

從 Emily Gravett 的繪本論本土繪本的侷限

邱亭語

摘要

從在 Emily Gavett 繪本讀出的意涵中，探討本土繪本的侷限，其中探討的是關於繪本的重要性和繪本處理上的慎重度，之中包含了關於表達方面的問題、關於深度方面的問題、關於思考方面的問題、關於情節處理的問題。並最後得出一些建議，給選擇繪本的人有參考之處。

關鍵字：Emily Gravett、繪本、本土繪本

壹、前言

繪本在一個孩子的成長過程中，扮演很重要的角色，它影響的是有關於孩子未來對人事物的思想，有關於觀念形成的基礎、心靈啟發，甚至是更多潛在內心的引導，我們不知道一本繪本對孩子的影響有多大，但至少我認為那是個影響太深的基礎。所以既然生在台灣，就應該去探討台灣作家所寫的繪本是不是對孩子是有益的。在我讀過英國作家 Emily Gravett 的作品後，我從中看出很多令我驚訝與佩服之處，我非常尊敬這位作家對待繪本的認真，我也在這位作家的書中看到了深刻的意涵和大膽的書寫，而上述都是我認為台灣童書缺乏之處。我在這個作家的作品裡讀到很多能讓台灣繪本借鏡之處。因此在這裡，我將會一一剖析 Emily Gravett 的繪本，並比較台灣作品，藉此提出一些對於台灣繪本的建議，希望能供選擇繪本的人參考。

從 Gravett 的作品裡頭，我挑出了這八本作品(WOLF WON'T BITE、Monkey and Me、LITTLE MOUSE'S Big Book of Fears、MEERKAT MAIL、Spells、Blue Chameleon、The odd egg、The Rabbit Problem)來討論。而我挑選 Gravett 的這些作品當做我的研究書目，是因為這些書裡頭的意涵，有我想要討論的問題，而且這些問題在我看來都是很深刻並值得被提出的。並且在比對本土繪本上，有很好的題材比照、處理手法比對、和意涵對照的效果。

貳、Emily Gravett 的生平

探討一位作家的生平，最重要莫過於她的一生是否影響了她的作品。以下將簡介 Gravett 這位作家。

一. 作品得獎紀錄：

Wolves 在 2005 年贏得英國凱特格林威獎 (Kate Greenaway Medal¹)。
Monkey and Me 在 2007 年贏得 Booktrust (英國公益組織「圖書信託基金」) Best Emerging Illustrator for children up to five-years-old。
Little Mouse's Big Book of Fears 在 2008 年再度贏得英國凱特格林威獎(Kate Greenaway Medal)

二. 生平：

以下翻譯並討論 School Library Journal²中的一篇文章「**Like a Rolling Stone. English artist Emily Gravett talks about life on the road and her first book³**」，裡頭有關 Gravett 接受訪問時對於自己生平的序述。

---

¹「英國格林威大獎」是由圖書館協會 (The Library Association) 於 1955 年為兒童繪本創立的獎項，主要是為了紀念十九世紀偉大的童書插畫家凱特格林威女士 (Kate Greenaway) 所創設。轉引自:文化部兒童文化館網站 <http://children.moc.gov.tw/home.php>

²1954 年由卡納/鮑克公司(Cahners/R.R.Bowker)創刊出版之專業刊物。該刊適合兒童圖書館員、青少年圖書館員及學校圖書館員參考。轉引自:國家教育研究院網站

<http://terms.naer.edu.tw/detail/1679781/?index=2>

³ 刊於 School Library Journal. Aug2006, Vol. 52 Issue 8, p31-31. 1p.

Gravett 在 16 歲時便決定輟學，並用最困苦的方式在英國各地旅遊，體會了生存的各種困苦。可以看得出來，Gravett 年輕時便決定去體驗這個真實的社會，沒有錢財、沒有舒適的生活，只有每天純粹的思考，該如何活過下一天。Gravett 承認，在這段時間並非快樂的，但有關這些苦澀的體會，我認為絕對在她後來寫的書裡有一層層的體現，那不會是每位作家都能有的經歷，而她正是用曾經的自己，向我們訴說一些故事。

退學的 Gravett 又重回學校。對於自己的不足，她知道必須補回來，即使繞了點遠路，但這趟路沒有白繞，她真正了解到自己需要和想要的是甚麼。

Gravett 的一生並非轟轟烈烈，但她可貴的地方在於，不讓自己活在安逸的世界。她用在生命中體會到的價值和人生觀，包裝成一本本童書，交給了孩子。她很特別，同時卻也很平凡，站在人群中，帶著人們都有的情感，她找到了自己畢生想做的事，也找到了一條讓孩子試著長大的路。

參、解讀 Emily Gravett 的作品中的意涵

以下我將對 Emily Gravett 的作品逐一分析。

一、WOLF WON'T BITE

任何事只要跨越了某一條線，一切都可能如火山爆發般無可挽回。本書的書名很清楚地告訴小讀者，這裡頭的狼是一隻不會咬人（豬）的狼，就好像連作者都是如此確信，才敢把這句話當書名。但結局卻呈現出這隻狼開始發起獸性，追咬著豬。我認為作者想傳達給小讀者一些訊息。

第一個是霸凌。當人們肆無忌憚地欺凌一個對象，一旦忍耐線突破某個臨界點，痛便會給你答案。不管是受欺負者自殘自殺，或者開始去傷害別人，這本書的情節就讓我聯想到美國常常發生的校園槍擊事件，往往犯人都是受不了長期霸凌，便做出此種毀滅行爲。本書的年齡層是給學齡前的兒童看，我認為作者或許想給這些還未完全進入社會的孩子一個潛在的教育，一個觀念，說的宏偉一點，或許這些意識能在那些孩子長大後悄悄地存在在他們的舉手投足之間，希望他們在做任何事時，心中都能有一條道德底線。

第二個是慾望。在書末可以看到，豬把頭放進狼的嘴裡。剛剛我們是從豬的角度解釋，現在我們如果從狼的角度解釋，我會認為這是嚐過甜頭後，慾望的展開。慾望是無止盡的，狼嚐過一次豬的美味，便想繼續嚐下去。人得過一次好處，便想繼續索取。吃豬如此，賭博亦如此。作者另一個小小的意涵告訴我們，這隻狼發的嗜性有如人們被開啓的慾望，是個無底洞，永遠不會結束。

