

透過繪本閱讀及創意寫作
發展中國語文科資優/高能力學生的創造力 (小學)

工作坊

陳子謙博士

Mura

你覺得這是繪本嗎？為什麼？

略去圖片：西西《我城》

Mura

你覺得這是繪本嗎？為什麼？

略去圖片：西西《我城》

提示：可以從圖文的比例、色彩等元素來考慮

繪本是什麼？

郝廣才《好繪本如何好》：「繪本大概是一本書，運用一組圖畫，去表達一個故事，或一個像故事的主題。」

略去圖片：郝廣才《好繪本如何好》

「Picture Book就是圖畫書，就是繪本。同樣書裡有圖，但圖與圖未必有連貫的關係，就叫Illustrated Book——有『插圖』的書。」

Wuuu

繪本的圖像與文字

幾米《繪本的夢想與實際》：「小說可以用文字深入人物情感與記憶的細節，但繪本無法這樣處理，而是透過圖像與色彩的暗示，建立有別於小說的人物描繪與敘事模式，期待同樣可以達到深入而細緻的描繪。」

略去圖片：幾米《繪本的夢想與實際》

- 暗示→想像力與創意

Wuuu

繪本的圖像與文字

「創作繪本較大的挑戰是：圖和文要能『相輔相成』，兩者都要能傳遞訊息，但是又要互相協調。有些創作者也許圖畫得很美，但是傳遞訊息的強度不夠，不會說故事，動人的力量就會變得比較薄弱。」

略去圖片：幾米《繪本的夢想與實際》

「文字可能是繪本裡圖與圖之間的膠水，而圖畫又是文與文之間的膠水，彼此的關係很微妙，也不容易拿捏。」

Kuma

繪本的常見篇幅

幾米：

「一般的兒童繪本二十四頁到四十頁左右」

「一般國際市場圖畫書的規格六十四頁以下」

繪本VS插畫

「繪本創作常要化繁為簡，不單是故事、思想，更要把圖像與文字全面性單純化。如果只畫單一張插圖，可以盡情展現創作者才華的所有面向，但將三十張絕美的插圖放在一起說故事，可能反而無法讓人心動。」

略去圖片：幾米《繪本的夢想與實際》

繪本作者常被稱為插畫家，但插畫和繪本看似相近，實則有著遙遠的距離。即使繪本容納的資訊量與電影相差甚遠，其敘事方法還是比較接近電影，有角色、情節故事，有情緒起伏、時間流動，而且這些統統都要在創作每幅單張畫作時便整體通盤思考的。」

- 敘事元素→比較容易引入故事創作

我們日常說的「繪本」VS日本主流漫畫

篇幅：通常是數十頁內VS多冊

圖像：彩色VS黑白

文字：通常是完整的故事敘述 VS
對白、內心獨白、擬聲字

→文字的使用方式更完整，篇幅短小，
適合課上閱讀、討論，結合寫作活動

我們日常說的「繪本」VS動畫

Kuma

圖像：定格VS流動

文字：完整的故事敘述VS對白

→繪本的圖像由無數定格組成，更適合讓學生觀察，轉化為文字創作

Kuma

繪本VS故事/小說

媒介：圖文互相補足VS單一媒介

→圖像比文字更容易引起學生興趣

→圖像提供大量細節，可以供學生發揮轉換成文字，而媒介的轉換往往比同一媒介的仿作更能激發創意

Wuuu

怎樣閱讀繪本，可以激發創意？

「德慧文化Life Reading繪本館」店長Helen：「大人拿起繪本，第一時間是看文字；圖像是小朋友的強項，我們要學習小朋友的心，因為圖像有很寬闊的空間，讓我們更投入想像。」

