

進階閱讀繪本：安靜有力的圖像語言

賴嘉綾 作家、繪本評論

挑戰多層次閱讀的方式——繪本「文圖合一」的閱讀世界

這幾年繪本為所有閱讀者提供另一種選項，在小說、散文、科普之外，以文學與藝術的結合產生了較文字更多的奧妙。全世界的繪本每天都有不同的出版，不僅在兒童繪本中，也持續在各年齡層裡散發令人矚目的光彩。閱讀繪本的過程中，往往文字能力極好的或是強調文以載道的讀者，越容易略過圖像的意涵；看圖會意的經驗如同面對一位微笑者，他的笑容可以是善、詭、巧、快，開懷、應付、禮貌、靦腆，懂得看畫面和解表情是類似的能力。看得懂的人在無聲中巧妙應對，看不懂的人經常碰壁而不知為何。生活中有些人不擅長看人家表情的，不是容易受騙上當，就是以為全世界都難溝通；讀繪本時不能明白圖像的讀者們，也經常用自己的意思忽略或曲解創作者的心意。回到單純的心境、學著像孩子般讀繪本，是進入圖像世界必備的起步能力；若能進入藝術、符號的領域，具備歷史、文化的涵養，讓閱讀繪本有如推動輕巧的一扇門，則是引入另一個全新視野的進階能力。

繪本創作所訴求的對象從初生嬰兒、爬行兒到步行者，從學齡前一直到銀髮族；身高也可以從五十公分到兩百公分以上。每一位創作者都有自己的偏好，有的人先設定對象，尤其嬰幼兒者涉及視覺與認知的發展，有特別的需要；或是特

別關注充滿潛能的少年與青少年，以及渴望陪伴的安養族群。但也有很多創作者認為他們不為其他任何人創作，是為了自己內發的動力，從觀察社會、文化，對照思辨所發展出的哲想。或有創作者設定對象廣泛，只要有感的讀者就能從閱讀中得到不同的收穫，所以無需特定對象。

也因此，浩瀚書海一如茫茫人海，若是對的讀者遇到不對的書，人與書就很難連結有共鳴。硬要用一本給嬰兒的書期待五歲孩子滿心歡喜，往往得不到效果，還讓他以為繪本就是很幼稚，抹煞他之後閱讀繪本的動力；同樣的道理，拿一本太難的繪本也是揠苗助長，得不到該有的閱讀喜樂；所以在推廣閱讀的路上，經常需要針對讀者群量身訂做「建議閱讀書單」，譬如三歲以前、五到八歲者、小學中年級、或其他已經獨立閱讀者……，即使同年齡，每個人的喜好依舊不一樣，這樣繁複的反覆確認無非希望提供夠多樣選擇的書訊給讀者。認真想來，這樣提供書單的方式好像是「給魚」，不如就來「送釣竿」，分享基本資訊給讀者，讓讀者具備更好的識圖能力，之後一旦到了書店或是圖書館，就更能以釣魚的心情找到適合的好繪本看。

繪本中明說與不明說的圖像閱讀

以下為筆者個人閱讀與觀察的方式歸納出十個圖像的閱讀法則，再經由多次訪談創作者的過程中逐樣確認，並非由創作者所提供；分享這樣

閱讀法則，期待更多讀者培養好奇心與觀察力，之後讓繪本閱讀更細緻。

況且，不止讀者閱讀時有憑據，其他有心創作者也能藉此突破盲點，在作品中鋪陳更好的內容，或讓編輯也有更多實例可參考。在品味繪本的路上，大家共同以精進的閱讀力，讓各路人馬精益求精，懂得這樣的語言同時讓我們與國際繪本同步發展。

（一）裝幀、紙質—開本大小、裝訂方式

- 盒裝：增添收藏價值或是書與遊戲的組合，如 *Peter & The Wolf* (Bloomsbury)、《小兔子的奇怪森林迷宮》（聯經）
- 硬紙板書：耐用、不易撕破、好翻閱、易攜帶，如 *Dino Block* (Abrams Appleseed)
- 平裝書：普及版、價位親民，如 *The Book Tree* (Barefoot Books)
- 精裝書：正式、耐翻閱、內容完整，如 *Two Brothers, Four Hands* (Holiday House)

