

繪本必修學分 ——

《好繪本如何好》與《繪本之力》

正修科技大學幼保系講師
故事教育工作者

◎陳昭伶

繪本之力

河合隼雄等著;林真美譯/遠流
9409/227頁/19公分/220元/精裝
ISBN 9789573256076/AS/815

◆ 與繪本相遇

早在十幾年前在英國唸研究所時，由於平時最大的樂趣即是逛書店，沉浸在兒童圖畫書的世界中，成了我一解思鄉之苦的最佳良藥，也是我紓解課業壓力的最佳方法。就在那時，繪本在我的生命中種下一顆幸福的

種子，如今，種子不但發芽，也開花結果，因我不但獨閱樂，也將這份閱讀的喜悅感染了周邊的人，特別是我的學生們，而每回在和學生們分享繪本故事時，看到大小讀者們發亮的眼神，我就知道，我們是屬於同一國的！經過這十多年與繪本為伍的生活，我更是陷入不可自拔的地步，對好繪本全然毫無拒絕的能力，看著家中房間一間間的淪陷（沒有一個房間不是堆滿繪本），我很清楚自己得了嚴重的「繪本上癮症」——一個非常具有傳染性的現代流行病，患者目前持續增加中。

在這十多年從事兒童與青少年輔導的經驗中，繪本是我的最佳秘密武器，經常在個別輔導及團體輔導的課堂中，一打開繪本，開始述說故事，即收買人心！得到學生們的接納。因為兒童們在繪本中看見自己，看見自己的經驗、感情、渴望。然而繪本的存在不單只是為了孩子，因為繪本裡充滿「靈魂的語言」——一種令人震撼的語言，可以直入人心、與讀者交流，不同年齡層的讀者閱讀繪本，更能深刻的玩味繪本內容。優秀的繪本和故事所蘊含的深刻話語更能將人生的悲喜與驚奇，以平實的方式表現出來，讓讀者能夠重新得到力量。

到底繪本的力量在那裡？為何繪本會有如此的魔力？在《繪本之力》（遠流出版社）一書中，我們可找到答案。

◆ 《繪本之力》

由日本三大名人福音館書店會長松居直先生、臨床心理學者河合隼雄以及記實作家柳田

邦男從各自的專業領域對談繪本的力量，是一次重量級的繪本世紀對談。作家柳田邦男更從自身的生命經驗，娓娓道來繪本如何幫助自己從喪子之痛中恢復過來，他更表示人的一生應該三次重新去閱讀繪本或故事書，包括幼年時期、為人父母及老年時期。他並提及，宮澤賢治的童話集《風之又三郎》的封面圖畫喚醒他早已忘懷的少年記憶，遇見這本繪本，讓迷失在沙漠的他，眼前突然浮現了綠意盎然的綠洲。繼《繪本之力》之後，他的另一著作《尋找一本繪本，在沙漠中》（遠流出版社）再度強調繪本的力量，在歷經人生重大歷練，心如沙漠時，出現的一本繪本可能改變一個人生。《繪本之力》強調繪本對人的影響力，《好繪本如何好》（格林出版社）則是一步一步循序漸進的帶領讀者認識繪本、了解繪本，進而具有解讀繪本的能力，是喜愛繪本讀者們必修的學分。

◆ 《好繪本如何好》

本書由被喻為臺灣與國際繪本接軌的推手，資歷深厚的繪本編輯兼創作者郝廣才執筆，一一破解「好繪本」中的圖文密碼，並引用三十多本備受肯定的好繪本為例，透過精闢獨到的剖析，帶領

讀者進入繪本桃花源。他並以四個部份來分析繪本，包括：體的架構——繪本概念、點的舞蹈——繪本元素、線的律動——形式技巧、面的張力——內容手法，告訴讀者好繪本到底「如何好」。全書圖文並茂，不惜成本，以彩色插圖呈現原繪本之插圖，並介紹五個國際繪本大獎，包括：國際安徒生大獎、美國凱迪克大獎、德國繪本大獎、英國格林威大獎、BIB布拉迪斯拉國際插畫雙年展大獎。同時更詳細介紹著名的繪本作家，包括：澳洲的羅伯英潘、義大利的朱里安諾及英諾桑提、西班牙的卡門凡佐兒、英國的巴貝柯爾及安東尼布朗及德國的布赫茲。

