

圖畫書與臺灣圖畫書出版生態——

臺灣圖畫書系列探討之一

國立臺東大學語文教育學系講師 ◎ 洪文瓊

二十世紀有人稱為「兒童解放」的世紀，圖畫書相對於兒童的解放來說，它既是解放的產物，也是解放的帶動者。如要為二十世紀的兒童文學作個總結，圖畫書最足以作為二十世紀兒童文學的代表。今年8月在日本名古屋舉行的「2004 第七屆亞洲兒童文學大會」，主辦的日本兒童文學學會，特別把「圖畫書與民族文化」訂為大會討論的重點項目之一。筆者認為這除了意謂日本重視圖畫書外，更顯示日本頗能抓緊當代兒童文學的脈動。很榮幸筆者受邀針對此圖畫書議題，在大會代表臺灣作論述發言（臺、日、韓、中各一位代表）。也因準備就「圖畫書與民族文化」作發言，引發筆者對臺灣的圖畫書發展進行一番省思式的觀察，進而觸動寫成本系列專文。

◆圖畫書的指涉意涵

關於「圖畫書」此一詞彙，臺灣迄今在用法上並未形成一致的共識，特別是二十世紀九〇年代以後，使用「繪本」而不使用「圖畫書」的出版社，有逐漸增多的趨勢。依筆者的觀察，「圖畫書」和「繪本」這兩個同義詞，在當前臺灣，似乎視個人偏愛而使用，兩者並無所謂高下優劣，也無互為隸屬或上下位階之分。

不論是稱為「圖畫書」或「繪本」，重要的是它們的指涉意涵如何。這部分在臺灣的出版界、作繪者乃至研究者，看法並不一致。且不論各家說法如何，筆者所指圖畫書，係從三方面加以界定：一是表現形式，一是訴求對象，一是作繪者。在表現形式上，圖畫書圖的份量大於或等同於文字，甚至只有圖像而無文字。但圖畫書之為圖畫書，不純然圖的篇幅大於文字而已，純粹看圖識字式的圖鑑或市面一般的漫畫書，通常是不被視為圖畫書的。更具體的說，圖畫書中的圖畫應該具備相當的敘述性、說明性或解釋性。至於它的內容是為故事性或知識性，則無關聯，也即圖畫書的內容可以是故事性的，也可以是知識性的。在訴求對象方面，較普遍的是以3-7歲之間的幼兒為對象，但近些年有分別向上、向下延伸的趨勢。筆者對圖畫書的適讀對象是採較寬廣的界定，從低幼（0-3歲）到國小中年級（9-10歲）都包括在內。而有關於作繪者對圖畫書的界定，筆者是不把兒童所創作的圖畫書包括在內的。（國內羅慧夫顛顏基金會設有針對7-12歲兒童的圖畫書創作徵獎，並且將兒童創作得獎作品予以出版。）

「圖畫書」在兒童文學上作為一種圖書類型的名稱，是就它的表現形式，圖畫具有相當主

體性來說的。它可以再依不同的內容主題給予分類，如故事圖畫書、科學圖畫書……等。由於圖畫在圖畫書的內容傳遞上，扮演相當重要的角色，因此，有時候圖畫書也被視為一種文類。這種文類不純粹靠文字來表述，而是要借助圖畫，共同進行表述，甚至也可完全由圖像來獨自表述。這對傳統以文字表述為主的成人文學，或以文主圖輔來表述的兒童文學，是有很大不同的。也即圖畫書的圖畫是要像文字一樣被當作創作的語言來使用。從而圖畫書的圖畫應是不同於一般的插畫或漫畫，這是在發展圖畫書過程必須有的自覺。也唯出版者、創作者、研究者都有如此基本的共識，才談得上進入圖畫書的世界，並走出自己的風格。

