兒童讀物插畫之探究

洪文珍　整理

一、兒童讀物插畫與兒童畫

兒童讀物插畫是指出現在兒童讀物中的圖畫，通常由成人畫家先揣摩文意，再畫出活潑、生動的造型與構圖，以擴展讀物的內容，幫助兒童瞭解作品。兒童畫則是指兒童創作的圖畫，兒童不必體會、領悟作品，可自由運用想像，直接表達。一般說來，兒童畫不甚講究技巧，顯得天眞、活潑。兒童讀物的插畫需要原作的構想與精神表達出

來，雖然受到原作的限制，但畫家仍可自由運用各種畫法來表現，可說是有限制的自由。從兒童讀物插畫中，我們可以看出插畫家的素養與風格，也可看出畫家的匠心，這與率眞的兒童畫是迥然不同的。

兒童讀物的插畫由兒童來畫是否較適宜呢？答案是否定的。因爲兒童讀物插畫最主要的功能之一是幫助小讀者瞭解作品，而兒童對作品的理解力及繪畫的技巧是有限的，想達成這個功能，恐怕不易。因此一般兒童讀物的插畫，多由技巧純熟，懂得運思、構思的成人畫家來完成。

最理想的兒童讀物是自寫自畫，作家兼畫家，一方面藉著文字，一方面藉著圖畫，可充分表達自己的理念，但這是不可多得的。目前世界各國出版兒童讀物多採分工合作，先由作家寫稿，編輯審稿、潤稿，將文稿送給畫家插畫，文圖完成後，再由編輯編排，交付印刷廠印刷裝訂，完成一本精美的兒童讀物。各步驟專精獨立。本文擬就插畫來深究。

二、兒童讀物插畫的功能

插畫在兒童讀物中佔很重要的分量，它影響兒童的閱讀慾。我們看一本兒童讀物，總是先看插圖，再看內容，如果插圖吸引我們，就會繼續看下去，這恐怕是大家共同的經驗。插圖的好壞，往往左右這本讀物的價值。兒童讀物插畫到底有那些功能呢？

1. 幫助認知

用文字來表達的讀物是一種有依賴的美，讀者必需先認識這些文字，再透過聯想方能產生意義。圖畫則是純粹的美，它給讀者的感受是直接的，一看就知是要表現什麼。有些用文字不易表達的，若用圖畫，往往較能達到這些效果，例如用文字來刻劃人物的外貌、步態，描繪風景、海底世界，若附上圖片，領悟會更多，因此圖畫可以彌補文字表達的不足。插畫家把作家不易表達的，用圖畫表現出來，以幫助讀者認識作者所架構的世界，所要表達的理念，這是插畫最主要的功能。而兒童往往仰賴圖畫等形象去認知外界事物，良好的兒童讀物插畫，除了藉以引起兒童閱讀的興趣外，最重要的即是在幫助兒童達到認知的效

果。

2.增加美感

插畫除了可以幫助讀者認知外，還可增進讀者的美感經驗。經過插畫家巧妙的構圖，呈現自然而和諧的美麗圖畫，讀者看多了，自然而然會增進美的感受，運用於日常生活，可提昇人生的理想。

3.擴充想像

兒童的經驗世界是有限的，兒童之所以特別好奇，也即是在求經驗領域之擴充。而想像往往是兒童用以滿足好奇的一種方式，同時又是增進兒童好奇的一種媒介。良好的兒童讀物插畫，除了幫助兒童認知與增加美的感受外，另有一重要的功能，即可擴充兒童的想像，滿足兒童在社會化過程中自我認同的需求。如插畫家用冷色調表現寒冷的冬景，可激發兒童去想像在此一景象的世界；又如插畫家筆下的英雄人物造型，往往也會引起兒童諸多想像乃至模擬。

