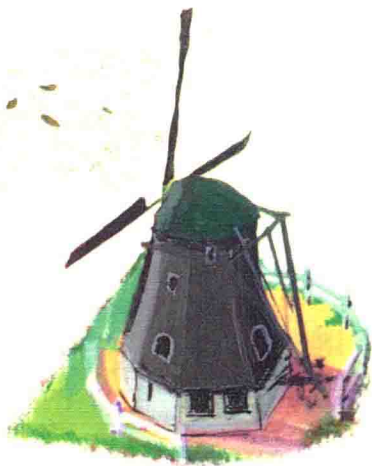

儿童阅读专家指导书系

方卫平 著

享受 图画书

图画书的艺术与鉴赏

享受图画书，
享受一种别致、快活、丰饶、瑰丽的文化和美学样式，
是这个时代赐予我们的福分，
是小读者的福分，
也是大读者的福分。

The title '享受图画书' is written in a large, stylized, orange-red font. The characters are enclosed within a decorative, flowing orange line that forms a shape reminiscent of a speech bubble or a stylized 'S'. To the left of the text, there is a small, detailed illustration of a traditional Chinese junk boat with multiple masts and sails, floating on a small patch of water. The overall design is elegant and artistic.

享受
图画书

方卫平 著

图画书的艺术与鉴赏

图书在版编目 (CIP) 数据

享受图画书 / 方卫平著 . - 济南 : 明天出版社 ,
2016.5
(儿童阅读专家指导书系)
ISBN 978-7-5332-8777-1

I . ① 享… II . ① 方… III . ① 儿童文学 - 图画故事 - 鉴赏 IV . ① I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 014044 号

策划组稿: 刘 蕾 责任编辑: 刘 蕾 史 淼 美术编辑: 杨 瑞

享受图画书

方卫平 著

出版人 / 傅大伟

出版发行 / 山东出版传媒股份有限公司

明天出版社

地址 / 山东省济南市胜利大街 39 号 (250001)

