

南 華 大 學

文學系

碩士論文

圖畫書風格研究——

以巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德之作品為例

研 究 生：郭嘉惠

指 導 教 授：王祥穎 博士

中 華 民 國 一 〇 二 年 七 月

圖畫書風格研究-以巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德之作品為例

摘要

英國素來是兒童文學發展的重鎮，台灣早期大量翻譯國外得獎之圖畫書，也帶動國內的圖畫書發展。巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都是英國的圖畫書作家，並都曾獲英國圖書界至高榮譽的凱特·格林威大獎的肯定，兩人的作品在歐美或台灣都備受肯定，並在暢銷榜上長居不下，擁有超高的人氣，不論是大小讀者都愛不釋手。

本文以巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德自寫自畫作品的各十六本中譯圖畫故事書為研究範圍，首先就其創作背景與理念進行深入了解，接著透過細讀文本，並以文學藝術與圖像藝術兩大主軸來分析比較兩人的圖畫書作品，並試著歸納出兩人作品之獨特風格與深得喜愛的真正原因，以提供圖畫書創作者參考。

本論文共分為五章，第一章〈緒論〉詳述研究兩位英國圖畫書作家風格的動機與目的、前人研究成果及研究之方法與步驟。第二章為〈生平背景、創作理念及作品初探〉，認識並了解巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德之生平背景與對圖畫書之創作理念，進行作品介紹與主題、題材分析。第三章〈文學藝術〉以情節發展、角色塑造、故事背景與敘事觀點等文學要素來分析兩人之圖畫書作品。第四章〈圖像藝術〉藉由兩人創作媒材、技法之使用而歸納出視覺風格，接著探究圖畫書版面的呈現來分析兩人營造整體版面之特色，最後就兩人圖畫書之圖文關係、圖文配置及文字安排進行分析，以歸納出圖畫書之圖文互動現象。第五章為〈結論〉，圖畫書由文字與圖像交織而成，本研究透過文學和圖像藝術的分析與比較，歸納出巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德之獨特圖畫書風格。期許能提供未來的圖畫書創作者作為參考，藉此營造吸引讀者之圖畫書風格。

關鍵字：圖畫書、風格、巴貝柯爾、蘿倫·柴爾德

A Study of picture book's Style-An Analysis by Babette Cole and Lauren Child

Abstract

Great Britain has been the center of development for children's literature. Many picture books that won the prize were translated in the early period of Taiwan. The activity also brings domestic picture book development. Both Babette Cole and Lauren Child are British's picture book authors. Both of them have won the highest honor of the British book industry award for Kate Greenaway. The books from both of them were well recognized in Euro or Taiwan and stand high in the bestsellers list for a long time with high popularity no matter elder or younger readers.

The study mainly focuses on sixteen translated picture books with self-author and self-portrait each from Cole and Child as research subject. The main structure firstly researches the creative background and philosophy in depth. Secondly, through thorough reading, by comparison of two major themes of literary and graphic arts from their picture books, the study tries to conclude the unique characteristics from books and the real reasons why they get so many popularity and favorite. Finally, the study's conclusion may be used as a reference for picture book creators.

This thesis is divided into five chapters. The first chapter is introduction section that depicts the study result of the motivation and purpose from two British's picture book authors and summarizes the results of previous similar papers and research methods and procedures. The second chapter is about life experience and creative vision and artifacts. By understanding the living background as well as creative vision of Cole and Child, the study then introduces the artifacts and analyzes the main themes. The third chapter is the art of literature. The books from two authors are then compared and analyzed by element of literature with 1) the story development, 2) role shaping, 3) background, 4) viewpoints. The fourth chapter is about the art of image. By creative media and the usage of techniques from two authors, the study summarizes visual style, then explores the presentation of layout from picture books to analyze the characteristics of managing the overall layout. Lastly, dig into the relationship between graph and text, graphic configuration, text

arrangement to summarize the interaction between graph and text from picture books. The fifth chapter is the conclusion section. Picture books are composed by text and image closely. The study concludes the unique picture book style and the reason of popularity from Cole and Child by analyzing and comparing through literature and graphic art. It is hoped that the character can be used as reference from picture book creators in the near future and create an atmosphere to appeal readers from the picture books' styles.

Keywords : Picture Books, Style, Babette Cole , Lauren Child

目 次

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與名詞解釋.....	4
第三節 前人研究成果.....	10
第四節 研究方法與步驟.....	21
第二章 生平背景、創作理念及作品初探	23
第一節 巴貝柯爾的生平背景、創作理念.....	23
第二節 蘿倫·柴爾德的生平背景、創作理念.....	30
第三節 作品主題分類與呈現.....	36
第三章 文學藝術	59
第一節 情節發展.....	59
第二節 角色塑造.....	68
第三節 故事背景與敘事觀點.....	80
第四章 圖像藝術	91
第一節 媒材技法.....	91
第二節 版面設計.....	108
第三節 圖文互動.....	133
第五章 結論	159
參考書目	166
附錄	173
附錄一：巴貝柯爾原文與中譯版圖畫書之版面設計對照.....	173
附錄二：巴貝柯爾原文圖畫書與中譯版圖畫書「書名」不同之處.....	177
附錄三：蘿倫·柴爾德原文與中譯版圖畫書之版面設計.....	178

表 次

表格 1-2-1 巴貝柯爾在台灣出版之自寫自畫圖畫書	5
表格 1-2-2 蘿倫·柴爾德在台灣出版之自寫自畫圖畫書	6
表格 4-4-1 巴貝柯爾圖畫書之敘事觀點分析.....	85
表格 4-4-2 蘿倫·柴爾德圖畫書之敘事觀點分析.....	87

圖 次

圖 4-3-1 巴貝柯爾之公主、王子形象	69
圖 4-3-2 巴貝柯爾之國王、皇后形象	70
圖 4-3-3 巴貝柯爾之擬人形象一	71
圖 4-3-4 巴貝柯爾之擬人形象二	71
圖 4-3-5 巴貝柯爾之超人形象	73
圖 4-3-6 蘿倫·柴爾德之常人形象-查理與蘿拉	75
圖 4-3-7 蘿倫·柴爾德之擬人形象	76
圖 4-3-8 蘿倫·柴爾德之超人形象	78
圖 4-3-9 蘿倫·柴爾德皓皓系列背景	82
圖 4-3-10 蘿倫·柴爾德小豆芽系列之背景	83
圖 4-3-11 蘿倫·柴爾德查理與蘿拉系列之幻想背景	83
圖 5-1-1 巴貝柯爾水彩暈染舉例說明	96
圖 5-1-2 巴貝柯爾之蠟筆塗鴉	97
圖 5-1-3 巴貝柯爾之蠟筆結合透視圖之呈現	97
圖 5-1-4 巴貝柯爾之人體透視圖	97
圖 5-1-5 巴貝柯爾運用之漫畫分格技法	98
圖 5-1-6 巴貝柯爾圖畫書人物截圖	99
圖 5-1-7 巴貝柯爾特寫的運用	100
圖 5-1-8 巴貝柯爾精心設計的細節	101
圖 5-1-9 巴貝柯爾邊框的隔離與聚焦	102
圖 5-1-10 蘿倫·柴爾德圖畫書中之人物	104
圖 5-1-11 蘿倫·柴爾德《我一定會特別特別小心》中多變之畫面	105
圖 5-2-1 巴貝柯爾跨頁設計的封底和封面	110
圖 5-2-2 巴貝柯爾單頁之封面封底一	111
圖 5-2-3 巴貝柯爾單頁之封面封底二	112
圖 5-2-4 巴貝柯爾單頁之封面封底三	113
圖 5-2-5 巴貝柯爾單頁之封面封底四	113
圖 5-2-6 巴貝柯爾單頁之封面封底五	114
圖 5-2-7 巴貝柯爾單頁之封面封底六	114
圖 5-2-8 巴貝柯爾單頁之封面封底七	115
圖 5-2-9 巴貝柯爾單頁之封面封底八	115
圖 5-2-10 巴貝柯爾單頁之封面封底九	116
圖 5-2-11 巴貝柯爾特殊設計之跨頁蝴蝶頁	117
圖 5-2-12 巴貝柯爾單頁蝴蝶頁有類似皇家徽章的圖像	118
圖 5-2-13 巴貝柯爾跨頁之書名頁設計	120
圖 5-2-14 巴貝柯爾單頁之書名頁設計一	121

圖 5-2-15 巴貝柯爾單頁之書名頁設計二	122
圖 5-2-16 巴貝柯爾書名之特殊設計(中譯本與原版圖畫書之書名對照)	123
圖 5-2-17 蘿倫·柴爾德小豆芽系列跨頁之封底、封面	124
圖 5-2-18 蘿倫·柴爾德單頁之封面、封底	125
圖 5-2-19 蘿倫·柴爾德獨創之查理與蘿拉系列圖畫書之封面、封底.....	126
圖 5-2-20 蘿倫·柴爾德之查理與蘿拉系列封面封底呈現整體感設計.....	127
圖 5-2-21 蘿倫·柴爾德圖畫書蝴蝶頁之跨頁設計	129
圖 5-2-22 蘿倫·柴爾德《誰怕大壞書》書名頁	130
圖 5-2-23 蘿倫·柴爾德書名頁之單頁設計	131
圖 5-3-1 巴貝柯爾圖畫填滿文字之空隙一	134
圖 5-3-2 巴貝柯爾圖畫填滿文字之空隙二	135
圖 5-3-3 巴貝柯爾圖畫填滿文字之空隙三	136
圖 5-3-4 巴貝柯爾文字為圖像進行解說	136
圖 5-3-5 巴貝柯爾圖文之滑稽對比一	137
圖 5-3-6 巴貝柯爾圖文之滑稽對比二	138
圖 5-3-7 巴貝柯爾圖文之滑稽對比三	138
圖 5-3-8 巴貝柯爾圖文之滑稽對比四	139
圖 5-3-9 蘿倫·柴爾德圖文互為補充一	140
圖 5-3-10 蘿倫·柴爾德圖文互為補充二	140
圖 5-3-11 蘿倫·柴爾德文字為圖畫提供解說	141
圖 5-3-12 蘿倫·柴爾德圖像為文字提供具象化	141
圖 5-3-13 蘿倫·柴爾德文字圖像化	142
圖 5-3-14 巴貝柯爾運用邊框製造圖文分離一	144
圖 5-3-15 巴貝柯爾運用邊框製造圖文分離二	145
圖 5-3-16 巴貝柯爾文字呈現在畫面淺色處	146
圖 5-3-17 巴貝柯爾漫畫圖像文字的運用	147
圖 5-3-18 蘿倫·柴爾德文嵌圖中一	148
圖 5-3-19 蘿倫·柴爾德文嵌圖中二	149
圖 5-3-20 蘿倫·柴爾德多格漫畫技巧運用	149
圖 5-2-21 蘿倫·柴爾德首尾形成圖文分離	150
圖 5-3-22 巴貝柯爾擬聲詞與圖像文字之字型變化一	151
圖 5-3-23 巴貝柯爾擬聲詞與圖像文字之字型變化二	152
圖 5-3-24 巴貝柯爾文字之創新一	152
圖 5-3-25 巴貝柯爾文字之創新二	153
圖 5-3-26 蘿倫·柴爾德之文字變化	154
圖 5-3-27 蘿倫·柴爾德之字型變化	155
圖 5-3-28 蘿倫·柴爾德文字排列成圖像	155
圖 5-3-29 蘿倫·柴爾德文字排列成圖像二	156

圖 5-3-30 蘿倫·柴爾德文字曲線排列一	156
圖 5-3-31 蘿倫·柴爾德文字曲線排列二	156

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

第一次接觸巴貝柯爾之圖畫書，起始於筆者服務學校推廣的性別教育繪本《頑皮公主不出嫁》¹，此書完全顛覆了「公主」之傳統定義，書中的史瑪蒂公主獨立自主，樂於享受單身貴族之生活，又喜歡捉弄前來求婚的王子們，而她考驗王子的關卡竟是越野飆車、穿溜冰鞋跳「狄斯可」，這樣調皮的公主著實令人印象深刻且充滿創意，也激發筆者想一窺巴貝柯爾圖畫書奧妙之處，接著又接觸了《灰王子》²一書，此書以灰姑娘故事為構想，改寫了童話故事，灰姑娘變成了灰王子，顛覆了性別刻板的印象；在《好事成雙》³中以不同角度思考，來解決父母不合的問題，竟然是舉行不結婚典禮，讓不快樂的父母離婚，各自過著快樂的生活，其中除了構思令人驚艷外，在圖像上，也極注重細節的呈現，在圖畫中隱藏著父母彼此不合的原因及兩人互整之有趣畫面，巴貝柯爾營造的圖畫書世界形成一股強大魔力，引領讀者進行閱讀，在僅有三十幾頁的文本中，使讀者獲得滿滿的樂趣及思考不同之處理方法。

第一次接觸到蘿倫·柴爾德的作品並非經由圖畫書，而是透過孩子們看的「查理與蘿拉」系列的 DVD，在孩子們的哄堂大笑中，看到了與兒童本性相同且天馬行空的蘿拉，及耐著性子安撫蘿拉的哥哥—查理，此系列的故事都是以這對小兄妹為主角，塑造出兒童重視個體的特質，並創造出兒童特有的語氣，如：「我絕對絕對」、「我不要」…，顯現出兒童的自我中心，來引起孩子的共鳴，也讓許多童心未泯的大小孩也一起沉溺在「查理與蘿拉」的特殊風格中，後來偶然接觸到『查理與蘿拉』的圖畫書，雖然少了動畫的流暢動作及童言童語配音之聲光效果，但圖畫書的魅力卻不容小覷。因為在圖畫書中，蘿倫·柴爾德採用拼貼技巧來呈現，豐富且多變的媒材令人耳目一新，又加上其字型、文字排列之特殊變化，令閱讀的大小孩、小小孩都沉迷於尋找的樂趣，反覆地一看再看。

¹巴貝柯爾文/圖，吳燕鳳譯：《頑皮公主不出嫁》，臺北，格林文化事業股份有限公司，2001年。

²巴貝柯爾文/圖，郭恩惠譯：《灰王子》，臺北，格林文化事業股份有限公司，2000年。

³巴貝柯爾文/圖，黃鈺璇譯：《好事成雙》，臺北，格林文化事業股份有限公司，2000年。

基於以上基礎，筆者偶然發現巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德在大環境背景與創作理念上有許多相似點，巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都同為英國自寫自畫圖畫書作家，分別出生於 1950 和 1967 年，雖差了十七歲，但仍屬同一個世代，兩人之圖畫書皆曾獲得英國圖畫書大獎—凱特·格林威的肯定，並與英國著名的 BBC 電視台⁴有很深的淵源，巴貝柯爾的《頑皮公主不出嫁》一書夾著凱特·格林威大獎的光環在 1994 年被格林出版社引進台灣，打著單身旗幟的頑皮公主藉著新穎的題材在台灣造成暢銷，蘿倫·柴爾德最著名的查理與蘿拉系列一直到 2007 年才由專門製作幼兒讀物的上誼文化引薦到台灣的圖畫書市場，造成熱烈的迴響。

這兩位圖畫書作家透過出版社及媒體的引薦而深入台灣童書市場，並獲得大眾的喜愛，巴貝柯爾的許多圖畫書都以兩性問題為主題，恰巧搭上國內推廣性別教育之順風車，而被廣泛地運用在推動國小性別教育課程上；蘿倫·柴爾德以多媒材拼貼風格和大膽新穎的文字圖像化安排受到重視，並將圖畫書與視聽媒體相結合，在坊間大受歡迎，兩人以幽默逗趣的風格呈現圖畫書，使得大人小孩都不知不覺深受兩位作家營造出的圖畫書世界所吸引，也讓筆者更想去探究兩位圖畫書作家的風格及特色。

二、研究目的

巴貝柯爾所創造出的「頑皮公主」形象顛覆了人們對傳統公主的概念，塑造出追求獨立自主、不婚的新女性，不再被動等待王子的救援，自由快樂享受單身生活，巴貝柯爾曾說「頑皮公主」其實是她自己的投影和自傳，除此之外，在巴貝柯爾其他的圖畫書創作中，她以一顆童心未泯的方式去看待這個世界，試圖提出不一樣的看法，以幽默的文字、明亮且富含趣味的圖畫去交織、創造出屬於她的頑皮風格，讓成人、兒童都樂於留連在她的圖畫書世界中，從笑聲中得到力量，又能從中得到反思的機會。

蘿倫·柴爾德創造的「查理與蘿拉」系列圖畫書是近年歐美最受歡迎的童書，製造麻煩的蘿拉與耐心陪伴、見招拆招的查理成了最受歡迎的小明星，也顛覆了

---

⁴ 英國廣播公司(英文：British Broadcasting Corporation，縮寫：BBC)，是英國的一家資金主要來自英國國民繳納的電視牌照費且獨立運作的公共媒體，也是世界最大的廣播公司，長久以來一直被認為是全球最受尊敬的媒體之一。在相當長的一段時間內，BBC 一直壟斷著英國的電視、電台。在 1955 年英國獨立電視台和 1973 年英國獨立電台成立之前，BBC 一直是全英國唯一的電視、電台廣播公司。今天 BBC 除了是一家在全球擁有高知名度的媒體，還提供其他各種服務，包括書籍出版、報刊、英語教學、交響樂團和網際網路新聞服務。(擷取自維基百科網站，搜尋日期：102 年 4 月 3 日)

傳統成人的看法—小孩不能自己解決問題，蘿倫·柴爾德刻意讓成人在她的圖畫書中退居幕後，看孩子如何解決問題，有時雖然天馬行空，但富有想像力，呈現出兒童的特性。在蘿倫·柴爾德的圖畫書中，大量使用了拼貼的手法，刻意讓文字忽大忽小、不按規則排列，希望讓大小讀者也能在圖畫中找尋故事的線索，從中獲得樂趣。

巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德在台灣出版的圖畫書都非常暢銷，這兩位圖畫書風格自成一格的作家，都出生於圖畫書歷史悠久的英國，且書中潛藏之幽默因子透過文字及圖畫的有機組合而交織出令人耳目一新的作品，雖然她們的圖畫書風格迥異，給人大不相同的感受，但她們對於圖畫書主題的選擇與創作的理念卻有很多相似處，也因此引發筆者想要更深入的去認識巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德，故筆者欲從研究兩人之圖畫書文本與創作理念及背景來對照說明，試圖梳理出兩人獨特之圖畫書風格，提供本土圖畫書作家作為參考，營造出吸引讀者的圖畫書風格。

研究者先蒐集巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德之相關資料，以更深入了解其生平背景與創作理念，再針對圖畫書文本之圖像與文字，以主題呈現、情節發展、角色塑造、背景與觀點等文學要素，以及媒材運用、版面設計及圖文配置與互動等圖像要素進行檢視，試圖分析歸納出兩人圖畫書創作之特點，創造出讓讀者反覆讀之的神奇魅力，形成獨特之圖畫書風格。

第二節 研究範圍與名詞解釋

一、研究範圍

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都是專職圖畫書作家，兩人的作品繁多，巴貝柯爾至今已有七十多本的作品，而蘿倫·柴爾德雖是新世代作家，但其圖畫書作品也已超過五十本，兩人之作品大部分都是自寫自畫的圖畫書，只有少部分是與其他作家合作，或其版式上屬於立體玩具書或遊戲書者，皆不列入本次研究之中。

關於兩位作者在台灣之譯名，「Babette Cole」在台灣出版之《我的媽媽真麻煩》的遠流出版社是使用「芭蓓蒂·柯爾」，而在三之三出版社出版的《大狗醫生》、《精采過一生》中則使用「芭貝·柯爾」，其他大部分的圖畫書作品皆由格林出版，而格林和親親出版社所使用的作者名皆為「巴貝柯爾」，由於此譯名為現在市面上流通作品所採用的模式，因此本文也採用此一譯法，避免分歧。

另外，有關「Lauren Child」的中文譯名，由和英出版社出版的《我想養寵物》作者譯名採用的是「蘿倫·柴兒」，由經典傳訊出版的《小豆芽，就是我》則採用「蘿倫·柴爾德」，緊接著格林出版社和出版「查理與蘿拉」全系列作品之上誼文化出版社採用的亦為「蘿倫·柴爾德」，故在本文研究中，Lauren Child 的中文譯名就以此通俗的「蘿倫·柴爾德」稱之。

巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德之創作繁多，又大多是原文，為怕研究者自己翻譯而造成曲解，且授權翻譯也必定通過作家的同意，較具共信力，以國內中譯本圖畫書為文本，也較能尋求兩人作品在國內童書市場暢銷之原因，故將以在台灣出版之自寫自畫圖畫書為研究文本，但在必要時參考原文圖畫書，研究文本中不列入遊戲書、兒童小說及與他人合作創作之圖畫書，故巴貝柯爾在台灣出版之自寫自畫圖畫書有十六本⁵，而蘿倫·柴爾德在台灣出版之自寫自畫圖畫書總共有十六本⁶，筆者將兩人在台灣出版之自寫自畫圖畫書作品依照原文出版時間排列整理成表，以下表格分別為巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德在台灣出版之中譯圖畫書作品，並且以原文在英國出版之先後為順序來呈現：

⁵ 巴貝柯爾在台灣出版的另有《獨角獸公主》、《幽靈眼罩》二書，因其為兒童小說，故不在本研究範圍。

⁶ 蘿倫·柴爾德在台灣出版的另有《我的好夢床》、《我絕對絕對不剪頭髮》及《阿丹的天使》，因前兩本分別為立體玩具書和繪本貼紙書，皆屬遊戲書，故不列入研究範圍；《阿丹的天使》則為與其他作家合作之作品，故也不列入研究範圍，故研究範圍只限定 16 本。

表格 1-2-1 巴貝柯爾在台灣出版之自寫自畫圖畫書

依照原文的出版時間來排列

編號	書名 (中文/原文)	原文 出版社	出版時間 英國/台灣	譯者	出版社
1	《我的媽媽真麻煩》 The Trouble with Mom	Egmont Children's Books	1983 (1998)	陳質采	遠流
2	《頑皮公主不出嫁》 Princess Smartypants	Hamish Hamilton Children's Books	1986 (1994)	吳燕鳳	格林
3	《灰王子》 Princess Cinders	Hamish Hamilton Children's Books	1987 (2001)	郭恩惠	格林
4	《娃娃國王變變變》 King change-a-lot	Hamish Hamilton Children's Books	2001 (1988)	郭恩惠	格林
5	《媽媽生了一個蛋》 Mummy Laid an Egg!	Jonathan Cape Children's Books	1993 (1997)	王元容	親親
6	《大狗醫生》 Dr Dog	Jonathan Cape Children's Books	1994 (2000)	黃迺毓	三之三
7	《我家有個壞好寶寶》 The Bad Good Manners Book	Hamish Hamilton Children's Books	1995 (2001)	郭恩惠	格林
8	《精采過一生》 Drop Dead	Jonathan Cape Children's Books	1996 (1999)	黃迺毓	三之三
9	《好事成雙》 Two Of Everything	Jonathan Cape Children's Books	1997 (2000)	郭恩惠	格林
10	《有什麼毛病？》 Hair In Funny Places	Jonathan Cape Children's Books	1999 (2000)	黃鈺璇	格林
11	《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》 The Silly, Slimy, Smelly, Hairy Book	Jonathan Cape Children's Books	2001 (2004)	董霑	格林
12	《找回真愛》 Truelove	Jonathan Cape Children's Books	2001 (2002)	黃筱茵	格林
13	《媽媽沒告訴我》 Mummy Never Told Me	Jonathan Cape Children's Books	2003 (2003)	黃聿君	格林
14	《我要做個好小孩》 The Sprog Owner's Manual	Jonathan Cape Children's Books	2004 (2004)	黃聿君	格林
15	《頑皮公主萬萬歲》 Long Live Princess Smartypants	Penguin Books	2004 (2005)	董霑	格林
16	《頑皮公主不上學》 Princess Smartypants Breaks the Rules!	Penguin Books	2009 (2009)	郭恩惠	格林

表格 1-2-2 蘿倫·柴爾德在台灣出版之自寫自畫圖畫書

依照原文的出版時間來排列

編號	書名	原文出版社	出版時間 英國/台灣	譯者	出版社
1	《小豆芽，就是我》 Clarice Bean, That's Me	Orchard Books	1999 2003.4	賴慈芸	經典 傳訊
2	《我想養寵物》 I Want a Pet	Frances Lincoln Books	1999 2002.8	柯倩華	和英
3	《小心大野狼》 Beware of The Storybook Wolves	Hodder Children's Books	2000 2003.10	楊令怡	格林
4	《我絕對絕對不吃番茄》 I will not ever NEVER eat a tomato	Orchard Books	2000 2007.7	賴慈芸	上誼
5	《我不睏，我不要睡覺》 I am NOT sleepy and I WILL NOT go to bed	Orchard Books	2001 2007.7	賴慈芸	上誼
6	《小豆芽，你住在哪個地球上？》 What Planet are You from Clarice Bean?	Orchard Books	2001 2003.2	柯倩華	上誼
7	《誰怕大壞書》 Who's Afraid of the Big Bad Book?	Hodder Children's Books	2002 2004.3	黃聿君	格林
8	《我太小，我不要上學》 I am Too absolutely small for School	Orchard Books	2003 2007.7	賴慈芸	上誼
9	《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》 My wobbly tooth must not ever NEVER fall out	Puffin Books	2006 2007.3	賴慈芸	上誼
10	《糟了！但不是我弄的》 Whoops ! But It Wasn't Me	Puffin Books	2007 2007.4	賴慈芸	上誼
11	《喂！等一下，那是我的書》 But excuse ME THAT is my book	Puffin Books	2007 2007.4	賴慈芸	上誼
12	《我們保證可以照顧你的狗》 We honestly CAN look after your dog	Puffin Books	2007 2007.4	賴慈芸	上誼
13	《照顧我們的地球》 Look after YOUR Planet	Puffin Books	2008 2008.6	賴慈芸	上誼
14	《我非常非常了解天竺鼠》 I completely KNOW about guinea pigs	Puffin Books	2008 2009.7	賴慈芸	上誼
15	《我一定會特別特別小心》 I will be especially VERY careful	Puffin Books	2008 2009.7	賴慈芸	上誼
16	《但我們到底在哪裡？》 But Where Completely are We	Puffin Books	2008 2009.7	賴慈芸	上誼

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德的圖畫書在後文引用時，將不再標示註記，如引用其圖畫或文字，只在文後加上頁碼，因為圖畫書本身無頁碼之設計，故筆者以內文開始為第 1 頁，如為左右相對的對頁，左頁為第 1 頁，右頁為第 2 頁，依序使用，特在此做一說明。

二、名詞解釋

(一)圖畫書

「插畫書、繪本、圖畫故事書與圖畫書」這些不同的名詞常充斥在國內童書介紹或分析中，且其意義常令人混淆，故在進行本研究之前，先對這些圖畫書之相關名詞進行概念的釐清。

「圖畫書」(Picture Books)很常讓人聯想起圖文並茂的創作，但有圖有文的創作不一定稱為「圖畫書」，如果圖與圖之間沒有連貫性，並且在書中佔的比例較少，這樣的形式只能稱為是「插畫書」(Illustrated Book)。

現代在台灣普遍使用的「繪本」一詞，這個概念首創在日本，由台灣作家及評論家廣泛的引進並大量的運用⁷，其代表的意義與由歐美國家引進的「圖畫書」中的概念是一致的，他們都是以圖畫為主，文字為輔，運用一組圖畫，去表達故事，並著重視覺傳達之效果。

「圖畫故事書」(Picture Story Book)為「圖畫書」眾多分類之一環，且最常受到學者、兒童文學評論家的重視和談論，筆者在本文中所談論到的「圖畫書」，其意義就等同於「圖畫故事書」⁸，必須由圖像和文字共同擔任說故事的功能，經由圖文交織來加深故事主題之氛圍與感染性，並強調書藉的整體設計，從封

⁷ 「繪本」一詞最早由插畫美術元老鄭明進帶入台灣，在 1976 年 11 月 7 日首先發表在國語日報「兒童文學週刊」上之〈簡介日本的繪本之發展〉一文中，這是「繪本」一詞在台灣首度亮相，接著鄭明進又在兒童文學週刊上陸續發表了關於介紹日本繪本的相關文章，延續了「繪本」一詞的使用，鄭明進表示剛開始只是想介紹日本的圖畫書發展狀況，日本稱「圖畫書」為「繪本」，故為尊重原意，直接以漢字的「繪本」來說明，並非想要用「繪本」一詞來取代「圖畫書」。由於台灣推廣者頻繁的使用「繪本」一詞，又加上報紙媒體的大量曝光及出版業者廣泛的使用，於是「繪本」在台灣成為新興的寵兒，與「圖畫書」互為使用，並有取代「圖畫書」之趨勢。

⁸ 針對圖畫書與圖畫故事書的意義與界定，林德姮在〈圖畫故事書的意義與界說〉曾進行深入的探討，將東西方學者對圖畫書與圖畫故事書之界定大略歸納為三類，第一類為將圖畫故事書被置於圖畫書的範圍下討論，第二類認為兩者為不同之個體，各有特定的涵義，將圖畫書界定為針對學齡前不識字的幼兒讀者而設計的圖文書籍，以圖為主、以文為輔，肩負著教育的功能，圖畫故事書內含故事情節並且圖文並重，緊密結合傳達故事，第三類認為圖畫書大都指圖畫故事書，愈晚近的學者，大都著重於圖文並重共同敘述故事的特點，故這一類學者所稱的圖畫書就多以圖畫故事書的意涵去陳述。

面、封底、蝴蝶頁、書名頁等都能擔任敘事的功能，尤其注重在翻頁之間產生如電影運鏡之效果，以推展情節，完成敘事，形成圖像與文字交互影響的藝術整體。

本文要研究的兩位圖畫書作家都來自英國，故其作品皆以「圖畫書」稱之，而且兩人的作品形式皆為圖畫故事書，是一完整的敘事體，由文字和圖像建構而成，以一組圖像去表達故事，並強調圖像間的連貫性，搭配淺語的文字，共同肩負敘事的功能。故在本文文本中談論到的「圖畫書」皆是以圖畫故事書的內涵作為主要意義的陳述。

(二)風格

就美術史上的定義，在《美術大辭典》一書即記載：「『風格』一詞源於拉丁文的 *stilus*，英文稱為 *style*，德文為 *stil*，原義為古代人在蠟板上書寫文字時，所使用的尖筆或鐵筆之意，進而被借指為書體或文體之意，後來逐漸被廣泛的運用在藝術的各領域中，是指藝術作品的整體統一的表現形式。⁹」從以上定義可得知，「風格」常運用在藝術領域中，意味著作品表現富有整體感，但風格可以是一個時代共有，亦可以是一個流派，甚至也可以是個人，所以個人風格的形成與時代背景、國情跟創作者本身有緊密之關連，創作者會受到所處時代風格之薰陶或影響，依照個人經驗或喜好選取不同的媒材或主題進行創作，並運用文字及各種圖像元素進行組合，在圖文之間互相交織，形成個人特有之風格。

依據《話圖》一書，培利·諾德曼認為「風格是不可拆解的東西。它是我們從整體考量一件藝術品由各方面形成的整體效果時，所給予的名稱。¹⁰」故風格絕對不能只單從圖像或文字去進行拆解，因為風格是由許多特質複雜交錯而呈現出的，風格是指藝術家為了表達想法時經常使用的表現方式，故可以作為某種個人或者群體的標記，這就是為何在欣賞一件藝術品時，可以大略猜測出作者或為某一流派的創作者。

(三)圖畫書風格

風格常運用在藝術領域中，藝術包含了繪畫、音樂、舞蹈、雕塑...等，圖畫書的插畫亦為藝術領域一環，且其服務的對象為兒童，故在插畫表現方面，還應考慮孩子視覺心理的適應與表現，運用具體鮮明且富含趣味的角色造型呈現動態

⁹ 何政廣主編：《美術大辭典》，臺北市，雄獅美術，1981年，頁104。

¹⁰ 培利·諾德曼(Perry Nodelman)著，楊茂秀、黃孟嬌、嚴淑女、林玲遠、郭鏗莉譯：《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，臺東市，兒童文化藝術基金會，2010年，頁138。

感，吸引兒童之目光及興趣，且圖像必須肩負傳達故事的功能，故圖畫書之插畫難度高於一般繪畫作品；但插畫家爲了呈現個人獨特之風格，常常運用各式各樣之媒材來創造出專屬於自己的技法，讓熟悉圖畫書的讀者能在眾圖畫書中一眼認出，這樣的插畫家就成功地創造了自我己的風格。

珍·杜南 (Jane Doonan) 在《觀賞圖畫書中的圖畫》一書中對個人插畫的風格定義爲：「個人的風格是指個人運用媒材、技巧的獨特方式，以及所偏好的某種圖像效果。風格往往充滿表現力，並且會反映出藝術家的個性(由藝術家畫畫的方式看出來)、價值觀(由藝術家選擇的主題看出來)，以及他和某一種文化或歷史的淵源。¹¹」珍·杜南的看法符合前文所寫的個人風格會受到時代及個人價值觀、個性的影響，這樣的風格談論偏向於圖畫書中之圖像。

筆者認爲圖畫書風格並不該只侷限於插圖，圖畫書既然爲圖像與文字兩大系統交互影響而形成，且風格是一整體性的表現，故筆者認爲圖畫書風格必須是圖像與文字互相交融而形成的，誠如朱沛緹在《台灣兒童圖畫書分析：以賴馬的自寫自畫作品爲例》論文中指出：「一本圖畫書除了包含完整的文學形式外，還必須包含豐富的圖畫語言，風格是作品整體效果的總和，因此，風格一詞在圖畫書領域之中，包含圖像和文字的敘事表現類型。¹²」在進行圖畫書風格探討時，應包含圖像、文字敘事和圖文之間的互動。

要完整呈現圖畫書風格最好以圖文創作為同一人較適合，從其創作中，可耙梳出創作者文字、圖畫及圖文互相合作的整體風格呈現，但一個自寫自畫創作者的圖畫書風格實在是很難歸類於某一種既定的風格，因爲文圖互相結合的圖畫書的構成要素包含了文字敘述系統及圖像系統，或許我們能將文字敘述系統或圖像系統單一定位成類似某種既存的風格，但如果整體觀之，實在不易，故很少學者將圖畫書風格兼顧圖文來予以分類。

本研究將檢視圖畫書文本的文字、圖像，來呈現出文學、圖像藝術與圖文關係交融之整體圖畫書風格。

¹¹ Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，臺北市，雄獅圖書，2006年，頁110。

¹² 朱沛緹著：《台灣兒童圖畫書分析：以賴馬的自寫自畫作品爲例》，臺北市立教育大學視覺藝術學系碩士班碩士論文，2007年，頁20。

第三節 前人研究成果

圖畫書的相關著作種類繁多，但以與教學應用相關的著述為最多，另外對圖像的解讀以外國翻譯理論較多，國內學者大都以主題與圖像來進行相關論述，筆者先尋求與圖畫書風格相關的專書進行探究，因巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德皆屬於當代作家，故專書提及其風格時，以國內學者為多，接著在搜尋與兩位作家相關之期刊進行討論，最後以兩位作家及圖畫書風格相關之學術論文進行探討，希冀能以前人之研究成果為基礎，進行本文的論述。

一、專書

日本兒童繪本專家松居直表示：

「文字+圖畫=帶插畫的書；文字×圖畫=圖畫書。換言之，並不是含有許多圖畫的書，就可以稱為圖畫書，真正的圖畫書是文字在說話，圖畫也在說話，兩者以不同的方式說話，以表現並豐富同一個主題。¹³」

也正因為圖畫書包含了文字與圖畫，兩者相結合形成了獨特的魅力，文字與圖畫的結合並非 $1+1=2$ ，而是發揮了 $1+1>2$ 之魔法效力，因此要談論圖畫書風格，應當包含文字、圖像、圖文共同述說三個層面。

(一)圖畫書的文字分析

方淑貞將圖畫書的文學要素細分為情節、角色、時空背景、主題、寫作觀點等基本要素¹⁴，並認為好的圖畫書必須要達到主題值得兒童學習，時空背景要在內文中交代合宜，故事情節要生動並緊湊，在角色的塑造上需具備真實性，易於讓讀者掌握到角色的特質，寫作風格必需鮮明，包含了使用的敘述手法、辭彙等，都須讓故事內容流暢的進行，故從文學構成的基本要素進行分析，即可獲得作家之個人寫作風格。蔡尚志將兒童故事的創作奠定在主題的呈現、想像的飛揚、題材的擇取、結構的經營、角色的刻畫及淺語的運用六大類上¹⁵，並指出兒童故事在主題呈現上必須達到正確易懂的目標，運用想像來製造趣味並將文字具體化，並適當的挑選能引起共鳴之題材，搭配嚴謹的故事結構，更能增強故事效果，當

¹³ 松居直著，劉滌昭譯，鄭明進審訂：《幸福的種子-親子共讀圖畫書》，臺北市，台灣英文雜誌，2000年，頁8-9。

¹⁴ 方淑貞著：《Fun的教學：圖畫書與語文教學》，臺北市，心理出版社，2003年，頁28。

¹⁵ 蔡尚志著：《兒童故事原理》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1989年，頁51。

然其中角色的塑造亦是一大重點，人物刻畫要鮮活生動且單純率直，以孩童容易理解、能夠感受的文字或詞彙去敘述，由點到線，再由線到面，一步一步，才能創造出優秀的故事，形成完整的故事風格。

林敏宜在《圖畫書的欣賞與應用》¹⁶一書，特地開闢第五章來分析圖畫書中之文學要素，接著又出版《繪本大表現：文學要素的了解與應用》¹⁷一書，整本書分章節談論文學的五項要素：角色、情節、觀點、背景、主題。第一章「角色」，先說明角色是繪本中鋪陳故事、闡明人性、發揮創意及表現趣味的媒介，再就角色的功能、種類、特質及塑造方式來一一說明。第二章為「情節」，情節是指一連串用以鋪陳角色行為之相關事件，情節的結構必須具備開端、發展、高潮、結局等四個要素，情節的安排方式可依時間順序分為行進式、倒敘式及插曲式三種，情節呈現除了平鋪直敘外，還可運用夢幻法、反覆法、循環法、對比法…等方法，情節中的衝突可分為個人本身、人與自然、人與人、人與社會的衝突。第三章為「觀點」，觀點是指作者對敘述者的選擇，分為全知、限知及第一人稱觀點等。第四章為「背景」，主要是指故事所發生的時間和空間，分為整合式、布景式背景，其功能為烘托氣氛、成為衝突點、確立歷史背景和提供象徵意義。第五章為「主題」，是指作者透過故事所要傳遞的主要觀念或想法，是作者的價值觀與信念系統的表徵，主題呈現的方式分為直陳式和隱藏式兩種。對於風格，林敏宜認為「每位作者都會採取某種方式來展現個人獨特的風格，這種風格反映在語句的使用、故事的組織、敘說的觀點以及象徵的使用上。¹⁸」由此可以看出她把風格的呈現反映在文本故事的結構、敘述及呈現的觀點等文學要素上，並把圖畫故事書的風格舉例分類為幽默誇張、細緻典雅、詩畫優美、遊戲玩耍等等。¹⁹這是以圖畫故事書文本呈現出的整體效果為風格。

(二)圖畫書的圖像分析

培利·諾德曼在《閱讀兒童文學的樂趣》²⁰一書以第十二章來詳論圖畫書，透過對圖畫書版式、情緒與氛圍、風格、圖畫的動作與時間、視覺物件的意義及圖畫動態在二度空間與三度空間的效果來檢視圖畫書中的圖如何提供故事訊息，篇章中有詳細的解說，讓讀者了解圖畫書中圖畫傳達的意涵。

¹⁶ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年。

¹⁷ 林敏宜著：《繪本大表現：文學要素的了解與應用》，臺北市，天衛文化，2004年。

¹⁸ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北，心理出版社，2000年，頁124。

¹⁹ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北，心理出版社，2000年，頁125。

²⁰ 培利·諾德曼、梅維絲·萊曼著：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化，2009年。

珍·杜南的《觀賞圖畫書中的圖畫》帶領讀者一同去仔細觀察圖畫書整體，關注出現在圖畫中的每一個記號，了解圖畫藝術之基本元素及構圖，並解釋圖畫的兩種傳達方式—指涉和示意，接著經由仔細觀察圖畫文本，呈現多變化的圖文關係，最後藉由實際的觀察活動，帶領讀者跨越圖畫的表面意義與描繪功能，進而了解圖畫欲傳達之內在意圖。

徐素霞在《台灣兒童圖畫書導賞》²¹針對圖畫書進行導賞，在第六章中兼論圖畫書之圖像特質與文字表現，文字表現之探究只有四頁，第七章以一完整的章節來探究圖像傳達藝術之表現，針對圖畫書的媒材技法與形式表現、造形與角色的塑造、肢體動態與表情語言、色彩規劃與傳達表現、空間營造與情境氣氛表現、圖像敘述結構與時間節奏、畫面中事物的傳達解說與呈現、風格的表現與創作者意念、圖像與文字互動關係的傳達表現、封面與扉頁的整體表現十個向度，而進行解說與論析。

郝廣才的《好繪本如何好》有感於國內讀者對圖的閱讀能力低落，提供觀看圖畫之技法和方法，郝廣才把此書視為「引導」，引導讀者深入繪本的「技藝」，發掘層層豐富的「意義」，因此把書分為體的架構、點的舞蹈、線的律動及面的張力四大方向，「體的架構」中介紹繪本的的整體概念，「點的舞蹈」從造型、故事、配角、伏筆、背景、氣氛等各種繪本元素去解讀繪本，「線的律動」以畫面的引導、視點運用、運鏡的角度、翻頁技巧等形式技巧來分析繪本圖像中隱藏的故事線如何牽動讀者往前邁進，「面的張力」指的是圖像呈現的內容手法，利用想像與邏輯並存、製造驚奇、荒謬越大越要合理化、趣味是餌等面向去看繪本圖像的呈現與意義。

(三)圖畫書的圖文關係

培利·諾德曼在《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》²²一書，以符號學為取向，把焦點放在圖文的特質上，並認為視覺傳達與言詞傳達一樣都有語法系統，透過關係和文脈的釐清，共同呈現圖畫書之敘事藝術。在第一章舉例討論圖像裡的敘事訊息如何仰賴觀看者對已知的假定和意義符碼的熟悉度來解讀，並試圖以不同方式來說明圖如何傳達有關主題的訊息，從第二章到第六章，諾德曼則專注在視覺訊息的思考，從考量全書的整體意義效果，再進而思考書中圖像的整體意義效

²¹ 徐素霞編著：《台灣兒童圖畫書導賞》，臺北市，藝術館，2001年。

²² 培利·諾德曼著，楊茂秀等翻譯：《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，臺東市，兒童文化藝術基金會，2010年。

用，最後才鎖定圖像中特定細節的效果，第七章到第九章詳細探討圖文關係的各個層面，最後在第十章提出對圖畫書整體呈現的意涵。

整理上列文獻，可觀察出當前對圖畫書的詮釋從獨立之文字、圖像藝術，到全面性的圖文關係整合，顯而易見，研究圖畫之意涵多過於文本分析，似乎學者較著重於圖像的傳達，但筆者認為並非如此，因為文字是從幼兒就一直頻繁使用，雖然不識字，但透過父母的朗讀，大概能明瞭其意義，圖像之概念傳入國內，讀者大部分都把圖畫視為美感經驗的培養，並不具任何意義，故國內學者才大量翻譯或出版有關圖畫詮釋之意義，來傳達圖像語言隱藏之意義。圖畫書既然由圖文共構而成，圖與文的關係就像雙人合唱歌曲般，有時由圖畫來表達，有時由文字來傳遞，如個人輪唱展現自我之音色而形成節奏之變化，圖文表達同一意念時，如齊聲合唱般具有強調之效果，兩者若以不同旋律出現，或強或弱，彼此搭配，呈現多變化之表現，因此筆者認為談論圖畫書風格時，必須從文字和圖像兩大面向著手，並且對照圖文關係之呈現，才能獲得作家整體圖畫書風格。

二、期刊

與巴貝柯爾相關的期刊有林以加的〈笑聲中的反思與能量—巴貝柯爾繪本作品中的性別教育實踐〉²³，從巴貝柯爾圖畫書中尋覓性別教育之實踐，發現巴貝柯爾的繪本透過開放且正面的身體教育、性別氣質的探討、多元家庭與生活選擇三層面去進行實踐；曾玲真的〈從兒童繪本中談性別角色標準的改變〉²⁴一文以三本繪本《威廉的洋娃娃》、《紙袋公主》與《頑皮公主不出嫁》進行性別角色的探討，由繪本中的「新」性別角色標準去歸納出新標準的發展；劉馥菁在〈畫家隱藏在圖畫書中的女性自我意識—從巴貝柯爾的頑皮公主不出嫁系列談起〉²⁵以三本頑皮公主系列來探討巴貝柯爾在圖畫中隱藏之自我意識和自由意象，從以上三篇期刊論文來看，巴貝柯爾的圖畫書中最被廣泛討論為屬於性別教育的主題。幸佳慧曾同時對巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德做出評論：

在主題方面，若說上世紀末由巴貝柯爾把女性主義大方領進圖畫書後，新

²³ 林以加著：〈笑聲中的反思與能量—巴貝柯爾繪本作品中的性別教育實踐〉，《兩性平等教育季刊》第19期，2002年8月1日，頁31-37。

²⁴ 曾玲真著：〈從兒童繪本中談性別角色的改變〉，《網路社會學通訊期刊》第56期，2006年6月15日。

²⁵ 劉馥菁著：〈畫家隱藏再圖畫書中的女性自我意識—從巴貝柯爾的頑皮公主不出嫁系列談起〉，《臺中教育大學學報：人文藝術類》第26期，2012年12月，頁1-24。

世紀接棒者之一的蘿倫·柴爾德，借多元的視覺元素把圖畫書妝弄得更奪目外，她所關注的議題事實上更貼近現實。故事情境雖然大多發起家庭，範圍卻可以從偏食延伸到社會貧富階級。²⁶

幸佳慧指出蘿倫·柴爾德借多元的視覺元素把圖畫書變得更奪目，蘿倫·柴爾德除了使用多媒材的拼貼技法外，另外文字隨故事而改變大小、粗細、形狀或排列方式，亦是一大特色，在蔡淑瑛的〈從字體風格談繪本創作〉²⁷一文指出早期繪本創作文字未被視作圖像的一部分，因此在圖畫書中被中規中矩的呈現，後期改將圖畫與文字融合為一體，繪本文字被藝術化而達到畫龍點睛之效果，文字藝術化可從字體大小、排列方式及顏色來表現，其中最典型的代表是蘿倫·柴爾德，擅長用電腦與設計概念來處理圖像，使讀者感到新鮮，且成為近年創作的趨勢。

綜合以上有關兩位作家的相關期刊資料，巴貝柯爾以性別的主題受到重視，並以幽默滑稽的風格來處理嚴肅之主題，在歡笑聲中傳達圖畫書作家的自我意識和自由意象，提供讀者多元的角度去看待事物，蘿倫·柴爾德以熱鬧的拼貼技巧及不按牌理出牌的文字呈現而受到注目。

三、學位論文

目前在台灣博碩士論文知識加值系統²⁸中以「圖畫書」為關鍵字而搜尋到的論文共有 440 筆，以「繪本」為關鍵字而搜尋到的論文共有 703 筆，就可知圖畫書近幾年來受重視之程度。

(一)與繪本、圖畫書相關之論文

在單篇論文上，圖畫書、繪本的研究非常眾多，依照謝依婷²⁹針對 1988-2007 年繪本研究分布類型的分類來看，可分為以下五大類：**繪本演變與創作研究**(關於繪本的創作之理念、模式及理論，繪本作家、作品與整個環境的互動形成的轉

²⁶ 參考自網站蘿倫·柴爾德-建安國小的敦煌與魔幻彩筆-新浪部落
<http://blog.sina.com.tw/jn113/article.php?pbid=17687&entryid=4258>，擷取日期 102 年 5 月 30 日。

²⁷ 蔡淑瑛著：〈從字體風格談繪本創作〉，《書香季刊》67 期，2010 年 6 月 20 日。

²⁸ 台灣博碩士論文加值系統

<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1303437058640>

搜尋日期：2012-11-07

²⁹ 謝依婷：《台灣兒童繪本主題研究-以 1988~2007 年繪本為例》，佛光大學文學系研究所碩士論文，2008 年。

變，影響繪本歷史發展的分期)、**繪本作家作品研究**(以繪本構成要素去分析某一作家或作品，研究其作品的風格及可能影響創作的因素，藉此建立作家與作品之間的有機連結)、**繪本欣賞(閱讀)研究**(從視覺藝術觀點與文學內容欣賞方式去賞析繪本，包含了視覺設計、文學探討及讀者對圖畫書閱讀之反應研究)、**繪本接受度研究**(探討繪本在市場之接受度，以行銷、消費的觀點及動機去深入研究，藉此探討成人讀者的閱讀需求)、**繪本與教學研究**(以繪本主題呈現或教學上應用之成效及行動研究為主，例如：死亡、性別議題在繪本的呈現與分析，也越來越多與教學實際相關之行動研究)。上述五類又以繪本之教學研究及行動研究之單篇學術論文最多，可見繪本在台灣受重視之程度，並講求繪本實際應用在教學的層面。本研究屬於繪本作家作品研究，筆者認為閱讀並進而欣賞繪本是一種純然的享受，不應只著重在教育兒童上，故將作家與作品進行有機連結，欲探析圖畫書作家獨特的圖畫書風格。

(二)與比較圖畫書風格相關之論文

繪本圖文並茂，對兒童而言，除了從中學到知識外，更應注重其人格、美術賞析的涵養，故多元的圖畫書風格對兒童成長所需是非常重要的，在碩博士論文網搜尋到的繪本或圖畫書的論文研究非常多，雖然圖畫書風格的研究也有 34 篇³⁰，但針對圖畫書風格的比較之論文數量就比較少，只有三篇，目前看到的有《洪義男、曹俊彥、趙國宗三位台灣兒童圖畫書插畫家插畫風格之演變》、《圖畫作家風格研究-以昆汀布雷克及瑪夏布朗的作品為例》、《賴馬與陳致元自寫自畫圖畫書之研究》三篇，筆者欲從事圖畫書風格比較之研究，故就這三篇來做說明：

首先是針對張婉琪《洪義男、曹俊彥、趙國宗三位台灣兒童圖畫書插畫家插畫風格之演變》³¹來說明，作者選定這三位插畫家是因為他們同時具有三十年以上插畫經驗，並且其作品深具影響力，又同時為兒童文學界人士推薦，且其作品曾獲政府或民間單位納為好書推薦名單，此文以文獻分析及訪談方式進行，試圖在插畫家與圖畫書插畫作品之間，藉著作品的圖像分析，與作家的生活經驗連結，期許能瞭解台灣兒童圖畫書插畫風格的發展，張婉琪歸納以上三位插畫家的生活經驗與作品發現，從民國五十四年來，台灣兒童圖畫書插畫風格整體上由嚴

³⁰ 參考自網站：台灣博碩士論文加值系統，搜尋日期：2012-11-07

<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1303437058640>

³¹ 張婉琪：《洪義男、曹俊彥、趙國宗三位台灣兒童圖畫書插畫家插畫風格之演變》，臺灣科技大學設計研究所碩士論文，2000 年。

謹轉變為輕鬆，而轉變的因素與插畫家個人生平背景及生活體驗相關，並且同業之間也互相學習、影響，以上交錯影響而形成台灣兒童圖畫書插畫之整體風格。

其二要探討的許郁芳《圖畫作家風格研究--以昆汀布雷克及瑪夏布朗的作品為例》³²，研究者先就圖畫書的圖像，將圖畫作家的風格分為兩種，分別為風格一致及風格多變的圖畫作家，故選定昆汀布雷克及瑪夏布朗作為風格一致及風格多變的圖畫作家代表，藉著對其圖畫書作品的主題與角色塑造、圖像的媒材、線條與圖文關係各方面進行探討，期望能耙梳出其中之條理。最終許郁芳認為一致的風格是在縱向的深度中求進步，昆汀布雷克對線條謹慎且運用純熟，創造出了屬於自己的特殊線條表現方式；瑪夏布朗多變的風格則提供了橫向的廣度，以迥異的媒材去搭配不同的故事主題，呈現出契合的氛圍，也因有各種不同風格在不同面向的發展，而有了多采多姿、豐富多元的圖畫書作品，故不管是風格一致或風格多變的圖畫書，都具有其不同的意義。

其三是王秀娟《賴馬與陳致元自寫自畫圖畫書之研究》³³，研究者希望藉著探討兩位深受兒童喜愛的台灣圖畫書作家-賴馬與陳致元的作品，來喚起國人對台灣圖畫書之重視。王秀娟先深入探討兩人創作理念及背景，接著探討文本及分析圖像來歸納兩人自寫自畫圖畫書作品的風格及特色，最後呈現兩人受肯定及歡迎的主因，其研究結果歸納如下：

就創作理念與背景而言，兩人都對創作滿懷夢想，且具有不泯的童心，用豐富的人生經歷去涵養創作作品。就不同的風格及特色來談，賴馬圖畫書中之妖怪角色造型可愛，且情節生動有趣，整體圖畫風格明亮鮮豔，擅長使用對比製造差異，利用小圖串場製造樂趣。陳致元之圖畫書主題溫馨感人，並且貼近兒童日常生活，整體圖畫書風格寫實並呈現自然，擅長使用電影手法，吸引讀者融入。

