

國立臺灣師範大學科技與工程學院圖文傳播學系

碩士論文

Department of Graphic Arts and Communications

College of Technology and Engineering

National Taiwan Normal University

Master's Thesis

中文詩意繪本特徵與中高年級學童閱讀反應

The Characteristics of Poetic Picture Books and

Reading Literacy of Middle and Upper Grade

Elementary Students

于以柔

Yi-Jou Yu

指導教授：張晏榕 博士

Advisor: Dr. Yen-Jung Chang

中華民國 114 年 1 月

January 2024

摘要

過去繪本的研究成果豐碩，近年出現「詩意繪本」一詞，在傳統繪本、無字繪本兩者之間，圖畫與文字漸漸有新的結合模式。這些使用詩意手段的作品與韻文小說（Verse Novel）、詩歌（Poetry）、非虛構（Nonfiction）等兒童文學獎項的評選標準有關，在中文繪本中卻缺乏明確的定義。「詩意」在繪畫、建築等藝術形式的討論範疇中經常與審美活動相聯，在中國文學中則重視言外之意、神韻格調。當今繪本並非僅僅是給兒童觀看的兒童文學，也是一種內容與形構交織的視覺藝術。

本研究包含兩階段，欲探討詩意手段在中文繪本中的應用特色，以及國小中高年級學童如何看待此類文本，以明白中文詩意繪本是否於文學體裁之外仍具備自成一類的價值。第一階段研究中，透過與出版、文學及藝術三領域的專家進行深入訪談，試圖定義中文詩意繪本，並分析此類作品的文本類型；第二階段研究中，使用文化探索包佐以訪談，掌握三年級至六年級學童對樣本之閱讀理解及感受。

研究發現，中文詩意繪本的特徵體現於語言文字、言外之意及視覺設計三大面向，語言文字的選擇使用包括具有押韻、重疊、精煉的特色；言外之意的空間安排如象徵（意象）、深刻（深邃）、意境、含蓄、張力與反轉、內心受到觸動；圖文共構的視覺設計則涉及留白與斷裂、排列方式、色彩、插畫風格與內容。中高年級學童在閱讀詩意繪本時，展現多維度的閱讀理解——直接提取、直接推論、詮釋整合及檢驗評估，並觸發生活經驗，引發情感共鳴。可見「詩意」的應用不僅與文學、美學息息相關，亦可以培養學童觀察、感受、思考的能力。

關鍵詞：詩意繪本、兒童文學、閱讀反應

Abstract

The study of picture books has yielded extensive results over the years, and the term “poetic picture book” has recently emerged, occupying a space between traditional picture books and wordless picture books. These works, employing poetic techniques, are often aligned with the evaluation criteria of children’s literary awards for verse novels, poetry, and nonfiction, yet they lack a clear definition in the context of Chinese picture books. In artistic disciplines such as painting and architecture, “poetic” is frequently associated with aesthetic experiences, while in Chinese literature, it emphasizes implied meaning and artistic resonance. Modern picture books are no longer merely children’s literature for visual enjoyment but are also a form of visual art where content and structure are intricately intertwined.

This study comprises two phases, aiming to explore the application of poetic techniques in Chinese picture books and how upper elementary school students perceive such texts, seeking to determine whether Chinese poetic picture books possess value as a distinct literary genre. The first phase involved in-depth interviews with experts from the fields of publishing, literature, and art to define Chinese poetic picture books and analyze their textual characteristics. In the second phase, cultural exploration kits and interviews were employed to understand the reading comprehension and responses of third to sixth graders to selected samples.

The findings reveal that the characteristics of Chinese poetic picture books are reflected in three dimensions: linguistic features, implied meanings, and visual design. Linguistic features include rhyme, repetition, and conciseness; spatial arrangements of implied meanings encompass symbolism (imagery), depth (profundity), atmosphere, subtlety, tension and reversal, and emotional resonance; and visual design, as a product of text-image interplay, involves whitespace and fragmentation, layout, color, illustration style, and content. Upper elementary school students demonstrated multidimensional reading comprehension—including direct extraction, inference, interpretation, and evaluation—while drawing on their life experiences to elicit emotional resonance. These findings suggest that the application of “poetic” techniques is deeply intertwined with literature and aesthetics, fostering students’ abilities to observe, feel, and think critically.

Keywords: poetic, picture books, children's reading response

目錄

摘要.....	I
Abstract	II
目錄.....	III
表次.....	IV
圖次.....	V
第壹章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究目的與問題.....	4
第三節 名詞解釋.....	4
第四節 研究範圍與限制.....	5
第五節 研究流程.....	6
第貳章 文獻探討.....	7
第一節 繪本與中文繪本.....	7
第二節 詩意.....	12
第三節 閱讀反應.....	24
第四節 文獻探討小結.....	33
第參章 研究設計.....	35
第一節 研究架構.....	36
第二節 研究方法.....	36
第三節 研究對象.....	38
第四節 研究工具.....	40
第五節 研究實施.....	47
第六節 資料處理與分析.....	48
第肆章 結果與討論.....	54
第一節 詩意中文繪本之定義及特徵.....	54
第二節 詩意中文繪本與文本類型之關係.....	75
第三節 中高年級學童對詩意中文繪本之理解.....	80
第四節 中高年級學童對詩意中文繪本之感受.....	91
第伍章 結論與建議.....	101
第一節 研究結論.....	101
第二節 研究建議.....	102
參考文獻.....	104
附錄一、訪談同意書.....	110
附錄二、監護人同意書.....	111
附錄三、初階樣本說明.....	112
附錄四、文化探索包設計.....	123

表次

表 2-1 台灣兒童文學分期表	10
表 2-2 詩與詩意繪本評論表	23
表 2-3 四階段閱讀歷程說明表	28
表 2-4 閱讀態度內涵表	31
表 3-1 受訪者資料表 (專家訪談)	39
表 3-2 參與者資料表 (文化探索包)	40
表 3-3 第一階段訪談大綱	41
表 3-4 文本類型分析表	42
表 3-5 初階樣本資料表	44
表 3-6 專家訪談紀錄表	47
表 3-7 逐字稿編碼示例	49
表 3-8 初級編碼示例	49
表 3-9 次級編碼示例	50
表 3-10 中文詩意繪本定義架構示例	50
表 3-11 兒童閱讀理解與感受分析架構	52
表 4-1 語言文字的選擇使用	55
表 4-2 言外之意的空間安排	58
表 4-3 圖文共構的視覺設計	67
表 4-4 中文詩意繪本定義架構	74
表 4-4 圖卡排列順序	83
表 4-5 圖卡平均位置	83
表 4-6 圖卡對排序次數矩陣	83
表 4-7 參與者排序距離矩陣	84

圖次

圖 1-1 研究流程圖.....	6
圖 3-1 研究架構圖.....	36
圖 3-2 C1 受訪者文本類型分類結果.....	51
圖 4-1 詩意概念圖.....	54
圖 4-2 《和你在一起》內頁 1.....	59
圖 4-3 《和你在一起》內頁 2.....	60
圖 4-4 《他們的眼睛》內頁 1.....	63
圖 4-5 《下雨的味道》內頁 1.....	63
圖 4-6 《他們的眼睛》內頁 2.....	64
圖 4-7 《狐狸與樹》內頁 1.....	65
圖 4-8 《什麼將把你帶走》內頁 1.....	65
圖 4-9 《小魚散步》內頁 1.....	68
圖 4-10 《火車》內頁 1.....	69
圖 4-11 《什麼將把你帶走》內頁 2.....	69
圖 4-12 《他們的眼睛》內頁 3.....	70
圖 4-13 《他們的眼睛》內頁 4.....	70
圖 4-14 《他們的眼睛》內頁 5.....	70
圖 4-15 《他們的眼睛》內頁 6.....	70
圖 4-16 《街上的汪先生》內頁 1.....	71
圖 4-17 《注音練習》內頁 1.....	73
圖 4-18 《今天》內頁 1.....	73
圖 4-19 中文詩意繪本文本分析圖.....	79
圖 4-20 詩意組成要素.....	80
圖 4-21 圖像分類重疊矩陣.....	86
圖 4-22 圖像分類原則分佈圖.....	86
圖 4-23 分類原則心智圖（角色物件）.....	88
圖 4-24 分類原則心智圖（情緒感受）.....	88
圖 4-25 分類原則心智圖（其他）.....	88
圖 4-26 《什麼將把你帶走》內頁 3.....	90
圖 4-27 D3 參與者角色日記.....	91

圖 4-28 D5 參與者角色日記.....	91
圖 4-29 《什麼將把你帶走》內頁 4.....	92
圖 4-30 《什麼將把你帶走》內頁 5.....	93
圖 4-31 D1 參與者卡片.....	94
圖 4-32 D2 參與者卡片.....	94
圖 4-33 D3 參與者卡片.....	94
圖 4-34 D4 參與者卡片.....	94
圖 4-35 D5 參與者卡片.....	94
圖 4-36 D6 參與者卡片.....	94
圖 4-37 《什麼將把你帶走》內頁 6.....	95
圖 4-38 情緒象限分佈圖.....	96
圖 4-39 閱讀情緒折線圖.....	97
圖 4-40 《什麼將把你帶走》內頁 7.....	97
圖 4-41 《什麼將把你帶走》內頁 8.....	98
圖 4-42 《什麼將把你帶走》內頁 9.....	98

第壹章 緒論

第一節 研究背景與動機

一、台灣兒童文學發展現況

2015 年聯合國發布由聯合國永續發展大會（United Nations Conference on Sustainable Development, RIO+20）制定、聯合國大會（General Assembly）審議之「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），接續 2000 年以來的千禧年發展目標（Millennium Development Goals, 下稱 MDGs），含蓋經濟成長、社會進步與環境保護三大面向，訂立 17 項目標（Goals）和 169 項子目標（Targets）。作為教育的一環，繪本成為跨年齡、跨文化的載具，有效的透過繪本結合經驗、探究與批評引導兒童認識消除飢餓、性別平權、氣候行動等議題，再經由他們帶入家庭與社會（國立臺灣圖書館，2023）。

因此，以兒童文學的角度觀看，可以將第四項「優質教育」(Quality Education) 視為認知實踐的起點，諸多政府及民間組織為兒童讀物推動響應 SDGs 永續發展目標之選書活動，以 17 項目標為選書憑據（King, 2023），如：天下教育基金會、國立臺灣圖書館、天鈺環境永續基金會。在〈2023 國際閱讀教育論壇：閱讀·共好台灣〉（Kitsing, 2023）中提及台灣有近九成的孩子害怕面對失敗，閱讀提供一個療癒及成長的途徑，培養兒童心理韌性，CareMind 耕心學院與芯福里情緒教育推廣協會選出符合社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）精神的優質繪本，包含自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧與明智決策五大能力雷達。幫助兒童、青少年及成人察覺並管理自我情緒，培養個人社會關懷和解決問題的能力（張綵茜、李佩璇，2022）。觀察產業現況，結合出版實務操作，可知繪本為兒童心理衛生與優質教育有良好的影響，多樣化的文本內容具備正向的研究價值。

臺灣兒童文學自日治時期發跡，近百年之發展過程，早已累積大量研究成果。林敏宜在《圖畫書的欣賞與應用》（2000）一書中，包含兒童性、藝術性、教育性、傳達性與趣味性，透過文字及圖像，吸引兒童閱讀的注意力，進而達到教化、娛樂的效果。將材質區分為紙書、塑膠書、布書、木板書及有聲書；內容區分為

兒歌、童詩、字母書、數數書、概念書、故事書及知識書；並有玩具書、無字圖畫書、簡易讀物及預測性圖畫書等特殊形式。

中國文學批評多仰賴西方文學研究成果，兒童文學也不例外。相同的文本受到時空、地域的影響，讀者產生不同的預存立場（張子樟，2004），有各自的詮釋。相異的語言特徵，更大幅降低西方兒童文學理論應用於中文作品的適切性。經由過去的文獻，發現詩歌在台灣兒童文學中的影響匪淺，台灣兒童文學研究中卻鮮少與詩相關，因此我們迫切需要這一片拼圖。

二、中文詩意繪本一詞的出現

「詩意」的出現往往與審美相關，有看語言中的詩意者，有看繪畫中的詩意者，有看紀錄片中的詩意者，有看建築中的詩意者，有看景觀中的詩意者。劉淑娟（2009）便以詩意繪本的視覺敘述為題，提及北宋文人「畫是無聲詩，詩是有聲畫」的概念，並引用台灣首位波隆那童書展插畫展文學類入選插畫家徐素霞評繪本創作中「詩意的捕捉與畫面的造形經營亦有著微妙的關係。」肯定詩意應用於各領域中強調「言外之意」的特色，以及應用於繪本創作中的價值。

查看近年繪本獎項獲獎趨勢，由 2021 年林廉恩《HOME》同時獲得義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎（Bologna Ragazzi Award - Fiction）、台北書展大獎兒少類首獎與金鼎獎兒童及少年圖書獎之肯定，阿尼默《情批》（2020）獲得義大利波隆那拉加茲獎詩歌類優選，至 2022 年波隆納拉加茲獎 Amazing Bookshelf 100 入選的五本書籍中，王小苗、洪添賢（Croter）《什麼將把你帶走》（2022）、張梓鈞《今天 Today is the day》（2021）及馬尼尼為《姐姐的空房子 my sister's empty house》（2022）三本，諸多作品有詩歌、詩意繪本相關評論，可見詩意繪本的發展速度不容小覷。除此之外，2015 年起「好書大家讀」優良少年兒童讀物評選在文學讀物 B 組中增加「詩與韻文」類別，其中不乏給兒童閱讀的繪本著作，進一步說明該類型作品已具備逐漸成熟的發展趨勢。

中西方談「詩」皆注重「意」，清初學者王夫之言「無論詩歌與長行文字，俱以意為主。意猶帥也。無帥之兵，謂之烏合。」所謂之「意」一來在於情景交融的審美意象，二來在於抒情主體的性情興會（蔡振豐，1991）。牟中三（1999）又言：「何謂詩意？對於宇宙人生的慧解，對於真善美的希求與憧憬，便是詩意。」

詩意並非僅存在於詩中，詩也不見得都有詩意。若所有的規創都是假定原則，而具有詩的形式未必為詩，但具有詩的樣態則可以為詩。那麼究竟詩意為何？除2021年波隆那設置特殊主題「詩歌類」(Poetry)廣納文本為詩歌或文本使用詩意手段之作品，好書大家讀「詩與韻文」類別仍附屬於文學讀物之下的文體類型，國內所謂「詩意繪本」的定義及表現手法缺乏明確界定和研究，本文試圖以詩意手段在中文繪本中的應用情形，爬梳「詩意」在兒童文學中的意義，並關心學童是否接受這樣新型態的創作模式。

三、兒童在閱讀中的角色

美國凱迪克獎(The Caldecott Award)、紐伯瑞獎(John Newbery Medal)等獎項皆定義「兒童圖畫書」為以十四歲以下兒童為主要讀者所創作的圖畫書。朱自強曾在〈兒童文學的雙重讀者結構及其對創作的影響〉(2009)一文中說明兒童文學具有雙重讀者的特性，包含年齡意義上的兒童與心性意義中的兒童，研究兒童文學的前提即是對兒童的研究，因為兒童文學是兒童本位的。不過，兒童文學評論中經常依賴成人的聲音，兒童作為讀者的角色和觀點卻被排除在外，事實上，兒童可以理解特殊文本的性質，他們在美學與情感上的反應可以為文學評論作出貢獻(Maynes, 2018)。兒童是繪本的主要讀者之一，注重兒童在閱讀中的角色至關重要，本文以文學批評中的讀者反應理論為基礎，從兒童文藝心理學知、情、意的角度，觀察文本與讀者之間的交互作用。欲了解究竟學童如何理解使用詩意手段的中文繪本？他們對使用詩意手段的中文繪本有何感受？

第二節 研究目的與問題

一、研究目的

欲探究詩意手段在中文繪本中的表現方式，包含文字型態與視覺維度，分析其文本特徵與發展現況。進一步透過閱讀反應，了解學童閱讀使用詩意手段之中文繪本的觀看角度。研究成果可以提供兒童及青少年教育者、插畫創作者或相關研究者參考依據。綜合上述，研究目的如下：

- (一) 了解中文繪本中的詩意手段之呈現特色、潛力與價值。
- (二) 了解中高年級學童對中文繪本中的詩意手段的閱讀反應。

二、研究問題

本文以「何以見得中文繪本中的詩意手段與中高年級學童閱讀反應？」為主要研究問題，根據研究目的，細分為以下四項：

- (一) 如何定義中文詩意繪本——中文詩意繪本的特徵有哪些？
- (二) 中文詩意繪本的文本類型與詩意表現的關係為何？
- (三) 中高年級學童對中文詩意繪本之理解為何？
- (四) 中高年級學童對中文詩意繪本之感受為何？

第三節 名詞解釋

一、中文詩意繪本

繪本又稱童書、圖畫書、故事書等，兒童文學，相關研究中稱「圖畫書」、「兒童圖畫書」尤為常見，然本文以「詩意繪本」為主要研究對象，故統一以「繪本」稱之。繪本為文字與圖畫的結合，其中連貫的圖畫為必要條件，形式不拘，不包含教科書及漫畫，且主要對象為兒童（伊彬、劉瑋婷，2007）。而中文亦同華語、漢語、國語、普通話，本文所使用「中文」一詞，即繁體中文的文本。「中文詩意繪本」一詞，則指文本為詩歌或使用詩意手段之繪本，且以繁體中文為最初創作語言，不包含翻譯作品、台文作品或無字書。

二、學童

本研究中以學童稱呼處於台灣國民小學教育階段之學生，包括三年級至六年級，年齡範圍大致為 9 至 13 歲。由於台灣現行法律中「兒童」係指 12 歲以下的人，實際情況中部分六年級學童可能已年滿 13 歲，故使用「學童」一詞更能準確涵蓋研究對象的特徵。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

本研究以中文繪本為研究範圍，係指台灣創作者以繁體中文為創作語言之繪本，作為其他語言、其他體裁之研究參考時應斟酌使用。繪本相關研究甚多，本研究僅探討中文繪本中的詩意手段之應用方式，採用曾出現「詩意」相關評論的樣本，並蒐集出版、學術與教育三方對現況的看法，加以歸納和整理，試圖描繪中文詩意繪本的輪廓，作為階段性目標。由於著重於現況的歸納與分析，故並未將創作者背景與習慣列入研究範圍，亦未將樣本插畫風格、印刷與加工等條件列入研究範圍。

二、研究限制

本研究第一部份受訪者為出版、學術與教育領域之代表者，依個人經驗與專業進行討論，參考本研究時應注意不同產業視角的限制；第二部份受訪者為雙北市國小四年級至六年級學童，因成長背景、性別與個人偏好所產生之個體差異，不宜代表其他年齡、其他地域，或特殊情況之學童。總體而言，本研究依觀測事實予以客觀分析，雖重視學童主體性，卻無法追溯所有個別情況，研究成果受當代思潮、時代趨勢、本土文化與語言特徵等限制，不宜過度推論。

第五節 研究流程

根據研究主題，訂定研究目的與問題，再透過文獻蒐集、探討，決定研究方法並制定研究架構。選擇初步研究樣本、對象，依研究問題撰寫訪談大綱，執行第一階段深入訪談並進行資料處理與分析；擬定第二階段研究樣本、對象，參第一階段訪談結果來撰寫第二階段訪談大綱，接著執行第二階段兒童訪談（佐以文化探索包）並進行資料處理與分析。最後將兩階段綜合、比較，提出研究結論與建議。本研究流程如圖 1-1：

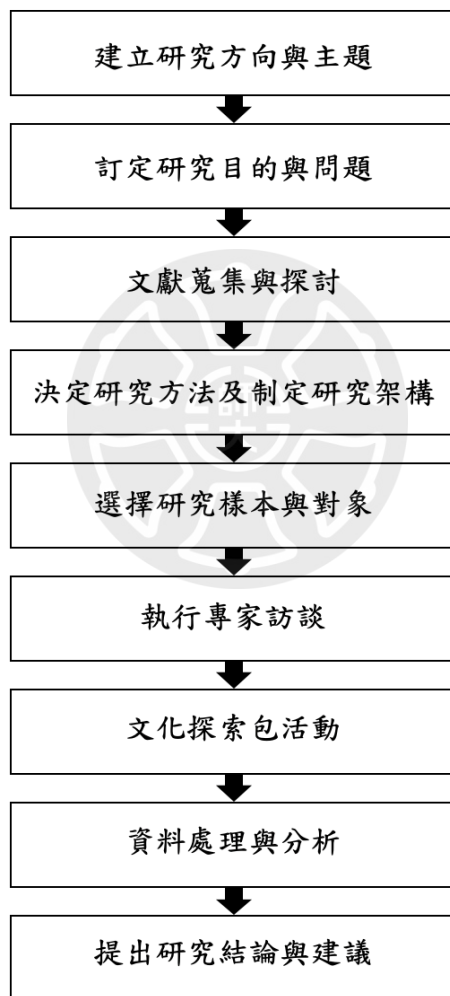

圖 1-1 研究流程圖

第貳章 文獻探討

詩意繪本作為一種融合文學與藝術的文本形式，逐漸在兒童文學與視覺藝術領域中展現其特殊性，然而，詩意在中文繪本中的應用特徵與讀者反應，尚未被充分定義與闡明。本章分為三的段落，爬梳相關研究成果與理論根基。首先，討論繪本與中文繪本，包括中西方兒童文學發展脈絡，與台灣兒童文學產業現況，其次，討論詩與詩意，及其在繪本中的應用，最後，從讀者反應理論扎根，討論兒童閱讀反應，為後續研究提供參考依據。

第一節 繪本與中文繪本

一、兒童文學與繪本

兒童文學即是具有文學性的兒童讀物，以兒童為設計的出發點，繪本為其中之一（林文寶等，1996）。「繪本」一詞由日文「えほん」翻譯而來（劉麗幼，2020），又稱圖畫書（Picture Book）。儘管十七世紀出版之《世界圖繪》被視為人類史上第一本圖畫書，多數學者認同兒童文學的出現與十九世紀末彩色印刷術有關，包含倫道夫·凱迪克（Randolph Caldecott）等人所創作的凱迪克兒童圖畫書集（R. Caldecott's Picture Books），以及二十世紀初碧雅翠絲·波特（Beatrix Potter）參考童年經驗所創作的《小兔彼得的故事》（The Tale of Peter Rabbit）（陳玉金，2014），並在二十世紀末已建構完整的概念（伊彬，2022）。

繪本可以從表現形式、訴求對象、作繪者來界定，在份量上插畫必須大於文字，且具有足夠的敘述性、說明性或解釋性，來表明知識或故事，有時繪本甚至可以被視為一種文類（洪文瓊，2004）。插畫一詞是源於拉丁文「to illuminate」，意指將抽象思想、感情，轉化為具體化、視覺化的圖像，用以裝飾或輔助文字（蘇振明，1986）。插畫是繪本中的必要條件，不同於歌謠一類以文字為載體的文學創作，繪本由文字和插畫結合，以插畫作為敘事的主要媒材，因此又稱為「圖畫故事」，有時僅以插畫進行敘述，有時加入文字輔助。較為常見的分類方式有依內容將圖畫故事分為文學圖畫故事及知識圖畫故事，或依形式分為有文圖畫故事及無文圖畫故事（張美妮、巢揚，1996）。繪本之插畫必須有條件、有目的，且有「獨特的風格」，包含整體性、連續性及節奏性（林敏宜，2000）。插畫的功

能為傳達或輔助，在繪本中可以達到傳遞內容、搭建場景、塑造角色及象徵意義等目的。

（一）西方兒童文學發展概述

西方兒童文學的發展始於「口述傳統」及「宗教教育」，古騰堡活字印刷術帶歐洲進入了文藝復興時代，兒童讀物跟著發跡，此時的兒童讀物包括字母書、啟蒙讀物和主禱文。然而，十六世紀以前「童年」並未受到重視，缺乏針對兒童情感或想像的內容。至十七世紀，約翰·洛克（John Locke）基於經驗主義的教育理論提倡兒童的主體性，主張自然發展、品德教育及學習的主動性，出現《伊索寓言》等為兒童撰寫的故事。而十八世紀逐漸轉向「教育娛樂化」，兒童文學注重文學性與趣味性，兒童文學之父——約翰·紐伯瑞（John Newbery）開設書店，設計、創作數百冊故事書、知識書以及童詩。十九世紀受到工業革命影響，社會對兒童文學的目的從教化轉向了純粹的娛樂，如幽默滑稽的打油詩《無厘頭書》（The Book of Nonsense）和專為兒童創作的奇幻文學《愛麗絲夢遊仙境》，以及冒險故事——羅伯特·路易斯·史蒂文森的《金銀島》。至1922年起美國圖書館協會每年頒發紐伯瑞獎（Newbery Medal）肯定傑出的兒童讀物，快速的出版節奏使兒童文學達到新的高峰。加上平版印刷技術的出現，使書籍可以更加經濟、大規模地生產，於是十九世紀末至二十世紀初，兒童文學進入無庸置疑的黃金時代。還有眾多經典作品於此時期誕生，如《小婦人》、《湯姆歷險記》、《彼得潘》等。並在二戰過後，更多元的出版形式使兒童文學開啟新的篇章，如科普繪本、有聲書的發展。從印刷技術的普及到數位媒體的出現，兒童文學不斷適應並融入新技術。在達到娛樂和教育的功能之外，也提供更豐富的知識學習和閱讀體驗（Madej, 2003）。

（二）中國兒童文學發展起源

中國兒童文學的早期材料，大致可以區分為「識字教育」與「道德教育」，前者較注重音韻與字義，如《千字文》、《三字經》等學習材料，後者較注重描述與哲理，如先秦諸子的寓言故事及屈原《九歌》、《天問》，以道德為中心，較為實用，多由成人的思維、社會的期待出發，缺乏兒童的觀點；爾後，隨著白

話文的發展，出現宋代話本與明清小說等更加白描、規模的文學作品；清末民初，白話文更加普及，兒童讀物的面貌持續成長，上海、北平發行《小孩月報》、《蒙學報》等兒童雜誌，官方與民間出版社成立，如兒童書局、商務印書館和中華書局，相繼出版兒童讀物，西洋兒童文學傳入中國，且有系列套書大量出版，如：小學生文庫、幼童文庫、小朋友文庫、新兒童基本文庫等。魯迅等人則主張五四之後，自葉聖陶作《稻草人》起中國自己的兒童文學才正式出現(楊淑華,1996)。

二、台灣兒童文學與繪本

在西方兒童文學發展及中國兒童文學起源的影響下，因日本殖民、中華文化、民間口傳等因素，我們擁有多元卻富有特色的兒童文學。洪文瓊(2004)曾定義「台灣圖畫書」指在台灣出版發行之圖畫書，不包含進口外文圖畫書和大陸簡體圖畫書，並且可以進一步細分為本土創作、外版翻譯、委外合作三種出版方式。

(一) 台灣兒童文學發展

臺灣兒童文學史分期多以日治時期為首，早期兒童文學包含童話、歌謠、傳說、戲劇、散文和刊物等，其中不乏繪本形式出版之兒童讀物，林鐘隆、施翠峰、鄭清文等兒童文學作家皆於此時崛起，其中林鐘隆 1971 年參與《笠》詩刊中兒童詩專欄「兒童詩園」的經營，並於 1977 年創辦《月光光》被視為第一本兒童詩刊(邱各容,2015)，刊載中日雙語童詩，是本土兒童文學先鋒。該時期多以進口歐美、日本進口作品為重。

1945 年，戰後中央政府推行國語政策，成立「臺灣省國語推行委員會」，隨著寶島出版社與東方出版社創立，正式開啟國語兒童文學歷史。兒童文學教育逐漸得到重視，兒童文學刊物也相繼出現，如 1951 年官方出版《小學生半月刊》。兩年後由其分化《小學生畫刊》，圖畫為主，文字為輔，奠定往後繪本發展之基礎；及《小學生雜誌》，使兒童文學脫離翻譯文學，鼓勵以兒童為主體的本土文學創作(邱各容,2005)。同時民間營運的兒童文學刊物，如：學友書局之《學友》、東方出版社之《東方少年》，至《國語日報》、《大華晚報》兒童週刊、《聯合報》專欄。

1964年，受到聯合國兒童基金會資助，臺灣省政府教育廳建立「教育廳兒童讀物編輯小組」不但為兒童擁有良好的閱讀環境努力，訂定讀物分類標準，並培養兒童文學創作者，出版《中華兒童叢書》。該系列叢書收錄1965年至1970年間兒童文學作品，共八期。1971年中華民國退出聯合國，雖文化與經濟出現變化，民間反而更多投入力量在兒童文學市場中（賴素秋，2002）。從中華兒童教育社的《新中國文庫》至《中華兒童叢書》，1977年《彩色世界兒童文學全集》出版，1979年《新一代幼兒圖畫書》由鄭明進編輯完成，乃至1984年「中華民國兒童文學會」成立，致力於兒童文學推廣與管理，繪本套書相繼出版。

1987年解除戒嚴，本土意識甦醒，兒童文學發展越發多元蓬勃，出版社百家爭鳴，並於1992年首次參加波隆那書展，邁向國際舞台，兒童文學發展之歷史猶見。台灣兒童文學分期大事記請見表2-1。

表 2-1 台灣兒童文學分期表（本研究整理）

年份	時期	大事記
1945~1964	孕育期	1951年創刊《小學生半月刊》 1954年東方出版《東方少年》
1965~1986	萌芽期	1965年政府教育廳出版《中華兒童叢書》 1965年國語日報出版《世界兒童名著選集》 1974年第一屆洪建全兒童文學創作獎 1978年將軍出版《新一代幼兒圖畫書》 1979年信誼出版《幼幼圖畫》 1984年漢聲出版《世界最佳兒童圖書》
1987~至今	成長期	1987年第一屆信誼幼兒文學獎 1989年徐素霞《水牛與稻草人》入選波隆那插畫展 1996年格林出版《國際安徒生大獎精選》 2011年青林國際出版《小兔彼得和他的朋友》

（二）台灣兒童文學研究

本土兒童文學研究則可以溯源自1963年劉錫蘭《兒童文學研究》、1964年林守為《兒童文學》等，又1965年徐曾淵、蘇尚耀、李畊與林良所編之《兒童

讀物研究》第一輯問世，將兒童文學分為理論、現況與經驗三大類；國立中央圖書館先後編印《兒童圖書目錄》、《兒童讀物研究目錄》，包含兒童文學研究、兒童讀物研究；及馬景賢《兒童文學論著索引》等。爾後，兒童文學之討論則見於《臺灣兒童文學季刊》、《國語日報》兒童文學週刊、《文訊》、《香港兒童文藝協會》與等國內外媒介，與兒童讀物委員會、臺灣兒童圖畫書學術研討會、臺韓兒童文學共同研討會、菲華兒童文學研究會、海峽兩岸兒童文學研究會、亞洲兒童文學大會等兒童文學交流活動中。

1996年台東師院（臺東大學）成立兒童文學研究所，2004年教育部實施九年一貫國民義務教育，以及當時文化發展、創作風氣等影響，使得千禧年後兒童文學研究數量大幅增加（陳秀文，2009）。無論稱為「圖畫書」或「繪本」，皆為近半世紀出現的文學形式，且「圖畫書」的用法早於「繪本」，最早出現在許珮玫《兒童讀物插畫表現技法之創作研究》（1992）。然而在碩博士論文知識加值系統中搜尋「圖畫書」共找到1009筆資料，搜尋「繪本」共找到3354筆資料，共計3559筆資料，如今「繪本」使用數量已多於「圖畫書」，並以教學研究、讀者反應、插畫風格、作品分析為多。

