

第一章 绘本与幼儿教育

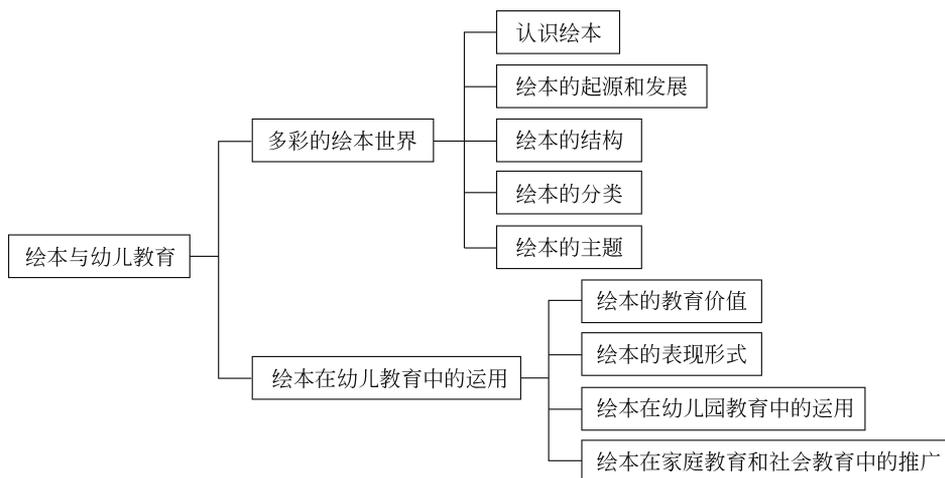
➔ 【内容导航】

什么是绘本？绘本是儿童最好的伙伴，每个孩子的童年都少不了绘本的陪伴，绘本中有趣的人物形象、奇思妙想的故事情节会带给幼儿新的认识。每个幼儿园教师在工作中一定会接触很多绘本。本章将带领读者进入多元的绘本世界，探寻绘本与幼儿教育的关系。

➔ 【学习与实践目标】

- 认识绘本，知道绘本的内涵。
- 了解绘本的起源和发展。
- 知道绘本的结构、分类和主题。
- 知道绘本的教育价值和表现形式。
- 理解并掌握绘本在幼儿教育中的运用。

➔ 【知识框架】

第一节 多彩的绘本世界

一、认识绘本

(一) 什么是绘本

绘本(picture book)也称图画书,是儿童最早接触的读物。幼儿绘本是指以学龄前儿童为读者群体的图画书,一般页数不多,30页左右;绘本的开本大小没有固定的规格;通过图画和为数不多的文字(有的甚至没有文字),讲述一个故事或者主题或传达一种思想。绘本包含图画、文字、故事、主题等基本元素。可以说,绘本是一种综合性的艺术表达样式,作者们通过丰富多元的图案、造型、颜色、线条等,运用不同的页面设计、装帧设计,经由绘画和语言的构思与形式表达,富有创意地向读者呈现信息、传递思想。因此,可以将绘本界定为以图画或者图文为媒介来表现故事,呈现主题,传达情感、思想和用意等,是具有多重属性的艺术样式。

什么是绘本

有图画或者有图文就一定是绘本吗?答案是否定的。绘本内容丰富、种类繁多,涵盖的形式和领域非常广泛,是一个包容性很强的概念,但并非所有带图画的读物都可以称为绘本。带图画的读物中既有以图画叙述故事为主的图画书,也有以文字叙述故事配以插图的插图书,还有一个字也没有只靠图来讲故事的无字书等多种类型。

