

“中国式童年”的 新时代书写

——《紫云英合唱团》作品研讨会纪要

4月14日下午，由中共江西省委宣传部指导，江西省出版传媒集团有限公司主办，二十一世纪出版社集团有限公司承办的“‘中国式童年’的新时代书写——《紫云英合唱团》作品研讨会”在中国现代文学馆成功举办。

中国出版协会理事长郭书林，中国图书评论学会会长郭义强，出版人、原中国出版工作者协会副主席海飞，中国图书评论学会副会长杨平，江西省委宣传部副部长、省新闻出版局（版权局）局长黎隆武，江西省出版传媒集团有限公司党委书记、董事长凌卫，中国作协文学理论批评委员会副主任、中国报告文学学会常务副会长兼秘书长梁鸿鹰，出版人、儿童文学评论家徐德霞，中国海洋大学名师工程讲席教授朱自强，中国作协创研部副主任李朝全，《文艺报》副总编辑刘颖，北京师范大学教授张莉，鲁迅文学院副院长周长超，《光明日报》文学评论版主编王国平，鲁迅文学院教研部主任郭艳，北京电影学院副教授葛亮，《中华读书报》编委陈香，《儿童文学》主编冯臻，《中国新闻出版广电报》读周刊主编杨雅莲等领导、专家出席。

研讨会现场洋溢着浓厚的学术气氛，与会专家们就《紫云英合唱团》这一作品在主题立意、结构布局、审美情趣等方面的独特风采展开了深入探讨。

以小切口展现大主题

描绘乡村儿童的昂扬精神和乡村美育的丰硕成果

《紫云英合唱团》是一部描绘新时代乡村儿童蓬勃昂扬的精神气象、展现新时代乡村教育成果的儿童文学力作，是深入贯彻习近平文化思想，以书为媒、立德树人，弘扬社会主义核心价值观的具体实践。作品强调美育对于儿童精神世界的重要性，作品中的音乐老师程小雨，不仅传授音乐知识，更以艺术为桥梁，引导孩子们发现生活之美，体现了对乡村儿童深层次的人文关怀。

郭书林：这是一部从很小的切口，以一种生动独特的方式来展现大主题、大情怀的作品。我们的儿童文学理应关爱青少年的成长，肩负少儿人格塑形的重任。《紫云英合唱团》围绕一群乡村少年的成长展开，描绘了这群孩子不同的成长历程。小说选择了一个非常独特的角度，用音乐的方式，通过一个温柔智慧的音乐老师成立的合唱团，带领孩子们走进音乐，鼓励他们放声歌唱。这种以音乐着笔的方式，春风化雨般地治愈孩子们受伤的心灵，给他们以美、以爱、以勇气，激发他们对生活对梦想的热忱和希望。我认为这是一部非常美又非常动人的治愈作品，同时又彰显了童书出版需要承担的润泽心灵、立德树人的使命和任务。

郭义强：书中透过一名乡村孩童的视角，讲述了一位年轻的音乐教师，尽管面临可以选择留在城市优越环境中任教的机会，却毅然决然地奔赴偏远乡村，投身于条件艰苦的教育工作的故事。我对这部作品尤为赞赏，因为它在音乐的浸润下，在与孩子们心灵相通的过程中，精心刻画了一位致力于乡村教育、无私奉献的女教师形象，这一形象令我深受感动和钦佩。作品虽立足于微观视角，却触及了当下乡村教育亟待解决的重大课题——提升教育质量与师资力量。

海飞：作品聚焦乡村文化振兴和艺术教育，突出以美育人、以文化人，以儿童文学的方式参与到磅礴的时代和重大主题的思索之中，多角度、多侧面展现新时代乡村美育的蜕变与发展。小雨老师在孩子们的心田里撒下音乐的种子，以爱和美浇灌，让他们重拾了对生活的热忱与希望。在这些孩子的生命成长路径中，我们深切地感受到艺术的功能已不在于审美创造，艺术更是一种激发创新能力、推动城乡建设和社会发展的重要力量。以美育人、以文化人，作者巧妙地将田园诗意和儿童心灵世界的纯净完美结合，引领读者感悟乡村美育的重要价值和深远意义。

