

保冬妮“中国海洋童话绘本”系列：

海洋里的生命歌咏

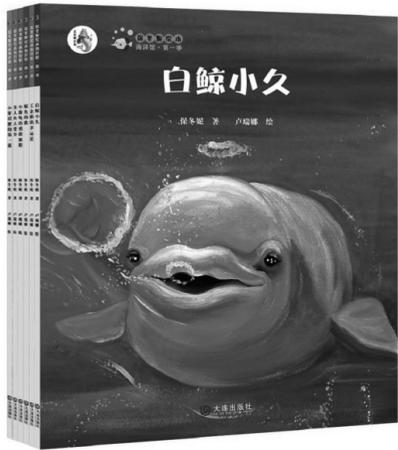
□李学斌

一直以来，都知道保冬妮在原创作图画书方面用心甚笃。此前也读过她精心创作富有本土文化色彩及地域风情的不少图画故事，如《再见》《九色鹿》《牡丹小仙子》《荷灯照夜人》《花娘谷》等。但是，读完她最新创作出版的一套6本“中国海洋童话绘本”系列，不禁还是小小“惊诧”了一回。这不仅仅因为“海洋绘本”这样的题材内容和图文呈现方式在此前原创作图画书里绝无仅有，更是因为其故事和绘画所带来的阅读愉悦与内心震荡使人对之刮目相看。

首先，从内容看，这是一套实实在在以海洋生物生命成长为题材的童话绘本。整套书写了6种海洋生物：座头鲸、海牛、小海龟、王企鹅、寄居蟹、白鲸。这些大大小小的海洋生物的生活习性、生命历程都在文字情节与图画叙事中得到了生动表达，与此同时，这些海洋生物所赖以生存的或温暖、或自由、或严酷、或凶险、或宽广、或逼仄的成长空间，以及它们为之付出的不懈探索、艰辛努力、巨大牺牲也在图文故事的演绎中得以充分展现。当然，除了生物性层面的生动展示，绘本系列更为动人的还是通过虚拟的童话笔法赋予故事浓郁的人文气息、梦幻色彩。这样一来，对故事里的这些海洋生物而言，生命成长的内在动因就不仅来自物种繁衍的本能力量，更是大自然生命力无穷绵延与不断传递的结果，而在这其中，爱与责任、勇敢与坚韧、探索与引领就成为贯穿始终最能体现生命发展现实趋向与内在激情的核心力量。而从这个意义上说，阅读这些绘本故事，小读者们经由画面和文字，不仅洞悉了海洋生物生命的种种奥秘，而且还借此展开由物及人的丰富联想与想象，从而清晰感知到人类社会及生命发展种种类似现象，并进而获得童年成长所必不可少的诸多社会化体验和精神的启迪。

比如，在《白鲸小久》中，懵懂而单纯的白鲸小久跟着妈妈在海洋里游弋，在妈妈的呵护、引导下一天天长大。然而，忽然有一天，母子俩遭遇了北极熊的攻击。为掩护小久，妈妈不幸丧生，而小久幸运逃生了。危难过后，小久得到了人类的救助，它和孩子们成为朋友。但最终，因为对海洋的眷恋，小久又回到了大海故乡，并沿着妈妈曾经带她走过的路，开始了自己的生命轨迹……浩瀚的海洋里，一代代白鲸就是这样繁衍生息的。

在这个故事里，母爱、成长、生命的珍惜与

生存的艰难，家园的寻觅与故土的眷恋……种种意味都渗透在文字中，弥漫在画面里。表面看，作家是在以童话的方式讲述白鲸的生命情状，实质上，却是将科学知识 with 艺术想象完美融合在一起，从而水波无痕、润物无声地将真和善、爱与美传达给进入阅读的孩子。

