

插畫藝術卷

曹俊彥・曹泰容 著

探索圖畫書彩色森林

文化總會 策劃
National Cultural Association

藝術家出版社 執行
Artist Publishing Co.

台灣藝術經典大系

THE PROMINENT CATEGORIES OF TAIWANESE ART

台灣藝術經典大系·插畫藝術卷 2：探索圖畫書彩色森林=

The Prominent Categories of Taiwanese Art / 曹俊彥、曹泰容著 .

-- 初版.-- 台北市：文化總會，2006〔民95〕面；21×29公分。

含索引

ISBN 986-7487-83-4（精裝）

1. 藝術家 - 台灣 - 傳記 2. 插畫

909.886 95001347

台灣藝術經典大系

The Prominent Categories of Taiwanese Art

〔插畫藝術卷2〕探索圖畫書彩色森林

曹俊彥、曹泰容 著

發行人／陳郁秀

策劃／文化總會·藝術家出版社

地址／(100) 台北市重慶南路二段15號

電話／(02) 2396-4256

傳真／(02) 2392-7221

網址／www.ncatw.org.tw

編輯諮詢委員／王行恭、何清輝、林保堯、林惺嶽、林磐聳、杜忠誥
李蕭鋁、倪再沁、陳其寬、陳奕愷、張基義、莊伯和
曹俊彥、雷驤、董陽孜、劉育東、潘 潘、薛平南
(依姓氏筆劃序)

編輯製作／藝術家出版社

地址／台北市重慶南路一段147號6樓

電話／(02) 2371-9692~3

總編輯／何政廣

執行主編／王庭玫

文字編輯／王雅玲、謝汝萱

特約編輯／崔慧萍

版型設計／曾小芬

美術編輯／鄧楨樺、柯美麗、王孝嫻、曾小芬、陳力榆

英文翻譯／張妙文、林初英

索引整理／郭淑儀

封面題字／杜忠誥

贊助／ 台積電文教基金會

總經理／藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號

TEL：(02) 2362-0578 2362-9769

FAX：(02) 2362-3594

郵政劃撥：00176200 帳戶

分社／台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268 · FAX：(06) 263-7698

台中縣潭子鄉大豐路三段186巷6弄35號

TEL：(04) 2534-0234 · FAX：(04) 2533-1186

初版／2006年3月

定價／新台幣700元

ISBN 986-7487-83-4（精裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

【插畫藝術卷 ②】

台灣藝術經典大系

The Prominent Categories of Taiwanese Art

曹俊彥、曹泰容／著

文化總會

National Cultural Association

策劃

藝術家出版社
Artist Publishing Co.

執行

策劃

執行

台灣藝術經典大系【插畫藝術卷 ②】

探索圖畫書彩色森林

曹俊彥、曹泰容／著

序言——蓄積台灣藝術文化資產

面對全球化無國界的經濟產業激烈競爭之下，台灣以廉價勞動成本加上勤奮特質來創造競爭利基的時代，已經完全過去了，今天的台灣，需要的是更高品質、更精緻化、更具文化性的服務業，與創造更多元而大量賦有創意的產業與產品，才是唯一能夠拉高我們整體產業的利潤，繼而創造台灣新價值與競爭力的新路線。這是政府向來既定的明確政策，也是我從任職於文建會到文化總會以來，一直不遺餘力推動的重要目標。

近年來，台灣視覺藝術界已經陸續完成有系統而且深具文獻價值的大型出版計畫專案，我於文建會主委任內推動完成的包括《台灣當代美術大系》二十四冊，全面且深入推介台灣當代藝術家與其創作成果，迴響不絕；另一套《台灣現代美術大系》二十四冊，更完整地銜接更早之前出版的《台灣美術全集》美術史系統，同時也梳理了台灣近五十年來現代藝術發展全面的樣貌；這些高品質的出版品，無疑是為未來的台灣美術研究，提供了最完整的素材、奠定了最為扎實的基礎。

