

前言

儿童文学教程，在学科建设上，是指儿童文学理论与儿童文学作品多重交融构建相结合的产物；在知识体系建构上，既具有儿童文学知识的系统性，又体现了一定的理论前沿性；在知识的呈现和阐释上，注重理论阐释与艺术分析的有机结合；在知识的应用和转化上，强调内容的实用性。

儿童文学教程，由中外儿童文学及其理论发展的历史与现实切入，综合考虑了儿童文学史论、童年文化理论、艺术本体理论、儿童的本质论与建构论、后现代语境中的儿童与儿童文学、儿童文学与儿童文化产业、儿童文学与伦理学、儿童文学的另类叙事接受论与教学论的结合等内容。

儿童文学教程，通过一系列儿童文学经典及当代优秀作品的文本解读，是全方位地审美创造，在多重交融的学习情境中，发现并创造文学的美、人生的美和现实的美，注重理论阐释的系统性、科学性和前沿性。

编写人员力求提高学习者的艺术鉴赏水平，在编写过程中努力追求如下几点：

- 一、紧跟国内外儿童文学课程建设的最新发展动向，着力体现前沿性和创新性。
- 二、紧扣师范院校学前教育、小学教育、初等教育等专业的人才培养目标，以及中小学语文新课程改革的实际需要，力求体现教育性和实践性。
- 三、采用了中外儿童文学研究、儿童文学课程建设的资料，努力拓展教程的视野和内涵。

本教程适用于学前教育、小学教育和初等教育专业学生以及幼儿园、小学教师在职培训项目用书，是一本详细概述儿童文学基本知识的书籍，希望它能点燃大学生及广大读者对儿童文学的阅读兴趣和从事儿童文学事业的热情。

在此，编写组全体成员，对教材编写过程中使用到的所有文献的版权所有者表示崇高的敬意和深深的感谢！如果因为我们的疏漏和失范，造成某些方面的错误或不当，恳请批评指正！

目 录

上篇 儿童文学理论

第一章 儿童文学概述

第一节 认识儿童文学	4
一、儿童图书的分类	4
二、儿童文学的概念	5
三、儿童文学的基本含义	5
四、儿童文学的内容构成	5
五、我国儿童文学的范围	6
六、学习儿童文学的价值和意义	6
第二节 儿童文学的美学特征	8
一、纯真之趣	8
二、稚拙之美	8
三、欢愉之情	9
四、变幻之奇	10
五、质朴之美	11
第三节 儿童文学层次划分	12
一、婴幼儿文学	12
二、儿童文学	13
三、少年文学	14

第二章 童文学的历史发展

第一节 中国儿童文学的发展与现状·····	18
一、中国儿童文学的艺术传统·····	18
二、五四新文化运动前后儿童文学的发展·····	20
三、新中国建立后儿童文学的发展·····	26
四、新时期以来中国儿童文学的现状·····	29
第二节 外国儿童文学的历史与发展·····	30
一、儿童文学在人民口头文学中的萌芽·····	31
二、儿童文学的成长和发展·····	33
三、儿童文学正式成为文学的一个独立分支·····	37

中篇

儿童文学体裁

第三章 儿歌与儿童诗

第一节 儿歌·····	46
一、认识儿歌·····	46
二、儿歌的特征·····	46
三、儿歌的种类·····	48
四、儿歌的表现手法·····	52
五、儿歌的教学·····	53
第二节 儿童诗·····	56
一、认识儿童诗·····	56
二、儿童诗的特点·····	56
三、儿童诗的种类·····	59

四、儿童诗的教学·····	63
第三节 儿歌与儿童诗作品鉴赏·····	67
一、儿歌鉴赏·····	67
二、儿歌创编·····	69
三、儿童诗鉴赏·····	72
四、儿童诗教学·····	80
五、儿童诗创编·····	82

第四章 儿童故事与儿童小说

第一节 儿童故事·····	92
一、儿童故事的特征·····	92
二、儿童故事的类型·····	94
第二节 儿童小说·····	98
一、儿童小说的特征·····	98
二、儿童小说的构成元素·····	100
三、儿童小说的分类·····	105
第三节 儿童故事与儿童小说作品鉴赏·····	107
一、儿童故事鉴赏·····	107
二、儿童故事讲述·····	109
三、儿童故事创编·····	110
四、儿童小说鉴赏·····	111
五、少年小说鉴赏·····	112
六、成长小说鉴赏·····	115
七、动物小说鉴赏·····	116

第五章 童话与寓言

第一节 童话	122
一、认识童话	122
二、童话的特质	122
三、童话的孕育	123
四、童话的艺术特点	127
五、创作童话的艺术特征	130
六、创作童话发展脉络及代表作品	133
七、二战后童话的三座高峰	139
第二节 寓言	141
一、认识寓言	141
二、寓言的发展	141
三、寓言的艺术特征	143
四、儿童寓言创编	144
五、经典寓言示例	145
第三节 童话与寓言作品鉴赏	146
一、童话鉴赏	146
二、童话鉴赏案例	149
三、寓言鉴赏	152
四、寓言鉴赏案例	153

第六章 图画书

第一节 图画书的概念与发展	160
一、图画书的概念	160
二、图画书的发展	161

第二节	图画书的特征与表现手法·····	163
	一、图画书的特征·····	163
	二、图画书的表现手法·····	165
第三节	图画书的类型与功能·····	165
	一、图画书的类型·····	165
	二、图画书的功能·····	170
第四节	图画书作品的鉴赏·····	172
	一、图画书的基本版式·····	173
	二、怎样欣赏图画书正文·····	174

第七章 儿童散文与儿童报告文学

第一节	儿童散文·····	180
	一、儿童散文的特征·····	180
	二、儿童散文的类型·····	184
第二节	儿童报告文学·····	187
	一、儿童报告文学的特征·····	187
	二、儿童报告文学的类型·····	190
第三节	儿童散文与儿童报告文学作品鉴赏·····	192
	一、儿童散文鉴赏·····	192
	二、儿童散文分类鉴赏·····	195
	三、儿童报告文学鉴赏·····	199
	四、儿童报告文学的社会功能·····	203

第八章 儿童戏剧文学与儿童影视文学

第一节	儿童戏剧文学·····	208
	一、儿童戏剧文学的特点·····	208

	二、儿童戏剧的种类·····	213
第二节	儿童影视文学·····	215
	一、儿童影视文学的艺术特点·····	215
	二、儿童影视片的种类·····	217
第三节	儿童戏剧文学与儿童影视文学作品鉴赏·····	225
	一、儿童戏剧文学鉴赏·····	225
	二、儿童戏剧文学的创作·····	227
	三、儿童影视文学鉴赏·····	229
	四、儿童影视作品鉴赏·····	230
	五、儿童戏剧文学案例·····	233

