

儿童绘本与幼儿文学：

在文学与艺术的交汇处欣欣向荣

□陈 晖

第十二届全国优秀儿童文学奖评选中设置儿童绘本类别，具有其相应的背景和专业基础。此举除了特别针对儿童当下阅读的现状，更在于确认了绘本的儿童文学属性，包括确认绘本的图画本质上是一种借以表达文学内容的特殊语言。这种“确认”也显示出该类别奖项设立的必要性以及评选目的和价值意义。本届共有300多部绘本作品参评，反映出四年来儿童绘本已成为出版机构共同关注的热点。数量的迅速增长与质量的显著提升，呈现出中国原创绘本现阶段发展态势、整体样貌、艺术特点及创作水准。题材丰富、意蕴丰厚、图文并茂、文质兼美是这次参评绘本的突出特点。

图文同构各具神采

时代风貌、社会图景、科技成就、传统文化等重大主题，儿童的现实世界，儿童在家庭及学校的生活，儿童的内心情感与想象，都成为绘本的题材，其中蕴含着先进的儿童观、教育观、文学观，成就了一部部兼具思想性与艺术性的优秀作品。蔡皋的《不能没有》以跃动的诗心、满怀的爱意描绘孩童的理想国，物象美好，景象生动，随心所欲；弯弯、刘雪纯的《妈妈的剪影》以白色衬底与彩色剪纸的组合，讲述家庭的故事，汇聚非遗文化、乡村振兴、家风传承等内容；周翔的《我和爸爸逛巴扎》通过维吾尔族父子逛大集的寻常一日，渲染新疆多民族地区丰茂的物产与人们富足安宁的生活；白玛娜珍、王光的《马鹿卓玛》从藏族少年顿西救助马鹿的独特角度，传递动物与人平等尊重、相互守望的自然观；孙昱、杨鹤的《村庄变了》透过小村庄的变化，展现国家战略从粗放的资源开发到生态保护下可持续发展的转变；徐斌、俞寅的《爸爸的茶园在山顶》描绘茶园的四季美景、采茶制茶的过程和孩子们在茶山嬉戏、劳动的欢乐；薛涛、朱成梁的《一双大鞋》从孩子的眼睛看手作大鞋的老姑夫、雪乡的风物风情；陈冀如、贺鹏的《炒豆粉 香喷喷》以孩子走亲戚为线索，描摹老长沙的街巷、店铺、小吃，以及家长里短中的人情世故；黄衡、夏克梁等的《外婆家在江南》刻画江南小镇民居，描绘百姓劳作生计、家乡守望的传统……这些绘本凭借题材主题的各不相同、文风画风的各具神采，具有了突出的阅读价值。

绘本是以图画为主、图文同构的体裁样式。创作者借助特定媒材、风格及技法的选择，在造

“ 近四年来，儿童绘本已成为出版机构共同关注的热点，数量的迅速增长与质量的显著提升，呈现出中国原创绘本现阶段发展态势、整体样貌、艺术特点及创作水准。题材丰富、意蕴丰厚、图文并茂、文质兼美是这次参评绘本的突出特点。绘本的文字作者，多有幼儿文学创作背景，倾向于幼儿文学的美学样态，画家寻找的文字脚本也多从幼儿文学文本中选取。原属幼儿文学的创作力，正在向绘本区域转移

型、构图、色彩等视觉要素上投注功力，努力呈现精彩的图景、精美的画面，以图文的叠加与交互，栩栩如生地刻画角色，形神兼备地描摹环境，绘声绘色地讲述故事，力透纸背地渲染情绪，意在言外地烘托氛围，最终获得引人入胜、动人心弦的艺术效果。比如曹文轩、任保海的《乌鸫眼》讲述一个男孩遭受猜疑、自证清白的艰难过程，画家选择以黑白为基色，用钢笔画精细勾勒人物、刻画场景，让画面呈现出素朴的写实感与刚柔相济的美感，贴合了文本与文字的调性。格日勒其木格·黑鹤、九儿的《鄂伦春的熊》以斑斓的色彩描绘老人和孩子秋季走进原始森林的一段旅程，整部绘本如同徐徐展开的动态长卷，天地山川、树木花草、飞禽走兽的千姿百态，从层林尽染到白雪皑皑的四季变迁的景象之美，尽在其中，烘托出人与自然和谐相处的主题。

小而精的综合艺术

绘本的故事形态需要考虑其具体式的空间限制及翻页推进节奏，无论是布设单线还是复线，绘画叙事的起承转合都依靠创作者的精心构思和安排。大吴的《台风天》以时间为线索描画一场大台风的来去，台风中的人物、动物与景物，有着细致入微的动态勾画；画家的另一部作品《不

