

王跃文、赵容浩《燕子亮亮地叫》：

一部少儿版的《漫水》

□汤素兰

《燕子亮亮地叫》是作家王跃文的首部儿童文学作品，由湖南本土青年画家赵容浩配图，以家长和孩子们都可共读的图画书的方式呈现。

图画书的魅力在于文字和图画的共同叙事，能营造出比单一的文字或者图画更迷人的文学和艺术空间。这部图画书是横16开本，一面图一面文字，全书除去扉页和前后环衬，36个页码，由文和图平均分配。这种编排简洁质朴，却韵味悠长。因为整部图画书的文字，是一篇通过回望童年而表达对故乡深情挚爱的散文。一段段文字，便是一首首唱给故乡的歌，文字页的较多留白和边角小图绘出如草垛、竹筒、草鞋等乡土风物，让读者在慢慢品味文字之美时，如同回到年代久远的历史，聆听王跃文对故乡风物的歌唱。赵容浩的画，不是对文字的简单呈现，而是再创造，是一幅幅展开的田园画卷，书中的每一张图都是可以单独欣赏的田园风光。

儿童文学是以特定的读者为对象的文学，在写作的时候，往往要考虑到读者的理解能力。王跃文的文字，丝毫没有俯就，也没有刻意照顾今天孩子的理解力，但他删繁就简，用真实于历史与生活的平实语言，真诚地讲述自己的童年与故乡，与小读者达成情感的共鸣和经验的互换。

“漫水”是王跃文成长和生活的家乡，更是他的文学乡土。在这部图画书中，王跃文将家乡的田野、庄稼，家乡的河流、池塘、树木，家乡的鸡鸭鹅，家乡天空中飞翔的燕子、麻雀、白鹭，家乡的屋宇和邻居、四季的农事，还有家里和村里的一些“重大”事件，比如，父亲砌节能灶，母亲每年盼着燕子归来、插秧机插秧、拖拉机耕田、无人机喷洒农药等等，都一一道来，通过这些细小的事物，王跃文为读者构建了漫水的乡土世界，写出了漫水村的变迁，举重若轻地表达出了山乡巨变的时代主题和深厚的家园情结。

《燕子亮亮地叫》既是一部描写家园变迁的主题绘本，也是一部人与自然关系的发展史。在这部图画书中，燕子既是一个反映时代变迁的意象，也是反映人与环境关系的意象。曾经燕子满天的漫水村，因为“农药用多了”，有好些年几乎看不到燕子。后来，生活勇往直前，农业现代化，漫水用无人机喷洒农药，且农药都是环保安全的，村民们勤劳致富，燕子又回来了，如今我家“五燕旋堂”，燕子年年来，家宅年年吉祥。

作品的叙事视角是“我”，一个在漫水村成长起来的男孩。这个男孩勤劳、孝顺、好学、敏感、纯朴、善良、懂事，跃然于文字中，令人难忘。他的神韵是画不出来的，赵容浩也没有刻意去画，而是让这个孩子融入河畔、山野、田园、窗阶、村路，我们看到的，或者是这孩子奔跑的姿态，或者是一个背影，或者是一幅远景，或者是人群中的一员，给我们留下了许多想象的空间。男孩从一个天真的孩子，到青年时代离家求学，留在城里工作，成年后再回乡，正是从男孩的视角看到了家乡的变迁。然而，在这本图画书中，成年后的“我”并没有出现在画面中，这在很大程度上，保证了这本书唯美的风格、历史感与自始至终的儿童视角。这也是图画书的长处，图画有时候可以超越文字而营造情境，给予读者更悠远的想象空间。

王跃文从事文学创作数十年，创作了《国画》《大清相

国》《爱历元年》等众多高品质的文学作品。尤其其他的短篇小说《漫水》，接续了自沈从文以来的湖南乡土小说文脉，用醇厚生动的乡土语言，展示了乡村美好的人情人性，也表达出作者对乡村历史变迁的深刻洞察与审视，曾获得第六届鲁迅文学奖。《燕子亮亮地叫》从某种意义上，可以说是少儿版的《漫水》。任何一个文本，不管它多小，都是作者的百科全书。王跃文的首部儿童文学作品，是文质兼备、意涵深永的佳作，对于小读者来说，这亮亮的燕子叫声是福音。我们需要更多这样优秀的作家参与儿童文学创作，为少年儿童提供营养丰富、精神食粮。