二、Monkey and Me

這本書是想像力的表現。小女孩用畫帶著她的猴子上山下海看動物。小朋友的想像力是無窮無盡的。我記得有一句廣告台詞是「想像力是你的超能力」，小

朋友的想像常常被大人們當成玩笑話帶過，小孩的眼睛長的和我們不一樣，他們善於發現和相信自己所見，而我們善於視而不見。就本書的倒數第二頁來說，小女孩睡著後，她畫中的動物活生生的出現在她的身邊，你說她的畫是想像出來的，還是真的看見了？我們不知道，但這就是想像力。本書很適合家長陪著小孩一起唸，我認為作者想讓家長了解，永遠不要輕忽了孩子的想像，儘管有時令人莞爾，但他們的想像就跟魔法一樣，始終存在著不可忽視的魔力。

三、LITTLE MOUSE`S Big Book of Fears

正視自己的恐懼，看清它，可能並不如所想像中來的可怕。小白鼠把自己所有的恐懼寫在這本書上，牠不僅僅是寫下來，還詳細的分析它們，牠要好好地了解那些事物，儘管無法克服恐懼，至少瞭若指掌。作者在蝴蝶頁寫道：小讀者也可以學小白鼠，把自己的恐懼寫下來。我認為作者想教導小讀者去面對恐懼，她筆下的小白鼠恐懼的事物如此多，相較起來，小讀者可能會覺得自己其實勇敢多了，那何不更勇敢一點，面對它們。每個人都會有害怕不安的時候，但遇到時，總不能一直耗著停滯不前，想避開也好，想繞過也好，想處理也好，都得先實實在在的去了解，睜一隻眼閉一隻眼，愈不去面對的恐懼，在背後形成的陰影只會愈大，因此作者製造了一個平台，她引導著小讀者踏出第一步，跟著小白鼠好好寫下自己的恐懼書。另外，我認為作者還有一個比較小的意涵。在書末，所有事物都令小白鼠害怕的同時，卻只有一個龐然大物害怕它，就是女人。當所有事物都對你造成威脅時，卻發現自己也對某些事物有所脅迫，你得慢慢發現自己沒有自己所想像得如此渺小，每個人都有一份能讓人戒慎的能力，你得去發現，然後讓它成爲一項能保護你的工具。

四、MEERKAT MAIL

我們總是在各種冒險賠命的邊緣和過程中，滿足你本來所擁有的。狐獾 SUNNY 對自己所生長的环境厭倦，牠決定去尋找一個更適合它的地方，但卻適得其反，牠走得越遠，越覺得沒有一個地方適合牠，終究還是回到家，並覺得這就是最好的地方。我認為作者想傳達給小讀者的旨意很明顯，那就是知足。是不是說要滿足現狀呢？如果 SUNNY 沒有經歷這番冒險，牠不會滿足現狀。所以我想，作者其實並非要小讀者一直墨守成規，她是贊成冒險的，這從她自身的人生經驗也可以看出（她休學並在英國艱困地旅行了八年之久），她真正的用意，應該是希望我們在確實地體會過困境、難過、各種人生正負面之後，最終能在自己最初所待的那個地方，有一層新的領會和體悟。她不要我們做個井底之蛙，而且是個無時無刻抱怨著自己的井的井底之蛙。

我們都知道 SUNNY 是一隻狐獾，群聚生活、乾熱的環境，這些都是狐獾生存的天性。而 SUNNY 卻嫌太熱、太擠。如果從「SUNNY 是隻狐獾」這個生物方向出發，我認為作者要講的另一件事是違背天性。動物有天性，人也有天性，無論如何地想要特別、想要挑戰、想要尋求些不同的，天性都是無法違背的，它

就深根在你的血液裡，烏龜不是努力就能飛、魚不是努力就能活在陸地上，天性就跟人的自尊一樣，不管是否骯髒，即使走的多遠、飛的多高，注定一輩子有它的如影相隨。

五、Spells

青蛙想要變王子，牠找到了一本咒語書，開始實施著咒語書的方法，但牠終究還是變回一隻青蛙。很多人喜歡說有夢最美，但也很多人無法區分白日夢和夢想的差別。夢做得很大很大，也會碎得很響很響。我認為作者其實比大多數人更愛做夢（她自我介紹說一直夢想當女巫，直到騎著掃把摔下樓梯，她決定還是當個插畫家好了），但她也懂得回到現實，更知道實踐的道理。作者不是想讓小讀者不去做夢，正好相反，她想讓小讀者看見夢想實踐過程中的樂趣，實踐它遠比幻想著它來的有成就感。白日夢可以做，但做完之後請朝著你的夢想開始走，不管是本書亦或作者的人生經驗，她都在告訴我們這個道理。但也提醒著我們，儘管到了成功在觸手可得之際，夢還是隨時會破滅，我們都該有這番心理準備。

「Handsome Prince Spell will be reserved upon the kiss of a genuine princess.」這句話出現在最後的蝴蝶頁。我想特別提這句話因為我認為作者特意留下這句話在最後有她的意思。青蛙想要變成王子的最後一個步驟是親吻公主，但親了之後牠卻又變回青蛙，為什麼？我覺得除了前面提到的夢想會破滅這點以外，還有一點是作者隱隱想說的，從自己眼裡看見的別人美好的外表之下，裡頭搞不好也是一團敗絮。親吻公主還是無法變王子，因為那並不是真正的公主，也是青蛙變成的嗎？還是其它動物？我不知道。但看起來人人稱羨的人事物，你不會知道他們在他們自己眼中是不是也這麼美好。

