

臺灣 2004 年到 2019 年民間出版 兒童圖畫書之插畫風格特徵

The Style Analysis of Illustration in Children's Picture Books Published by Taiwan Private Sectors From 2004 to 2019

* 伊彬 Bin I

** 張長蓉 Chang Rong Chang

* 國立臺灣師範大學設計學系 教授

* Professor / Department of Design, National Taiwan Normal University

** 國立臺灣師範大學設計學系 碩士生

** Graduate Student / Department of Design, National Taiwan Normal University

有關本文的意見，請聯繫通訊作者伊彬

For correspondence concerning this paper, please contact Bin I

Email: bini@ntnu.edu.tw

摘要

本文分析 2004–2019 年 1,114 本臺灣民間出版兒童圖畫書之插畫風格。按照伊彬、鄧逸平、黃永宏（2004）之分類法與架構歸納出插畫風格特質與趨勢包括：風格的兒童化趨勢；高度集中於「童卡」、「漫畫」、「裝圖」風格；風格小項增加及鬆緊級次與年代關係的回歸；複合風格增加；成人化風格轉移至兒童化風格的小項。而風格變遷的時代意義為：圖畫書國際市場加速擴展；圖畫書觸及率增加；插畫家背景多元；網路媒體增加作品曝光機會；科技改變風格；「童卡」、「漫畫」因可親性、情感表達、訊息傳遞功能成為主流；「裝圖」與成人化風格因缺乏情感渲染隨時代下滑；插畫界缺乏成人化風格人才。研究者認為風格集中化並不利兒童審美教育，並容易侷限讀者年齡。最後研究者對插畫家與出版者提出面對全球化與在地化考驗之建議，包括建立獨特的藝術風格、善用版面尺寸、建立個人品牌。

關鍵詞：兒童圖畫書、美感教育、風格、插畫

Abstract

This study analyzes the styles of 1,114 sample children's picture books published by private sectors in Taiwan from 2004 to 2019. According to I, Teng, and Huang's (2004) method and frame of style analysis, this study determined the characteristics of modern Taiwanese children's books to include the following five elements: There is a growing trend toward childized styles. The styles are concentrated in "Fairytale-cartoon," "Caricature," and "Decoration." There has been an increase in substyles, and no more positive correlation between the tightness level and age. There is a rise in compound styles. Adult styles have been transferred into childized sub-styles. In addition, the study summarizes the significance of the era of style changes in children's picture book: The international market for children's picture books is expanding rapidly. The reach rate of picture books is increasing. The background of illustrators is more diverse. Internet media increases the exposure of illustrators' works. Changes in technology are reflected in a change in styles. "Fairytale-cartoon" and "Caricature" have become mainstream due to their amiability, emotional expression, and message delivery functions. "Decoration" and adultized styles have declined over time due to a lack of emotional rendering. The adultized style talents or training are lacking. In the end, the study suggests that the style concentration is not conducive to children's aesthetic education and limited the age of readers. Regarding the challenges of globalization and localization, this study also suggests that illustrators and publishers should: develop artistic uniqueness, take advantage of different layout sizes, and build self-branding.

Keywords: children's picturebook, aesthetic education, style, illustration

壹、研究動機與背景

閱讀圖畫書在文學、視覺、和審美導向的意義上至關重要（Campagnaro，2021）。善用圖畫書中的圖像，能培養大人與兒童的視覺素養（嚴淑女，2019）。藝術教育中，審美欣賞是一個重要議題，且通常與藝術創作相提並論，被認為是藝術活動的兩大支柱（林演慶，2016）。審美研究中，風格的審美判斷有別於對單一形式元素的檢驗，一直是重要的研究面向（伊彬，2008，頁 102）。而圖畫書對兒童美感的養成別具意義，本研究期望探究兒童圖畫書的插畫風格脈絡，瞭解臺灣兒童美感環境的一部分。

兒童是一獨立個體，部分是成人行為的縮影，但非全部，有其個別的需求、興趣與能力，最重要的是兒童也應當擁有閱讀的權利（周均育，2002）。父母、教師、兒童圖書館員都需要深入瞭解兒童的閱讀興趣及教育需求，才能協助選擇最適當的兒童讀物。近年來，少子化的社會結構日益鮮明，臺灣在 2021 年生育率名列全世界 227 個地區倒數第一，2022 年的預測也是一樣（鄭芝珊，2022）。雖然出生人口下降，但幸運的是每個孩子受到的關愛因此增加，父母也更加注重孩子的教育，這也明顯反映在兒童讀物銷售情況上：在整體出版產業景氣低迷的景況下，兒童圖畫書的銷量反而逐年上升，呈現銷售逆成長的趨勢（文化部，2019；林訓民，2016；誠品，2019）。

既有臺灣民間兒童圖畫書風格的系列研究，包含了政府出版品（伊彬，2000，2015）與民間出版（伊彬、林慧雅，2007；伊彬、鄧逸平、黃永宏，2004）兩部分。後者分析了 1965 年至 2003 年的民間自製圖畫書，之後 2004 年至 2019 年這段期間，以政治經濟來切割，是政黨輪替期（陳玉金，2020）；以圖畫書發展來切割，是數位、印刷等科技最發達，國際間交流最頻繁的時期。原本以成人讀物為重的業者紛紛開始經營童書領域，爭相加入兒童圖畫書出版的行列，使得童書市場呈現百家爭鳴的局勢。臺灣社會對於美感教育、平面設計、原創的重視度有躍進的成長，和圖畫書相關主題的研究、專家論述、或相關書籍增加，可見此時代對兒童教育的重視。

綜上所述，本研究期望能延續既有研究進一步達成以下目的：（1）瞭解臺灣在 2004–2019 年民間出版之兒童圖畫書的風格面貌；（2）與舊樣本比較，使得臺灣整體兒童圖畫書風格發展更加完整；（3）探究造成各項變化的環境因素與時代意義；（4）探討風格分布與美感教育的關係。

貳、文獻探討

一、圖畫書與插畫的相關定義

兒童圖畫書的出版從 19 世紀開始興盛，隨著製版印刷技術的進步與創作人才的加入，至今占有出版的一席之地。圖畫書相關的名詞多樣，包括「童書」、「兒童讀物」、「圖畫書」、「圖畫故事書」、「picture books (picturebook)」、「children's book」、「picture story books」，以及日本用法的「繪本」（黃淮麟，2001，頁 5）。本研究採用「兒童圖畫書」一詞代表以上稱謂。

字典上「插畫」的英文為 illustration，有「使之明瞭 (clarifying)、解釋 (explaining)」之行爲，或「可由視覺感知，用以闡明或裝飾內文者 (visual matter used to clarify or to decorate a text)」(「illustration」，2003，頁 809)。伊彬等 (2004) 認為：插畫是指將其無形的意念或想法，以具體可見的視覺媒材表現出來，並尋求明確易懂之表現形式的一種行爲結果。兒童圖畫書插畫可能只是文本的輔助，使文字中的模糊影像具象清晰化；然而，其重要性時常超越文本；部分兒童圖畫書可以沒有文字，但插畫卻為必須的存在，僅以圖像說故事內容；這也使得近代圖畫書的可朗讀性降低 (伊彬、林慧雅，2007)。

圖畫書的實際外觀可能主導著我們對故事的反應及態度，開本尺寸、版面設計、裝幀等都包含在內 (Nodelman, 1988)。開本尺寸為創作者設計時一項重要的考量，賴嘉綾 (2019) 表示除了強調知識與美感，大開本圖畫書在書店擺設時因為與眾不同而造成話題。它們在印刷和書店陳列上空間都有革命性的改變，對於視覺素養的養成教育來說，大的版本可以在跨頁版面、編排設計上呈現更多細節，適合知識傳達和解讀圖像的訓練 (嚴淑女，2019)。

二、臺灣兒童圖畫書風格發展的時代背景

本研究樣本分布年代為 2004–2019 年，接續著臺灣兒童圖畫書的加速成長期 1987–2003 年 (伊彬、林慧雅，2007)。此時期以經濟政治視角可稱呼為「政黨輪替期」(陳玉金，2020)。其時代背景敘述如下：

(一) 政治經濟環境

臺灣自 2000 年開始進入政黨輪替期，先後由不同黨派候選人陳水扁、馬英九、蔡英文擔任中華民國總統。國內先後歷經加入世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 的衝擊、全球不景氣，以及國際性疾病 SARS 的影響，許多產業經營受到重創，

文化出版業也連帶受累（行政院新聞局，2007）。出版業者爲了自救，推出「在家讀書，就是防疫」的文化新主張，並在各地舉辦「防煞書展」，以低價促銷圖書（行政院新聞局，2004）。2008年，全球金融海嘯席捲臺灣，紙漿原物料上漲的雪上加霜，出版事業再次受到震盪。經歷金融海嘯衝擊之後，2009年全球的景氣已漸漸回升，但臺灣的出版環境持續仍處於變動與不確定的氛圍之中，傳統出版的內容與形式備受挑戰（行政院新聞局，2011）。除此，臺灣市場狹小，書價較低，導致自製圖畫書風險較高是長久的現象（伊彬、劉瑋婷，2007）；出版社給付圖畫書插畫家的報酬並不優渥，已非短期的現象（王玉萍，2003；伊彬等，2004；伊彬、劉瑋婷，2007；林煥彰，1994）。

（二）教育政策與文化建設

在此階段，爲獎勵兒童圖畫書創作、發掘及培育插畫創作人才，政府與民間相繼推出諸多計畫與建設，包含各式展覽、競賽、或國際活動等。如：教育部指導的「全國學生圖畫書創作獎」自2006年開始舉辦，鼓勵各級學生創作圖畫書的風氣（國立臺灣藝術教育館，2022）；2005年信誼基金會成爲英國Bookstart協會在臺代表，與圖書館甚至醫界合作，引進世界性的嬰幼兒閱讀運動「Bookstart閱讀起步走」（信誼基金會，2021）；2007年，由林真美策劃推動「愛與陪伴·經典繪本100深耕閱讀計畫」（美繪，2007）；2009年陳璐茜籌組的「臺灣繪本協會」成立（台灣法人網，2009）；2011年國立臺灣美術館舉辦「繪本花園——臺灣兒童圖畫書百人插畫展」（國立臺灣美術館，2022）；2015年全臺第一大繪本中心「高雄市立圖書館總館國際繪本中心」正式開幕（高雄市立圖書館總館，2018）。

（三）數位科技

心理學家David Walsh（2006）認爲媒體的改變爲當今世界最具影響力的改變。此時形成的創造力、想像力、社會觀、價值觀等必將成爲兒童與青少年社會化與人格發展的關鍵因素（楊瑞明，2001）。近年來數位繪畫盛行，除了向量、點陣、3D繪圖等技法，也整合傳統與數位媒材創作的各式創作方式（陳麗秋、江振維，2014）。許多插畫家先掃描紙面的手繪草稿，再經數位設色、加入肌理；不但能降低純手工處理畫面的時間，也便利修改、比對，使插畫家快速達成目的，甚至免於重複施力造成的職業傷害（Salisbury，2004）。但是各樣的繪圖軟體特效也常令插畫家誤以爲無所不能，認爲能夠輕易取代或解決素描、構圖、色彩配置……等基本繪圖能力或圖面問題（Salisbury，2004）。科技發展不僅改變人們溝通互動的方式，更進一步影響兒童圖畫書市場的生態，催生出全新的創作模式和出版生態，但品質的好壞仍視創作者或出版端的控管。

網路世界瞬息萬變，影音資訊大量湧入，改變了訊息接收的方式，電子書有取代紙本書籍的趨勢（CTIMES / SmartAuto 編輯部，2021）。網路世代的消費者追求快速和刺激，傾向閱讀短篇直接的文字，使得需要深度閱讀的紙本圖書經營困難。當視聽、網路媒體崛起時，也宣告著圖像已成為網路世代彼此溝通的重要「視覺語言」（嚴淑女，2019）。這意味著培養圖像識讀技巧與解讀視覺訊息的重要性。數位化的生活和傳播能跨越時間和空間的隔閡，面對網路這個開放性的領域，以往居於取捨主導權的出版業編輯，將褪去原有的中介功能（嚴淑女，2002），文學審查制度的消失，造成文學傳播關係的改變，也形成網路上作家、作品多元化的現象。誠品 2019 年度閱讀報告即預測網路的普及影響閱讀行為，使未來讀者更傾向於閱讀漫畫、圖畫書等圖像類別書籍（誠品，2019）。以上皆反映出有別於其他傳統出版業，圖像書籍的發展不受數位科技的限制，反造成質與量方面的多元影響。

（四）境外交流

受到全球化效應影響，此時期有更多創作者投入參加波隆那兒童插畫展，屢屢獲得獎項。國外圖畫書插畫家和編輯來臺交流頻繁，各家出版社藉此機會邀約外國插畫家、編輯交流、演講。臺灣圖畫書作者優秀的作品也得以嶄露頭角，有多項境外出版紀錄。2006 年與日本大阪府立國際兒童文學館交流，參與「臺灣圖畫書與日本圖畫書」研討會（陳玉金，2014）。2019 年高雄市立圖書館也派專員實地訪察日本童書及繪本空間（蔡玉庭、辜瑀晴，2019，頁 1-27）。

根據 2016–2019 年國家圖書館（以下簡稱國圖）趨勢報告統計，翻譯書國家來源呈現多樣化、國際化的趨勢，撇除英、美、日、韓四大主要進口版權國家，其他國家的進口數量占比最大並且持續高速成長（國家圖書館，2017，2018，2019）。此正反映臺灣已邁入多元國際交流階段，讓讀者有更多選擇。

雖然電子書產業對於一般紙本書籍產銷造成很大的衝擊（CTIMES / SmartAuto 編輯部，2021），但紙本圖畫書卻逆勢成長。根據 2017 年臺灣出版產業調查報告，臺灣兒童圖畫書出口值（約 13.9 億元）較 2016 年成長了 52.9%，整體出口表現近年繼續維持兩位數的明顯成長，因此成為驅動整體圖書出口的重要動能之一（文化部，2019）；而 2017 年童書出口地區中，又以日本、中國大陸、南韓等亞洲國家出口金額成長幅度最大，成長率分別為 55.7%、215.8%、2,603.3%（文化部，2019）。依該報告訪談童書出版及經銷業界之看法，近年童書出版社積極開拓海外市場；又因為幼兒類圖書，如繪本、玩具書等類型，較無文字語言上的隔閡，海外銷售更無阻礙。兒童圖書市場的進出口貿易活

動興盛，促進國際間商務及人文交流，也因此擴展了臺灣創作者的眼界，對於兒童圖畫書風格也產生了顯而易見的影響。

三、美與圖畫書的審美教育

英文的「aesthetic」，可以是名詞的「美學」，或形容詞的「審美上的」、「有審美能力的」、「審美的」（張芳杰，1987，頁 21）。在藝術教育中，審美欣賞一向是一個重要議題，與藝術創作和相關知識的學習並列為重要的支柱。