三、理想兒童讀物插畫的幾個要素

基於上述三個功能，下列幾個要素乃是理想的兒童讀物插畫不可或缺的：

1.文圖配合

插畫需切合內容，否則，畫得再好，不與內容配合，對該書而言，不具意義，沒有價值。圖與文配合，可幫助認知，讀者透過文字的敍述，配合傳神的插畫，對內容的領悟會更深。

2.焦點是否明顯

文章有文章的主題，主題是否明顯，傳達是否精確，是我們評斷文章好壞的兩個判別式。插畫也是如此，爲了幫助認知，插畫必需有明顯的焦點，方能讓兒童知道畫的是什麼。焦點不明顯，不能讓人一望即知是什麼的插畫，則是不理想的。插畫家需體會原作，揣摩原作者的理念，將它明顯的畫出來，方是理想

稱職的插畫。

3. 造型多元化

爲了引起兒童閱讀的興趣，除了文字趣味化，插圖也要有吸引力。兒童讀物的插畫沒有吸引力，很少兒童會有興趣繼續看下去的。因此就兒童讀物言，插畫家所扮演的角色，事實上不下於作家，尤其愈低年級的讀物，愈是如此，如何吸引住兒童，插畫家宜把握住造型多元化的原則。

所謂造型多元化，卽指插畫家能根據兒童讀物之題材、內容、與適用年級而變化其造型。換言之，插畫家並不老是用相同的筆觸畫法來畫插畫，而是考慮文章之內容、性質與適用對象之年齡，而變異其表現手法。

以年級來說，國小中、低年級與高年級的學生，在欣賞興趣方面是有相當不同的。低年級這一階段的學生，通常是眞假不分，現實與幻想視而爲一。因此，用極寫實與嚴肅的筆觸來畫低年級兒童讀物的插畫，並不適宜。如畫人物來說，臉大、身小的造型是低年級的學童所喜歡的。在顏色方面，則色彩比較鮮明的原色，也較爲低年級的學童所喜歡。至於中年級的學童，眞假的概念，現實與幻想並不能區分得很具體，是屬於童話年齡的階段。因此，爲此一階段的學童作插畫，可多用卡通式的造型，並注意在人物的動作與表情上多下功夫，避免用極寫實或嚴肅的筆觸來表現。所謂不必寫實是指不必刻求與現存眞實物象一致，卽在造型上可以跟眞實物象不一致，如在形象上局部誇張或縮小，或根本是不存在的假象（如擬人化的動物。）然而不論是跟眞實物象不一致或根本不存在的假象，其外在形象的造型却必需是具體的。形象不具體或幾筆線條勾畫等等抽象式的造型，一眼直觀難辨認出畫什麼的，大體上均不是理想的兒童讀物插畫，尤其是適用於中、低年級這一階段的，更要避免。

國小高年級學童眞假已能分明，而且有明顯求眞求是的傾向。因此這一階段的兒童讀物，用寫實的手法來表現是最適當的。此外，如果無礙於讀物的內容，爲達到趣味性或某些效果，亦可考慮用漫畫式的畫法來表現。因爲這一階段的學童，逐漸對幽默的人生有所感受，插畫家適度地使用漫畫的手法——誇張、

不一致、驚奇或荒謬，來傳達某種特別寓意，以博取心領神會的共鳴，對這一階段的學童亦會有相當的吸引力，而且能激發他們更多的想像與聯想。

就兒童讀物之內容性質而言，嚴肅的歷史讀物或科學讀物，應著重眞實，過於輕鬆或漫畫式、卡通式的表現手法，自然不宜。小說或故事類讀物的插畫，則應該盡量能引起讀者憧憬或想像的。詩歌方面的插畫，容許插畫家發揮的餘地最大，却也是最難表現的，因爲同時要讓讀者也有美與詩意的感受，這是需要相當功力的。總之，良好的兒童讀物插畫，除了考慮兒童的年齡因素外，必然亦隨讀物之內容性質而變異其表現手法，使讀者能迅速產生移情作用，一方面增加對作品的了解，一方面亦帶領讀者進入插畫家的意境，進而擴充讀者自己的想像。

