

臺灣兒童圖畫書中 的怪物圖象介紹

國立臺灣科技大學設計研究所碩士研究生 陳昇悅

《哈利波特》帶動國內書市一片魔幻炫風，但在國內的兒童圖畫書中，卻少見怪物出沒，因此特地針對國內歷年出版的低幼年齡兒童圖畫書中的怪物，做資料的匯整與探討，以做為今後國內出版業者選書，與繪製相關題材時之參考。

從兒童發展的角度來說，皮亞傑 (Piaget) 稱 4 至 7 歲為直覺時期 (intuitive period)，是孩子最充滿想像力的一個階段，此時開始有了自主的需求，但由於本身尚無任何權力，處處仍受制於大人，因此會特別受到個性鮮明的玩具人物、角色所吸引，並且與其建立深刻的認同感；尤其是男生，會特別喜愛那種英雄、壞人、有魔力、強大力量的角色。因此我們在圖畫書中可以發現，所謂的怪物，基本上只要是兒童所畏懼的事物、角色都可稱之為怪物，當怪物扮演人性中的「黑暗面」時，代表的就是兒童內心潛意識的各種衝動。

在視覺表現上，角色是圖畫書的靈魂，可以透過線條、色彩、質感來創造個性；其次是背景，透過構圖的位置安排可以顯示各角色的重要性，利用色調印象可以表現整個場景的氣氛、心情變化、或是暗示情節的轉折等。

在圖畫書的選擇範圍上，包含歷年至 2003 年底，有標示低幼年齡適讀，和非啟蒙概念，有故事情節的兒童圖畫書。其中所謂的怪物，必需是明示或暗喻為怪物，並與正常人類外貌有明顯差異的人、組合獸、噴火龍或精靈鬼怪。排除放大特寫的生物、巫婆、海盜、惡人、猛獸、仙子、神仙，和正常人類形象的矮人、巨人、鬼，或是漫畫式的圖畫書，與取材自電視、電影卡通故事所編寫之圖畫書。在遠流的叢書中有出現許多鬼怪，由於其角色造形與一般人類外觀並無明顯差異，故在研究中不予以探討。

在目前國內兒童圖畫書的收集結果：以怪物為主角，或是書中出現怪物角色的童書，共計有 32 本，其中在 1990 年以前出版的只有 3 本，1996~2000 年出版 8 本，2001~2003 年短短三年中有 12 本（詳見附錄）。本土作者的創作歷年來一共只有 6 本，其中 2001~2003 年三年間就佔了 2 本，顯見怪物類圖畫書的發展，1991 年和 2001 年皆為怪物類兒童圖畫書發展上的關鍵點，尤其在 2001 年以後就大幅快速地成長。

就出版社而言，以格林文化的 5 本最多，其次為國語日報、漢聲、上誼和遠流各 3 本，顯見兒童圖畫書中的怪物角色，集中出現在國內較具規模的出版社。傳統民間故事「西遊記」中原本有許多的妖精、怪物，但在此年齡層的圖畫書中，怪物的情節都被省略。可見怪物角色在

臺灣的兒童圖畫書仍是相當地保守。

怪物在國內兒童圖畫書中的造形與應用

從怪物的造形來說，可依怪物造形的「人類熟悉度」分成四類：（一）著衣怪：怪物的頭、身體、軀幹和四肢，但穿著人類的衣服。（二）類人形怪：除仍是雙手雙腳外，從頭至腳都是怪物的毛皮、斑點、刺、鱗片等，是以人類為原型設計的怪物。（三）獸形怪：以蟲、魚、鳥、獸為原型設計的怪物，如噴火龍、怪面鳥等。（四）超現實形：用一些非生物元素組合成的怪物，如紅蘿蔔怪、水管怪、幽靈等。若從怪物在兒童圖畫書中的應用來看，大致可以分成二大類：一、是描述怪物與人類之間發生的故事，包含怪物與兒童之間發生的故事，與怪物與成人間發生的故事。二、怪物在故事中的目的地只是代替一般故事中的角色，包含怪物與怪物間的故事，或只是一般故事中的配角。

