

國立台東大學
兒童文學研究所碩士論文

指導教授：游珮芸 先生

生命與生存議題的探索
——岩村和朗系列圖畫書研究

研究生：林雪香 撰

中華民國九十七年八月

國立台東大學
兒童文學研究所碩士論文

指導教授：游珮芸 先生

生命與生存議題的探索
——岩村和朗系列圖畫書研究

研究生：林雪香 撰

中華民國九十七年八月

國立台東大學

學位論文考試委員審定書

系所別：兒童文學研究所

本班 林雪香 君

所提之論文 生命與生存議題的探索—

岩村和朗系列圖畫書研究

業經本委員會通過合於 碩士學位論文 條件

論文學位考試委員會：

郭建榮

(學位考試委員會主席)

蘇祥弘

游佩芸

(指導教授)

論文學位考試日期：97 年 8 月 13 日

國立台東大學

附註：1. 本表一式二份經學位考試委員會簽後，送交系所辦公室及註冊組或進修部存查。

2. 本表為日夜學制通用，請依個人學制分送教務處或進修部辦理。

博碩士論文授權書

本授權書所授權之論文為本人在 國立臺東大學 兒童文學研究系(所)
組 97 學年度第 學期取得 碩 士學位之論文。
論文名稱：生命與生存議題的探索
—岩村和朗系列圖書研究

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予下列單位：

同意	不同意	單 位
☒	☐	國家圖書館
☒	☐	本人畢業學校圖書館

得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利(未申請者本條款請不予理會)的附件之一，申請文號為： ，請將全文資料延後半年再公開。

公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
☐	☐	☒	☐

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未鈎選，本人同意視同授權。

指導教授姓名：郭弘恩 (親筆簽名)

研究生簽名：林雪香 (親筆正楷)

學 號：1595021 (務必填寫)

日 期：中華民國 97 年 8 月 13 日

1.本授權書 (得自 <http://www.lib.nttu.edu.tw/theses/> 下載) 請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。

2.依據 91 學年度第一學期一次教務會議決議:研究生畢業論文「至少需授權學校圖書館數位化，並至遲於三年後上載網路供各界使用及校內瀏覽。」

博碩士論文電子檔案上網授權書

(提供授權人裝訂於紙本論文書名頁之次頁用)

本授權書所授權之論文為授權人在 國立臺東大學 兒童文學研究所
_____組 97 學年度第二學期取得 碩士 學位之論文。

論文題目： 生命與生存議題的探索 --岩村和朗系列圖畫書研究生命
與生存議題的探索 --岩村和朗系列圖畫書研究

指導教授： 游珮芸

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文（含摘要），非專屬、無
償授權國家圖書館及本人畢業學校圖書館，不限地域、時間與次數，
以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列論文重製，並得將數位化
之上列論文及論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利
性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

- 讀者基非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法
相關規定辦理。

授權人：林雪香

簽 名： 林雪香 中華民國 97 年 08 月 22 日

謝 誌

有緣進入台東兒童文學研究所，能在這美好的學術殿堂接受三個暑假的薰陶，是我生命中意外的禮物。她的內涵如同美麗的台東風景裡，那晨曦中的海岸，與千變萬化的雲朵；時而平靜亮眼，時而莫測高深。只要你願意，隨時可以親近，她的萬仞高牆，卻令人仰止。

感謝師長林文寶老師、杜明城老師、張子樟老師、楊茂秀老師、游珮芸老師、郭建華老師的教導。

在我眼裡，台東「後山傳奇」之一就是再強的颱風總是側邊繞過，讓我們開心的放一天颱風假，吃一天存糧增肥。之二就是兒研所的三寶：瀟灑多聞的張子樟老師，和藹可親的林文寶老師，與妙語如珠的楊茂秀老師。之三就是功夫高強的盧彥芬學姐，有什麼問題找她就對了，每天工作時數總超過十四小時的她，我們私底下尊稱她為萬能女神。之四就是永遠體力旺盛愛吃愛玩，同時和我們一起畢業，卻得當起顧問兼跑腿的第七屆學長姊。以及愛搞笑的第九屆學弟妹，我們走後，兒研所就由學弟妹們獨稱霸主。明年，我們回來探望時，千萬記得隨時為我們敞開大門。

論文的完成必須擁有無比的耐力、體力、腦力；身為多重身份的在職同學們，互相打氣，終於也以八成的畢業率展現實力，完成這份看似不可能的任務。首先當然要感謝我的指導教授游珮芸老師，並特別感謝平時總是默默幫助我的繪本啟蒙恩師郭建華老師，以及博學練達的班導杜明城老師的指點迷津。

家人的支持，同事的打氣，一群為我翻譯日文文本或書信、英文摘要的朋友們，特別是我的妯娌—江夏芬女士；一路接受我諮詢的鄭明進老師，曹俊彥老師以及口考教授蘇振明老師；受訪的林真美老師，以及作家岩村和朗先生。還有一票躲在兒文所不見天日的地窖（研究生自習室）裡的朋友們，這些助力形成了我寫論文的最佳後援，鼓舞我繼續完成的決心。在此就一併致謝。

天底下沒有不散的筵席，但是不會被澆熄的是對兒童文學永遠的熱情。這股源自師長們為我們灌入的能量與元氣，希望離開後，我也能帶著它為兒童文學的推廣略盡棉薄心力。

雪香寫於台東兒研所辦公室
2008.8.16 靜悄悄的週末夜晚

生命與生存議題的探索

——岩村和朗系列圖畫書研究

林雪香

國立台東大學兒童文學研究所

摘 要

近幾年來圖畫書不管在教學或閱讀推廣上蔚為風潮。尤其近期日本繪本的翻譯作品，多元豐富，貼近童心。

研究方法著重於文本分析和專家，觀點(演講詞、訪問稿等)進行作品風格分析。

本研究將以岩村和朗的系列圖畫書為研究文本，論析其生平歷程及創作理念，除對繪本故事的主題與文字特色等析究其意涵外，也從繪本作品的媒材運用討論插畫表現。試圖透過實際深入閱讀文本，來瞭解動物作品呈現的主題及作品所隱含的價值觀，以此基底進行作家整體創作的個人風格及作品中的兒童文學意義之探討。並揭示生命與生存的重要要旨。

論文共分五章，第一章為緒論，包含背景與動機、研究目的與問題、研究方法與限制、文獻探討、名詞釋意等部分。第二章討論岩村和朗其人其事與創作意念，另述及美術館繪本的推廣及「童心、繪本、自然」願景的實施規劃。第三章進行文本中有關文字的趣味性、故事主題意旨等分析。第四章討論岩村和朗繪本作品中的插畫表現，從插畫元素與角色塑造、場景建構、情節發展與象徵意涵等，論述作品整體呈現的意義。第五章結論，闡明作者藉由作品所要探索生命與生存的本意。

研究結果得知，作者將純粹畫畫結合美感的特質來創作童書，作品充滿童心與趣味。作品的主題，包括人與環境中的生態平衡、人與人間的相互尊重、人與動物間的萬物平等的三大範疇，強調大自然和諧相處。以動物們的生活為依據，描寫家與自然的融合，友誼的人道精神，探索出生命與生存的意義。其作品的影響終究因文學的樸素自然展現，讓人潛移默化，涵養其中。

關鍵詞：岩村和朗、繪本、生命與生存、圖文關係

The exploring of the subject of life and existence

--The study of Kazuo Iwamura's series of picture books

Lin, Hsueh Hsiang

The Graduate Institute of Children's Literature National Taitung University

Abstract

Picture books which prevail in teaching and reading of children's literature usually present childlike manner and various forms of story-displaying, especially works written by Japanese. The most impressive one among them is Kazuo Iwamura's

This thesis is constituted by treatises that ranged over research of biography, skills of writing, ideas of children literature of Iwamura, have an attempt to scrutinize implication of themes and distinctive skills in narrative and explicated the relation between pictures and text in his picture books. Focusing on the analysis of his natural writing about humans, animals and surroundings is the best way to realize individual-stylized creation and notion of Iwamura's children literature .

One of the two methods used in the research is text-analysis and professional criticism (speech, lecture and interviewed manuscript, and so on); the other is the exercise of vision and imagination thinking to appreciate Iwamura, s picture books.

The thesis consists of five chapters. Chapter one is the introduction, which includes the motivation, purposes and questions of the study, methods and limitations of the research, a review of literature , definitions of terms. The second chapter is to explore Iwamura's biography and notion of creation, and to inquire the activity of museum, based on the vision of childlike minds, picture books and nature in order to manage organization, project and promotion of children literature. Chapter three focuses on analyzing the skills of the narrative and themes implied in illustrations and scenarios of the picture books. Chapter four continuing the previous chapter's examination, elucidating the making of the characters, elements of drawings, construction of the setting), the sequence of events and signification of

represent representation, which are all important factors in illustrations. Chapter five concludes the value and meaning of Iwamura's books in children literature.

Through the results of this study, we know that Iwamura, by writing for children, wants to achieve the purposes which children enjoy the reading of literature, appreciate the experience of aesthetic, cherish the value of humanity. The thematic implication in Iwamura's books assert three aspects of harmony of living, which are the equilibrium of ecology between beings and surroundings, respecting each other, equality of relationship of humans and animals. All in all, these are the purposes of life and existence which he profoundly concerns

Key words : Kazuo Iwamura; picture books; life and living; relationship between picture and text.

目 錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與問題.....	1
第二節 研究方法與限制.....	6
第三節 名詞釋意.....	10
第四節 文獻探討.....	13
第二章 岩村和朗與繪本.....	25
第一節 作家經歷.....	25
第二節 岩村和朗與繪本之丘美術館的推廣.....	30
第三節 岩村和朗作品介紹.....	34
第四節 岩村和朗尊重生命的創作理念.....	43
第三章 繪本故事分析.....	52
第一節 故事的主題.....	52
第二節 文字特色.....	58
第三節 生命與生存的探索.....	77
第四節 探討生命與生存的意旨.....	84
第四章 繪本作品插畫風格與美學.....	90
第一節 從視覺元素來看作者角色的塑造.....	90
第二節 從空間靜態芬圍的經營來看作品的場景.....	98
第三節 圖文關係及焦點的移動來看故事情節的發展.....	107
第四節 圖像中重複的母題與其生存的象徵.....	122
第五章 結論.....	129
第一節 作品整體呈現的生命意義.....	129
第二節 岩村和朗作品的啓示與影響.....	135
第三節 反思與建議.....	142

參考書目.....	144
附錄一.....	152
附表 1 (作家寫作年表).....	152
附表 2 (中文翻譯文本).....	155
附表 3 (日文作品出版年表).....	157
附表 4 (作家年表大事紀).....	161
附錄二.....	165
訪問稿 1 (林真美).....	165
訪問稿 2 (曹俊彥).....	166
訪問稿 3 (鄭明進).....	167
訪問稿 4 (游珮芸).....	168
訪問稿 5 (岩村和朗).....	169
附錄三.....	174
文本分析 1 (《十四隻老鼠吃早餐》).....	174
文本分析 2 (《十四隻老鼠大搬家》).....	177
文本分析 3 (《十四隻老鼠去郊遊》).....	179

表次頁

表 1-5-1 馬斯洛的需求金字塔與文本關係表.....	20
表 1-5-2 國內研究圖畫書的學位論文分類.....	21
表 4-1-1 不一樣的動物.....	92
表 4-2-2 光影變化一覽表.....	104
表 4-3-1 圖畫的流動一覽表.....	110
表 4-3-2 圖文並置關係表.....	116
表 4-3-3 取景角度圖片.....	120
表 4-4-1 圖像象徵表.....	122
表 4-4-2 作者以大自然實物寫生與實物比較圖.....	127
表 5-1-1 文本內容反映生命生存議題.....	131
表 5-1-2 生命與生存議題.....	134
表 5-2-1 作者創作主旨對照表.....	141

圖次頁

圖 2-1-1 《岩村和朗的近照》	25
圖 2-2-1 作者正在為孩童說繪本	31
圖 2-2-2 在體驗搓麻繩的孩童們	31
圖 2-2-3 「繪本之丘美術館美術館」週邊地圖	33
圖 2-2-4 實際農村體驗種田圖	33
圖 4-1-1 《尖山的冒險》第 4 跨頁圖	92
圖 4-1-2 《十四隻老鼠大搬家》第 5 跨頁	92
圖 4-1-3 《一個孤獨乘客列車》第 5 跨頁	92
圖 4-1-4 《愛思考的青蛙～在想事情》第 10 跨頁	92
圖 4-1-5 《小青蛙好高高》第 9 跨頁	92
圖 4-1-6 《愛思考的青蛙》封面	92
圖 4-1-7 《夕陽山丘的好朋友～後路牛家》封面	92
圖 4-1-8 《夕陽山丘的好朋友～後路牛家》第 15 插圖	92
圖 4-1-9 《你要去哪裡》第 5 跨頁	92
圖 4-1-10 《下雨天的驚險》第 9 跨頁	94
圖 4-1-11 《夕陽山丘的好朋友～後路牛家》蝴蝶頁	95
圖 4-1-12 《夕陽山丘的好朋友～後路牛家》蝴蝶頁	95
圖 4-1-13 《夕陽山丘的好朋友～後路牛家》蝴蝶頁	95
圖 4-1-14 《多多的車子》封面	96
圖 4-1-15 《七隻小老鼠愛釣魚》第 1 跨頁	96
圖 4-1-16 《丹丹的帽子》第 1 跨頁封面	96
圖 4-1-17 《愛思考青蛙～一直在想》封面	96
圖 4-2-1 《月夜的兔子》封面右半	99
圖 4-2-2 《月夜的兔子》第 8 跨頁	99
圖 4-2-3 《14 隻老鼠做麻薯》第 1 跨頁	99
圖 4-2-4 《一個孤獨乘客列車》封面	102
圖 4-2-5 《一個孤獨乘客列車》蝴蝶頁	102
圖 4-2-6 《下雨天驚險記》第 25 頁插圖	103
圖 4-2-7 《十四隻老鼠捉迷藏》第 6 跨頁	103
圖 4-2-8 《十四隻老鼠去郊遊》第 4 跨頁	103
圖 4-2-9 《十四隻老鼠去郊遊》第 7 跨頁	104
圖 4-2-10 《十四隻老鼠挖山芋》第 9 跨頁	104
圖 4-2-11 《一個孤獨乘客列車》版權頁	104
圖 4-2-12 《七隻老鼠愛釣魚》第 3 跨頁	104

圖 4-2-13《十四隻老鼠看月亮》第 14 跨頁	104
圖 4-2-14《十四隻老鼠過冬天》第 15 跨頁	105
圖 4-2-15《十四隻老鼠晚安曲》第 4 跨頁	105
圖 4-2-16《十四隻老鼠晚安曲》第 15 插頁	105
圖 4-2-17《森林裡的鳥寶寶》封面	105
圖 4-2-18《十四隻老鼠大搬家》	106
圖 4-2-19《十四隻老鼠吃早餐》扉頁	106
圖 4-3-1《月夜的兔子》第 3 跨頁	110
圖 4-3-2《月夜的兔子》第 2 頁插圖	110
圖 4-3-3《月夜的兔子》第 1 跨頁跨頁	110
圖 4-3-4《月夜的兔子》扉頁	110
圖 4-3-5《月夜的兔子》第 12 頁插圖	110
圖 4-3-6《月夜的兔子》第 10 跨頁	110
圖 4-3-7《月夜的兔子》第 6 頁插圖	110
圖 4-3-8《月夜的兔子》第 5 頁插圖	110
圖 4-3-9《丹丹的帽子》第 22 插圖	111
圖 4-3-10《7 隻小老鼠搭電車》第 13-14 頁左右加大	111
圖 4-3-11《一個孤獨乘客列車》第 22 跨頁	112
圖 4-3-12《一個孤獨乘客列車》第 21 跨頁	112
圖 4-3-13《愛思考青蛙～路通道哪裡》第 7 跨頁	112
圖 4-3-14《～愛思考青蛙～》第 23 跨頁	112
圖 4-3-15《十四隻老鼠大搬家》蝴蝶頁	113
圖 4-3-16《一個孤獨乘客列車》第 21 跨頁	113
圖 4-3-17《一個孤獨乘客列車》扉頁	113
圖 4-3-18 多多的拉車第 11 跨頁	118
圖 4-3-19 十四隻老鼠去郊遊第 4 跨頁	118
圖 4-3-20《十四隻老鼠去郊遊》第 7 跨頁	119
圖 4-3-21《十四隻老鼠看月亮》第 7 跨頁	119
圖 4-3-22《十四隻老鼠捉蜻蜓》第 5 跨頁	120
圖 4-3-23《十四隻老鼠捉蜻蜓》第 11 跨頁	120
圖 4-3-24《風的草原》書衣	120
圖 4-3-25《十四隻老鼠去郊遊》第 7 跨頁	120
圖 4-3-26《十四隻老鼠捉迷藏》第 1 跨頁	120
圖 4-3-27《十四隻老鼠去郊遊》第 6 跨頁	120
圖 4-3-28《十四隻老鼠大搬家》第 6 跨頁	120
圖 4-3-29《十四隻老鼠晚安曲》第 5 跨頁	120
圖 4-3-30《十四隻老鼠吃早餐》第 3 跨頁	120
圖 4-3-31《十四隻老鼠洗衣服》第 2 跨頁	121

圖 4-3-32《十四隻老鼠抓蜻蜓》第 3 跨頁	121
圖 4-4-1《十四隻老鼠挖山芋》第 15 跨頁	122
圖 4-4-2《十四隻老鼠種西瓜》第 13 跨頁	122
圖 4-4-3《十四隻老鼠看月亮》第 14 跨頁	122
圖 4-4-4《十四隻老鼠吃早餐》第 15 跨頁	123
圖 4-4-5《十四隻老鼠過冬天》第 16 跨頁	123
圖 4-4-6《十四隻老鼠吃早餐》第 1 跨頁	123
圖 4-4-7《你要去哪裡？去看我的朋友》第 6 跨頁	123
圖 4-4-8《小青蛙好高好高》第 15 頁	123
圖 4-4-9《大個子小個子》第 22 跨頁	123
圖 4-5-1《愛青蛙青蛙～夜晚從哪裡來》第 25 跨頁	126
圖 4-5-2《夕陽山丘的好朋友～後路一家人》封面	127
圖 4-5-3 里山農場的牛圈	127
圖 4-5-4《森林裡的松鼠～夜晚的朋友》封面	127
圖 4-5-5 雜樹林的松鼠	127
圖 4-5-6《森林裡的松鼠～好紅好紅的紅毛衣》第 8 跨頁	128
圖 4-5-7 路旁的蘑菇	128
圖 4-5-8《十四隻老去郊遊》第 7 跨頁	128
圖 4-5-9 在草叢築巢的野老鼠	128
圖 4-5-10《十四隻老鼠捉蜻蜓》第 6 跨頁	128
圖 4-5-11 在棲地水池飛舞的大頭蜻蜓	128
圖 4-5-12《十四隻老鼠捉蜻蜓》第 10 跨頁	128
圖 4-5-13《十四隻老鼠洗衣服》第 4 跨頁	128
圖 5-2-1 岩村和朗《自畫自寫大地田地詩》海報	137

第一章 緒論

第一節 研究動機與問題

一、 研究背景

在英美兒童文學近百年的發展史上，兒童圖畫書是最年輕也是成長蓬勃的文類，稱得上是兒童文學界獨特的貢獻。由於數十年來圖畫書內容、形式上日新月異的轉變，不僅使其跳脫幼教的範疇，並引起各學界的重視，讓人體認到圖畫書不僅在文學、藝術等各領域顯現驚人的魅力，深入圖畫書的研究，將有助於對特定文化的理解。

（一） 日本繪本持續在台發燒

從日本繪本的發展簡史來看，研究者得知日本藉由翻譯優良的歐美繪本進而教育其國內的繪本工作者，包括編輯、插畫家及作家；日本二次大戰後繪本最早出刊¹的歷史背景是 1953 年岩波書店開始將許多西方重要的經典作品譯介的，1956 年福音館書店結合文學和藝術人才投入「繪本」創作。1970 年出版市場蓬勃，出現了繪本研究、兒童書店及親子讀書運動，喊出「圖書館像郵筒一樣多」的口號。1980 年開始，繪本獎項、展覽活動及專業創作者質量持續增加，題材及表現方式日趨多元，在國際間受到好評。1982 年，赤羽末吉成為亞洲第一位獲得國際安徒生大獎的插畫家。1984 年，安野光雅也得該大獎，日本繪本成熟度高，獲得全世界的認同。

根據東京學藝大學研究所張桂娥的調查，日本兒童繪本最早於 1982 年在台灣

¹ 張桂娥，〈日本兒童圖畫書在台北發展史極其影響力—台灣圖畫書發展從「圖畫書」時代邁向「繪本」時代的推手中〉《台灣的圖畫書》（財團法人大版國際兒童文學館，2006 年），頁 191。

翻譯出版，1990 年之後，每年翻譯出版大約維持十本左右，隨著質量高水準繪本的引進，影響台灣愛好者約 20 年，從近年來在稱呼上，以「繪本」來取代原有「圖畫書」之名看來，可見一般。對台灣的兒童而言，日本繪本絕對是一個寶庫。²

（二） 岩村和朗的作品在台出版緣起

張桂娥將日本圖畫書在台灣翻譯出版的歷程分成爲啓蒙期、飛躍的發展前期、後期、充實期、安定期；在啓蒙期即出現的繪本作家岩村和朗的作品，經由台灣的漢聲出版社將《14 隻老鼠》系列（童心社）引進，1996 年台灣的漢聲出版社接著也引進《森林裡的松鼠》（至光社）系列。

早在幾年前台英出版社曾邀約《14 隻老鼠》的作者岩村和朗來談他的創作背景與私人美術館，2007 年一月，信誼出版社又配合《愛思考的青蛙》系列的新書發表會，與台北書展基金會特別邀請岩村和朗再次來台，舉辦專題演講、座談會、大師工作坊與簽書會，與插畫家曹俊彥老師對談。這些出版界的大事引起研究者的好奇與關注，尤其其最新力作《愛思考的青蛙》系列三本（信誼基金出版社）曾贏得日本講談社出版文化獎，也獲得中國時報開卷版 2006 年最佳童書。而其他作品散見台英與青林等出版社。

岩村和朗的作品將其中的主角設定爲松鼠、老鼠或青蛙等小動物們，是一群常常出現在其屋外的生物，如此親近大自然的大師級寫作的故事猶如浪漫時期³的牧歌風，加上清新的插畫，讀來令人心曠神怡，因此興起研究岩村和朗作家作品的動機。

² 賴素秋，〈台灣兒童圖畫書理念流變〉《兒童文學學刊第十期》（台北市：萬卷樓，2003 年 11 月），頁 1-22。

³ 約翰·洛威·湯森(John Rowe Townsend)，《英美兒童文學史綱》(*Written for Children: An outline of English-Language Children's Literature*)（台北市：天衛文化，2003 年 1 月），頁 110。

二、 研究動機

研究者除了想瞭解岩村和朗作家作品的風格外，也想知道他的作品中與自然環境的關連，近期有機會再深入接觸了一些日本當代繪本作品系列，更深深覺得其作品風味與歐美真得大有不同，仔細翻閱與細讀，常為其內容的生動及各個創作者對繪本用心的精神所動容。從中發覺深受風土薰陶的作畫家，作品每能貼近兒童，以童心為出發點，透過繪本，讓孩子在真實的體驗外，也藉由閱讀，去經歷自然世界、生活世界中所蘊藏的無盡秘密。並用文學的語言，文學的方式，帶來發現的感動，加上探索的樂趣與自然相遇，並萌生對知識的歡喜，日本繪本影響孩子的心靈，間接體會世界的美麗，是因兒童對世界，充滿好奇，若能給予一個環境，持續點燃他們的好奇與熱情，乃是日本繪本作家不論文字工作部分或畫風的童趣，往往將兒童讀者的感覺擺在第一考量，遠能以童心出發的初衷。

能如此重視幼兒美感教育的文化所孕育出來的繪本作家，自然就呈現多樣的面貌：如宮西達也、北村悟及五味太郎、荒井良二的幽默，如長新太《高麗菜弟弟》、《橡皮頭繃太郎》、《冬芽合唱團》的趣味，佐野洋子《我的帽子》、《未被生下的孩子》的作品頗富哲理，林明子的《第一次露營》、西卷茅子的《喜歡畫畫兒的貓咪》、田島征三的《飛呀。蝗蟲》，讓成長中的孩子學會勇氣，加上得獎作家赤羽末吉、安野光雅作品的多元性，以及後起之秀，如仁科幸子、近藤薰美子及新宮晉、伊勢英子等數位大師的作品，探討生態、生命新議題。尤其是星野道夫的《熊呀。》田島征三的《垃圾，丟呀。》顯示出動物保育與環境議題，這與早期岩村和朗的《14 隻老鼠》系列中熱愛自然與環境融合的主題有異曲同工之妙，因而如何使孩子在進出這美麗的世界過程中，懷著驚奇，感動之心去打開他們的好奇之門，讓孩子從眼睛出發，在生活中挖掘與宇宙萬事萬物相關的奧秘，並了解人類生活與自然環境的種種習習相關，是當今人類要與自然共存迫切需要的課題。

而反觀台灣圖畫書的發展，研究者如果從台灣百年來的歷史與美術史中，瞭解台灣陸續受到早年的清朝中原文化、日本文化、國民政府來台，以至於現代歐美或日本的不同文化影響，這種文化影響與本土文化融合後，產生一種不完全像外來文化的新面貌。研究者認為目前本地創作的圖畫書除了中華兒童叢書之外，量最多與內容最本土的，就是由農委會出版的「田園之春」系列書籍。這些作品記錄並保存農村文化，他們的內容包含過去的、現代的、農村的、環境的。⁴這種關心自己生長土地的精神，諸多台灣圖畫書作家與插畫家如鄭明進與曹俊彥，以本土作為題材，也是可以和岩村和朗的自然為背景的書寫相提並論，更顯得這樣的作品值得深究。

尤其近幾年在台灣，圖畫書以閱讀媒材的方式，被普遍運用在中小學，甚至在成人讀書會的討論或親子共讀的推廣上；而若以兒童讀物來看待，圖畫書的教育意涵則更為深遠。尤其科學知識、環境保護等議題，如何透過文學想像進入孩子心中，圖畫書是一個不錯的媒介，漸漸的在兒童文學類別中佔有其一席地位；簡單說理，假以圖象來說明故事，正是圖畫書異於其他的讀物寓教於樂的地方。而就文化的層面而言，從日本繪本中也嗅到不同的文化采風：舉凡傳統兒童遊戲、時裝、住行及家庭氛圍等，在這位崇尚自然、極受尊敬的作家岩村和朗的作品中，研究者也讀到了一些線索。⁵

基於以上緣由：岩村和朗在台與讀者見面的機緣，加上日本繪本持續在台發燒的現象，自然環境的時代議題，並想透過日本繪本去感受其文化采風等動機，讓研究者開始著手研究大師的作品。

⁴ 賴素秋，〈台灣兒童圖畫書理念流變〉《兒童文學學刊第十期》，頁 1-22。

⁵ 岩村和朗（日本繪本創作大師）以《14 隻老鼠系列》（漢聲出版）風靡日本與台灣，因為喜愛親近大自然，目前住在有山、有水、有森林的鄉間；常常出現在其屋外的松鼠、老鼠或青蛙等小動物們，也自然而然成了其圖畫書中的主角。

三、 研究目的

本研究旨在分析日本繪本作家岩村和朗一系列的繪本，探討作家作品所傳達的意涵、表達方式；研究焦點在談繪本中以動物為主角所象徵的兒童意象與兒童文化觀及思考態度。分析重點放在作者的作品表現了什麼？如何表現？其延伸的意義為何？其目的就在探討：一、作品與創作觀風格。二、動物主題、象徵與文化觀。三、創作成果及影響。

本論文可期待的貢獻是給後續研究者參考的依據。

四、 研究問題

- (一) 岩村和朗的生平與作品有哪些？從其創作背景中傳達出什麼樣的創作觀點？
- (二) 岩村和朗作品中所呈現的主題有哪些？其中傳達什麼樣的價值觀？
- (三) 岩村和朗作品中圖文表現形式的特點在哪裡？

第二節 研究方法與限制

本研究以岩村和朗《14 隻老鼠系列》11 本，《森林裡的松鼠》系列 5 本，及《七隻小老鼠》、《孤獨夜行車》、《尖山的動物故事集-風的草原》、《月夜下的兔子》等系列圖畫書為研究對象，⁶深入探討圖畫書的理論研究對圖畫書的發展有什麼幫助？研究者要將書背後的繁複剖析出來。

本研究方法旨在整理出日本繪本作家岩村和朗一系列的繪本，探討作家作品所傳達的意涵、表達方式；分析重點放在作者的作品表現了什麼？如何表現？其延伸的意義為何？動物角色形象的探討主題及其意涵之討論，圖文表現形式等特點（結合圖像節奏）。

並延伸探討視覺美學的藝術中，圖像視覺、情感表現，及結構象徵上的意義。

一、 研究方法

研究者採用文本分析法，企圖透過文本的分析，了解讀者與文本關係連結。希望結合圖文配置等文學相關研究理論以及文化社會相關研究觀點，深入閱讀岩村和朗的圖畫書作品；並從深度閱讀賞析的過程中，從兒童觀以幼兒的身份覺知，來探討主要意旨，並歸納此繪本的風格特色，進一步反思與探究。

由於圖畫書的表現形式，有圖有文，既不可單就文字理解，亦不應只看圖畫表現，而是要講圖文關係，甚至就故事加上圖畫整個概念來看待作品，並以圖畫書的閱讀策略輔助，第一次著重文字，第二次著重圖畫，第三次再去統整文字與圖畫的關係，感受兩者所互補傳達之訊息。⁷

⁶ 見附錄一

⁷ 珍·杜南(Jane Doonan)，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》（台北市：雄獅美術，2006 年 3 月）。

從上述的理論，在文學的繪本批評上早有相當的地位，也有人援引作進一步研究，但是仍有爭議。本研究關注文本分析的特性，試就研究者的角度來考察文本在文學內涵中所呈現的種種面貌。

(一) 分析過程：借助珍·杜南《觀賞圖畫書中的圖畫》⁸中的相關論點，採直接或直觀，並透過閱讀過程中的知覺與思維，針對文學要素進行反思，並做記錄。

(二) 閱讀分析主要流程如下：

1. 整理文本資訊
2. 第一次概讀文本群書，第二次流覽精讀，歸納出主要意旨，並以場景、視點、視角、敘視觀點等面向列出分析表。
3. 參照專家說法，探查與該書相關書評、討論、導讀等資訊；了解其他讀者的看法與經驗。
4. 最後從閱讀反思，記錄閱讀文本的發現與比較列出觀點。

二、 研究步驟：以文本分析的方法來分析觀點

(一) 蒐集文獻整理相關論點，如第一節文獻探討的部分所說。

(二) 分析文本，尋找有力的論據：從中瞭解圖畫書的表達力及暗喻手法的運用，呈現意念、抽象概念和格調；並注意畫家個人風格：文字敘述、圖畫表達、綜合交互作用及如何選用媒材及整體設計，構圖手法；瞭解線條、色彩、傳達情意的作用所造成效果，圖像表相之外深層意涵與圖畫的關係。

1. 第一步驟：仔細觀察前後文本

⁸ 珍·杜南(Jane Doonan)，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》(台北市：雄獅美術，2006年3月)。

根據珍·杜南（2006）所言的步驟「仔細觀察前後文本」：第一次閱讀時快速瀏覽文字和圖畫，好對整本書的內容先有概念，第二次再重頭瀏覽一遍，第三次閱讀，仔細的閱讀文字和圖畫，開始逐漸發現彼此之間的關係。總觀整本書，然後有條理的深入探討圖畫。⁹研究者往往會把文字抄寫一遍，一行接一行的把頁面間排放的文字抄下來，並用空雙行的方式代表翻頁。或用左右兩欄的方式，把文字內容放一欄另一欄用來描述相映的圖畫，有什麼特徵，一再重讀文字、在頁面間逡尋，並且把任何想到的都記錄下來。每個人都有可能不同想法的。

2. 第二步驟：細讀文本

細讀文學作品的過程是一種心靈與心靈互相碰撞的過程，這裡所指的心靈世界，包括兩個主體，一個是作家的主體，另一個是讀者的主體：文學本身是一個自在的客體，文學閱讀的過程也正是這樣以三個元素的互相融合與衝突的過程：細讀文本的任務是揭示出這些隱含在作品裡真正的動機，從而把作品的藝術內涵充分的顯現出來¹⁰。

如何在仔細觀察文本後，由分析文本，找出繪本隱含的線索。歸納整理圖畫書構成的元素，針對岩村和朗一系列的繪本作品的主題分類賞析，得知繪本元素在其形式與內容上的意義。並藉由分析文本，探看作品的意涵。從閱讀岩村和朗繪本中，特別吸引人的主要色彩、色調、大小比例的樂趣中找到新發現，並能提出個人淺見與看法。使閱讀者的閱讀經驗能綜合文本、文字與圖像三者所形成的新意義，更深入者能延伸經由對繪本故事中所蘊涵議題的對話與演奏，探究兒童如何在思考學習，以及觀察訪問其閱讀此書的樂趣。

⁹ 此階段除了有條理的精讀文字，一頁一頁的讀，並且同時參照圖畫，對照看看文字是不是出現在圖畫的表現之前，暗示將要發生的事情，或者文字只說了大概，而圖卻鉅細靡遺的畫了出來。

¹⁰ 陳思和，《中國現當代文學名篇十五講》第一講（北京：北京大學，2003年12月）。頁1-頁10

並使用動物相關繪本，及作家前後其作品，做深入分析比較，研究者以詮釋的方法，將岩村和朗先生當作一塊拼圖，透過自己的閱讀詮釋來建構對他及作品的印象。其餘部分則賴相關文獻及專家說法來補充。

3. 第三步驟：訪談資料

以實際訪談的方式、並事先列舉訪問綱要給對方，用電話訪談台灣兒童文學作家的方法，得知他們對岩村和朗這位作家，其作品中所呈現個人風格的看法，經由整裡輔證研究者資料之不足及無法親自訪談著作者本人的遺珠之憾。

三、 研究限制

實際上，所需要的參考書目和參照經驗很多，並且還要許多附註說明以佐證，才足以釐清概念系統的重要預設，以及在演繹論證過程中的剖析概念意涵的豐富與繁雜。

因作家的作品豐富而多元，爲了能與本研究的生存生命議題相符合，所以文本的選用，無法全部囊括所有作家的作品，這是研究者的限制之一。

而作者的作品插畫種類繁多，舉凡故事插畫方式、繪本、及連環漫畫，因都有其插畫特色，討論時一併加入故事內容及圖畫表現分析。

研究者因不懂日文，在日本書籍的閱讀與文獻的蒐集上，需要委託別人翻譯，無法是第一手如實的體驗。在圖文配置上，因研究者不懂日文不列舉例子，也無法作進一步如圖文互補、諷刺等（關係形式上）分析。

第三章 名詞釋意

根據本研究出現的重要名詞，因為研究上的需要與參考，文獻上會有釋意上的出入，在不影響本義之前提下，重新界定以適合本研究之限制，解釋如下：

一、 圖畫書、繪本¹¹ (picture books)

圖畫書是以圖畫為主，文字為輔的書籍，有些圖畫書甚至沒有文字，英文為「picture books」，日本稱為「繪本」，也有人稱「故事書」、「童書」、「圖畫故事書」等不同名詞，本研究在形式分析以圖畫書稱之，日本繪本部分統稱為「繪本」。

由於「繪本」源自於日本早期的繪卷，日本稱圖畫書為「繪本」，顧名思義就是「畫出來的書」。¹²強調圖畫書中畫家手繪插圖的情趣，有別於攝影圖片的生硬和缺乏溫度感，故形成日本人對兒童圖畫書的慣用。

1980 年在台灣最早提出「繪本」是鄭明進老師，而一直以日系繪本推廣親子家庭文庫的林真美，也早於 1992 年推廣親子閱讀時以繪本通用，二十世紀九十年代後的兒童圖畫經營者（如格林、誠品書店等），為了開創行銷業績，特別強化「繪本式圖畫書」的出版和宣導，因此行成了台灣對「繪本」讀物的新印象—與藝術、想像力、多元文化、閱讀想像、精緻圖像牽連並陳，繪本被廣泛使用，並取代圖畫書的名稱。¹³

本研究指的是系列圖畫書則包括作者漫畫式的圖畫書、插畫故事圖畫書、長

¹¹ 日語「繪」和「繪」相通，本論文除標題用語外，內文討論一律使用日本繪本用詞「繪本」為主。

¹² 根據日本圖畫故事書的歷史發展，日本繪本的起源可追溯自十七世紀的「物語繪卷」，明治末期至大正其間畫刊雜誌被視為繪本，而以單行本形式出版的繪本則始於 1936 年創刊的《講談社繪本》。〈談日本的繪本並介紹幾位傑出的插畫家〉《書評書目第 84 期》（台北市：書評書目，1977 年）。

¹³ 蘇振明〈圖畫書的定義與要素〉（第二章 2-1 相關名詞與定義）徐素霞編，《台灣兒童圖畫書導賞》p. 14（台北市：國立台灣藝術教育館，2002 年 1 月）。

篇繪本與一般繪本，本研究除日本繪本外統稱為圖畫書。

二、 生命與生存¹⁴

生命通常都要經歷出生、成長和死亡，在英漢辭典的翻譯，他也可以是 1.生命跡象 2.存在 3.生存的全部 4.感情的全部 5.活著，的意思。生存可解釋為自然界一切存在的事物保持其存在及發展變化的總稱。

依照研究者的定義，活著是表示生命的很多部分會被觸動，因此生物的生存其意義在於生存的全部外需有內在感動中感情的全部，才能藉由活著的意志、社會的支持力，經歷人生的一切。從另一個角度來講，沒有生命力的東西不能說其生存著。因此套用馬斯洛馬斯洛的生存需求層次理論圖解¹⁵，馬斯洛的需求層次理論是研究生存激勵時應用得最廣泛的理論。

因此，一個人的生命的展現實在和生活的每階段、每一層次的生理及各方面的需求相關。本名詞釋意借需求層次來輔助「生存」與「生活」的定義。

三、 插畫（Illustration）

插畫源自於英格蘭薩克遜語系的 lim-limm 和法蘭西語系之 luminer 兩者的意思，有「顯露出來」、「給予光采」的含意，所以「Illustration」還有「照亮使其看得見」的意思¹⁶。另一個解說稱插畫源自於拉丁文中的「Illustradio」，西文統稱為「Illustration」，它主要是指聖經上的插圖。其辭意引自拉丁語的「to light up」和「to illuminate」，中西辭典對它的解釋為：插畫是書刊文字裡加插的圖畫，能突出主題

¹⁴ 維基百科 2008815 檢閱日期

¹⁵ 亞伯拉罕·馬斯洛（Abraham Maslow，1908 年 4 月 1 日－1970 年 6 月 8 日），美國人本主義心理學家，以需求層次理論（Need-hierarchy theory）最為人熟悉。

¹⁶ 陳俊宏、楊東民，《視覺傳達設計概論》（台北市：全華科技，1998 年）。

思想、增強藝術感染力，扮演了文學與美學傳達的雙重角色。它是藝術上的一種表現類別，是所有能把文字形象化的表現方法的總稱。¹⁷

對於插畫，《中西辭典》對它的解釋為：插畫是書刊文字裡加插的圖畫，能突出主題思想、增強藝術感染力，扮演了文學與美學傳達的雙重角色。它是藝術上的一種表現類別，是所有能把文字形象化的表現方法的總稱。¹⁸插畫不僅可以強化文字的表達，以更生動及豐富的型態，轉化文字的訊息。圖畫書的插畫可以是主導，亦可以是抽離文字後，獨立完整的藝術作品。事實上，插畫最後的表現就是運用圖畫書的語言來說故事。¹⁹

廣義的說，含有繪畫、相片的圖形圖表中，文字以外，所有被視覺化的東西，皆可稱之為插畫。狹義的說，以手繪製，再經由報章雜誌、電影電視等傳播媒體而被複製的圖片，稱之為插畫。²⁰

¹⁷ 鄭明進等著，《認識兒童讀物插畫》，頁 136。

¹⁸ 韓叢耀，《圖像傳播學》。（台北市：威仕曼文化，2005 年）

¹⁹ 依照珍·杜南的說法，視覺基本要素媒材及表現手法或個人風格：單純的圖像風格，以及書的本身的結構。這些都是繪本裡的基本圖像語言。

²⁰ 詹楊彬，〈兒童讀物插畫技法〉《認識兒童讀物插畫》。（台北市：天衛文化）頁 140

第四章 文獻探討

2000 年日本入圍的一百名繪本作家，具有相當特殊的個人風格與別具色彩的有很多，而岩村和朗也是入圍作家之一，與同期的安野光雅比較，國內至今尚未有較完整的學術研究論文，及有關之論述報導，僅有日本繪本雜誌²¹，提及的或介紹專文，本節擬從其中擷取的資料作為文獻探討內容，並提出研究岩村和朗繪本作品所需援用之相關資料。

一、環境生態

岩村和朗的繪本故事傳遞著生態學的訊息，人與自然的關係，具有深刻倫理道德的意義，土地倫理、深層生態學、動物權利的主題內容，岩村和朗藉繪本自然書寫部分有關生態環境理念在他的作品中。

（一）當代環境生態的教育趨向

根據美國環境教育哲學家大衛·歐(David W.Orr)的觀點，21 世紀的教育目標是「生態素養」(ecological literacy)。什麼是生態素養呢？簡單地說一個具有人文理想的人就是有生態素養的人；他知道自己存在與週遭的存有物共構成一整體，並且關愛著他們；如果缺乏這種感受能力而不知道他們的重要性，這樣的學生或許有專業能力，但通常是浮蕩的野蠻人。有生態感知能力的人與冷漠的人的對列，在他看來可以被涵蓋在兩個觀念的不同，即「寄居」(reside)與「棲息」(inhabit)。前者是一個短暫無根的暫住者，對一個寄居者而言重要的是知道銀行與商店在那裡便可，他的角色性質是一個消費者而不帶道德的相干性；如果要進行一種與自然的對話，後者可以成就詩意的篇章，二十世紀人類將自己與自然相處的經歷紀錄，「自然書寫正是蝕刻在大地表面的生命版畫」，而寄居者只是唱著一場獨角

²¹ 見附錄二-鄭明進訪問稿。

戲。自然寫作的英文是 Nature Writing，泛指一切以自然為對象的書寫，不一定指文學作品，此為廣義的自然寫作。然而，不論是工具書、自然科學導覽書籍，或者是偏重哲學、自然史方面的書寫，都屬於其他領域。若單就文學範疇來說，文學家以自然題材為主，所寫出的自然文學作品，即狹義的自然寫作。以李奧帕德的《沙郡年記：李奧帕德的自然沉思》為例，能帶出「土地倫理」重要生態觀念，說明人與土地上的動物、植物、水、土壤等組成是相互依賴的必須相互尊重，自然才能維持平衡。生命中心主義的環境哲學論強調有生命的動植物應一視同仁，受到人類的尊重。²²1789 年邊沁站在效益論立場，認為只要有感受苦和樂能力的生物，就應列入道德考量，故應儘量減少「對人類有用的動物所受的痛苦」。²³

岩村和朗的繪本故事及散文作品集中，傳遞著此種強烈的訊息，他的創作理念值得深究探討。

生態倫理學又稱環境倫理學，是生態學和倫理學相互滲透行成一門交叉學科，根據生態學揭示的自然和人相互作用的規律性，應用實際倫理學的方法，從整體上協調人與自然（生物圈）的關係。尊重自然最基本的前提和依據是承認環境問題反映了人與自然的關係，具有深刻倫理道德的意義。包括：自然界的價值（手段價值，內在價值）的問題，自然界的權利、動物的權利的問題，是人類在自然界中的地位作用問題，當代人和後代人的生態道德問題，人類對自然界，包括土壤、植物和動物或它們集合的大地應保有什麼態度，肩負什麼責任和義務的問題，人類遵從自然、支配自然、補償自然方面的問題，人與自然相互作用的經驗、感受和社會心理問題（人與自然互惠的經驗、感受和社會心理），生態倫理學的科學基礎和價值取向問題。²⁴

