

當代圖畫書的研究取向與圖畫書的新美學——以台灣和北美地區為例

Picture-Book Studies in Taiwan and North America

陳秀文 Chen, Hsiu-wen

摘要

如果說，傳統的圖畫書研究傾向於把作品視同為作者的成就，或者認為作品本身具有獨特的價值，可能帶給讀者什麼好處的話，根據本研究對台灣和北美兩地的調查結果，現階段的學者則往往更熱衷於讀者的接受反應，不但如此，在文化理論全面滲透的情況之下，愈來愈多的圖畫書學者也開始和其他的學術社群一樣，把目光轉向作品中隱含的意識形態和權力結構之間的關係。針對以上這些現象提出說明與解釋之後，本文猶嘗試發展出一套平行的圖畫書審美標準來呼應本研究的發現，希望對於國內刻正發燒的圖畫書研究有所助益。

Compare to the traditional picture-book researchers, being focused only on the intention of the author and the value of the work itself, many critics now have a great plurality of methods and approaches from which to choose. This paper is interested in the study of this change concluded from the quantitative analysis of the theses collected from both Northern America and Taiwan for the past half a century. In addition to a description and explanation of this phenomenon, this paper also provides several guidelines for the evaluation and a better understanding of the contemporary picture-book.

關鍵詞：圖畫故事書 (picture-book)、圖畫書學術研究 (picture-book studies)、文化研究 (cultural studies)、讀者反應 (reader-response)、兒童文學 (children's literature)

National Taiwan Museum of Fine Arts

一、北美圖畫書研究概觀

圖畫故事書作為兒童文學的一支在歐美已行之有年，美加之博碩士論文關於圖畫故事書之探討也起步甚早。¹ 反觀台灣，近年來學術界對圖畫書研究的熱度儘管是盛況空前，這個領域發展至今到底也只有短短十五年的歷史。為此，筆者在這裡特別把美加學者過去在這方面的經驗整理如下，相信對於仍處在起步階段的台灣學者，應該具有重要的參考價值。²

(一) 北美圖畫故事書研究具備了「多樣性」的特徵。從兒童文學的角度來審視圖畫書的例子固然很多，來自文學、美術、教育學、心理學、科學、社會學等不同領域的學者也有不少。顯而易見地，圖畫書「跨領域」之特質如今已開始受到重視，而不再單純被視為「兒童文學」來看待。

(二) 圖畫故事書的研究呈現與教學應用相結合之趨勢。其中尤其以圖畫書應用在中小學教學之研究最為熱門，教學設計上除了利用圖畫故事書培養學生說故事、閱讀、記憶單字、認識科學、創作與欣賞、以及外語能力，也包含特殊教育之應用。時勢所趨，許多當代圖畫書創作者不但提供合適的教本，在與讀者面對面接觸的場合中，不少人也親自示範教學，形成一種有趣的現象。

(三) 圖畫故事書晉身後現代文化研究之熱門對象。以意識形態的研究居高不下的形勢判斷，後現代時期急速竄起之種族、性別、階級、多元文化等研究，已然將其觸角伸進了圖畫故事書的領域。如今不管是圖畫故事書中的動物、玩具、家具的擺置方式，或者是其中的「兒童」之概念、人際關係、當代家庭，都有可能成為研究者關注的對象。

綜合以上的分析，過去三十年間美加學者在圖畫故事書的研究上，正逐步拆

¹ 哥倫比亞大學研究生 Beatrice Termeer 於 1953 年所完成之“Human Relationships in Contemporary Picture Books”是筆者截至目前所發現最早的北美圖畫書學術研究論文。

² 經過濾北美地區相關的論文主題與摘要之後，共獲得一四六份圖畫故事書研究論文，依其主題分類如下：

- (1) 圖畫故事書中隱含之價值觀與意識形態 (60/146=41%)
- (2) 圖畫故事書與教學應用 (34/146=23.28%)
- (3) 兒童對圖畫故事書的文字與插畫之反應與詮釋 (21/146=14.38%)
- (4) 無字圖畫故事書 (6/146=4%)
- (5) 圖畫故事書之藝術家 (5/146=3.4%)
- (6) 圖畫故事書的插畫 (5/146=3.4%)
- (7) 圖畫故事書中的圖文關係 (3/146=2%)
- (8) 圖畫故事書的演進過程 (3/146=2%)
- (9) 圖畫故事書的趣味性 (2/146=1.3%)
- (10) 互文性研究 (2/146=1.3%)
- (11) 敘事模式研究 (2/146=1.3%)
- (12) 圖畫書行銷 (1/146=0.68%)
- (13) 有聲圖畫書研究 (1/146=0.68%)
- (14) 知名獎項歷年得獎作品內容分析 (1/146=0.68%)

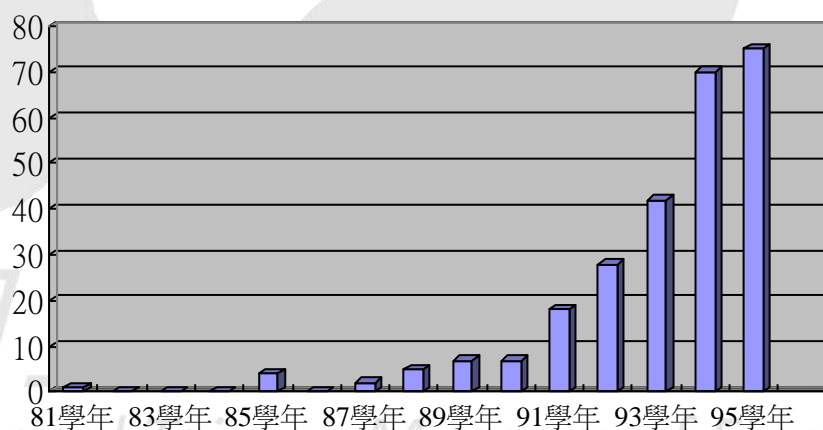
除傳統之藩籬，試圖為圖畫書受囿於傳統幼教的範疇解套。影響之餘，不但豐盛了圖畫故事書的跨領域之研究，落實圖畫故事書廣泛的教育應用，讀者之年齡層也有逐漸擴大的跡象。只是話又說回來了，以北美研究者熱衷於意識形態、教學應用，以及讀者反應，而相對漠視創作者與作品研究之情形看來，圖畫故事書研究與後現代主流詮述模式之密切關係，已然牢不可破。事實上，研究者執著於讀者的聲音與圖畫故事書的工具效益，而盲目的忽略創作者與藝術表現，已經演變成一種常態，其研究正逐步呼應了「作者已死」之後結構主義者的論點。³

二、圖畫書學術研究在台灣

初步了解了美加的圖畫書研究之概況，反觀國內的情況又是如何呢？

國內有關圖畫故事書研究之學術論文，最早發聲的是許佩玫之〈兒童讀物插畫表現技法之創作研究〉（民 81 年，台灣師大），在她之後，一直要到近 2000 年，圖畫書研究才呈現明顯的成長。

畢業學年	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96上
論文篇數	1	0	0	0	4	0	2	5	7	7	18	28	42	70	75	14

■ 論文篇數

從九〇年代以前圖畫書的學術研究乏人問津的狀況，到千禧年間的「狂飆」期，筆者認為有幾項關鍵性的因素值得一提：

³ 1967 年，巴特（Roland Barthes, 1915-80）宣告「作者之死」，意指讀者創造自己的意義，不論作者的意圖為何。

(一) 台東師院於民國八十五年八月開始籌設兒童文學研究所，隔年五月開始招生（九十二年間博士班亦開始招生）。該所並於八十七年出版第一期《兒童文學學刊》，歷來更曾舉辦各種兒童文學學術研討會，徵集史料，成立創作坊、駐校作家、翻譯工作室等等，對於提倡國內圖畫書研究風氣居功闕偉。而截至2008上半年間，該所畢業生發表的關於圖畫書的研究論文數更是居國內各大專院校之冠（約佔總數四分之一），成果令人矚目。

