

学前教育专业创新型精品教材
“互联网+教育”新形态一体化教材

经典绘本阅读指导

JINGDIAN HUIBEN YUEDU ZHIDAO

主
编
金扬眉
方
卿

经典绘本阅读指导

主 编 金扬眉 方 卿

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典绘本阅读指导 / 金扬眉, 方卿主编. —北京:
北京出版社, 2021.8 (2024 重印)

ISBN 978-7-200-16458-9

I. ①经… II. ①金… ②方… III. ①阅读课—教学研究—学前教育 IV. ① G613.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 122455 号

经典绘本阅读指导

JINGDIAN HUIBEN YUEDU ZHIDAO

主 编: 金扬眉 方 卿

出 版: 北京出版集团

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2021 年 8 月第 1 版 2024 年 6 月修订 2024 年 6 月第 2 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 14

字 数: 315 千字

书 号: ISBN 978-7-200-16458-9

定 价: 62.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

目 录

上编 认识绘本

项目一 绘本概说	1
任务一 什么是绘本	3
任务二 绘本的基本结构	4
任务三 什么是优质绘本	30
项目二 绘本的艺术特征、种类、形式和主题	37
任务一 绘本的艺术特征	38
任务二 绘本的种类	44
任务三 绘本的特殊形式	56
任务四 绘本的主题	62
项目三 国外绘本的起源发展	72
任务一 国外绘本发展概况	73
任务二 重要作家作品	88
项目四 国内绘本的起源发展	110
任务一 国内绘本发展概况	111
任务二 重要作家作品	118

下编 绘本阅读与教学指导

项目五 绘本阅读 133

任务一 绘本阅读概述 134

任务二 绘本阅读的方法与策略 136

任务三 绘本阅读的指导与实践 146

项目六 绘本阅读教学 151

任务一 绘本阅读教学概述 153

任务二 绘本阅读教学的步骤与方法 157

任务三 绘本阅读教学的策略与注意事项 164

项目七 绘本教学活动案例 169

任务一 小班绘本教学活动案例 170

任务二 中班绘本教学活动案例 176

任务三 大班绘本教学活动案例 186

项目八 绘本阅读与幼儿园主题活动 197

任务一 绘本主题活动概述 198

任务二 绘本阅读与主题活动 202

参考文献 216

上编 认识绘本

项目一 绘本概说

学习目标

● 知识目标

1. 认识绘本的基本概念，理解其作为文学样式的特殊性。
2. 了解绘本的基本结构，初步掌握绘本各个部分阅读的基本方法。

● 技能目标

运用所学的绘本理论知识，能够为适龄儿童选择优质绘本，并分析绘本的特点与优点。

● 素质目标

明白绘本对儿童教育的重要意义，并能利用绘本对儿童进行正向引导，提升儿童的审美水平与认知水平。

知识导图

知识点

1. 构成绘本的三要素。
2. 绘本的基本结构。
3. 优劣绘本对比与如何挑选优质绘本。

图1-1和图1-2均截取自儿童图画书作品,图1-1是汤素兰的《笨狼的故事》^①,图1-2是佩特·哈群斯的《母鸡萝丝去散步》,二者都由图画和文字组成,归属于广义上的图画书。如果把图1-1中的图画遮挡起来完全不影响故事的讲述,但是把图1-2中的图画遮挡仅读文字,就会发现图画中的另一个主人公狐狸在文字中根本没有提到,大大影响了对整个故事的理解,减少了阅读的趣味。

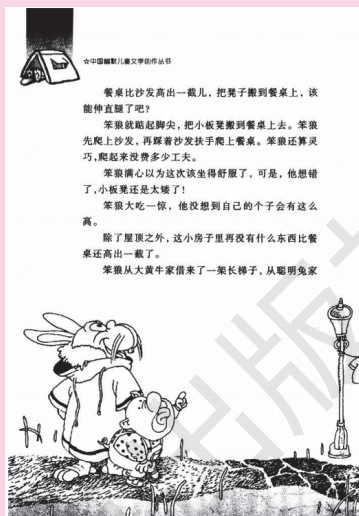

图1-1 《笨狼的故事》正文

图1-2 《母鸡萝丝去散步》正文

情境思考: 二者都是图画书,为什么有如此大的区别呢?

^① 汤素兰. 笨狼的故事——越减越肥 [M]. 广州: 广州出版社, 2013: 9.

绘本阅读对于孩子而言，是神奇而又美好的阅读体验。绘本中有趣的故事、精致的图画、丰富的细节，可以让每一个孩子摇身一变成为探险家，在“阅”和“读”中探寻童年的宝藏。绘本凭借其自身独一无二的魅力获得了无数大朋友和小朋友的青睐，那么作为准教师的我们，应该怎么指导孩子们更好地走进绘本的世界呢？就让我们一起来先认识认识绘本吧。

任务一 什么是绘本

绘本是当代儿童文学最常见的一个图书门类，也是国际公认的最适合儿童早期阅读的图书。绘本发源于19世纪的欧洲，于20世纪前、中期在英、美、日等国家得以蓬勃发展，在20世纪90年代传入中国，且打破了传统儿童文学“家长讲、孩子听”的接受模式，运用幽默有趣的画面、简洁清浅的文字，将儿童的听觉和视觉综合运用起来，成为学前教育领域不可替代的教材和读物。

一、绘本的概念

绘本，即图画书（Picture Book）。“绘本”是一个舶来语汇，源自日语中“图画书”叫法“えほん”的汉字写法“絵本”。图画书是一个包容性很强的概念，从广义上来说，图画书包括叙事类和非叙事类含有插图的童书，图与图之间可以没有连贯性的关系，即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。

自1658年捷克教育家夸美纽斯出版了世界上第一本有插图的童书《世界图解》之后，图画书在欧美经过了几个世纪的发展。这时，图画对于图画书来说还都是可有可无的装饰，并不承担叙事功能。直到1902年毕翠克丝·波特创作了《彼得兔的故事》，图画也开始参与叙事，这是现代图画书的开始。

目前学界所谈论的“图画书”和“绘本”，指的就是当代意义上的图画书，也就是使用了图画书的狭义概念，即由图画和文字共同讲述故事的图书。美国绘本大师芭芭拉·库尼曾将绘本比作一串珍珠项链：图画是其中的珍珠，文字是串起珍珠的细线。由此可见，绘本的图画和文字一并担负着叙事的功能。儿童文学作家彭懿认为：“图画不再是文字的附庸，不再可有可无，甚至可以说是图画书的生命了。图画书是用图画与文字共同叙述一个完整故事，是图文合奏。说得抽象一点儿，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。”^①

因此，我们给绘本下的定义就是，为儿童创作的，依靠图画和文学性的语言（个别只有图画而没有文字）相结合来讲述完整而有趣味的故事的一种艺术形式。

二、绘本的三要素

绘本包含三个基本要素，即图画、文字与叙事。

^① 彭懿. 世界图画书阅读与经典 [M]. 南宁: 接力出版社, 2011: 7.

（一）图画

图画是绘本的“灵魂”。绘本中的图画不仅要形象生动，吸引读者的阅读兴趣，同时也承担着重要的意义表现功能。

图画的叙事功能是绘本区别于其他带插图故事书的关键。带插图故事书中的图画仅仅是使故事形象更加直观的辅助手段，即便删除了对故事的叙述也影响不大。但是在绘本中，图画由特定的叙述线索串联起来，成为特殊的故事语言。这就将传统意义上的“讲故事”这一听觉艺术转化为视听结合的综合艺术形式。儿童在阅读绘本时，即便不认字也可以通过观察图画大致了解故事情节，再聆听家长或教师的讲述，儿童就可以把看到的图画语言和听到的有声语言结合在一起，在头脑里形成连贯完整的故事，从而获得比单独听故事更多的乐趣。

（二）文字

在大部分绘本中，同时存在图画和文字两个部分，二者相互合作共同讲述故事。文字可以把图画无法呈现的内容轻而易举地准确表现出来，如时间、声音、味道、因果关系和人物的心理活动等，有了文字的参与，故事讲述才会更加清晰完整。

当然也存在一部分的无字绘本，绘本中没有叙述语言的出现，仅仅通过画面之间的内在逻辑推动故事的发展，图画行使全部叙事功能。在有些无字绘本中，文字也并不是完全不存在，而是以“标题”“拟声词”“路标”“招牌”等形式出现，辅助故事的叙述。

（三）叙事

绘本是一种系列图画叙事的艺术形式，由连续的图画组合而成。作者使用特殊的叙事手法，将选取的故事瞬间呈现在画面上，利用画面之间的内在逻辑关系串联成故事线。读者在阅读中发挥自身想象去填补翻页之间的空白，最终在脑海中形成完整的故事。

有的绘本重视故事性，全书讲述一个完整的故事；有的绘本以某个主题为中心展开片段性的叙事。虽然散文式的绘本没有讲述一个完整的故事，但是每一个片段都是围绕特定的主题有序展开的，因此也是一个连续性的讲述过程。

任务二 绘本的基本结构

绘本由封面、环衬、扉页、版权页、正文、封底六个部分组成。在页面布局上，分为跨页和单页（图1-3）。

跨页

单页

图 1-3 《獾的美食》正文

一、封面

看绘本最先看到的就是它的封面，封面是影响读者产生阅读兴趣的重要因素。好的封面能够吸引读者的注意力，提升阅读期待。

对于绘本而言，封面的意义不止于此。因为在绘本中，故事的讲述从封面就开始了。封面上除了印有书名、作者、出版社等基本信息之外，还一定有图画。通过观察图画，读者可以得到很多信息，比如绘本的绘画风格、基本的情绪氛围、故事中的主人公、重要情节等。

