

教室裡的繪本賞析

一齊感受閱讀《我的願望：天天不挨罵》與《小房子》的樂趣

葳格高中附設小學中文專任教師 | 原靜敏

* 誰讓課文更有趣

國小《國語》一學期收編的課文總篇數約為十二至十四課，學生翻書速度極快，十四篇課文究竟能否滿足需求？但筆者卻經常聽到教授《國語》的教師感喟：戰戰兢兢的依進度實施教學，從內容深究、形式深究到習作書寫，不停趕課，直到以寫作評量學習成就時，結果不僅文句不流暢，濫用語彙，而且錯、別字滿篇，很令人沮喪；如若將原因歸結為學生不認真聽講，可能有失公允，教材編撰是否吸引學生，是否也要納入考量？

學生不愛閱讀嗎？答案是否定的！教師經常「瞄見」學生利用上課時間把《哈利波特》等暢銷小說，以半敞的方式拉出抽屜「偷看」，這有趣的對比，不正說明學生寧可閱讀厚實的課外讀物，而不願花時間研讀《國語》，意味課文有必要費心從新編撰，這恐怕也是出版社應接受的「技術」挑戰，想方設法讓課文像小說或故事受歡迎，才可能讓其定睛其上，自然內化並運用詞彙。

另一方面，教師不能為了方便，讓語文教學流於形式化，輕忽文章賞析的層次，這也是造成學生失去閱讀意願，語文程度下降的原因之一。

比較積極的教師，可以因人制宜、因地制宜、因時制宜的權變手段，經營一堂有效的語文課，並採用最方便、也最好入手的繪本（圖畫書）作為輔助教材，協助與彌補學生對《國語》課文的興趣與需求。尤其近年國內外繪本產量豐富，不論封面裝幀、紙質、媒材等選取或圖文的編排等水準皆提高，故事內容貼近學生生活，而具智能開發或遊戲效果，創意性頗高的繪本亦不在少數，值得參考與應用。

* 改變閱讀策略與繪本問題設計

教師若採用繪本作為語文輔助教學的媒介，不妨先引領學生如何欣賞繪本。繪本的選取，比較理想的方式，自然與《國語》各單元契合為佳，以便呼應各單元的主題；如果一時蒐集不到與主題相關的繪本，相近的議題也可作為輔助。熟悉繪本操作的教師，大概都能掌握繪本的主要訊息。文字少而圖像豐沛的繪本，比較適合藝術與人文領域教師參酌運用；文字較多，圖像較為簡潔的，由文字擔任說故事的要角，則能讓學生從中學習如何感受文字的魅力，掌握故事的來龍去脈。

而「圖像型」的學生，更樂意參與由圖像說故事，因為圖像在其腦海中的運作高於「文字型」的學生；反之，文字型學生有時會忽略圖像訊息，甚至認為圖像是多餘的空間霸佔，會取代他們原有的想像，兩者大相逕庭；不過，這兩種類型的學生尚是少數，大多數的學生會主動對照

圖文的關係，從中發現兩者的異同。

有時進行單純的圖像賞讀（文學性詮釋），有時進行故事賞讀並且提問，或者交互運用，是筆者帶領學生賞析繪本所採取的教法。其脈絡簡單，空間與進行時機皆不費周章，亦可抽一堂課來進行純粹的圖文欣賞與價值澄清。以下是筆者隨機選取的：《我的願望：天天不挨罵》（小魯）與《小房子》（遠流），雖然這兩本書的主題乍看連結性不高，但有一個明顯的共通點，在於他們都有「自白」——「我」不斷「表明」不要天天挨罵；「小房子」目睹周遭環境的變化，「表明」還是回到以前最好。繪本連結性愈高，愈能兩相比對，若連結性低，分開賞析和討論也可行，由教師自行決定。

以下是筆者根據上述兩書所設計的高年級繪本賞析與問題討論的流程與步驟，僅供參考：

一、繪本賞析

繪本賞析和課文內容深究形式異曲同工，倘若教師具備深厚的藝術、哲學或文學素養，學生便能進一步欣賞文字及圖像所涵蓋的思想、情感或想像等藝術手法（見「文學」詞條：《國語活用辭典》頁970）。而富有前項文學、藝術等質素的繪本圖像和故事（文字）可以分開閱讀，也可以彼此參照，教師可依自己的專長或喜好，引領學生從不同的角度進入繪本，並事先規畫希望學生回應的問題。

