

國立臺東大學兒童文學研究所

碩士論文

指導教授：林文寶 教授

幾米繪本作品研究

研究生：陳玉珊 撰

中華民國一〇八年七月

國立臺東大學兒童文學研究所

碩士論文

研究生：陳玉珊 撰

指導教授：林文寶 教授

中華民國一〇八年七月

國立臺東大學
學位論文考試委員審定書

系所班：兒童文學研究所(日間班)

本班	<u>陳玉珊</u>	君
所提之論文	<u>幾米繪本作品研究</u>	
業經本委員會通過合於	☒ 碩士學位論文	條件
	☐ 博士學位論文	
論文學位考試委員會：	<u>游鳳雲</u> (學位考試委員會召集人)	
	<u>林文星</u>	
	<u>陳嘉如</u>	
	<u>林文星</u> (指導教授)	
論文學位考試日期：	<u>108年7月18日</u>	
國立臺東大學		

附註：本表一式二份經學位考試委員會簽後，分別送交系所辦公室及註冊組存查。

國立臺東大學博、碩士學位論文授權書

本授權書所授權之論文為本人在 國立臺東大學 兒童文學碩士班 系(所)

組 107 學年度第 2 學期取得 碩 士學位之論文。

論文名稱：米哈魯本作品研究

本人具有著作財產權之論文全文資料，授權予下列單位：

同意	不同意	單位
☐	☒	國家圖書館
☒	☐	本人畢業學校圖書館
☐	☒	與本人畢業學校圖書館簽訂合作協議之資料庫業者

得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

同意 不同意 本人畢業學校圖書館基於學術傳播之目的，在上述範圍內得再授權第三人進行資料重製。

電子檔公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
			☒

本論文因申請專利或發表(未申請者本條款請不予理會)需延後公開，依「教育部100年7月1日臺高(二)字第1000108377號函」，延後公開合理期限最多不超過五年。

本論文已申請專利並檢附證明，專利申請案號：_____；

本論文準備以上列論文投稿期刊。

延後公開日期：民國_____年_____月_____日。

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未勾選，本人同意視同同意授權。

指導教授姓名：許文定 (親筆簽名)

研究生簽名：吳玉珊 (親筆正楷)

學 號：10100108 (務必填寫)

日 期：中華民國 108 年 7 月 25 日

1. 本授權書(得自 http://portal.lib.nttu.edu.tw/lp.asp?CtNode=714&CtUnit=148&BaseDSD=52&mp=1&xq_xCat=10 下載)請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。

2. 依據 91 學年度第一學期第一次教務會議決議：研究生畢業論文「至少需授權學校圖書館數位化，並遲於三年後上載網路供各界使用及校內瀏覽。」

授權書版本:2018/03/16

謝誌

幾米說：「生命的變化太快，太殘酷，來不及準備，也無法預料。所有的美好都在當下，而所有的變化也變的美好。」

在研究所這段歷程，經歷了離別、困惑、挫折、自卑、新挑戰等等，只想逃避閃躲的自己，還好身邊的你們一直都在，帶給我無限支持的力量。

感謝在研究的過程，我面對自己、學習放寬心、認真生活，從閱讀繪本中釋放自己，體悟所有的美好都在當下，而所有的變化也變得美好。

感謝這趟歷程中林文寶老師提供無限資源，讓我一開始就能無後備之憂地向前出發探究各種難題，同時能協助我解除憂慮。游珮芸老師在研究所期間很照顧斑馬班，在論文上給予我許多建言，讓我在書寫上獲益良多。陳晞如老師一直以來給予我很大的協助與鼓勵，且不辭辛勞地到臺東提供我建議，非常感謝這三位老師的協助，讓我成長變得美好。

論文口考期間，丹娜絲颱風帶來考驗，經歷一番波折，最後能順利完成口考，我要感謝志豪學長幸運星，有你在的地方就會很放心，謝謝你讓我知道努力不會白費，善良是值得的。感謝小榕的幫忙，讓我能安心準備口考簡報，並且協助我解決論文上的問題。感謝我的文青學長福佑，及時救援讓老師順利回到學校，讓我能如期完成口考。感謝斑馬班的每一位夥伴，給予我論文上的建議及加油打氣，在台東上課這段期間，有你們在非常開心。感謝如甯，下班後陪伴我一起在學校寫論文、幫我校對論文，有你在真好。感謝身邊朋友時常提醒我不要放棄，告訴我一定能做得到。最後我想感謝我的家人，不論我遇到任何挫折，依舊會在身旁陪伴我、鼓勵我，告訴我不要給自己壓力，平常心就好。因為有你們，讓我的生活變得美好。

論文完成了，我想告訴自己我做到了，未來也是要繼續努力，把心、視野打開，讓人生變得美好。

2019/7/24 台東

幾米繪本作品研究

作者：陳玉珊

國立臺東大學 兒童文學研究所

摘要

幾米多年創作累積無數作品，皆以不同面貌與讀者分享，深受大眾喜愛。幾米初期繪本創作對象以成人為主，打破了繪本專為兒童設計的說法，成為臺灣首開成人繪本風氣之先。幾米創作的繪本隱含著撫慰人心的力量，故引發筆者進行本研究的契機。此外，幾米近來開始與國外作家合作繪本，其圖畫有別於成人繪本的風格，增添了不少童趣，為了與幾米「成人繪本」作以區分，將稱之「兒童繪本」。

本研究將以幾米「成人繪本」與「兒童繪本」作為研究文本，研究方法應用文本分析法及繪本理論來探析繪本主題意涵、媒材技法、圖文互動，進而瞭解幾米的繪本風格。

最後，結論從三個研究問題分析整理後發現：一、創作背景、理念與幾米自身經歷有關，生命經歷帶來創作靈感。二、生命經歷的創作主軸，成為幾米「成人繪本」未來發展的定位，透過作品呈現人生的各種體悟。三、「兒童繪本」中幾米圖畫表現主要以圖畫為文字具象化，個人特色不易凸顯。

關鍵字：幾米、繪本、成人繪本、兒童繪本

The Study of Jimmy's Picture Books Words

Chen Yu-Shan

Abstract

Jimmy has created many picture books over the years and his works are very popular. At the beginning, Jimmy's picture books were mainly created for adults, which broke the saying that picture books were designed for children.

This study will take "adult picture books" and "children picture books" as the research texts, and use "text analysis" and "picture book theories" to explore the theme significance of Jimmy's picture books, creative techniques and graphic interaction, so as to understand the picture book style of Jimmy.

Finally, the conclusion is drawn from the analysis of three research questions: first of all, Jimmy's creation is related to his own experience, and his life experience brings creative inspiration. Secondly, Jimmy presents his various understandings of life through "adult picture books". Thirdly, in "children's picture books", Jimmy's pictures are mainly illustrations for stories, and his personal characteristics are not easy to stand out.

Key words: Jimmy, Picture Books, adult Picture Books, children's picture books

目次

摘要.....	i
目次.....	iii
表目次.....	iv
圖目次.....	v
第壹章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究目的與問題.....	3
第三節 文獻探討.....	4
第四節 研究方法與步驟.....	11
第五節 研究範圍與限制.....	13
第貳章 幾米與繪本.....	15
第一節 幾米生平介紹.....	15
第二節 幾米創作背景.....	22
第三節 繪本作品介紹.....	31
第四節 小結.....	35
第參章 幾米成人繪本.....	36
第一節 成人繪本介紹.....	36
第二節 作品主題意涵.....	51
第三節 創作表現手法.....	82
第四節 小結.....	115
第肆章 幾米兒童繪本.....	117
第一節 兒童繪本介紹.....	117
第二節 版面設計.....	121
第三節 圖畫表現手法.....	136
第四節 小結.....	143
第伍章 結論.....	144
參考書目.....	149
附錄.....	155

表目次

表 2-3-1 幾米繪本類型作品一覽表	33
表 2-3-2 幾米繪本得獎紀錄	34
表 3-2-1 「長篇故事」作品主題意涵分析	52
表 3-2-2 「短篇故事」作品主題意涵分析	60
表 3-3-1 幾米成人繪本版式一覽表	91
表 4-2-1 幾米「兒童繪本」封面封底一覽表	122
表 4-2-2 幾米兒童繪本之版面配置	131
表 4-3-1 幾米兒童繪本作品媒材技法一覽表	136

圖目次

圖 2-1-1 幾米	15
圖 2-1-2 小時候的幾米	16
圖 2-1-3 《碗豆家族》	19
圖 2-1-4 《大小雞婆》	19
圖 2-2-1 漫畫式的圖《向左走·向右走》最初的原型	23
圖 2-2-2 《藍石頭》封面	24
圖 2-2-3 〈石頭記〉	24
圖 2-2-4 《向左走·向右走》中的藍石頭	25
圖 2-2-5 《我看見女王》封面	27
圖 2-2-6 《我看見女王》內頁	27
圖 2-2-7 幾米第一件報章副刊插圖作品	31
圖 3-1-1 幫小野先生畫的插圖	37
圖 3-1-2 《我夢遊你夢遊》內頁之一	46
圖 3-1-3 《我夢遊你夢遊》內頁之一	47
圖 3-2-1 《森林裡的秘密》內頁	52
圖 3-2-2 《微笑的魚》內頁	52
圖 3-2-3 《向左走向右走》內頁	53
圖 3-2-4 《月亮忘記了》內頁	53
圖 3-2-5 《地下鐵》內頁	54
圖 3-2-6 《幸運兒》內頁	54
圖 3-2-7 《遺失一隻貓》內頁	55
圖 3-2-8 《藍石頭》內頁	55
圖 3-2-9 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》內頁	56
圖 3-2-10 《戀之風景》內頁	56
圖 3-2-11 《星空》內頁	57

圖 3-2-12 《走向春天的下午》內頁	57
圖 3-2-13 《時光電影院》內頁	58
圖 3-2-14 《擁抱》內頁	58
圖 3-2-15 《如果我可以許一個願望》內頁	59
圖 3-2-16 《聽幾米唱歌》—〈懶人的願望〉	60
圖 3-2-17 《森林唱遊》—〈童話晚宴〉	60
圖 3-2-18 《我的心中每天開出一朵花》內頁	61
圖 3-2-19 《照相本子》—〈轉身〉	61
圖 3-2-20 《1. 2. 3. 木頭人》內頁	62
圖 3-2-21 《我只能為你畫一張卡片》—〈親愛的苦瓜〉	62
圖 3-2-22 《布瓜的世界》—〈歲月〉	63
圖 3-2-23 《你們我們他們》內頁	63
圖 3-2-24 《又寂寞又美好》內頁	64
圖 3-2-25 《履歷表》—〈跟隨者〉	64
圖 3-2-26 《小蝴蝶小披風》內頁	65
圖 3-2-27 《失樂園Ⅲ秘密花開了》內頁	65
圖 3-2-28 《我的錯都是大人的錯》內頁	66
圖 3-2-29 《躲進世界的角落》內頁	66
圖 3-2-30 《我不是完美小孩》—〈完美的客套人人都會〉	67
圖 3-2-31 《世界別為我擔心》內頁	67
圖 3-2-32 《並不很久很久以前》內頁	68
圖 3-2-33 《真的假的啊?》內頁	68
圖 3-2-34 《森林裡的秘密》主題意涵表現之舉例說明	70
圖 3-2-35 《微笑的魚》主題意涵表現之舉例說明	70
圖 3-2-36 《月亮不見了》頁 23-24.	71
圖 3-2-37 《向左走•向右走》頁 7-8.	71

圖 3-2-38 《地下鐵》頁 53-54.....	72
圖 3-2-39 《幸運兒》頁 117-118.....	72
圖 3-2-40 《地下鐵》主題意涵表現之舉例說明	73
圖 3-2-41 《遺失了一隻貓》頁 22-23.....	74
圖 3-2-42 《你們我們他們》頁 11-12.....	74
圖 3-2-43 《時光電影院》頁 142.....	74
圖 3-2-44 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》頁 54.....	75
圖 3-2-45 《戀之風景》頁 18.....	75
圖 3-2-46 《布瓜的世界》頁 1-2.....	76
圖 3-2-47 《小蝴蝶小披風》頁 14-15.....	76
圖 3-2-48 《我的心中每天開出一朵花》—〈流光〉頁 18-19.....	76
圖 3-2-49 《照相本子》頁 6-7.....	76
圖 3-2-50 《我只為你畫一張小卡片》頁 40-41.....	77
圖 3-2-51 《履歷表》—〈舞者〉頁 8-9.....	77
圖 3-2-52 《如果我可以許一個願望》頁 5-6.....	77
圖 3-2-53 《真的假的啊？》頁 95-96.....	77
圖 3-2-54 《藍石頭》頁 19-20.....	78
圖 3-2-55 《星空》頁 89-90.....	78
圖 3-2-56 《走向春天的下午》頁 97-98.....	79
圖 3-2-57 《擁抱》頁 21.....	79
圖 3-2-58 《躲進世界的角落》頁 21-22.....	79
圖 3-2-59 《失樂園》套書	80
圖 3-2-60 《我的錯都是大人的錯》頁 65-66.....	81
圖 3-2-61 《我不是完美小孩》頁 8-9.....	81
圖 3-2-62 《世界別為我擔心》頁 11-12.....	81

圖 3-3-1 《又寂寞又美好》，頁 27-28.....	84
圖 3-3-2 《向左走•向右走》頁 11-12.....	85
圖 3-3-3 《向左走•向右走》頁 13-14.....	85
圖 3-3-4 《又寂寞又美好》頁 63-64.....	85
圖 3-3-5 《小蝴蝶小披風》頁 32.....	87
圖 3-3-6 《如果我可以許一個願望》頁 31-32.....	87
圖 3-3-7 《聽幾米唱歌》以插圖配文的方式呈現.....	89
圖 3-3-8 《向左走•向右走》頁 19-20.....	89
圖 3-3-9 《月亮忘記了》頁 63-64.....	89
圖 3-3-10 《向左走•向右走》頁 63-64.....	94
圖 3-3-11 《地下鐵》頁 31-32.....	94
圖 3-3-12 《向左走向右走》頁 53-45、75-76.....	96
圖 3-3-13 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》頁 6.....	97
圖 3-3-14 《地下鐵》頁 6.....	98
圖 3-3-15 《幸運兒》頁 17-18.....	98
圖 3-3-16 《哈伍勒的秘密》內頁.....	98
圖 3-3-17 《向左走•向右走》頁 25-26.....	99
圖 3-3-18 《1.2.3.木頭人》頁 45-46.....	99
圖 3-3-19 《月亮不見了》，頁 9-10.....	101
圖 3-3-20 《月亮不見了》，頁 27-28.....	101
圖 3-3-21 《星空》頁 4-5.....	101
圖 3-3-22 重複出現角色—毛毛兔.....	103
圖 3-3-23 《幸運兒》頁 91-92.....	104
圖 3-3-24 「向作者致敬」的手法.....	105
圖 3-3-25 巨獸形象.....	107

圖 3-3-26 《地下鐵》頁 21-22.....	109
圖 3-3-27 《時空電影院》頁 11-12.....	109
圖 3-3-28 《你們我們他們》頁 1.....	109
圖 3-3-29 《真的假的啊?》頁 5-6.....	110
圖 3-3-30 圖文分離之例舉說明.....	112
圖 3-3-31 文嵌圖中之例舉說明.....	113
圖 3-3-32 《幸運兒》頁 65-66.....	114
圖 3-3-33 《星空》頁 96-97.....	114
圖 3-3-34 《布瓜的世界》—〈難過得快樂〉.....	114
圖 4-2-1 《吃掉黑暗的怪獸》封面與封底.....	122
圖 4-2-2 《鏡子裡的小孩》封面與封底.....	123
圖 4-2-3 《我會做任何事!》封面與封底.....	123
圖 4-2-4 《不睡覺世界冠軍》封面與封底.....	124
圖 4-2-5 《乖乖小惡魔》封面與封底.....	124
圖 4-2-6 《我會做任何事!》頁 2 (封底).....	125
圖 4-2-7 《我會做任何事!》頁 4 (封面).....	125
圖 4-2-8 《鏡子裡的小孩》蝴蝶頁.....	127
圖 4-2-9 《不睡覺世界冠軍》蝴蝶頁-前頁.....	128
圖 4-2-10 《不睡覺世界冠軍》蝴蝶頁-後頁.....	128
圖 4-2-11 《鏡子裡的小孩》書名頁.....	129
圖 4-2-12 《鏡子裡的小孩》版權頁.....	129
圖 4-2-13 《不睡覺世界冠軍》書名頁.....	129
圖 4-2-14 《乖乖小惡魔》書名頁.....	129
圖 4-2-15 《吃掉黑暗的怪獸》書名頁.....	130
圖 4-2-16 《我會做任何事》書名頁.....	130

圖 4-2-17 《吃掉黑暗的怪獸》圖文配置之混用形式	132
圖 4-2-18 《不睡覺世界冠軍》圖文配置之混用形式	133
圖 4-2-19 《乖乖小惡魔》圖文配置之混用形式	134
圖 4-2-20 《鏡子裡的小孩》圖文配置之混用形式	134
圖 4-2-21 《我會做任何事！》圖文配置之文嵌圖中	135
圖 4-3-1 《吃掉黑暗的怪獸》頁 1-2.	137
圖 4-3-2 《吃掉黑暗的怪獸》頁 27-28.	137
圖 4-3-3 《鏡子裡的小孩》頁 7-8.	138
圖 4-3-4 《我會做任何事！》頁 9-10.	138
圖 4-3-5 鉛筆描繪物件之表現	139
圖 4-3-6 《吃掉黑暗的怪獸》頁 39-40.	140
圖 4-3-7 《吃掉黑暗的怪獸》頁 29-30.	140
圖 4-3-8 運用邊框設計局部出血之表現	141
圖 4-3-9 《吃掉黑暗的怪獸》頁 19-20.	141
圖 4-3-10 《我會做任何事！》頁 13-14.	141
圖 4-3-11 《不睡覺世界冠軍》頁 35-36.	142
圖 4-3-12 《乖乖小惡魔》頁 19-20.	142
圖 4-3-13 《鏡子裡的小孩》頁 21-22.	142

第壹章 緒論

第一節 研究背景與動機

繪本究竟是有什麼魔力？能讓大人小孩都喜歡它。筆者在初中時期，家中除了教科書以外，很少有其它課外讀物，甚至連學校圖書館裡的課外書籍數量都有限。面對當時的繁重的課業來說，閱讀繪本是一件開心的事，因為繪本是一本可以在短時間內看完的書，不需要像教書科一樣熟記思考，偶爾還會讓人忍不住嘖嘖一笑，閱讀過程是有趣且輕鬆的。當時據說讀相關幼兒保育系，不僅可以學習照顧幼兒，還可以讀到很多繪本，也能有機會自己創作，因而讓筆者選擇就讀幼兒保育系。在這段求學經歷裡，筆者更接近繪本了，還能經常使用到它。繪本時常讓我們運用在編寫幼兒教學教案上，進而實務運用在幼兒教學閱讀繪本給幼兒聽，教導幼兒生活的基本常識。繪本能拉近我與幼兒的距離，使筆者更加喜愛繪本帶來的幫助及趣味。但當時對於繪本的認識還是停留在繪本是適合兒童看的書籍，書中的圖畫多過於文字，且具有教育性等等，反之對於繪本的生產製作等等知識了解較少。唯一依稀記得的一堂課是繪本製作，這堂課開啟了筆者對於繪本的探尋之旅，一步步地實作，才知道繪本之所以如此趣味誘人不是沒有原因的，當我們拿到繪本的那一刻，從封面、封底甚至是書背都經由圖畫作家所精心設計，每翻開一頁，都會有不同的驚喜出現，彷彿有神奇的魔法般將我們拉進作者所創造的世界裡。從蝴蝶頁開始，一個隱形的說書人帶領讀者進入故事的世界，讓讀者總是迫不及待的想翻開下一頁，一頁翻過一頁，從中得到驚喜和快樂，直到讀者主動將書本闔上，這本故事才算完全結束。這個過程是多麼地有趣，圖畫作家在短短二十數頁中，帶領我們踏入繪本的旅程，給予我們陽光和養分，在旅途中讓我們感受喜、怒、哀、樂以及體驗旅程的酸、甜、苦、辣。對筆者來說，繪本就像任意門一樣，帶領我穿越不同的世界，這就是繪本的魅力。然而一本豐富有

趣的繪本背後，圖畫作家付出了多少心血，多少巧思？作者的創作理念與創作風格，才是更吸引筆者的地方。

記得一次參展的經驗，2011 年筆者參觀過「幾米世界的角落」特展，還依稀記得門票上有著戴著黃帽的小男孩，模樣很可愛，但眼神卻像是在透露他有話想說，讓筆者對他留下深刻的印象。展場入口寫著：「歡迎光臨幾米世界的迷宮：各位將由 12 個時間的入口，走進 12 個世界的角落。不論散步、發呆、回憶或幻想，你將重新看見許久不曾出現的夢境。在這裡，逝去的時光可以慢慢倒流，所以請保持安靜，忘記時間，做回你自己。還有，別忘了尋找世界的中心，因為在這裡，你自己就是一整個宇宙！」展場就如同入場導言一樣，像是進入到不一樣的世界裡，整個參展的過程都讓筆者感到驚艷，展場內的裝置藝術佔了很大一部分，幾米的原畫也隨著不同的主題分散在 12 個角落裡，繪畫的風格好細膩，雖沒有特別標註的文字說明，每幅畫裡卻好像存有故事，讓人停在畫前看好久好久。

後來才得知幾米是位臺灣知名的圖畫作家，作品深受大眾的喜愛，而後便開始慢慢留意幾米的其他作品，因為接觸幾米的作品後，才發現幾米訴說了很多關於自己關於生活的故事在繪本裡。使筆者開始好奇，幾米本身的成長背景是如何？成長經歷對他的創作是否有影響？幾米的繪本裡究竟藏著什麼樣的魔力，能夠吸引大眾的喜愛？一連串的問題燃起筆者對幾米強烈的探索興趣，故選擇幾米繪本作為本研究的主題。

筆者確立研究對象後，開始蒐羅幾米出版的繪本作品，並閱讀國內針對他繪本所作的相關研究，這些研究談論的是，他成人繪本作品的風格，或是包含商品延伸、品牌經營、音樂劇等等，但是他的作品僅有成人繪本這個類型嗎？經筆者統整幾米眾多繪本作品之下，發現近年幾米已開始著手兒童繪本的創作，繪畫風格也與先前的風格略有不同，這部分研究尚無資料可尋，筆者認為值得納入研究。此外，幾米雖是以成人繪本成名，但小孩、動物等角色卻是他作品中不可或缺的

角色，作品中保有童趣呈現作品的角度多元，偶爾會以反諷的手法來處理社會文化議題，給予讀者想象與思考的空間。他的作品中還隱含著療癒人心的魔力，他是如何創作出這些故事撫慰人心呢？他的作品都是呈現這樣的風格嗎？還是這些故事都與他的生命經歷有關呢？對於一位繪本創作者，其作品能從以成人角度出發處理各種議題，且都能觸動人心，到後期能創作出充滿童趣的繪本，深受大人小孩喜愛，整過創作過程及轉變都是筆者感興趣的，便決定一頭栽入幾米的繪本研究。

第二節 研究目的與問題

一、研究目的

本研究對象是幾米繪本作品，其目的就是要了解他的繪本風格，作品中圖畫媒材和技法、圖文關係、故事所傳達的意涵等，都是筆者認為很值得去探究的地方。此外，幾米眾多作品中雖然是成人繪本比重較多，也有類似相關的研究，但關於兒童繪本部分都尚付闕如，因此筆者希望透過本論文的撰寫，探析幾米繪本風格及創作歷程的轉變，讓讀者對幾米繪本創作有更深一層的認識。

本論文欲達到以下三個研究目的：

- (一) 了解幾米的創作背景及其創作理念。
- (二) 針對幾米成人繪本中傳達的主題意涵、創作表現手法及圖文互動等進行探討。
- (三) 探析幾米兒童繪本呈現的圖畫表現，以作品使用的版面設計、媒材技法、圖文關係等部分進行研究。

二、研究問題

筆者在閱讀幾米繪本的過程中，不斷發現作者一些有趣的想法。同時，依據上述研究目的，本研究想要深入探討與瞭解的問題如下：

- (一) 幾米的創作背景、創作理念為何？
- (二) 幾米成人繪本作品中，傳達的主題意涵為何？表現手法有何特色？如何構思圖文之間的互動？
- (三) 幾米兒童繪本的圖畫表現，其版面設計如何配置？使用的媒材與技法為何？圖與文之間的關係為何？

第三節 文獻探討

本研究以探析幾米繪本風格為目的，因此搜集幾米相關期刊文獻、自傳、繪本理論等文獻作為參考依據，以下便依專書論著、學位論文、幾米相關資料等分別進行文獻探討。

一、繪本相關論述專書

珍·杜南 (Jane Doonan) 在《觀賞圖畫書中的圖畫》*Looking at Picture in Picture Books* 說：「要把繪本當作審美的對象，必須先了解視覺藝術傳達的方式，而擁有開放的態度正是關鍵。(頁 15)」也就表示對於本研究資料收集及分析工作來說，先瞭解視覺藝術傳達的方式是必要的。繪本是由圖像和文字雙重符碼運作下產生的特殊表現形式，同時兼具文學性與藝術性，圖兩者扮演的是相同的敘事功能，只是述說的方式不同，其有助於讀者了解故事及增添閱讀樂趣的效果。而繪本中呈現的每一個記號都可能蘊含意義，其中圖畫中的線條、形狀、色彩、空間、比例、節奏等，都是圖畫藝術中主要的基本元素，我們可以從圖畫作家所使用的媒材和技法中探究這些要素，從中探究圖畫的表面意義，繪畫藝術的意涵

可能就潛藏在這些基本元素的組合裡面，進而了解圖畫所隱含的象徵意義、情緒和抽象的觀念等深層內涵。

在繪本相關理論方面，筆者主要參考珍·杜南（Jane Doonan）的《觀賞圖畫書中的圖畫》*Looking at Pictures in Picture Books*、培利·諾德曼（Perry Nodelmen）的《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》*Words about pictures: the narrative art of children's picture books*，以及郝廣才的《好繪本如何好》等專書。

（一）珍·杜南《觀賞圖畫書中的圖畫》

當我們在觀察圖畫時，往往無法立即瞭解畫家的個人風格、選用的媒材、構圖手法，以及這些元素帶來的效果。而當瞭解線條、形狀、色彩傳達的作用後，便能探索圖畫表象之外的深層意涵。珍·杜南提出了一些方法，從詳述閱讀圖文的步驟與方法，到實際操演分析作品，過程以利讀者解讀圖畫。其中包含瞭解圖畫藝術的基本元素及構圖、圖像和傳達的方式、文學與美術的實用術語等。

其中圖畫藝術的基本元素指的是構成圖畫的一些基本成分，又稱之抽象的元素，而構圖指的是把這些圖像元素組合在一起。透過觀察這些元素，可以發現一幅畫是由一些不同的系統組織而成：色彩的系統、明暗的系統、大小比例與距離的間隔、形狀的組合、大小圖案的有序排列、線型律動交織成的網絡（頁 21）。當研究需要檢視圖畫時，便可從畫中的成分及組合方式尋找象徵符碼來解析。

關於圖像和傳達的方式，珍·杜南提出了圖畫兩種基本的傳遞方式：指涉（denotation）和示意（exemplification）。指涉的意義就是呈現某樣東西的圖畫就是指涉那樣東西，例如：一個蘋果的圖案，就是指蘋果這樣水果。象徵符號的意義會直接附屬於物件本身，其象徵符號也會因為各地文化傳統差異而有所不同。而示意則是指圖像需要表達抽象的意念、狀況、想法等無法直接說明的東西時，藉由圖畫本身的質地與包含的物件來傳達其抽象的意涵，示意用的象徵符號具有開放的特性，同時也表示沒有單一正確的答案。筆者可藉由珍·杜南提出的兩種圖畫傳遞方式，探尋幾米繪本中隱含的象徵符碼，試析作者想傳遞的訊息。

除了以上提出的檢視圖畫方法外，珍·杜南也提列出並解釋常用的文學與美學術語，包含一些專業用語或概念的解釋，如：抽象的元素、藝術家的風格、裝訂、出血、混合媒材、版型……等等。讓我們可以從觀察繪本的過程中，依據這些術語分析繪本中的圖畫。

（二）培利·諾德曼《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》

培利·諾德曼在《話圖：一兒童圖畫書的敘事藝術》一書中主要以繪本版式設計、風格、符碼象徵、視覺重量與張力、動作描述與時間推移以及圖文關係、反諷、節奏等面向來談論繪本中的圖畫。版式與設計主要是針對書的尺寸、書的形狀、封面、紙張的選擇等等方面來了解書的外在形式。風格則顯示出與圖畫作家人格相關的重要訊息。風格傳達的意義，圖畫作家必須在想要達到的敘事效果的構思情境裡，謹慎的選擇在繪本裡創造出來的風格；而不是無意識地根據自己的經驗，或只是依照個人喜好而已。符碼象徵其主要是喚起特定的無言文本，象徵是心智的一種特質，也是一種抽象的概念，透過解讀文本中的符碼就可能進一步的了解其中的象徵意涵。比如月圓的符碼，可能象徵著圓滿；黑暗表徵邪惡等等。視覺重量與張力則會影響我們對畫的整體觀感，張力對視覺客體來說，包含大小、形狀、位置和顏色的內在規則等，圖畫作家經常使用這種導向張力來傳遞角色和情境的訊息。讀者也能透過張力感受到整本繪本的節奏與氛圍。動作描述則是讀者觀看一連串的系列圖畫時能提供足夠的重複性，使同樣的人物意象，呈現不同的姿態，或是在同一場景中發生不同的情況，以傳達連續動作感。時間推移則是透過各種代表動作的典型化，傳達時間的推移，可以從定格的畫面，明顯看到複製真實的限制，圖畫作家有時會畫出模糊暗示速度。圖文關係則是指我們在閱讀繪本時，書中的文字和圖畫似乎相互輝映，彼此融為一體。圖與文各以不同的方式來敘事繪本的整體效果，當兩者放在一起時，彼此限制對方的意義，產生一種互相牽制的關係，由於它們各自不同的性質與優點，它們互補、互抗，因而使得彼此要表達的意義更加完整，也因此圖與文中產生了一種反諷的意味，

其就是指文字告訴我們圖畫沒有顯現的東西，圖畫則告訴我們文字沒說的事情，使兩者形成了對立關係。繪本中的節奏表示時間的流動，繪本中的文字是基於他原有的特質，而圖畫則是由它們的先後順序所造成，這兩者都能夠產生節奏，帶給讀者不同的閱讀感受。筆者試圖以這些觀點，來探析幾米繪本的整體風格，以及了解圖畫中所帶給我們的感受。

（三）郝廣才《好繪本如何好》

同樣以繪本閱讀引導為出發點，郝廣才將繪本分成「體的架構」、「點的舞蹈」、「線的律動」、「面的張力」等四個面向針對細節逐一分析繪本裡的元素，利用了不同的繪本來引導我們了解繪本的特色。「體的架構」是由繪本的概念引導我們認識繪本，在整體架構中，尋找繪本中的樂趣。「點的舞蹈」包含：造型、故事、配角、伏筆、背景、氣氛、意義、暗號、道具、韻律、角色等元素，利用這些元素來尋找圖畫中所遺留下來的細節與訊息。「線的律動」則是引導我們去看每一幅圖畫，郝廣才說：「讀者的眼睛需要被引導，就像上菜有一個順序，才能使菜色彼此協調，互相烘托。（頁 14）」畫與畫之間是必須互相協調的，有了好的節奏，讀者就能透過圖畫作者的引導，進入到繪本的世界。線的律動也是一種形式技巧的傳達方式，不論是透過繪本翻頁的技巧或是利用畫面喚起的意念等，都是藉由圖畫來描述事情，讀者可以透過這些形式技巧地傳達，養成圖像思考的能力。「面的張力」其實就是在說明著如何傳遞繪本內容的手法，其中最重要的就是讀者自身的想像力，能有豐富的想像力就能在一本書裡，尋找驚喜，甚至是一個新的發現。透過這些面向，我們更能清楚去了解並分析繪本的圖畫表現、版式、風格等，可提供研究時針對繪本文本分析時的參考依據。

以上各家圖畫理論的觀點，主要以繪本自身的形式與內容結構、技法與風格，以及圖文之間的關係作為繪本敘事的手法。其形式結構分析則以繪本外在的版式為主，包括：書衣、封面、封底、書背、蝴蝶頁、版權頁、書名頁、內文頁面、版式規格、裝訂方式及跨頁等，將作為本研究文本歸納整理的探討。而內容結構

方面則以角色、情節、主題、時間與空間作為文本內容的呈現，以及探究繪本中的圖文關係、顏色、技法、媒材、構圖、線條與整體版型、畫面動態、視角等共同呈現的作品風格與解析其符號意涵。

二、幾米相關的論文

搜尋國家圖書館全國博、碩士論文，發現關於幾米的研究不在少數，除了文本研究外，陸續也有研究者將幾米的繪本作品運用於產業或是教學研究中。他們的研究方向大致可區分為：針對幾米繪本插畫研究、商品延伸文化產業研究、文化現象及教學運用等研究。研究範圍從內延伸至外，這代表著大眾對幾米繪本的喜愛程度相當高，以致其作品也融入於日常生活之中。

(一)以幾米繪本進行文本研究

透過讀者意見調查研究的冀文慧在《幾米繪本研究》中，以自答式、訪問式兩種問卷，採取非隨機取樣法中的「便利取樣」方式，來獲知讀者對幾米繪本的喜好、閱讀動機、習慣、週邊商品、圖文關係、作者及讀者的界定、角色塑造、內涵等看法和意見。其研究還包含了對幾米繪本的一般性介紹及內涵探究，主要研究作品為幾米長篇故事、短篇故事、筆記書等三類（本研究將此分類為成人繪本類型）。

在邱麗香《幾米繪本插畫之新探》中，針對幾米的創作背景、理念，及繪本風格形成原因、插畫特色進行研究。主要研究對象為幾米從 1998 年至 2004 年 6 月的繪本作品，採用文獻分析與圖像分析等方法。研究結果發現：幾米的創作深受國外插畫家的風格、生病歷程及個人學經歷的影響。插畫風格具有一致性的個人風格，其特色為：手繪線條簡單俐落，色彩豐富多變；漫畫卡通式的造型極富童趣，內容貼近都會人的心靈；以電影美學的剪輯手法增添故事性。

將幾米繪本以心理層面進行探討研究是陳姿百的《從存在心理觀點來探討幾米繪本中的覺察議題與改變歷程》，他的研究主要採主題分析流程，以選定十本

幾米長篇繪本作為研究對象，進而對文本進行資料之整理與分析。研究發現幾米繪本主角從孤獨、無常的體認中，領悟到自身存在的無意義，依據繪本主角邁向轉變的過程，轉化的機制可歸納七點：宣洩、放下、重組、內在覺察、轉變作法、利他、立即性（把握當下）。

在陳麗雲《幾米繪本藝術之研究》中，主要以「幾米繪本」文本為中心，並旁及與繪本「文學兼視學藝術」相關之問題，進而對「幾米繪本藝術」作一有系統的探討，其中所選定的文本為幾米成人繪本類型作品。研究結果顯示：幾米繪本成功打破過去插畫單一畫面的形式，成功塑立「成人繪本」新文類，創作主題不僅突破傳統繪本框架，更拓展以往兒童繪本較少接觸的主題，閱讀對象不僅出入於成人、兒童之間，甚至擴展至青少年閱讀群。幾米繪本因具有豐富「文學」與「視覺藝術」的特性，成為表演藝術相繼作為改編的對象。

以上幾米文本研究論文的結果，主要以繪本內涵、插畫特色、主題分析等進行分析，總結其創作是受生病歷程及個人經歷的影響，此部分提供筆者在幾米創作背景研究上的參考依據。

(二)以幾米繪本延伸至商品文化產業研究

黃瓊瑤在《幾米暢銷圖畫書之分析研究》中，針對幾米的創作背景及其作品賞析，然後透過觀察幾米在短期內在臺灣所造成的旋風，來解讀其作品在不同場域中商品化的過程對於作品之藝術性是否具有影響。

將幾米繪本運用在實際設計創作上的陳靜玉在其《繪本應用於生活用品之創作-以幾米繪本為例》中，透過內容分析法、焦點團體法解析繪本，並以符號學之理論為基礎，進行驗證設計與設計創作。設計創作運用符號學層次肖像符號至指示符號再至象徵符號層次，即為具向轉化抽象，應用幾米繪本文化符碼置入餐桌上的生活用品。其研究結果為驗證繪本文化商品設計模式之可行性與繪本文化經轉化置入家具。