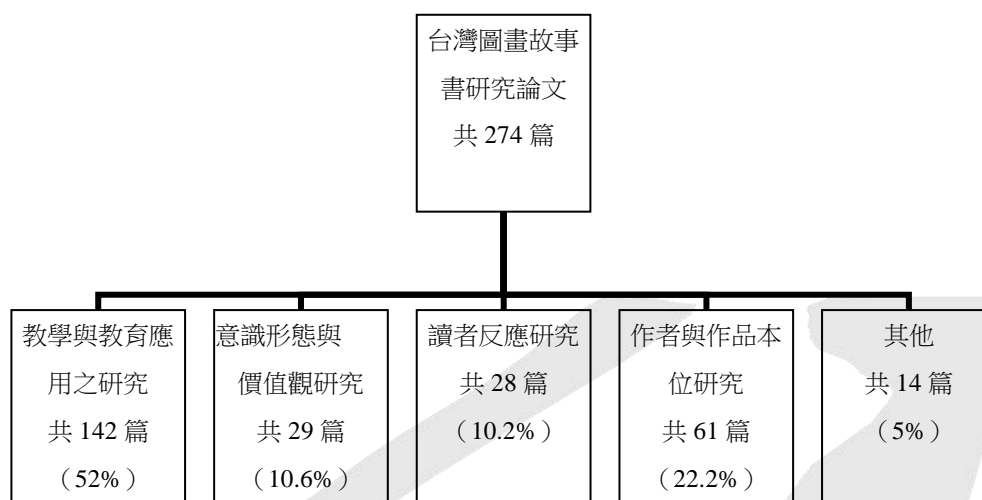
(二) 我國自九〇學年度起逐年實施國民中小學九年一貫課程，為了配合落實教育部頒布的新政策，許多儲備師資及第一線教師，大量將圖畫書應用在課堂的教學上。不論是語文領域所強調的國語、英語的讀寫，社會領域的文化學習、道德規範、鄉土教育與環境保護，還是藝術與人文領域重視的感受力、想像力、創造力等藝術能力與素養，自然與生活科技重視的生命世界、科學知能，乃至數學領域的數、形、量基本概念之認知，均吸引可觀的人力挹注，截至目前為止，這股熱潮都未曾稍歇。

(三) 另外，1960 年代之後大鳴大放的結構主義、後結構主義、後殖民主義、多元文化教育、女性主義、種族平等主義、文化研究相繼在台灣蔚為風氣，間接地也為圖畫書研究開啟了另一扇視野，尤其是八〇年代以降陸續發展出來的文化理論，對於圖畫書領域乃至整個兒童文學界均投下了相當的變數與熱能。

(四) 兒童文學著作（包括兒童文學理論與圖畫書著作）翻譯風氣鼎盛。過去曾經在國際安徒生繪本大獎（Hans Christian Andersen Awards for illustration）以及美國凱迪克大獎（The Caldecott Meda）中得獎者——前者如莫里斯·桑代克（Maurice Sendak）、安東尼·布朗（Anthony Browne）以及昆丁·布雷克（Quentin Blake），後者如大衛·威斯納（David Wiesner）、克利斯·梵·奧斯柏格（Chris Van Allsburg）、阿諾·羅北兒（Arnold Lobel）等人——的經典作品，如今都可在坊間找到中譯本。此外，一些藝術家的插畫原作展相繼在台灣造成轟動，以及插畫家受邀來台期間由主辦單位安排演講和簽書會，和讀者做面對面的接觸，都間接推動了國內圖畫書研究風氣。

(五) 本土的圖畫書創作風氣與創作表現在過去幾年間有醒目的成長。近幾年間，不少本土的圖畫書藝術家已開始受到國人重視，且慢慢在國際上發聲和曝光，相較於過去的圖畫書市場只有內銷和仰賴進口的狀況，這實在令人難以想像。所以即使是台灣的圖畫書市場十分受限，同時還要面臨外來圖畫書的競爭，以及整個出版界所籠罩的不景氣，讓人欣慰的是仍有為數可觀的創作者堅持在這

片土地默默耕耘，而其努力終於逐漸贏得了本土研究者的關注和肯定。

三、國內圖畫書研究熱門排行榜

(一) 教育論文當紅不讓

相較於美加的意識形態研究高居不下的情況（高居百分之四十），台灣的教育研究則因為近幾年的九年一貫課程的推動而當紅不讓，根據以上的組織圖顯示，平均每兩篇論文就有一篇是教育應用，跟美加學者的平均每四篇才佔一篇的情況相差懸殊。以下是依照主題分類的結果與篇數高低排列的結果。

1. 創造力與美術教育，計有二十一篇。⁴

⁴ 計有二十一篇：陳韻予〈兒童參與網路童書創作之研究：以圖畫書為例〉(91, 台東師院兒文所)；鄭淑芬〈圖畫書閱讀活動探究：以東師實小四年級美術班為例〉(92, 台東師院兒文所)；王淑娟〈兒童圖畫書創造思考教學提升學童創造力之行動研究〉(92, 臺南大學國教所)；賴淑雅〈立體書設計與兒童創造力啟發之探討〉(92, 中原商設所)；周文敏〈「創造性圖畫書教學」對國小學童創造力與繪畫表現之研究〉(93, 中山教育所)；陳淑鈺〈寫實性圖畫書與想像性圖畫書對大班幼兒想像力的影響〉(93, 南華大學美學與藝術管理系)；王文姬〈生命的美感體驗：以艾瑞·卡爾圖畫書為引導的美術教學〉(93, 市北師視覺藝術所教學碩士學位班)；孫孟儀〈美術圖畫書應用於國小四年級視覺藝術鑑賞教學之行動研究：以《三角湧的梅樹阿公》和《克利的繪本》為例〉(94, 市北師視覺藝術所)；朱雪雲〈圖畫書視聽教材在國小低年級視覺藝術教學應用之研究〉(94, 嘉義大學視覺藝術所)；謝正瑜〈兒童圖畫書的圖像語言表現賞析教學對兒童繪畫表現影響之研究〉(94, 竹教進修部美勞教學碩班)；羅美慧〈圖畫書創意教學策略對兒童藝術創造力表現之影響〉(94, 竹教美勞教育學系碩班)；蔡永瑩〈運用繪本圖像於國小六年級學童之教學行動研究〉(94, 彰化師大藝教所)；張敏惠〈兒童圖畫書創作教學歷程中的圖像形式探究〉(94, 台東師院兒文所)；林嵐婷〈國中小學生手工繪本之創作表現研究〉(94, 花師視覺藝術教育所)；沈佳蓉〈圖畫故事書欣賞與拼貼教學之研究：以三位插畫家為例〉(94, 屏教教育行政所)；高日美〈合作學習在創造性繪本教學應用之研究〉(94, 嘉義大學視覺藝術所)；洪嘉慧〈無字圖畫書應用於幼稚園視覺藝術教學之行動研究：以《樹木之歌》為例〉(95, 臺北市立教育大學視覺藝術所)；林錦鳳〈圖畫書導賞教學對國小低年級學童繪畫表現之影響研究〉(95, 大葉大學造形藝術學系碩士在職專班)；朱春昭〈超現實圖畫書應用於國小高年級視覺藝術教學之研究：以國小高年級為例〉(95, 竹教人資處美勞教學碩班)；林妹靜〈圖畫書應用於幼兒藝術教學之研究：以色彩遊戲為例〉(95, 北教大藝術與藝術教育學系碩班)；楊懿純〈繪本曼陀羅創造思考教學方案對幼兒創造力之影響〉(95, 臺灣師大創造力發展碩士在職專班)。

