

認識兒童讀物插畫 及其教育性

蘇振明

臺北市立師範學院視覺藝術研究所教授

◎《小房子》是一本詩歌體圖畫書的經典之作，擁有世界各國文體的版本，臺灣最早的中文版由國語日報發行。

圖畫、語言、文字是人類溝通情感，傳達思想的三大媒體，其中以圖畫（包括插圖、攝影、圖表、符號）最能打破時間、空間和人際間的隔閡，是古今中外不分國籍、性別，均能相通的「視覺語言」。

兒童讀物中的插畫，對於閱讀中學習的孩子，不僅具有「口香糖」的誘惑性，還具有「健素糖」的營養性；插畫更像書本中的「鹽巴」，不知不覺的在調節兒童閱讀的

口味。兒童讀物中的插畫，深深影響到兒童閱讀的興趣、學習效果和人格發展，教育工作者絕對不能忽視它。

壹、沒有插畫的書會有什麼意思呢？

一個夏天的中午，愛麗絲的姊姊在樹蔭下專心的看書，愛麗絲沒

有什麼事情好做地倚靠在她姊姊身旁。

有一兩次，愛麗絲偷偷地瞄了她姊姊手上那本書，那書上既沒有插圖，也沒有對話。

她想：「一本沒有插圖的書，那會有什麼意思呢？」一會兒，愛麗絲連打了幾個哈欠，就不知不覺的睡著了。……

凡是看過這本《愛麗絲夢遊仙境記》的朋友們，一定都還記得上面這段故事的開場白。夢遊記是從一本書說起，由於愛麗絲身邊所接觸的是一本沒有插圖的書，她提不起閱讀的興趣，終於厭倦而入睡了。

再說我個人看報紙的習慣，總是先看圖片（照片或插圖），再看標題，發生興趣了，再去細讀文章。相信，很多讀者的習慣也是如此的。每當我在看報紙的時候，我家五歲的大女兒常常會湊過來跟我一起看，問她看什麼？她說：「看漫畫啊！」，有時候三歲的老二也會跟著湊熱鬧，纏著要大人為她講述報紙上的漫畫故事。因此我家的報紙常常是父女三人同時擠著看的；孩子們看圖，而我卻是先為孩子們看圖說故事，再為自己的興趣和需要去讀文字。

從以上所舉這兩件「閱讀事例」看來，報紙、雜誌、和教科書中的插圖，總是深深影響讀者的心理和閱讀效率。成人讀物中的插畫，通常謙虛得像佳餚中的鹽巴，往往讓人忽略了它存在的重要性；然而，兒童讀物中的插畫，卻是身價不凡，常居貴賓及主人的要席。

試想，假如我們每天所接觸的報紙和雜誌，除了密密麻麻的白紙黑字以外，連一幅小插圖都看不到，那您會有何感受呢？再想，假如

兒童教科書和課外讀物中的插畫全部消失了，那孩子們的閱讀和學習，將發生何等巨大的改變啊？

貳、何謂插畫？

插畫是美術設計的一種表現。插畫與插圖都譯自英文Illustration，其實，插畫與插圖兩者是有差別的。「插圖」是廣義的Illustration，其義是指：出現在印刷物文字以外的各種繪畫形態，包括攝影照片、圖表及抽象的符號。「插畫」則是指狹義的Illustration，其義是指：在出版物中，畫家配合文字內容設計的補助圖解或傳達文章精神的創意圖畫，且多半是用手插繪而成的作品，如：線畫、彩畫、貼畫、版畫、或水墨畫等。

Illustration在中世紀稱為illumination，其辭意引自拉丁語的「to light up」和「to illuminate」。插畫(illustration)的原意是指以具體化的形象，把思想感情視覺化之意，其作用在闡釋主題、裝飾文章、例證文字、增進閱讀效果。若從「to light up」的辭意來看，插畫具有「照亮文字」的功能。換句話說，插畫的配置可以使文字的含義表達的更明確、更廣大、更豐富。由此亦可見，插畫不僅具輔助文字傳達之意，更具有增強主題內容的表現功能；而一幅優美感人的插畫，本身即是一件藝術品，足以單獨與純粹繪畫作品並列欣賞。

