

杨红樱:破解童心的密码

□张利芹

杨红樱是深受少年儿童读者喜爱的童书作家,她的作品连续多年占据着全国童书畅销书榜前列,从19岁开始为孩子们写作,现已出版作品多达87部,作品销量超过6000万册。在这样一个阅读行为日益变得浮躁的时代,能像杨红樱这样受到孩子们的广泛欢迎与普遍喜爱极为不易,是什么原因让孩子们对杨红樱的作品如此爱不释手,读得如醉如痴?是什么魔力让杨红樱的作品这样深入孩子的心灵,震撼着孩子的心灵?

正确的儿童观与创作姿态

儿童观是人们如何看待、评价儿童的基本理念或基本态度。贴近儿童身心发展的实际,杨红樱广泛阅读了儿童心理学、教育学等方面的书籍,吸收中外教育思想中的积极因素,汇聚而形成了自己的较为完备、正确的儿童观。杨红樱认为:“我们都应该对孩子有一颗敬畏之心,他们离真相最近。”因此,从儿童作为人的生命整体出发,杨红樱对儿童表现出发自内心的尊重,这是一种以“儿童为本位”的科学、正确的儿童观。这种儿童观将儿童看作独立于成人的社会主体,承认他们有独立的人格、话语体系、生活态度和审美情趣,倡导从儿童自身原初生命欲求出发去解放和发展儿童。儿童观是儿童文学的支点,杨红樱是一个“坚持儿童本位的作者”,以儿童为本位的儿童观直接影响着杨红樱的儿童教育思想的形成及儿童文学的创作实践,她的作品因此与儿童读者有着一种天然亲近。不论是描写青春期孩子成长心路历程的《女生日记》,还是展现童年丰富多彩生活的《淘气包马小跳》,其写作主旨本身就体现了杨红樱以儿童为本位的价值观。杨红樱是真正做到了将儿童视为“真实的人”存在的儿童文学作家,真正站在平等的立场上与儿童对话,注重挖掘儿童生命中的人性价值,从生命哲学的角度来寻求儿童的解放。

杨红樱热爱身边的每一个孩子,6年小学语文老师、7年少儿读物编辑的经历和一个孩子母亲的身份,让杨红樱对孩子的成长特点和真实需求有着切身了解,她清楚地知道什么东西能吸引小读者,什么能安慰他们,什么是他们最需要的。杨红樱认为,一个为孩子写作的人,要走入孩子的世界,“要始终有一颗童心,只有这样才能写出精致的好作品”。儿童虽然是完整、具体、丰富的人,但由于身心发展不够成熟,我们不能把他们当作成人一样去讲道理,要让儿童明理达情,就应该适合他们的思维发展水平,将道理深入浅出、明白晓畅地表达出来,杨红樱的童心创作即切合了儿童身心发展的特点和审美心理的需求。一个中学生在写给她的信中表达了这样的理解:“您的一本书,就像一个个知心朋友,让我读起来有种久违的亲切感。您真的很理解孩子。我觉得您是每个孩子心目中的知己,您不是以大人的角度居高临下地去看孩子的世界,而是把自己放在跟孩子平等的位置上,所以您才如此理解我们的欢乐与忧伤。”拥有正确的儿童观,站在儿童的立场上,设身处地、感同身受地了解、理解和表达儿童的感受,用宽容、平等、开放、引导的态度来对待孩子,这是杨红樱能够在作品中与孩子进行心灵对接的前提。

引人入胜的情节和深入人心的形象

从接受美学来看,儿童阅读作品的直接动机是娱乐,一部没有故事情节或散漫冗长的小说是很难虏获童心的。在马加的父母出车祸住院的日子,冉冬阳、吴缅他们热情十足地照料起了马加刚刚刚半岁的弟弟小马达,从2月15日的“女生日