但我念茲在茲的未竟之事，是應用藝術的部分，包括工藝設計、書法、篆刻、建築藝術、民間藝術、插畫藝術、視覺傳達等方面，猶未能作系統的蒐集與出版。因此文化總會在國人正傾力於建立台灣文化自信的當下，整理出版有關此一主題的《台灣藝術經典大系》，實在有深長的意義與價值，藉此統整集結更為多元的台灣藝術文化資源，不只彰顯台灣視覺藝術活潑豐富的成果，更是重視珍貴藝術文化資產紀錄與保存的具體行動，使台灣藝術文化能夠建立更全面而完整的視野，同時累積國家藝術文化的資產。

藝術創作珍貴的原創性，是台灣文化中最具價值的文化資產，但是付諸產業、為「Made in Taiwan」這個品牌締造更高的經濟產值者，正是本套系列專書所要揭櫫的重點；因為若沒有這些設計家、藝術家、工藝家、建築家，以及各種視覺、媒體、科技等創意人材的實踐，根本無法將藝術之真、文化之美，轉換成可以衍生更多效益性的產值。因此台灣的藝術文化能量，不獨是藝術作者的貢獻而已，同時也要將文化的榮耀與光環，加諸於默默為台灣文化創意產業貢獻的巨匠大師們。

我一直對台灣以文化藝術來建立「品牌台灣」充滿信心，在我心中，台灣就像一顆小而美、小而亮晶晶的鑽石，不容忽視；我們擁有的土地面積為三萬六千平方公里，僅僅佔世界的百分之零點零二三，但是擁有的稀有和特有物種，卻佔全世界的十分之一；此外，台灣自十六世紀就在大航海時代中與國際接軌，開始藉著通商貿易接觸荷蘭、西班牙、英國、法國等多國文化風俗，而今又因為這塊土地上多元族群二百多年來共生共榮，已經發展出豐富炫麗的文化，這不僅造就台灣地理生態環境的多樣性和歷史文化內涵的多元性，更成為台灣發展文化創意產業時無可取代的「在地特色」。

對於台灣整體國家競爭力的提升，我深切期盼能將這些無可取代的特色轉為創意的能量，進而在文化創意產業中發揮應有的功能與力量，《台灣藝術經典大系》和先前出版的系列專書，就是一種真誠的實踐，也希望各領域有志一同者共襄盛舉，為蓄積台灣的藝術文化資產一起努力。

文化總會秘書長

陳郁秀

目次

4 序言——蓄積台灣藝術文化資產

8 中文摘要

9 英文摘要

11 第一章 前言：走進圖畫書的世界

12 第一節 圖畫書的出現——從兒童讀物插畫講起

14 第二節 淺談圖畫書的形式與編繪

15 第三節 圖畫書中的圖畫——藝術質感與文化意象

17 第四節 圖畫書就是一種藝術

18 第二章 插畫藝術家論：圖畫書創作者群像

19 洪義男——古韻新意的圖像世界

19 第一節 石頭中蹦出來愛畫畫的猴子

19 第二節 從畫「厝仔」開始

20 第三節 畫中的古韻新意

21 第四節 從「喜歡畫」開始，成為對藝術創作不變的熱中

34 徐素霞——生活寫實與內在心境的交會

34 第一節 童年美感經驗的啟發與不輟的繪畫藝術創作

34 第二節 用繪畫呈顯人文關懷

35 第三節 母愛與生命記憶的載體——以圖畫書講古

36 第四節 歐法求學——增廣對藝術與圖畫書的認知視野

49 何雲姿——生活多采多姿的圖畫書創作者

49 第一節 家庭的藝術啟迪

49 第二節 教育、創作、自然與生活的交響樂

50 第三節 圖畫書中可見的精心布置

51 第四節 在生活中探尋自我

64 林傳宗——用圖畫產生感動

64 第一節 從看海看船、畫海畫船的童年開始

64 第二節 深刻用心的創作與充滿童趣的畫風

65 第三節 畫出對童年看父親漁船的記憶及對鄉土的真情

66 第四節 糅合電腦新科技的繪畫創作

78 陳璐茜——手製繪本的推廣者

- 78 第一節 童心童畫——日本留學的啟發
- 78 第二節 走出畫室，走進教室
- 79 第三節 圖像創作的無限自由
- 81 第四節 畫出各種不可能

92 林芬名——以「人的關懷」為敲門磚，尋找創作的知音

- 92 第一節 打開書本進入繽紛的圖像世界
- 92 第二節 用圖畫書和小朋友談心
- 93 第三節 對創作更進一步的自我要求與堅持
- 95 第四節 真誠的創作，靈巧的呈現