网址 / <http://www.sdpress.com.cn> <http://tomorrowpub.com>

E-mail: tomorrow@sdpress.com.cn

经销 / 各地新华书店 印刷 / 济南继东彩艺印刷有限公司

版次 / 2016 年 5 月第 1 版 印次 / 2016 年 5 月第 1 次印刷

规格 / 170mm × 240mm 16 开 印张 / 16.25

ISBN 978-7-5332-8777-1 定价 / 38.00 元

如有印装质量问题, 请直接与出版社联系调换。电话: 0531-82098626

版权所有 侵权必究

第一编 图画书与图画书的艺术 008

第一章 图画书的概念 009

- 一、什么是图画书
- 二、形式构成
- 三、分类

第二章 图画书的艺术特征 021

- 一、图画的时间化
- 二、文字的空间化
- 三、图画与文字的互动

第三章 图画书的画面语言 031

- 一、图画如何叙事
- 二、图画如何传情达意
- 三、图画如何制造幽默和趣味

第四章 图画书的特殊功能 041

- 一、审美和艺术熏陶
- 二、心理能力发展

第五章 画面的视角升降技巧 049

- 一、一种新的画面叙事技巧
- 二、流动的时间与静止的画面空间
- 三、从技法的层面到艺术的层面

第六章 图文之间的权力博弈 063

- 一、童年禁忌与儿童文学
- 二、图画书中的童年禁忌与权力之争
- 三、童年禁忌与童年美学建构

第二编 原创图画书鉴赏 076

第七章 图画书在中国大陆的发展 077

- 一、近年来的“图画书热”
- 二、译介与借鉴
- 三、想象能走多远

四、原创图画书的兴起

五、两个创作群体

六、两个奖项

第八章 艺术思考 105

一、叙事和创意

二、细节的趣味和力量

三、画面和故事里的巧思

四、主题及其表达方式

五、图画与文字间形成的张力

第九章 幼儿图画书的创作 121

一、记忆里拂过的温暖的风

二、幼儿成长图画书

三、亮丽无比的图画书

四、图文并茂 妙趣天成

五、“屁股”意象与幼儿图画书创作

六、幼儿故事的字里行间

七、表达和倾听的另一种方式

八、作为一种教育中介的故事

九、透过诗的眼睛

十、真正的朋友

十一、等待羞怯的心灵打开

十二、“不可以”和“可以”的教育智慧

十三、我会陪着你

十四、永远的幼儿园

十五、游戏是孩子的一种生活

第十章 民族风格的探索 147

一、乡土叙事中的传奇

二、传统文化意象的现代诠释

三、诗意磅礴的返乡之旅

四、质朴、温暖的童年生活记忆

五、读《羽毛》

第三编 引进图画书鉴赏 158

第十一章 生命的诗意和爱 159

- 一、寻回心灵的诗意
- 二、华彩丽章的生命诗篇
- 三、关于爱的一种理解和承诺
- 四、住在平凡而珍贵的人间
- 五、我们生活和记忆中的树
- 六、爱的唤醒
- 七、共有一个童年

第十二章 生命的智慧和纯真 185

- 一、旧外套的智慧
- 二、送给童年的玩具船
- 三、傻鹅的故事
- 四、开启神奇的图画书创作之旅
- 五、属于孩子的幻想人生
- 六、童话里的“后现代”游戏
- 七、木鱼声里的生活禅意
- 八、和世界在一起
- 九、雅诺什：一个有思想的名字

第十三章 “风车之国”的图画书美学 205

- 一、越过图画书叙事的边界
- 二、童年身边的远方
- 三、爱，永远不说再见
- 四、与世界面对面的勇气
- 五、活着为什么是珍贵的
- 六、一场时空与生命的旅行
- 七、一本图画书的多重叙事空间

附编 234

“首届丰子恺儿童图画书奖”评审始末
一次“特别”的评奖体验
童书创作的另一种语言
原创图画书，如何超越“学步期”？

后记 237

儿童阅读专家指导书系

方卫平 著

享受 图画书

图画书的艺术与鉴赏

享受图画书，
享受一种别致、快活、丰饶、瑰丽的文化和美学样式，
是这个时代赐予我们的福分，
是小读者的福分，
也是大读者的福分。

明天出版社

当代图画书研究者、儿童文学理论家方卫平先生以其深厚的理论学养和丰富的文本阅读，为我们深入认识和了解图画书这种特殊的艺术样式，提供了鞭辟入里的学理分析和细致入微的文本解读。

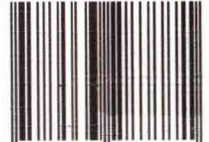
如果你是一位家长或者老师，本书可以帮助你如何更好地选择图画书。

如果你是一位图画书发烧友，本书可以帮助你更专业地了解图画书的阔大与丰富。

如果你是一位图画书创作者，本书可以帮助你明确自己的创作观念，辨清努力的方向。

上架建议：家教读物 / 儿童文学

ISBN 978-7-5332-8777-1

定价：38.00 元

The title '享受图画书' is written in a large, stylized, orange-red font. The characters are enclosed within a decorative, flowing orange line that forms a shape reminiscent of a speech bubble or a stylized 'S'. To the left of the text, there is a small, detailed illustration of a sailboat with a multi-colored sail (red, yellow, blue, and white) on a wooden base. The author's name '方卫平 著' is written vertically in a smaller, orange-red font to the right of the main title.

享受
图画书

方卫平 著

图画书的艺术与鉴赏

引言 享受图画书	007
----------------	-----

第一编 图画书与图画书的艺术

第一章 图画书的概念

一、什么是图画书

二、形式构成

三、分类

第二章 图画书的艺术特征

一、图画的时间化

二、文字的空间化

三、图画与文字的互动

第三章 图画书的画面语言

一、图画如何叙事

二、图画如何传情达意

三、图画如何制造幽默和趣味

第四章 图画书的特殊功能

一、审美和艺术熏陶

二、心理能力发展

第五章 画面的视角升降技巧

一、一种新的画面叙事技巧

二、流动的时间与静止的画面空间

三、从技法的层面到艺术的层面

第六章 图文之间的权力博弈

一、童年禁忌与儿童文学

二、图画书中的童年禁忌与权力之争

三、童年禁忌与童年美学建构

第二编 原创图画书鉴赏

第七章 图画书在中国大陆的发展

一、近年来的“图画书热”

