

台灣兒童圖畫書出版產業之困境與 願景：從插畫創作者之角度檢視

伊 彬

副教授
台灣師範大學設計研究所
E-mail: bini@ntnu.edu.tw

劉瑋婷

助理研究員
財團法人台灣經濟研究院

摘要

本研究主要針對55位台灣兒童圖畫書插畫創作者之問卷調查以及其中10位成名插畫家的訪談，調查研究台灣兒童圖畫書插畫創作者所面臨之問題。研究結果發現：台灣市場狹小導致自製圖畫書風險太高，出版社必須以進口圖畫書出版為主力，造成插畫創作舞台變小，插畫家收入無保障，自然影響創作品質，而政府徒有創意產業的口號，卻忽略重要的插畫領域，缺乏具體計畫與政策。研究對政府提出建議為：政策上整體規劃、獎勵出版社自製圖畫書開拓國際市場、民間與官方保持密切合作關係、獎勵與輔導機制提升插畫家創作品質、輔導成立插畫家團體，出版年鑑、輔導成立商業性的台灣插畫影像資料庫。對出版社的建議為：尊重插畫專業、提供合理及時的創作報酬、具備專業編輯和完整企劃、主動把關圖畫書之整體美感、提升行銷能力擴大市場。對教育單位的建議為：以積極培育優良的插畫人才。對插畫家建議為：不斷提升專業知識技能與態度，發揚個人與文化的獨特性，以及建立經紀人制度。

關鍵詞：兒童圖畫書，出版產業，插畫創作者，設計教育

一、研究背景與動機

隨著政治、社會以及文化結構的改變，以兒童為本的社會已然成形，兒童

2007/01/30投稿；2007/03/26修訂；2007/03/27接受

圖畫書除了具有傳承文化的功能，更成為發展最迅速的文類（沙永玲，1994；伊彬、鄧逸平、黃永宏，2004）。對現代兒童文學而言，以圖畫書為其代表實不為過。儘管兒童圖畫書受到各界的重視，但本土製作兒童圖畫書相對進口而言，比例卻持續偏低（伊彬、鄧逸平、林慧雅，2005.4；伊彬、劉瑋婷，2005），近年來更因台灣圖畫書產業整體受政治環境不穩定、經濟不景氣、新生人口比例下降等負面因素影響，整體圖畫書產業之營業額嚴重下降（蔡佩玲，2000；林訓民，2003）。雖然童書出版社的數量不少，但出版品質良莠不齊，更因規模有限，成本低廉，造成繪者、作家稿費極低（許建崑，2001，伊彬，2004）。2006年行政院新聞局出版年鑑（<http://info.gio.gov.tw/Yearbook/95/08-06.htm>）指出，台灣的圖書出版數量從1997到2002持續上揚，自2002到2005則明顯呈現停滯狀態。中華民國94年圖書出版產業調查報告（2005，pp. 4-19）指出雖兒童圖畫書佔兒童書籍出版比例2004比2002年上升9%，但回答問卷的兒童書籍出版社數量卻從2002年的86家逐步滑落到2004年的49家（pp. 4-19）。對童書出版業而言，除了過分膨脹的出版業逐漸恢復平靜之外，台灣的市場變化、經濟衰退、國際競爭激烈、圖畫書出版體制，與創作相關問題都是可能的肇因。

