

兒童文學創作概述

陳玫靜

一、前言

2016年度的台灣兒童文學創作出版呈現出百花齊放的風采，繪本的表现依舊亮眼，圖像閱讀的熱潮沒有一絲消退的態勢，陸續有出版社共襄盛舉。少年小說與童話故事的寫作成果，可以穩定成長來形容，線上作家們持續有作品推出，關注的議題廣泛，針對某些社會現象批判的力道，也讓人點頭稱是。

在閱讀這些作品的同時，筆者自問的另一個問題是：兒童看了之後、他／她們接收到怎樣的訊息？換句話說，作者想要傳達的意義，和兒童讀者真正獲取的，在底心滋生萌發的芽有沒有落差？不能否認的是，創作者在揣測、摸索，以及不斷的嘗試過程中，試圖靠近、拉攏兒童讀者的心理，並展現了某些價值觀。這些價值觀可能是作者為了建構兒童對現實認知，或為創作時的重要內涵，卻也代表了成人的期許。另一方面，創作議題的著墨，也突顯描繪出現今與兒童息息相關、不容忽視的社會現象。因此，本文將以2016年兒童文學初次出版品（改版及再版作品不論）為主要觀察對象，透過類型、主題、題材等面向來討論2016年度的兒童文學創作。

二、推陳出新的想像國度 ——童話和故事

2016年的童話、故事創作的表現精采，創作者們毫無保留的寫出一個又一個創新，或具創意的迷人作品。童話部份，偵探類型寫作能手林佑儒出版了「神秘圖書館偵探」系列作品第1、2集《芽門、彩花籽與小小巫婆》和《爆米花、年輪椅與失竊的魔法書》（台北：親子天下），寫的是一對兄妹在圖書館裡的奇幻遭遇，他們必須要透過捧讀經典童話作品並與其對話來找尋解決問題的方法，歷險過程中彰顯了閱讀的美好與重要。林佑儒的另一本作品《古屋夏日謎團》（台北：小魯文化），則是「廁所幫少年偵探」系列的最後一集，主角們憑藉著敏銳的觀察力、蒐集生活周遭可能的蛛絲馬跡拼湊成破案的線索。林世仁的《銀色月光船》（台北：小天下）中穿插了許多別出心裁的歌曲，以此來表現相對較少描繪的一面——關於情感／情愫的萌發。

張嘉驊的《恐龍阿瓜和他的大尾巴》（台北：四也）、林哲璋的《用點心學校7——酸溜溜魔術》（台北：小天下）、鄭宗弦的《快樂點心人——甜蜜蜜》（台北：四也）、王淑芬的《小貓探長嚇一跳》（台北：巴巴文化）、王玄慧的《狐狸阿聰》（台北：巴巴文化）、陳啟淦的《老鷹健身房》（台北：小兵）等書皆以兒童感興趣的事物，透過擬人化的筆法而寫就的作品。正因為這些平常看似熟悉且受到兒童歡迎的事

物，如點心、動物（狗、狐狸、貓、恐龍）加入了人類的運作邏輯，衍生出許多笑意滿點、逗趣、熱鬧的情節內容。特別的是《狐狸阿聰》的插圖繪者陳品睿的身分是一位國小學生，卻已經參與故事中的繪圖創作，也屬難得一見。

此外，傳統信仰也頗受創作者青睞：陳昇群的《五毛財神駕到》（台北：小兵）和翁心怡的《星君爺爺出任務》（台北：小兵）以神祇（能力、特性）為題材，為兒童讀者展演庶民文化的價值與意義。

兒童喜愛閱讀童話，是因為奇思妙想的文字世界，除了滿足想像外，剛好可以和他們尚在建構階段的理解能力接軌。因此，童話也負起了提供他們拼接認知現實版圖的責任；例如鄒敦伶的《米米和他的神祕朋友》（台北：巴巴文化）寫的是一位叫做米米的小朋友對生活周遭細膩的觀察和發現，植物、昆蟲都成為了朋友，也讓他的童年更加多采多姿。陳可卉的《遇見禮物人》（台北：小兵）一書讀來頗為沉重。故事揭示了一個值得省思的課題：一位身體樣貌奇異的小女生，在面對同儕異樣眼光，甚至被稱為「怪胎」時，要怎樣處理這龐大的壓力並找到和自我相處的方式？家長能否注意到兒童的心理狀態並成為其支持系統、重建信心，將是避免憾事發生的關鍵。

牧笛獎第3名得獎作品——張英珉的童話〈電梯〉則少見的掀開了遮住社會陰暗處的簾布，讓尖銳的兒童議題坦現在讀者面前。文中的電梯是「兒童回收大樓」的設備，故事一開始便是一位對女兒長年暴力對待的父親帶著女兒到來，女兒頭也不回的走了進去，即便她對即將發生的事一無所知，也不