（周家盈《書店有時》）

略去圖片：幾米《我的世界都是你》

閱讀題

1. 圖中有什麼細節引起你的好奇？它有什麼特別？
2. 你認為小女孩為什麼要偷看？她的心情是怎樣的？

怎樣閱讀繪本，可以激發創意？

Kumu

1. 氣球只有一個，無人牽著，氣氛並不歡樂。而且它的用色異常，也和環境格格不入
2. 植物好像從地板邊緣直接長出來，顏色又跟地板的色彩一致，生物與死物好混合為一
3. 植物肆意生長，有人灌溉的盆子卻還未長出什麼，令人好奇
4. 園丁以吊環勒住盆子，好像把它當作要控制的動物
5. 天花板的淺藍圓環，是缺口、水漬還是鏡子？
6. 女孩只露出半張臉，好像窺探秘密。可能是好奇，也可能是擔心
7. 園丁知道女孩在窺看嗎？他因為專注、低頭而不察覺，抑或只是不說破呢？

略去圖片：幾米《我的世都是你》

- 創意通常不是憑空產生，而是由其他事物刺激。觀察、解讀、填補繪本畫面上的種種暗示與對照，就是訓練創意的過程

繪本的閱讀策略：注意圖與圖的聯繫

Kumu

下圖來自《美女還是老虎？》頭幾頁，請觀察兩圖在哪方面形成對比。

略去圖片：史達柯頓文，麥克努雪夫圖，郝廣才譯：《美女還是老虎》

Mum

故事角色要從兩道門中選一，一道有美女，代表好結果；另一邊有老虎，代表壞結果

略去圖片：《美女還是老虎》

1. 行走的方向
2. 頭部方向
3. 色彩
4. 表情
5. 動作
6. 動物

Mami

向左走	向右走
大多低頭	大多昂首
冷色	暖色
哀傷	快樂
掩臉	舉手、撒花、吹笛、舉杯
沒有	躍起的小狗

略去圖片：《美女還是老虎》

繪本的閱讀策略：用觀察和想像補足圖文結合的暗示

- 一、右圖的對白中，哪些是孩子的話？請指出數字。
- 二、父母在回答時做什麼？這反映了什麼？
- 三、孩子央求時在做什麼？他們為什麼要這樣做？

略去圖片：約翰·伯寧罕圖文，李瑾倫譯：《寇特呢》

繪本的閱讀策略：用觀察和想像補足圖文結合的暗示

略去圖片：約翰·伯寧罕圖文，李瑾倫譯：《寇特呢》

- 1、4、5、6 都是孩子的話
- 父母都在清理廚房，這代表了他們很忙，所以對於養狗帶來的照顧工作充滿疑慮
- 孩子也在幫忙掃地，抹桌，這可能是代表孝順、懂事，也可能是為了向父母表明，自己會承擔照顧小狗的工作。
- 父母從婉拒到答應，跟畫面上呈現的行動有關

繪本的閱讀策略：用觀察和想像補足圖文結合的暗示

略去圖片：安東尼·希朗圖文，陳瑞炫譯：《穿過隧道》

圖中右面的孩子沒有露面，試觀察畫面細節，說明他的情緒和語氣。

繪本的閱讀策略：用觀察和想像補足圖文結合的暗示

略去圖片：安東尼·希朗圖文，陳瑞炫譯：《穿過隧道》

- 右面的孩子伸出右手，用食指指向左面女生的額頭
- 左手牢牢握住叉子
- 女生扁嘴
- 右面的孩子沒有露面，反而可以刺激想像

適合資優/高能力學生的繪本舉隅

略去圖片：卡洛琳·瑞許文，艾利森·傑伊圖，吳孟皎譯：《龜兔賽跑》

卡洛琳·瑞許改編的《龜兔賽跑》改變了原來故事的時間和場景，烏龜不再走路，而是在妥善的準備下搭船；兔子不再睡個不停，而是恃著跑車夠快就駕車直衝，沒想到車子壞了，只好見步行步，不斷更換交通工具，結果比烏龜更晚抵達目的地。