此外，「圖畫書」一詞在使用時，究竟需不需要再加上「兒童」或「幼兒」的字眼，常給人感到困惑。有人認為「兒童圖畫書」或「幼兒圖畫書」比「圖畫書」來得明確；有人認為「圖畫書」本身就是專指給較低幼的兒童看的圖書，再加上「兒童」或「幼兒」，實為畫蛇添足。對於此一用詞問題，筆者想指陳的是，兒童文學學術界在使用「圖畫書」或「繪本」一詞時，即寓含有讀者對象的意義層面在內（見前面筆者對圖畫書界定的第二個面向），因此通常都不再加上「兒童」或「幼兒」的字眼。這也是本系列專文使用「臺灣圖畫書」，而不使用「臺灣兒童圖畫書」的原由。

◆「臺灣圖畫書」指涉範疇

「圖畫書」加冠「臺灣」後，可能引發不同的內涵解讀。筆者所謂的臺灣圖畫書指的是在臺灣所發行出版圖畫書，因此不是由臺灣的出版社所出版，但是在臺灣市面上流通的圖畫書，諸如臺灣進口的外文（英、日文……等）圖畫書或大陸的中文簡體圖畫書，是不包括在內的。再者，臺灣圖畫書還可從創作者（作、繪者）或題材予以進一步區分。筆者認為依創作可再區分為三種：（1）臺灣本土圖畫書—純粹由臺灣本地的作畫家創作在臺灣出版的；（2）臺灣外版圖畫書—臺灣買外國圖畫書版權，直接翻譯並採用原圖在臺灣出版的；（3）臺灣外製圖畫書—內容由臺灣策劃，或文本由臺灣作家撰寫，圖像委由外國（含中國）名家繪製；或文本圖像全部委外負責製作而在臺灣出版、發行的。這三類基本上都是本系列專文所指涉包括的。也即本系列專文所指的臺灣圖畫書是包括臺灣本土圖畫書、臺灣外版圖畫書、臺灣外製圖畫書這三類的。而另有所謂臺灣鄉土圖畫書是就題材來說的，指的是以臺灣鄉土題材內容而創作的圖畫書，有關臺灣民間故事、臺灣民俗信仰，乃至臺灣原住民的題材等等，可說都是臺灣鄉土圖畫書。它是臺灣本土圖畫書的子範疇，而臺灣本土圖畫書又是臺灣圖畫書的子範疇。

從研究的觀點來看，如要探索臺灣圖畫書的整體風貌，當然要包括本土創作、翻譯外版以及委外製作三類，如要探究臺灣圖畫書作畫家的創作風格，當然要以臺灣本土的創作為限。本系列專文是要讓大家了解臺灣圖畫書整體風貌，因此包括臺灣本土創作的圖畫書、翻譯的外版和委外製作的圖畫書，但不包括進口的外文圖畫書和簡體版圖畫書。

◆圖畫書在臺灣是一種新的圖書類型

臺灣出版界在圖畫書的理念共識上，總體來說還是處於分歧的階段。從坊間出版的資料來看，迄至七十年代，臺灣出版界對「圖畫書」的概念，是陌生不具體的。臺灣出版界最早使用與「圖畫書」概念比較接近的是「圖畫故事」（1965年《小學生畫刊》307期有所謂「圖畫故事專集」，1963年《國語日報》推出所謂「注音圖畫故事」，有指涉圖畫書的意味，唯都把漫畫包含在內。）（注1）1974年洪建全兒童文學獎設立，「圖畫故事」也是徵獎中的一類，也未使用「圖畫書」。真正使用「圖畫書」一詞，也符合現代圖畫書定義的是鄭明進老師在1979年為將軍出版公司編輯的「新一代幼兒圖畫書」兩輯八冊。（注2）之後1986年理科出版社和親親文化公司，分別推出「創作兒童圖畫書」系列和「親親幼兒圖畫書」系列，以及1988年信誼幼兒文學獎頒獎，請日本的國際級圖畫書作家安野光雅演講「我和圖畫書」，圖畫書的用詞與概念才逐漸被認識、使用。

