

國小階段教科書封面風格研究

鄭素靜

大量視覺訊息每天從我們睜開眼起床到入睡前不斷地輸入我們的視覺受器，不論重不重要皆收入眼底。檢視過往的發展歷史，人類所遭逢的視覺刺激於今日到達前所未有的巔峰，也比以往任何時代更加倚賴視覺去認知外在世界(台灣藝術教育網，2006)。那些進入我們視覺範圍的所有事物、訊息都與我們的生活緊密連結，成為一種大量視覺訊息輸入的生活文化。Mirzoeff (1998) 認為視覺文化就是我們每天的生活文化。

視覺文化定義眾多，國內學者引用 Barnard (1988) 對視覺文化範疇所提供之細項有：街道及室內家具、街道招牌、時尚流行、各式商品、陶瓷、汽車、建築、庭園設計、廣告、個人、公眾、法人及大眾形象、電影、電視、資訊環境、電腦遊戲、網路網頁、新聞及雜誌設計、文字排版、產品包裝等(台灣藝術教育網，2006)。單就以平面紙本類切入思考：國小學童除了在校時間接觸教科書外，回家習寫作業、複習功課也與教科書形影不離，一天當中接觸教科書的時間不算短、次數也不少，教科書提供的視覺內容，很值得花時間探究其風格形式，在透過授課教師的說明後，讓學童在拿到課本當下，不至於套入教科書是生硬難消化的刻板印象，轉而認為教科書是如繪本一般，有著豐富多樣的插圖及有趣的內容。

民國元年學制承襲清朝規制，分初等小學與高等小學。高等小學校修業改為三年，初等小學校修業四年，始確定為國民教育，尚無國民教育之名，但已為義務教育(國家教育研究院，2000)。實施國民教育以來，民初課本封面僅以文字呈現(如圖 1)，到了日治時期，公學校課本封面有部分插圖點綴版面，但仍以文字為主要呈現重點(如圖 2)，民國五十七年(1968)元月頒布〔九年國民教育實施條例〕，將國民教育分為二階段：前六年稱為「國民小學」，後三年稱為「國民中學」；國民小學之名，終告

確定(國家教育研究院, 2000)。民國 57 年小學課本封面排版上, 圖像與文字的面積比例與色彩也與以往大不相同。

圖 1: 1912 年小學教科書

圖 2: 日治時期公學校課本

資料來源: 圖 1 國立編譯館 圖 2 新北市客家數位館

民國 57 年以後, 教科書封面不僅有手繪, 尚有剪紙及部分電腦繪圖。要如何定義封面圖畫名稱是「插畫」還是「插圖」? 蘇茂生(1972)認為「插畫」是將文章內容, 故事的情節或產品重點以繪畫的形式加以表現, 其目的在於圖解內文, 強調原稿, 且具有完整獨立的視覺化造型符號; 「插圖」是不拘泥繪畫形式, 而改以攝影、文字造型、剪貼集或圖表說明等它種技巧的表現形式者。而, 「插圖」是廣義的 illustration 且所包含的創作媒材範圍大於「插畫」(葉珊吟, 2007), 故本文皆以「插圖」說明之。葉珊吟引用沈曉麗(2003): 插圖是將文章內容, 故事的情節或產品重點以不同媒材技法的形式加以表現的圖畫, 它能以形象的方式瞬間接受和評價, 用文字難以傳達的思想借助圖形就可以達到瞬間溝通的效果。國語教科書封面若放上數字、儀器、工具、樂器等插圖, 則難與語文屬性連結, 創作者自會以能表現教材內容為構圖原則。

參考葉珊吟(2007)將插圖類型分為為學插圖、科技插圖、商業插圖三類, 國語教科書封面必須呈現文學作品思想, 自是屬於文學插圖。葉珊吟引用張廣才(2004)解釋文學插圖為畫家忠實於文學作品思想內容的基礎上, 以繪畫的視覺形象, 再現文學作品的精神, 並以畫面自身的要求進行再創造的藝術; 葉引用馬芳華(1995)說插圖是表現文學作品的媒介, 但非「翻譯」文字, 表現整個書籍內容的全部細節, 而是集中、概括的手法, 綜合性的反應文學作品某些篇章的重點。選定教課書封面為研究母體後, 以立意抽樣方式, 從國民教育發展史中選定幾個具有時代意義的重要紀年之國小階段前六個學期作抽樣對象做內容分析。

