

繪本國度 你「遊」了嗎？

紙上嬉遊全國學生圖畫書創作獎

The Picture Book - Making Journey

A Guide to the Works of Nationwide Student's Picture Book Creation Award

陳怡蓉 | I-Jung CHEN
國立臺灣藝術教育館編輯

故事種子發芽嘍！

「圖畫書」是每人成長過程最早的啟蒙書，也是植根於家庭、永不打烊的紙上美術館。

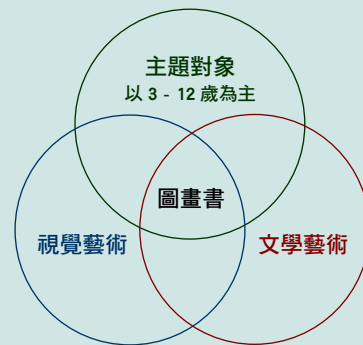
在古早時期，大自然就是一本立體動態的圖畫書，古人常把所看到的圖像刻在岩石、沙土等，皆出自原始的創作本能，所以圖畫是人類共同的視覺語言。後來圖畫以書籍形式展現，就變成了大家口中的圖畫書。如果要追溯「圖畫書」的詞源，可以說是從英美的「picture books」直譯而來，也可同日本一樣稱做「繪本」。

圖畫書不僅是教育部國語辭典所賦予單純的定義：「以圖片為主並配合文字說明的書籍」，而是涉及有生命力的人、事、物，由時空氛圍所串連成一個完整的歷程。故事構想通常把不易理清的情結，具現於圖畫書，然而，卻出神入化般，變得淺顯易懂又引人入勝，所以，創作者是不是有將構想轉化為文本的神奇超能力呢？

圖畫書充滿了視覺的語言、思考的意象，幼兒學習識字之前，就已直接從視覺印象來學習，尤其是圖畫書，不但可刺激其想像力，創造的種子也因此萌芽。

不只小小孩、大人，甚至是白髮老叟，都可透過圖畫書的閱讀找回童真，豐富自己的想像人生，你！準備好要進入「藝」想的國度了嗎？

何謂「圖畫書」？

圖畫書的組成要素（陳怡蓉製表，2013）

圖畫書的發揮空間，是足以降低對文字的隔閡感，如果僅就文、圖兩項條件就可成立的話，小學生的書包內充滿教育意味的課本，點綴著一些頗能吸引孩童目光投注的繽紛插繪，算不算是「圖畫書」家族的一分子？享受依圖解步驟而動手做的快感、或搔頭皮苦尋思仍然難解的DIY書，也是「圖畫書」成員之一嗎？而類似卡通影片般融合聲光色於一體所呈現的語音繪本動畫，是否也涵蓋在「圖畫書」的族群當中？在眾說紛紜諸多理論當中若要理出頭緒，就得縮小對象範圍，也就是從天際無邊的廣義裡，找出真正貼近「圖畫書」的定義：

- 以圖畫為主角，文字為配角，或是沒有文字、只有圖畫的書。
- 用一組圖畫表達一篇故事或一個主題，並裝訂成

一本書。

- ☑ 如果圖畫在書內只扮演蜻蜓點水的輔助角色，或使用大量的文字，就不能稱為圖畫書。
- ☑ 台灣圖畫書教父鄭明進說：一種以圖畫符號來傳達思想、知識、文化、習俗的好玩書。
- ☑ 波隆那國際插畫大獎得主鄒駿昇說：圖畫書是種能夠協助成人與孩童傳遞訊息的美好媒介。
- ☑ 日本圖畫書之父松居直定義：文字 × 圖畫 = 圖畫書。

壓箱底的創作本事

舉世圖畫書領域的發聲權，通常掌握在大人手中，然而，除了生命歷程階段之差異外，創作者與欣賞者的立場也不同。如果閱讀圖畫書的對象是兒童，身為創作者的大人，就應當承載兒童的心，並轉換可與外界溝通的語言，惟有如此貼近兒童的心智發展，閱讀互動中才能保持微妙的平衡關係。

