

DUKU

读库

0906

DUKU

读
库

0906

主编 张立宪

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目(CIP)数据

读库0906/张立宪主编. —北京: 新星出版社, 2010.1

ISBN 978-7-80225-883-9

I. 读… II. 张… III. 文学—作品综合集—中国—当代IV. ①I217-61

中国版本图书馆数据核字(2010) 第017053号

读库0906

出版发行: 新星出版社

出 版 人: 谢 刚

社 址: 北京东城区金宝街67号隆基大厦 100005

网 址: www.newstarpress.com

电 话: 010-65270477

传 真: 010-65270449

法律顾问: 北京市大成律师事务所

经销电话: 010-88441372

官方网站: www.duku.cn

邮购地址: 北京市海淀区万寿路邮局67号信箱 100036

印 刷: 北京尚唐印刷包装有限公司

开 本: 645×925 1/16

印 张: 20

版 次: 2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80225-883-9

定 价: 30.00元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

01-70	图画书与儿童	姬焰华
71-84	全景	欧逸文(Evan Osnos)
85-113	郑问这三十年	花之静
114-156	泛舟万古江河	李怀宇
157-192	老师	孙毅安
193-222	穿越而来	瓦 当
223-236	许诺之地的幻灭	张铁志
237-249	没有肖申克，没有迈克	杨子云
250-270	沿着西湖看历史	傅国涌
271-317	声音	苗 炜 辑录

图画书与儿童

姬炤华

固化性思维对我们的影响远远超过艺术的领域。

一提到图画书，我们一般会认为图画书的概念就是“图+文”。常见的图文书都是这样的，有一幅图画，配上一段文字，这段文字是对图画的解释，或者反过来，图画是对文字的说明。这是我们一般见到的图文书的模式，这个模式我们把它叫做“插图书”（Illustration Books），就是带插图的书。

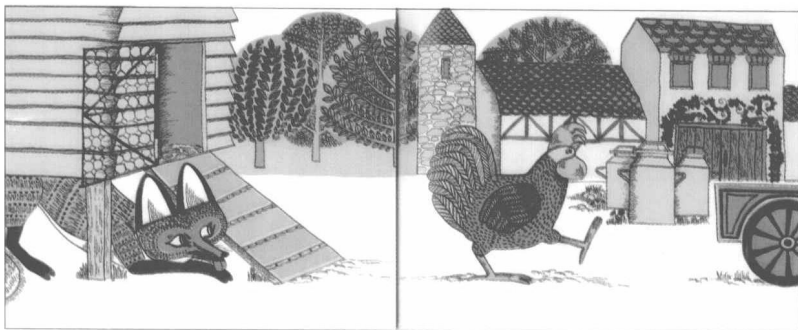
那么，图画书（Picture Books，也称绘本）是什么？是“图×文”的概念。我们举一个实际的例子：

《母鸡萝丝去散步》，一本非常经典的图画书。全书的文字是这样的：“母鸡萝丝出门去散步，她走过院子，绕过池塘，越过于草堆，经过磨房，穿过篱笆，钻过蜜蜂房，按时回到家吃晚饭。”

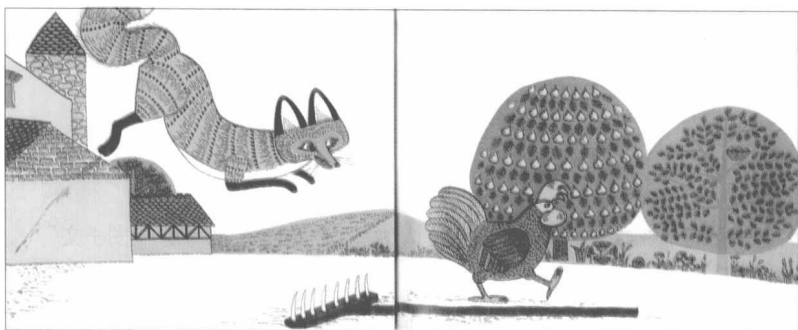
这段文字乍看来，很像小孩初学写作的流水帐，单从文字上，你看不出这本书有什么趣味。现在我们就从画面上看看，它是怎么讲故事的