王秀娟認為賴馬與陳致元之自寫自畫圖畫書作品在圖文都呈現出輕鬆有趣、溫馨感人且單純易懂的特質，並富有想像力及趣味性，故深受兒童喜愛，而其中獨特又濃厚的個人色彩與風格是受歡迎之主因。

從以上三篇可得知在論文研究比較圖畫書風格作家的選擇上必須有相關性，可以是同時期具有口碑且作品甚多，並榮獲各界肯定的圖畫插畫家，藉著對三位插畫家作品之分析與其創作背景之探討，以瞭解當時期台灣插畫風格之走

³² 許郁芳：《圖畫作家風格研究--以昆汀布雷克及瑪夏布朗的作品為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2001年。

³³ 王秀娟：《賴馬與陳致元自寫自畫圖畫書之研究》，臺南大學國語文學系碩士論文，2008年。

向；亦可以是圖畫書風格迥異的圖畫書作家研究，藉以耙梳出不同風格對圖畫書作品是否有必然性的優異；也可以是同為兒童喜愛的台灣圖畫書自寫自畫作家，藉此喚醒台灣民眾對本土圖畫書的重視，三篇論文皆以不同的觀點切入，各有豐厚的收穫。

前兩篇學術論文都是針對圖畫書插畫家去做分析探討，圖畫書插畫家需搭配不同的文本營造出符合文本的氛圍，但當中又需保留自我的繪畫特色，整本圖畫書的風格不一定能圖文達到緊密的效果，而且文本的選擇侷限了圖畫家發揮的空間；第三篇的《賴馬與陳致元自寫自畫圖畫書之研究》，賴馬與陳致元都是台灣本土的作家，而且其出版之圖畫書都是自寫自畫，故能較符合自己的原意，圖文能緊密結合，共同扮演說故事的角色，傳遞出作家的原意，而不受扭曲。故此篇學術論文與筆者的研究更具有相關性。

(三)與巴貝柯爾、蘿倫·柴爾德相關之論文

在比較圖畫書風格作家的選擇上，筆者選定同樣是身為英國女性，並且大部分圖畫書幾乎都是自寫自畫，圖畫書作品在台灣都非常暢銷之人氣作家，分別是顛覆傳統的巴貝柯爾及深具童心的蘿倫·柴爾德。

巴貝柯爾之《頑皮公主不出嫁》、《灰王子》等書中富含性別意識，故在很多篇探討性別意識之相關論文皆有提及，但大部分篇幅很少；蘿倫·柴爾德之查理與蘿拉系列另有兩篇，分別是《【查理與蘿拉】系列圖畫書之閱讀回應—以四位參加才藝班兒童個案為例》³⁴、《大班幼兒對幼教卡通節目的解讀-以「查理與蘿拉」為例》³⁵是針對閱讀回應，故以上就不一一談及。

目前碩博士論文網搜尋到以兩位作家為主的相關論文有三篇，分別是《圖畫書之性別研究-以芭貝柯爾文本為例》、《巴貝柯爾自寫自畫圖畫書風格研究》及《蘿倫·柴爾德圖畫書作品風格論-以「查理與蘿拉系列」為例》。

故筆者針對此三篇單篇學術論文進行整理：

首先是余晏如的《圖畫書之性別研究-以芭貝柯爾文本為例》³⁶，此篇論文就

³⁴ 洪瑞玲著：《【查理與蘿拉】系列圖畫書之閱讀回應—以四位參加才藝班兒童個案為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2010年。

³⁵ 蔡依婷著：《大班幼兒對幼教卡通節目的解讀-以「查理與蘿拉」為例》，臺中教育大學幼兒教育學系碩士論文，2010年。

³⁶ 余晏如著：《圖畫書之性別研究-以芭貝柯爾文本為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2004年。

女性主義觀點來檢視圖畫書文本中所呈現的性別議題，巴貝柯爾在主題上破除性別刻板化外，其文本是否真正具有富涵性別平等之意識，故藉著文本的各個角色之身體形象與意涵、服裝符碼及其從事之性別活動來解析其隱含之性別論述。余晏如研究結果發現：

就童話改寫之題材來看，以《頑皮公主不出嫁》及《灰王子》最常被談及與討論，巴貝柯爾顛覆了公主、王子的形象，突破傳統的刻板印象，頑皮公主在文本論述中呈現出追求自我與不畏懼之本色，營造出女性獨立自主、不婚的新形象；灰王子運用了性別角色交換及男女權位互換來突顯出傳統社會「男強女弱」之刻板化印象，但就女性外貌的呈現上，仍然為傳統認定女性外貌及體態要美麗與纖細的價值觀。

《灰王子》中將原本溫柔、擅長做家事的「仙度瑞拉」換成瘦弱的灰王子，藉此突顯出傳統「男主外，女主內」的性別分工方式；班妮公主之勇敢尋愛及徵婚行為亦打破了「男主動、女被動」的兩性權力關係，雖然如此，但故事最終仍突顯「英雄救美」之男子氣概，甚至矮化了從事家事者的地位，故無法真正彰顯兩性平等分工之意。

就角色的服裝及身體意向方面，巴貝柯爾在角色塑造上仍以異性戀為核心概念，強化男強女弱的性別特質，呈現男性視淫觀點，女性為附屬者，刻意打扮外貌及維持身材苗條以符合男性及社會觀點。服裝上，巴貝柯爾以男褲女裙為男女外貌的辨識符碼，特意以口紅、指甲油凸顯女性特質，並在服裝剪裁上，凸顯女性胸部、臀部曲線，鞏固男女二元的性別秩序。

巴貝柯爾雖在許多文本中皆有破除傳統對兩性角色刻畫之枷鎖，但仍無法完全擺脫父權社會對兩性既定性別氣質的假設。

其二為翁錦華《巴貝柯爾自寫自畫圖畫書風格研究》³⁷，研究者以文本分析之方式分析巴貝柯爾自寫自畫圖畫書，藉著敘事表現、構圖及圖文關係之梳理，欲建立巴貝柯爾之敘事特色；並探討文本中主題呈現、角色塑造及充滿趣味之處來展露其圖畫書中獨特的幽默。其研究結果歸納為：

就敘事特色而言，巴貝柯爾精心策劃從封面、書名頁到內文、封底都暗藏了故事的線索，等待讀者一一去探索，呈現生活化且充滿趣味的主題。構圖上則營

³⁷ 翁錦華：《巴貝柯爾自寫自畫圖畫書風格研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2009年。

造豐富的畫面，運用漫畫的元素增加圖畫書中的緊張感，並且以生動的圖像與貼近孩子的語言互相緊密配合，共同營造圖畫書的氣氛。

就幽默表現而言，其故事主題以生活化之題材入手，舉凡許多令人難以啓齒之事，如：離婚、性教育、女大當婚、多元家庭等，以其特有之幽默、誇張凸顯的角色造型，搭配生動活潑的敘述，呈現專屬於巴貝柯爾的圖畫書風格特色。

第三是曾莉婷《蘿倫·柴爾德圖畫書作品風格論-以「查理與蘿拉系列」為例》³⁸，蘿倫·柴爾德以幽默的口吻與獨特的多媒材拼貼成爲英國最受歡迎的圖畫書作家，英國著名電視台 BBC 甚至將蘿倫·柴爾德所繪製的「查理與蘿拉系列」圖畫書搬上螢幕，成爲家喻戶曉的動畫作品。此研究以蘿倫·柴爾德最受歡迎的「查理與蘿拉系列」爲主要研究對象，以文本分析的模式，就角色塑造、圖像風格及主題三方面來探討，希望藉此歸納出其獨特的圖畫書風格，以及瞭解其成功之模式。其研究結果歸納爲：

蘿倫·柴爾德從整體作品中呈現了獨特卻又一致的風格，分別反映在栩栩如生的角色形塑、不按牌理出牌的圖像設計、舊瓶新裝的主題創作與作品意涵、相輔相成的圖文合奏、令人感動的圖畫書上。

蘿倫·柴爾德用心經營角色的表情、動作和語氣，透過對話的呈現，塑造出栩栩如生的角色；在圖像上，蘿倫·柴爾德以簡單俐落的線條和多元豐富的媒材來呈現圖像，並以活潑的文字排列使讀者形成動態的閱讀模式。

在呈現主題意涵時，蘿倫·柴爾德和孩子的世界形成共鳴，並以孩子的高度來觀看世界，展現孩子解決問題的能力，也提醒成人有時彎腰看看孩子的世界；蘿倫·柴爾德之圖文關係中，在文字敘述中並沒有太多意外的驚喜，但在畫面中卻隱藏著許多文字未傳遞的訊息，圖像填補了文字所缺少的想像力，並把文字敘述轉換成熱鬧豐富的畫面，兩者互相交織成美麗的樂章；蘿倫·柴爾德的作品受到讀者支持與喜愛的主因，在於其具有令人感動的元素，讓讀者產生共鳴。

第一篇論文《圖畫書之性別研究-以芭貝柯爾文本爲例》是針對巴貝柯爾圖畫書中所蘊含的性別意識進行探究，挑選其創作中跟性別有關之文本，並從角色的設定、服裝及肢體動作等方面進行分析，但並未談及巴貝柯爾的整體圖畫書風

³⁸ 曾莉婷：《蘿倫柴爾德圖畫書作品風格論-以「查理與蘿拉系列」爲例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2010年。

格。第二篇論文《巴貝柯爾自寫自畫圖畫書風格研究》較注重巴貝柯爾圖畫書之敘事風格及其中蘊含之幽默意識，較少談及圖像的分析，第三篇論文《蘿倫·柴爾德圖畫書作品風格論—以「查理與蘿拉系列」為例》對蘿倫·柴爾德的圖畫書作品進行了文字及圖像的深入探究，但其文本只侷限於「查理與蘿拉」系列，故在呈現蘿倫·柴爾德整體圖畫書風格上略有缺漏。

其於以上基礎，本研究欲以巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德兩人之中譯圖畫書作品為研究文本，透過兩人背景、創作理念資料的蒐集，並對文本進行文字、圖像的分析和探討，以歸納出兩人特有之圖畫書風格，以供未來圖畫書作家參考並啟發創作靈感。

第四節 研究方法與步驟

一、研究方法

本研究是針對巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德在台灣翻譯之自寫自畫圖畫書作品進行分析，在研究中，主要採用文獻分析法及文本分析法之方法進行研究。

(一)、文獻分析

蒐集在書籍或網路上有關巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德及其作品之相關資料，經過詳細的閱讀、分析和比較歸納，期使對兩個作家之生平、創作背景及圖畫書作品有更深入的认识，再蒐集和圖畫書及風格相關的專書、學位論文、期刊、研究報告以作為文本分析之基礎。

(二)、文本分析

時代、國情及個人的價值觀對個人風格的形成影響重大，故在文獻分析中，蒐集兩位作家的生平背景和創作理念，並對照其圖畫書作品以求能得到較完整之圖畫書作家個人風格，但圖畫書風格是作品整體效果的總和，故以構成的文字及圖像系統去進行解讀，並搭配圖文關係才可獲得圖畫書作家呈現之完整風格。

因此，筆者針對兩位作家之三十二本圖畫書作品進行內容的分析與比較，以客觀的態度與歸納的分法，在文字系統和圖像系統中耙梳出作家所塑造的個人風格。

二、研究步驟

本論文先了解巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德的生平及創作理念，先對其在台灣出版之自寫自畫圖畫書文本進行資料的蒐集，再針對文本分析歸納出兩人的題材和主題，透過圖畫書之文字、圖像及圖文互動進行探究，以歸納兩人圖畫書呈現之整體風格。

本論文共分為五章，簡述如下：

第一章為緒論，共分為四節，第一節先闡述本研究的動機及目的，第二節界定研究的範圍與名詞解釋，第三節論述前人的研究成果，第四節則說明研究方法及論文的研究步驟。

第二章則對兩位圖畫書作家的生平背景、創作理念及作品進行初探，共分為三節，第一、二節分別簡述巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德之生平背景、創作理念，第三節則針對圖畫書作品進行主題的分類與介紹。

第三章為圖畫書作品之文學藝術探究，內容共分為三節，以情節發展、角色塑造、故事背景與敘事觀點四個層面切入，以探究其文字敘述之特有風格。

第四章為圖畫書之圖像藝術探究，共分為三節，第一節先就兩人的媒材技法的選擇與運用進行分析，並歸納出媒材技法上運用的特色，第二節就圖畫書的版面設計進行歸納與分析，得到兩人版面設計上之特別之處，第三節則就兩人之圖文關係、圖文配置與文字安排進行探究，得以窺見其圖文關係之運用。

第五章為結論，提出筆者的研究成果，以供後來學者或本土圖畫書作家進行研究或創作之用。

第二章 生平背景、創作理念及作品初探

圖畫書風格多樣且變化多端，每一個作家或繪者的風格也不相同，圖畫書風格的形成與作家本身的經歷和想法有非常大的關係，作家各種不同的人生風景形成創作之源頭，例如：巴貝柯爾圖畫書作品內隱含著許多跟她實際人生相關的人物，由生活中得到構想，重組成故事的情節，設計衝突而引起讀者關注。作家的想法左右他如何處理故事或圖像的主要枝幹及微細的末節，雖有同樣生活經歷的人，但因個人的想法及表現手法不同，會形成不同的風格，也因為有這麼多不同的風格，讓讀者能領略更多作家匠心獨具之處。巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德都同為英國人，都是女性，出生在同一個世代，兩人從小就接受父親美術背景的薰陶與涵養，兩人之自寫自畫圖畫書作品都曾獲英國凱特·格林威大獎的加持，並與BBC 電視台有很深的淵源，國內學者幸佳慧曾對兩人做了以下的評論：「在主題方面，若說上世紀末由巴貝柯爾把女性主義大方領近圖畫書後，新世紀接棒者之一的蘿倫·柴爾德，借多元的視覺元素把圖畫書妝弄得更奪目外，她所關注的議題事實上更貼近現實。」³⁹故這一章將談及巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德的相關經歷及其創作理念，並透過其創作的主题分類與介紹，對兩位作家的理念與圖畫書風格背景能有更透徹的了解。

第一節 巴貝柯爾的生平背景、創作理念

巴貝柯爾是英美最暢銷的女繪本作家，也可說是繪本界的幽默女王，曾任格林出版社總編輯並創作多本繪本的郝廣才曾說：「要論趣味好玩，英國名插畫家巴貝柯爾可說是陽光歡樂派第一女教主。」⁴⁰，巴貝柯爾的繪本暢銷的原因，在於她經常選擇特別的主題來創作，且不同於一般的觀點，令人感到新奇，最重要的是她的表現手法，不論在故事結構、角色造型及整體用色上，都是大膽有趣且明亮好玩，這些表現手法的運用都跟她的個性相關。

³⁹ 參閱幸佳慧著：〈掉進兔子洞：小豆芽的創造者—蘿倫·柴爾德〉，誠品網路書店網站 <http://www.eslite.com/product.aspx?pgid=1003149601629366>

⁴⁰ 郝廣才著：《好繪本如何好》，臺北市，格林文化事業股份有限公司，2006年，頁112。

一、生平背景

(一)家庭與求學、就業狀態

1950年，巴貝柯爾出生在英國英吉利海峽附近的澤西島上，現年63歲，從小就對畫畫有著過人的天分及興趣，隨時隨地都在塗塗抹抹，甚至在課堂上也不例外，她把大部分的時間都花在畫畫及構思故事上，在七歲時就完成了第一本創作《Memoirs of Babette Steele-Cole》，從此可看出巴貝柯爾對圖畫書抱持的熱情。巴貝柯爾年幼時，就清楚的意識到，將來的職業若不是作家，就是會從事跟「馬」有關的工作，因為這是她最喜愛的兩件事。

她的爸爸來自畫家家庭，她的媽媽來自馬戲團家庭，曾有記者訪問巴貝柯爾說：「你的家人當中是否有作家或畫家呢？」，巴貝柯爾故作正經地回答：「我的父親是一個深具幽默感的畫家，我的母親是一個大說謊家，我想我遺傳到他們的基因而成為藝術家和作家。我偉大的祖父是海盜，而且我的祖先中，有的出身於馬戲團，有的是偷馬賊。」⁴¹從巴貝柯爾的回答中，可見到專屬於她的特殊幽默風格，也可從此得知巴貝柯爾圖畫書中特有的幽默及開放的想法，受家庭影響甚鉅，也難怪郝廣才稱巴貝柯爾為「陽光歡樂派」圖畫書作家。

巴貝柯爾完成基礎教育後，隨即前往著名的坎特伯雷藝術學校就讀，並接受正規的藝術訓練，雖然在大學期間，巴貝柯爾曾因為太有個性而被趕出校門兩次，但她還是在1973年(23歲)以第一名優異的成績從坎特伯雷藝術學院畢業，可見巴貝柯爾就像其作品《頑皮公主不上學》中的史瑪蒂公主一樣，都很有個性，不喜歡學校的制式規定，但與史瑪蒂公主不同的一史瑪蒂公主推翻學校，鼓勵同學勇於做自己，巴貝柯爾雖然很有個性，但由於繪畫是她最愛之一，故她還是鍥而不捨的完成學業。

從藝術學院畢業後，巴貝柯爾因緣際會地認識了英國知名電視台BBC製作兒節目的畫家Peter Firmin和作家Oliver Postgate兩人，隨即被獲邀進入著名的英國廣播公司(BBC)工作，並參與了《粉嘟嘟布偶貓》、《媽咪陪我看》等經典兒童電視劇的製作，一開始她為英國BBC廣播電視臺的兒童節目畫電視漫畫，並透過BBC發表了一些作品，她的才華很快便獲得其他出版社的賞識。

⁴¹ 原文："Was anyone else in your family a writer or illustrator?" No. My father was a painter with a wonderful sense of humour and my mum was a very good liar! I suppose that qualifies me as an artist and a writer. My great grandfather was a pirate, and some of my ancestors were circus people and horse thieves. 參考巴貝柯爾官方網站中的Answers to your Questions(問與答)

巴貝柯爾的求學與就業都與繪畫創作有著極大的關聯性，繪畫除了是巴貝柯爾的興趣外，她也把它當作謀生的工具，也因為接觸了英國兒童節目的製作，使她萌生了出版圖畫書的想法，巴貝柯爾搭乘英國廣播公司 BBC 的順風車，非常幸運地發表了一些個人創作，展露出自我的才華，甚至得到了出版的機會。

(二)與圖畫書的邂逅

巴貝柯爾自小就與圖畫書結下了不解之緣，童年時，由於父親是畫家，母親非常擅長說故事，受到家風的薰陶，故從小就非常喜歡塗鴉，也很會說故事，她常運用自己獨特的聲音與風格大聲地說故事，說別人的故事不過癮，她還自己寫故事，並在七歲年紀尚小時，就完成了個人的第一本自寫自畫的創作《Memoirs of Babette Steele-Cole》。

除了家庭的薰陶外，巴貝柯爾本身也對繪畫抱持著異常的熱情，從童年到就讀藝術學院時，巴貝柯爾有一個特殊的習慣，她會隨時把有趣的事物素描起來，而當成日後創作的靈感。在求學時，她把大部分的時間都投入在繪畫及寫故事上；在接受了正規的藝術訓練後，巴貝柯爾很幸運的進入英國廣播公司 BBC 就業，並投入兒童電視劇的幕後製作，透過 BBC 的放送，巴貝柯爾的才華受到了出版社的青睞，在 1976 年(26 歲)出版了第一本作品《Promise Solves the Problem》，她的代表作《Mommy laid an egg》(中譯本《媽媽生了一個蛋》)全世界銷售量超過百萬本，巴貝柯爾可說是家喻戶曉的圖畫書創作者。

從 1976 年第一本圖畫書作品出版後，巴貝柯爾即擔任全職的圖畫書作家，截至目前為止，巴貝柯爾已有 70 多本的創作，許多創作都被翻譯為各國語言，也屢獲各項國際大獎肯定，每本作品都深受兒童的喜愛，故在暢銷榜上長居不下。

巴貝柯爾可說是自幼就從事圖畫書創作，並且從小就立定志願當一個作家，她在網站上曾表示：「當我有記憶時，圖畫書作家是我就業的第三個選擇，除了當獸醫和專業的女騎士之外。」，巴貝柯爾幾經選擇後，就全力朝圖畫書作家的目標邁進，但是她的其他兩個志向卻成為她的嗜好：飼養馬匹及騎馬，動物也是巴貝柯爾圖畫書中不可或缺的角色，並陪伴她度過人生。

(三)得獎經歷

巴貝柯爾曾獲“英國格林威大獎⁴²”、“英格蘭肯特大獎”及“美國父母雜誌選書”在內的各項國際大獎肯定。

1.1980 年以《Nungu and the Hippopotamus》(目前無中譯本)一書榮獲美國圖書館協會優良童書大獎(Children's Books of the Year, Child Study Association of America)。

2.1983 年以《The Wind in the Willows Pop-Up Book》(目前無中譯本)一書榮獲紐約公立圖書館童書大獎(New York Public Library Children's Books)

3.《頑皮公主不出嫁》是幽默女王巴貝柯爾的代表作，曾在 1986 年榮獲英國圖畫書的最高獎項—凱特·格林威大獎(Kate Greenaway Medal)，也是英國王室安妮公主送給愛女的禮物，更被稱為教孩子「自立」的啓蒙書，在臺灣並得到新聞局中小學優良課外讀物推介的獎項。

4.1987 年以《灰王子》一書又再度榮獲英國凱特·格林威大獎(Kate Greenaway Medal)。

5.1996 年以《精采過一生》一書榮獲庫爾特·馬斯克勒兒童繪本獎(Kurt Mascher Award)

二、創作理念

(一)取材自生活

巴貝柯爾的每一本創作都藏有她自己的影子，她在自己的網站上曾說，作品中之人物設計直接或間接都是以自己或認識的人為基礎，頑皮公主史瑪蒂就是巴貝柯爾本人的自傳，她在英國肯特郡鄉間所居住的房子就是《頑皮公主不出嫁》的故事場景，除此之外，她與《頑皮公主不出嫁》的史瑪蒂公主也有著共同的嗜好及觀念，她們倆都拒絕婚姻、喜歡動物並且愛好自由，巴貝柯爾一直到今都仍未結婚，但有個一直真心陪伴她的男人。巴貝柯爾從小就喜歡畫畫及馬，而她所飼養的馬、狗和貓等各種動物，都成為她故事中的角色，一直到目前為止，她仍

---

⁴² 格林威大獎是由英國圖書館學會(The Library Association)於 1955 年創設，該獎項的設立是為紀念十九世紀的兒童插畫家凱特·格林威女士(Kate Greenaway)，該獎設有「年度最傑出的兒童插畫家」、「最佳推薦獎」及「榮譽獎」。這些獎項每年由英國圖書館學會邀請「青少年圖書館協會」(The Youth Libraries Group)會長、副會長及圖書館協會成員組成「評選委員會」負責評分。該獎項的評分標準非常嚴格，著重創作精神與出版形式是否能夠符合大會遴選的角度並從繪本的編排及設計去考量，對於插畫部分，更是精挑細選，強調插圖主題必須能讓小孩理解、有所共鳴，而且講究圖文間的和諧性，就連版面設計也馬虎不得，足見格林威大獎能在許多國際權威的大獎執牛耳絕非一朝一夕。(擷取自網站 <http://www.carnegiegreenaway.org.uk/green/green.html>)

然和無數動物在英國郊區之牧場裡過著悠閒的生活。

巴貝柯爾隨時隨地從生活的經驗中獲得靈感，細心觀察週遭的事物，並注重細節，故她把身旁親朋好友的特色加以誇張敘述，而延伸出麻煩系列的作品，例如：台灣翻譯的《我的媽媽真麻煩》（《The Trouble With Mom》），還有台灣未引入的《The Trouble With Dad》、《The Trouble With Gran》、《The Trouble With Grandad》及《The Trouble With Uncle》四書，除此之外她還創作了巴貝柯爾的家人及寵物系列等書，舉凡跟巴貝柯爾有關的，全都被她融入圖畫書創作中。

巴貝柯爾對想成為作家及插畫家的後輩提供些建議，她認為要大量閱讀，並且要隨時保持你的雙眼及寫生簿是張開的，用眼睛、耳朵去觀看且聆聽，然後紀錄在寫生簿中，並且盡可能滿足你的想像力。

巴貝柯爾也熱愛旅行，藉著旅遊去認識、體驗不同的文化，她曾經有一段很長時間到非洲體驗原始自然的文化，享受農莊生活，把旅遊中的點滴轉化為圖像及文字，以趣味且幽默的方式邀請讀者一同感受。

(二)趣味是餌：

巴貝柯爾的性格開朗活潑，且充滿活力，她認為故事的趣味性非常重要，只要能使讀者笑，那就攫取了讀者的注意力，所以在巴貝柯爾創作中，既無教條式的口吻，也無長篇大論，只運用了豐富的情節與漫畫式的繪圖技巧來吸引讀者。在故事取材方面，顛覆傳統是巴貝柯爾的一大特色，把傳統的價值觀或童話人物顛覆，光想起來就十分有趣，配合上巧妙的情節，往往能令人耳目一新，例如：《灰王子》一書中，把傳統童話故事角色的灰姑娘改為瘦小且忙著做家事的灰王子，如此設計馬上能召喚童話的閱讀經驗，忍不住兩者互相比較，結果是公主拿著灰王子遺失的褲子去尋人，這樣的情節讓人忍不住捧腹大笑，令人印象深刻！

圖畫書由圖畫與文字組合而成，巴貝柯爾認為栩栩如生的圖像與書寫的文字在圖畫書中都相當重要，在進行創作時，圖畫和文字就如同電影般同時進入她的腦中形成畫面，其風趣的搞笑因子使文字和圖像之間洋溢著歡樂與生機盎然，簡潔幽默的文字形成故事的主軸，可愛滑稽的人物造型吸引讀者目光，搭配上幽默誇張的圖像及精心營造的小細節，讓人忍不住一再回顧，巴貝柯爾認為圖像對幼童更為重要，帶有趣味性的插圖更能攫取幼童的興趣，她把趣味當作魚餌，吸引讀者上鉤，

(三)充滿童心：

巴貝柯爾自詡為永遠長不大的「彼得潘」，擁有一顆童稚的心，在現實世界中，她從未被迫長大並肩負成人的責任，她總是能以孩子的角度來看待世界上的事物，理解孩子並充滿童趣，但同時也是成熟的，她很慶幸自己從未成為父母，因為巴貝柯爾認為—如果成為父母，也許會用完全不同的方式去看待並處理事情，也許會更有責任感，不過那可能就不是巴貝柯爾了。

巴貝柯爾的每一個創作主題，從不設定讀者年齡層，不管兒童或是大人，只要讀者準備好想讀即可，她總喜歡以不同的角度來呈現，並且在嚴肅的主題中顛覆大眾傳統的看法，巴貝柯爾很少排除兒童來進行創作，她總是關注兒童一直詢問的問題，例如：性教育、生理特徵、家庭等，正由於其創作的主题常是大人難以啓齒的，且巴貝柯爾常以直接的方式呈現，所以外界對巴貝柯爾的評價好壞參半，大部分的人們很希望童年時能擁有類似這樣的書，但也有些人反對書中的內容太過直接且不太禮貌，巴貝柯爾本人並不是刻意製造話題而引起爭論，她只是賦予圖畫書豐富的想像力並且用幽默的形式來包裝，但她同時也認為藝術是社會現象的反映，真正的藝術也必定會引起反應，作家因為觀看社會現象有所感觸而動筆，作家呈現出的藝術必定會引發一些不同的社會反應，巴貝柯爾常會選擇獨特的主题，這些主题大部分都是孩子深感疑惑的，運用圖畫書呈現不同於一般價值的觀點，給孩子多元的角度來看世界。

(四)勇於做自己：

巴貝柯爾在從事圖畫書創作時，並不會為了被要求針對特定的讀者而寫作，她只是做她喜歡的，就如同她的人生哲學—「做你會做的，從頭到腳都要像女王似的微笑和堅持」，且她個性樂觀、幽默且充滿活力，她將自己性格之特性根植在圖畫書中的角色，因此，她筆下的主角大都充滿了童心、勇敢且深具生命力，在巴貝柯爾之圖畫書中，也可看到許多鮮明的例子，例如：頑皮公主史瑪蒂在《頑皮公主不上學》中，並不覺得自己必須被塑造成傳統公主的形象，故她起而推翻頑固的「公主養成學校」，鼓勵同學們做自己；又如《精采過一生》中的爺爺奶奶對死亡不感到恐懼，因為他們享受每一個成長階段的樂趣，到年老時，還可以依然調皮、耍寶。

巴貝柯爾在推銷圖畫書創作給出版社時，她下定決心並相信自己是最好的，

勇於嘗試且決不放棄，並且要確保她的作品是由童書界最好的出版社出版。

巴貝柯爾從事圖畫書創作時，除了主題是做她喜歡的之外，在插畫方面，她喜歡用線條來勾勒人物，較不喜歡充滿色彩的插圖，她設計插畫時，會混合水彩、粉蠟筆、鉛筆、炭筆等媒材來作畫，隨意且自由揮灑。

第二節 蘿倫·柴爾德的生平背景、創作理念

使用電腦作畫，擅長使用複合媒材進行拼貼，作品中混合了雜誌簡報、實物照片、織品、水彩、電腦繪圖和大大小小方向不同的字型在畫面上製造出一種剪貼簿似的趣味，是蘿倫·柴爾德圖畫書的特色，她作品結合了童年的迷戀，並發揮了設計與繪畫的天份而形成獨樹一幟的風格。

在英國取得兒童文學博士學位並熱愛圖畫書而致力研究之學者幸佳慧曾說：「若說上世紀末由巴貝柯爾 (Babette Cole) 把女性主義大方領進圖畫書後，新世紀接棒者之一的蘿倫·柴爾德，借多元的視覺元素把圖畫書妝弄得更奪目，所關注的議題也更貼近現實。」⁴³可看出蘿倫·柴爾德是繼巴貝柯爾後英國童書界的新星，她曾獲得英國史馬提斯大獎和凱特格林威大獎，是英國近年最受矚目的童書創作者之一。

一、生平背景

(一)家庭與求學、就業狀態

蘿倫·柴爾德在 1967 年出生於英國曼徹斯特，現年 46 歲，從小在馬爾波羅的威爾特郡長大，她家中有三姊妹，柴爾德排行老二，其父母都是老師，柴爾德本名為海倫，後來改名為蘿倫，由於蘿倫·柴爾德的父親是美術老師，故柴爾德自孩提時期就經常造訪美術館，從小接受美術的薰陶且非常喜愛畫圖說故事。

蘿倫·柴爾德畢業於聖約翰學校，十六歲時到父親服務的馬爾堡大學就讀，柴爾德也曾短暫求學於英國曼徹斯特工藝學校與倫敦藝術學院，並主修插畫和複合媒材，1990 年(23 歲)從倫敦藝術學院畢業，畢業之後，蘿倫·柴爾德到處遊歷並旅行了六個月，後來與朋友合作經營一家燈具公司「Chandeliers For The People」，設計洋溢異國情調的燈罩，這樣的工作經驗造就她對布品質料與花紋的熟悉，後來蘿倫·柴爾德曾就職於達明·赫斯特的設計工作室三年，擔任調配色彩與定點繪圖等日復一日制式化的工作，這樣反覆填充色彩的工作對蘿倫·柴爾德利用電腦拼貼的技術是非常有幫助，幾經波折，最後進入了「Big Fish」設計公司，並在此公司工作長達了五年之久，慢慢成為有一席之地的設計師。

⁴³ 幸佳慧著：〈掉進兔子洞：小豆芽的創造者—蘿倫·柴爾德〉，誠品網路書店網站 <http://www.eslite.com/product.aspx?pgid=1003149601629366>

蘿倫·柴爾德從事過許多不同的工作，擁有豐富的藝術工作經驗，也常常在腦中進行設計或構思，後來聽從業務經理的建議，她嘗試進行圖畫書創作，但由於蘿倫·柴爾德的設計理念與當時出版社之想法並不符合，故稍微暫緩了圖畫書的創作，直到 Orchard 出版社給了她出版的機會，一出版就獲得了大獎的肯定，蘿倫·柴爾德才漸漸成為全職圖畫書作家，起初以圖畫書及小說為主，因為「查理與蘿拉」系列獲得英國廣播公司 BBC 的喜愛而改編成動畫卡通，也使得更多人經由媒體的傳播而認識蘿倫·柴爾德，進而去觀賞其圖畫書創作。

(二)與圖畫書的邂逅

蘿倫·柴爾德創作圖畫書的契機是在一次與業務經理的暢談中，業務經理建議她嘗試創作兒童圖畫書。在「Big Fish」工作時，蘿倫·柴爾德第一個圖畫書角色—小豆芽(Clarice Bean)的人物性格及雛形逐漸成形於腦中，1995 年時，蘿倫·柴爾德創作了包含小豆芽的人物造型、語言及行為的「一頁」故事，向出版社毛遂自薦，但當時的出版社認為蘿倫·柴爾德使用太多的複合媒材進行拼貼，又搭配上歪七扭八的文字安排，這樣非線性的文字閱讀方式對小讀者而言似乎太複雜了，故未錄用。過了四年，這樣圖像複雜的觀點和信念獲得 Orchard 出版社的認同，進而在 1999 年簽下版權並出版，蘿倫·柴爾德在 1999 年(蘿倫·柴爾德 32 歲)正式跨足童書界，第一本圖畫書創作《小豆芽，就是我》一書結合了其藝術工作經驗構成圖畫書之視覺元素，並以童年的經驗作為故事的主軸，果不其然的，此書隨即榮獲當年度的史馬堤斯大獎，這無疑是替蘿倫·柴爾德打了一劑強心針，使自己更肯定往圖畫書創作的路途邁進，也使得其複雜的圖像觀點得到認證，或許就是她豐富的職場經歷及非學院出身，故能打破往常圖畫書構圖與敘事的慣例，創造出獨特的風格。在蘿倫·柴爾德接下來的創作中，大量使用複合媒材進行拼貼和不規則的文字安排遂成了其明顯可辨之標誌。

(三)得獎紀錄

蘿倫·柴爾德在 1999 年以《小豆芽，就是我》一書獲得了英國史馬堤斯大獎(Smarties Book Prize)，2001 年更以《小豆芽，就是我》和《我絕對絕對不吃番茄》兩本書同時獲得英國最重要圖畫書獎項—凱特·格林威大獎的提名，並且以查理與蘿拉系列之《我絕對絕對不吃番茄》摘下英國格林威大獎和英國諾福克童書獎。

在 2000 年，以《小心大野狼》一書又獲得了英國史馬堤斯大獎，並入圍了格林威大獎，2001 年時，蘿倫·柴爾德的小豆芽系列第二本《小豆芽，你住在哪個星球上？》第三次獲得了英國史馬堤斯大獎。

在 2002 年，她又以《討人厭的老鼠》(That Pesky Rat)、《誰怕大壞書》兩本共同入圍格林威大獎，並以《討人厭的老鼠》一書獲得了英國聰明書獎。

蘿倫·柴爾德除了自寫自畫的圖畫書獲得多項大獎的肯定外，她所創作的「查理與蘿拉」系列更獲得英國廣播公司 BBC 的青睞而加以改編，成為英國本土的自製卡通，並在 2005 年時在英國兒童頻道中播放，「查理與蘿拉」系列的卡通陸續被翻譯成多國語言，且在歐美各地播出，台灣也在 2009 年由 MOMO 親子台引入。

「查理與蘿拉」系列作品的媒體化，使得蘿倫·柴爾德的圖畫書作品快速普及，並且以優異的銷售成績證明她受歡迎的程度。

蘿倫·柴爾德在 2007 年參與了聯合國教育科學暨文化組織 (UNESCO) 並爲了世界各地兒童的幸福而努力，她將所創作的《That pesky rat》(麻煩的老鼠)一書收入捐贈給墨西哥弱勢的兒童，當作改善生活環境之用，希望藉此喚起大眾對弱勢兒童的關心與重視。2008 年蘿倫·柴爾德出版《照顧我的地球》一書，不僅書中內容大談資源回收的益處與方法，並使用森林管理協會 FSC 認證的紙張，每使用一棵樹木，便會補栽植一棵樹，實際以身作則來力行環保。2010 年獲頒了英國皇室成員的功績勳章，受封爲爵士，此由英國君主頒贈，以嘉獎在軍事、科學、藝術、文學或推廣文化方面有傑出貢獻的人士，更可清楚得知蘿倫·柴爾德致力於童書界之成就。

二、創作理念

(一)大人退位，小孩自主

蘿倫·柴爾德的圖畫書幾乎都以兒童爲主角，在角色造型、生活習性、口語表達與思維上，皆以凸顯兒童的個體特質爲主，對大人的描述與演出則輕描淡寫帶過。蘿倫·柴爾德提到其故事中父母的缺席是「考慮後的設計」，這些全出自於她的童年經驗，她小時候父母大部分的時間都是很繁忙的，較無法停下來關注在孩子身上並共同分享生活經驗，所以兒童大部分時間都是與手足或同儕進行互動，故兒童必須學會如何互相協商去找出解決問題的方法，就如同她設計的查理

與蘿拉系列圖畫書，故事中查理像個早慧的小大人，面對「我絕對絕對不…」的蘿拉式否定句，先以同理心接受，再施以「但是…」的查理式勸說，堅持的理由與耐心的反駁，兩人在一來一往的對話中進行協商，共同解決問題。查理善用同理心體會蘿拉的感受，且運用天馬行空的想像力，邀請好奇的蘿拉進入他細心佈置且完美無缺的圈套，以不落成人俗套的方式，去分享並解決蘿拉生活中的不如意。

身為童書作家的蘿倫·柴爾德對孩子也有著特別的觀點，她認為孩子有自己解決問題的能力，故事中在處理孩子問題時，不用兒童與成人針鋒對立的手法來描述，她巧妙的讓大人的角色在書中退位，讓孩子用自己的童言童語來互動。成人退位的設計也使得查理的想像力能發揮到淋漓盡致，因為大人出現，往往造成想像力中止並被迫回到現實。

(二) 平凡中的不平凡

蘿倫·柴爾德的故事題材來自她的童年回憶，她和小豆芽一樣，喜歡跟在姐姐身後，但又不喜歡妹妹跟她共享房間，她的這些經驗彷彿是每個成人幼時都經歷過的，故她喜歡描述日常生活勝過於想像的故事，並發掘平凡生活中不凡之處，成為書中幽默的素材。

蘿倫·柴爾德書中的許多角色和故事靈感都取材於真實生活，她對「蘿拉」的靈感來自於一個丹麥金髮小女孩，那是她和男朋友在丹麥旅行的一列火車上所見到的，但也僅見過一次，這個金髮小女孩古靈精怪的眼睛、甜蜜的長相和活潑的穿著令她驚艷，也促使她創造蘿拉這個令人又愛又恨的角色；《我絕對絕對不吃蕃茄》一書的靈感則取材自她小時候嚴重的偏食習慣。蘿倫·柴爾德認為與其描繪幻想的故事題材，她更致力於捕捉平凡生活中跳躍的精采，也難怪在她的圖畫故事中，不論內容或形式都展現了生活即舞台的活潑生命力。

蘿倫·柴爾德故事的情境大都根植於家庭，但關注的議題更貼近於現實，舉凡幼童的偏食、不想上學、不想睡覺的議題反映著幼童學齡前的真實感受，而想養寵物的議題則表達了孩童共通的渴望，蘿倫·柴爾德在台灣翻譯出版之圖畫書作品大都關注孩子日常生活發生的大大小小事件，透過孩童彼此的對話與互動呈現平凡故事中不凡之處，也創造屬於蘿倫·柴爾德的特有個人風格。

(三)真實與想像並存

蘿倫·柴爾德選用圖畫書中傳統的主題進行創作，卻以非常新奇且具現代感的風格加以詮釋，但讓她能三度獲得英國圖畫書至高榮譽的凱特·格林威大獎的原因在於—蘿倫·柴爾德微妙的呈現兒童真實和想像共存的生活。

在《我絕對絕對不吃蕃茄》一書中，哥哥查理把妹妹蘿拉不吃的東西，重新命名為充滿想像力的食物，例如把綠豌豆化身為珍貴的綠雨滴，馬鈴薯泥變成日本富士山山頂的鬆軟白雲，以引起蘿拉之好奇而一口接一口的嘗試。在《我太小，我不要上學》中蘿拉的隱形朋友—索倫·羅倫森，陪伴蘿拉渡過對上學形成的心理焦慮，並在《糟了！但不是我弄的》一書中，擔任陪伴蘿拉的玩伴，並陪她承擔闖禍的心情，一起想辦法解決，並鼓勵她承擔責任。在《我不睏，我不要睡覺》中，查理讓蘿拉的想像動物朋友陪著她一起完成睡前的各種儀式，如與三隻老虎一起喝粉紅牛奶、與獅子一起刷牙，最後查理不忘用河馬正要躺上蘿拉的床，來促使蘿拉心甘情願並趕快上床。

蘿倫·柴爾德作品的閱讀對象常是幼兒，她對幼兒心理觀察非常透徹，她運用想像邀請兒童進入遊戲的空間，透過想像，兒童可以在自由聯想的情境下，不知不覺參與反映真實生活的活動，造成想像與真實並存的空間。

(四)不看輕讀者

蘿倫·柴爾德認為圖畫書作者是最棒的工作，有趣卻富含挑戰，在創作一本書的畫面時，不僅擔任所有角色的服裝設計師，賦予角色不同特性和豐富的生命力，甚至也是所有空間的室內設計師與家具設計師，建構出故事動人的情境，讓讀者融入其中。

蘿倫·柴爾德認為圖畫書作家或插畫家在創作童書時，不應該低估孩子的知性能力與理解，而且圖畫書的展現是多層且豐富的，故蘿倫·柴爾德在圖畫書作品中運用大量的複合媒材進行拼貼，並借重電腦合成的技術，進行多方面嘗試，藉著多元的視覺元素把圖畫書裝扮的更光彩奪目。

除此之外，蘿倫·柴爾德打破傳統的閱讀模式，把閱讀當作是一件動力活動，不循慣例的「靜態穩定和操作舒適」閱讀型態，在圖畫書構圖與敘事上，進行創新及顛覆，構圖不拘成規且充滿趣味，並把本來位於一尊的文字降級，不沿用傳統的線性排列，反而把文字圖像化，文字在圖畫書中的安排完全不按牌理出牌，

以不同的字體、大小、粗細或方向視情節與敘事需要而粉墨登場，形成動力的、遊戲的空間，邀請大小讀者共同悠遊在圖畫書有趣的閱讀中。

(五)顛覆傳統

蘿倫·柴爾德選用傳統的主題進行創作，卻以新奇且富含現代感的風格去詮釋，在圖畫上大膽用色且大量運用拼貼技巧，配合電腦進行創作，打破傳統靜態的閱讀習慣，文字不以線性整齊排列，改以不同的姿態呈現在圖畫上，讓文字變成圖畫的一環，配合說明故事，增加趣味性並形成動態的敘述，在處理故事題材上，創造出不受限於傳統框架的角色及故事走向，生動描繪出古靈精怪且富含想像力的「查理與蘿拉」，有意設計使成人隱身於幕後，讓小兄妹的童言童語演繹出孩童日常生活的發現與驚喜，透過故事站在孩子那一方，用不同於傳統的說教方式，相信孩子也有解決問題的能力，使父母和教育者思考並反省成人對待兒童之方式與社會既定價值，為大人和小孩兩者之間搭建溝通的橋樑。

「柴爾德」(Child)的原意為「孩子」，就如同她心裡永遠有個角落隱藏了幼時的記憶，童年的迷戀與回憶就像她的姓氏般永遠跟隨著她，雖然 46 歲的蘿倫·柴爾德並沒有孩子，但她認為自己曾經是孩子，沒有人會忘記當小孩時的感受，她也樂意一再回味童年的記憶，甚至創造出「查理」早慧小大人的角色，來彌補自己幼時的遺憾—她一直希望在她的童年生活中，有個像「查理」的哥哥，能引導並陪伴她度過生活中的不如意。

蘿倫·柴爾德不論在圖畫書形式或在故事內涵的表達上，都表現了新時代的顛覆氣質，一種勇於跟傳統作法與想法挑戰的氣質，也因為她的勇於嘗試和堅持，更讓她的圖畫書散發出清新的風格，而受到注目與喜愛。

第三節 作品主題分類與呈現

圖畫書設定的讀者為兒童，為配合其理解力，故大多數成功的圖畫書，都有一個明顯的特徵，就是「主題單純」。一般圖畫書平均大概有 32 頁，作家必須運用有效且淺語的語言去敘寫，來推動故事情節並呈現欲表達之主題，童書創作者郝廣才曾指出：「故事有一個『紅心』，有一個主要的問題要解決，所有的箭都朝紅心射去。」⁴⁴其中的「紅心」就是欲呈現之主題。「主題」對讀者而言有啟發、引導的功用，沒有主題的作品，會讓讀者無法了解故事的中心意旨，甚至無心閱讀。

一、主題分類

圖畫書主題繁多，難以逐一說明，林敏宜就圖畫書之主題訂出八大較重要的領域，分別為探索自我、體驗親情、需求友情、關懷弱勢族群、家庭問題、社會問題、兩性問題及環保、生態與科技問題八項⁴⁵，探索自我包括了個人的情緒、能力、興趣、特質、弱點及未來，認識自己，並學會自我決定；體驗親情為家人之間；需求友情包括成人、小孩、成人與小孩、男女、人與動物之情誼；關懷弱勢族群為身體有障礙者、病弱兒童及老人失智等；家庭問題有家庭危機、離婚、再婚、單親家庭、家庭重組、收養、養老及獨居老人等；社會問題為社會現象之表達，如性侵害、失蹤兒、戰爭、流浪兒等問題；環保主題為生態的保育與維護、垃圾問題等；兩性問題為性好奇、婚姻生活、懷孕生產、家務分工、性別特質與性別刻板印象等，但一本圖畫書所要傳達的主題並非只有一項，故只能以概括性來做說明。

(一)巴貝柯爾的主題分類

巴貝柯爾是英美最暢銷的圖畫書作家，也可以說是繪本界的幽默女王，自小有繪畫的天份，七歲的時候，創作了自己的第一本書，後來還以優異的成績從著名的坎特伯雷藝術學院畢業，畢業後，就進入英國著名的 BBC 廣播公司

⁴⁴ 郝廣才著：《好繪本如何好》，臺北市，格林文化，頁 138。

⁴⁵ 林敏宜著：《繪本大表現：文學要素的了解與應用》，臺北市，天衛文化，2004 年，頁 187-190。

就職，參與了多部經典的兒童劇製作。1976年，她正式出版了第一本書，巴貝柯爾持續不斷的創作童書，至今為止，已有七十多本作品問世，並且在國際間獲得了「英國格林威大獎」、「英格蘭肯特大獎」及「美國父母雜誌選書」在內的多項大獎，每本作品一出來在暢銷榜上經常都長居不下。

巴貝柯爾的圖畫書作品大都由格林出版社引進，創立格林出版社並擔任總編的郝廣才希望藉著書傳達給孩子，「世界其實很多元性，太陽不是固定的，每件事都可能有很多不同的變化。⁴⁶」，故郝廣才選書出書時，風格都朝向多元化，給小孩看，也給大人看。郝廣才認為巴貝柯爾的作品趣味好玩，可說是「陽光歡樂派第一女教主」⁴⁷，經常選擇獨特的主題進行創作，觀點不同於一般既定的價值，為孩子提供多元的角度來看世界。

為了能更深入了解巴貝柯爾圖畫書作品的各種面向，以下就其創作主題來做分類，並稍微介紹其圖畫書作品之內容：

1. 探索自我：

探索自我的主題在圖畫書中是非常常見的主題，因為圖畫書的讀者為兒童，其功能常設定為協助兒童了解並發展自我，巴貝柯爾的許多作品都在探索自我，以頑皮公主為例，《頑皮公主不出嫁》以單身為題材，《頑皮公主萬萬歲》以未婚媽媽為題材，《頑皮公主不上學》以打破制式教育為題材，三者呈現出的主題皆為勇於表達自我、有自信且堅持去完成，與作者巴貝柯爾充滿活力與率直無畏的個性相當符合，她更直接指出頑皮公主為其自傳，巴貝柯爾與享受單身的頑皮公主一樣，至今仍未婚，但有個相伴多年的愛人；《精采過一生》在探討死亡的主題，透過爺爺奶奶的自述，了解死亡並不可懼，人生佈滿了驚奇與危險，只要認真做且享受每一個時期的樂趣，死不足懼。

(1) 個人特質的呈現與自我決定

頑皮公主系列由《頑皮公主不出嫁》揭開序曲，頑皮公主史瑪蒂美麗又有錢，許多王子都想娶她為妻，但公主喜好自由，並高喊單身主義，因皇后媽媽的要求，史瑪蒂公主開出條件：「誰要是能完成我交給他的任務，我就嫁給誰。」，來求婚的王子歷經了重重考驗，例如：餵公主所飼養的那些「可愛」的寵物、穿著溜冰

⁴⁶ 參見財團法人黎明文化事業基金會網站：馮菊枝著〈郝廣才 勇於嘗試新的事物〉，http://www.lmcf.org.tw/htm_f/people/people2.htm

⁴⁷ 郝廣才著：《好繪本如何好》，臺北市，格林文化事業股份有限公司，2006年，頁112。

鞋比賽「狄斯可」馬拉松、和公主比賽越野飆車、爬上滑溜溜的玻璃塔、陪皇后去購物等，當然，大部分的王子都沒辦法完成挑戰，但天不從人意，卻出現了個史瓦斯王子，他一一克服了難關，最後公主大方獻上神奇的一吻...，王子竟變成了巨大的癩蛤蟆，從此以後，再也沒有人敢上門求愛，頑皮公主史瑪蒂從此過著快樂的日子。

頑皮公主又來了，在《頑皮公主萬萬歲》中，史瑪蒂公主因為喜愛跟噴火龍寶寶玩，所以問國王及皇后：「可不可以不結婚就生小孩？」，想當然爾，得到的答案當然是「不可以！」，後來在陰錯陽差下，用皇家寶寶調理包製造出小寶寶，公主十分開心，但史瑪蒂公主的叔叔顧人怨伯爵和被變成癩蛤蟆的史瓦斯王子聯合綁架了小寶寶，史瑪蒂公主馬上率領噴火龍大軍前往救援，並順利救出小寶寶，國王跟王后見識到公主的勇敢後，就把國家交給公主治理，但沒多久，史瑪蒂公主就發覺一管小孩比管理國家還難，還好，史瑪蒂公主想了一個妙計—討救兵，公主用了一整個星期孵化噴火龍蛋，請噴火龍雙胞胎來管教小寶寶，困難就迎刃而解了。

在《頑皮公主不上學》中，向來不受束縛的史瑪蒂公主被皇后送進了「公主養成學校」，學習如何讓舉止端莊，一到學校，公主馬上踢到鐵板，遇到了嚴苛的挺苛薄校長，開始一連串的公主養成課程：「梳妝打扮、注意儀容、培養時尚感、編織和紡紗」，編出一條長辮子可以讓王子爬上高塔拯救公主，想當然爾，史瑪蒂公主絕不會乖乖就範，於是就被校長關禁閉，後來史瑪蒂公主被好友大塊頭解救，所有的公主都想效法史瑪蒂成爲一個酷公主，於是史瑪蒂公主教導其他公主：「不要等王子來解救、學習自己管理國家、需要保鏢，最後就是別管什麼規矩，自由自在的過生活。」

(2) 肯定自我：

巴貝柯爾的《灰王子》一書，令人聯想到灰姑娘的故事，故事的開始是一個瘦瘦小小又長滿雀斑的灰王子，他一點也不像王子，渾身髒兮兮，當他三個哥哥帶著女朋友去跳舞時，灰王子就得留在家裡打掃房間，某天晚上，一個髒兮兮的小仙女從煙囪裡掉下來，她實現了灰王子的願望，讓他變得高大、強壯又毛髮多，但仙女的魔法不太成功，灰王子不知道自己變成了一隻毛茸茸的猴子，就趕去參加舞會，後來因身軀太龐大無法進入會場而失意離去，在公車站候車時，變成猴子的灰王子把等車的班妮公主嚇暈了，後來午夜十二點鐘聲響起，灰王子變回原

貌，逃跑時倉皇遺漏下褲子，班妮公主以為褲子的主人趕跑了大猴子，尋找褲子的主人並嫁給灰王子，過著幸福快樂的生活。

生老病死是每個人都必須經歷的，但也常常是人們害怕的。在《精采過一生》中，藉由孫子孫女問年邁的爺爺奶奶：「為什麼你們的頭禿禿的，皮膚皺巴巴的呢？」來細說從頭，原來人小的時候皮膚也是皺巴巴的，經歷了幼年時期、童年時期、青少年時期、大學時期及就業，人們於各個時期中學習和成長，並享受每一階段的樂趣，雖然髮禿齒搖了，但正因為每個時期都認真且豐富的經歷過，如今也可坦然的面對死亡，並且不改調皮、耍寶的本性，樂觀面對。《精采過一生》以不凡的手法描寫每個平凡人共同體驗的經歷，讓人們更有信心去精采過一生。