願意待在親人身邊。如果在現實生活中真有這樣的服務，會有多少的兒童寧可選擇被「回收」，也不想回到那不堪的處境？

此屆牧笛獎的首獎作品是描述人類夢境被剪輯成影片供精靈欣賞的王昭偉〈夢電影監製公司〉，其他得獎作品分別為萬修芬〈什麼都有的集山〉、李逸〈山林家教〉、丁勤政〈必有驚喜〉和王宇清〈夢魚〉。

幸佳慧的《天堂小孩》（台北：玉山社）內容是以發生在台灣這塊土地的真實事件為題材，從兒童的視角出發，描繪原住民家園被政府拆毀被驅趕，未受到重視的漂泊處境。李光福的《高粱高粱幾月開》（台北：巴巴文化）是兒童文學中，少見的描繪戒嚴年代台灣社會景況的作品，時代感十分強烈。王洛夫的《妖怪、神靈與奇事——台灣原住民故事》雖是從常見的原住民神話傳說中汲取寫作資源，但作者的寫法跳脫了慣有的敘述方式，將這類型題材作品帶往了新的境界。鄭宗弦的《台灣民間故事1——媽祖林默娘》（台中：晨星）以較長的篇幅，為讀者述說「媽祖」這位台灣人心目中地位崇高神祇的故事。

三、深刻且廣泛的經營策略 ——少兒小說

2016年的少年小說涉及的題材，闡述的主題相當多元，顯見創作者對社會脈動的關注及時事議題的反思，不論是歷史／經典的演繹，或是類型的開創等各方面可說是投注了相當多心力。少兒小說的閱讀，除了可以拓展視野，滿足心靈需求外，也具備著釋疑解惑的功能，因為青少年對人事物的感知越益敏銳，和世界的連結日漸緊密，生活中遭

遇的問題可能極度困擾著他們。此時，閱讀的重要性便被彰顯出來。例如：校園霸凌、情緒勒索、失親失依、未婚懷孕、性騷擾、跨性別、人際關係、死亡等各種複雜難解的困境，創作者們透過文字和讀者對話、試圖釐清、梳理與回應這種種可能發生在每個人身上的生命情境。張友漁的《目擊證人：你今天目擊了什麼？》（台北：國語日報）、九歌現代少兒文學獎的4本得獎作品——張英珉《長跑少年》、薩芙《心靈魔方》、李光福《棒球、鴨蛋和我》和李慧娟《打發時間圖書館》，以及管家琪的《長不大的女孩》（台北：九歌）、陳肇宜的《胖胖閃電俠》（台北：小兵）等作品都具備了這樣的動能。創作者們旨在鋪陳、展演人生現實，而不意在給出一個制式的、標準的應對方式，讀者得以能進一步思索自己的境遇，得到最適切的反饋。

將經典文學、歷史人／文物作為素材，重親賦予現代性是少兒小說創作近年來的趨勢之一。陳郁如的《仙靈傳奇1：詩魂》（台北：親子天下）透過奇幻的寫作技巧，打破時空限制，讓優美古典詩詞的價值重現讀者眼前。鄭宗弦的《穿越故宮大冒險——翠玉白菜上的蒙古女孩》（台北：小天下）同樣以玄奇筆法書寫「國寶級」的文物，並且給予了全新的形象。白蛇傳的故事在華人社會皆耳熟能詳，但以往的故事的流傳與改編都聚焦在白素貞身上，施養慧卻關注了另外一位人物——《小青》（台北：國語日報）便從不同視角切入，讓這位性格獨特的經典配角來到現代，活出屬於自己的人生。蕭逸清的《汪爾摩斯&喵森羅蘋》（新北：康軒文教）讓讀者從書名就能聯想作品致敬的對

象，而且主角還是人類最親近的寵物，一連串解疑緝凶的情節，讀來既緊張又帶有一種親暱感。幸佳慧的《靈魂裡的火把》（小典藏）以兩位分處不同國度，但都熱愛美術的青少年的交流和分享，勾勒出台灣畫家陳澄波的藝術人生。此外，林秀穗最新的作品「謎霧島」系列《謎霧島1：正義的伙伴》和《謎霧島2：東女王的賀禮》（台北：幼獅文化）描述人類闖進了一個奇異的國度，主角得透過自身智慧，在各種險境中不斷被逼發出勇氣來一一克服難關；作者架構出的世界觀和緊湊的情節推展是相當引人入勝的。陳沛慈的《龍族英雄·轟轟：冥界烏鴉的攻擊》、《龍族英雄·蒲牢：暗黑深海的呼喚》（新北：小熊）兩書以類電玩遊戲的架構，描繪來自仙界卻在人類的團體生活中格格不入的主角，如何成為眾人眼中體貼善意的伙伴。跳舞鯨魚的《魔市少年》（台北：秀威少年）以原住民傳說故事為底本、摻融魔幻色彩，書寫人類如何利用土地滿足欲求。