圖像是人類基本的溝通語言之一，幼兒在還不會說話之前就已經被圖像吸引。Broudy（1977）曾表示，對藝術和美的審美能力是所有認知、判斷、和行動所依賴的主要經驗來源；審美能力為概念思想提供了原料，幫助我們創造出更多的可能性。早期接觸的正向影響和審美體驗會影響孩子對事物的理解度和接受性，能具建設性地看待世界（House、Rule，2005）。其他學者認為：自兒童時期開始與兒童讀物中插畫的互動，將有助於未來創造力的發展以及藝術意識（artistic consciousness）與知識的形成（Gangi，2004；McCannon、Thornton、Williams，2008）。審美鑑賞力可以通過持續接觸各種各樣的藝術品以及圖畫書中令人愉悅的故事來發展（Fang，1996）。對於孩子最好的藝術滋養，培養孩子美的眼光和啟發創造力的最佳方式，就是善用圖畫書進行視覺圖像教育（鄭明進，1980，轉引自嚴淑女，2019）。捷克插畫家 Kveta Pacovska 曾經比喻「圖畫書是兒童造訪的第一座美術館」（高明美，2019）。閱讀圖畫書時，兒童透過書中圖像的直接刺激，開啓了美感視野，並啟發其藝術、情感、及語言等其他潛能（Ozsezer、Canbazoglu，2018）。

簡而言之，閱讀圖畫書正是將藝術帶進兒童生活中最簡單友善的方式，其對於孩童的審美教育具有必然的影響力。Maquet（2003）指出美感偏好建立於當美感對象的象徵價值與觀賞者本身的價值產生共鳴之時。而當故事內容伴隨圖像引起共鳴，又重複出現時，單純暴露效果（mere exposure effect）都會建立這些圖像的經典性，隨著時間累積造成審美偏好的提高（伊彬、林演慶，2008；Zajonc，1968）；因此兒童圖畫書的各類型插圖，確實參與兒童審美偏好的養成。而出版社的編輯與插畫家的美感素養，都是圖畫書美感品質的重要把關者之一（伊彬、劉瑋婷，2007）。

四、風格的定義與分類

風格一詞的西文為 style，指做事的特定方法，或是書法或繪畫表現的特別方式（「style」，2003，頁 1653）。教育部（2021）*重編國語辭典修訂本*指風格為「文學

或美術作品中，充分表現作者才性或時代特性而形成的藝術格式」。這種「感覺」是一種整體的呈現與把握（陳朝平，2000；渡邊护，1983 / 1991），是諸多元素合併後的效果。風格可以為一人所獨有，也可以為一派、一地、或一時代所共有（Lowry，1971 / 1976）。且風格的名稱，只是「藝術創造方式的命名」，各風格之間的關係不必然，也難以是「互斥」的（Arnheim，1986）。簡而言之，風格的本質是綜合的整體表現，可被辨認與歸類，代表了作品給人的獨特感受，反映出個人或時空背景的特殊樣貌。由於風格的是整體感受的結果，風格便與色調或媒材等較單純組成的概念不同，具有整體不可拆解的特性（黃永宏、伊彬，2001；Nodelman，1988，1996）；是主、客觀因素的綜合結果（郭因，1986）。

相較於作品的內容，風格更聚焦於作品的整體形式。雖然，風格可以被肉眼直觀性（intuition）地看出（渡邊护，1983 / 1991），但就大腦處理的速度而言，風格的判斷仍較內容辨識略慢（Augustin、Defranceschi、Fuchs、Carbon、Hutzler，2011）。儘管如此，早在 1985 年的研究（Hardiman、Zernich，1985）已發現未經訓練的年幼兒童已能輕易以風格去分類名畫作品，且此能力隨著年齡發展越加精熟。顯示對繪畫風格直觀的分類能力是人類早期即具備的認知能力，並隨著經驗或認知的成熟而進步。

平面藝術或插畫風格構成元素複雜，一般熟知的 KJ 群化分析法、內容分析、多元尺度分析法（multi-dimensional scaling，MDS）的集群分析等方法所能顧及的元素較為單純，雖然是設計從主觀判斷轉化為量化分析的研究方法，卻不見得適合繪畫風格分析（林慧雅、伊彬，2004）。少數專家以反覆討論、來回比對的整體直觀方式反而較能呈現風格真相（林慧雅、伊彬，2004）。

五、兒童圖畫書插畫風格分類

由於現代科技的進步與國際間圖文傳播的便利，加速了插畫的多元發展，而隨著文化產業的結合，更切磋出形形色色的技法和風格。對於插畫的相關分類研究，不同的分類者從不同的角度切入，可能會對同一批作品產生不同的分類結果。

本研究以插畫、風格、picture book illustration、styles 等關鍵字搜尋學術資料庫，發現方法嚴謹的風格分類研究為數甚少。學術研究多專注於分析兒童讀者的偏好反應（preference、respond、interaction），或文學、文本風格研究，其中對於其刺激物插畫風格探討與依據的描述甚簡。系統化、具備大量樣本的兒童圖畫書插畫風格分析更寥寥無幾。多半以作者過往的觀察歸納直接得到結論。表 1 顯示少部分研究使用創作媒材、技術（Kohl、Potter，2003，頁 1-140；Salisbury，2004，頁 40-61）分類，或直接以既有的藝術史風格分類（Matulka，2008 / 2018，頁 115-121），但多數研究者以兒童圖畫書的綜合

繪畫風格分類（如：Doonan，1992 / 2006，頁 124-125；伊彬，2000，2015；伊彬、林慧雅，2007；伊彬等，2004；徐素霞，2002，頁 58；鄭明進，1980；Male，2017，頁 50-51；伊東寿太郎，1977，頁 22-24）；分類面向含納表現形式、情緒表達、與區域特徵等。

表 1

既有研究插畫風格之分類依據與結果

作者	年分	分類依據	類別
伊東寿太郎	1977	表現傾向與畫風。	「寫實的傾向」、「裝飾的傾向」、「樣式化的傾向」，3 項。 ^a
鄭明進	1980	以圖畫書插畫的角色造型、氣氛營造、設計元素、構圖排版等考量分類。	「卡通式」、「表現色彩變幻的」、「抽象意味的」、「夢幻意境的」、「幽默趣味的民族風」，5 項。
Doonan	1992 / 2006	以兒童圖畫書插畫的媒材、形式分類。	「線條或圖案式」、「繪畫性」、「線條和色彩」、「混合媒材」，4 項。
伊彬	2000	以兒童圖畫書插畫整體風格呈現分類，含形式、技術、氛圍、情感傳達等各因素。	「類國畫」、「類西畫」、「設計概念式繪畫」、「抒情寫實」、「甜美溫馨」、「童話、卡通特質」、「裝飾圖案化特質」、「剪紙版畫」、「靈巧抽象」、「怪趣」與「漫畫特質」，11 項。 ^b
徐素霞	2002	表現的形貌。	「裝飾或設計性的風格」、「線性為主的風格」、「寫實性的風格」、「形體主觀表現的風格」，4 項。
		描繪方式。	「描繪細膩的」、「表現粗獷的」、「圖像簡明的」、「畫面繁複的」，4 項。
		色調的處理。	「色彩鮮明的」、「色彩厚重的」、「色調柔和的」、「色彩清淡的」、「色彩單一的」，5 項。
		氛圍意境等手法。	「幻想性的」、「詩情感性的」、「幽默的」、「諷刺的」、「鄉土味的」、「現代感強的」、「描寫誇張的」，7 項。
Kohl、Potter	2003	插畫的媒材分類。	「線條繪畫」、「粉刷」、「版畫」、「剪紙拼貼」、「手工藝建構」、「膠帶組合」、「關節構建」、「針線縫合」、「黏土混和」、「攝影」、「膠黏」、「釘書機」、「膠槍」、「影印本」，14 項。
Salisbury	2004	依據兒童圖畫書插畫的媒材分類。	「水彩」、「壓克力」、「油蠟筆與粉彩」、「黑白線條畫」、「版畫」、「剪貼」、「綜合媒材」、「電腦繪圖」，8 項。
伊彬等	2004	同上。	同上，刪除「靈抽」，新增「童趣」，共 11 項。
伊彬、林慧雅	2007	同上。	同上，11 項。

表 1

既有研究插畫風格之分類依據與結果（續）

作者	年分	分類依據	類別
伊彬	2015	同上。	同上，新增「拼貼」、「並置」、「立體書」，共 14 項。
Male	2017	表現的方式。	「描述的」(literal)、「概念式」(conceptual)，2 項。
Matulka	2008 / 2018	採用藝術史風格、派別分類。	「抽象派」、「卡通風格」、「表現主義」、「印象派」、「民俗藝術」、「素樸藝術」、「現實主義」、「浪漫主義」、「超現實主義」，9 項。

註：^a 原文依次為：リアリスティック（写實的傾向）、デコラティブ（裝飾的傾向）、「スタイライズド」（樣式化された傾向）。

^b 以下分別簡稱為「類國」、「類西」、「設繪」、「抒寫」、「溫甜」、「童卡」、「裝圖」、「剪紙版畫」、「靈抽」、「怪趣」、「漫畫」，定義見附錄一。

資料來源：本研究參考上述文獻整理。

綜觀上述插畫相關研究的分類系統而論，伊彬等的臺灣兒童圖畫書插畫相關的大型系統性研究，針對兒童圖畫書的多個面向的綜合結果分類，為兒童圖畫書插畫風格發展中較為完整的系列實徵研究，以下依其發表順序簡述如下：

伊彬（2000）對 1965–1999 年政府出版的中華兒童叢書插畫風格分析為最早有系統蒐集、分析臺灣兒童圖畫書插畫風格方面的研究。分類方法為整體直觀法（伊彬等，2004：圖 1），考量插畫呈現的造型、構圖、深度、技術、氛圍、情感傳達、版面……等諸多元素的整體呈現。中華兒童叢書（以下簡稱中華樣本）為早年臺灣兒童圖畫書之典範作品；無論編輯與圖文作者皆為一時之選。研究主要提出圖畫書風格分類的基本架構，提出 11 項風格大類（表 1）。並且由形式的呈現與畫面的張力，所表現的鬆緊程度，由上至下依照嚴謹至輕鬆的 7 個級次予以分類（伊彬等，2004）。緊的一端通常呈現封閉清楚的輪廓線、厚重嚴謹的著色或明暗表現、清楚的結構關係等。鬆的一端則通常呈現鬆散的筆觸、溢散的暈染、模糊的界線、模糊的空間等，

與後續研究相比，該批樣本有較多的文學性、學院派技術、純藝術的思維，以及成人化風格，「裝圖」、「類國」、「類西」依次為是主要風格。除了傳承傳統的中國文化元素，部分作品也展現歷久彌新的設計美感。

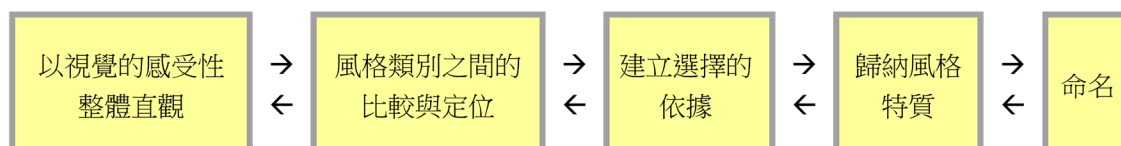

圖 1 風格分類步驟的簡化流程。

資料來源：伊彬等（2004，頁 32）。

伊彬等（2004）合併比較前述中華樣本以及 1979-2001 年民間單位自製童書最具代表性的信誼基金會出版品（以下稱信誼樣本）。研究結果小幅修正了中華樣本的分類架構，將既有的「靈抽」匯入「裝圖」，成為該類別小項；又在大項新加入「童趣」，成為較穩定的 11 項風格分類架構。研究結果指出：「裝圖」、「童卡」、「漫畫」等為該時期民間自製圖書的風格主軸。信誼樣本較中華樣本有更多兒童為本位的風格考量，包括：兒童化與可愛化的造型，與模仿兒童畫的稚拙形式等。伊彬、林慧雅（2007）的後續研究擴張信誼以外，在 1987-2003 年間的其他臺灣民間出版品（以下稱舊民間樣本）。該樣本來源廣雜，品質差距頗大，研究結果維持前三大風格，但排序改變，「漫畫」風格數量大增。小項風格增加至 28 項。與中華樣本相比，整體民間樣本的圖像地位更加提升，故事的可朗讀性變得並非必要。

伊彬（2015）接續中華樣本研究臺灣政府 1973-2012 年出版品，分析中華兒童叢書以外之中央與地方政府出版圖書（以下稱政府樣本）。由於該批樣本的內容特殊且品質參差不若中華樣本，雖同為文學類型，但目的多為地方風土與自然特色介紹，與前述三個研究不太一致，導致「漫畫」、「設繪」數量大增，與「裝圖」共列前三，且「童趣」因大量兒童作者而明顯增加。新增三個風格「拼貼」、「並置」、「立體書」，與內容傳達功能的需求密切關聯，最後形成 14 大項風格架構（表 1）。

有趣的是，黃淮麟（2001）和王孟惠（2005）分別參考伊彬（2000）的兒童圖書分類結果，挑選「類西」、「抒情寫實」、「溫馨甜美」、「童卡」、「怪趣」，外加臺灣出版品少見的「神秘表現」六類插畫讓 4-18 歲參與者做出偏好排序（轉引自伊彬，2008）。研究結果指出臺灣八歲（含）以下男性和 16 歲（含）以下女性最為偏好「童卡」，13-16 歲男性則大量偏好「類西」，18 歲女性則最偏好「溫馨甜美」風格（圖 2）。此研究結

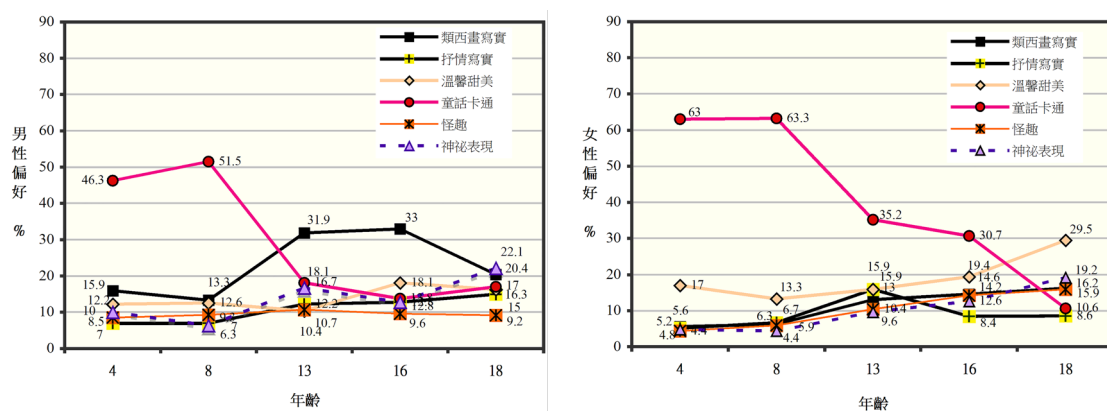

圖 2 男性（左）與女性（右）在插畫風格偏好發展的比較。

資料來源：黃淮麟（2001），王孟惠（2005），轉引自伊彬（2008，頁 144）。

果除了呼應兩性對空間寫實的審美偏好發展不同，也與臺灣閱讀環境中大量「童卡」風格的事實互相呼應，與國外文獻指出小一與小三兒童偏好寫實明亮的插圖（Brookshire、Scharff、Moses，2002）不完全一致。恰巧與審美偏好理論的「單純暴露效果」互相呼應。

