

<<繪本之眼>>

图书基本信息

书名：<<繪本之眼>>

13位ISBN编号：9789862412343

10位ISBN编号：9862412348

出版时间：2010-1

出版时间：天下雜誌

作者：林真美

页数：200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<繪本之眼>>

前言

繪本漫步 一九八五年，我在日本「邂逅」了我的第一本繪本——《小藍和小黃》（台英社出版，little blue and little yellow, 1959）。

當時，我完全不知繪本是何方神聖。

在這毫無「預警」的情況下，我壓根沒想到自己會在翻開扉頁的剎那，就因作者那深體孩童心理、以及再簡單不過的形式，而驚艷的笑了。

那是由一些不規則的色塊所組合成的故事。

它的形式簡單到你很難再用更多的語言、文字去做描述，甚至，任何的內容重述，對它其實都是一種破壞。

你只能想辦法把自己變小、變小、再變小，然後捨棄「說理的」閱讀方式，用最純粹的感覺，去隨之體驗。

果能如此，色塊「little blue」和「little yellow」就會突然像被吹入活氣一般，變成了兩個真實的小孩，而他們自有法力，可以自自然然的就將你帶到一個充滿人情，卻又有著奇妙際遇的故事裡去。

經由作者李歐·里奧尼的這次「開眼」，我從此一頭栽進了繪本的世界。

畢竟，對童年不曾與繪本為伴的我而言，那是一個相見恨晚的美麗邂逅。

我深為書中的文與圖而著迷，常常抱著一本新發現的繪本，終日讚嘆：「世間怎麼會有如此貼近孩童、既神奇又美好的書呢？」

它看似短小、簡單、清新，實則饒富興味，甚至，在集「美」於一身的背後，還潛藏了許許多多為大人所無法一眼看穿的「秘密」。

為了探尋繪本的秘密，我開始廣為閱讀和蒐集，另外，就是帶著這些書，一本一本的去與小孩共讀。

與小孩共讀的過程中，我發現所有的小孩都像「little blue」和「little yellow」那樣，他們不須言說，就可以很快的溶入繪本，而且，你還可以在翻頁間，看到他們隨畫面鑽動的眼神是如何的雪亮與靈活。我也因而體認到，繪本中有小孩，而我必須像他們那樣，用眼睛去「讀」圖，用耳朵去聽聲音，才有可能真正聆賞到一本好繪本的神髓。

換句話說，對於我們這些習慣於理性思維、擅於「腳踏實地」的大人而言，「繪本」就像在教我們用「第三隻眼睛」看世界一般，我們必須先捐棄屬於成人世界的那些既有成見和方式，去重拾人原有的敏銳感覺，才有可能漸次「看到」那個在綺麗中，企圖顛覆成人目的，及特意呵愛小孩的繪本世界。

我用上述的方式，讀了許多經典的繪本。

而果真「無往不利」的，在這些早已跨越國界、時代，由世代代讀者所共同篩選下來的作品中，一再的看見小孩、認識繪本。

早在十九世紀末的英國，就有沃爾特·克萊恩（Walter Crane, 1845 ~ 1915）、凱特·格林威（Kate Greenaway, 1846 ~ 1901）、藍道夫·凱迪克（Randolph Caldecott, 1846 ~ 1886）三人為在二十世紀開花結果的「繪本」，奠下了深厚的基礎。

沃特·克萊恩著眼於中世細密的裝飾藝術，在製作上又極其重視手工，其華麗細緻的敘述方式，無不在積極宣言，大人應該要為培養兒童的美感而著力。

凱特·格林威則自始至終都在捕捉童稚的真純與無邪。

至於藍道夫·凱迪克則可以說是立下繪本形式典範的第一人了。

凱迪克的繪本作品，雖然文字都是取材自現成的敘事詩或童謠短歌，但由於他頗能掌握原文脈動，又能藉著他那「會說話的圖」來大膽敘事，所以，他不僅革新了插畫（illustration）在童書中向來的概念，讓圖從點綴的角色一躍而為敘述主體，或是整體敘述的「背景音樂」，另外，也藉由圖與文的合奏合鳴，創造出一種可以在翻頁中帶來流動效果與視覺震撼的創作新形式。