筆者先選取《我的願望：天天不挨罵》，主要因為故事題材寫實，學生幾乎都有過被長輩責罵的經驗，就像故事裡的「我」，一開始即自白：「我一天到晚，老是挨罵。不論在家裡還是在學校，總是被罵個不停。」又說：「我一生氣，妹妹馬上就放聲大哭。而且，她只要開始哭，通常就會哭到媽媽回來為止。」更令「我」無法招架的是：「有時候（妹妹）哭到一半還會停下來休息，等到媽媽踏進家門的那一刻，又開始哇哇大哭。」年幼的妹妹要小心眼，讓媽媽誤以為「我」既欺負妹妹，又沒有寫作業。

動輒得咎的「我」，在學校也經常挨罵，下課和同學踢足球，發生糾紛，立刻遭老師責罵；繪本裡有幾頁沒有文字，教師可以趁機告訴學生，閱讀時除了注意主角的表情，也要細看沒有文字的那一頁，圖像如何「說故事」？自始自終生氣又委屈的「我」，除了嘴角向下、眼露驚訝，神情還有其它變化嗎？故事出現轉折，在於「我」的表情最後轉變為開懷，是源於「許願節」那天，由於寫字太慢，再度遭到老師責罵，寫下「我的願望天天不挨罵」的心情紙條，老師恍然大悟，趕緊打電話到家裡告訴媽媽，兩人都忽略「我」的感受，故事才以喜劇收場。

繪本出現「我」臉部以及字條的特寫，這個訊息要傳達什麼？屬於學生感受的討論與分享，可以讓學生思考他人和自己的關係，從中找出平衡點。

心靈對話及價值澄清，也是哲學思考，學生從「我」自認「好心」的提醒媽媽：「你一天到晚兇巴巴的一直生氣，臉上的皺紋只會愈來愈多喔！」洞悉出主角的貼心——孩子們／學生並非不了解大人生氣影響身心健康，只是不理解，大人為什麼那麼容易生氣？

輕薄的繪本如實的繪出孩子的生活空間，以及空間裡的種種陪襯，比如人物的放大與縮小，亂扔的書包和玩具，「我」捉在手上的螳螂和盒子裡的蚱蜢等，處處表現繪者的細膩，張張生動有趣，反映孩子內心的需求。

讀完《我的願望：天天不挨罵》，再欣賞《小房子》。《小房子》以擬人法敘寫，擁有主人把房子傳給「孫子的孫子的孫子」的歷史，小房子期待周遭景物有所變化，從原本偏僻的寧

靜到文明的熱鬧，願望真的實現了，但卻不開心，終於在後來的主人決定把它搬遷到鄉下，生活才恢復原來的樣貌。最後一頁揭櫫小房子的心聲：

小房子再也不想知道城裡的任何事了……

小房子再也不想住在城裡了……

小房子的頭頂上有星星出來了……

一彎新月也出來了……

現在是春天……

鄉下四處都好安靜……

封面的「小房子」被圓框起來，內頁的圖像，有幾幅單頁也出現明顯的圓框，似乎象徵嚮往城裡生活的它被自己的想法框住。想法的變動表現在行距不規則的文字動線裡。

後來城市擴張，彎彎曲曲的小路果真起了變化，呼應了小房子的期待，但周圍的房子愈來愈多，甚至還蓋起幾十層的大樓，周圍交通擁擠，空氣混濁，根本沒有人注意它的存在，讓它恨不得返回過去，幸好房子原來主人的孫女決定用吊車將它遷走，恢復生機……。

圖像的處理，根據故事的走向，又回到一個圓，表示小房子的圓滿在於回歸寧靜的單純。其實《小房子》是繪者維吉尼亞·李·巴頓 1942 年出版的作品，1996 年在臺灣初版至今已有 32 刷，顯見其受學生歡迎的程度。

學生讀完兩本繪本的感受也許大致相同，但教師可據此考察學生的反應，但不要讓他們感到這是一場累人的測驗，這樣一來，會失去教師引介繪本的美意，畢竟語文的學習，是點滴累聚，而非立竿見影，只要讓學生領略繪本閱讀，是一趟美妙的感官之旅即可。

