

幼儿绘本图画美鉴赏及多元阅读形式策划探析

李 朋 段福德

(赣州师范高等专科学校中文系, 江西 赣州 341000)

摘要: 优秀的绘本具有图画美的特点, 通过指导幼儿在阅读绘本时关注颜色、造型、结构、视角等呈现出来的图画美进行鉴赏, 是进行绘本审美教育的重要途径之一。另外通过丰富多元的阅读延伸形式促进幼儿审美体验也是幼儿园教师和幼儿家长必须关注的问题。

关键词: 幼儿绘本; 图画美; 阅读活动

一、通过颜色、造型、结构、视角等呈现出来的图画感受美

图画是绘本的最核心因素, 也是最直接、最吸引眼球的部分, 幼儿在接触一本绘本时, 最先映入眼帘的便是那些颜色丰富、造型可爱、结构有序、视角多变的图画。可以说, 绘本阅读的审美体验是从读图开始的, 读图是绘本阅读的关键因素之一。“读图的能力其实就是视觉素养的一个方面, 而视觉素养在这个全球化迅速发展的新技术时代是十分必要的。”所谓视觉素养就是理解和运用图画媒介进行沟通和表达的能力。英国学者伊夫林·阿里斯佩(Evelyn Arizpe)和莫拉格·斯泰尔斯(Morag Styles)曾经花费两年时间系统研究儿童的绘本阅读行为及阅读反馈, 证明儿童具有成熟而精细的视觉素养, 孩子在看图时是相当聪明的。

(一) 颜色有特别的力量

“妈妈, 我觉得颜色是有味道的。”

“那红色是什么味道呢?”

“红色肯定是辣的。”

“那绿色呢?”

“绿色有点甜。”

这是笔者曾经与儿子之间的一段对话, 很有感触。颜色对于幼儿来说, 是一种特殊的带有比颜色本身更有丰富意蕴的语言。正如迪克·布鲁纳曾经强调的那样“颜色之所以重要, 是因为每一种颜色都会产生唯有颜色才会有的特别的力量。”

1. 颜色可以表示时间的流逝, 比如《小房子》中一年四季的变化就是用颜色来分辨的, 春天是冒出新芽的黄绿相间, 夏天是枝繁叶茂的深绿, 秋天是瓜果飘香的橙红, 冬天是雪花纷飞的白蓝, 让幼儿在连续读图中感受一年四季的自然过渡, 既熟悉又有新奇的感受。

2. 颜色可以代表不同的心情, 如《龙的故乡》中, 小女孩跟着爸爸妈妈回到龙门岛, 正值春节, 家家张灯结彩, 喜笑颜开, 所以绘本中运用了特别多的大红色。大红色的灯笼横的竖的特别显眼, 人们穿上大红色的衣裳, 门上贴着大红的对联、“福”字, 小朋友手中拿着红色的玩具汽车, 龙头张开嘴露出红色的大舌头, 灶上蒸着食物的大红火苗, 奶奶做汤圆用的红色作料……节日喜庆的浓度都浸在这一抹抹大红的颜色中, 人们的幸福似乎已经快要溢出来了。

3. 颜色可以当成象征、引起联想, 如《妈妈发火了》中黑色的火焰吞噬了小男孩, 黑色象征着愤怒, 让幼儿读者不禁联想起自己妈妈发火时的情形, 引起强烈的情感共鸣。而《你是我的奇迹》则满屏绿色, 让每一位亲子阅读的妈妈都顿时想起自己与怀中宝贝的每一个美好画面, 幼儿也能感受到妈妈对他的满满的爱, 整个画面温馨又有温度, 正应了那句“与你度过的每一天, 都是我的奇迹。”

颜色除了本身带给幼儿读者审美感知之外, 还有更大的力量, 就是引发幼儿的审美想象。而这种想象更多地与幼儿的审美情感链接, 让幼儿读者在这个过程中获得满足的审美体验。

(二) 角色造型可爱

儿童绘本中对造型的要求比较高, 其中“可爱”是角色造型的最高要求, 因为儿童绘本的阅读对象是儿童, 在童心、童趣的大气氛下, 不可爱是得不到幼儿读者的青睐的, 加上幼儿“万物有灵”的思想逻辑, 这些可爱的角色造型, 还必须赋予人类真实的情感。对于熟悉绘本阅读的人们来说, 一谈起角色造型, 脑海中定会浮现出一些熟悉的身影, 这些身影不仅陪伴在阅读的当下, 甚至可能陪伴整个童年时光, 化成一段段美好的回忆。