藍道夫·凱迪克的鬼斧神工，至今恐怕仍然無人能出其右。

但在歷史上，我們卻已經可以陸陸續續在碧雅翠絲·波特（Beatrix Potter, 1866 ~ 1943）、汪達·佳谷（Wanda Gag, 1893 ~ 1946）、艾德華·阿迪卓恩（Edward Ardizzone, 1900 ~ 1979）、維吉尼亞·李·巴頓（Virginia Lee Burton, 1909 ~ 1968）、莫里斯·桑達克（Maurice Sendak, 1928 ~ ）、約翰·伯寧罕

<<繪本之眼>>

(John Burningham, 1936 ~)、海倫·奧克森柏瑞 (Helen Oxenbury, 1938 ~) ... 等膾炙人口的作品中，清楚的看到這一脈相承的傳統。

我於一九九六年開始在遠流出版公司策劃【大手牽小手】繪本系列，並有幸於一九九七年將年屆七十的《一萬隻貓》(Millions of Cats) 介紹到台灣。

《一萬隻貓》被譽為是美國人創作的第一本繪本，因其形式成熟，故對於一九三〇年代紛紛出籠的美國繪本作家頗具帶領的作用。

所以也有人說，是這《一萬隻貓》拉開了三〇年代「美國繪本黃金期」的序幕。

說它是美國的「開國繪本」，其實也不為過。

作者汪達·佳谷以單色、黑色作畫，透過黑白對比，創造出既素樸、又鮮明的畫面效果。

尤其，打破左右兩頁的中線區隔，讓圖像以跨頁的方式，將敘事的場景拉長，更是繪本創作史上前所未有的突破。

其圖文的搭配，有如行雲流水。

至於故事本身，由於頗具口傳故事的特質，不僅聽來節奏鏗鏘，在內容上，也不乏許多令人驚奇的部分。

例如：當九千九百九十九萬九千九百九十九隻貓打完架，全都消失時，老太太說：「他們一定是你吃我，我吃你，通通被吃掉了。」

我常常聽聞大人對此敘述多所詬病，但相對的，卻往往看到孩子們在聽完這句話時，不是睜大了眼，就是發出不可思議的驚嘆之聲。

而這，恐怕又是大人和小孩在進入想像世界時的本質差異吧！

大人多思多慮，因而看到了血腥殘酷；小孩思無邪，純然就像看了一場奇幻魔術一般，只覺魔術師的手勢乾淨俐落，快到令人為之痴迷！

一九六三年，美國當代最重要的繪本作家之一 莫里斯·桑達克，發表了當時堪稱是「驚世駭俗」的作品《野獸國》(漢聲出版社，Where the Wild Things Are)。

《野獸國》之所以威震山林，主要是因為他改寫了人們對繪本與兒童的習慣性看法。

桑達克一方面繼承了凱迪克在繪本中「圖文聯婚」的表現，一方面卻又賦予繪本更多的可能。

他完全屏棄前人「粉飾太平」、只歌頌兒童純真無垢的作法，開始直指兒童的內在心理，並毫不保留的披露兒童在成人宰制下的不安、恐懼、憤怒和痛苦。

不過，他也總在故事中為孩子們開出一條生路，譬如他讓孩子們在「野獸國」裡暢快淋漓的發洩，直到他們克服了心理的糾葛之後，才懷著大獲解放的心情，重回現實。

這樣的表現方式和內容，對於不諳此中奧妙的大人而言，除了有可能對野獸出現在童書中感到惶惶惴惴，也有可能因為「童真的幻滅」而無法接受。

然而，對舉世的小孩來說，桑達克卻是世間少有的、時時在捍衛他們的一名大人。

其與《野獸國》齊稱三部曲的《廚房之夜狂想曲》(格林出版，In the Night Kitchen) 和《在那遙遠的地方》(格林出版，Out Side Over There)，儘管畫風迥異，內容卻同樣都是在描寫小孩「征服夢魘」的旅程。