封面可以展现绘画风格（图 1-4）。比如绘本《漏》（根据中国民间故事《漏》改编，黄缨/图）在以柔和的淡黄色为主色调的封面上，印着一个醒目的“漏”字，这个好像是用刷墙的板刷写出的“漏”字，生动得仿佛墨水也快要滴下来了，这充满动感的表现力刚好和“漏”字本身的动作性相契合。再加上故意而为之的不工整所营造出的幽默感，就奠定了整个故事的叙述基调。再看看画面中质朴的茅草房，穿着传统服饰的王老汉和老太婆，无不向读者传达着浓郁的中国风的绘画风格，同时也设置了一个悬念，“漏”和王老汉一家有什么样的关联？

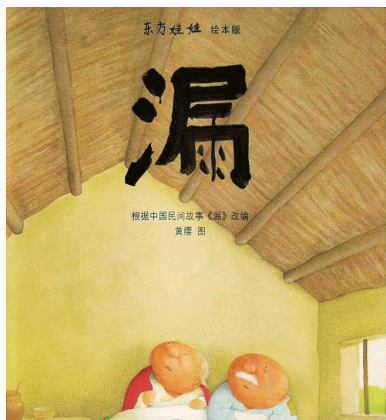

图 1-4 《漏》封面

《漏》讲了什么故事？

封面还可以渲染氛围。获得 1992 年凯迪克奖金奖的《疯狂星期二》(图 1-5)的封面中央画着一个醒目的大钟, 指针马上就要指向九点了。画面下方只有一栋房子还亮着灯, 一只小狗趴在地上看着天空, 画面边缘漂浮着荷叶, 在右下角的荷叶上, 还有一只带斑点的爪子, 这一切都让人摸不到头脑。再加上这自带高深莫测气质的蓝黑色主色调, 更加营造了一种神秘的气氛。作者为什么要在封面上如此渲染呢? 请你读完整个故事再回过头看一看, 你也会发出感叹, 星期二晚上的 8 点 53 分真的很疯狂。

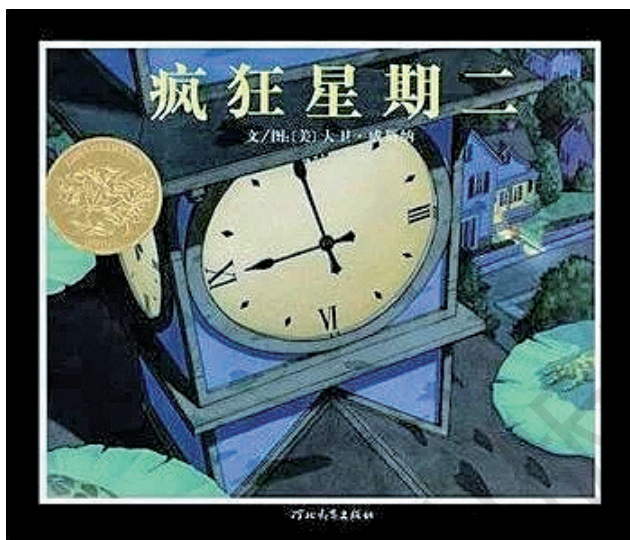

图 1-5 《疯狂星期二》封面

《疯狂星期二》讲
了什么故事?

值得一提的是, 许多绘本的封面都是从正文内选取的一幅画面, 但是《獾的美食》(图 1-6)的封面是作者专门创作的, 这个封面不仅是对故事内容的展现和提炼, 也暗示了作者即将要展开的双线叙事模式。

图 1-6 《獾的美食》封面

《獾的美食》讲了
什么故事?

课程思政

《獾的美食》是一本对当下儿童的家庭生活很有意义的绘本。“勤俭节约”“珍惜粮食”是我国的传统美德，这些美德的培养就可以通过绘本阅读渗透在儿童的心中。在物质生活已然非常丰富的今天，孩子们在享受父母带来的充裕物资时，很容易将其视为“平常”而不去珍惜。且0至3岁的儿童正处于好奇心旺盛的时期，凡是自己没有的就总会想去尝试，就像獾一样，面对家里成堆的美食还总想着外出寻找美餐。绘本共读是一个帮助儿童建立珍惜食物、珍惜当下的意识的好机会，家长和教师可以从獾因贪心而失去美食出发，引导儿童学会珍惜眼前的事物，不要等失去了才后悔。

二、环衬

环衬是绘本中夹在封面与书芯之间的一张衬纸，连接封面的叫前环衬，连接封底的叫后环衬。精装绘本中一般都有环衬，大多数环衬还行使着特殊的艺术表现功能。

（一）白色或纯色环衬

绘本的环衬是用纯色铺满的，当看到这样的绘本时，请停留在环衬几秒钟时间，体味一下颜色带给你的最直观的感受，然后再进入故事。等读完绘本也必然能发现，环衬的颜色绝不是作者随意涂抹的，其选择一定与故事的氛围紧密相关。

末吉晓子和林明子合作的绘本《森林里的躲猫猫大王》（图1-7）中的环衬就是金黄色的，故事讲的是惠子想和哥哥玩躲猫猫，可是哥哥却一直和朋友们玩球。从公园回家的路上，哥哥先跑回了家，惠子追赶哥哥的时候，无意中闯进了一片从没看见过的金色森林。森林里的躲猫猫大王邀请惠子一起玩，于是惠子快活地和小动物玩起了躲猫猫。不知过了多久，惠子听到奇怪的歌声抬起头，才发现眼前是哥哥，而那神秘的金色森林早已不见。

当我们翻开封面，看到这抹温暖而灿烂的黄色时，脑海中不由得就会联想到“温暖”“秋天”这样的词汇。惠子的躲猫猫游戏就是发生在秋日的森林里，从惠子走入幻想的森林开始，大片的黄色就成为画面的基调，随着惠子幻想的结束，黄色的运用也戛然而止。惠子在金色森林里的游戏，正是她内心的狂欢。环衬的颜色与正文中惠子最快乐的段落的主色调一致，使得整个故事的基调和諧统一。读绘本的环衬，也是在读作者（或主人公）的情绪，读绘本的气质。

“环衬传达情绪”
补充例子

图 1-7 《森林里的躲猫猫大王》封面和环衬

(二) 有图案的环衬

环衬上的图案往往与正文的故事息息相关，作者会将正文中的某个图案或者某个代表性的物品截取下来作为环衬的图案。例如，安东尼·布朗的《我爸爸》和《我妈妈》(图 1-8、图 1-9)，细心的读者一定能发现《我爸爸》的环衬是爸爸格子睡衣的图案，不管爸爸变成了马、鱼、猩猩或是河马，他身上总穿着这件格子睡衣，格子图案成为爸爸的象征。同样，《我妈妈》的环衬就是妈妈花朵睡衣的图案。

“作者专门创作的
环衬”补充例子

图 1-8 《我爸爸》封面和环衬

图 1-9 《我妈妈》封面和环衬

谢华和黄丽合作的获第六届丰子恺儿童绘本奖的《外婆家的马》(图 1-10、图 1-11),讲的是外孙“小东西”在外婆家度过了快乐的假期时光,在外婆的包容中,“小东西”尽情展开了幻想中的“养马游戏”。环衬是一片粉紫色和黄色晕染出来的天空,白云游弋,浪漫绚烂,充满了幻想的色彩。这样的环衬,不仅是运用色彩的绚丽营造梦幻的氛围,与绘本天马行空的气质相一致,同时也为读者进入“小东西”的想象世界提供了情绪基础。

图 1-10 《外婆家的马》环衬

图 1-11 《外婆家的马》封面

有图案的环衬能够传达比纯色环衬更丰富的信息,承担更强的氛围渲染功能。我们来看看《鸭子农夫》(马丁·韦德尔/文、海伦·奥克森伯里/图,图 1-12、图 1-13)的封面,一只鸭子正在劳作,我们感受不到他的情绪。但是翻开前环衬,立刻能接收到作者向我们传递的氛围:灰蒙蒙的天空笼罩着整个农场,干枯的树枝张牙舞爪地占据了左边的页面,土地裸露,空无一人,唯一有生命力的就是在田野上散落的白色的鸟儿,整个画面暮气沉沉,让人感觉沉闷压抑。

前环衬为何如此设计呢?原来绘本讲的是鸭子和懒惰的农夫一起生活,鸭子要干所有的农活儿,农夫只管整天赖在床上,终于有一天,农场的动物们决定反抗,把农夫赶出了农场的故事。再来看前环衬,这不就是故事前半部分的氛围吗?鸭子被农夫奴役,内心的痛苦展露无遗。

图 1-12 《鸭子农夫》前环衬

翻开后环衬看一看，还是这个农场，但是景象焕然一新，色调由阴暗转为明亮，枯树变得枝繁叶茂，田野上一片金黄，远处连绵不断的山丘一派生命的气息。前后环衬同一场景下之所以呈现出强烈的反差，是因为环衬和主人公的心境相关联，是鸭子内在情感的“借景抒情”，这也是作者在设计环衬时有意向读者传达的情绪信息。