2. 語言與閱讀教育，計有十八篇。⁵
3. 情感教育，計有十六篇。⁶
4. 生命教育，計有十四篇。⁷

- ⁵ 計有十八篇：康巨平〈圖畫書閱讀教學對國小國語低成就學童閱讀效果之研究〉(91, 竹師學校進修暨推廣部教師在職進修國民教育研究所課程與教學碩班); 林宜利〈「整合繪本與概念構圖之寫作教學方案」對國小三年級學童敘文寫作表現之影響〉(92, 臺灣師大教育心理與輔導研究所); 趙惠美〈親子共學美語圖畫書運用之行動研究〉(93, 臺灣師大人類發展與家庭所); 林美華〈閱讀演奏會：探索幼兒教室裡的圖畫書閱讀遊戲〉(93, 台東大學兒文所); 劉允〈蘭馨故事坊的故事〉(93, 台東大學兒文所); 謝華馨〈應用創作性戲劇說故事教學活動之研究：以安和國小一年級為例〉(93, 台東大學兒文所); 許淑美〈運用多元智慧理論於國小英文圖畫書教學之行動研究〉(94, 北師兒童英語教育所); 林富菊〈互動式英語圖畫故事書教學對學齡前幼兒單字學習、內在動機、及反應影響〉(94, 南台科大應用英語系); 蔡幸怡〈圖畫書教學與幼兒說故事能力發展行動研究〉(94, 台東大學兒文所); 李佩蓉〈幼稚園教師於全語言教室中引導幼兒創作並表達故事之行動研究〉(94, 花師幼教碩班); 吳芬玲〈運用圖畫書實施全語文教學之研究：以〈小榕樹兒童讀書會〉為例〉(94, 中師語文教育碩班); 王紫虹〈主題統整式的圖畫書閱讀教學行動研究：以中年級為例〉(94, 臺北教育大學語文教育學系碩班); 葉千芸〈以繪本進行國小二年級英語教學之實驗研究〉(94, 大葉教育專業發展所); 邱淑媚〈圖畫書交互教學法對國小二年級學童閱讀成效之研究〉(95, 中教特殊教育與輔助科技所); 侯淑蕙〈圖畫書為補充教材在英語教學上的應用：以泰和國小為例〉(95, 高雄師大英語學系); 陳月雲〈主題圖畫書運用於國小閱讀教學研究：以建構自我為例〉(95, 竹教人資處語文教學碩班); 張月美〈繪本融入限制式寫作教學之行動研究〉(95, 花蓮教大語文教學碩班); 蔡宗穆〈資訊融入繪本教學於閱讀與認字之研究〉(95, 高雄師大工業科技教育碩班)。
- ⁶ 計有十六篇：陳美姿〈以兒童繪本進行幼兒情感教育之行動研究〉(89, 東華教育所); 賴玉歡〈圖畫書中的兒童友誼關係與讀書會之應用〉(92, 台東大學兒文所); 黃惠婷〈「我生氣了！」：生氣情緒主題之圖畫故事書探究〉(93, 台東大學兒文所); 邱愛真〈以兒童繪本增進幼兒友誼互動之研究〉(93, 屏師國教所); 吳曉玫〈圖畫書教學應用於國小學童對身心障礙同學接納態度之研究〉(94, 竹教特殊教育碩班); 吳明姿〈圖畫故事教學活動之研究：以關懷主題為例〉(94, 台東大學兒文所); 林孟蕾〈繪本閱讀教學：以情緒教育主題為例〉(94, 台東大學兒文所); 黃怡歡〈圖畫書中離家歷險的樂趣：以《小兔彼得的故事》系列作品為例〉(94, 台東大學兒文所); 陳維如〈應用以繪本為主的讀書治療於父母離異兒童之個別諮商研究〉(94, 竹教教育心理與諮商所); 顧淑芬〈運用繪本實施情意教學之行動研究：以《我會愛精選繪本》為例〉(94, 竹教人資處語文教學碩班); 林怡甄〈引導學生透過繪本學習科學之教學策略研究〉(94, 中教自然科學教育碩班); 周妙姿〈圖畫書中兒童的吶喊〉(94, 台東大學兒文所); 詹日宜〈圖畫書教學情境中幼兒分享概念發展之探究〉(95, 竹教人資處課程與教學碩班); 黃禪蟬〈兒童圖畫書中同儕衝突之內容分析〉(95, 中教諮商與教心所); 黃淑婉〈運用繪本為主的情緒教育方案對提昇國小兒童情緒智慧效果之研究〉(95, 竹教人資處輔導教學碩班); 王紫蘭〈實施以自我接納為主題的圖畫書教學於國小一年級兒童之研究〉(95, 臺北教大特殊教育碩班)。
- ⁷ 計有十四篇：蘇黃美菊〈生命教育圖畫書教學之行動研究：以幼稚園大班為例〉(93, 臺灣師大人類發展與家庭所); 江福祐〈國民小學高年級生死教育之研究：以應用繪本為例〉(93, 台東大學兒文所); 黃玉純〈以圖畫書為本進行幼兒生命教育之行動研究〉(94, 臺南大學教育經營與管理系); 戴榮蓮〈生命教育融入一年級國語科教學之研究〉(94, 竹教進修部語文教學碩班); 翁淑容〈生命教育課程融入英語繪本教學對國小高年級學童自我概念、生命價值觀與生活態度影響之研究〉(94, 高雄師大教育學碩士); 黃麗華〈一位國小科任教師以繪本實施生命教育教學之研究〉(94, 竹教教育心理與諮商所); 張婷怡〈國民小學應用繪本進行生命教育效果之研究〉(94, 台東大學教育所); 陳秀梅〈幼教工作者以繪本進行幼兒生命教育行動研究之省思〉(94, 輔仁大學兒童與家庭學系碩班); 洪昭岑〈多元智能融入國小低年級生命教育課程之行動研究：以應用繪本為例〉(94, 臺北教育大學課程與教學所); 陳俐伶〈國小五年級生命教育「繪本教學」歷程之研究〉(94, 高雄師大教育碩士); 潘韻君〈多媒體教學應用在幼兒生命教育中自我概念之研究〉(95, 臺北教大幼教碩班); 楊郁芳〈生命教育融入國小視覺藝術教學之行動研究：以圖畫書為媒介〉(95, 嘉義大學視覺藝術所); 雲美蓮〈繪本在生命教育應用之行動研究：以國小二年級為例〉(95, 屏教大教育行政所); 林宮嫻〈李歐·李奧尼的繪本應用於生命教育之行動研究〉(96, 台東大學兒文所)。

5. 特殊教育應用，計有十四篇。⁸
6. 圖畫書應用現況與對教師教學設計的影響研究，計有九篇。⁹
7. 科學教育，計有八篇。¹⁰
8. 社會學習，計有七篇。¹¹
9. 兩性教育，計有六篇。¹²

- ⁸ 計有十四篇：黃秀雲〈輕度智障兒童的語言敘述：以圖畫書為媒材〉(91, 台東師院兒文所)；蔡雅琪〈親子共讀對注意力缺陷過動症幼兒注意力行為成效之研究〉(94, 屏東科大幼兒保育系碩班)；劉婉鶯〈繪本教學對學習障礙兒童自我概念影響之研究〉(94, 臺北教育大學特殊教育學系碩班)；莊雨姍〈資訊融入繪本教學以提升閱讀障礙學生閱讀理解能力之行動研究〉(94, 臺北教育大學特教碩班)；王怡雯〈以繪本開啟閱讀的窗：探索語言表現低落幼兒讀寫萌發歷程〉(94, 樹德科大幼保碩士)；余育嫦〈故事繪本教學對提昇資源班智能障礙學生社交技巧之研究〉(95, 彰化師大特教所)；黃家妤〈繪本教學對提升國小輕度障礙兒童閱讀能力之成效〉(95, 彰化師大特教所)；林淑貞〈多媒體繪本教學對國小聽覺障礙學童閱讀理解學習成效之研究〉(95, 臺灣師大特教學系在職進修碩班)；何秉燕〈運用圖畫書課程增進腦性麻痺兒童友誼關係之行動研究〉(95, 臺北教大特教碩班)；林雅玲〈多媒體繪本在威廉斯氏症候群學童社會技巧教學之應用〉(95, 臺北教大特教碩班)；黃書瑩〈多媒體繪本教學提升國小學習障礙兒童自我概念之研究〉(95, 臺北教大特教碩班)；周政達〈以繪本讀書會為主的親職教育方案對特殊學校學生家長成長經驗的探討〉(96, 臺中教大特教碩班)；柯馨絜〈繪本教學對國中資源班智能障礙學生英語字彙學習成效之研究〉(96, 臺灣師大特教在職進修碩班)；梁瑋珊〈圖畫書教學對肢體障礙兒童自我概念影響之個案研究〉(96, 臺北教大特教碩班)。
- ⁹ 計有九篇：鄭淑方〈幼稚園教師無字圖畫書教學運用之研究：以 David Wiesner 的《7 號夢工廠》為例〉(民 92 年, 嘉義大學幼兒教育學系)；洪慧如〈國小低年級教師圖畫書詮釋與教學設計：以 Shel Silverstein《失落的一角》為例〉(92, 嘉義大學教育學院幼兒教育所)；曾琬雯〈台中市幼稚園教師運用圖畫書之調查研究〉(92, 朝陽科大幼兒保育系碩班)；羅秀容〈臺北縣市幼兒母親伴讀狀況及對圖畫書之需求研究〉(92, 臺灣師大社教學系學校圖書館行政碩士學位班)；郭靜一〈幼稚園教師運用圖畫書發展教學活動歷程之個案研究〉(95, 臺灣師大人類發展與家庭學系)；林佳怡〈幼托人員運用無字圖畫書教學之調查研究：以台南地區為例〉(95, 屏東教大幼教碩班)；余秀玉〈高屏地區幼稚園教師運用圖畫書教學之調查研究〉(95, 屏師教育行政所)；黃靜慧〈幼稚園教師圖畫書教學設計之研究：以艾瑞卡爾的作品為例〉(96, 嘉義大學幼兒教育所)；徐德成〈幼稚園教師在圖畫故事書教學中運用插畫之研究〉(96, 嘉義大學幼兒教育所)。
- ¹⁰ 計有八篇。陳家璇〈科學圖畫書教學在國小學生提問類別之研究〉(93, 竹師國教所)；林玉秋〈以圖畫書引發國小低年級學童科學對談之研究〉(94, 臺南大學國教所)；張淑玲〈科學家故事繪本電子書教學對科學學習影響之研究〉(94, 臺北教育大學自然科學教育學系碩班)；楊淇滄〈幼稚園教師科學圖畫書導讀歷程之研究〉(95, 政大幼教所)；蔡孟均〈繪本導入教學活動對國小五年級學童科學學習成效及概念發展之研究：以「物質與熱」單元為例〉(95, 臺北市立教大自然科學碩班)；賴明煜〈以繪本電子書融入教學提升兒童自然寫作之研究〉(95, 臺北教大自然科學教育碩班)；陳建志〈「演化對不對？」繪本電子書之教學研究〉(95, 臺北教大自然科學教育碩班)；彭文萱〈外來種生物繪本電子書的製作與教學之研究〉(95, 臺北教大自然科學教育碩班)。
- ¹¹ 計有七篇：謝素菡〈繪本輔導方案對國小學童社會技巧之輔導效果研究〉(93, 市北師國教所)；劉淑雯〈繪本運用於國小社會學習領域之教學探究〉(93, 臺灣師大教育所)；李淑梅〈以圖畫書為本之活動增進個案幼兒社會能力之行動研究〉(94, 臺南大學教育經營與管理系)；許嘉瑜〈國小四年級學生對圖畫書中「正義概念」的理解：五個案學生的訪談〉(95, 臺北教大社會科教育學系碩班)；王淑鈴〈繪本教學對國小二年級學生民主法治認知及態度影響之研究〉(95, 臺北教大社會科教育碩班)；洪雅慧〈繪本融入課程進行幼兒責任教學之行動研究〉(95, 臺北市立教大幼教碩班)。
- ¹² 計有六篇：陳秀珠〈圖畫書在閱讀教學上的應用：以「兩性平權」為例〉(92, 台東師院兒文所)；陳喜蓮〈以繪本及漫畫為素材之討論團體對國小高年級女生性別刻板印象之影響研究〉(93, 竹師進修部輔導教學碩班)；楊振豐〈繪本教學對改善國小六年級學童性別刻板印象效果之研究〉(94, 花師社會科教學碩班)；蘇千惠〈性別繪本讀書會對國小學童性別角色態度與自我概念之影響〉(94, 花師輔導碩班)；陳秀萍〈以繪本進行幼兒性別平等教育之行動研究〉