雖然既有研究指出近年來台灣知名出版社的兒童圖畫書出版已逐漸成熟（伊彬等，2005.4），但創作環境與西方國家的圖畫書發展仍有部分距離，因此整體圖畫書水準仍有大幅進步空間。在人才培育部分更受限於圖畫書市場長期低迷，缺乏相關科系學校培養圖畫書創作之專業人才，與進口書兩較之下相對失利（賴素秋，2002；伊彬等，2005.4）。新的創作者要投入這個行業困難重重外，已經成名的插畫家仍有近四成認為插畫無法帶來足夠的收入，或者抱怨出版者不信任創作者的專業（伊彬等，2005.4）。這些創作者面臨到各種現實的壓力，僅有極少數優秀插畫家在國際舞台嶄露頭角勉強靠此維生，看似理想的志業在落實上卻須要不斷犧牲和妥協（王蕾雅、伊彬、鄧逸平，2003；伊彬、劉瑋婷，2005）。格林總編郝廣才（1996）認為：企業最大的資產即知識工作者及其生產力，未來真正有價值的人不是出版家，而是創作者。許多出版者認為圖畫創作者是兒童圖畫書的主體，有關本土兒童圖畫書創作者的研究在近年雖略有成長，但台灣童書創作與環境問題，僅有少部分研究涉及。因此，需要更多關注與投入。本研究目的在於調查了解圖畫書插畫創作者部分則是在待遇、收入、工作形態，以探討兒童圖畫書之創作出版困境，並提出改善建議。

二、文獻探討

（一）名詞定義

茲就兒童圖畫書與插畫創作者先予定義如下：

兒童圖畫書：圖畫書是文字和圖畫結合的書，通常文字很少，圖畫很多，

甚至可以不要任何文字(林煥彰, 1998)。圖畫書的稱謂包括童書、兒童讀物、圖畫書、圖畫故事書、繪本等(黃淮麟, 2001, p.5)。不過近年來各式專文討論漸漸採用「圖畫書」取代其他稱謂(伊彬, 2000, 2003; 伊彬等, 2005; 伊彬等, 2004; 徐素霞, 2002; 劉鳳芯, 2000; 黃淮麟, 2001; 林文寶, 2000)。本研究在稱謂上採用最多人使用的「圖畫書」或「兒童圖畫書」; 在定義上必須符合以下三點: 1. 文字和圖畫結合, 可以沒有文字, 但必須有圖; 2. 必須是針對給兒童製作的書; 3. 形式、規格上不做任何限定, 但不包括教材及漫畫書。

插畫創作者: 本研究將「插畫創作者」界定在: 透過造形與設計的手段, 為兒童圖畫書繪畫製作平面作品(包含手工拼貼及電腦繪圖), 以及一些適於再拍製成平面媒材的半立體作品(如浮雕)等之創作者。本文有時簡稱為「創作者」或「插畫家」。

(二)兒童圖畫書市場現況

出版, 基本上就是把人類思想與情感轉換成圖像或文字, 儲存在紙張或數位格式裡, 公開販售的一種商業行為, 而出版業所生產的產品, 書和出版業是密不可分的(王乾任, 2004)。兒童讀物2002-2004無論是再版/再刷銷售數量或銷售金額在2002與2003年都位居23類中的前二名, 直到2004年分別掉落至第三與第五名(中華民國94年圖書出版產業調查研究報告, 2005, pp. 4-22); 顯示此類讀物之重要。但整體出版產業過分依賴進口版權書呈現「入超」的窘境(陳信元, 2006), 兒童圖畫書出版也處於相同的窘境。儘管我們有這許多優秀的插畫家, 但1994年的研究報告曾指出: 本土圖畫書的出版環境並不理想, 出版業者對讀者、作者、繪者乃至原著出版社等權益有欠重視(林煥彰, 1994、鄭雪玫, 1994)。2005年的研究報告(伊彬等, 2005.4)仍指出, 在創作的共識與酬勞等方面, 插畫創作者與出版者之間仍存有歧見。