《娃娃國王變變變》的變變王子受不了老是被當成什麼都不會的嬰兒，他的父母-國王和皇后不擅長治理國家，民眾們抱怨連連，國王和皇后把人民辛苦的血汗錢拿去買昂貴的禮服並舉辦奢侈的舞會，連長毛大巨人、壞仙子、噁心大肥蟲及恐龍等都大肆破壞國土及人民，變變王子學阿拉丁神燈的方法摩擦了馬桶，結果出現了個包著尿布的小精靈，實現了變變王子的夢想，把國王和皇后變成了小嬰兒，變變王子侃侃而談並且開始拯救國家，誰說大人永遠是對的呢？巴貝柯爾以此書來顛覆親子關係，過去文本中，父母擁有絕對的權威，並被賦予「大人永遠是對」的觀念，父母與兒童的親子關係不但是上對下、強對弱，甚至是智者與待啓蒙的幼童，《娃娃國王變變變》的故事敘述對親子關係產生了非常大的翻轉，也令人省思「大人永遠是對的嗎？」變變王子也藉著馬桶精靈的協助而發揮所長去治理國家，並把國家治理的有條不紊。

(3) 認識自我：

人的一生包含了生、老、病、死，吃五穀雜糧沒有不生病的，人體內的器官間有許多複雜的連結，而生命的個體與環境之間也有許多微妙的互動，《大狗醫生》中談及幾個常見的毛病都是不健康之生活習慣造成，透過大狗醫生對家人不良習慣的檢視，使兒童能更加認識自己的生理狀態。

在《我家有個壞好寶寶》一書中，好寶寶、壞寶寶的定義是如何呢？全書以一連串口語的提醒貫穿全文，「不要忘了關水龍頭，不要把衛生紙扔在馬桶裡、不要把玩具都在樓梯上、不要.....，好寶寶要學著自己穿衣服，而且要穿對，管好自己的事就好，自己整理可怕的房間，記得刷牙、洗手...，最重要的是一你希望別人怎樣對你，你就要用那樣的方法對別人...而且要盡你最大的努力。」

孩子的表現常常令父母不滿意，書中提醒的語句是否是家中常聽的話語呢？可是如果孩子已經盡最大的努力，卻還是有些小小的差錯，那身為父母的您是不是能省思其行為背後的用意並以更包容的觀點去看待孩子？

在《我要做個好小孩》一書中，好小孩、壞小孩到底有什麼差別呢？兩者的差別在於內部的構造不同，並將其製成好小孩、壞小孩秘笈，給決定養小孩的父母參閱，且務必仔細閱讀。把好小孩和壞小孩當做機器一樣解說其構成零件及構造，以好小孩、壞小孩的各種構造去做比較，例如：特徵、燃料(小孩吃什麼)、消化過程、大小便訓練、呼吸系統、動力系統、支架和零件、駕駛和懸吊系統、中央控制系統(腦袋瓜)、線路運作、前照燈、聲音接收器、日常保養及故障，並在書末附上給未來父母的良心建議：養小孩前要考慮清楚，而且是一輩子的事。

巴貝柯爾以精闢幽默的方式將小孩比擬成機器，並解析其構造，將大眾對好小孩、壞小孩的看法以圖像呈現，讓孩子看了，可以試著操作自己的身體，讓自己變成個好小孩；父母看了，也可明瞭兩者的差別，並且知道要用什麼秘訣對付難纏的小孩。

《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》其實是由巴貝柯爾所創作的四本小書集合而成的，《傻呼呼的書》呈現許多世界上好笑的事，搞笑的長相、奇怪的穿著，可笑的帽子是用來遮住一顆長相怪異的頭，寵物多半跟主人長的很像，小嬰兒喜歡抓蟲吃，大人也在高級餐廳吃青蛙和蝸牛，《黏答答的書》介紹了許多黏答答、滑溜溜、軟趴趴、髒兮兮的噁心東西，《臭兮兮的書》列舉了許多世界上的臭東西，如：駱駝、疣豬的臭味、爸爸的臭腳丫、包著臭尿布的嬰兒、頑皮的臭小孩…，《毛茸茸的書》介紹各式各樣的毛，長在頭上的，長在其他地方的，毛茸茸的服裝及飾品，長毛的發酸水果和發霉長毛的麵包…。

《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》是孩子天馬行空跳躍思考的想像，結合了現實和樂趣，也呈現出兒童對世界趣味盎然之觀察。

兒童藉著圖畫書的敘述了解自己的身體和行為，並從中更加認識自我。

2. 家庭問題：

巴貝柯爾主題為家庭問題之圖畫書，以《我的媽媽真麻煩》及《好事成雙》為代表，分別探討的題材為單親家庭及離婚觀念，社會變遷快速，多元家庭已是

普遍的社會現象⁴⁸，家庭問題亦深刻困擾著兒童，透過圖畫書的敘述與情節的安排，使兒童能以角色扮演的角色之心態，擴大兒童的知識見解。

(1) 單親家庭

在《我的媽媽真麻煩》一書中，我的媽媽是個騎著掃把的巫婆，不擅長與同學的爸媽來往，酗酒的爸爸被媽媽關在瓶子中，同學的父母不准孩子與我來往，直到學校發生火災，媽媽在第一時間騎著掃把並拉著烏雲來滅火，同學的父母才放下成見接受媽媽。

巴貝柯爾特地以巫婆角色去塑造媽媽麻煩的形象，讓孩子對「麻煩」較具象化，並透過此書傳達認同與肯定的概念，媽媽雖然麻煩，跟別人的母親不同，但有何關係呢？不管是如何麻煩或與眾不同的媽媽都擁有一顆關愛子女的心。除了孩子對媽媽的認同與肯定之外，巴貝柯爾也藉著《我的媽媽真麻煩》一書來諷刺人們常以異樣的眼光看待多元的家庭，並希望讀者藉著故事來反思對待多元家庭的態度，不要以貌取人或先立下偏見。

(2) 離婚

「離婚」在現代開放的社會中是較被社會大眾接受的⁴⁹，但傳統中國人的觀念還是停留在要忍耐、要包容、要為了孩子維繫不快樂的婚姻，但巴貝柯爾在《好事成雙》中卻顛覆了傳統的教條。《好事成雙》中的歐丹米和歐寶拉是人見人愛的小孩，但他們的父母卻是一對問題夫妻，每件事都合不來，例如：媽媽受不了爸爸在浴缸裡養魚，或在家裡養牛，媽媽討厭爸爸的姑媽和姊妹；爸爸無法忍受媽媽的炒菜技術，更受不了媽媽整夜開舞會及那些愛現的上流朋友，再加上兩人對生活日常事物的看法根本是南轅北轍，於是他們彼此討厭，甚至作弄對方，歐丹米兄妹好擔心，於是各方尋求解決的方法，牧師建議幫他們舉辦「不結婚典禮」，寄發請帖、訂蛋糕並舉行典禮，甚至各自出發去渡蜜月，於是父母離婚住

⁴⁸ 參照內政部民國 65-101 年的人口婚姻狀況統計年報中可得到 65-67 年離婚率不到一成，68-77 年皆為一成多，78-84 年為二成多，85-88 年為三成多，89-91 年為四成多，92-94 年為五成多，95-98 年為六成多，99-101 年離婚率分別為 7.12%、7.32% 和 7.52%，由此可看出離婚率逐年成長，相對之下，造成的多元家庭—單親家庭、家庭重組、離婚、再婚也增多。

⁴⁹ 參照內政部民國 65-101 年的人口婚姻狀況統計年報中可得到 65-67 年離婚率不到一成，68-77 年皆為一成多，78-84 年為二成多，85-88 年為三成多，89-91 年為四成多，92-94 年為五成多，95-98 年為六成多，99-101 年離婚率分別為 7.12%、7.32% 和 7.52%，由離婚率攀升之快，可看出「離婚」的概念被大眾接受度漸漸普及。

在不同的房子裡，歐丹米及歐寶拉現在擁有兩個家，擁有兩份相同的物品，最重要的是——他們擁有兩個很快樂的爸媽。這本書讓孩子用坦然的態度來面對父母的離異，父母離異並不是孩子的過錯，試著去接受父母離婚後的生活，感受會不同。

(3) 家有新生兒

在《找回真愛》中，「真愛」是一隻溫暖又溫柔的小狗，但是爸爸媽媽有了新寶寶，就不要真愛了嗎？真愛想分享，卻被阻止；真愛想靠近他愛的人，卻被摔到地上；真愛想為新寶寶大聲歌唱，卻被趕出家門。真愛好難過，決定離家出走，直到真愛離去，才會苦苦思念，並了解真愛的重要及意義。

小狗「真愛」角色之設定類似於家中有新生命誕生的小孩，想要與小寶寶嬉戲，卻因不會控制力道而被父母責罵，在父母哄小寶寶睡覺時，因遊戲大聲尖叫而遭到父母另眼看待，這些都重重地傷害了小小的心，也提醒父母去省思真愛的意義，並用寬容的態度去對待孩子。雖然《找回真愛》的主題較類似於體驗親情，但筆者認為新生兒的出生也常造成家庭問題，故把此書列在家庭問題中。

3. 兩性問題：

巴貝柯爾的作品有許多都以兩性問題為主題來探究，《媽媽生了一個蛋》以孩子畫圖為大人解說懷孕生產的緣由及過程，《有什麼毛病》以童話故事般創造賀爾蒙夫婦的角色，來說明賀爾蒙使男女在青春期的何明顯或尷尬的變化，並該如何處理與正視，巴貝柯爾以開放、正當的態度來談性教育，以幽默滑稽去包裝圖畫書而富含趣味性，帶給兒童正確的概念，從中學到知識並獲得成長。

(1) 性教育：

在《媽媽生了一個蛋》書中，孩子們常常問父母：「我們是怎麼生出來的？」，外國的父母會用開放且正視的態度與孩子侃侃而談，但亞洲民族對於出生卻常常羞於解釋或懶的解釋，以致孩子對性總是抱著神秘的態度。《媽媽生了一個蛋》一書，開始於父母用各種荒謬的理由告知孩子是如何出生的，例如：是用各種現實的材料做出來的、恐龍快遞送來的、石頭下發現的、用種子種出來的，甚至是媽媽生了一個蛋，從蛋里孵出來的；結果反倒是兩個小孩幫父母上了一課，用圖畫告訴父母，小孩是發生在父親的精子與母親的卵子因為愛而結合，形成受精卵，在媽媽的子宮裡逐漸孕育長大才出生。

青春期之發育向來是民風保守的中國人都羞於談論的，但巴貝柯爾的《有什麼毛病》一書以開放的角度及故事包裝來娓娓道出青春期的發育，派遣小熊擔任「成長」專家，對著小女孩大談賀爾蒙夫婦如何在人類身體裡施魔法。每個人身體裡都住著一對賀爾蒙夫婦，專門管理小孩長大的工作，等小孩約十一歲時，身體裡的鬧鐘就會叫醒熟睡的賀爾蒙夫婦，賀爾蒙夫婦會開始調配一些藥水，使男孩女孩的身體產生變化，如：女生胸部會變大、長出陰毛、有月經、長痘痘，並且會開始注意男生；男生肩膀會變寬、聲音變低沉並且非常喜歡女孩子；最厲害的是賀爾蒙夫婦家的狗發明了一種神奇的藥水，讓男女互相喜歡，進而孕育下一代。

(2) 兩性的疑問：

在《媽媽沒告訴我》一書中，生活中有好多小秘密，媽媽都沒告訴我，為什麼媽媽會忙到沒時間陪我？媽媽被退學，為什麼我一定要上學？男生、女生有什麼不一樣？為什麼有人耳朵有毛、頭上卻沒毛？爸爸媽媽為什麼要鎖門？為什麼有的男生喜歡和男生談戀愛？為什麼……，不過，這沒什麼好擔心的，時候到了，媽媽就會告訴我的！以一連串孩子們常問的問題去陳述並表達疑問，藉著這本書，成人看到了孩子的疑惑，也看到孩子對兩性問題的關注。

(3) 與其他主題相關的：

頑皮公主系列與《灰王子》雖著重在個人特質的呈現及自我決定，但巴貝柯爾以王子、公主形象進行性別刻板印象的顛覆，故也可算是兩性問題。傳統的童話故事中，公主美麗溫柔、舉止端莊，王子則是高大英俊，並肩負拯救公主的重責，但在巴貝柯爾的圖畫書中，瘦瘦小小的灰王子不起眼但擅長做家事，而喜歡穿吊帶褲的公主個性獨立自主，喜歡與寵物為伍，並且秉持著不婚主義，不受制式教育的拘束，發揮專長，更有能力照顧寶寶與治理國家，巴貝柯爾的圖畫書作品跳脫性別或傳統的框架，以幽默的手法呈現，在顛覆傳統之性別刻板印象時，也散發出濃濃的趣味性。

除此之外，《好事成雙》雖已列在家庭問題的主題中，但父母因價值觀不同而造成生活上的疏離與仇視，最後以舉行快樂的不結婚典禮收場，亦可列入兩性問題的主題中。

(二) 蘿倫·柴爾德的主題分類

蘿倫·柴爾德是英國新興的圖畫書作家，她的「查理與蘿拉」系列卡通造成炫風，也迅速地擴展蘿倫·柴爾德之知名度，她在 1995 年時就有了「小豆芽」的構想與雛型，直到 1999 年才獲得出版社的青睞而發行《小豆芽，就是我》一書，並且榮獲當年度的史馬提斯大獎，接著又創造了查理與蘿拉這一對古靈精怪的兄妹檔，而引起英國廣播公司 BBC 的關注，改編成電視卡通，2005 年底在兒童頻道播出，使得蘿倫·柴爾德的聲名大噪，英國製作公司 BBC 乘勝追擊與出版業合作，順勢將動畫故事再改編成圖畫故事出版，並架設「查理與蘿拉」的專屬網站，小兄妹倆成了家喻戶曉的大明星，並發行周邊商品。

蘿倫·柴爾德的圖畫書作品大部分都由上誼文化出版社引進，上誼文化公司為信誼基金出版社之分支，為信誼基金會專門代理出版外文圖畫書而成立之出版社，信誼基金出版社在 1978 年創立，是國內第一家專業出版幼兒圖畫書的出版社，亦積極推動親職教育，蘿倫·柴爾德之作品以幼兒之生活點滴為題材，又可為父母提供一條與孩子另類但有效的溝通管道，故上誼文化出版社大量引進其作品，實與出版社的出版意旨有關。

為了能更深入了解蘿倫·柴爾德圖畫書作品的各種面向，以下就其創作主題來做分類，並稍微介紹其圖畫書作品之內容：

1. 探索自我

蘿倫·柴爾德的主題以探索自我與體驗親情為主，並以幼兒共同之經歷與感受為題材，透過對話的方式來呈現幼兒之心理歷程，陪伴幼童在故事書中探索自我，並學習正確的處理方式。

(1) 個人的弱點

童話改編的浩浩系列分別是童話書主角跑出書外造成浩浩的危機和浩浩掉入書中才得知其不良的閱讀習慣使童話書人物受害極深，一則是對自我恐懼的探索，另一則是檢視自我的閱讀習慣，兩者都是了解自我的弱點以求改進。

童畫的顛覆是圖畫書創作時常用的方式，以大眾熟悉的童話故事做為背景，運用後設的手法，在舊瓶中裝新酒而創造出不同的故事內涵，但手法人人會變，巧妙各有不同，且看蘿倫·柴爾德創造之童話狂想曲。

大野狼是童話故事中的常客，蘿倫·柴爾德在此書中用後設手法串連了許多

童話故事中的角色，並用不同以往且具顛覆性的描述來帶出角色的心聲。《小心大野狼》是皓皓系列的第一本創作，主角皓皓是一個喜歡聽故事的小男孩，每晚睡覺前，都會請媽媽講故事給他聽，他最喜歡《大野狼與小紅帽》的故事，但同時又很害怕故事中的大野狼，所以都會拜託媽媽離開時把書帶走，有一天媽媽爲了接電話忘了把書帶走，事情就發生了，故事中的大野狼和封底的小野狼竟然就跑了出來，且興致勃勃地打算吃掉皓皓，皓皓臨危不亂地告訴野狼們用餐要先從開胃菜吃起，野狼們姑且相信，皓皓只好把睡美人生日宴會的果凍當成開胃菜借走了，結果皓皓的詭計被睡美人故事裡的壞仙女識破，壞仙女親眼看過糖果屋中那對兄妹如何對待巫婆和房子，導致她非常厭惡小孩，故一針刺破皓皓的謊言，野狼們惱羞成怒，正要一口吃掉皓皓時，皓皓趕緊請書中的好仙女幫忙，結果不小心把要送灰姑娘的禮服變到小野狼身上，小野狼一溜煙的跑進書中去參加舞會了，灰姑娘只好繼續做著雜務，好仙女又連忙揮動仙女棒，把大野狼變成了小小的毛毛蟲，就把他丟回書中了，嘮叨的好仙女一直抱怨一受夠了青蛙王子的請求，也不想再幫助那些被寵壞的公主們，所以決定去渡假就消失了。皓皓趕緊找了最重的東西壓在書本上，以免再有任何人想從故事書中逃出來。

《誰怕大壞書？》是皓皓作品的第二本，不同於第一本《小心大野狼》中的大野狼從書中偷跑出來，在此書中，反而是皓皓不小心掉進故事書中，皓皓是個愛看書的小男孩，可是他卻不懂好好愛惜書本，有時邊吃邊看，香蕉渣、餅乾屑等食物把書黏的到處都是，有時又在書上亂塗鴉或貼電話，甚至會把書中的圖案剪下來，有天皓皓看書看到睡著了，醒來時，卻發現自己在故事書裡，這下可好了，所有故事書裡的角色都追著他要「討回公道」，皓皓該怎麼辦呢？首先，皓皓被《小金髮和三隻熊》中不懂禮貌的小金髮大聲喚醒，才發現自己跑到了故事書裡，就在皓皓拔腿狂奔時，看到了粗魯咬著糖果屋的小兄妹、哀號著的長髮公主和一隻長靴貓，後來他不小心闖進了正在舉辦舞會的皇宮裡，但似乎每個人都氣呼呼的，原來是萬人迷王子不見了，皇后得知皓皓是童話書的主人，大聲斥責皓皓在她臉上畫鬍子，國王也想向皓皓討回寶座，皓皓嚇得拔腿就跑，但來不及跑到門口，於是皓皓趕緊在地板上剪了一個洞，鑽到下一頁去了，卻跑進了個顛倒的房間，裡面住著灰姑娘的繼母和兩個姐姐，原來是皓皓之前把書撕下，黏回去時黏反了，才讓他們被倒立在空中，繼母使用皓皓之前黏在書中的電話得知皓皓是始作俑者，氣炸了，皓皓只好趕緊畫一扇門，逃進一間滿是灰塵的廚房，地上到處是黏答答的餅乾屑，善良的灰姑娘因爲萬人迷王子不見了，只好又回到繼

母家工作，灰姑娘請神仙教母協助浩浩離開故事書，就在書中文字左右搖晃時，書從床上滑下來，浩浩飛到空中，掉到他房間的地板上，整個晚上，浩浩和朋友阿里趕緊把故事書恢復原狀，並把萬人迷王子從生日卡上撕回來貼上，浩浩真想讓壞繼母的房間繼續上下顛倒，後來打消了念頭，但他忍不住在三隻熊的門上畫上一道鎖，好讓不懂禮貌的小金髮無法進入。

(2) 個人的興趣(寵物)

想養寵物的經驗是大多數人都曾經歷過的，希望擁有自己的寵物，但往往由於大人的種種阻攔及勸說而作罷，在查理與蘿拉系列中有三本關於寵物的創作，分別是由自己(個人想養的寵物)到他人(照顧別人的寵物)再到團體(學校生活中共同飼養的寵物)，可以看到幼兒完整的成長歷程。

《我想養寵物》一書中的小女孩跟兒童期的孩童一樣很想養寵物，拜託家人允許飼養寵物，大家紛紛提出建議，媽媽要沒有太多毛的，爸爸希望不要住在屋裡，奶奶要不吵的，爺爺最妙，直接建議小女孩養寵物玩偶。小女孩想收養非洲獅子、綿羊、狼、章魚、蟒蛇或蝙蝠，奶奶、爺爺、爸爸和媽媽就起而「嚇唬」小女孩—「獅子會吃人、綿羊沒主見、狼叫聲會使爸爸頭痛、章魚八隻腳清理不方便、蟒蛇會緊緊纏住你、養蝙蝠就沒有巧克力奶油餅」，小女孩只好一一打消念頭。最後，寵物店的小姐想到一樣東西，這東西完全符合家人的期望—「不會留下腳印，不吃，不動，也不會發出半點聲音」，但沒有人確定它是什麼，因為它目前還不算是真正的寵物。最後一幕小女孩滿足地抱著「蛋」在沙發上睡著了。

在查理與蘿拉系列之《我們保證可以照顧你的狗》一書中，蘿拉非常想要一隻狗，但爸媽認為蘿拉還沒大到可以照顧狗，而且家裡也太小了，但蘿拉就是喜歡狗。有一天，查理和好朋友馬維及蘿拉、蘿塔去公園玩，還有一隻馬維的狗叫「西索」，兩個小女孩支支吾吾去向馬維請求要照顧西索，並強力誇獎西索是「非常極端超級」聰明的狗，查理提議跟馬維去踢足球，於是馬維同意讓她們照顧西索，並且交代了一些注意事項，最重要的一點是絕對不能鬆開牠的狗鍊，兩人高興極了並保證會好好照顧西索，兩人開始摸一摸、拍一拍小狗西索，幫牠梳毛，帶牠去散步，但就在散步時，兩人為了怎樣拉狗鍊而爭吵了起來，不小心把狗鍊鬆開。糟糕！西索不見了，兩人很難過地到處尋找，後來發現了兩隻西索，但她們不確定哪隻才是真正的西索，故轉而向查理與馬維求救，查理告訴蘿拉可以看頸圈的狗牌，這樣四人才高興的離開。

在學校共同飼養寵物以培養孩子的責任心是非常常見的，在台灣，很多人都擁有養蠶寶寶的經驗，每次到假日時，誰可以把蠶寶寶帶回照顧，形成大家爭論的話題，每個人都像蘿拉一樣非常期盼能把大家共同飼養的小寵物帶回家照顧，在《我非常非常了解天竺鼠》書中，蘿拉順利把它帶回家，但又會發生什麼有趣的事呢？

蘿拉又有新目標了，這次她想在學校放假的時候，把班上飼養的天竺鼠—柏特帶回家，蘿拉的朋友麗塔知道世界上有很多不同種類的天竺鼠，有短毛、長毛的，有不同顏色的，也有毛亂亂和整齊的；同學蜜妮也如數家珍地指出天竺鼠的習性、生長地等，相較之下，蘿拉一點都不了解天竺鼠，但老師還是讓蘿拉帶回家，並指導了一些關於天竺鼠照顧需注意的事項。開心的蘿拉想帶著天竺鼠去陪媽媽買菜、去看電影、去任何地方，蘿拉必須無時無刻的摸著天竺鼠，因為她不想讓柏特覺得寂寞，後來讓柏特在爸爸為天竺鼠精心打造的運動公園裡進行各項挑戰，就在穿梭各項物品之間，柏特不見了，它似乎離家出走了，蘿拉覺得傷心極了，第二天仍然找不到柏特，突然聽到嘰嘰叫的聲音，看到一隻天竺鼠，但是柏特怎麼變得好小，這是怎麼回事呢？原來是柏特生了好多隻小寶寶。

(3) 認識自我：幼兒共同的感受

幼兒的生活像遊樂場，充斥著許多驚喜與樂趣，又彷彿是萬花筒般，呈現色彩繽紛且多面貌的景象，不論是吃飯、睡覺、上學、玩耍，都會帶來豐富的觀察與發現。蘿倫·柴爾德透過敘述幼兒共同的感受來呈現生活真實的一面，也透過遊戲使幼兒認識自我並學習成長。

a. 挑食：《我絕對絕對不吃番茄》

《我絕對絕對不吃番茄》是查理與蘿拉系列的第一本作品，故事主題圍繞著偏食，這是蘿倫·柴爾德幼時的經驗，也是大多數孩子的通病。蘿倫·柴爾德創造「查理」這個角色，是要彌補童年的期望，她也好希望有個像「查理」的哥哥，耐著性子陪著妹妹，運用想像力及創意，一步一步的誘導，進而達成目的。

四歲的蘿拉非常的挑食，什麼都不吃，她不吃胡蘿蔔，不吃綠豌豆，也不吃馬鈴薯，連小朋友喜愛的炸魚塊，她也不喜歡，還有...她絕對絕對不吃番茄，因為蘿拉很討厭蕃茄。這讓照顧她的哥哥查理傷透腦筋，查理為了哄挑食的蘿拉吃下營養的東西，就發揮想像力及創意對蘿拉進行誘導，查理把胡蘿蔔比擬成從很遠的橘星球來的橘樹枝，蘿拉看在從那麼遠的橘星球來的份上，試了一口，味道

還不錯呢！接著綠豌豆化身為來自綠王國的綠雨滴，十分珍貴，蘿拉試了幾顆，蠻好吃的。馬鈴薯泥變換成來自日本富士山山頂的鬆軟白雲，我也好想咬一口白雲，試試它的味道，蘿拉當然也不例外，而且還要查理幫她多盛一些。查理把炸魚塊說成是海底超市賣的零食，還是小女孩最愛的美人魚常吃的，蘿拉也一口氣呼嚕呼嚕吃完，還想再吃呢！最後，在晚餐結束前，小蘿拉的想像力也被喚起，蘿拉請查理把「那個」（蕃茄）拿給她，查理驚訝的說不出話來，蘿拉說：「我最愛噴水月亮了，你該不會以為這是番茄吧？」

蘿倫·柴爾德運用巧妙的想像力，創造了真實與想像並存的情境，並以孩子的童言童語來呈現，更顯趣味。英國衛報的書評就認為此書根源於現實生活，卻充滿了無限的想像力，英國凱特·格林威大獎的評審主席莎拉·威基（Sarah Wilkie），對本書的評語為：「蘿倫·柴爾德對兒童內心有深刻的洞察力，善於發掘平凡生活的不凡之處，成為書中的幽默素材。選用圖畫書中傳統的主題，卻以非常新奇、具現代感、又犀利的風格來詮釋。給讀者帶來直接的衝擊。」

50

b. 準時上床睡覺：《我不睏，我不要睡覺》

要求孩子準時上床，往往是父母晚上最頭痛的事，不管是三催四請或威脅利誘，孩子總有說不完的藉口而形成不想睡覺的理由，因為睡覺會讓他們錯過許多的新鮮事，但睡眠對孩子是非常重要的，且看查理如何一一破除蘿拉的藉口，並成功引導其入睡。

蘿拉老愛撐著不睡，忙著做各式各樣的事，不管是 8、9 點，還是 10、11 點，她還是很有精神，從來都不會累。書中查理順著蘿拉的要求，而創造出一套有趣的睡前儀式，並且讓蘿拉的想像動物朋友們一起加入：和三隻老虎喝蘿拉最愛的粉紅牛奶、和獅子一起刷牙、和鯨魚共浴、向兩支跳舞狗借睡衣來穿，最後是和大河馬一起睡覺，查理在與蘿拉的互動中，把臨睡前的準備變身為一場充滿樂趣的遊戲。

雖然查理是奉媽媽的指令要哄蘿拉睡覺，並覺得哄蘿拉睡覺很難，但他不放棄，並且在與蘿拉溝通的過程中，同理並認同了蘿拉的想像與感受，且發揮創意陪著蘿拉一起來解決「睡覺」這個父母都頭痛的生活問題。

---

⁵⁰ 參考網站資料：兒童文建會網站
http://children.moc.gov.tw/search/book_detail.php?id=9789577624352

c.上學：《我太小，我不要上學》

查理與蘿拉這對古靈精怪的小兄妹又來了，這次蘿拉又出什麼難題要考驗哥哥查理呢？原來是蘿拉已經到了該上學的年紀，但卻不想上學，拼命找藉口說自己還小、在家很忙，所以沒空上學。上學必須到完全陌生的環境，對孩子來說是一大挑戰，很多孩子都和蘿拉一樣，對上學感到莫名的恐懼，所以上學常成為父母和孩子之間的拉鋸戰，這時先別急著威脅或大聲怒罵孩子，查理提供了良好的示範，先傾聽孩子的想法，了解其焦慮與拒絕上學的原因，再以同理心和想像為孩子建立溝通的管道，強化入學前的心理準備，學習如何和孩子溝通上學的必要性。

《我太小，我不要上學》以查理與蘿拉一來一往討論上學的優點開始，查理先提出上學的好處——能學會如何數到 100、學寫字就可以寄卡片給喜歡的人、學會認字就可以自己閱讀，但蘿拉以數到 10 就夠了、喜歡用電話聯絡、早就記得書中的內容或自己編故事來否定查理的說法，但聰明的查理卻以分點心給 11 隻大象吃、聖誕老公公沒有電話、發脾氣的妖怪一定要妳念故事給他聽來點出蘿拉想法之不足，蘿拉被查理說服了，但她又以不想穿學校制服、不吃學校的營養午餐、不要孤零零的吃午餐來說明她的想法，並且想在家陪她的隱形朋友-索倫，查理話鋒一轉，把想上學的企圖轉移到隱形朋友索倫身上，蘿拉只好義無反顧的擔負起陪伴索倫上學的責任，甚至把自己對入學的擔心和緊張通通推給索倫。

d.換牙：《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》

蘿拉要換牙了，第一次她發現有一顆牙齒在搖，但蘿拉希望這顆在搖的牙齒絕對絕對不要掉，查理、馬維跟蘿拉分享掉牙的經驗及更換乳牙的常識，但蘿拉非常堅持，直到好朋友蘿塔帶著玩具小雞來訪，蘿塔告訴蘿拉她那顆在搖的牙齒掉了，半夜牙牙仙子來了，拿走她的牙齒，留了錢給蘿塔，所以蘿塔為她們的農場買了隻小雞。什麼！怎麼都沒有人告訴蘿拉牙牙仙子的事呢！蘿拉想盡辦法使她那顆在搖的牙齒絕對絕對非掉不可，而且現在就要掉，後來牙齒不小心在吃蘋果時掉了，蘿拉高興極了，她打算把牙牙仙子送她的錢拿去買一隻長頸鹿，到了晚上睡覺時，蘿拉正準備要把掉落的牙齒刷得亮晶晶，卻發現它完完全全不見了，該怎麼辦呢？查理想到一個好辦法，他建議蘿拉晚上睡覺時做個好夢，最好能開心到使蘿拉開口笑，這樣牙牙仙子看到了，就知道蘿拉少了一顆牙齒，隔天早上，蘿拉果然在枕頭下面找到了錢，她趕緊拿去買長頸鹿，但農場還需要羊，還需要掉更多牙齒才行，你還有沒有哪顆牙在搖？

對孩子而言，恐怖的換牙經驗因為有了牙牙仙子的故事而變的有趣且更有「希望」，難怪蘿拉還積極尋找在搖的牙齒。

e. 說謊：《糟了！但不是我弄的》

蘿拉又來了，查理警告蘿拉千萬不要碰他花了很多時間製作的火箭，但蘿拉忍不住並且弄壞了，兒童常會喜歡別人的物品，對他人的物品總是充滿了好奇及新鮮，但如果真的不小心弄壞了，那該怎麼辦呢？來看蘿拉怎麼處理吧！

蘿拉喜歡玩查理的東西，通常查理都不在乎，但這次是查理花了十天三個小時又四十分鐘才完成的火箭，並且用了非常多的材料，查理告訴蘿拉千萬不要碰火箭，它很脆弱，並要蘿拉保證絕對絕對不玩查理的火箭。接著查理出門了，蘿拉跟她的隱形朋友—索倫·羅倫森一起玩，兩人拿了兩隻愛笑的土狼兄弟和超迷你小象愛莉假裝去探險，糟了，愛莉很難過，因為離家很遠而且土狼兄弟又笑牠，那該怎麼辦呢？蘿拉建議要送牠回大象國，但要怎麼送牠回去呢？羅倫森指著火箭，蘿拉說：「可是那是非常容易摔壞又很特別的火箭。查理說我們絕對絕對不可以碰到或拿下來玩。」，羅倫森說：「話是沒錯，但我想查理真正的意思是說，如果我們真的要玩，就一定要格外的特別的小心，不要把它弄壞了。」，結果蘿拉就伸長手臂去拿，糟了！摔壞了。蘿拉和羅倫森商量要假裝不知道，查理回來發現後，很生氣並且知道蘿拉在說謊，接著蘿拉把弄壞火箭的事嫁禍給小象愛莉，查理非常生氣的回房間了，蘿拉和羅倫森商量後，決定要說出真相，並對查理表達歉意，查理因為蘿拉說實話而原諒她了，並且很快的把火箭修好了，但蘿拉還是不准碰。

f. 佔有與堅持：《喂！等一下，那是我的書》

來自英國，古靈精怪的蘿拉經常會出各種大小難題給哥哥查理，這回兄妹倆來到圖書館，因為蘿拉要找那本她「上次和再上次」已經借過的甲蟲、小蟲子和蝴蝶的書，那本蘿拉口中「全世界最棒的書」，但麻煩的是一這本書不見了，而且蘿拉一定要看這本書，更麻煩的是，她在圖書館根本安靜不下來，查理很努力的為蘿拉找另一本有趣的書，但蘿拉不是一下子嫌字太多或太難，否則就是直接了當的說不喜歡，好在後來查理幫蘿拉找了一本字不多、圖又大的印度豹和黑猩猩的書，終於在哥哥的誘騙下，蘿拉答應嘗試，原本還心不甘情不願，但在讀了之後，蘿拉就深深的喜歡上這本書。

查理耐心的引導和嘗試，成功的讓蘿拉了解圖書館裡並不是只有一本有趣的書，如果願意去慢慢尋找，一定可以找到其他適合自己的書籍。

g.借用與保管：《我一定會特別特別小心》

如果問小朋友，什麼時候會特別特別的小心呢？小朋友必定會異口同聲的說：「當然是最心愛的東西囉！」但如果是好朋友心愛的物品，那是不是更要小心翼翼呢！爆笑又逗趣的查理與蘿拉又來了，這回蘿拉要用盡全部心思和力量來保護一件毛毛外套，又會發生什麼令人意想不到的事呢？

蘿塔是蘿拉最好的朋友，她有一件新的毛毛外套，蘿拉宣稱那是她見過「最最可愛」的東西了，令她聯想到白白的雪和柔軟的羽毛，並且有著像貓咪般毛茸茸的觸感，蘿塔爲了讓外套保持又新又毛又白，所以什麼東西都不吃，除非她「很小心很小心」，果然是蘿拉的好友，連個性也跟蘿拉非常相像呢！蘿拉看了非常的羨慕，用盡方法借了毛毛外套，並且保證會「特別特別小心」，但生活總是充滿了意外，先是在超級市場，蘿塔的外套被購物推車勾到，接著是在郵局，蘿拉爲了要閃避吃冰棒的小孩，外套不小心被查理使用的封箱膠帶黏住了，後來去圖書館的路上下起雨來，外套快被淋濕了，幸虧查理適時地出手相救，一一解決蘿拉的麻煩，到圖書館裡，總算安全了，蘿拉脫下外套看書，但回家時卻忘了帶走外套，她很煩惱該怎麼跟蘿塔說，隔天只好對蘿塔誠實以對，後來另一個同學蜜妮帶來了蘿拉忘在圖書館的外套，但蘿塔暫時不願意借蘿拉東西了。

h.想像的冒險：《但我們到底在哪裡？》

蘿拉這次又有奇想了，她彎著身子假裝自己是一個帳棚，蘿拉好奇的問查理：「誰住在帳棚裡呢？」，查理回答：「探險家去探險的時候，就要住帳棚。」蘿拉說：「我還蠻喜歡當探險家的，我們現在走吧！」，他們準備了探險需要的工具後，就出發了。蘿拉問：「我們要去哪裡？」，查理帶著蘿拉穿過暴風雪，經歷熱帶大雨，甚至要涉水過河，蘿拉問：「但我們到底在哪裡？」，他們到了亞馬遜的熱帶雨林裡，搭好帳棚，並喝了一些飲料，蘿拉一下喝光了，查理表示在叢林裡永遠都要留點喝的東西並且要自己覓食，蘿拉想回家拿粉紅牛奶被查理拒絕了，蘿拉因爲害怕叢林裡會有老虎，想回家拿玩偶小狐來陪伴，但查理告訴蘿拉一探險時，不可以回家，也不能帶玩具去探險，接著就開始下雨了，一場真正的雨林風暴，又溼又冷，蘿拉說：「我一點都不喜歡探險和露營了！」，蘿拉想進去了，查理想到個好點子，開始「室內—戶外露營」，假裝露營在樹屋上，在樹林裡盪來盪去，遇到樹蛙，後來蘿拉要去覓食，查理問：「去找什麼吃的？巨大椰子嗎？」，蘿拉回答說：「不…是起司！我要去冰箱覓食！」，看來蘿拉雖然喜歡探險，但還是喜歡家裡的便利生活。

2. 體驗親情

蘿倫·柴爾德善於呈現幼兒的觀點和經驗，在她創作的圖畫書中，幾乎都與兒童的生活經驗有相關，不管是吵吵鬧鬧的家庭生活，或是查理與蘿拉系列中的兄妹互動，都完整呈現出幼兒的心理與想法，並如實呈現家人之親情。

吵鬧的家庭有優點也有缺點，《小豆芽，就是我》中之小豆芽也有個吵鬧的家庭，她的家人有愛睡覺的爺爺、忙碌的爸爸、健忘的媽媽、愛看雜誌的姐姐、青春期的哥哥、一起共享房間的弟弟和隔壁愛模仿的小男生，透過小豆芽第一人稱敘述娓娓介紹她的家人，弟弟小米總是衝來衝去，讓房間沒有片刻的安寧；小豆芽喜歡到姐姐房間門口偷看，但姐姐想安靜不想理她；正值青少年的哥哥克特老是躲在房間戴耳機聽音樂，以隔絕父母的嘮叨；爸爸想安靜一下時，就去上班，在辦公室邊吃什錦水果冰淇淋邊聽老歌來放鬆自己；爺爺什麼時候都是安安靜靜的，因為他視力、腦力都有些退化，而且總是在椅子上睡著；媽媽藉著瑜珈和泡澡享受安靜；小豆芽無法享受片刻的安寧，結果因為把義大利麵倒在弟弟頭上而被處罰—把小豆芽獨自關在房間 3 個小時，耶！太棒了！

小豆芽全家只有在看最愛的電視節目時會一起安靜的坐下來，其他時間總是鬧哄哄的，但我們就喜歡這樣。《小豆芽，就是我》突顯家人的親情與互動

除了《小豆芽，就是我》外，查理與蘿拉系列深刻的呈現兄妹之情誼，主題呈現的大都是蘿拉對於自我的探索，如：面對上學、掉牙的恐懼，哥哥查理以耐心的陪伴和細心的引導，使蘿拉坦然的面對自己的改變並克服恐懼，「文學可以幫助幼兒處理情緒問題，讓他們了解自己的感受，並藉由故事中主人翁所遭遇的問題，洞察自身遇到的類似問題，而學習其他人克服類似問題的方式。⁵¹」

針對幼兒常見的偏食和不想睡覺的特性，查理以豐富的聯想對蘿拉進行勸說，以同理心面對蘿拉的處境，透過遊戲的方式，邊玩邊引導，也提供父母及教育學者以貼近幼兒的心理來同理並對待兒童，查理與蘿拉系列中，後期的蘿拉上學後面臨更多人際關係的考驗，也有更多探索自我的機會。

蘿倫·柴爾德的圖畫書幾乎都以兒童為主角，對大人的描述與演出則輕描淡寫帶過，她曾指出故事中父母的缺席是「考慮後的設計」，也是其童年經驗的真實寫照，蘿倫·柴爾德幼時，父母大部分的時間都非常繁忙，較無法停下來關注在孩子身上，並共同分享生活經驗，故兒童大部分時間都是與手足、同儕進行互

⁵¹ 鄭瑞菁著：《幼兒文學》，臺北市，心理出版社，1999年，頁49。

動，兒童必須學會如何互相協商去解決生活中的疑難雜症，因此蘿倫·柴爾德的主題特別著重於自我探索與體驗手足之情上。

3. 環保、生態與科技問題

蘿倫·柴爾德的主題除了探索自我與體驗親情外，還有兩本關於環保、生態與科技問題的主題呈現，分別是《小豆芽，你住在哪個星球上？》和《照顧我們的地球》，前者藉由故事人物捍衛家旁的大樹來呈現生態保育之重要，後者則透過實際資源回收行動去照顧並愛護我們的地球。

環保議題人人會談，但蘿倫·柴爾德在圖畫書主題上關注環保意識，透過小豆芽和蘿拉這兩位活靈活現的小女孩，以不著痕跡的方式來訴說愛護樹木及資源回收的精神與方法，建立環保的概念，不僅如此，蘿倫·柴爾德更樹立榜樣，在這兩本環保概念書出版時，全部都是使用森林管理協會 FSC 認證的紙張，在 FSC 認證的永續森林中，每使用一棵樹木，便會補栽植一棵樹，她為環保出力的實際舉動，讓環保不會成為口號和空談。

《小豆芽，你住在哪個星球上》是小豆芽系列的第二本，故事內容以環保為主題，起因是小豆芽的老師—魏老師要孩子們製作關於環境的報告，故小豆芽開始思索跟環境相關的議題，很多人的花園只看得到水泥地，姐姐瑪西使用的髮膠會製造空氣污染，讓臭氧層破洞，就在小豆芽腦子一片空白時，哥哥克特揮舞著報紙跑進了屋子裡，原來是他們居住的南樂街大樹快被砍掉了，全家人和鄰里都感到非常氣憤，故他們化身成環保戰士，在大樹下搭帳篷抗議，小豆芽和同學們也負責製作標語，他們的舉動意外的被拍攝而成為地方上的名人，而小豆芽一家人做了一星期的環保戰士，為了保護樹木，使用再生紙，並得到魏老師的讚賞。

這本書提到了很多關於環保的概念，比如：資源回收、樹木的重要、使用噴霧劑會造成臭氧層破洞及多數的人們用水泥來代替草地的不當舉動。這是一本為孩子建立環保觀念的最佳概念書，沒有半個說教的字眼，卻能激勵小讀者效法小豆芽起而行動為環保出一份力的責任感。

《照顧我們的地球》是蘿倫·柴爾德中譯本關於環保的第二本創作，整本書圍繞著資源回收的主題，蘿拉喜歡收藏東西，盒子、舊玩具...什麼都不丟，有天蘿拉看到馬維哥哥的房間堆滿了雜物，又臭又髒像個豬窩，蘿拉不想房間變成跟馬維哥哥的一樣，所以他要把所有的東西通通丟掉，查理建議她可以回收再利用，蘿拉想到媽媽買的漫畫書《照顧我們的地球》中提到資源回收比賽，可以贏

得一顆屬於自己的樹來種植，好奇又愛冒險的蘿拉馬上投入其中，更以搶救樹木和贏得真正的樹種在學校來號召同學一起參加，大家就開始隨時隨地進行資源回收，甚至互相監督並鼓勵對方，終於他們如願地贏得了真正的校樹。

這是一本很棒的環保概念書，蘿倫·柴爾德甚至以身作則為搶救樹木盡一份心力，不僅在書中的蝴蝶頁上提出許多照顧地球的好點子，甚至使用森林管理協會 FSC 認證的紙張來製作這本圖畫書，在 FSC 認證的永續森林中，每使用一棵樹木，便會補栽植一棵樹，跟書中真正的樹相互呼應。本書在台灣由信誼基金會名下的上誼文化實業股份有限公司出版，信誼基金會效法蘿倫·柴爾德採用台灣第一家榮獲 FSC 認證的永豐餘造紙公司和中華彩色印刷廠來進行出版，為台灣綠色出版開啓了新的扉頁。

二、主題呈現

對於主題的呈現方法，蔡尚志認為可分為「暴露式」和「隱藏式」兩種⁵²。「暴露式」的主題呈現方法最常見的有三種，一是由作者在結局或尾聲時直接發表議論或批評來宣示主題，二是設計人物在故事結尾的情節中以行為去揭露主題，三是透過人物的對白來表露主題；「隱藏式」主題呈現法是作家將故事的主題隱藏分布在情節中，行文時不發表任何主觀的議論，搭配人物的行為或談話，推動故事情節，最後以主角覺悟性的行動來呈現主題之意義。以暴露式呈現主題，使兒童讀者易於了解作者之用意；用隱藏式來傳達主題，含蓄內斂，讀來深具寓意且頗含韻味，但有時卻會讓讀者不易掌握主題，故主題之呈現考驗作家敘寫技巧之功力。

(一)巴貝柯爾的主題呈現

巴貝柯爾的十六本圖畫書之主題皆採隱藏式呈現方式，將主題意涵蘊藏在故事情節發展中，作者在文字敘寫時不發表主觀的意見，以人物行為與事件的互動來交錯編織成一張彈簧網，使要呈現之主題在彈簧網上一步一步往前躍進，留待讀者去掌握與追尋，如《我的媽媽真麻煩》一書，作者透過敘述者主觀呈現「我的媽媽真麻煩」，接著開始敘述媽媽奇怪的行為及不善與人交際，這些使得同學

⁵² 蔡尚志著：《兒童故事寫作研究》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1992年，頁124。

的父母不准孩子互相接觸，透過故事情節中媽媽為孩子製作蛋糕，雖然引起了大災難，媽媽熱心的接待同學到家裡拜訪，但同學的父母卻還是拒絕往來，直到媽媽消滅了學校發生的火災，同學的父母才欣然接受，故事情節由一連串的行動、反應來推進，作者並未在文中提及主題的相關意識，使讀者在閱讀之後能自己思索及探究，「愛與接納」為此圖畫書之主題，母親對孩子的愛都是相同的，有時人們會以自己的立足點去看待別人，而造成誤解與偏見，應該儘可能的去了解與接納異己。

(二) 蘿倫·柴爾德的主題呈現

蘿倫·柴爾德的十六本圖畫書之主題大部分皆採暴露式呈現方式，以你來我往的對話來推動故事的發展，且常透過配角人物的對白來展露主題，《小心大壞書》中浩浩請求神仙教母幫助，神仙教母以對白點出主題「你在書上亂畫亂剪，還到處搗蛋。你想我會幫你嗎？你要知道對待書是不可以這樣的。」浩浩因平常的不良閱讀習慣，導致他掉落書中後，遭到故事人物的追趕與撻伐，作者直接以神仙教母的角色點出主題，讓兒童了解要好好對待圖書，並在故事結尾時提供良好的示範——浩浩——將故事書中的人物恢復原狀，過著幸福快樂的生活。《小豆芽，就是我》中，小豆芽因為吵鬧的家而難得獲得一絲平靜的時光，但作者安排在故事結尾時顯露出全家最安靜的時候就是看著大家喜愛的電視節目，藉著小豆芽說出「其他時間總是鬧哄哄的，但我們就是喜歡這樣。」作者透過情節與敘述者的安排來揭露主題。查理與蘿拉系列之《糟了！但不是我弄的》一書中，蘿拉一時貪玩而弄壞查理千辛萬苦完成的火箭，還藉口推拖是玩具小象弄壞的，經由查理的對白指證蘿拉在說謊，安排蘿拉的隱形朋友在一旁鼓勵蘿拉誠實以對，並給予她信心和陪伴，透過查理與蘿拉、蘿拉與隱形朋友的對話，讓兒童了解誠實的重要性，在故事中陪伴蘿拉一起面對並解決問題。

三、小結

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都是英國的童書作家，兩人都同為英國人，巴貝柯爾出生于 1950 年，父親是位幽默的畫家，蘿倫·柴爾德出生于 1967 年，其父則是美術老師，兩人從小就接受父親美術背景的薰陶與涵養，雖相差了 17 歲，但仍屬於同一世代，且其自寫自畫圖畫書作品都履獲英國凱特·格林威大獎的加

持，並與 BBC 電視台有很深的淵源。巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德的作品在歐美或台灣都備受肯定，並在暢銷榜上長居不下，擁有超高的人氣，不論是大小讀者都愛不釋手。

在兩人的生平背景上，巴貝柯爾略大蘿倫·柴爾德十七歲，巴貝柯爾從小生活在澤西島的鄉間，接觸到的是天然的景色和成群的動物，造就其開朗樂觀的個性，又加上家庭背景的薰陶，故巴貝柯爾從小就立定志向從事與馬有關或寫作的事業，並順利進入著名的坎特伯雷藝術學校就讀，進行嚴格的藝術訓練，非常幸運的，巴貝柯爾一畢業後就進入 BBC 協助兒童電視節目漫畫的製作，藉著作品的發表而嶄露頭角，踏上圖畫書作家之路；蘿倫·柴爾德出生在名叫曼徹斯特的城市裡，故從小接觸的大都是美術館、圖書館等城市建築，受父親是美術老師之影響，她對藝術也充滿著興趣，雖曾短暫在藝術學校主修插畫和複合媒材，但並未完成正規之藝術訓練，大學畢業後，先與朋友合夥設計燈飾，又從事過繪畫助理、設計師等不同藝術工作的磨鍊，直到與業務經理談過，才改轉戰童書市場，但她不如巴貝柯爾那樣幸運馬上被出版商採用，過了四年，才有出版商願意嘗試蘿倫·柴爾德複雜的圖像和不受限的文字設計。

在巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德的創作觀點上，兩人都自生活取材，「頑皮公主」是巴貝柯爾的投影，而「小豆芽」則是蘿倫·柴爾德的親身經歷；兩人都充滿童心，巴貝柯爾自詡為彼得潘，擁有孩子般的心靈來看待世界，並且關注兒童關心的話題，蘿倫·柴爾德強調自己曾經身為孩子，就會深深在心裡烙印下當時的感受，加上其對童年的迷戀進行創作；兩人都認為圖畫書中的趣味是很重要的，巴貝柯爾把故事或圖畫中的趣味當餌，吸引讀者上鉤，蘿倫·柴爾德則不看輕讀者，展現圖畫書的多層次，把閱讀當作是一場充滿動力的活動，邀請讀者入內感受與遊戲；巴貝柯爾不管是本人或圖畫書創作都呈現出勇敢做自己的精神，深信自己是最好的，勇於嘗試並不放棄，蘿倫·柴爾德則有意設計大人隱身幕後，相信孩子有解決問題的能力，並以引導代替管教，兩人都呈現出不同於一般的價值與觀點，顛覆傳統並以趣味、幽默包裝。

雖然巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德的生活背景不太相似，但兩人的創作觀點非常相近的，在主題的挑選上，兩人都著重在探索自我並關注孩童之心理，但由於個性的差異而有了不同的呈現方式，開朗樂觀的巴貝柯爾勇敢做自己，專挑辛辣的主題開講；溫和謹慎的蘿倫·柴爾德則在傳統的主題上進行創新。

依主題類別來看，這幾年巴貝柯爾的創作方向轉舵，題材從虛構的故事型態轉向具體的人生課題，依然以兒童為創作的對象，依舊以圖畫書為創作的型態，但在主題上卻大談兩性的性事、婚姻關係，以及人的出生與死亡等現象，這些原本避之唯恐不及的課題，在巴貝柯爾的改造下，變得鮮活明亮且充滿歡笑。巴貝柯爾經常選擇獨特且具爭議性的主題進行發揮，且巴貝柯爾在其網站⁵³上談及對主題的看法時，說明自己處理的主題只是大多數孩子一直在詢問且困擾孩子的問題⁵⁴。

從兒童文學的發展來看，兒童文學其實就是一部兒童教育觀念的改變史，兒童文學雖然讀者設定為孩童，但還有一隱形讀者為成人，因為選擇和購買童書的大部分都是成年人，成年人為了教育兒童的需要而選擇童書，「以西方而言，直到十八世紀以後，兒童文學的創作才開始以兒童的興趣與教育並重，英人紐柏瑞是第一個在他為兒童出版的書頁中，寫上『娛樂』字眼的人。⁵⁵」雖兒童文學現以教育與娛樂並重，但大部分為兒童購書的成年人仍希望藉由圖畫書去教育兒童，故選擇的主題仍偏教育性且幫助兒童發展，故市面上圖畫書主題上大部分都集中於自我的追尋與人際關係的探討，具爭議性的主題也是許多圖畫書作家卻步之關鍵，但在兒童的社會發展上，六到八歲的兒童對男女之間的不同感到好奇⁵⁶，針對自我身體的探索、兩性的身體異同、嬰兒的由來等提出疑問，巴貝柯爾以大膽無畏的精神去嘗試這些獨特的主題，經過專家、媒體的引薦，卻也成為日後台灣教師為實施九年一貫性別教育⁵⁷之常用教科書，在學校蔚為風潮，也帶動國內兩性主題之圖畫書發展。

凱特·格林威童書大獎之評審主席莎拉·威基曾說：「蘿倫·柴爾德對兒童內心有深刻的洞察力，善於發掘平凡生活的不凡之處，成為書中的幽默素材。選用圖畫書中傳統的主題，卻以非常新奇、具現代感又犀利的風格來詮釋，給讀者