台灣的藝術與教育領域中已不乏兒童文學相關研究，且應用範圍多元、豐富和多樣，然而針對結合中國文學、詩意美學的詩意繪本數量正在持續增加，卻缺乏討論。

（三） 台灣兒童文學市場現況

儘管本土兒童文學研究逐漸增加，出版社仍須仰賴進口版權維生，國內市場中翻譯作品數量多年來遠遠大於原創作品（賴素秋，2002；洪文瓊，2004；伊彬等，2015；邱各容，2018；洪于茜，2022）。故歷年研究成果頻頻提出政策上應積極鼓勵與培養本土創作；出版上應尊重創作者專業能力、提供創作者適切協助；創作上應不斷精進實力並實現本土創作的特色與價值等呼籲（伊彬、劉瑋婷，2007）。政府、民間等出版單位的努力的確與本土繪本的發芽、成長密切相關，如信誼基金會成立後近十年，於1987年創辦第一屆信誼幼兒文學獎，以（1）肯定幼兒文學的重要性，（2）獎勵及培育本土幼兒文學創作者，以及（3）提升國內幼兒文學創作及欣賞品質為宗旨，且將文字創作與圖畫書創作區分，過去三十

五年共收件 8,434 件，並出版 96 本得獎作品，成為本土繪本作家的搖籃，至今仍在創的創作者多不勝數。事實上，1957 年兒童讀物徵選迄今，觀兒童文學獎，得以了解兒童文學發展趨勢，除信誼幼兒文學獎之外，尚有中華兒童文學獎、洪建全兒童文學創作獎、楊喚兒童文學獎、九歌現代兒童文學獎、國語日報兒童文學牧笛獎等，並文化部 2004 年辦理之「中小學生優良讀物」、民生報與中華民國兒童文學會合辦之「好書大家讀」等肯定。

出版實務上，本土創作的數量雖難以和翻譯作品相等，然而在文化部的支持與眾出版社的協力下，仍在國際上不斷地取得傑出的成績。如張梓鈞以都市更新為題創作的《今天 Today is the Day》（2021），使用拼貼手法呈現搬遷居民的心理健康活動，一口氣獲得 2019 年美國 3×3 Illustration Awards 榮譽獎（Honorable Mention）、2021 年波蘭 A Well Designed Book – Let's Start With Children 第一名（First Prize），並入選 2019 年英國 Creative Conscience Awards（Shortlisted）等獎項，說明本土創作其實有著撼動國際的潛力與價值。

第二節 詩意

一、詩與詩意

「詩」在古希臘文中，有技藝、創製之意（黎風，2018）。詩意可以是一種風格，「風格」來自希臘文的「雕刻刀」，「比喻」是它的引申意，指文字組成或裝飾思想的特定方式。亞里斯多德著《詩學》談悲劇和史詩，認為摹仿是藝術的本質，是詩人有意為之，且受到性格、思想所影響；《中國古典詩論中語言與意義的論題》中也表示所有的詩都具有不同程度的戲劇成份，享有音樂的、遊戲的（修辭的）、表情的三種性質。論詩意脫離不了「美感性質」與「情感性質」兩大範疇，若將詩學視為研究方法，從文學延伸到影像，即是「影像詩學」。

（一）美感性質

詩可以看作一種媒介，「裝飾的語言」是摹仿的媒介之一，包含節奏及音調，即格律文或唱段。摹仿是人的天性，其中可以有三種差異，不同的媒介、不同的對象及不同的方式，亞里斯多德在《詩學》中言任一整體的美，體現在非偶然的體積和適當的排列。人可以通過摹仿得到知識，並經由摹仿結果產生快感。因此，

「摹仿造就了詩人，而詩人的摩仿對象是行動的觀點來衡量，與其說詩人應是格律文的製作者，倒不如應是情節的編制者。」

裝飾的語言是詩的特徵，詩為語言建立了特殊的規則，穆卡洛夫斯基曾說：「在詩的語言中，突出達到了極限強度：他的使用本身就是目的，而把本來是文字表達目標的交流擠到了背景上去，他不是用來位交流服務的，他是用來突出表達行為、語言行為本身。」語言具有表意作用，詩的語言卻並僅僅非為了表意，而是強調創作的行為，羅曼·雅各布森也說：「詩歌使語言最大限度地偏離實用目的，而指向其形式自身，包括韻律、詞彙和句法。文學語言中的聲音和意義之間、語法結構和主題模式之間均有特殊的呼應關係。」詩的語言必須在日常規範以外，包括節奏、韻律、主題、結構都經過刻意的雕琢，是重新觀察、觸摸、感悟與認識世界的方式（李文寧，2019）。

（二）情感性質

在美感之前，更不可或缺的是情感，朱光潛提出詩的境界必須有「情趣」（審美主體之情）與「意象」（審美客體之物）。俄羅斯文學評論家別林斯基言：「情感是詩的天性中一個主要的活動因素——沒有情感就沒有詩人，也沒有詩。」（李文寧，2019）情感是什麼呢？人性最質樸、真實的面貌即是情感，是詩人獨特的價值。因此，亞里斯多德主張悲劇的成分有情節、性格、言語、思想、戲景和唱段，其中性格、思想是兩個行動的自然動因；性格展現在詩人對詞彙的取捨裡，思想則體現在詩人對道理的論證上。羅蘭·巴特曾說：「語言是文學的生命，是文學生存的世界，文學的全部內容都包括在書寫活動之中，再也不是什麼『思考』、『描寫』、『敘述』、『感覺』之類的活動之中了。」（李文寧，2019）

（三）影像詩學

將詩學應用於圖像的一大邁進即是「影像詩學」，從「詩學對影像（圖像）概念的借用」發展成「影像詩學」，具備五項研究範疇，一是由動態發展歷程形成主體性，二是影像與現實社會的關係，三是影像與其他藝術形式的共構，四是影像的科技發展，五是影像文本與藝術手段的結構分析。以及三個特性，即貫穿性、當下性、整合性（李文寧，2019）。黎風著《圖像文化時代的影像詩學》引

言中表明影像詩學的與傳統詩學之內容與邏輯並未完全重疊，人類的心靈活動在文字化、聲音化、圖像化過程中，可以具有「創造性的審美價值」，因此詩學可以作為一種研究方法、認識途徑，與電影、藝術、文化等維度結合，不斷地更新、擴充，為建立更加完全的視野和體系。影像研究通常使用影像種類的劃分，如攝影、電影、電視等；或研究領域的劃分，如美學研究討論風格特徵，文化研究討論社會關聯，創作研究討論創作心理、技巧來確立研究對象與研究範圍，易於受到文本屬性或單一面向的限制，詩學的方法卻可以使研究有全面性的整合，恰好順應二十世紀後跨領域的研究趨勢（黎風，2018）。

影像具「表意」與「反射」兩種功能，以本體論觀之，必然是實踐的產物，隨著發展成熟逐漸有主客一體的特徵。帶有情感色彩的詩意敘事，刺激觀眾主動尋找表象背後深邃的思想意涵，跳脫影像語言原有的桎梏，從感官到思維，提出對生活創新的、詩意的想像與感悟。在影像詩學中，空間、時間的安排都與象徵和隱喻的目的有關，在《跨越藩籬：光影世界中的詩意情境》中言及詩意情境，李文寧闡述意境是以意象美學為核心的影像，認為：「如同中國古典美學中所強調的『寫意』精神一樣，追求『言』在畫面中、『意』在畫面外，盡可能使影像的內涵更為豐富，並積極引發觀眾的想像和聯想，達成言有盡而意無窮的審美效果。」並引用電影評論家讓·米特里的符號學觀點：「在這種語言裡，影像透過其象徵性、邏輯性和潛在的符號屬性而兼具話語和詞彙的作用。借助這門語言，就不再透過約定程度不同的抽象符號，而是利用具體現實的復現，去獲取感性世界各種現象的對等物。」詩意作為一種「裝飾的語言」，在圖像語言裡的使用已經發展得十分快速。

「詩意」一詞的出現，與美感和情感密切相關，並為影像研究開闢一條新的途徑。詩意不僅體現在語言的裝飾性和情感的傳遞上，更進一步透過圖像語言創造多層次的審美經驗。中文詩意繪本可以結合傳統詩學與影像詩學的研究方法，由畫面表現與文本類型共構出一種超越形式的詩意敘事風格，激發讀者的想像力與情感共鳴，實現教育性與藝術性的融合，為當代兒童文學提供一種跨領域的討論方向。

二、中國文學中的詩與詩意

蘇軾曾提出「詩畫本一律，天工與清新」的詩畫通融之說，著墨於所謂神韻與風格，又在〈書摩詰藍田煙雨圖〉中讚譽王維「詩中有畫」，「畫中有詩」。既然以中文繪本為研究對象，必然先認識中國文學中的「詩意」為何，教育部國語辭典簡編本將詩解釋作「以精粹而富節奏的語言文字來表現美感、抒發情緒的文體。」又將詩意解釋作「足以讓人吟詠的情味、美感。」即是對詩的語言產生一種體會，其中亦認可詩意的文字必須經過淬鍊，富有音樂性，並且與抒情美學有關。

(一) 詩

中國最早的詩歌總集《詩經》原稱為「詩」或「詩三百」，並有風、雅、頌、賦、比、興六義。朱熹分六義為二組，風雅頌乃音樂之異，賦比興乃作法之異。《詩品》云：

故詩有三義焉：一曰興，二曰比，三曰賦。文已盡而意有餘，興也；因物喻志，比也；直書其事，寓言寫物，賦也。

詩的表現手法可以歸納為「賦、比、興」三種，而這些手法本質上與詩的核心密不可分。《說文解字》指出：「詩，志也。」針對詩所表達的「志」究竟為何？也進一步解釋：「志，意也。」從漢字的表意特性來看，「志」是一個「止於心」的會意字，意指凡是內心的感受、願望或思索，皆可稱為「志」（張峰屹，2019）。

在中國文學中，文學始於歌謠，與音樂、舞蹈合而為一，起初文學乃經學，東漢文學與經學分化，南朝文學地位提升，蕭統認為有充實內容而已美麗詞藻表現之作品始得稱於文學，唐宋以後則出現文以載道的觀點，具藝術價值的各種文體亦逐漸受到重視。此外，自徐復觀提出體與類之別，「詩」不僅作為一種文體，還是可以作為一種文類的討論從未間斷。若將詩視為一文體，則體具有代表文章自身的「物身義」、語言秩序性的「形構義」與整體觀之的「樣態義」（顏崑陽，2007），即說明體可以是結構形式，亦可以是某種樣態。

(二) 意

「意」是一種精神力量，意先於筆，言以明象。「意」在中國文學研究中範圍甚廣，其中以「意境」與「意象」最為常見。

牟中三（1999）既認為「詩意」是慧解、希求或歌詠，言明屈原、李白、陶淵明的詩是有「詩意」的詩，杜甫的詩卻是沒有「詩意」的詩，徒有形式的就沒有詩意，詩意可以存在詩歌與散文中，有時以意境解釋之、有時以格調解釋之。提出「意境」有兩種，分別有三原則，一種是「詩的」——象徵與擬人、靜覺與慧解、有密度與輻射；另一種是「散的」——鋪陳事實、行雲流水、聲調鏗鏘（牟

中三，1999）。詩意是「格」，有什麼「格」，就會有什麼「調」，「調」與「詞」互相協調、一致，源於詩人的生命經歷和性情涵養。

詩歌與其他文體的分別為，其藝術性由兩個元素組成，即聲律和意象（陳植鏗，1990）。意象並非粗糙、雜亂的印象，而是精心挑選、簡潔扼要、邏輯秩序的，使用精準、細膩地文字，捕捉現象的本質（白靈，2016）。形象指涉個別事物，意境在於整體認識（陳植鏗，1990）。而白靈在《一首詩的誕生》（2016）中提到十種意象的定義，包括再生的經驗，圖像化的文字，具象化的思考等，其中最強調的說法即是意象是「情」與「景」的使用方式，是詩人以客觀具體的事物，呈現主觀抽象的情理，是內、外、虛、實之間密不可分的關係。

「詩意」源於「詩」，詩意卻與形式上的詩歌有別；台灣的「兒童文學」源於「童詩」，詩意繪本卻未必與童詩有關。詩意在中國文學中體現為一種融合情感與意境的審美追求，通過特有的語言結構與象徵性的表現手法將經驗進行轉化，將抽象的情感與具象的景物結合，形成虛實相映、內外交融的美學體驗。這種審美表現不僅限於詩歌文體，還延伸到圖文並茂的表現形式。在中文詩意繪本的研究中，詩意除了體現在文字的選擇與排列，也結合了空間、插畫，塑造一種美感式的敘事結構，使文本承襲了文學傳統的氣質，孕育出獨特的生命力。

三、繪本中的詩意

有關於詩意繪本定義的研究，最接近的即是「詩意非虛構圖畫書」（Poetic Nonfiction Picture Books, PNFPBs），美國學者 Ted Kesler 曾在撰文定義詩意非虛構圖畫書，為該類型混合文本進行分類，討論詩意非虛構圖畫書品質的評量標準，並分析詩意非虛構圖畫書的讀者立場。其次，國內學者趙金婷、蕭景祥等人曾關注圖畫書中的後設技巧，肯定兒童的文學研究應佐以藝術理論與藝術史的背景，定義後現代圖畫書的要素，並觀察學童閱讀反應。這些研究都給予本文可靠的研究基礎和實際的參照方法。

（一）詩意非虛構圖畫書

Kesler（2012）使用「詩意非虛構圖畫書」（Poetic Nonfiction Picture Books, PNFPBs）名稱，以混合文本的角度著手研究，這些作品具有資訊的信息和詩歌

的特徵，且適合幼兒園至八年級學生閱讀。樣本取自 2000 年至 2011 年兒童文學圖書獎獲獎圖書。本文將詩意非虛構圖畫書視為一種詩意資訊尾聲混合文本（poetic informational coda hybrid），該混合文本符合三個關鍵字，即詩意、非虛構和圖畫書。這些作品的文本為詩，或使用抒情、音樂、詩意的手段。作者提出三個詩意非虛構圖畫書的表現方式，其一，語言的音樂性，包含節奏、韻律、模式、重複、和諧、協和、頭韻和擬聲詞；其二，成熟的詩意手段，也就是隱喻和意象；其三，詩意的視覺設計，如換行、段落、留白、字型、顏色等，視覺設計與文字內容共同提供讀者閱讀時進行意義構建的依據。並提出「資訊書（information book）」一詞未必容易與傳記、歷史、科學等非虛構作品產生連結，這些作品也可以有著引人入勝的優美文筆，提供信息之外，同樣可以使讀者感受到作品的生命力。

此外，雖然非虛構文學與非文學不同，非虛構與虛構作品皆可以採用相同的文學技巧、正確的資訊信息，且注重寫作風格，肯定詩意非虛構圖畫書的文學性。而圖畫書作為圖片與文字同等重要的文學形式，其中視覺圖像、設計元素與語言文字相互作用，建構意義，本文著重關注有關詩歌與散文的文本類型。至於如何評估詩意非虛構圖畫的品質？作者觀察各獎項的評選標準，如美國凱迪克獎（The Caldecott Award）認為「兒童圖畫書」以兒童為最具潛力的讀者，必須考量孩子的理解能力、閱讀能力和鑑賞能力；美國英語教師協會榮譽圖書獎（NCTE Orbis Pictus Award）以精確、組織、設計和風格四個向度來評估兒童非虛構文學作品；美國英語教師協會兒童詩歌圖書獎（NCTE Award for Excellence in Poetry for Children）則由文學價值（想像力、真實性、人物性格表現、普遍性和永恆性），作者貢獻和作品進程（技巧、變化和風格等），以及對兒童的吸引力來設立標準。詩意非虛構圖畫的品質著墨於非虛構創作和詩歌創作，包含詩意手段、語言的音樂性，以及兩者之間的協同關係，即使樣本中使用含有節奏和韻律的韻文，仍有可能看見卓越的品質（Kesler, 2012）。Kesler 參考 Pappas（2006）的分類方法，以社會符號學角度為資訊書籍分類，根據書籍是否提供附加資訊，包含作繪者註釋、附加資訊（前言或後記）、活動建議、參考資料、地圖、時間表、索引等，認為詩歌到散文的連續光譜中包含六個文本類型（表 3-3），邀請兩位專家分別將 18 本書分類，標記存在疑義者進行討論。六個文本類型包括：

1. 詩的集合(Collective Poems): 文本由圍繞中心主題的多首詩組合而成，例如：詩集。
2. 詩的延展(Extended Poem): 文本是一首貫穿全書的詩。與集體詩相同，此類文本被作者明確定義為詩。
3. 詩的押韻(Rhyming Verse): 文本以連續的押韻詩句(韻文) 呈現信息。
4. 詩的聯合(Coupled Poems): 文本由詩與說明文共同傳達信息，詩作為前言或與說明文搭配。
5. 詩的敘事或說明(Narrative or Expository Verse): 文本以詩歌形式進行敘述或說明性寫作。
6. 抒情散文(Lyric Prose): 文本為具備詩歌元素的敘述文或說明文，精準的資訊信息，同時也有引人注意的優雅特質。

Kesler (2012) 的研究重視討論與修正的過程，而非關注達成共識的結果。閱讀行為建立在文本與讀者的交互關係，讀者的注意力與立場也可以成為一個連續光譜，「傳遞立場」與「美感立場」，傳遞立場關乎閱讀行為所獲得的外在經驗——(efferent stance) 訊息(information)、概念(concept) 和行動指南(guides to action)，美感立場(aesthetic stance) 則偏向所引發的內在經驗——聲音、感覺、想法、聯想的共鳴，文本類型的連續光譜中越靠近詩歌的一邊越易於傾向美感立場，詩意非虛構圖畫書不僅使讀者立場具有流動性與靈活性，且同時包含了認知和情感的雙重價值。

爾後，Maynes (2018) 也使用「詩意非虛構圖畫書」一詞，研究八名兒童(9-10 歲) 如何看待這些作品。Maynes 討論了非虛構兒童文學的出版現況，以及缺乏教學應用的原因。他延續 Kesler 對詩意非虛構圖畫書的定義，卻指出 Kesler 尚未明確地建立一個新的類別，且似乎欠缺考慮「圖像」的問題。他認同詩意的語言表現在音樂性、擬人、明喻和隱喻、意象，以及視覺化的文字排列，包誇詞彙的選擇、句子的排列和意義的精煉，儘管使用簡單的詞彙，卻不是平面的，而是細緻且多層次的。文本可以透過反覆閱讀，引起讀者的情感反應，喚起共鳴或激發想像。開放性的圖像和文字使讀者可以自由運用自己的觀點和經驗來理解，這些作品與傳統的非虛構圖畫書不同，因為它們沒有單一、正確的閱讀或教學目的。

又著墨於虛構與非虛構的區分過於簡單化，混合文本的定義存在一種以流派為基礎的主導觀點，傳統的文學評論認為必須將文本依結構與功能進行歸類，以利更恰當地理解它們。然而在兒童文學中，混合文本通常結合了事實內容、敘事元素與詩意語言、圖像，將非虛構的資訊信息（如：目錄、索引）與虛構的寫作技巧（如：情節、角色塑造以及抒情或詩意的語言）融合，打破了虛構與非虛構的二元關係。作者從 25 篇來自學術期刊、評選標準等相關文獻中發現兒童非虛構作品注重文本的真實性、有吸引力的設計、清晰的語言、精美的插圖，以及有邏輯的組織架構。包含詩意資訊尾聲混合文本是非虛構作品的一種，卻與典型非虛構作品不同。除了「真實」的定義本就主觀且難以界定，典型非虛構作品注重文字的專業性、完整性，詩意的文字卻相反地使用簡潔、比喻、圖案化等模糊的語言，提供讀者詮釋的空間。詩意非虛構作品的文字可以是含蓄而精確的，既能引發讀者的情感共鳴和美感體驗又能富含知識，如此一來，典型非虛構作品未必如 Pappas 所言最適合兒童。然而，他仍同意詩意非虛構圖畫書的文本經過精心設計，為要吸引目標兒童讀者。詩意非虛構圖畫書提供了更大的批判性討論空間，且詩歌或使用詩意手段的語言使兒童感到有趣和快樂（Maynes，2018）。

此外，Green 和 Keogh（2024）指出資訊圖畫書（Informational picture books）與敘事圖畫書（Narrative picture books）皆是語言學習的媒介。定期、交互閱讀兩種類型的圖畫書比單一類型的閱讀效果更好。資訊圖畫書更注重於兒童對外在世界的詞彙使用，敘事圖畫書則偏重於兒童個人行為、社交狀態等內在的詞彙使用，而吸收比敘事圖畫書更加複雜的詞彙，有助於對各科學、歷史、語言等多元領域的學習提供支持。平均每兩天讀一本新書，一年內可增加約 10% 的詞彙多樣性。可見不同於「童話」敘事類型的繪本，在兒童的學習及體驗上有著難以忽視的特殊地位。

（二）後現代圖畫書

林德姮在〈圖畫故事書中的後設策略〉（2004）一文中提到所有藝術品都與世界、藝術家、作品、欣賞者四個條件有關，且試圖在變化的時代中創新與突破，圖畫書也是如此，受到後現代（postmodern）思潮的影響，作者開始使用後設技巧顛覆傳統形式，以後設小說（metafiction）的文學手法為基礎，解構、融合創

造與批評在作品。文中包含後設及後設小說的定義與特徵，後設小說的表現手法，圖畫書中的後設策略，以及採用後設技巧的圖畫書之發展與意義。蒐集文本，歸納後設小說表現手法，並分析圖畫書中的應用情形。提出「自我意識」與「諧擬」是後設小說的兩個特徵，自我意識在語言上的應用包含後設語言、眾聲喧嘩及語言遊戲；角色上的應用展現在角色的多元、特殊；情節上的應用與打破因果法則、虛實交錯等安排有關。諧擬則是分別應用在童話故事、知識書和藝術圖像上，出現引用和引喻等功能。

〈幼兒對後設圖畫書的回應行為之探究〉(2009)則延續前文，再次釐清「後現代」與「後設」的差異，並著重於圖畫書中的後設技巧——諧擬與引喻，以及特性——不確定性與互文性。提出這些作品反應社會與文化，試圖打破幼兒既定視野，有助於培養多元的觀點，並透過從旁觀察、修正教案，將幼兒的回應類型加以分類及詮釋。

〈兒童閱讀後現代圖畫故事時拒絕反應之探究〉(2010)亦跟隨林德姮(2004)的研究，探究十名國小四年級學童對後現代繪本的閱讀反應，重新定義後現代繪本的六個要素：非直線性、多重觀點、諧擬、呈現書本的物質存在、讀者與作者共構故事、插入敘述者或闖入者現身。以五本初次閱讀的後現代繪本，經由有聲思考方式閱讀，觀察學童拒絕反應。

(三) 詩意繪本

在台灣碩博士論文加值系統、華藝線上圖書館，搜尋「詩意繪本」相關研究，僅有一篇劉淑娟《風的味道——詩意繪本的視覺敘述》(2009)，言及詩意繪本是一種由幾米開始的成人取向繪本類型。小說中的詩意可以展現在書名、題材、主題、人物、場景當中，繪畫中的詩意則舉例豐子愷漫畫作品中的生命詩意、童心詩意、生活詩意、古典詩意、敘述詩意；夏卡爾超現實作品中的鄉愁、戀人和戰爭；幾米的圖文作品說明。最後以 KJ 法卡片群島化的方法歸納整理詩意繪畫的表現手法，得出幻想夢境、蒙太奇拼貼、虛實空間、童趣想像四的類型。文中有關詩意的建構簡潔、片面，且僅應用在繪畫範疇，繪本文字與圖像的關係密不可分，討論繪本中的詩意手段時，應考慮圖文交互作用。

馬尼尼為曾在文章中提問：「『詩』以用『故事』來說嗎？或是『故事』可以用『詩』來說嗎？」他認為與電影創作相同，作為藝術一種形式，繪本的本質也可以是詩。又將這一類與詩有關的作品分為三類，一是談詩、問詩，二是文本就是詩，三則是「完全沒有提到詩，可整本就是『詩』」，並明言此類作品數量正在增加。

事實上，詩意繪本在產業中使用已經相當普遍，在博客來、誠品等大型通路的簡介與評論中經常見到「詩意繪本」或「詩繪本」相關敘述，亦有不少擅長經營詩意的兒童文學工作者。例如 2023 年以《他們的眼睛》進入義大利波隆那書展拉加茲獎的繪本作家、譯者、推廣人——海狗房東，在簡介中被描述為「常在文字中不經意傳達對生命探討與詩意的海狗房東」。他曾言自己有許多喜歡的意象，自然地發酵成為故事角色，如《發光的樹》（2021）將神木的意象當作題材，邀請貓魚採複合式媒材、堆疊的色彩，共同營造虛實交錯的詩意空間，透過死亡的象徵和暗喻，想傳遞給讀者生活中閃閃發光的、微小的美（歐玲瀨，2021）。其他有關詩與詩意的繪本評論（表 2-2）：

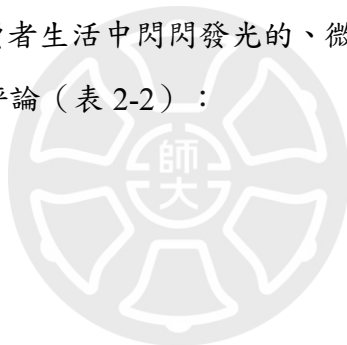

表 2-2 詩與詩意繪本評論表

書名	評論
什麼將把你帶走	……魅力在於龐大的細節系統，詩的表意與隱喻，掌握在獨有的細膩中，展現豐富的圖像語言，圖像上的多條敘事線與詩文激盪出來的情緒感受，更深刻人心（金鼎獎，2022）。
他們的眼睛	這是一本寓意很深的繪本，也會觸動很多大人的心的繪本。用有詩意的文字帶出宇宙萬物的時間軸，……（小小書叢，nd）。
今天 Today is the day	……用簡單詩意的文字，搭配彩色鉛筆與拼貼的手法構築主角的生活片段，打包生活的記憶、與相伴的植物道別，回憶和夥伴奮戰的過去（張梓鈞，2022）。
注音練習	這本書是台灣少見的「詩繪本」，出版社與兩位創作者花費長久的時間打磨，終於在今年將這首新詩以繪本的形式，帶到讀者面前（吳玉淑，2021）。
從前從前火車來到小島	……察覺她的故事轉折與書中的線索都經過精心設計，再轉個彎，你又發現她的作品流淌著一種難以言說的詩意。就這樣層層堆疊，你看見這些那些，心思也隨著線條、意象與繽紛的顏色流轉（黃筱茵，2023）。
Dear 和你在一起	除了濃郁感人的故事之外，清新詩意的粉彩筆觸畫風，藉由主人翁走訪的故事場景，也帶著讀者遊歷倫敦的經典之地……（方雯玲，2023）。
小魚散步	……不但說了一個富詩意有韻律的故事，而且在插畫上成功地處理了色彩、技法和材料，塑造出一個淘氣可愛的角色（鄭雪玫，nd）。

詩意不只在文字中，也在圖片中、在節奏中、在前後交織的故事中，可以使故事觸動人心。「詩意」一詞的使用範圍甚廣，為瞭解何者可以被稱為有詩意的作品，本研究搜集近五年曾出現詩意相關評論之繪本，並邀請專家針對作品中的詩意手段進行分析。

第三節 閱讀反應

一、讀者反應理論

李長俊（2019）談及接受美學、讀者反應理論及解構批評時，巧妙地用廣播電台來比喻，即使電台發出同一個訊號，仍會因為收音設備、收音距離等條件，影響收聽的品質。讀者感受既不能取代來源作品，卻也不依賴於來源作品，這樣的理解應用在兒童文學中是恰當的。在藝術作品中，原意是作者給予決定性的再現，會意則是讀者具有包容性的感受，兩者都應該受到重視。

讀者反應理論出現在後現代主義背景之下，注重讀者的主體性及他們對文本的詮釋，重視作者、文本與讀者的互動。閱讀時，讀者的意義建構是主動的，且存在個體差異，並無絕對的標準答案。Rosenblatt（1994）提出閱讀反應包含共鳴（evocation）、反應（response），並整理後進行反省（reflection）；Beach 和 Appleman（2006）則認為閱讀反應包含融入（engagement）、描述（description）、解釋（interpretation）、評價（evaluation）（引自葉巧晶，2008）。葉巧晶（2008）在〈讀者反應論與兒童圖畫書詮釋〉一文中參考 Rosenblatt 提出的兩種閱讀方式，即美感式的閱讀、傳達式的閱讀，提出在圖畫書詮釋的應用——在美感式的閱讀上，應引發讀者經驗，並連結過去感受，達成共鳴或同理；在傳達式的閱讀上，則應幫助讀者透過過去經歷，就圖畫書內容，在心理、生理、物質、社會層面進行觀察，分享概念與想法，經由討論完成理解和詮釋。並建議成人充分給予讀者自由的詮釋空間，並在學童遇到困難時予以協助。

兒童文學的研究範圍必然以兒童為研究對象，所謂讀者的雙重結構卻令人難以忽視；兒童不單單指 3 歲至 15 歲的兒童及青少年，亦包含保有純真的成人（朱自強，2009）。林真美（2023）也曾言，繪本作為兒童文學的一員，內容無邊無際，發展無窮無盡，是屬於兒童的，同時也是屬於大人的，那些擁有童心的大人。然而即便如此，繪本仍是以兒童為本位的創作形式，因此年齡意義上的兒童應該受到重視。Maynes（2018）認為兒童是個體的集合，不應該被視為一群「正在成長的大人」，並且兒童與成人的觀點存在差異，兒童時期的意見有獨特且積極的研究價值，也不應該因為他們缺乏生活經驗、語言能力，而剝奪個體的主體性。

Maynes（2018）認為邀請兒童參與研究時，使用質化、深入的方法較為合適，且不得追求通用性或比較性。他研究詩意非虛構圖畫書時，提出了以兒童為研究

對象的研究問題：「兒童如何對詩意的非虛構圖畫書做出反應？」「兒童如何理解文本的意思？」「兒童對文本的反應說明他們如何看待非虛構作品？」將兩位學生併為一組，他們可以自己選擇同伴及想要閱讀的圖畫書，自由閱讀、對話，過程中研究者從旁觀察、紀錄，避免引導或干擾討論，事後再個別進行半結構式訪談，深入了解兒童的選擇原因，以及對文本的理解。這份研究設計格外重視倫理問題，最大範圍地確保兒童知情權利及參與意願。主張以個人經驗為起點，透過社會互動來建構意義，傾聽與發言的過程可以創造意義或改變想法，包含接收、思考、回應，以語言為主，但兒童的肢體、表情和語氣也會被記錄下來。研究結果包含讀者身份、意義與形式。

趙金婷(2010)研究兒童閱讀後現代圖畫故事時的拒絕反應，將學童拒絕反應區分為文本互織的拒絕、喜好或類別的拒絕、符合真實生活的情形、置身其間或展現動力的拒絕、被排除的拒絕、文學批判的拒絕。研究結果顯示過去的生活和閱讀經驗對兒童拒絕反應的影響至深。本文證明以兒童為研究對象時，他們的自我表述可以被採用，且對於後現代繪本的呈現方式確實具有思考推測、意義建構的能力。

鄭瑞菁(2009)研究幼兒對後設圖畫書的回應行為，研究二十六名4至5歲的幼兒，教師朗讀內容後，觀察幼兒的回應行為、回應方式，以了解他們的文學理解建構過程，包括在團體的討論與分享或個別的口語、肢體表達，並認為研究兒童閱讀反應時應考量作者、讀者、文本、環境的影響。過程中採用「一位發言者直到另一位發言者開始說話前所說的任何事情」，並盡量給予肯定、開放式提問引導幼兒思考、表達。研究指出當教師發言字數越多，幼兒發言字數就越少，且他們的回應行為可以區分為五項——分析、互文(文意延伸)、與生活聯結、進入故事世界、表現實作，其爭以分析佔大宗。

