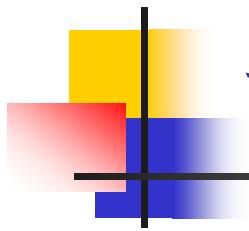

後現代圖畫書

徐永康

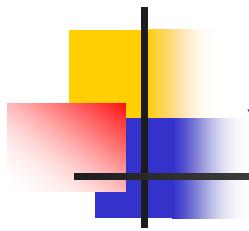
台灣兒童閱讀學會理事

yykksu@gmail.com

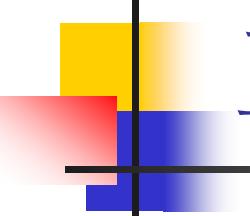
一、圖畫書的定義

- 圖畫書是圖像和文字結合的文化產物
- 主要是為了兒童，讓兒童有愉快的閱讀經驗
- 通常在內容上含有著社會規範。

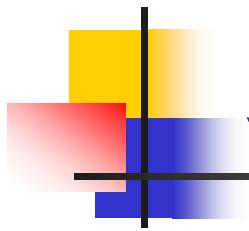
二、Barbara Bader的定義

- 圖畫書是個有文字、圖像的整體設計物；一種物件也是商品；是社會的、文化的、歷史的紀錄；最重要的是為了兒童去經歷某些事件。
- 如同一種藝術創作，依賴於圖像與文字的結合、依賴在書頁上的自動展現也依賴在翻頁過程中的動態演出。

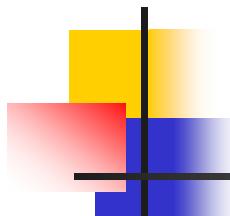
三、根據著Badar的說法：

- Nodelman and Reimer認為圖像提供對文字的理解（這限制在具像性）；
- Nodelman認為圖文之間的矛盾關係，
- Nikolajeva：兩種溝通模式的結合。

三、根據著Badar的說法：

- Shulevitz：真正的圖畫書，文字是配角
- Marantz：圖畫書是藝術形式，不是文學作品
- Sipe：synergistic
- Kiefer：兩者都為著故事，也是一種藝術形式。

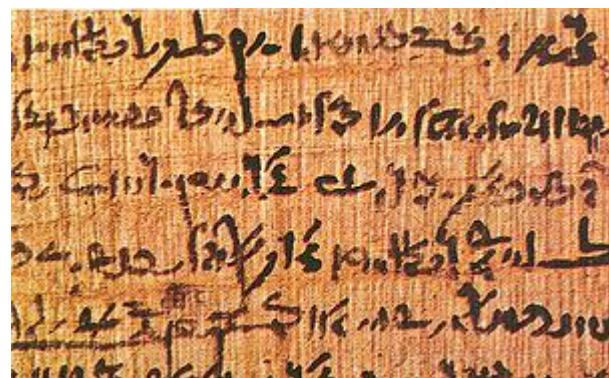
四、藝術形式，那是個什麼呢

- Suzanne Langer認為，音樂、戲劇、圖像與舞蹈，企圖表現出文字無法掌握的意義，各自以特有的符號與結構。
- Kiefer認為圖畫書有三個基礎：創作者、讀者以及物件中的文化意涵，彼此交互影響。