以上仅仅是这套海洋绘本主题表达的小小范例。实际上，“爱与成长”恰恰是海洋背景下，贯穿于这些海洋生物生命历程的生生不息、经久不绝的主题。

《王企鹅的幸运星》中，为了企鹅宝宝的安全诞生，顺利成长，企鹅爸爸和企鹅妈妈煞费苦心：冰天雪地中，它们可以静静站立几个月，不吃不喝，以身体的能量极限来承担哺育后代的责任，用情感的坚韧支撑表达爱的炽热与绵长。这该是怎样一种生命的伟力！这不仅仅是本能，更是维系生命发展的一种内在激情与动力。在这里，生育的本能、血缘的延续固然是生命繁衍的物质基础，但是基于血缘的亲子关系之爱是大自然生命得以经久不绝、永恒再生的力量所在。而感受到这些，让人不禁为企鹅这种看似机械、重复的生命壮举而感慨、动容。故事里，作家诗意的文字描述与插图师质朴而灵动的图画呈现水乳交融、珠联璧合，为冰天雪地的严寒背景带来了一缕温馨、浪漫的气息，

也让整个故事氤氲着一股唇齿相依、守望相助、不离不弃的动人氛围。

而在《小寄居蟹的第一课》中，给小寄居蟹上课的竟然是男海马“妈妈”。这位勤快的老师即将临盆还坚守讲台的精神着实令人感动。只可惜，好动调皮的学生们在小乌贼的撺掇下都逃学了，讲台下，只剩下小寄居蟹一个学生……当然，故事里，小寄居蟹也因为自己的执着坚持而受益——它不仅见证了海马老师生产小海马的奇异过程，而且还实实在在学到了许多海洋知识。故事末尾，富有爱心、情感细腻的小寄居蟹履行自己对小虾的承诺，急急忙忙赶到海滩。可是，此时，退潮的大海已经将寂寞的小虾带回了家……

至此，温馨、风趣的故事留下了一丝淡淡的忧伤和遗憾，然而，也正是这一点小小的无奈与叹惋，让故事更加优美、隽永，拥有了袅袅、依依的余音、余味。

在《鲸鱼的歌》里，小座头鲸向往着更加辽阔的海域世界，妈妈却总觉得它太小，不放心。可是，小座头鲸却在参与哥哥们男声四重唱的过程中体会到了收获的快乐，也在别的座头鲸欣赏中体味到了眼光里感受到了自信和勇气。经历了这一切，小座头鲸长大了……故事写出了小座头鲸在享受亲情、母爱的同时，因为内在生命力的激发而对自由与能力的深沉渴望。这种相反相成的成长心理和生命轨迹不也正是人类童年典型的精神趋向吗？可见，图画故事中，作家借小座头鲸的生命情态，传达的还是对现实中儿童成长的深深理解、殷殷期待。

显然，比起《白鲸小久》和《王企鹅的幸运星》，小寄居蟹和小座头鲸的故事更加贴近现实中幼儿的生活，也拥有更多的教育蕴涵。这种情节结构一方面固然是由小寄居蟹和海马的生物特性决定的，另一方面，这也是作家审美价值支配下文学才情的生动体现。

至于《小海龟的勇敢旅程》则显示了另一种生命成长的轨迹。故事写了海龟一代代繁衍生息的过程。在这个过程中，“勇敢”成为小海龟与残酷的自然环境抗争并最终生存下来的重要法宝。对小海龟来说，面对恶劣的自然环境，凶险的生存空间，只有依靠坚韧和顽强，只有凭借勇敢和信念，物种生命才能得以延续和发展。故事里，海龟妈妈的勇敢基因传递给了海龟妹妹，在对故土的眷恋与亲情的渴念中，小海龟妹妹义无反顾踏上了险象环生的海滩。这

里写出了大自然蓬勃、顽强的生命力，以及生生不息、代代传承的责任感和进取心。

而相较于小海龟的常态化成长轨迹，《美人鱼大变身》中，小海牛的自我探索则是一部成长的“变奏曲”。

故事里，小海牛出于对未来的憧憬，以及对能力的渴望，在探索未知海洋世界的同时，也开始了对自我身份与生命价值的追寻。而宽厚、仁爱的海神则一次次满足了它的愿望。但是，小海牛很快发现，现实与愿望之间永远横亘着一道无法逾越的海沟。变成鲨鱼固然很威风，但是整天冲杀打拼，太辛苦了；变成珊瑚，美丽沉静，但是又太安静了，实在有些无聊；变成美人鱼该有多好啊……其实，小海牛忘记了，小美人鱼就是她自己！谁不愿意变成自己呢？