要动一只蜗牛》，则选择了分合中有交互的双线叙事，将一只蜗牛引发的大小事讲述得错综复杂、跌宕起伏。和畅团的《萝卜大厦》讲述了众多兔子兴建而后毁损一座萝卜大厦的荒诞故事，繁复的构图中隐含大量可供读者品味的细节，主题意涵也十分深刻。该作者参评的另一部绘本《捉》却是完全两样的简约风格，以留白配合灵动的造型及冷色调，轻巧贴合故事场景及氛围。绘本讲怎样的故事及怎样讲故事，是创作者构思与创意的发力点和着力点，也在很大程度上决定着作品的艺术完成状态与水平。

同样受空间的限制，绘本的文字通常是少而精的，要与图画形成合力，亦要有均等的支撑力，珠联璧合、相得益彰。文字用于表达对话、时间线索、内心活动、声音等画面不擅长的内容，语言风格的选择与故事及画风相互关联契合。诗性、唯美的绘本，比如蔡皋的《不能没有》，高洪波、李海燕的《图书馆之夜》，金波、朱成梁的《叶子上的春》，王宜振、李春苗的《风是一个淘气鬼》等作品，其中的文字本来就是诗歌的体式，语词精粹、优美，情感丰沛、饱满。而众多散文体、叙事类儿童绘本的文字，也都有幼儿文学的特点，简明、单纯、生动、活泼，颇有趣味、意趣和童趣。比如刘洵的《谜语》，叙述文字平和温婉，情感抒发朴素真切，描绘孩子对外婆的思念时自然引入多首童

谣，不仅丰富了文本的语言形态与叙事层次，更使绘本的文学性得以凸显。王笑笑的《想起你微笑》同是以爱与怀念为主题的绘本，小女孩对逝去外婆的深切情感，在画中各个人物夸大的动作、表情里，更在文字的一段段独白与对话中，笑与泪关联着生与死，抑扬之间，积聚起打动读者的情感力量。

儿童绘本与其他儿童文学体裁的主要区别，在于其不属于完全意义上的语言艺术，而是融会语言、绘画、平面设计、书籍装帧等多种元素的综合艺术，但儿童绘本具有文学性和儿童性却是毋庸置疑的。这种文学性和儿童性反映在题材与主题层面，体现在角色塑造、情节展开、环境描摹等叙事文学要素层面，同时也体现在其无所不在的儿童视角，以及其表达的思想理念、情感情趣上。在儿童绘本文本中，我们能够感受到其与儿童文学别无二致的价值取向、审美趣味与艺术特点，从角色到故事，从调性到情趣，儿童性及儿童接受成为焦点与核心。儿童绘本包含着对真、善、美的向往与坚守，对友爱、团结、互助、勇敢、坚毅、智慧的褒扬，对好奇心、想象力、游戏精神的推崇。郭振媛、朱成梁的《我的牙去哪儿了》，彭懿、田宇的《我们的布老虎逃走了》，韩煦的《章鱼先生要比赛》，愚一、王祖民的《噔噔噔》，汤汤、贵图子的《鸡同鸭讲》等作品，儿童文学特质鲜明，以好玩的夸张、奇妙的幻想，激扬童心，张扬童趣。

本届全国优秀儿童文学奖评选设立儿童绘本类，事先经过了一段时间的研究与论证，评选标准广泛征求过专家意见。达成的共识主要包括：作家和画家来自中国本土，作品在中国首次出版，内容与中国特色，反映中国的思想、生活及文化；有儿童本位立场及儿童视角，贴近儿童心理需求与欣赏趣味，具有儿童情趣；图画文字一体共创，能够实现图文的交互及增效；有故事性、诗性，文字部分具有文学的形态和品质，力求文学与艺术之间有恰切的均衡及交融。以此标准，评选委员会优中选优，按比例、分阶段推荐作品入围，《不能没有》和《妈妈的剪影》两部作品最后脱颖而出赢得了奖项。评委们一致认为，这两部绘本有着图文相辅相成、交相辉映的独到精彩，观照了本土与世界，接续了传统与现代，能够代表四年来中国原创绘本的创作成就。两部作品的三位创作者均为画家，他们在文学表达上所下的功夫、展现的功力尤其值得赞赏与鼓励。