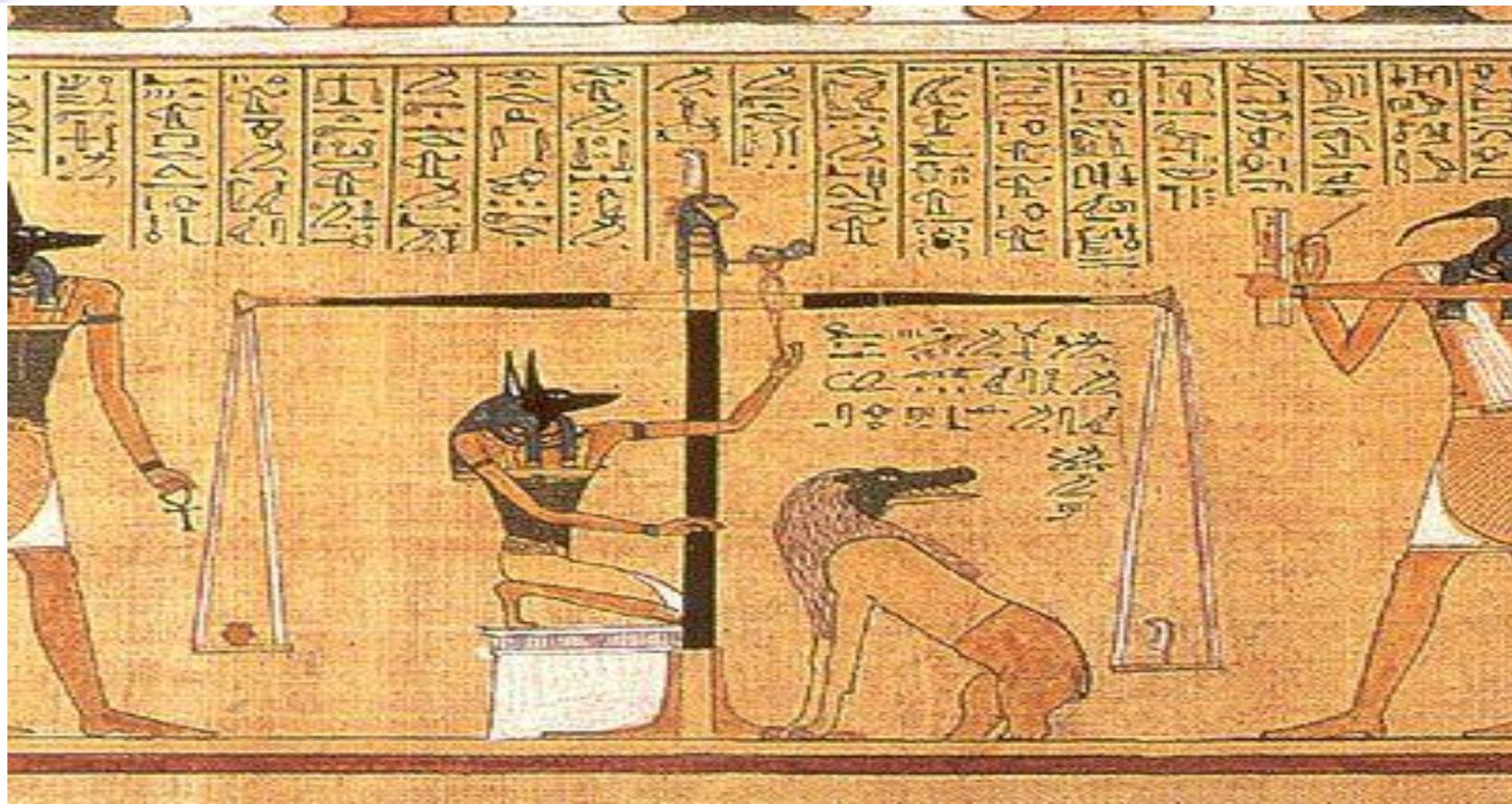
五、第一本圖畫書——壁畫

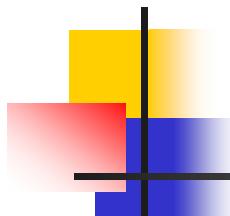

六、草紙卷

死亡之書

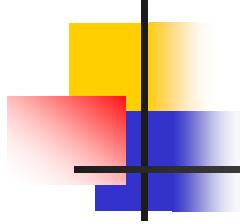

七、陶土板

八、羊皮紙

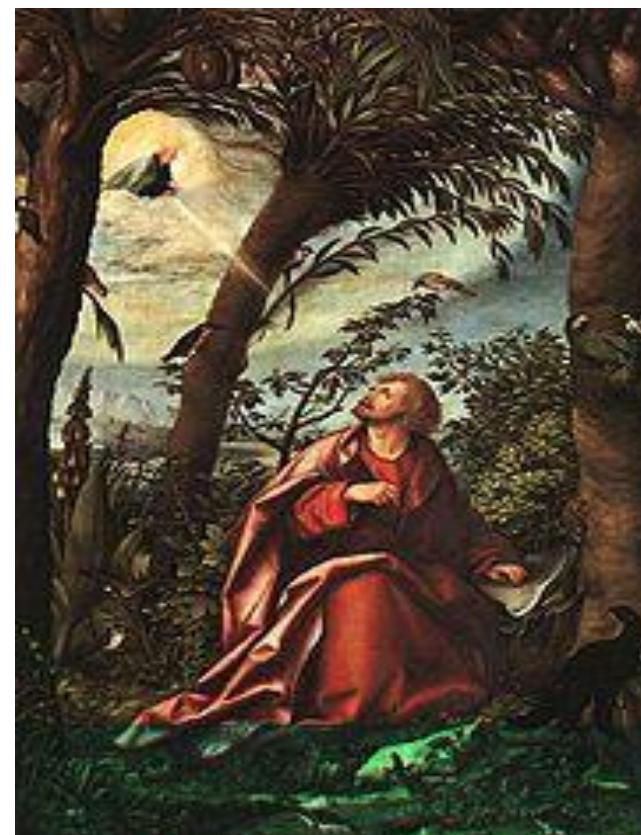

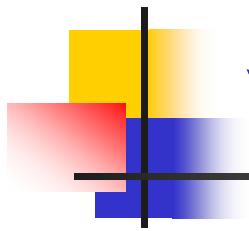

九、宗教活動

- 伊斯蘭區：裝飾
- 天主教努力宣教
- 聖經：附加一整年的行事曆與宗教活動，
例如啟示錄

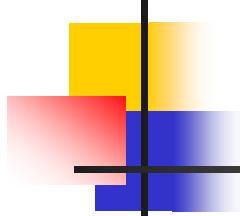
啟示錄

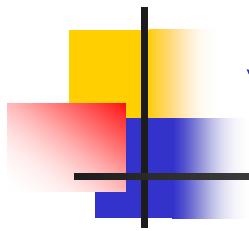
十、社會產物

- 修道院
- 大學出現
- 這是圖畫書成為社會產物而非單一的宗教性質。

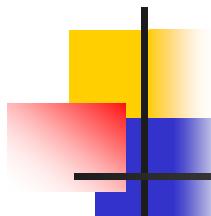
十一、新技術

- 紙張與印刷術的發展，產生兩本大眾讀物：伯伽丘的十日談與伊索寓言

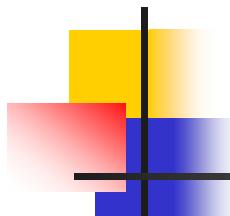
十二、兒童的圖畫書

- 16或17世紀的圖畫書是為了成人的，或許有錢人家願意特別設計圖畫書給自己的小孩。
- 開始願意為兒童考慮的原因可能是醫學提高了兒童的存活以及中產階級的出現，產生教育兒童的意願。如概念書或是教義問答書。
- **Orbis Pictus** 一種字母書。這是為了兒童設計的，此外雖有民間故事，這還是為了成人服務。

Orbis Pituc

十三、為兒童服務

- 十七世紀啟蒙運動：
- 洛克認為閱讀是為了樂趣；
- 英國出版商紐伯瑞的第一本書A Little Pretty Pocket Book 1744。
- 為了一種美感經驗而不是全然服務教育。

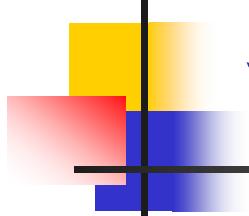

Instruction with Delight.