²² 阿爾多·李奧帕德，吳美真譯，《沙郡年記：李奧帕德的自然沉思》，（台北市：天下遠見，1998 年 3 月），頁 190。

²³ 王勤田。《生態文化》。台北市：揚智。1997 年 1 月。頁 15。

²⁴ 葉平，《倫理學》（北京市：中國人民大學書報資料中心，1992 年 1 月），頁 21。

（二）自然寫作

英文是 Nature Writing，泛指一切以自然為對象的書寫，不一定指文學作品，此為廣義的自然寫作。然而，不論是工具書、自然科學導覽書籍，或者是偏重哲學、自然史方面的書寫，都屬於其他領域。若單就文學範疇來說，文學家以自然題材為主，所寫出的自然文學作品，即狹義的自然寫作。

如《沙郡年紀：李奧帕德的自然沉思》中的〈像山一樣的思考〉這一篇作者：阿爾多·李奧帕德以生態角度出發去思考、沈思土地倫理理念，重視土地的健康及維護，土地網的完整，以及生物的多樣性；具有敏銳的觀察力、哲學思考力與清晰的表達力。²⁵他的土地倫理觀也和岩村和朗一樣是建立在他的生活經驗上的。對生活土地都有深層的生命體驗，對當時社會體制充滿生態哲思的警語。是美國自然寫作的典範。

以文學為基礎是自然寫作的原則，根據吳明益²⁶的選篇標準有五點：一、以自然界為寫作的主體，「自然」是描寫的主位；二、自然知識的必要；三、作者一定要有實際的經驗，本身進入過這樣的環境去觀察；四、要有超越人類中心的環境倫理觀，除了考慮人以外，還要考慮其他生物的觀點；五、具有文學性。符合以上五點的文章，吳明益才覺得這是一篇合乎他所定義的自然寫作。編選自然寫作的選集，必須考量作品本身的文學性，但由於自然寫作不只是文學，科普讀物也算是自然寫作的一種，例如：珍古德的書。同時講究作家在科學及文學都有所成就的作品。

自然寫作包括生態學方面的範疇，還有動物小說的探討等。自然寫作不只是文學的美感，還有生態學的概念，更是生物知識的傳遞。岩村和朗自然書寫在他的散文集及繪本作品就是這樣的呈現。²⁷

²⁵ 阿爾多·李奧帕德，吳美真譯，《沙郡年紀：李奧帕德的自然沉思》。

²⁶ 吳明益，〈當代臺灣自然寫作研究〉國立中央大學中國文學研究所(Chinese Literature)，2002年1月博士論文名稱。

²⁷ 岩村和朗，《和風一起》（日本東京：理論社，2002年3月）

二、 繪本圖文關係論述

六0年代英國插畫家查爾斯·齊平，強調創作圖畫書的概念，認為在圖畫書裡，圖畫不需要像文字的應聲蟲，圖畫應該用自己的方式說話，就像爵士樂一樣，圖和文兩個不同樂器的演奏者。威廉·梅比爾斯(Moebious Willian)對於圖與文之間，則有進一步描述：

在文與圖之間，或是在圖像之間將可能會體驗到一種 Semic 震動度；亦即文與圖傳送故事裡的關於「誰」和「什麼」之衝突性和矛盾性訊息。這裡有一個圖畫書的「板塊構造學」，亦即文與圖包含了分離的板塊，相互對抗的滑動摩擦。²⁸

鄭明進所著的《世界傑出插畫家》(1991)此系列作品先後出了三本《歐美篇》、《亞洲篇》(1999)《科學圖畫書類》(2002)，是鄭老師以他對國外圖畫書論述的深厚知識，假以對翻譯美日著名圖畫書插畫家的深入瞭解；指引研究者開始對國外作家的認識，並對岩村和朗繪本風格的瞭解與欣賞；趙映雪的《三人行-大師好書與您同行》中對插畫也²⁹多所介紹，說明了插畫與文字氣氛，應給讀者一致的感覺、並要符合全文細節、恰到重點及要有輔助文字的作用等基本概念；而林真美在《認識兒童讀物插畫》中談到圖畫書的連續性及幼兒讀圖特徵種種，³⁰談到圖畫書圖像與連續性特質；認為圖畫書之所以帶來這麼多魔力，完全就在他那獨特的表現本質-他具備了傳遞故事的要素，它和書中的文字敘述，共同肩負著「說」故事的大任。它的圖必須是一張不論線條、用色、造型、構圖、都具有美學水準的圖，除此之外，它就必須在「圖畫性」之上，具有「說故事的能力」才行。每一張圖畫

²⁸ 威廉·梅比爾斯(Moebious Willian)，馬來祥譯，〈圖畫書符碼概論〉《兒童文學學刊第三期》(臺東市：臺東師範學院，2000年)，頁470。

²⁹ 趙映雪，《三人行-大師好書與您同行》(台北市：富春文化，2000年9月)，頁34-43。

³⁰ 鄭明進等著，《認識兒童讀物插畫》(台北市：天衛文化，1996年)，頁124-133。

必須扮演好承先啓後的角色，可能是被喚起和挑起的一張圖的內容，一張張自然有了動態和感情的起伏。

徐素霞³¹對繪本中的圖像性，指出：插畫是用最精簡的圖畫去表達最深的涵意，使人一看就瞭解；又如何運用特殊的取景、構圖、人物、造型、表情、動作，景物的安排，色彩的配置來突顯所要表達的重點，並營造恰當的氣氛，這是一種極耗心力但又兼具創造樂趣的工作。³²插畫家理應為提昇兒童讀物的水準及藝術價值上擔起責任，樹立個人藝術的風格。關於圖畫書插畫研究徐素霞曾提到：

近年來針對圖畫評論的專精著作，以創作的角度，就圖畫書圖像表現的重點歸納共有十個要素：媒材、技法與型式表現，能產生不同的效果，創造出不同的故事氛圍、造型與角色的塑造，繪者所呈現的不同樣貌、肢體動態與表情語言，色彩規劃與傳達表現，營造故事中的情感變化與氣氛、畫面空間與結構的編排及情境氣氛的營造、圖像敘述結構與時間節奏，牽引讀者思緒向前走、畫面中是物的傳達解說，爲了傳達更確切的意念、想法或訊息，除了傳統繪畫的寫實畫描寫外也發展出「展開圖」、「剖視圖」等許多適於表達的手法與形式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。³³

珍·杜南《觀賞圖畫書中的圖畫》³⁴，由於此書所言包括甚廣，作者以深厚的學理和教學經驗，藉以多本圖畫書作品爲例，探討造形藝術基本元素（線條、形體、色彩、空間、構圖、媒材等）的美感表現特質，以及其運用在圖畫書中的各種獨特傳達手法；是近年在此領域被奉爲極重要的工具書及研究參考。帶領著讀者探尋插畫家們種種不同的構思、表現風格與內心所蘊藏的情感意念，也爲圖畫書藝術愛好者提供了一個學理與應用兼備的觀賞門徑。

³¹ 徐素霞（2001年2月10日上午10時）「兒童圖畫書與藝術文化」台北座談會場輯要，地點：台北中正紀念館中正藝廊視聽館，主持人：徐素霞老師，及「兒童圖畫書與藝術文化」2001年台中座談會場議題之一。

³² 徐素霞編，《台灣兒童圖畫書導賞》（台北市：國立台灣藝術教育館，2002年1月），頁14。

³³ 徐素霞編，《台灣兒童圖畫書導賞》，頁49-61。

³⁴ 珍·杜南，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》。

珍·杜南《觀賞圖畫書中的圖畫》的繪本形式論點，提供讀者從藝術的面向深入了解圖畫書，也引入研究者對圖畫進一步研究的動機，並擴展及對圖畫書的全面理解。

而圖像如何提供關於故事的訊息，繪本中的要素、圖畫的流動佈局與構圖等專題，在《彩繪童書：兒童讀物插畫創作》³⁵裡頭，詳盡的專業知識對研究者的研究上分析討論時，能有很多支持的根據。也能針對於研究者引用日本繪本雜誌³⁶介紹岩村和朗的專文，所提及的作品風格做個驗證。

兒童文學專家們對繪本理論與實際的剖析脈絡裡，對圖文關係多所闡釋：其中，兒童的第一本書作者唐那雷·麥康和歐家·李察分開論述文字和圖畫因素。諾得曼認為一本書是整體，有頭有尾，圖畫書作家必須設計行動、創造角色、和地點喚起氣氛，並思考故事的功用。³⁷

日本福音館的館長松居直認為：所謂繪本其圖像佔有極重要地位，文字*圖畫＝繪本，文圖非互補－非重疊，而是平等。圖畫書對孩子而言，沒有任何用途，不是拿來當作教材，只是用來感受「快樂」的，所以一本圖畫書愈有趣愈能深刻留在記憶中。³⁸

培利·諾德曼(Perry Nodelman)的論述認為，圖畫比較具有空間性而非時間性，它缺乏一種簡單的方法來表達瞬間的因果關係。圖畫書提供給讀者最核心的樂趣，就在於感受圖文之間的差異。他認為一本圖畫書至少包含三重故事：文字講的故事、圖畫暗示的故事，以及兩者結合後所產生的故事。就視覺藝術而言，好的圖畫書構成的元素，包含圖畫、文字、設計、顏色、質材等，這些要素往往能

³⁵ Martin Salisbury, 周彥璋譯，《彩繪童書：兒童讀物插畫創作》（台北市：視傳文化，2005年5月）。

³⁶ 見附錄二-鄭明進訪問稿，提及至光社理想高，以一個月主題作家及很特別的畫家，作成繪本月刊。

³⁷ 培利·諾德曼(Perry Nodelman)，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》(*The Pleasures of Children's Literature*)（台北市：天衛文化，2003年12月），頁247-271。

³⁸ 松居直，劉滌昭譯，《幸福的種子》（台北市：阿爾發，2007年1月）。

傳遞或激發讀者的閱讀經驗、情緒與感受。³⁹

莫麗·邦透過色塊拼貼的構圖實驗寫成的《圖畫·畫圖》，不僅從創作的角度思考，也從構圖的層次來解釋不同圖畫形式，對觀看者的影響，透過視知覺的心理成像，讀者更能發現繪本中圖像的影響力。

每一位藝術家都是有其自身的傳統背景，塑造而成，而他「視見」受原生文化習慣所鍛鍊，透過圖像本身，我們觀察和發現什麼？是文本中涵蓋「可讀」和「可寫」的兩個成分，透過可讀和可寫的意義，「可讀」可由作者掌控，巴特認為「可寫」才是文本價值所在，是文本邀請讀者參與作品意義的生產，在「開放性的文本」中讓讀者尋找出路，每個人因自己而發覺了另一個故事的詮釋，是一種再創造。⁴⁰

繪製圖畫書不同於純粹的藝術創作，而圖畫書中單張的圖畫是不完整的，要文字和緊密結合，由整本書中的一系列圖畫來看，卻又應該是完整的，因為匯集起來要能表達整體的意念與畫面，靠隱藏線串連起來，釋放出來訊息由多張圖像共同傳遞，外在技巧需要內斂才能成為動人意涵。

因此，在繪本中，文字與插圖有一種很獨特亦很複雜的關係，他們個別的角色功能應該被用心考慮且相互平衡或互補而非重複彼此的功能。並使文字與圖畫產生共鳴，插畫家的與作家互相穿針引線彼此分工合作的默契是非常重要的。⁴¹

三、 與生存生活相關的理論：

馬斯洛理論把生命的需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五類，依次由較低層次到較高層次。一個人在飢餓時不會對其它

³⁹ 莫麗·邦(Molly Bang)，楊茂秀譯，《圖畫·畫圖》(Picture This) (台北市：毛毛蟲出版社，2003年)。

⁴⁰ 羅蘭·巴特(Roland Barthes)譯者：李幼蒸《寫作的零度》(台北市：桂冠，1991年)頁77-127

⁴¹ Martin Salisbuy，周彥璋譯，《彩繪童書：兒童讀物插畫創作》(台北市：視傳文化，2005年5月)，頁84。

任何事物感興趣，他的主要動力是得到食物。這是基本生理需求。當安全需求包括對人身安全、生活穩定以及免遭痛苦、威脅或疾病等的需求。和生理需求一樣，在安全需求沒有得到滿足之前，人們唯一關心的就是這種需求。這是第二層次的需求。社交需求包括對友誼、愛情以及隸屬關係的需求。生理需求和安全需求得到滿足後，社交需求就會突出出來，進而產生激勵作用。這是第三層次的需求。尊重需求既包括對成就或自我價值的個人感覺，也包括他人對自己的認可與尊重。這是第四層次的需求。自我實現需求的目標是自我實現，或是發揮潛能。達到自我實現境界的人，接受自己也接受他人。解決問題能力增強，自覺性提高，善於獨立處事，要求不受打擾地獨處。要滿足這種盡量發揮自己才能的需求，他應該已在某個時刻部份地滿足了其它的需求。當然自我實現的人可能過分關注這種最高層次的需求的滿足，以致於自覺或不自覺地放棄滿足較低層次的需求。

馬斯洛的需求金字塔與文本關係表 1-5-1

	5 自我實現的需求 人類原始的渴望
	4 尊重的需求（社會承認的需求）喜歡別人
	3 社交的需求（社會關係的需求）-認識別人
	2 安全的需求和環境的關係
	1 生理的需求（身體基本需求） 活著-生命的傳承與來源-認識自我

四、 相關學位論文

在國內研究者發現以作品風格，插畫或文字背後蘊含之意義，教育功能及藝術形式作論文研究的不少，尤其近年來所涉及領域除作品風格及兒童閱讀外，藝術研究及文化研究正是研究者想借鏡參考及不足的地方。

作為一個繪本畫家，不僅要磨練出多種繪畫技巧還必需掌握自己的風格。

繪製繪本不同於純粹的藝術創作，繪本單張的圖畫是不完整的，要和文字緊密結合但是由整本書中的圖畫看卻又應該是完整的。

近年來國內研究圖畫書的學位論文，研究者有涉獵與本研究較有相關的大致可分為幾類：

國內研究圖畫書的學位論文分類表 表 1-5-2

類 別	題 目	作者	發表年
作家作品風格	《姆指姑娘繪本風格比較研究——以三位元繪者作品為例》	陳虹月	2007
	《昆汀·佈雷克與瑪夏·布朗作家作品研究》	許鬱芳	2001
	《莫理斯桑達克自寫自畫作品研究》	黃孟嬌	1999
	《國王的新衣中譯本圖畫書研究》	黃淑萍	2006
圖畫書研究	《從閱讀安野光雅圖畫書反思圖畫書閱讀》	游嘉惠	2006
	親子共讀繪本歷程之互動與詮釋——以岩村和朗之《十四隻老鼠》為例》	邱瓊蓁	2006
	《「台灣圖畫書」發展從「畫書時代」邁向「繪本」時代的推力》	張桂娥	2006
	的《讓圖畫書變完整了《吵鬧書》系列之意象閱讀》	邱靖智	2005
	《看東西說故事——現成物拼貼在圖畫書中》	盧貞穎	2003
兒童文學與動物意象	《阿諾羅北兒圖畫書中動物意象之呈現》	林孟琦	1999
	《少年小說中人和動物關係探究》	廖雅蘋	2004
	《沈石溪動物小說中愛的母題之探討》	陳金蓮	2003
自然生態	構築自然的兒童文學-論傑洛德·杜瑞爾之「希臘三部曲」	林孜懃	2004

	〈當代臺灣自然寫作研究〉	吳明益	2003
以日本繪本為 主要對象	〈日本創作故事繪本呈現之兒童形象探討〉	吳淑琴	2001
	〈日本繪本《古利和古拉》系列作品之分析研究〉	吳淑琴戴至君	2005

這些研究其中尤其圖畫書研究（以探討圖畫或文字背後蘊含之意義）及兒童文學與動物意象繪本之主題等，與研究者方向相符的並值得參考的幾本論文原因有：

1. 陳虹月（2007 年 7 月）《姆指姑娘繪本風格比較研究—以三位元繪者作品為例》：

本論文探討主軸：故事氛圍塑造，繪本圖畫關係，版面配置。如何產生故事節奏，比較圖文配置，詮釋異同。角色塑造，色彩規劃，空間營造，在故事與文字敘述間，找到平衡點，視覺效果，詮釋策略，觀察結果。探討面向非常明確給了研究者在圖文配置，形式表現分析探討提供方向，極具參考價值。

2. 游嘉惠，（2006 年 7 月）《從閱讀安野光雅圖畫書反思圖畫書閱讀》：
本論文在繪本閱讀理論的整理，統合當前各家說法，對作者與閱讀者間的傳達予接受互動詮釋非常周全。尤其研究者參考其對作家生平事蹟的闡述的方式及文本分析的研究方法，藉此分析結果歸納出作品意義，及作家作品風格。

3. 邱靖智（2005 年 6 月）的《讓圖畫書變完整了《吵鬧書》系列之意象閱讀》等繪本以意象式閱讀來進展繪本討論獨具風格。

本論文研究的是以意象式的閱讀法來研究文本，是一種新的詮釋文本的方法，作者不僅自行翻譯文本，更有大膽提出自己看法的意圖。開啓研究者另外一扇窗，得以以圖文表現與藝術美作連結，此方法⁴²提供研究者注意仔細觀察文本中

⁴²研究者將細述觀者如何加諸回憶、想象等感性意象於圖畫書上。邱靖智。《讓圖畫書變完整了《吵鬧書》系列之意象閱讀》。台東大學兒童文學研究所。2005 年 6 月頁 8

每個圖像語言的線索，極可能的象徵意涵。

4. 林孟琦（1999 年 6 月）《阿諾羅北兒圖畫書中動物意象之呈現》：

本論文研究的動物意象正是研究者想要在故事角色所要探討的，研究者對於兒童文學中動物角色的起源，動物故事中動物角色的擬人化、動物故事中動物的意象有了一些探討。提供研究者一些對作家作品動物角色可能的深度研究提供了檢視的方向。

5. 國內僅有《親子共讀繪本歷程之互動與詮釋——以岩村和朗之《十四隻老鼠》為例》嘉義大學幼兒教育學系碩士班邱瓊蓁（2006 年 7 月）。

此本論文提供了研究者對《十四隻老鼠》此系列文本的人物、情節、故事敘述的起承轉合及插圖中結構，並提供岩村和朗作家生平的參考網站。由作者的行動研究中，除了能了解以此文本親子共讀的經驗並探究出幼兒語言在《十四隻老鼠》系列的意義，親子、如何透過對話來角色扮演滲入文本的故事情節外。可借助此本論文來了解訪談、記錄，對於研究的重要性。

五、與本文比較相關的日本繪本相關研究

透過日本繪本相關研究，使研究者瞭解台灣兒童圖畫書理念流變，也可明瞭日本創作故事繪本呈現之兒童形象，作為深入探討日本繪本的可能依據。有：

1. 張桂娥（2006 年）〈日本兒童圖畫書在臺北出版發展史與其影響力〉《「台灣圖畫書」發展從「畫書時代」邁向「繪本」時代的推手》，東京學藝大學研究所調查。

研究者發現其論述談論日本兒童圖畫書在台北的發展史，看出台灣圖畫書能繼續在開發中努力突破的契機，對台北圖畫書在圖畫書的貢獻給於肯定。並舉出在啟蒙期（1982-1968 年）即備受注目的岩村和朗先的作品，藉此看出本圖畫書的必備要素繪本這一新指標，別於傳統插畫讀物，刺激台灣作家創作圖畫書的動力。（頁 198），凡此種種直接點出本研究論文的直接關係，觸發研究者的研

究動機。

2. 吳淑琴（2001 年）〈日本創作故事繪本呈現之兒童形象探討〉《兒童文學學刊》第五期，頁 98-113。

研究者發現其論述談論日本本土創作故事繪本的兒童形象及兒童社會觀非常深入，能給予研究者在討論作家作品童心部分時更具概念，尤其文中提出同儕中的友誼關係建立在友善、合作、想像創造力豐富、願與他人分享的核心。與研究者所探討作家作品的主旨相關。其分析樣本使研究者更能了解兒童繪本與兒童之間的關連。

3. 吳淑琴、戴至君（2005 年）〈日本繪本《古利和古拉》系列作品之分析研究〉《兒童文學學刊》第十四期，頁 47-67。

本研究以日本五個作品為例，從圖文配合、焦點、色彩、風格的觀點，來分析此系列作品所呈現特色，提供研究者在研究作家創作形式上的分析面向與參考。其運用圖文融合，剖析平面圖繪、水彩透明感、及鮮明視覺焦點等可提供研究者在解析圖畫插圖時，得到相對的參考。

以上這些論述強化了研究者在兒童生心理發展的先備知識，使研究者在研究時能以兒童一百公分的觀點來欣賞及解析圖畫書，尤其繪本中的圖文配置的論述；藝術欣賞等可供本研究在繪本形式探究時可參考的。

因此透過文獻的閱讀，從事論述分析，表示研究者關心某種權威性說明是怎麼被挑戰，並由大量的影像、文本和慣行所闡述，證明他們都是論述分析的合理文獻。材料依賴的並不是數量而仰賴品質。本節旨在透過文獻的閱讀，整理歸納以前的研究者對繪本在作品風格，插畫或文字背後蘊含之意義，教育功能及藝術形式的看法。及兒童文學專家們對繪本理論與實際的剖析脈絡裡，從中去發現作家作品的新意義—形式表現的特點，並回頭探討這些看法論述與本研究（動物主角，家主題，環境議題）的關係為何？從中去嘗試以較多元角度的可能性及研究繪本的種種面向。

第二章 岩村和朗與繪本

研究者透過蒐集岩村和朗的出生背景、他的學習歷程、創設美術館的理想、作品概要、創作理念；以便更了解作家作品特色。認識他的創作風格全貌。

第一節 作家經歷

岩村和朗先生的大學同學，上條喬久曾⁴³說：要是「岩村和朗」的日文發音有岩石的「岩」的意思，也有努力的「努」的意思，還有頑固的「頑」的意思，這就是他給人的感覺，一個很努力的，稀有的頑固者。⁴⁴想到什麼就不顧一切的去做，充滿了熱忱的行動派者。他也是一位率真而真性情的人，曾在岩村和朗來台演講與他對談的曹俊彥曾提及，對談後在卡拉 OK 歡唱，他率真的脫鞋脫襪；是一個崇尚自然自由自在的人。

從岩村和朗的作品中，似乎也看到他這種特質，以動物為主角描寫他在田野生活中所見所聞借物隱喻，並透過畫筆自在的真實心靈的紀錄。

一、 出生到啓蒙（1939 年—1966 年）

岩村和朗いわむらかずお是 1939 年(昭和 14 年)，誕生於東京杉並區，就讀荻窪國小。小時候是住在多摩丘陵的雜樹林裡，父親是位教師，家有六個孩子，排行三男，曾歷經世界大戰，有感戰後的飢餓，（疏散在秋田的祖父母

圖 2-1-1 岩村和朗近照

⁴³ 目前是日本東京株式會社平凡社の編輯。

⁴⁴ 岩村和朗いわむらかずお Iwamura kazoo(いわ iwa 岩がん gan 頑ど do 努；日文有很多同音異義的諧音字，可以產生許多幽默和趣味。

家)，終戰後，他約小學三年級，當時物質缺乏，並沒有好看的繪本可看，天天在雜樹林玩耍。這些少年時代在武藏野的豐富的雜木林長大的經歷及美好的回憶，使得他成為一位特別喜歡小動物的插畫家，原本住在東京市區靠近動物園的地方，由於常去參觀園裡各式各樣的動物，他以為動物和人其實都是一樣，不但有生命，也有尊嚴，所以最好讓牠們回到大自然的老家生活。他在 36 歲時就全家搬離東京，到車程約三小時的益子町居住。那裡有山、水、樹林，在住家空地上他養起了家禽和家畜。小動物也自由自在的走動著。現在他住在益子町的雜樹林、也就是繪本美術館的所在地－馬頭町里山那裡創作繪本。

小學時期，岩村和朗最喜歡上美術課，而且常被老師誇獎。小學生時代他喜歡看山川惣治⁴⁵的《少年王者》連載，對他在動物上的觀察描寫影響頗深，他的作品曾被展示在玄關的大廳，在國中、高中的美術表現都獲得認同，中學時的美術老師在當時都是一些有名畫家對他鼓舞有加。受到這些畫家老師的啟蒙與鼓舞，進了高中後，他毅然決然放棄當賽跑選手及演員的夢想。開始常用線條自由的創作較抽象的寫生，決定要考美術學校並開始經常看畫展。因此可以說他的天份及從小愛畫畫的嗜好帶領他進入畫畫的天堂。

二、 學習與工作（1960 年—1975 年）

從小學到國中、高中，美術課都是岩村和朗最能放開自己的課程。1966 年在大學唸書時，特別專注設計及陶藝方面的學習，因對小孩的世界感到興趣，就參加 NHK 的幼兒節目的動畫製作。

當岩村和朗在大學主修平面設計時，曾在 NHK 日本國家廣播公司做過一份兼職工作：替「歌唱的繪本」節目製作背景插畫。他是 1960 年入學的，當時正是美日安保條約簽訂⁴⁶的時期，大學內議論紛紛，人心惶惶。剛好有同學在 NHK 電台

⁴⁵ 山川惣治カテゴリー：漫畫原作者，日本福島縣出生，1908 年生，1992 年歿。

⁴⁶ 安保條款：<http://zh.wikipedia.org/wiki/美日安保條約>（檢閱日期：2008/01/20）

的「歌唱的繪本」節目裡做背景插畫。他和同學一起做這份兼職工作。由於當時正是電視台的起創期，工作人員或演出者都很年輕充滿活力。

「歌唱的繪本」節目使他接觸到很多很好的童謠，是很難得的經驗。他感覺那些歌曲與以前不同，注入了新的感覺。阪田寬夫的「肚子餓餓」這首歌就很棒。他當時是一遍又一遍的唱著歌詞，同時動嘴又動手畫的。純真美麗的語言、躍動的語言，還有打入兒童心扉的語言，這些都是當時他從工作中學到的。也就是這次的工作經驗，引起岩村和朗對圖畫書的興趣，從此展開圖畫書的興趣，及圖畫書插畫生活。

大學畢業後，東京藝術大學工藝系的第一期畢業的他，一開始是朝著平面設計的路走，但漸漸的發現好像不太適合他，因此他也一直在思考到底是要走平面設計師的路，還是走廣告人的路。當他進了高絲化妝品公司的設計部，還是和同學一起做電視台兼差的工作。雖然之前畫過童話故事的插圖，或是「歌唱的繪本」節目所出版的歌謠別冊的插圖，離職後他成為自由工作者，以電視台的幼兒節目的繪畫工作為主。

那個時候日本正從歐美引進很多很棒的繪本，⁴⁷有 Leo Lionni，Robert McCloskey，Marie Hall Ets 等繪本大師的作品，也當時日本的繪本主要以故事中畫有插圖的作品為主流，歐美的繪本卻圖文並茂，他越看越覺得繪本真好，補償了戰後物資缺乏，無法一睹經典繪本的機會。那時候大學同年級的同學，如西卷茅子，也都在畫繪本了，他受到一些刺激。也做了很多小本的繪本草稿，到出版社找出版機會。其中，實業之日本社的總編輯覺得他的作品很有趣，決定出版看看，所以就有《非洲，嘜吱嘜吱》系列誕生了。從此他就不再畫插圖，而是開始畫繪本。大學工藝科畢業後，除了動畫的製作也開始從事圖畫書的製作。

⁴⁷ 宮川健郎，黃家琦譯，《日本現代兒童文學》（台北市：三民，2001年4月），頁221。

三、 創作至今的得獎記錄

從岩村和朗的出生到啓蒙的自述及他的足跡，得知他投入圖畫書創作的因緣，而自述中的種種，可以想見他喜愛大自然的特質，這些小動物都成了他創作圖畫書的好對象⁴⁸，也因他熱愛周遭的自然環境，他發現小小的一棵雜草上面，也有著許多依附在雜草上生活的小昆蟲或其他生物，於是雜草叢有雜草叢的小生態圈，雜木林有雜木林的生態圈，小動物、小昆蟲、花草樹木相互依存，形成了他身邊美妙的自然環境。他將他所觀察感受到的世界、季節變化，呈現在他的繪本故事當中，這是他創作靈感的來源；以從這樣的因緣開始為兒童作畫，加上大學相關科系的學習，也奠定了他的畫畫功力；尤其他的作品不只吸引小朋友，也廣受成年讀者的喜愛。他在 1983 年以《十四隻老鼠吃早餐》獲得日本繪本獎，1983 年以《夜晚的朋友》《七隻小老鼠》系列獲櫛木縣文化獎。1985 年以《十四隻老鼠挖山芋》獲日本小學館繪畫獎。1986 年以《孤獨乘客的列車》獲產經兒童出版文化獎。1996 年以《愛思考的青蛙》獲講談社出版文化獎繪本獎。

從岩村和朗的學習過程中，知道美術是他的最愛，在因緣際會下，使他由平面設計，走進繪本創作的世界。而且重要的得獎更使他從原本是對自己沒有把握可以用畫畫來維生，得到支持與肯定，萬般堅持下他發現自己工作的意義，走出他的一片天。

四、 目前的狀況（詳見生平大事紀）⁴⁹

1998 年四月櫛木縣馬頭町岩村和朗「繪本之丘美術館」開館，繪本、自然、孩子活動正式開始。如今生為五個孩子（三男二女）的父親的岩村和朗，已經成為知名的插畫家開啓繪本之路，並與同是插畫家的西卷茅子，成立兒童美術聯誼

⁴⁸ 鄭明進，〈有趣的圖像畫思考〉《愛思考的青蛙 ～夜晚從哪裡來？》（台北市：上誼，2006 年），後跋。

⁴⁹ 附錄一表四

協會致力於繪本的創作和貢獻。長子岩村康一郎(1965 年 6 月 29 日)目前是繪本之丘美術館的館長，二男岩村吉景(1974 年 6 月 10 日)，是位陶藝作家。⁵⁰

目前他由東京遷居到日本櫛木縣益子町，在雜木林中蓋了岩村和朗「繪本之丘美術館」及自己的畫室工坊專事創作，全心全意投入圖畫書的創作，並配合「繪本、自然、孩子」活動，如今生為五個孩子的父親的岩村和朗，已經成為知名的插畫家開啓繪本之路，並與同是插畫家的西卷茅子成立兒童美術聯合協會，致力於繪本的創作和貢獻。

⁵⁰ 岩村和朗，出典：フリー（維京）百科事典ウィキペディア（Wikipedia 網）（檢閲日期：2008/07/08）

第二節 岩村和朗與繪本之丘美術館的推廣

目前岩村和朗由東京遷居到日本櫛木縣益子町，在雜木林中蓋了「繪本之丘美術館」，這是他為兒童所策劃農村體驗、及個人繪畫生涯融入自然生活的另一重要里程碑。

一、 深具特色的「繪本之丘美術館」

研究者從完整的岩村和朗「繪本之丘美術館」網站得知：⁵¹關於「繪本之丘美術館」座落於大片青草地小丘的上方，為了保存週遭自然環境的原始風貌，岩村和朗沒有刻意栽種美化的植物，因為不要讓草長得比小朋友還要高，只有在夏天來時修剪野草。來到這座美術館參觀的小朋友們，除了可以欣賞到館內展出的畫作，更重要的是可以到繪本之丘的農場裡參觀見習。在農場裡小朋友可以跟著有經驗的農夫佐藤阿伯學習如何種植作物，播種、插秧、照顧作物、收成，可以在牛棚裡看見活生生的牛，像岩村和朗一樣親身體驗自然，感受生命，更難能可貴的是：美國繪本大師愛瑞·卡爾參觀他的美術館後深受感動，與其相談甚歡下合作寫出「你要去哪裡？去找我的好朋友」繪本融合東西方的文化交流，傳為文壇佳話。

美術館的設計中充分的展現岩村和朗的人生觀與個人理想，在美術館裡，除了有本館展覽館，每季定期開放給孩子來讀繪本。而也依照十四隻老鼠的場景，有戶外體驗區。讓孩子們透過眼睛、耳朵和皮膚、舌頭和身體的活動，親自體會故事中小動物的所見所感，這些都是「繪本之丘美術館」才有的。

依照網站地圖看來美術館周邊幅原廣大，包括美術館、夕陽之丘牧場、里山

⁵¹繪本之丘美術館 http://www.douwakan.co.jp/inorino_oka/inori_no_oka.html（檢閱日期：2008/02/01）

農場、山谷間的那珂川町立小川南小学校等，是一個多元型態的人文化的美術館，尤其他們所規劃館內「繪本、自然、小孩」的活動，可以感受到十四隻小老鼠站在綠草如茵下仰望山芋的開花結果－自然生態的人生觀，也能藉由文字和各種各樣的孩子的互動過程中，所呈現書中青蛙和老鼠般幽默的對話，讓孩子來體會與發掘自己與生俱來的思考邏輯及投入繪本中如幻如真的趣味。

二、 自然體驗與繪本推廣

從日本株式會社平凡社聞き手採訪者：南谷佳世、柴田こずえ在《別冊太陽・絵本の作家たちⅢ》的整理中得知：戰後大家都沒有食物吃，只要有地就趕快種些什麼來吃。他幫他父母撒過玉米種子、施過肥等，很自然的當時就知道怎麼種菜。到現在他都還記得剛收割的玉米在炭爐上烤過後，多麼香多麼美味呢。他說道他除了對繪本之丘美術館美術館的活動設計，清楚規劃外，期望造訪者遊走其間時，也能親自體驗到農作物的生長和我們息息相關，並能對十四隻老鼠故事的場景更深入的認識與了解。深信孩童們可以在「繪本之丘美術館美術館」體驗這些滋味，這一切他是以孩童的發展童心為出發點。現在，他仍在閒暇之餘會去附近的那珂川町立小川南小学校/えほんの丘小學⁵²去當志工，教孩子畫畫作繪本，在美術館裡，除了有本館展覽館，每季定期開放給孩子來讀繪本。⁵³

圖 2-2-1 作者正在為孩童說繪本

圖 2-2-2 在體驗搓麻繩的孩童們

⁵² 很可惜 2008/5 珂川町立小川南小学校/えほんの丘遭到廢校的命運。(檢閱日期：2008/06/01)

⁵³ 南谷佳世、柴田こずえ，〈絵本の作家たちⅢ〉《別冊太陽》（東京：日本株式會社平凡社，2005 年 7 月 7 日初版第一刷）。

三、 有機農業實驗

承上所言「繪本之丘美術館美術館」周邊幅原廣大（圖 2-2-3）「繪本之丘美術館美術館」週邊地圖，包括美術館、夕陽之丘牧場、里山農場等，他和幾位教授動物學者今泉吉晴先生；都留文科大學中川雄教授、信州大學中村浩志教授等，以尖鼠蝸牛飼養及布穀鳥養育研究，並與牧場的 H 先生和うさん先生以及專業農家くさん先生，有了很多不錯的互動，他們認為復活山林最有效的方法不用多餘的農藥，人若餵羊和鴨子新鮮的草，因為自己要喝羊奶要吃鴨肉，就不會用殺蟲劑，良性循環下這就是有機農業最好證明。因此，他投入很多有機農場牧場的實驗講習。⁵⁴

他認為要做到地域社會的目標，即是重視生物間的食物鏈的自然生態平衡。因此他經營農場的軸心有三個重點：首重農業體驗，透過實際觸摸，實際吃的活動了解到農作物是怎樣的一種生物；第二個重點是了解農作物是怎樣成長的。第三個重點是了解到農作物不可能單獨生存，是和什麼生物一起生存在一起的呢。經過這番的親自體驗，更能體會農作物的生長和我們息息相關。⁵⁵

研究者從以上網站所貼的實際攝影動畫及活動照片中，捕捉到美術館、夕陽之丘牧場、里山農場、山谷間晨昏景色及動植物生態；並感受到作者經營此美術館的用心，及所傳達的生態自然之美。岩村和朗的作品從整體來觀看，強烈的表達出農業與人類的關係。而他會從事這些活動，應該是來自於，他以前住過的多摩丘陵，益子町等，小時候的生活體驗影響甚大，以及都有這一路走來種田的經驗談。

他表示，人是大自然的一份子，不能脫離自然而活，為了維繫與增進人類的福祉，保育自然環境與生態系統的平衡運作，並為人類永續發展的機會所在，人與自然的互動彌足珍貴。

⁵⁴繪本之丘美術館網站「農業推廣」<http://ehonnooka.heteml.jp/?cat=9>（檢閱日期：2008/07/01）

⁵⁵ 南谷佳世、柴田こずえ，〈繪本の作家たちⅢ〉《別冊太陽》，頁 40-57。

圖 2-2-3 「絵本の丘美術館美術館」週邊地圖

圖 2-2-4 實際農村體驗種田

第三節 岩村和朗作品介紹

岩村和朗是一位惜字如金的作者，從他的作品年表看出他自寫自畫的作品，有 61 本，其中很多作品在法國、美國、韓國及巴西等國都有翻譯本。被翻譯的作品，有俄文、英文、中文等十三國語言出版。可說是國際知名的兒童繪本作家作品深受各國兒童的喜愛。

一、 版本

國內翻譯的版本分別為，最早期由鄭明進翻譯漢聲出版的十四隻老鼠系列，此書目前共出版 11 本，另外有《森林裡的松鼠》系列 5 本，《我愛吃餅乾》1 本，信誼出版漫畫類《愛思考青蛙》系列 3 本，青林出版《七隻小老鼠》系列 4 本，上誼出版《你要去哪裡？我要去找我的朋友》1 本，及《我愛吃餅乾》。中譯作品總共 25 本。

其中《夜晚的松鼠》、《七隻小老鼠》與《愛思考的青蛙》獲中國時報開卷版 2006 年最佳童書。《我愛吃餅乾》獲好書大家讀推介好書。

國內尚未翻譯者，除了《タンタンのぼうし 丹丹的帽子》系列 4 本，《ひとりぼっちのさいしゅうれつしゃ 孤獨乘客的列車》、《尖山的冒險記》8 本(風といっしょに風の草原)(ゆうだちの森下西北雨的森林) (月夜のキノコ月夜中的香菇) (空飛ぶウロロ飛在天上的ウロロ) (ウロロのひみつウロロ的秘密) (あいつのすず那傢伙的鈴鐺) (雲の上の村雲上的村莊) (てっぺんの湖山頂上的湖水)，(ゆうひの丘のなかま夕陽之丘的好朋友-《後路みね—ゆうひの丘のなかま》等系列 8 本)

還有早期作品：《お父さんのかさはこの子です雨天驚險記》《月夜の子うさぎ月夜的兔子》(チャボ物語(エッセイ) 來亨雞的故事) 及幼兒童話系列《おおいとんと》、ちいさいポン、トンとポン、いいかんがえでしょ大個子小個子》

和《カルちゃんエルくん、たかいたかい小青蛙好高好高》系列各 4 本等，以及最近出版的《14 ひきのもちつき十四隻老鼠做麻薯》新作《よくかんがえるカエルくん愛思考青蛙一生命在哪裡》新作各一本。大約有 36 本之多；這些國內未正式翻譯的版本⁵⁶本加上早期與別的作家合作，負責插畫或在雜誌連載的漫畫式繪本最後集結成冊部分；總計他的作品應該超過百本（124 本）。⁵⁷研究者將以每一系列與討論議題生命生存相關者，取樣來作比較分析並深入探討。

二、創作類型

將岩村和朗作品創作類型，分為故事類、繪本類、漫畫類、單篇散文集：其中都以動物為主角居多。本研究將以繪本及故事類、漫畫類為主軸來深入探討其形式及內容，了解作家想表達的意涵。研究者以有插畫的類型，如故事類、繪本類、漫畫類統稱為圖畫書，當作以下的研究文本範圍。

由於研究文本國內有些尚未翻譯，因此以下所介紹作品，包含日文版及中文翻譯版。內容簡介如下：

1. 故事類

書名	封面
《夕陽山丘好朋友》系列— 《後路家族》（暫譯） 後路みね—ゆうひの丘のなかま（日文版）	
故事摘要	牧場上許多動物：後路—牛媽媽（專有名稱）、根津—松鼠、宇崎—小老鼠、今野--狐狸的對話及人類裡山

⁵⁶ 如附件一表 2-4

⁵⁷ 資料來源太陽別冊 3。

	先生的互動，是鄉村自然中人和自然的故事。包括：描述待產的飢餓母牛後路一家在等待生產的過程中，主人裡山先生忘記餵食，動物好友輪番找主人，及探望的故事。
《尖山冒險系列—風の草原》 (暫譯) トガリ山のぼうけん 1 (日文版)	
故事摘要	所說的是尖山動物的冒險故事，故事中主角尖鼠爺爺對小尖鼠說的少年時的冒險故事是真的嗎？他遇見動物們如蝴蝶、蜘蛛、鼓蟲、小瓢蟲、蝗蟲、鸞鳥等如何克服困難、是屬於一個成熟、成長的故事。

2. 繪本類

(1) 幼兒系列

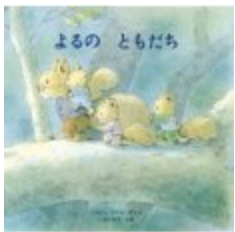
書名	封面	
《高個子咚咚與小不點碰碰》(暫譯) おおきいトンとちいさいポン (日文版) 《咚咚與碰碰的好主意》(暫譯) いいかんがえでしょ トンとポン (日文版)		
故事摘要	世界上，有人長得高，有人長得矮究竟是長高比較好，還是矮比較好呢？針對這高、矮的問題，來了二隻小	

	狗—高個子咚咚與小不點碰碰用最幽默的方式，提醒我們，別只看見自己沒有的，而是應該時時想到，自己有什麼，讓不管是高或矮的人，都能真心的學會欣賞及肯定。	
小青蛙春夏秋冬系列繪本：《小青蛙好高好高》（暫譯）カルちゃんエルくん たかいたかい 《小青蛙好熱好熱》（暫譯）カルちゃんエルくん あついあつい		
故事摘要	卡魯和愛魯，是二隻生活在大自然裡的快樂小青蛙。跟著牠們的步伐，我們將體會到在大自然樂園遊戲的美好感覺。	

(2) 一般繪本

書名	封面			
《十四隻老鼠系列》一套 9 本，（後來由台灣英文雜誌再出 3 本（捉蜻蜓、過冬天、種南瓜共 11 本。），最近出版的是 14 ひきのもちつき《十四隻老鼠做麻薯》（日文版）。				
				

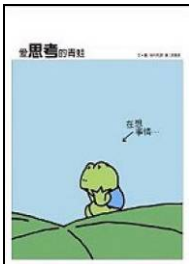
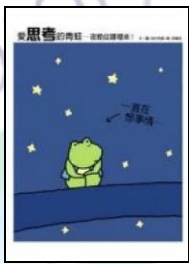
封面 大搬家、吃早餐、洗衣服、去郊遊、安眠曲、捉迷藏、看月亮、挖山芋、過冬天（中文版） 作麻薯、種南瓜、捉蜻蜓（日文版）				
故事摘要	《十四隻老鼠》以家族三代老鼠大家庭為主角的圖畫書。十四隻老鼠三代同堂，年齡個性能力都不同。他們一起為生活團結合作，各自發揮特長、互相照顧，不僅克服種種困難，還營造了和諧美滿的家庭生活。			
《雨天驚險記》お父さんのかさはこの子です雨天驚險記（日文版）				
故事摘要	雨天送傘的孩子在躲雨過程中與另外一個小孩，面對身旁躲雨的陌生人，有著共同的恐懼，無形中拉近了彼此的距離。			
《森林裡的松鼠》系列(全六冊)1:《春天到了》もうはるですね 2:《森林裡的鳥寶寶》もりのあかちゃん 3:《西北雨來囉》ゆうだちのともだち 4:《晚				

上的好朋友》よるのともだち 5:《好紅好紅的紅毛衣》まっかなせーたー 6:《熱呼呼的下雪天》ゆきのひはあついあつい			
故事摘要	森林裡的小松鼠這幾一家人和樂融融。經歷春、夏、秋、冬的時光，快樂的交朋友。		
《孤獨乘客的列車》（暫譯） ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ（日文版）			
故事摘要	山豬、公雞與小老鼠、猴子、白孔雀、熊等聚會，共謀對抗人類的對話突顯故事的寓言性。指出人類將家禽家畜視為空罐子，無用者棄之入五臟六腑及貪婪無度的醜相。		
《月夜的小兔子》（暫譯） 月夜の子うさぎ（日文版）			
故事摘要	被くさん先生所飼養的三隻兔子（第1第2大隻名字S、W、K）挖洞從小木屋出來異想天開想要找媽媽，敘述一個晚上探險的情景，由整個過程讓兔子成長許多。		
《七隻小老鼠》系列 中文版，ねずみのごんしせ，ねずみのガじすしょく，ねずみのじもほい，ねずみのさがおつい，			