散文与报告文学：

真实之镜 映照童心

□葛旭东

“ 散文和报告文学在内容上农村和边远地区的题材占据绝大部分，城市书写相当薄弱。究竟是尚未有丰富而优秀的城市文学资源可供借鉴，还是城市题材很难表现好？农村和城市书写失衡的现象是否需要改变，又该如何改变，都是未来创作需要面对的课题

第十二届全国优秀儿童文学奖参评散文35部、报告文学25部，入围初选的36部（篇）作品中有散文2部，分别是东黎的《房上有只猫》、卓列兵的《小巷深处》，但未获奖。翻阅参评作品，能看出近四年来儿童散文和报告文学的整体发展脉络。

从内容侧重上看，参评散文主要分为四类：一是童年记事类，多为回忆童年往事，富有童真童趣，所描摹的日常生活中的情物理具有鲜明的年代气息和地域特色，比如《房上有只猫》、《小巷深处》、毛芦芦的《听，蝴蝶在唱歌》、林彦的《梨花落了》、常新港的《站在荒原吼四季》、杨巧的

《落在屋顶的光》、苇枫的《“少男”时代》等。在35部作品中，童年记事类散文数量最多。二是抒写自然类，描绘大自然中万物之美，文笔清越流丽，韵味深厚悠长，富有诗情画意，重在表现主体与大自然融为一体，心灵在自然感悟中不断丰富，如薛涛的《小山羊走过田野》、唐池子的《田野深处》、喻虹的《翅子之心》、蔡皋的《人间任天真》、刘亮程的《知知的大院子》等。三是知识类，在正文或附录中融入动物、草木、育儿、写作等知识，比如韩开春的《水虫记》、黄文军的《嘎嘎草虫》、许迎坡的《暖心自然笔记：大雁归来》、刘保法的《小脚丫游记》、刘云芳的《陪你变成鱼》等。知识类散文满足了儿童的求知欲并拓宽了视野，符合儿童及家长、教师希望孩子或自己能够通过阅读有趣的作品来提升写作素养并收获广博知识的心理预设。最近几年，文学与知识相结合的童书在市场上很受欢迎，知识类散文较多也体现了这一趋势。四是刻画励志或高尚的人物形象，比如左右的《追光的耳朵》、金曾蒙的《江南郎中》等，该类散文与报告文学的写法有相近之处。

参评报告文学作品的内容主要集中在以下四类：第一类是人物传记，记述革命者、科学家、艺术家、护边员、消防员、测绘队员、教育工作者、选调生、身残志坚者等先进、杰出人物的事迹和精神，比如徐鲁的《此生属于祖国：功勋科学家黄旭华的故事》、秦文君的《国之瑰宝：宋庆龄的故事》、严晓萍的《勤奋与天分：艺术大师梅兰芳》、赵青阳的《我的父亲拉齐尼》、傅宁军的《无言的战友：消防员与搜救犬》、李朝德的《蝴蝶的翅膀：张桂梅和她的孩子们》、阮梅的《一个女孩朝前走》、曾散的《追梦天使江梦南》等。该类作品在

报告文学中所占比例最高，反映了报告文学承担着主要通过为优秀人物立传以弘扬正能量的社会功能。第二类是描写乡村美育与乡村振兴，比如翟英琴的《大山里的音乐会：共产党员邓小岚的故事》、何南的《微笑的格桑花》、余雷和孙嘉晖的《背篓少年》、袁敏的《月光妈妈》等。这些作品通过表现公益人士捐资或亲力亲为指导、帮助乡村孩子学习音乐、美术、体育或文化课的故事，着重展现其甘于奉献、坚韧前行的精神品质。第三类是反映生态保护，比如羊岩角的《为了江豚的微笑》。第四类是记述历史事件，比如林跃奇的《百将战漳州》。

散文和报告文学在内容上还有一个共同趋势，即农村和边远地区的题材占据绝大部分，城市书写相当薄弱，景观描写多为大自然物象，人造景观比如高楼、商场、车站、影院、游乐场等富有城市气息的地标性场所很少出现在散文和报告文学中。究竟是尚未有丰富而优秀的城市文学资源可供借鉴，还是城市题材很难表现好？农村和城市书写失衡的现象是否需要改变，又该如何改变，都是未来创作需要面对的课题。

从编纂形式上看，散文和报告文学多以书系的形式出版，散文尤其如此。散文书系包括童年中国书系、写给孩子的心灵成长美文系列、我们小时候系列、希望树·成长书系、繁星书系、麦田少年文库系列、暖心自然笔记系列、红辣椒书系、“阳光麦田”美丽乡村助读书系、跨度新美文书系、慢活书系、自然学堂博物美文系列等。报告文学有战地丰碑·中国红色文化研究会书系、“时代楷模”系列丛书、中国梦·劳动美青少年劳动教育丛书、名人传记·少年励志成长书系

