

童書出版新視界： 新圖像閱讀潮流再進化！

嚴淑女 童書作家與插畫家協會臺灣分會會長 (SCBWI-Taiwan)

用圖像提升大人與孩子的視覺素養 (Visual Literacy)

由於自己大學主修商業設計，對於視覺美感的訓練從大學時代就開始特別重視。在學習中，從許多藝術大師的作品、雕塑、繪畫、建築……當中，體驗到法國藝術家羅丹所說：

「生活中從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛。」

“Beauty is everywhere. It is not that she is lacking to our eye, but our eyes which fail to perceive her.” — Auguste Rodin

我從大學接觸圖畫書之後，更從不同的畫風、構圖、色彩和質感中學習如何觀賞圖畫。特別是從2016年開始在臺東大學兒童文學研究所做臺灣第一本《繪本棒棒堂》雜誌，加上舉辦優良圖畫書的徵選活動，每年要看國內外出版的繪本大約三百多本，在許多的理論、作品研究當中，深入理解圖畫帶給人的視覺、情感和心理上的種種變化和療癒的作用。

2016年適逢國際安徒生大獎50周年，協助「國際安徒生插畫大獎50周年原畫展」展覽，同時擔任「安徒生插畫大獎繪本精選總策畫」，搭配原畫展出精選出版五十本得獎大師的精選繪

本，因此有機會近距離觀賞上百幅原畫，訪問大師級插畫家，更加了解畫家背後的創作意念、技巧、情感的融合，邀請讀者進入藝術的殿堂，心靈的原鄉。我個人的視覺素養就是長期浸潤在美好的畫作中，一點一點慢慢地被滋養。

而這些插畫家的畢生藝術創作化做一本本的繪本，將藝術帶入家庭中，進入大人和小孩的心靈的方式。正是培養大人和孩子視覺素養最簡單，也最容易的方法。

如同鄭明進老師提到：「對孩子最好的藝術滋養，培養孩子美的眼光和啟發創造力的最佳方式，就是善用圖畫書進行視覺圖像教育。把家裡打造具有視覺圖像教育的環境，將紙上美術館變成牆上美術館。」（注1）

若能善用繪本中的圖像，讓大人和孩子每天在美的圖像中，培養發現美的眼睛，進而增進視覺素養（圖像素養），還能同時進行美感教育。這在視聽、網絡媒體發展迅速的時代更為重要。因為從全球風行的社群貼圖、Instagram的崛起，都宣告圖像已成為網絡世代彼此溝通的重要「視覺語言」。

因此，不管大人或孩子都需要有解讀視覺資訊的觀念、視覺素養的訓練，除了培養審美的眼光之外，還必須學習圖像的識讀技巧，才能解讀

大量的視覺訊息，在這波新圖像閱讀的浪潮中有更進化的讀圖能力，提升自己視覺素養。

新圖像閱讀潮流的再進化

事實上，臺灣利用繪本進行視覺藝術教育，對孩子進行圖像教育已有很長一段時間了。但是，主要重心放在幼兒和兒童身上。基本上很多孩子上了小學高年級之後，就不再看繪本，家長和老師也以文字閱讀作品為優先。這樣的圖像教育或視覺素養的養成基本上是斷層的，並沒有延續到中學、高中或成年人。

反觀歐美國家在出版上、實體書店或是圖書館的藏書服務上，對於視覺素養的相關圖書，不管是繪本、圖像小說或稱視覺文學（Graphic Novel）都有大量的出版品、販售和典藏。甚至我今年（2019）4月在美國舊金山 amazon 的實體書店 amazonbooks 都有 Graphic Novels 的陳列櫃，有大量的圖像小說讓大人和孩子選擇。

而美國最大的連鎖書店 Barnes & Noble、美國公共圖書館、英國倫敦旗艦級書店 FOYLES 的視覺文學專區，都有視覺文學超大的陳列櫃和其他文類並存，足見其受重視的程度。

在義大利波隆那的撒拉波薩（Salaborsa）圖書館，除了4歲以下幼兒藏書區、4到12歲兒童藏書之外；另外還有13到18歲少年的藏書區。此區收藏的圖書從各國漫畫、繪本到藝術相關的書，種類繁多。你可以看到許多青少年沉浸在圖像閱讀的樂趣中，甚至許多成人也在這區愉悅地閱讀。