現代的插畫，已超越了傳統「依文配圖」的裝飾地位，充分發揮了平面藝術的表現機能，可以讓人一眼就抓住它的整體，迅速瞭解完整的意義。以插畫做為思想的傳達，要比文字和語言縮短許多時間。

◎《野獸國》是一本探索兒童心理的著名圖畫書，一九八七年由臺灣漢聲出版社編入「心理成長類」的中文版。

◎《第一次上街買東西》是日本林明子所繪的生活圖畫書傑作，中文版由漢聲出版社列入「心理成長類」第一本，暢銷全臺。

在傳達的功能上，插畫所追求的效率是「一眼就看明白」，而文字和語言則是要「讀下去，聽下去才知道」，這也就是今日印刷設計中插畫被廣泛運用的理由。同時，俗語所說的「一幅畫勝過千言萬語」，指的也就是優秀插畫在傳達上的獨特功能。

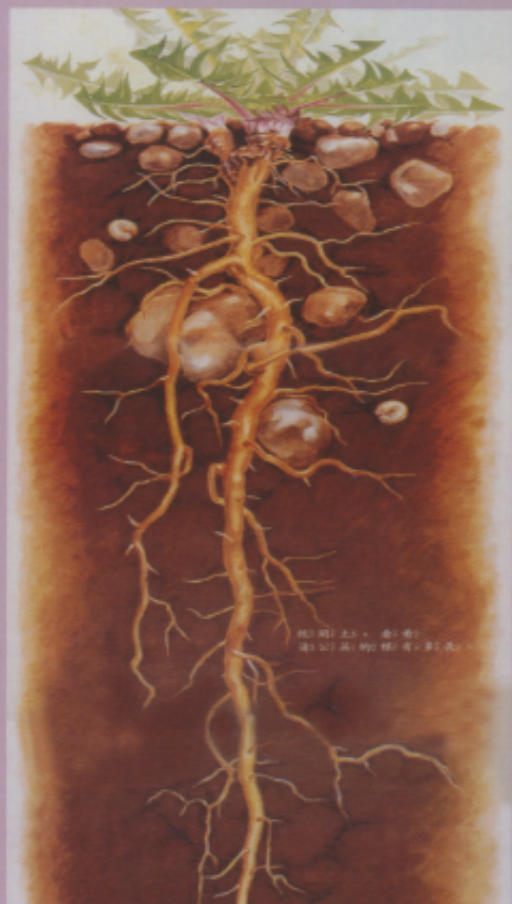
參、現代兒童讀物插畫的特質

十七世紀以前的孩子沒有「兒童讀物」，那時候的孩子毫無選擇地與其父母一起閱讀《荷馬》(Homer)、《聖經》(Bible)、《莎士比亞》(Shakespeare)、《四書》、《三字經》等作品。

一直到一七四五年，英國的一位有見識的書商紐伯利(John Newbery)在倫敦開了一家書店(Bible and Sun)，專賣兒童書籍，並出版了《Little Penny Pocket Book》，兒童讀物及兒童插畫的創作，才逐漸萌

◎漢聲雜誌的《中國童話》系列，首開臺灣本土自製插畫的出版風氣，
《西遊記》即是其中精彩代表作品之一。

◎《蒲公英》書中的插畫採用了透視性的解析法，幫助讀者瞭解植物地下部的生態，是典型的科學性圖書插畫。

芽。

到了十九世紀，尊重兒童個性發展的「兒童本位」教育，取代了昔時「小大人」式的兒童教育觀念，同時也引發了大量的兒童文學家和插畫家投入兒童讀物的創作行列。一群作家、詩人、畫家紛紛開始為孩子們釀造「兒童讀物的蜂蜜」，以替代以前那些「兒童讀物的苦藥」。從此，健康、快樂、幻想、趣味的兒童讀物，替代了那些枯燥無味的「認字課本」、「道德經典」和「人生守則」。

