

「跨界」的繪本—— 對日本繪本出版與閱讀場域之觀察

張政婷 東京大學東亞藝文書院特任研究員

近年日益嚴重的少子化與出版業盛況不如從前，已是日本為人所知的現況，然而，在此背景下童書與繪本的人氣程度不減反增，直至 2021 年童書的銷售額仍呈現整體上升趨勢，其中繪本市場的成長更顯而易見，2014 年的 290 億日圓成長至 2019 年的 312 億日圓與 2020 年的 330 億日圓，2021 年更比前一年增加 7%，大幅增長至 353 億日圓，2022 年雖減少至 341 億日圓，仍顯著高於疫情前之水準（注 1）。

2019 年至 2021 年的顯著增長與 2022 年的略微減少，可推測疫情期間減少外出，促使其他的娛樂方式減少或降低圖書館的使用，或許是造成繪本購入增加的可能原因，不過排除此因素，日本的繪本出版仍有其值得一探究的特色，本文將透過 2021 年與 2022 年的出版情況，一窺近年日本繪本出版場域。另外，日本擁有各具特色的繪本美術館，這些設施亦與日本的繪本閱讀息息相關，文章後半則將簡單介紹之，探索日本獨特的繪本閱讀場域。

經典作品占一席之地

若觀察 2021 年與 2022 年日本的圖書暢銷

榜，會發現其繪本市場一顯著特色——經典作品在市場的重量。2021 年與 2022 年最暢銷的前 15 本繪本中，有超過一半的經典作品，例如：《はらぺこあおむし》（好餓好餓的毛毛蟲）（注 2）、《きんぎょがにげた》（小金魚逃走了）、《しろくまちゃんのほっとけーき》（小白熊做鬆餅），當讀繪本長大的孩子成為父母，童年裡珍惜的故事也變成了他們為孩子選書時的指南。另外，時事變化亦能帶動此類作品在市場活絡，例如，艾瑞卡爾（Eric Carle）於 2021 年 5 月逝世，他最經典的作品《はらぺこあおむし》的繪本版與硬紙書版都再次廣受矚目，銷量顯著成長。而 2022 年 9 月，以《ぐりとぐら》（古利和古拉）系列套書聞名的山脇百合子逝世，2022 年末她的作品銷量亦顯見成長。2022 年俄烏戰爭爆發後，以烏克蘭民間故事為本誕生的繪本《てぶくろ》與俄羅斯民間故事《おおきなかぶ》亦再次受矚目，兩本書皆為福音館書店 1960 年代出版的經典長銷作品。

此外，日本的繪本研究專著《ベーシック絵本入門》中特別於討論「選書」時，提及「迎接成人式的繪本」（注 3），用以形容出版超過 20 年且至今仍不斷再版、廣受不同世代喜愛的繪本。

而在日本出版多年，仍持續影響兒童文學與繪本學界的《兒童文學論》，亦提及透過閱讀經典作品並觀察共讀時孩子的反應，能增進挑選繪本的能力。可見選擇繪本時，經典作品常會是讀者的參考指標，眾多翻譯與原創經典作品在日本繪本出版市場占有一席之地，也是繪本出版生生不息的基礎之一。

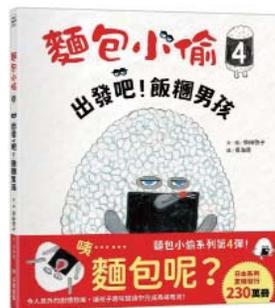
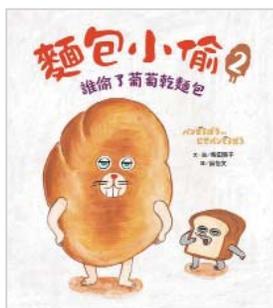
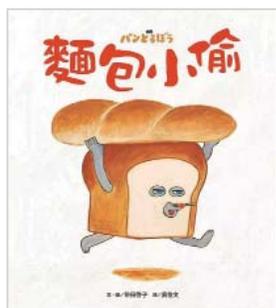
《麵包小偷》的超人氣

2021 年最暢銷的繪本是 2020 年 4 月出版、柴田啓子（柴田ケイコ）的《パンどろぼう》（麵包小偷），該繪本以結合老鼠與吐司造型的「麵包小偷」為主角，透過超現實的幽默畫風，描繪麵包小偷變成麵包師傅的故事，擄獲大人小孩的心，並於 2021 年初在東京與高知展開繪本原畫展，在電視節目《セブンルール》的詳細介紹後，獲得極大迴響、廣受更多讀者喜愛，不僅榮獲許多繪本大獎，更於 2024 年初確定將登上劇場舞臺。

