

高英高級工商職業學校

Kao Ying Industrial Commercial Vocational High School

教師專題研究（製作）報告

圖畫書的設計教學之探討

老師姓名：_____陳芝殷_____老師

科 別：_____廣告設計_____科

中 華 民 國 103 年 7 月

中文摘要

1977年，第一座圖畫書美術館在日本的東京成立，名為「岩崎知弘繪本美術館」，而繪本一詞是日文中對「picture books」的解釋。2002年初，臺灣繪本作家幾米首先在成人圖畫書讀物市場掀起一股旋風。目前，圖畫書這種圖書出版形式，正引領著當下的出版潮流。真正的圖畫書，圖是主要的，文字是次要的。2006年，國立台灣藝術教育館舉辦第一屆全國學生圖畫書創作獎競賽，至今2014年已長達9年的時間。2014年全國學生圖畫書創作獎，在2014年7月初公布第一階段入圍名單，高中職組有近8百件的作品參賽，其數量更是歷年來的巔峰。高雄市高英工商廣告設計科二年級學生劉紀萱與趙婉婷的作品《眷戀》以及張雅琪與陳瑋苓的作品《巧手的秘密身份》，在近8百件的作品中脫穎而出；高雄市高英工商的得獎數量，更是嘉義以南高中職的前三名。

這10多年來，圖畫書的產量愈來愈多，有愈來愈多的老師，將圖畫書帶入教室，與學生們一起分享，圖畫書就是有如此大的吸引力，讓學生喜愛、讓老師熱愛。在了解繪本的定義、形式種類之後，如何撰寫出吸引學齡前兒童及具有社會經驗的成人，圖畫書之故事情節及繪製出特色的繪畫風格、版面構成，是廣告設計科老師及學生必須探究的課題。

目 錄

中文摘要.....	i
目錄.....	ii
表目錄.....	iii
圖目錄.....	iv
壹、前言.....	01
一、研究的動機.....	01
二、研究的目的.....	06
三、研究預期成效.....	07
貳、理論探討.....	08
一、圖畫書的定義.....	08
二、圖畫書的形式.....	08
三、圖畫書的插畫表現.....	10
四、研究(製作)方法與步驟.....	11
參、作品欣賞.....	12
一、岩崎知弘的圖畫書作品.....	12
二、艾瑞·卡爾的圖畫書作品.....	15
三、賴馬的圖畫書作品.....	20
四、幾米的圖畫書作品.....	21
五、高英工商廣設科二年級學生 2014 年全國學生圖畫書得獎作品	22
參考文獻.....	29

表目錄

表 01 故事敘述概要範例·····	02
表 02 重點示敘述概要範例·····	02
表 03 畫面編排構成範例·····	02
表 04 巧手的秘密身份的故事撰寫及版面規劃·····	03
表 05 巧手的秘密身份的原稿繪製過程·····	04
表 06 巧手的秘密身份的原稿裝訂過程·····	05
表 07 巧手的秘密身份的樣書裝訂過程·····	06
表 08 高英高級工商職業學校教師行動研究（專題製作）計畫書·····	11
表 09 知弘美術館為第一座圖畫書美術館·····	13
表 10 岩崎知弘的圖畫書作品·····	14
表 11 艾瑞·卡爾《好餓的毛毛蟲》·····	16
表 12 艾瑞·卡爾《從頭動到腳》·····	18
表 13 賴馬的圖畫書作品·····	20
表 14 幾米的圖畫書作品·····	21
表 15 2014 全國學生圖畫書創作獎得獎作品《眷戀》·····	22
表 16 2014 全國學生圖畫書創作獎得獎作品《巧手的秘密身份》·····	24

圖目錄

圖 01 知弘逝世 40 週年發行繪本童書「窗邊的小荳荳」及其展覽·····	12
--	----

壹、前言

一、研究動機

(一) 了解圖畫書之發展趨勢

1977年，第一座圖畫書美術館在日本的東京成立，名為「岩崎知弘繪本美術館」，而繪本一詞是日文中對「picture books」的解釋。

2002年初，臺灣繪本作家幾米首先在成人圖畫書讀物市場掀起一股旋風。目前，圖畫書這種圖書出版形式，正引領著當下的出版潮流。真正的圖畫書，圖是主要的，文字是次要的。

2006年，國立台灣藝術教育館舉辦第一屆全國學生圖畫書創作獎競賽，至今2014年已長達9年的時間。2014年全國學生圖畫書創作獎，在2014年7月初公布第一階段入圍名單，高中職組有近8百件的作品參賽，其數量更是歷年來的巔峰。高雄市高英工商廣告設計科二年級學生劉紀萱與趙婉婷的作品《眷戀》以及張雅琪與陳瑋苓的作品《巧手的秘密身份》，在近8百件的作品中脫穎而出；高雄市高英工商的得獎數量，更是嘉義以南高中職的前三名。

這10多年來，圖畫書的產量愈來愈多，有愈來愈多的老師，將圖畫書帶入教室，與學生們一起分享，圖畫書就是有如此大的吸引力，讓學生喜愛、讓老師熱愛。如何撰寫出吸引學生及成人的圖畫書之故事情節及繪製出特色的繪畫風格、版面構成，是廣告設計科老師及學生必須探究的課題。

(二) 探究圖畫書之故事情節的撰寫與畫面編排構成

圖畫書是運用文字和圖像一起創造故事的書，英文翻譯為「picture books」，日本則稱為「繪本」。很多人對圖畫書的概念可能是：有圖、有字，給孩子看的書；或是一種以圖畫為主，文字為輔的圖畫書；甚至是完全沒有文字，全是圖畫的「無字圖畫書」(wordless picture books)。由於讀者年齡的不同，圖、文會有不同的組合。

用言語文字敘述一件事是每個人都會的基本表達能力，只是同一件事會因為個人觀點、說法不同，敘述的方式也不同，所得到的結果當然也就不同了。但不管你要表達什麼或如何作，每個人都有他自己一套獨特的思考模式來敘述事情，你可以隨性無厘頭的表示，也可以有條有理的說明。

「創意是無限」，本該無所限制的，但是模仿學習再創新卻也是一種不錯的方法，故古云「前人種樹，後人乘涼」。「吸收前人創作的經驗」+「自己的想法」=創新。以下，將分享二種創作思考的方法：

1. 故事情節的撰寫-故事敘述概要

要說明一件事的過程，一般邏輯思考的方式會分為：(1) 起：就是講事情的開始。(2) 承：講的是事情的延續。(3) 轉：事情因某種原因產生變化。(4) 結或合：一件事情發生過程的結束。根據此一

基本概念，即可很簡單的將故事繪本的基本結構規劃出來。

表01故事敘述概要範例

思考方式	說明
(1) 起	小明戴著新帽子上班去。
(2) 承	聽著鳥叫聲，沿路風景真美麗。
(3) 轉	突然吹來一陣強風，把新帽子吹走了。
(4) 結或合	最後帽子卡在一棵大樹上，還成為鳥兒的新窩。

2. 故事情節的撰寫-重點式敘述概要

先把結果告知讀者，然後再採取倒述的方式，慢慢的把事情經過，緩緩道來。其順序為：(1) 結或合、(2) 起、(3) 承、(4) 轉。此種方式常可吸引讀者好奇的想知道為什麼會是這樣的結果。(1) 結或合：結局必須是令人十分震撼的，這樣才能吸引讀者去探討發覺過程。(2) 起：緩緩道來事情發生的開始。(3) 承：述說事情發生的經過。(4) 轉：為何會發生如此的大結局。

表 02 重點式敘述概要範例

思考方式	說明
(1) 結或合	喔！小明為合嚎嚎大哭？
(2) 起	原來他的新帽子卡在大樹上。
(3) 承	他嘗試爬到樹上，拿下帽子。
(4) 轉	哇！結果來了兩隻大鳥啄他。

