

閱讀的西北航道：圖像閱讀

馮季眉 字畝文化社長兼總編輯

通往閱讀世界的版圖上，有一條西北航道，有效縮短了人們與閱讀的距離。圖像閱讀就是這條西北航道。

圖像閱讀具多元層次的包容性

我愛閱讀文字，也愛閱讀圖畫。然而，在我早期的編輯生涯，也曾不自覺的有「重文字、輕圖像」的傾向，以為圖像是易讀的陪襯，文字才是承載更深層奧義的主體。迎來網路世界之後，視覺為王，顛覆了許多傳統認知，早年不重視圖象閱讀（應該說是未曾認真涉獵，也未曾深入體會圖像閱讀的樂趣）的心態，當然也早已改變。然而，我相信仍有為數不少的成人，閱讀過程中，不免因為「重文字、輕圖像」的迷思，在面對各式各樣圖畫書時，會有無法判斷良窳的「閱讀障礙」。

對圖像閱讀涉獵較少的讀者，雖然能夠透過書名及有限的文字，來判斷一本圖畫書的主題與內涵，但是對於該書的圖像表現究竟是好是壞，對於圖文合作的敘事表現是否成功，圖像是否有特色、有創意，很難做出評斷。甚至對於一本圖多字少（甚至沒有文字），全書僅在表達一個簡單概念或僅是說一則小故事的圖畫書，是否值得入手而感到為難。這樣的讀者所在多有，他們

在圖像閱讀方面，可能需要多多涉獵、補課，這是很可以理解的，因為「圖像閱讀」可以是一種直觀，但「圖像閱讀素養」則是需要培養與積累的。

所謂「圖像閱讀素養」（注1），指的是能夠理解、解讀、詮釋所觀看的圖像。但是圖像閱讀不像數學演算，所有的理解、解讀、詮釋，並沒有標準答案，而是有不同的層次，這是最奇妙有趣的地方。每一位圖像閱讀的讀者，只需以開放、自由無羈的心，認真、好奇的去觀看，多少都能對圖像有所理解，並能以各自的感受加以解讀、詮釋。看得愈多、愈深入，得到的啟發與激盪愈多、愈深，能夠理解與詮釋的層次也就不同，往往也會更具廣度與深度。相反的，如果打從心底對「圖像閱讀」無感甚至輕視，當然不會認真、熱情的去觀看，無法一次又一次的累積觀想、識見、敏銳度，也就很難厚植「圖像閱讀素養」了。

「圖像閱讀素養」來自多閱讀，而且是多閱讀好的作品，並參酌各方的分享、導讀、評論，與自己的所思所感互相激盪、辯證，對圖像的感受自然會變得敏銳，並漸漸建立個人圖像閱讀的品味。但誰說圖像閱讀不能很直觀、很隨意，很單純呢？具有多元層次的包容性，正是圖像閱讀

可親與迷人之處。

議題型圖像閱讀的觸媒

若論圖像閱讀素養，我自認與一般讀者差不多，也常憑直觀，並不是專家等級。但自從我轉換跑道從事童書出版這兩年多來，做為數十本繪本的出版者，經常必須說明關於圖畫書的選書思考，也只好試著來談圖像。

在我所出版的圖畫書中，有十多本議題型繪本；照說這樣的繪本，屬於少數讀者才會關切、欣賞的小眾讀物，結果不少作品竟能得到超出預期的市場回響，以及各書獎的肯定，除了議題本身能引發共鳴之外，我想文圖合作成功也是主因，而圖像的表現尤為關鍵。這些繪本雖然承載略為沉重的社會議題，但憑藉傑出插畫家的優異表現，跳脫框架，以出色、有創意的圖像，成功演繹主題，確實能吸引更多讀者。

