

兒童繪本中 對於死亡議題的圖像閱讀與思考

涂均翰 比利時根特大學語言與文化學系博士後研究員

前言

對一般讀者而言，死亡議題在情感上或許仍是忌諱談論的敏感話題。兒童繪本作為一種圖像閱讀之媒材，具有主題明確、文字簡潔與圖像豐富等特色（注 1），故特別適用於識字程度與語言思考能力仍發展有限的孩童。是故，吾人若從繪本之圖像閱讀與思考入手進行死亡議題之討論，不僅較能引發孩童之閱讀興趣，更有助於讓其中所涉及之抽象思維與情感具象化，並啟發孩童更進一步的思考與探索。本文以下將依序介紹與析評三本以死亡之離別為主題的兒童繪本，分別為《象爸的背影》、《親愛的姊姊》與《也許死亡就像變成一隻蝴蝶》。

《象爸的背影》

《象爸的背影》封面

本書作者秋元康是一名日本作詞家，曾擔任日本少女團體 AKB48 的總製作人，所參與作詞之歌曲「flying Get」曾榮獲日本唱片大獎，所著小說《爸爸的背影》則在韓國被拍攝成電影「Happy Ending」。本書繪者城井文畢業於東京藝術大學研究所，其作品曾榮獲 1995 年荷蘭國際動畫大賞，並曾出版由動畫改編之繪本作品《雲上的阿里》。

本書主角是一名大象家庭的爸爸（以下簡稱象爸），以其第一人稱的口吻敘述臨終與死後的種種心聲。本書主要分為兩部份，前半部標題為「踏上旅程的日子」，描述象爸得知自己將不久於人世的種種感慨與對家人的遺言，後半部標題為「雲上的爸爸」，乃象爸在死後所表達對家人之感謝與祝福之情。

「為什麼只有我要踏上另一個旅程？」這是象爸被天神告知死期將至後的第一個反應，也可能是一般人在面對自身死亡迫近時常有的疑問。死亡在平時看似距離相當遙遠，甚至像是和我們不相關的事物，但當死亡來臨時，我們卻都必須被迫和摯愛的親友告別，孤身踏上自己的死亡旅程。象爸感慨「我的命運像波浪般起伏，卻什麼也說不出口。」繪者在此以象爸與家人同坐餐

桌用餐，他面對家人卻無法將心事說出的鬱悶以及累積之情緒從臉上爆發出一個個氣團，象徵著傳統父親沈默寡言的形象，此乃因被社會文化制約的影響，父親往往扮演家中砥柱故需保持冷靜堅強的形象而不善表達情緒，抑或因其不希望讓家人一起擔憂而不願將心事說出口。然而，即使如此，家人仍是象爸最親近和最重要的人，他內心問道：「我們在一起的日子幸福嗎？」表露出其身為父親仍掛念著自己希望讓家人獲得幸福的責任，而繪者在此以一禎禎的照片代表象爸所回想與家人在一起的日子，從當初夫妻結婚乃至生下孩子共組家庭，以及親子間的相處互動，都將在象爸離開人世的那一日永成追憶。象爸告訴家人：「如果我要離開了，在第一個晚上為我哭泣就好，一邊回憶著我們在一起的日子，一邊和我說再見就好。」表現出其希望家人不要因自己先行離世而過度悲傷的叮囑，繪者在此則以象徵天使的貓頭鷹引領象爸踏上駛向死亡彼岸的帆船，家人則站在岸上向象爸告別。

本書第二部份「雲上的爸爸」中，作者以文字表露象爸死後的心聲，繪者則以繪圖平行呈現象媽和兩名孩子在象爸離開人世後的生活情景。象爸首先吐露心聲道：「即使我知道，人都會迎接生命結束的那一天，我卻以為不會發生在自己身上」繪者則以對比式跨頁構圖，左頁是象爸坐在自己餐桌位置上喝茶，右頁則是此座位已空置無人，表現出死亡讓象爸在其習以為常的生活中的位置從此缺席了，連帶地也讓其平日習慣與愛好的生命活動都不復可見的感慨。然而，象爸與

第歐根尼變奏曲

陳浩基 著

皇冠 / 10802 / 335 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789573334224 / 857

「想出道，先殺一個人看看！」中年編輯對想要成為作家的青年這麼說。青年對這個大叔的話半信半疑，但在得知名滿天下的推理作家們也都殺過人之後，青年決定接受編輯的建議。只是，該殺誰好呢？作者出道 10 週年紀念作！17 個故事，融合了懸疑、推理、恐怖、奇幻、科幻，一開始閱讀就停不下來，一個字都捨不得錯過的超強快感！（皇冠）