⁵³ 巴貝柯爾官方網站：<http://www.babette-cole.com/publications.html>

⁵⁴ 原文："Is there a topic you would not cover for a children's book?".... There are many that would not be appropriate. I am only dealing with difficult questions that are always asked in the main stream by children. 參考巴貝柯爾官方網站中的 Answers to your Questions(問與答)

⁵⁵ 林文寶等合著：《兒童文學》，臺北市，五南出版社，1996年，頁5。

⁵⁶ 鄭瑞菁著：《幼兒文學》，臺北市，心理出版社，1999年，頁61。

⁵⁷ 教育多元化後，性別議題受到重視，國內在八十五年正式將兩性平等的教育主張注入教改理念，於民國八十七年所公佈的「國民教育階段九年一貫課程綱要總綱」中，將兩性平等議題納入九年一貫的重要議題中，並透過法令規定每一學期要實施4小時的性別平等教育課程或活動，國內許多的學校以圖畫書來實施性別平等教育的課程，並於2001年時委託台東大學進行性別平等教育優良讀物100的編選活動，分圖畫書、童話、故事和小說類四種樣式，圖書類共有57本，巴貝柯爾圖畫書被選進就有5本，可見巴貝柯爾書之暢銷性及與性別教育的相關。

帶來直接的衝擊。⁵⁸」蘿倫·柴爾德雖然以傳統主題進行創作，如：偏食、不想上床睡覺、對上學及掉牙的恐懼等，但以活靈活現的對話方式呈現查理與蘿拉之情誼，以不按常理安排的文字躍動而形成視覺圖像，以熟悉的幼兒心理刻畫出蘿拉的角色，透過顛覆的方式，使身為教育者、父母之人重新思考對待兒童的既定價值與方法，蘿倫·柴爾德不僅經由故事站在兒童的立場，同時以創作者之身分架起大人與孩子間的溝通橋樑。

在主題呈現上，林敏宜認為主題用直陳方式呈現，小讀者較容易把握書中的意旨，但卻會抹煞了小讀者本身的詮釋與批判能力，一不小心容易流於說教的意味。主題用隱藏方式呈現，小讀者較不容易把握書中意旨，但卻提供讀者自我思索及深度探究的空間，讀來饒富韻味。因此，故事繪本採用何種主題呈現方式，務必考慮適讀年齡及潛移默化的閱讀效果。⁵⁹

巴貝柯爾的讀者年齡鎖定為七到八歲的學齡兒童，以隱藏式來呈現主題，具有潛移默化的功用，最具影響力，且較令人印象深刻，適合較大的讀者；蘿倫·柴爾德的讀者年齡鎖定為四到六歲的幼兒，故以暴露式來呈現主題，簡單明瞭，較符合幼兒的語言發展，不論是以何種方式呈現主題，兒童故事的主題必須正確易懂，使兒童從故事中獲得啟發，學到正確的知識和經驗，接受良好之薰陶，從中得到成長。

---

⁵⁸ 參考自網站文化部兒童文化館

http://children.moc.gov.tw/search/book_detail.php?id=9789577624352：擷取日期：102年5月29日

⁵⁹ 林敏宜著：《繪本大表現：文學要素的了解與應用》，臺北市，天衛文化，2004年，頁186。

第三章 文學藝術

圖畫書由圖像與文字共同交織而建構完成，本文所談的文本皆為圖畫故事書，要探究其中之文學藝術，必須以建構故事的文字要素來進行分析，因著眼點不同，所要分析的要素變有所差異，林敏宜將圖畫故事書的文學要素分為情節、角色、背景、主題、觀點、風格等六點⁶⁰；蔡尚志則認為兒童故事的創作需注意主題的呈現、想像的飛揚、題材的擇取、結構的經營、角色的刻畫和淺語的運用六項⁶¹。研究者將綜合上述各分析要項予以歸納，為符合本研究的需求，共分為「主題、情節、角色、背景、觀點」等五項文學要素為分析的向度，「主題」在前一章已談過，故不再談，以下就探討文本的四項文學要素來加以說明。

第一節 情節發展

情節可說是圖畫故事書之精隨所在，若說角色是吸引讀者進入圖畫書的媒介，情節則是讀者持續的動力來源，林敏宜認為一般圖畫故事書的情節發展是由開端、發展、高潮、結局四個主要部份而組成的，⁶²並根據徐永康的說法以時間順序的描述，將情節的安排方式分成三種：(一)行進式的情節描述(二)插曲式的情節描述(三)倒敘式的情節描述⁶³。彭懿認為圖畫書故事的銜接是靠情節的推進把一幅幅的畫面連接起來，故稱為「情節線」，並指出三種情節安排方式：(一)漸進式的情節推進線(二)旋複式的情節推進線(三)放射狀的情節推進線⁶⁴。圖畫書由於篇幅的限制，故其故事情節發展須採用直線推進的方式，作者在敘述故事時，應按照事件發生時間之前後順序，步步推進，一波比一波精彩、有趣，一節比一節懸疑、深入，並使情節間互為因果或互相銜接的關係，使小讀者可以一目瞭然，蔡尚志提出四種常用的情節安排方式：(一)層遞式(二)循環式(三)連環式(四)對照式，對照式還可分為前後對照式和平行對照式兩種⁶⁵，圖畫故事書雖以故事

⁶⁰ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年，頁111。

⁶¹ 蔡尚志著：《兒童故事原理》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1989年，頁51-104。

⁶² 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年，頁113。

⁶³ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年，頁111-112。

⁶⁴ 彭懿著：《遇見圖畫書百年經典》，臺北市，信誼基金出版社，2006年，頁26-27。

⁶⁵ 林文寶等合著：《兒童文學》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1996年，頁198-201。

的樣貌呈現，但與兒童故事又有差別，圖畫書由於篇幅短小，故文字敘述必須精簡，再加上圖畫書包含了文字敘事與圖像敘事的特性，有時作家以圖與圖之間的連貫來進行敘事，在文字上形同一盤散沙，爲了突顯作家情節的特色，並可以深度且寬廣的涵蓋，故本文以蔡尚志的分類方式爲主，並加上彭懿的放射狀的情節，總共五項，在下文中就其意義及特色做說明。

「層遞式」即爲相似的情節一再反覆，反覆中又有變化，以保持懸疑，並使情節不斷往前推進，例如在《三隻小豬》⁶⁶的故事中，大野郎要哄騙小豬走出屋外，第一次約小豬拔蔬菜，第二次摘蘋果，第三次逛市集，就是運用反覆使用類似情節，而造成情節一層一層往上堆積，製造懸疑，抓緊兒童的注意力並加深印象；「循環式」是以某個形象爲起點，向連鎖反應般產生一連串基本相同的情節，從一個形象轉到另一個形象，轉了一圈又回到原點，如《老鼠選女婿》；「連環式」是故事情節沿著一條線索連鎖式展開，前因後果環環相扣，事件連續且必然發生「對照式」可分爲前後對照式（同一個人處在不同時空下而形成對照）和平行對照式（同樣的環境，出現兩個性格完全相反的人）；「放射狀」情節是沒有一貫到底的故事，形似一盤散沙，畫面被許許多多根放射狀的線串連了起來，而使之串連的是狂野散發的想像力。

一、巴貝柯爾之情節與敘寫技巧分析

(一)情節分析

巴貝柯爾圖畫書作品使用的情節可分爲四大類，以下就四類進行說明：

1.連環式情節

巴貝柯爾的圖畫書故事大多依照時間順序的推進而進行述說，在情節安排上以採用連環式較多，共有九本，具有完整的開端、發展、高潮、結局，如《好事成雙》一開始即點出問題，歐先生和歐太太是問題夫妻，接著敘述他倆長期在價值觀、嗜好、親戚等不同中相處，進而厭惡對方並做出互整的行爲，歐家小孩很擔心，後來想出舉行不結婚典禮的方式，開始進行籌備，終於典禮過後，歐家小孩沒有失去父母，反而擁有一對快樂且單身的父母，最棒的是舉凡孩子喜歡的都

⁶⁶ James Marshal 著：《The Three Little Pigs》，American，Puffin Books，1996年。

有兩份，也符合圖畫書的書名——「好事成雙」。

在連環式的情節安排下，巴貝柯爾有幾本都運用了前後相類似的情境對照來呈現解決問題的方法，例如：《頑皮公主不出嫁》中史瑪蒂公主爲了拒絕王子求婚而設下一連串的難題，如：別讓鼻涕蟲怪物吃花園裡的花、餵「可愛」的寵物、穿溜冰鞋進行迪斯可馬拉松比賽、越野飆車、爬滑溜溜的玻璃塔、到有皇家樹妖的森林裡砍柴、馬技、陪皇后逛街、從大怪魚嘴裡拿回戒子，當然所有的王子都知難而退，唯有史瓦斯王子一一解決難題，《娃娃國王變變變》中艾花錢國王因爲奢侈成性而造成人民的反動，各地的人爲災難四起，由變變王子取代接掌國家後，前面故事情節中的反動和災難一一被變變王子以各種有趣的方式解決，《頑皮公主不上學》的史瑪蒂公主被迫去上學，開始公主端莊課程——第一天梳妝打扮，第二天儀容及時尚感，第三天編織和紡紗，編出一條夠長的金辮子，第四天放下辮子讓王子可以爬上來，第五天飛行及揮舞魔法棒，都是養成等待王子救援的仙女公主必備之要素，史瑪蒂公主決定推翻，教導其他公主們成爲酷公主的方法：第一課不要等著王子來拯救，第二課學習管理自己的王國，第三課培養強而有力的保鏢——怪獸，第四課魔法棒要拿來用而不是揮舞，第五課別守什麼規矩。

除了前後相似情境對照外，巴貝柯爾也常運用兩個不同人物的看法或處境來形成對比，以《灰王子》爲例，只顧著自己玩樂的三個哥哥最後被小仙子變爲管家仙子，要一直不停的做家事，而善良的灰王子則與班妮公主過著幸福快樂的生活，在《媽媽生了一個蛋》中，以各種奇怪理由搪塞孩子由來的父母與大方並正確介紹生育過程的孩子形成對比，製造幽默及趣味性。

2. 循環式情節

巴貝柯爾的圖畫書故事中有三本是屬於循環式情節的安排，以某個形象或事件爲起點，經歷了許多事，又回到原來的開端，這六本循環式情節的圖畫書較不注重最後的結局，反而看重其過程的呈現，以《精采過一生》爲例，此書使用倒敘的手法，以孫子問爺爺、奶奶爲何禿頭且佈滿皺紋的皮膚爲開端，接著爺爺、奶奶開始對人生的過程一一敘述，從嬰幼兒到幼兒的牙牙學語，到上學、談戀愛、工作、結婚、育兒、退休等各個人生歷程的經歷，雖然現在邁入老年，隨時可能面臨死亡，但因爲已經充滿活力並精彩的度過人生的歷程，故死不足懼。《大狗醫生》則以甘家一家生病而召回大狗醫生，醫生一一進行治療之後，自己也累倒了，故前往無人的小島度假休息，誰知甘家人又循線找來。《有什麼毛病》以小女孩對小熊問什麼時候才會長大，小熊娓娓說起賀爾蒙夫婦的故事，故事結局又

以小女孩與小熊的對話呈現。

3.放射狀情節

巴貝柯爾屬於放射狀情節的有三本，分別是《我家有個壞好寶寶》、《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸的書》、《媽媽沒告訴我》，三本都以天馬行空的聯想進行述說，第一本使用成人禁止孩子做的事和要求孩子達成的來呈現故事的主題，以孩子真的盡力了為結局；第二本集合了所有有關傻呼呼、黏答答、臭兮兮和毛茸茸的人、事、物來組織建構故事的主體，結局都有令人意想不到的驚喜；第三本以孩子所有的疑問來貫穿全文，末了以「這沒什麼好擔心的，時候到了，媽媽就會告訴我！」為結局。

4.平行對照情節

《我要做個好小孩》採取的是平行對照，以好小孩和壞小孩為對照，以各個層面來探討兩者之間的差異，提供想養小孩的父母三思而後行。

5.結論：

連鎖式的情節有完整的事件起因，讀者依照敘事的觀點跟隨著主角展開故事的歷程，一層又一層的情節堆砌，出現反差而形成故事的高潮，最後安排意外的結局，連鎖式情節安排有完整的起承轉合，不僅使兒童易於了解故事的內容，也能讓兒童學習到敘事的完整結構。循環式情節的安排，最後又返回原地，暗示事件會再度發生，又是另一個有趣的故事。平行對照的情節利用兩者相互為對比，呈現出成人眼中對孩子好、壞的定義，也提供人們省思自己對兒童的看法是否有所偏差。在放射狀情節的圖畫書中，如實且幽默的呈現了孩子的許多疑問—有關好壞寶寶的定義？父母教孩子要誠實，但卻不能如實說出媽媽胖；為何大人都喜歡那些傻呼呼、黏答答的東西？父母為什麼要鎖門，不讓孩子進入？為何有的男生喜歡男生、女生喜歡女生？…等，這些疑問是兒童們常問的「為什麼」，巴貝柯爾以放射狀情節呈現，就如同孩子的疑問常常天馬行空且出人意料，散發出奔馳的想像力。

(二)敘寫技巧

1.開門見山呈現衝突或製造疑問

巴貝柯爾圖畫書故事的開始常以疑問句勾起讀者內心的疑惑，如《精采過一生》中孫子詢問爺爺、奶奶為什麼頭禿禿、皮膚皺巴巴的，《有什麼毛病》中小女孩問小熊：「什麼時候我才算真正的長大？」，因為圖畫書的內容平均只有 32

頁，圖畫書作家對故事的敘寫與情節的安排必須更加緊湊，除了以問句來引起讀者閱讀的慾望外，還常直接點出衝突之點，像《頑皮公主不出嫁》中的皇后逼婚和想當單身貴族的公主形成對立，《娃娃國王變變變》直接突顯王子不想被當成什麼都不會的嬰兒，《找回真愛》中，一開始立即陳述主人有了小寶寶就不要小狗真愛了。

2. 運用對比，形成幽默

巴貝柯爾擅長以不同的情境對照產生對比，形成誇張的幽默。在《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸的書》一書中指出「小嬰兒喜歡抓蟲吃，可是大人也在高級餐廳裡吃噁心的青蛙和蝸牛！」這看似正常且優雅的法式餐點，在兒童的眼光中看來亦是奇怪無比的；在《毛茸茸的書》中文字為「可愛的泰迪熊也可能變得讓人毛骨悚然。」，巴貝柯爾的圖畫書不僅文字敘寫形成情節，圖畫也是敘事的一環，唯有透過圖文共同閱讀，才能知悉作者之用心。《找回真愛》中也有許多對比的使用，前一句為「愛治癒所有的傷痛。」後一句緊接著「噢…好痛！」，愛並沒有治癒傷痛，對方無情的對待反而使得自己更痛，如果只看文字敘述，可能在腦海中會浮現許多的疑問，一對照圖像觀看，才了解真正的原因，原來主人忙著照顧幼小的嬰兒而忽略了小狗真愛的感受，圖文互相補充文本中的空隙，形成圖畫書最佳的呈現方式。

二、蘿倫·柴爾德之情節分析

(一) 情節分析

蘿倫·柴爾德的圖畫書之情節可分為兩大類，分別為層遞式和連環式情節，以下依兩大類來做說明：

1. 層遞式情節

其圖畫書中情節安排屬於層遞式的有三本，皆是蘿倫·柴爾德早期關於查理與蘿拉的圖畫書創作，分別是《我絕對絕對不吃蕃茄》、《我不睏，我不要睡覺》、及《我太小，我不要上學》，這幾本圖畫書的原版都在西元 2000 到 2003 年集中創作的，並運用在同一系列的圖畫書中，三本皆透過查理與蘿拉的對話來推動情節的發展，以《我太小，我不要上學》為例來說明，故事開始先點出主題——「蘿拉不想上學」，蘿拉以自己還很小而且在家中很忙為由不想上學，查理以學算術

且可以數到一百要說服她，蘿拉認為自己已經會數到十就足夠了，查理說：「如果有十一隻很餓的大象都想吃點心，妳怎麼知道要數多少份點心才夠呢？」蘿拉只好退步，查理接著又藉著到學校學寫字，就可以寄卡片給妳喜歡的人，想動搖蘿拉的想法，蘿拉覺得可以用打電話代替，查理又指出聖誕老公公沒有電話，妳要靠紙條才能傳遞訊息告訴他想要的禮物，故事就在查理與蘿拉一來一往的對話中被推動，透過一道又一道難題的解開，可以看出蘿拉的心已被動搖，眼看就快要沒有理由可用了，此時蘿拉推出隱形朋友索倫·羅倫森為藉口，害怕他一個人在家會孤單，聰明的查理立即指出羅倫森也要上學，如果蘿拉不陪羅倫森，他一定會很孤單，最後蘿拉藉著羅倫森說出自己對上學的恐懼和憂慮，在查理適時的鼓勵與保證下，蘿拉去上學了，而且還帶回新朋友，查理肯定蘿拉一定會喜歡學校，這時蘿拉說：「我一點也不擔心，緊張的人是羅倫森，又不是我。我很棒的。」最後的結局很有蘿拉式的風格—「肯定的語氣」和「跟我一點關係都沒有」的氛圍，非常符合幼兒的以自我為中心。

2.連環式情節

蘿倫·柴爾德的其他圖畫書都是以連環式的情節來安排，都具有完整的開端、發展、高潮、結局的結構，以《喂！等一下，那是我的書》來做說明，開始先敘述蘿拉喜歡看書，尤其是那本「甲蟲、小蟲子和蝴蝶」的書，並以蘿拉的角色說明書吸引人的地方，預留線索，接著他們就出發前往圖書館，作者透過蘿拉強調一定要借到這本書，提供情節的暗示，但蘿拉到處尋找都找不到那本書，作者巧妙的製造衝突而引起讀者的關切，於是查理推薦蘿拉嘗試不同的書，透過查理推薦與蘿拉拒絕的幾段對話，呈現情節的反覆，並製造懸疑，引起讀者的好奇，最終查理歸納出蘿拉想尋找的是有很多圖、沒有難字而且要有好笑動物的故事，眼看問題就要解決了，但此時有個女孩拿著那本「甲蟲、小蟲子和蝴蝶」的書走過，蘿拉徹底的崩潰了，一直吵著要那本「我的」書，但礙於之前已答應查理要試著看看印度豹和黑猩猩的書，只好心不甘情不願的閱讀，之後，蘿拉覺得印度豹和黑猩猩的書是全世界最棒、最好笑的，馬上就遺忘了甲蟲的書，非常符合兒童注意力短暫的特點。此書以甲蟲的書為線索展開故事，以蘿拉的話語、表情、動作來呈現喜愛的程度，與找不到書的暴怒形成對比，查理循序漸進的為蘿拉找尋解決的方法，以傾聽和同理心的態度去安撫蘿拉，故事情節的前因後果環環相扣，並巧妙的構成衝突、製造懸疑並安排驚險使讀者越發好奇，而融入故事。

(二)敘寫技巧

1.製造衝突引起關注

蘿倫·柴爾德圖畫書的開端都是藉由一段文字敘述展開序幕，小豆芽系列都是先帶出整體(家、學校)，再呈現造成衝突的原因，小豆芽要在熱鬧的家中尋求一絲的安靜和小豆芽思索環境報告並得知街上大樹要被砍伐。皓皓系列都是以童話故事書來做開場，《誰怕大野狼》先敘述故事中的大野狼如何嚇唬小紅帽，為接下來皓皓害怕大野狼從書中跑出提供合理的理由，並且開始引發懸疑，《誰怕大壞書》則以文字簡潔敘述皓皓喜歡看書，但常邊吃邊看，為接下來發展的情節預留線索。查理與蘿拉系列都是以查理的一番口語敘述點出衝突點或提供暗示，《我絕對絕對不吃蕃茄》的一開始，查理就說：「有時候爸爸媽媽要我哄她吃東西。這很難，因為她很挑食。」呈現衝突，製造懸疑；《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》一開始點出蘿拉第一次開始出現牙齒搖動的現象，暗示接下來的情節與掉牙相關。

2.以對話推動情節發展

大量使用對話是蘿倫·柴爾德故事敘寫的一大特色，對話不能雜亂無章，必須精簡，要能從中見到說者的性格，或推動故事的情節，對話的營造必須符合「兒童化」、「口語化」及「形象化」三大特色⁶⁷，蘿倫·柴爾德的查理與蘿拉系列幾乎全以對話來推動情節的發展，並塑造強烈的個人特色，蘿拉經常說的「我絕對絕對…」、「我保證…」、「我非常非常…」的口語化表達，符合了以自我為中心的兒童觀點，皆以自己所看、所想去表達，並以重複的語詞表示強調並營造出韻律感，也構成了蘿拉特有的人物形象和性格特徵。

《我非常非常了解天竺鼠》先從查理詢問蘿拉在做什麼為開始，蘿拉回答正在模仿天竺鼠，並透露可以把學校的天竺鼠帶回家，故事場景換到學校，蘿拉問同學是否了解天竺鼠，藉著蘿拉與同學的對話，可得知相較之下蘿拉對天竺鼠的了解少之又少，雖然如此，蘿拉還是被老師挑中，要帶天竺鼠回家照顧，查理詢問蘿拉是否知道照顧的方法，蘿拉興奮的敘述老師告知要注意的事項，及她要如何照顧，查理告知蘿拉一父親為天竺鼠製造了運動公園，蘿拉開心的讓天竺鼠在運動公園裡亂竄，但天竺鼠不見了，透過對話呈現兩人尋找的狀況及蘿拉的焦慮與傷心，後來發現原來天竺鼠生出了許多小小天竺鼠，提供兒童讀者一個圓滿的

⁶⁷ 林守為編著：《兒童文學》，臺北市，五南出版社，1988年，頁322-323。

結局。蘿倫·柴爾德把兒童的心理刻畫的十分生動，雖然對寵物的了解不夠，但還是渴望照顧的心態，還有寵物失蹤後自憐自艾的猜想，都非常符合兒童的心態，也以你來我往的對話構成情節的發展，並完整的呈現查理與蘿拉之性格與想法。

3.大量運用譬喻造成形象化

對話除了須符合兒童化和口語化外，因為讀者為兒童，故作者須為兒童營造形象化的對話，使讀者易於瞭解內容，加深讀者之感受，使印象更加鮮明。蘿倫·柴爾德運用大量的聯想及譬喻來為兒童營造形象化的世界，以《我絕對絕對不吃蕃茄》查理要說服蘿拉的對話為例來做說明：「哦，妳以為這是胡蘿蔔啊，它們才不是胡蘿蔔呢。這是從橘星球來的橘樹枝。」以遙遠的外太空的星球為背景，以等同胡蘿蔔的顏色和形狀來創造橘樹枝的聯想，配合圖畫營造外太空的氛圍；「這不是豌豆，當然不是囉！這是來自綠王國的綠雨滴。整顆都是綠綠的，一顆顆從天上落下來。」配合圖畫白色盤中的豌豆正側目注視著前一段的文字敘述，讓文字的幻想和圖畫的真實呈現對比，以提醒讀者是查理誘導蘿拉的聯想；「啊！這不是馬鈴薯泥。大家都弄錯了，其實這是來自日本富士山最高的山頂那些鬆鬆軟軟的白雲。」把馬鈴薯泥譬喻成鬆軟的白雲，當然令人忍不住想咬一口試試看白雲的滋味；「我知道，但這真的不是炸魚塊。這是海底超級市場賣的海洋零食，美人魚常常吃呢。」把魚塊譬喻成美人魚的零食，這對蘿拉來說，當然是雙重的誘惑，兒童沒有不愛吃零食的，又加上是小女孩最愛之美人魚的點心，那蘿拉當然要多吃一些；最後蘿拉請查理把「那個」拿給她，「那個」是蘿拉最討厭的番茄，蘿拉說：「對啊！沒錯，我最愛噴水月亮了。查理，你該不會以為這是番茄吧？」蘿拉把蕃茄譬喻成噴水月亮，形狀都是圓形，「噴水」是番茄咬下呈現的狀態，噴水月亮的譬喻給讀者靜態和動態雙重的觀想，為兒童建立形象化的對話。

三、小結

蔡尚志曾提到根據心理專家的調查研究指出，使兒童感興趣的故事有以下八種，分別是親切熟悉的、生動的、動物或擬人化的、使人感到驚奇或訝異的、內容奇特且情節曲折的、俠義的、對話式的、幽默的⁶⁸。巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德創作的圖畫書幾乎都涵蓋了以上的八種令兒童感興趣的故事類型，兩人都以兒童

⁶⁸ 蔡尚志著：《兒童故事寫作研究》，臺北市，五南出版社，1992年，頁14。

的觀點來出發點，並以日常生活經驗或童話故事背景為題材來呈現主題，日常生活的共同感受當然會令兒童感到親切和熟悉，故事一開端就構成衝突，引發讀者關切，運用口語化敘述與對話去突顯栩栩如生的人物形象並推動情節，利用前後情境或人物心態的對比來呈現幽默，運用誇張手法來處理人物，使故事中處處充滿趣味，巴貝柯爾運用擬人化來創造大狗醫生的角色，每一本圖畫書的頁面中也常充斥著不同的寵物，貓、狗、噴火龍都是書中的常客，蘿倫·柴爾德有三本圖畫書都是與寵物相關的題材，十六本圖畫書中也都有動物的現身，甚至在查理與蘿拉的許多幻想時刻，也都由不同的動物擔綱演出。

一般而言，小朋友的專注能力比較弱，所以圖畫書的情節必須簡單、明確的發展出來，而且必須緊湊的進行。巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德兩人都在故事開始進行時，就明確的介紹角色出場，並點出衝突之處，進入故事的主要事件，使讀者之情緒能快速的融入劇情，隨著一個個事件的發展，直到尾聲。

雖然兩人都運用對話來推動情節，但巴貝柯爾的故事以敘述為主，對話為輔，較具完整的故事性，細節部份留待圖畫去發揮，蘿倫·柴爾德則以對話為主，搭配少量且必須的敘述，主要以對話來推動情節，幽默逗趣的對話類似中國的相聲藝術，極具戲劇效果。

第二節 角色塑造

角色是圖畫書中的靈魂，創造出生動靈活的角色，才能吸引讀者觀看，並在腦海中留下深刻的印象，本文將根據學者陳正治對人物角色的分類來進行分析，將人物角色的種類分為三種：(一)常人形象(二)擬人形象(三)超人形象。常人形象是指具有現實生活中一般人的形體和特性；擬人形象為兼具原形的特色和人的特徵，如童話故事中的「木偶奇遇記」、「醜小鴨」等都是；超人形象是指具有超能力的角色，例如：巫婆、仙子等。圖畫書中的角色雖然各式各樣，但都脫離不了人性，具體而言，這些角色都是人類的代言人，藉由角色的演出與發聲來吸引讀者並陪伴讀者一起體驗故事情節。

角色特質的描繪與塑造是成就角色是否成功的主因，這就歸功於作者敘寫技巧的運用，陳正治引用沈謙先生的看法將文學作品的敘述語態分為三種：(一)評論式語態(二)描寫式語態(三)表達式語態⁶⁹，評論式語態以簡短的言論刻畫人物，常用在次要人物或背景人物的敘述；描寫式語態是藉著對角色外表形象的描寫來具象化；表達式語態則是利用「對話」的方式呈現人物的個性或內心狀態，比評論式、描寫式更加具體且生動。然而，最具說服力的人物角色塑造，應是結合人物本身的動作與對白、其他人物對他的回應，以及敘述者的描述共同形成的。

一、巴貝柯爾之角色形象分析

(一)常人形象：

巴貝柯爾中的常人形象依照童話人物的身分形象可分為公主、王子、國王與皇后。先就童話人物的公主形象來說明，巴貝柯爾的公主形象有兩個，分別是頑皮公主史瑪蒂和《灰王子》中的班妮公主，在外在形象表現上，兩位公主身材瘦長且四肢纖細，頭髮都為金黃色，史瑪蒂公主一頭亂髮四處飛揚，身穿連身工作褲，頭戴皇冠，最愛與噴火龍寵物為伍，不想結婚，是個自信且特立獨行的公主，而班妮公主則穿著緊身的豹紋褲裝，頭髮綁成沖天炮馬尾，與灰王子相遇時，獨自一人在公車站候車，明顯可看出巴貝柯爾所塑造的公主異於以往刻板的公主形

⁶⁹ 林文寶等合著：《兒童文學》，臺北市：五南圖書出版有限公司，1996年，頁333。

象，大都是獨立有自我想法的女性，對兩人的行為舉止經由情節的發展來敘述，史瑪蒂公主不想結婚而出難題考驗前來求婚的王子，班妮公主對灰王子一見鍾情，主動貼出告示尋找真愛，都可呈現新時代女性積極且自主的特性。頑皮公主史瑪蒂接連推出續集，延續公主勇於表達並追求自由的個性。(圖 4-3-1)

《頑皮公主不出嫁》的史瑪蒂公主為台灣翻譯之人名，原文命名為 Princess Smartypants，取其 Smarty 的音來翻譯，但巴貝柯爾喜歡用混拼的字彙來呈現幽默感及趣味性，例如：Smarty 代表的是聰明的意思，表示公主是具有智慧之形象，pants 為褲子，公主之裝扮改為褲裝，擁有獨立的行動力，兩者相結合呈現出獨立自主並擁有智慧的公主形象，但中文翻譯並無法達到原文之效果，故輔以「頑皮公主」之稱號來強化公主與眾不同之處，並提供趣味之暗示。

王子形象則出現在灰王子和對頑皮公主求婚而變成癩蛤蟆的史瓦斯王子，巴貝柯爾將灰王子塑造成瘦弱的金髮男孩，四肢纖細且擅長做家事，擁有包容的心，並希望像哥哥一樣強壯，後來被小仙子變成大猴子，以搞笑的姿態登場，最後還是回歸其溫柔的本性，史瓦斯王子擁有黑色的髮色，嘴上一對八字鬚，身上一席軍裝並佩帶寶劍，史瓦斯王子被塑造成英勇無敵且足智多謀，因為他一一破解公主出的難題，最後公主沒辦法只好在他臉頰上親了一下，翻頁之後形成驚奇，他竟然變成了癩蛤蟆，巴貝柯爾對王子形象塑造了滑稽的轉變，顛覆了王子與公主的形象，形成幽默並富含趣味。(圖 4-3-1)

王子、公主形象其實為常人之比擬，去除傳統王子公主既定的外在形象，更

具有現代獨立自主之想法，反映現代生活的社會現象及困擾，開創王子與公主的新形象。

童話故事中的國王和皇后通常都扮演對立者，其實即為現實生活父母之角色，《頑皮公主不出嫁》史瑪蒂公主的母親是絕對權威的擁護者，實行命令，一臉尖酸刻薄樣，國王則常無奈且狀況外地跟在身旁，巴貝柯爾將國王和皇后以卡通之誇張且圓胖的造型呈現，製造滑稽趣味的圖像；《娃娃國王變變變》的國王和皇后以纖細的體型形象搭配華麗的衣著，強調其只知享樂的人物特性，既不在乎民生計，也不接受建議，才導致變變王子力圖振作的強烈意向。(圖 4-3-2)

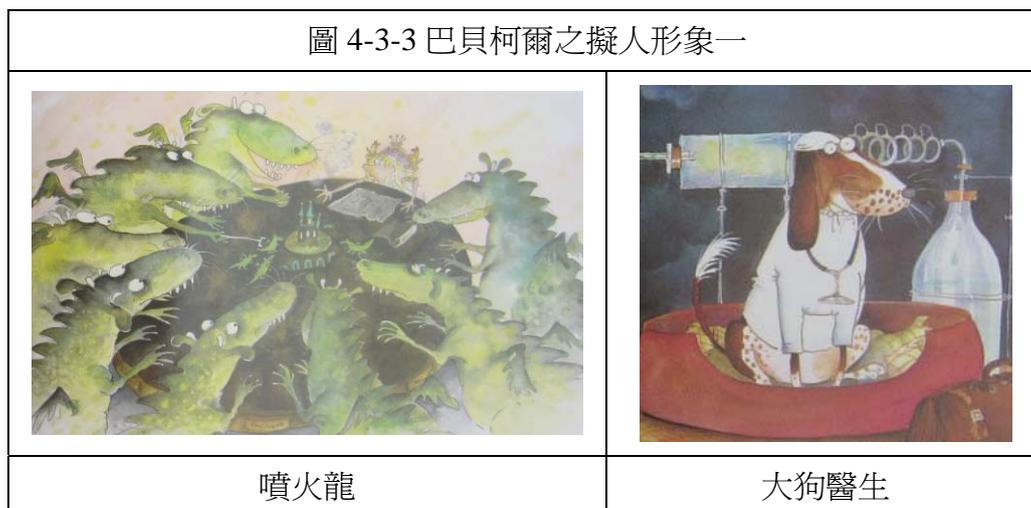

(二)擬人形象：

巴貝柯爾圖畫書中擬人形象者有很多，大多數在圖畫書中出現的動物都帶有情緒的表達，有時是為主人發聲而顯現出憤憤不平的模樣，如頑皮公主中的噴火龍，甚至到後期頑皮公主的創作中，噴火龍還帶有人性，展現俠義與公主開會討論要救回被擄走的小寶寶，有時是表達自己的情緒，例如：被小孩穿上衣服的狗和貓表情憤怒，這些佔圖畫書篇幅較少。(圖 4-3-3)

正式以擬人形象出現的為大狗醫生，巴貝柯爾將醫生的角色賦予與人類最親近的朋友—狗的身上，狗常常被家庭視為家庭的一份子，由忠心耿耿的狗扮演醫生的角色，與書中的狗醫生盡忠盡職形象相符合，由大狗來給予家中的人類忠告，並治療他們的病痛，其中父母對女兒的症狀亂下定論，遭到大狗醫生嚴重的

駁斥，建立權威的形象，巴貝柯爾特意塑造聰明狗醫生和愚昧的人類形象，藉此反諷人類應該多學習照顧自己。(圖 4-3-3)

第二本以擬人形象為主角的為《有什麼毛病》，書中的玩具泰迪熊像人一樣會說話、思考，還擁有豐富的知識，由小女孩最親近的玩具泰迪熊以朋友的姿態來說明青春期的由來及特徵，暗喻青春期與小熊一樣對人類而言是非常親近的，就像兒時總會抱著玩偶睡覺般，如由大人角色來述說青春期可能會呈現教化的意味，但以泰迪熊來說故事，使孩子較無尷尬的氣氛，泰迪熊述說的賀爾蒙夫婦亦是假想的擬人化人物，賀爾蒙夫婦被塑造成毛茸茸的怪獸模樣，全身充滿了膿瘡，頭上長著一對角，雙手為爪子，有一個長長的鼻子，臉上常帶著奸詐的笑容，人類的身體因為賀爾蒙夫婦的作怪才會讓青春期充滿了變化和不安的情緒，以故事來解說青春期的變化令讀者感到新穎且印象深刻，也對尷尬的青春期釋懷。(圖 4-3-4)

第三個擬人化角色為《找回真愛》中的小狗，以類似詩歌的方式呈現，一直以「愛是…」的句型重複出現，造成韻律感，以營造出輕快的情境，在輕快的情境中討論嚴肅的真愛意涵，以一左一右形成對比，製造反差，小狗真愛盡情地展現愛，但卻受到主人的忽視或誤解，迫使小狗真愛離家而結交壞朋友，為朋友之愛做了傻事，主人一直等到小狗真愛離去，才開始思索愛的意義，巴貝柯爾以小狗的形象去賦予擬人的意義，小狗形象為天真無辜，有時愛玩，但卻忠心耿耿，就像有新生兒家中的哥哥或姊姊，有時只是想善待新生兒，只是方法不適當，也促使讀者去反思真愛的意義。(圖 4-3-4)

巴貝柯爾的擬人化角色大都具有動物特性的投射，以狗來呈現忠心耿耿且為人類好友的特色，以不知名的怪獸來呈現沒有形象的賀爾蒙夫婦，賦予賀爾蒙夫婦奸詐、狡滑之特性。

(三)超人形象：

巴貝柯爾的超人形象都擁有可愛滑稽的造型，擁有超能力最明顯的為《我的媽媽真麻煩》的巫婆媽媽、《灰王子》的髒兮兮小仙女和《娃娃國王變變變》的馬桶精靈。

圖畫書一開始以孩子的敘述觀點呈現「我的媽媽真麻煩」，屬於評論式的語態，令讀者想一窺究竟，在對頁的圖畫上呈現媽媽的模樣，巫婆媽媽有一頭蓬鬆的金髮，身上穿著巫婆的黑色衣服，巫婆帽上纏繞著陰森的四腳蛇及靈活的小老鼠，耳上戴著骷髏頭的耳環，正在對著鏡子畫口紅，且巫婆帽上的各種裝飾與動物呈現明亮的色彩，去除巫婆給人恐怖陰森之感覺。媽媽雖然是巫婆，但從其舉止強調與一般婦女喜好和心思相同，巫婆媽媽喜歡裝扮並盡心地為孩子著想—接送孩子上學、參加親師座談、烘烤蛋糕、招待同學，但卻因其巫婆形象與多元家庭而受到成人之誤解，同學的父母不准孩子之間有往來，直到學校發生火災，巫婆媽媽馬上拉著烏雲來滅火，解救了學校的災難，同學的父母才放下成見。巴貝柯爾以巫婆的角色來呈現單親家庭或多元家庭容易遭到外界誤解的形象，更為故事提供合理化的解釋，以帶有魔法的巫婆形象來探討多元家庭，更讓兒童讀者易於了解故事之內涵，也能以趣味化的心態去看待多元家庭。(圖 4-3-5 之圖一)

圖 4-3-5 巴貝柯爾之超人形象

圖二是《灰王子》中的小仙女，巴貝柯爾安排小仙女一開場就從煙囪掉下來且渾身髒兮兮的，從作者的安排下，讀者略可猜測出小仙女魔法一定不太靈光，才會失手從煙囪掉下，造成渾身髒兮兮，卻頗配合灰王子的形象，如同灰姑娘的童話故事裡，小仙女一出場都沒交代就要實現灰王子的願望，感覺非常的唐突，果不其然，第一次施展魔法想把空罐子變成汽車(灰姑娘中是變成南瓜馬車)，結果車子太小了，第二次要換新衣去參加舞會，結果衣服又變成了不搭調的條紋連身泳裝，最後小仙女也不徵求灰王子的同意，逕自施展法術把灰王子變成滑稽可笑的模樣—高大、強壯又毛茸茸的大猴子，一連三次的出錯，可以看出小仙女學藝不精且迷糊的個性，為故事增添許多趣味。(圖 4-3-5)

圖三是《娃娃國王變變變》的馬桶小精靈，嬰兒變變王子看到皇家魔法師摩擦大壺變出一個精靈，以眾所皆知的阿拉丁神燈故事做為構想，變變王子沒有什麼容器可以摩擦，就摩擦自己的馬桶，果然從馬桶裡飛出一個包著尿布的小精靈，而且能聽得懂嬰兒說的話，馬桶精靈上半身光溜溜，下半身以別針別著一條毛茸茸的雪白尿布，頭上以藍色布包成類似阿拉伯包頭，上有裝飾孔雀羽毛的帽子，耳上串著圓形耳環，頗有阿拉伯式的風格，馬桶精靈只要「咻」的飛過對方頭上，變變王子可以用成人的語言侃侃而談，原先的國王和皇后變成不乖的小嬰兒，變變王子變成最英明的國王。從馬桶出來的精靈像嬰兒般包著尿布，符合本來變變王子的嬰兒角色，其阿拉伯式的打扮隱含原先阿拉丁神燈故事的寓意。(圖 4-3-5)

二、蘿倫·柴爾德之角色形象分析

(一)常人形象：

蘿倫·柴爾德圖畫書中的角色大部分都是常人的形象，因為其取材自日常生活經驗，故鮮少有擬人形象和超人形象，除了改編童話的皓皓系列之外，小豆芽和查理與蘿拉系列通通都是以常人形象來展現，成人角色的刻畫只出現在小豆芽系列的圖畫書中，小豆芽以熱鬧的家庭為背景，呈現出各個層面不同家人的面向，以描寫式語態進行人物外表形象與舉止的描述，以對話來增強人物的個性和想法，提供生動的描述，《小豆芽，你住在哪個星球上》以大量描寫式語態來創造小豆芽特立獨行且天馬行空的形象。

查理與蘿拉系列的常人形象只有兒童，蘿倫·柴爾德故意設計成人退位，並相信孩子自己有解決能力的方法，根據她童年的實際經驗，父母常忙於工作而從孩子的生活中缺席，大部分的時間都是與手足一起度過，故蘿倫·柴爾德如實的呈現童年的經驗而創造了查理與蘿拉的角色。

蘿倫·柴爾德曾在官方網站上談過⁷⁰，她一直很希望擁有一個哥哥，但她很懷疑世界上是否有如此棒的哥哥，她把查理設定為七歲，並且賦予這個角色她最喜歡的名字「查理」，而且「七歲」是蘿倫最喜歡的年齡之一，圖畫書中的故事以查理的敘述觀點出發來展開一連串精彩的生活經驗，對查理的描述少之又少，但蘿倫·柴爾德運用查理與蘿拉一問一答的對話來推展情節，從對話中可以明瞭查理的性格與想法，是屬於表達式的語態敘述，查理的經典名句是「這是我的妹妹蘿拉，她很小，也很好玩。」查理與蘿拉系列的每一本圖畫書都是以這句經典來展開序幕，並且投射聚光燈焦點在兩人身上，就像是電視節目主持人開場一樣，預告節目即將演出，請觀眾拭目以待。從查理的經典名句中可看出查理扮演蘿拉的照顧者和玩伴的角色，並且享受這樣的關係，查理被塑造成小大人的形象，在面對蘿拉的疑難雜症和千奇百怪的問題時，查理總是順應蘿拉的想法，同理她的感受，運用豐富的想像力引導蘿拉解決問題，或者適時地提供協助，擔任陪伴的重要角色。很多人都認為蘿拉才是圖畫書中的主角，但蘿倫·柴爾德卻認為查理的敘述推動了故事的發展，並且故事是透過兩人的對話而呈現的，兩人都各自說出自己的觀點和想法，所以在故事中同樣重要，缺一不可。

⁷⁰ 參考自蘿倫·柴爾德之官方網站：http://www.milkmonitor.com/the_characters/charlie_and_lola/

圖 4-3-6 蘿倫·柴爾德之常人形象-查理與蘿拉

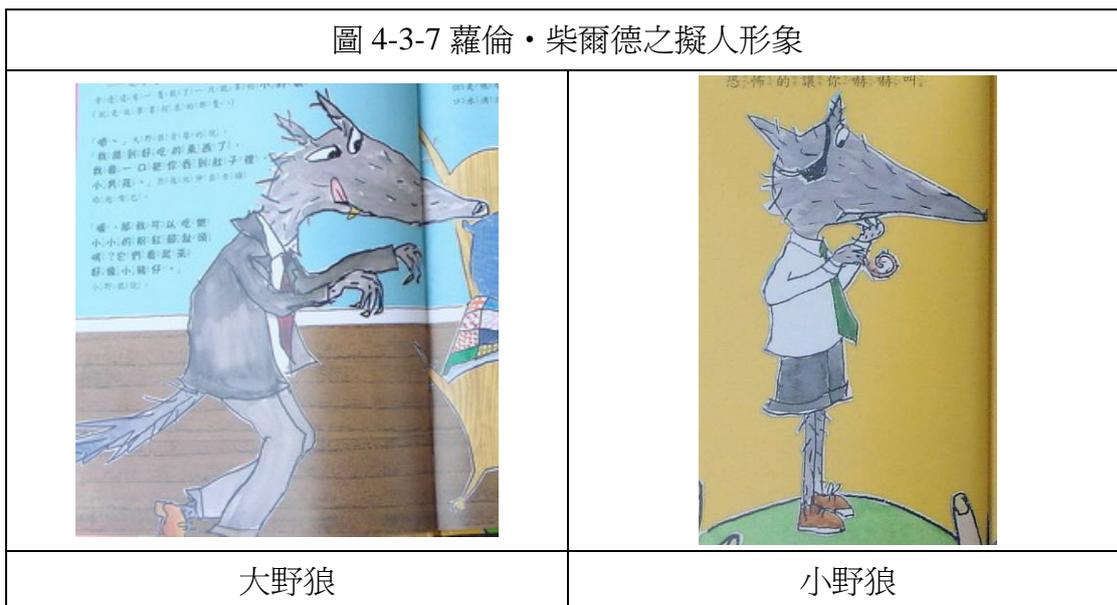
雖然有些人覺得蘿拉的形象呈現世故，但蘿倫並不認為蘿拉是個早熟的孩子，蘿拉與大多數的孩子一樣充滿好奇並以自我為中心，四歲是非常符合蘿拉形象的年齡，因為四歲是充滿自由且不必被迫學著要自我控制的年齡，「蘿拉」這個名字聽起來單純又直接，非常適合這個角色的形象，透過蘿拉一連串的行爲表現，塑造的形象相當符合四歲年齡的行爲：偏食、不想上床睡覺、逃避上學、對喜歡和不喜歡的事物有極端的表現、莫名的堅持等，蘿倫對幼兒心理了解透徹，運用兒童化的語言創造蘿拉式的語氣，「我絕對絕對…」、「我不要…」、「我們保證…」、「我非常非常…」、「我一定會特別特別…」，蘿拉透過以自我為出發點的肯定或否定語氣來訴說四歲幼兒的想法，並且以疊字詞來構成強調的風格，除了符合兒童化外，也呈現如詩歌之韻律感。

蘿倫·柴爾德從外型、語氣、行爲舉止或想法等全方位塑造出查理與蘿拉的經典人物形象，並受到英國 BBC 電視台的青睞，改編成動畫卡通，成為家喻戶曉的大明星，並結合各種產業而製造商業產品行銷全世界。

(二)擬人形象：

蘿倫·柴爾德十六本作品中以擬人形象為主要角色的只有《小心大野狼》一書的大、小野狼，其他三隻小熊和長靴貓也都以擬人形象出現，但都僅只出現在一個頁面上，故不列入討論。

圖 4-3-7 蘿倫·柴爾德之擬人形象

《小心大野狼》一開始就以描寫式的語態來刻畫大野狼的形象，「大野狼的黃板牙和鬼吼鬼叫聲，嚇壞了小女孩和她們的奶奶。你可以從圖畫中看出，這隻大野狼從來都沒有刷過牙。」(頁 1)大野狼擅長以面目猙獰及吼叫聲去嚇唬老弱婦孺，以視覺和聽覺的觀察敘述，營造出大野狼凶狠的神態，但緊接著的敘述又瓦解了大野狼的凶狠，呈現幽默的觀察；小野狼接著登場，作者以評論式語態來呈現小野狼的形象「一個讓人毛骨悚然的故事——一隻兇狠的小野狼和三隻粉紅小豬——恐怖的讓你嚇嚇叫」(頁 2)，圖畫呈現出小野狼是獨眼狼，一眼戴著眼罩，並抿著嘴奸詐的微笑，仔細觀察，竟發現小野狼手中拿著的是豬尾巴，暗示小豬已羊入虎口，接著兩隻野狼從書中跑了出來，準備飽餐一頓，皓皓靈機一動提出開胃菜，使兩隻野狼你一言我一語的爭吵，後來透過壞仙女對野狼們指責的對話「喂！你們這兩個大笨蛋，真是一無所知耶！腦袋空空一點也不配當邪惡的大野狼。這個小男孩在耍你們啦，傻瓜。」(頁 15)作者使用了表達式的語態，以對話來指出野狼的愚昧，被小男孩愚弄了。(圖 4-3-7)

幼教系的教授鄭瑞菁曾指出四到六歲的兒童在社會發展上常會對黑暗、雷電、巫婆或鬼怪表現出不合理的恐懼⁷¹，蘿倫·柴爾德塑造兩隻頭腦不靈光的野狼，雖然有著兇狠嚇人的形象，但卻被皓皓智取，最後的下場更是爆笑，小野狼被仙女換上灰姑娘的禮服回到故事書的舞會中，大野狼則被仙女棒一揮變成了毛毛蟲，任憑他再如何耀武揚威，也嚇唬不了任何人，蘿倫·柴爾德藉著皓皓克服

⁷¹ 鄭瑞菁著：《幼兒文學》，臺北市，心理出版社，1999年，頁 57-58。

恐懼的經驗，來幫助兒童讀者克服心理無形的恐懼。

蘿倫·柴爾德的擬人形象為浩浩故事中的大、小野狼，柴爾德塑造角色時，保留了野狼貪吃、兇猛的動物特性，但為了怕造成幼兒的恐懼，以大野狼穿著人類的西裝及小野狼單眼龍並穿著學校制服的形象，來形成野狼人性化的聯想，並賦予他們腦袋驚鈍的特色，讓兒童克服恐懼而隨著浩浩經歷故事。

(三)超人形象：

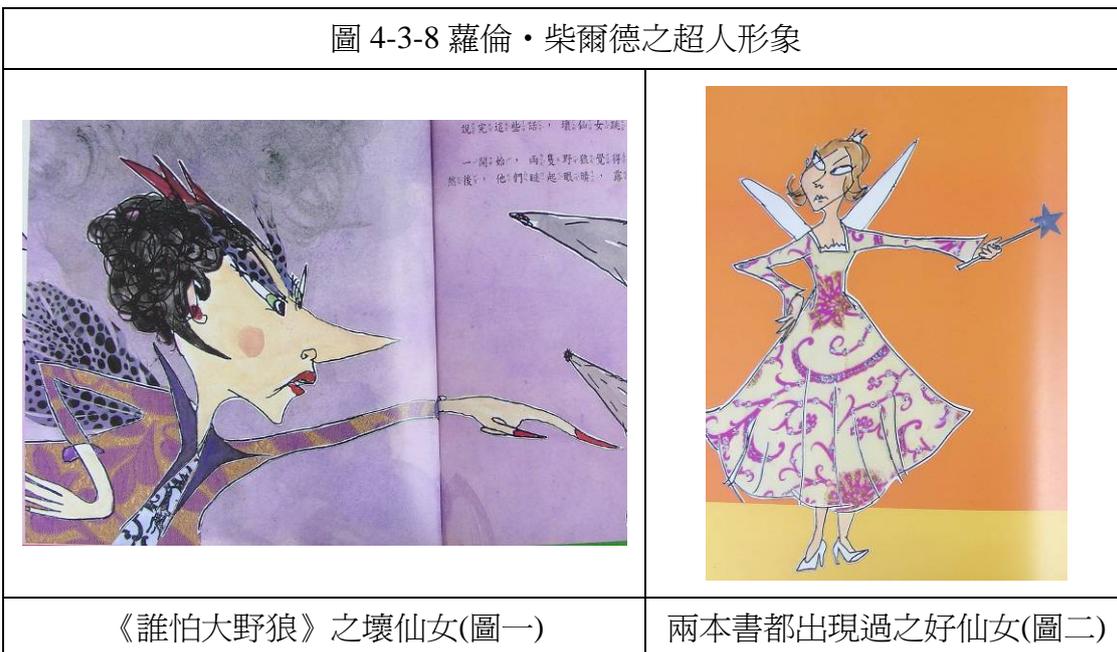
蘿倫·柴爾德故事中有超能力的人物也出現在浩浩系列的圖畫書，首先登場的是《小心大野狼》中的壞仙女(圖 4-3-8 的圖一)，作者以描寫式的語態呈現壞仙女的個性和想法，「這個邪惡的仙女恨死小男孩，就和她恨小女孩的程度差不多。小孩讓她神經緊張，她曾經親眼看過『糖果屋』故事中那對討人厭的兄妹漢瑟與葛蕾特，如何對待可憐的巫婆。他們不但把她的房子啃成碎片，最後還把她推進火爐裡。小孩實在讓她非常不爽。」(頁 12)從敘述中可以得知壞仙女因為自己的經驗和「糖果屋」中巫婆的故事使她莫名的仇視小孩，於是向野狼們戳破浩浩的謊言，就跳回書中了。蘿倫·柴爾德以這段敘述顛覆了傳統對「糖果屋」故事書的看法，提供兒童讀者對童話故事不同的解讀方法，開展兒童觀察的視角；緊接著好仙女(圖 4-3-8 的圖二)被浩浩從書本甩出，作者以表達式的語態描述好仙女的想法，好仙女說：「喔，不會吧，又是你們兩個。你們就是愛惹麻煩…不是把別人的房子吹倒，就是狼吞虎嚥的把別人吞到肚子，從來也不管別人心理的感受。」(頁 17)透過這段描述，聯想到著名的三隻小豬、小紅帽等童話故事的原型，也呈現出好仙女對野狼的看法，最後仙女把大野狼變成毛毛蟲後，嘮叨地說：「喔，我好喜歡毛毛蟲。他們一向沒有什麼要求，從來也不會來煩我，不像青蛙老是自以為是王子。還有啊，我已經受夠了整天被關在書本裡，老是幫忙那些被寵壞的公主們，我要找個沒有王子和公主的地方渡假去。」(頁 27)從敘述中又可聯想到青蛙王子與各式各樣關於公主的故事，原來仙女也有煩惱，透過仙女的陳述，讀者以不同的觀點去看待童話故事書中「仙女」的角色，燃起一絲同情。

《誰怕大壞書》的超人形象人物為可憐小女孩的神仙教母，角色的塑造同於前一書的好仙女，不停的嘮叨和自言自語，最後也是扮演解救浩浩的角色，認命的施展魔法幫助浩浩逃出故事書中。(圖 4-3-8)