吧。这本书比较长，我们就只讲开头和结尾。

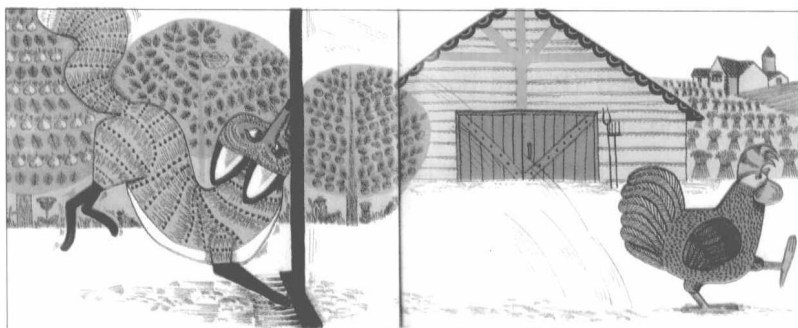
这本书从文字上看是母鸡萝丝出门去散步，画面中却有一只狐狸窥视母鸡。母鸡走过院子，狐狸冲着母鸡扑过去了，之后狐狸就倒霉了。

母鸡萝丝出门去散步。

她走过院子。

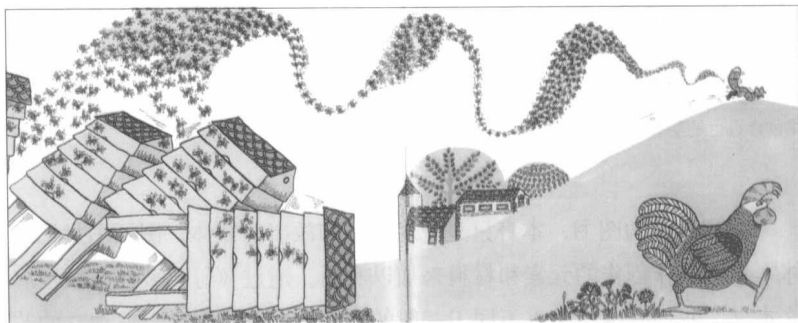

狐狸踩到耙子，倒了霉。

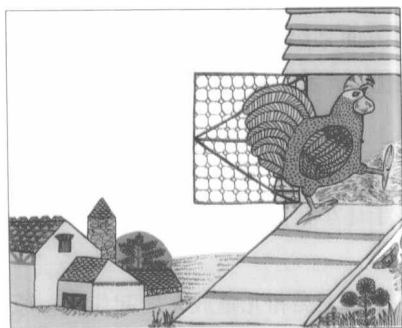
这个故事文字上没有讲，大家是从绘画上知道存在着一只狐狸的。狐狸经过了一系列的惊险，最后钻过蜜蜂房，被蜜蜂蜇了屁股跑掉了。而母鸡萝丝则按时回家吃晚饭，从始至终，母鸡萝丝都不知道有一只狐狸打算抓住自己。

钻过蜂房。

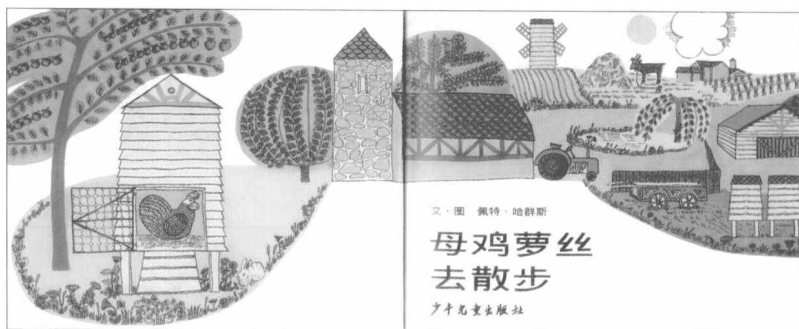
狐狸跑掉了。

按时回到家吃晚饭。

如果没有图光有文字，你不知道这本书在讲什么；如果光有图没有文字，那么幽默的味道就没有了。这本书是由图和文共同来讲述一个故事，去掉了哪一部分都不能成立，这是图画书的基本模式，绝大部分图画书都是这样来叙述故事的，不是用什么来解释什么，这个模式就是“图×文”。

另外这本书里还埋伏了很多的小扣子。下图是这本书的扉页，你可能会忽略这一页，但当我们把书看完，你会发现扉页这个图原来是母鸡萝丝散步的地图，所有发生过惊险故事的地点都在这里展现出来。

书的扉页也是整本书的地图。

我们传统的图书，本身只是记录文字和故事的载体。图画书是把载体本身也当作创作的元素和材料来加以利用。通过《母鸡萝丝去散步》这本书，我们发现图画书不同于一般的插图书，图画书是一门独立的艺术。

