主编:王珺 编辑:却咏梅 设计:王星舟 校对:赵阳
电话:010-82296631 邮箱:1365664999@qq.com

指导

为未来儿童赋能

——以《天鹿》为例谈儿童阅读的必要性

王乐芬

文学即人学,它有三大重要功能:审美功能、教育功能、认识功能。儿童文学作品作为文学的重要分支,自然也具备这些基本属性。教师引领儿童阅读优秀的文学作品,也应有这样的意识:优秀的作品如矿藏,阅读就是去发现去觅宝。教师应推动儿童阅读,引领儿童在感受作品特有的艺术魅力时,感知社会、思考人生,培养其对真善美的向往。

日本作家安房直子的《天鹿》,讲的是一头被猎人杀死、失去鹿肝的公鹿,送猎人及三个女儿去奇幻的鹿集市买宝物,并在小女儿的爱中得到救赎,与她一同化为天鹿。《天鹿》文字精美隽永,故事如梦似幻,可谓是幻想性作品中的精品。

当这样的幻想性作品进入语文课堂,如何与儿童深入共读,在现实与幻想之中来回穿梭,实现文学的审美、教育和认识三大功能呢?我以《天鹿》为例,简要诠释我们的"共读三重奏":

第一,释放想象,感受文学之美。幻想性儿童文学作品的艺术感染力,首先当然是恣肆奔放的想象力。想象力对儿童思维发展、对人类社会的进步,作用不可估量。大科学家爱因斯坦就曾说过,想象力比知识更重要。《天鹿》中,洋溢着无边的幻想:那个"商品奇妙、规矩奇特、气候奇幻"的鹿集市,那头早被杀死却一次次出现的公鹿,那条会跟着和服图案变换气候的山路……环境奇、人物奇、情节奇,奇幻的故事瞬间将读者带入一片谜团重重的"童话森林",充满着不可思议的奇异美感。

儿童常会拿现实经验去对照情节,从而感到深深疑惑:为什么是这样?为什么是那样?其实这恰恰是因为他们不会驾驭幻想性文学作品的重要特质:想象为美。教师可以及时告知儿童,在充满想象的世界里,不合情理才是最大的合情合理——只有作者才是幻想王国中的国王,所有奇特的设定,都是作者想象力的成果。用现实经验去判断那些幻想是否可能,这与作品本身就是相悖的。所以,鼓励儿童大胆地接受想象、细心地梳理想象,在找寻不到答案的奇幻处、故事情节的空白处、日常经验的断裂处,用自己的想象去呼应,去补充,享受与幻想共舞的无边乐趣。这是文学阅读的特有奇趣。

第二,探究人性,沐浴教化之光。《天鹿》之美,不仅美在诗意浪漫的想象,更美在奇幻情节背后,总有人性的真善美在幽然闪烁。故事不厌其烦地描述公鹿送猎人与三个女儿去鹿集市买宝物,对四个人物进行了细致入微的刻画。儿童在阅读故事的同时,自然有对人物言行的基本判断和情感倾向,但这样自然阅读的情意感知是浅薄的。"四个人物各有什么特点?你最喜欢哪一个?为什么?"教师可用追问引领儿童触摸文字,寻找各种细节和线索。人物形象在探讨中得以丰满,幽闭的心灵世界也悄然被儿童洞见。以"利益、好处"为唯一衡量标准的猎人、大女儿、二女儿,正直、善良、美好、有趣的小女儿美幸,其人性之丑陋与美好,高下立判。趋美向善,是儿童的天性。师生通过共读,于故事的斑驳光影中捕得人性之光,进而达成共识:或许你不能得到最大的好处,但是,拥有正直和善良,你就是最可爱最幸福的人。如此教化,如春风细雨,儿童成长之路得以指明,健康情意、健全人格的形成得以悄悄赋能。

第三,兼容并蓄,悦纳文化差异。阅读文学作品,可以增进对世界和社会的认识,了解不同的民族风情和习俗文化,这已是众人共识。作为幻想性作品的《天鹿》,同样可以实现文学的认识功能。世界上有197个国家,2000多个民族。人类的多元生态,造就了多样文明,各国文学的样态,自然也各具风采。在《天鹿》结尾中,美幸成为公鹿伴侣,化成云朵悠然飞走,悲伤的猎人追赶不及——这个结局就如一面小小的镜子,映照出了中日文化的审美差异。中国人往往以团圆为美,追求人、事、物的华枝春满、天心月圆;日本人却崇尚"物哀之美",认为残缺中依然留存着美的事物,轻易得不到的东西才更令人珍惜。引领儿童共读结尾时,不妨组织深入的讨论:"你喜欢故事的结尾吗?你希望故事有怎样的结尾?"以问为引,以思作桨,由此打开儿童的视野,去眺望异国文化的天光云影,学会理解差异,悦纳欣赏;同时也引发哲思:圆满与残缺,各有其美,真正能触动内心的,究竟是哪些珍贵的阅读宝藏?