六、Blue Chameleon

藍色的變色龍，雙關來說，牠也是一隻憂鬱的變色龍，因為牠想要交朋友。牠把自己變成任何它想要交朋友的對象的模樣（蝸牛、襪子、鸚鵡、石頭.....）來博取對方歡心，但結局對方不是沒反應就是逃跑，直到後來牠也遇到一隻變色龍，牠終於交到了朋友。作者想讓小讀者肯定自己，不必為了迎合身邊的人而改變自己，一定會有和你志同道合的人出現。但我覺得作者還有更深一層的意思，在有著各色各樣性格的人，甚至有一條大流行趨勢下的社會裡，要堅持自己其實很困難，總是不免，或者下意識地去看著旁人的臉色、行為來調整自己，但是常常，儘管學的再像，本質的內心是無法改變的。本書的主角是變色龍，變色龍的特色就是能夠比其它動物更輕易地改換外貌，我也認為這是作者選它當主角的原因。正因為輕易，更凸顯出了不被接納的落寞，就如前面所說的，內心不是能夠輕易改變的。作者不是要小讀者像頑石一樣倔強地只肯定自己不做任何改變，成爲一個孤傲的人，而是告訴小讀者，儘管在未來進入社會總有必須戴上面具的時刻，也不要放棄真正的自己。

七、The Rabbit Problem

斐波那契有一個著名的數學兔子問題。本書是以這個問題為基礎，從兩隻兔子開始繁衍，一個月又一個月的過去，一年後這裡能有多少兔子呢？斐波那契的答案是 377 隻，而作者的答案則是 0 隻。真正的兔子繁衍需要食物、空間、各種生存要素，她在每一頁的 The Rabbit Problem 之間插入「lonely」、「cold」、「baby」、「soggy」等等的字眼，讓兔子問題變成「兔子的寂寞問題」、「兔子的寒冷問題」、「兔子的寶寶問題」等等，讓數學的兔子問題變成實際生活上的各種兔子生存問題。我認為作者想藉由畫出這一年來兔子每個月的實際生活，告訴小讀者人生並不如數學問題般單純，如果能像數學問題一樣簡單、直接，甚麼事都一定有個確切答案，那也不需要經歷這些日子，不需要體會各種歡心和苦澀。就因為人生不簡單，任何變數我們都得拼命的想辦法處理，任何大小事我們都得親自品嚐，我們才能說自己正活在世界上，而不是一條一條的公式裡。每個人的一生就跟那兩隻最初的兔子一樣，自己的答案自己尋找，沒有人會得到相同的答案，摸索過後，作者筆下的答案是零，因為她認為要兔子全待在這塊限制的土地是不可能的，她讓兔子們離開，在一個不設限的地方，兔子問題能有真正的答案。小讀者們、我們，也都該有自己的答案。

八、The odd egg

每種鳥類都生下了自己的一顆蛋，只有鴨子沒有，於是牠找來了一顆蛋，如書名所寫，也如其它鳥類的嘲笑，這是一顆奇怪的蛋。甚麼東西我們會覺得奇怪？沒看過的東西。甚麼樣的東西我們會嘲笑？跟我們不一樣的東西。這隻鴨子的蛋最後孵出了一隻鱷魚，牠保護著鴨子，不再受過嘲笑。作者的意涵很簡單，永遠別去嘲笑你不熟悉的事物，你不會知道下一秒你的下場會如何。愈是脆弱的人，愈是喜歡嘲笑別人來掩飾自己的脆弱。動物如此，小孩如此，成年人更是不遑多讓。在書中我們可以看到，鴨子的蛋比其他鳥的都大上許多，牠們或許覺得奇怪，也或許感到害怕，於是牠們選擇嘲笑，但作者告訴小讀者，我們總會為自己的嘲笑付出代價的。

肆、關於 Emily Gravett 那些特殊紙本的書，特殊的應用和帶來的效果

這裡之所以用書中紙這個詞，意思其實包含作者在她的書中裡運用的有關紙製品的技巧。例如：MEERKAT MAIL 的書中明信片，AGAIN！、WOLVES 和 LITTLE MOUSE's Big Book of Fears 的書中書，The Rabbit Problem 的書中月曆，另外其他比較單純的像是 The Odd Egg 和 Spells 就用一層一層覆蓋的紙來表現。

Emily Gravett 在她的每一本書裡所用的書中紙都很真實，例如明信片、月曆、書.....等等，所有小細節都跟我們生活上會拿的幾乎一樣。我認為這是她做書的態度，既然要做的像月曆，那就做的跟真實月曆一樣；既然要黏上食譜，那就每

一頁都實在的寫出材料和作法；既然要做書中書，那從借書卡到摧書信都不能少。就是這樣的態度讓她的書更有吸引力和真實感，我認為這也是 Emily Gravett 讓人感到實在的魅力。以下開始分析這些書。

一、The Rabbit Problem

這是一本書也是一本月曆，作者甚至在書上打洞，讓它成爲一本能真正掛起來的月曆，而我們不把它掛起來的唯一原因我想只有一個，因爲這本月曆已經被兔子們寫滿各種記事了。這本書事實上就是一本兔子們一年下來每個月的生活記錄，它們的生活記滿了一本月曆，也寫成了一本兔子故事。就如作者在書背提到的：這不是一本有關兔子數學問題的書，而是有關兔子的書。在某些月份上，作者會貼上可以真正翻動的小卡或小冊子，例如：邀請卡、織毛衣說明書、寶寶滿月賀卡、蘿蔔食譜.....等等，裡頭的內容都很真實的呈現而且細緻，就如我們生活上看到的一樣。這讓小讀者能更真實地感受到兔子過日子的現實感。本書書中紙的應用不僅是書本身的月曆，也加上了那些貼在月曆上，用來輔助或紀念記下來的事情的小本子和小卡。之所以用月曆來呈現，我想一部分的原因是因爲斐波那契的數學問題正好就是 12 個月。另一部分是因爲用月曆可以呈現完整的一年，可以看見完整的一年四季面臨的生活情況。我們也許在家也用月曆來記事，月曆很貼近我們日常生活，我想正是因爲如此作者才以它當素材，一年過去，我們的一年就結束了；兔子的月曆寫滿，牠們這一年的故事也寫成了，這就是作者想寫的，有關兔子的故事。