蘿倫·柴爾德的超人形象具備了常人的特性，以所見所聞建構成自己的價值

觀，不管好、壞仙女外在形象的呈現都具有翅膀，除去翅膀，看起來就像普通的女人，當然也具有人的特性。

圖 4-3-8 蘿倫·柴爾德之超人形象

三、小結

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都擅長塑造經典人物的類型，巴貝柯爾賦予頑皮公主特立獨行且勇敢率直的形象，以外在形象、行為舉止和喜好來營造獨立且充滿自信的頑皮公主，巴貝柯爾的人物呈現較多元化，處理不同的主題時，細心的挑選適合的形象來進行創作，常賦予人物滑稽之特性，呈現幽默感。蘿倫·柴爾德在塑造經典人物上比巴貝柯爾有過之而無不及，十六本中譯本中就含有三組經典角色—小豆芽、浩浩、查理與蘿拉，在造型、思考、習性與用語等方面，都以突顯兒童的個體特質為首，其中最廣為人知的為查理與蘿拉，個性有稜有角的人物，配上五邊形有個性的臉型，以粗黑的線條隨意畫上不規則的頭髮，率性演出，一雙靈活的大眼睛巧妙的觀察世界，語氣上以「絕對絕對不…」的蘿拉式否定句和「但是…」的查理式勸說，一來一往，句句都有個人風格，蘿倫·柴爾德以兄妹倆古靈精怪的對話擄獲讀者的心。

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德在擬人形象的處理上，都保留了原本動物特性的投射，呈現出動物的本性，使人自然而然產生聯想。

在角色特質的描繪與塑造上，兩人的敘述語態都大量運用表達式語態來呈現人物，不直接說明人物個性與主題意義，利用「對話」的方式，讓讀者參與，自

行體會設想，對人物的營造也較生動，其中又以蘿倫·柴爾德運用最多，有時全篇都是。巴貝柯爾除了適時地以對話來營造角色外，也以描寫式語態來簡潔的呈現人物的觀點與個性，兩人都較少使用評論式語態去對人物進行褒貶的評價。

第三節 故事背景與敘事觀點

故事發生的時間與地點構成故事的背景，藉著故事「背景」的描述有助於營造故事特有的氛圍，也可提供衝突之點，不同的時空背景會對故事中人物、情節的發展產生影響，也可提供象徵意義，「圖畫書因包含插圖，所以提供一種不同於其他說故事形式的樂趣；而圖畫書也因為包含文字，因此能提供有別於其他視覺藝術形式的樂趣。⁷²」圖畫書包含了文字敘事與圖像敘事，故事背景的描述可以透過圖像之視覺感受與象徵意涵，轉化成動力，與文字相結合而呈現。

寫作「觀點」就是指作者以什麼樣的「立場」寫故事，大致可分為全知觀點、第一人稱觀點及第三人稱觀點等，作者所持的立場不同，敘述故事的角度也就跟著改變，不同的敘事觀點會使讀者對故事的了解程度有所差異，因圖畫書的讀者為兒童，故不宜在故事中採用變換的敘事觀點，圖畫故事書的敘事上要以同一觀點進行敘事，兒童讀者才不會混淆。

一、故事背景

背景是指故事發生時的時間和地點，可以是具體的場所，也可以是不明確的某地，除此之外，背景也是可變動的，不同的時空背景有其特殊的地形氣候，而衍生出不同的文化制度、風俗習慣與信念、價值觀，這些都影響著故事中角色的人格特徵與衝突的安排，背景的描述對歷史故事而言是非常重要的，透過事件發生的時空背景，可讓讀者了解當時之整體環境，但對某些故事而言，背景描述並不是那麼重要，作者可用「在很久很久以前」輕輕帶過，即能令人聯想到童話故事之氛圍。

林敏宜認為背景設定有製造氣氛、提供衝突、確立歷史背景，或是提供象徵意義等功用。製造氣氛是指背景的設置可以增加角色及情節的可信度，並烘托出其營造之氣氛；提供衝突是指設定的背景可能成為「人與社會」或「人與自然」衝突之原因；確立背景特別被強調在歷史故事及傳記中，一定要交代清楚，以提

⁷² 培利·諾德曼、梅維絲·萊莫著，劉鳳芯、吳宜潔譯：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化，2009年，頁331。

供讀者整體環境之概念；提供象徵意義是指運用背景來暗示即將發生的事，常被圖畫書作者及插畫家使用。⁷³

故事背景の種類可分為整合式背景和布景式背景兩種⁷⁴。所謂「整合式背景」是指一特定的背景，對角色、情節及主題發展的影響甚為重要，並有決策性之效果，只有此時空背景才能創造出如此之生命故事，若時空背景轉移，就會有所改變。「布景式背景」則是指普遍化或非常不重要的背景，例如童話故事的背景都常以「很久很久以前」或「發生在一個遙遠的地方」為開端，直接帶入故事情節中，像這樣不明確且模糊簡單帶過的時空背景就是布景式背景。

(一) 巴貝柯爾的故事背景設定及特色

巴貝柯爾圖畫書中的背景設定皆屬於布景式背景，圖畫書中之文字主要是敘述情節發展，很少做有關背景之敘述說明，常以圖像來補充說明背景之設定。巴貝柯爾之背景設定可分為兩類，一類是發生在王宮裡，總共有五本⁷⁵，其他的背景都設定在家庭中，偶爾談及學校。

背景設定在王宮中，較具有童話故事之色彩，容易讓人聯想到傳統童話故事之人物，如：溫柔等待王子救援的公主及高大強壯的王子等，利用傳統童話故事之角色去進行顛覆，加深了圖畫書之趣味性，令人印象深刻，獨立有自我想法並要當單身貴族的史瑪蒂公主在王宮中當然是格格不入，國王和皇后一再要求舉止端莊與嫁給王子，製造出衝突的契機。王宮背景的設定也讓髒兮兮的小仙子和皇家森林裡的樹妖等具有法力的角色現身更具合理性，也能順利推動情節，烘托出圖畫書的整體氣氛，正符合「兒童文學作家運用環境背景，來營造氣氛，以增加人物與情節的可靠性」⁷⁶。

巴貝柯爾其他的圖畫書作品之背景大都設定在家庭中，偶爾談及學校，兒童文學既然是為兒童而寫，故文本場景常會設在孩童經常出沒的地方—家裡、學校

⁷³ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年，頁118。

⁷⁴ 林敏宜著：《繪本大表現：文學要素的了解與應用》，臺北市，天衛文化，2004年，頁156-157。

⁷⁵ 五本分別為《頑皮公主不出嫁》、《灰王子》、《娃娃國王變變變》、《頑皮公主萬萬歲》及《頑皮公主不上學》。

⁷⁶ 鄭瑞菁著：《幼兒文學》，臺北市，心理出版社，1999年，頁78。

等⁷⁷，且巴貝柯爾描繪的題材都是父母與孩子之間的互動，呈現大人與小孩二元對立之主題，以兒童為主要角色來進行塑造與發聲，且為配合兒童的生活經驗，故選擇兒童熟悉的場景為背景來進行故事的鋪陳，邀請兒童走入圖畫書與主角一起歷險，創造共同的記憶，並進而去反思自我的行為，同化主角的作法與觀念。

(二) 蘿倫·柴爾德的背景設定及特色

蘿倫·柴爾德圖畫書的背景也都是都採用布景式的背景，大部分的故事背景都設定在家裡或學校，符合幼兒的生活經驗，不同於巴貝柯爾的是對於背景的描述，蘿倫·柴爾德不僅在圖畫上具象化背景之呈現，更以文字對故事背景進行陳述，且提供了象徵意義，運用背景來暗示即將發生的事，在童話改編的皓皓系列及小豆芽中都可看出，皓皓系列之《小心大野狼》即以童話故事書中之森林為背景，暗喻恐怖的冒險經常發生在森林裡，背景是鬼吼鬼叫的大野狼嚇壞了小紅帽，《誰怕大壞書》的背景設定為皓皓正在家中看著滿是吸血鬼的恐怖故事書，皓皓周圍充斥著吸血鬼、怪獸、野狼等可怕的形象，提供駭人的背景，暗喻即將發生之可怕故事。(圖 4-3-9)

在皓皓系列中，蘿倫·柴爾德運用不同的時空情境來創造想像與現實並存的三度空間，在《小心大野狼》中，虛構的童話人物走入現實時空，在《誰怕大壞書》中，則是現實人物走進故事書中的異想時空，呈現出幻想與多變的時空情境，蘿倫·柴爾德藉著變換真實與想像的時空情境，塑造出獨特的故事氛圍，進入柴爾德精心設計之童話狂想曲中。

小豆芽系列設定的背景為家裡與學校，圖一《小豆芽，就是我》的背景設定為吵鬧的家庭中，並以文字敘述「我們家總是很吵，而且永遠亂七八糟」，從圖畫上可看出眾多的家人共同出現在畫面上，呈現熱鬧及繁雜的景象，也為了想尋求安靜的小豆芽提供人與環境的衝突點，圖二《小豆芽，你住在哪個星球上？》設定的背景為學校的班級上，一一以文字敘述介紹奇怪同學和嚴肅的魏老師，

⁷⁷ 培利·諾德曼、梅維絲·萊莫著，劉鳳芯、吳宜潔譯：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化，頁 231。

從圖畫中小豆芽站在離讀者較近的位置，卻跟圖畫中的同學、老師距離較遠，有獨立於外之意涵，暗示在班上格格不入之狀態，以學校要繳交環境報告為起點，背景改換至家中，家人與環境一連串之互動而串起故事的發展。(圖 4-3-10)

蘿倫·柴爾德圖畫書的背景只有查理與蘿拉系列全然無文字敘述來建構背景，場景都以兒童經常出現的地方為主，最多以家中場景呈現，其次為學校，另還有圖書館、超市等，較特別的是蘿倫·柴爾德常運用幻想與真實並存的場景作為背景，呈現出查理與蘿拉天馬行空且漫無邊際的聯想，為了呈現這特殊的背景，蘿倫·柴爾德大都以跨頁形式來呈現出幻想與真實並存的場景，圖一《我絕對絕對不吃蕃茄》呈現的是幻想中外太空的橘星球，搭配蘿拉家中真實的桌子，查理隱身在小飛碟裡，與幻想的場景融為一體，因為這是查理營造出來的幻想，圖二為幻想中的海底超市，兩人穿著家中本來的衣服，潛入海底超市尋找美人魚最愛的零食，圖三為蘿拉幻想中的噴水月亮，對照查理所在家中壁紙的真實場景，形成對比。(圖 4-3-11)

圖 4-3-11 蘿倫·柴爾德查理與蘿拉系列之幻想背景

《我絕對絕對不吃蕃茄》第 10-11、22-23、28-29 頁(上為圖一，左下圖二，右下圖三)

二、敘事觀點

「觀點是指作者對敘述者的選擇，亦即指『誰在說故事』。觀點是故事敘說的立足點⁷⁸」，不同的敘述者會從不同的角度切入故事，所敘述的內容當然大不相同，因為敘述的焦點決定了讀者對故事的了解與感受。

林敏宜將圖畫書最常運用的觀點分為三種，分別為全知觀點、第一人稱觀點及限定性第三人稱觀點，其中第一人稱觀點還可分為以主角第一人稱或配角第一人稱為敘述觀點⁷⁹。全知觀點為敘述者非故事中的人物，對所有角色的想法或行為有深刻的了解，並能預告即將發生的事；主角第一人稱觀點是以故事中的「我」為立場來述說自己的故事，讀者透過敘述能了解到的，只有敘述者看到的一切及其自身的想法、感受；配角第一人稱觀點是以故事中的配角為「我」進行敘述，透過配角的眼睛及感受來描述主角的行為舉止，作者以「我」的立場寫作，可以拉近作者與讀者之間的距離，讓讀者很清楚的掌握角色的想法、做法；限定性第三人稱觀點的敘述者以「旁觀者」的立場，帶領讀者進入故事中，與讀者一起感受故事，雖然是旁觀者，但主要是從主角的觀點來說故事，敘述者關心的焦點在主角的行為舉止與思想情感上，這種寫作手法，作者會讓主角以特定的名字出現。

在整個故事中，敘述的觀點不能隨意更動，否則對理解力較弱的兒童容易造成錯亂及混淆，圖畫書作家對敘述觀點的選擇，影響讀者切入的角度和了解的深刻性，著實重要。

⁷⁸ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年，頁120。

⁷⁹ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社，2000年，頁121-123。

(一)巴貝柯爾圖畫書之敘事觀點分析

有關巴貝柯爾在台灣出版之十六冊圖畫書之敘事觀點，筆者依「全知」、「主角第一人稱」、「配角第一人稱」、「限定性第三人稱」四種觀點，整理歸納如下表：

表格 4-4-1 巴貝柯爾圖畫書之敘事觀點分析

編號	書名	全知	主角 第一人稱	配角 第一人稱	限定性 第三人稱
1	《頑皮公主不出嫁》	✓			
2	《媽媽生了一個蛋》	✓			
3	《我的媽媽真麻煩》			✓	
4	《精采過一生》		✓		
5	《大狗醫生》	✓			
6	《好事成雙》	✓			
7	《有什麼毛病？》				✓
8	《灰王子》	✓			
9	《我家有個壞好寶寶》			✓	
10	《娃娃國王變變變》	✓			
11	《找回真愛》	✓			
12	《媽媽沒告訴我》		✓		
13	《傻呼呼、黏答答、臭 兮兮、毛茸茸的書》		✓		
14	《我要做個好小孩》	✓			
15	《頑皮公主萬萬歲》	✓			
16	《頑皮公主不上學》	✓			
運用數量		10	3	2	1

巴貝柯爾的十六本著作中有十本都是採取全知觀點，讓讀者能全面的了解書中每個人物的個性和心情，如在《好事成雙》一書中，「歐丹米和歐寶拉是兩個人見人愛的小孩。但是…他們的爸爸媽媽卻是一對問題夫妻，每件事情都合不來。」(頁 1)，接著就開始敘述他們的父母，從敘述中可看出兩人的嗜好和價值觀根本是南轅北轍，進而互不順眼並作弄對方，孩子擔心是自己害爸媽變成如此，但透過大家的幫忙，想到了為他們的父母舉行「不結婚典禮」，最後「他們有了兩個很快樂的爸媽，各自過著幸福的生活。」(頁 30)，透過全知的觀點讓我們體會到孩子的害怕及父母的想法和心情，從而認同父母離婚並不是件壞事，

反而使得兩人解脫而更幸福快樂。

《精采過一生》、《媽媽沒告訴我》及《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》三本都是以主角為第一人稱觀點來敘述，分別以爺爺說「我們出生的時候，也是頭禿禿的，皮膚皺巴巴的。我們也會流口水、打飽嗝兒…練習坐馬桶，練習說簡單的話，像『嗯嗯！』和『噓噓！』」（頁 5-6）來告知孫子人生的歷程，只要認真精采活過即可；另外兩本都是孩子的疑問，以孩子的角度來敘述「媽媽都沒告訴我，生活裡有好多小秘密。比如說，肚臍有什麼用？肚臍又是怎麼長出來的？媽媽為什麼會忙到沒時間陪我？我為什麼一定要上學？媽媽自己就被學校退學。」（頁 1-8）這種種的生活問題造成孩童的疑問；以孩子的眼光來呈現「如果你仔細看，世界上好笑的事兒還真不少…」（頁 1）「小嬰兒喜歡抓蟲吃，可是大人也在高級餐廳裡吃噁心的青蛙和蝸牛！」⁸⁰，為何那些傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的物品或事會受到成人的喜愛，讓讀者跟著敘述者去共同經歷人生的歷程或體會相同的疑問，使讀者涉入其中，更加地感同身受。

以配角為第一人稱敘述的有《我的媽媽真麻煩》及《我家有個壞好寶寶》二書，在《我的媽媽真麻煩》中透過配角兒子的眼睛及感受來敘述主角媽媽的行為舉止，如：「媽媽真麻煩，你看她戴的帽子…媽媽剛送我上這所新學校的時候，其他小朋友看到我們，就覺得好笑。媽媽也好像不知道怎麼和同學的爸媽相處。」（頁 1-6）媽媽在他眼中是很麻煩的，麻煩的原因是穿著特殊且不擅長人際相處，這樣麻煩的媽媽其實也跟全天下的母親一樣是關心子女的。在《我家有個壞好寶寶》則是透過配角父母的命令及要求去突顯主角孩子的行為，如：「不要忘了關浴室的水龍頭…不要讓頭髮塞住水槽。不要把衛生紙扔進馬桶裡。…要學著自己穿衣服，而且要穿對。要記得穿自己的鞋子。」⁸¹，雖然主角有這麼多不太好的行為，其實有很多是孩子已經盡力完成並達到父母的要求，但結果可能不盡理想罷了，請不要忽略了孩子的努力。

以限定性第三人稱觀點來擔任敘述者的故事較少，巴貝柯爾的《有什麼毛病？》即是以旁觀者小熊的話，來敘述賀爾蒙夫婦如何製藥使男女在青春期時大受影響，如「喂，熊熊，你知不知道，什麼時候我才算真正的長大啊？」「這全要看賀爾蒙夫婦的意思啦！他們負責管理小孩長大的工作。這對夫婦就住在你的

⁸⁰巴貝柯爾著，董霏譯：《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》，臺北市，格林文化事業股份有限公司，2004年，頁 19-20。

⁸¹巴貝柯爾著，郭恩惠譯：《我家有個壞好寶寶》，臺北市，格林文化事業股份有限公司，2001年。

身體裡，而且他們只有一丁點兒大，以至於你不會發現他們。」(頁 1-3)，以小熊的視角來敘述，娓娓道出主角賀爾蒙夫婦是如何影響青少年，並且會產生什麼變化，讀者就好像在聽小熊說故事般得知青春期的常識，以孩子最愛且親密的玩偶—小熊為敘事觀點，更能讓小讀者接受，並不帶異樣的眼光。這是巴貝柯爾特別考量之後而設計的。

(二) 蘿倫·柴爾德之敘事觀點分析

蘿倫·柴爾德在台灣出版之十六冊圖畫書故事之敘事觀點，筆者依照「全知」、「主角第一人稱」、「配角第一人稱」三種觀點，自行整理歸納如下表：

表格 4-4-2 蘿倫·柴爾德圖畫書之敘事觀點分析

編號	書名	全知	主角 第一人稱	配角 第一人稱
1	《小豆芽，就是我》		✓	
2	《我想養寵物》		✓	
3	《小心大野狼》	✓		
4	《我絕對絕對不吃番茄》			✓
5	《我不睏，我不要睡覺》			✓
6	《小豆芽，你住在哪個星球上？》		✓	
7	《誰怕大壞書》	✓		
8	《我太小，我不要上學》			✓
9	《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》			✓
10	《糟了！但不是我弄的》			✓
11	《喂！等一下，那是我的書》			✓
12	《我們保證可以照顧你的狗》			✓
13	《照顧我們的地球》			✓
14	《我非常非常了解天竺鼠》			✓
15	《我一定會特別特別小心》			✓
16	《但我們到底在哪裡？》			✓
運用數量		2	3	11

蘿倫·柴爾德在台灣出版之圖畫書中，全部都無限定性第三人稱，故已上表格只用三種觀點進行分類。

蘿倫·柴爾德在她所創作的三個典型系列中敘述觀點各有不同的設計，在顛覆童話的浩浩系列《小心大野狼》和《誰怕大壞書》兩本都是以全知觀點來敘述，蘿倫·柴爾德故意在故事開始時，佈下線索，和後續情節有所呼應，如在《小心

大野狼》中，每次媽媽講完床邊故事後，皓皓就會要求媽媽把故事書帶走，因為害怕大野狼會跑出來，結果有一天媽媽忘了帶走故事書，故事就這樣發生了；在《誰怕大壞書》中，先提及皓皓常邊吃邊看書的閱讀習慣，後來不慎掉落故事書中，「他一腳踩進一坨黏乎乎的東西。地板上到處都是大型餅乾屑。」（頁 23），兩者前後呼應，不僅讓讀者跟著皓皓在故事中冒險，也看到了皓皓自嚐苦果的情形，除此之外，藉著故事書中的童話人物的敘述，得知故事書深受小朋友的不良閱讀習慣之荼毒，利用全知觀點的敘述不僅能達到善用佈局之設計，並且能讓讀者知道所有角色的想法及個性，提供驚喜及意想不到的結果。

在小豆芽系列《小豆芽，就是我》、《小豆芽，你住在哪個星球上？》及《我想養寵物》三本都是以主角的第一人稱為敘述觀點，在《小豆芽，就是我》中，透過小豆芽的眼睛，看到她對自家人的描述—「我們家總是很吵，而且永遠亂七八糟。但我們就是喜歡這樣。」（頁 1），也藉著小豆芽跟家人的互動，更深入了解小豆芽熱鬧的一家人；在《小豆芽，你住在哪個星球上？》，透過小豆芽的介紹讓我們對班上的老師跟同學都有了初步的印象，也透過學校要完成關於「環境」的主題報告，而跟隨著小豆芽去思考「環境」的話題，大自然並非一定在遙遠的地方，就在我們的生活之間，以小豆芽的眼一起觀看家人如何守衛大樹，並如何以實際的行為來變成環保戰士，大小讀者透過小豆芽去思考、體會並實際體驗「環保」；《我想養寵物》一書中，藉著主角小女孩的敘述透露出想養寵物的欲望，在與家人一來一往的對話中，也使得讀者聯想到相同的情境。透過以主角為第一人稱的觀點來敘述，更能了解主角的想法，並讓讀者能透過文字敘述進入主角的內心，並與主角一同經歷故事，感動人的故事才會受人喜愛。

在查理與蘿拉系列，每一本故事都是以查理對蘿拉的介紹為開端，「這是我的妹妹蘿拉，她很小，也很好玩。」，接著再帶入故事的主題，有時候是「這個星期，她第一次有一顆牙齒在搖」⁸²，也有「有時候我得照顧她。有時候爸媽要我哄她上床睡覺。這很難的，因為蘿拉喜歡撐到很晚。」⁸³，或者是「現在蘿拉真的非常想要一隻狗。但爸爸媽媽說她不能養狗，因為

⁸²蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯：《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》，臺北市，上誼文化實業股份有限公司，2007年，頁1。

⁸³蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯：《我不睏，我不要睡覺》，臺北市，上誼文化實業股份有限公司，2007年，頁1。

我們家太小，而且蘿拉還沒大到可以照顧狗。」⁸⁴

查理與蘿拉系列全都是以查理的敘述觀點為主，呈現的是以配角第一人稱的敘述觀點，用查理之眼去觀察蘿拉的種種有趣行為，用查理與蘿拉的對話去拼貼出兩人溝通的默契，也讓讀者跟著查理去耐心的循循善誘那個愛製造麻煩的小蘿拉，查理——這個早熟的小大人並沒有用高壓管教的方式對待蘿拉，反而先同理蘿拉的想法，再一一陪她尋找解決的方法。

三、小結

巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德之圖畫書皆無特定背景設定，全都以布景式背景為故事發展的場景，巴貝柯爾的圖畫書背景有兩類，一為以童話故事的城堡為背景，以皇宮為背景的圖畫書全都採全知觀點，讓讀者可以清楚的了解故事脈絡和人物角色的心理，以皇宮為背景，營造幻想之氣氛，並提供角色與環境、人物之衝突，因為在古老的城堡中住著在思想、語言與行為都相當新穎的現代化傳統角色，兩者互相對照，營造幽默氣氛，形成對傳統價值觀或刻板印象的諷刺，另一背景則以家中為主，偶爾談及學校或其他場所，呈現生活真實之樣貌，這一類的背景大都以成人或兒童的立場為敘事觀點，配合呈現的主題不同，而挑選適合的敘事觀點，以更貼近兒童的內心或引發成人省思。巴貝柯爾圖畫書之背景皆運用圖像敘事來呈現，文字則簡潔的交代故事發展或呈現人物角色之性格，來推動情節。

蘿倫·柴爾德的圖畫書背景亦以布景式背景來呈現，分為童話故事與家中為主兩類，早期的小豆芽系列及童話改編皓皓系列皆以大量的文字敘述來描述背景與人物特色，小豆芽系列的背景都以家庭為中心，以主角第一人稱觀點來為讀者敘述故事，介紹其熱鬧的家庭及家庭團結之情感，以「我」為敘事觀點使讀者輕而易舉地融入故事的情節發展，並與主角一同去感受；皓皓系列則以童話故事與家中為背景，營造幻想之氣氛，兩本皆以全知觀點來敘事，作者以全知觀點適時地呈現故事中人物的性格，讓讀者明瞭各個人物的想法與感受，並了解事件發生的前因後果。查理與蘿拉系列的背景都以家中與學校為主，不以文字去描述背景，反而以圖像來呈現，最特別之處是具有想像與真實並存的背景，以跨頁方式

⁸⁴蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯：《我們保證可以照顧你的狗》，臺北市，上誼文化實業股份有限公司，2007年，頁1。

來呈現，符合兩人天馬行空之想像。查理與蘿拉系列全都以配角第一人稱觀點進行敘事，也就是以查理的觀點來呈現故事，讓讀者跟隨查理一起去理解蘿拉的個性與行為舉止，陪伴蘿拉並設法去幫助她解決問題。

巴貝柯爾以多元且有趣的人物形象來構成不同的情節發展，營造不同的故事形象，較具故事性之發展；蘿倫·柴爾德以單一但活靈活現的人物形象去編織故事情節，情節變化較少，但以人物對話來推動故事情節，營造出生動有趣的人物及經歷，呈現戲劇性之效果。兩人在塑造人物形象時皆以文字敘述去描寫人物特性與發生之事件，並透過角色的對話去創造角色之個性、想法及行為舉止，並創造經典人物—頑皮公主、查理與蘿拉。

在背景設置上，兩人都以童話故事場景及家中場景為主，童話故事背景營造虛幻之氣氛，採用全知觀點來敘事，巴貝柯爾藉此顛覆對王子、公主的刻板印象與傳統價值觀，蘿倫·柴爾德以此來陪伴兒童渡過恐懼並顛覆童話故事人物之刻板印象；以家庭為背景時，兩人都運用不同的觀點來進行敘事，巴貝柯爾以主、配角第一人稱、限定性第三人稱及全知觀點去呈現故事，配合故事的主題及題材而選用最合適之敘事觀點，以不同的角度切入故事，呈現多元的故事風景；蘿倫·柴爾德在小豆芽系列以主角第一人稱為觀點，使讀者跟著小豆芽探索熱鬧的家庭，在查理與蘿拉系列，以查理的配角第一人稱觀點進行敘事，讓讀者跟隨查理去了解並同理蘿拉。

在以童話故事場景為背景設定上，巴貝柯爾是以城堡做為故事背景，提供公主、王子角色生活之空間，但公主王子形象只是常人之比擬，並刻意顛覆原始公主王子之形象，過著現代化的生活，如：頑皮公主請王子陪皇后購物、穿溜冰鞋跳迪斯可、灰王子在公車站候車等，故城堡只是家中場景的轉移；但蘿倫·柴爾德卻是以童話故事書為想像的時空背景，生活中真實的人物掉進故事書中或童話故事人物跑到現實時空，呈現出幻想與真實時空並存之場景，營造其充滿幻想之三度空間。

第四章 圖像藝術

圖畫書主要以兩個重要的舞台交織而成，分別是優美流暢的文字和精采鮮活的圖畫，兩者各具有不同的表現手法與功用，如何巧妙又靈活的運用，創造一加一大於二的特殊效果，必定是所有圖畫書作家爭先恐後欲達成的目標。一本設計良好的圖畫書，光看圖，也能充分表達故事的內涵，徐素霞認為圖畫書圖像的表現重點有十項，分別是媒材、技法與型式表現、造型與角色的塑造、肢體動態與表情與閤、色彩規劃與傳達表現、空間營造與情境氣氛表現、圖像敘述結構與時間節奏、畫面中事物的傳達解說呈現、風格的表現與創作者意念、圖像與文字互動關係的傳達表現，含封面與扉頁的整體表現⁸⁵。因礙於篇幅受限，無法一一談及，將就巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德圖畫書使用的媒材技法先進行分析，再探究封面封底等整體版面的設計，最後以圖畫與文字之間的互動來呈現圖畫書作家之特色。

第一節 媒材技法

圖畫書插畫所使用的媒材是千變萬化的，凡是一切可以用來產生圖像的材料都是插畫運用的媒材，而每一類媒材都有其特殊性，會產生不同的效果。優秀的插畫家能將所使用的媒材特性及美感發揮到極致，並且會為烘托出故事的氛圍而選擇適用的媒材及技法，讓讀者能欣賞到不同線條而造成的美感、色彩的層次變化及多樣化的構圖。

南雲治嘉在《繪本設計》一書將媒材分為水溶性、油性、其他三大類，水溶性的畫材有透明水彩、水墨、膠彩、壓克力顏料、壓克力膠彩、彩色墨水、麥克筆和鋼筆畫，油性畫材有色鉛筆、油彩、粉蠟筆，其他則為粉彩、印刷品、剪紙畫、鉛筆。⁸⁶徐素霞則依材料性質的不同，而將圖畫書插畫使用的媒材細分為：硬筆類(鉛筆、蠟筆)、木質類(炭筆、粉彩)、水性類(水彩、膠彩)、油性類(壓克力彩、油畫)、作為載體的各類紙材(所有可以承載顏料的紙張)、其他類媒材(紙雕、拼貼、黏土、電腦繪圖)等六大類⁸⁷，在圖畫書插畫所使用的技法，跟一般的藝術技法相同，但最常見的是平面的手繪，其他也有用刮、噴、剪、割、貼等技

⁸⁵ 徐素霞編著：《台灣兒童圖畫書導賞》，臺北市，國立台灣藝術教育館，2001年，頁49。

⁸⁶ 南雲治嘉著，巫玉羚譯：《繪本設計》，臺北縣板橋市，楓書坊文化，2008年，頁46。

⁸⁷ 徐素霞編著：《台灣兒童圖畫書導賞》，臺北市，國立台灣藝術教育館，2001年，頁49。

法製作成半立體的作品，還有借助高科技的電腦來當插畫的表現工具。

一、媒材技法的選擇與運用

優秀的插畫家不可能只滿足於一種媒材的運用，會大量嘗試各種媒材的使用及特性，從中挑選出最具代表個人風格的媒材，或適合圖畫書主題氛圍創作的媒材，故大部分的插畫家使用的都是混合媒材，混合使用水彩、蠟筆、炭筆、壓克力顏料等各種媒材的兩種以上來完成圖畫，運用拼貼技巧製作的圖畫書，也是屬於混合媒材。⁸⁸

珍·杜南認為插畫家個人的風格是「指個人運用媒材、技巧的獨特方式，以及所偏好的某種圖像效果。」⁸⁹，故從媒材技法的選擇及運用也可看出插畫家個人的完整風格。

(一)巴貝柯爾運用的媒材技法

巴貝柯爾圖畫書中的插畫大部分都是運用透明水彩的顏料上色及塗抹，呈現出欲塑造的氛圍，並使用粉蠟筆畫出線條呈現兒童質樸之特性，再以鉛筆或鋼筆去做細部的微調及呈現。以下就就巴貝柯爾常運用的媒材特性來說明。

1.透明水彩：

圖畫書是大量印刷的成品，故插畫家在使用媒材時，亦要考慮印刷後的媒材使用的效果，因為印刷時，無論如何發色都會比較暗沉，故要提高原畫的彩度，基於以上的原因，由於壓克力原料有穩定的發色效果，所以最常被使用，其次為壓克力膠彩，第三名的常用媒材則為透明水彩。

水彩顏料是許多插畫家慣用的主要媒材，分為透明水彩及不透明水彩，巴貝柯爾圖畫書中插畫創作最常使用的媒材為透明水彩，透明水彩畫顏料質如其名，是透明的，發色澄澈，具有高度的發色效果，亦是一種活潑、刺激的媒材，富有變化性，透過顏料的混色，產生許多色彩上的變化，利用加入不同比例的水稀釋原料，呈現出不同的濃淡效果，製造出流動且自由的感覺。

運用透明水彩可以呈現畫面的清爽與透明感，給予人一種優美的感受，是插畫家常使用的媒材。透明水彩為了避免顏色混濁，故不使用白色顏料，要製造留白效果時，則是直接將畫紙本身顏色當作最明亮的白色，上色之前要將留空之處

⁸⁸ 參見 Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，臺北市，雄獅圖書，2006年，頁125。

⁸⁹ 參見 Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，臺北市，雄獅圖書，2006年，頁110。

先預留下來，體現出技巧之熟練，恰當而準確的空白會加強畫面的生動與表現力。

透明水彩的題材一般以風景畫和靜物描繪較簡易，人物畫對插畫家的技巧熟練要求較高，以良好的人物畫素描為基礎，兼具豐富的水彩畫經驗，才能將人物發揮的淋漓盡致。

2. 粉蠟筆

一般蠟筆大致可分為油蠟筆與粉蠟筆，兩者的差別在於蠟筆本身顏料和蠟的混合比例不同，蠟筆中的主要成分為色粉與石蠟，「油蠟筆」添加了過量的蠟，質地硬且色彩單薄不飽和，不易疊色和混色，易有油亮感，呈現畫面效果較差，「粉蠟筆」中蠟的成分極少，最多的成分在於色粉和油脂，油脂能調和色粉，讓顏色易於附著於紙張或畫布上，依照為媒材命名的邏輯，以水為調和劑的顏料稱為「水彩」，以油為調和劑的顏料稱為「油彩」，粉蠟筆是使用固體的色粉作畫，其調和劑為油，故在繪畫創作領域中賦予「油性粉彩」(oil pastel)之專業名詞。

粉蠟筆中的蠟有排水的效果，搭配其他的水彩顏料，更能表現水性與油性顏料互相排斥之變化，創造出精緻且細膩之圖像。粉蠟筆質地較軟，利用厚塗與薄塗的交替使用及顏色間的交疊、混色，可呈現各式各樣之效果，而經營出豐富的畫面層次。

粉蠟筆適合用來做大膽且具表現性的畫作，不但能製造出鮮明飽和的色彩，亦能呈現出富肌理感之細膩⁹⁰，巴貝柯爾在圖畫書中對粉蠟筆的運用不在大面積的塗抹，反而著重在線條的表現，常運用粉蠟筆去畫簡單的人物造型，表現出兒童畫質樸的特性。

(二) 蘿倫·柴爾德運用的媒材技法

蘿倫·柴爾德之圖畫書令人印象深刻的在於使用繁複的拼貼技巧，並搭配電腦進行插畫與設計，創造出豐富的視覺饗宴，呈現熱鬧繽紛之效果。以下就蘿倫·柴爾德常使用之技法進行介紹。

1. 拼貼

蘿倫·柴爾德圖畫書中的插畫創作主要技法為拼貼 (collage)，拼貼一詞從法文動詞 coller 演變而來，原意是黏住，拼貼是把布料、紙、照片、印刷品或是

⁹⁰ 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北，心理出版社，2000年，頁62。

其他材料貼在畫面上的技術。⁹¹林敏宜認為將各種紙類、花布或織品等不同的材料，運用剪、割、撕的動作取下，再組合成有系統的插畫即為拼貼畫。⁹²詹楊彬認為拼貼(collage)是以經過印刷或自己著色的紙張，於背面塗上黏膠，進行拼湊造型並固定在紙上。⁹³拼貼是一門綜合藝術，藉由不同素材的組合而再塑造出有趣的形體或畫面，藝術家要熟悉不同素材的特性且要經過不斷的試驗，避免產生雜亂散漫感的畫面，而呈現細膩且豐富的內容。

詹楊彬在《插畫新技》⁹⁴中把拼貼的技法分為五種：

- (1) 文字數目拼貼：以經過印刷的英文字或轉印字來拼貼成具象的圖形，而藉此產生明暗的變化。
- (2) 超現實景觀拼貼：通常由三個以上的空間來構成畫面，以創造超現實的空間感。
- (3) 趣味變形拼貼：在原來的物品上加上手繪的幾筆圖形，使其變為不同的物品，而增加趣味性。
- (4) 實物拼貼：以木質、布質、皮質等素材進行拼貼，以呈現觸覺效果。
- (5) 相紙拼貼：在未顯影的相紙上放置小道具，再予以曝光，藉此呈現有趣的不同具象造型。

蘿倫·柴爾德擅長使用混合繪畫、照片、織品等素材，並搭配電腦繪畫及富變化的字型來呈現出拼貼的效果，製造豐富且變化多端的有趣插圖。

2. 電腦插畫

廣義的插畫定義為只要能透過視覺化的繪畫、圖片或圖表而傳遞訊息即為插畫，所以不須拘泥於固定的畫材，也不在乎展出的形式，電腦插畫就是藉助於高科技的電腦來作為插畫的表現工具。

隨著電腦科技的高度發展，電腦製圖在插畫的色彩、技法、線條及構圖上的運用更顯得新奇及活潑，在美觀及效果的表達上能達到完美無誤的表現。透過電腦，能將部分傳統手繪無法表達出的透視、層疊、切割、渲染等技法實現在插畫上，創作時也可活用電腦來記錄下創作的過程，可不斷的在電腦上進行修改或隨意的更換色彩，嘗試不同的編排組合，以達到最佳的效果。不論是手繪再數位處

⁹¹ Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，臺北市，雄獅圖書，2006年，頁112。

⁹² 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北，心理出版社，2000年，頁59。

⁹³ 詹楊彬著：《插畫新技》，臺北市，藝術圖書公司，1996年，頁58。

⁹⁴ 詹楊彬著：《插畫新技》，臺北市，藝術圖書公司，1996年，頁58。

理，或是直接數位創作，關鍵不在於使用的工具，而是作品的辨識度、獨特性及創意是否足夠，能塑造個人風格。

蘿倫·柴爾德出版速度快，主要是其出身設計，使用電腦及設計的概念來處理圖案，創作中結合了數位和手繪的特點，以電腦進行快速且靈活的編排，加上手繪所呈現的童趣，就形成其招牌特色。

二、媒材技法運用的特色

(一)巴貝柯爾圖畫書之媒材技法運用特色

巴貝柯爾的圖畫書呈現出詼諧有趣、流暢明快之特色。巴貝柯爾利用誇張的線條塑造人物，並運用漫畫的技巧與手法去塑造人物並呈現動感，以明亮的色彩烘托出英國式的幽默。巴貝柯爾對於圖畫書整體氣氛的掌握和細部趣味的營造都做得非常成功，在圖畫中精心設計的細節常常是讀者回味無窮之處。

1.以透明水彩暈染營造整體氛圍

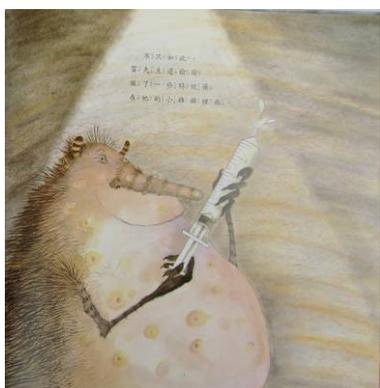
水彩是一種非常活潑、刺激的媒材，水彩有一個難點，就是無法事先知道下筆後會變成什麼樣子，若不要此顏色，可以任意調和使它成爲另一種顏色；相對的，若沒有適當的方法，它也可能無法成爲你要的，這與巴貝柯爾的個性非常吻合，活潑、隨性且喜愛自由、變化豐富，水彩的性質呈現乾淨、透明且輕快的風格，既能雕刻細節，也能暢快淋漓的大塊渲染，巴貝柯爾將水彩的特性發揮到極致，其插畫內容豐富，含有許多精心設計的小細節，供讀者去一一尋獲或回味。

巴貝柯爾的插畫整體呈現明亮的色彩，大幅的使用渲染的技巧來烘托故事的氛圍，圖一敘述男女相愛時動情激素在體內流竄，圖畫用藍色渲染來營造波浪洶湧起伏之氛圍，以線條來呈現動態，因兩人相遇相愛而激盪出巨大的火花，連船隻、動物、樹木、房屋等都被拋到半空中，圖二是賀先生偷偷把特效藥注射到男生的小雞雞裡，以柔和燈光聚焦在賀先生身上，背景以綠色、黑色、黃色交錯暈染而呈現神秘的氣氛，正符合賀先生的舉動，圖畫上佈滿了紫紅色不規則的線條，呈現微血管的細膩；圖三以黑色暈染產生詭異的氣氛，配合圖中的小孩驚訝的注視著大人奇怪的舉動—在高級餐廳吃噁心的青蛙和蝸牛，且桌上仍有活生生的蝸牛正在從餐盤中逃離，以大人的優雅與小孩的驚訝爲對比而營造出誇張幽默的氣氛。(圖 5-1-1)

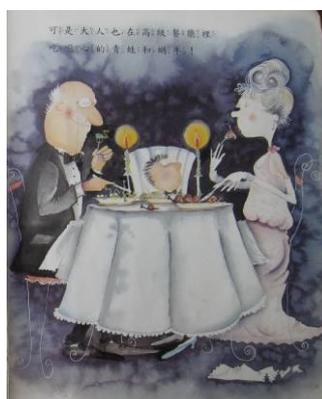
圖 5-1-1 巴貝柯爾水彩暈染舉例說明

《有什麼毛病》第 27-28 頁(圖一)

《有什麼毛病》第 22 頁(圖二)

《傻呼呼的書》第 6 頁(圖三)

2. 以蠟筆塗鴉及透視圖呈現，充滿童趣

巴貝柯爾常以蠟筆畫出簡單的塗鴉線條，在《媽媽生了一個蛋》中，以類似兒童手繪的圖畫去介紹嬰兒誕生的經過，充滿了童趣，第一個圖以簡單的圓形畫出男女的身體，以乳房與陰莖的重點描繪為男女之別，第二個圖呈現男女各式各樣做愛的姿態，不突顯性器官，符合文字敘述「每個爸爸媽媽都黏在一起」，並賦予小丑形象，以各式搞笑的動作呈現，在鋼索倒立、溜滑板車、玩跳跳球和類似降落傘等；第三個圖為媽媽的肚子漸漸隆起，並從透視圖中可看到胚胎的發育，以兒童塗鴉的蠟筆為媒材，以簡單的線條來描繪人的身體，身材都以長橢圓狀呈現，較無「性」的聯想，反而呈現出兒童天真單純的一面。(圖 5-1-2 右為圖一，下左為圖二，下右為圖三)

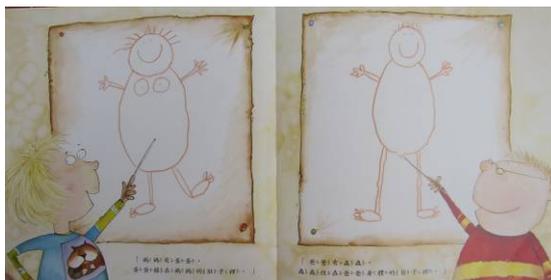

圖 5-1-2 巴貝柯爾之蠟筆塗鴉 《媽媽生了一個蛋》第 17-18 頁、21-22 頁、25-26 頁

《大狗醫生》中談及生理保健，下圖由左到右分別為抽菸的焦油會導致肺部無法正常運作而咳嗽、肚子有寄生蟲而產生疼痛、耳朵痛會使保持平衡的小軟骨失去效用，透過擬人的大狗醫生角色告知人類引起身體不適的原因，並以蠟筆塗鴉的透視圖清楚呈現身體內的構造，去陳述咳嗽、寄生蟲、頭暈等生活常見的毛病，肇因於不良的生活習慣，利用透視圖給予讀者正確的知識與概念。(圖 5-1-3)

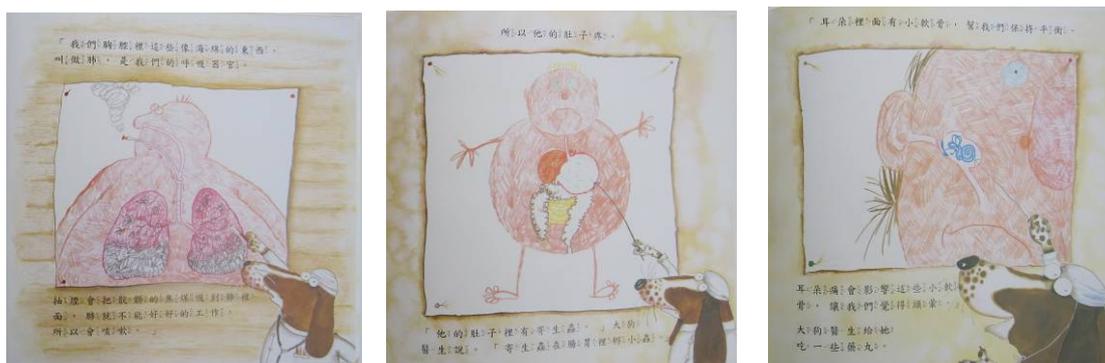

圖 5-1-3 巴貝柯爾之蠟筆結合透視圖之呈現 《大狗醫生》第 10 頁、18 頁、22 頁

《我要做個好小孩》則更善用人體的透視圖去解析好小孩與壞小孩的分別，把小孩當做機器，一一去探究其各個身體構造，以詼諧幽默的方式去做天馬行空的聯想，依圖解說其生理構造導致成為好小孩或壞小孩之因，以奉勸父母養小孩前要三思而後行。(圖 5-1-4，左圖為線路的運作，右圖為眼睛的傳導)

圖 5-1-4 巴貝柯爾之人體透視圖 《我要做個好小孩》第 21-22 頁、23-24 頁

3.善用分格以呈現漫畫特色

巴貝柯爾擅長以細緻靈活的線條來呈現畫面的動態，也常運用漫畫之分格技巧來處理圖畫，圖一《好事成雙》中父母由於價值觀不同而彼此厭惡，厭惡使兩方面貌越發醜陋，從左到右，從溫文儒雅且面帶笑容，變成高傲、挑剔且不屑一顧的面貌，利用四個圖像的排列呈現時間流逝而造成的後果；圖二《頑皮公主不出嫁》中以四個明顯的分格進行敘事，點出史瓦斯王子克服挑戰的經過，也加速故事的發展，形成緊湊的氣氛；圖三在《灰王子》中以三個分格呈現灰王子變身的經過，首先如灰姑娘般先改變服裝，但小精靈魔法出錯變成了泳衣，接著實現灰王子變強壯多毛的心願，以連續的三個分格呈現讓讀者更期待下一步的發展；圖四在《精采過一生》中，雖無明顯的分格，但仍略可看出由上到下為三個時期的發展，六歲騎滑板車，十歲騎腳踏車，十六歲騎重型機車，藉由人往不同方向前進來呈現漫畫分格之效果，符合漫畫效果中的時間依每格而流動。(圖 5-1-5)

圖 5-1-5 巴貝柯爾運用之漫畫分格技法

《好事成雙》第 8 頁(圖一)

《頑皮公主不出嫁》第 21-22 頁(圖二)

《灰王子》第 9-10 頁(圖三)

《精采過一生》第 9-10 頁(圖四)

4.鮮明逗趣的造型

故事人物是圖畫書之靈魂所在，人物造型塑造得宜，令讀者印象深刻，甚至回味無窮，巴貝柯爾以鮮明逗趣的造型賦予圖畫書主角生命及活力，如圖一《我

的媽媽真麻煩》中的媽媽頭戴著由老鼠、蟒娘盤繞的巫婆帽子，搭配鮮花綠葉，呈現明亮感，與大部分的媽媽相同喜愛化妝；圖二《頑皮公主不出嫁》的史瑪蒂公主頭戴皇冠，穿著滿是泥濘的連身吊帶褲與雨鞋，手持農作用的叉子，怒氣沖沖的瞪視著國王和皇后，不論是穿著或個性，與一般公主形象相差甚遠，令人印象深刻，連寵物也是選擇奇特的噴火龍，有趣的是噴火龍似乎也為主人覺得忿忿不平；圖三《灰王子》中，灰王子變身後的形象，高大強壯又多毛，符合了灰王子的心願，卻可笑的變成了高大強壯又多毛的黑猩猩，製造突兀感以增添趣味；圖四《娃娃國王變變變》的變變王子穿著嬰兒專用的連身服，摩擦馬桶以召喚精靈，配合變變王子嬰兒的生理狀態，精靈也包著尿布出現，似乎是專為了解決嬰兒王子問題而產生的精靈；圖五《大狗醫生》以大狗形象擬人而成的醫生，身上滿是斑點，在滿是狗醫生的會議中報告骨髓的研究，與狗和骨頭的關連相符，令人莞爾一笑；圖六《有什麼毛病》則以熊布偶為發聲的角色，以兒童最喜愛的玩具來敘述有關青春期各項尷尬的事，更有說服力，當中賀爾蒙夫婦的角色(圖七)亦令人眼睛為之一亮，全身毛茸茸、身上滿是膿瘡的怪物，看起來不懷好意，製造了青春期的許多渾沌；圖八《找回真愛》以人類最忠實的朋友來闡述真愛的意義，以白底伴隨著黑色斑點的小狗為主角，無辜單純的眼神惹人疼愛。(圖 5-1-6)

圖 5-1-6 巴貝柯爾圖畫書人物截圖

巫婆媽媽(圖一)

史瑪蒂公主與噴火龍(圖二)

變身後的灰王子(圖三)

變變王子和馬桶精靈(圖四)

大狗醫生開骨髓會議(圖五)

說故事的泰迪熊(圖六)

←左圖：賀爾蒙夫婦
和他家的狗
(圖七)

右圖：小狗真愛→
(圖八)

5.特寫的運用與精心設計的小細節

巴貝柯爾擅長運用特寫來呈現忽遠乎近的運鏡手法，使讀者融入其中，在《頑皮公主不上學》中，第一個圖左頁將挺苛薄校長罰史瑪蒂公主關禁閉一星期的畫面以特寫呈現，讓讀者聚焦在兩人的對話與表情、動作，右頁則又將鏡頭拉遠呈現公主被關的情形，第二個圖左頁放大校長的表情，以達到誇張情緒之醞釀，右頁的公主以魔法棒一揮，翻頁之後，驚奇出現，校長被變成了小老鼠，第三個圖以跨頁方式呈現，以強調老鼠之「小」。(圖 5-1-7)

圖 5-1-7 巴貝柯爾特寫的運用

《頑皮公主不上學》

第 15-16 頁、23-24 頁、25-26 頁

(左上圖一、右上圖二、左下圖三)

巴貝柯爾以跨頁表現的內文呈現了整體的風景，邀請讀者進入觀賞，其中常暗藏著許多意想不到的驚喜，值得一再回味(參考圖 5-1-8)。圖一在《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸的書》一書中，文字只簡單敘述「如果你仔細看，世界上好笑的事兒還真不少。」提醒讀者沉澱心靈仔細尋找圖畫中好笑的事，有人學腳下的烏龜穿著橡木桶，有人帶著麋鹿頭的帽子，有穿著人類服裝的小狗牽著穿狗服的人類，不僅如此，頭上還綁著蝴蝶結，頸上繫著項圈，也有學泰山盪樹藤而掉落假

牙的人，圖畫下方還有戴著骨頭裝飾的狗，貓咪則戴著魚的頭套，最特別的是媽媽的口袋裡竟還有老鼠和不知名的三眼怪物。(圖 5-1-8)

圖二在《我家有個壞好寶寶》中，背景以藍色直線條壁紙為主，右上方黃色光亮處有個小嬰兒以略帶驚訝的表情看著，文字敘述為「不要把玩具丟在樓梯上」，從圖畫可看出不僅大人誤踩玩具而摔的東倒西歪，連小狗也從樓梯滾下，樓梯上仍有球正在滾下，中間的老爺爺摔倒在玩具車上，一不小心連假髮也都摔出去了，旁邊還有人倒立扶在溜冰鞋上，旁邊的小狗正側目看著慘劇的發生。(圖 5-1-8)

圖 5-1-8 巴貝柯爾精心設計的細節

《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸的書》第 1-2 頁 (左圖一、右圖二)《我家有個壞好寶寶》第 5-6 頁

6. 巧妙使用邊框造成隔離與聚焦

培利·諾德曼曾引用威廉·莫比斯的說法：「加框的插畫提供有限的空間，觀看自身以外的世界；不加框的插畫形成完整的經驗，觀看的是自身所處的世界⁹⁵」，巴貝柯爾在《找回真愛》中巧妙的運用邊框的設計，在閱讀過程中，讀者不知不覺被引入圖畫書中，第一個圖主人與小嬰兒以框線限制成爲一個觀賞的整體，只有小狗真愛被排除在外，使讀者站在真愛的觀點思考，第二個圖在對頁的兩個相似的圖皆使用邊框，加深讀者被疏離的感覺，第三個圖以跨頁的框架來顯現出圖畫左頁真愛與嬰兒和諧單純、右頁主人緊張之心情，兩者形成對比，讀者被隔離在外，以客觀的觀點審視圖畫，明瞭主人爲何緊張及真愛單純分享之心意，第四個圖讀者又化身爲真愛的觀點，實際的體會到真心付出卻被趕出門外之感受，第五個圖並無邊框的設計，形成完整的經驗，讀者隨著主人夫婦東翻西找，感受到主人的焦急，第六個圖以跨頁的邊框呈現主人找回真愛，並包容的接受了

⁹⁵ 培利·諾德曼著，楊茂秀等翻譯：《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，臺東市，兒童文化藝術基金會，2010年，頁109。