第九章 儿童科学文艺

第一节	儿童科学文艺概述·····	246
	一、科学文艺·····	246
	二、儿童科学文艺·····	247
第二节	科学童话·····	248
	一、科学童话的特征·····	248
	二、科学童话题材·····	249
	三、科学童话创作·····	249
第三节	科幻小说·····	250
	一、概念·····	251
	二、内涵·····	252
第四节	儿童科学文艺作品鉴赏·····	253
	一、儿童科学文艺鉴赏·····	253
	二、儿童科学文艺的任务·····	256
	三、儿童科学文艺的地位·····	257

第十章 儿童文学的创编

- 第一节 不同类型儿童文学作品的改编····· 262
  - 一、文学名著的改编····· 262
  - 二、民间文学的改编····· 264
  - 三、图画书的改编····· 265
  - 四、儿童戏剧的改编····· 267
- 第二节 不同类型儿童文学作品的创作····· 270
  - 一、儿歌创作····· 271
  - 二、童话创作····· 273
  - 三、儿童故事创作····· 275

第十一章 儿童文学的阅读指导与教学

- 第一节 儿童文学的阅读指导····· 282
  - 一、教师指导建议····· 282
  - 二、教师指导策略····· 283
- 第二节 阅读指导的方法····· 284
  - 一、分段阅读指导方法····· 284
  - 二、分体裁阅读指导方法····· 285
- 第三节 小学儿童文学教育活动设计····· 290
  - 一、小学习作教学目标····· 290
  - 二、习作教学促进小学生的智力和能力发展····· 292

	三、习作训练的特点和类型·····	293
第四节	小学儿童文学习作训练·····	295
	一、儿童文学教学目标契合课程标准的习作教学目标	295
	二、以儿童文学为范文的系列训练·····	298
第五节	小学儿童文学习作教学方法·····	302
	一、五步一体化教学·····	302
	二、以儿童文学作品为范文，介绍写作基本常识·····	303

第六章

图画书

把一本书放到一个幼童的手里，这本书一定应该是有图画的。

——梅子涵

学习目标

- 1 了解图画书的概念及其发展。
- 2 了解图画书的特征及表现手法。
- 3 掌握图画书的基本类型与功能。
- 4 掌握图鉴赏画书图画书的方法，提高鉴赏图画书的能力

本章导读

本章将从图画书的概念、特征、分类、功能、鉴赏及作品选读几方面，展现图画故事书的魅力所在，帮助学生了解图画故事书在学龄前儿童成长中的作用。

第一节 图画书的概念与发展

一、图画书的概念

图画书，英文名字“Picture Book”，在我国港台地区及日本又被称为“绘本”。图画书是以图画为主来讲述内容的读物，从装帧设计上看，它是一种书籍的特殊形态。广义的图画书涵盖内容广泛，从内容来分有文学类图画书、知识类图画书；从读者年龄角度分有成人图画书、儿童图画书。本书图画书主要是指文学类的儿童图画书，即儿童图画故事书。图画故事书作为儿童“人生的第一本书”，在幼儿园和家庭中广泛使用，是儿童学习的重要形式，对儿童发展具有独特的本体价值和教育价值。

所谓图画书，就是为儿童设计的，依靠图画和高品质、文学性的语言（或者只有图画而没有文字）相结合来讲述完整而有意味的故事的一种艺术形式。

同样有图，作为带插图的故事书，图文相加，图与图未必有连贯的关系，这些书里的插图只是使故事更形象直观的辅助手段，假如把图删除掉，完全不影响故事的讲述。而在图画书中，图画与图画间具有连贯性，图画和文字一起担负着叙事抒情、表情达意的功能，图文平衡，图文相融。日本图画书研究者松居直曾用下列公式来说明带插图的书与图画书的区别：

文 + 画 = 带插图的书

文 × 画 = 图画书

图画书突破了传统意义上儿童文学的含义，变儿童文学单纯用文字叙述故事为用画面来讲述，将儿童文学传统意义上的听觉艺术转化为一种视觉艺术。儿童在阅读图画书时，会通过图画这种特殊的绘画语言来大致了解故事情节，大致掌握故事中人物的言行举止、音容笑貌。如果儿童一边看图一边听大人讲述，还会把画面看到的无声语言和听到的有声语言结合在一起，在头脑里形成有动有静、有声有色的故事。就因为图画书中包含文字，所以图画书给予孩子的乐趣与其他视觉艺术也不尽相同。阅读欧洲图画书《狼和小羊》，大致可以领略这种“图画语言”。其文字很简单：“狼进了小羊家……”后面用一整版表现狼打开门进来，所有的小羊都惊慌失措，有的藏在大钟里，有的藏在床下，有的藏在门后，还有的藏在沙发后……这画面极大地引起了小读者的兴趣。

经 典 案 例

由佩特·哈群斯创作并画图的《母鸡萝丝去散步》，文字叙述是：母鸡萝丝出门去散步。她走过院子，绕过池塘，越过干草堆，经过磨坊，穿过篱笆，钻过蜜蜂房，按时回到家吃晚饭。总共44个字，语言简洁、干练，只是说明了母鸡萝丝散步的一个过程，无任何趣味可言。但若配合图画来看，故事内容立刻丰富了许多，趣味性也油然而生。因为，

图画在这里充分发挥了讲述故事的功能，而且讲述的是整本书中最精彩最幽默的一部分。

由文字讲述的故事：母鸡萝丝外出散步——气定神闲、旁若无人、平淡无奇；

由图画讲述的故事：狐狸尾随其后一路追踪——上蹿下跳、出尽洋相、妙趣横生。文字与图画交织在一起，构成了这本让人忍俊不禁的经典图画书。

这是一个用图画来演绎故事的成功范例（图 6-1）。

二、图画书的发展

真正为儿童编绘图画书并出版发行是在 17 世纪。1658 年，捷克教育家扬·阿姆司·夸美纽斯编写的《世界图解》（又名《可见的世界》《宇宙奇观》）是世界上第一本专为儿童编绘的图画书。附有插图的短文共一百五十篇，内容包括自然、社会及语言文字等，是一本百科全书式的小学教科书。18 世纪，英国出版商纽伯里的儿童图书出版社“圣经与太阳社”出版了大量带有插图的儿童图书。19 世纪由于彩色印刷技术的出现和发展，英国出现了三位图画书作家，他们是瓦尔特·克雷恩、伦道夫·凯迪克、凯特·格林纳威。《婴儿伊索寓言》《木头里的婴孩》《鹅妈妈》《金盏花园》等是这一时期的代表作品。同