106 李瑾倫——《子兒吐吐》的幽默想像

- 106 第一節 想要學畫！
- 106 第二節 勇敢的第一次——日本留學首次畫展
- 107 第三節 圖畫書作品獲獎前後
- 108 第四節 愛、動物醫院、高雄生活、英國求學

120 賴 馬——色彩繽紛的童心饗宴

- 120 第一節 愛上圖畫書
- 120 第二節 兒童讀物插畫的開始
- 121 第三節 連印刷都要顧好——專注精細的圖畫書工作
- 122 第四節 色彩繽紛的童心饗宴

135 陳致元——創意點子源源不絕的故事寶盒

- 135 第一節 愛畫畫的鄉下孩子
- 135 第二節 用繪畫紀錄自己的故事與想法
- 136 第三節 圖畫書創作與獲獎
- 136 第四節 創作風格與理念

150 第三章 結語：透過平面圖像的互動與無盡探索

- 151 第一節 圖像閱讀、圖像思考、圖像展演
- 152 第二節 圖畫書創作、出版、閱讀的延續與創新
- 155 第三節 探索圖畫書彩色森林有感

156 台灣插畫藝術家及作品圖版索引

159 作者簡介

中文摘要

坊間書市近來四處可見圖畫書的蹤跡，可知道圖畫書何時開始在台灣風行？今日台灣有哪些圖畫書創作？又可知道，圖畫書也可以作為台灣文化與世界接軌的一環？

「圖像閱讀」是新近名詞，是指瀏覽、思索、理解眼前所見的一切圖像，這應是人類自張眼以來就有的事情，但以書本閱讀的形式來說，台灣孩子的「圖像閱讀」，則是自圖畫出現在各式書報刊物之後開始，也就是熟悉的「ㄣ仔書」、「ㄣ仔圖」。「ㄣ仔書」較像是漫畫或連環畫，「ㄣ仔圖」則以插畫的形式出現在各式讀物，雖僅是簡單的印刷品，卻因描繪了豐富的角色造形，使小孩子愛不釋手。又因逢戰後物資欠缺，而使孩子們更加珍惜它。這不但成為不少人的童年回憶，也是一部分人的繪畫啟蒙，可能也是他成長後走入圖畫書創作的動因。

在物資環境改善，教育文化發展受到重視的背景因素下，台灣的兒童讀物在國內各公私立機構的推廣下，圖畫書漸受重視，成為一種獨特的創作形式，近一、二十年來則由於出版業界積極引介國外圖畫書出版品，加上國際級的圖畫書、插畫原作有機會在台灣展出，更促進創作經驗交流，國人創作的圖畫書，出現許多優秀作品。相較於早年簡樸的印刷形式，近來圖畫書不但印刷精美，色彩豐富，而且精裝成套。然而這些轉變，是否意味著便能因此形塑出優質的出版環境，進而鼓舞本土圖畫書持續創作，有待觀察。為能了解實況，筆者實際邀訪九位台灣圖畫書創作者，親述其創作成長經歷、個人藝術創作理念、生活體驗，或是推廣圖畫書藝術的想法，編寫入本書，藉著不同作者的作品，展演出台灣圖畫書的多元與趣味。

圖畫書在形式上異於一般文字書籍，但又可與文字書籍相互轉譯。有些甚至能轉變成電影、音樂劇、卡通或電腦動畫，反之亦然。圖畫書也能啟發兒童與成人的視覺藝術感知，可說是一種藝術教育，當然其本身也是一種獨特的藝術形式，因為除了繪畫外，還涉及編劇、文案撰寫、文字編排、色彩計畫、裝幀等多方面的藝術，由此可見圖畫書的多元性。因此，筆者期藉本書能探入圖畫書創作的堂奧，了解其多元特質，而為圖畫書推廣盡力，並呈顯台灣繪本創作者的用心與努力。本書受訪圖畫書作家為：洪義男、徐素霞、何雲姿、林傳宗、陳璐茜、林芬名、李瑾倫、賴馬、陳致元。

Abstract

The latest book market has witnessed a strong presence of various kinds of illustration books and picture books. Since when did these books begin to emerge in Taiwan? Who are their authors? And since when have they been acting as a cultural link between Taiwan and the world?