因此，臺灣童書出版界也注意到這個缺口，開始在出版的選題、開本和類型上，擺脫圖像教

育只針對幼兒或兒童，而開始延伸到青少年、大學生和成人的版塊。

美國 amazon 實體書店 amazonbooks。（嚴淑女攝影，2019）

美國 Barnes & Noble 實體書店。（嚴淑女攝影，2019）

這股新圖像閱讀的潮流，在網路視覺媒體的推波助瀾之下，成為一個不斷進化的新潮流，不僅擴大童書出版的版圖，也讓童書在翻譯繪本引進或本土自製圖書的編輯、企畫上多了許多的想像空間和方向。

以下從主題不設限的繪本、大開本繪本出版熱潮和圖像小說是培養視覺素養的好素材三大方向來觀察和介紹這股新潮流下，臺灣童書市場上的出版品有那些特色和可以發展的空間。

（一）主題不設限的繪本

近年來臺灣的繪本已進化不再侷限以兒童為對象，而是實踐日本柳田邦男提倡的「人生三讀繪本」之說，進而延伸到大人讀繪本、銀髮族的樂讀繪本俱樂部、讀書會都逐步興盛中。

但是，2018年2月童書市場以大塊文化郝明義先生推出的新品牌 image3 出版的繪本，可以說正式宣告繪本的閱讀對象不再只侷限兒童，目標讀者擴增到青少年、大學生和成人。

image 的品牌宣言中以「啟動觀看的藝術」出發，其信念為：

image3 相信：每個人都有以圖像語言來感受、理解、創造的能力。因此我們努力的方向是：推廣完整的圖像語言素養、開發多元的圖像敘事人才、開拓全球市場與跨界商機。（摘自 image3 粉絲專頁，<https://www.facebook.com/image3creative>）

這個信念涵蓋了從小孩到成人的完整視覺素養的養成理想、從培養美的眼睛，學會觀看的視

覺素養，擴展到培養能具備圖像敘事能力的本土創作人才，進而到讓本土插畫家進入國際市場，還有透過圖像進行跨界合作的新商機。

這樣的理念啟動了從選書主題、藝術表現、開本的多元化，引進更多之前受限於繪本以兒童為主要閱讀對象的議題限制，也讓不同文化的藝術家、多元的藝術風格、多元的美感進入臺灣市場。

例如，引進 2014、2015 榮獲波隆那插畫展拉加茲獎的烏克蘭藝術家羅馬娜·洛瑪尼新 (Romana Romanyshyn) 和安德瑞·雷西夫 (Andriy Lesiv) 的《看見聲音》，他們透過深入研究，發覺色彩和聲音是可以直接影響靈魂的工具，「聽見彼此」是多麼重要，因此以藝術家的思維，透過視覺探究聽覺，以全新的方式看見聲音、感受世界。

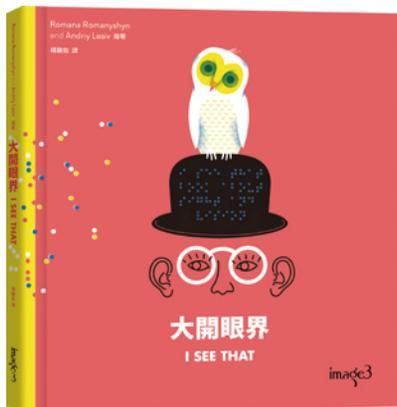
大塊文化提供

插圖選自《看見聲音》，繪著／羅馬娜·洛瑪尼新 (Romana Romanyshyn)、安德瑞·雷西夫 (Andriy Lesiv)，譯者／呂玉輝，大塊文化出版 (2018)，iMage3

《大開眼界》以「我看見，我感覺到的世界」出發，透過人的各種感官交錯（聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感覺）來探索世界，創造出對「視覺」和「影像」的全新認知和想像。

這種藝術家的聽覺、視覺探究、實驗和結合探索生命哲學，進而完成繪本藝術品。這樣的創作思維和實驗精神非常值得臺灣創作者學習和探究，進而開展全新的創作主題和方向。

大塊文化提供

新動物種力比我好。

萬物中也看得清楚。

插圖選自《大開眼界》，繪著／羅馬娜·洛瑪尼新 (Romana Romanyshyn)、安德瑞·雷西夫 (Andriy Lesiv)，譯者／楊馥如，大塊文化出版 (2019)，iMage3