九十年代是臺灣圖畫書出版進入熱絡的年代，使用「圖畫書」作為叢書、套書名稱的更多（如光復書局的幼兒圖畫書、圖文出版社的快樂成長圖畫書、台英社的世界親子圖畫書、信誼出版社的創作圖畫書等），而有趣的是，或許受到大量引進日本繪本的影響，有些出版社開始採用「繪本」而不用「圖畫書」，其中影響最大且較有帶動力是遠流出版公司，它所出版的圖畫書系列名稱，都用「繪本」而不用「圖畫書」（從較早的「繪本臺灣民間故事」、「繪本臺灣風土民俗」，到晚近的「我會愛」繪本和「可愛家園」繪本等均是。）影響所及，有些出版社早期使用圖畫書，後來也改用繪本（如理科1998年推出「繪本創作系列」就與早期使用「創作兒童圖畫書」有別）。演至目前大概有一半出版社使用圖畫書，一半使用繪本。這種現象，正顯示圖畫書在臺灣是一種新的類型，沒有強固的傳統可資依循。

再從學術界來看，同樣存在此種現象。筆者上網（2004/7/29）查閱「中華民國期刊論文索引影像系統」，發現最早一篇使用「圖畫書」一詞的，是1994（民83）年，3月發表在《書卷》上的〈成長·學習·圖畫書〉；最早使用「繪本」的一篇是1997（民86）年3月發表在《實中學刊》的〈我開了一門選修課—繪本賞析〉。兩相比較，使用「圖畫書」的略多於「繪本」（64筆—45筆）。獨立學門之成立，有賴共同術語的建立，從使用上的紛歧，顯然學術界對「圖畫書」、「繪本」並未有共識。總之，從出版界和學術界的現象（「圖畫書」一詞在近二三十年才出現，且用語常與「繪本」一詞混用）來看，在在顯示，圖畫書在臺灣確是一種新圖書類型。

◆臺灣圖畫書出版生態素描

圖畫書在臺灣出版業界的地位如何？臺灣圖畫書長年來的出版狀況又是如何？這是許多人感興趣，卻又缺乏充分的資訊可供了解的。筆者試依一些具體數據，對臺灣圖畫書的出版生態給予簡要勾勒，方便大家對臺灣圖畫書先有一概括性的認識。

一、圖畫書是時下臺灣出版業界當紅項目

依新聞局委託中華徵信社調查而出版的《2002中華民國91年圖書出版產業調查研究報告（Survey of Book Publishing Industry）》（注3），有幾項數據資料，或可用作為觀察臺灣圖畫書出版的

指標。

1. 接受調查的臺灣 503 家出版社，共 86 家有出版兒童讀物，高居各類出版第一位（占 17.10%），86 家中有 44.19% 有出版圖畫書（頁 80,83）。
2. 在各類圖書出版量中，兒童讀物種數（2467 種）高居第二位（占 11.91%），僅次於漫畫圖書（占 13.39%）（頁 83），而圖畫書出版種數（825 種，其中 317 種再版）又是兒童讀物各類中占最多的（頁 87）。
3. 各類圖書銷售金額，兒童讀物 27 億臺幣（占 15.12%）同樣高居第二位，次於教科書的 40 億（占 22.12%）（頁 84）。而在兒童讀物中，兒童繪本（圖畫書）的銷售金額則是最高。（占 32.51%）（頁 87,185）。

這些數據，顯示圖畫書極受臺灣出版社的青睞，由於圖畫書常被視為兒童的啓蒙讀物，它背後顯示的意義應是臺灣的父母，非常重視幼兒教育。（臺灣家庭的少子化以及國民所得提昇，當然或多或少促成近十年臺灣圖畫書出版的熱絡。）