麵包小偷的系列作《パンどろぼう vs にせ

パンどろぼう》（麵包小偷 2：誰偷了葡萄乾麵包）和《パンどろぼうとなぞのフランスパン》（麵包小偷 3：搞破壞的法國棍子麵包）分別於 2021 年 1 月和 11 月出版，前者為 2021 年第二暢銷的繪本，延續第一本的劇情，展開麵包小偷二號的故事，後者則名列暢銷榜第 15 名，出現同樣搶眼的角色——真面目是一隻貓咪的法國長棍麵包。在日本各地書店中常能看到繪本與周邊商品同時陳列在架上，吸引讀者的目光，甚至在電車中也能看見麵包小偷系列作品的廣告，該系列作品的人氣可見一斑。

到了 2022 年 9 月，同系列的第四本作品《パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち》（麵包小偷 4：出發吧！飯糰男孩）問世，以令人意想不到的「飯糰」為主題，巧妙描繪前傳故事，一上市就立即再版，此系列四本書更包辦 2022 年度最暢銷繪本的前四名，系列的第五本書《パンどろぼうとほっかほっかー》，則於 2023 年 9 月出版，雖未有年度統計資料，日本線上繪本銷售平臺「繪本ナビ」與日本亞馬遜的熱銷排行都可見該作品的身影，人氣依舊銳不可擋。

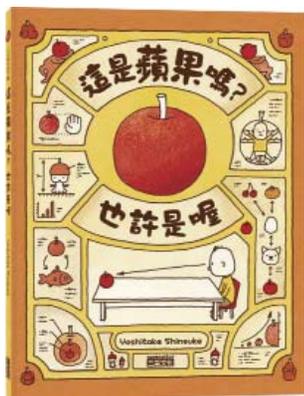
從上述可見作者柴田啓子源源不絕的創作能量，系列作品的出版不只吸引原有讀者持續購入同系列的新書，亦可能擴展作品的讀者群，延續並擴大作品銷量。此外，作品的成功能讓繪本作家與其故事成為電視節目的專題，而透過電視播出之後，其影響力更可能翻倍成長，吸引更多電視的「觀眾」也成為書的「讀者」。書中角色的商品化，亦有相似效果，書的成功帶來商品化的機會，而沒看過繪本、受到可愛商品吸引的人也可能因而購入繪本、成為讀者，增進繪本銷量的成長。而這些觀眾、商品的愛好者、讀者，都不僅是孩子，更有許許多多的大人，因此，廣受大人小孩喜愛也是創造出傲人出版成績的一大關鍵。

吉竹伸介的全方位創作

吉竹伸介也是近年在臺灣與日本皆大受歡迎的創作者，他的作品往往同時擄獲大人與小孩的

心。吉竹伸介於 2013 年出版《りんごかもしれない》（這是蘋果嗎？也許是喔）首次以繪本作家身分出道，獨樹一格的幽默感與非凡的想像力讓此書在日本一推出即備受矚目、屢獲大獎，作品銷量也不斷成長，除多次登上電視節目，此後更不斷推出新作，創作能量豐沛。

有趣的是，吉竹伸介廣受歡迎的作品不只是傳統大開本、32 頁的繪本，也有較小的開本搭配 48 頁、64 頁、甚至上百頁的繪本（注 4），開本上的變化似乎也呼應其讀者往往不只是孩子，這些作品常表現出他自身對日常與生命的探尋，感動並療癒許多成人讀者。例如，《あつかったらぬげばいい》（太熱的話，脫外套就好啦！）和《かみはこんなに くちゃくちゃだけど》（雖然我的頭髮亂七八糟）為兩本設計邏輯相似的小品，以獨特的視角與幽默感，讓人在生活的無可奈何中，找到讓心放鬆下來的處方籤。尤其在《かみはこんなに くちゃくちゃだけど》有個別具創意的設計，當讀者打破原本的閱讀邏輯，

將每個跨頁改成以由右頁往左頁的順序閱讀時，原本顯得消極厭世的一句話，轉而變成帶著希望的療癒觀點，以不說教的方式傳達出作者獨到的生活智慧。《メメントモリ》則為吉竹伸介的第一本長篇繪本，以拉丁文「勿忘人終逝」（*Memento mori*）的諧音，透過一對姊弟メメントとモリの對話，展開三個關於「人為何而活？」的故事，輕巧地道出吉竹伸介的生死觀與對生命的反思探問。