图 1-13 《鸭子农夫》后环衬

有时，环衬也会成为故事叙述的一部分。徐萃和姬炤华夫妇合作的绘本《天啊！错啦！》（图 1-14、图 1-15）就在前环衬中交代了故事发生的背景。

图 1-14 《天啊！错啦！》前环衬

一阵风吹过，把一条红裤衩吹落到小兔子的头上。这条红裤衩到底是从哪里来的呢？前环衬交代得清清楚楚。晾衣绳上挂着的书包和领带之间正好有一个空缺，想必原本红裤衩就是挂在这里。通过光秃秃的树枝可以得知，此时可能是凉爽的秋季。秋风可真大啊，大到把晾衣绳上的红裤衩也吹飞了。

正文在兔子把红裤衩戴在脑袋上，认可它是“最棒的帽子”中结束。故事就这样结束了吗？后环衬给了我们答案。小动物们都找到了属于自己的“最棒的帽子”，大象戴上了书包，公鸡和鹤戴上了袜子，刺猬戴上了绿领带，羚羊戴上了背带裤，小猪戴上了棉背心，小鸟戴上了戒指，松鼠戴上了钢笔帽，鳄鱼也把玻璃杯罩在了眼睛上，只剩下驴子大跌眼镜。看到这里你也一定会心一笑，后环衬在幽默中给了整个故事真正的大结局，也呼应了前环衬。

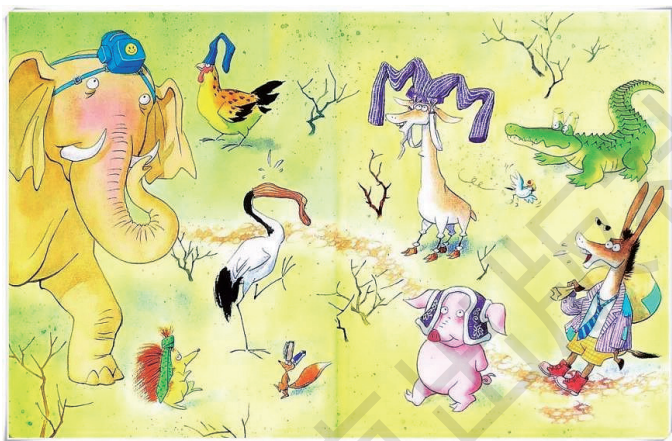

图 1-15 《天啊！错啦！》后环衬

让环衬成为故事
叙述的一部分

有时，作者还会在环衬中藏一些“小彩蛋”。《迟到大王》的环衬是男孩约翰派克罗门麦肯席被罚写的“我不可以说有鳄鱼的谎，也不可以把手套弄丢”，只要认真看就会发现男孩把“弄丢”写成了“弄去”。《蚯蚓的日记》的前后环衬上都有记录小蚯蚓日常的7张图，它们有的在正文中被提到，有的没有，但都不妨碍丰富了小蚯蚓的性格。在《好饿的小蛇》的后环衬里，小蛇用灿烂的笑脸告诉读者，他非但没有死，还把整棵棵树都消化掉了。总而言之，不管前后环衬如何设计，它都与故事紧密相连，是绘本阅读不可错过的一部分。

三、扉页

扉页是前环衬之后、正文开始之前的一页，通常印着绘本的书名、作者、译者和出版社的名称。有些扉页上有图画，既可以从正文中截取的画面，也可以是作者专门创作的。

（一）告诉读者主人公是谁

有的扉页会告诉读者故事的主人公，就像是正文开始的前奏。如石川浩二的《小船的旅行》（图1-16），扉页上小男孩正在写信，窗外的大海上停着一艘整装待发的小白

船，“它”为什么要开始这次旅行呢？读完绘本就会发现，扉页不仅告诉了读者故事的主人公是谁，也透露了旅行的原因。请你看看桌子上那只露出一半的照片，正是男孩托小船送去的和女孩的合影。

图 1-16 《小船的旅行》扉页

《小船的旅行》讲了什么故事？

（二）故事结构的一部分

1. 故事开端

在有些绘本中，扉页是故事的开端。邓正祺的《葡萄》中，故事从扉页就开始了。一只小狐狸坐在山坡上，它的嘴角微微上翘，旁边写着“从前，有一只狐狸……”，缓缓拉开了故事的序幕，翻过扉页就可以看到这只勤劳的小狐狸正在种葡萄。

扉页是故事的开端

课程思政

家庭是社会的细胞，幸福的家庭有利于社会的和谐与稳定，构建一个幸福家庭的基础就是“爱”。学会接受爱与传达爱有利于儿童情感的发育、同理心的构建以及健康人格的发展，因此，对儿童进行爱的教育是非常必要的。儿童自出生以来就被“爱”包围，这种爱被外化为家人无微不至的关心与照顾，虽然非常美好，但其表达方式是较为单一的。孩子们在阅读《葡萄》的过程中，跟着这只勤劳的小狐狸一步一步认识了爱的多种存在形态，爱既是父母提供的物质生活与关心保护，也可以是给爱人依靠，教师为学生辛劳……从而理解爱，学会爱。

2. 故事背景

扉页有时也会交代故事的背景。《蚂蚁和西瓜》（图 1-17）讲的是一群蚂蚁和一块西

瓜的故事，那么这块西瓜是怎么来的呢？作者在扉页中就告诉我们的了。如果不认真观察这个以绿色为底、用黄色线条勾勒的图画，很容易错过作者留给我们的信息——那块西瓜是一家人野餐没吃完留下的，这才有了后面的故事。

图 1-17 《蚂蚁和西瓜》扉页

3. 设置悬念

有的作者喜欢在扉页上设置悬念，《蛤蟆爷爷的秘诀》(图 1-18)的扉页上，一只小蛤蟆对着一条不知道是谁的长尾巴若有所思。蛤蟆爷爷的秘诀到底是什么呢？这条尾巴的主人又是谁呢？等读完这个故事再来看扉页才会恍然大悟，原来蛤蟆爷爷的秘诀就是扉页上出现的小蛤蟆。

图 1-18 《蛤蟆爷爷的秘诀》扉页

《蛤蟆爷爷的秘诀》
讲了什么故事？

（三）带来再次阅读的兴趣

有的扉页在第一次读的时候可能不曾留意，只有等读者读完整整个故事才能发现扉页中作者的“精心设计”。比如大名鼎鼎的《母鸡萝丝去散步》(图1-19)，母鸡萝丝出门散步，浑然不知身后跟着一只想把她吃掉的狐狸。对照扉页就会发现，扉页上的图画就是萝丝散步的地图，读者可以看着扉页回忆萝丝在每一个地点都经历了什么，引发再次阅读的兴趣。

图 1-19 《母鸡萝丝去散步》扉页

（四）特殊设计的扉页

一般来说，扉页通常以单页的形式存在，有时作者为了表情达意的需要，会对扉页进行一些特殊的设计。

1. 跨页扉页

跨页扉页是指扉页与版权页或者前环衬的背页组成的一个跨页。比如山姆·麦克布雷尼的《猜猜我有多爱你》(图1-20)的扉页就是带版权页的跨页。跨页上一共有三幅小图，画的是小兔子或骑或站或躺在大兔子的身上，大兔子正在奋力向前奔跑。三幅朝向同一方向奔跑的图画连在一起形成了动态的画面，这是单一画面所达不到的效果。大兔子是向着右边跑去的，这是为了符合人们的翻页习惯，在翻页之后，正好引出正文内容——玩累了“小栗色兔子该上床睡觉了”。

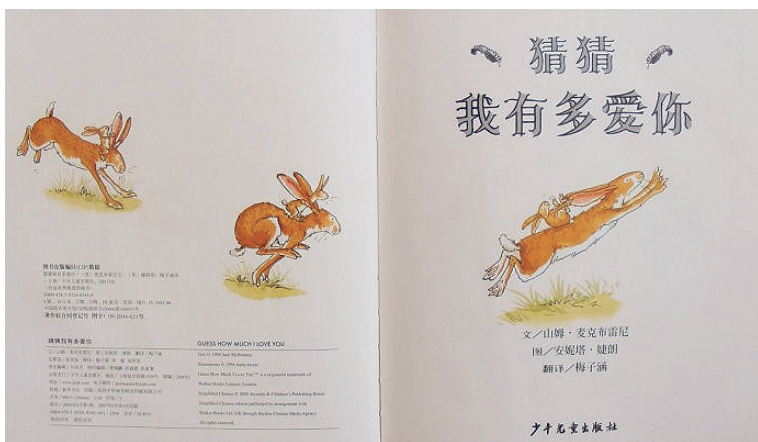

图 1-20 《猜猜我有多爱你》扉页

2. 双重扉页

顾名思义，双重扉页指的是两个扉页的组合。以大卫·麦克费尔的《鼹鼠的音乐》（图 1-21、图 1-22）为例，读者常常被一个问题吸引，即为什么一棵大树正好生长在鼹鼠家上方？扉页 1 交代了故事背景的前半部分：松鼠站在鼹鼠家的上方吃橡果。跨页扉页 2 则专注于后半部分，在展示鼹鼠家的同时，还进一步解释了大树的由来：狼想偷袭松鼠，松鼠慌忙之下丢下橡果逃跑了，而这颗橡果就正好长在鼹鼠家的正上方，成为小鼹鼠最忠实的听众。