1. 圖畫書創作者面臨之困境

圖畫書在台灣是新興的書種, 過去沒有市場(郝廣才, 1998), 出版環境未達理想, 台灣的兒童插畫家以業餘創作為主, 常常必須經營副業維持生計(林煥彰, 1994; 汪仲, 1995; 葛雅茜, 1996; 王玉萍, 2003; 伊彬等, 2004), 很少人能夠專職的從事插畫行業。從事兒童插畫創作者多半兼任報刊插畫工作或藝術相關行業(林煥彰, 1994; 汪仲, 1995; 伊彬等, 2004; 王玉萍, 2003; 陳玉金, 1996)。雖然圖書出版漸具專業, 但十年前台灣的圖畫書市場並不足以讓創作者安心以此維生, 這也是許多圖畫書創作者能否繼續堅持下去的最大阻礙。更因為專業創作者有限, 每年創作的作品也無法充份供應出版社的需求(陳玉金, 1996)。尋找好的作家和插畫家, 且創作能夠維持一定的品質是不容易的, 一整年不見得能有一本好作品出現, 在等待期間, 出版社所投入的花費與人力消耗極大。於是多數出版社無力培養國內的插畫家, 為了生

存不得不引進國外的作品；不得不依賴進口圖畫書（葛雅茜，1996；陳家詔，2004）。國外的書引進得過多就相對減少國內插畫家的創作機會；這樣循環的結果往往使插畫家為了生計更疲於奔命，無法專心創作（葛雅茜，1996）。出版商短視不願投資本土畫家，加上台灣父母偏愛購買外國名家得獎作品，這些都是值得重視的問題（洪文瓊，2004）。

2. 進口圖書佔據市場

回顧這些年的圖畫書出版品，不難發現台灣的翻譯圖畫書所佔比例遠超過本土自製者（鄭雪玫，1994；鄭榮珍，1996；林麗娟，1995）；以2003年來來看，台灣地區一共出版2393本兒童讀物，其中翻譯書佔了1357本（註1）。從質來看，2006年行政院新聞局主辦的「中小學生優良課外讀物推介」評選活動選出的得獎圖畫書（新聞局，2006）共有120冊，本研究統計後發現其中本土作品僅佔21冊；而「2005年好書大家讀圖畫書組」得獎作品共有32冊（台北市立圖書館，2005），其中本土作品也僅佔5冊。大量的國外翻譯圖畫書選集，一套套地出現在市場上，佔據了書店和家中書房最昂貴，也最耀眼的位置（盧淑薇，2000）。從好的方面來說，翻譯引進的圖畫書不但掀起國內圖畫書的閱讀熱潮，吸引了大小閱讀者的關注和愛好，也促進了台灣圖畫書的創作風氣和台灣兒童文學的發展（徐嘉政、陳薇后，2000）。台灣大部分的版權貿易仍是由外買進多於賣出到國外；也就是說台灣是版權貿易入超國家（林訓民，2005）。受限於市場不足，進口國外圖畫書固然不是壞事，然而，大量進口書幾乎斷了本土出版的路。

3. 創作人才不足與文化認同

圖畫書是一種投資高的書種，需要傑出的畫、精美的印刷，與細緻的處理，台灣的文化環境尚在追求基本標準，這些精緻的條件要求使得一般出版社的投資自然更加裹足不前（郝廣才，1998）。兒童文學研究者憂心，台灣兒童從小就接觸大量外版圖畫書，將成為失根的一代，是極須面對的隱憂（洪文瓊，2004）。

如果，兒童圖畫書是兒童文學的載體，而圖又是兒童圖畫書不可或缺的靈魂，上述現象的成因，脫離不了台灣兒童圖畫書創作人才之不足（郝廣才，1998；洪文瓊，2004）。圖畫書的插畫創作主要是為了故事書和出版服務的，沒有經過專業訓練，全透過自己摸索是很辛苦的（陳玉金，1996；郝廣才，1998）。有計畫的培養人才，是發展兒童讀物的必要工作（曹俊彥，1994），目前整個藝術教育體系，缺乏這方面的師資，人才自然不容易快速累積。

註1 周惠玲是根據2003年1~12月份全國新書資訊月刊上的「兒童文學」類和「兒童讀物」類的出版資料所統計。不過，周指出這份資料僅能反映各出版社對國家圖書館申請ISBN的數量，仍不能百分之百呈現當年真正的童書出版量。

