

天主教輔仁大學社會學系學士論文

指導老師：魯貴顯

繪本超乎想像：繪本本質與互動關係探究

Unimaginable picture book: to explore the definition and
interactive relationship of picture books

學生：劉佳俐撰

中華民國一〇四年十月

天主教輔仁大學社會系學士論文

指導老師：魯貴顯

繪本超乎想像：繪本本質與互動關係探究

Unimaginable picture book: to explore the definition and
interactive relationship of picture books

學生：劉佳俐撰

指導老師簽名：

中華民國一〇四年十月

系所章戳：

謝辭

完成這篇論文，似乎也對自己的大學四年有個交代。回憶起三年級上學期為了選老師和論文題目而感到焦慮的自己，現在想起來卻覺得那時候的自己萬般的幸運，十分幸運地可以找到適合自己的老師與題目，讓自己在寫論文的過程中充滿樂趣，也能尋找到自己真心喜愛的方向與目標。

十分感謝魯貴顯老師耐心又細心的指導，從一開始聽到我的題目時就提供我許多的想法與方向，更在之後每次的討論中仔細地與我探究每個細節，讓我的內容更準確、充實。老師總是給我很大的鼓勵與信任，當我遇到困難而拖延的時候仍然十分肯定我的能力，讓我找到信心可以繼續完成論文。謝謝老師在這過程中的指導與肯定，讓我在寫論文的過程中收穫良多，也在這過程中獲得許多樂趣與經驗。同時也要謝謝黃奕學姊願意來回應這份論文，更謝謝冠好學姊的介紹讓我能找到這麼棒的回應人。

最後，要感謝那些在我身旁不離不棄並且相信我做得到的好朋友們。寫論文的的日子偶爾很枯燥，謝謝好朋友無時無刻陪我聊天解悶，在那些一團亂的時期中，謝謝他們不厭其煩地接受我的騷擾，聽我說心事也給我許多的支持與鼓勵。也要謝謝體諒我也支持我的家人與情人，讓我在寫論文的過程中可以很專心地努力，也謝謝他們一直都很關心我，提醒我要照顧自己，讓我覺得很溫暖。還有，也要謝謝系排，讓我在腦袋打結的時候有人可以一起打球轉換心情。在這趟論文之旅中，面臨了許多的挑戰與困難，也意外地受到了很多人的幫助與鼓勵，總算能完成這份論文，這意義對我來說也是特別珍貴。

劉佳俐輔仁大學 中華民國一〇四年十月

中文摘要

本文以繪本此類書籍作為研究主體，起先探討繪本的本質、定義與應用，進而透過觀察並分析由繪本所建立起的互動關係。

「繪本」一詞由日文來而，等同於台灣使用的「圖畫書」與英文中的「picture book」。然而繪本的定義與讀者設定卻在不同創作者、不同出版社之間有所差異與模糊地帶。細探繪本的本質與定義，繪本在閱讀的體系中漸漸自成一類，並越來越精緻地發展出繪本分類與創作的系統，衍生出更加細緻的定義。

「用孩子的語言與孩子溝通。」一個母親與研究者解釋到繪本的應用之處。繪本被預期作為兒童閱讀的首要書籍，同時由於繪本的多元特色，讓繪本不僅扮演練習閱讀的工具，同時也在兒童的教育與培養上成為重要的元素。

結論：繪本作為兒童的首要讀物，在兒童文學中扮演重要角色。但其涉及的範圍與領域早已不限制於兒童的範疇之內，跳脫兒童讀物的框架，繪本漸漸成為獨立的而出色的類別。在繪本所建立起的互動過程中，仍然以親子關係為主體，但成人的介入與詮釋相較於兒童的閱讀與學習更為重要，乍看之下以兒童為主的閱讀，其實成人是在這中間扮演主導並影響孩子學習的主體。

關鍵字：繪本、繪本屋、圖畫書、親子互動、互動關係

Abstract

In this paper, the picture books as a research subject, initially explore the definition and application of picture books, and then through the observation and analysis of the interaction which built up by the picture book.

"Picture Book" this word is from the Japanese. However, the definition of picture books and readers set is not same between different creators and publishers. To explore the definition of picture books, picture books in the reading of the system gradually sui generis, and increasingly sophisticated development and creation of a picture book classification system, derived more detailed definition.

"To communicate with children by the child's language." A mother explains to the researcher at the application of the picture books. Picture book is expected as the first children's reading books, picture books and because diverse characteristics, so practice reading picture books is not only a tool to play, but also on education and train children to become important elements.

Conclusion: picture books for children as a primary reading, play an important role in children's literature. However, the scope and areas involved had limited its cause in the context of children, the escape framework of children's books, picture books and gradually become independent and excellent categories. Picture books in an interactive process that built up, it is still subject to the parent-child relationship, but adult intervention and interpretation compared to the children's reading and learning is more important in order for children to read at first glance based, in fact, is an adult in the middle of playing a leading and affect a child learning the subject.