六、文獻小結

綜上所述，臺灣兒童圖畫書風格研究從 1965 年起有連續系統性的研究，也建立了相對穩定的風格架構；研究樣本包括政府與民間自製出版物。其中民間部分研究至 2003 年為止，至今超過 15 年。本研究期望能補充臺灣兒童圖畫書插畫的風格樣貌與其相關意義。研究目的如下：（1）蒐集記錄及歸類分析 2000–2019 年臺灣民間出版的兒童圖畫書插畫作品。（2）與既往研究比對，探討兒童圖畫書的趨勢與脈絡分析。（3）探討文化環境與科技發展等背景對民間出版兒童圖畫書風格發展的關聯。（4）試圖找出風格發展與兒童審美教育相關的意義。

參、研究方法

一、樣本年代與採樣地點

採樣年代銜接既有研究訂定為 2004–2019 年，以臺灣民間出版單位製作出版且由本土插畫家繪製之兒童圖畫書為研究對象。樣本架構為臺北市立圖書館之館藏書單，因為該單位為臺北市使用率最高的社教機構。其圖書採購由採編課統籌辦理，書目蒐集採納政府、民間單位、各界排名、與個人推介，採購範圍廣泛且具代表性。其中以建國總館及民生分館（館藏特色為兒童、親職教育）之典藏最為完善，為研究者採樣的主要地點。缺遺者再從其他圖書館借閱。

二、樣本

民間出版單位包含甚廣，圖畫書的形式分歧多樣。本研究的圖畫書挑選條件如下：

- （1）包含所有以文學（故事體、詩歌童謠、散文等）方式來表現的兒童圖畫書，排除非文學類如：科普圖畫書、圖鑑、玩具書等。
- （2）插畫圖版頁數必須占全書分量二分之一以上。
- （3）參考閱讀年齡的建議排除成人繪本。
- （4）排除非國內插畫家（如：大陸及華僑人士）及班級學童製作之作品。
- （5）排除繪者標示不清（如：出版社或編輯部等含糊指稱）或編繪之作品。
- （6）排除班級兒童的出版品。
- （7）排除因再版而重複出現者。
- （8）同一本書有多個故事由不同插畫家完成，則採樣多筆。

採樣書目清單從臺北市立圖書館總館館藏查詢系統，依照出版年分（2004-2019年）、館別（總館與民生分館）、適用對象（兒童）、語言（中文）之圖畫書分類縮小範圍查詢，並且勾選臺灣民間出版單位製作及本土插畫家所繪製者匯出檔案，獲得詳細的書目。再就蒐集的書單，依圖書館館內的索書編號之分類，採逐冊翻閱方式或重複多次直接翻閱架上所有的書籍，以兩種方式進行取樣。所有圖畫書必須由研究者親自挑選後確認；並在圖書館翻閱全書，挑選具有代表性的插圖頁面進行掃描。最後獲得 1,114 個樣本，共 1,109 冊，蒐集率達 99.4%。各年分樣本數分布見表 2。

表 2

樣本數在各年代分布

單位	年分															
種類	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
樣本數	8	21	14	26	11	34	108	68	110	59	93	77	90	150	174	71
總計	1,114 (1,109 冊)															

三、採樣工具

本研究之圖像蒐集方式，針對每本兒童圖畫書，擷取一面至二面具代表性的內頁作為主要分類依據，而封面封底插圖與版權頁則作為輔助之用。使用虹光 Avision 行動 CoCo 棒 Wifi 行動掃描器擷取所選取的整個頁面。研究者直接在圖書館現場進行樣本掃描數位化，再將樣本圖像輸入電腦軟體 Adobe Photoshop CS6 中，進行校色。以 Adobe InDesign 排版後作為研究的數位化圖像樣本，最後印製成對折後為 A6 大小之彩色圖卡，以供分析。

四、風格分類

分類方法延續伊彬等系列研究之整體直觀法，並將新的樣本合併於既有研究的舊樣本中比對分類，以使風格架構趨向平穩完善並使前後研究得以連貫，增加研究結果的解釋力。分類者包括第一作者，具有相關創作與學術訓練，經歷過本系列研究之插畫分類經驗，另外包括四位以插畫風格為碩士論文主題的設計研究所平面組二年級生，經訓練後，耗時兩個月密集完成。其過程為：（1）將既有研究樣本按照分類架構攤開於連接的大型桌面。（2）本研究樣本以整體直觀方式逐一比對，納入其中。先分風格大類，確定後再就個別風格中分入適當小項與細項。（3）過程中分類者重複檢視分類結果，各自挑出有疑義者重新比對，甚至再上網尋找不同頁面的插圖輔助判斷。（4）經討論最終無法納入舊架構者，成立新的

項目。過程中，分類者互相提出疑問，從各面向重複比對，直至互相同意分類結果為止，分類者獨立分大類與相互校正後的一致性達到 95% 以上，未能達到共識者，則由多數決定。

肆、研究結果

1,114 筆民間兒童圖畫書樣本（以下簡稱新民間）再加上既有研究樣本（以下簡稱舊樣本，含中華、信誼、舊民間、政府樣本）共同分析比較後風格大項維持 14 類。風格大項下分化出 36 小項（整體風格架構圖樣貌詳見附錄二），再分出 48 細項。顯示出 2004 年後民間風格較中華、信誼、舊民間、政府樣本，在少數風格大項下出現細微多元的風格表現。限於篇幅，研究結果重點分述如下：

一、與舊風格結構的比較

大類集中：圖 3 顯示新民間前三名依序為「童卡」31.9%、「漫畫」27.5%、「裝圖」12.3%，共計 71.7%。其次為「溫甜」7.5%、「設繪」5.2%、「抒寫」4.0%，其餘風格皆不到 3%。前三名雖與舊民間排序相同，但數量分布已明顯改變。「童卡」、「漫畫」數量大增，合計近六成，集中程度為各研究之冠，與風格最不集中的中華樣本相差 27.3%。「裝圖」則降至第三，與最高峰的信誼相差高達 28.0%。新民間的成人化或傳統技法風格普遍降低，「類國」、「類西」降至最低，「類版」也明顯較舊民間低。兒童化風格如「溫甜」、「童卡」則為歷年來最高，分別較舊民間多 3.7% 與 5.8%。雖然新民間在每個風格都有樣本分布，但更為集中於前三風格，數量分布更加懸殊。

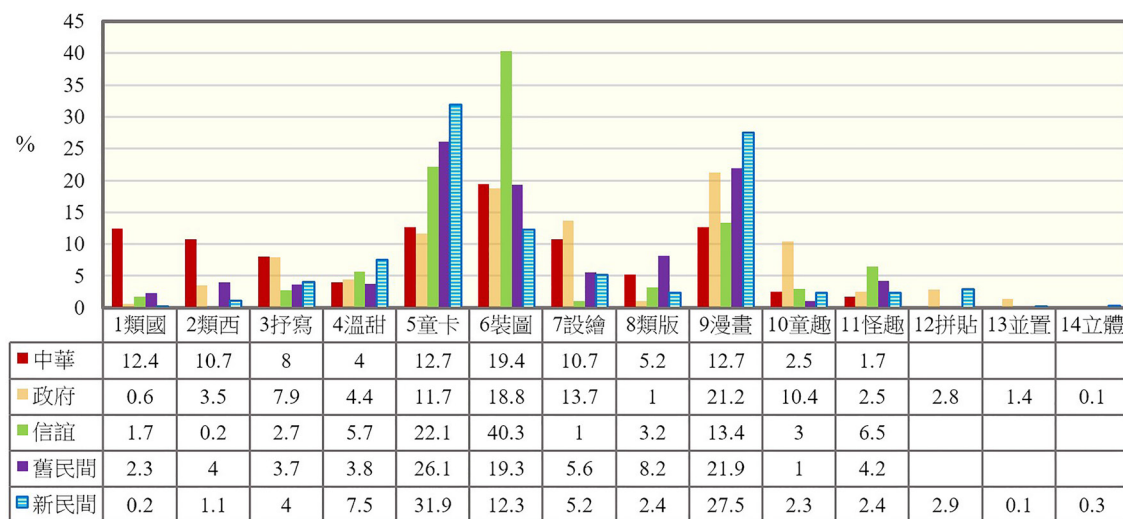

圖 3 本研究樣本在各風格百分比分布與中華、信誼、舊民間、以及政府的分布比較。

小項豐富：本研究新增或分裂之新風格為「類西 C」小項、「漫畫 D、E」小項、「拼貼 A、B、C、D」小項，共計七個小項，詳見圖例於附錄二。「類西 C」小項在「類西」的基礎上加強了細節的描繪，使用較淺的景深，氣氛理性平靜，並加上「設繪」常用的背景留白布局（圖 4）。

圖 4 類西 C 風格代表樣本（鳥兒的家）。

資料來源：何華仁（2014）。

「漫畫 D」小項和「漫畫 E」小項為擁有西方漫畫氣質的小項，「漫畫 D」小項具有「溫甜」柔和的情緒，構圖上使用清晰流暢的線條和大方和諧的色塊（圖 5）；「漫畫 E」小項則同時保有漫畫的幽默和「童卡」的童稚化外型，畫面更具律動性，圖像排列豐富活潑（圖 6）。「拼貼 A」小項為「類西」和「童卡」共同組成。「拼貼 B」小項為「類西」和「裝圖」共同組成。「拼貼 C」小項為「類西」和「漫畫」風格共同組成（見附錄二）。「拼貼 D」小項則為其他兩種以上風格共同組成。

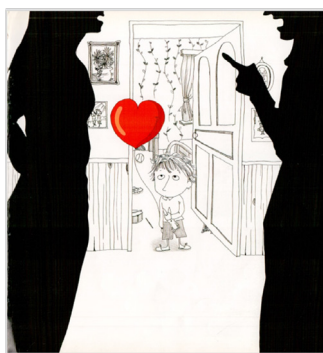

圖 5 漫畫 D 風格代表樣本
（紅氣球）。

資料來源：楊惠中（2007）。

圖 6 漫畫 E 風格代表樣本
（白黑王子大不同）。

資料來源：吳曉雯、簡漢平（2018）。

細項增加：由於「漫畫」數量大增，故得以重整歸納其架構，演化出許多細項。風格細項中以「漫畫 B」小項內變化最為明顯，級次 1-5 皆新增 a 相對較有明暗立體感與筆觸與 b 具有裝飾性平面構圖之細項；級次 4 除了上述 a、b 細項外，將連續畫格漫畫歸

類至細項 c（圖 7）；級次 6、7 畫面鬆散且場景留白，故不再分別詳細構圖方式。本研究在「漫畫 B」中共觀察到 11 個細項。

a. 漫畫 B 小項 a 細項：
聰明的狐狸：智慧與勇敢的學習

b. 漫畫 B 小項 b 細項：
小兒子 4：爛傘

c. 漫畫 B 小項 c 細項：
布朗克放放假：布朗克幼稚園

圖 7 新民間「漫畫」風格細項圖例。

資料來源：a. 張晉霖、陳佩瑋（2009）、b. 駱以軍、夢田文創（2018）、c. 妙蒜小農（2019）。

類版級次增加：在整體級次表現上，以類版的變化最與眾不同：舊「類版」風格傾向較為厚重、鈍拙、緊實，級次也較低；而新樣本「類版 A」和「類版 B」小項皆延伸出更為鬆散的新級次分別為 5 和 7，有別於舊樣本。新級次樣本的構圖與線條更為細膩圓滑，用色淡雅且大量留白（附錄二）。其他風格則有部分向低級次移動的現象。

四大分期：混合各研究樣本，延伸既有研究的時代分期，將臺灣兒童圖畫書出版自 1965 年至 2019 年劃分為四期（表 3）：依次為「進入期」、「起飛期」、「加速成長期」、「國際數位化時期」。表 4 顯示：「裝圖」由前三期穩居排名第一至第四期即退至排名第三。「漫畫」與「溫甜」排名呈現明顯上升趨勢，「漫畫」也自第二期的排名第六穩定上升至第四期的排名第一，「溫甜」由第二期的墊底排名上升至排名第五。「童卡」除了第二期外皆為第二。「類國」、「類西」、「類版」在一、二期排名在前、中段，但三、四期逐漸下滑至中、後段。「設繪」在第二期曾高居第二。但前後在三至六名徘徊。整體而言 1974–1986 年是風格嘗試與調整的重大時期。許多風格的排名在第二期有明顯的變動。合併有限的官方與新民間樣本來看，2004–2019 年臺灣兒童圖畫書的主要風格依次為「漫畫」、「童卡」、「裝圖」、「設繪」、「溫甜」、「童趣」、「抒寫」。比對圖 3，政府樣本在 2013–2019 年未經研究，但其 2012 年前大量的「設繪」已在表 3 取代「溫甜」，政府特有的兒童插畫者也使得「童趣」增加排名往前。最後，以目前有限的政府樣本，無論從原始樣本數或以各期的百分比平均來看，1965–2019 年的重要風格皆包括「童卡」、「裝圖」、「漫畫」、「設繪」。