雖然學者疾呼：出版業者應具有文化使命感(林煥彰，1994)，認為文化事業不像其他商業投資，除了追求利潤之外，應有回饋的實際行動培養本土有潛力的作家、畫家，鼓勵更多更好的作品，讓他們有出書的機會。然而實際上插畫創作者所面臨的創作或出版的困難並未有研究深入探討過，到底插畫創作者所面臨的工作困境為何？兒童圖畫書從企劃、繪製、編輯、印刷，到市場行銷等環節，到底有何需要加強改進之處？圖畫書插畫創作者與出版或購買者之間有否認知或實際上的落差？插畫創作者本身應具備的能力為何？其作品質、量是否已足以應付台灣兒童圖畫書的出版等問題？因此，本研究期望能藉由問卷與訪談：1.了解兒童圖畫書插畫創作者的工作困境，2.從插畫創作者的角度了解台灣兒童圖畫書出版所面臨的困境，3.從插畫角度出發，對台灣兒童圖畫書的出版困境提出具體的建議。

三、研究方法

本研究採用現況調查法，包括訪談與問卷調查兩種不同的研究方式。訪談部分，以半開放式的問題進行，透過訪談，勾勒出受訪者的實際工作情況以及對於產業現況的認知，並利用這些不同的情況和想法作為本研究問卷調查之依據；問卷調查部分目的是為了集合更多插畫家的想法和意見並進行統計分析。使得研究結果更具外在效度。

訪談：經由研究者所訂定之選擇條件，列出1957年至2006年間出版兒童圖畫書之插畫工作者之母群體名單，從中挑選出具知名度與代表性之重要插畫家作為本研究之研究對象。抽樣條件如下：(一)不同時期、輩份之插畫工作者(資深、中堅、新生代等)；(二)必須具備具五年以上插畫創作經驗且未長期間斷；(三)圖畫書出版作品達3冊以上；(四)獲得兒童文學相關人士推薦或具備全國性插畫甄選獲獎經歷者。以上述四個條件為因素，選出多位重要台灣兒童圖畫書插畫家工作者作為本研究之研究對象，根據不同輩份選定之訪談對象如下：資深插畫家鄭明進、曹俊彥、劉伯樂；中堅插畫家則有陳璐茜、張哲銘、李瑾倫、賴馬；新生代插畫家張又然、崔永嫻、龐雅文等10位兒童圖畫書插畫創作者。平均4-5小時的訪談內容經轉錄成逐字稿、整理、編碼後，分析歸納。由於受訪者身份皆為台灣著名插畫家，為使受訪者能忠於呈現想法，受訪者所提供的內容引註以匿名呈現，但為標示來源與數量，以代號B001--B010(次序已更改，與前述順序相異)10個號碼表示之。

問卷調查：本研究根據現有兒童圖畫書書目之繪者名單作為母群體依據。由於兒童圖畫書書目版本不一，其中以賴素秋(2002)、伊彬(2004)、台北市立圖書館和國家圖書館圖畫書書目，為了確保蒐集之圖畫書繪者資料為最新資訊，另外再加入博客來網路書店之圖畫書書目，取到2006年6月，並將上述

資料加以整合，重複多筆資料則以一位作為代表。繪者共計321人，作品共計1089冊為本調查之母群體，由滾雪球的方式找出受訪者。先由參與本研究之10位受訪者推薦問卷調查之對象，推薦條件必須符合下列兩點：(一)出版繪製一本以上之兒童圖畫書；(二)必須有與台灣出版單位合作之經驗。被推選出的插畫家代表也利用相同的方式推舉其他插畫家。被推薦的參與者加上原來的10位受訪者共72人，受限於部分被推薦的插畫家無法參與或無法聯絡等不可抗拒之種種因素，共回收45份有效問卷，回收率為62.5%，若加上10位受訪的回答可包括在問卷中一併統計，共計55份，回收率為67.1%(55/82)。參與者中以高中職(41.8%)及專科(25.5%)學歷人數最多，共佔67.3%，大學(20%)、研究所(9.1%)以上學歷的佔29.1%。