等。作品以系列的形式出版便于广耕深挖，强大的阵容通常会比单个作家的单行本更易于产生传播力和影响力。很多书系的作品通过组稿的方式进行编纂，被选中的作者大都是资深作家或获奖作家，这能在一定程度上保证作品的质量，有助于获得读者的认可。然而，组稿方式也存在诸多不足，受书系整体体系限制，出版方会对受邀作者提出一定的写作规划和要求，导致同一书系的多部作品在风格上缺乏个性化与多样化。

以“真”为艺术特征的散文和报告文学，相较于富有虚构性的其他儿童文学门类来说，写作难度更大。如果尺度把握不当，作品中的真善美会沦为假大空。作品的多维性，不仅与写作立场有关，还关乎写作技巧。以秦文君的报告文学《国之瑰宝：宋庆龄的故事》中的一处细节为例，宋庆龄逃到河边后，“她看见几条船满载抢掠品和少女，被陈炯明的军队运往他处。后来听说有两位相貌与宋庆龄相似的妇人被捕监禁”。文字写到这里，没有再继续展开，却给读者留下了无限的想象空间。作品未必要说得多才细致，有时说得少反而呈现的信息更多，会让单一的维度变得丰富。就散文的立意、形式和韵味而言，薛涛的散文《小山羊走过田野》值得细品。家中养的动物要被卖掉，孩子舍不得，结局要么是想办法把动物留下来，要么只能为失去心爱的动物伤心不已，这样的故事已被一代代人讲述过无数遍了，几乎很难再有创新的空间。而这本散文以诗的笔法，讲述田野里、天地间只有小山羊与自己快乐相依的单纯、美丽而醉人的场景，最后，小山羊失踪了。作家在《补记》中写道：“大地洗白，万物重生，小山羊回来了。”

幼儿文学与绘本的分流及交叉

如何让儿童文学奖中的绘本有独立的指标体系与引导方向，同时跟绘本类其他奖项拉开一定的区分度，是首次评选非常重视并进行过认真考量的。绘本是非常注重创意与装帧设计的读物样式，又有虚构与非虚构的大类区分。从国际绘本趋势来看，认知类非虚构绘本在科学和艺术两个领域齐头并进，专属儿童的小类，已经纳入了动物角色拟人手法及孩子青睐的故事元素。未来的评选是否更多聚焦创意设计，把更多非虚构绘本、立体书、玩具书列入评选范围，或者赋予设计元素更多权重是需要讨论的。基于对绘本文图一体完成的确认，作者独立创作与文字作者加图画作者的合作相比较，在评审中是否列入优先位序，也需要予以关注。

届全国优秀儿童文学奖评选列有幼儿文学专项，从报送的作品看，数量和质量都有明显的下滑，本着不降低评奖水准的原则，幼儿文学类最终未能评出获奖作品。对照这四年的创作状况，这也是其总体态势的反映。深究其原因，可能有发表刊物、出版机会及回报等客观原因，儿童绘本兴盛带来的冲击也是显而易见的。绘本的文字作者，多有幼儿文学创作背景，倾向于幼儿文学的美学样态，画家寻找的文字脚本，也多在幼儿文学文本中选取。原属幼儿文学的创作力正在向绘本区域转移。幼儿文学与儿童绘本的分流及交叉状态在这次幼儿文学类报送作品中也有明显的体现，比如有的作品标注为儿歌，而书籍本身采用的是绘本的形制，以后的评奖如何评判这类跨类别作品需要进一步明确，毕竟体裁的兼容在创作中越来越常见。

幼儿文学不应也不会被儿童绘本遮蔽。未来四年我们期待幼儿文学在童谣、诗歌、故事、童话等多个门类中得到更多作家的创作关注与全情投入。典范的、为孩子喜闻乐见的幼儿文学，主要描绘幼儿的日常生活、游戏体验，能呼应幼儿经验，反映幼儿想象与感受，满足幼儿的认知需求，呈现幼儿期孩童的精神气质与纯真美态，有着明朗、温暖、欢快的情感基调，有着简明、规范、生动、口语化的文字，以文学的丰富与优美唤起孩子的阅读兴趣，给他们贴心的陪伴，促进他们的身心成长。由衷期盼下一届评选，幼儿文学能有佳作问鼎奖项，与儿童绘本携手共进，比翼齐飞，各美其美。

（作者系北京师范大学文学院教授）