看来，长大真不是一件简单的事。图画故事里，小海牛的自我迷失，其实是童年生命时常会遭遇的一段迷途。毕竟，把握自己是生命成长最难解答的一门功课，而只有认识了自己，才能真正找到属于自己的那一片海。

上述6个故事，通过不同侧面与角度的6段海洋生物生命轨迹，浓缩了丰富又驳杂、宽广而深邃的海洋生态状况。故事中，不同海洋生物的生存境遇与成长面貌，以及它们所代表的生命发展所依赖的种种外界因素，自身力量都在文字和画面中得到了生动、传神的表达。

众所周知，生命本质上是相通的，它们往往都要经历与外部环境的碰撞、协调，经历生命秩序的框范与重组，然后才能步入物种发展的正常轨迹。从这个意义上说，海洋生物的生存，其实是人类生活在另一个空间里的展开与演绎。因为对于这些海洋生物而言，海洋不仅是它们的家园，更是它们生于斯、长于斯的地方。而按照海洋物种特有的习性、禀赋来寻觅、探索生命之由，则是这些大大小小的海洋生命共通的生物本能。它看似简单，其实深深镌刻着生命从诞生到死亡的神秘奇密码。

这样的文本既是科学童话，也是人文故事；既是知识传授，也是幻想激发；既是生命教育，也是审美感染……以至于读完系列绘本，时时感觉蔚蓝色的大海那种宽广、润泽、恣肆、浩渺的气息，将人的心灵完全浸润其中……

这不仅仅是文字故事的作用，更是图画的魅力。基于写实的写意，将生命科学的客观准确和童话幻想的轻灵曼妙结合得波光潋滟、水天一色。这也充分体现了图画书图与文相互独立又相互融合的多元叙事功能。

所有这一切，保冬妮以童话家的敏锐和细腻体察到了，并将之以童话笔法呈现出来，不仅让孩子领略了海洋世界的浩瀚、优美，洞悉了生命成长的艰辛、快慰，同时还品味了亲情、母爱在生命发展中的巨大力量。这可谓对童年成长意义深远而又知情知意的精神馈赠。

■短评 “美国当代金质童书”系列：

儿童成就了有趣的故事

□陈帆

《魔法许愿》是一部感人而又细腻的作品。如果你也遇到过老妇人，并有机会提出一个愿望，你将选择实现什么呢？当维尔玛说出“我要成为克莱瓦律初中最受欢迎的人”时，这真的是一个明智的决定吗？如果魔法没有存在过，她依然会获得朋友们的芳心吗？也许……但是时间的魅力就在于我们无法改变自己所做的选择，但同样因此，我们拥有了成为真正的自己的机会。当我们试图改变自己而去赢得别人的欢心，却遭到挫败的时候，盖尔·卡森·列文试图让维尔玛借助魔法的力量带我们去通过改变他人的意志，而确立一个不同的自我。但是维尔玛发现，当克莱瓦律初中的人中了魔法，而自己（相貌和性情）并没有改变的时候，她便把自己推向了一个不确定的边缘，在受欢迎的追捧中高兴却又惶恐，不断地追问另一种可能。这是一本关于自我确认的小说，这是一本关于成长的小说。这是一个对我如何成为真正的我的追索，这一深刻的哲学和心理命题，作者通过少女维尔玛的即将初中毕业的八年级生活和心理为我们亲切呈现。

如果你一直确信生活在20世纪，而实际上你只是21世纪的人类观看的一个对象，就像动物园里的猴子，当所有值得信赖的都只是谎言，你该如何自处？少女杰茜冲出克里夫顿的19世纪进入真实的20世纪所体验的就是这样一种切肤的时空变异的震荡，这是一场心灵和身体的双重历险，承载着拯救生命刻不容缓的使命。《时不我待》以写实主义的细腻的心理笔触，带我们和杰茜一起在无助、恐惧、坚强、智慧和勇敢中冲破权力阴谋的罗网，成功揭穿科学优于生命的高尚谎言。