3. 畫面編排構成

一本圖畫書中，必須包含封面、書名頁、內容頁、封底，其畫面編排構成可以有一種到多種的形式。以下，將分享一本圖畫書中有多種的畫面編排構成。

表03畫面編排構成範例

頁序名稱	圖例	說明
封面		封面必須包含：書名、圖畫、作者。
書名頁		書名頁必須包含：書名、引導圖畫或是引導文字。

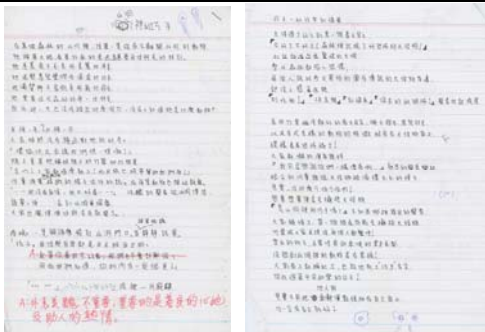
內容頁A		內容頁A的排版方式是： 圖畫在上，文字在下。
內容頁B		內容頁B的排版方式是： 圖畫在下，文字在上。
內容頁C		內容頁C的排版方式是： 圖畫在中間，上下是文字。
封底		封底的排版方式是：與內容相關的圖畫，作者或是出版單位之說明。

(三) 善用圖畫書設計教學完成圖畫書的製作

配合2014年全國學生圖畫書創作競賽的作品規定、原稿繪製注意事項、樣書製作方法，老師於2013年9月規劃出圖畫書設計之教學進度，於2014年4月初如期完成競賽作品。

以張雅琪與陳瑋苓的作品《巧手的秘密身份》為例，詳見下表。

表 04《巧手的秘密身份》的故事撰寫及版面規劃

圖例	說明
	故事撰寫

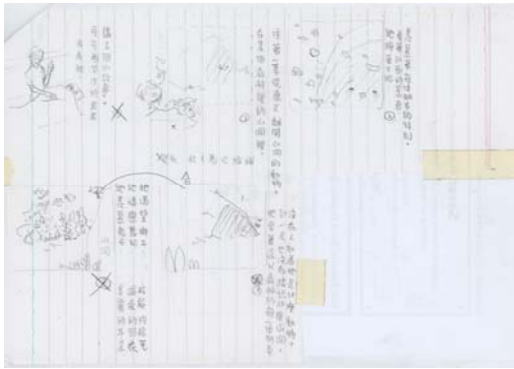
	版面規劃
	篩選版面規劃的草稿

表 05 《巧手的秘密身份》的原稿繪製過程

	
01	02

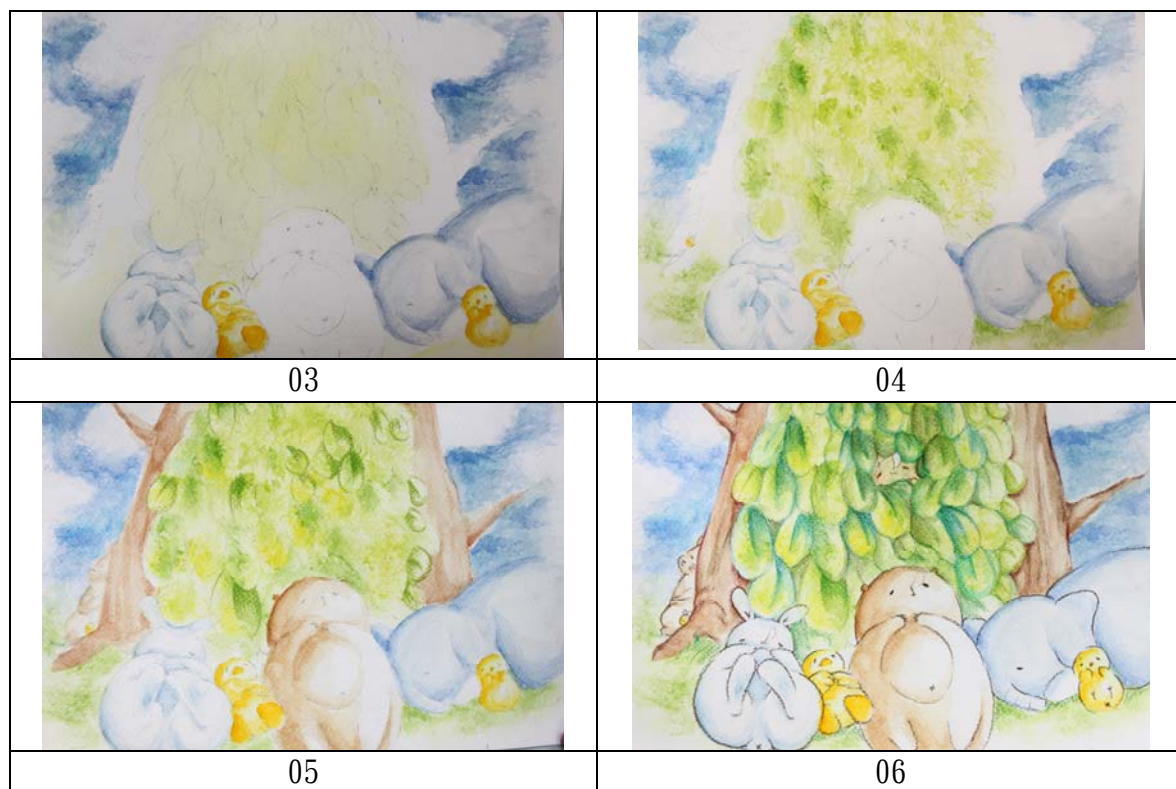
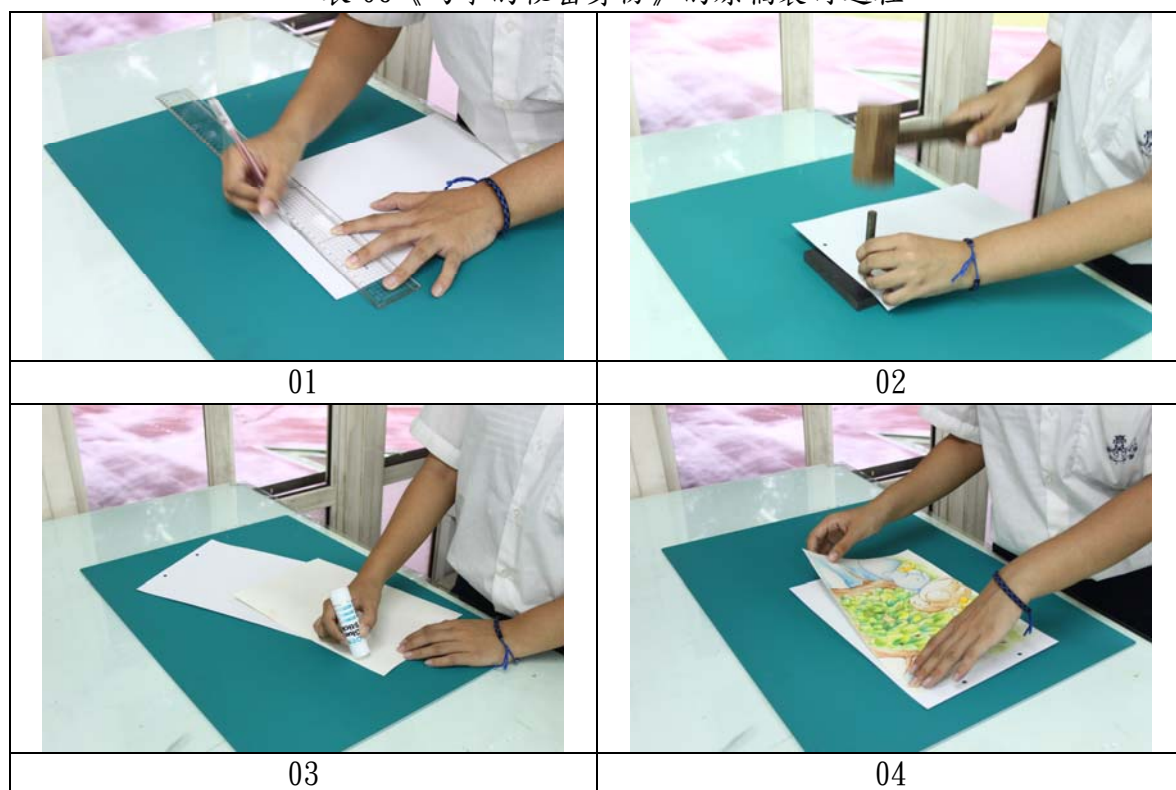

