

淺談圖像小說（上）

文藻外語學院圖書館 謝慧貞

2007年3月文化大學新聞系針對北區大學生的閱讀習慣進行調查，結果顯示超過五成的大學生一個月內所閱讀的課外書籍的數量是一本以下。有四成七的學生則表示他們喜歡看漫畫，因為「要看完一本書，經常看到一半就放棄」，這說明他們缺乏耐心完整閱讀完一本書。除此之外，每年的國際書展，漫畫館的盛況空前，這也說明圖像閱讀新世代不僅已經來臨，更是到達了應該關注他們閱讀需求的時候了。

圖像閱讀（graphic literacy）的素材，除了繪本、漫畫、網路多媒體和電玩，幾米、彎彎、高木直子等作者的圖文書也是相當受到歡迎的一種形式。然而，近年來逐漸被歐美文學界接受並且屢獲文學獎項的「圖像小說」（Graphic Novels），在台灣卻尚未受到矚目。美國近年來諸多有關圖書館和閱讀教育的文獻中發現，圖像小說可以刺激不情願的青少年讀者（reluctant reader）閱讀的一帖良藥。不僅公共與中小學圖書館館員大力推薦，也有教育人員提出利用圖像小說來發展孩子的視覺素養能力（visual literacy）以及將非小說類的圖像讀物融入進階的文學專題課程中。到底，圖像小說是什麼？它的影響力是否真的如此神奇？在台灣國內關於圖像小說的報導與文獻較為罕見，本文將分上下兩篇，淺顯簡要地介紹圖像小說的發展、出版現象及其在推廣青少年閱讀上的狀況與研究，期望可以為台灣的閱讀推廣教育者帶來一些新知與提醒以達到拋磚引玉之效。

圖像小說的發展

「圖像小說」一詞是由美國著名的漫畫家 Will Eisner 所創用，並以此名詞描述他在 1978 年的作品《A contract with God》。因此，Will Eisner 也被稱為美國現代圖像小說之父。（Gorman, 2003; Miller, 2005）。圖像小說可說是漫畫書的自然演進，因為這是用漫畫的形式來訴說比較長的敘事故事，其中的圖像強化了故事的流動與進行，其根本的特質就是圖畫與文本的結合，缺一不可。在圖像小說發展早期，大約是 1970 年代末期至 1980 年代初，有許多人對此新興文種有錯誤的認知，例如：因為有圖像（graphic）這個字，很容易被誤解為圖像小說是很外顯的（explicit），不像文字隱含著讓讀者有想像空間或者可以自我詮釋文本的讀物。加上當時，大量的色情漫畫出版，這也連帶地影響大眾對圖像小說產生負面觀感。他們不知道圖像小說是以平面藝術（graphic art）以及插畫（illustration）為基礎的創作，而誤以為是顯露色情圖像的小說（Miller, 2005, p.4）。

關於圖像小說的明確定義，李建興提出以下看法：「『圖像小說』這個詞彙不斷在演化中，一直沒有嚴格定義，有時被用來指稱繪圖藝術價值明顯高於普通漫畫的作品。它包含一個起承轉合的完整故事，不像連載漫畫有讀者熟悉的固定角色，同時探討比較深奧的主題。這個詞彙通常用來區隔青少年市場與搞笑性質的漫畫（comics）與漫畫書（comic book），暗示該作品比傳統漫畫嚴肅、成熟或偏重文學性……」（全文見：<http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010384784>）。