记”开始,作品生动地展现了小读者们所渴望的“过家家”的游戏生活;走在寻找蓝色兔耳朵草的凶险路程,义无反顾的笑猫让孩子们捏一把汗;追查肇事车辆,一波三折的“侦探行动”让孩子们爱不释手;竞选超市长,一路过关斩将的马小跳让孩子们津津乐道;楠木林里“孩子的秘密乐园”,快乐与自由的挥洒让孩子们流连忘返。杨红樱从孩子的游戏中获取了灵感,在创作中注意精选一些生动有趣的情节,并对事件进行游戏性的处理,处处构建着以游戏活动为主体的热闹好玩的故事情节,贴近孩子生活实际的日常生活琐事,集结在杨红樱的笔下,呈现出一个鲜活真实的童心世界,直达孩子们的内在感受,精神期待以及内心深处的渴望,为孩子们所惊叹、感慨,也为孩子们所需要。

笑猫是一个情感丰富、心中有爱的智慧猫,他坚持信念,对爱情忠贞不渝;他善良宽容,乐于助人;他对生活怀有极大的热忱,又诗意盎然。马小跳是杨红樱最珍爱的一个儿童形象,他淘气顽皮、诚实勇敢、热爱生活,有爱心、有责任心。他为了往积善银行存分而抢着去做好事;会为了帮助安琪儿长高而把一桶冷水从其头上浇下;会背着家长秘密策划周末的“失踪”;会满怀激情参与超级市长的竞选;会单枪匹马大闹野味餐厅;会机智勇敢地同偷兰草的人周旋。透过笑猫的眼睛,穿过生活会笑,孩子们认识了生命,感悟着人生;“跟着马小跳,不跳也会笑”,儿童自在顽皮的天性和生命成长的丰富性在孩子们的阅读诠释中更加光芒四射,一个个深入人心、生动鲜活的形象引领着孩子们去解读人生与世界的真义。不论是淘气包马小跳、假小子戴安、疯丫头杜真子,还是小小男子汉吴缅、善良可爱的冉冬阳、坚强自立的梅小雅,他们既不是“顶天立地的伟人”,也没有经历过什么“惊天动地的大事”,这些现实生活中的孩子形象在杨红樱作品中依次粉墨登场,众多小读者从中找到了自己的影子,印证自己的成长,他们在往会在哈哈大笑中发泄掉压力、委屈和不满,在摩拳擦掌中释放成长的激情和生命的活力,在满怀憧憬中飞扬美丽的梦想和纯真的渴望,由此他们能够更容易自主步入杨红樱创作的文学世界。

现实与幻想相交织的艺术世界

纵观杨红樱的文学创作,我们不难发现,以幻想的羽翼折射现实的光影,无疑是她始终如一的艺术追求和最为突出的艺术特色。童年期的孩子,其思维的发展同时具有了具体形象的成分和抽象概括成分,他们渴望了解现实的社会世界,但又囿于自身的弱势,很难达成现实中的诸种愿望,杨红樱发现“根据他们的年龄特征,他们喜欢想象比较丰富的,他们也喜欢反映他们现实生活的作品。就像他们有两只翅膀,一只只是现实的翅膀,一颗童心就可以让他飞翔起来”。因此,充满幻想的童话世界符合他们的心理发展水平,贴近生活的校园小说故事也让他们爱不释手。迎合童年期儿童的这种审美心理,杨红樱在作品中注重现实与幻想世界相交织的营造,较为真实地还原了少年儿童成长的环境与时代背景,幻想的因素又能让孩子在现实的描绘之上尽享美好心愿与理想达成的喜悦。《神秘女老师》《那个骑轮箱来的蜜儿》透过现实背景中展开的幻想故事,真实地反映了当代小学生在功课重压下的生活状态;“笑猫日记系列”以富有智慧的笑猫为主体观察世界,抒写心情,为现实中的孩子们提供了梦想的童话家园。即使是在写实性比较强的童书创作中,杨红樱也加入了幻想的成分,如科学课上在教室里飞来飞去的瞌睡虫,让同学们都打起了瞌睡;体育课上嚼泡泡糖吹起的大泡泡,带马小跳轻而易举地飞过了木马。这种现实与幻想相交织的艺术表现技法与儿童的审美心理契合一致,是一种更容易为儿童接受的文学手段。虚中有实,幻中有真,现实与幻想、事实与愿望的融合,满足了儿童的好奇心、想象力和对未来的希望等心理需要,熟悉而亲切,这样的世界为孩子们提供了积极的审美体验,对孩子们来说实在是相宜的所在。