另外，曾獲 2016 義大利波隆那書展拉加茲獎的盧卡·托托里尼 (Luca Tortolini) 與安娜·佛拉提 (Anna Forlati) 合作，重新詮釋經典文學《小王子》的《狐狸與飛行員》，從封面到內頁全部都是大開本的滿版構圖，帶領讀者體驗高空

飛行的旅程。又運用特寫，讓讀者清楚感受安東尼和狐狸的眼神交流，形成巨大的視覺張力和人與動物之間的情誼。這樣的視覺呈現，有助於讀者從圖像語言與內心的情感相交流，展現圖像語言觸動心靈的力量，更精準傳達書中的意涵與情感。

大塊文化提供

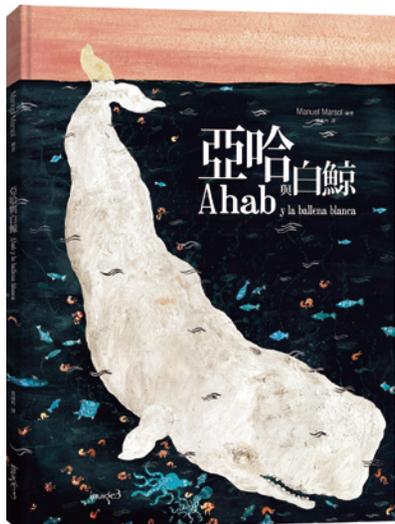

插圖選自《狐狸與飛行員》，著者／盧卡·托托里尼 (Luca Tortolini)，繪者／安娜·佛拉提 (Anna Forlati)，譯者／黃芳田，大塊文化出版 (2018)，iMage3

獲得 2017 年波隆那書展 SM 基金會國際插畫獎的馬努葉爾·馬爾索 (Manuel Marsol) 以《白鯨記》為藍本的《亞哈與白鯨》都在大開本的圖像中，運用獨特的美學技法、全新的圖像敘事語

法，讓讀者進入奇幻、魔幻寫實且充滿冒險精神的現代神話。

同時，喚起讀者重新閱讀原典的渴望，享受文字和圖像不同的閱讀樂趣。

大塊文化提供

插圖選自《亞哈與白鯨》，繪著／馬努葉爾·馬爾索 (Manuel Marsol) 繪著，譯者／葉淑吟，大塊文化出版 (2018)，iMage3

馬爾索最新創作《山中》透過魔幻寫實手法，將一個在山中迷路的常見主題，透過強烈的象徵性語言和鮮明的圖像，勾起讀者對情節發展和故事的好奇，結合精湛的圖像造型能力，巧妙地將想像與現實融合在一起，讓讀者從圖像建構的世界中去感受和探索神秘的大自然。

大塊文化提供

插圖選自《山中》，著者／卡門·奇卡 (Carmen Chica)，繪著／馬努葉爾·馬爾索 (Manuel Marsol)，譯者／葉淑吟，大塊文化出版 (2019)，iMage3

專題報導

看到這些多元的主題，藝術家用全新的想像和視野，運用精湛的圖像語言去詮釋的佳作，讓也是創作者的自己有很多的啟發，學習不設限地去用圖像語言述說和世界溝通，真是一件美好又充滿創意的事。臺灣的童書作家或插畫家也可以讓自己學習這樣的創作思維而進化。

除了翻譯繪本的亮眼作品，本土創作在以大人為主要閱讀對象，也出版「張曼娟的文學繪本」系列，以繪本的圖像語言來呈現文學的新樣貌。

《星星碼頭》一個大稻埕的故事，一個上一代的共同記憶，在新銳插畫家陳狐狸獨特的圖像語言詮釋下，讓這個有歲月痕跡的故事，透過特殊圖像語言、色彩和

視角，呈現屬於那個時代的氛圍，又有結合故事內涵的現代感。

這樣新文學繪本的出版和新嘗試，也讓童書出版給予成人作者和童書插畫家碰撞出火花機會，也是我們樂於看見，也期待更多的新組合。

插圖選自《星星碼頭》

親子天下提供

插圖選自親子天下出版（2018）《星星碼頭》，文／張曼娟，圖／陳狐狸

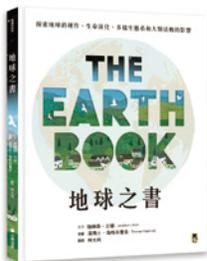
(二) 大開本繪本出版熱潮

波蘭夫妻檔亞歷珊卓·米契林斯卡、丹尼爾·米契林斯基的手繪大開本的繪本《地圖》在全球大賣之後，2016年我到法蘭克福書展，看到的全是類似地圖的出版品。這本書不僅引起類似出版品的跟進旋風，也造成大開本繪本的出版熱潮，同時改變讀者的閱讀習慣。