A LITTLE PRETTY
POCKET-BOOK,
INTENDED FOR THE
INSTRUCTION and AMUSEMENT
OF
LITTLE MASTER TOMMY,
AND
PRETTY Miss POLLY.
With Two LETTERS from
JACK the GIANT-KILLER,
ALSO
A BALL and PINCUSHION;
The Use of which will infallibly make Tommy
a good Boy, and Polly a good Girl.
To which is added,
A LITTLE SONG-BOOK,
ALSO
A New ATTEMPT to teach CHILDREN
the USE of the English Alphabet, by Way
of DIVISION.

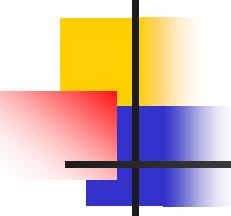
THE FIRST WORCESTER EDITION.

PRINTED at Worcester, Massachusetts.
By ISAIAH THOMAS,
And sold, Wholesale and Retail, at his Book-
Store. MDCCLXXXVII.

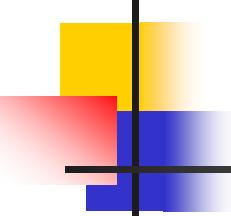
十四、圖像成為敘事重點

- 1927, Clever Bill by William Nicholson
- 1928, Millions of Cats by Wanda Gag's

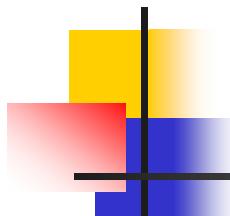
十五、解放兒童的開始

- 1960年越戰發生，讓創作者想要改變保護兒童為出發點的想法，如Raymond Briggs 和Mauric Sendak。
- 1972年的左羅托的威廉的洋娃娃。
- 以行動情節導向，比較缺乏內在意識的描述
- 主角一人的發展：馬德琳、野獸國、雪人等等