已經出版的選題包括：兒童人權議題、霸凌議題、青少年成長、國際難民議題、移工議題、女性自覺、環境生態等等。出版者如何判讀一本議題性的圖畫書是否值得出版、引介給讀者？我認為除了選項之外，最重要的就是圖像。這些議題型繪本的圖像，除了具備好插畫不可或缺的技巧與美學表現之外，還有一些其他要素。

選擇一本好書，是個人的品味與喜好，但是將個人喜好變成能為大眾接受、喜好的一本書，這中間需要其他要素，或可說是觸媒。這觸媒可能是議題的公共性，以及隱匿於文字與圖像深層、沒有直接言說卻能隱約影響受眾的意義性。所謂意義性，究竟有哪些呢？我想到阿根廷作家阿爾維托·曼古埃爾（Alberto Manguel）在

實踐儒家

儒學儒教的踐履施行

潘朝陽著 編著

臺灣學生 / 10802/270 面 / 21 公分 / 450 元 / 平裝
ISBN 9789571517865/121

儒家主張內聖外王的體用合一、道器一致，它不僅止於個人心性的內在修證而已，而必須是將內在的仁義本心，往外透過家國天下，將仁道層層地架構地客觀實踐出來。其實踐從個人而連繫於個人、家庭、社會、國家以及於萬事萬物，也就是通貫於所有人、一切生靈乃及於天地宇宙。儒家的仁心推拓，不是「涅槃解脫」的，也不是「虛無清靜」的，儒家的世間實踐，是架構地外延地建立客觀的仁義之政治、社會和文教。（臺灣學生）

反芻思考

揭開「負面情緒」的真面目，重拾面對困境的勇氣

李介文 著

平安文化 / 10711/223 面 / 21 公分 / 280 元 / 平裝
ISBN 9789869704625/176

你常「想不開」嗎？遇到挫折，好幾天都走不出來？明明是對方不對，卻不斷「檢討自己」，沉淪在「自責地獄」裡？在心理學上，這些負面情緒，就叫「反芻思考」。作者認為當反芻思考發生時，不要試圖壓抑它，而要尋找事件背後的意義，透過改變呼吸、運動、轉換心中視角、分散注意力等方法，可以有效緩解它所帶來的壞影響。只要經過不斷練習，我們可以將之轉化為正向思考，讓自己變得更有自信，發現全新的可能，並改善人際關係。（平安文化）

《意象地圖》(Reading Pictures: A History of Love and Hate) 書中，所指出的影像閱讀的意義：影像說故事、影像無語、影像設謎、影像作證、影像是了解、影像是夢魘、影像是內省、影像是暴行、影像是顛覆、影像是哲學、影像為記憶、影像是劇場。

阿爾維托所指出的影像意義，似乎也很能適用於議題型圖畫書在圖像中或隱或顯的意義。

本文所談的是圖畫書的圖像閱讀，與阿爾維托所指涉的影像不同，但是我想借用他所指出的影像意義，來說明當我選書的時候，對於承載了特定社會議題的議題型繪本，除了欣賞插畫家的風格與美學表現，確實也會在他們的圖像中尋找「圖像作證、圖像設謎、圖像是了解、圖像是夢魘、圖像是內省、圖像是暴行、圖像是顛覆、圖像是哲學、圖像為記憶、圖像是劇場」等意義。而一本圖畫書中，圖像的意義可以有多重身分。