依據筆者從事兒童讀物編輯及收藏研究的心得，現代諸先進國家的優良兒童讀物插畫，大體上都具有：兒童性、傳達性、教育性、藝術性四種特質。筆者在此加以說明分析，以做為兒童讀物插畫工作者和教育工作者的參考：

一、**兒童性**：所謂「兒童性」係指現代的兒童讀物插畫是為兒童而設計的，也就是說插畫的形式、色彩、內容、視點都是依兒童的發展和需要來考慮的，而不是依大人教育的觀點和需要來安排。具有「兒童性」的插畫，應能考慮到兒童視覺心理的適應和表現，以顯示趣味的、動態的、具體的、鮮明的造形特質。這些造形特質隨著兒童性別、年齡的發展和差異，也應有所類分，以使讀物的插畫在幼兒期、兒童期、少年期各階段，均能提供不同的型態和內容。依此觀點舉例來說，幼兒期的科學讀物插畫特別強調趣味、生動、具體的特質，以達到誘導閱讀和認知學習的目標；而少年期的科學讀物插畫則特別強調理性、細緻的風貌，以順應少年期、邏輯思考的學習心理。

二、**傳達性**：插畫是依著文章的旨趣和情節的需要而設計的，其作用

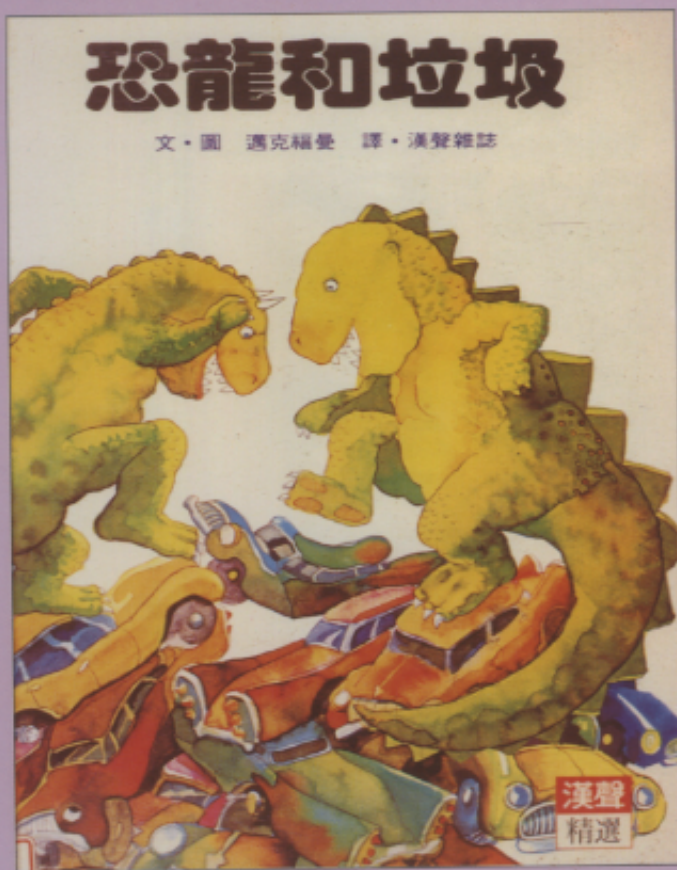
在提高主題的明確性和可談性，故不同於自我表現的「純粹繪畫」。一幅優秀的插畫概括而言，其內容應與文章相互配合，而不發生重複現象，且在傳統效果上要比文字更具說服力。換句話說，插圖不僅要補充文章的不足，而且要能將文章的情境加以烘托渲染，強化其效果。從類別來看，文學性的插畫，要能配合內容提供「優美的視覺欣賞」；而科學性的插畫，要能配合內容，提供「真實的知識圖鑑」。