■评论

成长与独立，引领女孩向光生长

——评《李东华女孩成长系列》

□何龙

近30年的文学创作生涯中，李东华以敬畏儿童文学，尊重生命原色，观照每一个成长中纯净生命的心灵的创作姿态，创作出了许多部独具风格的女孩成长小说。

在《李东华女孩成长系列》的文学表达里，她用细腻的笔触，生动展现出了女孩心中的梦与爱、希望与烦恼、忧伤与温暖、追求与困惑，塑造出了多个性鲜明的女孩形象。作家心怀高度的文学自觉与艺术自信，做真诚的写作者，成为女孩心灵成长的引领者。

把敬畏之心融入创作

李东华曾说：“儿童文学就应该就是这样一种沉淀之后的澄澈，它是小的，同时它的胸襟和情怀又是最为博大的。它不是肤浅的，它是化繁为简的，因为一切真理都是朴素的。所以，一个真正的儿童文学写作者，应该是仁者，是智者，是勇者。这样的境界，自己虽不能往，但心向往之。”

多年来，对少年成长小说的持续关注 and 深入研究，使李东华对这一领域创作有独到深刻的把控。走向成长的少年，尤其是女孩，在面对复杂纷繁的社会人生时往往遭遇迷茫，不知所措，成长的社会文化意蕴决定了“成长小说”是永恒的文学命题，它涵盖广阔的生活现实和复杂多元的心理蜕变。正是由于对成长小说创作深切的责任心和使命感，在书系组稿时，她回望自己写的作品，认为其中有许多青涩和不够成熟的地方，于是对6本书稿进行了多次修订、删改。对儿童文学始终保有敬畏和虔诚之心，她将全部的真挚倾注到这套书里。

“成长小说”原初的启蒙意识，是寄望于通过成长小说塑造的典型、楷模，督导成长者克服成长过程中的种种挫折、磨难，最终获得成长。“女孩成长教育”是李东华成长小说的精神内核和鲜明特色。小说的叙事方式多起于校园故事，却走向生活的多面性和广阔性，放在家庭与社会的大环境中，展现了青春期女孩们更真实深刻的人生境遇，更能让读者引起情感共鸣，感受主人公经历淬炼后的心理成长，走向独立的过程。

发展心理学研究显示，青春期的孩子往往对父母的价值观半信半疑，常常挑战父母的权威。如今，情感品质的培养没有得到应有的重视，导致部分少年出现青春期的心理焦虑、学习动力不足，甚至害怕和讨厌学习，出现不信任父母，与教师疏远等问题。许多触目惊心的新闻背后，是情感教育的忽视和缺失，关注者的情感培育、关注少年心灵成长，成为当前教育过程中不可忽略且亟待加强的命题。

书系描绘出青春期女孩复杂的心路历程，关于家庭、学习、同伴以及懵懂的情感，这些都是他们真实的生活情境，有欢笑，有忧伤，有苦难，有释然，还有深入的思考。女孩们在经历各种生活转折之后，个性、人格日臻成熟，人生观和世界观得以完善，她们身上独立、自信、坚韧、向上的美德，能给予读者在成长之路上获得更多前行的精神力量。小说对成长的温情关注，对美善的执着追求，引领女孩从“儿童”走向“成人”，拥有独立的健全人格，这正是这套女孩成长小说的现实意义。作者在向读者传达成长内涵时，并非生硬直白说教，而是通过讲故事，运用开放式结尾，留给读者思考的空间，启迪读者内化反思，完成自我成长。

女孩与花朵，注重个性与审美

既然是文学小说，就应当具有小说必备审美特质。这套书的“成长”主人公的年龄大体相似，他们即将进入或处于青春期，作家很好地把握了主人公的“个性”，笔下人物均具有鲜明的独特性和不可复制性。李东华摒弃了“类型化”成长小说的故事套路，并不注重塑造完美的淑女，而是从女孩成长的真实状态出发，塑造出多位寻常女孩，注重他们内心的挣扎，就如身边普通家庭中的孩子，真实可感，使每部作品具备了深刻的现实底蕴。