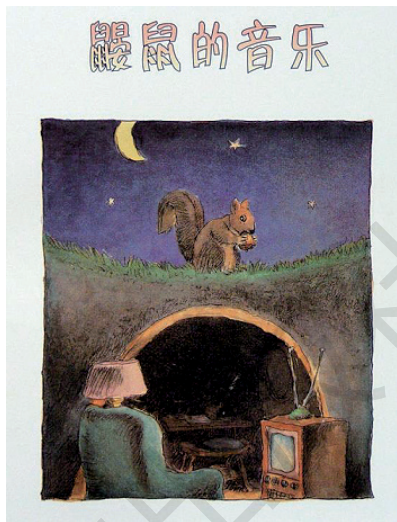

图 1-21 《鼹鼠的音乐》扉页 1

《鼹鼠的音乐》
讲了什么故事？

图 1-22 《鼹鼠的音乐》扉页 2

四、版权页

版权页是出版物的版权标志，一般位于前环衬和扉页之间，也可以在正文的最后一页和后环衬之间，其位置设计以不打断绘本叙述的整体性为准则。版权页上记录着书名、著译者、出版社等基本版权信息，虽然与绘本的艺术表现之间没有必然联系，但是

有的作者依然会在版权页上留下“灵感的火花”。

（一）作者题献

作者可以在版权页上留下题献，向特定的人表达感情。《鼹鼠的音乐》版权页上就有作者写给家人、好友的题献：“献给丽莎和斯威夫特的伙伴们——你们太棒了！”“还要特别感谢将音乐化为可能的南茜。”

（二）装饰性图画

版权页上也有装饰性的图画，一般不传达额外信息。伊安的剪纸绘本《四季的故事剪纸绘本：雪精灵之歌》(图 1-23)的版权页上就有两只小兔子作为点缀，与整个故事呼应。

图 1-23 《四季的故事剪纸绘本：雪精灵之歌》版权页

（三）交代补充故事

《鼹鼠的音乐》(图 1-24)版权页上印有三幅小小的插画，交代了橡果种子是如何落户在鼹鼠家上方的：第一幅图是在夜晚，松鼠逃走时扔下橡果；第二幅图是在雨水的滋润下，橡果已经慢慢生根；第三幅图是在阳光的照耀下，种子的根继续向地里伸展，冒出小嫩芽。

图 1-24 《鼹鼠的音乐》版权页

在版权页补充
交代故事

五、正文

正文是绘本的主体，包括扉页之后到后环衬之前的所有文图内容，绘本的叙事过程基本是在正文内完成的。大部分绘本正文由图画和文字两部分组成，分别用文字语言和图画语言来讲故事，图文结合、相互补充，共同以新的语言形态来完成故事讲述。

（一）图画

图画是特殊的故事语言，读者通过视觉接受图画中的信息，在大脑中经过信息处理程序，产生不同的认知。图画又是极富情感表现力的媒介，作者使用色彩、线条、细节等来传情达意，往往可以得到比文字更生动、更直接的表现效果。

1. 细节

作者通常会利用图画传达微妙的故事氛围或者细小的情感变化，虽然不像文字那样直白地呈现在读者面前，但是其蕴含的丰富信息是文字无法比拟的。读懂这些信息对故事理解至关重要，有时作者会把它们藏在细节里，引发读者持续阅读的兴趣。这就需要读者像玩寻宝游戏一样，把这些“宝藏”挖掘出来。

安东尼·布朗的《朱家故事》（图1-25至图1-28）就是一本细节丰富让人回味无穷的绘本。封面上妈妈背着爸爸和两个孩子，四个人都望向我们，父亲和儿子露出笑脸。随着故事的展开，我们了解到这一家人的生活看起来很不错，有很好的房子和车子，但是妈妈在上班之外还要照顾全家人，干所有的家务。读到这儿再回头看看封面，原来作者在封面就暗示了这种“畸形”的家庭关系——妈妈扛起了所有的“负担”。再把目光移到背景墙上，从下往上看，你会发现墙纸由郁金香花朵慢慢地变成了猪头。

儿子每天放学回家都会喊：“妈，晚餐呢？快点儿！”爸爸下班回到家喊：“老太婆，晚餐呢？快点儿！”可是没有一个人去厨房帮忙。坐在沙发上看报纸的爸爸的影子，在墙上映成了猪，可能这就是此时朱太太内心的怒吼在现实中的折射：“你们真是懒得和猪一样。”妈妈内心的不满积攒到这一页开始爆发。

图 1-25 《朱家故事》封面

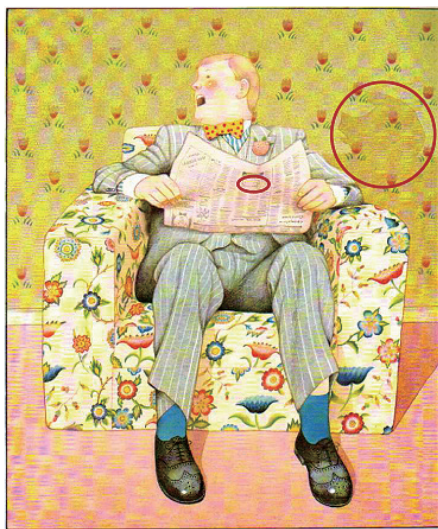

图 1-26 《朱家故事》正文 1

直到有一天朱太太无法忍受了，留下一张“你们是猪”的字条便离家出走了。此后家里开始发生微妙的变化。

图 1-27 《朱家故事》正文 2

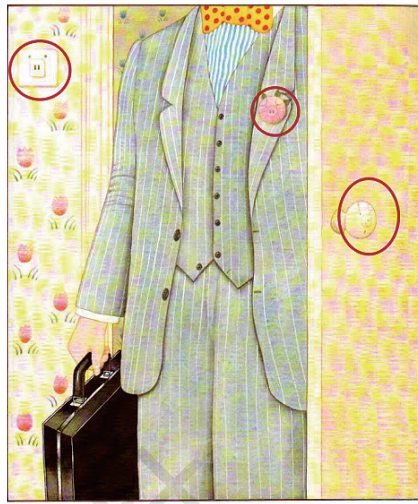

图 1-28 《朱家故事》正文 3

这一切都指向了最坏的结局——父子三人都变成了猪。作者不仅是为了逗趣，更是为了在讽刺中传达自己关于家庭生活的理念。

《朱家故事》中暗藏猪头这个细节是和作者的情感表达与故事的情节发展紧密相连的。也有一些绘本，其中的细节不是情节必要的组成部分，是为了添加幽默和传达趣味而存在的。例如，《外婆家的马》(图 1-29)的第九个跨页上，小东西“养”的 20 匹马都在做自己的事情，有的在吃水果，有的在玩闹，其中有一匹白马在读绘本《苏和的白马》，其作者赤羽末吉是日本的绘本大师，《苏和的白马》就是他的丰碑之作，可以说是享誉世界的经典绘本。白马津津有味地读起《苏和的白马》这个场景，让所有看过这本绘本的读者都感到惊喜，这就是作者精心安排的小细节所带来的独特情味。

图 1-29 《外婆家的马》正文

2. 色彩

色彩是图画最基本的组成元素，不仅可以生动地表现景物的外观、质感，还能传达情感和情绪，引发读者共鸣。人们看到颜色会自然而然地产生联想，比如灰暗的颜色让人不安，而暖色调的色彩就会让人感觉到温暖。因此，作者常常会把色彩当作一种特殊语言来进行艺术表现。

安东尼·布朗非常善于运用色彩来营造故事的情感氛围。《朱家故事》(图1-30)中镜头转向母亲，画面色调立刻由明朗转向灰暗，作者一连用四幅图画来表现朱太太的辛苦——在以昏黄色为主色调的方格中，朱太太穿着灰色调的衣服，低着头不停忙碌，没有一幅图能看到她的表情，图画透着令人难过的压抑。通过色彩的运用与色调的对比，作者直观地向我们传达了朱太太内心的疲惫与痛苦。

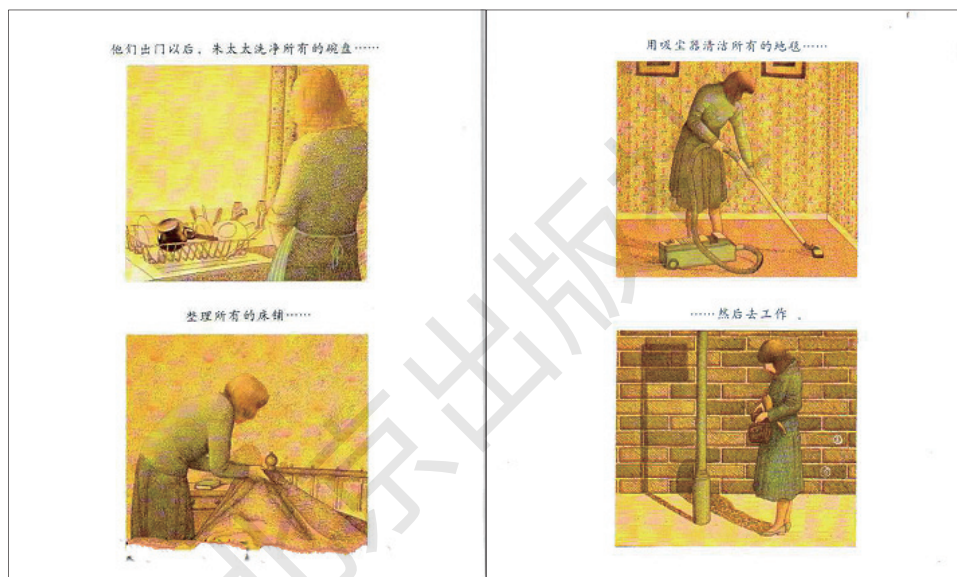

图 1-30 《朱家故事》正文 4

绘本中也有一部分图画是以黑、白为主色调来表现故事的，比如《鼠小弟的小背心》(中江嘉男/文、上野纪子/图，图1-31)就是以铅笔绘图为独特风格的经典绘本。作者用沉稳的墨绿色作为页面的底衬，让故事发生在白色的方框中，在这个方框里，我们见到了穿着红色小背心亮相的鼠小弟和他的朋友们。