三、教育性：理想的兒童讀物插畫，不應僅止於是讓兒童的眼睛享受「視覺口香糖」的樂趣，且應具有食用「健素糖」的益身效果。不管是教科書的，或是課外兒童讀物的作家，他們皆期望能透過讀物中「真、善、美」的品質，輔助兒童在身心方面朝向完美的發展；而課外讀物中的插畫版面大、印刷精美，更能引發孩子自動閱讀的興趣，其影響兒童學習的潛在力量並不亞於教科書。尤其，漫畫讀物像口香糖一樣，讓所有孩子喜愛而著迷，更不得忽略其影響性。像數年前國內發生日本成人漫畫《女警探》盜譯本污染事件，夾帶色情、暴力的漫畫若得不到有效的管制，那真像包了糖衣的「兒童毒物」，不知要殘害多少純潔無知的民族幼苗啊！然而，良好的漫畫也像優秀的插圖一樣，可以提高兒童閱讀的興趣，增進兒童認知、思考、想像的學習成長。有些現代插畫溶合了漫畫的幽默性和連環劇情性，也形成了當代圖畫書的新風格和新產品。

四、藝術性：插畫是畫家將「純粹繪畫」的美感特質，結合「美術設計」的傳達原理，配合文章內容所製作的「有條件的、有目的的繪畫」。因此，講究藝術性的插畫，

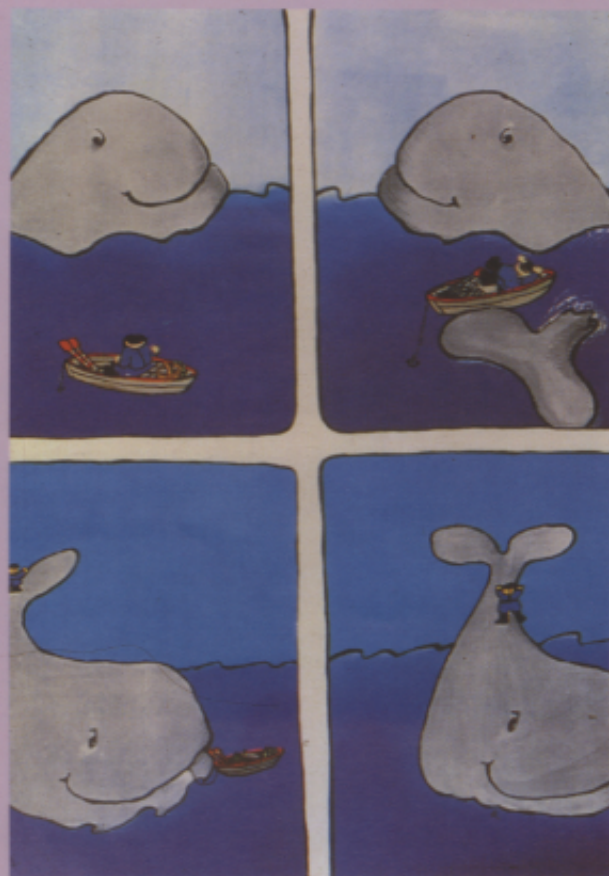
◎信誼基金出版社的《蹲蹲看》，透過攝影鏡頭讓讀者感受到微觀世界的奇妙，發揮了科學性圖畫插圖的特色。

◎《恐龍和垃圾》以諷刺性的圖文表現手法，探索環保生態問題，是當代圖畫書的傑作之一。

◎《小鎮的變遷》是瑞士畫家 Jürg Müller 於一九七三年完成的作品，透過七幅細長的寫實插畫，呈現了小鎮從鄉村變成現代都市的演化步驟，相當感人。

◎漫畫式的鯨魚插畫，具有幽默、戲劇的親和力。

畫家必需重視：(一)創意的構想(二)趣味的情境(三)新穎的技法(四)和諧的版面(五)美感的造形(形象與色彩)(六)獨特的風格(七)精巧的印刷配合等創作要素。插畫的價值並不比純粹繪畫來得低；且純粹繪畫與插畫在美學的基礎上，並無懸殊的差異；因為畫家要設計一幅好的插畫，其製作過程與材料技法的表現，與純粹繪畫比起來並無兩樣。

