

「繪本、兒童、現代性： 關於日本戰後繪本文化的社會學考察」研究計畫簡介

鄭陸霖

中央研究院社會學研究所副研究員
亞太區域研究專題中心一百年度研究計畫主持人

Philippe Aries (1962) 的《兒童的誕生》 (*Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*) 以及 Neil Postman (1994) 《兒童的消逝》 (*The Disappearance of Childhood*) 兩本經典大範圍地界定了教育、文化、政治、媒體與社會研究中，以「圖／文的媒體形式」、「兒童觀的變化」、「現代性」三者間連結為分析焦點的問題架構 (Wyness 2009; Neustadter 2009)，但弔詭的是，「繪本」作為當代現實世界中環繞著兒童的媒體環境之重要構成要素之一，作為一種以「繪」為主、以「文」為輔、以「本」為物質形式，以大量生產與流通為基礎的媒介，卻長期為這些討論「兒童、媒體、現代性」的學者所忽略。循此，本研究善用日本繪本文化完備的特色，以日本戰後繪本文化發展史為分析對象，首先提問：「繪本為何？」，分析「圍繞著以繪本作為媒介的諸多社會活動之機能與意義」，進而探問「兒童在哪裡？」，繪本作為「兒童的」讀物，此「兒童」的主體性如何得以成立？如何可以被「真切地」感受到如實的存在？

少數採取社會學取徑的繪本研究，僅將繪本視為一種解析意識型態的「材料」，而非作為一種「繪本學」加以分析 (矢島毅昌 2005)，自然也無法回應前述本研究的提問。而既有的繪本研究可以區分為教育學與心理學、文學研究、藝術研究四種取徑，其個別問題意識列述如下：首先，繪本的教育學與心理學研究可視作應用與理論之表裡，其所關注的並非繪本表現本質的優劣，而是其對兒童的「教育效果」 (舟橋齊 1990；佐々木宏子 1993, 2000; Watson & Styles 2002)。其次，繪本的文學研究強調繪本作為「繪」與「文」結合的表現形式，但更準確地說，其所持有的乃是「文為主，圖為輔」的立場，但此對於繪本的理解卻無法涵蓋進大量以低年齡為對象、圖所佔比例遠勝於文的作品 (藤本朝巳 1999, 2007)。

最後，繪本的藝術論者視繪本為以意象（image）為主的美學表現，是一種物質的形式，包括材質、重量、版型等構成的立體物，是由頁與頁組合而成，且以手的觸摸與翻頁來帶動五感的流動經驗（金井美惠子 2000）。其一方面將繪本的範圍由「兒童」擴展到「大人」，另一方面則在「大人的繪本」中發展出「回歸兒童」感官情感世界的論述（美術出版社 2002；村瀨學 2010）。雖然此取徑確實避免了教育論的「善」、「惡」判斷，也避免了文學論局限於「文」的窘境，卻因為脫離了教育、保育、心理等領域繪本研究對於大人與小孩如何透過繪本互動的現實視野，而無法回答本研究的提問，即，繪本為何？「兒童」如何夠過圍繞著繪本的社會過程而被感受、被界定、被區隔？

在眾多針對當代繪本的研究中，Barbara Bader（1976）的 *American Picturebooks* 佔有無庸置疑的權威位置。不同於一般習見「繪與字透過書的形式融合表現的媒體」這種定義，Bader的定義清楚地呼應本研究所要發展的繪本分析取向：

A picturebook is text, illustration, total design; an item of manufacture and a commercial product; a social, cultural, historical document; and, foremost, an experience for a child. As an art form, it hinges on the interdependence of pictures and words, on the simultaneous display of two facing pages, and on the drama of the turning of page. On its own terms, its possibilities are limitless.

這個定義包含了「繪與字的結合」、「製造生產的文化商品」、「兒童的體驗」、「藝術的形式」、「翻頁的互動性」等打破單一書本的內部構造，延伸到繪本「作為一種文化記錄、社會產物與互動活動」的諸多元素。為了清楚定位本研究將發展的繪本社會學，將採取將繪本視為一種「鑲嵌著互動可能性的設計物」的觀點以有別於藝術論。

循此，研究首先提出一個三層次的空間觀察架構。第一，環繞著繪本作者與作品的討論，繪本在此被理解為一個溝通物、互動物、設計物以分析其形式的轉變；第二，環繞著繪本的使用空間，分析「繪本存在的『場』」是如何被歷史地、制度地建構與想像，從而達成繪本被預期的互動效果；第三，環繞著動員繪本的文化網絡，分析繪本的文化想像是如何被鞏固、被符號化、被延伸而與更大的社會脈絡產生呼應或衝撞。在此三個層次下，前面層次以後面層次為脈絡，後面層次則以前面層次為基礎。

相應於空間架構的提出，本研究認為繪本作為一種在日常生活中，透過「操作性」（operationality）而可以讓「兒童」主體性被確認的媒介，繪本實際上座落於「人—物」反覆鑲嵌的社會循環中的核心位置，從而，在分析上帶入「兒童」與「大人世界」「交往」的時間向度。即，從 0 歲到 10 歲之間，從嬰兒、幼兒、入學前小兒，相應於兒童與大人世界接觸的範圍與能力之擴張，繪本也涵蓋了一個相當大幅度的變化，這些轉變並連帶受到繪本類型、銷售通路、國家與社會團體的介入等諸多社會因素作用。