这些造型有的是有生命的, 如迪克·布鲁纳创造的“米菲”, 长长的耳朵, 圆圆的大脑袋, 耳朵脑袋身体比例近似 1: 1: 1, 视觉效果特别萌。这正好也符合婴儿的比例, 头大, 和身体的比例在 1: 2 或者 1: 3 之间, 婴儿是世界上最可爱的生物了, 参照这个比例的造型一般就是可爱的。另外“圆”也是可爱的一个重要特色, 圆圆的显得越发萌态可掬。

再如有“图画书之母”之称的《彼得兔的故事》中的彼得兔, 圆圆的脑袋、圆圆的肚子, 走起路来两条腿着地, 穿着蓝色的短上衣, 非常的活泼可爱。《阿罗有只彩色笔》中的阿罗, 本身就是一个 2-3 岁的婴儿, 穿着可爱的宝宝服, 蹒跚着用蜡笔画来画去。

除了有生命的角色造型, 还有很多没有生命的角色造型也非常受幼儿读者们的喜爱, 比如前文提到的小房子, 社会文明的进步和地貌改变威胁着小房子的生命, 幼儿读者也会对小房子的形象产生同情, 跟随她的脚步踏上旅程, 在一起度过四季, 像一个很好的朋友。《牙齿大街的新鲜事》中蛀牙兄弟哈克和迪克, 翻开第一页, 当我们看到正襟危坐在紫色沙发上橙色哈克和手拿铁

锹长着一颗牙的迪克时，便不禁嘴角裂开，忍不住往下面翻阅了。

（三）结构要有节奏

画面的结构是遵循一定的节奏的，画面与画面之间要连贯，必须要有线索，这样读者才能有入口进去。如《小红书》中的“小红书”就是一个很重要的线索，几乎在每页中都有它的身影，让读者真正感受到这本“小红书”确实是永远不会离开，而且一直过得还挺好。又如《巨人和春天》里的巨人和鸟，总能在上下页中找到他们的身影，作家就是利用相同的人或物，在页面与页面之间作链接，让读者对将要发生的事在脑海中有预设，起伏转折就显得自然不做作。

而自然转折也是绘本节奏中顶重要的一环。读者的心门如何打开？何时打开？用什么样的方式打开？这些都与节奏是否自然有关。阅读绘本的过程中，从第一张图开始，一张紧接着一张，形成一串流动的点，像音乐似的。

如绘本《一闪一闪小银鱼^①》，一开始作家就介绍小银鱼喜欢独自出行，且游得最快、最远，看着画面中小银鱼灵动地游来游去，小读者们不自觉地就化成小闪闪，准备一起跟着他畅游海底。当然这也为他后面遇上小鲸鱼埋下伏笔。

在某一天早上，闪闪独自出去，碰到一座流着泪的“大黑山”，“大黑山”实在是太大了，能听到声音，但只能看到他的牙齿和眼睛。看到这里，想必小读者们就跟闪闪一样，特别想知道“大黑山”的真正面目。在“大黑山”的提示下，闪闪游远一些再远一些，视野逐渐开阔起来，“大黑山”的真正样子终于要揭晓了……

当连页被打开，发现“大黑山”正是一条大鲸鱼时，闪闪和小读者们都惊呆了！一大一小，顿时形成极鲜明的对比。惊讶之余，读者顿时又不禁替闪闪担心，同时也成功被挑起强烈的好奇：这看着无比巨大的强大的鲸鱼为什么会流泪呢？到底遇到了怎样的伤心事？于是又忍不住往下看了。

原来在读者们和闪闪眼中巨大无比的鲸鱼竟然只是一条鲸鱼宝宝，读者看到这不觉松了口气，但紧接着知道鲸鱼宝宝迷路后就转变为鲸鱼宝宝担忧了。当小闪闪决定要帮助鲸鱼宝宝找到爸爸妈妈之后，小小的闪闪一晃从“小”变成了“大”，但同时也让读者们产生了疑问，小闪闪真的可以帮助鲸鱼宝宝找到爸爸妈妈吗？

当小闪闪发动所有的兄弟姐妹出现在画面中时，我们不禁欢呼起来，鲸鱼宝宝肯定能与爸爸妈妈团聚了。当最后鲸鱼爸爸妈妈绕着小鲸鱼对闪闪道谢时，读者也由衷地为他们感到高兴。最后，作家写道：“晚安！祝你一夜好眠！”我想，小读者们肯定也可以心满意足地进入梦乡了。

画面一幕幕自然地在幼儿读者眼前翻过，他们跟着闪闪不断起伏，一起开心、一起忧虑、一起想办法，感情的弦在作家自然而然不经意间就有节奏地不断拨动着，最终完成一段跌宕起伏而又心满意足的旅行，这期间体会的审美愉悦不言而喻了。