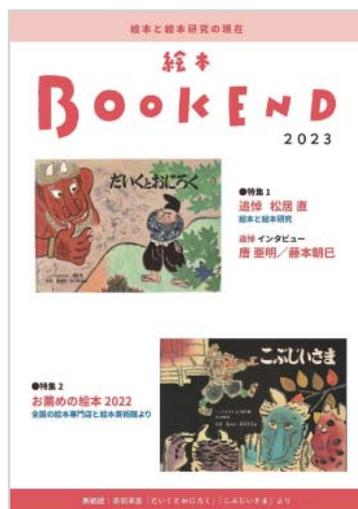
此外，吉竹伸介的故事魅力早已超出紙本的表現形式，不只登上劇場舞臺，也被改編為短篇動畫，更於 2022 年 4 月開始首次展開巡迴日本全國各地的大規模個展，直至目前 2024 年初都仍在巡迴展出中，展覽中除了能一窺約 20 本人氣繪本的原畫、草稿與構思歷程，更設有互動式裝置，讓觀展民眾能進入作品的想像世界，更添樂趣（注 5）。

綜觀柴田啓子與吉竹伸介的成功經驗，兩人皆有豐富創作，且一本作品的成功可能帶動後續作品出版的能量。此外，兩人的作品皆未著重於強調故事之教育意義，而僅透過繪本表現出作者獨特的幽默或哲思，吸引各年齡層的讀者。他們的故事也跳脫紙本的表現形式，不止被電視節目介紹、商品化，也舉辦個展、甚至登上劇場舞臺、製作成動畫形式呈現。因此，以兩人的經驗為例，能窺見在日本的繪本出版場域，讀者不只是孩子，亦不僅是與孩子共讀、喜歡繪本的父母，也有許多未必有孩子但單純享受閱讀、體驗繪本的成人讀者。他們的作品是「跨界」的繪本，跨

出讀者年齡的界線，也橫跨表現形式的界線，這些創作者筆下的故事，最初從紙本誕生，住進讀者的心裡，又進而以各種不同形式活躍，走進更多人的心裡、成就更多元而豐富的體驗。

淺談日本繪本美術館

至於日本的繪本閱讀場域又有何特別之處呢？說到閱讀場域，也許最常令人聯想到家庭、書店和圖書館，然而在日本，除了上述地方，繪本美術館也是繪本閱讀的獨特場域（注 6）。這些美術館除了企劃展覽，也以各種形式創造閱讀環境、推廣繪本閱讀，日本繪本學會最新一期的年度刊物《繪本 BOOKEND2023》中即收錄許多由繪本美術館推薦的新刊繪本，可窺見繪本美術館對繪本閱讀之影響力。以下以五間繪本美術館為例，分享日本獨特的繪本閱讀環境（注 7）。

「知弘美術館・東京（ちひろ美術館・東京）」是世界第一座繪本美術館，藏身於東京都練馬區的住宅區之中，美術館為小巧的兩層樓建築，除了有以岩崎知弘的作品為主題之常設展，也定期展出各式特展，館內亦設有藏書豐富的繪本圖書室、能同時享用飲料與閱讀繪本的繪本咖啡。在展出原畫的同時，展場內往往也放置繪本，並設有座位，常能看到觀展民眾在看畫之餘，也或站或坐閱讀著繪本，且 18 歲或高中以

下學生皆可免費入館參觀，在繪本圖書室與兒童室亦能看見許多帶著孩子前來的家庭，在舒適的空間共讀著一本又一本的繪本。

在記念知弘美術館・東京設立 20 週年之際，「安曇野知弘美術館（安曇野ちひろ美術館）」於長野縣開幕，被廣大的綠意環繞，館內設有岩崎知弘作品展示室、繪本歷史展示室等，相較東京館，其展出空間更寬廣，繪本咖啡的空間亦更寬敞舒適，能享用著輕食飲料，一邊細細「品

知弘美術館・東京正門入口處

專題企畫 人書

嚙」美術館推薦的繪本。不變的是，18歲或高中以下學生皆可免費入館參觀，繪本圖書室與兒童室亦藏書豐富，造訪參觀的民眾總能在觀展之餘也享受著舒適的閱讀空間。

同樣位於長野縣的還有「繪本美術館 & 小木屋森林之家（繪本美術館 & コテージ森のおうち）」，為包含美術館與小木屋的複合設施，矗立在安曇野的自然之中，每年展出四至五次的各式繪本原畫展，以及每年一次以宮澤賢治為主題

的原畫展。尤其，為了讓觀展民眾能同時體驗圖畫與故事的迷人之處，該美術館特別注重展示整本繪本的原畫，針對來館的民眾，也會舉辦朗讀會或紙芝居表演等活動，館內亦設有圖書室、咖啡廳、繪本書店等，另外，小木屋的住客更能自由地將圖書室的繪本帶回房間閱讀，可見其不遺餘力地為造訪者創造出獨特的繪本閱讀環境。