上述關於幾米的論文，前人對於幾米的生平、生活背景、經歷等已有探究，

筆者可藉由前人的研究，蒐集資料與更進一步了解幾米，此部分筆者可望整理與歸納前人研究及將自己後續蒐集的資料作一統整。

對於研究的對象，筆者自身是以文本作為研究的對象進行研究，與前人的研究或許有些相似之處是無可避免的，從幾米驚人的創作量來看，成人繪本這類型作品不再是幾米創作作品中的全部或唯一，後續開始與其他作家合作繪製兒童繪本，其創作風格與成人繪本略有不同，除了增添童趣之外，表現手法也不同。筆者認為在文本取樣上可再持續更新，故而想藉前人的研究基礎，進一步去了解幾米繪本作品展現的風格。

而就成人繪本這類型前人的研究，多數是針對作品的主題歸類出其故事意涵，從幾米的作品中探尋其作家想傳遞的意涵，這部份的探究筆者是感興趣的，但筆者期望能更深入瞭解這些意涵傳遞的意義，像是城市意象傳遞的意義為何？生病經歷傳達意涵之中的意義。除此之外，也想再進一步了解幾米在病癒後，創作主題意涵是否相同？以及後期創作的定位等等。

三、幾米相關資料蒐集

(一)關於幾米與作品的自傳

幾米從 1998 年出版《森林裡的秘密》和《微笑的魚》開始，創作無數並推出不同面貌的作品與讀者分享，幾乎每本都很暢銷，甚至是紅遍海內外。但在這之前幾米幾乎很少談及到自己的作品以及創作的過程，直到幾米創作邁向十周年時，幾米在《幾米故事的開始》一書中寫下了有關自己創作的故事。本書中是幾米首次完整地詳述每個創作背後的故事，從畫面的完成，到角色、主題的靈感誕生，「創作」背後的神秘面紗隨著幾米的回溯一一揭示。

幾米將十年的創作歷程一一禪述，其中包括了《森林裡的秘密》、《微笑的魚》、《向左走·向右走》、《月亮忘記了》、《地下鐵》、《布瓜的世界》、《又寂寞又美好》、《我的錯都是大人的錯》等近二十幾個作品。幾米除了詳述

自己的創作歷程以外，也寫了有關在他成為「幾米」之前的故事，包括幾米兒時的回憶、年少時就讀的歷程、進入職場後到生了一場大病的整個過程等，從這一連串的事情變化，慢慢的從廖福彬¹轉變成現在的幾米。藉此文獻探析幾米的人生經歷與轉折，將幾米的經歷對照幾米的繪本，尋找兩者之間是否有無聯繫。

《幾米故事的開始》一書於 2014 年重新改版，版面設計做了更改，其內容與第一版相同，同期再出一本《幾米故事團團轉》，編寫 2008 年至 2013 年創作的歷程，本研究也將此書納入參考文獻之一。

（二）幾米專訪文章

幾米專訪文章收錄於《探索名人的精彩人生：林懷民、幾米、羅曼菲、楊牧、李雅卿、卓有瑞、連建興》一書中，由遠見出版社出版，本書主要是收錄《遠見》雜誌的專訪，內容包含七位國內名人的一生，其中包括了幾米的專訪在內。

此文章原載於 2001 年 7 月號《遠見》雜誌，「遠見人物」專訪標題為〈捕捉被遺忘的無常與美麗——幾米導覽繪本世界〉，由作者成章瑜所撰寫。此篇文章受訪時間早於 2008 年出版的《幾米故事的開始》，受訪時間於幾米開始創作兩年後的專訪，專文中闡述幾米生病到開始創作的過程以及幾米如何走出病痛的过程，其作為本研究幾米介紹的重要參考文獻之一。

第四節 研究方法與步驟

一、研究方法

本研究屬於作家作品研究，也就是從作者的生活資料以及作品所顯示的意義進行研究，進而得知作家與其作品的關聯性，以及作品傳遞給讀者的訊息。以幾米的繪本作品作為分析研究的對象，主要應用文本分析法，蒐集幾米繪本作品作為研究文本，以繪本理論進行分析，運用分析、歸納、整合的方法來探討作品風

¹ 廖福彬是幾米圖畫作家的本名，幾米是他的筆名，筆名來自其英文名 Jimmy。

格與特色。

(一)整理與歸納

研究對象為幾米繪本作品，首要工作便是蒐集幾米的繪本作品作為研究文本，及整理作家生平背景資料，從作者的生活資料中，探析作家與其作品的關聯性。再來蒐集幾米相關研究文獻資料，進行整理與歸納，將性質雷同的論述統整，以避免重複性的論點。

(二)文獻分析法

關於繪本作品研究，須先建立繪本定義，以利研究時分析、歸納及整合。第一，從繪本的歷史發展與定義開始著手，彙整其發展脈絡，進而探討幾米繪本作品與繪本發展之間的關聯，了解幾米繪畫之路的歷程。第二，統整幾米創作歷程自傳，將幾米創作想法帶入幾米繪本作品，探究幾米與繪本間的關係。

(三)文本分析法

以幾米繪本作品進行分析，定義區分其繪本作品類型，進而探析其中主題意涵、表現手法、圖文關係等，以作為對研究問題的回應。

二、研究步驟

本研究以先了解幾米的成長背景、人生經歷、創作背景，對幾米有初步的了解，並歸納其繪本檢視的方法與項目，以作為分析文本圖文關係之用途，進而了解幾米繪本的圖畫風格與特色。

由於，幾米的繪本作品數量眾多，加上創作的類型有些不同，故先分類成「成人繪本」與「兒童繪本」之後，再依類型進行分析與討論。幾米成人繪本主要探討關於繪本中傳遞的主題意涵及其表現手法、圖文互動。兒童繪本則是以圖畫風格作為探析重點，從圖畫檢視方法中，瞭解幾米的圖畫風格與特色。

研究步驟如下：

- (一)了解幾米的人生經歷與創作背景，以及整理和幾米相關的報導或書籍。
- (二)歸納繪本形式結構與內容結構，探討幾米成人繪本作品中傳達的主題意涵及創作表現手法、圖文互動，試圖從中探尋幾米成人繪本作品風格。
- (三)探析幾米兒童繪本中的圖畫表現，其使用的版面設計、媒材與技法、圖文關係，進而瞭解其作品中圖畫風格。

第五節 研究範圍與限制

本研究旨在幾米繪本作品風格探析，包含：繪本類型及其創作表現手法等方面做探討。研究範圍選定幾米從 1998 年到 2014 年止出版的繪本作品為研究文本，透過長達二十年的創作作品歷程做深入研究。

其文本包含自寫自畫的繪本作品及與國內外作家合作的兒童繪本在內，共計有四十三本。而在 2014 年以後出版的作品，以及幾米發表於報章雜誌刊物上的插畫²均不在本研究範圍內，至於幾米幫他人作品所繪製的插畫作品，如：《和小星說童話》、《啊嗚貓》、《我看見女王》³等，也不納入研究範圍中。其他如從幾米繪本中延伸的作品（筆記書），改編的電影、電視劇、動畫、圖像授權產品等等，也不列入研究範圍內，但仍作為研究的參考資料。

其中研究加入幾米與國內外作家合作的兒童繪本，是因為其作品類型顛覆以往幾米一貫出版的成人繪本類型，這些作品幾米是負責圖畫部份，與以往插畫呈現的方式不同；兒童繪本是就繪本的形式呈現，圖畫與文字同是控制故事流動的

² 幾米在出版繪本之前，曾在聯合文學雜誌、聯合報及自由時報等報章雜誌上均刊載過插畫作品。

³ 《和小星說童話》一書為駱以軍所著，幾米繪圖 1994 年皇冠文化出版；《啊嗚貓》一書作者為周銳，幾米繪圖，2001 年上誼出版；《我看見女王》維吉尼亞·漢彌爾頓 (Virginia Hamilton) 著，幾米繪圖，游子玲譯，1997 年玉山社出版。

主角，所以將研究幾米繪本的範圍延伸至與國內外作家合作的兒童繪本(共五本)，探討其中的圖畫表現。

此外，由於幾米繪本的作品數量眾多，出版的時間、版權等擔心會有時間順序上的勘誤，及在版式呈現上形式的不同，故選用幾米繪本初版作為研究文本，如：1998年由玉山社出版《森林裡的秘密》與《微笑的魚》。1999至2000年格林文化出版《向左走向右走》、《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》等繪本皆為繪本初版。後期幾米繪本作品則是由大塊文化出版。

另本研究的限制也因幾米作品產量大且創作時間期長，在研究範圍有限之下，資料收集有一定的限制。也因研究時間及個人能力受限，不考慮做作家訪談或電訪等資料收集，故從幾米自傳取得相關作者背景介紹。

第貳章 幾米與繪本

本章第一節幾米生平介紹，從幾米的童年、工作背景、生命的轉折等探究，作本研究作者資料的整理。第二節為幾米創作背景，以瞭解作家創作的初始與歷程。第三節幾米繪本介紹，針對本研究探討範圍之繪本做整理與介紹。第四節小結，針對以上小節，統整幾米的生活背景與創作之間的關聯性。

第一節 幾米生平介紹

圖 2-1-1 幾米

幾米（圖 2-1-1⁴），本名廖福彬，1958 年 11 月 15 日出生於宜蘭羅東，目前定居臺北，現年 61 歲，畢業於中國文化大學美術系，在成為繪本作家之前是在廣告公司擔任藝術指導的工作。其筆名「幾米」這個名字，是從當時廣告公司任職時使用的英文名字 Jimmy 而來，一般人偏好翻成「吉米」，但他個人對「幾」這個字比較有好感，因此取名為「幾米」。在這一小節中，主要根據幾米出版於 2008 年出版《幾米故事的開始》（舊版⁵）與 2014 年出版《幾米故事的開始》（新

⁴ 圖片引自幾米著，《幾米故事的開始》（新版），臺北：大塊文化出版股份有限公司，2014 年 8 月，頁 01。

⁵ 《幾米故事的開始》舊版與新版內容雖大致相同，但兩版中有刪減和增遞的資料，故將兩本書

版)與《幾米故事團團轉》等書，將其生平及成長背景、經歷整理如下：

一、幾米的童年

1958年冬天，幾米出生於宜蘭羅東，在母親產後做完月子就一起回到臺北生活。除了上小學前住過羅東鄉下，寒暑假偶爾會回宜蘭外公家以外，幾米其實是個不折不扣在臺北長大的孩子，曾就讀過光復國小（五年級時轉學）、後港國小，大直國中，以及中正高中和文化大學等。曾有不少報章媒體都會放大他的「鄉間經驗」造成誤會，讓他特地為此澄清，那段經驗雖然不能涵蓋他所有的童年，但對他來說也是一段難忘的經驗之一。

提到關於自己的童年，幾米說：「我的童年沒有溫馨的枕邊故事，沒有睡前小讀，沒有安徒生，沒有格林童話，只有吃小孩手指頭恐怖的虎姑婆，和吐舌頭的斷頭鬼報仇的故事。小時後，我們常被大人嚇得趕快睡著的。（新版，頁6）」虎姑婆是早期流傳在臺灣客家村落的民間故事，故事敘述山上的老虎精化身為老太婆，在夜裡拐騙小孩並吞食裹腹，這系列恐怖故事除了警示孩子不要隨意相信陌生人外，也常被大人用來哄騙小孩趕快入睡。文中透露著幾米當時內心害怕與恐懼，同時也像是再抗議著兒少時缺少大人的陪伴。

圖 2-1-2 小時候的幾米

還有一段「鄉間經驗」是一次上幼稚園之前被母親和大伯哄騙回羅東老家陪伴祖母的經驗，幾米提到他的羅東老家是傳統的三合院，房子四周被高大的竹林環圍著，竹林外則是一大片的稻田，每天大伯外出去田裡工作，家裡就只剩下他與祖母兩人。老房子裡有許多讓幾米害怕的東西，祖母在廚房後頭養了幾頭豬，那些豬對年幼的幾米來說，猶如龐然巨獸般嚇人；院子裡的鴨子會啄人，他總是躲得遠遠的。在那漫長的日子裡，幾米幾乎沒有任何玩伴，只能經常懶洋洋的坐在門口想念臺北的家人，而在鄉下的夜晚裡，家家戶戶為了節省，夜晚都只點著小盞的燈，房間顯得特別昏暗，讓他感到害怕。直到現在，每到黃昏接近夜晚的時刻，他的心情都會變得低沉，或許就是受到童年這段經驗的影響。在幾米撰述關於自己童年的記憶裡，不時透露出他當時孤獨、寂寞與思念家人的心情，明顯感受到他的不安全感，在他的作品中也可見不少童年孤寂的影子。

幾米憶起自己的創作天份，他自認為從小生長在一個完全沒有藝術氣息的家庭裡，家中除了他喜歡畫畫以外，其他人都不會畫畫。不過他有一個會畫畫的舅舅，舅舅年輕時是個油漆師傅，退休後開始畫圖，從業餘變成專業，甚至還開了畫展，賣了許多的畫。幾米表示或許他畫圖天分就來自於母親這一邊的基因遺傳。幾米從小就很喜歡畫畫，課本空白處常見他的塗鴉，畫圖對於當時的社會環境來說，是不能為生活帶來貢獻的，更沒有人會願意培養一個愛畫畫的孩子，認為畫圖僅是生活興趣之一。當時的他也從未想過畫畫可以成為一個職業，更沒想過自己會成為現今臺灣著名的插畫繪本作家。

進入國中時期的幾米，學校非常注重升學只好剝奪美術課，讓英數理化課借去複習和考試，從來沒有人會因為會畫畫而感到驕傲或受到稱讚。直到高中時期，幾米對自己的人生規畫有了些微的改變，班上突然轉來一位改組的同學，該同學從醫科轉向美術系決心當個藝術家，從那一刻起觸發幾米一直以來對繪畫的嚮往，也決定要考美術系。在原先沒有任何繪畫技巧訓練的狀況下，向李石樵大師惡補了三個月的素描，最後順利考上了文化大學美術系，幾米也為日後工作與前途選

擇了設計組學習比較實務的美術專業。

二、幾米的工作背景

大學美術系設計組畢業的幾米，退伍後選擇了廣告業這條路，而且一待就是十二年（臺灣廣告四年，上奇廣告四年，奧美廣告四年）。廣告業在當時是一個非常時髦的行業，廣告透過特別設計的訊息，將一種意念、商品及服務的優點，透過視覺影像，簡括的對白和動人的配樂傳達給銷售的對象，以達到推銷的目的，是不少人欽羨的工作行業之一。此外，幾米在業界期間，因出差等機緣，旅行過香港、日本、義大利、韓國、法國、瑞士等許多國家，開拓了他對國際的視野。在廣告設計工作的歷練，對於幾米日後創作不無影響。他在廣告公司工作時，他常帶著筆記畫冊，隨手塗鴉。這個習慣培養了他觀察事物的眼光，琢磨了他的線條，增添了日後創作的實力⁶。多年的廣告公司經驗與訓練，也讓他從中學習到有紀律的工作，準時交稿；同時，做廣告設計時，常得用具象的畫面去表達抽象的概念，讓他在處理議題性的文章時能更快切入。在廣告公司製作 CF、畫腳本等經驗，都對他的繪本創作有很大的幫助。

然而在這個以創意實踐的工作背後，常讓幾米感到失望。廣告公司主要講求的是團隊效率，需以客戶至上，創意永遠需向商業、消費者及客戶的喜好屈服，無價之創意常被視為賤價的商品。每天都得面對索然無味的工作內容，使得幾米對於工作的想法開始有了轉變：

早年做平面廣告，主要是採用照片，然後會有專人先把設計的構想畫出來，向客戶簡報，確認過關了，再去找模特兒拍照。常見的情況是，最初畫出的產品、人物都很漂亮，最後拍攝的結果，卻不是這麼一回事。當時我想，如果可以直接用插畫的方式來製作廣告，該有多省事啊！（新版，頁 13）

⁶ 游珮芸，〈解讀臺灣的「幾米現象」〉《臺灣圖畫書與日本圖畫書》報告集》，財團法人大阪國際兒童文學館，2007年3月，頁178。

這個想法浮現後，幾米便決定開始拿起畫筆畫插畫了。這段畫圖的歷程，全是由幾米自己練習，成天塗塗抹抹，並嘗試寫入一些文字，卻苦無發表機會。後來經由同事熱心主動向皇冠雜誌推薦他的作品，為他爭取到為雜誌畫插圖的機會，幾米便開始他人人生中第一次的插畫工作。

幾米接觸插畫工作後，開始展開白天在廣告公司上班，晚上畫插畫的忙碌生活。一開始接的插畫工作有司馬中原先生、廖輝英小姐等作品的稿子，能為他們的作品畫插圖，幾米感到非常榮幸。但實際插畫稿費相較於廣告公司的收入卻不是很理想，相較下廣告薪水優渥許多，於是他開始打退堂鼓；另外一個原因則是，在當時年代，作家出書皆有專業的美術編輯負責書籍的美化工作，如需配置插圖，美編會自行設計，若有相當預算的話，才會找專業插畫者幫忙。插畫者可以說是沒什麼地位的，只是配角，書籍封面上也不會有他們的名字，除非是較具知名度的插畫家。後來幾米推辭了幾次插畫工作後，就再也沒有發表作品了。而後三年，在一次因緣際會之下，幾米接到了幫小野先生的書畫插圖的工作，小野的書登上暢銷排行榜，根據當時幾米與小野合作插畫的時間，推估作品有《碗豆家族》（圖 2-1-3）、《大小雞婆》（圖 2-1-4）⁷等等，因此，幾米的插畫漸漸開始被讀者看見，他的創作之門便從此展開，眾家報紙蜂擁而至地向幾米邀稿。

圖 2-1-3 《碗豆家族》 圖 2-1-4 《大小雞婆》

⁷ 小野著，《碗豆家族》，皇冠文化出版有限公司，1993年3月；小野著，《大小雞婆》，皇冠文化出版有限公司，1993年10月。

當時眾家報紙會極力邀稿也正因中華民國報禁正式解除（1987），新聞媒體擁有新聞自由。適度的開放後，臺灣的政治及社會經濟有了更廣闊的空間，各種產業開始走向多元化及自由創作的路線。原先只有副刊才有的插畫，一下子就多了家庭版、婦女版、醫藥版，隨著報紙的傳播力量大，一時之間眾家報紙、許多版面都缺插圖，畫風清新的幾米，就成了家家都搶著要的媒體寵兒⁸。因此，幾米的插畫也開始在各大報刊上出現。

插畫開啟了幾米另一個世界，他突然意會到，插畫這件事，開始對他有了不同的意義。1993 年底，幾米在廣告公司經歷了低潮期，他看著自己一成不變的樣子，開始對廣告工作感到不耐煩，甚至可以感受到自己三年、五年後的模樣，由於他開始有了想離職的念頭。幾米回憶起一段他到命相館的經驗：

一個寒冷的冬夜，我迷迷糊糊地走進一家位於地下道的命相館，我還清楚記得，那個紋著兩道濃黑誇張柳葉眉、聲音粗嘎的女相士，用幾乎是命令式的口吻，叫我從眼前一個盛著米粒的小圓盒中，隨意捏出幾粒米來。她用艷紅的指甲撥動米粒，又隨手畫了一個符號，然後面無表情地說：「你不要再寄人籬下了，要自己創業，一九九五年將會大發，獨當一面，不費吹灰之力，財源滾滾，從此平步青雲走上人生高峰！」（新版，頁 23）

女相士的這一番話，撥動幾米的心。隔年，便結束了他長達十二年的廣告工作。離職後，幾米成了「自由插畫個體戶」⁹為報社副刊版面繪插畫。全職繪插畫的幾米，心中不時幻想著美好的未來，一直默默期待著 1995 年的到來。

⁸ 莊淳雅等著，《探索名人的精采人生》，臺北：遠見·天下文化出版股份有限公司，2002 年 4 月，頁 45。

⁹ 杜曉苑表示告別廣告職場後的幾米，因害怕團體生活而選擇成為在家工作的「自由插畫個體戶」，所繪的插畫跨足家庭版、休閒版等不同屬性的副刊版面，而這也是幾米闖出名號的發源地。參見《從文化創意產業特性初探圖文書之產製》國立交通大學傳播研究所，2005 年，頁 58。

三、幾米生命的轉折

好景不常，1995 年歡喜並未向幾米招手，反是一場惡夢朝著幾米席捲而來，幾米遇到人生一個重大事件——罹患血癌。那年春節過後，幾米從睡夢中被右大腿劇烈疼痛所驚醒，三天後大腿失去知覺，當初認為是肌肉拉傷，求助醫生卻找不出疼痛的原因，治療無效，幾米也不以為意，只好一邊求醫，一邊畫畫。這樣的情況一再重複，直到一天幾米疼痛持續加烈，幾乎是昏倒在求診的街頭上，急忙掛急診，就醫才得知自己罹患了「急性骨髓白血病」，俗稱血癌。在當時，血癌這個原因不明的殺手，對許多人來說措手不及，就連幾米的醫生——榮總血液科徐會棋醫生也常常束手無策。徐會棋說：「就像電影《愛的故事》，生離死別，很殘忍，而且在 1990 年以前，血癌幾乎沒有一個存活。韓劇「藍色生死戀」的女主角也是死於癌症，在電影電視劇中，血癌幾乎是一個無法醫治的絕症。（《探索名人的精采人生》，頁 47）」這場大病使人絕望，縱使幾米有百般的無奈與不安，他依然必須得面對。過程中幾米找不到適合的骨髓移植，只好接受化療，一連串的化療，嘔吐、發燒、昏迷、痛楚、發冷，各種症狀輪番上陣接踵而來。隨著身體變弱，化療的時間也越來越長，生病造成免疫系統失靈，容易使小病轉變成大病，因此非常需要隨時小心翼翼地照料，這些不安與辛勞，都給病人及家屬帶來莫大的折磨。幾米選擇勇敢不向病魔低頭，願意接受高劑量的化療，徐會棋說：「幾米讓《愛的故事》改寫。」但血癌的化療其實與一般癌症的化療是不太一樣，劑量是平常的三十倍，既能殺死癌細胞，同時也會殺死好細胞，對於這種生死同命的治療方式，醫生表示：「還是要交給上帝。」幸好後來病情奇蹟似地被控制住了，1995 年 10 月 11 日，正逢颱風天，幾米幾乎是用逃的方式逃出醫院。

在那段與世隔絕的日子裡，他時常回想，「生命的變化太快，太殘酷，來不及準備，也無法預料。所有的美好都在當下，而所有的變化也變的美好。（新版，頁 24）」曾經每日面對死亡陰影，給他帶來莫大的恐懼，生命盪到了谷底，那

段經歷永遠深深印在他的記憶中，難以抹滅。但在生病中的化療卻讓幾米感受很多，開始坦誠面對自我的內心，改變對人生的態度，因而才有現在的作品與感性。養病期間由幾米太太細心的照料，不斷尋求能讓身體健康的生活方式，慢慢的身體日漸康復。幾米也開始畫圖，創作幫助他忘記對疾病的恐懼，紓解他的哀傷。

第二節 幾米的創作背景

幾米從 1998 年創作出書以來，每年幾乎都會發表一至兩本的新作品，因此有了「多產作家」這個稱號。幾米是以何種方式來創作，使他的創作持續不間斷呢？其在幾米創作的歷程中，影響他創作背後的助力又是什麼？幾米的心裡與作品之間似乎隱藏著神祕的世界，始終令人好奇，關於幾米種種的創作想法，將於本節整理與討論。

一、幾米創作靈感來源

時常有人問，幾米你的創作靈感從哪裡來？幾米回答：「我不知道，她就是來了，靜悄悄躲在一角等待，如果不予理會，又會無聲無息地溜走。創作的開始只是為了好玩。好玩的畫面，好玩的情節，好玩的巧合，好玩的結束。¹⁰」沒有任何企圖，單純一個好玩的想法，讓幾米迫不及待的想把它們都畫出來。

（一）插畫延伸靈感

幾米對於插畫的熱情，從年幼的塗鴉到廣告設計工作，至後期替報社畫插圖等經歷，都可以感受到幾米一直持續在插畫領域默默耕耘著。那段畫插圖的期間，累積了不少畫圖經驗，同時提升了幾米對圖畫方面的知識、技巧等背景。

過去替報社或作者畫插圖累積了不少插畫作品，那些原是專欄上附屬的插圖，

¹⁰ 引文自幾米官網 <http://www.jimmypa.com/jimmy/jimmyarticlecontent.aspx?id=1&sid=1> (Journal 幾米隨筆)，查閱日期：2014 年 12 月。

在幾米的繪本裡脫胎換骨，成為作品中獨立的主角。如：《森林裡的秘密》幾米創作的第一本書，其書的靈感來自於 1996 年幾米為小野先生於報社副刊發表的文章所畫的插圖，後來被幾米延伸至一個完整的故事。後續，幾米又在 2006 年出版了《謝謝毛毛兔，這個下午真好玩》，為《森林裡的秘密》畫下了續集的故事，幾米替故事的時空快轉，小女孩長大成老太太，讓讀者隨著老太太的想像，重現童年的記憶。

一張插圖延展了幾米各種想像，內心的澎湃促使他將生命出現的種種寫進故事裡，讓他自己也讓讀者從中獲得心靈上的共鳴。幾米並未忘記過他曾畫過的角色，一直將它們放在心中，等待著一天再次相遇。除上述作品，其它相關以插畫延伸至繪本的作品，以下敘述之。

《向左走·向右走》是幾米創作關於愛情的一本書。此書原先構想是從幾米回顧過去畫的圖時，發現很多畫面裡都只有一個孤獨男子或一個寂寞的女子，很少兩個人同時出現。後來他才在報紙婦女版面畫了一張漫畫式的插圖(圖 2-2-1)，圖畫的意象是一對男女在雪地裡遙遙相遇，大雪紛飛，他們佇立在原地對望，沒有飛奔前去緊緊相擁。一個愛情故事的靈感便從此湧現，《向左走·向右走》就是從這張作為結局的圖發展回去的。

圖 2-2-1 漫畫式的圖《向左走·向右走》最初的原型

而幾米 2006 年出版的《藍石頭》（圖 2-2-2），它在 2002 年《布瓜的世界》中就完整現身過，那篇〈石頭記〉（圖 2-2-3）裡的石頭，後來就變成《藍石頭》。藍石頭更早是在《向左走·向右走》（圖 2-2-4）中出現，漠然地扮演將一對愛戀的情人很心分隔兩地的巨大象徵。《藍石頭》是在幾米剛畫完《幸運兒》之後創作的，原本幾米是想把故事畫的簡單，最初構想是以一種「一半」、「再一半」……的概念出發，但隨著浸潤在作品的時間越來越長，《藍石頭》也蛻變成另一種面貌。

對於創作，幾米說：「畫面裡所有的小細節小配角，都在各自說自己的故事，有一天他們搖身一變，就可能變成自己故事裡的主角。如果石頭都能說故事，那麼一枝鉛筆、一瓶墨水，一定也可以說一篇長長的故事。（新版，頁 171）」天地萬物皆是生命，皆有屬於自己的故事。悟出這樣道理的幾米，是病後開始創作的幾米，也許因為生病，讓他對人生和生命有著完全不同的體悟。誠如徐開塵所說的：「主題、角色和故事，其實都是臨時演員，幾米筆下的主角，始終只有一個，那就是『生命』」。儘管是因為一張插畫，因為好玩，或是一個微不足道的動機，他只是不斷地藉由「畫」來講述一個又一個生命故事。

圖 2-2-2 《藍石頭》封面 圖 2-2-3 〈石頭記〉

圖 2-2-4 《向左走·向右走》中的藍石頭

(二) 生命的體悟

幾米四十歲的年紀才開始繪本的創作。在此之前，他經歷過歡喜、孤單、恐懼、悲痛……，體驗過特別的人生經驗。在人生接近半百之際，一個重大轉折，促使他開始了繪本的創作，從作品中不時可以看見他對生活上的感慨。

在《生命書寫——一段自我療癒之旅》一書中，蔡美娟提到自己以生命書寫來療癒自己的一段過程，「豆蔻年華的我進入探尋及建立自我認同的階段。那時的我沒學過任何向內在探看的方法，只是本能地想透過書寫投射出內在世界的種種，那股渴望同時也是一種需求。（頁 39）」書寫自身，是一種自然的渴望。面對重症的幾米，需獨自面對恐懼、害怕與不安，他為自己找了一個出口，就是透過「畫」說出內心想說的話。如幾米所說：

我只是想把心裡的畫面畫下來。它像一場夢，一個預言；也像每個寧靜的早晨，我心裡渴望出現的場景；或許它是那段時間我對生命的渴望；也可能是我童年記憶的片段；或是我對強褸中的女兒未來得一種想像。（新版，頁 37）

儘管過程是漫無目的、淒涼低沉的遊蕩，但最終目標都是為了與自己內在相遇，尋求一個歸屬感。從生命裡找尋意義與抒發，幾米的繪畫與蔡美娟的書寫其實是相同的存在目的。

大病癒後的幾米寫下了一段話：「生命的變化太快，太殘酷，來不及準備，也無法預料。所有的美好都在當下。而所有的變化也變得美好。我感念那一段飽受折磨的傷痛時光，讓我變得感性而敏銳，許多平凡的小事變得重要，而許多非凡的大事又變得無足輕重。（新版，頁 24）」簡短的文字，傳達了他對生病的憤怒、化療傷痛的無助、與世界隔離的痛苦，以及對生命的全新體悟。因為有這樣的轉折與變化，使他對人生視野所有美好設定於當下，所有的變化視為美好，並將這樣對人生的全新視野創作繪寫出來。這驗證了當生命受到外在重大的衝擊時，心靈會出現不安，促使生命的內在也會產生反應作用的「能量」，當生命力成正向強時，這股能量就會透過對外在事物「想像」具體表現出來¹¹。

就創作而言，幾米曾提及過有關他與他的「小人」，自從他開始在家專職畫插圖時，他每天都會畫各種不同的小人，男男女女、老老少少、高矮胖瘦、動物怪獸也會畫，他會根據當時文章圖文配置的需要，為這些小人安排不同的姿勢、神情。幾米說：「一開始我對我畫裡任何「小人」都沒有投入情感，它們只是我賺錢謀生的工具。」他多是為工作而創作較不帶情感，猶如冷血無情的訓獸師，鞭策這些他創作出來的小人們，未曾付出過任何關愛，只為利益將它們推向表演舞台。直到生病後，幾米開始想念他的「小人們」，他後悔，於是開始學習感謝，感念因病所經歷的種種。當幾米身體日見好轉時，他便為小人編寫它們的故事，同時也編入自己的心情，將一些他無法訴說的情緒，一點一滴地慢慢釋放出來。

而在幾米養病期間（1997），出版社玉山社推出「Mini&Max」系列，邀請幾米為系列中的一本《我看見女王》（圖 2-2-5~2-2-6）作插畫，因此結下合作之緣¹²。玉山社開始有計畫拓展成人繪本市場，認為幾米的作品相當適合，有意與幾米持續合作。在幾經商討後，決定先行為幾米出版一本黑白、一本彩色的作品。

¹¹ 陳麗雲著，《幾米繪本藝術之研究》，國立臺灣師範大學國文學系在職進修碩士班，2010年，頁 42-43。

¹² 游珮芸，〈解讀臺灣的「幾米現象」〉。

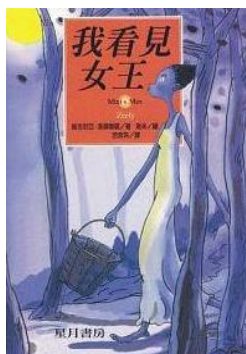

圖 2-2-5 《我看見女王》封面 圖 2-2-6 《我看見女王》內頁

(幾米 1997 年合作插畫的繪畫風格)

對於當時出書這件事，幾米第一次鬆口答應。同時也與出版社約定簽約，要把他累積十幾年的插畫作品集結成冊，並於第二年出版。1998 年幾米便開始整理畫稿，將所有作品一一攤在桌前審視，發現過往的作品已無法滿足他內心漸漸燃起的創作慾望，他突然覺得有好多話想說，決定開始全新創作。在極力創作之下，同年便出版了《森林裡的秘密》、《微笑的魚》等繪本，從此專注於繪本創作。

幾米對人生態度明顯的轉變，以不同的視野觀看自身及環境，觸發他創作的動機，從《微笑的魚》、《森林裡的秘密》開始，一種溫馨而感傷的「幾米主義」便已悄然成形了¹³，成為他獨樹一格的創作特色。那樣哀愁、疏離、無奈的情感，無論他用了多麼鮮豔明亮的顏色、豐富有趣的圖像，去鋪陳故事情節，都能讀出其中的憂傷與哀愁，表現出生命深刻的張力。從《向左走向右走》、《地下鐵》、《幸運兒》、《藍石頭》等長篇，亦如《月亮忘記了》、《又寂寞又美好》、《失樂園》等書，都有跡可循那樣豐富的情感。

(三) 生活觀察與體驗

除了上述經歷帶給幾米創作上的靈感外，他也曾說過：「平凡生活中的觀察

¹³ 袁哲生所謂的「幾米主義」，形容幾米的作品帶來了「溫馨而感傷」的感受，且略帶一股「荒唐的甜味」，是他獨有的風格。〈溫馨而感傷：Jimmism〉，臺北：聯合報，1999 年 7 月 1 日。

與體驗，就是創作的靈感來源。」即使是看一則新聞、讀到一本書或是一首詩等等，都有可能成為某個時段或創作的靈感。幾米創作繪本可以說是在記錄他的心情點滴，若是依循著幾米故事的場景與主題，可以看到關於大自然與都市生活的描繪，幾米透過他平時所見所聞，將生活上的觀察與體驗繪入他的故事裡，作為他創作繪本的題材。

幾米在創作《聽幾米唱歌》和《森林唱遊》時，透過繪畫小動物在森林裡唱遊嬉戲，來傳達自己對都市生活的想法。這兩本圖文運用動物作為主角，增添童趣，即使是述說對生活的絮絮叨叨，也顯得格外討喜。《履歷表》中很多發想也都來自於幾米當下的生活經驗，以履歷的方式，介紹各形各色的工作。

在幾米生病不久，女兒柔光誕生，她猶如一道溫柔的光，溫暖幾米乾枯灰暗的生命，為他生命帶來希望，陪伴他一起創作成長，更帶給他無窮的靈感。幾米喜歡到學校接女兒放學，每當放學鐘聲響起，一群孩子就像脫韁野馬般衝出校門口，小孩一看見爸媽就會嘰嘰喳喳的講個不停，目睹到這一刻幾米覺得很幸福。

《布瓜的世界》以單篇故事及結成冊，文中描繪著關於「為什麼」的小趣事，這是幾米與孩子相處間，意外獲得的美好產物。幾米將某個年紀孩子總是愛問的「為什麼」的特性發揮到最高點，從書名頁到版權頁通通都要加上為什麼，以童趣出發的故事，吸引不少兒童讀者，也得到許多父母的共鳴。

《小蝴蝶小披風》則是以女兒及她從小到大一起長大的朋友當作對象，創造出兩個兒童角色，編成的故事，很多內容都是取材自生活實況。幾米透露隨著年紀增長，離童年時期越遠，也越遠離單純、充滿好奇的眼光。有了孩子後，可以重新溫習童年，雖然他畫的是孩子的世界，但其實也透過孩子，說了很多自己想說的話。

《我的錯都是大人的錯》靈感來源也是來自幾米的女兒，父親的角色讓幾米漸漸學會用孩子的眼光看世界，發現大人顯少有時間去聆聽孩子的聲音，倘若父母願意傾聽，便能真正去了解孩子對成人世界的抗議，因而創作這本書，希望所

有大人能給孩子多一點寬容，多一點諒解。除此之外，《我不是完美小孩》一書中，裡頭有一系列稱大妞妞的大頭娃娃作為主角，其插畫是收錄於「馬戲團團轉」專欄上的作品，內容都是關於幾米女兒八歲時生活上的各種趣事，大頭娃娃的原型就是來自於她女兒。

來自生活上的靈感，無論是幸福、快樂、擔心或恐懼等創作核心，都是幾米想透過作品傳達出的重要訊息，不僅是創作療癒了幾米內心，女兒柔光的誕生成為動力，幫助他走出生病傷痛，讓幾米有了從逃避到勵志的轉變，創作出更多動人的故事，也讓人不禁發想生命固然有再多的無奈，但還是那麼的美好。