表 06 《巧手的秘密身份》的原稿裝訂過程

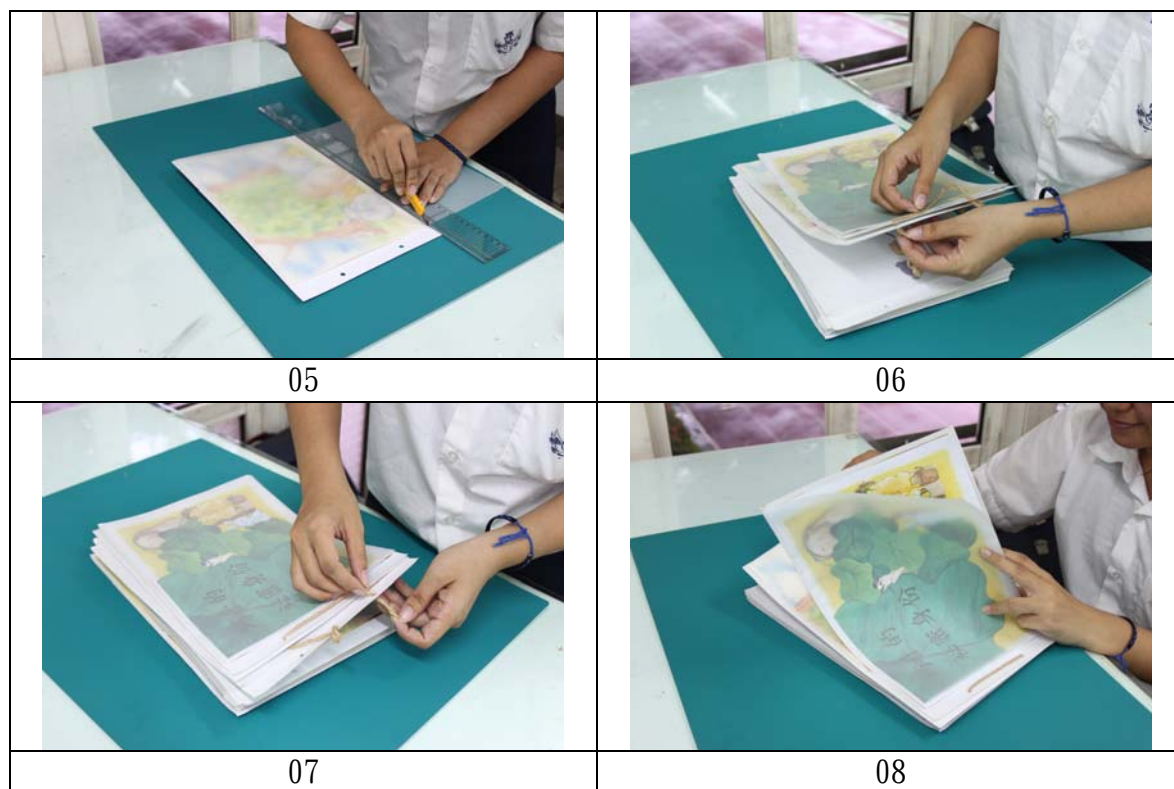
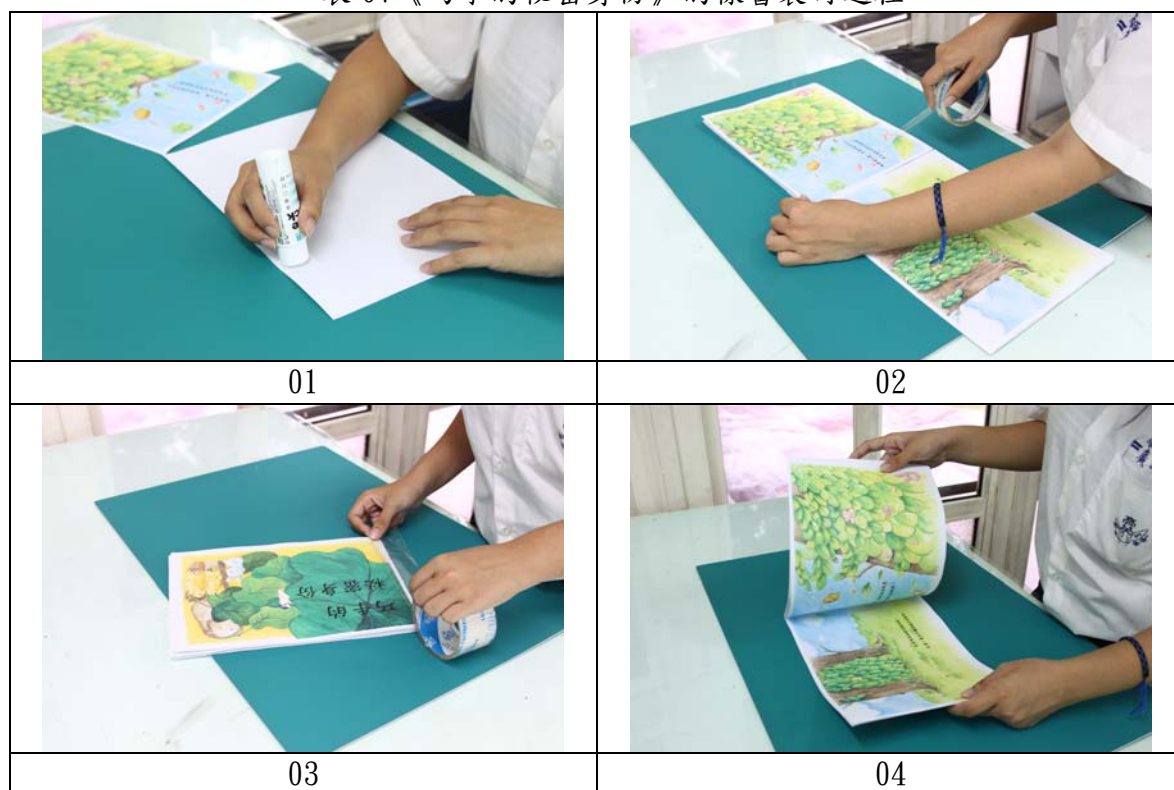

表 07 《巧手的秘密身份》的樣書裝訂過程

二、研究目的

- (一) 了解圖畫書之發展趨勢。
- (二) 探究圖畫書之故事情節的撰寫與畫面編排構成。

(三) 善用圖畫書設計教學完成圖畫書的製作。

三、研究預期效果

(一) 了解圖畫書的發展。

(二) 利用故事情節的撰寫與畫面編排構成設計出圖畫書。

(三) 教學中結合全國學生圖畫書創作獎競賽活動，開啟想像力的空間。

貳、理論探討

一、圖畫書的定義

圖畫書的定義，如下：

- (一) 以圖片為主並配合幾少的文字說明的書籍；或是全部是圖片，沒有文字的說明的書籍，稱為無字圖畫書。
- (二) 鄭明進，在〈圖畫書的認識〉定義：「圖畫書是以優美的、富創意的圖畫為主，以淺易的文字為輔的兒童讀物；是一種以圖畫符號來傳達思想、知識、文化、習俗的、好玩的書。」。
- (三) 圖畫書中插圖不是裝飾，而是具有傳達意義的重要性。
- (四) 自西方引進便以「picture book」直譯為「圖畫書」；而自日本則翻譯為「繪本」。
- (五) 郝廣才：「繪本也可說是圖畫書，它是一種用圖畫來說故事的藝術，而且通常是用一組圖畫說一個故事。」。
- (六) 楊茂秀在〈繪本詮釋與演奏〉：「繪本者，圖畫故事書也；詮釋者，賦予符號以意義也；演奏者，賦予意義以音樂性之表現也。」。

