

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12月12日

工作坊目的

2

- 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

3

- 圖畫書的傳意藝術
- 圖畫書的結構與修辭
- 小組研習
- 教學經驗分享

圖畫書中圖畫與文字的關係

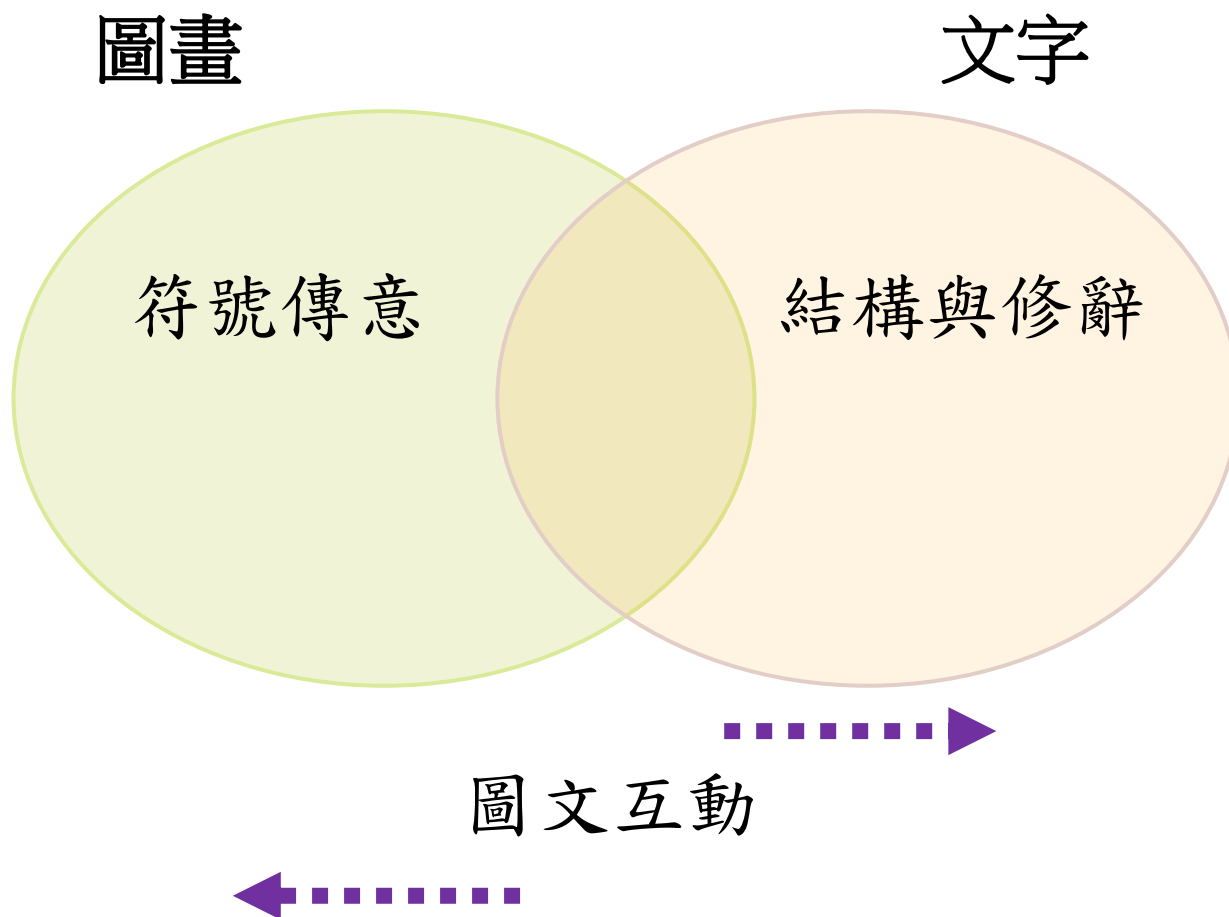
4

- 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

5

圖畫書的傳意藝術

6

- 圖畫與文字作為符號的理解
- 圖畫書的視覺密碼

圖畫書中圖畫與文字的特質

7

- 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

8

