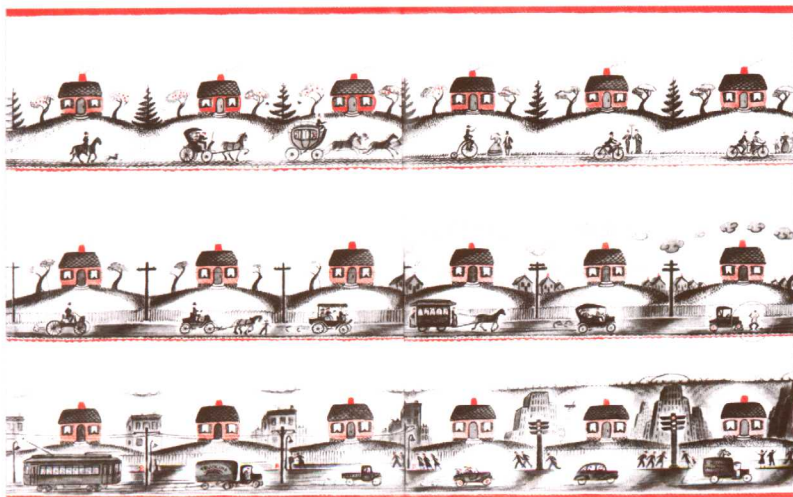
环衬的图案

环衬印上图案的图画书，也不在少数，可千万不要以为它们仅仅是起装饰作用的图案。别放过它们，也许看完全书你就会恍然大悟了。安东

尼·布朗在《我爸爸》这本幽默的图画书里，透过孩子夸张的幻想，塑造了一个让人笑破肚皮的爸爸形象：这个爸爸一天到晚穿着一件长长的睡衣，他不怕狼，一跳就可以跳过月

亮，吃得像马一样多，游得像鱼一样灵活……《我妈妈》这本书可以说是《我爸爸》的姐妹篇，秉承上一本书的风格，塑造了一个让人眼花缭乱的妈妈形象。《我爸爸》的环衬上

的图案是“我爸爸”身上那件棕黄色睡衣的一个小小的局部，而《我妈妈》的环衬则是“我妈妈”身上那件缀满五颜六色小花的睡衣的一个小小的局部。

小房子(The Little House, 1942 Virginia Lee Burton)环衬

考考你的眼力

偶尔，画家还会在环衬上与孩子们开一个小小的玩笑，考考孩子的眼力。弗吉尼亚·李·伯顿是美国图画书最伟大的先行者之一，她在传世名篇《小房子》的环衬上，就埋伏了一个小人——小房子

伫立在山丘上，它面前不断掠过的是象征时代变迁的交通工具。先是骑马的人，然后是马车、独轮车、自行车、汽车、有轨电车……注意看，第二行最右边有一辆汽车停在了那里，一个人挥着帽子正在那里跺脚大叫呢！

找到了吗？

作者的这点小把戏，往往逃不过孩子的眼睛。不过，你看，小人的脸朝向我们，是在呼唤书外的我们吗？

扉页

扉页又叫主书名页，就是环衬之后、正文之前的一页，上面一般写着图书的书名、著作责任者（作者和译者等）以及出版者的名称。除了上述文字信息，图画书往往从扉页开始就有图画，这些图画的作用可不容小视。

扉页告诉你谁是主人公

有的图画书，扉页的画面就是单独一页。瑞士画家马库斯·菲斯特的《彩虹鱼》是一本美不胜收的书，作者使用了一种“镭射烫金”的技术，彩虹鱼的一片片鳞片在光线下会放射出七彩光芒，宛若彩虹。扉页书名下那尾熠熠闪光的鱼，正是书中的主人公。再比如瓦拉里·托马斯文、科奇·保罗图的《女巫温妮》，女巫温妮和一只黑猫住在一幢黑色的房子里，一天，她挥舞魔杖，把黑猫变成了草绿色的猫、变成了五颜六色的彩色猫，到最后，她把自己的房子都变成了五颜六色的彩色房子。一看扉页上那位打扮得花枝招展的女巫，就知道这本书讲述的是她的故事。这个疯狂女巫的滑稽故事，先后赢得过1987年英国儿童书奖和1988年小读者自己投票选出的“红房子童书奖”。

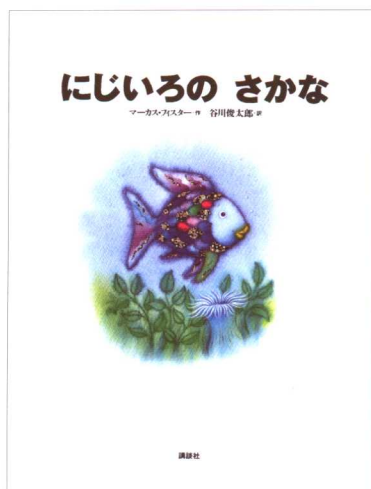
六色的彩色猫，到最后，她把自己的房子都变成了五颜六色的彩色房子。一看扉页上那位打扮得花枝招展的女巫，就知道这本书讲述的是她的故事。这个疯狂女巫的滑稽故事，先后赢得过1987年英国儿童书奖和1988年小读者自己投票选出的“红房子童书奖”。