事實上，大開本在印刷和書店陳列上空開都有革命性的改變。但是，對於視覺素養的養成教育來說，大開本可以在跨頁版面、編排設計上以全開地圖的概念，讓畫家呈現更多細節，很適合知識傳達和解讀圖像的訓練。

像《地圖》在一張地圖上說明一個國家的地理環境、風俗、飲食、傳說故事……。先讓讀者一覽全貌，再從細節中尋找、發現的樂趣，進而進一步尋找相關的故事或知識來進行深度閱讀。

《地球之書》讓讀者從一張大圖中去看見地球形成的全貌，再利用圖說或索引去吸收知識。不是傳統的抽象文字閱讀，而是先從視覺掌握整體，再進行細部解讀，這也是訓練讀者解讀視覺圖像的方法之一。

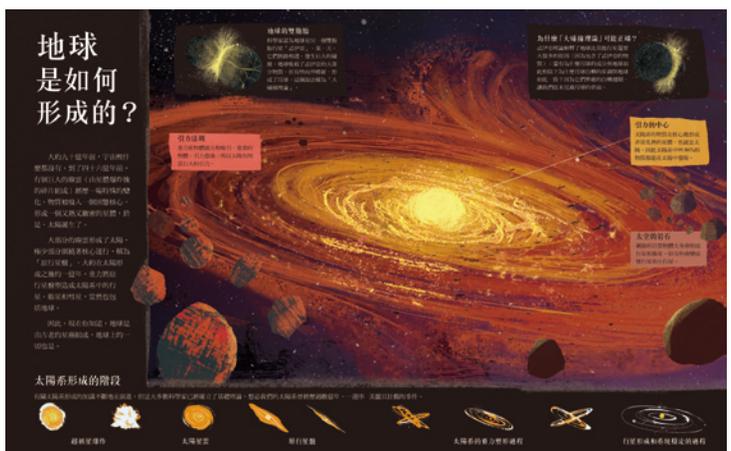
小熊提供

小天下提供

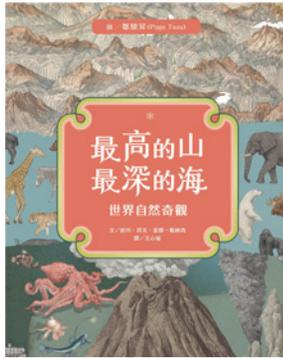
插圖選自小天下出版(2017)《地圖(增訂版)》，文·圖/亞歷珊卓·米契林斯卡、丹尼爾·米契林斯基，譯者/陳致元、蔡菁芳、陳音丹
Maps (Extended Edition) © for text and illustrations by Aleksandra Mizielinska and Daniel Mizielinski, 2016

插圖選自小熊出版(2018)《地球之書》，文字/強納森·立頓(Jonathan Litton)，繪圖/湯瑪士·海格布魯克(Thomas Hegbrook)，翻譯/林大利

另外，臺灣知名插畫家鄒駿昇與英國出版社合作的知識類繪本《最高的山·最深的海：世界自然奇觀》和《最高的塔·最小的星球：穿越時空世界紀錄比一比》，利用地圖呈現方式一目了然，讓讀者全面掌握要傳達的知識。

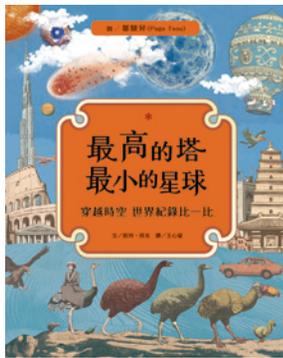
《動物眼中的世界》運用大開本、特寫鏡頭，加上翻頁，讓巨大的動物造成翻頁的大驚奇，更清楚呈現動物眼中的世界，這是小開本無法做到的視覺效果。

小魯文化提供

插圖選自小魯文化出版(2017)《最高的山·最深的海：世界自然奇觀》，文／凱特·貝克(Kate Baker)、查娜·戴維森(Zanna Davidson)，圖／鄒駿昇，譯者／王心瑩