裝幀 盒裝（本文圖片為作者攝影提供）

裝幀 盒裝

裝幀 硬紙板

裝幀 精裝

裝幀 平裝

裝幀 精裝

書的大小尺寸一目了然說明適用對象，譬如稚齡者適用較小版本，避免翻頁時的折損影響閱讀情緒，所以多半採用硬紙板書，尺寸約為大人手掌大，亦與小孩的臉部比例相近，不僅用來培養閱讀習慣，共享親子和諧關係，也讓孩子在翻閱過程中養成大小肌肉的記憶。其他正式出版因應圖書館收藏與翻閱頻率，多使用精裝本裝幀，甚者加上書衣，並在書衣與書封做區隔。盒裝者多半以收藏為目的，或是遊戲書；至於近年流行的大型繪本，除了強調知識類與美感，在書店擺設時因為與眾不同而造成話題。諸多裝幀設計與版本變化已經成為製做繪本時的重要成本。

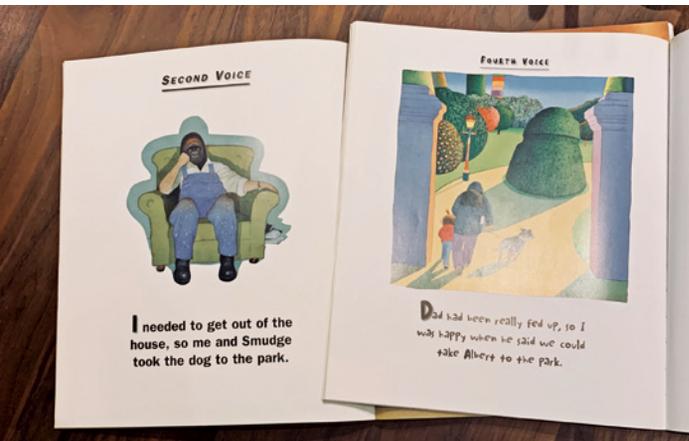
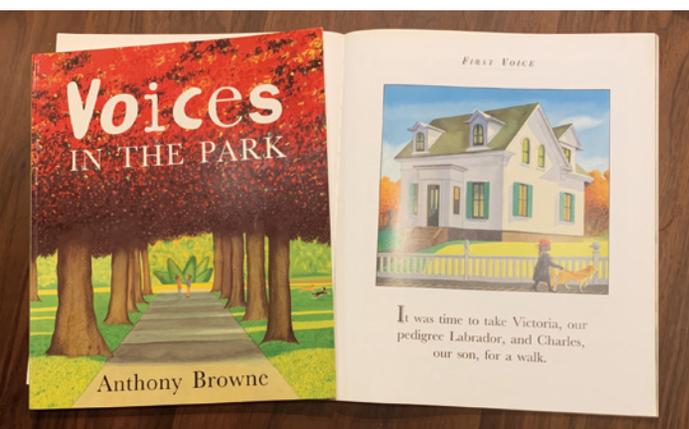
(二) 字型、字體一字型變化、字體大小、手寫字

中文字體一般以是否加注音為低年級學童閱讀者與進階閱讀者做區隔；西文字體中變化較多，粗體、斜體、甚至錯誤的拼法都可以用來顯示敘述者的社會階級、口音、語氣，適合鋪陳角色個性；字型大小也經常使用為閱讀的音量。綜合字型與字體的變化在擅用平面設計創作的繪本中經常可見，最明顯的例子是一本以字體、字型、顏色變化的繪本 *The Book with No Pictures* (Dial Books)，完全遵循這些原則完成一本繪本，無需繪者；*Voices In The Park* (Dk Pub) 以四種字型代表四個角色，展現其個性中的粗獷、保守、活潑、壓抑；*The Troll* (Macmillan Children's Books) 用了從小到大的字來引導讀者朗讀的聲音；《書之子》(上誼文化) 更用字來組合成畫面，譬如怪物、海浪，並引用版權公開的故事內容藏在畫面裡；《大藝術家巴布》(三民) 完全以手寫字，將字置入畫面。

