

教育部人文社會學科學術強化創新計畫
【兒童文學的樂趣】

期中報告
年度成果總報告

補助單位：教育部顧問室

計畫類別：經典研讀課程

經典研讀活動

執行單位：輔英科技大學幼兒保育系

計畫主持人：楊璧璉

計畫助理：許曼菱

執行期程：99.08.01-100.01.31

日期：中華民國 100 年 2 月 1 日

計畫總表

計畫名稱	「兒童文學的樂趣」經典研讀活動
計畫摘要	<p>本讀書會以「The Pleasure of Children's Literature」英文原文文本為讀書會主要研讀書籍，本書作者是 Perry Nodelman & Mavis Reimer，寫作原意是做為美國大學及研究所課程的教科書，因此，在理論的敘述與題材選擇上較能以宏觀包容的觀點來涵蓋各家論述，作者同時加入許多兒童文學的重要討論，如：文學理論、意識型態、文化研究、媒體研究、童年概念、童書市場分析，並於寫作中隨時穿插有影響力的兒童文學作品作為討論的案例，讀來資訊豐富，辯證清晰，是一本能引發討論的好書。</p> <p>配合文本內容，讀書會亦盡量在每週議題之外加入補充閱讀，內容從具代表性的兒童文學作家或作品閱讀，到具批判性的期刊文章閱讀；希望透過一整年的讀書會聚會，使四技幼保系的學生及現場幼教老師能釐清想法、觀念與自身的閱讀經驗。期待未來這批職場生力軍能運用理論與所學，發展出具備人文深度與包容理念的閱讀策略，真正在教學現場幫助孩子成為獨立的愛「閱」者。</p>
檢索關鍵字	兒童文學
執行單位	輔英科技大學幼兒保育系

目錄

- 一、 計畫名稱
- 二、 計畫目標
- 三、 導讀
- 四、 研讀成果
- 五、 議題探討結論
- 六、 目標達成情況與自評
- 七、 執行過程遭遇之困難
- 八、 改進建議
- 九、 活動剪影
- 十、 講師講義

一、計畫名稱：「兒童文學的樂趣」經典研讀活動

二、計畫目標：

2006 年「促進國際閱讀素養」(Progress in International Reading Literacy Study) 研究中，台灣在參與的 46 個國家名列第 22。這樣的成績引起國內的警訊，隨之而來，國內由政府至民間發動許多閱讀涵養計畫，希望由在學階段的孩子就培養其閱讀習慣，學前教育機構當然也未能自外於這股熱潮中。這幾年來，繪本出版蓬勃發展，繪本、兒童文學的研究亦在幼教領域引領風潮。筆者自 96 學年度投入幼稚園輔導方案後，即陪伴受輔幼托園所教師進行繪本閱讀與園內閱讀策略的推動，在此過程中，深刻感受到幼教工作者的熱誠～更看到熱情被啟動的教師可以對孩子的閱讀習慣培養產生多麼巨大的影響！

在校園推動兒童文學牽涉甚廣：除了欣賞其文本、繪畫，亦有許多關於童年概念的想法、文化與當代思潮、甚至教育實踐的理念值得深思與討論；因此，本讀書會擬以「The Pleasure of Children's Literature」此書為閱讀主軸，搭配文本內容，補充閱讀當代著名的兒童文學作品、或重要辯證文章，共計有師生及校外在職幼教師 15 人參與，針對一些深具爭議的兒童文學議題作討論，希望能提升參與者的閱讀視野。

三、導讀進度

次序	導讀人	導讀日期	研讀內容 (書目章節或篇次)	討論議題
1	楊璧輝	8/18(三)	Ch. 1& 2 - How to Read Children's Literature	*以成人的觀點來看兒童文學 *成人文學與兒童文學之異同 *兒童文學的隱含讀者
2	楊璧輝	9/2 (四)	Ch.3 - Teaching Children Literature	*文學的教室活動

			補充閱讀：繪本作家安東尼布朗系列作品 (Anthony Browne)	*文學的樂趣能教嗎？ *文學作品的文本、讀者經驗的複製 *教授文學的策略
3	吳柳嬌	9/16 (四)	Ch.4 - Strategies for Reading a Literary Text 補充閱讀：Charlotte's web (夏綠蒂的網)	*閱讀文本的策略 *閱讀角色、主題結構、閱讀體驗的分析
4	許純瑜	9/30 (四)	Ch.5 - Common Assumptions About Childhood 補充閱讀：爭議性的兒童文學作品～Chocolate War (by Robert Cormier)	*關於「童年概念」的假設 *「童年概念」的意識型態與文化觀點 *兒童文學需不需要審核制度？
5	楊璧輝	10/14(四)	Ch.6 - Children's Literature in the Marketplace 補充閱讀：童書 Percy Jackson series (1-5)	*誰在製造與行銷童書？ *分析哈利波特旋風 *比較哈利波特與波西傑克森的行銷手法、成功模式、影響
6	吳柳嬌	10/28 (四)	Ch.7 - The World of Children's Culture 補充閱讀：Hastings(1996). Moral Simplification in Disney's The Little Mermaid	*兒童的次文化 *玩具、電視、電影、遊戲與消費的思考 *文化與教化的探討
7	許純瑜	11/11(四)	Ch.8 - Literature and Ideology 補充閱讀：Paul, L.(2006).	*階級與兒童文學 *性別與兒童文學 *種族與兒童文學

			Enigma Variations: What Feminist theory Knows about Children's Literature.	*文本、作者與讀者的關係
8	林秀慧	11/25(四)	Ch.9 - Children's Literature as Repertoire 補充閱讀：著名的系列繪本主角故事- Curious George, Babar, Franklin the Turtle, The Frog and Toad	*兒童文學的文類特色 *兒童文學的角色、風格、結構模式與敘事焦點 *兒童文學是否已發展出此文類公式？
9	張鈺珮	12/9 (四)	Ch.10 - The Repertoire of Theory	*各種文學理論比較與分析 *文化研究與文學 *文學 Values and Canons
10	許純瑜		Ch.11 - Poetry 補充閱讀：Shel Silverstein 作品	*文字的音韻與意象 *詩的賞析
11	林秀慧	12/23(四)	Ch.12 - Picture Books 補充閱讀：David Wiesner, Jon Scieszka 的作品	*圖畫如何提供故事訊息？ *圖畫的符碼與效果 *給大小孩看的圖畫書賞析
12	許純瑜	1/6 (四)	Ch.13 - Fairy Tales and Myths	*童話、神話故事文類結構分析 *童話故事變化版中的文化價值觀 *兒童該閱讀特定的改編版本嗎？

四、研讀成果

參加研讀計畫者多為系上教師，每次並有幾位對兒童文學有興趣之高年級學生參加，因為由每位參與教師輪流導讀，系上教師原有之專業訓練與背景不同，在導讀過程中，大家得以從不同的學術訓練領域研讀同一文本，常有意外驚喜，感覺收穫頗多，且因固定聚會，亦凝聚參與者情感，並增加專業對話機會。

學生多扮演傾聽的角色，學期末已較勇於發表想法，學生在老師們導讀與討論過程中，學習到閱讀文本與司變的方法，應是最大收穫。且導讀老師會帶不同繪本作家書籍來分享，學生得以認識更多兒童文學經典作品。

教師冀望能進一步了解學生對閱讀的想法、學生的文化視野和人文關懷。透過閱讀本書與其他補充閱讀資料，本讀書會開啓參與者不同的閱讀視野，讓參與閱讀者跳脫淺薄的繪本作家導讀與插畫介紹模式，深入去思考兒童文學的意義，檢視個人的閱讀經驗，思考具爭議性的兒童文學議題。

期待透過這樣深入對話的過程，讓參與研讀的師生學習如何對自己所讀的文本材料進行批判、討論與欣賞；同時，期待透過讀書會辯證與釐清的過程，讓參與者檢視自己的閱讀經驗，提升兒童文學的鑑賞能力，並重新體會閱讀的樂趣。

五、議題探討結論

根據每位導讀者之專長與背景，每次聚會時會提出幾個問題作為思考點，目前進行之議題檢要摘錄如下：

1.成人文學與兒童文學之異同

思考隱含讀者能清楚了解兒童本文與其他文本的不同、如何不同、我們的讀法有何不同。

2.文學的樂趣能教嗎？

兒童讀者在沒有被教導作者期望他們回應文本時會運用的策略時，或許會出現各種有趣的回應，卻無法使他們參予所身處的人類團體。他們需要大人教導，使他們能夠讓閱讀成為一種溝通行爲的策略。

3. 閱讀角色、主題結構、閱讀體驗的分析

閱讀角色—當讀者在閱讀角色時，會習慣性地運用真實世界中認識的人通常會有的行爲，來揣摩角色特徵、猜測角色的動機、重新建構他們的過去、或甚至預測故事結束以後他們可能的方向。

主題結構—結構非常仰賴相同或相似元素的重複或變化，提到兒歌和許多其他詩歌的結構，都是建立在聲音相似和發音相似的文字之重複與變化；有時重複和變化的部分之多，讓韻律和押韻的型態比情節或訊息更重要。

閱讀體驗的分析—讀者從局外人理解的角度來目賭故事事件時，並不想太侷限在任何一個角色的特定經驗中，而是希望注重在行動的意義，而非個別角色回應行動的方法。

4. 關於「童年概念」的假設

人們對兒童及兒童文學曾經有不同想法，表示人類曾經有不同想法，表示人類曾視爲理所當然的看法，不一定是全然或唯一的真理。如果這些假設再過去便是意識形態的議題。

5. 這是真的嗎？找一些兒童故事，看看多少作品稱讚共同行動，又有少作品代表的是個人獨自行動的勝利。你會發現的比例有何暗示？

文學作品暗示的男性優越色彩，對於那些不再以缺乏性別意識的「典型」人類自居、願意帶著性別意識去閱讀的讀者而言，便很明顯。任何女孩或女人都可以向女性主義者一樣，在閱讀時，不去忽略其女性身分；男孩或男人閱讀時，也應該注意她的回應是否受男性身分所左右，就像男性的女性主義者或對

男性特質研究有興趣的男性評論者一樣。

6.瀏覽(獲邀孩子一起瀏覽)圖書館或書店裡的童話，看看是否可找到這種模式或類似模式的故事。有沒有完全不同於上述模式的故事？

並非所有的兒童文學都按照此模式；許多兒童小說與此模式無明顯關聯。許多童詩不同與此模式，只是因為詩不是在說故事，沒有連串的敘事事件。但此模式頻繁出現，其實是有意義的：一定是因為其特徵符合許多人對兒童文學是什麼或應該是什麼的想法。

7.孩子應該讀「垃圾」嗎？大量閱讀同意作者同一系列的書，到底有沒有意義？

許多喜愛閱讀嚴肅文學作品的大人卻說：他們小時候有一段時間也曾一頭栽進流行的系列小說，而且每本都不放過。小讀者閱讀公式化的書，可學到基本型態，這樣才會知道叫不公式化的書做了哪些改變。或許每個人一開始都需要先讀公式化的小說，才能學會小說的基本故事型態與模式；或許讀者唯有先學會這些基礎型態以後，才有辦法欣賞比較各書的故事。