《好繪本如何好》可說是繪本中的達文西密碼，作者提出下列關鍵詞：連貫、呼應、配角、對比、重複、幫助、驚奇、道具、角度、協調、佈局、線索、主線、張力、伏筆、動作、間接、象徵、風格及創意。作者表示「讀者在閱讀時，只要將這些關鍵詞放在心上，即可一一解密，發現閱讀的樂趣。」以下筆者例舉本書對關鍵詞的說明和分析。

一、背景

本書作者以《馬頭琴》（臺灣英文雜誌社）為例，說明日本插畫大師赤羽末吉——亞洲第一位得到安徒生大獎的得主如何用「地平線」做他佈景的主軸，故事一幕一幕上演，帶領讀者進入故事的時空背景，透過繪本，讀者能感受蒙古那一望無際的開闊的感覺。「因為我們要看到地平線，視覺不能有障礙，像臺灣是不容易看到地平線，而蒙古的地平線是360度的，四面八方不管你從哪兒看出去，都會看見地平線。」

好繪本如何好

郝廣才作/格林文化/9508

204頁/20公分/299元/平裝

ISBN 9789577459343/ASR/815

二、版面設計

作者以《美女還是老虎？》為例，說明製作繪本的第一個步驟——「版面設計」，即 Layout。他表示「就像電影的分鏡表，把故事的情節，一段一段落在 Layout 上，同時思考每一段落該用什麼圖去表達，圖與圖之間的連貫，如何轉折，如何製造高潮和韻律……，一本繪本的成敗，往往在做成 Layout 時，就幾乎決定了。而《美女還是老虎？》的 Layout，就能很清楚掌握書中的韻律和佈局，這有點像球賽時教練用的布陣圖，我們看球賽，外行的只看到球員搶來打去，一團熱鬧；內行的就會看出雙方陣勢的優劣，如何變化，個中門道。」

三、道具

作者以安東尼布朗的作品《小熊奇兵》來說明道具，他認為「道具的功能，就像一種無言的旁白。一件適合的道具和人物連在一起，是塑造人物生命最有力量的方法。道具把人物情感細微的部份，細膩深刻的表露出來，才會產生意味深長的效果。白色的小熊和彩色的鉛筆，對比就能創造有力的意象。紅色領結代表小熊的熱情但不失優雅，道具和人物有組織且密切的交融一體。」在此紅色領結和彩色的鉛筆則說明了道具在插畫中的重要地位。

四、暗號——圖像密碼

作者提出「安東尼布朗的繪畫風格乃是使用一種特定的繪畫語言，而此繪畫語言已經被沿用了500年。從北歐的巨匠范艾克（Van Eyck）開始，到當代的大師馬格利特（Rene Magritte）。其精神就是：每一個物件都不只是我們現在看到的樣子，背後有更深層的東西，有待我們重新發掘。所以在這種繪畫語言中，我們會找到很多「暗號」，就像一個個有特殊意義字母，藏在字裡行間。」作者並以《誰來我家》說明安東尼布朗在插畫中所安排的圖像密碼，如夏日海灘中，潛水鏡有魚、做日光浴女人胸部的荷包蛋、橫過沙灘的鯊魚旗、海上的巴士；旋轉木馬中，有的木馬變成馬桶，有的是怪雞，有的是人當馬騎……，每樣東西都可以找到意在言外的趣味。類似的安排與暗號，在安喬那娜斯的《上學途中》（漢聲雜誌出版）及安東尼布朗的其他作品如《你看我有什麼》（漢聲雜誌出版）、《朱家故事》（漢聲雜誌出版）、《穿過隧道》（遠流出版出版）、《小凱的家不一樣了》（臺英雜誌出版）皆可看見。安東尼布朗非常擅長於安排這些暗號，來暗示故事情節的發展，讓讀者在閱讀過程充滿驚喜。

