

1 什麼是圖畫書

★★

1.1 讀者反應理論

文學是語文教學不能缺少的一部分，文學教學會要求學生去欣賞作品中的心靈、情、美、人性、時代和人生，也希望提升學生對文學的閱讀興趣，透過細味欣賞、思考和了解，學生可以從作品體會到一些不易看見的東西——深層的價值判斷、情感和對美的領悟。

圖畫書本質上是屬於文學的一種，早於三十年代，羅森布拉特(Louise Rosenblatt, 1904-2005) 已在文學教育領域注意到讀者才是闡述作品的關鍵。她重視讀者(reader)與文本(text)的相互交流(transaction)。在民主社會，教育的真諦乃培養學生建立自己的主張。她認為文學教育應秉承這個理念，尊重學生對作品的看法。羅氏深刻認識到文學潛移默化的功能。文學不只是為語言學習和愉快閱讀，更重要的是它承載的心靈世界，讓讀者有所感覺，有所思考，有所行動。每個讀者，每次閱讀都是獨特的。當他拿起作品，那作品就成為一個平臺，讓文本與讀者交流：文本提供資訊泉源（人物、情節、語言、主題等），刺激讀者；同時，讀者亦以他自身的經驗、回憶、心理狀態、文化背景演繹文本，二者互相輸送火花。此時，那個原來的作品已變成新產品(re-creation)，Rosenblatt(1978:12)稱之為「詩」(poem)，因其滿載二者交流的成果。

交流過程是十分豐富的。首先，文本提供多姿多彩的信息，由實用的(efferent，其拉丁文原意是「可帶走」)到美學的(aesthetic)，一應俱全。讀者可按自己的經

驗、喜好、慧心選擇所需要的東西;實用與美學沒有一定的界線，最重要是讀者有所感(Rosenblatt 1978:36)。其次，讀者需要不斷與文本交流，而每次交流都是獨特的。例如：學生第一次看，他可以看見一個故事。再看第二次，就可能留意到各人物的性格。第三次看，則注意到故事背後的世界，如此類推。老師更可利用問題去帶動學生去深入了解作品，例如：「你覺得作者為什麼要這樣表達故事？」，「你最喜歡哪一個故事情節？」、「你對哪一幅圖畫的印象最深刻？」，學生可以有即時反應(evocation)，也可以不斷反思，建構更深刻的含義(interpretation)。由於閱讀過程如此充實，讀者需要時間慢慢消化(Rosenblatt 1978:69)。

羅氏的學說對語文和文學教學影響深遠。第一，很明顯，羅氏學說定位於民主教室，以學生為主導；學生要積極參與，充份表達對作品的意見。老師不再是提供資訊的權威，而是聆聽、回應、引導者。第二，不以作者意圖為終極依歸。作者生平、作品背景可作為輔助，但決非關鍵材料。學生對文本的演繹、回應和反思才是課堂核心。第三，追求羅氏所說「詩」的豐富境界，而非功利狹隘的目標。課文不應單視為語文練習教材，而是注滿個別讀者的愛好、期望、經歷及與文本交流後的產品(Hirvela 1996:130)。以讀者為主導的教學提問，不是為叫學生機械地重複原文詞句或迎合作者意思，而是希望他們活潑真切地回應，帶出他們自身的經歷和感情。使用讀者反應教學，除了可以增強學生閱讀能力之外，還可以使學生更有動機地以寫作去表達自己對文本的感受。

何洵怡老師(2011)更補充羅氏之說，一、加設了同儕學習與延續活動；二、詳細探討了運用戲劇技巧於文學教室。在文學與戲劇結合的教室，學生可以主動透過閱讀、寫作、討論、演出等各樣方式表達自己的所思所感，與文本進行多次交流，一次比一次更深刻地從文本、從自己的領受、從別人的再創造中獲得美學的意義。交流活動的精神，不在於還原文本作者意圖，而是引發各人因自己的體會而對文本作出的詮釋和創造。首先，演出的戲本已是組員的「再創造產品」。其次，戲場傳送到觀眾的腦海後，觀眾掌握的又是另一個產品。到演出後的討論，百家爭鳴，各人表達自己如何演繹、質疑角色的行為心態、認同或反對文本所傳送的信息又是另一層創造。而學生不會是無的放矢地提問和回應，因為原來的文本已為他們提供了規範平臺。