「輕井澤繪本之森美術館（輕井沢絵本の森美術館）」也是長野縣知名的繪本美術館，藏身於

知弘美術館・東京建築外觀

知弘美術館・東京小庭院

輕井澤繪本之森美術館第一展示館外觀

遼闊綠意之中，以歐美繪本為中心，展示珍貴的繪本原畫、稀有的初版繪本等館藏，第一展示館以常設展譜出繪本的歷史與文化，第二展示館則每三個月企劃舉辦各式繪本相關之特別展，第三展示館以世界經典作品《小兔彼得的故事》之彼得兔為主題，帶領參觀者探索碧翠絲·波特 (Beatrix Potter) 筆下的動人世界。座落在廣大園區的還有繪本圖書館，來館參觀的民眾同樣能自由地利用、閱讀，享受自然靜謐中讀繪本的樂趣。

「射水市大島繪本館 (射水市大島繪本館)」則是富山縣射水市的公立繪本美術館，並設有館藏約一萬冊國內外繪本的圖書館，以及能欣賞繪本原畫的展覽畫廊，每兩個月更換展出不同作品。在館內的咖啡廳則能邊享用輕食飲料、邊欣賞不定期的縣內畫家作品展，另外，更有能自己動手創作的繪本工坊、繪本書店、及平時會播放繪本 DVD 與舉辦繪本相關活動的演講廳，帶領來館者以不同角度感受、創造並交流關於繪本的種種體驗。

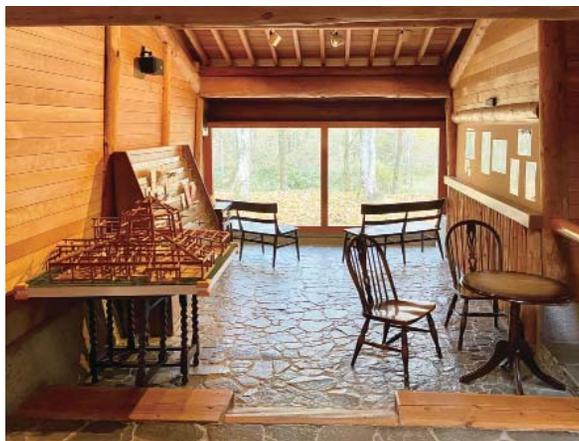
專題 人書

輕井澤繪本之森美術館園區入口

輕井澤繪本之森美術館展示館內部

輕井澤繪本之森美術館展示館內部一隅

上述繪本美術館除了在展場安排上各具巧思，亦不約而同設有藏書豐富的圖書室，讓觀展經驗與繪本閱讀結合，美術館不只是看畫、看展的地方，也是讀繪本的舒適場所，進而擴張繪本閱讀場域的可能性。在這些美術館裡，閱讀繪本的往往不僅是孩子，有陪伴孩子一同觀展的大人，也有純粹喜愛藝術展覽、喜歡繪本、或甚至只是到各個美術館駐足觀光的成人，這些繪本美術館的存在，令日本的繪本閱讀場域更寬廣，除了家庭、學校、書店或圖書館，這些美術館裡的一角，都是繪本故事與讀者交流、感動大小讀者的可能空間。呼應本文前半對出版場域的觀察，可見在日本的繪本出版與閱讀場域中，繪本從來都不僅專屬孩子、也不只是親子共享的讀物，它們也許在某種程度上的確是以傳統被認為適合孩子的形式誕生，但圖文結合的特色進而賦予繪本自由的空間，轉化為各種不同的形式、在有形無形的層次都創造出莫大可能性，因而能橫跨各種界線，走進許多人的生活、住進許多顆心裡。

本文照片來源由張政婷提供

注釋

1. 文中提及之統計數據與出版現況資料皆出自《出版指標年報 2022 年版》與《出版指標年報 2023 年版》。
2. 本文提及之日文書籍，若有臺灣出版之中文版，會以括號補充該書中文版書名，未有說明者則表示該書目前尚未在臺灣出版。
3. 原文為「成人式を迎えた繪本」，成人式是日本文化中對年輕人來說重要的里程碑，記念年滿 20 歲的年輕人成年，本書在介紹關於如何選擇繪本的章節特別提及此概念，說明這樣的長銷繪本能夠讓人帶著自信推薦，由此顯見日本出版市場對經典長銷繪本的重視。
4. 有些日文原版開本較小的繪本，於臺灣翻譯出版後尺寸有所調整，此描述主要是針對日文版的觀察。
5. 關於吉竹伸介日本巡迴個展，可詳見其官方網站 <https://yoshita-ke-ten.exhibit.jp/>。