《克莱曼婷的才艺》不仅重塑了一个奇思怪想逃出的“有才”的克莱曼婷，更加可贵的是其在叙述上提供了一个儿童与成人平等交流的空间。当老师以“宣誓效忠”似的话语鼓动大家参加才艺秀时，克莱曼婷想到“我忽忽他忘掉此事的秘密计划就来不及实施了”。然后，克莱曼婷提醒老师如果有的孩子没有才艺岂不会是在才艺秀上非常尴尬，老师听取了克莱曼婷的意见，询问了班里有多少人会才艺表演，结果大家都有节目。“瞧，我想可以放心了，”老师说，“不过不管怎样要谢谢你，克莱曼婷。”克莱曼婷的爸爸则常说她是善于发现有趣东西的女王，“他说他是一直在问一个大师学习”；当克莱曼婷为才艺播台的事儿无比焦虑的时候，她几次进入校长莱斯夫人的办公室，最后一次，她从代课老师那儿得到启发，提出要找一个代课的学生来替代她。虽然被莱斯夫人拒绝，但却答应给她一个合理的解释。在克莱曼婷的帮助下才艺晚会顺利进行，这时莱斯夫人凑到克莱曼婷的耳边对她说道，“我现在给你找到答案了，克莱曼婷，就是你不能有代课学生的原因，因为没有人可以替代你，你是独一无二的。”莱斯夫人的话使克莱曼婷的焦虑变成了自豪。

在译者精心选取的这5本书中，作者正是以儿童的心灵和眼睛去感受世界，以儿童的活跃的思维和想象力来支撑文本的，写儿童的一些想当然的想法也是合情合理，不仅不显得幼稚，反而使语言陌生化、活灵活现、妙趣横生。《威洛比家的孩子们》中孩子们在买主参观房子时，他们会扮成不同的家居用品，如台灯、仙人掌、衣帽架、地毯等，这一“荒诞”的游戏，不仅没有被保姆制止，而且她也扮成裹了床单的雕塑。

读完这套丛书，我不禁为这套书的生动有趣而叫绝，它们的笔法是如何的细腻和灵动。我想它们的成功和文本表现的“儿童”这一主体是密不可分的。只有从儿童的生命本体出发，在世界观、人生观上本着尊重儿童、敬畏儿童、向儿童学习的心态，才能拥有如此杰出的洞察儿童心性的能力。

■经典重读

《苹果树上的外婆》：一个幻想出来的外婆

□彭懿

童书中，以爷爷奶奶和外公外婆作为第二主角的，还真不少。比如意大利作家安琪拉·那涅第的《外公是棵樱桃树》、普密尼的《马提与祖父》、美国作家辛西娅·赖伦特的《想念梅姨》以及我们曾经说过的《女巫》《小河男孩》……还有这本《苹果树上的外婆》。

这本书获得过1965年的奥地利国家儿童与青少年文学奖，作者是米拉·洛贝。可是，外婆怎么能上树呢？对，小男孩安迪就是有这样一位怪异的外婆。她不但能上树，还说来就来，说走就走，神出鬼没如同幻影一般。这是安迪想象出来的一位外婆吧？

书里安迪的妈妈也是这么说的——“安迪！”母亲让安迪转过身来面对自己，并看着他的眼睛，“你玩‘外婆’的游戏，没有人反对。只是你不应该忘记，这是一个想象出来的外婆。”

安迪没有外婆。“几乎所有的孩子都有外婆和奶奶，可是安迪没有，这让他很伤心。”他问妈妈：“为什么我们家没有外婆和奶奶呢？”妈妈回答说：“以前告诉过你的呀，安迪！当你父亲还小的时候，奶奶去世了。这是很久很久以前的事了。后来在你出生前不久，外婆也去世了。”妈妈还给他看了一张外婆参加化妆舞会的照片，外婆头戴一顶羽毛装饰的帽子，露出白色的鬈发，胳膊上挎着一个大绣花挎包。