Keywords: picture books, picture books house, picture books, parent-child interaction, interactive relationship

目錄

壹、緒論.....	1
一、研究目的.....	1
貳、文獻探討.....	2
參、研究方法.....	3
肆、研究分析.....	4
一、「繪本」一詞的起源與使用.....	4
二、繪本的本質.....	7
三、繪本建立的互動連結.....	10
伍、結論與建議.....	17
一、綜合結論.....	17
二、未來展望與建議.....	18
陸、參考文獻.....	20

壹、 緒論

一、研究目的：

繪本在定義上被簡約為「以圖為主，文字為輔」的書籍，然而，研究者在各書店、書櫃、網路平台與文獻中發現，對於繪本的定義實在模糊，有圖文做搭配的出版物之多，區分繪本與其他類的界線卻相當不明確，因此，研究者開始探索繪本的概念，到底何謂繪本？企圖能夠找出繪本的確切定義。再者，對於繪本的探究中，研究者也發現到，繪本在書籍中一直沒有被明確的定位與分類，儘管在國家圖書分類法中被歸類在兒童文學之內，但在實際應用的狀況裡常被歸類在各種不同的項目之中。舉例來說，同一本書在這家書店被歸類為兒童繪本，卻在另一家書店中被歸類為勵志文學。另一情況，當繪本被視為兒童讀物之時，將凡是大量圖畫的書列為繪本的定義中，卻缺少了對於圖畫內容的檢視，圖畫的深度與涵義在兒童讀物的界定下被草草帶過，諸如此類的情況不斷出現，帶起研究者對此的好奇，並希望可以探究背後原因與現象背後的社會意涵。

則如前段所言，繪本在國家圖書分類法之中被列在兒童文學的項目之內，此一現象帶起了「繪本應由誰來閱讀？」的問題。在台灣的社會脈絡中，繪本大多被想像成幼兒、兒童的讀物，出版繪本為主的出版社也將適讀年齡列在學齡前與小學時期的年紀，與此互相矛盾的是，在各大的網路平台、讀書會中，成人也大量的閱讀繪本並作為繪本的推廣者，不難想像的是，成人將自己視為繪本的審閱者，為兒童檢視繪本的意涵與合適性，同時亦是由成人扮演詮釋的重要角色。對於此類現象，研究者想探討的是「繪本到底是否有所謂適合年齡的限制？」是否在社會將繪本往兒童世界歸類的時候錯失了繪本的某些性質與特性？而在研究者的探究中，感到欣慰的是有許多的繪本推

廣者跳脫那些年齡與分類上的框架去分享繪本，並將繪本做更多層面的詮釋與欣賞。然而，這也使研究者企圖了解是否繪本的世界與文化開始產生動搖與變化。

最後，研究者企圖探究繪本帶來的文化與符號意涵，同時透過觀察了解當繪本作為互動物所帶來的互動現象與背後意涵。不論是親子閱讀、成人娛樂、藝術欣賞、教育教材，都可以看見繪本被多方面的應用與推廣，然而，透過圖文的傳達富含了眾多的社會文化意涵在圖畫之中，從繪本的色彩、故事內容、角色設定等，透過圖文的表達與閱讀的詮釋，將繪本所隱含的價值觀與社會規範傳遞給讀者，這時常被視為兒童社會化與了解社會運作規則的媒介。在這一連串的過程之中，從創作、出版、閱讀到詮釋與應用，若將其視為一場域，則企圖去探討在繪本的場域中行動者擁有各種資本的影響與轉換。

貳、 文獻探討

一、繪本定義

在現有的文獻中探究繪本的定義，就「繪本」一詞的由來是由日本而來，在台灣與「圖畫書」同義，而「圖畫書」一詞由英文的「picture book」而來。(鄭明進，1986)由內容作定義的探討，大量的圖片組織故事內容，並經由少量文字或不採用文字做輔助，以圖片為閱讀的主軸傳遞作者欲表達的含意。(方淑真，2003)然而，這樣的定義與概念，在社會的背景脈絡中無意識地與兒童產生鏈結，由社會對於兒童文化的想像與教育而起，繪本被直接地被視為兒童文學的項目，在日本亦是將繪本列在兒童文學之內。(林敏宜，2000)繪本文化與兒童文化無法避免的產生強烈的關聯，但亦有學者在對繪本做探討之時認為將繪本與兒童繪本畫上等號是狹義的繪本定義。(蘇振明民 91)因此，在定義上的模糊與衝突使得繪本在書籍中產生明顯而難

解的灰色地帶。

在對於繪本研究，繪本的特性被詳細的列舉，如：文學性、教育性、趣味性、藝術性等。(黃秀雯，2004)從各種特性的層面探討繪本帶來的價值，特別是繪本的教育性，以繪本作為兒童的重要讀物，將繪本以教育性質做應用，企圖透過繪本的閱讀達到啟發、開導、矯正兒童等目的，國內不少的文獻皆以教育角度出發，探討繪本能夠達到的教育性質。不少的教育者表示，利用淺顯易懂的文字與圖畫帶來的視覺吸引與影響，將生命教育與社會規範自然地帶入兒童的認知與學習內。(陳秀梅，2006)除此之外，繪本更被廣泛的應用在特殊教育之上，在溫國美的研究中透過繪本幫助弱勢兒童學習產生了正向的效果與影響，亦是使得繪本在教育意義上受到更多的肯定與應用。亦是因為繪本被廣泛的應用於教育之目的之上，讓研究者更加地對於繪本所帶來的社會價值與規範產生好奇，企圖用社會學的角度探究這樣的互動與教育過程。

參、 研究方法

本研究以質性研究方式進行。以繪本為中心進行延伸，從探究繪本的本質與意涵開始，透過文獻的研讀、整理與對繪本閱讀的互動關係進行田野觀察。研究者欲先從本質得探究開始，理解在不同角色中如何看待、詮釋繪本這樣的讀物，藉此找到繪本在書籍中的定位與價值。再者，繪本的詮釋過程帶來的互動關係，在作者、讀者與繪本的獨立閱讀空間(繪本屋)之中，透過繪本而產生的聯結，將在訪談與實地田野觀察後，詳實地記錄與分析其中的連結關係與互動過程。透過在繪本文化中的深度訪談並且進入該場域之中，達到熟悉並透徹理解在台灣的繪本文化與經由繪本帶來的互動關係。

