

教育部 97 年度人文教育革新中綱計畫

人文社會學科學術強化創新計畫

兒童文學批評理論
期末成果報告

補助單位：教育部

計畫類別：經典研讀課程

執行單位：國立台東大學

計畫主持人：吳玫瑛

執行期程：8/1/2008-1/31/2009

日期：中華民國 98 年 02 月 15 日

目 次

計畫總表.....	3
一、 計畫名稱	4
二、 計畫目標	4
三、 計畫內容	6
✓ 研讀標的物及選讀原因.....	6
✓ 課程計畫及進度.....	8
✓ 研讀方法.....	11
✓ 課程運作模式.....	14
✓ 學生修課要求.....	15
四、 成果紀錄	16~108
【議題 1】 Theorization of Children’s Literature (兒童文學的理論化)	
✓ <u>Topic 1</u> : Intro to Literary Theory	16
✓ <u>Topic 2</u> : (Why) Fear of Critical Theory?.....	22
✓ <u>Topic 3</u> : Children’s Literature & Criticism.....	27
✓ <u>Topic 4</u> : Children's Literature and Critical Theories.....	32
【議題 2】 Ideology and Children's Literature (兒文與意識型態)	
✓ <u>Topic 1</u> : Ideology and Literature	38
✓ <u>Topic 2</u> : Ideology and Children's Books.....	48

✓ <u>Topic 3</u> : (De)constructing Power and Children's Literature.....	58
✓ 專題演講：兒文論文寫作.....	63
【議題 3】 Desire (and) Children's Literature (兒文[和]慾望)	
✓ Topic 1 : Children's Literature and Psychoanalysis.....	71
✓ Topic 2 : Peter Pan and Freud.....	76
✓ Topic 3 : Peter Pan and Children's Literature.....	82
【議題 4】 Other Approaches to Children's Literature (兒文多元論述)	
✓ Topic1 : Children's Literature and Feminism.....	87
✓ Topic2 : Children's Literature and Postcolonialism.....	93
✓ Topic 3 : The Intertextuality and Children's Literature.....	97
✓ Topic 4 : The Value of Children's Literature?	103
■ From Theory to Practice: Proposal Presentation (兒文批評理論： 實踐應用)	107
■ 終曲：課程回顧與回應.....	109
五、目標達成情況與自評.....	110
六、執行過程遭遇之困難.....	118
七、經費運用情形.....	118
八、改進建議.....	119
九、統計表.....	119

一、計畫名稱

教育部補助推動人文社會學科學術強化創新計畫—經典文獻史料研讀教學：兒童文學批評理論

二、計畫目標

西方兒童文學批評理論(critical theory in children's literature)生成於六〇年代晚期及七〇年代初期，因受當時社會、政治改革的影響(如美國於六〇年代末以及七〇年代初興起的婦女運動以及黑人人權運動)，其論述主軸已不再強調兒童文學的教育性及功能性，而漸漸發展為探討童書中的政治、社會、文化問題，諸如階級、性別、意識形態、以及多元文化等議題。另外，七〇年代在歐洲興起的哲學思潮，如德希達的解構主義、拉岡的精神分析學說、以及女性主義思想也對歐美的兒童文學研究造成了革命性的影響。受到這些學運與思潮的催化與衝擊，西方兒童文學的論述自七〇年代起紛紛轉向，對於童年 (childhood)、兒童 (children)、童書(children's books)以及兒童文化 (children's culture)等議題，出現了多元／異質的觀點與論述。例如，不再倡言童年是自外於或有別於成人世界的純真歲月，或逐步揭露童書實乃(成人)意識形態之載器，甚或明白指出兒童文學與其說是為兒童所寫，呈現了兒童的「童心」與「童趣」，還不如說是成人藉由書寫(以及出版和行銷等文化力量)以特定意識形態再現、形塑、宰制、框限了兒童。值此時期，重量級的(當今國際知名的)兒童文學學術期刊相繼問世，例如*The Lion and the Unicorn*, *Children's Literature*, *Children's Literature Association Quarterly*, *Children's Literature in Education* 先後創立，提供了兒文學者發言表述的機會，批判性的理論學說爭相開展，種種革新的論述到了八〇年代更是蓬勃發展。

本計劃承續 96 年度「兒童文學批評理論」經典研讀課程計畫之要旨，持續關注、研讀、並深入探討西方之兒童文學批評論述。96 年度「兒童文學批評理論」經典研讀課程的特色，主要在於以主題式的方式廣納兒童文學相關批評理論，分別以「批評理論何所懼／拒?」、「兒文與理論批評」、「何為／謂兒文?」、「兒文與文化研究」、「童年與意識形態」、「童書與意識形態」、「兒文與意識形態」、「兒文與權力結／解構」、「兒文與精神分析」、「兒文與女性主義論述」、「兒文之互文性」、「兒文與讀者回應論」、以及「兒文何價之有?」等為主題，循序漸進的介紹西方兒童文學批評理論所開展的論述議題，著重於呈現西方兒童文學批評理論的多元面貌，藉由研讀經(原)典著作，一步步開啓、推展、建立、強化、以及擴伸研習者的理論思維以及批判能力，另一方面也在無形中增添了研習者(挑戰)閱讀英文原典的信心與耐力。96 年度經典研習課程設計的另一特色是「主讀人專家團隊」的建置與運作。此「主讀人專家團隊」是由台東大學兒童文學研究所專任教師、博士生，以及英美系的專業教師共同組成的，每週依個人之專長與研究

興趣輪流擔任主讀人，以提綱挈領的方式協助同學研習原文專論。藉由主讀人的精闢導讀、同學的深入報告、以及任課教師、主讀老師、與研習者在課堂中不斷進行的對談、回應、提問、解惑、申辯、以及相關問題的深論等，本課程不僅強化了研習者專業知識的吸收與學習，也促成了師生之間多方且密切的思想交流與對話。(關於 96 年度之計畫內容及執行情形，請參見「兒童文學批評理論」課程網頁：<http://www1.nttu.edu.tw/mywu/96chlc/>)

有 96 年「兒童文學批評理論」經典研讀課程所奠立的良好基礎，本(97)年度計畫仍循此基模，每週以單元主題的方式進行兒童文學批評理論的經典研讀，不同的是本年度課程設計除了考量研讀教材的多元性，也側重主要議題的深入探討。換言之，本年度的課程設主要以「兒童文學的理論化」、「兒童文學與意識形態」、「兒文[和]慾望」、以及「兒文的多元論述」四大議題合組為研討主軸，特別注重相關議題經典文獻的逐層認識與深入研讀，並在四大主要議題中分別納入各單元主題，在理論架構上分別從不同的向度提出並強化兒童文學批評理論的論述基礎，在課程實作上則以溯本清源、掌握論述脈絡為目標，從文學理論的基本概念談起，接續介紹 1970 年代之後歐美兒童文學評論理論化的生成背景與現象，逐步論及兒童文學批評理論各學派之發展，以西方重要的兒童文學批評理論家的論述作為切入點，包括英國學者彼德·杭特(Peter Hunt)、彼德·哈林戴爾(Peter Hollindale)、賈桂琳·羅絲(Jacqueline Rose)以及大衛·洛得(David Rudd)，加拿大學者派瑞·諾德曼(Perry Nodelman)和麗莎·波爾(Lissa Paul)，以及美國學者傑克·齊普斯(Jack Zipes)、賀伯特·寇爾(Herbert Kohl)和比佛莉·克拉克(Beverly Lyon Clark)等人所提出的理論學說為研讀重點。

另外，在四大議題的選擇上，除了參酌西方兒童文學批評理論的歷史發展，也考量了台灣當前兒童文學論述的現況。以「兒童文學理論化」的議題為例，西方兒童文學論述受到美國學運與歐洲哲學思潮的催化與衝擊，已紛紛轉向，不再倡議童年乃一成不變或始終不變的「純真歲月」。反觀台灣，對於兒童文學的普遍認知仍舊停留在「兒童文學為淺語的藝術」此一單向度的思考，主流論述依然充斥著將兒童文學視為單純、甜美、可愛的文類此一褊狹之見，導致兒童文學的邊緣化，因此本經典研讀課程肩負著鑿冰的艱困任務，希望藉由汲取歐美兒童文學研究的經驗，確認或探析台灣兒童文學學術批評論述建立的可能性，而「兒童文學與意識形態」、「兒文[和]慾望」、以及「兒文的多元論述」等議題的設計主要在於探究潛藏在兒童文學單純化或甜美化的問題背後的危險性，並以意識形態的觀點審視童書的出版與創作，或以權力關係說明成人透過童書對兒童(行為、認知等)潛移默化的宰制與操控，或援引女性主義或精神分析等學說，剖析童書中「性別概念」以及「兒童觀」的建構、操演、與形塑，或以後殖民論述探究殖民文化對童書書寫、生產與再製的影響，希冀以此研討各議題下西方兒童文學相關論述的發展面貌，並進一步探尋台灣兒童文學研究的可行路徑。

三、計畫內容

茲分為「選讀標的物」、「課程計畫與進度」、「研讀方法」、「課程運作模式」、「學生修課要求」等項目進一步說明之。

(一) 研讀標的物及選讀原因

本課程配合前述目標，研讀教材依各週主題(以及討論議題)選定相關經典著作。在專書方面，主要有加拿大資深兒文學者派瑞·諾德曼(Perry Nodelman)於1992年出版的經典著作 *The Pleasures of Children's Literature*。該書是當今歐美各大學及研究所兒童文學課程的必讀教材或指定書目。諾氏的這本著作一向被認為是開拓兒童文學論述，捍衛或推舉兒童文學為重要文類(literary genre)的代表性作品。諾氏強調兒童文學和其他(正統)文學一樣饒富趣味，具有豐富的內涵，書中對於童年迷思、有關童書的成見或刻板印象、兒童文化的諸多現象、以及兒童文學的重要類別(如童詩、繪本、童話)等均提出深入的介紹與評析。*The Pleasures of Children's Literature* 目前已改版至第三版(2003)，由諾德曼以及同在 University of Winnipeg 任教，也是兒文界知名的學者 Mavis Reimer 共同執筆。此外，諾德曼以 *The Pleasures of Children's Literature* 內容綱要為本，彙編了兒文論文相關書目，並且持續擴充介紹相關的論述，提供了兒童文學研究者極具參考價值的資料檔案。其網址為：<http://io.uwinnipeg.ca/~nodelman/resources/bigbib.html>

英國學者賈桂琳·羅絲(Jacqueline Rose)於八〇年代所發表的 *The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction* 則是大力破除傳統的保守兒童文學觀，突破並翻轉歐美兒童文學研究面向，奠立以理論批評觀點進行兒童文學深化論述的重要經典著作。該書以《彼得潘》為例，援引佛洛伊德精神分析學說，並且以(盧梭等人為代表的)古典派兒童觀作為對照，分別以“Peter Pan and Freud,” “Rousseau and Alan Garner,” “Peter Pan and Literature for the Child,” “Peter Pan and Commercialization of the Child”以及“Peter Pan, Language and the State”為題，分項進行反覆辯證，倡言兒童小說的「不可能」，逐步揭露、析論、強調童書「不可能」是為兒童而寫，童書其實乃成人慾望／想像之客體與載體，兒童文學的「兒童」其實並不存在，或者說兒童文學的「兒童」並非指真正的兒童，兒童文學的「兒童」此一概念乃是成人慾望流轉之所寄，是成人意欲(或不經意)藉由書寫將「兒童」形塑、保全、框限於既定的價值或概念之中。該書所探觸的議題在八〇年代發表之初即已引發廣泛的討論，前述資深兒文學者派瑞·諾德曼並為文予以肯定，鼓勵兒文研究者正視此一議題。該書的出版促使兒童文學援引／結合精神分析學說的批評論述蔚為風潮，該書所點燃的爭議性話題至今仍深深影響西方兒童文學批評理論之創建與開展。

除了專書之外，彼德·哈林戴爾(Peter Hollindale)、傑克·齊普斯(Jack Zipes)、賀伯特·寇爾(Herbert Kohl)、大衛·羅得(David Rudd)、麗莎·波爾(Lissa Paul)以及比佛莉·克拉克(Beverly Lyon Clark)等人的專文著作，也是本課程選讀的重要經典。彼德·哈林戴爾於 1988 年所提出的「童書與意識形態」咸認為是兒文研究中該論述的先驅。傑克·齊普斯是美國兒童文學研究領域的大將，其論述學說側重童話／童書對兒童社會化的影響，在西方兒文研究中居啓迪性的地位。賀伯特·寇爾舉西方孩童耳熟能詳的童書「大象巴巴」的故事為例，深入剖析成人、童書、與兒童的權力運作關係。而麗莎·波爾(Lissa Paul)以及比佛莉·克拉克(Beverly Lyon Clark)則是西方兒童文學界引領女性主義批評論述的大將，波爾於 1987 年所發表的“Enigma Variations: What Feminist Theory Knows about Children’s Literature”以及克拉克於 1993 年所發表的“Fairy Godmothers or Wicked Stepmothers? The Uneasy Relationship of Feminist Theory and Children’s Criticism”兩篇文章前後呼應，咸認為是以女性主義論述關照／結合兒童文學研究的經典之作。另外，本課程挑選 David Rudd 的“Theorising and Theories: How does Children’s Literature Exist?”，Christine Wilkie-Stibbs 的“Intertextuality and the Child Reader”，Roderick McGillis 的“Children’s Literature and the Postcolonial Context”以及 Clare Bradford 的“The End of Empire? Colonial and Postcolonial Journeys in Children’s Books”四篇專題論述，進行深入研讀。這些經典論述已是研究兒童文學批評理論不可或缺的基本閱讀教材。

兒童文學批評理論經典閱讀指定教材

- Bradford, Clare. “The End of Empire?: Colonial and Postcolonial Journeys in Children’s Books.” *Children’s Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. Ed. Peter Hunt. Vol. IV. New York: Routledge, 2006. 184-201.
- Clark, Beverly Lyon. “Fairy Godmothers or Wicked Stepmothers? The Uneasy Relationship of Feminist Theory and Children’s Criticism.” *Children’s Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. Ed. Peter Hunt. Vol. III. New York: Routledge, 2006. 236-247.
- Hollindale, Peter. *Ideology and the Children’s Book*. Oxford: Thimble, 1988.
- Hunt, Peter. *Criticism, Theory, and Children’s Literature*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1991.
- Kohl, Herbert. *Should We Burn Babar?: Essays on Children’s Literature and the Power of Stories*. New York: New, 1995.
- McGillis, Roderick. “Extract from the ‘Introduction’ to *Voices of the Other: Children’s Literature and the Postcolonial Context*.” *Children’s Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. Ed. Peter Hunt. Vol. IV.

- New York: Routledge, 2006. 161-170.
- Nodelman, Perry. "Fear of Children's Literature: What's Left (or Right) After Theory?" *Reflections of Change: Children's Literature Since 1945*. Ed. Sandra Beckett. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.
- Nodelman, Perry and Mavis Reimer. *The Pleasures of Children's Literature*. 3rd Ed. New York: Allyn and Bacon, 2003.
- Paul, Lissa. "Enigma Variations: What Feminist Theory Knows about Children's Literature." *Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. Ed. Peter Hunt. Vol. III. New York: Routledge, 2006. 208-223.
- Rose, Jacqueline. *The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction*. London: Macmillan, 1984.
- Rudd, David. "Theorising and Theories: How Does Children's Literature Exist?" *Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature*. Ed. Peter Hunt. New York: Routledge, 2005. 15-29.
- Smith, Lillian H. *The Unreluctant Years: A Critical Approach to Children's Literature*. [1953] New York: Viking, 1972.
- Wilkie-Stibbs, Christine. "Intertextuality and the Child Reader." *Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature*. Ed. Peter Hunt. New York: Routledge, 2005. 168-179.
- Zipes, Jack David. *Sticks and Stones: the Troublesome Success of Children's Literature from Slovenly Peter to Harry Potter*. New York: Routledge, 2000.

(二) 課程計畫與進度

研讀 次序	預定 日期	主讀人	研讀內容	討論議題	工作分配
1	09/17/08	吳玫瑛	序曲：課程介紹與說明	<u>Prelude:</u> 1. 課程目標、課程進行方式和進度說明 2. 研讀文章之報告者與回應者的分配 3. 課前作業／後筆記／報告內容之說明	
<u>議題 1：Theorization of Children's Literature (兒童文學的理論化)</u>					
2	09/24/08		Eagleton, <i>Literary</i>	<u>Topic 1：</u>	

		張子樟	<i>Theory</i> , p.31-74	Intro to Literary Theory (文學理論概述)	
3	10/01/08	柯靜儀	1. Nodelman, "Fear of Children's Literature," p.3-14 2. 講義另備	<u>Topic 2</u> : (Why) Fear of Critical Theory? (批評理論何所懼/拒?)	
4	10/08/08	劉文雲	Hunt, "Criticism and Children's Literature," <i>Criticism</i> , p.5-16	<u>Topic 3</u> : Children's Literature & Criticism (兒文與批評)	
5	10/15/08	蔡欣純	Rudd, "Theorising and Theories: How does Children's Literature Exist?" p. 15-29	<u>Topic 4</u> : Children's Literature and Critical Theories (兒文與理論)	
議題 2 : Ideology and Children's Literature (兒文與意識形態)					
6	10/22/08	游珮芸	Nodelman, "Literature and Ideology," <i>Pleasures</i> , p. 151-180	<u>Topic 1</u> : Ideology and Children's Literature (兒文與意識形態)	
7	10/29/08	賴育萱	Hollindale, "Ideology and the Children's Book," p.3-22	<u>Topic 2</u> : Ideology and the Children's Book (童書中的意識型態)	
8	11/05/08	吳玫瑛	Kohl, "Should we Burn Babar?" p. 3-29	<u>Topic 3</u> : (De)constructing Power and Children's Literature (兒文與權力結/解構)	
9	11/12/08	黃惠玲	Lecture: Writing Children's Literature Critical Essays (tentative)	專題演講：兒文論文寫作	
議題 3 : Desire (and) Children's Literature (兒文[和]慾望)					
10	11/19/08		Rose, Introduction to <i>the</i>	<u>Topic 1</u> :	

		陳淑芬	<i>Case of Peter Pan</i> , 1-20	Children's Literature and Psychoanalysis (兒文與精神分析)
11	11/26/08	陳淑芬	Rose, "Peter Pan and Freud": Who is Talking and to Whom?" Part I, p. 21-41	<u>Topic 2</u> : Peter Pan and Freud (彼得潘與佛洛伊德)
12	12/03/08	陳淑芬	Rose, "Peter Pan and Literature for the Child: Confusion of tongues," p. 66-86	<u>Topic 3</u> : Peter Pan and Children's Literature (彼得潘與兒童[的]文學?)
議題 4 : Other Approaches to Children's Literature (兒文多元論述)				
13	12/10/08	賴育萱	1. Paul, "Enigma Variations," p. 208-223 2. Clark, "Fairy Godmothers or Wicked Stepmothers?" p. 236-247	<u>Topic 1</u> : Children's Literature and Feminism (兒文與女性主義)
14	12/17/08	鄧鴻樹	1. McGillis, "Extract," p. 161-170 2. Bradford, "The End of Empire?" p. 184-201	<u>Topic 2</u> : Children's Literature and Postcolonialism (兒文與後殖民論述)
15	12/24/08	郭建華	Wilkie-Stibbs, "Intertextuality and the Child Reader," in Hunt's <i>Understanding</i> , p. 168-179	<u>Topic 3</u> : The Intertextuality and Children's Literature (兒文之互文性)
16	12/31/08	劉文雲	Zipes, "The Value of Evaluating the Value," p. 61-80	<u>Topic 4</u> : The Value of Children's Literature? (兒文何價之有?)
17	01/07/09	吳玫瑛	From Theory to Practice: Proposal Presentation	兒文批評理論:實踐應用
18	01/14/09	吳玫瑛	終曲:課程回顧與回應	心得分享、意見交流、問卷填寫

(三) 研讀方法

本課程邀集台東大學兒童文學研究所的專業教師、博士班生、以及英美語文學系相關兒文領域的師資共組「專家團隊」，每週依個人所學之專長或研究興趣，就各單元主題輪流擔任主讀人。此「專家團隊」的參與人員皆為從事兒童文學研究之相關專業人士，皆具外文學系背景或曾在英語系國家留學取得碩士或博士學位。該專家團隊的設立除了可讓課程的進行、對話、學習、與推展更具多元性與開創性，另一方面也可有效(協助)解決學生在閱讀原文上可能遭遇的困難。主讀人除需提綱挈領導讀每週指定的閱讀教材之外，並須提供一份書面資料摘記閱讀內容或提供參考書目，以供研習者的學習參考。主讀人也須擔任協同主持人與任課教師共同參與學生口頭報告的評論與問答，引導研習者深入討論該單元的議題，或以專家對談的方式，或以 Q&A 的形式回答學生的提問，協助課程的進行。

主讀人資料表 (按照姓名筆畫)

主 讀 人 資 歷 與 負 責 篇 目	
吳 玫 瑛	
現 任	國立台東大學兒童文學研究所副教授
學 歷	美國愛達荷大學博士，主修兒童文學
專 長	兒童文學批評理論、青少年小說、性別研究、文學理論和文化研究
負 責 篇 目	1. Kohl, Herbert. "Should we Burn Babar?" <i>Should We Burn Babar?: Essays on Children's Literature and the Power of Stories</i> . New York: New, 1995.
柯 靜 儀	
現 任	國立台東大學兒童文學研究所博士生
學 歷	英國 Southampton University - King Alfred's College【MA】Writing for Children
專 長	兒童文學寫作與繪本研究
負 責 篇 目	1. Nodelman, Perry. "Fear of Children's Literature: What's Left (or Right) After Theory?" <i>Reflections of Change: Children's Literature Since 1945</i> . Ed. Sandra Beckett. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.
陳 淑 芬	
現 任	國立台東大學英美文學系助理教授

學 歷	英國曼徹斯特大學戲劇博士
專 長	英美文學、莎士比亞、戲劇理論、英語戲劇教學
負責篇目	1 Rose, Jacqueline. "Introduction," <i>The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction</i> . London: Macmillan, 1984 p. 1-20 2. Rose, Jacqueline. "Peter Pan and Freud": Who is Talking and to Whom?" Part I, p. 21-41 3. Rose, Jacqueline. "Peter Pan and Literature for the Child: Confusion of tongues," p. 66-86
郭 建 華	
現 任	國立台東大學兒童文學研究所助理教授
學 歷	The Ohio State University Art Education 博士
專 長	圖畫書在教育上的應用、社會文化取向藝術教育、藝術教育
負責篇目	1. Wilkie-Stibbs, Christine. "Intertextuality and the Child Reader." <i>Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature</i> . Ed. Peter Hunt. New York: Routledge, 2005.p168-179.
張 子 樟	
現 任	現任臺東大學兒童文學研究所、台北教育大學兼任教授
學 歷	威斯康辛大學東亞語文學系文學碩士（教育部公費博士後研究）、文化大學文學博士
專 長	少年小說、奇幻文學、翻譯研究、文學理論與批評
負責篇目	1. Eagleton, Terry. "Chapter 1 : The Rise of English" <i>Literary Theory: An Introduction</i> . Oxford :Blackwell ,1994. p.31-74.
游 佩 芸	
現 任	國立台東大學兒童文學研究所助理教授
學 歷	日本國立御茶之水女子大學博士學位（人文科學）
專 長	西洋兒童文學史、兒童文化、日本兒童文學
負責篇目	1. Nodelman, Perry and Mavis Reimer. "Literature and Ideology" <i>The Pleasures of Children's Literature</i> . 3rd Ed. New York: Allyn and Bacon, 2003.p151-183
蔡 欣 純	

現任	國立台東大學英美文學系助理教授
學歷	賓州州立大學語言及語文教育博士
專長	兒童文學、兒童與青少年奇幻文學、英語教學、語言閱讀教育
負責篇目	1. Rudd, David. "Theorising and Theories: How Does Children's Literature Exist?" <i>Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature</i> . Ed. Peter Hunt. New York: Routledge, 2005. p15-29
鄧 鴻 樹	
現任	國立台東大學英美文學系助理教授
學歷	倫敦大學文學博士
專長	康拉德、現代英國文學、殖民論述、文學理論
負責篇目	1. McGillis, "Extract," p. 161-170 2. Bradford, "The End of Empire?" p. 184-201
劉 文 雲	
現任	國立台東大學英美文學系助理教授
學歷	美國亞利桑那大學語言閱讀與文化博士
專長	兒童文學、青少年文學、多元文化理論、翻譯兒童文學、華裔兒童文學、雙語理論、跨文化溝通
負責篇目	1. Hunt, Peter. "Criticism and Children's Literature," <i>Criticism, Theory, and Children's Literature</i> . Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1991. p.5-16 2. Zipes, Jack David. "The Value of Evaluating the Value," <i>Sticks and Stones: the Troublesome Success of Children's Literature from Slovenly Peter to Harry Potter</i> . New York: Routledge, 2000. p. 61-80
賴 育 萱	
現任	國立台東大學兒文所博士生、
學歷	國立台東大學兒童文學研究所碩士班
專長	台灣流行文化、女性主義、童話、言情小說研究
負責篇目	1. Hollindale, Peter : "Ideology and the Children's Books" <i>Ideology and the Children's Books</i> . Oxford : Thimble, 1988., P3-22

2. Paul, Lissa. "Enigma Variations: What Feminist Theory Knows about Children's Literature." *Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies*. Ed. Peter Hunt. Vol. III. New York: Routledge, 2006. p208-223.
3. Clark, Beverly Lyon. "Fairy Godmothers or Wicked Stepmothers? The Uneasy Relationship of Feminist Theory and Children's Criticism." 236-247.

參與計劃之研究生（按姓名筆畫）

姓 名	服務學校/系所	職 稱
古 稚 庭	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
左 馥 瑜	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
吳 昭 瑩	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
許 筱 萱	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
連 偉 伶	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
湯 貴 婷	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
廖 珮 茹	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
顏 嘉 怡	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生
羅 素 萍	國立台東大學 / 兒童文學研究所	碩士生

(四) 課程運作模式

課堂進行方式

本課程每週以三小時為一單元，每單元配合研討議題，設定一主題(見研讀規劃表)，課程運作將分三階段進行

- 第一階段為「報告者及回應人時間」：此階段主要由學生就閱讀內容提出口頭報告，並間歇穿插同儕對話或小組討論與提問。
- 第二階段為「主讀人時間」：此階段將由各專家／專人主讀，就當週選定的文章議題與同學報告與討論狀況進行補充與深入探討。
- 第三階段為「Q&A 時間」：研習者可就研讀內容與主讀人或主持人交換意見或進行疑難解說或進一步開展師生／專家間的多方思想交流與批判性對話。

主讀人三要

- 須提綱挈領導讀每週指定的閱讀教材，並須提供一份書面資料摘記閱讀內容或提供參考書目，以供研習者的學習參考。

- 須就當週主題／議題，提供參考書目(篇數不限)，以供研習者的學習參考。
- 須擔任協同主持人與任課教師共同參與學生口頭報告的評論與問答，引導研習者深入討論該單元的議題，或以專家對談的方式，或以 Q&A 的形式回答學生的提問，協助課程的進行。

(五) 學生修課要求 (作業規定)

學生修課要求

每位同學須輪流擔任兩次課堂的報告者、回應人，並繳交每次上課的課堂閱讀筆記(除當日報告者與回應人除外)，及期末報告：

- 報告者
 1. 於當週上課時繳交該週所指定的閱讀教材概述及評論(focused summary & critical response)一篇，以中文打字並按 MLA 格式撰寫，字數以 2500-3000 字為原則(含註解集引用書目)。
 2. 除繳交書面資料外，報告者需於課堂上進行 20 分鐘的口頭報告(建議使用 Powerpoint 或提供綱要)書面資料需註明姓名、學號、日期和評論文章之標題。
- 回應人
 1. 必須針對報告者所提出的報告做評論，評論的方式可為講評、提問、或補充說明，約為 10 分鐘。
 2. 必須針對當週的議題及文章內容提出 2-3 個問題，所提的問題必須援引自文章的論述(thesis statements)，以供課堂小組討論。
 3. 回應人所準備的問題，必須以中文或英文打字，註明姓名、日期、和當週議題，以 A4 紙張 1 頁為範圍。
- 閱讀筆記
 1. 除當日報告者和回應人以外，其餘修課學員必須在上課當天繳交閱讀筆記一篇，其內容可為閱讀資料的重點整理，閱讀時的疑問與困難，或與閱讀內容相關的延伸思考。
 2. 閱讀筆記必須以中文打字，註明姓名、日期、和當週議題。以 A4 紙張 1 頁為範圍。上傳時間為隔天中午以前，因是個人的閱讀筆記，屬於個人著作，內容不予更改，但同學上傳前若因上課過後想部分修整或添加內容，可在上傳前完成。
- 期末報告

由同學就本學期所研討的主題／議題，擇一撰寫評論文章。報告內容可進行兒文理論流派的比較分析，或以特定理論進行文本分析，或以讀者為對象探討文本與讀者的關係，也可與自己研究中的議題相關或進行比較研究。

四、研讀成果

以下將以表格的方式結合「導讀」、「研讀成果」和「議題探討結論」三個部分，並輔以上課照片記錄，按照課程安排的順序陳列之：

議題 1：Theorization of Children's Literature (兒童文學的理論化)		
1	時間：09/24/08	Topic 1：Intro to Literary Theory (文學理論概述)
	主講人：張子樟	
<p>閱讀材料: Eagleton, Terry. "Chapter 1 : The Rise of English" <i>Literary Theory: An Introduction</i>. Oxford :Blackwell ,1994. p.31-74.</p>		
<p>導讀</p> <p>Eagleton 藉由歷史變動與階級意識的詮釋架構，以其愛爾蘭式的戲謔、嘲諷的筆法，將英文這個暴發戶學科得以傲視群雄的過程娓娓道來，並將環節緊扣在將「文學視為一種意識型態」的立場，探討英文研究的興起與社會權力互動的過程，英文研究的興起也揭示了實用批評、新批評的起點，將文學文本的物化與客觀化最終導向職業化的科學式批評，而對歷史、社會脈絡的剝離，不僅緩和了階級衝突，也導致對階級體系的全面主宰，漸漸的與社會問題形成隔閡與裂縫，這也是 Eagleton 主張回歸政治批評的原因，畢竟文學理論始終與政治信念即意識型態的價值觀密不可分。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(一) 英國文學興起的背景</p> <p>英文研究興起於十九世紀，Eagleton 認為 "Literature ,....., is an ideology. It has the most intimate relations to questions of social power." (20)。以此立場，英國文學做為一種堅實的論述機制，可從兩個觀點論之，一為英國「文學」、一為英國「文學」，兩者或不同時期、或有所交疊的側重，帶來了英國文學學科的興起與蓬勃，而這其中的發展亦可窺見資產階級的獨領風騷，以下將分點說明英國文學的興起因素</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、英國「文學」取代了岌岌可危的宗教，成為鞏固階級體系、安撫階級衝突的心靈良藥，尤其是對勞工階級的馴化，原因在於：文學的宏觀視野和替代性經驗的轉移，此使獨自個體在獨立閱讀經驗的過程中，接受並認同中產階級的觀點，因此緩和了其集體的行動，代表人物為 Matthew Arnold。 2、維多利亞時代，受帝國主義的影響，「英國」文學轉變成尋求國族認同的手段，英國文學也漸漸轉變成具有歐陸中心、白人中產階級的男性特徵，藉由列入文官考試的項目，進而形塑英國人民的文化優越感和打壓殖民地人民的本土文化。 3、第一次世界大戰後帶來的文明、文化的貧瘠，戰爭嚴重的歷史挫傷帶了對文化觀的懷疑，因此提出將文學—尤其是詩歌—視為精神的慰藉。 		

(二)《細究》期刊

英文研究作為劍橋大學的新興學科，更意味著小資產階級取代了舊日貴族在學院大放異彩的象徵，包括李維斯夫婦 (F.R Leavis)、李查茲 (I.A.Richard)、William Empson 等人，而李維斯夫婦在 1932 年創辦的《細究》評論期刊，更可視為對道德的護持與對探索文化的精神指標，強調對文本文字的嚴謹分析，以其發掘含蘊文字中的創造性能量，最終回歸歷史和社會整體本質的深刻評斷。細看之，《細究》本身堅持著對於資本主義與機械社會的菁英批判思想，但 Eagleton 認為：其透過教育的改造手段似乎有點溫吞，其抗拒性仍不足以改革社會，畢竟文學閱讀與個人道德提升並不竟然相關，最後《細究》只能藉由堅持對道地英文寫作的語言精粹風格，營造對有機社會的懷舊之情，同時也建構出英國文學研究版圖的正典。

(三) 實用批評與新批評

不管是實用批評的方法論或是新批評強調的細讀詮釋，無疑強調著文本的專注，尤其是集中於「文本文字」，並對產生和環繞文字的脈絡排斥，亦即擺脫社會或歷史的脈絡，堅決的否定作者意圖論和讀者感受謬誤，Eagleton 認為這種孤立狀態的文本研究，形成了文學作品的「物化」現象，而將文學文本視為自我封閉的客體，標榜著科學化、嚴謹性的特徵，更具備操作簡便的教學方法，也促使興起於美國南方的新批評風行北美各大學院。然有趣的是：新批評原本想藉由素有新宗教之稱的文學擺脫資本主義的疏離感，卻形成了另一種的科技專家的學術團隊，而新批評將好作品視為對立衝突最終調和的標準，也被 Eagleton 視為有助於階級體系全面主宰的意識型態手段。

(四) 解讀羅伯佛斯特 (Robert Forst, 1874-1963) 的「雪晚林邊歇馬」(*Stopping By Woods On A Snowy Evening*, 1923)

無論是李維斯、李查茲等人的實用批評或美國的新批評，都強調將文學作品視為一個獨立自足有機體 (organic)，主張以細讀的詮釋方法將作品孤立於產生文字的社會、歷史脈絡之外，而專注於作品上文字的內延與外延意義。主讀人以 Robert Forst 的作品 *Stopping By Woods On A Snowy Evening* (中文譯者為余光中) 為例示範之——

Whose woods these are I think I know.