伸出蘭花指

對一個男旦的陳述

章詒和 著

時報文化 / 10801 / 227 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789571376950 / 857

「都說紅顏多薄命，這紅顏雖是在臺上扮的，但薄命卻跟著他下了臺。」從小就是戲迷的章詒和，畢業於中國戲曲學院，且在中國藝術研究院研究傳統戲曲多年，她將自身的見聞與研究融鑄成一部中長篇小說，描述一個男旦的誕生與殞落，除了道盡此一藝術領域的巧妙與涵養外，身為男旦的辛酸苦楚、駭人聽聞之處亦在其中，令人讀之歎歎不已。（時報文化）

家人都很珍惜與感謝彼此的陪伴與相遇，天神交給象爸由孩子刻上「謝謝」二字的貝殼，表達出孩子對父親的思念與感恩之情，而最終象爸對家人不捨而悲傷的淚雨，也化成陽光下的彩虹，並道出其最後的心聲：

一路陪伴在身邊的你們阿，請原諒我，留下你們，自己先離開了。

我們能相遇，真的好幸福。

仰望著早晨的天空，帶著微笑，我一定會化作陽光，守護著你。

此表現出象爸對家人真摯的感謝以及希望在死後繼續守護家人的深切祝福。筆者以為，本書深具對悲傷輔導之教育意義，其說明死亡就像是踏上另一段旅程。對逝者而言，若能在臨終前對家人表達內在的心聲，則更能安心與平靜地邁向死亡的過程；而對逝者的家屬而言也不必過度悲傷，因為即使無法繼續同行逝者邁向死亡後的另一段旅程，也可帶著對逝者的思念和回憶繼續往後的生活，並懷著感謝與祝福之情溫柔地向逝者告別。

《親愛的姊姊》

本書作者李貞慧是一名國中英語教師，近年來致力於推廣成人閱讀繪本，並將繪本應用於翻轉教學的工作，例如運用繪本進行國中英語文法教學，並以英文繪本引導中學生培養議題思辨的能力，著有《不要小看我：33 本給大人的療癒暖心英文繪本》與《繪本 100+ 輕鬆打造英語文法力：用好故事，一次蒐羅 33 個必學句型》等

《親愛的姐姐》封面

書。本書繪者鄭潔文，擅長運用粉彩繪畫技法以及豐富而溫暖的色調，呈現故事主角的內心世界與場景交融的氛圍，著有《是誰躲在草叢裡》、《看見》與《燭火小精靈》等作品。

《親愛的姊姊》一書乃作者以家中因心臟病而去世的狗兒「甜甜」的一生為雛形所作，一方面抒發對甜甜的緬懷之情，另一方面則藉此向人們宣導溫柔善待動物的理念。本書故事主角即為一名叫「甜甜」的馬爾濟斯公犬，全文以其第一人稱的口吻，敘說自己與主人姊姊的相遇、離別乃至死亡的一生。甜甜在出生時便與母親分開而被遺棄在街道的角落，直到遇到姊姊才擁有了一個家。姊姊悉心照顧甜甜，一起愉快地生活。後來姊姊需要到外縣市就學，因此只有在週末假期才能回家看甜甜。隨著姊姊日漸長大，甜甜卻「似乎越來越累，累到再也走不動了」，作者以

此表達甜甜因逐漸衰老而死去的過程。然而即使如此，甜甜死後到天堂又可再度活蹦亂跳地快樂生活，牠對姊姊說：「我永遠都會陪著你，我就住在你的回憶裡。」這是從甜甜的視角，表現出其對姊姊永恆的思念之情。

本書繪者依據自己在國小放學途中與一隻年邁的狗兒相遇並時常結伴同行的回憶，將繪畫場景設定在民國七十至八十年代，在構圖中置入許多當年代的老舊物件，如偉士牌摩托車與底片相機等等，並運用朦朧勾勒的筆法與暖色系的粉彩色調，讓本書充滿濃厚而溫暖的懷舊風格。此外，本書在繪圖編排方面亦頗具巧思，繪者藉由跨頁構圖的方式，以絢麗而又柔和的色調塑造出的故事情景，都像是一張張令人賞心悅目的明信片，其在文字下方的小插圖則又能準確且動人地刻畫出主角人物的動作和心情寫照，如以主角狗兒甜甜時而一邊喘氣一邊掙扎地行走，時而累到躺在地上，乃至最後再也走不動等一系列小插圖，描繪其邁向死亡的過程，可謂相當傳神而令人動容。