现在，安迪已经确切知道了外婆的模样。他爬到苹果树上，坐在树枝杈间，陷入了沉思。突然，外婆坐到了他的身边。他不知道这事儿是怎样发生的，但她无疑就是他的外婆——同样的鬈发，同样的绣花大挎包。外婆不但跟他打招呼“嗨呀，安迪”，还带他去逛了妈妈一直没带他去过的游乐场。第二天，安迪爬到树上时，外婆已经坐在那里了。这天他们开车去了大草原，套到了一黑一白两匹野马。第三天，外婆又坐在那里等他，他和外婆一起坐船去了印度，还在海上遭遇了风暴。外婆一共就出现了三次，而且每次消失得都十分蹊跷。第一次，是妈妈喊他吃晚饭的时候。第二次，是哥哥喊他下来吃晚饭的时候。第三次，是一位老奶奶站在树下冲他喊“喂，小家伙！劳驾你帮我一个忙好吗”的时候。

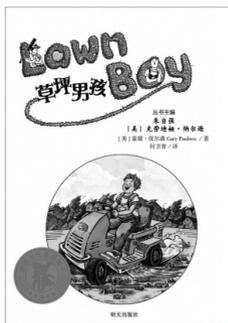
树下是一位真实的老奶奶，她告诉安迪，她刚刚搬到安迪家的隔壁，问她能不能去帮她拿一下钥匙。就这样，安迪和老奶奶成了忘年交。老奶奶听他讲故事，他听老奶奶讲故事；他的袜子被狗咬破了，他拿去让老奶奶补；他还帮老奶奶去买东西，甚至帮老奶奶煮土豆……他再也没有时间去顾及那棵苹果树了，不过，他没有忘记自己苹果树上的那位外婆，有一回他这样告诉老奶奶——

“我有一位幻想出来的外婆。”等安迪回到桌子旁时他说，“这位外婆和我一起做了些令人兴奋的事情，差不多每天……”

“这想必好玩极了！”老奶奶点点头说，“这样一位想象出来的外婆比一位真正的外婆有趣多了，是吗？她肯定允许你做一些平时不能做的事情……”

“所有的！”安迪大声喊道，“所有的事她都允许我做！她反对大人们过多地禁止孩子们……”

安迪真幸福。他想：“起初，我一个奶奶也没有，现在我有两个了，一个外婆，一个奶奶——而且可以给这一个讲另一个的故事……”

“美国当代金质童书”系列共有5本书，是译者从最近几年美国出版的获奖童书中精心挑选出来的，《时不我待》初版于1996年，《魔法许愿》是盖尔·卡森·列文2001年推出的作品，《克莱曼婷的才艺》和《草坪男孩》出版于2007年，《威洛比家的孩子们》则是2008年“纽伯瑞金奖”得主的作品。这5本书不仅以有趣的故事，而且以多样的表现形式开掘着儿童文学的表现空间。

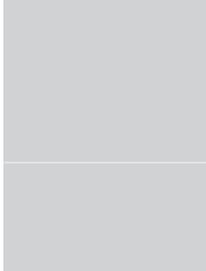
《草坪男孩》讲述的是一个12岁的小男孩凭借一台割草机驰骋于资本市场的故事。这是一个诙谐有趣的故事，而达到这一效果的不仅仅只是故事情节，还主要在于作者的匠心独具，创造性地在文本小标题上做的手脚。在文本中标题采用经济学学理化的严肃、不带感情色彩的语言表述，营造的是一种有序而正规化的框架，而正文却是无意识的出其不意的，以一种故事就这样不知不觉地发生了的语气进行叙述；“我”至今都不明白它们是如何发生的。文本就在这两种话语中交替完成，体现了儿童与成人两个世界之间的张力。这两种话语的反差带给我们的妙趣横生的诙谐与幽默。拿到这本书翻开目录这一页，也许你会以为这是一本教你如何像书中的主人公一样在资本世界里发财致富的故事，也许一开始你读的时候的确是，但到后来你会发现他太幸运了，股票不仅不断上涨还意外得到一位得力保镖的守护，这位小主人公的一切顺利都有点不真实。于是我们便知道作者在向我们讲述一个老套的故事了，但在老套的故事里却处处有着“对比”反差呈现的惊喜效果。一个12岁的小男孩拥有了一个在他看来庞大的雇工团体，股票的大块头保储，当然还有一个听故事的孩子在暑假被一台小小的割草机卷入到了一个宏大的社会经济体系实践当中。两种话语在文本中既相互疏离又整体呼应，带给我们阅读和品味的无限乐趣。主人公对金钱意识模糊而资本却不断自我增长，单纯的儿童世界与法制社会下的不公平，又引导我们去对某些社会制度运作的合理性进行反思。这是一部好玩又温情的作品。