在32本國內出版的含怪物角色的圖畫書中，從怪物類別來看，以類人形怪佔最大宗，其次為獸形怪、超現實怪與著衣怪。由故事類別來看，以怪物和孩子之間的故事最多，其次為怪物與怪物、怪物與成人，配角的最少。從年代來看，1990年以前的作品都是講述怪物與孩子之間的故事，1991~1995年間出版的，則涵蓋怪物與成人、怪物與孩子的故事，或是在故事情節中加入怪物的配角。1996~2000年間，開始加入了怪物與怪物間類型的故事，2001~2003年底間，怪物與怪物間的故事大幅增加，一共有6本，怪物的配角也有3本。由此看出，國內出版社在怪物故事的選擇中，1995年以前集中在怪物與人之間的故事，2001年起則是以怪物來代替一般故事中的角色。

從怪物與孩子間的故事內容來看，1990年以前出版的三本書：《我撒了一個謊》是講述孩子說謊話，謊話會像個醜陋的妖怪纏住自己形影不離，而且愈來愈大。《天不怕地不怕》是描述一個愛取笑別人是膽小鬼的孩子被小妖怪纏住，反被取笑是膽小鬼的故事。《野獸國》是描述一個被媽媽處罰的頑皮孩子的想像冒險故事。這些故事主要都在描寫孩子的一些行為和心理的變化，怪物代表著孩子內心潛意識的想法，因此怪物的長像不是醜就是兇的，習性上包括會大叫、玩鬧破壞和捉弄人，總會使得故事中的孩子感到困擾、頭痛，但故事結尾總是完美、安全的：《野獸國》的孩子回到現實界溫暖的家，《天不怕地不怕》和奶奶合力趕走了小妖怪，《我撒了一個謊》中說實話的孩子讓怪物消失了。

相對於2001年後出版的二本書，在怪物造形上，《冬冬，等一下》是個頭足怪，面貌兇惡，《妖怪的床》中的小妖怪丹尼斯長得像恐龍。在情節上《妖怪的床》是敘述一個逃學男孩闖入一個膽小小妖怪的洞穴中的故事，最後小妖怪和男孩互相驚嚇四散逃開，《冬冬，等一下》中吃下小男孩的怪物仍然被冬冬的父母以相同充耳不聞的態度相對，怪物一臉不解與無奈的表情。因此在故事的情節上是幽默的，在結局上是開放的，作者只設計了一個令孩子驚異、好笑的結局。

從以上看來，早期故事的目的地是教化與保護孩子的，成人是高高站在幫助孩子、指導孩子

立場。90年代後期成人仍堅稱沒有怪物，怪物轉而和孩子和平共存；在2001年後的故事，故事不再有完美的結局，轉而表現怪物與兒童間的衝突趣味。在1987年出版的《野獸國》中，孩子雖然宣稱要把媽媽吃掉，但仍被處罰關在房間裡；但在2003年的《妖怪的床》中，母親被孩子反咬一口，並藉此要脅媽媽配合他的計劃，顯示出父母親權威地位的大幅滑落；在2002年的《冬冬，等一下》，父母一臉麻木表情，亦表現出現代父母的荒謬現象。

從以上發現，在怪物與孩子之間發生的故事中，只有一本是男孩與女孩一起出現，單獨的男孩佔了7本，女孩2本。在女孩出現的故事中，怪物不但威脅不到孩子，甚至成了好朋友。但在其它故事中，男孩都會經歷被怪物威脅、驚嚇甚至傷害，正與該年齡層男生特別喜愛認同強大力量角色之說法相符。

在1991~1995年間出現了幾本具民間童話特質的怪物故事：《獨角獸和大海》講述獨角獸為了幫助小公主回到父親身邊而犧牲自己，《靴匠與魔鬼》講述一個窮靴匠在夢中為了物慾出賣靈魂給魔鬼的故事，《有趣的小婦人》講述一個愛笑愛做飯糰的小婦人和惡鬼間發生的故事。在這些故事中，怪物都是極度的壞，壞到可以綁架孩子並危及其生命，奪取國家、世界和靈魂，長期囚禁一個人並奴役之。但在結局上總是邪不勝正：奪權的怪面鳥飛走了；靴匠夢醒後接受了現實的自己；小婦人也回到了現實世界。