4. 整體構圖——空間配置問題

畫是整體的，因此評斷一幅畫，首先考慮的將是構圖。關於整體的構圖，通常我們會從下列四點著眼：

①畫面的和諧：良好的兒童讀物插畫和一般畫一樣，先要求畫面的和諧，不管插畫家運用何種畫法，均需使畫面成一和諧的整體。

②人或物主次的配置：一幅畫通常都有表現焦點所在的人或物，在此些焦點性人或物之外，畫家通常總是儘可能安排一些人物或景色以爲襯托，如此，一方面可使畫面的層次及主題更加顯明，一方面避免構圖單調，達到紅花綠葉扶的美好效果。在安排主次人物時，最需顧慮到主次配置的和諧，不能喧賓奪主。大體上，插畫家的火候如何，都可從他對主次人物的安排中顯現出來。

③版面的安排：站在編輯的立場，最理想的是文圖融合成一體，如果圖是圖，文是文，一頁文字，一頁插圖，或者插圖加框，就會出現死角，造成版面的不和諧，就兒童讀物言，死角是編輯的疏忽，亦是插畫家的敗筆，因此如何消滅死角，使圖文能夠融而爲一，實有賴插畫家與編輯的密切配合。插畫家在構圖時，不妨先與編輯相互溝通，俾便斟酌文字的長短，或適當留白，或將背景淡化、或靈活變化底色、或調整構圖之幅距，使圖與文能融合爲一，產製出完美的

兒童讀物。

④筆觸富有生命感：我們常可在路邊看到商人賣風景畫或人物畫，畫是畫得很像，可是看了再看，總覺得內心無法產生喜愛的激情，其原因就是這些畫缺乏引人共鳴的生命力。在兒童讀物方面，如果插圖生動，除了會激發兒童的閱讀慾，更能豐富兒童的想像力。因此，如何使插畫具有「生命」，這是理想的兒童讀物插畫很重要的一個條件。以通俗的話說，就是要把人物畫活了，才算達到此一要求。

5. 色彩問題

由於印刷技術的進步，以及生活水準的提高，兒童讀物常以彩色的型態出現在讀者眼前。既要彩色，就得顧到色彩。關於色彩問題，可分下列二點來談：

①色彩的調和：顏色的搭配要調和，方能令人覺得舒服；如果色彩不調和，讀者看了討厭，是最要避免的。至於單色調的構圖，則需講究明亮度的調和，明亮度不諧稱，無疑的，也不是好的插圖。

②原色、中間色問題：有的插畫家喜用原色作畫，有的畫家則好用中間色。小孩子是否較喜歡鮮艷的顏色？根據陳處世老師的觀察（註），小孩比較喜歡原色的玩具及圖畫，強烈的顏色更能刺激他們的興趣，而對顏色的喜好也會隨著年齡、情緒、生活環境的改變而改變。關於這個問題，畫家除了注意兒童的喜好外，也需負起教育小孩子的責任，提高下一代的審美眼光及欣賞水準，因此不必完全投合小朋友的喜好。隨着年級的提高，增加使用中間色的比例是有其必要的。

〔註〕：屏東潮州國小陳處世老師，曾對該校全體學生作過調查，發現低年級（一、二年級共七六八人）有七四・五％的學生偏好原色調，二五・五％的學生偏好中間色調。中年級（共七九二人）爲六九・二％偏好原色調，三〇・八％偏好中間色。高年級（共八六七人）則分別爲六一・一％及三八・九％。

四、結論與建議

好的兒童讀物不僅小孩子會著迷，連大人也愛看。要達到這個水準，作家、插畫家、編輯人員及出版

社均需費很多苦心。本文是討論兒童讀物中的插畫，因此以一個插畫家的立場，他們所要求於作家的，首先當然是作家的作品必須能引起插畫家的閱讀興趣；其次是作品必須明顯地表現出一個主題，否則插畫家無從畫起，無法增色作品。而一本寫得明白曉暢，引人入勝的兒童文學作品，需要配上生動有趣、兒童化的插畫，才是優美的兒童讀物。一位插畫家爲了盡到這種責任，他需要有下列認識：