適合資優/高能力學生的繪本舉隅

略去圖片：卡洛琳·瑞許文，艾利森·傑伊圖，吳孟皎譯：《龜兔賽跑》

適合資優/高能力學生的繪本舉隅

略去圖片：約克·史坦納文，約克·米勒圖，孔杰譯：《森林大熊》

這是荒誕而有想像力的故事：冬眠的熊醒來，發覺森林不見了，工廠管理員卻怪他不上班。牠證明不了自己的身份，居然乖乖上班了，最後會怎樣呢？

適合資優/高能力學生的繪本舉隅

略去圖片：長谷川義史圖文，
林真美譯：《我吃拉麵的時候》

這不太像故事，更像是詩歌：

「我吃拉麵的時候，隔壁的花貓在打哈欠。隔壁的花貓在打哈欠時……，隔壁的小米在按搖控器。[.....]隔壁國家的隔壁國家的男生在拉一頭牛時……更遠的一個國家的女孩在賣麵包。更遠的一個國家的女生在賣麵包時……，遠在山上的一個國家的男孩倒下去。風吹著。風吹著。就在這個時候……，風吹了過來……。」

適合資優/高能力學生的繪本舉隅

略去圖片：吉竹伸介圖文，黃惠綺譯：《我有理由》

略去內頁

故事中的孩子用各種荒誕的理由去解釋自己的怪癖，然後被媽媽揭穿。與其說孩子想瞞天過海，不如說她在練習想像。

創意寫作教學策略(繪本及其他)

- 小學生還未習慣書寫太多，加上本工作坊旨在於刺激學生創意多於建議基礎語文能力，因此以下建議活動大多為片段式寫作。
- 不少活動都牽涉比喻，重點不在於明喻、暗喻、借喻等形式上的分類，而是刺激想像

1.繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：吉竹伸介圖文，許婷婷譯：《猜猜我在比什麼？》

故事中的孩子不斷用形體動作和其他物品，要母親猜猜自己在模仿什麼東西。

課堂活動：抽取書中的圖，讓學生猜猜圖中人在模仿什麼。目標不是猜中，而是刺激學生的想像力，發現更多事物之間的共通點。就算有學生猜中了，也可以一直猜下去。

也可以讓學生以肢體動作模仿特定事物，讓其他人競猜。

繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：《猜猜我在比什麼？》

你覺得她在模仿什麼？

繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：《猜猜我在比什麼？》

繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：《猜猜我在比什麼？》

你覺得她在模仿什麼？

繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：《猜猜我在比什麼？》

繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：《猜猜我在比什麼？》

你覺得她在模仿什麼？

繪本與創意寫作熱身：比喻練習

略去圖片：《猜猜我在比什麼？》

其他可能的答案：風車

繪本與創意寫作：片段描寫與想像

寫作活動（初階）：請觀察右圖

（出自幾米繪本《履歷表》，轉引自幾米《繪本的夢想與實際》），以不多於70字描寫這頭貓的獨特之處。

略去圖片：幾米《履歷表》

繪本不是照片，往往帶有奇幻的成分，可以抽出個別圖畫，刺激孩子的觀察和想像。

片段描寫與想像(初階)

請觀察右圖（來自幾米繪本《履歷表》），以不多於70字描寫這頭貓的獨特之處。

略去圖片：幾米《履歷表》

- 例：這頭貓的雙眼睜得圓圓的，不知道在望什麼，沒看腳下的孩子一眼。牠比孩子巨大，頭部幾乎佔了半個身體，卻很輕盈，孩子用腳支撐著牠，一點也不覺得累。

片段描寫與想像(進階)

請觀察右圖，以不多於80字解釋：孩子為什麼要用這個動作跟牠接觸？他的心情是怎樣的？如果牠掉下來，可能會發生什麼事？

- 例：這頭怪貓，一落地就四處亂跑，把家人嚇壞了。不過，牠卻愛讓孩子伸腳撐在半空，認定自己是一片胖胖的雲。孩子也愛用腳底感受那毛茸茸的觸感，便一直維持這個古怪的姿態。