專題報導

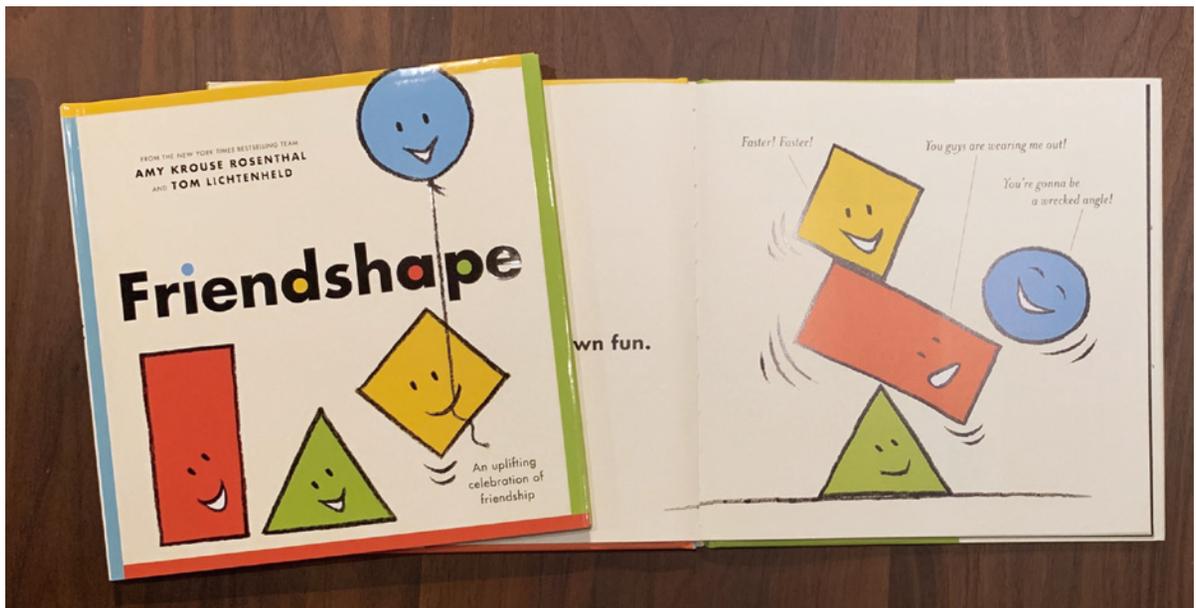
字型字體

字型字體

(三) 構圖—平衡、張力、延續

基於單張畫面的結構原理，加上繪本持續的軸線發展，繪本創作者在編列故事順序時也應用電影分鏡圖的概念，製作草圖；然後將這些草圖繼續確認，一張張串連成書。基本道理與文字書落版時相類似，尋找適合放圖與放文的位置，從而編排。最容易辨識的構圖方式，莫過於舞台式的、鎂光燈的集聚構圖，如 Olivia 系列的作者因為長年從事舞台設計，喜歡將主角置放在中間偏右的畫面裡；其他創作者將畫面劃分為長條形如放張長椅《閉上眼睛一下下》（大塊文化），或上下條狀來穩定畫面，如《小藍與小黃》（上誼文化）；或尋求平衡感的三角構圖，如以三角形、圓形、方形、矩形四個形狀代表朋友的 *Friendshape* (Scholastic Press)；只要打開繪本，每一頁都因不同目的而有不同的走向；有的引導讀者翻頁、有的延續視覺方向、有的穩定畫面，是創作者鋪陳畫面張力最重要的結構。