充满人性关怀的教育理念

每个成长中的孩子都渴望得到来自老师和家长的理解与尊重,但这种愿望在功利主义教育盛行的当下,很难成为现实。杨红樱倡导“把人性关怀放在首位”的教育,犹如冬日的暖阳,照耀了孩子的理想,点燃了孩子心中美好的教育期待。舒昂老师不打分数只分等级的试卷,没有了分数的比拼,孩子的积极性和自尊心以分数作为衡量标准的“考界”中获得了理解;数学课上,即使在下课了也要听有些结巴的马加回答完问题,舒昂老师的坚持让马加感到了前所未有的尊重;罗老师的寄语卡尊重每个学生的成长过程,摒弃缺点与不足的罗列,带着欣赏的目光发现学生的优点,用鼓励的语气对每个学生的发展提出殷切期望;毕业班调皮男生的一场“糊涂架”,让成长的孩子感受到了来自成人的关爱;班上的金鱼接二连三地死去,曾一度对坏小子产生怀疑的米兰老师,当事情真相大白之后,当着全班同学给他们以真诚的道歉,让每个孩子都真切地

感受到了立于人性基点之上教育对童年的尊重。对儿童个性的呵护和理解,对儿童心灵的关爱和尊重,人性关怀的温情让儿童成长的世界充满阳光,小读者们在阅读中享受着人性关怀的普照,学习、生活和心理、精神上都得以健康、和谐发展。

真善美的文学表达

杨红樱作品中所营造的至纯至善的爱的世界,是人性最美的居所。在接受采访时杨红樱表示,作品中所塑造的每一个形象,“是想告诉孩子们要发现人性中的真、善、美,做一个善良、正直的人”。笑猫是爱的天使,美的化身,带着融融的关怀与暖暖的感动,笑猫将爱的雨露播撒到每一个角落,由爱延伸构建的温情脉脉的人性谱系,让世界充满希望,变得更加美好。爱的美德犹如浩荡的海洋,给人力量、给人温馨、给人感动;乖狐狸是在这样的爱心世界与小鸡建立起了生死相依的亲情;受伤的小蓝鸟是在这样的爱心推动下,乘着小红船飘到了爱它的小丫身边;美丽的葵儿是在这样的爱心照耀下,成就了一段生死不渝的爱情……爱心的本质是善良,善良是人类所有品质中最重要,而只有具备了善良品质的人才配得上大写的“人”字,经历“那个黑色的下午”,感悟生命的可贵,崇高的天性、伟大的爱心、坚强的信念,以对生命与爱的礼赞,启迪着纯真的心灵;资格猫和保姆狗让孩子们认识到了嫉妒是人心上的“毒瘤”;梅城形象小姐的经历让孩子明白“只要你是善良的,你就是美丽的”……这些饱含人生哲理和人性光芒的文字,让孩子们时时感动,杨红樱像一位辛勤的园丁,用真诚的爱心和高尚的人性浇灌着儿童精神世界的沃土,美好的情感在童真的世界里绽放着最美丽的心灵之花,闪烁着人性光辉的文字照亮了孩子幸福前行的旅程,尽享这种阅读的快乐,感悟人性的丰富内涵,心灵的丰富足以让成长的童年灿烂无边。

引领孩子健康成长

走进孩子的心灵,把能够引领孩子心灵成长的东西编成好看的故事,让每个孩子在他人生观、价值观形成的关键时期,得到丰富的滋养,为孩子的成长提供有力支持和指导,这是杨红樱创作的初衷。杨红樱的作品包含着丰富的情感与理性认识,题材几乎涉及儿童的品质、修养、性格、情绪、意志、习惯等各个方面,为孩子提供源源不断的心灵滋养。甚至在谈及对儿童的爱情教育、青春期教育、婚姻教育等敏感问题时,杨红樱也遵循“回避非但不明智而且不负责任,积极地启蒙和指导才是可行之路”的认识,直抵孩子内心的真实感受,让婚姻问题走进课堂,让朦胧的异性情感纯粹而坦然地呈现于孩子面前,帮孩子们树立起正确的人生观、爱情观与价值观。杨红樱把高尚情操的培育和理想人格的示范寓于一篇篇充满灵性的文字中,给孩子的心灵和生命增添了成长的养分,为良好人文品行的培养提供了极有价值的教育参照。小读者通过自己的阅读体验,他们学会了理解、欣赏、信任,学会了分享、关怀、责任,学会了坚强、团结和勇敢,一种积极向上的价值取向,伴随阅读浸入成长的生命。