图6-2 《彼得兔的故事》封面

图1-1 《母鸡萝丝去散步》封面

一时期，英国女作家毕翠克丝·波特创作了《彼得兔的故事》，被誉为“全球最具影响力童书”和“所有时代最畅销童书”（图 6-2）。故事讲述了一只穿着蓝色外套的小兔子违背妈妈的告诫，钻进农夫古里古先生的菜园里偷吃，差点被捉住，在经历惊恐、绝望之后，最后不但没能吃到诱人的晚餐，还丢了新外套和小鞋子。作者用画面语言让彼得兔穿上了与其他三只小兔子不一样的蓝色小外套显示出他的与众不同，和另外三只听话的小兔子形成了鲜明的对比。人物形象刻画地活灵活现、惟妙惟肖，既保持了动物的特性，又被赋予了人性。成人的正经的忠告和孩童调皮反叛的行为取材于生活，情节生动

有趣,引人入胜!带给孩子们欢乐和知识的同时,蕴含着丰富的生活哲理与教育意义。这也就是经典的魅力所在,历久而弥新。该书将图画和文字完美地融为一体,体现了图画书以图讲述故事的特点,从而确立了现代图画书的基本叙事形态,进一步推动了当时图画书的发展,是图画书发展的一个里程碑。

20世纪三四十年代,图画书在美国得到了繁荣发展,1928年旺达·盖格创作的《一百万只猫》,被认为是美国第一本真正意义上的图画书。同时期还出现了很多著名的作家和作品。如巴顿的《顽皮的火车头秋秋》《小房子》,麦克洛斯基的《给小鸭让路》《小猴子布鲁贝利》,埃茨的《在森林中》,杜巴桑的《白色的雪,明亮的雪》等。20世纪50年代,美国图画书的发展进入高峰期,一批优秀的图画书作家创作了很多优秀的作品,玛格丽特·怀兹·布朗的《逃家小兔》《月亮晚安》等;莫里斯·桑达克的《野兽国》《厨房狂想曲》《在那遥远的地方》等;李欧·李奥尼的《小蓝和小黄》;威廉·史代格的《驴小弟变石头》;艾瑞克·卡尔运用拼贴手法创作的《好饿的毛毛虫》等。二次世界大战结束后,美国图画书的发展日新月异,真正迎来了它的黄金时期。

20世纪中叶,欧美图画书被翻译到日本,经过松居直、宫西达也等图画书作家的不懈努力,日本图画书如火如荼地发展,出现了一大批优秀的图画书作品,如松谷美太子的《龙子太郎》、中川李枝子的《古利和古拉》、加古里子的《乌鸦面包店》、高楼方子的《小真的长头发》以及宫西达也的《霸王龙》等。此时,日本图画书的创作已经达到世界一流水平。

与世界图画书的发展进程相比,我国的图画书发展较晚。现今存有的明嘉靖年间的刊本《日记故事》被认为是我国最早的图画故事书。直到20世纪20年代,才真正开始起步。1922年郑振铎创办了《儿童世界》周刊,发表的《河马幼稚园》、《爱笛之我美》、《两个小猴子的冒险》等40多篇图画故事,其中长篇童话《河马幼稚园》成为中国儿童文学领域中最早也是最长的童话图书故事。图画书在我国才真正开始影响广泛。30年代,赵景深创作了《哭哭笑笑》、《到小人国去》等50多篇图画故事。抗战时期,王云五先生担任商务印书馆总经理期间,于1934年出版发行了图画集《幼童文库》,其中包括故事类、社会类和自然类。这套经典少儿图画书,也是中国近现代出版史上鲜有的精品少儿图书,该套图书出版后产生了巨大的社会影响,很多著名的学者在少儿时期都阅读过这套书,并对这套书产生了很深的感情。在当时抗日战争艰难困苦的条件下,这本图画书的出版发行难能可贵。2011年,

图6-3 《幼童文库》封面

海豚出版社对《幼童文库》进行再版，再现经典，以飨小读者（图 6-3）。

到了 50 年代，我国涌现了一批影响至深的作品。如：《小马过河》《雪花》《金斧头》等。八九十年代，我国图画书进入了发展期，图画书出版的数量和质量都有了很大的提高，这一时期的代表作有：于大武的《哪吒闹海》、俞理的《老鼠嫁女》、杨勇青的《神笔马良》、刘巨德的《九色鹿》等，还有 1994 年新蕾出版社出版的郑春华文、沈苑苑等绘画的“大头儿子系列故事”、湖南少年儿童出版社 1994 年 12 月出版的“黑眼睛丛书”和海燕出版社 1996 年 12 月出版的“小鳄鱼丛书”包括的一系列图画书都代表了当时图画书创作的高水平。

图画书发展至今，我国进入了蓬勃发展的新局面，一方面，积极引进翻译德国、日本、美国、英国、法国、加拿大、比利时、荷兰、丹麦等多个国家的优秀图画书作品，对我国图画书的发展起到了积极作用。另一方面，本土原创图画书作家队伍日益壮大，作品数量繁多，体裁广泛多样。随着社会的进步和发展，相信我国图画书未来的路会越走越好。

第二节 图画书的特征与表现手法

图画书主要是以画面为载体向幼儿传达信息，它具有与其他体裁幼儿图书根本不同的美学特征和表现形式，也具有不同于其他儿童文学的独特的审美效果。

一、图画书的特征

（一）形象的直观性

图画故事书是以图像为主来传达故事内容，主要通过鲜明的色彩、独特的构图、富有动感的画面构成完整意义的故事，从而以直观的故事形象直接作用于儿童的视觉，作品的内容直接呈现为可感可视的连续的图像。这一点，是与纯粹的语言艺术完全不同的。而且，图画书中的图像具有开放性思考的性质，给予了读者多元的感受与开阔的想象空间。

经典案例

《小羊睡不着》（图 6-4）是日本著名儿童文学作家喜多村惠代表作，荣获 1987 年美国纽约科学院儿童科学图书奖、1989 年美国《纽约时报》年度最佳童书称号。故事讲述了一只叫乌里的小羊失眠了，怎么也睡不着，于是他决定出去走一走。路上，他追赶一只蝴蝶，最后蝴蝶飞到了一棵高的大树后面；树干上有两只瓢虫，很快就进入梦