閱讀和個人的經驗、情感相關，年紀較小的讀者並沒有因為混淆或不熟悉而無法成為「好」的讀者，即使當他們對文本出現困惑，仍可以在尋找解答之外，產生想像與好奇(Maynes, 2018)。基於讀者反應的兒童研究，會重視兒童的觀點，避免顯出教師或作者的權威。除了兒童作為讀者的觀點外，受到兒童理解及語言能力的限制，兒童閱讀反應的研究也必須關心兒童發展理論、閱讀歷程、提

問策略、圖像語言等項目。本研究以讀者反應為基礎，研究中高年級學童對使用詩意手段之中文繪本的閱讀理解(認知)和閱讀態度(情意)，以下進一步說明。

二、兒童發展理論

心理學中有認識(知)、情感(情)、意志(意)三種心理過程，分別指認識事物的本質與規律，體驗事物的情感與情緒，以及產生主動性的行動目的，並且受到個體能力、性格與心理特徵所影響。兒童文藝心理學則始於第一次與第二次世界大戰爆發之間，進一步在藝術領域內探究兒童學習、欣賞、創作的心理現象，經常使用觀察法、實驗法、談話法、作品分析法等直觀的研究方法來綜合評估兒童的情感、興趣與能力。指出兒童心理發展的關鍵時期在3歲至12歲，包含學齡前與學齡期。學齡前的優勢在聽覺記憶，學齡期則在視覺記憶，易於察覺事物的本質和特點，接近中國所指的「神似」主張，與詩意手段中的象徵意義有關(姚全興，2009)。

兒童發展相關理論無不借用 Piaget 提出的認知發展理論，即以認知結構與基模為核心，主張兒童透過觀察、組織經驗來認識、適應環境。Piaget 將認知發展分為感覺動作期、前運思期、具體運思期及形式運思期四個階段(引用自陳欣好，2011)：

1. 感覺動作期 (sensory motor stage, 2 歲以前)：依賴感官認識環境，透過反射行為達成目的，已有物體恆存的概念。
2. 前運思期 (preoperations stage, 2 歲至 7 歲)：可以運用語言、符號的能力，進行模仿、象徵等遊戲或繪畫行為，仍關注自我，思考及行動以「我」為出發點，難以觸及他人觀點或事件全貌。
3. 具體運思期 (concrete operations stage, 7 歲至 11 歲)：逐漸察覺具體事物之間的連結，發展分化、相對、動態的思考模式，以及算術與空間運思的能力。
4. 形式運思期 (formal operations stage, 11 歲以上)：擁有客觀、抽象的思考模式，具備演繹推理、歸納假設的能力。

除此之外，Gardner 也提出美感知覺發展的五個階段(引用自李雁君，2009)：

1. 嬰兒知覺期(2歲以前):透過感官與肢體與事物實際互動以獲取經驗,後期可以分辨色彩、形狀、大小等客觀事物的特質。
2. 符號認知期(2歲至7歲):憑主觀直覺來區分好惡,無法辨別優劣。
3. 寫實主義高峰期(7歲至9歲):逐漸接受他人觀點,卻無法確實掌握作品的藝術性,依循單一判斷標準,崇尚寫實。
4. 寫實主義突破與美感重生(9歲至13歲):由內容觀察至自我發現,從關注畫面表現轉向探索情意表現的轉變期。
5. 美感認知的決定期(13歲至20歲):具有批判性、選擇性,由藝術史脈絡、美學形式等角度發展深廣的鑑賞能力。

綜上所述,逾7至8歲的學齡期兒童已脫離純粹的喜好,發展客觀抽象的審美標準。在過去研究中小學低年級偏重對具體形象的理解,思想意義則難以連結;中、高年級對間接與抽象的理解逐漸增加,產生邏輯思考或情感反應(陳柔含,2011)。因此,本研究以中年級至高年級學童為研究對象,包括 Piaget 認知發展理論中的具體運思期、形式運思期;以及 Gardner 的寫實主義突破與美感重生、美感認知的決定期。

三、兒童閱讀理解

閱讀是一段動態的、複雜的歷程,由「認字」和「理解」組成,並逐漸發展「自我監督」的能力,理解包括斷詞的及背景知識,且識字量越多,理解能力愈高(柯華葳,2017)。Mayer 認為閱讀理解需要內容知識、策略知識及後設認知知識,其中後設認知知識含理解監控、目標檢核等能力;且是一種訊息處理的過程,經過三步驟——選擇、組織及整合,將資料選擇性地進入短期記憶,將資料加以連結、合併,與長期記憶進行整合、比較,稱為 SOI(陳韻因,2020)。

《如何閱讀一本書》(Adler & Doren, 2016)將閱讀分為四個層次,層層推進,且每一層次如同階梯般無法獨立,分別是初級閱讀、檢視閱讀、分析閱讀及主題閱讀:

1. 初級閱讀:通常在小學時期,旨在清楚了解文字符號的意義。
2. 檢視閱讀:是利用有線、短暫的時間達成較系統化的閱讀。

3. 分析閱讀：也是優質閱讀，無限的時間裡專注地追求更加複雜、系統化的理解。
4. 主題閱讀：作為最高曾次的閱讀，又稱為比較閱讀，指一次閱讀多本書，進行圍繞主題的比較與分析，較為費力卻能獲益良多。

並提到閱讀有兩種目的，一種是增加資訊，讀者的理解力本就與內容相當，使用原有的技巧和智慧來閱讀便可以獲得知識；第二種則是增進理解力，當作者有特殊的洞見，使內容的水平比讀者高，讀者便可以透過閱讀提升更高層次的啟發。林美琴（2022）又將閱讀理解分為記憶層、理解層、回應層三個層次。記憶層包括對架構、脈絡的理解；理解層包括重點、關鍵字的掌握及感受，如是否喜歡、是否理解或是否同意；回應層包括檢驗與評估。認為活用三個層次的提問，可以有效成為學習的助力。Gagné 也曾提出閱讀歷程四階段，包含解碼、文字理解、推論理解及監控理解，其中監控理解與後設認知有關（引自杜宜璉，2018）（表 2-3）。

表 2-3 四階段閱讀歷程說明表（引自杜宜璉，2018）

階段	歷程	說明
解碼	比對	辨識文字並連結意義
	轉錄	唸讀字音並連結意義
文字理解	字義接觸	閱讀上下文來尋找字詞意義
	文法剖析	根據文法規則獲得字詞意義
推論理解	整合	串聯文字形成連貫的敘述
	摘要	將文章進行分類與歸納以得出摘要
	精緻化	結合個體經驗
監控理解 (後設認知)	目標設定	閱讀之前事先設立目標
	策略選擇	選擇恰當策略來達成目標
	目標檢核	檢視是否達成目標
	修正補救	檢討失敗原因並予以修正

Gagné 認為解碼與文字理解注重字詞意義；推論理解則重視個體的資訊處理能力，包含整合、摘要與個體經驗；而監控理解的內涵在於設立目標，選擇策略，並進行檢核等（杜宜璉，2018）。除此之外，閱讀理解的發展也可以分為四個階段（蘇宜芬等，2018）：

1. 初始閱讀階段（initial reading or decoding stage，6 至 7 歲）：正在探索字形與字音的關係，突破認字上的阻礙。
2. 流暢閱讀階段（confirmation, fluency, ungluing from print，7 至 8 歲）：能夠流暢地識字，辨識字形與字義的連結。
3. 閱讀新知階段（reading for the new，9 至 14 歲）：注重透過閱讀學習知識，開始發展閱讀策略。
4. 多元觀點階段（multiple viewpoints，14 至 18 歲）：認識觀點的差異，可以理解較為複雜的文章，並培養分析與批判的能力。

或六階段（Adler & Doren, 2016）：

1. 階段〇（前閱讀期）：尚未正式開始閱讀，此階段能辨識生活中的商標、符號，主要靠圖形和經驗來理解事物。
2. 階段一（閱讀初期）：初學認字，已經明白形、音、義合組字概念，不過容易混淆相似字形，理解仍依靠自己的經驗。
3. 階段二（閱讀流暢期）：詞彙量快速增加，開始獨立、流暢地閱讀部分文章，欲透過閱讀來學習知識卻效果有限。
4. 階段三（學習新知期）：可以透過閱讀論點清晰的文章來吸收事實資訊，開始透過閱讀達成學習目的，可能擅長閱讀知識性讀物，如：百科全書。
5. 階段四（多元觀點期）：可以閱讀複雜的文章，並建立多元的觀點。
6. 階段五（閱讀建構期）：能分析、比較及批判文章內容，且對閱讀材料有意識地進行選擇。

由此可見，閱讀理解與識字能力有關，在六個發展階段中，前三個階段在「學習如何閱讀」，理解較不完全；後三個階段則可以「透過閱讀學習」，理解較全面、完整。

閱讀理解可以使用標準化的方式測量，例如經濟合作暨發展組織（OECD）主辦之國際學生評量計劃（Programme for International Student Assessment, PISA）旨在關注學生的閱讀、數學和科學素養，該評量計畫對象為 15 歲之學生，2022 年共計 81 個國家和地區參與。其中閱讀能力指標評量項目包含擷取與探索、統整與解釋、省思與評鑑，以評估學生之閱讀理解和應用能力。台灣自 2000 年首次參加，2022 年第六次參加，閱讀素養平均 515 分，排名第五，相較 2018 年進步十二名。另一項國際教育評估協會（IEA）為了解各國國小四年級學生閱讀理解能力，舉辦之國際閱讀素養調查（Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS）。提出直接提取資訊、直接推論、詮釋整合、檢驗評估四層次的提問方式，並強調閱讀環境和教育背景的影響，包括個人、家庭及學校因素。2006 年台灣首次參加 PIRLS，2021 年第四次參加，本次共 43 個國家參與，台灣學生平均分數 544 分，排名第七，名次與 2011 年、2016 年相近。

綜合以上理論，閱讀理解可以區分為「字面理解」與「推論理解」兩大面向（蘇宜芬等，2018），兒童閱讀理解與過去的生活經驗、個體發展有關，且受到社會文化、學習環境等外在因素的影響（陳欣妤，2011）。

四、兒童閱讀態度

態度是一種心理反應，對事物所產生的反應或傾向，透過推論而得，且包含認知、情感、行為三的因素。閱讀態度內涵請見表 2-4。閱讀態度廣泛應用在讀者反應之研究中，通常指讀者對閱讀行為之感受和看法，是內在的心理活動，與閱讀動機、閱讀興趣、閱讀的自我概念同屬於情意的研究範疇。王嘉琪等人在〈閱讀態度與閱讀行為之研究〉（2017）中將閱讀態度區分為喜好、成就感、主動性三個部分：

1. 閱讀喜好：讀者在閱讀中產生喜歡或厭惡的感受，包含認為作品有趣或符合其審美，進而達到情感上的滿足。
2. 閱讀成就感：讀者透過閱讀增加知識或見聞等收穫而有所成長，進而持續想要閱讀。
3. 閱讀主動性：自動、自主地進行閱讀行為或對閱讀內容加以思索、闡述。

表 2-4 閱讀態度內涵表（引自周芷誼，2006）

研究者	出版年	內涵
郭靜姿	1992	閱讀喜好傾向、閱讀策略應用、閱讀成就感、閱讀挑戰動機
羅彥文	1995	閱讀喜好傾向、閱讀成就與挑戰、課外閱讀習慣
林秀娟	2001	閱讀認知、閱讀情感、閱讀意象
談麗梅	2002	認知、情意、行為
陳玟里	2003	認知、情感、行為傾向
謝美寶	2003	閱讀喜好、閱讀成就與挑戰、課外閱讀習慣
林惠美	2017	閱讀喜好、閱讀行為
溫邦儒	2020	喜好、主動性、挑戰與成就感、實用性、負擔性
邱奕齊	2022	成就感、喜好、主動性
于健、鄭青青	2015	閱讀成就感、課外閱讀行為、對閱讀的喜好、閱讀的主動性

Rosenblatt (1994) 說明閱讀事件即透過讀者和文本相互作用 (transaction) 所產生的主觀意義，將之視為詩 (The Poem)。讀者內在的態度或目的稱為立場，是一項在「汲取式」與「美感式」之間的連續光譜。審美式 (aesthetic) 讀者注重文本引發的私人情感、態度和啟發；汲取式 (efferent) 則讀者重視文本中傳遞客觀、普遍的資訊或結論 (梁淑芳，2009)。審美感受常被納入閱讀喜好 (Reading Preference) 或閱讀動機 (Reading Motivation) 的研究框架。閱讀喜好必然受到文本的審美特質影響，包括文字的節奏、韻律及視覺效果。在兒童文藝心理中，兒童的審美感受分為三，即自然美是對自然的關懷、欣賞與好奇；生活美是對生活直接、天真的感受，即便不同於大人可以為行為、語言進行理性分析，仍可以切實感受和表達；藝術美較自然美、生活美更強烈、更典型、更理想，包含對畫面、音樂、語言的喜好，能夠與思想情感連結，這一切都有「童心」的特點，如：直觀性和獨特性。事實上，美感的基礎是趣味，當兒童主動探究或從事自己有興趣的事物，美感的魅力就產生了 (姚全興，2009)。

學習動機為學習能力的成長條件之一，是內在的心理狀態外在的行為表現，學習動機理論可以分為四種（葉炳煙，2012）：

1. 行為主義動機理論：透過外在趨力來進行後效強化，如獎勵與懲罰，較合適短期內達到學習成效，亦疏忽內在的、長期的動機引發。
2. 認知主義動機理論：其中最龐大的理論，認為動機介於環境刺激與行為反應之間，受到內在知覺、期望，或外在的預估、目標等影響。包含歸因論（Attribution Theory）、成就動機論（Achievement Motivation Theory）。
3. 社會學習取向動機理論（價值期望理論）：結合前兩項動機理論，關心學習動機之因素，亦關心成效。包含自我效能理論（self-efficacy）、焦慮理論、價值、期望和情感動機理論。其中自我效能理論的影響又包括過去成就、替代經驗、言詞、情緒。
4. 人本主義動機理論：強調內在動力，立基於馬斯洛需求層次理論（Need-hierarchy Theory）中的「成長需求」——知的需求、美的需求、自我實現需求。

閱讀主動性與閱讀動機有關，必須先有興趣，才會引發行為。阮品綸等人在〈中文閱讀動機量表之編製與信效度檢驗〉（2022）一文設計了一份合適的中文閱讀動機量表，提出閱讀動機包含信念（belief）、價值（value）與目標（goal）三個層面，及好奇、投入、社會、競爭、環境、方便、習慣、認可、挑戰、成績、順從、效能、興趣、獲取知識和未來志向十五個向度，應用在教學及研究中，可以清楚地了解閱讀動機的影響因素。

正向的閱讀態度可以使個體積極、持續地花時間閱讀，閱讀態度。且除了性別、年齡的因素之外，也易於受到情境與經驗的影響，例如學習環境、師長支持度等。

此外，學習單是檢測閱讀反應的工具之一，是一種有效的鑑賞教學法，不僅可以協助學生獨立探索及思考，亦可作為客觀評量依據。通常可以區分為引導性、比較性、階段性、重點式、遊戲性五的類別，針對事實問題、形式風格、脈絡關係、意義價值進行描述、分析、解釋和判斷（楊馥如，1996）。另

一項有效的探索工具是文化探索包 (Cultural Probes)，在學習單的基礎之上，結合書寫、攝影和手作等多模態任務，通過多元且具吸引力的形式，促進參與者以開放和主觀的方式表達自身觀點，特別適用於深入了解兒童的生活經驗與文化脈絡 (Gaver *et al.*, 1999; Gaver *et al.*, 2004)。

第四節 文獻探討小結

中文詩意繪本作為兒童文學與藝術形式的結合，定義尚處於初步探索階段。劉淑娟 (2009) 初步討論了詩意繪本的表現手法，提出如夢幻、蒙太奇和虛實交錯等拼貼與繪畫技巧。卻僅限於圖像表現，並未深入探討圖文關係對詩意的影響。

本研究的基礎建立於西方藝術理論中，廣義的「詩」就是藝術，則詩意則關乎其藝術價值；而中國文學在討論文體及文類之別時，多數學者同意「詩」並非只是一種外在形式，而是一種內在精神——風骨，也就是詩意。一首富有詩意的詩，關鍵在於語言的意象，且必須具備寫景並抒情的特色。詩意的核心包含「美感性質」與「情感性質」，從詩學視角出發，詩意不僅體現在文字的裝飾性、情感的傳遞，更通過圖像語言創造豐富的審美可能。

Kesler (2012) 針對詩意非虛構圖畫書提出三大表現方式，即語言的音樂性、成熟的詩意手段以及詩意的視覺設計，並參考 Pappas (2006) 的文本類型，為詩意繪本的研究提供了參考框架。他認為，詩意文本可以通過隱喻、意象和韻律等方式，引發讀者情感共鳴，並在語言與圖像的交互作用中建構意義。同時，Maynes (2018) 進一步指出，詩意非虛構圖畫書的文本不僅具有詩意語言的特質，還以開放性和多義性鼓勵讀者的主觀詮釋，超越傳統非虛構作品的侷限。研究分為兩個階段進行。第一階段採專家訪談法，根據 Kesler (2012) 對詩意非虛構圖畫書的分類及特徵，結合林德姮 (2004) 對後設手法在圖畫書中的應用，進一步引入中國文學中「言有盡而意無窮」的審美活動，經由討論，嘗試建立詩意在中文繪本中的角色與功能，以定義中文詩意繪本。

第二階段則採用 Piaget (1964) 的認知發展理論作為依據，研究對象聚焦於中高年級學童，即認知能力已達具體運思期 (7 至 11 歲)，逐步具備理解抽象意義及進行邏輯推理的能力。本階段由讀者反應理論出發，參考 Rosenblatt (1994) 提出的審美立場與汲取立場，設計研究工具，探索學童對詩意繪本的閱讀理解與

態度，前者關注直接提取資訊、直接推論、詮釋整合及檢驗評估等面向，評估學童在閱讀過程中的認知理解與意義建構能力；後者則結合喜好、成就感與主動性三個要素，了解詩意手段對學童閱讀動機與情感反應的影響。使用文化探索包，透過多樣化的活動設計，探索詩意繪本如何以豐富的審美體驗促進學童的理解及感受。

本文旨在結合多領域理論與實證方法，闡釋詩意繪本在中文兒童文學中的角色與價值，並通過系統化的觀察與測評，為未來相關研究、創作及教育應用提供參考依據。

第參章 研究設計

本文旨在了解詩意手段在中文繪本中的應用特徵，藉此定義中文詩意繪本，以及觀察學童對此類文本的閱讀反應。由於中文詩意繪本的定義在過去文獻中缺乏建構，相關研究中僅出現一篇詩意繪本創作論述（劉淑娟，2009），在市場上的使用頻率卻日益增加。本研究分別以兩項質化研究，專家訪談及文化探索包，探求詩意繪本的文本特徵、產業現況與閱讀反應。試圖全面性地幫助研究者認識詩意手段在中文繪本中的具體樣貌，釐清理論架構置於社會脈絡下的真實性；並藉由學童對樣本的回應，了解學童如何看待中文繪本中的詩意手段，填補兒童文學批評中的空缺。

本章依序闡述研究架構、研究方法、研究對象、研究工具、資料處理與分析、進度規劃，每一節都分別包含兩階段質化研究的內容。

第一節 研究架構

本研究採用理論與實證相結合的方式，深入探討中文詩意繪本的文本特徵及其對學童閱讀反應的影響。研究從兩個目的展開：一是詩意繪本的定義，包括其特徵、文本類型及當前發展現況；二是兒童的閱讀反應，涵蓋學童在閱讀詩意繪本過程中的理解與情感感受。研究架構圖如下（圖 3-1）：

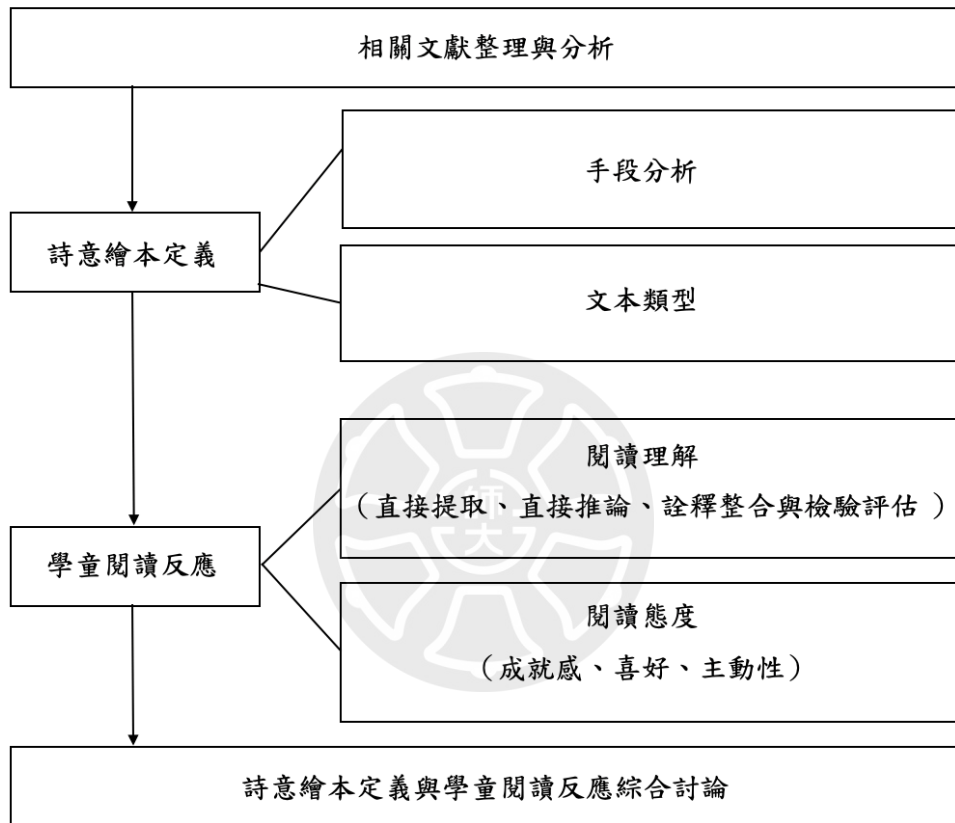

圖 3-1 研究架構圖

第二節 研究方法

質化研究與量化研究不同，可以為指定主題提供開放的討論空間與多元的觀看視角。深入訪談法的主要模式並非假說檢定，而是在於理論建構（林金定等，2005）。

一、第一階段：專家訪談

第一階段研究透過與專家進行半結構式訪談，一對一的討論方式，從出版、學術、教育的角度切入，由個體專業出發，立基於受訪者的實際經驗和感受，以彈性式、探索式、開放式的研究問題，定義中文繪本中的詩意手段有哪些表現形式，以及如何區分樣本中的文本類型。了解三項領域的專業人士如何看待中文繪本中的詩意手段，再將答覆進行編碼；並邀請受訪者為六本詩意繪本分類，針對疑義的樣本進行討論；爬梳不同身份的受訪者對研究主題之看法的異同後建立結論。作為研究範圍的聚焦和研究方向的憑據。

二、第二階段：文化探索包

文化探索包（Cultural Probes）是一種探索性的設計研究方法，由 Gaver 等（1999）提出，用於理解使用者的參與方式與情感反應，並激發設計靈感，通常包含和記錄本、相機和其他，旨在搜集參與者的感受、記憶和生活習慣等。核心的設計原則包括：透過開放式的任務引導受訪者提供短即刻的個人回應，達成啟發思考或激發靈感的目的；參與者導向的設計，注重主觀的詮釋，並接受模糊的表達；趣味性的活動安排，使參與者產生主動進行任務的吸引力，建立情感連結。經常被應用設計、文化、教育等研究領域中，並可以有效地針對長者、兒童進行研究。

基於文獻探討和專家訪談，建立基礎定義，並選定研究樣本，設計文化探索包（Culture Probe）。第二階段研究提供樣本讓學童獨立閱讀，再透過文化探索包的任務活動，檢視參與者的閱讀理解與感受，並以訪談協助研究者對學童的反應有進一步的認識。文化探索包的設計採用 PIRLS 的直接提取、直接推論、詮釋整合與檢驗評估四個閱讀理解的層次，並從中觀察學童閱讀成就感、喜好與主動性。活動結束後將研究資料統整、歸納與分析，再與第一階段研究結論進行比較，並論述第二階段研究結果。

本研究欲透過兩個階段、不同角色的質化研究，來認識中文詩意繪本的定義內涵及閱讀成效。最後，將研究成果重新詮釋，以回應研究問題，提供創作者、出版業者創作與選書時之參考意見。

第三節 研究對象

本研究旨在探討中文繪本中的詩意手段及其對國小中高年級學童閱讀反應的影響，為達成研究目的，研究對象分為兩階段：第一階段選擇具有專業背景的成人受訪者，第二階段則針對中高年級參與者。以下將說明研究對象的選擇依據。

一、第一階段：專家訪談

本研究目的為瞭解中文繪本中的詩意手段與中高年級學童閱讀反應，分為兩階段。第一階段受訪者需在出版領域、文學領域或藝術領域三個類別中至少對一個以上有深入的認識，方能有效進行討論。因此選擇以出版工作者、文學研究者與藝術研究者為訪談對象，篩選條件分別列舉如下：

1. 出版領域受訪者須符合三項條件，包含擔任出版工作者五年以上、參與十本以上的書籍製作，且職責與繪本直接相關，如：編輯、譯者、創作者。
2. 文學領域受訪者須符合兩項條件，包含現在或曾在兒童文學、中國文學、詩學等相關領域進行研究，且已有具體研究成果或作品。
3. 藝術領域受訪者須符合兩項條件，包含投身於兒童文學視覺藝術相關研究逾五年以上，且曾公開發表一篇以上兒童文學領域之研究成果。

依據上述篩選條件，以立意抽樣的方式，得到六位受訪者，分別代表出版、文學、藝術三個面向。擬定受訪者相關資料如下（表 3-1）：

表 3-1 受訪者資料表（專家訪談）

類別代碼	受訪者	職稱	介紹
A1	黃○燕	美術編輯	擔任兒童及青少年讀物美術編輯、藝術工作者，逾五年。
A2	吳○鴻	兒童文學工作者	從事繪本翻譯、創作工作，逾十年。（2015 年便有繪本翻譯作品出版，2018 年出版自己的第一個故事。）
B1	王○曄	研究者	現任詩學研究人員。
B2	林○真	研究者/詩人	曾出版個人詩集，並投身於詩學研究，現任雜誌專欄樂評人。
C1	伊○	教授	擔任圖畫書插畫、視障者圖像教育、藝術教育、審美偏好、設計與視覺心理學教授、研究者，逾二十年。
C2	李○樺	研究者	畢業於兒童文學研究所，曾任出版社編輯、動畫工作者，從事兒童文學相關研究逾五年。

經由電子郵件或其他社群媒介與受訪者聯絡，確認初步受訪意願。於訪問前提供研究說明及研究問題，約定時間、地點。徵求受訪者同意後，簽署知情同意書（附錄一），在訪談中用錄音方式紀錄，以利訪談結束後將訪談內容以逐字稿呈現，並進行後續編碼作業。

二、第二階段：文化探索包

第二階段研究之參與者為以中文為母語之國小中高年級學童，必須具備獨立閱讀與口語表達的能力。採公開徵求的方式，再進行滾雪球抽樣，共取六位參與者（表 3-2）。

表 3-2 參與者資料表 (文化探索包)

類別代碼	受訪者	性別	年齡
D1	林○澄	男	三年級
D2	鄭○展	男	六年級
D3	鄭○珊	女	三年級
D4	蔡○伊	女	五年級
D5	翁○璿	男	四年級
D6	王○馨	女	四年級

於活動前向參與者監護人提供研究主題與研究方法之說明，經監護人同意後，簽署知情同意書(附錄二)，並提供樣本與文化探索包。活動時間約為三至五天，並於活動結束後進行訪談。在訪談中用錄音方式紀錄，以利訪談結束後將訪談內容以逐字稿呈現，並進行後續編碼作業。

第四節 研究工具

根據研究設計，第一階段研究透過專家訪談，以定義中文詩意繪本，並將過去曾出現「詩」、「詩意」相關評論之中文繪本(初階樣本)進行文本分類，第二階段研究則以文化探索包為主，觀察中高年級學童的閱讀理解與感受。前者之研究工具包含第一階段訪談大綱、文本類型分析表與初階研究樣本；後者之研究工具包含文化探索包與最具代表性之中文詩意繪本(研究樣本)。

一、第一階段：專家訪談

(一) 訪談大綱

訪談大綱依據研究問題撰寫，第一階段訪談著墨於「如何定義詩意與中文繪本中的詩意手段？」以及「中文繪本的詩意手段與文本類型的關係？」第二階段訪談則重視「學童對使用詩意手段的中文繪本之理解為何？」以及「學童對使用詩意手段的中文繪本之感受為何？」

第一階段訪談對象為成人，訪談大綱先詢問受訪者基本資料與相關經驗，再針對中文繪本中的詩意手段有哪些表現方式進行討論，最後進行定義。邀請三位專家學者共同審視訪談大綱的信效度，並針對訪談問題提出建議，以確定訪談問

題的全面性及適切性。專家學者包含指導教授、相關研究之學者與具備多年兒童讀物出版經驗的資深出版人。訪談大綱如下（表 3-3）：

表 3-3 第一階段訪談大綱

研究問題	提問內容
RQ0 基本資料	(1) 年齡、職業或研究等基本資料 (2) 繪本的閱讀/製作/教學經驗
RQ1 如何定義中文詩意繪本？中文詩意繪本的特徵有哪些？	(3) 您認為「詩」是什麼？「詩」的基本要素為何？ (4) 您認為「詩意」是什麼？「詩意」可以體現在何種藝術形式之中？作品如何可以被稱為具有「詩意」？ (5) 過去是否接觸過中文或其他語言的詩意繪本？您所認知的詩意繪本是什麼？ (6) 繪本中文字型態/視覺維度的詩意手段有哪些表現形式？ (7) 閱讀過後，你在樣本中看見哪些詩意手段？你的感受與喜好？ (8) 是否認同具有詩意手段的繪本即是詩意繪本？它有自成一類的價值嗎？ (9) 你認為詩意繪本是否具有發展脈絡/潛力？為什麼？
RQ2 中文詩意繪本的文本類型與詩意表現的關係為何？	(10) 請閱讀研究者提供的樣本，將六個樣本進行分類並說明原因。 (11) 當中是否有認為不是詩意繪本的樣本？為什麼？ (12) 當中是否有不確定的答案？為什麼？ (13) 你認為中文繪本的文本類型是否與詩意手段有關？
其他	(14) 詩意繪本與其他繪本有什麼不同？ (15) 詩意運用在繪本時與其他領域有什麼不同？ (16) 成人讀者與兒童讀者對詩意繪本的反應有什麼不同？詩意繪本適合中高年級學童閱讀嗎？

(二) 文本類型分析表

Kesler (2012) 參考社會符號學角度將與詩歌有關的文本分為六個類型，考慮資訊呈現方式，認為由詩歌到散文是一個光譜。本研究將六個類型作為基礎，與受訪者討論樣本之文本類型，並標記疑慮項目或進行增減(表 3-4)。

表 3-4 文本類型分析表

詩意繪本的文本類型						
← 詩歌			→ 散文			
類型	詩的集合	詩的延展	詩的押韻	詩的聯合	詩的敘事或說明文	抒情散文
說明	文本由圍繞中心主題的多首詩組合而成，例如：詩集。	文本是一首貫穿全書的詩。與集體詩相同，此類文本被作者明確定義為詩。	文本以連續的押韻詩句(韻文)呈現信息。	文本由詩與說明文共同傳達信息，詩作為前言或與說明文搭配。	文本以詩歌形式進行敘述或說明性寫作。	文本為具備詩歌元素的敘述文或說明文，精準的資訊信息，同時也有引人注意的優雅特質。
樣本						
備註	若有疑慮請打「△」，分類完成後進行討論。					