我想我認得這座森林。

His house is in the village though;

林主的房子就在前村；

He will not see me stopping here

卻見不到我在此歇馬，

To watch his woods fill up with snow.

看他林中飄滿的雪景。

My little horse must think it queer

我的小馬一定很驚訝，

To stop without a farmhouse near Between the woods and frozen lake The darkest evening of the year.	周圍望不見什麼人家， 竟在一年最暗的黃昏， 寒林和冰湖之間停下。
He gives his harness bells a shake To ask if there is some mistake. The only other sound's the sweep Of easy wind and downy flake.	馬兒搖響身上的串鈴， 問我這地方該不該停。 此外只有微風拂雪片， 再也聽不見其他聲音。
The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.	森林又暗又深真可羨， 但是我已經有約在先， 還要趕多少路才安眠， 還要趕多少路才安眠。

若從形式論之：這首詩的格律採用「抑揚四步格」(iambic tetrameter) 的手法，每段的第一、第二、第四行互押，如首段行末的 know, though, snow 互押。至於第三行的 here，則與下段的一、二、四行互押，如，queer, near, year。如此交錯呼應，直到末段四行通押。全詩 16 行的韻腳，依次是 aaba/bbcb/ccdc/ dddd。

又從敘述結構觀之，弗萊 (Northrop Frey) 提出四大敘述範疇：「喜劇對應於春天，述說主人公的誕生與復活；傳奇對應於夏天，表現主人公的成長與勝利；悲劇對應於秋天，展示主人公的末路與死亡；諷刺對應於冬天，講述失去傳統主人公的世界。」 *Stopping By Woods On A Snowy Evening* 敘述場景正是一年中陰冷的季節，呈現反諷與諷刺的味道。

從詩的意向營造觀之，白色、寒冷與寂靜是整首詩的基調，細讀此詩，死亡的投影更是處處可見—森林又暗又深，似有死亡之神秘、冰湖更含死亡之堅冷，然森林亦是植物界生命的宏大展現，湖水也是水族生命寄託之所在，在此死亡與生命的呼喚構成了文意的矛盾與型式的張力，然此對立卻在文中「我」的選擇中峰迴路轉 “But I have promises to keep”。較有爭議的是 Forst 以何種心態敘述著 “And miles to go before I sleep”？需聲明的是：在此討論的 Forst 並非 author 的概念而是文本中 writer 的概念，主讀老師不贊成譯者余光中先生的譯文「還要趕多少路才安眠？」，認為過於無奈，並以 Forst 其他作品 (*Come In*) 中的文句相互應證、反駁之，“I mean not even if asked / And I hadn't been”以此觀之，Forst 對於人生態度是較為積極的。

在討論過程中，主讀老師也呈現了不同版本的 *Stopping By Woods On A Snowy*

Evening，包括靜態、動態的圖像、影像世界等，形成聲音、影像與文字等交織的符號空間，在此互文的脈絡中展現出差異化的多元論述空間，也呈現巴赫汀筆下的「眾聲喧嘩」，然有趣的是，此種現象與新批評脈絡的關連性，Eagleton 認為：新批評標榜著文學的孤立狀態，文學作品視為客體本身的舉動，也無疑開啓了文學作品的物化觀點 (p61)，也因為作品被視為物質客體的啓發，創作者得以將至入不同的詮釋脈絡，例如：從從軍者的角度將 *Stopping By Woods On A Snowy Evening* 置於死亡未知、戰爭和聖誕節的脈絡中，也因為作品物化的概念，得以在經濟體制中不停的轉製，在資本利益的循環中再創意義。

延伸議題探討

(一) 爲什麼要讀文學理論？

對於此大問哉，主讀老師以其經驗提出了兩個觀點，一為**感性和理性的整合**；二為**進一步領略閱讀的滋味**，閱讀經驗是一種入與出的來回反覆的建構、解構過程，讀者藉由文本的召喚機制，透過無意識的潛移默化扮演其引涉讀者的位置，重要的是不管是在閱讀的過程或之後，引涉讀者與真實讀者勢必須經過拉扯、磨合的階段，而具有透視鏡功能的理論，其訓練在於形塑讀者的思維方式與觀點 (critical reading)，此種觀點亦呼應下篇的主讀文章，甚而形構成閱讀視角的框架，將熱情、感性予以理性的脈絡耙梳。海明威曾在《午後之死》一書寫道：「如果一位散文作家對於他想寫的東西心裡有數，那麼他可以省略他所知到的東西，讀者呢？只要作者寫的真實，會強烈地感覺到他所省略的地方，好像作者已經寫出來似的。冰山在海裡移動得很莊嚴宏偉，這是因為他只有八分之一露在水面上。」文學作品中，文字和形象所謂的「八分之一」，而情感和思想是所謂的「八分之七」，而透過理論的思維—就像是潛水艇的偵測器，能夠探尋水面下冰山的八分之七，當然僅只是啃噬文學理論是不過的，文學理論的閱讀與理解必須建構在廣泛文學作品的閱讀上，換言之，這「八分之七」是閱讀經驗的總合，每當我們閱讀一件作品時，先前累積對於作品認識的方式變成我們閱讀取徑的基模。

(二) 理論何所用？

以 Eagleton 為例，其馬克思的觀點與思維形成了批評的態度與立場 (stance point)，然本研究所碩士生論文對於理論的應用卻普遍出現囫圇吞棗的現象，學生並未釐清理論的基本概念，只是一味的套用理論，導致理論與文本的關連性甚為模糊，透過理論視角展現的批判性與思考性更是薄弱，更遑而論之學術的創見。更甚者，主持人提到近來台灣人文學科的學術發表，大量充斥著以用字之奇、議題之新/驚悚的論述產出，但細觀之，似乎這個新奇遮掩了發表者較薄弱的翻轉理論能力與論述能力。

寫作論文無疑是一種偏見的藝術，亦是種批判性閱讀、批判性思考到批判性

書寫的過程。撰寫者企圖將自身所知、所感、所見、所聞影響別人，形成共見、共知、共鳴。然值得思量處便是，如何組織自身的所感、所知、所見？進而說服他人？或許這該是研究生獨自摸索的道路吧！

(三) 文學研究的跨學科整合

反觀兒童文學批評理論皆為成人文學理論的轉化，然文學理論並非純文學理論，或是精神分析、人類學、語言學、社會學、哲學等學科的種種集合，換言之，跨學科的轉化與整合標誌了兒童/成人文學批評理論的面貌，更甚著理論源頭的追尋最終回歸歐陸系統的哲學思潮，而這是一條漫長的路途！因此，藉由教育部中綱計畫所開設的兒童文學批評理論，對修課學員而言，這半學期的開課時間只能算是入門階段，要進入兒文批的核心，進而如魚得水般的享受理論的滋養與潤澤，這條羊腸小路似乎還在裊裊迷霧中不著痕跡，畢竟每個修課生的路徑皆不盡相同。

(四) 文學論述機制的意識型態

Some books are to be tasted, others to be swallowed, **and some few chewed and digested**: that is, some books are to be read only in parts, others to be read, but not curiously, and **some few to be read wholly, and with diligence and attention.**

(有些書淺嚐即可，有些書可以囫圇吞下，只有少數值得細細品味；這是說，有些書只須讀其部分，另一些可全讀，但無須細讀，只有少數幾本才值得細心全讀。)

---Sir. Francis Bacon(1561-1626)

新批評看似衰敗，其主要的準則仍舊奠基了美國教育體系的閱讀課程，美國國、高中大多強調經典的閱讀、強調文本的細讀，無疑驗證了 Sir. Francis Bacon 所言的“**some few to be read wholly, and with diligence and attention**”，然若從意識型態的觀點論之，經典亦是一種文化建構的觀念，不僅反應文學變動的規律，更是標榜著複雜的政治、歷史因素，因此我們不得想起薩依德對 Jane Austin 的批判，薩依德認為 Jane Austin 作品中呈現的英國富裕、溫馨的中產階級世界，無疑建立在其對外的海外殖民地的剝削，因此面對文學作品我們不得不小心潛藏的意識型態，不斷的詢問：’Who is talking to whom? for whom?for what?’，當然薩依德本身須取得西方世界位置，方可發言的曖昧性則是另一個問題了。

課堂剪影

報告實景

主讀老師

上課情況

上課情況

議題 1：Theorization of Children's Literature（兒童文學的理論化）		
2	時間：10/01/08	Topic 2：(Why) Fear of Critical Theory? (批評理論何所懼／拒?)
	主讀人：柯靜儀	
<p>閱讀材料：Nodelman, Perry. "Fear of Children's Literature: What's Left (or Right) After Theory?" <i>Reflections of Change: Children's Literature Since 1945</i>. Ed. Sandra Beckett. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.</p>		
<p>導讀</p> <p>Perry Nodelman 是將西方兒童文學推展至理論化與批判化的開拓者之一。此篇文章的背景為 Nodelman 發表於二十世紀九〇年代的 IRSCS 會議上，其指涉讀者為仍舊視古典兒童文學觀念為主臬的批評者、實踐者，尤其是教育界的老師等。文中 Nodelman 以其理論的訓練思維批判古典兒童文學的童年觀（childhood innocence），並對此種霸權的思維和大眾視其為理所當然的態度感到恐懼，接著以拉岡的鏡像理論探討兒童讀者、兒童文本與文本中的指涉讀者的關係，進而延伸出成人的恐懼與意識型態的無孔不入，建議透過大量的兒文文本介入，讓兒童具有批判性思維，最後以「角色扮演」歡慶對兒童的不設限。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>（一）標題的含意</p> <p>本篇文章的標題為“Fear of Children's Literature: What's Left (or Right) After Theory?”從其副標觀之，Left (or Right)可有兩種解讀，一為左傾、右翼的政治立場，此須將英國體系的兒文發展列入思考；另一種可理解為剩下/正確，後者隱含 Nodelman 追尋正確道路的默默執著與付出，而 After Theory 可與 Terry Eagleton 的 <i>After Theory</i> 《理論之後》產生互文性，若回歸 Nodelman 的文章脈絡，After Theory 並非拋掉理論的思維與訓練，而是藉由理論的批判性觀看兒文的可能性，尋找更寬廣新路徑。</p> <p>（二）fear what?</p> <p>Nodelman 透過理論的訓練質疑 Paul Hazard 在 <i>Book, Children and Men</i> 一書中所呈現源自於浪漫時期的 innocent 童年觀—simple and intuitive。然有趣是 Hazard 將成人與兒童的論述界定在彼此相對的差異性(the other)，一如 Hazard 所說的“children and growups belong to different worlds”(3)，而這 different worlds 又是如何？“Reason does not curb them, for they have not yet learned its restraints.” (3)，此種他者化的論述反映了成人觀看「兒童」客體的矛盾：一種是社會經驗上的世故、優越，且這種優越是建立在成人是我厭惡（self-hatred）的深層情緒；一種是天性的失落與缺乏所導致的對純真兒童的傾羨。</p> <p>成年對於童年觀的建構—“children should be.....” —也深深地影響了童</p>		

書的呈現方式，這也引起了 Nodelman 的恐懼，認為：兒文無形中成為成人宰制馴化兒童的意識型態機置？畢竟遠離童年卻具有童心的成人才是童書的書寫者，當我們要求兒童成為童書的理想讀者/指涉讀者時，那麼文本便呈現了危險的操作性，尤其是“*It might persuade children that one particular and partial representation is the complete and only truth.*” (8) 這種其他可能性的排他和移植於真實兒童的 *the only ideal value* 才是恐懼的來源，換言之，Nodelman 恐懼的是 Hazard 式的純真童年觀對相關兒童論述的宰制，形成霸權論述，壓抑其他論述的聲音和可能性。

(三) why fears?

Nodelman 引用拉岡的「鏡像理論」(mirrage stage) 論述兒童讀者、童書與成人創作者之間的關連性。mirrage stage 主要是界定嬰孩透過鏡像的視覺性辨識主體。藉由鏡中的融慣空間辨識出自我影像，一旦辨識出自我影像便象徵著永恆完整性的失落與缺乏。弔詭的是，mirrage stage 所呈現的認同是誤識與疏離：「對客觀世界的辨識乃是奠基在某個時刻，當孩童的影像與自身異化 (alienated form) 成為想像的客體，並傳回給孩子他是主體的訊息，……鏡像中既有對某個影像的認同也有和影像的異化」¹。如此，應用在兒童文學批評，嬰孩鏡中疏離的自我影像可視為成人作家透過兒童文學文本所展演的角色形象，而鏡之影像與真實孩童的關係更是對應著兒童讀者與文本世界建構的兒童影像之關係，現實讀者藉由文本機制的召喚，轉化成指涉讀者的位置，並進而認同之，然此認同機制卻是複雜與疏離的過程，“*To identify is to see oneself as something else in two sense — as being the thing seen and as being the one who does the seeing*”(?) 換言之，所觀之物即是觀者的認同。這理所當然的邏輯推論亦延伸出另一個問題：兒童讀者一定如其 Nodelman 所言能毫無困難地進入指涉讀者的位置嗎？一如台灣小主讀者可能對跨文化文本的產生的陌生，又讀者對其中的角色一定就只有乖乖認同的份嗎？難到沒有排斥、不贊同的可能嗎？現實讀者與指涉讀者之間的落差難道就沒有任何討論的空間嗎？閱讀的過程一定就是全心投入嗎？

另外從精神分析的觀點得知；文本中的兒童影像反映出成人投注在兒童客體的慾望，一如 James Kincard 所說的“*Unenumbered by any necessary traits, the emptiness called a child can be constructed any way we like.*” (7)。而 Jacqueline Rose 更從兒童的性慾詮釋童真童年觀對兒童或成人的必要性，尤其是後者，因此美其名的保護兒童，不僅是對兒童的一種壓迫，更是讓成人排除恐懼的策略，然成人恐懼的真相與恐懼背後的運作機制的深入探討卻是 Nodelman 疏漏之處。

(四) How not to be fear?

Nodelman 認為任何一童書不可能全然脫離意識型態，更甚者，意識型態

藉由社會各面相無形的滲入我們存在的現狀，只要人類進入象徵界，便是透過語言符號體系所建構的主體，就連私領域也無疑宣告著政治性，換言之，兒童自由解放的管道並非脫離社會，“comes in realizing that obvious(common sense) may not be true.”(12，跨號內文為筆者加註)，即是教導孩童的批判性思考，因此提出了這樣的建議“……to divided subjects in their reading and in their lives—to be involved as both implied readers of texts and critical observerts of what texts demands of them in the process.”(13)，而這分裂的個體也導致主體的能動性與持續性，一如戴上面具搬演不同的角色，兒文文本更是提更兒童讀者不同角色的選擇的場域，進而歡慶“we are,in fact, fragmentary, collections of roles or representations, each of which is merely partial.”(13)。

Nodelman 過於樂觀的結尾—信任、不設限兒童，會不會引起另一種恐懼？Nodelman 似乎輕忽意識型態藉由再現機制展現的危險性與複雜性，畢竟意識型態並非單面相的整體概念，而是透過日常生活中不同的脈絡交織而成，而意識型態的可怕在於你的不知不覺，並非只是單純的遊戲性的脫帶面具可與之相抗。

延伸議題探討

(一) 對照台灣兒文學術發展

從 1979 年林良撰寫的《淺語的藝術》、2005 年馬景賢出版了《跟父母談兒童文學》等至今，綜觀台灣的兒童文學的主流論述仍舊將兒童文學視為天真、浪漫、不嚴肅的學科，似乎還停留在一如 Paul Hazard 的古典兒童文學觀，因此在 2008 年閱讀 Nodelman 的當年大作，仍舊感受其震耳發聵的震撼，不可否認，從反證、質疑、提出觀點、理論佐證與論述，Nodelman 的論點及其思維邏輯甚多疏漏，對於拉岡理論的轉化應用也似乎有點語焉不詳，但值得我們後輩學習的是：Nodelman 為其觀點的辯護與護持態度，且清楚的表述其立場，與其說將批評的焦點關注於 Nodelman 的產出，不如注意 Nodelman 的論述產出引起什麼樣的討論話題與效應，這才是發聲的意義之一。

另一個促使兒童文學論述仍舊停留在古典時期的原因在於：台灣學科環境的限制，兒文該被劃歸哪一領域？中文、英文或教育界，但每一學科的訓練與所建構的專業體系皆有所差異，實難與兒文完全相容，相對的也侷限了彼此對話的平台空間。

(二) 理論的運用

主讀人分別從「為何要理論？」、「理論的適用性」和「論文與理論的關連」三個面相，展現不同的研究層次，其中「理論的適用性」引發在場同學的討論，主讀者認為：對於理論的應用，不僅關注其適用性、適用的程度，更須注意理論的不適用，及為什麼不適用。一般而論，文本與理論的接觸點即是研究者藉

由理論觀點對於文本的切入點，此切入點一如稜鏡的不同面相呈現文本的立體性，然以逆向操作之態探討理論的不適用性，並非玩笑之舉，研究者必須奠基在理論工具與文本的熟悉度之外，更須有超越原有理論的高度與視野。

(三) 指涉讀者的例子

本計畫主持人吳老師舉出自身與女兒在美國閱讀經驗作為印證，當時小女孩年紀尚小，並不認字，處在以具體圖像世界建構思維的階段，小女孩當時非常喜歡「閱讀」一本繪本而且百讀不厭，內容是講述顏色由來的日本民間故事。當時小女孩並未要求媽媽為她朗讀故事，因為小女孩認為她理解故事，但讓吳老師印象深刻的是：女兒曾問她「媽媽！為什麼我的頭髮不是黃色的？」因為她的好朋是美國白人，日後吳老師反省，或許是當年白人環境促使小女孩認知自己的差異性，相較於故事中的小女孩是黑色頭髮的東方人，或許她的女兒正在從事其種族的認同過程。

課堂剪影

報告實景

主讀老師

課堂講解

討論交流

議題 1：Theorization of Children's Literature (兒童文學的理論化)		
3	時間：10/08/08	Topic 3：Children's Literature & Criticism (兒文與批評)
	主讀人：劉文雲	
閱讀教材：		
Hunt, Peter. "Criticism and Children's Literature", <i>Criticism, Theory, and Children's Literature</i> . Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1991. p.5-16.		
導讀		
<p>Peter Hunt 在文中強調兒童文學與文學理論是可以相輔相成的，論述方式則從討論兒童文學的學術定位及各方分歧看法，進而闡述讀者和成人角色在文學評論和兒童文學演變中的轉變。Hunt 在本文最後提出兒童文學應回歸至兒文兩大元素，兒童和文學，並主張應有專屬兒童文學的一套文學理論。最後提及，兒童文學的發展不能脫離文學理論。</p>		
研讀成果		
(一) 西方兒文正名的艱辛		
<p>Peter Hunt 透過學術界和門外漢的觀點闡述西方兒文的尷尬角色：對學術界而言，兒文是不值得研究、嚴肅思考的'non-subject'(6)；對門外漢而言，激進的理論論述會破壞兒文可愛、甜美的形象，畢竟兒文不過是用來教導、娛樂兒童的玩意兒。姑且不論其'instuction and entertainment'功用，兒文是否具有獨立學科的必要性？其足以說服他人—學術界、非學術界—的理由為何？會不會像現實中的真實兒童質疑成人兒文研究學者與兒文關係及其研究動機：「大人為什麼要讀兒童文學？為什麼要研究兒童文學？」。</p>		
(二) 兒文理論理論化的聲明		
<p>Hunt 認為「與兒童接觸的實踐和批評理論的素養能幫助讀者處理兒童文學」(5)，而 Hunt 對批評理論的引進更是不遺餘力，引述 Aidan Chambers 的話，認為「對文學理論而言，兒童文學是一個重要、獨特的測試場域」。由此可知 Hunt 心中的兒童文學藍圖是結合著學術界 (Book People) 的批評理論思維與實踐者 (Child People) 的實際經驗。以讀者反應理論為例，在羅蘭巴特提出「the death of the author」的概念後，文學研究的取向從新批評的文本中心論，轉而關注讀者與文本的互動性，畢竟透過書本的物質形式/網路空間的互動模式，讀者與文本直接接觸，讀者反應理論認為「文本的意義是由讀者建構其語境，換言之，即使閱讀文本相同，不同的讀者也建構出相異的語境，造成文本意義的滑動」。在文學批評理論界正掀起一股熱潮時，Hunt 卻認為，兒童文學領域早已關注兒童讀者的角色與其重要性。然他並未釐清讀者反應理論的讀者概念以哲學上的探討為主，例如指涉讀者。反之注重現場實務的文學教育等卻是關注現實中真實讀者與文本間的操演，雖然 Hunt 極力為兒文辯護，但批評理論與實踐</p>		

操作是有所分野與差異的，而兩者交疊產生的衝突與矛盾該如何處理？兩者之間該如何相通有無？畢竟兩者奉行的學術派典不竟相同，然 Hunt 並未深究。

（三）兒文的權力議題

從美國兒童文學學會出版的兒童文學經典 (Touchstones) 觀之，Hunt 延伸另一個的議題是：由誰或依循何種準則決定兒文的閱讀內容？更甚者，兒童文學的經典如何被成人社會建構？一般而論，兒童的出版機制與審查制度等都半掌控在成人手中，所呈現的價值觀以主流中產階級為主，而 Hunt 在文中提到普遍兒童文學的觀點仍舊脫離不了功能教育論的概念，例 “children’s books are commonly judged in terms of their use” (8)、 “.....then, for is often the key word. books are not just good, but good for.” (10) 背後的意識脫離不了成人對兒童的文明馴化與社會化的深意。當然，成人對於童書出版/購買等的考量點並非僅止於教育、娛樂性質如此單純，若以台灣外文翻譯童書出版現象考量，出版社必須就其市場機制考量商業利益，另外一個重要的因素是文化氛圍的考量，翻譯文本呈現的畫風、討論的議題等，是否能透過商業行銷的包裝手法引起話題，另外有趣的出版現象是：出版社如何奠基在國內消費者已有的文化慣習，進而形塑、培養購買者的消費品味？由此觀之，兒童文學的權力拉扯之戰不僅是在兒童與成人之間，更是在成人（出版業者）與成人（消費者，如老師、家長等中產階級者）之間。

（四）Childist Criticism

最後，Hunt 提出了「Childist Criticism」（兒童理論）的概念，此種寓意凸顯「兒童主體性」的宗旨與其在 *Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature* 一書中的引言不謀而言，“Although we have been focusing on texts, it is obvious that the study of children’s literature involves the audience: the child, the reader, and the circumstance of reading.” (8)，其目的在於透過對兒童位置/角色的關注，探討兒文場域中，成人與兒童權力關係解套的可能性。Childist Criticism 的可能性也延伸出對兒童批評者 (child-as-critic) 和兒童作者 (child-as-writer) 的期待，例如，透過部落格的公開、開放的網路空間，兒童或青少年得以發聲。然不管是兒童與青少年，在他們發聲的同時，我們仍舊會拋出如 Spivak 的質疑 *Can the Subaltern Speak*，至於兒童主體的部分則又更複雜了，何以言之？

以兒童為主體的理論需大量結合與兒童互動的實務經驗。然此種類似質性研究的範疇卻潛在另一個的困境與質疑：真實兒童的聲音真的存在嗎？畢竟觀察者與詮釋者皆為成人，更何況質性研究包涵實證主義、後實證主義、結構主義、後結構主義和批評理論等不同的派典 (paradigms) 走向，詮釋立場和主張的不同選擇，將促使兒童的反應呈現出不同的解釋論述。另一個思考點是：學

術界終究以成人男性霸權為主導，所謂的學術要求不可能只含括孩童獨立的自我表述，因此所有的論述語言在再現事實的同時，皆是觀察者的建構觀點，即使觀察者具有高度的自我反省力，如此其研究導向不再是辯解孩童真正的聲音是否存在，而是大人如何藉由兒文領域觀看自己與孩童之間的關係，因此兒童文學形成「他者化」的弔詭，具有絕對發言權的成人得以接受/拒絕/扭曲兒童的聲音，形成另一種詮釋的可能。另一個對於純粹的兒童語言追求破滅的理由是兒童處在社會化的過程，在與成人的互動中，逐漸「成人化」，無可否認，兒童具有潛在的顛覆性，但大多數的兒童人仍舊無法避免成人的建構，即使成人有意無意。

延伸議題

(一) 兒童文學學科的曖昧性

身處英文學科系統的 Peter Hunt 在九〇年代初期高呼兒文的理論化、學科化，企圖建立兒童文學學科的獨立性與嚴肅性，若逆向操作，也反應出兒文學科本身的曖昧性。反觀國內外，兒童文學大多以附屬的小媳婦姿態劃歸於人文學科之下，或是台灣的中文系所、大陸的現當代文學系所、英美的英文系所，或是教育學院或語言學院之下，應證了兒文的'non-subject'的特質，相對的也展現了兒文學科的多元性和模糊性，也因為對於兒文學科定義的不確定與滑動，促使其未來展望的潛力。例如主讀老師提及在美國某州設立的兒童文學相關課程，配合其區域人文特色，以其多元文化議題與兒童文學相關性的探討與開拓獨樹一幟。

反觀臺灣兒文的環境，兒童文學研究所（成立於民國 86 年）不僅獨立出教育學院，其博士班的設立（民國 92 年）亦可視為全球獨步。然今日兒文系所須面對的問題仍是：自身主體性的確認——是兒文推廣部門？研究機構？還是培養新興兒文作家的寫作班？還是皆可納入版圖？這種多元包容的混雜性（或雜食）形成了系所毫無中心的浮濫，兒文所的核心理念與價值因為想要面面俱到，在無法權衡孰輕孰重的心態下，在師資有限的現實下考量，三方發展彼此形成了拉鋸之戰。平心而論，早前推廣的階段性任務早該功成身退，但將兒文視為教育性與實用性，進而攻讀碩士專班的學生仍佔較高的比例，導致兒文系所學術專業性的不足，進而令人憂心的是台灣兒文論述主體性殖民化。

林文茜在〈臺灣兒童文學發展史的研究現況與課題〉²中提到：臺灣兒童文學發展研究的問題點之一『研究主體純粹化的呼聲』，應以兒童文學作品為研究對象，而不是兒童文學的活動記錄為主。另外擁有在地觀點的兒文論述不管從質與量上是非常少量的，甚至建立在西方知識論述的殖民上。至於相關協會成立，包括中華民國兒童文學協會、海峽兩岸兒童文學研究會，前者的出版品為〈中華民國兒童文學學會會訊〉，但學會相關活動皆與學校教育、出版社相結

合，當然也有不少的研討會活動，兒文所本身亦出版《兒童文學學刊》學術刊物，可界定為兒文活動推廣、相關學術理論尚未成熟的階段。然全球化的影響，臺灣進入了後殖民的社會，西方的思想論述大量的掩蓋過臺灣本土的在地聲音，在知識領域上呈現了一種不等的權力關係，臺灣的兒文界如何找尋自己的主體性與確立自己的發聲權，包括在全球的兒文領域與國內的學術界內，這將是當下重要的課題。

（二）思量多元文化的沈重

在今年（2008）第九屆亞洲兒童文學大會上，目前攻讀於澳洲的劉于琪發表了一篇〈從賴馬的原民圖畫書《射日》思考台灣生態兒童文學的未來〉的論文。文中認為「《射日》一書反映出以生態為中心的道德倫理觀」，但卻對並未尊重原住民文化遺產、原住民的發聲權而略加批判，這個現象普遍的存在台灣本土出版的圖畫書上，尤其是打著「文化」標誌、由縣市政府文化局出版的繪本，如【南瀛之美】，從而引伸出對文本掌握真實性的質疑，包括文化的隔閡和時空隔離，前者一如漢人詮釋原住民文化的圖畫書，側寫出漢原文化永遠存在的文化隔閡性；後者如遠流出版的《姨公公》，文字的敘述者雖然是具有原民血統的孫大川，但卻是透過漢人插畫家的視角圖像化卑南族文化，而面對孫大川的兒時記憶，姨公公的身影又有多少的真實性？另外，面對原住民的文化文本，我們不得不思考的是：“Who is on the position to say what to whom?”（誰擁有發聲權？誰了什麼？對誰說？），而這個「什麼」不過是檢選過的一種選擇罷了！換言之，原汁原味的原住民文化透過圖畫書的再現，早已扭曲。

（三）兒文理論的適用性

面對兒文學科的特殊性—兒童/文學/兒童的文學/文學中的兒童……，文學理論的轉介與引用，也須慎重的考量與兒文場域相融的問題，承繼上面的文化議題，即便放諸四海的普世價值仍舊存在，西方文批理論有其一脈相成的脈絡與歷史，而當台灣兒文界在引述西方文論時，也必須關注因文化差異而導致的理論盲點，例如以西方女性主義剖析《十三歲新娘》時，或許會認為女主角似乎被動的服膺社會規範、不具有女性自覺意識，但若能將文本與文本產製的印度文化因素（context）並置思考，其印度女性與文化規範的複雜性，將無法簡略的以西方女性思潮評斷之。

從《十三歲新娘》的案例得知：所有的問題終究回歸到「理論的意義何在？如何使用它？」這個問題上。如果說：理論是一種工具！一種觀看的思維與方式，那麼理論的應用、轉化尺度該如何拿捏？

（四）兒文的未來展望

面對 Hunt 對於現實/現在兒童的關注，也促使主讀人發出對「當下景象」

的關切，國內外的兒童文學的出版環境多半瀰漫在懷舊風氣，例如：成人童年景象的重新書寫與包裝，強調經典的歷史性等，並未將當下的真實至入考量，更遑論童文學的未來呢？

課堂剪影

報告實景

主讀老師與計畫主持人的互動

上課情景 (I)

上課情景 (II)

議題 1：Theorization of Children's Literature (兒童文學的理論化)		
4	時間：10/15/08	Topic 4：Children's Literature and Critical Theories(兒文與理論)
	主讀人：蔡欣純	
<p>閱讀教材： Rudd, David. "Theorising and Theories: How Does Children's Literature Exist?" <i>Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature</i>. Ed. Peter Hunt. New York: Routledge, 2005. 15-29.</p>		
<p>導讀</p> <p>在學習恰當使用語言的過程中，兒童究竟是主體還是客體？創造兒童文學的成人，是否完全居於主導的地位，具有操控與教化兒童的絕對權威？兒童與成人分別扮演著什麼樣的角色？這樣的問題使得兒童文學的存在與研究顯得格外複雜與多元。David Rudd 指出，兒童與成人的關係並非絕對，就如傅科 (Foucault) 的權力關係理論 (power relations)，掌權的一方與受壓的一方並非絕對，在掌權者的不安全感與受壓者的反抗能量中，兩方的關係互相牽扯著。於是 Rudd 提出『混合體』(hybridity) 的概念，兒童的學習與成人的教化與回應，以一種惱人的方式混雜著。兒童在受教的過程，有時亦反過來成為主導的一方，參與自我教化，甚至反過來教導成人 (constructed and constructive)。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>David Rudd 為美國具有教育實證研究背景的兒文論述家，本篇的理論背景結合教育的認知理論、文學理論，針對西方兒批論述中強勢的兒童概念的建構觀或本質論提出另一種觀看的方式—兒童具有主動建構性 (constructive)，並採取折衷的方式，引發讀者對於兒文名義上的本質 (nominal essence) 更廣泛的思索。通篇的論述的重點即是“the problematic of children's literature lies in the gap between the 'constructed' and the 'constructive' child, in what I shall term a 'hybrid', or border area.”(16)。前者即所謂的'cultural determinism'或'humanistic essentialism'將孩童視為天真、自然、主觀等文化比喻；後者即是將孩童視為“a social being, with a voice.”(16)。主動與被動的狀態決定了兒童主體建構的混雜方式，且 Rudd 認為若一昧的忽略後者，兒童文學論述將不具可能性。</p> <p>(一) 兒文論述的不可能？！</p> <p>綜觀文學領域，文學的分類標準並不像「兒童文學」(children's Literature) 一般特別針對讀者註記，可以見得兒文學科的爭議性與特殊性。然若鳥瞰兒文批評的主流論述，大致可歸類為文化建構論或本質論，前者 Jacqueline Rose's <i>The Case of Peter Pan</i> 和 James Kincaid's <i>Child Loving</i> 為代表，兩者將兒童視為概念化的空白載體，兒童作為成人慾望的投射對象，也間歇的隱藏了成人對於象</p>		

徵界現象產生的斷裂感，其中又以Rose的精神分析式論述，長期主宰了西方兒文論述，形成某種霸權論述，“if children’s fiction builds an image of the child inside the book, it does so in order to secure the child who is outside the book, the one who does not come so easily within its grasp.” (Rose1984:1-2)；後者論述建構在成人/兒童的二元對比性，此種放諸四海皆準的比較歸納似乎過於粗糙，而忽略了因時空背景、文化觀等因素而導致差異的兒童觀與兒童現象。

兩者論述將導致兒童無法發聲，但兒童的失聲現象並非像少數團體或女性因被剝奪權力而導致的啞咽，而是如Lesnik-Oberstein所言“the child has no voice within the hierarchies of our society, because adults either silence or create the voice”(17)。如此兒文批評中孩童主體性的成立，是建立在被擺放置論述結構中的結果，換言之，兒童是「被建構」(constructed)的概念，間接的反對兒童具有自由的能動性(agency)，順勢而為，便產生了唯有成人才有授權、批准兒童文學（包括文本或批評）的權力，也解釋了童書出版的審查制度應運而生的背景，畢竟在這些審查人員的眼中，兒童文學是爲了有助於兒童的成長而存在的文類。