小孩固然可以敏銳的感受到那些他們在日常成長中所熟悉的恐怖、歡樂、幽默和懸疑，但對我們這些遠離童年的大人來說，閱讀桑達克，無疑是很大的衝擊和挑戰！

一九六〇年代以後，繪本的創作，進入了另一個新的里程。繪本作家輩出、讀者群變廣、創作手法不斷翻新、內容轉而多元。

而這些，在在顯示出繪本此一形式的「無限可能」。

英國作家約翰·伯寧罕是一名崛起於六〇年代，且四十年來創作不輟的繪本界重量級人物。

觀其創作軌跡，似乎也就看到了當代的繪本發展縮影。

一九七〇年他以《和甘伯伯去遊河》(台英社，Mr. Gumpy's Outing) 一書獲得凱特·格林威繪本獎。

此書結構嚴謹，文圖搭配有致，是一本深諳繪本形式傳統的難得之作。

但是，到了一九七七年，他卻在《莎莉離水遠一點》(遠流出版，Come away from the Water) 一書中，企圖打破傳統，並從此顛覆了我們對繪本的既有認知。

<<繪本之眼>>

本書描寫的是一家三口的「海灘一日遊」。

在畫面上，約翰·伯寧罕破除了左右頁必須連貫的常規，企圖以左右畫面平行發展的對比形式，來突顯大人、小孩這兩個世界的渺無交集。

另外，在文字上，他以母親瑣碎的叨唸取代了一向精煉悅耳的文學性敘述，而這一反常態的手法，實則辛辣的點出大人的愚妄和親子之間的「暗潮洶湧」！

繼兩本「莎莉」系列之後，約翰·伯寧罕似乎就不斷的在思索「繪本是什麼？」

繪本固然是小孩的童年滋養，但創作者大可不必拘限在只為兒童量身打造。

畢竟，繪本也可以是創作者藉以表達自我的媒介。

所以，只要不偏離兒童的世界，繪本作家便大可自在的在作品中放進他的個人表述。

由於約翰·伯寧罕認為，在這大人、小孩閱讀界線漸次消失的時代，繪本的讀者已無年齡的限制，所以，他總是不忘在作品中同時觀照到小孩與大人這兩群特性迥異的讀者。

他一方面給「心中有小孩」的人歡樂、體貼和滿足，一方面則趁機對大人世界提出嚴峻的批判。

而這，或多或少啟發了後面的創作者，使得繪本創作在不失童心之餘，也能因為對成人世界的著墨與批判，而迭有深刻的作品出現。

也因此，在人們的心中，繪本不再是「兒童專屬」，它成了一個存在於大人、小孩之間最沒有疆界的閱讀國度。

因「little blue」和「little yellow」的引介，我走進了繪本花園。

而在這採花探蜜的過程中，我常常都有目不暇給之嘆。

對我而言，繪本既是一個瑰麗的世界，也是一個隱藏著兒童角度與文學底蘊的世界。

它不僅在形式特質上無可取代，就連它看世界的「眼神」，也是不同於其他的創作。

我因為長年接觸繪本，從中發現了許多屬於兒童的特質，另外，也因為它所傳遞出來的是一些有別於成人世界的價值，而屢屢被書中的小孩「顛覆」。

除此之外，它和所有的文學作品並無二致，它時而使人開懷，時而教人深思，雖都是短短的篇幅，卻不乏讓人百讀不厭或低迴不已的佳作。

可以說，繪本自成一個世界，它帶給我們的是一個很不一樣的遊歷空間。

我行走漫步多年，除了慢慢懂得怎麼從孩子的角度 繪本的眼睛 去看這個世界，也從繪本的發展脈絡中，看到了它和歷史、社會、文化的緊密牽連。

當然，最重要的是，那些重量級的作家和他們的作品，又給了我無數「凝視」繪本的機會。

如此來回凝視，終於讓人不禁「有話要說」。

這本書寫的既是繪本本身，也是我看繪本的「眼神」。

在長久的寫作過程中，我時時刻刻意識著那些與我打破時空，即將在書中展開對話的讀者。

我希望我們可以藉由此書，睜開我們的「繪本之眼」，一起漫步同遊，一塊兒栽進繪本的花海中！

<<繪本之眼>>

內容概要

台灣繪本閱讀重量級推手 林真美第一本個人全新創作 繪本之眼——重拾童心，看見無限豐富的綺麗世界 經過十餘年的醞釀與耕耘，資深兒童文學工作者林真美當初所撒下的繪本種子，如今已在台灣各處落地開花。