略去圖片：幾米《履歷表》

繪本與創意寫作：故事新編

請更換《龜兔賽跑》原作的場景、時空或角色（性格），為故事增添新意。

略去圖片：卡洛琳·瑞許文，艾利森·傑伊圖，吳孟皎譯：《龜兔賽跑》

卡洛琳·瑞許的改編例子

- 時間：現代
- 交通：船、跑車、纜車、熱氣球……
- 場景：世界各地：歐洲、澳洲、香港、紐約……

故事新編的創意寫作練習

請更換《龜兔賽跑》原作的場景、時空或角色（性格），為故事增添新意。

略去圖片：卡洛琳·瑞許文，艾利森·傑伊圖，吳孟皎譯：《龜兔賽跑》

- 例子：烏龜和兔子在湖邊爭論誰最敏捷，互不相讓。烏龜說：「看看誰先到岸邊吧！」兔子便繞著湖邊跑，跑不到一半便喘氣了。烏龜卻順著風向，半飄半游，很快就來到對面。兔子趕到終點，才發現烏龜正在那裡曬著太陽小睡。
- 伸延活動：請選一個童話故事（《三隻小豬》、《白雪公主》、《小紅帽》……），替換場景、時空或角色。

繪本與創意寫作：重寫對白

有些繪本，文字和圖像的關係比較疏離，或形成對照。可以抹去原來的對白，讓學生重寫。

略去圖片：約翰·伯寧罕圖文，林真美譯：《莎莉離水遠一點》

繪本與創意寫作：重寫對白