傑出的兒童讀物插畫家，並不因為是畫給孩子看的，就草率應付了事；相反的，因為兒童早期的視覺經驗將影響其一生的美感發展，所以畫家們更倍加謹慎努力，以創作最好的插畫為孩子服務為信念。基於這種藝術與教育結合的理想，一九三八年在美國有考德卡特插畫獎(Caldecott Medal)的設立與頒發。此外，國際兒童讀物委員會(International Board on Books For Young People)在一九六六年第十屆大會也開始頒發兒童讀物插畫「安徒生獎」(Hans Christian Anderson Award)。一九六七年捷克的「世界繪本原畫展」(簡稱B-B)也開始設立兒童讀物插畫獎。由這些插畫獎的設立來看，不僅肯定了兒童讀物中插畫的重要性和藝術價值；並且積極的鼓勵畫家們，要以參與兒童讀物插畫工作為榮譽。因為創作一幅優美的插畫，可以透過大量印刷，把作品的美傳送給千萬個人觀賞，而純粹畫家的一幅油畫，很可能一輩子只呆在美術館或收藏家的牆角。

插畫具有多樣性的繪畫風貌，從創作的材料技法來分有：線畫、彩畫、貼畫、噴畫、版畫、水墨畫。從表現的風格形式來分有：幽默性的、幻想性的、諷刺性的、象徵

◎結合樹葉轉印與描繪技法的插畫，展現了現代插畫的新魅力。

性的、裝飾性的等類別。不同技法或形式的插畫，呈現不同的美感風格，也因此豐富了兒童的視覺經驗。不管那一種類型的插畫，都應具有以上所列兒童性、傳達性、教育性、藝術性的四種特質，才能稱為是具有現代兒童讀物精神的插畫。

肆、優良兒童讀物插畫的要素

對於如何評鑑插畫的優劣，我國的兒童讀物插圖家曹俊彥先生，他曾列舉了下列三點：(一)正確的表達(二)足夠的創意(三)足夠的趣味性。而「日本全國學校圖書館

協議會繪本委員會」對於插畫的評定標準，則為下列四點：(一)是否明確的表達了內容。(二)要具有高度的藝術性。(三)合於兒童的生活感受並容易了解。(四)能引發兒童的興趣。

筆者認為一本兒童讀物的插畫是否良好，也可以從以上所列舉之兒童性、傳達性、教育性、藝術性加以考查。由於兒童讀物

的類種眾多，這四種特質往往也因類別不同而有輕重之分。例如：文學類的童話故事插圖，要以兒童性、藝術性、教育性為主，以傳達性為副；而科學讀物之插圖則要以傳達性、教育性為主，以兒童性、藝術性為副。如此才能依各類兒童讀物的需要，釀造出讓兒童願意看、喜歡看、看得有趣、看得有意義的插畫設計，以達成真、善、美的人格陶冶。

伍、圖畫書——牽引兒童進入知識世界的啟蒙書

圖畫書，英文稱Picture Book，日本是「繪本」。

從形態上看，圖畫書是以「圖畫」為表現主體的書。現代圖畫書的共通特色是創意新穎、版面大而生動、印刷精美；所以它能吸引人們濃厚的閱讀興趣，尤其對於未識字的學齡前幼兒特具學習意義。圖畫書，常常要媽媽抱著孩子一面看一面講，所以又稱為「母子圖畫書」。

讓學齡前幼兒多看圖畫書，可以引導幼兒領會語言的聲音及意義；也可以藉著圖畫的閱讀，點亮他的心眼，擴大其生活知覺，建立其視覺美感的基本經驗。孩子從小看圖畫書，享受看書的樂趣，跟書做了朋友，等到入小學要讀書的時候，自然而然的就不會拒絕書本，而且也建立了看書的良好態度；所以有人說：要讓孩子長大愛讀書，讀好書，從小就要讓孩子多看好的圖畫書。