林滿秋的《星空下的奇幻旅程：蜥蜴女孩&羊駝男孩》（台北：小天下）以兩位身處地形氣候完全不同的女孩、男孩為主角，敘述她們為了友誼踏上旅途，最後彼此交會的故事。小說傳達出土地保育的理念，主角們聲嘶力竭呼籲的情景令人動容。

四、攀登新峰的視覺藝術 ——繪本

繪本出版的趨勢在2016年沒有稍減，在質與量的表現都有著亮眼的成果。繪本閱讀如今可以說是一種全民運動，不僅兒童喜愛，成人也對這種視覺效果豐富的書籍充滿

興趣。在這種情況下，繪本故事題材的開發也逐漸多元，不過大部分作品的敘事策略仍以兒童認知為依準。但在能引發兒童閱讀興趣，幫助他們認識世界的同時，繪本也開始蘊藏了許多密語暗碼。這些密碼可能要具備有一定程度的理解力方能領略，因此對成人讀者來說，閱讀看似童趣繪本不再只是重新喚醒住在心底的那個小孩，更將是啟動深思自省的時刻。例如王春子撰文、繪圖的《雲豹的屋頂》（台北：遠流），是已經滅跡的台灣雲豹，寫信給長頸鹿說明自己的近況，後者決定前去拜訪。住在城市屋樓頂端的雲豹，自有一套適應生存的方式，但放到現實世界來看，那卻是最為無力、無奈的苦中作樂。蔡兆倫撰文、繪圖的《杯杯英雄》（台北：道聲）的圖畫風格相當稚趣，故事說的是杯杯國一直在期待有人能登上高塔，坐上寶座領取「英雄」獎盃。這部作品徹底翻轉「英雄」定義，讀者可進一步思考自己需要的是哪一種處事態度：嘩眾取寵或是安分行事。

圖像的另一種迷人功能在於能把「地方感」透過色彩與筆觸勾勒出可親、熟悉，卻又新鮮的視覺體驗。如張振松繪圖、莊世瑩撰文的《石滬股份有限公司》（澎湖縣政府文化局、聯經）一書中有著美麗的海景風光，並蘊含生態保育的理念。林柏廷繪圖、陳智仁撰文的《鏡澳芹壁》（福建省連江縣政府、聯經）呈現芹壁村的興衰演變，孫心瑜的《台南遊》（台南市政府文化局、小魯文化）介紹台南特色的地景地貌。

土地面貌的改變為人類帶來更便利的生活，但卻完全忽略只能憑此而生的自然萬物。莊詠婷的《野溪怎麼了》（台北：尖

端）以簡潔清朗的筆觸畫出了大自然是如何被一點一滴侵蝕殆盡的過程，但沒有「人」在意這消逝的一切，將沒有回復的機會。王書曼繪圖、張美蘭撰文的《爺爺的散步道》（新北：康軒），和陳麗雅的《我家附近的野花》（台北：小天下）以及邱承宗的《地面地下：四季昆蟲微觀圖記》（台北：小魯文化）彷彿為讀者架設起了放大鏡，一一細訴我們的生活環境中是如何的生意盎然，讀來心中充滿暖意。

還有一類繪本作品，是以為了留住傳統記憶／技藝，讓文化得以傳承為創作動能所在，好讓年紀尚幼的小讀者得以窺見真正的「古早古早」時代的樣貌。巴巴文化的「感動台灣文化系列」推出了兩部作品，分別是以紙紮藝術為題材由廖炳焜撰文、王書曼繪圖的《火燒厝》，以及張嘉驊撰文、南君繪圖的《獨眼孫悟空》。後者描繪的是深具傳統手工藝美學的布袋戲偶，兩部作品皆有著濃厚的庶民性格，在懷舊氛圍中這些老物件的價值再次重現。陳瑞秋的《長腳的房子》（台北：小魯文化）以台灣建築特色「亭仔腳」為主角，描繪出眾人記憶中的在地景觀。

國立台灣文學館的「台灣兒童文學叢書」系列，今年度和小魯文化共同出版4冊圖書，分別是林立撰文、廖書荻繪圖的《兩個衛兵》，劉興欽的《動物越野大賽》，黃基博撰文、邱承宗繪圖的《跟太陽玩》，林煥彰撰文、楊麗玲繪圖的《紅色小火車》。除了劉興欽的生肖故事是首次問世，其他三位資深作家的作品皆是挑選自昔日的經典創作。這些原本屬於童詩、童話類型的作品，在繪者精彩的圖畫搭配下，呈現出另外一種