肆、 研究結果與分析

一、「繪本」一詞的起源與使用

近年來在台灣，大眾對兒童讀物或內容含有圖畫的書籍時常使用「繪本」一詞稱之，不論是報章雜誌、大眾媒體、網路社群或是讀者，亦都時常使用「繪本」一詞，但使用「繪本」一詞所指含的內容並不一致。從廣泛的使用情況來看，大部分使用者將「繪本」一詞使用於具有大篇幅圖畫與文字的兒童讀物之上，也因為這樣的使用讓「繪本」一詞與「兒童」產生強烈相關性，意指每當提及「繪本」一詞時會直接產生該書籍為兒童讀物的認知。而在這樣的使用之下「繪本」一詞所能概括的範圍甚廣，就算只針對兒童讀物作探討，也沒辦法精確的理解「繪本」一詞所指為何物。舉例來說，在兒童讀物中，含有大量圖畫或色彩的書籍就容易被稱之為「繪本」，不論內容是色彩、圖形認知還是白雪公主的故事都可能在「繪本」一詞的涵蓋之下。對此，研究者企圖探究「繪本」一詞所言為何物且蘊含了何種意識形態，當繪本一詞開始大量出現在閱讀的領域中，許多作者、機構開始大量推廣繪本的閱讀時，不僅提高了繪本的重要性與獨立性，更間接地帶出了「什麼能稱為繪本？」「繪本作給誰看又由誰來閱讀？」的問題。不難發現，我們運用「繪本」一詞卻難以解釋其涵蓋的範圍與所含特點，卻又能將其從兒童讀物中區別與突顯出來，成為獨立且備受推廣的一類，是為弔詭的一件事。

從字詞的來源作為出發點，「繪本」一詞屬於外來語，翻譯自日文「繪本」，而「繪本」在英語中則為「picture book」，透過翻譯的轉換，台灣所使用的「繪本」一詞在英文用語上亦採用「picture book」。然而在台灣當前所使用的教育部國語辭典內並未有「繪本」一詞，也未有對此詞語的解釋，不論是在字典或翻譯系統內，均較難直接使用「繪本」一詞。由於無法直接地從「繪本」一詞得到確切解釋，進而讓研究者從原日文做出發，從原日文的翻譯來看，與日文「繪本」接近或同義的用語應為「圖畫書」，兩者在字詞的解釋上相近而互通，在此亦可

將「繪本」視為與「圖畫書」同義。「圖畫書」在教育部國語辭典內的解釋為「以圖畫為主軸並配合文字說明的書籍。」與日文的解釋相同，此外，也與英文「picture book」的解釋「含有大量插圖、圖畫的書籍」相近被視為同義。在此可以發現不論是日文、中文或英文的解釋上，都強調大量的圖畫、以圖畫為主軸等突顯了圖畫本身在繪本裡作為極其重要的元素，也進而區分了「圖畫書」與「故事書」的差異，前者強調了大篇幅的圖畫作為主軸，而文字成為輔助角色；後者則以文字敘述作為主軸，圖片為輔助，透過圖片讓文字所闡述的事情更顯得生動。在此，研究者在詞語的應用中初步地探討了「繪本」的本質，但仍然無法具體地指出繪本為何物。

從前段所得到的解釋來看，具有大量圖畫或以圖畫為主軸的書籍甚多難以具體明白何為繪本，更讓研究者在意的是，在解釋中並未提及閱讀對象的設定，但從使用狀態來看，繪本與兒童之間有著密不可分的關係，甚至在大部分的認知中繪本被視為兒童閱讀的童書。研究者對此感到好奇，這樣的關聯由何建立，又是否有突破的可能。從日常用語來看「繪本」一詞其實是近年才較為頻繁地出現，過往較常運用的字詞為「圖畫書」與「故事書」，而這兩者也都時常被同義於「童書」做使用，而換做現在的使用則是繪本被等同於圖畫書，同時也納入童書的範圍內。就從書店內的擺設來看，繪本的書櫃往往設置在兒童區內，此外，繪本的行銷也以帶有孩子的父母為主體客群，又或者是各種以繪本為主題的活動，如：讀書會、分享會等也以兒童或親子為主體。在此，圖畫和文字在書中的比重好比光譜的形式，當書籍中的圖畫越多就越容易被認定屬於兒童，反之，僅以文字構成的書籍則被歸類於成人的閱讀之中，此一現象並不難理解，由於兒童能閱讀並使用的文字較少，但對圖像的記憶與學習能力較強，使得圖畫成為兒童讀物中的重要元素。然而研究者認為這現象同時也成為繪本的框架，意即「繪本應是創作給兒童的閱讀物」，此框架使繪本的閱讀中出現了年齡的區隔與使用上的刻板印象。在繪本與兒童的強度關連之下，成人進行繪本的閱讀與欣賞，成為一件跳脫

框架而值得關注的事。也因為成人閱讀的介入因而開始出現兒童的繪本與成人的繪本之間的區隔與差異。難以確認的是這樣的差異與區隔的評斷標準以何為依據，但並不難發現這樣的區隔更加地突顯了「繪本應為兒童的讀物」這個觀念，正因為繪本被視為兒童閱讀的書籍，當成人跳脫親子關係而進入繪本閱讀的場域之時，也間接地挑戰了繪本作為兒童讀物的想像，引發閱讀與創作間對繪本的本質的重新思考與擴張。