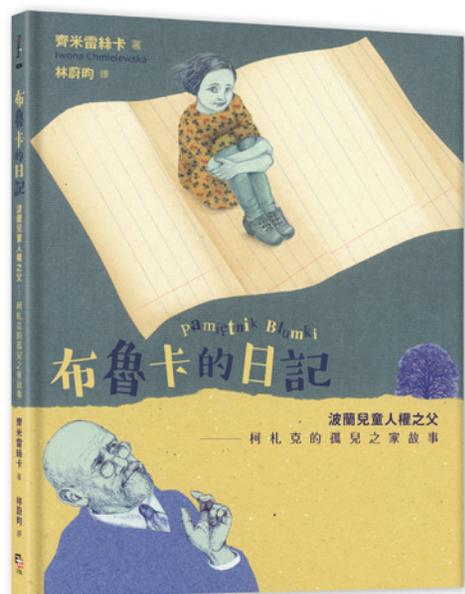
關於人權、愛與死亡

有些圖畫書其實並不輕盈，像是《布魯卡的日記》(字畝文化，繪者：齊米雷絲卡 Iwona Chmielewska)。大家都知道波蘭「兒童人權之父」柯札克醫師的事蹟，他成立「孤兒之家」，收容無依無靠的孩童，不僅是提供這些孩子溫飽，最令人感動的是他理解孩子的天性與特質，在每一件生活小事裡，落實愛的教育，落實尊重與信任。本書從院童「布魯卡」的視角，告訴大家發生在「孤兒之家」的點點滴滴。

繪者齊米雷絲卡是揚名國際的波蘭插畫家，也是多個國際大獎的得主，包括國際安徒生大獎入圍、布拉迪斯國際插畫雙年展(BIB)金蘋果

獎、波隆那國際兒童書插畫展最佳選書等。她偏於沉靜寧肅又低調的畫風獨樹一格，用色簡單，擅用拼貼手法；本書就採用淺灰和淺米黃做為主色，用舊筆記本泛黃的頁面與格線，以及老舊布料的花樣，打造出書中的世界，協助訴說那個時代的真相。她喜歡蒐集來自真實生活中的老舊物件，做為拼貼圖像的素材，這樣會讓圖像訴說的故事看來更為真實可信。例如用泛黃筆記本的格線頁面，剪裁拼貼出書中的家具、床單、圍欄、窗戶、被子。

齊米雷絲卡的圖像，有許多祕密層次。在第一個層次裡，我們讀到上述的故事與畫面；但是隱藏在更深的層次裡，這本書也在談死亡，因為柯札克醫師後來死於納粹集中營，「孤兒之家」兩百多個孩子最終無法繼續受到保護，結局不幸。繪者在每一頁都隱藏著死亡的預告。認真閱讀圖像，漸次能夠發現隱藏於內的更多意涵。一

《布魯卡的日記》波蘭兒童人權之父柯札克的孤兒之家故事書封。(本文圖片皆為字畝文化提供)

本好的圖畫書正是這樣，每讀一遍，似乎都能讓我們從中有所發現、學習與收穫。

《布魯卡的日記》敘說大時代裡一位偉大的教育家和一群孩子的故事。在這本書裡，圖像是

繪者擅用拼貼技法，以泛黃的筆記紙，拼貼麻花辮、溫度計。取自《布魯卡的日記》。

跨頁裡的女孩是布魯卡，右圖是布魯卡緊抱她的日記，她在這本日記裡寫下孤兒之家的故事。取自《布魯卡的日記》。

柯札克鼓勵孩子玩耍，同時也把孩子當大人一般尊重對待。取自《布魯卡的日記》。

如果我十五歲

成長是組合的遊戲

郝明義 作

網路與書 / 10801/238 面 / 18 公分 / 280 元 / 平裝
ISBN 9789869616850/177

作者郝明義藉著《國語日報》專欄寫作的機會，回顧自己探索世界的原點，發掘人生中最關鍵的歲月，梳理從那時起的成長旅程。《如果我十五歲》獻給所有年齡層的讀者，尤其是自覺被歲數推著前進而感到困頓的人們；除了分享好奇與快樂給我們的原初感動，也陪讀者思考每個人獨一無二的探索、組合，還有怎麼依憑內心走出自己的路途。願讀者藉此找回那顆蹦蹦跳跳玩心，以遊戲的心情繼續壯大自我向前行。（網路與書）

韌性配方

如何在創痛中活出豐富與意義

羅斯·哈里斯 著；江孟蓉 譯

張老師 / 10802/272 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789576939303/177