二、WOLVES

我認爲本書將書中書所能達到的效果發揮地淋漓盡致。先看本書的封面，就會發現書中的兔子手裡拿的書和本書一模一樣，蝴蝶頁中甚至貼著「兔子圖書館」的借書卡，也就是說，兔子正在讀的書，我們也在讀。作者利用這個手法製造了一個書裡書外交錯存在的故事，有時甚至分不清楚兔子是不是既活在牠所讀的書中，也活在我們翻閱的本書。這本書的脈絡很簡單，沿著一段有關狼的介紹，書中書裡每隻狼的插圖都惡狠狠地盯著看書的兔子，甚至在書外都出現了一隻大野狼，有種書裡的狼跑到書外的疑惑。兔子在看書，小讀者們也在看書，兔子在看有關狼的知識的書，小讀者如果就單純文字來看的話，也是再看一本有關狼的知識的書，但就畫面來看，小讀者也正在看一隻看書的兔子走上危險的道路。誠如前面所提，小讀者和兔子看的正是同一本書，而就正因爲同看一本書，本書的故事脈絡明顯、精彩而不突兀。而在最後，留下了一本被抓破的書皮，和一張寫著「.....rabbits.」的碎紙條（前一頁在介紹狼愛吃的食物），不直接寫下兔子的下場如何，讓小讀者自行想像。本書自身就是故事的重要脈絡，同時存在於兔子手上也存在於小讀者手上，利用書中書，甚至這兩本書是同樣的書，正因爲是看似簡單的故事脈絡，它的結局更讓人縈繞腦中甚至感到顫慄。

三、MEERKAT MAIL

SUNNY 在旅行的途中一定會寄明信片回家，而這一張張的明信片在本書中擔當很重要的角色，就如本書書名的提示。作者把每一張明信片浮貼在書頁上，小讀者若想要知道 SUNNY 當下的心情，就必須讀牠寫的明信片，從快樂出門，到後來想家的心情，我們很容易把情緒表露在文字裡頭，牠也不例外（例如一開始還會畫上插圖，後來卻只特別註明「Home」這字）。而這些明信片就如我們平常在用的一般真實，印上郵票、寫上地址、蓋上郵戳，宛如真的寄過一樣，甚至配合 SUNNY 當時所在的不同地方有不同變化，例如：在螞蟻很多的貓鼬群中，牠的明信片有被螞蟻咬過的洞和幾隻被踩死的螞蟻；在沼澤地區，牠明信片上的字被水糊過。而每一張明信片就像我們在各處寄明信片一樣，不同地方的明信片上有各地的特色風景。這一張張的明信片除了是 SUNNY 的心情日記以外，也是一篇篇的旅行證明，作者在書頁上只單純的交代 SUNNY 的去向和決定，其餘的全交給了明信片，或是說，交給了 SUNNY 自己，我認為作者藉由明信片悄悄地營造了一個是 SUNNY 在對小讀者敘述自己的旅行經歷和心得的可愛意象。

伍、論台灣類似作品

爲了跟我研究的 Emily Gravett 做比較，我找了台灣作家所寫的童話書，想要從我在 Gravett 的作品中看出的特殊涵義和形製方面，看看台灣的作家在故事涵義上表達的程度和深度。我挑了一些台灣作家並評論之，想先藉此看出某些台灣作家作品上的問題。

在含義上，台灣作家所書寫的圖畫書，我個人認為有一個問題，那就是「小看了孩子。」，我認為即使孩子不識字或不懂太困難的事，他們對於人心和人性都有一定的敏感度。再來我看到的問題就是流於說教。還有，不太會處理有關「死亡」。另外就是把孩子的智商放得太低。最後一個比較嚴重的就是「不知所云」。

以下，我就拿一些台灣作家的圖畫書來作一些評論。

一、周佳靜《我長大了，真好！》

這本圖畫書，我想作者是爲那些從小就體弱多病的孩子而寫的一本勵志、勇敢成長的書。但故事中的女孩在非常消沉之際，只因媽媽一段話「一顆堅定的心，能勝過挑戰。也許，以後妳會遇到更多困難，但相對的，也會有希望等待著妳。」就改變心態樂觀起來。我自己認為，這把小孩想的太單純好騙，甚至一些心智較成熟一點的孩子，會感到嗤之以鼻。就算是孩子，對於長期的悲傷和恐懼，在心靈上的重量是深不可測的，大人怎麼可以以這種哄騙孩子的口吻來汗辱一個孩子心中的傷，我覺得這種小看、輕蔑孩子心靈的作法不但不會鼓勵到孩子，反而會讓孩子覺得自己的問題不被重視。

二、林滿秋《阿公的茄冬樹》

我想這本書想處理的是有關小孩對於親人死亡的面對，故事中的主角對於阿公的死去感到生氣，因為他認為阿公不能再帶他到任何地方玩，他想念阿公直到哭了出來，但一陣風吹過，他覺得像是阿公撫摸他臉頰的手，然後他就明白了，阿公並沒有真正離開，阿公就在茄冬樹上。對於死亡的平復和忘卻，這本書未免寫的太簡單了，對於心愛的人消逝，尤其對孩子會是多沉重的痛苦，怎麼可能一道風吹過，他就心境一變，把難過淡淡地放下。面對死亡，即使是大人也未必能好好處理自己的心態，但我認為也不能用如此輕描淡寫的手法讓孩子學習面對死亡時的心態，不僅會覺得莫名其妙，更會覺得，如果放下的痛苦真這麼簡單，我們又怎麼會難過。

三、劉清彥《薇薇的願望/蒂蒂的願望》

這本書很特別，封面的題目是「薇薇的願望」，封底是「蒂蒂的願望」兩邊都是故事的開頭，描述一個窮人家的女孩薇薇，和破舊賣不出去的娃娃蒂蒂，兩人最後終於得到彼此而不再孤單的故事。本書的手法算特別但故事內容卻不怎麼新穎，甚至有點俗套。故事內容算溫馨，但我並不覺得感人，只覺得有點淒涼。這本書的內容或許是想說遭遇相同的兩個個體相遇後相知相惜，但一個好幾年都賣不出去的娃娃，最後只能以半價賣出，還附贈其他東西，只顯得毫無價值。而小女孩要不是爸爸去世，家裡變得貧窮，她也不會看上一個看起來跟她一樣可憐的娃娃，應該也會跟其他孩子一樣去買漂亮的娃娃。或許作者的立意並非如此，只是想表達每個人都會有個歸屬，但看著一個穿著補丁外套的女孩，只能抱著一個破舊的娃娃，我不經會想，果然這種階級的隔閡是永遠不會消失的，所謂相知相惜，也不過是兩個可憐的孩子在互舔傷口罷了。