(三) 研究樣本

由於中文圖書分類法與杜威十進分類法皆未將兒童文學自成一類，僅能藉臺北市立圖書館總館館藏查詢系統之條件，勾選資料類型（圖書）、出版年度、語言（中文）、特藏（兒童書）、適用對象（兒童）及主題（繪本）後取得書目清單。無法獲得所有中文繪本書目，亦無法經由系統篩選出符合樣本條件之書目。研究者至高雄市立圖書館總館國際繪本中心、國立臺灣圖書館親子資料中心、新北市立圖書館泰山分館親子閱覽室、新北市立圖書館（總館）兒童閱覽區等數間設立兒童閱覽室（親子閱覽室）且規模較大之圖書館搜尋，親自閱讀評估實體書，嘗試初步篩選出符合條件之樣本：（1）全書二分之一以上頁面為平面繪圖或設計之創作內容；（2）五年內出版之圖書；（3）以繁體中文為原始創作語言，排除無字書、台語作品、多語言作品等；（4）以文學類作品為主，排除非文學類作品（如：科普書、圖鑑書、遊戲書等）。卻發現圖書館藏書有限，且難以透過單次閱讀判斷樣本之文字與畫面是否符合「詩意」。

因此，研究者重新在博客來、誠品等網路平台輸入「詩意繪本」，檢視所有「詩」與「詩意」之查詢結果，包含書籍介紹、繪本導讀、書籍評論，以及作者簡介，並以 Kesler 提出的詩意非虛構圖畫書文本類型為基礎，排除（5）無單一主題之集體創作或輯錄式作品（如：詩集）；以及（6）無連貫性、故事性之押韻詩；且（7）相同作繪者圖書僅取一本作為代表，共獲得 11 件初階樣本（表 3-5）：

表 3-5 初階樣本資料表

編號	書名	年份	作繪者	出版社
1.	什麼將把你帶走	2024	王小苗、Croter	田園城市
2.	街上的汪先生	2024	老川	是路故事
3.	他們的眼睛	2023	海狗房東、 陳沛瑋	維京出版
4.	春天是一個晴天的早上	2023	馬尼尼為	斑馬線文庫
5.	今天 Today is the day	2021	張梓鈞	時報出版
6.	注音練習	2021	林儀、薛慧瑩	KIDO 親子時堂
7.	從前從前，火車來到小島	2021	黃一文	玉山社
8.	小魚散步（再版）	2021	陳致元	信誼基金會
9.	狐狸與樹	2021	陳彥伶	台灣東方
10.	下雨的味道	2019	劉旭恭	信誼基金會
11.	Dear 和你在一起	2018	詹迪蘭	巴巴文化

初階樣本將隨機提供 5-6 本給第一階段受訪者閱讀，定義樣本是否為中文詩意繪本，參考文本類型分析表判斷該書屬於何種類型的文本，並說明作品中的詩意特徵。初階樣本介紹請見附錄三。

第一階段訪談結果中，憑藉「詩意」在繪本中的表現方式，並受到文本類型所影響，六位受訪者一致認為《什麼將把你帶走》是一本最具詩意繪本特徵的繪本作品，故以此作中文詩意繪本的代表，成為第二階段研究之樣本。

二、第二階段：文化探索包

（一）研究樣本《什麼將把你帶走》

根據第一階段專家訪談可以得知，中文詩意繪本的特徵展現，包含語言文字的選擇與使用、言外之意的空間安排及圖文共構的視覺設計三個面向。《什麼將把你帶走》本書作為一本詩意繪本，不僅受到專家認可，並且在三個面向皆有詩意的表現：

1. 語言文字的選擇與使用：本書文字使用王小苗同名詩作〈什麼將把你帶走〉，受到「詩」的形式影響，具有押韻、重疊及精煉的語言特色，文字不僅具

備和諧的音韻之美，且大量使用譬喻、擬人等修辭手法，對主題「什麼將把你帶走」進行詠唱。

2. 言外之意的空間安排：文本以含蓄的表達方式，運用具有深度及張力的明確意象，啟發讀者在閱讀過程中展開想像，並與生活經驗產生聯繫。作品具備多樣、開放的詮釋空間。使讀者能自由地解讀其中未言明的部分，進一步觸動內心的情感，體現詩意繪本的獨特魅力。
3. 圖文共構的視覺設計：《什麼將把你帶走》的圖像敘事含有留白、斷裂的特色，內容使用多個象徵，如：興、月亮、飛禽，結合抽象、奇幻的場景，且色彩選擇上，採用低飽和度對比色——黃色及藍色，插畫與文字相互呼應、補充，達成啟發思考並刺激情緒的效果，使讀者產生「詩意」的感受。

無論在文字形式或視覺表現中，本書皆成功捕捉，提供傳遞式、美感式的閱讀體驗。基於以上特點，判定《什麼將把你帶走》展示了中文詩意繪本的典型樣貌。其他作品則在內容及形式上作為詩意繪本有較大的討論空間，如《從前從前，火車來到小島》和《下雨的味道》在色彩應用、插畫風格上較為寫實而缺乏詩意；《春天是一個晴天的早上》形式上則更偏重詩集而不是繪本。

（二）文化探索包

根據第一階段研究資料，選出最具代表性的中文繪本，進行第二階段活動設計。第二階段參與對象為國小三年級到六年級學童，藉由文化探索包，觀察學童對文本的理解與感受，以了解學童閱讀反應。文化探索包設計說明如下：

1. 回答問題：根據研究問題三，中高年級學童閱讀理解之故事合理性。閱讀繪本並敘述主題與書中「什麼將把你帶走？」最合理的答案。
2. 情緒貼紙（A 袋）：根據研究問題四，中高年級學童閱讀感受之故閱讀情緒。在 A 袋中選擇 5-10 張情緒貼紙，每一張塗上一個適合的顏色後，黏貼在書頁的便利貼上，並說明原因。例如：「在 p.2-p.3 中，挑選禮物的畫面出現我最喜歡的扭蛋機！在扭蛋機旁貼上圖上顏色的愛心貼紙。」

3. 角色日記：根據研究問題四，中高年級學童閱讀感受之故閱讀共鳴。挑選書中出現的一個場景或一個跨頁，想像如果你也在其中，會在哪一個位子、是什麼心情、做什麼行動。請畫出來，並詳細說明。例如：「在 p8-p.9 中，我是公寓樓下的住戶，我在房間裡聆聽門外重重的腳步聲。」
4. 內容改寫：根據研究問題三，中高年級學童閱讀理解之故事主題性。如果你可以為這本書增加或改寫一頁內容，你會怎麼做？畫出來或寫出來。（提問：你認為這本書在講什麼？「帶走」是什麼意思？什麼時候會需要說「再見」？）
5. 卡片製作（B 袋）：根據研究問題四，中高年級學童閱讀感受之故閱讀喜好。在 B 袋中分別選出最能表達「詩意」或最美、最令你感動的圖片和句子，製作成卡片。（提問：書中有沒有讓你覺得很美、很好看、很喜歡、很舒服的文字或畫面？書中有沒有讓你覺得很糟糕、很醜陋、很可怕、令人不舒服的文字或畫面？書中有沒有看不懂地方？）
6. 故事接龍（C 袋）：根據研究問題三，中高年級學童閱讀理解之故事連貫性。不翻閱繪本，將 C 袋中的圖像按照可能發生的時間，在格子裡排出先後順序，並試著說出一段故事。
7. 圖像分類（D 袋）：根據研究問題三，中高年級學童閱讀理解之故事內容性。請將 D 袋中的圖像自由分類，浮貼於格子中，並寫下分類主題。每一類至少兩張，不限分類規則，也不限分類數量。
8. 拍攝任務（使用內附相機，有手機的學童請使用自己的手機。）：根據研究問題四，中高年級學童閱讀感受之故閱讀共鳴。閱讀繪本後，在一個月內為生活周遭與書中有關的人、動物、物品、場景或色彩拍照。於活動結束後將相機交回，或將照片回傳。例如：「在 p.26-p.27 中，畫面上的黃色雨傘，讓我想到媽媽也有一把黃色雨傘，拍下黃色雨傘的照片並繳回相機。」（提問：這本書與你的生活經驗有什麼關聯？）
9. 聆聽音樂：掃描下方 QRcode 聆聽音樂，並寫下你的感受。你喜歡這首歌嗎？為什麼？（提問：活動過後，你有哪些想法或感受？這本書和過去你所讀過的繪本有何不同？）

文化探索包詳細內容請見附錄四。

第五節 研究實施

為了探討中文詩意繪本的特徵及其在學童中的閱讀反應，包含兩階段的研究設計。第一階段藉由出版、文學與藝術領域的受訪者提供專業洞見，探討詩意手段在中文繪本中的應用情形，並選擇第二階段樣本；第二階段則使用研究者設計的文化探索包，以獲取其對詩意繪本的直觀反應與主觀感受。以下分別說明兩階段的研究實施。

一、第一階段：專家訪談

第一階段研究與出版、學術及教育領域的專家進行一對一的半結構式訪談。實施流程如下：

1. 訪談準備：擬定開放式訪談大綱，並根據受訪者的專業背景調整提問角度。邀請受訪者參與訪談，說明研究問題、討論時間及地點，事先簽署同意書。
2. 訪談過程：訪談約 60 分鐘，內容包含基本資料、中文詩意繪本定義及樣本分析，全程錄音以確保資料完整性。研究者在訪談過程中保持中立，引導受訪者分享針對詩意手段應用於中文繪本中的看法（表 3-6）。
3. 資料整理：訪談結束後，將錄音資料轉為逐字稿，並將文字內容進行初步的校對及編號。

表 3-6 專家訪談紀錄表

類別代碼	受訪者	日期	地點
A1	黃○燕	113/03/29	生活在他方
A2	吳○鴻	113/10/24	好人好室
B1	王○曄	113/03/23	鴉阜
B2	林○真	113/09/06	好土
C1	伊○	113/10/29	研究室
C2	李○樺	113/08/22	山小孩

二、第二階段：文化探索包

第二階段使用設計研究方法中的「文化探索包」，結合簡單訪談，觀察參與者的視角、經驗，以瞭解學童對詩意繪本的理解和回應。實施流程如下：

1. 活動準備：準備樣本，並設計文化探索包，以引導學童在閱讀過程中聚焦於詩意表現的內容，並確保题目的可行性、清晰度，以及與研究問題的匹配度。
2. 活動過程：邀請參與者協助研究，提供文化探索包，並與監護人說明研究目的，簽署監護人同意書。活動進行 3-5 天，參與者須閱讀指定繪本後，根據提示完成繪畫、書寫或拍照任務，並於活動結束後進行訪談，聆聽學童對活動內容的看法及完成任務的方法。訪談過程均進行錄音，記錄學童的閱讀反應。
3. 資料整理：將訪談內容轉錄為逐字稿，以輔助研究者對活動內容的理解與分析。學童繳回的活動資料依提問類型分類，將文字資料與口頭說明進行整合，比較不同參與者閱讀成就感、喜好與主動性之異同，並提取其中數據化為表格，搭配整合資料進行論述。

通過兩階段的研究實施，認識專業而多元的觀點，並觀察中高年級學童閱讀情況。最終，將第一階段與第二階段的研究資料進行綜合分析，以回應研究問題再提出對中文詩意繪本之研究建議。

第六節 資料處理與分析

為確保研究資料的完整性與分析結果的可靠性，本研究針對兩階段所蒐集的資料進行系統性處理與深入分析。第一階段透過逐字稿轉錄、編碼及主題歸納，探索中文詩意繪本的核心特徵與詩意手段的應用；第二階段則以文化探索包的書面資料結合訪談的口述資料，瞭解參與者的閱讀反應。以下分別說明資料處理與分析的過程及步驟。

本研究採用三角檢驗來檢視研究成果的信效度，包括研究資料三角檢驗及研究方法三角檢驗，以出版、文學與藝術三大領域的專家為研究對象，探究文本特徵是否具有一致性；使用深入訪談法及文化探索包，將專家與中高年級學童對中

文詩意繪本之定義、理解和感受進行對照。信度考量同領域、不同領域受訪者之回答內容之一致性或相似性；效度則關注受訪者回答與研究主題之關聯性。

一、第一階段：專家訪談

本研究先將訪談錄音的口語資料製作詳盡確實的逐字稿，包含時間、地點的紀錄。以進行文字資料編碼，使用開放式編碼歸納關鍵概念，再逐步形成理論架構。編碼步驟包括逐字稿編碼、初級編碼、次級編碼，為建立兼具普遍性、實用性、完整性，且對應研究問題的理論架構。採內容分析法中的口語資料分析法（Protocol analysis），佐以編輯式分析法進行資料處理。口語資料分析法是一個建構類屬、概念化的過程，編輯式分析法則注重研究者對訪談內容的詮釋，編碼是選擇、聚焦、簡化、抽象化和轉化資料的過程，而良好的資料呈現必須清晰且系統化（林金定等，2005）。兩者結合使訪談資料可以得到客觀、全面的說明。

首先，逐字稿編碼前須將逐字稿等相關訪談資料交由受訪者確認無誤，再將文字進行編碼，提取關鍵字句及關鍵概念摘要。本研究將受訪者依照專業領域分類，C1-02-01 為例，「C1」係指出版領域第一位受訪者；「02」指逐字稿內容頁數；「01」指關鍵字句編號。先閱讀逐字稿，分析與研究主題相關的字句，並提取關鍵概念（表 3-7）。

表 3-7 逐字稿編碼示例

編號	逐字稿	關鍵字句	關鍵概念
C1-02-01	<u>我覺得是有一個弦外之音，就是說他不只是表面上都說盡了這</u> <u>樣，寫實的東西常常說盡了，把每一</u> <u>一個事情交代很清楚，詩有一個</u> <u>空間是讓你回味、去想像。</u>	有一個弦外之音， 不只是表面上都說 盡了。詩有一個空 間是讓你回味、去 想像。	保留回味和想 像的弦外之 音。

其次，初級編碼即是將關鍵字句及關鍵概念摘要進行歸納、整理，使相似概念的關鍵字句置於之同一群組中，並重新給予適當的概念名稱（表 3-8）。

表 3-8 初級編碼示例

初級編碼	關鍵字句
1-01-01 保留想像空間	C1-02-01 有一個弦外之音，不只是表面上都說盡了。詩有一個空間是讓你回味、去想像。

接著，次級編碼即是將相似的概念（初級編碼）整合、相異的概念區分，經過反覆修正，形成初步的理論架構（表 3-9）。

表 3-9 次級編碼示例

次級編碼	初級編碼
1-01 中文詩意繪本的文字內容	1-01-01 保留想像空間

最後，中文詩意繪本定義架構即是使先前的編碼成果對應研究目的及問題，產生完整的理論架構。將編碼與研究問題連結，建立定義架構（表 3-10）；根據此架構，撰寫研究結果。

表 3-10 中文詩意繪本定義架構示例

研究問題	類別	概念
RQ1 如何定義中文詩意 繪本？中文詩意繪 本的特徵有哪些？	1-01 語言文字的選擇使用	1-01-01 押韻
		1-01-02 重疊
		1-01-03 精煉

除此之外，將受訪者對文本類型的分類與意見進行統整。綜合分析其對中文詩意繪本文本類型的分類原則及分類結果。透過交叉檢視不同受訪者的回應，揭示中文詩意繪本在文本類型與敘事手法上的特色，範例請見圖 3-2。

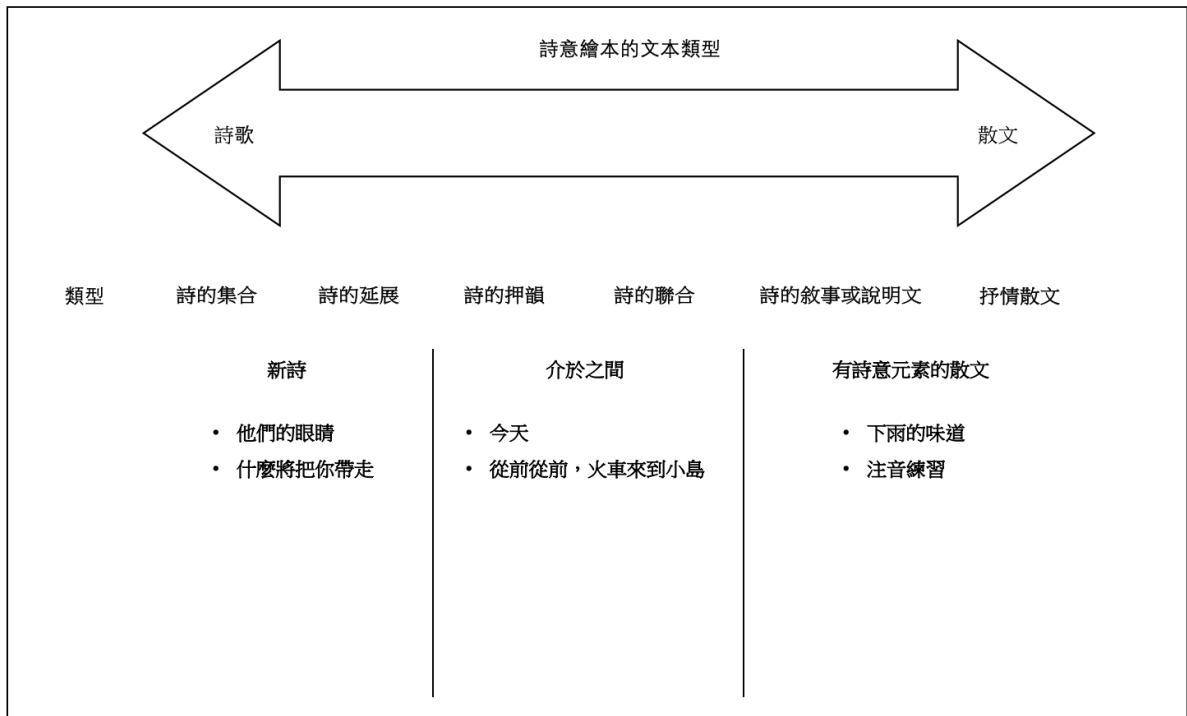

圖 3-2 C1 受訪者文本類型分類結果

二、第二階段：文化探索包

使用 PIRLS 的四個提問方式進行分類，並加入閱讀態度相關提問，包含閱讀成就感、閱讀喜好與閱讀主動性。統整為中高年級學童對中文詩意繪本之理解項目、感受項目。兒童閱讀理解與感受分析架構請見表 3-11：

表 3-11 兒童閱讀理解與感受分析架構

研究問題	任務	內涵	分析項目
RQ3 中高年級學童對 中文詩意繪本之 理解為何？	活動〇：回答問題	直接提取	故事合理性
		直接推論	
		詮釋整合	
		檢驗評估	
	活動三：內容改寫	直接提取	故事主題性
		直接推論	
		詮釋整合	
		檢驗評估	
	活動五：故事接龍	直接提取	故事連貫性
		直接推論	
		詮釋整合	
		檢驗評估	
	活動六：圖像分類	直接提取	故事內容性
		直接推論	
		詮釋整合	
		檢驗評估	
RQ4 中高年級學童對 中文詩意繪本之 感受為何？	活動一：情緒貼紙	成就感	閱讀情緒
		喜好	
		主動性	
	活動二：角色日記	成就感	閱讀共鳴
		喜好	
		主動性	
	活動七：拍攝任務	成就感	
		喜好	
		主動性	
	活動四：卡片製作	成就感	閱讀喜好
		喜好	
		主動性	

在研究問題三的學童閱讀理解分析中，將 PIRLS 的四個類型統整——包含直接提取包含尋找特定訊息，確認時間地點等對明確陳述的內容之定義及理解；直接推論包含判斷事件因果關係，推測代名詞指稱對象等對明確陳述的內容進行直線推論，察覺事物關聯與意義；詮釋整合包含觀察文本主旨，提出替代方案，比較文本內容等加入自我觀點之整合與詮釋；檢驗評估則包含判斷描述的真實性、完整性、合理性，表達拒絕、接受或中立的觀點等對內容與形式之分析、欣賞、批判（潘世尊，2016）。以合理性、主題性、內容性與內容性進行論述。在研究問題四的學童閱讀感受分析中，則將閱讀成就感、閱讀喜好與閱讀主動性進行統整，以閱讀情緒、閱讀共鳴與閱讀喜好進行論述。學童需要經由四個層次的理解及三個面向的感受，來回應並完成文化探索包。

第肆章 結果與討論

將文獻探討及訪談結果，經過資料分析後，瞭解受訪者、參與者對中文繪本中詩意元素的理解及感受。試圖定義中文詩意繪本之圖文特徵，辨明其是否具有自成一類的價值，以及此類作品的發展脈絡和潛力。根據研究問題，並搭配中文詩意繪本定義架構與訪談逐字稿，逐一說明與討論。

第一節 詩意中文繪本之定義及特徵

本節回應研究問題一「如何定義中文詩意繪本？中文詩意繪本的特徵有哪些？」依照第一階段訪談結果，概念統整如圖 4-1，分為語言文字的選擇使用、言外之意的空間安排、圖文共構的視覺設計三個部分依序說明。：

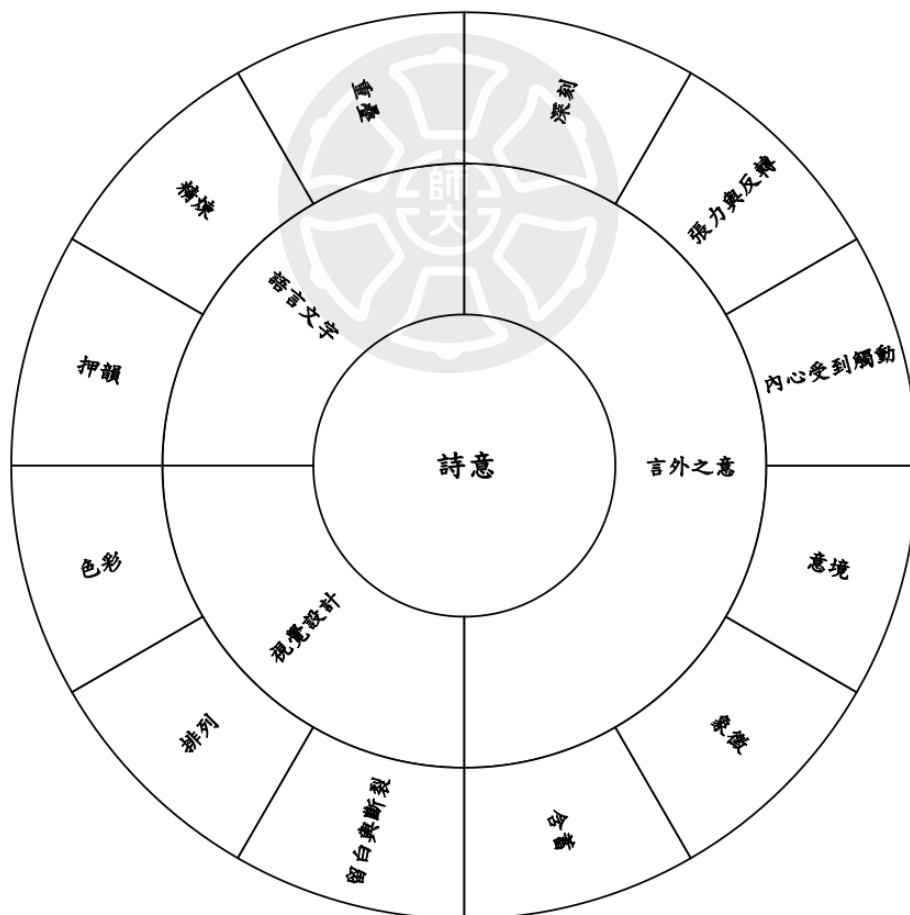

圖 4-1 詩意概念圖

一、 語言文字的選擇使用

中文詩意繪本對語言文字的特殊追求，使作品的音樂性和美感表現更上一層樓。訪談結果顯示，語言文字中的詩意體現在音韻、重疊，以及精煉（表 4-1），且受訪者強調詩意的表現需要在形式和內涵之間尋求平衡，既要淺顯易懂，又要兼顧思想的深度。

表 4-1 語言文字的選擇使用

類別	概念
1-01 語言文字的選擇使用	1-01-01 音韻（押韻）
	1-01-02 重疊
	1-01-03 精煉

受訪者認為，詩意繪本在語言文字的選擇使用上，傾向具有刻意經營的特徵，例如重視音韻的呈現，或者用字遣詞較為特別。具體的表現手法包含押韻、重疊、精煉的文字。語言文字的刻意經營，重視文本的節奏、韻律，使作品產生一種詩意的美感。

所以如果有讀者看到我翻譯的某些繪本，覺得很有詩意，那通常是它原本的文字就很有詩意，或是很有一種詩意的美，那我就會去斟酌除了音韻之外，比如說它用的字，它也特別選擇過，比如說同一個意思有很多字，但是它就偏偏不選我們覺得最普通的那個字。A2-03-04

就是要有一種經營的感覺，這邊就是有去刻意經營的感覺。B1-10-52

詩意的營造須注重語言的音樂性，包含節奏、韻律、模式、重複、和諧、協和、頭韻和擬聲詞（Kesler，2012）。受訪者在訪談中皆提到文字使用押韻、狀聲詞、重疊，或是讓文字具有節奏感，是使繪本具有詩意的元素。繪本的發展脈絡中，文本的朗讀性質本就是考量之一，而詩意繪本受到詩的形式影響，在音韻的表現上更加重視。

《氣飽飽》本來沒有（詩意），可是我覺得翻完有一種詩意在裡面，很有趣，後來發現是因為它有押韻。A1-06-27

(繪本)有沒有讓我感覺到那種語言的節奏或是美，但是大部分很不錯的繪本，音韻的節奏是一定要的，不一定要押韻，但是那個節奏感是要的。A2-03-04

小魚這一本，我會覺得它有節奏，相對有節奏，它的用詞，雞蛋、加班、不煮飯、蛋炒飯……。B1-10-49

現代詩很多也很注重結構或節奏，所以我覺得他們的本質有點類似，但是古典詩的限制一定比較多，然後用詞，所謂的好的古典詩都要比較精煉一點。B1-02-04

受訪者普遍提到押韻是引人注意的詩意元素，例如在《小魚散步》中所使用的「蛋」、「飯」、「班」等韻腳，使文字有琅琅上口的趣味，更向新詩的性質靠近。

還有這個叫什麼，它重複的。(排比吧，排比就是相同的句子啊，相同的句型。句子的話就是排比，然後如果是字的話是類疊。) A1-13-87

這種也很(像)新詩，是聲音的部分，用狀聲詞。B1-10-52

連續的押韻，或者是重章，我覺得也是。B1-10-53

這個就是重疊，可以看到它非常重疊，而且他其實有一點引發想像。B1-12-62

再來是重複的，「什麼把你帶走」就是它的名字，它一直重複。B1-13-69

重疊包含疊字、類字、疊句、類句，以及重章。正如《詩經》中廣泛使用重章疊句來加深情感或強調主題；〈關雎〉中「窈窕淑女，君子好求」一句，在每章中略有變化，展開情感層次。在《他們的眼睛》、《什麼把你帶走》等作品中相似的手法同樣經常出現。《他們的眼睛》中的重複句型「在……眼裡，……還很新。」每一次的重複，皆是用以補充前一句「沒有說完」的內容，搭配豐富想像力的圖畫，將頁面緊密地串連起來，受訪者認為這與《什麼把你帶走》一詩中不斷出現的標題相同。

押韻、重疊或使用修辭(如：狀聲詞)的詩意除了在於情感的遞進之外，也在於朗讀時產生流暢、規律的節奏感，這些手段不僅讓繪本更合適說故事，亦利於學童的閱讀興趣和語言發展，以達繪本教育和娛樂之目的。

此外，受訪者還提到文字需要簡潔精煉，冗長的文字會使作品偏向小說的敘事效果，詩的語言應該結合多個意象，精準而簡短，且環環相扣：

但是簡潔我覺得是不能或缺的，就算他是長詩，就是它篇幅很大，但是它的用字如果不是刻意的有累贅的感覺就會失去詩的條件。A2-04-06

它可能是我覺得一項一項，要好多個結合在一起才叫詩，火車那一本就是從頭到尾只有一個。當它被拉長了，就不像詩，如果它很短，「從前有一輛火車」一句話……精煉的話就會像是，可是它選擇用這樣繪本的形式來講一句話，基本上就是一句話，就是我們稍微不注意。過去的大火車就會回來。B1-10-48

簡潔、精煉是詩意繪本的必要條件，意指作者可以使用更樸拙、淺白的文字來表達所要傳達的意義，並非意指作者書寫直白、膚淺的情感內涵時即是具有詩意。並且因為語言的簡單和純粹，使詩意繪本更加容易被兒童閱讀、理解。

但是有時候我看到有些繪本寫詩意繪本，但是我打開，我並不覺得它有詩意，因為有些人會覺得只要是短短的文字就是詩，那就會有詩意，但是不一定；有些人覺得文字很簡單，它就沒有詩意，但是有一些童詩其實很樸拙，它其實詩意是很豐滿的。

A2-05-10

我覺得不一定（跟動機）有關，反而有時候你硬要去寫一個詩的繪本，寫出來就沒有詩的感覺，就好像我們看詩集，常常會看到，你詩集拿起來看，就覺得，嗯，這個沒有詩意，它就是短短的句子這樣，或者是用很直白的情感去寫，但是你沒有感覺到更多的東西。A2-09-33

讀者大部分有時候會想像說是，應該是需要文字上有特別抽象的模樣，然後那樣子才是詩，可是實際上有的時候用簡單的詞彙去，不能說排列，應該是用簡單的詞彙去表達的時候，它本來就已經具有了某一些意義的論點在裡面……越淺白反而越難。B2-02-06

反而是因為太簡單了……因為它太簡單、太直觀（所以沒有詩意）。B2-06-31

小朋友看得懂……不能說簡單，它夠直接，但又到某種純粹。B2-06-33

既要使用淺顯易懂的語言，文字又不得過於簡約與直觀，乍看之下好似矛盾，其實正是「詩」與「詩意」的討論範疇，牽涉作品的形式與內涵。繪本必須具有敞開的特性，更加願意被讀者來理解，因此用字遣詞必須予以斟酌，避免使用艱澀難懂的詞彙，亦不需要過於抽象。然而在語言文字的選擇之外，另一不可或缺的條件是思想、文化的厚度與底蘊，兩者結合所產生的張力才得以彰顯詩意感受。

二、 言外之意的空間安排

言外之意的空間安排也是中文詩意繪本的重要特徵之一，受訪者普遍認為，詩意的彰顯往往來自超越表層的想像空間，依賴文本的象徵性、深度、富含意境、含蓄的表達等特質，使作品產生張力，或包含反轉的情節，讓讀者的內心受到觸動。這種表現方式與中國文學中的「情景交融」及「言外之意」相互呼應，具有引發共鳴及啟發思考的特色（表 4-2）。

表 4-2 言外之意的空間安排

類別	概念
1-02 言外之意的空間安排	1-02-01 象徵（意象、譬喻）
	1-02-02 深刻（深邃、抽象、沈重）
	1-02-03 意境
	1-02-04 含蓄（想像空間）
	1-02-05 張力與反轉
	1-02-06 內心受到觸動

受訪者皆提及，繪本的圖文特徵之一即是「言外之意」的「想像空間」。中國古典詩擅用實物與實景來詠史與抒情，「情景交融」、「言外有意」、「景中有情」是上乘作品的準則（黃國彬，1997）。應用在繪本中區分為六個概念說明，分別為象徵、深刻、意境、含蓄、張力與反轉，以及內心受到觸動。