表 3

1965–2019 年臺灣整體兒童圖畫書插畫風格之百分比分布

排名	各出版單位風格分期				以各研究 樣本數總計	括弧內 總平均
	第一期 進入期 1965–1973	第二期 起飛期 1974–1986	第三期 加速成長期 1987–2003	第四期 國際數位化時期 2004–2019		
1	裝圖 0.89 (30.29)	裝圖 2.50 (27.17)	裝圖 9.28 (24.44)	漫畫 13.74 (27.55)	童卡 22.76	裝圖 (23.87)
2	童卡 0.73 (24.85)	設繪 1.40 (15.27)	童卡 7.99 (21.03)	童卡 12.92 (25.92)	漫畫 21.45	童卡 (21.00)
3	設繪 0.33 (11.29)	類國 1.25 (13.59)	漫畫 6.77 (17.83)	裝圖 6.77 (13.59)	裝圖 19.4	漫畫 (14.78)
4	類西 0.30 (10.23)	童卡 1.12 (12.18)	抒寫 2.47 (6.49)	設繪 3.50 (7.01)	設繪 7.27	設繪 (9.75)
5	漫畫 0.16 (5.29)	類西 0.91 (9.84)	溫甜 2.21 (5.82)	溫甜 3.06 (6.14)	溫甜 5.49	類西 (6.25)
6	類國 0.16 (5.29)	漫畫 0.78 (8.43)	設繪 2.04 (5.38)	童趣 2.72 (5.45)	抒寫 5.15	類國 (5.34)
7	類版 0.13 (4.39)	類版 0.65 (7.03)	類版 1.84 (4.85)	抒寫 2.43 (4.88)	童趣 4.05	類版 (4.54)
8	抒寫 0.09 (2.92)	抒寫 0.16 (1.70)	怪趣 1.69 (4.44)	怪趣 1.28 (2.57)	類版 3.56	溫甜 (4.15)
9	溫甜 0.09 (2.92)	童趣 0.16 (1.70)	類西 1.25 (3.29)	拼貼 1.25 (2.50)	類西 3.27	抒寫 (4.00)
10	怪趣 0.04 (1.46)	怪趣 0.16 (1.70)	童趣 1.14 (3.00)	類版 0.94 (1.88)	怪趣 3.17	童趣 (2.81)
11	童趣 0.03 (1.06)	溫甜 0.13 (1.41)	類國 0.87 (2.29)	類西 0.81 (1.63)	類國 2.37	怪趣 (2.22)
12	-	-	並置 0.41 (1.07)	並置 0.25 (0.50)	並置 1.25	並置 (0.39)
13	-	-	立體 0.03 (0.08)	立體 0.09 (0.19)	拼貼 0.66	拼貼 (0.31)
14	-	-	拼貼 0.00 (0.00)	類國 0.09 (0.19)	立體 0.12	立體 (0.50)
合計	2.95 (100)	9.20 (100)	38.00 (100)	49.85 (100)	100	(100)
%	94	295	1,217	1,597	3,203	

註：括弧內為各期百分比。最末列數值為各期樣本數。

資料來源：伊彬等（2004）、伊彬、林慧雅（2007）、伊彬（2015）與本研究結果。伊彬等（2004）一文已將伊彬（2000）之「靈抽」併入「裝圖」計算。

二、鬆緊級次與年代的相關性不再顯著

各樣本鬆緊級次的數量分布詳見表 4。新民間在 2004–2019 年的樣本高峰集中於第 4（23.9%）、第 5（18.8%）、第 3（17.9%）級次；級次分布與 1973–2012 年的政府樣本十分類似。但與 1987–2003 年的舊民間相比，在第 1 級有較多數量，在第 5 級反而較少。五樣本中，級次分布最均勻的是中華樣本。信誼樣本則明顯趨向高級次，畫面最鬆。新民間較舊樣本多出 11 個級次（見附錄二），如「抒寫級次 1」、「童卡 B 級次 1」、「童卡 D 級次 6」、「童卡 E 級次 1、4」、「裝圖 E 級次 1、2」、「裝圖 G 級次 1、6」、「類版 A 級次 7」、「類版 B 級次 5」。除「類版」外，多為較緊的級次。

以上現象也反映在 Pearson 積差相關係數：新民間樣本的級次與年代之間的關係開始呈現不顯著（ $r = -.337$ ， $p = .202 > .05$ ），與既有研究中的顯著正相關現象不同。顯示 2004 年後之新樣本鬆緊級次並未像舊樣本隨年代增加而更輕鬆。推測原因為國際化與數位技術影響，畫面鬆緊度呈現多元且自由的發展，並未隨著年代推進維持簡單的線性趨勢。

表 4

新民間、舊民間、信誼、中華、與政府樣本級次百分比頻率分布

來源	出版年	級次							總計 %	N 樣本 / 冊
		1	2	3	4	5	6	7		
中華	1965–1999	10.2	15.7	17.4	19.9	18.4	16.2	2.2	100.0	404/377
政府	1973–2012	8.6	10.7	16.1	25.2	20.5	15.9	3.0	100.0	709/604
信誼	1979–2001	0.0	3.5	18.4	23.6	19.2	23.9	11.4	100.0	402/365
舊民間	1987–2003	4.0	15.3	18.3	23.0	24.2	11.5	3.8	100.0	575/510
新民間	2004–2019	9.1	14.5	17.9	23.9	18.8	12.0	3.8	100.0	1,114/1,114
總計	1965–2019	7.1	12.8	17.7	23.4	20.1	14.6	4.4	100.0	3,203/2,970

註：各研究來源百分比分母為各來源樣本數。

資料來源：本研究結果及伊彬（2000，2015）、伊彬等（2004）、伊彬、林慧雅（2007）。

三、風格的變遷

圖 8 顯示本研究樣本在各年代呈現之風格種類數量。新民間樣本風格最多樣性的年分為 2010 年（12 種），其次為 2011、2014、2015、2017、2018 年皆為（11 種）。某些年代可能由於藏書老舊淘汰，樣本數量較低降低了風格多樣性。

圖 8 本研究樣本在各年代呈現之風格種類數量。

合併圖 3 與表 3 顯示：早期舊樣本較多的「類國」、「類西」在數位國際化時期式微，數量分散至「設概」、「抒寫」、「溫甜」類別。「立體」書由於容易耗損，且市面上產品也不多見，僅收錄 3 本（0.3%）。中華與政府出版品在「設繪」與「抒寫」風格明顯多於所有民間樣本，「童卡」則相反。同為政府樣本加入的新風格，新民間的「拼貼」超越「並置」的數量，推測原因為繪圖軟體的功能與插畫家操作熟悉度增加，能輕易使不同風格圖像去背拼貼；除此，在功能上，也沒有政府樣本的特殊需求，需要並列多個獨立畫面於一張圖面。「類版」風格在新民間樣本（2.4%）明顯低於舊民間樣本（8.2%），顯示創作者對於傳統技法呈現的趣味性較不感興趣，或較不熟悉。但部分插畫家以電腦繪圖模擬版畫技法，雖畫出像「裝圖」的色塊，但仍能明顯看出模擬木刻版畫或拓印等特殊肌理之意圖；至於中華樣本中出現的蠟染等其他傳統的民俗趣味已完全消失。

伍、討論與結論

一、近代臺灣民間風格變化趨勢與舊風格的不同

（一）2004-2019 年民間出版兒童圖畫書插畫風格的兒童化趨勢

整體而言，考量舊樣本的分布年代，可觀察到成人化風格如「類西」、「類國」等隨時代趨減，兒童化風格如「童卡」、「溫甜」則趨強。「裝圖」在信誼樣本中一枝獨秀，雖在新民間雖仍具有前三地位，但有明顯降低的趨勢。

（二）風格分布高度集中於「童卡」、「漫畫」、「裝圖」

本研究樣本風格為歷來研究中最為集中者，前三風格「童卡」、「漫畫」已近六成，加上「裝圖」已達七成；若再加入「溫甜」則近八成。臺灣普遍對「童卡」或「漫畫」風格有明顯偏好，可歸因於文化影響，亦呼應文獻中提及之「單純暴露效果」理論。「類國」、「並置」、「立體」風格占比則不高於 0.3%，「類西」數量也甚少。「並置」為政府樣本產生之類別，本研究蒐集過程中所發現的「並置」風格幾乎皆為科普類型圖畫書，因而被排除；「立體書」因容易耗損且出版量少。

（三）新小項、細項增加、級次的補充

比較既有研究中華、信誼、舊民間、和政府出版品樣本，2004 年後的新民間樣本加入後，風格小項與細項越加豐富。小項共多出七項，為「類西 C」小項、「漫畫 D、E」小項、「拼貼 A、B、C、D」小項。對於就樣本空缺的級次也有所填補。

（四）複合風格的增加

新民間風格樣本數量大量高於既往研究，故容易與舊樣本中隱性的複合風合併校正討論，匯合成完整詳細的新架構。新生的七個複合風格包括：「類西 C」小項、「漫畫 D、E」小項、「拼貼 A、B、C、D」小項。

（五）成人化的風格數量由類西、類國轉移至兒童化風格的小項

中華樣本重要的「類西」、「類國」與「設繪」風格，從信誼開始變顯著減少，在舊民間逐漸減少，接著在新民間樣本中，「類西」、「類國」則近乎消失殆盡。「類西」、「類國」風格均屬於寫實成人化風格，情感以理性客觀為主，較不具親和力。水墨或寫實類風格需要嫺熟媒材控制、掌控各式技法、或客觀構圖比例，故需花費較長的時間磨練繪者的功力，較難上手；創作期間也會耗費較多的心力與成本。具有部分成人化風格特徵的「抒寫」（4.04%）與「設繪」（5.21%）數量上雖約為兩官方樣本的半數，但與舊民間樣本相比尚維持穩定。

「類西」、「類國」風格的式微雖與兒童為中心的價值觀興盛有關，又不能排除技法養成與繪製過程的時間成本考量，使得風格轉移。純粹成人畫的特徵，此時轉化加入一些可愛與平面化元素，分散至原本數量稀少或原本闕如的小項，如：「童卡 E」、「裝圖 G」、「漫畫 D、E」中，造成角色比例較修長、外型成熟，形成兒童化風格下僅在人物造型上出現成人比例的小項，成為這個時代的特色。

圖 9 為「童卡」A 風格代表樣本，圖 10 為「童卡」E 風格代表樣本，畫面兩相比較比較下，整體圖面結構與用色皆完整具立體感，但前者人物卡通化，而後者較具備成人寫實造型與奇幻氛圍，場景結構更具深度與邏輯性。

圖 9 童卡 A 風格代表樣本
(四個月亮：追求知識的學習)。

資料來源：張晉霖、李美華、陳嘉宏（2007）。

圖 10 童卡 E 風格代表樣本
(因為我愛你 2)。

資料來源：李如青（2012）。

圖 11、圖 12 分別為「裝圖」A 與 G 風格代表樣本，整體而言都以圖案式平面色塊構成不具備光影與立體感，然而「裝圖」A 角色造型幾何簡約，「裝圖」G 人物則偏向成人比例，且場景出現較大景深。

圖 11 裝圖 A 風格代表樣本（秘密）。

資料來源：鄭如安、王建萱（2014）。

圖 12 裝圖 G 風格代表樣本（到部落共餐）。

資料來源：葉思吟、蔡元婷（2019）。

二、插畫風格變遷的時代意義

（一）兒童圖畫書國際市場加速擴展

兒童圖畫書翻譯作品在臺灣童書市場長年來都占有一席之地，根據 2019 年家圖書館趨勢報告統計（國家圖書館，2020），兒童讀物翻譯書種在數量上僅次於漫畫書，占

整體翻譯書比例 15.57%，而兒童翻譯讀物又占兒童新書 38.59%，也就是說將近四成的兒童新書是翻譯書。翻譯書占比之大且維持穩定成長，對臺灣本土原創圖畫書和兒童讀者勢必帶來顯著影響。兒童圖畫書翻譯作品的來源包含日本、美國、英國、和近年提高的韓國等；根據 2016-2019 年國圖趨勢報告統計（國家圖書館，2017，2018，2019，2020），翻譯書國家來源呈現多樣化、國際化的趨勢，撇除上述四大主要進口版權國家，其他國家的進口數量占比最大並且持續高速成長（圖 13）。

根據 2017 年臺灣出版產業調查報告（文化部，2017，2018，2019），臺灣兒童圖畫書出口值（約 13.9 億元）較 2016 年成長了 52.9%，整體出口表現近年繼續維持兩位數的明顯成長，因此成為驅動整體圖書出口的重要動能之一；而 2017 年童書出口地區中，又以日本、中國大陸、南韓的出口金額成長幅度最大，成長率分別為 55.7%、215.8%、2,603.3%。依該報告訪談童書出版及經銷業界之看法，近年童書出版社積極開拓海外市場，同時幼兒類圖書（含玩具書等），由於較無文字語言上的隔閡，因此海外銷售較無阻礙。兒童圖書市場的進出口貿易活動興盛，促進國際間商務及人文交流，擴展了臺灣創作者的眼界，對於兒童圖畫書風格也必然產生潛移默化的影響。

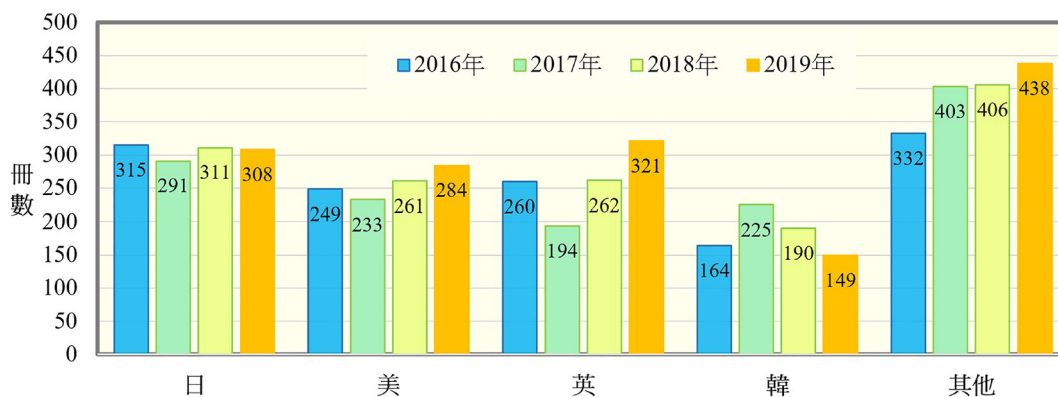

圖 13 2016-2019 年兒童圖畫書進口國家與本數。

資料來源：文化部（2017，2018，2019）。

（二）圖畫書觸及率增加，直銷套書的現象被叢書取代

臺灣高等教育普及，兩性教育平等，加上經濟等其他原因，生育率下降，但願意生養的家庭資源相對豐富，對子女教育更為重視。政府方面，為打造兒童的閱讀環境，2000 年前公立圖書館已開始設置兒童館／室，並相繼推出兒童閱讀相關的活動，如：好書交換、親子讀書、親職講座、說故事活動等（蕭翔云，2011）。加上誠品書店與 1995 年臺灣最早的網路書店博客來開立，臺灣兒童圖畫書行銷通路多元發展，家長選書自主性提高，曾經蔚為潮流的兒童圖畫書「直銷套書」現象出現解套的趨勢，改以系列主題

出版的叢書爲主流，有些年分占比高達五成，可供消費者單本購買。相對而言，出版社對套書風格的整體分配也較無主控權。

（三）插畫家背景多元

2004–2019 年期間內出版新書的插畫家，有來自美術、設計等相關專業背景，也來自許多其他不同領域。如：編輯出身的童嘉和杜小爾、土木系所畢業的劉旭恭、建築系出身的劉彤渲、法律學碩士的陶樂蒂、網路插畫家羅婉滋、P714 星球等。兒童圖畫書的創作打破領域之分，創作者們多元的興趣、跨領域的思考觀察和感受，展現出有別於傳統學院派的獨特思維。