8.想想看(或邀孩子一起思考)某個特定文本會屬於哪一種模式。這種思考是否增加你的理解或樂趣。

伍爾芙的論點使我們得以合理地安排兒童的文學經驗，從置換最少的進展到最多的，讓之前的閱讀為後來的閱讀建立紮實的基礎。再者，能夠辨認某些模式或其他型態的孩子，面對新文本時便能運用他們這方面的知識作為基礎。

9.挑選(或讓孩子挑選)另一本圖畫書的開頭一句或幾句。這個文本期待讀者使用哪些暗碼？文本引發你提出的問題是否透露出文化經常關心的議題？

倘若符號學的閱讀方式無法提供判斷的基準，則閱讀本身仍與意識形態

脫不了關係。布朗斯基(Marshall Blonsky)說：「符號學的『腦』或眼」，將世界視為龐大的訊息，充滿象徵，能欺騙我們，也的確欺騙我們對世界的看……如果符號不是東西本身，我們可以拿符號來說謊」。

圖畫作為視覺的再現，顯然代表它們所刻畫的東西，也藉由東西被刻畫的方式，傳達出更多關於該東西的訊息。

10.到圖書館或書店走一趟，瀏覽專為小小孩設計的圖畫書，如硬紙板書或其他所謂「我的第一本書」。你能在這些書中找到不斷「將身體樣式化」的證據嗎？

對於文化研究所的研究的文化，要用相當特定的方式理解。一個群體的文化，並不只是文化成員如何形式—特有的習慣與舉動—還包括構成那些特有常規的觀念與價值。因此，文化研究在意的是文化常規與成品如何容納與傳達不同的符碼、敘事、論敘，使群體當中的成員有意無意地了解自己為何有某種行為。換言之，文化研究者傑柯柏森所謂溝通「訊息」的所有三項層面：脈絡、符碼，以及接觸者或媒介。因此，文化研究與我們曾討論過的其他意識形態理論有許多共同的基本假設與實踐。

11.再讀一次〈夜晚的鳥〉或任何一首前面討論過的詩，或你自己挑選的詩。
仔細按照我們提過的八種回應失的方法，探索(或邀孩子一起探索)詩的文本。那些方法對你對詩的認知有何影響？

詩集的主編之所以將成人詩與童詩編在一起，是認為大人喜歡的詩也可以帶給孩子樂趣—至少會給那些知道怎樣變成詩中隱涵讀者、並已學會(或尚未學會?)用正面態度回應詩的孩子樂趣。

人如果知道如何欣賞失所呈現的型態，即使對其主題沒有興趣或不了解每個字的意義，還是能夠欣賞所有堪稱詩的各種主題、各種隱晦程度的作品。

12.在閱讀以下這節的同時，一面探討(或邀孩子一起探討)其他你所挑選的圖畫書中，圖畫是用什麼方式提供故事訊息。

人具備書與閱讀的經驗之後，在翻開一本圖畫書之前，視覺訊息往往會指引讀者如何回應故事，甚至書本身的型式都傳達了所設定的讀者對象與目的。

圖畫書的存在本身便隱含對讀者何人、讀者應該如何看書的假定——大人對兒童讀者的可能考量、讀者應該體驗或擁有什么以及他們應該學會或是擁有什么技巧等。

13.想一想(或邀孩子一起思考)文字在圖畫書裡被分開的方式下，究竟是增加或打斷故事的懸疑性。

雖然圖畫僅須要將文字隔開，便能改變故事的樣子，不過圖永遠都在描繪東西，對故事的改變影響更大。圖畫描繪的只有瞬間，但即便最簡單的動作也需要好幾個瞬間，因此無論文字多簡短，插畫家仍必須從多個可能的瞬間挑選應該呈現的片刻。

14.如果童話所保留的是從前過時的價值觀，那麼這些童畫還適合給現代的孩子看嗎？想想(或邀孩子一起想)你所知道的童話故事，傳達了哪些我們認為兒童不宜的態度？現代的孩子還應該讀這類故事嗎？

每個故事一開始可能都是由一個具有創造力的人創造，但故事在口耳相傳的過程中產生改變，因此我們今天知道的版本，其實是經過許多人長時間的影響。不過現今人們講的內容仍保有童話故事的特質——即使說法不同，本質上仍是同一個故事。

15. 圖藍描述的一般性童話故事並不能正確描述我們認為北美小孩都知道九則故事。想一想這九個故事中，有哪些角色符合葛瑞馬斯所提到的六種角色。以這種方式把角色分類，是否能幫助你更了解這些故事？進行這樣角色分析，是否有幫助你比較不同的故事？

●事件：基本的故事型態

典型童話故事從開頭到結尾的進展就是一種最基本的故事型態，在其他許多兒童故事中都可見到：事件的發展讓無力量的弱者和起初很有力量的角色交換位置。

●意義

雖然童話故事都傾向滿足，但是大部分的詮釋者卻都認為那些故事事實上是再現「真實」，故事的幻想乃是事物真相的象徵性敘述。

●結構

若單一看一則童話的多個版本，不難區分出改變與相同之處；改變的部份通常是細節的，也正式個別說故事人針對故事以及對聽眾所帶入的意義。把這些細節刪去後所剩的部份，就是不同版本之間一再出現的連續事件—決定故事類型的連續事件。

六、目標達成情況與自評

本學期導讀大多依照學期初訂定的進度規律進行中，多數參與者為系上教師，大家以不同的專業背景閱讀同一文本，獲得許多樂趣。唯一較未能令人滿意者為學生參與率，因為計畫初始設定為閱讀的「樂趣」，所以並未強制學生參加，多以鼓勵、自願方式進行，故實施後，發覺學生參與之持續性不夠高，是需努力之處。

因學生時間不同，很難聚集很多學生來一起參加讀書會，而讀書會的內容是循序漸進的，許多學生中途參加比較難跟的上閱讀的進度。另一方面，選取的教室必須配合人數去選擇教室，避免導致有些座位空位。

幾場讀書會探討後，持續參加的學生及老師已對『閱讀兒童文學的樂趣』更深入對這本書了解，對每個人對兒童文學的閱讀及回應，強調文化背景，極具影響力，也講述閱讀策略及閱讀練習，讓讀者多方運用理論於文本，發展出更豐富的經驗，並對這些經驗有更多的體會。

歸納言之，本學期的經典研讀活動讓本系參與之教師有機會共同讀書、研討，增進大家交流的機會，就此向度而言是成功的。至於學生參與部分，未來若有類似計畫，如何增進學生「持續」參與的意願是值得努力的方向。

七、執行過程遭遇之困難

●參與人數問題

每次參與之學生人數不多，且每次人員不見得相同，持續性不夠。需思考如何增進學生參與意願。

●閱讀問題

因採用『閱讀兒童文學的樂趣』一書做探討，每位主講者分配的內容不一，然而有些章節會討論的很深入但也只是淺淺帶過，這是很可惜的地方。

●導讀時間問題

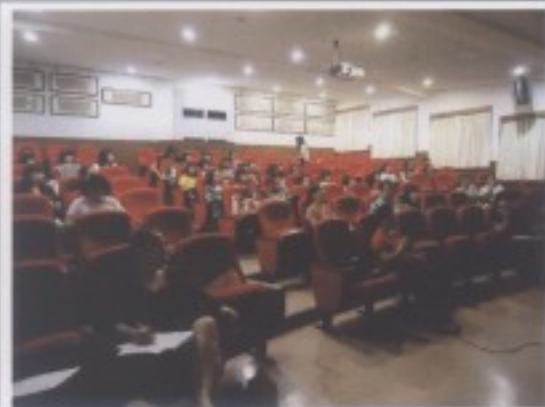
每位導讀者因時間都不一致，導致會佔用到下課時間，如每一場可控制時間會更好。

●補充性兒童讀物閱讀問題

本次計畫中意購置一些市場上流行的兒童文學，如：哈利波特、波西捷克森等，因為皆為多集數的小說，只有一套，在傳閱上有困難。同時，因內容多，要讓每位參與者讀完再來討論幾乎是不可能的事，所以多以介紹導讀的方式進行，難免流於較浮面，這也是美中不足之處。

八、改進建議

- 可每次讀書會完後開檢討會討論。
- 講師可以提供幾本相關的文學與大家深入探討。
- 若有遇到遲到同學，必須有時間觀念，不可再遲到。
- 在參加讀書會，手機必須關震動或關機，尊重講師。
- 可在校園貼張許多海報，讓更多學生一起參加。
- 主講者必須針對主題進行探討，避免脫離話題。
- 一個章節探討完後，可以多詢問學生問題，與學生做互動。

精典研讀活動學生踴躍參與

講師舉例許多小故事

自我導讀

讀書會議題探討

讀書會學習交流

經典閱讀小聚會

閱讀兒童文學的樂趣

楊曉理

如何閱讀本書？

- 無論是嬰兒看的硬紙板書(board book)或青少年讀的小說，成人為小讀者編寫的詩和故事。
- 《兒童文學的樂趣》強調這些差異，同時深信兒童文學依然是文學，友應該被視為文學研究。

如何閱讀本書？

◎文學研究：一些基本假設

- 文學數十年來，文學研究的世界經歷了改變。對於以前確信不疑的假定，人們開始從各種不同的角度提出疑問，也意識到不能再視這些定論為理所當然。人們提出的質疑都是好問題—堅持己見、有挑戰性，且深具意義。

如何閱讀本書？

- 舊的事物雖然尚未完全被新的取代，不過在我們班上、在世界各地許多文學教授的課堂中、在全球無數中小學及高中老師的教室內，還有本書中，那些已取代舊事實的新方法都極力反對封鎖思考。
- 愈來愈多人同意，讀者特定狀況—包括性別、人種、族裔、階層、國籍等—都會影響對文本的詮釋。

如何閱讀本書？

- 我們對一般文學作品或特定文本提出的問題有各種可能的答案；有的答案對某些人說得通，但不可能有放諸四海皆準或人人滿意的答案。
- 研究文學就是發現、提出問題，並在找出個人可接受的答案過程中，發掘各種不同的意涵。

如何閱讀本書？

- ◎意見與對談
- 每個人的品味不同、理解的方式也不同，讀者對閱讀的內容，讀者對閱讀內容、對一般文學經驗的重要性必然持有不同的看法。

如何閱讀本書？

- 能有相當多的兒童文學和兒童讀物是我們沒接觸過的—而且永遠無法完全掌握，因為隨時都有新的圖書出版，新的文學主張行程。
- 言論自由、思想獨立固然是民主社會永恆的法則，但我們也有考慮別人意見的義務。

如何閱讀本書？

- 本書的資訊和意見納入你原有的知識與價值脈絡中，將會無可避免地改變了你對我們的看法與對自己的看法。
- 從意見中學到東西，至少對你的想法有某些影響；而你在設法與自己的意見妥協的過程中，也一定會對我們的想法有所修正或改變。

如何閱讀本書？

- 願意按照「探索」裡的建議做的話，「探索」是用來協助你閱讀時更主動思考書中所檢視得意題與概念。
- 學習了解這種幸運演含的意義—並尋找方法讓未能領略的人也能得到他們應得的幸運。