內容分析法(content analysis)乃是針對被記錄的人類溝通事物所進行之研究。合適的研究對象，包括書籍、雜誌、網頁、報紙、歌曲、繪畫、演說、信件、電子郵件、網路上的看法、法律，以及規制等等(邱泯科、陳佳穎、蔡毓智、江馨彥 譯，2006)。將選定的各年代教科書封面，本研究參考林慧雅 (2005)將封面插圖做「類國畫」、「類西畫」、「抒情寫實」、「溫馨甜美」、「童話卡通特質」、「裝飾圖案化特質」、「設計概念式繪畫」、「民俗特質類版畫剪紙等」、「漫畫氣質」、「童趣」、「怪趣」11種風格，加上整體直觀、表現技法呈現的特徵差異作為分析單位、以年代冊別來編碼，將封面插圖進行定量分析。

中央政府遷臺初期，義務教育僅限於國小階段的6年。為消除升學壓力及有感於教育對國家建設之重要，自57年起，推動九年國民教育(國家教育研究院，2019)。參考劉俊庚、邱美虹(2012)之我國國民小學課程修訂歷程圖，選定民國57年公布「國民小學暫行課程標準」、民國64年修訂公布「國民小學暫行課程標準」、民國82年修訂公布「國民小學暫行課程標準」、民國92年公布「國民中小學九年一貫課程正式綱要」這幾年之國小教育階段前六學期國語教科書封面為研究樣本。茲以57年、64年、82年、92年共24張封面風格做以下整理。

封面特色整理如下：

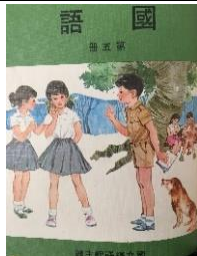
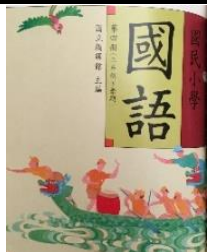
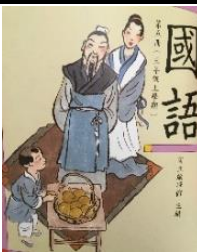
一、整體呈現方式：

57年級64年為我國實施九年國教初期，57年國語教科書由馮鍾睿一人手繪，64年則有多位台灣本土插畫家共同創作，82年教科書開放後，教科書插圖創作呈現百花齊放的姿態，提供讀者多元又豐富的視覺享受。

表 2:封面分析-1

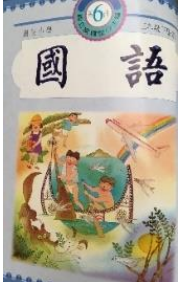
	57 年	64 年	82 年	92 年
單獨成圖	●			
獨立某課文插圖		●		
組合多課插圖			●	●

表 1:民國 57 年、64 年、82 年、92 年國小 1-6 冊封面

實施九年國教初期	國民小學暫行課程標準 (民 57 年)						
		57-1	57-2	57-3	57-4	57-5	57-6
出版商：國立編譯館							
	修訂公布國民小學課程標準 (民 64 年)						
		64-1	64-2	64-3	64-4	64-5	64-6
出版商：國立編譯館							

(接下表)

(承上表)

教科書開放時期	修訂公布國民小學課程標準(民國8年)						
		82-1	82-2	82-3	82-4	82-5	82-6
		出版商：國立編譯館					
	公布國民中小學九年一貫課程正式綱要(民國8年)						
		92-1	92-2	92-3	92-4	92-5	92-6
		出版商：翰林出版社					

參考資料來源：文/江湘玲(民90)，劉俊庚、邱美虹(2012)

二、表現技法：

畫家使用筆墨勾勒線條，水性或油性顏料上色，或加上電腦繪圖作圖層重疊、裝飾圖案，或成為背景。

表 3:封面分析-2

	57 年	64 年	82 年	92 年
純手繪	●	●	●	
多種表現技法 (手繪、剪貼、電繪)				●

三、多向度分析：

參考林慧雅 (2005)之 11 中分類及本研究者看法，對 24 張封面插圖進行比較與整理。類國畫以線條表現、無透視及光線明暗、寫意等方向為判斷依據；類西畫以寫實、透視、光線明暗為依據；抒情寫實則以氣氛營造為主；童話卡通以人物造型為主要考量；裝飾圖案化視其圖案是否具在文學作品中具有意涵，是否只做單純造型；民俗特質類版畫剪紙則從其內容觀察是否有民俗特色；漫畫氣質則觀察其是否具有幽默、諷刺、對話框等；童趣則以其是否符合兒童繪畫班質樸、有趣的特質；怪趣則以其是否讓人感覺怪異又有趣為判斷依據。