於此，試著以我本身的童年為例，從七歲開始，父母規定每天要寫日記，由於千篇一律的生活內容已無法滿足自己，因而漸漸地把日記的文字書寫延

伸拓展，將腦海裡幻想的非常世界落實為紙上創作，圖文並茂且情節連貫，還可與班上幾位麻吉嘖嘖喳喳交換分享，這大概就是屬於個人之所謂的「圖畫書」的雛型。及長後，即使擁有繪本創作出版的經歷，但已難以重訪童年那「異想天開」的美妙情境。

那麼，如果讓小孩創作屬於自己的繪本呢？2006年，本館創設「全國學生圖畫書創作獎」，完全顛覆了「大人負責創作，小孩負責閱讀」的刻板作法，此創作平台的作者來自國小至大專不同年齡階層，且身兼文字、繪畫兩種形式之綜合創作，而許多薈萃創意巧思的作品，還真是令人驚豔不已！能創造出如此備受矚目的圖畫書，創作者需具備什麼壓箱底的本事呢？其實，脫穎而出的創作者，並不全然具備很厲害的描繪功夫，也非用高級的畫筆顏料，而是擁有天真無邪的性格，以致表現在作品中那種童心的單純善良，真誠率直的風貌，就是最佳的創作者人選，他們所形塑的質樸畫面、簡約文字，留給賞讀者盡是刻骨銘心的溫馨與感動。

除了有教育目的性讀物外，如同多數知名圖畫書作家，在題材發想及表現方式，均塑造出獨特的風格，才能賦予閱讀的全新經驗。而過程中的琢磨功夫，任一樣都是基本的生活訓練：

(陳怡蓉繪，2013)

小讀者在接受太多的教育規範之前，通常對稀奇古怪的事物接受度，要比大人來得高，因此創作者的任務就是去除藩籬、打破邏輯、創造趣味，比如：會說話的狗、愛跳舞的樹、長翅膀的魚等等，無非是饒富想像如天馬行空的童心，作品才有高度的原創性及吸引力。英國《哈利波特》系列小說作家 J.K. 羅琳 (J.K. Rowling) 擅長製造奇幻異境，僅運用文字去描繪，卻能成為出版界的奇葩，即因符合了前述的特質。

前者並非代表要捨平易而展另類風格，相對地，如果創作文本時，從生活取材，平凡但熟悉的場景，帶有情感的角色，一樣可以製造出讓人倍感親切的氛圍，拉近文本與現實的距離，其內容也易於被小讀者接受與消化。站在欣賞者的角度，實際上也是故事情節的參與者，正如許智崎的創作《我愛泡泡》，作者筆下的生活，隨處都可以看到泡泡，甚至浴缸內的「ㄅㄛ！ㄅㄛ！」聲、大人語言的禁忌「放屁」二字，經過一顆童心的描繪，卻成了故事最有趣的亮點。(圖1)

就像不同口味的烹飪佳餚擺在面前，每盤各有相異的味蕾經驗，不需仿效充斥西方元素的童書譯本，創作者以各類視覺語言(陶鑄線條、色彩、形貌等各種元素)所傳達的意象之詮釋手法，在在都能提供文學價值性、作品完整性及原創性等不同角度的欣賞經驗，壓箱底都是超群卓越的絕招！

