

學生創作兒童圖畫書的新視界

New Visions of Children's Picture Book Created by Students

陳慧娟

Hui-Chuan CHEN
國立台灣藝術教育館展覽演出組主任

你印象中的「兒童圖畫書」是怎樣的呢？有著精美的插圖、有趣的故事，且一定是大人挖空心思、嘔心瀝血的傑作吧！當兒童閱讀圖畫書時，常問「為什麼會這樣？」時，他們的心中正有著不一樣的思維和想法，我們可曾想過從他們的角度來看世界？如果是由兒童或學生來描繪編製圖畫書又會激盪出什麼景象？「全國學生圖畫書創作獎」便開啟了這樣不同的視野，以全新的詮釋手法和角度介入兒童圖畫書的創作與出版，揭露學齡兒童、不同學習發展階段的視野，寫下兒童圖畫書創作與出版的歷史新扉頁。

我們對兒童圖畫書一般的認識是如何？具有什麼樣的特質與功能？在創作上，成人創作與學生創作有何差異？學生創作兒童圖畫書開啟了什麼樣的視角與觀點，為本文欲以探析之重點，最後並就國立台灣藝術教育館創辦「全國學生圖畫書創作獎」之過程與概況，與讀者分享。

兒童圖畫書的意義、特質、功能與創作

兒童圖畫書的意義

顧名思義，「兒童圖畫書」是具有圖畫的童書，在形式表現上，圖畫的呈現與意義傳達為其重要特色所在，在日本稱之為繪本，英文則為picture book。而一般來說，會大量運用圖畫創作來呈現的書籍，係提供尚未具文字閱讀能力的幼童，或是閱讀能力正在發展、未成熟的國小學童使用為主，若純以圖畫來表現，則為無字圖畫書（wordless picture books），輔

以文字鋪陳故事發展而為圖畫故事書（picture story books），是坊間最為常見的圖畫書型態。

如若以文字表現為主，圖畫僅作為點綴性之插畫，用以豐富正文的說明性，則為有插圖的書（illustrated books），則適於已具成熟閱讀能力的讀者，與圖畫書並不相同（林敏宜，2000）。但事實上，在兒童圖畫書的分類上，並沒有清楚的劃分開來，常可見「圖畫書（picture books）」、「圖畫故事書（picture story books）」、「有插圖的書（illustrated books）」、「無字圖畫書（wordless picture books）」、「繪本」等名詞是混雜使用的。如若回歸圖畫在童書中具有一定的傳達表現意義與定位，廣義的「兒童圖畫書」概念，便涵蓋了上述不同圖文比例的童書類別，而「圖畫」之意義強調以「視覺表現」為主，因而圖畫不限於傳統畫圖或手繪的概念，其他不同視覺創作表現手法之童書，例如運用電腦繪圖、攝影、拼貼、複合媒材手法創作之童書，皆廣含在內。

兒童圖畫書的特質與功能

兒童圖畫書很清楚的設定以兒童為閱讀對象，視覺圖像為其主要的媒介，藉由視覺圖像表現的藝術創意與趣味，傳達清晰、具有意義的教育內容，一方面拓展兒童經驗的深廣度，另一方面促進兒童在各方面的學習與成長。所以說，兒童圖畫書的特色，在於運用吸引人的圖畫，傳達具有教育意義的內容給兒童，幫助未成熟的兒童了解自己、他人、環境與社會，在

2007年「全國學生圖畫創作獎」活動海報（藝教館提供）

閱讀圖畫書的過程中，獲得閱讀的樂趣，擴大兒童的生活經驗，而有助於兒童的學習與成長。因而，一本優良的兒童圖畫書應具有兒童性、圖像傳達性、教育性、藝術性、趣味性等特質（林敏宜，2000；徐素霞，2001）。

由於學齡前及國小階段兒童，在身心方面的成長甚為快速，兒童就像是個大海綿般，不斷從生活中、大量的童書閱讀中，獲得各種經驗與知識，潛移默化進行認知與學習，因而，為成長中兒童選擇適切優良的兒童圖畫書，是相當重要的事情。