而在這樣的轉變下，「繪本」一詞是否開始扭轉了從圖畫書同義而來的想像，當「繪本」一詞再度被使用的時候，是否已不再帶有「特定年齡層」的刻板印象，而能跳脫「給兒童的閱讀」這種初淺的想像，開始成為一種獨立類別。從越來越多的繪本書屋、繪本閱讀空間的出現，越來越多人進行繪本的閱讀推廣，在無意識之中這類的活動也強化繪本的獨特性，儘管在這些空間與活動中與繪本接觸的大多數仍為親子與兒童，但亦仍然可以巧妙地發現繪本已不再只是作為閱讀物那樣簡單，而是開始湧現出探討繪本的文學性、藝術性、教育性等的議題與座談，進而讓繪本更多元的面向被重視與發覺。諸多文獻中探討繪本對兒童啟發、心理障礙治療、生命教育執行等有諸多良好的成效，這些都間接地顯示了繪本其實不只是作為兒童閱讀的產物，也不再只是我們想像的「圖畫書」，「繪本」一詞所指的物品遠遠超越了「圖畫書」所涵蓋的面向，這樣的轉變是相當有意思且值得探究的。

二、繪本的本質

前一段中探討了「繪本」一詞的運用與延伸概念，研究者將於此段繼續深究繪本的定義。

1. 繪本定義探究

從郝廣才於《好繪本如何好》一書中所提及的繪本定義來看，繪本是運用一套圖畫去表達一個故事或類似故事的主題。有別於廣義「以圖為主，以文為輔」的繪本定義，在郝廣才的定義中，「一套圖畫」指的是一系列連貫的圖片，圖片於圖片之間及好比電影畫面一幕一幕的相接，是前後相關聯的、相互映的。在此，對於繪本所含大量圖畫的概念有了更精確的解釋，表示繪本的圖片是連貫的，當文字的元素被抽走時，仍然能夠完整闡述一個故事或一個類似故事的主題。儘管在這樣的定義之下，繪本的形式更為精確了，但運用這套定義檢視市面上被稱為繪本的商品與讀物。不難發現市面上的繪本能符合這套定義使其真正被稱為「繪本」的讀物仍然有限，大部分市面上所見的繪本商品，就算含有大量的圖片，但未必有連貫性，且文字仍然扮演一個不可或缺的角色。也因此，研究者回過頭來看，這樣的繪本定義是否過於狹窄，又或者，大量的繪本商品的出現正在拓展繪本的定義。而圖片的連貫性，究竟是對繪本的侷限與框架或是使繪本更具有獨特性的條件，從郝廣才的論述來看，連貫性的特點與圖片結構巧妙的安排，無疑是將繪本推上更高一階的必要條件，使繪本的圖畫的引導性、啟發性、結構性等更被加以討論，同時也將繪本的藝術性與價值性拉高，但無可避免的，拉高繪本價值的同時亦是限縮了商品能成為「繪本」的可能。

從林真美《繪本之眼》一書中對繪本的定義來看，相較於郝廣才強調繪本的圖畫的重要性，林真美所探討的定義強調的是「圖文相依」並強調了透過圖畫的建立的閱讀，繪本不僅是透過作者的構圖與文字，仍加上書籍的翻頁效果等必須透過編輯、美工等其他職位的合作所能產生的商品。在這樣的定義中拉寬了繪本

的世界，並在圖文相依的結構下，繪本發展出了更多元的面向，不論是主題、形式等，繪本觸及的領域越來越廣，繪本所能運用的方式、空間與領域更是被討論的重點，透過圖文的方式將故事的核心價值傳遞給讀者，也透過圖文的方式將成人複雜的世界被簡化，使孩子能夠初步建立對社會的認知。

2. 閱讀對象的探討

「繪本為誰創作？由誰閱讀？」這個問題在探討繪本的互動過程中看似簡單，卻是重要且複雜的。在郝廣才的《好繪本如何好》中確切的點出了，繪本大多是以兒童主要閱讀群體而創作的，就算有成人的閱讀，也預設了那是帶有「童心」的成人。綜觀歷史可發現「圖畫書」在台灣的引進與發展，從一開始就以兒童讀物之姿被做討論，不論是到後來繪本相關獎項的出現或相關研究學系的出現，都隸屬在兒童的範疇之下。而在既往的分類與設計上，被歸類為「圖畫書」、「繪本」的讀物，往往被分類在兒童文學的領域內，不論是在正規的國家圖書分類條例中或是一般書店、圖書館等都可以明顯的發現繪本與兒童文學之間的關聯。除了分類上的突顯，市面上作為「繪本」的商品，不論創作者的意識是否針對兒童，在商品的行銷與陳列上，皆以擁有兒童的家庭、機構單位等為主要銷售對象。在這樣的連結之下，繪本被視為屬於兒童的產物，不論是提供兒童閱讀的、為兒童所創作的、描繪兒童世界的、用來教育兒童的等概念，都隨著繪本與兒童之間的強烈鏈結而產生。

研究者發現，在繪本與兒童的強烈鏈結中，產生了社會對繪本閱讀的想像，社會想像並預期繪本由兒童作為主要閱讀者，而在這樣的想像與假設之中，研究者也認為忽視了幾個重點，其一，忽略了成人在繪本閱讀中的角色，不僅僅是作為繪本的購買者，更重要的是成人其實一直都在這個閱讀的過程中，不論是家長或是純粹的愛好者，都同時的進入了繪本的領域中。研究者認為，由於繪本與兒童之間的鏈結與想像，使得成人在繪本的閱讀中被排除，並且產生「那是給小孩