当下的儿童,是面向未来世界的儿童。要让儿童拥有良好的阅读素养,葆有充沛的好奇心、想象力,积极悦纳世界的多元和差异,我们可以这样做:推动儿童阅读,让成长伴随故事一起发生。

(作者单位系华东师范大学附属杭州学校)

《天鹿》
[日]安房直子 著
接力出版社

品读

大风狂舞涤荡的童年

——评朱成梁绘制的图画书版莫言名篇《大风》

阿甲

自从莫言获得诺贝尔文学奖后,他的作品越来越多进入中小学阅读选篇的视野,短篇小说《大风》当属其中点击率最高的作品之一。这是个颇具童年野趣的故事:生活在胶河边的一对爷孙去荒草甸子割茅草,辛苦一天,却在回家的路上遭遇大风,经过一番搏斗,整车茅草仅剩下了一根,但那根草却成了连接童年、连接爷孙情感最厚重的回忆。小说最高潮处,爷爷死死抓住手推车在大风中岿然不动,对比前前后后都神情木然的场景,特别有画面感,让人联想起《老人与海》中那个经典的倔强老渔夫形象。

不过,要将这样一篇长度近5000字的小说改编成图画书,难度相当大。从结果来看,如果不计尾声的纯文字页,只算文图共同叙事的内文部分,文本只保留了不到原文1/2的1700多字。这给图像叙事留出了充分的空间,但有的读者也许会问:这是否还能保留莫言文字的原汁原味呢?——实际上,这可能是一个伪命题,因为直接找原文来读非常容易,何必借助图画书去"还原"?图画书作为一种完全不同的形式,需以重新诠释的方式进行再创作。

开场的"我家房后有一条弯弯曲曲的胶河……"跳过了小说中大段的序幕,却非常适合作为图画书故事的开头。紧接着,原作有关为什么要去割草、爷爷割草技术如何之高、"我"如何"留恋在干草堆里打滚的快乐",等等文字都被省略。翻到下一页,我们就看到了爷孙俩在清晨薄雾中出发去割草的身影。故事直接进入正题,感觉舒缓的文艺片就要发展成情节紧凑的动作片了。这是由图画书叙事的特点决定的,比如原作文字里描绘景色,"河上有雾,雾很重,但不均匀,一块白,一块灰,有时像炊烟,有时又像落下来的云朵。看不见河水,河水在雾下无声无息地流淌……"图画书里只剩下加重标注的两句,为什么呢?因为画面里已可见青雾蒙蒙的情境,读者还看到高高的河堤,河堤上爷孙俩的身影映在朦胧天色中,爷爷弓身推着独轮车,孙子安坐在车上。那种感觉,那种意境,又是文字所难以描绘的。

插画作者朱成梁浸淫童书插画几十年,他最突出的几个特点在本书的创作中展现无遗。第一是捕捉儿童趣味,如果说第一个对开页中萌萌的农家小院还不够,看看那坐在独轮车上小男孩的身影,相信小读者们都希望坐上去的是自己。第二是还原故事情境的写实能力,他在追求好玩的同时也在力求真实,比如在他的代表作《团圆》中,他要还原一个当代江南的水乡小镇,而在本书中,他还原的是大概20世纪60年代初山东高密地区的乡村风情,从人物形象到衣着打扮,从乡村屋舍到牲口农具,他都会在写生和研究之后尽力还原。如本书中的爷爷与手推车的造型,一出场就让人感觉特别亲切、真实,仿佛那形象从来就在那里。第三个特点,在本书中可能是最重要的特点,就是他喜爱借鉴拍摄电影的手法,用类似电影的叙事手法来讲故事,这种手法在他的另一本书《火焰》中的追逐场面中曾表现得淋漓尽致。

在《大风》的图像叙事中,朱成梁似乎有一个总体的叙事格局:在爷孙俩清晨出发后,通过连续两个对开页的大幅画面,对日出时分引吭高歌的爷爷进行特写,那种在一片苍茫中与天地对话的状态,将情绪推向第一个高潮,正应了"我"的那种感受,"从爷爷的歌唱中感受到一种很新奇、很惶惑的情绪,很幸福又很痛苦"。