接受與承諾治療 (Acceptance and Commitment therapy, ACT) 自助書籍。幫助遭逢打擊的人們運用四個韌性配方：【仁慈的對待自己－放下重擔－採取主張－發現寶藏】走出困境，並活出豐富與意義的自我諮商書。本書專注於一種由內在培養的深刻幸福與平和感。拓展你的心智，也打開你的內心，能讓你正確認識你所在之處，拓展你的視野，讓你看得更遠、更透徹，並打開通往新方向的機會。（張老師）

作證，見證了兒童人權先驅者柯札克的身教與言教。圖像是記憶，讓「布魯卡」及「孤兒之家」兩百多個孩子的記憶長存。圖像沒有明說的、隱藏於後的，則是戰爭暴行與死亡的夢魘：圖像是暴行，圖像是夢魘。

關於成長帶來的痛

《簡愛，狐狸與我》、《路易·青春·練習曲》（字畝文化，繪者：伊莎貝爾·阿瑟諾 Isabelle Arsenault）這兩本圖文書，在國外佳評如潮，得獎紀錄洋洋灑灑，包括《紐約時報》年度最佳童書插畫獎、紐約公共圖書館最值得閱讀的好書、美國青少年閱讀協會最佳圖畫小說、《環球郵報》最佳好書、2017 學校圖書館周刊十大圖像小說入圍、2018 兒童圖書館服務學會傑出童書入圍等等。引進臺灣之後也頗受關注，前者獲得誠品選書、博客來年度選書，以及 2017 年 Openbook 好書獎、好書大家讀年度好書獎；後者亦獲得 2018 年好書大家讀年度好書獎。這兩本書，不論圖像敘事的篇幅、節奏、技巧，顯然與

母親內在有一匹母狼，但孩子是她永遠的羈絆也是牽掛。取自《有時母親，有時自己》。

一般圖文書不同，另外開出一條圖畫書的新路，有人稱之為圖像小說，也有人說它是較厚的、出格的繪本（超過一百頁）。這兩本書能夠廣受注目與讀者喜愛，可見繪者伊莎貝爾·阿瑟諾用圖像說故事的功力與魅力，她三度榮獲加拿大總督獎兒童文學獎項，以及兩次獲得《紐約時報》年度最佳圖畫書提名。

這兩本書是姊妹作，主題都是關於青少年成長的痛；前者主角是少女依蓮，後者的主角是少年路易，圖像表現手法也有異曲同工之妙。《簡愛，狐狸與我》主角是被同儕霸凌的少女依蓮。翻開書頁，讀者會看見少女被單調灰暗的色彩包圍，正反映主角的內心。隨著劇情進展，依蓮的世界也漸漸變得有五顏六色，明亮而溫暖，充滿希望。《路易·青春·練習曲》也是採取黑白與單一色彩摹寫心境的手法，一開始只有憂鬱的淡藍色，模糊的灰藍色塊。伊莎貝爾·阿瑟諾用色彷若劇场的背景布幕抽換，讀者隨之出入主角的抑鬱與喜悅，感受到生命的沉重與輕盈。在她筆下，圖像是生活劇場，圖像是對痛苦的了解，圖像也是人生哲學。

母親手中編織，卻眺望著召喚她的遠方。取自《有時母親，有時自己》。

關於內在的不安與自我追尋

《有時母親，有時自己》
（字畝文化，繪者：艾曼紐·伍達赫 Emmanuelle Houdart）是獲得2016年歐洲插畫大獎的作品，這本繪本從孩子的視角呈現母親多變的樣貌，圖像視覺強烈令人震撼。

《有時母親，有時自己》書封。

出生於瑞士、成名於法國的繪者伍達赫，她的「母親」圖像，是英姿颯爽的女戰士，是野性、難以控制的狼，是有雙翅意欲展翅而飛的鳥。母親是戰士、狼、鳥、狐狸，完全不是世俗常規之下的女性或母職的代表，大膽挑戰並且顛覆了傳統「母親」溫暖、提供安全感的形象。