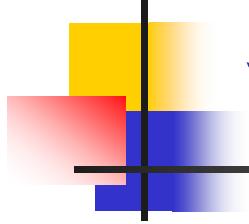
十六、整理

- 重新檢視整個圖畫書的演化過程
- 價值、文化與技術對文化消費與傳遞的影響。
- 圖畫書功能的檢視與創作者的功能
- 後現代圖畫書的企圖

十七、圖畫書與書寫的變革

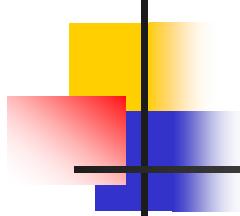
- 敘說與社會事實
 - 1. 敘說原型的變化：資訊化的效果
 - 2. 產生非傳統的敘事結構
- 為兒童敘說
 - 1. 文學是思想的居所：信念、行為與思想
 - 2. 影響人際互動的模式
 - 3. 隱藏的成人：可能對兒童思想的殖民活動

十七、圖畫書與書寫的變革

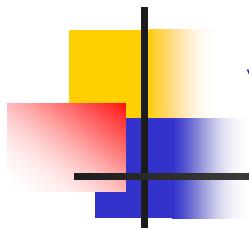
傳統的故事敘說：情節、角色、背景、
主題與風格

- 逐漸的改變：反對現代主義的核心思想
- 圖畫書的變革：圖像化的世代、議題增加、編排改變，以及對過去的反省
- 例如：下一页

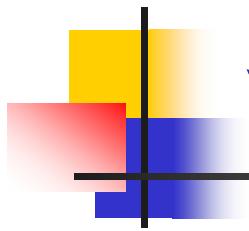
十七、圖畫書與書寫的變革

1. 黑與白
2. 豬頭三兄弟
3. 紅色的書
4. 大野狼
5. Riverband
6. 小石兔與大醜怪
7. Riley

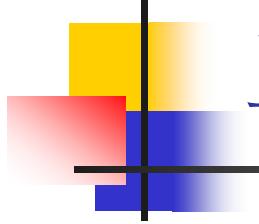
十八、改變理論的主張

- 檢驗與澄清當代社會理論，特別是電子化後的社會現象，包含了三種型態的改變，分別是互動、連接與接觸的方式不斷地改變。

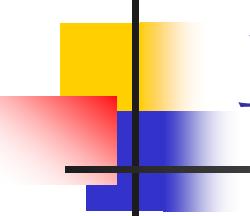
十九、改變理論的現象

- 互動的改變：動態過程、使用者控制、非線性（非單一描述）、非連續性（非順利預期）、訊息複雜。
- 連結：社群感的改變
- 接觸：打破過去限制，可接觸不同的資訊。

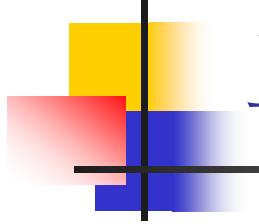
二十、用這三種來看兒童文學

- 形式改變：從封閉到開放，編排出更多的空間
- 取景改變：單一敘說到多重取景模式
- 範圍改變：更多議題的討論

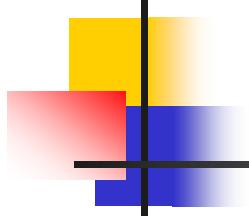
二十一、後現代主義的主張

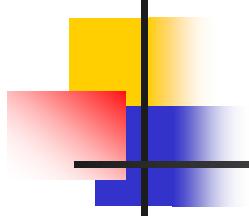
- 質疑過去以
- 理性為主的意義：以解決問題導向為主
- 沟通方式：以說理的方式說服對方
- 自我認同：清楚不模糊、排除不確定
- 歷史觀點：真實的紀錄
- 權威

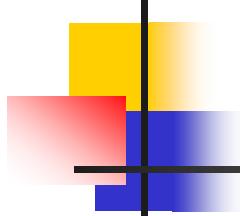

二十一、改變主義與後現代

- 書寫形式的改變
- 1. 改變規格與形式圖像的新格式與超文件、
- 2. 數位設計圖文產生新的融合非線性與非連續的組織：**Lauren Child, Neil Gaiman**
- 3. 多層次意義互動性閱讀：**Voices in the Park**
- 4. 文本與讀者關係：**pigeon**