寫作活動：請為圖中的男女重寫對白，每幅不多於兩句。宜考慮為何鄰圖的情景那麼驚險，二人仍那麼淡定。

略去圖片：約翰·伯寧罕圖文，林真美譯：《莎莉離水遠一點》

繪本與創意寫作：重寫對白

那孩子到哪裡去了？

例子

略去圖片：約翰·伯寧罕圖文，林真美譯：《莎莉離水遠一點》

小白陪著她，沒事！

我們也好久沒一起撐艇了

她的新朋友裝成了海盜
呢，好像！

早就叫她先換上泳衣！

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

Kumu

漢字本來有象形成分，在甲骨文階段特別明顯。

活動第一階段：先讓孩子猜猜，這是什麼字？

略去圖片：甲骨文的網絡圖片

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

Kumu

漢字本來有象形成分，在甲骨文階段特別明顯。

活動第一階段：先讓孩子猜猜，這是什麼字？

略去圖片：甲骨文的網絡圖片

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

Kumu

活動階段二：討論兩幅網絡圖片的筆劃變化，以及跟字義的關係

- 漢字經過多年演變，現代人已不太能感受它和圖像的聯繫，但只要有童心，仍然可以由文字刺激圖像的想像。

略去圖片：「足」和「雨」字特殊寫法的網絡圖片

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

Kuma

活動階段三：討論圖像詩

以下四個字，令你想到什麼畫面？

- 拜
- 片

- 匕
- 占

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

活動階段四：討論圖像詩

再來一串烤腸仔！

拜

鹹蛋超人施展十字死光

片

扶我起來！

匕

要換洗手液了

占

- 取材或改寫自貓一杯網絡短片〈外國人學漢字，教我要相信光？〉及相關留言

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

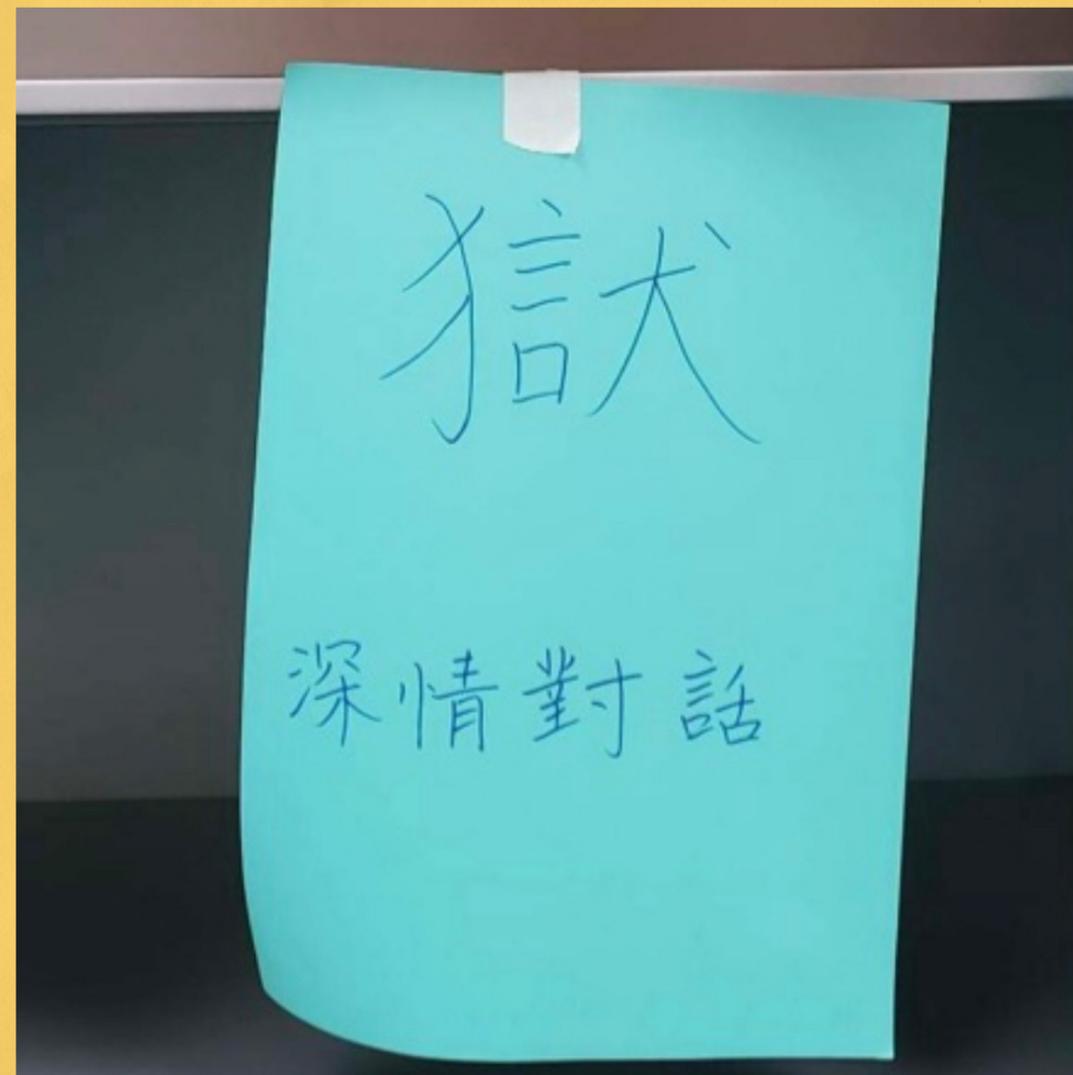
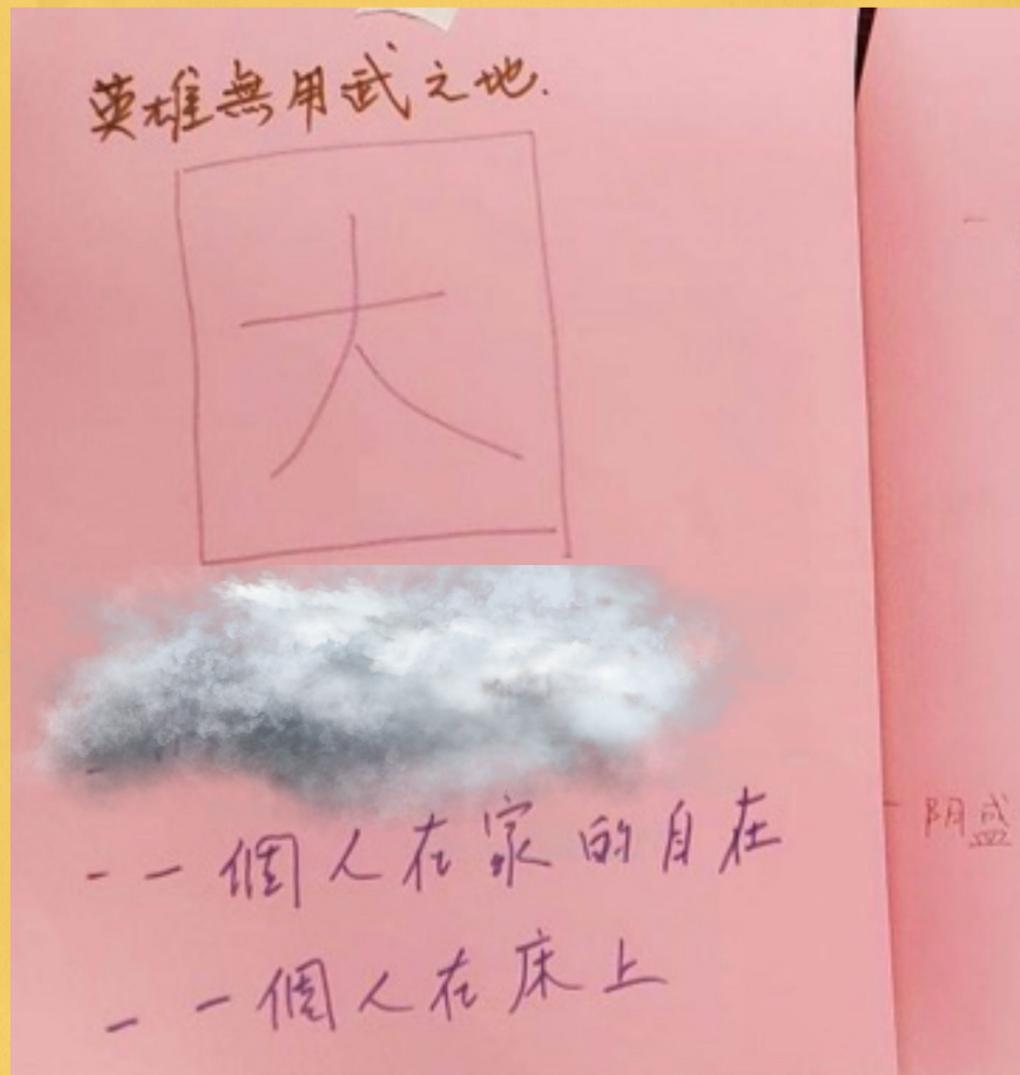
活動階段 5