二、問題設計

筆者據此設計了以下問題，作為閱讀延伸。

（一）《我的願望：天天不挨罵》

1. 圖像討論：教師向學生提出三個問題，學生回答問題，然後複述學生的回應。

問題一：如果你因為某件事受爸、媽或老師責罵，你的情緒會產生什麼波動？（配合圖像首頁的敘述者「我」憤怒表情）

問題二：你受長輩責罵，通常都是同一事件所以引起的嗎？（配合圖像中「我」的妹妹耍賴，以及與「小昌」、「小拓」踢足球引起糾紛）

問題三：當你認為你不該受到責罵，是否會據理力爭或反駁？（配合圖像中「我」因為「寫得慢」被老師斥責）

2. 故事討論：教師具體做法

方式一：教師簡述繪本故事大意，學生透過聆聽，想像故事情節。

方式二：教師朗讀繪本文字，學生透過聆聽，想像故事情節。

方式三：由教師製作繪本剪報，空出文字，讓學生看圖說故事，最後復原文字，公布文本。

3. 覺察與省思

問題一：如果你是敘述者「我」，面臨層出不窮的誤會，你會採取哪些方法解開誤會，理由是什麼？

問題二：如果你因某件事不斷遭人誤解，你會如何處理？為什麼？須具體陳述理由。

問題三：至少以兩段文字分享一件你曾遭人誤解的事例，並表達你對這件事的想法。

（二）《小房子》

1. 圖像討論步驟：教師向學生提出三個問題，學生回答問題，然後複述學生的回應。

問題一：你是否喜歡現在的房子？說明理由。（揭示封面圖像）

問題二：簡單描繪你夢想中的家園？（任意挑選變化中的《小房子》圖像，提供參考）

問題三：你能依序說出《小房子》色彩的各種變化嗎？（高層次記憶挑戰，教師可慢速翻閱圖像二至三次，讓學生記住《小房子》色彩上的變化）

2. 故事討論步驟：教師具體做法

方式一：教師簡述繪本故事大意，學生仔細聆聽，並說出想像中的故事。

方式二：教師先朗讀繪本文字，學生仔細聆聽，並寫下繪本故事梗概。

方式三：教師製作繪本文字簡報，讓學生依照文字敘述繪製小書，最後公布圖像，彼此參照，相互欣賞。

3. 覺察與省思

問題一：請運用視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官，具體描述你住家的環境。

問題二：「小房子」後來面臨環境改變時，態度有了180度的轉變，你認為值得作為借鏡嗎？請寫出具體理由。

問題三：如果你擁有獨立的空間，你會如何安排或布置？此題須具體寫出做法。

問題四：如果你家隔壁住著不合群或冷漠的鄰居，你會如何應對？須寫出真實想法。

* 結語

前項繪本問題設計，並無標準形式及答案，教師或語文教學工作者，可彈性變化題型，但千萬不要以「打陀螺」的方式進行活動；打陀螺意味以教師為中心，將知識當作陀螺，盡量讓其轉動不止，換句話就是不停灌輸語文知識，強迫其快速吸收，如此操作，其學習場域乍看活絡，學生卻容易感到疲憊，因而放棄語文學習的動機與感受；意即，極大的知識負荷，會造成學習的空轉，收不到效果。

另一種情況是，教師為了使教學內容更多元、豐富，不斷添加彼此連結性不強的學習項目，表面看來包山包海，彷彿能讓學生「入寶山，滿載而歸」，但實際仍是知識的強行澆灌，最後導致學生無法反芻，讓師生筋疲力盡，同樣失去效果。

語文的學習，是各個語文單位的組成，單位和單位間以點連線、線組面的方式完整的連結成「教」與「學」的互動網絡，絕非灌輸式教法，使知識的獲取顯得零碎，不夠紮實；為了語文扎根，教師不妨多利用課本以外的媒材輔助教學；而眾多媒材中，繪本是各年齡層的學習者都願意親近的文本。圖像和故事擁有大量的元素供師生挖掘，進行不同層次的語文探究和分享，不但提高學生學習的意願，也能提升語文程度。

延伸閱讀

1. 楠茂宣文，石井聖岳圖，張桂娥譯。《我的願望：天天不挨罵》（臺北：小魯，2014） ISBN 9789862114377
2. 維吉尼亞·李·巴頓文，林真美譯。《小房子》（臺北：遠流，1996） ISBN 9573230437