對閱讀能力愈不成熟的小讀者，愈是仰賴圖像來獲得書籍中欲傳達之訊息，而圖畫書中過於艱澀的文字表述，若能透過父母或師長的帶領來認知，則可大幅度的增加兒童在語文方面的成長。一般來說，學齡前兒童，是以觀看圖像為主，含有文字之圖畫書，需要家長在旁閱讀及說明意義，方能深入理解，若能如此，也可共享親子閱讀的樂趣，增進親子關係；及至小學一、二年級，配合認讀文字的學習，含有簡易文字的故事圖畫書，兒童已能自行閱讀，而圖像的表意性強，可以增加對文字閱讀的理解；及至小學三、四年級，其文字閱讀能力更佳，理性思考能力也更加發展，因而不限於童話故事題材的圖畫書，其閱讀興趣拓展到自然科學類、歷史社會類之圖畫書，而於此階段，圖畫書中的文字比率漸增，各種圖文相襯以吸引小讀者閱讀動機；到了國小五、六年級之兒童後期階段，文字閱讀能力已有一定之基礎，在一般文字閱讀上已相當流暢，可以閱讀含有大量文字之文學性或科

學性書籍，涵蓋自然、科學、歷史、地理、傳記、科幻、推理、冒險、運動、寓言、童話、漫畫、小說、散文、雜誌、百科全書…等，其閱讀領域及書籍種類型態已十分廣泛，圖畫書不必然是其閱讀的選擇，然一般來說，有插畫、圖畫的書籍仍要比純文字的書籍更具有視覺競爭力，而得以在眾多書籍相互競逐間，吸引著閱讀者的目光。

因而，兒童圖畫書是兒童學習的極佳媒介，幫助兒童探索生活，學習語文及表達，啟發創造與想像力，為兒童更進一步的認知發展奠定基礎。而圖畫書中的圖像創作，對不同發展階段的兒童來說，發揮了「以圖傳文」、「以圖輔文」的作用，而與表述文字相互搭配。總結來說，兒童圖畫書透過圖像的表意、趣味、美感，成為吸引兒童認知學習的重要媒介，無形中擴大了兒童生活經驗、增長語文思考及審美能力，培養兒童閱讀的習慣與興趣，而達到了教育與學習的目的。

兒童圖畫書的創作

圖畫書創作者，是一位開啓世界視窗的探索者，帶領讀者進入故事中的世界；是編導故事者，一步步鋪陳故事的發展，包括不同角色的安排、事物的發生、各種關係的發展與際遇的變化等等，編導各種高低起伏的情節發展、特殊的境遇，引人進入故事當中；是情境體驗設計者，透過圖文的整合創作，營造感受的環境與氣氛，對時間、空間、節奏、味道、關係、感情…等等的體會，創造身歷其境的閱讀情境感

2006年國中組第一名作品 — 《我的頭毛好捲》（藝教館提供）

受；是一位教育溝通者，與閱讀者進行著思想上的溝通，透過創作表達深層的意念與觀點，而與閱讀者有所接觸，閱讀者可以認同，也可以進一步的思考、反省與批判，而達到與閱讀者溝通的目的，發揮潛移默化的教育功效。

目前坊間出版的兒童圖畫書，都是成人針對兒童進行有教育意義指向的創作，而創作兒童圖畫書，從題材的選定、閱讀對象的設定、鋪陳的結構、圖像的創作表達…等等，需歷經探索、觀察、編劇、設計、製作等過程始能完成，需要創意的展現、敏銳的觀察、營造氛圍、整體仔細的安排人事物與編導故事，因而，圖畫書的創作是多元智慧的整合與展現。

另兒童圖畫書的創作，圖與文有時是同一個人創作，有時是不同人的，然不論是國內自行創作或翻譯自國外的兒童圖畫書，清一色都是成人作品。成人為兒童創作的圖畫書，在技法與內容題材上，均具有一定的成熟度，揣摩兒童觀看世界的視角，配合不同階段兒童身心發展及閱讀的特質，來規劃製作不同年齡層、不同知識類別的兒童圖畫書，提供給不同年齡層及閱讀需求的兒童或親師來作挑選。

然而，兒童觀看世界的角度與成人會一樣嗎？兒童關注的事物與成人會相同嗎？兒童遭遇的問題與需求，成人能深入體會與理解嗎？兒童自己又是如何看待、思考與解決問題呢？這些來自兒童本身的感