詩意，我覺得它要有一定的隱喻性，就是不能說得太清楚。B1-02-07

沒有（詩意），也沒有暗喻（譬喻）一個東西的感覺，它很清楚，（和你在一起）從一開始就很清楚，有人在找一個人，然後最後他找到故事的結局，就是其實他在找的人正在找他，然後文字不是很詩。B1-09-39

我認為帶有某一種隱晦性質，而且是具強烈的隱喻性，特別具有某一種詩意感。就是如果以妳可以直接接受到，就是有一種詩的感覺的東西。B2-01-04

就寫作經驗來說，大部分的人會把它思考成是以文字去拼湊出詩意感，但其實詩意又更強調某一種精神性的象徵。B2-01-01

這一點就已經足夠具有詩意了，因為它在暗指或隱喻（譬喻）某一個東西，他在指涉某一個事物，可是它沒有把那個事物戳破。我覺得這是詩本身帶有的特質，就是

不把那件事情戳破，就是它透過觀看跟觀察，然後讓讀的人自己去進入，然後摸索它，而不是透過一個，我透過言說去告知妳這個東西是存在的。B2-03-15

它讓妳更好捕捉意象、象徵，就是它現在象徵的物品在哪裡。B2-01-56

這一本（和你在一起）就是畫面取勝，我覺得他的文字沒有。還是一樣，就是它的文字比較少了一點什麼隱喻感，純敘事，然後描述某件事情，可是沒有那一個象徵。

B2-08-57

（和你在一起）應該說缺少某一種隱喻（譬喻）。我覺得包括整體的色調，色調跟構圖，因為它飽和度沒那麼高，我真的很在意飽和度很高的這件事情，然後構圖……是角度，角度切換得很好。會有一個很類似俯視的廣角下來看（圖 4-2），我就覺得很厲害，因為那個角度很少會有人那樣看。B2-09-62

圖 4-2 《和你在一起》內頁 1

「詩」就是將抽象的情感藉由想像力成為具象的樣貌（白靈，2016），情感寄託於形象，仰賴賦、比、興中的「比」，包括明喻、暗喻、略喻和借喻。受訪者皆提到隱喻（譬喻）的概念是詩意的特徵，當文本指涉某一事件，不直接說出來，而是取用相似、同類的形象來象徵、比擬，不同於「賦」的平鋪直敘，「比」這一種間接的表現手法會使作品產生詩意的感受。B1、B2 受訪者提到《和你在一起》的文字敘述較接近小說，甚至不屬於散文的範疇，然而其中的圖像大量留白、切換視角卻使作品產生詩意的視覺感受，A2 受訪者也提到書中不尋常、不寫實的插圖，會讓讀者感受到詩意：

覺得有的原因是，如果真的要我講（和你在一起）圖有沒有詩意的話，比如說它就不是很完全寫實的畫出文字寫的東西，比如說這個老太太，他再問孔雀有沒有看到他先生，然後先生是往後走近一個，像是湖，又像是另外一個空間的地方（圖 4-3），就是它不是只是畫在城市裡的人背對背的交錯的錯過，可是他好像進入一個異空間，因為它是一個湖裡面了。A2-06-18

圖 4-3 《和你在一起》內頁 2

詩意既非存在於直述的語言當中，便需要比文字本身更深層的意涵。因此，更加抽象的、迂迴的表現手法，也是詩意的特徵之一，這會使作品所要傳遞的訊息在讀者心中留下深刻的印象。

被叫作「意」的話，那就是要能夠提供聯想，所以他聯想到的東西不是那麼深刻，或是美，或者是太直白了的話，就不能叫詩意。B1-06-29

但他有想要表達的東西，就是你要講話的話，至少要有內容吧！所以你不能就是要有內容，要有深度，你都沒有想好自己要說什麼的話，為什麼要說。B1-14-73

我們很習慣會希望寫的東西具有一個企圖性，就是我們是要指導，或者是我們要引誘觀看的人讀的人去理解某一些事。可是我覺得很多事情是無法理解的，就是很多事物，是妳沒有辦法透過知識去捕捉的。就是妳最多只能認識到它，但妳沒有辦法完全理解它。然後這件事情，我覺得很有趣的地方就是，這也是所謂詩的某一個面向。B2-03-10

我反而不認為，不是沒有深度，就是它必須要再更把它的企圖再往外推出，因為它必須要讓讀的人知道它現在要談論的東西是什麼。所以比起隱喻可能更注重的是（資訊的傳遞）。B2-05-27

大多數文本，它也是想要讓妳理解某些事，可是有的時候文本會停留在，妳只是認識那一個它想要指涉的事物。僅止於，當然妳要細究，當然也是可以做這件事。但我覺得繪本的差別就是在它還蠻具有一種直接性的，就是它不會特別的想要讓妳去猜說我今天想要告訴妳一個很重要的事情，可是我現在不是很想跟妳講，然後它就端那個東西給妳。B2-07-45

是跟他的抽象程度有關，片段之間的連貫性，他的文句之間的連貫性。C1-06-25

這種也是個手畫的感覺，可是就比較重一點，可是顏色很悶。C1-04-17

我看了《海邊的房間》，我不太確定它要傳達什麼，很抽象，所以他給我的感覺就是詩意。C2-10-49

C1 受訪者甚至認為「不太確定」文本所要傳遞的資訊，是一種詩意的感受。這意味著詩意繪本可能有更大的詮釋空間，使讀者感到困惑。

一段有意境的文字，他會讓我有畫面感的，就像是一首詩一樣的存在。A1-02-02

我覺得（意境）是畫面感，就是可以讓你看起來可以想像你身歷其境。A1-04-12

《Dear 和你在一起》的畫面很有空間感耶。而且很有想像空間，它的這個構圖，很有趣。A1-06-27

其他領域不一定有文字，沒有文字的地方可能就要在畫面呈現故事感，要有意境。需要空間感跟生命力，才能呈現背後的故事。A1-21-157

比可能就僅僅只是譬喻而已，但是興通常都是先看到一個景色，然後聯想到情緒，所以他不一定是比喻，但是他們肯定是在某一種情況下有相同的特性。可以用引譬連類，情境連類來說。B1-03-10

我覺得詩意某種程度上還是需要畫面吧！就是跟賦、比、興，那個心智是以所見之物詠起情，就是你要先看到一個景色，然後才有情感，所以某種程度上景色非常重要。B1-04-19

古人經常飲酒作詩、觸景生情，從周遭景物取喻者比比皆是。朱庭珍云：「斷未有無情之景、無景之情也。」（白靈，2016）所謂情景交融，「景」在詩意的表現上不可或缺，「境」是轉化後的景，以實景物的來包裹虛的思想、情感，便

是意境，接近賦、比、興中的「興」。受訪者也提到「意境」與「畫面」之間的關係，意境可以體現在文字的畫面感，或是圖像的空間感中，並且具有層層堆疊的特色。

沒有想像空間，沒有辦法反覆看（不是詩意繪本）。A1-06-24

它沒有直接把它要講的東西來講出來，所以讓它的文字跟畫面是有想像空間的，才是詩。A1-09-49

有想像的空間會讓我感覺它是一個有詩意的東西。A1-10-56

（詩）有很大的詮釋空間。A1-16-113

相似的地方可能是一定的抽象，想像空間。A1-21-157

薛慧瑩的畫也很有詩意啊。它（注音練習）也在圖畫裡藏了很多言外之意，就是在原本就是詩意很強的那個ㄣ、ㄣ、ㄣ字母詩之外，它圖畫裡又放了更多的訊息，讓讀者有更強的感受，所以我覺得這本我不會懷疑，就是我自己會覺得它就是很詩的繪本，或是很詩意的繪本。這一本（狐狸）我也很喜歡。A2-07-24

文字沒看到的，議題在這中間有一個空間。A2-08-29

……它的文字很美，然後很多地方沒有說直白，我真的覺得提供想像空間，這是很重要的。B1-04-19

前一句有非常大的保留空間，可是你沒有在看到下一句之前，你不會知道前一句是保留的。這一本就是這在大人的眼裡還是還很新，我就會去思考，假設我是一個大人，看到一個新生兒（圖 4-4）。B1-12-66

是有一個個弦外之音，就是說他不只是表面上都說盡了這樣，寫實的東西常常說盡了，把每一個事情交代很清楚，詩有一個空間是讓你回味、去想像。C1-02-01

圖也可以有詩意，這個就是它分離，對我來說它有點分離，但是我還是會把它放在這邊，因為它的文字我覺得是有某種，就是比較抽離讓你可以想像。C1-08-46

以我的定義來講，我覺得詩意就是一個要思考，然後要它會給你想像空間的……（下雨的味道）算是有一點，因為它很多疑問句。C2-04-10

馬尼尼為的東西，就是用抽象的語言在講。然後它的這個的特質就是，我為什麼判斷它有詩意，就是它幾乎每一頁都有疑問句，大概每兩三頁，看這邊就有一個疑問句，這邊也有，然後這邊也是。為什麼會這樣給你想像空間，我問你這個問題，你說快下雨了，你有沒有聞到下雨的味道，那下雨的味道是什麼，怎樣算是有聞到下雨的味道？C2-04-12

這就是你自己想像，（下雨的味道）搞不好現在根本也沒吹風，可是它只是問你這句話（圖 4-5）。有搭配圖，所以就還好，這個是繪本沒錯，可是它就是有一個要你想像的空間，詩意本身就是一個有想像空間，幾乎每一頁都有問題。C2-04-14

你看還有這種，一個句子都沒有，給你想像空間，去想他們是什麼。C2-04-15

《什麼將把你帶走》這本要看很久，但絕對有詩意，它的想像空間太大了，而且每一張圖是有連貫的，但他可以有一大堆的解釋。C2-07-35

文字它不會有很詳細的說明來直接告訴你，今天講什麼，如果那樣的話，就變成小說。C2-08-38

圖 4-4 《他們的眼睛》內頁 1

圖 4-5 《下雨的味道》內頁 1

創作者透過含蓄的圖像、文字進行表達，引發讀者進行聯想和共鳴，使作品保有想像空間。受訪者提到詩意的作品可能使用較不直接的語言、疑問句來說明文本以外的意義，因此具有更加主觀的詮釋空間，並提升反覆觀看的意願。

有時候用其實用一個我們沒有，想像不到的表現方式，像那個《他們的眼睛》的畫家沛珩，他講那個宇宙跟地球，是用彈珠（圖 4-6），彈珠就很像星體，排在一起，就好像我們在天文館看到那種軌道，就很美。我覺得他的他的圖畫表現就很厲害，它其實很日常，但是他就偏偏不去只畫出圖畫裡寫的，比如說宇宙跟地球這兩個，而是用一片彈珠來讓你感受到那個（感覺）。A2-09-31

它（他們的眼睛）裡面畫的太好了，如果是看文字的話，這些東西瀏覽的非常快，會變得節奏很快，大人的眼裡孩子很老……。B1-09-43

它（什麼將把你帶走）剛好是要配圖來解釋，然後它的文字，就是就是它的整本書就是整首詩，它的文字就是連貫的連貫的詩，連起來看，它每一頁都有配圖，然後可以給你更大的想像空間，或更明確的資訊，所以他整本書就是這首詩。C2-08-37

圖 4-6 《他們的眼睛》內頁 2

受訪者提到畫面會使閱讀節奏改變，在《他們的眼睛》中陳沛琄一幅又一幅的插圖，採用日常生活常見的物件，如玻璃彈珠來建構宇宙跟地球的意象，是圖的「譬喻」手法。受到閱讀習慣所影響，成人往往先看文字，再看圖像。然而，詩意在「圖像」的表現也令人難以忽視，B1 受訪者表示閱讀《他們的眼睛》時，受到圖像影響非常明顯，即使簡短的文字使得讀者不自覺地加快瀏覽速度，當圖像進入閱讀視野後，讀者會捕捉圖像中的細節，傾向放慢速度，一行文字、一張圖片、一行文字、一張圖片來閱讀。當圖像與文字搭配合宜，必然適度地影響讀者觀看的節奏，且富有詩意的圖像，可以使讀者的閱讀體驗產生無限想像空間。

《什麼將把你帶走》的文字是一首新詩，每一頁的圖像則是具有將文字資訊加以補充、擴大的功能，同樣藉由圖文交織的敘事改變讀者的閱讀節奏，增加了作品的想像空間。

它們都是有溫暖，有悲傷吧……有溫暖又有悲傷的話，我覺得不會矛盾。A1-11-69
但是它（狐狸與樹）用很多動作（圖 4-7），它的圖畫裡的表情讓你感受到他內在的那個掙扎，跟一個很慈善的樹的那種張力。A2-08-26

我在想是有時候會有一個懸念，我不太確定有沒有這種東西，跟思考空間不太一樣，那這個通常是比如說現在的人還在，還在的不是那個人之類的。這兩句就是，應該不能叫懸念，是一個反轉，但是不完全反轉（和你在一起）。B1-12-65

繪本的一個核心的條件，我覺得它的語言是跟所有文本都不太一樣，它反而需要跟妳有所協調，我是為了要讓妳知道這件事情，而不是我為了要故弄玄虛。……沒有故弄玄虛，好像就是要讓妳摸索它，但又不想讓妳搞清楚。我覺得繪本獨特的地方就是，它有要讓妳理解事情。B2-07-43

文字上來說，它（什麼將把你帶走）先說「『會是破曉前升起的行程嗎』水手說」這裡突然展開了（圖 4-8），因為前面還是可以感覺到它在鋪陳某一個訊息，可是到這邊突然就抽象化了，是這邊讓那個圖像的詩意提升，它面臨了一個轉折，在這邊剛好是一個轉折點。B2-08-49

因為比如說像這一本（他們的眼睛），他說因為它是透過眼睛去觀看嘛。然後以新跟老這兩個不完全二元或對立的關係去重新建構，我們對於事物的感官。B2-03-08 一開始的時候沒有特別意識到，因為注音練習，會以為是小學生在練習，所以一開始沒有意識到這是那個阿嬤的手。是它在開始切換的時候，我才有點（感受到詩意）。B2-10-71

它對我來講是具有詩意感，因為它的對立性，或者是它的刺激，就突然出現了。B2-10-72

圖 4-7 《狐狸與樹》內頁 1

圖 4-8 《什麼將把你帶走》內頁 1

詩意的手段還體現於矛盾情感中建立情感張力，如《狐狸與樹》故事中內心掙扎的狐狸和始終如一的樹；抽象與具象之間的轉折，如《什麼將把你帶走》在「會是破曉前升起的行程嗎」之前寫實具象的圖像與之後夢幻抽象的想像；或劇情上的懸念、反轉，如《和你在一起》的切換視角、《注音練習》描繪對象等。因此，受訪者認為具有詩意的感受是因為文本中的對立、反轉、懸念或轉折，使作品產生引人入勝的張力，令人感到既溫暖又悲傷。

詩意它就是不是「詩」本身，可能在詩以外的散文、小說，或是圖畫，生活中的什麼東西，一個景物、一場雨，某個情境的一場雨，可能也會讓你感受到詩意。所以我會比較覺得詩意也許不管是在文字裡的，或是其他領域裡的，有點像是讓你眼睛

頓時為之一亮，有這樣子的角度、這樣的說法、有這樣的表現方式、有這樣的感受，或者是讓我們的心稍微震動一下。A2-04-07

就是我覺得讓你眼睛發亮的新的看法、心的感受跟心的震動是很重要的，就是我們內在也要有感受，而不是只是覺得他用的字很美，那就是很表面的，但是那個就算是用得很樸拙的字，它排列組合下來，讓你心裡有一種突然震一下的感覺，我會覺得那個是詩意產生的當下。A2-04-08

應該這可能是編輯或者是寫書評的人，他感受到了這個，或者去描述的、或是去跟讀者溝通的一個媒介，但是一般的讀者，我不確定他們會不會這麼想，至少早期的我不會特別去聯想到在看繪本的詩意這件事情，但是看比較多、比較深、比較久之後越看越細，不只是在意，就是會有感覺。A2-04-09

我覺得圖跟文都有，比如說它的文字沒有特別去寫很具體說狐狸是多麼的倔強，它的文字，那一種不把它說白，比如說等你變得又紅又白的時候，就是它會有一個很大的空間，而且是有美的感受，會讓你不确定那是什麼，但是當謎底解開的時候，就是會讓人眼睛一亮、心為之一震，然後最後的收尾，我也覺得收的很好，就是它情感的強度很強，但是不是用很張揚的方式去加諸給讀者。A2-08-26

建築美這種有刻意使用有限制的，或意象式的作為表達手段，都可稱為「詩」。然而，另一種類別，我會想用顏崑陽先生所說的「詩性心靈」來說，就是不論媒介是否為文學定義上的詩，只要可以觸動人心，就可以是「詩」。這非常廣，一朵花也可以是，完全取於接受者是否擁有「詩性心靈」。B1-01-02

有的時候我覺得比較像是經驗上面的，就是它很不經意的，可能觸發到了妳的某一種經驗。然後那種經驗也許是從生活中來的，有些可能是從某一些形而上的想像。B2-01-05

而且甚至我覺得它可能有更意想不到的療癒效果，因為它並不是在單純餵養妳情緒而已，它不是單純服務於妳的情緒，或者是服務於作者的情緒，或者是塑造某一種共感的情緒，然後讓大家一起在那個共感裡面，然後我會認為那樣子的文字並不具有特別的意涵，就是因為它並沒有真正意義上的書寫。B2-11-83

因為我們太常會在文本追尋一種就是，我必須要讀完這個文本，然後我們一定，要從裡面獲得一個，他想要表達的知識，就是 Knowledge 這件事情。可是實際上文本也能帶來的不是只有知識本身，而是一種經驗上的認識。就是比如說作者把他自己的經驗留存下來，所以它會產生共感，然後詩的很多個複雜的條件裡面，這就是其中一項，只是它很常會被遺忘或忽略掉。B2-03-11

我覺得可以，我自己的想法是，他可以傳達更多感情。C2-09-46

古典詩藉著鋪陳靜物的神韻，鍊字鍊句，以意象反映詩人所要傳達的情感。無論是在建築、藝術，還是文學作品中，「情感」都是詩意的必要條件，一件具有詩意的作品必須能夠感動人心，觸發主觀的個人經驗而產生共鳴，讓眼睛為之一亮、讓心隨之悸動，正是所謂「作者得於心，覽者會以意」。詩意可以作為一種審美感受，因此詩意繪本同樣具有「感動人心」、「使人心為之一震」的特徵，乘載了更多的感情。藉由文本追溯理解原意，或觸發自身經歷，延伸發展新意，以達「含吐不露，語近情遙」特色，詩意便會出現了。

三、 圖文共構的視覺設計

視覺設計在傳遞詩意感受方面同樣具有舉足輕重的地位。在訪談中，受訪者強調視覺設計中的留白與斷裂能營造出空靈的意境，此外，文字排列、色彩的運用與插畫風格也被認為是引人注意的詩意手段（表 4-3）。

表 4-3 圖文共構的視覺設計

類別	概念
1-03 圖文共構的視覺設計	1-03-01 留白與斷裂
	1-03-02 排列
	1-03-03 色彩
	1-03-04 插畫風格與內容

Kesler (2012) 等人曾提及閱讀會受到排版、留白、字型和顏色等視覺設計所影響，「詩意」作為一種美學，亦會受到這樣縝密的安排所影響。

就比如說你寫一個小說他每一個東西都要交代清楚，可是每個話、每個段落都是要很精準地描述到位，可是詩的話，可能他有斷掉，他有片段是不見了，像中國的留白，畫面上的留白，它可能一個角落裡面有個東西，然後旁邊是留白，那個東西是比較空的，它不會填那麼滿，比較空靈。C1-02-02

你就要從圖裡面去想像說這個文字代表的意義是什麼？這蠻好的例子。C2-11-55

受訪者在訪談中也提到斷裂與留白是「詩」的敘事特徵，體現在畫面上與中國美學中的留白技巧相似，當作品可以營造空靈的意境，圖像的想像空間便會擴大。視覺化的考量與閱讀的節奏密不可分，在文字與圖像中，讀者會「填補」作品中的「空白」（gap），因此這些留白得以成為讀者喘息與思考的空間，圖像或圖文的縫隙之間，殘缺的資訊、詮釋的差異也使作品具有詩意的魅力。

國小課本雖然是標楷體，但還是一首詩。排版很重要，因為沒有好好排，好好分段，就沒有詩意的感覺。A1-19-143

對，然後再來是這種（圖 4-9），這種就是非常的新詩，它有刻意，它是唯一一個有把文字作不規則排列的，這幾本裡面唯一一本（小魚散步）。B1-10-50

我覺得光（注音練習）這個設計，我就覺得很有詩意了，就是有經營的感覺。那種藏頭詩或是字母詩，這個就是很典型的，它用一組符號，然後用這個符號產生一個句子。B1-11-57

典型的，它用一組符號，然後用這個符號產生一個句子。B1-01-57

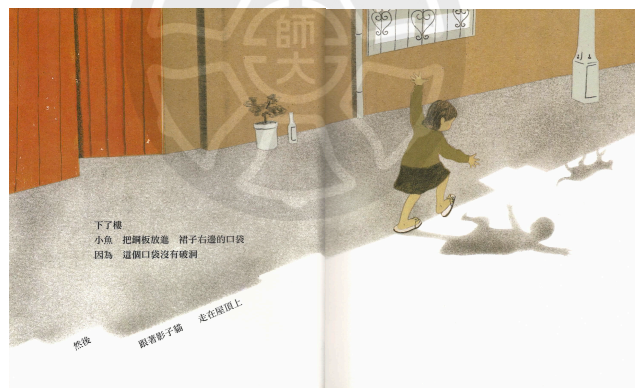

圖 4-9 《小魚散步》內頁 1

受到新詩的形式影響，排版也會左右讀者得詩意感受。《小魚散步》一書文字的排列方式較為獨特，並非將詩句齊左或置中，而是搭配語意和圖畫變換造型，即是所謂「圖像詩」。相似的還有《注音練習》中使用「注音符號」創作的「字母詩」，兩者皆與詩的視覺設計有關。

另外，受訪者還提到色彩的運用也是詩意的手段之一，低飽和度或是單一的顏色較容易產生詩意：

我覺得顏色有關，這個（火車）顏色（圖 4-10），我覺得顏色太豐富，顏色太豐富有一點太寫實了……就沒有那麼有詩意的感覺。B1-12-63

（什麼將把你帶走）星星也是一個意象，然後再來是有很多的意象，他的黃色特別明顯，就是為了要突顯那個星星吧，我在猜，所以它才用了，主要是兩個顏色，然後每一個畫裡面，這些都是故意的，就是一般蛋糕或是蝴蝶結不一定會用這種顏色，但是很故意的，把它統一了。B1-13-71

剛好是這兩本（什麼將把你帶走、他們的眼睛）都是用黃色（圖 4-11），就黃藍色調。然後，我不確定如果就人類在看色彩的時候，我們第一個反應就是會先找對稱的顏色。他也沒有到完全那麼飽和的藍跟黃，它又按了一階下來，然後又有點霧感。

B2-08-55

我覺得包括整體的色調，色調跟構圖，因為它飽和度沒那麼高，我真的很在意飽和度很高的這件事情，然後構圖，跟妳剛剛也有提到，我覺得是角度，他角度切換的很好。B2-09-62

圖 4-10 《火車》內頁 1

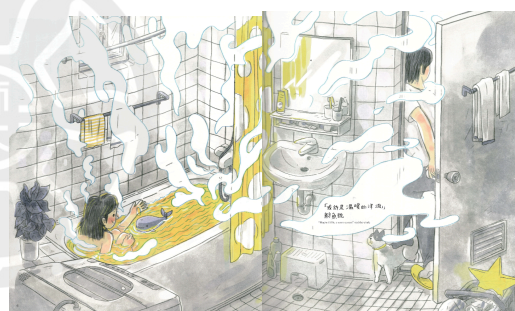

圖 4-11 《什麼將把你帶走》內頁 2

《什麼將把你帶走》中大量使用蔚藍色，營造寧靜、沈重的空間，貫穿全書的黃色星星便格外亮眼，使受訪者更多思索其意義與象徵。Croter 僅僅使用兩種顏色，呈現虛實交錯的背景。這些與事實經驗不符的視覺設計，也會引起讀者注意，成為營造「詩意」的手段之一。而《從前從前，火車來到小島》的圖像色彩鮮豔，生動活潑，讀者無法抱持想像空間，便沒有詩意了。

對（顏色設計上也有考慮到讀者的感受），就是有一種情緒，或者是強度的情感強度的暗示，有一種突然眼睛一亮，或者是啊，有希望了，這個問題好像有解喔，而且是在孩子的眼睛裡面。然後就你看，又回到原本的灰灰的這樣子，所以我覺得它

的那個底色不只是壓一個類似的底紋，那個深淺變化其實也是有感覺，像這邊也是啊。A2-11-41

（圖 4-12~圖 4-15）是美術設計個人，跟編輯也沒有討論，但是當我拿到電子稿，就是要印刷前看到的，因為之前幾版都還沒把那個顏色壓上去，然後當我看到這一版的時候，我就立刻有這個感受。那我去說這本書的時候我也有分享這一點，我就按照它的那個灰階的深淺去變我的聲音或語速，然後大家是能夠感受到那個連結的，然後這個部分，我覺得這個光是設計上，如果一本書，它能夠在設計上也加入一些適宜的想法，它其實也能夠讓這本書的意象或情感的深度再更增強。A2-11-42

圖 4-12 《他們的眼睛》內頁 3

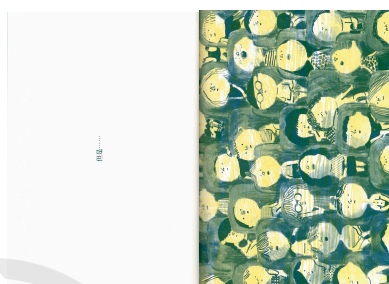

圖 4-13 《他們的眼睛》內頁 4

圖 4-14 《他們的眼睛》內頁 5

圖 4-15 《他們的眼睛》內頁 6

詩意的表現手法多元且豐富，閱讀或朗誦一本書，從裝幀設計到插畫風格，環環相扣。受訪者說道，《他們的眼睛》中美術設計在僅有文字的空白頁面上精心安排的底紋，巧妙地使用顏色的深淺來暗示情感強弱，影響說書人的音調及語速。逐漸加深的頁面層層刻畫「詩」的深度，再以明亮的頁面傳達希望的感受。透過視覺上的變化，使文字產生牽動情緒的力量。

對，《街上的汪先生》（畫風）也不是（圖 4-16）。A1-18-133

明亮也可以……但畫風可能也會打擊詩意吧。A1-19-139

應該說某一個類型的插畫，它還是需要肩負一點說故事的、敘事的功能。除非它是比較設計型的，就只是表現一個氛圍，不然它可能還是需要，比如說報紙副刊的那些文章的插畫，它也是可以把故事裡面、那個散文裡面提到的某些情節或意象、角色放進插畫裡。所以我覺得它還是某種程度上，還是滿需要說故事的。繪本的插畫的話，因為它是一個連貫的情節，所以繪本的插畫可能更需要有一些整體性或連貫性。A2-02-02

這個就是文本變成圖，所以它的確是，它的詩意就是在圖。C2-06-25

因為繪本多了圖這件事情，所以你也會去看圖，然後去找圖裡面傳達什麼資訊出來。

C2-10-50

圖 4-16 《街上的汪先生》內頁 1

繪本以圖文交織的形式建構意義，圖（插畫風格）勢必會影響詩意的表現。受訪者會關注圖像中所傳達的資訊，並從插畫風格及內容來尋找詩意元素。且繪本具有敘事的特性，使繪本中的插畫在描繪故事與意境的功能之外，更加重視整體性、連貫性。

就是圖的風格的問題，它比較漫畫，所以比較可惜，就不會那麼深沉，因為風格比較甜。雖然有些意象我覺得不錯。C1-04-12

那靈巧抽象可能稍微適合，或者是從直覺上來看啊，可能裝飾圖案的风格，因為它沒有敘述那麼多的細節也許好像比較適合。可是這樣子的話，如果一個很抽象的內容，再配上一個很抽象的、沒有 detail 的圖像的時候，那個圖、那個書會不會有魅力？我覺得是完全就是另外一件事情。C1-06-34

那像這一本我就覺得它很詩意啊。像這一本《很愛很愛你》，它的文字跟圖的都有某些抽象，而且它的圖就是一個裝飾圖案的拼貼風格，然後有很多東西，你不曉得這一頁在幹嘛，它就沒有什麼要幹嘛，他本身就就很就是很，就是有某一些的空靈和他的想像，沒有要幹嘛，就是裝飾圖案，或者是拼貼這種東西，可能比較容易表達這種感受。C1-07-37

像這個《下雨的味道》，這本劉旭恭，他的圖就是根本就就一點都不詩意啊。我覺得它就是一般的童話卡通的圖而已，這樣。他沒有特別的讓人家覺得有詩意。C1-07-42

《火車》這個啊，我這個我覺得是可以有，也可以沒有的。因為他有他有一些無厘頭，或者抽象的表達，他跟那個有個歐洲的還是哪裡的一個插畫家的表達很像，畫那個巴黎的獅子，那個有點像，那種圖像就會有，可以有一點，是因為它有一些抽離現實的感覺。C1-08-43

這些台灣現在插畫家比較多元……因為以前台灣插畫家，我們去圖書館借，你知道那個漫畫比例有多高啊。然後你去看波隆那插畫獎得獎的沒有一個是漫畫的，你就知道說漫畫就是一個商業化的結果，商業化、不得不的結果，就是反正你重點是要給一個教條，然後你包裝成圖畫書，那你用最淺顯易懂的方式去畫，那就是漫畫，所以詩意和漫畫應該是兩個極端，我覺得可能是兩個極端。C1-08-44

在過去的研究中，「插畫」一詞意指將抽象思想、感情以清晰、具體的方式呈現，用以裝飾或輔助文字（蘇振明，1986）。廣義的插畫包含各式各樣的平面藝術，狹義的插畫則有著和語言無法切割的交互關係。色彩較為鮮豔、描繪較為寫實的圖畫，較難產生詩意的感受。藝術領域受訪者認為靈巧抽象、裝飾圖案和拼貼的插畫風格，較少對細節描繪的特徵，想像空間充足，可能使作品具有詩意；而童話卡通、漫畫等商業化的風格，由於較為寫實、說教性強烈，與詩意相互違背。然而，受訪者還提到繪本中文字與圖畫的互動關係，作品是否能有吸引人的魅力，仍然與圖文之間資訊的取捨、存在的張力密不可分。

就它（注音練習）其實也是在切合一個，它就是在切合女性議題（圖 4-17），但我覺得它比比剛剛那個居住正義（圖 4-18）又更柔一點，就是它反而沒有，我不知道是因為它畫面的感覺，我覺得文字也有差，文字本來就是詩……我覺得它文字很中性，它可以替換。B2-09-66

我覺得它（注音練習）雖然也是在談論議題，但是用圖像談論，跟剛剛那個剛好倒過來，因為剛剛那個是文字在談論某一個議題，然後反而破壞掉了。B2-09-67

但這（注音練習）就很神秘，因為圖像反而，不知道為什麼圖像確實展現出來的時候，反而就沒有讓妳覺得這麼的突兀感，就是他好像強行要跟妳講這個事情。B2-10-70

但是在詩意繪本裡面，詩的轉換變成，我一樣用稍微直接的一點，可是那個直接反而讓所謂深層的情緒可以有一個出口的原因，就是因為圖像存在，跟它搭配，他們調和了那一個直接。B2-11-85