下面我们就从艺术性和故事性两方面来给大家分析，图画书和市面上常见的儿童读物相比，究竟有哪些优点，我们如何选择图画书。

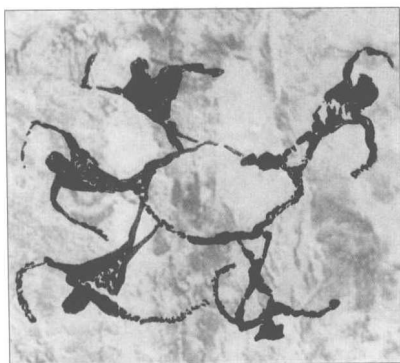
首先我们先来探讨一个问题：高雅的艺术作品，儿童能欣赏吗？这是许多家长给我们提出来的问题。孩子还小，能欣赏艺术作品吗？他那么小，理解力会不会不够？

社会学家经常把人类的早期——原始人类和儿童放在一起作比，原始人类和儿童有很多相似的地方。现代的成年人普遍认为他们在各方面

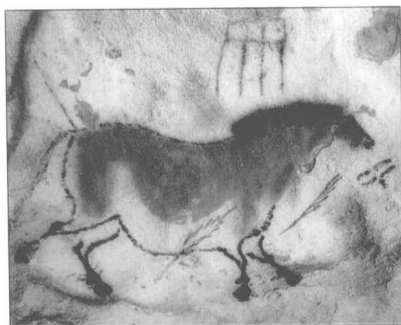
都比我们差，比如智力、理解力、创造力等。事实是什么样的？真的是这样吗？

法国的人类学家克洛德·列维·斯特劳斯提出了“野性思维”的理论，给了我们否定的答案。他把原始时代的艺术和近现代的艺术作了一下对比。

原始时代：我国云南沧源的岩画、法国拉斯科原始洞穴的岩画和非洲古人类的岩画。

中国云南沧源岩画。

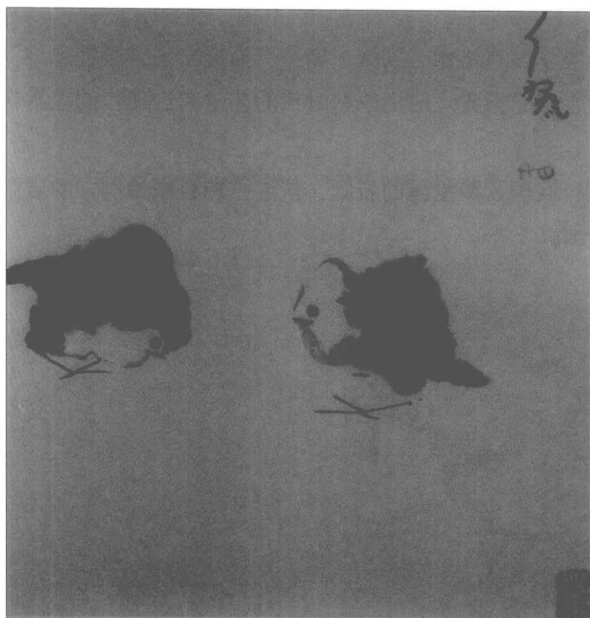

法国拉斯科洞穴岩画。

非洲撒哈拉沙漠岩画。

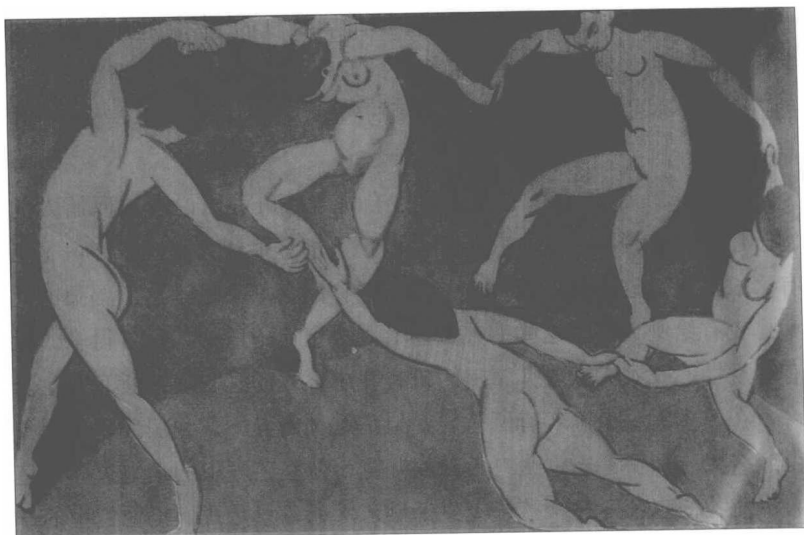
近现代：八大山人、齐白石、马蒂斯和毕加索的作品。

《双鸟图》，八大山人。

齐白石花鸟图。

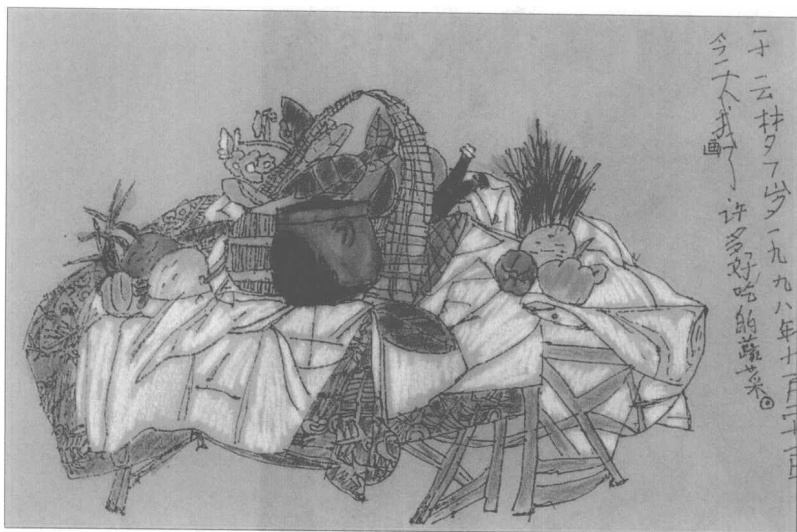
《舞蹈》，马蒂斯（法）。

《格尔尼卡》（局部），毕加索（西班牙）。