小魯文化提供

插圖選自小魯文化出版(2018)《最高的塔·最小的星球：穿越時空世界紀錄比一比》，文／凱特·貝克，圖／鄒駿昇，譯者／王心瑩

上誼文化提供

插圖選自《動物眼中的世界》

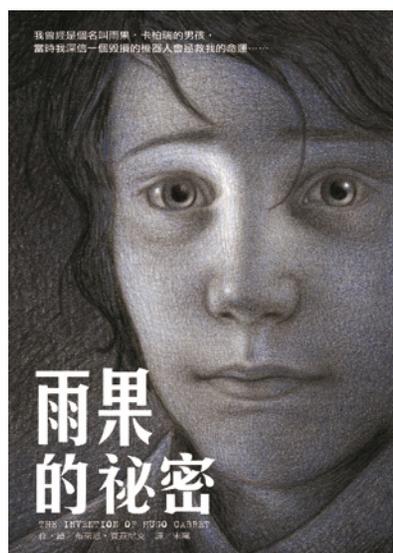
插圖選自上誼文化出版（2015）《動物眼中的世界》，文圖／紀堯姆·杜帕，譯者／梅菱仁

（三）圖像小說是培養視覺素養的好素材

圖像小說早在十幾年前就進入臺灣童書市場。那時網路對閱讀影響不大，未能引起熱潮。

2007年台灣東方出版了美國凱迪克金牌獎得主布萊恩·賽茲尼克《雨果的祕密》（*The*

Invention of Hugo Cabret）。這本在美國獲獎無數的圖像小說，全書 534 頁，其中 284 頁用電影鏡頭運鏡般的跨頁鉛筆素描插畫，引領讀者觀看黑白紙上電影，不僅開啟視覺閱讀的新體驗，也創造小說書寫的新形式。

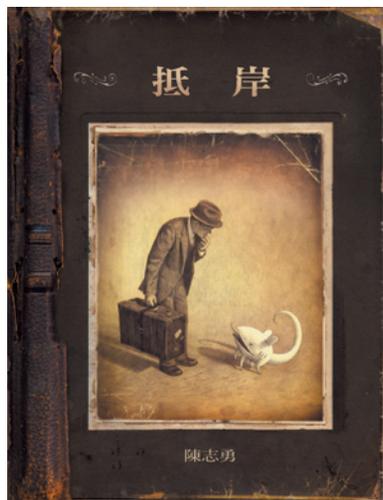
台灣東方提供

插圖選自台灣東方出版（2007）《雨果的祕密》，作、繪／布萊恩·賽茲尼克，譯者／宋珉

2008年格林也出版2007世界奇幻獎年度藝術家陳志勇圖像小說《抵岸》(The Arrival)，這本描繪移民的家族故事，也是獲

獎無數。全書敘述採無字書的圖像方式呈現，小圖和跨頁大圖交錯帶出情節和閱讀節奏，圖像的氛圍和構圖，充份展現移民的心境。

格林文化提供

插圖選自格林文化出版(2008)《抵岸》/陳志勇作

2012年小天下出版布萊恩·賽茲尼克獲得《紐約時報》排行榜第一名暢銷書，也被拍成電影的《奇光下的祕密》；2016年出版《奇蹟之書》。兩本新作和他第一本圖像小說《雨果

的秘密》一樣採用跨頁鉛筆素描插畫，搭配精彩的文字故事的敘事模式，在現實和虛幻中交錯，讓讀者如同觀賞電影般進入奇特的時空漫遊和體驗。

小天下提供

插圖選自小天下出版(2012)《奇光下的祕密》，著／繪／布萊恩·賽茲尼克，譯者／宋珮
Copyright © 2011 by Brian Selznick

這些文學性高、圖像敘述語言強的圖像小說，非常適合讓青少年或大人閱讀，搭配改編的電影或動畫，都能讓讀者透過圖像進入文學的閱讀世界。

但是，一開始提過西方對於視覺素養的啟蒙和培養比我們來得長久也更深入。我們基本上是從青少年開始斷層了。因此成人並不知道如何去閱讀圖像小說，當然不知道如何引導孩子欣賞視覺文學。