（四）網路媒體增加作品曝光度

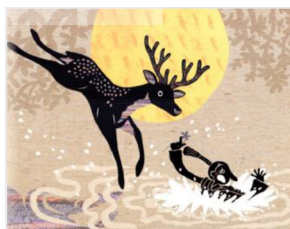
網際網路時代的來臨已建構出了新型態的閱讀文化，新的傳播媒體已然改變讀者的閱讀習慣、審美方式、人際關係等。數位化的傳播和接收方式使插畫家只要擁有足夠的軟硬體，便能獲取無限曝光作品的虛擬展示機會，不再受到時空和編輯企劃等限制，導致作家、作品形式趨向多元化；圖畫書插畫風格理應隨之興盛繁複。創作者能在虛擬展場測試市場水溫，吸引／培養小眾喜好者，以極低的成本自我行銷，也能跨越時空屏障互相交流學習。出版者也能從現成的展示空間挑選符合要求的插畫家，雙方皆可從中獲益。

（五）科技改變插畫風格

不同媒材必會引發觀者不同的感受。近年來數位繪畫成爲時代趨勢，插畫家以各種數位技術創作，快速性發展出數位繪畫的特殊樣貌。手繪媒材與電腦繪圖兩相比較，風格和氛圍的詮釋各自不同，難以全然取代。電腦繪圖更快速方便，很容易將作品去背、拼貼、修改、縮放以繪製細節，使得創作空間更加寬廣多元。不少具知名插畫家，如：劉伯樂、林傳宗、賴馬、劉旭恭、孫心瑜等，開始採用數位媒材後，出現個人風格的轉變，也因為數位媒材而展現出清楚的向量式特徵。

以往採用傳統媒材的「類版」樣本中，雖然可看到刻意模仿典型版畫或剪紙的印製效果或材料質感（圖 14），也同時出現了以電腦繪圖之色塊、筆刷、與特效等手法，使傳統與現代特徵共存於一個畫面。

「漫畫」B 中可分出細項 b 裝飾構圖，這類型的電腦繪圖作品，大多線條犀利，不具備傳統媒材特有的紋理與質感，色塊光滑平坦，缺乏明暗與立體感的營造，與傳統美感有相當的差距（圖 15）。

a. 電繪樣本代表（九色鹿）

b. 傳統媒材樣本代表
（哇！公園有鷹）

圖 14 類版風格媒材差異比較。

資料來源：a. 林秀穗、廖健宏（2017）；b. 何華仁（2019）。

圖 15 漫畫 B 風格電繪樣本
（人體驚異大奇航）。

資料來源：洪仁正、小肯（2010）。

電繪軟硬體普及造成創作技術的門檻降低，樣本中不乏快速成形但美感氣質低落者，在在顯示：科技增加了創作的便利性，降低了人力與時間成本，但無法保障美感。仍需要創作、出版、採購三方的美感把關，以維護審美品質。

（六）「童卡」、「漫畫」因可親性、情感表達、訊息傳遞功能成為主流

圖畫書使讀者從插畫中的諸多視覺細節與語彙理解故事內容的脈絡，並在過程中享受理解的趣味性與視覺刺激的美感。本系列研究縱觀臺灣 1956–2019 年來的圖畫書插畫風格，發現出版界逐漸將主力集中於可愛富親和力又容易傳達情感與內容訊息的表現手法，藉此讓多數年輕兒童能快速同理於角色，感受其喜怒哀樂，增添讀者的認同感，吸引他們親近，增加閱讀的動機。

從大環境來看，科技的進步使得圖像得以充斥於環境中，以圖像溝通意念的機會大增，閱聽者對於快速轉換的圖像以及具有引導性的圖像具有高度的依賴與渴望。從前，漫畫或可愛的圖像不登大雅之堂，現在連政府的標語與文宣都常輔以此類圖像以營造友善感。現代生活中，一般人閱讀純文字的機會降低，「靜靜欣賞」一幅畫的美感亦十分難得。

近年來漫畫已成為進口版權圖書之最，遠超越其他各書種，穩坐翻譯書中第一名寶座（行政院新聞局，2007；國家圖書館，2017，2018，2019，2020），對兒童到成人的閱讀習慣產生深遠的影響。「漫畫」風格肢體與面部表情清楚，情緒誇大，內容的說明與指示性強而直接，都符合現代觀眾的需求。

「童卡」的可愛造型最受到臺灣兩性兒童與青少年喜愛，它是所有民間出版品中，隨時間最穩定成長的風格。其兒童化的造型予人可愛、親切、呆萌、友善的感受，能逃脫現實生活中的壓力與不安。可愛化的造型在各式 logo、吉祥物、廣告、手機貼圖、網頁等處處可見，如此建立的美感「原型」，成為圖像訊息高速轉換時代的特徵。圖像創造者與受眾互為因果互促成此類風格的需求。綜上所述，可親近的造型、情感表達、快

速的訊息傳遞三者是現代環境下兒童圖畫書的主要特徵。連原本數量不多的「溫甜」也在新民間樣本呈現上揚趨勢，都能呼應上述的觀察。

（七）「裝圖」與成人化風格因缺乏情感渲染隨時代下滑

「裝圖」中大部分人物造型與「童卡」相仿，多半有兒童化比例與幾何造型，加上平面、明快的色調，以上特徵的確受到創作者的喜愛，使其在前三期中皆保持第一名的地位。「裝圖」與「童卡」最大差異在於情感的流露與人物互動的情境描述。此差異使得兩者發展趨勢不同，最終異位。表 3 顯示「裝圖」在四時期的比例顯著穩定下滑直到被取代。和「裝圖」趨勢完全一致的是「類西」，相仿的是「類國」。探究其共同原因為：隨著時代改變，讀者越來越需要直接了當的收到圖像傳達的內容與情感。當讀者越來越習慣童稚可愛化的造型，「類西」與「類國」的嚴肅成人造型往往拉開讀者的心理距離。此二風格為成人化風格，比例與造型有其客觀性，情感表達含蓄。尤其「類國」使用現代兒童甚至插畫家都不熟悉的傳統媒材，更不善表達熱情歡愉的可親感受，又因為其典型傳統的中式風格，更常受到題材內容的限制。

（八）人才訓練轉型，成人化風格人才不足

此外，傳統美術人才培育大量轉型為設計師養成，使藝術家與插畫家分流，藝術家跨足插畫界創作「類西」、「類國」風格的人才更顯稀少。設計素描或插畫的訓練各校系不同，與寫實能力不見得相關，更與國畫技法脫勾。加上圖畫書的圖文版面設計要求，若編輯不要求寫實風格，設計科系的訓練往往比純藝術更得心應手，使此二風格在文學類圖畫書中更顯稀少。能具有深厚寫實能力的插畫家更顯珍貴。李如青是仍繼續創作優秀「類西」風格的重要插畫家之一，其作品在一片可愛與漫畫風格中獨樹一格。

（九）風格過於集中不利兒童審美教育與讀者年齡的延伸

從既有研究來看，兒童圖畫書的插畫偏好，可以發現即便受到大量環境的影響，「類西」、「溫甜」，甚至「怪趣」、「表現性」等非主流風格在既有研究（王孟惠，2005；黃淮麟，2001，轉引自伊彬，2008）中仍有偏好需求。到了青少年時期，兒童能接受的風格範圍就更加寬廣。相較於嚴肅細膩的畫風，臺灣的兒童圖畫書市場顯然偏好可愛輕鬆的插畫樣貌。雖以兒童為本位，卻也限定了兒童的潛在欣賞能力。在兒童成長階段，大量接觸和認識的各種圖像，不僅能擴大其美感經驗，還能培養兒童對於視覺形式與細節的觀察力。根據單純暴露原理或原型理論，熟悉能夠滋養觀者對於新事物的喜好，經過經常的暴露，會產生新的品味（伊彬、林演慶，2008）。大量集中的「童卡」、「漫畫」、「裝圖」風格無法滿足少數或較大兒童的需求，難以提供多元的美感養分。

是否養成兒童獨沽一味，或對於美感的養成停留在快速表面的經驗，直白的描繪情感表達方式，頗值得深思。出版社雖然輕易滿足大部分孩童的自然口味，但也可能失去多元美感的教育機會。所幸，臺灣近年來甚至在「童卡」、「漫畫」、「裝圖」等風格中，觀察到成人風格的默默延伸，在集中化的風格下仍創造出細微的異質性。例如「童卡 E」為兼顧兒童本位又符合深度的寫實功力，具有一定的細膩度和整體的圖面結構，再加上戲劇性張力，能吸引讀者慢慢咀嚼，擴張讀者的審美經驗也延伸讀者的年齡層。

三、對插畫家與出版社的建議：全球化與在地的考驗

長久以來，臺灣兒童圖畫書翻譯量始終遠遠超出原創量，雖能擴展讀者、插畫家、編輯的視野增進其國際觀，然而也隱約形成臺灣消費者和創作者對歐美、日本、韓國等外國文化的憧憬。拜全球化與科技進步之賜，國際間交流頻繁，插畫的觀摩與學習自然發生。兒童讀物翻譯書種占據超過總翻譯書種的 13%，為各類中最大，兒童讀物中有將近四成為進口翻譯書，嚴重擠壓到國內創作者的空間。面臨少子化、消費市場緊縮、再加上進口圖畫書擠壓生存空間，臺灣插畫家需要積極提升作品水準與市場行銷眼光。

（一）建立藝術風格的獨特性

研究者在蒐集樣本過程中，發現少部分插畫家明顯模仿歐美和日韓作品。在外來文化的衝擊下，此現象持續存在，且越加明顯。新民間在「童卡」、「裝圖」、「漫畫」小項等均出現部分直接模仿外國動畫卡通題材、繪本創作風格、角色造型的作品（如：模仿佩佩豬電視動畫系列、迪士尼動畫、美國蘇斯博士兒童繪本、日本岩村和朗－森林裡的小松鼠系列繪本等）。顯示出版社或插畫家缺乏自信心與獨創性，對於自身作品沒有理想。出版者應鼓勵插畫家應在風格集中的插畫市場創造出個人風格，並努力在美感與傳達上更上層樓，才能在充滿競爭的市場長期生存。

（二）善用版面尺寸

樣本蒐集過程發現，國內大開本樣本在風格與版面設計上與進口者存在著顯著的差異。進口圖畫書利用大尺寸優勢往往增加大量豐富細節，利用大版面設計出特殊構圖或空間配置，因此形成截然不同的視覺效果（圖 16）；同時具備著陳列擺設時的特殊美感與吸引力，能吸引大小讀者的目光，享受截然不同的欣賞樂趣，也提高成人讀者的收藏慾望。反之，本研究的大開本樣本與一般尺寸書籍設計類似，少數甚至解析度不足。插畫家與出版者應掌握大尺寸版面的視覺優勢，量身設計獨特的美感表現與視線引導，以吸引讀者深度探索，而非自限於師生共讀的放大書籍。

a. 國內大開本樣本
(花豹逛大街)

b. 國外文學類大開本兒童
圖畫書(狐狸與飛行員)

c. 國外科普類大開本兒童圖畫
書(世界最美的色彩書)

圖 16 國內外大開本兒童圖畫書例子。

資料來源：a. 謝明芳、林小杯（2014）；b. Tortolini、Forlati（2017/2018）；c. Schamp（2018/2019）。

（三）建立插畫家品牌

在知識經濟時代，文化創意被認為是最具對外發展潛力的產業，許多國家為了探求多元發展的出路無不盡力輔導。臺灣在 2001 年提出「挑戰 2008：國家重點發展計畫」，自此政府開始推廣文化創意產業，然而相較於國際，臺灣文化產品入超比例仍甚大。要提高國際市場能見度，除了作者本身的投入提高作品素質外，出版社還需要有適當的企劃行銷人才，強化國際行銷策略與市場規劃，如再加上政策上的推波助瀾，才易展現具體成果。臺灣整體圖書市場緊縮，如何走出市場思維、揉合文化內涵成為插畫家必須面對的課題。觀察國際成功品牌的插畫家，擺脫紙本讀物的限制，創造出插畫的高附加價值，他們的作品中除了美學的經營，還能考量品牌定位與核心價值，更能成為長銷讀物並且經典化。品牌化意味著主動追求資源與創造需求，重新定義產品，應能幫助插畫家拓展紙本書籍以外的多方效益。

四、結語

2004–2019 年臺灣民間自製圖畫書插畫在風格光譜中呈現更加集中的現象，「童卡」與「漫畫」風格是兩個高峰，「裝圖」大幅退居第三，趨勢明顯。「童卡」、「漫畫」因可親性、情感表達、訊息傳遞等功能成為主流；而冷靜缺乏情緒感染力的風格如「類西」、「類國」等越加稀少。成人化風格的部分特徵轉往兒童化風格的新分枝。以往研究中畫面鬆緊程度與年代的正相關消失，只有「類版」因為數位媒材的應用興盛，逆勢出現較多鬆的級次。

這段期間，兒童圖畫書的國際市場加速擴展；臺灣圖畫書的觸及率增加，出版社賣套書的銷售策略也被叢書取而代之；插畫家背景多元，網路媒體使得插畫家不再限於出版社打造的展示平臺，而有更多元的曝光方式。科技造成繪畫條件大不同以往，改變傳統插畫的風貌，同時也轉變了插畫家的個人風格。插畫家的人才訓練轉型，細膩或需要

寫實技術的風格，因人才養成與創作成本問題而容易被放棄。然而風格的過度集中並不有利於兒童審美廣度與深度，也不利於讀者年齡層的延展。

在全球化與在地化的考驗中，本研究建議出版者與插畫家，在吸收外來養分之外，更能發展個人特色與自身文化的深沈素養，才能在風格光譜中找到一席之地；同時應該對圖畫書不同尺寸的版面有不同的設計思維，善盡其特色；最後若能建立插畫家品牌或許能擴張平面圖畫書的多方效益。書籍插圖是美感教育的一環，風格本身沒有好壞之分，只需多樣呈現，但美感卻有高低之別。除了兒童外，圖畫書的讀者也包括成人。出版方、創作者、圖畫書挑選者三方都應具備足夠的美感與風格的敏銳度才能共同提升圖畫書在美感教育上的影響力。

謝誌

本研究為科技部補助計畫案（MOST-108-2410-H-003-034-MY2）之部分研究結果，感謝其經費挹注。另感謝洪于茜、梁嘉芸、呂岱綺協助分類，使分類結果更趨客觀。

引用文獻

中文部分：

CTIMES / SmartAuto 編輯部 (2021 年 4 月 1 日)。國圖：台灣新書總量創新低點 紙本書式微、電子書上揚。CTIMES。取自 <https://www.ctimes.com.tw/DispNews/tw/電子書/數位出版/國家圖書館/210401183031.shtml>