受與觀點，從成人的角度來揣摩與臆測會一致嗎？若從「兒童」主體性出發，兒童創作圖畫書實不同於成人，存有不同的風景與意義，值得探索！

一般來說，兒童圖畫創作常僅限於兒童畫，其實若擴大其廣度與深度，兒童一樣可以創作圖畫書！兒童一旦能夠表達他對事物的觀察與看法，可以說簡單的故事，那兒童就具有創作圖畫書的條件與能力了，只是兒童圖畫書不同於一般的兒童畫創作，它要比一般的兒童畫創作困難許多，需要運用更高層次的思考、計畫與統整能力，來加以籌劃與有次序的完成，是一個具有結構性的工作任務，而不是片斷的觀察、記憶經驗的偶發再現，或是一張隨性的塗鴉而已。

因而，圖畫書的創作並不是成人的專利，任何具有表達事物與繪畫能力的人都能進行創作。只是較小的兒童或學生進行圖畫書創作，需要老師或家長的引導才能順利進行，但親師於此時的作用，要注意不能強加個人的意識要學童配合進行，而是輔助的角色，鼓勵學童更加完整的表述其所欲表達的，並加以前後合理性的貫穿，成為一個可以閱讀的故事。此外，由於此工作任務並不是短時間可以完成，學童必須學習作更加細緻的工作時程規劃，有耐心持續不斷的進行，才能完成。於此過程中，學童極有可能會遭遇到創作的瓶頸與困難，此時，是相當需要親人、師長、同儕的支持與鼓勵的。

2006年大專組第一名作品 — 《北極熊》（藝教館提供）

學生創作兒童圖畫書的新觀點

從上述的探討可以知道，圖畫書融合藝術與人文，是思想與情感的整體表現，也不僅限於成人方可創作。只是目前兒童所閱讀欣賞的圖畫書，都是大人揣摩幼童的閱讀特質或教育需求而編撰創作，很少見到由學童創作的圖畫書。國立台灣藝術教育館2006年大膽突破了這樣的框限，創新籌辦「全國學生圖畫書創作獎」活動，並出版得獎創作圖畫書，為國內圖畫書創作與出版，樹立一個相當不同的典範。

學生主體性之展現

學生創作圖畫書，可以透過藝術來表達個人獨特的想像、觀察、觀點、情感、理解、認同...等等，雖然不同發展階段學子創作運用之技巧、人生的經驗有所差異，但對每一個成長中的學子而言，每一階段成長過程中的境遇、發想、感覺、關注是如此真實的存在，與成人並無二致，其情感與思維同樣是海闊天空沒有限制的，但其創作的切入角度、表達與關懷，由於生活、經驗、視角...等背景的不同，便與成人有所不同，因而，來自學生最真實的聲音與感受，便能關照到不同於成人觀看的部分。

創作兒童圖畫書，需要具有美感表現、敘事表達、觀察探索、綜合統整以及創新的能力等，因此學

生不僅需要對創作有關的基本知識有所了解之外，更需要的是加以體察思考、咀嚼轉化，最後落實在創作工作上，所以既是能力的養成，也是能力的表現，這種能力是綜合的能力，包含著感受、想像、創造與表現等多種能力。

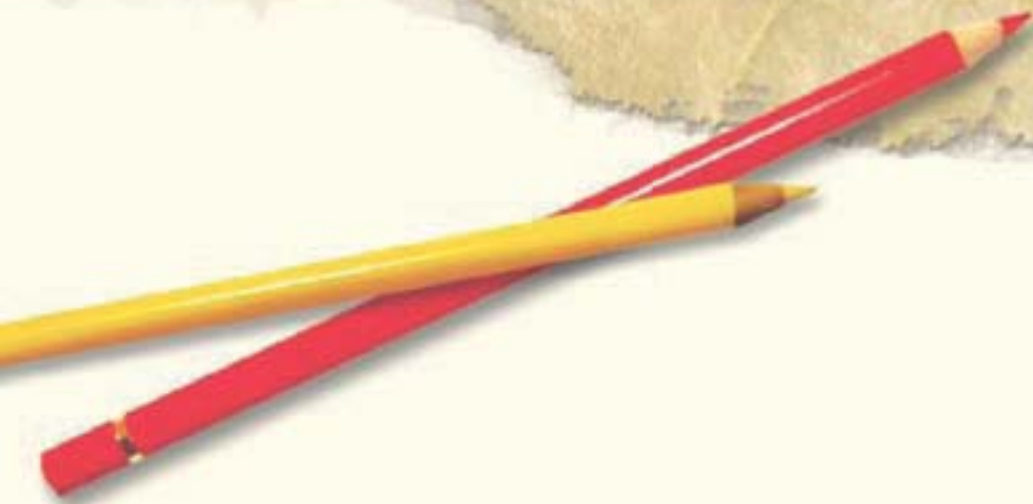
因此，學生創作圖畫書可說是一種觸媒，打開一扇讓學生探索、思考、批判，進而展現自我觀點的窗口，而讀者也得以從不同發展階段學子的視角，觀看到不同於成人觀看的世界，而得以進入他們的內心世界中，去感知他們的想法與情感。因此，學生所創作的兒童圖畫書，彰顯了學生主體性的觀點，相對於成人的創作而言，是相當另類的圖畫書，別具意義。