对比下来，他说两者之间没有任何谁高谁低的差别。也就是说，这些原始时代的艺术家完全可以和现代的大师媲美，原始人的理解能力和创造力是不弱的。举完了原始人绘画的例子，我们再来看看儿童绘画作品的例子。

下面三幅都是七岁左右儿童的绘画作品。可以说刚才原始人的例子已经足以说明问题，儿童绘画的例子则更加让人震撼了。但是也有家长提出过这个问题，你选的这三幅作品会不会是画这三幅画的儿童比较有绘画天分，这样的儿童的绘画一定比一般的儿童好得多，没有客观性。我本人教过儿童美术班，我说说我的感受。对所有儿童来讲，在艺术天分上确实有所差异，但是这种差异不像我们成年人想象得这么大。即便是不那么有天分的儿童，他在艺术上的理解力和创造力都让我们吃惊，每个孩子天生都是艺术家，只是我们把他们中的一部分教育得不像个天才了。

儿童画，于云梦。

儿童画，高之杰。

儿童画，王沁怡。

但是，我们确实看到原始人和儿童有比我们差的地方。那么，差在哪儿呢？在于信息的掌握。原始人和儿童与现代成年人比起来，只是掌握的信息量少以及缺少经验，在其他方面，他们都不比我们差。

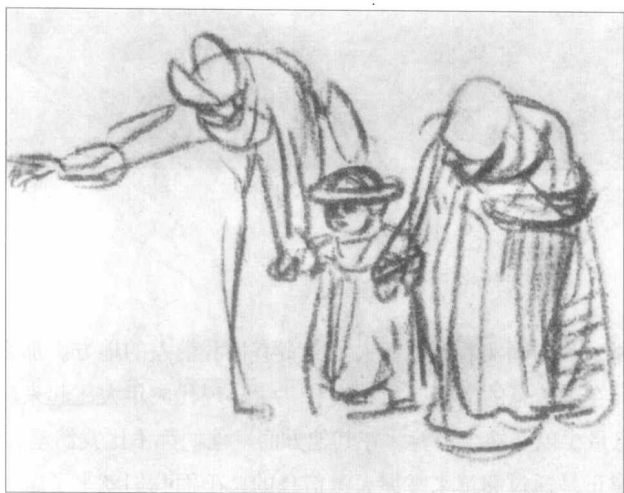
儿童正是通过阅读来掌握大量信息的，下面我们就来了解一下我们为儿童提供了哪些信息，提供了什么样的阅读材料。

图画书这门独立的艺术，和美术史上那些供成年人欣赏的优秀艺术作品，是什么关系？有没有简单或复杂的差别？是不是有艺术水准高低之分呢？我们来看几个例子：

第一组对比图都是传统写实主义的素描作品，分别是图画书《流浪狗之歌》中的画面、十七世纪巴洛克时代荷兰艺术大师伦勃朗的作品《两个妇人和小孩》，它们都是运用简单但灵活多变的线条来进行创作。