10. 環境議題教育，計有六篇。¹³
11. 親子教育，計有五篇。¹⁴
12. 數學教育，計有三篇。¹⁵
13. 品德教育，計有三篇。¹⁶
14. 圖畫書教學行動研究，計有三篇。¹⁷
15. 多元智能教育，計有二篇。¹⁸
16. 「生活」領域，計有二篇。¹⁹
17. 「藝術與人文」領域，計有一篇。²⁰
18. 「自然與生活科技」領域，計有一篇。²¹
19. 圖畫故事書在蒙特梭利教育中的應用，計有一篇。²²
20. 九年一貫主題統整教學上的應用，計有一篇。²³

(95, 屏東科大幼保碩班); 呂明娟〈運用繪本進行性別平等教育之研究：以國小二年級為例〉(95, 屏教大教育行政所)。

- ¹³ 計有六篇：劉美玲〈以繪本為媒介進行環境議題教學之研究〉(91, 市北師學科教所); 甯範恬〈圖畫書教學對國小三年級學生環境概念之研究〉(93, 竹師國教所); 李金發〈以環境教育為內涵之繪本創作教學研究〉(94, 嘉義大學視覺藝術所); 張櫻花〈圖畫書教學提升幼兒環境覺知之行動研究〉(95, 臺北教大幼教碩班); 楊逸倫〈繪本系列介入教學進行社區環境問題探究之研究：以彰化縣國小六年級學生為例〉(95, 臺北市立教大環境教育與資源所); 李恩華〈國小低年級教師使用繪本融入環境教育之行動研究〉(96, 花蓮教大生態與環境教育所)。
- ¹⁴ 計有五篇：包括邱瓊蕓〈親子共讀繪本歷程之互動與詮釋：以岩村和朗之「十四隻老鼠」為例〉(92, 嘉義大學幼兒教育碩班); 陳景莉〈學步兒母親以繪本為媒介的親子互動經驗〉(92, 嘉義大學家庭教育所); 李俞瑾〈故事在兒童休閒活動上的運用：以親子共讀讀書會為例〉(92, 台東大學兒文所); 李珮琪〈幼稚園親子共讀圖畫書研究〉(93, 台東大學兒文所); 蘭美幸〈外籍配偶的親子共讀在親職教育上之應用：以繪本為例〉(94, 台東大學兒文所)。
- ¹⁵ 計有三篇：林易青〈圖畫書融入數學教學對幼兒學習數概念效應之研究〉(95, 臺北教大幼教碩班); 王若甯〈圖畫書融入數學教學之研究：以國小二年級乘法為例〉(95, 臺北教大幼教碩班); 古智有〈在實習輔導過程中探討圖畫書運用於國小高年級數學教學之研究〉(95, 臺北教大數學教育所)。
- ¹⁶ 計有三篇：許玉佩〈以繪本教學提升學生品格之行動研究：以「關懷」與「尊重」品格核心為例〉(95, 中教大教育碩士); 張莉莉〈幼稚園教師圖畫書教學歷程中的討論活動分析：以「美德」主題為例〉(95, 屏教教育行政所); 劉秋和〈國小中年級品德教育之研究：以繪本教學為例〉(96, 台東大學兒文所)。
- ¹⁷ 計有三篇：蔡孟谷〈角色扮演對童話創作能力的影響〉(92, 台東師院兒文所); 楊理淑〈繪本運用在單元設計教學之行動研究〉(95, 屏教大教育行政所); 呂美穎〈繪本在教學上的應用：以狗主題為例〉(95, 台東大學兒文所)。
- ¹⁸ 計有二篇：張純子〈圖畫書在幼兒多元智能發展之運用研究〉(93, 臺南大學國教所); 林宛瑩〈運用繪本帶領國小學童認識自己的多元智能：綜合活動學習領域「認識自己的多元智能」之課程發展〉(94, 臺北教大國教碩班)。
- ¹⁹ 計有二篇：姜文如〈兒童圖畫書融入國小低年級「生活」課程之延伸教學研究〉(91, 竹師美教所); 余秀玲〈家庭概念繪本應用於國小生活課程教學之行動研究〉(95, 台東大學教育所)。
- ²⁰ 計有一篇：徐季筠〈圖畫書在藝術與人文領域上的應用：以康樂國小四年級學童為例〉(93, 台東大學兒文所)。
- ²¹ 計有一篇：黃瑞琪〈自然系列圖畫書之分析與應用在國小自然與生活科技領域的研究〉(95, 臺北教大自然科學教育碩班)。
- ²² 計有一篇：鍾淑惠〈幼兒圖畫故事書在蒙特梭利教學中之應用：以一所托兒所為例〉(93, 屏師國教所)。
- ²³ 計有一篇：王紫虹〈主題統整式圖畫書閱讀教學行動研究：以中年級為例〉(95, 臺北教大語

21. 鄉土教育，計有一篇。²⁴

不過，誠如以上已提到的，由於台灣自九〇學年度起逐年實施九年一貫課程，教育應用類的論文在九〇年之後如雨後春筍般出現的現象並不令人意外。這一方面除了說明為何研究人員大致上以來自培訓師資為主的師範學校，以及進修的第一線老師為主，同時也解釋了為何研究人員關注的焦點與九年一貫的「語文」、「社會」、「藝術與人文」，「自然與生活科技」等領域有所重疊，同時與九年一貫所強調的生命教育、兩性教育，乃至在主題統整教學上之運用有相互呼應之妙。

(二) 價值觀與隱含之意識形態研究居次

在後現代文化理論滲透的影響之下，圖畫書傳遞之價值觀與隱含之意識形態之研究無論在美加或台灣都有不少篇數，不過相較於在美加獨占鰲頭在台灣則屈居第二，統計結果共獲得二十九篇，約佔總數的十分之一。

就主題而言，以兩性刻板形象與死亡意象之研究為最大宗，前者有五篇，²⁵ 後者三篇；²⁶ 其次是童書中的顛覆與教育意涵，有二篇；²⁷ 父母親角色之內容分析，也有兩篇；²⁸ 以下則分別各佔一篇，包括：女巫形象研究；²⁹ 親子角色之分析；³⁰ 兒童形象研究；³¹ 老人形象研究；³² 內容價值觀之分析；³³ 利社會行為之內容分析；³⁴ 動物意象之呈現；³⁵ 原住民印象之研究；³⁶ 建築空間書寫；

文教育碩班)。

²⁴ 計有一篇：李培鈴〈兒童圖畫書應用在幼稚園鄉土教學之行動研究〉(民 91 年，北師課程與教學所)。

²⁵ 陳佩琦之〈1989-1999 年臺灣地區兒童圖畫書中兩性角色之分析研究〉(89，北師國民教育研究所)；蕭蕙心〈國小低年級兒童對圖畫故事書中性別角色的解讀〉(90，台東師院兒文所)；蕭愷儀〈英語兒童圖畫書中的性別角色研究〉(91，中正大學外國語文所)；余晏如〈圖畫書之性別研究：以芭貝·柯爾文本為例〉(93，台東大學兒文所)；顏均庭〈兒童繪本性別意識型態之研究：以教育部推薦 57 本繪本為例〉(96，南華大學教育社會學所)。