伍達赫以色彩強烈又充滿隱喻的圖像語言，揭露女性為母之後，謎樣的內心，以及時時渴望追尋自我的一面。雖然不符合傳統對女性與母職所期待的形象，但是她用圖像說出她對女性渴求

少女寄情於《簡愛》，因為彼此都有一份不被理解的孤獨。取自《簡愛，狐狸與我》。

臺灣輔導一甲子

蕭文，田秀蘭 主編

心理 / 10712/521 面 / 23 公分 / 600 元 / 平裝
ISBN 9789861918525/178

台灣輔導與諮商學會在成立 60 週年的盛會中，出版了這本眾志成城的專書。書中囊括臺灣半個世紀以來的輔導諮商專業議題，包括：學校輔導、諮商心理、諮商督導、專業倫理，以及社會流動中所呈現的多元樣貌，所有議題由將近 50 位作者共同完成，具有豐厚之歷史意義，內容豐厚，集諮商界專家之言，值得閱讀收藏。（心理）

真好， 我能放鬆了！

邱陽·創巴仁波切 著；茱迪絲·李芙 彙編
頂慧齡 中譯

衆生文化 / 10711/352 面 / 22 公分 / 430 元 / 平裝
ISBN 9789866091926/220

你和「我」的關係如何？你最愛「我」，但和它關係又很緊張？它是最老牌的 trouble maker，你又拿它沒輒？是的，幾乎所有的求不得、放不下、想不開，都是「我」和「我的」概念造成的，怎麼樣才能讓「我」放下放鬆？還好，這些，慈悲又智慧的佛陀都懂，他以戒和定，教我們生起安定的力量，讓心安靜下來之後，接著，要教我們佛法最特殊的核心價值：智慧。（衆生文化）

少女的心情，總在現實世界的孤獨（左）和有最愛的小說《簡愛》相伴的愉悅中（右）擺盪。取自《簡愛，狐狸與我》

母親內在的母狼，會讓她想奔馳到森林裡去唱歌跳舞。取自《有時母親，有時自己》。

追尋自我的「了解」、以及對母職的「顛覆」，並傳達了因為母親的自我追尋而導致孩子不安的「內省」。美麗、大膽又神秘的畫面，在在觸動女性的心。每一幅跨頁圖像都有隱喻、有謎語般的物件，吸引人一次又一次的閱讀，每次都可能有新的感受、新的發現。超現實的構圖，以及看似不經意、其實刻意擺設在畫面裡的小物件，例如指南針與油燈，製造謎樣的神祕感，正是圖像在「設謎」，製造了圖像閱讀的遊戲性，留下一些小謎題給讀者解謎。需要一層層的進入、解讀，正是圖像迷人的特質，也是本書魅力所在。

《簡愛，狐狸與我》、《路易·青春·練習曲》書封。

《有時母親，有時自己》，除了大膽的圖像語言，還有特大的開本。《簡愛，狐狸與我》、《路易·青春·練習曲》，一百多頁的厚度，是「出格」的非典型圖畫書。囿於篇幅，本文所能舉的例子有限；議題型繪本往往都不是一眼能夠辨識、歸類的作品，卻是每讀一次，便有可能發覺圖像在不同層次說出不同的意義。這就是圖像閱讀無可取代的妙趣。

如果閱讀這件事能有什麼捷徑的話，那麼圖像閱讀應該就是這樣的一條捷徑吧。它如同縮短了大西洋與太平洋之間距離的那條西北航道，可以讓閱讀很好上手、又具多元層次的包容性，有效縮短人們與閱讀的距離。這或許可以某種程度的解釋了為什麼圖畫書的市場競爭雖然激烈，但是出版動能仍前仆後繼、歷久不衰。