乡；呀，有三只猫头鹰呼鸣、鸣地跟他打招呼；还有四只蝙蝠从他头顶飞过。他继续往前走，发现了满树的苹果，于是便摘了五个又甜又红的苹果……他正享受着这个安静又迷人的夜晚，突然，一道闪光划过夜空，他害怕极了，以最快的速度跑进树林，停在了一栋有很多窗户的房子前。小羊乌里走进房子，他精疲力竭，终于数着自己的羊亲戚们睡着了。这也是一本训练孩子数数能力的图画书，随着幼儿一页一页的翻阅，作者将数序这一抽象概念通过昆虫和小动物的形象来表达，直观具体的画面推移让数字逐渐叠加，幼儿在欣赏中锻炼了识数能力。

图6-4 经典图画书《小羊睡不着》

（二）图画的传达性

图画故事书中的图画具有一种独特的传达性——用绘画来表达、描绘事物的特征，同时又交融着独特的内在的文学性。图画书中的图画实际上是文学语言的延伸表达。图画书的外部形态是图画，但它的内在基础仍然是文学。所以无字图画书也能传达意蕴丰富的故事，这是图画书最实质性的特征。

（三）图文的趣味性

图画书为了吸引儿童的目光，色彩、线条、形状、构图各个环节都应符合幼儿的审美需求，在故事安排与人物造型设计等要素上，均讲求新奇、逗趣、好玩，使其能因文字或图像的趣味来引发儿童阅读的兴趣。

（四）构图的连续性

图画书的图画区别于插图的特征是它的连续性。为了让幼儿“看画就能明白故事”，图画书非常强调画面的连贯，它通常被规定在32页或40页之内，这几十页画面要形成一个连续的视觉映像，在不断的翻页中讲述故事。因此，构成一本图画书的每一幅图画，它继承和发展前一幅的内容，又和下一幅连接。这就要求画者要有把握视觉节奏的能力，让翻页可以和读者形成互动，有效的提高阅读者的阅读兴趣。

（五）细节的丰富性

图画书里，常常隐藏许多画家在经意或不经意之间留下的细节。有的与主题无关，只是增加一点小噱头。但也有的与主题息息相关。这种由画家再创作的故事，不断地为孩子们制造着意想不到的惊喜，极大地丰富与延伸了文字所表达的内容，使整本书散发出迷人的魅力。

二、图画书的表现手法

（一）图画与文字互动

（二）图画的叙事节奏

（三）图画的表情达意

第三节 图画书的类型与功能

根据不同的分类方法，幼儿图画书可分成不同的种类。如根据内容可分为文学性图画故事和非文学性图画书；根据画面颜色，可分为彩色图画书和单色图画书；根据画面多少，可分为多幅图画书和单幅图画书和连续图画书等。其中根据内容划分出的文学性图画书，即图画故事书又可分为无字图画故事书、图文并茂的图画故事书和认知图画故事书。

一、图画书的类型

（一）无文图画故事书

无文图画故事书是完全用画面表现内容的图画书，因为没有作为主要媒介的文字的参与，故事内容都交予图画来表达，所以也叫“无字书”。用佩里·诺德曼的话来说，无字书的作者“只提供一连串互有关联的图画来讲故事”。无字书画者要有高超的画面语言表达技巧，让孩子仅仅靠图画书的翻页功能就能看懂故事。因此，这类故事一般情节单纯，篇幅短小，内容浅显，主题单一，富于幼儿情趣，有助于促进幼儿智力和语言能力的发展。

世界著名插画大师莫妮克·弗利克斯最擅长创作无字书（图6-5），她的无字书代表作《字母》《小船》《颜色》《房子》《数字》《反正》《飞机》《大风》，情节构思精巧，形式独特、绘制精美，书中的画面上没有一个文字，完全以画面来表现其内容。全书中的主角是一只小老鼠，小老鼠在雪白的页面上一点儿一点儿地咬出若干个洞，使整个页

本对作者和读者来说都是一种奇特的经验，因为作者无法说故事，读者必须自己看，所以读者才是主要说故事的人，至于读者对于故事的结局或判断已经不是我所在乎的，因为我想说的已经全部在那本书中了。这也许就是无字书的意义所在。

无字图画书中有相当一部分意味深厚，这类图画书往往在看似简单的故事或者画面后都蕴含着丰富的哲学意味。比如享誉全球的英国雷蒙·布力格的《雪人》(图6-7)，这本是一个相遇、相识、相交的故事。故事发生在寒冷的冬天，雪住了，男孩发现门被一片奇异的光照亮了，那个白天他堆的大雪人竟然动了起来！于是，他把雪人让进屋来，男孩家里的一切都让憨态可掬的雪人惊奇，他在沙发上坐下来看电视、又学着玩电灯开关、点煤气灶、玩洗涤液和卫生纸，接着看了男孩的生日照片，不经意被桌子上放的杯子里面的假牙吓了一跳。他越玩越得意，居然戴上男孩老爸的帽子。玩累了就吃火腿，三明治和茶蛋。然后在天亮之前，看上去那么笨拙的雪人竟扯着男孩飞上了漫天雪花的夜空……，故事的最后，那个男孩背对着我们站在那里，脚下只有一小堆雪，一个帽子和几个黑色的煤球，我们看不清他的脸，但他一定在为朋友的消失而流泪！雷蒙·布力格用一百七十多幅漫画创造了这样一个故事。不同年龄段的人能读出不同的感觉，孩子读出的是雪人的笨拙和有趣；成年人也许从男孩身上找到自己的影子，雪人就是自己曾经的纯真的化身和身边美好事物的化身，人的生命中注定有些东西会失去，所以在拥有的时候就要好好珍惜。