圖 4-17 《注音練習》內頁 1

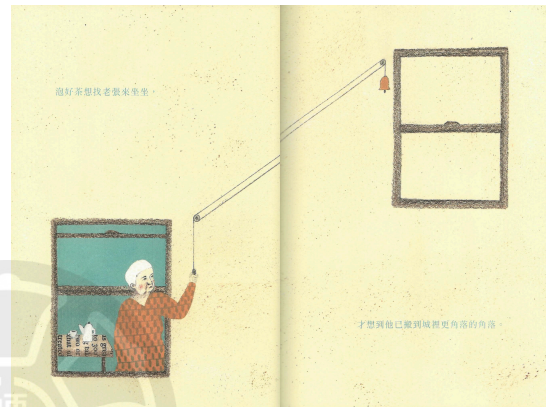

圖 4-18 《今天》內頁 1

文學領域受訪者則提到圖像可以調和文字敘述中令人感到突兀的邊角，如艱澀生硬的議題或刻意展示意圖的痕跡。《注音練習》在「妳說不安、不識字」、「妳偷偷練習讀字」等句子中，第二人稱使用「女部」的「妳」，明示作者有意描摹「女性」所面臨的處境，相較於《今天》觸及居住正義的議題、文大於圖的敘事方式，透過插圖來呈現，卻使作品得以更加流暢自然的面貌出現在我們面前。且視覺傳遞的訊息不如文字來的直接，由於需要仰賴讀者觀看和詮釋，因此雖易於產生個體差異，卻能緩和資訊所帶來的力量。

四、 討論

綜上所述，詩意的表現手法具備刻意經營的味道，內容保留想像空間，而且會與情感產生連結。作者的「創作意圖」與之相關，這並非意指作者有意創作一件有詩意的作品，而是在於更加深刻的資訊傳遞，詩意繪本通常會捕捉隱藏於表面之下的企圖，選擇以含蓄、內斂的表達技巧來讓讀者認識，卻由於為了服務兒

童讀者，所以存在開放、敞開的特性。因此建構出一種具有張力的、詩意的「美」，進而營造獨特的風格。受訪者還提及，繪本的媒介具有雙重的審美性質，與其他純粹繪畫或文字的藝術形式不同，「詩意」透過刻意雕琢、經營，形成特定風格，足以達到自成一類的研究價值。根據第一階段訪談結果，建立中文詩意繪本定義架構如下（表 4-4）：

表 4-4 中文詩意繪本定義架構

研究問題	類別	概念
RQ1 如何定義中文 詩意繪本？中 文詩意繪本的 特徵有哪些？	1-01 語言文字的選擇使用	1-01-01 押韻
		1-01-02 重疊
		1-01-03 精煉
	1-02 言外之意的空間安排	1-02-01 象徵（意象）
		1-02-02 深刻（深邃）
		1-02-03 意境
		1-02-04 含蓄
		1-02-05 張力與反轉
		1-02-06 內心受到觸動
	1-03 圖文共構的視覺設計	1-03-01 留白與斷裂
		1-03-02 排列
		1-03-03 色彩
		1-03-04 插畫風格與內容（視角、時空）

詩意不只體現於文字中，而是凝聚在圖、文之間。在文字形式中，包含詩的音韻、修辭與象徵等；在視覺設計中，則包含排版、插畫風格與內容，亦可由兩者共同經營。詩意繪本的定義並非依賴偶一為之的詩意元素，讀者產生的詩意感受，會受到詩意在整個作品中展現的程度所影響，因此詩意繪本必須將這些特質深刻地、清晰地、大幅度地呈現出來。多數受訪者同意作品中的詩意手段必須超過一半以上的佔比，才可以算為詩意繪本。

第二節 詩意中文繪本與文本類型之關係

詩意繪本的文本類型與文字形式密切相關。受訪者多數認同詩意繪本的特徵可以從「形式」與「內容」兩個層面來定義，且「詩的形式」是初步判斷詩意繪本的依據，接著體現在「詩的感受」與「詩意的表現」。以下將從圖文交織的關係、中文詩意繪本的敘事特色及文本類型分析三個層面，探討詩意繪本的文本形式。

一、 圖文交織，文大於圖

「詩」既可以作為結構，亦可以作為樣態（顏崑陽，2007）。受訪者也認為具有「詩意」的作品可以具有「詩的形式」，卻並非僅限於「詩的形式」，還包含「詩的感受」，反映於「形式」和「內容」的區別。受訪者認為，欲定義何為「詩意繪本」，從「詩的形式」來認識是可行的：

我覺得用形式先初步分類或許是可行的，就是就好像你會先問詩什麼，再問詩意是什麼。A2-09-36

第一次聽說，直覺會想到兩種，一是文字體裁本身是詩，二是故事的隱含哲理富有詩的味道。簡單的說，詩於我而言，有依體材、體例的其中一別，另外還有比較難以界定，有人會認為是形而上的超驗感受。B1-01-01

繪本作為圖文並重的資訊媒介，受訪者雖然可以從圖像中體會到詩意的感受，卻認為其中「文字」對詩意產生較大的影響作用。即使圖片精美、動人，且具有詩的力量，若在文字表現上並未彰顯詩意，便不會將作品列入詩意繪本的範疇。如受訪者認為《從前從前，火車來到小島》圖像意象完備，且使用抽象變形的線條，文字卻直白、寫實，缺乏詩意；《和你在一起》插圖視角特殊，畫面動人，然而文字平鋪直敘，不見詩意。說明在詩意繪本的定義中，文字扮演比圖像更為關鍵的角色。

如果它的文字很敘事，不像詩，可是它的畫面很精美，還是沒有符合詩意繪本。A1-05-18

就是火車。因為他加上這個圖，它的文字，如果單純看文字，雖然文字裡也有寫到火車，但是是因為這本書的圖相意象做得非常好，文字當然也很好，但是那個圖加上才讓這本書或許可以讓某些人理解它有詩的力量，但是我不會讓我覺得它有（詩意）。A2-06-15

因為詩我還是會回到文字，從文字去看，雖然繪本是圖文表現。文字讓我判斷它有沒有詩意的比重，我覺得會比較高。那《和你在一起》這一本也是一樣，因為它就只有就是一個老太太的喃喃自語，然後走過很多地方這樣，那它的圖真的確實是非常的美很動人，文字，我記得你當時給我的資料摘要出來的那些文字，它其實就是很平鋪直敘的去講他走過的地方，然後他擔心他是不是外遇這樣子，因為他帶著花，不知道要去給誰。A2-06-17

先看文字，然後再看到圖片。B1-09-41

文字比較容易讓你判斷誰是比較詩意，誰比較不是詩意。然後圖像，我覺得因為圖像本來就是很多風格，他就是依附在意義下面這樣子。C1-06-31

我還是覺得它是一個詩意繪本。就它文字的形式來說，我還是可以把它放在詩意繪本，因為圖沒有那麼的，像文字這麼的清楚可以做判斷。C1-07-36

你說圖跟文兩者嗎？我覺得兩者都要到，我覺得主要是，可能是文比較關鍵。C1-08-45

由於受訪者的閱讀習慣仍以「文字」優先於「圖像」，且圖像難以辨別何為「詩的形式」，因此一本繪本是否為詩意繪本，文字形態必然會成為初步的判斷依據。

二、 詩意繪本的敘事特色

麥基（Robert McKee）曾將電影的故事類型劃為三角型理論架構，依照情節（plot）來區分，包含原型情節（Archplot），與之相對的極簡情節（Minimalism）、反情節（Antiplot），以及不在其中的無情節（Nonplot）（張晏榕，2023）。原型情節接近經典的三幕劇，極簡情節關注角色的內在衝突，反情節使用非線性的敘述，無情節則僅是描述一種情緒或狀態。傳統的繪本在故事表現上多以流暢、易於理解的順敘為主，接近原型情節的敘事手法，較不容易彰顯詩意；反情節跳躍式、抽象式的呈現方式，以及無情節繪本，更容易產生詩意。

但是他的文字很敘事，它在我心中不是一個詩意繪本。A1-06-20

雖然它有用到修辭，但是它沒有想像空間，我不會反覆去看它的字，他對我來講就是一個敘事。A1-06-23

不是，像這本它雖然有很多故事，但還是有一個大主題。沒有故事性，也可以有（詩意）。故事性強，詩意可以也強。A1-20-152

其實這些我都不會把它當議題看，《今天》那一本我也不覺得他是詩意繪本。A2-08-27

構成詩意繪本，是一整個故事性，不只是文字要用到修辭，還有故事的結構，故事的結構可能也會有影響。A1-14-88

我覺得故事性質太大了，然後很明確的告訴你，我就是要講這個的東西，就會比較少詩意的感覺。B1-09-40

我覺得是因為它挑的主題，應該說，它議題本身就是包含很多……如果以詩要偏比較議題的類型的話，很常見，就是很像口號的那一種詩。也許跟政治或者是跟議題相關的，我認為有詩意感的就是辛波絲卡的詩。B2-05-25

應該沒有，我是拿來看一看想說，原來它沒有什麼故事性。它就是感覺是一個比較詩意的東西，通常都是歐洲那邊的作品。C1-02-04

這個就是敘事啦。這應該是這應該是這個，它就是敘事，它跟著畫面。這個是繪本沒錯，它的句子會跟著他的畫面去走，就跟馬尼尼為很抽象的那個，看不太出的一個概念不一樣，有的時候像馬尼尼為那種詩，他書裡面無論是有圖或是沒圖，有時候那個書裡面的元素跟裡面的詩句傳達的意思不一定有關聯，因為很詩人的想法很跳。C2-03-06

這本我好像看過。這個標準的故事，是標準故事的繪本，他還有對話，就上、下引號啊。上、下引號就是有人在講話，就會用上、下引號。C2-06-27

成人繪本就是一個類型，就是有一些議題。C2-09-43

有一些小說，因為它就是寫得太詳細了，然後要傳達給你的東西就很死。現在發生這件事的這個角色 A 在幹嘛，這個角色 B 又幹嘛，你就是知道一件事，可能你沒有讀到什麼感情，小說就這樣。C2-09-46

詩意繪本傾向具有含蓄性、象徵性的敘事特色。事實上，文本本身是否具有「情節」，未必會直接影響讀者對詩意的感受，而是在於當文字敘述詳盡、描繪寫實，減少想像空間，便沒有詩意了。

三、 樣本類型分析（文本分析表）

Kesler 文本類型分析表中，作品不限定只得在一個類別，並且可以增加、刪除或合併。受訪者在了解文本類型分析表的限制與使用規則後，閱讀曾出現「詩意」相關評論的繪本，將文本進行分類並說明原因。本研究著重於分析及討論的過程，為要建立合適中文詩意繪本的文本類型。受訪者認同詩意繪本中的文字不一定只能夠是詩的形式，即使是散文也可以具有詩意。並同意詩的形式(詩繪本)包含在詩意繪本內，可以作為初步的判斷標準。

這三個，我就分成這三個大段而已。……是跟他的抽象程度有關，片段之間的連貫性，他的文句之間的連貫性。C1-06-24

我還是覺得它是一個詩意繪本。就它文字的形式來說，我還是可以把它放在詩意繪本，因為圖沒有那麼的，像文字這麼的清楚可以做判斷。C1-07-36

C1 受訪者表示若文字是「新詩」，便毫無疑問是詩意繪本，包括《他們的眼睛》、《什麼將把你帶走》；若僅是部分元素具有詩意的散文，算為詩意繪本較有爭議，包括《今天》、《從前從前，火車來到小島》；而介於兩者之間者，亦可以稱為詩意繪本，包括《下雨的味道》、《注音練習》。

一定要用文字來分類，因為詩跟圖本身被分開，就是因為是詩，所以我覺得一定要有文字。所以這邊的集合，如果是一本詩集，如果是一本詩集的話不能放在詩意繪本裡面吧！B1-08-33

如果它是組詩的意思，然後又畫成繪本的話，我覺得它應該要放在詩的延展裡面，所以他應該在這個底下，也沒有不行，但是就是有點，就是詩的延展之一，然後是集合的樣子，把這個獨立出來，有點怪怪的。B1-08-35

這兩個應該是可以一起，然後這三個一起（詩的延展、詩的押韻、詩的聯合），比較合理，因為不管是詩的押韻還是詩的聯合，還是詩的延展，不就都是詩的延展，然後敘述跟說明就是散文。B1-08-36

B1 受訪者則表示「詩的集合」較難以繪本形式呈現，若文本為詩，僅是以輯錄式呈現，仍應為詩。故詩的集合無存在必要，而詩的延展、詩的押韻、詩的聯合可以併為一類——以詩的方式書寫，包括《什麼將把你帶走》和《注音練習》；

詩的敘事或說明、抒情散文則可以併為另一類——以散文的方式書寫，包括《他們的眼睛》和《小魚散步》。《Dear 和你在一起》以尋找喬治為伏筆，最終雖達成反轉的效果，敘事結構卻偏向小說；《從前從前，火車來到小島》明確指涉單一主題，且語言、意象過於直白，兩者與「詩意」相去較遠。且受訪者認為在文本類型的分析上，文字與圖像應當視為同等重要，然而文本類型仍然與文字具有較重要的關聯性。

今天這些，有三本還是四本（火車、街上的汪先生、和你在一起），我覺得我不會把它放在詩意繪本，並不是它不美或是不好看，我也很喜歡。這三本我完全不會想說它是詩意繪本。A2-05-11

我會比較看整體。就是當然每一本書，我也很喜歡比如說某一些繪本有一兩個句子很打中我，我也會很喜歡那個句子，但是如果講詩意繪本，我們終究還是看他整體的表現。A2-06-16

詩我還是會回到文字，從文字去看，雖然繪本是圖文表現，所以文字讓我判斷它有沒有詩意的比重，我覺得會比較高。A2-06-17

A2 受訪者認為詩意繪本（詩繪本）即是有詩的元素的繪本，包括《什麼將把你帶走》和《注音練習》；除此之外則不會放在詩意繪本，包括《從前從前，火車來到小島》、《街上的汪先生》、《和你在一起》、《今天》。受訪者同樣肯定詩意繪本的文本類型與文字之關聯。其餘受訪者皆認同 Kesler 文本類型分析表中的分類方式，將文本類型討論結果綜合整理請見下圖（圖 4-19）：

詩的集合	詩的延展	詩的押韻	詩的聯合	詩的敘事或說明	抒情散文
新詩		介於之間		有詩意元素的散文	
以詩的方式書寫				以散文的方式書寫	
詩繪本/詩意繪本					

圖 4-19 中文詩意繪本文本分析圖

四、 討論

受訪者表明樣本在使用詩意手段的程度上雖然有所不同，繪本無論是靠近「詩」，或是靠近「散文」，皆可以良好地表現詩意。且詩意繪本的文本類型與文字關聯性較大，即使圖像也可以富有詩意，文字仍佔據決定性的地位。

受訪者也提及形式與內容、圖像與文字得以分開討論（圖 4-20）。由於繪本有著圖文共構的敘事特色，同時使用插圖和文字來傳達內容。若將文字形態、插畫風格歸於繪本的「形式」，敘事內容則屬於繪本的「內容」。受訪者在訪談中表示，內容為純粹「敘事」的故事，不是詩意繪本。由此可見，詩意與故事中的敘事性、連貫性、議題性有關，這會使文本更偏向新詩或散文。有以詩的形式書寫，卻不具有詩意者；也有以散文的形式書寫，卻具有詩意者；亦有圖像具有詩意，文字卻不具有詩意者；以及文字具有詩意，圖像卻不具有詩意者。在判別是否為詩意繪本、分析文本類型時，應當進行整體性的評估。

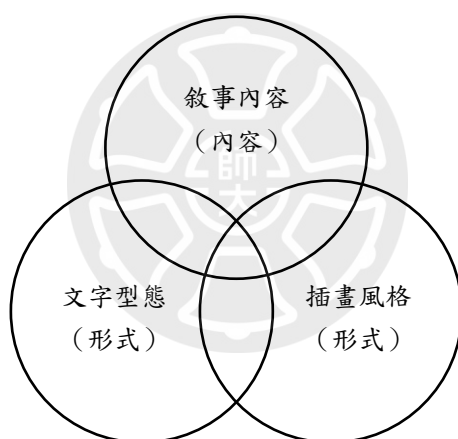

圖 4-20 詩意組成要素

在研究樣本中，詩人馬尼尼為的《春天是一個晴天的早上》，作為繪本較具有爭議。受訪者表示，《春天是一個晴天的早上》中圖、文關係較不密切，難以達成圖文共構的敘事模式。且內容抽象，即使使用近似童詩的語言，卻只有詩的形式，內容沒有敞開的特性。《什麼將把你帶走》則被普遍認為是一本具有詩意的詩繪本，包括在文字與圖像上的表現。文字上體現在新詩的形式，圖像上則展現在意象的運用，為讀者保留豐富的想像空間。

第三節 中高年級學童對詩意中文繪本之理解

以文化探索包做為研究工具，目的是使讀者主動與文本連結並建構意義。本研究透過文化探索包與半結構式訪談，欲了解國小中高年級學童如何理解和感受中文詩意繪本，以《什麼將把你帶走》為例。

一、 故事主題性

在活動三的「什麼將把你帶走」中，參與者能說出作品的主題，進一步詢問「帶走」的意涵，參與者可以具象地描述對詞彙的理解，並針對「什麼將把你帶走」給出自己的答案。

它(什麼將把你帶走)在講要去哪裡，可能有很多個不同的情況，會有不同的心情。

……月亮(將把我帶走)，水面很平靜，只有鯨魚的噴水(的)小水滴。D1-03

不，什麼都帶不走你。就是那個人很堅強，那個人插腰站著，站得挺挺的。D2-03

有一個軍人，他打完仗，他很高興活下來，然後他的朋友卻死掉了。D3-03

我的心情，或是我的生活重力(將把我帶走)。……媽媽將把我帶走，(在)我逛街，逛到不想回家的時候，或是我去朋友家聚在不想回家(的時候)。D4-03

(帶走)就是離別，回家的時候需要跟同學離別，(說)掰掰。……40歲、60年(之後)100歲，時間可以把你帶走。D5-03

(帶走)就是把一個人或者一個物品拿起來，或者牽起手，他帶去另外一個地方。

……孤獨的愛(將把我帶走)，因為他那一本就是感覺很憂傷，這一本書。D6-03

D1 參與者認為「帶走」是「去到……地方」，並說明書中包括了不同的情況、不同的心情；D2 參與者回應「什麼都帶不走你」，對問題的核心假設提出挑戰，予以否認，隱含對「個體是穩定且不可動搖」，超越具體層面的抽象性認知，展現學童對文本認識的主動性與批判性思維；D3 參與者將繪本中描繪「戰爭」的命題轉化後以視覺化圖像詮釋，在圖像中呈現由高山、藍天組成的人間與毒蛇、火焰組成的地獄，及藍天，突顯生死的二元對立；D4 參與者看見「什麼將把你帶走」的問題背面具有「什麼可能影響你」隱含意義，提及抽象的「心情」與「生活重力」將把我帶走，並提出具體事件——「媽媽將把我帶走」；D5 參與者將「離別」詮釋為「說再見」的時刻，並以「時間」流逝來舉例；D6 參與者將「帶走」具象化為「牽起手」，並「去到……地方」，與 D1 參與者相似，卻認為本書「憂傷」的情感特徵，使他聯想到「孤獨的愛」。由此可見，參與者可以掌握「帶走」與「離別」之間的關聯，其中 D4、D5 兩位參與者的回應將主題生活經驗做連結，且多數參與者的描述兼具抽象與具象的內容。

二、 故事連貫性

在活動五的「故事接龍」中，參與者須將六張圖卡，依照故事發生順序進行排列，定說明原因。

表 4-4 圖卡排列順序

	順序 1	順序 2	順序 3	順序 4	順序 5	順序 6
D1	圖卡 1	圖卡 2	圖卡 3	圖卡 4	圖卡 5	圖卡 6
D2	圖卡 2	圖卡 1	圖卡 3	圖卡 4	圖卡 5	圖卡 6
D3	圖卡 2	圖卡 3	圖卡 1	圖卡 4	圖卡 6	圖卡 5
D4	圖卡 2	圖卡 4	圖卡 6	圖卡 1	圖卡 5	圖卡 3
D5	圖卡 1	圖卡 2	圖卡 3	圖卡 6	圖卡 4	圖卡 5
D6	圖卡 2	圖卡 3	圖卡 5	圖卡 1	圖卡 4	圖卡 6

表 4-5 圖卡平均位置

	圖卡 1	圖卡 2	圖卡 3	圖卡 4	圖卡 5	圖卡 6
平均位置	2.50	1.33	3.17	4.00	5.00	5.00

表 4-4 為故事接龍參與者排序結果。整體平均排名（表 4-5）顯示，圖卡 1、圖卡 2、圖卡 3 在前段（順序 1 至順序 3），圖卡 4、圖卡 5、圖卡 6 在後段，與故事順序（圖卡 1→圖卡 2→圖卡 3→圖卡 4→圖卡 5→圖卡 6）一致。其中圖卡 1 通常被認為靠前，多數受訪者認為圖卡 1 應在圖卡 4、圖卡 5、圖卡 6 之前；圖卡 2 與圖卡 3、圖卡 4、圖卡 5、圖卡 6 的排序一致次數均為 6，說明所有受訪者均認為圖卡 2 應在這些圖卡之前，排序位置最為穩定；圖卡 3 與圖卡 2 的相對排序穩定，總是排在圖卡 2 之後，與其他圖卡（圖卡 4、圖卡 5、圖卡 6）的排序一致次數未完全達到滿分，通常被認為接近中間位置，但排序仍存在少量分歧；圖卡 4 通常被認為接近中間位置，與圖卡 1 的排序較一致，與其他圖卡（圖卡 5、圖卡 6）的排序穩定性中等；圖卡 5 與圖卡 2、圖卡 3 的排序穩定，通常被認為位於靠後的位置，與圖卡 4 和圖卡 6 的相對排序穩定性則略低；圖卡 6 通常被認為位於最後，與圖卡 2、圖卡 3 的相對位置穩定。

表 4-6 圖卡對排序次數矩陣

	圖卡 1	圖卡 2	圖卡 3	圖卡 4	圖卡 5	圖卡 6
圖卡 1	0	2	4	5	5	5

圖卡 2	2	0	6	6	6	6
圖卡 3	4	6	0	5	5	5
圖卡 4	5	6	5	0	5	5
圖卡 5	5	6	5	5	0	3
圖卡 6	5	6	5	5	3	0

圖卡對排序次數矩陣（表 4-6）展示了每對圖卡之間的一致排序次數，說明參與者對圖卡的相對排序是否一致，分析圖卡之間排序穩定性。

表 4-7 參與者排序距離矩陣

	D1	D2	D3	D4	D5	D6
D1	0.0	2.0	6.0	12.0	4.0	8.0
D2	2.0	0.0	4.0	10.0	6.0	6.0
D3	6.0	4.0	0.0	10.0	6.0	6.0
D4	12.0	10.0	10.0	0.0	12.0	12.0
D5	4.0	6.0	6.0	12.0	0.0	10.0
D6	8.0	6.0	6.0	12.0	10.0	0.0

參與者排序距離矩陣（表 4-7）是基於曼哈頓距離（Manhattan Distance）的測量方式，如公式 4-1。計算每對受訪者排序之間每張圖卡的位置差距總和：

$$D(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \quad (4-1)$$

用以表示不同參與者之間的排序差異，分析每一位參與者與他人排序模式相似性。值越小，表示兩位參與者的排序越接近；值越大，表示分歧越大。六位參與者中，D1 與 D2 排序結果幾乎相同（距離=2），其次 D3、D5、D6 排序結果距離中等。D4 與其他受訪者的距離普遍偏高，除此之外距離範圍皆 ≤ 10 。根據訪談可以得知 D4 參與者在詮釋故事中加入了「主角要求要出去旅行」的情節，使得排序結果出現分歧。

他（書）已經先給我答案了。D1-05

主角他可能早上在慶生，下午去買生日禮物，晚上就在家泡澡，然後隔天警察上前盤查，他的爸爸被帶走，然後他蹲在河邊很傷心。D2-05

主角他今天生日，爸爸來幫他慶生，第二天他很開心的在洗澡，然後第三天爸爸幫他買玩具，然後第四天他的爸爸被警察問、調查，然後第五天他很傷心，第六天他的爸爸被帶走。D3-05

一個很悲傷的故事，本來很開心的帶著小孩子出去逛街，親情的溫暖，然後因為因為小孩的要求要出去旅行，然後他們為了旅行，就先回家換衣服、洗澡，然後他們就吃了蛋糕，因為要出發了，開心最重要，所以他們吃蛋糕很開心，然後因為旅途期間，他會過八歲生日，然後因為她的八歲生日過了，所以所以他們就幫他慶祝生日，然後因為太吵，所以被警察被抓起來，然後就被關去監獄，然後他就很難過。

D4-05

因為他一開始想要這隻鯨魚，然後他生日，所以這一隻鯨魚就是他的生日禮物，然後亂撿人家流浪貓，然後警察就來，然後他就上新聞，然後大家都知道他。D5-05

一開始他先過完生日，然後泡個澡，隔天他就要跟爸爸一起出門，然後就去走到一半，他就跟他爸爸說我不可以買一個玩具，他就說爸爸就說不行，然後他們到家的時候門就突然被開著，他爸爸就被那些警察帶去審問，後來他就只能自己一個人(很孤單)。D6-05

僅有一位學童依照書中順序進行排列，其餘學童皆將圖卡重新排列，並闡述流暢的故事。多數學童描述圖卡一內容提及「禮物」，描述圖卡二內容提及「慶生」，描述圖卡三提及「泡澡」，描述圖卡四提及「警察」，描述圖卡五提及「帶走」，並認為圖卡六得情緒代表著「悲傷」。說明學童針對圖像內容「直接提取」的資訊理解大致相同，能夠使用想像力填補圖像之間的關聯性，且掌握圖像所要傳達的情緒。

三、 故事內容性

根據皮亞傑認知發展理論，中高年級學童已具有複雜、抽象的邏輯思維。活動六透過開放式的「圖像分類」，給予參與者 20 張圖像，包括角色行動、意象呈現及形象變化，評量學童針對訊息的處理及應用，書面資料中圖像重疊次數如下（圖 4-21）：

類原則時，以「故事」和「感受」為兩個大類別，再提出子分類——包括「月亮的故事、鯨魚的故事、貓咪的故事」；D6 參與者也提及「他們都有動物」。由此可知五位學童皆有使用角色、物件為分類原則，且 D2 參與者全數以角色、物件為分類原則。分類項目請見圖 4-23。

《什麼將把你帶走》中以「鳥」為出現最多次的意象，包含自然鳥、機械鳥及鳥人三種形象的變化，D2 參與者將「鳥」區分為「機械鳥」和「鳥人」，並將「自然鳥」與「北極熊」一起放在「動物」類別中，可見參與者可以辨別虛構與寫實的描繪，瞭解同樣以「鳥」為原型的角色差異，且不受呈現方式的限制，仍將扉頁的「鳥人」與內頁的「鳥人」歸在同一類別中。

（二）情緒、感受

D4 參與者在分類中提及「孤單和憂傷、有感覺、溫馨和快樂、值得深思」；D5 參與者提及「悲傷和失落的感受、鬥志的感受、離別的感受」；D6 參與者提及「他們看起來很悲傷、他們看起來很快樂」。以上三位學童使用情緒感受為分類原則，且皆在各自所建立的類別中高於半數。可見參與者可以體會到繪本中傳遞的情緒，且進一步產生主觀的感受。分類項目請見圖 4-24。

其中 D4 參與者認為「有感覺」的類別含有「豐富意境」，可以產生「很多想像空間」以及「很多希望的感覺」，例如：圖像中的「北極熊」使他聯想到「環保議題」，並闡述「想像空間」是來自「排版比較空，感覺可以加很多東西」；針對「值得深思」的類別又說道：「這隻鳥是在維護正義，還是在破壞和平呢？」、「這個月亮是正在接受洗滌，還是正在照亮罪惡？」說明學童不但可以將繪本內容與過去經驗連結，且可以明白詩意繪本具有「強烈感受」與「想像空間」的特徵。

（三）呈現方式

D1 參與者僅為圖像建立一個類別，以「空白處、對稱」命名，此類別中含有四張圖像，兩兩成對，且角色正對相反方向；D3 參與者提及「都黃色」的類別；D4 參與者提及「回憶錄」的類別。其中 D3、D4 參與者的分類內容相同，皆是將以黃色為主的扉頁獨立為一類，D4 參與者認為單一色彩的呈現方式「感

覺是腦中畫面」，因此用「回憶錄」來命名。可見部分學童進行閱讀活動時，已具備關注表現形式差異的能力，包括排版方式及色彩使用。分類項目請見圖 4-25。

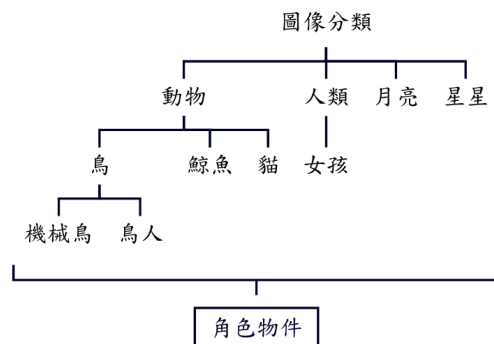

圖 4-23 分類原則心智圖（角色物件）

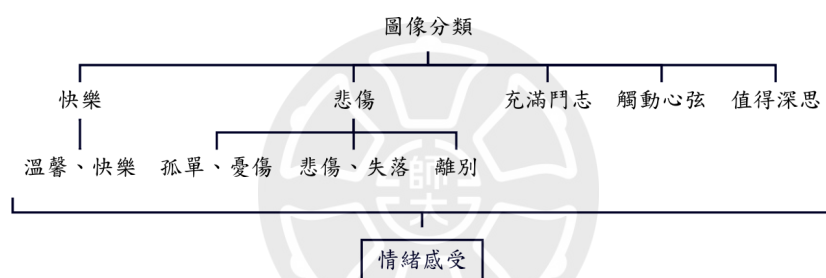

圖 4-24 分類原則心智圖（情緒感受）

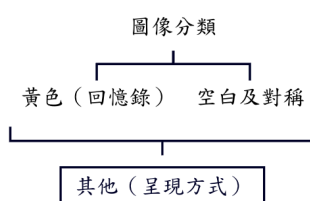

圖 4-25 分類原則心智圖（其他）

四、故事合理性

閱讀樣本過後，參與者首先需要提取書中文字、圖像的基礎訊息，並回答「誰郭的最合理？」，結果顯示六位受訪者皆可以順利使用「敘事主體」來回答問題。並能在提取明確訊息的基礎上，進一步將訊息進行連結與詮釋，如 D2 參與者指出蠟燭火焰被「突如其來的一陣風」帶走，是將圖像中的「蠟燭」與文字中的「火

焰」連結，提出「蠟燭（的火焰）會被風帶走。」的主觀詮釋。接著再與生活經驗、個人情感進行比較，評估文字敘述的合理性。

鯨魚，「或許是溫暖的洋流」鯨魚說，因為比較寧靜。D1-09

誰的答案很合理喔？都很合理，因為比如說剛才書中有一頁是蛋糕，那個蠟燭他問說會被誰帶走，被風帶走（「會是突如其來的一陣風嗎」火焰說），我覺得很合理。

然後還有一個，就是一個抗爭活動吧，有人吸到毒氣，然後咳嗽了，就被帶走（「有時是一場咳嗽」寧靜的散步說），所以我也覺得這個答案很合理。D2-09

都很合理。D3-09

（「什麼都把我帶走」）時間（說）。的確是，不管做什麼事，或是不管畫了什麼，不管看了什麼，時間都是會流逝的。D4-09

（「還是熱烈與疼痛重逢的時候」垂著眼淚的）冰川（說）。D5-09

（「還是熱烈與疼痛重逢的時候」）垂著眼淚的冰川（說）。D6-09

六位參與者皆針對「繪本中是否有不合理、看不懂的地方？」給予否定的回覆。在提問中，D1 參與者提及「『或許是溫暖的洋流』鯨魚說」，並說明「因為比較寧靜」，與閱讀感受進行連結；D2、D3 參與者皆認為文本「全部」都很合理，針對畫面、文字進行客觀描述，並與生活經驗連結；D4 參與者則選擇較為抽象的「（『什麼都把我帶走』）時間（說）」，並根據主觀經驗加以闡述，認為由於「時間是會流逝的」具有普遍性、通用性，因此「什麼都把我帶走」最為合理，展現此學童對文本的理解已然跳脫具象化的框架；D5、D6 參與者重複選擇「『還是熱烈與疼痛重逢的時候』垂著眼淚的冰川說」，並提道：