二、本土創作圖畫書數量偏低，臺灣圖畫書呈現嚴重入超狀況

臺灣圖畫書出版固然熱絡，但是本土品牌不多。筆者在 1992 年曾以 1991 年中華民國兒童文學學會所舉辦的「好書大家讀」，徵集到的圖書作為分析樣本，在幼兒圖書 169 冊中，有 117 冊翻譯自外國（占 69.2%），12 冊作品來自中國，本土創作的作品才只有 40 冊（占 23.7%）（注 4）。另筆者 1998 年親自參與的臺灣圖書出版市場的調查「1998 Report On Taiwan Publishing Market」，圖畫書翻譯的比例高達 67%（335/500）（Wen-Chun Hung, 1999）（注 5）。近幾年大抵也是維持如此的比例，此種現象有人認為是臺灣開放，走上國際化的結果，而且認為國際交流對臺灣未嘗不是好事。不過也有許多關心幼兒教育的人士，認為臺灣兒童從小就接觸大量外版圖畫書，將成為失根的一代，是極為隱憂的問題。這一現象的造成，有人說是臺灣的圖畫書創作人才不足，因為圖畫書在臺灣來說，的確是一種新的圖書類型。臺灣的經驗與人才固然稍有不足，但是出版商短視不願投資本土作畫家，以及臺灣父母的名牌消費心理（偏愛購買外國名家得獎作品）也是值得我們重視的。而臺灣在外版圖畫書泛濫之下（目前臺灣買進版權最多的前五名是美國、日本、英國、歐洲、中國），為爭取自己的作品能被出版社青睞，參賽得獎常常是臺灣插畫家要成為圖畫書作家俱樂部會員必備的門票，因而年輕一代為參賽得獎而創作的心態也特別強烈。為得獎而創作當然不是好現象，但是在參賽得獎的激勵挑戰下，確實也為臺灣培養了一些優秀的新生代插畫家。從 1989 年新竹師院徐素霞教授，首開紀錄入選「波隆那國際兒童書展年度插畫家大展」後，迄今臺灣已有近二十位插畫家入選。（見附錄）

三、臺灣圖畫書出版業基本上產銷不分工，出版社通常要設法發展自己的行銷通路

臺灣圖畫書出版業，除了官方系統的沒有市場壓力外，民間業者面臨最大的問題即是行銷通路的掌握。臺灣童書出版一直未發展出產銷分工的體制，特別是在圖畫書方面，套書直銷的模式，一直是市場的主流。臺灣圖畫書出版界開創性的兩大套圖畫書，一是光復書局在 1979 年

推出的「彩色版世界圖畫書」30冊，一是英文漢聲雜誌社1984年推出的「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」100冊，都是走此模式。（漢聲原本委託臺英社直銷，後收回自己直銷。）或許因為策略的成功，成為業者仿行的模式。事實上，這是成人高價位套書行銷策略應用在圖畫書行銷的成功。

英文漢聲雜誌社由委託而收回自己直銷的例子，顯示出版社的利潤不如行銷商，店銷又不如委託直銷，因而要掌握最大利潤，只有自己發展直銷。直銷成本相對提高，套書、高價位也就成為必然的考慮，從而直銷、套書、高價位變成不可解的結。精裝、套書化的高價位行銷策略，鎖定的是中上家庭，這是很不利臺灣圖畫書健全發展的生態環境。筆者認為臺灣圖畫書近十幾年的普及，下層家庭的孩子其實是受惠不多。這種拉大社會貧富的不合理現象，實值得有識者注意。可喜的是，目前有些出版社已開始解套或由大套變成小套。

四、官方也發行圖畫書是臺灣很獨特的出版生態，它不對民間出版社構成威脅，但有平抑高價民間套書和活絡本土圖畫書作畫家創作的功能

臺灣除少數幾家（如紅番茄、親親自然）以出版本土圖畫書為主外，大體上都是大出版社搭配翻譯的外版書作少量出版。臺灣本土圖畫書有一大半來自官方的政府文教單位，臺灣官方除原有的省教育廳兒童讀物編輯小組（2002裁撤），負責編輯「中華兒童叢書」，也編有一些幼兒圖畫書外。八〇年代以後，由於本土化政策受到重視，有關單位特別是文化建設委員會、農業發展委員會、以及各縣市文化局等，為配合加強鄉土教育政策的推行，委請名家策畫設計，發行不少圖畫書，相當具可看性。這種官方也出版圖畫書的現象可說是臺灣特有的出版生態。它彰顯的意義不只是意謂圖畫書的文化傳承功能，受到臺灣文教單位重視，而是由於這些官方精美的圖畫書，都會寄贈學校，在小學普遍可以看到，發揮了平衡高價位套書（小學較少購買）的獨尊作用。此外，也因為有這些官方圖畫書出版，為本土圖畫書作畫家提供較寬廣的存活空間。或許由於這些官方圖畫書不公開上市，對民間市場不構成威脅，使得它所發揮的平抑高價民間套書作用，和活絡本土圖畫書作畫家創作的功能，相對受到忽略。