四、方素真《噓！這是秘密》

本書的意涵是想教導小朋友保守秘密的道德，但故事內容卻沒有好好的傳達這個理念，反而有點扭曲「保守秘密」的意義和目的。主角烏鴉在某個樹洞裡發現許多蘋果，它把這個秘密告訴小松鼠並叫它不能告訴別人，小松鼠把秘密告訴貓頭鷹，也叫它不能告訴別人，就這樣一個傳一個，大家都知道了這個秘密，一起跑到樹洞想吃蘋果，但發現蘋果都被狐狸吃掉了，狐狸說「你們傳秘密的時候，蘋果都被我拿走啦！」。這是不是讓人以為，偷聽別人秘密的人沒有錯，到處傳秘密的人才是錯的。而且那些蘋果本來是猴子的東西，它們的秘密是去偷吃別人的東西，這好像也不太對。幫人保守秘密的目的是為了保護某一個人的隱私或安危，為了某個人著想，為了守護那個人而守住他的秘密，我認為這才是保守秘密的意義。對於這個很重要的部分，作者似乎沒有傳達到。

五、林煜樟《看誰跑得快》

書中的駝鳥本來是隻會飛的駝鳥，他飛來非洲看見動物們在賽跑，他為了讓

自己在賽跑中得名，便把自己的翅膀綁起來拼命練習跑步，最後雖然得到第一名，卻從此忘記怎麼飛了。我想這本書應該是想傳達說，父母不要爲了讓小孩多才多藝而強迫他們學太多東西，變得每樣都不專精，應該要專精某樣才華，更不能忽略了自己的長處。但本書中的駝鳥，會飛本來就是他的本能，爲了學跑步而忘記自己的本能我覺得不太合理，而且，就算飛不是他的本能而是學來的，那它最後學會跑步甚至有非常好的成就，其實這樣又有何不可呢。故事的情結和作者想傳達的意義顯得很薄弱而且沒有說服力。

六、張玲玲《跟著風走的提琴手》

書中，主角泰亞有一個女兒，村裡最有錢的屠夫想娶她，但女兒想嫁給沒有錢的裁縫師，泰亞最終還是成全了他們，最後村子遭逢巨變，大家都得重建家園，屠夫甚至給泰亞一筆錢。泰亞最後說「只要全家在一起，我們走到哪，哪就是我們的家」天地有情，人間有愛。這應該就是本書想傳達的意思，想強調人與人之間可貴的互助情誼。但一個被毀婚的人還會送錢給打破他們約定的人嗎，這我很質疑，而且會讓人以爲，就算打破兩人間的約定，只要「天地有情、人間有愛」就沒關係，反正人間處處有溫情。我認爲這本圖畫書很糟糕，利用著「人間有愛」的意義隨便寫了一個不合理的故事，好像世界本來便是如此一般。更何況，人類的溫情暖意不是這樣被利用的，這豈不是教導孩子利用別人的愛心善心胡作非爲、不遵守約定都沒關係。其實不只這本書，很多作家的書都有這個問題，雖然是想傳達人類的善心，但故事不恰當，只會讓人覺得荒謬。一個好故事不應該把溫情變成濫情，連自己想傳達的旨意都毀了。

七、管家琪《口水龍》

其實這是一本滿適合給正在流口水階段而煩惱的孩子看的書。阿丹因爲要長門牙而開始不停流口水，但他自己不知道，而且一直流口水造成朋友的困擾，朋友們甚至開始叫他「口水龍」，後來他自卑地躲進海裡，直到朋友們找到他送他一條圍兜，他又跟朋友們開心的玩在一起。這本書的故事滿好的，只是我不太喜歡它的標題，「口水龍」很像小朋友欺負人時會亂取的綽號，既然是想讓孩子面對流口水這種生理問題時的心理建設，或許就別讓故事中主角的朋友爲他亂取綽號。

八、陳致元《阿迪和朱莉》

阿迪是獅子，朱莉是兔子，他們各自被教導獅子和兔子該有的本領，並且獅子教導要吃兔子，兔子被教導要躲獅子，但他們兩相遇後成爲了很好的朋友。當然，這是本關於友誼的書，並且，跟著自己的心走，我認爲這應該是本書的意涵，先不管自己被這社會如何教導成如何大家該有的模樣，跟著自己的感覺走最重要，獅子不想吃兔子，兔子不害怕獅子，不被規矩所限，自己如何想比較重要。但如果談到天性的問題，我在對 Emily Gravett 的「meerkat mail」這本書中的評論有提

到「動物有天性，人也有天性，無論如何地想要特別、想要挑戰、想要尋求些不同的，天性都是無法違背的。」你說獅子完全不想吃兔子，兔子完全不害怕獅子，是不是真有可能，當然，這只是本童話，不必這麼苛刻。只是這就是我想用 Gravett 的書來比較台灣作家童書的原因，關於一本書裡的意涵深度，如果拿「阿迪和朱莉」和「meerkat mail」來做比較，他們之間的差距就出來了。Gravett 能思索到更深一層的部分，她能在一個主題中在隱藏一個主題（我評論 meerkat mail 時說的，「體會過困境、難過、各種人生正負面之後，最終能在自己最初所待的那個地方，有一層新的領會和體悟。」這是第一層主題，而天性這部分就是第二層主題了。）我想這種深度，就是台灣作家所缺乏的。

