

兒童文學研究概述

蔡明原

一、前言

文學研究的動態、成果和創作的趨勢、脈動密切連結；此外，研究者關注的焦點也和社會議論之議題的更迭息息相關。因此，年度兒童文學研究成果的回望是觀察近年台灣兒童文學發展的重要材料，也會是創作者、兒童讀物工作者規劃、發想作品的依據。

本文探討2023年台灣兒童文學研究成果，文中所論及之篇章皆為以台灣本土原創兒童文學創作為研究對象，翻譯等兒童文學作品的相關論著因篇幅限制不納入撰述範疇。

二、成長過程中的提醒——少年小說

今年度的少年小說研究成果中有兩篇是以武俠類型的作品為研究對象，分別是廖炳焜《來自古井的小神童》和鄭宗弦《少年廚俠》。這是個可以跨越讀者年齡階層的作品類型，許多人的閱讀清單中可能都有一套難以忘懷的武俠名著，而這經驗有很大機率是從童年就開啟的。

武俠類型的小說雖然有武打場面的描述，但其旨意不在強調角色們的功夫、技巧友之高超，而是在傳達習武之人更要注重德行與規範。楊玉枝的碩論〈鄭宗弦少年小說——《少年廚俠》探究〉（台北教育大學語文與創作學所）就提到武俠類型的少年小說作品所突顯的是俠客精神與「武藝」的

價值在於幫助他人，絕非是在能力高低上做出比拚。而陳玉金〈少年武俠的在地書寫新風貌——以《來自古井的小神童》和《少年廚俠》系列為例〉則是討論少年小說家如何融合台灣人文風貌與地理景緻於文字之中，¹並進一步展現特質鮮明的在地飲食文化。這篇文論也提及這類型作品中的場景多設定在「古代中國」的原因，因此帶有台灣風土元素的少年武俠小說意義格外不同。

羅詩雲〈青春的創傷與修復——論陳蕙貞《漂浪的小羊》與文心《泥路》的戰爭記憶與成長敘事〉以兩位資深作家為研究對象，²他們都有著戰爭時期的生活經驗、並且以此作為創作的題材。論者探討小說裡的兒童角色對於戰爭的感受、以及隨之而生的創傷體驗，最後發現「所謂的失落世代對殖民歷史記憶並非緘默，而是早已將其主體問題隱現於文學文本」。

兒童文學刊物《火金姑》今年度春季號是少年小說特輯，邀請台灣優秀的少年小說家們現身說法，這些精彩的篇章有王淑芬〈小說，就是每一種料都加，或不加〉、周姚萍〈那朵獨特的少兒小說之花〉、林滿秋〈被疫情攪亂的人生〉、張英珉〈關於少

1 陳玉金，〈少年武俠的在地書寫新風貌——以《來自古井的小神童》和《少年廚俠》系列為例〉，《台灣出版與閱讀》22期（6月），頁26-33。

2 羅詩雲，〈青春的創傷與修復——論陳蕙貞《漂浪的小羊》與文心《泥路》的戰爭記憶與成長敘事〉，《台灣文學研究學報》36期（4月），頁175-211。

年小說的創作感觸〉、花格子〈感知時光印記；咀嚼土地芬芳——淺談歷史素材小說〉、陳素宜〈這一切，都得從那個搞笑的不老媽說起〉、陳景聰〈好不容易釣上一本書〉、彭素華〈我的少年小說創作路〉、廖炳焜〈從寫實到奇幻——一個少年小說創作者的真情告白〉、劉美瑤〈小說的反抗精神〉、蕭逸清〈創作少年小說的心路歷程〉、薩芙〈媽的多重宇宙——我的少年小說創作歷程〉。從這些文章中可以讀見創作者們的內心世界，也可視為寫作心法的分享，對有興趣從事創作的讀者來說是一份寶貴的材料。