(二) 绘本的特质

1. 绘本是图画或者图画和文字的组合

图画往往在绘本中占据了一定的空间优势,对故事或主题的表达具有决定性的作用;文字虽然占据的页面空间不如图画大,但作为表达的主体也有着举足轻重的作用。

2. 绘本中图画和文字的关系复杂而迷人

国内外的学者们关于绘本中图文两者之间是怎样的关系都有过探讨。有一种说法是图画和文字是“共存”的关系,但更多的人认为绘本中文字和图画是相互作用、相互依存的关系。绘本通过图和文的相互关联和相互作用来传达信息、表达思想,而非仅仅依靠某一方面(当然,无字书除外)。玛利亚·尼古拉耶娃等将图画和文字的关系分为对称、加强、补充、对应、矛盾五种关系。苏菲·范德林登认为图文关系可以划分为冗余、合作、分离关系。乔安妮·金在《儿童文学的叙事符号》中提到,图画书的语言视觉关系有五种类型:①文本和图画是对称关系;②文本靠图画来说明;③图画增强文本的内容;④文本承载主要信息,

插画可有可无；⑤插画承载主要信息，文本可有可无。^①

3. 绘本没有固定的规格或版式

绘本的表现形式丰富多元，图文设计、内部结构和呈现方式都有着形式万千的变化。一本优秀的绘本不只是具象地呈现文字和图画，绘本中页数的安排、页面的布局、信息的传递、图文位置的排列，甚至开本大小、纸张选择等都会影响到绘本的意义表达。因此，读者在阅读绘本时需要全面感知绘本，体会作者在绘本中传递的思想、主旨和用意。

二、绘本的起源和发展

（一）早期的图画书

17 世纪之前，儿童读物并不常见。早期的儿童书籍多以识字书、启蒙书的形式呈现，人们教儿童进行阅读并不是为了快乐和兴趣，而是带有一定启蒙教育的功利性和目的性。在早期的儿童读物中也会配有一些插画或者配图，这些图画以木刻画或版画的形式出现，其作用更多体现在装饰页面而非讲述故事。

人们一般认为，捷克教育家 J.A. 夸美纽斯 1658 年出版的《世界图解》（图 1-1，也译作《图画中见到的世界》）是世界上最早的带有插图的儿童读物，可以将其看作是最早的图画书。这是一本以木版画和文字结合的儿童百科全书。这本书第一次将文字和图画结合在一起，尝试通过图文的结合，建立起文字符号与图像画面的可视化联结，以图画的形式来表现和命名世界上全部主要事物以及人的一一生中的各类活动，意在让儿童通过读图来识别和习得语言，认识世间万物。1744 年，英国出版商约翰·纽伯瑞出版的《美丽小书》被认为是第一本面向儿童的图书，他尝试在书页中插入图画，为儿童提供娱乐。^② 这本外观小巧、设计精美的童书深得孩子和家长喜爱，由此打开了儿童出版物的大门。

图 1-1 《图画中见到的世界》
（[捷克]J.A.夸美纽斯，
上海书店出版社）

（二）现代绘本的发展

19 世纪彩色印刷技术发明，插画家们开始专门为儿童创作书籍，大量的儿童图书涌入市场。1782 年，英国诗人威廉·考柏创作了幽默叙事长诗《痴汉骑马歌》（又译为《约翰·吉尔品趣事》），这首诗讲述了布商约翰·吉尔品的故事，在当时的英国大受欢迎。辜鸿铭曾将《痴汉骑马歌》翻译为五言诗，读起来自然流畅、生动传神。1878 年，伦道夫·凯迪克为《痴汉骑马歌》绘制插图，诙谐幽默、朗朗上口的诗歌加上生动有趣的插画使其成为当时插

① 丹尼斯·I.马图卡.图画书宝典[M].北京：北京联合出版公司，2017：166.

② 丹尼斯·I.马图卡.图画书宝典[M].北京：北京联合出版公司，2017：14.