自從 1930 年代以來漫畫就成為美國文化的一種代表，兒童與青少年是主要讀者群。直到 1978 年 Will Eisner 出版了《A contract with God》這部長達 178 頁的作品，被公認為「現代第一本圖像小說」（Gorman, 2003, p.3）。1990 年代後期日本漫畫（manga）引進美國，讀者類型多元，包括還在看卡通的小孩以及閱讀日本古典文學漫畫版的成人。「仔細分析圖像類的讀物，稱為漫畫（Comics）的通常多為低齡讀物，適合 0 至 18 歲的人看，其內容多充滿了娛樂性或科幻神怪性，情結都較簡單，也較短……圖像小說就不同了，它絕對充滿了故事性，更重要的是文學性，它通常會探討深奧的主題」（賈霸，2008，頁 55）。漫畫家 Art Spiegelman 1986 年的創作 Maus 系列榮獲普立茲文學獎，奠定了圖像小說在美國文學界被認同以及被大眾接受的地位。Maus 系列訴說德國納粹對猶太人大屠殺事件中的倖存者與兒童的生命故事，由此可見圖像小說可蘊含豐富文學性並探討深奧的主題。

出版現象

圖像小說在美國發跡，也已經蔚為主流。以 2007 年為例，Gene Luen Yang 的創作《American Born Chinese》（中譯為：亞裔美國人）也獲得美國圖書館協會支屬組織「青年圖書館服務協會」專為青少年文學獎所設立的「普林茲獎（Printz Award）」。根據一個專門追蹤流行文化趨勢的線上出版社 ICv2 2008 年 4 月發表的調查顯示，2007 年圖像小說在美國出版界的銷售額高達 3 億 7500 萬美元（原文見：<http://www.icv2.com/articles/news/12416.html>）。Christian Science Monitor 在 2007 年 5 月 11 日的報導中也提到「自從 2001 年以來，圖像小說的銷售量已經超過以往的四倍，高達 3 億 3000 萬美元」（Méndez，2007）。

相較於圖像小說在美國的蓬勃發展，英國對圖像小說的接受度則是最近兩三年才開始提高。據 The New York Times 2007 年的報導指出，英國圖像小說作家 Raymond Briggs 2005 年接受 The Observer 的採訪，談到「早先英國仍對它們（圖像小說）抱持高傲且勢利的態度，他們總被視為是小孩子的玩意兒」（Mulholland, 2007）。不過，事情總會有轉變。美國人 Chris Ware 的圖像小說作品《Jimmy Corrigan: The smartest kid on earth》卻在英國獲得 2001 年衛報首作小說獎（Guardian's

first-novel)。報導中提及，自從 Ware 獲獎後，圖像小說逐漸打進英國的主流出版。2005 年，Raymond Briggs 和 Posy Simmonds 這兩位備受英國人尊崇的圖像小說家成為英國皇家文學會（Royal Society of Literature）的會員，這個殊榮形同更加肯定圖像小說在英國的文學地位。雖然直至 2007 年，英國出版商仍多引進美國或加拿大的圖像小說作品，不過，英國已經開始積極發掘本土的圖像小說創作人才。做法之一即是將經典小說改編成圖像小說，以 Posy Simmonds 為例，她近期的作品包含改編 Thomas Hardy 的《Far from the madding crowd》以及狄更斯的《小氣財神》圖像小說版。

遠在南半球的澳洲，對於圖像小說的接受度也相當高。甚至圖像小說的專門書商 Sealight Books，專為想要建立圖像小說館藏的圖書館服務。澳洲作家協會（Australian Society of Authors）去年年底也新成立一個特殊興趣小組（SIG）：圖像小說／漫畫檔案（Graphic Novel / Comics Portfolio）。澳洲作家協會網站中 2008 年 2 月份的圖像小說／漫畫資訊新知（Graphic Novel / Comics News）刊登澳洲舉辦 Supanova 博覽會，展出漫畫、圖像小說、動畫、電影、電視、電玩、科幻小說等大眾文化產物。2007 年在雪梨的參觀人數有 9000 人次，在布里斯本也吸引高達 10,300 人次。今年擴大舉辦，除了雪梨、布里斯本之外，也在墨爾本（Melbourne）以及伯斯（Perth）舉辦展覽（見：http://www.asauthors.org/lib/pdf/zGraphicNovels/GN_News_Feb08.pdf）。由此足以證明，圖像小說在澳洲的發展也正在發光發熱。