統整性教與學之運用

綜觀國內學校藝術教育的改革，係朝綜合、學科整合之方向推行，以學生能力的培養為主，導正以往填鴨式的教育方式，主張學生應主動探索、思考與批判、發展多元統整能力來解決問題，以增加對自我、他人的認識、理解與關懷，具有實際實踐的能力。因此，融合藝術與人文的圖畫書創作，十分適合規劃作為「藝術與人文」統整領域教學的課程，甚至可以規劃其他的教學配合活動，發展跨其他學科領域的大課程。

學生創作兒童圖畫書可以由個人獨自或團體合作

來進行，透過藝術創作來表達個人及其所感興趣的關注，而教師或家長僅可從旁協助學生完成工作任務，不可越俎代庖。從無到有的圖畫書創作，從大範疇的方向確定、主題遴定、故事鋪陳與發展、人物刻劃與描繪以及核心價值的表達與關懷表現等，便可以規畫發展成爲藝術教育的主題課程，引導個人或團體進行創作，促進學生對內外世界的統整探索，更可透過與同儕、老師或家長的互動溝通機會，學習團隊合作，增進師生、親子間的雙向視界交融，也無形中增強學生的理解與表現能力，使學生在創作的過程中，引發興趣的探索與發展，增進對藝術學習的愛好，促進個人多方面能力的發展與成長。

所以說，學生參與圖畫書的創作，除了讓我們得以近身觀察學生，了解學生所見、所思、所感之外，更可貴的是，對處於不同學習階段的學生而言，它會是一個相當具有意義的工作任務，提供給學生自行探索與發掘知識的可能場域，培養學生統整運用藝術、人文、科學等能力，兼顧理性與感性的層面，來規畫、編排與創作故事，不僅對於學生多元能力的發展有所幫助，作爲統整教學上的運用，均具有絕佳的作用。

學生與成人創作兒童圖畫書的比較

學生與成人一樣都可以創作兒童圖畫書，但由於創作目的、發展成熟度、生活型態、經驗背景等的差異，學生創作圖畫書與坊間由成人創作圖畫書仍有所不同，茲列表比較如下：

亦即，從學生能力養成及鼓勵自我表現的觀點來看，學生創作兒童圖畫書可以展現學習者的主體性，更是統整性教育與學習的良好課程方案，與其階段學習發展多有相關，是學生創作兒童圖畫書特別突顯之處，與成人純爲兒童教育進行圖畫書創作，在目的與功能上有所差異。

其次，學生之創作在技法使用上，明顯不如成熟的專業創作者來的精巧完美，但其樸拙、稚趣的藝術表現，另有一種如實的成長風情，尤其是7至12歲的國小學生；在文字運用上，則出現學生所在階齡的淺白特殊語彙，而不同於成人之老成文字使用；在情感表達上，相對於成人來看，學生顯得直接而單純，沒有過多複雜情緒的參雜與分析；在創作之題材範圍選取上，概來自生活的經驗與想像的發揮。因而，學生創作之圖畫書，更能顯現出同儕文化的嘻哈性、對話性與趣味性，相對來說，成人創作之圖畫書，則較容易顯現出社會文化性與教導氣息。

整體來說，學生創作兒童圖畫書的視角不必然是上對下、教導式的，且創作歷程本身，使學生從被動學習的客體，轉化爲主動創造的主體，發出其視界的聲音及現象觀察。因而，觀看「學生創作圖畫書」這件事，將不只是關注創作完成的圖畫書作品，也關注於創作歷程的發生或發展過程，則不同階段的學生創作，也潛在反映出階段發展的心理特質與同儕文化，其有益於學生的統整學習也等同於閱讀的旨趣，所以成人也應該學習放低其視角，以貼近閱讀與理解學生之創作，實爲學生創作圖畫書與成人創作之根本差別所在。