女巫温妮 (Winnie the Witch, 1987)
瓦拉里·托马斯 (Valerie Thomas) / 文
科奇·保罗 (Korky Paul) / 图
依一 / 译
吉林美术出版社 / 2003年1月初版 1刷

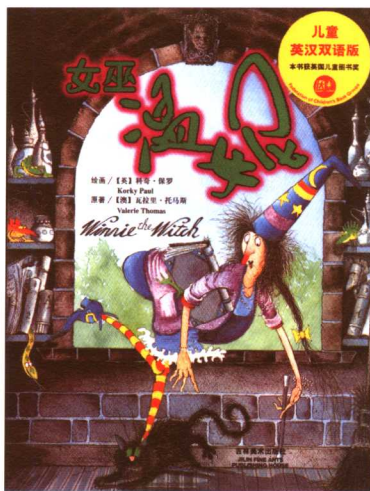

封面

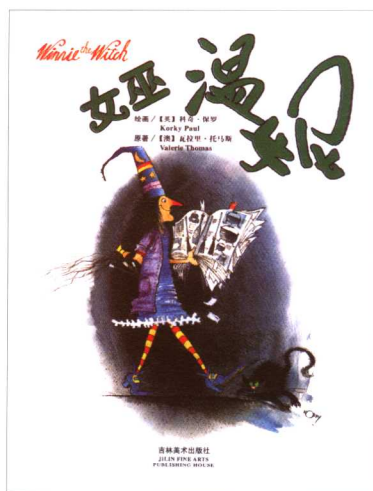
彩虹鱼 (The Rainbow Fish, 1992) 马库斯·菲斯特 (Marcus Pfister) / 文·图
谷川俊太郎 / 译 讲谈社 / 2004年3月31日初版 13刷

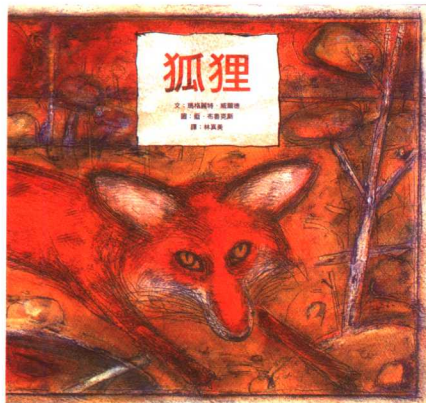
扉页

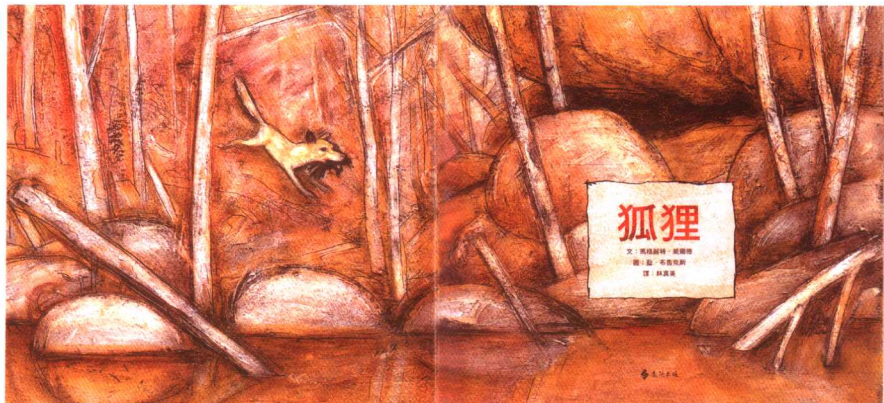
封面

扉页

狐狸 (Fox, 2000) 封面和扉页
玛格丽特·威尔德 (Margaret Wild) / 文
罗恩·布鲁克斯 (Ron Brooks) / 图
林真美 / 译
远流出版 / 2003年4月4日初版 1刷

跨页的扉页图

也有图画书的扉页，与前环衬的背页合成了一幅双页的画面，比如玛格丽特·威尔德文、罗恩·布鲁克斯图、获得2001年澳大利亚童书奖图画书大奖的《狐狸》，画面相比单页，整整增加了一倍，一

条狗咬着一只受伤的鸟从森林大火里逃了出来，火舌般的狐狸，还有火红的沙漠……或许是这些关于“火”的意象，使得这本书呈现出一种暗红色的基调，仿佛有火苗在燃烧。形成了一种强烈而具有震撼性的视觉冲击力。

