

教育局課程發展處中國語文教育組
小學中國語文學與教系列

童書閱讀與教學工作坊

——圖畫書進階班

張永德
2015年6月6日

工作坊目的

- 在基礎班的研習成果上，進一步介紹圖畫書的文學與藝術特點，幫助教師深化圖畫書的教學，提升學生審美欣賞的能力

工作坊內容

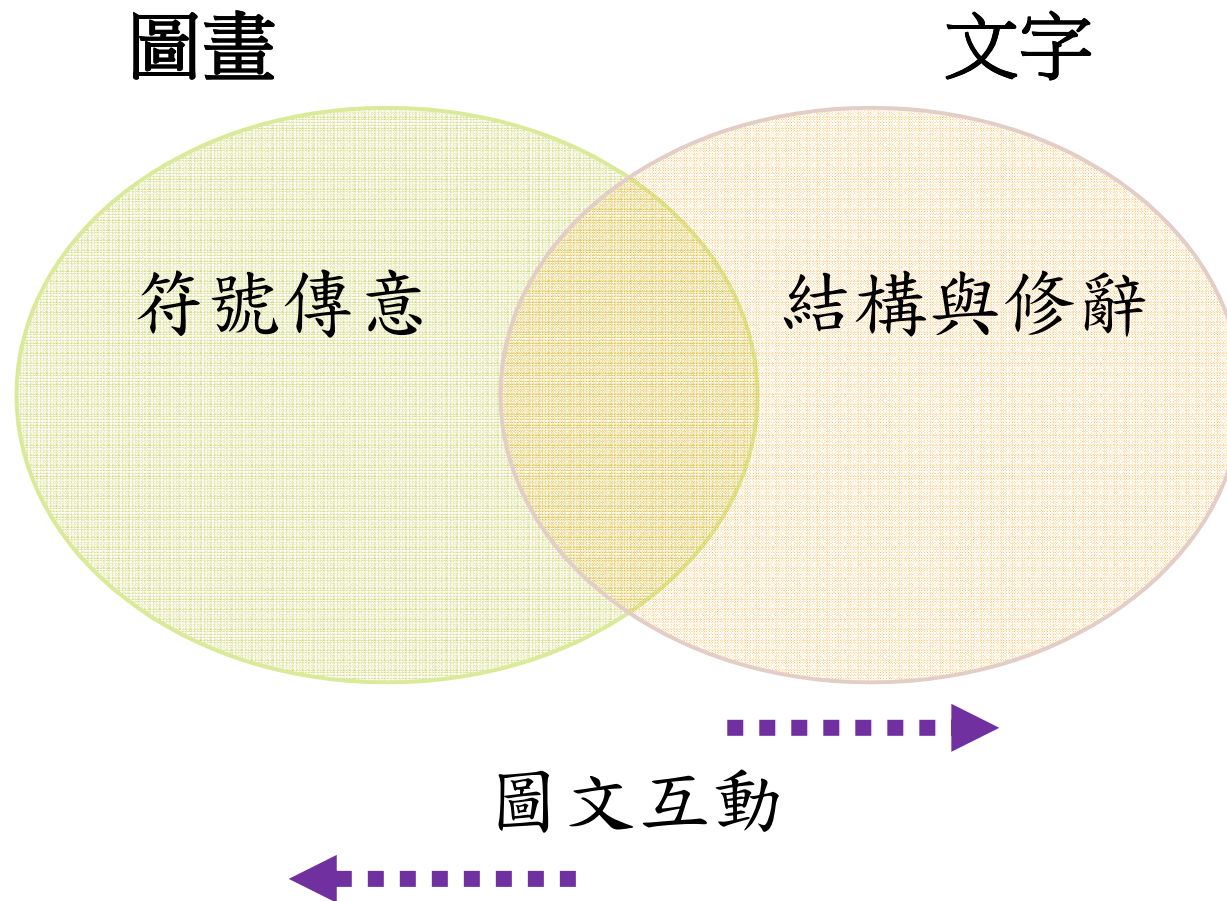
1. 圖畫書的傳意藝術
2. 圖畫書的結構與修辭
3. 教學規畫與設計
4. 小組研習