(二) 兒童在哪裡？

爲了進一步探討成人與兒童間的權力在兒童文學場域中的拉扯關係，Rudd運用了Foucault的權力論述“power, seems as not only repressive but productive,……power is conceived of as immanent in all encounters, through which certain discursive relations are possible.” (17)，但Rudd銘記Elaine Showalter對於女性主義批評的提醒—從確實的女性經驗流轉至論述位置時，將允許男性仿效女性在閱讀或書寫的聲音，故Rudd將論述位置的探討推源具有論述形構的源頭，即所謂的‘the body’，一如M. M.Burkitt所言“discourse itself is the product of a speaking or writing body located at a point in space and a moment in time.”(18)。更甚者，身體作爲社會關係的一部份，亦可抵制某種論述的形構，因此Rudd將關注焦點，從論述轉移至‘practically real’，Rudd認爲：現實中的兒童個體或源於「慣習」、文化習性，而導致的對於身體舉止或動作的實踐，亦構成了另一種兒童非論述的論述，Rudd可謂是擴充論述的概念，形成另一種動態、流動的論述觀念，也因此兒童得以從被建構的成人論述中解放出來，形成具有主動建構性的個體(constructive)，印證了Spivak「從屬階級置得以從其發言位置而產生認同政治」的可能性，但弔詭的是，成人必須意識到兒童的發言權，正視兒童的發言內容，否則兒童的言談與舉止只會形成無意義的泡泡。

(三) 對於 constructive / constructed 的再思考

將成人與兒童的關係置於實踐的現實面(practically real)，彼此的交涉場域不只是由語言（包括書寫與言談）構成的論述，還必須含括身體動作及其文化

產生的慣習，然後者的因素雖然重要，但本篇的論述還是偏向以語言為主的論述場域。在此之前，筆者先做語言的概念作一番釐清。對於現代語言學採用共時性探究語言功能的研究始於索緒爾（Saussure），索緒爾對於語言符碼的研究可歸納出三個特點：差異（different）、arbitrary 和 constructedness。其中以差異（different）的觀點甚為重要，亦牽涉了個體如何透過語言建構自身的主體性。然個體的主體性無法透過自身主動界定，必須建立在與他者比較的差異中。因此語言建構必須發生（聲）在雙方的談論中，才有形成論述的可能性與意義。一如在課堂上討論的螞蟻，在場者透過語言描述牠，螞蟻才被納入描述者的意識範圍，兩者的主客體關係才正式確認，否則螞蟻的存在（being）將被視為主體的缺席。另外語言並非‘single-voiced’或者‘sealed-off and impermeable monoglossia’（Bakhtin），語言作為一種符號系統，它並非既定結構的中立者，而是充滿矛盾、衝突的場域，而矛盾、衝突牽涉了“who is speaking in which context？”等複雜問題，因此社會行動中的言談與論述無疑因不同的性別、種族、階級、年齡、時空等，產生本身的意義，且意義並非固定，它是流動的，因不同的位置產生差異，換句話說“the sign itself multi-accented”(22)。

（四）混雜（hybridity）

回歸成人與小孩的論互動的論述關係中，面對兒批中權傾一時的被建構兒童概念，Rudd 從其教育現場與兒童實際接觸的經驗中，並吸取 Homi Bhabha 後殖民概念，認為兒童亦具有主動建構其主體位置的能力，以抵制成人論述的傾軋，認為兩者的權力關係並非僅止於簡單的、完全的對立，並非成人完全的掌控發言權，而是兒童與成人關係中既吸引又排拒的混合狀態，因此論述場域中持續搖擺的關係，產生了交混的現象，進而消解成人/兒童二元對立的權力關係。

以此論點觀察日常生活中成人與兒童的語言互動，隨處可見小孩模仿（mimicry）大人的語言模式和情境，亦可藉此觀察兒童在與成人的論述中無形中完成文明化的過程，例Rudd在文中引述了Michael Rosen的詩句，這首詩描述著父親對孩童的訓斥，顯而易見，成人的話語目的是為了產出馴化的兒童主體，結果卻產生了矛盾的主體，“My brother knows all his phrases off by heart / So we practice them in bed at night.”（22）小男孩對父親話語的拙劣模擬總是帶有較多的戲謔與嘲諷成分，即使背誦的語言絲毫不差，它仍舊無法成為一模一樣的複製品，反而威脅了父親的訓斥權威。原因在於：論述權力關係的搖擺不定與語言符碼意義的‘multi-accented’，而產生的語言滑動。透過論述關係的權力可能產生具有壓迫性，也可能被另一方主體性中的主動反擊而解構、摧毀，因此孩童遊戲式的模仿同時也瓦解了大人的權力。

Bhabha混雜性的概念，主要是用以描述在政治對立或不平等的狀況文化權

威的建構，而這混雜性也開拓出發聲的第三空間，「混雜性策略與話語開闢出一處協商的空間。這種協商不是同化或合謀，而是有助於拒絕社會對抗的二元對立，產生一種表述的間隙能動性」（生安峰，145）Rudd藉此描述兒童與成人論述關係的曖昧，遭遇的成人與兒童雙方必然在此空間不斷的交流、協商、轉譯，互相依賴、互相建立起彼此的主體性，一如英國兒童文學作家John Gordon “The boundary between imagination and reality, and the boundary between being a child and being an adult are border country, a passionate place in which to work. Laws in that country are lifelines”(21)。在這疆域中的律法正是讓混雜狀態成立的可能性，這條律法或可說是大人與兒童共同制訂的遊戲規則，且永遠持續的拉扯、衝突、異位，絕對不可能是絕對的。

延伸議題

（一）Rudd 論述的盲點

if children's fiction builds an image of the child inside the book, it does so in order to secure the child who is outside the book, the one who does not come so easily within its grasp. (Rose1984:1-2)

面對兒文的曖昧與矛盾處在混雜的概念，Rudd 提出'constructive'的概念實則是對 Jacqueline Rose *The Case of Peter Pan* 的批判與制衡，然從上述引論，得知：Rose 並不否定現實的兒童個體（the child who is outside the book），而是藉由拉岡的精神分析觀念批判成人論述—尤其是兒童小說中建構的兒童形象

（children's fiction builds an image of the child inside the book），但是需注意的是：Rose 提及的真實是以拉岡「想像界」的概念為本，並非 Rudd 所言的現實。換言之，兩種不同路徑的論述在某種程度上可以說是殊途同歸。

（二）Rudd 論述的應用

在安德魯克萊門斯（Andrew Clements）的校園小說系列中，台灣由遠流出版的中譯本包括《我們叫它粉靈豆》、《不要講話》、《成績單》，這三本看似無甚關連，但其圍繞的核心概念大抵脫離不了大人與小孩間透過語言論述展現的拉扯權力關係。其中以《不要講話》一書更能貼切 Rudd 的論述，而大人與小孩的拉扯張力更是在台灣版的封面顯而易見。手拿著大聲公、身著棕色套裝的女性是雷克頓小學的校長，她正以大人、師長的威權要求在食堂吃午餐的五年級男女生必須講話。而這群小朋友為什麼不說話呢？原因是一場課堂的事前準備報告，讓素有標準大嘴巴之稱的大衛對於甘地對抗殖民地國的沈默策略產生了興趣，甚至想親身體驗。但午餐時，一名叫琳西的女孩在旁的聒噪與無意義的閒扯，讓他打破了沉默，也挑起了一場男生與女生的大對抗。遊戲規則是：兩天之內，能講最少話的那一方就是贏家。但這集體性的突然安靜卻讓校園的成人權威感到憂心忡忡，最後演變成大人命令兒童說話的情景，致使講話/不要講

話的主客位置顛倒了，與其說兒童的吵鬧與喧囂對教室、課堂秩序而言是一種干擾，而兒童的沈默更造成成人的威脅與恐慌，這說與不說的對比更強化了成人威權的使用，然這威權無法結束這群小孩的競賽，卻促使遊戲規則某種程度的更改，例如：在課堂上要在有限的字數回應老師的提問。且在文本中，兒童的沈默並非個體的小試驗與開玩笑，而是集體性別對立力量所造成的拉扯，換言之，關係並非指示上對下的二元關係，而是彼此關係間的交疊、對立、合作與協商，可以見得在日常生活中，兒童與成人間的權力拉扯更是複雜且微妙的，亦是值得兒文批評繼續探討的範疇。

【附錄一】關於 David Rudd 的簡介

<http://www.bolton.ac.uk/AME/SchoolStaff/Management%20team/DRudd.aspx>

課堂剪影

報告人實景

回應人實景

上課情景

老師們的互動與對談

議題 2：Ideology and Children's Literature (兒文與意識形態)		
5	時間：10/22/08	Topic 1：Ideology and Children's Literature (兒文與意識形態)
	主讀人：游珮芸	
<p>閱讀教材： Nodelman, Perry and Mavis Reimer. "Literature and Ideology" <i>The Pleasures of Children's Literature</i>. 3rd Ed. New York: Allyn and Bacon, 2003.151-183</p>		
<p>導讀</p> <p>西方對於意識型態的探討淵遠流長，同樣在 <i>The Pleasures of Children's Literature</i>. 3rd 中的另一篇 "Common Assumptions about Childhood"，Nodelman 也是同樣提到兒童文學、童年觀與意識型態的關係。顯而易見，Nodelman 對於意識型態的觀點幾乎是受到的 Hollindale 的影響，Hollindale 提出了意識型態在童書運作的三個層次，包括：(一) 作者明確、有意想傳達的訊息，屬於意識的層面；(二) 作者未檢視、視為理所當然的被動聲明，類似潛意識的層面；(三) 是習而未察覺的 <i>common sense</i>，架構了當代的人們對世界的理解與思維框架。</p> <p>事實上，作者將存在於其生活周遭被視為理所當然的一切價值觀，透過創作技巧表現在作品之中，而讀者便在「不知不覺」沉浸在閱讀中，接受了隱藏在這些價值觀之下的意識型態。在這個章節中 Nodelman 將焦點放置在讀者、作者習而未查的價值觀，藉由「顯而易見」的文化呈現，使其對意識型態產生理解。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(1) 檢視意識型態的操作模式—反讀文本</p> <p>反讀文本的方式有兩種，一為閱讀文本的缺席 (<i>text absences</i>)，也就是文本視為理所當然而沒有明確說明的想法或假設，一如 Pierre Machery 所說的：「要探究意識型態與某部作品的關連，探究文本所說的部分，不如挖掘其未陳述清楚的部分」(156)。為了表面化/檯面化 (<i>surface</i>) 缺席的部分，即讀者必須意識到缺席的部分，就是要和文本保持清醒的態度，不僅思考文本呈現的特定歷史和文化價值觀，更甚者，讀者需省察將某種特定價值觀或意識型態視為永恆、普遍真理的想法，即阿圖塞提出的「顯而易見」(<i>obviousnesses</i>)。</p> <p>讀者若能注意文本中的缺席部分，並思考其中隱涉的意識型態，並理解現實的描繪並非只有一個真理，便能免於文本無意識的說服與壓制。藉由反讀文本的過程與意識，讀者能夠自問文本透過何種策略說服自己其為真實的命題。以下 Nodelman 企圖藉由檯面化政治、性別、種族與主體性等相關議題，批判權力的不均與對現實的壓迫，藉此提供我們反讀文本的策略與切入點。</p>		

◎ 檯面化政治假設

「質疑文本中的政治和社會假設，是反讀文本最明顯的方法之一」(156)，一如 Jane Needle 在其作品 *Wild Wood* 中暗示的，社會上權力都是不平等的分配，更甚者握有利益的團體正當化其不平等。而在童書中，兒童對於父母權威的質疑與反叛，最終以孩子接受權威的需要為句點。包括「在家/離家/回家」(home/away/home) 和「輸家獲勝」(triumph-of-the-underdog) 的故事結構，皆是反映如此的想法，而多數為孩子寫的得獎作品，比起讚揚個人掌握團體的價值以外，卻很少讚揚團體平等合作的價值。

◎ 檯面化性別假設

由“he”和“she”的用法，可以看出在英語系國家中的性別歧視根植在文字的使用。傳統上“he”可做為無性別之分，泛指全人類，而“she”特別指女性。文法和文學的使用上，將男性和具有代表性的人類相提並論時，另一方面也顯現女性的次等地位。因此“The extent to which implications of male superiority color literature becomes apparent to anybody who stops reading as a “typical” human being, without consciousness of gender, and tries to read with a consciousness of gender.” (158)

在《夏綠蒂的網》中，夏綠蒂與韋伯的性別設定、其角色的互動關係，展現出夏綠蒂對韋伯自我犧牲的崇高「母愛」；以及《清秀佳人》中，放棄自身的理想、最終回歸家庭的安雪麗，女性角色的描繪仍舊受制於父權體制下的女性特質，表現出女性的服從與不求回報的付出。

對讀者而言，文本扮演著「解釋來源」(interpretive resource) 的中介，策略性說服讀者關於文本角色對自身性別行為的選擇，Bronwyn Davies 認為，在閱讀時，讀者可以注意文本角色與其行動結果的關連性。(subject positions/ interaction/emotion and desire/ props)，其中，他用「主體位置」強調階級和種族的類別經常與性別有所重疊，因此更加複雜化文本角色對於合適性別行的選擇。

在文本中，大多數的「立體/圓形人物」會身兼多種類別或主體位置，以達到補充其他角色或加速文本衝突的作用，例如《清秀佳人》的安拉扯在命運與自身理想的衝突中，擺到在孤女對家庭成員的情感需求與對知識追尋的渴望；相對於人類角色的擁有多種主體位置，《夏綠蒂的網》中的動物形象，在性別的分類上似乎較受限於生物種類的範圍，在情感的需求與渴望上，以及滿足慾望的方式上，多半與男子氣概或陰柔氣質相連結，正因為動物角色在性別特徵上的暗示與固定不變，因此在大量出現在童書的角色選取中。

以 Bronwyn Davies 對於性別主體位置的思考，可以幫助讀者在閱讀時對「女性」重新思考，而不只由階級、種族角度出發；甚至，對於男性，以及雙性、跨性別和變性在文本中，都能有不同策略上的閱讀。

* 女性與文學研究

Elaine Showalter 在 1979 年在女性文學批評領域中，界定出兩種不同的批評實踐取向：一為女性做為男性書寫文本的讀者（the feminist critique 女性主義批評）；以及女性做為文本的創作者（gynocriticism 陰性書寫）

· 身為讀者

女性的私有或文化經驗很少被書寫、銘刻至男性主宰的書寫文本中，Judith Fetterly 於 1977 年提出「女人身為『抵制性的讀者』」的概念，女性讀者運用策略拒絕接受成為男性文本所期望的理想讀者。另一方面，Patrocínio Schweickart 也提出了姑且不論作者性別為何，女性主義批評者都要將文學作品放在文本被創作的社會、歷史及文化脈絡下閱讀。結合對於歷史脈絡之下的閱讀批評，以及女性閱讀策略「拒抗讀者」兩種面向，女性主義批評家便能關注在文本企圖加諸讀者身上的某種意圖。

· 身為作家

女性主義批評者對於陰性書寫的歷史脈絡同樣感到興趣。早期的女性作家的地位一直被男性為主的文學傳統所忽略，女性作家不僅書本發行量少甚至絕版，其名字和生平無從查證，或其筆名、名字字母縮詞如男性一般等，在歷史中的缺席引起了女性主義批評者的關注，並將作品和作者生活本身做連結。在女作家私人生活的選擇上，她們的小說與其他創作可被視為發現情感與政治重要性的來源。

另外女性主義批評者通常考慮作品出版的唯物歷史（material history），包括女作家如讓她的作品受出版商的青睞？她會順著出版社的要求而修改文本內容以服膺社會對女性的要求嗎？她的作品能為她賺取多少稿費？女性作家又是在什麼樣的物質環境下完成她的創作？一如維吉尼亞吳爾芙在《自己的房間》一書中提到：女性作家多半在廚房餐桌或是家庭的客廳角落完成她們的作品，而不像男性作家一樣，擁有私人且可以上鎖的獨立房間。

承上，對於女性作家書寫文本的條件關注，也促使女性主義批評家思考女性作家的創作實踐。在書寫方式上，由於大多取材於個人生活經驗（女性社群在父權家庭中的種種），另外受限於文化對女性書寫的限制，促使女性與其家庭、自我的私領域相連結，女作家多以「個人聲音（第一人稱）」的敘述視角來陳述，以自傳式或是自白式的自我書寫方式表達想法，不同於以「非個人化風

格」口吻書寫，被認為是標準的學術性書寫格式。

為兒童書寫文本的女性創作者，也常以書寫、閱讀活動與女性自我探索、建構之間的關係為主題，如《小婦人》中的喬、《清秀佳人》中的安是具有天賦的作家，或是《小公主》中的莎拉也是天生的說書人。Roberta Trites 摘要其種類為「女性主義藝術家小說」——開始具有創造力的接受語言，而後達到一個對於主體位置母型的認知。關於女性書寫的研究也著重於角色、主題、情節、文本風格等元素，為兒童書寫的文本經常表現出下列特徵：

- 1、主要角色為女性，描繪其怪異、醜陋、畸形的特質
- 2、重視社群的價值和角色間的相互依賴
- 3、插曲式的書寫
- 4、重覆地運用「監禁」、「逃離」的意象
- 5、發展以「沉默/啞啞」為題的敘事
- 6、故事的角色憑藉著機智解決問題，而非暴力

女性特殊的敘事式也反映出屬於女性特有的身體經驗，例 Roberta Trites 提出：女性作家藉著使用巢狀 (nested) 或是嵌入式 (embedded) 的敘事模式，喚醒讀者對於母親懷孕身體的再現。Sandra Gilbert 和 Susan Gubar 觀察到女性通常使用象徵將其內在轉變為外向，對她們而言，象徵似乎根基在月經或是懷孕的身體經驗。而 Julia Kristeva 也提出關於「語言符號」(Semiotic of Language) 和「語言象徵」(Symbolic of Language) 在女性書寫中的運用。對 Kristeva 而言，Semiotic of Language 為較無秩序、鬆散的語言，無法被慣習上有意義的符號所膽寫，可以說為語言的無意識狀態，是尚未被社會化固定下來的語言符碼。而相對的是 Symbolic of Language，屬於文化下理性和邏輯的語言，當孩童了解文化上規則和禁忌時，尤其是關於性，便脫離「語言符號」從此進入「語言象徵」了 (Symbolic of Language)。

Kristeva 也指稱這類的語言特質得以出現在陰性書寫的文本中，一些文學批評家受到 Kristeva 的啟發也發現：文學文本中語言言說不清的特徵，可被視為身體進列出表面常規意識的叛逃之慾望暗示。女人和孩子經常被認為是較無理性和邏輯的，這也成為女人可以遊走於這兩種語言之間的憑藉，陰性書寫和同樣身為邊緣性文本的兒童文學，或許也可以運用這個方式來研究文本中的異質性語言 “a heterogeneousness to meaning and signification”

* 男性與文學研究

在女性以及男性創作的文本中，都假設了關於受限的陽剛特質，約束了男性讀者，也同樣對女性讀者產生危險。傳統上假設為男性天生具有由男性荷爾蒙支配的「自然自由的天性」、「粗暴野蠻」、「暴烈破壞」，還有「反抗社會制約

已成為真實自我」的行為，種種形構了西方所謂的「男子氣概」，這也可以由文學作品中，常常將男性和野生動物做類比看出端倪。在兒童文學作品中，雖然「野性」被讚揚，但男童最終還是要學會順從和屈服，一如 Mark Simpson 在 *Male Impersonators: Men Performing Masculinity* 所提出：男性現在也必須學習去展現「帶有野性的男子氣概」，而不是真的去做些野蠻事情。然而，在社會文化的強大力量下，男性被要求要表現「傳統男性氣概」，但卻又有許多兒童文學的小說批判這類行為，這或許有助於解釋為什麼較少男孩從事閱讀活動。

心理學家 William Pollack 提出所謂的「男孩法規」(the boy code) — 男孩要隱藏起他們較為溫柔的情感，如同理心、美感興趣或敏感度、以及弱點等情緒，而要表現符合其男子氣概的情緒—「憤怒」，若是表現出像「女孩才有的反應」，男孩將無法得到其他男孩或男人的認同，而被排除在男性群體之外，以此觀點，檢視 JERRY SPINEL 的《小殺手》或許可得到有趣的想法。

Eve Kosofsky Sedgwick 指出，在異性戀機制的男性社群中，傳統上要求男性必須獲得其他男人的認可，或是超越之；因此女性成為男性權力關係建立階層化的交換媒介，具有商品性質—Claude Lévi-Strauss 所指的“the male traffic in women”。又 Sedgwick 發現，男人之間可以發展同性社交(homosocial)的關係，而 homosexual 則成為禁忌，並做為同性社交被接受的條件。

美國社會學家 Michael Kimmel 也指出男孩們都避免和同性戀扯上任何關係，因此 homophobia 變成一件真實的緊身衣，緊緊地將我們推向社會大眾傳統上看待的「陽剛」特質。

◎ 多元文化主義：檯面化種族與族裔的假設

許多由白人支配的社會產出的文本，不免透露出「白人觀點是世界唯一真理」的意識型態，甚至要求其他有色人種「像個白人一樣思考」。而大部分的種族刻板印象在明顯的頌揚下遮掩了其輕蔑與鄙視的情緒。在具有歐洲背景作者的筆下，北美原住民被呈現出其高尚質樸的一面，而非裔美國人缺乏世故的特質，使其僥倖免於沾染白人社會的墮落。對照白人社會的正常，這種表面看似讚嘆的策略實則卻是帶著輕蔑評價，認為他們是缺乏世故、未開化、接近自然的，或許可以說是較不文明化的，因此較不像人類。一般說來，以下文本中的面向可以做為思考切入點：

(一) 角色是否呈現某種刻板印象，例如：黑人都是擁有好歌喉和天生行動敏捷的？

(二) 非裔美國作家 Toni Morrison 認為在美國白人作家的文本中，黑人角色被描寫為象徵白人作家「對自然懼怕、力量、沒有限制的自然、天生的孤寂、永恆的、邪惡、罪與貪婪」等概念，他們重要性在於展現與白人的差異，而非

因其黑人本身的種族特質。

(三) 黑人少數族群必須放棄其特有的價值觀與生活方式，採取白人社會的價值觀，才能獲得主流文化價值的認同與接受嗎？少數族裔的文化如何看待自身文化價值觀的定位，其和主流文化的互動關係為何？

(四) 看似多元族裔人種和諧相處的文本便是表現出對多元文化的包容心與尊重嗎？亦或是模糊種族差裔的事實？

· 多元文化文本

Caroline Hunt 認為在 1930 年代的紐伯瑞得獎作品從未包含美國東北的小說家的作品，暗示假設其指涉讀者為美國東北部的兒童，目的是他們需要學習瞭解其他民族與文化。另外許多歐洲裔學生仍認為非裔美籍的孩子很容易能認同白人角色，因為已成為普遍性的典型；但 Nodalman 認為只有「非裔美籍」的孩子能了解「非裔美籍」作家所刻畫出的「非裔美籍」角色。多元文化文本讓所有種族和膚色的孩子，都能認識人類生活的各種方式 “Experiencing that spectrum is one of the key pleasures of literature.”(171)。但是多元文化主義即使有許多優點，仍然有危險性：

(1) 本質化

以偏概全地將文本上的個人經驗和行為特徵視為全體族群共有，如黑人精神或猶太人特徵，無論是正向的本質化或是負面的刻板印象，其實都限制了彼此間具有可能的差異性，以及個人的成長或改變的可能。而個體的生命與其說是完整和諧的，不如說是充滿片段與衝突。

避免本質化的選書原則，就是挑選能正確呈現真實種族或族裔差異面向的文本，並且指出這些差異是由日積月累的文化上產生，是和其他族群互動時所建構出來的 hybridization。

(2) 書寫的權力

具有某一種族或族裔身份的作家在描述其所屬的族群與族裔時，遠較他歐洲白人來的具有說服力與確實性，因此主流白人文化與少數族裔作家作品的文本比較是非常有趣的議題。Ashley 的 *Cleverticks* 看似表現出多元種族的和諧融洽，在此書中，不同的膚色只是表面的面具，遮掩主流文化的價值觀。然而在 Virginia Hamilton 筆下的 M.C.Higgins 或者是 Talley Barbour，所描繪的同樣是黑人角色，卻呈現出文化地位、時代的差異性。 “In these differing times and places, the world offers different opportunities and imposes different barriers for people of color like them...as their relationship to the dominant culture changes, and as each generation does or does not accommodate itself to main stream culture in varying degrees” (173)。

(3) 確實性

隱含在「以包容心為名」之下的真實？Rudine Sims Bishop 提出多元文化文本的主要選取準則：(一) 文本應該有助於提供積極的方式，以瞭解或欣賞有色人種的文化；(二) 文本應該提供社會異質和多元文化世界的積極視野。這些看似積極的建議卻隱藏另一種危機：在堅持只有正向刻畫的面向之下產生的文本，其實也呈現另一種不真實。

(4) 盜用/侵佔 (appropriation)

Donna E. Norton 認為「許多參與者強烈的認為唯有屬於某種族裔文化的人有其文化的所有權，得以書寫、評論其文化；有些人卻認為任何一個人在面對所書寫的文化對象時，若能以敏感和事先被要求的研究進入其書寫對象的主體性與文化特質，也應該能夠書寫此文化」(175) 然對堅持拒絕作家不得書寫不屬於其文化對象之立場人士而言，將此動作視為一種文化所有權的偷竊，即所謂「文化上的侵佔」(culture appropriation)或為「侵佔發言權」(voice appropriation)，指非其族裔的作家佔據表達某特定族裔意義、感受的位置，這也關乎權力的議題。這種竊取有可能造成故事有意無意受到作者的態度或政治立場左右，進而誤導讀者對其族群的印象，例如：Suzanne Fisher Staples 的《風的女兒》(*Shabanu, Daughter of the Wind*)

◎ 檯面化關於個體的假設

首要步驟是釐清意識型態的概念。Ideology 原為法國哲學家德哈西於 1796 年提出，意指「意見的科學」，也就是分析觀念的起源、性質與演變的學問，逐漸演變成一種生活方式或價值判斷的形式，以及人們對事物的認知與立場。後因傳播媒體的迅速發展，成為當今文化研究重要的一環。1968 年阿圖塞於 “Ideology and Ideological State Apparatuses” 一文提出，統治階級藉由國家主導的社會控制系統，潛移默化的教育說服群眾，藉以達成社會集體意識，以利控制。繼而 Althusser 認為意識型態的特質之一便是 “obviousness”，而人們對於意識型態的態度將轉變成他們的信仰力量，what people believe to be obvious determines how they operate.” (80)。

Althusser 認為：意識型態最為強而有力的就是讓人們明白「自己是誰？」、「是什麼樣的人？」這樣的過程被稱為質詢 (interpellation) 或召喚 (hailing)，一如兒童對電視玩具商業廣告的回應。而被意識型態召喚到的人便稱為主體 (subject)，而不是自我 (self) 或個體的 (individual)。所謂主體性包含具有個體能動性、個人思想、成為自我的「主動性」或是被其他權威力量統治其主體性的「被動性」。

一個人在學會說話的同時，便開始有了主體位置，以第一人稱的位置發

言，並區別其差異，此種種語言的規則形構了主體基礎，Bronwyn Davis 將主體位置 (subject position) 視為一種「實踐的敘述」(lived narratives)，而這些故事線組構一個人的生命，一如 Marcia Kinder 所言：「敘述繪製了這個世界和其居民，而個人所屬的主體位置亦是包含在這網絡中。爲了獲得瞭解故事的能力，孩童被置於在一連列的敘述場域中，成爲一個知覺、思考、感覺行動、說話的主體，一如在家世傳說的個人，既是作爲一個轉變個人寓言並認同其角色的旁觀者，亦是一個重複文化神話並產生新轉變的展演者」(178)。

在閱讀文本的過程中提供主體位置，也建構讀者的主體性。爲了提供主體位置，爲兒童書寫的小說文本，透過敘述結構有助於其建立主體位置。其目的是爲了鼓勵真實的讀者變成文本所預設的隱含讀者，以認同文本的敘述觀點或是關注的特殊角色，而真實的讀者也會因爲假裝成爲隱含讀者，或是嘗試從文本專注的焦點瞭解事情而獲得某種樂趣，但仍有一個危險：因認同導致的操弄將假裝視爲真實，但在這企圖性的操作發生之前，一位讀者首先必須接受認同，也就是說同意角色再現的主體位置，而這主體位置隱含著爲陳述清楚和含糊不清的意識型態。因此對兒童或是成人而言，知曉如何認同、思考關於文本提供的主體位置，變成高度重要技巧。注意文本對讀者的要求，同時也必須審查文本的缺席部分，也就是文本不讓讀者思考或是知曉的部分，如此才能自由的與其主體位置產生協商的空間，因而在實踐的生活敘事或是虛構的文本所提供的廣而多變的主體位置中，他們可以從中瞭解並選擇。

延伸議題

Nodelman 認爲“it’s clear that knowledge of history and culture can enrich reader’s perceptions of literary texts and help them understand which...represent the intentions of their authors.(153)”。記錄者將藉由這段引言提出兩個課堂討論的延伸議題，將分別分點敘述之——

(1) 歷史文脈對文本的詮釋

在不同的脈絡中，歷史是一種拼湊出某種圖景的詮釋，歷史也只是一種偶然性的敘事或故事，當然仍須探究誰握有唯一詮釋權的問題。實則每一個特定的時空皆有其意識型態的框架，相較於其他區域必然呈現差異性，就連同一個空間文化，也因時間的變動，呈現出意識型態的流變，以兩部日本動畫爲例，〈哆啦A夢〉呈現出日本1970年代的小家庭模式，包括父母對小孩的威權與妻子對丈夫的服從等價值觀，然相較於1990年代出版的〈蠟筆小新〉，此時正值日本泡沫經濟時期，從動畫中呈現出的親子互動觀之，大人與小孩的界線遠較〈哆啦A夢〉模糊，甚至小孩還不時的挑戰大人的威權。

換言之形構意識型態大框架的價值觀並非靜態、固定的，而是緩慢變動的。看似簡單的現象歸結，是無法反應日常生活實踐過程的複雜度。在一個歷史階

段中(階段的劃分亦是人爲的觀點),價值觀是混雜的,是屬於前一個時代與後一個時代的觀念共同並存的。延伸出較爲棘手的問題是:在當代如何解讀利用過去歷史重新組構的文本?例如林良先生的懷舊文本,這牽涉的不僅是作品描寫的時代氛圍,即是以文本做爲主體的閱讀,在對照主流價值的普世性外,企圖尋找文本的裂縫、不存在的部分,另外還包括作者藉由歷史敘事所選擇的主體位置,即將作者視爲主體,企圖揭露意識型態遮掩下的政治立場與態度,兩相交揉,形成一個詮釋行爲的高度複雜性。

換另一個角度想:尋找作者意圖的意義何在?再現作者的企圖實則是暗示著作者操控作品的威權,然閱讀活動是多重維度的,更是一種拼湊的視角,換言之,讀者企圖尋者作者的真正企圖,並將其視爲唯一真理時,其結果必定是失敗的。唯有當讀者從其不同的閱讀位置詮釋文本時,另一種可能性的閱讀於焉形成,而這也是一種閱讀的樂趣。以謝爾·希爾弗斯坦的《失落的一角》爲例,若只從其身爲同性戀的生命經驗詮釋之,並視之爲唯一,那麼就限制了文本的可能性與發展,就會像文本中當失落的一角找到「契合」的另一角時,反而不能好好的停下來欣賞周遭風景。

(3) 意識型態與價值觀的關連

游老師提出了令人思索的好問題「意識型態等同於價值觀嗎?」看起來好像是,但不完全是這麼回事,此屬於另一個 True/trues 的問題,前者偏向框架的性質,即所謂的Ideology,後者是也被理解爲填充框架的所有物,即所謂的價值觀,或是ideologies,具有片段、碎裂的性質,而此部分的意識型態內涵也因爲時代變動趨勢而有所差異,例歐洲的性別觀念呈現出翻轉的現象,重新強調男子氣概的重要,可視爲歐洲對男性陰柔化的反動,然此陽剛的性質必不同於早先的概念,這流變一如黑格爾所言的「正反合」過程,然合的結果必帶動下一個「正反合」循環,因此看似和諧的現狀也是下一階段被質疑的對象,然唯一顛破不破的是框架的必然存在,否則就是non-being了。