構圖

(四) 色彩—決定色相、單色或特別色、媒材選用

繪本利用視覺，亦可在色調上直接點出整本書的屬性；在明度、彩度、色相的千變萬化中，調節出創作者想要取用的部分色相環呈現基調。幼幼書從黑白開始，隨著幼兒視覺能力在三原色中發展，多半鮮麗。漸續發展中間色讓色彩更協調，或是決定每本書的基本用色與變化，在視覺中順序柔和或是對比跳眼，讓讀者不知不覺隨著色彩的變化產生判斷。譬如《黑看白》（上誼文化）、《白看黑》（上誼文化）就是經典新生兒的禮物；《讓路給小鴨子》（國語日報）的咖啡色單色變化，來自當年的成本考量，因為出版社不願為一位尚未成名的作家投入彩印的成本，只能使用單色印刷，但作者使用褐色既是單色又製造了色彩變化的效果，兩全其美；還有許多早期作品中以彩色與黑白穿插，也是

基於節省製作成本，印刷時的版面一面使用彩色，另一面單色處理。

現在製作繪本已經無須考量單面單色印刷來降低成本，反倒經常提高成本採用特別色，譬如《小狐狸與星星》（三采文化）高成本的「彩通配色系統」（Pantone Matching System），選擇色彩製造氛圍也是繪本創作者斟酌媒材和技法的開始。其他實例如：《寶島搜神記》（角斯創意）裡編列的眾神由繪者調整出獨特的明度、彩度，降低傳統民俗鮮麗色彩的撞色，自成一格。《黃黃的黃》（大塊文化）在黑色線條下襯托出黃色物件的重要；黑底的《這不是我的帽子》（親子天下）暗藏著深不可知的秘密。

(五) 天然環境—地點、棲地、植物、動物

故事發生的地點單純由背景來描述，季節與氣候都是考量，譬如芭芭拉·庫尼（Barbara Cooney）擅長以美國東北角的新英格蘭地區為背

景，她的書裡的海、房屋、路樹都是取景一致；《橘色的馬》（小魯文化）雖然沒有說地點，但背後都是高雄的景致；《哇！公園有鷹》（青林國際）的發生就在臺北市區的大安森林公園；《我們的森林》（小魯文化）裡植物與動物的棲地都以低海拔臺灣為依據；《台灣鳥四季》（星月書房）當然更清楚的以臺灣的植物與鳥為題；《明天會是好天氣》（水滴文化）取材了北極熊與氣候變化。考據季節、地點、時代這些人時事地的因素再現環境，確立邏輯，雖然有些創作者習慣避免背景（即使名家如威廉·史塔克 William Steig），但若有背景，必定會在背景藏下訊息。

（六）室內氛圍—家具、相片、畫作、擺設

故事若是發展在室內，就有許多生活物品和室內格局，繪本故事特有的「畫出來」而不是「說出來」必須展現在這種不言明但有說明的背景裡。

如《酒釀》（聯經）記載了生活飲食的方式，食物的種類與做法；《開學了，學校也好緊張》（小天下）看到學校有運動場、教室、室內室外的規模，我們也可以看到不同國家的學校有不同的必備，同樣的道理，我們也在不同國家的繪本裡看到商店、戲院、甚至廁所的不同，室內擺設往往富含時代印記，說明的人為環境的鋪設。《嶄新的一天》（尖端）裡經常忘了東西的阿公以為自己是小孩，但我們就看到家裡廚房放著大同電鍋也放著電子鍋，就明白這不是阿公小時候的事；而《為什麼你看不見里歐》（三采文化）裡，這個有許多銀器餐具的人家有小偷拜訪就不足為奇了。

（七）人、物造型—膚色、眼神、表情、穿著、比例

在繪本中極其明顯，強調人權的重要者會將人物以各種膚色呈現，表示融合；大怪物可能面惡心善，強盜願意行善，眯著眼的有心機，蹶起嘴的表示不滿意，大眼睛的在想事情；若是以真實人物為主角的，在人物造型中更投入點出重點，近年來因為個性、行事風格備受崇敬的美國大法官 RBG (Ruth Bader Ginsburg) 不論是寫實或是造型，都在封面便點出重點。有時以人為主角，有時以擬人的動物加上動物的習性為角色，熊、貓、狗，都是最普遍的，《小兔子邦尼的讀書會》（水滴文化）裡能以後腳一蹬翻進圖書館的，就只有兔子。另外在比例上，也有巧妙的使用，譬如《大黑狗》（聯經）創作者以孩子與狗的比例還表示恐懼，越害怕時狗越大，以這種超越正常比例比擬情緒，不言而喻。