-
- 改變觀點
 - 1. 多重觀點、視點
 - 2. 先前沒有注意到的聲音
 - 3. 小孩可為自己發聲

-
- 改變範圍
 - 1.先前被禁止的主題
 - 2.被忽略的背景
 - 3.以特有的方式描述角色
 - 4.新的社群感
 - 5.未解決問題

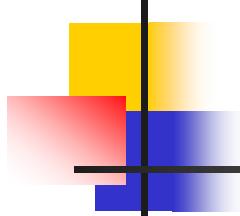

二十二、後設小說的機制與技術

- 在形式上
- 試驗性的印刷、新穎的設計與展現、混合性的插畫設計
- 文字-圖像或是文字沒入到文本中
- 中斷傳統的時空概念
- 可有更多的不同意義

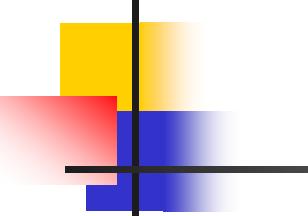
二十二、後設小說的機制與技術

- 突然地出現告訴讀者或是評論、互文性
- 諷刺其他文本、文類或是論述
- 混合
- 創意過程的描述

二十三、後現代圖畫書

- 後設小說
- 參與表現
- 遊戲性質
- 顛覆與自主
- 教育的隱含
- 調整書寫與差異的看法

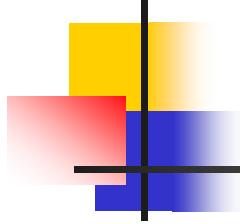

Modernism

Romanticism/Symbolism
Form (conjunctive, closed)
Purpose
Hierarchy
Mastery/Logos
Art Object/Finished Work
Distance
Creation/Totalization/Synthesis
Presence
Centering
Genre/Boundary
Semantics
Paradigm
Hypotaxis
Metaphor
Selection
Root/Depth
Interpretaion/Reading
Signified
Lisible (Readerly)
Narrative/Grand Histoire
Master Code
Symptom
Genital/Phallic
Paranoia
Origin/Cause
God the Father
Metaphysics
Determinacy
Transcendence

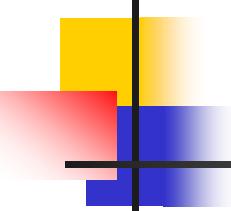
Postmodernism

Paraphysics/Dadaism
Anti-form (disjunctive, open)
Play
Anarchy
Exhaustion/Silence
Process/Performance/Happening
Participation
Decreation/Deconstruction/Antithe
Absence
Dispersal
Text/Intertext
Rhetoric
Syntagm
Parataxis
Metonymy
Combination
Rhizome/Surface
Against Interpretation/Misreading
Signifier
Scriptible (Writerly)
Anti-narrative/Petite Histoire
Idiolect
Desire
Polymorphous/Androgynous
Schizophrenia
Difference-Difference/Trace
The Holy Ghost
Irony
Indeterminacy
Immanence