鼠小弟的妈妈给他织了一件小背心，朋友们都来借穿，结果越穿越大、越穿越大……在绘本中，只有小背心是鲜艳的红色，鼠小弟和朋友们都是铅笔本身的颜色。正因为这种反差性，小背心在不断被撑大的过程中才显得更加引人注目，不但吸引着读者的注意力，也放大了鼠小弟的悲伤。直到块头最大的大象出场，把小背心撑成了一条线，将故事推向了高潮。只见鼠小弟难过地把变了形的小背心套在身上，仿佛是拖着红色的彩带，落寞离场。虽然我们能够感受到鼠小弟的难过，但是看到地上拖着的小背心又不禁哑然失笑。作者对红色的运用，可以说是整个故事的“点睛之笔”，既让小背心成为整个故事的线索和核心，也在不断的夸张变形之中增强着读者的幽默体验。

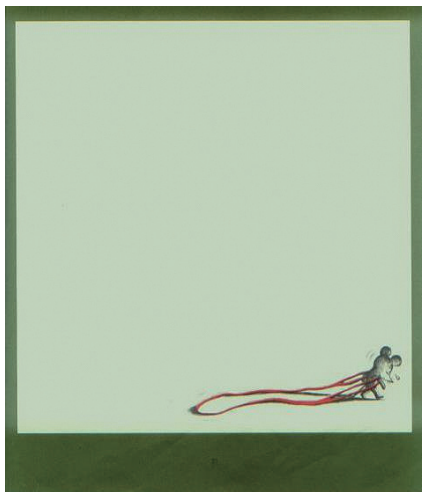

图 1-31 《鼠小弟的小背心》正文

3. 线条

线条也是传达情绪的方式之一，比如水平的直线让人感到安稳平静，有弧度的曲线给人以柔和富有律动之感，而尖锐的线条则传达不安和紧张的气氛。绘本作者用线条勾勒出所有的图画组成部分，因此可以通过控制线条的形态、粗细、曲直、断续来营造情境和氛围。

《绿池白鹅》(林良/文、陈美燕/图，图1-32)是一本水墨画风格的绘本，出现最多的线条就是弧线以及它所构成的圆。比如从墨色勾勒出的竹林里，慢悠悠地走出了一只大白鹅，他的脑袋是圆的，眼睛是圆的，肚子也是圆的，大白鹅憨态可掬，一出场就能感受到绘本温柔平和的气质。

在绿池旁的小竹林里，住着一只优雅而庄重的白鹅，小朋友都很尊敬他。有一天，绿池又来了一只新白鹅，这只白鹅和原来的那只不一样，他喜欢和孩子们亲近。作者使用不同的线条来暗示两只鹅的性格，第一只白鹅生活在又高又直的竹林里，就如同竹子所代表的高洁的意象一般，他端庄而又高贵。第二只白鹅生活在圆润的灌木丛中，灌木丛用晕染的圆来表现，显得分外柔和，暗示了第二只白鹅和蔼可亲的性格。

第一只白鹅常常站在小竹林边，看第二只白鹅受欢迎的情形。
“他多爱小孩子呀！”他用欣慰的声音，自己跟自己说。
“连我都忍不住要喜欢他，我应该收起脾气，过去看看他。他
刚到绿池来，从方不熟，如能养成习惯，我愿意去帮他。”

第二只白鹅也常常站在自己的灌木丛里，静看第一只白鹅去进行
鸭鸭们。

“小孩子多可爱呀！看他跑池一溜的时候，池边，池岸，寂静无声，
那种情景多么叫人感动，我一辈子也忘不了。”

他想：“连我都忍不住要喜欢他，我应该收起脾气，过去向他
致敬。他爱绿池很久，知道的比我多。我愿意向他请教。”

图 1-32 《绿池白鹅》正文

一天黄昏的时候，这两只性格迥异的白鹅在绿池中相遇了，他们的翅膀把水面拍出优美的弧线，层层圆形的涟漪把他俩圈在了池心。“圆”往往有“融合”“圆融”之意，两只白鹅虽然性格不同，但是他们在绿池相遇，进而成为朋友，都在对方身上找到了闪光点，如海纳百川一样，在绿池温柔的清波中，达到了“和而不同”的境界。

线条渲染氛围

线条也可以传递情绪。例如《菲菲生气了——非常、非常的生气》(莫莉·卜/文图，图1-33)，菲菲生气的原因是姐姐抢了她的玩具大猩猩，妈妈也认为该姐姐玩了，这就让菲菲更生气了。作者为了表现菲菲愤怒的情绪，使用了大量不规则、有棱角的锯齿样线条，比如大猩猩身上的毛似乎“炸”了起来，躺在地毯上的小猫的轮廓也是尖锐的硬线条，作者更是给菲菲喊出的“NO”和用怒气打出的“SMASH”两个单词用锯齿状的短线条装饰了起来，淋漓地向读者传达了菲菲的愤怒。

图 1-33 《菲菲生气了——非常、非常的生气》正文

4. 视角

视角是观察的俯仰角度，作者会根据主题、构图的需要而采用不同的视角，比如将视点置于画面下方的仰角，或是视觉主体低于观者视线的俯角等，不同的视角往往可以传达不同的氛围和意义。例如，仰视能引起恐怖、庄严及令人尊敬的感觉，常用来强调权威感、压迫感，而俯角则用来表现所观事物的渺小。

《疯狂星期二》(图1-34至图1-36)的作者使用各种视角的切换讲述了一个一群青蛙飞上天的故事。让我们来看一看封面，仿佛我们是从高空望向大钟。什么时候才会产生这种视角呢？恐怕只有飞起来的时候吧。作者在利用俯视视角暗示故事将会发生在天空中，同时也向读者强调了大钟上的时间——马上就要九点了。

翻开正文第一个跨页，作者采用平视视角连续绘制了三幅图。水平视角的采用，可以让读者产生身临其境的感受。先是远景，夕阳西下，落日余晖笼罩着大地，紧接着镜头拉近了一些，远处月亮初升，近处有一只乌龟趴在横倒的树木上。镜头更近了，我们已经能够清楚地看到乌龟的样子，它向后转头，仿佛后方有什么声响引起了它的注意，

这时月亮已经升到了空中。通过三幅连续的图画表现了时间的变化——从傍晚到夜晚，同时也利用视角的不断拉近，传达“将有大事发生”前的紧张感。

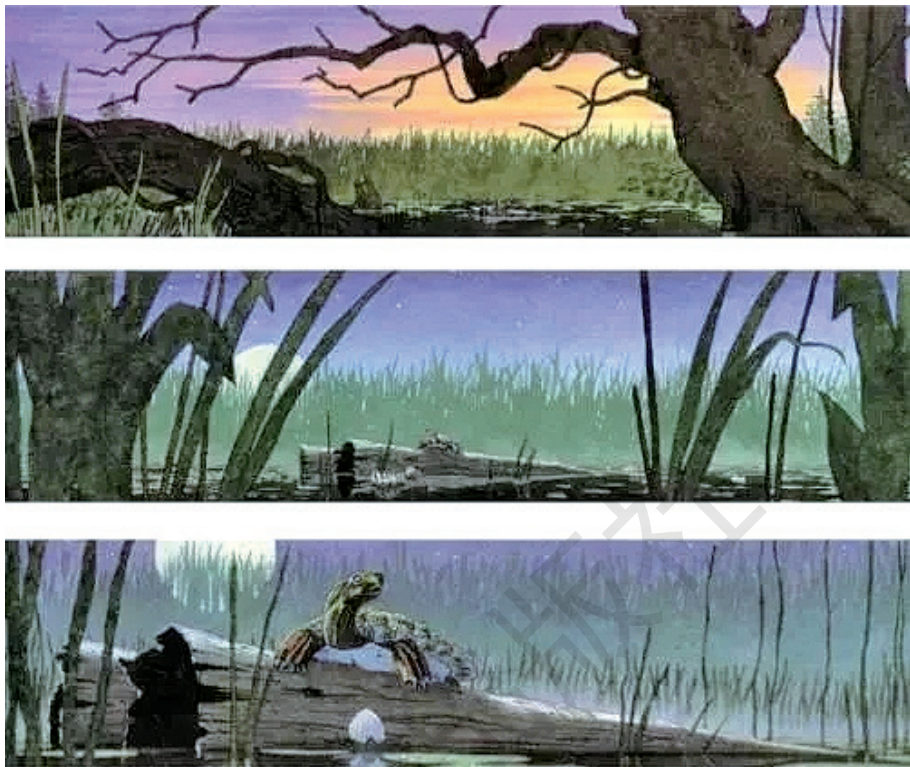

图 1-34 《疯狂星期二》正文 1

终于，乘坐着荷叶的青蛙从远处飞过来了。青蛙们擦着乌龟低空飞过，还没有飞到天空上去。青蛙身上的斑点、颜色、色泽、神态清晰可辨。低角度仰视角的运用让读者产生强烈的代入感，仿佛也成为池塘中的一尾小鱼，看着青蛙从头顶飞过。

图 1-35 《疯狂星期二》正文 2

青蛙一路从池塘飞向城市，为了表现其数量之多，作者采用高空俯视视角，将读者的视点置于更高处，让青蛙们不规则地排列在读者眼前，并向远方铺开，仿佛读者在高空之中将所有的青蛙尽收眼底，从而形成从画面中向画面外无限延伸的视觉感受。