到了荒草甸子,连续三个对开页的舒缓过渡,爷爷在忙碌,而"我"在玩耍与打盹儿,两幅对开分割成左右两块,进行对比,放缓故事的节奏。而到了"灰云主雨,黑云主风"那页,故事的气氛陡然紧张起来,尽管接下来的两个对开页仍旧分割成左右两块,但画面是连续推进的,动作加大,身体的姿势也更具紧张感,仿佛蓄势待发。在男孩"感到一种莫名的恐惧"那页,画面视角选用俯视镜头,让人感受到速度与压迫感。到了远处的龙卷风柱出现时,先是连续两个对开页,从平视到仰视变换镜头,然后到大风降临时,画面突然完全竖立起来,读者或许能感到茅草被卷上天空的动感。翻到下一页,画面被切割成六块,上面四小块,下面两大块,大概是一系列连续动作,从上到下,从左到右,快速连续完成,将故事的紧张感推到最高潮。接着,大风过去,下一个对开页又分成了左右两块,又回复了舒缓的节奏。再到下一个满幅对开页,在落日余晖中,爷爷弯着身子推着空车,背对着读者往回走,而"我"则向着来路抛掉了仅剩的一根茅草。

如果我们能将这些对开页变成缩略图来并列排列,就可以看出一系列连续的画面序列,从开始的人物亮相,到中间的铺叙,然后转而因核心事件出现而紧张,进而逼向高潮,之后又舒缓下来,慢慢定格为回忆……这样的推进的确很像电影的叙事。如果比较原作,还会发现为了能按照时间先后顺序讲述,图画书也做了次序的微调。而在图画书特有的前后衬页中,前环衬是满载茅草的独轮车在左,后环衬是空空的独轮车在右,位于右侧的红日显然是落日(与《别让太阳掉下来》中的画面语言一致),再次巧妙呈现了故事发展的时间序列。

图画书版《大风》(二十一世纪出版社集团)以动感十足且富有童趣的方式重新诠释了莫言的名篇,即使是成年读者,也愿意以类似观影的感受换一种方式来享受这部作品。书中的"尾声"也非常重要,它实际上是由原作的序幕和尾声混合而成,作为对这个故事完整的交代。最后提醒读者,还可以读读原作,去原汁原味地享受小说。

(作者系儿童阅读推广人、翻译者、创作者)

图片选自图画书《大风》

推荐

《大象的旅程》——再现『短鼻家族』北上事件

本报记者 却咏梅

还记得那群来自云南的亚洲象"短鼻家族"吗?一路北上,它们越过江河,穿过山川,一年多之后,返回了属于自己的栖居地。这群大象为什么"离家出走"?这期间发生了什么事?它们和人类是如何相处的?怎样跟小读者讲述这个事件及其背后的故事?

近日,自然文学作家格日勒其木格·黑鹤和图画书作家九儿共同创作的图画书《大象的旅程》由贵州人民出版社出版,该书以"短鼻家族"北上事件为依托,故事真实沉稳,生动再现了那场牵动世界的"短鼻家族"一路向北的旅程以及人类为避免人象冲突所付出的努力。

在由国家动物博物馆和蒲公英童书馆联合举行的新书发布会上,中国野生动物保护协会副秘书长王晓婷表示,云南北移象群成功引离人口密集区、重返传统栖息地,是在多方专家科学论证的基础上,以人象平安作为根本原则,采取了一系列科学管控措施实现的,这让全球看到了中国在保护珍稀濒危野生动物、维护生物多样性方面的坚定信心和付出的努力。

国家动物博物馆副馆长张劲硕认为,通过这本书,我们可以感受到大自然的力量和野生动物求生存的真谛,同时宣传生态环保理念,对推广儿童的科普教育工作具有十分重要的指导意义。

打开《大象的旅程》封面和封底,展现在眼前的是一群大象熟睡的超长拉页,黑鹤坦言,大象平时总是保持相对警惕的状态,只有对周围的环境非常放心的时候,才会安心入睡。在政府和野生动物保护工作者的努力下,我们首次拍摄到"象群熟睡"的影像画面,体现了人与动物的和谐共处,无疑具有里程碑的意义,这也是他坚持把这幅画放在封面的原因。

九儿介绍了创作中所做的准备工作、材料选择,以及大象的外形特征、颜色、数量、角色设定等细节,《大象的旅程》仅用两个月的时间就完成了全部创作,对她来说是一个创举。

受益于严格的禁猎措施和政府的保护,亚洲象从20世纪90年代的180头增加到现在的300头。未来如何在平衡保障当地居民生活的同时又要维持大象栖息地的规模,这是一个长久的课题,正如黑鹤所说:"当读者开始关注动物,其实也就是在关注除了人类之外的其他生命,而关注这些生命也就随之会关注它们的生存环境,也正是我们人类与之一起共享的自然。"