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

10

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

11

- 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
多層次

圖畫書裡的圖像符號

12

- 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

13

- 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

圖畫書裡的文字符號

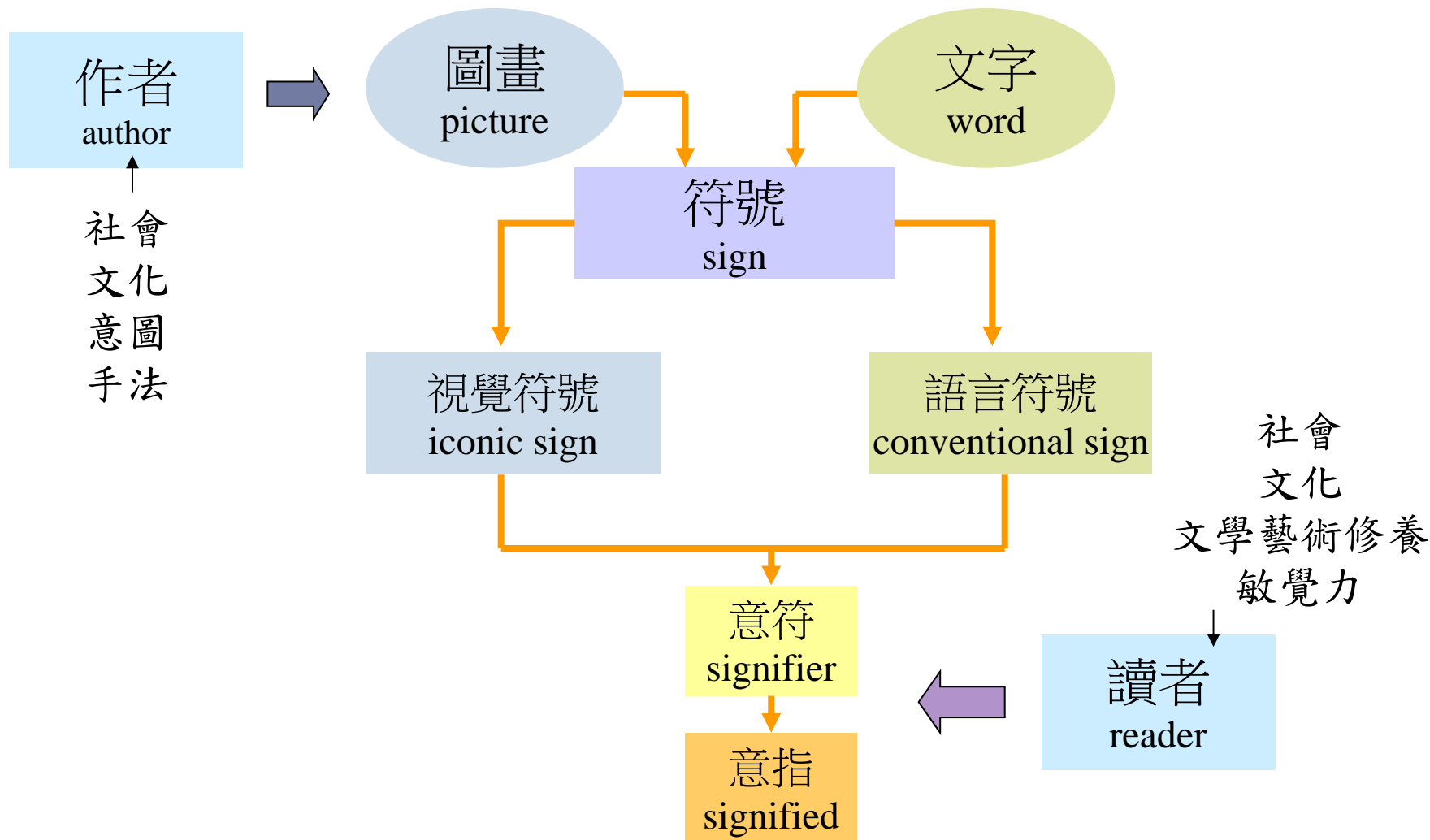
- 文字作為符號，除字面的含義，還會構成積累的延伸意義
- 即使沒有圖像配合，讀者仍然能夠通過延伸意義形成閱讀期待