图 1-36 《疯狂星期二》正文 3

鸟瞰，顾名思义就是以高空飞行的鸟的视角来向下看，大卫·威斯纳的《7号梦工厂》(图 1-37)就使用了鸟瞰视角，小男孩偷偷设计云朵形状的事被工作人员发现了，于是派了一大朵云把小男孩送回帝国大厦，图画表现的就是小男孩坐在云朵上飞往帝国大厦的情景。从天上往下看，可以看到纽约市的街景和高耸于云的帝国大厦，这个鸟瞰的画面在让读者了解故事发生的地理环境的同时，也直观地感受了帝国大厦高耸入云的高度，正因为如此之高，才让小男孩和小白云的相遇成为可能。

图 1-37 《7号梦工厂》正文

虫视就是从下垂直向上看，是绘本中比较少运用的视角。琼·穆特的《石头汤》（图1-38）的封面就运用了虫视视角，如果把读者的眼睛比作一台摄影机，那么作者就把这台摄影机放在了汤锅的底部，从下往上看，能看到三个和尚和一个小姑娘站在锅旁，其中一个和尚正向锅里扔石头。虫视视角的选择是为了突出这口大锅，因为这口大锅正是化解村民冷漠的桥梁，因此，采用虫视视角来强调汤锅的重要性，同时制造悬念。

图1-38 《石头汤》封面

《石头汤》讲了什么故事？

不管是平视、俯视、仰视、鸟瞰，还是虫视，每一个视角的运用都源自于作者的精心设计，在阅读绘本时要敏锐地抓住画面视角的转换，才能最大限度地接收作者传达的信息。

（二）文字

在大多数绘本里，文字是重要的叙述者。图画无法充分呈现的，就需要文字来补足，比如描景叙事、传递人物的心理活动、展现事件的因果联系等，文字可以清晰准确地将这些信息告诉读者。

1. 描景叙事

图画可以直观形象地表现风景，而文字可以将定格的画面进行细腻的描绘，当一系列连续的静态的图画和文字互动，经过读者的联想加工，就能在脑海中形成动态的画面。

绘本《风到哪里去了》（夏洛特·左罗托夫/文、斯蒂芬诺·维塔/图）（图1-39、图1-40）中，作者用文字细致地描绘了天空颜色的变化，从“蓝色”变成“粉红色”又变成“灰紫色”，文字在交代时间和人物的同时，也表明男孩是在连续不断地观察着天空的变化，为母子后来的睡前对话做了铺垫。

图 1-39 《风到哪里去了》正文

文字不仅可以将图画不好表现的“时间”清晰准确地传达出来，还可以扮演穿针引线的角色，将画面串联起来，叙述故事的来龙去脉。还以《风到哪里去了》为例，通过观察图画，可以看到男孩和朋友躺在草地上；两个人玩球，旁边的树下有饮料；爸爸给儿子读故事三个场景，但是并不知道先后顺序，也没有办法形成完整的故事，因此，作者使用文字把这三个场景串联在了一起，告诉读者男孩和朋友是先在院子里玩耍，玩累了才躺在草地上，下午在梨树下喝了冰镇柠檬汁，晚上爸爸给男孩讲了故事。

图 1-40 《风到哪里去了》正文

2. 传递人物心理活动

图画善于表现人物的表情、样貌、衣着、动作等外在特征，而文字擅长展现人物的心理活动和情绪变化。有时还可以通过触觉、听觉、嗅觉等感官的描写来辅助情绪和心情的表达。

《讨厌黑夜的席奶奶》(凯利·杜兰·瑞安/文、阿诺德·洛贝尔/图)就是通过文字直白地描写出席奶奶对于黑夜的讨厌。席奶奶太讨厌黑夜了，她千方百计要赶走黑暗，用扫帚扫、用麻布袋装、用大锅来煮、用藤蔓来捆、用剪刀剪、丢给猎狗吃、沉到屋后的井里……通过这一连串的罗列，相信不认识席奶奶的读者也会立刻感受到她对黑夜的

讨厌，从而理解她之后的一系列行为。

除了直接描写心理活动之外，作者也可以通过触觉、听觉、嗅觉等感官的描写来传递感受，增加读者的代入感。安东尼·布朗的《隧道》中妹妹为了寻找哥哥，不得不爬过一段幽暗的隧道，为了突出妹妹的害怕，作者使用视觉感受“隧道好暗”，加之触觉描写“好湿，好滑”来表现妹妹内心的恐惧，在多重感官的描写下，读者犹如身临其境，更能体会到妹妹克服自身恐惧的勇气。

3. 展现事件因果

在叙述故事时，往往要用文字来交代故事的背景，展现因果联系。例如，《第一次上街买东西》（筒井赖子/文、林明子/图，图1-41）中，通过观察正文第一页的图画，可以发现妈妈非常忙碌，小宝宝在婴儿车里哭闹。我们猜测因为妈妈要照顾小宝宝，所以才需要美依的帮忙。可是上街买东西不是挺正常的事情吗？作者紧接着在文字中透露，要独自上街买东西的美依只有五岁，对于五岁的孩子来说，这确实是一次不小的挑战。于是，将图画信息和文字信息整合之后，读者能够得到一个完整的故事背景：宝宝的牛奶喝完了，但是妈妈走不开，需要五岁的美依独自去经历这次“探险”。

图 1-41 《第一次上街买东西》正文

4. 排列也叙事

大多数绘本中的文字都是循规蹈矩的整齐地排列在页面中，不过也有的作者会对文字的排列做精心设计，别样地传递人物的情绪，带给读者视觉上的冲击。

李瑾伦的《子儿，吐吐》（图1-42）中多次使用文字的不规整排列来营造氛围。一只叫胖脸儿的小猪吃什么都快，今天又是第一个把木瓜吃完，而且连木瓜子儿也吃得干干净净。小伙伴们都说把子儿吃进去就会在肚子里生根发芽，长出一棵树来，这可把胖脸儿吓坏了。作者用大小不一的文字重复“吃子儿”“怎么办”“真的吗”“不会吧”，从而把这种紧张、焦虑的气氛传达给了读者。

排列也叙事

图 1-42 《子儿，吐吐》正文

（三）图画和文字一起讲故事

绘本中的图画和文字各施所长、相互配合，共同完成叙事任务，二者相辅相成进而产生多层次的内涵。如果单读文字会遗漏图画中大量的感知线索，仅看图画就会错过文字传递的必要信息。因此，文字和图画在绘本中就像二重奏，只有联合在一起才能展现出最大的魅力。

在托尼·罗斯的绘本《我长大以后》(图 1-43、图 1-44) 中，小公主想知道“长大以后变成什么样子呢？”于是她分别问了妈妈、爸爸、大厨师、大将军、海军司令、首相、医生和女仆，作者用对话的形式将整个故事串联起来，小公主在不同的人的回答中得到了各式各样的答案。如果这个绘本仅仅是关于长大的一问一答，那有什么意思呢？请在读完每个人的回答之后认真看看画面，一定能发现图画正暗暗地和文字“唱反调”呢。如果仅读文字，这就是一段段平凡无奇的对话；如果只看图画，就无法得到一个完整的故事，还会认为小公主的家人也太奇怪了，怎么会有这么邋遢的大厨师、胆小的将军、不会游泳的海军司令？但是将文字和图画结合在一起，共同组成一个故事时，二者之间就形成了“反讽”的关系，不但让绘本充满了幽默，更为最后小公主找到自己真正想要的“长大以后的样子”做了铺垫。在这个绘本中，图画是使绘本生动有趣的重要条件，文字是故事成立的必要保证，二者缺一不可。

zhǎng dà yǐ hòu zuì hǎo biàn chéng shén me yàng ne
“长大以后最好变成什么样呢？” 小公主问。
yào ài qīn jìng dà chú shī shuō.
“要爱干净……” 大厨师说。

图 1-43 《我长大以后》正文 1

zhǎng dà yǐ hòu zuì hǎo biàn chéng shén me yàng ne
“长大以后最好变成什么样呢？” 小公主问。
yào yǒng gǎn dà jiāng jūn shuō.
“要勇敢。” 大将军说。

图 1-44 《我长大以后》正文 2

再比如图文合奏最经典的例子——佩特·哈群斯的《母鸡萝丝去散步》，整个绘本中的文字只有 44 个，仅仅阅读文字，仿佛就是一段平淡无味的散步过程。而在图画叙事部分，我们看到的是另一番景象，一只在文字中从没出现过的狐狸，一路跟在萝丝身后，萝丝走过院子，狐狸踩到耙子；萝丝经过池塘，狐狸掉入水中……萝丝钻过蜜蜂房，狐狸被蜜蜂追着逃命。在二拍子叙事节奏中，产生了一个精彩的全新的故事。文字和图画好像也在故意唱反调，文字里的萝丝优哉游哉地散步，而画面呈现的却是在她不知情的情况下，面临着被狐狸捉住的危险。正是通过文和图密切的配合，让这个绘本产生了独特的故事效果。

六、封底

绘本的封底信息往往是非常丰富的，可能是绘本的简介、导读、评论和获奖情况；或是故事的结尾与延续；再或者是对故事的补充；等等。所以，合上书对绘本而言，不是结束，很可能是新的阅读的开始。

（一）评论和获奖情况

《朱家故事》的封底就是以截取正文中三个画面和获奖情况、相关评论组成的。在封底上告诉读者本书作者曾获得“国际安徒生大奖”和“英国凯特·格林纳威大奖”，并附有英国《卫报·好书推荐》的推介。