二、圖畫書的形式

圖畫書的形式，可依（一）材質、（二）內容、（三）特殊形式分為三大類。

（一）材質

- 1. 紙書：紙是圖畫書中應用最普遍的印刷材質。在形式上可作多樣的變化，如：大書、小書、連頁書、摺疊書、拼圖書、立體書、動動書、翻翻書……等。
- 2. 塑膠書：塑膠書大都以日常生活用品、食物、玩具、動物等內容為主。由於畫面大、色彩鮮豔，極適合出生嬰兒觀賞。
- 3. 布書：布書的特點是安全輕巧、耐操作、可清洗。常見的布書設計是在書中附加玩偶或設計各種實際操作的遊戲，以增加操作性及趣味性。
- 4. 木板書：木板書製作成本較高且重量較重，因此此類書籍甚少。
- 5. 有聲書：有聲書具有輔助閱讀的功能。需注意的是，在孩子聆聽故事錄音帶、觀賞錄影帶及操作電腦 CD 之後，應引導孩子主動回到書本的閱讀上，避免過度停留在視聽教材的刺激下，而影響圖畫書的欣賞與品味。

（二）內容

- 1、兒歌：是符合兒童心理的諧韻歌詞，由於兒歌內容平淺易懂、音韻流暢、語句短俏，使得大多數人從孩提時代便在母親的耳濡目染下朗朗上口。所以兒歌可以說是每個人最早接觸的文學作品。例如：國外傳統兒歌集《鵝媽媽故事》(Mother Goose)。國內傳統兒歌集分為國語兒歌《荷花開·蟲蟲飛》、台語兒歌《紅田嬰》。

- 2、童詩：以精練、音樂性的文字，詩的技巧及形式，表現兒童真摯感情世界的人己事物，重視意象的浮現，造成音韻、圖畫美感的意境，具明快趣味，兒童樂於閱讀，且能促進正面成長的作品。例如：《為什麼，為什麼不？》、《星星樹》、《詩畫水果》、《那裡有條界線》、《我愛玩》以及《雙胞胎月亮》。
- 3、字母書(alphabet books)：由易而難可以分為五種基本形式：(1)子母和單一物品的組合、(2)字母和多樣物品的組合、(3)簡單故事或說明、(4)ABC 問題或謎語、(5)主題字母。例如：《兒歌ㄅㄆㄇ》、《大家來唱ㄅㄆㄇ》。
- 4、數數書(counting books)：可以加強數字與數量的連結，其範圍從簡單到複雜，可以包括四種：(1)簡單數詞與圖案的配合，一對一的關聯、(2)數詞與物品及數字的連結、(3)加減 (4)應用題。例如：大部分的數數書是從 1 到 10 的介紹，如《123 數數兒》。以「階乘」的方式呈現數概念，如《壺中的故事》。藉由故事的內容來教導除法，如《門鈴又響了》。
- 5、概念書(concept books)：是一種描繪一件物品、一類物品或一種抽象觀念的圖畫書。例如：《幼幼認知小書》教導孩子認識對比概念、顏色、形狀、身體、交通工具、電器用品、動物、水果。《火車快跑》教孩子認識各種車廂的名稱、功能顏色。
- 6、圖畫故事書(picture story books)：一種以圖像語言說故事的圖畫書，其閱讀群主要是可以自行閱讀的孩子。例如：以生活故事為主的「我會愛精選繪本」。以傳說及民間故事為主的「繪本台灣民間故事」、「繪本童話中國」等。以童話為主的「繪本世界四大童話」。以歷史故事為主的「四大探險家」。結合寓言、傳說、神話的「中國傳家故事寶典」。
- 7、知識書(information books)：提供事實和知識的書，內容包括人體、動植物、食衣住行、天文、史地、數學、圖鑑……等。例如：《認識自己的身體》讓孩子了解人體的構造及運作。《蛋》講述各種卵生動物的孵化過程，激發孩子對生命的興趣與喜好。《進入科學世界的圖畫書》讓孩子理解光、水、空氣、生長、磁鐵等等科學原理。《蒲公英》藉由寫實清晰的手繪圖，介紹蒲公英的生命。

(三) 特殊形式

- 1、玩具書 (toy books)：結合圖書與玩具的形式，兼具閱讀及遊戲功能的書籍。例如：《翻轉拉跳立體玩具書》讓孩子在簡單的手指操作中學習相反詞概念。《毛絨絨的小鵝子》藉由觸摸來學習形狀、顏色及感覺的概念。《我會自己穿衣服》讓孩子學習扣扣子、拉拉鍊穿衣的技能。《晚安小熊》藉玩偶讓孩子邊聽故事，邊進行睡覺的儀式，如抱抱、親親、拍拍、揉揉眼睛。《想睡覺的獅子》以劇場的方式，讓孩子變成獅子、公雞、老鼠等布偶來講故事。
- 2、無字圖畫書 (wordless picture books)：沒有文字，純粹靠插畫來詮釋故事的圖畫書。例如：《早安》、《晚安》、《下雨了》、

《下雨天》、《夢幻大飛行》、《小象旦旦》、《雪人》、《瘋狂星期二》。

3、簡易讀物 (easy-to-read books)：專為具有基本閱讀技巧的兒童所設計而適合其自行閱讀的書籍。例如：《青蛙和蟾蜍》、《智慧寓言》、《羅北兒故事集》。

4、預測性圖書 (predict books)：指該書的內容具有重複性的語句形式、反覆性的故事內容或眾所周知的熟悉次序等特徵。依照表現的形式可以分成三大類：(1)重複性的內容：透過反覆性的語句或故事內容來呈現。例如：《如果你給老鼠吃餅乾》、《三隻山羊嘎啦嘎啦》。(2)累積性的內容：以一個簡單的句子作為故事的起點，並在下一頁的敘述之前都先重述前一頁的內容，然後再增加新的語句，以至於愈到後面，語句愈長，描述愈詳。例如：《為什麼蚊子老在人們的耳朵旁邊嗡嗡叫》、《永遠吃不飽的貓》。(3)熟悉性的內容：運用一種眾所周知的順序，舉凡字母、數字、十二生肖…等來架構內容。例如：《好餓的毛毛蟲》(一週七天)。《壺中的故事》(數字)。《好忙好忙的耶誕老公公》(一年十二月)。《小豬在哪裡？》(十二生肖)。《忘了咒語的魔術師》(彩虹的顏色)。

三、圖畫書的插畫表現

圖畫書的插畫表現，可依創作媒材，分為下列九大類：

- (一) 水彩畫：水彩畫的主要特色為透明及濕潤，給予人一種優美的感受，是插畫家經常運用的媒材。例如：《珍珠》、《好朋友》、《最奇妙的蛋》。
- (二) 拼貼畫：將不同的質料，如報紙、色紙、包裝紙、花布、織品等剪下來、割下來或撕下來，組合成有系統的插畫即為拼貼圖。例如：西蒙娜的《竹林》運用布料、金箔及面紗作為素材。黃春明的《愛吃糖的皇帝》運用棉紙斯畫為素材。
- (三) 色彩筆畫：色鉛筆是做快速描繪和上色的理想媒材，其色澤較其他畫材柔美，所以不適合表現鮮豔飽滿的色彩。由於它攜帶方便，對於速寫或靈感捕捉非常理想，所以深受插畫家的歡迎。例如：《讓路給小鴨子》。
- (四) 粉彩畫：粉彩所表現出來的效果和色鉛筆一樣色調柔美，然而粉彩比色鉛筆更適於大塊面積的表現，而且適合修改換色。例如：《下雨天》。
- (五) 粉臘筆畫：極適合用來作大膽而具表現性的畫作，它能製造出鮮明飽和的色彩，也能呈現富肌理感的細膩。例如：《紅公雞》。
- (六) 紙雕：雕是一種運用捲曲、立面、立摺、立柱、立體等方式，將平面紙張立體化的技法。例如：《紙牌王國》。
- (七) 彩墨畫：運用毛筆沾顏料來表現特有的線條、墨韻，是東方國家作畫的特色。由於毛筆具有獨特的線條特性，不但能快速地呈現色調，更能表現各種不同筆觸和流暢線條之和諧感，最適合展現風格明快之作品。例如：《王六郎》。
- (八) 線畫：是以線條來表現畫面的空間感和立體感，舉凡各式各樣的媒材都可以製造線條：蘸水筆、原子筆、鉛筆、炭筆……等。例如：《阿羅有枝彩色筆》。