本書的主要特色之一乃從動物的視角，以第一人稱的口吻娓娓道來其一生的回憶乃至離世後的心聲，也可激發人們的換位思考，即不再以人類為中心而是嘗試站在動物的立場，為動物的生存與幸福權益考量，才是真正愛護動物的表現。本書故事情節雖然簡單，但搭配出色而動人的繪圖，深深表達出動物對人類的感念之情。作者在本書中傳達出對死後生命世界的信念，相信人們和動物死後皆能再生於天

草莓班長 焦糖風紀

牧童 著

要有光 / 10711/266 面 / 21 公分 / 330 元 / 平裝
ISBN 9789869669382/857

青梅竹馬的邂逅，酸甜揪心的初戀；看盡繁花的苦覓，痴心守護的等待。直率系班長與冷情系風紀的深情捉迷藏，笑中帶淚的扎心傑作。右手寫推理，左手寫感情的作者牧童，精心打造華岡傳說系列第三部曲。繼《誰是我的守護天使》、《原來幸福一直都在》後，既甜蜜又虐心的校園成長／青春頌歌。那些單純喜歡，那些青澀無知，那些怦然心動，那些尋找等待，就像一顆顆熒熒煌煌的星星佈滿夜空，在成長旅途中始終閃亮。（要有光）

女子有行

《紅樓夢》的閨閣、遊歷敘事與「海上」新意涵

汪順平 著

元華文創 / 10712/287 面 / 23 公分 / 460 元 / 平裝
ISBN 9789577110381/857

本書從三大方面分別列舉了《紅樓夢》女性角色的移動動機而各作闡述，而無論是被動的流離、主動的出遊，甚至是被用以作為男性遺民的代言，其背後都可歸納至同一個目標——以書寫達成記憶。在寫作／口述的當下，她手中的筆以及說出的語言便不再只是形而下的物質和溝通媒介，甚而可以昇華為擁有形上神性，以救贖那些不被記憶的群體。我們擁有了得以傳承後世的不朽故事。（元華文創）

堂，也因此可告別從前在世間所經歷衰老與疾病的苦痛，而其期許死亡只是一種暫時的分離，人們與心愛的動物死後都可相聚於天堂的真切想望，適足以給予因寵物死去而悲傷失落的人們一份溫暖的盼望與慰藉。

《也許死亡就像變成一隻蝴蝶》

《也許死亡就像變成一隻蝴蝶》封面

本書作者皮姆·凡赫斯特(Pimm van Hest)是一名荷蘭的童書作家，其作品被翻譯成多國語言，擅長處理兒童生命教育中切身而重要的各式主題，如中譯作品《我不敢說，我怕被罵》(文：皮姆·凡赫斯特，圖：妮可·塔斯瑪 Nynke Talsma，譯者：謝靜雯，大穎文化)探討孩童因做錯事或有心事而不敢告知父母的種種狀況以及父母的處理之道；《謝謝你陪伴我這麼久》(文：皮姆·凡赫斯特，圖：妮可·塔斯瑪，譯者：林珊如，大穎文化)則是探討孩童如何面對與處理寵物死亡的悲傷。本書繪者麗莎·布蘭登格(Lisa Brandenburg)為荷蘭獨立插畫

家，其在本書中以柔和的色調與豐富的想像力，將爺孫兩人對生命與死亡之思索過程具象化為一幅幅動人的繪圖。

本書故事主角是一名叫克里斯欽的男孩，其與爺爺由一隻毛毛蟲的死亡，談及爺爺和自身將來的死亡，從而引發爺孫兩人對於死亡之必然性以及死後生命世界等議題的一系列對話與探索過程。

每個生命都必然會邁向死亡，卻無法確切知道死亡何時來臨。本書由男孩克里斯欽的提問：「你很快就會死掉嗎，爺爺？」開啟了爺孫對於兩人未來之死亡的思考，而爺爺則表示其已年老，無法活到男孩變的像自己一樣年老的時候。繪者在此以一只懷錶的鍊子代表生命的歷程，男孩單腳站在懷錶的此端，而爺爺則已站在鍊子遙遠的末端，象徵著兩人在生命歷程上的差距，說明即使目前同處於時空當下的兩人，然兩者邁向死亡的生命進程實則已經相隔甚遠，由此帶入爺孫對死亡之離別的思索。男孩身體搖晃地以單腳站在象徵生命之時間的懷錶上，也代表著個人對生命點滴的流逝與邁向死亡之必然性皆是難以完全掌控的，而吾人在面對生命無常且難以掌控的無奈中，唯有把握當下，即知即行以善用生命時光。