課堂剪影

報告人實景

回應人實景

上課情景

老師們的互動與對談

議題 2：Ideology and Children's Literature（兒文與意識形態）		
6	時間：10/29/08	Topic 2：Ideology and the Children's Book（童書中的意識形態）
	主讀人：賴育萱	
<p>閱讀教材： Hollindale, Peter: "Ideology and the Children's Books" <i>Ideology and the Children's Books</i>. Oxford: Thimble, 1988., P3-22</p>		
<p>導讀</p> <p>To promulgate one's values by sending a potentially influential book into public arenas already bristling with divergent, competing, and something violently opposed ideologies is a political act. Seen in this light, the author's views are the author's politics. (Sutherland 1985:143-4, 粗體字為筆者加註)</p> <p>面對西方童書評論兩大陣營「兒童本位」與「文學/成人本位」的紛爭，兩者皆因其擁護自身立場、排拒對方而出現了偏頗的態度，Hollindale 力排眾議，在文本、作者與讀者的互動關係中，認為重要的是：教導兒童判讀、批判文本中藉由意識型態機制運作所展現的作者政治性。</p> <p>距離 Hollindale 提出本篇論述的 1988 年似乎很遙遠了，但在意識型態的領域中，“Ideology and the Children's Book”可蔚為西方兒批的經典作品，具有承先啓後的作用，例如：John Stephens 的 <i>Language and Ideology in Children's Fiction</i>。本篇論述亦開啓了許多當代文化/文學研究的議題，包括：全球化、本土化、多元文化、兒文中的意識型態和次文化書寫等。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>此篇作者 Hollindale 將焦點放置於童書與意識型態之間的關連性，探討的主題包括：（一）西方兒童文學中，兩大童書評論立場的爭論點為何？兩者背後又展現了何種意識型態？（二）作為一個意識型態載體的童書，面對兒童本身既存的意識型態基模，作者的意識型態又是如何藉由文字符碼進行操弄？（三）成人/具有能力的教師該如何教導兒童判讀呈現在童書文本中的意識型態？換言之，它又是如何潛移默化或是引起衝突，進而促使兒童本有的意識型態再度進行形構與整合？以下將分點陳述之。</p> <p>（一）充斥童書評論的二元立場</p> <p>Hollindale 對於童書評論提出兩種立場：以「成人/文學本位」(book-people) 和以「兒童為本位」(child-people)，前者重視成人的判斷與文學價值，而擁有此種心態的創作者認為創作是為了取悅自己，或者是為昔日身為兒童的自己，換言之，兒童文學被視為一種創作形式，會得獎的作品多半是成人讚賞，但卻</p>		

無法得到兒童的認同或青睞；因此，對持有「成人/文學本位」觀點的人而言，「兒童文學」(children's literature) 視為一種不可分解的「文類」集合名詞，“children's literature is not the title of a readership but of a genre.”(9)，兒童讀者也好、教學目的也罷，均需服膺文學與美學價值量；後者以兒童為本位，重識兒童閱眾的判斷與反應，關切童書中所宣揚的進步思想更甚於文學價值，心中以小讀者為第一順位的作者，作者的創作觀傾向於口語時期的說書人，儘可能滿足閱眾的胃口 (match your story to audience)，在他們眼中好的童書是兒童皆喜歡閱讀，並有助於兒童成長的書籍，因此對持有「兒童本位」觀點的人而言，「兒童文學」(children's literature) 視為一種可拆解的聚合名詞，即所謂的「兒童的文學」“children's literature is not the title of a genre but of a readership” (9)。

兩種看似相對的觀點實則有其共通處，即兩者立場均建構出一個概念化的兒童閱讀對象，且不論兒童本身富涵的種族、階級、性別等特殊性和多樣性，何以言之？「成人/文學本位」人士追求以能夠欣賞或享受文本的理想兒童為對象，並且本著「好的文學作品具有永恆的存在性，能夠跨越讀者與讀者之間」的觀念(9)，因此即使不同的讀者，面對同一本文學作品時，皆有共同的閱讀經驗，這種對於普世、永恆文學價值的追求，使得具有差異性的兒童化約成一個整體性的單一概念；相較於「兒童本位」人士，雖然著重在關注兒童讀者的品味，背後卻延伸更複雜的問題。一如記錄者於「導讀」時提到，童書的發行做為一種文化實踐的方式，也是作者傳遞其意識型態的政治行為，以「兒童為本位」的觀點觀之，雖然看似重視文本凸顯文化、時代的差異，但若不謹慎的審查童書中的意識型態，意識型態的花招將使得兒童讀者陷入潛在危險，即是

“the child audience will be virtually identical or at the very least highly compatible with the preferred social objectives.” (9)，因此兒童將被潛在的意識型態所馴化和宰制，尤其是當意識型態本身更加強化社會強勢文化霸權或刻板印象時，那麼 “The ‘kids’ are the Kid, who is sexless but female ,colourless but black , classless but proletarian.” (9)，如此兒童個體的聲音將被主流意識型態牽著鼻走，陷入邊緣化的位置。綜觀兩者，實則對「兒童」抱有期待的心態，卻無法關注現實兒童的多樣性，同樣犯著概念性的錯誤。

(二) 童書中隱含的意識型態層次

既然童書無可避免意識型態的滲透，Hollindale 認為藉由語言組構其論述場域的童書，其意識型態大致分成三個層面：

1、作者明確、有思想傳達的訊息，屬於意識的層面

作者企圖將其具有批判意識的政治或道德信仰、意圖透過創作嵌入童書中，藉此質疑主流價值的刻板印象，讀者能夠很快地知覺作者明示或明訓，屬於表層的意識型態，差別在於作者創作技巧的使用，有些作者手法較為迂迴，有些卻是令人厭惡的道德規訓。

2、作者未檢視、視為理所當然的聲明，類似潛意識的層面

與第一層表層型態是相互關連的，Hollindale 認為作者是無法掩藏他們的價值觀，就算它是消極的、無法檢測的，它還是會透過語言組織、故事安排透露出來，且「這些未經檢視、被動的意識型態是被廣泛享有的價值觀，而我們不應該低估授予沈默和無意識之意識型態的強大權力」(13)，且第一層與第二層的意識型態常呈現出相互矛盾、衝突的情形（可見延伸議題的操作案例），讀者常因為它的顯而易見（obvious）而容易忽略，例如童書中常被複製的刻板印象。

3、是習而未察覺的 *common sense*，架構了當代的人們對世界的理解與思維框架

Peter Machere 認為，作為文本產製者的作者，意識型態的權力將銘刻在文字、規則系統和組構文本的符碼中，它的危險在於覆蓋著看似自然、正確的面紗，增加了讀者辨識的困難度，且這第三層習而為察的意識型態並非僅止於作者，而是來自於架構作者意識型態的背後思維，是「一個時代巨大的共性（commonalities）和藉由生活在我們自身共同的時間、地方所經歷的心智侷限……因此，對兒童而言，作為一個傳遞者，作家展現的不是他們創作的獨特性，而是兩者在這世界共同享有的（價值觀）」(15)。換言之，文本呈現出的是作者與社會意識型態框架的互動關係，當代、普世的意識型態框架內涵，透過作者的創作與童書的出版傳遞給讀者，形成上至下的導引，而讀者的習而未察也從下向上強化了此框架的固若磐石，即是葛蘭西所說的「文化霸權」的概念。

在實際操作中，三個層面是相互交錯、層層交疊、且同時進行的，我們尤其要小心謹慎第三個層次對作者或讀者所造成的潛移默化影響，「當作者書寫時，意識型態會促使一些東西看起來還更加的自然；當讀者閱讀文本時，意識型態也有助隱藏和壓制衝突，透過運作機制迫使語言傳遞被我們社會的主流力量所強化的、唯一的價值觀」(14)。這種看似自然和諧的特質（我們可能會聽到相關的說法「不就是這樣嗎？」、「這有什麼有疑問的？」）就是意識型態的危險處，因為沒有任何被質疑、協商的論述空間。另外即使身處同一個時代、國家、文化氛圍，Hollindale 認為意識型態仍舊是一個相對複雜的集合名詞，「意識型態與語言密不可分，在一個國家文化中，語言的分歧直指著此地共享的意識型態是處於被切割、碎裂的狀態」(16)，因此這種分裂造成介於地方區域環境與共同的意識型態兩者的緊張，故 Hollindale 認為兒童不只需要國家文學或國際文學，更需要的是適合他們的地方文學，更甚者是由兒童書寫的真正兒童文學。

（三）如何判讀童書中的意識型態

對於 Hollindale 而言，意識型態探討並非具有政治性的政策（a political policy），而是一種信仰的氛圍（a climate of belief），首先它是具有可變性的、

也可以分項列舉、可被合法加諸於現實中，甚至由純正的理由所辯護，它也是不曖昧模糊的、整體的、可塑性的、穩定的、具有發展性的。

既然意識型態無可捉摸，首要的步驟就是瞭解意識型態如何置入每一本書中，Hollindale 提出幾點解讀文本的方式與策略：(1)調換或顛倒文本組成要素；(2)考慮結局的安排，不管是快樂結局與否，是否對於有疑問的價值觀簽署再度重申契約？(3)書中讚揚的價值觀是必須相互成群或是可以分離的價值觀？(4)一些經典的兒童文學作品是否暗中侵蝕了故事表面所頌揚的價值？(5)與故事好、壞人物相連的品德價值是否是必然的？(6)故事人物所面對困難的抉擇是否只是事先決定、服膺劇情得需要的？(7)人物是否展現角色的混雜性，其是否在其主流價值外，亦歸屬對於其他次文化或團體？各團體間是否預設作者的優劣判斷？(8)最重要的是，檢視文本中缺席與隱藏的部分。

(四) Hollindale 對意識型態的態度

在論述中，Hollindale 對於意識型態的態度並非視之為毒蛇猛獸而避之唯恐不及，而是將它視為生命的一部份，與其要去評斷不如去瞭解它，“The purpose, as I have tried to indicate through thought, is a modest one: not to evaluate, discredit or applaud a writer’s ideology, but simply to see what it is.” (19)，也因此提出「兒童本位」或「成人/文學本位」陣營的缺點：過於強調兒童閱讀的內容(what children read)而不是將焦點放置在閱讀的方式與技巧(how they read)，更甚者培養學生具有批判性思考的訓練，當然理論思維的訓練是不錯的方式。

對於兒童的期許Hollindale將其重責大任置於老師身上，相關的論點一直重複出現在的過去閱讀的文獻，包括Perry Nodelman、Peter Hunt，相對於西方兒童文學批評對成人的信任，在課堂討論或學生的閱讀筆記上，卻引起同學深深的懷疑，認為成人可以具備這種能力嗎？尤其是教學現場的老師，另外在兒童/老師或兒童/父母彼此間形成上對下的關係中，能夠發展出對等的批評態度嗎？

延伸議題

(1) 操作案例——檢視繪本中的意識型態

在文中Hollindale提出了蘊含在童書中意識型態三個層面的操作，但如前所言，在實際操作中，三個層面是相互交錯、層層交疊、且同時進行的，故本次課程設計中將以天下雜誌出版的《19個野丫頭和我》和遠流出版的《紙袋公主》試圖操演之，共同探究此兩本譯本是否有助於性別教育的推展？！

【繪本基本資料】

	書名：19個野丫頭和我	這本繪本到底說什麼呢？幼稚園白兔班的學生共有二十個，但除了赫丘力是男生外，其他十九個清一色是女生，而赫丘力的哥哥相信「那些女生會把你變成娘娘腔 (sissy)。」赫丘力反而回答「才不會呢！我會把那些女生變成野丫頭 (tomboy)！」。於是這兩兄弟對話展開了故事的敘事結構，而赫丘力炸彈式的宣言也開啓了白兔班小朋友的想像性的遊戲活動。他們爬上聖母峰和大雪怪打雪仗，挖地道到中國的萬里長城、到亞瑪遜河和大鳥玩捉迷藏，蓋摩天樓到外太空唱歌……等，作者善用覆沓的循環結構，在這大敘事中由無數個結構完整的小敘事組構成迴環反覆的韻律感——「赫丘力和19個女生在午休時間開始玩遊戲—雷老師喊午餐時間（遊戲結束）—赫丘力和哥哥對話」。無庸置疑，孩童遊戲充滿了無限的想像力，線條也非常的流暢，但是這本書真的一如出版社所言「打破性別刻板印象」嗎？
	英文書名：19 Girls and Me	
	作者：Darcy Pattis、Steven Salem	
	出版社：天下雜誌	
	出版日期：2006/09/27	

（tomboy）！」。於是這兩兄弟對話展開了故事的敘事結構，而赫丘力炸彈式的宣言也開啓了白兔班小朋友的想像性的遊戲活動。他們爬上聖母峰和大雪怪打雪仗，挖地道到中國的萬里長城、到亞瑪遜河和大鳥玩捉迷藏，蓋摩天樓到外太空唱歌……等，作者善用覆沓的循環結構，在這大敘事中由無數個結構完整的小敘事組構成迴環反覆的韻律感——「赫丘力和19個女生在午休時間開始玩遊戲—雷老師喊午餐時間（遊戲結束）—赫丘力和哥哥對話」。無庸置疑，孩童遊戲充滿了無限的想像力，線條也非常的流暢，但是這本書真的一如出版社所言「打破性別刻板印象」嗎？

【性別】

赫丘力的哥哥搖搖頭說：「那些女生會把你變成娘娘腔」

(John's big brother shook his head. "Those girls are going to turn you into a sissy")

「才不會呢！」赫丘力回答：「我會把那些女生變成野丫頭！」

("Not me!" John Hercules said. "I'll turn those girls into tomboys")

從上句對話，我們可以看到赫丘力強而有力的宣言，換言之，野丫頭並非這19個女性本有的特質，而是由文化建構的外在形象，而文化建構的強制力量來自於父權體制，在此處而言，握有絕對的主導權是赫丘力，我們會注意到：在每一次的午休時間是他發起想像遊戲，從圖像中亦可見赫丘力總是站在最前端領導19個女孩投入冒險的想像遊戲中，而19個女性也沒有意外展演出如赫丘力所言的「野丫頭」特質，野丫頭看似主動、積極、活潑的特質實則是赫丘力男子氣概的複製，也暗諷19個女生的服從與柔順，女性在兩兄弟的對話中是任由赫丘力（男性）揉捏的陶土或是空白體，不具有個體性/差異性，只有被建構性，忽略女性主體的聲音意願，反射出這19個女性被概念化。

另一個重要的問題是“Who is speaking?” 發言權似乎集中於赫丘力兄弟上，兩兄弟的互動亦凸顯了權力的協商過程，無疑赫丘力的哥哥是純陽剛的男性代表，而反覆出現的叮嚀「不過要小心，說不定明天那些女生就會把你變成

娘娘腔。」一直潛藏在弟弟無意識中，促使赫丘力必須每次將遊戲的內容向哥哥陳述、解釋，甚至遮掩，並藉由父權、陽剛的認同，已證明自己並沒有變成娘娘腔，換言之，為了避免成為娘娘腔的恐懼使得赫丘力必須先反制，將19個女生變成野丫頭，野丫頭的改造策略反應出赫丘力對娘娘腔的恐懼，也推演出西方男性的恐同症。

文本中還出現性別模糊化與轉移的現象，當赫丘力告訴哥哥「他唱歌給月亮爺爺聽」時，哥哥對他的評語是「今天那些女生終於把你變成娘娘腔了」，哥哥的評價的確讓赫丘立吃不下午餐，這時作者將赫丘力對娘娘腔的緊張/難過/恐懼？鋪陳至高潮時，卻突然一個轉折—二年級的學生的加入—解套了所有的緊張，一個高個子的二年級學生想要試坐「莎拉路易斯號」賽車，當然握有方向盤的還是赫丘力，換言之，性別的和諧與完滿遮掩了赫丘力對娘娘腔的恐懼，就連「賽車手都替車子娶女生的名字」這句話，不只性別化賽車手外（賽車手都是男性？），也強化了異性戀機制的必然性。

【文化與規訓】

繪本首頁是20個小孩整齊的排排站列，其中包括白種人、亞裔和黑人等，突顯出作者表現出多元文化的種族融合的企圖，這種同質性的大熔爐概念卻忽略了種族融合時所產生的衝突與混雜性。另外部分元素的應用更加深了文化的刻板印象，尤其是中國的部分，西方人對於中國東方情調的想像建構在茶、筷子和萬里長城上，而藉由挖掘地道通往中國的方式，在西方繪本屢見不鮮，例如約翰伯明罕的《朱里亞斯在哪裡？》，顯現出西方人的東方主義，因此赫丘力的遊戲看似充滿驚奇與想像力，卻只是重組主流的刻板價值觀。

另外作者藉由學校機制傳遞給小朋遵守秩序和合群的價值觀。例如：午休時間，20個小朋友除了領先的赫丘力和他配對的小女孩落後外，其他女孩皆兩兩成對，有秩序、不爭先恐後的跑到教室外，另外大家圍成一個圓形共吃午餐、遵循中國的守衛排成一路縱隊等，在在凸顯白兔班（男/女）的和諧與團結的象徵，所有的人都熱中正在進行的一種遊戲，沒有紛爭、爭吵等衝突，但這可能嗎？

在書本的封面，以紅/藍凸顯兩個跨頁的背景顏色，還貼上「打破性別刻板印象」的標籤，當然紅藍的選擇讓讀者聯想到對於男與女性別之「別」的強調，而這也呼應了赫丘立和19個女孩的制服顏色。在文本的表層意識型態中，讀者很容易的理解：作者想要藉由赫丘力與19個女孩的互動，打破性別的對立，尤其是男女生的氣質，然若透過進一步的議題分析與意識型態運作的觀察，讀者會發現：作者企圖突破的刻板印象，卻反而更加強化與根深蒂固，而中譯本的書名翻譯更是凸顯了翻譯者的刻板印象（英文書名並沒有強調19個女孩是野丫

頭)，由此可見，若是老師或家長未能批判性的察覺其中蘊含的其他層面的意識型態運作，容易被作者看似表現出的進步思想所說服，連帶的效應是出版社對於性別教育的用意似乎無法達到正面的效果，反而弄巧成拙。

【繪本基本資料】

	書名：紙袋公主	《紙袋公主》(The Paper Bag Princess) 被列為教育部性別平等教育以兒童為對象的推薦讀物。在西方童書界，被推選為 80 年代的最佳童書。相較於《19 個野丫頭與我》，算是比較成功的性別教育文本，但平心而論，故事的元素組構也必非絕對的
	作者：羅伯特·繆斯克	
	繪者：邁克·馬薛可	
	出版社：遠流出版社	
	出版日期：2001/07/05	

反性別刻板印象，但卻引起關於童話文類更廣泛的討論，首先主讀老師為大家領讀繪本的故事內容。

依莉莎公主的結婚對象雷諾王子不幸地被噴火龍抓走了，火龍不僅捉走了王子，也噴出熊熊的火焰燒毀城堡和依莉莎所有的衣服，除了剩下一個紙袋。依莉莎公主只好穿上它，踏上拯救王子的路途。到了火龍的城堡，聰明的依莉莎開始與火龍鬥智，她讓火龍一口氣把致命的力量（熊熊的烈火、驚人的速度）全部消耗殆盡，最後竟然累的呼呼大睡了，少了火龍的看守，依莉莎輕而易舉的拯救了雷諾王子，但是雷諾王子卻不領情，反而數落依莉莎的邋遢「你竟然穿著一個髒兮兮的舊紙袋。還是等你打扮的像個真正的公主再來找我吧。」結局當然是公主與王子沒有結婚，但公主卻過了幸福快樂的日子。

嘉怡首先發問關於火龍角色的性別歸屬問題「唸到火龍的那一段，你的聲音會裝成男生或是女生？是比較低沉？還是……」馥瑜也認為在說故事時，其他繪本角色例如大野狼的聲音，扮演者的聲音會不自覺的變成低沉。主讀老師卻認為即使察覺並試圖打破性別刻板印象，在日常生活的實踐中仍舊會不得不屈服。主讀老師以為滿月小孩買童裝的經驗為例，主讀老師傾向為小女孩選擇較為中性的藍色，然童裝店的老闆娘一聽到小孩是女生，二話不說的便拿出粉紅色的衣服，最後主讀老師考慮了老闆娘較為務實的經驗背書「如果第二胎生男的話，粉紅色弟弟就不能穿」，選擇了安全色—鵝黃色。

主持人吳老師也認為嘉怡的提問直指童書繪本的第三層意識型態，羅伯特·繆斯克形塑火龍較為強壯 (strong)、有力(power)的形象，只是沒有那麼明顯的凸顯牠是男性的火龍。而公主與火龍的交鋒過程中，公主運用的技巧皆是

「讚美」火龍的能力，例如——

「聽說你是全世界聰明又最凶猛的火龍，是真的嗎？」……

「聽說你一口氣噴出來的火，就能燒掉十座森林，」依莉莎接著問，「這也是真的嗎？」……

依莉莎接著問：「火龍，我還聽說你只要短短十秒就能飛繞地球一圈，這也是真的嗎？」……

對能力的欣賞也可視為性別秩序的最大框架（第三層），因為不論男女皆共同肯定能力或權力的展現，只是能力、行動力、權力等概念，多半歸屬/貼和為男性陽剛氣概的文化（*masculinity*）。然這第三層框架能否被解構？主持人吳老師認為這是不可能的。這種顛覆的結果必將使社會秩序面臨崩解的危機，意識型態的大框架是不能被顛破的，只能在其限定的範圍中做些小突破而已，而這些突破終究收容在意識型態的大框架下。

這本被台灣小學視為性別教育推展的範本，若繼續以Hollindale的觀點觀之，鑲嵌在《紙袋公主》三種層面的意識型態為何？彼此又如何互相交疊、牽制呢？馥瑜同學提到「以前童話是王子救公主，這本是公主救王子」，故第一層為打破傳統童話故事的敘事結構，顛覆男強/女弱的制式概念。另外嘉怡同學也認為當依莉莎的身上的衣服被燒毀時，裸露的她不僅私密處被煙霧遮掩，就連胸部特徵也不明顯，換言之，視覺圖像的呈現部分故意模糊女性的性別特徵。

第二層的意識型態為何？主持人也提到依莉莎公主的紙袋形象，顛覆了傳統公主的樣貌，「女生不一定要打扮的漂亮，公主不一定要穿的……」。依莉莎公主穿著紙袋裝的合理性，也建立在情節鋪陳的自然，「因為來了一隻火龍噴火把所有東西燒掉，公主理所當然沒有好衣服穿」。換言之，作者高超的創敘事技巧自然而然的引導讀者接受公主的紙袋形象，進而潛移默化兒童讀者，讓小朋友接受「公主可以有自己的形象」，這是作者成功的地方。

與其說公主的形象被重新建構，珮茹同學也覺得火龍的形象也被顛覆了，「火龍其實也可以很理性的和你溝通」，公主的機智與對話的可能性，也建立在火龍的可溝通性，因為火龍也可以噴一把火了事，卻選擇聽公主說那麼多話，不像向傳統王子夾帶武力的對抗，可視為顛覆火龍的屈服方式。但馥瑜同學卻認為這種顛覆是建立在男強/女弱二元刻板印象的再確認，「因為公主是女生，在體力上趨於弱者，所以要用智力去取勝，假如今天的角色是王子，一定會用他尖銳的武器把火龍殺死」。如此對談讓珮茹提出了更多關於成功顛覆傳統童話所須具備的元素：若同樣選擇以王子作為拯救者時，王子選擇以智力戰勝惡勢力時，就算是顛覆成功的文本嗎？若是將焦點拉回文本，的確當瘦小的依莉莎

公主面對一隻龐然大物，武力的選擇勢必會自取滅亡，唯有依賴智取的技巧，方能凸顯女性的權力，而依莉莎的智取也打破了「公主是花瓶」的刻板印象。

面對如此小博大的局面，機智才是成功的不二法門，偉伶也提出了童話〈穿著長統靴的貓〉作為互文性的對應。「最後，長靴貓不斷的激怒魔王，等魔王達到其極限時，再趁機找出弱點打敗他，仍舊沒有跳出童話既有的模式，同樣是機智一定會比暴力來的有效」，但馥瑜卻持相反意見，認為〈穿著長統靴的貓〉屬於負面教材，長靴貓與其說是機智不如說是狡詐，而《紙袋公主》中依莉莎公主的智取有其正當理由，「公主是為了救王子，且是火龍先行破壞」。但若從力量大小的觀點觀之，珮茹也贊成偉伶的觀點，認為以小博大的故事情節，終究是以智取勝收尾。

公主與火龍的交鋒過程及其模式的形塑，也可以算是作者成功的一部分，這種成功與精彩也深得美國某小學二年級女生的喜愛（來自吳老師與小學生的共讀經驗），吳老師也認為：火龍是一隻正向的價值，絕對不是一隻充滿暴力和野蠻的惡龍，而這火龍的正向價值的形塑也與第三層意識型態交疊，即此正向價值一直為童書所保有，若是顛覆這層框架，或許文本的討喜與成功勢必將大打折扣，從火龍、公主角色的討論也證實文本解讀得複雜度。

女性主義者對《紙袋公主》抱有兩種態度，一為正面的肯定，標舉它對公主必須美麗、沒有大腦、被動的等待等形象的顛覆；然另一派女性主義者確認為《紙袋公主》仍舊複製強/弱二元對立的固著結構，尤其是公主在結尾對王子的回應態度，公主對王子的不滿，甚至和將王子視為「孬種」的不屑。文本的危險在於漠視潛藏的意識型態，例如台灣一些推展性別平等教育的機構特別標榜其正向顛覆的典範。

透過這兩本文本的解讀過程，我們知曉：展現在童書中意識型態的三個層面並非清楚、直線式的層層疊疊，而是彼此交錯的，呈現出錯綜複雜的立體狀態，或許第三個層面是作者/讀者最難察覺的，原因在於我們都處在其框架下，但有沒有可能在 Hollindale 提出的三個層次外找到其他的可能性呢？或者是透過文本詮釋是否有其他的補充？這是等待探索的問題。總體而言，吳老師要同學思考的是：在研讀理論、論述的過程，我們是否能與之進行對話或修補其漏洞缺失，或是以其論述作為自身理論架構進而進行應用。

面對意識型態的無所不在，你會採取什麼樣的態度？悲觀亦或是灰心？若將意識型態視為意義的建構，那麼意識型態也必然存在言說的過程中，有所言說，必有所意義概念，而概念需要不斷的被檢視、瞭解，並非為了 argue or against。面對意識型態的態度最危險的是：或將意識型態置於一旁存而不論，

認為故事只是故事；或是認為有意識型態存在，卻是以偏概全進而無限上扞。

課堂剪影

報告人實景

學生的沈思

師生們的互動與對談

主讀老師的繪本朗讀示範

議題 2：Ideology and Children's Literature (兒文與意識形態)		
7	時間：11/05/08	Topic 3：(De)constructing Power and Children's Literature (兒文與權力結／解構)
	主讀人：吳玫瑛	
<p>閱讀教材： Kohl, Herbert. "Should we burn <i>Babar</i>?" <i>Should We Burn Babar?: Essays on Children's Literature and the Power of Stories</i>. New York: New Press, 1995.p1-34</p>		
<p>導讀</p> <p>Herbert Kohl 在這篇文章中以經典童書《大象巴巴的故事》(<i>The Story of Babar</i>)為例，引領讀者深思兒童讀物對兒童閱讀的影響。Kohl 以自身經驗以及和孩童互動(包括自己的兒女)的真實經歷，具體舉出童書對兒童認知自我(身分)以及周遭世界的影響，直陳 <i>Babar</i> 此類行銷全世界，看似「純真」、「可愛」、或「正向」的經典童書(或謂優良讀物)，其實(難免)承載了諸多褊狹或偏頗的觀念或意識。最明顯的問題莫過於書中所呈現的性別刻板印象、種族歧視、以及鮮明的殖民意識。究竟，這樣的童書該不該禁?我們又該如何(幫助兒童)閱讀這樣的童書?(摘自 主讀講綱)</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(一) Cute elephant?!</p> <p>主讀老師詢問了到場修課學生關於童年卡通節目的電視經驗，相較於現今兒童的多種選擇，不外乎小叮噠、巧虎、天線寶寶、海綿寶寶等，七年級學生的童年觀影經驗不外乎企鵝家族、大力水手等。然從這兩個例子可以看出：台灣年紀較小的兒童世代的影視文化主要以美國與日本文化為主流，台灣本土製作的節目卻鮮而少見。</p> <p>撇開Kohl對<i>Babar</i>的批判不說，毫無疑問，這隻灰撲撲的小象在外形上是可愛、討喜的。主讀老師提到：<i>Babar the elephant</i>在西方幼童閱讀經驗的普遍性，尤其是北美地區，「像我朋友(在加拿大)的小孩在幼稚園就是看這個，她自己.....，當時我跟她討論的時候，她也是『啊！很可愛！』因為她的孩子很喜歡看，真得如這個作者(Kohl)所寫的，就是在那個環境，牠就是一隻很可愛的象，anyway!可以說是童書的代表。」這是一個很有趣的文化現象，相較於西方世界，這樣風靡近八十年大象<i>Babar</i>，台灣至今仍舊無任何翻譯本引介，即便是文本具有經典價值、視覺符碼亦是討人喜愛的，卻只引進了以<i>Babar</i>為故事角色而編導的《大象家族》？或許可從台灣出版社的選書策略考量，一如Kohl所說的文本背後凸顯了殖民、性別、權力等意識型態，若從歷史脈絡可量，或反映了<i>Babar</i>當時出版時的時代氛圍與意識。</p> <p>談到<i>Babar</i>的出版時間(1933)，大多著名的歐洲經典童書大約出現在一次與</p>		

二次世界大戰之間，除了 *Babar* 之外，還有《小熊維尼》，主讀老師認為「在大戰之後，就是這樣子溫馨可愛的童書出現了，不僅出現，還一直傳承成為經典童書……」，值得探討的是：大戰時代氛圍的關連性形塑童書怎樣的表現意識？而這表現意識在普世流傳與不同世代的翻轉中又意味著什麼？

(二) 溫馨的床邊故事？！

大象 *Babar* 的故事原型來自於一個母親對孩子講述的床邊故事。在溫馨的親子互動過程中，母親並未刻意彰顯殖民立場。若進一步思量，*Babar* 的故事反應了什麼？主讀老師認為「在1933年或30年代的法國，一般中產階級的教育之下，像這樣一個媽媽隨口的一個床邊故事，……這裡面反應的東西卻是當時文化形塑之下法國眼中的世界。」看似可簡單愛的童書，卻真實的、忠實的記錄了法國當時文化社會的主流意識，尤其是19世紀以來法國對外/非洲的殖民政策，換言之，國家的政治政策與國家形象普遍的扎根在人民的潛意識中，即使一個誘哄孩童入睡的的床邊故事，仍舊自然流露出普遍的、未察覺的 *common sense*。

換個角度，*Babar* 的故事為什麼會這樣發生？故事的角色安排為什麼是一個獵人去非洲叢林狩獵，為什麼是以大象做主角？這隻 *Babar* 大象從森林闖入文明世界，接著遇到有錢的 *Rich Lady*，主讀老師要大家思考的是「這樣的故事線有沒有可能在台灣發生？會不會產生變形？會不會是這麼明顯的從森林到文明世界？」。且森林到文明世界的過程是透過 *Babar* 的眼睛讚美文明世界，不僅這隻來自森林的大象認同文明世界，其身份認同亦有很大的轉變。

(三) *Barn Babar/ Burn TV*

面對 *Kohl* 令人聳動的標題 “Should we burn *Babar*?”，主讀老師卻心有戚戚焉，只是這次燒毀的對象是電視。令老師頭痛想要燒掉電視機的「始作俑者」就是目前處於小四階段的女兒，是一個無所不包的卡通電視迷。小女孩喜歡的卡通節目繁多，其中之一是芭比童話卡通，即芭比的形象與童話故事的結合，扮演公主形象的芭比表現出智慧、聰明的美麗面貌，符合現代版的女性神話。在這類的童話中，不僅角色性格刻畫善惡對立鮮明，故事結局也標榜著好人終將獲勝的信念，且「壞人囂張一段時間，好人終將化險為夷」故事模式也是一陳不變，這些種種元素的組合強化了童話的刻板印象，但令主讀老師質疑的是「為什麼小孩子會這麼喜歡看？」

稚庭也提到了 *Kohl* 面對女兒迷戀芭比娃娃、兒子喜愛玩戰爭遊戲的態度「他會試著把他的觀念帶給小孩子，像讓小孩子參與反越戰的活動」的確，*Kohl* 的態度是開放的，既然禁止無效，他允許小孩子接觸他認為傳遞危險意識型態的玩具，但前提是成人必須陪伴一旁，不時的向孩子傳遞不同的訊息，直到孩子

終於如大人所願的選擇「對」的一邊，但主讀老師擔心的是Kohl與孩童的互動只呈現一個面相，「就像佛洛伊德所說的，孩子一定要經過戀父、戀母情結，你經過這個關卡，ok!你就成為正常的人，what if? 以佛洛伊德的說法，如果你戀父、戀母情結沒有過，就是不正常，以佛洛伊德就是這樣二分的性別取向」。但大人真的要那麼擔心孩子嗎？那個沒有通過考驗的孩子該怎麼辦？有趣的是，孩子喜歡的東西是會隨著其階段呈現變化與不同取向的選擇，以主讀老師的小女兒為例，從婚紗店的公主裝到對小叮噹的喜愛。

延伸議題

(一) Kohl的權力概念

I decided to analyze that way in which power is represented in that story , **since power relationships in literature reveal the politics of both the story and, frequently the author.** (Kohl, 4)

如上所示，在文中Kohl提到權力關係的複雜性，交織在文本的意識型態與作者及創作凸顯的政治立場。因此當kohl以權力的概念思索Babar迷人的、天真的潛在影響，所探討的問題包括：(1) 在文本中，誰擁有權力？(2) 誰具有決定權？(3) 誰是遵守者？與其他角色的互動關係？(4) 探討角色關係間的權力流轉等 (Kohl, 5)。

貴婷認為：相較於傅科較為流動的權力觀念，Kohl通篇的權力概念似乎有點「固著」，原因在於：某些人因為握有某種資源，而獲得某種權力的正當性，例如獵人因為擁有武力，而握有大象的生死權，但這權力的正當性與權力的互動、流轉，卻沒有因為與接受者的互動展演出一個協商的過程。主讀老師卻為「Kohl的權力概念必須加上位階差異的解讀，……若從文本的象徵意義來看，可以算是低階層的人進入高階層的社群文明，最後回到自身社會的過程，其權力產生的衝突與衝撞也具現了傅科的權力概念“in act on/out”。例如Rich Lady以慷慨和歡迎的態度引領Babar進入文明社會，只是藉由殖民的洗腦過程，文本一昧的指表現Babar對文明毫無疑問的全面接受態度，單面相的書寫與呈現隱藏/忽略了Babar身為從屬階級的聲音，或是文明的拉扯，而這也延伸Kohl提到的另一個議題：面對兩種文化的混雜性，Babar該如何確認其主體位置的認同。