（八）畫面切割—跨頁、單面、分格

創作者設計畫面時，還有一道利器：除了在視角、比例的應用外，使用畫面的大小，可以極大，大到跨頁、摺頁、拉頁，也可以小到將頁面切小或是分格。如果將每一頁比擬為樂譜上的一小節，就容易瞭解。音符的長短如何改變音樂，畫面的切割數同樣影響閱讀進行的節奏；跨頁有如兩小節，停留的時間長，當畫面分割得越多，表示音符越短促；如果是單頁的畫面有如只用一個全音符，我們視覺暫留的時間長；如果分成兩格就像是兩個二分音符，若在同一小節裡要裝進更多的音符，自然就能拉快畫面的變換，以此技巧操控閱讀進行的速度。其實這滿像四格漫畫、六格漫畫的概念。

繪本與漫畫原本有很大的區隔，但近年來繪本創作者應用了漫畫家的分格技法，從漫畫類發展的圖像小說作者亦採用如繪本般彩色的畫稿，或是有些繪本創作者開始創作圖像小說……等等跨界發展，都是彼此試圖尋求新的表現技法。簡單的說，繪本創作者在簡短的頁數裡分格，以另創時間的格式，越多格數情節進行得越快；以繪本的畫面為例，原來只是單頁或是跨頁，《白貓與修道士》（玉山社）一開始因為白貓的前進速度隨著對環境的觀察忽快忽慢，於是繪者席尼·史密斯（Sydney Smith）以一頁兩格或是三格的方式，讓讀者感受了貓的速度。《皮諾丘前傳》（大塊文化）也以單頁九格或是四格的方式，解說這段後來被木匠刻成小木偶皮諾丘的樹枝的演變。《下雨天也很好玩》（遠流）裡姐妹互動的方式以小格小格的劃分，已經是一本類漫畫的繪本。

（九）視角取捨—仰、俯、窺、望

繪本創作者為讀者設立了一個由外往內或由內往外的閱讀視角，因為敘述方式可以是第三人稱或是第一人稱；而繪圖時提供了觀者視角，觀者如果是孩子，那角度會小一點，低一點；觀者如果是成人或是第三者，那就可能從高的視角或是拉遠鏡頭來取景。於是，如果畫面出現大鼻孔，就不意外是孩子的角度；若看到孩子躺在地上發脾氣，也就明白這是大人的看法。在風景上也容易有變化，有如拿著照相機，往上、往下，爬高、蹲低、趴在地上，甚至替換魚眼或是廣角鏡，交替使用。《Noah's Ark》（Minedition）繪者莉絲白（Lisbeth Zwerger）最被稱道的壯麗紅色方舟就是由一個遠望的低視角出發；

為低收入貧民戶小孩發聲的 *Goggles!*（Viking Children's Books）以孩子藏身在水管裡躲避被霸凌的視角，有如水平的以管窺天；以資訊類繪本著名的大衛麥考利（David Macaulay）筆下 *Rome Antics*（Houghton Mifflin Harcourt）以鴿子移動的鳥瞰法描繪羅馬；《看見龍山寺》（聯經）也不遑多讓，帶著塞尚多視角的筆法，將時間串流進空間裡。