另外這本書的形製，有效的利用獅子和兔子的棲息地來將一頁分成上下兩頁，跟故事內容也有很融洽地搭配，我認為這點很不錯。

九、劉嘉路《原來我有這麼多》

女主角艾琳的爸媽因為長期在國外工作，即使爸媽常寄禮物回來，她依舊不開心，直到某一天她逃出家裡，意外進了一間孤兒院，才發現自己有家是很幸福的事，後來她回家後決定幫助孤兒院的孩子開心生活，便成立了合唱團讓孤兒開心唱歌。很明顯這就是一篇希望孩子能知足的故事，但我認為，這中間很重要的親情的部分沒有處理到。這本書的角度是放在「父母出外工作是沒辦法的事」而「小孩應該自己學會知足成熟」，的確父母為了溫飽辛勤工作沒有錯，但有沒有更適當的方法去排解孩子的思念，我認為這本書的含意有點偏向強迫孩子去長大。為了讓小女孩體會自己的幸福而讓她誤進孤兒院，如果從親情的角度去想，是有點極端的做法，小女孩的不開心最主要是在於爸爸媽媽沒能陪在她身邊，這部分沒有處理，反而是讓她去吃苦來自己反省並成熟，會不會有點殘忍。我認為孩子也會想，我只是想要自己的爸媽在身邊，這種想法錯了嗎？如果以這本書的處理方式來看，會讓孩子認為想念自己的父母是會得到「懲罰」的。

十、冰波《小松鼠的月亮》

小松鼠因為沒有朋友，便綁住了月亮想跟它當朋友，月亮不落下太陽就無法升起，山下的動物們擔心太陽不升上來便寫信給松鼠說大家都是你的好朋友，希望你可以放走月亮，小松鼠看了很開心發現自己有很多好朋友便放走月亮了。這本書的封面寫著「交朋友學習」，但這個故事實在不妥，山下那群動物只是因為想要太陽升起而寫信給松鼠，太陽升起後它們就自己去玩了，從來沒去找過松鼠，這不是利用人心是甚麼。我理解作者是想說，交朋友不是綁住對方就行，但綁住後又放開月亮，便能交到一群好朋友，這完全沒有邏輯。每個孩子的狀況不同，有人喜歡結交很多朋友，有人只要有個知己就好，或許小松鼠只要知道山下有朋友關心它就滿足了，但這篇故事並沒有傳達好這個部分。既然在封面標明了「交朋友學習」專書，更應該從孩子的角度設想，認真去引導孩子。

陸、從兩方作品映照出的問題

分析過了 Emily Gravett 作品裡頭想表達的意涵後，也找了幾本台灣作家的作品來分析。如果以同樣想表達某種意涵來看，Emily Gravett 和台灣作家所傳達的方法會有甚麼不同，而其深度是不是也會略有高低，以下會開始比較兩方的差別，並從中探討台灣作家的作品普遍有些甚麼問題。

一、關於表達

Emily Gravett 的 *LITTLE MOUSE'S Big Book of Fears* 提到的是有關面對恐懼；而台灣作家周佳靜的「我長大了，真好」也是在談孩子面對恐懼和不安。從這兩本書我們就可以看出，對於處理孩子的害怕恐懼，周佳靜顯得很隨便。前文分析過周佳靜的本書，僅僅用一句鼓勵的話帶過，就想讓主角戰勝恐懼，以為孩子很好欺騙，以為恐懼能如此輕易的戰勝，完全沒有好好站在孩子的角度去想，更不要說孩子看了會多輕蔑；而前文也分析了 Gravett 的本書，她帶著孩子一步步的去正視自己所恐懼，慢慢地將孩子帶入的故事，她教孩子一個觀念：每個人都有害怕的事物，這並不可恥，不用急著克服沒關係，但至少讓我帶著你，一步步去了解、正視它。

其中的差距我們是能看出來的。我想說，台灣作家一個最需要改的心態就是把孩子看成太簡單的個體，忽略了一個孩子一顆心，感受到的喜怒哀樂遠比大人想的更多更多。孩子可能不是了解太多事，但他們都隱隱地能感覺到一些事，比如說妳是不是在敷衍他，又或者是不是在跟他說謊，他們比你想象的敏感太多了。因此從這點先來看這兩本書，我們還能不質疑台灣作家是不是常常將童書看得太簡單隨便了一點嗎？相對來看，Gravett 是很尊重孩子的，他尊重孩子的心靈，尊重孩子的感受，不管多大多小的事，只要成為孩子所害怕的陰影，都是值得去鄭重對待的，她告訴孩子，害怕沒有分大小，我們一個一個慢慢面對。

而從內容上來看，周佳靜的書是講一個女孩患罕見疾病；Gravett 講的是日常生活所害怕的事（例如怕黑、怕迷路等等。），以現實面來講，一個女孩患罕見疾病的痛苦是很大的，但作者能將一個龐大的痛苦就這麼高高舉起但輕輕放下，孩子看了能不感到莫名其妙嗎？換句話說，如果處理不來這種題材，又何必選擇它，處理的不好、隨便，不僅旨意沒有達到，只會流於俗爛。而 Gravett 能用一些日常生活中孩子都可能遇到的挫折來當題材，可能題材不大，但的確處理的很紮實。

從「面對恐懼」這個書中意涵來講，我想我從 Gravett 的書中看出台灣作家的第一個問題就是：把童書看得太隨便，沒能好好處理孩子的情緒問題，甚至可能會適得其反。Gravett 的本書讓我讀出一個道理，沒有誰的問題會是微不足道的小問題，每一個害怕的情緒都值得被重視，而且她的意涵不只一個，如前文所講，她還告訴孩子，自己沒有自己所想的渺小。

台灣作家該思考的，是如何慎重對待。童書的深度永遠不會是題材大小的問

題，而是在於怎麼去傳達、解釋，並解決。用一個很重的題材但不好好處理，不僅對孩子沒有任何幫助，甚至還會被輕視。反之，一個小小的題材能好好地處裡發揮，孩子會從中讀到很多很多體悟和得到情緒的排解，我認為這才是一本好童書該有的，而慎重的態度也是童書作家都該擁有的。

二、關於深度

接著我要比較 Gravett 的 MEERKAT MAIL 和陳致元的「阿迪和朱莉」。其實這兩本書想表達最主要的意涵是不同的，如前文所提到，MEERKAT MAIL 是傳達著，希望我們能在體會過困境後，對自己原本所屬的地方有一層新的體悟；而「阿迪和朱莉」講的就是友誼的故事了，如前文所提，是希望小讀者能不受社會的既定規則所拘束，跟著自己的心走。陳致元的本作品處理的不錯，很確實地傳達了其中旨意，主角的心境和轉變也很細膩可愛地表達，是一部很好的作品。