二、译介与借鉴

三、想象能走多远

四、原创图画书的兴起

五、两个创作群体

六、两个奖项

第八章 艺术思考 103

一、叙事和创意

二、细节的趣味和力量

三、画面和故事里的巧思

四、主题及其表达方式

五、图画与文字间形成的张力

第九章 幼儿图画书的创作 121

一、记忆里拂过的温暖的风

二、幼儿成长图画书

三、亮丽无比的图画书

四、图文并茂 妙趣天成

五、“屁股”意象与幼儿图画书创作

六、幼儿故事的字里行间

七、表达和倾听的另一种方式

八、作为一种教育中介的故事

九、透过诗的眼睛

十、真正的朋友

十一、等待羞怯的心灵打开

十二、“不可以”和“可以”的教育智慧

十三、我会陪着你

十四、永远的幼儿园

十五、游戏是孩子的一种生活

第十章 民族风格的探索 147

一、乡土叙事中的传奇

二、传统文化意象的现代诠释

三、诗意磅礴的返乡之旅

四、质朴、温暖的童年生活记忆

五、读《羽毛》

- 一、寻回心灵的诗意
- 二、华彩丽章的生命诗篇
- 三、关于爱的一种理解和承诺
- 四、住在平凡而珍贵的人间
- 五、我们生活和记忆中的树
- 六、爱的唤醒
- 七、共有一个童年

- 一、旧外套的智慧
- 二、送给童年的玩具船
- 三、傻鹅的故事
- 四、开启神奇的图画书创作之旅
- 五、属于孩子的幻想人生
- 六、童话里的“后现代”游戏
- 七、木鱼声里的生活禅意
- 八、和世界在一起
- 九、雅诺什：一个有思想的名字

- 一、越过图画书叙事的边界
- 二、童年身边的远方
- 三、爱，永远不说再见
- 四、与世界面对面的勇气
- 五、活着为什么是珍贵的
- 六、一场时空与生命的旅行
- 七、一本图画书的多重叙事空间

“首届丰子恺儿童图画书奖”评审始末
一次“特别”的评奖体验
童书创作的另一种语言
原创图画书，如何超越“学步期”？

享受图画书

享受图画书，享受一种别致、快活、丰饶、瑰丽的文化和美学样式，是这个时代赐予我们的福分，是小读者的福分，也是大读者的福分。

我们得承认，图画书的魅力，正在被中国的小读者和大读者们迅速地接受。在西方首先发展和成熟起来的图画书，近年来在中国的土地上搅起了一股气势汹涌的创作、出版和推广的热潮。

但是我们还得承认，我们对图画书的认识和了解还处于不断打开和拓展的过程中。

例如，我们逐渐明白，图画书不等于文字加图画。

有的研究者说，图画书是文字乘以图画，也就是说，图画书的叙事可能和空间，比文字和图画的简单叠加，要阔大和丰富得多。

因此，享受图画书，不同于享受文学作品，不同于享受美术作品。

享受图画书，是在享受一种文字和图画共同参与创造的、诉诸我们的视觉和想象力的叙事样式，在这里，我们所能获得的阅读乐趣，单纯的文字不能给予，单纯的图画也很难给予。

因此，在我看来，享受图画书，是一种福分，也是我们阅读能力的一次丰富，一种提升。

第一编

图画书与图画书的艺术

图画、文字与叙事构成了一本图画书必不可少的三个基本要素，而它们自身所具有的丰富表现可能以及彼此之间多样的配合关系，则构成了图画书多元的艺术面貌。

图画书的主体部分通常包括图画与文字两个构成部分。然而，当图画与文字共同合成为图画书的艺术时，图画不再是我们一般意义上的视觉艺术，而文字也不再像它看上去那么简单明了，相反，它们共同构成了一个新的艺术对象。图画书的艺术特征，正是从这个对象的图画、文字及其相互关系的特殊性中体现出来的。

第一章 图画书的概念

图画书是当代童书中最常见的一个图书门类，也是最能体现儿童文学艺术特性的文体样式之一，它在儿童的早期阅读中扮演着重要角色，被认为是“孩子人生的第一本书”^①。

图画书是将图画作为一个重要的叙事元素运用于文学表现的一个特殊的儿童图书门类。广义的图画书包括各类含有插图的童书，而狭义的图画书则主要指由图画与文字共同讲述一个完整故事的图书。

^①彭懿. 图画书：阅读与经典[M]. 南昌：二十一世纪出版社，2008：10.