而為了駕馭前述變異的複雜度，綜合三層次的空間觀察架構，與「嬰兒、幼兒、小兒」三年齡分期的時間向度，於此進一步提出具有累積關係的三個繪本研究的置疑宣稱，以建立一個能涵蓋長期研究視野的分析框架。三個置疑宣稱分別為：首先，促進親子的交流連帶；其次，培育足以面對複雜大人社會的兒童；最後，與大人「世界觀」對話的兒童。此亦分別代表了兒童「主體性」建構的三個面向，以及通過繪本所聯繫起的「大人世界」與「兒童世界」不同模式。

由於今年度的研究重心在「繪本文化網絡」（見圖 1），於供給面上，研究將對 1950 年代的岩波文庫、1960 年代的福音館，延續至 1970 年代之後出版社百花齊放的局面，以及 1990 年代後藝術類繪本與大眾繪本的複雜化，針對作者、作品的表現形式，雜誌、書平等詮釋圈的論述等予以分析。於需求面上，則聚焦於 1960 年代啟動並於 1980 年代達到頂峰的「文庫運動」，以及 1990 年代開始的「Bookstart 運動」，以處理繪本的「使用文化」。此外，育兒園與月刊雜誌透過通路調整的連結，亦提供檢視「繪本」、「繪本所在『場』」，以及「繪本背後支持網絡」如何自成一個聯繫起家、育兒園、圖書館的繪本閱讀環境之經驗案例。

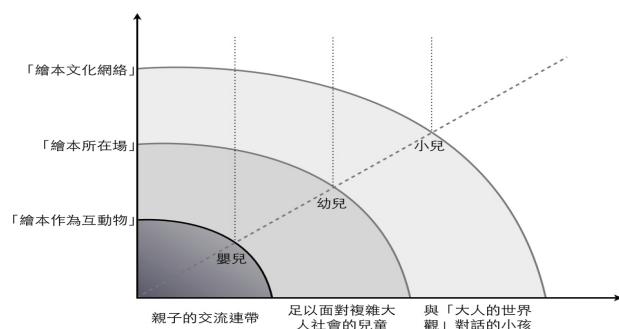

圖 1、繪本文化研究架構圖示

最後，本研究的預期貢獻有四：第一，可以補充既有以漫畫、電玩、動畫等文化商品的日本研究在繪本此領域上的空缺。第二，以日本發展極為完備的繪本文化為基礎，有助於重省自 Aries、Postman 以降，已成為教育社會學及媒體社會學的主要問題架構的「媒體、兒童、現代性」此議題。第三，在「設計」、「視覺文化」與「文化經濟」已成為重要研究領域的現今，本研究對於「人造物」（artifact）與社會鑲嵌關係的討論有助於提出基於經驗資料的觀點與發現。且在經濟社會學對於文化經濟的分析，強調市場場域中人們對商品賦予意義的過程是市場興衰的關鍵過程的論點，與本研究取向有高度親近性。特別是 Viviana Zelizer(1985)《為無價的小孩定價》(*Pricing the Priceless Child*)一書，乃是研究的直接對話對象。從而可預期研究成果有助於活化此經濟社會學傳統的新發現與新對話。第四，兒童作為現實社會中或許是最弱勢的社會團體，「繪本社會學」的提出有助於作為一種提昇其權力的公共介入。

參考文獻

- Wyness, Michael。2009。《童年與社會：兒童社會學導論》（*Childhood and Society: An Introduction to the Sociology of Childhood*）（王瑞賢、張盈堃、王慧蘭譯）。台北：心理出版社。
- Watson, Victor and Morag Styles。2002。《子どもはどのように絵本を読むのか》（*Talking Pictures*）（谷本誠剛譯）。東京：柏書房。
- 矢島毅昌。2005。〈絵本の女性表現が描く「背景」と「主体」：絵本を芸術ととらえた作品をめぐって〉。《立教大学大学院教育学研究集録》，2：47–57。
- 舟橋斎。1990。《絵本・エホン・ご本・ゴホン：絵本と楽しくつきあう法》。東京：法政出版。
- 村瀬学。2010。《長新太の絵本の不思議な世界：哲学する絵本》。東京：晃洋書房。
- 佐々木宏子。1993。《絵本と子どものこころ：豊かな個性を育てる》。東京：JULA 出版局。
- _____。2000。《絵本の心理学：子どもの心を理解するために》。東京：新曜社。
- 金井美恵子。2000。《ページをめくる指》。東京：株式会社河出書房新社。

- 美術出版社。2002。《美術手帖特集：絵本と美術》。東京：美術出版社。
- 藤本朝巳。1999。《絵本はいかに描かれるか：表現の秘密》。東京：日本エディタースクール出版部。
- _____。2007。《絵本のしくみを考える》。東京：日本エディタースクール出版部。
- Aries, Philippe. 1962. *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life.* New York: Vintage Books.
- Bader, Barbara. 1976. *American Picturebooks from Noah's Art to the Beast Within.* New York: Macmillan.
- Neustadter, Roger. 2009. *The Obvious Child: Studies in the Significance of Childhood.* Lanham, MD: University Press of America.
- Postman, Neil. 1994. *The Disappearance of Childhood.* New York: Vintage Books.
- Zelizer, Viviana A. 1985. *Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children.* New Jersey: Princeton University Press.