（二）故事结尾的延续

有的绘本故事会一直延续到封底上，如获首届“丰子恺儿童图画书奖·首奖”的《团圆》（朱成梁/图、余丽琼/文，图 1-45），绘本用小女孩毛毛的视角记录了在外打工的爸爸春节回家，一家人团圆的故事。从最开始对爸爸的陌生，到后来和爸爸一起包汤圆、拜年、补屋顶、看舞龙灯、堆雪人，感情在相处中慢慢升温。到了爸爸又要离开的时候，毛毛把自己从汤圆里吃到的“幸运硬币”给了爸爸。这是一个温馨动人的故

事，毛毛一家在短暂的团圆之后又要面临长久的分别。在封底上我们得知爸爸又回到了打工的地方，除了看到爸爸的日常生活环境之外，还能看到新照的全家福和旁边用小瓶子装起来的“幸运硬币”。封底在延续结尾的同时，又再一次强调了“团圆”的意义。

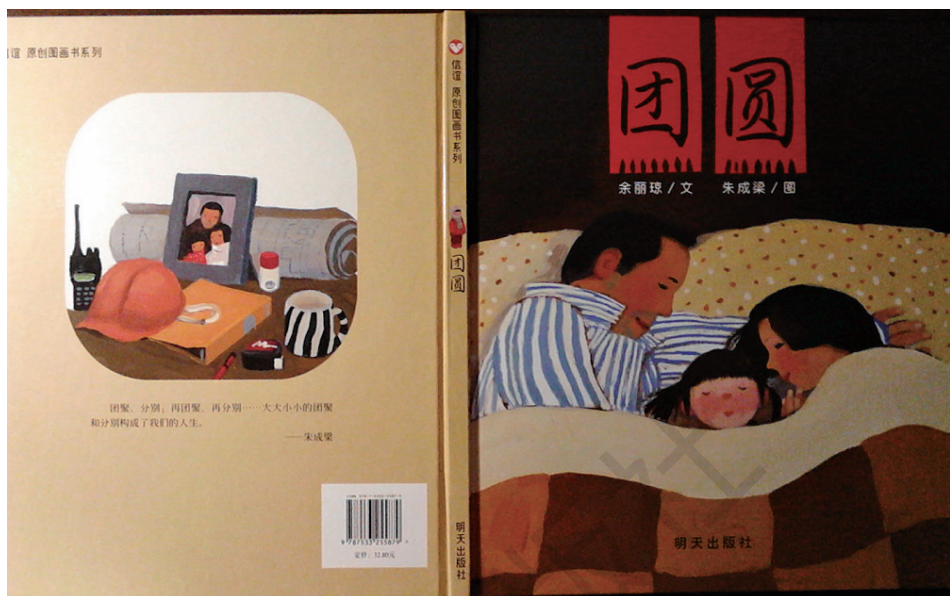

图 1-45 《团圆》封面与封底

课程思政

春节是最能体现中国特色的传统节日，也是团圆的日子。《团圆》采用中国山水画技法，以江南小镇一个普通家庭为切入点，用在外务工的父亲回家过年这一感情线索穿起了整个故事。绘本在画面表达中渗透着丰富的传统文化元素：包着好运硬币的汤圆，红彤彤的春联和灯笼，热闹的舞龙舞狮……儿童在阅读的过程中会被欢乐的节庆氛围所感染，唤起对中国传统节日的兴趣。

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告中指出，推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌。在绘本里，小读者们可以跟着毛毛一起尽情地感受传统习俗的魅力，从而潜移默化地增强儿童的文化认同，培养儿童的文化自信和民族自豪感。

宫西达也的《1 只小猪和 100 只狼》(图 1-46)的封底就是故事的结局。1 只小猪在树林里遇见了 100 只狼，狼把它团团围住想要吃掉它，可是 1 只小猪怎么够 100 只狼分呢？于是有“聪明”的狼提议，让小猪再去找 100 只小猪来，就承诺不吃它，小猪连连答应后赶紧跑了，狼一直等啊等啊。小猪最后叫来了 100 只小猪吗？封底告诉了我们故事的结局——小猪早已回家睡觉了。

图 1-46 《1 只小猪和 100 只狼》封底

（三）故事内容的补充

还有一些作者会在封底上做巧妙的设计，对故事的内容进行补充，比如《爷爷一定有办法》（菲比·吉尔曼 / 文、图）。绘本是双线叙事模式，一条线是随着约瑟的不断成长，爷爷把毯子不断改成外套、背心、领带、手帕、纽扣的故事，另一条线是生活在约瑟家地板之下的小老鼠一家的故事。这两条线因为约瑟的纽扣交汇在了一起，纽扣去了哪里呢？封底会告诉我们答案。

绘本是由封面、环衬、扉页、版权页、正文、封底六个部分共同构成的一个整体，因此，在阅读时，应细致地欣赏绘本的每一个组成部分，才能充分享受阅读的快乐。

《爷爷一定有办法》
讲了什么故事？

任务三 什么是优质绘本

绘本从 20 世纪初迎来黄金时代到今天，已经走过了百余年的发展历程，无数优秀的绘本宛如群星在孩子们的童年里熠熠生光，照亮了一代又一代儿童的心灵。当前，绘本不仅被广泛地应用于学前教育和小学教育的教学现场中，还凭借其特殊的艺术感染力吸引了一大批成年读者。因而应市场需求涌现出大批绘本，如何从纷繁的绘本中挑选优质作品，是我们应当具备的技能。

一、优劣绘本对比

随着越来越多家长开始重视儿童的早期阅读，绘本大潮已然席卷国内，在市场的刺激下，近年来众多绘本犹如雨后春笋般出现在儿童读物的货架上。全国每年新增童书约

4万种，其中绘本就占3000~4000种，在如此繁荣的景象之下，也存在着品质良莠不齐的现象。

市面上一部分儿童读物，为了搭上“绘本”这趟顺风车实现快速盈利，以绘本之名大量生产劣质儿童读物，这类图书大多都出现了以下问题：图画粗糙混乱；素材随意拼凑导致常识错误；故事单一俗套；“模式化”现象严重。

（一）线条上

翻开劣质“绘本”，可以明显看到电脑模式化制作产生的粗糙感。在勾画人物和景物时，为了方便上色，节省时间，都采用粗细一致的僵硬封闭曲线，这就造成了画面中的景物、人物呆板僵化，毫无灵动之美。

对比之下，经典绘本《逃家小兔》（图1-47）线条柔和灵动，生动地呈现出野草随风摇曳的风姿和流畅的动感，参差不齐的短线条也描绘出了兔子毛茸茸的质感。

图1-47 《逃家小兔》封面

（二）形象塑造上

不管是男孩女孩、陆地动物还是海洋生物，在劣质“绘本”中，不仅个头一样大，连长得也一模一样。之所以产生这种问题，就在于这些图书都是“流水线”大量制作出来的。《天啊，错啦！》的图作者姬炤华先生曾经讲过制作过程：“首先，我们需要一个模板。出版社说我需要一只兔子，在这个模板上加上耳朵就是只兔子，出版社说需要一只狗，我就把这个耳朵去掉，换上一个狗耳朵，就是狗……”以至于不管是兔子是狗还是人，五官都是一个模板反复粘贴得来的。

优质绘本中每一个形象都是作者精心设计描画的。比如享誉世界的“鼠小弟系列”（图1-48），作者把鼠小弟的表情画得惟妙惟肖，看他穿上小背心神气的样子，再看看当鼠小弟看到大象哥哥把小背心撑变形时的惊讶慌张，哪个读者能不被鼠小弟的生动的表情所感染呢？

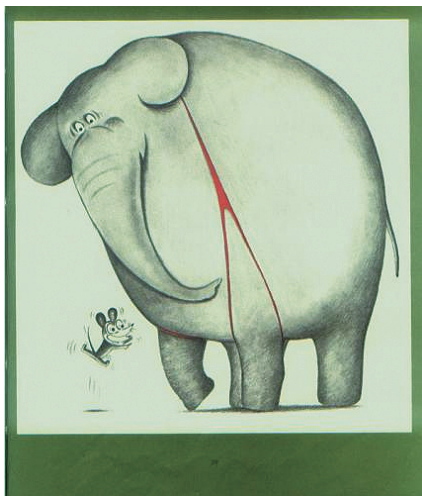

图 1-48 《鼠小弟的小背心》正文

（三）色彩上

很多“流水线”产品的色彩运用十分随意，仿佛只要用饱和度极高的颜色大面积填充在图画中，就完成了上色的任务，顾不上颜色是否和谐搭配，是否能准确传达故事氛围。

在真正的艺术家手中，色彩能充分发挥其应有的表现力，每一种颜色的运用都能成为叙事的一部分，也并不过分强调色彩的绚丽和丰富，而是根据故事的需要，用色彩营造不同的氛围，传达主人公的情感。比如世界插画大师英诺森提的绘本《铁丝网上的小花》（图 1-49、图 1-50），故事讲述了在二战时期的一个德国小镇上，名叫罗斯·布兰奇的小女孩偶然发现一个男孩子被抓上了卡车。沿着卡车驶走的方向，她在郊外的铁丝网里看到了一群瘦骨伶仃的犹太人，他们正被关押在纳粹集中营里，罗斯·布兰奇冒着生命危险给他们送去面包，可是，有一天却在混乱中倒在了罪恶的枪口下。