那既然如此我要探討與比較的是甚麼？我這裡想探討的是更深一層的東西。一個故事如果能清楚且有說服力的表達裡頭的意涵，我們一看便能體會作者所傳達，但在一層的意涵裡頭，是不是還能再看出另一層。在 Gravett 本作品中，就有著不只一層的含意，前文提過，本作品在另一層含意中悄悄地提到了天性的問題，狐獴是天生的群居動物，天生就該生長在乾熱的沙漠，不管如何地想改變，終究無法擺脫自己的天性。而陳致元的本作品則讓獅子改變自己不吃兔子；兔子不害怕獅子，當然，前面就提過，這只是本童書，不必太苛刻。但從這個點出發，兩方就看的出不一樣的深度了。Gravett 想提天性的問題，但不明講，於是把這個問題層層包裹埋在底端，如果不很深入的去讀去深思，不會有這一層的含意出現，而更重要的是，她想到了這個問題。其實我認為想談關於始終無法違背天性的問題很困難，因為當童書必須勵志時，時常就是讓動物當主角去克服自身障礙（像有些書就會讓烏龜飛起來。），我想 Gravett 知道，但還是想把這個值得探討的問題放進作品，於是就讓它包裝在一層含意之下。

以這方面來說，台灣作家表達的意涵就有點淺了。陳致元處理了一個有關友誼和社會價值的問題，但沒有想過要處理無時無刻都存在的有關天性的問題；Gravett 處理了自我認同和價值追尋的問題，卻也沒有忘記從另一面處理天性的問題。我認為，台灣作家或許就是缺乏了對作品施予的深度。孩子在讀童書時會在讀的過程中慢慢得到一些價值觀，而賦與這些價值觀便是作者創作的意義，有時作家可能會認為某些觀念長大一點才能體會，因此往往在作品裡從不會放進去。

我認為這是台灣作家的另一個問題，認為孩子不懂就不去說。就像常聽到大人講的「你長大就知道了。」，但你從來不講，孩子又要怎麼漸漸長大去了解。因此從 Gravett 的本作品中，我了解並認為，即使是孩子現階段還無法體會的事，也不用刻意避開，或許能放點心思想想如何隱隱地包進一個故事裡頭，而那些還不懂的觀念會悄悄的被孩子放在心裡，直到他們長大，便會漸漸開始思考，這就是一本童書該去啟發的。

三、關於思考

再來從思考的方向和複雜度來看的話，一個故事通常會寄予一些意義，更重要的是，會帶著作者的思考，也會帶著作者的觀念。這裡我想比較 Gravett 的《the rabbit problem》和張玲玲的「跟著風走的提琴手」。Gravett 的本作品如前文所提，探討的是人生不如數學問題簡單，活著會遇見各式各樣挑戰，任何事都不會有標準答案，小讀者們都該自行尋找自己的人生解答。而張玲玲的本書如前文所提，是想講出人間處處有溫情。兩本書的旨意不太一樣，那為何我要比較兩者，因為我認為兩位作者的思考方式和觀念完全不同方向，Gravett 認為人生很不簡單；但張玲玲認為人生很輕鬆，只要人間有溫情，任何事都好辦，任何人都是會幫助人的好人。這就是我想討論的，即使作家的旨意並不是在談某個議題，但處理一個情節的方式就會影響傳達出的態度，張玲玲的本書就會讓人生看似很簡單，即使她只是想表達人間有溫情的意涵。

台灣作家有時會把童書當兒戲，單純的兒戲，或許是想給孩子一點夢想和希望，或許是想讓孩子暫時還不要接觸到殘酷的現實，但這真的有必要嗎？Gravett 教孩子的是這個世界，那台灣作家是不是在讓孩子逃避現實？我認為讓孩子認識一個世界還是有必要的，更何況如果是已經讀幼稚園甚至小學的孩子，對人生的體會多少有些敏感度，作家真認為小孩就是無知天真嗎？台灣作家是不是可以用一些婉轉的方式和故事表達技巧讓一本童書參上一點現實的元素。給孩子夢想是非常重要的沒錯，但一個孩子只會作夢是絕對不行的，童書更該發揮這個功能，從故事裡頭，悄悄的教孩子何謂這個世界、這個人生，教孩子一些比較殘酷的事實，用的是孩子能慢慢體會的故事。

再者，處理情節不能只是考慮到一本書的意涵，而去迎合，甚至讓情節變荒謬，因為讀一本書所真正感受到的感覺，不是作家能控制的，小讀者在讀一本書後得到了甚麼結論我們不能完全知道，作家無意間種下的荒謬觀念，沒人知道會不會是實際上影響小讀者的重要念頭。

四、童書不一定要溫馨，但絕不能是傷害

寫一個故事最害怕的是會傷害一個孩子，即使作者根本沒發現，但不謹慎的內容和情節常會讓內心敏感的孩子覺得不舒服。這裡我要比較 Gravett 的 Blue chameleon 和劉清彥的「薇薇/蒂蒂的願望」。Gravett 的本作品如前文所提，是在講述一隻變色龍想尋找好朋友而不停的改變自己來迎和別人，最後發現做最真實的自己是最自在的，而且也找到了志同道合的朋友；而劉清彥的本作品如前文所提，是在講述一個窮女孩和破舊娃娃都在尋找知己，最後找到了彼此。兩本作品的意涵主要都是想表達有關尋找朋友的這條路途，學習交朋友是孩子成長中必經的過程，但每個孩子的成長背景不同，會遇到有關交朋友的問題是因人而異的，因此 Gravett 用動物取代人，有兩個好處，第一個是能別讓孩子對號入座，如果像劉清彥一樣直接用貧窮孩子當背景，不免會有類似背景的孩子覺得這就是在講自己，自己就跟書裡的人物一樣是貧窮、可憐的，更不好的是情節和結局處理的