（十）自然環境的隱喻—雲、花、光線

雲可以是遮掩，也可以是期望或是神秘、預言。譬如《瘋狂星期二》（格林文化）裡的雲，帶著青蛙的笑容，是一場神秘的夜晚；*Michael Bird-Boy*（Simon and Schuster）裡飄來的黑雲是污染的警訊；《威利和一朵雲》（遠流）的雲被用來隱喻威利內心揮之不去的恐懼與不安；*Magritte's Marvelous Hat*（HMH Books）裡的雲和瑪格麗特（Rene Magritte）這位藝術家一樣有自己的想法。除了雲的形狀和顏色好用，花也有花語的功能暗示；平時，我們知道花不能隨便送，華人的文化裡除非是極好的知己朋友特別喜歡白色的話，不然平白無故送了白花可能被斷絕往來；在繪本裡，花也不是隨便畫的，花語同時在繪本裡表達了自己的意見。《狐狸與飛行員》（大塊文化）裡的菊花也有單戀之苦與受祝福的兩面意義；《白花之愛》（大塊文化）裡長到別人家的白色木蘭花，亦有純潔高貴的象徵；《小雞大冒險》（聯經）的太陽花也有引路的功能。至於光線，如彩虹象徵著雨過天青，在《市場街最後一站》（小天下）裡就有最好的解釋；《小狗撲撲搬新家》（親子天下）最後的圓黃的月亮出現，一如撲撲圓滿的心情。

結語

以上這些都是純粹以圖像出發的意涵，不論是欣賞或是活用都能增添閱讀繪本的樂趣。另外還有一些「借用」的圖像語言就需要更進階對藝術文化的了解。有個例子發生在《瑪麗·卡薩特：印象派大師群像中，溫柔而堅毅的美國女畫家》（臺灣麥克）這本書裡，因為繪者取用許多卡賽特（Mary Cassatt）和與她友好的大師竇加（Edgar Degas）的畫穿插在內，其中一頁竇加試圖說服卡賽特加入印象派的聚會，繪者借用了竇加著名的《在露天咖啡座的女子》，將兩名喝了苦艾酒、面帶愁容的男女，換成了兩位面帶笑容的畫家主角，想必有其俏皮玩樂經典畫作之心。經常有些作家喜歡在畫裡藏畫，就要注意哪些名畫被借用，英國繪本家安東尼·布朗（Anthony Browne）經常將超現實派畫家瑪格麗特的畫面結構轉移為自己的畫面，一方面用瑪格麗特的原畫暗喻他要佈局的畫面，另一方面也向大師致敬。

世界繪本發展在文學、美學中開啟一條康莊大道，涉略自然、歷史、文化，觀察社會行為，也能與紙業、設計平行共榮，並受商業考驗，可到博物館，也能到大賣場，且成為我們隨手可得、簡易平價的藝術品；所以，讓繪本成為每個人的閱讀選項已經是一件必須的事了，選取好讀、心動的繪本，一如過去我們選讀喜愛的小說、散文、詩集，沒有絕對的好與不好，只有合適與不合適。

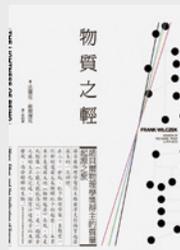
智慧女神的整合力

智神星的智慧與療癒

韓良露 著

南瓜國際 / 10801 / 231 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789869599443/292

在占星學中，太陽、月亮、水星、金星、火星這五顆行星，分別代表了五種不同的個人特質；木星、土星、天王星、海王星、冥王星則代表社會與世代潮流的巨大力量。介於其中的小行星，則跟各種人際關係的功課有關。小行星帶中的智神星，代表一個人會跟他人產生什麼樣的心智溝通。本書除了揭示你自己的智神星星座、宮位、相位代表的意義之外，還為大家介紹當別人的行星跟你的智神星形成相位時，你們之間會有什麼樣的人際緣分。（南瓜國際）

物質之輕

諾貝爾物理學獎得主的質量起源之旅

法蘭克·維爾澤克 著；柯明憲 譯

貓頭鷹 / 10801 / 367 面 / 23 公分 / 660 元 / 平裝
ISBN 9789862623732/333

從科學革命以來，科學家開始重新建構我們對這個世界的認知，而其中最基本、最重要，卻也最難以理解的，卻是這樣簡單的一個問題：「物質是什麼？」牛頓在設計他的三大運動定律時，前提是所有物質的質量皆為守恆。然而，科學家們對質量的定義與來源，卻一直沒有定論。重力和電力是怎麼產生的？甚至，質量真的是守恆的嗎？2014年諾貝爾物理學獎得主維爾澤克將帶領讀者探索物質的起源，了解世界的組織架構。（貓頭鷹）