(二) 解讀異文化文本的危險性

面對異文化文本的解讀與詮釋，當詮釋者無法認知文化背景所帶來的差異，會不會有其危險與忽略，主讀老師向在場同學拋出一個問題「你對法國文化瞭解多少？如果你對法國文化的瞭解是空白的時後，帶著自己的觀點看文本時，會miss太多的線索。」何以言之？例如貴婷對百貨公司的男性服務員稱大象為“Mr. Elephant!”甚感疑惑，素萍開玩笑的認為是因為Babar「拿著」錢包，

「因為有錢所以被叫做 Mr.」，換句話說，禮貌的稱謂建構在資本主義的消費能力上。珮茹還補充「牠坐完電梯就變成兩隻腳！」換言之，當Babar在玩耍電梯上上下下的過程中，他的文明意識也被具體的強化了，而“Mr. Elephant！”可謂是對Babar的一種主體召喚。但主讀老師卻認為「elephant雖然他是一隻大象，進入百貨公司時，對這個電梯男童而言是customer，也就是對一個陌生人第一個的agress是先生（法語發音），所以先生（法語發音）不是針對一個陌生的stranger」。換言之，當你對法國文化有些基本認知時，稱語的部分是可接受的。

另外透過閱讀*Babar*，我們何以看待對作者對文明的詮釋？或許是以兒童讀者為對象，貴婷認為*Babar*書中對（法國）文明內涵的詮釋建立在學習穿衣服、喝下午茶吃點心、做瑜珈等，並未與其文明的涵養相連結。但主讀老師認為「作者呈現出法國文明較好的一面，比方說巴黎歌劇院（法語發音），以他們文明象徵來講，像羅浮宮、凡爾賽宮，巴黎歌劇院是其中一個。」換言之，面對異文化文本的解讀時，詮釋者勢必要小心因自身的文化差異所帶來的誤解。

（三）教育批判意義

每個讀者在面對相同的文本時，會有其自身切入的觀點。若考量Kohl身為教育工作者的背景，主讀老師會將本次閱讀的文章視為「教學者對其教育意識的展現」：「我要怎麼讓這個文本跟孩子的互動中產生意義，而且這個意義他希望看到孩子一個自主、批判的能力。與其說這本在討論權力的關係，……對我來說，是閱讀策略的提升，或是閱讀策略形成所謂的力量」。

延伸的是「審查制度」的概念，此部分可謂童書教育的重要議題之一，。在審查制度的現象中，一直為大人介入，但Kohl要我們思考的是：小孩子是否有能力形成其自身的審查機制？面對Kohl洋洋灑灑的論述，你是完全的同意嗎，尤其他的想法嗎？或是面對自身早先的閱讀/觀影經驗，是否一如Kohl對*Babar*的態度呈現矛盾的態度？換言之，面對相同文本時，大人與小孩子的關注焦點會相同嗎？「小孩子會看到什麼？」，以獵人的角色論之，並非只有Kohl談論的善惡問題，獵人的出現扮演著開啓*Babar*進入文明化過程的重要性，主讀老師認為「這個獵人的出現在這本書，對我來講，是很functional，他很功能性，不需要交代後面，因為他出現只要說*Babar*你要從此自己過日子了，他並不是說描述他在jungle裡面好可憐喔！被其他象群欺負」。換句話說，很多角色定位不僅考量故事的敘述結構、孩童的介入，甚至面對現金批判意識的思想衝擊，所帶來文本距離也讓詮釋產生了所有的可能與面相，然在批判文本的同時，比較重要的是：貼回當時的歷史脈絡（context），以*Babar*來說是當時代活靈活現的角色。

課堂剪影

報告人實景

回應人實景

主讀老師的繪本解讀

上課情景

議題 2：Ideology and Children's Literature (兒文與意識形態)		
8	時間：11/12/08	Topic 4：Lecture:Writing Children's Literature
	演講者：黃惠玲	Critical Essays(專題演講：兒文論文寫作)
<p>閱讀教材： Huang,Hui-Ling. "In the same boat: National Identity and Taiwanese Picture Books" accepted by <i>Papers: Explorations to Children's Literature</i> , will be published in May, 2008</p>		
<p>背景介紹</p> <p>黃惠玲老師為熱情的兒童文學研究者、教學者。目前任職於國立雲林科技大學應用外語系，目前為「童書作家與插畫家協會」(Society of Children's Book Writers and Illustrators)台灣分會的總召集人，研究領域主要為相關繪本應用教學之研究，有多篇論文發表在國際知名期刊，例如澳洲的 <i>Paper</i> 和 IBBY。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(1) 論文寫作的要點</p> <p>(一) Getting started with your thesis</p> <p>你寫論文的目的就是要讓人家知道你的ideas，你有新的見解，你想表達新的看法，因此寫論文是有其目的性的，「你必須清楚的知道你要做什麼」，而不是因為要寫論文而寫論文，反則你會失去你對文本切入的聚交點，你一定要有個 insight to share，即你看到別人看不到的東西，不僅是新的看法，而且還是應用新的方法去呈現。</p> <p>(二) 你有沒有呈現你的argument</p> <p>對當前某些論點你是否持有相反的意見，甚至優於前人，argument的發展需建立評論者有其critical eyes、critical thinking，「你有什麼樣的想法、用什麼理論切入，而且是和別人不同的」。</p> <p>(三) A comparative study</p> <p>例對於不同作家對於相同主題的不同呈現，此方法的應用普遍出現在台灣碩士生的研究中，但研究者也普遍不清楚其比較研究的目的，只是比較出兩者或數者的差異，so what? 要去思考的是：這種比較的不同對讀者的反應、對作者或是社會價值觀的建構有何影響？換言之，你的insight為何？</p> <p>(四) A new approach</p> <p>即從哪一個觀點切入看文本？文學批評一如大雜燴，每一種理論派別也是淵遠留長，有其脈絡與演進，因此累積知識很重要，「當你在學校你對某個理論有興趣，你就一頭埋下去，直到你完全弄懂了時候，你在做批評的時候才能言之有物」。但以黃老師審查碩士學生論文的經驗而論，一般碩士論文的理論應用停留在表面皮毛功夫，就像一盤沙拉，讓人吃不到/看不到main cores，這些理論背景是研究者/批評者發展其idea的基礎，也是接近其想法的途徑。</p>		

(2) 寫論文的目的

包含三種：文本分析 (Text analysis)、讀者反應分析 (Readers' response) 和應用分析 (Application research)，以第三者為目前兒文論文的新發展與走向。你必須決定你要做什麼樣的研究，目的不同研究方法與走向也不同，例：應用分析需要知道社會科學方法的基礎，文本分析需要較多文學分析理論的基礎，讀者反應需要接近讀者，比較像是質性研究。

(3) 可能的主題

◆ A discussion of a work's characters: are they realistic, symbolic, historically-based?

將焦點放置在文本的人物分析，可從人物的時間性、空間性、象徵性等，拓展其所帶來的影響，若是真實存在的歷史人物，其處於過去、現在不同歷史脈絡的意義為何？有何改變？

◆ A comparison/contrast of the choices different authors or characters make in a work

◆ A reading of a work based on an outside philosophical perspective

澳洲兒文批評界大老 John Stephens 可以說是這項類型的代表，Stephens 曾告知黃老師「我的作品之所以能在兒童文學佔有一席之地，我常常用別人沒有用過的 approach 去分析文本。」他換批評的角度就像換衣服一樣，以其代表作品 *Language and ideology in children's fiction* 以語言學的角度作為切入點，分析語言 (discourse) 如何為整個社會創造意識型態 (ideology) 的價值觀，在書中有很多對話的分析，因為力量的不同、權力的不平等，孩子慢慢被父母使用的語言所馴化，放棄自身的主體性，進而接受父母的意識型態；或者用互文性與意識型態的觀點分析圖畫書，例《三隻小豬的真實故事》與傳統的〈三隻小豬〉的差異與互文關係，探討兩者間意識型態的轉變與駁斥關係。

◆ A study of the sources or historical events that occasioned a particular work

◆ An analysis of a specific image occurring in several works (Ex. the use of moon imagery in certain plays, poems, novels)

不同文本中對月亮意向的使用，其持續不斷的、永恆的魅力為何？或者以 Robin Hood 為主題的電影不斷被翻拍？英國學界對此現象的解讀是：Robin Hood 出現的年代是動盪不安的年代，人民對英國政府的失望、不信任時，便希望 Robin Hood 的出現重整社會秩序。

◆ A "deconstruction" of a particular work

以澳洲著名繪本《袋貂魔法》(*Possum Magic*) 為例，此書由 Mem Fox 撰寫，由 Julie Vivas 繪製，可視為最具澳洲代表性的繪本之一，風行了澳洲兩個世代，甚至被收錄澳洲的國小課本。但澳洲學者 Clare Bradford 卻認為此書具有種族主義，忽略澳洲原住民的存在，忽略澳洲是個多元文化國家的事實，袋貂所吃的食物屬於澳洲白人的食物，卻沒有出現原住民食物 (Bush Food)，「這是

一本談論國家身份認同的問題，……如果我是一個原住民，我讀這本書，我的身分、認同感從哪裡來？」當然身為作者的 Mem Fox 不需要為此負責，身為批評者可以指出來作者無意識的層面，因為故事從來不只是一個故事，當然批評者要有覺悟作家的反應。

◆ A reading from a political perspective

以陳志勇 (Shaun Tan) 討論原住民與白人的衝突的《兔子》(The Rabbit) 為例, Shaun Tan 以寓言式的童話型態書寫過去的悲痛歷史, Clare 卻批評 Shaun Tan 將原住民置於 powerless 的位置, 以結尾的兩之無助袋鼠心聲為例“Who will help us with the rabbits?” 「……they can't speak for themselves .This is why you let them ask “Who will help us”not “I will help us”!」換言之, Shaun Tan 仍舊以白人的觀點書寫, 將原住民視為弱勢的需要被拯救者, 原住民應該有能力為他們自己發聲。

◆ A study of the social, political, or economic context in which a work was written — how does the context influence the work?

以劉伯樂的《黑白村莊》為例, 內容主要敘述: 因為經濟產業導致的外在差異造成兩村莊的衝突、對立, 最後一場大雨洗淨了彼此的外在差異, 最終以和解收場。若將此書置於台灣社會的脈絡觀之可有更深的詮釋。黑白村莊的衝突根基來自於因為經濟來源的不同, 造成對自身身份認同的不同, 以台灣為例, 差異不是外在的不同而是刻意製造的不同, 這種差異如何達到和平共處、互相瞭解與尊重?

* 關於論文的提問——

在場同學: Social science 和 text analysis 的 methodology 不一樣, 那麼是不是在 Literature Review 搜尋的時候, 兩者方法有何差異?

黃老師: 兩種的方法途徑是不同的, 一個是 finding the hole; 一個是 expanding: Social science 的 Literature Review 是在告訴你說, 這個有人做了, 這個有人做了, 但是這一點還沒有人做, 我現在就要做這一點, 是在找哪一個洞而我的論文可以填補; 但是文本分析的 Literature Review 是你看我講的誰也講過, 我現在講的還比他更好, 我還要再延伸, 所以它是用 Literature Review 佐證、support you。……

在場同學: 老師你開始就有想這個題目嗎? 還是你是找了文本再去……?

黃老師: 其實我看到很多, 題目是最後才下的, ……當你在看 Literature Review 的時候, 有好的句子我就會馬上打下來, 這些好的句子也會幫助你 organize 你的 ideas, 因為這些句子是我覺得我要用在我的書裡面, 所以我會根據這些句子, 怎樣在結構上把這些句子用上去……。這些句子提醒你自己這些字真的打動你的心, 你真的想要用, 那你當初那個時候想法是什麼? 然後就把那些句子儘量的想要把他用進來的時候,

你有那個結構、你有那個想法去容納它。

延伸議題

以下記錄內容為黃惠玲老師發表在 *Peper* 的期刊論文 “In the same boat: National Identity and Taiwanese Picture Books” 所延伸的現場討論——

1、Searching for topic：

◆ It has to be about Taiwan

此篇論文寫作背景起因於拿到獎學金遠赴澳洲研究多元文化的議題，剛開始黃老師將焦點放在澳洲的多元文化繪本，但指導教授的一句話「你分析的我們都知道了，我們要知道你們台灣的東西！」促使黃老師調整研究方向，將錨頭轉向台灣出版的本土圖畫書，「在作文本分析時，我們一直在分析國外作品，可是國外人要看我們的作品，只有台灣的學者能為台灣發聲」

◆ National identity ?

選擇這個研究議題可從兩個面向考量：一個是研究者自身的生存焦慮，「現在我們台灣的 National identity 到底是什麼？我一直在 questioning，我找不到的時候，我會很焦慮……。」一個擁有台灣國籍身份的學者該如何面對和解釋台灣與中國的差異？不論大陸或是台灣，兩者皆吸收著相同的中華文化養分，但在面對國際，代表台灣的國族認同意象與符碼為何？「當我在很焦慮的時候，我找到了 Stuart Hall，他講了令我安心大半的話 “National identity is not being but becoming.”」另一個考量是論文發表的場域性，「如果你的論文想發表在國外期刊，那一定是他們很想知道的，他們很想知道台灣是什麼」。

◆ Books that are exported from Taiwan

為了弭平外國讀者的距離，文本的選擇標準是以成功外銷到國外市場的台灣繪本為主，另外從文本類型觀之：《老鼠娶新娘》是充滿異國情調的中國民間故事 (folktale)，具有強烈的中國文化性，且民間故事因故事結構的共同性 (story grammar)，故外國讀者較為熟悉，容易打入國際市場；《Guji Guji》是一個現代的寓言故事，因其文本探討的「認同」議題為當代重要的論述之一，故能吸引西方社會，但從其圖象表徵卻沒有明顯的台灣文化性；《春神跳舞的森林》是以現在原住民男童為主角展開尋根之旅，故事主題涉及文化遺產認同的連結與認同及環保議題，可歸結為多元文化 (muticultural) 的繪本。整體而論，三本的交集為 “Identity”。對照台灣的政策傾向多元文化與國際化，兩者看似衝突，實則是相輔相成：前者是為了區別台灣與大陸的差異，後者的目的是台灣為了打入國際市場。

◆ Composition Argument

在一個國家發展的時候，它所出版的文學或故事會藉由符碼呈現此國家的文

化特性、身份象徵和國家認同等問題。但黃老師所要argue的是“while a country is still struggling with its identity, the challenges that children’s publishers need to deal with domestically and internationally may to some extent mirror the harsh conditions a nation is confronting.”。不僅是文本內容的呈現，出版社在面對國際化時，其所需要處理的問題與該國面對身份認同的問題是相同的，且出版社面對書籍國際化問題是更加複雜的。

以《老鼠娶新娘》為例，這是來自台灣民間的過年民謠「一月一年初一，一月二年初二，年初三早上床，今夜老鼠娶新娘！」雖然這本書在中/英文內頁都有明顯的指出故事來源取材自台灣，但繪本中/英文封面卻是標榜著中國童話/Chinese Folktale。黃老師認為「這是一個來自台灣民謠，(在標題上)是不是 A Taiwanese Folktale，為什麼要寫A Chinese Folktale？」然《老鼠娶新娘》的故事原典是否取自於台灣在現場引起了討論。相較於在大陸，亦流傳著相同的故事或是故事結構相同、結局不同(老鼠被貓吃掉)的版本。若從出版社行銷策略考量，《老鼠娶新娘》隸屬於遠流出版的「繪本中國」套書，其整體設計偏向以「中國」為概念。郭老師也認為「China的話比較有賣點，至少人家會知道China，如果是台灣，他會以為是Tailand，就到泰國去了。它顯露的中國意識是把台灣視為中國一部份來思考」。換言之，雖然這個故事是來自台灣，其台灣意識卻是沒有被彰顯的。

黃老師將《老鼠娶新娘》視為台灣繪本面對國際化行銷時的“Lost in globalization”的現象。全球化是台灣面對中國標示差異化的主要政治策略，反映在童書出版的現象是進口的外國繪本多於本土創作，當台灣孩童在閱讀這些優勢、優質的「菁英繪本」時，在潛移默化之際，他/她們如何看待自身的國家？即便如此，在閱讀不甚熟悉的跨文化之繪本，台灣孩童仍舊被視為「局外人」，是不會因為在閱讀過程產生認同而弭平彼此間的文化差異，再加上近年來台灣大張旗鼓的推動英文，講一口流利的英文、具有國際觀等為當前主流文化/政策的時髦價值觀，西方優勢文化的認同會不會讓台灣孩童產生對自我本土文化的扁斥？而《老鼠娶新娘》的副標題並不妨礙讀者對文本內容的理解，但卻展現國族文化的認同議題，不僅曖昧地預示了中國與台灣的歷史關連性，也讓台灣在面對自身的國家認同問題更加複雜化。讓黃老師擔心的是：《老鼠娶新娘》在面對國際化行銷時加上的副標題，將促使台灣文化/主體意識在語言使用中邊緣化，導致台灣主體性的喪失，牽涉了“Dare you/anyone name it”的問題。

相較於陳致元《Guji Guji》在英文翻譯中也凸顯了台灣當前認同的矛盾處境，以一段對話的翻譯對照為例——

Guji Guji was sad; he came to the lake,
“I’m not a duck; I’m a mean crocodile.”

Then, he looked into the lake and made a fearful face.

He saw a reflection of a funny face.

Guji Guji laughed,

“I’m not a crocodile, and I’m not a duck. I am a crocoduck.”

(此段落為黃老師按照中文字句的翻譯，摘錄自其論文內容)

對照英文的翻譯——

Guji Guji felt terrible. He sat by the lake to think.

“Is it true? Am I a bad crocodile too?”

He looked down into the lake and made a fierce face.

“Guji Guji laughed. He looked ridiculous.

“I’m not a bad crocodile. Of course, I’m not exactly a duck either.”

(American publisher Kane/Willer)

英文翻譯拿掉了“I’m not a crocodile, and I’m not a duck. I am a crocoduck.”，將情節懸宕在Guji Guji的矛盾，最後敘述者將拯救鴨子家人的Guji Guji稱為“crocoduck”，兩者明顯的差異在於：「中文版」的Guji Guji認知自身身份的混雜性，並為此杜撰一個新名詞 “I’m not a crocodile, and I’m not a duck. I am a crocoduck”，Guji Guji對於自身鱷魚外在認同的覺察，並不會阻止Guji Guji轉變成他想要認同對象的可能性，換言之，Guji Guji將自身定位在“crocoduck”的「第三空間」(the third space)，讀者也將目睹他完成自我身份認同的轉變過程。但「英文版」中的“crocoduck”卻是被敘述者指明的，敘述者剝奪了Guji Guji自我認同的權力，英文本的《Guji Guji》無形中指涉了台灣當前的國家認同現象，不管台灣人稱自己為“Taiwanese”或者是其他新名稱，都是無用的，因為台灣身份認同的權力 (power or agent) 被中國剝奪了，「因為這本書被翻譯的時候，那個power被拿掉了，就好像我們Taiwanese，在我們當前的政治狀況下被拿掉了是一樣的，無奈！」

繼而，黃老師以《春神跳舞的森林》做為“Lost in hybridity”的例子。從文字符碼和繪圖風格分別陳述之——

(1) 文字符碼部分

嚴淑女將一個鄒族原住民男童的尋根之旅鑲嵌在櫻花祭典中。近年來台灣三月到四月之際，櫻花祭是阿里山觀光的文化活動之一，甚至將櫻花與鄒族原住民文化相連結。換言之，故事中的櫻花祭實取材於現實生活脈絡的阿里山櫻花祭。然進一步審視，作者的創意靈巧卻並非如櫻花般的唯美夢幻，原因在於櫻花符碼被轉移了。櫻花為日本國花，若置換至台灣或日據時期的殖民脈絡觀之，櫻花為日本帝國主義的殖民象徵，且櫻花祭典並非屬於鄒族的文化傳統。然在文本中卻被挪用為鄒族部落的文化遺產，掩飾了原住民被殖民暴力的剝削事實，原住民身為受害者的歷史形象，在歡慶櫻花精靈重生的慶祝中被遮掩、弱化了。櫻花的重

新解讀驅散了過去殖民者的壓迫與衝突，而這個歷史經驗應該在新一代的台灣孩童中被提醒、記憶，如此「知道自己的過往」才能賦予他們新一代批評心靈，讓他們得以在後現代多元文化社會定位自己。

(2) 圖像符碼

平心而論，繪者張又然的圖畫技巧與功力堪稱一絕，然這種精緻唯美的畫風真的能夠再現鄒族文化嗎？張又然的圖畫元素雖然取材自鄒族的神話、傳說，但狀似古典畫派的學院畫風，甚至某些場景的構圖設計上，如：歡慶的營火跳舞，卻呈現出西方式的異國情趣。黃老師對圖像部分的詮釋也引起同學的共鳴，對台灣生態較為瞭解的亦綺提到，台灣有其自身原生種櫻花，最具台灣本土性就叫做「霧社櫻」，命名背景來自於櫻花對霧社事件慘烈犧牲的悲情呼應與弔唁，白色的霧社櫻象徵著台灣人的歷史苦難，「當時我看到這本書的時候我有嚇到，因為他畫是「吉野櫻」，吉野櫻是日本來台灣種的櫻花」。

不可否認，黃老師認為在《春神跳舞的森林》中，透過書寫與圖畫呈現出的混雜，把我們所熟悉的原住民文化元素，與其他元素結合在一起，而這種結合已經造成某種程度傳統意象的失落。

整體而言，黃老師的演講風格與其帶動的氛圍可謂是兒文所上難得，不僅演講題目對正面臨繳交論文研究計畫而焦頭爛額的碩士生有醍醐灌頂之功效，現場中師生互動頻繁、言論間的你來我往的爭峰相對亦是精彩絕倫，黃老師具現了身為研究者的態度示範：「你不要怕你寫的東西會引起『討論』」。擁有參與多場國外研討會經歷的吳老師也勉勵了在場聽眾，「研究者只是講他/她所看到的問題，與其去promote講它好話，但是把它留下一個問題，讓大家思考，而這個迴響會很大……。我們的聲音被聽到了，我們聲音出現了，那我們可以再怎樣？」

課堂剪影

演講者風采 I

演講者風采 II

演講實況 I

演講實況 II

議題 3：Desire (and) Children's Literature (兒文[和]慾望)		
9	時間：11/19/08	Topic 1：Children's Literature and Psychoanalysis (兒文與精神分析)
	主讀人：陳淑芬	
<p>閱讀教材： Rose, Jacqueline. "Introduction to <i>the Case of Peter Pan.</i>" & "Peter Pan and Freud": Who is Talking and to Whom?" <i>The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction.</i> London: Macmillan, 1984.p1-20</p>		
<p>導讀</p> <p>根據此次閱讀範圍，可歸納成兩大主題：(1) 兒童的認同問題 (2) 兒童的性慾問題，兩者彼此相互關聯。針對前者，Rose 將關注點置於兒童小說的場域，以 Peter Pan 做為案例，探討兒文小說的不可能(“Children's fiction is impossible, not in the sense that it cannot be written (that would be nonsense), but in that it hangs on an impossibility, This is the impossible relation between adult and child.”)，後者的議題是探索兒童性慾、語言和無意識之間的關聯性。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(一)兒文小說的不可能</p> <p>If children's fiction builds an image of the child inside the book ,it does so in order to “secure” the child who is outside the book ,the one who does not come so easily within its grasp.(2)</p> <p>Rose 認為兒童小說書寫中的兒童形象實為成人所建構，是成人對兒童投射的慾望客體，此種書寫模式長久以來宰制兒文的書寫樣貌，從此延伸出兩個問題：(1)從書中兒童客體與現實兒童的關聯觀之：兩者間形成了 insider / outsider 的斷裂，也造成兒童主體問題的懸宕。在童書書寫中，成人作家將兒童形象固著 (secure) 在書本中，將天真、純真的印記烙印在兒童形象上，在客體化兒童形象的同時，也固定了此單一的兒童形象，藉由不同世代、版本一再地被複製著，無形中抹滅了書本之外、真實世界兒童呈現的多樣性樣貌與差異性。(2)從成人書寫者與兒童客體的關聯觀之：兩者形成了主/客體的分離與二元對立，將兒童視為相對於成人的對象，不僅將兒童客體化，更忽略了兒童個體個別的差異，再一次呼應了前者的陳述，因此兩者間不可跨越的代溝被 Rose 視為是錯誤的，從佛洛伊德的觀點觀之，童年是持續的，童年時期未處理好的部分將會影響長大，會以扭曲、轉化的方式，繼續滲入成人階段，換言之，兒童小說的書寫可謂是成人作者對其童年無意識的展露。</p> <p>(二) 被壓抑的兒童性慾</p> <p>此部分與語言和潛意識 (unconscious) 有關。首先要交代佛洛伊德對人格結</p>		

構的看法，成三個部分：本我(id)、自我(ego)和超我(super ego)。自我介於本我與超我之間，是人格結構中的主要部分。自我是「我」表現在他人眼中的外在形象，受到超我所代表的社會標準與道德規訓所要求。而本我是人類意識被壓抑、未表露的部分，服膺享樂原則，是反社會的、不受法律道德約束，更是所有慾望的來源，可視為未被社會化、未受法律、未受教育規範的“devil”。以此觀之，當成人未壓抑孩童的性慾發展時，孩童對性慾的探索自然而然的表現在對自身性器官的自慰、好奇或是對母親胸部的眷戀等。主讀老師提到若對應西方歷史時期的發展，在未將基督教「亞當與夏娃」的異性戀機制視為人類性慾表現標準化之前的羅馬時期，整個社會風氣擁有開放的性慾觀念，在貴族家中參養了許多男性侍童，此階段就像是未進入社會規範、未被壓抑的兒童性慾表現。

因此兒童性慾表現的多樣性事實不僅恐懼了成人，也不被社會規範所允許、接受，因此這等「邪惡」的性慾必須壓抑，表現在童書書寫中便是成人將兒童打造成天真、純真形象，促使成人將兒童複雜的性慾消聲匿跡，將兒童從複雜的性慾樣態中隔離、邊緣化。而童話故事或奇幻的形構，透過敘事結構與順序、結局的安排等，無疑在於壓抑/安撫/轉移兒童對出生、性別差異的性慾好奇。但童年時期性慾渴求可以被權威壓抑卻無法被移除，它是不穩定的狀態，就像是無法被控制的語言，充滿漏洞、不斷的轉移跳動，是不可信任的對象，而童年並未處理完善的性慾將轉化成夢境、笑話或有意無意間的「失語」(slips of tongue)中，即日常生活的「說溜嘴」，未能表述清楚的語言內容藉由代替性的語言換句話說(例如：以「小鳥」、「雞雞」代替男孩的性器官，父母做「那件事情」)，語言永遠無法表達清楚我們意旨的內容，然我們也未必清楚我們意識中想要表達的東西，因為潛意識不斷的干擾著。由此觀之，將童年視為理性的和諧的想法是錯誤的，以目睹雙親性行為的小男孩(佛洛伊德的狼人案例)或是受到父親性侵的女孩為例，他們將自身經歷、目睹的事件分割、扭曲，選擇想要記憶的片段或置換至不同的情境中，藉此轉化原來的事件。而長大後的成人與童年的形象落差(對應台語的「三歲乖，四歲來，五歲捉來殺」)，或是成人表現出的變態或特殊的性變異，亦可溯源至其童年時期並未處理好而被壓抑的性慾。

(三) 語言政策下被建構的兒童形象

透過語言，孩童個體為教育機構、社會機制馴化，語言政策與階級、文化、閱讀相關聯，而教育政策也建構不出同階級的童年觀。反對將兒童視為罪孽的洛克，在他看來，兒童是一張白紙(tabula rasa)，成年人在這紙上寫了些什麼，便決定兒童日後成為什麼樣的人，而不同於洛克，開展以兒童為本位教育觀的盧梭，認為：兒童有與生俱來分辨善惡的道德感，他們有其獨特的感情及理解世界的方式——孩子是「高貴的野蠻人」(noble savages)，因此教育的目的在於

使人成爲自然人，教育法則應以「自然」爲主，教師必須排除外來機構所造成的邪惡與錯誤，順著兒童本性加以引導。兩人教育觀念雖然不盡相同，但皆是成人宰制下的孩童形象，透過教育政策觀點，兒童被建構/形塑成大人理想中的孩童形象。

因此從圖像閱讀到經典文學，透過閱讀也無形中形塑孩童的樣貌。以英國帝國主義擴張時期爲例，此時期適合男童閱讀的童書內容多半以冒險、探索爲書寫內容，童書中對新世界的好奇探索與控制，無疑反映了英國殖民政策。相對於男孩的離家冒險，女孩的生活重心爲家庭，形塑女性的美德與賢慧，以妻子/母親視爲女性的天職，因此兒童的性別化建構來自於文化、社會，而非天生的本質論述。

(四) 結語

主讀陳老師對計畫主持人吳老師爲何挑選 *The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction* 這種難度頗高的論述作爲課程閱讀文本有所疑問。實則，本書於 1984 年出版後，西方兒文大老 Perry Nodelman 起而回應，並於 1992 年出版的 *The Pleasure Of Children's Literature* 將精神分析的觀點收錄其中，不難看出 Rose 其人與其書爲兒文批評帶來一盞明燈，更開拓兒童文學關於精神分析探索領域，在書中，Rose 對兒童文學本質論述 (innocent) 提出質疑並企圖翻轉之。換言之，如果說 innocent 奠定了兒童書寫或兒童文學的重要根基，Rose 所要辨識的在其淺薄的表層下的潛意識問題，即被壓抑在天真論述下的文化或社會禁忌。但有趣的是 Rose 的文風卻未能直接了當的明說它是什麼，畢竟在她看來，語言是不可被信賴的，它屬於意識層面的理性部分，此時語言可控制、分析、傳達意識層面的內容，但我們不可忘記意識卻是有破綻的，無意識的內容會順著漏洞不斷躍然意識表面，產生不斷的干擾，因此問題產生了「最重要的部分、潛意識那個部分，是無法說清楚，真正的樣子潛藏在無意識的部分，而那個部分卻一直轉化、扭曲……」，她的論述語言不斷轉移，當然也不斷的挑逗日後的兒文論述。

順延著 Rose 提出兒童在童書書寫中客體化的問題與現象，陳老師提出了在兒文界長久引發爭議的問題「Rose 談論的是成人替小孩發聲的問題，真正的兒童書寫是不是要兒童自己發聲？問題是兒童如何自己發聲？」雖然 Rose 本身贊成以兒童爲主體，但吳老師認爲認同問題牽涉到實踐的困難度：若從 term 觀之，不管是女性文學或是後殖民文學，當一個 subject 出現時，會有一個對應的 other，可以說是關係的建立或改變，當然女性/被殖民者等有機會成爲主體發聲，但兒童能不能發聲？理論上兒童是可以的，但實質上，建構兒童文學體系者，尤其是論述系統成形時，不管是語言使用、掌握或是挪用，皆是成人。吳老師繼而舉出與她兒子對話的實例：「兒子九歲時無法理解媽媽讀兒童文學爲什

麼要到國外去讀！他以孩子的身分認為：兒童文學是『我』的文學，你應該在我這裡學才是啊！」顯而易見，在兒童文學學科領域中，不在其發言位置的成人卻掌握了發言的實權。

延伸議題

面對Rose迴旋百轉的書寫風格，在課程進行的第二階段的「文章回應」，為求甚解的嘉怡繼續拋出問題，探究Rose既認為“Children’s fiction is impossible”，再者又提到“Children’s fiction emerges out of a conception of both the child and the world as knowable in a direct and unmediated way”兩者合而觀之，我們該如何詮釋/理解Rose認知的“impossible”？吳老師認為：Rose並非只是回應兒童小說可能/不可能的是/不是、有/沒有的問題。從英文字詞上“Children’s **fiction**”，我們可以看到兒童小說本身在概念上的曖昧性，“fiction means impossible”，兒童小說的抬面上概念正是建立在成人對兒童概念理解的直接與不需要透過任何媒介，「認為兒童是什麼，兒童就是什麼」，一如成人在童書不斷複製、形塑的純真可愛的兒童形象，這種成人建構、客體化的兒童概念也正是促使類似兒童文學研究所等機構得以建置的深層理由，此種理所當然的態度也正是Rose所要質疑、挑戰的。通篇觀之，Rose極力的想要利用語言文字告知讀者懸宕在兒童小說中無法橫越的gap，或是挑動隱藏在其下的無意識層面，但受限於語言不完美的缺陷，那不可言喻（unspeakable）的部分卻無法完整清楚的表達，但我們仍然能從話中話的使用，體會Rose想辦法解釋的心情，然我思故我.....，不轉移的我無法在語言下固定，終將產生斷裂。

另一個回應人筱萱在其提問中更加印證了Rose的觀點「Jacqueline Rose強調一個人的童年經驗對其往後的影響是持續存在的，也引用佛洛依德的潛意識概念，來說明童年回憶的影響性。延伸到兒童文學領域，創作者的童年回憶，可能會在潛意識中影響其書寫的內容。」這個問題在1984年引起西方兒文界的一片嘩然，然反觀台灣的兒文論述或創作至今仍舊不願面對此問題，一再地推說這是為兒童所寫，這種“adult for Child”的兒童本位觀念，仍舊帶著成人的認知觀點，自以為是的站在為兒童好的立場、修剪兒童文學的樣貌，也導致檢查制度的出現，形成了另一種成人與兒童的不可能。