		
故事摘要	和樂融融的老鼠一大家子生活形貌，寫實的大自然山海野地，透過老鼠擬人化的角色，不著痕跡的表達了生活中的秩序、生活中的常識、生活中人際的常理以及面對生活的本領。	
《你要去哪裡？去看我的朋友。》中文版+英文有聲書		
故事摘要	透過各種可愛的動物去探訪朋友的過程,環繞著「我的朋友就是你的朋友」的主題, 故事內容敘述著一個關於友誼的故事闡釋友誼深厚的內涵。	
《多多和小卡車》 《とっくんトラックのはらへぶぶ》 (日文版)		
故事摘要	多多和小卡車一起出發到原野為媽媽的生日，摘了蒲公英和油菜花還摘了三葉草。當媽媽的生日禮物。小兔子公雞山羊把蒲公英公雞也把油菜花吃掉了，小兔子把三葉草吃掉了，多多的小卡車只好再一次，摘了	

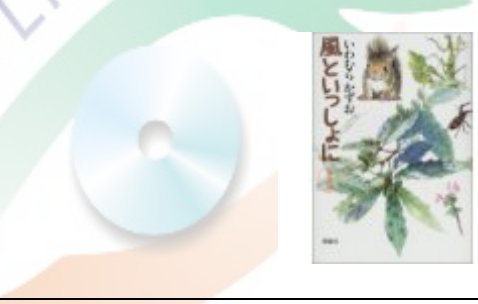
	蒲公英、油菜花和三葉草。他還是高高興興的拉著他的小卡車回家慶祝媽媽的生日。
--	---------------------------------------

3. 漫畫類

書名	封面	
愛思考的青蛙《愛思考青蛙》系列，中文翻譯 3 本最，第四集—《在想事情—生命在哪裡？》—一直想。 （如附圖第一本）よくかんがえるカエルくん，（日文版）		
		
故事摘要	《愛思考青蛙》此系列在法國非常受歡迎。作品的簡樸感 是作者在長期大量觀察大自然後與禪思想有共通性的一 點感受。「夜晚是從哪裡來的？」「路通往哪裡去」「在想 事情—生命在哪裡？」	
丹丹的手帕《タンタンのハンカチ》、丹丹的帽子《タンタンのぼうし》、丹丹的吊帶褲子《タンタンのずボン》、丹丹和小白熊		

《タンタンのしろくまくん》四本絵本。(日文版)		
故事摘要	猴子丹丹最喜歡他的帽子了，因為他用帽子玩了很多的遊戲喔。可愛的猴子丹丹可以以一頂帽子、天空出現的白雲、一條手帕，一個吊檔褲變變變，度過一個無聊寂寞的下午；如此幻想無限的作品，都能使孩子童心大發。	

4. 參照文本（單篇散文集）

書名	封面
《和風一起》 《風といっしょに》	
故事摘要	這是作者自然書寫的散文筆記，內容有很多他散步時的自然觀察和對大地深刻的感想反思，包括大自然環境動植物的生長。並隨手畫下觀察草圖。在發現、尋找、探索後的隨筆。

5. 結語

看來作家的作品類型多元，以動物為主角居多，插圖風格也不一，其中非作者自寫自畫的作品，是山下明生文的七隻小老鼠系列、下雨天的驚險、森林的松鼠。

研究者將以作者的文本，在三、四章分別來探究。

第四節 岩村和朗尊重生命的創作理念

岩村和朗總是以繪本之丘為背景，描述了那片土地上生活的小動物、小昆蟲、花草樹木。雜草叢有雜草叢的小生態圈，雜木林有雜木林的生態圈；野生動物、家畜、寵物還有人類，都有其各自的生活方式；他因面對當時雜樹林共同生存問題所提出的解決方向、所要表達的不外是認真的尊重生命、並為自然生態創作。這些過程所傳達的意涵即是他的創作理念，如下：

一、 透過繪本創作探討生存問題

岩村和朗所處的時代正是世界大戰終戰後期，日本戰敗，百物蕭條，生活困苦。

人類生存在廣大的地球，大自然的生命與死亡自有它的規則，這是一個我們必須珍惜與保護的世界。正好在那個美日安保條約訂定時期，發生了光害事件，⁵⁸反應出當時環境的問題：報紙一天到晚在討論，岩村和朗開始思考適合養育孩子，且可以好好創作的環境，所以在 1975 年搬到櫛木縣的益子町，他出版的《小熊電車》和《小兔子的房間》都有點反映出當時環境的問題。⁵⁹

《孤獨乘客的列車》也是反映生活環境的問題，一個乘客在睡夢中聽到車上老鼠及山豬、公雞、孔雀、大熊等的聚會；談及他們在自然環境裡如何被屠殺，及無法生存下去的憂心困境。並藉著大熊的口中提及：「如果我們這些山裡的動物全部死掉的話，人類自己也活不下去了。」道出生態倫理及地域社會的關係。（我們自己本身就是一個自然的循環，組合來建立土地倫理尊重萬物的觀念是刻不容緩的事情。）

⁵⁸ 美日安保條約 <http://zh.wikipedia.org/wiki/美日安保條約>（檢閱日期：2008/02/03）。

⁵⁹ 南谷佳世、柴田こずえ，〈繪本の作家たちⅢ〉《別冊太陽》。

他的作品中十四隻老鼠們搬家的路上，都是被砍伐的樹木；《兔子的房間》，也曾敘述兔子面臨棲地被嚴重迫壞，無法生存的窘境，因不願漏夜逃亡，也如《森林大熊》⁶⁰的情節，躲在公寓中，迷失自我。生態被破壞後，不停的在上演著就是這樣的笑鬧劇，說明了人類的破壞森林正是造成動物們主要搬家的原因；而他後期之作如《孤獨乘客的列車》，《夕陽之丘的好朋友》，《尖山的冒險記》中《風之草原》系列也以動物生存為主題。這些都提供我們一些反思與啟發，得到面對共同生存問題的解決方向。

尤其他在故事中呈現了動物也會被其他動物吃掉，當大地春回時，花兒的花蜜由昆蟲吸吮著，而等在後頭吃他的則是小鳥們，大野梟由空中虎視眈眈等著未成年的雛鳥等這種食物鏈的概念，反應出生物間互相依賴，牛被虻吃血，白鷺鷥取他牙齒上的佳餚，諸如此類表面上共生，實際上互相需要下有著大吃小、弱肉強食的自然法則，突顯此種地域社會中生物的關係，反應出這個地球環境大規模的變化被擔心的時代，自然生態問題日漸趨於重要的地位，尤其人類也是其中的一環，更需順應自然，洞視其中端倪，盡可能免於人為過度破壞，想出策略辦法以平衡慘遭人類破壞地球反撲的諸多弊端。岩村和朗發現了這些的事實才在故事中有所表達。並在他的實驗農場，身體力行「地域社會」中動物互動的理念。這些觀念，相繼在他的作品中皆有呈現。人類也是自然生態中的一環，與生物們的生活相關連著，若是一味的破壞的話，絕對會遭受到懲罰，如現在臭氧層破壞導致反聖嬰現象等，大自然的反撲。

誠如岩村和朗說：

繪本經常是教大家做好朋友，但我想要呈現另一種地域社會的事實。某種層面來看也許有點恐怖，但事實上這是生物生存的自然法則，是一種共生的方

⁶⁰ 格林出版網頁 <http://www.doshinsha.co.jp/longsaler/14hiki/14-wold.html>（檢閱日期：2008/03/13）。

式。我認為呈現這種地域社會的生物們的關係，對於這個時代有種重要的意義。而如果誤會我所呈現的主題僅與動物有關，與人類無關的想法也是大錯特錯，人類也是這自然生態中的一環，與生物們的生活相關連著。一昧的破壞環境的話，絕對會遭受到懲罰。

《尖山的冒險記》系列也有我的這種想法在裡面，《夕陽之丘的好朋友》的舞台就是我的這片『繪本之丘』的土地。理由主要是希望以實際存在的土地作為模型，另外的理由是希望呈現在一塊地域中生存的生物們如何互相依賴的事實，也就是地域社會的故事。今野狐狸先生、栗鼠先生、後路牛太太們（《夕陽之丘的好朋友》系列）動物如果沒有健康的生存的話，我們也無法健康的生存下去。這就是地域社會啊。⁶¹

岩村和朗的繪本故事及散文作品集中，傳遞著此種強烈的訊息，他的創作理念值得深究探討，並廣為重整生態倫理中「土地倫理」應有的共識。尤其在愛思考的青蛙中，討論的議題也總是離不開生命存在及延續的課題，令人深思。

因為岩村和朗堅信每一個人獨特的存在，都應該受到最大的尊重。「從誕生於大自然的動、植物身上，我們可以學到許多事。動物為了生活，已經具備求生的智慧，而蟲魚鳥獸甚至植物，在造物者的巧心安排下，也有各自的生活秩序，這些都是大自然給我們最佳的教育材料。」⁶²此乃岩村和朗緣起不滅與大地生存之道。

二、 透過繪本創作提倡尊重生命

我是誰？我身旁最重要的人？重要的事？是什麼？路通往哪裡？生命的延續與傳承、夢境與天空存在的問題，⁶³都有助於自我認識與生活態度的建立，世界觀

⁶¹ 南谷佳世、柴田こずえ，〈絵本の作家たちⅢ〉《別冊太陽》。

⁶² 鄭明進分析，羅素菁整理，《台英世界親子圖畫書手冊》（台北市：英文漢聲，1985年），頁23。

⁶³ 岩村和朗，游珮芸譯，《愛思考的青蛙》（台北市：上誼，2006年）

宇宙觀的形成。知道如何看待生命。

在《孤獨乘客的列車》裡，山豬、公雞與白孔雀、熊等動物聚會拿出智慧，商量未來的對話，接著是山豬太太老鼠間的對話說的是人類給動物的，真的僅能如此嗎？未來世界如何變，就看人類的心—如何的想。在地域社會下，人與環境的關係實在是福禍相倚的，這樣有點嚴肅的議題，突顯故事的隱射性、寓意十足。如果生物們沒有健康的生存的話，我們也無法健康的生存下去；更需要大家一起來尊重自然界的生命與生態。他認為從生物們那裡學習，並認真的尊重生命，就懂得所謂的生命意義了。

《愛思考的青蛙》系列也是來自岩村和朗深刻觀察大自然後誕生的靈感，基本上也是探討生命意義的書。兩顆小腦袋發出各種問號，不管最後琢磨出什麼答案，他們還是繼續睜大好奇的雙眼看著世界。體會小草、蛤蟆、果子的心情，以及分辨存在的空間-天空的異同，個人空間領域，仍是生存的概念，我們從哪兒來，要到哪裡去？我被吃是我的價值，生生不息，自然的循環。

擅長畫可愛老鼠生活的「岩村和朗」，他的作品所要表達的正是因世界在改變，環境在演變，但是藉著老鼠細膩的情愛、工作的辛勤，充滿愉快的生活氣息。來感動我們告訴我們去進一步體認工作的意義，愛護環境，珍惜地球資源的重要。唯有保持一顆對萬物尊重的心，感受和動物相處的美好，而人類才能得到平順的生活，永遠的幸福。尤其若是孩子只認定動物是寵物，卻沒有建立起「尊重生命」的愛心，在好奇及把玩後，可能淪為「虐待」，那就失去與動物相吸引的起初善念。如史懷哲所說，我們所要體悟的是在有了與動物情感的連結後，去凝視他們生命的起落，並享受動物進入我們所帶來的喜悅和悲傷。研究者相信這樣更能讓我們對生命更加珍惜，體驗會更深刻。

三、 為自然生態創作宣揚生態平衡

因此，從回歸雜樹林生活與他的學習經歷，將可以充分了解岩村和朗創作《十

四隻老鼠》材料與來源了。他熱愛周遭的自然環境與天真的兒童；在雜樹林中能去發現小小的一棵雜草上面，也有著許多依附在雜草上生活的小昆蟲或其他生物，從雜草叢和雜木林的生態圈，小動物、小昆蟲、花草樹木相互依存，形成了他身邊美妙的自然環境。他將他所觀察感受到的世界、季節變化，呈現在他的繪本故事當中，岩村和朗「繪本之丘美術館」附近的生活，是他創作的來源，並能及時反應出當時環境的問題。並認真重視自然生態與生命，表現出與大自然榮辱與共、屹立不搖、共求生存的精神。

從作者的故事中，如《愛思考的青蛙一路通往哪裡？》，是岩村和朗在雜樹林中發現「獸徑」的靈感啟發，路既然是大家共有的，那就是證明大家也是一個生命共同體，這些旨在希望能找到生物共同生存的道路，和諧相處。岩村和朗是想要快點找出生態失衡的解決辦法，而且是以適合自己的方法去做。因此有一些有機農業的改革與實驗。⁶⁴

岩村和朗由植物場景營造氣氛，展現熱鬧寫實景象的想像力，使讀者藉由探索歷程、細微觀察而發現，讀出東西來，細節描繪以自然生態為創作主題，是目前他的生活經驗、關心生活與對環境保護的意識；表現出一種對土地的認同感。⁶⁵

岩村和朗曾表示：不僅是繪本，大自然的實際體驗也可以豐富人們的心靈。聽音樂、看繪本、讀小說，都可以滋潤我們的心，自然的體驗也一樣。被風吹撫過的感覺，在某些時候會湧上心頭。他認為透過畫本把各種各樣的事傳達給大家，是培養人性的一項活動。

在岩村和朗的幾個系列作品，如 14 隻老鼠系列皆是以大自然春夏秋冬的更迭為背景，讓人也在日出日落的場景中，感受生命的脈動，晨昏夜晚和大地一起呼吸，親近土地感受萬物的休養生息；他曾經製作的一張生命的田地⁶⁶宣傳畫的主題

⁶⁴ 繪本之丘美術館的網頁農業推廣活動訊息 http://ehonnooka.heteml.jp/?page_id=9；
<http://ehonnooka.heteml.jp/?cat=14>（檢閱日期：2008/03/13）

⁶⁵ 王勤田，《生態文化》（台北市：揚智，1997 年 1 月），頁 15。

⁶⁶ 「生命的田地」<http://www.doshinsha.co.jp/longsaler/14hiki/14-wold.html>（檢閱日期：

是「稻米是我們的重要的主食」，不過那個不只是一張畫，在那稻米生長的田地裡，我們明白，土地雖然是各種各樣的生物的家，但是，透過四季交替的關係一輪一週一輪新的生命接替。「生命」是那樣豐富自然。正因為如此才能有好吃的米可以吃的。因此田地就象徵了成長的意義和價值。這就是自然生態重視生命的寫照。

在尖山的冒險系列裡，則是探討自然間風、雲、雷、水、霧，確有象徵的意思（和尖山的心情相關），雲出自秬谷，風起雲散這些大自然自然循環象徵著天行健，君子以自強不息的道理，人乃萬物之靈，更應體悟自己的渺小，愛屋及烏。

從十四隻老鼠大搬家、郊遊、挖山芋、賞月，主角們無不在自然中悠游；七隻老鼠在海邊學習解決困難；森林的松鼠在四季及自然中的學習新知，春天與貓頭鷹玩，夏天體驗西北雨、秋天果樹都紅了，下雪冬天滑雪等；大自然，不只要是教孩子看書，要多帶孩子看山看水，探訪古道幽徑看星星月亮，從自然中可以學習到很多書本學不到的東西。

岩村和朗深刻的體認到這一點自我的生命因連繫著整個內在與外在世界的環境而美好，知道這個環境蘊含著豐沛的創作元素，其沉潛的原始秩序更是自然生命力的表徵。因此，才會有源源不絕的靈感泉湧。

岩村和朗曾說：「《丹丹》系列與《高個子與矮個子》等，都是從多摩丘陵的社區產生靈感的，另外我同時還繼續在構思《十四隻老鼠》系列。當時我一邊種田，也一邊享受與小生物的會面，在大自然的洗禮下，終於在 1983 年完成了《十四隻老鼠》系列。這是以多摩丘陵所感受到的，自己內心的原始景色為原點，再加入與妻子、小孩共同生活的點滴，最後擴大感受的範圍所完成的作品。而這也是《十四隻老鼠》系列誕生的起源。前後構思八年後，我當時畫了好幾張雜樹林裡的景象，漸漸的我想要以真正的居住在那裡的感覺來創作。」住在雜木林以自然為舞台，不受時間約束，隨日出而出日落而息，自由自在的生活，不僅用具自己做，不受機器紛擾更遠離文明很幸運的慢活，巧的是鄰近的地方有一座小

2008/03/13)。

牧場，他常到那兒來拜訪主人 H 先生，也在那兒做速寫和素描。

有一天，岩村先生走進他的工作室時，有一對蛞蝓們，當著他的面交配，令他驚奇。而他永遠忘不了當他在雜樹林與一隻眼睛清澈白兔的相遇，以及觀察到夜晚公雞群鳴是因誤以為月圓太亮的月光是清晨所致的景象。⁶⁷還有曾有過飼養蝸牛曾曾祖父一家人的觀察經驗，加上住在樹林前後 18 年的經驗，使他將小時候東京郊外及多摩丘、益子町雜樹林總總經驗中的驚喜恐懼，化做與動物植物朝夕相處的自在熟悉與相容尊重。更樂活在不可思議的大自然晨昏景致，尤其動物適時出現幫助他做繪本，他認為或許動物們謠傳，這裡住著以繪本為主角的畫家。在這裡能以生動的大自然為場景，擴大了作品世界的寬廣度。

「自然本身的生生不息，就是最強的吸引力與召喚，此美感經驗 大人與小孩與皆應積極主動去培養，朝陽雲詳之美麗，風蟲鳥獸之感動，星空蒼穹之奧秘，生態之鮮活無一不照舊萬紫千紅的萬花筒知識界。是誰來拜訪你，在清晨的微風中，可能是一隻松鼠，蘭嶼角鼻或是青綠素 叢的幼蟲，像魔術般就由空而降向你說聲哈囉。除了自然外，欣賞圖畫書或美術作品培養感受力，有時不僅是要遠觀還要近看：植物姿態、昆蟲形體等視覺另外的感受，親自接觸，觸摸他、才能把握晨昏變化大地幻化的千變萬化。」

岩村和朗說：「我在 1970 年春天從原本居住的杉並區搬到多摩丘陵的，那周遭都是很漂亮的雜樹林。在那裡我再度感受到了小時候在雜樹林裡玩耍的感覺，胸口滿滿是舊有記憶的懷念及舒適感。在樹林小道散步的時候，有時候出現一點點恐怖不安的感覺，也好像有探險的心態產生。我感覺到幼小的我好像甦醒過來了，我也感受到雜樹林是我心中最原始也最美好的景色，因此我經常在樹林內散步。——我看著青蛙，發現青蛙好像老在思考什麼的樣子，所以就想要聽聽看，到底他們在思考什麼。我想一定也有人想知道吧。而且我想應該只有小老鼠這樣好脾氣的人才會想聽，其他的人都會覺得很愚蠢吧。《愛思考的青蛙》那隻充滿問

⁶⁷鄭明進，《傑出圖畫書插畫家～亞洲篇》（台北市：雄獅美術，2004 年 12 月），頁 68。

號的小青蛙連串童趣的大哉問答，以及可愛小老鼠的唱和，逗得打心坎裡微笑，甚至開始深思從來沒想過的問題。」⁶⁸欣賞這一類取材自大自然的圖畫書和美術作品，不僅能帶給孩子閱讀的意願，也能使孩子對大自然產生興趣，間接豐富孩子對自然的愛與關心。

從岩村和朗堅持無論如何想要成為自由工作者，再加上他因個性崇尚自由，有著不隨意妥協的個性。終於選擇從事能夠表現自己的畫畫工作。

透過研究者訪問了幾位資深兒童工作者，統整他們對岩村和朗的印象、可以使我們對此一日本兒童繪本界的奇人有一番不同觀感，並對其個人特質，有更進一步的了解。

鄭明進（資深兒童美術教育家，引進及翻譯早期岩村和朗的作品）表示岩村和朗不僅熱愛自然、關愛小動物，從他的書中令研究者最感動的是他是如此的細膩觀察小動物的生活習性；並了解孩子的心理、心情。他曾經到學校為兒童拍兒童節專題時，突然發現錄影帶中出現躲在角落的孤獨兒，因此他的作品特別能去強調、照顧少數的個體。⁶⁹黃美湄（信誼出版社）曾說他具有熱愛自然、充滿與心中的小孩再度相遇的童心和幽默特質。⁷⁰

曹俊彥（曾與岩村和朗對話的資深兒童美術教育家）對他的印象是，他是一個率直天真的人。也是位積極認真的人。林真美（曾與岩村對話的資深兒童工作者）則說他是一位平易近人，崇尚自然的人。

游珮芸（翻譯愛思考青蛙旅日學人）很驚訝他的《愛思考青蛙》系列和之前作品，風格畫風差那麼多，或許這正是代表他個人人生閱歷的豐富與思考的成熟

⁶⁸ 繪本作家いわむらかずお氏による講演会のご報告〈絵本と自然と子ども〉と題した講演会を開催しました（本学8号館大講義室）。幼児保育専攻の学生が販売員として活躍しました。

⁶⁹ 《雄獅美術第291期》（台北市：雄獅美術，1990年）

⁷⁰ 《學前教育月刊》（台北市：信誼，2007年3月），頁62-63。

的另一階段。⁷¹

研究者認為：透過研究者與他書信的來往，發現他本人真是率真自在，因此，在台灣不管什麼因緣，和岩村和朗接觸過的人皆認為他人格特質擁有幽默，童心與自然親切的一面，尤其特別引進他的書、翻譯他作品的鄭老師更是推崇他他工作的努力，是他的成功因素之一。⁷²

而岩村和朗一直認為自己在與自家孩子一起，同在大自然中翻滾歡笑時，心中的小孩又回來了；尤其他從來認為自己是家中六個小孩之一（他共有 3 男 2 女），當家中的孩子長大了，各自離開他，仍鼓勵著自己，要繼續努力，不要輸給孩子他們，他在《愛思考的青蛙》系列每個小單元過場時，老是出現一些搞笑場面，也是他童真自然幽默的表現，當法國人訪問他是否屬於禪意，他是說，該也不完全是吧。平常因大家總是對大人與小孩有著刻板印象，他只是藉著童書，可以表現一下心中輕鬆好玩的一面。這就是作家比較難能可貴的地方，岩村和朗總是藉著活潑可愛的動物們，秉持一派輕鬆簡單的生活，及遊戲精神，踏實與自在並行，透過繪本故事努力來實踐自己的生活哲學—展現自然，童心的現實生活。他就是這種知性兼感性的一個作家。岩村和朗告訴我們的正是他在樹林中深刻體驗到堅忍不拔的生命，如何在自然惡勢力下，屹立不搖求生存的精神。所傳達出解決問題、尊重生命、生態平衡的理念。

。

⁷¹附錄二：電話專訪 1. 2008/1/林真美 2. 2008/2/28 曹俊彥 3. 2008/4/06 鄭明進 4. 2008/40/25 游珮芸

⁷²附錄二-5：2008/6/23 岩村和朗給研究者的回信及贈送的遊繪本之丘美術館入門票一張。

第三章 繪本主題與文字內容

本章分四節，第一節分析故事的主題，第二節談作家文本的寫作風格，第三節，談作品內容意涵。旨在運用細讀文本的方法，來分析說明岩村和朗的作品，藉此能明白故事的主題、用字遣詞創作技巧、與內容主旨意涵。

第一節 故事的主題

研究者依照作家的作品，以他的主題將他分為以下三個部分：

1. 原始的生命力－遊戲與探索系列：(小青蛙系列、大個子與小個子、丹丹的帽子、愛思考的青蛙、《風之草原》中尖鼠的尖山冒險記。) 主角們都能借著遊戲的互動，展現生命力，或探索自己存在的價值。
2. 動物的和諧互動系列：(十四隻老鼠大搬家、後路-夕陽之丘的好朋友、你要去哪裡？去找好朋友、多多的拖車。) 故事中的動物們分工合作，同心協力完成一件事，表現友誼的可貴。
3. 關照地域社會－生態平衡寫實系列：(夕陽之丘的好朋友、月夜下的兔子、孤獨乘客的列車、愛思考的青蛙) 借著故事中的主角，闡述動物若不好好過活，人類也無法安然活著。

從這些題材歸納出的共通點，所呈現的家庭互愛；兄友弟恭、及對大自然的嚮往等。將分述如下：

一、 原始的生命力－遊戲與探索系列

這裡的原始的生命力，指的是遊戲與探索。康德（1724-1804）曾提到「遊戲說」，是爲了追尋藝術起緣而立，並由詩人席勒（1759-1805）光大之，此派認為從遊戲中學習

是最有效的方式。這也明白指證出一些相應性，看圖畫書與繪畫相關，認為傳統講故事，即是文學的起源。⁷³

基本上小孩子與動物一樣，擁有原始的天性，因此作者從《小青蛙》系列、《大個子與小個子》、《丹丹的帽子》到《愛思考的青蛙》的作品裡，主要是塑造活潑可愛又好動的動物角色在故事裡頭；他們盡情在大地裡跳躍和玩耍，或是跳得好高，一起合作、一起遊戲，展現了最原始的生命力。透過無畏無休的體驗，小孩逐步的認識了世界，認識自己。本來會吃會叫會跑會跳，這應該也是孩童們的原始本能寫照，孩童永遠好奇的探索週遭的一切，卻從未停止問問題和思考，累積知識，在他們面前將充滿無限可能與希望的。

玩心與幽默感可以說是岩村和朗作品一向共通的特質，在文本中研究者體會到孩子的天性。以下一一敘述：

首先在《小青蛙》系列中，小青蛙卡魯和愛魯在田園中，天天在大自然中體驗，並躲在菜園的蕃茄南瓜玉米田躲熱，與昆蟲比高，也與狗尾草比高，大自然的一草一木不就是他心愛的玩具。

丹丹的帽子系列中，可愛的猴子丹丹以一頂帽子、天空出現的白雲、一條手帕，一個吊檔褲變變變，度過一個無聊寂寞的下午；如此幻想無限的作品，都能使孩子童心大發。

針對這高、矮的問題，岩村和朗以二隻小狗—咚咚和碰碰《大個子與小個子》，用最幽默的方式，提醒我們，別只看見自己沒有的，而是應該時時想到，自己有什麼，讓不管是高或矮的人，都能真心的學會欣賞及肯定自己。《大個子與小個子》一起作的事，在故事中呈現的，兒童們會很有同理心的，比如他們要送水果給兔媽媽，結果在路上口渴都吃光光結果以野花來代替。每個孩子都有闖禍的經驗，在故事裡他們看到自己的影子，也抒解了自己的壓力，這就是遊戲的教育作用。

作者也藉由《愛思考的青蛙》中，拖著腮幫子的兩隻主角青蛙與小老鼠的相聲對話，

⁷³ 林文寶，《兒童文學故事體寫作論》（台北市：財團法人毛毛蟲基金會，2000年），頁49。

帶出了很多兒童思考的主題，探索了大自然的現象，及生活哲學。其中延宕似的對話，與主題的慢慢呈現，和過場插圖對話的風趣幽默，使得整篇作品，趣味無窮。

岩村和朗提到「讀者」時，主要是指兒童，但並非認為兒童是他唯一的讀者，但他確實認為他最重要的讀者是兒童。由於他個人的生活態度保持一種悠游與幽默遊戲精神。所以他的作品不管老鼠或松鼠、青蛙系列，莫不以幼童的遊戲性在進展著；此乃源於孩童精力旺盛，放鬆發洩或行為的複演、修養；或者生長需要、自我表現。遊戲若能正確的引導，可使兒童有機發展。兒童透過藝術表現來自我調適。小孩生活，本來略同於原始人類，從此可以想像原始人類的藝術，很可能從遊戲慢慢發生起來。

岩村和朗的書就有寓教於樂這樣潛移默化的功能。能讓幼童從他最喜歡的動物，（白兔、松鼠、老鼠）最熟悉的人物家中媽媽、爸爸、哥哥、姊姊或者爺爺、奶奶，開始相處；並了解環境的四季場景和他的遊戲能相容、下雪天滑雪、西北雨躲雨、夏天到海邊，進而閱讀到相關生活知識（秋天紅果子、生活可自己動手做），有助於更瞭解自己，或是珍惜愛護他的環境、認識他所生存的世界。

二、 動物的和諧互動系列

由於作者岩村和朗對大自然的熟悉，並且觀察森林的老鼠、松鼠、在春夏秋冬四季變遷的美景中，大搬家、去郊遊、玩耍和釣魚；或者解決困難；或在大自然快樂交朋友、或者冒險；讀者大可以從圖畫中分辨不同季節動植物的生態，不知不覺學會了自然觀察，並且融入故事日出日落、濃霧月圓、西北雨、下雪天的一些情境中。雨天躲雨，夏天戲水，這些動物為主角的和諧互動，不管家族尋找美好環境、合力蓋家屋。或者尋找食物、製造玩具，追尋樂趣、踏青，認識野生動植物；合作到河邊洗衣服，動物們都從工作中反而享受到無限的清涼。

動物與兒童的社會化的關係中，兒童文學家在童話中的另一個動物世界通常把美德也包容進去了更能帶領兒童「社會化」，比如名著《夏綠蒂的網》中的農場故事，也敘

說了蜘蛛、老鼠及豬之間的友誼。⁷⁴

在尖山動物的冒險故事中，尖鼠爺爺對小尖鼠說的少年時的冒險故事，他遇見動物們如蝴蝶、蜘蛛、鼓蟲、小瓢蟲、蝗蟲、鷹鳥，是如何與其互動克服困難、是屬於一個成熟、成長的故事。充滿機智和大自然生活智慧的故事、勇於追尋、勇敢做自己、單純而自在的生活哲學，也是一個動物和諧互動的感人的故事（天猴神話）。

岩村和朗的作品正是展現這樣的童趣與天真。能讓孩子們透過五官和身體的活動，與小動物產生共鳴。

14 隻老鼠的主題也圍繞在群體出遊採地瓜、挖山芋、賞月、吃早餐；連洗衣服、大搬家本來是件苦差事，也因作者將故事遊戲化引發了好奇、群性及照顧到生活情趣、身心健康、發展肌肉、調劑體力、智力增長等功能；如此安排莫不貼近孩子自然的童心，引發他們共鳴及同理心。

動物們一起為生活團結合作，各自發揮特長、互相照顧，不僅克服種種困難，還營造了強烈而豐富的情境。寫實的大自然山海野地，透過作者圖像與文字深刻的表達，人物表情動作的互異，有極大的想像和探索空間。更符合了作者想表達人際互動中學習成長，卻不失尊重個人自我表現與天生差異的特性。像極了春天花開秋天花落，小花讓蜂兒採花蜜，大昆蟲等著吃它們，後頭又有老鷹在覬覦昆蟲們的身體。每個動物被吃或去吃別的生物，各有其一定生存道理和價值。

鄭明進提到過：如果孩子能夠親眼看到大象的形體和大象走路、休息、吃東西的樣子，甚至聞一聞大象的體臭，聞一聞大象的鼻子，相信他對大象這種動物的瞭解必然深刻多了。電視上所呈現的是由網點組成的虛像。而在動物園裏，孩子可以近距離、長時間，並且透過五官的真實感受來瞭解大象，這才是活的知識的吸收。等到孩子有了這種活生生的知識體驗，如果父母適時提供他一本有關大象的科學圖畫書，讓他一頁一頁的再三翻閱，相信孩子的感受會更深刻，對大象的知識也不會消失，同時培養了學習科學

⁷⁴懷特(E. B. White)，黃可凡譯，《夏綠蒂的網》（台北市：聯經，2003 年 3 月）。

與愛護動物的情懷。⁷⁵

在兒童文學的領域中，兒童文學作家將人類社會中的道德價值觀附在他們筆下所創造的動角色身上，變成人類的化身，向動物學習就是向人學習，學習人的種種優秀品質和高尚情操。才能使兒童了解人類的世界雖然有太多令人失望與黑暗的一面，如果能給孩子一些正面的價值觀與希望，孩子今後將會以開闊的心面對未來的生活，無庸置疑的，這些都需經過心智上的磨練後所得來的。

三、 關照地域社會－生態平衡寫實系列

動物和人其實都是一樣，不但有生命，也有尊嚴，所以最好讓他們回到大自然的老家生活才對。以下的書是屬於這樣的主題。每個人面對生活的態度、方式不盡相同，有各自的生存之道，一切的矛盾、憂鬱都可視為自我追求的過程，總有一天可以找到跟自己、跟大自然萬物之間的平衡點。

今日兒童圖畫書的重要課題就是要幫助孩子加深他對事物的感受，點亮他的心眼，擴大他的生活體驗，將孩子的視覺圖像拉到自己週邊的人物和情境。

《愛思考的青蛙》一書中探討到生命生存的哲學問題，與我的存在意義與價值。在一問一答中，作者所傳達的也是幼兒天生好奇與急迫想認識這個繽紛世界的意圖。以及心中對現實與幻想的制衡。這樣好奇的種子總會慢慢的萌芽長大，是生命的希望，也是生存最大的原動力。此系列的書甚且探討到生命生存的哲學問題，與我的存在意義與價值。也是教育孩童萬物平等、關照地域社會－生態平衡，互相尊重的需要。

在《夕陽之丘的好朋友》中的後路一家人因為要生牛娃娃了，動物們不管牧場內的，或是野生的狐狸烏鴉，通通過來幫忙及關心，大家不分你我都是好朋友。也不管主人在哪裡？你一言我一語說出主人原來因附近的小學要廢校，去開會了。人類的社會也和動物一樣遭物競天擇，或大環境的使然，小朋友們，可能要因升學需走路到更遠的學校，不然就要面對輟學的命運。

⁷⁵ 鄭明進分析，羅素菁整理，《台英世界親子圖畫書手冊》，頁 23。

《月夜下的兔子》的故事，也延續牧場動物對話的主題：自由的可貴與相對的責任，被圈養的家禽如兔子，可以如何做得到在大自然中躲過天敵與叢林的種種險惡。還只是乖乖躲在農舍面對可能遭主人賣掉及被吃掉的命運呢？

在《孤獨乘客的列車》中更探討了動物們與人類不平等的現狀，人類若毫無止境的迫害生物，當環境改變，將是人類自取其亡時，作者藉著一位乘客的夢境，一群的動物，互相訴苦所表達出的寓意，令人深思。

總之，岩村和朗作品的主題範疇總是圍繞著動物與人類，動物與動物，動物與環境的關係在談，因此讓動物們來現身說法，一方面反射兒童和諧互動一起遊戲探索的意義，另一方面也呈現自然的關照生態平衡形成良性的地域社會。

第二節 文字特色

本節研究者想要將岩村和朗作品中文字敘述，意象性與象徵意涵，擬人化手法以及故事中主角的改變成長，一一探討，並了解作家作品中的文字趣味和創作特色。

一、 文字敘述

岩村和朗的作品以繪本為主，他的作品不管是與人合作或者自寫自畫，經常顯示出以圖畫來補強故事的特點，因此莫不以生動的故事場景來烘托各個可愛的動物主角，這是他一貫的風格。

（一）自然的描寫法和自然書寫

自然書寫（nature writing），⁷⁶又稱自然寫作，又可以分為廣義與狹義的自然書，寫是指藉自然以抒懷，以景寫情，達至情景交融的境界，是自然與人文的對話，議題還是回歸人文本身。而現代發展中的自然書寫，是以人類發展歷程對自然的壓迫為書寫動念，強調破壞後的反省、回歸，呈現悖離自然法則後的吶喊，思索「生物階層」存在的天賦權利，理解自然與人各有所定位，不容惡意侵犯，人類不該是萬物之「最靈」。而這樣的書寫反射出遙遠的田園情愫，大自然成為記憶的鄉愁，更重要的是言外之意：危害自然，危害自己。在現代詩中，自然書寫本就不易如散文、小說等自然書寫焦點集中，可以隨意大開大闔，筆法從容，隨心隱喻。從國外梭羅的《湖濱散記》，到國內劉克襄與吳明益等人的作品，皆強調代自然發聲，對物質與文明提出批判的口吻，具有自然、環保、生態等訴求，議題性很強。⁷⁷

生物生生不息「緣起不滅」相互扶持，這便是岩村和朗向來的信念。他認為：愈親近自然，自然所給予他的創作靈感與創作題材就愈豐富；對自然與動物的情感愈融入，

⁷⁶參考第二章第一節文獻探討。

⁷⁷梭羅，孔繁雲譯，《湖濱散記》（台北市：志文，1999年）。

便愈能掌握自然的變化，以及動物的形態。他曾表示：「不僅是繪本，大自然的實際體驗也可以豐富人們的心靈。聽音樂、看繪本、讀小說，都可以滋潤我們的心，自然的體驗也一樣。被風吹撫過的感覺，在某些時候會湧上心頭，我認為有多一些這種體驗會是很好的。」岩村和朗不只寫畫本、他認為透過畫本把各種各樣的事傳達給大家，是培養人性的一項活動。因此他對動物的尊重及大自然的敬畏直接表現在他的作品內涵中。

在《和風在一起裡》敘述了他和農場主人交朋友，一起做觀察實驗，農人們 H 先生實際的撿楓葉做推肥專業的精神，從學習搓麻繩環保自己動手做，及避免用除草劑的事情，不僅讓家禽能自然生長，人類也能避免生物的污染，凡此種種能讓人省思，緣生不滅落葉歸根相對於過渡工業化造成地球污染的問題。⁷⁸因此從作者決定做（地域社會）計畫案開始，他認為要做到地域社會的目標，首重農業體驗，透過實際觸摸，實際吃的活動，了解到農作物是怎樣的一種生物了解農作物是怎樣成長的。了解到農作物不可能單獨生存，是和什麼生物一起生存在一起的呢。這是他經營農場的軸心，除了在《尖山的冒險記》及《愛思考的青蛙》系列裡頭都有這個動物相倚相成互為關懷或食物鏈的影子。⁷⁹並且在離開雜木林 4 公里之處，設有繪本之丘美術館美術館的設計，清楚規劃，期望造訪者遊走其間時，也能親自體驗到農作物的生長和我們息息相關，並能對 14 隻老鼠故事的場景更深入的認識與了解。⁸⁰他認為：

生物們把飲食這件事情看得比什麼都重要，是維生的基本要件，但在現時代似乎被輕忽了。食物的中心是農業，我小時候曾渡過沒有食物果腹的時期，所以特別能感受到沒有東西吃就無法生存的道理。看大自然看久了，漸漸的發現，其實農作物也與我們是相同的一種生物。美術館的農場活動。種田的時候，要先從田埂看到水田，排成一行後下去田裡。田裡有蝌蚪、水蠶等很多種生物，我為同時看到與農作物一

⁷⁸ 岩村和朗，《和風在一起》（日本：日本株式會社理論社，2002 年）。

⁷⁹ 南谷佳世、柴田こずえ，〈繪本の作家たちⅢ〉《別冊太陽》，頁 40-57。

⁸⁰ 如圖 2-2-3，繪本之丘美術館地圖。

同生長的生命是非常重要的。⁸¹

研究者認為岩村和朗對地域社會的作法，與波特女士的農場經營與買下湖邊區作自然生態保護區的理念相仿。⁸²他不僅延伸到農業與人類的關係，作品中也意識到與土地息息的關係而創作的，他認為這件事情並非只發生在小孩身上，大人與小孩也是一樣的。而且我們也漸漸忘記生物本來該吃的食物，作者認為即使是養寵物也該知道它們本來的食物是什麼才對。而他的貢獻之一就是將兒童農村體驗的熱情推廣並推展繪本創作至偏遠地區。⁸³

他也堅信每一個人獨特的存在，都應該受到最大的尊重。從誕生於大自然的動、植物身上，我們可以學到許多事。動物為了生活，已經具備求生的智慧，而蟲魚鳥獸甚至植物，在造物者的巧心安排下，也有各自的生活秩序，這些都是大自然給我們最佳的教育材料。

我們從畫面上，看到畫家捕捉住秋天大地一片金黃色的美麗情景，以及松鼠一家人溫馨、和諧的溫暖氣氛；至於小松鼠之間、以及和其他動物的對話，更處處流露出畫家對自然、動物的生活、友誼、工作和遊戲的關懷與愛心。

在這松鼠系列，自然、松鼠和畫家三者相互依存；伶俐機警的「小松鼠」生活在「自然」當中，「畫家」走進「自然」親眼看到「松鼠」的生長，在感動萬分的心情下，自然而然的將「小松鼠」畫下。所以，當我們翻開這本書的時候，眼睛所見的，不僅是小松鼠的故事而已，還可深深感受到畫家對松鼠濃郁的情感。雜木林生活系列寫作中，他觀察自然眼光更深入越大，除了趴在地上以小老鼠角度去觀察和別人看不一樣的白天和夜晚越來越不同外。同時發現了在仔細觀察下，可以用不同方式在繪本中表現這些晨昏顏色變化無美麗的幅水彩畫，莫不出自作家間畫家自然的觀察融入。

因此岩村和朗在他的作品中對自然的描寫，透過畫筆及文字描述、角色與周圍環境

⁸¹ 鄭明進分析，羅素菁整理，《台英世界親子圖畫書手冊》，頁 23。

⁸² 琳達·李爾著，譯者：張子樟，《波特小姐與彼得兔的故事》，（台北市：聯經出版公司，2008 年。

⁸³ 南谷佳世/井上玲編輯《14 ひさのシリ | ズ物與紹介》（日本童心社）。(2007)（他曾經到附近小學教孩子做繪本，以信封當素材來創作，因圖文並茂的信封，使得郵差信徒增樂趣。）

的互動，表現細膩。尤其是四季的清晨及傍晚顏色極光影的變化，這可能來自於住在繪本之丘雜木林的經驗，能觀賞得到每個時段的樹林不同的景色。尤其他的繪本融合文學性（如本章文字技巧擬狀象徵的探討），並兼具繪本創作的各個優點，除圖文設計、顏色材料運用外，善於以圖表現內在豐富的言說，吸引讀者喜愛他的親切、豐富。所以，當我們翻開這些書的時候，眼睛所見的，不僅是動物的故事而已，還可深深感受到畫家對動物濃郁的情感。

我們希望能教孩子讀懂二本書：一本是自己，一本叫做自然。期待孩子能夠用心來閱讀這兩本書，不單用眼睛。若以作家《和風在一起》與早期的《月夜下的兔子》而言，岩村和朗正以日記似的思維，在他晨昏的散步中，與萬物邂逅，照見自我，啟發靈感的，因此所產生的感動是如此的特別而持久。

大自然中的東西小至蘑菇大至月亮，都令作者關心與感動：十四隻老鼠去郊遊，最後走向大自然光明一面，與十四隻老鼠賞月，在圓滿的月光下摒氣凝神的光景，一家人團團圓圓，更是人生理想境界的寫照。

他能從一棵蘋果樹的繪本，教導他的兒子播種兩粒果核，讓他發芽，雖然葉子被蟲咬了，但是也讓他深深知道小樹苗的成長很辛苦，使我們感受到，樹和人一樣，都會經驗生老病死，活著是生命莫大的喜悅，作家「蘋果樹和兒子」的活生生故事，⁸⁴就象徵人類的綿延與大自然的生生不息。因此作家也曾說：「從誕生於大自然的動、植物身上，我們可以學到許多事。動物為了生活，已經具備求生的智慧，而蟲魚鳥獸甚至植物，在造物者的巧心安排下，也有各自的生活秩序，這些都是大自然給我們最佳的教育材料。」

85

平常大家應該找出時間和空間放慢腳步去觀察，並欣賞周遭美好的事物，細心觀察自己，思考環繞我四周所有生物的價值：尤其岩村和朗的作品直接描繪外頭四季的變遷，正如反照我們心中季節的輪轉，和世界互動，是人生旅程全記錄。並讓人跟著自己

⁸⁴ 戰爭結束一年半，秋田橫手市，作者五六歲和祖父母同住時的記憶，每到冬天，看到白雪皚皚的蘋果樹，總是令他觸景生情，很思念父母的經驗。

⁸⁵ 岩村和朗，〈心中的小孩〉《和風在一起》（日本：日本株式會社理論社，2002年），頁138-141。

的觀察日記去回想去年的今天去過哪兒？見過或關心過什麼風景？讓久以沈睡的生命力，有了活潑蹦跳的感覺。相信世界上所有的生物都有種活潑的頻率與人相通，小草小蟲；山海，只要我們仔細去聽，仔細去感覺，就會找到。兒童文學屬於兒童而兒童是屬於大地的，能從開始走路起，就投向它的懷抱從此就無法分開。兒童的自然性就是大地性，兒童的本質就是土性。因接近土地感到快樂。⁸⁶

（二）相聲對話

作品中《愛思考的青蛙》(かんがえるカエルくん)，從書名就以日語特有的趣味展開，把青蛙設定為主角，有特別的理由，是「青蛙」與「思考」的音（日文）接近。在其他書也將日語特有的趣味點燃：把青蛙設定為主角，有特別的理由，是「青蛙」カエル KAERU 與「思考」考える KANNGAERU 的發音（日文）接近。⁸⁷