'Image reading' is a newly popular expression which refers to the browsing, thinking and interpreting of visual images. This reading, which has been undertaken naturally, acquires a different meaning in Taiwan in terms of the form of print books. The 'image reading' that children in Taiwan adopt developed along with the emergence of pictures in newspapers, magazines, and books. Despite the limited print quality, these 'figure-drawing books', which were close to comic strips or cartoons, or 'figure-drawing pictures', which resembled illustrations in different reading materials, were extremely appealing to children with diverse characters and lively descriptions. And this appeal was further heightened in the post-war period of economic shortage. They became, as it were, part of the generation's childhood memory, and the source of inspiration and probable incentive for those who were gifted with and were prepared to devote themselves to the art of drawing.

As the economic condition was improved and the importance of cultural education was recognized, both of public and private organizations proceeded to popularize the publication of children's books in Taiwan, which contributed to an increasing attention on 'picture books' as a creative form. For the past twenty years, the publishing companies have been actively introducing the picture books from abroad; meanwhile, more and more exhibitions of illustration and picture books of international fame have been held in Taiwan. The exchange of experiences of composing picture books stimulated the emergence of outstanding works composed by Taiwanese authors and illustrators. In contrast to the limited printing conditions of earlier times, the picture books published in recent years are richly colored and exquisitely printed, and often displayed in hardbound set. Nevertheless, it is yet to be observed if these publications imply an excellent publishing environment which is able to encourage the continuous production of picture books in Taiwan. To understand the current situation of picture books in Taiwan, we interviewed nine authors and illustrators for a delineation of their individual artistic development, thought, life experiences, and suggestions on the promotion of picture books. Through an introduction of their works, this volume presents the diversity and pleasure they together provide for the picture books of Taiwan.

Picture books and illustration books are different from other books in text format, while transformable with each other. Some of them can even be transformed into movies, musical dramas, cartoons, and animations, and vice versa. Being able to inspire the visual perceptivity of adults and children, picture books can be regarded as a medium of artistic education. Moreover, they are unique art forms which incorporate, besides drawing, script writing, project conception, editing, color design, and binding design. This diversity is the focus of the volume through which we intend to participate in the promotion of picture books as well as to demonstrate the intention and efforts of the authors and illustrators. The authors and illustrators interviewed are Hung Yi-nan, Hsu Su-hsia, Ho Yun-tzu, Lin Chuan-tsung, Chen Lu-chien, Lin Fen-min, Li Chin-lun, Lai Ma, and Chen Chih-yuan.

第一章

前言

走進圖畫書的世界

第一節

圖畫書的出現—— 從兒童讀物插畫講起

近年來風行的圖畫書不但讓大人小孩為之著迷，更成為日常生活中親子互動之良伴，或是學校老師教學的重要輔助。閱讀圖畫書時，孩子們透過書中圖像的直接刺激，開啟了美感視野，並啟發其藝術潛能，而圖畫書本身的文圖交互作用，令讀者可以深刻體會圖畫書所要傳達的內容深度。讀一本圖畫書，猶如走進一個全新的世界，並有直接而深入的感動。

圖畫書在台灣能受到如此重視，實與數十年來台灣的許多圖畫書創作者、兒童美術教育工作者等的努力，以及各公私立團體、教育單位等之推廣有關。回顧台灣圖畫書的發展歷程，可從民國四十二年（1953）二月，《學友》雜誌創刊談起。當時，前輩畫家林玉山、盧雲生，以及教育家陳光熙等人，即投入心力，為台灣的小讀者們，創作精湛的插畫及漫畫作品，如是有了各式精采的插圖出現在台灣兒童讀物之中。之後如《小學生》畫刊（1953）、《東方少年》（1954）、《新生兒童》（1954）陸續出刊。民國五十三年（1964），台灣省政府教育廳成立兒童讀物編輯小組，這可說是國內大量編輯出版兒童讀物的開始，也就是之後陸續出版的「中華兒童叢書」。這期間張英超、廖未林、曾謀賢、趙國宗、陳壽美、曹俊彥、邱清剛、呂游銘、陳永勝等美術工作者，紛紛投入兒童讀物的插畫創作，也由於許多美術工作者的參與，兒童讀物中的圖畫，不論從表現形式，或是繪畫素材，愈來愈多元豐富。而在