擔任 *The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children’s Fiction* 中文譯者的育萱學姐也提出了需要對兒童文學「文類」概念重新審思的問題「我們對於文類概念的先入為主，促使論述的產生偏向某種類型」，以幾米現象為例，嚴格說來，幾米的繪本談論主題屬於成人範圍，但因為幾米採用繪本做為其創作的表達形式，然眾所皆知繪本被歸類於兒童文學的版圖，也因此幾米的繪本也被收納進兒童文學的討論範圍。看來如何界定「兒童」(Child/ Children) 真是兒童文學的大哉問！

課堂剪影

同學報告情景

同學報告情景

課堂寫況

主講老師講解

議題 3：Desire (and) Children's Literature (兒文[和]慾望)		
10	時間：11/26/08	Topic 2：Peter Pan and Freud (彼得潘與佛洛伊德)
	主讀人：陳淑芬	
<p>閱讀教材： Rose, Jacqueline. "Peter Pan and Freud: Who is Talking and to Whom?" <i>The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction</i>. London: Macmillan, 1984.p20-41.</p>		
<p>導讀</p> <p>以精神分析的觀點進一步推論：成人小說《小白鳥》中 Barrie 對小男孩的慾求實則是 Barrie 本身無可消耗、無可用盡的伊底帕斯情結之轉換。而童書與兒童劇的《彼得潘》亦潛藏了無法敘述、妥善處理的困擾，包括：生命的起源（出生）與終止（死亡）和不願長大面對性別差異等問題，彼得潘的不願成長，也意味著不願意接受性別差異的事實，可視為啓蒙跨越的失敗，只能無止盡的 stuck there！</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(一) 成人小說《小白鳥》(<i>Little White Bird</i>)</p> <p>於1902年出版的幻想小說《小白鳥》其創作雛形來自Barrie與戴維斯家族男孩的相處經驗。《小白鳥》故事內容圍繞著中年未婚的男性說故事者、小男孩與其母親，且故事中虛構的人物皆對應在現實生活中，Barrie為說故事者、小男孩為David、母親即是戴維斯夫人。Rose認為：藉由說故事的行動，實則是Barrie綁架了大衛，為了將其固著至文本中，由此可見，Barrie綁架大衛、收納為己有、進而被Barrie永遠擁有的事實與舉動，與女性生產的概念雷同，Barrie否定了母職的生物性，卻在作品中形構男孩，因此《小白鳥》/作品可視為Barrie/作者慾望轉化的替代品，大衛便是其慾求投射的客體對象。且進一步觀之，Barrie與大衛之間的關係更是具體的表徵了《小白鳥》中不可言喻的潛意識暗流：Barrie對小男孩大衛的慾求實則是Barrie本身無可消耗、無可用盡的戀母殺父的性慾望—伊底帕斯情結，但是這份對母親的慾望是無法為社會所接受的，因此Barrie潛意識地將其轉換成對男童的慾望。</p> <p>而Barrie與戴維斯夫人的關係更是微妙。表面上Barrie表現出對戴維斯夫人不願接觸與厭惡的態度，若對應《小白鳥》中敘述者對性別差異的否定，堅持小孩只有男孩，並營造出冒險故事告之的現象觀之，這不僅是Barrie對男童大衛的殖民模式，更甚者，這種一如彼得潘式的「不願長大」、取消因為長大而必須面對的離別，展現出了Barrie對無法具現戀母慾求的轉化方式—偷窺 (voyeurism)，藉此偷窺行徑已達到性慾高潮。</p>		

(二) 童書與兒童劇的《彼得潘》(Peter Pan)

彼得潘作為一個指涉對象，藉由不同的文學呈現形式形成兩種不同場域，一者為藉由書本描繪出成人的童年想望，一者為藉由劇場的演出，呈現給台下的兒童觀眾。兩者交集的部分卻是長久以來潛藏在《彼得潘》中無法敘述、無法處理的困擾，包括：生命的起源（出生）與終止（死亡）和不願長大面對性別差異的問題，此三個主題一直重複出現在敘述者與小男孩的對話場景中，敘述者對小男孩陳述著關於他的故事，甚至包含他未出生之前，這種焦慮不斷的促使小男孩中斷故事的進行，並且在故事繼續的過程間表現出遲疑，最終這三個主題仍舊懸宕在故事間，意識層面中無法解決的衝突被壓抑了，不斷的扭曲，只得以不同的形式、版本重複出現。

若以Freud的觀點觀之，《彼得潘》可視為相對於現實世界「家庭羅曼史」的劇場搬演 (staging)，不為社會接受和壓抑的無意識慾望，在幻想的永無島上展演：若以人物觀之，溫蒂象徵著講故事給孩子聽的媽媽，邪惡的虎克船長象徵著父親權威，而彼得潘則是具現慾求「殺父/虎克→戀母/溫蒂」的伊底帕斯情結。就Freud的說法，彼得潘的弑父表現出對雙親中相同性別的厭惡排斥，戀母則是對雙親中差異性別的渴望，也奠定了社會的異性戀機制。若以場域的性質觀之：育嬰房 (nursery) 象徵出生與死亡的地方，屬於母親的場域，而相對於育嬰房，充滿冒險的永無島 (Neverland) 屬於父親場域，而扮演「報復者」角色的彼得潘，聚集永無島的孩子們大戰虎克以拯救溫蒂，此部分可視為男孩面對父親產生的「閹割焦慮」(castration anxiety) 具現一父親的陽具 (phallus) 比小孩的陽具 (penis) 來的巨大，這種差異也意指父親權威的龐大與威脅，但母親慾求父親式的陽具，因此小孩必須殺父取而代之。

因此孩子（溫蒂的兩個弟弟約翰和麥克）在永無島上遇見虎克船長（達林先生），透過彼得潘打敗虎克，也象徵著約翰和麥克的弑父成功，解決閹割焦慮後，孩子隨著選擇母親立場的彼得潘返回育嬰房，返家的象徵如同Freud所說的「回到子宮」(back to the womb)，意味著產生出生、性別差異與死亡地方，相同的循環再度重複。對約翰和麥克而言，永無島的經歷暗示兩人成功的跨越伊底帕斯情結，得以發展獨立的個體性，進入成人階段，而戀母弑父的情結也將成功地壓抑至潛意識中。相對於約翰和麥克的正常化，彼得潘的不願成長也暗示著不願意接受性別差異的事實，此部分可對應彼得潘拒絕溫蒂、Tinkerbell、Tiger-Lily成為他的女人中見出端倪。當然從溫蒂等人對彼得潘的慾望也延伸出另一個問題：女人的生命過程即是成為男人的賢慧妻子，並為其生育小孩，追求家相夫教子的家庭美德，這種社會建構論下女性角色論述也受當今女性主義者大受撻伐。若回到彼得潘本身，彼得潘的不正常可視為啓蒙跨越的失敗，只能無止盡的stuck there！若以彼得潘為signifier，這個貶抑的象徵所指涉的singnified為何？主讀老師認為或許我們可從現實生活中的「怪叔叔」找到彼得潘的身影。

令人表思不解的是：在二十世紀初的英國文化氛圍何以形塑出「長不大/不願長」的彼得潘？從成人小說、兒童戲劇到兒童小說的不斷複製，此兒童形象與英國文化的關聯性為何？若進一步往前推論，十九世紀英國正處於維多利亞時期的壓抑與保守，但相對於兒童文學的發展卻是黃金時期，包括Edward Lear的Nonsense Poetry和Lewis Carroll的 *Alice's Adventures In Wonderland* 等，這樣壓抑的年代卻對兒文來說是個大放異彩的時代，這樣弔詭的組合又該如何解答？

延伸議題

雖然主讀陳老師的講解精闢且提綱挈領，然在場同學有些思考環節似乎無連貫結，以伊底帕斯情結為例，此概念該是理解Barrie和《彼得潘》重要關鍵，然育萱學姐認為既然伊底帕斯情結是屬於對於異性的慾求，成人對兒童的慾望如何連結至伊底帕斯情結？又相較於Lewis Carroll對Alice的慾望，Barrie對大衛的慾求是屬於同性間的戀童，正如Rose在引言提及的相較於*Alice's Adventures In Wonderland*，《彼得潘》似乎有更多令人不安的部分，其中的不安所指為何？

對於伊底帕斯情結與戀童病症之間的關聯，主讀老師再度梳理「對母親慾求的不可求在被壓抑的過程中不斷的轉換，可能是戀童、同性等其他模式，這些對人的性慾型態在未被社會壓抑前皆可能存在，若轉換不成功就會變成戀物」。在早年兒童時期出現並伴隨著自身身體經驗的性慾感覺，不僅對個體的性向具有決定性，並將固著其一生，若沒有轉換成功，便出現了代替的現象（substitute/ replacement），其顯現的方式或為男性對女性身體某部分的愛戀，如女生的小腳、頸背，或為女性對名牌包的購物狂熱等，若進一步從精神分析的觀點解讀滿街名牌包的現象，可謂是女性的慾求不滿呈現出集體潛意識的轉換。在迷戀的過程中，置身其中的個體藉此達到高潮。吳老師也認為此種概念類同於「透過吃、購物、虐待等行爲，個體的慾望尋找壓抑的抒解與出口」。陳老師亦提到：在日常生活中亦出現或多或少的戀物情景，以其自身育養小孩的經驗為例，因研究學術工作的繁忙，無法有較多的時間陪伴孩子，之後小孩一定要有「某條被巾」方可入睡，且「被巾是不可以洗的，因為上面有他/她熟悉的味道」由此觀之：小孩若不能從吸允母乳轉換成功，或是感受母愛不夠時，便會出現某種類型的戀物情結，戀物的東西或為枕頭、被巾等，或是孩童吸允自身的指頭，這些皆為母親的替代品。

回到育萱學姐的問題，似乎透露出學姐對於成年男人迷戀女童的現象較能接受，然吳老師認為若以精神分析的觀點解之，不管是傳教士 Carroll 對女童的迷戀，或是虎克對彼得潘、Barrie 對大衛的戀童，兩者型態的戀童慾望皆非屬

常模(norm)，總被視為病態的表徵。陳老師也補充，現今社會男性喜愛娶少於自己二十歲的少妻現象亦是戀女童的病症具現，但卻為當前社會所接受。另外戀童現象隱涉的成人與孩童關係亦令人玩味：相較於 Barrie 藉由書寫固定 (secure) 大衛，Carroll 也藉由照相將小女孩 Alice 固定 (secure) 在影像中，兩者皆將現實孩童固定為客體的慾求對象，這亦是另一種對兒童的殖民方式。延續著固著的概念，吳老師也提到彼得潘延伸的大量文本暗示著，藉由文本一次又一次、一個又一個的再製 (reproduction)、再現 (representation) 和再銘刻 (reinscription)，彼得潘仍舊無法被固定，所以才需要一次又一次、一個又一個不斷產製的故事，而這也延伸出：兒童文學不會有終了的一天，就像是「說不完的故事」，永遠會有人創作、永遠會有人閱讀，以精神分析的觀點理解之，拉岡所提出的“the real”、“the whole”在實踐上是無法達到了，只能不斷不斷的努力。

另外筱萱也對溫蒂的角色產生疑問，若以伊底帕斯情結的觀點似乎無法理解溫蒂如何從女孩的角色轉換至母親的角色，在佛洛伊德眼中這理所當然的過程似乎暗示對女性人格成長的忽略「以伊底帕斯的觀點來解讀書中的情節安排，似乎只對書中的男孩 Peter Pen、John、Michael 有意義，然溫蒂也是離家的孩子之一，但這其中並未提到她，……只有男孩才需要克服伊底帕斯情節而能成長，女孩好像並不需要？」的確，佛洛伊德的學說是有其漏洞，吳老師認為：他站在男性發展的角度，不僅忽略女性的人格轉換過程，並將父母親皆視同完整的個體象徵與典範，不需要被質疑。換言之，伊底帕斯情結處理的是男童進入成人階段所必須面對的問題，有趣的是，伊底帕斯的神話文本、彼得潘對溫蒂等想要作為他的女人的排斥，或者大衛對即將誕生的妹妹採取否定與不承認的態度，三者間有其重疊之處，皆反射出男性關注 (for male) 與對女性的排斥。若從故事的脈絡觀之：彼得潘邀請溫蒂一同前往永無島的理由是請她去講故事，由此可知：溫蒂在永無島的角色是母親，具有道德典範，且這個角色是由彼得潘賦予、由溫蒂進入這個位置，正如陳老師所說「溫蒂的角色功能是讓彼得潘回到子宮的具現」。嘉怡也提到：在彼得潘徘徊、觀望於育嬰房外時，溫蒂對彼得潘產生了異性的好奇與愛戀，因此在故事中，溫蒂的心情是複雜的，一方面她扮演著永無島上稱職的母親，一方面她對彼得潘懷有異性的愛戀想法。

進而馥瑜也補充了溫蒂與虎克之間的曖昧關係：當溫蒂被虎克所夾持俘虜時，溫蒂一度是傾向虎克的，她甚至出現想留在虎克那邊為海盜講故事（母親的功能）的念頭，也因此引發了虎克與彼得潘的戰爭。若從佛洛伊德的觀點論之，溫蒂對虎克的傾向似乎可以理解為母親對父親陽具的慾求，而兩人間宣示的戰事也可解讀為兒子面對父親的閹割焦慮的再現，畢竟兩人慾求的對象與目標皆是身為母親/妻子的溫蒂。另外，在電影的影像呈現中，虎克船長皆與達林先生一人分飾兩角，這兩者之間的連結意味著虎克船長為現實生活達林先生的

「替代性的父親形象」(surrogate father)，而永無島便是潛意識壓抑的搬演場域。陳老師認為：這種替代性類型一如男性尋找母親形象的女子作為結婚對象的概念。吳老師認為若將「替代性父親」的概念回頭檢視兒童文學作品，似乎發現「替代型的父親」角色出現的比例甚高，以《哈利波特》為例，哈利身邊圍繞著諸多「替代型父親」角色，如身為哈利教父的天狼星、鄧不利多、乃至海格、路平皆是。換言之，兒童文學可謂是「孤兒文學」，父親的虛席/不在場或不在場/虛席的父親現象頗令人玩味，陳老師以一句戲言為結「因為都被兒子殺掉了」，如此看來，兒童文學真的很恐怖！

課堂剪影

報告前的正襟危坐
學員的互動討論

報告後的輕鬆
學員的互動討論

老師們的回應

課堂全景

議題 3：Desire (and) Children's Literature (兒文[和]慾望)		
11	時間：12/04/08	Topic 3：Peter Pan and Children's Literature (彼得潘與兒童[的]文學?)
	主讀人：陳淑芬	
<p>閱讀教材： Rose, Jacqueline. "Peter Pan and Literature for the Child: Confusion of tongues" <i>The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction</i>. London: Macmillan, 1984.p66-86.</p>		
<p>導讀</p> <p>若從兒童小說的標準條件(內容具體可信、敘事位置確定)評價 <i>Peter Pan</i>，可以說 <i>Peter Pan</i> 絕對是不合格的，<i>Peter Pan</i> 的跨界可謂是「雙重的逾越」，包括「敘述觀點與位置不斷的轉移」和「文類的混雜」，但弔詭的是卻因為 <i>Peter Pan</i> 的不守規矩，開創出的經典格局。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(一)敘述觀點</p> <p>繼而Rose從敘事觀點的角度談論<i>Peter Pan</i>，文學作品中包括童書較常出現的敘述觀點多為第三和第一人稱觀點。文中提到「第三人稱」和「第一人稱」的差別，第三人稱屬於全知全能的觀點，作者提供客觀的敘述角度，避免涉入主觀的價值判斷，並將計值判斷的權力留給讀者與觀看者；相較於第一人稱敘事觀點，書寫者以「我」為敘述角度，主觀價值判斷遠較第三人稱涉入程度較深，讀者與觀看者會在不知不覺中傾向認同第一人稱的敘事感受，認同「我」的觀點與發聲位置，形成所謂的認同。然從精神分析的角度觀之，第三人稱的敘事觀點也不是這麼全然的客觀，敘事者仍舊不免會涉入自身的主觀感情，形成「說溜嘴」的現象，突顯了語言的不確定性與無法控制，潛意識被壓抑的慾望會在不知覺中浮現出意識的表面。</p> <p><i>Peter Pan</i>之所不符合童書的標準在於其敘述觀點與位置不斷的轉移，包括以旁觀者、小孩、作者或侍者的位置發聲，敘事者與角色之間的跳動造成了<i>Peter Pan</i>敘事人稱的混雜與干擾。換言之，<i>Peter Pan</i>打破了童書兩大標準：一為語言的純粹，語言應為現實世界的真實反應；二為敘述者身分須定位清楚，但<i>Peter Pan</i>卻游移不定，不僅如此，Rose認為語言並非客觀的中介物，「我」是對應於「你/他」關係的名詞，是不斷的轉移與延異的，因此語言的不穩定性將表露作者的潛意識慾望，因此將Barrie以語言形構的<i>Peter Pan</i>視為甜美與天真是一種謬誤，語言永遠無法呈現此種面相。</p> <p>(二) <i>Peter Pan</i>和兒文的關係</p> <p>以十九世紀具有濃厚殖民帝國意識的英國著名的男童冒險小說《珊瑚島》</p>		

為例，不僅表達主題清楚，敘述觀點明確，Ballantyne以科學性的描述語言具體的呈現世界的客觀性，形構出真實、沒有扭曲的世界面貌，表現出道德的純然，凸顯語言的真實性表現在對現實世界的探索上，主客分離促使描述的客觀性與經驗的真實性，也形塑出「眼見為憑」(seeing is believing!)的認知思維與知識體系。而此類的冒險小說又以Stevenson《金銀島》為翹楚，作者藉由紀錄時間真實與詳細和自身真實經歷的表述，刻畫出值得信任、具有權威的作者，進而說服讀者。然Ballantyne的《珊瑚島》和Stevenson《金銀島》皆形構了性別的刻板印象與意識型態「男性必須遠離家園、到新天地冒險」，但不可諱言其在兒文小說的書寫藝術上可謂臻至完美，一如狄更斯所強調的「敘事者與其書中角色有其鴻溝，且是不可跨越的」，兒文寫作便是在努力達到此標準，漸趨完美。

若從兒童小說的標準條件(內容具體可信、敘事位置確定)評價*Peter Pan*，可以說*Peter Pan*絕對是不合格的，*Peter Pan*的跨界可謂是「雙重的逾越」，包括上述所提的「敘述觀點的轉移」、另一個逾越表現在「文類的混雜」，例如以育兒房為核心屬於女性、家庭的溫馨，另一個是以永無島為主，屬於男性、冒險與戰爭的故事，比較於具體的現實世界，它屬於潛意識的慾望表露，當然還包含了愛情故事和精靈的童話，*Peter Pan*可謂是開創所有文類的起源，家庭、冒險，甚至後設小說，一如淑芬老師所說的”*Peter Pan is everything.*”。

接著話題談論到「遵守標準與突破標準」的問題，*Peter Pan*不符合規矩，就連被視為西方兒童文學黃金時期作品的《愛麗斯夢遊奇境》也是不符合此種標準，這是非常諷刺的。馥瑜也覺得Rose的筆風充滿諷刺，與其說她挑明*Peter Pan*不符合一般的兒文小說標準，不如說她認為*Peter Pan*才算是兒文小說的標準。專長於莎士比亞戲劇的淑芬老師也提到了莎士比亞的戲劇也是不按牌理出牌的，「好的文學作品是突破規矩的，他必須不受規範或者是規則所侷限，否則就不是藝術家了，而只是匠(craftsman)」。

(三) 結語

吳老師覺得若將*Peter Pan*與林良的1984年出版的《淺語的藝術》兩相對照，後者對純粹語言的強調，可謂強化了為兒童書寫語言的純粹與純真，而Rose的論述則是揭露了在此禁忌背後的驚悚，吳老師認為可對台灣兒文小說書寫的此種現象進行深入的探討，寫成“*The Case of 《淺語的藝術》 and the Impossibility of Children's Literature in Taiwan*”。在英國兒文經典童書，除了*Peter Pan*和《愛麗斯夢遊奇境》之外，同一時期前後的暢銷童書作品還包括《小熊維尼》，在原著中除了潛藏的男性殖民意識化，其書寫模式也是不符合標準規則，但卻能跨越國界、穿越文化，引起各種討論話題，馥瑜也提到迪士尼的改編版本使得原著中父親敘事位置不見了，同時也模糊了原著創作中父親、兒子與玩偶間的互動脈絡，此種童書現象延伸出另一個值得探討的是「原著與改寫版之間的問

題」，換言之，當原著行銷成兒童經典輾轉形成icon後，一再改編的版本會無形中忽略原著創作的時代意識。

延伸議題

若從巴利筆下的作品標題觀之—開始為《彼得和溫蒂》到《彼得潘和溫蒂》至今則是《彼得潘》，偉伶認為Rose在文中提及的「文化現象」似乎語焉不詳，繼而又提出，學員們在讀書會討論的看法，認為從標題的更動在在顯示了女性角色溫蒂被遺棄的觀點，但Rose在文中提及的「文化現象」是否有其更進一步的深層意旨？若要連結英國的文化脈絡，我們該從哪一個角度著手切入？吳老師舉出《哈利波特》的文化現象作為對照，從地區、國家到全球化，J.K.羅琳藉由《哈利波特》喚起了全球的奇幻風潮，羅琳也從一個原本要靠著救濟金過活的單身媽媽身份躍升為蜚聲國際的作家，但彼得潘成為文化象徵並非像《哈利波特》一樣藉由書籍文字作為傳播媒介，而是以其視覺化的舞台劇出場，加上之後的電影與動畫的製作，書籍反而沒有在童書市場受到歡迎，若對照J.K.羅琳極力維護有關《哈利波特》的智慧財產權時，巴利卻對彼得潘抱持著極力否認的態度，甚至連舞台劇的公演劇本仍舊不可以真名示人，還以舞台演員的名字發表，兩相比較，可見巴利對彼得潘的態度的模糊與遲疑。然不管是彼得潘指涉的文化意涵為長不大的孩子/不想、不要長大的孩子，吳老師認為，還是要依循的Rose的腳步，才能充分的掌握彼得潘從成人小說、舞台劇到童書的流變脈絡，再進一步將這輾轉反覆的過程置於當時代英國文學/文化氛圍觀之。

Rose將「語言純粹與敘事位置的確定」視為兒文小說的準則，偉伶提出：倘若兒童小說由兒童自己書寫發聲，Rose提出的標準與限制是否會不一樣？這又是屬於兒童小說的界定問題，淑芬老師也提出了「兒童劇」的標準做為兒童小說定義的參照，「我們常說的兒童劇成人可以演嗎？」但不可否認，兒童的世界必定免不了有大人的出現，吳老師也認為兒童是無法明確描述的，因為他是一個變動的過程。那麼兒童是否能為自身書寫兒童小說呢？若將兒童的年齡層提高為青少年是不是這樣的可能性會更大？吳老師提到了美國青少年小說的經典之作《邊緣小子》是蘇珊·艾洛絲·辛頓（S.E. Hinton）十六歲的成名作品，似乎可視為青少年為自身發聲的成功作品，但弔詭的是，辛頓卻女性身份撰寫血氣方剛的幫派問題，此發聲位置似乎又顯得非此尋常。

另外從Barrie身為敘述者在文本呈現發聲位置的轉移現象觀之，Rose一再強調語言結構的不穩定性，語言的不穩定也暗示了透過語言產生的主體認同似乎不是這麼固著，貴婷認為：當成人有意識挑明童書後的語言意識，並將此認知技巧性的傳遞給兒童讀者時，是否會鬆綁童書機制對於兒童讀者的馴化作用？從語言的本質考量：語言是無法控制的，其背後必然反映了某種意識型態，語言絕對不是很純粹的、是無法被信任的、也是不穩定的，由此邏輯觀之，淑芬

老師認為，「童書對兒童讀者或多或少在程度上被馴化，並形塑出某種類型的價值觀」，例如，英國帶有殖民意識的冒險小說，形塑英國男童對自身文化優勢的認同，並扁斥其他文化；《小婦人》形塑女孩成為好妻子、好媽媽，以走入家庭為女性追求的幸福人生價值為目標。且不僅語言本身即是意識型態，就連決定說哪一種語言也是有政治因素的，淑芬老師提到「我們的政治決定我們說國語、台語或英語，……甚至在課堂上，選擇說國語或是講台語，主體位置也會不一樣」。吳老師也提出了「另類馴化」的觀點回應此問題，當讀者認知到童書背後的語言操作機制，此種意識的提升「從好的角度想會開展出不同閱讀的可能性，但此種另類看法仍舊是一種馴化」。換言之，意識型態的大框架仍舊脫離不了，我們只能在其小框架下不斷的轉移、翻轉。

課堂剪影

課堂前準備

課堂報告

上課情景

不同學術的彼此交談與互動

議題 4：Other Approaches to Children's Literature (兒文多元論述)		
12	時間：12/10/08	<u>Topic1</u> ：Children's Literature and Feminism (兒文與女性主義)
	主讀人：賴育萱	
<p>閱讀教材：</p> <p>Paul, Lissa. "Enigma Variations: What Feminist Theory Knows about Children's Literature." <i>Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies</i>. Ed. Peter Hunt. Vol. III. New York: Routledge, 2006. 208-223.</p> <p>Clark, Beverly Lyon. "Fairy Godmothers or Wicked Stepmothers? The Uneasy Relationship of Feminist Theory and Children's Criticism." <i>Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies</i>. Ed. Peter Hunt. Vol. III. New York: Routledge, 2006. 236-247.</p>		
<p>導讀</p> <p>相對於正統的成人文學，兒童文學與女性文學被劃歸至邊緣文學，女性主義的活潑不僅為陽剛且艱澀的文學理論注入一股活力與清流，也為兒童文學開啓另一扇批評的視野與角度。Lissa Paul 提出女性主義批評得以用來詮釋兒童文學文本的適切性；Beverly Lyon Clark 主張女性主義者應關照 (mothers) 兒童文學，訴求建立女性主義與兒童觀點批評之間平等互惠的模式。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>(一) 謎之變奏曲</p> <p>此部分針對麗莎·保羅(Lissa Paul)的 "Enigma Variations: What Feminist Theory Knows about Children's Literature." 分成三個探討主題：一為針對篇名涵意的解讀；二為針對此篇書寫風格的探討；最後提出文章中的盲點與矛盾。麗莎·保羅(Lissa Paul)借用愛德華·艾爾加(Edward Elgar)在1899年以管弦樂為朋友們描繪了13首不同的畫像作品《謎之變奏曲》(Enigma Variations)的篇名與結構，嘗試說明女性文學與兒童文學在內容與語言上的共通處。實則變奏曲總共有十四首，最後一首為聽不見、看不見的旋律，呼應了麗莎·保羅本文章的結構，稱自己以 "The Plot" 與 "Dumb Bunnies" (至於未寫的第三篇則自喻為 Elgar 所說的 "dark saying")，說明女性主義批評得以用來詮釋兒童文學文本的適切性。</p> <p>此篇立論的目的在於消解他人和自我間的斷裂感，相較於男性，作為他者的女性無法現身/聲的現況，麗莎·保羅認為女性主義批評者有其下列任務：(1) 一如八〇年代安菊·芮曲(Adrienne Rich)針對女性活動場域、經濟自主與語言運用上所受到的束縛予以新探討與詮釋；(2) 相較於男性追求意義符碼的終極，女性主義者強調在辨識他者的符號與語言的過程中，著重意義的遊戲性；(3) Lissa Paul 以一種介於小說與學術論文間的書寫模式，在探討文本的同時，也能夠挖掘出自我的其他面向。</p>		

此種對愛德華·艾爾加的音樂曲目結構的再轉化，不僅展現了女性主義批評家的「戲仿」的行文風格，其介於小說和嚴謹學術論述的批評書寫風格，可謂是麗莎·保羅藉由行文方式展現其身為女性主體的思維示範，以此對抗陽剛霸權的西方學術特質，是對西方學術界此種理所當然的以男性為中心的思維模式的批判。吳老師提到麗莎·保羅也曾嘗試在博士論文的書寫中展現對話式的書寫風格，雖然此舉曾引來口試委員（男性）的不解與非議。以此篇閱讀文本為例，相對於男性嚴謹、艱澀、結構式的“hard body”，麗莎·保羅體現了女性批判思維的輕描淡寫和一針見血的功力。然此種書寫風格是否能成為碩士生的論文參考範本是有爭議的，畢竟要考量麗莎·保羅的發言位置和刊登論文的學術機制和其指涉讀者為誰等問題。

另外主讀育萱老師指出此篇有兩個矛盾處，其一為女性文學文本在語言運用上的限制並不見得出現在所有兒童文學文本。畢竟兒童文學中不乏依循傳統敘事模式，以男童為中心的冒險追尋故事。另外麗莎的立論點拒斥單一的主體性，主張雙重視角(double-vision)的解讀觀點，但從文章脈絡觀之，麗莎以《秘密花園》與《變身》文本的對比，關注性別角色的二元顛覆、翻轉，但弔詭的是，翻轉對立概念的同時卻仍舊落入傳統的二元模式，換言之，翻轉只是性別角色的顛倒與轉換，並未深入對其二元架構的質疑，另外在強調成人作家有其詮釋兒文作品的正當性時，卻忽略了抗拒成人/兒童界線的融合。

（二）是神仙教母或邪惡後母？

因主流女性主義者對於兒童的漠視，Beverly Lyon Clark主張女性主義批評視角宜重視兒童主體性，女性主義者應關照（mothers）兒童文學，不應再忽視兒童的存在，或為求自我定位將兒文視為墊腳石，其訴求建立女性主義與兒童觀點批評之間平等互惠的模式，然賴老師對於兩者和平共處的遠景、及其實踐的可能性抱持著較為保守的看法。以Alcott的《小婦人》作品為例，其作者、作品地位受到重視，並非其屬於兒文的經典，仍舊從成人/女性文學的角度評價它，雖然近年來以跨界文學《哈利波特》系列等掀起了世界的奇幻風潮，大人小孩對「哈利波特」現象的風靡，此可視為兒文兼容並蓄的特質，但回歸學術層面，台灣本身兒文論述的正當性該如何確定？其學術立足的位置該是劃歸中文/華語現當代的分支下，亦或是劃歸西洋文學？或是教育學院？還是有其他的可能性？

延伸議題

台灣婦運自八〇年代開始，至九〇年代開花結果，社會意識有其明顯的改變。主讀老師以台灣九〇年代的流行文化，包括：流行歌曲、言情小說、瓊瑤系列的連戲劇、偶像劇等為研究範疇，初步探討性別意識流轉現象。題目以2007

年的流行歌曲「男人·女人·對的人」作為發想，其中「對的人」影射兩種意涵：一為女性伴侶對象的尋找；一為受到婦運與女性主義思潮衝擊，女性該如何重新訂位自身？

主讀老師以三首國語流行歌為例，點出女性面對愛情態度的轉變：陳淑樺《夢醒時分》為台灣流行歌壇史上第一張銷售創下百萬亮眼成績的專輯，在〈夢醒時分〉的歌詞中，李宗盛以都會女子的身影打造女性的愛情態度，在愛情苦澀的反省中學對堅強面對愛情的傷痕，為女性面對愛情的獨立堅強做了定調。爾後，辛曉琪的〈領悟〉在此基調上，表現出女性的包容並給予對方祝福，而具有鮮明個人特性的陶晶瑩在其〈姊姊妹妹站起來〉，積極的表現女性對愛情的主動追求，不再是被動的等待。

相較於興起於八〇年代的的言情小說文化工業，隨著社會風氣轉為開放、外國羅曼小說的進口，言情小說儼然形構了台灣青少年女性的性啟蒙觀念與對異性戀的愛情幻想（台灣本土言情創作有一定的男男BL比例，奇怪的是卻未出現以女女為主的言情小說）。九〇年代的言情小說風貌可從席娟作品窺知一二，主讀老師認為席娟的創作風格不僅俏皮幽默，筆下的女性多為獨立自主、伶牙俐齒的聰慧活潑個性，有別於瓊瑤筆下女性呼天搶地與依附男性的絲蘿個性，在席娟首部作品《交錯時光的愛戀》中，文案對於男女主角性格的描寫「帶著夢幻的期待 / 她穿越時空成為他的新娘 / 活潑柔媚的她 / 一再牽動他冰冷孤獨的心 / 愛，彌補了千年的距離 / 串起彼此的心……」可謂是此一時期台灣的言情特色。另外相較於其他本土言情作品，席娟小說較具有女權思想，以《交錯時光的愛戀》為例，藉由現代（台灣）/古代（宋朝）的時空穿越，因緣際會跌入古代的現代女性在與男性/丈夫互動的過程中，表現出相較於同一時代女性的聰慧與自主，與對一夫一妻制的堅持，然若以Hollindale的意識型態觀點觀之，在隱藏在其表現下的第二層意識型態仍舊是對父權價值的標榜與固著。

另外主讀老師也提到：可從表徵的言情特色探討瓊瑤「還珠格格」電視劇得以再創台灣八點檔收視率高峰的原因。輕鬆有趣的劇情風格，加上女主角小燕子活潑、不受宮廷禮教拘束的個性，呼應了九〇年代的言情主流定調，因此第一部與第二部的「還珠格格」的確佳評如潮，但在第三部中，瓊瑤卻一反常態回到其過去呼天搶地的風格，促使其收視第一的寶座讓位給民視的「霹靂火」，瓊瑤將「還珠格格」的慘淡成績歸之於台灣人對暴力的喜愛，但「還珠格格」在香港的收視率也是非常淒慘，甚至被更換時段，由此主讀老師推論，第三部收視的慘跌可從其一貫的瓊瑤式言情模式的觀點思考。