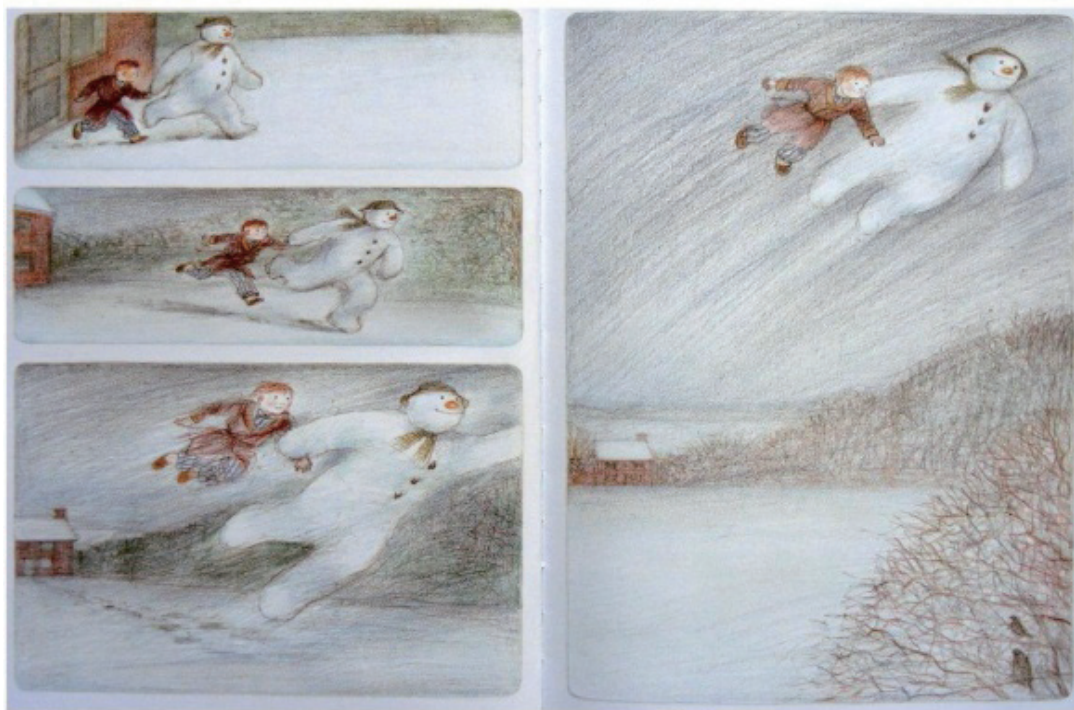

图6-7 雷蒙·布力格《雪人》

（二）有文图画故事书

有文图画故事书，就是既有图画，又有文字，图画和文字共同承担着叙事的责任，且文字具有文学性和独特艺术品质的图画书。图画用色彩、线条和形状描述故事，充分运用图画的表力展示文字无法描述的光与影、时间与空间、人物动作与表情等多方面的细节。文字清晰表达图画难以直观表达的思想和情感。曾经两次获得过凯迪克奖金奖的美国画家芭芭拉·库尼用一个形象的比喻说出了图画与文字之间的关系：图画书像是一串珍珠项链，图画是珍珠，文字是串起珍珠的细线，细线没有珍珠不能美丽，珍珠没有细线也不存在。

图画书表现形式多样，有的是一文一图，有的是一文多图，图与文相互结合又彼此独立。佩里·诺德曼在《儿童文学的乐趣》中说到：一本图画书至少包含三种故事：文字讲的故事，图画暗示的故事，以及两者结合后所产生的故事。被篇幅和版式限制的图画故事书，会因图文两种叙述媒介的交互，有着多维的、立体的扩充和衍生。为此，彭懿又将图文结合的图画书分为三种情况：图画与文字相互补充、图画与文字分别讲述、图画与文字滑稽比照。

在绝大部分的图画书里，图画与文字呈现出一种互补的关系，缺一不可，具有一种所谓的交互作用。文字可以讲故事，图画也可以讲故事。美国知名童书作家迈克尔·努森创作、美国知名童书插画家凯文·霍克斯画图的《图书馆狮子》就是一本图文相互补充的优秀图画书。迷人的故事搭配生动活泼的图画，令大小读者爱不释手。正文的第一页是一个跨页，一头狮子的硕大的背影占据了画页的主体位置，画页的右下方只有两行字：“有一天，一头狮子走进图书馆，穿过柜台，来到图书区”。图书馆是什么样子，图书馆的管理员、孩子看见了这头雄狮的来到，又是怎样的表情，通过画面一清二楚。英国伯宁罕《莎莉，离水远一点》（图6-8），乍一看，文字和图画不搭，仔细读过，却发现整本书分成两条线进行，左页和右页的情节各自分开展展。书的左页画的都是爸爸妈妈在海边无聊的身影以及妈妈对莎莉的叮咛，而且大都是否定句。诸如不要去游泳、不要让新鞋沾到脏东西，还有扔石头不要打到人等等。莎莉似乎完全没有听到妈妈的话，她完全沉浸在自己的想象世界里。由此，右页就呈现出了

图6-8 伯宁罕《莎莉，离水远一点》

莎莉的冒险之旅：遭遇海盗、寻找藏宝图，加戴皇冠。在这个想象的世界里，莎莉表现了其英勇、机智、自主的一面。最后，莎莉要跟着父母一起回家了。可是，只有小读者知道，莎莉不像爸爸妈妈一样无聊地坐在沙滩上虚度时光，而是经历了一场惊心动魄的奇幻之旅。这正是许许多多的孩子所向往的。

文字和图画各说各的，一个故事也就发展成两个故事甚或有第三个故事。

图画与文字滑稽比照的图画书，那就非《母鸡萝丝去散步》莫属，这本图画书只有44个字，洗练、沉静，不露声色叙述母鸡萝丝散步的全过程，但画面里出现了一只狐狸，狐狸的张牙舞爪，使原本平静的文字叙述变得滑稽有趣。原来叙述的重点在于隐藏在文字背后的事实。一个悠闲散步的故事就变成了一个追逐与被追逐的故事。

（三）认知性图画故事书

认知性图画书是借助具体的图像画面来介绍物体、或者认识世界。认知性图画故事书不以认知为唯一目的，而是将各种知识用生动、简练的语言和有趣、生动的画面相结合的方式传递给孩子。由于低幼的孩子对图的感受力超过文字，因此由图画表现故事更显重要，而且文字和图画都需兼顾趣味性和艺术性的特点，而这也是认知性图画故事书有别于认知性图画书的最重要的特点。

《是谁嗯嗯在我头上》(图6-9)是维尔纳·霍尔茨瓦特撰文、沃尔夫·埃布鲁赫绘图、荣获2006年国际安徒生大奖的作品。“嗯嗯”到底是什么？故事透过一只倒霉的小鼩鼠，寻找到到底是哪个坏蛋“嗯嗯”在他头上的过程，轻松愉快地让孩子了解：原来每一种动物的排泄物形状都不同，什么样的动物就“大”什么样的“便”。故事首尾相连，作者点出了大多数的动物都是随时随地嗯嗯，这是动物和人不一样的地方。最后小鼩鼠终于找到那个“嗯嗯”在他头上的坏蛋，专吃大便的苍蝇在谜底的揭开中可是功不可没。

《好饿好饿的毛毛虫》(图6-10)是美国童书作家艾瑞克·卡尔的代表作。这条绿身子、红脑袋、像猫一样弓着背的小毛毛虫，爬进了世界各地孩子心中。这是一个毛毛虫变蝴蝶的故事，这样一个简单的故事，被艾瑞·卡尔用斑斓的色彩画出来，亲切、简单、温暖，就成