画书的典范。其中,约翰骑在马上驰骋的插图后来成为美国凯迪克奖的标志。伦道夫·凯迪克一生短暂,共创作 16 本书,莫里斯·桑达克称其作品“预示着现代图画书的创始。他巧妙地将插画和文字相结合,首次实现了图文互动。文字省略的地方由插画来叙述,插画省略的内容由文字来表达。这标志着现代图画书的诞生。”^①

19 世纪 70 年代英国儿童书籍插画家凯特·格林纳威开始注重插画的装饰手法和书的载体。1878 年,她用绘画和诗句结合的方式创作了《窗户下》,探索书中视觉资源的利用。1928 年新生代插画家婉达·盖格(Wanda Gag,1893—1946)出版的《100 万只猫》(*Millions of Cats*)被认为是第一本具有创新性设计的现代图画书。书中图画设计和文本相互补充,极大地拓展了故事的叙述空间,斩获 1929 年美国纽伯瑞儿童文学奖银奖。20 世纪中叶,绘本传入日本,引起儿童图画书在日本的浪潮。近些年我国也在日益关注并引进和创作大量绘本,以丰富儿童的阅读体验,开拓儿童的绘本世界。

三、绘本的结构

当人们拿到一本绘本,往往会被它精美的设计所吸引。一般情况下,绘本从装订形式来看,可以分为精装绘本和平装绘本。精装绘本的封面和封底均为硬皮,价格稍贵,便于保存和收藏;平装绘本则为软皮,较为轻便,价格便宜。如图 1-2 所示,绘本从结构上可以分为

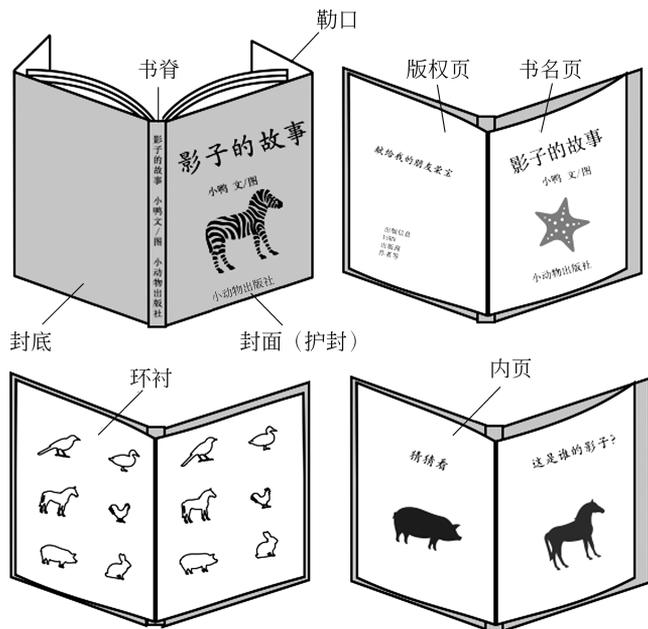

图 1-2 常见绘本的结构

^① 丹尼斯·I.马图卡.图画书宝典[M].北京:北京联合出版公司,2017: 18.

以下部分。

1. 封面和封底

封面和封底是一本书的外观,构成了绘本的正面和背面。通常,封面上有书名、作者、绘者、译者、出版社等基本信息。一般情况下,封面还会有图画,封面的图片大多取自绘本内页中的某一幅图,当然也有例外,如《巴巴爸爸》系列绘本的封面图片就是单独绘制的。精装绘本的硬质封皮上有时会有一条浅浅的沟槽,方便读者翻阅。

好的封面对于绘本来讲非常重要,是一本绘本的点睛之笔,吸引着读者打开内页进行阅读。有时候,人们仅从封面的图文信息中就能推测出故事的主人公,或者推论出可能会发生的故事。有的则需要封面和封底一起看,如图 1-3 所示,封面和封底会连在一起构成一幅完整的图画,《讨厌黑夜的席奶奶》《花婆婆》《蚂蚁和西瓜》《月下看猫头鹰》《鸭子骑车记》《14 只老鼠》系列绘本都是如此。