儿童的成长离不开文学的滋养,杨红樱的作品文字简单而温暖、思想清浅而深邃、情感饱满而富有张力,它是如此的神奇,把一颗颗爱与美、真与善的种子,种植在孩子们幼小的心灵中。儿童在与书进行的心灵对话中,在闪烁着丰富情感、人性光辉、充满童真童趣的字里行间徜徉时,必定会慢慢成长为精神上的富有者、人生的强者。阅读过杨红樱的作品,小读者写信告诉杨红樱:“无论我在成长中将会遭遇残酷的现实,人心的险恶,我的心都不会消极灰暗,我还是想在风雨过后向着太阳微笑。”毋庸置疑,这种启发与感动不只对成长过程中儿童的精神健康产生积极的影响,当时光渐行渐远,这种影响力也必将超越时空的限制,穿越童年期,一直影响到未来的生活态度与心灵世界。

■短评

金本儿童诗中的爱心传递

□文世奎

金本是著名的儿童文学诗人、作家,他的儿童诗内容丰富多彩,深受读者的喜爱。他在自己博客的小栏目“一日一诗”中,收录了很多脍炙人口的儿童诗,体现了金本儿童诗的独特艺术魅力和文学价值。他的儿童诗满怀激情地道出了诗人对祖国的爱,对集体的爱,对他人的爱,对幸福生活的热爱。同时,诗人从青少年儿童的视角出发,从寻常事物中提炼优美的意象,以纯真的心态放飞美的想象,通过优美的意境、和谐的画面、妙趣横生的语言、精巧的情节,实现了对读者美的熏陶和爱的传递,从而留下了一首首经典的儿童诗,深受小朋友喜爱。

儿童诗是一种特别重视节奏、声韵的美感,文字流畅,内容生动活泼,情趣盎然,适合儿童吟诵的文学体裁。在启迪儿童心智,激发儿童想象,提高儿童的审美能力,培养儿童的优美情操和良好习惯等方面起着重要的作用。儿童诗是诗的一个分支,由于其特定读者对象的心理特征,因此,所反映的生活内容,所进行的艺术构思,所展开的联想和想象,所运用的语言文字等等,都必须符合儿童的年龄特征,应该在儿童的生活环境具有密切的关系,为儿童喜闻乐见。儿童诗以她多种形式的美,激起小读者感情上的共鸣。

儿童具有鲜明的情感特征,爱是儿童诗中情感表达的主旋律。人伦之爱尤其父母、爷爷奶奶的爱,是儿童文学永恒的主题。长辈与孩子,孩子与孩子或孩子与其他人之间真挚、纯洁的情感都可以在儿童诗中得到直观的体现。如儿童诗《抱着奶奶晒太阳》,就具有一定的典型性:“今天的天气真好,奶奶,我抱着您去晒太阳。”//让阳光除去/冬天的寒冷,//让您的周身/尽情沐浴暖意。//阳光属于每一个人,当然也属于您。//不过您可以多得一份温暖,这就是我的怀抱。//若干年以前,//我们也一同晒过太阳。//那时是您抱着我,给我阳光,给我快乐。//如今,您瘫痪在床,我要担起一份责任;在春暖花开的日子,让您去享受阳光。//您看,我的手臂,就是您避风的大厦;您看,我的怀抱,就是您柔软的港湾。//明天的天气会更好,奶奶,我还抱着您去晒太阳……”一位小朋友抱着自己的奶奶一起晒太阳,这是一幅温馨而感人的画面。诗歌中,从头到尾都洋溢着温暖,让人读后非常感动,很容易引起少年儿童以及成人读者的共鸣,从而受到精神上的熏陶。“阳光属于每一个人,当然也属于您”,这两行诗,充满哲理,在诗歌中起到承上启下的作用。奶奶多得一份温暖,不