探寻丝绸之路的神秘魅力

朱信凯

我们生活的地方位于欧亚大陆,这片大陆纵横数万里,高山、海洋、沙漠将人类分隔在一个个独立的区域内,但这些阻碍不住祖先们探寻的脚步,他们走出家园,披荆斩棘,开拓出一条条新路,其中一条路举世闻名,它就是"丝绸之路"。

从古至今,我们都无法忽视丝绸之路对人类文明发展、世界文化交流的贡献。在历史长河中璀璨辉煌,在现代文明中焕发生机,丝绸之路究竟有何种神秘魅力?《丝绸之路人文历史绘本》(刘爱芳主编 中国农业出版社)给出了答案。

我们看到东方与西方的贸易互通。踏上绵延数万里的古代丝绸之路,纵横交错的路线带我们穿越欧亚大陆,远渡太平洋、印度洋,途经众多国家,见证城市的繁华与衰败。在陌生的街头,商人们快速地收拾行囊,检查骆驼和车辆,装载货物,结队前往远方。这一幕千百年来时刻都在发生,丝绸之路的贸易与交通推动世界历史的车轮滚滚向前。

我们看到文明与文明的激情碰撞。在繁华而忙碌的丝绸之路上,商人的车船载满了丝绸、瓷器、茶叶、珠宝、乐器、动植物等,往返于不同的文明。随着商品的交换、物种的迁徙和人员的流动,音乐、舞蹈、绘画等文化艺术和酿酒、制糖、冶铁、纺织等科学技术传播开来,人们得以共享其他文明的先进成果。通过丝绸之路,这些艺术和技术所承载的思想火花在不同民族之间交汇,创造出源源不断的新成果,焕发出绵绵不绝的生命力。

我们更看到人与人的情感互动。跨越几千年的历史,不同文明、不同种族、不同信仰的人行走在这条道路上,有帝王、使臣为了国家发展毅然踏上险途,有商人为了更稀缺的货物走遍世界角落,有僧侣为了学习或弘扬佛法历尽艰险、百折不回,有学子不畏艰险、立志报效祖国,还有旅行家和航海家在征途中寻找自我……丝绸之路将人们联结在一起,即使语言不通、目标不同,也能和平对话、平等交往,创造出一段段流传千古的传奇。

愿看到这套书的小读者在追寻丝绸之路历史的过程中,看到更宽阔的世界,听到没有边界的历史,拥有开放包容的全球视野,为这幅气势磅礴的千年丝路图续写新的篇章。

(作者系中国人民大学副校长)

·广告·

安徽少年儿童出版社

被委屈的汉字

本书是儿童文学作家张之路聚焦中国传统文化、以汉字为主题创作的有关汉语词汇知识的趣味读物。作者的创作立意为"每一个汉字都有自己的生命和灵魂,有悲欢离合和喜怒哀乐,甚至有聪明的,也有被委屈的",以文学之笔写人文故事。

被误解的诗词

本书聚焦中国传统文化,选取了一些容易被现代人误读或错解的汉字、诗词,加以准确解释,讲述这些汉字、诗词的起源和演变过程,使读者了解其前世与今生的故事,以轻松幽默的笔调还原汉字和诗词的世界被忽略的历史风貌,兼具文学性和知识性。

了不起的她们
鞠萍姐姐讲巾帼英雄故事

本书是一部与中央广播电视总台共同打造的融媒体图书。选取100位巾帼英雄,以儿童的口吻、生动的形式讲述她们英勇奋斗的感人事迹,并展示大量珍贵的历史照片。通过扫码即可同步收听、观看鞠萍姐姐播讲的音频和视频,还可以参与线上互动答题。传承红色基因,培养时代新人,激发广大青少年爱党、爱国、爱社会主义的巨大热情,让英雄模范人物成为他们学习的榜样。

故宫一千零一夜(3册)

在董宏猷笔下,故宫是一座装满故事的宫殿。作品将天马行空的故事与故宫传统文化相结合,把与故宫相关的历史典故、建筑美学、工匠精神巧妙地融入独具特色的梦幻体叙事结构中,瑰丽的想象和真实的历史渐次铺开。在古代工匠们的不懈努力下,金丝楠木翻越山海,沿着水路从中国南方的原始森林一路漂至北京城,被用作建造雄伟恢弘的紫禁城,"故宫一千零一夜"的故事大幕也自此徐徐拉开……

藏在万物里的汉字(8册)

本书是一套帮助6~9岁儿童学习汉字知识的文化启蒙绘本,探寻汉字的本义和演变过程。本书结合小学语文1到3年级识字表,选取跟自然万物相关的176个汉字,分成动物篇、植物篇、身体篇、生活篇、数字篇、江河篇、自然篇、颜色方位篇,让孩子在认识汉字的同时,认识身边的自然与人文事物。