子看的東西！」的想法，間接的在繪本的閱讀中劃分出了兒童與成人之間的界線。

其二，「繪本的內容與設計都是為孩子而創作」這樣的想像，其實忽略了創作者本身的意識形態。運用繪本的方式去表達一個故事、一個主題，往往因社會對繪本的想像，進而認定繪本的內容自然也是做給兒童閱讀的。當繪本的內容不符合大家對兒童世界的期待時，產生的質疑是「怎麼會畫這個給孩子看？」而不會是質疑作者是否真的以兒童為對象進行創作。然而，在繪本的創作過程中，創作者本身的理念與動機是相當重要的，絕對不是僅限於「畫給兒童看的」這樣的設定，「繪本閱讀是否有年齡上的限制？」這問題在不同的創作者中有著不一樣的想像，也影響了繪本創作的結果。在此，研究者也發現，社會在閱讀的想像中其實區分了「成人的閱讀」與「兒童的閱讀」，並且預設了成人的閱讀所傳遞的訊息與意涵是兒童為能理解的。

所以誰應該作為繪本的閱讀者？研究者認為，繪本的閱讀其實早已超出了社會對繪本與兒童之間的想像，成人的繪本閱讀在繪本的世界中是一直都存在且重要的。繪本長期下來的發展與轉變的過程中，也發現有越來越多的成人進入了繪本的閱讀中，並影響著繪本的創作與閱讀。研究者亦發現，當成人在繪本世界中所扮演的角色被看重時，繪本與兒童之間的框架開始被打破，當我們抽離了「繪本就是給孩子看的。」這樣的想像時，繪本的多元性、創造力、情感性、議題性有如煙火炸開般，突破了黑夜的框架在社會的眼前絢爛綻放。

● 繪本建立起的互動連結

1. 繪本閱讀的共鳴

「小女孩撲通一聲地跳進池塘裡，池邊的小男孩驚慌地大叫……」繪本書屋中的母親與兒子坐在角落的軟墊上正一起閱讀著繪本。約六歲的小男孩坐在母親的身旁，神情時而露出笑容時而皺起眉頭，正全神貫注地聆聽這故事，母親順著繪本中故事的發展搭配聲音的抑揚頓挫的轉變帶動了男孩情緒的轉變，使得繪本中的故事變得更加生動活潑，男孩臉上的滿足，彷彿他正在看一場立體電影，正置身在電影的場景內，親眼目睹著故事的發生與轉變。

這樣的場景在繪本書屋中時常都在上演，不論是親子之間的閱讀或是由書屋的主人所帶領的繪本共讀，孩子都在每本繪本的分享中聽得如癡如醉。從研究者的觀察來看，對孩子來說書屋就是個劇場，每本繪本都在此成為聲光效果俱佳的舞台劇表演。透過繪本中的圖畫帶起孩子視覺的閱讀與對聲音的共鳴，讓孩子能夠在朗讀的聲音中清楚地看見畫面，亦或是在畫面中真實聽見圖畫中的聲音。就像有魔法一樣，繪本的構圖與讀者的朗讀帶領著孩子進入故事中，彷彿身歷其境的欣賞故事裡的場景與角色之間的對話。繪本在互動的過程中好比成了獨樹一幟的嶄新世界，圖畫中的角色、物品與場景也成為有生命的個體，在這過程中，圖畫中的樹木會因為風吹發出沙沙的聲音、青蛙跳進水塘中產生了撲通的水聲等，這些聲音不僅是透過朗讀者的口語表達，更是透過繪本中圖畫詮釋出來。甚至，強而有力的繪本，除了有連貫性的圖畫安排，更透過視覺上構圖的技巧，運用圖片中細節的變化進而引導閱讀，使得繪本在孩子的視覺閱讀中成為有聲有色的動畫，孩子在聆聽與閱讀的時候可以更容易集中注意力也更加自然地進入故事之中。

「呱呱呱！」母親念到，「媽媽，那是青蛙在『呱呱呱』對吧！呱呱呱！呱呱呱！」在沙發上的男孩就這樣跳起來，大聲的發出「呱呱呱」的聲音，他搶先了一步道出母親還沒說完的故事情節，臉上露出著肯定的神情，指著繪本裡的池

塘那樣說著。母親微微笑的翻頁繼續朗讀著「是誰在池塘邊發出『呱呱』的叫聲啊？原來是被女孩嚇了一跳而跳出池塘的小青蛙啊！」這時母親誇著孩子聰明並問到「你怎麼知道是青蛙呢？」男孩說「因為青蛙呱呱阿！」母親又笑了並繼續帶男孩欣賞繪本。

在這對話中，男孩看似童言童語的回答，卻突顯了在繪本閱讀的過程中，連續畫面的安排與文字的搭配帶出了孩子對於事物的想像，更加深了孩子對事物的印象。一個發生在小池塘的故事、一連串池塘裡與池塘邊的繪圖、一種會發出「呱呱」聲音的生物，這些故事中的重要元素，與男孩對池塘與青蛙的認知產生共鳴，引發他對故事情節的想像，當故事情節吻合了他的認知時，也就是當他猜對了「青蛙」這角色，關於池塘的景物與特色、青蛙的生態與叫聲在這過程中，又再度被刻畫在孩子的認知裡，加深了孩子對於場景與角色的想像與認知。就好比在看恐怖電影時，當場景變的黑暗、配樂變的驚悚時，會自然的意識到下一幕的驚悚畫面即將出現，那是運用了我們在類似的場景中經歷過的認知，當類似的場景再度出現時使我們能順利預期場景中的事。而對於還未有過多經驗與認知的兒童來說，繪本中大量的視覺與聽覺閱讀，即是一個不斷建立、修正與加深兒童對外事物認知的循環過程。

在這樣的繪本互動中研究者發現，繪本中所描述的故事情節與場景，甚至是聲音與色彩，都將成為孩子對外環境認知的開端。可以想像的，成人在生活中所累積的經驗讓成人在面對繪本中的場景時覺得自然並且是可以輕易想像與理解的，但對未累積外在經驗的孩子而言，繪本中所描繪的場景、聲音、狀態，將成為孩子累積經驗的重要關鍵。成人可以輕易的理解繪本中的場景的設定甚至指出不符合現實規則的地方，但對兒童而言，繪本中栩栩如生的場景搭配文字的輔助所形成的虛構空間正是建立認知的開始。