夏季號則為已故知名少年小說家李潼紀念特輯，有李潼長子賴以誠寫的文章〈與父親看電影〉，其好友或是研究者也分別撰文為這位典範級作家致上敬意。像是王金選〈熱情、活力的專業作家——李潼老師〉、方衛平〈刻進我記憶中的李潼先生〉、任榮康〈記台灣好友李潼〉、邱士龍〈我心中的李潼〉、夏婉雲〈有書有筆有肝膽——致李潼〉、柯蘿緹〈秋末懷李潼〉、徐建國〈以圖像向大師致敬〉、徐惠隆〈李潼與我的文學緣分〉、祝建太〈漫漫歲月中的畫面〉、張子樟〈那一年，再見李潼〉、陳啟淦〈想到李潼——不曾離開的摯友〉、游珮芸〈在浮雕「台灣人樣貌」的小說中，再見李潼〉、愛薇〈長相憶——寫李潼〉等，文人之間真摯的情誼令人動容。

三、現實寄託於故事——繪本

研究者對於繪本的關注相較於其他文類比例明顯高出許多，這和繪本出版量持續不墜有密切關係。「閱讀繪本」作為一種現

象、最大的支持力道仍是來自親子族群，不過不同族群如銀髮族等也都看得到繪本的現身，顯見其無遠弗屆的魅力。繪本受到廣大民眾的喜愛是有原因的，圖像語言主導性強的作品對讀者而言總有較高的吸引力，而且具有議題式的教育引導認知的效能。繪本這種功能性特質很難被其他文類取代，因此可預見的是它在社會大眾眼中的價值感會依舊穩固。

換言之，人們認知到繪本不僅是單純的透過閱讀行為帶來樂趣或是心靈滿足的結果，更能對生活產生具體的影響。例如陳瑀文碩論〈幸佳慧教育議題繪本的敘事研究〉（台中教育大學語文教育學所）、王欣芸碩論〈幸佳慧繪本研究〉（銘傳大學應中所）和韓家欣碩論〈性侵害主題之圖畫書研究〉（彰化師範大學國文學所）3篇，皆是以兒少侵犯為題材（之一）的繪本進行討論。如何讓兒童建立起身體的自主權觀念以及在遭遇惡意對待後能否向外界訴說，都是社會大眾努力的方向。兒童對圖像語言的接受度與理解相較於其他文類是高的，他們在這個年齡層需要為其量身訂製的故事體裁，所以繪本的適用性在此刻嶄露無遺。

魯道夫·史代納在《華德福教育的本質》書中說明圖像語言的重要性：「一個健康的孩子，很自然的會想用圖像方式來表達；同樣的，也以圖像的方式接受、學習一切事物……孩子需要圖像，他們也把自己想成一幅圖像。這也是教師必須運用想像力及藝術性來教學的地方：要以『鮮活的心魂』來互動，才能真正與他們產生交集。而這樣的方式對孩子的影響是無比深遠的。」他提醒在教育現場的人們針對教材編撰與授課內

容必須要符合學子的理解程度，除了圖像、故事要素也不能偏廢，因為兒童讀者對情境式文字敘述方式的需求也是無法變動的。

透過上述3篇論文對於特定議題的討論，人們會更進一步了解某些題材的繪本將會有著多元的閱讀效益。韓家欣在論文中分析幸佳慧的《蝴蝶朵朵》，她認為：「而且，她變得不喜歡和他人接觸，從前她總是會熱情的回應社區裡的爺爺、阿姨們，但是，朵朵變得沉默，也不喜歡回應他們。以上敘述的這些狀態，也是受害者們所釋放出的警訊，如果有兒童或青少年釋放出以上警報，已經確定是受害者的人，應該要立即尋求專業人士的協助與幫忙，如若不是已知的受害者，照顧者們也應該敏銳地察覺被照顧者們的異樣，在最短的時間內確認他們是否已經遭受傷害，並且，適時地提供他們醫生、社工、心理諮詢，以及警方等，專業人士的協助。」兒童的閱讀體驗有機會跨越到現實世界、成為生活中行為知能的準則，在現代社會不同領域的團體中已經被高度認可與重視。

葉芷瑀、張芬芬〈文化部推介之優良圖畫書中生命教育的內容分析（2010-2019）〉採用內容分析法（質性、量化）探討文化部「優良課外讀物」中的「生命教育」主題（哲學思考、人學探索、價值思辨、終極關懷、靈性修養）的圖像書，³認為這面向的圖畫書獲選比例高低和社會大眾所熱切關注的議題關聯緊密。此外，生命教育—哲學思考／靈性思考的冊數比例又為最高，論者認為原因是這些面向的圖畫書有著引導孩童找