注釋

1. 根據國家教育研究院《教育大辭書》的名詞解釋：圖像識讀（Visual Literacy）又可譯為圖像素養或圖像識讀能力，係指個體對圖像媒體（如照片、圖畫、電影、電視等）所呈載的訊息之解讀能力。如同文字素養（或文字識讀能力）所代表的，就淺一層的為基礎的閱讀能力，就深一層的則為一種批判性的閱讀，就再深的層面則包括運用文字以表達自身思想的能力，圖像識讀的能力也有深淺程度的差異，就較淺的層次而言，是能了解圖像媒體的影像語言，包括畫面構圖與剪接的表現手法所代表的意義等。就較深的層次，則對包括此等媒體訊息的組成原理與媒體的運作方式的了解，以及對其隱含的社會、文化、政治意涵等，以及媒體勸服性本質的認識。就再深的層次則為運用圖像媒體表達自身思想的能力。

超越時空的幸福

航運鉅子沈家楨博士給現代人的13堂課

沈家楨 著

慧炬 / 10711/295面 / 23公分 / 280元 / 平裝
ISBN 9789575181888/220

美國五大湖區航運鉅子的作者將數十年的生命智慧，濃縮為13堂菁華課程！本書集結作者於美國演講與受訪的內容，引領讀者從心開始，一步步尋得超越時空的幸福。作者將流傳數千年的佛法智慧，透過淺顯巧妙的寓言故事、科學原理、邏輯推理和生命經驗，轉化為人人可以吸收與應用的實用生活指南。在日常生活中練習觀察與思考，可以打破我們對人、事、物的慣性思考，達到身心的平衡協調，以及培養利他的良好習慣，開啓幸福人生的第一步！（慧炬）

宗教

星雲說喻二

持戒

星雲大師 著

香海文化 / 10711/325面 / 18公分 / 280元 / 精裝
ISBN 9789869659420/224

一般人聽聞「戒律」，不免心有顧忌，總以為持戒就是這個不能做，那個不能做，不論做什麼都會受到種種戒條的限制，非常不自由。其實，「戒」是修行善法的根本，也是世間一切道德行為的總歸，「持戒」看似束縛，其實是自由平安之道。《星雲說喻二 持戒》以六度波羅蜜中的「持戒」為主題規劃，讓我們真正了解所謂「持戒」的真義。（香海文化）

宗教

《菩薩地持經》 與《菩薩善戒經》 詞彙比較研究

曾昱夫 著

臺灣學生 / 10801/395面 / 21公分 / 500元 / 平裝
ISBN 9789571517841/221

《菩薩地持經》與《菩薩善戒經》為南北朝時期，分別譯出於北方與南方的兩部重要經典，內容同屬瑜伽行派〈菩薩地〉修行「菩薩道」之大乘戒法。本書比較兩部佛經在翻譯詞彙使用上的異同，進而論述其與南北朝時期，南、北地域語言現象之間的關聯性。全書分別就兩經的音譯詞、意譯詞與A A式重疊構詞等主題，進行比較與分析，探論曇無讖與求那跋摩譯經，在這三種形式的翻譯詞彙上，所呈顯出來的同與異。（臺灣學生）

宗教

星雲說喻三

忍辱

星雲大師 著

香海文化 / 10712/352面 / 18公分 / 280元 / 精裝
ISBN 9789869659482/224

星雲大師曾說過，平時一個人忍寒忍熱容易，忍飢忍餓也不算困難，甚至忍貧忍窮、忍讖忍謗，都還容易做到，但是要忍一口氣，就不是人人所能忍得了的。或許一般人認為忍辱是委屈自己，其實不然，從忍讓裡能增加人緣、智慧、慈悲、力量，忍辱所獲得的利益，無與倫比，「忍辱」看似吃虧，其實是做人便宜之道。《星雲說喻三 忍辱》以六度波羅蜜中的「忍辱」為主題規劃，淺顯易懂的寓言故事，讓我們從輕鬆閱讀中，真正了解「忍辱」的真義。（香海文化）

宗教