2. 繪本的異想世界

令人意外的，在繪本的世界裡沒有人會去求證青蛙的叫聲是否真的是「呱呱」，相反地，繪本中故事情節、背景、圖畫安排、角色設定、色彩運用等建立了一個類似現實、模擬現實卻也超出現實的繪本世界，相較於對繪本中現實層面的質疑，閱讀者在繪本的世界中反而能認同、接受、理解並加以運用其中特有的規則。舉例來說，繪本故事中的角色常使用擬人化的動物作為代表，以動物的造型模擬人的行為，並將動物原有的特性去除，然而，在繪本的場域中並不會被質疑這樣的方式會誤導孩子對於動物的正確認知，反而能夠被接受且加以運用這樣的設定去傳達故事中的意象。在《遲到的理由》一書中，故事的主角以豬的樣子呈現，但在角色的設定上，主角實為一個為上學遲到找藉口的小男孩，並透過故事的鋪成與主角對各種藉口的想像去表達「誠實其實才是最好的理由」這個概念。在書中運用豬的樣子去揣摩小男孩，讓小豬以人類的樣子站立、走路，甚至是穿著衣服、背著書包上學、為遲到找藉口等行為，在現實角度視為不合理的設定，在繪本的世界中卻成了最佳的呈現方式。

在繪本的世界中現實社會的規則與形式被打破，卻能更巧妙地傳達出繪本故事中的意象。對此研究者發現了幾項特點，當成人在閱讀繪本時，那些超脫現實規則的表現方式，對成人而言產生了「童趣」，不論是用擬人化的動物作為主體，或是超出現實可能的故事情節，在成人與繪本的互動中，這些打破現實觀念的手法反而讓成人在繪本中覺得自在，在繪本的世界中越是天馬行空的情節，反而越能合乎成人對於兒童世界的想像，進而產生了成人在繪本中感受到的「童趣」，換句話說，繪本各種脫離現實的情節，其實反映了成人對於兒童世界的想像，而這個兒童世界是充滿幻想的、虛構的、天馬行空的、富有創意的，有別於成人在現實社會中所受的拘束與框架，繪本的虛構情節打破了現實的規則，用更特別的方式去揣摩故事的意象，使得意象更容易被突顯與傳達。同時，成人透過繪本為孩子建立這個充滿「童趣」的世界，帶領了孩子從更多元、更創意的角度去探索、認知這個世界。

在這個經由成人的意識而建構的「童趣」世界裡，擺脫了現實的框架，讓繪本中的世界變得看似沒那麼真實、沒那麼認真。在繪本的世界中，魔法和精靈是存在的、鱷魚是可以被鴨子收養的、小孩男是有可能一覺醒來變成甲蟲的……諸如此類的情節在現實與虛幻中巧妙的轉換，也突顯了社會價值對成人與兒童兩種截然不同的想像，成人世界的理性與現實對應兒童世界的天真與歡樂，這樣的意識形態在繪本的創作過程中無意識的被運用、複製與強化。

儘管在繪本的創作過程中納入了許多虛幻、天馬行空的想像，但這一切仍然不失邏輯，從故事的發展、角色的設定到圖畫的細節，都不會是憑空出現，而是經由一套邏輯思考與因果關係的安排而成。研究者認為邏輯的運用與安排，使得成人想像的兒童世界更具合理性與規則性，並且加強了每一個故事的脈絡，使得開頭到結尾都可以被順暢的閱讀與理解。舉例來說，在陳致元所創作的《GujiGuji》繪本中，由鴨子撫養鱷魚長大，使得鱷魚產生自己是鴨子的認同，這樣脫離現實的情節，其邏輯在於，不小心滾進了鴨巢的鱷魚蛋被鴨媽媽視為自己的蛋一起孵化，才使得在鴨巢破殼的鱷魚被鴨媽媽視為自己的孩子共同養育，在不符合現實的情節中其實也用運著現實中生物的本能行為，使故事的脈絡順暢更能打動讀者。

3. 繪本作為互動物

在書屋的繪本讀書會在週六的上午十點準時開始，共讀的帶領人親切的招呼著參與的家長與兒童，在木質地板的書屋裡兒童們圍繞著說故事的書屋主人，家長則在後方一同欣賞著繪本故事。這天要分享的繪本是莫里斯桑達克的經典名作《野獸國》，一個關於小男孩的奇幻冒險的故事。在這本繪本的分享中，主導人在說故事的過程中不時也加入了自己的想法，並與現場兒童互動。「有誰被叫過野獸嗎？」主導人問著，「有！姊姊會叫我小怪獸！」穿著黑色短褲的小男孩回答著，「那是不是因為你很調皮啊？」小男孩羞怯地笑著沒有回答，「我都叫我家

那隻搗蛋鬼！」一位短髮的媽媽笑著說，其他家長聽到後也都笑了。

故事繼續說著，隨著越來越精彩的故事，孩子們睜大眼的專注聆聽，隨著故事的起落笑著、鬧著，意外的是家長也專注地參與整個過程。在過程中沒有一絲的不在意與分心。「怪獸一定也會怕我！」「你才會怕怪獸呢！」幾個孩子在故事的結尾興奮地討論著，一邊指著圖畫中的野獸一邊笑著想像自己也能領導怪獸，「你呀！別當怪獸就好囉！」一旁的家長也笑著參與這個話題。