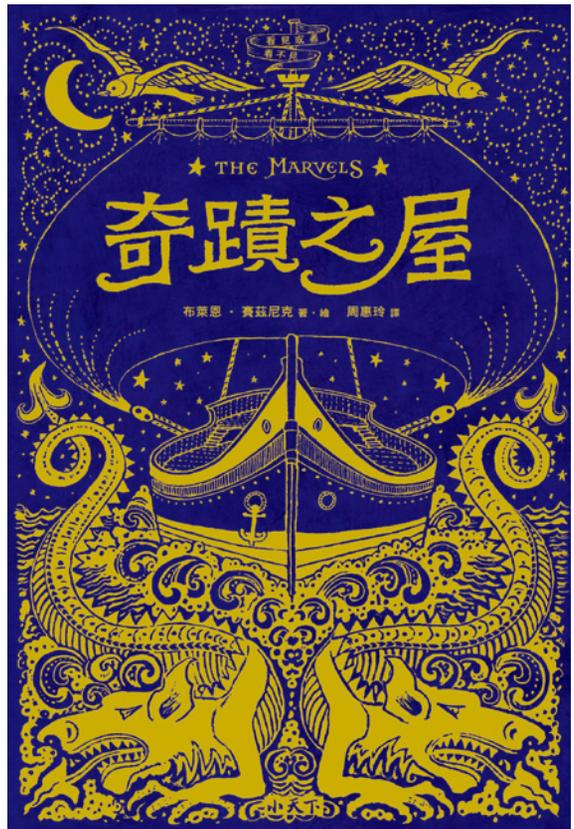
事實上，從美國圖像小說的內容分析，他們培養孩子的視覺素養就從孩子感興趣、輕鬆幽默的作品開始。例如，亞馬遜最暢銷童書、榮登《紐約雜誌》、《華爾街日報》暢銷榜，全球售出超過 21 種語言版本，銷售 2,300 萬冊的圖像小說《超狗神探》(DOGMAN)。

全書是小說的規格，至少有十個章節。但是，全書運用圖像述說情節，內容符合孩子喜愛的冒險情節，描述超狗神探對抗邪惡貓皮皮的故事，幽默逗趣，充滿想像力、創意和情義。

因為作者戴夫·皮爾奇從小有閱讀障礙加上過動症，他繪製圖像小說，想運用有趣的圖像故事，讓大家輕鬆地進入文學世界。因此，他在故事和圖像中巧妙地轉化古典文學《雙城記》、《伊甸之東》、《蒼蠅王》和《野性的呼喚》的重要情節和意念，讓孩子在善惡、友誼和親情中獲得成長的力量，可以安心地做自己。

成人在引導孩子閱讀之後，可以再延伸經典文學的閱讀。試著把孩子喜愛的圖像小說運用在閱讀教育和視覺素養培養的學習計畫中。

此外，在書中和學習網站中提供完整的視覺閱讀訓練方法。從自主閱讀圖像小說，到朗讀給

小天下提供，《奇蹟之屋》，著繪／布萊恩·賽茲尼克，譯者／周惠玲，小天下出版（2016）

中文版譯名《超狗神探》系列將在 2019 由小皇冠出版

家中的狗狗或流浪動物收容所的貓咪聽的活動，不僅讓孩子提升語言流暢度、增加自信，還能提升同理心。

自主閱讀或共讀之後，再透過網站資源學習動手繪製更多角色、製作自己的「啪啦啪啦！翻翻樂！」的翻翻書；鼓勵孩子動手書寫繪製自己的《超狗神探》圖像小說。

專題報導

這樣一系列的圖像閱讀訓練，就能讓孩子從視覺閱讀、轉化到動手做，逐步內化成閱讀視覺文學的鷹架（方法），進而運用到閱讀其他圖像小說或視覺作品。這就是利用輕鬆、幽默有趣的圖像小說進行視覺閱讀教育，同時培養大人和孩子視覺素養的最佳範例。

但是，若大人不知如何開始教孩子進行視覺教育，可以閱讀《圖像語言的祕密：圖像的意義是如何產生的？》（大塊文化）、《觀賞圖畫書中的圖畫》（雄獅美術）和《好繪本如何好》（格林文化）這些視覺素養的基礎書，從圖畫書的構圖和美感中學習基本的視覺素養。

結語

在網路時代，圖像語言對個人而言不僅在溝通上扮演重要角色，大人和孩子若能有絕佳的視覺素養，善用新科技和媒體，成為善用圖像語言的創作者，就能在這個世代有更多跨界的機會。

對於童書出版來說，在這個新圖像閱讀潮流中，可以從圖像閱讀出版的多元性和全新的可能性去企劃或進行更多符合圖像世代的出版品，必定精彩可期。

注釋

1. 嚴淑女等，《國際安徒生插畫大獎繪本賞析》（新北市：閩林文創，2016），頁4。

美國 amazon 實體書店 amazonbooks。（嚴淑女攝影，2019）