《流浪狗之歌》（嘉贝丽·文生，比利时）

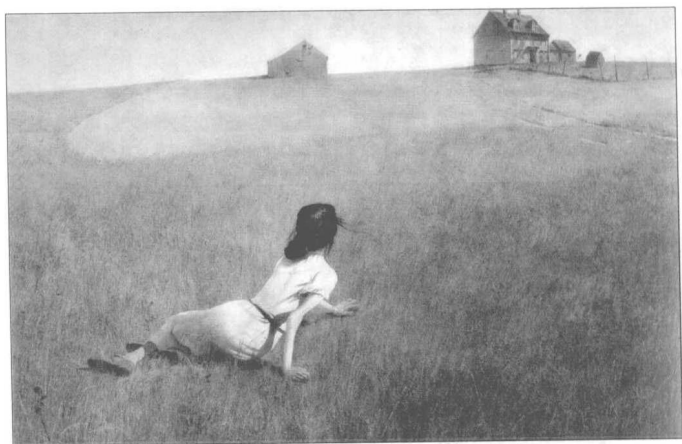
《两个妇人和小孩》（伦勃朗，荷兰）。

图画书《奥菲莉亚影子剧院》所采用的表现手法和美国著名画家怀斯的名作《克里斯蒂娜的世界》一样，都是写实主义风格，表现现实中的场景及人物，刻画都很细腻。

第三组图画书《妈妈的红沙发》和野兽派大师马蒂斯的《红色的房间》，都是用极其浓烈的色彩和夸张的形象来表现画家的情感，两者都是野兽派风格。“野兽派”的名字是1905年巴黎沙龙展上，别人给这些画家起的，原本含有挖苦意味。野兽派主张色彩、线条、形象

《奥菲莉亚影子剧院》插图（弗里德利希·海西尔曼，德）

《克里斯蒂娜的世界》（怀斯，美）。

等应根据画家的主观感受来处理，反对“写实”地再现客观物象。

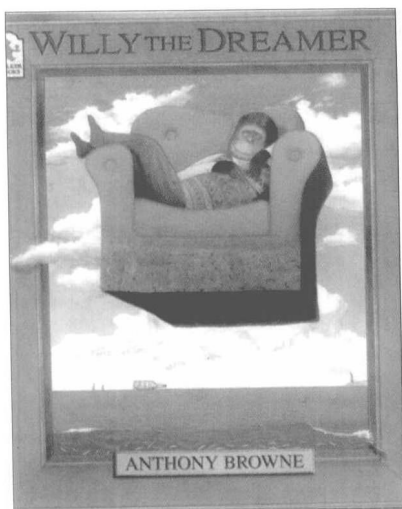
第四组是超现实主义画风。超现实主义描绘的是现实中不存在的，或比现实夸张的场景及人物。比如图画书《梦想家威利》和超现实主义的代表人物达利的作品《利加港的圣母》，我们甚至可以将《梦想家威利》这一封面理解为作者安东尼·布朗向达利致敬的一幅作品，这就好像许多电影导演运用许多相同的桥段和手法来表达他们对李小龙的敬意一样。

《妈妈的红沙发》（薇拉·威廉斯，美）。

《红色的房间》（马蒂斯，法）。

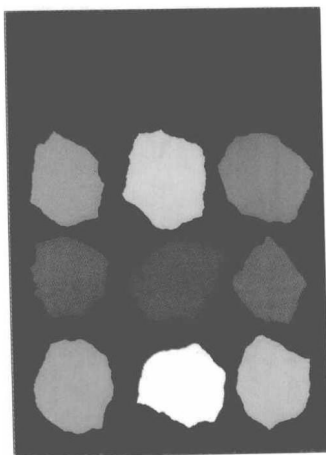

《梦想家威利》（安东尼·布朗，美）。

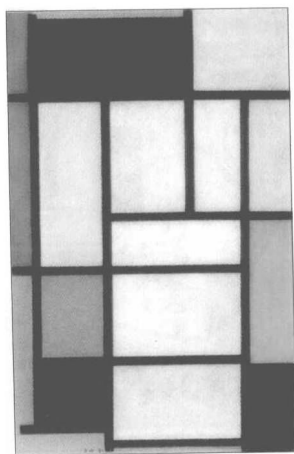

《利加港的圣母》（达利，西班牙）。

我们再来看看抽象主义的作品。分别是图画书《小蓝和小黄》、抽象派的创始人之一蒙特利安的代表作《红、黄、蓝》系列中的一幅。它们的共同点就是完全没有具体的形象，以纯粹的线、色、块，作为艺术的“语言”。

《小蓝和小黄》（李欧·李奥尼，美）。

《红、黄、蓝》（蒙特利安，西班牙）。