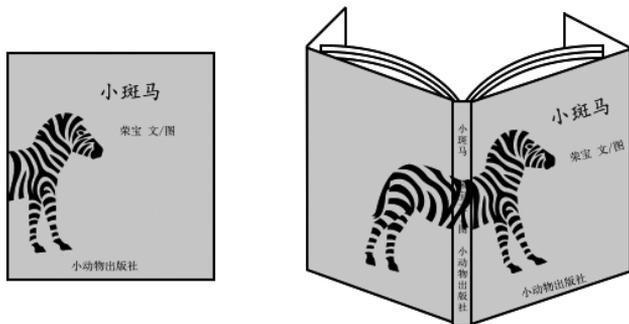

图 1-3 封面和封底连成一幅画

2. 护封

有的精装绘本会在硬皮的封面外套上单独的护封(也称书衣),通过护封左右两侧向内折形成的前后勒口将封面包裹起来,这样一方面可以保护绘本的封面,另一方面也能起到装饰作用,让绘本看起来有一定的视觉效果,也有促进销售的作用。大部分护封上的图文和硬皮的封面图文是一样的,也有的绘本有一些特殊的设计。在绘本的前后勒口上一般会有绘本简介、作者简介、绘本评价、所获荣誉等信息。

3. 书脊

当绘本在书架上整齐、有序地排列开来时,人们往往只能通过图书侧边的信息来查找和挑选图书,这个侧边就是书脊。书脊又称为书背,上边会以文字形式简要注明绘本的基本信息,如书名、作者、出版社等,方便读者查阅。值得注意的是,如果绘本封面和封底采用连图画面,那么在书脊上最好也有相应的图画部分,不然会造成前后画面的分割,影响视觉效果。

4. 环衬

环衬分为前环衬和后环衬,其中前环衬是连接封面和内页的跨页,后环衬连接封底与内页。环衬通常一半粘到封面或封底上,另一半是活动的,前后呼应像是一对翅膀因而也被称为蝴蝶页。一般来说,相比于内页,环衬不容易吸引读者的目光,容易一翻而过。有的绘本环衬页面是纯色的,纯色环衬一般用作故事基调或背景渲染,如《菲菲生气了——非常、非常的生气》《巫婆的扫把》等。也有不少绘本的环衬上有图画,许多环衬上的图案和绘本的主题或者故事情节是相呼应的艺术设计,环衬的图案会暗示绘本中的某些元素和场景,如《好饿的毛毛虫》《隧道》《小威向前冲》《母鸡萝丝去散步》等。

5. 版权页

版权页一般是在环衬背面,与书名页相对。版权页上会有绘本出版的具体信息,如书名、作者、绘者、译者、出版社、发行方和出版方、出版年月、版次信息、ISBN号、开本、定价等,有的版权页还会配有插画或作者的献词(致谢)。

6. 书名页

书名页通常会占据绘本的第一个跨页右面,一般印有作者、绘者、译者和出版社的名字。

7. 内页

内页是绘本的主体,即正文部分,一般由十几张到几十张不等的跨页组成。在构思和制作绘本时,作者需要考虑前后内页的连贯性以及绘本故事的完整性。绘本内页设计形式多样,既有图文结合的图画书,也有全是图画的无字书。如图1-4所示,根据内页图文设计的不同搭配,可以将绘本分为以下几种。

(1) 图文合页,这也是绘本中最常见的图文搭配形式,如《我是霸王龙》《朱家故事》《今天运气怎么这么好》《你真好》《狐狸与兔子》等。

(2) 图文分页,图画和文字是分开的,如《爷爷的肉丸子汤》《小岛》《鼠小弟》等。

(3) 有图无文,完完全全依靠图画来讲故事,如《小红书》《大风》《七号梦工厂》《海底的秘密》《雪人》等。

图 1-4 不同的图文搭配形式

四、绘本的分类

按照不同的分类方法,可以将绘本作不同的划分,例如:按照绘本的装订包装,可以分为精装绘本和平装绘本;按照绘本材质,可以分为纸质绘本、布质绘本(如为婴儿设计的布书)、特殊材质绘本(如用木质、塑料、泡棉等材料制作的绘本)和电子绘本;按照绘本的作用和功能,可以分为玩具书、认知书、活动书、桥梁书等;按内容和题材,可以分为动物绘本、生活绘本、传统故事绘本、歌谣绘本等。在本书中,绘本分为以下五类。