在《愛思考的青蛙》系列是在文字上下更大的工夫，而且也做了些之前無法嘗試的表現手法，在《愛思考的青蛙—夜晚從哪裡來？》中，岩村和朗運用了一些文字技巧，翻譯者游珮芸說：

在書中有句話：「躲在後面的壁虎」，「請別這麼說蛙，壁較會唬人」意思很特別，因為日文翻譯成中文很難精確表達兩隻動物的對話，有些同音異義的句子，翻不出來，只有將「躲在後面唬人」同音異義，「唬人」以意譯的方式直譯，本來壁虎やもり YOMORI 應該翻成蜥蜴，但是中文如果翻成蜥蜴，就沒有辦法押韻，這樣就不好玩了。⁸⁸

對話的功用，可從發展故事情節，表現人物的性格與心理狀態。這需要經由作者消

⁸⁶ 馬力，〈兒童與兒童文學詩意之源〉《2008 海峽兩岸兒童文學學術研討會論文》（台北市：兒童文學協會，2008 年 7 月），頁 141-142。

⁸⁷ 詳見附錄二-曹俊彥訪問稿

⁸⁸ 詳見附錄二-游珮芸訪問稿

化的經驗體會，才寫出活生生人物來對話口氣語調、暗示、節奏，自然靈活讓聽者接近平時生活，又合情合理，不呆板而真切有餘意，一句話反覆又說，像在獨白。因作者對境遇有理解，才能把握真切有味，作轉化與加強處理。對一位作家如何體會生活觀念，對所見人物性格習慣，留下深刻印象。運用語氣上的揣測，陳述、疑問、祈使、感嘆句，並以說明、誇張、忍受延宕、呼諾感嘆來渲染氣氛。⁸⁹這一點，研究者非常佩服岩村和朗使用對話的流暢，所帶動故事的情節。

四格漫畫特有的韻律感，且排列上也有獨特的節奏。只要在這些格子內填上文字，文字的韻律感也自然呈現，並把小青蛙和小老鼠的思考邏輯充分表現出來。創作過程中他發現這點，覺得好有趣。而且這些諧音反語的做法，都可以使小青蛙和小老鼠的幽默對話呈現無遺在漫畫的風格上。

（三）、岩村和朗在文字技巧方面

1. 文字的技巧

比如尖山系列，除了以尖鼠為主角外，作者除了喜歡「尖」字語感樸素令人懷念，遠看支撐的天的高山，有延伸到天庭的意思。而在《風之草原》⁹⁰文字遊戲處，更讓人因此領略到日語常有同音諧音的有趣，加深了對尖鼠調皮搗蛋的印象。

《愛思考的青蛙》（かんがえるカエルくん），從書名「青蛙」カエル KAERU 與「思考」考える KANNGAERU 的發音（日文）一樣，也是文字的遊戲化。

2. 有趣的諧音

在日文裡有許多對於聲音或狀況的形容詞，這部份對外國人而言不容易的!例如:「很」在中文只要很，「頗」而已，日文就有 10%~99%各種等級的「很」的說法，怪不得有「曖昧的日文」之說，同音異義若是使用得當，也是會讓人莞爾。而岩村

⁸⁹ 方祖燊，《小說結構》（台北市：三民，1995 年），頁 442-455。

⁹⁰ 岩村和朗，《風之草原》（日本：日本株式會社理論社，2002 年）。

和朗先生正是這方面高手，尤其他在《月夜下的兔子》一書中，更為孩子們製造了更多語言的趣味與文學性，就像我們跟著這三隻離家的兔子，來了一趟自然森林之旅，無庸置疑的這樣的擬聲擬狀語所描寫出示現的畫面，正是一種自然書寫的一種。以下則為研究者根據《月夜下的兔子》及《風之草原》中擬狀擬聲語所整理出的表格：

月夜下的兔子			
頁數	日文:	萬國音標	說明
3	耳をぴくぴく動かしていた。	pikupiku	微動，抽動的樣子（耳朵就微微抽動）。
3	わたしは体じゅうの毛をぶるるとふるわせた。	bululu	哆嗦，發抖的樣子（我全身的毛因害怕而直打哆嗦!）
5	わたしたちは月の光の中をぴよんぴよんはねた。	pyonpyon:	輕身跳躍（我們在月光下輕快的跳躍狀）。
5	もう、目がまわるくらい、ぐるぐるかけまわった	gulugulu:	一直轉的樣子（已經令人眼花般的繞著跑來跑去了）。
9	ひよこたちは、ピピピと小さな声で鳴いてかあさんのおなかの下にもぐりこんだ	pipipi	啾啾叫的樣子（小雞們小聲的啾啾叫往母雞的肚子裡鑽了進去）。
11	鼻をひくひく動かして 空においをかいている	hikuhiku	微微抽動（微微抽動鼻子，吸著天空(空中)的味道）。
11	空がたくさんあると 空気の		天空一變大，空氣的味

	においもかわるものね。それとも、このいいにおい、月のにおいかしら		道就不一樣了！還是，這個味道是月亮的味道呢！
16	だいこんの菜は月の光をあびて つやつやと光っていた	suyatsuya t	發出光澤的樣子（白蘿蔔的菜葉沐浴在月光下，散發出光澤）。
16	遠くをはしる自動車の音は、ウォーン ウォーンとうなつて空にのぼっていく いろいろな虫たちの声は みんなまじって チュルリルリンチュルリルリンとわたしたちをとりかこんでいる。	wonwon: 轟轟聲 tyululityulurin: 蟲鳴聲	在遠處奔馳的汽車聲，轟轟的聲響直達天際，還夾雜著各種蟲子的叫聲圍繞著我們。

研究者細讀 1996 年《月夜下的兔子》文本，發現岩村和朗先生寫的這個敘述整個月夜晚上的逃家離家一回家的過程，讓兔子成長許多的故事中，尤其文中的對話，描述的像人在說話，非常令人驚嘆。

書中用了很多「形容詞」、「副詞」來形容景色和感覺外，尤其也用到擬聲頗多，小兔子眼睛轉動聲、狐狸的呼吸聲、狗叫及心臟聲、喝水聲、蟲叫聲、跳躍聲音、鼻子動來動去（詳見上表），擬聲詞也正符合孩子想像力、好奇心敏銳；模仿性強，遇事大呼小叫的特性。書中美妙夜景，及調皮兔子所製造的笑聲。正是作者所要帶給兒童的喜悅。

風之草原			
頁數	日文:	翻譯譯句	說明
63	バッタはよこになったまま、	蚱蜢就橫躺著的	好不容易才捉到的食物

	わしをふりおとそうと、足をバッタバッタさせた。	想把我甩掉，他的腳就「ㄅㄚㄊㄚㄅㄚㄊㄚ」的亂動。	(餐點)怎麼可能讓他輕易的逃走呢!我兩手兩腳緊緊的將蚱蜢抱住!(バッタバッタ是腳亂動出聲音的樣子)。
66	トノサマの中のトノサマと いうだけあって、なかなかた いしたバッタだ。わしを背中 にのせているのに、ヘタバッ タともいわない。	只能說這隻蚱蜢 真的是太厲害 了。雖然一直背著 我也不說累!	1. ヘタバッタ有累 垮，精疲力竭之意。 2. トノサマ「殿様」 是對人的敬稱如:老爺， 大人與小孩，了不起的 人物。
72	とうとうバッタは、わしを背 おったまま、バツタリとたお れた。	終於蚱蜢就這樣 背著我倒地不起 了!	バツタリ形容突然倒地 的樣子
100	ウソにうそをつくやつもめ ずらしい。「まあ、気をつけ て行くんだね。ところで、こ のイワザルが泣いているわ けをしっているかい」	要對(uso)鳥說謊 話還真是難得呢! 去可要小心點啊! 不過你知不知道	1. 那岩猴是在哭甚麼 事呢?うそ在裡面同音 異義有「鳥的種類」和 「說謊」兩種意思。 2. ウソ是うその片假 名的寫法，有強調和區 分的意思!指的是鳥。
101	ウソの話だから、うその話に きまってるさ	因為是(uso)鳥講 的話，當然不是真 的啦!	イワザル指的是岩猴之 外，也是「言わざる」 不說的意思。イワザル 也是片假平來作強調和

			說明。
--	--	--	-----

日語中有許多相似同音的雙關語隱藏在他們的日常用語中，就一隻了不起的蚱蜢的發音トノサマ「殿様」，就可以衍生出一些同音字義及趣味，**バッタバッタ**是腳亂動出聲音的樣子，**ヘタバッタ**有累垮，精疲力竭，**バツタリ**形容突然倒地的樣子。難怪連日本作家村上春樹都說，他寧可用不完美的英語來演講，也不要以日語，需在選動詞上花腦筋。⁹¹

日本童書、童謠取諧音的好處：本書主要是給一、二年級的學生閱讀。書中或童謠中以動物的外型、叫聲、特徵的諧音做為動物的名字，較容易讓小朋友覺得有趣、親切，孩子若經由成人的朗讀，一定印象深刻，愛不釋手。這是日本童書界對兒童讀物品質要求的一份心力，朗朗上口，具有極強的音樂性。

二、 兒童文學中的意象性與象徵意涵

岩村和朗常用第三人稱敘事觀點，來象徵意義以顯示線索與意象；在《月夜下的兔子》一書中，岩村和朗更為孩子們製造了更多語言的意象性，無庸置疑的以下的擬狀語所描寫出示現的畫面，就像帶領著我們跟著這三隻離家的兔子，來了一趟自然森林之旅。

◆ 擬狀（態）語：

1. 蘿蔔葉子多香多甜

在月亮照射下有光澤，空氣瀰漫很香很甜散漫很好的味道的存在這麼好，是不是月亮的味道嗎？感覺太好，鼻子動動去，拼命找慢慢尋找中，發現有蘿蔔，高興的跳起來，在透過月夜帶著光澤閃閃發亮，原來是一整片蘿蔔田地：「白蘿蔔的菜葉沐浴在月光下，

⁹¹ 李維國，〈作家故事-村上春樹的馬拉松〉《聯合報第 E2 版「讀書人」》，2008 年 8 月 3 日。

散發出光澤」，對月亮吃了起來當最最好吃吃，好像很好吃的蘿蔔葉子，柔軟帶著水分，原來是蘿蔔的味道下，大口大口吃起來享受甜食。比紅蘿蔔還要喜歡，這樣的月夜，蘿蔔葉子在月夜下的美麗，遼闊的天空空中充滿很多種味道。（感受到風如何透過臉脊椎，微風慢慢吹著。）

空がたくさんあると、空気のにおいもかわるものなのね。-----たいこんの葉っぱ、月の光をあびて、つやつやと光っていた。---やわらかいし、みずみずしいし、あじもいい。だいこんの葉っぱって、すごくおいしいの。わたしにんじんよりすき。それに、月の光をあびてるだいこんの葉っぱなんて、すてきね。（出自頁 11）

2. 邊豎著耳朵感覺咖啡色的野兔是媽媽，胸懷毛非常軟お婆さんのむねは、ふわふわしていてあたたかかった。（出自頁 16）

3. 突然間地到了一片空地，一棵樹也沒有的天空特別遼闊，天空中很圓的月亮照著大地，好像在看我們。月亮是白白淨淨很漂亮，天空在飛的鳥，感覺特別舒服，在月夜中飛來飛去，心中特別舒暢。きゅうに木がなくなって、空が広がっているところにでたの。空のまん中に、まるい月がうかんでいて、わたしたちを見下ろしていた。白くすきとおって、とてもきれいな月だった。月の夜空を、鳥のようにとびまわったら、気持ちいいだろうな。って思った。（出自頁 17）

4. 月亮漸漸朝西，漸漸躲在雲堆裡去了月が西のほうに、いばしょをうつして、ときどき雲にかくれたりしていた。（出自頁 23）來描述月亮的可愛樣子。加上書中描述動作，其他如挖洞從小木屋出來，挖洞時推著上面的屁股出來，經過森林，碰到樹上睡的小雉雞，（晚上很危險，會有大動物咬他），邊吃草，邊欣賞，走過森林當中，連周邊的草或青蛙都手受到驚嚇呀；還好有野兔子像母親趴著保護，描寫樹是這樣的密等節奏。⁹²

就靠這樣可愛的元素，使得以上的作品影響讀者對全篇文學中的好奇，使文學能達到潛移默化趣味性的功效。人類本來就是生活在大自然中，對自然的描寫，因動物情司

⁹² 岩村和朗，《月夜下的兔子》（日本：クレヨンハウス），頁 11-23。

和自然的動靜聲息，引起交感共鳴。尤其情境的神秘與節奏，在此更顯現出兔子們驚奇又害怕的心情，有譬喻、襯托人物心理的象徵意義。比如天空一變大，白蘿蔔的菜葉沐浴在月光下，散發出光澤。空氣的味道就不一樣了，這個味道還是月亮的味道呢？在敘述中，事實上這個味道就象徵尋求一種自由開闊的味道象徵。

可是敘事時何時要描寫景物呢？如表現故事發生的地點、顯示時間與時間的轉變，襯托人物的心理與性格、幫助情節發展，增加故事情趣等，作者都很巧妙的運用，使讀者有親臨其境的感覺，以上就是作者文字的特色。⁹³

三、 擬人化主角的改變成長

這裡所說的改變成長，即是情節中主角的衝突與最後的問題解決，爲了讓故事事件的合理化，或有暗示性，在童話故事中，角色不一定是人，也可以採取「擬人法」來寫作，「擬人法」是修辭學中「轉化」的一種，擬物爲人，把動植物或無生命的物品都當成是人來描寫，賦予了動植物或物品新的生機與活力，讓句子更生動活潑，稱爲「擬人法」。

「擬人化」在兒童書中被廣泛的採用，早已是西方童書世界的一項傳統，在早期首度爲兒童而作的伊索寓言，和隨後的格林童話，就到處可見以動物爲主角的故事。近代碧雅翠絲波特所創作家喻戶曉的「小兔彼得」與迪士尼卡通動物的角色，早已深植人心，小孩們爲何能認同這樣的角色，泰勒主張：「人類與非人類的生物有著一起分享同一個地球的共同關係」，而發展出團體感或社群感。洛夫洛克指出每個生物均只是整個生命團體的一份子。基於泰勒及洛夫洛克主張，故人與其他生物之間是相依相連。內在目的性自然中的動植物都有自身的目的性，人類應讓它們實現自身的善。⁹⁴

⁹³ 方祖桑，《小說結構》，頁 477。

⁹⁴ 參考自維基百科

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%B9%E5%A7%86%E6%96%AF%C2%B7%E6%B4%9B%E5%A4%AB%E6%B4%9B%E5%85%8B>。(檢閱日期：2008/07/26)

「擬人化」的動物外表要有人的姿態和神情，內心要富含人類的善與惡，但在這一切人為加工之下，又不能不保留動物質樸未經琢磨的天然本質。

「擬人法」可說是伴隨原始人與兒童「物我不分」的觀念，及人類萬物有靈的原始思維而產生，因此，只要有一顆赤子之心，便能欣賞擬人作品中的童心、童趣，「擬人法」寫作時必須把握的大原則。如果不能適當拿捏，所寫出的擬人作品，恐怕無法說服讀者、更不易產生共鳴。作品的價值也就大打折扣了。

但是採用「擬人法」寫作，有一些基本的原則是必須遵守的，就是適切結合人性和物性：如果寫一物只有物性，那算不了擬人，那樣的作品，如果寫動物，恐怕只能算是動物故事了。擬人化時，除了保有物性、使物性得到發展，還要有人性，才能產生共鳴、讀者愈是動感情，作者筆下的動物，不僅完全符合物性，而且充分運用了物性的藝術特徵、發揮了物性的作用，使這篇作品有很強烈的感染力。

在兒童書中被廣泛的採用⁹⁵，早已是西方童書世界得一項傳統，在早期首度為兒童而作的伊索寓言，和隨後的格林童話，就到處可見以動物為主角的故事。近代碧雅翠絲波特所創作家喻戶曉的「小兔彼得」與迪士尼卡通動物的角色，早已深植人心，小孩們為何能認同這樣的角色，根據的論文裡指出在古文化裡，人與動物之間的關係是生生相息的。所以自古以來，故事中描繪動物的頗多，以動物來陪襯或作隱喻的也很多。

根據的林良〈童話的特質〉裡指出在兒童的幻想世界裡「一切的一切都是人」，所以沒有什麼是不可能的，一個平凡無奇的故事可能因為有動物的演出而深受兒童的喜愛。法國兒童文學作家路奈·基約曾說：「孩子們進入動物的世界，比進入成人的世界更覺心安。」⁹⁶兒童的本質是純潔，在這階段兒童認為萬物是純粹的存在，跟動物的存在或許比較近似，所以動物的演出總是很容易激起兒童心中的感動。

在岩村和朗的繪本作品中因都是以動物為主角，所以以動物的角色扮演、穿著、對話，生活點滴，融入一般人類思考的樣態，如冒險、分工、克服困難、合作的特質，靈活靈現的表現在故事中；使得故事更有想像空間，更能引起孩子們的共鳴。尤其《愛思

⁹⁵黃本蕊，《插畫散步～從台北到紐約》（新竹市：和英出版社，2005年9月），頁36。

⁹⁶林文寶編，《兒童文學論述選集》，（台北市：幼獅文化，2003年6月）

考的青蛙》裡，透過會說話的動物小說來當主角，傳達思想；將這兩個角色的外型特色發揮的淋漓盡致，導入動物能思考想像的擬人化。《夕陽山丘的好朋友》此系列的場景是以實際小動物的生活百態，岩村和朗說：「每一種動物都有牠們不同的個性，豬很大方，牛慢吞吞的，綿羊有點兒神經質，山羊較調皮，白鵝氣勢高，會趕走外來的侵略者狐狸和野狗。」所以岩村和朗在牧場觀察動物，畫動物也因此思考故事的內容和角色。安排符合故事內容及角色的對話。⁹⁷

比如岩村和朗在十四隻老鼠及七隻老鼠系列中，老鼠們不僅會因環境遭破壞而大搬家，尋找安身立命的地方，更在生活中的細節中，充滿智慧，蓋房子、製作玩具、做早餐等，與人類的生活無異，尤其在七隻老鼠系列中，一群可愛的老鼠總在碰到困難時同心協力化險為夷，不僅發揮智慧，更是反應了孩童愛冒險患難的精神，值得孩子去探索，並符合孩子好奇心，同理心來吸引他們更加投入擬人化的老鼠「人」世界。⁹⁸

岩村和朗說：「將故事動物擬人化，唯有透過細膩的觀察與動物們朝夕相處像家人一樣，一起生活，去觸摸、擁抱；感觸、感覺，再觀察其姿勢角色，才能深入瞭解其一天生活型態及個性、習性（知道他們可能在想什麼、做什麼、被什麼吃、如何養孩子、夫妻相處之道與如何與別的動相處。）」這個在動物與兒童的社會化的關係中，即能適切的藉由好的動物故事中擬人化的主角，透過作者的詮釋（動物的說話等）引其兒童的共鳴與認同。⁹⁹舉例如下：

（一）動物的說話

會說話，常是幻想故事中動物擬人的手法。李慕如指出：「現代童話故事受《伊索寓言》以及民間故事的影響，大多採取鳥言獸語的方式，也就是運用擬人法。」李慕如進一步指出動物說話對兒童想像力的正面助益：「有人擔心兒童文學之中的鳥言獸語，會混亂兒童的思想，也會妨礙科學思考的發達，事實上有豐富的想像，才能伸展孩童充

⁹⁷ 鄭明進分析。羅素菁整理。《台英世界親子圖畫書手冊》。台北市：台英。1985年。

⁹⁸ 岩村和朗受訪時曾說，今年是老鼠年，他大力推廣他的老鼠書，主要要透過野老鼠的眼光來看世界。繪本之丘美術網（檢閱日期：2008/07/30）

⁹⁹ 林文寶編，《兒童文學論述選集》。

沛的思考，使他展翅在美麗的藍空中。」而兒童文學的想像力是影響創造的最佳利器。有想像力的孩童，更懂得解決問題與創造生活。¹⁰⁰

但在處理動物說話時，並非可以任意使動物能夠說話，還需要場景氣氛的配合。林良觀察兒童文學作家寫動物的方法，歸納出三種方式：

1. 把動物當純粹的動物看：牠們是真實生活裡的真實動物。

如：岩村和朗作品 14 隻老鼠大搬家中的黃鼠狼、七隻老鼠去上學中的蛇，森林裡的松鼠西北雨中進來躲雨的動物及鳥寶寶。

2. 使動物具有高度靈性：嘗試探索動物的「內心生活」像探索「人」的內心一樣。

如：岩村和朗作品中《孤獨乘客的列車》曾受到人類迫害過的動物，大家在車上，不是開派對，不是跳舞，而是訴說著自己或是家人所遭遇到的不幸——從老鼠、山豬、公雞、孔雀、狐狸、熊、狼、猴子等，大家都有很多的委屈——嘆息、流淚、憤怒、無奈等，人類給動物的，真的僅能如此嗎？未來世界如何變，就看人類的心——如何的想。這樣有點嚴肅的議題，需要大家一起來重視。這是一個關於對生命尊重的嚴肅議題作品。

3. 完全進入童話世界——讓動物也使用我們人類的語言。

如：岩村和朗作品中《夕陽山丘的好朋友》此系列的場景是以實際小動物的生活百態，岩村和朗說：「每一種動物都有牠們不同的個性，豬很大方，牛慢吞吞的，綿羊有點兒神經質，山羊較調皮，白鵝氣勢高，會趕走外來的侵略者狐狸和野狗。」所以岩村和朗在牧場觀察動物，畫動物也因此思考故事的內容和角色。他們能在牧場中以流利的人話和牧場主人交談溝通。

在第三種方式裡，是在一種「童話世界」裡，人跟動物，動物跟動物，都使用「同一種語言」。林良認為，以這種方式寫動物，要注意「童話氣氛」的布置。要是作品氣

¹⁰⁰ 李慕如，〈由「傳統」到「現在」——中國現代童話發展陸向之商兌〉《台灣地區 1945 年以來現代童話學術研討會》，頁 242-249。1998 年 3 月，台東師範學院。

氛太「寫實」，作家會發現突然讓動物說人話有困難。¹⁰¹

因此，岩村和朗在動物的擬人化上，用得相當多的一位作家，只是真對作者大部分的作品而言，如沈石溪的動物小說中如《狼王夢》等作品，¹⁰²動物的個性是多元而立體的，有奸有惡，淋漓盡致的描寫動物中的爭鬥，弱肉強食。¹⁰³相對的在岩村和朗筆下的氛圍強調和諧平等，其面向形塑出來動物形象個性，就叫中性而脫離動物化了。

（二）動物的穿著

培利·諾德曼探討「兔子彼得」中的小兔子彼得這個角色，認為穿上人類衣服的彼得小兔，象徵被社會化所限制住的獸性。彼得處在一個兩難的處境，他不知道底是依照他的動物本能行動還是要依照母親所期望的學習服從文明社會的限制才是對的。人類的衣服在此處就象徵人類社會的規範，也就是人情的象徵。動物穿衣服，似乎比動物說話更進一步的表示深度的擬人化，而衣服則是文化所特有，而且，作者也常會對動物配上不同時代或能代表不同身分、階級的服飾，以賦予動物某種人類的個性。¹⁰⁴

岩村和朗作品中大部分的作品，如：《十四隻老鼠》、《七隻老鼠》、《愛思考的青蛙》、《松鼠系列》、《尖山的冒險系列》、《丹丹系列》，主要角色尖鼠、青蛙、老鼠都是有穿衣服的；而次要角色則沒有穿。這意味我們把動物當純粹的動物看，牠們是真實生活裡的真實動物。

可是《月夜的兔子》的兔子及《你要去哪裡》的動物就沒有穿衣服，讓動物以原始本性呈現。不過研究者發現《夕陽山丘的好朋友》中主角牛媽媽沒有穿衣服，只有作者心目中最為喜歡的老鼠穿上了衣服，可見作者對老鼠的偏愛。

（三）對動物的命名

林良雅說：「如何給人物起個適當的名字，是重要的一個步驟。因為，在日常生活

¹⁰¹ 林良，《淺語的藝術》（台北市：國語日報社，2000年6月），頁81-85。

¹⁰² 書目中參考文本

¹⁰³ 陳金蓮，《沈石溪動物小說中愛的母題之探討》國立台東師範學院兒童文學研究所碩士論文（92年7月）。頁122

¹⁰⁴ 培利·諾德曼，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》。P. 251-252

中，姓名就是一個符號，代表一個人。這個符號可以幫助讀者在心裡構成一個形象，一張圖片，去聯想那個人物，使人物活起來。」¹⁰⁵因此《松鼠系列》中的波波、咪咪、樂樂，以及《14隻老鼠》老大老二皆因性別之不同，くん「坤」女生和ちゃん「將」有分，六個男生いっくん、につくん、ごうくん、ろっくん、はっくん、とっくん（老大、老二、老五、老六、老八、老十）四個女生さっちゃん、よっちゃん、なっちゃん、くんちゃん、（老三、老四、老七、老九）。¹⁰⁶「林良雅認為我們應該深入兒童說的話的背後，走近兒童言辭所表達的世界觀裡去。」¹⁰⁷這一點作者的確是非常的用心。

比如說《夕陽山丘的好朋友》中主角一後路牛媽媽老鼠和很多可愛動物，就是因作者用心的取名字：小朋友可藉由諧音將動物與名字作連結，能更吸引孩童。

《夕陽山丘的好朋友》人物一欄表：

動物中文名稱	英文	日文	日文名字	食物
待產母牛	boss/cow	めうし	後路ねみ	乾草、飼料
母兔	rabbit	うさぎ	宇崎はる	草、飼料、農作物、蘿蔔
松鼠(公)	squirrel	きねずみ	栗栖ちくりん	果實、樹葉、花、香菇、核桃
老鼠(公)	Mouse/rate	ねずみ	隈ちゆう	
母赤鼠		めすねずみ	根津あかね	果實、草籽
公雉雞	Long-tailed	かしどり	岸けんじ	草、草籽、蟲

¹⁰⁵ 林良雅（筆名莫渝）（1948～），本名林良雅，出生於苗栗縣竹南鎮。畢業於台中師專、淡江大學法文系，曾到法國進修一年。從事教職之餘，寫詩，譯介法國詩歌，撰寫評論等，多年來累積了不少成果。現為桂冠圖書公司編輯。作品：《無語的春天》、《土地的戀歌》、《水鏡》等等，並有散文評論、翻譯等多種。法國文學中的貓【「2007讀書樂在臺灣」系列講座—法國文學・逛一逛】。

¹⁰⁶ 日本作家作品網 <http://www.doshinsha.co.jp/longsaler/14hiki/14-wold.html>（檢閱日期：2008/03/13）

¹⁰⁷ G. B. 馬修斯，《哲學與小孩》（台北市：毛毛蟲兒童哲學基金會，1999年），頁68。

	fowl			
小公牛	bossy	こうし	かねさんのあか ちゃん	母牛的奶
小牛的媽媽	boss/cow	めうし	後路かね	乾草、玉米、飼料
母牛	boss/cow	めうし	後路い ち	同上
烏鴉老大	crow	からす	唐ろくろう	红柿、動物内臓、蟲、 廚餘、玉米
烏鴉老二	crow	からす	唐しうちろう	红柿、動物内臓、蟲、 廚餘、玉米
烏鴉老么	crow	からす	唐はちろう	红柿、動物内臓、蟲、 廚餘、玉米
老鼠(母)	mouse/rat	りす	茅野かやこ	麥、米、草籽
農場主人	farmer	のうふ	里山さとるさん	
雉雞	Long-tailed fowl	かしどり	小林じゆけい	草籽、樹籽、蟲
雉雞(母)	Long-tailed fowl	かしどり	岸けい	草、草籽、蟲
麻雀一家	sparrow	すずめ	鈴木さん一族	
狗(公)	dog	おすいぬ	里山たま	廚餘
狗(母)	Dog	めすいぬ	さぶ	廚餘
鳶	eagle	わし	飛田さん	魚、小動物、蟲
烏鴉	crow	からす	渡一族	
狐狸	fox	こり	今野つね	老鼠、蟲、廚餘、樹籽
貓頭鷹	owl	ふくろう	福ふく	老鼠、小鳥
公鼯鼠	flying	おすみササ ビ	門前さむ	樹木果實、樹葉、花

	squirrel			
--	----------	--	--	--

因此，基本上研究者認為，若以在《愛思考青蛙》系列為例，過場中以日語簡單的歧義來顯示幽默，如在賞月的貓頭鷹父子及它們的眼神是月亮つき TSUKI 和眼神めつき METSUKI 是同音；在啄月亮的啄木鳥きつつき KITSUTSUKI 和睡像好的它ねつきのいい NETSUKINOII，以平假名和片假名來顯示音同的諧趣卻也讓人更去思考這種語文遊戲，不單單只是語言遊戲，還是有可能其他聯想也是思考的實驗劇場。此點在日本幼兒教育讀本是相當通行的，也看得出他們在童書及兒童教育上的心意。

小說家佛斯特認為，人類無法描述動物角色的內心活動，因為我們對牠們的所知是有限的，然而牠們在故事情節中仍然是一種角色，而我們對牠們的描繪只是想像，心理學家則認為，人類描繪動物時多會賦予牠們某種象徵性意涵。然而，圖畫作家亦往往賦予動物角色牠們某種象徵意義，且幻想多於實際，多擬人化描寫。¹⁰⁸

從岩村和朗的書寫方式，敘述用字技巧（是日本國內以動物擬人法的第一人）能讓孩子們在故事的發展當中，發現田園自然的美妙，所喚起更純淨、更簡單的生活方式，是孩童對於不曾存在的更好世界的懷想，岩村和朗為孩子們打造出來的童年，令其體會更多的甜美與純真，在《夕陽山丘的好朋友》中動物的對話裡，我們不難發現，唯有大家互相包容與關懷，世界才有和平的一天，而每隻動物所在故事情節下所代表的智慧、忠誠或善嫉、狡滑；也正是象徵著人類小小世界的縮影與寫照。這就是呼應著李斯特的這一番說法。

¹⁰⁸ 佛斯特是二十世紀重要小說家，他的小說主題嚴肅，描述現代人在混亂的世界裡，試圖尋找意義。《印度之旅》（1924）探討東西不同的文化、種族、政治的差異造成疏離的人際關係。

第三節 生命與生存的探索

《愛思考的青蛙》是岩村和朗近年畫風再上層樓的呈現，是岩村和朗以四格漫畫的創新作品，簡單生動的構圖，充滿自然觀察與哲學思考卻不落痕跡。作者畫面的技巧善用動畫場面調度及伸縮鏡頭來說故事外，並以兩隻小動物以唱雙簧的方式來問答，故事主人翁小青蛙托著腮，左思右想，與好朋友小老鼠一起天馬行空大探索。兩顆小腦袋發出各種問號，不管最後琢磨出什麼答案，他們還是繼續睜大好奇的雙眼看世界。研究者將四本文本的討論主題配合需求理論¹⁰⁹歸納如下：

馬斯洛理論把需求分成生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求五類，依次由較低層次到較高層次。與《愛思考的青蛙》文字內容上的生存意旨不謀而合。生命的價值因這些面向而存在。

以下依次由較低層次「活著」、「生命的傳承與來源」、「認識自我」到較高層次「和環境及社會的關係」中：「認識別人」、「喜歡別人」及自我實現的需求：「人類原始的渴望」，等面向來驗證作者作品中的生命生存的意義。

一、生命的意義

（一）認識自我

1. 生命的傳承與來源

生命可能因我們播種而傳承，那飲水思源，生命的源頭應該是父母。父母的父母。

2. 活著是什麼？

因「在」「飛」所以活著，因有同伴而活著，因有家人而活著。因別人存在而活，感

¹⁰⁹ 馬斯洛的

激提供給我們吃的別人。研究者認為岩村和朗所傳遞的主題是「愛」，我們統統是因愛而活著。

3. 心在哪裡？

在第一輯中，提出的這個問題，可延伸至看的見心的深處嗎，心是與思考有習習相關，可表達我們思想關係的字眼，心之於身體代表頭腦、感覺、思想；有關恐懼希望無不和他有關係，岩村和朗藉著心在哪裡，臉上所表現的喜怒哀樂就是心中所想的。以此揭開探討自我的序幕。最終目的是要使人能心胸寬大或能與人心心相印。

4. 白日夢和睡著時做的夢，是代表清醒時不可能的慾望，與潛意識的想法。

這是研究者的解讀，在夢裡青蛙肖想變成蝴蝶飛到天空吃掉小蟲，而夢中的小老鼠因生理需要尿尿。可是白日夢的青蛙和小老鼠呢？牠可是一心想要變大，夢想越過池塘。游，游入幻化的大海裡，這是一種人類原始的渴望。

（二）和環境的關係

空間感無不因相對位置而存在。路的來源，來時路，路的盡頭。小孩藉著不停的問，思考想知道自然現象，以及用觀察來辨別關係。夕陽要下到哪裡去？雨從哪裡來？夜晚為什麼安靜？蝙蝠為何白天睡覺？哪裡是天空？

誠如楊茂秀對《愛思考青蛙》的評論說：「『我』這一單元一些簡簡單單畫面不斷重複沈靜中主角的思維跟觀察，旨在處理一個東西：同與異；最精彩的我覺得是蚯蚓的臉。蚯蚓有臉嗎？牠們發現蚯蚓從土裡出來，一起問：「臉在哪裡？」蚯蚓不斷地冒出來，全部都出來了，牠們盯著看，尋找著臉。發現蚯蚓沒有臉，不只沒有臉，發現牠看不見也聽不見，什麼話也不說、沒有味道。牠們問牠：「會生氣嗎？會笑嗎？會哭嗎？會高興嗎？」這麼多的問題，作者透過小青蛙和他的好朋友小老鼠，帶我們跟著他們思考，一同觀察、推理、歸納，一步一步讀進去生活哲學。一個人的「我」其實跟它的環境有密

（三）認識別人

1. 別人是什麼？

小朋友因比較他人不同而知道，部分和團體，相同與不同的意義。因別人存在才有你存在，是一種類化與比較，是一種經驗的合理存在。

書中讓這兩個主角盯著看，一個一個的盯著看，他們看眼睛、鼻子、嘴巴等，可是又讓你覺得牠們在做比較，一面看對方，一面在反省自己。¹¹¹作者的設計出許多角色呈現，也介紹了一些與別人關係的稱呼，觀念的探索「我」的概念詞，單單一個我，就可以有那麼多個詞：「在下、老子、小鬼」，而且因有你的存在，我才是我，帶引出如何尊重別人，使兒童養成一種看別人，看事物的新角度，感激周遭人的互動付出，認真努力的和別人建立起良好的關係。

2. 喜歡是一種感覺，喜歡的人就是心中重要的人。

要別人怎麼待你，你就該怎麼對待別人。這是顛撲不破的社會支持力量。要重視家人的相處外，經營好自己與別人互相成長的機會，

綜合以上，研究者以為，生命既然常都要經歷出生、成長和死亡，由以上例證他也可以是 1.生命跡象 2.存在 3.生存的全部 4.感情的全部 5.活著，的意思。而生存則可視為自然界一切存在的事物保持其存在及發展變化的總稱。活著是表示生命的很多部分會被觸動，因此生物的生存其意義在於內在感動，並經歷人生仍堅強活著的意志。因此，一個人的生命的展現實在和生活的每階段、每一層次的生理及各方面的需求相關。若有此內省則能激勵自己向上的動力。

小孩針對自然現象、心靈、事物的緣起的發問，不管多麼不連貫，多麼不一致，多

¹¹⁰楊茂秀，〈愛思考的青蛙〉《重要書在這裡》（台北市，遠流，2007年），頁172。

¹¹¹羅伯·索科羅斯基(Robert Sokolowski)，李維倫譯，《現象學十四講》(*Introduction To Phenomenology*)（台北市：心靈工坊，2004年3月），頁180-181。

麼不經意，我們可以從中看出一些連續不斷的傾向，而且，每每有新的反省努力，一再重現。¹¹²

二、哲學式的探索遊戲

以上問題一切都是從幼兒出發，作者藉由兩隻動物的對話，延宕，思考，等待，一直想，一直想，一直問一直問，這是種哲學遊戲思考方式。是對生存及生命的價值所提出的探索。兒童透過看外在的眼光來探索外在世界，統整他自己的想法，並與人溝通同化彼此的感覺，他所感覺所觀察所看見，都是他經驗的世界。

在《愛思考的青蛙》裡對話內容時而隱藏與時而揭露，有時隱藏在討論的裡頭。¹¹³舉例說很棒的地方是喜歡的人住的地方，如此推理和情理，並能閱讀延伸反射自己對父母的愛可延伸思考他與家人的關係，令孩子反思並類化為生活的反應，很有教育意義，是屬於一種哲學式的寓言故事。¹¹⁴

幾位專家對《愛思考的青蛙》一書的看法如下，則提出此探索事實上和哲學思考模式息息相關。深究如下：

楊茂秀以現象學的方法來解釋：青蛙與老鼠從觀念的探索「我」，所有我們臉上會呈現的現象，一牠們倆對著蚯蚓不斷觀察、不斷的問，問牠們不會流眼淚嗎？不會抓鼻子嗎？有臉頰嗎？洗臉嗎？不用牙刷嗎？後來牠們一個一個想像著幾種可能性。起先單獨想，後來牠們一起想。翻頁過來，牠們討論的就是我和你的臉，這時，全書都在安靜中，慢慢在做時空的轉移，做內心新世界跟外在世

¹¹² 劉仲容、林偉信、柯倩華編，《兒童哲學》（台北縣：國立空中大學，2005年）

¹¹³ 岩村和朗，游珮芸譯，《愛思考的青蛙》（台北市：上誼，2006年），頁12-13。

¹¹⁴ 哲學是邏輯思維藉助於概念、判斷、推理和各種範疇深刻地反映客觀現實事件，他總是以理論型態表現出來的，包含某些深奧的道理，不易為一般人所理解和掌握。而文學則以形象思維為主。形象思維是對現實生活進行深入觀察、體驗、分析、研究之後，根據作者強烈的感情和鮮明的態度，選取並憑藉種種具體的感性材料，通過想像、聯想和幻想，再加以集中的概括，塑造附有意義的藝術形象，以表達自己的思想觀點。哲學寓言故事這種深入淺出、短小精幹而生動活潑的文學體裁，正式按照這個規律，適應社會的需要而大量產生的。

界的交織。

柯倩華以兒童觀點來看這本書：

這隻青蛙像是每個小孩的化身具體清楚的呈現了屬於兒童的特質。享受自己的思想帶來的樂趣。宛如孩子線性式的思考模式，天真好問是他們最大的特質，兒童的好問源於他們豐富的好奇心和想像力，幾乎是一種自然本能，受到鼓勵就會持續發展，這種想像的樂趣是一種純粹知性上的樂趣，是思考的樂趣，這種書具有啟發和煽動作用可刺激讀者的思考。使思考就像日常生活或隨性的遊戲。小孩天生愛思考，陪伴他們一起欣賞這樣的書，不過就是鼓勵支持他們喜歡他自己。¹¹⁵

若針對幼兒凡事喜歡拿來玩玩的心理，這是一個很好的語言遊戲。我們從一連串的原問題再轉化出新的問題形式，經過一問接一問，有了更多可能性的思考與反省：一些象徵符號，在此越被思考釐清，就更能清楚一個詞彙及語言的相關意義。這雖然是平常和孩子對話；尤其在內容主題上，透過思考式的引導形成了極佳的哲學性思考。

皮亞傑確實假定：兒童，即時只有六歲，他已經對「思想有概念」，他說，對兒童來說，確實有許多思想呈現在他們面前；這些思想本身無法用語言表達出來，他們的意象、和圖示中產生出來的，諸如重量、生命、力等等的觀念。或說它們的產生，部分是藉著這種方式完成的；而且，要了解這些意象和圖示等本身之間的關係，也必須經由這整難以捉摸的結合也才能理解。當兒童回答問題時，他是將自己的思想翻譯成語文，但是他們用的語言，必定不足以達意。因為它的語言知識較少。

李普曼認為兒童哲學性思考是：「兒童哲學中，對話和討論是必要的，他的訓練將思考技巧安置於學習哲學概念的討論中，又將哲學醞釀於生活情境中，使思考成為滲入各專門領域的活動，逐漸成為一種習慣。」

¹¹⁵ 柯倩華，〈愛思考的小孩〉《愛思考的青蛙》（台北市，上誼，2006年），後跋。

楊茂秀也說：「《愛思考青蛙》具有哲學性思考，是種沈靜及思考方式所能觸及的語言遊戲。是幼兒哲學的開胃菜。《愛思考青蛙》真是一個難得的、富有禪味的幼兒哲學，特別他是用漫畫的手法在經營，更特別是全書都在安靜中，慢慢在做時空的轉移，做內心新世界跟外在世界的交織。這真是一個難得的、富有禪味的幼兒哲學，當然也是幼兒文學作品。是他和孩子們一問一答的對話。」¹¹⁶

柯倩華說：「《愛思考青蛙》宛如孩子線性式的思考模式，天真好問是他們最大的特質，兒童的好問源於他們豐富的好奇心和想像力，幾乎是一種自然本能，受到鼓勵就會持續發展，這種想像的樂趣是一種純粹知性上的樂趣，是思考的樂趣，並不來自實用的功效。」¹¹⁷

當然這些語言遊戲，雖是作者平常和孩子對話針對孩子詢問的靈感，而雜木裡的獸徑就是《路通往哪裡》的場景；尤其在內容主題上，透過思考式的引導形成了極佳的兒童哲學性思考。

根據維根斯坦指出哲學的真正任務就是語言分析，哲學就是「對語言的批判」('critique of language')。哲學學說既然都是無意義的，則我們不必為哲學問題尋找任何答案；相對的，我們應該重新釐訂哲學的範圍，避免誤用語言。哲學問題的出現正是由於哲學家錯誤理解我們語言的邏輯，我們只要對哲學問題作進一步的釐清，便會發現哲學問題根本不構成任何問題。因此之故，維根斯坦認為哲學不應被理解為一門學問，哲學不是任何一種自然科學，他意識到哲學的層次不同於自然科學。¹¹⁸

哲學是一種批判哲學學說的活動，尤其針對哲學學說中不精確的語言使用，孩子們努力追求一種精確的語言去描述世界。尤其在思考的青蛙中我們不難看出：兒童的純真是自然的，我們稱之為天真，我們預期他有哲學思想，青蛙與老鼠用提出問題，可以顯出我們想知道的問題，難怪小孩子會有那麼多的為什麼？問的問題除了讓我們知道他所

¹¹⁶楊茂秀，〈愛思考的青蛙〉《重要書在這裡》（台北市，遠流，2007年），頁172。

¹¹⁷柯倩華，〈愛思考的小孩〉《愛思考的青蛙》（台北市，上誼，2006年），後跋。

¹¹⁸G. B. 馬修斯，《哲學與小孩》，頁68。

想知道的一些東西，還可以是教或提醒別人或他自己，重點是可以是讓自己知道自己的感受。

我們如何從哲學的思辯、詮釋中找到支持自己真正感受的力量，我們對孩子的期望是什麼？應該是擁有健康、快樂和懂得思考反芻的自在。要能達成此目的，思想及對話是不可獲缺的過程，思想是了解和意義的方式，而對話則會刺激思想者去思考思想本身，聽與說的過程，都會去思考。因此對話過程是思想的展現。尤其是會思考、會動腦的人才有趣。

哲學強調學習者對整體性的感受，兒童從建立關係中發展出全面的領會，培養出能運作的思想結構。讓學習經驗貫穿生活，有助於形成生活的整體反應。因此，哲學對兒童的重要性因為他始於孩子本身的經驗，《愛思考青蛙》討論的都是生活的問題。思考的學習不僅使人養成獨立思考習慣，並能在現實生活中建立起對自己自信與對他人尊重的生活態度，一個人事實上和他所跟著的環境，有密切的關係，觀察並思考自己的定位，便因對自我認識定位的確立認識自我之設限，釐清認識解決問題正是哲學的精神。岩村和朗《愛思考青蛙》稱得上是能啟發兒童思考，激發他們對思考的興趣並維持探究過程的作品，在問與答，隱藏與揭露，成人小孩間的探究精神不就是這樣被啟發，孩子找到他與環境共處之道。