二、幾米的創作方式

一種以「成人」為主題及閱讀對象的繪本熱潮興起後，漸漸成為出版社發展的方向，吸引不少本土插畫家們紛紛投入出版自己的圖文作品，皆以簡單的圖文來表達個人的生活與心情。在這波風潮與市場競爭之下，幾米依然穩坐圖書市場，且作品出版持續不間斷，作品也開始不侷限於成人繪本類型的創作，與其他作家合作的兒童繪本依舊深受大眾喜愛。幾米的創作方式以自寫自畫、插畫作品重現等方向進行探討。

（一）自寫自畫

「自寫自畫」顧名思義指的是圖畫和文字都是同一個人創作，為出版品的專有名詞，如今提到「圖文創作」都會直接讓人聯想到「自寫自畫」的創作。在《插畫－圖文・圖畫・書》裡提到「文字×圖像」，在近年插畫創作中逐漸成為主流，不論是單獨作業的「自寫自畫」或與文字工作者分工合作，插畫創作者都很重視自己圖畫的原創意義，加入自己的詮釋概念、創意等，也因此使插畫的發展有了長足的進步，圖文益發獨立且互補（頁 33）。

國內的圖文創作插畫最重要的代表是「報紙副刊¹⁴」插圖。每天刊載文章所

¹⁴ 報紙副刊分兩種：「第一副刊」和「第二副刊」。「第一副刊」以文化菁英、名家作品為內

繪製的圖畫，成為臺灣特有的一種插畫種類，其它國家並未有這類的現象。提到最早「自寫自畫」的圖文創作，大約是 1997 年自由時報《花編心聞》副刊為順應全民寫作時代來臨，所開闢的漫畫式圖文專欄，其專欄主張內容生活化、活潑趣味，從週一到週日每日交由不同插畫家執筆，繪製自己的日常生活、心情故事，並搭配親手寫的簡短文字，幾米、可樂王、紅膠囊、萬歲少女……等人，便是從此時期挖掘出的新一代插畫家。

一直以來幾米畫插畫的對象一直都是成人，1998 年《森林裡的秘密》和《微笑的魚》出版後，獲得很多迴響和報導，以簡單自寫自畫的圖文創作呈現意象給予讀者諾大的想像空間，同時帶動了「成人繪本」的創作潮。以「成人」為對象的創作開始受關注，幾米獨特創作方式，圖畫為主，文字為輔，打破讀者以往閱讀的習慣，成功跨越了兒童文學的藩籬，後期持續出版此類型作品，使他成功確立了「成人繪本」這個類型，如今「幾米繪本」已然成為成人繪本的代名詞。

（二）插畫作品重現

圖文創作這股風潮影響出版品的形式，出版社紛紛將文學作品以圖像包裝，試圖拉近以影像思考的年輕讀者。當讀者習慣「文字」與「圖像」的創作形式時，人們越是會倚賴這樣的語言傳遞方式，因此搭配圖像出版的文類比例就越來越高，「圖文書」可以說在這股創作風氣之下衍生出來的產物。「圖文創作—圖文書」，是由報社副刊插畫集結而來的，此類的插畫有其本身具有「文學」與「文化傳媒」的特性，在圖像表現上，主要以「象徵」的方式來詮釋文學作品，以「寫實」來方便大眾理解與溝通¹⁵。這種以象徵意味表達寫實的插畫，讓人留下深刻印象。如漫畫般的插畫風格創作，改變以往副刊的表現方式，使後期副刊圖文的創作幾

容，純文學性較重，像中國時報的《人間副刊》、聯合報的《聯合副刊》。而「第二副刊」則是以提供大眾讀者喜愛、容易消化吸收，且具趣味性的軟性文體，文化研究者向陽以一個有趣的說法解釋：「第二副刊——副於（第一）『副』刊」者。像是自由時報《花編副刊》（花編心聞）、中國時報《浮世繪》、聯合報《繽紛》等，則為「第二副刊」。資料來源《插圖—圖文•圖畫•書》，頁 36。

¹⁵ 賴文心著，《插畫—圖文•圖畫•書》，臺北：國立臺灣藝術教育館，2005 年 11 月，頁 38。

乎都是以出書為目的，副刊上的插畫就猶如草稿般，待作品集結成冊。兩者的不同，在於「寫字」，因而有人稱新一代自寫字畫／圖文創作的插畫家像是會畫畫的作家，或是說用圖畫來寫作的作家。

在幾米眾多作品中，插畫作品集結也是他重要的作品類型之一，這些作品的源頭，大多來自幾米於《自由時報》、《中國時報》、《聯合報》、臺灣《壹週刊》或女性雜誌《ELLE》上的連載，幾米的第一件為報紙畫插圖的作品是 1989 年為《聯合報》家庭婦女版所畫的插圖（圖 2-2-11），從這張插畫中可以感受到幾米這數十年創作繪本歷程的明顯變化。在創作短篇專欄時，幾米一開始都會先擬訂一個主題，然後才從這個主題下演繹更多不同的變化。

圖 2-2-7 幾米第一件報章副刊插圖作品

這段期間累積很多插畫作品，包含了幾米對城市生活的感想、病後的自我對話、個人心情等等，保存了較多關於幾米個人當下的情緒，可以是很隨性、突發奇想的，將生活上的感想通通捕捉起來，出版社有意將這些插畫集結成冊，幾米則想為這些插圖增添新生命，於是幾米的繪本又產出更多新血。

第三節 幾米作品介紹

本節將針對幾米繪本作品進行資料整理與分類，並列出幾米繪本得獎紀錄。研究文本共計四十三本，依出版年份進行排序，整理出幾米繪本作品總表(附錄一)，

再依據繪本故事類型進行分類統整。

一、繪本類型

根據我們對「繪本」的印象，第一個聯想到的就是兒童。一般常見的繪本形式每頁都有圖畫，會以少量的文字述說故事或傳遞訊息。培利·諾德曼在《閱讀兒童文學的樂趣》說：「圖畫故事書不僅是兒童文學最常見的形式，也是特別為兒童保留的說故事形式。」因此，顯少有人會將繪本特別以「兒童繪本」來註明，強調兒童為此文類的閱讀對象。幾米的創作風格一直都較偏向以成人為對象，自2008年起幾米開始出版有關兒童的繪本，其出版繪本是與其它作家合作，由作家撰寫故事，幾米繪圖。為了將幾米自寫自畫的成人繪本與作家合作出版的兒童繪本作以區分，故稱之為「兒童繪本」。

本文將幾米繪本分成「成人繪本」與「兒童繪本」兩種類型，「成人繪本」共計三十八本，其中五本為套書（《失樂園》），以整套書為單位；「兒童繪本」有五本。上節探討幾米的創作方式，主要分成「自寫自畫」與「插畫作品集結」，其故事呈現的方式較不同，故將「成人繪本」另分成「長篇故事」與「短篇故事」兩種類型，「長篇故事」屬於幾米的全新創作故事，自己構思圖畫及編寫文字，共計十五本，此類型的繪本需具備一個完整故事主軸，要有連貫性地敘述故事的情節，故事性較強。而「短篇故事」大多數是從報章雜誌專欄集結而成的作品，共計二十三本，此類作品大多是從報章副刊中累積的圖畫作品，以原有的圖畫發想，設定主題、串連故事、增添圖畫，編輯整理後才完成的產物。除了幾米從插畫集結的作品以外，還包含幾米自寫自畫的短篇型創作繪本，不像長篇故事有完整的故事脈絡，但有一個清楚的主題，每篇圖文雖各自獨立，卻又能凝聚整體的氣氛。以上兩種繪本類型作品，整理如表 2-3-1 幾米繪本類型作品一覽表。

表 2-3-1 幾米繪本類型作品一覽表

成人繪本		兒童繪本
長篇故事	短篇故事	
《森林裡的秘密》	《聽幾米唱歌》	《吃掉黑暗的怪獸》
《微笑的魚》	《森林唱遊》	《鏡子裡的小孩》
《向左走向右走》	《我的心中每天開出一朵花》	《我會做任何事！》
《月亮忘記了》	《照相本子》	《不睡覺世界冠軍》
《地下鐵》	《1.2.3.木頭人》	《乖乖小惡魔》
《幸運兒》	《我只為你畫一張小卡片》	
《遺失了一隻貓》	絕版口袋書－《我夢遊你夢	
《藍石頭》	遊》	
《謝謝你毛毛兔，這個	《布瓜的世界》	
下午真好玩》	《你們我們他們》	
《戀之風景》	《又寂寞又美好》	
《星空》	《履歷表》	
《走向春天的下午》	《小蝴蝶小披風》	
《時光電影院》	《失樂園》套書（共五本）	
《擁抱》	《我的錯都是大人的錯》	
《如果我可以許一個願	《躲進世界的角落》	
望》	《我不是完美小孩》	
	《世界別為我擔心》	
	《並不很久很久以前》	
	《真的假的啊？》	

（本表依照年份排序，由研究者整理）

二、幾米繪本得獎記錄

表 2-3-2 幾米繪本得獎紀錄

年代	得獎作品
1998	《森林裡的秘密》中國時報「開卷」最佳童書、民生報「好書大家讀」年度最佳童書。 《微笑的魚》聯合報「讀書人」最佳童書
1999	《向左走・向右走》誠品年度推薦選書、金石堂十大最具影響力的書 《聽幾米唱歌》行政院金鼎獎推薦優良圖書 《月亮忘記了》聯合報「讀書人」年度最佳童書、民生報「好書大家讀」年度最佳童書
2000	《森林唱遊》民生報「好書大家讀」年度最佳童書
2002	《地下鐵》行政院金鼎獎推薦優良圖書 《照相本子》、《1.2.3.木頭人》、《我只能為你畫一張小卡片》中小學生優良課外讀物圖書類推薦讀物
2003	《布瓜的世界》行政院金鼎獎推薦優良圖書
2006	《藍石頭》行政院新聞局中小學生優良課外讀物圖書類推薦讀物 《失樂園套書》獲選與文學有約文建會推介 63 本文學類好書、中小學優良課外讀物推薦
2007	《藍石頭》第 31 屆金鼎獎圖書類－最佳圖畫書獎
2009	《星空》行政院金鼎獎推薦優良圖書、《中國時報・開卷》最佳青少年圖書、中小學優良課外讀物推薦 《躲進世界的角落》第 33 屆金鼎獎－兒童及少年圖畫書獎
2010	《走向春天的下午》99 年度兒童深耕閱讀「推薦好書」入選高年級組 《星空》第 34 屆金鼎獎－兒童及少年圖書獎
2011	《走向春天的下午》獲選第 35 屆金鼎獎兒童及少年圖畫書獎

2012	《擁抱》臺北市立圖書館「好書大家讀」評選「圖畫書及幼兒讀物組」好書推薦 《時光電影院》獲選第 36 屆金鼎獎－兒童及少年圖書獎
------	--

(本表由研究者整理)

第四節 小結

幾米自創作以來，一直都以清新簡潔的風格呈現作品，恰巧遇上報禁解除，其清新畫風的創作更是吸引不少報社的青睞，因此有了更多機會為報社專欄繪製插圖。後來幾米經歷一場大病，讓他對人生的想法有了改變，靠著畫圖療傷自己，用圖畫抒發自己的壓力與不安。這樣的心境反應在繪畫作品上，使其風格產生變化，卻意外受到不少出版社及報社的青睞與重視。而後，經時代的進步，帶來了視覺圖像的風潮，插畫創作順勢成為主流，幾米創作以自寫自畫的圖文創作呈現作品，開創「成人繪本」類型，同時帶動了「成人繪本」的創作潮。

「成人繪本」新類型創作固然吸引人，但其作品真正吸引人的地方在於自己自身的經驗，從最初的兒時回憶、職場經驗……到生病經歷，每一段對幾米來說都是難忘的。在成長過程中，記憶裡隱藏著快樂、歡喜、寂寞、害怕、恐懼、思念…等心情，使他的個性敏感且感性，對於外界環境的觀察與感觸，總比一般人來得細膩。幾米生命的變化，不曾使他為此放棄，反而成為他源源不絕的創作靈感。幾米透過平凡生活中的觀察與體驗，集結他對世界的想法與感觸，將想要訴說的情感，編繪入他的創作裡，讓作品來述說出他的心情。

而幾米的繪本作品因數量眾多，在此章分類出「成人繪本」和「兒童繪本」，其「成人繪本」就分類成「長篇故事」與「短篇故事」兩種類型，下章節會再針對「成人繪本」以作品簡介、主題意涵、表現手法與圖文互動等等做深入探究；後期幾米與其他作家合作繪本負責圖畫部份，其圖畫表現是否與成人繪本的作品相同？待第肆章幾米兒童繪本再一同探究之。

第參章 幾米成人繪本

本章第一節幾米成人繪本作品介紹，以「長篇故事」與「短篇故事」兩種類型作作品內容整理。第二節幾米繪本主題意涵，從「成人繪本」中探析故事主題意涵等，瞭解幾米從作品中想傳達的意念。第三節創作表現手法，透過繪本構成要素：文字、圖畫、圖文互動等面向，探析幾米成人繪本的表現手法。第四節小結，針對以上小節，分析幾米成人繪本的風格。

第一節 幾米成人繪本作品介紹

「成人繪本」分成「長篇故事」與「短篇故事」兩種類型，以下針對這兩種類型進行作品內容介紹。

一、長篇故事

「長篇故事」主要收錄幾米的全新創作故事，以自己構思圖畫及編寫文字，共計十五本，此類型的繪本需具備一個完整故事主軸，要有連貫性地敘述故事的情節，故事性較強。以下針對故事劇情進行大綱說明，及繪本簡介。

（一）《森林裡的秘密》

一個寂寞的小女孩，吹著口哨走進森林，遇見毛毛兔，他們好久好久沒有在森林裡遊蕩了。他們一起嬉戲，一起感到困惑又一起歡笑，她在森林裡藏了好多秘密，有些秘密她也記不得了，她看到自己遺失的夢，在黑暗中微微發著光，他們一起拜訪地洞，溫暖的小屋有著許多的故事，他們一起在草叢間愉快的追逐，和她的夢一起嬉戲，接著她和她的夢一起睡著了，毛毛兔沒跟女孩說再見就離開了。女孩說：「沒有夢的城市好寂寞。」

《森林裡的秘密》出版於 1998 年，幾米的第一本繪本，以黑白形式呈現，

故事的開始總是最困難的，在他茫然搜尋作品時，一幅小畫觸動了幾米，便開啟了他的創作生涯。1996年他替小野先生於報紙副刊發表的文章所畫的插畫（圖3-1-1），從這張插畫觸發幾米的靈感，隱約感覺畫裡頭藏著故事。此書曾在1998年中國時報「開卷」年度獲得最佳童書獎及民生報「好書大家讀」年度最佳童書獎。

圖 3-1-1 幫小野先生畫的插圖

（二）《微笑的魚》

城市裡一個孤獨的男子，每天過著重覆的生活，有天他發現水族箱裡的一隻魚對他微笑，他為牠著迷與困惑，於是他將牠帶回家天天與牠相伴。牠是一隻像狗一樣忠心，貓一樣貼心，像愛人一樣深情的魚。有一天魚突然發出綠光，帶領男子重新看見城市不同的面貌，慢慢憶起過去生活的美好。男子隨著魚一起躍入大海，自由自在地在大海中游來游去，游著他發現自己也是一隻被囚禁在大魚缸裡的小魚，原來這是個夢。

《微笑的魚》與《森林裡的秘密》同時出版，1998年獲得聯合報「讀書人」年度最佳童書獎。2005年改編成動畫，出版音樂CD，獲得不少國際影展的青睞

¹⁶。

¹⁶ 《微笑的魚》動畫獲得的獎項，包括：2005 香港國際電影節「最佳短片創作」、2005 首爾國

（三）《向左走向右走》

她和他住在同一個城市的同一棟公寓樓裡，每次出門，她習慣向左走，他習慣向右走，從來不曾相遇。他們走過同一條街道，餵過同一隻流浪貓，抱過同一個小孩，在同一場雨奔回家，聽同樣的廣播，同樣寂寞，卻始終沒相遇。一天，他們在噴水池相遇了，他們有如失散多年的戀人般，快樂又甜蜜不再感到憂鬱。然而突如其來的一場大雨將他們分開，雨中留下彼此的電話，紙條卻因雨淋濕模糊成一片，從此他們失聯了。他們互相找尋對方，日子天天過去，卻誰也沒遇見誰，這樣的日子讓人感到無奈與孤單。最後她決定離開這個荒寒的城市，他決定到一個陽光璀璨的地方去旅行，拖著行李的他們在噴水池再次相遇。

1999年3月《向左走向右走》出版，同年獲得誠品年度推薦選書及金石堂十大最具影響力的書。後期陸續被改編成音樂 CD、電影、電視劇、音樂劇等¹⁷。

（四）《月亮忘記了》

「序曲」描述一個男人從陽台上跌下來。之後月亮失蹤了，世界變得清冷幽寂，小男孩撿到月亮，他細心的照亮月亮。月亮不見了使人害怕哀傷，工廠製作很多微笑月亮，運往每一個哀傷的黑暗城市，讓焦慮的人們暫時忘記害怕。月亮躺在小男孩的家裡，暗淡無光忘記了以前的事情。寂寞的月亮和小男孩一起在城市裡享受著彼此帶來的溫暖。月亮慢慢長大了，也恢復了記憶，它再也回不到小男孩的家裡。最後，小男孩選擇把月亮送回天空。「終曲」男人和月亮一樣，也從失憶症中醒轉過來，男人拄著柺杖、包著紗布，站在草地上，從新的角度望著

際卡通暨動畫影展 SICAF「網際網路類評審團大獎」、2005 日本福岡亞洲數位藝術大獎特別獎、2005 臺灣國際兒童電視影展最佳臺灣影片、2006 柏林電影兒童競賽項目「國際評審團特別獎」、2006 瑞士佛瑞堡短片正式競賽單元裡的特別觀摩片、2006 雪城影展最佳動畫片、2006 韓國高陽影展最佳短片、2006 亞太影展「最佳動畫」等。資料來源：JIMMY S. P. A PFFICIAL SITE 網站—動畫製作介紹。

¹⁷ 《向左走向右走》2001 年出版音樂 CD，2003 年被改編成電影、電視劇，2008 年《向左走向右走》改編的音樂劇曾作為第十屆臺北藝術節的閉幕劇登上臺北小巨蛋的舞台，並於 2010 年 9 月至 10 月進行中國巡演，陸續登陸中國六大城市的 6 個劇場。大陸巡迴之後，沈澱 3 年，2013 年在臺灣再次巡迴展演。

月亮。

《月亮忘記了》1999年10月出版，獲得聯合報「讀書人」年度最佳童書及民生報「好書大家讀」年度最佳童書。2003年出版音樂CD。

（五）《地下鐵》

「天使在地下鐵入口跟我說再見的那一年，我漸漸看不見了。15歲生日的秋天早晨，窗外下著毛毛雨，我餵好我的貓，六點零五分，我走進地下鐵。（地下鐵，頁3）」盲眼女孩走進地下鐵，聽見充滿著顏色的聲音，看見會發出聲音的顏色，有如一切氣味、聲音、彩色影像都從眼前一幕幕的出現。靜下心寧聽世界的聲音，用心看世界的聲音，從這一站到另一站……。

《地下鐵》2001年出版，2003年7月在國家劇院上演出舞台劇，同年12月改編成電影，並出版地下鐵音樂劇原聲帶及《地下鐵的二十個音樂場景》¹⁸CD。

（六）《幸運兒》

董事長從小就是個幸運兒，他什麼都有，而且都是最好的。董事長聰明過人，事事都被要求第一，他從來也沒讓人失望過。董事長擁有的一切，令人既羨慕又忌妒。有天，他長出了一個神奇的「翅膀」，大家開始期望他飛，他始終沒讓人失望，但他的翅膀很失控不聽使喚，他活在別人羨慕的眼裡，同時也身陷人生的困境裡，他無法控制自己的意志，原來的美好都將被剝奪。

《幸運兒》2003年2月出版，同年《地下鐵》音樂劇在國家戲劇院演出，2005年9月《幸運兒》音樂劇再次由黎煥雄導演及陳建騏統籌音樂，以幾米同名原著為故事基礎，並加入《微笑的魚》情節平行發展演出。

（七）《遺失了一隻貓》

這本書表面上述說著貓遺失的故事，其實是在描繪著一位女子失戀的心情。在失戀的過程中，她的貓也不見了，就像男友離開一樣，透過不斷找尋貓的過程，

¹⁸《地下鐵》是關於一個盲眼女孩的繪本，不論構圖、內容或色彩、筆法都不乏令人驚艷的獨到之處，可是這一切盲人都看不見。為了彌補這點遺憾，幾米出了一張《地下鐵的二十個音樂場景》的CD，由音樂來表達，傳遞畫境的情愫與訊息。資料來源：《幾米故事的開始》（新版），頁119。

來表現她當時的心境，有恍惚、惆悵、悲傷、失落的情緒。

《遺失了一隻貓》2004年10月出版，這本書其實曾是幾米在女性雜誌《ELLE》畫過的一個專欄作品。此專欄主要讀者為女性，於是幾米便想在專欄中描繪都會女性的生活，關於她們的憂鬱、忙碌、恐懼……等等。在繪本裡我們看到的不是女性的身影，而是一隻貓，幾米藉由貓的處境來反映主人的心緒流轉。本書幾米是將它歸類為短篇故事，但其故事具有連貫性，也有完整的情節，故此本研究將此書重新歸類到長篇故事作品中。

（八）《藍石頭》

藍石頭原靜靜躺在森林深處，經過一場大火，空蕩蕩的世界只剩下一顆光禿禿的黑石頭，雨季來了，洗淨石上的漆黑，露出美麗的藍。藍石頭原以為生命不會改變直到永遠，但它錯了，有天它被分成了兩半，其中一半則被運往城市，它的思念就從這開始了……藍石頭不停地被載往不同的地方，陌生的城市讓他感到寂寞憂傷，它想回家，就這樣歷經了好幾年，最後它終於回到森林深處，回到另一半身邊。

2006年義大利時間3月28日《微笑的魚》動畫榮獲柏林影展兒童競賽項目「國際評審團特別獎」，幾米同時於波隆那書展臺灣館展場上發表最新作品《藍石頭》。《藍石頭》突破以往國內出版品的發行模式，在全球童書、繪本出版最重要的波隆那書展上發表繁體中文、簡體中文、日文、韓文、西班牙文、加泰隆語等六種不同語言版本，創下華文書籍出版史無前例的同步授權出版盛事¹⁹。

（九）《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》

「動物園宣布關閉的那一天，我正在動物園。聽到這個消息時，所有動物都哭了，我也跟著哭了。（《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》，頁1-2）」老奶奶回憶起自己五歲那年來到動物園，他坐在爸爸肩膀上與大象爺爺照了很多張照片。很多的回憶如今將變的不同，動物園才沒幾天就空蕩蕩像個廢墟，只剩下一

¹⁹ 幾米著，《幾米故事的開始》（舊版），臺北：大塊文化出版股份有限公司，2008年8月，頁126。

隻衰老的毛毛兔，而他住的城市因地方瘟疫，鄰居也早早搬走，整個城市就剩下老奶奶一個人。老奶奶回憶起自己小時候，每個星期三下午，毛毛兔都會準時在窗外呼喚著他，他們時常一起嬉戲，玩到忘記時間忘了晚飯……如果所有的美好時光都能重現，那該有多好。老奶奶和毛毛兔一起飛起來，看見美麗的鄉村、山河、大海，和美麗的世界，美麗的家。老奶奶大聲地跟毛毛兔說再見。

《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》於 2006 年 7 月出版，與《森林裡的秘密》相隔八年之久，這本書是《森林裡的秘密》的延伸故事，當時的小女孩已成為一個老太太，他在廢棄動物園的動物園裡與過去在夢裡的毛毛兔相遇，他們一起重溫兒時的回憶，再次在夢裡度過著一個美好的下午。

（十）《戀之風景》

故事中女子車禍意外受傷了，與她最摯愛的男友天人永隔。回憶與他一起做過的夢，現在都不可能在實現了，他的世界瞬間變成殘酷的煉獄。而她總是夢到相同的風景，那是一片荒蕪的樹林，他們倆人一起站在樹下，幸福地等待花開。她深信著他變成天使陪伴她，讓她感到不害怕。不過，隨著她的康復，她耳邊熟悉的聲音，卻越來越微弱。她睜開雙眼，重新看見這個世界，卻再也聽不見那溫暖的聲音。而那片荒蕪的樹林一就出現在她的夢中，她相信他一定是在那片夢中風景等待著她。

2003 年電影《戀之風景》香港導演黎妙雪的作品，他邀請幾米為此劇畫了十幅畫；劇中女主角根據這十幅畫中的景色，努力尋找男友的過去，以及他心目中的美景，成就了這部不同於時下愛情故事的動人小品。一開始只是委託案，後來就變成了幾米的創作，從原本既定的故事框架下，再添血肉。於 2007 年 2 月以與電影同名出版繪本。

（十一）《星空》

少女認識了一個不說話的少年，他們都是不快樂的孩子。有一天，他們逃離城市，翻山越嶺，來到少女的爺爺曾經住過的山中小屋。在山裡的夜晚，他們看

到了最美麗的星空。回到城市之後，少女生病了，而少年不知去向，之後少女才醒悟，原來成長就是面對現實的殘酷，有陰影的地方，必定有光，孤單時，仍要守護你心中的思念。

《星空》於 2009 年 5 月出版，獲得金鼎獎、《中國時報·開卷》的年度美好生活書獎、中小學優良課外讀物推薦。幾米本身喜歡電影，喜歡從電影中汲取創作靈感，也喜歡作品被拍成電影。《星空》出版後，幾米主動探詢經紀公司、電影公司，試看有無機會拍成電影，於是 2011 年被改編成電影，以一種年齡的視角，描繪了一類無法和世界溝通的孩子，從對社會的恐慌、逃避到逐步認識自我的過程。此外，《星空仰望》就是由《星空》延伸出來的筆記書。

（十二）《走向春天的下午》

小女孩守住與他早逝的朋友的約定，終於鼓起勇氣，出發了。一路上追憶著彼此的回憶，細數過去的歡樂時光，小女孩好想念她的朋友。小女孩完成了對朋友的承諾，勇敢且坦然的接受朋友離開的事實，但她深信著她一直都在。當我們面對生命的離席，必須用自己的方式勇敢的去面對及接受事實。

《走向春天的下午》2010 年出版，其書與《躲進世界的角落》一書是相對應的，兩本書的創作方式類似，都是從同一個專欄裡將已經完成的圖篩選出來，進而設定主題，去完成一個故事的發展。此書出版比《躲進世界的角落》晚兩年，本研究故把此書分類為長篇故事，是因為《走向春天的下午》故事性強，主角有自己的故事，《躲進世界的角落》則是屬於躲進片段夢境裡的畫面，不像長篇繪本有清晰的故事情節。

（十三）《時光電影院》

女孩的媽媽在她很小的時候就離開了，每次女孩哭著要找媽媽時，爸爸就會說：「走，我們去看電影。因為媽媽最喜歡看電影了，也許有一天，我們可以在電影院裡面遇見她。」女孩在電影院裡尋找媽媽的身影；在電影院裡遇見愛情的甜蜜；在電影院裡消除她生活的疲憊；在電影院裡與另一個他結婚了，但人生就像電影般歡聚無常，他向她揮手道別後失去蹤影，她守候在電影院等待。不久，

她不再是一個人，她帶著女兒到電影院尋找年輕歲月的回憶。

2005 年春天，幾米決定畫一本書向他所熱愛的電影致敬，《時光電影院》於 2011 年 11 月出版，幾米透過電影畫面將主角內心想法的隱喻與象徵投射出來。

（十四）《擁抱》

紅毛獅收到天上掉下來的禮物——一本書，書裡滿滿都是各種動物與孩子的擁抱。一開始牠對這些擁抱感到噁心，後來慢慢地牠也想嘗嘗溫暖擁抱的感覺。

2009 報紙專欄停刊後，幾米開始有時間畫自己想要畫的圖。那時他忽然很想畫動物和孩子相擁的圖畫，陸續腦裡湧入各種動物的畫面，並開始每天只畫一組擁抱，而且每張畫都不能加背景，只要單純的擁抱。待圖畫完成後，幾米才開始為這些圖串連成有趣的故事。《擁抱》出版於 2012 年 6 月。

（十五）《如果我可以許一個願望》

由許願的主題發想的故事，一個男孩阿拉丁在海邊撿到一隻大茶壺，他和漂亮的大茶壺度過了一個美好的下午，等到傍晚阿拉丁準備回家要和大茶壺分別時，大茶壺依依不捨，因為阿拉丁是唯一不把他當做神燈拚命在他肚子上擦拭的人。故事中穿插著其他人的願望，幾米以彩圖跟黑白圖區分男孩與其他人願望的畫面，黑白圖的部分就像是男孩想像的空間。

《如果我可以許一個願望》出版於 2012 年 12 月，書裡的黑白插圖是集結 1999 年至 2001 年發表在報紙文學副刊上的作品，與此書出版時間相隔十餘年，幾米一直想為這些插畫作品增添新意，但遲遲沒有想法。直到一天，他聽著廣播演唱著瑪蓮·黛德莉的歌〈如果我可以許一個願望〉，歌詞一直在他腦海迴盪著，於是他就決定以此歌名作為他的書名，故事就這樣開始了。

二、短篇故事

「短篇故事」主要收錄從報章雜誌專欄集結而成的作品，共計二十三本，此

類作品為副刊中累積的圖畫作品及自寫自畫短篇型創作繪本，一個清楚的主題，每篇圖文各自獨立，以原有的圖畫發想，設定主題、串連故事、增添圖畫。以下統整插畫整體傳達的故事大綱及繪本簡介。

（一）《聽幾米唱歌》

幾米用音樂搭配創作，讓我們靜靜聆聽內心世界的聲音，享受那令人歡喜的旋律。幾米用他清新的畫風、幽默的筆調，唱出他對人生的體驗、對都會的觀察。那份感受可以是孤單的、寧靜的、失落的、焦慮的，甚至也可以是感動和快樂的。

《聽幾米唱歌》1999年6月出版獲得金鼎獎推薦優良圖書，此書主要收錄從1998年到2000年間《自由時報》「花編心聞」版的專欄作品。

（二）《森林唱遊》

動物們在森林裡舉行了一場音樂會的方式，以文字搭配插圖的方式呈現，繪本主角眾多以胖貓、鱷魚、老鼠、青蛙、小豬，來傳遞對生活的感覺。有如動物們帶領我們一同在森林裡唱遊，享受共鳴的夢幻時光。

《森林唱遊》2000年3月出版，獲得民生報「好書大家讀」年度最佳童書。主要收錄1999年3月到2000年2月，在《自由時報》「花編心聞」發表的「聽幾米唱歌」的作品。

（三）《我的心中每天開出一朵花》

《我的心中每天開出一朵花》共有六十篇小故事並搭配插圖，以不同的主題來探討生命的遭遇與困境，體驗不同的生活與感受，最重要的是要學會認同自己。

《我的心中每天開出一朵花》2000年出版，主要收錄1999年4月至2000年8月《中國時報》生活版專欄作品。

（四）《照相本子》

內容主要以回顧往事為基礎，利用照片的方式記錄下生活的事物，捕捉照相留影前後的趣味，書中後記幾米這都是天馬行空的想像，其中也參雜了生活不安的心情和朦朧少年的回想，有甜蜜有悲傷，皆以幽默方式呈現。

《照相本子》圖畫的主體從 2000 年春天開始創作，並發表於自由時報「花編心聞」版，其他部分於 2001 年年初《地下鐵》發表後陸續畫出。

（五）《1.2.3.木頭人》

《1.2.3.木頭人》書中依舊有幾米慣用的動物角色，幾米將小人兒、小貓、大象、獅、企鵝們……通通搬進書裡。這本書有點像幾米在創作時的心情，幾米在此書後記提到：「他其實很難積極主動持續創作，大部分的時候，他更像木頭人，需要一個口令一個動作。」此書於 2001 年 10 月出版，為幾米的小畫冊，收集近六年來的作品（1996—2001），陸續為不同媒體創作的彩色圖畫，有卡片、短期專欄、書與雜誌的封面，更多的是單純為文章配的插圖。

（六）《我只為你畫一張小卡片》

以卡片的形式來呈現，幾米假想自己是不同的人寫信給不同的朋友，當中會扮演寫信人的心情，在閱讀文字中可以感受到寫信人當時的情緒，幾米既可滿足扮演別人的樂趣，同時也可寫下對收信人的感動、歡喜與觸動。此書於 2002 年 2 月出版。

（七）絕版口袋書—《我夢遊你夢遊》

此書由臺北捷運公司和墨色國際合作出版，2002 年幾米應臺北捷運公司之邀，為推廣捷運閱讀而特別繪製的一本小書，僅於 2002 年臺北國際捷運博覽會場上發行。這本巴掌大小的小書，是以黑白與彩色交錯的作品，獨特的空間感呈現出一種靜謐的氛圍。幾米使用「夢遊」二字、使用「黑白」的創作，是希望大家可在片刻之間進入一個超現實的世界，放掉所有繁雜的思考，讓自己的想像奔馳，藉由閱讀沉澱自己的情緒²⁰。

由於此書已絕版，資料收集上已有難度，以下兩張圖文資料來源於幾米官方網站²¹（圖 3-1-2、圖 3-1-3）。

²⁰ 幾米著，《幾米故事的開始》（舊版），臺北：大塊文化出版股份有限公司，2014 年 8 月，頁 168。

²¹ 絕版口袋書—《我夢遊你夢遊》資料來源取自幾米官方網站

我們早就約定了，
要用最慵懶的姿勢，
恍惚地面對這個世界……

We already agreed to face the world in languor, absentmindedly.

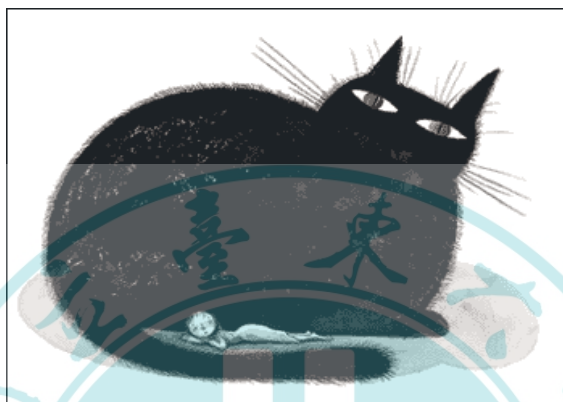

圖 3-1-2 《我夢遊你夢遊》內頁之一

我喜歡四十五度地靠著你，
不論在世界的任何角落，
都要感到幸福，
在即將九十度墜落前，
請用一百八十度溫柔地抱抱我。

I enjoy lying against you, at an angle of 45 degrees.

I'll be happy anywhere in the world.

Before falling at right angles,

Do hold me tenderly at a straight angle.