四、研究結果

(一)台灣兒童圖畫書之困境

1. 問卷結果分析

本研究調查本土創作者人才缺乏的主要原因，在55位參與者中，認為台灣圖畫書市場有限的有44人(80%)而且程度(註2)皆為最高，選擇程度1者共21人(42%)；其次認為出版社缺乏對本土創作重視的有41人(74.5%)，選擇程度1者共12人(21.8%)；認為創作環境不良的有41人(74.5%)，選擇程度1者共9人(16.4%)；認為不受到政府單位重視的有30人(54.5%)，選擇程度1者共9人(16.4%)；認為是其他原因的有25人(45.5%)，選擇程度1者共4人(7.2%)；認為創作品質能力不如國外的有15人(27.3%)，選擇程度1者共4人(7.2%)；認為消費者對於進口書有特別偏好的有12人(21.8%)，選擇程度1者共2人(3.6%)；最後選擇出版社以商業利益為主要考量的有1人(1.8%) (詳見表1)。由此可證，

表1 本土創作者不足之主要原因選擇次數與順序(依據程度排序)_{N=55}

| 排序 | 內容 | 重要程度 | | | | 累計 | 遺漏值 | m | 總計 |
|----|---------------|------|----|----|----|----|-----|------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 台灣圖畫書市場有限 | 21 | 13 | 5 | 5 | 44 | 11 | 1.86 | 55 |
| 2 | 出版社缺乏對本土創作的重視 | 12 | 12 | 8 | 3 | 41 | 14 | 2.05 | 55 |
| 3 | 創作環境不良 | 9 | 10 | 14 | 8 | 41 | 14 | 2.47 | 55 |
| 4 | 不受到政府單位重視 | 9 | 6 | 9 | 12 | 30 | 25 | 2.51 | 55 |
| 5 | 其他 | 4 | 3 | 6 | 12 | 25 | 30 | 3.00 | 55 |
| 6 | 創作品質能力不如國外 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | 40 | 3.00 | 55 |
| 7 | 消費者對於進口書有特別偏好 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 46 | 3.04 | 55 |
| 8 | 出版社以商業利益為主要考量 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 55 |

資料來源：本研究訪談資料整理(排序為平均數順序)

註2 此「程度」，以下亦同。

台灣的圖畫書市場遇到人才缺乏的瓶頸首要原因在於有限的市場，讓插畫家的生存空間受到影響。最少參與者選擇的選項是出版社以利益為主要考量，其次是消費者對於進口書有特別偏好，只有少部分參與者認為出版社以商業利益為主要考量、消費者對於進口書有特別偏好是影響插畫人才缺乏的主要原因。

2. 訪談結果分析

這個部分主要針對10位受訪者認為造成台灣兒童圖畫書產業困境的理由。其中表示缺乏足夠市場支持的受訪者有6人(B002、B003、B006、B007、B009、B010)；有1位受訪者認為缺乏發揮舞台的(B005)。此點與缺乏市場支持的論點息息相關。認為缺乏相關人才的有4人(B001、B003、B004、B008)；詳細分述如下(詳見表2)。

(1)缺乏足夠市場支持：認為缺乏足夠市場支持的6位受訪者(B002、B003、B006、B007、B009、B010)分別有以下意見。受訪者B007認為需要政府的支持，他表示：「創作台灣本土之題材，若沒有得到政府的支持是行不通的，畢竟在台灣沒有這麼大的銷售量來支持；現在最大市場在大陸，國外不要台灣的東西。」受訪者B009、B010認為插畫家必須依賴教材才能維持生活，他們表示：「我必須畫教材來維持生活。這就像夢想與現實的衡量，若沒有教材來支撐我的生活，我沒有辦法有足夠經濟能力支撐畫圖畫書。」受訪者B002、B003認為投資圖畫書需要承擔極大風險。受訪者B002表示，出版社投資自製圖畫書風險相對極高，不但要找對適合題材之畫家、正確市場管道，且仍受限於台灣的市場太小，承擔投資風險極高。受訪者B003認為雖然現在有很多出版社會特別注重本土的作品，其實出版社出版本土的作品需要不顧成本、偉大犧牲的成份在其中。因為以成本來說，製作本土出版品是很不划算的。受訪者B006認為創作者需要一個很好的創作環境，才能讓他們專心創作，而不需要趕稿維持生活。