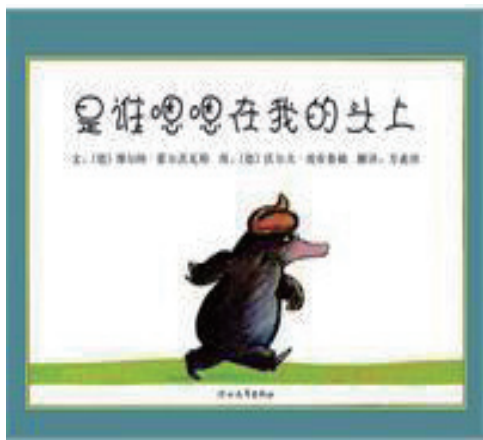

图6-9 《是谁嗯嗯在我头上》封面

图6-10 《好饿好饿的毛毛虫》封面

了孩子们的最爱；同时，又因故事兼具生活知识的传播，所以也成为家长和老师们最爱，如星期的概念，知道一周有七天，知道哪天在哪一天后面；数的概念，将数名与具体的物体的数量对应了起来；很多水果的名称；各种颜色的认识；毛毛虫是怎么变成蝴蝶的；知道不能贪吃，吃多了肚子会痛等。

二、图画书的功能

图画书对儿童各方面的成长具有重要意义，它不仅以图画的直观性降低了儿童阅读的难度，还以其形象性丰富了儿童的心灵世界。

（一）激发情感，陶冶性情，为儿童打造良好精神底子

儿童时期是人生的最初阶段，他们心地澄明，对他们进行健全人格和身心的培养就显得尤为重要。图画故事书在这一点上有着得天独厚的优势。图画书以有趣的故事、精彩的画面、隐于文字和画面中的深蕴，帮助儿童认识和理解诸如生命、亲情、友谊、幽默、宽容、勇敢、谦让、生存等教育内容。

伯纳德·韦伯的《勇气》，可以教儿童学会用幽默的态度勇敢地面对未知的下一刻；埃米·扬的《大脚丫跳芭蕾》可以教孩子热情、执着自己的爱好，学会积极地、坦然地接纳自己的所谓“缺陷”；波·R·汉伯格撰文、爱娃·艾瑞克松绘图的《我的爸爸叫焦尼》和李欧·李奥尼的《小蓝和小黄》可以教孩子学会充分享受温暖的亲情和友情；芭芭拉·库尼的《花婆婆》（图6-11）可以教孩子享受播撒美丽的幸福；阿梅丽·弗里德《爷爷有没有穿西装》（图6-12），孩子的一句“爷爷有没有穿西装”看似不合时宜的疑问，却冲淡了死亡带给人们的阴冷气息，教孩子接受生命的自然轮回。周翔的《荷花镇的早市》教孩子体会遥远记忆里温暖美好的人情。

图6-11 《花婆婆》封面

图6-12 《爷爷有没有穿西装》封面

（二）发展儿童语言能力，培养儿童多元思维

松居直在《我的图画书论》中提到：“我认为图画书特别重要的不是注入图画书中的信息，而是语言。”图画书中，语言文字受图画书版式的严格约束，不得不对自身提高了要求，所以优秀的图画书语言都具备了准确、简洁、幽默、有韵律感等特点。图画

书文字部分的创作有点类似诗歌的创作，最优秀的作品往往是诗化的。比如《勇气》像一首俏皮的格言诗；《我爸爸》像一首温馨的儿童诗；《月亮的味道》像一首奇幻的童话诗；《世界为谁存在》（图 6-13）像一首叙事散文诗。

图6-13 《世界为谁存在》插页

丰富的文学性的、诗性的语言体验，对儿童想象力和理解力的培养至关重要，特别是诗性语言中的音韵、节奏、意象彼此间的联系及其蕴涵的乐趣和愉悦，能培养儿童的语言敏感度，提高孩子生动地使用语言的能力。

图画书中要读的绝不仅仅是文字，而是要从图画中读出故事，进而欣赏绘画。图画书中高质量的图与文，对培养孩子的认知能力、观察能力、沟通能力、想象力、创造力等多元思维发展，都有着难以估量的潜移默化的影响。

（三）建立儿童视觉美感的基本经验，培养儿童审美能力

优秀的图画书往往是美丽的，而且不仅仅是“看上去很美”，它们展示了不同艺术家的风格，还有他们对艺术的崇高追求。李欧·李奥尼的《小蓝和小黄》是这位抽象派大师图画书的处女作也是最具代表性的作品。他用色块撕贴，创造了小蓝和小黄两个形象，非常创意地说出一个关于爱和融合的故事，说出一段非常独特的友情。麦克洛斯基的《让路给小鸭子》（图 6-14）曾获美国凯迪克金牌奖。作者用深褐色、略带那么一点暖暖的暗红色的素描笔触，描绘了一个自然与人和谐相处的故事。故事书一打开，就是两幅充满张力的大鸟瞰；隔了几页，又是一连三幅恢弘壮观的大鸟瞰。这种鸟瞰的效果，仿佛是读者插上翅膀，随两只飞翔中的野鸭盘旋、下坠……使画面充满动感。就这样，野鸭的视线和读者的视线在天上合二为一，读者不但看到了故事发生的舞台，还为后面故事的发展埋下了伏笔。构图大胆，强调细节，每一个单页都可以作为一幅美丽的图画来欣赏。读后不得不叹服艺术家的创作才华。

图6-14 《让路给小鸭子》插页

（四）享受阅读，享受快乐

儿童文学评论家刘绪源指出，“儿童接近儿童文学，大多是为了满足其好奇心（广义的未知欲、探索欲）、为了好玩。”孩子的图画书阅读，基本上也都是出于这样的目的。幼儿文学创作的首要原则是快乐原则，快乐原则顾及了幼儿的心理、思维特征。图画书用图画讲故事的形式，对应了幼儿感知事物的接受方式，直接诉诸幼儿的视觉，给幼儿快乐的享受。《母鸡萝丝去散步》，书名强调是“母鸡”，强调名字叫“萝丝的母鸡”，强调母鸡的气定神闲，优雅“散步”，对那样紧张的情况浑然不知，构成故事的笑点。更令人捧腹的是狐狸的表现，张牙舞爪又丑态百出，画家极尽夸张之能事让一个用画面讲述的故事带给孩子足够的快乐。除了图画书本身带给孩子的快乐，亲子共读也带给孩子终生受用的温情和快乐。松居直先生在《幸福的种子》里曾表示：不应该将图画书当做帮助婴儿成长的工具。而是让孩子在读书中感受快乐，家长和孩子一起读书，孩子会在心里记得“爸爸的声音很好听、妈妈身上的味道真好闻”，亲子阅读的温馨画面会带给孩子一辈子的温暖回忆，对孩子积极健康人格的形成有很大的作用，这体现了图画书最重要的意义。