到解決生活困境方法的閱讀效益所以受到青睞。

陳思潔〈當熟齡讀者走進繪本的世界〉一文考察當下「熟齡繪本」推廣現象，⁴提出了幾個深刻的問題，例如適合熟齡族群閱讀的繪本的評選原則？還有讀者在經歷設計過的閱讀旅程後，又會給出怎樣的回饋？尤其此文提及參與閱讀社群的性別比例有著明顯的差距，影響因素或許是「『學習』的想法與態度不同」、「文化社會脈絡之下的『大男人主義』」、「職場中的社經地位」等，種種因素都有著研究者另闢篇章、深入探討的價值。

族群書寫的繪本近年來受到頗多重視，從這類型的作品中讀者得以認識台灣社會多元族群融合的面貌。許家真〈原住民兒童文學中的傳說改寫與華語書寫之思考：以布農族乩寇·索克魯曼繪本創作《伊布奶奶的神奇豆子》為例〉思考相當深刻，⁵她從原住民以華語書寫作為「邊緣到抵抗中心的工具」出發，認為獲得了與主流社會對話機會的同時，也必須對「霸權的憐憫」有所警醒。另外，她對《伊布奶奶的神奇豆子》裡沒有出現「布農」二字感到「弔詭」，認為除非是已經對該族群文化有識者，否則讀者是難以認知到繪本其實是有特定的指涉。

林品如的碩論〈苑裡蘭草編織之繪本創作研究〉（台中教育大學美術學所）是一本自我創作論述文論。她首先分析了數本以蘭草編為題材的繪本作品、例如《草帽飛起

3 葉芷瑀、張芬芬，〈文化部推介之優良圖畫書中生命教育的內容分析（2010-2019）〉，《台灣教育研究期刊》4卷3期（5月），頁127-160。

4 陳思潔，〈當熟齡讀者走進繪本的世界〉，《圖書資訊學研究》18卷1期（12月），頁49-81。

5 許家真，〈原住民兒童文學中的傳說改寫與華語書寫之思考：以布農族乩寇·索克魯曼繪本創作《伊布奶奶的神奇豆子》為例〉，《屏東大學學報·人文社會類》8期（8月），頁1-26。

來了》等，並針對苑裡的草編文化以及這項傳統工藝做了細緻的探討，接著透過創作概念、圖文編排設計、媒材與紙選擇等步驟依序說明作者發想、繪製繪本的過程。這類型的論文相當呈現了創作者的如何從無到有、產製出一部作品的歷程，對有志於繪本創作的人來說應該頗為受用。

同樣是討論地方特色文化內涵為題材的作品，由楊家欣、賴文鳳撰寫〈戰火餘光——探究以金門戰地文化為主題之圖畫書的文化真實性〉一文是以「文化真實性」為理論基礎。⁶ 論者認為《黃花娘的姑婆情——黃邊鳳蝶與潺槁樹》、《雄獅堡最後的衛兵》、《我要獻上一朵花——爺爺和我的金門戰地之旅》、《阿金的菜刀》、《坑坑洞洞》、《不能靠近的天堂》6冊繪本多能真誠的表現出國家之間複雜的關係，圖像呈現出地方獨有的景緻，透露往昔處於戰時狀態的緊繃局勢，使得它們「具備有文化真實性的內涵」。

劉冠廷碩論〈幾米長篇繪本中的魔幻現實研究〉（高雄師範大學國文學所）採取「魔幻寫實」為論理基礎、針對幾米的作品進行分析，他認為在幻想式的故事中仍可以感受到對於現實社會中平凡人物的關懷，這種虛實相互指涉的手法是這位資深繪本作家的創作迷人的特質之一。

四、童年時光再現——童詩與兒童刊物

兒童詩歌的研究成果的累積一直以來

不能算是積極，究其原因也許是在兒童文學領域裡童詩創作與閱讀屬於小眾，連帶的影響了出版市場的表現，所以蘇芳儀的碩論〈《台灣兒童文學精華集》之詩歌研究〉（台南大學國語文學所）就相形重要。《台灣兒童文學精華集》中選錄的作品已經代表某種評選標準，這個標準本身就具有研究價值，例如詩學品味與美學觀等。在兒童文學研究領域較少看到選集（典範）的分析討論，期許能有更多這方面的學術成果產出。