杨平：《紫云英合唱团》价值远超过美育范畴，堪称一部富含诗意的人生哲学教材，其深度与高度不容忽视。对于少儿图书而言，通常有两个关键因素：一是该书是否具有良好的儿童适宜性，受到孩子们的喜爱；二是它是否具备较强的现实指导意义。这本书在这两方面均有所体现。书中讲述了一个音乐老师如何引领一群乡村孩子组建合唱团的故事，其中的寓意极为深远。通过歌唱这一行为，作者寓言般地表达出每个孩子内心深处都蕴藏着追求幸福生活的力量。同时，书中程小雨老师的形象恰好塑造了一位能有效引导孩子们提升精神境界、向往美好生活和未来的角色，具有极强的现实指导意义。

梁鸿鹰：这部作品以其深刻的现实主义内涵及对美育教育的高度重视脱颖而出，契合了党的十八大以来我国对美育提升的战略要求和社会趋势。作品源自发生在浙江的真实故事，讲述了一个童声合唱团及其灵魂人物如何在当地学校推动美育发展，并通过媒体得到了广泛传播的故事。作品的主题选择极具时代意义，聚焦于儿童美育在个体成长过程中的基石作用，作品中的音乐作为美的重要载体，被巧妙地融入故事之中。

李朝全：《紫云英合唱团》直面当下教育的现实，尤其是当今教育面临的很多困惑与难题，具有深刻的现实意义。作品让我们看到了教师该如何走进孩子们的生活和心里，如何建立起与孩子亲如家人的亲切亲密关系，如何更好地教育影响学生、塑造学生，锻造孩子的心灵。小说提出美育的教育，将德育融于美育，提出了艺术疗伤，展示了艺术教育特殊的功效和作用。

周长超：这是一部优秀的现实主义儿童文学作品，作品以其独特的叙事视角和深刻的情感渲染，成功地将乡村教育这一主题转化为一部充满希望与温暖的文学作品。作品鲜活地塑造了乡村孩子群像和小雨老师的形象。通过毛豆、陈大力等乡村孩子的成长经历，展现了儿童在成长过程中所面临的独特的情感缺失和成长苦恼。这些孩子的成长故事，是对乡村现实的深刻反映，也是对乡村教育现状的一次深刻反思。

郭艳：作品以城市音乐老师到山村任教的经历为背景，通过教授音乐、成立合唱团等形式，展示了美育对山村孩子心灵世界的影响。作品情感描绘细腻动人，人物形象鲜活如歌。其中，音乐女教师形象独特而空灵，具有一种婉约柔弱却坚韧有力的气质。小说还细腻地描绘了美育在偏远地区教育中的重要作用，特别是小雨老师如何通过音乐教育触动孩子们的内心，发掘他们的天赋，滋养他们的心灵，并处理了诸如自卑、嫉妒、缺乏关爱等儿童心理问题。同时，作品展现了乡村生活的传统伦理人情之美对师生双方的抚慰作用。

葛亮：作品通过合唱这一载体，生动展现了乡村与自然、音乐与天性的和谐之美，并将其传播给家人、朋友乃至整个家乡，从而给予孩子们深刻的精神陶冶。相较于以往乡村支教故事着重强调改变孩子命运，引导他们走出大山取得成就，这部作品更注重展示美育如何助力乡村孩子的内心成长。作品在文学艺术性上独树一帜，成功捕捉到了乡村美育过程中情感抚慰与孩子心灵成长的重要性，同时也揭示了老师与学生群体之间互动共进、彼此提升的人生境界。这种深入人心的描绘与情节设计，不仅直击当前社会普遍关心的主题，更以其丰富的情感色彩和触动人心的力量，成功地诠释了乡村美育深层次的价值与意义。

巧妙独特的结构设计

以纵横交错的叙事时间造就故事的丰厚饱满

《紫云英合唱团》以倒叙的方式拉开序幕，打破了传统的线性叙事模式，为整个故事铺设了一层神秘色彩，让读者在探寻答案的过程中逐渐进入故事的核心。同时在倒叙的基础上，吴洲星巧妙地穿插回忆片段来填充和重构故事的时间线。这种创新的叙事策略，构建了一个富有诗意的乡村儿童的心灵世界，为儿童文学的叙事艺术开辟了新的视野。

郭书林：这是一部构思巧妙的作品，作品开篇以一个老师的失踪和孩子们的担忧来推动情节的发展。开学了，孩子们喜欢的小雨老师为什么没有回来，孩子们各种猜测，想问校长，校长却不在，内心活动非常丰富，其中还穿插交织了小雨老师和孩子们的相处故事，孩子们的不同性格不同背景也由此一展无遗。整个故事节奏明快紧凑，一波三折，前后情节也非常连贯圆融。