全球暖化議題，沒有到難理解。就是有離別跟再見的感覺，好像會造成全人類的毀滅，然後還有北極熊滅絕，所以需要說再見和離別（圖 4-26）。D4-09

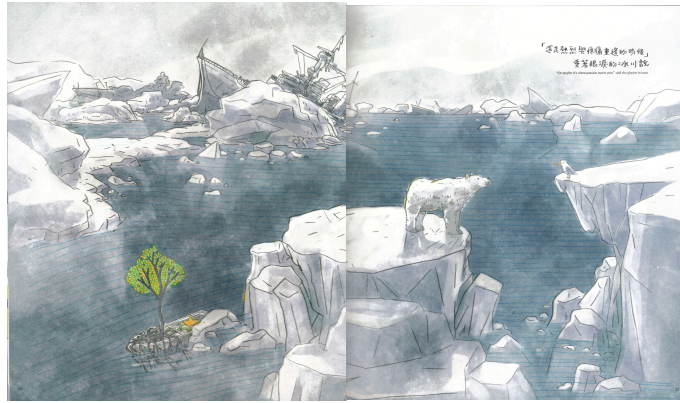

圖 4-26 《什麼將把你帶走》內頁 3

受到畫面與文字的張力所影響，認為「冰川」所言合理，不僅反映學童對內容的關注和聯想，並能將繪本的主題性納入考量。由此可見，參與者能基於文本描述進行合理性評估，並在認知與情感交織下提出見解。

五、 討論

本研究透過文化探索包及半結構式訪談，探討國小中高年級學童如何理解和感受詩意繪本，以《什麼將把你帶走》為例，研究結果中，可以看見學童展現「直接提取」、「直接推論」、「詮釋整合」及「檢驗評估」四個層面的理解。在直接提取層面，學童能有效提取文字和圖像中的關鍵訊息，產生基本理解，掌握繪本討論的主題，且內容涵蓋具象範疇（如：媽媽）及抽象範疇

（如：孤獨的愛）；在直接推論層面，學童展現了基於圖像訊息進行邏輯推論的能力，參與者能將圖卡按照故事的情節排序，並在加入對情節細節的補充，雖然參與者的排列結果與樣本未必相同，由於學童能利用想像力補足圖像之間的空隙，推論過程仍具備合理的敘事結構；在詮釋整合層面，請學童將書中擷取的畫面分類，參與者選擇以物件、情緒、表現形式等融合客觀景物、主觀情感的條件為分類依據，並對圖卡進行詮釋與整合，揭示結合情感和認知的詩意特徵，可以被學童所接受；在檢驗評估層面，參與者可以在闡述文本所提供的訊息之後，結合自身經驗進行驗證，且在表述詩意圖像與分類原則時，更反映學童不僅能評估文本合理性，亦能提出延伸性的思考。

由此可知，即使詩意繪本具有抽象及隱喻的特徵，學童仍可以順利對文本進行理解及詮釋。此外，讀者具有「解讀空白」與「自由詮釋」的能力，當參

與者對文本的理解出現差異或不盡全面，仍能基於經驗及聯想有效地完成閱讀體驗。

第四節 中高年級學童對詩意中文繪本之感受

一、 閱讀共鳴

Rosenblatt 認為讀者反應包含共鳴、反應及反省，當作品與讀者個人經驗連結，進而產生共鳴，便是讀者反應的第一步（葉巧晶，2008）。在活動二「角色日記」中，參與者須選擇書中的一個頁面，描述自己在畫面中的角色、位子、行動及心情。並於閱讀過後一個月內自由拍攝生活中使其產生與樣本的聯想之景物。

我要變成一隻貓咪，陪他去。……陪伴他，他游去哪裡（我）就去哪裡。D1-02

我很開心站在櫃台前拿著自己的想要的模型，準備跟店員結帳。D2-02

今天，我一起床大門外就有一群怪怪的鴨子警察，手裡拿著一張寫著火星文的怪怪傳單，我感到驚訝又懷疑（圖 4-27）。D3-02

我是那個監視器。D4-02

遠方的戰役是指消防員跟火、煙搏鬥，因為他拿命來做，隨時可能被死神帶走（圖 4-28）。D5-02

我在過生日，我超級開心。D6-02

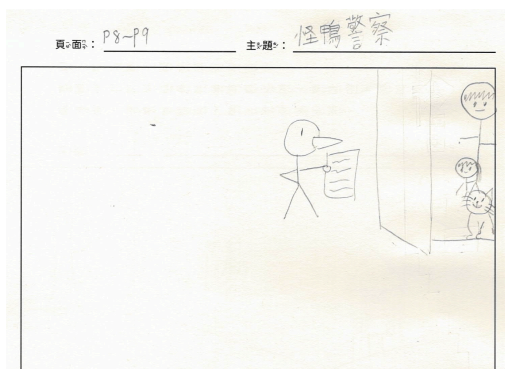

圖 4-27 D3 參與者角色日記

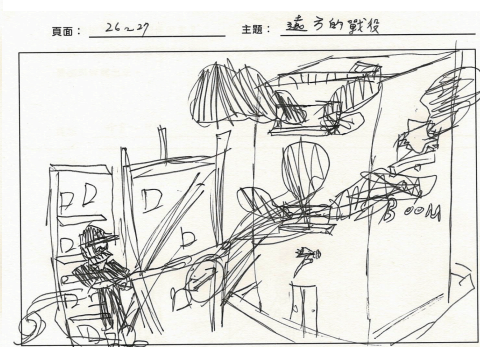

圖 4-28 D5 參與者角色日記

D1 參與者表示自己想要變成一隻貓「陪伴」主角去到任何地方，展現同理心與想像力，包括學童對對角色情緒的同理，試圖以「陪伴」的方式提供支持，並對故事情境予以投射，引發主動參與的行動；多數參與者選擇了具有正向情緒

的頁面場景，如 D2、D4、D6 參與者，包括挑選禮物、慶生；兩位參與者選擇負面情緒的頁面場景，如 D3 和 D5 參與者，包括警察上門盤查、消防員救災。無論是與過去經驗連結的興奮、開心，或引發想像的困惑、害怕，甚或將自己置於上帝視角、沒有情緒的「監視器」，皆是通過熟悉的景物，使讀者被圖像與文字的描述所觸動，並藉此加深對文本的印象，說明讀者會根據對樣本的理解產生共鳴。

這個畫面，讓我想到我以前，我跟我阿姨去看畫展，然後這個貓咪讓我想到我家樓下有一隻貓咪（圖 4-29）。D1-07

我有先拍一個，一個是我家的貓，因為我書本有看到貓，另一個是我自己的模型，因為我在書上我也看到有模型。D2-07

拍貓咪是因為故事裡面有貓咪，雨傘是因為故事裡面有人撐雨傘，戴口罩是因為故事裡面有人戴著口罩要逃亡。D3-07

圖 4-29 《什麼將把你帶走》內頁 4

在學童的閱讀經驗中，繪本仍以「圖像」敘事為主。活動七「拍攝任務」中，無論是畫面中「看電影海報」聯想到「看畫展」（D1），或是畫面中的「貓」聯想到家中「寵物貓」、住家附近「野貓」（D1、D2、D3），皆是圖像刺激所產生的記憶。

這一頁有好多我認識的東西，星星、史努比，然後馬力歐、鋼彈……。有時候，比較熟悉的東西會給人一種溫馨的感覺、溫暖的感覺（圖 4-30）。D4-07

圖 4-30 《什麼將把你帶走》內頁 5

此外，D4 受訪者提及熟悉的東西會有溫馨、溫暖的感覺，因此令他印象深刻，恰好說明「共鳴」在閱讀經驗中所扮演著極為重要的角色。

二、 閱讀喜好

閱讀喜好經常與審美活動有關，係指閱讀體驗與個人情感、生活經驗等主觀感受產生內在聯繫。文化探索包中，活動四「卡片製作」要求參與者須挑選出最具「詩意」的圖片及文字，並說明原因。為避免學童未能完全理解「詩意」一詞，研究者在進行活動前先詢問參與者是否明白「詩意」的意思，並提供補充解釋，即是「最美」、「最喜歡」或「感觸最深」的一句話、一張圖。

我覺得是北極熊，因為他快要沒快要絕種了沒有了。……我覺得應該是這段話（還是熱列與疼痛重逢的時候），可以代表這個情況（圖 4-31）。D1-04

我會選這個圖片，因為這個圖片上有海，海裡有很多星星，我覺得很特別、很夢幻。因為這個句子（會是破曉前升起的晨星嗎）有提到星星啊，所以我覺得可以跟這個這個圖片搭配（圖 4-32）。D2-04

我覺得他們兩個本來是好朋友，然後冰破了，他們要分離（還是離別的短哨響起的時候）（圖 4-33）。D3-04

很有想像空間啊，因為他的排版比較空，感覺可以加很多東西。……「詩中有話，畫中有詩」蘇軾稱讚王維的。……（唯有黑暗不在）我想要改一個字（唯有黑暗不「再」），這樣感覺比較有希望（圖 4-34）。D4-04

詩的意思，這個講得很有道理（什麼都把我帶走/有時是一場咳嗽）（圖 4-35）。D5-04

我覺得這張很好看。……他就是望著天空，然後手上又拿著星星，我就在想說（跟句子）很搭（會是破曉前升起的晨星嗎）（圖 4-36）。D6-04

圖 4-31 D1 參與者卡片

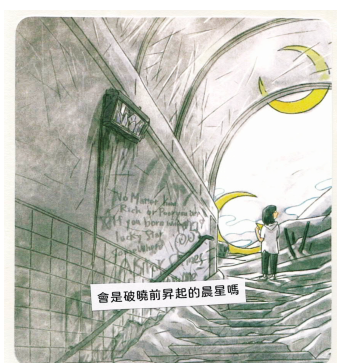

圖 4-32 D2 參與者卡片

圖 4-33 D3 參與者卡片

圖 4-34 D4 參與者卡片

圖 4-35 D5 參與者卡片

圖 4-36 D6 參與者卡片

D4、D5 參與者針對「詩意」理解為「有想像空間」、「排版比較空」、「詩的意思」等，並提出上課有教蘇軾稱讚王維「詩中有話，畫中有詩」，可見中高年級學童已大致可以掌握「詩意」一詞的含義。且六名學童針對「詩意」圖片的選擇皆與「角色日記」所繪畫的頁面有別，參與者不約而同地選擇出現「北極熊」、「星星」的圖片，兩者分別為具體寫實、抽象奇幻的描繪。選擇出現「北極熊」畫面的 D1、D3、D4 參與者分別表示：北極熊瀕臨絕種，冰層斷裂迫使好友分離，以及畫面留白較多，因此最具有詩意，「詩意」會提供讀者較為強烈的感受，而這樣的感受可能來自學童所認識的景物產生之聯想；選擇與「星星」有關畫面之 D2、D6 參與者分別表示：海裡的星星很特別、夢幻，很好看，因此最具有詩意，說明學童的審美偏好也可能傾向於異於日常經驗的感受，正表明詩意繪本得

以滿足不同個體之間審美活動的多元性。參與者對文字的選擇則以「與圖像的搭配程度」為主，僅 D5 參與者表示基於文字敘述「有道理」作選擇。

值得一提的是 D4 參與者雖未在本大題選擇具有「星星」元素的圖片或文字，但其在心得分享的時候表明注意到樣本中埔段重複的「星星」，並認為星星代表了「希望」，且將所選擇的文字「唯有黑暗不在」改為「再」，反映該名參與者捕捉了「希望」的象徵。

僅一位參與者回應「繪本中是否有不喜歡、令你感到不舒服的畫面或句子？」，說道：

有一個畫面非常詭異，又可怕（圖 4-37）。……感覺很像是打開來的水溝蓋，然後噴出來的那個，那個地下室，我想像中的地下室汽油煙，很像小號。D1-10

圖 4-37 《什麼將把你帶走》內頁 6

同一位參與者在「其他感受或心得」的部分提及：

我覺得這本書很有趣的原因是，因為我覺得圖片感覺很寧靜，又有點好笑。……就是我很想嘔吐的那一頁，那個小號的那一頁。D1-10

D1 參與者在描述「打開來的水溝蓋」及「噴出來的地下室汽油煙」時，透過感官經驗與想像力，將插畫內容進行詮釋，產生主觀的生理排斥（如嘔吐的衝動）。學童既指出畫面的「詭異」與「可怕」，同時又成為「很有趣」且「寧靜又好笑」的原因，展現讀者的情感矛盾，卻說明「感受」與「有趣」之間的連結。參與者

的反應揭示了繪本中的視覺資訊如何受到自身經驗影響，產生豐富多樣的反饋，並強調了審美的主觀性。

三、 閱讀情緒

活動一的設計中，參與者須挑選表情貼紙，黏貼於恰當的書頁。根據書面資料及訪談，評估學童閱讀樣本時的情緒反應。表情貼紙參考 Marc Brackett(2022) 所提出的情緒量表 (Mood Meter)，在四個象限中從對角線分別提取三個情緒，將情緒視覺化，並順時針編碼。表情貼紙置於情緒量表中的分佈情況，請參考圖 4-38：

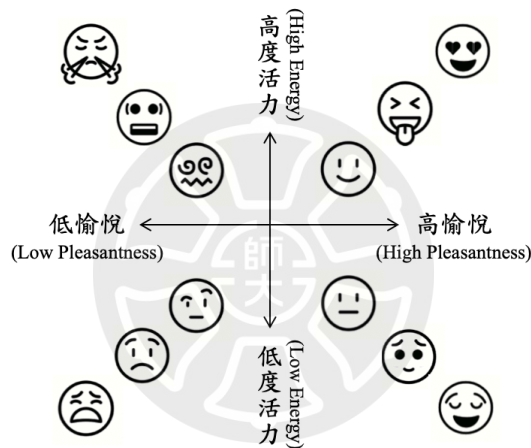
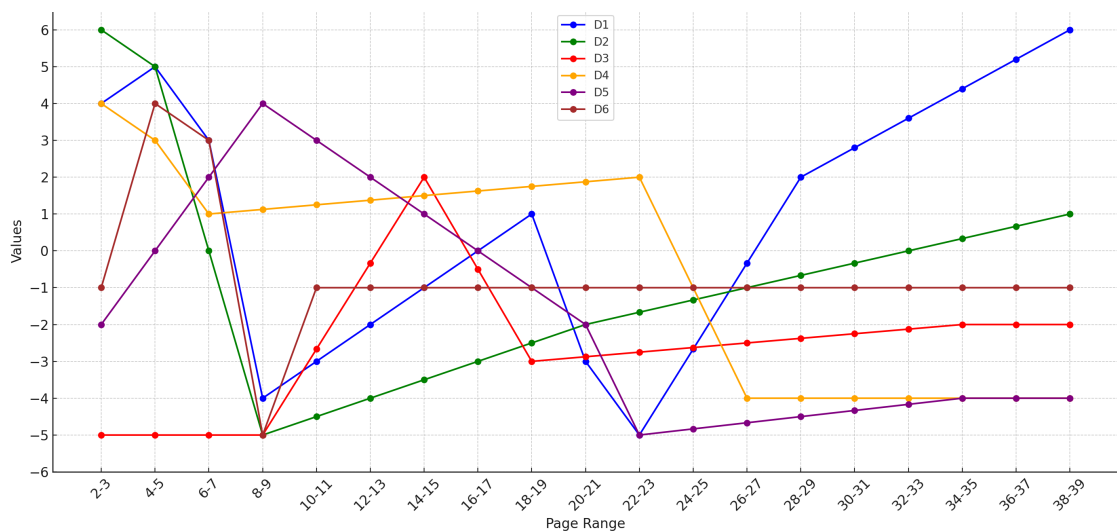

圖 4-38 情緒象限分佈圖

圖 4-39 閱讀情緒折線圖

圖 4-39 中 X 軸為頁碼範圍，以跨頁為單位，Y 軸為閱讀情緒，閱讀情緒以 6~-6 來表示，數值越高說明學童情緒接近高愉悅、高度活力，數值越低說明學童情緒接近低愉悅、低度活力，呈現六位參與者在閱讀過程中的情緒變化。

多數參與者在頁碼範圍「2-3」、「4-5」（圖 4-40）、「38-39」中的情緒數值較高，說明這些頁面的文字或圖像內容可能具有較強的敘事張力、吸引力，包括逛商店和慶生，可以引起學童的正向情緒，如開心、滿足。

(p.2-p.3) 我貼在玩具店那一頁，因為這裡面有一個模型，這裡面賣很多模型，我很喜歡。D1-01

(p.4-p.5) 我貼了一個開心、有點調皮的表情，這個是他在吹蠟燭。D2-01

(p.4-p.5) 就是過生日，所以就會感覺開心，過生日就很開心，這個，感覺就很溫馨。D6-01

(p.4-p.5) 很溫馨，有熟悉感，很有熟悉感。D4-01

圖 4-40 《什麼將把你帶走》內頁 7

頁碼範圍「8-9」（圖 4-41）、「20-21」、「22-23」（圖 4-42）中的情緒數值則較低，兩者分別描繪警察和北極熊，由於涉及離別、孤獨、衝突等較為沈重的場景，易於引起學童的負面情緒，如。悲傷、低落或引發思考。

(p.8-p.9) 因為就有人就來問他們一些東西，就是可是那些人就感覺很怪。D6-01

(p.22-p.23) 他好像被同伴排擠、擊落，然後流了很多血。D4-01

(p.8-p.9) 因為有警察上來，我會覺得很緊張。D1-01

(p.20-p.21) 他說垂著眼淚的冰川說，很難過。D1-01

(p.8-p.9) 我貼了一個驚恐的表情，因為有警察，類似軍人，上前去盤查。D2-01

(p.20-p.21) 這邊貼了一個傷心，因為北極熊所在的冰層快融化，他快要跌到海裡溺死了。D2-01

圖 4-41 《什麼將把你帶走》內頁 8

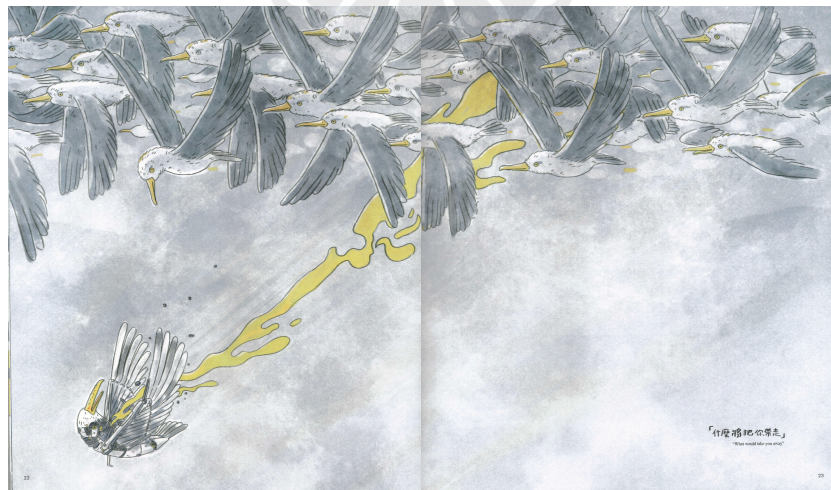

圖 4-42 《什麼將把你帶走》內頁 9

其中 D3 參與者的曲線與其他參與者差異較大，多數參與者在 p.2-p.3 選擇正向的情緒，D3 參與者卻選擇「驚訝」（-5）的表情，並在 p.8-p.9 選擇兩張貼紙，分別為「疑惑」、「驚訝」的表情，他提道：

(p.2-p.3) 我驚訝的表情是，因為我覺得主角就是我沒做錯什麼事，為什麼要把我帶走。D3-01

(p.8-p.9) (驚訝) 你想對我做什麼……「懷疑」是因為你找我有什麼事？D3-01

該名參與者不僅能捕捉繪本中所提供的單一資訊，並能與主題進行綜合評估，產生驚嚇、困惑等情緒反應，顯示讀者在文本之外所延伸的想像與共感，受到個體敏感細膩的性格所影響。

詩意繪本通過文字與圖像的綜合表現，可以有效地激發豐富的情緒反應。情緒曲線反映了學童在閱讀過程中對不同場景的心情變化，且參與者在故事的起點通常情緒較為正向，並隨著閱讀體驗產生反向趨勢。這樣的一致性表明詩意繪本不僅能促進學童的閱讀理解，也能作為激發情感的材料。

四、 討論

學童閱讀感受包括閱讀成就感、喜好與主動性。詩意繪本透過文字與圖像交互作用，引導學童運用生活經驗與情感聯結進行詮釋，包括提取文本訊息後進行合乎邏輯的推論（如：蠟燭火焰被風吹滅），並接受圖文共構的敘事特色，掌握文本所要傳達的主題，增強閱讀的自信，以及對抽象概念（如「時間會流逝」或「星星是希望的象徵」）的表達，說明文本啟發讀者趨近「成人」的思維，得以提升閱讀的滿足感（如 D6 參與者提道：「就是（一般繪本）會可能就是很有童話的感覺，可是它（什麼將把你帶走）就是看起來，就是感覺比較像大人會讀的那種感覺。」）；藉由多樣化的審美表現滿足學童不同的偏好，一部分學童偏愛真實的場景（如：北極熊瀕臨絕種），另一部分則對虛構的情境（如：水手與星星）表示肯定；學童在閱讀過程中表現出高度的主動參與意識，例如將自身角色投射到故事情境中（如：成為一隻貓陪伴主角），或拍攝生活中與文本聯繫的場景（如：家中的貓、雨傘）。說明詩意繪本能誘發學童進一步探索文本的動機。

且閱讀感受易於與「主觀經驗」交織，如樣本中出現「挑禮物」、「慶生」等情境，學童自然地與自己的經驗作連結，又如插畫呈現「貓」與「星星」即使並未影響敘事主軸，學童卻能輕易注意到這些熟悉的意象，並給予正向的反饋；亦會受到「學習知識」所影響，如學童對「全球暖化」、「生死離別」等議題的

認識，對畫面中的「北極熊」、「冰層」發出聯想，進而引起同理心或啟發思考。綜上所述，詩意繪本可以透過刻意經營的語言文字、想像空間及視覺感受，引發讀者的情感共鳴或審美活動，提供多元化的閱讀體驗。

在本研究中，信效度的確保是通過研究資料與研究方法之三角檢驗。首先，研究訪談涉及來自出版、文學與藝術三個不同的領域，以達成研究成果的普遍性。三領域受訪者的觀點相互補充，提供了關於中文詩意繪本特徵的多元視角，使研究結論具廣泛性與代表性。其次，研究設計結合了深入訪談與文化探索包兩種研究方法，透過兩項質化研究，確保研究所建立之中文詩意繪本的文本特徵不僅能反映受訪者的意見，也能捕捉實際讀者的閱讀行為和情感反應。

第五章 結論與建議

第一節 研究結論

本研究使用半結構式的深入訪談法及文化探索包，分別與出版、文學及藝術領域的專家，以及中高年級學童進行對話，目的為建構中文詩意繪本之定義，並瞭解中高年級學童的閱讀反應。

一、中文詩意繪本的文本特徵包含「語言文字」的選擇使用、「言外之意」的空間安排及圖文共構的「視覺設計」三個面向。

- (一) 語言文字的選擇使用受到詩的形式所影響，文本具有押韻、重疊、精煉的特色，塑造了閱讀的節奏及韻律。
- (二) 言外之意的空間安排包括象徵、深刻、意境、含蓄、張力與反轉、內心受到觸動，使作品具有想像空間並引發情感共鳴。
- (三) 圖文共構的視覺設計與留白與斷裂、排列方式、色彩、插畫風格與內容有關，體現刻意經營的巧思。

陳植鐸(1990)認為聲律和意象構成了詩歌的藝術性，研究結果也說明文字、圖像共同營造詩意的感受，使讀者能夠透過語言、視覺的交織，體會作品的美感層次與情境意蘊。這一觀點與 Kesler (2012) 提出語言的音樂性、成熟的詩意手段以及詩意的視覺設計大抵相同，強調了詩意的表現不僅依賴文字的節奏與象徵性意象，也透過視覺元素的安排與空間設計，深化作品的審美體驗、詮釋可能性。然而，在成熟的詩意手段上，本研究進一步具體地歸納表現方式，且認為中文詩意繪本的判斷在乎整體性的綜合評估，並非偶一為之的詩意元素。

二、中文詩意繪本的文本類型包括「新詩」及「散文」。

牟中三(1999)認為在文字的使用上，不同的形式皆可以呈現詩意。根據研究結果，「新詩」或「散文」的確皆可良好地呈現詩意，中文詩意繪本可以使用詩的方式敘述、說明主題，亦可以使用散文的方式描繪、傳達感情。關鍵在於文字是否能使讀者產生詩意的感受。

三、成人讀者傾向閱讀文字優先於圖像，學童則關注圖像大於文字。

成人讀者受到長期、大量的閱讀習慣所影響，傾向閱讀文字，再觀看插畫；而中高年級學童則易於關注圖像所要傳遞的資訊，使繪本的敘事形式具有吸引人的優勢。進一步說明中文詩意繪本具備跨越年齡界限，引起共鳴、啟發想像的潛力。

四、即使對中文詩意繪本的理解未必一致或全面，學童仍能基於文本建構個人化意義。

閱讀是一項複雜的動態活動，理解與感受彼此扶持，相互影響。兒童文學作為一媒介，不僅是服務兒童與青少年的，而是屬於所有具有「童心」的大人、小孩（朱自強，2009）。特別是中文詩意繪本中的「言外之意」及「圖文交織」為學童提供了更加自由的詮釋空間，即使文本內容具有複雜、含蓄的特徵，經常被認為是成人的讀物，事實上，7至8歲以上的學童仍可以客觀、抽象的進行理解與感受，並結合生活經驗與主觀情緒，完成閱讀體驗，其中也包括美感式、傳達式的閱讀（葉巧晶，2008）。

五、中文詩意繪本具有文字與圖像的雙重審美價值。

中文詩意繪本融合詩意美學與兒童文學，形成一種獨特的藝術表現形式。有別於文學創作及繪畫創作，圖文共構的敘事結構，使之具有文字與圖像的雙重審美價值，並突破傳統文類的限制。

中文詩意繪本兼具文字與圖像的精心設計，以多元的視角與開放性結構為特色，讓讀者在低門檻的閱讀過程中，獲得深層的情感觸動與思考啟發，恰好契合當代對輕鬆且富有深意閱讀形式的追求。且審美體驗與其教育應用相輔相成，通過對學童情緒感受的激發與閱讀動機的提升，實現美感教育與知識學習的整合。

第二節 研究建議

一、擴展研究對象

未來研究可嘗試涵蓋更多讀者，包括兒童、青少年及成人，探討不同年齡、性別對中文詩意繪本的理解與感受之異同，評估不同階段讀者的閱讀成效，以揭示詩意繪本是否具有跨年齡的吸引力，並為教學設計與市場推廣提供參考。

二、 增加研究樣本

本研究採用曾出現「詩」或「詩意」相關評論的中文繪本為樣本搜集依據，旨在探索中文詩意繪本的文本特徵及讀者反應。然而，樣本數量及來源可能限制研究結果的普遍性。未來研究可以調整取樣方式，增加樣本數量，納入更多不同語言、不同體裁的作品，以利對詩意繪本的特徵建立更深、更廣的認識。

三、 加入動態研究

建議對學童的閱讀理解與閱讀態度進行長期追蹤，觀察讀者在不同階段對詩意繪本的接受程度及閱讀偏好，以瞭解中文詩意繪本對學童批判性思維、創意思考及學業表現的具體影響，為中文詩意繪本融入的課程設計或學習策略提供參考依據，並提升研究的可信度。

四、 量化研究方法

未來研究可以採用量化的研究方法，如問卷調查或眼動儀，量化閱讀動機、閱讀理解，以及學童對文字與圖像的注意力分佈。為中文詩意繪本研究提供客觀的數據支持，與質化研究成果進行比較。

參考文獻

中文文獻

- Aristoteles. (n.d.)。詩學(陳中梅譯注)。台灣商務。(原著無出版日期)
- Bang, M. (2018)。圖像語言的秘密：圖像的意義是如何產生的？(宋珮譯)。大塊文化。(原著出版於2016年)
- Culler, J. (1992)。索緒爾(張景智譯)。桂冠。(原著出版於1977年)
- King, I. R. (2023年11月8日)。SDG 4 優質教育：實踐永續發展目標(SDGs)的跳板[專題演講]。閱讀·共好台灣：國際閱讀教育論壇，新北市，台灣。
- Kitsing, M. (2023年11月8日)。學習的權利，教育新思維[專題演講]。閱讀·共好台灣：國際閱讀教育論壇，新北市，台灣。
- Brackett, M. (2022)。讓感受自由：2000所學校都在上的耶魯大學情緒素養課，學會解讀與表達情緒，開啟被忽略的最大潛能！天下。(原著出版於2019年)
- Salisbury, M. (2000)。彩繪童書：兒童讀物插畫創作(周彥璋譯)。視傳文化。(原著出版於2018年)
- 于健、鄭青青(2015)。國小學童閱讀環境與閱讀態度之相關性研究—以雲林縣某國小為例。管理資訊計算，4(1)，1-15。
- 文化部(2022)。什麼將把你帶走(得獎評語)。46屆金鼎獎(圖書類)。
<https://file.moc.gov.tw/001/upload/OldFiles/AdminUploads/mochistory/images/activity/2022/20221123/d.html>
- 方雯玲(2023年6月29日)。跟著繪本去旅行 Deer Jan 從旅行速寫開展創作魔法。欣傳媒。<https://today.line.me/tw/v2/article/WBepGNy>
- 王嘉琪、徐士偉、林尚延(2017年1月)。閱讀態度與閱讀行為之研究。文化事業與管理研究。17(1)，1-23。
- 他們的眼睛(商品簡介)(n.d.)。小小書叢。<https://www.grassybookyard.com/c/008-029>
- 白靈(2016)。一首詩的誕生。九歌出版社。
- 伊彬、張長蓉(2022)。臺灣2004年到2019年民間出版兒童圖畫書之插畫風格特徵。藝術教育研究，44，1-46。

- 伊彬、劉瑋婷 (2007)。台灣兒童圖畫書出版產業之困境與願景：從插畫創作者之角度檢視。教育資料與圖書館學，44(3)，327-356。
- 如遇 (2023 年 8 月 2 日)。如果你忘了曾經愛我：繪本《什麼將把你帶走》。Vocus。https://vocus.cc/article/64c6c932fd897800018f2810
- 朱自強 (2009)。兒童文學的雙重讀者結構及其對創作的影響。昆明學院學報，4，17-20 頁。
- 牟宗三 (1999 年 6 月)。說詩一家言—詩意篇。鵝湖月刊，290，2-7。
- 吳淑玉 (2021 年 12 月 3 日)。安放生命、家庭與愛的故事，一本「詩繪本」的誕生——《注音練習》。博客來讀書報。https://okapi.books.com.tw/article/15221
- 李文寧 (2019)。跨越藩籬：光影世界中的「詩意情境」。清華大學出版社。
- 李百容 (2005 年 12 月)。論「寫意」與「詩畫通融」之關聯性。元培學報，12，125-144。
- 李長俊 (2019 年 9 月)。這款理論，如何接受：評接受美學、讀者反應理論及解構批評 (尤其是它們在文學以外領域的應用)。國立彰化師範大學文學院學報，20，17-24。
- 李雁君 (2009)。台灣西部地區國小學童體型與身體意象對視覺形象比例審美喜好之影響 [碩士論文，國立臺灣師範大學設計研究所]。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/f565ev
- 杜宜璉 (2018)。互動式電子書結合問題提示對於國中生閱讀理解成效之研究 [碩士論文，淡江大學]。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/hyuxfd
- 阮品綸、張國恩、宋曜廷 (2022)。中文閱讀動機量表之編製與信效度檢驗。教育心理學報，53(4)，827-852。
- 周芷誼 (2006)。閱讀環境與學童閱讀態度相關之研究—以彰化縣一所國小五年級為例 [碩士論文，國立臺中教育大學]。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/gbw7ns
- 阿尼默 (2020)。情批。大塊文化。
- 林文寶、陳正治、徐守濤、蔡尚志 (1996)。兒童文學。五南出版社。
- 林金定、嚴嘉楓、陳美花 (2005 年 6 月)。質性研究方法：訪談模式與實施步驟分析。身心障礙研究季刊，3(2)，122-136。