CTIMES. (2021, April 1). Guotu: Taiwan xinshu zongliang chuangxin didian zhibenshu shiwei, dianzishu shangyang. CTIMES. Retrieved from <https://www.ctimes.com.tw/DispNews/tw/%20%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%9B%B8/%20%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%87%BA%E7%89%88/%20%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%9C%96%E6%9B%B8%E9%A4%A8/210401183031.shtml>

Doonan, J. (2006)。觀賞圖畫書中的圖畫 (宋珮譯)。臺北市：雄獅美術。(原著出版於 1992 年)

Doonan, J. (2006). *Looking at pictures in picture books* (Pei Sung, Trans.). Taipei: Lion Art. (Original work published 1992)

Lowry, B. (1976)。視覺經驗 (杜若洲譯)。臺北市：雄獅。(原著出版於 1971 年)

Lowry, B. (1976). *The visual experience: An introduction to art* (Ruo-Zhou Du, Trans.). Taipei: Lion. (Original work published 1971)

Matulka, D. I. (2018)。圖畫書大解密 (王志庚譯)。臺北市：天衛文化。(原著出版於 2008 年)

Matulka, D. I. (2018). *A picture book primer: Understanding and using picture books* (Zhi-Geng Wang, Trans.). Taipei: Tien-Wei. (Original work published 2008)

Schamp, T. (文、圖) (2019)。世界最美的色彩書：從陸地、海洋、動物、車輛、建築等超過兩千組繽紛圖像，帶孩子探索世界的色彩 (敖馨郁譯)。臺北市：麥浩斯。(原著出版於 2018 年)

Schamp, T. (Text & Illustration). (2019). *Het mooiste boek van alle kleuren* (Xin-Yu Ao, Trans.). Taipei: My House. (Original work published 2018)

Tortolini, L. (文)、Forlati, A. (圖) (2018)。狐狸與飛行員 (黃芳田譯)。臺北市：大塊文化。(原著出版於 2017 年)

Tortolini, L. (Text), & Forlati, A. (Illustration). (2018). *Le renard et l'aviateur* (Fang-Tian Huang, Trans.). Taipei: Locus. (Original work published 2017)

文化部 (2017)。104 年臺灣出版產業調查。文化統計網。取自 http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=73

Ministry of Culture. (2017). 104 nian Taiwan chuban chanye diaocha. *Wenhua Tongji Wang*. Retrieved from http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=73

文化部 (2018)。105 年臺灣出版產業調查暨 106 年閱讀及消費趨勢分析。文化統計網。取自 http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=1100

Ministry of Culture. (2018). 105 nian Taiwan chuban chanye diaocha ji 106 nian yuedu ji xiaofei

- qushi fenxi. *Wenhua Tongji Wang*. Retrieved from http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=1100
- 文化部（2019）。106年臺灣出版產業調查暨107年閱讀及消費趨勢分析。文化統計網。取自 http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=1115
- Ministry of Culture. (2019). 106 nian Taiwan chuban chanye diaocha ji 107 nian yuedu ji xiaofei qushi fenxi. *Wenhua Tongji Wang*. Retrieved from http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=1115
- 王玉萍（2003）。盡情創作吧！為孩子——溫孟威、劉曉蕙。《東海岸評論》，176，33-37。
- Wang, Yu-Ping (2003). Jinqing chuangzuo ba! Wei haizi—Wen Meng-Wei, Liu Xiao-Hui. *Eastcoast Review*, 176, 33-37.
- 王孟惠（2005）。台灣高中生圖書插畫風格偏好之趨勢（未出版碩士論文）。國立臺灣科技大學設計研究所，臺北市。
- Wang, Meng-Huei (2005). *The preference trend of illustration style of children's picture book to senior high students in Taiwan* (Unpublished master's thesis). Department of Industrial and Commercial Design, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei.
- 台灣法人網（2009）。社團法人台灣繪本協會。https://org.twincn.com/item.aspx?no=85714685&sn=472747
- Taiwan Faren Wang. (2009). *Shetuan faren Taiwan huiben xiehui*. Retrieved from <https://org.twincn.com/item.aspx?no=85714685&sn=472747>
- 行政院新聞局（2004）。中華民國93年圖書出版產業調查研究報告。臺北市：作者。
- Government Information Office, Executive Yuan. (2004). *Zhonghua minguo 93 nian tushu chuban chanye diaocha yanjiu baogao*. Taipei: Author.
- 行政院新聞局（2007）。中華民國96年圖書出版及行銷通路業經營概況調查。臺北市：作者。
- Government Information Office, Executive Yuan. (2007). *2007 Taiwan publishers marketing survey*. Taipei: Author.
- 行政院新聞局（2011）。99年圖書出版產業調查。文化統計網。http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=66
- Government Information Office, Executive Yuan. (2011). 99 nian tushu chuban chanye diaocha. *Wenhua Tongji Wang*. Retrieved from http://stat.moc.gov.tw/Research_Download.aspx?idno=66
- 伊彬（2000）。臺灣兒童圖書插畫風格演變。國家科學委員會補助專題研究計畫結案報告（NSC 89-2411-H-011-001）。
- I, Bin (2000). *The style analysis of illustrations in children's picture books published by government in Taiwan*. Final report for research project supported by National Science Council (NSC 89-2411-H-011-001).
- 伊彬（2008）。插畫與電視廣告之實徵美學：世代間的美感和偏好。臺北縣：Airiti Press。
- I, Bin (2008). *Empirical aesthetics of illustration and TV commercials: Aesthetic judgment and preference between generations*. Taipei County: Airiti Press.

- 伊彬（2015）。從風格分布看中華兒童叢書之外臺灣政府出版圖畫書之特色與限制。國家科學委員會補助專題研究計畫結案報告（NSC 101-2410-H-003-047-MY2）。
- I, Bin (2015). *Characteristics and limitations of official picture books with exception of Chinese children series: From the viewpoint of styles distribution*. Final report for research project supported by National Science Council (NSC 101-2410-H-003-047-MY2).
- 伊彬、林演慶（2008）。近一世紀審美實徵研究趨勢。《設計學報》，13（2），1-29。
doi:10.6381/JD.200806.0001
- I, Bin, & Lin, Yen-Ching (2008). The trend of empirical studies of aesthetics in the past century. *Journal of Design*, 13(2), 1-29. doi:10.6381/JD.200806.0001
- 伊彬、林慧雅（2007）。台灣兒童圖畫書插畫之時代風格：1987–2003 年民間出版現象與美感偏好。《藝術教育研究》，13，29-65。
- I, Bin, & Lin, Hui-Ya (2007). The style of an epoch in children's picture book illustration: The aesthetic preference and phenomena of private sectors publication, 1987–2003. *Research in Arts Education*, 13, 29-65.
- 伊彬、鄧逸平、黃永宏（2004）。從中華兒童叢書（1965–1999）到信誼基金會（1979–2001）出版兒童圖畫書插畫風格之演變及其意義。《藝術教育研究》，7，23-53。
- I, Bin, Teng, Yi-Ping, & Huang, Yung-Hong (2004). The changing and its meanings of illustration styles of children's picture books published by Taiwan Government (1965–1999) and Hsin-Yi Foundation (1979–2001). *Research in Arts Education*, 7, 23-53.
- 伊彬、劉瑋婷（2007）。台灣兒童圖畫書出版產業困境與願景——從插畫家的角度檢視。《教育資料與圖書館學》，44（3），327-356。
- I, Bin, & Liu, Wei-ting (2007). The dilemma and vision of the children's picture book industry in Taiwan: A perspective of illustrators. *Journal of Educational Media & Library Sciences*, 44(3), 327-356.
- 李如青（文、圖）（2012）。《因為我愛你 2》。臺北市：聯經。
- Li, Ru-Qing (Text & Illustration). (2012). *Yinwei wo ai ni 2*. Taipei: Linking.
- 何華仁（文、圖）（2014）。《鳥兒的家》。臺北市：小魯文化。
- He, Hua-Ren (Text & Illustration). (2014). *Niaoer de jia*. Taipei: Tienwei.
- 何華仁（文、圖）（2019）。《哇！公園有鷹》。臺北市：青林。
- He, Hua-Ren (Text & Illustration). (2019). *Wa! Gongyuan you ying*. Taipei: Children's.
- 妙蒜小農（文、圖）（2019）。《布朗克放放假：布朗克幼兒園》。臺北市：妙蒜工作室。
- Garlic Crush. (Text & Illustration). (2019). *Bulangke fang fang jia: Bulangke youeryuan*. Taipei: Garlic Crush Studios.
- 吳曉雯（文）、簡漢平（圖）（2018）。《白黑王子大不同》。臺北市：閣林文創。
- Wu, Xiao-Wen (Text), & Jian, Han-Ping (Illustration). (2018). *Bai hei wangzi da butong*. Taipei: Greenland Creative.
- 周均育（2002）。《兒童圖書館員，父母與幼稚園教師對幼兒閱讀行為的影響之調查研究》（未

- 出版碩士論文)。國立中興大學圖書資訊學研究所，臺中市。
- Chou, Chun Yu (2002). *A study of the effectiveness of children's librarian, parents and kindergarten's teachers toward children's reading behavior* (Unpublished master's thesis). Graduate Institute of Library and Information Science, National Chung Hsing University, Taichung.
- 林秀穗(文)、廖健宏(圖)(2017)。*九色鹿*。新北市：步步。
- Lin, Xiu-Sui (Text), & Liao, Jian-Hong (Illustration). (2017). *Jiu se lu*. New Taipei: Pace Books.
- 林訓民(2016)。近年來童書出版產業的趨勢觀察。*全國新書資訊月刊*，207，16-21。
- Lin, Xun-Min (2016). Jinnian lai tongshu chuban chanye de qushi guancha. *New Books: Recent Publications in Taiwan, ROC*, 207, 16-21.
- 林煥彰(1994)。兒童文學的創作及其他。*文訊*，103，11-13。
- Lin, Huan-Zhang (1994). Ertong wenxue de chuanguo ji qita. *Wen-Hsun Magazine*, 103, 11-13.
- 林演慶(2016)。流行插畫風格偏好與判斷因素之世代差異。*藝術教育研究*，31，1-36。
doi:10.6622/RAE.2016.31.01
- Lin, Yen-Ching (2016). Generational differences in preference and judgement factors to the styles of popular illustrations. *Research in Arts Education*, 31, 1-36. doi:10.6622/RAE.2016.31.01
- 林慧雅、伊彬(2004)。插畫風格分類研究中質化與量化方法之探討。載於2004國際設計論壇暨第九屆中華民國設計學術研討會論文集(頁47)。臺南市：國立成功大學。
- Lin, Hui-Ya, & I, Bin (2004 May). Chahua fengge fenlei yanjiu zhong zhihua yu lianghua fangfa zhi tantao. In *Proceedings of the 2004 international design forum and the 9th annual conference of Chinese Institute of Design* (p. 47). Tainan: National Cheng Kung University.
- 洪仁正(主編)、小肯(文、圖)(2010)。*人體驚異大奇航*。臺北市：大中國。
- Hong, Ren-Zheng (Ed.), & Xiao, Ken (Text & Illustration). (2010). *Renti jingyi da qihang*. Taipei: Da Zhongguo.
- 信誼基金會(2021)。*2021 信誼閱讀起步走*。取自 <https://www.bookstart.org.tw>
- Hsin Yi Foundation. (2021). *2021 Hsin Yi yuedu qibuzou*. Retrieved from <https://www.bookstart.org.tw>
- 美繪(2007)。你聽過「愛與陪伴·經典繪本100」嗎？*新書不落國，遠流 YLib Blog*。取自 <http://blog.ylib.com/BBlog/sss/Archives/2007/10/30/3956>
- Meihui. (2007). Ni tingguo "ai yu peiban · jingdian huiben 100" ma? *YLib Blog*. Retrieved from <http://blog.ylib.com/BBlog/sss/Archives/2007/10/30/3956>
- 高明美(2019)。圖畫書的圖像閱讀。*臺灣出版與閱讀*，108(2)，30-34。
- Gao, Ming-Mei (2019). Tuhuashu de tuxiang yuedu. *Taiwan Publishing and Reading*, 108(2), 30-34.
- 高雄市立圖書館總館(2018)。*館藏特色：國際繪本*。取自 <https://www.ksml.edu.tw/mainlibrary/content/index.aspx?Parser=1,23,206,159>

- Kaohsiung Main Public Library. (2018). *Guancang tese: Guoji huiben*. Retrieved from <https://www.ksml.edu.tw/mainlibrary/content/index.aspx?Parser=1,23,206,159>
- 徐素霞 (2002)。臺灣兒童圖畫書導賞。臺北市：國立臺灣藝術教育館。
- Xu, Su-Xia (2002). *Taiwan ertong tuhuashu dao shang*. Taipei: National Taiwan Arts Education Center.
- 陳玉金 (2014)。臺灣兒童圖畫書發展史論 (1945–2013) (未出版博士論文)。國立臺東大學兒童文學研究所，臺東市。
- Chen, Yu-Chin (2014). *Review the history of the development on Taiwan's picture books (1945–2013)* (Unpublished doctoral dissertation). Graduate Institute of Children's Literature, National Taitung University, Taitung.
- 陳玉金 (2020)。臺灣兒童圖畫書的興起與發展史論 (1945–2016)。臺北市：萬卷樓。
- Chen, Yu-Chin (2020). *Taiwan ertong tuhuashu de xingqi yu fazhanshi lun (1945–2016)*. Taipei: Wanjuan.
- 陳朝平 (2000)。藝術概論。臺北市：五南。
- Chen, Chao-Ping (2000). *Yishu gailun*. Taipei: Wu-Nan.
- 陳麗秋、江振維 (2014)。常用傳統與數位之整合性插畫技法應用研究。《設計學研究》，17 (2)，97-116。
- Chen, Li-Chiou, & Chiang, Chen-Wei (2014). The research of combination of digital and traditional drawing techniques. *Journal of Design Science*, 17(2), 97-116.
- 國立臺灣美術館 (2022)。繪本花園——台灣兒童圖畫書百人插畫展。取自 https://www.ntmofa.gov.tw/ntmofapublish_1048_1179.html
- National Taiwan Museum of Fine Arts. (2022). *Huiben huayuan—Taiwan ertong tuhuashu bairen chahua zhan*. Retrieved from https://www.ntmofa.gov.tw/ntmofapublish_1048_1179.html
- 國立臺灣藝術教育館 (2022)。全國圖畫書創作獎。取自 <https://web.arte.gov.tw/painting/>
- National Taiwan Arts Education Center. (2022). *Quanguo tuhuashu chuangzuojiang*. Retrieved from <https://web.arte.gov.tw/painting/>
- 國家圖書館 (2017)。105 年臺灣圖書出版現況及趨勢報告。全國新書資訊網。取自 https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=298&Pfld=File
- National Central Library. (2017). 105 nian Taiwan tushu chuban xiankuang ji qushi baogao. *ISBN Net*. Retrieved from https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=298&Pfld=File
- 國家圖書館 (2018)。106 年臺灣圖書出版現況及趨勢報告。全國新書資訊網。取自 https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=256&Pfld=File
- National Central Library. (2018). 106 nian Taiwan tushu chuban xiankuang ji qushi baogao.