「中華兒童叢書」中，提供國小中低年段學童閱讀的部分，開始如歐美、日本以「圖畫書」、「繪本」的形式編輯。為兒童文學所作的圖畫，不再侷限在說明、解釋文本的作用，也不是僅為了裝飾、陪襯或增加閱讀趣味而已。在圖畫書中，圖畫與文字之間不再是主副關係，圖文之間有了更多的互動、對話，甚至是在相互對立、彼此抵觸的狀態下「共同演出」。所以，圖畫書創作者除了原本插畫工作所需要的繪畫功力，以及圖像表達能力外，更要照顧到書本的整體結構，圖文互動的演出節奏與趣味。而圖畫書的產生也不再只是先有文再配圖的進行方式。許多創作圖畫書的畫家，透過圖像思考而構想出整本圖畫書的內容、架構，再考慮文字配合演出的作品，例子很多。如此，圖畫書創作的「新可能」便不斷被發掘出來。

嚴格講，圖畫書不是一種單一、固定形式的出版品，它不只是圖文組合，或是圖文合併閱讀的讀物，它的讀者也不一定只有兒童，它沒有絕對的編輯規則與標準，也沒有限定書中繪畫表現的媒材或形式，因此，圖畫書本身即是「多元體」，就如同它「可以這樣，也可以那樣」的特性，所以在寫作上實在不適合以名詞定義的方式來說明什麼是圖畫書，不能為了寫作本書，而將圖畫書原本充沛無限的創作空間給侷限住，而令讀者誤以為圖畫書就是只有這樣而已，那可是天大的謬誤，因此，以下的說明，是為了撰寫及敘述上的清楚方便，而將與圖畫書有關的詞彙，以及可能於寫作時使用的詞語，提出來討論，討論的目的，不在於否定圖畫書之外的其他詞彙，而是更加證明圖

畫書的多元特質。

與圖畫書一詞最為相近，且近來在台灣常常出現，廣被使用的就是「繪本」一詞，這也是之所以在圖畫書一詞後面加附該詞的原因。繪本是日文，指的就是圖畫書，因為「繪」在日語有「圖畫」的意思，略別於中文還有動手畫的意義，而「本」字，則是「書」的意思，因此「繪本」就是「圖畫書」。近年來由於出版社的引介，連帶影響了對於圖畫書的稱呼，「繪本」一詞不但因而成為常用詞彙，並且還因為中文字義的影響，使「繪本」的詞義還隱含了書中圖畫創作的原創性，與手工精繪的價值。

除了與圖畫書詞義相通的繪本外，還有「兒童圖畫書」與「圖畫故事書」，然而「兒童圖畫書」與「圖畫故事書」則是兒童讀物中類型略有不同的出版物。簡單講，兒童圖畫書可以說是一般大眾對圖畫書最普遍的印象——「圖畫書是給小孩子看的書」，的確也有不少圖畫書是直接設定兒童為讀者，是畫給小朋友看的書。但是，探討起來，同樣是給兒童看的書，圖畫故事書或其他類型的兒童讀物，在意義上就有差別，圖畫故事書在起源上早於圖畫書，它的內容以故事為主，配上圖畫，也就是插畫，而稱作圖畫故事書。比較起來，它的內容形式較圖畫書為窄，早期書本中的插畫，也比圖畫書中的圖畫受到更多限制，例如插圖的幅數，彩色的運用，文、圖的對應等，都受到印刷成本和守舊的教育觀念的約束。雖然圖畫在呈現上有所限制，卻已經發揮了增進讀者圖像思考的作用，書中的插畫可以刺激並加深讀者對書中故事情境、假想環境、角色造形的想

像與推測，因而對故事書的描述留下深刻印象。具體實例如西方知名的兒童文學作品《愛麗絲夢遊仙境》或者如格林童話中的人物角色，讀者對其中故事場景的印象，或是其中角色的造形，除了透過文字描寫而得知外，更是經由其中插畫的圖像，經過一代代的流傳，而逐漸形塑出來，成為讀者心中深刻的視覺印象。