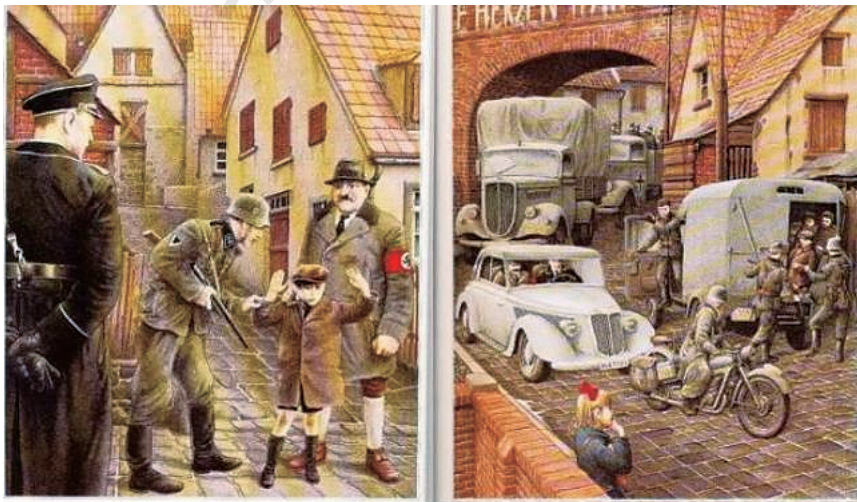

图 1-49 《铁丝网上的小花》正文 1

作者用一整张跨页描绘小男孩被抓走的情景，左图以昏黄的建筑为背景，身着黑、灰色制服的军人正端着枪指着手无寸铁的小男孩，小男孩一脸惊恐。右图延续这种令人窒息的气氛，大量灰色的军车和士兵在空间上把小女孩挤压在图的右下角，暗淡的冷色调更增强了压抑的氛围。在这张跨页中，只有两处有鲜艳的颜色：一是左图中市长带着的纳粹红袖标，一是右图中小女孩头上的红色蝴蝶结。在纳粹市长身上的红色，分外刺眼，代表着权利，也象征着残忍、血腥的杀戮，而在右图中小女孩头上的红色，象征的却是执着的善良和炙热的希望。作者通过色彩的运用，向读者控诉着战争的残酷，也传达着人性的温度，这样高质量的图画才能真正提升儿童的审美水平。

（四）构图上

劣质“绘本”的画面往往不讲究透视和构图，仅仅是在千篇一律的背景上进行各种素材的堆积和色块的填充，比如文中提到“森林”，就截取几棵树放在画面上；放一个滑梯、一个跷跷板就成了游乐园；复制几棵草就是“草地”；等等。素材的随意拼凑不仅使图画产生模板化、重复化现象，也会造成常识性错误的出现。绘本《铁丝网上的小花》写实的风格和严肃的题材相得益彰，作者以卓越的透视技巧真实、细腻地呈现出的场景更加直击人心。小女孩每天想方设法拿到更多食物，然后隔着铁丝网给集中营里的人们送去，这道铁丝网好像把小女孩和犹太人分成了两个世界，本来小女孩的人生可以和他们没有交汇点，但是她却用自己的善良打破了两个世界的封锁。这个场景中，作者用温情的笔触来反映战争的残酷，深深地震撼了读者的心灵，具有极大的艺术感染力。

图 1-50 《铁丝网上的小花》正文 2

（五）故事上

市场上的劣质“绘本”所表现的故事很少是原创的，因为原创故事需要耗费大量的时间和精力，因此大都是将已经成名的童话故事或者神话传说再加工。在粗制滥造的再

加工之下，这些“绘本”文字夸张粗俗，故事内容逻辑混乱，缺少基本的文学性和审美情趣。甚至有些绘本直接抄袭经典作品，只把主人公换成别的动物，故事内容和图画全盘照抄，这种图书怎么可能具有创造力，引发儿童的探索精神和创新精神呢？

优质的绘本往往蕴含着高级的幽默或者深刻的哲学思想，能带给读者心灵的启迪和美的享受，以佐野洋子的《活了100万次的猫》（图1-51）为例，绘本讲述了一只活了100万次的猫的故事。这是一只漂亮的虎斑猫，就像我们在封面和扉页上看到的那样，绿色的瞳仁直视着我们，眼神高傲而无所畏惧，似乎在向读者强调，它可不是一般的猫，它活了100万次呢！有100万个人宠爱过它，有100万个人在它死的时候哭过，可是它连一次也没哭过。它先是国王的猫，然后又分别是水手、魔术师、小偷、老婆婆和小女孩的猫，但它并不在乎这些“主人”，对一切都漠不关心。

图1-51 《活了100万次的猫》扉页

这是这本绘本的前半部分。在学会爱之前，猫并没有获得生命的存在感。既然活着对于猫来说没有什么可留恋的，那么死亡也毫无意义。那些曾经爱过猫的人，为了猫的逝去而痛哭的人，也只是感情的单方面付出，得不到猫的任何回应。猫活得太久了，也太不自由了，每一次轮回，它都是“谁的猫”。

直到有一天，它变成了一只只属于自己的野猫，遇上了对它“活了100万次”的故事毫不在意的白猫，猫爱上了白猫。这在他漫长的生命中是从来不曾有过的体验——猫不再只爱自己了，他真挚地爱着白猫。爱让猫知道了自己为什么而活，所以当心爱的白猫死去，从来没有哭过的猫放声大哭，然后死去。这一次，猫没有活过来，失去了爱的猫即使再活100万次又有什么意义呢？

就像儿童文学作家彭懿先生说的那样，“这是一部有关生命意义的伟大寓言”^①。每一个人都可以从这个“寓言”中得到自己看到的“寓意”。

① 彭懿. 世界图画书阅读与经典 [M]. 南宁: 接力出版社, 2011: 169.

对于小朋友来说，他可能会喜欢这只漂亮的虎斑猫。

对于情窦初开的人来说，这是一段动人的爱情故事。白猫的死亡也结束了猫的轮回，爱是世间最宝贵的东西，如果没有爱，漫长的岁月也将失去意义。

对于情场失意的人来说，猫无论成为谁的猫，都得到了主人的爱，但是猫却只有厌倦和冷漠，这也许就是“被宠爱的有恃无恐”。

对于被羁绊的人来说，他能看到猫的不快乐，宠爱也是牢笼，不如自由地流浪，物质的丰盛或许难抵心灵的自在。

对于初为人母的女性来说，或许能想到自己的妈妈，在自己还是小女孩的时候也像猫一样，得到所有宠爱但是不自知。只有当自己成为母亲，用同样的爱去对待孩子，才真正明白母亲的伟大。

好的故事就是这样，作者倾尽全力向读者传达信息，而读者有着千万种接受方式，每个人都可以在故事里看到自己。

高质量的绘本让人享受阅读的过程，就像一颗石头投入了心里的湖泊，激荡出一圈圈的涟漪，牵动内心最柔软的部分；又像一次全心投入的旅行，酣畅淋漓，即便在结束之后，依然回味无穷。由此可见，虽然有些图书为了销量，在封面上也印有“绘本”二字，但是艺术价值和真正的优质绘本相去甚远。

二、从获奖绘本中挑选优质绘本

（一）全球儿童图画书三大奖项

在挑选优质绘本的时候，可以参考全球儿童图画书三大奖项，分别是英国“凯特·格林纳威奖”、美国“凯迪克奖”和“国际安徒生奖”。

（二）国内两个图画书奖

随着中外儿童文学界、出版界的不断沟通和交流，将大量国外优秀绘本译介给了国内的儿童，绘本热逐步兴起。一大批国内创作者也在多重启发与刺激之下摩拳擦掌、跃跃欲试。为了鼓励中文原创绘本的创作和出版，“丰子恺儿童图画书奖”与“信谊图画书奖”应运而生。

职业技能

绘本是当前学前教育领域公认的最适合儿童早期阅读的图书，已然成为孩子们必不可少的教材和读物，是幼儿教师工作现场的必备技能之一。

本项目训练的职业技能如下。

1. 绘本概念的相关理论知识。
2. 绘本的各组成部分，各部分的作用与承载功能。
3. 绘本的叙事特征、视觉语言、图文关系等核心要素。
4. 为幼儿挑选优质绘本。

案例评析

通过项目一的学习应该可以发现，虽然《笨狼的故事》和《母鸡萝丝去散步》都归属于广义上的图画书，但是文、图在两本书中的作用却截然不同。《笨狼的故事》是由文字承担着叙事功能，图画只作为使故事形象更加直观的辅助手段，即便是删除图画对故事的叙述也影响不大。但是在《母鸡萝丝去散步》中，文字和图画相互合作、共同叙事，甚至图画承担着更重要的叙事功能。通过观察图画，我们才能发现原来母鸡散步的路上一直尾随着一只贪婪的狐狸，伺机而动。如果删除了图画只看文字，那么这个故事的趣味性会大大减损。总而言之，在绘本中，图画是特殊的故事语言，其作用是文字不可替代的。

思考与练习

一、单项选择题

1. 关于绘本，以下说法正确的是（ ）。
A. 绘本只用文字讲故事，因此，听音频是阅读绘本的好方式
B. 绘本阅读应从正文部分开始
C. 图画在绘本中承担了叙事功能，至关重要
D. 所有的绘本都必须既有文字又有图画
2. 以下奖项不是全球儿童图画书三大奖项的是（ ）。
A. 凯特·格林纳威奖
B. 凯迪克奖
C. 国际安徒生奖
D. 信谊图画书奖

二、简答题

1. 当代绘本与带插图的故事书有何不同？
2. 绘本由哪几个部分组成，这些组成部分有什么样的功能？
3. 如何挑选优质绘本？