項目	學生創作圖畫書	成人創作圖畫書
創作者	學生	成人
目的	創作者應用統整能力的培養	拓展閱讀者生活經驗與知識
功能	學習性較高	教育性較高
技法表現特色	成長的稚拙表現	成熟的風格表現
文字	淺白階齡語彙	老成修辭語彙
情感表達	直接簡白	多層次性
題材範圍	生活與想像	多元豐富
內容特色	具有同儕文化趣味性	具有明顯的社會文化教養性

2006年高中組第一名作品 — 《獨一無二的克比尼》（藝教館提供）

全國學生圖畫書創作獎之辦理與概況

「全國學生圖畫書創作獎」活動緣起

因學生創作圖畫書深具教育意義，並能協助國內學校藝術教育的發展，以及推動學生透過藝術之統整性學習的初衷，國立台灣藝術教育館爰籌辦「全國學生圖畫書創作獎」活動。籌辦之初，本館特聘請對兒童圖畫書領域熟悉之專家學者鄭明進、馬景賢、曹俊彥、趙國宗、賴馬、陳致元及唐壽南等為諮詢委員，協助擬訂徵件簡章及後續徵選作品之評審工作。

是項活動經多次研商討論，最後定調以全國國小、國中、高中、大專的在學學生為徵件對象，徵求創作適合3至12歲兒童欣賞之圖畫書，主題不限，但需圖、文兼備，可共同創作，唯以二人為限。而於2006年首次舉辦時，就收到971件的徵件數，可見在強調「藝術與人文」統整教學之學校藝術教育改革上，學生創作圖畫書會是極佳的統整課程方案，學校老師鼓勵學生進行圖畫書創作，正反映了這樣的趨勢。

修正擴大辦理

第一年舉辦時，由於學校參與踴躍，展覽與出版也受到廣泛的迴響與好評，於檢討會時，參與委員均十分贊同持續辦理，並考量國小組學生長達六年的學習階段中，身心發展快速，變化很大，建議再分成低、中、高三個年級組來辦理為妥，此一建議也獲得本館採納，於2007年持續並修正擴大辦理。

2007年收到來自全國各地各級學校的參賽作品，計有491所學校，1,988名學生，1,609件作品，與2006年相較又大幅增加為1.65倍之多。面對眾多優秀徵件作品，只有極少數的獎項可容納，出線作品之遴選必然煞費苦心，而本館全然仰仗評審團的自主、公正及專業判斷來加以遴選。各類組作品遴選均經繁複的初、複審過程，讓每一件作品經由各審查委員的仔細閱讀、相互評比之後，最後選出年度徵選作品中，最具有原創性、特色的兒童圖畫書，給予獎狀或獎金獎勵，而同時也將各類組第一名之圖畫書編輯出版，以饗兒童讀者。

2007年兒童圖畫書插畫集封面（藝教館提供）

得獎作品及出版概況

2006年首次舉辦時，送件參賽作品計有國小組470件、國中組197件、高中（職）組203件、大專組101件，經初、複審遴選會議後，由於評審一致認為國小組的作品相對於其他組別來說，其童稚真情自然流露，直覺性強，最能忠實表現自己的感受力，而國中組作品在此方面相對表現較差，故事及情感描繪就該階段身心發展的表現來說，形式重於內涵，略顯膚淺，因而最後評審團決定增加選取國小組作品，國中組則有錄取名額減少的情形，最後選取國小組16件、國中組6件、高中（職）組及大專組各8名，其中各類組均包括有前三名、佳作若干名。

去（2007）年接續辦理時，各類送件參賽作品均見增加，計有國小低年級組113件、國小中年級組230件、國小高年級組244件、國中組236件、高中（職）組512件、大專組274件。第二年的參賽作品，不僅送件參賽件數增加，平均水準也見提高，競爭更加的激烈，最後選取各組前三名及佳作獎五名，總計48件得獎作品。

製作一本兒童圖畫書需要耗費不少的心力，對各級學生來說，都不是一件輕鬆的事情。要從眾多的創作作品中出線，獲得多數評審的青睞，勇奪各類組的第一名，顯然創作的作品整體完成度要高，同時也要