在《野獸國》的繪本分享中，原本純粹闡述一個孩子的奇幻世界的故事，卻在加入了成人與兒童之間的對話後顯得特別而生動。家長將故事中的野獸聯想到自己的孩子，兒童則將故事中的冒險加入自己的想像。透過生動而精彩的圖片，讓孩子看見了野獸的國度。在繪本的閱讀的娛樂中，不難看見有更多的成人經驗、兒童想像、社會價值被加諸在其中。

正因為繪本的視覺效果與聽覺效果兼具，讓以視覺為主要學習能力的兒童能夠深刻地學習繪本所傳達的意涵。也正因為如此，繪本在閱讀的互動中不只作為互動物，更作為主導互動與影響互動的主體。作為主導互動的主體，在繪本產出的過程中並不只是圖與文的排列，而是經過巧妙設計後，透過繪本的圖文組織、圖片的結構與篇幅、翻頁的接續與引導等，帶領閱讀者進入故事的舞臺，閱讀者會在哪一頁看向何處、產生何種情緒都是被揣摩與設計過的。於此，研究者認為繪本不再只是等待被翻閱、被閱讀、被詮釋的讀物，而是當故事打開後能與閱讀者互動、引導閱讀者進入故事的情境並傳遞訊息、情感與價值的主體。在這樣的觀點之下，繪本的內容與其所帶有的意識形態將影響閱讀互動之間的情緒、感受與認知。更具體地說，繪本已不再只是作為閱讀物那般單純，不僅只是有連續性圖片與文字輔助那樣簡單，而是透過連續性的圖片與文字的配合，組合出完整的戲劇型態，有場景、有角色、有主題、有故事發展，更能夠確切地傳遞故事的主軸，包含某種概念、意識或者是情緒感受。於此，繪本所能展現出來的多元性、

議題性、藝術性等都比一般所想像的更深與更廣。

在繪本作為互動主體的觀點下，成人開始運用繪本進入孩子的世界，透過繪本為孩子達到成人所期望的教育、培育目的，在各大推廣繪本的網路平台中，不少父母為了孩子的教育而苦惱，期望能尋找到一本幫助他們解決問題的繪本，當然，是解決在孩子身上的問題，好比讓孩子學會珍惜東西、讓孩子建立自信、教導孩子學會自律等，他們期望透過繪本改善或培養孩子的能力與狀態，在這裡繪本又比前面所述的更加具有功能性與教育性。

一位笑容親切的母親與國小四年級的女兒，一同窩在書屋的角落閱讀著繪本，他們閱讀著一本談論性別的繪本《奧利佛是個娘娘腔》。「同學們都說奧利佛·巴頓是個娘娘腔，因為他就是不喜歡玩男孩子常玩的遊戲。奧利佛喜歡看書、畫圖、在樹林裡散步、跳繩……」母親陪著孩子讀著繪本的同時也順的故事情節和女兒討論起故事的內容，女孩的臉上帶著單純與認真，盡可能的運用者她知道的詞彙與母親討論性別這件事。「妳知道什麼是『娘娘腔』嗎？」母親笑著問女孩，「我知道，我們班的某某就是！他也喜歡畫畫。」女孩反應迅速的回答著，「可是妳也喜歡畫畫呀！」「但他是男生！」「為什麼男生不能喜歡畫畫？」……母女之間的對話隨著故事的進行而繼續著。在過程中，母親並沒有運用「對」與「錯」去區分孩子的行為與觀念，而是運用問答的過程去讓孩子去探索關於性別的問題。

偶然之下，研究者問了這位媽媽關於他們的討論，她認真地回答道「國小四年級的孩子正處於投入在班級與同學相處的年紀，也是開始瞭解性別的年紀。」
「她們往往沒有運用正確的態度去看到兩性之間的差異，也因此總是排斥多於包容，能透過這本繪本幫助她建立好的觀念，讓她能學著去包容別人的不一樣。」

在這段田野調查的紀錄中，可以發現在繪本閱讀的互動中教育的性質被強化與突顯。由於繪本帶有建立兒童認知的重要性，加上繪本的所能涉及的領域甚廣，將兩項特性結合後，即是運用繪本的多元內容讓孩子在閱讀的過程中能建立起

「良好的」的認知與價值觀。研究者在這裡特別強調的「良好」表示是帶著成人期望的、成人企圖為孩子建立的，不論是創作的過程或是閱讀的過程，都賦予了成人社會中的意識形態，讓孩子在繪本的閱讀中接收並建立起對各種社會現象的初步認知與價值觀，進而達到繪本的教育性意義。

在兒童與成人之間透過繪本所建立的互動中，成人介入了繪本的運用與選擇，也間接地主導了孩子的學習與閱讀範圍，而不再只是表面上看見的純粹地互動參與者，成人有意識或無意識的使用自己的意識形態為孩子詮釋與選擇繪本，詮釋他們希望傳遞給孩子的觀念，選擇他們希望給孩子的價值。對此，孩子在繪本的學習中不單只是初步地建立社會認知而已，更是吸收由成人所賦予的意識形態。更間接地讓孩子去判斷所謂的對錯好壞，在繪本中成人可以藉由詮釋的掌控，將自己的意識形態加諸在詮釋之上，舉例來說，在閱讀的過程中可以純粹地詮釋未經同意拿別人東西叫做偷，但若將意識形態加諸於此，則可能成為偷東西是錯誤的、是必須受到懲罰的、是應該被管束的。對於此，研究者並未能分辨出將意識形態加諸於詮釋之上的好壞，但並不難想像，成人透過互動中的詮釋能力去影響孩子社會化與建立認知的過程，將是對孩子產生相當重大的影響。