圖畫書中圖畫與文字的關係

- 圖畫與文字相互獨立（interdependent），同是圖畫書獨特的組成部分。
- 圖畫書是一串珍珠。文字（意念）是線，圖畫是珍珠。沒有珍珠，線不會變得美；沒有了線，珍珠也串不起來。

Barbara Cooney, 1988

圖畫書中圖畫與文字的審美內涵

圖畫書的傳意藝術

1. 圖畫與文字作為符號的理解
2. 圖畫書的視覺密碼

圖畫書中圖畫與文字的特質

- 大部分圖畫書由圖畫與文字兩套**符號**系統組成
- **兩套系統**各司其職，有本身獨特的功能，但又**互有關聯**，達成更豐富的傳意效果

1. 圖畫與文字作為符號的理解

符號學的主要概念

- 意符（能指 signifier）：圖像或文字指涉的意義（直接指稱的事物）
- 意指（所指 signified）：圖像或文字象徵/代表的意義（真正要表達的概念、思想）

索緒爾 (Saussure)

符號的類別

1. 圖像 (icon)

側重外觀性，符號的意符與意指之間相似，而且標示物與被標示物之間的關係不帶主觀與任意的性質

2. 標誌 (index)

符號的意符與意指之間的關係，通過經驗的累積連結，具有一種內在連繫的關係

3. 象徵 (symbol)

符號本身的意符與意指之間的關係是文化的、約定俗成的

符號的文化解讀

意符跟意指之間，有既定的約定原則，通常會牽涉使用意符的族群的：

- 思想文化(文化傳統、宗教思想等)
- 社會環境(社會觀念隨時間的轉變)

符號解讀過程中的讀者意識

- 符號只有它被認出來時才存在
- 意符（能指）能否構成意指（所指），受讀者因素影響
- 讀者的知識越廣博，觸覺越敏銳，就越能發現符號內涵的豐富，即使看上去簡單的符號也能變得多层次