1. 請讓學生選一個少於八劃的漢字，字的形象越能引起想像者越佳。選字也可以由老師提供
2. 觀察該字的形象特徵，並仿照上一頁的一字詩，為單字擬定詩題，發揮它的圖像性，或各部首的含義。詩題可以是句子。

其他創意寫作活動：漢字的圖像想像

Wuuu

學生作品

其他創意寫作活動：半強制比喻

Kumu

比喻練習：連連看

果醬	上帝
胃	秘密
鎖	壓力
盆栽	夢境
窗	快樂

- 玩法：左右選項一對一配對，為雙方找出一至兩個共通點，寫成比喻句。用過的選項，不能再用。
- 宜盡量避開陳套的配搭和解釋：例如「鎖」搭配「秘密」（解釋：秘密就像鎖，沒有鎖匙就解不開。）

按：本活動主要沿自詩人林德俊的設計

其他創意寫作活動：半強制比喻

Kumu

比喻練習：連連看

果醬	上帝
胃	秘密
鎖	壓力
盆栽	夢境
窗	快樂

- 例1：上帝像胃，誰也看不見，但我相信祂存在。
- 例2：壓力就像果醬，牢牢地藏瓶子裡，等待釋放。
- 例3：秘密就像盆栽，泥土下藏著敏感的根部。

其他創意寫作活動：無限的喻體

Kumu

階段一：討論飲江〈煙花練習〉，學習如何以不同的新鮮比喻寫同一對象。

一枚海螺
黑夜裡
吹響彩色的歌

一株珊瑚
異鄉的魚
游來游往

金髮妖女
從古瓶走出
搖動著魔鏡

金髮妖女
從古瓶走出
搖動著魔鏡

命運的女神
拋散紙牌
赴約而去

古典的油紙傘
遮擋不絕
浪漫的流星

那是漫天螢火蟲
歡渡潑水節

那是夜貓的眼裡
幽玄的淚滴

那是遠古女奴
圖解宮廷光景

那是寂寞的嫦娥
吹散惱人的蒲公英

其他創意寫作活動：無限的喻體

Kumu

階段二：跟學生討論：有哪些陳套的煙花比喻，詩中沒有提到？

例子：寶石、星星、花……

其他創意寫作活動：無限的喻體

Kumu

階段三：請學生以比喻寫煙花，每段兩至三行，共寫兩至三段，每段各有一個不同的比喻。須避開課堂上提到的陳套比喻，或以珠寶、鮮花和星體為喻。

其他創意寫作活動：量詞的創意配搭

Kumu

活動階段一：討論西西〈可不可以說〉（選段）

可不可以說

一枚白菜

一塊雞蛋

一隻蔥

一個胡椒粉？

可不可以說

一架飛鷹

一管椰子樹

一頂太陽

一巴斗驟雨？

可不可以說

一株檸檬茶

一雙大力水手

一頓雪糕蘇打

一畝阿華田？

可不可以說

一朵雨傘

一束雪花

一瓶銀河

一葫蘆宇宙？

- 為什麼「阿華田」是一畝？「雨傘」是「一朵」？「銀河」是一瓶？

其他創意寫作活動：量詞的創意配搭

Kumu

活動階段二：請學生仿作一至兩段，為名詞配搭異常的量詞。名詞可以是具體事物，也可以是抽象名詞。

本設計主要來自詩人周天派

其他創意寫作活動：量詞的創意配搭

Mum

詩人周天派所授學生的作品（節選）

可不可以說
一門光
一條無限

可不可以說
一團廢話
一列哈欠

可不可以說
一瓶往事
一位插座

可不可以說
一滴甜蜜
一根太陽

可不可以說
一株欲望
一朵墮落

可不可以說
一棵人
一架聲音

小結一、怎樣閱讀繪本才能引發創意？

Kumu

- 繪本異於插畫、主流日本漫畫、動畫、小說等媒介，適合結合創意寫作活動。另一方面，以適當的方式閱讀繪本，已能刺激創意。
- 繪本是圖文的結合，圖像不只是配角，老師引領學生閱讀繪本時，宜以提問的方式提醒學生注意圖像。
- 具體來說，閱讀繪本時，宜觀察圖像的細節，注意圖與圖、圖與文之間的聯繫。

小結二、創意寫作教學策略（繪本及其他）

- 從繪本的圖像、肢體動作練習比喻，發現不同事物的聯繫
- 用文字重新描寫繪本裡的圖像，結合觀察與想像
- 從繪本學習如何為經典故事更換元素，注入新意
- 從繪本的圖像引發想像，重寫對白

- 從漢字的排列、筆劃引想像
- 從「連連看」的遊戲，發現一切事物都可以藉比喻連起來，包括抽象概念與具體事物。
- 仿作飲江〈煙花練習〉，學習以不同喻體描寫同一對象，避開陳套的想像
- 仿作西西〈可不可以說〉，學習量詞的奇殊配搭方式，結合抽象與具體的元素，刺激想像

主要參考資料

Kumu

1. 林敏宜：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北：心理出版社股份有限公司，2000年。
 2. 林德俊：《遊戲把詩搞大了》，台北：遠景出版事業有限公司，2011年。
 3. 幾米：《繪本的夢想與實際》，臺北：大塊文化出版股份有限公司，2021年。
 4. 郝廣才：《好繪本如何好》，台北：格林文化事業股份有限公司，2006年。
 5. 黃慶惠：《繪本作文力》，香港：天衛文化圖書股份有限公司，2007年。
- 特別鳴謝周天派分享設計和學生作品，蔡書儀與我交流繪本在寫作教學上的運用