

关注

让童年遇见优质图画书

聚焦第五届华文图画书论坛

□本报记者 胡梦甜

“要表达一个深刻的主题,可以写一部小说;要表达一个更深刻的主题,就要写一本图画书。”“作者借助图画书中的文字讲述一个故事,用图画传递另一个故事,而真正的故事就寓于两者之间。”“当创作的形象能自己呼吸了,一本好的图画书就诞生了。”……近日,在第四届丰子恺儿童图画书奖颁奖典礼暨第五届华文图画书论坛上,加拿大著名图画书创作者乔恩·克拉森分享了他对图画书的理解和独特的创作心得。

优质的图画书是如何创作出来的?原创华文图画书距离真正优质的儿童图画书还有多远?论坛中,乔恩·克拉森和来自两岸三地的图画书创作者、研究者、推广者以及小学、幼儿园教师齐聚浙江师范大学,探讨“藏”在图画书里的秘密,研究图画书中的儿童视角,分享图画书阅读的经验。

儿童立场的优质图画书就是要“有趣”

看过乔恩·克拉森作品的人,都会对他的幽默风格印象深刻。在他的作品《这不是我的帽子》中,文与图的叙述形成有趣的反差。当小鱼说“帽子的主人可能不会发现,因为它睡着了”时,大鱼突然睁开了眼睛;当小鱼说“我一点儿也不担心”时,螃蟹正在向大鱼告密;当小鱼说“它不会找到我,因为我会游到茂密的海藻里去”时,大鱼已悄悄地尾随其后……整本书就像一部高度浓缩的微电影,从一开始就紧紧抓住了读者的兴奋点和笑点。

然而,这本搞得图画书界“小金人”的图画书却在最初引起过不小的争议:小鱼偷帽子的行为是否会对儿童产生不良影响?最后大鱼有没有把小鱼吃掉?这样的结局是否太过残忍?乔恩·克拉森曾把这本图画书拿给自己的侄子看,侄子看完后捧腹大笑。他妈妈却有些恼怒:“大鱼最后把小鱼吃了,这样的结局有什么好笑的?”侄子若有所思地回答:“故事的结局只能这样发展。”

一本备受成人争议的图画书,却因顺应了儿童的天性而受到孩子的热捧。

“其实,儿童喜欢上一本图画书的原因很简单,就是因为有趣。”基于这样的思考,乔恩·克拉森在创作一部作品时,从来都不会预设主题,而是通过各种独特的艺术手法,让儿童感受阅读的趣味;提供一个开放性的结局,任凭儿童去猜测和玩味。而对于作品中无处不在的“黑色幽默”,乔恩·克拉森也有自己的理解:“‘黑暗’是为有趣而存

在的,当喜欢的东西失去了、美好的心愿落空了,故事才会变得更为有趣。”

乔恩·克拉森对儿童心理的准确把握让在场嘉宾深受启发。论坛中,嘉宾们逐渐达成了这样一种共识:“要创作一本有趣的儿童图画书,创作者本人首先要成为有童心和专业儿童知识的‘大儿童’。”事实上,有儿童的立场,表达儿童的心理、情感和愿望——这种“儿童观点”是从第一届丰子恺儿童图画书奖评选开始就为评委共同认同的一个标准。

据了解,此次图画书奖共收到来自中国内地、香港、台湾、马来西亚、新加坡的华文原创作品196件,经过初审、终审,最终选出1件首奖、4件佳作奖。首奖《喀哒喀哒》中,小女孩眼中的缝纫机就是一个大玩具,连装恐龙的大袋子都能做出来;佳作奖《拐杖狗》中,一只叼着拐杖的小狗越过高山、跨过河流、穿越时光,经历各种困难寻找自己的主人……这些充满童趣和想象的华文图画书之所以能脱颖而出,很大程度上就是因为在这些图画书创作者的心里住着一个小孩。正如乔恩·克拉森所言:“许多图画书创作者创作的过程其实就是在和过去的自己‘say hello’。”

华文图画书中的“中国风”, 带给儿童另一种滋养

国外儿童图画书的发展已有300多年历史,积累了大量经典作品,而中国从1996年才开始引进国外优秀作品,尚处于发展的初级阶段。也因如此,中国儿童图画书的市场上引进的图画书占了绝大多数,而原创华文图画书却凤毛麟角。长久以来,中国的孩子是读着“别人家的故事”长大的。