生命終將難逃一死，則人為何要出生呢？此乃涉及生命意義的重要課題。作者以男孩天真而率直的口吻回應此問題道：「我想我們會出生，因為我們要在地球上學各種事情。」筆者以為無論死後生命是否存在，此回應皆能賦

予生命正向積極之意義。繪者在此也以連續排列的木樁象徵吾人對生命智慧的探索進程，而爺爺拿著懷錶在進程中段的木樁上行走，男孩則已經站在遠端高聳疊起的木樁上並拿著旗幟引領爺爺前行的方向，可能象徵著男孩具有更高遠的生死智慧並為爺爺帶來正向之引導。由此可見，作者認為死亡教育可以是一種親子互動且教學相長的過程，而並非只是一種由長者對年幼者的單向教導，而書末克里斯欽在對爺爺的悼念信中說：

也許死掉就像變成一隻蝴蝶……因為蝴蝶出現的時候，毛毛蟲就不見了。毛毛蟲死掉了，可是又不算是死掉，因為牠變成了蝴蝶。所以，也許死亡就像變成一隻蝴蝶。你會變成別的東西，是你目前還想不到的東西，變成美麗的東西……

克里斯欽認為死亡並不是一種終極的結束，而是一種生命型態的轉換，就如同毛毛蟲轉化成蝴蝶的一種蛻變，因此死後之生命仍可如同蝴蝶般以美麗的姿態，自在地翩然飛舞。此說明生命雖終歸於一死，卻都能殊途同歸地經歷死亡的蛻變而重生。

本書首尾呼應地以毛毛蟲之死亡與蛻變成蝴蝶，呈現出爺孫兩人對死亡之理解與想像。作者以蝴蝶象徵個人在死後更美好的重生，表現出書中對死後生命問題的開放性思考精神，也有助於緩解讀者對死亡之恐懼與排斥的負面情感，轉而以正面樂觀之態度看待自身與所愛之人的死亡，也蘊含著對亡者最誠摯溫暖的祝福。書末附有荷蘭悲傷輔導專家蕾貝卡·達伯考森（Rebecca

等路

洪明道 作

九歌 / 10711 / 239 面 / 21 公分 / 280 / 平裝
ISBN 9789864502196 / 857

作者以深諳鄉土人情世故、素描薄般的寫實風格、自由出入時空的敘事手法，觸碰鄉鎮市井小民略為殘破的靈魂，呈現其悲喜交集的面貌，生動且帶諧趣。街景的細膩描繪，小鄉的遲緩日常，庶民的生活小景，都一一緊扣小說人物騷動的內心。出走是為了追求情感和夢想，更可能是砍掉小鄉生活的鎖鏈，尋找生命的新起點，走出新的出路。（九歌）

水滸傳

張啓疆 著

三民 / 10801 / 466 面 / 21 公分 / 570 元 / 平裝
ISBN 9789571464763 / 857

本書以草莽英雄聚眾對抗朝廷的故事為主軸，描述一百零八條好漢嘯聚梁山的經過，在一場場江湖風波中，搬演著「俠義」與「忠君」的激辯——唯有反覆探問歷史興衰、人性現實，才能立足於詭譎風雲之中。作者暗喻現代的見解、多維的史觀，以創新的架構、技法，打造出虛、實兩座舞臺，看似兩條平行的故事軸線，讓一百零八條好漢在真真假假之間，巧轉虛實，呈現對照效果、戲劇張力，同時也體現了原著的精神風貌。（三民）

Dabekaussen），所分享與孩童及青少年討論死亡的原則指引，例如父母在與孩童討論死亡的過程中，不應過度美化死亡；父母亦應坦誠面對孩子，不必假裝知道所有關於死亡問題的答案，並試著理解孩子對死亡的反應，給予其情緒空間等等，凡此皆頗值得作為當代父母與教師對兒童進行死亡教育的指導方針。

結語與展望

上述三本兒童繪本分別從父親、動物與爺孫對話的視角，呈現對於死亡之離別的主題多重面向的情感抒發與理性思索，筆者以為其一方面可啟發兒童對死亡議題在智性上的理解，另一方面也可促進其對不同生命個體的死亡形成情感上的同理心。書中豐富優美的繪圖不僅將主角心聲與故事情節具象化，更表達出許多言外之意，可提升與深化兒童對死亡議題之圖像閱讀與思考的創造力，啟發其對於死亡與死後生命世界形成豐富而獨特的想像空間，亦可作為教育孩童提前面對死亡之離別與悲傷感受的心理輔導工具書。