第四节 图画书作品的鉴赏

一般来说图画书都有一个精心设计的版式，佩里诺德曼在《儿童文学的乐趣》中把图画书的构成分为五个部分，即封面、环衬、扉页、正文以及封底，这五个部分构成了一个完整的整体。

一、图画书的基本版式

鉴赏图画书，要从了解图画书的基本版式开始。

（一）封面

图画书的封面有的是画家专门创作的，有的是取自正文图画的一页或者某一个细节。无论是哪种形式，透过封面，大致就能了解图画书的内容，好的封面设计还能勾起读者极大的阅读兴趣。由山姆·麦克布雷尼撰文、安妮塔·婕朗绘图的《猜猜我有多爱你》，封面的主体图画有三种颜色组成，土色、淡橄榄绿色和暗蓝色，这三种淡淡的颜色已透出融融暖意。大小两只兔子占据画面的主要部分，这是两只画的非常拙朴的兔子，他们在嬉戏，小兔子站着，尽量伸长手臂抓住大兔子的耳朵，仿佛在要求大兔子听他说话，大兔子蹲着，任由小兔子抓住自己的耳朵。仔细看，大兔子的脸上仿佛带了宽容、温和的笑意。画面无论是从色彩还是从角色的动作、表情，都透露着暖暖的爱意，图画书主要想表达的内容尽显其中。还有一些图画书的封面是和封底连在一起的，这就要求读者把封面封底同时翻过来看，如朵琳·克罗宁撰文、哈利·布里斯绘图的《蚯蚓的日记》，封面是故事主人公蚯蚓在专心写日记，封底是写日记的蚯蚓眼睛看向书外，洁白的日记本上写着一行字：我有一种被偷看的感觉……，封面封底组成一幅妙趣横生的画面，令孩子捧腹。

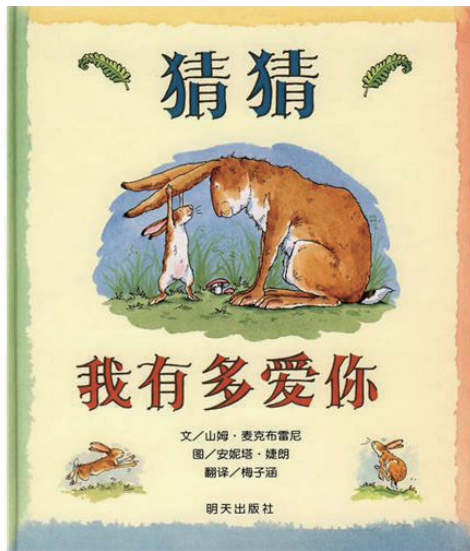

图6-15 《猜猜我有多爱你》封面

（二）环衬

环衬是封面和正文之间的一张衬纸，也叫“蝴蝶页”。除图画书之外的其他书籍，环衬一般被当做书的过渡页，但在儿童图画书中，环衬一般都被设计成图画书必不可少

的一部分，它与正文的故事息息相关，前后环衬遥相呼应，有时凸显主题，有时给读者意外的惊喜。孩子阅读图画书一般不会漏过环衬。莫莉·班的《菲菲生气了——非常、非常的生气》，它的环衬是象征愤怒情绪的红色，因为故事里的女孩菲菲一生气，就像一座快要喷发的火山，会发出火红、火红的怒吼。比如《爷爷一定有办法》中蝴蝶页是那条神奇的毯子，上面布满了闪烁的星星，给人一种神奇的梦幻色彩。

（三）扉页

扉页是指衬纸下面印有书名、出版者名、作者名、画者名、译者名的单张页。图画书中的故事往往从扉页就开始了，有的是告诉故事的主人公是谁，有的是吸引读者去读这个故事。如《猜猜我有多爱你》这个故事是从扉页开始讲述的，这本书有些特别，有两张扉页，两张扉页的画面可以连起来看。太阳落山的时候，小兔子正和大兔子玩的开心，他紧紧地揪住大兔子的耳朵，两只兔子眼睛都看向书外，仿佛在说，你们准备好了吗，骑大马喽，驾驾驾，大兔子一会儿跳跃，一会儿奔跑，两只兔子带着读者一起走进了故事。

（四）正文

正文是图画书的主体部分，一个个故事由此展开。后面专题阐述。

（五）封底

当我们读完一本书合上书时，封底也是不容错过的。封底也许还有很多有趣的小插曲。封底上的信息有时非常丰富，可能是这本书的简介与导读，也可能是这本书的推介与评论，有的则是故事的结尾与延续。大部分封底与封面相呼应，有的甚至需要与封面连在一起欣赏和讨论。总之，合上书，并不意味着故事的结束，有可能一个新的故事在你合上书页的时候又开始了。

二、怎样欣赏图画书正文

对于纯文本的读物，一般人总是以为正文才是书的开始，但对于图画书而言，前面讲了，正文只是图画书的主题部分的逐渐呈现。

图画书至少包括以下三种语言：一是图画语言——由图画来表达；二是文字语言——由文字来表达；三是图文结合、对照、碰撞产生的新的语言。

每个孩子都是读“图”天才。孩子看到的形象，永远比他听到而留下的记忆深刻。这就是为什么著名的儿童文学作家梅子涵先生一再强调对孩子的教育“不要告诉他什么，而要让他看到什么”。如《逃家小兔》（图 6-16）这本由玛格丽特·怀兹·布朗撰文、克雷门·赫德绘图的表达母爱的故事，曾经让无数读者感动。全文以兔子妈妈和小兔子之间的对话组成，语言奇妙而富有韵味，这个故事之所以让人倍感温暖除了得益于作者的

文字，更重要的一个原因还是克雷门·赫德画的那些画。画家把两只兔子画得浪漫而又写实，在画页的衔接和处理上也是匠心独运。当小兔子说“如果你来追我，我就变成溪里的小鱒鱼，游的远远的”，妈妈说“如

