

杨红樱

张陵 / 主编

杨红樱与新世纪儿童文学

杨红樱的时代意义和童年阅读价值

杨红樱童书：中国书业的奇迹

那些成就杨红樱的经典童话

现象

关于马小跳的独家访谈

童年教育视野的杨红樱

有追求的作家，有趣味的创作

我的小学老师

第一次见到杨红樱

孩子心中的最美

《女生日记》&我的日记

当孩子遇见杨红樱

为什么我们爱读《笑猫日记》

作家出版社

张陵 / 主编

杨红樱现象

作家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杨红樱现象 / 张陵 主编. -- 北京 : 作家出版社, 2016. 3

ISBN 978-7-5063-8450-6

I. ①杨… II. ①张… III. ①杨红樱 - 儿童文学 - 文学研究 IV. ①I207.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 265957 号

杨红樱现象

编 者: 张 陵

责任编辑: 王淑丽

美术设计: 张晓光

出版发行: 作家出版社

社 址: 北京农展馆南里 10 号 邮 编: 100125

电话传真: 86-10-65930756 (出版发行部)

86-10-65004079 (总编室)

86-10-65015116 (邮购部)

E-mail: zuoja@zuoja.net.cn

<http://www.haozuoja.com> (作家在线)

印 刷: 中煤 (北京) 印务有限公司

成品尺寸: 170 × 218

字 数: 180 千

印 张: 19

印 数: 001-3000

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5063-8450-6

定 价: 25.00 元

作家版图书, 版权所有, 侵权必究。

作家版图书, 印装错误可随时退换。

目 录

杨红樱与新世纪中国儿童文学	王泉根	/1
杨红樱的时代意义和童年阅读价值	郑 重	/21
杨红樱童书：中国书业的奇迹	李 虹	/56
那些成就杨红樱的经典童话	李利芳	/89
童年教育视野的杨红樱	张利芹	/135
有追求的作家，有意味的创作	乔世华	/168

各方声音

学生：我的小学老师	李 蓓	/189
女儿：漂亮妈妈	王若曦	/193
小读者：第一次见到作家杨红樱	冯文言	/198
小读者妈妈：杨红樱，孩子心中的最美	任毓萍	/200
长大的小读者：《女生日记》&我的日记	贾旖旎	/202
青春的白果林，青葱岁月的别样心情	罗 丹	/206
小学语文老师：当孩子遇见杨红樱	钟 键	/212
小学心理老师：为什么我们爱读《笑猫日记》	杨培荣	/219

独家访谈

时间是最公正的权威	李 虹	/230
关于“淘气包马小跳”系列独家访谈	乔世华	/233
作品获奖情况		/293
杨红樱作品版权输入目录		/296

杨红樱与新世纪中国儿童文学

王泉根

一、从当前文学形势看儿童文学与杨红樱

我想在讨论杨红樱之前，把视点稍稍拉远一些，想先谈谈当前的文学形势。

对当前文学形势的判断，评论界虽然众说纷纭，但有一种观点似乎比较集中，即作家群体出现分化与重组。新世纪以来，由于文学环境传播机制的改变与读者的分化，当前文学正被商业化、数字化、复制化、网络化的汪洋大海所包围，从而使中国作家队伍的构成发生了前所未有的变化。环顾今日之國中，作家队伍主要有四股力量：一是传统意义上的“纯文学”作家队伍，他们依然坚持传统文学的路数并努力创新，作品主要通过传统的文学杂志发表与出版；二是网络写作队伍，作者至少在10万人，主要以博客文章的互动性、开放性、共同性吸引大约超过5000万的网络读者；三是“80后”、“90后”的青春作家，他们以惊人的发行量和全新的文学特征正在改变着传统文坛的状况；四是“自由撰稿人”式的草根作家或“非职业作家”，他们的创作并不面向市场，只是出于情感或爱好的需要、倾吐和呐喊的需要。（参见雷达《作家群体的分化与重组》，《文艺报》2010.6.14）。

与“冒险小虎队”系列图书作者托马斯·布热齐纳先生合影

面对当前文学形势，有的评论者认为中国文学已进入到最好的发展时期，网络打破了文学的“势力范围”（如陈晓明），也有的认为现在是“文学崩溃，审美断裂”（如谢有顺），更有“文学将死”“小说将亡”的悲观论调不时在媒体出现，读者正在加速远离文学，转而投向互联网和电视的怀抱。

