

图画书的讲读艺术

陈晖 / 著

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



图画书 的讲读艺术

陈晖 / 著

图书在版编目(CIP)数据

图画书的讲读艺术 / 陈晖著. — 南昌 :

二十一世纪出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5391-5356-8

I. ①图… II. ①陈… III. ①图画故事—文学研究

IV. ①I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 235856 号

图画书的讲读艺术

陈 晖 著

责任编辑: 熊 焱 张海虹

出版发行: 二十一世纪出版社 (南昌子安路75号)

出 版 人: 张秋林

经 销: 新华书店

印 制: 北京尚唐印刷包装有限公司

版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 数: 1-3,800册

印 张: 6.25

字 数: 100千

书 号: ISBN 978-7-5391-5356-8

定 价: 29.80元

如发现印装质量问题, 请寄本社图书发行公司调换。

服务热线: 0791-6524997

图画书 的讲读艺术

陈晖 / 著

致 谢

特别感谢中西文纪子女士担任本书的专业顾问。我和她曾先后师从北京师范大学张美妮教授攻读儿童文学硕士学位，有师姐妹之谊。中西女士对图画书的精深造诣和专业精神尤其让我感佩，她以一贯的认真态度校阅这本书的稿子，贡献她许多宝贵的学识和见解。

我要郑重感谢我的多位研究生，在连续几年的与图画书有关的教学工作中，我和代冬梅、唐玲、王潋昕等同学讨论、分享我的诸多观点和看法，获得许多有意义的回馈；毕海、孙静、张琳、廖韵涵、范燕妮、宋文婧等几位研究生协助我开展了儿童图画书阅读实验，他们的实验结果对本书结论的形成与印证有特别的帮助。张琳还在书目索引方面付出了艰辛的劳动。

我还要感谢台湾台东大学的资深教授林文宝先生，在他先后带学生访问北京师范大学期间，多次赠予我台湾出版的图画书方面的著作。

北京师范大学附属实验小学李新月老师，北京景山学校黄岚老师，北京师范大学亚太实验学校校长徐向东先生，以小学课堂及课外图画书讲读的教学实践，特别支持了我的相关研究，在此一并致谢。

感谢北京蒲蒲兰文化发展有限公司。

感谢接力出版社、高等教育出版社、新经典文化有限公司等出版机构提供实验用图画书、资源和有关出版资讯。

感谢二十一世纪出版社的出版支持。

目 录

上篇 图画书的艺术构成及讲读原则	7
一 图画书——图画故事书——儿童图画书的讲读	9
二 图画书的故事——故事的讲读	14
1 图画书的故事	14
2 图画书故事的讲读	22
三 图画书的图画——读图与讲图	29
1 读图：图说了什么？怎样说的？读图读什么？怎样读？	29
2 讲图：要不要讲图？讲什么？怎么讲？	33
四 图画书的文字——文字的读与说	41
1 图画书的文字	41
2 文字的读与说	46
五 图画书的主题——主题的意会与言传	52
1 图画书的主题形态	52
2 图画书主题的领悟与把握	61
六 图画书设计的整体阅读	67
1 图画书的整体构思与设计	67
2 图画书设计的整体阅读	72
七 艺术的讲读与讲读的艺术	75
1 理念与原则	75
2 方法与策略	78

下篇 各种风格图画书的讲读示例	85
母鸡萝丝去散步	87
小蓝和小黄	91
风到哪里去了	95
胆小如鼠的巨人和胆大包天的睡鼠	99
月光男孩	103
三只山羊嘎啦嘎啦	107
100 万只猫	111
雪 人	115
活了 100 万次的猫	119
我的爸爸叫焦尼	123
爷爷一定有办法	127
小皮斯凯的第一个朋友	131
荷花镇的早市	135
爱心树	139
流浪狗之歌	143
隧 道	147
小房子	151
在森林里	155
莎莉，离水远一点	159
快活的狮子	163
爷爷有没有穿西装？	167
三只小猪	171
玛德琳卡的狗	175
世界上最美丽的村子——我的家乡	179
树真好	183
书目索引	187

上篇

图画书的艺术构成
及讲读原则



图画书——图画故事书——儿童图画书的讲读

图画书，英文名称“picture book”，是一种以图画为主要表现内容的读物，一般情况下以出版物的形式与读者见面。广义的图画书，涵盖面十分广泛，有文学类、科学类之分，还包括概念书、字母书和玩具书等特殊品种。图画书在日本及港台地区又被称作“绘本”，而在中国大陆读者的理解中，等同“绘本”概念的图画书，主要是指儿童图画故事书——“picture story book”——“一种专为儿童设计，依靠一连串图画和为数不多的文字结合，或者完全没有文字，全靠图画来传递信息、讲故事的图书”*(P.1)。