圖 3-1-3 《我夢遊你夢遊》內頁之一

（八）《布瓜的世界》

這本書為什麼叫布瓜？「Pourquoi」是法文「為什麼」的意思，讀音很像布瓜，幾米藉由這趣味的讀音，取自此書名。這本書裡有許多個「為什麼？」，獻給對世界充滿疑問的大人與小孩。《布瓜的世界》出版於 2002 年 10 月，主要收錄 2000 年至 2002 年 2 月《中國時報》生活版專欄作品，編輯後出版。

（九）《你們我們他們》

這本書是繼《向左走向右走》之後幾米的第二本關於愛情的書，但這本書對於愛情的態度，卻是質疑居多，書中人物大都是雙雙對對的，在這雙數的對稱中幾米卻安排了矛盾，當中少了以往抒情的成分。幾米利用不同的主題，來表現男女之間形形色色的愛情。愛情中的小小甜蜜成為書中穿插的點綴；當中搭配辛辣諷刺的文字一針見血，這是一本參雜了人生百味的愛情圖書書。此書為 2003 年 7 月出版，主要集結報紙連載。

（十）《又寂寞又美好》

《又寂寞又美好》出版於 2004 年，這本書是幾米生病後、成名前的創作集結。本書皆以黑白色調為主，圖文配置主要是一頁圖一頁文字的搭配，整體像是日記般，有清楚的記載日期與天氣。此書就像是幾米在生病時的無言吶喊，當中沒有太多修飾的畫面，給人一種動人的真誠的張力，清楚地傳達出當時創作者寂

寞蕭瑟的心境，又寂寞又美好。

（十一）《履歷表》

履歷表是一份介紹自己的表格，在《履歷表》這本書裡，幾米集結了不同的工作與角色，透過履歷表的格式來呈現不同的人對自我認知以及對於人生的選擇等。在這些履歷表中有虛有實充滿想像的空間，表現出對現實的荒謬與無奈，同時也反映出人應該必須認清事實，對生活的困境釋懷。書中的工作與角色如有：吹氣球、詩人、麵包師傅、跟隨者、補夢人、貓奴……等等職業。此書於 2004 年 6 月出版。

（十二）《小蝴蝶小披風》

幾米曾以女兒和女兒一起長大的朋友為對象，創作出兩個兒童角色，後來編成《小蝴蝶小披風》。兩個孩子的個性成對比，內容多取自生活實況。幾米雖畫的是孩子的世界，但他常透過孩子，來表達自己想說的話。《小蝴蝶小披風》出版於 2005 年 1 月。

（十三）《失樂園》套書

失樂園是一個地方，一種心境，一種色彩。幾米在《失樂園》裡創造了數十位小朋友，以各種獨特的方式為受傷的心發聲。這些角色中，有的害羞寂寞，有的世故早熟，有的遺失了童年，有的終日尋求不可知的答案……他們天真的話語表達了我們內心曾有的困惑，所有不被理解的情緒，在失樂園裡都得到了撫慰。如果我們安靜傾聽，就可以感受到失樂園裡溫柔的光，看到彩虹以微笑的姿勢出現。《失樂園》於 2005 年 11 月出版，以套書形式出版共有五本，分別為《失樂園 I 寂寞上場了》《失樂園 II 童年下雪了》《失樂園 III 祕密花開了》《失樂園 IV 魔法失靈了》《失樂園 V 奇跡迷路了》，此套書主要收錄《蘋果日報》「失樂園」專欄作品，專欄整整畫了三年，累積一千多張圖。

（十四）《我的錯都是大人的錯》

這本書就像是小朋友的內心喊話，以簡單又帶點諷刺的語調，來敘說小孩子

心中的大人，對大人的憂慮與提問。在這繽紛的圖畫與文字裡，也能反映出孩子對世界的好奇與渴望。《我的錯都是大人的錯》於 2007 年 8 月出版。

（十五）《躲進世界的角落》

當不被了解時，就想躲進角落裡，暫時忘記時間，享受一個人的時光。在這裡可以散步、發呆、幻想，重新看見許久不曾出現的夢境；在這裡可以讓逝去的時光慢慢倒流；在這裡任何小小的快樂，都會有人真摯地為它鼓掌；在這裡最難實現的奇蹟都能實現。但只要躲進角落裡，就必須完成一項任務—請保持安靜，忘記時間，做回自己。在這裡，你就是一整個宇宙。

《躲進世界的角落》出版於 2008 年 9 月，是幾米在《壹週刊》專欄作品集結的第一本書。其收錄 2002 年幾米在臺灣《壹週刊》跨頁專欄—「甜美生活」的作品，約至三百張對開全彩圖，幾米從中挑選了五十張圖，然後從這五十個主角不同、場景不相連的圖中，找尋可以串連的線索，重新串連成一個故事。

（十六）《我不是完美小孩》

書中人物角色為「郝完美」，現在讀小學三年級。整本書以「郝完美」的正面、側面及背面來構圖，呈現「完美」的模樣。用小孩的視角來述說對世界的看法，以及說出不被大人理解的內心想法。想知道，世界上有多少人跟覺得自己不完美。所以「郝完美」鼓起勇氣站上台，講出她對於這件事的想法。《我不是完美小孩》出版於 2010 年 7 月，主要收錄 2005 年之間於「馬戲團團轉」專欄的作品，故事角色原型出自於幾米的女兒。

（十七）《世界別為我擔心》

這是一本關於擔心的書，幾米說自己是一個事事都擔心的膽小鬼。這個主題表達出他對生活的實際感受，除了對創作上的焦慮外，還有生活上各層面的擔心。

《世界別為我擔心》以孩子的角度來看世界，孩子的勇敢和正向，和煩憂大人的擔心是不一樣的，他們心裡面想的應該是你不用為我擔心。擔心與放心是這本書隱含的趣味，此書出版於 2011 年 2 月。

（十八）《並不很久很久以前》

《並不很久很久以前》出版於 2012 年 12 月，主要收錄 2001 到 2002 年左右幾米創作的黑白插畫，使用的材料大都是水彩和細字油性簽字筆，紙張是法國阿契士（ARCHES）水彩紙。2002 年以後，因應平面媒體經營轉變，所有報紙版面都變成全彩印刷，幾米再也沒有畫黑白插圖的理由，這批作品變成封存時光的琥珀，留存著當年的記憶與味道²²。

幾米在黑白的插畫之中，插入了十三個故事：就這樣畫起了插畫、跌跌撞撞一路愉快走來、誰知道未來是什麼、在天堂與地獄之間、從繁複到簡單、文字到圖像的轉換、插畫與繪本最遙遠的距離、心裡的小孩、風格創作時慢慢釋放出來的自我、我所熱愛的工作、創作有幸運，但沒有僥倖、最重要的是實作、並不很久很久以前等，故事分別撰寫在不同色彩的底紙上區隔黑白插畫，這十三個故事是關於幾米自己的故事，其是希望可以還原為文學作品創作插畫的初衷，以及分享插畫創作上的經驗。

（十九）《真的假的啊？》

真實殘酷，謊言甜蜜，你願意待在謊言假象裡還是尋找真實？幾米的圖畫甜美而文字鋒銳，讓圖與文的映照呈現真假的對比。從小我們就生活在真真假假的故事中，被各種泡泡般飄浮又易破的說法迷惑。小時候以為真的，長大後卻發現是假的；年輕時以為是誑騙吹牛的，多年後才知道那是不敢正視的真相。泡泡漫天飛舞，讓我們往往難以分辨，只能三不五時大喊：「真的假的啊？」

幾米將泡泡在風中飄然又瞬間消逝的意象畫入書中，主題談的是真實與謊言，書裡的文字玩著真的假的對應遊戲，透過這樣的方式涉入一點社會議題。《真的假的啊？》出版於 2013 年 10 月。

²² 引文自《並不很久很久以前》—「並不很久很久以前」中幾米的撰述。

第二節 作品主題意涵

幾米創作靈感來自插畫作品的延伸、生命的體悟、生活觀察與體驗等，其創作核心都是幾米想透過作品傳達自己的意念。培利·諾德曼在《話圖－兒童圖畫書的敘事藝術》中提到：「圖畫書畫面裡的東西，是依據我們對它們注意的程度來決定它們的意義；如果我們把它們擇取出來，加以特別的注意，意義就會越豐富。我們越注意它們，它們的視覺重量就越大。（頁 170）」反觀思考，作者也可能在創作時，想傳遞一種意念或想法，將這些意念透過圖畫詮釋概念，讓讀者第一眼就能注意到，且感受到作者想傳達的意念。但當一張圖在沒有文字敘述之下，它展現的訊息可能非常多元，圖畫中的文字會引導讀者思考相關的訊息，進而感受作者想傳遞的意念。郝廣才也說：「繪本的故事並不只是靠文字來敘述，而是由插畫和文字的組合來共同表達。」所以想了解繪本中故事主題意涵其文字和圖畫都很重要，本研究將幾米成人繪本以「長篇故事」作品主題意涵分析（表 3-2-1），針對故事「角色」角色選擇、「背景（圖）」故事中常見的背景情境、「主題意涵（文）」故事整體傳遞的意涵；「短篇故事」作品主題意涵分析（表 3-2-2），針對故事「插畫（圖）」單篇插圖、「主題意涵（文）」整體傳遞的意涵、「幾米說」²³幾米歸納作品的創作想法，統整作品內容並檢視幾米繪本中想傳遞的訊息。

²³「幾米說」資料來源自《幾米故事的開始》（新版）－短篇故事介紹的小標題。

表 3-2-1 「長篇故事」作品主題意涵分析

圖 3-2-1 《森林裡的秘密》內頁

年份／書名	1998 《森林裡的秘密》	角色	毛毛兔、小女孩
背景（圖）	窗戶、森林、城市、夢境		
主題意涵（文）	一個神祕空間的召喚，一種內心的渴望，對生命、童年記憶、未來的想像，在夢境裡探尋生命。		
	圖 3-2-2 《微笑的魚》內頁		
年份／書名	1998 《微笑的魚》	角色	男子、魚
背景（圖）	水族館、家、城市、大海		
主題意涵（文）	關於釋放的故事，在單調的日子裡，不快樂也不悲傷。消極度過人生，直到發現困境，才重燃對世界的期望，慢慢想起過去生活的美好，學會釋放才能重生。		

圖 3-2-3 《向左走向右走》內頁

年份／書名	1998 《向左走向右走》	角色	女子、男子
背景（圖）	城市、家、公園噴水池		
主題意涵（文）	關於愛情的故事，愛情中無常的美麗，都會生活裡人與人之間沒有交集，緣份安排相遇也有分離，只能在茫茫人海中無助的尋找。		

圖 3-2-4 《月亮忘記了》內頁

年份／書名	1999 《月亮忘記了》	角色	男子、小男孩、月亮
背景（圖）	森林、城市、海邊、太空		
主題意涵（文）	最孤獨的時候，渴望溫暖的陪伴。單親的男孩遇見月亮，兩人都很孤獨，互相陪伴感到溫暖。男孩把月亮送回太空，這是他尋找生命出口的方式。		

圖 3-2-5 《地下鐵》內頁

年份／書名	2001 《地下鐵》	角色	盲眼女孩
背景（圖）	城市、地下鐵、車廂、森林		
主題意涵（文）	盲眼女孩走進地下鐵，聽見各種聲音，用他的心感受世界。他會感到孤單、寂寞、憂傷，他想尋找安心、自由、未來的希望。		

圖 3-2-6 《幸運兒》內頁

年份／書名	2003 《幸運兒》	角色	董事長
背景（圖）	城市高樓、鳥籠		
主題意涵（文）	董事長從小都很幸運很幸福，身上還長了一對翅膀，大家都很羨慕他，但他並不快樂，他活在別人羨慕的眼裡，同時也身陷人生的困境裡，他無法控制自己的意志，原來的美好都將被剝奪。		

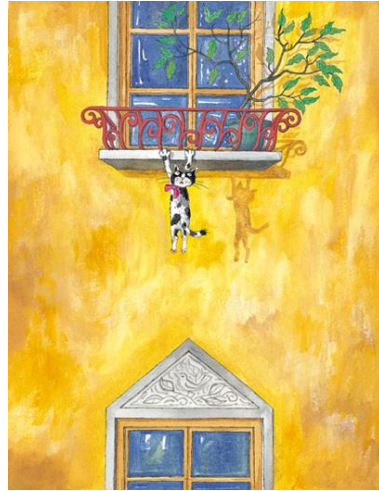

圖 3-2-7 《遺失一隻貓》內頁

年份／書名	2004 《遺失一隻貓》	角色	貓
背景（圖）	城市、街景、樹		
主題意涵（文）	女子在失戀的過程中，她將對男友的想念投射在貓身上，透過不斷找尋貓的過程，她的心境有恍惚、惆悵、悲傷、失落的情緒。		

圖 3-2-8 《藍石頭》內頁

年份／書名	2006 《藍石頭》	角色	藍石頭
背景（圖）	森林、城市		
主題意涵（文）	藍石頭原靜靜躺在森林深處，有天藍石頭被分成了兩半，其中一半被運往城市，陌生的城市讓它感到寂寞憂傷，最後藍石頭化為風沙回到森林。		

圖 3-2-9 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》內頁

年份／書名	2006 《謝謝你毛毛兔， 這個下午真好玩》	角色	老奶奶、衰老的毛毛兔、小女孩
背景（圖）	動物園、城市、夢境		
主題意涵（文）	動物園空蕩蕩像個廢墟，只剩下一隻衰老的毛毛兔，整個城市就剩下老奶奶一個人。老奶奶回憶起自己小時候和毛毛兔一起嬉戲的時光，渡過著一個美好的下午，最後老奶奶大聲地跟毛毛兔說再見。		
圖 3-2-10 《戀之風景》內頁			
年份／書名	2007 《戀之風景》	角色	女子、天使男子
背景（圖）	夢境、城市		
主題意涵（文）	人生無常與摯愛天人永隔，她的世界只有哀傷。她感覺身邊有天使陪伴她，讓她不害怕。日漸康復後，她再也聽不見那溫暖的聲音，但那片風景依舊在她夢裡，她決定去尋找。		

圖 3-2-11 《星空》內頁

年份／書名	2009 《星空》	角色	小女孩、小男孩
背景（圖）	城市、山林、大海、星空		
主題意涵（文）	兩個缺乏愛的孩子，像是被世界隔離，兩人互相陪伴，看見最美麗的星空。即使分離後，她依然永遠記得曾經看過的那片星空。		

圖 3-2-12 《走向春天的下午》內頁

年份／書名	2010 《走向春天的下午》	角色	小女孩、狗
背景（圖）	森林、馬戲團		
主題意涵（文）	小女孩和小狗一起完成和她的約定，出發往森林裡去，一路上追憶著彼此的回憶，細數過去的歡樂時光，小女孩好想念她的朋友。		

圖 3-2-13 《時光電影院》內頁

年份／書名	2011 《時光電影院》	角色	小女孩、爸爸
背景（圖）	電影院		
主題意涵（文）	從小母親去逝，女孩藉由電影院思念對母親的愛與想念。在電影院裡尋找媽媽的身影、遇見愛情的甜蜜、消除她生活的疲憊、經歷人生歡聚無常。		

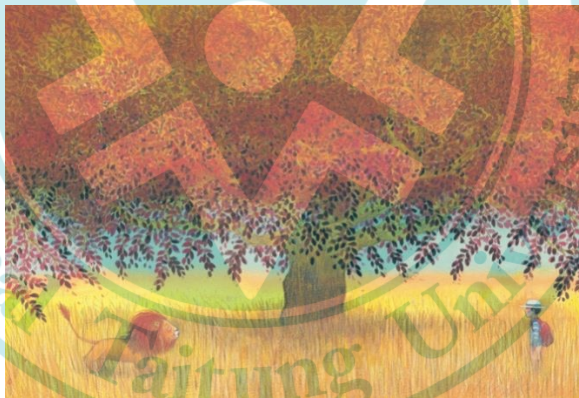

圖 3-2-14 《擁抱》內頁

年份／書名	2012 《擁抱》	角色	獅子、小孩們、動物們
背景（圖）	草原		
主題意涵（文）	紅毛獅一開始對擁抱感到噁心，後來慢慢地牠也想嘗嘗溫暖擁抱的感覺。		

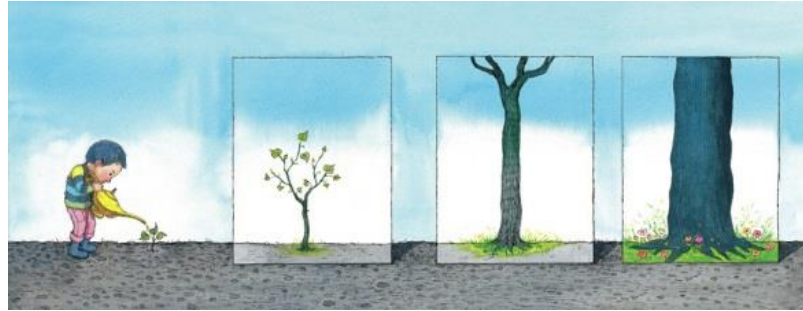

圖 3-2-15 《如果我可以許一個願望》內頁

年份／書名	2012 《如果我可以許一個願望》	角色	男孩、神燈
背景（圖）	大海、草原、夢境		
情節意涵（文）	由許願主題發想的故事，一個男孩阿拉丁在海邊撿到一隻大茶壺，他和漂亮的大茶壺度過了一個美好的下午，同時想著其他人許的願望。		

（本表由研究者整理，圖取自幾米官方網站）

表 3-2-2 「短篇故事」作品主題意涵分析

圖 3-2-16 《聽幾米唱歌》—〈懶人的願望〉

年份／書名	1999 《聽幾米唱歌》	幾米說	心情的點點滴滴
插畫（圖）	寂寞奔跑、童話森林、眼神的重量、巨人的蘋果、胖貓的愛情告白、甜蜜的負荷、下班的夜晚、幸福鞦韆、魔幻花牆、這就叫幸福、媽媽的擁抱、減肥中心狂想曲、我從遙遠的地方來……共計四十九篇插畫。		
主題意涵（文）	對生活的絮絮叨叨，表現心中孤寂、寧靜、失落、焦慮、感動、快樂。		
	圖 3-2-17 《森林唱遊》—〈童話晚宴〉		
年份／書名	2000 《森林唱遊》	幾米說	心情的點點滴滴
插畫（圖）	等待流星、生日禮物、公園午後、幸福冰箱、蝴蝶效應、海在不遠處歌唱、我是一隻小水鴨、童話晚宴、觀光寵物、尋找靈感、月亮回家了、每日一課、昏沈的午後、愛心樹、爵士森林……等等共計五十五篇插畫。		
主題意涵（文）	對生活的絮絮叨叨，傳遞對都市生活的感想。		

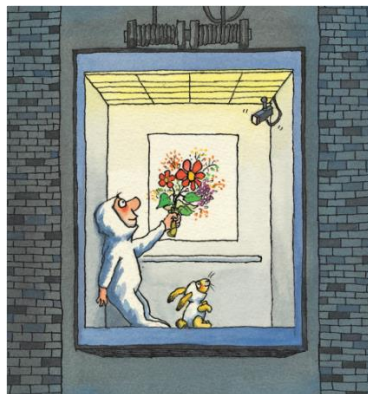

圖 3-2-18 《我的心中每天開出一朵花》內頁

年份／書名	2000 《我的心中每天開出一朵花》	幾米說	給自己打打氣
插畫（圖）	未必、顛倒世界、回家的路、真相、希望井、流光、小丑城、徬徨、相對論、兩難、神奇所在、假裝、單純的幸福、一點點的美好、夢想・現實、偏執狂、昨天的事、遙望……等等共計六十篇插畫。		
主題意涵（文）	生命的遭遇與困境，體驗不同的生活與感受，認同自己。		

圖 3-2-19 《照相本子》－〈轉身〉

年份／書名	2001 《照相本子》	幾米說	生命中哀喜交集的時刻
插畫（圖）	瞬間、比天還要高、超現實、無助、怪叔叔、誰是誰、笑一個、秘密、隱藏、上台、夢想、留影、公平的遊戲、數羊數星星、關門後的遊樂場、準時、傷心告別、美好的一天、抱抱……共計六十篇插畫。		
主題意涵（文）	生活不安的心情和朦朧少年的回想，有甜蜜有悲傷。		

圖 3-2-20 《1.2.3. 木頭人》內頁

年份／書名	2001 《1.2.3.木頭人》	幾米說	與畫面的遊戲
插畫（圖）	插畫故事集，沒有一個清楚的主題。「我練習走鋼索，跳火圈轉飛盤，丟蘋果射飛刀。豬練習走快樂，跳幸福轉高興，丟寂寞射憂鬱。」 (頁 40)		
主題意涵（文）	心情分享，偶爾畫面會互相對應。		
圖 3-2-21 《我只能為你畫一張卡片》—〈親愛的苦瓜〉			
年份／書名	2002《我只能為你畫一張卡片》	幾米說	親愛的朋友，這是給你的卡片
插畫（圖）	我要寄給親愛的小孩、親愛的烏鴉、親愛的寶寶、親愛的雪子、親愛的毛球、親愛的醫生、親愛的張老師、親愛的阿蔓達姊姊、親愛的大目、親愛的饅頭、親愛的妹妹、親愛的蘋果……等等共計四十八封信。		
主題意涵（文）	不同的寫信人，寫給不同的人，有寂寞，有歡樂，有感動。		

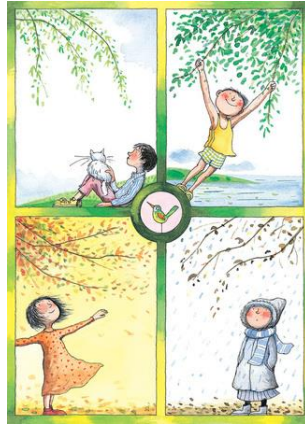

圖 3-2-22 《布瓜的世界》－〈歲月〉

年份／書名	2002 《布瓜的世界》	幾米說	為什麼呀為什麼？
插畫（圖）	布瓜、三分鐘國王、難過的快樂、我不懂、誰的煩惱、無盡的唉、天定勝人、飛入雲端、戀物、惡夢、歲月、人生哲學、失落的一角、獨一無二、布瓜的初始、天意……等等共計六十篇插畫。		
主題意涵（文）	以「為什麼」為主題，對世界充滿疑問的大人與小孩。		

圖 3-2-23 《你們我們他們》內頁

年份／書名	2003 《你們我們他們》	幾米說	愛情的反諷
插畫（圖）	關於愛情每個人都有話要說：「小女孩天生就有一種本事，可以一眼識破小男生的技倆。不過呢，她們又聰明地練就了另一套功夫，假裝不明白小男生到底在玩什麼把戲。」（頁 22-23）		
主題意涵（文）	男女之間形形色色的愛情。		

圖 3-2-24 《又寂寞又美好》內頁

年份／書名	2003 《又寂寞又美好》	幾米說	如夢之夢
插畫（圖）	讓我再重新回憶過往：一月十七日天氣晴時多雲，玫瑰花不相信這是真的。她的身體因害怕而微微顫抖，「這世界上真的有人不愛我？」我不敢說實話，怕她傷心得一下就凋謝了。（頁 16）		
主題意涵（文）	紀錄著幾米生病的過程，寂寞蕭瑟的心境，又寂寞又美好。		

圖 3-2-25 《履歷表》－〈跟隨者〉

年份／書名	2004 《履歷表》	幾米說	想像他人的生活
插畫（圖）	吹氣球、捕流星、追尋無盡的快樂、鳥類觀察、搬運工、詩人、歡樂丑角、舞者、鋼琴師、繭人、樹店老闆、表演餵魚、醉生夢死、高科技從業人員、送葬員、麵包師傅……等等共計五十八篇履歷表。		
主題意涵（文）	不同的人對自我認知以及對於人生的選擇。		

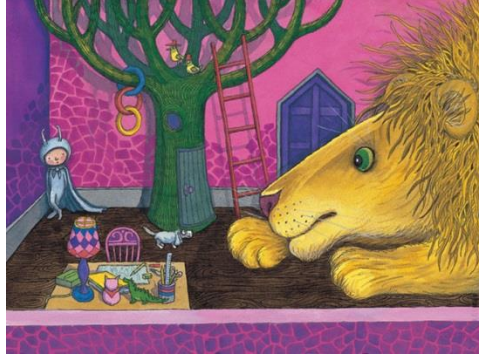

圖 3-2-26 《小蝴蝶小披風》內頁

年份／書名	2005 《小蝴蝶小披風》	幾米說	美好童年世界
插畫（圖）	人生切莫事事太過認真：小蝴蝶，這次妳真的慘囉！所有小朋友全部都發下毒誓，說再也不要和妳一起玩躲貓貓了。誰叫妳每次都不讓人找到，這樣真的很過份耶。妳要是再不出來，連我也不要跟你玩了！哪有從來不輸的遊戲嘛……（頁 32）		
主題意涵（文）	兩個孩子的個性成對比，內容多取自生活實況。		

圖 3-2-27 《失樂園Ⅲ秘密花開了》內頁

年份／書名	2005 《失樂園》套書	幾米說	世界正在用一種神祕的方式處理每個人的悲傷
插畫（圖）	安妮兩歲時就知道記憶如夢境般不可靠。她的夢境繽紛多彩，卻無法具體描述，他的回憶也是如此。（《失樂園Ⅲ秘密花開了》，頁 9）		
主題意涵（文）	失樂園裡有好多小朋友，以各種獨特的方式為受傷的心發聲。		

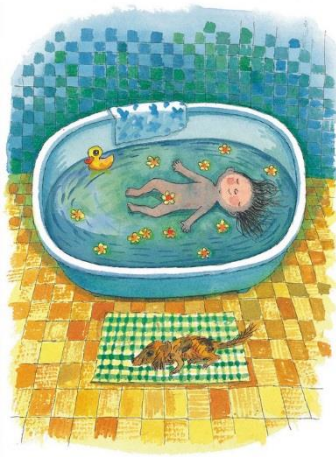

圖 3-2-28 《我的錯都是大人的錯》內頁

年份／書名	2007 《我的錯都是大人的錯》	幾米說	給孩子一個深深的擁抱
插畫（圖）	我知道我不是一個完美的小孩，但你們從來也不是完美的父母。所以我們必須互相容忍，辛苦且堅強地活下去。（《我的錯都是大人的錯》，頁 2）		
主題意涵（文）	小孩子心中的大人，對大人的憂慮與提問。		

圖 3-2-29 《躲進世界的角落》內頁

年份／書名	2008 《躲進世界的角落》		
插畫（圖）	當不被了解時，就想躲進角落裡，暫時忘記時間，享受一個人的時光。		
主題意涵（文）	在夢境裡散步、發呆、幻想，忘記時間，做回自己。		

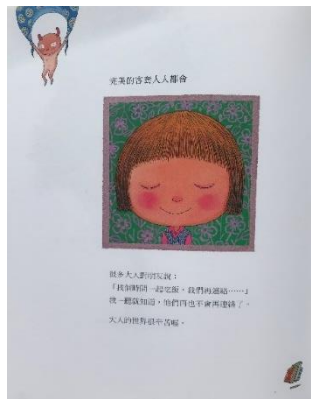

圖 3-2-30 《我不是完美小孩》－〈完美的客套人人都會〉

年份／書名	2010 《我不是完美小孩》
插畫（圖）	想知道，世界上有多少人覺得自己不完美，「郝完美」鼓起勇氣站上台，講出她對於這件事的想法。
主題意涵(文)	對世界的看法，以及說出不被大人理解的內心想法。

圖 3-2-31 《世界別為我擔心》內頁

年份／書名	2011 《世界別為我擔心》
插畫（圖）	以孩子的角度來看世界，孩子的勇敢和正向，和煩憂大人的擔心是不一樣的，他們心裡面想的應該是你不用為我擔心。
主題意涵（文）	生活的實際感受。

圖 3-2-32 《並不很久很久以前》內頁

年份／書名	2012 《並不很久很久以前》
插畫（圖）	就這樣畫起了插畫、跌跌撞撞一路愉快走來、誰知道未來是什麼、在天堂與地獄之間、從繁複到簡單、文字到圖像的轉換、插畫與繪本最遙遠的距離、心裡的小孩、風格創作時慢慢釋放出來的自我、我所熱愛的工作、但沒有僥倖、最重要的是實作、並不很久很久以前。
主題意涵（文）	插畫的初衷。
年份／書名	2013 《真的假的啊？》
插畫（圖）	真實殘酷，謊言甜蜜，你願意待在謊言假象裡還是尋找真實？在真真假假的故事中，以各種泡泡般飄浮又易破的表現呈現圖文迷惑現實。
主題意涵（文）	真實與謊言。

（本表由研究者整理，圖部分取自幾米官方網頁²⁴）

²⁴ 幾米官方網頁：<http://www.jimmyspa.com/>，查閱時間：2019年6月23日。

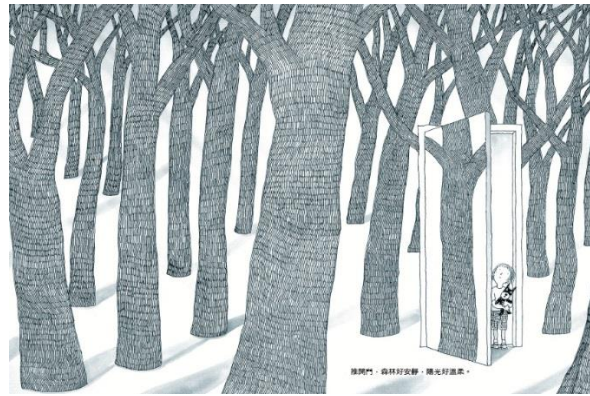
經作品主題意涵分析的整理，發現幾米成人繪本中有很多相同的意境，例如：森林、城市等，表達著哀傷、寂寞、孤獨、追尋的心情。角色選擇有成人、小孩、動物等，常以動物形像投射人們的心境，例如：《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》插畫中以動物唱遊來傳遞對都會生活的感想。《遺失一隻貓》以貓投射失戀的無助、透過尋找貓的過程慢慢釋懷。《擁抱》以獅子形象訴說內心的孤寂，擁抱帶來了溫暖。

幾米作品中常見有關生命、死亡、追尋、孤獨、疏離、愛情、成長、城市、小孩、心情寫照等內容，本研究大致將其內容歸類以下三種主題：都會風景、生命歷程、成長蛻變。透過這三大主題逐一探析幾米故事中蘊含的意涵。

一、都會風景

幾米擅長以都會作為故事的背景，描繪空間的疏離與人心的寂寞。在眾多作品中，以都會城市作為背景的繪本就有《森林裡的秘密》、《微笑的魚》、《向左走·向右走》、《月亮忘記了》、《地下鐵》、《藍石頭》、《星空》、《時光電影院》等八本作品以長篇故事為主。以下舉例說明：《森林裡的秘密》(圖 3-2-34)以住在城市裡的小女孩為主角，毛毛兔邀約她一起到森林探索，女孩推開門暗示進入夢境，夢境裡的滿滿的樹超出畫面之外，及樹木的影子拉長的空間的距離，產生了空間無限延伸的幻象(圖一)。一頁豎立高樓以滿版出血手法呈現畫面，小女孩置身在高樓之中的小房子裡，站在窗外微微地往外看(圖二)。圖畫頁頁一再顯示城市與人內心充滿距離感，末頁文字女孩感嘆著「沒有夢的城市好寂寞」，呈現出人內心的寂寞與渴望溫暖。

圖 3-2-34 《森林裡的秘密》主題意涵表現之舉例說明

圖一，頁 5-6

圖二，頁 43-44

圖 3-2-35 《微笑的魚》主題意涵表現之舉例說明

圖一，頁 3-4

圖二，頁 35-36

圖三，頁 55-56

圖四，頁 57-58

《微笑的魚》（圖 3-2-35）一面玻璃隔著人與魚，人與人之間與魚與魚之間各自沒有交集，兩者互相呼應，畫面中只有男子與那條魚對視著，這眼神的交流暗示需要彼此的關注（圖一）。《微笑的魚》中也有與《森林裡的秘密》使用相同

的手法，運用樹影營造空間的距離感呈現孤寂的意象，在夜晚中沿著樹影長長的步道，只有男子和發光的魚，發著光的魚照亮大地為這寧靜夜晚中營造一些溫暖（圖二）。藉由魚缸顯示人們其實也像「一隻被囚禁在大魚缸裡的小魚，再怎麼努力掙扎，也游出不這透明的界限」暗示著人身陷困境之中卻不自覺，唯有自己領悟，才能釋放自己（圖三、圖四）。

《微笑的魚》以魚來表現城市的孤寂，相同以動物來表述意境的還有《遺失了一隻貓》，兩本書的主角們期盼生活能夠得到一份關照，然而冷漠的城市人們互相疏離，最後與他們生命相互動的卻是「一條魚」和「一隻貓」，由魚和貓的投射，帶領人們去面對，並學習釋放。

《月亮不見了》小男孩是單親家庭，父親總是在電話線的另一端，母親則忙於工作疏忽了他，於是孤單的小男孩和月亮成了朋友，幾米表達了人們內心的冷漠與孤寂，以及那份渴望愛的欲求。除了表現小男孩內心孤單以外，畫面也透露出城市的人們也很孤單，人們各自都買了一個月亮回家（圖 3-2-36）。在渴望愛的欲求中，人們雖找到陪伴的寄託，但那份寄託都不是從人身上去獲得，而是從其他物件身上取代，一再顯示著人際關係的淡薄與疏離。

圖 3-2-36 《月亮不見了》頁 23-24

圖 3-2-37 《向左走•向右走》頁 7-8

《向左走•向右走》中的男女主角住在同一棟公寓裡卻互相不認識，向左走向右走的習慣讓他們相遇也讓他們分離，他們在這迷宮般的城市裡，找尋彼此的身影（圖 3-2-37）。《地下鐵》以現實與超現實的畫面重覆交替，形成一種獨特的

圖像敘事節奏²⁵。利用圖畫的配置巧妙地將現實與想像世界作聯結，讓讀者透過視覺的呈現，感受其中的孤單與幸福（圖 3-2-38）。《幸運兒》中主角長了翅膀被迫關在鳥籠裡，被限制了行動，還有幾幕是主角獨自一人背對著身影在城市的角落中，顯得格外孤獨。《地下鐵》與《幸運兒》這兩部作品中，呈現的背景多以冷灰色系密集並排的高樓、交通工具、手提梯為主，使渺小的主角和背景成了強烈的對比（圖 3-2-39）。這樣的構圖，更加深了人們間的疏離與孤獨感。

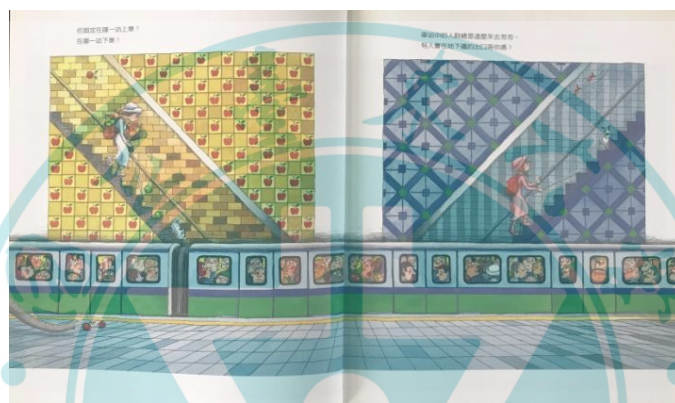

圖 3-2-38 《地下鐵》頁 53-54

圖 3-2-39 《幸運兒》頁 117-118

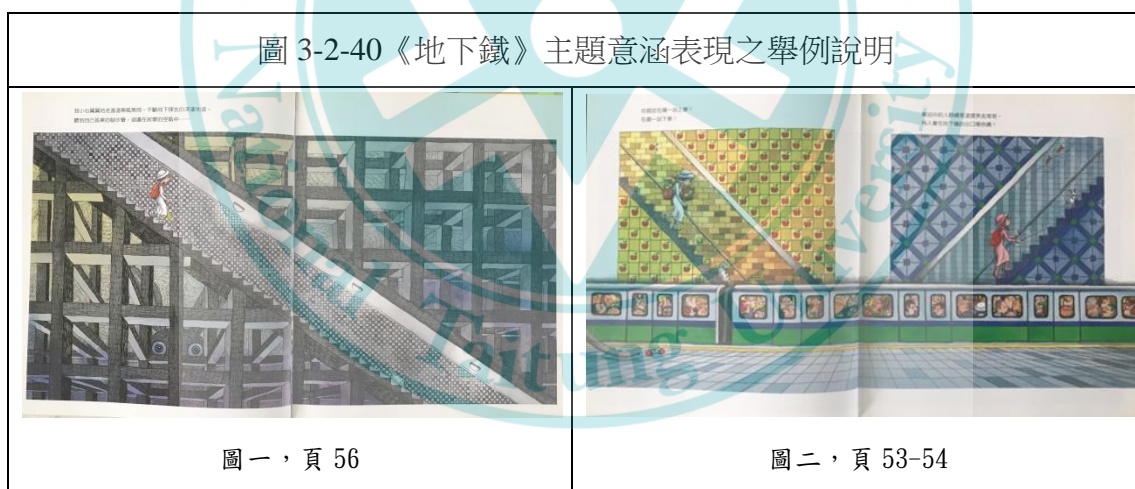
此外，短篇故事中《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》等，故事主角多以動物形象為主，幾米利用童趣的描繪方式，繪出他對人生的體驗及對都會的觀察。

²⁵ 游珮芸著，兒童/成人繪本析探－〈幾米與成人繪本〉，《文訊》雜誌 342 看見繁花盛開，文訊雜誌社，2014 年 4 月，頁 91。

二、生命歷程

人的一生從出生到死亡這段過程會經歷很多人生的考驗，不論是開心的、悲傷的或是憤怒的，過程中都是不斷地在選擇及適應。幾米因生病，對人生開始有不一樣的想法，藉由繪畫來描繪生命的議題，以不同的題材呈現人生的無常與美麗，相關作品包括：長篇故事－《地下鐵》、《遺失了一隻貓》、《時光電影院》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》、《如果我可以許一個願望》等；短篇故事－《布瓜的世界》、《你們我們他們》、《小蝴蝶小披風》、《我的心中每天開出一朵花》、《履歷表》、《真的假的啊？》等書。