一、什么是图画书

对于国内读者来说，图画书是从20世纪90年代起才逐渐被人们普遍熟悉和接受的新兴儿童文学门类；而在这一时期，作为世界儿童图画书源头的欧美图画书已经走过了几个世纪的发展历程，其间，人们对于图画书的理解也发生了许多重要的变化。早期图画书的内涵比较广泛，其中包括许多带有插图的儿童读物，比如出版于1744年、被认为是早期图画书代表作品之一的约翰·纽伯瑞的《迷你口袋书》，就是一本配有插图的故事书。然而，尽管“任何一本将插图与叙事体并置的图书都可以被称为图画书”，但是在今天的语境下，“‘图画书’作为一个术语通常是指那些主要通过图画以及少量支撑性的文字来讲述故事的图书”^①，“在最优秀的图画书中，图画与文字在一本书的阅读体验构成中扮演着同样重要的角色”^②。

关于图画书的概念，目前为止并没有一个比较统一的定义。以下是从不同的着重点出发提出的三种有关图画书的理解：

1. 图画书是针对特殊的读者制作的特种书籍。幼儿因为不识字，所以必须由看插图、听故事来了解书中要讲的内容。一本图画书必须具有构思良好的情节、主题、背景和人物；也应选择恰当编排风格、文字尺寸及版页大小来制作。此外，图画书必须在文字和图画之间做到巧妙的一致性，好让那些还不能流利阅读的读者能够听懂故事。图画书以表达力强的插图来达到让幼小读者了解故事的目的。书中的文字通常不一定要陈述出故事中的动作、过程和意图，作者、插画家和读者应能超越文字而分享一些共同的愉悦经验。^③

2. 作为图画书，关键在于怎样使文与图相互配合，采取什么形式。换

^① Martin Salisbury. *Illustrating Children's Books: Creating Pictures for Publication*[M]. Hauppauge, New York: Barron's Educational Series Inc., 2004:74.

^② 见维基百科“Picture Book”条目。

^③ Walter Sawyer, Diana E.Comer. *幼儿文学：在文学中成长*[M]. 墨高君译. 台北：智扬文化,1996:115.

句话说就是：用再创造的方法，把语言和绘画这两种艺术，不失特性地综合在一起，形象地表现为书这种独特的物质状态。^①

3. 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。^②

这里的第一种理解比较强调图画书读者对象的特殊性，以及与此相关的图画书的相应特征；第二种理解突出了图画书文本形态的特性，指出它是由“文”与“图”共同构成的一种特殊的“书”；第三种理解则更强调图画书“文学性”的特殊呈现方式，认为它是通过“图画”与“文字”的双重媒介得以实现的一种“故事艺术”。不过，尽管这三种理解所指向的图画书概念有着内涵上的宽窄之分，但它们都强调了构成图画书的三个基本要素。

1. 图画

图画是“图画书”概念的中心词之一，也是图画书最特殊的一个构成部分。由于图画书主要是为幼儿创作的一类图书，因此，形象直观的插图在其中一直承担着重要的意义表现功能。同时，许多图画书中的图画并不同于我们一般意义上所说的插图，它们也是一种特殊的故事语言。如果说一幅普通的绘画所表现的，通常是一个单独的、静止的、瞬间性的空间场景，那么在图画书中，画面与画面之间则是连续的，由特定的叙述线索连结而成的。即便是在一些故事性并不明显的字母类图画书中，先后出现的插图之间也存在着内在的时间和逻辑关联。

2. 文字

绝大部分图画书由图画与文字两个部分共同构成，并由二者配合表现特定的内容。尽管图画书中的文字部分篇幅大多十分短小，但却承担着重要的表现功能。很多时候，如果没有这些文字的参与，图画书的“图画语言”便是模糊的、不清晰的，只有在画面与文字的共同配合下，我们才能得到一

①松居直. 我的图画书论[M]. 季颖译. 长沙: 湖南少年儿童出版社, 1997: 47.

②彭懿. 图画书: 阅读与经典[M]. 南昌: 二十一世纪出版社, 2008: 10.