在中国孩子的成长过程中,如果缺少了中国题材的图画书,不得不说是个遗憾。事实上,这也正是被誉为华文原创图画书最高奖项的丰子恺儿童图画书奖设立的初衷。从2008年设立奖项至今,华文原创图画书的创作版图不断拓展,影响力不断加深,越来越多的优秀华文原创图画书得到了认可。

2011年,美国《纽约时报》将曾获丰子恺儿童图画书首奖的《团圆》列入年度十大世界儿童图画书推荐榜,这是华文原创图画书首次进入这份榜单。这本描述一家三口春节团圆的图画书不仅触动了中国孩子的心弦,也让其他国家的孩子找到了共鸣。

“对于《团圆》这本书来说,它就是我们的生活的一部分。譬如在汤圆里包进好运气,很多中国家庭都会做,但是透过这样一本图



第四届丰子恺儿童图画书奖颁奖典礼现场,获奖图书创作者合影。

画书,它会使一个简单的习俗变得深刻而动人,进而对孩子产生不同的影响。”中国海洋大学文学与新闻传播学院教授朱自强说,“华文原创图画书有着引进书不可替代的思想和文化极致,在促进儿童对自身文化、民族的情感认同上有着重要的作用。”

而在这次的获奖作品中,同样出现了不少带有“中国风”的华文图画书。佳作奖《牙齿,牙齿,扔屋顶》,通过妞妞的沿途所见,展现了城南老巷子的生活场景和习俗;佳作奖《棉婆婆睡不着》,画面中梳着发髻、披着大棉袄、佝偻着身子的棉婆婆在等待棉爷爷归来的过程中,多次起床、教拳、关好门门、收拾屋子,画面的背景是典型的北方乡村……如此绘声绘色讲述中国人自己故事的图画书,给儿童带来了另一种滋养。

浙江师范大学儿童文化研究院院长方卫平坚信,华文图画书如果能在传统文化的土壤里生长,同时不断致力于提升华文儿童图画书创作的个性和创意,如此,华文图画书创作的前景和未来将会更令人期待。

读图画书、教图画书,不能只盯着教育功能

不了解图画书的人,也许会认为那不过是一本“哄孩子”的小人书——文字少、图片多、价格贵,翻几下就看完了,似乎对孩子没有太大的教育意义,以至于一些家长将儿童图画书“拒之门外”。而出版社为迎合家长需求,总是试图在图画书中挖掘出教育意义。

儿童文学评论家刘绪源坦言,自己就遇到过这样的家长,直接把书扔给孩子让他自己读,或是指着图画书上的文字考孩子。在刘绪源看来,艺术的运行方式和最终的价值指向是审美,而非认知,审美的功能是令人愉快,而不是懂得。

台湾儿童文学评论家、丰子恺儿童图画书奖顾问柯倩对此深表认同:“图画书不是教材的延伸,家长应像丰子恺那样‘做收起翅膀的蝴蝶,跟青虫一起爬行’。对孩子来说,阅读图画书最重要的就是‘体验’。”

“图画书是沟通父母和孩子情感的纽

课堂上,教师倾听学生发言,要总想着引导学生说清楚,总想着帮助学生梳理层次,总想着帮助学生总结和提炼方法和观点。倾听学生发言先要善于发现,而后要善于

带,亲子共读的过程比孩子独自一人看书更具有温情。父母只有带着孩子去欣赏、去感悟,才能将图画书中蕴藏的智慧 and 启迪慢慢地传递给孩子,让孩子在故事中得到熏陶和感染。”台湾师范大学及辅仁大学兼任讲师叶嘉青如是说。

如今,图画书作为一种教学资源,被越来越多地引入课堂。与此同时,教师们也开始面临这样一个困惑:图画书阅读仅仅是一个你听我说的过程吗?教师对图画书内容的解读、画面的分析、对不同人物的侧重,对儿童会产生怎样的影响?对此,方卫平认为,图画书有各种不同形式,在教学中应有不同的侧重。例如,用画面呈现的无字书,更注重学生想象力的发挥和语言组织能力;文学性较强的图画书,更适合让学生去体验和感悟文字的力量。同时他建议,教师也应多读图画书,这样,视野才会更开阔,选材才会更丰富。

