

方卫平 / 著

享受图画书

——图画书的艺术与鉴赏

明天出版社

图书在版编目(CIP)数据

享受图画书: 图画书的艺术与鉴赏/方卫平著. —
济南: 明天出版社, 2011.3

(幸福一家人)

ISBN 978-7-5332-6762-9

I. ①享… II. ①方… III. ①图画故事—鉴赏 IV.

① I058

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第012769号

责任编辑/刘蕾 张富华 美术编辑/于洁

享受图画书

方卫平/著

出版人/胡鹏

出版发行/明天出版社 地址/山东省济南市胜利大街39号

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

经销/各地新华书店 印刷/山东新华印刷厂

· 版次/2012年2月第1版 印次/2012年2月第1次印刷

规格/185×260mm 16开 印张/12

ISBN 978-7-5332-6762-9 定价/30.00元

如有印装质量问题, 请直接与出版社联系调换。

版权所有 侵权必究

享受图画书

——图画书的艺术与鉴赏

方卫平 / 著
明天出版社

引言 享受图画书	5	第六章 图文之间的权力博弈	54
第一编 图画书与图画书的艺术	7	一、童年禁忌与儿童文学	
第一章 图画书的概念	8	二、图画书中的童年禁忌与权力之争	
一、什么是图画书		三、童年禁忌与童年美学建构	
二、形式构成		第二编 原创图画书鉴赏	65
三、分类		第七章 图画书在中国大陆的发展	66
第二章 图画书的艺术特征	19	一、近年来的“图画书热”	
一、图画的时间化		二、译介与借鉴	
二、文字的空间化		三、想象能走多远	
三、图画与文字的互动		四、原创图画书的兴起	
第三章 图画书的画面语言	27	五、两个创作群体	
一、图画如何叙事		六、两个奖项	
二、图画如何传情达意		第八章 艺术思考	86
三、图画如何制造幽默和趣味		一、叙事和创意	
第四章 图画书的特殊功能	35	二、细节的趣味和力量	
一、审美和艺术熏陶		三、画面和故事里的巧思	
二、心理能力发展		四、主题及其表达方式	
第五章 画面的视角升降技巧	43		
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			

第九章 幼儿图画书的创作	101
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	
第十章 民族风格的探索	110
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	
第三编 引进图画书鉴赏	119
第十一章 生命的诗意和爱	120
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	

第十二章 生命的智慧和纯真	139
一、旧外套的智慧	
二、送给童年的玩具船	
三、傻鹅的故事	
四、开启神奇的创作之旅	
五、属于孩子的幻想人生	
第十三章 “风车之国”的图画书美学	151
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

“首届丰子恺儿童图画书奖”评审始末	180
一次特别的评奖体验	186
后记	191

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，要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。^④

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

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.

④ 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.

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。^①

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，我们才能得到一个完整的叙事过程。当然，也有少量的无字图画书，书中自始至终都不出现一个文字，而是纯以图画讲述故事。针对这类图画书，日本学者松居直认为：书中看似没有文字的参与，但却并未离开语言，“它只不过是没印上文字而已，实际上却仍然存在着支撑图画表现的语言”。^②松居直的说法可以作为一个参考。不过，对于大多数图画书而言，印在书上的文字仍然是不可或缺的一个部分。

3. 叙事

图画书是“书”，它的图画和文字所构成的是一个具有连续性的语言叙述过程，也就是一

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

② 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.

种叙事。大多数图画书都包含了一个集中、统一的叙事过程，亦即一个一般意义上的故事，比如童话、动物故事或儿童生活故事。但也有不少图画书的叙述是散点式的，比如在一些认知类儿童图画书中，往往包含了以某个主题为中心的若干片断性叙事，有别于我们通常理解中的故事，但这些片断都是围绕着同一主题展开的，因此可以说同样指向着一个连续的、线性的讲述过程。