兒童刊物的出現和出版與其時代背景關聯緊密，研究者往往能透過對兒童刊物的分析形塑世代的兒童形象，也可以指出它們背後複雜交錯的政治因素。王梅香〈打造冷戰兒童：香港友聯《兒童樂園》與自由亞洲協會的文化宣傳（1951-1954）〉是透過寶貴的檔案發現與蒐集——美國中情局與史丹福大學胡佛檔案，⁷ 藉由《兒童樂園》刊物的討論、嘗試釐清美國政府「為何將『兒童』納入宣傳的目標群體」。潘韻婷碩論〈台灣原住民族文學獎散文得獎作品研究——以童年書寫及身分認同為焦點〉（台東大學兒文所）以2010-2021年所出版的《台灣原住民族文學獎得獎作品集》（山海文化雜誌社、原住民族委員會）裡的散文（童年書寫）為研究對象，探討「原住民身分的想像，以及對身分的認同與否，是否可從童年經驗書寫中，去看出隱而未顯的連結和關係呢？」

五、結語：研究讓兒童文學的世界更寬闊

6 楊家欣、賴文鳳，〈戰火餘光——探究以金門戰地文化為主題之圖畫書的文化真實性〉，《教科書研究》16卷1期（4月），頁117-150。

7 王梅香，〈打造冷戰兒童：香港友聯《兒童樂園》與自由亞洲協會的文化宣傳（1951-1954）〉，《中國現代文學》43期（6月），頁71-94。

台東大學兒文所於今年11月舉辦了「兒少文學與文化研討會」，這是台灣兒童文學界的年度盛事。這次研討會的主軸為「學術與實踐的多元對話」，研究領域的成果如何可以和教學、創作甚至是生活產生積極的連結與互動，甚至是成為一種實踐的方法，與會的專家學者們提供了許多真知灼見。來自加拿大的Rita L. Irwin 教授（加拿大藝術與教育協會〔CSEA〕終身成就獎得主）以〈藝術、研究、教育三位一體：A/r/tography 的過去與未來〉為題發表專題講座，分享她開創「a/r/tography」方法的歷程並探討發展的前瞻性。

在此研討會發表的論文、主題十分多元，如：錢昱昕〈從圖像論文談邊界的發現與移動〉、葛容均〈當幻想文學遇到語文教育〉、鄭雅靜等著〈走一趟成長之旅——跟著粉紅色影子的男孩突破性別刻板印象〉、曾宜婷〈論兒少性暴力中的羞恥感——以陳昭如的兒童性侵報導文學為例〉、洪佳如〈從歷史文獻到兒少創作——看台灣慰安婦議題出版品的流變與反思〉、蔡淑芬〈用故事改變世界：《人選之人——造浪者》的政治童話與教育意義〉、劉清嵐〈藉由視覺藝術活動來為偏鄉學童建構一個正向與整合的意識秩序〉、曾鼎凱〈《叢林之書》談兒童文學與舞蹈劇場的結合——以阿喀郎·汗舞團*Jungle Book reimagined*為例〉、藍劍虹〈兩種手與兩種神〉、周威同〈從《麥提國王執政記》論兒童表達意見的權利〉、陳韻如〈一個家庭的多元轉譯——《小太陽》圖文影視作品析探〉等篇章。

除了學術性的討論內容，主辦單位還邀請了漫畫家周見信與柳廣成舉辦「漫畫分鏡

技法工作坊」，帶領參加學員認識漫畫分鏡的操作方法且實際執行，並與畫家們進行交流討論。

台灣的兒童文學研究成果反映出了當下的創作趨勢，學者、作家的努力與經營都是為了要能給兒童讀者一個優質的閱讀環境和記憶。童年的可貴性不言而喻，兒童想要閱讀的和成人認為他們需要閱讀的之間存在著落差，兩者要達到平衡並不容易。保羅·亞哲爾說：「兒童是會抵抗的。他們首先會表現出一種驚人的內在力量，抵制外界最猛烈的進攻。然後他們將偽裝是自己最好朋友的傢伙一一驅逐，正因為在這個領域裡，他們要做自己的國王。在他們之間，原先沒有基礎讓他們意見趨於一致，然而共同的意願卻真實地存在著」。身為創作者、編撰者的成人們憑藉著專業知能產製出優秀的讀物，研究者提供不同面向的理解、讓兒童的閱讀旅程更為豐碩，這正是兒童文學研究值得更多人投入的理由。