如何閱讀本書？

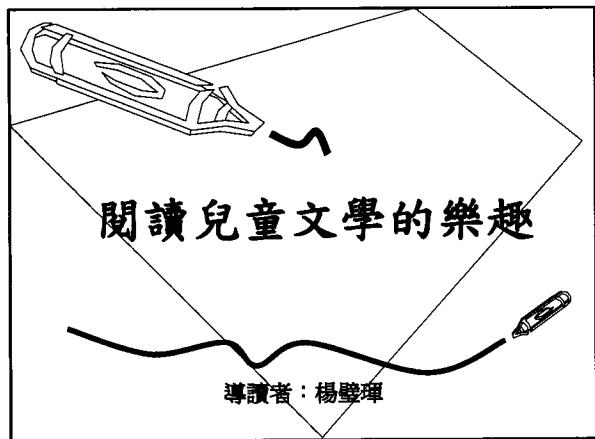
- ◎寫下你的閱讀
 - 寫作時，思考中的斷層及不合邏輯處會變得明顯，就可以思考填補斷層、釐清邏輯的策略。
 - 寫下你的想法—不只是你對探索問題的回應，也包括閱讀時任何觸動你的概念—這有另一種好處，能幫助你洞察自己的閱讀與思考模式。

如何閱讀本書？

- 對於你思考過、並已了解的想法，可以在報告中作最佳的呈現：報告的內容應該清楚、正確、並經過組織，已引導讀者進入你想呈現的觀點。
- 探索時所做的工作，應該是描述你的思考歷程，而不是思考結果。

如何閱讀本書？

- 探索是一種思考實驗，或許可遵循科學實驗的慣用程序：
 - *問題(為什麼你認為它有問題)
 - *假說(你認為解決之道或「答案」可能為何)
 - *方法(你計畫如何提供解決之道)
 - *進行實驗，並同時記錄發生內容
 - *根據原始問題與假說作結論

教授兒童文學

★著重文學策略

- 热衷閱讀文學越讀成人和喜歡自己越讀文學的兒童，出發點通常不是為了學習如何更有包容性或更具想像力，也不太可能是為追求意種長遠的目標。

教授兒童文學

- 為避免干擾兒童對文學的樂趣，成人或許應該採取「迴避」的策略；也許他們應該聽任兒童閱讀，並讓他們以自己的方式享受閱讀的樂趣。不過這個做法案市著對以下兩種假設的接受：

 1. 孩子天生就能從閱讀中找到樂趣。
 2. 只要他們多少喜歡閱讀文學作品，他們獲得什麼樣的樂趣並不重要。

教授兒童文學

- 艾登·錢伯斯所言：「讀者是造就的，而非天生的」。沒有人天生就知道如何能使閱讀過程成為意種樂趣。
- 當代文化普遍鼓勵孩童相信：喜歡讀書的人士討厭的怪胎，而且文學本身是相當乏味的。盲目相信這些想法的兒童可能不知道如何得到文學的樂趣、或相信這種樂趣是可能的，因而選擇根本不閱讀。

教授兒童文學

- 許多孩童喜歡文學，雖然他們不見得會完完全全得到文學的樂趣。我們深信：成人可以提供兒童許多方式，讓他們知道我們在第二章出的各種樂趣。
- 成人和兒童都必須相信：思考和討論所讀的文學文本是一見有趣的事。

教授兒童文學

- 莫斯說：「有經驗且有能力的讀者與文本接觸時，會運用各種不同的閱讀策略：啟動相關的背景知識、基模 (schemas)、與適當的觀念；預測、質問、推論、分配注意力、在腦海中創造影像、監控理解過程、將新的資訊與舊的結合、運用作者的組織架構、重新架構基模並做調整。」

教授兒童文學

- 許多人交文學的重點並不在提升樂趣，理由之一辨識認為樂趣事私密的一樂趣相當倚賴個人的品味與感覺，因此無論教授。不同的品味確實再欣賞特定文本十，扮演相當重要的角色；不管別人如何極力說服，有的人永遠也不會喜歡喬伊斯的作品。

教授兒童文學

- 兒童讀者在沒有被教導作者期望他們回應文本時會運用的策略時，或許會出現各種有趣的回應，卻無法使他們參與所身處的人類團體。他們需要大人教導，使他們能夠讓閱讀成為意種溝通行為的策略。

教授兒童文學

- 科學研究顯示，孩子並不一定以自我為中心，不一定不能處理抽象問題，也不一定不能透過有系統的教學而學會。
- 許多人童年時期接觸文學的經驗，只有簡單的詮釋性策略，因而無法靠自己從閱讀中獲得樂趣，且會把他們局限在對自己及世界的狹窄視野中。

教授兒童文學

★不要教導什麼？

- 許多成人不喜歡閱讀的事實，正說明許多兒童文學的傳統教法會造成反效果—這些方法不會令人產生樂趣，反而會令人氣餒、缺乏興趣。這表示教師必須思考特定練習可能對文學造成怎樣的態度，並且最重要的，要避免可能使兒童失去文學樂趣的一些教室經驗。

教授兒童文學

★要教導什麼？

- 具備適當的文學語彙，讀者才能討論文學，培養兒童了解這些語彙並熱愛。成人讀者喜愛的討論，便是教師的主要目標。
- 喜歡閱讀文學的人並不限於和他們認識的人討論書籍；和寫書評的人、專業評論者、文學理論家互動、也可以使讀者對讀物的反應與思考的方式更深更廣。

教授兒童文學

★複製讀者經驗

- 如果希望創造讀者，那麼必須儘可能多複製這些經驗，多唸故事或詩歌給來子聽，並儘量充滿熱忱。
- 提醒孩子這些文本彼此之間如何連結，又如何與教室及真實生活經驗相連結。

教授兒童文學

★接觸不同類型的書

- 教師必須讓兒童隨時可以到圖書館，或在不同的場合能夠取得各種圖書。
- 孩子讀的不好，不表示孩子沒有能力理解和欣賞複雜文本的內容。
- 知道閱讀可以打開門進入有趣世界的經驗，常常是使孩子發展更好閱讀技巧動力。

教授兒童文學

★鼓勵對話

- 成人必須站在兒童讀者的立場，才能鼓勵他們與兒童之間成功的對話。
- 教師若想鼓勵真正的對話，就必須創造一種專注卻不過度正式的氣氛，才有可能進行對話。

閱讀兒童文學的樂趣

導讀者：楊璧璋

閱讀文學文本的策略

★基模與閱讀

- 我們發展基模，然後將它們運用在新的經驗上，因此是透過精學習而得的期待去感知。
- 由於基模式逸種預期，它們也是意種載體：過去透過基模影響未來，以獲得的資訊也會決定下一次的選擇。

閱讀文學文本的策略

- 一個文本的文字就像食譜的指示一樣，要等到有人運用先前學到的基模資訊和技巧，將文字化為經驗才算完整。
- 文學文本作為溝通的工具，是具有社群性的。作者寫作時，是希望讀者能分享文本代表的意義，並成為相互理解的共同體中的一部分。學習閱讀其實就是加入共同體的過程：逐步累積作者假定讀者應該具備、能夠建立意義的訊息語策略之文學知識庫。

閱讀文學文本的策略

★文本中的空隙

- 書頁上所呈現的僅僅是能夠引發讀者對文本產生的最少量訊息。
- 讀者對文本的上下文脈絡有所認識—仰賴閱讀策略與文學知識庫—能告知讀者如何填補那些空隙，才能認為理解這最少量的訊息是合理的。

閱讀文學文本的策略

★填補空隙：建立一致性的策略

- 場景、人物、情節、主題、結構、觀點，常被視為敘事性文本的要素，尤其是較傳統的形式主義文學理論而言。

閱讀文學文本的策略

■具象化

- 文本會描述人、事、物看起來、聽起來、或文起來如何，讀者可藉由形成心理圖像—依照文本文字所允許的空間進行想像—豐富閱讀的經驗，並增進對文本的理解。這是讀者反應理論家成為「具像化concretization」的歷程。

閱讀文學文本的策略

■ 閱讀角色

- 當讀者再閱讀角色時，卻會習慣性地運用真實世界中認識的人通常會有的行為，來揣摩角色特徵、猜測角色的動機、重新建構它們的過去、或甚至預測故事結束以後它們可能的去向。

閱讀文學文本的策略

■ 發現故事並體驗情節

- 故事是一連串事件依時間先後發展而成的敘事。
- 經驗豐富的讀者在讀一段敘事時，心裡會認定將會看到一個故事，一個由一連串因果結合起來、具有意義的行動順序。
- 由於情節事件的發生順序並不同於故事事件的發生順序，讀者有時必須暫時擱置他們想知道「接下來會發生什麼」的需求。

閱讀文學文本的策略

- 情節除了可以更動一個故事中許多事件的順序以外，也可以透過事件持續的時間—透過對特定事件的關注長度—以及事件發生的頻率—提到事件的次數來達成操控故事。
- 對同一個事件的敘述，每一次都會有些許不同。即使每次敘述的用字完全相同，這些用字也會因小說上下文不同，改變讀者對它們的體會與理解。

閱讀文學文本的策略

■ 尋找主題

- 主題就是意義，尋找意義是一種可以應用在文學作品中，相當具有建設性的策略。
- 思考這些訊息的本質、及這些訊息傳達的微妙方式，能夠大大方方赴我們對文學作品的回應能力。

閱讀文學文本的策略

■ 探索主題結構

- 結構指的是文本中不同部分彼此關聯、構成型態的方式。
- 我們會提到而歌和許多其他詩歌的結構，都是建立在聲音相似或發音相似文字之重複與變化；有時重複和變化的部分之多，讓韻律和押韻的型態比情節或訊息更重要。

閱讀文學文本的策略

■ 傾聽敘是聲音並辨識焦點

- 作者知道不同的敘事者(narrator)會提供不同的樂趣，因此慎重控制敘事者的形象。

◎第一人稱與第三人稱敘事者

說話者表露態度的方式，是透過他們的口氣、認為故事重要或直得講述部分、與所描述事件的關係。

閱讀文學文本的策略

◎ 聚焦者

- 描述所有的人物時應該很客觀才是，他們卻有可能指報導其中一個人物的想法，並從這個人物的觀點或理解來呈現所有的事件。
- 敘事理論家未說明這種可能性，並且指出說的人與看的人之間的差別，因而發明了「聚焦」(focalization)一詞。

閱讀文學文本的策略

■ 故事與論述

- 敘事理論家運用這樣的區別來解釋我們已討論過的六種策略，包含人物、主題、地點、目的等故事層面。
- 敘事理論家用「論述」(discourse)一詞來討論賺助於文本本身、及故事是如何倍數說的策略。

閱讀兒童文學的樂趣

楊璧璋

童年的普遍假設

- 社會之於兒童的概念，其實只是一種自我滿足的寓言。
- 對於兒童原有的樣子、或應該能夠成為什麼的觀念，可能是不準確或不完整的，可是成人們一旦相信這些觀念，他們就會想方設法地使這些觀念成真，並且全然為真。

童年的普遍假設

- 意識型態是由支持、賦與社會中某些特定族群的種種權益之概念所構成，自然會無可避免地犧牲其他族群的權益。
- 意識形態控制了人們對自己與對彼此的理解，但從人們可以思考這個議題來看—能夠察覺意識型態如何運作—正暗示了意識型態並不會永遠或完全成功。