圖畫書裏的圖像符號

- 有的符號象徵的含義是固定的
- 有的符號象徵的含義因應故事主題與情節變化，構成獨特的延伸意義

圖像符號的學習意義

- 深化觀察，提高圖像感知能力
- 結合閱讀與生活經驗，發揮文學想像
- 增進文學知識，擴展文化認知，提高文本解讀與賞析能力

圖畫書裏的文字符號

- 文字作為符號，除字面的含義，還會構成積累的延伸意義
- 即使沒有圖像配合，讀者仍然能夠通過延伸意義形成閱讀期待

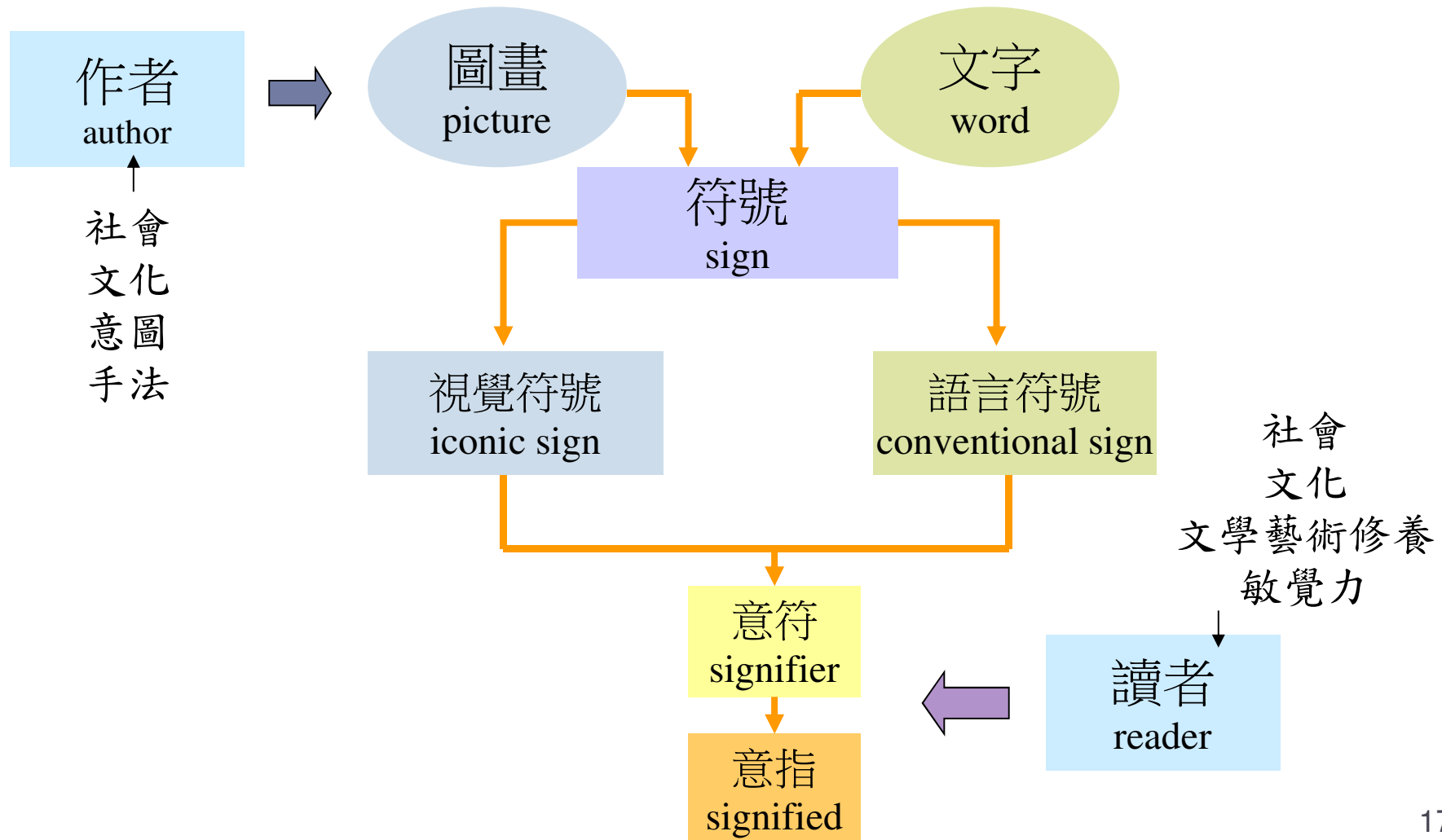
文字符號的學習意義

- 確立閱讀定向，製造閱讀期待
- 延展思維，引發讀者的聯想
- 深化理解，掌握表層文意以外的深層信息

文圖符號的教學規畫

- 把有着相同符號的圖畫書編成小單元，歸類施教，引導學生進行比較閱讀，認識符號的共通點，辨別其中的細微差異，建立文學鑑賞能力

從符號理論看圖畫書的閱讀

2. 圖畫書的視覺密碼

構圖

顏色

視角

框架

(1) 構圖 composition

主體的大小

- 大：重要、優勢、成功
- 小：次要、弱勢、失敗

主體在頁面的位置

- 中央：重要、關注點
- 高處：喜悅、夢想
- 低處：不快、低落
- 左頁：（暫時）穩定、安全
- 右頁：轉入未可知的或危險的處境

(2) 顏色 colour

顏色的一般含義：

- 紅色 = 危險、興奮
- 灰色 = 失望
- 白色 = 純潔
- 黑白 = 平淡、沒生氣
- 彩色 = 姿彩、衝勁
- 冷色 = 傷感、失落
- 暖色 = 愉快、希望