現代的圖畫書，在類別和品質上均有新的發展和特色，而非停留

◎Mario Marotti 透過攝影呈現肢體彩繪的新視覺造型，是現代圖畫書中具戲劇幽默感的傑作。

於「公主神仙之類的民間故事」的範圍而已；根據國內兒童讀物插畫家鄭明進先生的分類統計，發現：以兒童現實生活和人際關係為題材的圖畫書，佔了百分之四十，民間故事只佔百分之十，夢幻、童詩、童謠等合佔百分之十，以往較受忽視的科學類也佔了百分之四十左右。由此我們可以瞭解：現代圖畫書，無論在文學或科學類中，多半以兒童的實際生活體驗和兒童所感的事物為創作題材。這是世界各國畫家和作家努力的共同方向。

插畫在一般的兒童讀物中常常是扮演配角的地位，但是圖畫書中的插畫卻是主角或貴賓，而且展現了「一張畫勝過千言萬語」的圖象文化教育功能；因此筆者常說：「要帶領孩子走入美術館，請先跨進圖畫書的大門」。試想，每一本圖畫書都是藝術家結合文字、美術與印刷的綜合表演，如此真、善、美的精神食糧，若能從小陪伴著孩子

◎《杜立德先生》的立體圖畫書，為讀者帶來如臨現場的生動情境，為孩子拉近了圖書的親密情感。

◎《阿媽的雞母狗——捏麵人的故事》，是筆者與洪義濤先生於民國七十八年完成的民俗故事集，也是臺灣早期本土圖畫書代表作之一。

◎專業的插畫家結合了知識與美感性的內涵，是現代社會不可缺少的圖像文化工作，其貢獻並不亞於純粹畫家。

◎《阿公的紅磚厝》是筆者於民國八十二年自寫自畫的本土圖畫書，列入行政院農委會「田園之春叢書」百本之一，這是近年來極具本土文化色彩的官方出版物。

◎《阿里棒棒·飛魚祭》是筆者策畫主編的臺灣原住民圖畫書，探討蘭嶼島雅美族的飛魚祭文化，列入「田園之春叢書」系列。

◎臺灣九歲男童欣賞完《樹木之歌》圖畫書後，延伸創作的水彩作品；透過圖畫書的鑑賞與延伸創作是今後兒童文學的教學重點之一。

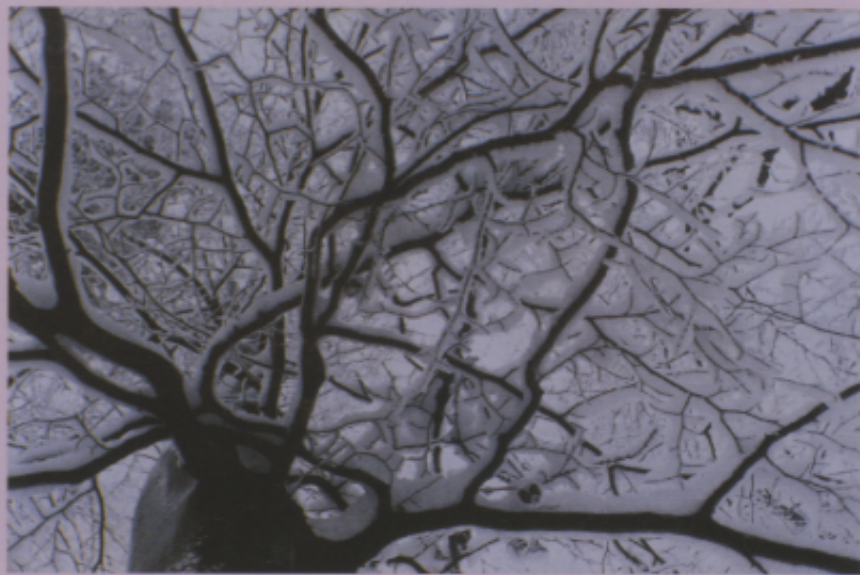
◎《樹木之歌》是義大利女畫家 Iela Mari 於一九七五年完成的無字圖畫書傑作。本書以優美的插畫展現樹木的四季變化，具科學與藝術的綜合美；本插畫即是秋天的美景。

長大，對其親近藝術的態度與賞析藝術的知能必具有莫大潛移默化的助益。

陸、結語

身為知識爆發時代的現代人，從幼稚園到大學的生活，離開不了看書、讀書、背書的活動；隨著閱讀需求的增加，閱讀的壓力也日漸嚴重，如何有效的應用編輯技術，美化各種書籍、刊物的出版，是一項值得教育暨美術設計工作者關心的事。