真愛的流浪狗朋友，形成一幅整體的風景，讀者又回歸現實的環境，欣賞這和樂融融的一幕。(圖 5-1-9)

圖 5-1-9 巴貝柯爾邊框的隔離與聚焦

《找回真愛》第 1-2 頁、3-4 頁(左為圖一，右為圖二)

《找回真愛》5-6 頁、13-14 頁(左為圖三，右為圖四)

《找回真愛》第 25-26 頁、29-30 頁(左為圖五，右為圖六)

(二)蘿倫·柴爾德圖畫書之媒材技法運用特色

1.結合複合媒材呈現豐富的拼貼技法

蘿倫·柴爾德出身設計，在圖畫書插畫製作時，也常運用設計的技巧，以不同的素材拼貼而編排出適合的情境，加上她早期從事燈罩設計的職業，非常熟悉各式的布料織品之質料，織品的大量拼貼運用也形成她的特色之一。

早期插畫製作時，蘿倫·柴爾德會依照想呈現的畫面和情境精心挑選作為背景圖的紙，再將手繪出的人物和簡單的傢俱剪下，並貼上單色或是有織品花紋的紙，並從雜誌上剪下天空、星球、蔬果等攝影圖片依照情節安置在不同的畫面上，從插畫上可以清楚看到拼貼的痕跡，增加了視覺的趣味及多元性。

隨著電腦科技的頻繁使用，蘿倫·柴爾德也藉助電腦來協助創作，將各式各樣的材料組合成一件作品，如：照片、手繪的圖畫、黑白圖稿等，有時蘿倫·柴爾德也會將手繪出的人物，掃描後再輸出，然後將他們剪下再拼貼組合成一幅作品，有時則在電腦上進行各種視覺元素的組合及編排，已達理想的畫面與情境。

蘿倫·柴爾德擅長使用混合繪畫、照片、織品等素材，並搭配電腦繪畫及富變化的字型來製造拼貼的效果，運用各種元素的結合使其作品表現豐富且多元。

拼貼藝術首先出現在「立體派」藝術家的作品中，在「後現代」藝術中被發揚光大，「現代主義」核心精神是進步的理性價值觀，但由於兩次世界大戰和大自然生態的破壞，造成大眾對現代主義的質疑，「後現代主義」便繼之而起，並具有兩種特性：一是作為現代主義的延續，另一則具有顛覆、反對現代主義思潮的意味。後現代藝術就是以「反思」為背景而行程，現代主義以主觀、抽象及理性的概念來創作圖畫，使藝術與生活截然分離，後現代藝術主張藝術不能脫離人的生活，並在二十世紀的六〇年代以拼貼的普普藝術破除繪畫的門檻，生活中的一切事物都可以是藝術，將生活的事件以東拼西湊的方式搬上畫面。⁹⁶蘿倫·柴爾德生於1967年，其成長階段正好是處於後現代藝術的時期，後現代藝術的概念形成了柴爾德美感的養成及實踐，蘿倫·柴爾德以後現代藝術的拼貼技法來塑造圖畫書風格，將生活中的大小事物靈活重組在畫面中，符合了在生活中取材之創作理念，並延續「顛覆」的核心精神，對圖畫書的閱讀型態進行強烈的改革，也為成人與小孩的溝通方式建立新的橋樑。

蘿倫·柴爾德以拼貼為主要呈現技法，除了實踐後現代藝術的精神，也符合幼兒看待世界的觀點。在幼兒教育中，經常使用拼貼來刺激兒童視覺的創造力，拼貼畫教學是一種綜合的教學方式，著重於手眼協調及頭腦的綜合運用，配合觀察、想像、思考、操作等方法來完成，透過剪貼或拼貼的過程可以增加兒童學習的成就感及應變能力，並開發幼兒組合和創造的能力，拼貼法也配合兒童的心智發展，可增強空間認知概念的學習⁹⁷。

拼貼法的運用與兒童觀點有許多相似之處，兒童對事物缺乏完整的認識，常

⁹⁶ 參考自雅鴨腳蹤網站：〈什麼是後現代藝術？〉

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iNN0jz.LEQ4Ec2HwpzvFWPrTCQ--/article?mid=970>

建置日期：2007.4.5 搜尋日期：102.7.2

⁹⁷ 參考自教育部數位教學資源入口網網站之〈教材教法之貼畫教學〉：

http://content.edu.tw/primary/art/sc_cs/teach/paste/paste.htm 搜尋日期：102.7.2

抽取日常生活的片段經驗再加以重組，拼貼法亦以現實物品的片段導入創作的圖像，並以不同的材質、圖像，進行異質的重組，常給人以「詩意的」、「奇幻性」的觀點，在兒童觀看的世界中，事物和事物是無法獨立分隔開的，其中產生的聯想也是極富詩意和幻想性的⁹⁸。

2.以簡單的線條去手繪人物製造童趣(參考圖 5-1-10)

蘿倫·柴爾德的人物塑造充滿手繪的童趣，運用簡單的幾筆粗黑線條來勾勒出人物的輪廓脸型及特徵，以形塑人物的個性及特色，蘿倫·柴爾德在圖畫書中塑造出幾個經典人物，如：小豆芽、浩浩、查理與蘿拉，都同樣運用有個性的五邊形的臉孔，但稜角較不明顯，臉上最引人注目的則是一雙活靈活現的大眼，搭配小巧的鼻子、耳朵和配合心情有所變化的嘴巴，隨意幾筆的線條構成不修邊幅的頭髮，半透明的披掛在額頭兩旁，圖一《我想養寵物》的小女孩頭髮只有線條，無明顯的顏色，身上穿著手繪佈滿瓢蟲的洋裝，圖二、三小豆芽和浩浩的頭髮都是橘黃色，圖四、五查理與蘿拉為金黃色的髮色，圖畫書中的角色設計大部分都是短髮，呈現簡單俐落的感覺，圖六、七主角和家人、要好的朋友的頭髮大都呈現不規則飛揚的狀態，蘿拉的黑人同學頭髮是捲捲的造型，其他角色大都平順的梳好在頭的兩旁。

查理與蘿拉系列人物的服裝，男生大概都是 T 恤搭配牛仔褲，女生則為一件式的洋裝，查理 T 恤的袖子和身體會以白色和另一顏色搭配，並在胸前寫上「charlie」的名字，女生的洋裝大都是呈現布料或織品的材質和花樣，從此亦可看出蘿倫·柴爾德對織品的喜好程度。(圖 5-1-10)

圖 5-1-10 蘿倫·柴爾德圖畫書中之人物

⁹⁸ 周賢彬、林怡湘著：〈拼貼法於兒童圖畫書創作〉，《美育雙月刊》158期，96年7月，頁80-89。

蘿拉學校的同學-《照顧我們的地球》

小豆芽的家人-《小豆芽，就是我》

(由左到右，由上到下，分別為圖一.二.三.四.五、六.七)

3.以多變的畫面，配合大膽用色

(以下參考圖 5-1-11，依序從左到右、從上到下分別為圖一.二.三.四.五.六))

圖 5-1-11 蘿倫·柴爾德《我一定會特別特別小心》中多變之畫面

《我一定會特別特別小心》第 10-11、28-29、18-19、8-9、4-5、24-25 頁

翻開蘿倫·柴爾德設計的圖畫書，除了可以看見大量織品拼貼的運用外，明亮豐富的單一色塊亦是一大特色。圖畫書內頁的版型中，最正式及傳統的安排方式就是把圖、文截然劃分，在相對的兩個頁面分別放置文字和圖畫，也有圖文結合的，兩個相對的頁面形成一個跨頁的插畫或以中間而劃分成兩個不同的插畫，

蘿倫·柴爾德在圖畫書的版型中，常呈現不同的畫面安排，以《我一定會特別特別小心》一書為例，同一本圖畫書中就有多種畫面的安排，圖一為左右各為一頁，以中線為隔，故事則為蘿拉以新皮包和蘿塔交換毛毛外套，左右相對圖像為交換前和交換後，以單色的背景呈現人物心理，圖二為跨頁的形式，為整面的圖像，無明顯交界處，但特別的是蘿倫·柴爾德在同一圖像中以上下不同材質而畫分成四個區塊，形成畫面的豐富，圖三到圖五都是跨頁的形式，但畫面明顯有被切割區分開來，但都不是以中線為隔，圖三、圖四之畫面都分成兩格，但區分處在圖像的右頁或左頁，圖五之圖像則分成三格，圖六畫面被分割成四個畫面，以圖像和色塊為明顯分隔，左為蘿拉向蘿塔解釋毛毛外套遺失的原因，右邊的三個切割畫面分別為毛毛外套遺失的經過，首先在超市差點被購物車勾到，再來則是在郵局逃過封箱膠帶的迫害，最後遇到下雨，到圖書館中躲雨後，就把毛毛外套遺失在圖書館，蘿倫·柴爾德使用簡單的色塊做區分，呈現漫畫分格的效果，以代表性的物品圖像為象徵而快速交代劇情。(圖 5-1-11)

周彥璋翻譯 Martin Salisbury 著作而出版的《彩繪童書—兒童讀物插畫創作》中曾指出「閱讀連環圖是一種複雜的技巧。早在兒童期，大部分的技巧在不知不覺中就學會了。西方人由左到右、由上到下閱讀文字或圖片。⁹⁹」圖畫書是由一組具連貫性圖畫去敘述一個故事，一般而言，插畫家會從個人眼睛高度及標準的「遠距離拍攝」的角度來呈現場景或事件，但如果畫面顏色、圖像或尺寸重複性太高，會大大降低讀者的閱讀慾望，因此插畫家可以利用改變視覺角度或是頁面上的插圖設計，運用類似電影鏡頭的拉近、拉遠或特寫鏡頭，使故事劇情高潮迭起，加強視覺趣味的效果。

裁切畫面除了可以改變視覺觀感，製造畫面的變化外，亦可以用來增添劇情，加速故事敘述的節奏，插畫家為了控制圖畫書的節奏，有時會將某些動作加快速度而濃縮成連環漫畫的格式，這改變有可能是簡化複雜的經驗(如圖六)，也有可能並置造成視覺的趣味。

從《我一定會特別特別小心》的內文可以看出蘿倫·柴爾德常用明亮的單一色塊為背景或區隔，並且切割畫面製造不同的趣味，或為對比，或為漫畫分格之效果，營造出活潑富變化的特色。(圖 5-1-11)

⁹⁹ Martin Salisbury 著，周彥璋譯：《彩繪童書—兒童讀物插畫創作》，臺北縣，視傳文化，2005年，頁 80。

珍·杜南曾指出：「一種色彩具有色相(hue)、色調(tone)、飽和度(saturation)。」「色相」指的就是顏料的顏色，如紅色、黑色、綠色等，「色調」指的是不論哪一種顏色中，色彩的明亮和黑暗的程度，如亮紅(高色調)或暗紅(低色調)，「飽和度」是用來衡量色彩的純度，紅、黃、藍三原色是具有最高飽和度的顏料，如混合越多的白色，呈現柔和的色彩，即為較不飽和的顏色。蘿倫·柴爾德常採用明亮且高純度的色彩作為背景色，如《我想養寵物》、《小豆芽就是我》等都大量運用紅、黃、藍三原色，呈現飽和且鮮艷的色彩。

人類的視覺是最晚熟的器官，剛出生的嬰兒，由於視網膜的錐形細胞尚未發育成熟，看到的世界幾乎都是黑白的，因此坊間使用黑白圖像之圖卡以促進嬰兒之視覺發展；嬰兒大概半歲時，就從黑白的顏色進入彩色的「視」界，幼兒對顏色偏好高彩度的顏色，因飽和鮮豔的顏色容易吸引幼兒的目光，且能帶給幼兒興奮及愉悅等正面感受¹⁰⁰，蘿倫·柴爾德大量採用幼兒喜愛的明亮且飽和度高的顏色去創作圖畫書，不僅豐富了視覺畫面，也使幼兒讀者能產生愉悅的感受。

蘿倫·柴爾德使用不規則的粗黑線條來描繪人物，運用不同的色塊或質材去製造空間的變化，大量使用布料織品的花紋及其他複合媒材進行拼貼，以如萬花筒般的鋪陳來構成畫面，並且靈活運用電腦合成技術來編排組織各式各樣的素材，呈現蘿倫·柴爾德精心設計的畫面。

---

¹⁰⁰ 參考自嬰兒與母親網站〈從顏色發現寶寶的潛能〉擷取日期：102年5月23日 <http://www.mababy.com/knowledge/article.aspx?aid=79A61D80B8F501D3>

第二節 版面設計

郝廣才曾任格林出版社的總編輯，引進並出版了許多國外知名的圖畫書，再加上他自己本身也創作了不少的圖畫書，故其對圖畫書的看法包括了出版社選書和作者本身出身的實際經歷，他認為「一本繪本的成敗，往往在做成 Layout 時，就幾乎決定了。」¹⁰¹，版面設計(Layout)就像電影導演的運鏡手法，有既定的故事情節，須以圖像去呈現並營造出專屬的氛圍，如何運鏡讓圖像間彼此有連貫性，讓人產生聯想、期待或驚奇，是圖畫書插畫家的一大考驗。

圖畫書的版面設計須清楚掌握書中的韻律和佈局，經由圖與圖的連貫製造高潮或轉折，形成張力，吸引讀者的閱讀興趣，引起讀者的好奇心，一頁一頁接續翻頁。

一、圖畫書的版面

一本好的圖畫書必須從封面到封底都經過特殊設計而呈現整體之風格，圖畫書的版面依照順序可以分為封面、蝴蝶頁、書名頁、內文、蝴蝶頁及封底，好的圖畫書通常從封面就開始說故事，經過蝴蝶頁單色背景或有特殊設計之圖畫提供線索或營造故事氛圍，以書名頁帶入正文，最後搭配與前面相同的蝴蝶頁設計，封底則須與故事形成呼應或留有餘韻，以供讀者回味。

二、巴貝科爾的版面設計及特色

巴貝柯爾為英國圖畫書自寫自畫作家，因筆者研究的文本為台灣翻譯之圖畫書，在版面設計上，唯恐與原文作品有所差異，故特地找出原文文本與中譯本進行比較(請參考附錄一)，比較之後，發現台灣出版社大都尊重原版圖畫書，使原文圖畫書之版面設計得以原汁原味地呈現在國內讀者面前，唯一有所差別的在於部分文字翻譯的書名。以下就巴貝柯爾之版面依封面封底、蝴蝶頁、書名頁之順序進行分析與歸納。

¹⁰¹ 郝廣才著：《好繪本如何好》，臺北市，格林文化事業股份有限公司，2006年，頁20。

(一)封面封底：

1.跨頁形式：

巴貝柯爾封面、封底的設計大部分都是單面呈現，以跨頁形式呈現的圖畫書只有四本，分別是《我的媽媽真麻煩》、《精采過一生》、《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》、《頑皮公主萬萬歲》，圖一《我的媽媽真麻煩》之封面封底皆以白色為底，主角站在中間面露出無可奈何的表情，許多同學站在旁邊，有人開懷大笑、有人驚訝，大部分同學都露出微笑的表情，畫面中的人物皆為學生，暗示場景可能發生在學校，每個人對主角的麻煩媽媽接受的意願不同，但從大部分同學的表情中透露出大家微笑待之，圖二《精采過一生》則以兩雙長長的腳橫跨整過畫面而躺在綠色的草地上，令人產生疑問，到底發生什麼事？封面插畫上有明顯的線條呈現出動感，兩雙腳由上往下掉落在草地上，並在草地上的兩雙腳旁加上擬聲詞「碰」，更加深了讀者的想像，封面、封底以跨頁形式呈現，無框線且呈現出血¹⁰²設計，呈現畫面無限延伸，而擬聲詞「碰」和圖像線條由上往下墜的運用令人聯想到死後兩腿一伸倒地碰撞的狀態，但以草地為背景，呈現出悠閒，全然無死亡之恐怖氣氛，彷彿暫時午睡般，圖三《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》的封面、封底為兩張相似的圖，以一隻大豬貫穿畫面，中間類似有個綠色的泡泡爆開，四周飛濺出傻呼呼想學鳥類飛翔的人類、章魚與蝸牛等黏巴達家族、臭兮兮的豬、毛茸茸的綿羊和圖畫書主角捏著鼻子的樣貌，預示即將呈現的故事，圖四《頑皮公主萬萬歲》的封面為頑皮公主駕著噴火龍在天空翱翔，封底則為小寶寶駕著雙胞胎噴火龍在後跟隨，整個天空以水彩暈染成天藍色，並以粉紅色、黃色呈現漸層感，頑皮公主乘著噴火龍往右邊飛去，配合讀者對文本的閱讀基礎，由左往右呈現，暗示讀者趕快翻頁閱讀，圖畫書中除了頑皮公主辛苦孵出的雙胞胎噴火龍為粉紅色外，其他的噴火龍都是綠色，封面封底的圖畫是書中從未出現的，呈現出新鮮感。(參考下列之圖 5-2-1)

巴貝柯爾封面、封底為跨頁的設計中，全部都無框線，除了呈現完整的畫面外，更賦予對圖畫書意涵之無限制的聯想，麻煩的媽媽還會持續地製造不同的麻煩，邁入老年的爺爺、奶奶如何精彩過一生，天南地北對傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸相關的事物進行無止盡的聯想，頑皮公主克服一切之未來生活。

¹⁰² 出血：指圖畫一直延伸到紙張裁切的邊緣。—參見 Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，台北市，雄獅圖書，2006 年，頁 111。

圖 5-2-1 巴貝柯爾跨頁設計的封底和封面

2. 單頁設計：

巴貝柯爾大部分之圖畫書(有 12 本)都是封面、封底為不同的圖案，但其中有十本的封面封底都以相同顏色或圖案為背景，呈現類似跨頁之效果，形成版面

設計的整體感，只有《我家有個壞好寶寶》、《我要做個好小孩》兩書背景不同。巴貝柯爾封面、封底為單頁圖像的圖畫書中，有十本在封面或封底有框架的設計，只有《我家有個壞好寶寶》、《頑皮公主不上學》兩書無框架的設計。

圖一《頑皮公主不出嫁》以白色為底，手繪線條畫框線，框中的公主騎著重型機車面向右方，後面載著噴火龍寵物，擁有這兩項嗜好的公主非常另類，與傳統公主形象大相逕庭，暗示圖畫書情節，封底為折斷矛的噴火龍對著穿盔甲的王子噴煙，噴火龍護主心切，顯現公主單身堅決的心態。圖二《媽媽生了一個蛋》的封面以淺咖啡色為底，以藍色工整的線條為框，框外有許多蠟筆手繪的孕婦，畫面呈現出血，框中的圖為全家人望著從蛋破殼而出的小寶寶，封底以蠟筆手繪懷著小寶寶的孕婦透視圖，如兒童畫圖般以蠟筆畫出線條，樸拙的手感呈現出單純。(參考圖 5-2-2)

圖 5-2-2 巴貝柯爾單頁之封面封底一 《頑皮公主不出嫁》、《媽媽生了一個蛋》封面、封底

圖 5-2-3 之圖一為《大狗醫生》以微黃的水彩暈染與白底交錯形成背景，以手繪隨意的線條為框，框線有些微的暈染，呈現出懷舊的氣氛，框中的圖為大狗醫生餵躺在床上的病人吃藥，封底的背景與封面相同，甘爺爺又肚子不舒服要上

廁所了，與書中的圖相呼應，但略有不同。

圖二為《好事成雙》封面、封底都以藍色為底，手繪隨意的框線，框中以淺粉紅色暈染為背景，且書名往右略為上揚，呈現喜悅、輕快的意境，封面框中的圖為兩個孩子愉悅地將結婚蛋糕一分為二，符合書名「雙」字的強調，封底則為一隻小狗舔著地上破碎的杯子所流出的液體和不結婚蛋糕上掉落的新郎新娘，呈現收拾殘局的效果，呼應書中的孩子為父母不和的婚姻找到出路。(圖 5-2-3)

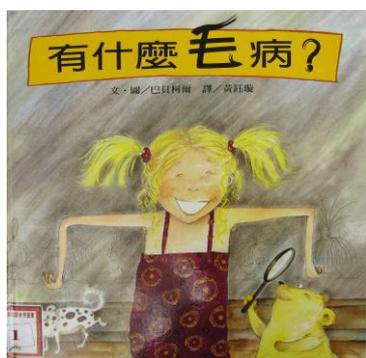

圖 5-2-3 巴貝柯爾單頁之封面封底二 《大狗醫生》、《好事成雙》封面、封底

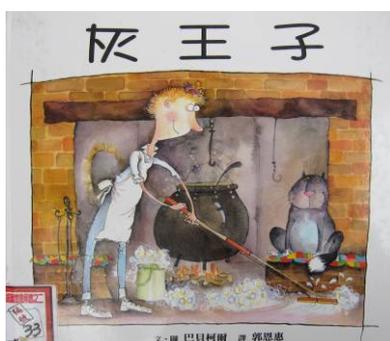
圖 5-2-4 之圖一的《有什麼毛病》封面、封底皆以灰黑色斜線為底，封面為書中的主角小熊拿著放大鏡看著女孩的腋毛，女孩毫無顧忌並且開懷大笑，呼應了書名中「毛」字和「？」像毛髮般的特殊設計，封底則是小熊拿著放大鏡看著赤裸男孩(背對讀者)的腋毛，封面、封底形成整體之氛圍，封面、封底以一女一男呈現，也配合了書中小熊以一女、一男為例細述青春期的變化，尷尬的青春期被人們視為毛病，其實只是跟毛有相關，了解青春期的變化而適應，什麼毛病通通清除。

圖二《灰王子》封面、封底皆以白色為底，封面以手繪線條為框，框中的圖

為灰王子正在壁爐前快樂的打掃，封底為戴著皇冠穿著泳衣的黑猩猩正在搔癢，黑猩猩是灰王子是灰王子受魔法影響變身後的形象，暗示書中的情節。(圖 5-2-4)

←圖一

←圖二

圖 5-2-4 巴貝柯爾單頁之封面封底三 《有什麼毛病?》、《灰王子》封面、封底

圖 5-2-5 為《娃娃國王變變變》封面、封底皆以白色為底，封面以手繪線條為框，框中的圖為娃娃國王推著嬰兒車往右走，嬰兒車上是變成嬰兒的國王與皇后，封底為精靈從畫面左下的馬桶飛到右上方，地上零落散布些幼兒喜愛的物品，如汽車、積木、糖果等，巴貝柯爾的封面、封底為一整體的設計，書名為娃娃國王變變變，封面呈現小娃娃變成了威風的國王，大人卻變成嬰兒，封底為小精靈從馬桶飛出，令人聯想到變身的題材，使讀者心裡產生疑問，形成閱讀動機。

圖 5-2-5 巴貝柯爾單頁之封面封底四 《娃娃國王變變變》封面、封底

圖 5-2-6 為《找回真愛》封面、封底皆以溫暖的淺土黃色為底，形塑圖畫書之氛圍，封面以手繪線條為框，框旁點綴愛心圖案，搭配框中之地板線條交接處也以愛心圖案做裝飾，強調這是一本跟「愛」相關的書，框中的圖為小狗真愛和嬰兒互相擁抱躺在由愛心交錯形成的地板的粉紅色抱枕上，下方作者名稱兩旁以小狗最愛的骨頭點綴，增添趣味。封底為真愛在外流浪結交的野狗朋友們正側目注視著封面，封底與封面形成互動，強化整體之效果。

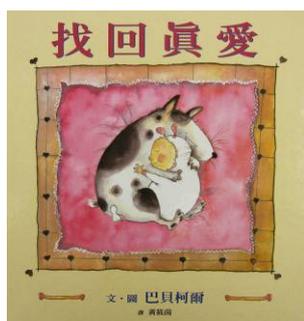

圖 5-2-6 巴貝柯爾單頁之封面封底五

《找回真愛》封面、封底

圖 5-2-7 的《媽媽沒告訴我》封面、封底皆以草綠色為底，類似手電筒照射般呈現男孩從門縫中偷窺並充滿好奇的樣子，封底中間有一無框線以藍色為底的圖，圖中有一對裸身的男女正拿著抱枕嬉鬧，原來封面的小男孩偷窺的就是封底的畫面，令人產生聯想媽媽沒告訴我的到底是什麼呢？()

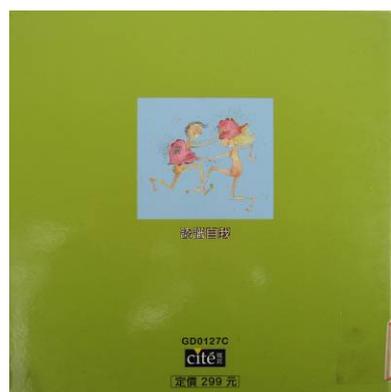
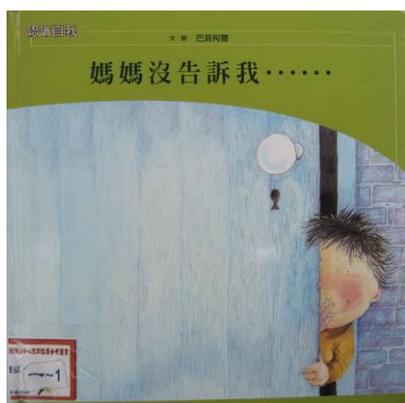

圖 5-2-7 巴貝柯爾單頁之封面封底六

《媽媽沒告訴我》封面、封底

圖 5-2-8 《頑皮公主不上學》封面、封底皆以藍色為底夾雜著星星的圖案，兩者皆無框架的設計，配合頑皮公主喜好自由之個性，封面中穿著制服的頑皮公主與寵物噴火龍拿著電吉他自在揮舞，形成搖滾、歡笑之氣氛，封底則運用童話

故事「長髮公主」之創意，王子拉著公主的長髮爬到高聳的城堡要拯救公主，卻遭到公主以木棒擊頭和噴火龍拉扯其衣服，與眾不同的公主要上學了，會發生什麼事，引發讀者翻頁之慾望。

圖 5-2-8 巴貝柯爾單頁之封面封底七 《頑皮公主不上學》封面、封底

圖 5-2-9 《我家有個壞好寶寶》封面、封底為截然不同的圖像，且背景色亦不相同，封面以白色為底，滿佈雜亂的粉紅色小點，塑造雜亂無章的氣氛，圖中有許多小孩正隨意在牆上塗鴉、油漆，甚至還有人在挖鼻孔，中間有個孩子愉快的做鬼臉，旁邊的小狗、小貓生氣的往前望，小狗、小貓暗示著成人的反應，封底的背景為家中的客廳，小男孩溜著滑板拿著油漆從畫面右到左奔馳而過，形成動感，油漆滴的滿地都是，父母呈現驚訝的表情，客廳牆壁上畫中的女士一副不悅的表情，與舒適躺在沙發上的小狗形成對比，提供讀者選擇，該以何種態度看待總是發生意外的小孩，一笑置之或是勃然大怒，孩子真的盡力了，但總會不小心的惹出許多意外事件。

圖 5-2-9 巴貝柯爾單頁之封面封底八 《我家有個壞好寶寶》封面、封底

圖 5-2-10 《我要做個好小孩》的封面以淺綠色為底，圖中的父母以詭異的眼光拿著工具「修理」著類似機器人的小孩，旁邊佈滿了灰黑色的濃煙，製造出詭異、神秘的氣氛，封底以白色為底，有兩張類似撕下的便條紙，便條紙之底色與封面底色之淺綠色相同，形成整體感，便條紙上，一個是好小孩乖巧的坐在馬桶上上廁所，另一個是壞小孩把馬桶戴在頭上，兩者用販賣的方式叫賣，好小孩為無價之寶，壞小孩已經是二手價，卻還是沒有人要，巴貝柯爾以幽默詼諧的方式帶出好、壞小孩秘笈大公開，提醒父母養兒須知。

圖 5-2-10 巴貝柯爾單頁之封面封底九 《我要做個好小孩》封面、封底

3. 小結：

巴貝柯爾的封面封底以單頁呈現較多，但重視整體氣氛，故單面呈現中的封面及封底亦常用相同的背景色來達到整體的一致。在畫面上，巴貝柯爾經常運用框線的設計，把圖像以有形的框架來突顯，呈現焦點，所使用的框架大部分都是隨意的手繪線條，散發出自然、隨性之特色。在圖像上，封面的插圖加上書名的搭配而引發疑問，引起讀者翻書的動機，且封面的圖像皆未出現在圖畫書中，專為了封面而設計，封底的插圖大部分是圖畫書中某一插圖之部分擷取，或是為了搭配封面而以書中角色創新之插圖，與封面形成互動，塑造整體性，巴貝柯爾的封底蘊涵了前後呼應的效果，或者暗示事件的再現。

(二) 蝴蝶頁：

1. 跨頁形式：

蝴蝶頁¹⁰³為跨頁的共有七本，其中《大狗醫生》、《有什麼毛病》兩本的蝴蝶頁都是單一顏色紙，並且都是粉紅色，但深淺稍有不同，其他五本都有特殊設計。

¹⁰³ 蝴蝶頁：又稱為「扉頁」，這幾頁位於書的前面和後面，其中各有一頁和「封面裡」或「封底裡」粘合在一起。蝴蝶頁可能單單是白紙或是印上了顏色，或者印上畫家設計的圖案。—參見 Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，臺北市，雄獅圖書，2006年，頁116。

跨頁並有特殊設計的有五本，分別是《媽媽生了一個蛋》、《精采過一生》、《大狗醫生》、《好事成雙》、《頑皮公主萬萬歲》，都是以與圖畫書內容相關的物品作有規則但非十分整齊的排列。

《媽媽生了一個蛋》之蝴蝶頁以淺橘黃色為底，有許多白色小蝌蚪朝右上方亮處漫遊，暗喻精子游向卵子，為受精之經歷。《精采過一生》之蝴蝶頁以神秘的藍紫色為底，畫面充斥著許多調皮且愉悅的鬼魂，營造出特有之氛圍。《大狗醫生》之蝴蝶頁則以淺黃色為底，醫生的醫療用品，如藥瓶、針筒、聽診器等整齊排列，提供與身體保健相關之訊息。《好事成雙》之蝴蝶頁以淺藍色為底，有許多成雙成對的物品散落在畫面的各地，大都是孩子需要或喜歡的物品，如：玩具、寵物、食物等。《頑皮公主萬萬歲》之蝴蝶頁以淺綠色為底，兩隻小噴火龍朝同一方向飛翔和旋轉，提示圖畫書的訊息，這兩隻小噴火龍其實就是制服怪力寶寶的雙胞胎噴火龍保母。(圖 5-2-11)

圖 5-2-11 巴貝柯爾特殊設計之跨頁蝴蝶頁

《媽媽生了一個蛋》

《精采過一生》

《大狗醫生》

《好事成雙》

《頑皮公主萬萬歲》

2. 單頁設計：

蝴蝶頁為單頁圖像的共有九本，其中類似皇家徽章的有《頑皮公主不出嫁》、《灰王子》、《娃娃國王變變變》三本；有與圖畫書內容相似的圖像有《我家有個壞好寶寶》、《媽媽沒告訴我》、《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》、《我要做個好小孩》、《頑皮公主不上學》五本；完全沒有圖只有書名的有《我的媽媽真麻煩》一本。

蝴蝶頁有連貫的設計呈現在巴貝柯爾早期散發童話氣氛的圖畫書中，三本都與皇家相關，故在蝴蝶頁上皆以皇家徽章做為標誌，並依照圖畫書內容之不同，而在徽章圖像上稍做變動，提供讀者訊息，在圖畫書中一一尋獲皇家徽章中之圖像，圖一《頑皮公主不出嫁》之皇家徽章設計為兩隻公主心愛的噴火龍寵物舉著滿佈粉紅色內褲和蝴蝶結裝飾的盾牌，盾牌上有著與頑皮公主頭上相同的皇冠，上面坐著一隻戴著皇冠的癩蛤蟆，暗示著史瓦斯王子的結局。圖二《灰王子》的蝴蝶頁依舊是皇家徽章的標誌，不同的是舉著盾牌的變成兩隻穿著泳裝滑稽的黑猩猩，盾牌上佈滿刷子和掃把，盾牌上有兩條牛仔褲左右相對並飛揚，盾牌上的皇冠則是與灰王子的皇冠相同，上面坐著一隻陪伴灰王子冒險的黑貓，這種種都提供了圖畫書的訊息，並暗示讀者注意這些訊息在圖畫書中的出現。圖三《娃娃國王變變變》的蝴蝶頁也是皇家徽章的標誌，舉著盾牌的是兩隻大肥蟲，盾牌上佈滿了小熊、奶嘴和別針，都是變變王子平常用的物品，盾牌四周以馬桶精靈包的白色毛茸茸的尿布包圍著，盾牌上的皇冠是變變王子所戴的，上面坐著馬桶精靈，旁邊夾雜著色彩繽紛的汽球，營造和諧歡樂的氣氛。(圖 5-2-12)

雖然巴貝柯爾後期亦有頑皮公主之系列作品出版，但在蝴蝶頁就不復見皇家徽章之特有標誌。

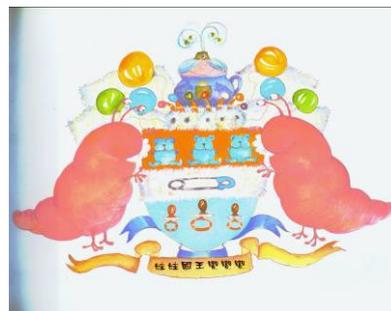
圖 5-2-12 巴貝柯爾單頁蝴蝶頁有類似皇家徽章的圖像

《頑皮公主不出嫁》圖一

《灰王子》圖二

《娃娃國王變變變》圖三

3.小結：

巴貝柯爾的蝴蝶頁大都經過特別的設計，筆者研究的十六本中完全沒有設計而以單一顏色紙呈現的只有兩本，其他有的是跨頁呈現，有的富有童話氛圍者就搭配不同的皇家徽章，有的以與圖畫書中相關的圖像呈現，但又無法在書中找到完全相同的畫面，不管巴貝柯爾的蝴蝶頁是跨頁或單頁呈現，其圖畫或圖案大部分都對內容有所暗示與聯想，發出訊息並且營造圖畫書氣氛，能吸引讀者想要一探究竟。

(三)書名頁：

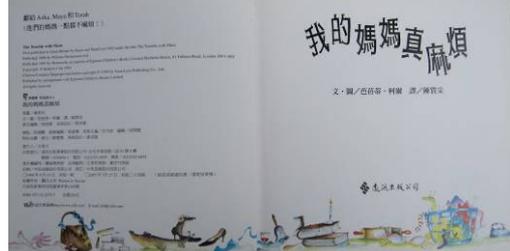
巴貝柯爾的書名頁有六本為跨頁呈現，有九本為單頁，只有《媽媽沒告訴我》一書無書名頁之設計。全部的書名頁都是以白色為底，搭配與圖畫書內容相關之人物、物品或場景，為讀者提供圖畫書之訊息。

前文提及巴貝柯爾原文圖畫書與中譯本在版面設計上有所差異的在「書名」的呈現與設計上，與原文有所差異的有三本，其他的書名之設計大都跟原版圖畫書相似。這三本分別為《好事成雙》原文書名並未強調「雙」字，以手寫字體呈現，《有什麼毛病》原文指以紅色框線框住書名而作為強調，字體末端並未有類似頭髮之圖像，《媽媽沒告訴我》原文書名以彩色呈現文字，像兒童在門上用彩色蠟筆塗鴉般，營造愉悅的氣氛，中譯本以中規中矩之文字呈現，少了歡樂之氣氛。(參見附錄二)

1.跨頁形式：

書名頁為跨頁的共有《頑皮公主不出嫁》、《我的媽媽真麻煩》、《灰王子》、《我家有個壞好寶寶》、《娃娃國王變變變》、《頑皮公主萬萬歲》六本，圖一《頑皮公主不出嫁》的書名頁由穿著牛仔褲的帥氣公主領軍，牽著一隻又一隻依序排好的噴火龍寵物從書面頁的左下角穿過頁面走到右下角，書名則工整的線性排列；圖二《我的媽媽真麻煩》的書名一字一字上下交錯，暗示主角心中的忐忑，書名頁的下方散落著巫婆媽媽的物品，手套、皮包、內衣、化妝品等與平常媽媽形象相同的，尚有魔法書、蠟燭、老鼠、鱷魚、蛇等與巫婆形象符合的物品，暗示巫婆媽媽之角色，書名頁左上方列著「獻給 Asha, Maya 和 Torah—他們的媽媽一點都不麻煩！」，呈現出巴貝柯爾寫作之動機。(圖 5-2-13)

圖 5-2-13 巴貝柯爾跨頁之書名頁設計

	
<p>圖一《頑皮公主不出嫁》</p>	<p>圖二《我的媽媽真麻煩》</p>

怨伯爵和變成癩蛤蟆的史瓦斯王子怒氣沖沖的跟著，最後留下憤怒的皇后和無奈的國王，圖畫書中的主角在書名頁大集合，暗示情節的發展。

巴貝柯爾圖畫書之書名頁呈現跨頁設計者，圖像大都為象徵性設計置於畫面的下方，並由左到右散落排列與圖畫書主題相關的物品或故事中人物由左向右走過，一般的閱讀視線是由左到右，故這樣的設計，符合閱讀的順序，也可帶領讀者趕快往下翻去一探究竟，具有引導的效果，並呈現出動態。

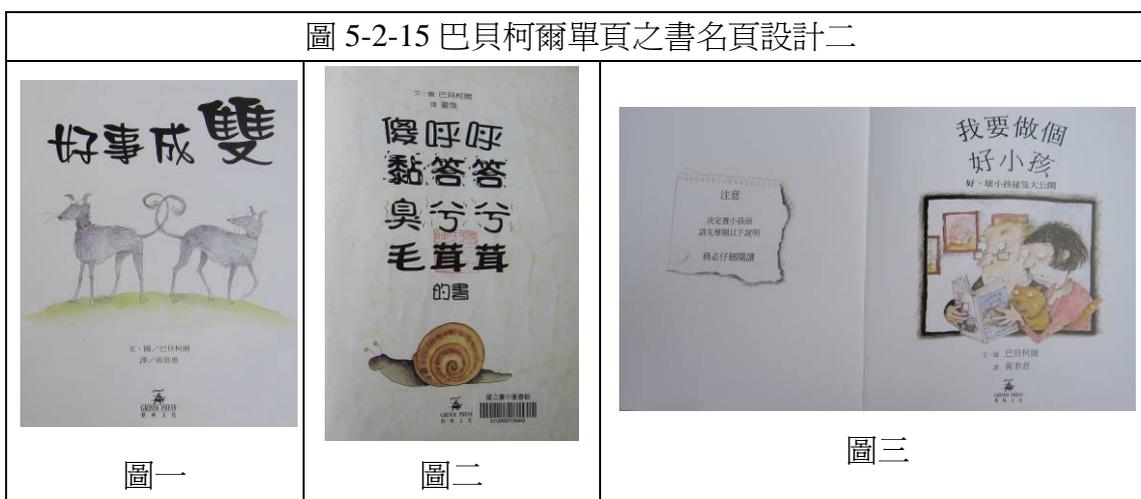
2. 單頁設計：

其他大都為單面圖像，並且從未出現在圖畫書中，其圖像並不是某一頁的完整擷取，都是以書中人物為主，去引發讀者的好奇，如圖 5-2-14 中之圖一到圖六，正在製造藥水的賀爾蒙夫婦正專注地守著青春期的魔法，小狗真愛在月黑風高的夜晚帶著包袱離家，頑皮公主乘著魔法棒而來，媽媽一派悠閒地扶著一顆蛋，大狗醫生正在解說人體透視圖，《精采過一生》之書名頁的物品則是爺爺奶奶經歷過人生各個時期所運用的，談戀愛的花束、嬰兒時的奶瓶、老年時的假牙和老花眼鏡、求學時的實驗器材，最後則是死亡後可能變成的瘦巴巴無毛雞。

圖 5-2-14 巴貝柯爾單頁之書名頁設計一

圖 5-2-15 之圖一《好事成雙》則以一對小狗擔任說故事的角色，故事中的最後一頁，這一對小狗又再度現身，代表故事結束，圖二《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸》由四本書組合而成，各書的書名頁皆以書中提到的角色為圖像。較特別的書名頁為圖三《我要做個好小孩》，雖然非跨頁呈現，但對頁中有不同的圖像，左頁為一張撕下的紙張「決定養小孩前，請先參閱以下說明。」，右頁有一明顯的粗黑手繪框架，框線微微往外暈散開，框架中有一對父母和貓咪正看者與本書封面、封底相同的書，露出驚訝的表情，框架中的人物呈現出血，突出畫框，彷彿要從畫框衝出。

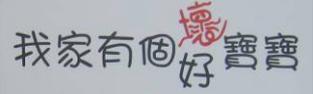
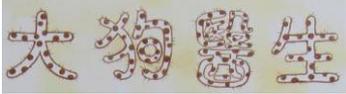
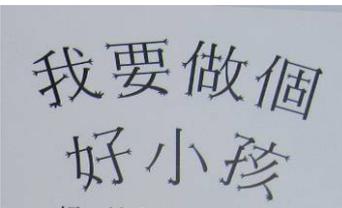
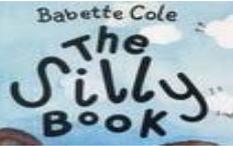
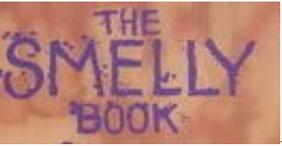
3.精心設計的書名字體：

在封面及書名頁部份，都有書名的呈現，巴貝柯爾在書名部份會有特別的設計，有些在書名的顏色和排列上做變化，《媽媽生了一個蛋》的書名以圓弧形排列，與蛋的形狀相符合，營造趣味；《我家有個壞好寶寶》的「壞」字以紅色並以手寫呈現歪七扭八的效果，以和端正的「好」字形成比較。

巴貝柯爾有時會在字體上提供線索，《大狗醫生》的字體充滿與大狗身上的斑點一樣，且長著細毛，《我要做個好小孩》的每一個字末端像長出手般，想要去抓取想撫養孩子的父母，表現出極力爭取的樣貌，《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸》的字配合文字而有不同的變化，「傻呼呼」的字像頭被打暈般露出兩眼昏花的樣貌，「黏答答」則在字旁添加上黏液的效果，「臭兮兮」的字旁有代表臭味的彎曲線條，「毛茸茸」的字全身長滿細毛。(圖 5-2-16)

巴貝柯爾精心設計的書名除了與圖畫書內容相呼應外，也提供了許多有趣的線索，暗示故事的走向，仔細回味並觀賞圖畫書中的每個小細節，都有作者匠心

獨到的設計，賦予讀者能在圖畫書中找尋寶藏的趣味性。

圖 5-2-16 巴貝柯爾書名之特殊設計(中譯本與原版圖畫書之書名對照)		
		
		
		 黏答答
	 傻呼呼	 臭兮兮
		 毛茸茸

三、蘿倫·柴爾德的版面設計與特色

蘿倫·柴爾德為英國圖畫書自寫自畫作家，因筆者研究的文本為台灣翻譯之圖畫書，在版面設計上，唯恐與原文作品有所差異，故特地找出原文文本與中譯本進行比較(請參考附錄三)，比較之後，發現台灣出版社大都尊重原版圖畫書，使原文圖畫書之版面設計得以原汁原味地呈現在國內讀者面前，連版權頁文字特殊的排列設計和作者將此書獻給誰及致謝，都遵照原文版面一字不差的保留，唯一有所差別的在於部分蝴蝶頁的設計及內文字體的呈現上。

蘿倫·柴爾德的版面設計雷同性較高，較能顯現圖畫書作家的特殊圖像風格，以下就藉著圖畫書的封面、封底和蝴蝶頁、書名頁的分析，來歸納出蘿倫·柴爾德的圖畫書版面設計之特色。

(一)封面封底

1.跨頁：

蘿倫·柴爾德的封面封底設計大都是單面，只有小豆芽系列之《小豆芽，就是我》、《小豆芽，你住在哪個星球上？》兩本封面封底以跨頁的方式呈現，圖一是小豆芽以手穿過頁面去摀住弟弟的口，圖二則是小豆芽飛翔在外太空，以腳橫跨頁面，來製造整體感，這兩本書的內容都緊緊圍繞著小豆芽與家人，刻意以封面封底為跨頁，營造家庭、外太空整體之氛圍。(圖 5-2-17)

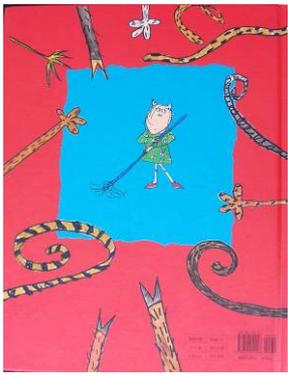

圖 5-2-17 蘿倫·柴爾德小豆芽系列跨頁之封底、封面

2.單面：

在封面封底各為單面的設計中，《我想養寵物》的封面(圖一)用單純的紅色和撕下的黃色色塊來切割畫面，封底(圖二)則以外為紅底，內框為藍底來劃分，

主角略帶疑惑的看著要伸進框內的動物之腳或尾巴。在浩浩系列,《小心大野狼》和《誰怕大壞書》的封面(圖三.圖五)都刻意用木紋來呈現類似家中地板的情景,且用封面封底(圖四、圖六)出現的人物來預示即將發生的故事,而引起讀者的關注,在這兩本書中已經可以隱約看出蘿倫·柴爾德喜愛用色塊、花布或不同的材質去分割畫面的跡象。(圖 5-2-18)

圖 5-2-18 蘿倫·柴爾德單頁之封面、封底		
《我想養寵物》《小心大野狼》《誰怕大壞書》封面、封底		
		
圖一	圖二	圖三
		
圖四	圖五	圖六

在查理與蘿拉系列之蘿倫·柴爾德獨力首創的三本書中,也可從封面封底漸漸窺伺到其運用不同材質組合而造成的獨特風格,在《我絕對絕對不吃蕃茄》的封面(圖 5-2-19 圖一)中以木紋、磁磚及粉紅色色塊來分割畫面,查理觀察蘿拉對蕃茄的反應,背景的粉紅色色塊中以白色畫上許多食物,營造故事氣氛,封底(圖二)則以藍色格子拼布為背景,類似餐桌上之餐巾,桌上擺著一個放著蕃茄的盤子,娓娓敘述故事的大綱,就像蘿倫·柴爾德獻上一盤佳餚般;在接下來的創作《我不睏,我不要睡覺》中,封面(圖三)以藍色色塊和白底紅花的布料來組合,

查理拿著牙刷催促還在玩球的蘿拉上床，封面書名的「覺」字已經忍不住昏昏欲睡並且搖搖晃晃了，封底(圖四)則全以顏色配置與封底相反的紅底白花的拼花布為背景，中間放置蘿拉的大床；第三本《我太小，我不要上學》(圖五)開啓了查理與蘿拉系列慣用的聚光燈投射效果，封底(圖六)仍以布料材質為背景，這三本書在封面上都有用不同色塊或材質去劃分畫面，封底都使用布料為主要背景，且封面封底所呈現的圖畫都暗示書中的內容，例如：封面的番茄、牙刷、筆，封底則以盤子、床、黑板呈現，兩者相互呼應，並為即將展開的圖畫書預留線索。(圖 5-2-19)

蘿倫·柴爾德接下來的查理與蘿拉系列的創作開始採用和 Tiger Aspect 的團隊進行合作，改編自他人的腳本，由蘿倫·柴爾德進行監督與審查，由團隊共同製作的暢銷電視動畫改編成圖畫書，自此開始「查理與蘿拉」系列的封面封底皆維持著一貫的風格，接下來的八本創作中封面和封底大概都是以一比五的比例來切割畫面的背景色塊，大部分都是單一顏色色塊搭配花布材質，最後兩本則以單一顏色色塊搭配實物攝影，並且在封面封底設計時，會把不同比例的拼貼色塊、

材質兩者互換，以製造變化感，但在變化中又井然有序。

圖 5-2-20 蘿倫·柴爾德之查理與蘿拉系列封面封底呈現整體感設計

<p>圖一《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》</p>	<p>圖二《糟了！但不是我弄的》</p>		
<p>圖三《喂！等一下，那是我的書》</p>	<p>《我們保證可以照顧你的狗》</p>		
<p>《照顧我們的地球》</p>	<p>《我非常非常了解天竺鼠》</p>		
<p>《我一定會特別特別小心》</p>	<p>《但我們到底在哪裡？》</p>		

蘿倫·柴爾德的圖畫書封面、封底另有一個強烈的特徵，就是都會有聚光燈投射的效果，把主角投射在圓形聚光燈中，彷彿在舞臺上登場般備受矚目，也讓讀者將焦點放在這一對可愛又無厘頭的小兄妹身上，一起來看看蘿拉這回又發生什麼事了，雖然聚光燈只呈現出查理與蘿拉，但兩人古靈精怪的眼神令人忍不住

駐足，封面封底聚光燈旁的插圖大都是圖畫書發展的關鍵，封面提供讀者圖畫書的線索，例如：牙牙仙子會以錢幣換走掉落的牙齒(圖一左)，蘿拉謊稱查理的火箭是被迷你小象弄壞的(圖二左)，蘿拉最喜愛的那本甲蟲、小蟲和蝴蝶的書(圖三左)，封底的插圖則是解決後的情形，例如：蘿拉從好友蘿塔的經驗得知牙牙仙子會送給掉牙的小朋友錢幣，因此蘿拉不再害怕掉牙(圖一右)。被弄壞的火箭最後經過查理修繕又回歸原貌(圖二右)，蘿拉聽從查理的建議而嘗試另一本書「印度豹和黑猩猩」(圖三右)，並且非常喜愛。(圖 5-2-20)

查理與蘿拉的封面大部分都是查理與蘿拉兩人對望，突顯書中人物，並暗示經過兩人互相腦力激盪而一一解決難題，封面的聚光燈中除了主要人物外，最明顯的莫過於書名的呈現，書名中會有幾個字以粗體或放大來強調，書名都是以蘿拉為敘述觀點而命名，皆以自我為出發點，搭配上強調、肯定且口語化的語氣，如：「絕對絕對、保證、非常非常、特別特別」等，塑造出蘿拉特有的語氣，亦是蘿倫·柴爾德書名設計的一大特色。

蘿倫·柴爾德在版面設計上，把封面和封底視為一個整體，運用聚光燈的投射及異質物品分割畫面，並在封面和封底替換背景，變化中又井然有序，形成查理與蘿拉系列特有的風格，非常具有辨識度，讓人一眼就能認出為蘿倫·柴爾德之作品。

(二)蝴蝶頁

對照蘿倫·柴爾德原版圖畫書，筆者發現原版圖畫書中的《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》、《糟了！但不是我弄的》、《我們保證可以照顧你的狗》三本均用單一顏色紙來營造氛圍，並無類似蝴蝶翅膀、花朵之圖案，這些應該是出版社為呈現整體感而加上的，原版《但我們到底在哪裡》之圖畫書並未找到資料可以核對，但其他十二本圖畫書之蝴蝶頁設計都同於中文版之圖畫書版面，因此以下就以原文和中文版面相同者進行討論。

在蘿倫·柴爾德的圖畫書創作中，只有《我想養寵物》一書無蝴蝶頁的設計，改編童話系列之《小心大野狼》、《誰怕大壞書》兩本單純以顏色或拼貼花布為背景，且完全沒有圖像(參考圖 5-2-21)；小豆芽系列兩本書的蝴蝶頁皆為與封面背景顏色相同之單一顏色紙，《小豆芽就是我》以紅色的顏色紙來烘托熱鬧的家庭氣氛，《小豆芽，你住在哪個星球上？》則以黑色的顏色紙來營造宇宙、太空的

狀態，兩者都為延續故事的氛圍，蝴蝶頁後另有書名頁或版權頁則以書中人物來呈現，暗示故事的發展；除此之外，其他十一本的蝴蝶頁都為跨頁，且大都搭配簡單的圖案，在《我絕對絕對不吃蕃茄》的蝴蝶頁則以各式各樣的食物依序排列，來點出蘿拉的偏食，而《我不睏，我不要睡覺》的蝴蝶頁則裝飾了許多造型可愛並富有趣味的時鐘並指著不同的時間，也呼應了蘿拉在故事中說的「我一點點睏也沒有，不管是 6 點、7 點，還是 8 點，就算到了 9 點，我都還清醒得很，再晚也不會累，不管是 10 點、11 點、12 點，我想大概到早上 13 點，我都還很有精神。¹⁰⁴」

圖 5-2-21 蘿倫·柴爾德圖畫書蝴蝶頁之跨頁設計

		
《小心大野狼》	《誰怕大壞書》	《小豆芽就是我》
		
《小豆芽就是我》版權頁	《小豆芽，你住在哪個星球上？》	書名頁
		
《我絕對絕對不吃蕃茄》	《我不睏，我不要睡覺》	《我太小，我不要上學》
		
《照顧我們的地球》	《喂！等一下，那是我的書》	《我一定會特別特別小心》

¹⁰⁴ 蘿倫·柴爾德著，賴慈芸翻譯：《我不睏，我不要睡覺》，臺北市，上誼文化實業股份有限公司，2007年，內文頁 6-7。

在蘿倫·柴爾德接下來的查理與蘿拉系列創作，其蝴蝶頁開始都有了固定的造型，從《我太小，我不要上學》一書開始，以和封面和封底相同的色塊或布料材質顏色為背景，不規則的排列著類似蝴蝶翅膀和花朵的圖案，也像卡通動畫中蘿拉戴著的髮飾，故事開始，髮飾就化成蝴蝶飛走了。(圖 5-2-21)