岩村和朗善用圖畫書闡述生命哲學，透過故事主角小青蛙與自己及其它小動物充滿東方禪意的對話，點出了我與環境與他人的對應及小大關係的同異質及包含我與自我、他人、環境的關係，這正不是哲學思考的生存存在問題，帶領孩子思索一些生活中有趣的問題，岩村和朗也領悟到，「原來是孩子不懂的事，我自己也沒那麼懂。」在孩子覺得不可思議的事情裡，沒有標準答案，完全不設限，其實從《愛思考的青蛙》中各種看似哲學的對話，並且是令人驚訝。讓問題與答案之間有極大的思考空間，同儕中的友誼關係建立在合作、想像創造力豐富、願與他人分享的友善，及對萬事萬物的好奇探索等生活核心，即蘊含了人類生存的基本哲理及生命的價值。

第四節 探討生命與生存的意旨

本節研究者要探討的包括故事隱藏的意義、道德訊息、美的領會等。承如前所述，作家作品的主題總是圍繞著動物與動物，動物與環境，動物與人類的關係在談，活著的本意，因此作家諸多創作的主旨歸納如下：

一、 探討生命和生存的意義

作者在長期大量觀察大自然後與禪思想有共通性的一點感受。透過《愛思考青蛙》系列或其他的作品來探討生存問題即為深刻。尤其在第四集（日文版）中，都是探討生命的意義的：首先從青蛙的提問：「老鼠你有生命嗎？」「生命在哪裡？」展開序幕，「然後再去思考生命的證據一如心臟會蹦蹦跳、嘴巴會哈哈、肚子會咕嚕咕嚕、喉嚨會喀拉、尿尿會噓噓、眼睛會眯起來、搔癢胳肢窩會吱吱叫、而且有了生命會和朋友有感情，也會打架。」¹¹⁹

那「活著是不是代表存在」，蝸牛蟾蜍說我「在」，所以我活著，蝴蝶說我在「飛」，所以我活著；小鳥用歌聲代表活著；蜻蜓山豬用和伴侶在一起、和家人共同生活來證明活著；蒲公英以擁有蜜能給蜜蜂採，證明活著，我們要感激所有以他的活，供應生命給別人吃的生物，如牛虻、香菇；這樣大家才能一起快樂的活。

接著蝴蝶說：「我的蛋就是我的生命，我生了十個蛋，就會有十個生命。也可生出許多許多的生命……」原來生命是從生命生出來，蝴蝶是蛋蛋的媽，蛋蛋是蝴蝶的娃娃。而「老鼠你是從哪裡生出來的？」，「我是從爸媽生出來的，我的生命是爸媽的生命，也是我的；那爸爸媽媽的生命呢？是爸爸的爸媽生出來的，還有爸爸的爸媽也是從他的爸媽生出來的，一代傳一代。」由這樣的一問一答層層相循，使讀者不禁去想我活著嗎？爲了什麼？因什麼而活？狀態是什麼？我的生命與誰相關，又將延續出怎樣的生命。所

¹¹⁹ 岩村和朗，《愛思考的青蛙》（日本：日本株式會社理論社，2006 年）

以我又該珍惜什麼？又該珍惜別人的生命嗎？萬物存在必有其價值和理由。

生命是一種慈悲喜捨，這比讀書更重要，會成為一輩子受用的資產，也是現今社會所欠缺的東西。一流的人不慈悲就沒有用，醫生不慈悲，對病患不能視病猶親，就對社會無用；一流的化學家不慈悲，製造毒物來害人就是恐怖分子，也對社會無用。所以存在的價值就更值得探討與珍惜。

此外，在十四隻老鼠與七隻老鼠中，看到動物們可能遭遇到環境的變遷、森林的砍伐；而必須遠離居住地方，重覓棲息地。或努力的為自己生存環境來奮鬥，躲開黃鼠狼、蛇等天敵。

岩村和朗的作品從整體觀看來，具有生存與生活的問題，更強烈的表達出農業與人類的關係。這是因為他的作品與他生存的環境息息相關；也與他從小在自樹林中遊戲成長，深刻的體驗密切相關，

世界原本就是風風雨雨，重要的是如何跨越面對風雨；培養有一天終究會離開學校的孩子，一個人去面對嚴酷現實的生活；所以更要有極強的生命力，擁有順應自然的能力並常保赤子之心特質，我們如果比較能與人好好互動相處，就會有更好機會有夥伴朋友助力。我們如果擁有順應自然的能力並向大自然學習，就更能活的從容自在，在在都證實了岩村和朗先生其個人的理想價值意念，以明確的創作內容與意涵，傳達人世間美與純淨的原貌思維及天行健君子應自強不息的精神外，藝術創作中的人（主體）與自然社會（客體）的基本關係，在有意識的理想層次上，論證藝術在世界的表現活動中彰顯了所謂的人文價值。

尤其他以週遭親近的人、物、景等自然元素為題材內容，在現實生活中擷取與紀錄具體的人世樣貌，建構秩序、平和與美感的繪畫生命。故事中動物們雖抱持著遊戲精神，生活的簡單、卻踏實與自在，並努力思考與實踐自己的生活哲學。

二、 家是最甜蜜的出發點

在岩村和朗是個用圖說故事的人，他的圖裡細節豐富，透過圖畫所展現的情感精緻

細膩。他溫煦、柔美、和樂的風格，怡然的展現了他對生命與自然之間最深秀委婉的常理與秩序。

而這個生命與自然之間最深秀委婉的常理與秩序的出發點是「家」，在作者作品中家族三代老鼠大家庭為主角，年齡個性能力都不同。他們一起為生活團結合作，各自發揮特長、互相照顧，不僅克服種種困難，還營造了和諧美滿的家庭生活。這種不畏生活艱難、勇於自己動手，熱愛自己家庭的態度，雖然年齡個性能力都不同。他們一起為生活團結合作，各自發揮特長、互相照顧，不僅克服種種困難，還營造了和諧美滿的家庭生活。

在作者大自然底下生活的一家人，「家」象徵著的是一種溫暖，在這個大自然春夏秋冬變化裡，時間的因素加上空間主題，一棵大樹根的自然之物的舞台，編織家庭的故事；研究者認為這《十四隻老鼠》系列最有魅力的地方，就是在於十個小孩與爸爸媽媽媽、爺爺奶奶所組成的大家庭生活。森林裡的松鼠、七隻小老鼠也多以家庭為出發點。

雖然岩村和朗的作品裡有些是自寫自畫，有些則是配合他人而畫，可是由於畫家小時候家裡從小居住在大約七人的榻榻米上的窄小公寓裡，因此父親還將房子往外加蓋，類似洗澡間，遷居後，他的生活就在雜樹林重複上演著，而之所以將故事的舞台設定影響到日本的各個角落，提供了歸宿與落葉歸根的心理需要，及提供安全感，使很多人們嚮往這樣的生活，也想境內移民。¹²⁰靠著的就是他 14 隻老鼠系列繪本的生活場景。

也因為岩村和朗的爸爸非常注重孩子的差異性給於適性發展，而這些酷似作者後來生活，內容豐富，繞著家的主題，描述影響家庭的因素很多，包括人際關係與溝通，是情緒與情感的表達，能直接影響到家庭成員的自尊和安全感，因為他畫的是動態的，所以我們在 14 隻老鼠的身上發現了不一樣的特質，也增加了不少閱讀和發現的樂趣。

賴青萍¹²¹認為岩村和朗在角色心裡的掌控和氣氛的經營非常成功，尤其是親情的描繪自然感人，在他的書中讀者可以清楚地感受到家庭成員間的親密與互愛，兒童文學家

¹²⁰境內移民：是一種新移民運動，就在本土本鄉尋找自己的桃花源，到環境不比國外差，全家跟著「移民」，到嚮往世外桃源般悠閒的生活環境，來思考生活目標、生活樂趣。

¹²¹曾經擔任天衛圖書公司總編輯。

嶺月¹²²也指出他的作品展現了溫馨和樂的親子感情，必定能吸引幼兒，讓他們沈浸在唯美的意境裡，享受閱讀繪本的樂趣，也薰陶出開朗的溫和性情。¹²³

另外，在《月夜下的兔子》的故事中，三隻兔子想要離家尋找媽媽，經歷了一整晚的冒險後，發現被飼養的家禽，在大自然環境生存的本事太少，只好乖乖回到自己的兔子洞裡。表現了（在家／離家／回家）¹²⁴成長啓蒙的傳奇。

羅蘭·巴特說：「我們外出旅行，留下我們的根、留下所有物；我們保有我們的權力，從一開始，我們就知道我們必需返家。」¹²⁵如果沒有一個定點，就沒有出發點和回歸點，旅行的觀點就無法成立，無法被理解，無論返鄉無知行事多麼象徵性模糊的簡短的呈現，家的先驗性存在是所有旅行寫作的一個重要特點¹²⁶。家的存在使旅行者踏上歸途衡量他旅程的遠近；「家／回歸點／出發點」¹²⁷在整個旅程中，也就佔了極重要的關鍵因素，如果沒有家，旅行就無法存在，如《月夜下的兔子》等待著結束旅行。重新審視出發點的衡量依據旅人的轉變，結束了整個叢林探險行程之後，踏上歸程的心情是歡欣雀躍的。情緒翻騰中對家的眷戀情感亦是顯而易見的。

一個人的成敗枯榮，哀喜驕矜，莫不想要衣錦還鄉，或投入歇息的港灣——家，來尋求慰藉，重新再出發。回歸點與出發點因為旅行行為而產生的差異，可以說是旅行的本質與真意所在。體驗家的價值之差異，透過旅行，在經歷了嶄新的生活體驗、接觸新鮮事物之後，對於自己原本熟悉的家／回歸點／出發點的觀感。

這種旅遊從出發點到回歸點的過程中讓兒童主角產生變化，離家前與離家後的主人

¹²² 嶺月，兒童文學作家，翻譯岩村和朗所插畫的《森林裡的松鼠》系列圖畫書。

¹²³ 引自邱瓊蕓。《親子共讀繪本歷程之互動與詮釋——以岩村和朗之「十四隻老鼠」為例》。嘉義大學幼兒教育學系碩士班。2006年7月。

¹²⁴ 培利·諾德曼，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁184。兒童文學中有一種最常見的情節形式，就是「在家／離家／回家」（home/away/home），者要是描述主人公由於尋求冒險或其他因素而離家，最後完成任務或獲得體驗而回家的過程。

¹²⁵ 羅蘭·巴特（Roland Barthes, 1915~1980），1915年11月12日出生於雪堡（Cherbourg）。是20世紀馳名國際的法國文論家。他提出「作者之死」（La mort de l'auteur）與「零度寫作」（Le Degré zéro de l'écriture）的文評理論，引爆文學界與學術界的震撼，也掀起閱讀的新觀念，形塑巴特的無限魅力。

¹²⁶ 先驗性，只無須再驗證，原本已熟悉知道或認同。

¹²⁷ 陳室如，〈在異地凝視自我-兒童遊記中的成長啟發與本土關照〉《第八屆「兒童文學與兒童語言」學術研討會論文集-兒童文學研究與九年一貫》（國立彰化師大國文研究所，2004年），頁77-80。

翁往往今非昔比，因為主角已經經歷了一個「探索過程」，會有一番體悟，沈潛後重新肯定家的價值，能累積重新出發的能量。

三、友誼

岩村和朗的作品中，大部分都是呈現動物和自然的關係，藉由兩兩動物的互動，或群落家族中兄弟的分工合作，相互扶持，因此是影射動物與動物間友情為的意旨。

文本中所提到，大個子與小個子一起挑蘋果，多多的拖車中的花草願意和動物朋友分享，你要去哪裡？我要去找我的好朋友，你的好朋友就是我的好朋友。願意分享同患難與共的是好朋友，動物牛媽媽要生娃娃，大家不分你我都靠過來幫忙，大自然中的的和諧，因為有你的相伴。愛思考愛問問題的兩隻動物碰在一起說相聲，相互交流一說一答也達到成長的趣味。請青蛙系列也是靠著兩隻青蛙跳躍，躲到西瓜田，共同遊戲成為好朋友。童年的友情最為純真，最有趣味，最能持久。

兒童的世界原本沒有國界、階級、種族、宗教、職業、及性別等的族群偏見，如此赤子之心，是人類愛的基礎。隨著兒童的成長，他們從關心自己，轉向關注成為一個團體的一元是需要的。他們會從自己的家庭以外來擴展自己的社交範圍，他們尋求友誼雖是一個認識自己與了解別人，尋求認同及溝通的漫長歷程，透過作者故事的引導，相信友誼的輪廓會深植在孩童的心田裡。

從以上的探討，岩村和朗作品中動物角色擬人化及主題思考性，及相聲對話和自然書寫描寫法，是他語文技巧上獨特的特點，圖與故事皆有層次，豐富的人文倫理及豐富的文學性中的意象性，值得深看細探，如實的自然野地景觀給人很多線索，細膩展現原野的繁複層次，對閱讀的人來說，仍然沒有設限，有極大的想像和探索空間。這是以圖畫來自然書寫的妙處。

我們探討了岩村和朗，內容意涵耐人尋味，用字技巧的趣味符合兒童性，以及動物角色擬人化的隱喻。並包括他慣用第三人稱的來敘事與象徵。形式的精鍊及內容的深遠

都使得他的作品值得細細品味。

生活與生命生存是岩村和朗歷經殘酷的戰爭所一再思考的，戰爭是最悲慘的時候，生命唯一能延續的就是能有一口飯吃，因此爲了能生存，要好好工作，並能悲天憫人，關心周遭與動物的因緣，相濡以沫，除了要回歸自然，重視家人的相處外，經營好自己與別人互相成長的機會，處處爲大環境著想。這應該也是作者的旨意。這是研究者在他的作品中經常讀到的警示。

我們也因此線索知道了岩村和朗對兒童的方式及看法；價值觀、世界觀、人生觀等：看得出作者後期作品的轉變，是否因人生閱歷的豐富，參透生命與生存的意義有關。

第四章 繪本作品插畫風格與美學

研究繪本，首先我們要先清楚構成圖畫書要素的繪本的特質，除了文字，最主要還有圖像。插畫使用的媒材包含色彩、線條形狀等、圖像敘述色彩的象徵、媒材運用與空間氛圍的營造。¹²⁸

研究者說故事給兒童聽時，除了讓孩童從封面的暗示臆測內容後，經常先用文字來講故事、第二遍再單以圖畫說故事，最後再以兩者結合後所產生的故事，讓孩子一起來開放互相說故事。這樣下來，深深發覺文字講的故事，如前自然會討論出的主題內容意涵外，應該再加入圖像的語言，最後並能以這些視覺元素和文字的音樂性融合成美麗的意象，那這個故事就更加有意義了。

研究者將在本章透過觀賞圖畫書的方式，來分析岩村和朗在圖像上的安排和表現，呈現的視覺欣賞上的意象，其深刻意涵及圖畫節奏的音樂美。首先，研究者依繪本的內在圖像語言的運用與插畫表現，與圖畫書的構圖配置與整體呈現手法，來了解作者在圖像表現上的角色塑造、氛圍建構，情節發展；兼談作者所融入的藝術技巧，最後呈現的個人風格特色及兒童文學中的沉味。

第一節 從視覺元素來看作者角色的塑造

宋珮曾經解釋她個人對「簡約有力的圖像語言」的看法：這樣的語言有點像是一部短片或是一場用幻燈片組成的多媒體，畫面與畫面間，靠著隱藏的線串起來，所釋放出來的訊息，由多張的圖像共同傳遞出來，而外在的技巧內斂成了動人的意涵。¹²⁹而圖像能明示描述一些基本文化美術概念，也能暗示文化風格，是

¹²⁸ 徐素霞，《台灣兒童圖畫書導賞》。

¹²⁹ 黃瑞怡、葉青華、宋珮、黃迺毓著，《藝出造化·意本自然：楊志成的創作世界》（新竹市：和英，2001年1月），頁24。

無庸置疑的，圖像背後的故事通常由插畫家所提供。一般人或許是依賴符號中能指和所指的區辨。藉此符號學得以專注於所指的符號間的移轉，來判讀繪本的圖像結構。¹³⁰

岩村和朗繪本中的角色，因動物擬人化的關係，必須去突顯眾多角色中，同一種的動物所呈現不同的特性。我們理當重視圖畫故事書中的兩種傳達形式是圖像與文字，插畫不僅可以強化文字的表達，以更生動及豐富的型態，轉化文字的訊息。圖畫書的插畫可以是主導，也可以是抽離文字後，獨立完整的藝術作品。

圖式符號的特質是具象的，符號的能指與所指是藉由共同的性質相連，符號直接再現所指，大部分的人不需要太多的背景知識就可以瞭解圖式。作家畫圖畫必須注重圖畫書圖文結合特質及圖像所蘊含的精妙意義，而讀者必須注重細察圖像的眼光和思考圖像的意義。因此，研究者更要以主要色彩，色調的了解、象徵、媒材運用、氛圍、圖像敘述結構來了解整體的文本畫面的意義。

一、多元造形塑造不同角色

若以徐素霞的說法，插畫是視覺的要素，透過視覺我們就會受其內部表現氛圍（插畫家藉著突顯的色調；形狀及顏色的飽和度；突顯不同的形狀，以及對媒材的選擇等幾種方式來傳達情緒）所影響。¹³¹如插畫中，作者就是運用色調、線條、形狀、顏色來區分，有不一樣的小老鼠（小尖鼠、牧場上的小老鼠，愛思考的小老鼠、十四隻野鼠）、或不一樣的青蛙、不一樣的牛的造形（如圖 4-1-1—圖 4-1-9）。藉著媒材之不同與肢體動作和表情的誇張，因而讓角色有了生命，活潑蹦跳的形象讓讀者感到趣味。

¹³⁰ 尼可拉傑娃與史考特（Maria nikolajeva and Carole Scott）從符號學的角度分為圖式的符號（iconic signs）和約定俗成的符號 conventional signs）。威廉·梅比爾斯（Moebius Willian），馬來祥譯，〈圖畫書符碼概論〉《兒童文學學刊第三期》（台東市：台東師範學院，2000年）

¹³¹ 徐素霞，《台灣兒童圖畫書導賞》，頁 51。

一樣的動物（表 4-1-1）		
不一樣的老鼠		
		
圖 4-1-1 《尖山的冒險》 第 4 跨頁	圖 4-1-2 《十四隻老鼠大搬家》 第 5 跨頁	圖 4-1-3 《一個孤獨乘客列車》 第 5 跨頁
不一樣的青蛙		
		
圖 4-1-4 《愛思考的青蛙——在想事情》 第 10 跨頁	圖 4-1-5 《小青蛙好高高》 第 9 跨頁	圖 4-1-6 《愛思考的青蛙》 封面
不一樣的牛或羊		
		
圖 4-1-7 《夕陽山丘的好朋友——後路牛家》封面	圖 4-1-8 《夕陽山丘的好朋友——後路牛家》第 15 插圖	圖 4-1-9 《你要去哪裡》 第 5 跨頁

作家因造形的多元化，使讀者迅速進入插畫意境，產生移情作用。這裡的造形指的是圖畫書的人物、動物、景物等在插畫家筆下所呈現的不同形貌。¹³²依照徐素霞所說，角色塑造大致分為幾種，有以設計性、漫畫式的，有寫實的、線性的圖像為造型。第一種是屬於比較寫實，人物動物具有簡化與圖案（色彩平塗）的趣味。而漫畫式的造形以線條為主，人物動物的肢體、比例、型態有強烈或許的變形，動態誇張。寫實的客觀外貌，講求比例、色彩、質感、空間、明暗光影

¹³² 同上

的寫實再現。線性的則以線條來刻畫人物動物與景物的外貌，比例維持正確。作為傳遞意義的工具造型比色彩更有效力。因為他呈現明白可分辨的多樣性。是一種簡單的符號，讓我們可以辨認他。

由於作者的作品除了有故事類，繪本類，還有漫畫類，插畫類；因此故事主角雖然都是動物，正好能呈現以上造形的多元化。其中，《尖山冒險記》的小尖鼠是一種設計性的圖像；漫畫雖漫筆而畫，不拘形式，在我們每日思維和表現中動物往往是最富聯想和象徵。¹³³這些動物經由作者的描繪，其實他以誇張、變形、簡單的形貌，散發出趣味性的內涵與風采，將他由線條組成，如《愛思考青蛙》中的老鼠皆保有漫畫藝術專屬特性和功能，簡單筆畫、平塗顏色大為不同。那寫實性的造型就以《十四隻老鼠》系列結合生活的趣味，最為令人親近。如此多元造形平添無數光彩和樂趣，值得我們探討，豐富我們的閱讀趣味。作者有時也會運用素描或速寫的線條來呈現繪本的人事物，營造出另一種輕鬆的趣味，如尖山的冒險中的插圖及夕陽山丘的好朋友的動物主角們，比較具有動勢感。配合多種構圖上巧妙的安排，讓寫實的圖形隱藏著寓意，而一些象徵的符號語言又將寫實的內容帶入到非真實的感覺，使畫面充滿玄想。這就是有人說愛思考的青蛙是幼兒哲學繪本的原因之一。

繪本故事成功的基礎，著重角色動態及背景靜態的鋪陳，而創造出生動的角色，以線條、動作、外型、衣物，這些姿勢，身體語言（如圖 4-1-10），使讀者相信角色是真的，讓故事鮮活起來。《大個子小個子》系列似乎造型上有這樣的效果，在畫家妙筆下讀者被他們的外型及動作所吸引，而深入有趣的情節。插畫家在繪製他的圖畫書角色以動物主角繪本時，會以他藝術創作背景，習慣或喜好做基點來構思設計他所要的造型。在肢體動作及臉部表情上表現的極為徹底。

¹³³ 鄭明進等著，《認識兒童讀物插畫》（台北市：天衛文化，1996年11月），頁104。

圖 4-1-10 《下雨天的驚險》

第 9 跨頁

二、 運用不同的線條，掌握角色獨特性

色彩意義還得和造形符號意義聯繫，才能共同構成整體閱讀。媒材筆法線條不同運用，也會因作者本意不同而會有不同的解讀。¹³⁴以《十四隻老鼠看月亮》為例，作者描繪細膩、色調柔和；時而感性，呈現細膩寫實畫風。將它們拙樸的動作和表情與大自然融合，先建好木樁再在高處賞月，每隻老鼠臉上的興奮，外加工作時的期待表現無遺。在《十四隻老鼠搬家》及《十四隻老鼠吃早餐》中，每隻老鼠在造型上皆因服裝色調的不同有了很明顯差異。而在同一系列的作品裡，總會有兩隻是與眾不同，落後或不太跟得上的老九老十，但是也有兩隻純然以哥哥姿態，照顧弟妹的需要的老二老六。這就是作者在造型上同中求異的部分。這種寫實風格，就是因作家熟練描繪功夫，利用線條能掌握到主角的動態，因為線條能指出對象間的關係，也能表示方向與時空的移動線路情緒的快活、哀愁、滑稽或悲慘，這可掌握角色的獨特性。線條有時薄弱而清亮，有時厚強而暗沈。其長度、寬度、線條間的會合，也影響到線條的性質。

除此之外，《一個孤獨乘客列車》中熊體型最大，老鼠是最小的一種。這就是大有大的好處，小有小的可愛的道理。《尖山冒險記》的尖鼠他高度不超過 5 公分，卻背著裝著蚯蚓當乾糧的背包，造型調皮可愛。岩村和朗刻意安排配角的衣服型態上的道具、頭巾等，自有它的用意在。¹³⁵

¹³⁴ 韓叢耀，《圖像傳播學》。

¹³⁵ 參考本論文頁 72 第三章第二節-三-（二）擬人化主角的改變成長（動物的穿著）

《夕陽山丘的好朋友》此系列的場景是以實際小動物的生活百態，岩村和朗說：「每一種動物都有牠們不同的個性，豬很大方，牛慢吞吞的，綿羊有點兒神經質，山羊較調皮，白鵝氣勢高，會趕走外來的侵略者狐狸和野狗。」¹³⁶所以岩村和朗在牧場觀察動物，《夕陽山丘上的好朋友》中的動物，包括小老鼠、牛、狐狸、栗鼠、烏鴉、兔子等（如圖 4-1-11—13），作者創造的動物論體型的大小，畫動物也以此思考故事的內容為角色。

圖 4-1-11《夕陽山丘的好朋友—
後路牛家》蝴蝶頁

圖 4-1-12《夕陽山丘的好朋友—
後路牛家》蝴蝶頁

圖 4-1-13《夕陽山丘的好朋
友—後路牛家》蝴蝶頁

三、 漫畫與卡通造型的異同

漫畫與卡通造型同屬幽默風插畫，漫畫性象徵性本質是圖畫書與漫畫書不同處，包括文字文本表現不同、漫畫著重在經營人物的動作表情、背景及紋理常予以簡化，有時卡通是或連環圖畫基本上可視為圖畫書。畫是所有人物的表現法中被判定為最不具真實性的，他要求我們從它的角度看到真實（圖 4-1-14），他所以能夠達到這樣效果是因為簡化，那些被卡通藝術家留下來的線條，經過考慮把非本值得東西刪去，留下來也是最能喚起的討論的少數線條。以部分代表全部，卡通比喻多事實。

¹³⁶ 鄭明進分析。羅素菁整理。《台英世界親子圖畫書手冊》。台北市：台英。1985 年。

圖 4-1-14 《多多的車子》封面

漫畫和圖畫都是運用圖像塊字來說故事、講內容它們之間有許多可相通的，岩村和朗就爲了儲存圖畫故事的構想，先將構想畫成連環漫畫在大口袋雜誌期刊發表，等待適當時機再出版成書，希望會留下讓人想像的樂趣。

作者的《十四隻老鼠》以及其他系列，插圖細膩精美，極簡短的文字只爲引誘讀者自行分辨書中的角色和情境。這套書流露極其豐富的自然觀察與家庭生活體驗，洋溢著純真的赤子情懷，作品中的童真、童趣不僅讓幼兒會心也讓大人與小孩深深著迷去郊遊，吃早餐和大搬家。尤其每一隻老鼠的個性、穿著和動作都不太一樣，使我們發現作者的用心描繪了日常生活的用餐、洗衣、郊遊和賞月，使之都變得充滿樂趣。在藝術領域裡，誇張和扭曲是某種特定形式的特質漫畫或卡通。從某種特定形式的特質漫畫的感覺來說，圖畫書這個文類，和卡通有很多共通點。

大部分的作家心中的特定對象應是爲兒童而畫作，這裡的插畫較能以兒童心理爲出發點，充滿尺寸的等比以及數量化，讓兒童能沈浸其中。線條曲線自然，《七隻小老鼠愛釣魚》則輪廓略微明顯，《丹丹的帽子》與《愛思考青蛙》則是平塗外加粗線條的勾勒是不太相同的。也就是說十四隻老鼠、森林裡的松鼠、七隻小老鼠線條融入畫面，黑筆描邊輪廓線線條非直線因此輕鬆隨機多了一種童趣青春活力的老鼠造型富有生命力。

圖 4-1-15 《七隻小老鼠愛釣魚》
第 1 跨頁

圖 4-1-16 《丹丹的帽子》
第 1 跨頁封面

圖 4-1-17 《愛思考青蛙》封面

曹俊彥指出：這些是岩村和朗作品成功的地方，有人以為漫畫是思考上的跳躍，可是此系列慢慢鋪陳的四格，是由許多的串連，而不是單獨的四格。比如說《愛思考青蛙》中，看著天空再思考，流白畫頁拉著讀者跟著思考，醞釀了許多比動畫有趣的銜接，呈現事情演變過程中細微的變化，而大版面及簡單的場景；引起觀眾的聚焦，尤其擅用劇場的效果，使其能有動畫的連貫，又不失幽默。¹³⁷

總之，圖畫書編故事寫劇本、分頁、分鏡的功夫與漫畫創作的根本分鏡相似。由漫畫轉成創作圖畫書可能性高。幽默風趣能接近兒童樸拙和隨性的筆觸漫畫的造型，具有野獸派風味的色彩，創造出許多傑出作品。漫畫與圖畫書雖不同卻相通，有些圖畫書作家，以起承轉合四格基本架構作為草圖分鏡。研究者會在以下繼續探討繪本中場面調度鏡頭變焦等戲劇效果。

¹³⁷ 見附錄二，訪問曹俊彥。

第二節 從空間靜態氛圍的經營來看作品中的場景

繪本故事成功角色動態線條、動作、外型、衣物，這些姿勢，身體語言的鋪陳外，還要加上背景靜態的部分，才能創造出生動的角色，以使讀者相信角色是真的，讓故事鮮活起來。

岩村和朗與十四隻老鼠的故事，因為他很重視畫面視覺圖像效果，把全頁的最主要空間都以畫來呈現，只在下面寫一行字，強化廣大森林氣氛，《去郊遊》與《看月亮》，運用了背景的顏色變化來預告美好的一天與夜晚。建構了一種全家人奔向幸福光明的氛圍，令人感動。十四隻老鼠洞中的一桌一物，無不是生活的場景，平凡中讓人親切而感動。並巧妙與美感結合。這種以畫面來營造氣氛，空間靜態氛圍的建構，在《月夜下的兔子》的場景，以及《愛思考的青蛙》裡，也都有成功的營造。

一、 線條粗細暗示時光流動

《月夜下的兔子》的月色線條勾勒輪廓，輪廓線是在物體上塑造形狀，打光影，並且暗示時光的流動。輪廓線是在月光下蘿蔔葉面上的輕移、動物的周邊劃上線條，使它們具有獨立性與個性。三隻兔子K·W·S（如圖 4-2-3）也因藉著線條產生動感而變化色調，呈現出雜色、前黑後白、灰色，及跳動時的律動。

而作者也用了改變影像或方向的線條畫法，使其兔子的肚子及背上的圓潤。利用隱約浮動的色彩調子的變化及製造流動感造成構圖上的整體效果。證明了素描畫裡線條也用來表示色調的明暗，塑造形體；輪廓線在物體周邊畫上使之具獨立性與個性。因為素描畫裡加上透明顏料或墨水上色相當普遍，插畫的三度空間效果就靠這兩樣達成。線條輕重可暗示動態。構圖可因相對關係，解讀線條是否靜還是動，重量感覺是平衡的要素。細線與流動的墨色間形成了張力，使得圖畫更具活力。

作者在有線性為主的插畫風格（包括漫畫和速寫式），使用了硬筆類、如鉛筆鋼筆彩色彼等媒材，也使用了木質類如炭精筆、彩色鉛筆等媒材，或水性類的媒材使用，研究者也發現了作者對水彩、廣告原料、壓克力彩的運用自如；並且在技法上除細部的描、點、平塗、乾濕筆，應有渲染、重疊等綜合使用。他將其媒材特色及美感發揮極致，現實和想像的平衡，令人沈浸在故事的氛圍中。明顯的肌理如《月夜下的兔子》裡兔子濃密的毛髮（圖 4-2-1）與《十四隻老鼠》家的場景那棵大樹的自然色彩及材質，加上《月夜下的兔子》裡封面上農舍（圖 4-2-2）及精緻素描（圖 4-2-1），實線代表完整實物，容易突出，明顯強調，虛線則表示較為隱藏或退為後的感覺，使三度空間感突顯主賓分明關係。現代印刷技術發達效果，尤其給於讀者面對這麼美的作品，有了真實的感受。

圖 4-2-1 《月夜的兔子》
封面右半

圖 4-2-2 《月夜的兔子》
第 8 跨頁

圖 4-2-3 《14 隻老鼠做麻薯》
第 1 跨頁

《夕陽山下的好朋友—後路牛家》的插畫，也是透過硬筆為每隻動物量身塑造的插圖，加上具體精緻農舍的呈現，有著淡淡的味道，敘述即將發生什麼事來了，細線與流動的墨色間形成了張力使得圖畫更具活力。（藉著線條產生動感或變化色調）改變影像或方向，使其圓潤。利用隱約浮動的色彩調子的變化及製造流動感造成構圖上的整體效果。

二、 色彩渲染故事中的場景

所謂美是一種快感，欣賞美感就令人感到愉快。顏色的性格起於移情作用，把物理外塑性質（溫暖、沈重、力量）釋為心理內塑性格（如和藹、豪爽、狡猾）等，岩村和朗大部分用淡彩畫圖，飽和度並沒有很濃的筆法。以《森林裡的松鼠》系列《十四隻老鼠大搬家》系列色彩較為朦朧，線條曲線自然，《七隻小老鼠愛釣魚》則輪廓略微明顯，《丹丹的帽子》《愛思考青蛙》則是平塗外加粗線條的勾勒是完全不同的。這說明了作者可能要表現的意涵是各自不同的。當文圖是不同作家時，插畫一方面能補文字之不足。必須具有敏銳的嗅覺，才能嗅出文字作者山下明生言外之意（如《森林裡的松鼠》系列及，《七隻小老鼠》及《下雨天驚險記》），可利用圖像去把作者難以用文字表達出來的意念和趣味，充分展現出來，這也是一種插畫家的再創作。因為作者擁有很深厚的基礎描繪能力或掌握其他的媒材要領，才能將所要傳達的事物，正確且具有美感的表現出來。

雖然在素描畫裡線條也用來表示色調的明暗，塑造形體。輪廓線在物體周邊畫上使之具獨立性與個性。給透明顏料或墨水上色相當普遍，插畫的三度空間效果就靠這兩樣達成。線條輕重可暗示動態。

珍·杜南指出：「觀賞圖畫書的圖畫是必須透過圖像語言的類比（明喻—構圖中先尋找重複出現的抽象群體）形狀線條，再找出相關元素的相似比例、重複圖案，各自代表什麼？暗喻，藉由構圖充分展現與大自然融為一體。觀賞的注意力表達涵義，主動思考，到底圖畫的什麼給了我那樣愉悅的感受？」¹³⁸

研究者認為圖畫所愉悅的感受的答案就是，想像空間。這就和圖像語言的傳達性直接相關。圖畫書透過色彩給人快感，主要還是因為作者善用大自然的更迭所營造出時間的流逝，若單單以《森林裡的松鼠》、《七隻小老鼠》、《十四

¹³⁸ 珍·杜南，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》，頁 11-63。

隻老鼠》的封面背景顏色即能知道，這是發生在什麼時候的故事。

研究者從岩村和朗早期的作品的《森林裡的松鼠》系列：《春天來了》、《森林裡的鳥寶寶》、《西北雨來囉》、《晚上的好朋友》、《好紅好紅的紅毛衣》、《熱呼呼的下雪天》以及《小青蛙好高好高》系列，已捕捉到作家春夏秋冬四季及自然大地的顏色，柔和而溫馨細膩技法。春秋用暖色系，夏冬天用寒色系；並且用補色來交互作用其強度、明暗、色相都給我們自由而開朗的感覺，尤其作者擁有很深厚的基礎描繪能力，在《月夜的兔子裡》，由封面到插圖無不是用鋼筆加蠟筆水彩（素描加一點粉彩表現光線的變化），一筆一畫很細膩很精緻的畫出來的，因此更能把他所要傳達的兔子的靈活，有美感而生動寫實的表達出來，令人感動。

鄭明進曾表示：「岩村和朗在台灣發行的創作繪本《森林裡的松鼠》和《十四隻老鼠》，故事的背景都是在森林裡，都是依季節變化而發展出不同的故事情節，繪本的插畫風格也都自然、細膩、柔和、溫馨，讓讀者彷彿能透過繪本感受到大自然的寧靜與妙趣。」¹³⁹

當圖畫和文字放在一起時，圖畫變成令人分心得刺激，並且妨礙閱讀反應的獲得視覺意象有高度喚起的能力，覺察趣味令人興奮。圖像確實有闡釋文本的能力。察視色彩受到刺激後，常喚起記憶，這種記憶又與某些事物聯繫一起的心理現象，既稱之為色彩的聯想。這種聯想有時是有形狀的具體物，有時是抽象的事物，總離不開對色彩的感覺。

因此去追尋這種共通的聯想，伴同色彩的情感，即可發現各種色彩都具備著各種象徵意義。自古以來這種現象在我們傳統的生活習慣常可發現：日本色彩學家總結出的抽象性的聯想語有：紅色代表緊張歡喜活動的；橙色代表熱鬧喜悅，

¹³⁹ 鄭明進分析，羅素菁整理，《台英世界親子圖畫書手冊》。

活潑，精力充沛的；黃色代表愉快高興爽朗，精力充沛的。綠色代表年輕平和安詳新鮮有希望的。藍色代表穩重、涼快、寂寞、忠實、深遠；紫色代表悲哀，憂鬱、高貴、神秘；女性化的；黑色代表不安、死亡、中立、遲鈍、陰鬱、嚴肅、不穩定的。白色代表純潔、光明、天真、清潔。灰色代表曖昧、穩重、憂鬱、悲哀、暗淡。¹⁴⁰

雖然依國情和民族略有不同，以上色調與心理上情緒的關連，¹⁴¹同時作為理智和觀念的表徵，色彩還有象徵的意義，從單一面來說有一種消色（非彩色）介於黑色到白色中間的灰黑地區，沒有色相，只有明度。給人許多聯想，在岩村和朗的作品中《一個人的孤獨列車》中以一頁文字一頁圖的形式來說故事，作品中全部以灰白黑為基調的畫面來顯示夢境，白或明亮的背景，研究者覺得這比暗的背景安全些，因為我們白天能看得清楚，而晚上卻視覺不明，令人害怕。但是由藍色的穩重封面（如圖 4-2-4），往下翻頁到內部漸趨向黑色（如圖 4-2-5），著實令人憂傷絕望，因為說夢人談論的盡是動物無法掌握的命運，加上泛黃泛綠的微量燈光，車廂內正敘述著動物的悲慘故事與被人類宰制掠奪的遭遇。其觀看方式，圖像節奏可由明暗而得。

圖 4-2-4 《一個孤獨乘客列車》封面

圖 4-2-5 《一個孤獨乘客列車》蝴蝶頁

¹⁴⁰ 韓叢耀，《圖像傳播學》，頁 368。

¹⁴¹ 韓叢耀，《圖像傳播學》，頁 288。

其實，作者一向喜好以黃色底色當為一個故事的開始，消散到四周，延散各個角落，洋溢激烈明快的生活，正符合情緒聯想中的爽朗光輝精神充沛，也顯示作者光明積極的個性。如《大搬家》、《小青蛙好高好高》、《七隻小老鼠挖西瓜》、《捉迷藏》、《愛思考青蛙-路通往哪裡》、《大個子與小個子》、《丹丹的帽子》；配合著故事情節，愉快明亮輕鬆，輕平和安詳，新鮮有希望。也代表書中人物，和平純潔親愛。強烈的影響著讀者幸福的心情可和故事融為一體。

色彩和心理的關係，使我們想像春天常用的綠色，是一種寧靜具莊重超自然的和無窮的奧秘，在大自然生活下，作者繪本畫面趨向綠色為底（見文本吃早餐、搭電車、月夜下的兔子、洗衣服、晚安曲、捉蜻蜓等），也是有他的道理。圖中角色自我滿足、秩序和安定感表現無遺。

《下雨天驚險記》運用了背景的顏色變化，來預告將有驚奇的事要發生了。黃色光明的顏色系忽然轉藍轉紫，那是全篇的高潮。因為誤以為爸爸是陌生人不預警出現，要取走手中的傘了。《捉迷藏》及《看月亮》也是在換了紫色背景後，以顯示不好了要颳大風，有人不見了，或天色暗了月亮將出現的徵兆。《去郊遊》則由黃頁到天藍頁，突顯野外出遊心情的開朗。作者總會用上整面或幾筆的紫色，是否在作者眼中紫色代表不安、神秘、輕率呢。這種佈局能顯示大事來臨的另一層張力，使讀者在期待中感到驚奇。諸如此類作者都善用了色調與情緒的關連。

圖 4-2-6 《下雨天驚險記》
第 25 頁插圖

圖 4-2-7 《十四隻老鼠捉迷藏》
第 6 跨頁

若以這種見解去看作品，或許更能去體會人性共通的內心情緒的意義。

三、 光影的運用加強了時空的氛圍

至於光影的運用，在圖畫書裡也能製造出一些氛圍，使人更能身臨其境。岩村和朗利用生態環境表現出時間性，總以一年四季的變遷，來描繪觀察出的景象，除了整本書色系的選用，早晨黃昏夜晚皆會因光影流動，展現不一樣的面貌。比如說《吃早餐》文本中，早晨洞裡光源的自然流洩變化，明暗漸層的對比，更能逐漸創造場景的立體感覺。如《十四隻老鼠看月亮》最後一起坐在竹架上觀賞大滿月的驚豔（圖 4-2-21），以及《十四隻老鼠去郊遊》柳暗花明後幽訪勝的雲淡風清，光線形式的感覺（圖 4-2-7—4-2-8）也會影響情緒的反應。這些氛圍不僅是因受圖畫書字少，訊息線索不足情況下翻頁效果的驚奇，更是因作者一直善用物體受自然光影中，呈現正反陰影所得到觀察描繪的效果。

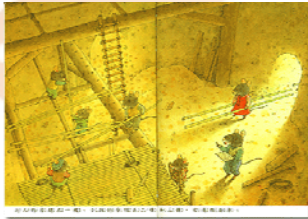
光影變化一覽表（表 4-2-2）		
		
圖 4-2-8 《十四隻老鼠去郊遊》 第 4 跨頁	圖 4-2-9 《十四隻老鼠去郊遊》 第 7 跨頁	圖 4-2-10 《十四隻老鼠挖山芋》 第 9 跨頁
		
圖 4-2-11 《一個孤獨乘客列車》 版權頁	圖 4-2-12 《七隻老鼠愛釣魚》 第 3 跨頁	圖 4-2-13 《十四隻老鼠看月亮》 第 14 跨頁

		
圖 4-2-14 《十四隻老鼠過冬天》 第 15 跨頁	圖 4-2-15 《十四隻老鼠晚安曲》 第 4 跨頁	圖 4-2-16 《十四隻老鼠晚安曲》 第 15 插頁

《一個人的孤獨列車》封面的深藍色，有深邃神秘感覺，說明一部列車駛向不知名的地方，而天空的銀色星光加上黃色車燈與背景形成強烈光影對比，似乎象徵火車將駛向希望與正義的方向，藍背景前的黃色，最能得到純亮對比的效果，這在《去郊遊》及《捉蜻蜓》，最後迎向大自然的大畫面有明顯的呈現。（如圖 4-2-4）

《十四隻老鼠》系列整個書頁的色調大致說來，從陽光、晚霞、黃昏到越來越深沉的月夜，閱讀這系列的書時，是因為：愈親近自然，自然所給予作者的創作靈感與創作題材就愈豐富；對自然與動物的情感愈融入，便愈能掌握自然的變化，以及動物的形態。因此我們從《森林裡的松鼠》畫面上，看到作者捕捉住秋天大地一片金黃色的美麗情景，以及松鼠一家人溫馨、和諧的溫暖氣氛；這些便是他主題，自然與家特色不變之處。（如圖 4-2-16）

圖 4-2-17 《森林裡的鳥寶寶》
封面

岩村和朗在他的作品中對自然的描繪，透過畫筆、角色與周圍環境生動的互

動，實在太棒了。尤其是四季的清晨及傍晚顏色極光影的變化，如果不是住在在繪本之丘雜木林那裡的話，不可能觀賞得到每個時段的樹林不同的景色。閱讀它的作品時，讀者不難發現，即使是正式進入故事之前的封面和黏貼頁上。也都有情境圖畫或圖鑑式花草知識的傳達呢，真的是從頭到尾都有跡可尋，製造線索。這種對森林的描寫，既優雅有氣氛，更是鉅細靡遺，文字以時間來說故事，圖畫能以空間來說故事薄如木片大小的空間也能創造張力。空間能帶給畫面動感及生命。透過時空氛圍更能呈現多重視野。

圖 4-2-18 《十四隻老鼠大搬家》蝴蝶頁

圖 4-2-19 《十四隻老鼠去郊遊》扉頁

最重要的藉由色彩，也能形成一種圖像的其他象徵意義，研究者將在第四節來進一步說明之。

第三節 圖文關係焦點的移動來看故事情節的發展

到底圖文關係，在繪本其重要性，及關係如何？圖多文少，或文多圖少，以及主角或景物的焦點移動，會造成故事情節如何發展。以插畫家身份去配不同作家時的文本表現出的不同風格，必得去思考到文圖之間的關係，這正是以下要討論的。

一、 圖文關係的交互作用

除了我們本身對圖畫書的主觀興趣外，圖畫存在於許多其他文脈中，在一本圖畫書中，當然是書中的文字為書中的圖畫提供最重要的文脈，文字影響我們對圖畫書的理解，這個影響是圖畫書作為一種獨特的藝術形式的關鍵。儘管這樣，圖畫故事書中的圖，也蘊含著一些沒有說出來的詞，有許許多多有意義的不同符碼是圖畫透過構圖來呈現意義，這也就是互文性。¹⁴²