每本小说提到一种代表性花卉，如《小满》中，“学霸”小满因为自己家境普通，相貌平凡，不够自信。在漫山纷扬的玛格丽特的洁白花瓣中，她最终明白：平凡的我，终会穿越成长的泥泞，绽放独一无二色彩；《薇拉的天空》里，薇拉的哥哥突然离世，她一度沉溺回忆里无法走出，生活笼罩在痛苦的阴影中。让薇拉重新振作起来的关爱与温情，犹如风信子般柔软、纯洁；《倒立的海》中，在单亲家庭中成长起来的林子川，很理解母亲养育他的不易。母亲坎坷的命运，像蓝色彼岸花般温柔、轻盈。面对命运的捉弄，少年们将如何面对生活开的一个又一个玩笑？《远方的矢车菊》里，身患绝症的莫亦步，选择了与最亲近在意的人不告而别。像天空一样纯净的矢车菊，承载着关爱她的人们无尽思念。生命当如矢车菊，坚韧而澄澈；《阳光向左向右》中，蒋佳佳和郑伊杰志存高远，他们一开始各种不对付，后来却建立起阳光友谊。细致的点滴，仿佛满天星的花朵，成为照亮心房的繁星，婉约又温馨；《闪亮的日子》里，孙齐出生在贫苦家庭，心思敏感，不合群。在同学们的帮助下，他终于敞开心扉，迎接闪亮的日子。青春的正如繁茂生长的凤凰花，火红热烈，迎风成长。

作家对花朵的着墨并不多，字里行间看似不经意间加入情节的花朵意象，恰恰是作家独具匠心的巧思。花朵象征着女孩的细腻柔美，也是对成长主题的另一重诠释和升华。

尽心打造，只为唯美呈现

《李东华女孩成长系列》立项初心，便是打造一套高品质的女孩系列图书，为青春期女孩奉上一份贴心的成长礼物。为此，长江少年儿童出版社集中最专业资深的人员组成项目团队，历时一年多，精心打磨，让凝聚作家心血的作品以最完美的形式与读者相遇。

为契合表达图书主题，编辑团队潜心研读教育学、心理学相关资料，并与设计师、插画团队共同尝试了数十个设计方案。最终，封面设计突出主体“女孩”；封底以“男孩”呼应，女孩成长不是孤立的，必然涉及女孩的参与，这是成长过程不可回避的真实；整体插画以“写意”装饰风格绘制，融入故事情节的要素，彰显每本书的内涵。在细节上，多处以本书的代表花卉点缀，展现唯美，诠释青春的浪漫与梦幻。

每个女孩都要经历青春期的生命花季，她们心思细腻又敏感。此时的她们，正需要被倾听、被肯定、被引导。期冀这套书，能为她们拨开成长之路的迷雾，成为呵护女孩成长的贴心密语、青春成长的阳光指南，引领她们走向自我与独立，绽放独一无二生命光彩。

■短评

以本土审美理念滋养美好心灵

——评《陪孩子看中国画》

□张亮

田玉彬编著的《陪孩子看中国画》不仅是一本经典的儿童美育读物，也能给“陪伴者”带来审美的熏陶和享受，是书也是画，体现了作者的责任心和使命感。

中国绘画源远流长，在世界艺术史中绽放出了独特的魅力，特别是历朝流传下来的中国画，成为了集思维基础、艺术语言、审美理念为一体的画种和学科。自明清时期油画从欧洲传入中国以来，西方艺术理念和艺术技法不断更新，而中国画的审美要以中国本土化的特有文化标准、艺术法则和审美理念为基础。

本书正是站在中国式审美标准上对中国古画进行解读的，专门设计了《清明上河图》高青小长卷置入其中，可作为单独移动式图页为阅读者审美和鉴赏提供互动形式和亲近方式，这体现出编著者的“中国式心意”。《清明上河图》中运用的透视法为中国古代长卷画特有的散点透视法，不受固定视点、视域的限制，凡各个观点上所见物象，都可组织进入同一幅画面，是超越时间和空间的，具有很强的主观真实性。西方的焦点透视则是限定在一个视点、视向和视域范围内，表现类似照片的凝固瞬间，强调客观真实性。因此，这本书里运用中国标准，带领读者领略散点透视法表现出来的景物及其背后的“象”，不仅是对中国绘画艺术的深刻理解和体现，也给孩子提供了一把传统美学的入门钥匙。