以上說的是關於視覺閱讀的部分，然若仔細思考圖畫書中圖與文的關係，則如前所述，會發現已經不是「文為主、圖為輔」的主副關係，圖文關係的思考涉及了兩大部分，一是圖畫書本身的編輯設計，也就是形式上看得見的圖文組合方式；另一部分，是在探討圖畫與文字之間相互轉譯的關係。圖畫書本身編輯設計的部分，由於同時具有書本編輯形式與創作者思考背景的相互對照，因此另於後節詳細討論，本段落想與讀者分享的，是以圖文相通的概念作為出發，探討我們腦中的「視覺印象」。這裡可以發展幾個問題作為思考脈絡，首先，我們可以觀察自己是如何將眼睛所見變成心中的印象？而這些心中印象是否一定來自外界所見呢？夢境所見似乎也是心中印象。再者，我們如何用文字或圖像，將心中印象呈現、描述出來？文字與圖像兩者，如何相互轉譯？這樣的問題就如同圖畫書創作者或者是插畫家接到指定繪製的文稿，或者是嘗試將自己心中構思的故事，化成圖畫書時所面臨的問題，即便文字已經清楚的指出色彩或其他情境，例如以下的這段文字：「朗朗的晴空下，是一片湛藍的海水，白色浪花拍打海岸的聲音，伴隨著海鷗的鳴唱。」雖然情境讀來甚為

清楚，但轉譯成圖像時，面臨的卻是截然不同的呈現形式，比如說「朗朗晴空」與「湛藍海水」的色彩關係，以及「海岸」的形態，是沙灘，還是岩岸？而更為抽象的聲音，「海鷗的鳴唱」又應如何表現？光是這樣，就可能令圖畫書創作者步入長考，更不用說完全抽象的情境，或者文化意象的呈現了。所以，不由得佩服插畫工作者，以及圖畫書創作者在這方面的用心，而本書第二章嘗試要呈現出來的，就是受訪的每一位圖畫書創作者這麼一段創作醞釀的歷程。

圖畫書的出現代表著許多意義，因此看起來好像是新時代的發明，其實不然。這樣一種以視覺圖像為主的讀物形式，以人類發展的歷程來看，實在不算是最新潮的事物，因為以圖像來傳達事物，是老祖宗時代就已經有的事情，而且他們知道，並且懾服於圖像的魅力，因而老早發展出洞穴壁畫，各式宗教藝術則將抽象的教理轉化成圖像，近代兒童教育受到重視，也因而發展出各種不同教學理論，其中特別是關於兒童行為發展的研究，更提示教育工作者應重視並善用兒童的視知覺能力與圖像辨識能力，使兒童能直接獲得刺激，享受閱讀的樂趣。藝術創作則更是善用圖像造形來表達創作者的想法見解，又由於現代電子科技的發達，透過攝影、錄影、電腦動畫等高科技技術，更令人類視覺感官有更多的刺激，變造出各式各樣前所未見的視覺形式。但是就圖畫書本身而言，這樣一種以紙本、繪畫、印刷出現的藝術形式，相較於其他視覺藝術形式，或許更為貼近我們的生活，更為真切而直接。

第二節

淺談圖畫書的形式與編繪

直接的說，圖畫書就是以書的形式，將前後數張相互關聯的圖畫編輯在一起，也因此，在討論圖畫書的各類形式前，首先講的就是書的形式。書的發展是由單張開始，先是一張對摺的紙，好比一張卡片，這樣就有一種簡單的「翻開」效果；繼續發展，則紙張變得極長，而有長卷或卷軸的形式，這就是「展開」的效果；再由長卷變成摺頁，這例子最常見的便是寺廟中的摺頁經書，這是既可產生「翻」，又有「展」效果的一種設計；而若是將摺頁拆開，就是一張張紙頁疊合成的「貝葉經」，為了不要散開，便有了裝訂。書本的設計，從摺發展到裝訂，已經是很大的改變，而裝訂的方法技術又有線裝、邊釘、騎馬釘、膠裝等等方法，包括摺與裝訂的設計，再加上裱褙技術、封面製作等，就是專業的書籍裝幀技術了。裝幀雖不一定由圖畫書的繪製者親自動手，然而這卻是在編繪過程中必須要加進去思考的設計元素，或者說是一種限制。