不好，劉清彥讓兩個可憐的主角最後湊在一起，如前文所提，只會像兩個可憐的人互舔傷口而已。貧窮並不是特質，不是個性，怎麼能拿來當作尋找志同道合朋友的條件，這種似乎永不能翻身的設定，並不是所謂做自己，只是讓命運擺佈。而第二個好處正是有關特質了，Gravett 用變色龍這種動物當主角，無非是想利用動物本身的特質，變色龍的特性是能變換外表，剛好能投射在孩子可能想改變自己迎合別人這個過程。利用動物的特性講一個人可能遇到的事，很重要的就是不影射任何人。

用動物當主角的台灣作家很多，講述有關交朋友的童書也非常多，但台灣作家常用一些可憐的背景想讓故事顯得充滿溫情和戲劇性，但沒有考慮到是不是這個設定情節會傷害到一些孩子。童書不是寫的可憐就會勵志，其實有些根本就是濫用情節。只要意思有表達的出來，不一定需要太煽動的劇情，認真的去設定一個人物是很重要的，單靠情節到最後只會千篇一律甚至俗套。

柒、結論：

一、故事不是誇張就會好看，題材不是沉重就會嚴肅。

包裝一個故事的表皮會讓讀者決定要不要去閱讀，因此許多作家喜歡用重大題材，例如：生場大病、悲慘的境遇，來讓故事看來有看頭，但對於情節處理的不謹慎，一場應該是很困難的問題，卻被輕鬆解決掉了，這是一種重重舉起，輕輕放下的行為，一個應該精彩的故事瞬間變得毫無意義。

比起從一個故事的看似勵志或偉大的表面來決定是否給孩子看，更該好好思考它對情節的解決夠不夠深刻，小的題材能有深遠的思考，就是一個太值得的故事。並不是每一個人都生得不平凡，不管這不平凡是好或壞。更應該說，世間最殘忍便是我們大多數人都是在站在一個普通平凡的立足點，那不平凡的故事是不是有時會讓人很無感，

一個好的故事，讓它從孩子的觀點出發，讓它從我們生活中的平凡出發，卻能體會到一些沒去特別思考卻也特別重要的道理，這時的我們便開始思考，這時的孩子也開始隱約去感受，一個好的故事其實也就只是端看是不是能淡淡地看著它，卻也深刻地體會出了甚麼。

二、孩子永遠不簡單，他的心臟所感受的不會比你更少，只是沒人告訴他該怎麼去想。

很多故事會輕輕放下簡單結束，有一部分的原因我認為是作者把孩子看得太簡單。童書比起一般書籍，的確不必太複雜，但情節不複雜不代表意涵可以沒內容。

給孩子看的故事應該是必須有所感受的，而在這孩子模模糊糊的感受之間，引導他去思考這種感受是甚麼。選書的時候比起怕孩子看不懂內容，更該怕的是

被孩子所輕蔑，因為這代表他不會從這本書裡得到任何東西。

三、一本書裡能讀出不只一種意涵，那是很棒的。

有些道理的確孩子不太能去了解，而如上一點我提到，不太能了解不代表不能提，把它包裝得好的書，能在一層外在含意裡包一層內在含意，小讀者其實未必看得出來，但年紀稍長一點的讀者卻能體會到，童書便成了不只是孩子能看得單純讀物，可以很有深意。

我們不能確定作者想談的比較深層的含意小讀者能不能在現階段接收的到，只是我認為也不會甚麼都沒留下，那些深刻的意義會靜靜的留著，直到哪天孩子接觸了更多的世界，他會突然在某一天了解，原來當初那本書一直留給他的那層隱晦的感覺是甚麼，而這層思考，我認為是孩子都該具備的。

選擇童書時，大人閱讀的感覺很重要，如果讀了有所體會，甚至你也從中看出了更特別的觀點，那本書也一定會給孩子不同的意義。

四、一本書最糟糕是無意間傷害了孩子

有些作者用動物當作主角，其中一個原因是避免投射，作者不能完全知道讀者群會是甚麼樣的小朋友，用動物有時候能防止對號入座，但情節等其他因素，還是有可能會讓孩子覺得是在講自己，最常見的題材大概就是人際和家庭。既然人物和情節有時是無法避免的，那在處理一個故事時就得謹慎了，就如前文所提，像是讓孩子覺得困難的事物，在書中卻輕易解決，孩子不會從中學到甚麼，只會覺得莫名甚至羞辱。

童書是能讓孩子藉此學習很好的途徑，但在選擇這個途徑時就很重要了，站在孩子的立場思考一下這個故事合不合邏輯，不是結局完美就好，實在嚴謹的處理過程絕對會比看似完美的結局來的重要。

童書可以輕鬆看，但不能輕鬆對待，一個孩子的童年何等重要，在這段年間的人事物也是同等重要，當然也包括童書，我不敢說這會影響到一生一輩子，但價值觀和思考絕對是會影響的，這些都應該被重視，就如同每個孩子都該被重視一樣。

引用書目

- Gravett, Emily. (2011). *Wolf won't bite*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2008). *Monkey and me*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2008). *Little Mouse's big book of fears*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2006). *Meerkat mail*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2008). *Spells*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2010). *Blue Chameleon*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2009). *The rabbit problem*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2010). *The odd egg*. London : Macmillan Children's Books.
- Gravett, Emily. (2005). *Wolves*. London : Macmillan Children's Books.
- Rick Margolis . (2006). Like a Rolling Stone. English artist Emily Gravett talks about life on the road and her first book. *School Library Journal*. Aug2006, Vol. 52 Issue 8, p31-31. 1p
- 周佳靜。《我長大了，真好!》。臺北市：格林文化，2009。
- 林滿秋。《阿公的茄冬樹》。高雄市：讀賣文化，2011。
- 劉清彥。《薇薇/蒂蒂的願望》。臺北市：台灣彩虹愛家生命教育協會，2007。
- 方素真。《噓! 這是秘密》。新北市：上人文化，2012。
- 林煜幃。《看誰跑得快》。臺北市：格林文化，2008。
- 張玲玲。《跟著風走的提琴手》。臺北市：格林文化，2011。
- 管家琪。《口水龍》。臺北市：小魯文化，2009。
- 陳致元。《阿迪和朱莉》。新竹市：和英，2006。
- 劉嘉路。《原來我有這麼多》。臺北市：格林文化，2011。
- 冰波。《小松鼠的月亮》。臺北市：風車圖書，2007。