《地下鐵》（圖 3-2-40）盲眼女孩走進地下鐵（圖一），因為看不見，而開啟了內心的眼睛，聽見充滿著顏色的聲音，看見會發出聲音的顏色，有如一切氣味、聲音、彩色影像都從眼前一幕幕的出現，使自己的世界變得更加光明燦爛（圖二）。

失戀也是生命過程之一，在《遺失了一隻貓》（圖 3-2-41）中幾米透過尋找遺失的貓來投射一位女子失戀恍惚、惆悵、悲傷、失落的心情。而《你們我們他們》（圖 3-2-42）則是描繪男女之間的各種愛情問題。

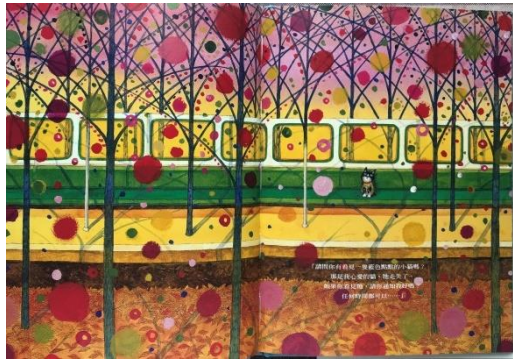

圖 3-2-41 《遺失了一隻貓》頁 22-23

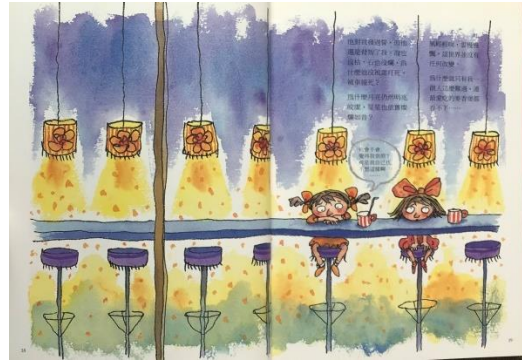

圖 3-2-42 《你們我們他們》頁 18-19

人生不盡然都是美滿，在《時光電影院》（圖 3-2-43）中小女孩的母親很早就離世了，爸爸便會和她一起在電影院中找尋母親的身影，來彌補內心的思念與遺憾。電影院是她與母親的牽繫，電影院成為她情感的出口，在電影院中她經歷了友情、愛情、親情，當中有悲傷也有快樂。幾米筆下的主角，人生固然有些 imperfect，但仍能找到屬於自己的生命出口。電影院對女孩來說，就是她找尋生命出口的一種方式。

圖 3-2-43 《時光電影院》頁 142

幾米的作品除了刻畫著許多孤單、哀傷、無奈的故事外，幾米還是會為主角們的心靈安排一些慰藉，使無奈的人生再次燃起希望。例如《森林裡的秘密》沒有玩伴的小女孩，獲得了毛毛兔的森林探索邀約，她在夢裡獲得陪伴與快樂。在

《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》裡的老太太，她在廢棄的動物園裡與童年時相伴的毛毛兔重逢，毛毛兔將她內心的小女孩喚醒，也喚醒了溫暖和愛（圖 3-2-44）。《戀之風景》中女子車禍受了傷，並與她最摯愛的男友天人永隔，許多共同的夢再也不可能實現，但她深信男友喚化成天使守護在她身旁，她也會在那片夢中風景等待著他，主角將傷痛轉化成愛，永存心中（圖 3-2-45）。

圖 3-2-44 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》頁 54

圖 3-2-45 《戀之風景》頁 18

一向以成人為創作對象的幾米，女生的誕生讓他的人生有了不一樣的變化，關於小孩的創作開始變多了。例如《布瓜的世界》藉由孩子問的「為什麼」，來描繪對世界充滿疑惑的大人與小孩，千奇百怪的疑問搭配哲學式的解答，讓人發覺即使人生有許多無奈，但還是那麼美好（圖 3-2-46）。《小蝴蝶小披風》小蝴蝶（小女孩）與小披風（小男孩），對世界充滿好奇，儘管想法有多天馬行空，孩子還是能找到著屬於他們的小小幸福。這些故事的點子都來自女兒，也是他對於幸福的體認與追求（圖 3-2-47）。

圖 3-2-46 《布瓜的世界》頁 1-2

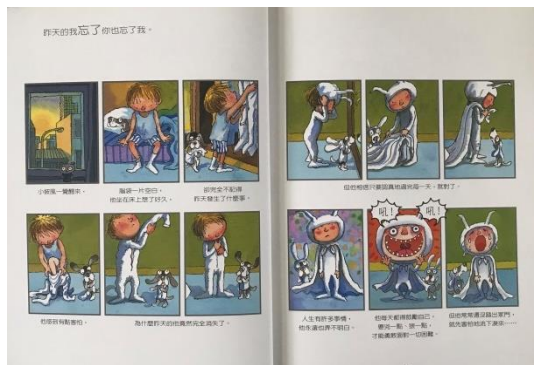

圖 3-2-47 《小蝴蝶小披風》頁 14-15

生命，同時也包含著對人生境遇的省思，在《我的心中每天開出一朵花》幾米利用六十篇不同主題的小故事搭配插畫，來探討生命的遭遇與困境(圖 3-2-48)。

《照相本子》中回顧著生命中的往事，利用照片的方式記錄下生活的事物，當中參雜了生活不安的心情和朦朧少年的回想，有甜蜜也有悲傷(圖 3-2-49)。

圖 3-2-48 《我的心中每天開出一朵花》—<流光> 頁 18-19 圖 3-2-49 《照相本子》頁 6-7

《我只為你畫一張小卡片》幾米扮演寫信人的角色，假想自己是不同的人寫信給不同的朋友，以信件表達自己說不出的心情(圖 3-2-50)。《履歷表》幾米透過不同的工作與角色，以履歷表的格式來呈現不同的人對自我認知以及對於人生的選擇，從中反映人應該必須認清事實，及對生活的困境釋懷(圖 3-2-51)。《如果我可以許一個願望》傳遞現實生活與人對於願望與夢想的追尋(圖 3-2-52)。《真的假的啊?》描繪著當真實殘酷，謊言甜蜜時，人是否還願意在真真假假的世界

中找尋真實（圖 3-2-53）。

圖 3-2-50 《我只為你畫一張小卡片》頁 40-41

圖 3-2-51 《履歷表》—〈舞者〉頁 8-9

圖 3-2-52 《如果我可以許一個願望》頁 5-6

圖 3-2-53 《真的假的啊?》頁 95-96

生命歷程中，包括生命的探尋、愛與幸福、生命的體悟與省思，都是幾米作品所要傳達的重要訊息。

三、成長蛻變

此主題除了關於幾米創作的成長題材外，也包含著幾米心情寫照的創作，每段時期的創作皆表現出不同的幾米，作品如：《藍石頭》、《星空》、《走向春天的下午》、《擁抱》、《失樂園》套書、《我的錯都是大人的錯》、《我不是完美小孩》、《世界別為我擔心》、《1.2.3.木頭人》、《又寂寞又美好》、《並不是很久很久以前》等。

在《藍石頭》中因一場大火將藍石頭分成兩半，一半被運走一半留在原地，被運走的那半藍石頭不斷地被分割漂流在各地，儘管如此藍石頭仍不忘對家鄉的思念，最後以碎成的細砂回到最初的地方。故事中的藍石頭就像人生一樣，變化無常，即使需經歷不同的變化，它依舊想念最初的地方，堅持著「勿忘初衷」。此外也表達了即使是不完美的人生，仍然不放棄希望的意念（圖 3-2-54）。

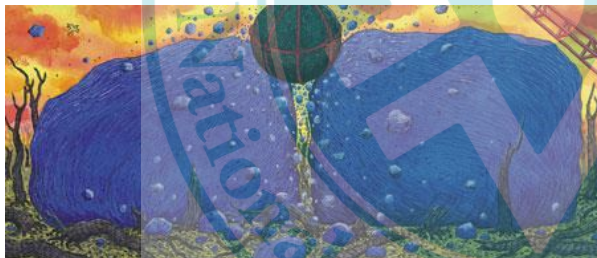

圖 3-2-54 《藍石頭》頁 19-20

圖 3-2-55 《星空》頁 89-90

面對社會的現實，使人感到恐慌與無助，在《星空》中兩個不快樂的少女和少年，相約一起逃離城市，翻山越嶺到了少女的爺爺曾住過的小屋，在山裡他們看到了最美麗的星空。這趟旅行後，少女和少年從此分離了，少女也醒悟原來成長就是面對現實的殘酷，但即使在陰暗的地方必定有光，孤單時，那美好的回憶依然存在心中（圖 3-2-55）。

《走向春天的下午》描繪著小女孩與早逝朋友的約定，踏上旅程追憶著彼此的回憶，回想著過去的歡樂時光，小女孩完成了對朋友的承諾，也勇敢地接受朋

友離開的事實。幾米讓主角以自己的方式和朋友告別，即使捨不得，在面對生命的離席也必須學會勇敢與接受（圖 3-2-56）。《擁抱》中的獅子對擁抱，從排斥、恐懼、懷疑、震驚，到牠慢慢願意去接受自己渴望愛的事實。透過擁抱，讓獅子找回曾經的幸福，也因體會過失去，而學會更加珍惜信任與勇氣（圖 3-2-57）。《躲進世界的角落》當不被理解時，躲進自己的世界裡，享受一個人的時光。在那個角落裡可以很安全、很自在，更重要是能夠做自己（圖 3-2-58）。

圖 3-2-56 《走向春天的下午》頁 97-98 圖 3-2-57 《擁抱》頁 21

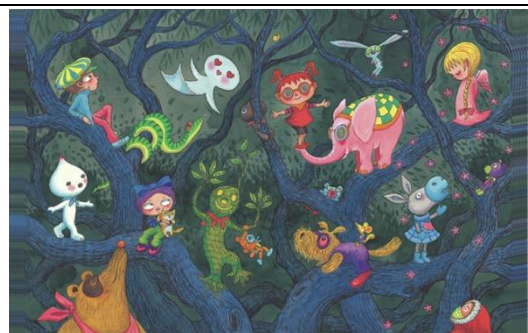

圖 3-2-58 《躲進世界的角落》頁 21-22

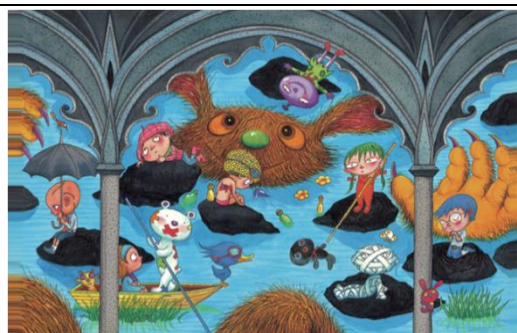
學習成長不再僅侷限於小孩，成人也必須跟著成長。幾米開始創作以孩子視角出發觀點的作品。例如《失樂園》系列中（圖 3-2-59），幾米創造了四十位小孩，各自以不同的方式訴說自己的內心，童言童語中不時流露著不安與不被理解

的情緒，童年並非都是快樂與美好，應真心傾聽孩子的心聲。

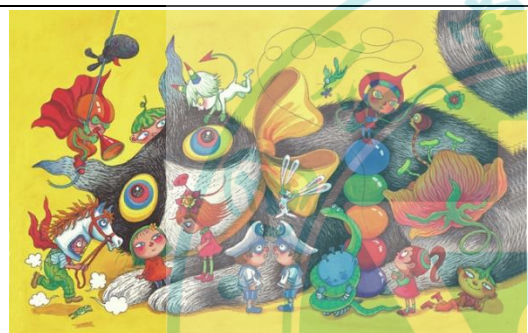
圖 3-2-59 《失樂園》套書

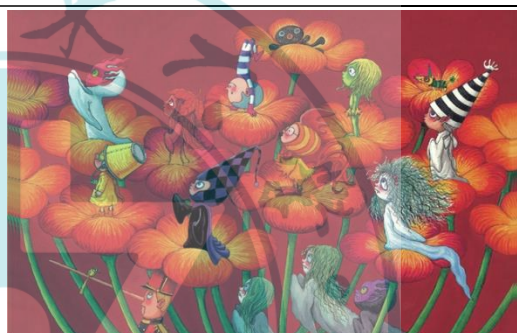
《失樂園 I 寂寞上場了》

《失樂園 II 童年下雪了》

《失樂園 III 祕密花開了》

《失樂園 IV 魔法失靈了》

《失樂園 V 奇蹟迷路了》

《我的錯都是大人的錯》關於小朋友的內心喊話，以簡單又帶點諷刺的語調，來敘說小孩子心中的大人，對大人的憂慮與提問，也反映出孩子對世界的好奇與渴望（圖 3-2-60）。《我不是完美小孩》用小孩的視角來述說對世界的看法，以及說出不被大人理解的內心想法（圖 3-2-61）。《世界別為我擔心》以孩子的角度來看世界，孩子的勇敢和正向，和煩憂大人的擔心是不一樣的，大人的擔憂成了過

度保護，讓孩子的世界充滿限制。成人經常以自己的觀點來看孩子的世界，卻忽略孩子內心真正的想法，因而造成誤解與紛爭（圖 3-2-62）。因此，幾米透過這些作品將孩子的心聲傳達出去，讓成人也試著以孩子的角度看世界；幾米也是因為女兒的關係，開始傾聽孩子的聲音，也和他們一起成長。

圖 3-2-60 《我的錯都是大人的錯》頁 65-66

圖 3-2-61 《我不是完美小孩》頁 8-9

圖 3-2-62 《世界別為我擔心》頁 11-12

關於幾米的心情寫照，以短篇故事作品為主，例如《1.2.3.木頭人》中雖沒有明確的主題，「豬練習走快樂，跳幸福轉高興，丟寂寞射憂鬱。（頁 41）」但插畫故事集中以悄悄訴說他的心境，表達著快樂需要練習，把寂寞和憂鬱通通丟掉。《又寂寞又美好》紀錄著幾米生病過後的黑白作品集。《並不是很久很久以前》幾米以黑白插畫描繪自己的故事以及自己對插畫的初衷。透過這些作品的紀錄，

能更加了解幾米創作時的心境，也能跟著幾米一起回顧他過往的生命經歷。

以上析探發現，其三大主題的意涵都圍繞著「生命」這兩個字，每個主題都與「生命」環環相扣，關於生命經歷的所有體悟，在幾米筆下一一呈現。

第三節 創作表現手法

在繪本中不斷傳遞圖與文之間的重要性，兩者的關係是密不可分的。林真美在《繪本之眼》提到繪本的圖並非為了獨立而存在。它是多張圖畫的組合，它們一起和書中的文字共同肩負「說」故事的大任（頁 146）。圖畫與文字屬於兩種不同的訊息來源，傳遞的意義各自有敘事含意。為探析幾米繪本的風格，從繪本構成要素：文字、圖畫、圖文關係等面向去析探畫家的表現手法，以下將逐一討論。

一、幾米繪本中的「文」

繪本中的文字和單純以文字為主的文學作品不同，它可以詮釋圖畫正在展現的東西。如同培利·諾德曼所說：「文字能夠把豐富的敘事資源帶進圖畫裡——正因為文字傳遞訊息的方式和圖畫非常不同，才能夠改變圖畫的意義。同樣的理由，圖畫也能改變文字敘事的力量。（頁 290）」圖與文間是密不可分的關係，文字能夠改變圖畫的意義，但如果沒有文字來解釋圖畫，我們仍然無法了解圖畫想傳遞的訊息。羅蘭·巴特稱這種文字對圖產生的效應，是一種下錨的作用(anchoring)，藉由文字的定位，提供讀者蒐集相關訊息，進而詮釋圖畫表達的意義。

據上章分析瞭解，幾米創作方式主要是自寫自畫及插畫作品延伸，幾米一人完成故事與圖畫，特別的是與一般創作模式「先有文再有圖」不同，幾米的創作模式為「先有圖再有文」，《森林裡的秘密》一張圖畫完後，再畫第二張，事先沒有完整的故事架構，也沒有預設起頭跟結尾，就只是以圖帶圖的方式忽前忽後，

交錯前進，完成三十二張圖（頁 33）。出版社編輯認為要讓讀者更了解故事，希望加上文字，幾米之後才為《森林裡的秘密》配上文字。本研究將幾米成人繪本中文字表現手法，以詩性語言、日記式敘述、反諷話語、文字營造動態，以下進行討論。

（一） 詩性語言

柳田邦男認為繪本裡有靈魂的語言，可以在靈魂的層次上溝通。小說和詩歌亦然。優秀的繪本和故事所蘊涵的深刻話語—不管是人的仁慈、偉大、殘酷、喜悅、悲傷、生死等等，都是藉平易而厚實的方式表現出來²⁶。能夠這樣塑造豐富和深層內涵的語言，唯有詩性語言能夠做到。《插畫與繪本》一書將詩人莫莉·琵克（Molly Peacock）詮釋詩的方式應用到繪本的詮釋上，繪本也由詩的音樂、故事說演與繪畫三種藝術編織而成；繪本的言語簡單扼要，但須含藏豐富的意象性和濃縮的音樂性²⁷。要讓文字像一首詩詞，詩會斷句，一句一句的文字能夠展示詩的思想及意象。幾米繪本中就有類似詩性語言的作品，過去幾米作品都是專為副刊設計的插圖，鮮少以文字表達自己的想法，文字的書寫對他而言是困難的，他嘗試在詩集上找尋寫作的靈感。一次遇到林真美老師帶領的讀書會，她引導孩子用眼睛看圖，用耳朵聽故事，而且還要把句子大聲唸出來，體會聲音中很多的韻律與層次²⁸。從這個讀書會中幾米獲得很大的啟發，就決定用唸的，把文句朗誦出來。幾米開始一邊看圖，一邊不斷複誦心裡的話，一句接著一句把故事串連起來，《森林裡的秘密》就是以接龍的方式畫圖，朗誦的方式寫字，完成這本書（頁 36-45）。幾米用淺顯的語言來述說小女孩的心境及她的夢，文字充滿詩意的想像，表現出她內心的寂寞。

謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩。

²⁶ 柳田邦男著，《尋找一本繪本，在沙漠中……》，臺北市：遠流出版事業股份有限公司，2006年4月，頁8、22。

²⁷ 林文寶等著，《插畫與繪本》，新北市：國立空中大學，2013年8月，頁125。

²⁸ 幾米著，《幾米故事的開始》（新版），臺北：大塊文化出版股份有限公司，2014年8月，頁35。

星期三的下午風在吹，

我和我的夢都慢慢睡著了……

毛毛兔沒跟我說再見就離開了。

沒有夢的城市好寂寞。(《森林裡的秘密》，頁 36-45)

《又寂寞又美好》兩個大人背對畫面坐著，小孩在兩個大人中間面對畫面的景象(圖 3-3-1)，文字的斷句編排，句子的節奏越來越短，朗讀這些文字，聲音可能會越來越短，越來越小，詩意的想像蘊含著過往回憶、殘酷、悲傷等各種意念。這樣詩性語言的表現手法，可以把想像空間留給圖去發揮。

九月三十日 天氣晴

我什麼都忘了，

什麼都忘了。

都忘了，

忘了。

圖 3-3-1 《又寂寞又美好》，頁 27-28

(二) 日記式的敘述

日記為每日的紀錄，常被用在生活紀錄的書寫，內容可能取自生活實況、趣事、週遭事物、旅行、感情、省思、讀書心得……等方向，可以培養恆心及毅力的習慣，也是一個認識自己、宣洩情感的好方法。其日記的形式包含紀錄年、月、日、星期、氣候等項目，再來就是最重要的內容書寫，有些日記還會貼上圖片增加紀錄的真實性。在幾米繪本中常見日記式的文字表現，例如：《向左走向右走》以跨頁方式呈現一天的紀錄，跨頁中包含日期、天氣、生活、圖畫，運用日記式

的敘述，表現男子的現況（圖 3-3-2），除了一頁圖畫一頁文字的設計；還有圖畫跨頁的日記形式，文字在圖畫的某個區塊呈現，讓版面相對稱（圖 3-3-3）。

10月28日 天氣晴。

他近來不是過得很好，

晚上偶爾會到城中的上流餐廳，

拉琴賺點外快。

10月28日 天氣晴

他近來不是過得很好，
晚上偶爾會到城中的上流餐廳，
拉琴賺點外快。

圖 3-3-2 《向左走·向右走》頁 11-12

11月7日天氣陰溼，有一種冬天來臨時，淡淡的憂鬱情緒。

不練琴時，他喜歡在外面閒晃，

繞到城裡的公園去餵鴿子，常常呆坐整個下午。

圖 3-3-3 《向左走·向右走》頁 13-14

五月二十一日 天氣晴朗

搖啊搖，搖啊搖，

搖向那永無止盡的空茫，

搖向那莫可名狀的憂傷。

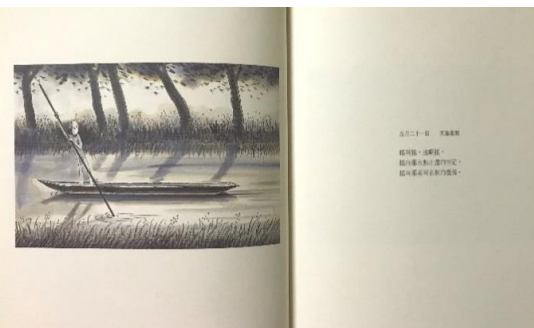

圖 3-3-4 《又寂寞又美好》頁 63-64

《又寂寞又美好》以一頁圖畫一頁文字的方式呈現，紀錄日期、天氣、心情、圖畫，表達男子對未來的迷茫及對未知的憂傷（圖 3-3-4）。

（三） 反諷話語

文學中的「反諷」，指的是當我們所知道的比被告知的東西多一些，或有點不相同的情況²⁹。反諷在詞意上代表著說話時一種帶有諷刺意味的語氣，像是講反話一樣，語言上的意義與內心的意義相反。《布瓜的世界》以「為什麼」為主題，透過孩子的口語詢問各種為什麼，一問一答中產生矛盾，矛盾中再帶有點反諷，《布瓜的世界》一害群之馬，「明明就是『害群之人』！為什麼都說是『害群之馬』呢？（頁 87）」以反諷的口語提問為什麼，為故事增添樂趣與省思。《我的錯都是大人的錯》以對立的角度來表達內容，透過小孩和動物作為角色，可愛童趣的造型，讓氣氛不那麼緊張，表達他們對成人的抗議。例如：「大人總喜歡對小孩說：『永遠永遠不要放棄夢想。』但為什麼放棄夢想的大人？（頁 66）」雖以童趣幽默方式述說著大人內心的矛盾，其帶有一點諷刺的意味，也藉此暗示現實的殘酷。《我不是完美小孩》以一個稱作郝完美的大頭娃娃當主角，內容是她生活上的種種趣事，以自言自語的方式訴說對社會狀況的憤怒與對未來的絕望，看似說著完美的事情，其實一點都不完美，《我不是完美小孩》〈完美的客套人人都會〉—「很多大人對朋友說：『找個時間一起吃飯，我們再聯絡……』我一聽就知道，他們再也不會再連絡了。大人的世界很辛苦喔。（頁 66）」最後表面安慰大人世界很辛苦，反面其是暗喻著大人世界的虛偽與客套。《真的假的啊？》書中充斥著真假難分的世界，兩者極端的對立，同一件事，一面正面一面負面，文字玩著真的假的對應遊戲，比方說：「人民是真的，政府是假的。」、「假意的真的，真情是假的。」、「核災是真的，核安是假的。」不斷反覆，讓真實世界活在虛假謊言裡，懷疑真相才是真正的生活之道。幾米利用反諷的文字表現，暗示著現實的虛偽，提醒人們也要學習自我省思，增添繪本閱讀的趣味。

²⁹ 培利·諾德曼著，楊茂秀等譯，《話圖—兒童圖畫書的敘事藝術》，臺東市：兒童文化藝術基金會，2010年11月，頁323。

(四) 文字營造動態

繪本裡的文字，在字面上呈現象徵意義，但其文字的呈現也是視覺圖案的一部分。文字不只充滿音樂性，也能呈現意境，讓讀者隨著畫面的搭配與文字一起舞動。《小蝴蝶小披風》圖畫呈現地底下的動線，小披風往地洞的說話，文字隨著地洞往下延伸傳遞到小蝴蝶耳中（圖 3-3-5）。《如果我可以許一個願望》小男邊跑邊說話，利用文字搭配著圖畫營造動態，讓視覺效果呈現小男孩與文字一起奔跑的感覺，除了直線的動態以外，還有一幕小女孩被風吹起來的畫面，文字也隨著流動，營造出風很大的情境效果（圖 3-3-6），在《擁抱》中也有使用相同的手法營造動態。《真的假的啊？》以圖 3-2-33 為例，文字搭配泡泡的不穩定性與流動感，使文字呈現忽大忽小的視覺效果，這樣的動態效果與主題真實與虛假互相呼應。

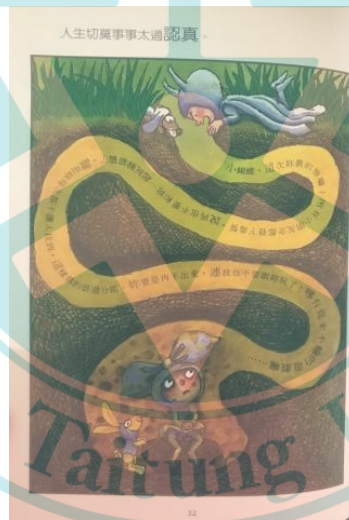

圖 3-3-5 《小蝴蝶小披風》頁 32

圖 3-3-6 《如果我可以許一個願望》頁 31-32

二、幾米繪本中的「圖」

當圖畫是用來表現故事時，圖中每一個物件都是為了透露故事訊息，而非單純提供美感的興趣。不管物件畫得多美，它們的形狀、風格、構圖等，都是為了傳遞讓讀者回應故事的訊息。³⁰當讀者在選書時，第一眼印象產生的期待，不論是書的尺寸或是封面都會影響讀者對書的觀感，說明了繪本「版式」的重要。翻開書以後，書中畫面傳遞的情緒與氛圍會影響讀者是否想繼續閱讀，畫家可能會透過「顏色」或是「媒材」的選擇來營造圖畫的氛圍，畫家可以運用顏色的色調來傳達情緒；媒材選擇來影響故事敘事的意義。在繪本中所使用的創作媒材基本上沒有一定的規範，凡是能應用在繪本創作表現上的任何媒材皆能使用，而每種媒材獨有的特殊性，亦能呈現不同的效果，畫家如何將這些媒材運用在作品之中，將是呈現作品特色的關鍵。以下針對幾米成人繪本的「版式」、「顏色」、「媒材技法」進行統整與分析。

(一) 版式

一本書的外觀，能夠影響我們對故事的反應，當我們閱讀故事之前，外觀已經影響我們對故事裡的想法了。書本身的形式傳達所設定的讀者對象與目的，在幾米剛開始畫插畫時，對象設定為大人，一方面他覺得自己不懂兒童，不知道如何跟兒童說話；二是，為什麼書店裡沒有專為大人設計的繪本，所以他開始以成人為對象來創作。因為這個緣故，他刻意將開本縮小，頁數增多，讓它看起來像一本「大人的書」。

通常繪本的開本設定，會配合內容而特別設計最適合傳遞故事的形式，我們會自然而然地將開本很小或很大的書與兒童作連結，小的書很適合兒童的手拿著，大的書可以讓兒童清楚看見圖畫裡的細節。幾米繪本有各種大小開本與書的形狀，珍·杜南將書的形狀分成兩類：一類為肖像式(portrait)，或稱豎直式(upright)，指的是書成垂直長方形，而另一類是風景式(landscape)，指書呈現水平長方形

³⁰ 《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 143。

³¹。從表 3-3-1 幾米成人繪本版式一覽表中，可見幾米成人繪本有肖像式、風景式兩種書的形狀以外，還有一種特別的尺寸—正方形，書呈現長寬等比的畫面，屬較少見的繪本開本類型。這尺寸的開本，幾米主要收錄插畫集結的作品，例如：《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》，以插圖配文的方式呈現，每頁上方會有一個標題，中間放置插圖，下方配置文字，其他部分留白，將畫面聚焦於插畫中(圖 3-3-7)。

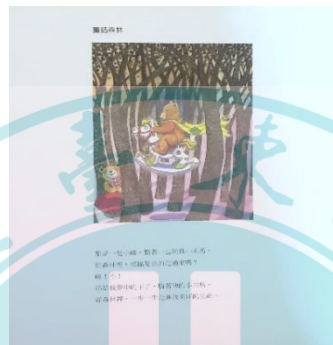

圖 3-3-7 《聽幾米唱歌》以插圖配文的方式呈現

圖 3-3-8 《向左走·向右走》頁 19-20 圖 3-3-9 《月亮忘記了》頁 63-64

長篇故事有《向左走·向右走》、《月亮忘記了》，這兩本是正方形尺寸呈現，與上述表現手法較不同，長篇故事的圖畫有跨頁、邊框、出血 (bleed) 等技巧，《向左走·向右走》以圖 3-3-3 為例，利用跨頁技巧，使圖畫兩頁、兩頁呈現往下敘述，使畫面有延伸的感覺；運用邊框，將畫面聚焦在邊框裡，產生不同的心理意涵，畫面顯得拘謹，暗示著疏離、孤單的意境(圖 3-3-8)；使用出血，將圖

³¹ 《觀賞圖畫書中的圖畫》，頁 117。

畫延伸至紙張裁切的邊緣，圖畫可以一邊、兩邊、三邊、甚至四邊都出血。暗示在頁面之外，生活繼續進行著，因此觀賞者比較像是參與畫中事件的人，而不是旁觀者³²，幾米會將畫面中的景物延伸至圖畫外，為這個故事增添許更多想像的空間（圖 3-3-9）。

成人繪本中以《我只能為你畫一張小卡片》為最小本的書尺寸 18*13cm，如一般明信片、信件的尺寸，就像一本卡片書方便隨身攜帶。開本確認後，再來是頁數的安排，繪本為配合幼兒的理解能力，總頁數通常設定為 24 頁或 32 頁，幾米成人繪本總頁數則都超過 50 頁，甚至是 100 頁以上，這樣的版式設定很符合幾米的創作想法，要讓它看起來像一本「大人的書」。

幾米「成人繪本」的裝訂有這兩種形式—精裝本、平裝本，前者較正式、隆重；後者較輕鬆、平凡，即使同一個故事，用不同的形式包裝也會讓讀者產生不同的感受，對書的形式選擇，主要還是依照讀者喜好程度來決定。

³² 同上註，頁 111。

表 3-3-1 幾米成人繪本版式一覽表

書名	開本（長*寬 cm）	書的形狀
《森林裡的秘密》	22*17cm	肖像式
《微笑的魚》	22*17cm	肖像式
《向左走向右走》	20*20cm	正方形
《聽幾米唱歌》	20*20cm	正方形
《月亮忘記了》	20*20cm	正方形
《森林唱遊》	20*20cm	正方形
《我的心中每天開出一朵花》	20*15cm	肖像式
《地下鐵》	24*21cm	肖像式
《照相本子》	20*15cm	肖像式
《1.2.3.木頭人》	20*15cm	肖像式
《我只能為你畫一張小卡片》	18*13cm	肖像式
《布瓜的世界》	21*15cm	肖像式
《幸運兒》	21*15cm	肖像式
《你們我們他們》	21*15cm	肖像式
《又寂寞又美好》	24*18cm	肖像式
《履歷表》	20*15cm	肖像式
《遺失了一隻貓》	20*15cm	肖像式
《小蝴蝶小披風》	20*15cm	肖像式
《失樂園》套書（共五本） 《失樂園 I 寂寞上場了》 《失樂園 II 童年下雪了》 《失樂園 III 祕密花開了》 《失樂園 IV 魔法失靈了》	20*15cm	肖像式

《失樂園V奇跡迷路了》		
《藍石頭》	24*21cm	肖像式
《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》	20*28cm	風景式
《戀之風景》	21*18cm	肖像式
《我的錯都是大人的錯》	20*15cm	肖像式
《躲進世界的角落》	26*19cm	肖像式
《星空》	26*19cm	肖像式
《走向春天的下午》	26*19cm	肖像式
《我不是完美小孩》	20*17cm	肖像式
《世界別為我擔心》	20*15cm	肖像式
《時光電影院》	26*19cm	肖像式
《擁抱》	20*17cm	肖像式
《如果我可以許一個願望》	15*20cm	風景式
《並不很久很久以前》	20*15cm	肖像式
《真的假的啊？》	20*17cm	肖像式

(本表由研究者整理)

(二) 顏色

關於繪本中傳遞的故事情緒與氛圍，培利·諾德曼提到特定的意義靠的不只是文字本身，而是說出時的語氣；而圖畫的情緒就像文字的語氣，是影響意義和觀看者對意義所持態度的整體特質。插畫家傳遞情緒的方式有幾種：透過某些凸顯的色調、明度、顏色飽和度；透過各種凸顯的形狀；以及透過媒材的選擇³³。色調 (hue) 指的是顏色的分類；明度 (shade) 是明亮與黑暗的程度；飽和度 (sat-uration) 是顏色的相對濃度。一本凸顯特定色調的書，能營造不同情緒的原因可能是該色調呈現真實事物或景象；或者色調在某種象徵上具有意義。在幾

³³ 《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 336。

米成人繪本中常見兩種印刷形式，一是黑白印刷，二是全彩印刷，以下就這兩種印刷形式，來說明幾米成人繪本中的顏色的表現。

1. 黑白圖畫

黑白圖畫的繪本主要是早期報章副刊的黑白畫作，至 2002 年後報紙全面換成全彩印刷後，幾米就沒有再畫黑白畫作。幾米成人繪本中有包含黑白圖畫的有：《森林裡的秘密》、《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》、《又寂寞又美好》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》、《如果我可以許一個願望》、《並不很久很久以前》等繪本，之中《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》和《如果我可以許一個願望》是全彩圖畫穿插幾頁黑白圖畫的作品外，其他都是全書以黑白畫作出版。黑與白的色調經常用在報章照片、紀錄片等，暗示著嚴肅與逼真，有些插畫家會利用這個特質來加強幻想情境的真實感。在《森林裡的秘密》中，幾米初稿完成後，畫面單純潔淨，怕上了顏色會顯得多餘，故事本身安靜神秘，黑白色調反而提供給讀者更多想像的空間。黑白色調在幾米作品中，就像一個特定進入夢境的象徵，運用黑白線條營造一種神祕、超現實的情境氣氛，夢境裡的毛毛兔都比人物還大，畫面產生巨大對比的壓迫感，營造出主角孤寂、恐懼的意象（圖 3-2-34，圖二）。《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》也是相同的表現手法，黑白的明度與《森林裡的秘密》相比較暗，讓整個氛圍顯得陰鬱，幾米利用「帽子」作角色的銜接，讓老奶奶與小女孩都戴著帽子，在視覺呈現上產生過去和現在的交集，營造出時空轉換的效果。

《又寂寞又美好》是幾米正處生命中最脆弱時刻的插畫作品，黑白畫作裡加了一些藍色，讓畫面顯得憂鬱及寧靜；加上一些淡淡的黃色，呈現鄉愁感，暗沈的色調，喚起一種溫和且沉穩帶著神祕的氣氛，表達了當時幾米心中的寂寞與哀傷（圖 3-2-24）。《並不很久很久以前》則是 1999 年至 2001 年的副刊插畫作品，幾米以畫冊形式編排，保留圖畫的單純空間，同時加上一些談論插畫創作的心得短文，這本書像是他的時光寶盒，保存著記憶與過去黑白副刊的歲月，黑白圖畫

營造出這段歷程孤獨、困惑、迷網的心情（圖 3-2-32）。《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》之中穿插的黑白畫作並非刻意使用黑色與白色來傳遞氛圍，這兩本書主要是插畫作品的集結，幾米依照主題需求，將相似意境的圖畫集結成冊，表達單一主題。

2. 全彩

視覺藝術中的色彩，傳達的不只是約定俗成的含意，同時也觸及無意識的情感。有色彩的圖畫能同時喚起意義符號，並超越意義或目的，述說著令人滿意，抑或困擾的事情（《話圖－兒童圖畫書的敘事藝術》，頁 117）。顏色在情感意涵中，紅色代表熱情、溫暖；藍色代表憂鬱、沉穩；黃色代表快樂、喜悅，綠色代表生長、富饒；灰色代表絕望、冷漠等，若以單一色彩主導圖畫書，其中的情感意涵會更為明顯，所以畫家便會利用這些色彩，喚起特定的情緒及氛圍。