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。

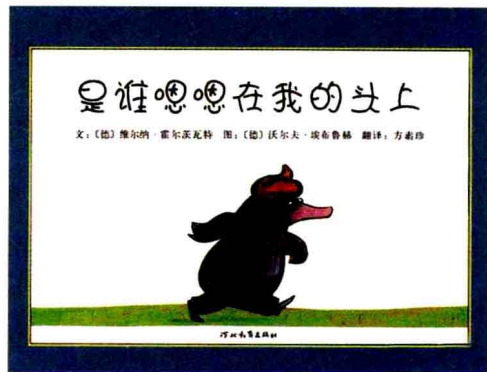
形式构成

一本图画书在书籍形式上的构成也是其艺术构成的一部分。对于图画书形式构成的充分了解，有助于我们更顺利地进入一本图画书的阅读，也有助于我们更完整地理解图画书的特殊艺术。

作为一种书籍样式，一本典型的当代图画书的文本形式构成包括以下几个基本部分：

1. 封面

图画书的封面是我们在拿到一本图画书时最先“读”到的部分——不错，图画书的封面也是用来“读”的。除了印在上面的书名、作者、出版机构等信息之外，封面上的图画是对于作品绘画风格、故事基调、基本情绪氛围等特征的预示。比如图画书《是谁嗯嗯在我的头上》（维尔纳·霍尔茨瓦特/文，沃尔夫·埃布鲁赫/图），白底的封面上只见一只穿着体面、戴着眼镜的鼹鼠，头顶一坨不那么体面的“嗯嗯”，气冲冲地朝着前方奔去。这个画面本身太富于喜剧性了，我们可以猜到，图画书的情节也一定像它的封面和题目所预示的那样，充满了令人忍俊不禁的幽默和趣味。再比如安东尼·布朗的

◇《是谁嗯嗯在我的头上》封面

一定像它的封面和题目所预示的那样，充满了令人忍俊不禁的幽默和趣味。再比如安东尼·布朗的

《隧道》，封面上画着一个女孩正朝一个黝黑的隧道里爬去，她的上半身已经隐没在隧道的黑色之中。我们忍不住要猜想，画面上的女孩是谁？黑咕隆咚的隧道里藏着什么样的危险？这会是一个可怕的故事吗？但隧道外面明亮的砖石和童话般鲜丽光洁的树叶，又分明暗示着故事的情绪氛围也是温暖的、充满阳光的。事实上，《隧道》所描述的有关兄妹情谊的故事，正包含了从灰暗走向明亮的情绪氛围的转变。

◇《隧道》封面

许多图画书的封面都是从图画书内取出的其中一个画面，不过也有的是画家单独创作的，比如图画书《朱家故事》（安东尼·布朗/文·图）的封面，画面上是一位母亲吃力地背着她的丈夫和两个孩子。这幅画所描绘的并不是故事中发生的某个场景。不过，等到读完这本图画书再回过头来看，我们就会知道，原来封面上的图画是一种象征，它所表现的是一家人把打理家庭生活的重担理所当然地全部压在母亲身上的状态。这样，封面的画面就成了对于作品内容和精神意旨的一种提炼。

◇《朱家故事》封面

2. 环衬

图画书的环衬是指一本图画书中连接书芯和封面的衬纸。打开书的正反面封面，我们会发现一张连接封壳与内芯的衬纸，它一半粘在封壳背后，另一面则是活动的，这就是环衬。环衬的目的——一是保护书芯，二是使封面和内页之间牢固联接，与此同时，在图画书中，它也常常承担着特殊的艺术表现功能。

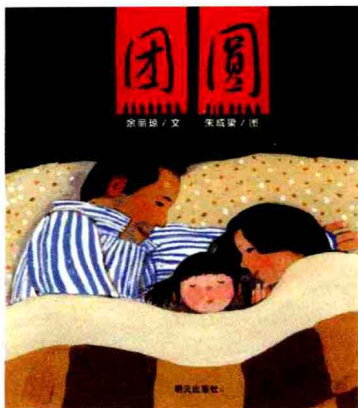
图画书的环衬有时是空白或单色的页面，这样的页面通常是用作装饰的。不过很多时候，环衬上也会印上与故事内容相关或者从作品中截取出来的一些图案。比如图画书《第五个》（恩斯特·杨德尔/文，诺尔曼·荣格/图），讲述五个玩具“看医生”的故事，其环衬上就是黄底衬出的五个白色空椅子的图案排列。通过