有意思的是，就在文坛对当前文学捉摸不定、唉声叹气之时，儿童文学却是独树一帜，不但没有被市场与网络边缘化，甚至得到了超常规的发展。当前文学的畅销书作家、发行量超过100万份的文学期刊、发行量超过1000万册的作家，几乎都被儿童文学收入囊中。这一现象引起了主流评论界的高度关注，有评论家提出“要把儿童文学放到前面来提，因为在传统文学版图里，只有它不但没有受到市场化的挤压，反而得到充分发展。儿童文学是传统文学界的‘灰姑娘’，常被边缘化，但它实际上是传统文学中惟一没有被社会边缘化的体裁。今天儿童文学出版码洋已经占到整个图书出版的16%以上，是

著名作家杨红樱“淘气包马小跳”系列图书

全球多语种版权授权签约仪式

ing Ceremony and Copyright Granting Ceremony of Jieli Publishing
Ma Xiaotiao Series; Publishers

在英国书展英译本《春天的野餐会》的首发式上

个惊人的数字”。（胡平《期待从量的规模走向全面繁荣——当前文学发展之我见》，《文艺报》2010.6.9）。

的确，今天我国儿童文学已出现了全方位上扬的局面，甚至在成人文学整体下滑的背景下儿童文学反而逆势上涨。然而我们不会忘记，还在2000年以前，儿童文学却是一片惨淡。当时获得中国作协“全国优秀儿童文学奖”的作品，有的印数不到3000册，因而有评委呼吁，获奖作品不能“叫好不叫座”，还应看发行量。但当时的形势是，儿童文学出版大多处于亏损状态，因而有不少专业少儿出版社干脆撤销了“文学编辑室”。这种局面进入2000年以后，却发生了改变。随着英国J·K罗琳的幻想文学“哈里·波特”系列（2000年）、美国Q.L斯坦的惊险小说“鸡皮疙瘩”系列（2001）及奥地利托马斯·布热齐纳的冒险小说“冒险小虎队”系列（2002）等三大畅销儿童文学书系的引进出版，国内儿童文学图书开始迅速攀升，但当时的局面是外国儿童文

学一家独大、中国本土原创势单力薄。

是谁打破这一格局？是谁敢和老外叫板、成为第一个中国本土原创畅销书作家？这就是杨红樱。据资料记载，从2002年起，杨红樱的校园小说系列《女生日记》《男生日记》《五三班的坏小子》《漂亮老师和坏小子》等4部作品不断跻身畅销书榜前10名。2003年至2005年“淘气包马小跳”系列、2006年以后“笑猫日记”系列，几乎长期占领畅销书榜前10名。至2008年，少儿畅销书榜则出现了中国杨红樱、英国罗琳、奥地利布热齐纳“三分天下”的局面，杨红樱甚至多次超过后二位，以她一人的作品占据畅销书半壁江山。可以说，正是杨红樱，只手打退了西方儿童文学独霸中国的格局。有论者称“这是中国出版史和儿童文学史上一座了不起的丰碑”，称杨红樱为“中国罗琳”，这是很有道理的。

杨红樱在当代中国文学与中国儿童文学界创造了多个奇迹。

“淘气包马小跳”系列儿童小说（20种）、“笑猫日记”系列童话（20种）、《女生日记》、《男生日记》等系列校园小说，三大系列累计销量超过8000万册，成为新世纪原创儿童文学发行量最大的作家。

百年中国儿童文学作品汗牛充栋，但能够立得住、留得下的文学形象却只有十多个，如稻草人、大林和小林、神笔马良、宝葫芦和王宝等。杨红樱塑造的“马小跳”和“笑猫”形象赢得了孩子们的广泛喜爱和认同，已成为中国儿童文学史上不可磨灭的文学形象。

杨红樱的作品不但受到千百万少年儿童的喜爱，而且有多部作品荣获全国优秀儿童文学奖（《漂亮老师和坏小子》2004）、中华优秀出版物奖（“笑猫日记”系列2008）、中宣部“五个一工程奖”（《小英雄与芭蕾公主》2009）、中国出版政府奖图书奖（《那个黑色的下午》2011）等奖项，可以

著名作家杨红樱“淘气包马小跳”系列图书韩文版权签约仪式

Signing Ceremony and Press Conference of "Ma Xiaotiao Series" of Jiao Publishing House & HarperCollins Publishers & YuaRinDang Publishing House