此外，上述繪本之應用可不僅限於兒童教育，其對於成人乃至於體力與精神衰退的老年人與病人而言也都相當適用。（注2）筆者在臺大醫院緩和醫療病房擔任實習志工期間，曾觀摩志工阿姨運用繪本對肝癌末期病人講述故事，其以溫柔的語調讓病人彷彿回到兒時母親講述床邊故事的情景，不僅有效緩解了病人飽受疾病與失眠的身心痛苦，也讓病人漸漸安心

而平靜地進入久違多日的夢鄉，顯見繪本作為一種在圖像閱讀上常見的傳統媒材，其在對末期病人的靈性照護，乃至於對一般成人的死亡教育與悲傷輔導等面向，皆可具有相當廣泛而有效的應用。

注釋

1. 紀潔芳，〈童繪本在生死教育教學中之運用〉，《生命教育》，何福田編，心理出版社，2006年，頁171。
2. 同注1，頁172。

延伸閱讀

1. 秋元康文，城井文圖，陳滢如譯。《象爸的背影：踏上旅程的日子》（臺北：親子天下，2019）。
2. 李貞慧文，鄭潔文圖。《親愛的姊姊》（臺北：小光點，2018）。
3. 皮姆·凡赫斯特文，麗莎·布蘭登格圖，謝靜雯譯。《也許死亡就像變成一隻蝴蝶》（臺北：大穎文化，2018）。

我們・一個女人

語言／文學

顏敏如 著

繡出版 / 10710 / 284 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789864452729/857

清朝時的海盜、日治時的藝旦，以及光復前後的女子，在時間洪流中互相交織，成為一個一個的我們。是時代的故事，是女性的故事，也是你我的故事。作者顏敏如以文字突破時空限制，遊走在想像與現實之間；透過不同時代的三個女人故事，十七世紀的海盜平姑、明治時期臺北榮町的藝旦玉英，以及日治末年的童養媳阿琴。一窺千萬個女人的一生。（繡出版）

時間的擾動

語言／文學

夏婉雲 著

秀威經典 / 10711 / 341 面 / 21 公分 / 420 元 / 平裝
ISBN 9789869705301/863

深刻分析詩作的「意涵結構」，並以獨特立論切入「意向性與形神分裂」，綜觀「新詩、兒童詩中的時間」，論述精闢！夏婉雲發跡於兒童文學，爾後又寫散文、新詩、論文，她的論文理論紮實，總能突破既有研究限制與框架，建構論述的新起點。本書收錄十篇論文，分為「意涵結構」、「意向性與形神分裂」、「童詩中的時間」三輯，論及詩人包含：尹玲、簡政珍、曾心、楊玲、唐捐、李清照、向明、白靈、詹冰、林良等。（秀威經典）

宛如飛翔

語言／文學

司馬遼太郎 著；劉惠禎，蔡宗明，周素芬 譯

遠流 / 10801 / 10 冊 (2296 面) / 21 公分 / 3,800 元 / 平裝
ISBN 9789573283911/861

《宛如飛翔》描繪出明治日本破壞與重生的動盪年代，以及當時歐美列強覬覦下的日本、清國與朝鮮局勢。司馬遼太郎收集巨量的資料與調查訪談，以維新三傑中的西鄉隆盛與大久保利通為中心，更藉由處於兩個對極集團：西鄉為首的英勇薩摩武士以及太政官政府體系，透過他們的興衰起落，描繪維新至西南戰爭這段動搖新生日本的激昂年代。（遠流）

親愛的外婆

語言／文學

鄭如晴 文；薛慧瑩 圖

小兵 / 10802 / 160 面 / 22 公分 / 280 元 / 平裝
ISBN 9789869743426/863

「外婆」一詞，是許多人心目中慈祥與和藹的象徵。本書藉一個小女孩向讀者講述她的故事，她與外婆的故事，讓小讀者搭乘時光機回到過去，回到他們父母或祖父母，那個科技不發達，清貧卻敦厚的人文時代。在本書裡，每一篇與外婆有關的小故事，都在述說外婆對人生世相的觀照和了解，以及對人世艱苦的同情。書中的外婆用愛來教育主角，她以身作則，一切舉動，即便只是一個眼神，也都涵融了最溫柔的愛。（小兵）