(2)缺乏發揮舞台：認為台灣缺乏發揮舞台的受訪者有B003。他表示：雖然台灣有很多很棒的作家，但與國外插畫家比較起來還是處於劣勢，因為機會太少，無法延續累積出經驗，因此很難有進步的機會；台灣的市場太小、機會有限。B006認為創作者和出版者之間其實蠻難達成平衡。受訪者B005談到國內插畫產業的實際情況。他指出國內有很多「一書作家」，出了一本書之後就沒有機會了。每一個不同的繪者都是完整個體，需要有足夠的演練舞台，台灣卻沒有讓他們發揮的舞台；有時一位本土畫家三年只能出一本書，缺乏練習和進步的機會。

(3)缺乏相關人才：在10位受訪者中，有4位(B004、B001、B003、B008)認為台灣缺乏相關人才。其中B004認為台灣沒有一個專業的美術指導；B001、B004、B003認為真正的問題在於插畫人才的缺乏，B001表示台灣有很多人到國外進修，可惜的是修習的幾乎是兒童文學而不是藝術，回來後幾乎皆以寫評

論為主，對插畫技術性的部分不熟悉，在這方面需要多一些人才。B004也認為國內童書插畫者更缺乏一個有系統的栽培。B003卻認為真正的問題在於缺乏具備整合能力的編輯。他表示：「現在有能力畫插畫的人其實不少，但問題出在這些會畫的人不懂編輯，在整合上還是有許多困難的地方」。B008則是認為需要有經紀人制度，使插畫家可以專心創作。

表2 受訪者認為台灣兒童圖畫書出版之困境

| 類別 | 項目 | 內容 | 受訪者代號 |
|----------|-----------|----------------------------------|----------------|
| 缺乏足夠市場支持 | 亟需政府輔導 | 台灣沒有這麼大銷售量來支持。 | B007 |
| | 出版社承擔投資風險 | 受限台灣市場太小，出版社投資自製圖書風險極高，導致意願降低。 | B002、B003 |
| | 插畫家無法專心創作 | 插畫家沒有足夠收入支撐畫圖書創作，而須畫教材維生，無法專心創作。 | B009、B010 |
| | 插畫家創作時間縮短 | 因沒有足夠市場支持，所以沒辦法有足夠創作時間，品質難以維持。 | B006 |
| 缺乏發揮舞台 | 經驗難承傳 | 創作機會太少，無法延續累積出經驗。 | B005 |
| 缺乏相關人才 | 缺乏插畫人才 | 沒有足夠插畫人才。 | B001、B004、B003 |
| | 缺乏插畫者養成教育 | 缺乏專業與系統性栽培教育。 | B001、B004 |
| | 缺乏美術指導 | 出版社缺乏專業美術指導。 | B004 |
| | 缺乏專業編輯人才 | 會畫的人不懂編輯，以致無法完全發揮，需專業編輯整合。 | B003 |
| | 缺乏經紀人 | 插畫家要面對處理事情太多，沒有辦法專心創作。 | B008 |

資料來源：本研究訪談結果整理

(二)出版社代理國外圖畫書

1. 問卷結果分析

本研究調查插畫家對於出版社代理國外圖畫書的看法，55位參與者中有27人(49.1%)表示樂見於市場熱絡；有15人認為應該在固定比例下控管(27.3%)；表示無意見的有7人(12.7%)；其他意見的有6人(10.9%) (詳見表3)。這樣結果可得知，有近五成參與者支持出版社代理國外圖畫書，樂見市場熱絡；只有