“淘气包马小跳”系列图书韩文版的签约仪式上

“中国首届上海国际童书展”上的“杨红樱作品馆”

在授予哈珀·柯林斯出版集团“笑猫日记”系列图书全球部分语种的签约仪式上

说是真正的“叫好又叫座”。

在中国儿童文学中，是杨红樱第一个拿起笔来，将“5·12汶川大地震”这一民族的苦难与大爱写进小说与童话，她已创作了小说《小英雄与芭蕾公主》与童话三部曲《樱桃沟的春天》《那个黑色的下午》《一头灵魂出窍的猪》，感动了千千万万的读者，每一本的累计销量都超过了100万册。

杨红樱的作品第一次实现了真正意义上的“中国儿童文学走出去”。我们以前的不少文化作品包括文学是“送出去”的，而杨红樱的作品，在走出国门成功实现了中国文学输出的同时，也成为海外读者理解当下中国以及中国文化、中国孩子的有效媒介。2006年，法文版《淘气包马小跳》在崇尚幽默的法国出版；2008年，韩文版《淘气包马小跳》在韩国出版；德文版《笑猫日记》在德国出版；同年，在北京国际图书博览会上，出版过《魔戒》等经典作品的英国哈珀·柯林斯集团购买了“淘气包马小跳”系列图书在全球发行的多语种版权；2009年，该集团又购买了《笑猫日记》在全球发行的英语、法语、意大利语、西班牙语和韩语的版权。在此之前，哈珀·柯林斯集团从未购买过同一作家的两个系列作品，杨红樱之能破天荒，是因为在该集团看来：“说英语的孩子们能够通过阅读杨红樱的作品，通过那些生动幽默、简单易懂，而又极富时代感的故事，来了解当代中国儿童的生活现状，打开一扇了解中国的窗口。”^① 2010年，“淘气包马小跳”系列6本图书的英文版在英美地区销售已达10万册。2011年9月，“杨红樱画本”系列的版权已输出至我国台湾地区以及英国、韩国、泰国等多个国家。《笑猫日记》的德文翻译者是一位对中国文化素有研究的德国汉学家，她就感到这本书文学意味和哲学意味

^① 周爱兰《杨红樱作品的成功之处及其走向世界的意义》，中国新闻出版网2008年10月24日。

很浓厚，其中体现出来的完全是中国文化的东西。一切正如哈珀·柯林斯的CEO布莱恩·莫雷曾表示过的那样：“我们发现，杨红樱已成为真正的国际性少儿作家。”

二、杨红樱凭什么赢得千百万孩子

杨红樱是一位真正优秀的儿童文学作家。杨红樱的成名，首先不是由于评论、由于评奖，更不是由于炒作，而是由于得到了广大小读者真心诚意的喜爱，出现了杨红樱如同明星一般追捧的局面，她的粉丝遍布全国各地，远及海外的华人世界。有人说杨红樱是靠媒体炒作出来的，是靠签售走红的，这实在是信口胡说。实际情况是，直到2008年10月10日北师大召开“多维视野中的杨红樱”研讨会之前，国内评论界、儿童文学界从来没有开过一次杨红樱的作品研讨会，因出版杨红樱作品早已赚了大钱的几家出版社也从来没有在北京的媒体买下版面包装、炒作过杨红樱。这与当前某些出版商与媒体合谋，为炒红一位作家，先开研讨会、再买版面的做法大相径庭。杨红樱是由于千百万少年儿童的鼓与呼，这才把她推到了中国儿童文学的前台，以至前几年评论界有不少人还不知道杨红樱是谁，更有人以为杨红樱是空降部队一夜爆红的。其实这些都是误读、误解。讲句实话，这与杨红樱的作品持续畅销，在一定程度上遮蔽了某些作家有关；也与某些出版社因争取不到杨红樱的版权，因而产生“酸葡萄”心理，乃至“我喝不到牛奶，也要把你的牛奶打翻在地”的心理有关。2005年5月，在青岛的一次研讨会上，居然出现了“围剿”杨红樱、大吐口水仗的奇观。