在此類的故事中，怪物的造形充滿了各種典型的邪惡符號：在《有趣的小婦人》故事中，怪物打赤膊，一臉橫肉且青面獠牙，是個尖角利爪的三眼惡鬼；在《靴匠與魔鬼》中，人身馬腿蝙蝠翅、加上牛角山羊鬍，拿三叉戟的魔鬼，與古希臘神話中的薩堤爾（歐洲基督教文化中典型的撒旦標誌）形象非常相似；《獨角獸和大海》中，全身黑青、鳥身蛇頸蝙蝠翅、長著放射狀長髮的怪面鳥，結合了希臘羅馬神話中的鳥身女妖等邪惡符號。這些鬼怪出現的地方都是地獄、黑夜、地底等不見天日的地方，一次以數個怪物出現，並隱身在濃重的背景色調或繁複的洞穴線條間，不僅加強了怪物的陰暗性格，也同時降低了圖面中怪物角色的重要性。

從2001年起，故事類型走向用怪物來演出故事中的各種角色，其中3本是應用在情節鋪陳的配角上，作為故事中趣味的調味料。在6本以怪物為主角的圖畫書中，《怪獸的字典有困難》是講述大頭怪在怪物村發生的趣事；《我家的怪物真可愛》的作者戴爾飛讓所有的食物和形容詞都變成怪物，猶如一本怪物大全；《亮晶晶妖怪》是敘述心善的妖怪冬冬和螢火蟲之間遊戲、合作的故事；《怪獸的魔法書》是描述兩個頑皮小妖怪玩咒語魔法發生的趣事；《我不是討厭鬼啦》是描述一個短腿噴火龍所造成的麻煩事；《精靈的晚餐》是描寫7個精靈吃晚餐時發生的身體變化。這些故事的娛樂性都相當高，呈現出怪物特有的趣味，以往種種繁重的符號都被作者拋棄，色彩普遍地多彩、明亮、柔和，故事中縱有教化的意味，也被厚厚的趣味糖衣所包覆。

再比對同時期的另三本書：《冬冬，等一下》、《妖怪的床》是以幽默為主的怪物故事。《武士與龍》的故事場景一如傳統的童話，但在情節上卻完全顛覆傳統的觀念，是個以趣味性為主的故事。由此可知，在兒童怪物類圖畫書出版的方向上，早期是以心理教化的功能為主，

趣味性為輔，如今轉變為以趣味性為主，心理教化性為輔。

本土創作的怪物兒童圖畫書

在本土創作的怪物兒童圖畫書中，1993年的《大怪龍阿烈》和1995年的《怪怪族和哈哈貓》為張振松所繪，1996年的《我變成一隻噴火龍了》和2003年的《帕拉帕拉山的妖怪》為賴馬的作品，另二本為葉慧君和郝洛玟的作品，依目前的收集，前後一共才四位圖畫書創作者，創作量可說相當的少。

從故事本體來說，《大怪龍阿烈》和《怪怪族與哈哈貓》都是描寫怪物與村民之間的趣事。《我變成了一隻噴火龍了》是描寫愛生氣的怪獸阿古力在古怪國中發生的趣事；《帕拉帕拉山的妖怪》一書中，妖怪是因恐懼想像出來的，只能算是故事鋪陳中的配角；《年獸阿儺》是講述子虛先生與小年獸之間的奇遇與約定；《怪獸的字典有困難》是講述大頭怪在怪獸村中發生的趣事。怪物與兒童間的題材目前依舊空無，一方面可能是創作者不敢碰觸此類題材，另一方面可能是國內創作者對兒童與怪物間亦恐懼亦朋友的微妙關係仍舊陌生，創作的成熟度不足以獲得出版社的青睞。

從怪物角色的造形來看，《我變成了一隻噴火龍了》中的阿古力是個穿藍色衣褲的著衣怪。《帕拉帕拉山的妖怪》是個拿著骷髏杖的類人形怪。在《怪獸的字典有困難》的怪獸村中，大部份的怪獸都是類人形怪，少部份為獸形怪。在《怪怪族與哈哈貓》書中，怪怪族是個綠身紅鼻大嘴的頭足人，歸類於超現實怪。《年獸阿儺》中出現的四隻年獸，屬於類人形怪。《大怪龍阿烈》是隻噴火龍，為獸形怪。整體來說，仍以類人形怪佔多數。

以怪物在故事中的個性和造形而言，《帕拉帕拉山的妖怪》一身硬黑毛，身邊圍繞著綠蛇、蝙蝠、癩蛤蟆，表現出該怪物的恐怖性。但在其它5本故事中，怪物表情都是和善、委屈的，因此在整體造形上都是可愛奇趣的，只是加上了些短尖牙和利爪，尤其在《年獸阿儺》中，那面具般的獅頭上雖然有尖角獠牙，卻充滿了拙趣與東方年節的熟悉感，可視為東方文化怪物造形低幼齡化的極好示範。