²⁶ 如何秀瓊〈論圖畫書對「死亡」的詮釋〉(93，彰化師大國文學系在職進修專班)；張梅虹〈近十年來台灣與歐美地區繪本中的死亡概念分析〉(93，市北師課程與教學所)；施宛妮〈中文出版與譯介之生死議題類「兒童圖畫書」的圖像表現形式之研究〉(95，彰化師大藝教所)。

²⁷ 郭鎧莉之〈羅德·達爾童書中的顛覆與教育意涵〉(89，台東師院兒文所)；許雅惠〈傳統童話圖畫書與顛覆性童話圖畫書表現手法之比較研究：以「三隻小豬」為例〉(92，中師語文教育碩班)。

²⁸ 洪慧芬之〈幼兒圖畫書中父親及母親角色之內容分析研究〉(85，台灣師大)；廖翠萍〈兒童圖畫書中父母形象之探究〉(95，彰化師大國文所)。

²⁹ 羅婷以〈西洋圖畫書中的女巫形象研究〉(89，台東師院兒文所)。

³⁰ 洪瑜璜〈近十年來西方與台灣地區兒童圖畫書中親子角色之分析研究〉(91，屏師國教所)。

³¹ 江宜芳〈追尋青鳥：莫里斯桑達克作品裡的兒童〉(94，台東大學兒文所)。

³² 林盈呈〈以「老人為主體」之兒童圖畫書分析研究〉(96，實踐大學家庭研究與兒童發展學系碩班)。

³³ 鍾玉鳳之〈近十年圖畫故事書內容價值觀之分析研究〉(85，文化大學)。

³⁴ 林學君之〈幼兒圖畫書中利社會行為之內容分析〉(85，台灣師大家政教育學系)。

³⁵ 林孟琦之〈阿諾·羅北兒圖畫書中動物意象之呈現〉(88，台東師院兒文所)。

³⁷ 幼兒對友誼概念的詮釋；³⁸ 圖畫故事書中的怪物；³⁹ 「戰爭」議題；⁴⁰ 身心障礙和心靈創傷；⁴¹ 圖畫書中的多元文化觀；⁴² 圖畫書中的台灣本土意識研究；⁴³ 圖畫書中的衝突類型；⁴⁴ 以及圖畫書中的後設敘事。⁴⁵

值得注意的是，由於絕大多數研究者不是兒童文學即教育專業出身，受限於本身的知識背景，常僅止於針對文字的部份作內容分析。如此一來不但圖像的再現機制未得到應有之重視，圖文關係也未獲得適當之探討。兒童文學家諾德曼（Perry Nodelman）曾說：「一本圖畫書至少包含三種故事：文字講的故事，圖畫暗示的故事，以及兩者結合後所產生的故事」⁴⁶。言下之意，唯有結合三者的內容分析，才能確切定位圖畫書所傳遞之訊息。

（三）讀者反應研究也不惶多讓

讀者反應研究方面統計結果有二十八篇。從比例偏高的佔有率可以看出，後現代時期在文學批評界廣泛受到討論的閱讀過程與文本讀者關係為何的問題，業已延燒到圖畫書研究領域。

這方面的研究主題包括：學童對繪本主題詮釋與反應之研究，有十六篇；⁴⁷

-
- ³⁶ 游進昌之〈國小兒童圖畫書原住民內容之分析及國小非原住民學生的原住民知識與原住民印象之研究〉（89，嘉義大學國教所）。
- ³⁷ 翁淑姿〈繪本下的空間書寫：以淡水多向文本的地誌重構為例〉（91，淡江大學建築學系）。
- ³⁸ 高秀君〈大班幼兒對繪本中友誼概念的詮釋〉（91，竹師幼教所）。
- ³⁹ 林珮瑩〈圖畫故事書中的怪物〉（93，台東大學兒文所）。
- ⁴⁰ 吳庭瑋〈人類史上的恆古之痛：淺析圖畫書中的「戰爭」議題〉（95，台東大學兒文所）。
- ⁴¹ 謝采純〈孩子的夢魘與成長以身心障礙和心靈創傷圖畫書為研究對象〉（94，彰化師大國文系）。
- ⁴² 楊雅涵〈編織多元文化的拼被：波拉蔻的圖畫書〉（91，台東師院兒文所）。
- ⁴³ 周敏煌〈眾聲喧嘩中的一種聲音：從《田園之春叢書》到故事的誕生〉（94，台東大學兒文所）。
- ⁴⁴ 黃禪蟬〈兒童圖畫書中同儕衝突之內容分析〉（94，中教諮商與教育心理所）。
- ⁴⁵ 林德姮〈圖畫故事書中的後設策略〉（93，台東大學兒文所）。
- ⁴⁶ 見 Nodelman, Perry, 劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》，台北，天衛文化，2000年，頁268。
- ⁴⁷ 游淑燕〈國小四年級學童對 Leo Lionni 故事繪本主題詮釋之研究〉（90，嘉義大學國教所）；洪美珍〈電子童書閱聽型態及其對兒童閱讀影響之研究〉（90，台東師院兒文所）；林宛霖〈台北市幼兒對圖畫書及電子童書之調查與反應研究〉（91，臺灣師大家政教育所）；陳慧卿〈國小二年級學童對電子童書與紙本童書之閱讀能力研究〉（92，朝陽科大幼兒保育系碩士班）；高玉鈴〈我是這樣說故事的：二位幼稚園大班女生看圖畫書說故事〉（93，北師幼教碩班）；李雅惠〈國小六年級師生對圖畫書中師生角色及互動觀分析：以 John Burningham 的《遲到大王》為例〉（94，嘉義大學國教所）；何應傑〈兒童閱讀圖畫書意義建構之研究〉（92，嘉義大學國教所）；程培儀〈幼兒敘說無字圖畫故事書之內容分析：以 David Wiesner《瘋狂星期二》為例〉（94，嘉義大學幼兒教育碩班）；張淑玲〈不同讀者對國內兒童創作家圖畫書之反應研究〉（94，嘉義大學幼兒教育碩班）；張淑松〈幼兒口中的無字圖畫書〉（94，北師幼教碩班）；吳淑箏〈大班幼兒摘取圖畫故事書大意之內容分析—以童話類主題為例〉（94，嘉義大學幼兒教育所）；邱靖智〈我，讓圖畫書變完整：《吵鬧書》系列之意向性閱讀〉（94，台東大學兒文所）；游嘉惠〈從閱讀安野光雅圖畫書反思圖畫書閱讀〉（94，台東大學兒文所）；黃怡卿〈圖畫書題材與呈現方式對幼兒認字及故事理解之影響〉（95，臺北教大幼教碩班）；劉穎韻〈國小低年級兒童閱讀理解之個案研究：以寓言體為例〉（95，臺北市立教大兒童發展所）；吳秋蓉〈科學圖畫書對不同認知風格學生科學概念學習之研究〉（95，高雄師大科教所）。

兒童與成人對於圖畫故事書的反應異同調查，有六篇；⁴⁸ 對插畫風格偏好之研究，有四篇；⁴⁹ 另外，還有成人對成人圖畫書的期待，⁵⁰ 以及成人讀者對圖畫書的解讀，⁵¹ 都各有一篇。

對讀者反應研究之探討可以看到幾個潮流趨勢：1. 讀者的地位已明顯開始獲得重視與伸張；2. 圖畫書的隱含讀者已經從兒童拓展到成人，如今對要不要再像過去按照「內容難易程度」訂定「適閱年齡」的作法也開始出現了不同的聲音；以及 3. 無字圖畫書的觀眾已從不識字的幼兒延伸到無閱讀障礙的成人，閱讀圖畫書如今已不再是兒童的專利。

(四) 以作者、作品為本位的研究及其他

過去這半個世紀以來，無論是傳統的「作者本位」研究，或者是新批評與形式主義把文學作品視為一客觀自足的整體，都引起過不小的反彈，而讀者反應與意識形態研究在過去二十年間蓬勃發展，也突顯了對該方面的研究興趣已經式微。不過以今天的後見之明來看，當前以作者和作品為本位的研究儘管有被邊緣化的傾向，在當前一片文化研究、讀者研究與教育研究蔓延的情況下，倒不乏互補性的價值(為免誤會，筆者必須指出，這些研究多少仍反映出文化研究的影響，不宜拿來跟傳統對作者歌功頌德的研究相提並論)。

這方面的研究累計共有六十一篇，以下依其主題占有率高低排列：

1. 圖畫書創作研究，計有二十二篇。⁵²

⁴⁸ 郭恩惠之〈兒童與成人對兒童圖畫故事書的反應探究〉(88, 台灣師大); 梁秋月之〈國小教師、家長與兒童對薛佛西斯坦愛心樹之詮釋〉(90, 嘉義大學國民教育所); 許海嫻〈親子對於幻想類圖畫書詮釋之研究〉(93, 臺師大人類發展與家庭學系幼兒教育在職專班); 梁菁雯〈不同讀者對林明子圖畫書插畫之反應〉(93, 嘉義大學幼兒教育所); 李茵茵〈兒童與成人對安東尼·布朗圖畫故事書的反應探究〉(95, 台東大學兒文所); 郭家華〈國小低年級師生對圖畫故事書不同結局類型之反應〉(95, 嘉義大學幼兒教育所)。