在中国儿童读物的体系中，“图画故事书”是长久以来已有的概念与品种，名称主要指代那一类提供给学龄前幼儿及学龄初期儿童阅读的、图文并茂的故事类读物。“picture story book”与这类读物显然并不是一个概念，虽然它们有时还共用“图画故事”的名目。我们现在关注和探讨的、与“picture story book”对应的图画故事书，是基于以图为主的图文关系创作的、具有文学性和独特艺术品质的、阅读与欣赏都有别于传统儿童图画故事读物的作品。在下面的讨论中，没有另加限定和解释的“图画书”概念，都指代此类图画故事书。本书还会与主要以文字叙述和表达的儿童故事相比较，相关作品将被简要的称为“文学故事”。

理解和研究这种新兴图画书的性质和特征，势必选择新的角度，比如“平面视觉艺术”、“视觉元素的表意和描绘功能”等，但图画书叙

述故事，在相当程度上具有叙事文学的性质和特点。儿童文学工作者，一般会更重视其文学范畴的解读和意义，从图文共同叙事的方向研究图画书。

不同专业背景的图画书研究者已达成的共识包括，图画书是“图画”和“文字”结合而成的“复合”文本，通常是由“图像”和“语言”两个符号系统共同呈现，并在作者与读者交互作用中完成其艺术空间的最终构建；图画书作品会反映特定时代和社会的文学、美学、教育学的观点，体现作者和绘者个人的情感、态度、价值观及艺术个性；图画书主要为儿童创作，但许多作品拥有并适合包括成人在内的广大读者；**图画书艺术的新颖、独特、广阔、丰富与深刻**，决定了图画书的阅读和鉴赏、图画书图画和文字的解读、理解、感受和评价，需要比较专业的理论指导及艺术经验的支持。

儿童是图画书主要的阅读群体，虽然儿童对图画的叙述与表达有着天然的，有时甚至比成人还要敏锐的观察、发现与领悟能力，从现实的阅读情形看，儿童的图画书阅读过程通常还是有成年人参与，他们不仅提供阅读方面的引导和协助，同时还适应和满足着儿童情感和心里方面的需求。成人为儿童讲读是图画书基本而常态的阅读方式。

需要指出，**讲读与自读**这两种欣赏方式并存于各个年龄段儿童的图画书阅读中，即使有主次或先后顺序的不同，却不能相互替代。如果说儿童的自读更取决于儿童本来的兴趣、爱好，建立于儿童自然的感知和体验，成人的讲读则立足于解读、诠释，将阅读导向深层次的理解、体会、揣摩与认识。鉴于两者存在概念、形式、目标、意义的不同，我们在研究图画书讲读时必须首先明确，儿童自主阅读图画书是同样重要的阅读方式，儿童图画书阅读需要“自读”与“讲读”两种方式的相互配合、补充和支持。所以日本图画书研究者松居直在他的《我的图画书论》中会既“请大家把‘图画书不是让孩子读，而是由大人读给孩子听’这一点当做基本原则来考虑”^{**}(P.41)，同时又“请大家更珍惜儿童自己看图画书的时间”，认为“一边看书，一边沉浸在幻想中，是幼小

的孩子和图画书的世界成为一体的真正的读书的时刻”^{**} (P.18)。成人在讲读图画书时,适当保留儿童自己阅读的时间、过程和空间,是非常正确而必要的。

图画书的“讲读”概念,实际上包含讲述、朗读、讨论等多种元素和阅读形式。只有这样的理解,才能契合并恰当描述图画书讲读的过程与状态。基于我们研究的是讲读的艺术,本书的讲读者被预设为“成年人”——事实上,儿童也经常自主担当图画书的讲读者,向同伴包括成年人讲读图画书,儿童读者的“讲读”会在相关论述中被合并考虑。在图画书的讲读活动中,儿童同时兼具着参与者和受众的双重身份,无论是哪一种,儿童的阅读心理、情感、思维活动状态都是重要的考察基础,是图画书讲读研究展开的背景和依据。图画书讲读的研究因此主要不是图画书艺术的研究,而是图画书阅读研究和读者接受研究。

图画书讲读的意义和目的,成年人和儿童的理解和愿望并不完全一致。快乐而充分的图画书阅读应该是儿童与成人共同的目标。与文学作品主要以语言文字表现内容不同,图画书采用图画和文字两个符号系统各自又共同叙述故事,在图画书阅读中,读者无法同时和同步欣赏图与文,他们只能先看文字或先看图画,必须在图文间穿梭交替;与此同时,图画书图文关系又不同程度的存在交错、避让、咬合等对应或不完全对应;此外,图画书往往文字简约、细节丰富、图画和文字潜藏着种种暗示。这都让图画书阅读变成了比文学作品阅读更复杂、更具有挑战性的过程,图画书因此具有了讲读的必要和空间。讲读在不同年龄阶段儿童(无论识字与否)的图画书阅读中同样被需要,从根本上还是源于图画书的特殊的艺术构成和品质,源于图画书图文复合文本形式、视觉及造型艺术的特殊欣赏方式。

儿童对成人图画书讲读有更倾向于心理和情感层面的期待和诉求。在图画书阅读中,儿童需要和成人一起经历阅读过程、唤起体验、增进趣味,享受亲密的情感氛围以及沟通交流的愉悦,分享彼此的发现和体会,进行共同的探索,这些都构成和加深了儿童阅读图画书的快