反觀台灣國內，有關圖像小說的報導寥寥無幾，遑論相關的學術研究報告。追溯原因，不外乎是因為國內所出版的圖像小說堪稱缺乏，以翻譯作品而言，僅有 2007 年底時報出版的《被子》以及東方出版社的《雨果的秘密》，同年榮獲普林茲獎的《American Born Chinese》的中文譯本也已經被不知名的台灣出版社購得版權（賈霸，2008，頁 54）。兒童文學學者劉鳳芯（2008）也曾於報刊投稿評論今年年初於台灣出版的《雨果的秘密》中譯本，不論就圖像素描的筆觸、故事情節的敘事手法皆有相當正面的評價。誠品書店兒童市場企劃副理張淑瓊也因為《雨果的秘密》中譯本的出版，預料圖像小說將會成為少年小說類型出版品的的新趨勢（張淑瓊，2007）。由此可見，圖像小說雖然在台灣尚未推展開來，但如同小魯文化副總編輯鄭如瑤的預測，「2008 年可能是圖像小說發光年」。然而，現階段，在欠缺圖像小說出版品的情況下，青少年對此類圖書的接受度或喜愛的程度，是否可以如同西方世界的熱烈反應，仍有待觀察。不過，台灣和英國或澳洲有著類似的問題需要突破，即是缺乏本土圖像小說原創作家。鄭如瑤認為能畫又兼具文學創作能力的人才在台灣確難得，不過，「就像繪本當初在台灣的發展一樣，也是從完全不了解開始，先引進國外作品...再逐漸有本土作品產生，圖像小說應該會循一樣的路在台灣發展」（賈霸，2008，頁 57）。且讓我們拭目以待！

結語

本文上篇僅針對圖像小說的定義、發展及出版現象分享國內外的簡要狀況。下篇將聚焦於圖像小說在國外如何用以帶動青少年閱讀風氣以及學校課程如何看待這樣的讀本，而公共圖書館或學校圖書館在實務上如何選介圖像小說並組織管理這樣的館藏。

參考文獻

- Gorman, M. (2003). *Getting graphic! using graphic novels to promote literacy with preteens and teens*. Worthington: Linworth.
- Méndez, T. (2007, May 11). For cartoon-college grads, future is hard to sketch. *Christian Science Monitor*. Retrieved October 20, 2008, from LexisNexis Academic.
- McLean, C. (2007). Fifty ways to promote teen reading in your school library. *Young Adult Library Services*, 6(1), 8-10. Retrieved October 11, 2008, from OmniFile Full Text Select database.
- Miller, S. (2005). *Developing and promoting graphic novel collections*. New York: Neal-Schuman.
- Mulholland, T. (2007, September 5). Britain embraces the Graphic Novel. *The New York Times*. Retrieved October 11, 2008, from LexisNexis Academic.
- Seyfried, J. (2008, January). Graphic Novels as educational heavyweights. *Knowledge Quest*, 36(3), 44-48. Retrieved October 1, 2008, from Academic Search Premier database.
- Snowball, C. (2005). Teenage reluctant readers and Graphic Novels. *Young Adult Library Services*, 3(4), 43-45. Retrieved October 1, 2008, from Academic Search Premier database.
- Snowball, C. (2008). Teenagers talking about reading and libraries. *Australian Academic & Research Libraries*, 39(2), 106-18. Retrieved October 11, 2008, from OmniFile Full Text Select database.
- 吳典叡 (2007, 2 月 5 日)。大學生閱讀課外書：最愛文學小說。青年日報，11 版。
- 張淑瓊 (2007, 12 月 23 日)。2007 台灣童書出版年度回顧。聯合報，E4 版。
- 賈霸 (2008)。圖像小說：漫畫的藝術電影。書香遠傳，56，54-57。
- 劉鳳芯 (2008, 1 月 27 日)。電影炸出了生命新向度：評《雨果的秘密》。聯合報，E5 版。