兒童讀物的插畫設計，密切的影響到兒童閱讀的興趣和閱讀的效果。良好的讀物插畫，除了可以賞心悅目，還可以促進閱讀的吸收和消化；不良的讀物插畫，不僅干擾閱讀的效果，還可能造成讀者心靈的污染。

◎配合《樹木之歌》冬天景色的鑑賞教學，筆者再提供雪景照片供學生欣賞，以拓展深刻的體驗。

正值我國經濟起飛，教育文化快速成長的今日，兒童讀物的創作、出版與銷售，也跟著蓬勃發展，蔚為風氣。臺灣在政治解嚴後的十年，轉眼間已成為國際兒童圖畫書的進口翻譯大戶，面對這種現象，筆者卻感受到憂喜參半的兩種心情。「喜」的是隨著國際著名圖畫書的翻譯進口，國內的出版界、作者和消費者都可因此而拓寬視野，提昇圖畫書的生產和消費水平；「憂」的是臺灣本土圖畫書的產銷系統將面臨生存與質量品質的考驗。

為了迎接二十一世紀「圖象傳播」時代的來臨，筆者在此謹提出「促進兒童讀物教育功能的十項建議」，以供有關單位及兒童讀物產銷工作者參考。

(一) 鼓勵各縣市教育局籌組「兒童文學教師聯盟」並自行編寫各縣市鄉土兒童文學圖書。

(二) 配合八十五學年度國民中小學實施「鄉土教育」課程，請兒童文學學會彙編「臺灣鄉土兒童圖書分

類參考索引」，以便利教師教學應用。

(三) 定期評鑑並改善「教科書」插圖品質，以提昇學童讀書的興趣和效率。

(四) 定期舉辦全國性或國際性「兒童讀物插畫原作展」並配合展覽舉辦插畫創作與教育研習活動。

(五) 籌建臺灣兒童文學資料館，收藏並展示相關文獻。

(六) 定期舉辦年度優良兒童圖書「創作獎」和「翻譯獎」。

(七) 出版《兒童圖書教育手冊》，供教師及家長應用參考。

(八) 加強師範院校「兒童文學」課程，重視兒童讀物教學應用的實務推廣。

(九) 在大學美術科系開設「兒童讀物插畫設計」課程，積極培養本土插畫人才。

(十) 設立「兒童文學系」及「兒童文學研究所」，培養兒童文學創作及研究精英人才。▲

(圖片提供 蘇振明)

參考資料

中文部份

張雪門等編著（民國五十四年），《兒童讀物研究》，台北：小學生雜誌社。

洪文瓊編（民國七十至七十一年），《兒童圖畫書與教育雜誌》，第二、五、十、十二期，台北：啓元文化公司。

鄭明進編（民國七十三、七十四年），《世界最佳兒童圖書媽媽手冊》，第一、五、十七期，台北：漢聲雜誌社。

陳木城主編（民國七十四年），《中華民國兒童文學學會會訊》，第一卷第二、三期，台北：中華民國兒童文學學會。

蘇振明撰（民國七十四年），〈看圖欣賞與學習——認識兒童讀物插畫及其教育性〉，北市師專青年。

蘇振明撰（民國七十五年），〈認識兒童圖畫書及其教育價值〉，台北市立師專幼教天地。

英文部份

Uri Shulevitz, (1985) Writing with Pictures. New York: Watson-Guptill.

Diana Klemin, (1970) The Illustrated Book. New York: Clarkson N. Potter, Inc.

日文部份

眞鍋一男・大過清司著，（一九六六）マーク／フォト／イラストレーション。東京：美術出版社。

イメージの冒険-2 / 繪本 / 不思議の國一覽，（一九七八）。東京：河出書房新社。

◎臺灣九歲女童於欣賞完《樹木之歌》冬景之後延伸創作的作品，呈現了讀者獨特的自然體驗，也是圖畫書教育功能的迴映。