林真美，一個所有繪本愛好者都應該熟悉的名字。

她，二十年前負笈日本留學期間，親身體驗日本民間對推動親子共讀繪本的不遺餘力，從此許下「我也要回到台灣，做同樣的事」的心願。

一九八八年回到台灣，在大多數人不識繪本的狀態下，林真美帶著蒐集多年的繪本及滿腔的熱情，積極向親朋好友推廣親子共讀的觀念，輕輕灑下兒童繪本閱讀的種子。

一九九四年，她首創「小大讀書會」，將小孩與大人一起閱讀的觀念深耕於社區；六年後與讀書會成員共同成立「小大繪本館」，帶動各地親子共讀風氣。

一九九六年，由林真美策劃、翻譯的【大手牽小手】世界經典繪本系列問世。

此一系列繪本對台灣親子共讀活動有推波助瀾之效，同時也先掀起了國內出版、閱讀繪本的風潮。

自此之後，台灣繪本出版如雨後春筍般不斷成長、茁壯。

許多人受到她的影響，也開始對繪本投入更大、更多的關注。

時至今日，身為「兒童繪本的撒種者」，林真美當初所灑下的繪本種子，如今也在台灣各處落地開花。

《繪本之眼》為林真美第一本全新個人創作。

深耕繪本共讀十餘年，她閱讀無數經典故事，看見繪本歷史發展的軌跡；又透過與孩子共讀的過程，體認到唯有用孩子的眼睛去「讀」圖，用耳朵去聽聲音，才能真正領會一本好繪本的神髓。

在這本書中，透過她的觀察與分享，讀者將一覽繪本發展歷史，認識影響繪本發展的重要人物，並了解他們是如何透過繪本這個媒介，表達他們心中的「兒童觀」。

期待閱讀此書的讀者，能體會「繪本」的力量，並重新審視成人看待兒童的方式。

<<繪本之眼>>

作者簡介

林真美 **中央大學中文系畢業，日本**御茶之水女子大學兒童學碩士。

1992年開始在國內推動親子共讀讀書會，1996年策劃、翻譯【大手牽小手】繪本系列（遠流），2000年與「小大讀書會」成員在台中創設「小大繪本館」。

2006年策劃、翻譯【美麗新世界】（天下雜誌）繪本系列及【和風繪本系列】（青林國際），2010年策劃、翻譯【米飛兔】繪本系列（天下雜誌），譯介英、美、日……繪本逾百。

目前在大學兼課，開設「兒童與兒童文學」、「兒童文化」等課程。

除翻譯繪本，亦偶事兒童文學作品、繪本論述、散文、小說之翻譯。

如《夏之庭》（星月書房）、《繪本之力》（遠流）、《最早的記憶》（遠流）……等。

《在繪本花園裡》（遠流）則為早期與小大成員共著之繪本共讀入門書。

<<繪本之眼>>

書籍目錄

前 言 繪本漫步第一章 近代繪本的誕生第二章 《披頭散髮的彼得》—從野性到馴服第三章 奔騰中的野馬 - 藍道夫·凱迪克第四章 發光的寶石 碧雅翠絲·波特和她的動物故事第五章 童書界的「畢卡索」 莫里斯·桑達克第六章 美國的繪本黃金期第七章 繪本的圖 - 兒童的閱讀之窗第八章 故事解析與繪本語言第九章 圖與文的美味關係第十章 「兒童觀」面面觀

<<繪本之眼>>

编辑推荐

台灣推動繪本閱讀第一人、資深兒童文學工作者林真美，第一本全新個人創作。

本書為作者累積多年對繪本的見解精華，理性的觀點配上感性的筆調，讀來引人入勝；搭配繪本內頁圖示，精采呈現名家經典作品，詳實說明繪本中圖文搭配的重要性。

《繪本之眼》脈絡清楚，縱軸為繪本發展歷史，並依序介紹重量級作品與作家；橫軸為繪本相關議題：繪本的圖文關係，以及繪本中的兒童觀。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>