「圖畫書」如何誕生？

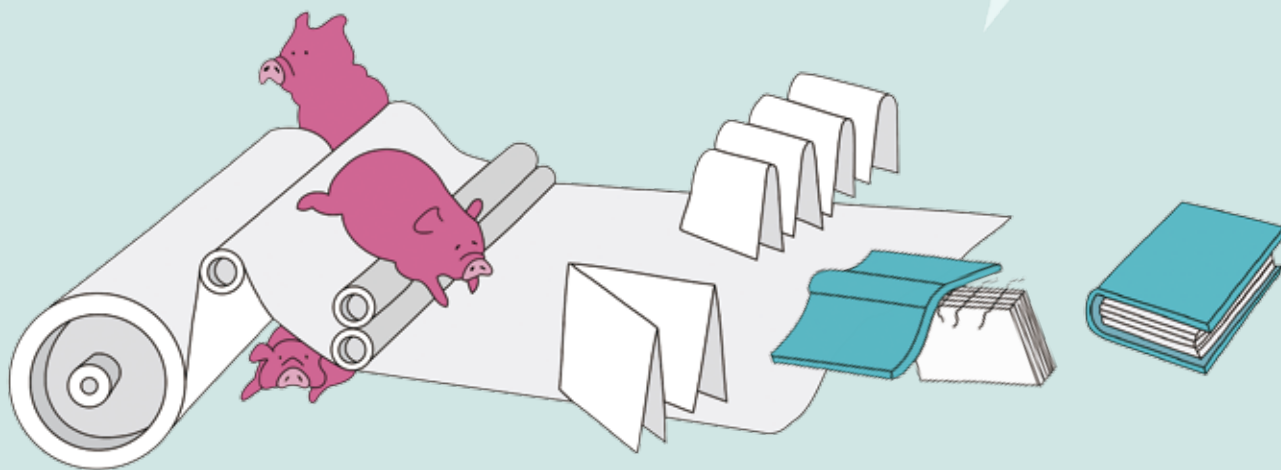
從本館歷年「全國學生圖畫書創作獎」作品來看，我們可發現它們的表現手法包羅萬象，圖像與主題緊密結合，生動地傳達故事情節，所以，榮頒此一獎項的作品偏重於「圖畫故事書」的範疇。

另外，針對學齡前幼兒設計的圖畫書，則多肩負教導學習的功能，以圖為主，字為輔，這類教育性質的圖畫書，就不若前者具有濃厚的故事趣味。

「圖畫書」的表現媒介包羅萬象，例如：水彩、拼貼、色鉛筆、版畫、剪紙、拼布、甚至在未來懸浮空中的數位板等等，仍不足以囊括所有圖畫書形式；所以，只要能展現圖畫故事，任何素材都超乎你所想像，隨時都可信手拈來創作表現。

圖畫書如何誕生？從創作者的思路開始探尋吧。

- ➡ 虛擬故事架構：有開端，有主題思想，有情節起伏，有結局或留伏筆。
- ➡ 塑造角色性格：率真豁達、純真無辜、貪得無厭等不一的性格。
- ➡ 選擇表現風格：造型、色彩、質感、空間安排，氣氛之營造。
- ➡ 選擇裝幀形式：文圖形式或純圖無文、平面或立體等，都會影響視覺的質感。
- ➡ 出版推手出場：出版機構是創作者與讀者的連結點，將作品包裝推介出去。

(陳怡蓉繪，2013)

1 許智崎 《我愛泡泡》 © 藝教館「2013 全國學生圖畫創作獎」國小低年級組特優

2 孫俐琦 《大人的聖誕老公公 — 土地公》 © 藝教館「2013 全國學生圖畫創作獎」國小高年級組特優

學子與繪本的邂逅

不同年齡層讀者，對圖畫書的需求與感受也不同，因此分齡、適齡閱讀是相當必要的，「全國學生圖畫書創作獎」徵選內容為「適合3至12歲兒童閱讀的圖畫書」，亦即「兒童圖畫書」的定義。參選組別又分國小低、中、高年級以及國中、高中（職）、大專計六組，不論組別，皆需掌握兒童讀物的創作原則，和兒童站在同一高度、同一視點來看待生命事物。又，兒童的審美心理是從欣賞創作的活動中得到啟蒙，審美能力也藉由此得到培養，此為藝教館創辦此獎之初衷。

「全國學生圖畫書創作獎」從2006年起實施至今已七年，其創設獎項緣起與歷程，在陳慧娟博士撰述之〈學生創作兒童圖畫書的新視界〉已有詳載¹，承辦人高麗玲小姐亦累積相當豐厚的策辦及實務經驗²，該獎項宛如近年以正值兒童期／青春期的創作者為主的圖畫書小史之縮影，可作為學子創作潛能之觀察指標。