（四）选景视角变换多样

绘本的选景视角不一样，呈现出来的美感自然也就不同。幼儿视角与成人视角不一样，一方面，幼儿看不到成人视角，但却能经常关注到平日里成人忽视的地方。另一方面，儿童又渴望看到成人能看到的高位视角，当他们通过登高或者其他鸟瞰的方式看到他们平时看不到的世界时，他们就会欢喜十分，把看到的美的画面深深印在脑海里。

1. 远景近景微观宏观切换

绘本《喂，小蚂蚁》运用近景，用小蚂蚁的微观视角观察事物，细致入微；《黎明开始的地方》则用远景的视角展现画面的辽阔、宽广，让远景海洋、天空、朝霞显得具有神秘色彩，呈现出震撼美好的宏观视觉效果。视觉变化让儿童感到新奇，这样的画面启发儿童去探索，去观察，形成兼具大局与细微的观察能力。

2. 俯视仰视新奇快意

俯视、仰视都是儿童平日里很难看到的高度，一旦有这样的机会，他们就会感到新奇兴奋。如绘本《小黄伞》，这是一本俯视的无字书，画面清新，各式各样的雨伞集中展现，每一把小伞下面似乎都藏着一个秘密，伞和伞之间也有故事，每一个画面不同颜色，不同数目，让小读者们在阅读过程中体味认知之美，感受幻想之美。

二、通过丰富多元的阅读延伸形式促进幼儿审美体验

幼儿的审美体验强调主体性原则，是幼儿自主自由的活动，故审美表现方法也不应是强制的、单一的、灌输的，而是丰富的、多元的，而且要让幼儿自己来选择。绘本作为一种与幼儿进行“对话”的文本，自然可以激发幼儿在教师和家长的指导下，以各种不同的方式表达自己的想法与情感。一般情况下，幼儿是借助语言、动作和图画来表达自己对绘本中角色的理解，而审美表现无疑也是通过表情、动作、语言来表达情感的活动，加之每一种审美表现都需要借助一定的内容或载体，因此绘本的这一特征恰巧决定了它适合与多种表现形式结合成丰富多元的阅读延伸形式，从而促进幼儿多样化的审美体验。

（一）绘制绘本，以颜色和线条与绘本“对话”

优秀绘本中的图画是插画作家们站在幼儿的视角精心设计的，有精美的色彩搭配、构图及动态与静态造型描绘，一方面给幼儿提供丰富的视觉素材，另一方面也能够丰富幼儿的绘画表现技巧，所以对于还未掌握汉字书写能力的幼儿们，绘制绘本就成为幼儿深入绘本的一种非常合适的方式。无论是幼儿教师还是幼儿家长，在选择绘本延伸形式时都可以选择绘制的形式。

比如绘本《晚安，猫头鹰》，这是佩特·哈群斯继《母鸡萝丝去散步》后又一妙趣横生的力作！这是一本适合三到六岁幼儿阅读的绘本，但就绘本绘制的角度来说，年龄阶段不一样，绘制的重点也不一样。

如对于三到四岁的幼儿，绘本阅读的重点在于理解故事内容

本身,也就是画面上有哪些动物?他们在干什么?能简单了解绘本的意思即可。所以针对这个年龄阶段的孩子我们可以在阅读完之后,在他们对猫头鹰还印象深刻的时候,让他们在空白的猫头鹰造型上画眼睛,然后简单地给猫头鹰涂颜色,让他们在绘制猫头鹰部位的同时,感受不同颜色在自己笔下的变化过程。

四到五岁的幼儿要求不一样,更强调对细节的把握,比如仔细阅读该绘本,老师或者家长要引导他们发现页面上的不一样。绘本几乎每一个页面都有猫头鹰,如果不仔细观察,看上去好像都一样,但仔细一比较,我们会发现期间还是有变化,比如第一张图上的猫头鹰明显是双眼闭着的,而第二、三、四、六页就变成了左眼睁右眼闭着,第五、七、八、九、十页又变成了右眼睁左眼闭着,后面几张又变成了双眼睁开。除此之外,神态也有细微变化,尤其最后一张,猫头鹰双臂张开,奋力飞翔,显得尤其突出。在幼儿读者们对猫头鹰有了深刻的印象后,可以引导他们各自做一个属于自己的猫头鹰,这个在家或者幼儿园都可以操作,老师或者家长可以提前准备好纸笔剪刀等工具,只要是四岁以上的幼儿读者完全可以胜任。通过手动、眼动、脑动,让幼儿在这个过程中深刻感受将脑海中的颜色或者造型变成现实的审美感受。