比其他作品來得優異與有特色，才能於各階段評審過程中，不斷過關斬將而仍被發掘出來。故而，在創作故事內容、文字表達、藝術表現與圖文編排…等圖畫書相關的各面向均要能兼顧，期間需要相當的耐心、努力與堅持不懈才能完成，考驗著學生的耐力、實力與創意。

學生創作之圖畫書各領風騷，相當殊異有趣，加上本活動要求參賽作品比照一般圖書出版的規格進行規劃創作，因而，本館也特別將各類組獲得第一名的作品加以出版，以饗各界讀者。除了本館自行出版之外，民間出版社也注意到此活動獲獎之國小組學生作品，其純真、清新、可愛、童摯的創作風格，實迥異於現行出版界所出版的童書，而前來洽繫遴選出版，為國內的兒童圖畫書之創作與出版，開啓另一截然不同的視角與閱讀視窗。

截至目前已出版學生創作之圖畫書十三本，其中本館出版十本，民間遴選出版三本，分別是：曹榮慧的《小象笑了》、劉昱雅的《老虎與猴子》、郭昱秀的《毛毛蟲的天空》、陳冠捷的《小樹和小草》、詹凱甯的《我的頭毛好捲》、蔡育汶和詹佩茹共同創作的《獨一無二的克比尼》、陳育嬋和林瑩然共同創作的《北極熊》、楊子靚的《我和我的媽媽》、許謹柔的《豬竿舞》、高德瑋的《仁仁愛公園》、楊湘

2007年大專組第一名作品封面 — 《跟屁蟲和小氣鬼》 (藝教館提供)

穎的《森林裡的小刺猬與小烏龜》、鄭萱婕的《跳三下》、江書婷的《跟屁蟲和小氣鬼》等，此一新例與規模，在國內兒童圖畫書創作與出版界，前所未見。

期待

如果你是學生，喜歡閱讀圖畫書，想說故事，愛搞藝術創作，現在你可以有另一個新的選擇，那就是創作兒童圖畫書！把心中好的故事題材、把它書寫出來，同時把它圖像化，再將圖文加以編排，運用想像與創意來充實它，注意圖畫書應有的形式要件，勇敢挑戰創作所必然面臨的艱困過程，以耐心毅力堅持到最後，你也能創作兒童圖畫書的。而透過實際行動的實踐、孕育孵生圖畫書之過程，不僅可為兒童說個好故事外，自己也會從創作歷程中有所學習與成長。

由於各階齡學生成熟度差異大，不如成人的穩重老成，因而，學生創作的兒童圖畫書與成人是有區別的，出發的基點也略有不同，展現成果自不能同等而論。若是成人讀者，接觸到學生所創作之兒童圖畫書，建議先了解創作者之階齡，試著從他們的視角來觀看故事，更能理解與閱讀出其創作之趣味所在；家長或老師，為兒童選擇此類的圖畫書，則可嚐試傾聽兒童怎麼觀看、評論吧！搭建起兒童與學生溝通的橋

樑，也許會激盪出意想不到的火花，學生創作之兒童圖畫書開起了這種種驚奇的可能性，同時也開啓了兒童圖畫書創作與出版的新視界。

而本館推動「全國學生圖畫書創作獎」已歷兩屆，除了學生參與踴躍之外，出版的圖畫也頗受到注意，其青澀、純真、學生獨特的創作語彙和風格，都與一般的圖畫書有所差異，展現出不同的風貌。也因為如此鮮明的校園風格，另有一番青蘋果滋味，在兒童圖畫書世界裡獨樹一格，期使能在圖畫書世界裡，持續發酵，進而培養、滋養各階層的創作學子，同時也為有興趣、具有才華的學子，開闢一個展現的舞台。

■ 參考文獻

- 林敬宜 (2000)：圖畫書的欣賞與應用。台北市：心理出版社。
- 徐素霞 (2001)：台灣兒童圖畫書導賞。國立台灣藝術教育館出版。
- 教育部 (2003)：國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域。台北市：教育部。
- 劉世菁 (2007)：運用多元智能進行圖畫書教學之個案研究。網路社會學通訊，第65期。<http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/65/65-44.htm>
- 劉佩雲、簡馨瑩、宋耀庭 (2003)：國小學童閱讀動機與閱讀行為之相關研究。教育研究資訊，十一卷六期，135-158。<http://wmail.hcu.edu.tw/~ppliu/book/g213-11-06-05.pdf>