儿童教育专家袁晓峰也介绍,她任深圳市前海小学校长期间,就把图画书阅读的推广面延伸到教师,让教师从图画书中找到解决问题的方法。谈及如何在阅读中和孩子进行互动时,袁晓峰认为,提问是最重要的互动环节。“通过提问可以引导儿童去观察、分析、猜想、验证,但提问不是为了难倒孩子,不是对阅读的检测,而是为了更好地让孩子感受故事、爱上阅读。”她同时强调,不要用过于频繁的提问去打断孩子的阅读期待,更不要用成人视角想当然地提一些教育性的问题给孩子造成压力。

江苏省特级教师周益民从2002年起就致力于“诗化语文”的行动研究。结合近年来儿童图画书在课堂教学中作用增强的趋势,他提出了自己的见解:要对图画书作教育学意义的考量和设计。周益民认为,图画书教学要做到审美性与工具性的平衡,更大程度地发挥其作为教学资源的作用。比如《一园青菜成了精》以童谣为基础,这就和故事性作品不同,需要进行精读,阅读之后还可以延伸创意,让小朋友们仿写创作,进行戏剧表演等。

□湖州中学 樊晓薇

一转眼,做班主任已有十余年了。回想自己的班主任生涯,最常做的一件事就是在和学生讲道理——和一个学生讲,和一群学生讲,苦口婆心地讲,点到为止地讲……渐渐的,发现自己有些倦了,因为我意识到自己在面对一届又一届不同的学生时,往往会讲一样的道理——每次接高一新生,我都会先给他们说“规矩”,再给他们讲“方法”。每次考完试,我都会帮他们分析,从学习方法到应试心态。每次集体活动,我都会提醒他们重视合作、关注成长……

直到有一天,我在那部叫做“后会无期”的电影里第一次听到那句话——“我们听过了许多道理,却还是过不好这一生。”

我开始反省自己,那样执着地、不断地和学生讲道理,真的必要吗?

想起曾经的一位学生小何,整个高中阶段,除了学习,什么都好。他尊敬师长,关心集体,乐于助人,爱好广泛,热衷于各种社会实践活动。只要一提到学习,他就像打了霜的茄子一般。面对他,我内心深处既有欣赏,也有担忧。我相信他是个人才,但担心他若不能在高考中取得理想的成绩,会在今后的人生中失去一些机会。我记得自己经常找他谈话,提醒他在高中的最后一年全力以赴,奋起直追。他每次都认真答应,眉梢、眼角都是决心,但却无法坚持很久。我知道他尽力了,许多事,并不是想,就能做到。

又想起另一位毕业生小高,整个高中阶段都在和母亲斗智斗勇。他热爱电脑游戏,每次一回到家,就定在了电脑前。母亲为了让他远离电脑,干脆申请陪他住在学校的宿舍里,一周回家一次。我和他聊过很多次,角度很多,但中心意思只有两个:其一,要学会理解母亲;其二,要学会约束自己。他每次都“嗯嗯”地答应,从不和我顶撞,但从他母亲那里得到的反馈,却并不乐观。据说,每次回到家,他对电脑的热爱一如既往;对母亲的态度,从之前的厌烦到后来的沉默。

正当我开始思考是不是要在学生面前少说一些时,有意思的事情发生了。

先是小何的父亲转发给我一条小何在大学里发给他的微信——“老爸,我最近很忙。今天猛然发现自己走路神速,然后终于理解了一年前高中班主任晓薇姐告诉我的话——‘当你走路时时时刻刻都是低头快步走的时候,你是渴望着理想的。’”小何的父亲告诉我,虽然他的儿子并没有如愿考入“一本”院校,但是孩子特别喜欢自己的专业。在大学里,他如鱼得水,专业成绩特别优秀。最后,他的父亲郑重告诉我,“你是一位好老师。”

没过多久,我又意外收到了一份来自大学的期末考试成绩单,那是来自小高的转发。后续的短信里,小高说:“老师,感谢您从前的教导。我成绩比上学期有进步,现在开始我不会沉迷游戏了,我要更加努力地去学习,争取拿到奖学金,并且考上理想学校的研究生。我已经完全适应大学生活了,物理还考进了A班。”

发声,是一件弥足珍贵的事