圖畫書屬於視覺藝術的範疇，綜合各種視覺語言來完成，有其獨立的藝術價值，以本獎作品為例，大致不脫親情、生活等生命的認知，今綜合作品特

3 黃馨瑩《星星掉下來了》©藝教館「2013全國學生圖畫書創作獎」大專組特優

色，看看有哪些藝術元素足以吸引閱讀的人呢？

與色彩共舞

在3至12歲這年齡層的兒童，通常偏愛鮮明的色彩，例如紅花點點、綠草青青的對比，何以如此？蓋因活潑好動的兒童，注意力相對地短暫，而色彩具有強烈的視覺感染力，較能吸引注意、甚至達到學習成效的目的。

孫俐琦的作品《大人的聖誕老公公——土地公》，五顏六色的濃郁原味，大紅卜卜的廟宇，再搭配也紅不隆咚的杯笏，表現了傳統主色的大紅！本土文化色彩已深植作者的生活中。（圖2）

黃馨瑩的作品《星星掉下來了》，故事情節讓人想到幾米創作的《月亮忘記了》一書，但多了立定志向的養分。作者藉著星星鮮黃微光，將閱讀重點集中並貫穿全局，這種利用色彩賦予主角特性，不需鮮豔，就能將視覺焦點予以統一，也是主色運用的方法之一。（圖3）

當然，也有採用黑白、素色或混入濁色的另類方式，例如：配合主題情節需要而採陰晦幽暗的色

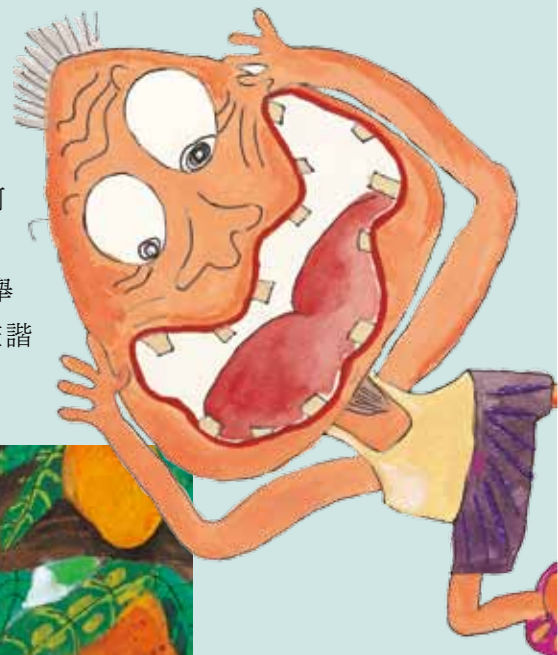
調，恰成了生命的對比，提供不同的審美感受，這又是另一美感的層次了。

主角百變秀

如同路易士·卡洛（Lewis Carroll，筆名）著的《愛麗絲夢遊仙境》，一路陪伴愛麗絲、常憑空消失而只剩一張嘴的「笑臉貓」，讓不少插畫家各展創意的身手；又莫里士·桑塔克（Maurice Sendak）文圖的《野獸國》，聽阿奇發號施令的龐大怪物，牠有具破壞力的一排尖牙與四肢利爪、卻憨胖無比，讓人望而生畏。圖畫書的經典之處，在於能把畫筆下好伙伴的性格入木三分。

看！主角活起來了，小讀者就是如

此把書中的主角當做好朋友。黃愉婷《芒果大事》作品，故事基調是一派天真爛漫，阿公、阿嬤、阿爸、妹妹等角色造型之描繪，舉凡骨碌碌大眼、詼諧

4 黃愉婷《芒果大事》©藝教館「2013全國學生圖畫創作獎」國小中年級組特優

誇張動作，均令人發噱不已，此為從日常生活取材之最佳範例。（圖4）

所以，故事內容賦予主角特殊的造型，而造型能表現不同的性格，帶領小讀者從平面進入立體的想像世界。此時，再也不是一人的閱讀，而是和土地公、阿嬌姨婆、培多小鯊等書中主角玩一起。