我们究竟应当如何评价杨红樱？杨红樱到底是靠什么获得成功的？作为

与埃及小朋友合影

法国小朋友用法文朗诵《淘气包马小跳》

英国小朋友用英文朗诵《淘气包马小跳》

一位严肃的负责任的儿童文学评论者，我可以在这里公开告诉大家，我在担任中国作协“全国优秀儿童文学奖”与中宣部“五个一工程奖”评委时，我是力推杨红樱作品的。我认为，如果连杨红樱的作品都不能获奖，作为评委，那是失职，那是对千百万小读者的蔑视，对中国儿童文学的发展历史的蔑视。那么杨红樱到底靠什么获得成功？我认为杨红樱成功的秘诀就是一句话“全心全意为儿童服务”，具体地说可以从以下几个方面加以考察。

第一，从作家的人生经历、文学道路看杨红樱。

文学是对人生存的言说，对世界的审美把握，任何一个作家的文学创作实践，总是与他（她）的人生经历、创作道路有着密切联系。作为儿童文学作家，还与他（她）特有的精气神密切相关。俄罗斯批评家别林斯基认为：“儿童文学作家应当是生就的，而不应当是造就的。这是一种天赋。这里不仅仅要求有才能，而且还要求有某种天才……不错，培养一个儿童文学作家需要很多很多的条件：需要有一颗天惠的、博爱的、温和的、安详的和孩提般天真无邪的心灵；需要有高深的智慧、渊博的学识和洞察事物的敏锐目光；不但要有生动的想象力，而且还要有生动活泼的、富有诗意的、能够以活生生的、光彩夺目的形象来表现一切事物的幻想能力。不言而喻，热爱儿童，深刻了解各种年龄儿童的需要、特点和差异，也是一些极为重要的条件。”（周忠和编译《俄苏作家论儿童文学》第7页，河南少年儿童出版社1983年版）

杨红樱的人生道路与创作经历，是一条不折不扣的儿童文学作家之路。从18岁起，杨红樱担任成都一所小学的语文老师，还兼班主任，一干就是6年。这使她有了全身心融入儿童世界的机会与平台。也就是在全身心熟悉自己学生的过程中，她发现在所有的课文中，孩子们最喜欢的还是像《小蝌蚪

找妈妈》那样幻想性与知识性、艺术性与可读性高度融合的科学童话。于是，为了丰富自己学生的课外阅读，她就拿起笔来，创作了科学童话《穿救生衣的种子》，这就是杨红樱1982年的处女作，那年她19岁。如果说6年小学语文教师的生涯使杨红樱熟悉并走进了孩子王国，那么，紧接着10年儿童读物与儿童杂志的编辑生涯，则使她从出版专业的角度，具体而微地把握了如何制作真正

文质俱美深受儿童喜欢的读物，如何从社会责任、文化担当、职业道德等角度将最好的精神食粮奉献给孩子们。

显然，正是6年小学教师和10年儿童读物编辑的人生道路与职场历练，为杨红樱的儿童文学创作奠基下了深厚的精神基石，使她从不自觉到自觉，从感性到理性，建树起了献身儿童文学事业的执着信念。现在有的年轻写手以为杨红樱是偶然成功、一夜走红，将模仿、复制杨红樱的作品视为名利双收的捷径。殊不知，世界上可以复制的东西虽多，而惟有作家的成功是无法复制的，因为作家的文学创作是一种最纯粹的个性化的精神劳作，真正优秀的文学作品乃是作家生命智慧的结晶，是作家用独特的富于个性化的表达方式来展示其生存体验和生命感悟，与作家独特的人生道路紧密联系在一起。如

果真有人要想成为第二个杨红樱，那么就请他（她）先去从事小学语文教师，再去从事儿童读物的编辑工作，一个不想了解孩子、不想真心诚意地为孩子服务的人，要想写出真正为孩子喜欢的作品，那只能是南辕北辙、痴人说梦。

第二，从作家的艺术修炼、创作积淀看杨红樱。

杨红樱广为文坛所知是她的《女生日记》等长篇小说，以及系列小说《淘气包马小跳》、系列童话《笑猫日记》，这给人一个错觉，好像杨红樱与当前那些80后、90后的青年写手和网络写手一样，一出手就是写长篇，大部头的，因为这容易拉长度、赚稿费。有些跟进、模仿杨红樱的年轻儿童文学作家，动不动也是三五本、七八本的系列小说。而当那些低劣的、同质化甚至泡沫化的东西泛滥起来时，有的评论却毫无道理地把这归咎于杨红樱，说是杨红樱开了一个不好的头。这使人感到不公与悲哀。这里除了某些批评不负责任与信口开河外，也与向来低调的杨红樱，她的创作积累、文学基本功修炼不为外人所知有关。