童年的普遍假設

- 歷史中的童年概念
- 兒童需要書籍，而且需要能考慮到他們特殊需求與心智程度的書籍。
- 童書的定義為「為了帶給兒童直接的樂趣而製作的書，主要目的不在教導他們。」

童年的普遍假設

- 早期的兒童文學
- 人們過去認為兒童所需求的一應該是兒童實質上需要的一與現今對兒童文學的概念迥然不同。
- 許多現代讀者可能認為這類文本過度說教，並不必要地安排了令人沮喪的情結。

童年的普遍假設

- 從現代讀者對過往兒童文學所採取的態度中，能格外看清兒童文學中的意識型態基礎正是對於兒童的假設。
- 兒童文學史家常常與達爾敦有一樣的偏見，認為說教式的文本並不能列入兒童文學的範疇。

童年的普遍假設

- 現今的童年
- 人們對兒童及兒童文學曾經有不同想法，表示人類曾視為理所當然的看法，不一定是全然或唯一的真理。
- 但從意識形態角度來說，當今對兒童的假設往往因為想當然爾，而被認為不值得思考。

童年的普遍假設

- 一些普遍的假設
- 關於兒童文學的假設
- ★ 孩子很喜歡幻想故事—特別是對舉只像人類的動物故事。
- ★ 孩子喜歡和他們自己有關的故事：典型的童年經驗故事。
- ★ 好童書會以謹慎的方式教導富有意義的生命議題，使學習變得有趣。

童年的普遍假設

- ★ 孩子生性天真、無邪；善良，無法真正理解邪惡或性議題。
- ★ 兒童故事應包含正面的角色規範：角色的行事應能被接受、或得到鼓勵。
- ★ 雖然所有孩子都有孩子般的特質，男孩卻和女孩不同。一個孩子的性別決定了他或她的活動、興趣和品味。

童年的普遍假設

- 假設也是一種意識型態
- 孩子不可能天真的像天使，同時又殘酷野蠻；在理解上有局限，同時又迅速學會邪惡的一切。
- 觀點矛盾的特質常是標誌清晰的意識形態，因為意識型態最重要的影響便是：使人無法意識到他們看待、了解自身及他人的矛盾之處。

童年的普遍假設

- 假設何以可能為真
- 假設也許不只是假設，而可能是科學事實。許多研究同年行為及兒童式思考的專家提出的理論與結論，皆暗示著它們的真實性。
- 二至六、七歲的孩子被認為處於前操作期：他們正準備開始使用符號，但無法思考他們所做的行為；同時，他們已自我為中心，無法了解自己之外的其他觀點。

童年的普遍假設

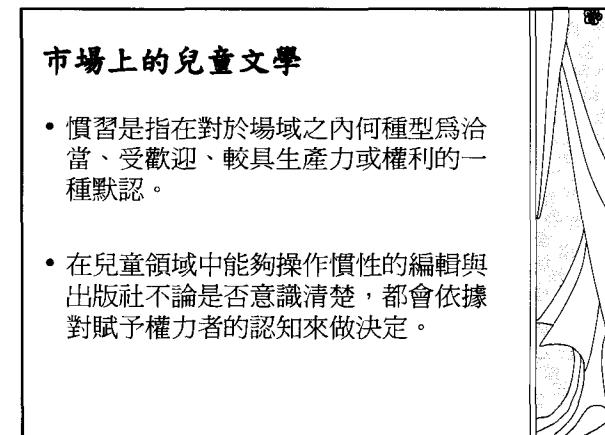
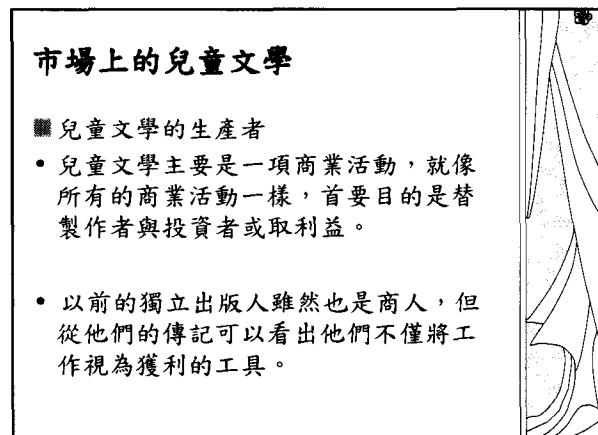
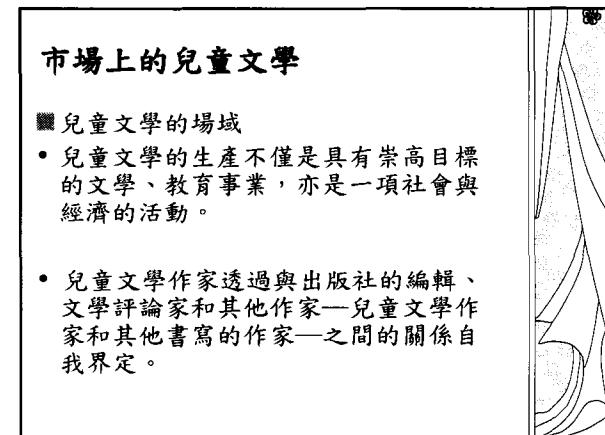
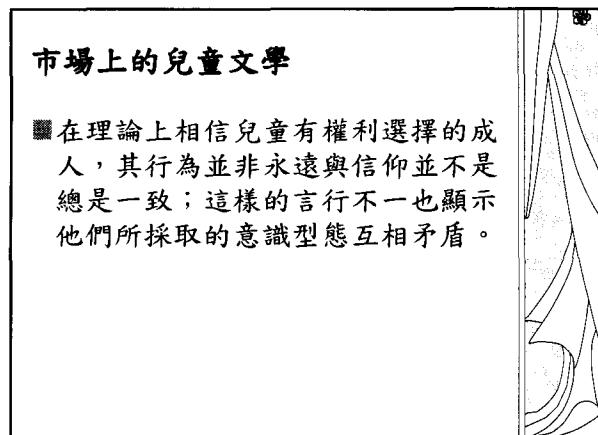
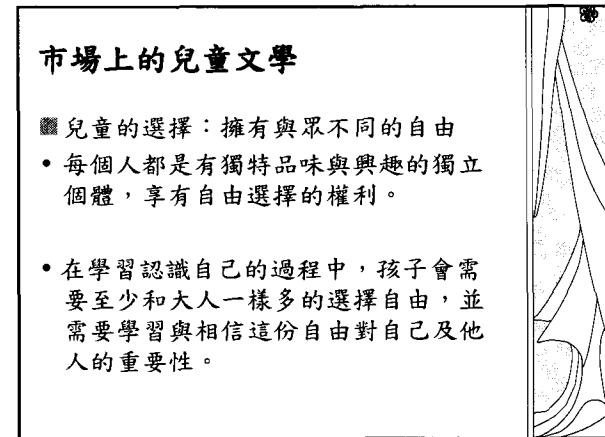
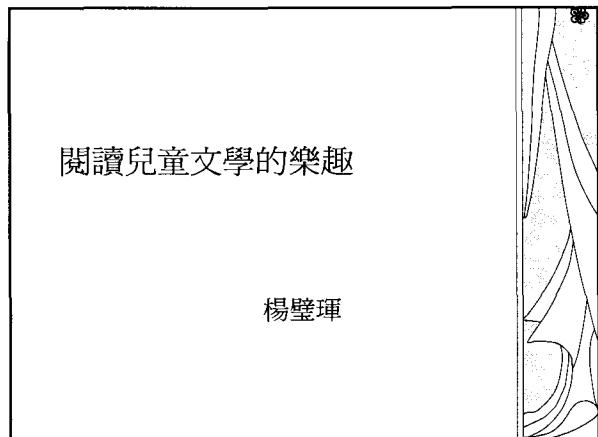
- 假設何以並非全然為真
- 在這個世界上，每個小孩都是他/她自己，每個個體的價值觀與能力都同時受遺傳與環境—必然包括特定且差異極大的階級區別、性別經驗差異等—所影響。

童年的普遍假設

- 童年閱讀與審核制度
 - 好的書往往就只有那些不含太過幽微想法、不挾帶可能有害的訊息、不描述難以接受的行為、或場景不會下人到可能導致惡夢的書。

童年的普遍假設

- 對抗審核制度
 - 注意自己吹毛求疵的篩書習慣。放心地讓孩子在你的監督下，處理困難或令人不安的題材，並相信自己在過程中冇有能力予以協助，同時儘量避免採取捷徑解決問題。
 - 為了辨別成功，你需要知道一些關於文學、文學策略、及兒童發展專家的意見，來支持你的立場，同時你要知道自己再說什麼。

市場上的兒童文學

■ 誰買童書？

- 圖書館員分配到的經費下降，也對其購書種類產生強烈的影響。預算有限的結果，就是使這些專業購書者較可能將錢花在與學校課程、或與學生實際需求直接相關的書籍上。

市場上的兒童文學

■ 書店與出版社滿足這項需求的方式：

(集中火力在三種主要類型的書上)

1. 重製和改版購書家長童年時代最受歡迎的書。
2. 其他的電影或電視書：書中的角色是孩子已經認識、或在這個訊息迅速傳佈的時代，很快就會從其他媒體得知的書。

市場上的兒童文學

- 3. 角色全新，但是以系列方式推出的書：孩子一旦熟悉這些角色以後，就會一本接一本繼續閱讀與那些角色相關的新書。

市場上的兒童文學

- 兒童的圖畫書儘管也受審核制度所限，卻繼續充滿其想像與創新，且不論瓶裝、精裝在書店都唾手可得。
- 因為圖畫書的讀者以學齡前兒童為主，出版者比較不受制於教育考量；也許是因為這類型的書篇幅通常較短，就算家長不熟悉內容，也能在書店瀏覽時便讀完、享受到其中的樂趣，因而便從書店買回家。

市場上的兒童文學

■ 家長為何買書？

- 有些孩子會想擁有或閱讀某些書，不一定是因為特別喜歡，而是如果他們不這麼做的話，可能會對其人際關係產生負面的影響。
- 書有取閱讀者的效果—容易吸收、刺激，讓孩子耽溺於周遭世界讓他們感受到的不公，想像自己身處勝利的片刻。

市場上的兒童文學

■ 老師與圖書館員為何買書？

- 影響專業成人會購買何種兒童文學的，還不只是課程等實際因素。成人對兒童閱讀所預設的假定，似乎與大人希望的事實有關，而與既定的事實無關。

閱讀兒童文學的樂趣

第七章—兒童的文化世界

導讀者：吳柳嬌

目錄

- 一、無可避免的教化
- 二、非小說(Nonfiction)：非虛構(Nonfictional)？
- 三、兒童的玩具與遊戲世界
- 四、兒童電視的世界
- 五、兒童電影的世界
- 六、玩具、電視、電影：生活與文學知識庫
- 七、從文化中解放兒童

一、無可避免的教化

根據彼得·杭特的說法：「一本童書(特別是兒童會去讀的書)幾乎不可能完全不具教育性或影響力，童書無可避免會反映出一種意識形態……所有的書必然都會教點什麼」。換句話說，文學文本為兒童再現世界，也再現兒童自處於世界的位置。再現的方式如果具有說服力，就會變成兒童讀者對世界的認知。