討論之中，教師不再是按作者的權威或一個標準答案來批改作業，而是以清晰的頭腦輔導學生思考和感受。不論是編劇或演出的討論，教師會盡量避免提供答案，反而以尖銳問題刺激學生思考；當眾說紛紜，意見夾纏不清時，他會梳

理不同方向讓學生抉擇。最後的寫作功課，由於沒有標準答案，教師會尊重每個學生的心靈，但同時要判別他們思考和體會的深度。

(本節大部分內容源自何洵怡老師 2011 年著作「課室的人生舞臺，以戲劇教文學」。特此鳴謝。)

Reference:

Hirveja, A.(1996). *Reader-response theory and ELT Journal*, 50(2), 127-134.

Rosenblatt, L. M. (1978). *The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literacy work*. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Rosenblatt, L. M. (1995). *Literature as exploration*. New York: MLA.

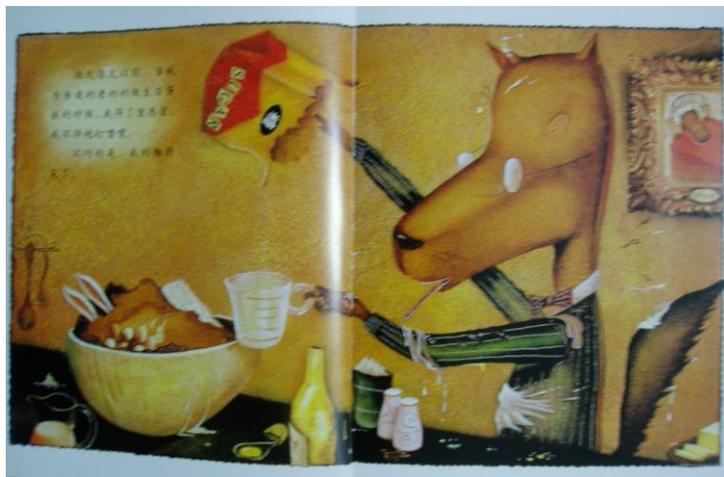
1.2 什麼是圖畫書

“A picture book is text, illustration, total design; an item of manufacture and a commercial product; a social, cultural, historical document; and foremost an experience for a child. As an art form it hinges on the interdependence of pictures and words, on the simultaneous display of two facing pages, and on the drama of the turning page.” (Barbara Bader, *American Picturebooks from Noah's Ark to the Beast Within*, 1976)

這句話是由一位文學家說的。他說圖畫書是一本由文字和圖畫結合而成的設計，它是小朋友對社會、文化和歷史探究的工具。圖畫書的故事，往往具有社會、文化、歷史特色，小朋友可以透過它感悟到有關的內容。

圖畫書文字簡單、圖畫豐富，內容通常都有很深的含義，並給讀者很多想像空間。

由於它不像漫畫，沒有明顯的動作畫面細節及對話。讀者會利用自己的經驗去聯想頁與頁之間的動作內容，因此更著重激發讀者的想像力。

圖畫書和漫畫不同。漫畫會利用許多動作畫面、對話及內容細節帶

動讀者了解內容。而圖畫書則只會用不太多的，但具豐富細節的圖畫，加以簡潔文字來表達，圖畫和文字互相關聯依靠，但並不重複，圖畫不能沒有了文字，文字更不能沒有了圖畫，否則讀者就不能完全了解圖畫書的內容，而圖畫和文字之間往往留給讀者不少思考和細味的空間。

圖畫書的故事人物，大部分以死物或動物為主，原因是它可以令故事內容更生動有趣，隱喻性更高，更能刺激讀者的想像和思考；不過也有是以人為主的。而好的、動人的作品，

有一回，貓是國王的貓。
貓讨厌什么國王。
國王愛打仗，總是發動戰爭，而且，他還把貓用一個漂亮的籃子裝起來，帶到戰場上。有一天，貓被一支飛來的箭射死了。
正打着仗，國王卻抱着貓哭了起來。
國王仗也不打了，回到了王宮，然後，把貓埋到了王宮的院子裡。