《威洛比家的孩子们》则是一个复杂而又简单的故事，它的“文本”内容多来自于过去，是对19世纪的老派儿童文本的一个戏仿，但在文本构思上却呈现出一种创新意识。运用文本互文、拼贴的手法将老派儿童的优点、滑稽、装腔作势和乐观积极等进行了多方面的展示，其特色在于情节的荒诞和想当然的儿童心理思维模式。将真实和荒诞、夸张和幽默完美地结合于文本之中，你一定很熟悉这样一个完美的大团圆结局，但你也一定会为它修改的抵达完美的奇趣路径所吸引。

■新书快递

《下落不明的故事》(德)莱茵哈特·容著 二十一世纪出版社 2013年8月出版

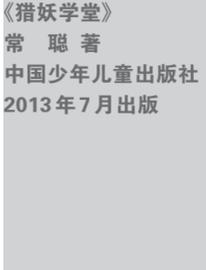
《小小牛顿成长馆》台湾牛顿出版公司 编著 广西师范大学出版社 2013年7月出版

《猎妖学堂》常聪著 中国少年儿童出版社 2013年7月出版

《小狮子多多》谢明芳著 福建少年儿童出版社 2013年7月出版

《小狮子多多》谢明芳著 福建少年儿童出版社 2013年7月出版

《小狮子多多》谢明芳著 福建少年儿童出版社 2013年7月出版

该书是一本引人入胜、与众不同之书，作者用简朴的语言，创造了一个崭新的、散文般的、充满了哲学智慧的阅读空间。

邦贝先生个子非常矮小，他走路要完全依赖拐杖，但是走得浑身酸疼。邦贝的梦想就是成为一个作家，非凡的想象力和伟大的思想帮助他创作出了绝妙的故事。他把这些故事分装在信封里然后拴在热气球上，让它们自己决定发生的地点和发生在什么人身上。他在每封信后留言，请读到信的人将故事寄还给他，告诉他故事落地的地方。

后来，邦贝放飞的故事真的又一个一个地回到了他的身边……

该图书以孩子最熟悉的生活场景为中心，以孩子的视角，将目光逐渐向外延伸。从家庭场景切入的《为什么要吃饭》《打开玩具箱》《我的东西不见了》……到带领孩子走入美丽大自然的《风儿快快来》《树木长大了》《夜空中的宝石》……再到涉及孩子安全和常识教育的《马路想一想》《SOS急救小天使》……无不体现编写者的精妙构思及对孩子的息息关怀之情。此外，图书还提供伴读MP3光盘，引导还不识字的孩子享受阅读乐趣，快乐学习。

我常满满意，是一个平淡无奇的地球星少年，12岁那年的暑假，我手抓一双筷子，被一脚踹进另一个时空——妖界，成为紫岸猎妖学堂的学生，学习做一名抓捕妖怪通缉犯的跨星际猎妖师。

紫雾缭绕的学堂，来自各种奇怪星球的仙师和同学，清晨荷塘上的早训课，缤纷的星际美食，梦中的忠实灵兽，墨银河上狂奔的帝江坭坭，神秘无敌的头号通缉犯……我就在这里开始了无比奇妙的校园生活。

《猎妖学堂》与你相约，共同开启惊险刺激、妙趣横生的猎妖之旅！

森林里发生了一场大火，勇敢又智慧的小狮子多多，奋不顾身地抢救同伴，解救了大家的危难。可是他美丽的金黄色鬃毛却因这场大火而烧毁！难过的小狮子多多，为自己的丑容自卑不安，活在自己想象的孤独中。谁会伸出援手，给小狮子多多鼓励与安慰？其实多多在施善不求回报的同时，早已得到大家的尊敬与爱戴。小狮子多多不仅成为大家心目中的英雄，同时也体悟到内在品质比外表更重要。《小狮子多多》透过画者林小杯透明丰富的画面，淋漓地诠释了一个友谊与勇气的故事。