二、非小說(Nonfiction)：非虛構(Nonfictional)？

非小說也具備許多虛構敘事(fictional narrative)的特質。歷史故事和傳記有類似小說的情節，意義來自構成情結的事件與事件之間，前後連結的因素。也因為情節是由角色的行動所產生，歷史故事和傳記免不了像虛構小說那樣，蘊含了對於動機的詮釋。

●世界是單純的地方—

大多數兒童非小說所描述的世界都很易於理解，並且容易得(或無聊得)彷彿許多孩子早已知道。

●世界是快樂的地方—

給嬰兒看的硬紙板書(board books)總是呈現出一個明亮、乾淨、嶄新的世界。蘋果既光滑又完美，沒有任何瑕疵、記號或被蟲蛀的洞；高凳子乾淨又剛漆過，沒有食物的殘漬或牙齒的咬痕。

●世界是同質的地方

大多數兒童非小說所呈現的世界，就像《如何做一本書》裡一樣，大人對可接受的行為欣然接納，他們舉止一致、毫無異議。在烏托邦式(utopian)的世界中的世界中，大人喜歡的行為便是常態—不僅正常，而且還是全部及唯一的事實；不合乎常態的行為幾乎看不到。

●世界一向是同質的一

許多兒童小說努力說服讀者：現在的人和過去的人一樣，沒有改變—那樣的主題清楚指出在大人希望兒童相信的世界中，存著意識形態偏見。

●世界與民族多元的令人欣喜—

最常呈現在孩子面前的世界多元性總是表淺的。

●世界是理性的地方—

成人若想鼓勵孩子進行科學性思考，需要讓孩子知道是哪些科學證據使神創理論說不通，而不是一味要求孩子接受科學家所說的事，只因科學家說他是科學。

- 世界充滿清晰、明顯的價值觀—
雖然大多數的兒童小說常常強調科學的客觀性，但是其中描寫的人、事、物所代表的不只是科學事實，還代表道德與倫理的價值觀。
- 世界是充滿希望的地方—
大人似乎比較相信：只要孩子不接觸其他的可能，便能充滿希望—然而，這也正代表大人在面對更完整、更正確的事實時，心中其實缺乏希望。
- 世界一直在變好—
希望來自相信事情會隨時間進步。
- 再現與真實—
我們前面所描述過的特徵，都是用來鼓勵孩子變成大人認為的樣子。

三、兒童的玩具與遊戲世界

玩具更是意識形態別有效的承載者，因為他們經常再現成人的活動（戰爭、烹飪等），便可用來幫助孩子們幻想成人的生活、模彷成人的行為。藉此，玩具也傳達了思考世界、以及在世界中生存的方法。

● 玩具與性別—

- 成人越是反抗刻板印象，似乎有更多的玩具強調刻板印象。
- 芭比的故事暗示經典的少女都在意外貌、在意新衣服、也在意吸引男性和女性的目光。
- 芭比的背景故事把性別刻板印象嵌進孩子的内心與生活。

- 玩具與消費—
• 玩具不僅再現文化的態度，也是商品：被販售與被擁有的物品。正因孩子想要擁有玩具，玩具因而成為兒童學做消費者的有力方式。
- 行銷以許多方式影響這個歷程。玩具常以多個可收集的組件形式呈現，提供的主要樂趣在於收集成套玩具的滿足感—完全擁有。
- 玩具市場也逐漸被玩具人物（character toys）所控制：幻想故事裡的角色或超級偶像被做成塑膠人像，並搭配更多細節的背景故事。

● 玩具與改變的可能—

- 在所有的玩具當中，改變的概念是附加在擁有不同服飾、外貌的需求，及擁有改變後產生的力量。改變造型的服飾或外貌都是讓一成不變的整體，變裝成不一樣、變裝成更有力量的人或物的面貌。
- 這些玩具將孩子對世界更好的期望或掌握自身命運的希望，轉化成擁有新事物的需求，而那些新事物又是呼應當代文化的主流意識形態。到頭來這些玩具並沒有帶動文化上真正的改變，而它們的影響力也沒有帶出任何真實的自由。

四、兒童電視的世界

電視的作法和玩具一樣：不斷給我們看代表文化範範或理想外貌、行為的影像—比如說，什麼是美，什麼是可接受的陰柔行為—彷彿它們是全部與唯一的真理，因此也是觀眾唯一的真理。

五、兒童電影的世界

新的電影往往傳達出和當前電視及玩具相同的價值觀—並且因為太貼近我們，以致觀眾常常感覺不到價值觀的存在或暗示。

六、玩具、電視、電影：生活與文學知識庫

- 看不見的課程 (The Hidden Curriculum) —
 - 如此普遍而又一致的價值觀，勢必對兒童產生影響：它們會形成一種看不見的課程，一種孩子不假思索便吸收的世界觀。因此成人與兒童有必要思考這樣的課程究竟有益、或是有害。
 - 看不見的課程對孩子吸收正常課程的能力，無疑具有深遠的影響力。
- 兒童文化世界中的文學—
 - 文學對絕大多數的現代孩子來說，並不是他們認識敘事 (narrative) 的第一步或唯一的第一步。他們在接觸文學文本之前，早已浸淫在由玩具、電視節目及電影所再現的世界裡，這個再現的世界對他們理解與欣賞文學的能力，有著深遠影響。

七、從文化中解放兒童

兒童（當然大人也是）很容易陷入流行電視、玩具、電影書傳達的價值觀，不知不覺地接受有關性別與權力的危險想法，並且因為對其他選擇一無所知，而失去做不同選擇的自由。

兒童文學可以是兒童生命中一項有利且正向的力量：它可以使孩子比較不無知；讓他們知道常態不只有一種；提供他們體驗和學習欣賞不同類型故事的機會；讓他們清楚玩具和電視上的故事並非唯一可能、或唯一有價值的事實。

閱讀兒童文學的樂趣

第八章—文學與意識形態

導讀者：吳柳嬌

目錄

- 一、前言
- 二、歷史與文化
- 三、反讀文本
- 四、揭開政治假設
- 五、揭示性別假設
- 六、多元文化主義：揭開種族與族裔的假設
- 七、揭開有關個體性的假設

一、前言

成功的作家會透過敘事的結構，而非敘事的評論來傳達信念；然而，不論結構或評論都還停留表層的型態。這層「不活躍、也未察覺的意識形態」，正是本章關注的焦點。

二、歷史與文化

同一時期書寫的文本，因作者身處同樣的意識形態脈絡中，勾勒的世界圖像往往有許多共通之處。同一個國家的文本也是如此。若讀者對歷史事件或某個文化的特徵有所了解，便可以看見文本與書寫時間、地點的關聯，從中獲得樂趣，並了解這些時空情境對於文本的影響。

◎ 階級與性別—

波特女士(Beatrix Potter)的圖畫書正說明文本不僅顯示了時代的價值觀，同時也受其價值觀所影響。雖然她筆下的角色都是動物，但牠們的社會類似波特女士自己熟悉的十九世紀末、二十世紀初的英國。階級區分在當時的社會很重要，那些自認為紳士的人皆是權貴人士。

但對熟悉波特和葛蘭姆那個時代的社會與文化歷史的讀者來說，他們筆下的動物不過是和當時許多傳統的年輕紳士過一樣的生活。

性別態度是歷史與文化差異中，相當重要的層面。《小兔彼得的故事》中，彼得姐妹的行為符合當時對女性氣質的認定，她們被動服從母親的指示去採黑莓；彼得則符合傳統的男性刻板行為，他反抗母親、特立獨行、尋找刺激。同時期的其他童書也都呈現類似的态度。

◎ 國族與國族文學—

許多美國兒童小說中的角色都理所當然的認為：不華人的出身多麼卑微，都能夠改變命運並達成夢想——那樣基本而毫不懷疑的設定，正是美國人的特色。然而，《神林中的風聲》裡的英國動物可就不這麼想：他們往往很滿意事物的現狀，一旦試圖實踐夢想，馬上遭遇麻煩。

這些書之間的差異究竟反映出國族性格的不同，還是美國兒童文學與英國兒童文學為兒童建構的現實觀不同？

三、反讀文本

唯有當讀者和作品保持一定的距離，並且思考書中觀點和他們自己觀點間的差異，才能注意到作品所傳達關於特定的歷史時期或文化的觀點。換言之，他們必須意識到文本所欠缺(absences)的部分：也就是文本視為理所當然而並未明言的想法或假設。

四、揭開政治假設

最明顯的反讀文本方法，便是質疑其對政治與社會的認定。比方說，如果讀者不略過葛蘭姆對社會階層的認同，就不難看出他筆下的《柳林中的風聲》將社會階層視為理所當然。書中不曾質疑為何溫文有禮的河畔動物認定野林裡的生物在社會與道德上均較他們次等。若從野林居民的觀點來思考書中敘述的事件，定能提供更多的訊息。

五、揭示性別假設

社會權力分配不均依個常辨識透過性別的劃分種類。因此，另一種反讀文本的有效方式，是注意文本裡關於性別的認定。

性別歧視在英語世界裡根深柢固的程度，已讓「他」這個自傳統上同時指稱男性和女性，「她」卻只指稱女性。換句話說，雖然「他」指的應該是沒有性別差異的人類，然而「她」卻從典型的人類狀態中被區分出性別，特別意指女性。

戴維斯建議讀者要問自己一些關於角色和他們行為結果的問題。以下是她提出的一些：

- 角色擁有怎樣的「主體位置」(subject position)
一人應該有的地位？
- 不同的「主體位置」的角色，有哪些遭遇？
- 這些角色還跟其他哪些類型的角色互動？如何互動？
- 每一種角色情感和慾望有哪些？
- 每一個角色有哪些方式可滿足這些慾望？
- 那些「支撑物」(props)—如個人特質、態度、擁有的物質—對角色被視為某種特定的「主體」而言必要的。

用戴維斯的問題去思考性別化的主體位置，能幫助讀者超越性別只代表女孩、女人、女性特質的既有認定。性別不僅與階級與種族議題緊緊糾葛，形式多元；性別的內容也牽涉男孩、男人、男性特質，並逐漸包括其他諸如雙性、跨性別、與變性的性別認同。

◎ 研究女性與文學

在一九七九年，修華特為女性主義的文學評論家找出兩種批判實踐：第一，「女性主義批評」(the feminist critique)—關注女性作為由男性書寫的文本的讀者；第二，「女性觀點評判」(gynocriticism)—關注女性作為文本書寫者。

- 女性做為讀者—

費特麗在研究讀者反映理論家的概念時，發現女人因不具備男性書寫的文本所認同的文化經驗，她們的閱讀策略常常是抗拒接受文本期望讀者所具有的特定態度或評估。

•女性做為作家—

女性主義對於作家生活的研究以許多形式展開；其中一個重點是作家在自己的生活中是否扮演好女兒、好妻子、好母親的傳統角色；此外，也探索這些女性發現或創造的女性社群，用來取代原本的父系家庭。而女性作家的小說與其他創作也成為她在私領域所做的抉擇，有何情感上與政治上的重要性的素材。