《微笑的魚》從封面、蝴蝶頁、故事內頁，一貫使用低飽和度的藍色系呈現，呈現淡淡憂傷的氛圍，從故事開始前就以象徵憂鬱的藍色鋪陳，營造男子枯燥乏味的生活，暗示著內心的寂寞。直到那條魚發著綠色微光，劇情有了轉變，綠光暗示著帶來希望與未來（圖 3-2-35，圖二）。《向左走・向右走》情人節的夜晚，以藍色調營造淒冷的街角，女主角看著掛在樹上的七彩燈亮了，忍不住哭了，灰暗與明亮的對比，勾起角色內心的悲傷（圖 3-3-10）。

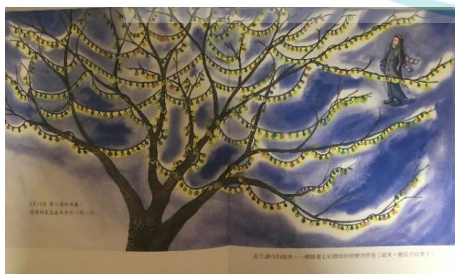

圖 3-3-10 《向左走・向右走》頁 63-64

圖 3-3-11 《地下鐵》頁 31-32

《月亮忘記了》灰暗的色調帶來絕望與孤單的氛圍，彷彿全世界都籠罩著低

氣壓，當象徵著喜悅的黃色月亮出現後，世界又充滿希望與溫暖（圖 3-2-36）。

自從黑白畫作時代過去後，幾米開始嘗試淡色系暈染方式繪圖，進而慢慢轉變飽和度高的色調，使圖畫營造的氛圍更加強烈。從色調飽和度上改變，讀者依舊能從幾米圖畫中感受到那股憂鬱、孤寂、沮喪的心境。幾米在手法運用上營造不同的效果，例如：《地下鐵》敘述著一位盲女的故事，常聽一句俗話說：看不見，世界就是黑白的。幾米以飽和度、明亮度高的色調來詮釋盲女內心的世界，現實與幻想形成對比，透過鮮豔色彩營造出盲女的想像世界，讀者可以透過視覺的呈現，感受盲女渴望光明，內心卻隱藏著孤獨（圖 3-3-11）。

幾米成人繪本中，色彩呈現真實事物或景象，但有些鮮豔色彩卻不一定代表著歡樂，之中蘊涵著各種豐富的情感，需文字配合圖才有可能領悟。在鮮豔的色彩下，也可能隱藏著作者自身的偽裝，過去的陰影、恐懼、寂寞還藏在心中，圖畫是他最好的保護色。

（三） 媒材技法

圖畫創作的媒材技法會根據每個故事題材、內容找尋適合的原料與方法，同時也能建立畫家個人的藝術風格。畫家選用的媒材技法還能夠為圖畫營造氣氛，使情節延伸拓展。在繪本中所使用的創作媒材基本上沒有一定的規範，凡是能應用在繪本創作表現上的任何媒材皆能使用，而每種媒材獨有的特殊性，亦能呈現不同的效果，畫家如何將這些媒材運用在作品之中，將是呈現作品特色的關鍵。幾米圖畫中最常見的材料是水彩及細字油性簽字筆，紙張是法國阿契士（ARCHES）水彩紙。以下將探討幾米成人繪本媒材技法運用之特色。

1. 擅用線條式表現整體細節輪廓

線條式表現指的是用線條來表現圖畫的技法，線條的功能可以勾勒輪廓、塑造形狀、打光影，並且暗示動態。在《觀賞圖畫中的圖畫》一書裡，說明了七種詞彙來表達技法運用：（1）輪廓（contour）－素描或圖畫裡的形體外緣、界線或是外形。輪廓線定出物件的界線，賦予物件精確的結構和特性。（2）間斷的輪廓

線(broken outline)－間斷的輪廓線讓底的空間得以進到圖裡，為圖注入了活動，好像是畫家的筆在紙上跳躍留下的記號。(3)影線(hatching)－往同一個方向畫的平行線，用來暗示輪廓、深度，或是質感。(4)交叉影線(crosshatching)－往同一個方向畫的平行線和另一列角度不同的影線交叉。(5)環狀影線(bracelet shading)－隨著形體曲線所畫的線條，讓觀賞者覺得畫中的物體擁有體積。(6)線性效果(line effects)－運用不同的筆觸形成圖案，造成線性效果。(7)線性透視(linear perspective)－藉著交會的線與消失點造成深度感與距離的方法(頁，109)。將運用以上技法來分析幾米圖畫中的線條式表現。

幾米擅長運用細筆來勾勒輪廓，描繪細膩的筆觸，增加物件的立體感。在《森林裡的秘密》中透過細細的短影線描繪樹木的紋路及毛毛兔的毛流(圖 3-2-34)，其它形體則是採用封閉的輪廓線，線條式的描繪很清楚，但也會使形狀周圍產生明確的硬邊，畫面中沒有其它色調，只有線條的筆觸，增加了空間寧靜、單純的感覺。這樣的媒材技法也使用在《向左走向右走》公園樹木的線條(圖 3-3-3)、藍石頭的線條紋理、幻想飛到城市上空呈現的線條營造神秘感、沉重的氛圍(圖 3-3-12)。幾米喜歡在特定物件上增加線條，例如：樹木、石頭、動物、牆壁、服飾等，因此在他的繪本作品中可以常見到這樣的表現技法。

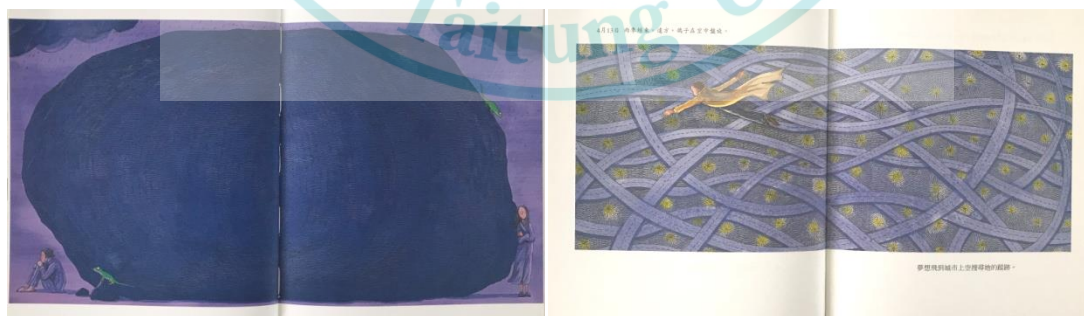

圖 3-3-12 《向左走向右走》頁 53-45、75-76

《微笑的魚》使用輪廓線描繪物件，在加上水彩渲染，使顏色飽和度低，讓畫面看起來黯淡、陰沉。後來接著創作的繪本(以短篇故事居多)都是以輪廓線

描繪物件、水彩著色，部分用渲染方式製造陰影的技法呈現。

在《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》中明顯看見幾米線條式技法比以往的線條更加細膩，用重複的線條改變色調描繪動物皮毛的斑紋；利用環狀影線的線條、筆觸隨著形體作變化，讓動物擁有體積，耳朵、肩膀等產生圓潤的感覺。藉由交叉影線的技法，變化灰色的層次，形成動物身上的陰影，同時也營造出動物老去皮膚的留下歲月的痕跡（圖 3-3-13）。

圖 3-3-13 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》頁 6

幾米大多作品慣用細筆的線條描繪輪廓，在《你們我們他們》中幾米嘗試「粗」的表現，使用很粗的線條來描繪輪廓，再運用水彩上色，其呈現雖沒有那麼細緻，但卻營造詼諧的效果。故事主題為表現形形色色的愛情，選擇用粗的線條形成反諷，文字中可能表達對愛情的可愛或美麗，但畫面的線條給了不平順的感受（圖 3-2-23）。

除了以上以線條描繪物件輪廓及製造陰影的效果之外，都會城市的刻畫是幾米作品重要的主題之一，其時空背景與人物設定亦然是幾米圖畫的重要表現，在作品中的城市高樓、人物作為背景時、牆面等畫面，經常會以格紋、條紋、木紋等細緻線條來描繪，增加背景的空間感、存在的份量。《地下鐵》中的背景使用較多不同的格紋、線條，場景的變化隨著角色的心境改變超越現實世界，營造身處幻想國度的意境（圖 3-3-14）。《幸運兒》中主角董事長常背對著大家表達心情，董事長的背影成為此書常見的背景，幾米利用條紋、格紋描繪服裝（圖 3-3-15），

故事中的背景還有層層高樓、條紋牆壁、百格窗戶、黑白格紋電梯、各式鳥籠……等等各種形式的線條格紋，讓畫面彷彿一層層的監牢，越看越沉重。這樣的技法營造出的氛圍逐漸成為幾米作品常見的模式，可以說是幾米特有的繪畫風格。

圖 3-3-14 《地下鐵》頁 6 圖 3-3-15 《幸運兒》頁 17-18

提到幾米的繪本風格，經常有人說與法國繪本畫家尚·雅克·桑貝（Jean-Jacques Sempé）畫風氣質相近，桑貝的風格習慣使用淡色調與細緻筆觸（圖 3-3-16），搭配簡的字句，描繪最單純的人性價值，因此觸動人心。這樣的畫風確實與幾米初期作品技法有些相似，但幾米作品產量逐年增多，除了作品意念與他自身經驗有關外，技法也跟著改變，逐漸發展出幾米個人獨特的繪畫風格。

圖 3-3-16 《哈伍勒的秘密》內頁

（幾米與桑貝相似的畫風）

2. 以流動性媒材營造整體氛圍

幾米圖畫中流動性媒材可見使用水彩、壓克力等媒材，水彩顏料是大眾熟悉的媒材，亦可分為透明水彩（water color）與不透明水彩（Gouache），多變化的特性，讓它可以混色和重疊塗抹，也能利用水稀釋顏料，製造出不同的效果。不透明水彩和透明水彩不同的是暗到亮部都可用畫筆表現出來，只要在顏料中加入白色，即可調出明亮的顏色。用水稀釋的不透明水彩可以渲染不同的層次。壓克力顏料則較為濃稠，可以使色彩增加厚度和較不透明的效果，可以營造厚實感、重疊、斑駁肌理筆觸等技法。以上兩種媒材都屬流動性媒材的風格變化大，亦可呈現寫實或寫意表現，更能營造真實或幻想的情境，因此常被使用在書籍的插畫上。幾米也利用這媒材的特性，隨意揮灑暈染或濃厚塗抹營造圖畫氛圍的效果。

幾米早期插畫都是以黑白畫作為主，所以均以線條式表現呈現圖畫風格；後期才慢慢開始加入彩繪技法表現，從幾米歷年作品中可看出他技法運用的變化。

從《微笑的魚》、《向左走向右走》初期繪本來看，主要以細筆來界限他所畫的物體，再利用水彩在輪廓線內上色，背景則以暈染方式營造氣氛。例如：《微笑的魚》中可見水彩筆刷的筆觸，運用水彩渲染表現夜晚透出微光的感覺、物件的陰影、衣服皺摺的紋路、水的波紋等，營造陰鬱、現實與虛幻的氛圍(圖 3-2-35)。

《向左走·向右走》以水彩暈染製造夜晚的陰暗、雲層的流動、樹透過月光的陰影及利用水彩刷過的線條，製造速度及動線(圖 3-3-17)。

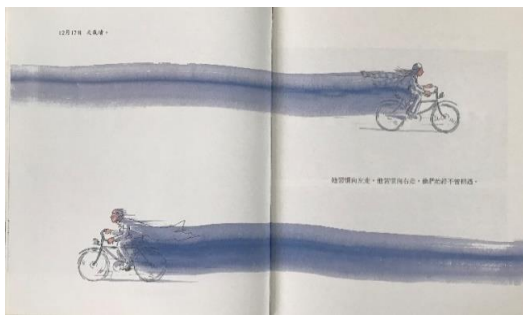

圖 3-3-17 《向左走·向右走》頁 25-26

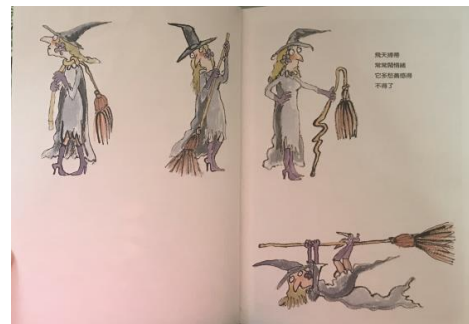

圖 3-3-18 《1. 2. 3. 木頭人》頁 45-46

《我的心中每天開出一朵花》中可以看見幾米善用細筆描繪畫面中主要物見的輪廓，並利用水彩上色及背景水彩暈染方式呈現的效果。《1.2.3.木頭人》插畫故事集以水彩的筆觸勾勒角色輪廓，與細筆不同的地方在於水彩可以營造色彩的深淺、粗細，使輪廓線較柔軟，不像細筆的筆觸較生硬，再透過水彩上色，顏色暈染堆疊的效果製造巫婆服裝上的陰影，讓巫婆不像刻板印象中那樣恐怖、陰森，充滿距離感，反而多了點憂愁、搞笑，如文字所敘：「飛天掃帚常常鬧情緒，它多愁善感得不得了(頁 45-46)」，為圖畫營造了幽默、輕鬆的效果(圖 3-3-18)。

從《地下鐵》開始可以注意到幾米創作使用的色彩分布越來越廣，幾乎整面書頁都塗滿顏色，色彩的飽和度提高，讓畫面呈現的效果更加強烈(圖 3-2-5)。

《藍石頭》以飽和度高的藍色作為藍石頭顏色的基底，利用深藍、白色、黃色三種色彩描繪石頭紋路的斑駁肌理，製造出類似油畫的效果，讓這顆石頭變得厚重，有份量(圖 3-2-8)。幾米後續創作作品色調飽和度提高，增加視覺感受的重量，透過色彩、小孩角色去詮釋生命、生死、疏離的議題，暗示讀者溫馨美麗的世界裡，也有著悲傷、不捨的一部分。

3. 使用混和媒材營造對比效果

混合媒材指的是使用炭筆、墨水、粉筆、粉彩、不透明水彩、蠟筆、壓克力顏料其中兩種，甚至更多種媒材完成的圖畫。幾米早期較常使用媒材為細筆，而後慢慢增加水彩、色鉛筆、壓克力顏料等媒材，混合使用的技法越來越多。

從《月亮不見了》開始慢慢加入不同的媒材技法，線條式的技法也變得複雜，增加環狀影線形成體積感，並利用交叉影線將色塊降暗，彷彿屋內真的籠罩一群烏雲，使繪本氣氛一直呈現低迷、憂鬱的氛圍(圖 3-3-19)。在這樣的情境氛圍中畫面，加入色鉛筆描繪月亮，不同的筆觸使畫面形成對比，月亮顯得柔軟、溫暖(圖 3-3-20)。

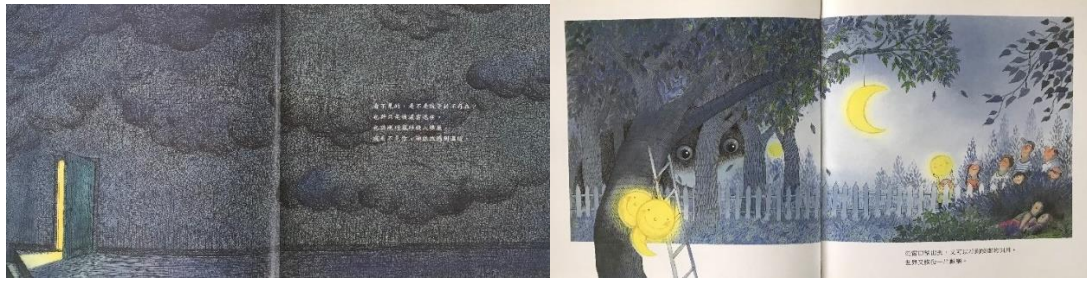

圖 3-3-19 《月亮不見了》，頁 9-10 圖 3-3-20 《月亮不見了》，頁 27-28

在 2009 年出版的《星空》中有細筆、水彩、壓克力等媒材混合使用，此書加入壓克力顏料創作，除了幾米本身越來越喜歡濃烈的色彩外，另外的因素是此書加入了梵谷的概念，因為引用梵谷的畫，故將故事的表現方式與梵谷風格作結合，因此，《星空》裡的筆觸較濃重粗厚，畫面呈現的質感與早期水彩運用效果明顯不同，壓克力呈現的厚重筆觸，使色調更飽和，也增加物件的體積感（圖 3-3-21）。這樣的技法在之後也使用於《走向春天的下午》、《時光電影院》、《擁抱》、《真的假的啊？》作品中。

圖 3-3-21 《星空》頁 4-5

4. 精心設計小細節製造驚奇

幾米在繪本中設計小細節，讓讀者在閱讀時獲得驚喜，但會注意到這些小細節，必須是曾閱讀過無數本幾米繪本的讀者，才有可能發現。以下將幾米設計的小細節分成「加入重複角色」、「向作者致敬」、「巨獸的象徵」等進行說明。

「加入重複角色」是幾米成人繪本常見的手法之一，其中以幾米第一本繪本《森林裡的秘密》裡的角色出現次數較多(圖 3-3-22)，像是《向左走•向右走》夜晚裡毛毛兔和小白兔出現在男子與女子的房間，彷彿暗示著來到夢(圖一)；《月亮忘記了》故事剛開始，毛毛兔的身影出現在小男孩捧著月亮穿越森林裡的畫面(圖二)；《地下鐵》車廂裡藏著毛毛兔的身影(圖三)；《幸運兒》毛毛兔出現在幸運兒一家人玩樂的畫面裡(圖四)。「謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩」小女孩想像自己演小兔子，背景呈現毛毛兔的幻像(圖五)。圖三中除了毛毛兔外，還藏有其它繪本角色。

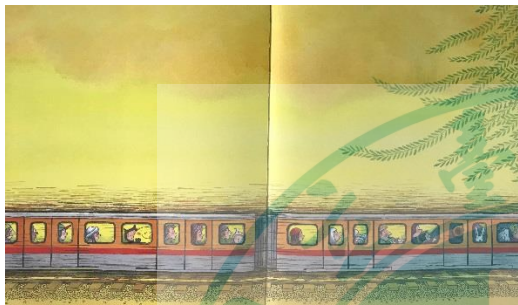
圖 3-3-22 重複出現角色－毛毛兔

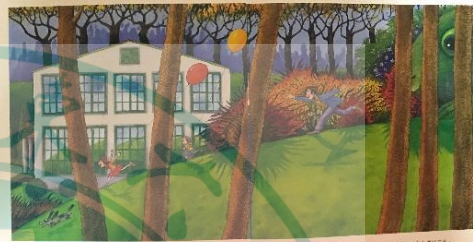
圖一，頁 45-46

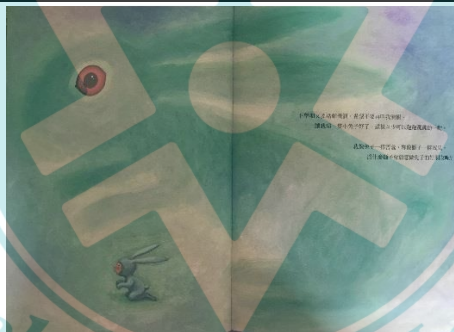
圖二，頁 5-6

圖三，頁

圖四，頁 5-6

圖五，頁 31-32

重複出現角色這樣的設計，角色除了毛毛兔以外，《森林裡的秘密》小女孩、《微笑的魚》男子與魚、《向左走•向右走》女子、《月亮忘記了》穿著怪獸裝捧著月亮的小男孩、《我的心中每天開出一朵花》整身白色的大人與小孩、《地下鐵》盲女、《幸運兒》董事長等角色，都曾重複出現在各個幾米成人繪本作品裡，讓讀者在閱讀新作品時也能見到舊朋友，以《幸運兒》一書為例，圖一以上說明的各種角色都分布在這群人海當中（圖 3-3-23）。

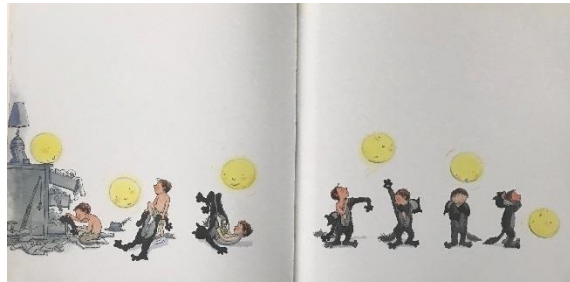

圖 3-3-23 《幸運兒》頁 91-92

「向作者致敬」的手法也是幾米繪本中會出現的驚奇之一，在《月亮忘記了》中小孩男穿著怪獸裝的形象與莫里斯·桑達克《野獸國》中穿怪獸裝的小男孩有著相似的感覺，兩個小男孩雖然穿著不同顏色的怪獸裝，但只要提到穿怪獸裝的男孩，一定會想到《野獸國》這本書。《地下鐵》車廂中出現經典故事《小紅帽》的小紅帽與大野狼和《綠野仙蹤》裡的獅子、稻草人、錫人、女孩。還有其中一頁以玻璃花窗的畫面呈現，與畫家夏卡爾的彩繪玻璃作品有些相似。《星空》是向畫家梵谷致敬的繪本，其中一定要有世界名畫〈星夜〉，及相似的繪畫手法表現。此書有多幕場景是女孩的家，家中的牆壁擺設畫家雷內·瑪格莉特的作品。《如果我可以許一個願望》蛇的肚子裡有一個小孩和一隻貓，呈現出安托萬·德·聖修伯里《小王子》吞大象的蛇相同的意境，小王子的身影也出現過在《地下鐵》的車廂裡。幾米運用各種手法，將這些作品加入到自己的繪本圖畫裡，向作者們致敬（圖 3-3-24）。

圖 3-3-24 「向作者致敬」的手法

幾米繪本圖畫

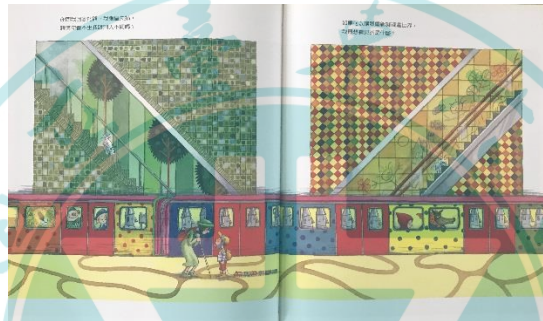

《月亮忘記了》

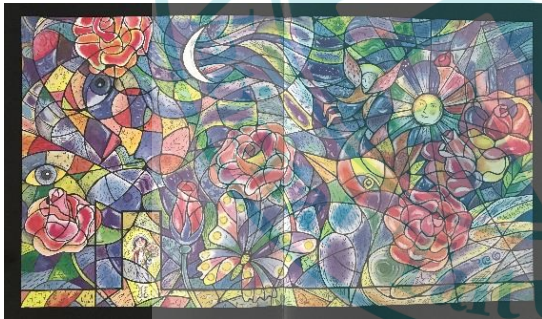
向作者致敬

莫里斯·桑達克《野獸國》

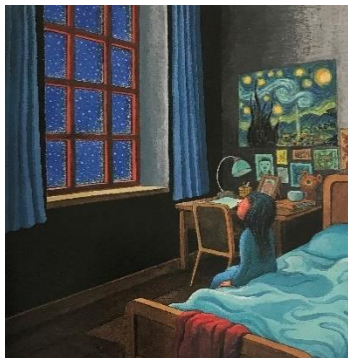
《地下鐵》車廂內有《小紅帽》、《綠野仙蹤》等角色

《地下鐵》

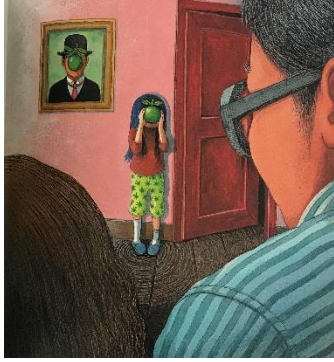
夏卡爾《和平》彩繪玻璃

《星空》

梵谷〈星夜〉

《星空》

雷內·瑪格莉特《戴黑帽的男人》

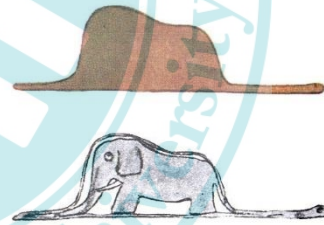
《星空》

雷內·瑪格莉特《戀人》

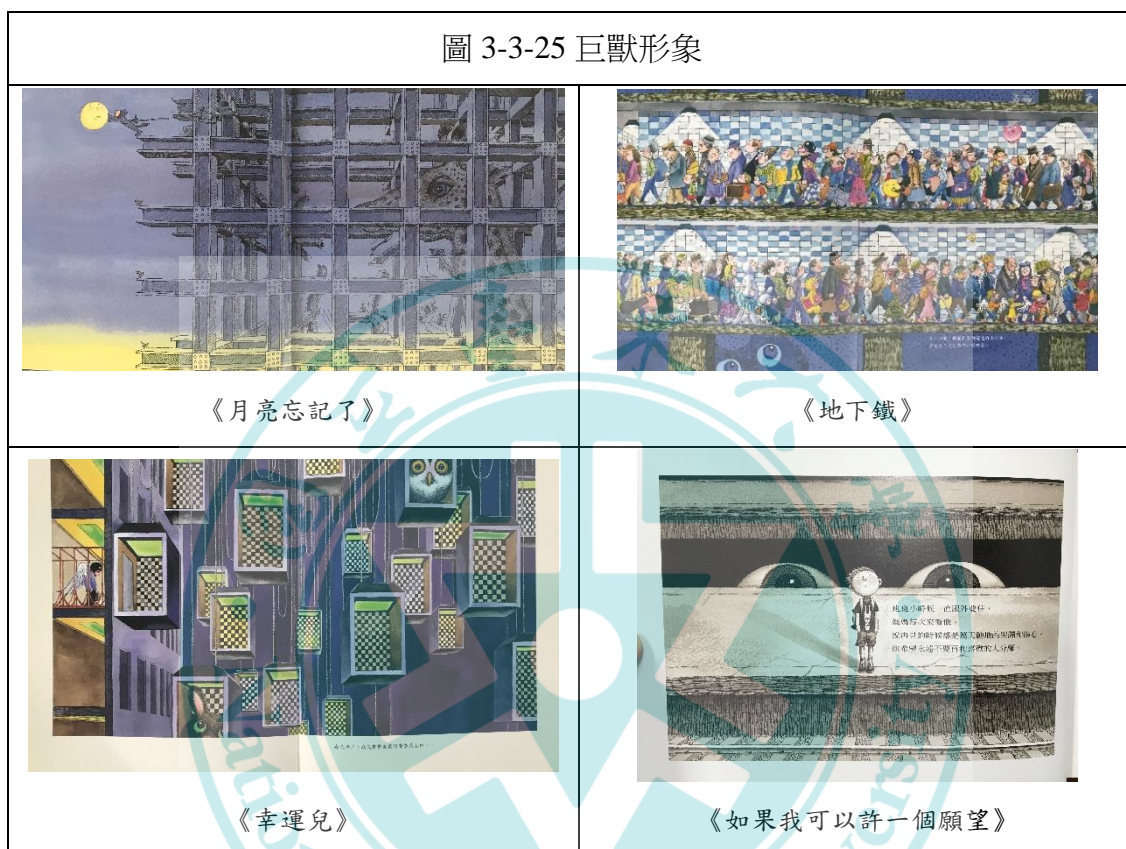
《如果我可以許一個願望》

安托萬·德·聖修伯里《小王子》

第三「巨獸的象徵」，在幾米繪本中常見巨大的動物形象，例如：毛毛兔、貓頭鷹、動物的眼睛、雙腳等，這些巨大的動物形象會被安排在畫面的某處，且與故事本身沒有關聯，形成強烈的壓迫感。在《文訊》—〈幾米與成人繪本〉中，游珮芸提到：「將同一個畫面中虛實交錯，製造出一種暗含寓意的夢幻效果。」真與幻」模糊的界線，產生一種詩意化的空間。幾米以非現實世界與現實世界交錯

的畫面呈現，巧妙地讓讀者對主角人物的內心世界產生共鳴（頁 93）。」幾米透過這樣的手法，營造神祕、距離、幻境的錯覺，使讀者感受圖畫散發的壓迫感，進而體會疏離、寂寞、恐懼的情感（圖 3-3-25）。

三、圖文互動

林真美提到：「繪本在形式上的引人之處，除了美麗的圖與美麗的文字之外，更重要的是圖與文之間的美味關係。它們有時相偎相依，有時互別苗頭，但無論如何，兩者都在具體與抽象的表現中，不僅展現了各自的特質，還能融為一體、互相提升（頁 164）。」閱讀繪本時，書中的圖與文互相呼應著，共同表達一個故事。圖與文這兩種不同的方式，在圖畫書裡結合產生的意義，比單獨閱讀圖與文來說，更能使讀者享受到更多的樂趣。圖畫書裡的圖產生意義，通常是文字引導讀者注意特定的細節，同時圖也能透露文字以外的訊息；如果沒有文字的引導，圖可能本身具有更多不同意義。所以培利·諾德曼在《閱讀兒童文學的樂趣》一

書中才會說：「一本圖畫書裡包含著文字說的故事、圖畫暗示的故事，以及兩者結合後產生的故事，也就是圖與文一起說的故事（頁 351）。」以下透過圖文關係、圖文配置，瞭解幾米成人繪本的圖文互動。

（一） 圖文關係

培利·諾德曼提到：「故事佔據時間，圖畫則是佔有空間。在故事中，文字傳達的是線性的、逐步的和具有因果關係的訊息；情節則是因果關係統合的結果。情節中會安排許多事件傳達他們彼此間短暫的關係，進而串成故事（頁 292）。」也就是說文字能集中我們的注意力，線性的描述，能提供讀者閱讀的先後順序；圖畫則能透過媒材、構圖、顏色等，為文字提供具象性的效果。幾米成人繪本透過獨白敘事及圖像填補空隙、圖文反諷，創造圖文之間的互動關係。

1. 獨白敘事，圖像填補空隙

在《文訊》—〈幾米與成人繪本〉中游珮芸提到幾米圖文的表現從心靈獨白衍伸出圖像畫面，圖畫故事類的作品，無論是以第一人稱敘述、第三人稱或是兩者混用，大都有獨白的味道，每一句獨白，的確都與其畫面緊緊相扣，但如果將文字部分去除，讀者很難去理解兩張圖之間的關聯（頁 93）。幾米成人繪本大都以獨白述事手法呈現圖畫文字，透過這樣的方式傳達角色內心的感受，文字為圖聚焦，圖呼應著文字，以下舉例說明。

《地下鐵》中盲眼女孩的獨白內容與圖畫互相呼應，隨著天馬行空的獨白敘說，圖畫也跟著不斷轉換，運用車廂現實環境與車廂上圖框的幻想畫面重複交疊，形成獨特的圖像敘事結構，讓圖畫呈現的超現實畫面變得合理，文字敘述：「車站中的人群總是這麼來去匆匆。有人會在地下鐵的出口等你嗎？」圖畫呈現車廂滿滿人群，盲女從階梯往上走，讓讀者期待在出口等待的人（圖 3-3-26）。下一頁，盲女夢想養一隻會說話的魚，陪她輕聲交換秘密，暗示著盲女內心的寂寞。

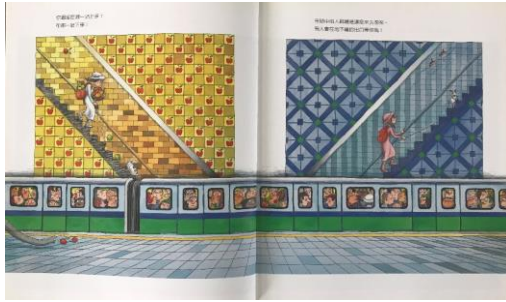

圖 3-3-26 《地下鐵》頁 21-22

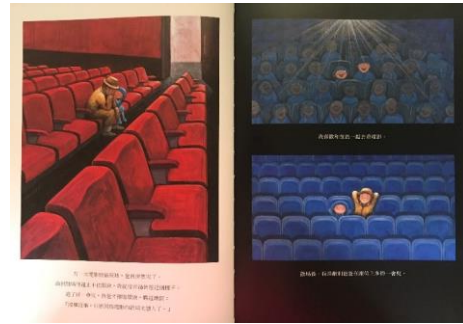

圖 3-3-27 《時空電影院》頁 11-12

《時空電影院》女孩以獨白方式訴說電影對自己的意義與情感，圖畫表現獨白內容的心境。女孩敘說著爸爸在電影結束時快哭了，圖畫呈現女孩在旁安慰爸爸（圖 3-3-27）。

2. 圖畫與文字反諷對比暗示讀者省思

當圖與文共同敘事時產生矛盾，就會讓故事形成一種反諷效果。培利·諾德曼認為，文字與圖畫性質相異，它們在圖畫書中往往呈現對立關係。文字與圖畫最佳且最有趣的結合，並非作者與插畫家嘗試使它們彼此映照和彼此複製的時候，而是當作者和插畫家利用不同藝術的迥異性質，傳達不同資訊的時候（頁 322）。幾米透過反諷形成的對立關係，暗示讀者省思。

在《你們我們他們》一書中，圖畫呈現的是滿是愛情泡泡的情侶畫面，而文字卻訴說：「因為知道愛情無法掌握，所以人們才不斷創造出讓人迷信愛情的商品。」顯示愛情的盲目，在愛裡人們寧願相信迷信，現實的文字與甜蜜的圖畫形成對比（圖 3-3-28）。

圖 3-3-28 《你們我們他們》頁 1

《真的假的啊?》以可愛活潑的圖畫呈現框外文字的敘述，框內的文字卻反駁框外文字的說法，例如圖 3-3-29 框外的文字表述母雞的了世界選美冠軍，驕傲地在花園裡遊行，小雞們高興極了；框內文字卻表述：「選醜是真的，選美是假的。」讓圖畫與文字形成真假虛實的意境。同時也暗示著讀者共同省思故事裡的相關議題，例如：「在乎自己是真的，在乎別人是假的」、「體罰是真的，體諒是假的」、「核災是真的，核安是假的」。

圖 3-3-29 《真的假的啊?》頁 5-6

(二) 圖文配置

圖與文的版面配置關係著故事的發展和文圖互相之間的關係，且圖文相對位置的安排，同時會影響讀者對某一個頁面或整本書的閱讀³⁴。表示讀者閱讀的視線上下左右或是文字與圖安排的位置，都可能會產生不同的效果。幾米繪本中常見圖文配置有「圖文分離」：圖畫與文字呈現分離效果、「文嵌圖中」：文字置入於圖畫之中，使文字與圖畫融為一體、「兩者混用」：依故事需求，配置不同效果等形式，以下例舉說明。

1. 圖文分離

在幾米成人繪本中常見以邊框分離圖文，邊框指圖畫四周有著裝飾性的邊框或是留白框，圖畫會受到邊框性質的影響，產生不同的心理意涵，工整的邊框可

³⁴ 郭嘉惠著，《圖畫書風格研究-以巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德之作品為例》，南華大學文學系碩士論文，2013年7月，頁143。

能會營造隔離的效果，相對也可能會成為聚集焦點。培利·諾德曼在《話圖—兒童圖畫書的敘事藝術》一書中，引用威廉·莫比斯(Wil·liam Moebius)的說法：

「加框的插畫題空有限的空間，觀看自身以外的世界；不加框的插畫形成完整的經驗，觀看的是自身處的世界(頁109)。」

運用邊框製造圖文分離的以短篇故事居多(圖3-3-30)，大部分利用留白邊框，將圖畫與文字分離，形成聚焦或隔離的效果。將文字與圖畫放置同一頁形成圖文分離，如：《聽幾米唱歌》、《森林唱遊》，以留白邊框聚焦圖畫，下方文字敘述圖中的意境。運用大量的留白邊框及插圖上的小邊框凸顯各個郝完美角色，下方文字提供圖畫的說明。文字與圖畫各自一頁的圖文分離，圖畫周圍有留白邊框，讓讀者的視線能專注在框內的物件，包含：《我的心中每天開出一朵花》、《我不是完美小孩》、《又寂寞又美好》等書，偶爾文字頁會附上相關的插圖，與對頁圖框相呼應。