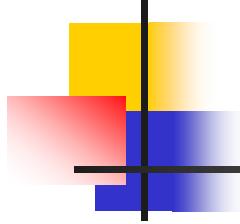
二十四、目的

- 表徵出世界的複雜、
- 不確定、
- 質疑存在的價值等等的困境
- 試圖讓讀者找到自己與世界的關係。

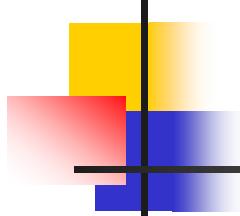
二十五、企圖

- 對設計限制的突破，
- 議題呈現、
- 挑戰讀者的閱讀模式、
- 反應新科技術，

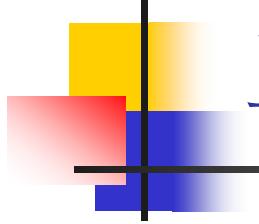
二十六、方式

- 遊戲的、
- 諷刺的、
- 自我反省的、
- 多重觀點的方式來面對這些困境
- 去權威的

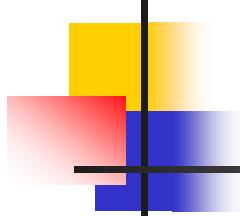
二十七、對抗文本的解構模式

- 閱讀圖畫書與意識形態的建構
- 解構閱讀
- 快樂的結局？
- 冒險或安逸？

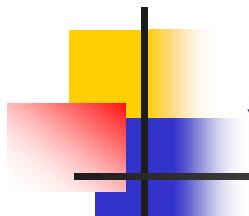
二十七、對抗文本的解構模式

- 教育或非教育？
- 傳統維護或是超越傳統？
- 困境？
- 閱讀階段？
- 閱讀途徑？

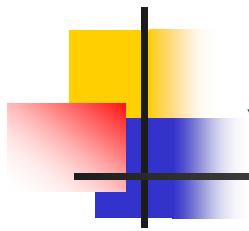
二十八、閱讀是遊戲

- 閱讀的主體是誰？
- 閱讀是遊戲
- 兒童是創作夥伴
- 兒童是評論家
- 可能的限制
- 童年的再現
- 實例說明：

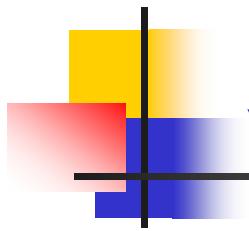
二十九、承先啟後

- 對兒童文學的重新詮釋：
其說兒童文學是一種文類，不如說，兒童文學連結了成人與兒童之間的關係、反應了我們對兒童的在意與關注

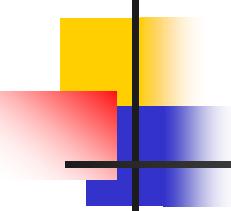
二十九、承先啟後

- 閱讀的連結性與可能性
 - 1. 對圖畫書的創作有不同的想法，尤其是針對「從前從前...到過著幸福快樂的日子。」有著顛覆的創作，例如說黑與白中引發所謂的好奇之眼、威思納的空白圖像；另外對於同一事件的多重觀點，讓我們有更多學習站在他人角度設想。

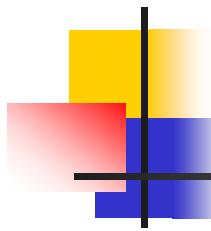
二十九、承先啟後

2. 提高自由度，空白的、片段的出現，讓讀者有更多的空間去連結與想像。
3. 預設了把讀者當作有自主整合能力的個體，能將這些看似破碎的敘事整合成有意義的整體

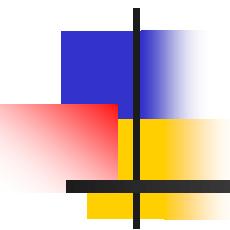

二十九、承先啟後

- 童年與社會演變的關聯：
 1. 對童年的反省
 - a. 缺乏自主活動的時間。
 - b. 缺乏經驗真實世界的感受。
 - c. 缺乏與成人之間的良性互動。

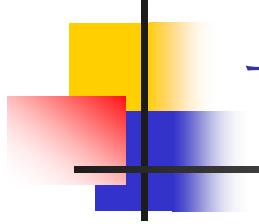
三十、結論

在教育上的影響一：後現代圖 畫書與超現代的自我

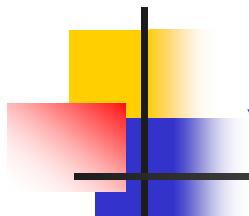
徐永康

台灣兒童閱讀學會

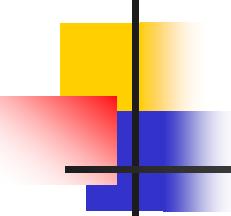
一、簡介

- 對兒童的理解，反應在成人對兒童的描述
- 對童年的爭議：從藝術描述
- 多方面的理解

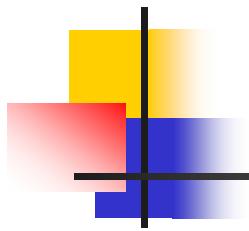
二、自我型塑

- 兒童閱讀後現代圖畫書的方式來說明兒童的自我型塑
- 預設兒童讀物構成社會認同
- 反對浪漫思想認為自我是內在的發展過程
- 後現代主義認為自我是建構的、片段的，整體的自我是一種假象

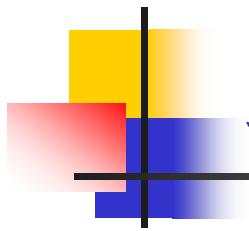
三、超現代自我

- 我承認有些和社會建構有關係，但是自我的整合，除了故事之外，和自我的身體經驗更有關係。
- 整合的自我尋求一種結構與意義，這是超越情境的。
- 區域經驗來自於他者、符號與想像，這都是一種超越情境的限制。

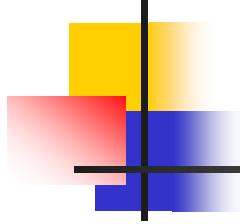
四、超現代自我定義

- 超現代的自我。指的是自我嵌入在文化與社會中，可說是整合現代與後現代的自我概念。

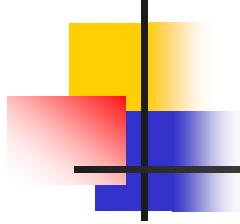
五、從現代到後現代

- 塑像反應文化對個人的觀點
- 行動、關係描述而非個人特徵
- 埃及、羅馬與希臘描述個人的權位
- 中世紀歐洲強調宗教、政治權位與約定成俗的想像
- 直到中世紀後期與文藝復興中注意到人文思想的特性