表 4:封面分析-3

	57 年	64 年	82 年	92 年
類國畫		●		
類西畫	●	●	●	●
抒情寫實	●	●	●	●
溫馨甜美		●	●	●
童話卡通特質			●	●
裝飾圖案化特質				
設計概念式繪畫			●	●
民俗特質類版畫剪紙等				●
漫畫氣質				
童趣	●	●	●	●
怪趣				

依上述分析可發現民國 64 年後多位插畫家加入創作行列後，封面風格呈現多元又豐富的樣貌，而隨著科技的進步，電腦繪圖也成為插圖的一部分元素，讓學童有了更不一樣的視覺經驗，而在上述分析過程中，不同年代的創作也出現部分共同特色：

1. 學童是教科書主要使用者，創作風格都符合童趣的特質。
2. 有類西畫略帶出遠近透視、以及強調動作肢體表現。
3. 具體事物能讓學童更快掌握畫面訊息，畫面皆以寫實方式呈現，從色調、人物表情中營造柔和的氣氛，故皆符合抒情寫實的風格。
4. 推測漫畫屬於非主流藝術，故出版商並未將其納入封面創作方向。
5. 由於學童是主要使用者，為故其心靈健全，皆不採用怪趣類風格創作。
6. 57 年、64 年、82 年封面以純手繪表現，畫家使用筆墨勾勒線條，水性或油性顏料上色，92 年加入部分電腦繪圖，人物造型都表現溫馨甜美的氣質。
7. 57 年封面單獨成圖，且一圖多冊使用；64 年、82 年、92 年封面則擷取課文插圖成為封面，每冊各有不同插圖。
8. 82 年及 92 年在封面設計上有多項共同特色：
 - (1) 做了拼排多課插圖，畫面主題不再單一。
 - (2) 都有似童話卡通、擬人化、稚氣的造型。(64 年封面只有 1、2 冊出現)
 - (3) 充滿設計感的構圖，82 年以拼排多種主題表現，92 年電腦繪圖與手繪一同呈現。

縱觀這四個時期的封面設計可發現：

1. 隨著創作者人數增加，創作表現越多元。
2. 隨著科技進步，融入封面創作的元素越多。
3. 為了符合學童心智發展，創作風格都趨向寫實、溫馨甜美富童趣。
4. 雖有其他創作方式如：摺紙翻拍，但僅是少數，大多仍是手繪創作。

教科書伴隨學子多年時光，不失為美感經驗的重要對象，在政府與民間出版社努力多年後，值得一提的是，近來有一批年輕設計師群擬定了教科書改造計畫並積極募資，將教科書圖文編排置入更多設計概念，除了提升學童美的涵養，也讓學童、第一線教師對教科書有更不同以往的感受。以圖 3 為例，一改以往由插畫家表現的封面，在芭蕉扇的圖像背景上，學童可藉由筆畫貼紙進行封面創作，課本的擁有者就是創作者，在構圖、配色過程中，提升了學童的設計能力，同時增加其美感經驗。

圖 3：美感教科書小一下國語課本封面：利用個別筆畫貼紙讓學生進行封面設計。

資料來源：前-美感教科書團隊(2017)、後-美感細胞(2017)

教科書是視覺文化的一部份，是學童在學階段中必然存在之物，也是產生美感經驗的對象之一，在回溯封面演變的過程中，不難看到政府在國民教育中逐漸重視學童對美的事物的感知能力。交大建築所教授兼人文社會學院院長曾成德表示，十幾年前台灣知名建築教育學者漢寶德就提出「美感救國論」，科學教育固然重要，但美感教育才是讓國家變強的根本之道(羅梅英，2016)。

美之於國家、企業到個人係屬看不見的競爭力，而美育更是一切教育的核心(教育部，2003)。美感教育是否僅限於學院或特定場所？杜威在1934年出版了一本書，叫做《藝術即經驗》(Art as Experience)，這本著作後來成為美學的一本經典。在這本書中一個很重要的論旨是，藝術作品的美感面向與日常生活並不是斷裂的，而是連續的，換句話說，我們在藝術作品中所尋得的美感，事實上在日常生活中也能得到(林斯諺，2019)。