對女性主義者來說，自傳也是研究的主題之一，因為許多女性作家都曾經以書信、手札、日記的形式書寫。

女性為兒童書寫的作品時常探究自我的建構與發現，和寫作、閱讀之間的關係。

崔瓊茲還觀察到：女性童書作者另一項常見的策略便是巢式(nested)或鑲嵌式(embedded)的敘事結構，她稱這種技巧「為讀者召喚出母親懷孕身體的文本再現」。

•研究男性與文學

近幾年，文學專家開始注意到無論男性女性書寫的文本中，對於男性氣質的認定，時常讓男性讀者感到僵化與壓抑，並且讓男性與女性都感到危機，就像對女性特質的認定為女性讀者帶來的感受一樣。

六、多元文化主義：揭開種族與族裔的假設

種族的刻板印象有如傳統上提到女人犧牲小我完成大我、情操高貴的讚美化，常常將輕視掩蓋在表面的稱讚之下。

有色人種和兒童依樣，被視為比較趨近自然，理論上比較好，因為他們受文明污染程度較小，但事實上，意思卻是他們比較不像人。

再者，種族上排他性時常不容易被意識到，並常以相處含蓄的方式呈現。

•多元文化文本—

北美絕大多數的主流兒童文學作品一直都由歐洲後裔白人所撰，因此不難想像，這些兒文作品假設只有白人和歐洲人是常態，其餘皆是異類。

然而，多元文化主義即使有許多優點，仍有其危險性。接下來，我們將列出重要的幾項：

•本質核心化(Essentializing)—

在替孩子挑選表現不同種族或族裔的文本時，很可能會助長一種危險的想法：認為族裔或文化族群中的成員先天就很像，因為他們都是同一群體中的一員。

•是誰寫的？—

作家的種族或族裔相同時，寫起來比較具有說服力，因此若比較少數族裔作家為歐裔白人描寫少數族裔兒童的文本，便可看出一些端倪。

當少數族裔人士與主流文化的關係產生改變，每一代以不同的程度適應族群成員最常書寫、或最常被討論的小說議題。

•真實性—

畢夏普(Rudine Sims Bishop)提出挑選多元文化文本的主要判準如下「(1)書本應積極處近對有色人種及其文化之瞭解與欣賞，或；(2)書本應對多樣社會與多元文化的世界提供一種正向的觀點」

•侵佔(appropriation)—

反對作家嘗試書寫本身族群經驗之外的人，把那種是看成剽竊行為，並說是文化上的侵佔(cultural appropriation)或侵佔發言權(voice appropriation)——宣稱或侵佔某特定族群表達其意義與感覺的發言權利。

七、揭開有關於個體假設

根據阿圖塞的說法，意識形態說服人們接受他們想當然爾的想法，換句話說，意識型態最強而有力的影響就是讓人們明白他們是誰、是什麼樣的人。那種過程，阿圖塞稱之為召喚(interpellation)或呼喊(hailing)。

兒童電視廣告辨識這種呼喊最顯明的例子：廣告事實上是說「喂，就是你。你就是那個想擁有一大堆想要的玩具，還能被想要的朋友接受的小孩——對，我說的就是你」孩子如果回應這種呼喊並說：「沒錯！你就是在說我！我就是那個人！告訴我，我需要擁有什麼樣的玩具，才能成為你說的那種人！」孩子就該成功召喚。

閱讀兒童文學的樂趣

報告人：許純瑜

第九章 以兒童文學為知識庫

■互文性

- 每本書都展現文學批評家所謂的互文性：人類語言、語言模式、意象及意義間的相互關聯性。當我們強調文本的互文性時，其實也就是強調文本要仰賴讀者了解該文本與其他文本之間的關聯性。
- 以文本作橋了解其他文本的上下文脈絡，將不同的文學文本視為彼此的基模，讓我們注意到文本共通的特質，同時也讓我們注意到文本彼此間的相異。

以兒童文學為知識庫

- 基模除了讓我們覺察到相似之處，還包括相異之處。以(豌豆公主)和(灰姑娘)為例。發現兩者，在大部分的版本中，灰姑娘真正的價值在於道德上的良善；而在安徒生的故事裡，公主的價值卻在於貴族血統的敏感肌膚。

以兒童文學為知識庫

■以兒童文學為一文類

- 讀者將某些文本視為偵探小說或羅曼史小說，是因為他們發現這些文本和之前所看過其他被標記成偵探小說或羅曼史小說的文本相似。讀者一旦覺察到某些文本具有很多共同點，就可以根據那些共同特點將這群文本歸為一類。文學專家稱這些類別為「文類」(genres)

以兒童文學為知識庫

- 兒童(children's)文學此一名稱顯示其特質必與兒童的普遍假設、兒童了解的範圍及兒童喜歡什麼等有關。
- 大部分的理論家會同意兒童文學；的特質來自於作者對童年的看法，他們卻認為不同的童年概念會在不同的時空下創造出不同的文學。

以兒童文學為知識庫

◆文類的特色

- 可具象的描寫：兒童文學的實體世界
- 童書文本提供的訊息通常具體、而不抽象—會提供關於形狀、聲音、顏色等的特定細節，讓讀者能真實想像這些特定的世界。

以兒童文學為知識庫

- 角色：兒童與像兒童的(Childlike)
- 兒童文學既是為兒童讀者而寫，當然應和孩子的興趣有關，主要角色也自然是兒童一或像孩子的東西。
- 這些兒童或像兒童的角色證實了大人對小孩的設定：一般故事往往告訴孩子他們能力有限，所以無法獨自面對世界。
- 但即使童書文本讚揚天真或至少提供模糊空，故事高潮往往是主角了解到無知帶來危險或絕望。

以兒童文學為知識庫

- 故事：在家與離家
- 為數不少的童書，描寫兒童剛開始必須經歷，並獨自面對生活的困難，最後他們會如願得到一個安全的家，家裡有其他人曾照顧他們。這樣的故事大約都曾讓兒童角色從所謂的成熟過渡到所謂的童年，達成大人所謂的快樂結局。

以兒童文學為知識庫

- 兒童文學另一有趣的層面便是，故事凸顯角色所經歷的新鮮的人、地與活動。故事先將角色帶離家裡、或他們熟悉的環境，再到一個尚不認識的地方；或者，故事為角色家中帶進全新的元素。接著，故事總是會安排一連串衝突，讓主角面對全新的或不熟悉的事物，主角並因此對新事物和自己有更多認識。

以兒童文學為知識庫

- 主題結構：二元對立(Binary Oppositions)
- 童書故事通常呈現出兒童是世界的新公民，仍在學習階段，而且成人也就藉由文學教導這些新來者認識世界。兒童文學幾乎永遠是說教的(didactic)：它的目的是教化(instruct)。
- 絝多數兒童文學作品最重要的主題都圍繞著與在家以及不在家有關的各種價值觀。

以兒童文學為知識庫

- 兒童文學最主要的重點，在以說教的方式教兒童認同大人對世界以及對兒童一的看法，因此一般的故事大多試圖說服小讀者：家即使無聊，但以大人的價值觀來看，總比外面的危險世界好；而且這些故事往往說得很明白。
- 許多兒童文學所強調的議題都與在家和離家、長大和不長大有關，是根據我們閱讀童書、兒童文學理論和兒童文學史書籍的經驗所發展出的理論。我們對於兒童文學史中，文本被區分成以教化兒童為主以及以提供樂趣為主的認知，確實提供我們探討兒童文學的基模，但這基模也很可能是一種自我實現的預言；我們之所以主文本中看到這些二元對立。

以兒童文學為知識庫

- 後結構主義(Poststructuralism)理論家曾說：將經驗畫分為二元對立是傳統忠維深植的習慣一而女性主義理論。
- 風格與結構：簡單、反覆、變化
風格與語言要凸顯情節，則需要說得少，暗示得多，但這並不表示兒童文學只是、或只應該包含簡單的文字，許多兒童文本所謂的語言雖然簡單，卻短促又不優美。

以兒童文學為知識庫

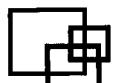
●反覆教育的基本假設之一，便是認為不斷重複一項工作，有助於學生學習。也因為兒童文學背後帶有教化性的驅動力，因此結構上常具有反覆性。

■聚焦

兒童小說家皮爾斯曾說過：無論是寫兒童或為兒童而寫，都應該營造出彷彿局內人的觀點—重塑當時的感覺—而非童年現在的樣子」。因為童書往會呈現成人想像（或希望想像）孩子見到的世界，因此也是透過孩子或像孩子的角色作為聚焦點。

以兒童文學為知識庫

● 兒童文學源自一種根本的二元對立—兒童與成人之間—並且持續強化這種對立，因此，不難想像兒童文學的中心主題皆是關於兩群看似不同、甚至對立的人之間的差異。兒童文學必然是由（by）大人為（for）兒童所寫的，因此每一個文本都試圖跨越因兒童文學的存在而凸顯兩群人之間的差異。雖然差異確實存在並加深事物的二元觀—我們相信，只要成人不誤解兒童文學及兒童文學對兒童的影響，這樣的差異就不會被放大。

閱讀兒童文學的樂趣 理論的文學知識庫

報告人：張鈺珮

1

在理論的脈絡中閱讀01

- 文化意義系統的脈絡
- 思考兒童文學的方法
- 文學理論、批判理論、理論

2

在理論的脈絡中閱讀02

- 舊的既定假設
- McLaughlin
- 語言與符號的框架
- 閱讀的方法、理解經驗
- 建構身分、創造意義
- 選邊站

3

在理論的脈絡中閱讀03

- 詮釋-信念-價值觀
- 謹慎思考閱讀
- 時間慢慢發展
- 特定的閱讀情境
- 決定或信念

4

在理論的脈絡中閱讀04

- Jakobson
- 建構元素
- 述說者(作者)、訊息(文本)、接收者(讀者)
- 上下文脈絡(符碼)、聯絡者(媒介)

5

讀者反應理論01

- 1960末期至1980
- 讀者決定文本
- 交涉閱讀活動、交換
- 觀察自己的閱讀方式
- 接收者

6

讀者反應理論02

- 依瑟爾-隱含讀者-真實經驗-填補角色
- 美感閱讀
- 詮釋社群

7

羅森布拉特與美感閱讀01

- 1938AD 《文學探索》
- 活動迴路-交互作用
- 實用-美感

8

羅森布拉特與美感閱讀02

- 實用-efferre-帶走
- 美感-感官心智情緒-深刻的了解-親身體會
- 意義的公共層面
- 個人的聯想、感受與想法

9

探索01

- 閱讀(或讓孩子閱讀)一首詩以及教科書裡的一章，這兩種閱讀經驗有何不同？你可以選擇以美感的方式閱讀教科書、以實用的方式閱讀詩嗎？

10

費雪與詮釋社群

- 過程-文本經驗-文本意義
- 《這個課堂有一個文本嗎》
- 時間向度的閱讀經驗
- 詮釋原則(閱讀策略)
- 可接受的詮釋-取決於社群

11

探索02

- 找一個班級觀察(或讓孩子觀察)班上對文學文本的討論課。討論當中常用甚麼樣的評估標準？某些人的論點是否較其他人具有說服力？為什麼他們的論點能說服人？

12

心理分析理論

- 閱讀情境
- 解讀
- 童書與童年假設

13

佛洛伊德與潛意識

- 伊底帕斯情結
- 嬰兒期失憶-壓抑
- 對兒童文學的心理分析反應(Rollin & West)
- 自我

14

布魯諾貝托漢和伊底帕斯情結

- 《灰姑娘》
- 閹割焦慮
- 杜納芬
- 秋多若-傳統家庭動力-典型
男性與女性心理特質

15

拉岡與潛意識語言

- 結構語言學
- 潛意識的結構就像語言
- 表達共同的語言概念
- 陽具欽羨-意符-意指
- 真實-虛構
- 鏡像階段

16

原型理論

- 家庭劇
- 集體潛意識-原型
- 普遍性的基本象徵
- 說話-自我的原型意象

17

榮格與集體潛意識

- 活化原型意象
- 千面英雄
- 陰影

18

探索03

- 先閱讀一篇從榮格觀點來解讀兒童文本的文章，如葛斯《只不過是動物》書中的篇章，然後嘗試(或邀孩子一起嘗試)以類似的方法探討一個文學文本。你有甚麼發現？在強調原型的同時，你是否必須因此忽略文本中某些特別或個別的層面？這樣的乎略是否必要？