而2008年上半年於三立電視台製作的偶像劇《命中註定我愛你》可謂是集所有現代版言情小說的所有招數，包括：一夜情、未婚生子、不得不的第三戀

情、契約婚姻、誤會冰釋和女主角不孕等。劇本將女主角陳欣怡打造成「便利貼個性」，可謂是結合童話故事中灰姑娘與人魚公主的特質，前者表現在辦公室同僚對她的欺負，將她視為小妹呼來喚去；後者表現在欣怡對男主角紀存希的愛意隱藏—借用正牌女友石安娜的名字送生日禮物，即人魚公主式的「有愛不能言」。有別於九〇年代迄今的言情小說男主角形象—沈穩、陽剛、行動力與掌握力強，片中男性角的形塑是屬於現代版的「新好男人」和陰柔、弱化的王子形象，男主角的不Man表現在「有淚輕彈」、「不擅長打架，只得以聲東擊西的欺瞞手法險勝對手」、「任性易被激怒」等，但對於「家庭觀念的注視」、「鼓勵女性追求夢想」的價值觀卻是當代女性對男性伴侶特質的訴求。

三立電視台在此部偶像劇所訴諸策略是利用一個缺乏自信、具有便利貼個性的女孩打造愛情夢想。面對《命中註定我愛你》的三角關係，結局為具有母性堅強的便利貼女孩終於牢牢的黏住了男主角，而美麗亮眼、追求自我發展的安娜終遭到淘汰，主讀老師認為其背後操作機制上甚為巧妙：利用安娜的強勢與「流產同意書」的手段，模糊了女主角欣怡身為第三者的介入身份，也規避了道德問題。另外將獨自前往紐約、追求夢想實現的安娜置入「愛情是需要雙方花時間共同經營的關係」的對比中，且整部戲更是鑲嵌在東方文化中根深蒂固的「緣分」觀念—「薑王爺的保佑」、「這是命中註定」。從劇情觀之男主角的形象似乎有所翻轉，陽剛、陰柔重新排列組合，但文化體質與結構仍舊屹立不搖，甚至更加強化。然出乎意料，此部商業氣息濃厚的偶像劇竟榮獲第46屆金鐘獎的「最佳戲劇節目獎」，主讀老師認為或許是配合時代脈動吧！吳老師回應此種得獎情況類似《慾望城市》打敗《六人行》。然不可否認，銳不可檔的通俗文化的確促使大家對「藝術/高雅藝術」觀念的重新定位。

不管是言情或偶像劇，其訴求的價值觀仍舊是「公主與王子=人生追尋的圓滿」，對女性而言，她的白馬王子就是懂得欣賞、包容她的人。婦運的努力使得台灣女性在婚前伴侶選擇上有較大的弧度與自由，但從婚前的多樣性到婚後的單一對象，從單身女性到身為妻子/母親/媳婦，甚至家庭生活與職場的拉扯，讓女性—尤其是職業婦女—兩頭燒，主讀老師以閩南語歌手江蕙於2001年的溫馨小品歌〈妻子〉(以閩語發音會更貼近)來描述婚姻為女性帶來的枷鎖與束縛，質疑台灣女性解放的侷限。但在詮釋〈妻子〉的角度上引起了不同的見解，主讀老師之所以舉出〈妻子〉為例子，其背書為年輕的男性網友嘲諷現代大女性對男性伴侶的高要求「現在的女生要找對象要有錢、要有屋，什麼都不做，變得很任性，我們其實也沒有什麼要求，只是想找到〈妻子〉這首歌這樣的太太而已」，在場修課的七年級生卻認為〈妻子〉描繪是傳統女性的形象，例如馥瑜會認為現代男性會對這首歌有共鳴的感受是因為「認同母親或是阿嬤的原型」，而嘉怡也逗趣的回應「他沒有處理好」引起哄堂大笑。吳老師認為從國語流行歌曲、言情小說、偶像劇到閩南語歌曲〈妻子〉的論述脈絡觀之，主讀老師對

於台灣流行文化的觀察與解讀立場呈現出較大的反差，大有「文化倒退走」的感嘆，吳老師認為其研究面相還須關照台語流行歌的悲苦曲風，或是對應鄭進一（〈妻子〉的作詞者）的創曲風格。

主讀老師的報告也促使吳老師分享就台灣近年來陽剛與陰柔特質翻轉的觀察心得：以國中生為例，就公共場合觀之，這一代男女出現了「男生像女生；女生像男生」的現象，男生行為舉止被教導要gentleman，透過教育的規訓，從其外在壓抑男生陽剛特質的暴力傾向，但並不代表其內在表現亦是如此，且這一代長大後會變成什麼面貌也是未知數。相對於女生，當過去被壓迫的結構鬆綁後，女生不再只是柔順、乖巧、體貼，當女性展現的空間被打開後，這些女孩並未引導至新價值觀的思索，轉而認同男性的強勢與霸權價值。的確價值觀的改變促使男性放下過去的男性自尊轉而協助女性，成為女性的好幫手、工作伙伴，分攤了過去傳統加諸在女性角色的負擔。但此種現象是否也被女性視為理所當然，進而成為現代新好男人的負擔？更甚者，六0年代女性拋開傳統的枷鎖，走入職場開闢自己的天地，女性的離家也促使男性的stay home，一肩挑起過去女性的家庭責任，換言之，二元的結構仍舊不變，只是位置對調、轉移，此轉移現象是不是可能回流？

另一個引發吳老師有種「回首來時路」的慨然是：女性的獨立自主促使「不要小孩」的未來，即便母親/母職身份牽涉複雜的社會建構（女性生理上可以當母親/女性在社會上應該當母親是兩種不同的思維），但終不可否認女性天生具有生育嬰孩的生物特質，選擇不當母親是不是也意味著放棄女性身為母親的獨特經驗（嬰孩與母體是一個連續、一致的感覺），若牽涉到生殖科技的應用，此類問題將更加複雜。然一如主讀老師所說「身為既得利益者是不想放棄的」，在權力的糾葛中，女性該如何尋找屬於自己對的位置呢？此種種問題引發在場女性切身的「個人即政治」思考。

課堂剪影

報告者的風采

提問者的回應

師生互動與生命經驗分享

主讀老師對於台灣流行文化現象的分享

議題 4：Other Approaches to Children's Literature (兒文多元論述)		
13	時間：12/17/08	<u>Topic2</u> ：Children's Literature and Postcolonialism (兒文與後殖民論述)
	主讀人：鄧鴻樹	
<p>閱讀教材： Bradford, Clare. "The End of Empire?: Colonial and Postcolonial Journeys in Children's Books." <i>Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies</i>. Ed. Peter Hunt. Vol. IV. New York: Routledge, 2006. 184-201. McGillis, Roderick. "Extract from the 'Introduction' to <i>Voices of the Other: Children's Literature and the Postcolonial Context</i>." <i>Children's Literature: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies</i>. Ed. Peter Hunt. Vol. IV. New York: Routledge, 2006. 161-170.</p>		
<p>導讀</p> <p>兩篇文章出刊於千禧年左右，於 2006 年收錄於 Peter Hunt 主編四大冊關於兒童文學相關批評文論的合集，千禧年距離法農 1952 年出版的《黑皮膚·白面具》與薩依德於 1978 年提出的《東方主義》或《文化與帝國主義》距離有數十年之，面對西方兒文學界大老的急迫性，主讀老師認為我們所要思考的問題是：（一）讀者的位置該如何擺置？（二）身為積極介入後殖民主義的讀者、老師、學生和家長，該如何看待後殖民提供我們的思考方向，對兒文的書寫與閱讀有何關聯？</p>		
<p>研讀成果</p> <p>此次課堂主題為「兒文與後殖民論述」，有趣的是在場師生的互動與上課場域亦可謂是帝國殖民現象的再現，可從兩個階段觀之，一為報告同學將閱讀呈現為口頭報告的歷程；二為主讀老師針對閱讀文章進行再詮釋並與現場學員討論的過程。按照一般兒批課程的上課模式，首先進行報告者對當週閱讀文章進行綱要式的導讀，然主讀鄧老師卻別開生面以Bradford Clare文章的書寫脈絡與架構為例，包括主文與引言間的論述關聯性似乎轉折過於突兀、對旅遊母題的闡述不夠詳盡、選擇五本文本展示後殖民百家爭鳴的異質性現象等（後殖民一定是這麼異質性嗎？），說明了Bradford的行文看似一針見血卻是在其論點上轉圈圈，也點出了「在閱讀的過程中，你一不小心就會陷入被殖民的過程」，換個角度，若按照後殖民的核心價值為抵制殖民主義的宰制，相對於報告者進行閱讀的被殖民歷程，選擇不去閱讀的身體力行可謂是對殖民主義拒斥的實踐，但這又陷入後殖民的無奈困境：每個人都是衝突、對抗的，一如「你講你的閩南語，我講我的普悠瑪話，這要怎麼溝通？」</p> <p>從鄧老師對Bradford或是McGillis論述文章的態度，可以隱約的感受到這位嫻熟英美文學發展脈絡且擅長後殖民論述的主讀老師，對於兒文引進後殖民主義的積極早已見怪不怪了，「對兒文大老的反省是值得鼓勵的，但在佩服的同時，</p>		

油然生起一股同情」，為何主讀老師會出現這種情緒？若從文章發表年限觀之，千禧年前後在兒文範疇中甚為時髦、新穎的後殖民思想與概念對鄧老師而言似乎有點過時，這也暗示了後殖民觀念對兒文的重要性與急迫性，進而鄧老師引導學員從這些兒文學者的發言位置思考其背後動機「為什麼要這麼做？」目的是為他們而寫的，這是一種屬於自我療傷的策略。但是當後殖民概念引進兒文領域時，套一句鄧老師的戲劇性的引言「問題更大了！」後殖民概念的初衷是傾聽被消音者的聲音，「當後殖民引入兒文範疇卻成為摧毀自己使用該學科的動機」，原因在於兒童文學本質中成人與小孩主客不平等的關係，讓該兒文學科的後殖民動向愈顯得局促不安，而這也抵觸了後殖民的原初動機。

承上鄧老師繼續從「理論之用」的角度思考，前提建立在馬克斯主義對理論的觀點「理論要有用，沒有用就不叫理論」，理論可謂是一種觀點，得以讓讀者在閱讀的過程中重組文本的意義，進而檢視其隱而不顯或是理所當然的意識型態。以解讀盧卡奇的〈星際大戰〉為例，鄧老師從外星人所使用的英語腔調、敘述結構，認為〈星際大戰〉不是一部單純的科幻片，而是一部「科幻寓言」，它再現了美國現實社會中少數族裔團體的階級，甚至在外太空的場域中仍舊上演著千百年不變的英雄主義戲碼，對後殖民的認知的確讓觀者在觀賞電影的過程中，對影像後面操縱的意識型態較為敏感，但回歸以兒童讀者為定位的兒童文學（Children's Literature），針對這些限定的讀者群而言，理論的應用便產生了問題，換言之，理論的觀點如何訴諸兒童讀者？若將這些兒文文本視為大人期待兒童閱讀的背景時，問題只會更加複雜。因此鄧老師認為，對於理論瞭解比較有助於兒文創作者應用於創作實踐中。

而兒文批評者、創作者、出版社與兒童讀者之間無解的主從關係，也促使兒文批評者利用後殖民觀念進行經典重閱的實踐產生了問題癥結。一來無法改變兒童讀者羣；二來後殖民對於經典重閱的結果，將導致經典地位的被摧毀，因為「沒有一部經典是經得起你用後殖民批評去檢視它，因為經典文本產生於帝國殖民的背景」，這也引發了另一個疑問：以後殖民的觀點審視殖民文本會不會不公平？如此鄧老師認為：身為第三者的功課是反省後殖民主義的好、壞，而這種反省也才是所謂的「後殖民」。面對現今高喊著「地球村」、「多元文化」口號的社會，所呈現的多元只並非真正交錯、可以溝通的intercultural，而是撕裂的社會，彼此間因為奉行自己的意識型態而自成團體、自成群眾。在接受後殖民成果之時，他者如何在抗拒、抗衡帝國勢力，尋找自身發聲權的同時，避免在發聲時複製帝國認同符碼或形成刻板印象，我們該如何從第三者的位置跳脫出此種泥淖？在解讀的過程中，除了留意文本內容、文本產製的背景因素與動機原因、或者文本針對的指涉觀眾等外，而那些握有帝國文化符碼的人又該如何反省？鄧老師認為對於後殖民弔詭的絕境，學術界已經醞釀出一股更有彈性的論述內容與思辯空間，值得大家期待。

延伸議題

(一) 文化異己的思考

對於文化異己的再現思考，需考量其針對的指涉讀者/觀眾和發表的場域等問題。的確，異/次文化會因為發表場合成為刻板印象的再複製，以台灣為例，台灣就等同於歌仔戲、布袋戲、雲門舞集、八家將、玉山等這些化約的文化符碼嗎？在異/次/他者文化再現的過程中，文化正確性的訴求也凸顯了後殖民另一個弔詭的問題：他者文化再現的過程中，指涉讀者與聽眾仍舊是昔日的帝國主義者。換言之，他者在發聲使用的語言符碼或是語言架構，是帝國認同的文化符碼。以Discovery旅遊生活頻道「瘋台灣」節目為例（節目主持人Janet來自德州，父母親為台灣留學生，Janet隻身來到台的目的是尋根之旅）鄧老師認為「瘋台灣」的指涉觀眾並非台灣人，而是國外觀眾。節目的基調以“travel's eye”展現台灣的和諧、純樸、良善、好客、充滿創造力等特質，這些台灣之美的認知呼應了帝國主義者對「福爾摩沙」的歷史刻板印象，在再現第三者文化的同時，無疑也重構了意欲打破的文化迷思，並落入了資本主義的框架。

課堂剪影

報告人時景

師生互動

主講老師的風采

上課實況

議題 4：Other Approaches to Children's Literature (兒文多元論述)		
14	時間：12/24/08	Topic 3：The Intertextuality and Children's Literature
	主讀人：郭建華	(兒文之互文性)
<p>閱讀教材： Wilkie-Stibbs, Christine. "Intertextuality and the Child Reader." <i>Understanding Children's Literature: Key Essays from the International Companion Encyclopedia of Children's Literature</i>. Ed. Peter Hunt. New York: Routledge, 2005. 168-179.</p>		
<p>導讀</p> <p>文本大部分的意義認知與理解，依賴讀者對於文本中的暗示、指涉和引用的辨識，而這些暗示、指涉和引用在某種程度上，也與其他文本呈現內在的關連性與相似性，一如 Kristeva 認為的「任何文本都是馬賽克般的引證所組成的，任何文本都是其他文本的合併與轉化」。作者 Wilkie-Stibbs 探索兒童讀者對於文本和所指涉的互文性關連的複雜性。兒童在閱讀時會體驗到 Barthes 所說的"circular memory of reading"經由不斷的喚起互文本，而連結自己的閱讀網絡，因此閱讀是非線性的，而是互文本間交互作用而產生的連結。</p>		
<p>研讀成果</p> <p>課流程為主讀老師從解釋Genette的「跨文本性」(transtextuality)概念切入，並結合其藝術教育和圖畫書教學專業背景，為「互文性」的應用進行解說，互文性跨界是視覺、動畫研究時，強調觀者閱讀經驗的豐富與敏感度，最後課堂討論歸結出「石頭湯可視為一種論論文書寫風格」的隱喻性思考。</p> <p>(一)「跨文本性」概念解釋</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、intertextuality (文本互涉)：引用、典故或為標示出處的原文抄襲。 2、paratext (側文本/近文本/派生文本/準文本)：包括一本文本附加的內容，包括前言、導讀、目錄等部分。 3、metatextuality (後設文本)：以某文本為基礎延伸的內容詮釋或評論。 4、architext (原文本/主文本)：讀者如要瞭解文本與其對應的互文本之間的關連，還需要瞭解組成文學領域中種種互文本的體系，以小說的形式呈現童話元素的《我是老鼠》為例，其中的互文性探討還須牽涉童話、小說的文類書寫，並結合幻想文類的元素等思考。 5、hypertextuality (超文本)：指文本 B 建立在前文本 A 的基礎上，進行不斷的架接創作與擴充，其概念類似「改創作品」，例如《豬頭三兄弟》、《史瑞克》電影等。 <p>(二)安東尼布朗作品中的互文性</p>		

比利時超現實主義畫家瑪格麗特 (René François Ghislain Magritte) 弔詭的畫風，強調潛意識中的反理性面相，畫作以符號語言呈現對習以為見的理性思維挑戰，深受哲學家的喜愛，例如最具代表性的作品為創作於 1929 年的「你看到的不是煙斗」煙斗畫作，名為《形象的叛逆》(The Treachery of Images)。整體而論，安東尼布朗 (Anthony Browne) 圖畫書作品中比例甚高的超現實風格，表露出對大師瑪格麗特 (Rene Magritte) 的致敬。以 1990 年由台英出版的《小凱的家不一樣了》(Changes) 為例，文本描繪了小男孩小凱迎接家中新生命誕生的心情，在文本的意義基礎上，安東尼布朗結合了瑪格麗特和梵谷的作品 (以左圖為例)，包括「Vincent's Bedroom in Arles」、「星夜」，「Vincent's Bedroom in Arles」是梵谷歡迎好朋友高更到來而創作，牆壁上並排的「星夜」和幾幅外太空的畫作，其延伸意義可解讀為：小凱對於這個如外星人般未知新生命物種的歡迎，在此可以看出安東尼布朗沿用不同藝術作品的概念，加以拼貼、重構、並置後，彼此之間形成了不同的關係與效果。換言之，原文本 (ur-text) 的場域轉換後，呈現出新的意義與效果，也形塑了安東尼布朗的個人風格，郭老師對安東尼作品的評語是「看安東尼布朗的作品，會產生『你下次要玩什麼把戲』的感覺」。整體而言，在圖畫書的互文性現象可表現在「藝術風格的沿用」，而藉由圖畫書文類表現的圖像符碼與藝術風格，也促使圖畫書具有介紹藝術史或是運用到藝術教育的橋樑性質。

馥瑜也反應這張圖像的構圖似乎有點奇怪，不太符合傳統西方的單點透視法。吳老師也認為此圖透視表現接近野獸派。對於西洋繪畫流變爛熟的郭老師向我們解說了西方透視法概念革新的始末：自文藝復興後獨霸西洋繪畫史甚久的單點透視法，強調對外事物的模仿性真實，直到被尊崇為現代畫之父的塞尚，思索如何在二度空間的畫面上展現視覺觀看的三度真實性，塞尚改用思維之眼觀看事物，穿透了物象表層，直透內在真實，從形跳脫至精神的轉換，構成了幾何體積構的空間法則，此永恆視覺經驗概念的追求也實踐在畢卡索的畫作中。而西洋藝術風格的流變亦有不變的辯證關係：從吸收前人精華進而突破前人的規矩，並在此脈絡中展現藝術家自身的創作個別性，因此在同一畫派中，我們也會發現不同風格概念的創作。

郭老師以不同版本的《石頭湯》圖畫書作為不同面相的互文性討論案例，探討不同出版年代、翻譯語境等因素所產生的互文現象與閱讀樂趣。最早以圖畫書方式呈現的《石頭湯》版本為 1947 年由瑪西亞·布朗 (Marcia Brown) 繪製，中文版 2003 年由青林出版，楊茂秀老師翻譯，中文版《石頭湯》的派生文本包括楊老師對於瑪西亞·布朗的介紹與

《石頭湯》的閱讀感受。郭老師提到：《石頭湯》為楊茂修老師喜愛的故事之一，也是毛毛蟲基金會常談論故事文本之一，藉此比喻探討團體的互動過程。另外在場對於瑪西亞的構圖元素來源感受甚為紛雜與跳動，例如吳老師認為士兵的裝扮像是美國獨立戰爭的服飾、婦女就像是展現在十九世紀霍桑《紅字》筆下的美國女性形象，而帶黑帽的牧師像是乘坐五月花的清教徒樣貌，整體感受偏向早期美國的移民圖景。而同學的互文性反應多為歐洲文化，包括士兵的符碼為法國、甚或俄羅斯，婦女腳下穿的方頭鞋子像是荷蘭等。互文性的詮釋還需考量讀者的文化差異背景，然瑪西亞·布朗的《石頭湯》反應出：即便以歐洲傳統的民間故事為敘事架構，文本使用的圖像符碼必定反映出某一時代拼貼與文化脈絡的氛圍，而此符碼的檢選也將與作者的經驗背景與文化氛圍相關。

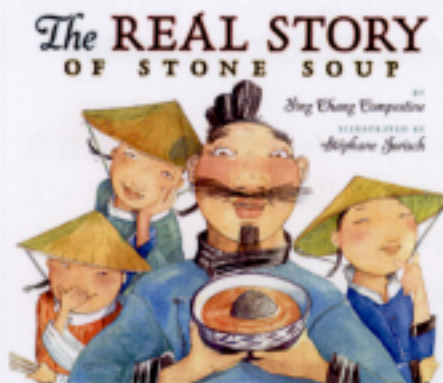
相較於學員對於西方文化的陌生與隔閡，2003年由 Jon J Muth繪製具有東方情調的《石頭湯》引起了在場的熱烈討論。文本為了凸顯東方禪味哲思，大

量地壓縮、拼湊中國的特色，但卻弄巧成拙呈現出錯誤的文化刻板印象。從構圖觀之：在故事開始敘說時，繪者以寒冷的色調、萬里長城與渲染手法標示出中國北方的場景，接著迅速的將場景轉換到楊柳依依的江南風光，造成讀者對於中國南北地理位置的混淆與錯置。此外居民的穿著呈現出清末民初的混雜現象、建築與房屋的構置排列、類似現代公寓的門窗設計等，在在顯示「不是很道地」的中國特色。在英文本中附有作者的創作動機闡釋，作者寓意穿著黃色衣服的小女孩為文本的重要角色，其所具備的勇氣特質不僅融化了村莊人的冷漠，更甚者，在文本情節的佈局上，小女孩扮演著重要的轉捩點，若不是她主動的向三位流浪至村莊內的和尚建立關係，這場戲似乎無法演下去。然若對照中國的歷史背景，黃色所代表的帝王之尊，並非尋常下階層百姓得以隨意使用的顏色，而女孩地位亦是卑微的。因此在閱讀的過程中，作者對於東方文化的誤解，讓具有中國文化背景的讀者產生突兀與錯置感，但對於不熟悉中國文化的西方讀者而言，作者煞有其事的解釋會讓讀者誤解中國文化就是如此，無形中加深其刻板印象。

另一方面從文本傳達的概念論之：相較於瑪西亞的《石頭湯》，Jon J Muth的《石頭湯》過於「目的論」。何以言之？在前者文本中，三位飢餓的士兵是為了生存才想出「石頭湯」的妙計，但後者文本中的三位和尚之所以搬演出「石頭湯」的戲碼，卻是奠基在「我想要教他們（村民）快樂」的道德教訓上。且這三位和尚的名字「福、祿、壽」屬於道教文化系統，此種過於世俗性的名稱，暗示著人世間的慾望與執著，與強調「四大皆空」的佛教相違背，而文本詮釋的「快樂」層次過於低俗與物質性，連帶著作者欲藉由中國哲理闡釋禪學的動

機也大打折扣。另外值得注意的是：中英文的版本比較，由小魯於2004年出版的中文版本中，具有權威的導讀者（馬景賢）介紹取代了原版本中作者的創作動機序言，且中文版的導讀簡介中也部分挪用了原作者的話語，從作者的創作動機到導讀者介紹的更動，也因作者/導讀者的不同位置，讓讀者產生了不同的閱讀感受，由此延伸：在兒童文學文本中，台灣出版社對於翻譯文本的「派生文本」設計，及其所預設的成人/行銷/商業/教育等本位的意識型態議題探討與現象觀察。

而Ying Chang Compestine的*The Real Story of Stone Soup*強調「石頭湯」故事來自中國雲南的西雙板納。而書名對於「真實故事」的強調與《三隻小豬的真實故事》產生互文性。若與前兩者版本相較，差異的地方甚多，例如故事內容—煮石頭湯必須先在土地上挖洞，呈滿水，將石頭加熱，然後再放置其中，並非直接將石頭放在大鍋中加熱；敘事焦點—敘事者為文本中的大人角色；敘事結構—缺乏語言譏諷的魅力展現，著重大人被小孩取弄、欺騙的過程；文類類型—前兩者較符合民間故事的「三」的結構。

郭老師對於圖畫符碼的互文性解讀與比較，也讓吳老師對「互文性」概念產生不同的理解，吳老師認為「克莉絲蒂娃延伸巴赫汀的互文性概念，偏向德希達的後結構觀念，著意文字敘事的互文性是不斷的延異、沒有終極、不斷循環的不穩定現象，因此無法溯源至原文本的始末，而應用至視覺領域的互文性探討，觀者建構意義的樂趣來自於參照原文本後的解碼活動，如此，原文本的概念在視覺活動的表現中是存有、可以確定」。

延伸議題

（一）互文性議題和互文性風格的論文思考

課堂中，馥瑜詢問到「以互文性為理論基礎的論文目的為何？其研究價值為何？」截至今年，兒文所上與互文性相關的碩士畢業論文有兩篇：一為余曉琪的〈《魔法森林》、《吸墨鬼》、《發條鐘》中互文性研究〉，探討兒童文學文本間的互文性，由張子樟老師指導；一為由主讀郭建華老師指導的〈*The Last Resort*圖文創作風格研究—超現實與互文性創作手法融入〉，論文撰寫者梁可憲以英諾桑提的《絕地大飯店》圖文書為論文分析的文本，將互文性視為創作手法，探討英諾桑提的藝術風格，藉由圖像符碼的引用、模仿、諧擬、拼貼後的變化，讓讀者產生既熟悉又陌生的新奇感。郭老師也提到（以圖像為探討對象）互文性的論文特色就像是「撰寫者在進行一場偵探遊戲，不斷的挖掘原來

的文本，就看誰高明」。如上所示，不管是文學文本或是圖像文本的研究，互文概念亦適合應用於以兒童為主體的教室現場，可做為行動研究的理論基礎，包括對於兒童讀者閱讀經驗的探討；或是在不同的詮釋社群中，不同的情境脈絡如何影響文本的解讀探討；或是兒童讀者對於原文本進行再創造的研究等。

互文性概念的提出不僅打破了文本單一結構的封閉性，也將作者至上的焦點轉移至「讀者位置」。而互文性樂趣的產生便在於讀者的詮釋過程，不僅是讀者先備經驗與文本產生的互動，更是讀者過去閱讀經驗間的互動，以後現代觀點論之，互文性讓文本產生了多樣性，不同的讀者也延伸了同一文本不同的詮釋可能。若從互文性概念思考文化本質，文化亦是一種文本概念，符號系統早已既存其中，文本不斷的產製是其與文化脈絡互文的結果，只是文化符碼的再創、改造與挪用，如此過去視覺藝術標榜的藝術家（artist）也淪為符號產製者（sign maker）或符號製造者（sign producer），由此觀之，互文現象就像一張大網在日常生活中隨處可見，「在做研究時，你會找佐證資料，從互文的概念來看，你在找文本間的關連性，並解釋它，即使你不是在做互文性研究，但是我們做的事情都是一種互文」。

到底互文觀點是解放讀者還是扼殺讀者？郭老師認為互文性批評對我們的啟示為「開啓文本對話的可能性」：「放棄只關注作者與作品的傳統批評方法，轉向跨文本、文化研究，這種研究強調多學科化的研究，以符號系統的共時結構去取代文學史的進化模式，從而把文學文本從心裡、社會或歷史決定論中解放出來，投入到一種以各類文本自由對話的批評語境中」。若將互文性視為論文書寫的風格時，就變成了一鍋「加一點什麼、就變成什麼」的石頭湯了，而互文無限的可能性也將變成無法聚焦的論文產出。吳老師則半開玩笑地表示，要寫成具有互文性特色的論文也非易事，「要煮成那鍋石頭湯還真不容易，因為你要找到這麼多菜，重點是要有人端給你材料，還得有個大鍋子，加上許多調味料才行」。

附錄

【圖片來源】

- 1、瑪西亞·布朗（Marcia Brown）的中文版《石頭湯》：2008/12/28：
http://www.012books.com/shop/product_info.php/cPath/72/products_id/98
- 2、Jon J Muth 的中文版《石頭湯》：2008/12/28：
<http://db.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010256678>
- 3、Ying Chang Compestine 的 *The Real Story of Stone Soup*：2008/12/28：
<http://www.delsolbooks.com/therealstoryofstonesoup.htm>

課堂剪影

報告人實景

學員間的相互討論

準備充實的主讀老師

主持人的討論加入

議題 4：Other Approaches to Children' s Literature (兒文多元論述)		
15	時間：12/31/08	Topic4：The Value of Children's Literature? (兒文何價之有?)
	主讀人：劉文雲	
<p>閱讀教材： Zipes, Jack David. "The Value of Evaluating the Value." <i>Sticks and Stones: the Troublesome Success of Children's Literature from Slovenly Peter to Harry Potter</i>. New York: Routledge, 2000. p. 61-80</p>		
<p>導讀</p> <p>兒童文學不曾存在過？或者應該說兒童文學從來不曾「為兒童」而存在。Jack Zipes 在本文中提及兒童文學自 1945 年以來的改變，共分為「童書商品價值的提升」、「童書作者、插畫家身價的提昇」、「童書價值被學院、圖書館、機構決定」、「童書價值商品化的現象」等四個面向進行談論。兒童文學從產出到評論，都是成人所為，並且排除掉兒童的聲音。在兒童文學中，所謂的「正典」，可說是學院內所代代培養、打造出的產物。甚而在當今視文化作為行銷符碼的資本社會中，童書已被包裝成一項商品，和它周圍的相關產業一起販售。面對這樣的大環境，兒童文學的價值又該如何被決定呢？</p>		
<p>研讀成果</p> <p>「到底兒童文學是什麼？你對兒文的期望是什麼？台灣兒文的價值又是什麼？」這些種種的大哉問是主讀老師閱讀完文章，針對台灣兒童文學發展現狀所提出的疑問，對應Jack Zipes文中所提出的美國兒童文學發展的始末，回顧台灣兒童文學發展的歷史脈絡是否有其共通處，值得我們發省呢？在兒童文學發展的場域中，面對高等機制的教授、童書創作者、童書出版社、兒童讀者、使用童書的成人等不同的位置，我們又該如何思考其未來的發展？而在研究所接受不同學術思維訓練的兒文碩士生，或者出了學術訓練的環境後，又該如何認知自身的地位？</p> <p>馥瑜首先回應文雲老師的提問，她從鄧鴻樹老師對兒童文學的認知作為切入點，鄧老師從（後殖民）理論對兒童讀者的用處，提出「到底兒童文學是什麼？研究兒童文學是什麼？」等核心問題，總體而言，鄧老師的思考前題預設在兒童文學一定要和讀者發生關係，但令馥瑜感到疑惑的是「兒童文學一定要和兒童讀者發生關係嗎？是否可以單純的把兒童文學是唯一種學科、文學來欣賞？」針對馥瑜的疑問，文雲老師從另一個角度提出思考錨點「如果從研究的學科將它分離出來的話，兒文只是一個存在的名詞，並不是真正的兒童的文學—兒文的主體是兒童，與其主要的原意是不同的」。</p> <p>而研究生對於接受學院理論基礎的訓練看法又是如何？珮茹和馥瑜皆一致</p>		

認同學術訓練讓自己不僅只是扮演一般童書消費者的角色，而是接受調整的空間變大，也變得更有自覺「意識到有這麼一回事」。常參與民間讀會團體的素素，從「不同的對象」解釋理論的用處，以家長對象為例，「把自己能夠意識到的東西和他們分享，像是讓家長意識到童書商品化、出版社商業行銷的操縱機制等現象，進而提升家長的鑑賞能力，形成一股氣候影響出版社的方向」。面對素素充滿理想的憧憬，文雲老師提醒她隱藏在社會實踐熱情中的權力拉扯「什麼叫做『鑑賞能力』？鑑賞能力的標準是誰制定的？」認為閱讀是有階段的馥瑜也認為：對現今兒童讀者或是國高中生讀者而言，最為重要的將他們吸引進閱讀領域，讓他們領受閱讀的樂趣，「就從你有興趣的開始！」。

既然童書無可避免的隱藏著意識形態，那麼對不知如何選擇童書的成人該如何著手呢？素素認為「可以從模仿開始，挑選特定的名家或是獎項得獎的作品，大量閱讀後再慢慢形塑自身的閱讀品味」。到底何謂「好書」的標準？素素從其參與民間故事團體的經驗，觀察到「各個不同的故事團體對於好書的標準也有其不同的價值體系，領導者的品味也會無形中影響會員的選書標準」且每一故事團體有其不同的宗旨目的與針對對象，以林真美的「小大圖書會」為例，它是以社區鄰里為主、自由發起的推廣性組織，「小大讀書會」希望小孩主動的牽著大人的手，而非大人牽著小孩的手進入閱讀，且引進日本閱讀價值觀的林真美也強調成人在唸讀圖畫書時，不要涉入自身的詮釋觀點而更改作者的原意也儘量維持一定的唸讀語調，以免干擾孩子的閱讀，總體而言，「小大圖書會」強調大人在閱讀活動的配角地位。

好書的品味如何藉由出版社的商業行銷進而形構？兒文界、教育界的指標性人物對某一童書的評價或導讀背書如何影響成人消費者的購書動機？若從圖書館的借閱資料觀之，童書之所以被借閱是因為兒童讀者單純的挑選與喜愛，還是出於父母為了教育兒童的動機？進一步論之，父母又是如何形成自身挑選童書的標準呢？出版業界與學術界的推薦又佔了購買者多少的挑選比例？另外兒文文學獎項的得獎標準又是由哪些人操作？是否形成差異或一定的標準？是否能從兒童讀者的角度出發界定好書的標準呢？