从这本书的题目便可知道，“看”是目的也是方法。“陪伴”可能容易做到，但“如何看”却是一个审美经验的难点，基于此，此书建立了一套自己的方法。先确立范围，把16幅古画分为4个模块：中国牛——精神模块、神兽集——想象模块、市井画——民生模块、游戏图——娱乐模块；再于每一模块中，以6种审美技巧——叙、看、观、问、谈、解进行阐述，并分为4个层级：一是叙，二是看和观，三是问和谈，四是解。在整个审美过程中以小见大、随机赋情，解决了“如何看”的难点，梳理出了积累“审美经验”的重要技巧。此书中6种审美技巧的递进式运用，可谓是“眼耳鼻舌身意”的全感官运用，可以提供很好的方法和技巧帮助孩子积累审美经验。

在这本书的每个篇章开头，常以第一层级的“导叙”方式展开“取象”和“导游”，抛却了复杂难懂的专业术语，改变了灌输知识的呆板方式，在精心的细节取象和精准的导游语中“叙活”了每一幅画。如对《风雨牧归图》叙道：“风吹不动牛庞大的身躯，却使牛尾飘起；风也不能使牛自身作响，却使它们一改平日悠闲缓慢的作风，慌忙赶路，于是，风间接转化为水牛的喘息。”此刻若你能陪伴孩子面对此画和此文，你们会从视觉表象上进入到心理感受上，从而感受到画作中“钱风而行”的力量感和运动感，甚至“闻”到风中夹杂的气味，真是“叙”的精妙之极而能直透超越感。可见，书中的文字之美犹如画家笔下的点线之美，文笔和画相融的“启智人心”。这明显区别于其他同类读物的“美术史陈述方式”，进而带领孩子既能从视觉上体会到古画中传递出的图像精神和图形意义，又能让孩子从心理上领悟到古画中的文化内涵和艺术表现技法。

而后，这本书从“看和观”的第二层级，以“收藏家”奇特且犀利的眼光，为读者展现了一幅幅古画“致广大而尽精微”的境界，此句出自《中庸》，意为“善问好学，达到宽广博大的宏观境界，同时又深入到精细详尽的微观之处，这是一种极高明的和谐”。在面对众多的古画作品时，如果没有“看画”和“观画”，是无法从表象上领悟精微和广大的，此书引导“陪伴者”带领孩子先“看”后“观”，不仅“随风潜入夜”地理解画作本身，也在“润物细无声”的理解中帮助孩子建立起一种博大的和谐观。

再有，这本书于第三层级中设置了影视旁白式的问答互动，以多多、朵朵和田老师之间“问”和“谈”的三位朋友对话关系来活波讲述形式，是现代方式的“独出心裁”和“别具匠心”，不仅成为此书框架结构和形式语言的鲜明闪光点，而且给陪伴者和孩子增加了极其有趣的导演力和参与度。

古代画家讲究“画为心声”，在长期的笔情墨趣中尤为注重的是富情趣表达清高人格，抒志向表达爱国情怀，寓禅意表达淡泊名利。这些都是表现在绘画艺术中的心灵绝唱，是中华民族极为宝贵的精神财富，所以，陪伴孩子看中国经典古画，也是在倾听历朝历代伟大巨匠们的良好心声，体悟中华文化的优雅之处。因此，此书中对每幅作品完成叙、看、观、问、谈后，进而以第四层级的“解”进行深刻的人文解读和延展，帮助陪伴者正确引导孩子养成美好的心灵和优雅的人格。

中国美学宝库之中的古画，是提升孩子审美素养的重要资源库，这一点，此书作者是非常清楚的，他把古画独特的气韵、风骨等“无形精神”转化为对生命的感悟和对人格的追求于书字里行间处处尽显。无论是魏晋风流、汉唐气象、宋元境界、明清新朝中呈现出的社会风貌、典章制度、礼仪娱乐、市井民俗等人文地理技巧；又或是神仙怪兽、珍奇古玩、亭台楼阁、奇石异石里呈现出的虚幻怪异、神工意匠、富丽堂皇、色彩辉映等杂学趣谈故事，均在此书中“畅聊”得淋漓尽致。

本书从选题、构思、框架、选画、内容、技巧等方面处处体现出精心设计的“美育”谋划和布局，无论是在学校的美育课程中，还是在家庭的美育陪伴中，都能起到一举多得的“美育功效”。