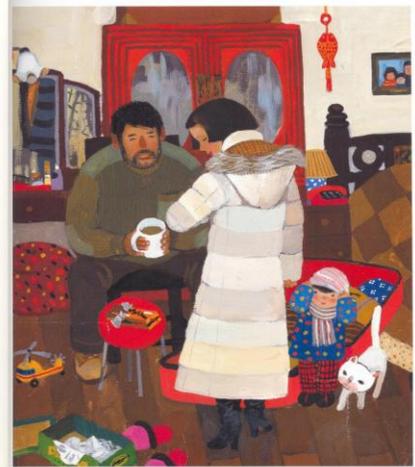
都有自己的寓意並滲透著作者自己的經歷，同時亦讓小朋友以有趣的方法去感受和思考人生的道理。

1.3 圖畫書特點

當你逛書店時，是什麼因素影響你選購書本？是作者？出版社？內容或種類？除了這些，第一個吸引你的因素很可能是書的封面吧，圖畫書其中最

我：過：的：看：著：他：，不：肯：走：近：。
爸：爸：走：過：來：，一：把：推：起：我：，用：鼻：子：扎：我：的：臉：。
「媽：媽：……！」我：嚇：得：大：哭：起：來：。
「看：我：給：你：買：了：什：麼：！」爸：爸：理：髮：去：掏：他：的：大：皮：箱：——看：，好：漂：亮：的：糖：子：！
媽：媽：也：換：上：了：爸：爸：買：的：新：糖：罐：。

大的特點就是吸引眼球，圖畫書圖畫內容豐富、顏色鮮豔，所以很容易吸引眼球，誰也會想看一看！

包：滿：圓：囉！！爸：爸：把：一：枚：硬：幣：包：進：湯：圓：裡：：「誰：吃：到：它：，誰：就：會：走：好：運：囉！」
這：天：夜：裡：，媽：媽：「叮：叮：叮：叮！」的：響：個：不：停：。
我：們：在：爸：爸：媽：媽：中：間：睡：著：了：，迷：迷：糊：糊：的：，我：聽：見：爸：爸：媽：媽：在：輕：輕：的：說：著：話：，他：們：說：啊：說：啊：……。

對於不喜歡大量文字的人，圖畫書更會對他們有吸引力，因為它的文字句子比其它書籍少，也簡樸得多，年紀較小的讀者亦較容易應付。非華語學生對多字的中文書難免會有些抗拒，而圖畫書每幅畫都很豐富，都有不同的細節，能夠表達不同的意思，鮮豔的顏色亦帶出不同的意義。即使學生只懂得部分的中文字，亦可以從圖畫的配合中，解讀故事的內容。

圖畫書中的圖畫允許孩子去思考，因沒有明顯的動作畫面細節及對話，所以會激發孩子們去作出提問，他們有時更會利用自己的經驗去聯想頁與頁之間的内容，因而激發不同的想像力，創造自己的想像空間和意義。

1.4 圖畫書閱讀者

圖畫書的閱讀者廣泛，最多為小孩子，他們會常常用圖畫書去了解不同的寓意或道理。年紀小的小孩子對人生道理或社會文化的認知都有限，然而他們仍會用有趣及易明的方法去解讀，圖畫書就會給他們樂趣和話題。

當然，小孩子作為圖畫書主要的閱讀者，在閱讀過程中，要是有家長和老師教導，交流彼此的想法和感受，那是最好不過的。家長用課餘時間，帶領小孩子一起閱讀，會令他們對閱讀產生興趣，學習更多。

老師同樣可以利用圖畫書教導學生閱讀。幼稚園或小學的老師往往利用圖畫書去教導閱讀，原因就是因為小孩子對圖畫書的興趣較大，利用圖畫書去教導語文，課堂將會更有趣。

年紀較大的學生也會對圖畫書有興趣。因為它圖畫豐富，文字較少，不太喜歡多文字的人都會選擇閱讀圖畫書而不是小說。其次，好的圖畫書往往有很大的想像空間，年紀較大的、生活經驗較多的讀者，它讀到的意義便更深入和豐富。

現在，圖畫書已經可以在非華語學生身上成功使用，因為它的表達形式、故事的寓意、給讀者的想像空間和文字的簡潔，都使它成為適合非華語學生的閱讀平臺。學習語言中，閱讀是非常重要的，而對於非華語學生學習中文閱讀，圖畫書正是一個很好的起點。