封面

扉页

三个强盗(The Three Robbers, 1961)
 汤米·温格尔(Tomi Ungerer) / 文·图 今江祥智 / 译
 偕成社 / 2004年11月改订版 155刷

封面

扉页

大卫去上学(David Goes to School, 1999)
 大卫·香农(David Shannon) / 文·图 小川未央 / 译
 评论社 / 2004年10月30日初版 4刷

会讲故事的扉页

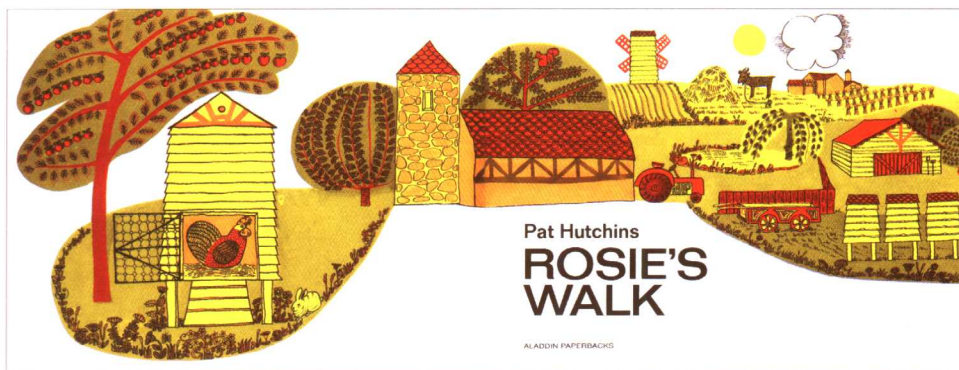
扉页不仅仅是通向正文故事的一扇门,不仅仅只是告诉你谁是故事的主人公,它有时还会讲故事,作者会故意在这里埋下一个悬念,吊起你的胃口。你看汤米·温格尔的这本光是在日本就卖出了 100

万册的《三个强盗》,一轮黄色的满月之下是三个头上戴高帽子的人,漆黑的帽子漆黑的脸,只有眼睛是白的……汤米·温格尔对颜色的感觉让人惊叹,暗蓝色的背景中,三个黑色强盗宛如剪影一般。今天晚上他们要去抢什么呢?就这

么一个迷雾重重的扉页,就已经让人欲罢不能了。

大卫·香农在《大卫去上学》的扉页上,也给我们留下了一个悬念:一位穿着红色高跟鞋的女老师双手交叉地站在讲台前面,最吸引人日光的,还是女老师那双呈外八字

形站开的脚了。尽管她的脸被切掉了,但我们看得出她是彻底地生气了。淘气的大卫这回在学校又闯了什么祸呢?读者还没看故事,就已经为大卫担起心来了!

Pat Hutchins
**ROSIE'S
 WALK**

ALADDIN PAPERBACKS

母鸡萝丝去散步
 (Rosie's Walk, 1968.
 Pat Hutchins)
 扉页是母鸡萝丝的一张散步地图。

扉页给我们第二次阅读的乐趣

还有的扉页,头一次看时还看不出什么名堂,但当你读完了整个故事回过头来再看时,就会明白作者的良苦用心了。佩特·哈金斯是一位英国女画家,她的《母鸡萝丝去散步》非常有名。萝丝是一只大大咧咧的母鸡,这天它在农场兜了一个老大的圈子,却不知道后面始终跟着一只垂涎三尺的狐狸!其实,这本书的扉页就是母鸡萝丝的一张散步地图。对照地图,可以一一找出那只狡猾的狐狸是在哪里踩到了钉耙,是在哪里栽进了水塘里……看,扉页给了我们第二次阅读的乐趣。

有时,扉页还要与书后的版权页(也有相当多的图画书的版权页是在前面)对照着看。婉达·盖格的《100万只猫》是美国最古老的一本图画书了,它的扉页上是一只小猫不安地蹲在树下。咦,不是100万只猫吗?怎么是一只?别急,等你读完了这个故事,就会知道这是一只多么幸运的猫了。要不,故事结束时,这只小猫怎么会安心地在版权页上睡着了呢?

100万只猫 (Millions of Cats, 1928.
 Wanda Gág)扉页和版权页

文·圖 / 汪建·佳谷
 譯 / 林義美
 臺灣出版公司

MILLIONS OF CATS
 Written and illustrated by Wanda Gág
 Copyright © 1928 by Wanda Gág
 Reprinted by permission of the Estate of Wanda Gág
 Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
 Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
 100 MILLIONS OF CATS
 Copyright © 1928 by Wanda Gág
 Reprinted by permission of the Estate of Wanda Gág
 Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company