◇《第五个》封面

与图画书内容的巧妙呼应，这样的环衬造成了一种具有趣味性的装饰效果。

还有一些时候，一本图画书的环衬承担着特殊的表意功能。比如图画书《团圆》（余丽琼/文，朱成梁/图），其环衬的图案看上去只是一些小色点的装饰，但事实上，这一浅黄底子配小色点的图案恰恰是故事里“我”、妈妈和爸爸团圆的那个晚上，全家人一起枕着睡觉的床单的图案。与故事内容联系在一起看，图画书的前后环衬便带给我们一种格外温馨的感觉和记忆。再比如德国图画书《月亮狗》（尤塔·比克尔/文，纳娜·莫斯特/图），其前

◇《团圆》封面

后环衬都构成了故事叙述的一部分。前环衬上是白天的天空，它表现的是故事开场时的背景，后环衬上则是夜晚的星空，它延续了故事结尾处小狗“闭起双眼，等待着蓝色月亮狗的来临”时的情节，表现了小狗与月亮狗在夜空中嬉戏的情景。如果错过环衬，尤其是后环衬，这个故事的阅读就显得不够完整了。

3. 扉页

扉页是图画书正文开始前的一页，通常会重复封面上曾出现过的图画书的书名、作者、插画者和翻译者的名字、出版社的名称。扉页上通常也包含图画，它有时是从作品中截取出来的其中

◇《鳄鱼怕怕 牙医怕怕》扉页

一小帧画面，有时则是画家单独创作的，其功能与封面有所相近，包括向小读者提示故事的主角、基本事件、主要意象等等。有的时候，扉页还会成为一个故事的开头。比如日本图画书《鳄鱼怕怕 牙医怕怕》（五味太郎/文·图）的扉页上，是一只右手捂着脸颊、左手吊握着一根藤蔓的鳄鱼；翻过扉页，我们看到鳄鱼已经从藤蔓上下来，正要无奈地去见一个他不愿意见的什么人（在下一页，我们就知道他去看的是牙医）。在这里，扉页上的画面才是整个故事起始的第一个画面。

4. 正文

正文包括图画书扉页之后、后环衬之前的所有文字与图画构成的内容，它是一本图画书的主体。图画书的叙事过程基本是在正文内完成的，其主题、情节、情感、意蕴等，也是通过正文得到传达的。本书后面将主要就图画书的正文展开详细探讨，在这里先不细谈。

5. 版权页

一本正式出版的图画书中还包含一个版权页，它有时被安排在前环衬与扉页之间，有时则被放置在正文最后一页与后环衬之间，用以呈现与该书有关的基本版权信息。版权页与图画书的艺术表现力之间没有必须的关联，但是它的安排方式有时会影响到作品的艺术表现。一本图画书的版权页究竟应该放在前环衬与扉页之间还是正文最后一页与后环衬之间，应以不打破图画书叙述的整体性为上。比如，如果后环衬还在延续正文的故事，那么版权页就不应当插入正文与后环衬之间，而以放在扉页前为好。