(九)照片畫：由於攝影技術的進步，許多科學圖畫書為了逼真及正確，都會運用照片畫。例如：《我是這樣長大的》。

四、研究(製作)方法與步驟

表 08 高英高級工商職業學校教師行動研究（專題製作）計畫書
高英高級工商職業學校教師行動研究（專題製作）計畫書

科別姓名	廣告設計科陳芝殷老師
製作主題	圖畫書的設計教學之探討
研究方法	☐ 問卷法 ☐ 訪問法 ☒ 觀察法 ☒ 文獻蒐集 ☐ 其他 ()
研究目的	1. 了解圖畫書之發展趨勢。 2. 探究圖畫書之故事情節的撰寫與畫面編排構成。 3. 善用圖畫書設計教學完成圖畫書的製作。
研究大綱	1. 圖畫書的發展。 2. 圖畫書之故事情節的撰寫與畫面編排構成。 3. 圖畫書創作者之風格與代表作品。 4. 2014 年全國學生圖畫書創作獎得獎作品欣賞。
預期效果	1. 了解圖畫書的發展。 2. 利用故事情節的撰寫與畫面編排構成設計出圖畫書。 3. 教學中結合全國學生圖畫書創作獎之競賽活動，開啟想像力的自由空間。
其 他	

資料來源：本研究整理

參、作品欣賞

一、岩崎知弘的圖畫書作品

(一) 生平

岩崎知弘誕生於 1918 年 12 月 15 日，14 歲學習油畫和素描，18 歲學習書法。因紙畫劇「母親的故事」(1949 年)而踏上專業畫家之路。她將西方的水彩畫融合了東方傳統繪畫的技術，鑽研出自己獨特的技法，得以表現細膩的感覺。也因此獲得波隆那國際兒童圖書展 Graphic 獎(1973 年)，德國萊比錫國際圖書設計展銅牌獎(1974 年)等多項榮譽。1973 年秋季發現罹患癌症，1974 年 8 月 8 日因原發性肝癌去世，享年 55 歲。

岩崎知弘的繪畫特色即是她終其一生都以「孩童」為作畫主題。即使沒有模特兒，她也能畫出 10 個月大的嬰兒與 1 歲兒的不同。在館內收藏的 9300 件以上的遺留作品中，可看到孩童們各種豐富生動的神態，充分顯示了岩崎知弘敏銳的觀察力和出色卓越的技巧。

岩崎知弘一生渴望和平，尤其希望世界上的兒童都能過著幸福和平的生活。她作畫的主題也一直以「孩童」及「花卉」為中心。因為年少時經歷過戰爭，或許岩崎知弘終其一生描繪小生命的光輝，正是希望藉此訴說和平的寶貴。

1981 年日本知名女藝人黑柳徹子的自傳式故事《窗口邊的小荳荳》，選用了岩崎知弘的遺作當插畫，至今在日本創造了 750 萬冊的驚人銷售量，是日本戰後排行第一的暢銷書。80 年代台灣也有盜版的中譯本發行，相信在當時就有不少人，曾經看過知弘的畫。今年 2014 年是知弘逝世 40 週年，發行繪本童書「窗邊的小荳荳」及其展覽。

圖 1 知弘逝世 40 週年發行繪本童書「窗邊的小荳荳」及其展覽

資料來源：岩崎知弘官方網站

(二) 知弘美術館為第一座圖畫書美術館

位在東京知弘美術館(前岩崎知弘美術館)是於 1977 年為紀念岩崎知弘 (1918-1974)而建的。畫家岩崎知弘自 1950 年代後半起在各種繪

本、兒童圖畫雜誌、教科書、書籍及月曆等持續發表以花卉及孩童為主題的繪畫而著名。美術館建於1952-1974年間知弘生活創作的故居，其建築費用來自捐款及知弘的繪畫版稅。這是為了實現眾多畫迷「希望隨時可以欣賞到知弘的作品」之心願所建的。這座專門為童書畫家建的美術館，在世界上可說是首創之舉。

美術館自1980年代後半起開始收藏世界傑出繪本畫家的原畫，並逐漸擴大其營運範圍。1990年初，為了收藏並展示更多作品，同時擴展美術館活動，遂決定於長野縣安曇野地區的松川村建設新館。

1997年春季為紀念知弘美術館・東京設立20週年，安曇野知弘美術館於長野縣開幕。由於知弘的父母出身於長野縣，這裡可說是知弘的心靈寄託之地。安曇野知弘美術館位於松川村，四周環繞著面積達3萬5千平方公尺的公園。松川村是知弘的父母於二次世界大戰後，以拓荒農民身份移居之地。在館中除了知弘的作品之外，也可以欣賞到世界各國繪本畫家的作品以及與繪本歷史有關的展示。

2002年為紀念知弘美術館・東京設立25週年，全館改為無障礙空間，公共空間也增為原來的兩倍重新開幕。煥然一新的美術館中充滿了知弘的作品和回憶。

知弘美術館・東京開館30年來，參觀人數已超過2,197,000人次。安曇野知弘美術館開幕10年，參觀人數也多達2,207,000人次。自1987年起舉辦的館外展示達48次，參觀人數超過2,419,000人次。

知弘美術館・東京及安曇野知弘美術館的營運母體是財團法人岩崎知弘紀念事業機構。1976年6月為了紀念岩崎知弘的業績，繼承她希望帶給世界兒童和平的遺志，本著民主精神對兒童文化多元化的發展有所貢獻而設立的這個事業機構除了營運兩座美術館之外，並於國內外(北美、中國、越南和韓國)舉辦展覽，進行繪本的調查及研究，出版刊物，同時也與繪本相關團體進行國際交流。

為紀念知弘美術館建館30週年，2007年出版發行了《知弘美術館的三十年》。其中詳細介紹了知弘美術館過去的展覽及多項活動，透過刊物即可一窺知弘美術館30年來的歷程。

表 09 知弘美術館為第一座圖畫書美術館

	
1977 年知弘美術館於東京	2000 年知弘美術館於東京

	
1977 年知弘美術館於長野	知弘美術館於野

資料來源：言崎知弘官方網站

(三) 代表作品

國內圖畫書創作者-鄭明進老師，對岩崎知弘的認識如下：畢卡索在西班牙內戰的啟示下完成了畫作《格爾尼卡》，岩崎知弘也用她的彩筆，留下戰火下孩童徬徨而無助的神情，這也就是藝術家的責任吧！岩崎知弘的作品之所以動人，在於成功地捕捉了孩子的神韻。畫作中嬰兒細緻柔嫩的皮膚與孩子天真可愛的表情，都是經由長久的速寫經驗累積而來的。岩崎知弘在 1968 年幸運地遇見了日本著名的圖畫書編輯武市八十雄先生，由於武市先生的指點，建議她用水彩創作，畫面不必填滿，也不需太注重小節。因此她的風格從過去拘泥於細節部份的表現，轉變為融合書法的豪爽筆法。這樣一來，反而增加了畫面的空間感，產生流動性，在觀賞她的作品時可以很輕鬆，沒有拘束。

表 10 岩崎知弘的圖畫書作品

資料來源：本研究整理

二、艾瑞·卡爾的圖畫書作品

(一) 生平

艾瑞·卡爾 (Eric Carle) 在 1929 年 6 月 25 日出生於美國紐約州的希拉克斯城，父母是德國人，6 歲後隨父母回德國定居。1952 年 Eric Carle 回到美國發展，受到當時設計大師李歐·李奧尼的賞識，推薦他到紐約時報工作，發揮他美術與廣告設計的長才。1967 年，教育家 Bill Martin 邀請 Eric Carle 為他的新書「Brown Bear Brown Bear, What Do You See?」配上插畫，這是他第一次為孩子做書，他自製色紙，運用明亮的色彩和大膽的造型經營畫面，在創作過程中，自由揮灑的快感，讓他找回童年繪畫的樂趣。後來 Eric Carle 認識了資深編輯安·班納杜斯女士，他從她那裡學會了如何分辨一般書籍與兒童圖畫書的特點與差異，並瞭解到創意與想像，才是童書的精髓。