(一) 认知类绘本

在心理学中,“认知”一词一般会涉及儿童的感知觉、注意、记忆、思维和言语的发展。认知类绘本中的“认知”更多地指向儿童对于人、事、物、关系、活动等世间万事万物的认识和理解。虽然绘本从最初的设计、绘制上并没有刻意地想要让读者认知些什么,但儿童会在阅读绘本的过程中自然而然地了解和掌握有关事物的属性、数字、数量、大小、形状、颜色、空间、时间等基础性的知识和概念。

认知类绘本,有的是专门就某个主题展开故事,有的则在故事中渗透了相关的知识内容,让儿童在阅读故事的同时对颜色、大小、形状等这些基础概念有所认识 and 了解。认知形状的绘本如《神奇变变变动物园》;认知数字和数量的绘本如《123 到动物园》《恐龙特工队》《向 0 敬个礼》等;认知单词和字母的绘本如《蚂蚁变戏法》《字母 Z 的故事》;认知空间的绘本如《佩泽提诺》;认知时间的绘本如《今天是星期一》《好饿的毛毛虫》;认知相对关系的绘本如《反正》……多数家长希望幼儿通过绘本学习更多的知识、常识,因而认知类绘本也是家长十分喜爱的绘本类型。

在认知类绘本中,“桥梁书”是较为特殊的一种,是由图画为主转向文字为主的过渡型绘本,也可以称作是培养儿童阅读技能的入门读物。

《字的童话》(图 1-5)以中国文字为创意起点,把中国文字的趣味与变化融合在幽默温馨的童话故事里。这套书用有趣又实用的方式,向广大读者传递文字的意义与认字、理解字并应用好字的方法。这套绘本透过童话,不仅能够让孩子感受中国文字的趣味与变化,激发孩子多元思考。更能激发儿童对中文阅读的兴趣,让孩子从纯粹的图画阅读开始转向文字的阅读,让孩子开心地记忆、理解、认识字。让儿童从轻松有趣的童话开始,体验中国文字的千变万化,跨过阅读的门槛,展开书香阅读的美妙征程。桥梁书一般语句较短,每

图 1-5 《字的童话》(林世仁文,章毓情绘,贵州人民出版社)

页文字行数不多,配有插图。有的桥梁书也会根据儿童不同年龄阶段的特点和规律,采用“分级阅读”的形式设计,帮助儿童提高阅读能力。

(二) 生活类绘本

生活类绘本,顾名思义,涉及幼儿生活方方面面,可以拓展幼儿的生活认识,培养良好生活习惯,促进幼儿的社会性发展。

例如,《小熊宝宝》系列可以让婴幼儿了解吃饭、游戏、睡觉、洗澡、散步等生活中各个方面的内容;《肚子里有个火车站》可以让儿童知道不良饮食习惯带来的危害,养成良好的生活饮食习惯;《是谁嗯嗯在我头上》让儿童认识生活中各种各样的“便便”;《生气汤》《菲菲生气了》帮助儿童认知情绪,了解化解“坏情绪”的办法;《彩虹色的花》让儿童学会与人相处时要互相帮助,懂得分享。大多数家长认为绘本的内容要丰富、有趣、积极健康,具有一定的教育意义。一位家长在访谈时说道:

“我为孩子买过一套歪歪兔系列的绘本,里面有好多很有趣同时又教孩子养成良好习惯的内容,我孩子很喜欢看,而且从书中学会了男孩要站着小便和便后要洗手等好习惯。我觉得这样的书挺好的,我想多买一些类似这样的绘本。”