⁴⁹ 王孟惠〈台灣高中生圖畫書插畫風格偏好之趨勢〉(94, 台灣科技大學設計所); 邱鵬城〈學步兒圖畫書之造形風格偏好研究〉(94, 臺藝大造形藝術所); 陳數恩〈台灣成人插畫書圖文比例與編排形式對閱讀者之影響研究〉(95, 嶺東科大視傳所); 黃美玲〈電子童書介面圖像設計及其對兒童閱讀態度之研究〉(92, 中原商設所)。

⁵⁰ 陳詠絮〈臺灣成人圖畫書作品消費者行為研究〉(95, 臺灣師大設研所)。

⁵¹ 蔡宛珊〈成人讀者對圖畫書的解讀：以幾米作品為例〉(94, 世新大學傳播所)。

⁵² 計有二十二篇：許佩玫之〈兒童讀物插畫表現技法之創作研究〉(81, 台灣師大)，該論文是國內圖畫故事書研究之濫觴，作品探討插畫對兒童之影響與插畫創作之要素，屬創作者研究之例。同為創作者研究的例子還有楊裕隆之〈電腦繪圖在插畫上的應用與表現〉(85, 台灣師大); 李冠榕之〈兒童插畫於平面設計之創作研究〉(87, 台灣師大美術學系); 劉玉玲〈以動畫觀點探討互動式動畫故事書之創作特質及對圖畫書與動畫之影響〉(90, 南藝音像動畫所); 林靜怡〈我不是林小杯：我和我的圖畫書〉(90, 台東師院兒文所); 施宜新〈抒情敘事畫童趣：工筆圖畫書創作研究〉(91, 市北師視覺藝術研究所); 賴華偉〈數位影像藝術在圖畫書上應用之研究：以「夢」圖畫書設計為例〉(92, 臺灣師大設研所); 王瓊芬〈超現實表現手法應用於圖畫書之研究與創作：以「兒童負面情緒」為例〉(94, 銘傳設計創作研究所); 林怡湘〈拼貼法之數位表現應用於兒童圖畫書創作〉(94, 臺灣師大設研所); 邱顯能〈錯視圖形運用於兒童圖

2. 圖畫書作者（包括插畫家和文學家）與作品之分析，計有十六篇。⁵³
3. 優良套書（融合教學應用、本質內涵以及主題、媒材、風格流變等）的綜合性探討，計有十四篇。⁵⁴
4. 插畫技法研究，計有二篇。⁵⁵
5. 在圖文關係研究方面，計有二篇。⁵⁶

畫書設計創作研究》(95, 臺灣師大設研所在職進修碩士班); 陳怡蓓〈移動視點表現手法應用在圖畫書之創作與研究〉(95, 臺灣師大設研所); 王鈺婷〈線條與幾何圖形之圖畫書創作研究: 王鈺婷《真實的快樂》作品探討〉(95, 臺北教大藝術學系碩班); 曹筱莘〈兒童科學類圖畫書版面設計之研究: 以「生命之樹」作品為例〉(95, 臺灣師大美術學系在職進修碩班); 王挺隆〈數位向量繪圖應用於兒童圖畫書之研究〉(95, 臺灣師大設研所在職進修碩班)、陳世彬〈電腦繪圖應用於兒童圖畫書創作研究〉(95, 台北市立教育大學視覺藝術所); 張之云〈小可的世界冒險記: 兒童電子書創作〉(95, 中原商設所); 謝舜翔〈擁抱幸福感: 插畫創作論述〉(95, 臺藝大造形藝術所); 宋梅貴〈《愛吃糖的小鱷魚》繪本創作〉(95, 高雄師大視傳設研所); 蔡振源〈由敘事風格手法營造之繪本創作〉(95, 臺北教大藝術學系碩班); 魏鴻麟〈立體書在視覺傳達設計上之創作研究: 以台灣原住民的神話與傳說為例〉(95, 臺灣師大設研所在職進修碩士班); 張啟宏〈童話童畫: 玆玆成長紀錄之插畫創作〉(96, 高雄師大視覺傳達設研所); 蘇娟娟〈情感敘述表現手法應用於繪本創作論述: 以《都是愛情惹的禍》繪本創作為例〉(96, 臺藝大造形藝術所)。

⁵³ 計有十六篇: 黃孟嬌〈莫里斯·桑達克自寫自畫作品研究〉(88, 台東師院兒文所); 廖麗慧〈約翰·伯寧罕圖畫書研究〉(89, 台東師院兒文所); 張婉琪〈洪義男、曹俊彥、趙國宗三位台灣兒童圖畫書插畫家插畫風格之演變〉(89, 臺灣科大工程技術研究所設計學程); 陳秀文〈安東尼·布朗與馬格利特: 文本關係研究〉(91, 彰化師大藝教所); 胡怡君〈曹俊彥與臺灣圖畫書研究〉(91, 台東師院兒文所); 許郁芳〈圖畫作家風格研究: 以昆汀·布雷克及瑪莎·布朗的作品為例〉(91, 台東師院兒文所); 黃瓊瑤〈幾米暢銷圖畫書之分析研究〉(92, 彰化師大藝教所); 林冠玉〈安東尼·布朗圖畫書中插畫之超現實主義風格研究〉(92, 屏師視覺藝術教育所); 張瑞玲〈周銳童話研究〉(92, 台東師院兒文所); 邱麗香〈幾米繪本插畫之新探〉(93, 屏師視覺藝術教育所); 蔡維庭〈大衛·麥基自寫自畫圖畫書研究〉(93, 台東大學兒文所); 李公元〈劉伯樂的圖畫世界〉(93, 台東大學兒文所); 冀文慧〈幾米繪本研究〉(93, 臺灣師大國文系在職進修碩士班); 簡淑玲〈臺灣現代童話中一塊異彩的嵌片: 論林世仁的童話作品〉(93, 台東大學兒文所); 陳慧紋〈謝爾·希爾弗斯坦 (Shel Silverstein) 童書作品研究〉(94, 台東大學兒文所); 謝碧諺〈艾瑞·卡爾創作圖畫書之研究〉(95, 中教大語文教育碩班)。以上論文均志在提供國內讀者與圖畫故事書創作者更優質的閱讀與創作環境, 只不過手段有別: 有的透過介紹當代傑出之圖畫書創作者之新觀念, 擴展國人對圖畫書之視野; 有的則藉諸反映現實狀況, 以求改善國內圖畫故事書環境之體質。

⁵⁴ 計有十四篇: 沈宛虹〈臺灣兒童圖畫書競賽作品之研究〉(92, 雲林科大視傳設研所); 李治國〈《國語日報兒童文學牧笛獎》圖畫故事書研究〉(92, 台東師院兒文所); 許慧珍〈遠流版圖畫書《繪本童話中國》之研究〉(92, 彰化師大國文學系); 鍾明宏〈漢聲兒童叢書《中國童話》研究〉(92, 台東師院兒文所); 劉珍妮〈《台灣真少年》圖畫書研究〉(93, 彰化師大國文學系); 蔡淑娟〈美國凱迪克金牌獎作家作品研究〉(93, 台東大學兒文所); 紀采婷〈「現代版不朽童話」研究〉(93, 台東大學兒文所); 高曉寧〈藝術與人文的繽紛世界: 青林版《台灣兒童圖畫書》研究〉(94, 彰化師大國文學系); 陳柏君〈圖畫書之圖像藝術傳達研究: 以台灣入選「波隆那國際兒童書插畫展」作品為例〉(94, 銘傳設計創作所); 王利恩〈《中華幼兒叢書》與《中華幼兒圖畫書》研究〉(94, 台東大學兒文所); 戴至君〈日本優良繪本作品之分析研究〉(94, 屏東科大幼保碩班); 賴敏珠〈《火金姑民間故事繪本》研究〉(94, 竹教人資處語文教學碩班); 黃淑萍〈《國王的新衣》中譯本圖畫書研究〉(95, 台東大學兒文所); 洪淑貞〈畫說台灣民間故事以遠流《繪本台灣民間故事》為研究對象〉(95, 彰化師大國文碩士)。

⁵⁵ 計有二篇: 盧貞穎〈看東西說故事: 現成物拼貼在圖畫書中〉(92, 台東師院兒文所); 陳志仁〈科學類兒童圖畫書圖解設計之研究: 以昆蟲綱繪本為例〉(93, 雲林科大視傳設計所)。

⁵⁶ 計有二篇: 張珮歆之〈安東尼·布朗圖畫書作品中的諷刺性遊戲〉(88, 台東師院兒文所), 著重分析創作者如何利用圖像與文字之互補、對立與合作之關係來擴張文本之豐富性; 游琇琄〈西班牙天主教兒童協會圖畫書得獎作品(1997~2002)圖文合作分析〉(93, 靜宜西班牙語文所)。