19

弗萊與模式01

- 象徵-統整文學經驗
- 聖經的主要意象與敘事模式
- 《偉大的符碼》《具有力量的文字》
- 意象與結構-基督教、猶太教

20

弗萊與模式02

- 模式-角色與環境間的關係
- 神話-傳奇-模仿(高模仿、低模仿)-反諷
- 運用模式置換安排文學經驗
- 單一文本中具有多樣模式

21

結論主義理論

- 符碼
- 文本元素間的關聯
- 故事的文法

22

李維史托與二元對立01

- 索緒爾的結構語言學方法
- 文化元素-社會族群(家庭、黨派、階級)
- 文化差異-元素不同的連結
- 有組織的關係系統-轉換至另一個系統的改變

23

李維史托與二元對立02

- 故事中的主要元素-關係
- 開頭平衡狀態-轉換-最後的平衡狀態
- 對立的元素-衝突與相關
- 結構主義分析的目的：連貫性的設計、此文本與其他文本的關聯
- 文本延伸社會脈絡-社會的基本結構

24

普洛普與功能論

- 情節的構成要素
- 31個基本功能-相同順序
- 情節的文法規則-事件間的關聯結構
- 六個群組：準備-複雜-移動-掙扎-折返-辨識

25

探索04

- 想想(或邀孩子一起思考)上述提到的文本或其他你所挑的文本，如何運動或修正這些功能。

26

羅蘭巴特與符碼

- 符碼和符號-意義
- 五種基本符號：行動的暗碼、詮釋的暗碼、義素符碼(言外之意)、象徵的暗碼、文化的暗碼
- 字詞的切割、圖畫的分析
- 享受閱讀的樂趣-複雜性

27

探索05

- 挑選(或讓孩子挑選)另一本圖畫書的開端一句或幾句。這個文本期待讀者使用哪些暗碼？文本引發你提出的問題是否透露出文化經常關心的議題？

28

德希達與解構主義

- 欠缺的部份-困境
- 解構-破壞與構造
- 真實-一組造作的建構
- 提高意識-意義的遊戲

29

探索06

- 再想想(或讓孩子思考)另一本圖畫書文本。你能找出文本當中似乎藏著縫隙或掩飾不合邏輯的地方嗎？思考你發現的矛盾之處，是否使你更難瞭解文本，並享受文本的樂趣？

30

意識形態理論

- 允許文本訊息有效溝通的元素
- 訊息的上下文脈絡與語言溝通的媒介
- 必須保持沉默-隱藏的事實
- 意識形態的衝突

31

詹明信與政治潛意識01

- 詮釋符碼-情境源頭-策略性的限制
- 真正的歷史哲學-過去與現在認知
- 馬克斯理論：證明文本製造假象、陌生的解放(烏托邦的衝動)
- 修正潛意識概念

32

詹明信與政治潛意識02

- 特定社會-特定歷史交會點的產物
- 第一層：文本內容層次上的矛盾、與該社會其他文本的關聯
- 第二層：存在特定歷史時刻的多元論述
- 第三層：歷史的轉變-形式的意識型態
- 沉澱

33

薩伊德與東方主義

- 聚合式的聯繫
- 政治、道德與社會判斷
- 東方主義的思考風格-殖民論述
- 羅絲-成人對兒童的殖民
- 殖民、後殖民、新殖民與離散

34

巴特勒與性別操演01

- 系譜學
- 分類指為根源與原因-源自多種觀點的體制、實踐與論述的結果-政治風險
- 性別認同的批判
- 先推於論-規範的想像

35

巴特勒與性別操演02

- 想要的身分
- 表演性的陳述
- 身體風格化
- 對性別化本質的期待、性別儀式
- 規範框架
- 性別角色的刻板印象

36

探索07

- 到圖書館或書店一趟，瀏覽專為小小孩設計的圖畫書，如硬紙板書或其他所謂「我的第一本書」。你能在這些書中找到不斷「將身體樣式化」的證據嗎？

37

文化研究01

- 無法定義的領域
- 不同理論與政治立場出發的智識探索
- 構成特有文化常規的觀念與價值
- 文化常規與成品-容納與傳遞符碼、敘事、論述-有意無意瞭解自己為何有某些行為

38

文化研究02

- 訊息：脈絡、符碼、接觸者(媒介)
- 文本、舉動、成品-社會團體(特定階級、國族或地方團體)-對自己或他人表達並確定其意義與價值。
- 研究對象的政治意涵-眼前知識與大的知識系統連結

39

文化研究03

- 存在的所有層面-嵌入於共同的社會認知-社會脈絡中瞭解他們
- 符號-文化中承載意義的工具
- 論述-文化常規-權力關係
- 權力/知識
- 符號學-如何再現-詩學
- 論述-再現的影響與結果-政治

40

文化研究04

- 關於政治
- 本身就是政治
- 權力關係
- 質疑權力關係可以改變各地方的主導結構
- 智識與實務運用

41

葛蘭西與霸權01

- 自我表達、自我確認
- 領導霸權-掌握媒介-概念統治
- 民間故事-抵抗霸權
- 大眾品味-版圖-疆域
- 常識-不自覺既定的文化分類

42

葛蘭西與霸權02

- 行動化、生活化-常識與大眾傳統的意識型態-介入與組織
- 文化研究的兩大概念：能動性、抵抗力
- 說說者與接受者的問題

43

霍爾與編碼/解碼01

- 伯明罕學派
- 決定觀眾抗拒主流訊息的能耐為何
- 個體在一個架構中-受制於強勢的文化力量-仍具有抗拒這些力量的能動性(可能性)
- 情境的定義

44

霍爾與編碼/解碼02

- 編碼-文化中有權力的成員可以將自我的計畫強加在他人之上
- 解碼-能動性與抗拒性

45

霍爾與編碼/解碼03

- 3種理解文化文本的方式
- 主流符碼的框架中被閱讀-解碼與編碼一致
- 妥協的立場-部分拒絕
- 相反的觀點閱讀、顛覆主流或屬意的意義
- 抗拒性的閱讀

46

探索08

- 挑選(或讓孩子挑選)一部兒童電影，一個電視節目或一個兒童文學文本。當你從主流符碼的脈絡下解讀，哪些符碼透過甚麼意義？被解碼的編碼意義為何？如何才能做到經過協商的閱讀或相反的閱讀？

47

文學價值與典律01

- 名著-文學典律
- 支持主流團體價值-特定階級與人種男性的權威
- 所謂的「好文學」
- 有價值的文本-附加在特定的脈絡中

48

文學價值與典律02

- 文本的價值
- 對誰而言
- 在甚麼時間點
- 在怎樣的情境下
- 為了甚麼目的

49

文學價值與典律03

- 讀者-形塑文學理論立場-文化實踐的關係
- 建立自己的典律價值
- 試金石-令人非常滿意或非常中意、可用以當作基模、判斷其他作品的文本

50

探索09

- 哪些文本會是妳自己的兒童文學試金石？為什麼？

51

文學價值與典律04

- 引述的文本-困難的問題
- 經典-變幻無窮的情境-常保鮮活
- 譚釋的開放性
- 親和與豐富的詒釋-典範
- 社群-對話

52

結論

- 理論帶來閱讀的參考架構
- 多元理論的理解有助於從不同角度詒釋文本
- 產生自己的典律價值，尋求閱讀的樂趣

53

第十一章 詩

報告人：許純瑜

童詩

童詩與成人詩並無太大區別，而兒童讀詩所需要的閱讀策略、從經驗體會詩中樂趣的方式和大人也大同小異。

詩是所有的文類中，最少被了解的文學經驗形式。本章以探討特定為兒童而寫的詩及成人如何教小孩回應詩做結。

童詩

■聲音與意象的樂趣

許多兒童最初是從詩歌的形式中體會文學樂趣。我們認為大多數的人都沒有考慮其中的殘暴，也沒想過這些文字的意義何在。雖然文字看起來沒什麼意義，但許多讀者還是喜歡這些字，也許就因為它們非常奇怪。讀者在了解手上這本教科書的概念之後，很可能忘掉書中確切的字句。因為教科書的主要目的在傳達訊息，大部分的讀者只在語句不流暢、讓讀者無法理解時，才會注意到書中所有字。

童詩

• 文字的聲音與文字喚起的圖象

• 欣賞這首童謡需要運用羅森布魯特所謂「美感閱讀」—相對於實用閱讀。

杭普弟，當普弟坐牆上，Humpty Dumpty sat on a wall
杭普弟，當普弟摔下牆，Humpty Dumpty had a great
國王所有的馬，All the king's horses,
國王所有的兵，And all the king's men,
都沒辦法把杭普弟兜在一塊Couldn't put Humpty together
again

• 即使一首非常強調意義、說得清楚明白的詩，特定字眼仍密切影響對詩的體驗。

詩

- 歐續可((Laura Obbink)在說到「詩的力量來自韻律所提供的感官樂趣」)
- 漢夫拉克(Eric Havelock)認為韻律可能是「所有生理樂趣的源頭」。一首詩如何組織其聲音形式，會決定這首詩所提供的樂趣—這種樂趣或許也是人類性高潮的基礎。
- 詩可以有這麼多可能的解讀意義，也許正是詩之所以為詩的原因。

詩

■體驗時

- 如果採取某種特定的態度—對文字本身引發的樂趣感到趣味或釋放的喜悅—來體驗詩，那麼所有的詩都會很有趣，文字本身也能引發快樂、奔放的感受。

■注意文字本身

- 除了聲音的趣味以外，文字也可能因為不常見而顯得有趣。

詩

■ 注意文字組成的形態

- 子音重複稱為押頭韻(alliteration) 母音重複則是諧音(assonance)
- 趣味顯然也是因為聲音重複一還有重複的字、節奏、及押韻。

We Real Cool The Pool Players.
Seven at the Golden Shovel.
We real cool. We Left school.
WeLurk late. WeStrike straight.
WeSing sin. WeThin gin.
WeJazz June. WeDie soon.