①插畫影響讀者的閱讀慾。

②插畫能幫助讀者認知，讀者看完文字，再看圖，會引起聯想，回憶情節。好的插畫不但傳達作品的內容，而且還能將作家想表達而未能盡意的部分，呈現在畫面上。

③插圖能增進讀者的美感經驗，而透過畫面的生命力震撼，更能豐富、擴展兒童的想像領域。

④兒童讀物的作家好比是爸爸，而插畫家是媽媽。（這是莊世和老師的妙喻。）爸爸與媽媽必需好好配合，來教育我們的下一代。

基於上列四點，插畫家需以嚴謹的態度來畫插圖：

①先仔細閱讀作品，領會作家所要表達的理念，弄清時代背景。而不管畫法如何變化，構圖都必需與文章內容配合，遇有不清楚處，最好先請教作家，並且盡可能與作家多次溝通，在那些地方需要什麼樣的插圖，畫出的插圖要叫作者一望卽知是那個情節，如果作家認爲不理想的，要加以修正。

②小孩子透過眞實感來認知，插畫允許誇張與荒謬，然而不要脫離現實。力求達到不失眞而傳神，讓讀者產生實感，這是兒童讀物插畫家應牢記於心的。

③插畫家要考慮閱讀的對象，兒童讀物插畫是畫給小孩子看的，不能任隨己好作畫而不考慮兒童。抽象式的作品，小孩子通常不喜歡，因此插畫最好是兒童化的，而不是大人的。

④構圖切忌死板，造型則宜隨着讀物之內容性質與適用對象之年級，力求多元化。死板的構圖，單調的造型，除了減低讀者的味口，也連帶會降低兒童讀物本身的價值。

⑤圖中的壞人可以醜化，令讀者討厭他，但切忌引起孩子的恐懼感。至於砍殺武鬥的畫面，也應盡量予以「淨化」，以免對小孩子的心靈產生不良的影

響。

⑥插畫家需重視獨特與創造，避免翻版、抄襲別人或外國的作品，要顧到自己所處的社會環境，不可失去民族性。如何使我國的兒童讀物插畫具有創造性、鄉土性與民族性，實在是國內兒童讀物插畫家有待努力的目標。

⑦一本好的兒童讀物，除了文字流暢生動，插圖有吸引力外，也需考慮版面、色彩的和諧，因此插畫家最好也懂得一些套色印刷的常識。插畫家看到印妥的插畫往往會抗議，爲何效果與原作不一樣。須知有時爲了牽就文字的用色（兩色套印時尤其是如此），有時則是照相分色過網濾不掉的關係，常會使印刷成品與原作有一段距離，如插畫家懂得印刷之原理，則在著色時稍予注意，常會增益印刷成品的效果。

後記：本文得以完成，首先需感謝高雄宏法寺住持開證師父提供討論的場地與費用，其次要感謝參加討論，提供意見的先進：作家林世敏先生；畫家莊世和先生、陳處世先生、劉燕明先生、劉宗銘先生、劉邦光先生；編輯洪文瓊先生、吳英長先生以及印刷界老手黃瑀先生。

大漢純音 天使歌聲

游昌發 指揮

「少年合唱曲」卡帶，樂譜

樂譜內容及定價

蜜蜂	郭芝宛作曲	6元	鏡子	沈錦堂作曲	6元
小田園	郭芝宛作曲	6元	小河瘦了	賴德和作曲	6元
耕星	郭芝宛作曲	6元	杜梨兒樹嘩啦啦	徐松榮作曲	10元
星山寺	郭芝宛作曲	6元	星	徐松榮作曲	6元
破後禪院	郭芝宛作曲	6元	蒙古小夜曲	徐松榮作曲	6元
清明雷曲頌	郭芝宛作曲	6元	藍色的溪水	馬水龍作曲	15元
打撒母頌經	郭芝宛作曲	6元	黎明之歌	馬水龍作曲	6元
彌母三主歌	李振邦作曲	6元	小雨	游昌發作曲	6元
聖路蛙	李振邦作曲	6元	小雨（無伴奏）		6元
聖蛙樹	李振邦作曲	6元	歡樂歌	游昌發作曲	6元
天主年	李振邦作曲	6元	螳螂娶親	游昌發作曲	6元
築路	沈錦堂作曲	6元	輪唱曲	游昌發作曲	6元
青蛙	沈錦堂作曲	6元	數目歌	游昌發作曲	6元
枯樹	沈錦堂作曲	15元	新年	賴德和作曲	6元

郵撥 19274 書評書目社