截然不同的風貌，將其歸類為繪本形式的作品也不為過。這套叢書的出版有著承先啟後的意味，說明了文字不會因為時間流逝就失去原有的璀璨光彩。

陳玉金撰文、呂游銘繪圖的《夢想中的陀螺》（台北：維京）寫的是台灣戰事頻仍的日治時期，人們在游離失所中如何努力保有珍貴事物（友誼）的故事。

2016年度精彩優質的繪本作品還有林芳萍撰文、許文綺繪圖的《會說話的畫》（台北：典藏藝術家庭），林小杯繪圖、郭奕臣撰文的《宇宙掉了一顆牙》（台北：典藏藝術家庭），石麗蓉的《好傢伙，壞傢伙？》（新北：小熊），李如青的《牆》（台北：聯經），陳盈帆的《愛的小旅行》（台北：聯經），曹俊彥的《蝴蝶結》（台北：小魯文化），林鍾隆撰文、王孟婷繪圖的《南方小島的故事》（台北：巴巴文化），李明足撰文、鄭潔文繪圖的《看見》（台北：小魯文化），王文華撰文、林韋達繪圖的《牛大力的聖誕禮物》（台北：巴巴文化），曹益欣的《爸爸山》（聯經），廖書荻的《探黑》（台北：小魯文化），周見信的《小松鼠和老榕樹》（台北：尖端）、《小小的大冒險》（台北：步步），黃郁欽的《我不要跟你玩了！》（台北：小魯文化），黃郁欽與陶樂蒂合著的《給你咬一口》（台北：親子天下）等書皆為繪本開拓了一番亮眼的新視野。

五、童詩與童年散文

童詩創作在台灣兒童文學創作領域中的聲量一直頗輕，不過今年有台灣資深作家黃基博出版了《夕陽臉紅紅》（台北：小魯

文化）、林煥彰的《童詩動物遊樂園》（台北：幼獅文化）以及學者陳正治的《大樓換新裝》（台北：幼獅文化）、洪淑苓的《魚缸裡的貓：童詩集》（台北：釀出版），聲勢頗眾，是值得喝采之事。

兒童散文部分，陳素宜在其作品《妮子家的餐桌：37道幸福滋味》（台北：國語日報）的序言裡提到，這是一本散文作品。一般而言，兒童散文多是作者站在現代的角度懷想、遙望童年時光，或是摘取生活中的微光片，以輕鬆口吻娓娓述說。陳素宜的作品是以「我」——「妮子」為敘述者，讓童年的「自己」現身說法。這樣的寫法揮灑的空間更為寬廣，情節的鋪陳也更容易往兒童靠攏。不過若回歸到文本的定義，究竟它應屬故事還是散文？可能需要再思索與討論。然而，畢竟它開拓出的文字田野風光相當迷人，要將其置於哪個類型其實都無損光彩。本文認為，以「童年散文」稱之應該較能突顯作品特色。

六、結語：我們要帶給兒童什麼？

回到最初的命題，2016年度的兒童文學帶給兒童什麼樣的收穫？在議題設定上，尤其是少年小說，對青少年現正面臨到的問題有相當的關注。但要特別小心的是，以「霸凌」現象為例，所謂的欺善者、惡少等人物形象的塑造，要避免絕對的二元對立，而落入刻板印象的複製。這些現實社會層出不窮，讓人苦惱的問題雖然不得不面對，但其背後的結構性因素，卻可能是創作者所更要花費心思經營、解構之處。某個情境中的受迫者得到了拯救，從陰暗深淵被拉出之際，加害者之所以會受到眾人指責的原因，恐怕

也需要多一點探討。

少年小說的功能可能也在於此，因為形式的關係，作者可以透過篇幅較長的情節鋪陳、對話的設計，去梳理較為複雜糾葛的心理或生理的困境，進而使讀者理解己身與他者間的差異，轉化為成長的動力。在童話作品方面，熱鬧、歡笑的氛圍，總是能吸引兒童讀者目光和青睞，這顯示了創作者對於兒童心理有了相當程度的掌握。此外，有的童話作者也開始試著觸及較具針對性的題材，如家庭暴力等，期待這樣的例子能成為一種趨勢。

繪本創作帶來的感官饗宴，讓各個年齡層的讀者趨之若鶩，圖像閱讀所能產生的能量也許超乎想像。今年度的繪本出版品的風格、主題各異其趣，有目不暇及之感。看似飽和的繪本出版市場，未來會如何突破和發展？實在非常值得我們持續保持關注。

最後，再補充說明，由於文字篇幅限制，難免對2016出版的佳作有掛一漏百，有未能盡言、網羅之遺憾，還請讀者見諒。