除了留白邊框以外，幾米也擅用色彩鮮艷的邊框—《照相本子》，履歷形式邊框—《履歷表》呈現求職謹慎、穩重的情境，以圖背景為框—《我只能為你畫一張小卡片》與圖相同的圖案、色調，使跨頁互相對應。各種形狀邊框—《失樂園》套書，為圖中意象呈現不同的氛圍。這些特別邊框的設計，增加單調頁面的視覺重量。

長篇故事也有邊框設計的安排，製造圖文分離的效果。例如：《向左走·向右走》以跨頁圖框表述女子與男子的生活，將畫面聚集焦點在角色上。《地下鐵》利用邊框分離圖文，區分現實與幻象。《幸運兒》較常以三邊的邊框呈現，上方畫面呈現出血，使情境不斷延伸，其他周圍以邊框框住，彷彿將讀者隔離於畫面之外。《藍石頭》將圖畫上下方留白，使畫面壓縮置中呈現橫幅畫面，閱讀時也會隨著故事劇情感到壓抑、不安。

另外，還有漫畫分格所形成的圖文分離，漫畫獨特的敘事結構，常見於連續動作下使用，或是配合著時間的流動。例如：《幸運兒》以四格漫畫區分圖框文

框，運用漫畫的時間特點呈現董事長忍痛將翅膀與毛拔光，但沒幾天羽毛幼全長出來了。《小蝴蝶小披風》也是以漫畫分格形成圖文分離，製造時間、動作發生的變化。

除了邊框形成的圖文分離外，像是《遺失一隻貓》以一頁留白配置文字，一頁滿版圖畫，將圖文分離，讓讀者可以選擇先讀文或是先讀圖，獲得的閱讀訊息也會有所不同。

圖 3-3-30 圖文分離之例舉說明

2. 文嵌圖中

將文字自然地置入圖畫中，使文字與畫面融為一體。幾米成人繪本中，以文嵌圖中的配置（圖 3-3-31），在文字安排上大多與線性排列為主，例如：《森林裡的秘密》、《微笑的魚》、《幸運兒》、《戀之風景》、《走向春天的下午》、《擁抱》等。

《向左走・向右走》跨頁圖畫中左右置入一段文字，形成畫面的協調性。《躲進世界的角落》小孩背對著讀者，雙手拿著羽毛，畫面呈現流動感，彷彿小孩揮動羽毛形成的動感，一旁的嵌入圖中的文字也跟著流動起來。《走向春天的下午》女孩沿著街景中的小巷走著，文字嵌入街道旁的房子屋頂上，像是女孩邊走邊說的獨白。

圖 3-3-31 文嵌圖中之例舉說明

3. 兩者混用

將以上兩種圖文配置方式混合使用，依故事內容需求變化不同的形式。以混和配置呈現的繪本大多以長篇故事為主，透過故事情節的變化設計圖框或是跨頁滿版的圖畫，營造角色特寫、背景氛圍、視點運用等。一向貫用邊框形成圖文分離效果的《幸運兒》，在某些頁面中會突然將文嵌入圖中，使畫面著重在背景畫面的呈現，讓角色與背景形成距離疏遠的效果（圖 3-3-32）。

圖 3-3-32 《幸運兒》頁 65-66

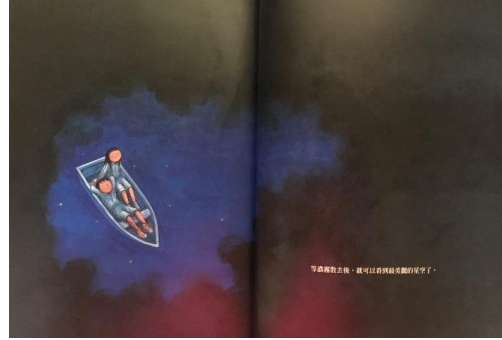

圖 3-3-33 《星空》頁 96-97

《星空》前述的故事鋪陳都以邊框圖文分離的方式呈現，暗示角色內心的封閉與不自由，等到在山裡那一夜的每一幕畫面變成滿版跨頁並將文嵌入圖中，呈現出相遇陪伴，使角色心靈的釋放(圖 3-3-33)，如同書頁介紹：「有陰影的地方，必定有光」。

而《布瓜的世界》則是將文字嵌入圖畫邊框中，形成漫畫分格，呈現不同的圖文配置形式(圖 3-3-34)。

圖 3-3-34 《布瓜的世界》—〈難過得快樂〉頁 12-13

第四節 小結

插畫風格如同藝術史可見的各種流派，結合畫面的形式、色彩、內容、主題、構圖、空間感等各種元素，是整體性的畫面表現，具有豐富多元的樣貌，與文學作品同時展現內容脈絡，以圖畫營造故事氣氛，讓讀者能在閱讀時彷彿進入故事情境中³⁵。幾米的成人繪本主要分為「長篇故事」、「短篇故事」，兩種以不同的敘事結構呈現，前者有完整故事主軸，連貫性地敘述故事的情節，故事性較強；後者有清楚的主題，每篇圖文各自獨立。

從兩種作品主題意涵分析表中，統整出幾米成人繪本主要的主題意涵以「都會風景」、「生命歷程」、「成長蛻變」等主題呈現，「都會風景」顯示著人際關係的淡薄與疏離；「生命歷程」從生命經歷、探尋、愛與幸福中，獲得生命體悟與省思；「成長蛻變」藉由回顧過往、經歷、初哀、小孩，學會成長蛻變與傾聽。三大主題意涵圍繞著「生命」的意義，這些意義都與幾米生命經歷的所有體悟有關，藉由作品傳達他想說的話。

在創作表現手法上，以繪本構成要素—文、圖、圖文互動等面向進行分析，成人繪本的文字分成四種表現手法：「詩性語言」運用淺言、短句、詩意，呈現想法與意象；「日記式的敘述」以日記書寫方式紀錄文字；「反諷話語」藉由諷刺話語反映現實的殘酷與矛盾；「文字營造動態」透過文字在畫面上的排列營造動態。成人繪本的圖畫，從三種形式結構探析，第一「版式」：成人繪本開本設定有肖像式、風景式、正方形等三種尺寸大小，頁數皆超過五十頁以上，讓外在形式看起來像一本大人的書；第二「顏色」：以黑白圖畫創作的繪本，屬於幾米較早期的作品，如《森林裡的秘密》與幾部短篇故事作品等，透過簡單純淨的線條描繪故事。後期開始以全彩圖畫創作，從運用細筆勾勒輪廓線與水彩暈染到混合使用色鉛筆、壓克力等顏料，增加圖畫粗線條筆觸和色調飽和度，使圖畫營造

³⁵ 《插畫與繪本》，頁 57。

的氛圍更加強烈。第三「媒材技法」，幾米圖畫常見細筆和流動性媒材等媒材技法，以線條式表現整體細節輪廓，再運用流動性媒材上色營造整體氛圍，後期使用混和媒材，讓畫面呈現對比效果，還有精心設計小細節，為讀者閱讀製造驚奇。

在圖文互動上，圖文關係以獨白敘事和圖畫填補空隙的手法呈現，圖畫將故事內容具象化及呈現文字尚未敘述的意境，讓讀者隨著獨白的描述讀圖，感受畫面中帶來的意境與更深入的意義。還有運用圖文反諷對比暗示讀者省思，讓現實與虛假形成對比關係，讀者進而從閱讀中思考與反省。

幾米成人繪本為自寫自畫的創作類型，在設計故事時，需一併考慮文字、圖畫的呈現，讓圖與文形成整體的版面，因此在作品圖文配置上，大都透過「圖文分離」：藉由邊框營造不同的敘事結構，能凸顯畫面所傳達的意念，同時也能製造與畫面隔離，營造幾米想傳達冷漠與疏離的情境。「文嵌圖中」：將文字嵌入圖中，文字被視為圖畫的一部分，營造整體效果。「兩者混用」：隨著故事的鋪陳與變化，設計視點拉近拉遠的效果，以混合使用配置的技法，營造聚集焦點和大範圍情境氛圍的散佈。

幾米成人繪本，不論是主題意涵、創作表現手法、圖文互動等設計，皆圍繞著寂寞、孤單、悲傷、疏離、反諷的意境，不僅傳達自己的心情和想說的話之外，同時也反映出許多人心中的困境。所以，幾米繪本會深受讀者喜愛的原因之一，或許是因為這些作品特別能貼近他們的心。

第肆章 幾米兒童繪本

本章第一節幾米兒童繪本作品介紹，進行作品內容及作家簡介整理。第二節版面設計，從繪本封面與封底、蝴蝶頁、書名頁、版面配置等構成要素進行分析，探討幾米繪本版面的設計及其特色。第三節圖畫表現手法，透過媒材技法及技法運用等面向，探析幾米兒童繪本的圖畫表現與圖文關係。第四節小結，針對以上小節，分析幾米兒童繪本的圖畫風格特色。

第一節 幾米兒童繪本作品介紹

自 2008 年幾米第一本童書與英國沃克出版社（Walker Books）合作繪本《吃掉黑暗的怪獸》（The Monster Who Ate Darkness）問世後，開啟了幾米創作童書的歷程，童書的創作皆與其他作家合作出版，由作家撰寫故事，幾米繪圖，其創作對象為兒童。為了將幾米自寫自畫的成人繪本與作家合作出版的兒童繪本作以區分，此類繪本稱之為「兒童繪本」。幾米合作的兒童繪本目前（2018）已出版五本，以下為內容大綱與作者簡介。

一、《吃掉黑暗的怪獸》

小男孩在夜裡睡不著。他覺得黑漆漆的床底下，躲了一隻怪獸……。仔細一看，床底下真的有一隻小怪獸。這隻怪獸老是覺得肚子餓，好餓好餓，餓得不得了！怪獸到處找黑暗吃。他喜歡吃掉黑暗！他到處吃呀吃，越吃身體就變得愈大，幾乎快把全世界的黑暗都吃光了，世界缺少了黑暗變得愈來愈亮，小男孩突然哭得好大聲，因為太亮他睡不著。怪獸悄悄溜進小男孩的房間，把他抱在懷裡輕輕的搖，還唱起搖籃曲，一起睡著。怪獸也不會感覺到餓了，身體的黑暗也慢慢地釋放，他的身體也慢慢回復到原來的大小，怪獸變得很快樂，躺在小男孩懷裡呼

呼大睡。

幾米於 2008 年 12 月出版《吃掉黑暗的怪獸》，這是他第一次與西方作者合作並為兒童所創作的繪本作品，作家喬依絲·唐巴（Joyce Dunbar），出生於英國的林肯郡（Lincolnshire），曾在倫敦高德史密斯大學攻讀學位，並在史特拉福大學戲劇系任教多年。她最出名的就是她活潑和古怪的繪本故事，其創作已超過 80 本，包括年齡層廣泛的繪本，其中一本小說 *Mundo and the Weatherchild*，在 1986 年獲得英國衛報的兒童小說獎，作品廣受喜愛並已翻成多種外國語言版本，在臺灣翻譯出版的作品有《春天，小兔來！》³⁶。

《吃掉黑暗的怪獸》中譯版於 2008 年 12 月 18 日上市，2009 年獲得年度「好書大家讀」最佳童書。英文原版則是於 2008 年 10 月在英、美兩國發行並受到出版界注目。美國著名童書評論家 Leonard S. Marcus 在 2008 年 11 月 7 號出版的 *The New York Times Sunday Book Review* 專欄中對此書及幾米繪畫風格給予很高的評價³⁷。

二、《鏡子裡的小孩》

小女孩和鏡子裡的小孩，鏡子裡的小孩跟她長得一模一樣，眼睛、頭髮、嘴巴都一樣，她和她不一樣的是，不論怎麼叫鏡子裡的小孩她都不回答。鏡子裡的小孩跟她長得很相像，她笑，鏡子裡的她也會笑。不相像的地方是她的右邊是鏡子裡小孩的左邊。小女孩問媽媽：「鏡子裡的小孩跟她有差異？」媽媽說：「鏡子是物品，沒有生命，你會跑，鏡子裡的小孩不會跑，當然和你有差異。」小女孩從正反、左右、大小、裡外、遠近、相像與差異、他人與自我等等對照來探索

³⁶ 喬依絲·唐巴相關資料，參考資料：遠流博識網 <http://www.ylib.com/index.aspx>，《春天，小兔來！》作者介紹，檢索日期：2014/12/10。

³⁷ Leonard S. Marcus 在 2008 年 11 月 7 號出版的 *The New York Times Sunday Book Review* 專欄裡發表〈night and day〉一文，提及到相關《吃掉黑暗的怪獸》繪本的內容。專欄網址：http://www.nytimes.com/2008/11/09/books/review/Marcus-t.html?_r=1&，檢索日期：2014/12/10。

她與鏡子裡的孩子。

此書是幾米與向陽合作的繪本，作家向陽，本名林淇瀾，南投鹿谷人，出生於 1955 年 5 月 7 日，為臺灣知名作家。他學歷背景是政治大學新聞系博士，曾任《自立晚報》副刊主編、《自立晚報》、《自立早報》總編輯、《自立早報》總主筆、《自立晚報》副社長兼總主筆，目前現任臺北教育大學臺灣文化研究所副教授兼所長，著有學術論著、詩集、評論集等四十多種，並有日文童詩譯作及日人臺灣研究論文多篇³⁸。

《鏡子裡的小孩》一書的文字以詩集形式呈現，每一跨頁版面呈現一篇詩集，幾米負責描繪圖畫營造詩集的情境。此書出版於 2010 年 4 月，書的封面設計了一面鏡子，讓孩子能透過鏡中影像學習觀看自我。

三、《我會做任何事！》

小男孩說：「我長大以後，可以做什麼？世界上有那麼多，那麼多工作，哪一樣最適合我？種南瓜的人、吹蒲公英的人、摺紙飛機的人、抱小狗的人、踩水窪的人、啃蘋果的人……那麼多工作，我想選……每一樣！」

《我會做任何事！》2011 年 4 月出版，與美國紐伯瑞兒童文學金獎得主作家傑瑞·史賓納利（Jerry Spinelli）合作，傑瑞·史賓納利小時候想當一個牛仔，現在他是一個「作家」。他於 1982 年出版第一本小說《七年級太空站》，1991 年以《馬尼亞克傳奇》榮獲美國紐伯瑞兒童文學金獎，1998 年再以《小殺手》榮獲紐伯瑞兒童文學銀獎。這次與幾米合作《我會做任何事！》，是他首次嘗試為低幼兒童所寫的童書³⁹。

³⁸ 向陽相關資料，參考資料：<http://tea.ntue.edu.tw/~xiangyang/about.htm>。檢索日期：2014/12/10。

³⁹ 傑瑞·史賓納利相關資料於《我會做任何事！》作者介紹頁，出版社：大塊文化。

四、《不睡覺世界冠軍》

睡覺時間到了，但是黛拉還沒辦法去睡，她還要先哄櫻桃豬、霹靂鼠、豆豆蛙睡覺才行，但是櫻桃豬、霹靂鼠、豆豆蛙一點都不想睡覺，他們喊著：「我是不睡覺世界冠軍。」幸好黛拉很會想辦法讓他們睡覺，黛拉把枕頭變成船；把盒子變成火車……讓他們舒服地慢慢都睡著。黛拉一個個將他們抱上床睡覺，不睡覺世界冠軍應該是黛拉，但也可能不是，最後黛拉和他的夥伴們一起安心入睡。

《不睡覺世界冠軍》2011年9月出版，作者西恩·泰勒（Sean Taylor）在英國長大，從小就喜歡故事。他曾到非洲的鄉村學校教書，也在報社和出版社工作過，也教人寫作，出版過《怪獸誕生》、《大蛇》、《鱷魚是最棒的動物》等書。他和太太及兒子有時住在巴西有時住英國，他太太來自巴西，所以有一半的時間他是以葡萄牙文思考。西恩寫作時，喜歡聽適合跳舞的音樂，他也喜歡騎腳踏車，喜歡晚上到樹林裡散步⁴⁰。一般寫作時都需要全神灌注讓靈感湧現，應該是要抱持安靜、沉穩，西恩反而喜歡聽跳舞的音樂，感覺特別風趣、幽默，在《不睡覺世界冠軍》的文字中也能感受到作者那份輕鬆、逗趣的想法。

《不睡覺世界冠軍》這本書很適合在睡前朗讀給小孩聽，藉由書中小女孩戴拉哄睡好動玩偶入睡的心境，讓孩子去體會哄睡的感受與睡前樂趣。此書曾被美國亞馬遜書店選書推薦，亞馬遜書評：「本書注定成為值得珍藏的枕邊故事經典。」

41

五、《乖乖小惡魔》

惡魔爸爸好兇，惡魔媽媽好壞，小惡魔飛波好乖好乖。惡魔爸爸媽媽很苦惱，小惡魔飛波也很煩惱，因為上惡魔學校的第一天他就讓老師生氣了！飛波不愛跟大家一起亂吼亂叫，也不喜歡玩紫油漆大戰，他只喜歡安安靜靜地聽小鳥唱歌、幫老太太提購物袋、玩翻花繩……飛波實在太乖了，老師對他實在沒辦法，就讓

⁴⁰ 西恩·泰勒相關資料，參考資料：博客來網站
<https://www.books.com.tw/products/0010516366>。檢索日期：2014/12/10。

⁴¹ 亞馬遜書評參考資料同上。

他去好人草坡罰坐反省。結果，在好人草坡，飛波遇到了一個小天使琳達，但卻是個因為不夠乖而被趕出天使學校的小天使。他們有類似的苦惱，所以飛波想到了個好辦法，他們交換了彼此的衣服，琳達打扮成惡魔走進天使學校，大家哀求她恢復原來的樣子，千萬別再比不完美天使更糟了。飛波打扮成天使回惡魔學校，大家哀求他恢復原來樣子，千萬別比乖乖小惡魔更乖了。從此之後，大家只能接受他們，再也沒有人抱怨了。

《乖乖小惡魔》，出版於 2013 年 8 月。作家海文·歐瑞（Hiawyn Oram）是英國童書作家，目前住在倫敦。寫作超過二十年的兒童故事，至今也出版超過六十本書，包括《生氣的亞瑟》、《我的祕密閣樓》等，《生氣的亞瑟》讓她獲得日本圖畫書獎、英國鵝媽媽獎，還得過法國文化圖書獎，也入選過英國聰明豆童書獎決選。

幾米很喜歡《乖乖小惡魔》，認為這本書讓他進步很大，學習很多。這本書除了故事有趣以外，還具豐富的意義，讓所有與眾不同的小孩都能珍視自己的特點，同時家長也能學著以不同觀點去欣賞自己的孩子。

以上，幾米合作的五本兒童繪本裡，就有三本繪本為英國沃克出版社出版，有《吃掉黑暗的怪獸》、《不睡覺世界冠軍》、《乖乖小惡魔》等書，開拓了幾米和童書的新世界，這裡的創作與「成人繪本」裡的主題、角色、技法等略有不同，接著探究之。

第二節 版面設計

在《好繪本如何好》中郝廣才提到：「一本繪本的成敗，往往就在作成 Layout 時就幾乎決定了。（頁 20）」Layout 指的就是版面設計，就像電影的分鏡表，將故事情節分段設計，圖與圖之間的連貫掌握著故事的情緒與氛圍，如何清楚掌握繪本裡的運鏡，創造劇情的高潮迭起，就需要靠圖畫作家的佈局了。

繪本版面設計的呈現能影響繪本整體的效果及質感，吸引讀者閱讀的興趣。因此，本節將從幾米兒童繪本的封面與封底、蝴蝶頁與書名頁、圖文配置等版面要素進行分析統整。

一、封面與封底

培利諾德曼指出：「我們在閱讀之前先做瀏覽時，封面是我們主要能預測的部分。封面或硬皮上的圖通常是故事的精華。(頁 252)」封面就像第一印象，讀者會因書的封面而勾起想翻閱的慾望；封底往往是關於這本書的評價或推薦導讀，或是對內容的介紹。以下先針對封面封底作統整（表 4-2-1），後再進行分析。

表 4-2-1 幾米「兒童繪本」封面封底一覽表

	
<p>圖 4-2-1 《吃掉黑暗的怪獸》封面與封底</p>	
書名／開本	《吃掉黑暗的怪獸》／精裝本
封面	圖畫滿版：房間背景為主角小男孩躺在床上睡覺，書名置入圖畫下方，小怪獸角色穿插在書名當中。
封底	從封面房間背景延伸至封底，封底右邊有一區塊呈現黑色水流狀(故 事中呈現的黑暗意境)，黑色右上角文字為故事情節簡述。
備註	封面封底呈現完整的畫面，僅書背為藍色區塊，與封面封底沒有連 續圖案，封面封底的圖畫內容未出現在繪本中。

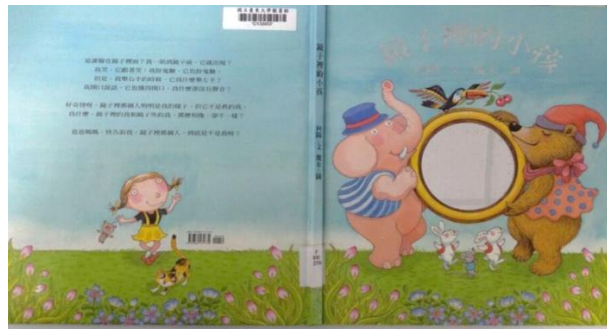

圖 4-2-2 《鏡子裡的小孩》封面與封底

書名／開本	《鏡子裡的小孩》／精裝本
封面	圖畫滿版：藍天、綠草皮為背景，畫面中間兩隻擬人化的動物拿著鏡子（鏡子為真實物件），周圍有其他動物在跳舞，書名在正上方。
封底	封底延續封面以跨頁方式呈現，封底畫面上方文字是繪本中部分的情節敘述，下方圖畫為主角小女孩和小花貓在跳舞。
備註	封面封底呈現完整的畫面，封面封底的圖畫內容未出現在繪本中。
圖 4-2-3 《我會做任何事！》封面與封底	
書名／開本	《我會做任何事！》／精裝本，風景式
封面	圖畫滿版：白天小男孩和動物在草原上跳躍奔跑（內頁之一，頁 4），書名置入圖畫下方。
封底	小男孩與兔子坐在草原上互相對望（內頁之一，頁 2），搭配文字為故事開頭。
備註	封面與封底呈現畫面雖有一致性，但其是不同的兩幅畫。

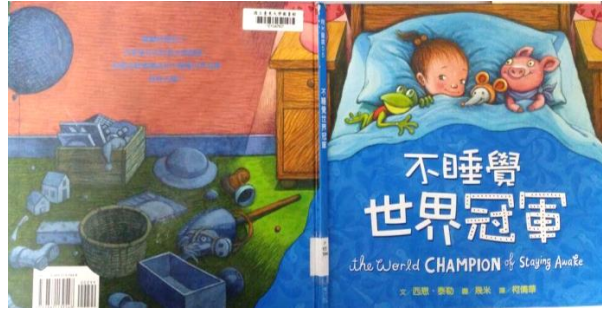

圖 4-2-4 《不睡覺世界冠軍》封面與封底

書名／開本	《不睡覺世界冠軍》／精裝本
封面	圖畫滿版：畫面為一張床，小女孩和他的玩伴們躺在床上，書名置入圖畫下方。
封底	延續封面的房間畫面，房間佈滿散亂的玩具。畫面上方搭配文字為故事引言。
跨頁	封面封底呈現完整的畫面，僅書背為藍色區塊，與封面封底沒有連續圖案，封面封底的圖畫內容未出現在繪本中。

圖 4-2-5 《乖乖小惡魔》封面與封底

書名／開本	《乖乖小惡魔》／精裝本，豎開本
封面	圖畫滿版：小河畔的背景以黃色呈現，大樹飄散著落葉，畫面中間是書名，下方為小惡魔趴躺在船上望著上方，與上方松鼠互相呼應。
封底	延續小河畔的背景，畫面左下方文字為故事引言。
跨頁	封面封底呈現完整的畫面，封面封底的圖畫內容未出現在繪本中。

(本表由研究者自行整理，2019)

經統整後發現，幾米的兒童繪本封面與封底可以歸類出兩種模式。

(一) 封面與封底為一整幅的畫面

「封面與封底同屬一幅圖畫，不但給予作者一個充分表現的大幅畫面，同時也給予讀者一個大的視野空間，並且在閱讀前可將封面與封底同時張開來欣賞。

⁴²」幾米的兒童繪本中就有四本是封面與封底為一整幅的畫面，分別是《吃掉黑暗的怪獸》、《鏡子裡的小孩》、《不睡覺世界冠軍》、《乖乖小惡魔》，以跨頁方式呈現，畫面展開後的大視野空間，使畫面的氛圍更加濃厚，也為繪本增添閱讀的趣味。此外，這四本繪本封面與封底的圖畫設計，都是為繪本額外再設計的圖畫，非取至繪本故事裡的其中一幅畫。其中《鏡子裡的小孩》封面那兩隻擬人化的動物及其他小動物都未曾出現在繪本故事內容當中。

除了上述的四本繪本外，僅有《我會做任何事！》的封面封底不是整幅跨頁，雖不能算是一整幅的畫面，但其呈現背景都是草原，這樣的連貫不會影響畫面的協調性，故事的主角分別在封面與封底以不同姿態呈現。而也僅此書是採用繪本故事裡的圖畫作為封面封底的配置（圖 4-2-6、圖 4-2-7）。

圖 4-2-6、圖 4-2-7 《我會做任何事！》頁 2（封底）、頁 4（封面）

⁴² 林杏莉著，《臺灣圖畫故事書得獎作品研究》，臺北市立師院應用語言文學研究所碩士論文，2000年6月，頁20。

(二) 書名點出主題並暗示故事

幾米這五本兒童繪本的書名皆直接清楚地呈現故事中的主要意涵。例如：《吃掉黑暗的怪獸》這本繪本就是在說有一隻小怪獸把黑暗通通吃掉了的劇情，從書名中就能清楚知道小怪獸會吃掉黑夜中的黑暗，而那隻小怪獸就出現在書名文字中，暗示著讀者：「我就是那隻吃掉黑暗的小怪獸」(圖 4-2-1)。《鏡子裡的小孩》是關於鏡子的故事，封面中設計了一個真實的鏡子，讓讀者也能照一照鏡子，從書名中讀者就能知道，封底這笑咪咪的小孩就事故事裡的主角(圖 4-2-2)。《我會做任何事！》是關於小男孩對自己長大後能做什麼工作的想法，那些工作充滿小孩的天真與童趣，從封面與封底可以感受到主角天真可愛、很快樂的氛圍(圖 4-2-3)。《不睡覺世界冠軍》關於不睡覺冠軍的比賽，但其實是小女孩與玩具間的睡前想像，封面呈現故事的主角與玩具夥伴(圖 4-2-4)，角色們躺在床上未閉眼，暗示著不睡覺冠軍比賽開始。《乖乖小惡魔》是關於惡魔國度中生出了一個很乖的小惡魔的故事，讀者從書名文字定位，封面裡的小惡魔很乖很乖，至於怎麼乘法？就要翻閱進入到繪本的世界。此書封面幾米還安排了角色的視點，安排讀者和小惡魔一起往上看，和樹上的松鼠往下看，兩者對視呼應著中間的書名，預先將乖乖小惡魔埋入我們的腦中(圖 4-2-5)。

幾米封面圖文配置的安排，會將封面以二分之一分法，置入主要畫面與書名，例如：《吃掉黑暗的怪獸》、《我會做任何事》、《不睡覺世界冠軍》等書，故事的主角會安排在封面上半部，下半部則會配置書名文字。

(封面圖文配置採二分之一分法)

二、蝴蝶頁

蝴蝶頁位於封面後面與封底前面，其中各有一面會與封面和封底相黏在一起，通常蝴蝶頁會有兩種形式的設計：素面底色或是畫家設計的圖案，從蝴蝶頁的設計能感受到故事裡的氛圍，所以從繪本封面打開書後，故事就開始了。

幾米的蝴蝶頁設計以跨頁方式為主，以上提到的兩種設計形式，幾米皆有運用在這五本兒童繪本中，素面底色蝴蝶頁有：《吃掉黑暗的怪獸》為橙色蝴蝶頁、《我會做任何事》與《乖乖小惡魔》同為藍色蝴蝶頁，但兩本書使用的藍色調不同。畫家設計圖案蝴蝶頁有：《鏡子裡的小孩》若沒有書名文字下錨的定位，可能會將蝴蝶頁呈現的畫面解釋為各種小格子的景象，但經書名的定位後，可以明確知道畫面呈現很多鏡子，有各種鏡子投射出來的景象（圖 4-2-8）。此書的蝴蝶頁封面後與封底前的畫面都一樣，蝴蝶頁設計的圖案與故事主題具相連性的。

圖 4-2-8 《鏡子裡的小孩》蝴蝶頁

《不睡覺世界冠軍》蝴蝶頁前後設計不同，前頁是窗邊透著月光，三隻蝙蝠倒掛閉著眼睛（圖 4-2-9）；後頁是窗邊透著月光，兩隻貓頭鷹站在樹枝上（圖 4-2-10），營造出夜晚寧靜的氛圍。

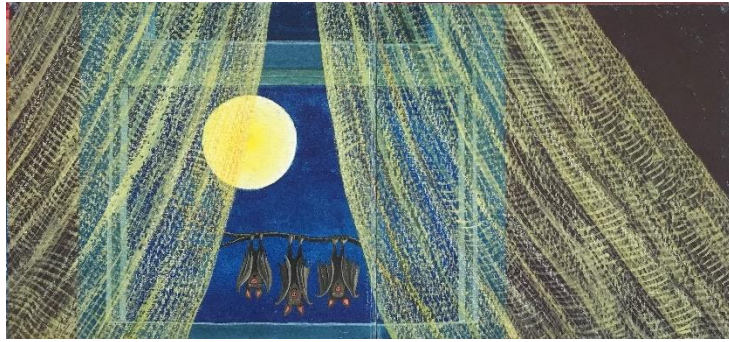

圖 4-2-9 《不睡覺世界冠軍》蝴蝶頁-前頁

圖 4-2-10 《不睡覺世界冠軍》蝴蝶頁-後頁

三、書名頁

書名頁又稱前置頁，一般會印有書名、作家、繪者、出版社名稱、版權頁等。幾米兒童繪本書名頁的設計，分成跨頁與單頁呈現等形式。

(一) 跨頁形式

以跨頁方式呈現的繪本有《鏡子裡的小孩》、《不睡覺世界冠軍》、《乖乖小惡魔》三本。《鏡子裡的小孩》以單頁黃底與單頁白底為背景形成跨頁，白底面以中規中矩的文字呈現書名、作品、繪者；黃底面中間有一面鏡子，故使用黃底凸顯鏡子這個物件，鏡子裡投射對頁的文字呈現鏡像（圖 4-2-11），此書的出版社名稱與版權頁則設計在繪本末頁，也是以鏡面效果呈現（圖 4-2-12），運用鏡面複製概念呈現文字，讓中規中矩的書名變得有趣。

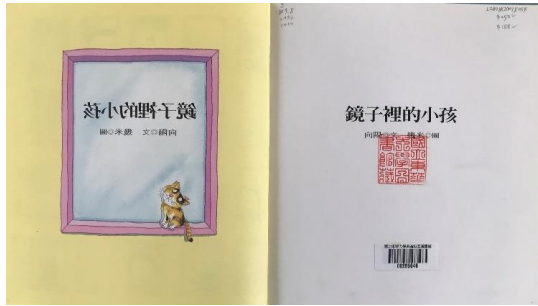

圖 4-2-11 《鏡子裡的小孩》書名頁

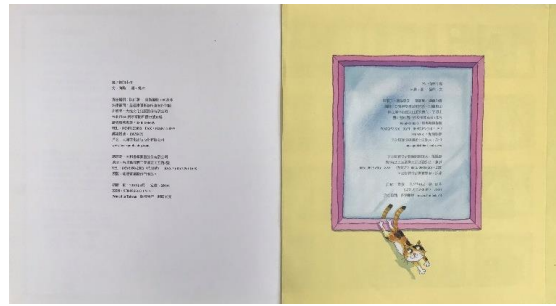

圖 4-2-12 《鏡子裡的小孩》版權頁

《不睡覺世界冠軍》的書名頁呈現一個家夜晚燈還亮著，但窗戶透著小孩與動物的影子，影子是一種物理現象，光線被物件擋住所產生的黑暗範圍，影子常被運用模擬物件的遊戲或表演，此書運用這樣的設計，將非人物角色擬人化變得合理，將小女孩睡前的想像遊戲真實地演出（圖 4-2-13）。

圖 4-2-13 《不睡覺世界冠軍》書名頁

圖 4-2-14 《乖乖小惡魔》書名頁

《乖乖小惡魔》書名頁設計花朵、蔬果圖案圍繞整個版面，書名、角色（小惡魔）、版權頁置入畫面中間左右兩邊，版面圖畫色彩鮮豔，畫面看起來很溫和、愉悅，與刻板印象中陰森、可怕的惡魔形成反差，形成有趣的對比（圖 4-2-14）。

以上三本跨頁形式的書名頁設計，都以不同象徵性的方式暗示主題，其設計的巧思能吸引讀者的注意，誘發讀者想進一步閱讀的興趣。

(二) 單頁形式

以單頁方式呈現的書名頁有《吃掉黑暗的怪獸》與《我會做任何事》，單面設計的書名頁另外一面會相連著蝴蝶頁。《吃掉黑暗的怪獸》書名頁與橙色的蝴蝶頁相連，一面橙色一面黑色的配置，橙色屬於明亮的暖色系，讓另一面的黑色更加凸顯，黑色面書名頁中以亮藍色表現書名文字，若黑色面代表著黑暗的話，那亮藍色的文字就像隱身在黑暗中小動物發亮的眼睛，增加一點恐怖的氛圍（圖 4-2-15），版權頁置於末頁，以相同方式呈現，前後一致。

圖 4-2-15 《吃掉黑暗的怪獸》書名頁

圖 4-2-16 《我會做任何事》書名頁

《我會做任何事》故事從書名頁開始展開，書名頁與藍色的蝴蝶頁相連，一面藍色一面圖畫的配置，藍色面置入版權頁，圖畫面就開始進入故事，書名頁小男孩躺在草皮上用帽子蓋住臉，下一頁躺著的小男孩帽子放在膝蓋上，然後坐起來問小兔子：「我長大以後，可以做什麼呢？」動作是連貫的（圖 4-2-16），故事末頁也是單頁搭配蝴蝶頁置入作者簡介，繪本的版面配置前後一致。

以上兩本繪本書名頁雖分類為單頁形式，但其配置也與蝴蝶頁相連，可以用單頁的方式詮釋書名頁，也能用跨頁的方式詮釋，蝴蝶頁的顏色與書名顏色相呼應，兩種詮釋會有不同的感受。

四、版面配置

幾米兒童繪本的圖文配置主要為圖文分離與文嵌圖中兩種配置混用使用的形式呈現，其中只有《我會做任何事！》是全文以文字嵌入圖中的方式呈現，如表 4-2-2，以下舉例說明。

表 4-2-2 幾米兒童繪本之版面配置

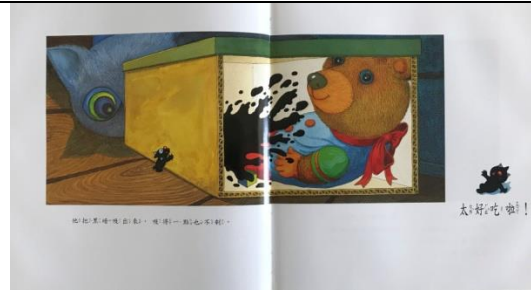
書名	圖文分離	文嵌圖中	兩者混用
《吃掉黑暗的怪獸》			√
《鏡子裡的小孩》			√
《我會做任何事！》		√	
《不睡覺世界冠軍》			√
《乖乖小惡魔》			√

以兩種配置混用使用的兒童繪本，主要形式：圖畫以滿版跨頁營造情境氛圍、邊框將圖文分離呈現聚焦、分格圖畫設計連續動作等，以三種形式依情節需求做配置。例如：《吃掉黑暗的怪獸》（圖 4-2-17）滿版跨頁的陰暗畫面中，一隻熊背對畫面躺在地上，中間有一個黃色的洞特別凸顯，文字敘述：「他從盒子上的小洞往裡面看，看到裡面裝滿了黑暗。」提示黃色的洞是眼睛往內看的視角（圖一）。下一頁，以大的留白框包圍著橫條跨頁的圖畫，圖畫面呈現盒子的透視圖（圖二）。再下一頁，以分格圖畫設計，從青蘋果到小木馬，再到床底下，一連換三個場景，呈現小怪獸轉換場景的動態（圖三）。再往下一頁，也是以分格圖畫轉換場景，圖畫中的小怪獸也越來越大（圖四）。