五、伏筆

作者以《森林大熊》來說明伏筆，他認為「直接表達情緒比較粗糙，沒有前奏序曲，沒有配樂燈光，動人有限。好的方式就是不直接畫熊的表情，不光靠主角來演戲，要從其他地方下手，先預留線索、佈置線路在讀者腦中，慢慢醞釀，在適當的時點，引爆高潮。只佈線，埋火藥，火要讓讀者自己點燃，因為感動是讀者自內在的情緒湧現，不是外來強加，直接表現就是從外硬貼，間接佈線才有從內而發的機會。」

◆ 站在巨人的肩膀上

在閱讀《好繪本如何好》的同時，我趕緊把書架上作者提及的繪本《馬頭琴》、《天使飛過人間》、《誰來我家》、《大星星》、《森林大熊》、《頑皮公主不出嫁》、《爺爺有沒有穿西裝》、《小象歐利找弟弟》、《小熊向前走》、《卡夫卡變蟲記》、《一片披薩一塊錢》、《野獸國》、《生日快樂》……等一一找出來，當然啦！喜愛繪本的我絕對不會錯過這些好書，其中有些書目前國內已經絕版，還好我慧眼識英雄，早就收集這些作品，一邊沾沾自喜，一邊跟著作者的步伐，如同在課堂上聽著教授的講解，重新認識這些繪本，讓我也更加珍惜這些書架上的寶貝！再次閱讀這些書也讓我有新的體驗與新的感動，修完此學分，更讓我有新的視野，驗證了洪蘭博士的一句話「閱讀讓你站在巨人的肩膀上」，她表示「經由閱讀，可以激勵出創造力，別人費盡一生的心血寫一本書，我們卻只要讀完這一本書，就得到了他的經驗，正所謂站在巨人的肩膀上，透過閱讀能開啓視野、累積前人的智慧。」所以可以肯定一件事——閱讀完《好繪本如何好》，吸取這麼多傑出作家的生命智慧，如今的我站在巨人的肩膀上，視野更加廣闊。 ISBN

稿 約

《全國新書資訊月刊》以刊載與圖書或出版相關之論述為主。內容包括報導臺灣地區最新出版之新書書目、新書介紹、書評、讀書人語、童書賞析、專題選目、作家與作品、出版人專訪、臺灣出版大事記以及國際出版觀察等專欄。園地開放，歡迎賜稿。

1. 賜稿以未經發表者為原則，文長2400字（約2頁）或3800字（約3頁）左右。
2. 書評、讀書人語專欄，所評論之書籍以近半年內出版的新書為宜。
3. 請提供WORD文字檔之電腦磁片或書面稿。
4. 來稿如涉及著作權或其他文責問題，由作者自負法律責任。
5. 其他刊物或個人如需轉載本刊文章，需徵得作者及本刊之同意。
6. 本刊編輯有審稿及修改權，如有不同意見，請在來稿時聲明。
7. 來稿經刊出後，依政府相關規定致贈稿酬，此項稿酬已包括各種型式發行之報酬，本刊不再給予其他酬勞。
8. 來稿請註明作者姓名、現在服務單位、職稱、身分證字號、戶籍所在地址、電話、傳真、E-MAIL或作品發表時使用之筆名。
9. 本刊內容並將以電子型式發表於國家圖書館網站上，不願意於網上發表者，請特別註明。網址為：<http://lib.ncl.edu.tw/isbn/index.htm>
10. 賜稿請寄：10001 臺北市中山南路20號《全國新書資訊月刊》編輯部收，或 e-mail: newbooks@msg.ncl.edu.tw
11. 聯絡電話：(02)2361-9132 轉 725；傳真：(02) 2311-5330