- 林美琴 (2022)。讀寫棒棒堂 (中階)：從閱讀達人到寫作高手。天衛文化。
- 林真美 (2023)。繪本之眼。親子天下。
- 林敏宜 (2000)。圖畫書的欣賞與應用。心理出版社。
- 林惠美 (2017)。國小三年級學童使用喜閱網的網站滿意度與閱讀態度、學習效能之研究~以高雄市某國小為例 [碩士論文, 義守大學]。華藝線上圖書館。
<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0074-2305201716255800>
- 林廉恩 (2020)。HOME。巴巴文化。
- 林德姮 (2004)。圖畫故事書中的後設策略 [碩士論文, 國立臺東大學]。碩博士論文網。<https://hdl.handle.net/11296/4qmks6>
- 牧林 (2018年9月)。詩情與詩意。臺灣現代詩。55, 78-79。
- 邱各容 (2005)。臺灣兒童文學史。五南圖書出版股份有限公司。
- 邱各容 (2016年2月)。2015年臺灣童書出版觀察報告。全國新書資訊月刊, 206, 36-40。
- 邱各容 (2018年6月)。從信誼幼兒文學獎看臺灣原創圖畫書。臺灣出版與閱讀。2, 38-45
- 邱奕齊 (2022年6月)。探討臺灣文學閱讀主題偏好與閱讀態度之差異性與關聯性。運動與遊憩研究。16(4), 51-69。
- 姚全興 (2009)。兒童文藝心理學。重慶出版社。
- 柯華葳 (2017)。教出閱讀力 (2017暢銷增修版)。親子天下。
- 洪于茜 (2022)。臺灣 2016 至 2019 年進口兒童圖畫書插畫風格分析 [碩士論文, 國立臺灣師範大學]。碩博士論文網。<https://hdl.handle.net/11296/a5m6t7>
- 洪文瓊 (2004)。台灣圖畫書發展史。傳文文化出版社。
- 海狗房東 (2021)。發光的樹。維京出版。
- 馬尼尼為 (2022)。姐姐的空房子。斑馬線文庫有限公司。
- 國立臺灣圖書館 (2023)。永續發展圖書資料閱讀手冊。作者。
- 張子樟 (2004)。從「閱讀」到「文本研究」—淺述文學理論與批評的應用。兒童文學學刊, 11, 125-148。
- 張美妮、巢揚 (1996)。幼兒文學概論。重慶出版社。

- 張峰屹（2019）。「詩言志」之本義論：讀朱自清先生《詩言志辨》札記。嶺南學報。12，3-18。
- 張梓鈞（2022年1月10日）。從創作到出版：繪本《今天 Today is the day》。Medium。https://medium.com/tzuchunchang/從創作到出版-繪本-今天 today-is-the-day-4550c829305b
- 張晏榕（2023）。動畫導論：美學與實務（第二版）。全華圖書。
- 張綵茜、李佩璇（2022年8月22日）。SEL是什麼？了解社會情緒學習技巧、優點與情緒量表。親子天下。https://www.parenting.com.tw/article/5093530
- 許珮玟（1992）。兒童讀物插畫表現技法之創作研究。〔碩士論文，國立臺灣師範大學〕。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/29996z
- 陳玉金（2015年5月）。2014臺灣童書出版觀察報告。全國新書資訊月刊，197，4-10。
- 陳秀文（2009年11月）。當代圖畫書的研究取向與圖畫書的新美學。臺灣美術學刊。76。https://twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw/QuarterlyFile/P0760600.pdf
- 陳欣妤（2011）。國小三年級與六年級高低學業成就之男女學童對圖畫書的理解與觀察行為之差異〔碩士論文，國立臺灣師範大學〕。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/2tca34
- 陳柔含。（2011）。成人與兒童圖畫書之文字分析比較以及圖文理解、喜好與圖文搭配分析：各以三位創作者圖畫書作品為例〔碩士論文，國立臺灣師範大學〕。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/x6haq5
- 陳植鏗（1990）。詩歌意象論—微觀詩史初探。中國社會科學出版社。
- 黃筱茵（2023年2月4日）。自由奔放+目不暇給+線索豐富！走入黃一文奇妙的繪本花園。好書指南。https://okapi.books.com.tw/article/16541
- 黃國彬（1997）。言外意，景中情。健行文化。
- 楊淑華（1996）。兒童文學發展簡史。教育部；臺中教育大學。
- 楊馥如（1996年7月）。中學美術鑑賞教學—學習單設計。美育學刊。73，31-42。
- 溫邦儒（2020）。高雄市國中生閱讀態度與閱讀測驗知覺有用性相關之研究。〔碩士論文，義守大學〕。碩博士論文網。https://hdl.handle.net/11296/pae7mj

- 葉巧晶 (2008 年 3 月)。讀者反應論與兒童圖畫書詮釋。網路社會學通訊。69。
<https://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/69/69-34.htm>
- 葉炳煙 (2013)。學習動機定義與相關理論之研究。屏東教大體育, 16, 285-293。
- 葛康馨 (2006)。國中社會學習領域中的歷史作業設計研究—以《社會》第三冊歷史教材為中心 [碩士論文, 國立臺灣師範大學]。華藝線上圖書館。
<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0021-23042007143237>
- 趙金婷、蕭景祥 (2010)。兒童閱讀後現代圖畫故事時拒絕反應之探究。臺中教育大學學報：人文藝術類, 24(2), 55-81。
- 劉淑娟 (2009)。風的味道—詩意繪本的視覺敘述 [碩士論文, 國立臺灣師範大學]。碩博士論文網。<https://hdl.handle.net/11296/nuudsp>
- 劉麗幼 (2020)。當代兒童繪本中的圖像敘事與文本發展探析 [碩士論文, 國立屏東大學]。碩博士論文網。<https://hdl.handle.net/11296/ynvg23>
- 歐玲瀨 (2021 年 08 月 11 日)。訪海狗房東與貓魚談《發光的樹》 [廣播節目]。藝文生活家。佳音廣播電台。
<http://www.goodnews.org.tw/content.php?id=1654123>
- 潘世尊 (2016)。以 PIRLS 閱讀理解歷程為基礎之「提問」策略教學。弘光學報, 78, 147-161。
- 蔡振豐 (1991)。對王船山詩論中「以意為主」說的一點看法。臺大中文學報, 4, 383-397。
- 鄭雪玫 (n.d.)。《小魚散步》專家導讀。文化部。
<https://children.moc.gov.tw/book/216096>
- 鄭瑞菁 (2009 年 10 月)。幼兒對後設圖畫書的回應行為之探究研究成果報告。行政院；國立屏東教育大學幼兒教育學系。
- 黎風 (2018)。圖像文化時代的影像詩學。清華大學出版社。
- 賴素秋 (2002)。台灣兒童圖畫書發展研究 (1945~2001) [碩士論文, 臺東師範學院]。碩博士論文網。<https://hdl.handle.net/11296/c83zf4>
- 顏崑陽 (2007)。論「文體」與「文類」的涵義及其關係。清華中文學報, 1, 1-67。

蘇宜芬、洪儷瑜、陳柏熹、陳心怡 (2018)。閱讀理解成長測驗之編製研究。教育心理學報。497(4)，557-580。

蘇振明 (2006)。圖畫書與兒童教育應用之探討。國教新知，53(4)，35-46。

英文文獻

Beach, R., & Appleman, D. (2006). *Teaching literature to adolescents*. Lawrence Erlbaum Associates.

Gaver, B., Dunne, T., & Pacenti, E. (1999). Design: Cultural probes. *Interactions*, 6(1), 21–29.

Gaver, W., Boucher, A., Pennington, S., & Walker, B. (2004). Cultural probes and the value of uncertainty. *Interactions*, 11(5), 53-56.

Green, C., & Keogh, K. (2024). Vocabulary exposure to children is enhanced by using both informational and narrative picture books for read-alouds: A comparative modelling study using data science methods. *Journal of Research in Reading*, 47(4), 429-647.

Kesler, T. (2012). Evoking the world of poetic nonfiction picture books. *Children's Literature in Education*, 43, 338-354.

Maynes, M.-L. (2018). *Truth, fact and feeling: An investigation of children making meaning from poetic nonfiction picture books* (Doctoral thesis). University of Leicester.

Madej, K. (2003). Towards digital narrative for children: From education to entertainment, a historical perspective. *Computers in Entertainment*, 1(1), Article 3. <https://doi.org/10.1145/950566.950585>

Pappas, C. C. (2007). Genre and genre analysis: A social-semiotic approach. *Reading Research Quarterly*, 42(3), 401-412.

Rosenblatt, L. M. (1994). The transactional theory of reading and writing. In R. B. Ruddell, M. R. Ruddell, & H. Singer (Eds.), *Theoretical models and processes of reading* (4th ed., pp. 1057–1092). International Reading Association.

附錄一、訪談同意書

您好：

本人為國立台灣師範大學圖文傳播學系研究生，正在進行中文繪本中的詩意手段與兒童閱讀反應之研究。本研究採深度訪談法，試圖定義中文詩意繪本的特色及對象。為深入了解出版產業、文學研究或兒童教育角度之意見，邀請您參與一對一的深度訪談，訪談地點為交通方便、舒適安靜的場所，訪談時間大約一至兩小時。為確保資料的完整性、真實性，欲取得您的同意，對訪談內容予以錄音及書寫紀錄，錄音資料將於訪談結束後轉錄成逐字稿，授權研究者使用。研究成果中不會呈現您的全名，且所有資料僅供學術研究使用。

為保障您的權益，若您已悉知以上資訊，同意參與訪談，並於訪談過程全程錄音，請在以下簽名處簽名。訪談同意書一式兩份，研究者及受訪者雙方各持有一份。若您對本研究有任何建議或疑慮，歡迎隨時與研究者聯繫。感謝您的協助及支持！

敬祝

鈞安

國立台灣師範大學圖文傳播學系研究生

于以柔 敬上

受訪者簽名：

聯絡資料：

研究者簽名：

年   月   日

附錄二、監護人同意書

您好：

本人為國立台灣師範大學圖文傳播學系研究生，正在進行中文繪本中的詩意手段與兒童閱讀反應之研究。本研究採兩階段的質化研究，試圖定義中文詩意繪本的特色及對象。邀請兒童參與文化探索包（Cultural Probes）的研究，活動時間為三至五天。須閱讀指定書目後完成任務，並與研究者（協助者）進行討論，目的是瞭解兒童對指定書目的理解及感受。為確保資料的完整性、真實性，欲取得您的同意，對話內容予以錄音，於活動結束後轉錄成逐字稿，逐字稿及活動資料將全部授權研究者使用，包含文字、影像等項目。研究成果中不會呈現兒童的全名，且所有資料僅供學術研究使用。

為保障您的權益，若您已悉知以上資訊，同意參與研究，並於對話過程全程錄音，請在以下簽名處簽名。訪談同意書一式兩份，研究者及受訪者雙方各持有一份。若您對本研究有任何建議或疑慮，歡迎隨時與研究者聯繫。感謝您的協助及支持！

敬祝

鈞安

國立台灣師範大學圖文傳播學系研究生

于以柔 敬上

受訪者（監護人）簽名：

聯絡資料（行動電話或電子郵件）：

研究者簽名：

年   月   日

附錄三、初階樣本說明

一、詩的集合

詩的集合指的是多首詩圍繞單一的中心主題，是光譜中最接近詩歌的一端。這些書通常被歸類在詩的類別，中文繪本中此類別的繪本較少見。馬尼尼為《春天是一個晴天的早上》包含以「春天」為主題的三首童詩——〈春天是一個晴天的早上〉、〈今天我要寫一首春天的詩〉及〈我看見春天的房子在我的手上〉，以「春天」象徵「好東西」，先後串連獲得和給予，佐以彩墨創作。以〈春天是一個晴天的早上〉為例：

春天是一個晴天的早上。

媽媽抱我抱了三次。

把春天穿在我身上。

說我以後會有春天的大腦。

春天的心臟。

春天的雙腿。

可以跑很快。

比飛機還快。

說我唱的歌是春天。

說我有春天的味道。

聞起來很香。

全世界最香。

圖 1 《春天是一個晴天的早上》內頁

又如詩人王小苗和 Croter（洪天賢）言明他們的作品《什麼將把你帶走》是一本「詩的繪本」，王小苗〈什麼將把你帶走〉一詩寫「離別」的議題，提問「什麼將把你帶走？」貫穿全詩，火焰、鯨魚、斑駁的手印、火車頭頂的長煙等擬人化的敘事角色紛紛給出截然不同的回應。受到詩的性質所影響，有時候，文字獨自形成雙關的趣味，例如對火焰來說離別是一陣風；有時候，必須搭配圖畫一起看，例如文字敘述：

「或許是溫暖的洋流」鯨魚說

畫面中女孩的八歲生日禮物是一隻鯨魚，鯨魚是女孩在街上的櫥窗看見，拉著父親買下，鯨魚短暫的陪伴他度過無憂無慮的童年，突然闖進的鳥人將父親帶走……。Croter 描繪了 COVID-19、楊德昌的《一一》等象徵性的元素，結合寫實與抽象，傳遞深邃的、帶有悲劇成分的詩意。〈什麼將把你帶走〉結尾：

「什麼將把你帶走」

「唯有黑暗不在」電影說

「什麼都把我帶走」時間說

「唯有恐懼不再」死神說

「如果你忘了曾經愛我」_____說

詩意的關鍵字離不開「意象」與「意境」，《什麼將把你帶走》中意象的使用和意境的營造都相當成功，繪本中反覆出現「星星」引人注目，讀者不禁猜測星星究竟是象徵童心？還是象徵希望？直至畫面中的塗鴉說明了作者的巧思，其實是引用了美國獨立民謠樂團 The Innocence Mission 〈*Somewhere a Star Shines for Everyone*〉的歌詞（如遇，2023）：

No matter how rich or poor you were.

If you are born with a lucky star.

Somewhere a star shines for everyone.

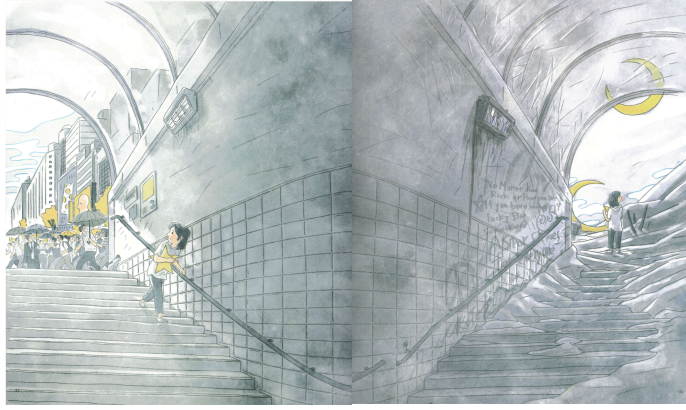

圖 3 《什麼將把你帶走》內頁

告訴讀者無論身處何地，星星總在某處為你閃爍。作者運用擬人、象徵等詩意的手段，說明世界充滿了純真與善意。

三、詩的押韻

詩的押韻即使用大量韻文書寫的作品。以《他們的眼睛》為例：

在大人眼裡，孩子還很新。

在老人眼裡，大人還很新。

在這些烏龜眼裡，老人還很新。

「在……眼裡，……還很新。」是書中不斷重複的句型，每一句都是「新」字結尾，每一頁的文字加以說明前一頁，且首句「在大人眼裡，孩子還很新。」與最後一句「在孩子的眼裡……全部都很新。」形成封閉、連續的循環，藉著簡單的字句層層堆疊，引導讀者思考相對的抽象概念。陳沛珩的插畫從日常生活著手，玻璃彈珠、童玩……，沒有特定主角的畫面安排，呼應文字不段變化的視角，搭配藍、黃特色印刷，使圖像表現在文字的基礎上更增添幾分質樸和想像空間。

Kesler 的分類並不互相排斥，詩的押韻文本可以為押韻的詩，或押韻的散文，因此可能與其他類型重疊。

四、詩的聯合

在詩之外，還使用了介紹或說明的文字共同傳達意義，列為詩的聯合。如《下雨的味道》中，即使用了一部分的記敘文，以及一部分的詩歌。一開始，作者平鋪直敘地書寫放學時烏雲密佈的情景：

放學了，大家很快的衝出學校。
天空亮亮的，
遠遠的地方有一片雲。
快下雨了，
有沒有聞到下雨的味道？
什麼是下雨的味道？

接著連續三組結構相同的設問，藉著提問自問自答：

下雨的味道？
是不是像海邊吹來鹹鹹的風？
下雨的味道？
是不是像電鍋打開時熱熱的味道？
下雨的味道？
是不是像小牛吃青草的味道？

劉旭恭不僅是一位兒童文學作家，也是一位老師，喜愛純真的文字，經常將童詩融入繪本中。近期創作《雨》加入中國詩畫及禪意，亦廣受讀者歡迎，本研究考量樣本的詩歌成分，故採用《下雨的味道》。《下雨的味道》全書夾雜不同的文字形式，一同描述「下雨」這件事，並使用視覺、嗅覺、味覺的摹寫，傳達陰天那樣難以言說的感受，易於引發讀者與過去經驗的聯想，雖然簡單卻詩意盎然。

五、詩的敘事或說明

詩的敘事或說明，與詩的延展差異為斷行與措辭等文字的使用，結構完整的句子，更接近散文；而延展詩則較為簡潔、精煉，並具備詩的元素，例如重複、押韻和格律，兩者區分較為困難。如黃一文將台灣歷史融入繪本創作《從前從前，火車來到小島》，描繪代表權力的火車：

從前、從前，有一條鐵路，穿過海、經過稻田。
咖咚咖咚……一輛火車來到小島。

句子結構完整，在敘寫歷史的同時，卻使用富有詩意的手段，屬於詩的敘述。運用聽覺、視覺摹寫等清晰的畫面敘述，融合思想與圖像，將意境清晰地抵達讀者心中，亦使用排比，書寫矛盾的張力，毫無來由受到壓迫的恐懼：

參加聚會的人，被帶上火車了。
不喜歡看書的人，被帶上火車了。
太喜歡看書的人，也被帶上火車了。
偷偷批評偉大的人，沒有誇獎偉大的人，有理由的人，沒有理由的人……

圖 4 《從前從前，火車來到小島》內頁

《從前從前，火車來到小島》是一本經過轉化的紀實文學，入選 2021 年波隆納插畫展與國家人權博物館人權繪本工作坊首獎，透過文字與圖像的描摹，使讀者對過去的歷史感同身受。

另一個經典的例子是張致元 2001 年出版的《小魚散步》（2021），一個普通的日常——小魚出門買雞蛋，卻運用講究的文字：

下雨了 我可以出去玩嗎？
好 那順便幫爸爸買一斤雞蛋
媽媽今天加班 不煮飯
爸爸晚上做蛋炒飯。

雞蛋、煮飯、炒飯的詞彙，創造句子的韻律，符合繪本適合大聲朗讀的性質。並著墨於生活中的細節描繪，小魚把銅板放進沒有破洞的右邊口袋：

然後 跟著影子貓 走在屋頂上。

又說：

在地上 撿到一顆沒有主人的彈珠。
藍藍的 就像貓的眼睛
從藍藍的眼睛 看出去
藍藍的窗戶 藍藍的牆壁
藍藍的屋子 藍藍的天空
世界變成藍藍的 大海
我是大海裡的小魚

圖 5 《小魚散步》內頁

藍色的彈珠聯想貓的眼睛，藍藍的街景聯想到大海，又從大海聯想到小魚自己，小魚的童言童語，質樸、有趣，卻富有詩意。且在畫面安排上，特別將文字排版搭配空間和節奏，使文字成為一幅幅圖象詩。張致元使用拼貼媒材，呈現雜亂、溫暖的視覺感受，這樣平凡中又不平凡的景色，正是小魚眼中的世界，等待讀者發揮想像力，仔細探索。

同樣算為此類的還有《今天 Today is the day》，使用刻意的換行與押韻，將主題留白，給讀者思考的空間，全書文字：

就是今天了，
我知道他們在來的路上。
我細數屋子裡的一切，
也把蠟菊搬到後院，讓它能與蝴蝶為伴。
我用剩餘的麵粉烤了蘋果派，
泡好茶想找老張來坐坐，
才想到他已搬到城裡更角落的角落。
阮阿英也是，
還有小劉、
翟大哥、
莉麗、
阿蘭、
彭姊、
王家、
牛肉廖……
我記得大家還住在這裡的那些日子裡，我們分享、我們談笑。
我們高舉雙臂！
我們用力吶喊！
他們卻還是不斷地向我們靠近。
在他們抵達之前，我還有最後一件事要做。
「就是今天了。」我說。

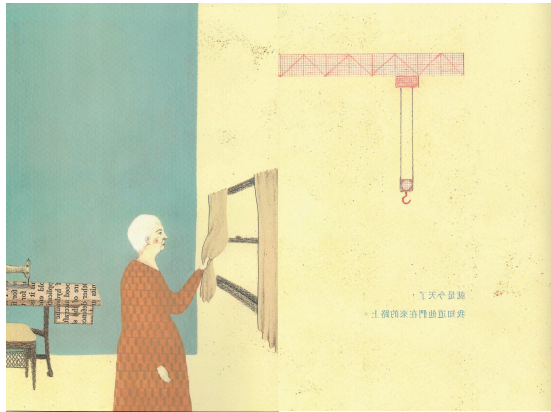

圖 6 《今天 Today is the day》內頁

《今天 Today is the day》榮獲波隆那兒童觀眾插畫比賽、英國麥克米倫圖畫書獎，以及美國 3x3 國際插畫獎。作者曾言，自己最初希望以「城市裡的醜陋之美」為題創作繪本，在建築與人之間游移不定，直到遇見 58 歲老奶奶 Enid Jones 的故事，決定寫都市更新與拆遷問題，故事採用拼貼手法呈現，他認為質感也是一種「隱形的顏色」，素材到組合都經過精心的設計（張梓鈞，2022）。本書確實傳遞的面臨「家」即將被拆除，內心的不捨、無奈與悲傷，卻同時利用視覺的色彩和構圖使讀者明白執著於「家」的意志之下，那份踏實的溫暖。

六、抒情散文

抒情散文在光譜的末端，與「詩」距離最遠，係指在敘述或說明中加入詩的元素，即有詩意，卻不是詩。如是路故事於年初出版《街上的汪先生》，將繪本視為開起討論「無家者」的橋樑，以小男孩的視角說明汪先生（無家者）的一天，是樣本中較為童趣的作品：

一大早，八哥鳥忙碌地叼著樹枝飛來飛去，這裡以後就是小八哥的家了。
烏龜舒服地趴在樹幹上享受陽光，牠很滿意牠的家。
小狗安穩地睡著了，牠知道男孩就是牠的家。
忙進忙出的老闆正準備開店，果汁店就是他的家。

連續使用四個相似的句型描寫「家」的模樣，再提問「大家都有家嗎？」下一句自問自答「汪先生沒有。」老川在敘事中加入詩的元素，另一段文字說：

汪先生所有的東西都在那台小小的推車上，走到哪裡，哪裡就是他的家，但也不是他的家。

圖 7 《街上的汪先生》內頁

可以看見作者運用頂真和反襯等修辭，熟練地掌握文字的韻律，飄出刻意經營的味道。汪先生為什麼沒有家？因為，他的家被「恐龍」吃掉了！除了將命運比喻為恐龍，善用圖像為文字補充說明，好讓學童也可以輕易明白，也出現大量的前後呼應和細節巧思。故事中貓咪菲菲和汪先生、小狗和小男孩兩組對比，說明「無家」和「有家」的差異，引導讀者思考什麼是「家」？以及我們可以為無家者做什麼？

又如插畫家詹迪蘭作《Dear 和你在一起》，以數個倫敦的知名地標為背景，描繪一位老太太瑪麗尋找先生喬治的旅程，故事的起頭：

「奇怪，喬治去哪兒了？」

瑪麗一早醒來就找不到她的先生。

從瑪麗的視角展開敘述，過去如何與喬治共度珍貴的美好時光。尋找喬治的路上，自然歷史博物館的恐龍和特拉法加廣場的將軍銅像都為他指路，經過喬治喜歡的植物園、美術館，最後停留在他們最喜歡的地方——長椅上。

「今天是我们特别的日子，我好想你。

瑪麗，結婚紀念日快樂！」

長椅上的紀念牌寫著：

「追憶/我深愛的妻子／瑪麗•柯林斯/她最喜歡這裡的風景」

圖 8 《Dear 和你在一起》內頁

結尾巧妙地將敘事主體切換成喬治，喬治的告白恰好呼應妻子的深情。使讀者忍不住反覆翻閱，試圖找出真相的蛛絲馬跡。

本書不但將景物擬人化，且字裡行間流露著寧靜和悲傷，是一種抒情的寫作方式。插畫和文字介於追述示現和懸想示現之間，將意境刻畫入微，色鉛筆細膩的筆觸，在每一個跨頁中不斷轉換構圖角度，如同一張張電影分鏡，使老太太的深情，成為感動人心的作品。

其中：

她還是習慣每一件事情，都是兩個人一起做。

是全書文眼，瑪麗依舊習慣兩個人一起做任何事，一句話說明了思念的重量。

附錄四、文化探索包設計

任務記錄本

請先閱讀繪本，再回答問題！

內容物（活動結束請繳回）：

1. 繪本《什麼將把你帶走》（含7.5x10.5cm 小冊子）
2. 任務記錄本
3. A袋（情緒貼紙）
4. B袋（卡片製作）
5. C袋（故事接龍）
6. D袋（圖像分類）
7. 色鉛筆、筆、剪刀、黏貼工具、相機或手機（部分項目須自行準備）

這本書的書名是 _____

閱讀過後，你認為誰的答案最合理呢？

_____

一、情緒貼紙

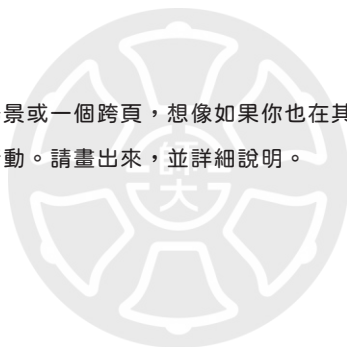
在A袋中請選擇 5 至 10 張情緒貼紙，每一張塗上一個適合的顏色後，黏貼在書頁便利貼上。

例如：p.2-p.3 挑選禮物的畫面出現我最喜歡的扭蛋機！

在扭蛋機旁貼上圖上顏色的愛心貼紙。

二、角色日記

挑選書中出現的一個場景或一個跨頁，想像如果你也在其中，會在哪一個位子、是什麼心情、做什麼行動。請畫出來，並詳細說明。

頁面： _____ 主題： _____

說明：

三、你認為什麼將把你帶走？

如果你可以為這本書增加或改寫一頁內容，來回答這個問題，你會怎麼做？

畫出來或寫出來。

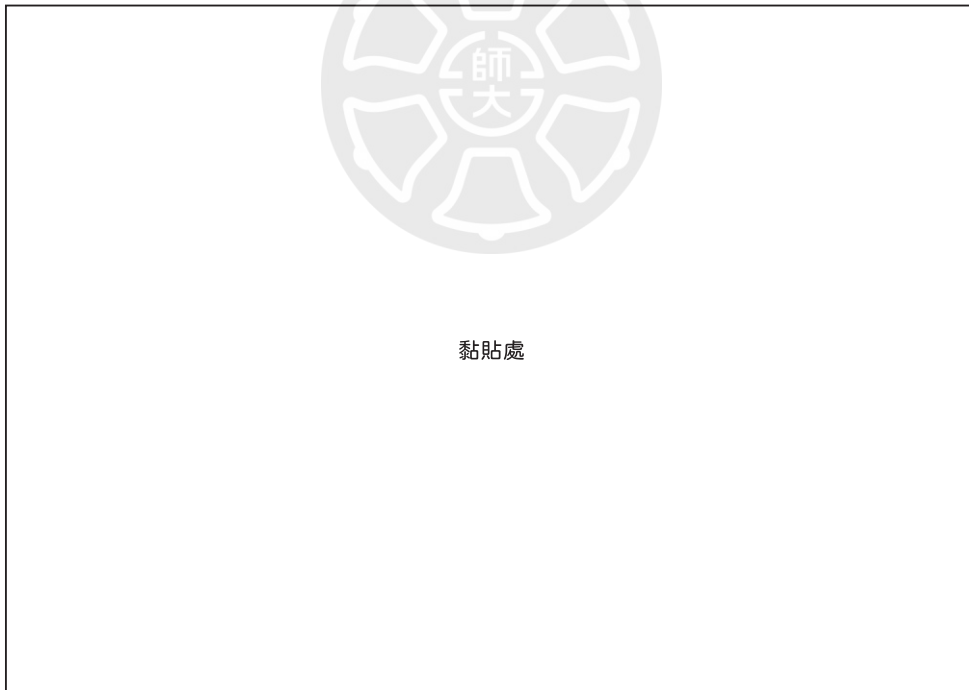
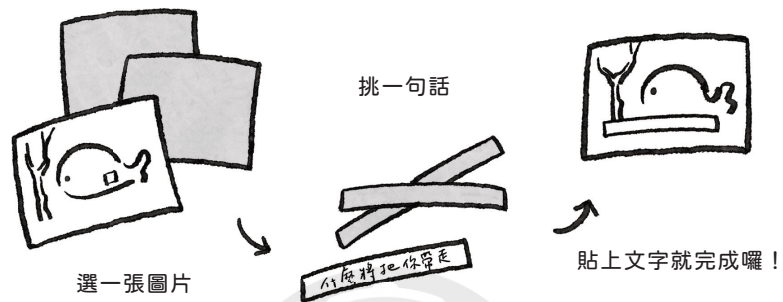
頁面： _____

四、卡片製作

在B袋中分別選出最能表達「詩意」的一張圖片和一個句子，製作成卡片。

步驟如下：

五、故事接龍

不翻閱繪本，自己將C袋中的圖像按照可能的發生時間，在這裡排出先後順序，
並試著說出一段故事。

①

黏貼處

②

黏貼處

③

黏貼處

④

黏貼處

⑤

黏貼處

⑥

黏貼處

六、圖像分類

請將D袋中的圖像自由分類，浮貼於格子中，並寫下分類主題。

每一類至少兩張圖卡，不限分類規則，也不限分類數量。

類別①： _____

黏貼處

類別②：

類別③：

類別④：

類別⑤：

類別⑥：

類別⑦：

七、相機或手機（有手機的人請使用自己的手機）

閱讀繪本後，為生活周遭與書中有關的人、動物、物品、場景或色彩拍照。於活動結束後將相機交回，或將照片回傳。

例如：p.26-p.27 畫面上的黃色雨傘，讓我想到媽媽也有一把黃色雨傘，拍下黃色雨傘的照片。

八、聆聽音樂

掃描QRcode聆聽音樂，並寫下你的感受。你喜歡這首歌嗎？為什麼？

心得感想：