培利·諾德曼認為：

圖畫和文字與生俱來就不同，以不同的方式傳達訊息，圖畫涵蓋的是空間而非時間，同時，文字不易傳達有關物體外表的訊息，但圖畫卻可以輕易做到；即便臉部或場景的完整文字描述，也多半側重特定細節的暗示意義，而非單純模仿，圖畫更容易傳達視覺上的整體感。「圖畫不會比文字更『具體』或較不抽象。」「圖畫像文字一樣，得等到我們了解表現的語言，才能傳達許多意義，因此和文字一樣都是「抽象的」。」¹⁴³

¹⁴² 培利·諾德曼(Perry Nodelman)，郭煌莉譯，〈符碼、象徵、姿勢：視覺客體的文脈意義〉《繪本棒棒堂第十期》（台東市：財團法人兒童文化藝術基金會，2007年12月）。

¹⁴³ 培利·諾得曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁250。

我們必須了解抽象的圖像語言如何運用視覺元素來說故事，感受到插畫者如何利用文字與圖像的差異性，產生種種微妙、變化多端的文圖關係。

所以，珍·杜南強調光浸泡在圖畫書中是不夠的，而獲得視覺元素的相關知識才能掌握我們對圖畫的回應與談論。她的相關文章和培利·諾德曼都致力於闡述說明，圖畫書的視覺元素是如何傳達意義、述說故事的，也可以說，他們都致力於建立「圖畫書中圖像語言的文法」，幫助我們閱讀、了解圖像中抽象的成分。¹⁴⁴

其他學者如莫麗·邦在《圖畫·畫圖》提供了良好的圖示解說，讓我們更了解圖像語言，掌握住它在圖畫書前後頁的連續性，與文字的交互作用，與普通藝術畫作相較，它更重視傳達性，¹⁴⁵如培利·諾德曼所說：「當我們看圖畫書的圖畫時，還要外加思考圖畫與文字的配合，以及與前後圖的關連。所以不僅要考慮圖畫的美感，還要思考圖畫如何幫助我們了解故事。」也就是說了解圖像語言，更要了解文與圖是交互作用二者互相影響，拓展故事主題的藝術感染力，成就圖畫故事書的獨特藝術形式。

培利·諾德曼堅稱文字和圖畫都可以獨立敘述故事，這我們在文字書和無字圖畫書都可看到成果，他是這樣說的：「關於文字屬於線性而圖像屬於空間性的想法太過簡單。」他認為：「好的文字其實在線性閱讀中也會讓讀者產生整體印象，好的圖畫的整體呈現，其實也需要觀者明確的線性觀賞與詮釋。」¹⁴⁶在在說明了繪本中「文字與圖畫的觀賞與詮釋的重要性」。

上面所提「互文」觀點互相呼應，當研究者開始認真去研究圖畫書時，也發現圖畫書的敘事能力主要建構在圖畫和文字上各自表述後的雙軌交錯，圖與文具有不可切割的密合關係。雖然圖與文是兩種不全然的敘事方式，但是兩種的互動是繪本最大特質也是樂取所在。故事不停進行轉換有三種：一種是圖像，圖

¹⁴⁴ 培利·諾德曼(Perry Nodelman)，黃孟嬌譯，〈呈現意義的風格〉《繪本棒棒堂第5期》（台東市：財團法人兒童文化藝術基金會，2006年9月），頁26-30。

¹⁴⁵ 莫麗·邦(Molly Bang)，楊茂秀譯，《圖畫·畫圖》(Picture This)。

¹⁴⁶ 培利·諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》。頁250。

畫是抽象的，二是文字具有敘述連貫力，三是圖像與文字的融合。

圖像和文字都能各自說一個故事，所以單獨看文字會得到一個故事或單獨看圖像會得到另一個故事，二者加起來又會得到另一個故事。姑且不論，每一本圖畫故事書，單獨看文字或單獨看圖像時能不能得到一個所謂的「故事」（指有開頭、結尾、結局的基本情節）。

「寫作者和插畫者利用相異藝術，書中的文字與插圖彼此就有了反諷的關係：文字告訴我們圖畫沒有顯現的東西，圖畫則告訴我們文字未說明的事情。」在文學中的反諷，是當我們知道的東西比被告知的東西多一些或有點不同的時候。我們察覺到正在閱讀的文字並不完整。圖畫的反諷也是類似情況，我們相信我們知道的訊息，比圖畫呈現的要多或不同。¹⁴⁷

總之，圖畫故事書蘊含多變的圖文關係，引發評論者諸多闡述，也顯示其充沛的容量與發展潛能，而近年圖畫故事書常有令人驚喜的創作，不斷突破以往的面貌，同時吸引小孩、大人與小孩的關注。主題和意義可統合圖像成一整體，圖文要是配合恰當，更使故事情節發展的更順利。

二、 圖畫的流動方向性能影響故事情節的發展

進行繪本的閱讀，若特別去注意前後以及大小轉動的方向，便會增加動感；當畫面營照出視覺方向，讀者的視線移動會有由左而右，或由右而左（視圖文排版的方式決定）流動感。自然能使主題表現有低緩激動快慢之感。以下研究者將觀看圖畫的流動是如何注重圖像位置的安排，才有前因後果的進展關係。以《月夜下的兔子》為例，研究者發現作者善用構圖上的變化來說故事。

¹⁴⁷ 培利·諾德曼，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》。頁 268

圖畫的流動一覽表（表 4-3-1）			
			
圖 4-3-1 《月夜的兔子》 第 3 跨頁	圖 4-3-2 《月夜的兔子》 第 2 頁插圖	圖 4-3-3 《月夜的兔子》 第 1 跨頁跨頁	圖 4-3-4 《月夜的兔子》 扉頁
			
圖 4-3-5 《月夜的兔子》 第 12 頁插圖	圖 4-3-6 《月夜的兔子》 第 10 跨頁	圖 4-3-7 《月夜的兔子》 第 6 頁插圖	圖 4-3-8 《月夜的兔子》 第 5 頁插圖

一開始，從兔子逃離農舍，兔子們蹦跳的方式一直是由右向左，¹⁴⁸冒險的情境一直到達回到農舍才安頓下來，讓人不禁喘了一口氣。到中間的正面關照時，則兔子們睜大的眼睛，左顧右盼的往中間往上跳（圖 4-3-3），用了電影手法場面調度及建立鏡頭的手法，也增加了運動性，往上跳讓人誤以為兔子就跳到你身邊，會產生自由、跳昇的感覺，因為動作本身和我們習慣由下往上一致，象徵希望與歡愉。¹⁴⁹使讀者融入故事，非常驚險。也與牠們歷經冒險產生身歷其境的感覺，惹人憐愛。而作者善用對比，或注意構圖是正面或側面（如附圖 4-3-3），以電影手法中圖說故事，如出場序以及大野兔出現的場景。都能因大野兔與小家兔的比例形成遠近親疏的感覺（如附圖 4-2-1）。

¹⁴⁸ 因為研究者使用日本原文直式，它的版式是由右向左翻頁。

¹⁴⁹ 路易斯·吉奈堤(Louis Giannetti)，焦雄屏譯，《認識電影》(台北市：遠流，2005 年 6 月)。頁 117

在作者早期的作品《丹丹的帽子》、《丹丹的褲子》、《丹丹的手帕》（偕成出版社），就能看出畫面上有動畫中的連續動作變化和構成表現。可是到後來的擬人化的動物為主角的《十四隻老鼠》系列時，他就開始加強每一幅畫中應有的更多戲劇性的生活內容，而且也活用書的封面、扉頁及糊貼頁的功能，讓圖畫書的每一頁裡都有更多的視覺圖像的傳達內涵與美的境界。而因《丹丹的帽子》是漫畫類裡的版面，作者用的是左右頁分開，卻互相對照，並加上框框，更加強了聚焦的效果。

圖 4-3-9 《丹丹的帽子》第 22 插圖

此外還有以圖為主左右拉頁成四個頁面大畫面的《七隻老鼠搭電梯》（如圖 4-3-10）或《一個人的孤獨列車》以一頁圖再一頁文字，來增加故事敘述性，如電影的分鏡畫面，形成紙上電影的效果。（如圖 4-3-11）

圖 4-3-10 《7 隻小老鼠搭電車》第 13-14 頁左右拉頁

圖 4-3-11 《一個孤獨乘客列車》
第 22 跨頁

圖 4-3-12 《一個孤獨乘客列車》
第 21 跨頁

莫麗·邦說：「二元空間圖畫故事書是二度空間的畫面遊戲，因為抽象，所以詮釋它都得要用演奏的方式，才能使整個故事編織起來，我們所看到的事件會比我們體驗到的多重元次空間更豐富。」提到二元空間，必須講到岩村和朗後期參與動畫中的戲劇化畫面，設計性較強。這種電影視覺效果，包含時間的移位運用的原料、手法、戲劇性的出場或大跨頁對比，如《一個人的孤獨列車》中大黑熊一出場就有老大的氣勢，其他動物在《十四隻老鼠搬家》、《十四隻老鼠吃早餐》、《七隻小老鼠愛釣魚》、《丹丹的帽子》與《愛思考青蛙》的出場方式（如圖 4-1-15），如戲劇舞台參與演員們個個排排站，最近幾年來岩村和朗活用了四格漫畫的連續畫面，以青蛙和小老鼠為主要角色，展現出與以往不一樣的創作風格，有人訪問岩村和朗提到：電視的節目製作是屬於「動」的畫面呈現，從這種「動」的畫面，進入翻閱的圖畫書創作世界，對他的創作技巧及態度間接有影響。《丹丹的帽子》與《愛思考青蛙》以四格漫畫出現，很明顯得以鏡頭的位移，來顯示時間的節奏性質，或空間的主角行進。

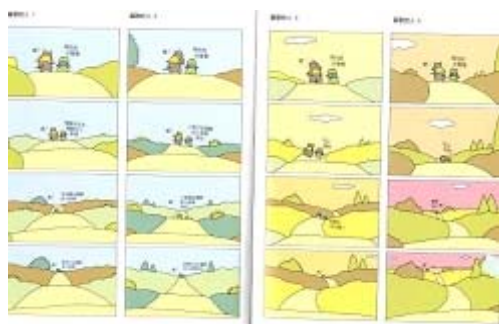

圖 4-3-13 《愛思考青蛙一路通道哪裡》
第 7 跨頁

圖 4-3-14 《一愛思考青蛙一》第 23 跨頁

研究者把繪本以岩村和朗的作品《月夜下的兔子》為例，來檢視構圖是否完整，是因他常用大畫面來說故事，就是一門結合「圖畫」與「語言」的表現藝術。從一開始，在每一頁的圖片上，需具連慣性及敘述性藉由色彩的強弱或構圖的變化，以視覺的方式呈現故事起承轉合的變化，情節變化的快慢，便呈現不同的節奏。

三、版面上光線順序等的指示，能使故事聚焦，情節發展順利

舉凡透視、觀點、焦點、光源與陰影、佈局都會影響繪本的效果。在《一個人的孤獨列車》裡作者如何做到這一點呢？一開始透過窗戶來建立鏡頭（圖 4-3-17），一位旅人正孤獨坐在窗口要以第一人稱來說故事--在十四隻老鼠家的廚房（圖 4-3-15）也用了類似透視手法。接著上來不同的動物，有大有小，作者利用動物觀看的眼神聚焦，主要是誰在發表，自然那一頁的畫面，就用這樣的效果來聚焦。（圖 4-3-16）

圖 4-3-15《十四隻老鼠大搬家》 圖 4-3-16《一個孤獨乘客列車》 圖 4-3-17《一個孤獨乘客列車》
蝴蝶頁 第 21 跨頁 扉頁

光線及光影是岩村和朗最擅長的一部份，以《大搬家》為例，第 5 跨頁和第 8 跨頁就是告訴讀者老鼠洞的火堆位置與洞口的位置，而清晨的陽光在樹叢照射，光影的自然變化，作者也用顏色的濃淡來細微的顯示在吃早餐小老鼠們的活動進行順序。讓讀者很容易聚焦在圖像的示意作用。

文字和插畫共同交織目的在於表達，圖與文的密切關係歸納出來如表格：

若要完全了解一本好圖畫書的意義並從中獲得全然的滿足，文字和插畫兩者都必須小心觀察。結論是，圖畫書是獨特的藝術體，結合圖像（image）與意念（idea），讀者要視為一個整體來體驗。圖像可被認為珍珠的書，通常在一個跨頁中，文、圖會被同時看見。

芭芭拉·庫尼（Barbara Cooney）¹⁵⁰對於圖畫書創作的比喻：「圖畫書像是一串珍珠項鍊，插畫是珍珠，文字是串起珍珠的細線，細線沒有珍珠不能美麗，項鍊沒有細線也不存在。有一個明確的情節，有一個問題待解決，事件是具有相互關係的會分擔說故事或教導概念（concept teaching）的功能。」為觀賞者設定了雙重的角色，就是既要站在圖畫之外，也要身在圖畫呈現的空間內，身在其哪的觀賞者和圖畫的表現內容有一種特別的關係。

圖畫也傳達不同的故事，有些是無字圖畫書，由圖傳達整個故事；有些圖確定且視覺化呈現文字的細節，但並沒有說明整個故事，由文和圖幾乎平均地分攤「說」故事的書，就叫圖畫故事書。有時候圖畫故事書中的圖畫不只使故事清楚明白，還延展故事的豐富性，這時，插畫家所做的就不只是反映（reflect）故事，還加入了個人的詮釋（interpretation）。因此完全是依靠圖（illustrations）和敘事（narrative）的組合，才能成為不可或缺成為完整的作品。主要特徵是插圖和故事的密切結合（the true marriage of illustration and story）。圖畫故事書的品質證明（hallmark）是插圖和文字在每一頁共同合作說一個故事。這一點岩村和朗和艾瑞卡爾在《你要去哪裡？去看我的朋友》中各自表現的很不錯。此書以東西兩位作家「大家都是好朋友」共同的想法，各自運用擅長的媒材，展現東西方風格之特色並以特別的繪本版式，最後在書的正中央，以大集合歡喜結束。如此合作的

¹⁵⁰ 芭芭拉·庫尼（Barbara Cooney, 1917-2000）2000年3月出生於美國紐約，在美國東岸一生共出版一百一十本作品，創作生涯長達六十年。2000年3月10日溘然長逝，本文刊載於2000年3月《明日報》

成品獲得好品，書以各國翻譯銷售。這是插圖和文字在每一頁共同合作的好例證。

四、成功圖文的關係，影響到故事的連慣性

觀賞繪本的圖畫除了以上所提節奏 (rhythm)、樣式 (pattern)、平衡 (balance) 等，需考慮到它的重心、方向性、空間感是否嚴密的。畫面連貫韻律的也關係著繪本的成敗。更重要的是，圖畫書裡的敘事能力得看圖文配置是否成功，讓插圖和文字在每一頁來說故事。¹⁵¹

珍·杜南提到：「圖畫書包含文字、插圖、以及整體設計；它是一種人為製品與商品，社會、文化、與歷史的記錄；最重要的，它是孩子的一種經驗。這種藝術形式的存在憑藉著：圖像與文字的相互依存、左右兩頁的同時陳列，以及翻頁的戲劇效果。」¹⁵²

好的圖文配置，這裡必須分成兩大部分來談，一是版面本身的連續性，一是頁面本身的連續性。圖畫書既然是圖片在每一頁的圖片上說故事，需具備連慣性及敘述性，版面的安排若能深具生命力的律動。加上文圖的配合，圖文配置巧妙，才能增進內容的領悟，這將會影響到讀者的視覺方向。

（一）版面本身的連續性

圖像整體表現中，版面的圖文位置及方向，影響視覺移動，一幅圖上半部是自由、快樂與勝利之區；被放置在上半部的物體，往往感覺較有靈性。圖的下半部給人受威脅、比較沉重、憂愁、受限制的感覺，被放置在下半部的物體同時也讓人覺得比較腳踏實地。通常我們讀圖時，會想像有一條看不見的情緒基線橫越畫面中央，畫面的中心點是最有力的「注意中心」，具有最大的吸引力。圖像

¹⁵¹ 韓叢耀，《圖像傳播學》，頁 288。

¹⁵² 珍·杜南，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫者》，頁 11。

的邊緣與角落是圖像世界的邊緣與角落。圖文關係是圖畫書重要的特色，不只就這個文類而言是重要的，對於閱讀對象兒童來講，也是重要的。從兒童閱讀的角度來看，他們需要圖文合作，所以這節研究者將要從圖文配置，是畫的配置來談文圖關係。研究者將它分類，舉例如以下表格：

圖文並置關係表（表 4-3-2）						
類型種類名稱	文	圖	呈現比例			舉例
文多圖少	多	少	文	圖		圖 4-1-8
圖多文少	少	多	圖	文		圖 4-3-10
圖文一樣多	一樣	一樣	圖	文		圖 4-1-1
連環圖畫書	少	多	圖 1	圖 3	圖	圖 4-3-14
			圖 2	圖 4		
無字畫畫書	沒有	多	全部是圖如（圖 4-3-16《一個 孤獨乘客列車》第 21 跨頁） 一頁字一頁圖			

（本表由研究者自行整理）

而且欄寬的直或橫，或者再繼續細分，是否有明顯區隔或沒有區隔，都是有差別的；除此之外，有時圖多到使文字沒有表現之處，又加上沒區隔，這時文字只是輔助作用。或者圖文混合切割不完整，文字跨頁，以及直排由右往左，或橫排由左往右。圖為主，文為輔的比例，甚至於無字圖畫書也會影響焦點。

因此，從圖文分開的角度來看，作家畫家各司其職，雖然畫家無法共同參與情節的建構，但作家生動活潑的文字也可促進畫家生動的想像力，以其生活和美感的經驗，來參與故事的情節。

六 0 年代英國插畫家查爾斯齊平，強調創作圖畫書的概念，認為在圖畫書

裡，圖畫不需要像文字的應聲蟲，圖畫應該用自己的方式說話，就像爵士樂一樣，圖和文兩個不同樂器的演奏者。威廉·梅比爾斯(Moebious Willian)對於圖與文之間，則有進一步微妙得描述：¹⁵³

在文與圖之間，或是在圖像之間將可能會體驗到一種 Semic 震動度；亦即文與圖傳送故事裡的關於「誰」和「什麼」之衝突性和矛盾性訊息。這裡有一個圖畫書的「板塊構造學」，亦即文與圖包含了分離的板塊，相互對抗的滑動摩擦。

繪本的插畫可以改變我們聽到的故事，幫助我在故中填進經驗感覺，更重要的是插圖找出一條讓我們更容易與故事相處的途徑，我們在插圖中聽出故事，又藉由故事聽到故事更多細膩的內容，進一步回頭想像、理解故事中的內容及主角的心情，插圖與故事反覆補正、彼此加強，在我們心中不斷的迴盪。

（二） 頁面本身的連續性

翻書以及跨頁，加大雙重頁面，或書本本身視點方向流動，以及焦點鏡頭的深焦距離，都是本點討論方向。尤其空間構圖、圖文配置的藝術以及鏡頭的建立、焦點流動往往影響故事情節的發展。甚且從漫畫的角度，事實上，卡通比其他任何一種藝術更能傳達故事的二個重要層面：某個有什麼樣的感覺，以及某個人如何行動。

圖畫書之所以帶來這麼多魔力，完全就在他那獨特的表現本質-他具備了傳遞故事的要素，它和書中的文字敘述，共同肩負著「說」故事的大任。它的圖必須是一張不論線條、用色、造型、構圖、都具有美學水準的圖，除此之外，它就必須在「圖畫性」之上，具有「說故事的能力」才行。每一張圖畫必須扮演好承先啓後的角色，可能是被喚起和挑起的一張圖的內容，一張張自然有了動態和感情的起伏，觀賞者在這些畫面帶動下，終得異於一般的閱讀。這就是圖畫書圖

¹⁵³ 威廉·梅比爾斯(Moebious Willian)，馬來祥譯，〈圖畫書符碼概論〉《兒童文學學刊第三期》（臺東市：臺東師範學院，2000年），頁470。

像與連續性特質。¹⁵⁴

圖畫書的敘事能力主要建構在圖畫和文字上各自表述後的雙軌交錯，圖與文具有不可切割的密合關係。雖然圖與文是兩種不全然的敘事方式，但是兩種的互動是繪本最大特質也是樂取所在。不停進行三種的轉換，一種是圖像，二是圖像與文字，再來才是文字的。歸納出來畫面有視覺方向，讀者就會有由左而右，（依台灣出版以的圖畫書翻頁方向）由左而右或由右而左（代表逆境或危險）會產生流暢或驚險之感。好的插畫，會替故事本身說了更多文字所沒有表達出的空白部分，圖文相配下，產生故事最大張力。

圖 4-3-18 多多的拉車第 11 跨頁

圖 4-3-19 十四隻老鼠去郊遊第 4 跨頁

五、鏡頭建立

觀眾的觀看方式影響到視景角度，圖畫書的插畫工作在某些方面，與戲劇相結合之妙。因此此類工作者與電影導演極為相像。必須去融合中卡通風格連環圖具有誇張、幽默的特色業要去考慮時空背景所具的意義。¹⁵⁵因此，視景角度仰視平視俯視傾斜角度對比遠近，如畫面前景、大全景、中景、近景運用等，都是

¹⁵⁴ 鄭明進，〈我對兒童圖畫教育的感想〉<http://www.childrenart.com.tw/>兒童藝術文教基金會檢閱日期 2008/8/19

¹⁵⁵ 徐素霞編，《台灣兒童圖畫書導賞》（台北市：國立台灣藝術教育館，2002 年 1 月）。

作者利用鏡頭來說故事。¹⁵⁶

想像力的開發或夢境的再現，即便透過言說方式的表達，也脫離不了圖像式的思考。在生活慣性與文化間，視覺與生活間處處巧妙溝連。方法要求關注影像在影像本身的構成模態。¹⁵⁷

靜態影像的關鍵組成部分乃內容、顏色、空間組織、光線和表達性內容，動態影像則以其場面調度、蒙太奇、聲音影像。就像一個導演按著他的需要，將內容分段、已方便圖像表現（即分鏡）。當然他還必須塑造人物、選取演員（構思造型）；規劃動態表情、設計場景；集會至草圖等。我們在岩村和朗的作品裡頭也不難發現，他運用了一些表意元素及被拍攝的元素，如背景、燈光、顏色、服裝、人物走位等，使我們更接近人物。運鏡因以下的因素，使故事動感產生。

1. 時間的進行，岩村和朗擅用整本書的統一的色相來表示時間的更迭，而在主題較為活潑如：去郊遊、捉迷藏等，則運用底色活潑的色彩變化來顯示心情的變化，或高潮起伏。

2.

圖 4-3-20 《十四隻老鼠去郊遊》
第 7 跨頁

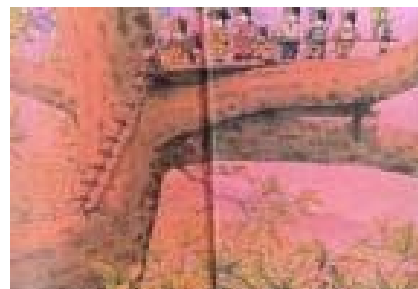

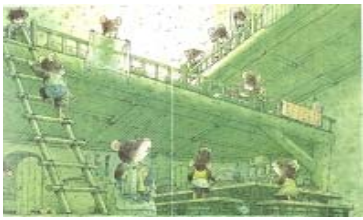
圖 4-3-21 《十四隻老鼠看月亮》
第 7 跨頁

¹⁵⁶ 路易斯·吉奈堤(Louis Giannetti)，焦雄屏譯，《認識電影》(台北市：遠流，2005 年 6 月)。頁 29-31

¹⁵⁷ 吉莉恩·蘿絲(Gillian Rose)，王國強譯，《視覺研究導論～影像的思考》(台北市：群學，2006 年 7 月)。

3. 場景轉換：利用看者的觀點，歸納出作者常運用「低於平視」，「平視」，「俯視」「仰視」等視角取景角度，來建立場景的轉換：

分類	取景角度圖片（表 4-3-3）			說明
低於視角				以小老鼠視角來看世界，眾生平等
	圖 4-3-22 《十四隻老鼠捉蜻蜓》 第 5 跨頁	圖 4-3-23 《十四隻老鼠捉蜻蜓》 第 11 跨頁	圖 4-3-24 《風的草原》書衣	
平視				強調前景、中景、背景的層次，客觀敘述。
	圖 4-3-25 《十四隻老鼠去郊遊》第 7 跨頁（細讀前景）	圖 4-3-26 《十四隻老鼠捉迷藏》第 1 跨頁（細讀中景）	圖 4-3-27 《十四隻老鼠去郊遊》第 6 跨頁（細讀背景）	
俯視				表示全知觀點主角渺小軟弱服從
	圖 4-3-28 《十四隻老鼠大搬家》第 6 跨頁	圖 4-3-29 《十四隻老鼠晚安曲》第 5 跨頁	圖 4-3-30 《十四隻老鼠吃早餐》第 3 跨頁	

仰視			角色 放大 特別 重要
	圖 4-3-31 《十四隻老鼠洗衣服》 第 2 跨頁	圖 4-3-32 《十四隻老鼠抓蜻蜓》 第 3 跨頁	

其各自不同，這個三度空間及二度空間的運用，在繪本插畫家常爲了營造畫面效果而借用攝影的手法。例如以各種鏡頭和取景角度位置，來表達距離特寫鏡頭、俯瞰或仰視。（以（表四-5）爲例）額外添加的內容與近距離看角色或景物焦點所在。

以上與繪本的兩種表意元素，圖+文及要素線條、空間、框架、造型、色彩、視點、質感。互相融合就是營造出繪本最佳的外在形式的產出，傳達出完整的訊息，直接影響讀者達到閱讀繪本的樂趣。

岩村和朗更在十四隻老鼠用¹⁵⁸全景來營造氣氛，在他所畫肌理分明森林裡的大樹根下述說著一家人的故事，角度由空中俯瞰而下，製造了電影所說的遠景及電影手法來交代故事的場景的方法。

若以人類的偷窺心理，拿著長鏡頭來看十四隻老鼠家人，景框中被拍的方式，有時前景代表輕紗象徵神秘，中景有時具象而特別強調，背景暗示主題與環境的關係，一定有作家強調的意義，好像透過這樣的場面調度，鏡頭的遠近，那麼的貼近這一家人的生活。空間利用中景特寫或遠景（全景）的俯視效果非常有戲劇性，也可能代表人物的權力渺小。代表服從、脆弱、無力。

構圖可因相對關係，解讀在左右邊的不重要，擺在上面位置象徵權威，下面代表無力，中央透視焦點等意義。線條是否靜還是動，重量感覺是平衡嗎，方向性等都左右故事情節的發展。¹⁵⁹

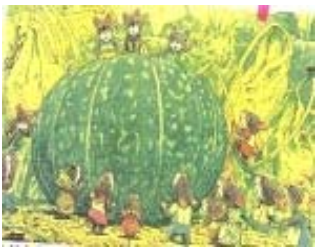
¹⁵⁸ 韓叢耀，《圖像傳播學》，頁 288。

¹⁵⁹ 路易斯·吉奈堤(Louis Giannetti)，焦雄屏譯，《認識電影》（台北市：遠流，2005 年 6 月頁 29）

第四節 圖像中重複的母題與其生存的象徵

根據研究者的觀察生命關懷是作者創作思想的來源，為求貼切的意旨，造型上會選擇象徵手法的運用。是一種產生想像轉換，文字可幫助詮釋圖畫，圖畫可幫助詮釋文字總有隱藏的主題。

對作者來說，自然的象徵一直對他的創作都占有一席之地，如反覆出現在《十四隻老鼠》《七隻老鼠》《森林裡的松鼠》系列中以四季更迭來敘述生命更迭生生不息外；他常以文字形象色彩等方式來傳遞個人的訊息，應該有其特殊的意義和象徵。首先，對東方人而言，滿月是家庭團聚，美滿的象徵。在《十四隻老鼠看月亮》中，岩村和朗借用「滿月」來象徵家人的和樂圓滿；這在其它的畫面，他總是以圓形的桌子全家團聚共享晚餐作結束，也是借用東方人的圓圓滿滿的形狀，來突顯「民以食為天」，一家人圍在一起吃飯是件大事，在吃飯時，和樂融融，以圓心為軸，強而有力的樹根（如圖 4-2-1）將每個人的向心力凝聚起來。其次，彰顯出生存需將溫飽放在一切的第一順位。這是否也是經歷過戰爭後的作者，內心一直認為重要的事呢？因此，在挖山芋等文本，總有出現家人圍成一圈的情形，令人印象深刻。闡明人類生存的第一層次活著的需求，一個人在飢餓時不會對其它任何事物感興趣，他的主要動力是得到食物。這是基本生理需求。圖畫中詮釋隱藏的主題，生存首要的要件，如此的強烈而顯著。

圖像象徵表（表 4-4-1）		
		
圖 4-4-1 《十四隻老鼠挖山芋》	圖 4-4-2《十四隻老鼠種西瓜》	圖 4-4-3《十四隻老鼠看月亮》

第 15 跨頁	第 13 跨頁	第 14 跨頁
		
圖 4-4-4 《十四隻老鼠吃早餐》 第 15 跨頁	圖 4-4-5 《十四隻老鼠過冬天》 第 16 跨頁	圖 4-4-6 《十四隻老鼠吃早餐》 第 1 跨頁

作者在故事的主角的设计，除部分是獨腳戲外《丹丹》系列，大部分都是透過好朋友的互動來說故事、分享，或者一家人和樂融融，如《十四隻老鼠大搬家》《十四隻老鼠挖山芋》、《十四隻老鼠捉迷藏》、《森林裡的松鼠》、《七隻小老鼠上學》內容都是兄弟一起分工合作，一起完成任務。或者如《小青蛙好高高》《大個子與小個子》、《愛思考青蛙-路通往哪裡》《你要去哪裡？去看我的朋友》等，都是透過兩個主角的對話，朋友一起來遊戲、成長。因此說明動物和人都一樣，是群居動物，必須和人互相尊重，和平相處，互相關懷，不管天涯若比鄰，搭起友誼的橋樑，則世界更會美好。這些題材歸納出一個共通點都象徵，活著必需靠社交需求的支持及愛的隸屬兩個層次才會過得更美好，社交需求包括對友誼、愛情以及隸屬關係的需求。生理需求和安全需求得到滿足後，社交需求就會突出出來，進而產生激勵作用。進而進入尊重需求，此前提，包括他人對自己的認可與尊重。因此朋友的互相尊重就是人道關懷的一環，也突顯生命存在的意義。

圖 4-4-7 《你要去哪裡？去看我的朋友》
第 6 跨頁

圖 4-4-8 《小青蛙好高高》
第 15 頁

圖 4-4-9 《大個子小個子》
第 22 跨頁

除此之外，其他造形上的象徵，可把畫中物件當象徵符號。如《一個人孤獨的列車》的空罐子在車廂內毫不起眼處被丟棄，讓人警惕，當動物面臨滅絕，人類是否也將面臨危機。或如《一個人的孤獨列車》中大黑熊一上車及搶走小狐狸的位置，老大的象徵等，尖山冒險記裡，那隻造型可愛的小尖鼠是一定要攻進尖山，直達天庭的決心。

依據莫麗·邦所說：「直立的形狀比較主動，比較富刺激性。直立的形狀背叛地心引力，他們蘊含能量，往高處伸，向天延伸。垂直的結構是動能的過去式與未來式，也是位能的現在式。」正是象徵著不可能的任務等等的象徵。「象徵的圖畫表現（描繪）出一個真實或想像的世界。透過圖畫書的表現的能力，讓一本書能成為藝術品，而藝術品讓意念具體呈現，能夠帶出我們的意念。」¹⁶⁰

這個想達成不可能的任務，是人類自我實現需求，其終極目標是自我實現。達到自我實現境界的人，接受自己也接受他人。解決問題能力增強，自覺性提高，善於獨立處事，並發揮潛能。因此，一個人的生命的展現實在和生活的每階段、每一層次的生理及各方面的需求相關。

以圖像看來，圖畫書是獨特的藝術體，結合圖像與意念，讀者要視為一個整體來體驗，如此會遠比部分的總和豐富，我們在每一次的閱讀中都會發現些許的變化。「當隱喻更加豐富時，每一次都會有所不同」，作者的主題意涵之所在，隱藏喻意在人與人（朋友家人）人與環境（生態平衡）間的和諧相處。

圖畫書對孩子而言，用來感受快樂居多。岩村和朗將純粹畫畫的美感特質，結合「美術設計」的傳達原理，配合故事，及媒材的運用，都能融入美感美學的要素，使之賞心悅目，對兒童來講是情感的提昇。書中的樹是指涉地標物，用反

¹⁶⁰ 珍·杜南(Jane Doonan)，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》。

覆出現的物品有其象徵意味，這也是最好的驗證。藉此本圖畫書一直要表達的不就是人間生平和樂的氛圍。¹⁶¹

繪本的圖像藝術表現，依作家使用包羅萬象的媒材及個人創作的特質，有了非常豐富的內涵。一開始以畫面來營造氣氛，至於光影的運用，在圖畫書裡也能製造出一些氛圍，使人更能身臨其境，藉著線條粗細暗示時光流動，色彩建構故事中的場景。圖文妥善配置及焦點的移動來看故事情節的發展，引導研究者能深入故事，藉著故事整個意涵與象徵，領略出文學的趣味與感動。

也就是說岩村和朗在繪本中插畫整體的圖像魅力，內部結構完整，色彩適當，講究明亮度的綜合，令人舒服。媒材表現上的技法，可圈可點。造形多元化，色彩的統一，光影及線條形狀的運用，使讀者迅速進入插畫意境，產生移情作用。角色動態及背景靜態的鋪陳得當。如此的插畫表現，正符合優良插畫的必備的要素，¹⁶²用此圖像表現上的媒材運用，正是圖畫書體裁不同其他小說詩歌散文的特別之處。

作家作品以大自然的春夏秋冬色彩背景重複出現在《森林裡的松鼠》、《十四隻老鼠大搬家》、《七隻小老鼠》和《小青蛙》系列，這大自然的場景，有著牧歌似的田園風貌，老鼠生活展顯著作者投射自己內心小時候的景象，圓滿大結局，與與世無爭的藍圖，在它的作品中，不停重複的出現。野老鼠的在實際生活中是馬不停蹄的工作。¹⁶³他使勤勞的農村生活復活，是否也在和今日高樓林立的都市訴說些什麼？所描寫卡通式的幻想，接近讚嘆美好農村生活的事實。花園、鄉間小水塘、荒蕪社區、樹林寧靜流水，讓孩子在其中發現田園的自然環境，樹屋或後院隱藏處，本身藉著植物的種子像來表現田園般的希望。牧歌似的田園文學，是一種懷想的文學，閱讀這種文學讓人使心中的夢想獲得暫時的滿足，遠離塵囂。

¹⁶¹ 松居直，劉滌昭譯，《幸福的種子》。

¹⁶² 徐素霞編，《台灣兒童圖畫書導賞》（台北市：國立台灣藝術教育館，2002年1月）。

¹⁶³ 這種老鼠兩小時睡眠，半小時進食，其他時間在清潔自己或出外探險覓食。劉文光，《小哺乳動物的世界》（台北市：台北市教育局，1983年）。

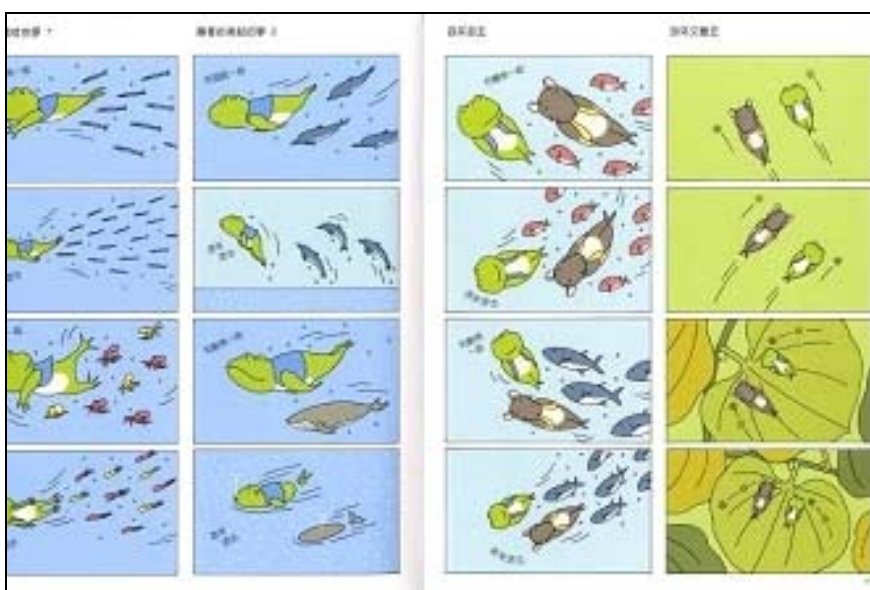

圖 4-5-1 《愛青蛙青蛙—夜晚從哪裡來》第 25 跨頁

假如圖畫書透過色彩給人愉快的感受，能輔助文字和語言的發展 提供口語訓練的機會，那當然也包括各個時期藝術風格的呈現與表現形式，能反應創作者所處的社會及其價值觀，並提供了創作者的創造及觀賞者的再創造。¹⁶⁴

插畫製作使用的媒材廣泛，每種媒材都有其特殊性優秀的畫家，能將其所使用的媒材特性及美感發揮到極致，使讀者能欣賞到各種不同線條的美感、色彩的各種層次變化和構圖的多樣化。雖然創作媒材表現形式有很多種，岩村和朗善用的手繪式漫畫式及混合媒材的運用來呈現他自然的主題。這也正和專家們所說的個人風格會形成不同想像相同。¹⁶⁵因作家一般風格之不同，就能因此延生出不同想像圖像。這也是圖畫書最重要之處，透過圖畫表現的能力，讓書本成為藝術

¹⁶⁴ 吉莉恩·蘿絲(Gillian Rose)，王國強譯，《視覺研究導論～影像的思考》。

¹⁶⁵ 蘇振明（任教市立台北教育大學視覺藝術研究所）說畫家創作的方法與態度來欣賞。他們使用各種材料建立自我風格，如水彩、油畫、蠟筆、剪貼等，不同的畫家畫出不同的風格。他們不斷變化創新，同一位畫家也會有不同的作畫風格，藝術風格。徐素霞編，《台灣兒童圖畫書導賞》，頁 195。

品，而藝術品讓意念具體呈現，能夠帶出讀者的意念，這價值就在於能夠發展讀者的審美經驗。

基本上他在十四隻老鼠的生活場景利用光影和線條的變化，正是因他身臨其境爲了十四隻老鼠的創作，歷經八年的觀察寫生的自然筆記與靈感才能逐步構成的（如圖 4-5-9），從畫中自然表現時間的推移時間的變化和四季的更迭，這是要歷經幾個晨昏夜晚的感動與堅持，或許，可以想見一位藝術者的個人表現與執著。從畫中的食衣住行及生活用品自己作來看，能與其崇尚自然與儉樸的生活型態得到了最好的驗證。好的插畫，會替故事本身說了更多文字所沒有表達出的空白部分，圖文相配下，產生故事最大張力。

作者以大自然實物寫生與實物比較圖（表 4-4-2）	
繪本實物插圖	岩村和朗繪本之丘美術館 網頁實景下載動畫-1
	
圖 4-5-2 《夕陽山丘的好朋友—後路一家人》封面	圖 4-5-3 里山農場的牛圈
	
圖 4-5-4 《森林裡的松鼠—夜晚的朋友》封面	圖 4-5-5 雜樹林的松鼠
	

圖 4-5-6 《森林裡的松鼠—好紅好紅的紅毛衣》第 8 跨頁	圖 4-5-7 路旁的蘑菇
	
圖 4-5-8 《十四隻老去郊遊》第 7 跨頁	圖 4-5-9 在草叢築巢的野老鼠
	
圖 4-5-10 《十四隻老鼠捉蜻蜓》第 6 跨頁	圖 4-5-11 在棲地水池飛舞的大頭蜻蜓

大體來說，透過圖文對照和比較，發現作者善用媒材運用與角色的形塑，來說明動物、自然、童心（如圖 4-5-11）的關係，因此處處見著大自然的氛圍中，反璞歸真的意象，或許研究者無法將繪本表現形式來硬歸類作者是屬於藝術風格或個人的藝術表現。

	
圖 4-5-12 《十四隻老鼠捉蜻蜓》第 10 跨頁	圖 4-5-13 《十四隻老鼠洗衣服》第 4 跨頁

研究者的將作家作品所使用的媒材與技法的關係，配合從視覺元素來看作者角色的塑造，從空間靜態氛圍的建構來看作品中的場景，由時空背景及圖文關係來看作品氛圍的建構。由圖文建構及焦點流動來看故事情節的發展，終至發覺圖像中重複的母題與象徵的生存意涵。

第五章 結論

研究者在研究過程中，岩村和朗以動物、自然的童真趣味為軸來創作，作品中每以動物角色擬人來遊戲思考，其中常用第三人稱設問手法，尤其善用日語本身特殊敘事風格，對話風趣幽默。圖與故事層次井然，隱藏著豐富的人文倫理及文學意象；作品中如實的自然野地景觀給人很多線索，細膩展現原野的繁複層次。

研究者從第貳章作家生平及創作想法中能領略到，作者以動物為主角潛藏的意義，也了解事實上作家是透過他個人人生的體驗，持續傳達自然萬物的和諧，以及重視生命生存的價值觀。這些耐人尋味的兒童文學內涵，藉著作品形式的精鍊、生動的節奏，顯得意涵深遠。

本章分為兩節，第一節回顧本論文的研究發現，藉以析釐出岩村作品所呈現的意義。第二節陳述研究者從岩村作品中體悟的啟示，並提出岩村在繪本創作上的貢獻。

第一節 作品整體呈現的生命意義

本研究在於探討作者以動物擬人來刻畫角色塑造動物的言行中反應了什麼意圖？得到以下其他創作自由、樸素自然寫實的個人風格，以五點分別說明：

一、 作品在表現形式上，使用狀聲詞，使故事富有音樂性：

作者擅長利用狀聲詞來表現動物角色所發出的語氣詞及聲響，《月夜下的兔子》文本中，用了很多「形容詞」、「副詞」來擬聲頗多，大狗、兔子眼睛轉動聲、狐狸的呼吸聲、狗叫及心臟聲、喝水聲、蟲叫、跳躍聲音、鼻子動來動去聲等，擬聲詞的大量使用也正符合孩子想像力、好奇心敏銳，喜好探索，模仿性強，遇事大呼小叫的特性。研究者認為讀過此篇的孩子一定永難忘懷，書中美妙夜景，及調皮的兔子所製造的笑聲及驚險。使整篇故事充滿音樂性，故事因這樣具有真

實感和節奏，生動活潑、旋律優雅，充滿趣味。

二、 作品在表現形式上，以擬人、比喻手法寫作，使動物角色個性鮮明：

因為擬人，外型的塑造，穿著說話，使得動物角色往往具有人類性格，例如：老鼠勇於嘗試、青蛙心思細膩多感、牛憨直，兔子活潑善幫忙，每個動物表現出不同的性格，和人類一樣擁有自己的個性、興趣、夢想。而《孤獨乘客的列車》與《多多的拉車》兩部故事中的主角，似乎都有岩村和朗的身影，例如：帶著畫冊喜歡看書和寫作、那位坐在窗口以全知觀點說故事的乘客。或描述多多和動物們都是好朋友，可以一起再去採花給媽媽。所浮現出的小孩就是作者心中可愛、善良、純真，小時候的自己。

因此，岩村和朗在動物的擬人化上，用得相當多的一位作家，只是針對作者大部分的作品而言，比較其他作者如沈石溪的動物小說中，動物的個性是多元而立體的，有奸有惡，淋漓盡致的描寫動物中的爭鬥，弱肉強食。¹⁶⁶相對的在岩村和朗筆下的氛圍強調和諧平等，其面向形塑出來動物形象個性，就較為中性而脫離動物化了。這點在選材文字的使用上，作者是藉著哲思，使和平的理想世界再現。這點是研究者的發現中覺得較特別的。

三、 作品在表現形式上，前後期有一些技法與風格的改變：

研究者發現作者作品在表現形式上，前後期有些技法與風格改變的地方是：

（一） 畫風的改變：

以十四隻老鼠系列為例，前面幾本皆以大自然春夏秋冬的色彩為基調，表

¹⁶⁶ 沈石溪的作品往往深入動物的內心世界，把握讀者可信的動物心理的特點，反映動物主角的性格命運，這種風格使他成為發軔於 80 年代的當代中國動物小說的前鋒主將。沈石溪。《狼王夢》。台北市：民生報。2003 年 4 月。