就怪物的壞習性來說，《怪怪族與哈哈貓》中怪物的壞，壞在愛玩鬧，用牙膏洗澡，和青蛙賽跑等。《大怪龍阿烈》和《我變成了一隻噴火龍了》的怪物都只是脾氣不好，生氣時會噴火、怪叫，其實就是孩子的寫照。加上怪物從裡到外都已被可愛化、幽默化、幼稚化，大幅增進了孩童的認同感。

以怪物出現的場景而言，《帕拉帕拉山的妖怪》是在黑夜中想像出來的怪物，《年獸阿儺》也在黑夜中出現。其餘的怪物則都是在陽光下活動的，可見怪物在國內創作者眼中不一定要與黑夜有關。

由此看來，國內怪物類故事目前傾向於表現純粹怪物式的趣味，但在出版上與圖畫書的創作上都相當保守，可愛化的東方式怪物更是付之闕如，因此無論在故事創造或怪物造形設計上，都有相當大的發展空間。因此衷心希望國內的創作者能夠往此方向多加努力，讓臺灣的孩

童也能愉悅地與我們自己文化中的怪物做朋友。ISBN

國內出版，有怪物出現的兒童圖畫書

書名	出版社	出版年	繪者	ISBN
怪獸的字典有困難	國語日報	2003	郝洛玫	9577514308
帕拉帕拉山的妖怪	和英	2003	賴馬	9867942272
亮晶晶妖怪	小魯	2003	若山憲	9867742141
我不是討厭鬼啦	春池文教	2003	約翰 爾 羅威(John A. Rowe)	9572800019
妖怪的床	經典傳訊	2003	蘇珊 巴蕾(Susan Varley)	9574762777
阿達龍	樂透文化	2003	瑪珍 沙特比(Marjane Satrapi)	9572858629
精靈的晚餐	三之三	2003	傑克 杜肯(Jacques Duquenoy)	9572089862
冬冬，等一下	和英	2002	大衛 麥基(David Mckee)	9867942159
小野獸	格林	2002	昆丁布萊(Quentin Blake)	9577455530
紙袋公主	遠流	2001	邁克 馬薛可(Michael Martchenko)	9573243911
我家的怪物真可愛	格林	2001	戴爾飛(Delphine Durand)	9577454445
怪獸的魔法書	三民	2001	Stanislav Marijanovic	957143342X
年獸阿儼	國語日報	2000	葉慧君	957751331X
我的媽媽真麻煩	遠流	1999	芭貝蒂柯爾(Babette Cole)	9573235757
武士與龍	鹿橋	1998	Tomie Depaola	9575232917
大麻煩	親親文化	1997	戴特舒伯特(Dieter Schubert)	9579427992
馬桶妖怪	親親文化	1997	尤塔鮑爾(Jutta Bauer)	9578387032
爸爸	台英	1996	菲利浦·柯朗丹(Philippe Corentin)	9576323509
比利得到三顆星	台英	1996	佩特·哈金森(Pat Hutchins)	9576323479
我變成一隻噴火龍了	國語日報	1996	賴馬	9577511643
我要來抓你啦	格林	1995	Tony Ross	9577450008
靴匠與魔鬼	格林	1995	菲婁瑞兒(Barbara Frigerio)	9577450539
怪怪族與哈哈貓	省教育廳	1995	張振松	9570050195
膽大小老鼠、 膽小大巨人	格林	1994	安格富修柏(K. Thienemanns Verlag, Stuttgart-Wien)	9577450091
辛爺爺的怪獸	上誼	1993	湯米 溫格爾(Tomi Ungerer)	9579691916
獨角獸和大海	華一書局	1993	Fiona Moodie	9573804336
大怪龍阿烈	上誼	1993	張振松	9576421586
床底下的怪物	上誼	1993	詹姆斯 史帝文生(James Stevenson)	9579691894
有趣的小婦人	遠流	1992	布萊爾 藍特(Blair Lent)	9573216469
野獸國	漢聲	1987	莫里斯桑達克(Maurice Sendak)	9575881044
天不怕地不怕	漢聲	1985	舒伯特夫婦 (Ingrid & Dieter Schubert)	9575880781
我撒了一個謊	漢聲	1985	大衛麥克費爾(David Mc Phail)	9575880765