追著感情跑

「很久以前……」「後來呢？後來呢？」急切想知道結局的心情，來自整體氛圍的成功營造。賴琬蓉作品《培多找媽媽》，雖是大團圓的結局，卻同時揭露殘酷的現實，讓小讀者體會世界未必美好。特別一提的是作者正值青少年階段，卻已有深富哲理的思考，面對死亡的課題時，提供心情的轉換點，使培多的遭遇不致沈重與無解。（圖5）

又，呂品嫻作品《阿嬌嬭》，描述姨婆有智能語言障礙，照顧她的阿太走了，落得孤單隻身，作

者因此握著姨婆從未乾淨的手，首度開始了對話，將疼惜的心詮釋得淋漓盡致。《阿嬌嬭》圖繪近遠變化、視線角度等的安排，均有獨到之處，尤其是單一色調表現，彷彿逝水流年的呢喃。（圖6）

一般兒童圖畫書，不乏據實反映社會現況的內容情節，這類創作目的在於讓兒童讀者及早體認現世人情，有助因應現實層面的變化。從前兩件創作來看，社會多元的切面，議題的呈現，均更顯深進。

綜合而言，趣味如《芒果大事》，反諷如《培多找媽媽》，勵志如《星星掉下來了》，詮釋手法都有其目的性，主題要旨明確，然而情感傳遞所引起的效應，才是兒童圖畫書核心價值之所在。因此，與小讀者「搏感情」，就成了創作者首要任務，讓其對故事內涵產生共鳴，再來就是文字與圖畫的清楚傳達，才能同步對應心理的感受，達到創作者與閱讀者心靈的合一。

歷年相關圖畫書研究汗牛充棟，慣用視覺構成、情感反應等涉及統計或分析之字眼，作一客觀的學理

5 賴琬蓉《培多找媽媽》©藝教館「2013全國學生圖畫書創作獎」高中職組特優

依據。然而就實際層面，因不同的文化背景、特殊的個人喜好，心境感受也殊異，再加上隔代的異質性，複雜多元的兒童心理學，是無法以研究就可一言以蔽。正如一本經典的圖畫書，作者不一定讀過瑞士籍教育心理學家皮亞傑所著述與兒童認知發展相關的理論，但作品卻憑個人敏銳的感知力，超越心智成熟度與時空背景，廣為熱讀而傳世不衰。

拋開對外在世界的忠實複製，在創作者強烈的文字圖像主導之下，一本好的圖畫書，就像靜態演出的一齣好戲，帶領大小讀者身歷其境，將自身的審美經驗推向浪頭。尤其活在媒體操控的時代，且充滿虛擬、物欲的網路產業之中，更彰顯了圖畫書的純淨。

每個人都有童年，除了遊戲外，看圖畫書真是最棒的學習經驗。

（作者按——本文承蒙林淑卿老師之審校，特此致謝。）

■ 注釋

- 1 陳慧娟（2008）：學生創作兒童圖畫書的新視界。美育，165，76-83。
- 2 歷年「全國學生圖畫書創作獎」專輯（2006-2013），陳慧娟總編輯、高麗玲執行編輯，國立臺灣藝術教育館出版。

解密碼

圖話書 ≠ 插畫書

圖畫書（picture books）：

「圖畫」在書中的分量極重，文字僅為旁白，甚至為無字書，圖畫構成故事的主體，係一重要的視覺性的語言。

插畫書（illustrated books）：

以文字為主角、並穿插繪圖，「插圖」對於書籍的作用則在於畫龍點睛，幫助讀者了解文意，或僅限於以視覺趣味來提神。

所以，「圖畫書」與「插畫書」這兩者的定義是不同的。

6 呂品嫻《阿嬌嬤》©藝教館「2013全國學生圖畫書創作獎」國中組特優