39 歲的 Eric Carle 獨自創作了「123 To The Zoo」，摸索著如何成為一個繪本作家。40 歲那一年，他設計了一隻大吃特吃的書蟲，吃穿了書頁上的洞洞，他拿去和安·班納杜斯分享，班納杜斯沈思了一會兒說：「毛毛蟲如何呢？」這一句話，促成童書出版史上一本經典之作「好餓的毛毛蟲」的誕生。這本書已經陸續被翻譯成 20 多種的不同版本，銷售量早已超過千萬冊，而且正不斷地熱賣中，世界各地的孩子們都愛極了這一本「好餓的毛毛蟲」！

從此以後，Eric Carle 像個童心未泯的老頑童，自由灑脫地大玩色彩的遊戲，他視每一張自製的色紙為獨立的藝術作品，他的童話都是以「拼貼」的風格來呈現，故事簡潔輕快，其實大多是來自家族裡的親情和童年的願望。Eric Carle 的圖畫書中，反映出孩子成長過程中的單純、稚情、願望和歡樂。毫無疑問，Eric Carle 的創作成功，寓教育於藝術，讓孩子長出一雙充滿想像力的翅膀，更為孩子開啟一扇美麗的世界之窗。

(二) 代表作品-好餓的毛毛蟲 (Casa Vicens The Very Hungry Caterpillar)

這隻鑽進鑽出、忙得不得了的毛毛蟲，出自艾瑞·卡爾的筆下，拱著圓圓胖胖的身體，一個洞、二個洞、三個洞……，一口接一口、不停地吃吃吃，一路暢行無阻地從美國爬向全世界 50 多個國家，擁有超過 3300 萬個小書迷。這本經典洞洞書是許多讀者的第一本圖畫書，有趣的洞洞設計，可以讓小小指頭可以在洞裡鑽進鑽出，並想一想肥嘟嘟的牠究竟什麼時候才吃飽？

艾瑞·卡爾運用獨特的拼貼技巧，讓色彩不單單只是鮮豔，更能讓孩子看到大自然多層次的美，如毛毛蟲身上的綠，絕對不是坊間單一層次的綠所能比擬的。除此之外，艾瑞·卡爾擅長在豐富的童趣中，

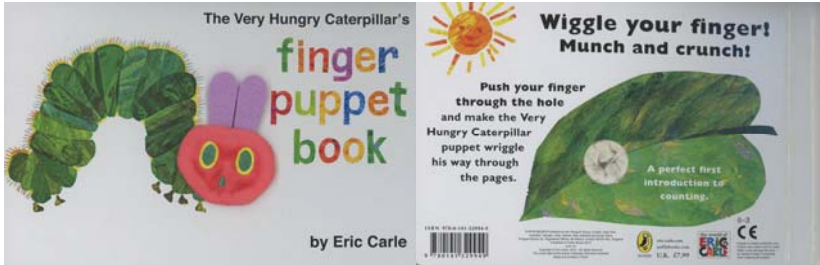
展現對生命的讚嘆，當毛毛蟲一路吃啊吃、最後蛻變成美麗的蝴蝶時，生命的可貴多麼令人喜悅。正如《遇見圖畫書百年經典》彭懿所說的：「這是一本充滿了詩情與創意的圖畫書。說詩意，你看，綠葉、大地、蝴蝶、五彩繽紛的果實、清輝四射的月亮、炙熱似火的太陽……作者如同一個激情洋溢的詩人，用奔放不羈而又濃烈絢麗的顏色，為孩子們唱出了一首生命的禮讚」。

在這個歡樂的成長故事裡，讀者可以把自己想像成毛毛蟲和書互動，在認識毛毛蟲蛻變成蝴蝶的過程，也同時學到星期、數數、排序等概念。

《好餓的毛毛蟲》本書魅力在於讀者可以與毛毛蟲一起學習克服困難；讀者可以從大自然中學習數數；讀者透過閱讀，可以學會星期的概念；這是一個可讀的玩具書，好玩的洞洞書，讓讀者愛不釋手；拼貼而成的色彩無與倫比，毛毛蟲蛻變成蝴蝶的過程令人驚喜。

本書曾獲得：美國視覺藝術協會獎；入選紐約公共圖書館「每個人都應該知道的 100 種圖畫書」；美國《出版者周刊》評為「所有時代最暢銷童書」之一；入選美國全國教育協會推薦的 100 本最佳童書；入選美國全國教育協會「教師們推薦的 100 本書」；入選日本全國學校圖書館會優良圖書；入選日本兒童文學者協會編《世界圖畫書 100 選》；入選日本兒童書研究會 / 圖畫書研究部編《圖畫書·為孩子選擇的 500 冊》；民生報《好書大家讀》年度圖畫故事書組翻譯類最佳獎。

表 11 艾瑞·卡爾《好餓的毛毛蟲》

封面與封底

第 1、2 頁

第 3、4 頁

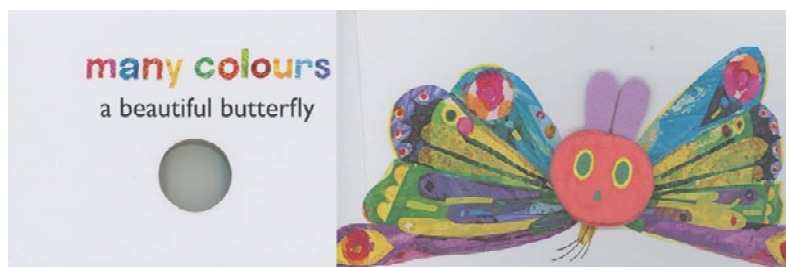
第 5、6 頁

第 7、8 頁

第 9、10 頁

第 11、12 頁

資料來源：本研究整理

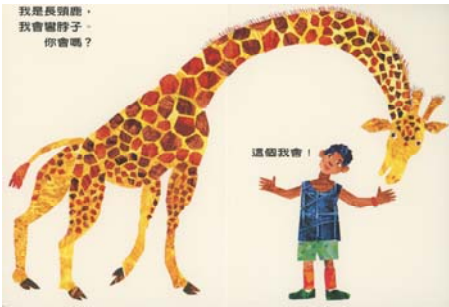
(三) 代表作品-從頭動到腳

精於剪貼畫的艾瑞·卡爾，喜歡先將顏料塗滿畫紙，再剪、割出

自己想表現的圖像，色彩只要一經過艾瑞卡爾的手，彷彿都像點石成金般具有魔力。《從頭動到腳》也不例外，書中白色的背景將每一隻動物的圖像襯托得更為鮮艷生動，賦予牠們鮮活的藝術造型。艾瑞·卡爾以鮮豔的彩繪拼貼畫，畫出了十二種不同動物的「招牌動作」，這些動作「從頭頂到腳趾」每一個部位都有，在每一個跨頁的圖畫中，都有一種動物和一個小朋友搭檔，以「我會！你會嗎？」和「這個我會！」的重覆句型，邀請小讀者們轉頭、彎脖子、擺動胳膊或拍拍手，艾瑞卡爾彷彿伸出手來，以他特有的方式對小朋友說：「來和我一起玩吧！」

大象會做什麼？大象會跺腳；大猩猩會做什麼？大猩猩會搥胸；野牛會做什麼，野牛會聳肩膀。看動物們跺腳、搥胸、彎腰屈膝的確很好玩，但是如果可以加入他們一起動一動，那就更有趣了！兒童圖畫書界的拼貼大師艾瑞·卡爾帶來了這本互動的小書《從頭動到腳》，邀請小朋友加入大象、猴子等動物的行列，大家一起來動一動！在模仿書中動物的動作時，小朋友不但學會了十二種動物的名稱、十二種身體部位的叫法、以及十二種動作的說法，同時還發展了聽、想像、發現與思考的能力。《從頭動到腳》這本融合了藝術性和知識性的小書，讓小朋友透過玩樂中學習，在閱讀的過程中忍不住也跟著動物一起做。現在你準備好了嗎？我們翻開書，從頭頂到腳趾一起動一動吧！