(三)書名頁

《小心大壞書》是十六本圖畫書中唯一書名頁以跨頁設計的，搭配長而且到處蔓延的黑色藤蔓，營造出詭譎的氣氛，並在書名中特別以白色強調「怕」這個字，使讀者預先被壟罩在圖畫書之故事氛圍中。(圖 5-2-22)

圖 5-2-22 蘿倫·柴爾德《誰怕大壞書》書名頁

蘿倫·柴爾德對於書名頁的設計大都為單頁的設計，小豆芽系列的書名頁都是小豆芽站在大時鐘前，彷彿正要趕去某個地方，形成急促的感覺，讓讀者也想趕快跟著小豆芽去認識家人或看看發生什麼事了。

《小心大野狼》的書名頁為小野狼拿著被浩浩欺騙誤認為開胃菜的果凍，一臉滿足的誤以為吃完果凍，就能吃掉小男孩浩浩。在《我想養寵物》一書，其書名頁為小女孩坐在藍白格子的沙發上，稍微縮著身子並且略帶期望的往右望，讓人忍不住跟著小女孩的眼光前進，蘿倫·柴爾德在這本書的最後一頁設計了同樣的場景，不同的是小女孩放鬆的抱著屬於她的寵物蛋安心的睡著了。(圖 5-2-22)

在查理與蘿拉系列中，書名頁大都呈現故事內容中最關鍵的物品或景色，如：蕃茄、睡衣、甜甜圈、牙齒、雪白的毛茸茸外套、地球、叢林等，製造象徵效果，讓人忍不住猜測即將發生的事，看完書後，才豁然開朗作者的設計。(圖 5-2-23)

圖 5-2-23 蘿倫·柴爾德書名頁之單頁設計

(四)總結：

蘿倫·柴爾德的版面設計特意呈現完整的風格，封面以一比五的比例混合使用單一顏色色塊(或照片)及布料，呈現其擅長的拼貼風格，在封底時，故意將封面的兩個不同材質拼貼的畫面互換，造成刻意的設計，並且在封面、封底都以聚光燈投射的效果聚焦在人物上，故從圖畫書的封面及封底即能輕易的辨識有著蘿倫·柴爾德的特殊風貌，但不僅如此，在蝴蝶頁上也有一貫的風格，大部分都以花朵和蝴蝶翅膀圖樣襯托與封面類似的顏色為底，而在書名頁上，則以書名簡單搭配上與故事內容最關鍵且有代表的物體，製造畫龍點睛的效果。

蘿倫·柴爾德在版面設計上將封面、封底、蝴蝶頁及書名頁都呈現出獨特的風格，並為即將展開的故事預留線索，等待讀者去一一開啓。

第三節 圖文互動

圖畫書為結合文字與圖畫兩大表徵系統而共同講述一個完整的故事，林真美認為：「圖與文的關係有如『情歌對唱』，兩者既無主從之分，還各擅其場；縱使各有各的差異，卻因為你來我往，彼此見縫插針，創造生動有致的對話，使人從中感受到活力、情趣，以及妙不可言的關係¹⁰⁵。」圖畫書奧妙之處，非單從文字去傳遞故事內涵，也非單從圖畫去攫取故事意義，而是透過文字和圖畫彼此交織、互動來述說故事。

以下就先探討兩位作家圖畫書中之圖文關係，再就版面中之圖畫與文字的配置來深究，最後探討圖畫書中文字呈現之視覺效果的安排與運用。

一、圖文關係

圖畫書由圖畫與文字交織而形成複合式的文本，藉由欣賞圖畫或閱讀文字都能獲得經驗，但兩者各有所長，圖畫提供具象性的概念，能表達空間與色彩傳遞的意義，使幼小的讀者不需經過學習也能閱讀由圖畫帶來的觀念，且較不受國情、語言等文化差異的影響，文字擅於傳遞抽象的訊息或觀念，以時間為主軸，完整的敘述故事。培利·諾德曼在《閱讀兒童文學的樂趣》中曾指出「一本圖畫書至少包含三種故事：文字說的故事、圖畫暗示的故事，及兩者結合後產生的故事。¹⁰⁶」圖畫涵蓋的是空間，故欣賞圖畫時常先觀看整體之風格，再細細斟酌圖畫的各種組合要素，如：媒材、線條、形狀、構圖、顏色等，圖畫要素散布在圖中，較無秩序性，但擁有良好的細部描寫且具象性的效果；文字涵蓋的是時間，為線性敘述，能有效的規範閱讀的先後順序，單就文字去觀看圖畫書時，文字簡短的敘述能提供讀者故事之因果關係，但重要的視覺資訊所要表達的可能會含糊不清或詞不達意，只以圖畫去觀看圖畫書時，圖像提供具體的視覺資訊，但那些原本用文字就易於表達的內在意義及時間關係，就會變的含糊、不完整並缺乏焦點¹⁰⁷。文字可以幫助讀者聚焦在圖畫之某個圖像上，使圖像變的有意義，圖像的

¹⁰⁵ 林真美著：《繪本之眼》，臺北市，天下雜誌，2010年，頁164。

¹⁰⁶ 培利·諾德曼、梅維絲·萊莫著：劉鳳芯、吳宜潔譯：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化，2009年，頁351。

¹⁰⁷ 培利·諾德曼著，楊茂秀等翻譯：《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，臺東市，兒童文化藝術基金會，2010年，頁313。

意義有時也須靠文字來釐清，文字與圖像兩者結合後產生的故事應較能代表圖畫書完整的故事，即為圖文合奏。

松居直認為語言和圖像之間存在著互補作用，有時是圖像與語言合而為一，有時是兩者互相競逐¹⁰⁸。彭懿認為圖畫書結合了圖畫與文字兩種不同的表現模式而成為一個複合的文本，並將圖文關係分為三種：(一)圖畫與文字的相互補充：圖畫補充了文字未說之處(二)圖畫與文字的滑稽對比：畫面呈現了文字沒有提到的故事，使兩者形成滑稽的對比(三)圖畫與文字分別講述：文字上敘述的並未在圖畫中呈現，文字與圖畫各說各的。¹⁰⁹ 以下就依照彭懿的分類方式就巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德的圖畫書進行探討：

(一)巴貝柯爾圖畫書中之圖文關係

巴貝柯爾圖畫書中有十二本皆為圖畫與文字的相互補充，圖畫補充文字未說之處，或藉由文字的說明呈現圖畫完整之意義，並賦予圖畫幽默及趣味性以吸引讀者觀看，只有四本的圖文關係為圖畫與文字的滑稽對比，畫面述說了另一個故事。

1. 圖像填滿文字的空隙，並創造另番樂趣

(左上為圖一、右上為圖二、下為圖三，《頑皮公主不出嫁》第 9-10、11-12、21-22 頁)

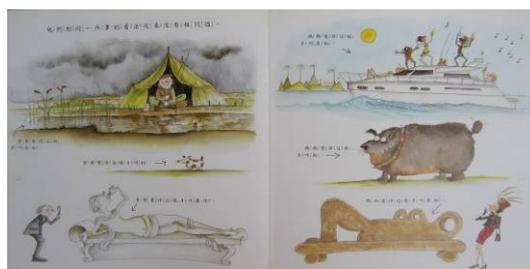
圖 5-3-1 巴貝柯爾圖畫填滿文字之空隙一

¹⁰⁸ 河合隼雄、松居直、柳田邦男著，林真美譯：《繪本之力》，臺北市，遠流出版社，2005 年，頁 63。

¹⁰⁹ 彭懿著：《遇見圖畫書百年經典》，臺北市，上誼文化實業股份有限公司，2006 年，頁 21-22。

《頑皮公主不出嫁》中的史瑪蒂公主不想結婚而向前來求婚的王子提出了千奇百怪的挑戰，例如：餵「可愛的」寵物、穿溜冰鞋比賽狄斯可馬拉松(圖一)、越野飆車、爬滑溜溜的玻璃塔(圖二)等，從文字中只看出公主提出挑戰，在圖像中才顯現出王子失敗的糗狀——嚇的拔腿就跑、體力不支倒地、越野飆車時嚇的皇冠都掉了，王子爬玻璃塔時不僅爬不上去，連史瑪蒂公主的噴火龍寵物也在一旁笑的東倒西歪，眼看史瑪蒂公主一一趕走前來求婚的王子，但高潮來了，史瓦斯王子出現，文字只說明王子一一完成挑戰，從圖像中才得知王子克服挑戰的方法(圖三)，王子用酒把鼻涕蟲灌醉而呈現四腳朝天，接著駕駛直升機餵那些可怕的寵物，又穿上裝火箭的溜冰鞋比賽狄斯可馬拉松，越野飆車時乾脆直接矇上眼睛，所以也不會害怕。(圖 5-3-1)

《好事成雙》的文字敘述為「他們對同一件事的看法從來沒有相同過」，從文字可得知父母的價值觀不同，為較抽象的概念，但從圖像即能清楚得知兩人差異之大，例如：對渡假、狗、藝術的認定(圖一)，離婚後度蜜月的地點分別是熱帶島嶼和冰冷的雪地(圖二)，離婚分居後喜愛的住宅分別是鄉村民宅和城堡(圖三)，價值觀的差異導致父母離婚從開始貫穿整本圖畫書，也讓孩子了解父母離婚並不是孩子的錯。(圖 5-3-2)

圖一 《好事成雙》第 5-6 頁

圖 5-3-2 巴貝柯爾圖畫填滿文字之空隙二 《好事成雙》第 5-6 頁、23-24 頁、29-30 頁(左圖二、右圖三)

《頑皮公主不上學》的史瑪蒂公主接受端莊課程，卻被校長指為搞破壞，文字並未敘述公主如何破壞課程，但從圖畫中就可一目了然。第一天梳妝打扮時，公主把臉上抹滿了綠色面膜，第二天儀容及時尚感的訓練，公主穿著露肚裝、溜冰鞋呼嘯而過(右圖)，第三天編織紡紗課時，以金髮辮子綁住同學，

第四天放下長髮辮讓王子爬上(下圖左)，公主卻以木棒敲王子的頭，最後公主在飛行與揮舞魔法棒課時，騎乘魔法棒而來(下圖右)。(圖 5-3-3)

圖 5-3-3 巴貝柯爾圖畫填滿文字之空隙三 《頑皮公主不上學》第 9-10、11-12、13-14 頁

《我要做個好小孩》為巴貝柯爾圖畫中較另類的一本作品，全書以圖鑑式的圖畫搭配文字解說而呈現，告知新手父母養小孩前要三思，書中的圖像大都為身體的透視圖，光看圖畫無法了解故事之內涵，必須由文字為圖像提供解說，讀者才能明白作者之用意。如圖一好小孩的外型特徵為頭髮閃閃發亮、帶著陽光般的笑容，個性喜歡小動物，對人沒有防禦心，相較之下，壞小孩的外型特徵為貪婪的雙眼、黏答答的頭髮、賊賊的笑容，並且渾身發出臭味，對人不懷好意又惹人厭。圖二為小孩如何將食物(燃料)轉換成動力，好小孩當然與常人無異，嘴巴吃下食物，分泌唾液消化，然後經由食道送往胃，再傳送到小腸、大腸以吸收養分和水分，剩下的廢棄物經由直腸排泄出體外，而壞小孩則是以舌頭捲進食物，以牙齒粗魯地撕碎食物，分泌出酸性唾液來分解食物，胃腸裡則是充斥著蟲子，所以器官的功能也不正常，圖三好小孩的肺部因吸進新鮮的氧氣而呈現粉紅色，壞小孩吸進香菸，連帶地使聲帶受損、容易咳痰、肺部積滿焦油而呈現不健康的黑色。(圖 5-3-4)

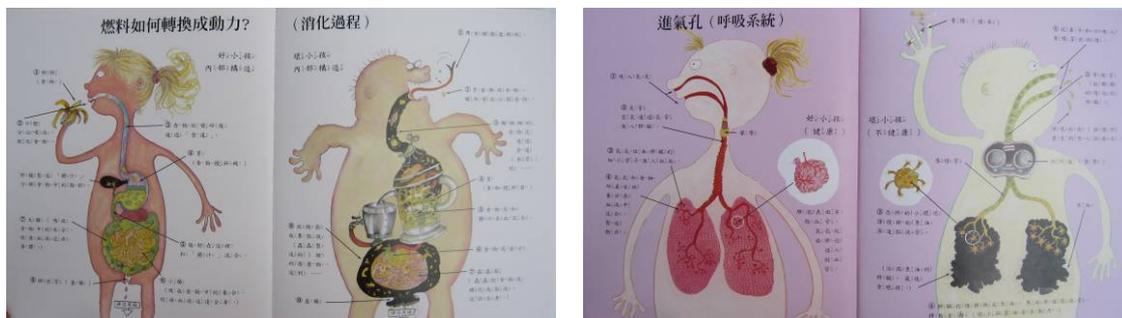

圖 5-3-4 巴貝柯爾文字為圖像進行解說 《我要做個好小孩》第 3-4 頁、7-8 頁、11-12 頁
(右上為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

2. 圖畫與文字的滑稽對比召喚讀者省思

《我的媽媽真麻煩》中的文字敘述為「媽媽真麻煩，你看她戴的帽子…媽媽剛送我上這所學校的時候，其他小朋友看到我們，就覺得好笑。媽媽也好像不知道怎麼和同學的爸媽相處。」從文字敘述中可得知主角的媽媽不善打扮和人際關係的交流，令他感到困擾，但圖像上從媽媽戴的帽子與打扮可以得知主角的媽媽是一位巫婆(圖一)，媽媽騎著掃把載主角上學，當然會引發同學的側目(圖二)，後來媽媽竟然在親師懇談會時把同學的父母變成青蛙(圖三)，以巫婆媽媽來代表多元家庭對故事文字的發展合情合理，但單看文字的敘述也是許多多元家庭面臨的困擾，如：不同的穿著打扮、語言的分隔造成人際的疏離等，巴貝柯爾提供讀者自省的機會。(圖 5-3-5，右為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

圖 5-3-5 巴貝柯爾圖文之滑稽對比一 《我的媽媽真麻煩》第 1-2 頁、3-4 頁、5-6 頁

《我家有個壞好寶寶》以簡單的文字「不要把玩具丟在樓梯上」、「要學著自己穿衣服，而且要穿對。」「要記得一穿自己的鞋子」來敘述大人對孩子的提醒，在圖畫中，卻以相反的圖像來呈現對比，右下圖中凌亂散落在地上的玩具使得屋中的大人跌的東倒西歪，有人躺在滑板上從樓梯倒栽蔥溜下，有人則掉到購物車上，最有趣的是連假髮都摔落了，還有人像特技般地倒立在溜冰鞋上，右圖上方光亮處有個小孩正開門並露出「糟糕」的表情(右下圖一)，努力穿衣的小孩把褲子倒套在頭上並且矇著眼睛，粉紅色的吊帶褲則是從褲腳被反穿，最好玩的是把鞋子穿在手上，呈現出滑稽的畫面(圖二)，另一以特寫鏡頭放大穿著媽媽高跟鞋的一雙小腳，改變視覺畫面(圖

三)，這些圖畫與文字交錯令人覺得滑稽可笑，也讓觀看圖畫書的小讀者明瞭父母嘮叨背後的用意。(圖 5-3-6，前為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

圖 5-3-6 巴貝柯爾圖文之滑稽對比二 《我家有個壞好寶寶》第 5-6、13-14 頁、15-16 頁

《精采過一生》中透過爺爺奶奶的敘述「我們也會流口水、打飽嗝…練習坐馬桶，練習說簡單的話」(圖一)，但圖畫呈現的是打飽嗝造成天花板破裂、坐馬桶時有炸彈來襲、練習說話時有怪獸吐舌靠近，雖然文字呈現的是平凡無奇的嬰幼兒會做的事，但畫面中卻呈現處處充滿危險，圖二「十幾歲的時候，我們喜歡嘗試刺激的事…」(11 頁)，刺激的事包含了偷抽菸差點導致火災、無照駕駛、跟對或不對的人談戀愛，圖三文字敘述為「我們慢慢的老了，皮膚也越來越皺。爺爺的頭禿了。我們也裝了假牙！記性越來越差！身體也開始縮小…不過，我們仍然喜歡做一些刺激的事。」(23-24 頁)，圖像呈現老年人真實的寫照，記憶力差而忘了穿外褲出門，雖然已經到老年，但故事中的爺爺、奶奶仍保有一顆年輕的心，從嬰幼兒到就學，就學後的工作、結

婚、育兒等，處處充滿了危險，但也處處呈現精采，不必對死亡心存恐懼，應該認真並精彩的過完一生，死而無憾。(圖 5-3-7，右、左下、右下分別為圖一二、三)

圖 5-3-7 巴貝柯爾圖文之滑稽對比三 《精采過一生》第 5-6 頁、11-12 頁、23-24 頁

《找回真愛》的文字敘述為「愛治癒所有的傷痛、愛給你力量、愛就是永遠都可以有個地方擋風遮雨」，在圖一中表現出真愛需要主人治療傷痛，主人推著嬰兒離去，真愛除了原本生理的痛，更多了心裡的傷痛，只好自我療癒；圖二真愛舉起嬰兒床展現力量，想當然爾，害怕嬰兒受傷的父母當然對真愛喝斥；圖三需要被擋風遮雨的真愛卻被排除在門外，以中間微弱的圖像呈現真愛在門口期待主人開門，使真愛更形孤單，右頁的風吹雨打、閃電雷鳴，就如同真愛的心受到打擊並且呈現陰沉憂鬱，文字和圖畫形成強烈的對比，更令人深思真愛的意義。(圖 5-3-8)

圖 5-3-8 巴貝柯爾圖文之滑稽對比四 《找回真愛》第 7-8 頁、9-10 頁、15-16 頁
(右上為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

(二) 蘿倫·柴爾德圖畫書中之圖文關係

蘿倫·柴爾德的圖畫書讀者鎖定為幼兒，然而圖畫與文字的聯想在幼兒期是非常重要的，故柴爾德的圖畫書全部都是圖畫與文字的相互補充，有時是文字為簡易的圖畫提供解說，有時則是圖畫為文字提供具象化的概念，使幼兒讀者更易了解圖畫書之意涵。

1. 圖畫與文字的相互補充

在《我想養寵物》一書中，圖一(右下圖)文字敘述為「奶奶說：『獅子習慣在飯前飯後吃點心喔。』」，圖畫中左頁為獅子含著小女孩的頭，右頁小女孩不見了，只剩下鞋子，暗示可能會被獅子吃掉。圖二的文字敘述為章魚會留下八個腳印，圖畫呈現小女孩拿著拖把清理有八個腳印的地板，補充說明養章魚必須忍受清理之苦，最後一個

的文字敘述為「不過，再過不久它就是了。」文字並未說明小女孩在寵物店最後的選擇是什麼，但在圖畫上可得知小女孩選擇了符合家人要求的寵物蛋，雖然不知會是什麼寵物，但小女孩也心滿意足的睡著了(圖三)。(圖 5-3-9)

圖 5-3-9 蘿倫·柴爾德圖文互為補充一

《我想養寵物》第 3-4、9-10 頁、19-20 頁(左圖二、右圖三)

《我一定會特別特別小心》的文字敘述為「我什麼東西都不吃，除非我很小心很小心。」，從圖一中可看出蘿塔愛護外套而格外小心的樣子，圖二的文字敘述為「查理，我要離你遠一點才行，因為你黏黏的。就在這個時候…查理…查理！所以我幫蘿拉拔下膠帶。」文字中並無交代蘿拉被查理的膠帶黏住的原因，但在圖畫中可看出蘿拉是為了閃避旁人的冰棒而不小心被膠帶黏到，圖三的文字敘述為「在回家的路上，我說：『太陽出來了，我連外套都不必穿了。』」文字中只說不用穿外套，卻無說明外套在哪裡，從圖畫中可得知蘿拉為了躲雨進入圖書館，順手就把外套脫下放在椅子上。(圖 5-3-10)

圖 5-3-10 蘿倫·柴爾德圖文互為補充二

(《我一定會特別特別小心》第 8-9 頁、14-15 頁、18-19 頁，上為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

2.文字為圖畫提供解說，圖畫為文字提供具象化

蘿倫·柴爾德的圖畫書之文圖關係常互為交替使用，在《小心大野狼》一書

中，使用的是文字為圖畫提供解說，圖一的跨頁形成三個分格，但單從圖畫來看，無法得知故事內容，使用文字做為解說，才能得知媽媽急著接電話而忘了把書帶走，書中的大、小野狼就跑出書外，圖二的跨頁中，桌下有一雙腳，經由文字的敘述才得知桌下藏著的是厭惡小孩的壞仙女，圖三的跨頁中呈現仙女魔法棒指著穿著禮服的小野狼，但從圖畫中無法得知原因，從文字敘述才了解仙女不小心失手將灰姑娘的禮服變到小野狼的身上。(圖 5-3-11，右圖一，左下圖二，右下圖三)

圖 5-3-11 蘿倫·柴爾德文字為圖畫提供解說

《小心大野狼》第 4-5、12-13 頁、18-19 頁

在《我太小，我不要上學》一書中，使用的是圖畫為文字提供具象化的經驗，第一個跨頁蘿拉說：「我一點兒都不大，我真的還很小很小。」圖畫中以細線搭配尺來呈現蘿拉「小」的狀態。(圖 5-3-12 之圖一 →)

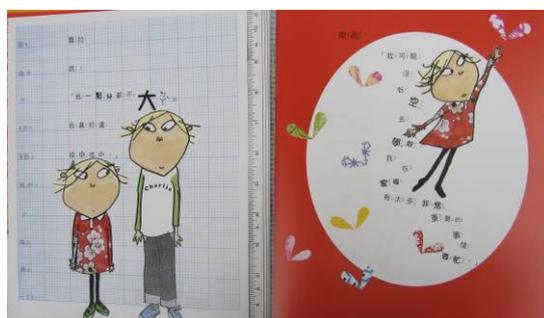

圖 5-3-12 蘿倫·柴爾德圖像為文字提供具象化

(圖 5-3-12 中上為圖一，左下為圖二，右下為圖三)《我太小，我不要上學》第 2-3、4-5、22-23 頁
第二個跨頁(圖二)蘿拉說：「我不需要數到一百。我已經會數到十了。十就

很多了。我有十根手指頭，還有十根腳趾頭。而且我每次最多吃十塊餅乾。十就夠了。」圖畫書對照的是一雙腳和一雙手，並在手指頭和腳趾頭標上 1 到 10 的數字，右邊的圖畫則是剛好十塊餅乾，利用數字及具體的物品為文字提供具象化的概念。第三個跨頁(圖三)文字敘述為「索倫·羅倫森是蘿拉的隱形朋友。沒有人知道他長什麼樣子。」隱形朋友是非常抽象的概念，幼兒可能無法理解「隱形」的意義，但蘿倫·柴爾德利用特殊的材質在圖畫中呈現出蘿拉隱形朋友的樣貌，圖像幫助幼兒對抽象文字的理解，並提供具象化的經驗。(圖 5-3-12)

3.文字變化成視覺圖像的一環

在《小豆芽，你住在哪個星球上？》一書中，文字為圖畫提供解說，圖畫也為文字提供具象化經驗，除此之外，蘿倫·柴爾德更進而把文字轉變成視覺圖像的一環，第一個跨頁的文字形成像地球圓形般的排列，剛好呼應文字地球的敘述，文字敘述地心引力時，文字的圖像轉為波浪的造型，如同在外太空無地心引力之樣貌；第二個跨頁文字敘述為「我相信我家上空有個大洞，因為我姐姐瑪西噴了一大堆髮膠，一定會製造空氣污染。」(頁 11)這些文字敘述在圖畫上排列成噴霧定型液噴出噴霧的樣子，將文字圖像化，加深讀者的印象；第三個跨頁文字敘述為「他決定幫我們做義大利肉醬麵…」，這些文字在圖畫中變換成義大利麵散發出的香氣，蘿倫·柴爾德將文字視為圖像藝術的一環。(圖 5-3-13)

圖 5-3-13 蘿倫·柴爾德文字圖像化

《小豆芽，你住在哪個星球上？》第 5-6 頁、11-12 頁、23-24 頁

(在圖 5-3-13 中，右上為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

二、圖文配置

文字與圖畫在版面中的配置關係著故事的發展和文圖相互之間的關係，且圖

文相對位置的安排，同時會影響讀者對某一個頁面或整本書的閱讀，一般讀者閱讀時通常由上往下看，但圖畫的本質會攫取讀者的視線，使讀者先觀賞圖畫，因此圖畫書中最常見的兩種圖文配置方式為文字在跨頁左邊，圖畫在右邊；或是圖畫在上面，文字在下面，除此之外，有許多不尋常的配置以干擾閱讀習慣而設計，藉此特殊的安排而產生強烈的敘事效果，符合圖畫營造的氛圍。

(一)圖文配置的方式

圖文在版面上的配置情形大約可分為三種：

1.圖文分離：

圖文分離是指在圖畫書版面上圖畫與文字明顯為分離的狀態，例如：在跨頁的形式時，文字和圖畫各佔跨頁的一半，文字和圖畫獨自各為一頁，或者文字和圖畫皆在同一頁，但以明顯的框線區分出文框或圖框，形成分離，這兩種版面的圖文配置皆是圖文分離。

2.文嵌圖中：

即為文字自然的鑲嵌在圖畫中，這種類型的圖文配置通常出現在作者與繪者為同一人，因為在插畫設計時，已有圖畫故事之雛形，便先預留或安排文字安插的位置，使文字與圖畫融為一體。在文嵌圖中的版面配置裡，文字安排的位置不同也會影響讀者閱讀的順序，讀者閱讀的順序一般是由上往下、由左往右，若文字安排於圖畫的下方，閱讀時圖畫將先映入讀者的眼簾，先得到圖畫的印象，再開始文字的閱讀，或者本來文字都置於圖畫的下方，卻突然改放到圖畫的上方，文字的位置形成變化可能是作者有意之安排。

3.混合運用

一般圖畫書內文約有 32 頁，故在圖文配置上常不只運用一種圖文配置的形式，大部分的圖畫書作家都會依照圖畫與文字內容的需要而變化不同的形式，混合運用不同的版面設置，以符合圖文需要或形成變化，避免一成不變。

(二)巴貝柯爾之圖文配置特色

巴貝柯爾內文版面中的圖文配置有九本全部是文字鑲嵌在圖中，與圖畫融為

一體，另有七本有少部分的圖畫與文字形成分離的配置方式，巴貝柯爾並無圖文分隔並置於對頁中，都是在同一頁中以邊框的運用來製造圖文分離之編排，下面就其圖文配置方式來進行分析：

1. 運用邊框製造圖文分離

巴貝柯爾圖畫書作品中，運用邊框造成圖文分離的以《我的媽媽真麻煩》有五頁和《灰王子》有六頁為最多，其他大部分都只有一頁，《傻呼呼黏答答臭兮兮毛茸茸的書》以框架造成圖文分離的共有五頁，但此書是四本書集合而成的，故圖文分離之比例仍較少。以下以《灰王子》進行分析，根據一般的閱讀習慣去看圖一時，會先看到左方的文字敘述去對照灰王子瘦小的形象，接著看到右頁的圖畫，以邊框呈現灰王子三個高大強壯又多毛的哥哥，配合下方的文字敘述以嘲笑的眼神看著左頁的灰王子，但人物與衣服稍微突出框線，似乎正要奪框而出，進入讀者閱讀的世界；圖二以跨頁呈現，但分成三個分格以描述時間經過而發生的變化，第一格小仙女揮動魔法棒，接著衣服變成泳衣，第三格小仙女更奮力使出魔法，製造懸疑，到底發生什麼事了？以下方文字敘述說明事件發生的原因與經過，並留下伏筆，讓讀者思考出錯的小仙女這次的魔法是否會成功。(圖 5-3-14)

圖 5-3-14 巴貝柯爾運用邊框製造圖文分離一 《灰王子》第 1-2 頁、9-10 頁
(在圖 5-3-14 中，上圖為圖一，下圖為圖二)

圖三以邊框聚焦讀者的視線鎖定在圖畫上，圖中的灰王子看著猛男月刊，地上散落著健身器材，下方的文字敘述則補充說明灰王子的心願是變得強壯；圖四也以框架呈現圖畫，正奔跑離開的王子不慎掉落下牛仔褲，讓讀者視線聚焦於框線中的圖畫；圖五則以框架呈現班妮公主對小仙女說悄悄話，框外的背景色以藍色水彩渲染，配合亮麗之粉紅色點狀，而營造出愉悅有趣之氛圍，且框架中的兩人頭髮都微微突出框線，暗示將有所行動，配合下方的敘述「班妮公主跟小仙女說了一些關於長毛哥哥們的事之後…」，未完之文字留待讀者形成想像的空間。(圖 5-3-15，右為圖三，左下為圖四，右下為圖五)

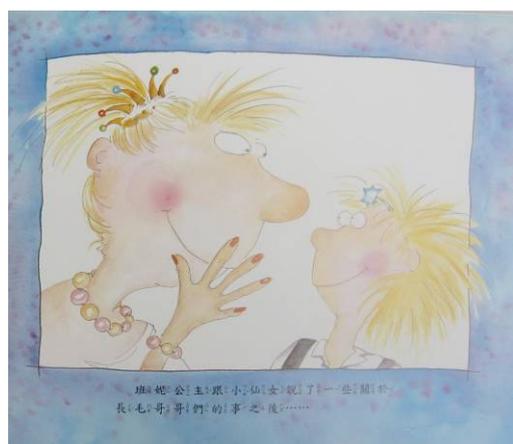
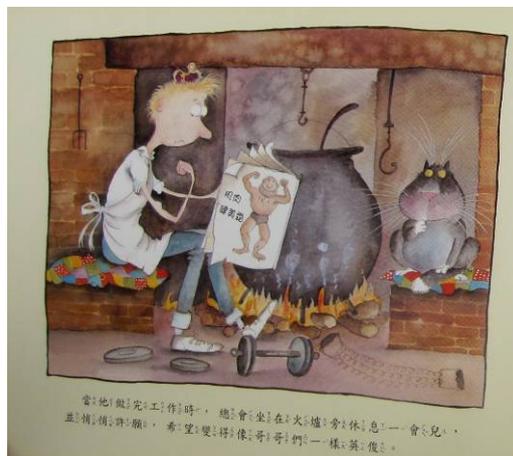

圖 5-3-15 巴貝柯爾運用邊框製造圖文分離二 《灰王子》第 5 頁、20 頁、28 頁

巴貝柯爾運用邊框形成圖文分離時，大多圖畫在上、文字在下，以此圖文配置呈現，讓讀者視線聚焦在圖畫上，使圖畫成為敘事的重點並推展情節的發展，簡單的文字敘述提示讀者觀賞圖畫的重點，而再次回味圖畫中的細節。

2. 文字安排在圖畫淺色處

巴貝柯爾的圖文配置大部分都是以文字鑲嵌在圖畫中來呈現，為了不影響閱讀，文字常被安排在圖畫背景淺色處，除此之外，因為巴貝柯爾許多作品都以透明水彩為媒材，常運用透明水彩之特殊留白空間邀請文字來共舞，或以不上色的白色紙張為背景來呈現乾淨透明的空間，讓圖像盡情發揮，成為讀者注目的焦點，文字常被安排在跨頁的左上、左下、右上或右下方，會隨著圖畫的空白處或

淺色處而變更版面的位置，並不限定於某一角落。

以下以《灰王子》一書來呈現巴貝柯爾圖畫書文字安排的說明，圖一文字被安排在圖畫背景之淺色處，在頁面的左上角和右下角，圖二文字被安排在圖畫特地留白之處，在頁面的右下角，圖三以不著色的白紙為背景，突顯出人物的動作與情緒，文字被安排在右上角，提醒讀者注意人物眼神的流動，成為暗示情節發展的線索。(圖 5-3-16，右為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

圖 5-3-16 巴貝柯爾文字呈現在畫面淺色處

《灰王子》第 13 頁、27 頁、21 頁

3. 漫畫圖像文字的運用

巴貝柯爾設計的圖畫書版面中常運用漫畫技巧來增添幽默及趣味性，以下就《好事成雙》一書來說明，圖一為跨頁全版的形式，呈現歐家的樣貌，如果仔細觀看圖畫，會發現房子四周充斥著許多文字說明，以箭頭指向發生的地點，類似漫畫中文字都跟隨在人物旁，讀者可藉由圖像旁的十個文字敘述去仔細察覺林林總總事件的起因都來自歐家夫妻，故正式的文字說明被安排在右上角，「所以囉，對他們兩個來說，住在同一個屋簷下真是件非常痛苦的事」，右下角則是兩人互相指責的圖像；圖二以左右對頁呈現夫妻不同之價值觀，文字敘述「他們對同一件事的看法從來沒有相同過」安排在左上角，會被讀者先閱讀而形成概念，下方接連三個左右相對的圖，搭配旁邊的圖像說明，即可清楚了解兩人價值觀之差異，並透過對比呈現誇張與趣味；圖三、圖四皆以三個圖像從上到下以頁面右、

左、右的版面呈現，文字敘述則配合圖像以頁面左、右、左的配置位置來提供說明，同於漫畫一頁多格的形式，並搭配上文字說明；圖五則直接在圖像中呈現漫畫的對話框，可說是漫畫的直接應用。(圖 5-3-17)

圖 5-3-17 巴貝柯爾漫畫圖像文字的運用

(圖 5-3-17 中下面之三個圖由左到右分別為圖一、圖二、圖三)《好事成雙》第 3-4、5-6、11、20、21 頁

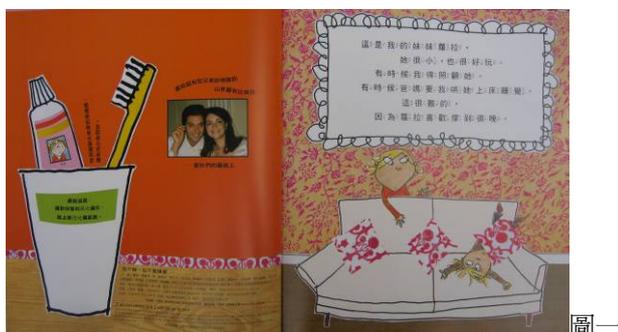
(三) 蘿倫·柴爾德之圖文配置特色

蘿倫·柴爾德圖畫書之圖文配置版面幾乎全部都是採混合運用，以文嵌圖中為主調，適時的圖文分離以製造變化及富含樂趣，且常運用漫畫對話框的方式呈

現圖文分離，蘿倫·柴爾德圖畫書乍看之下都是文字與圖畫融為一體，文字伴隨著圖像而發聲，但仔細觀察可發現其巧妙的以框線或圖像分隔文字，且變化多端，令人不易察覺。

1.以文鑲嵌在圖框來製造焦點

蘿倫·查爾德圖畫書文字呈現大部分都在單一色塊或素色的大片拼貼材質上，單一色塊時，文字最常被安置在圖畫的上方，使讀者先閱讀文字而聚焦觀念，再欣賞圖畫的重點，也喜歡運用有框或圖的設計來呈現文字，好像把文字框在圖中，如找寶藏般要仔細找尋才能尋獲，圖一將文字編排在牆上的圖框中，

圖一

中，形成焦點所在，讀者先從文字敘述進入圖畫世界中，圖二右頁把文字安排在單一色彩背景的上方，左頁將文字藏匿在裝蘿拉最喜歡喝的粉紅牛奶的杯子裡，如不仔細尋找，可能會遺漏杯上的文字敘述，圖三文字敘述出現在蘿拉的枕頭上(圖

圖二

圖三

圖 5-3-18 蘿倫·柴爾德文嵌 《我不睏，我不要睡覺》
圖中一 第 1、8-9、28-29 頁

5-3-18)，圖四被安排在圓桌上，配合桌子的造型而排成彎曲的形狀，呈現文字敘述的圖像都暗示著蘿拉即將要做的事，粉紅牛奶杯、枕頭和圓桌的圖像銜接蘿拉接著要喝睡前牛奶、上床睡覺、煩惱午餐等接續發生的事件，蘿倫·柴爾德巧妙的將文字鑲嵌在重要的圖像上，使文字與圖像並存成為焦點所在，形成雙倍的威力，使讀者無形的在圖像與思考中進行有意義的連結。

圖五在滿版的跨頁中，雜亂的圓點壁紙背景上有一扇淺藍色的門，相較之下，淺藍色門顯得非常突兀，文字敘述被安置在門框裡，提醒讀者注意門框，仔細一看，門裡竟站著蘿拉的隱形朋友，以和背景相同的淺藍色呈現，更加符合了「隱形」朋友的涵義，有一些文字被安置在門框前的地板上，類似隱形朋友走出

的足跡，暗示隱形朋友將從蘿拉的幻想中出現，接著圖六裡有五張桌子，乍看之下像蘿拉獨自坐著桌旁，其他四個桌子配上文字敘述，顯得熱鬧非凡，只有蘿拉孤單一人，更符合文字敘述蘿拉的隱形朋友自己一人上學會緊張，故在圖畫裡安排蘿拉坐在隱形朋友旁陪伴。(圖 5-3-19，右為圖四，左下為圖五，右下為圖六)

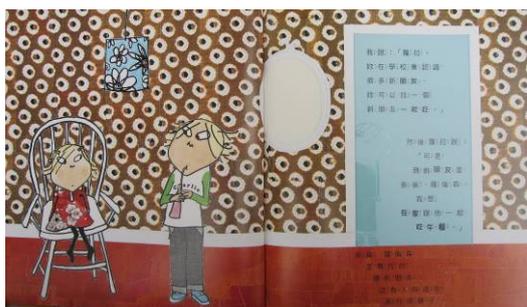

圖 5-3-19 蘿倫·柴爾德文嵌圖中二

《我太小，我不要上學》第 20-21 頁、22-23 頁、24-25 頁

2. 多格漫畫技巧的運用

《照顧我們的地球》直接以多格漫畫的方式呈現圖畫，並搭配漫畫特有的對話框，如：圖一、圖二，營造出眾人致力回收跟時間的流逝，加快敘述的速度，造成漫畫的效果，並以文字敘述的對話框點出照顧地球之重點；圖三雖無明顯的框格，但以兩個不同背景色塊切割成兩個分格，左邊是蘿拉致力講解回收之重要，右邊是聽完蘿拉演說後的影響，利用三組圖像搭配同樣的文字敘述「我想要回收資源傳下去…」，由上到下排列，深入讀者之內心。(圖 5-3-20)

圖 5-3-20 蘿倫·柴爾德多格漫畫技巧運用

《照顧我們的地球》第 14-15 頁、22-23 頁、20-21 頁

(在圖 5-3-20 中，右上為圖一，左下為圖二，右下為圖三)

3.首尾以圖文分離版面呈現，形成呼應

蘿倫·柴爾德在故事開始與結束時，常運用圖文分離的版面，在《小心大野狼》一書的第一頁(圖一)為童話故事書中的小紅帽與大野狼相遇，隨著圖畫書情節的發展，大野狼跑出書外，結果被變成毛毛蟲，最後一頁(圖二)以相同的場景呈現，小紅帽看著用盡力氣想嚇唬別人的毛毛蟲，前後對照形成呼應，令讀者會心一笑；在《我太小，我不要上學》第一頁(圖三)將文字敘述安排在牆上的圖畫與鏡中，形成圖文分離，藉由兩人僵硬的站著，一場意見堅持與爭論隨即展開，最後一頁(圖四)文字敘述仍在牆上的圖框中，蘿拉把不想上學的原因賴給隱形朋友，蘿拉與新朋友坐在沙發上，兩人互相打量，中間坐著蘿拉的隱形朋友；接下來的查理與蘿拉系列首頁和末頁都以圖文分離的版面呈現，以《喂！等一下，那是我的書》為例，圖五以聚光燈呈現主角的動作圖像，來暗示故事的開始，使讀者先聚焦在圖畫上，以單色的色彩為背景色，下方搭配線性排列的文字敘述，點出要解決的問題，最後一頁(圖六)則以相同的版式呈現，代表故事結束。(圖 5-2-21)

圖 5-2-21 蘿倫·柴爾德首尾形成圖文分離

《小心大野狼》、《我太小，我不要上學》、《喂！等一下，那是我的書》第一頁、最後一頁
(在圖 5-2-21 中，由左到右，由上到下分別為圖一、二、三、四、五、六)

三、文字安排

圖畫書由圖文組成，呈現文字敘述的字體也是種視覺符號，故字體的變化與安排亦是整體圖畫須考量的重點之一，因此，圖畫書作家除了著重在圖文配置方式的考量外，也經常會以不同的字型、粗細、大小形成變化，或者在文字排列上以整齊或歪斜或圖形化散布並融入圖畫中，可製造特殊的變化效果，形成不同的視覺觀感。

巴貝柯爾圖畫書的文字安排大都呈現整齊排列，少部分在字體、字型、大小上做變化，故將巴貝柯爾的圖畫書以一般形式和特殊形式去做區分。蘿倫·柴爾德圖畫書的文字安排變化較多，每本都為特殊形式，故將其圖畫書依改變字型、粗體加大、排列方向三種來進行分類及歸納。

(一)巴貝柯爾的文字安排

1.以線性排列為主，特殊字型應用在擬聲詞及圖像文字中

巴貝柯爾圖畫書中關於字型的呈現及排列方式變化較少，文字的特殊安排常體現在「書名」，具有畫龍點睛並暗示重點之功能，前文已舉例說明，內文中文字的安排以大小相同的字體來敘述，字型無變化，大都以線性排列方便讀者閱讀，並安置在頁面的四個角落，以不妨礙圖畫而出現在留白或背景淺色處，適時的提供說明，使讀者聚焦在圖畫中，文字扮演陪襯及情節支柱的角色。

圖 5-3-22 巴貝柯爾擬聲詞與圖像文字之字型變化一 《娃娃國王變變變》第 8、11 頁

特殊的字型皆出現在圖像中的文字，左圖好仙子舉告示牌表示抗議罷工，告示牌上的文字字型與下方安排的正式文字敘述有明顯的不同；右圖為大肥蟲大肆侵襲農作物，圖像中的擬聲詞「唏哩呼嚕」、「喀啦」以不同的字型出現，彷彿可以聽見大肥蟲吃得津津有味的聲音(圖 5-3-22)；下圖圖一中，馬桶精靈施法讓

變變王子能流利的表達，變變王子說的話「各位父老兄弟姐妹」亦以不同的字型呈現；圖二以特殊字型呈現「哇」，模擬嬰兒的哭聲；圖三以中間的「砰」字為中心而爆炸開，巴貝柯爾在圖像中運用不同的字型，主要是要區分文字敘述與圖畫之不同，在圖畫中大量運用擬聲詞，形成漫畫的特殊風格(圖 5-3-23)。

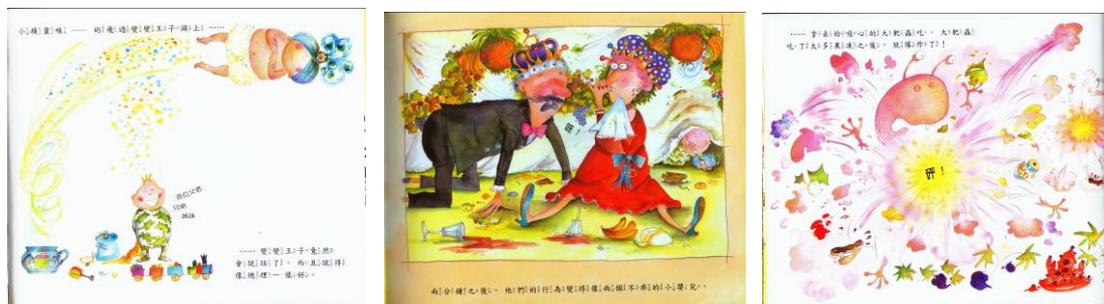

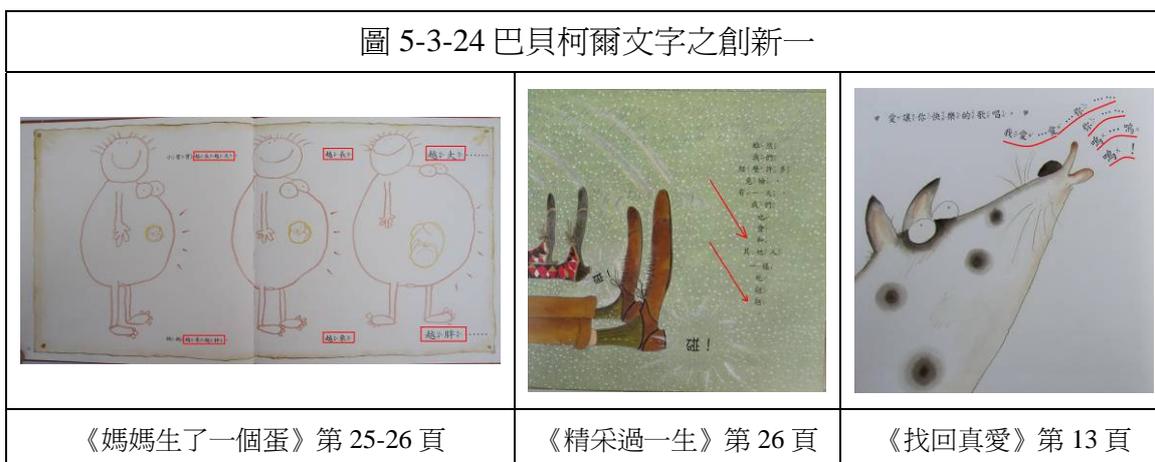
圖 5-3-23 巴貝柯爾擬聲詞與圖像文字之字型變化二

(由左到右分別為圖一、圖二、圖三) 《娃娃國王變變變》第 18、20、27 頁

2.後期開始嘗試文字的創新

巴貝柯爾對文字在圖像上的運用較為保守，自 1983 年開始出版第一本圖畫書後，每一本圖畫書的文字都謹守線性排列和相同的字型，並無任何文字大小的變化，只有圖像中以不同的字型與正文做區分，一直到 1993 年出版《媽媽生了一個蛋》，才開始展現文字大小的變化，圖一為呈現媽媽因懷孕而漸漸隆起的肚子，文字配合圖像呈現漸進式的變大，以做為趣味性的強調，圖二爺爺奶奶雙腳一伸，邁入死亡，文字排列而呈現的狀態與雙腳掉落的線條相吻合，圖三配合狗叫聲，文字成波浪狀排列，文字成為視覺符號，製造了空間感，形成動態。(圖 5-3-24，由左到右分別為圖一、圖二、圖三)

圖 5-3-24 巴貝柯爾文字之創新一

圖四以放大字強調皇后說的「不可以」，表示堅決的否定，圖五中間的文字敘述為「電話線有問題…」，字配合文意而呈現電話線捲曲的樣貌，製造有趣的

圖像效果，下方以放大字加強「皇家寶寶」調理包，暗喻即將發生的情節；圖六皇家寶寶從碗裡蹦出來了，配合蹦出來的寶寶，文字敘述排列成彎曲狀，從空間強調寶寶的誕生。(圖 5-3-25，由左到右分別為圖四、圖五、圖六)

圖 5-3-25 巴貝柯爾文字之創新二

《頑皮公主萬萬歲》第 3 頁、6 頁、9 頁

3. 總結：

巴貝柯爾的圖文配置，幾乎全部都是文字嵌在圖畫中，但她都將文字設計在圖畫空白之處，較不影響閱讀，常常將文字放在左上、左下、右上、右下四個角落，雖然文字鑲嵌在圖畫之中，但幾乎都是在圖畫的空白或背景處，故不會影響圖畫的完整觀看，圖畫書內文的字體呈現大部分都是一般形式—相同的字形及文字並且呈線性排列，巴貝柯爾創作中的字體變化分布在狀聲詞的運用、強調的語詞(稍微放大，並沒有誇張化)、口語表現、圖畫內容的文字，故可看出巴貝柯爾在與圖像相關的內容會以不同字型而跟故事的文字敘述以作區分，例如：狀聲辭、口語表現及圖畫內容的文字，都與圖有密切的相關，增加圖像的趣味性，那文字敘述故事中強調的語詞會稍微大於其他的文字，以吸引讀者的興趣，所以可以看出巴貝柯爾在圖文配置上，設計文字不會影響圖像的觀看，但文字鑲嵌在圖像的空白及背景處，又不會讓圖像與文字產生疏離感；文字表現方面，可看出巴貝柯爾較常運用線性的文字敘述，文字如有變化，加大是爲了吸引讀者注意，與圖像有關的字型變化則是要區隔文字與圖之間。

(二) 蘿倫·柴爾德的文字安排

圖畫書中的文字會依照情節需要呈現不規則排列，有時像噴霧狀噴出的樣子，有時排列成圓形迴旋狀，有時呈現波浪，字體大小、粗細及字體排列方式富有變化感一向是蘿倫·柴爾德的招牌，只有最早期的《我想養寵物》一書完全沒有，在其他的十五本文本中都一一呈現並熱烈的運用。蘿倫柴爾德利用文字呈現

遊戲般的趣味，吸引大小讀者在觀看的同時，手也不能閑著，要隨著文字的排列而上上下下的移動，就像在遊戲般。

1.混合一般形式與特殊形式，以字型大小及粗體的變化進行強調

蘿倫·柴爾德的十六本圖畫書中，只有《我想養寵物》一書全本以線性排列，並且無任何字型、字體大小或排列方式之變化，其他都採混合運用，文字以線性排列為主體，搭配大量的字體大小變化，使文字具有不同的視覺重量，呈現不同的發聲，適時運用有特殊用意之文字排列方式，使文字圖像變化多端並呈現趣味性，以《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》為例說明，圖一到三的文字敘述都以線性排列為主，圖一文字敘述中「在搖的牙齒」、「不要掉」「需要」的語詞的字體以粗體呈現，強調在搖的牙齒不要掉；圖二紅框中的文字以放大字顯現，配合圖像蘿拉的大聲呼喊，更具震撼力；圖三文字配合床框以波浪狀排列，呈現出蘿拉睡前的喃喃自語。(圖 5-3-26)

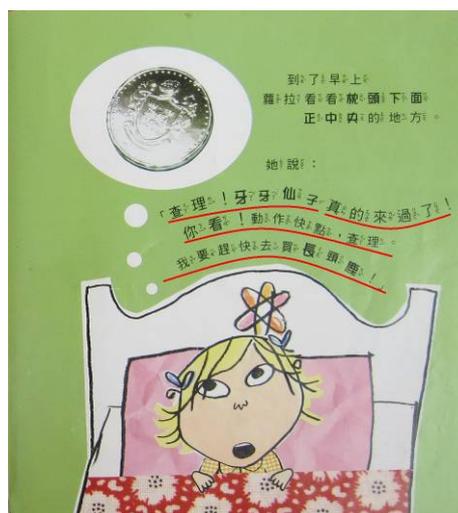
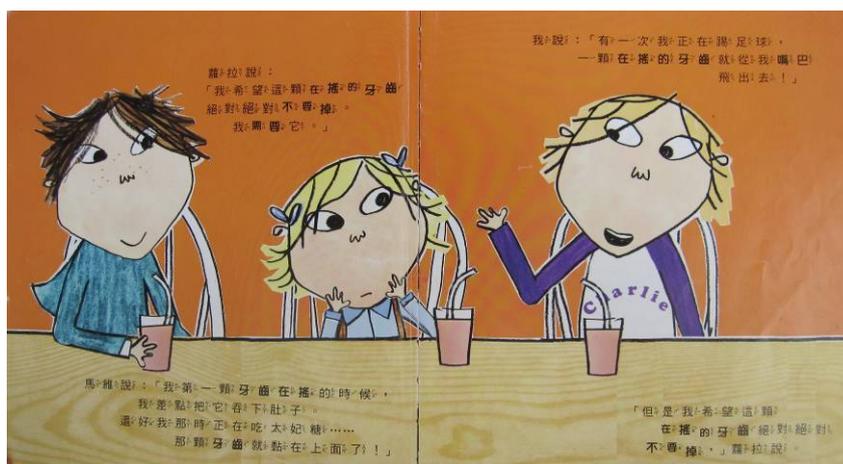

圖 5-3-26 蘿倫·柴爾德之文字變化 《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》第 2-3 頁、21 頁、27 頁

(圖 5-3-26，上為圖一，左下圖二，右下圖三)

2.以不同的字型營造氣氛並為角色發聲

蘿倫·柴爾德不同字型的運用較少，只有在改編童話和小豆芽系列出現過，圖一《誰怕大壞書》以詭譎的字體製造害怕、顫抖的感覺，營造出詭異對立的氛圍；圖二在《小心大野狼》一書中，把童話故事書中人物的發聲以不同的字型和現實世界作區隔，並以字體為故事人物塑造形象；圖三在《小豆芽，就是我》、《小豆芽，你住在哪個星球上？》中，小豆芽的家人們說的話以不同的字型呈現，來強調對話而帶出情節的發展，也彷彿看到了不同家人說話的聲音。(圖 5-3-27)

圖 5-3-27 蘿倫·柴爾德之字型變化

《誰怕大壞書》書名頁 《小心大野狼》第 9 頁 《小豆芽，你住在哪個星球上？》第 14 頁
(由左到右分別為圖一、圖二、圖三)