(三) 文学类绘本

文学类绘本主要包括童谣诗歌、文学故事、民间传说等。

我国传统童谣语言精练,蕴藏着民族的传统文化,是儿童认识理解社会、爱家爱国的重要途径。童谣对儿童的听觉灵敏度、动作节奏感、语言表达等都具有重要的启蒙教育价值。《一园青菜成了精》就以北方民谣为背景,充满智慧的幽默。这个童谣通过对小葱、韭菜、大蒜、辣椒、茄子等蔬菜精准有趣地刻画,巧妙地蕴藏了青菜的特性,让人读出意料之外的儿童趣味。该绘本结合中国元素中武打的场面,将蔬菜形象化,在视觉和内容的表现上都充满了幽默的因素,无不使儿童在阅读过程中获得积极的情感体验。除了中国传统童谣、诗歌外,文学故事、民间传说也是文学类绘本的重要组成部分。例如,童话类故事绘本有《阿诗有块大花布》《萝卜回来了》《小蝌蚪找妈妈》《伴我长大经典童话》等;民间传说类绘本有《百鸟朝凤》《长江边的传说·鲤鱼石》《羊姑娘》《大灰狼娶新娘》等。

(四) 互动类绘本

互动类绘本侧重儿童与绘本的互动,读者不仅仅可以阅读绘本故事,更能够通过有趣、好玩的设计“玩”绘本。较为常见的互动性绘本有玩具书、翻翻书、洞洞书、粘贴书、触觉认知书等。例如,《有个老婆婆吞了一只苍蝇》《约瑟夫有件旧外套》《走开,绿色大怪物!》这类绘本在页面设计上会裁剪出一个别致的“洞”,幼儿可以通过翻翻、看看、摸摸获取乐趣。翻翻书是利用书页中内嵌的翻动功能让儿童在阅读过程中可以通过“翻翻”来发现隐藏的画

面,产生意想不到的效果。有的翻翻书的内容较为复杂,会在活动的“小窗”下面设计一些科普知识类的内容,如乐乐趣出版的《解密系列》绘本。还有的翻翻书类似猜谜语有一定的挑战性,让儿童翻翻和猜猜,有助于发展儿童的想象力和思维力,如绘本《猜猜看是什么?》系列。此外,还有内含联动机关的绘本,如在《变色龙捉迷藏》中,儿童可以通过转一转、拉一拉等动作来和绘本互动。

(五) 特殊绘本

特殊绘本是一类设计较为特殊的异型绘本,如立体绘本、折页绘本、散页绘本等。

立体绘本是特殊绘本中最具代表性的一种,也是儿童非常喜爱的绘本类型。立体绘本最大的特点是“立体”二字,采用三维的页面设计,每翻动一页,书中的某个部分就可能腾空而出,跃然纸上,这种动态的变化效果对于读者来说具有一定的视觉冲击力。一般来说,立体绘本设计较为复杂,价格略贵。

如图 1-6 所示,还有很多绘本会采用折页设计,即当一个页面不能满足画面需求时,通过折页来延长画面,达到理想的视觉效果。根据不同的情节发展需求,折页的数量不等,一般有横向折页和纵向折页。横向折页常用于表现广阔的画面,如《我变成一只喷火龙啦》用横折页表现火焰的强大威力;纵向折页常用于表现高的物体,如《树真好》用纵向折页表现树的高大;有的绘本则会综合、灵活地使用折页以完成作者想要的效果,例如《爸爸,我要月亮》采用了多种折页表现场景。