圖 4-2-17 《吃掉黑暗的怪獸》圖文配置之混用形式

圖一，頁 9-10

圖二，頁 11-12

圖三，頁 13-14

圖四，頁 15-16

另外，《不睡覺世界冠軍》、《乖乖小惡魔》，也是以上述三種圖文形式呈現，運用各式邊框使圖文分離，隨著情節鋪陳後，將圖畫以滿版跨頁方式呈現。在《不睡覺世界冠軍》（圖 4-2-18）從圖框裡聚集角色焦點（圖一），下一頁畫面留白僅有角色幻想步驟（圖二），最後滿版跨頁表示進入角色的想像世界裡（圖三）。

圖 4-2-18 《不睡覺世界冠軍》圖文配置之混用形式

圖一，頁 5-6

圖二，頁 7-8

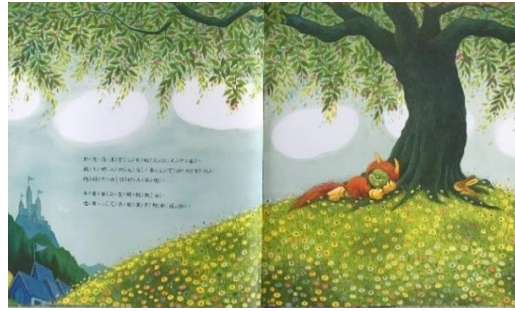
圖三，頁 9-10

《乖乖小惡魔》（圖 4-2-19）利用花編邊框製造圖文分離，框中的文字與右頁圖畫呈現相反意境，例如：文字敘述：「惡魔爸爸好兇好兇，惡魔媽媽好壞好壞。他們家的小惡魔波波，好乖好乖好乖。」右頁圖畫呈現苦惱的惡魔爸爸、媽媽和開心的小惡魔，敘事上形成對比，圖畫反映出惡魔爸媽心理的狀態（圖一）。有著邊框鋪陳的故事，都侷限著小惡魔不能太乖要變得兇兇壞壞，到了圖畫滿版的跨頁則表示小惡魔離開充滿限制的規定裡，跳脫到放鬆的地方（圖二）。

圖 4-2-19 《乖乖小惡魔》圖文配置之混用形式

圖一，頁 1-2

圖二，頁 15-16

《鏡子裡的小孩》(圖 4-2-20) 文字以詩集為主題，以跨頁形式呈現情境，圖畫設計圖框將文字置入其中形成圖文分離(圖一)，或是將圖畫一部分留白嵌入文字(圖二)，圖畫設計上會有對稱的效果，在小細節部分做變化，增添讀者閱讀的樂趣。

圖 4-2-20 《鏡子裡的小孩》圖文配置之混用形式

圖一，頁 19-20

圖二，頁 11-12

除了以上為混合使用的版面配置以外，僅有《我會做任何事！》(圖 4-2-21) 是以文字嵌入圖中方式呈現，文字會配合圖像形成動態。例如：文字以線性方式呈現，與圖畫的動向一致(圖一)、文字「摺紙飛機的人」隨著圖畫上的紙飛機一同飛過(圖二)、文字「跳昏頭的人」字面呈現顫抖狀，彷彿腦袋真的跳到暈頭轉向了(圖三)，透過文字形成的變化，與圖畫合為一體。

圖 4-2-21 《我會做任何事！》圖文配置之文嵌圖中

圖一，頁 3-4

圖二，頁 7-8

圖三，頁 20

第三節 圖畫表現手法

幾米的兒童繪本屬於較後期的繪本作品，第一本與作家合作的兒童繪本從2008年開始，為探尋幾米繪本風格的變化，將從圖畫創作媒材技法切入，並探討圖文關係，再分析歸納出幾米在兒童繪本中的圖畫特色。

一、媒材技法之運用

圖畫創作的媒材與技法會根據每個故事題材、內容找尋適合的原料與方法，同時也能建立畫家個人的藝術風格。畫家選用的媒材與技法還能夠為圖畫營造氣氛，使情節延伸拓展。本研究先將幾米的兒童繪本中主要使用的媒材技法，整理至列表4-3-1。

表 4-3-1 幾米兒童繪本作品媒材技法一覽表

出版年	書名	使用媒材	技法運用
2008	《吃掉黑暗的怪獸》	水彩、鉛筆、電腦繪圖	水彩上色、重疊製造陰影，鉛筆做細部描繪、小怪獸身上的顏色及其他黑色部分大都為電腦繪圖
2010	《鏡子裡的小孩》	水彩、色鉛筆	水彩上色、重疊製造陰影、暈染，色鉛筆做細部描繪
2011	《我會做任何事！》	細筆、水彩	水彩上色，重點勾線
2011	《不睡覺世界冠軍》	水彩、色鉛筆、鉛筆	水彩上色、鉛筆細部勾線、局部色鉛筆上色
2013	《乖乖小惡魔》	水彩、鉛筆、色鉛筆，部分粉彩	水彩上色，鉛筆勾線及部分陰影呈現，色鉛筆描繪線條

(本表由研究者自行整理)

依據表 4-3-1 的整理與分析可看出，幾米大部分所使用的媒材技法為水彩、鉛筆、色鉛筆、電腦繪圖等，以下將媒材技法之運用列四點分析：

(一) 以水彩技法營造氛圍

幾米兒童繪本所使用媒材技法主要為水彩上色，手繪技法則是以平塗的方式呈現，再運用不同技法來區別畫面色彩的呈現。在《吃掉黑暗的怪獸》中述說著關於黑夜的故事，需營造一個夜晚昏暗的氛圍，此繪本並非恐怖故事，幾米選用了藍色為基底，使氣氛不會這麼凝重恐怖。利用水彩調色的特性，靈活運用色彩濃淡的變化來表現陰影，創造出一個神秘、昏暗，帶點緊張氣氛又不失童趣的夜晚房間（圖 4-3-1）。

圖 4-3-1 《吃掉黑暗的怪獸》頁 1-2

圖 4-3-2 《吃掉黑暗的怪獸》頁 27-28

幾米運用水彩描繪彩色線條，以重疊方式表現火山的紋路，塑立火山岩熱陡峻的外在形象(圖 4-3-2)，但與一身黑的怪獸共處同一個畫面，在這樣的對比下，火山的彩色線條較溫和，溫和的背景使怪獸形象更凸顯。

《鏡子裡的小孩》以暖色系黃色為主，運用水彩為角色、背景物件上色，運用重疊、暈染方式製造畫面上的陰影，和物件上漸層的效果。因為是以暈染方式描繪，色調上飽和度較低，讓整本繪本的呈現屬於較輕鬆、舒服的氛圍（圖 4-3-3）。

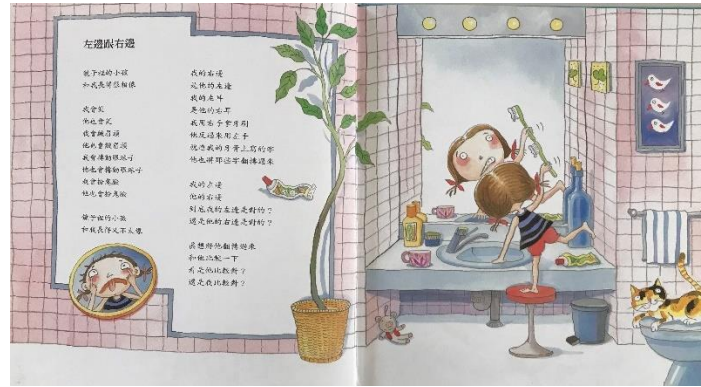

圖 4-3-3 《鏡子裡的小孩》頁 7-8

《我會做任何事！》色調飽和度提高，運用水彩上色及為物件描繪線條，增加體積感或流動感（圖 4-3-4）。《不睡覺世界冠軍》、《乖乖小惡魔》也主要以水彩媒材進行上色營造情境氛圍及物件色彩。

圖 4-3-4 《我會做任何事！》頁 9-10

（二）以鉛筆描繪物件，淡化輪廓線

「成人繪本」主要以細筆勾勒輪廓線，在兒童繪本裡則以鉛筆描繪物件，在線條勾勒輪廓線上不像以往線條感這麼重，像是《鏡子裡的小孩》、《不睡覺世界冠軍》、《乖乖小惡魔》都是以鉛筆勾勒線條，顏色較淡，相對來說畫面看起來較柔和。以上繪本均以水彩上色，運用鉛筆描繪的線條，除了鉛筆色調比較淡之外，上色的飽和度也會將輪廓線稍微蓋掉或是融為一體，整體呈現上就不會有清楚輪廓線邊界。

圖 4-3-5 鉛筆描繪物件之表現

《鏡子裡的小孩》

《不睡覺世界冠軍》

《乖乖小惡魔》

(三) 以電腦繪圖增添畫面飽和度

上述整理的媒材除了水彩和硬筆類外，兒童繪本中加入了電腦繪圖的技法。在《吃掉黑暗的怪獸》故事中小怪獸有著黑色的身體、藍色的眼睛和耳朵、紅色的鼻子，從圖畫中可以明顯看出眼睛、鼻子、耳朵是由水彩呈現的筆觸，利用渲

染技法增添眼睛朦朧的感覺，再以水彩重疊的技法，由淺至深堆疊顏色，產生五官的立體感。但全身以黑色線條勾勒，其身體部分未能明顯看出任何筆觸，呈現的質地像是電腦繪圖後製過的效果（圖 4-3-6），身體以外包含關於黑暗的畫面也是以這樣的質地呈現，仔細觀察能看出細微的粒子，顏色較飽和，為電腦繪圖的效果。幾米主要透過鮮豔的色彩，劃分白天的增長與被小怪獸嗜去的黑暗，白天運用水彩暈染較柔和；黑夜以電腦繪圖呈現較生硬，兩者形成對比，明顯劃分晝夜（圖 4-3-7）。

圖 4-3-6 《吃掉黑暗的怪獸》頁 39-40、圖 4-3-7 頁 29-30

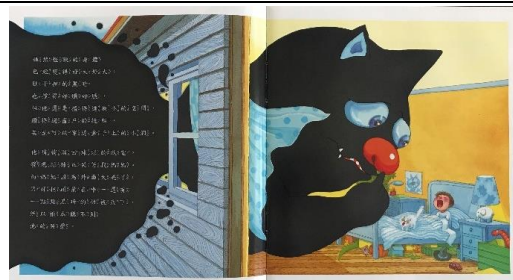
（四）運用邊框設計局部出血營造效果

運用邊框營造圖文分離也是兒童繪本常用的配置方式之一，而這邊框的使用在《吃掉黑暗的怪獸》裡營造另一種效果，利用邊框角色出血的方式，使畫面延伸至邊框外，讓物件呈現無限變大的效果。例如：圖一小怪獸變的好大隻，大到超出框線頁面之外。圖二小怪獸從框外鑽進窗戶進到屋內，顯示小怪獸的體積非常大且具流動性。圖三小怪獸將黑暗從頭頂慢慢釋放，釋放超出框線之外，回歸到外面的世界（圖 4-3-8）。

圖 4-3-8 運用邊框設計局部出血之表現

圖一，頁 41-42

圖二，頁 43-44

圖三，頁 49-50

二、圖文關係

兒童繪本的圖文關係主要為文字敘事，圖畫為文字呈現具象，例如：《吃掉黑暗的怪獸》文字敘述小怪獸好愛黑兮兮三明治和做黑烏烏的燉菜，圖畫以圖框分開敘述，將文字具象化（圖 4-3-9）。

圖 4-3-9 《吃掉黑暗的怪獸》頁 19-20

圖 4-3-10 《我會做任何事！》頁 13-14

《我會做任何事！》小男孩說：「蹦蹦蹦蹦光腳丫跳遠的人／啵啵啵吹泡泡糖的人」，圖畫左頁小男孩跳到空中，右頁小男孩吹著大大的泡泡糖（圖 4-3-10）。

《不睡覺世界冠軍》文字敘述：「她抱著他們，一個接一個，上床睡覺。」

圖畫運用分鏡畫面呈現主角抱著他們，一個接一個到床上睡覺，文字與圖畫互相合作（圖 4-3-11）。《乖乖小惡魔》也有以這種分鏡方式的呈現，小惡魔遇見小天使兩人互說彼此的遭遇，圖畫呈現兩人相遇及談論的情境（圖 4-3-12）。透過畫面轉變呈現一幕幕文字解說的情境。

圖 4-3-11 《不睡覺世界冠軍》頁 35-36 圖 4-3-12 《乖乖小惡魔》頁 19-20

五本兒童繪本中，僅有《鏡子裡的小孩》是非故事性的繪本，繪本中收錄共計十篇的詩集，幾米以跨頁形式描繪十篇與詩集內容相關的圖畫，例如：〈鏡子的爸爸媽媽〉左頁敘事關於爸爸，圖畫中的鏡子呈現男性穿著；右頁敘事關於媽媽，圖畫中的鏡子呈現女性的穿著，跨頁中的圖畫、文字互相對應，兩兩對稱，形成視覺上的張力（圖 4-3-13）。

圖 4-3-13 《鏡子裡的小孩》頁 21-22

幾米透過圖畫刻畫角色形象，讓角色擁有活潑逗趣的外型，再將文字情節以圖畫具象化，藉由圖像幫助幼兒理解抽象的文字。

第四節 小結

幾米的兒童繪本主要負責圖畫部分，除了《鏡子裡的小孩》是詩集繪本以外，其他四本都是具完整故事性的繪本。

在版面設計上，封面與封底歸類出兩種模式：封面與封底為一整幅的畫面、書名點出主題並暗示故事，前者以一幅話方式呈現，讓讀者能夠將封面封底攤開來欣賞；後者從書名直接清楚地呈現故事中的主要意涵。蝴蝶頁有兩種呈現，運用與故事相符的素面底色作為蝴蝶頁，以及畫家獨立設計圖案，讓讀者從蝴蝶頁開始就能感受到故事裡的氛圍。書名頁分成跨頁形式和單頁形式，跨頁形式的書名頁以不同象徵性的方式暗示主題，其設計的巧思能誘發讀者想進一步閱讀的興趣。單頁形式的書名頁另一面會相連著蝴蝶頁，其書名色調會對應蝴蝶頁，末頁也是以單頁圖畫結尾相連著蝴蝶頁，前後互相對稱。圖文配置主要為圖文分離與文嵌圖中兩種配置混用使用的形式呈現，主要形式：圖畫以滿版跨頁營造情境氛圍、邊框將圖文分離呈現聚焦、分格圖畫設計連續動作等，以三種形式依情節需求做配置。只有《我會做任何事！》是全文以文字嵌入圖中的方式呈現，透過文字形成的變化，與圖畫合為一體。

在圖畫表現手法上，幾米大部分所使用的媒材技法為水彩、鉛筆、色鉛筆、電腦繪圖等，媒材技法之運用以四點分析：（一）以水彩技法營造氛圍（二）以鉛筆描繪物件，淡化輪廓線（三）以電腦繪圖增添畫面飽和度（四）運用邊框設計局部出血營造效果。圖與文的關係則主要為文字敘事，圖畫為文字呈現具象，文字與圖畫緊緊相扣，兩者互相合作並敘故事。

幾米兒童繪本的版面設計、圖畫表現手法，會清楚呈現主題內容，讓故事從封面到故事結束有完整的連貫性。圖畫慣用水彩營造氛圍，展現水彩明亮、飽和且隨性自由的風格，特別加入電腦繪圖製造畫面色調的對比，及擅用邊框、分格技巧呈現畫面的變化，營造不同的視點，呈現充滿童趣、驚奇的圖像敘事。

第五章 結論

繪本能夠帶領兒童進入閱讀、認識世界的殿堂，讓兒童透過故事增廣視野及感受不同的體驗；同時繪本也能召喚保有童心的成人，使成人莫忘初衷及療癒心靈。郝廣才在《郝繪本如何好》提到：「一本繪本就像一串珍珠項鍊，要有一根線把珠子串起來。否則大珠小珠散落四處，連不成串。」這些珠子就像繪本裡的版面設計、故事情節（主題意涵）、表現手法、圖文關係一樣，每一顆珠子都擁有自己獨特的風格，如何搭配才會好看？最重要的是它們必須串連在一起，才算完整。風格的呈現，多為創作者本身的個人特質，所以使用同一組製作項鍊的材料，在搭配的過程中，也會產生不同風格的成品。本文欲研究幾米繪本的個人風格，將幾米繪本分成「成人繪本」，與「兒童繪本」兩種類型，在搜集整理、歸納、分析後，一點一滴地解答出研究前的問題：「創作背景、理念為何？」、「成人繪本主題意涵、表現手法、圖文互動為何？」、「兒童繪本版面配置、圖畫表現、圖文關係為何？」，這些探析結果彼此有著相連的關係，從整體作品中可以得知幾米繪本的個人風格，就以下說明。

一、創作背景、理念與幾米自身經歷有關

幾米的創作背景包含：「插畫延伸靈感」、「生命的體悟」、「生活觀察與體驗」，第一，屬於在報社工作集結的插畫作品，從插畫作品延伸故事，這些插畫作品紀錄著幾米生病時的心境、心情點滴等，其創作想法與二、三點相同，同為幾米自身的經歷，除了經歷病痛治療外，後期調養、痊癒，皆有不同的心境。以及病痛帶來的創傷、面對生命的無常、經歷人生各種體悟，幾米都一一透過繪本表達出來。

幾米創作的契機是從生病開始，幾米將心中一幕幕畫面串連在一起，完成一本書。畫插畫的對象一直都是成人，也從未有與兒童互動的經驗，一個想為成人

創作的想法出現後，他將繪本開本縮小、頁數增多、故事意涵較為沉重，進而衍伸出「成人繪本」這樣的新類型。

二、「成人繪本」以生命經歷作為創作主軸

幾米的成人繪本又分成「長篇故事」與「短篇故事」，兩者以不同的敘事結構呈現，前者有完整故事主軸，連貫性敘述故事情節；後者每篇圖文各自獨立，屬於像圖文書的類型，圖像表現上，主要以象徵的方式詮釋文字。

從幾米成人繪本中，探析主題意涵、表現手法、圖文互動等，發現其表現皆圍繞著寂寞、孤單、疏離、反諷等意象。主要從三個主題切入：一從作品中述說著都會城市中人們內心寂寞、疏離，渴望溫暖的期盼。二在面對生命歷程中，經歷生死的恐懼、生命意義的探尋、渴望愛與幸福、體悟人生並從中省思。三從述說心情寫照、回憶過去、體會失去中，學習釋放與成長。以上三點與「生命經歷」緊緊相扣，表達幾米的心境，同時也反映出許多人的內心。

這些「生命經歷」的表達，幾米在表現手法上，文字會以淺語的方式，讓讀者易懂又貼近人心，並配合故事的需求，文字以詩性語言、日記式的敘述、反諷話語、文字營造動態等手法呈現。

在圖的表現上，將開本設定成像大人的書，除了有肖像式、風景式的版式外，還有設計正方形的尺寸，讓繪本內的故事運用邊框的變化轉換視覺的焦點。顏色以黑白呈現簡潔、純淨的線條描繪故事；全彩營造故事情境氛圍，其技法主要以線條式表現整體輪廓，並搭配流動性媒材上色營造整體氣氛，除此之外也會製造小細節，如：重複出現角色、向作者致敬、巨獸的象徵等，增添讀者閱讀的樂趣。

在圖文互動上，以邊框製造圖文分離，透過框營造的敘事效果，凸顯畫面所要傳達的意境。文字則會因應故事內容、圖畫的需求，產生變化成為圖畫的一部分，將文嵌入圖中呈現整體效果。還有隨著故事的鋪陳變化，設計視點拉近拉遠的效果，運用圖文分離和文嵌入圖中混合使用的手法，營造聚集或是距離的視點

效果。

三、「兒童繪本」圖畫表現為文字具象化

幾米兒童繪本主要為與作家合作的繪本，負責圖畫部分。但兒童繪本圖畫表現探析上，發現從版面設計、圖畫表現、圖文關係等，整體都精心營造故事氛圍，從封面邀請讀者踏入繪本旅程，一頁翻過一頁，直到把書闔上後，還能從封底慢慢回味。

在版面設計上，封面與封底不僅為一整幅的畫面，讓讀者能夠將封面封底攤開來欣賞；其書名易點出主題並暗示故事，清楚地呈現故事中的主要意涵。蝴蝶頁依照故事風格搭配素面底色或是畫家設計的圖案，讓讀者從蝴蝶頁開始就能感受到故事裡的氛圍。書名頁則會利用跨頁或單頁形式，依照書名下錨、故事內容的象徵物設計情境，使讀者能在書名頁中預先知道故事裡的物件或是色調上與故事內容作連結。圖文配置的模式主要以滿版跨頁營造情境氛圍、邊框將圖文分離呈現聚焦、分格圖畫設計連續動作等，依情節需求做配置。

在圖畫表現手法上，歸納以下四點：（一）以水彩技法營造氛圍：運用水彩的特性製造陰影、重疊、流動性、飽和度控制等營造整體物件與情境氛圍。（二）以鉛筆描繪物件，淡化輪廓線：線條感色調較淡，讓角色輪廓不生硬較柔軟，與整體畫面配色融為一體。（三）以電腦繪圖增添畫面飽和度：透過電腦繪圖的處理為畫面增加飽和度，在混合媒材上形成強烈對比。（四）運用邊框設計局部出血營造效果：利用邊框角色出血的方式，使畫面延伸至邊框外，讓物件呈現無限變大的效果。圖與文的關係則主要為文字敘事，圖畫為文字呈現具象，兩者互相合作並敘故事。幾米運用以上手法，與作家文字互相互補呼應，表現出兒童繪本整體設計的一致性。

綜合以上三點研究的結果，「成人繪本」與「兒童繪本」這兩種類型主要媒材技法為線條勾勒輪廓及水彩上色，只是在線條表現上，「成人繪本」線條式的

處理較細緻，擅用線條增加物件的體積感，製造沉重、陰暗的氛圍；相對「兒童繪本」線條表現上明顯淡化，不會刻意營造線條感。在水彩上色表現上，「成人繪本」從淡色調慢慢增加顏色飽和度，讓畫面呈現更豐富鮮艷，與主題呈現強烈對比；「兒童繪本」中的水彩色調較柔和，另外加入電腦繪圖增加飽和度，營造畫面的對比。上色效果與幾米成人繪本後期的創作手法相似，自 2001《地下鐵》起，幾米在色彩上使用越來越鮮艷，其色調飽和度也越來越高，若依照出版時間排列，兒童繪本的圖畫表現其就是幾米後期的創作表現。

不僅媒材技法的表現，在版面設計上，幾米經常使用邊框製造畫面聚焦與分離效果，在成人繪本中使用各式各樣的邊框配置圖文；在兒童繪本中出現利用邊框角色出血至邊框外，讓物件呈現無限變大的效果，使用手法越來越成熟。

就作品類型數量比重下，幾米主要還是以「成人繪本」類型創作為主，「成人繪本」屬於幾米自身經驗書寫描繪下的作品，透過畫自我療癒、人生刻畫、召喚童心，以呼應人心的創作吸引讀者。但從幾米病癒到至今已有二十年之久，其創作題材依舊相似少有變化，皆以生命經歷角度切入來發展故事。幾米從為報章專欄畫插畫到成為臺灣知名繪本作家，後期有專屬的經紀公司—墨色國際

(Jimmy S.P.A. Co., Ltd.) 以經營幾米品牌為原點而創立，主要將幾米作品確立定位，經紀繪本作家及文化品牌，因此幾米創作成為一種品牌，創作逐漸商品化，將幾米作品與其他產業結合發展，衍生出各種周邊商品，邁向國際市場。這樣的經營模式，或許會改變幾米創作初衷，原先是透過畫來療癒自己，後期則是因應市場需求、品牌定位等各種因素來產出作品，在品牌網站中也表示：「在展現文化品牌的多元性以及創意產業的規模與經濟化的同時，也帶動地方活絡與城市發展，共同邁向一個更寬廣、全面、國際性的文化願景。⁴³」因此，在這樣生活步調緊湊、人們缺乏安全感的社會環境之下，這些關於生命經歷、能夠撫慰人心的題材，符合市場讀者的需求，儼然成為幾米未來發展的創作定位。

⁴³ 參考資料取自幾米官方網站

<http://www.jimmyspa.com/383642604424190318592169729260.html>，查閱日期：2019/7/24。

另外，「兒童繪本」是以作家行文，幾米配圖合作出版，將作家的文字具象化。「兒童繪本」雖是幾米表現圖畫，但圖畫表現相較「成人繪本」，創作的個人特色較不易被凸顯出來。因此，這類作品自 2013 年後就無再有合作繪本產出，幾米將創作重心放在「成人繪本」上，在品牌經營下，每年平均產出 1-2 本繪本及各式周邊商品，2014 年之後出版：2015《忘記親一下》、《我從很遠的地方來看你》、2016《忽遠忽近》、《我的世界都是你》、《在一起》、2017《同一個月亮》、2018《不愛讀書不是你的錯》、《閉上眼睛一下下》、2019《但願有一天你會懂》等書，這些創作題材包含對環境土地、生命關懷、戰爭、面對世界的困境等，其創作定位皆圍繞著能夠撫慰、療癒人心的題材為主。

參考書目

一、研究文本

(一) 幾米自傳

幾米著，《幾米故事的開始》(舊版)，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2008年2月。

幾米著，《幾米故事的開始》(新版)，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2014年8月。

幾米著，《幾米故事團團轉》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2014年8月。

(二) 中文文本

向陽著，幾米圖，《鏡子裡的小孩》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2010年4月。

幾米著，《森林裡的秘密》，臺北市：玉山社出版事業股份有限公司，1998年10月。

幾米著，《微笑的魚》，臺北市：玉山社出版事業股份有限公司，1998年10月。

幾米著，《聽幾米唱歌》，臺北市：格林文化事業股份有限公司，1999年1月。

幾米著，《向左走•向右走》，臺北市：格林文化事業股份有限公司，1999年3月。

幾米著，《月亮忘記了》，臺北市：格林文化事業股份有限公司，1999年10月。

幾米著，《森林唱遊》，臺北市：格林文化事業股份有限公司，2000年3月。

幾米著，《我的心中每天開出一朵花》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2000年11月。

幾米著，《地下鐵》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2001年1月。

幾米著，《照相本子》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2001年6月。

幾米著，《1.2.3.木頭人》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2001年10月。

幾米著，《我只能為你畫一張小卡片》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2002年2月。

幾米著，《我夢遊你夢遊》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2002年4月。

幾米著，《布瓜的世界》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2002年10月。

幾米著，《幸運兒》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2003年1月。

幾米著，《你們我們他們》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2003年6月。

幾米著，《又寂寞又美好》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2003年12月。

幾米著，《履歷表》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2004年1月。

幾米著，《遺失了一隻貓》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2004年1月。

幾米著，《小蝴蝶小披風》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2005年1月。

幾米著，《失樂園》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2005年10月。

幾米著，《藍石頭》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2006年3月。

幾米著，《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2006年7月。

幾米著，《戀之風景》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2007年2月。

幾米著，《我的錯都是大人的錯》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2007年8月。

幾米著，《躲進世界的角落》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2008年9月。

幾米著，《星空》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2009年4月。

幾米著，《走向春天的下午》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2010年1月。

幾米著，《我不是完美小孩》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2010年6月。

幾米著，《世界別為我擔心》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2011年2月。

幾米著，《時光電影院》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2011年12月。

幾米著，《擁抱》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2012年5月。

幾米著，《如果我可以許一個願望》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2012年12月。

幾米著，《並不很久很久以前》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2012年12月。

幾米著，《真的假的啊？》，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2013年10月。

(三) 翻譯文本

Hiawyn Oram，彭倩文譯，幾米圖，《乖乖小惡魔》*Filbert the Good Little Fiend*，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2013年8月。

Joyce Dunbar，彭倩文譯，幾米圖，《吃掉黑暗的怪獸》*The Monster Who Ate Darkness*，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2008年12月。

Jerry Spinelli，幾米譯，幾米圖，《我會做任何事！》*I can be anything!*，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2011年3月。

Sean Taylor，柯倩華譯，幾米圖，《不睡覺世界冠軍》*The World Champion of Staying Awake*，臺北市：大塊文化出版股份有限公司，2011年9月。

二、研究專書

(一) 國內專書

1. 研究相關書籍

林真美著，《繪本之眼》，臺北市：天下雜誌股份有限公司，2010年12月。

林文寶等著，《插畫與繪本》，新北市：國立空中大學，2013年8月。

郝廣才著，《好繪本如何好》，臺北：格林文化事業股份有限公司，2006年10月。

莊淳雅等著，《探索名人的精采人生》，臺北：遠見·天下文化出版股份有限公司，2002年4月。

游珮芸著，〈幾米與成人繪本〉，《文訊》雜誌 342 看見繁花盛開，文訊雜誌社，2014年4月。

賴文心著，《插畫—圖文·圖畫·書》，臺北：國立臺灣藝術教育館，2005年11月。

蔡美娟著，《生命書寫—一段自我療癒之旅》，臺北市：心靈工坊文化出版有限公司，2012年1月。

2. 參考幾米插畫中文書籍，但不列入研究範圍。

小野著，幾米繪圖，《碗豆家族》，皇冠文化出版有限公司，1993年3月。

小野著，幾米繪圖，《大小雞婆》，皇冠文化出版有限公司，1993年10月。

周銳著，幾米繪圖，《啊嗚貓》，上誼文化實業股份有限公司，2001年7月。

駱以軍著，幾米繪圖，《和小星說童話》，皇冠文化出版，1994年12月。

(二) 國外翻譯專書

Jane Doonan, 宋珮譯,《觀賞圖畫書中的圖畫》,臺北:雄獅圖書股份有限公司,2006年3月。

Jean-Jacques Sempe' 著,尉遲秀譯,《哈伍勒的秘密》,愛米粒出版有限公司,2014年1月。

Perry Nodelmen, 楊茂秀等譯,《話圖—兒童圖畫書的敘事藝術》,臺東市:兒童文化藝術基金會,2010年11月。

Perry Nodelmen 等著,劉鳳芯等譯,《閱讀兒童文學的樂趣》,天衛文化圖書股份有限公司,2011年10月。

Virginia Hamilton, 游紫玲譯,《我看見女王》玉山社出版事業股份有限公司,1997年9月。

柳田邦男著,《尋找一本繪本,在沙漠中……》,臺北市:遠流出版事業股份有限公司,2006年4月。

三、期刊論文

林杏莉著,《臺灣圖畫故事書得獎作品研究》,臺北市立師院應用語言文學研究所碩士論文,2000年6月。

杜曉苑著,《從文化創意產業特性初探圖文書之產製》,國立交通大學傳播研究所,2005年。

邱麗香著,《幾米繪本插畫之新探》,國立屏東師範學院視覺藝術研究所,2004年。

袁哲生著〈溫馨而感傷:Jimmism〉,臺北:聯合報,1999年7月1日。

黃瓊瑤著,《幾米暢銷圖畫書之分析研究》,彰化師範大學美術學系在職進修專班,2002年6月。

陳姿百著,《從存在心理觀點來探討幾米繪本中的覺察議題與改變歷程》,南華大

學生死學研究所碩士論文，2009年7月。

陳麗雲著，《幾米繪本藝術之研究》，國立臺灣師範大學國文學系在職進修碩士班，2010年。

陳靜玉著，《繪本應用於生活用品之創作-以幾米繪本為例》，國立臺北科技大學創新設計研究所，2012年6月。

郭嘉惠著，《圖畫書風格研究-以巴貝柯爾和蘿倫·柴爾德之作品為例》，南華大學文學系碩士論文，2013年7月。

游珮芸著，〈解讀臺灣的「幾米現象」〉，《臺灣圖畫書與日本圖畫書》，財團法人大阪國際兒童文學館，2007年3月。

冀文慧著，《幾米繪本研究》，國立臺灣師範大學國文系在職進修碩士班學位班碩士論文，2003年。

四、網站

幾米官方網頁：<http://www.jimmyspa.com/>

遠流博識網：<http://www.ylib.com/index.aspx>

The New York Times Sunday Book Review 專欄：

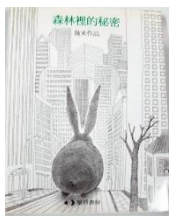
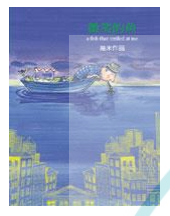
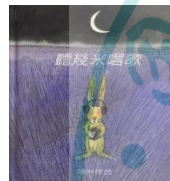

http://www.nytimes.com/2008/11/09/books/review/Marcus-t.html?_r=1&

向陽工坊：<http://tea.ntue.edu.tw/~xiangyang/about.htm>

博客來網站：<https://www.books.com.tw/products/0010516366>

附錄

附錄一 幾米繪本作品總表

編號	封面	出版時間	書名	出版社
01		1998.10	《森林裡的秘密》 Secrets in the woods	玉山社 *2003 年後改為 大塊文化出版
02		1998.10	《微笑的魚》 A fish that smile at me	玉山社 *2003 年後改為 大塊文化出版
03		1999.01	《聽幾米唱歌》 Singing jimmy	格林文化 *2008 年後改大 塊文化出版
04		1999.03	《向左走・向右走》 Turn left, turn right	格林文化 *2006 年後改大 塊文化出版
05		1999.10	《月亮忘記了》 The moon forgets	格林文化 *2007 年後改大 塊文化出版
06		2000.03	《森林唱遊》 Singing in the forest	格林文化 *2008 年後改大 塊文化出版
07		2000.11	《我的心中每天開出一朵 花》 A garden in my heart	大塊文化

08		2001.01	《地下鐵》 Sound of colors	大塊文化
09		2001.06	《照相本子》 The moments	大塊文化
10		2001.10	《1.2.3.木頭人》 Blinking seconds	大塊文化
11		2002.2	《我只能為你畫一張小卡片》 Love in the cards	大塊文化
12		2002.04	絕版口袋書－《我夢遊你夢遊》 Metro sleepwalking	臺北捷運公司& 墨色國際
13		2002.10	《布瓜的世界》 Pourquoi	大塊文化
14		2003.1	《幸運兒》 Mr.wing	大塊文化
15		2003.6	《你們我們他們》 Something about love	大塊文化

16		2003.12	《又寂寞又美好》 Beautiful solitude	大塊文化
17		2004.1	《履歷表》 The private me	大塊文化
18		2004.1	《遺失了一隻貓》 Missing my cat	大塊文化
19		2005.1	《小蝴蝶小披風》 Shiny and moony	大塊文化
20		2005.10	《失樂園》套書（共五本） Paradise lost 《失樂園 I 寂寞上場了》 《失樂園 II 童年下雪了》 《失樂園 III 祕密花開了》 《失樂園 IV 魔法失靈了》 《失樂園 V 奇跡迷路了》	大塊文化
21		2006.3	《藍石頭》 The blue stone	大塊文化
22		2006.7	《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》	大塊文化

			Thank you,Furrybunny,for a wonderful afternoon	
23		2007.2	《戀之風景》 Meeting you in dreamscape	大塊文化
24		2007.8	《我的錯都是大人的錯》 Don't blame me,It's not my fault	大塊文化
25		2008.9	《躲進世界的角落》 How to own a corner	大塊文化
26		2008.12	《吃掉黑暗的怪獸》 The Monster Who Ate Darkness 作者：喬依絲•唐巴 譯者：彭倩文	大塊文化
27		2009.4	《星空》 The starry starry night	大塊文化
28		2010.1	《走向春天的下午》 One more day with you	大塊文化
29		2010.3	《鏡子裡的小孩》 作者：向陽	大塊文化

30		2010.6	《我不是完美小孩》 My little perfect world	大塊文化
31		2011.2	《世界別為我擔心》 Don't worry, be happy!	大塊文化
32		2011.3	《我會做任何事！》 I can be anything! 作者：傑瑞•史賓納利 譯者：幾米	大塊文化
33		2011.9	《不睡覺世界冠軍》 The World Champion of Staying Awake 作者：西恩•泰勒 譯者：柯倩華	大塊文化
34		2011.12	《時光電影院》 The rainbow of time	大塊文化
35		2012.5	《擁抱》 Hug	大塊文化
36		2012.12	《如果我可以許一個願 望》 I wish I could make a wish	大塊文化
37		2012.12	《並不很久很久以前》 It was not a long long time	大塊文化

			ago	
38		2013.8	《乖乖小惡魔》 Filbert the Good Little Fiend 作者：海文•歐瑞 譯者：彭倩文	大塊文化
39		2013.10	《真的假的啊?》 Lie to Me	大塊文化

(本表由研究者整理)