乐体验。图画书讲读这一方面目的和意义非常值得我们关注和重视。不用说针对年龄偏小的幼儿或在家庭的亲子阅读，就是在学龄儿童的教室里，呼应和满足儿童阅读心理、情感需求也应确定为讲读儿童图画书重要的目的和出发点。

本意是协助和支持儿童阅读的图画书讲读，现在日益明显地被赋予了具体的教育目标和功能——比如通过图画书阅读发展儿童的思维能力、想象能力以及包括“听、说、读、写”在内的语言理解和运用能力等等，而这种目的或作用应该在怎样的意义和程度上被确认则是值得探讨和思考的问题。现实的状况是，伴随图画书日益成为儿童教育资源特别是学校教育的课程资源，教学性质和方式的图画书讲读在学校、在校外、在家庭广泛普及和应用，教师和教育意识强烈的家长似乎普遍接受和认同“阅读——理解——讨论”的学习性图画书讲读模式。而这种越来越趋于“同质化”、“单一化”的图画书讲读，不但不能切近图画书最为突出的独特创意、设计和个性化风格，更导致图画书讲读逐渐偏离了图画书阅读最重要而根本的目的——体验阅读快乐和欣赏图画书的艺术。我们需要认识到，**应当保证儿童有基于他们自己兴趣、选择和个性的自由、自主的图画书阅读，而不是把成人的理解和思想通过讲读过程简单灌输或传导给他们。**

很多图画书研究者都认为，了解图画书的艺术构成，熟悉图画书“符码体系”和“语法规则”，会让我们对图画书的阅读更有效、更深入，对图画书文本的特点和价值更有体会和收获。这提示我们，图画书讲读的内容、方法与策略在相当程度上关联着对图画书艺术的尊重、认知和把握。但同时，我们也应该充分注意到，图画书同时具有叙事文学的特征，**图画书的讲读既是视觉艺术的讲读，也是文学性质的讲读**，图画书的故事、主题、文字表达（无字书除外）仍然是图画书讲读的重点，图画书的讲读与文学作品的讲读一样，首先指向文本所传达的人文的、社会的、情感的体验和感受，没有必要也不能单纯指向和着重于图画技术的鉴赏。

图画书的讲读，会因为阅读文本的品质与特点、儿童读者年龄、阅读活动性质、规模、场所的不同而有不同的内容和形式，比如在家庭、学校(包括课堂、课外)、图书馆或小组、同伴间开展阅读时，图画书讲读的指导思想、目标、原则和过程就会有针对和调整的必要，并随即发生不同的反应、效果与意义；家长、教师、作者、出版者、推广者、研究者等身份目的不同的讲读者，即使讲读同一本图画书，所选择的讲读重点、角度与方式的处理也会有明显的差别。

本书的研究核心定位于图画书的讲读艺术而非图画书的艺术，但同样必须将图画书艺术作为讲读的前提与基础。图画书文本通常作为一个设计整体呈现于读者面前，作品的讲读当然也是一个无法分割的系统过程。从论著的结构和叙述的条理性考虑，本书的研究还是选择从分别讨论图画书故事、图、文、主题、设计的讲读入手，继而从总结的层面探讨图画书讲读的理念与原则、艺术与技术，最后提供经过现场实验的 25 部经典图画书的讲读方案和建议，目的是印证和实践相关理论、方法与策略，同时也给教师、家长、儿童阅读工作者的图画书讲读提供有参照和借鉴意义的实例。

* *Word about Picture: The Narrative Art of Children's Picture Books* (by Perry Nodelman
University of Georgia Press 1988)

** 《我的图画书论》(松居直 著 季颖 译 湖南少年儿童出版社 1997.7)

图画书的故事——故事的讲读



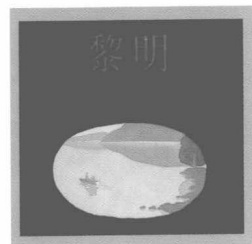
月亮晚安

马格丽特·怀兹·布朗 文
克雷门·赫德图 黄迺毓 译



逃家小兔

马格丽特·怀兹·布朗 文
克雷门·赫德图 黄迺毓 译



黎明

乌利·舒利瓦茨 文/图
彭懿 译

1 图画书的故事

派瑞·诺德曼曾认定图画书“不仅是儿童文学最常见的形式，也是特别为孩子保留的**说故事形式**”*(P.247)。我们将图画书的讲读设定为故事类图画书的讲读，也是基于图画书这种核心性质和构成的认定。本书对讲读的研究和讨论自然也从故事开始。

图画书的故事类型，跟一般的儿童故事并没有大的差别，从题材或表现形态分，大致有儿童生活故事、民间故事、幻想与动物故事主要的几种类型，常见的还有文学经典的图画文本以及传统故事的重述、改写或戏仿。因为以图为主，具体而直观的刻画和表现更有利于儿童的感受 and 了解，与文学故事相比，图画书似乎更擅长于表现一些描述古代或异域生活的故事。

图画书首先以图画吸引儿童，儿童阅读图画书，注意力也更集中于图画，但图画书之所以成为儿童最钟爱的读物品种，与它们