詩

■ 押韻

- 押韻既然是重複形態的一種，自然比較吸引人，而且比其他型態更容易一眼認出、也更好理解。大部分的童詩，以及大部分編入給孩子看的詩選中的詩，就如同我們目前為止列舉的大部分詩作，都是為兒童所寫，因此，也都有押韻。

• 詩不一定要押韻。首先，認為不押韻的詩比較進步其實是錯誤觀念。

詩

■ 注意文字喚起的畫面與聲音

- 讀者若能在心裡將每個精心揀選的字所描述的情境視覺化或具體化，文字便能幫助讀者營造想像的畫面、氣味，與聲音。

■ 注意文字述說的故事：

- 許多詩則不直接敘述故事，而採用暗示的方式。

詩

■ 注意文字表達的意義

- 文字不只是聲音，而是有意義的聲音。許多人喜歡詩，是因為詩所衍生的意義或激發的想法

■ 押韻

- 押韻既然是重複形態的一種，自然比較吸引人，而且比其他型態更容易一眼認出、也更好理解。大部分的童詩，以及大部分編入給孩子看的詩選中的詩，就如同我們目前為止列舉的大部分詩作，都是為兒童所寫，因此，也都有押韻。

詩

■ 注意文字喚起的畫面與聲音

- 讀者若能在心裡將每個精心揀選的字所描述的情境視覺化或具體化，文字便能幫助讀者營造想像的畫面、氣味，與聲音。

■ 注意文字述說的故事

- 許多詩則不直接敘述故事，而採用暗示的方式。

詩

■ 注意文字表達的意義

- 文字不只是聲音，而是有意義的聲音。許多人喜歡詩，是因為詩所衍生的意義或激發的想法

童 詩

■ 童詩：編纂詩集(anthologies)

· 沒人敢說所有的成人詩都適合孩子，但又引發一個有趣的問題：到底哪些詩適合孩子？大人認為適合孩子看的詩，不過透露出這些成人對孩子的態度——他們認為孩子能夠接納多少新經驗，孩子喜歡、或應該喜歡哪些主題、孩子能了解哪些東西；而這些選擇也透露出成人對詩的想法。

詩的運用

■ 為什麼許多人不喜歡詩——以及因應之道

· 霍爾(Linda Hall)對英國孩童所做的調查，揭露了驚人的事實：，百分之四十七的學童課外從不讀詩，高達百分之三十六的孩子承認非常討厭詩」· 只有你自己欣賞詩是不夠的。在小學課堂上，喜歡詩的老師通常只是要學生好整以暇地聽他們朗讀詩，而沒有讓他們理解詩是什麼、也沒教他們如何理解複雜的技巧，讓簡單的詩讀起來也津津有味。

詩的運用

- 幫助孩童建立詩的基模之前，就讓他們開始寫詩。鼓勵孩子寫詩固然是好；但強迫他們就不太妙。沒想清楚目的，便強迫孩子寫詩是非常不智的。
- 詩精心設計的聲響交織，在大聲朗讀時尤其明顯。同時，教導聽眾如何在默念時聆聽詩的韻律，也能享受到美好的附加樂趣。

結 語

所有的詩都有「隱藏的意義」：一些實際上很簡單，卻被詩人隱藏在層層複雜的符號和意象之下的神祕訊息，以致於富人們讀詩時，他們不是去探索或欣賞詩中文字的意義，反而是尋覓那些隱晦的意涵詩沒有真正說出的部分。如果「隱含訊息」是重點的話，何必大費周章地隱藏？為什麼不直截了當地說出來？結果，詩無視傳達意思，成了咎由自取。這種對詩的看法使許多人無法領略讀詩的樂趣。

圖畫書

(一) 視覺想像與圖象理解

- ◎兒童喜歡圖畫書；兒童需要圖畫。
- ◎圖畫所再現的意義有賴一套習得的策略。
- ◎圖畫理解具有文化差別。
- ◎由於圖畫也受生產文化的意識型態假設所影響，因此兒童要先了解該文化，才能夠理解圖畫。
- ◎兒童必須了解圖畫所特有的符碼與義符系統。
- ◎觀看者必須廣泛了解各種不同類型的藝術。
- ◎觀看者如要看懂圖畫，就必須動用其視覺知識庫。

(二) 圖畫書的樂趣

圖畫書的主要樂趣，就在於觀看者覺查出插畫者如何運用文字與圖畫的差異。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

考慮圖畫的美感，還要思考圖畫作為故事的一部分，如何幫助故事展開。

(1) 版式與第一印象

1. 封面
2. 書本裡面

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

(2) 情緒與氛圍

1. 顏色。

- ◎色調是顏色的分類。
- ◎明度是明亮與黑暗的程度。較暗的明度就是陰鬱的主題，較明亮的則是快樂題。
- ◎飽和度是顏色的相對濃度，越飽和的顏色看起來越活潑。
- ◎插畫家也可以藉由避開凸顯的效果來傳達意義。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

2. 黑與白。

3. 形狀與線條。

- ◎觀看者常把不完整的線條，當作是不穩定且充滿活力的；而把圍住空間的線條，視為較穩定且平靜的。

4. 媒材。

- ◎許多媒材都與特定的概念或情緒。木刻純樸、帶有民俗風味，油彩則是雍容華貴。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

(3) 風格

風格與色調或媒材不同，是一種無法分開的質。

1. 超現實主義。
2. 印象主義。
3. 國族風格。
4. 個別藝術家的風格。
5. 援用風格的意義。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

(4) 視覺物件的意義

1. 象徵。
◎視覺上的象徵是運用實物來代表抽象的法。
2. 佛洛伊德式的象徵。
3. 符碼與姿勢。
◎基本的文化符碼。
◎黑暗就是邪惡、明亮就是善良。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

(5) 圖畫的動態

(6) 二度空間的效果

1. 形狀。
◎方型剛硬，圓形圓融。
2. 大小。
◎較大的角色往往比小角色更有份量。
◎角色相對於背景的大小也可能暗示角色與環境之間的關係。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

3. 位置與構圖。

4. 角色與背景。

- ◎隱藏在一群物件中的東西比單獨的物件更能凸顯；抽離背景的角色也比混在其中的角色更能凸顯。
5. 從左到右，由上到下。
◎觀者預期較重的物體會往下沉，畫面底部的份量通常比上面的重。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

6. 顏色。

- ◎主色調帶出圖畫的整體效果，特定東西的顏色也帶出那些東西的意義。

(三) 圖畫如何提供故事訊息？

(7) 三度空間的效果

1. 透視。

- ◎透視圖中構成深的對角線，作用就像箭頭，使讀者注意到所指向的東西。

2. 觀點。

- ◎當觀看者從不同的觀點看事件，對事件的了解也會有所不同。

(三)圖畫如何提供故事訊息？

3. 焦點。

◎焦點的變化就像電影中的一樣，會影響觀看者對場景的反應。

4. 重疊。

5. 光源與陰影。

6. 布局。

(三)圖畫如何提供故事訊息？

(8)圖畫的動作與時間

1. 未完成的動作。
2. 線性連續。
3. 扭曲。
4. 由左向右移動。
5. 連續敘事。
6. 脈絡。
7. 其他圖畫的上下文脈絡。

(四)文圖之中的故事

一本圖畫書至少包含三種故事：

◎文字說的故事。

◎圖畫暗示的故事。

◎兩者結合後產生的故事。

◎當讀者的注意力在圖文之間來回移動時，必然也在不同的思考模式間轉換。

◎許多人第一次體驗一本新的圖畫書時，都會不只一次地細看每張圖。

◎圖永遠都在描繪東西，對故事的改變影響更大。

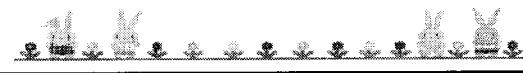
(五)用圖畫書來猜謎

◎字母書或數字書傳遞何種訊息？又是如何表現？

◎大部分的人並非運用視覺訊息來認識字彙，而是以相反的方法來面對字母書。

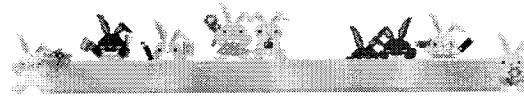
◎字母書其實並不特別具教育性，但它們能提供樂趣。

◎再實用不過的圖畫書都能提供猜謎的樂趣。

(六)給大小孩看的圖畫書

圖畫書特別適合用來介紹讀者認識與文本互動的策略——如觀點、主題結構、諷刺等。

童話與神話

(一)人盡皆知的故事

〈小紅帽〉
〈三隻小豬〉
〈金髮女孩和三隻小熊〉
〈糖果屋〉
〈傑克與魔豆〉
〈白雪公主與七矮人〉
〈睡美人〉
〈灰姑娘〉

(二)童話的歷史

- (1)口傳故事，或民間故事。
- (2)從口傳故事到書寫故事。
- (3)熟悉的故事的最初樣貌：貝洛的版本。
- (4)格林的版本。
- (5)格林之後的童話故事。
 ●來自世界各地的故事。

(三)來自書寫版本的口傳故事—— 變化版中的文化價值觀

(四)兒童應該閱讀哪些版本？

1. 貝托漢認為原版的童話故事直指兒童潛藏的不安。
2. 一般都假定孩子是脆弱的。檢查制度其實剝奪了孩子一項基本的文學樂趣。
3. 已讀過各種新舊故事的孩子，不僅有機會體驗各種有趣的經驗，也不可能被灌輸任何特定的價值觀。

(五)童話故事的特徵

(1)場景

- ◎童話故事發生於何時何地？
- ◎童話故事的世界雖應缺少中間地帶而看似殘酷，所描繪的卻是烏托邦的境界。

(五)童話故事的特徵

(2)角色

1. 在童話故事非黑即白的世界中，讀者很容易分辨該喜歡誰、該討厭誰。
2. 童話故事裡的角色在故事中往往佔據穩定的角色或位置。
3. 童話故事的男主角或女主角必須顯的嬌弱無力，才符合好人的角色。壞人通常社會地位很高、體型與力氣大，消息靈通。男女主角通常是孩子、窮人或傻子。

(五)童話故事的特徵

(3)事件：基本的故事型態

典型童話故事從開頭到結尾的進展就是一種最基本的故事型態。

願望滿足的幻想。

- ◎童話故事最重要的意義不是再現是情的相，而是代表隱含讀者想像事情應有的樣貌。
- ◎其他評論者則擔心閱讀童話故事會混淆孩子對幻想與現實的區別。

(五)童話故事的特徵

(4)意義

大部分的詮釋者都認為童話故事事實上是在現「真實」，故事的幻想乃是事物真相的象徵性敘述。

(5)結構

(六)神話

(1)把神話當成故事

神話是真的—並非象徵上或寓意上為真，而是絕對的真實。

(六)神話

- ◎把神話當成娛樂故事，也引發一些具有爭議性題：
- ◎這些故事真像榮格學派的人所認為的，對不同文化的讀者來說，也能傳達出本質不變的原型真實嗎？
 - ◎那些故事一旦脫離原來的宗教或神話目的，仍是好故事嗎？
 - ◎就算是好的故事，把這些對某些人來說曾經是真實與神聖的故事讀成提供娛樂趣、而非精神真理的虛構故事，有何道德上的意義？

(六)神話

(2)神話與文化教育

孩子讀神話除了娛樂目的以外，也是文化之間的橋梁。