美感經驗不必然存在於畫廊、美術館、博物館。學童在校園裡、課室間，美的事物在生活中俯拾即是，當學童接觸課本封面時能感受初創作風格與內容的不同時，其觀察力、審美觀正在改變和提升。若要每位學童都能對封面有所感受，就必須借助老師們在課堂上的引導和說明，透過本研究整理，希望能提供教師些許參考，讓學童對教科書的感受更不同以往，不再認為那是一本死板板毫無吸引力的生硬書籍，除了能汲取知識之外，也能如繪本一般欣賞、從畫面營造的氣氛中陶冶性情。期盼透過對作品觀察提升學童美的感知能力與素養，為學童儲備更多未來所需的美的能量。

參考文獻：

- 蘇茂生(1972)。商業美術設計—現代插畫篇。台北：一文。
- 邱泯科、陳佳穎、蔡毓智、江馨彥 譯(2006)。研究方法：基礎理論與技巧 (The basic of social research) (5 版)。台北：雙葉書廊有限公司。Babbie, E. R. (2002) .The Basic of Social Research。(邱泯科、陳佳穎、蔡毓智、江馨彥 譯)，(原著出版年：2002 年)。
- 劉俊庚、邱美虹(2012)。我國小學科學課程演進與回顧(上)。科學教育月刊，9 月，352 期。
- 江湘玲(2001)。中法二國小學課程及教科書編選之比較研究。未出版碩士論文。嘉義市：嘉義大學。
- 葉珊吟(2007)。九年一貫國小低年級國語教科書 插圖效能之研究。未出版碩士論文。台中市：台中教育大學。
- 林慧雅 (2005)。1987 年至 2003 年信誼基金會以外—台灣民間出版之兒童圖畫書插畫風格演變與時代意義。未出版碩士論文。台北：國立臺灣科技大學
- 教育部(2003)。臺灣·好美 美感從幼起、美力終身學。教育部美感教育中長程計畫。台北：教育部。
- 沈曉麗 (2003)。淺談插圖藝術的從屬性。內蒙古師範大學學報，32 (4)，107-109。
- 張廣才 (2004)。相映成趣相得益彰—論國標本小學語文教材插圖的意義。江蘇教育學院學報，20 (5)，110-112。
- 馬芳華 (1995)。用”畫”為文學作品增輝—插圖藝術淺談。甘肅社會科學報，3，88-89。
- 台灣藝術教育網(2006)。第二篇 當代藝術教育思潮：視覺文化藝術教育。高中藝術領域課程輔助教學參考手冊。檢自：
https://ed.arte.gov.tw/uploadfile/Book/1454_sr_teach_companion1_00330053.pdf
- 台灣藝術教育網(2006)。第三篇 視覺文化藝術教育課程理論與實務。高中藝術領域課程輔助教學參考手冊。檢自：
https://ed.arte.gov.tw/uploadfile/Book/1454_sr_teach_companion1_00550081.pdf
- 羅梅英(2016)。美感教育加值孩子的未來。遠見天下文化。檢自：
<https://gfamily.cwgv.com.tw/content/index/6050>
- 國家教育研究院(2000)。國民小學。台北：國家教育研究院。檢自：
<http://terms.naer.edu.tw/detail/1309235/?index=1>
- 國家教育研究院(2019)。重大教育發展歷程—國民教育。檢自：
<http://history.moe.gov.tw/policy.asp?id=2>
- 林斯諺(2019)。小確幸落伍了，小確「美」才重要！倒垃圾也有美感經驗。檢自：<https://www.mirrormedia.mg/story/20190607cul002/>

美感教科書團隊 (2017)。「從課本給他們一座美術館！」美感教科書從
國小開始提升全民美感！。Lavie 行動家。檢自：

https://www.wowlavie.com/life_unit.php?article_id=AE1602658

美感細胞(2017)。《美感教科書第二季》107 教改倒數計時，臺灣孩子
值得一套更美的課本！。檢自：

<https://www.flyingv.cc/projects/15219>

Nicholas Mirzoeff(1998).The Visual Culture Reader. London : Routledge.