訪談圖畫書繪者時，筆者則發現，大多數的繪者不會將圖畫書的裝幀形式視為限制，反而特別善用這樣的特性，呈現出創作者獨有的巧思，藉此突破繪畫原本單張平面的限制，而將圖畫作了無限延伸，藉著裝訂方法的變化，翻頁形式的特殊設計，還有以書頁穿洞（穿透），或者是立體書等方式，讓圖畫不限於一張紙上，而是在翻、展、彈出、穿透等等趣味中遊走、延伸、加強。圖畫書由於能透過書

所獨具的結構元素，而特別有助於視覺趣味的教學引導，也因此受到兒童教學者的重視，因為經由這樣設計的兒童圖畫書，可以讓幼兒、孩童自己親自操作、嘗試、探索，並且感應書中傳達的訊息，藉此產生聯想、期待，或者感受到驚奇。

關於圖畫書的形式，可從書的內容大致區分，例如科學圖畫書、藝術圖畫書、童話故事圖畫書等等，這是廣義的說法，也就是以圖為主的書就可以視為圖畫書。但若較精確的來了解圖畫書，除了圖畫書中的圖文關係，更要注意閱讀的流暢性、節奏感，以及主題藝術的明確表達。在繪製圖畫書的過程中，常依內容主題而有不同的設計，有效的發揮視覺傳達的作用及趣味，如此才完備了圖畫書的條件。

「圖畫書」還可以涵蓋許多兒童文學內容，如童話故事、民間故事、社會認知、生活體驗、美感經驗，以及幼兒生活認知、科學概念等，圖畫書以兒童為主要讀者，但是，圖畫書的讀者並不限定為兒童，由於取材與表現手法之不同，因此它也可以是一種適合各種年齡、各種階層的一種讀物。圖畫書更可以是一種充滿閱讀趣味及視覺圖像表現的藝術作品。

再從文學的角度來看，圖畫書也可以演出詩、散文、寓言、小說等。圖畫書的「文學性」有時候藏在圖像的隱喻、象徵與文字難以形容的氛圍中，看一幅圖，讀者可以感應一個情境，看兩、三幅連續的圖，便有了「因果」與「先後」的概念理解，看完一本圖畫書，讀者便可以得到（講出）一則完整的故事了。也就是說，不論是透過何種文學形式，或者是書本的編輯、裝幀形式，都在完成情意的表達，

其內容正是來自日常生活的感知與經驗。讀者應可發現圖畫書設計變化出類似音樂的合奏、重唱、輪唱、對唱，或是相違、呼應等巧妙的各種變化，以及各種可能的組構方式。有時，文字只作為編繪圖畫書時的初稿，就像是戲劇彩排時使用的劇本，正式「演出」時，則是由圖畫獨力擔綱，讀者此時能從圖畫的造形、色彩、構圖及表情和肢體姿態，理解整本書所要表達的意念，讀出文字中的文學趣味。

簡單的說，圖畫書以「翻頁式連作」創作出靜態演出的戲劇。圖畫書本身就是演出的舞台，有不同的舞台設計和演出節奏，而創作者編繪圖畫書的過程，則像是戲劇演出前的排練，讓這齣戲以一本書的形式，達成最完美的演出。

第三節 圖畫書中的圖畫—— 藝術質感與文化意象

本書的目標，在深入探討圖畫書中的圖畫，也就是創作者運用的技巧與繪畫風格，以及其所呈現的獨特意念。這些圖畫的組合，能形成一個完整的故事氛圍，讓人閱讀時步入一個新奇的世界。由於圖畫書中的圖畫具有這些特殊性，所以於此段先作初步的討論，於第二章介紹圖畫書創作者及其作品時，再各依其獨特處深入討論。

動手作畫而直接呈現心中的意念，是人類自古以來就有的能力，也因此成為一種藝術創作形式，圖畫幾乎就是畫者個人「心象」的呈現。所以，繪畫不論以何種形式、媒材、技