伍、 結論與建議

一、綜合結論

從繪本的定義探討中，可以發現從最一開始對圖畫書的理解「含有大量圖畫並以為字為輔的書籍」，到後來強調繪本中圖片的連貫性，也就是當文字被抽離時，圖畫能自成一個連續的、可理解的故事，在更專業與精進的理解繪本所具有的藝術性、互動性、文學性等讓繪本更顯得成為一門專業的領域。然而，越精簡的定義也同時將繪本的獨特性與藝術性更往上推，卻也同時限縮了繪本的範圍與形式。因此，研究者認為看似模糊的概括定義，其實在本質上保留了繪本的創造性與多元性，越認識繪本也就越難以用更具體的定義侷限繪本的空間。

而繪本的大量創作也使了各種不同的議題，有別於過往設計給孩子的，而是將各種多元的、複雜的、具爭議的議題作為繪本題材加以發揮，與此，我們已很難判斷是否繪本應該只為兒童而作、只由兒童所閱讀。透過各種國際的繪本競賽與繪本書屋的創立等，都使得繪本更加地獨特，被視為獨立的一類，也因此將繪本的創作推到更高、更廣、更深的層面。越來越多元而獨特的創作過程與理念也衝擊了過往認為好繪本的價值，議題性的探討使得繪本更加地被推廣與運用，不論是企圖給孩子看得或是企圖用簡單的方式讓他人理解，繪本的運用與發展都明顯地被拓展到更廣闊的領域。突破兒童閱讀的框架，繪本建立起另一種形式的閱讀文化，是透過圖片闡述故事的，不單只是做給孩子的閱讀物，也不應受限在「兒童性」的框架之下。

在繪本建立的互動中，繪本從互動中的中介物轉變成互動中的主體，又經由成人的詮釋與主導轉變成互動中的輔助角色。這樣的轉變是相當有趣而超出想像的。在互動過程中繪本不僅是藉由連續圖片說故事的書籍，而是成為藉由連續圖片展演一齣故事的戲劇表演，搭配講者的聲音使得繪本建立出一個鮮明而精彩的繪本空間，讓孩子能身在其中享受故事的樂趣，也在這其中無意識地接受繪本所

傳遞的意識形態與認知，幫助孩子在繪本閱讀的互動中建立社會認知與經驗。而當這樣的學習方式被突顯，成人們企圖使用繪本達到更進一步的教育、培養的目的，繪本的閱讀已不再只是娛樂上的效果，而閱讀互動的本質已不再是成人與兒童間的互動往來，而是上對下地，由成人主導的，想讓孩子體會什麼、感受什麼的互動過程。

在繪本的閱讀中，成人的參與開始被加以重視，特別是「成人繪本」的出現，凸顯了繪本的「兒童性」被突破，拓展了繪本所帶動的閱讀領域。然而，研究者認為，成人一直都在繪本的閱讀中扮演重要的角色，然而，成人繪本的出現只是反映了成人在繪本中的市場性而已，並未能確實針對「成人」在繪本互動中的位置做討論。但成人在繪本的領域中一直都做為一個不可或缺的角色，卻時常在繪本的兒童性之下受到忽略與排斥。從繪本閱讀的觀察中除了看繪本對孩子的影響，更應該往回追溯至成人對繪本的創作與詮釋，才能更加準確地理解由繪本所建立的互動過程。

二、未來展望與建議

以繪本所建立的互動將由於繪本的推廣與發展產生更多元的互動可能，目前大部分的互動過程仍舊在成人與兒童的互動之上，但未來隨著繪本的應用與推廣，將有越來越多的成人跳脫舊有觀念去接觸繪本，使得成人閱讀繪本的空間被打開，繪本將可能更加地跳脫兒童文學的框架，進入到成人的世界，在成人的世界中建立起特有的互動過程。儘管大部分的繪本是以孩子為主體為製作，那麼更值得探究的是成人在閱讀繪本的過程中感受為何，相較於孩子能夠在繪本中看見劇場表演，成人在繪本中看見地又為何呢？事實上對於繪本的探究並不能剔除成人的存在，因為孩子的世界往往受成人的決策與價值所影響，也因此給孩子看的繪本理所當然地應該考量成人在這互動關係中所扮演的角色，特別是成人的詮釋與選擇關係。

從閱讀一本繪本開始，打開了繪本的世界，成人所能看見的繪本空間，未必向孩子那樣精彩，但已經累積過社會經驗的成人，將在繪本的世界裡重溫過往的單純與美好，意識形態往往都是受社會經驗的累積後無意識地加諸上去的，但當透過繪本回歸純粹的閱讀時，能否在成人的世界中衝撞出更精彩的火花是值得期待的。

陸、 參考文獻

- 林真美譯 (2005)。繪本之力。台北：遠流出版社。
- 洪文瓊 (2004)。台灣圖畫書發展史。台北市：傳文文化出版社。
- 唐一寧、王國馨譯 (2006)。尋找一本繪本，在沙漠裡……。台北：遠流。
- 郝廣才 (1998)。油炸冰淇淋－繪本在台灣的觀察。美育，91，11-18。
- 郝廣才 (2006)。好繪本如何好，台北；格林文化。
- 陳秋萍 (2007)。台灣當代繪本研究－以 1998 到 2006 年台灣出版之文學類成人繪本為例。未出版碩士論文，華梵大學工業設計系碩士。
- 陳詠絮 (2006)。台灣成人圖畫書作品消費者行為研究。為出版碩士論文，國立台灣師範大學設計研究所。
- 彭懿 (2007)。遇見圖畫書百年經典。台北；信誼。
- 楊茂秀 (2007)。重要的書在這裡！楊茂秀的繪本哲學。台北；遠流。
- 周芷綺 (2010)。成人繪本閱讀行為之研究。未出版碩士論文，國立臺灣示範大學圖書資訊學研究所。