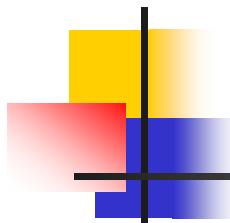
六、兒童塑像

- 十九世紀中期，開始注意兒童，並畫出兒童的樣貌。
- 捕捉天真浪漫的模樣：免於被指責
- 從洛克與盧梭的想法，天生白板
- 兒童的自我也是發展的

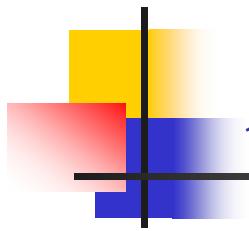
七、現代主義的自我

- 獨立、
- 自由、
- 自主、
- 理性、
- 自我實現
- 是一種如線性的發展

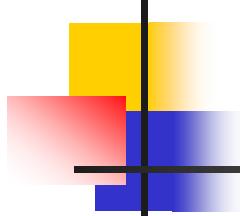
八、現代主義圖畫書

- 愛花的牛
- 好奇喬治
- 野獸國

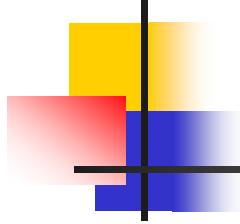
九、超現代圖畫書

■ 牆裡的狼

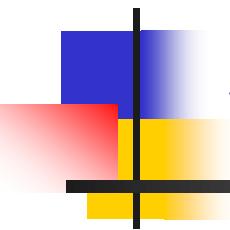
十、超現代自我

- 我們的身體
- 自我是體現的
- 涉及到社群中
- 語言使用

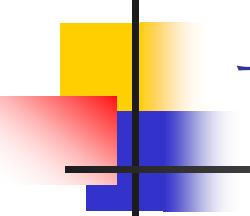
十一、相關圖畫書

- 星月
- 大醜怪與小石兔
- 蝌蚪的諾言
- Smoky Night
- Martin's Big Words

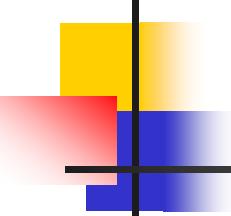
對教育影響二：後現代圖畫書 是文化產物： 如考古學挖掘的方式來看發展中的研究工具。

徐永康

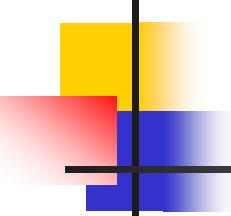
一、核心想法

- 以歷史產物的角度切入圖畫書的研究，我們需要一些研究圖畫書的工具，這有兩項好處：
- 理解文本運作、改善文本的理解力與回應方式、
- 協助評論。

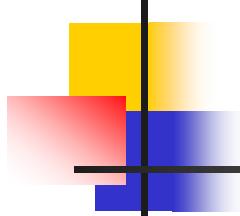
二、期望

- 後現代主義重新調整人與世界的關係，期望人能多主動參與這個世界，讀本也企圖邀請讀者參與詮釋文本內容，這形成了一種新穎的編排形式，有人稱這種形式為後設小說，

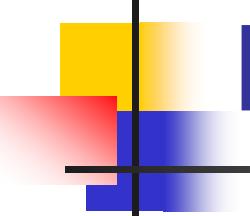
三、後設小說

- 對於情節、角色、背景、或文類混雜的方式，不同於傳統。
- 以特有的敘說者來放置讀者的閱讀位置。
- 容許文本元素的不確定性。
- 圖像風格混雜

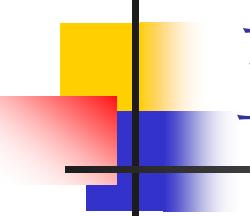
三、後設小說

- 特殊書本編排
- 文字與圖像的競爭性論述
- 互為文本關係
- 可產生多重意義

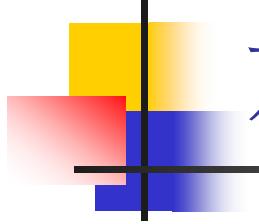
四、The Short and Incredibly Happy Life of Riley.

- 故事中的人，沒有名字。
- 用比較兩者的方式來敘說，讓讀者體會。
- 讓讀者用自己的經驗來說明。
- 以電腦繪圖技巧調整歷史名畫。
- 文字體
- 無
- 出現歷史名畫
- 成人也喜愛這本書的不同意義。

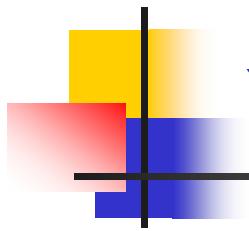
五、文化考古

- 兩項重點：圖畫書內容以及讀者反應
- 在圖畫書上：結構、後設語言、圖文關係等
- 在讀者上有：質疑文本、指出作者用意、信念證成、類比、表現後設認知的可能。

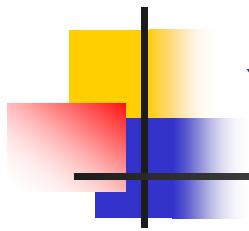
六、文化考古的工具

- 分析圖像與文字相關的工具。
- 讀者運用分析工具後，對圖畫書的反應。
- 認同圖畫書具有文化上、歷史上的意義。
- 學生的回應作為一種有意識的建構，而且後現代會運用到後設小說的機制。
- 帶有分析的、批判的方式看待文本與真實。