表 12 艾瑞·卡爾《從頭動到腳》

	
封面與封底	
	
第 1、2、3、4 頁	

第 5、6、7、8 頁

第 9、10、11、12 頁

第 13、14、15、16 頁

第 17、18、19、20 頁

第 21、22、23、24 頁

資料來源：本研究整理

三、賴馬的圖畫書作品

(一) 生平

賴馬本名賴建名，1968 年出生，小時候在嘉義鄉下長大，高中時北上，協和工商美工科畢業後，輾轉歷經廣告設計、美術完稿，進入《兒童日報》擔任美編經鄭明進、馬景賢、楊茂秀、黃宣勳等兒童前輩的引紹下，開始接觸兒童文學及圖畫書。報社美編工作，需要每天繪製一定數量的插圖，也提供賴馬紮實的磨練機會。

賴馬曾經在《兒童日報》自營一個叫「寶貝阿得」的四格漫畫專欄。賴馬自己說：在四格裡要把故事講完，剛好起、承、轉、合一個都不少，對他日後編寫故事時幫助很大。擔任美編七年，賴馬和朋友合組工作室，成為 SOHO 族。叫賴馬是因為接案趕稿時期，賴馬經常以「馬上豪」（馬上好）、「馬到成」（功）為筆名，同事們整理其筆名發現都有一個「馬」字，就叫他「賴馬」。

賴馬擁有一張頗顯赫的得獎履歷表：首部圖畫書《我變成一隻噴火龍了！》就獲得第一屆國語日報牧笛獎(1995)之後作品陸續榮獲「好書大家讀」年度優選(1996)、第二屆小太陽獎最佳創作、第九屆中華兒童文學獎(1997)、第三屆小太陽獎最佳插圖(1998)，及數次「讀書人」年度最佳童書……等等。《射日》榮獲 2001 年第六屆圖畫故事類小太陽獎。

(二) 代表作品

賴馬，出道以來，已經出版數本圖畫書：《我和我家附近的野狗們》、《慌張先生》、《早起的一天》、《十二生肖的故事》、《我變成一隻噴火龍了》、《帕拉帕拉山的妖怪》、《現在，你知道我是誰了嗎》、《胖先生和高大個》、《禮物》、《射日》、《金太陽銀太陽》、《愛哭公主》，並且經常得獎，可說是不出手則已，一出手就博得好評。

表 13 賴馬的圖畫書作品

資料來源：網路資訊

四、幾米的圖畫書作品

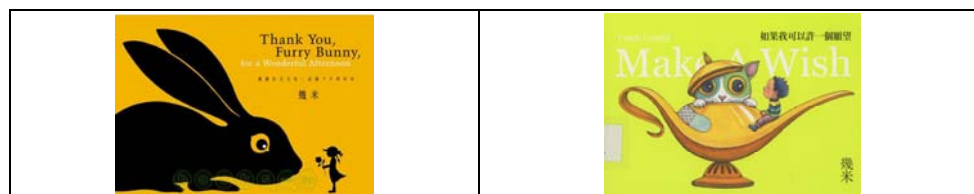
(一) 生平

幾米本名盛文煦，生於 1958 年 11 月 15 日，畢業於中原大學財金系，曾在證券公司工作 20 年，是台灣著名圖畫書創作者。為什麼要叫幾米呢？其實是因為盛文煦以前在廣告公司時都要有一個英文名字，他的英文名字是 Jimmy，幾米就是從 Jimmy 翻譯過來的，但是因為他很喜欢幾何的「幾」這個字，所以沒有用「吉米」，而是叫「幾米」。

(二) 代表作品

1985 年，幾米遇到人生一個重大事件，罹患肺癌，當時情況並不樂觀，但後來發現是醫師誤診。造成他日後作品中透漏對醫界的批判與不滿。他因此在家休養 3 年，他重新開始畫漫畫，也就是在此時，他的圖畫書作品開始受到更多的注意。幾米開創了一種兒童漫畫的圖畫書風格。他讓圖像成為另一種清新舒潔的文學語言，在他的作品裡營造出流暢詩意的畫面。他的作品不只是圖片配上簡短的文字，而是呈現了完整的價值觀、想法及人生態度。1988 年，幾米在台灣出版個人最早的兩本繪本創作《森林裡的小白兔》、《魚躍龍門》，從此專注於漫畫領域，累積 20 多本作品。從報紙、雜誌工作者蛻變成為專職漫畫作家，並曾舉辦個展，獲得許多國內外藝術展覽會邀請參展，亦得過許多獎項。其中作品《地下室》與《向左走·向右走》曾被改編成電影及電視劇，《地下室》改編成音樂劇，其他衍生作品另有音樂 CD、電視劇和動畫。《魚躍龍門》在 2005 年被改編成動畫，更榮獲第 29 屆香港國際電影節醉藍都會短片大賞以及 56 屆柏林影展兒童單元特別獎。在 2011 年，星空改編成電影。中華航空公司 2013 年 6 月 7 日亮相幾米的作品彩繪在 747 客機機身上。

表 14 幾米的圖畫書作品

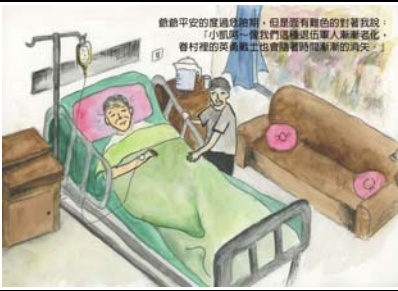
五、高英工商廣設科二年級學生 2014 年全國學生圖畫書得獎作品

2014 年全國學生圖畫書創作獎，在 2014 年 7 月初公布第一階段入圍名單，高雄市高英工商廣告設計科二年級學生劉紀萱與趙婉婷的作品《眷戀》以及張雅琪與陳瑋苓的作品《巧手的秘密身份》，在高中職組近 8 百件的作品中脫穎而出；高雄市高英工商的得獎數量，更是嘉義以南高中職的前三名，以期 2 件作品能在 9 月底 10 月初的第二階段決賽中，能有更佳的成績。

(一) 《眷戀》

表 15-2014 全國學生圖畫書創作獎得獎作品《眷戀》

封面	書名頁
第 1 頁	第 2 頁

 唯一閃爍的燈若隱若現，最後停在我家外面的巷子口。	 一下擔架，我隨人躺上蓋滿毯子的運病人， 而那個人是我最愛的爺爺。 而我只能在一旁低低不響的叫道：「爺爺～爺爺～」
第 3 頁	第 4 頁
 爺爺平安的度過假期，但是還有難色的對我說： 「小順啊～像我們這樣住在舊人家漸漸沒化， 舊村裡的英奧戰士也會隨著時間漸漸的消失。」	 爺爺說，現在在舊村漸漸沒落， 看到的大多是老夫妻， 不然就是孤獨的老人。
第 5 頁	第 6 頁
 舊村的房屋由漸漸的倒塌， 不說整棟倒塌， 就是牆壁上的油漆漸漸剝落。	 村子裡的人民也一戶一戶的漸漸搬走。
第 7 頁	第 8 頁
	 最後剩下的不是殘垣斷壁的院子， 就是塵埃堆積的廢墟。
第 9 頁	第 10 頁
 爺爺的身體漸漸好轉，我推著爺爺到戶外散步。 爺爺向我說：「小順啊！你知道以前的舊村有多美好多熱鬧嗎， 想起來真是令人懷念啊！」	 以前的舊村鳥語花香，氣氛良好， 過年過節都有訪客上前來拜年， 不然就是小孩成群在的玩鞭炮， 表示過年的喜悅。
第 11 頁	第 12 頁