背景留白：突出主體
背景色彩：顯示情感
氣氛變化

(3) 視角 perspectives

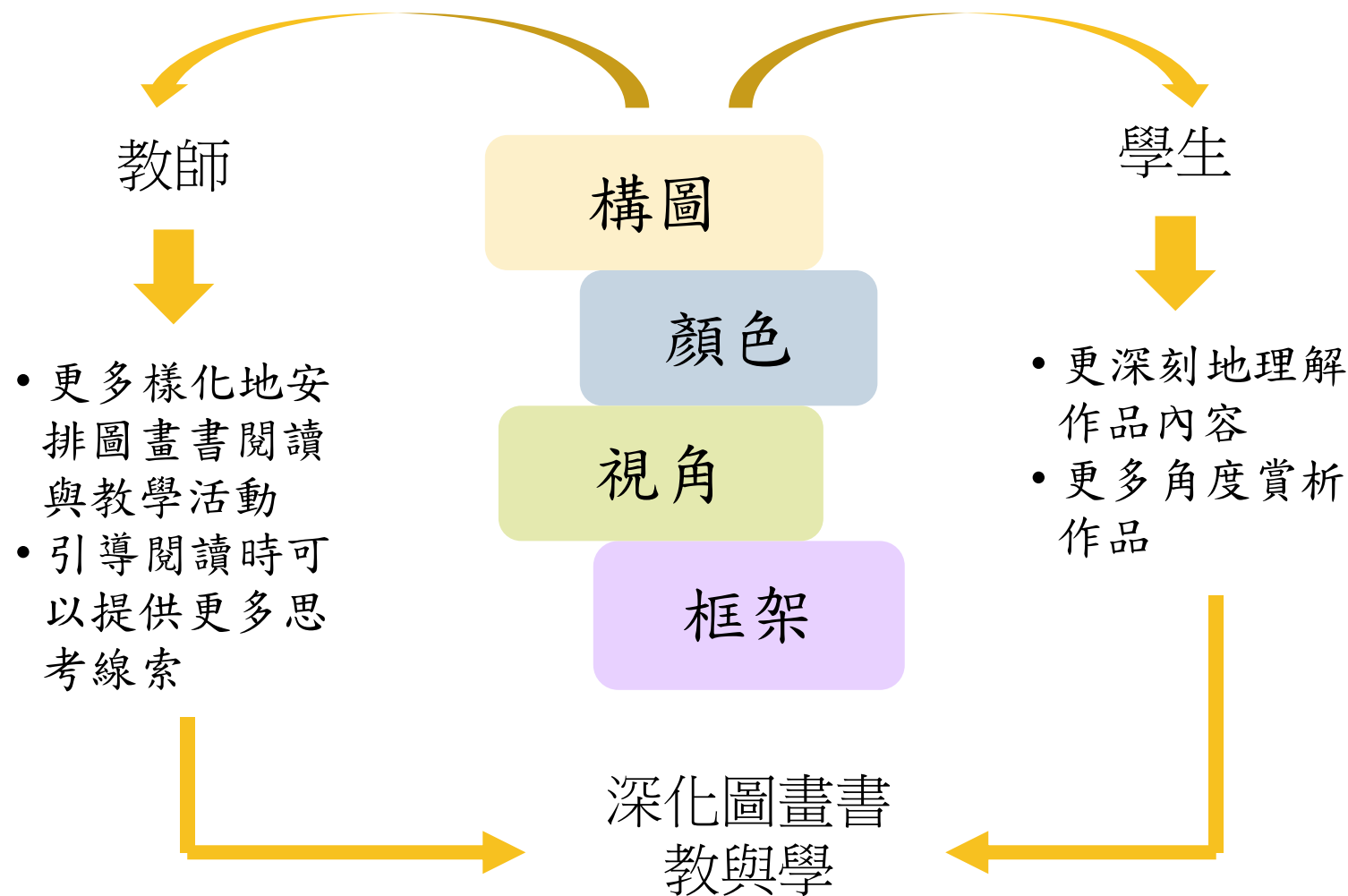
呈現事物/主客體互動的角度

- 平視：平等、均衡
- 俯視：關心、幫助
- 仰視：期待、羨慕、尊敬
- 鳥瞰：掌握全局

(4) 框架 frame

- 有框架：限制
- 無框架：自在
- 框架缺口：擾亂、驚喜
- 圓形框架：安全、滿足

認識圖畫書視覺密碼之後.....