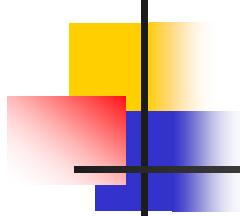
七、後現代考古

- 書籍設計的物理特性。
- 文字的讀本
- 圖像的讀本
- 書籍中的主題如何透過這些設計的方式被理解。

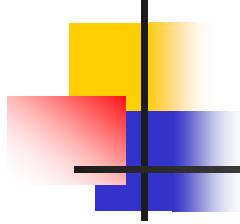
七、後現代考古

- 這本書是在怎樣的社會、經濟、政治中的氛圍生產出來的。
- 對於創作者的生平與理念。
- 閱讀這本書後可能有的回應。
- 本出版的特有商業起因。

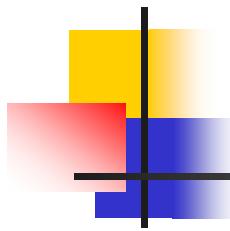
八、四種閱讀模式

- 解碼模式：符號使用
- 發覺意義：意義詮釋
- 文本使用：如何使用
- 文本分析：文本出現條件以及影響

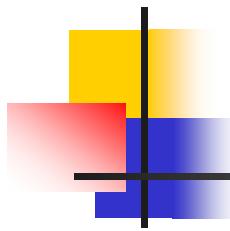
九、考古的細部內容

- 步驟一，如前列方式
- 步驟二

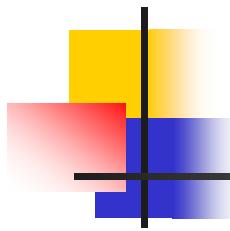
九、考古的細部內容

- 書的形式
 - 大小、形狀
 - 圖像編排方式：跨頁
 - 頁面安排：
 - 字體

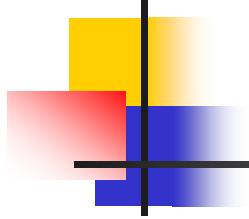
九、考古的細部內容

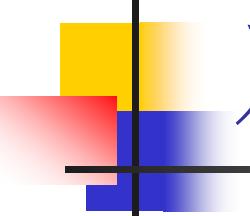
- 圖像
 - 風格與媒材
 - 電腦製作
 - 圖像元素
 - 平衡
 - 其他圖像元素

九、考古的細部內容

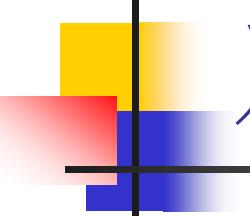
- 書寫
 - 文字特性
 - 風格
 - 文體

-
- 步驟三：確認後現代圖畫書的價值，必須回應以下三項問題：

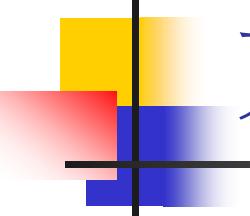
後現代圖畫書的意義是什麼以 及如何表現？

- 你看這本書的目的為何呢？
- 書編排與意義的關係？
- 在其他書中有看過這些特性嗎？
- 你有相關經驗嗎？
- 圖文關係？
- 有互文性嗎？
- 有其他可能的意義嗎？

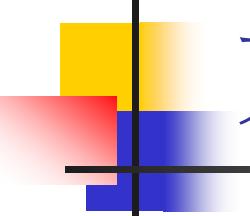
後現代圖畫書如何表現意義以 及誰是使用者與目的為何？

- 提供對文本的意義
- 不同讀者使用這些後現代特性的目的？
- 使用這本書的其他可能？
- 檢驗書籍編排與意義的關係？

後現代圖畫書的由來以及檢驗 方式，並對這世界的關係？

- 主題如何被發展的呢？
- 這反應了社會中的什麼呢？
- 反應的結果和文本中的結構有怎樣關係呢？
- 你個人的意識形態、價值觀是否也在這本書中被呈現或引發呢？
- 你認同書中的那一部份呢？

後現代圖畫書的由來以及檢驗 方式，並對這世界的關係？

- 書中的信念或態度是由那一部份來支持呢？
- 這書出版的可能原因？
- 找出書籍的出版者相關資料。
- 找出作者、插畫者的相關資料。