童書做為一種商品是經過層層篩選的，包括市場的商業機制，和進入消費場域前的出版社篩選機制，然令文雲老師更擔心的是台灣兒文的「移植文化現象」，翻譯文學的大量引進不僅緊縮了本土創作的能見度，並且連鎖的出現了「質的集中」—並非品質的精緻，而是以量的集中推砌出質的假象，何以言之？文雲老師語重心長說明「兒童文學有點奇怪，有些東西不見了，且集中在某些區塊，像是一窩風的奇幻風、原住民風，除此之外呢？這些被忽略掉的東西、或是所造成的不平衡，是否對我們下一代讀者造成影響？」，此種寓含著學者、未來母親的呼告最後以「兒童文學能夠多廣就多廣」為結。

延伸議題

針對本土兒文創作的慘澹經營，我們可以進一步思考：若是透過學界與業界的合作，是否促進本土的創作？一如文雲老師提醒的「最終我們還是生活在台灣這塊土地上，我們所學的還是要為台灣的兒童文學」，本土的作品並非品質不好，而是「沒有被看見」，以九歌少兒文學作品為例，珮茹提到「若是結合學界推薦、市場機制和實務宣傳，讓他們露臉的機會增加，將會引起討論的話題」。但面對本土與外來的經濟殖民及文化移植，我們是否能自覺的思考：藉由引進國外文本以結合本土的兒文特性，進而形成新的價值觀與社會意識？

另外比較歐美環境，台灣兒文環境似乎不健全，令在場師生痛心疾首的是：實體書店的管制和社區公共圖書館的制度也無形中抑制了台灣兒文自由發展的空間，甚至兒文環境的貧瘠也表現在城鄉差距上，以書店為例，放置在展示架上的童書否能夠被兒童或家長自由的閱讀？還是被包裝成一個展示性的商品？且書店的設置點也是具有商業、交通等因素的考量，珮茹提到「一些居住在偏遠地區的小朋友連進書店的機會都沒有，他們缺乏發球權，根本就沒有辦法自己選書」，而社區公共圖書館也因為職員出身於公務員體系或是約聘僱的身份，普遍呈現素質低落的現象，嚴重缺乏選書的修養和識見與推廣的熱誠和知識，或是圖書館員的人手不足，繁重的業務量也讓館員力不從心，這種種行政因素更讓兒文的處境雪上加霜，到底台灣兒文未來的走向如何？「如果哪天真的中樂透的話，我就要去辦一個空中圖書館，我要每天在那邊講故事，一本一本的講」，或許台灣兒文界需要更多像文雲老師這樣熱情的人加入。

課堂剪影

報告遠景

報告近拍

上課全景

老師們的聆聽

From Theory to Practice: Proposal Presentation						
16	時間：01/07/09	兒文批評理論：實踐應用				
	主讀人：吳玫瑛					
<p>課程模式</p> <p>本堂課進行方式為請博班學姐針對修課同學的期末報告摘要內容予以講評，並協助提供相關報告內容方向等指導建議，透過同學們的討論集思廣益。(學員的摘要將統一呈現在教學網站上： http://www1.nttu.edu.tw/mywu/96chlc/index.asp?cn=record)</p>						
<p>課程紀錄</p> <p>在此記錄者將梗略描繪八名修課學生兒童文學批評期末報告的研究取徑，並從予以表格化，從中歸納出幾點現象。整體而言，學生報告可視為針對「兒童文學文本研究」之類型——</p>						
學員	題目	文本類型			理論架構	關注焦點/探討概念
		童話	小說	圖畫書		
羅素萍	性別意識在繪本中的遭變—以《朱家故事》為例			◎	意識型態	性別顛覆是否跳脫二元框架？！
左馥瑜	兒童文學中的意識形態——以《紙袋公主》為例			◎	意識型態	透過中文譯寫與翻譯版本，剖析譯寫者與作者的性別意識
古稚庭	麥克安迪《默默》中的女童形象		◎		意識型態	女童形象的建構與其形象在文本中的象徵意義
廖珮汝	兒童文學中玩偶角色的影響和作用—以《愛德華的神奇旅行》、《絨毛兔》為例	◎	◎		意識型態	透過兩本文本中玩具兔尋覓真愛的過程，探討作者的兒童觀與性別觀
許筱萱	圖畫書中的性別刻板印象分析—以假想朋友的形象為例			◎	意識型態	透過假想朋友探討男孩與女孩被社會銘刻形塑的性別意識
吳昭瑩	由《動物絕對不應該				意識型態	作者不僅聲明了

	穿衣服》看繪本作者的意識形態			◎		其生態主張「動物絕對不應該穿衣服」，並進一步透過服裝符碼檢視作者潛在的西方穿著文明的意識型態
顏嘉怡	《小毛，不可以！》中的男童形象			◎	權力	探討家庭教養規訓場域中，男童與母親/女性的權力互動關係
連偉伶	現代創作童話之互文性研究—以〈小紅帽〉為例	◎			互文比較	古典童話與現代創作童話的互文關係及後者因創作者的意識型態導致的潛在性互文限制

上列表格可反映出：

- (1) 從文本挑選類型觀之，以圖畫書為分析對象呈現較高的比例，再者為童話與小說。
- (2) 從探討議題觀之，以性別意識的探討居多：或探討性別刻板印象顛覆的與翻轉的限度是否仍舊無可避免的落入二元框架中；或藉由男孩與女孩對假想朋友的挑選與設定，探討在社會文化的場域中，性別意識如何被建構、銘刻至孩童的概念中；或探討男性作者形塑怎樣的女童形象，若放置於文本脈絡中檢視，女童形象的象徵意義為何，尤其是對比書中或的成人世界？或從玩偶兔的設定，探討作者的性別觀等。
- (3) 從學員援引理論觀點的情形觀之，Hollindale 的觀點—童書如何透過三個層面反映作者及其所處文化、社會之意識型態—似乎較具有實質的操作性，並且能很快上手運用其觀點。

終曲：課程回顧與回應		
17	時間：01/14/09	心得分享、意見交流、問卷填寫
	主讀人：吳玟瑛	
課程模式 本堂課主要是：請修課同學填寫問卷、分享本學期的修課心得，並提供適當的建議給予授課老師，以作為下一次開課的修正模式，結束後以聚餐的方式延伸交流，以輕鬆的方式進行師生對話與心得分享，並為本學期劃下美麗的句點。		
【問卷格式見附件】		

期末終曲

	
大家別擔心啦！一切 ok！	A: 這門課的品質如何？ B: 你沒看到都豎起大姆了！

五、目標達成情況與自評

針對計畫執行狀況，採取兩個方案書寫之：一為概略性的描述文字，此部分彙整所有修課同學之參與回應；一為具象化的統計圖示，此部分為問卷調查的結果，項目分成「課程內容與架構」、「教師授課狀況」、「同學間課堂討論與互動」、「課堂報告與作業內容」和「自評」等五個向度，分別以「非常不同意」、「不同意」、「尚可」、「同意」、「非常同意」等不同程度顯示修課學生的反應與修課狀況，目的是希望透過量化的效度達到文字敘述的輔助功效。

✓ 計畫執行度

本次課程按照本校今年度上學期行事曆共設計 18 堂課，截至學期末，課程均按照原訂進度達成，共上 18 堂課，執行率 100%。

✓ 課程進行模式與授課狀況

- 本課程邀請主讀人領讀為課程增色不少，主講人的講義提綱挈領，除了幫助同學瞭解文章內容，對於延伸議題討論的帶領，在其深度與廣度上更是豐富了課程的內涵，且不同的主讀人依其個別專業領域與授課風格，讓課程呈現多元面向（此部份可見學生回應）。
- 本課程較於 96 年度的課程設計採取議題式導向，因此對於閱讀文章之間的關連性更加緊密，在修課學員的閱讀筆記上，更能看出閱讀吸收的效果，藉由西方兒文的議題觀點也能反向思考台灣兒文界的情景，不管是出版界、學術界或是教育界等，甚至回歸學員自身的學習狀況等。
- 整體而論，課程中穿插進行的師生對話所激發的概念啟蒙或思想交流是本課程運作的特色，也是學生表示收穫最多之處。

✓ 人員配置與協調度

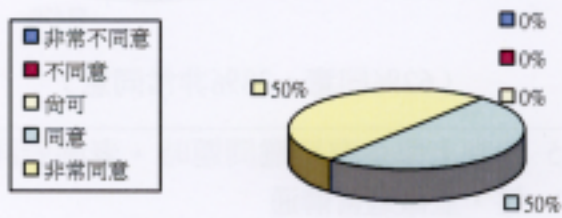
- 本課程於 96 年度期末成果報告中，希擊能因應所需增設本課程一名兼任助理，在 97 年度得以如願，故在統整本計劃額外執行之繁細項目上，舉凡主讀人的聯繫、網頁資料維護、經費核銷、以至文書記錄等，皆能由專人負責協調、統整作業。
- 本課程另設一名碩士工讀生，協助處理課堂錄音、攝影、照相等，並協助建立本課程的影音資料檔。

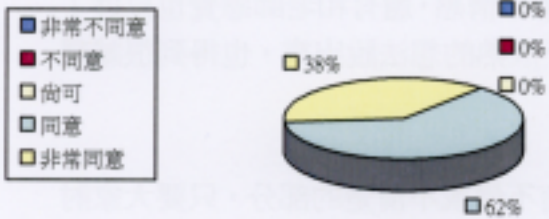
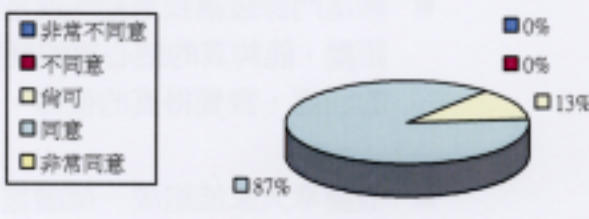
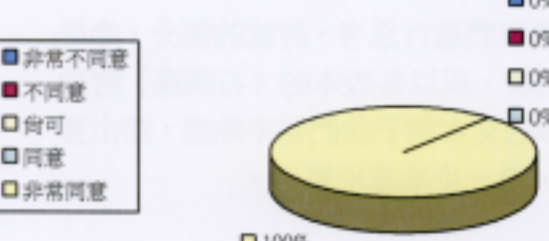
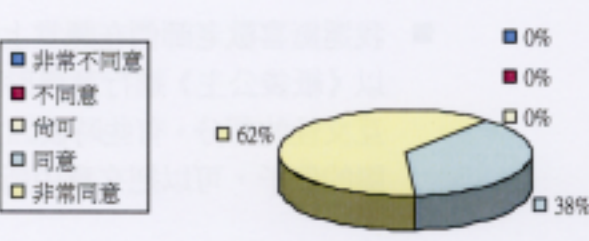
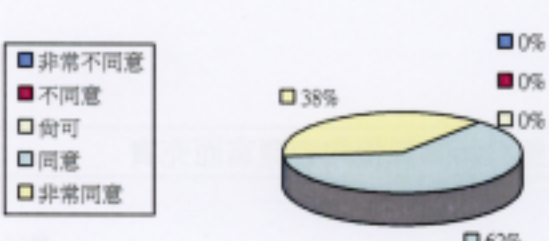
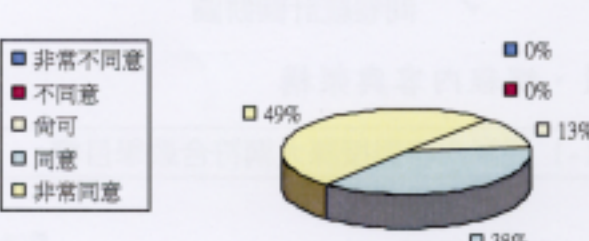
✓ 研習者回應 (學生的話)

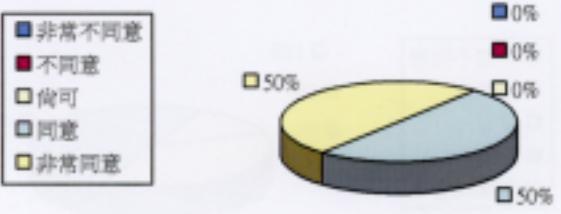
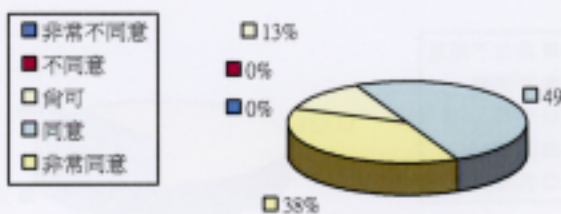
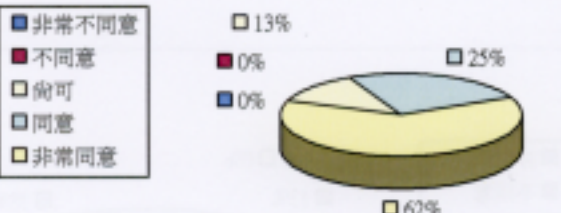
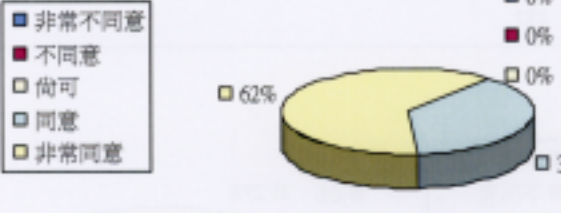
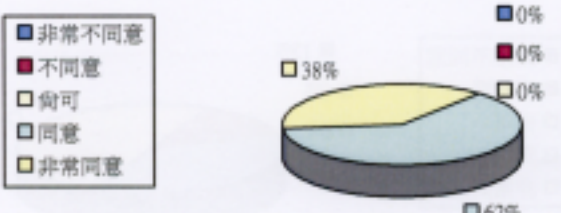
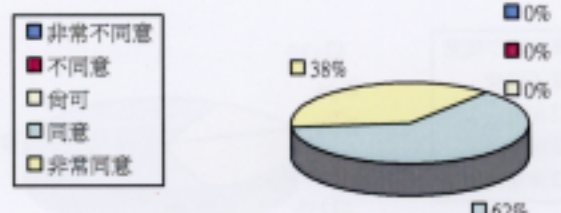
- 修這門課最讓我感動的就是和同學的革命情感，還有和老師感覺也拉近了距離，能夠真的把心裡的疑問，或是不成熟的想法說出來，也得到很誠懇的回應，我覺得真的很棒。
- 很慶幸大家能組成一個讀書會，即使有不懂或不清楚的部分，只要大家討論一下或是互相發表意見，就覺得不這麼困難了。而且有時候大家也會發表一些很有趣的論點或看法，使得討論會的氣氛不會總是那麼地嚴肅。對於這點，我很感激班上的同學朋友們。
- 每個星期不同的導讀老師，讓我覺得好新鮮、好有趣，可以激盪出不同的火花。
- 我還挺喜歡老師們在課堂上舉實例來讓我們進行思考、討論的部分，像是以《紙袋公主》進行意識形態層次的討論，或以各版本的《石頭湯》討論互文性的部分，有些時候因文章中所舉的文本例子我們並不熟悉，藉由實際的例子，可以把文章中所提的概念，進一步地運用思考。
- 在經過這一個學期的「薰陶」，關於理論，不會像之前有著排拒和不安的情緒產生；不只是對於文學的這個領域，對發生在生活中的事件和觀察，也都提供了很有趣的方式去看待，產生新的視野，而且，真的有了「研究生做研究」的感覺，這是我覺得收獲很大的地方。

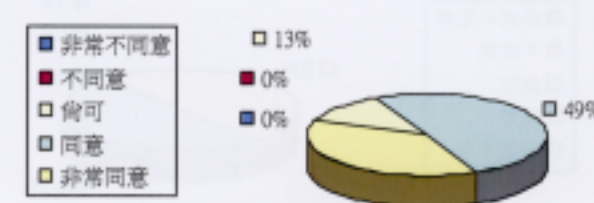
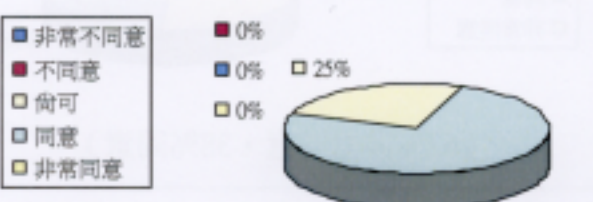
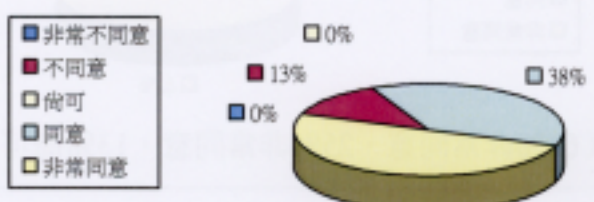
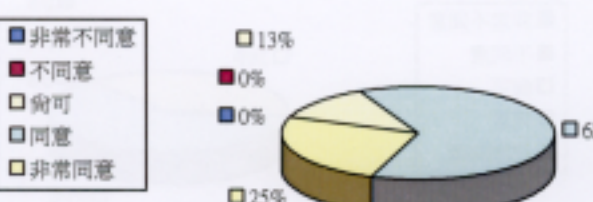
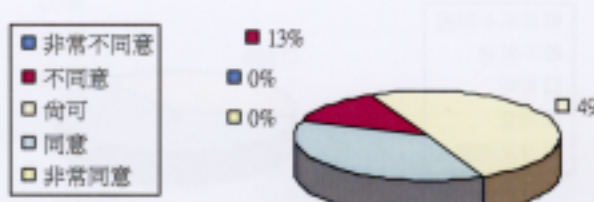
✓ 問卷統計圓餅圖

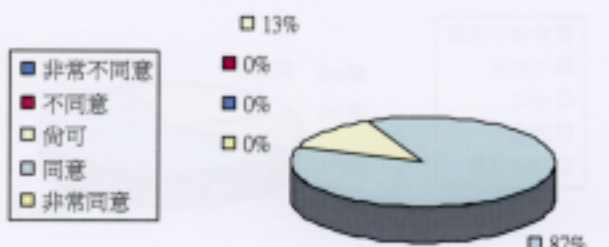
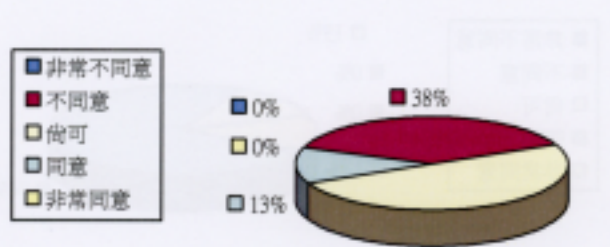
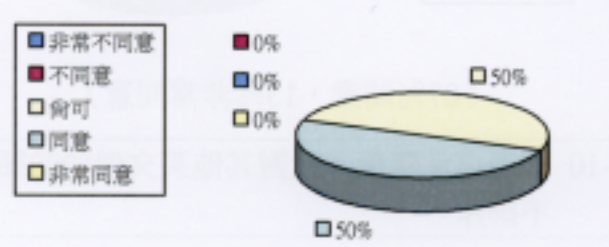
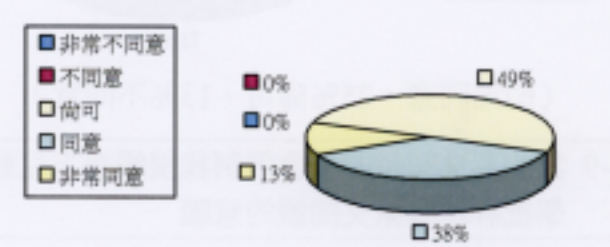
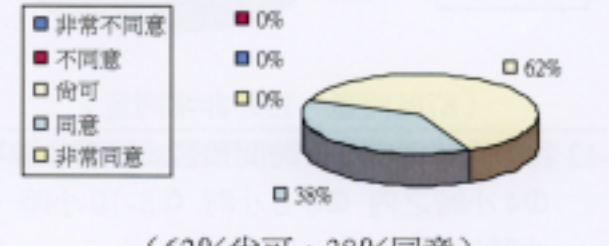
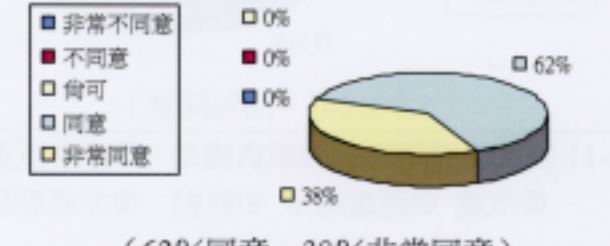
1、課程內容與架構

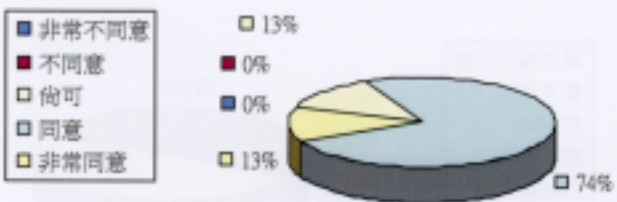
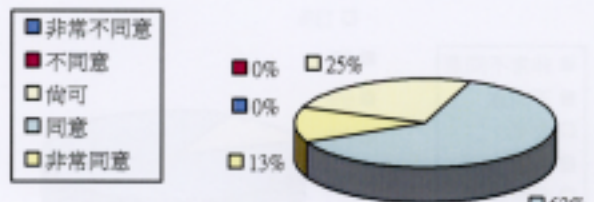
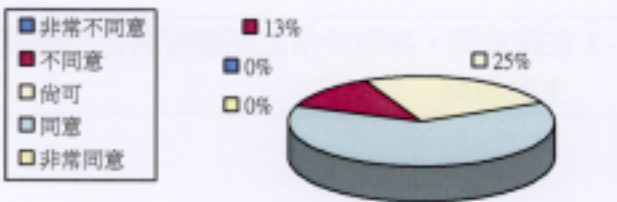
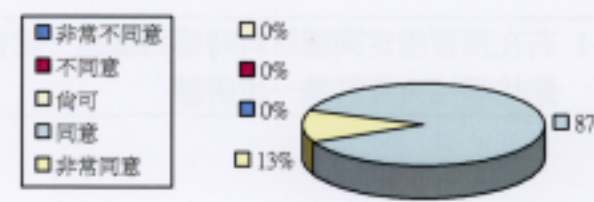
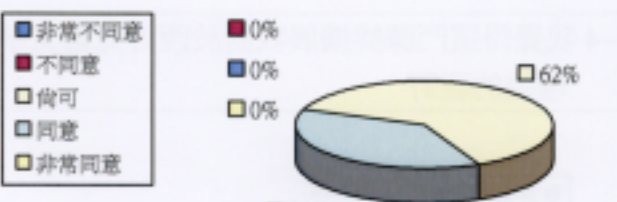
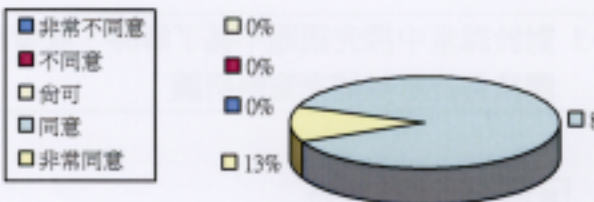
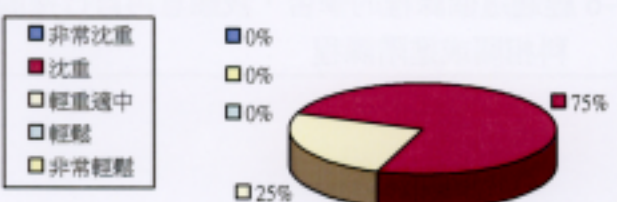
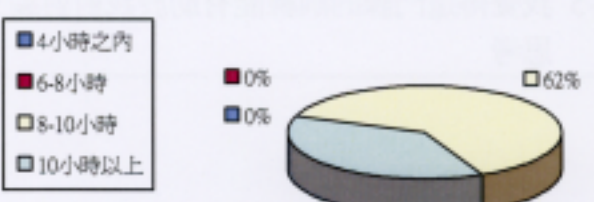
<p>1-1 授課內容與授課大綱符合教學目標</p> <p>(62%非常同意，38%同意)</p>	<p>1-2 整體而論課程內容豐富而充實</p> <p>(50%同意，50%非常同意)</p>
<p>1-3 課程組織安排很有系統</p>	<p>1-4 這門課的教材(教科書、參考資料或講義等)內容適中</p>

 <p>(62%同意，38%非常同意)</p>	 <p>(87%同意，13%尚可)</p>
<h2>2、教師授課狀況</h2>	
<p>2-1 老師教學態度認真負責且具教學熱忱</p>	<p>2-2 教師的教學方式切合學生能力，使學生易於學習</p>
 <p>(100%非常同意)</p>	 <p>(62%非常同意，38%同意)</p>
<p>2-3 授課方式與教材內容激起學生主動學習的興趣</p>	<p>2-4 老師上課注意同學的反應並鼓勵學生提出問題及發表意見</p>
 <p>(62%同意，38%非常同意)</p>	 <p>(49%非常同意，38%同意，13%尚可)</p>
<p>2-5 課堂上學生有疑難問題時，老師能詳予回答，並做適當溝通</p>	<p>2-6 學生如有需求，老師樂於提供課外輔導、解決課業疑難</p>

 <p>(50%同意，50%非常同意)</p>	 <p>(49%同意，38%非常同意，13%尚可)</p>
<p>2-7 老師妥善安排課程內容、進度與時間，並能切實執行</p>	<p>2-8 依學生作業及學習情況，老師適當給予口頭或書面回饋</p>
 <p>(62%非常同意，25%同意，13%尚可)</p>	 <p>(62%非常同意，38%同意)</p>
<p>3、同學間課堂討論與互動</p>	
<p>3-1 我可以從其他同儕身上獲得原創性的想法與概念</p>	<p>3-2 我可以由於同儕間新觀念或討論的加入，進而能對自身原有疑問產生新看法</p>
 <p>(62%同意，38%非常同意)</p>	 <p>(62%同意，38%非常同意)</p>
<p>3-3 藉由與他人分享觀念與看法，使自己對課程有更深入的了解</p>	<p>3-4 我會在下課後和同學進一步討論課堂議題</p>

 <p>(62%非常同意，38%同意)</p>	 <p>(49%同意，38%非常同意，13%尚可)</p>
<h4>4、課堂報告與作業內容</h4>	
<p>4-1 我覺得指定報告內容份量適中、難易度適中</p>	<p>4-2 我覺得指定的報告有助於我在課程上的學習</p>
 <p>(75%同意，25%尚可)</p>	 <p>(49%非常同意，38%同意，13%尚可)</p>
<p>4-3 我覺得同學的報告內容有助於我對課程瞭解</p>	<p>4-4 我覺得閱讀筆記的書寫讓我倍感壓力</p>
 <p>(62%同意，25%非常同意，13%尚可)</p>	 <p>(49%尚可，38%同意，13%不同意)</p>
<p>4-5 我覺得閱讀筆記的訓練有助於我對問題意識、批判能力的培養</p>	<p>4-6 我會和同學進一步討論自己或他人的閱讀筆記內容</p>

 <p>(87%同意，13%尚可)</p>	 <p>(49%尚可，38%不同意，13%同意)</p>
<h3>5、自我評量</h3>	
<p>5-1 若在預習指定閱讀材料時感到疑惑，我會主動找尋補充資料進一步研讀</p>	<p>5-2 在課堂間，我對於指定閱讀材料感到疑惑時會主動發問</p>
 <p>(50%同意，50%尚可)</p>	 <p>(49%尚可，38%同意，13%非常同意)</p>
<p>5-3 對於課堂中探究議題不甚了解時，我會利用課後自行尋找補充資料研讀</p>	<p>5-4 我覺得這門課能擴展我對於西方兒童文學批評理論的視野</p>
 <p>(62%尚可，38%同意)</p>	 <p>(62%同意，38%非常同意)</p>
<p>5-5 我覺得這門課的訓練能有助於我對對論文的思考</p>	<p>5-6 經過這個課程的學習，我願意再自行接觸與本科相關或進階課程</p>

 <p>(74%同意，13%非常同意，13%尚可)</p>	 <p>(62%同意，25%尚可，13%非常同意)</p>
<p>5-7 對於我而言，閱讀英文文章是很大的挑戰</p> <p>(62%同意，25%尚可，13%不同意)</p>	<p>5-8 我覺得這門課能增進我的英文閱讀能力</p> <p>(87%同意，13%非常同意)</p>
<p>5-9 我的英文閱讀能力會限制我接觸西方兒童文學批評理論原文閱讀的意願</p> <p>(62%尚可，38%同意)</p>	<p>5-10 經過這堂課後，我對其他英文理論的閱讀較不排斥</p> <p>(87%同意，13%非常同意)</p>
<p>5-11 我覺得這門課的課業負擔是：①非常沉重 ②沉重 ③輕重適中 ④輕鬆 ⑤非常輕鬆</p> <p>(75%沈重，25%輕重適中)</p>	<p>5-12 我平均每週花多少時間預習或複習本課程： ①4小時之內 ②6-8小時 ③8-10小時 ④10小時以上</p> <p>(62% 8-10 小時，38% 10 小時以上)</p>

5-13 我平均花多少時間製作相關作業與報告： ①4 小時之內 ②6-8 小時 ③ 8-10 小時 ④ 10 小時以上											
<div data-bbox="118 421 268 591"> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4小時之內 ■ 6-8小時 ■ 8-10小時 ■ 10小時以上 </div> <div data-bbox="341 472 699 645"> <table border="1"> <caption>製作相關作業與報告時間分配表</caption> <thead> <tr> <th>時間段</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4小時之內</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>6-8小時</td> <td>62%</td> </tr> <tr> <td>8-10小時</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>10小時以上</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="92 667 767 757">(62% 6-8 小時, 25% 10 小時以上, 13% 8-10 小時)</p>	時間段	百分比	4小時之內	0%	6-8小時	62%	8-10小時	13%	10小時以上	25%	
時間段	百分比										
4小時之內	0%										
6-8小時	62%										
8-10小時	13%										
10小時以上	25%										

■ 統計結果概述

問卷設計動機主要是作為為本次參予計畫學員之總體/個人成效評估，並以此為做為擬定下一學年或下一年度計劃申請之考量依據。內容設計主要含括「課程內容與架構」、「教師授課程狀況」、「同學間課堂討論與互動」、「課堂報告與作業內容」、「(學員)自我評量」等部分，以及參予學員的問卷回應。

(一) 課程內容與架構設計

學員對於課程架構設計的層次、研讀之教材內容豐富度與否等，皆抱持著高度的肯定。

(二) 教師授課狀況

主要是針對課程執行面相與過程方面的評估，從執行效率上觀之，也突顯計畫主持人與主讀老師在時間掌控上能切實執行課程進度。整體而言，學員對於計畫主持人與主讀老師的教學態度與熱誠，皆抱持著百分之百的肯定（100%非常同意）。從問卷回饋上，不論是課堂間師生的言論互動過程或是課堂後老師針對個人學習瓶頸的回應，皆能反映學員的感受，換言之，學員的反應不僅切合本計畫對於「專家團隊設置」的規劃初衷，也驗證了此種教學互動模式對學員學習效應甚大。

(三) 其他

在「同學間課堂討論與互動」、「課堂報告與作業內容」與「自我評量」等項目，分別從課堂討論參予度、課堂作業實做與研讀經典原文等三個角度，針對學員對自身學習狀況進行評估，不管是在作業實做部分與學員間的談論互動，不僅幫助自身對於課程內容的理解與啟發，在課堂之外，學員也能針對有興趣的主題或是不解處，皆能主動的利用資源，進

八、改進建議

- 參與兒童文學批評理論這門課程的學員，大多未曾修習「文學理論」相關基礎課程，在理論的閱讀與理解上，由於背景知識的不足，在閱讀原典時往往備感吃力。在課程設計上，或可考慮採取基礎理論導讀與兒童文學批評理論運用之雙向及雙軌教學，以期讓研習者建立較紮實的理論知識背景，奠立閱讀理論專書的良好基礎，期能進一步深化兒童文學批評理論的討論和運用。
- 在這次的課程設計中 *The Case of Peter Pan* 是唯一連續三週精讀的專書，同學表示這樣的專書閱讀模式效果頗佳，專書的連續研讀和單篇文章的閱讀兩相比較之下，專書的系統化閱讀較能清楚地掌握作者的書寫脈絡，藉由閱讀內容的擴充，讀者可以更有系統地整理並思考作者如何將其論述理念分佈、貫穿於各章節中，因此同學建議爾後的課程設計可以增加專書閱讀的份量和篇目。
- 在教育部顧問室的支持之下，「專家團隊」的設置向來是本課程的運作特色之一，同學對此運作機制也有極佳的評價。為讓專家團隊的運作更具特色與果效，並擴充兒童文學批評理論經典研讀的內容與面向，實有必要進一步推動「跨校專家團隊」的學術建置、交流、與合作。因此，下一年度的課程設計擬邀請一至二名校外兒童文學專家學者加入主讀的行列，以期強化團隊陣容，並為未來籌辦的兒童文學批評理論學術研討會預作規劃。

九、統計表

計畫主持人：吳玫瑛				
計畫名稱：兒童文學批評理論				
研讀經典	開課對象	參與授課教師數	修課學生數	計畫助理
☐ 中文經典 ☒ 外文經典	☐ 大學部 ☒ 碩士班	男 <u>2</u> 人 女 <u>9</u> 人	男 <u>0</u> 人 女 <u>10</u> 人	☐ 博士生教學助理(☐ 男 ☐ 女) ☒ 兼任助理(☐ 男 ☒ 女) ☐ 無