文字符號的學習意義

15

- 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

從符號理論看圖畫書的閱讀

2. 圖畫書的視覺密碼

17

構圖

顏色

視角

框架

(1) 構圖 composition

18

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

19

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

20

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

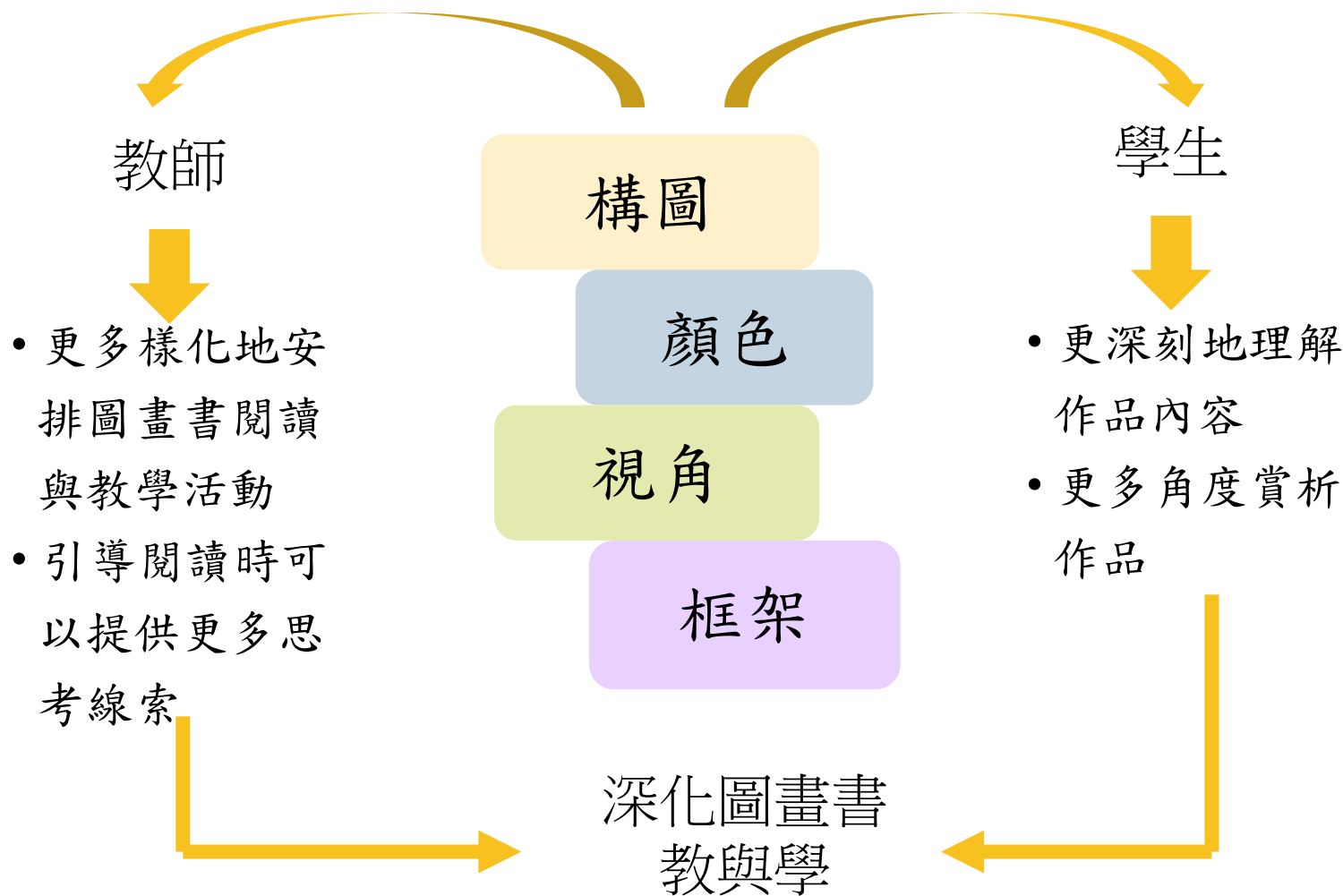
(4) 框架 frame

21

- 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.....

22

圖畫書故事的結構

23

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

24

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

圖畫書裡的修辭

25

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二者的關係

圖畫書裡的修辭

26

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

圖畫書裡的修辭

27

象徵

- 以具體的事物或形象來間接表現抽象的觀念、情感、看不見的事物
- 象徵不但可以含蓄表達內容，還可以深化作品的主題

圖畫書結構與修辭的學習意義

28

- 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

29

- 把有着相同符號的圖畫書編成小單元，歸類施教，引導學生認識符號的共通點，辨別其中的細微差異，建構文學鑑賞能力
- 就特定語文重點（如修辭手法），以教科書課文結合圖畫書施教

比較閱讀

延伸閱讀

總結：圖畫與文字的關係

30

- 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

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。

歡迎討論、交流

wingtakcheung@gmail.com