五到六岁的幼儿要求挖掘出故事以外各种主观情感或者主观价值,比如猫头鹰很想睡觉的时候,其他小动物都发出各种声音,它会怎么想呢?你为什么认为他会怎么想?如果是你会怎么样?根据这个思路,幼儿经过思考后对猫头鹰就会更进一步的认识。于是在拓展活动的时候,我们可以设计让他们在绘制猫头鹰的过程当中加上自己认为会有情绪,是高兴的还是愤怒的,感受脸部表情与内在情感之间的链接,加深对绘本的审美感受。

(二)表演绘本,以语言、动作与绘本“对话”

绘本的画面中经常会设计巧妙的人物动作、表情、造型,这样的特点很适合让幼儿在阅读的基础上进行表演,并且在表演过程中可以顺势启发幼儿在“演”绘本中调动各种动觉的参与,引导幼儿如何将动作做美、做夸张。另外,绘本中常有幽默、趣味的语言,为幼儿积累和模仿美的语言提供了范式,很适合幼儿读者跟读、朗读、讲故事或者舞台表演。

同样以《晚安,猫头鹰》为例,这是一本非常热闹的书,短短的篇幅集中出现了十种小动物,他们各有各的特点,蜜蜂“嗡嗡”飞,松鼠“吱吱”啃,啄木鸟“笃笃”啃,云雀“唧唧”叫,松鸦“嘎嘎”叫,布谷鸟“布谷”唤,知更鸟“啾啾”唱,麻雀“叽喳”闹,鸽子“咕咕”叫。篇幅不长,但表现力非常丰富,十种动物十种动作十种声音,非常适合表演。三到六岁的孩子对小动物本身就有特别的亲切感,尤其喜欢模仿它们的动作和声音,所以在这种审美心理的基础上,家长老师们可以设计分角色扮演的方式让幼儿参与到表演当中。在幼儿园甚至可以排成一场小剧,让孩子们在对动作、声音演的过程中,加深对绘本的审美理解。

(三)创编绘本,用想象与绘本“对话”

学前儿童的审美情感与他们的感性生命活动息息相关,学前儿童的审美情感是一种外显性高峰体验。而绘本所表达的内容正好是对现实生活的改造,多少有生活的影子,与幼儿的感性生命活动紧密相关。作者经过反复推敲、斟酌,将现实中抽象的情感更加具象地表达出来。绘本内容除了生活性还具备一些空白点和未定点,为幼儿提供了一个想象的空间,让幼儿在阅读过程中可以根据连贯的画面和自己的已有经验创造一个特有的想象世界。因此,基于这一点,家长和幼儿教师在开展阅读延伸时就可以利用想象的特点,让幼儿续编故事,比如想象这个故事的另外一种结局,或者以这个故事当中的某一个主人公创作另外一段故事,或者把几本书中有关的故事组合在一起,产生新的故事。

还是以《晚安,猫头鹰》为例,上半部分猫头鹰因为其他小动物的吵闹声无法入睡,但下半部分在其他小动物都入睡之后,猫头鹰又大叫一声,把其他所有的小动物都吵醒了。故事到这里就结束了,但在幼儿的脑海里是不是也结束了呢?家长和幼儿教师可以引导幼儿说说其他小动物被猫头鹰吵醒之后发生了什么?其他小动物做了什么?说了什么?最后的故事怎么结束的?……

绘本的审美活动其实可以有很多,在长期的实践当中,相信每一位教师和家长都能找到自己的美育模式,帮助幼儿在绘本阅读的过程中进行审美体验。

参考文献:

- [1] 陈懿婷,杨锋.图画书阅读中儿童的审美接受[J].郑州师范教育,2016(05).
- [2] 杨实诚.儿童文学美学[M].太原:山西教育出版社,1994.
- [3] (瑞士)玛利亚·尼古拉杰娃.(美)卡罗尔·斯科特·李继亚译.绘本的力量[M].上海:华东师范大学出版社,2019.
- [4] 彭懿.图画书阅读与经典[M].南昌:二十一世纪出版社,2006.

课题基金:本文系江西省基础教育2020年度立项课题“‘和大人一起读’教学导向下农村学前儿童阅读援助研究”(编号:SZUGGYW2020—965)和江西省教育科学“十四五”规划2021年度立项课题“指向幼儿学习品质培养的成语故事绘本亲子阅读实验研究“(编号——21YB290)阶段性成果。

作者简介:

李朋(1984—),女,江西萍乡人,赣州师范专科学校中文系讲师,硕士,主要研究方向:比较文学与世界文学,基础教育。

段福德(1968—),男,江西永新,赣州师范专科学校中文系副教授,硕士,主要研究方向:古代汉语,基础教育。