6. 封底

封底是我们最后结束对于一本图画书的阅读的地方。图画书的封底除了会印上一些相关的作品推荐文字外，大多是从内文中取来的某个画面。不过也有例外的情况。

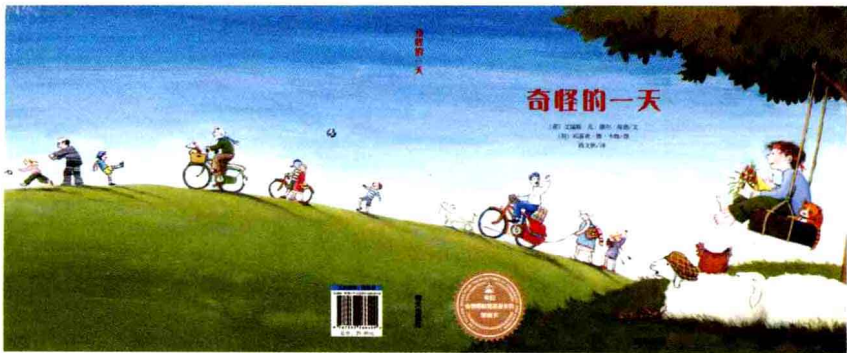

◇《第一次上街买东西》封底

有的时候，封底的画面是对于故事内容的某种延续。比如图画书《第一次上街买东西》（简井赖子/文，林明子/图），讲述一个小女孩第一次上街买牛奶的经历。这本图画书正文的最后一页，是等在巷子口的妈妈和小女孩一起往家里走去的情景。不过在作品的封底，我们看到的是小女孩坐在垫子上喝着牛奶，而妈妈正给婴儿喂牛奶的情景。显然，这是对于母女俩回到家中之后发生的情境的描述，它为这个“第一次出门”

的故事最后设置了一个温馨、安然的结局。

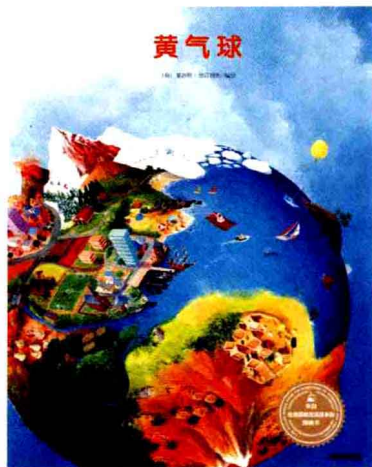
还有的时候，封底也可以和封面一起，形成对故事内容的某种补充。比如“来自伦勃朗和梵高故乡的图画书”系列中的图画书《奇怪的一天》（艾瑞斯·凡·德尔·海德/文，玛丽克·腾·卡特/图），讲述一个大风天里，小男孩杰克因为没有等到绘画比赛的获奖通知，沮丧地到外面走了一圈，却不知不觉做了许多好事。当

◇《奇怪的一天》封面封底

他终于收到那张被风吹走的获奖通知时，也意外地得到了那些他曾帮助过的人们的祝福。故事结束于小男孩捧着鲜花坐在秋千上，面朝宁静开阔的平原，沉浸在自己的喜悦中的场景。但是从这本图画书的封面和封底，我们却又看到了这样一个场景：小男孩坐在秋千上，向着所有前来祝贺他的人们道别。显然，这个从未在故事里出现过的场景，正是在故事结束之前发生的一个片断，也就是说，它构成了对故事内文的一种补充。

与封面相比，封底常常并不显得那么引人注目，因此，另外一些时候，封底上还会藏着有关图画书阅读的一些小小的“机关”。比如“来自伦勃朗和梵高故乡的图画书”系列中的无字图画书《黄气球》（夏洛特·德迈顿斯/文·图），其画面上的事物纷繁多样，同时又没有文字的讲解，因而并不是一本很容易解读的图画书。不过，就在图画书的封底左上角，细心的读者会发现四个小小的图像，它们分别是一个黄色的气球、一辆蓝色的汽车、一位坐在红色飞毯上的白袍术士和一个身穿条纹囚服的男子。

◇《黄气球》封面

这四件事物，其实就是串联起画面情节的四个关键意象。如果读者能及时发现封底的秘密，那么也就能更顺利地进入到图画书的解读中。

一本图画书是由封面、封底、环衬、扉页和正文共同构成的一个有机的整体，因此，阅读和欣赏一本图画书，也包含了对于其各个构成部分的细致观察和品读。这是图画书有别于一般图书的重要特征。

三 分类

图画书并不是一个按照传统的儿童文学分类标准划分得到的体裁，相反，它的形式覆盖了包括儿歌、童话、生活故事等在内的多种传统儿童文学体裁。一本图画书的内容可以是一首或若干首韵文儿歌的衔接，也可以是一则童话或者儿童生活故事。显然，仅以语言文字的类别标准来划分图画书，对这一包含了画面叙事元素的文体样式来说并不合宜。因此，对于图画书的分类，难以沿用传统的儿童文学分类标准。