只是太阳带来的温暖,还有下一代给予奶奶的回报的温暖。诗人在诗歌中,还插叙了以前奶奶和下一代一起晒太阳的情节。这个细节描写,增强了小朋友和奶奶一起晒太阳这一场景的意味。手臂是大厦,我的怀抱是您的港湾,暗喻的修辞手法,虚实相映成趣,增强了诗歌的生动性。最后一节与第一节共同产生了循环往复的意境,一个“更”字和“还”字,使诗歌的情感得到升华,具有画龙点睛的作用。在生活中,一般情况下,都是大人抱着小孩子晒太阳,在诗人眼里,却写了一个小朋友抱着瘫痪的老奶奶晒太阳,从某种程度上说,也具有一定的创新意识。

对他人对社会的爱,也是金本儿童诗中浓墨重彩的一部分。如《农民工》,通过孩子口吻,描写了父亲助人为乐的先进事迹,表现出一个农民工高尚的品质和对他人对社会的无私的爱。在一个除夕的夜晚,万家团圆尽情欢乐的时刻,爸爸却没有回家,紧接着诗人通过一个电话,叙述了爸爸没有回家的原因。“工地收工的那天下午,“狂风刮倒了铁架,夺去了一个男孩的左臂。您连忙拦住了的士,把男孩送进了医院。”医院血液不够,爸爸为男孩输血,动手术的危急时刻,与男孩素不相识的爸爸,“您把所有薪水全部掏出”交纳了抵押金。

“手单上需要签字,您签下了三个大字:农民工!”在诗歌中,诗人别开生面从孩子的视角,塑造了一个感人的形象。送陌生人到医院,捐款,输血,承担责任,情节依次向前推进。最后一节,再次描写孩子盼望爸爸回家,强调了农民工的可贵的品质。在《制伞爷爷》一诗中,诗人通过描写爷爷为别人制造雨伞,提供方便,自己却使用一把旧雨伞的经过,再现了中国人的传统美德,以及为他人无私奉献的优秀品质。爷爷为小学生制作了带熊猫图案的雨伞,小学生的“心里洒满了阳光。”爷爷为小姑娘制作了五颜六色的小花伞,“姑娘举着它在烈日下行走,心里留下一片阴凉。”爷爷为一对老夫妇制作了大大的蓝布伞,让他们在生活中更加恩爱和甜蜜。爷爷制作了绘着国画的工艺伞,“被一位外国收藏家买走”,传播了中国的伞文化。前面四节,用四个典型的例子,写出了爷爷为社会为他人作出了贡献。第五节写道:“爷爷把自己的一生也做成了一把伞”//坚实的骨架,淳朴的气质”。在这里,诗人把爷爷比喻成一把伞,揭示了爷爷像伞一样的高贵的品质,以物喻人,水到渠成,浑然一体。最后一节,“他习惯地举起了自己的那把雨伞——一把已经破旧的油纸伞”。这一节升

华了诗歌的主题,爷爷无私奉献的高大的形象,与破旧的油纸伞,形成了鲜明的对比。爷爷付出的多,得到的少。这首儿童诗,构思精巧,为主题的发展起到了衬托的作用。

儿童诗也可以用浪漫的笔调表达出来。在《写下你的心愿》一诗中,诗人通过描写一个有趣的活动,表达了人们对爱的呼唤。“新年晚会上,老师让我们围坐成圆圈,每人发一张卡片,写下自己‘一句话’的心愿。”“卡片传递完毕,每一个同学都大吃一惊:原来,每一个人的‘话’都变成了‘画’,表达出新年的心愿。”“同学们心领神会,卡片上画的都是一颗‘爱心’!”同学们在新年都有一个共同的心愿,传递爱心,期待爱的呼唤,愿天下爱满人间。《我愿做一条路》《掌声哗哗》等诗歌,也是体现了人们为他人社会的无私奉献的精神。这些诗歌,读来非常感人,文学营养透过字里行间直达心灵深处。