圖畫書故事的結構

複式結構、三段式結構、多段式結構

- 重複情節發展的模式
- 加深印象，兒童讀者容易參與閱讀——可以**預測**內容的發展

圖畫書的敘事模式

1. 單線

- 最常見的敘述方式
- 按時序「講」故事

2. 雙線

- 雙線平行敘述
- 主線副線共述
- 雙線有聲(文字)無聲(圖畫)敘述

圖畫書裏的修辭

對比

- 把對立的意思或事物、或把事物的兩個方面放在一起作比較
- 目的在顯示事物的矛盾，突出兩者的本質特徵
- 對立的兩者可以同是主體，並無主次之分
- 圖畫書一般通過構圖表現兩者的關係

圖畫書裏的修辭

誇張

- 把描寫對象(人、事、物)的特點或行為效果加以誇大、渲染的一種修辭手法
- 通過圖像誇張手法，能引發讀者的想像，製造驚訝的效果

圖畫書結構與修辭的學習意義

- 配合常規語文教材的學習，深化對文本結構及修辭的認識，提高閱讀理解及賞析能力
- 把學到的知識延展至寫作領域，提升書面語言表達能力

教學規畫

就特定語文重點，以常規教材結合圖畫書施教

總結：圖畫與文字的關係

- 文字在說話，圖畫也在說話，文字與圖畫以不同的方式說話，來表現同一個主題

松居直《我的圖畫書論》，2009

- 圖畫與文字在合奏

Perry Nodelman. *Words about Pictures*, 1988

- 圖畫與文字關係密切，就像婚姻一樣

Rebecca Lukens. *A Critical Handbook of Children's Literature*, 2003

圖畫書建議書目

書名	作者/圖畫/譯者	出版社
1. 月亮朋友	文：熊亮 圖：徐進	上海：少年兒童出版社 (2008)
2. 月亮的味道	文/圖：麥克·格雷涅茨 譯：漪然、彭懿	北京：二十一世紀出版社 (2007)
3. 老伯伯的雨傘	文/圖：佐野洋子 譯者：高明美	台北：上誼文化事業股份有限公司 (2010)
4. 一個不能沒有禮物的日子	文/圖：陳致元	新竹：和英出版社 (2003)
5. 我想要愛	文：克萊兒·克雷芒 圖：卡曼·索列·凡得瑞 譯：沙永玲	台北：小魯文化事業股份有限公司 (2003)
6. 外公	文/圖：約翰·伯寧罕 譯：林良	台北：台灣英文雜誌社 有限公司 (1993)

圖畫書建議書目

書名	作者/ 圖畫 / 譯者	出版社
7. 下雪天	文/圖：艾拉茲·傑克·季茲 譯：上誼編輯部 / 柯倩華	台北：上誼文化事業股份有限公司(2004)
8. 不一樣的上學日	文：柯林·麥克諾頓 圖：北村悟 譯：林滿秋	香港：香港教育圖書公司(2005) / 上人文化事業股份有限公司(2004)
9. 野獸國	文/圖：莫里斯·桑達克 翻譯：漢聲雜誌	台北：英文漢聲出版社 (1987)
10. 爺爺一定有辦法	圖/文:菲比·吉爾曼 翻譯：宋珮	台北：上誼文化實業股份有限公司 (1999)
11. 艾德華——世界上最恐怖的男孩	文/圖：約翰·伯寧罕 譯：林真美	台北：阿拉布教育文化 (2007)

推薦閱讀

- 珍·杜南 (Jane Doonan) 著，宋珮譯(2006)：《觀賞圖畫書中的圖畫》，台北，雄獅美術。
- 林美琴(2009)：《繪本有甚麼了不起》，台北，天衛文化。
- 培利·諾德曼(Perry Nodelman)著，楊茂秀等譯(2010)：《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，台東，兒童文化藝術基金會。