現出自然樸實的風格。而 2007 年出版的《14 隻老鼠作麻薯》則純粹以地洞裡，可能真實拙樸的土色灰色，大地色彩為基礎色調。

在《愛思考的青蛙》中，他活用了四格漫畫的連續畫面，以青蛙和小老鼠為主要角色，展現出與以往不一樣的創作風格。像是當青蛙和秋刀魚、章魚、海豚、鯨魚之類的動物在水中游時，就像是走進了超現實的夢境裡面。這些有異於過去插畫的表現。參考（圖 4-5-1）

（二） 主題內容的聚焦：

以《愛思考青蛙》為例，在編排上，前面的三本，從附有小標題來看，內容上從第一集，呈現小主題繁雜的現象（臉、天空、我）跳躍式的主題，到第二集（下雨）外就是用 31 頁，一半以上的篇幅來談活著與生命的意義看來，主題聚焦，並更能深化思考的面向。

作家嘗試用各種不同媒材來表現，是讓他藝術生命得以延續的地方；而對哲學思考的喜愛與更深更廣的探討，應是他人生歷練更多，思想更成熟的表現。

四、 作品在主題內涵上，以融入自然，單純而自在的生活哲學，以及萬物相互尊重，生命存在的意義，整體的實踐：如（表 5-1-2）

藉著動物的對話及以下作品的探討，如（表 5-1-1），來闡明生存與互相尊重的意義，更能看得出大自然萬物之間如何取得平衡點：

（表 5-1-1）文本內容反映的生命與生存議題

系列書名或單本作品書名	生命與生存議題
14 隻老鼠系列	快樂的活著
夕陽之丘好朋友系列	傳承；求生本事
愛思考的青蛙	自我存在的意義與價值
小青蛙系列	快樂的活著
高個子矮個子系列	人要善盡本分
《月夜下的兔子》	求生本事

故事性濃厚的圖畫書。目的在於營造一個故事情境與主題，作者利用圖畫書與文字敘述故事，使角色塑造鮮活，情節獲得展延圖文並重或單圖連續呈現，能達到敘事成效。

以動物的角色在故事情節快樂的活著、傳承；求生本事、傳承；求生本事、自我存在的意義與價值、快樂的活著、人要善盡本分的生活生存所歸納出的意義如下：

（一） 對地域社會生態平衡的堅持：

森林因遭砍伐動物必須要搬家，而搬家時需躲著黃鼠狼及蛇等天敵，尋找到一棵大樹的樹根當家後，全家都有了向心力。一家人分工合作造床做桌椅，使家裡變得溫馨而舒適。家裡的用具，飲水的竹管，一切都取之自然用之自然。黃昏時全家人在竹架上看月亮，出門時與雜樹林的小鳥、蜻蜓、蝴蝶等昆蟲歌唱。採著樹莓果子，種西瓜，挖山芋，將工作當娛樂，四季的景致盡收眼底。農村裡用草來搓繩子，大家要吃的米飯不添農藥。農場裡只要有人有困難，不分家禽或野兔，大家都一起幫忙。走出來的路是大家的，雜樹林是一個大家庭，循著生物自然的生存法則互相依賴，互相扶持。誰都不要破壞大自然。這就是作者筆下及實際的生活寫造及堅持重視大自然間生態平衡互相尊重的理念。

（二） 家的主題為人類懷舊的原動力：

作家所以松鼠、老鼠家居生活的題材，建構和諧美滿的家庭生活。在當今社會，由於人們忙於工作，生活變得緊湊，家人要相聚，凝聚力量漸弱。作者懷舊及重視情誼，以動物們的活潑生動的造型，描述他們一起為生活團結合作，各自發揮特長、互相照顧，不僅藉此提醒只要家人同心協力，必能克服困難，也給了我們應愛護身邊最親近人的好典範。對作者來說，自然的象徵對他的創作都占有一席之地，營造了強烈而豐富的情境。就東方人而言，滿月是家庭團聚，美滿的象徵。作者以文字及圖象色彩來傳遞個人認同的美好事物，並告訴我們其中真

諦。

（三） 體現友誼的珍貴與人道主義的理想國度：

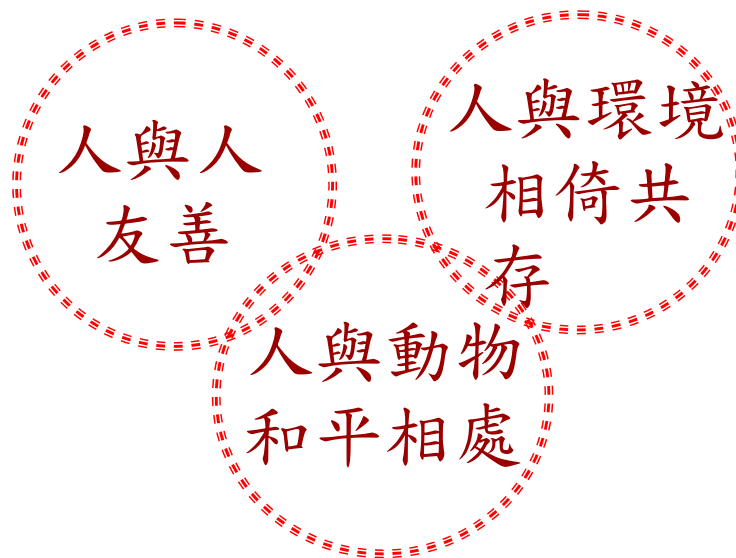
擅長和動物交朋友的作者，建構很多有趣，天然的友誼畫面。原來都是單獨行動的高個子與矮個子，自在不受拘束，然而，相遇後才發現朋友能豐富生活、增廣見聞、彼此關懷，友情是如此美妙與珍貴，人終究無法離群索居。而在作者故事的主角的设计，大部分是透過主角的對話（如愛思考的青蛙中的青蛙與老鼠、小青蛙好高好高的兩隻青蛙、高個子矮個子的狗狗、夕陽山丘上的好朋友雞、牛、狐狸、兔子等），來遊戲、成長。因此象徵動物和人都一樣，既然不能離群索居，就必須和別人互相尊重，和平相處，不管天涯若比鄰，搭起友誼的橋樑，則世界會更美好。

作家以不同的造形的動物主角來發展故事的脈絡，寫作的類型，研究者統稱故事插畫本，使作品的外在形式呈現多樣風貌，並配上圖文的構圖，或利用電影（全知觀點）建立鏡頭的手法來敘述故事，為作品營造了輕鬆自在、無拘無束的風格。這樣所呈現故事，能更貼近人物的心靈。也縮短了人物和讀者的距離，使讀者獲得一種親切感。岩村和朗的作品的影響來自令人單純的感動，它的迷人處猶如紀錄片一樣，非常真，是源自於創作者，原滋原味忠實的樸素自然，我們看出岩村和朗插畫具有的寫實自然純樸特色，再加上文字表現，構成豐富的內涵。這些綜合表現更形成個人特殊風格。

在岩村和朗筆下的雜樹林國度，萬物互相尊重、欣賞與接納，遇到困難彼此支持鼓勵，沒有人類世界的紛爭和戰亂，是一個和樂共存的理想國度。這或許是作者經歷二次大戰後，生活是否溫飽放在一切的第一順位。作者內心一直認為吃是重要的事外，也是對和平的嚮往與寄託。

尤其在文本內容上反映的生命與生存議題上，更顯現作家獨特的想法與哲思；

岩村和朗作品在主題內涵所呈現的是：
以萬物相互尊重，生命生存的意義。

總之，人類生存的必要條件：生命、生命跡象、存在的意義，事實上與周遭的人、動物、與大環境的關係，情感的互動是如此的密切與重要。大家相倚相存，生命這樣才算真正的活著與生存。也才有足夠的支持力量，繼續往個人生命實現的目標繼續前進，這是岩村和朗作品中精義。

第二節 岩村和朗作品的啓示與影響

作者的主題意涵之所在是，人與環境（生態平衡）、人與人（互相尊重）、人與動物（萬物平等），和諧相處的三大範疇。岩村和朗將純粹畫畫結合美感的特質來創作童書，作品充滿童心與趣味。給於讀者的啓示與影響如下：

一、 在人與環境的意涵中，衍出生存的意義：

大自然萬物頑強生存和追求輝煌的精神內涵是永遠不會改變的。雖然萬物生存自有其規則，互相依賴扶持，生命科學卻只談物種的來源生態的外貌，觀察重點或用望遠鏡來細部放大一些生命現象，卻不曾對地域環境作深刻思考，以至於大自然的生存倫理，生物吃與被吃自然的食物鏈有其顛撲不破的道理，卻因人類的貪婪，一切以人爲中心，環境棲地胡亂破壞，亂砍亂種，導致土石流，風災不斷以及大自然反撲，海嘯、北極動物瀕臨冰山暖化，汲汲可危。

至於環境議題的重視，現在是否還來得及落實深耕與補救，讓我們能爲子孫留下一些淨土，有賴全民生態意識的提高。從生態學來說，生物發展恰與社會文明及人類屬性相悖，只因爲人類是群居動物，害怕孤獨。但是若因財團的控制或個人未能檢視內心欲求不滿，察覺儉樸生活的可行與反璞歸真的內心層面，而索求無度，這樣人類在自然環境中，猶如大怪獸齙牙咧嘴、面目可憎。這是作家想以動物的故事，來刺破人類文化的外殼、禮義的粉飾、道德的束縛和文明社會種種虛偽的表相，正好可以將毫無遮掩地直接表現醜陋與美麗融於一體的原生態的生命種種面向，來提醒我們的「如果動物無法存活，那人類也無法生存。」的真相。

這樣一來，才能在最純粹、最平衡的觀點中去探索人類的問題；讓別的生物活下去的意義，尊重其他生命的生存權，也是一重道德層次和倫理層次的反省，因爲所有生命的存在都自有其權利與價值，對人類有意與否根本無關乎其存在的

意義，否則人類就會淪以自己好惡來決定其他生命死活的濫殺者，而這種角色絕對無法長期容留在自然生態系之中。首要做的是約制人類對自然界的需求，並節制人口成長的速率。

在認養保育棲息地的實際活動中，都市化以不破壞棲息地作城市的規劃重點，土地不過份開發，珍惜自然資源等，這是一部分有心人，表現出生態素養提升與進步的實際行動。不過，它的前提應是人類需先去承認環境的問題，反應人與自然共處的模式，落實深刻倫理道德的意義，知道人與自然動植物水土相倚相扶持的本質。想像在大自然底下每一樣弱小生物都有其生存價值，期望千萬年後地球，自然面貌遺跡可尋，從心出發，這才使得生態倫理得以重整與實踐，此大議題固然關係到文化、教育、經濟、政治等不同層面的問題，但基本的出發點，應該從每個人的心開始。

兒童文學作品的價值與意義，就是有賴作家，出神入化的插畫，寫意寫情的人文素養，不管超現實或哲思，將繪本作品的功能發揮極致，其傳達出人性的光輝，並以文學性中感性的思維，真善美常留讀者心田，潛移默化。這就是作者繪本的以圖像畫提供研究者深思及感受到的使命，而更應深入繪本被觀看的思維，深化內心的感動。岩村和朗的創作意圖建立在文字意念及故事的基礎上，隱藏著豐富的人文倫理及文學意象，傳達內容及展現個人藝術及情感外，作者的表現全然使研究者感動的地方。

如以下詩歌的意象，生命呈現美麗的畫面：¹⁶⁷

¹⁶⁷ (生命的田地) 出自 <http://www.doshinsha.co.jp/longsaler/14hiki/14-wold.html> (檢閱日期：2008/3/13)。

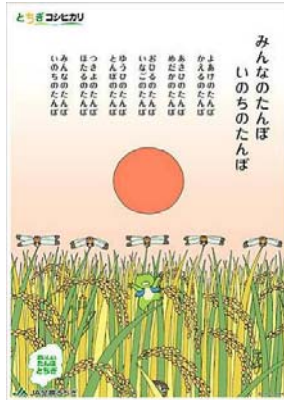

圖 5-2-1 大家的田地

大家的田地—生命的田地

圖・文：岩村和朗

拂曉的田地	夕陽的田地
青蛙的田地	蜻蜓的田地
朝日的田地	月夜的田地
小魚的田地	螢蟲的田地
中午的田地	大家的田地
蝗蟲的田地	生命的田地

整首詩告訴我們的就是，田地是生存成長的象徵。萬物在朝日夕陽下，享受荒野，田地是大家的，也是生命的田地。一個與螢蟲小魚共度的午後，生命無限，如每天的落日西斜，明日升起，週而復始，生生不息。這首歌也是作者緣起不滅、顛撲不破的道理。季節時移，自然相融的生活，大地依四時而變化的規律是內在的，用眼睛能捕捉到的，人類順應春耕秋收，在大地中學會每一時一物都浸潤在其中，享受生命的躍動，生活的美好。人類生存在廣大的地球，大自然的生命與死亡自有它的規則，這是一個我們必須珍惜與保護的世界。

二、 符合童心，深具兒童趣味性：

作家的作品旨在依尋人在大自然或人際互動的感受，來描述遊戲般的細膩生活風貌，是人與人互相尊重的範疇。其類型有屬於成長的故事（如《尖山冒險記》、

家庭倫理《十四隻老鼠》），自然書寫《和風在一起》，卡通形式思考類《愛思考的青蛙》，遊戲類《小青蛙好高好高》，幻想類《丹丹的帽子》等，選材豐富符合童心，深具兒童趣味性。

在家庭遊戲類，以辛勤工作當娛樂，快樂自如，養成全家同心協力，不怕吃苦的好形象。《十四隻老鼠》的主題也圍繞在群體出遊採地瓜、挖山芋、賞月、吃早餐；連洗衣服、大搬家本來是件苦差事，也因作者將故事遊戲化引發了好奇、群性；及照顧到生活情趣、身心健康、發展肌肉、調劑體力、智力增長等功能；幻想的故事每能激起兒童的同理心，卡通形式思考類如《愛思考青蛙》，以提問思考的延宕方式，激起孩童對生命生存問題的好奇，造形充滿趣味。

漫畫形式《丹丹》的遊戲系列，孩子們能將一頂帽子、一件帶吊褲一朵一條手帕利用小小的幻想，滿足了自己內心深處那愛冒險的慾望，很能引起兒童閱讀者的共鳴。愛思考的青蛙，想要飛，飛到天上，想要游，潛入水裡，透過作者超現實的手法，出神入化，對這樣深具創造力的作品難怪孩子會愛不釋手。這些作品最終的目的就在於喚起兒童的想像創造力，發揮一點想像，事情就變得更有趣，這是一切事情的原動力。

岩村和朗的作品寫得有內涵、有新意，生動有趣，互動的趣味，感動人心。尤其研究者發現日本出版社在對兒童讀物有一定的品味，照顧兒童讀者的需要，以趣味為始，由於他個人的生活態度保持一種悠游與幽默的遊戲精神。¹⁶⁸所以他的作品不管老鼠或松鼠、青蛙系列，莫不以幼童的遊戲性在進展著；此正與孩童精力旺盛，放鬆發洩或行為的複演、修養；或者生長需要、自我表現有關。故事中動物是每個小孩的化身，具體清楚的呈現了屬於兒童的特質。如孩子天真好問是他們最大的特質，豐富的好奇心和想像力，也是一種自然本能的呈現。遊戲若能正確的引導，可使兒童有機發展。日本繪本作家不論文字工作部分或畫風的童趣，

¹⁶⁸ 詳見附錄二-曹俊彥訪問稿

往往將兒童讀者的感覺擺在第一考量，遠能以童心出發的初衷。

岩村和朗的作品中所呈現的是一個正向安定的、正常的家居生活，以自然書寫手法，愛護這個大環境的胸懷為其中心思想，他的自然風格，文如其人，文如其畫，自然的語言入文，讀來令人感到親切彷彿就在和孩子說話。透過和貓、狗、雞、鳥、金魚、蟋蟀等走獸飛禽昆蟲打交道，人們才從感性上逐認清人類的價值和人類在地球上的位置。這種以一個自然界為基礎有實際經驗，將觀察所得融入情境，提升孩子心中的美感，開拓孩子知覺的神經，而緩緩的筆下更配合自然書寫的基調，以鏡頭設立場景氛圍，以有趣的昆蟲植物特寫，來對照小動物們的小世界。這是他作品的迷人處及令人低迴懷想的地方。童年本質中必帶有鄉土的質素。自然大地是他們所要參照的第一個生活文本，也是兒童學習的源泉，日月行天、江河入海，星斗運轉、百獸生死有序，草木一枯一榮、四季變換；因孩童善於模仿，體現自然之道，必從中有所領略。學習也要和生活能相結合，除了要基於求知的慾望、樂趣外，應該是以滿足生長的需要為優先考量。

三、以動物們的生活為依據，描寫動物的筆調，備受青睞。

作者出於對生態平衡問題的關注，使得動物像是人類的一面鏡子，人類所有的優點和缺點，幾乎都可以在不同種類的動物身上找到原型。他自己說道，常用也老鼠當主角的理由是想要以透過牠們的小視角來看世界。¹⁶⁹文學雖然是人學，但人類本身就是從動物進化來的，至今或多或少地保留著某種動物性。故事是最基本的也是最重要的，由於動物故事是讀者面最廣泛的兒童文學品種之一，因此作者讓動物開口說話，當然前提是他獲取了野生動物生活習性的第一手資料，這類實錄性作品雖然是以動物為主人翁，著力描繪動物的生活形態和行為。

作者保留了這些小動物的特性，並融入他對牠們的感情與了解，替他們加上

¹⁶⁹ 南谷佳世、柴田こずえ，〈絵本の作家たちⅢ〉《別冊太陽》，頁40-57。

人性的特點，即使是人性的脆弱面；這些擬人童話形象兼有小說人物塑造的妙處，富立體感，使人感到親切，過目不忘；而藉由好闖禍的小老鼠，更突顯了與夕陽山丘牧場朋友中友誼間的真誠和溫馨。一篇故事塑造了生動活潑的人物，探討人物的內在層面，使得主題得以彰顯，作品才能帶給讀者深刻的印象與體悟。我們可以體會到作者想表達的，是對人類的那種深沉的、執著的愛和信任；也告訴人們，與人相處，應多一些寬容大度，彼此之間要多一些同情和理解。從中孩子會受到啓迪，也得到滿足和慰藉，而成人則可以返回童年的時光，重新領略人生的美好。

故事中的動物能以自然真實的面貌出現，扮演作者超越悲歡的童年在在雜樹林度過喜怒哀樂的一生，¹⁷⁰以擬人化來描寫動物生活，雖是透過（內心兒童）童稚的眼睛看大人與小孩與小孩世界，這也是岩村和朗的創作思考回憶著作，作者以圖畫說著創作上的思考歷程，及其背後的原動力與永不枯竭的靈感來源——童年的各種回憶。經歷了戰爭的動亂，長途遷居，不同的環境學習裡，看晚霞大地，塑造作者孩童般的特質，孕育了作者人文關懷，滋養其創作環境，由於每個人的身上多少都潛藏一個孩童的心靈，而在一個成人身上一些富有創造力的部分也都是源起於童年。研究者期盼透過好的繪本的閱讀，在孩童稍縱即逝的成長歲月裡，讓它們體驗生命中每一刻的感動，傾聽內心的情感與外在事物的交流，珍藏屬於他們成長的各種記憶，如此可以給孩子們一個藝術的童年。

從研究者分析岩村和朗作品之後，發現主題性意涵而歸納出岩村的三箇範疇，得到生命與生存的概念，是本論文的總體。岩村和朗的作品所探討離不開人與環境、人與人以及人與動物關係的良好互動三大範疇，其衍生出了生命的價值離不開生活生存的意義，其作品展現符合童心，終究與文學讓人涵養其中，潛移

¹⁷⁰ 岩村和朗，《和風在一起》（日本：日本株式會社理論社，2002年），頁138-141。

默化的功能相符合，使讀者體現生態平衡的意義，及深入了解友誼、家的人道精神，這應是作者岩村和朗在兒童文學給予讀者最大的影響。這樣的文學作品的創作過程是如此與作者的心靈相契，會把他的整個價值關懷投注。反映出他心靈中某個最終的超越性答案，如此直指人心的感性渲染，它的影響力有時候更深更遠。

研究者除了對作者文學技巧的贊嘆，對其思緒的特殊感受所感動外，認為岩村和朗的創作應該是以敏銳感受生活細節的能力，確實以自然體驗、美術館、兒童美術聯誼協會、農業實驗的經營融合，將所有對自我心理需求的投射的生活，全部以作品形式轉換表現出來。並深深的與其生命生存的主旨相互呼應，能如此寫出(平淡)生活中的微妙，可說是一種才情。

作者藉著他的作品來呈現及其個人對生命的議題所延展出生活生存的意義，幅員之廣，可以涵蓋基礎經濟活動、社會生活裡的各種安全、愛與隸屬的需求項目，並達到自我實踐的藝術創作。這是他從平凡生活的點滴中，去萃取錘鍊，攫取的元素以美的形式來昇華的境界，達成其自我實現的最終理想，是我們人生中實踐自我的楷模典範。

(主旨對照一欄表(表 5-2-1))

發現～岩村和朗筆下的主旨

第三節 反思與建議

研究者由於文本資料蒐集不易，透過日本書店，及友人協助，若想要全面廣度了解作者作品整體風格，所選用文本會過於龐雜，影響研究問題的聚焦，對意涵的深究，僅能作橫貫性的探討無法作縱貫性的深入，實屬遺憾。

研究者在研究中，曾透過專家訪問的步驟，僅能得到部分對他本人個性概略敘述，過程中研究者如何能再以評論者的觀點深入作品意涵在請學者們來映證，這是研究者要再加強學習質性研究的地方。

由於個人研究的限制，並無法親自採訪作家本人研究者雖以書信訪問作家本人，由於研究時間的流程，初識作家作品，尚未領略深奧意旨，所擬題目偏向作家生平，或籠統的人生觀座右銘的詢問（如附錄二表 4），對作家創作的動機文本內涵，未能掌握驗證的功能，實屬遺憾。又一開始使用網路訪問，反而失於不夠正式，延誤了時間，也使提問失了時效，從作家回函中所提供的資料來看，已過了一些時候，想再進一步討教，囿於時間，作家尚未回信，僅能將問題留給有心繼續的研究者。¹⁷¹

以上，是研究者在本研究過程的反思。對於有心想研究岩村和朗這位作家的研究者，以下是研究者提供的一點方向：

1. 本研究文本中對話語法能衍生不同意涵，建議透過故事敘事學、日語特殊語法來深入研究，可使探討的意旨更加明確。這一部份，對過去的研究者以日本繪本的研究來說，在台灣如邱瓊蕓¹⁷²或游嘉惠¹⁷³對等的研究，是沒有人深入探討的。

¹⁷¹ 附錄二訪問 5 與岩村和朗的通信。

¹⁷² 邱瓊蕓，《親子共讀繪本歷程之互動與詮釋——以岩村和朗之「十四隻老鼠」為例》（嘉義大學幼兒教育學系，2006 年 7 月）。

¹⁷³ 游嘉惠，《從閱讀安野光雅圖畫書反思圖畫書閱讀》（台東大學兒童文學研究所，2006 年 7 月）。

值得嘗試。

2.圖文並置合作關係，一直是圖畫書在呈現時的重要因素，瞭解圖文合併的這類文體如何傳達文學性及藝術性，值得繼續深究。

3.本論文生態環境的議題，如生態倫理學或稱環境倫理學是最新的環境共生問題，關係全民福祉，如何培養生態素養可再另起一章專門研究，繼續延伸探討。

4.研究者覺得日本出版界在對兒童讀物有一定的品味與用心，未來的研究者可以從日本兒童文學的深耕發展來作為取材範圍。可能從日本作家對台灣發展的影響力，反思台灣出版界的走向與激發兒童圖畫書作家潛力，培植台灣學術界正確的兒童文學觀。

除此之外，給兒童寫的圖畫書其文學意味、主題、敘述方式，需適合今日的兒童的口味與營養。尤其是今天的兒童將是未來的主人翁。好的讀物經得起一生的回味與時間的考驗。兒童文學的魅力與價值終究是在強調鼓勵兒童發展，對閱讀和文學興趣與態度培養是重要的。因為文學將豐富兒童的生活，並幫助兒童了解自身存在的意義。研究者若能常以兒童觀點來重視孩童的需求與繪本的閱讀，並反思其意義，必能使岩村和朗系列圖畫書的研究更具意義。

參考書目

一、 研究文本

(一) 中文版

● 自寫自畫：

岩村和朗。游珮芸譯。《愛思考的青蛙》。台北市：上誼。2006 年。

____。游珮芸譯。《愛思考的青蛙—夜晚從哪裡來》。台北市：上誼。2006 年。

____。游珮芸譯。《愛思考的青蛙—路通往哪裡》。台北市：上誼。2006 年。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠吃早餐》。台北市：英文漢聲。1990 年 12 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠大搬家》。台北市：英文漢聲。1991 年 1 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠過冬天》。台北市：英文漢聲。1991 年 1 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠去郊遊》。台北市：英文漢聲。1993 年 2 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠去賞月》。台北市：英文漢聲。1991 年 1 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠洗衣服》。台北市：英文漢聲。1993 年 2 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠捉迷藏》。台北市：英文漢聲。1991 年 1 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠安眠曲》。台北市：英文漢聲。1991 年 1 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠捉蜻蜓》。台北市：英文漢聲。1993 年 2 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠挖山芋》。台北市：英文漢聲。1993 年 2 月。

____。鄭明進譯。《14 隻老鼠種南瓜》。台北市：英文漢聲。1991 年 1 月。

愛瑞·卡爾、岩村和朗。信誼基金出版社編輯部譯。《你要去哪裡？去看我的朋友。》。台北市：信誼。2005 年 11 月。

● 插畫作品：

山浦萬壽子文。岩村和朗畫。鄭明進譯。《森林裡的松鼠 1-6》。台北市：台灣英文

雜誌社。2002 年 12 月。

山下明生文。岩村和朗畫。鄭明進譯。《七隻小老鼠 1-4》。台北市：青林。2004 年 9 月。

（二） 日文版

岩村和朗。《風といっしょに》（暫譯《和風一起》）。日本東京：日本株式會社理論社。2002 年 3 月。

____。《ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ》（暫譯《孤獨乘客的列車》）。日本：偕成社。1985 年 12 月。

____。《つきよのこうさぎ》（暫譯《月夜下的兔子》）。日本：クレヨンハウス。1993 年 4 月。

____。《よくかんがえるカエルくん》（暫譯《愛思考的青蛙—生命在哪裡？》）。日本：日本福音館書店。2006 年 10 月。

____。《後路みね—ゆうひの丘のなかま》（暫譯《後路家族—夕陽山丘好朋友》）。日本東京：株式會社理論社。2003 年 6 月。

____。《トガリ山のぼうけん 1 風の草原》（暫譯《尖山冒險系列—風的草原》）。日本東京：日本株式會社理論社。2005 年 1 月。

____。《おおきいトンと》（暫譯《高個子咚咚與小不點碰碰》或《高個子小個子》）。日本東京：日本株式會社偕成社。2006 年 8 月。

____。《いいかんがえでしょ》（暫譯《咚咚與碰碰的好主意》）。日本東京：日本株式會社偕成社。2006 年 8 月。

____。《カルちゃんエルくん たかいたかい》（暫譯《小青蛙好高好高》）。東海ジシソ株式會社。2002 年 8 月。

____。《カルちゃんエルくん あついあつい》（暫譯《小青蛙好熱好熱》）。日本：東海ジシソ株式會社。2008 年 5 月。

- ____。《14 ひきのもちつき》(暫譯《十四隻老鼠做麻薯》)。日本：福音館書店。
2007 年 11 月。
- ____。《お父さんのかさはこの子です》(暫譯《雨天驚險記》)。日本：ひくまの
殊式會社。1997 年 4 月。
- ____。《とつくん トラック のはらへ ぶぶ》(暫譯《多多和小卡車》)。日本：東
海ジシソ殊式會社。2007 年 4 月。
- ____。《タンタンのハンカチ》(暫譯《丹丹的手帕》)。日本：偕成社。2005 年 10
月。
- ____。《タンタンのぼうし》(暫譯《丹丹的帽子》)。日本：偕成社。2005 年 10 月。
- ____。《タンタンのずぼん》(暫譯《丹丹的吊帶褲子》)。日本：偕成社。2005 年
10 月。
- ____。《タンタンのしろくまくん》(暫譯《丹丹和小白熊》)。日本：偕成社。2005
年 10 月。

二、 對照文本（依人名筆畫排列）

- 沈石溪。《狼王夢》。台北市：民生報。2003 年 4 月。
- 約克 史坦那。約克米勒繪。袁瑜譯《森林大熊》。台北市：格林。2002 年 1 月。
- 懷特(E.B.White)。黃可凡譯。《夏綠蒂的網》。台北市：聯經。2003 年 3 月。

三、 中文專書（依人名筆畫排列）

- 王勤田。《生態文化》。台北市：揚智。1997 年 1 月。
- 方祖燊。《小說結構》。台北市：三民。1995 年 1 月。
- 李硯祖。《視覺傳達設計欣賞》。台北市：五南出版股份有限公司。2002 年。
- 林文寶。《兒童文學故事體寫作論》。台北市：財團法人毛毛蟲基金會。2000 年。
- 林文寶編。《兒童文學論述選集》。台北市：幼獅文化。2003 年 6 月。

林良。《淺語的藝術》。台北市：國語日報社。2000年6月。

徐素霞編。《台灣兒童圖畫書導賞》。台北市：國立台灣藝術教育館。2002年1月。

陳俊宏、楊東民。《視覺傳達設計概論》。台北市：全華科技。1998年10月。

陳思和。《中國現當代文學名篇十五講》。北京：北京大學出版社。2003年12月。

黃本蕊。《插畫散步—從台北到紐約》。新竹市：和英。2005年9月。

黃瑞怡、葉青華、宋珮、黃迺毓著。《藝出造化·意本自然：楊志成的創作世界》。新竹市：和英。2001年1月。

葉平。《倫理學》。北京市：中國人民大學書報資料中心。1992年1月。

詹錫彬。《最新插畫表現技法》。台北市：星狐。1997年。

趙映雪。《三人行-大師好書與您同行》。台北市：富春文化。2000年9月。

龍協濤。《讀者反應理論》。台北市：揚智。1997年3月。

劉思量。《藝術心理學—藝術與創造》。台北：藝術家。1998年6月。

鄭明進。《傑出圖畫書插畫家—亞洲篇》。台北市：雄獅美術。2000年1月。

明進等著。《認識兒童讀物插畫》。台北市：天衛文化。1996年11月。

鄭明進分析。羅素菁整理。《台英世界親子圖畫書手冊》。台北市：台英。1985年。

劉文光。《小哺乳動物的世界》。台北市：台北市教育局。1983年。

四、 中譯專書（依人名筆畫排列）

Martin Salisbury。周彥璋譯。《彩繪童書：兒童讀物插畫創作》。台北市：視傳文化。2005年5月。

G.B.馬修斯。《哲學與小孩》。台北市：毛毛蟲兒童哲學基金會。1999年。

吉莉恩·蘿絲(Rose, Gillian)。王國強譯。《視覺研究導論—影像的思考》。台北市：群學。2006年7月。

松居直。劉滌昭譯。《幸福的種子》。台北市：阿爾發。2007年1月。

阿爾多·李奧帕德。吳美真譯。《沙郡年紀：李奧帕德的自然沉思》。台北市：天下遠見。1998年3月。

- 約翰·洛威·湯森(Rowe, John Townsend)。《英美兒童文學史綱》(*Written for Children : An outline of English-Language Children's Literature*)。台北市：天衛文化。2003 年 1 月。
- 杜南(Doonan, Jane)。宋珮譯。《觀賞圖畫書中的圖畫》。台北市：雄獅美術。2006 年 3 月。
- 宮川健郎。黃家琦譯。《日本現代兒童文學》。台北市：三民。2001 年 4 月。
- 莫麗·邦(Bang, Molly)，楊茂秀譯，《圖畫·畫圖》(*Picture This*)。台北市：毛毛蟲出版社，2003 年。
- 梭羅。孔繁雲譯。《湖濱散記》。台北市：志文。1999 年。
- 培利·諾德曼(Nodelman, Perry)。劉鳳芯譯。《閱讀兒童文學的樂趣》(*The Pleasures of Children's Literature*)。台北市：天衛文化。2003 年 12 月。
- 路易斯·吉奈堤(Giannetti, Louis)。焦雄屏譯。《認識電影》。台北市：遠流。2005 年 6 月。
- 劉仲容、林偉信、柯倩華編。《兒童哲學》。台北縣：國立空中大學。2005 年。
- 羅伯·索科羅斯基(Sokolowski, Robert)。李維倫譯。《現象學十四講》(*Introduction To Phenomenology*)。台北市：心靈工坊。2004 年 3 月。
- 羅蘭·巴特 (Barthes, Roland)。李幼蒸《寫作的零度》。台北市：桂冠。1991 年。
- 韓叢耀。《圖像傳播學》。台北市。威仕曼文化。2005 年。
- 培利·諾德曼(Nodelman, Perry)。 *Words About Pictures:The Narrative Art of Children's Picture Books. Georgia: The University of Georgia.*1988 年。黃孟嬌譯。
〈呈現意義的風格〉。《繪本棒棒堂第 5 期》。台東市：財團法人兒童文化藝術基金會。2006 年 9 月。
- 培利·諾德曼(Nodelman, Perry)。郭鎧莉譯。 *Words about pictures:The narrative art of Children's pictures* 〈符碼、象徵、姿勢：視覺客體的文

脈意義》。台東市：財團法人兒童文化藝術基金會。2007 年 12 月。

五、 期刊論文（依人名筆畫排列）

吳淑琴。〈日本創作故事繪本呈現之兒童形象探討〉。《兒童文學學刊第五期》。台北市：天衛文化。

吳淑琴、戴至君。〈日本繪本《古利和古拉》系列作品之分析研究〉。《兒童文學學刊第十四期》。台北市：萬卷樓。2005 年。

李慕如。〈由「傳統」到「現在」--中國現代童話發展陸向之商兌〉。《台灣地區 1945 年以來現代童話學術研討會》。台東市：台東師範學院。1998 年。

林文寶。〈兒童・文學與閱讀〉。《兒童文學期刊第七期》。台北市：萬卷樓。2002 年 5 月。

威廉・梅比爾斯(Moebius Willian)。馬來祥譯。〈圖畫書符碼概論〉。《兒童文學學刊第三期》。台東市：台東師範學院。2000 年。

馬力。〈兒童與兒童文學詩意之源〉。《2008 海峽兩岸兒童文學學術研討會論文》。台東市：兒童文學研究所。2008 年 7 月。

張桂娥。〈日本兒童圖畫書在臺北出版發展史與其影響力〉。《「台灣圖畫書」發展從「畫書時代」邁向「繪本」時代的推手》。東京學藝大學研究所調查。2006 年。

陳室如。〈在異地凝視自我-兒童遊記中的成長啓發與本土關照〉。《第八屆「兒童文學與兒童語言」學術研討會論文集-兒童文學研究與九年一貫》。彰化縣：國立彰化師大國文研究所。2004 年。

楊茂秀。〈愛思考的青蛙〉。《台北教師天地》。台北市：陽明山教師研習中心。2007 年。

賴素秋。〈台灣兒童圖畫書理念流變〉。《兒童文學學刊第十期》。台北市：萬卷樓。

2003 年 11 月。

六、 碩博士論文（依人名筆畫排列）

吳明益。〈當代臺灣自然寫作研究〉。國立中央大學中國文學研究所。2003 年月

邱靖智。《讓圖畫書變完整了《吵鬧書》系列之意象閱讀》。台東大學兒童文學研究所。2005 年 6 月。

邱瓊蕓。《親子共讀繪本歷程之互動與詮釋——以岩村和朗之「十四隻老鼠」為例》。嘉義大學幼兒教育學系碩士班。2006 年 7 月。

許鬱芳。《昆汀·佈雷克&瑪夏·布朗》。台東大學兒童文學研究所。2001 年 6 月。

陳虹月。《姆指姑娘 繪本風格比較研究——以三位元繪者作品為例》。台東大學兒童文學研究所。2007 年 7 月。

陳金蓮。《沈石溪動物小說中愛的母題之探討》。國立台東師範學院兒童文學研究所碩士論文（92 年 7 月）。

游嘉惠。《從閱讀安野光雅圖畫書反思圖畫書閱讀》。台東大學兒童文學研究所。2006 年 7 月。

黃孟嬌。《莫理斯桑達克自寫自畫作品研究》。台東大學兒童文學研究所。1999 年 6 月。

黃淑萍。《國王的新衣中譯本圖畫書研究》。台東大學兒童文學研究所。2006 年 8 月。

盧貞穎。《看東西說故事——現成物拼貼在圖畫書中》。台東大學兒童文學研究所。2003 年 7 月。

戴至君。《日本優良繪本作品之分析研究》。屏東科技大學幼兒保育系。2005 年 2 月

七、 報章、雜誌（依人名筆畫排列）

李維國，〈作家故事-村上春樹的馬拉松〉。《聯合報第 E2 版「讀書人」》。2008 年 8 月 3 日。

南谷佳世、柴田こずえ。〈絵本の作家たちⅢ〉。《別冊太陽》。東京：日本株式會社平凡社。2005 年 7 月 7 日。

鄭明進。〈談日本的絵本並介紹幾位傑出的插畫家〉。《書評書目第 84 期》。台北市：書評書目。1977 年。

——。《雄獅美術第 291 期》。台北市：雄獅美術。1990 年。

——。《學前教育月刊》。台北市：信誼。2007 年 3 月。

八、 網路資料（依搜尋時間排列）

美日安保條約 <http://zh.wikipedia.org/wiki/美日安保條約> 2008/01/20

絵本之丘美術館 http://www.douwakan.co.jp/inorino_oka/inori_no_oka.htm 2008/02/01

童心社 <http://www.doshinsha.co.jp/longsaler/14hiki/14-wold.html> 2008/3/13

台灣光華雜誌智庫。

http://www.sinorama.com.tw/show_issue.php?id=200179007006C.TXT&table=0

http://www.sinorama.com.tw/show_issue.php?id=200179007006C.TXT&table=0&cur_page=10&distype=200 2008/3/13

維基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki> 2008/07/26

培利·諾德曼(Perry Nodelman)個人網站 <http://io.uwinnipeg.ca/~nodelman/>

附錄一

附表 1（作家寫作年表）：

岩村和朗兒童文學寫作年表			
西元	日本紀年	年齡	大事紀
1970.12	昭和 45 年	31	しっぱいしっぱいぷくぷく まーくんとぷくぷく く実業之日本社 絶版
1971.11	昭和 46 年	32	くまでんしゃ岩崎書店出版
1972.1	昭和 47 年	33	うそみーるめがね新日本出版社 絶版
1974.12	昭和 49 年	35	うさぎのへや偕成社 絶版
1975	昭和 50 年	36	かんがるーぼけつと偕成社 絶版 ごめんねぷくぷく実業之日本社 絶版 とべたよ！ぷくぷく実業之日本社 絶版
1976.12	昭和 51 年	37	タンタンのずぼん偕成社出版
1978	昭和 53 年	38	もういいかいまあだだよ偕成社 絶版
1979	昭和 54 年	39	りんごがひとつ銀河社出版
1980	昭和 55 年	40	おおきいトンとちいさいポン いいかんがえでしょトンとポン 偕成社出版 しっぱいしっぱいぷくぷく絶版
1981	昭和 56 年	41	アフリカのぷくぷく偕成社絶版 タンタンのハンカチ偕成社出版
1982	昭和 57 年	42	よるのともだち至光社出版 マーくんとぷくぷく偕成社絶版 エンとケラとブンあかね書房
1983 年	昭和 58 年	43	1 4 ひきのあさごはん獲得日本繪本獎 ゆきのひはあつあつ至光社出版 1 4 ひきのあさごはん 1 4 ひきのひっこし童心 社出版 ひろくんときょうちゃんのエンケラブン あかね書房
1984	昭和 59 年	44	1 4 ひきのやまいも日本小學館繪畫獎 まっかなせーたー至光社出版 1 4 ひきのやまいも童心社出版 タンタンのしろくまくん偕成社出版
1985 年	昭和 60 年	45	もうはるですね 至光社出版 1 4 ひきのさむいふゆ童心社出版
1986	昭和 61 年	46	ひとりぼっちのさいしゅうれつしゃ獲産經兒童出

年。			版文化奨 ひとりぼっちのさいしゅうれっしや偕成社出版 ゆうだちのともだち至光社出版 14ひきのびくにつく 童心社
1988	昭和63年	48	もりのあかちゃん至光社 14ひきのおつきみ 童心社出版
1989	平成1年	49	もりのピアノひさかたチャイルド フランスにて出版
1990	平成2年	50	森からの手紙いんなあととりつぶ社絶版 14ひきのせんたく 童心社 チャボ物語（エッセイ）平凡社
1991	平成3年	51	14ひきのアトリエから（エッセイ集） 童心社 トガリ山のぼうけん1 風の草原理論社 トガリ山のぼうけん2 ゆうだちの森理論社 トガリ山のぼうけん3 月夜のキノコ理論社
1992	平成4年	52	14ひきのあきまつり 童心社 風といっしょに毎日新聞社 絶版
1993	平成5年	53	トガリ山のぼうけん4 空飛ぶウロロ理論社
1994	平成6年	54	14ひきのこもりうた 童心社
1995	平成7年	55	トガリ山のぼうけん5 ウロロのひみつ理論社
1996	平成8年	56	かんがえるカエルくん 《講談社出版文化賞・絵本賞》 カルちゃんエルくんねむいねむいひさかたチャイルド フランスにて出版 かんがえるカエルくん 福音館書店 トガリ山のぼうけん6 あいつのすず理論社 月夜の子うさぎクレヨンハウス
1997	平成9年	57	14ひきのかぼちゃ 童心社 トガリ山のぼうけん7 雲の上の村理論社
1998	平成10年	58	四月「岩村和朗繪本之丘美術館」在檜木縣馬頭町里山開館 爲兒童所策劃農村體驗 まだかんがえるカエルくん 福音館書店 トガリ山のぼうけん8 てっぺんの湖理論社 カルちゃんエルくんいいないいなひさかたチャイルド フランスにて出版
1999	平成11年	59	カルちゃんエルくんあついあついひさかたチャイルド フランスにて出版

2000 年	平成 12 年	60	ゆうひの丘のなかま・栗栖ちくりん理論社
2001.11	平成 13 年	61	どこへいくの？ to see my friend！エリック・カー ルとの合作 アメリカ・童心社台湾にて出版
2002	平成 13 年	62	風といっしょに（新装版）理論社 14 ひきのとんぼいけ童心社 カルちゃんエルくんたかいたかいひさかたチャイ ルド もつとかんがえるカエルくん福音館書店
2003	平成 13 年	63	ゆうひの丘のなかま・後路みね理論社
2004	平成 13 年	64	ゆうひの丘のなかま・今野つね理論社 よくかんがえるカエルくん福音館書店
2005	平成 13 年	65	ゆうひの丘のなかま・根津あかね理論社
2006	平成 13 年	66	那珂川町立小川南小学校/えほんの丘小學去當志 ゆうひの丘のなかま・今野もんじろう理論社
2007	平成 13 年	67	とつくんトラックのはらへぶぶーチャイルド本社 えほんの丘スケッチブック講談社 14 ひきのもちつき童心社
2008	平成 13 年	68	

附表 2（岩村和朗中文翻譯文本）：

中譯書目表							
出版年	出版月	翻譯書名	日文書名	日本原名作者	中譯書名圖作者	中譯出版社	其他著者
1990	12	14 隻老鼠吃早餐	14 ひきのあさごはん	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991	1	14 隻老鼠大搬家	14 ひきのひっこし	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991	1	14 隻老鼠過冬天	14 ひきのさむいふゆ	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991	1	14 隻老鼠去郊遊	14 ひきのピクニック	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991	1	14 隻老鼠去賞月	14 ひきのおつきみ	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991	1	14 隻老鼠洗衣服	14 ひきのせんたく	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991		14 隻老鼠捉迷藏	14 ひきのあきまつり	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1991	1	14 隻老鼠安眠曲	14 ひきのこもりうた	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
1993	2	14 隻老鼠種南瓜	14 ひきのかぼちゃ	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
2005	10	你要去哪裡？去看我的朋友	どこへいくの？ともだちにあいに！	岩村和朗	鄭明進	上誼	愛瑞卡爾
2004	2	愛思考青蛙	まだかんがえるカエルくん	岩村和朗	游珮芸	上誼	無
2006	2	愛思考青蛙（～夜晚從哪裡來）	もつとかんがえるカエルくん	岩村和朗	鄭明進	上誼	無
1991	1	14 隻老鼠捉蜻蜓	14 ひきのとんぼいけ	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無
2002	6	14 隻老鼠挖山芋	14 ひきのもちつき	岩村和朗	鄭明進	英文漢聲	無