6. 除了繪本美術館，日本也有許多繪本或兒童書專門書店，其中不乏 1970 年代就創立的老店，例如：「クレヨンハウス東京店」與「兒童書專門店 こどもの広場」，對一代又一代的讀者而言，都是繪本閱讀的重要場域，因篇幅關係，本文僅針對繪本美術館詳細分享。
7. 文中針對各美術館的介紹來自筆者造訪之觀察或各美術館官方網站之簡介。

參考書目

1. 《出版指標年報 2022 年版》(全國出版協會 出版科學研究所, 2022)
2. 《出版指標年報 2023 年版》(全國出版協會 出版科學研究所, 2023)
3. 生田美秋、藤本朝巳、石井光惠著。《ベーシック繪本入門》(京都: ミネルヴァ書房, 2013)
4. リリアン・H・スミス著。石井桃子、瀨田貞二、渡辺茂男著。《兒童文學論》(東京: 岩波現代文庫, 2016)
5. 繪本學會機關紙編集委員會編。《繪本 BOOKEND2023》(東京: ふんしん出版, 2020)

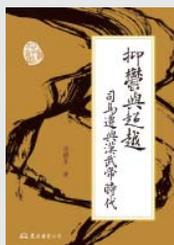
從肉刑到流刑
——漢唐之間刑罰制度的
變革

陳俊強 著

元華文創 / 11210/388 面 / 23 公分 / 570 元 / 平裝
ISBN 9789577113245/585

自漢文帝廢除肉刑後，刑罰長期陷入「死刑太重，生刑太輕」的窘境。歷經六、七百年的摸索，直至流刑的成立與成熟，刑罰失衡的問題才終於解決。以肉刑為核心的「古典刑罰」在流刑創制入律後走入歷史，以徒刑、流刑為主體的「傳統刑罰」逐漸奠定。本書以流刑為主題，展開漢唐刑罰的系列研究，透過刑罰變革的鉅視角度，揭示從肉刑到流刑的歷史軌跡，進而闡釋流刑創制的契機與意義。（元華文創）

社會科學

抑鬱與超越
：司馬遷與漢武帝時代

遼耀東 著

東大 / 11212/528 面 / 21 公分 / 640 元 / 平裝
ISBN 9789571933603/610

司馬遷與他的《史記》自古以來鑽研者眾，但能以客觀態度深入剖析太史公撰史背後的目的及情感者絕少。本書作為遼耀東教授研究司馬遷畢生的心血結晶，以敏銳的目光及細膩的觀察為讀者帶出《史記》春秋筆法背後的種種深意，不僅能使太史公的微言大義更易於理解，也能讓讀者直觀感受漢武帝時期的政治生態，司馬遷本人的內心世界也由此一覽無遺。（東大）

史地／傳記

飛上青天
——抗戰時期中美軍
事合作下的航空教育
(1941-1945)

陳頌閱 著

秀威資訊 / 11209/228 面 / 21 公分 / 390 元 / 精裝
ISBN 9786267346266/598

本書從中美關係的宏觀視角探究近代中國航空教育史：自 1930 年代美籍顧問團裘偉德等，參與中央航空學校的建置。1937 年，第二次中日戰爭爆發，中央航空學校輾轉遷至雲南昆明，後定名為「空軍軍官學校」。1941 年，中國派遣空軍軍官學校員生赴美受訓，返國後他們一方面引入美式航空訓練知識；一方面也促成了「中美空軍混合團」(Chinese-American Composite Wing, CACW) 成立，對近代中國航空教育產生莫大的助益，也對臺灣空軍的發展影響深遠。（秀威資訊）

社會科學

四史導讀

王基倫、洪淑苓 合著

臺灣學生書局 / 11209/298 面 / 21 公分 / 400 元 / 平裝
ISBN 9789571519210/610

漢朝司馬遷寫下《史記》，確立了中國歷史的源頭，立志要「究天人之際，通古今之變」，因而在書中闡揚天道觀與報國淑世的理想，追求生命不朽的價值。創建了本紀、表、書、世家、列傳的體例，與經、子、集並立為四部叢書。《漢書》詳述西漢的興衰始末，同時擴大說明了歷代的典章制度。《後漢書》、《三國志》也在敘述斷代的歷史中，寄寓懲善勸惡的精神，以取材嚴謹，評價公允為努力目標。這四部史書主要是人物傳記體，故事內容與敘事技巧也值得看重。（臺灣學生書局）

史地／傳記