6. 圖畫書中的時間表現研究（以下各計有一篇）。⁵⁷
7. 圖畫書中的立體空間表現研究。⁵⁸
8. 圖畫書中的電影運鏡之研究。⁵⁹
9. 非文學類圖畫書研究。⁶⁰
10. 插畫風格分類研究。⁶¹

其餘尚有其他類別研究共十四篇，分別為：

1. 圖畫故事書的歷史研究，計有四篇。⁶²
2. 無字圖畫書研究，計有二篇。⁶³
3. 圖畫故事書翻譯研究（以下各計有一篇）。⁶⁴
4. 圖畫故事書本質研究。⁶⁵
5. 圖畫書與電腦媒介之利用。⁶⁶
6. 國內插畫家與產業環境現況研究。⁶⁷
7. 圖畫書行銷研究。⁶⁸
8. 插畫人才養成教育研究。⁶⁹
9. 圖畫書產製之授權與經紀之研究。⁷⁰
10. 圖畫書的經濟效益研究。⁷¹

四、對台灣圖畫書研究的量的分析結果

-
- ⁵⁷ 張誌煌〈時間表現形式應用於兒童圖畫書之研究〉（93，雲林科大視覺傳達設計系碩士班）。
- ⁵⁸ 劉雪妃〈兒童圖畫書空間表現之研究：以 1990 年之後台灣地區出版作品為例〉（95，華梵大學工設碩班）。
- ⁵⁹ 黃雅容〈電影運鏡應用於圖畫故事書創作之研究〉（94，臺灣師大設研所在職進修碩士班）。
- ⁶⁰ 例如林玲遠之〈科學圖畫書之類型、結構與插圖分析〉（88，台東師院兒文所）。
- ⁶¹ 黃永宏〈信誼基金會出版之兒童圖畫書插畫風格分析〉（91，臺灣科大設研所）。
- ⁶² 計有四篇：賴素秋〈台灣兒童圖畫書發展研究（1945~2001）〉（91，台東師院兒文所）；林慧雅〈1987 至 2003 年信誼基金會以外：台灣民間出版之兒童圖畫書插畫風格演變與時代意義〉（94，臺灣科大設研所）；黃淑萍〈《國王的新衣》中譯本圖畫書研究〉（95，台東大學兒文所）；謝廷理〈澎湖地區性圖畫書創作歷程的回溯與反思〉（96，台東大學兒文所）。
- ⁶³ 計有二篇：侯明秀〈無字圖畫書的圖像表現力及其敘事藝術之研究〉（93，台東大學兒文所）；王昭華〈無字圖畫書視覺與風格表現之研究：兼論其與動畫形式之關係〉（94，彰化師大藝教所）。
- ⁶⁴ 陳宏淑〈兒童圖畫故事書翻譯原則之探討與應用〉（92，輔大翻譯所）。
- ⁶⁵ 幸佳慧〈兒童圖畫故事書之藝術性探討〉（87，成功大學藝術研究所）。
- ⁶⁶ 嚴淑女〈網際網路與兒童文學創作空間之研究〉（90，台東師院兒文所）。
- ⁶⁷ 劉瑋婷〈台灣兒童圖畫書插畫創作者之現況調查研究〉（94，臺灣科大設研所）。
- ⁶⁸ 何儀〈台灣圖畫書行銷〉（93，央大英美語文學研究所）。
- ⁶⁹ 林季誼〈台灣各大學院校插畫人才培育之現況〉（95，臺灣科大設研所）。
- ⁷⁰ 黃育蓮〈繪本產製之授權與經紀之研究〉（93，世新傳播管理學所）。
- ⁷¹ 蔣慧貞〈幾米品牌邁向全球化現象之研究〉（96，南華出版與文化事業管理所）。

繼上一節的發現再進入量的分析，我們可以發現圖畫書研究在台灣還呈現出以下幾點特色：

(一) 上個世紀八、九〇年代被喻為理論的時代，上至文學研究，下至各種文化研究幾乎都不能置身理論的影響之外，雖然西方比較上較早預知到這股潮流的到來，過去十五年來的國內圖畫書研究結果顯示，國內的學術界已正式受到理論的洗禮。

(二) 傳統上圖畫書研究向來被歸類在兒童文學研究之一支，文學研究的技法也常套用在圖畫書研究，即習慣於把作品視為作者的成就作解讀，而研究文學的主要原因是那些巨作有著特殊的價值，它們無所不容，它們的美、它們的洞察力、它們的普遍意義，以及它們可能會給讀者帶來什麼好處。⁷² 可喜的是，隨著今天圖畫書定義的拓寬以及後現代文化理論的滲透，如今圖畫書的研究技巧，已不受限於這種傳統文學研究的制約，也不再認為藝術詮釋只有一種所謂正確的方式。

(三) 受到九〇年代以後盛行的文化研究之影響，學院中引入了更多解讀圖畫書的新方法，教學的面向無形中拓寬了不少，至於文學研究人員也不再受限於文學科班出身的學者或理論家，大量藝術科班訓練與其他出身的人也逐漸受到文化研究的影響，將文化理論應用到對圖畫書之研究。解讀藝術作品的重點如此一來也不限於作品的藝術性或文學性，文化研究的大舉入侵似乎使得我們與文本之間的互動再次活絡起來。

(四) 針對本土的研究——不管是本土插畫家或出版品——近幾年都已有明顯上揚的趨勢。截至民國九〇年之前，國內研究者還一窩蜂地進行外來圖畫書研究（張婉琪是唯一的例外），九〇年之後情況已大為改觀。

(五) 圖畫書的觀眾如今已不再鎖定於兒童，加上根本上難以被定位在文學類別的無字圖畫書之發展，諸如此類的情況一再凸顯了圖畫書與兒童文學的距離已漸行漸遠（而即便以今天的圖畫書研究人員複雜的學術背景來看，圖畫書具有跨領域的特質也是不爭的事實）。

(六) 在文化研究的潛移默化之下，圖畫書研究者難免也會希望本身的研究能夠成為一種對文化的介入，而不僅只是一種描述，因此，側重作品所反映出的整個社會政治結構理所當然變成詮述的重點，至於作品本身的意義，還有研究對象的特殊性所得到的關注則不能相提並論。

⁷² 強納森·卡勒 (Jonathan Culler) 著，李平譯，《文學理論》，香港，牛津大學出版社，1998年，頁50。

(七) 綜而言之，相較於過去文學研究關注每一部作品的錯綜性，如今這種文化研究常常「變成一種非量化的社會學，把作品作為反映作品之外什麼東西的實例或表象來對待，而不認為作品是其本身內在要點的表象，而且它很容易被任何誘惑所擺布。這些誘惑中主要的是所謂『同一性』。這個概念認為有一個社會同一性存在。各種文化形式都是這種同一性的表現，或者叫現象。」⁷³ 一旦文學研究被歸入文化研究，這種「表徵型解釋」就可能成為規範，而文化對象的特性就可能被忽略，更遑論文學所使用的解讀實踐。

五、圖畫書研究的昔與今

不久前，在某些傳統派的大學裡，你連想對某些尚未作古的作者進行研究都是不可能的事……因此，你當然不能對日常生活週遭所見的各種事物進行研究，因為光是在界定上，它們就已經被排除在值得研究的範圍之外……在今日，日常生活已經被廣泛地認定為是十分複雜、難測、曖昧的，有時甚至和華格納一樣乏味，所以當然是重要到值得加以探究。⁷⁴

誠如以上英國文化理論學者伊格頓 (Terry Eagleton) 所述，文化理論的最大成就於今看來便是確定大眾文化是值得研究的。藉由塞爾登 (R. Selden) 的話來說：「理論對於建立經典的標準提出質疑，再加上許多迄今被經典排除在外『邊陲』類別陸續出現，包括文學和文化產品，這個現象已經動搖了過去我們所接受的事實，也激發出新的重要研究題材。儘管不乏名氣響亮的經典捍衛者，然而一股更具說服力的趨勢已經出現，把文學研究推向『文化研究』的形式」⁷⁵ 當然，這種發展絕非一蹴而幾，實際上是跟上個世紀六〇年代以來開始發展的結構主義和後結構主義等有著劃不清的關係。

在《普通語言學教程》一書中，結構主義的先聲索緒爾 (Ferdinand de Saussure) 最早把語言系統 (la langue) 和口頭和書面言語的具體運用 (parole) 區別開來。他指出語言學的任務就是要建構語言的基礎理論系統 (或叫作語法)，就是要把這個系統使語言的形式和意義得以存在的規則和程式追究清楚。據此結構主義者又將這一套原理應用在文化實踐之研究上，他們認為文化即一系列的實踐，應該對這些實踐的規則或程式加以描述，所以巴特 (Roland Barthes) 在《神話學》