其实，杨红樱的文学创作是从短篇写作而不是从长篇开始的。从1982年至1992年，她整整用了10年时间写了上百篇的短篇童话。搞文学创作，短篇是基本功、童子功，短篇的修炼决定文学创作的内功和“可持续发展”。许多大家都是在短篇修炼炉火纯青后涉足长篇的。老舍先生甚至认为：写短篇“比长篇还要难写的多……短篇是要极紧凑的，像行云流水那样美好，不容稍微的敷衍一下”。冰心说：“一篇好的短篇小说，最能显出作者对于生活的熟悉，对于事物的敏感，对于材料的剪裁。”（参见吴泽永编《文艺格言大全》第761、762页，广西人民出版社1990年版）。杨红樱是在文学创作的基本功、童子功方面下了真功夫，10年持续不断的短篇创作，使她对儿童文学的谋篇

布局、结构裁剪、细节打磨、生活捕捉等摸索出了一套得心应手、行之有效的路数，从而打下了以后从事长篇和系列小说创作的坚实基础。

有意味的是，杨红樱最初被儿童文学界看好，最早获奖的作品，正是她的短篇。1992年，杨红樱的短篇童话《寻找快活林》在“首届海峡两岸童话、少年小说征文奖”中脱颖而出，荣获童话类优秀奖第一名。台湾著名儿童文学家林良先生高度评价杨红樱的作品，认为杨红樱会有大发展。1994年杨红樱的短篇童话《猫小花和鼠小灰》、1997年杨红樱的短篇童话《最好听的声音》，第二次、第三次获得“海峡两岸童话、少年小说征文奖”的一等奖。这是杨红樱的作品最先获得的文坛奖项，可以说是“墙里开花墙外香”，她的创作首先是赢得了海峡对岸——台湾儿童文学界的肯定，而后才引起内地关注。自此以后，特别是进入新世纪，她的作品才在内地频频获奖。

一切成功者的背后都有艰苦的深挖开掘、厚植根基。如果我们认为杨红樱已是一位成功的儿童文学作家的话，那么，奠基她获得成功的第一块基石，就是坚持10年的短篇写作。为什么杨红樱以后的《女生日记》《男生日记》等长篇，以后的“淘气包马小跳”系列、“笑猫日记”系列，写得如行云流水般舒展、从容、耐读，写一部是一部，甚至写一部红一部，每一部都冲上畅销书榜单的前列，如果没有10年的短篇功夫，那是完全不可能的。现在那些试图模仿，甚至扬言要甩下杨红樱的年轻写手，只看到作家成功后的“风光”，而不知道其10年短篇创作默默耕耘的辛酸与厚植根基。为什么那些模仿“马小跳”的东西犹如过眼烟云，被炒热之后很快成为泡沫？除了别的原因，其中重要的一条就是缺乏文学创作的基本内功。

文学作品比拼到最后，只能是它的艺术品质与品位，一切外在的包装、推广只能热闹一时，而不能打败时间，赢得读者。杨红樱当年写给她女儿的

第一部长篇童话《亲爱的笨笨猪》，畅销二十几年，各种版本的重印量超过百万次；杨红樱的第一部长篇儿童小说《女生日记》，自2000年出版至今，每年都以20万册的印数重印，累计印数早已超过200万册，这部最早冲上畅销书榜的中国原创童书，还创下以下几个中国原创童书之最：印数最多、印量最高、上榜时间最长。而出版这部作品的作家出版社，对这部小说没有做过任何包装，至今也没有开过一次研讨会。《女生日记》长销不衰的原因不是很值得我们深思吗？

第三，从儿童文学三个层次审美创造的艺术实践看杨红樱。

由于多种原因，长期以来我国儿童文学原创生产存在着“两头大、中间小”的局面，即服务中学生年龄段的“少年文学”与服务幼儿园小朋友的“幼年文学”，作家队伍强大，作品产量质量可喜可观，但服务小学生年龄段的“童年文学”，则是势单力薄，佳作寥寥。我在上面谈到，杨红樱之所以能获得成功，其秘诀就是一句话：全心全意为儿童服务，具体地说就是认准“为小学生年龄段服务的童年文学”不动摇。

我认为，如果说杨红樱在童年文学方面已经积累了成功经验的话，倒不如说她是迎难而上，在重重困难甚至是在嘲笑与蔑视中走出了一条属于她自己的路。因为，事实

一本关于杨红樱儿童文学创作的专著