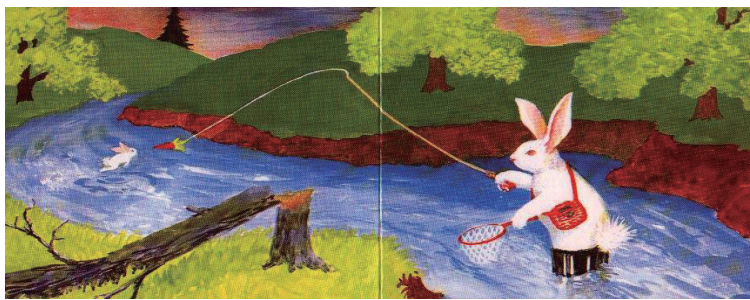

图6-16 《逃家小兔》插页

果你变成小鱒鱼，我就变成捕鱼的人去抓你”时，分别是两张黑白的钢笔画，但紧随其后的是一张大的跨页，没有文字，只有一张全景式的色彩浓烈画面，小兔子变成河里的一条小鱼，妈妈穿了黑色雨鞋，一手拿鱼篓，一手拿鱼竿正在钓鱼，最令人捧腹的是鱼钩处作为鱼饵的竟然是小兔子最爱吃的红萝卜。紧接着又是两张黑白的画面，黑白画面之后又是彩页，不用阅读文字，孩子们仅仅是看图，就能看懂整个故事，通过翻页，一步步领略故事的高潮。

语言的节奏性与画面的节奏（颜色、构图、色调等）等构成了故事的节奏，画家在图像与语言之间找寻某种联系，让言、象、意三者有机地融合在一起。比如《我的爸爸叫焦尼》，这是一本儿童现实生活题材的图画书，作品采用第一人称，以男孩狄姆的口吻讲述和爸爸在一起度过的美好一天，每个过程和细节都娓娓道来，男孩的内心世界就在这个娓娓道来中徐徐展开。他对父亲的思念和崇拜，从他每一次大声告诉别人“这是我爸爸，我的爸爸叫焦尼”，就可以看得出来。当爸爸将狄姆抱上即将开动的火车，对火车上所有的人大声说，这是我最好的儿子，他的名字叫狄姆，故事发展至高潮。作品语言朴实无华，真挚自然，作品的文字表述，既包含人物说出的话语，同时又是对事情的叙事，还兼有主人公心理和情绪的表达。作品的画风也平实、柔和，与文字风格协同一致，不同情境中父子二人脸上的表情和身体动作都有非常细腻的表现。尽管画面的主要背景是烟灰色，但父亲鲜亮的红围巾和狄姆的绿色围巾为画面增加了温暖和亮色，众人的目光，视线和情绪的反应，远去的火车，长长的通向远处的铁轨，站台上狄姆的背影，无不在讲述着故事，诉说着心声，渲染着情绪，烘托着氛围。

怎样选择图画书

图画故事书的确是幼儿文学的主体，也是幼儿阅读的最佳读物。儿童文学专家朱自强说过，图画故事书可以说是幼儿文学的代名词。随着图画书阅读越来越受到人们的重视，该怎样为孩子选图画故事书，怎样才能选到优秀图画故事书的问题也引起了关注。

结合图画书的特点，可以参考以下几点选择。

选择有趣好玩的图画书。儿童天生就好动、好奇，图画书的创作要能满足孩子们这种游戏的心理，所以一本图画书如果能运用不同的技巧，设计出立体或其他特殊的效果，一定能引起孩子的兴趣，并进而喜欢。例如，艾瑞克·卡尔的《好饿的毛毛虫》，书中就用剪贴和挖大小洞洞来表示毛毛虫吃了各式各样的水果和食物，呈现出独特而有趣的效果来。还有一些异形书，兼有玩具和图画故事书的功能，常常利用翻盖、触摸实物来养成孩子对书的兴趣，这种书尤其适合给低幼儿童阅读。

选择想象丰富的图画书。在幼儿的生活中，想象和现实有时没有明确的分界线，所以孩子大都喜欢想象力丰富的图画书。例如麦克·格雷涅茨的《月亮的味道》，这是一本充盈着童稚、童真、童趣味道的图画书，“月亮，是什么味道呢？是甜的还是咸的？”作者发挥自己的想象力，为孩子们画了一个看上去像是一个烙饼的月亮，所以故事得以围绕着“吃”来展开。怎么才能吃到高高挂在天上的月亮，作家又迎合孩子好玩的心理，让动物们一个一个搭起天梯，然而天梯的底座竟然是个头最小的乌龟，故事的最后并没有以动物们吃到月亮而结束，作家在结尾处突然甩出这样一句话：一条小鱼看到这一切，怎么也弄不明白：“为什么他们要那么费力，到高高的天上去摘月亮？这不是还有一个嘛，喏，就在水里，在我旁边呀。”本来有趣又好玩的故事已经让孩子爱不释手，这样的结尾又迎合了孩子喜欢想象的特点，孩子会随着好奇的小动物一起享受一次幻想大餐。

选择有艺术品质的图画书。图画书具有丰富的艺术特色，能提升儿童的艺术鉴赏力，所以，艺术性是选择图画书的重要考虑因素。当代西方许多优秀乃至顶尖的图画书作品所展示的艺术创意及其可能性，在很大程度上展示了图画书创作的丰

图6-17 《一园青菜成了精》插图

富魅力。中国优秀的原创儿童图画书在文字和图画方面往往融入了较多的民族文化元素，从而也具有较高的艺术品质。如周翔的《一园青菜成了精》，作者以流传北方的一首趣味十足的童谣作为文本，用看似单纯实则功力匪浅的写意手法，结合现实与想象情境，运用拟人化的手法将青菜及各种蔬菜的姿态、动作活灵活现展示于纸上。首届丰子恺儿童图画书奖，有评委以“惊艳”之词表达对这本图画书的欣赏。

选择故事性强的图画书。故事是孩子们最喜欢的一种叙事样式，所以选择图画书时一定要注意作品是否构筑了一个清晰而完备的故事。对那些虽有人物、场景，却淡化故事情节，注重铺叙情境和意味的作品，一定要注意图画是否有故事支撑。比如由贾尼思·梅·伍德里撰文、马可·塞蒙插图的《树真好》，从字面看，没有讲述一个完整意义的故事，但是画面中却有着丰富的故事性内容和故事情境。其中有这样一幅画面：“树上可以荡秋千，或者，挂一篮鲜花。当你休息的时候，锄头也靠在树上歇会儿吧”。秋千上摇摇欲落的孩子，斜倚在树上的锄头，还有树上那一篮鲜花，躺在树荫下休息的人和那个花丛里弯腰的女人以及天空中飞翔的小鸟，每一个意象都隐藏着故事，孩子会随每一个意象的出现在心中描绘故事，继而沉醉故事。

最后强调一点，书的装订要牢固耐翻，印刷精美，字体大小要适合不同年龄儿童的视觉感受。

思考与练习

1. 什么叫图画书，任选一本图画书和一本带插图的童书，谈谈图画书与带插图书的不同。
2. 图画书在儿童成长中有什么作用？
3. 图画书的特点有哪些？结合图画书作品加以说明。
4. 选择一本图画故事书，分析画面细节设计的作用和意义。
5. 任选一个图画故事书，写出赏析。