⁷³ 同上註，頁 54。

⁷⁴ 泰瑞·伊格頓 (Terry Eagleton) 著，李尚遠譯，《理論之後》，台北，商周，2005 年，頁 16。

⁷⁵ 雷蒙·塞爾登、彼得·維德生、彼得·布魯克 (Selden, R., Widdowson, P., and Brooker, P.) 合著，林志忠譯，《當代文學理論導讀》，台北，巨流，2005 年，頁 8。

中調查了各種文化實踐（從高雅文學到流行時裝和食品）。從他之後，如何促進對各種文化形象的內涵進行解讀，並對社會如何促成文化獨特的建構進行分析，即開始變成了許多學者關注的焦點。

至於後結構主義者（尤其是傅柯）的影響，除了使作者與作品的概念逐漸式微，文本與讀者的地位得到聲張，值此同時，作品中的話語結構與權力之關係也取而代之變成了研究者詮述的重點，到此，研究者已不再執著於作品當中所表達的價值，研究重點已轉移到話語和聲明之上，以及在底層統馭這些話語的運作規則。⁷⁶

最後，同樣對於這個階段的文學研究饒具影響力不容忽視的還有英國的馬克思主義。此派學者認為文化是強加在人民之上，換句話說，是一種意識形態的強壓；如果有什麼比追尋意義還更重要的，便是去表明人民是如何被塑造的，或者如何被文化力量控制操縱的。為此，大眾文化被分析為一種強制的意識形態的組合，而站在消費者地位的讀者或評論者則擔負著為國家權力運轉進行辯解的作用。⁷⁷

從以上對 1960 年代以來的結構主義，以及稍後的後解構與解構主義的發展之討論，再把焦點拉回到台灣近二十年來的圖畫書研究上，文化理論的滲透以及所帶來的巨大影響到底是不容否認的現實。不過話說回來，除了承認理論無遠弗屆的影響力之事實，除去思考我們從理論實踐中所獲得的是什麼之外，或許更重要的是從中我們能產生什麼樣的反思吧！

六、結語：圖畫書研究的當下與未來

馬斯洛（Abraham H. Maslow）曾說過，在我們這個已經丟棄了英雄、君子、騎士和神秘術士時代，唯一倖存下來的是一種蒼白可疑的論調，凡事抱持著懷疑諷刺的態度。⁷⁸ 圖畫書藝術家桑代克（Maurice Sendak）在 1977 年的一場受訪中也曾經若有感慨地抱怨：「任何一件嚴肅的藝術作品都不僅僅只是一件用具。我所排斥的就是那些單依圖畫故事書和兒童之關係來評價圖畫書的好壞的迂腐觀點——我堅持任何嚴肅的作品並不僅只於此。」⁷⁹ 他鼓勵評論家應該以一個面面俱到、審美批判的角度去欣賞圖畫故事書，而不是一味停留在泛論的層

⁷⁶ 見《知識的考掘》。本文參考王德威的中譯本和 Smith 的英譯本。

⁷⁷ 同註 72，頁 48-49。

⁷⁸ 參考《人本教育札記》154 期，2002 年，第 8 頁。

⁷⁹ Lorraine, Walter, "An Interview with Maurice Sendak," *Only Connect: Readings on Children's Literature*, Sheila Egoff et al. (Ed.), Toronto, OUP, 1980.

次。他的話不啻反映出一個圖畫書作家對意識形態研究和教育研究當道的無奈。

然而如何才叫做面面俱到呢？或者用一種大家比較耳熟能詳的話語來說，意圖、文本、語境、讀者——究竟該由哪一個來決定意義呢？光是這四個因素的論證本身就表明意義是非常複雜的，況且還牽涉到不在這個範圍內的一些討論呢。最好的方式也許是借用文學理論家卡勒（Jonathan Culler）的話來說：「意義不是簡單的，或者可以輕易決定的東西。如果我們一定要有一個總的原則或者公式的話，或者可以說，意義是由語境決定的，因為語境包括語言規則、作者和讀者的背景，以及任何其他能想像得出的東西。意義由語境決定，但語境沒有限定。」⁸⁰ 言下之意也就是說，對任何可能影響一部圖畫書解讀的各種面向，我們都應該加以研究，而非一廂情願地認為光憑某種角度就可以斷然決定一部圖畫故事書的價值所在。

問題是，圖畫書研究應該涉及到哪些層面才算面面俱到？又或者究竟什麼才算是一部好的圖畫書？又該牽涉到哪些條件？關於這，恐怕至今為止還沒有一個人盡滿意的答案。在情非得已的情況下，或許我們可以用一種融通的方式：我們可以有很多的視角，不過我們也必須承認它們並非是絕對的標準。因為有些好的圖畫書也許會吻合其中的若干條件，而未必全然吻合（事實上有些傑出的插畫家就是以成功地挑戰這些尺度而聞名於世）；而即使現在達不到或者違背這些標準的圖畫書，在不久的將來也可能因為出現不同的理論而成為好的藝術作品（理論的重要性由此可知了）。

接下來，筆者便根據本研究的發現，結合知名圖畫書獎項的評審標準，以及當代圖畫書研究者與創作者的觀點，總結出一些圖畫書的審美標準，以供圖畫書研究之參考。⁸¹

（一）插畫方面：

- 是否使用優秀的藝術技巧？
- 圖畫是否能巧妙完整呈現出此書的故事、主題或概念？
- 圖畫的風格是否非常適合此書的故事、主題或概念？
- 透過圖畫，是否能完整傳遞出書中的故事情節、角色、氣氛與訊息？

⁸⁰同註 72，頁 70。

⁸¹ 這裡指的是美國凱迪克大獎和英國格林威大獎（The CILIP Kate Greenaway Medal）的評選標準，以及當代知名的圖畫書創作者莫里斯·桑代克評價當代圖畫書藝術家之標準，後者請參考 Doonan 2001。

(二) 藝術風格部分：

- 使用媒材恰當與否？
- 藝術家的個人風格是否具有原創性？
- 藝術家使用的插畫風格是否切合主題？
- 插畫品質的一致性。

(三) 書籍格式設計：

- 印刷（如格式、字體、大小、間距等）是否具有整體感或雜亂無章？
- 排版方式是否妨礙到讀者注意力的集中？
- 書籍大小與形狀的恰當性。
- 封面、封底及書名頁的利用情況。

(四) 圖文關係方面：

- 是否重複某些視覺主題與意象增進讀者的理解？
- 排版上圖畫與文字的契合度。
- 圖文關係的運作是否得當。
- 插畫加強文字了嗎？還是只是純裝飾而已？
- 若為知識性的繪本，那麼插畫是否正確與清晰？

(五) 視覺經驗：

- 作品必須提供閱讀的樂趣和令人滿意的視覺經驗。
- 是否提供讀者新的經驗或使讀者連結到過去有過的經驗？
- 對不同程度的讀者是否同時具有吸引力？
- 審美品質高低。
- 對讀者的整體影響性。
- 是否跨越傳統讀者年齡層之界限？

(六) 插畫家方面：

- 獨創性的眼光。
- 選擇重要主題之能力。
- 是否坦誠展現對於主題之處理。

(七) 最後，也是筆者個人認為十分重要的：

——創作者的思想與當代文學、藝術、與哲學思潮所產生的交集。

和當前的一些圖畫書研究一樣，某些傑出的圖畫書明顯地受到了理論的滲透，許多學者也已開始從研究上關注到這個層面。

參考書目

1. Doonan, Jane, "Drawing Out Ideas: A Second Decade of the Work of Anthony Browne," *The Lion and the Unicorn* 23.1, 2001, pp.30-56.
2. Foucault, Michel, *The Archaeology of Knowledge*, A.M. Sheridan Smith (Trans.) , London, Tavistock Publications Limited, 1977.
3. Lorraine, Walter, "An Interview with Maurice Sendak," *Only Connect: Readings on Children's Literature*, Sheila Egoff et al (Ed.), Toronto, OUP, 1980.
4. Selden, R., Widdowson, P., and Brooker, P. , *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*, Harlow, England, Pearson Education Limited, 2005.
5. 米歇·傅柯 (Michel Foucault) 著，王德威譯，《知識的考掘》，台北市，麥田，2003 年。
6. 泰瑞·伊格頓 (Terry Eagleton) 著，李尚遠譯，《理論之後》，台北，商周，2005 年。
7. 強納森·卡勒 (Jonathan Culler) 著，李平譯，《文學理論》，香港，牛津大學出版社，1998 年。
8. 雷蒙·塞爾登、彼得·維德生、彼得·布魯克 (Selden, R., Widdowson, P., and Brooker, P.) 合著，林志忠譯，《當代文學理論導讀》，台北，巨流，2005 年。
9. 廖炳惠編著，《關鍵詞 200》，台北，麥田，2003 年。
10. 裴利·諾德曼 (Perry Nodelman) 著，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》，台北，天衛文化，2000 年。