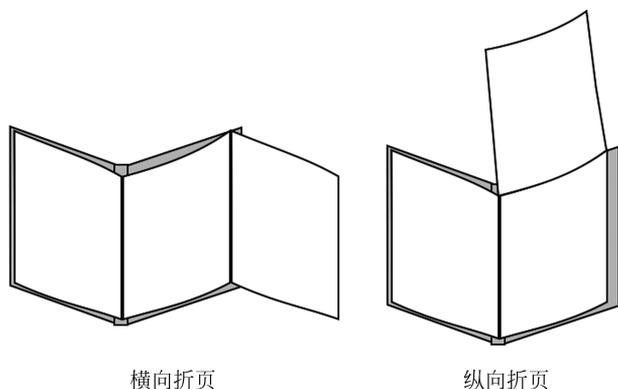

图 1-6 绘本折页示意图

相比之下,散页的绘本并不常见,较为有代表性的有约克·米勒创作的《推土机年年作响,乡村变了》,运用 7 张单个折页表现故事情节发展,这种设计具有一定的创新性。

五、绘本的主题

绘本的主题主要是针对绘本内容来说的,为了适应不同年龄、性格、兴趣的读者的需

求,绘本的主题往往丰富多元。本书中将儿童绘本的主题划分为以下五种。

(一) 个体成长

个体成长主题的绘本侧重让儿童认识自我,发展自己,学会坚强独立、敢于挑战,拥有自信和勇气,从而获得自我成长。有关个体成长的主题,包括情绪情感、想象创造、解决问题、发展思维等。例如,《生气汤》《啊!烦恼》《野兽出没的地方》《我的壁橱里有个大噩梦》《我好担心》《讨厌黑暗的席奶奶》《床底下的怪物》等都是从绘本故事中引导幼儿学会面对各种情绪,学习疏解生气、害怕、恐惧等负面情绪或脾气;《你很快就会长高》《阿虎开窍了》《精彩过一生》《小女儿长大了》《最想做的是》《噼,砰!》《有个性的羊》《凯能行!》等绘本能够让幼儿从绘本中感受成长的力量;《阿文的小毯子》《聪明的小乌龟》《卡夫卡变虫记》《眼镜公主》《纸袋公主》等绘本给予儿童面对问题和解决问题的勇气。

(二) 家庭生活

绘本中有关家庭的主题非常多,大致可以分成讲述家人的故事、体会亲情的温暖和描述家庭生活三种。其中,关于家人的绘本有《我妈妈》《我们的妈妈在哪里》《我的妈妈真麻烦》《爸爸,我要月亮》《我爸爸》《和爷爷散步》《爷爷一定有办法》《奶奶的梨树》等;关于表现亲人亲情的绘本有《小猫》《猜猜我有多爱你》《逃家小兔》《大猩猩》等;展现家庭生活的绘本有《要是你给小老鼠吃饼干》《我绝对绝对不吃番茄》《大卫,不可以》《阿立会穿裤子了》《鳄鱼阿鳄爱洗澡》《小鸡逛超市》《让我安静五分钟》《一个不能没有礼物的日子》等。当然也有绘本是从单亲家庭的角度出发展现不一样的家庭故事,如《妈妈的红沙发》《妈妈爸爸不住在一起了》《我的爸爸叫焦尼》《汤姆和伤心的鲁鲁》等。

(三) 社会生活

社会生活主题的绘本包括社会交往的,如珍惜友谊,学会分享、合作、感恩、接纳、关爱、帮助他人、社会规则与秩序等。也有关于社会场景和社会认知的绘本,如《小蓝和小黄》《大手握小手》《最珍贵的宝贝》《我喜欢你》《玛德琳》《我最讨厌你》等描绘了友情的可贵;《鲁拉鲁先生的院子》《好好吃,谢谢!》《四个红苹果》《城市老鼠和乡下老鼠》《世界真好》等绘本让幼儿学会与人交往;《先左脚,再右脚》《我的妹妹听不见》《威威找记忆》《超级哥哥》让幼儿学会关爱他人;《忙忙碌碌镇》系列绘本中不但有很多生活常识,还有很多生活细节,既能增长知识也可以锻炼幼儿的观察力和想象力。

(四) 自然科学

自然科学主题的绘本包括自然认知和科学认知两个方面。有关自然认知的绘本大多讲述动物、植物、自然现象,如《地上一百层的房子》书中众多的动物房子,使孩子了解到动物们的住处和生活习惯,同时独特的版式设计可以激发孩子的阅读兴趣;《我爱大自然》《森