	
第 13 頁	第 14 頁
	
第 15 頁	第 16 頁
	
第 17 頁	第 18 頁
	
封底	

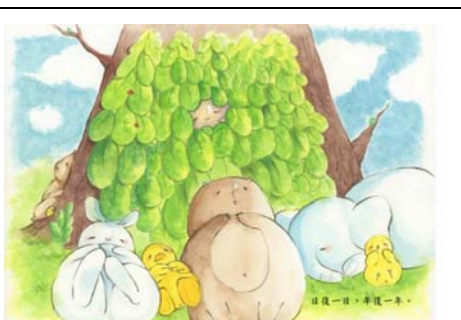
資料來源：本研究整理

(二) 《巧手的秘密身份》

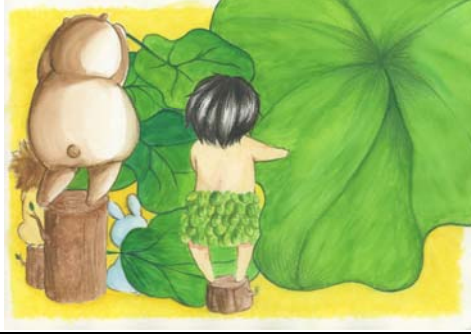
表 16-2014 全國學生圖畫書創作獎得獎作品《巧手的秘密身份》

	
封面	書名頁

 在某個森林裡的樹洞裡， 住著一隻從不離開樹洞的動物。	 牠睜著大眼，看著外面的景色 羨慕著每位朋友的特別。
第 1 頁	第 2 頁
 牠愛著這片森林的每一位朋友， 第一步也沒有踏出那棵樹洞， 沒有人知道牠是什麼動物？	
第 3 頁	第 4 頁
 而知道牠的存在的大眾， 偶爾會跟牠聊聊天， 偶爾也會擔心牠餓肚子。	 牠的生活因為牠們而充實， 該怎麼謝謝牠們呢？
第 5 頁	第 6 頁
 『呱呱呱呱——我的籃子破了啦！』 牠聽見了鴨子的哀號聲 十分的心疼，牠想幫助鴨子。	 樹洞裡的牠，用樹枝將籃子吊回樹洞裡。
第 7 頁	第 8 頁

 樹洞裡的牠費力的修補著竹籃的破洞， 希望鴨子能快樂起來。 竹籃修好了！ 鴨子看見了完好無缺的竹籃開心的笑了， 向樹洞裡的牠道謝後便回家去了。	 原來幫助別人這麼快樂！ 樹洞裡的牠，心中充滿了感動。
第 9 頁	第 10 頁
 樹洞裡的牠幫助鴨子的事很快的傳開了， 也因此，牠被大家取了個叫「巧手」的名字。	 大家決定為巧手開一家手工藝店。
第 11 頁	第 12 頁
 夏天時，牠編織扇子，讓大家都扇風。	 秋天時，牠編織風箏，讓大家一起玩。
第 13 頁	第 14 頁
 冬天時，用柔軟的單織出被子暖和大家。	 日復一日，年復一年。
第 15 頁	第 16 頁

 但大家始終沒有停止對巧手的好奇。	 『嘿！你出來讓我們瞧瞧！』 『是啊！大家都這麼說了！』 動物們開始躁動。
第 17 頁	第 18 頁
 『我沒有自信，我不好看……』 怯懦的聲音從樹洞裡傳出來。 聽見巧手那麼害怕， 大家覺得對巧手很不好意思， 也就默默離開了。	 『孩子，自信與自卑都是自己給自己的。』 『外表美醜不重要，重要的是善良及助人的心啊！』 月亮升起了，大熊悄悄的爬到樹洞邊說著， 但巧手並沒有回答。
第 19 頁	第 20 頁
	 天亮了。 巧手因為大熊昨晚的話，鼓起勇氣走出了樹洞， 牠向松鼠打招呼，但松鼠卻被巧手給嚇壞了。 『有怪物！有怪物啊！！』
第 21 頁	第 22 頁
 『好恐怖！』『快走開！』『你長得好嚇人！』	 『我只是想跟你們一樣漂亮啊！……』 大怪物難過的說著。
第 23 頁	第 24 頁

 眼尖的小鴨發現大怪物的眼淚，便走向前去擁抱牠。	 『是樹洞裡的巧手嗎？』大熊說，大家擁擠了，便紛紛上前抱著巧手。
第 25 頁	第 26 頁
 巧手身上的竹葉因為大家的擁抱排落了... ..	 原來在竹葉下，有著如雪般白皙的肌膚，未曾修剪卻柔順的長髮，沒想到樹洞裡的動物是位小男孩！
第 27 頁	第 28 頁
 大家不再害怕巧手了！巧手也充滿了自信，不再害怕走出樹洞了！『其實不用把他人的優點強加在自己身上，你一定有自己的好。』大熊說。	
第 29 頁	封底

資料來源：本研究整理

參考文獻

中文參考文獻：

1. 王淑娟，2003，《兒童圖畫書創造思考教學提升兒童創造力之行動研究》，台南師範學院碩士論文。
2. 幸佳慧，1998，《兒童圖畫故事書的藝術探討》，國立成功大學碩士論文。
3. 吳惠娟，2002，《以圖畫書引導兒童審美與表現的教學研究》，國立屏東師範學院碩士論文。
4. 林冠玉，2002，《兒童圖畫書中超現實主義藝術風格的相關研究-以安東尼·布朗的作品為例》，屏東師範學院視覺藝術教育研究所碩士班論文。
5. 林雪卿，1993，〈圖畫書教學研究〉，《國教月刊》40卷1、2期第55-61頁。
6. 林敏宜，2000，《圖畫書的欣賞與應用》，台北：心理。
7. 郝廣才，1998，〈油炸冰淇淋-圖畫書在台灣的觀察〉，《美育》91期第11-8頁。

網路參考文獻：

1. 認識繪本。2012年7月，取自網址
http://210.60.63.26/88_pdlib/fcp/kid_homepage/know.htm#A_繪本
2. 繪本製作教學。2014年7月，取自網址
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A8tUwYIWnLtTDXMANj9r1gt.;_ylu=X3oDMTBybHBsYjY1BHNlYwNzcgRwb3MDOQRjb2xvA3R3MQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1404832919/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.chejps.kh.edu.tw%2fallclass%2fexcellent%2fMetoWe-web%2fDRAW%2fteaching_1.ppt/RK=0/RS=zeV9Ur8rYIa0BaKJox9OBUbdtJ8-
3. 國立台灣藝術教育館。2013年8月，取自網址
http://www.arte.gov.tw/abo_histioy_03.asp
4. 語文實務教學(一)如何導讀圖畫書。2014年7月，取自網址
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A8tUwYIWnLtTDXMALT9r1gt.;_ylu=X3oDMTByaG5wZmY2BHNlYwNzcgRwb3MDNQRjb2xvA3R3MQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1404832919/RO=10/RU=http%3a%2f%2fcsu.edu.tw%2f0542%2f971%2f971week11%2f971week11ppt.ppt/RK=0/RS=sNWwcyXGAaw323DcXqQjTn93Z60-
5. 兒童文學照過來。2014年7月，取自網址
<http://cat.hfu.edu.tw/~b9008021/02%20literature/p2-65.htm>
6. 博客來。2013年8月，取自網址
<http://www.books.com.tw/products/0010214698>
7. 幼兒文學大師賴馬生平簡介。2014年7月，取自網址
https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question;_ylt=AwrsBoeYKMdTfTkAtuhr1gt.;_ylu=X3oDMTFrZG8yMzNrBHNlYwNzYwRzbGsDdGV4dARpdANzaG9ydGN1dF9rbm93bGVkZ2UEbXBvcwMwBGdwb3MDMTU-?qid=1511112415013
8. 岩崎知弘官方網站。2014年7月，取自網址
<http://www.chihiro.jp/>

9.岩崎知弘展。2014 年 7 月，取自網址

<http://210.240.169.1/chihiro/p2-4-2.html>

10. 幾米生平及作品風格。2014 年 7 月，取自網址

https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question;_ylt=A8tUwYPRv8tTuS4ASYtr1gt.;_ylu=X3oDMTBydTdmYjgyBHNIYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3R3MQR2dGlkAw--?qid=1507012111050

11.維基百科。2013 年 7 月，取自網址

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%B9%BE%E7%B1%B3>

12. 圖畫書的定義

<http://content.edu.tw/wiki/index.php/%E5%9C%96%E7%95%AB%E6%9B%B8>