徐德霞：吴洲星运用细腻生动的文字，从多元视角立体地塑造了一位可亲可敬的乡村女教师形象。

作品所述故事并非虚构，而是对她本人真挚性情的真实映射，因此充满了明亮与温暖的气息。该作品采用倒叙手法，借由几个孩子各自的记忆片段，从多维度丰富和完善了小雨老师这一角色。她热爱教育事业，钟情于音乐，满怀理想，将美妙的音乐引入乡村，并以无私善良之心深深打动了那里的孩子们，彼此之间建立起深厚的情感纽带。

朱自强：作家颇有艺术智慧地在小说的一开始就采取倒叙这一叙事策略，写暑假开学的第一天、第二天，直至一个星期，孩子们都盼不回小雨老师，以为她真的不会再回到龙山小学了。小说共分六章，作家让这个悬念一直悬在前五章，吊足了读者的“胃口”，极大地增加了作品的趣味性、可读性。这样的写作策略对于主题创作是十分难能可贵的。作家在倒叙中还巧妙地安排了插叙，穿插着描写了小雨老师此前在龙山村的生活。小说细腻地表现了小雨老师对外婆生活踪迹的寻找，与村民的生活交往，更重要的是表现了小雨老师与毛豆、陈大力、吉羊等孩子的师生情谊，她对这些孩子的成长引导和帮助，以及孩子们对小雨老师的内心世界的帮助。

张莉：作品的结构设计巧妙独特，六章节宛如六首歌曲，如“春天在哪里”“红蜻蜓”等，这些熟悉的旋律不仅是故事的背景乐，更是故事本身和各章节氛围的映射，每首歌曲都对应着即将展开的故事和情境。如此匠心独运的构思，将结构与内容完美融合，足见作者对此题材的热爱与执着，以及她渴望淋漓尽致地传达内心情感的决心。

陈香：吴洲星实现的叙事突破是，人物心理上的情感、情绪变化构成潜在的叙事内核，故事与心理叙事相互交织，具体感性叙事与叙事线索相互交织，造就了作品柔软、细腻和深微的敏感的诗意。比如，贯穿作品的小主人公毛豆的心理、情绪变化过程，与故事叙述时间的交融。作品以倒叙开始，又以“回忆”进行故事时间的填充与再造，“小雨老师还会回来吗”的故事悬念牵出了多条“旁逸斜出”又和谐统一的故事线，即不同孩子的人生故事与小雨老师的人生交集。作者运用了“逆时序”“扩叙”的时间叙事策略，纵横交错的叙事时间造就了故事的丰厚饱满。

人情美和艺术美双向同构

彰显了作者深邃的文学造诣和独到的艺术审美

《紫云英合唱团》通过富有节奏感和韵律美的文字，成功地将音乐的流动融入小说叙述之中。语言的诗意化处理不仅赋予了文本以美的特质，还与合唱团的主题相得益彰，使得整个故事读起来如同一首动人的乐章，唱响了理想的生命形式与乡村儿童梦想。

郭书林：少儿主题出版物归根结底是儿童文学作品，主题性和思想性之外，故事的节奏、语言表现力、儿童趣味性也是重要的考量标准。书中有很多语句让人读着很惊喜很愉悦，我相信这些文字孩子也会很喜欢，古灵精怪，契合这个年龄段孩子的心境。此外，这部作品的儿童视角也精准到位，作者描写的孩子的这些小心思小纠结，自然生动，有代入感。这是这本书的最大特点，值得现在在多少儿主题出版借鉴和学习。

徐德霞：吴洲星那敏锐细腻的情感触觉和温婉动人的笔触，犹如江南细雨般沁入人心脾。她尤其擅长描绘江南小镇生活的画卷，故事充满深情且合乎情理，仿佛水墨画般的细腻渲染，流淌着绵长而浓厚的人间真情。阅读她的作品，既能让人领略到文字的魅力，又能滋养心灵。这部《紫云英合唱团》延续了她一贯的独特风格，构建了一个美丽的世界，讲述了一个美好的故事，塑造了鲜活的人物形象，传递了纯净的心灵体验，阅读它无疑是一场美的享受。

李朝全：作品穿插了大量的童歌童谣，加上作者诗意的笔墨，读下来仿佛始终萦绕着歌曲的旋律，令人有时彷徨、有时伤感惆怅，给读者带来愉悦的审美体验。

刘颖：这部小说延续着吴洲星独有的写作特点，即文字里有着对人间烟火的亲切感，让孩子们从中感受到温暖、爱和松弛，这是儿童文学作家家里面少有的。吴洲星虽然是用儿童文学的方式来咏叹人间烟火、人间真情，但在我看来，她作品的价值和意义超越了儿童文学这个界别。这部作品让我想起《城南旧事》，它是儿童文学，但是《城南旧事》的价值和意义是属于整个文学的。我认为《紫云英合唱团》的美学风格的价值和意义也是超越儿童文学的。