3.巧妙運用文字排列形成圖像語言

文字和圖畫緊密地結合，語言成為視覺記號，實際融入場景的描繪中。圖 5-3-28 《我絕對絕對不吃蕃茄》將文字安排放置在櫥櫃裡，並零落充斥著整個櫥櫃，彷彿是櫥櫃中儲藏的食物或物品，文字在圖中既是敘述的語言，亦形成圖像傳達的視覺記號；(圖 5-3-29)左圖將文字排列成山的形狀，彷彿是富士山旁的另一座小山，右圖文字彎曲呈現，製造類似波浪之效果，呼應主角在海底超市購物，蘿倫·柴爾德利用文字在圖畫中的排置，使文字成為視覺意象的一部分，並視為有趣的遊戲，吸引幼小讀者在彷彿是藏寶圖的圖畫書中探尋寶物。

圖 5-3-28 蘿倫·柴爾德文字排列成圖像

《我絕對絕對不吃蕃茄》第 6-7 頁

圖 5-3-29 蘿倫·柴爾德文字排列成圖像二 《我絕對絕對不吃蕃茄》第 18-19 頁、22-23 頁

蘿倫·柴爾德在圖畫書中常使用文字做彎曲的排列，圖 5-3-30 為《我太小，我不要上學》，圖中查理力勸蘿拉上學，蘿拉回應的文字以如落葉般捲落又迴旋之排列，暗示出猶豫並裹足不前的心情與狀態；圖 5-3-31 左圖為《我們保證可以照顧你的狗》，蘿拉和蘿塔對如何拉狗鍊的爭論文字以類似狗鍊彎曲的樣貌呈現，形成有形的文字狗鍊；右圖為《但我們到底在哪裡？》中的一個跨頁，以虛線配合文字敘述「但我們還是會一直走一直走…」，形成查理與蘿拉拉著行李廂走過的痕跡，文字被排列成圖像而呈現，具有雙重意義，一為文字敘述的說明，二為圖像呈現的觀感，蘿倫·柴爾德打破了一般文字的線性排列，使文字變的更多彩多姿，開創文字一體兩面極致之效果。

圖 5-3-30 蘿倫·柴爾德文字曲線排列一
《我太小，我不要上學》第 26-27 頁

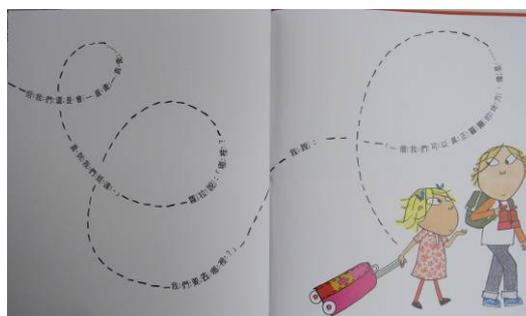
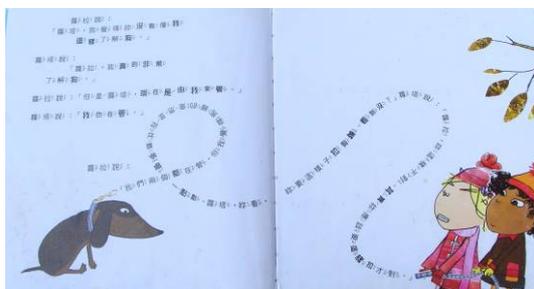

圖 5-3-31 蘿倫·柴爾德文字曲線排列二
《我們保證可以照顧你的狗》18-19 頁、《但我們到底在哪裡》12-13 頁

巴貝柯爾善用透明水彩為媒材，運用渲染技法呈現溫和明亮色彩，來營造整體氛圍，並符合巴貝柯爾隨性且愛好自由的個性，除此之外，蠟筆亦是巴貝柯爾常用之媒材，常以蠟筆塗鴉及透視圖來呈現兒童質樸的趣味，創造個性鮮明且逗趣的造型亦為一大特色，圖畫書以圖像敘事時，常運用分格來呈現漫畫效果，並善用特寫的鏡頭來變化故事節奏及改變視覺觀點，在圖中常精心設計許多幽默的小細節，等待讀者發掘並回味。

蘿倫·柴爾德媒材技法的使用以複合媒材的拼貼為招牌，常以織品、木紋材質、色塊、攝影照片等材料進行拼貼，呈現如萬花筒般熱鬧非凡的畫面，蘿倫·柴爾德塑造查理與蘿拉等經典人物，描繪人物時不注重細節表現，以簡單的幾筆線條手繪出有稜有角的角色，在畫面編排時，注重畫面的多變化性，常運用色塊或不同材質之物品來切割圖畫書之版面，或以連續多格來簡化複雜之過程，造成視覺觀感的變化，以吸引讀者閱讀的興趣，常用鮮豔且飽和的色彩為畫面之背景，吸引幼小讀者之目光。

在媒材技法上，兩人都以明亮的色彩呈現愉悅的氣氛，巴貝柯爾以柔和見稱，蘿倫·柴爾德則大膽使用鮮豔飽和的色彩。兩人都注重圖畫書版面之安排，善用漫畫分格技巧來製造圖畫敘事之節奏，並且以忽遠忽近之鏡頭來呈現畫面之變化，使畫面呈現更豐富。

在版面設計上，兩人都重視整體的設計，巴貝柯爾封面封底以跨頁形式呈現者，皆無框架的設計，整版的畫面呈現無邊無際的聯想，給人震撼的視覺感受，以單頁形式呈現者，封面和封底之背景顏色都大致相同，以營造整體之氣氛。巴貝柯爾之蝴蝶頁大都經過特別的設計，其圖畫或圖案都暗示內容而製造聯想。跨頁書名頁之畫面下方常散落一地的物品，形成圖畫書的線索，由主角從畫面左邊向右邊前進，帶領讀者邁入圖畫書之世界。蘿倫·柴爾德的版面設計在三個系列作品中各有不同之變化，小豆芽系列封面和封底以跨頁呈現，營造整體家庭及外太空之氛圍，跨頁的蝴蝶頁以紅色、黑色顏色紙製造氣氛；皓皓系列封面封底以單面呈現封面及封底，其圖像預示即將發生之故事，蝴蝶頁以出現大野狼的綠色和家中的粉紅色壁紙來引入故事；查理與蘿拉系列封面皆為兩位主角以慧黠的眼神互相對望，封底以故事關鍵的圖像為線索進行暗示，蝴蝶頁大都呈現單一的設計以營造個人風格，三個系列之書名頁都以故事關鍵之人物來亮相，具有畫龍點睛之效果，並邀請讀者關注和進行聯想。

在圖文互動上，兩人圖文關係都呈現圖文互為補充共同敘說故事，巴貝柯爾

以簡單的文字敘述呈現故事，以圖畫來填滿文字之空隙，有時圖文互成對比而呈現滑稽有趣之特性，觀賞圖畫並對照文字形成樂趣，蘿倫·柴爾德以文字為圖像提供解說，圖畫協助文字具象化，並把文字視為視覺圖像之記號，巧妙地變化或排列形成動態的閱讀樂趣。

巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德皆為自寫自畫圖畫書作家，在設計插圖時，就一併考慮文字呈現的方式與空間，讓圖畫與文字形成整體之版面，因此其作品在圖文配置上大都為文嵌圖中，兩人都擅長以邊框或圖框刻意造就圖文分離的版面，來製造焦點，巴貝柯爾大都將文字安排在圖畫淺色或留白之處，以不影響閱讀為主，蘿倫·柴爾德會刻意將文字藏身在圖像上，與讀者玩躲貓貓，製造遊戲之契機。巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德大量運用漫畫元素於圖畫書上，兩人都常運用漫畫分格的技巧使敘事形成有韻律之節奏，且文字敘述常會被安排在圖像旁，類似漫畫對話框隨著人物而使讀者聚焦。

圖畫書由圖文組成，呈現文字敘述的字體也是種視覺符號，在對文字的安排上，巴貝柯爾以線性排列為主，以特殊字型來強調擬聲詞形成文字聲音之趣味，蘿倫·柴爾德則大膽創造文字不同的變化，線性排列敘述中以字型大小及粗體之變化作為強調，以不同的字型營造氣氛並區分角色之發言，巧妙運用文字排列形成圖像之語言，巴貝柯爾的文字安排使閱讀成為靜態並舒適的活動，蘿倫·柴爾德強烈的文字圖像記號則使閱讀變為一場動態的遊戲。

第五章 結論

圖畫書是帶領兒童走入閱讀世界的橋樑，是文字藝術和繪畫藝術的結合，使兒童藉由故事去體驗不同的經歷及擴大生活視野，培利·諾德曼認為「一本圖畫書至少包含三種故事：文字說的故事、圖畫暗示的故事，及兩者結合後產生的故事。¹¹⁰」在圖畫書中，由不同的敘事系統來陳述或交織出多樣的變化，蘊含了豐富且多元的樂趣，更形成開放的視角供讀者自行解讀。圖像、語言、文字是人際互動時用來傳情達意的三大溝通符號，就人類文化發展史而言，圖像的溝通與應用早在語言和文字發展之前，兒童文學家林良認為：「圖畫書是幼兒認知過程中的第一種『文字』，孩子可以透過內容豐富的圖畫書擴展視野和認知範圍。¹¹¹」以圖畫書來啓蒙幼兒的圖像思考是必須且重要的課程，更是二十一世紀的教育重點。

圖畫書的讀者除了兒童之外，尚有一隱形讀者，即為成人(父母、教師)，成人為教育或陪伴下一代而挑選適合的圖畫書，透過朗誦、親子共讀或兒童自行閱讀等方式實施，林真美針對圖畫書、成人、兒童之關係提出了以下看法：

當繪本、小孩、大人三者同在時，他們可以說是維持了一個緊密的三邊關係，他們互為橋樑。如果沒有大人，小孩就無法欣賞到繪本的全貌；至於對大人而言，繪本則又是大人進入兒童世界的一把鑰匙。¹¹²

兒童除了需要成人協助才能得知圖畫書的全貌，各類型圖畫書的風格是否被選購必須通過成人的抉擇才能呈現在兒童面前，因此圖畫書不僅要考慮兒童讀者的需求—趣味化、遊戲化及淺語的藝術等，也要考慮成人讀者的目的—教育性、協助兒童的社會發展及啓思性。圖畫書主題是否暢銷，除了要考慮兒童讀者、成人外，社會的開放性及圖畫書作者個人風格也非常重要。

「風格往往充滿表現力，並且會反映出藝術家的個性(由藝術家畫畫的方式看出來)、價值觀(由藝術家選擇的主題看出來)，以及他和某一種文化或歷史的淵源。」¹¹³就藝術家的整體作品來看，更容易看出其風格的表現。本文欲研究圖畫書作家的個人風格，必須先了解其生平背景及創作理念，再就圖畫書文本進行

¹¹⁰ 培利·諾德曼、梅維絲·萊莫著：劉鳳芯、吳宜潔譯：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化，2009年，頁351。

¹¹¹ 徐素霞編著：《台灣兒童圖畫書導賞》，臺北市，國立台灣藝術教育館，2001年，頁28。

¹¹² 徐素霞編著：《台灣兒童圖畫書導賞》，臺北市，國立台灣藝術教育館，2001年，頁30。

¹¹³ 參見 Jane Doonan 著，宋珮譯《觀賞圖畫書中的圖畫》，台北市：雄獅圖書，2006年，110頁。

分析，如此才能得到較完整的圖畫書個人風格。

一、兩人創作理念與文本之分析

(一)生平背景與創作理念

1.大環境的背景相似

巴貝柯爾及蘿倫·柴爾德在台灣出版的圖畫書都非常暢銷，這兩位圖畫書風格自成一格的作家，都出生於圖畫書歷史悠久的英國，且書中潛藏的幽默因子透過文字及圖畫的有機組合而交織出令人耳目一新的作品，雖然她們的圖畫書風格迥異，給人大不相同的感受，但她們的生平背景與創作的理念卻有很多相似處，巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德分別出生於 1950 年和 1967 年，相差十七歲，兩人同為英國女性童書專職作家，創作都以自寫自畫之圖畫書為主，在家庭教育上，兩人從小就接受父親美術背景的薰陶與涵養，並接受正規藝術學院之訓練，兩人自寫自畫圖畫書作品都獲得英國凱特·格林威大獎的加持，並與英國最具影響力之 BBC 廣播公司有很深的淵源。

2.創作理念雷同

在創作理念上，巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德都取材自生活並充滿童心，關注孩子的疑問，為兒童發聲，並以創新的手法來顛覆傳統價值觀，提供成人省思的機會。巴貝柯爾自詡為「彼得潘」，慶幸能以孩子的角度來看待世界上的事物，理解孩子並充滿童趣，但同時也是成熟的，其作品都自生活經驗取材，故事中的人物設計多少都以身旁的人物為原型，再加以誇張化，並賦予詼諧之特性，勇敢表達自我並抱持單身主義的頑皮公主史瑪蒂就是她本人的自傳，巴貝柯爾總是關注孩子一直在詢問的問題，如性教育、家庭問題等，並且認為要以趣味為餌，因此常以幽默風趣的方式在這些既嚴肅又特殊的主題上顛覆傳統大眾的看法，使讀者在笑聲中得到反思的能量。

蘿倫·柴爾德的故事題材來自她的童年回憶，她和小豆芽一樣，喜歡跟在姐姐身後，但又不喜歡妹妹跟她共享房間，她喜歡描述日常生活勝過於想像的故事，並發掘平凡生活中的不凡之處，成為書中幽默的素材。「柴爾德」(Child)的原意為「孩子」，童年的迷戀與回憶就像她的姓氏般永遠跟隨著她，46 歲的蘿倫·柴爾德雖然沒有孩子，但她認為自己曾經是孩子，沒有人會忘記當時的感受，她

也樂意一再回味童年的記憶。蘿倫·柴爾德認為孩子具有自己解決問題的能力，因此在圖畫書中刻意設計成人退居於幕後，由小孩與同儕自主，透過傾聽與陪伴，一同尋求解決問題的辦法，且她認為不應該低估孩子的知性能力與理解，故在其圖畫書中運用大量的複合媒材進行拼貼，並借重電腦合成的技術，進行多方面嘗試，並藉著多元的視覺元素把圖畫書裝扮的更奪目。

除此之外，蘿倫·柴爾德最具顛覆性的為打破傳統「靜態穩定和操作舒適」的閱讀模式，把閱讀當作是一件動力活動，在圖畫書構圖與敘事進行創新及顛覆，構圖不拘成規且充滿趣味，並把本來位於一尊的文字降級，不沿用傳統的線性排列，反而把文字圖像化，文字在圖畫書中的安排完全不按牌理出牌，以不同的字體、大小、粗細或方向，視情節與敘事需要而粉墨登場，形成動力的、遊戲的空間，邀請大小讀者共同悠遊在圖畫書有趣的幻想空間中。

(二)文學要素

1.主題以探索自我為主，但有不同之呈現

在文學藝術上，巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都以兒童本位為出發點，在主題上都注重探索自我，但巴貝柯爾以新穎且獨特的題材來呈現兒童在兩性關係及家庭問題中關注的主題，並且在圖畫書中隱藏主題，留待讀者去發掘，圖畫書呈現出做自己並勇於表達的價值觀。蘿倫·柴爾德以兒童的日常生活經驗為題材來探索自我或呈現手足情誼之主題，並以人物對話來直接傳遞主題，既淺顯又明白，圖畫書傳遞出陪伴幼兒解決問題的訊息。

2.巴貝柯爾角色變化多元，蘿倫·柴爾德塑造活靈活現的經典人物

巴貝柯爾以多元且有趣的人物形象來構成不同的情節發展，營造不同的故事形象，較具完整故事性之發展；蘿倫·柴爾德以單一但活靈活現的人物形象去編織故事情節，情節變化較少，但以人物對話來推動故事情節，營造出生動有趣的人物及經歷，呈現戲劇性之效果。兩人在塑造人物形象時皆以文字敘述去描寫人物特性與發生之事件，並透過人物的對話呈現出角色的個性、想法及行為舉止，並創造經典人物—頑皮公主、查理與蘿拉。

3.兩人均運用對話推動情節

雖然兩人都運用對話來推動情節，但巴貝柯爾的故事以敘述為主，對話為

輔，較具完整的故事性，細節部份留待圖畫去發揮，蘿倫·柴爾德則以對話為主，搭配少量且必須的敘述，主要以對話來推動情節，幽默逗趣的對話類似中國的相聲藝術，極具戲劇效果。

4. 巴貝以多變之敘事觀點呈現故事，柴爾德創造幻想與現實並存之時空情境

在背景設置上，兩人都以童話故事場景及家中場景為主，童話故事背景營造虛幻之氣氛，採用全知觀點來敘事，巴貝柯爾藉此顛覆對王子、公主的刻板印象與傳統價值觀，蘿倫·柴爾德以此來陪伴兒童渡過恐懼並顛覆童話故事人物之刻板印象；以家庭為背景時，兩人都運用不同的觀點來進行敘事，巴貝柯爾以主、配角第一人稱、限定性第三人稱及全知觀點去呈現故事，配合故事的主題及題材而選用最合適之敘事觀點，以不同的角度切入故事，呈現多元的故事風景；蘿倫·柴爾德在小豆芽系列以主角第一人稱為觀點，使讀者跟著小豆芽探索熱鬧的家庭，在查理與蘿拉系列，以查理的配角第一人稱觀點進行敘事，讓讀者跟隨查理去了解並同理蘿拉。

巴貝柯爾圖畫書之背景皆運用圖像敘事來呈現，文字則簡潔的交代故事發展，或呈現人物角色之性格並推動情節。查理與蘿拉系列的背景都以家中與學校為主，不以文字去描述背景，反而以圖像來呈現，最特別之處是具有想像與真實並存的背景，以跨頁方式來呈現，符合兩人天馬行空之想像。

(三) 圖像藝術

1. 以不同媒材與技法展現強烈之個人風格

在圖像藝術上，兩人都運用漫畫手法形成幽默之風格。巴貝柯爾擅長以透明水彩來營造圖畫書之整體氛圍，呈現出詼諧有趣、流暢明快之特色，並運用漫畫的分格技巧與人物誇大的手法，去塑造鮮明逗趣的人物並呈現動感，賦予圖畫書主角不凡的生命及豐沛的活力，以明亮的色彩烘托出英國式的幽默。在畫面的律動上，巴貝柯爾擅長運用特寫來呈現忽遠乎近的運鏡手法，靈活的運鏡手法編排畫面以創造敘事之節奏，並巧妙運用邊框造成讀者對圖畫書主角的隔離與聚焦，有時跳脫出故事情節幽默觀賞，有時隨著主角融入故事並體會箇中滋味，多變的畫面呈現不同之視覺變化且改變敘事之節奏，形成獨有之韻律。在生理的相關主題上，巴貝柯爾常以兒童常用的蠟筆進行塗鴉，製造樸拙之手繪童趣，並大量運

用人體透視圖使兒童具備正確之知識，透過透視圖的展現，以開放並正確的態度面對各種生理的變化。巴貝柯爾在跨頁的畫面呈現了整體的風景，邀請讀者進入觀賞，其中常暗藏著許多意想不到的驚喜，值得一再回味。

蘿倫·柴爾德打破傳統圖畫書的繪畫風格，改以簡單俐落的線條及多元豐富的媒材進行拼貼，深受後現代藝術的影響，構圖不拘成規又充滿童趣，並以不按牌理出牌的文字排列，讓閱讀成為視覺的冒險。蘿倫·柴爾德常使用混合繪畫、照片、織品等素材，並搭配電腦繪畫及富變化的字型來製造出拼貼的效果，運用各種元素的結合使其作品表現豐富且多元。蘿倫·柴爾德的人物塑造充滿手繪的童趣，運用簡單的幾筆粗黑線條來勾勒出人物的五邊形輪廓臉型及特徵，搭配不規則且飛揚的短髮造型，以形塑人物的個性及特色。圖畫書畫面的版型仍以大膽鮮豔的單一色塊和其他素材進行拼貼，運用不同的色塊或質材去製造空間的變化，改變視覺觀感，製造畫面敘述的律動。

圖畫書內文的圖畫版面設計須清楚掌握書中的韻律和佈局，經由圖與圖的連貫製造高潮或轉折，形成張力，吸引讀者的閱讀興趣，引起讀者的好奇心，一頁一頁接續翻頁，巴貝柯爾運用忽遠忽近的運鏡手法和漫畫分隔技巧來呈現畫面之變化，蘿倫·柴爾德利用畫面之切割與變化來呈現不同的敘事節奏。

2. 重視版面設計的整體性

在圖畫書形式的版面設計上，兩人一路從封面、蝴蝶頁、書名頁到封底都精心營造故事的氛圍，預先邀請讀者入內，闔上書後還能藉著封底再細細回味。

巴貝柯爾精心設計呈現主題的封面及回顧故事的封底，兩者前後呼應並運用相同背景色而營造整體氣氛，並搭配營造故事氛圍或暗示內容的蝴蝶頁，和提供線索、引領讀者走進圖畫書之書名頁，隨著巴貝柯爾的運鏡畫面而進入其精心營造的圖畫書故事中。

蘿倫·柴爾德以封面呈現主角人物，封底則提供關鍵線索，引發讀者的疑問，蝴蝶頁以單一顏色紙營造營造故事氛圍(後有連貫的設計)或以重複的圖像形成有趣之畫面，書名頁則以故事中關鍵之圖像並搭配書名簡單呈現，頗富象徵意義。蘿倫·柴爾德後期封面、封底背景的配置有固定之形式，封面以聚光燈效果請主角粉墨登場，封底則是故事的再回味，封面、封底以單一顏色色塊和其他材質以五比一之比例呈現其拼貼風格的特性，封底則將兩個材質互換而形成強烈的個人風格，使人一看到封面拼貼的運用與查理、蘿拉主角人物的出場，就可認定

為蘿倫·柴爾德之作品，具強烈辨識感的個人風格。

3. 文圖為同一人創作更能展現圖文合一的特質

圖畫書由圖文交織而成，在圖文關係上，巴貝柯爾的圖像填滿了文字未說之空隙，並為文字營造出不同的圖畫世界，藉著圖畫與文字的敘事不同，呈現滑稽之對比，召喚讀者省思。蘿倫·柴爾德的文圖互為解說，文字提示觀圖的重點，圖像為抽象文字提供具象化之，甚至文字被視為視覺符號之一環，運用文字的大小、粗細及位置的變化，呈現不同的視覺畫面。文圖為同一人創作，更能在圖畫書中展現個人創作理念，並能運用圖文塑造多變的畫面，呈現圖文合一之特質，營造圖畫書作家個人之風格。

4. 巧妙運用框架

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德皆為自寫自畫圖畫書作家，圖文由同一人創作，在圖像設計時，及預留文字呈現的空間，並使文字與圖像形成一體，呈現圖文合一之表現特質，兩人作品都是文嵌圖中，形成整體之畫面。在圖畫與文字的版面配置上，巴貝柯爾與蘿倫·柴爾德都刻意運用框架(邊框、圖框或物體框)呈現圖文分離的版面，以製造觀賞之焦點。巴貝柯爾以手繪框架的運用來呈現隔離與聚焦，蘿倫·柴爾德擅長將文字隱身在圖框或圖像之中，仔細觀察才可得知。

5. 文字安排一靜一動

巴貝柯爾的文字大都為線性排列，常被安排在不影響閱讀的地點，尤其是圖畫淺色處或畫面留白之處，其特殊字型的變化出現在擲地有聲的擬聲詞上，作為強調，除此之外，圖像旁常搭配異於敘述字型之文字，類似漫畫中文隨圖而呈現之樣貌，頗具漫畫風格；蘿倫·柴爾德的文字混合了一般形式的線性排列與特殊形式，線性排列終場以字型大小及粗體的變化進行強調，以不同的字型營造氣氛並為角色發聲。蘿倫·柴爾德常常將文字放置在物體之圖像中，要仔細找尋才能發現，其背景色多為鮮豔之單一色塊，因此常巧妙運用文字排列而形成圖像語言。

二、巴貝柯爾之圖畫書風格

巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德都具有強烈的個人圖畫書風格，巴貝柯爾擅長處理

獨特且創新的題材，以透明水彩營造故事之氛圍，展現明亮且隨性自由之風格，以誇張的線條塑造幽默詼諧的人物，並用人物對話和文字來塑造人物之獨特性格，並以圖像來補充、選用適合的敘事觀點來呈現其主題意涵，並巧妙運用框架與漫畫分格技巧來呈現畫面之變化，運用電影遠鏡頭展現藏滿精心設計細節的跨頁風景，再搭配拉近鏡頭來製造特寫，呈現畫面之對比，巧妙營造敘事之節奏。

三、蘿倫·柴爾德之圖畫書風格

蘿倫·柴爾德以多媒材的拼貼技巧和大膽新穎的文字圖像化安排受到重視，並形成強烈的個人圖畫書風格。蘿倫·柴爾德以自我的童年經驗為出發點，在傳統的主題上進行創意之發揮，以簡單隨意的粗黑線條塑造人物外形特徵，運用兒童化的語言創造蘿拉式以自我為中心的語氣，並且以疊字詞來構成強調的風格，除了符合兒童化外，以對話方式來呈現人物之個性、想法，並推動情節的發展，透過主角的一搭一唱，形成相聲的戲劇效果，也呈現如詩歌之韻律感。在圖畫書畫面上，蘿倫·柴爾德創造幻想與真實並存的空間，大量運用色塊和大膽的顏色來切割畫面，形成圖像敘事之節奏。

蘿倫·柴爾德從外型、語氣、行為舉止或想法等全方位塑造出查理與蘿拉的經典人物形象，並受到英國 BBC 電視台的青睞，改編成動畫卡通，成為家喻戶曉的大明星，並結合各種產業而製造商業產品行銷全世界。

※本研究所使用之文本封面、內文圖片及擷取的網站圖片，僅為說明之用，所有版權均屬於原作者及原出版社所有。

參考書目

(依出版時間先後次序排列)

一、圖畫書文本(依在台灣出版的先後次序排列)

(一)巴貝柯爾(Babette Cole)文本

- 巴貝柯爾著，吳燕鳳譯，《頑皮公主不出嫁》(Princess Smartypants)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，1994年。
- 巴貝柯爾著，王元容譯，《媽媽生了一個蛋》(Mummy Laid an Egg!)，臺北市：親親文化事業有限公司，1997年。
- 芭蓓蒂·柯爾著，陳質采譯，《我的媽媽真麻煩》(The Trouble With Mam)，臺北市：遠流出版社，1998年。
- 芭貝·柯爾著，黃迺毓譯，《精采過一生》(Drop Dead)，臺北市：三之三文化事業股份有限公司，1999年。
- 芭貝·柯爾著，黃迺毓譯，《大狗醫生》(Dr. Dog)，臺北市：三之三文化事業股份有限公司，2000年。
- 巴貝柯爾著，黃鈺璇譯，《好事成雙》(Two of Everything)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2000年。
- 巴貝柯爾著，黃鈺璇譯，《有什麼毛病》(Hair in Funny Places)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2000年。
- 巴貝柯爾著，郭恩惠譯，《灰王子》(Prince Cinders)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2001年。
- 巴貝柯爾著，郭恩惠譯，《我家有個壞好寶寶》(The Bad Good Manners Book)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2001年。
- 巴貝柯爾著，郭恩惠譯，《娃娃國王變變變》(King change-a-lot)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2001年。
- 巴貝柯爾著，黃筱茵譯，《找回真愛》(Truelove)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2002年。
- 巴貝柯爾著，黃聿君譯，《媽媽沒告訴我》(Mummy Never Told Me)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2003年。
- 巴貝柯爾著，董霈譯，《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》(The Silly Slimy Smelly Hairy Book)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2004年。
- 巴貝柯爾著，黃聿君譯，《我要做個好小孩》(The Sprog Owner's Manual)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2004年。
- 巴貝柯爾著，董霈譯，《頑皮公主萬萬歲》(Princess Smartypants Rules)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2005年。

巴貝柯爾著，郭恩惠譯，《頑皮公主不上學》(Princess Smartypants Breaks the Rules!)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2009年。

(二)蘿倫·柴爾德 (Lauren Child) 文本

蘿倫·柴兒著，柯倩華譯，《我想養寵物》(I Want a Pet!)，新竹市：和英出版社，2002年。

蘿倫·柴爾德著，柯倩華譯，《小豆芽，你住在哪個星球上？》(What Planet Are You From Clarice Bean?)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2003年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《小豆芽，就是我》(Clarice Bean, That's Me)，臺北市：經典傳訊文化股份有限公司，2003年。

蘿倫·柴爾德著，楊令怡譯，《小心大野狼》(Beware of the Storybook Wolves)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2003年。

蘿倫·柴爾德著，黃聿君譯，《誰怕大壞書》(Who's Afraid of the Big Bad Book?)，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2004年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我那顆在搖的牙齒絕對絕對不能掉》(I don't Want no Tooth to Fall Out)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《糟了！但不是我弄的》(Whoops! but It Wasn't Me)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《喂！等一下，那是我的書》(But Excuse Me That Is My Book)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我們保證可以照顧你的狗》(We Honestly Can Look After Your Dog)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我絕對絕對不吃番茄》(I Will Not Ever Never Eat a Tomato)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我不睏，我不要睡覺》(I Am Not Sleepy and I Will Not Go to Bed)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我太小，我不要上學》(I Am Too Absolutely Small for School)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2007年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《照顧我們的地球》(Look After Your Planet)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2008年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我非常非常了解天竺鼠》(I Completely Know About Guinea Pigs)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2009年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《我一定會特別特別小心》(I Will Be Especially Very Careful)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2009年。

蘿倫·柴爾德著，賴慈芸譯，《但我們到底在哪裡？》(But Where Completely Are We?)，臺北市：上誼文化實業股份有限公司，2009年。

二、論述專書(華文在前，翻譯置後，依作者姓名的筆順排序)

(一) 兒童文學相關叢書：

- 何三本著：《幼兒文學》，臺北市，五南圖書出版股份有限公司，2003年。
- 何三本著：《幼兒故事學》，臺北市，五南圖書出版股份有限公司，1995年。
- 林文寶等合著：《兒童文學》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1996年。
- 林守為編著：《兒童文學》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1988年。
- 林文寶編著：《兒童文學工作者訪問稿》，臺北市，萬卷樓出版社，2001年。
- 林文寶編著：《兒童文學論述選集》，臺北市，幼獅文化事業股份有限公司，1998年。
- 林良著：《淺語的藝術》，臺北市，國語日報社，2000年。
- 林良著：《認識幼兒讀物》，臺北市，天衛文化圖書股份有限公司，1995年。
- 陳正治著：《童話寫作研究》，臺北市，五南圖書出版股份有限公司，1990年。
- 傅林統著：《兒童文學的思想與技巧》，臺北市，富春出版社，1991年。
- 蔡尚志著：《兒童故事原理》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1989年。
- 蔡尚志著：《兒童故事寫作研究》，臺北市，五南圖書出版有限公司，1992年。
- 蔡尚志著：《童話創作的原理與技巧》，臺北市，五南圖書出版股份有限公司，1996年。
- 鄭明進著：《認識兒童讀物插畫》，臺北市，天衛文化圖書股份有限公司，1996年。
- 鄭瑞菁著：《幼兒文學》，臺北市，心理出版社股份有限公司，1999年。
- Carol Lynch-Brown、Carl M.Tomlinson 著，林文韻、施沛好譯：《兒童文學—理論與應用》，臺北市，心理出版社股份有限公司，2009年。
- Mary Renck Jalongo 著，葉嘉青翻譯：《幼兒文學：零歲到八歲的孩子與繪本》，臺北市，心理出版社股份有限公司，2008年。
- Perry Nodelman(培利·諾德曼)、Mavis Reimer(梅維絲·萊莫)著，劉鳳芯、吳宜潔譯：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化，2009年。

(二) 圖畫書及插畫相關叢書：

- 方淑貞著：《Fun 的教學：圖畫書與語文教學》，臺北市，心理出版社股份有限公司，2003年。
- 何政廣主編：《美術大辭典》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，1981年。
- 李公元策展：《繪本花園：台灣兒童圖畫書百人插畫展》，臺中市，國立臺灣美術館，2011年。
- 林真美著：《繪本之眼》，臺北市，天下雜誌，2010年。
- 林敏宜著：《圖畫書的欣賞與應用》，臺北市，心理出版社股份有限公司，2000年。

- 林敏宜著：《繪本大表現：文學要素的了解與應用》，臺北市，天衛文化圖書有限公司，2004年。
- 徐素霞編著：《台灣兒童圖畫書導賞》，臺北市，國立台灣藝術教育館，2001年。
- 郝廣才著：《好繪本如何好》，臺北市，格林文化事業股份有限公司，2006年。
- 曹俊彥、曹泰榮合著：《台灣藝術經典系列—探索圖畫書彩色森林》，臺北市，藝術家雜誌社，2006年。
- 彭懿著：《遇見圖畫書百年經典》，臺北市：信誼基金出版社，2007年。
- 楊茂秀著：《重要書在這裡！楊茂秀的繪本美學》，臺北市，遠流出版事業股份有限公司，2007年。
- 詹楊彬著：《插畫新技》，臺北市，藝術圖書公司，1996年。
- 鄭明進著：《世界傑出插畫家》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，1991年。
- 鄭明進著：《傑出科學圖畫書插畫家》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，2002年。
- 鄭明進著：《傑出圖畫書插畫家／亞洲篇》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，1999年。
- 鄭明進著：《傑出圖畫書插畫家：歐美篇》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，1999年。
- 鄧美雲、周世宗著：《繪本創作DIY》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，2000年。
- 谷本誠剛、灰島佳里編著，歐凱寧譯：《如何幫孩子選繪本—28部世界經典繪本深入導讀》，臺北市，英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司，2011年。
- 松居直著，劉滌昭譯，鄭明進審訂：《幸福的種子-親子共讀圖畫書》，臺北市，台灣英文雜誌社有限公司，2000年。
- 河合隼雄、松居直、柳田邦男著，林真美譯：《繪本之力》，臺北市，遠流出版事業股份有限公司，2005年。
- 南雲治嘉著，巫玉羚譯：《繪本設計》，臺北縣，楓書坊文化出版社，2008年。
- James Marshal 著：《The Three Little Pigs》，American，Puffin Books，1996年。
- Jane Doonan 著，宋珮譯：《觀賞圖畫書中的圖畫》，臺北市，雄獅圖書股份有限公司，2006年。
- Martin Salisbury 著，周彥璋譯：《彩繪童書—兒童讀物插畫創作》，臺北縣，視傳文化事業有限公司，2005年。
- Perry Nodelman(培利·諾德曼)、Mavis Reimer(梅維絲·萊莫)著：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北市，天衛文化圖書有限公司，2009年。
- Perry Nodelman(培利·諾德曼)著，楊茂秀、黃孟嬌、嚴淑女、林玲遠、郭鎧

莉譯：《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，臺東市，財團法人兒童文化藝術基金會，2010年。

三、期刊論文

- 周賢彬、林怡湘著：〈拼貼法於兒童圖畫書創作〉，《美育雙月刊》158期，2007年7月，頁80-89。
- 幸佳慧著：〈兒童圖畫故事書的藝術散步-藝術風格介紹〉，《美育雙月刊》第113期，2000年1月，頁19-30。
- 林以加著：〈笑聲中的反思與能量—巴貝柯爾繪本作品中的性別教育實踐〉，《兩性平等教育季刊》第19期，2002年8月1日，頁31-37。
- 林德姮著：〈圖畫故事書的意義與界說〉，《台灣資深圖畫作家作品研討會論文集》，臺北，中華民國兒童文學學會，2004年。
- 柯靜儀：〈《今天運氣怎麼這麼好》：文圖流動間引發的趣味〉，《美育雙月刊》169期，2009年5月，頁75-80。
- 徐素霞：〈我的「畫」也有「話」要說-波隆納插畫展之歐美作品風格探討〉，《美育雙月刊》第113期，2000年1月，頁5-12。
- 徐素霞著：〈插畫—獨立而完整的藝術〉，《雄獅美術》月刊第302期，1996年4月。
- 郝廣才：〈油炸冰淇淋—繪本在臺灣的觀察〉，《美育雙月刊》第91期，1998年1月，頁11-18。
- 曹俊彥：〈圖畫·故事·書〉，《美育雙月刊》，第91期，1998年1月，頁19-30。
- 曾玲真著：〈從兒童繪本中談性別角色的改變〉，《網路社會學通訊期刊》第56期，2006年6月15日。
- 劉馥菁著：〈畫家隱藏再圖畫書中的女性自我意識—從巴貝柯爾的頑皮公主不出嫁系列談起〉，《臺中教育大學學報：人文藝術類》第26期，2012年12月，頁1-24。
- 蔡淑瑛著：〈從字體風格談繪本創作〉，《書香季刊》第67期，2010年6月20日。
- 鄭明進著：〈圖畫書的認識〉，《認識兒童讀物插畫》，臺北市：中華民國兒童文學學會，1987年。
- 蘇振明，〈認識兒童讀物插畫及其教育性〉，《美育雙月刊》，第91期，1998年1月，頁72-79。

四、學位論文

王秀娟：《賴馬與陳致元自寫自畫圖畫書之研究》，臺南大學國語文學系研究所碩士論文，2008年。

- 朱沛緹著：《台灣兒童圖畫書分析：以賴馬的自寫自畫作品為例》，臺北市立教育大學視覺藝術學系碩士班碩士論文，2007年。
- 余晏如著：《圖畫書之性別研究-以芭貝柯爾文本為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2004年。
- 幸佳慧著：《兒童圖畫故事書的藝術探討》，國立成功大學藝術研究所碩士論文，1998年。
- 洪瑞玲著：《【查理與蘿拉】系列圖畫書之閱讀回應—以四位參加才藝班兒童個案為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2010年。
- 翁錦華：《巴貝柯爾自寫自畫圖畫書風格研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2009年。
- 張婉琪：《洪義男、曹俊彥、趙國宗三位台灣兒童圖畫書插畫家插畫風格之演變》，臺灣科技大學工程技術研究所碩士論文，2000年。
- 許郁芳：《圖畫作家風格研究--以昆汀布雷克及瑪夏布朗的作品為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2001年。
- 連偉伶著：《圖畫書風景論—五味太郎「圖畫故事書」中譯本研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2009年。
- 陳怡瑤著：《「悅讀 101 計劃」繪本主題探索》，南華大學文學系碩士論文，2012年。
- 陳姿吟著：《李歐李奧尼圖畫書之研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2009年。
- 陳美雲著：《《馬頭琴》圖畫書風格比較研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2012年。
- 曾莉婷：《蘿倫柴爾德圖畫書作品風格論-以「查理與蘿拉系列」為例》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2010年。
- 黃永宏著：《信誼基金會出版之兒童圖畫書插畫風格分析》，國立臺灣科技大學設計研究所碩士論文，2002年。
- 黃郁婷著：《大衛·威斯納自寫自畫圖畫書風格之研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2008年。
- 蔡依婷著：《大班幼兒對幼教卡通節目的解讀-以「查理與蘿拉」為例》，臺中教育大學幼兒教育學系碩士論文，2010年。
- 賴素秋著：《台灣兒童圖畫書發展研究》，國立台東師範學院兒童文學研究所碩士論文，2001年。
- 謝依婷：《台灣兒童繪本主題研究-以 1988~2007 年繪本為例》，佛光大學文學系研究所碩士論文，2008年。
- 謝碧諺著：《艾瑞·卡爾創作圖畫書之研究》，國立臺中教育大學語文教育學系碩士班碩士論文，2007年。
- 顏均庭著：《兒童繪本性別意識型態之研究—以教育部推薦 57 本繪本為例》，南華大學社會教育學研究所碩士論文，2008年。

魏珮如著：《圖畫故事書文學要素探究~以郝廣才作品為例》，國立臺中師範學院與文教育研究所碩士論文，2005年。

五、網路資源

巴貝柯爾官方網站，<http://www.babette-cole.com/publications.html>

蘿倫·柴爾德官方網站，<http://www.milkmonitor.com/>

幸佳慧著：〈掉進兔子洞：小豆芽的創造者—蘿倫·柴爾德〉，誠品網路書店
網站 <http://www.eslite.com/product.aspx?pgid=1003149601629366>

蘿倫·柴爾德-建安國小的敦煌與魔幻彩筆-新浪部落網站，

<http://blog.sina.com.tw/jn113/article.php?pbgid=17687&entryid=4258>。

台灣博碩士論文加值系統網站，

<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1303437058640>

行政院內政部統計處網站之政統計年報 <http://www.moi.gov.tw/stat/>

文化部兒童文化館網站

http://children.moc.gov.tw/search/book_detail.php?id=9789577624352

張晴宜著：〈從顏色發現寶寶的潛能〉，嬰兒與母親網站

<http://www.mababy.com/knowledge/article.aspx?aid=79A61D80B8F501D3>

雅鴨腳蹤網站：〈什麼是後現代藝術？〉

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iNN0jz.LEQ4Ec2HwpzvFWPrTCQ--/article?mid=970>

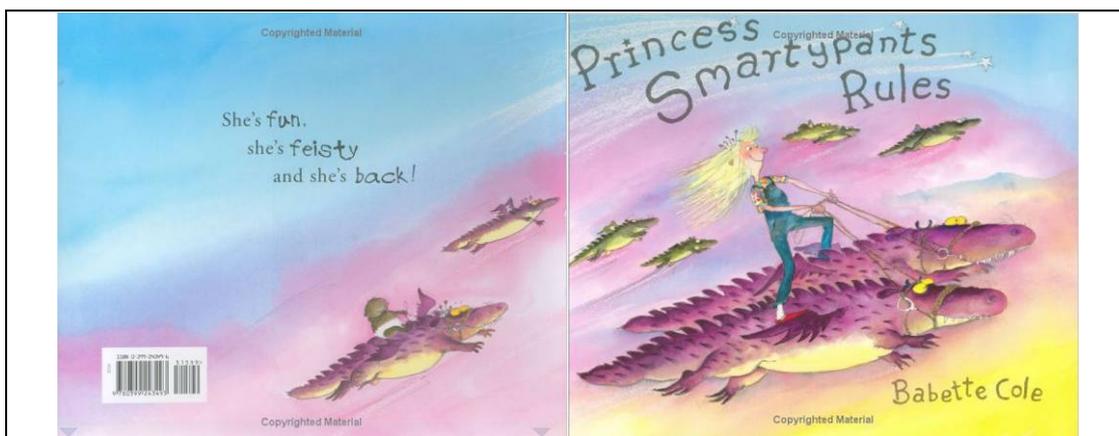
教育部數位教學資源入口網網站之〈教材教法之貼畫教學〉：

http://content.edu.tw/primary/art/sc_cs/teach/paste/paste.htm

附錄

附錄一：巴貝柯爾原文與中譯版圖畫書之版面設計對照

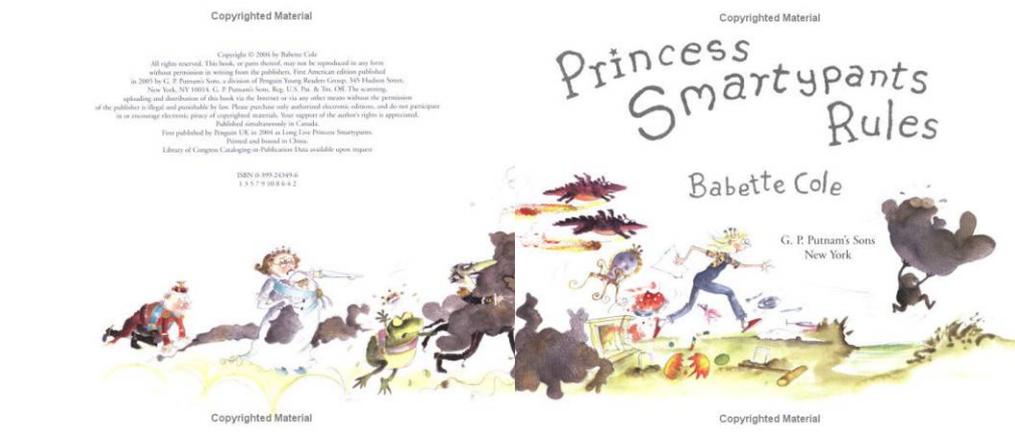
巴貝柯爾《頑皮公主萬萬歲》原文圖畫書之版面設計

《頑皮公主萬萬歲》之封底、封面

《頑皮公主萬萬歲》之蝴蝶頁及書名頁

《頑皮公主萬萬歲》之跨頁之版權業及書名頁

巴貝柯爾《頑皮公主萬萬歲》中譯版圖畫書之版面設計

《頑皮公主萬萬歲》之封底、封面

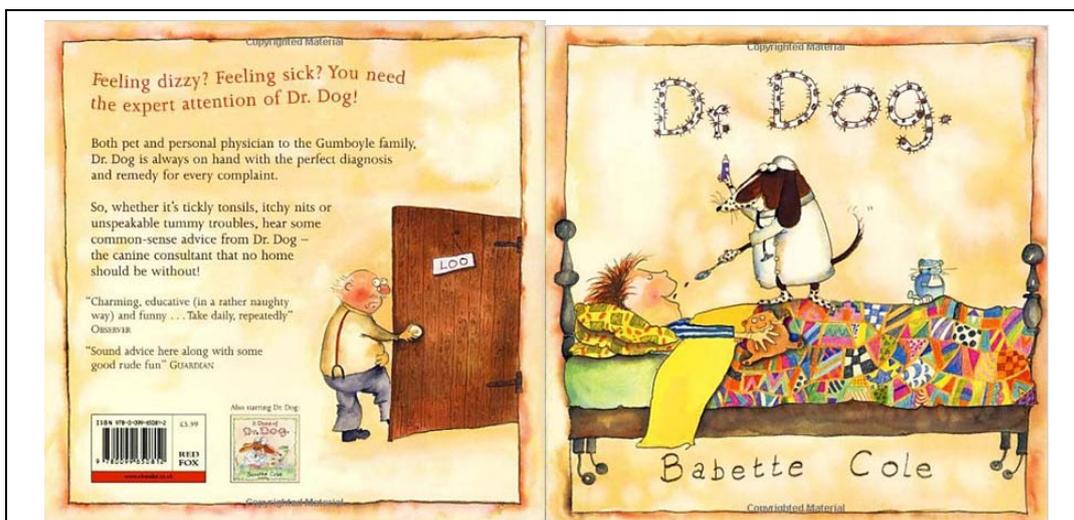

《頑皮公主萬萬歲》之蝴蝶頁及書名頁

《頑皮公主萬萬歲》之跨頁之版權頁及書名頁

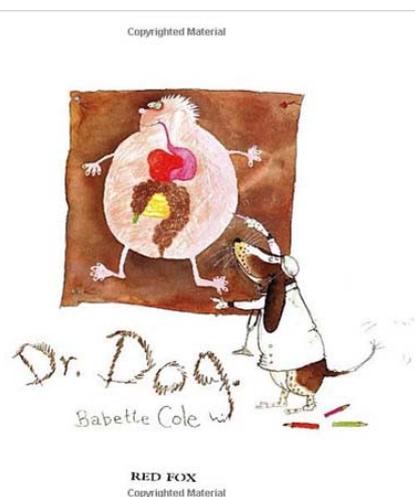
巴貝柯爾《大狗醫生》原文圖畫書之版面設計

《大狗醫生》之封底、封面

《大狗醫生》之跨頁蝴蝶頁

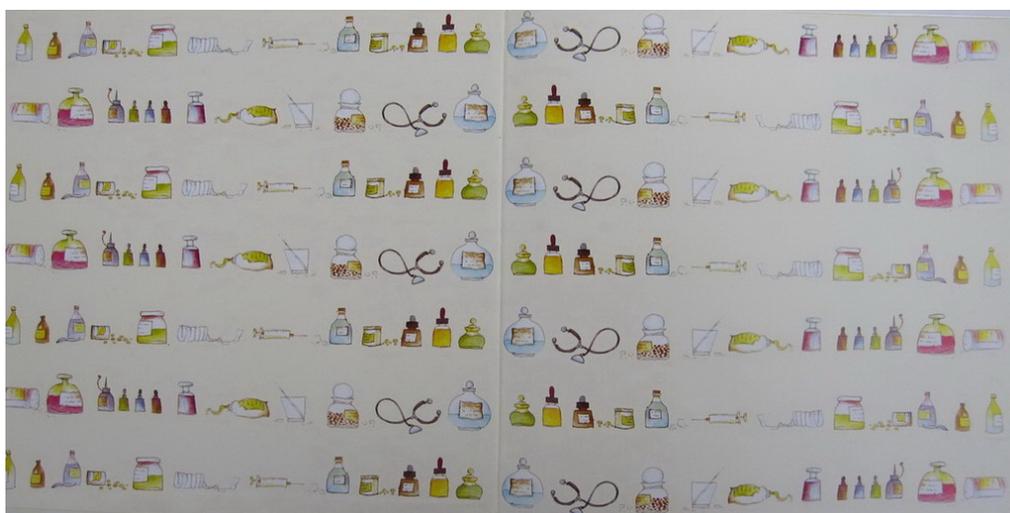

← 《大狗醫生》之書名頁

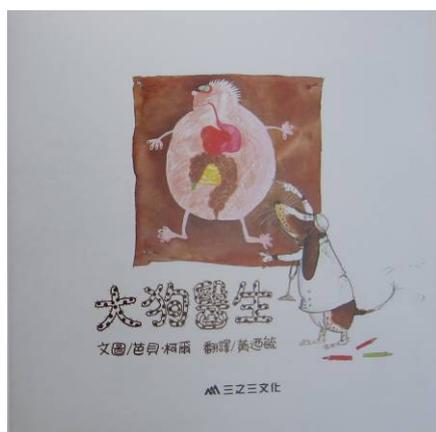
巴貝柯爾《大狗醫生》中譯版圖畫書之版面設計

《大狗醫生》之封底、封面

《大狗醫生》之跨頁蝴蝶頁

←《大狗醫生》之書名頁

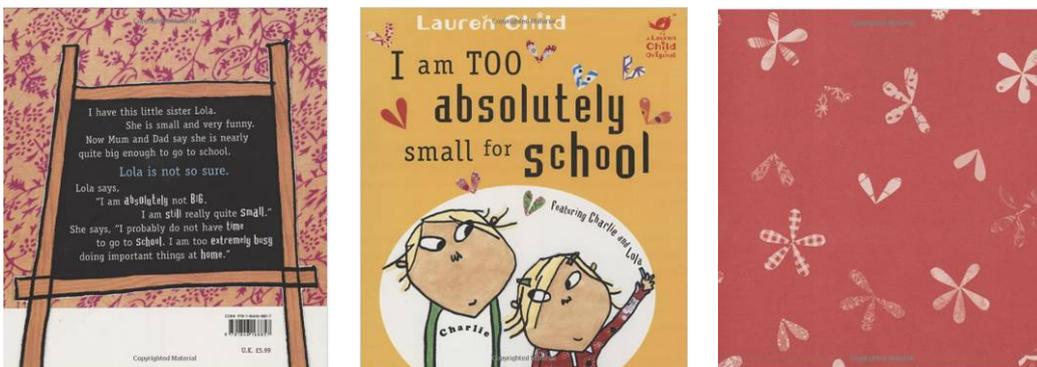
對照第五章巴貝柯爾中譯圖畫書之版面設計可看出，巴貝柯爾原文圖畫書之版面設計(封面、蝴蝶頁、書名頁、封底等)與台灣出版之中譯版圖畫書之版面相同，書名「大狗醫生」字體充滿斑點並長毛，亦是巴貝柯爾的原版設計。

附錄二：巴貝柯爾原文圖畫書與中譯版圖畫書「書名」

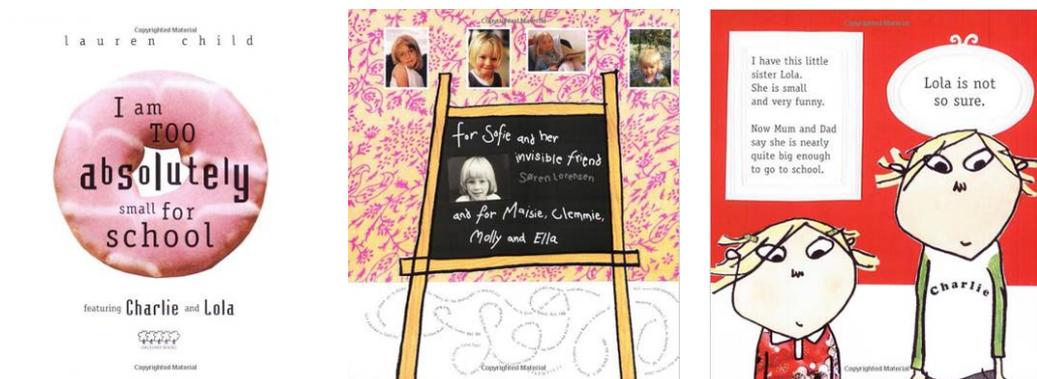
不同之處

	
	 Babette Cole
	
	
<p>中譯本圖畫書書名</p>	<p>原文圖畫書書名</p>

附錄三：蘿倫·柴爾德原文與中譯版圖畫書之版面設計

《我太小，我不要上學》之封底、封面、蝴蝶頁

《我太小，我不要上學》之書名頁、版權頁、內文第一頁