■书讯

《《少年文艺》新书架》

乡野童话《冒险家四世》出版

日前，新中国原创儿童文学第一刊《少年文艺》以近70年专业眼光遴选的《《少年文艺》新书架》长篇乡野童话《冒险家四世》与读者见面，该书是深受小学生喜爱的动物童话《瓦当的庄园》的姊妹篇。

为更好地出版优质少儿图书，少年儿童出版社旗下刊物《少年文艺》秉承高标准、严要求，精选新生代高质量文学新作，打造儿童阅读市场新品牌“《少年文艺》新书架”，为中国儿童出版至纯、至美、至善的原创儿童文学，由《瓦当的庄园》《冒险家四世》组成的“朱洪海乡野童话系列”，即为“《少年文艺》新书架”推出的代表性作品。

打开《冒险家四世》这本书，扑面而来的是好玩的阅读体验，小读者在引人入胜的故事中，和冒险家四世一起，经历一场刺激、有趣的乡野冬季大冒险，以一个个生动鲜活的动物角色、曲折动人的精彩故事，令人沉浸其中。这部富有寓意的童话，细致生动地描写了庄园里的动物生态，它们的生存状态和各自对生活的向往既是一种自然存在，也是人类社会的折射。在鲜活角色的身上，小读者也会读到自己的影子，读到一份丰富智慧的人生宝藏。

本书文笔幽默、内容纯美，兼具趣味性和教育内涵，此前出版的《瓦当的庄园》先后入选多个书单，深受老师、家长和青少年的喜爱，相信《冒险家四世》一定会为读过《瓦当的庄园》的小读者带来同样的惊喜。

（少文）

《敦煌奇幻旅行记》系列丛书第2辑出版

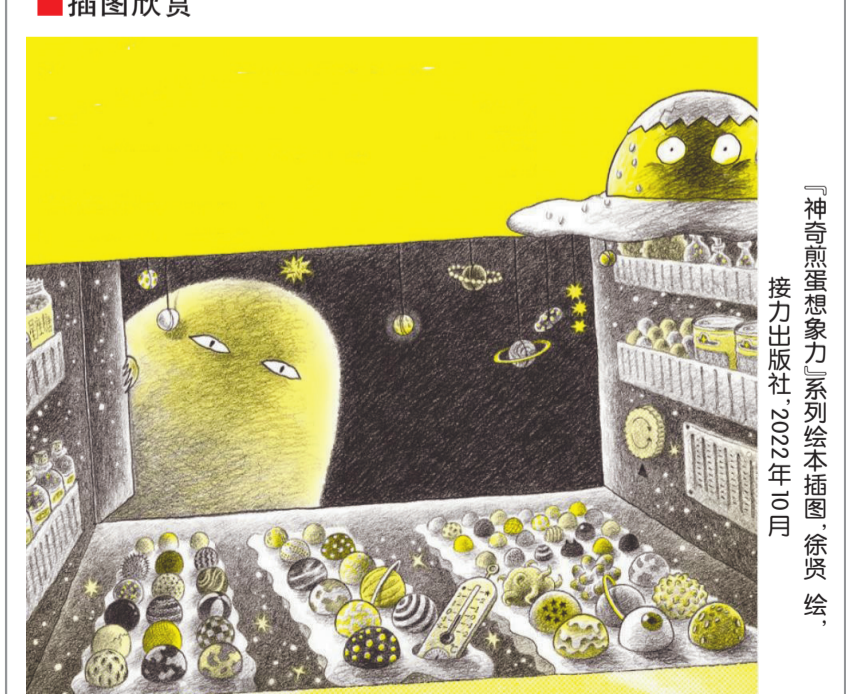
2022年10月，常怡的《敦煌奇幻旅行记》第2辑由中信出版集团出版。

《敦煌奇幻旅行记》系列丛书是以敦煌地区为背景，围绕敦煌壁画、怪兽等展开的童话作品，把敦煌壁画中的历史、传说、人物糅合进新奇刺激的奇幻冒险故事中。

在最新出版的第2辑里，主人公罗依依在敦煌壁画世界里，亲眼见到了开辟丝绸之路的大人物张骞，还遇到了到处乱飞的金钟、对人类过敏的黑色巨龙等，她为了正义和友情，一次次勇敢地迎接挑战。从书绘图精美，以一种引人入胜的方式，让小读者们触摸博大精深的中国传统文化。

（儿文）

■插图欣赏

《神奇脑洞想象力》系列绘本插图 徐贤绘 接力出版社·2022年10月