张莉：在阅读此书的过程中，我被一股浓厚且纯真的温暖、明亮与美好的情感深深包围。该作品的一大独特之处在于其具有的声音质感，尤其是歌声元素在此部作品中占据重要地位，甚至构成了作品的背景基调。《紫云英合唱团》最为引人入胜的部分便是作者如何细腻地描绘出优美的歌声，使得少年角色乃至每一位读者都能够沉浸在歌声的魅力之中，这也正是该作品区别于近期众多儿童文学作品的一大亮点。

陈香：《紫云英合唱团》以女性作家特有的温情、细腻，以诗意的语言、从容的节奏展开故事的叙述，构建出典雅、舒缓的艺术世界，展现出对一群处于“边缘”的儿童的关怀与善意，体现出人性的美好，也体现出作家的理想主义情怀。在吴洲星构建的这个儿童文学王国中，充盈着浓郁的理想主义色彩、温情的浪漫主义情怀和诗性氛围。

冯臻：作者用牧歌式的笔调，在一个春季的田野会开满紫云英的浙东山村，放歌理想的生命形式与乡土童真，以人情美和艺术美双向同构与重叠赋能的方式，书写出了中国式童年的美好图景与精神维度。作品流淌着温婉、清雅、冲淡、平和的情愫，在小说审美的层面上，建构了中国式童年的精神空间，向着律动的、优美的诗意维度飞扬。

杨雅莲：作为一部以紫云英为象征、以音乐为内核的作品，《紫云英合唱团》的叙事旋律轻快、清澈，如同一条小溪缓缓流淌。作品有强烈的在场感，散发着土地的清香、紫云英的清香，能够感受到拂面而来的风吹过稻田、吹过紫云英花海，仿佛是一部从田野里长出来的作品，是真实的、生动的、有生命力的。

深情回望与现代演绎

再现传统文化的韵律之美与人文之魅

《紫云英合唱团》将丰富多彩的民歌元素融入故事情节之中，使得字里行间飘荡着悠扬的乡间曲调，让小读者在阅读的同时，能深切感受到中华优秀传统文化的韵律之美与人文之魅。此外，河姆渡遗址、江浙地区的民俗风情都在小说中得到了生动的展现，为小说提供了一个宏阔的历史文化背景。

海飞：作品描绘了年轻一代对于传统文化的传承和坚守。小雨老师因为对民间歌谣的热爱，来到乡村后不断走访、调查、研究，录制下许多面临失传的民间歌谣，并在网络上创建了一个声音博物馆。为了让当下的孩子能更好了解并热爱这些传统文化，她还将传统的民歌与新兴的合唱相结合，小雨和孩子们以自己的方式诠释和传播着祖辈传唱下来的民歌，以此建立起对故乡的深厚情感纽带，也增加了作品的文化底蕴。

梁鸿鹰：作品通过程小雨与老梁爷爷的互动，巧妙地展示了中国传统文化在合唱团活动中的传承，包括对民族民间音乐的坚守与弘扬，体现了社会主义核心价值观。这种跨时空的文化交融拓宽了读者的视野，赋予作品深厚的文化底蕴。

周长超：作者通过对河姆渡遗址等历史元素的挖掘和对传统民间音乐的重新审视与提炼，赋予了小说音乐主题更加深厚的历史感和时代感。这种历史文化的融入，使得小说的音乐主题不仅仅是现代的故事，而且与古老的文明相连接，把当下的现实生活与中华文明的悠久历史勾连起来形成一条清晰的精神血脉。在读者的眼中，音乐也就不仅仅是小说叙事中的简单叙事装置，而成为连接过去与现在、传统与现代的桥梁，成为感受艺术魅力、体察历史文化的载体，成为理解民族精神和传承优秀传统文化的鲜活的教材。

王国平：当描述乡村与教育题材时，往往容易引入其他元素，但我尤为珍视这部作品避免了此类倾向。这部作品保持了纯净而不单薄的特质，比如关于陶片的情节设置，既引出了历史的深度，又巧妙地探讨了文物保护和个人收藏的边界问题，增加了故事的层次感。再者，通过对民歌的呈现，作品成功开启了民间文化的大门，赋予故事更为深远的解读空间，使之超越平面叙事，形成了立体且丰富的内涵。