2006	2	愛思考青蛙 (路通往哪裡)	よーかん がえるカエルくん	岩村和朗	游珮芸	上誼	無
2002	12	熱呼呼的下雪天	<u>ゆきのひはあついあつ</u> <u>い</u>	岩村和朗 圖	嶺月	台英社	間所壽 子文
2002	12	好紅好紅的紅毛衣	<u>まっかなせ</u> <u>一た一</u>	岩村和朗 圖	嶺月	台英社	間所壽 子文
2002	12	森林裡的鳥寶寶	<u>もりのあか</u> <u>ちゃん</u>	岩村和朗 圖	嶺月	台英社	間所壽 子文
2002	12	晚上的好朋友	<u>よるのとも</u> <u>だち</u>	岩村和朗 圖	嶺月	台英社	間所壽 子文
2002	12	西北雨來囉	<u>ゆうだちの</u> <u>ともだち</u>	岩村和朗 圖	嶺月	台英社	間所壽 子文
2002	12	春天到了	<u>もうはるで</u> <u>すね</u>	岩村和朗 圖	嶺月	台英社	間所壽 子文
2004	9	七隻小老鼠愛釣魚	ねずみのさ がおつい	岩村和朗 圖	鄭明進	青林	山下明 生 文
2004	9	七隻小老鼠搭電梯	ねずみのご んしセ	岩村和朗 圖	鄭明進	青林	山下明 生 文
2004	9	七隻小老鼠到海邊玩水	ねずみのガ じすしょく	岩村和朗 圖	鄭明進	青林	山下明 生 文
2004	9	七隻小老鼠挖地瓜	ねずみのじ もほい	岩村和朗 圖	鄭明進	青林	山下明 生 文
2004	9	我愛吃餅乾	クッキーが大 好き	岩村和朗 圖	嶺月	青林	間所壽 子 文

附表 3（日文作品出版年表）：

岩村和朗出版年表			
no .	絵本名	出版年月	出版社・海外版など
1	あふりかのぷくぷく	1970.12	実業之日本社 絶版
2	しっぱいしっぱいぷく ぷく	1970.12	実業之日本社 絶版
3	まーくんとぷくぷく	1970.12	実業之日本社 絶版
4	<u>くまでんしゃ</u>	1971.11	岩崎書店
5	うそみーるめがね	1972.1	新日本出版社 絶版
6	うさぎのへや	1974.12	偕成社 絶版
7	かんがるーぼけつと	1975.10	偕成社 絶版
8	ごめんねぷくぷく	1975.12	実業之日本社 絶版
9	とべたよ！ぷくぷく	1975.12	実業之日本社 絶版
10	<u>タンタンのずぼん</u>	1976.12	偕成社 イギリス・アメリカ・フ ランス・デンマーク・スウェーデ ン・ドイツ・
11	<u>タンタンのぼうし</u>	1978.1	偕成社 イギリス・アメリカ・フ ランスにて出版
12	もういいかいまあだだ よ	1978.10	偕成社 絶版
13	<u>りんごがひとつ</u>	1979.12	銀河社
14	<u>おおきいトンとちいさ いポン</u>	1980.1	偕成社 アメリカ・フランス・ド イツ・イギリスにて出版
15	<u>いいかんがえでしょト ンとポン</u>	1980.1	偕成社 アメリカ・フランス・ド イツ・イギリスにて出版
16	しっぱいしっぱいぷく ぷく	1980.9	偕成社 絶版
17	アフリカのぷくぷく	1981.7	偕成社 絶版
18	<u>タンタンのハンカチ</u>	1981.8	偕成社 フランスにて出版
19	<u>よるのともだち</u>	1982.5	至光社 イギリス・フランス・ド イツ・フィンランド・スウェーデ ン・オランダ・台湾にて出版
20	マーくんとぷくぷく	1982.6	偕成社 絶版
21	<u>エンとケラとブン</u>	1982.9	あかね書房
22	<u>ゆきのひはあついあつ い</u>	1983.5	至光社 イギリス・フランス・ド イツ・フィンランド・スウェーデ ン・オランダ・台湾にて出版

23	<u>14ひきのひっこし</u>	1983.7	童心社 フランス・ドイツ・台湾・インドネシア・インド・韓国にて出版
24	<u>14ひきのあさごはん</u>	1983.7	童心社 《絵本につぼん賞》 フランス・ドイツ・台湾・インドネシア・韓国にて出版
25	ひろくんときょうちゃんのエンケラプン	1983.9	あかね書房
26	<u>まっかなせーたー</u>	1984.5	至光社 イギリス・フランス・ドイツ・フィンランド・イタリア・オランダ・台湾・スロヴェニア・ベルギーにて出版
27	<u>14ひきのやまいも</u>	1984.7	童心社 《小学館絵画賞》 フランス・ドイツ・台湾・インドネシアにて出版
28	<u>タンタンのしろくまくん</u>	1984.8	偕成社
29	<u>もうはるですね</u>	1985.5	至光社 イギリス・フランス・ドイツ・フィンランド・スウェーデン・オランダ・台湾にて出版
30	<u>14ひきのさむいふゆ</u>	1985.11	童心社 フランス・ドイツ・台湾・アメリカ・イタリアにて出版
31	<u>ひとりぼっちのさいしゅうれつしゃ</u>	1985.12	偕成社 《サンケイ児童出版文化賞》
32	<u>ゆうだちのともだち</u> (’02年改題)	1986.5	至光社 フランス・ドイツ・スウェーデン・フィンランド・台湾・スロヴェニア・ベルギーにて出版
33	<u>14ひきのびくにつく</u>	1986.11	童心社 フランス・ドイツ・台湾・アメリカ・スペイン(カタロニア語)にて出版
34	<u>もりのあかちゃん</u>	1988.5	至光社 ドイツ・フランス・フィンランド・イタリア・台湾・スロヴェニアにて出版
35	<u>14ひきのおつきみ</u>	1988.6	童心社 フランス・ドイツ・台湾・アメリカ・スペイン(カタロニア語・カステリア語)にて出版
36	<u>もりのピアノ</u>	1989.11	ひさかたチャイルド フランスにて出版

37	森からの手紙	1990.4	いんなあととりつぶ社 絶版
38	<u>14ひきのせんたく</u>	1990.5	童心社 フランス・ドイツ・台湾・アメリカ・イタリアにて出版
39	<u>チャボ物語（エッセイ）</u>	1990.12	平凡社
40	<u>14ひきのアトリエから（エッセイ集）</u>	1991.6	童心社
41	<u>トガリ山のぼうけん 1 風の草原</u>	1991.8	理論社 韓国にて出版
42	<u>トガリ山のぼうけん 2 ゆうだちの森</u>	1991.8	理論社 韓国にて出版
43	<u>トガリ山のぼうけん 3 月夜のキノコ</u>	1992.6	理論社 韓国にて出版
44	<u>14ひきのあきまつり</u>	1992.10	童心社 フランス・ドイツ・台湾にて出版
45	<u>風といっしょに</u>	1992.11	毎日新聞社 絶版
46	<u>トガリ山のぼうけん 4 空飛ぶウロロ</u>	1993.8	理論社 韓国にて出版
47	<u>14ひきのこもりうた</u>	1994.7	童心社 フランス・ドイツ・スペイン・（カタロニア語・カステリア語）・台湾にて出版
48	<u>トガリ山のぼうけん 5 ウロロのひみつ</u>	1995.6	理論社 韓国にて出版
49	<u>カルちゃんエルくんねむいねむい</u>	1996.4	ひさかたチャイルド フランスにて出版
50	<u>かんがえるカエルくん</u>	1996.4	福音館書店 《講談社出版文化賞・絵本賞》 韓国・フランスにて出版
51	<u>トガリ山のぼうけん 6 あいつのすず</u>	1996.6	理論社 韓国にて出版
52	<u>月夜の子うさぎ</u>	1996.9	クレヨンハウス
53	<u>14ひきのかぼちゃ</u>	1997.4	童心社 フランス・ドイツ・韓国にて出版
54	<u>トガリ山のぼうけん 7 雲の上の村</u>	1997.8	理論社 韓国にて出版
55	<u>まだかんがえるカエルくん</u>	1998.5	福音館書店 韓国・フランスにて出版
56	<u>トガリ山のぼうけん 8 てっぺんの湖</u>	1998.10	理論社 韓国にて出版

57	<u>カルちゃんエルくんい いないいな</u>	1998.10	ひさかたチャイルド フランスに て出版
58	<u>カルちゃんエルくんあ ついあつい</u>	1999.7	ひさかたチャイルド フランスに て出版
59	<u>ゆうひの丘のなかま・ 栗栖ちくりん</u>	2000.12	理論社
60	<u>どこへいくの？ to see my friend !</u>	2001.11	童心社 《parent's choice 賞》 エ リック・カールとの合作 アメリ カ・台湾にて出版 <u>よーくかんがえ るカエルくん</u>
61	<u>風といつしよに（新装 版）</u>	2002.3	理論社
62	<u>14ひきのとんぼいけ</u>	2002.6	童心社 フランスにて出版
63	<u>カルちゃんエルくんた かいたかい</u>	2002.8	ひさかたチャイルド
64	<u>もつとかんがえるカエ ルくん</u>	2002.10	福音館書店 韓国・フランスにて 出版
65	<u>ゆうひの丘のなかま・ 後路みね</u>	2003.1	理論社
66	<u>ゆうひの丘のなかま・ 今野つね</u>	2004.2	理論社
67	<u>よーくかんがえるカエ ルくん</u>	2004.6	福音館書店 フランスにて出版
68	<u>ゆうひの丘のなかま・ 根津あかね</u>	2005.3	理論社
69	<u>ゆうひの丘のなかま・ 今野もんじろう</u>	2006.4	理論社
70	<u>とつくんトラックのは らへぶぶー</u>	2007.4	チャイルド本社
71	<u>えほんの丘スケッチブ ック</u>	2007.4	講談社
72	<u>14ひきのもちつき</u>	2007.11	童心社

附表 4（作家年表大事紀）：

西元	日本紀年	年齡	大事紀
1939	昭和 14 年	0	出生於東京多摩丘陵雜樹林
1949	昭和 24 年	10	上(狄窪) 小學 喜歡看少年王者連載
1950	昭和 28 年	10	戰爭疏散到秋田祖父母家(物資缺乏很少有繪本看) 搬到東京市區，中學時開始使用線條畫作
1960	昭和 38 年	20	美日安保條約簽訂時期
1965	昭和 39 年	25	6 月 29 日老大長男岩村康一朗出生(目前是繪本之丘館長)
1966	昭和 40 年	26	上東京藝術大學工藝系第一期大學中曾在 NHK 節目動畫製作，高絲化妝品公司設計部<在電台兼差，大量接觸歐美繪本。
1970.12	昭和 45 年	31	しっぱいしっぱいぷくぷく まーくんとぷくぷく実業之日本社 絶版
1971.11	昭和 46 年	32	<u>くまでんしゃ</u> 岩崎書店出版
1972.1	昭和 47 年	33	うそみーるめがね新日本出版社 絶版
1974.12	昭和 49 年	35	6 月 10 日二男岩村吉景出生 うさぎのへや偕成社 絶版
1975	昭和 50 年	36	全家搬到益子町 馬頭町里山創作繪本 かんがるーぼけつと偕成社 絶版 ごめんねぷくぷく実業之日本社 絶版 とべたよ！ぷくぷく実業之日本社 絶版
1976.12	昭和 51 年	37	<u>タンタンのずぼん</u> 偕成社出版
1978	昭和 53 年	38	もういいかいまあだだよ偕成社 絶版
1979	昭和 54 年	39	<u>りんごがひとつ</u> 銀河社出版
1980	昭和 55 年	40	<u>おおきいトンとちいさいポン</u> <u>いいかんがえでしょトンとポン</u> 偕成社出版 しっぱいしっぱいぷくぷく絶版
1981	昭和 56 年	41	アフリカのぷくぷく偕成社絶版 タンタンのハンカチ偕成社出版

1982	昭和 57 年	42	<u>よるのともだち</u> 至光社出版 マーくんとぷくぷく 偕成社絶版 <u>エンとケラとブンあかね</u> 書房
1983 年	昭和 58 年	43	<u>14ひきのあさごはん</u> 獲得日本繪本獎 <u>ゆきのひはあついあつい</u> 至光社出版 <u>14ひきのあさごはん</u> <u>14ひきのひっこし</u> 童心社出版 ひろくんときょうちゃんのエンケラブン あかね書房
1984	昭和 59 年	44	<u>14ひきのやまいも</u> 日本小學館繪畫獎 <u>まっかなせーたー</u> 至光社出版 <u>14ひきのやまいも</u> 童心社出版 <u>タンタンのしろくまくん</u> 偕成社出版
1985 年	昭和 60 年	45	<u>もうはるですね</u> 至光社出版 <u>14ひきのさむいふゆ</u> 童心社出版
1986	昭和 61 年	46	<u>ひとりぼっちのさいしゅうれっしや</u> 獲産經兒 童出版文化獎 <u>ひとりぼっちのさいしゅうれっしや</u> 偕成社出 版 <u>ゆうだちのともだち</u> 至光社出版 <u>14ひきのぴくにつく</u> 童心社
1988	昭和 63 年	48	<u>もりのあかちゃん</u> 至光社 <u>14ひきのおつきみ</u> 童心社出版
1989	平成 1 年	49	<u>もりのピアノひさかた</u> チャイルド フランス にて出版
1990	平成 2 年	50	森からの手紙いんなあととりつぶ社絶版 <u>14ひきのせんたく</u> 童心社 <u>チャボ物語（エッセイ）</u> 平凡社
1991	平成 3 年	51	<u>14ひきのアトリエから（エッセイ集）</u> 童心社 <u>トガリ山のぼうけん 1 風の草原</u> 理論社 <u>トガリ山のぼうけん 2 ゆうだちの森</u> 理論社 <u>トガリ山のぼうけん 3 月夜のキノコ</u> 理論社
1992	平成 4 年	52	<u>14ひきのあきまつり</u> 童心社 <u>風といっしょに</u> 毎日新聞社 絶版
1993	平成 5 年	53	<u>トガリ山のぼうけん 4 空飛ぶウロロ</u> 理論社
1994	平成 6 年	54	<u>14ひきのこもりうた</u> 童心社
1995	平成 7 年	55	<u>トガリ山のぼうけん 5 ウロロのひみつ</u> 理論社

1996	平成 8 年	56	<u>かんがえるカエルくん</u> 《講談社出版文化賞・絵本賞》 <u>カルちゃんエルくんねむいねむいひさかたチャイルド</u> フランスにて出版 <u>かんがえるカエルくん</u> 福音館書店 <u>トガリ山のぼうけん 6 あいつのすず</u> 理論社 <u>月夜の子うさぎ</u> クレヨンハウス
1997	平成 9 年	57	<u>14ひきのかぼちゃ</u> 童心社 <u>トガリ山のぼうけん 7 雲の上の村</u> 理論社
1998	平成 10 年	58	四月「岩村和朗繪本之丘美術館」在櫛木縣馬頭町里山開館 爲兒童所策劃農村體驗 <u>まだかんがえるカエルくん</u> 福音館書店 <u>トガリ山のぼうけん 8 てっぺんの湖</u> 理論社 <u>カルちゃんエルくんいいないいなひさかたチャイルド</u> フランスにて出版
1999	平成 11 年	59	<u>カルちゃんエルくんあつあつひさかたチャイルド</u> フランスにて出版
2000 年 初春	平成 12 年	60	國際知名的插畫家艾瑞・卡爾（Eric Carle）到日本「岩村和朗繪本之丘美術館」訪問， <u>ゆうひの丘のなかま・栗栖ちくりん</u> 理論社
2001.11	平成 13 年	61	<u>どこへいくの？ to see my friend！</u> エリック・カールとの合作 アメリカ・童心社台湾にて出版
2002	平成 14 年	62	<u>風といつしよに</u> （新装版）理論社 <u>14ひきのとんぼいけ</u> 童心社 <u>カルちゃんエルくんたかいたかいひさかたチャイルド</u> <u>もつとかんがえるカエルくん</u> 福音館書店
2003	平成 15 年	63	<u>ゆうひの丘のなかま・後路みね</u> 理論社
2004	平成 16 年	64	<u>ゆうひの丘のなかま・今野つね</u> 理論社 <u>よーくかんがえるカエルくん</u> 福音館書店
2005	平成 17 年	65	<u>ゆうひの丘のなかま・根津あかね</u> 理論社 接受日本株式會社平凡社聞き手採訪者：南谷佳世、柴田こずえ在《別冊太陽・絵本の作家たちⅢ》採訪

2006	平成 18 年	66	那珂川町立小川南小学校/えほんの丘小學去當志 <u>ゆうひの丘のなかま・今野もんじろう理論社</u>
2007	平成 19 年	67	7 月應邀來臺，爲對圖畫書創作有興趣的民眾分享他的創作技巧，並將作現場示範 <u>とつくんトラックのはらへぶぶーチャイルド本社</u> <u>えほんの丘スケッチブック講談社</u> <u>14 ひきのもちつき童心社</u>
2008	平成 20 年	68	持續與同學西卷茅子所成立兒童美術聯誼協會作兒童美術的推廣。 與牧場的 H 先生和うさん先生以及專業農家くさん先生以有機農業實驗經營農場。 和動物學者今泉吉晴先生，都留文科大學中川雄教授、信州大學中村浩志教授等，以尖鼠蝸牛飼養及布穀鳥養育研究。

作家・最新情報

- 【2008.07.18 更新】 ☆『 いわむらかずお・おはなし会／サイン会』
- 【2008.06.20 更新】 ☆『 絵本教室『いわむらさんと絵本をつくろう』』
- 【2008.05.09 更新】 ☆『 いわむらかずお講演会／桜の聖母生涯学習センター（終了しました）』
- 【2008.05.09 更新】 ☆『 いわむらかずお／テレビ出演情報』
- 【2008.05.01 更新】 ☆『 いわむらかずお・朗読とおはなし会／那須烏山市こども館』

附錄二

訪問稿 1：

訪問時間：2008/1/24

林真美訪問題目及記錄：

Q：可不可以談談您對岩村和朗的初步印象為何？

A：平易近人文如其人。

Q：2007 年由信誼書店所舉辦，岩村和朗來台演講，主題是談的是愛思考青蛙？14 隻老鼠系列，對於岩村和朗的作品中，你最喜歡哪一套？為什麼？

A：媽咪書店舉辦國際書展。風格一致，圖畫較密小，沒有以此題材說故事給小朋友聽！

Q：以兒童的繪畫欣賞心理發展來說，岩村和朗作品對兒童美感教育的啟發為何？您對他的繪本風格，有什麼要分享的。

A：崇尚自然風格。

Q：岩村和朗插畫中，都是對動物的描寫，您認為有何特殊意義。

A：描寫動物的人應有其癖好吧！

Q：最後要請教您的是，你認為岩村和朗這個人，他有哪些與別人不一樣的人格特質，你最欣賞他的地方是哪裡。

A：與《飛吧蝗蟲》的作者田島征三應屬不同風格，田島征三繪本在哲理及畫風上豐富很多，他的作品應較平淡。

訪問稿 2：

訪問時間：2008/2/28

曹俊彥訪問題目及記錄：

Q：可不可以談談您對岩村和朗的初步印象為何？

A：幽默、風趣、率真，舉例：唱 CaLaOK 時，脫掉鞋子，回歸自然。

Q：2007 年由信誼書店所舉辦，岩村和朗來台演講，主題是談的是「愛思考青蛙」系列，對於岩村和朗的作品中，你喜歡嗎？為什麼？

A：我從小喜歡漫畫，還蠻喜歡他的丹丹的帽子系列擬人化的幽默。

Q：岩村和朗的作品前後期所用媒材，您認為岩村和朗作品中的用色、及版面配置，您有何看法？你常談的創意及幼兒想像力的開發，以岩村和朗的作品而言，對我們的幼兒美術教育有何啟發？

A：成功的地方是：有人以為漫畫是思考上的跳躍，可是此系列慢慢鋪陳的四格，是由許多的串連，而不是單獨的四格。比如說看著天空再思考，流白畫頁拉著讀者跟著思考，醞釀了許多比動畫有趣的銜接，呈現事情演變過程中細微的變化，而大版面及簡單的場景；引起觀眾的聚焦，尤其擅用劇場的效果，使其能有動畫的連貫，又不失幽默。

Q：岩村和朗插畫中，都是對動物的描寫，您認為有何特殊意義？

A：以動物做為表現，其觀點是否是藉著動物角色來影射什麼，擬人化的手法和借用動物來批判人類的寓言，在他的書中，值得拿出來探討。而他在「繪本之丘」後續又寫出的《尖山系列》、《風之草原》等皆以動物為塑造的角色，也是一種生命的展現！

Q：作品中對話有趣，老師曾認為若以日語發音更能呈現其幽默特質，猶如中國相聲的日本『反語』，在本書的應用，請再仔細舉例說明。

A：有一些對話用日語發音更能呈現其幽默特質！如「青蛙」他的日語也就是「思考」，延伸出在想事情在想事情繼續想繼續想，他們重複的「鰓」樣子真是逗趣。

Q：最後要請教您的是，你認為岩村和朗這個人，他有哪些與別人不一樣的人格特質，你最欣賞他的地方是哪裡。

A：岩村和朗除了風趣、率真外，做事積極認真，艾瑞卡爾訪問他的美術館，他及與艾瑞卡爾合作出書！可參考 1993 年大口袋福音館出版的雜誌，有他在為集結成書的四格漫畫連載！或問楊老師他哲學思考的走向。

訪問稿 3：

訪問時間：2008/4/6

鄭明進訪問題目及記錄：

Q：可不可以談談你和岩村和朗的第一次接觸因緣？您對他的初步印象為何？岩村和朗的作品之所以會在台發行也是您一手將他推出在漢聲出版，談談當時你們策劃和選書的標準？

A：三十多年前，我已在日本至光社買了岩村和朗老鼠和松鼠的書。我退休後到漢聲出版社當顧問，就推薦了他的書。日本當時只有至光社理想高很特別，以一個月主題作家、畫家作成繪本月刊，給大家帶動新觀念最成功，雖然後來福音館跟進，還是以他影響最大，我一本本引進最後至光社將他以心理成長類和其他科學類叢書定位。當時以當時以一年客戶訂單為主，新的銷售手法，並配合媽媽手冊請專家執筆來導讀。

Q：對於岩村和朗的作品中，你最喜歡哪一套？為什麼？

A：我都很喜歡。因為我喜歡他才去翻譯他的書。岩村和朗的書令我最感動的是：他是如此的細膩觀察小動物的生活習性；並了解孩子的心理、心情，他曾經到學校為兒童拍兒童節專題時，突然發現錄影帶中出現躲在角落的孤獨兒，因此他的作品特別能去強調、照顧少數的個體。當時兒童以家庭或重視祖孫感情交流的書，很少出現，此題材不多；他以一家人包括爺爺、奶奶、爸爸、小孩們為主角，祖孫三代的親情，一群人的群居生活能讓孩子成長中多一些學習。在升學主義的壓力下，祖孫融和的感情，使得孩子健全成長，才可消弭青少年的不知天高地厚的暴戾之氣。在當時我認為很難得！這些是教科書作不到的，在當時出版界而言更是難能可貴。他工作的努力，是他的特質之一。

Q：岩村和朗的作品前後期所用媒材與主題不同，您認為他最大的突破為何？

A：在《愛思考的青蛙》中，他活用了四格漫畫的連續畫面，以青蛙和小老鼠為主要角色，展現出與以往不一樣的創作風格。像是當青蛙和秋刀魚、章魚、海豚、鯨魚之類的動物在水中游時，就像是走進了超現實的夢境裡面。這些有異於過去插畫的表現。

Q：最後要請教您的是，你對岩村和朗這個人，認為他有哪些與別人不一樣的人格特質，你最欣賞他的地方是哪裡？

A：「岩村和朗」的魅力在於他喚起了現代人對於逐漸消失的「自然與家庭」的共鳴，而這不分大都會或鄉村，也不僅是日本，而是全世界人類共同的關注熱愛自然、充滿童心和幽默特質的岩村和朗，當他為自己的作品說書時，他唯妙唯肖地扮演書中的動物。看著他的動作、聽著他的聲音，田野就在腦海中閃動起來這位繪本作家留起鬍子，連外表看起來都像是個自然派，著實更像個繪本大師了。

訪問稿 4：

訪問時間：2008/4/25

游珮芸訪問題目及記錄：

Q：您翻譯岩村和朗《愛思考的青蛙》系列的因緣為何？

A：信誼出版社的高明美找我翻譯的。我和岩村和朗沒什麼接觸。我知道《愛思考的青蛙》是由日本至光社連載，向岩村和朗邀稿，成書是由很多輯匯集而成。

Q：你對這位作家的作品有何看法？

A：在整體風格方面，我的想法是很驚訝和之前《十四隻老鼠》系列畫風差那麼多。

Q：書中引用很多對話方式，向語言的遊戲，您有什麼看法？

A：落語在日本為（漫才）是相聲的一種，一個傻一個聰明，皆代表純真小孩。在這本書裡頭，他用青蛙和小老鼠來代表純真小孩的對話。他的精神是一種文字遊戲。

Q：您對書裡頭用動物來當主角的看法為何？

A：這算是擬人化的用法。透過會說話的動物來傳達思想，當他們會思考想像，藉由這兩個角色的特色外型來發揮，就會覺得思考很好玩，這樣的哲學性思考，可以延伸為與家人的關係。

Q：這算是寓言的故事嗎？

A：這非寓言式的結構，應該算是兒童哲學的四格漫畫。

Q：《愛思考的青蛙～夜晚從哪裡》您在翻譯時，有碰到什麼樣的困難？

A：在書中有句話：「躲在後面的壁虎」，「請別這麼說蛙，壁較會唬人」意思很特別，因為日文翻譯成中文很難精確表達兩隻動物的對話，有些同音異義的句子，翻不出來，只有將「躲在後面唬人」同音異義，「唬人」以意譯的方式直譯，本來壁虎やもり YOMORI 應該翻成蜥蜴，但是中文如果翻成蜥蜴，就沒有辦法押韻，這樣就不好玩了。

訪問稿 5：

訪問時間：2008/6

岩村和朗訪問信件 1：

拝啓；

時下益々ご清栄のことと存じます。

私は台湾台東大学児童文学研究所夏期講座の学生で、岩村先生の作品について研究させていただいており、現在卒論を執筆中です。私の指導教授は先生の「かんがえるカエルくん」の翻訳者、游佩芸です。

先生の絵本は、台湾で出版されたものはもちろん、日本で出版された作品も翻訳者の助けを借りながら拝見させていただいております。最近「風といっしょに」を少しずつながら翻訳者と一緒に、益子での先生の生活とそれを取り巻く可愛い動物たちに、台北市の喧騒の中、憧れを持って読み進めております。

このご著書の中からも先生の作品の創作過程について少し学ぶことができましたように思いますが、更なる理解を深めたいと思い、お忙しいところ大変失礼とは存じますが、筆を取らせていただきました。お手数をおかけしますが、同封の質問にいくつかでもお答えいただけますでしょうか。ご無理なようでしたら、参考資料などをご教示いただければ幸いに存じます。

それでは、先生のこれからの益々のご活躍をお祈りいたします。

いわむらかずお先生

2008年6月

台東大学児童文学研究所

林雪香敬上

林雪香 様

1、芸大で、また、それ以前、以降の美術教育を受けている過程で、先生の創作に深い影響を与えた派はありますか。

・ 特にありません。
中学、高校の美術の教師は
立派な画家さんでした。

2、最も尊敬する先生はどなたですか。

・ 特にいません。

3、ご幼少の頃から絵を描くのが好きだった先生に最も感動を与えた児童作家、挿絵画家はどなたですか。

幼少 子供の頃は、戦争中。まわりの思い出に
残る子供の本はありませんでした。
戦争は悲惨なものです。
終戦後、2,3年生ごろ ← 小学生時代 山川惣治の『少年王者』が大好きでした。

4、それらの作家が先生の作品に与えた影響は？

山川惣治は、アフリカの動物とジャングルを
描いていたので、影響があったかも
しれません。はっきりとはわかりません。

5、どのようなタイプの作品がお好きですか。

・ 絵の美しいもの。
品格のあるもの
・ 子供への愛がこめられているもの。

作家送研究者「繪本之丘美術館」開幕十週年紀念展入場卷：

【いわむらかずお絵本の丘美術館 開館10周年記念展】

えほんの丘の 『14ひき』

前期＝2008年7月3日(木)～8月31日(日)

後期＝9月4日(木)～11月30日(日)

豊かな里山の自然とともにくらす大家族を描いたいわむらかずおの代表作『14ひきのシリーズ』はフランス、ドイツ、台湾など世界9ヶ国で翻訳出版され、国内外あわせて800万部のロングセラーとなりました。

『14ひきのひっこし』でシリーズがスタートして以来25年、現在12作が出版されています。本展では、えほんの丘で生まれた『14ひきのかぼちゃ』『14ひきのとんぼいけ』、最新作の『14ひきのもちつき』を取り上げ、どのように絵本が誕生したのか、その舞台と絵本づくりを紹介します。

いわむらかずお
絵本の丘美術館

〒324-0611 栃木県那須郡那珂川町小砂3097 電話 0287-92-5514 ファクス 0287-92-1818

■いわむらかずお絵本の丘美術館友の会会員募集中■<http://www.ehonnooka.com/>

■開館時間■10時～17時（入館は16時30分まで）■入館料■大人900円 中高生700円 小学生500円 幼児300円 20名様以上10%割引（団体は要予約）■休館日■月曜日（ただし祝祭日は開館、翌火曜日休館）5月7日 展示替え休館＝2008年3月3日～5日、6月30日～7月2日、9月1日～3日、12月1日～3日 年末休館＝2008年12月25日～31日
■お正月は元旦から開館します■全館禁煙

いわむらかずお『14ひきのとんぼいけ』童心社

拝啓

季夏の候、お元気でいらっしゃいますか。

先日は絵本の丘美術館の入場券を大変ありがとうございました。日本に行く機会がありましたら、ぜひあのシャングリラのような雑木林の可愛い動植物たちに会ってみたいと思っております。

最近ネットにてしばしば絵本の丘のサイトを拝見していますが、動画や写真など先生のお話の中にある情景を目の当たりにするようで、一種の感動を持って眺めています。

さて、私の卒業論文もだいぶ書き進めてまいりました。テーマは先生のお話の中の言葉遊びや児童文学のイラストによる子どもたちへの視覚的伝達に関することです。研究を進めるうちに、また幾つかお聞きしたいことが出てまいりました。先回の質問にお答えいただいた上、再び恐縮ではございますが、添付の質問にいくつかでもお答えいただければ幸甚でございます。重ね重ねのご無礼をお許しください。

ところで、ネット上で美術館の「自然、童心、絵本」農業体験の記事を拝見し、子どもたちがどんなに楽しい時を過ごしていることかと、想像しています。ただ、那珂川町立小川南小学校が5月に廃校との記事を見ましたが、小学校の教師として、子どもたちの将来が心配です。他校に転校することができるのでしょうか。それとも交通事情の関係で、学校で学ぶことができなくなるのでしょうか。

まだまだ残暑厳しいこの頃ですが、ご健康とこれからのますますのご活躍をお祈りいたします。

敬具

岩村和朗先生

2008年8月5日

台東大学児童文学研究所

林雪香

提問:

- 1.以前の作品と最近の作品では、技法など表現形式が変わってきたように思うのですが、特に理由はありますか。例えば、以前の14匹シリーズでは春夏秋冬の自然の風景を美しい色彩で描いていらっしゃいましたが、2007年出版の「14ひきのもちつき」では、色彩を押さえた大地の土色が基調になっています。これはテーマに沿って写實的に描いた結果ですか。それとも作風の変化の結果でしょうか。
- 2.お話の中の動物たちは皆穏やかな性格の持ち主ですが、これは戦争の残酷な体験から遠く離れた優しさを動物たちに託すように意図されているのですか。2004年福音館出版の「よくかんがえるカエルくん」の中で、多数のコウモリたちが生きていること、生命の尊さを伝えています。早期の作品にはこの主題は顕著ではなかったように思われますが、読者に伝えたいことが、年齢を重ねると共に変わってきたということでしょうか。現在の先生のお考えを二匹の動物の対話の形で読者に伝えているのでしょうか。
- 4.先生の年表を、「南谷佳世、柴田こずえ(絵本の作家たち 3)」を参考に作成いたしましたが、先生の青少年時代のこと、特に学生時代のことを、可能な範囲で知りたいと存じます。恐れ入りますが、別紙の年表に差し支えない限り、書き加えていただけないでしょうか。
- 5.先生の主なテーマは自然界や動物たちと人間との平和的な関わりですが、これが地域の農業を広める運動につながっているように思われます。この点については、どうお考えですか。
- 6.私には「とつくん トラック のはらへ ぶぶー」と「ひとりぼっちのさいしゅうれっしや」の主人公には先生のお姿が強く反映され、主人公に先生のお考えを述べさせているように思うのですが、私の考えは的を射ているのでしょうか。

附錄三

文本分析 1 (《十四隻老鼠吃早餐》)

《14 隻老鼠吃早餐》 (文本分析)							
	文字	事件	場景	視點	視角	敘事觀點	備註
封面	標題	人物介紹	室外	平視	中景	全知觀點	綠色淡彩
蝴蝶扉頁	無	場景介紹	室內	透視	中景	全知觀點	
P.1~P.2	森林裡，天剛亮，爺爺早早的就起了床。	大森林(背景交代)	外景(空間)	俯視	全景	全知觀點	看到作者想呈現的意念(偷窺的煙囪)
P.3~P.4	媽媽、奶奶也起了床了，孩子們也都醒了。是誰還在睡懶覺啊！	起床	室內	小俯視	全景	第一加第三人稱	細讀尋找牆壁圖案
P.5~P.6	早安早安。爸爸也起床了。老八很快自己穿好衣服。	早安	室內	俯視	中景	全知	尿床
P.7~P.8	嘩啦！嘩啦！用冷水洗臉真舒服。是誰還沒睡飽啊！	排隊洗臉	室外	小俯視	中景	第一加第三人稱	小鳥大小(猜猜是誰)
P.9~P.10	去採樹莓吧！老大和老八走在最前頭。哇！老九那麼小也要跟著去啊！	採樹莓	室外	小俯視	中景	第三人稱	構圖(觀點)
P.11~P.12	小心的走過獨木橋。瀑布	過獨木橋	室外	平視	大中景	全知	表情前中後

	嘩啦。						景(延展效果)
P.13~P.14	啊！甲蟲在那兒吃早餐。還有蜜蜂、螳螂和瓢蟲。	認識昆蟲	室外	平視	中景	第三人稱	比例(小植物觀察)
P.15~P.16	樹莓酸酸甜甜的。哇！是誰先吃起來啦？	採酸樹果	樹上	平視	中景	第一加第三人稱	觀察
P.17~P.18	風鈴草隨風搖來搖去。是誰頭上戴了一頂漂亮的帽子啊！	回家	室外	平視(小老鼠角度)	中景	第一加第三人稱	方向(趣味風鈴草)
P.19~P.20	這是廚房。啪啦！啪啦！柴火燒得正旺。大家在忙些什麼呢？	廚房	室內	俯視	中景	全知	食物大小生動
P. 21~P. 22	烤好啦！烤好啦！麵包烤好啦！好香啊。是橡樹的果實做的麵包。	烤好餅	室內	平視	中景	第一	三角構圖
P. 23 ~P. 24	爸爸煮的湯最好喝，湯裡還有磨菇。嗯！真香。	煮湯	室外	小俯視	中景	第一	特寫(色系)
P. 25~P. 26	我們回來了！肚子好餓喔！咦！老九怎麼哭了？快來吃飯吧！	回來了	室外	小俯視	全景	第一	構圖
P. 27~P.	麵包湯、樹	準備好	室外	俯視	全景	第一人	希望

28	莓、果汁、果醬、早餐已經準備好了。					稱	
P. 29 ~P.30	早餐是大家合力動手做成的。十四隻老鼠新的一天開始了。	早餐合力完成(一天開始了)	室外	平視	全景	全知觀點	大圓滿
扉頁	版權頁	好吃的莓果	室外	平視	近景	全知觀點	空鏡頭過場
蝴蝶頁	無	森林的故事	室外	平視	全景	全知觀點	綠色淡彩
封底	人物	故事結束	室外	平視	中景	全知觀點	結束

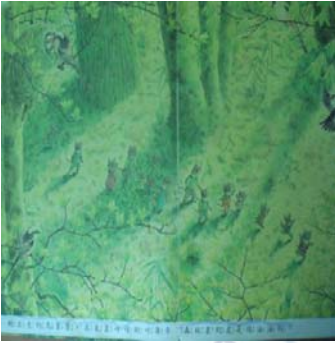
文本分析 2 (《十四隻老鼠大搬家》)

《14 隻老鼠大搬家》 (文本分析)						
	事件	場景	視點	視角	敘事觀點	備註
封面	出場(預測)	室外	平視(小孩)	中景	全知觀點	人物介紹
蝴蝶扉頁	很久很久以前，在一個森林裡，有一互老鼠人家。	大森林	俯視	全景	倒敘全知	線畫(前後呼應)
P.1~P.2	人類來了嗎？搬家遷徙。	被砍伐的森林	小俯視	中景	全知	方向性代表活潑，獨立勇敢
P.3~P.4	快快爬坡(解決挫折)	紅葉變化	平視(小孩高度)	中景	第一人稱加第三人稱	黃金比例(多重聚焦)
P.5~P.6	黃鼠狼來了	叢林(葉子形狀不同)	平視	中近景	第一人稱	蟲視
P.7~P.8	手抓緊過河	大河邊(戶外)	平視(透視)	中景	第一人稱	框架(表情)(伸展距離效果)
P.9~P.10	貓頭鷹來了《××》(野外過夜)	分割畫面(室內)	平視	中景	第一人稱(孩子口吻)(惶恐加憧憬)	文字出現在圖畫表現前(臆測)(斜角)
P.11~P.12	大樹根(好大草地)	外景(未開發)	小俯視	全景	第一人稱	穩定線條聚焦
P.13~P.14	分工合作	竹枝	小俯視	全景	雙 C	仰看活潑(平均分配畫面)
P.15~P.16	蓋房子	室內	小俯視	大中近景	第一人稱(爸爸)	光影變化
P.17~P.18	工作休息			中景	第三人稱	臆測
P.19~P.20	引水	室外(平	平視	中景	第三人稱	七隻老鼠

		地廣場)				表情動作 (寫實)(落 葉)
P. 21~P. 22	流水下來	室外(瀑 布邊)	平視	中景	第一人稱加 第三人稱	結構(手 的動 作)(臆測)
P. 23~P. 24	蓋橋	室外(瀑 布上)	俯視	全景	第一人稱加 第三人稱 (問句)	生活學習 力(小鳥 對比大 小)
P. 25~P. 26	松果食物	屋內	平視	中景	第一人稱	水果名 (偷吃)
P. 27 ~P. 28	溫馨晚餐	室內	斜視	中景	第一人稱	氣氛營照
P. 29~P.30	睡覺了	室內	俯視	全景	第一人稱	X 型(燭 火象徵光 明)
扉頁	三個書包	特寫	近視	近景	全知觀點	空鏡頭過 場
蝴蝶頁	靜態(全 家人生 活)	半地洞	平視	全景	透視圖	平靜快樂
封底		室外	平視	中景	人物補充	(前後呼 應)

文本分析 3 (《十四隻老鼠去郊遊》)

14 隻老鼠去郊遊 (文本分析)								
頁數	圖 檔	文字	事件	構圖	隱藏的節奏	質材	線條光影	意義
封面		14 隻老鼠 (去郊遊)	自我介紹	S 型構圖	平均	淡彩	由上而下	人物出場
蝴蝶頁			分佈圖鑑	複合三角形	和協	鉛筆	自然	生態介紹
扉頁			小標線索	反 C 型	穩定	黑字	自然	指示
P 1 ~ P 2		『今天是一個大晴天』，十四隻老鼠要到草原上郊遊。	爸宣布孩子高興	俯視上大小比例	整個森林是動起來的	樹的線條肌理。以顏色色彩氣氛營造	東邊來的呼喚！	家人感情好，郊遊凝聚更大的力量。

P 3 ~ P 4		包起飯團，把水壺裝滿水。野餐準備好就要出發。老么，你的小手怎麼不見了？	事前的預備	邊框、黃金比、協調	每個人都忙	淡彩寫實。綠色為中心色	和煦的陽光照進屋裡	壽司、富士山的畫幫忙的女孩多插畫 棒球 日本文化
P 5 ~ P 6		剛出生的鳥寶寶，在巢裡吱吱的叫著。森林裡到處是綠油油的。	鳥寶寶的出生	X 構圖	一字斜角排開俯角大遠景。大樹輪廓陰影	淡彩寫實 光影	用圖說故事引導生態觀察	俯視 小鳥一家人和樂融融和我們一樣。
P 7 ~ P 8		紫萁露出毛茸茸的新芽。雨蛙睜開眼睛，嚶嚶的叫春天來了！	春天來了	構圖上三下二	電影舞台觀點紫萁雨蛙中景	一棵紅葉的雜木為前景	光影特寫	擬真。春天來了

P 9 ~ P 1 0		老九找到了堇菜的花。這裡還有隸棠花、兒百合、筆龍膽，整座森林就像大花園。	大花園。	Z 型 構 圖	景深	堇菜的花	生態觀察	意向性示意『老五老八在看什麼』
P 1 1 ~ P 1 2		前面就是草原了，草原的盡頭和天空連成一線。老五、老八在看什麼？	草原	上 四 下 二 框 邊 構 圖	你聽到畫中有音樂嗎 近景 中景 遠景	藍天	小鳥一家人呼應	同心協力望向一致目標
P 1 3 ~ P 1 4		唷噢！來個越野賽跑吧！迎著風，可以聞到春天的味道呢！	春天的味道	舞 台 構 圖	方向	後設 你看我在看什麼	天青（心情愉快）	意向性示意『老五老八在看什麼』
P 1 5 ~ P 1 6		蟾蜍一動也不動，好像快要睡著了，老四頭上怎麼會有個漂亮的蝴蝶結呢？	左右區分	跨頁	動向 平視	綠色	左右	與讀者在一起焦點蟾蜍線索不同時間發生的事用視

								框區 隔開 來 組合 於同 一個 頁面 呈獻 給讀 者看 取景
P 1 7 ~ P 1 8		咦，這是 什麼？是 蟾蜍卵 吧！是剛 才那隻蟾 蜍的寶寶 嗎？	前 景 中 景 遠 景	三分 之一 三分 之二	方向	綠色	倒 影	心 曠 神 怡 (層 次)
P 1 9 ~ P 2 0		大家排 程，走在 長著筆頭 草的小 路。在隊 伍裡吹笛 子的是誰 啊？	中 景	三分 之二 三分 之一	重複 性	綠色	方 向 性	快樂 向前 行 生態 觀察 蝸牛
P 2 1 ~ P 2 2		老五、老 八比賽跳 遠，誰先 跳上岸 呀？	中 景	(聚 焦) 青蛙 跳一 跳	仰角	綠色	突 出 特 寫	小 衝 突 動 物 特 性

P 2 3 ~ P 2 4		唉呀！是誰掉在水裡去呀？	中景	倒三角構圖	連環節奏	綠色	客觀敘事	與自然共存
P 2 5 ~ P 2 6		蒲公英的絨毛種子在藍天裡飄呀飄，他們會漂到哪裡去呢？	中景	圓形象徵	眼睛視線焦點	藍天綠地	客觀敘事	蒲公英幸福的未知欣欣向榮植物特性
P 2 7 ~ P 2 8		肚子餓了，就坐在蒲公英花園裡吃野餐。嗯！好，好好吃。	表情	濕衣服	俯視	大地顏色	全知	圓滿
P 2 9 ~ P 3 0		吃完野餐，大家圍成圓圈，唱歌、玩遊戲。今天真是快樂又美好的一天。	景深變化	圓形象徵	強調前景	藍天光明	對比	排版特寫
扉頁		扉頁	靜物	葉上的娃娃	空鏡頭	框架	停格	真實與夢幻

蝴蝶頁		蝴蝶頁	尋寶圖	複合三角形	和協	鉛筆	自然	生態介紹
封底		封底	人物介紹	S型構圖	平均	淡彩	由上而下	人物出場