- ISBN Net. Retrieved from https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=256&Pfld=Ffile
- 國家圖書館 (2019)。107 年臺灣圖書出版現況及趨勢報告。全國新書資訊網。取自 https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=334&Pfld=Ffile
- National Central Library. (2019). 107 nian Taiwan tushu chuban xiankuang ji qushi baogao. ISBN Net. Retrieved from https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=334&Pfld=Ffile
- 國家圖書館 (2020)。108 年臺灣圖書出版現況及趨勢報告。全國新書資訊網。取自 https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=351&Pfld=Ffile
- National Central Library. (2020). 108 nian Taiwan tushu chuban xiankuang ji qushi baogao. ISBN Net. Retrieved from https://isbn.ncl.edu.tw/NEW_ISBNNet/main_ProcessMenuItems.php?&Pact=FileDownload&Pval=334&Pfld=Ffile
- 郭因 (1986)。中國古典繪畫美學。臺北市：丹青。
- Guo, Yin (1986). *Zhongguo gudian huihua meixue*. Taipei: Danqing.
- 教育部 (編) (2021)。風格。重編國語辭典修訂本。取自 <https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=37047&la=0&powerMode=0>
- Ministry of Education. (Ed.). (2021). Feng ge. *Revised Mandarin Chinese dictionary*. Retrieved from <https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=37047&la=0&powerMode=0>
- 張芳杰 (主編) (1987)。牛津高級英英、英漢雙解辭典。臺北市：臺灣東華書局。
- Zhang, Fang-Jie (Ed.). (1987). *Oxford advance Learner's of current English*. Taipei: Taiwan Tunghua.
- 張晉霖、李美華 (文)、陳嘉宏 (圖) (2007)。四個月亮：追求知識的學習。臺北縣：風車圖書。
- Zhang, Jin-Lin, Li, Mei-Hua (Text), & Chen, Jia-Hong (Illustration). (2007). *Sige yueliang: Zhuoqi zhishi de xuexi*. Taipei County: Windmill.
- 張晉霖 (文)、陳佩瑋 (圖) (2009)。聰明的狐狸：智慧與勇氣的學習。臺北縣：喬福。
- Zhang, Jin-Lin (Text), & Chen, Pei-Wei (Illustration). (2009). *Congming de huli: Zhihui yu yongqi de xuexi*. Taipei County: Qiaofu.
- 黃永宏、伊彬 (2001)。風格研究過程中可能之涉及問題、方法及其意涵之探討。載於 2001 年設計學術研究成果研討會論文集 (頁 121-126)。臺北市：國立臺灣科技大學設計系。
- Huang, Yong-Hong, & I, Bin (2001). Fengge yanjiu guocheng zhong keneng zhi sheji wenti, fangfa ji qi yihan zhi tantao. In *2001 nian she ji xue shu yan jiu cheng guo yan tao hui lun wen ji* (pp. 121-126). Taipei: Department of Design, National Taiwan University of Science and Technology.
- 黃淮麟 (2001)。兒童對圖書插畫風格喜好發展 (未出版碩士論文)。國立臺灣科技大學

- 工商設計研究所，臺北市。
- Huang, Huai-Lin (2001). *The aesthetic development of children's preference to the styles of illustration in children's picture books* (Unpublished master's thesis). Department of Industrial and Commercial Design, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei.
- 渡邊护 (1991)。藝術學 (葉長海、翁敏華、孫紅譯)。臺北縣：駱駝。(原著出版於1983年)
- Dubian, Hu (1991). *Yi shu xue* (Zhang-Hai Ye, Min-Hua Weng, & Hong Sun, Trans.). Taipei County: Luotuo. (Original work published 1983)
- 誠品 (2019)。「2019 年度閱讀報告」：意見領袖時代，閱讀是按個鍵下載？或是更深刻的存在。迷誠品。取自 <https://meet.eslite.com/tw/tc/article/201912040004>
- Eslite. (2019). “2019 niandu yuedu baogao”: Yijian lingxiu shidai, yuedu shi an ge jian xiazai? Huoshi geng shenke de cunzai. *Meet eslite.com*. Retrieved from <https://meet.eslite.com/tw/tc/article/201912040004>
- 葉思吟 (文)、蔡元婷 (圖) (2019)。到部落共餐。臺北市：典藏藝術家庭。
- Ye, Si-Yin (Text), & Cai, Yuan-Ting (Illustration). (2019). *Dao buluo gong can*. Taipei: Artco Books.
- 楊惠中 (文、圖) (2007)。紅氣球。臺北市：格林文化。
- Yang, Hui-Zhong (Text & Illustration). (2007). *Hong qiqiu*. Taipei: Grimm Press.
- 楊瑞明 (2001)。網路媒體對青少年的影響。《教育與資訊雜誌》，特刊，302-318。
- Yang, Rui-Ming (2001). Wanglu meiti dui qing shaonian de yingxiang. *Information and Education, 2001S*, 302-318.
- 蔡玉庭、辜瑀晴 (2019)。「日本童書及繪本空間實地訪察見學」公務出國報告。取自 [https://www.ksml.edu.tw/df_ufiles/a/108年高雄市政府公務出國報告書\(高市圖多元組至日本東京參訪繪本基地\).pdf](https://www.ksml.edu.tw/df_ufiles/a/108年高雄市政府公務出國報告書(高市圖多元組至日本東京參訪繪本基地).pdf)
- Cai, Yu-Ting, & Gu, Yu-Qing (2019). “Ribentongshu jihuiben kongjian shidifangcha jianxue” gongwu chuguo baogao. Retrieved from [https://www.ksml.edu.tw/df_ufiles/a/108%E5%B9%B4%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%87%BA%E5%9C%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8\(%E9%AB%98%E5%B8%82%E5%9C%96%E5%A4%9A%E5%85%83%E7%B5%84%E8%87%B3%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%8F%83%E8%A8%AA%E7%B9%AA%E6%9C%AC%E5%9F%BA%E5%9C%B0\).pdf](https://www.ksml.edu.tw/df_ufiles/a/108%E5%B9%B4%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%87%BA%E5%9C%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8(%E9%AB%98%E5%B8%82%E5%9C%96%E5%A4%9A%E5%85%83%E7%B5%84%E8%87%B3%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%8F%83%E8%A8%AA%E7%B9%AA%E6%9C%AC%E5%9F%BA%E5%9C%B0).pdf)
- 鄭如安 (文)、王建萱 (圖) (2014)。秘密。高雄市：麗文文化。
- Zheng, Ru-An (Text), & Wang, Jian-Xuan (Illustration). (2014). *Mimi*. Taipei: Liwen Cultural.
- 鄭芝珊 (2022 年 5 月 13 日)。台灣生育率全球倒數第一！亞洲男性不孕症跨國線上研討會將於 17 日登場！《經濟日報》。取自 <https://money.udn.com/money/story/5635/6311256>
- Zheng, Zhi-Shan (2022, May 13). Taiwan shengyulu quanqiu daoshu diyi! Yazhou nanxing buyunzheng kuaguo xianshang yantaohui jiang yu 17 ri dengchang! *Economic Daily News*. Retrieved from <https://money.udn.com/money/story/5635/6311256>

鄭明進（1980）。充滿童趣世界的圖畫書。《雄獅美術》，110，34-43。

Zheng, Ming-Jin (1980). Chongman tongqu shijie de tuhuashu. *The Lion Art Monthly*, 110, 34-43.

駱以軍（原著）、夢田文創（文）（2018）。《小兒子4：爛傘》。新北市：印刻文學。

Luo, Yi-Jun (Original Author), & Dreamland Productions (Text). (2018). *My little boys 4: Lan san*. New Taipei: Ink.

蕭翔云（2011）。《推廣兒童閱讀活動之研究——以台中市一間私立兒童圖書館為例》（未出版碩士論文）。朝陽科技大學幼兒保育系研究所，臺中市。

Siao, Siang-Yun (2011). *Research of reading promotion program—An example of one private children's library in Taichung City* (Unpublished master's thesis). Department of Early Childhood Development and Education, Chaoyang University of Technology, Taichung.

賴嘉綾（2019）。進階閱讀繪本：安靜有力的圖像語言。《臺灣出版與閱讀》，6，36-43。

Lai, Jia-Ling (2019). Jinjie yuedu huiben: Anjing youli de tuxiang yuyan. *Taiwan Publishing and Reading*, 6, 36-43.

謝明芳、林小杯（圖）（2014）。《花豹逛大街》。高雄市：愛智圖書。

Xie, Ming-Fang, & Lin, Xiao-Bei (Illustration). (2014). *Huabao guang dajie*. Kaohsiung: Aichi.

嚴淑女（2002）。兒童文學與網路文化。《兒童文學學刊》，8，389-410。doi:10.6739/ttchl.200211_(8).0017

Yen, Shu-Nu (2002). Ertong wenxue yu wanglu wenhua. *Children's Literature*, 8, 396-410. doi:10.6739/ttchl.200211_(8).0017

嚴淑女（2019）。童書出版新視界：新圖像閱讀潮流再進化！《臺灣出版與閱讀》，6，12-23。

Yen, Shu-Nu (2019). Tongshu chuban xin shijie: Xin tuxiang yuedu chaoliu zai jinhua! *Taiwan Publishing and Reading*, 6, 12-23.

外文部分：

伊東寿太郎（1977）。イラストレーション〔Illustration〕。東京，日本：ダヴィッド社。

“Style.” (2003). *Longman dictionary of contemporary English*. Harlow, UK: Pearson Education.

“Illustration.” (2003). *Longman dictionary of contemporary English*. Harlow, UK: Pearson Education.

Arnheim, R. (1986). Style as a Gestalt problem. In *New essays on the psychology of art* (pp. 261-273). Berkeley, CA: University of California Press. doi:10.1525/9780520907843-023

Augustin, M. D., Defranceschi, B., Fuchs, H. K., Carbon, C., & Hutzler, F. (2011). The neural time course of art perception: An ERP study on the processing of style versus content in art. *Neuropsychologia*, 49(7), 2071-2081. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2011.03.038

Brookshire, J. B., Scharff, L. F. V., & Moses, L. E. (2002). The influence of illustrations on children's book preferences and comprehension. *Reading Psychology*, 23(4), 323-339. doi:10.1080/713775287

- Broudy, H. S. (1977). How basic is aesthetic education? or is 'rt the fourth r. *Language Arts*, 54(6), 631-637.
- Campagnaro, M. (2021). Picturebooks and aesthetic literacy in early childhood education. In Å. M. Ommundsen, G. Haaland, & B. Kümmerling-Meibauer (Eds.), *Exploring challenging picturebooks in education* (pp. 79-98). New York, NY: Routledge. doi:10.4324/9781003013952-7
- Fang, Z. (1996). Illustrations, text, and the child reader: What are pictures in children's storybooks for? *Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts*, 37(2), 130-142.
- Gangi, J. M. (2004). *Encountering children's literature*. Boston, MA: Pearson.
- Hardiman, G. W., & Zernich, T. (1985). Discrimination of style in painting: A developmental study. *Studies in Art Education*, 26(3), 157-162. doi:10.1080/00393541.1985.11650414
- House, C. A., & Rule, A. C. (2005). Preschoolers' ideas of what makes a picture book illustration beautiful. *Early Childhood Education Journal*, 32(5), 283-290.
- Kohl, M. F., & Potter, J. (2003). *Storybook art: Hands-on art for children in the styles of 100 great picture book illustrators* (Vol. 7). Bellingham, WA: Bright Ring.
- Male, A. (2017). *Illustration: A theoretical and contextual perspective*. London, UK: Bloomsbury.
- Maquet, J. (2003). *The aesthetic experience: An anthropologist looks at the visual arts*. New Haven, CT: Yale University Press.
- McCannon, D., Thornton, S., & Williams, Y. (2008). *The encyclopedia of writing and illustrating children's books*. Philadelphia, PA: Running Press.
- Nodelman, P. (1988). *Words about pictures: The narrative art of children's picture books*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- Nodelman, P. (1996). *The pleasures of children's literature*. White Plains, NY: Longman.
- Ozsezer, M. S. B., & Canbazoglu, H. B. (2018). Picture in children's story books: Children's perspective. *International Journal of Educational Methodology*, 4(4), 205-217. doi:10.12973/ijem.4.4.205
- Salisbury, M. (2004). *Illustrating children's books: Creating pictures for publication*. London, UK: Bloomsbury.
- Walsh, D. (2006). Why do they act that way? The media's enlightening and shady influences on children. In *Media's influence of children* (pp. 1-9). Golden Valley, MN: Center of The American Experiment. Retrieved from http://americanexperiment.org/uploadedd/files/why_do_they_act_that_way.pdf
- Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. *Journal of Personality and Social Psychology, Monograph Supplement*, 9, 1-27.