对祖国河山的热爱,也是金本儿童诗中关注的对象。诗人的写景诗,具有鲜明的特色。如《悬挂的小溪》:“你把自己悬挂起来,哦,我的小溪!刚以奔腾展示优雅,又用站立讲述美丽。//悬挂就是舞蹈,轻盈如虹霓飘舞,时而旋转,时而大跳,连大山都为之痴迷。//悬挂就是音乐,委婉如万籁骤起,时而低回,时而轰响,连空气都染上了旋律。//悬挂就是图画,潇洒如宏笔写意,时而轻盈,时而重彩,连万木都挤进了画意。//你把自己悬挂起来,哦,我的小溪!此刻,人们用‘飞瀑’为你命名,不知它能否诠释你生命的意义?”这首诗共有5节,每节4行,以韵母“i”押韵,节奏感很强,体现了音乐美和韵律美。通过韵脚的变化、句式的错落有致,使诗歌具有较强烈的音乐感和节奏感。正是诗歌中鲜明的节奏感,给人以读诗如唱的明快感觉,使儿童伴随着快乐的阅读获得美的熏陶。诗歌体现出独特的语言魅力。比如“悬挂”一词,精妙绝伦,让诗歌在一种奇妙而灵动的气氛里获得更多的艺术魅力。在优美的语言环境中不仅使儿童学习了语言,丰富了词汇,还可提高儿童驾驭语言、鉴赏语言的能力,同时得到美的享受。小溪就像一个人在舞蹈,就像一首音乐,还像一幅美丽的图画。诗人在诗歌中恰到好处地运用了拟人、比喻等修辞手法,为表达大自然的美丽和歌颂大自然作好了铺垫。结尾一个问句,增强了诗歌的韵味,言有尽而意无穷,描绘出祖国的大好河山无限的美丽和壮观,同时,也表达了诗人对祖国的热爱之情。

■短讯 “我们小时候”丛书新书发布会在上海举行

近日,由明天出版社出版的“我们小时候”系列丛书新书发布会在上海书城举行。

“我们小时候”这套文学系列作品生动而真实地记载了作家们小时候的人生经历和感悟,情感真挚,描摹翔实,是奉献给当代少年儿童不可多得的美文佳作。

发布会由出版人黄育海主持,丛书作者之一郁雨君,该系列责任编辑孟凡明以及上海市教委研

室的语文教研员范鹰作为嘉宾先后发言。郁雨君谈到了自己在该系列创作过程中的心路历程;孟凡明希望,丛书成为连接大作家与小读者、连接“此童年”与“彼童年”,连接文学与儿童文学的桥梁;范鹰则表示,“小时候”这个话题本身就是一个亲切的传递。各位嘉宾讲话饱蘸深情,思路独到,引发到场媒体的热烈响应。

(欣 闻)

《林良童心绘本》新书发布会举行

由福建少年儿童出版社联手台湾国语日报社、海峡两岸儿童文学研究会,共同策划举办的《林良童心绘本》新书发布会近日在厦门举行。在《林良童心绘本》这套书中,台湾儿童文学“大家长”“常青树”林良爷爷用他那独特“浅语艺术”,为孩子们营造着温馨浪漫的童年故事,构筑一段段纯真美好的童年时光!

林良先生祖籍厦门,在厦门中山公园度过童年时光,并在大同小学、厦门一中、英华书院等学校就

读。鹭岛的生活滋养了林良先生的文学生命,也成就了他温柔、敦厚的人格禀赋。经过数十年的耕耘,林良创作了为数众多的儿童文学作品,深得台湾数代读者的喜爱。本次推出的《小动物儿歌集》《小纸船看海》等书,即在台湾社会流传三四十年的经典作品。在今后的一段时间内,福建少儿社还将推出林良先生的《小太阳》《爸爸的十六封信》《浅语的艺术》等深受两岸读者喜欢的代表作品。

(淑 平)

■童心世界

儿童文学评论

·第342期·

翱翔儿童画