注釋

注1 國內「兒童圖畫故事」這個類名，依童叟的說法，是民國49年初夏，他和林良先生在《國語日報》長沙街的編輯部研訂的。當時《國語日報》正要刊印童叟的連環圖畫作品《破棉襖》單行本。（見童叟〈談「兒童圖畫故事」—我對這個專業工作的認識〉刊於《小學生》十四週年紀念特輯兒童讀物研究（民54年4月），頁251-260）從童叟的文章看，他所指的兒童圖畫故事比較偏向連環圖畫書的類型。唯兒童文學一般都是不把漫畫包括在圖畫書裡。另從《國語日報》所出版的美國圖畫書《猛牛費地南》（民54年12月三版）來看，它的封面叢書名也是標示「注音兒童圖畫故事」，而書末尾版權頁加附的「注音兒童圖畫故事」四集廣告，都是童叟編繪的連環圖畫故事，可見當時《國語日報》是把連環圖畫故事包括在圖畫書內的。那時候的《小學生畫刊》正好是林良負責主編（從307期到最後停刊的332期，民54年12月-民55年12月），《小學生畫刊》307期特別標示「兒童圖

畫故事專輯」，內容同樣是以漫畫為主，充分顯示當時還沒有把漫畫與圖畫書區隔開來的概念。

注2 將軍出版公司在1978年4月、1979年4月分別推出第1輯、第2輯幼兒圖畫書。第1輯有《動物》、《房子》、《汽車》、《衣服》4冊；第2輯有《太陽》、《水》、《火車》《魚》4冊。

注3 中華民國行政院新聞局（2004）2002中華民國91年圖書出版產業調查研究報告

注4 洪文瓊（1992）〈一九九一年臺灣兒童讀物出版回顧〉，精湛，十六期，頁50。

注5 Wen-Chun Hung（1998），"1997 Children Books Publication in Analysis", 1998 Report on Taiwan Publishing Market. Council For Cultural Affairs Executive Yuan, R.O.C. PP.241-243. 另中文版刊於中華民國八十七年1998臺灣圖書出版市場研究報告（行政院文化建設委員會，1999），頁75-76。

◎ 附錄：臺灣入選「義大利波隆那國際兒童書展年度插畫家大展」名錄

年份	畫家	獲獎作品	出版者、年代
1989	徐素霞	水牛和稻草人	臺省教育廳/1986.12
1991	陳志賢	逛街	信誼出版社/1990.04
1992	王家珠	七兄弟	遠流出版股份有限公司/1992.05
	段勻之	小桃子	未出版
1994	王家珠	新天堂樂園	格林文化事業股份有限公司/1994.01
1995	劉宗慧	元元的發財夢	信誼基金會/1994.03
	武建華	王子和椅子	信誼基金會/1994
1996	楊翠玉	兒子的大玩偶	格林文化事業股份有限公司/1995.12
2000	邱承宗	蝴蝶（非文學類）	紅蕃茄出版社/1999
2001	王家珠	尋找星星王子	格林文化事業股份有限公司/2001.07
	張又然	春神跳舞的森林	格林文化/2003.03
	龐雅文	小狗阿疤想變羊	
	閔玉貞	青春泉	Forever Children Book Co./2000
	吳月娥、王美玲	大比爾、小比利	Forever Children Book Co./2000
2002	崔永燕	小罐頭	上堤出版社/2001
2003	張哲銘	小鹿	繪本館/2002
	陳致元	小魚散步	信誼出版社/2001
	Shang-yu Chang	發現	