附錄一 各風格之特徵描述表

1. 「類國畫表現」：一般而言表現手法以具傳統國畫色彩為主，並兼容現代水墨特色。部分結合西畫透視或構圖，甚且有傳統筆墨之外其他媒材的使用，但其效果仍謀和國畫之精神與概念。
2. 「類西畫表現」：充分表現傳統學院式的西畫技法，兼具理性與感性之情感描述。並以較深沉內斂的手法表達插畫主題。技法純熟講究筆觸、線條、明暗色調、立體感、或遠近透視等。部分樣本或多或少結合藝術畫派的表現手法。除了客觀靜態的描述，還有主觀動態的傳達。
3. 「抒情寫實」：從類西畫的基礎出發，包含了現實、客觀條件，技法細膩寫實，用色較為清新柔和，以場景氣氛營造烘托情感的方式作為陳述重點。這種表現情感的描述手法，在各個級次中都相當一致。對自然的忠實描繪程度介於「類西」與「溫甜」之間。比類西更有夢幻浪漫的氣息。描述對象多半是日常生活的點滴片段，以溫暖、輕鬆、自然的方式予以表達。
4. 「溫馨甜美」：比「抒情寫實」多了一些設計性場景，透過畫面元素以及整體構圖的控制，以較少層次之明暗調表現。畫面視角開始採用兒童的角度，人物造形尚維持在真實比例狀態，但已有刻意可愛化的傾向，肢體動作刻畫細膩、明確。其用色不管在輕薄透明或是厚重的色彩鋪陳上，都常採用粉潤的色系，讓畫面經營出一種刻意的溫馨感。整體而言比「抒情」更朝向視覺性的唯美浪漫，在情感上更為歡愉。
5. 「童話卡通特質」：著重在人物造型與情境的描述。雖然常使用「裝圖」的表現方法，但圖案元素卻並非必要；部分作品亦採用寫實技法中的立體效果。人物之間的情感互動較「裝圖」明顯，且為必要。移情手法、動物與物件擬人化、或揣摩兒童本性與喜好為創作之基礎。因此可愛的外型以及童稚化之觀念與行為，是重要的條件。內容多呈現美好事物或夢幻浪漫，不同於「漫畫」誇張搞笑的手法，而以溫情、趣味、討喜取代。雖然「童卡」亦常採用圖案化的造型。但仍以情境表現為優先順位。
6. 「裝飾圖案化特質」：整體而言此風格必定具備裝飾與圖案之先決條件。特意控制圖案元素，或使整體圖面結構圖案化，或物件造型制式化後形成裝飾的效果。通常用色鮮明豐富，並刻意強調點、線、面的特色；以使圖面的整體或各個單一物體之間產生具有次序及節奏性的視覺組合。此風格物體與背景之色彩對比明顯、色域分明；但缺乏立體的描寫，故整體呈現平面化的趨勢。較少情境描述，對於情感也只是浮面的描繪。與「童卡」不同，「裝圖」的情境描述遷就圖案表現之後。
7. 「設計概念式繪畫」：比起「溫甜」、「童卡」、「裝圖」等風格，此風格企圖兼顧客觀與概括性的描述。以「類西」為基礎，卻省略其繁複的寫實技法。強調設計感的構圖；尤其在造型與線條的表現，採用少部分圖案裝飾之手法。本風格繪者較強烈控制畫面，包括文字版面的預先留白或圖框、畫面空間的並置，以及由片段情緒與場景物件的組合，來陳述狀態或情境，大部分畫面不在情感之抒發，意在形式的傳達。
8. 「類版畫剪紙等民俗特質」：通常採用傳統民俗慣用之造型與類似的表現手法。並非僅限以木刻版畫為製作媒材，尚包括中國民俗傳統之剪紙與印染布等效果。或以其他媒材繪製模仿而成的作品。通常透過厚重、鈍拙之筆觸，或類似拓印形成之陰陽反差效果，來強調材質特殊肌理的趣味。傳統之主題，並非絕對。整體畫面由厚重走向輕巧，人物造型逐漸生動活潑。
9. 「漫畫氣質」：畫面具高度描述性與俗世性。抓住人物特點，用誇張或扭曲的手法呈現，情緒、動作直接而明確，引發觀者直接的反應。筆法輕鬆、不拘形式的主角，靈活而具有生命力，且因造型較為簡化和極具張力的情緒表現，促發幽默感的形成。各級次一脈秉持著詳盡、明確的情境刻畫。題材廣泛，可出於想像或擷取自片段人生，但表現上仍以趣味為主。

-
10. 「**童趣**」：刻意擷取兒童繪畫之形式元素。多半忽略細節，而以簡單直接的造型結合材質特性，創造出一種蘊含兒童樸拙、稚情的純真情境，以及看似未經修飾的畫面表現。此種童趣情境除了顯見於筆法拙趣的技法外，尚訴諸於揣摩兒童認知的安排。

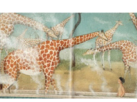
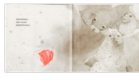
 11. 「**怪趣**」：將預設的一種感覺，藉由真實空間對比於想像之主角造形，或者真實主角造型相對於想像空間的方式，來形成拉扯力量，產生了一種奇幻的異想空間，讓人印象深刻。亦可直接透過氣氛以及造型上的怪異或趣味感，形成一種畫面的表現張力，產生特殊的戲劇性效果。怪異奇趣的造型，突兀衝撞的空間安排，或類似以戲劇手法製造懸疑詭異的氣氛是整體樣本之特性。

 12. 「**拼貼**」：此風格基本上為兩種或兩種以上明顯不同的風格共同組成，兩種不同風格在同一個繪畫場景中產生衝突感而造成不協調的趣味。由於表現形式與藝術史中達達主義的拼貼手法十分相像，因以命名之。由於兩種風格明顯不同，因此畫面上可能有某個／些角色採用某種風格，但背景或其他某些景物採用另外一種風格，背景的風格通常較為寫實，以捕捉實際場景的細節特徵。

 13. 「**並置**」：畫面中存在並置的獨立空間，插畫家沒有意圖將兩種空間融合。「並置」風格與「拼貼」風格不同的地方是「並置」風格中插畫家並沒有企圖將這兩種（或兩種以上）的情景表現在同一個畫面情境或空間裡。而是將一個（或一個以上）的情景堂而皇之地獨立於背景的情境中。可能使用裝飾框線或明顯的界線將兩種情景明確區分開來。因此在畫面上可能有一到數個像小畫框一樣的小圖在大圖中。這類的表現方式都是為了要說明文字中描述的某件景物的細節或為了傳達其真實樣貌，故採用較為寫實的小畫面。

 14. 「**立體書**」：採用平面的畫面裁切組裝後，然後經由書面的開合或讀者用手翻、拉移動書上的裝置而造成立體的效果。通常畫面會產生前後的層次感，但觀察角度只限於前方，因此「立體書」除了立體結構外，還有其平面畫畫的風格，這個風格在書籍中也十分明顯無法忽視。這點從立體書的創作者通常除了文字以外，還包括了插畫家與紙藝師，紙藝師即設計立體結構者，其工作在立體書中顯然十分重要，但卻也無法取代插畫家的工作。
-

附錄二 2004-2019 年民間風格分類架構圖例

風 格	小 項	級 次						
		1	2	3	4	5	6	7
1	類 國	-	-	 2016 (1.3)	-	 2014 (1.5)	-	-
2	A	 2014 (2A1)	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	 2005 (2B3)	 2005 (2B4)	-	-	-
	C	-	 2018 (2C2)	 2017 (2C3)	-	-	-	-
3	抒 寫	 2008 (3.1)	 2017 (3.2)	 2018 (3.3)	 2013 (3.4)	 2012 (3.5)	 2014 (3.6)	 2009 (3.7)
4	A	-	 2011 (4A2)	 2014 (4A3)	 2013 (4A4)	 2009 (4A5)	 2018 (4A6)	-
	B	-	 2018 (4B2)	 2010 (4B3)	 2007 (4B4)	 2012 (4B5)	 2013 (4B6)	-
5	童 卡	-	 2010 (5A2)	 2015 (5A3)	 2014 (5A4)	 2015 (5A5)	-	-

風 格 項	級 次						
	1	2	3	4	5	6	7
B							
	2010 (5B1)	2007 (5B2)	2013 (5B3)	2013 (5B4)	2019 (5B5)	2011 (5B6)	2018 (5B7)
							-
	2012 (5C1)	2010 (5C2)	2007 (5C3)	2006 (5C4)	2017 (5C5)	2011 (5C6)	
D							-
	2018 (5D1)	2018 (5D2)	2019 (5D3)	2012 (5D4)	2018 (5D5)	2014 (5D6)	
E					-	-	-
	2012 (5E1)	2012 (5E2)	2019 (5E3)	2012 (5E4)			
6 裝 圖		-					
	2018 (6A1)		2018 (6A3)	2015 (6A4)	2016 (6A5)	2018 (6A6)	2010 (6A7)
	-	-					-
B				2014 (6B3)	2004 (6B4)	2011 (6B5)	2006 (6B6)
							-
C	2015 (6C1)	2014 (6C2)	2018 (6C3)	2010 (6C4)	2015 (6C5)	2008 (6C6)	

風 格	小 項	級次						
		1	2	3	4	5	6	7
7 設 繪	D		-	-	-	-	-	-
		2017 (6D1)						
	E			-				-
		2014 (6E1)	2014 (6E2)		2014 (6E4)	2014 (6E5)	2014 (6E6)	
	F		-		-			-
		2014 (6F1)		2014 (6F3)		2010 (6F5)	2011 (6F6)	
7 設 繪	G							-
		2014 (6G1)	2019 (6G2)	2006 (6G3)	2018 (6G4)	2010 (6G5)	2018 (6G6)	
	A						-	-
		2018 (7A1)	2014 (7A2)	2016 (7A3)	2018 (7A4)	2006 (7A5)		
	B							-
		2009 (7B1)	2012 (7B2)	2016 (7B3)	2010 (7B4)	2014 (7B5)	2018 (7B6)	
7 設 繪	C							
		2012 (7C1)	2009 (7C2)	2010 (7C3)	2019 (7C4)	2017 (7C5)	2011 (7C6)	2010 (7C7)

風 格 項	小 類	級次						
		1	2	3	4	5	6	7
8 類 版	A				-			
		2015 (8A1)	2012 (8A2)	2017 (8A3)		2017 (8A5)	2015 (8A6)	2018 (8A7)
B			-		-		-	-
		2011 (8B1)		2015 (8B3)		2018 (8B5)		
A								-
		2014 (9A1)	2014 (9A2)	2011 (9A3)	2015 (9A4)	2009 (9A5)	2011 (9A6)	
B								
		2019 (9B1)	2010 (9B2)	2019 (9B3)	2012 (9B4)	2014 (9B5)	2018 (9B6)	2010 (9B7)
9 漫 畫	C	-	-					
				2010 (9C3)	2014 (9C4)	2017 (9C5)	2018 (9C6)	2010 (9C7)
D		-	-		-	-	-	-
				2007 (9D3)				
E		-	-	-		-	-	-
					2018 (9E4)			
10 童 趣								-
		2014 (10.1)	2018 (10.2)	2017 (10.3)	2011 (10.4)	2018 (10.5)	2015 (10.6)	

風 格	小 項	級次						
		1	2	3	4	5	6	7
11	怪 趣		-					
		2010 (11.1)		2012 (11.3)	2013 (11.4)	2015 (11.5)	2015 (11.6)	2017 (11.7)
12	A					-	-	-
		2011 (12A1)	2019 (12A2)	2015 (12A3)	2011 (12A4)			
	B			-	-	-	-	-
		2010 (12B1)	2014 (12B2)					
拼 貼	C						-	-
		2014 (12C1)	2013 (12C2)	2012 (12C3)	2018 (12C4)	2015 (12C5)		
D		-		-	-	-	-	-
			2017 (12D2)					
13	並 置		-	-	-	-	-	-
		2010 (13.1)						
14	立 體			-	-	-	-	-
		2010 (14.1)	2010 (14.2)					

註：色底為本研究新增風格小項或級次之圖例。括弧內為分類碼。- 為沒有樣本。

The Style Analysis of Illustration in Children's Picture Books Published by Taiwan Private Sectors From 2004 to 2019

Bin I¹

Chang Rong Chang²

Summary

Picture books are among the first images children have frequent exposure to. Children's interaction with illustrations in children's books will contribute to the development of their future creativity and the formation of artistic consciousness and knowledge (Gangi, 2004; McCannon, Thornton, & Williams, 2008). There is a lack of empirical research on the style of children's picture books in Taiwan and abroad. Many style classification studies regarding picture books are primarily based on the subjective observation of researchers, and their proposed style frameworks were not comprehensive.

This research team has carried out a long-term rigorous series of studies to collect and analyze the illustration styles of Taiwanese children's picture books. Step by step, an increasingly stable style classification structure is formed. The samples examined include thousands of literary children's picture books published by the government and private sectors in Taiwan from 1965 to 2012. Among them, government samples were analyzed until 2012 (I, 2000, 2015), and private sectors' samples were analyzed until 2003 (I & Lin, 2007; I, Teng, & Huang, 2004).

Based on the style framework and classification method of the above studies, the present study collected 1,114 samples of Taiwanese children's picture books published by private sectors from 2004 to 2019 and compared them with the earlier samples to conduct an intuitive analysis. The research results are as follows:

¹ Professor / Department of Design, National Taiwan Normal University

² Graduate Student / Department of Design, National Taiwan Normal University

First, the changing trends and characteristics of illustration styles from 2004 to 2019.

1. Adultized styles such as “Western-painting-liked” and “Chinese-painting-liked” have decreased over time. In contrast, childized styles, such as “Fairytale-cartoon” and “Warm-sweet” styles, have increased.
2. The number of adultized styles has shifted from “Western-painting-like” and “Chinese-painting-like” to other sub-categories of childized styles.
3. “Fairytale-cartoon,” “Caricature,” and “Decoration” are the top three styles, respectively, accounting for 71.7% of the total from the samples examined. “Decoration” dropped significantly from the previous top one to the third.
4. The reasons for the above phenomenon may be connected to the lack of emotional rendering of adultized styling, which makes the work more challenging to resonate directly with young readers.
5. There are many samples of atypical styles, and samples of composite styles are also increased. As a result, the sub-categories of style are more abundant, and seven sub-categories are added, including the “Western- paintings-like C,” “Caricature D, E,” and “Collage A, B, C, D.”
6. The relationship between the tightness level and the age of the earlier studies samples is positively correlated, but it no longer appears in this study.

Second, the significance of the change over time in illustration style.

1. The export value of Taiwan's children's picture books has grown significantly, and the overall export performance has continued to maintain significant growth in recent years (Ministry of Culture, 2017, 2018, 2019), which is one of the essential driving forces for the overall export of books.
2. In recent years, various reasons have made picture books more accessible to Taiwanese readers. Also, a rise in book series has replaced the phenomenon of direct sales of book sets. Instead of being forced to buy a collection of books, consumers can buy their favorite books individually.
3. Illustrators' background is no longer limited to the relevant learning experience but is very diverse. It changes the way of thinking about illustration.
4. Technological advances have brought about several changes. Many well-known illustrators have begun to change their creative strategies and embrace digital media, leading to a shift in the stylistic spectrum. For ordinary people, the threshold for creating illustrations is relatively lower than before, resulting in positive and negative effects.

5. On the other hand, online media can increase the exposure of illustrators' works, which can attract and cultivate niche enthusiasts. Publishers can also select illustrators who meet the requirements from ready-made online displays.
6. "Fairytale-cartoon" and "Caricature" illustrations have become mainstream due to factors that benefit modern readers, such as amiability, emotional rendering power, and straightforward messaging. However, adultized styles are typically emotionally calm and objective. These elements, coupled with the difficulty of cultivating illustrators and the time and cost considerations by both illustrators and publishers, have accelerated the number of sharp declines.
7. The excessive concentration of picture book illustrations in a few styles is not conducive to children's aesthetic education; it is also unhelpful in extending readers' age range. The decline of adult style also limited picture books to younger readers.

Third, the suggestions to survive the influence of globalization.

Although we have entered the digital age, there is still room for developing picture books in print as well as online. Illustrators and publishers should develop artistic uniqueness, make effective use of book size to design illustrations, and build illustrator's personal brands.

Children benefit from picture books with diverse styles and good aesthetic quality. Publishers, illustrators, and book selectors should all have sufficient aesthetic and style sensitivity to strengthen the positive influence of picture books in aesthetic education.