表3 參與者對工作收入之看法 N = 55

| 看法(單選) | 收入足夠 | 滿意待遇 |
|--------|------------|------------|
| 非常同意 | 5 (9.1%) | 1 (1.8%) |
| 同意 | 9 (16.4%) | 13 (23.6%) |
| 無意見 | 14 (25.5%) | 12 (21.8%) |
| 不同意 | 17 (30.9%) | 24 (43.6%) |
| 非常不同意 | 10 (18.2%) | 5 (9.1%) |

資料來源：本研究訪談結果整理

兩成七參與者認為應在固定比例下控管，對於出版社代理國外圖畫書插畫家普遍不表示反對。

2. 訪談結果分析

這個部分主要針對10位受訪者對於出版社代理國外進口書的看法。持正面意見受訪者有9人(B001、B003、B004、B005、B006、B007、B008、B009、B010)；提出反面意見的有3人(B001、B002、B009)。其中重複的B001、B009兩位受訪者提出兩面不同看法(詳見表4)。詳細分述如下。

表4 受訪者對出版社進口國外圖畫書的看法

| 類別 | 項目 | 內容 | 受訪者代號 |
|------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| 正面意見 | 進口書補足國內人才不足問題 | 國內創作人才相當欠缺、培養人才困難，利用進口書可改善此問題。 | B003、B004、B005、B010 |
| | 影響有限 | 進口國外圖畫書對於本土插畫家生存的影響有限。 | B008 |
| | 書籍品質可靠 | 進口書幾乎都經過市場考驗，具備相當水準。 | B001、B006 |
| | 擴展國內繪者視野 | 與國外圖畫書競爭能提昇國內繪者對圖像視覺鑑賞能力。 | B006、B007、B008、B009、B010 |
| | 兒童有更多選擇 | 讓國內孩子有更多選擇的機會，不侷限於本土出版品。 | B004、B006 |
| | 更符合成本方式 | 代理進口書成本比自己製作圖畫書節省更多成本。 | B005、B010 |
| 負面意見 | 繪者機會受擠壓 | 出版量不足使得台灣畫家成長及被培養的機會受到限制。 | B001、B009 |
| | 必須保有自己的文化 | 必須有發揮台灣自己文化，出版是文化事業，不應當成商業來對待。 | B002、B009 |
| | 進口書品質良莠不齊 | 獎項與名聲不見得能完全保障品質，進口書不見得品質都很優秀。 | B005、B006 |

資料來源：本研究訪談結果整理

(1)對於代理進口書之正面意見：9位持正面意見受訪者分別有多種不同思考方式，其中5位受訪者(B001、B005、B007、B008、B009)表示出版社大量代理國外插畫作品是很好的事情。另外4位受訪者(B003、B004、B005、B010)認為進口書補足了台灣圖畫書插畫欠缺人才的問題；受訪者B003、B004認為台灣的創作人才欠缺，培養人才也相當困難；受訪者B003也提出類似想法：「出版社有出書意願，卻找不到人可以來做童書，不得不買版權來翻譯」。受訪者B005認為，翻譯書都是現成的，成本低，進口翻譯書比在台灣培養一個插畫家要容易得多。在影響層面部分，有1位受訪者(B008)認為進口書影響繪者生存權有限；受訪者B006認為進口書的書籍品質可靠，他表示：「進口書幾乎都經過市場考驗，至少都有一定的水準」。受訪者B001也有類似看法：「國外出版社所出的圖畫書品質好，市場銷售也好。」

有5位受訪者(B006、B007、B008、B009、B010)認為進口圖畫書能夠擴展國內繪者和兒童的視野。由於國外的美術比我們進步許多(B007)，本土出版品直接與國外的圖畫書競爭(B006、B008、B010)，才能提昇我們對圖像視覺鑑賞能力，關起門來自己做圖畫書是不會有進步的(B006、B007、B008、B009、B010)。這是個流通的世界，本土插畫者必須自我要求成長才能生存，大量代理進口書是世界趨勢(B005)。這是一個好現象，進口外來童書能有更多樣的書給孩子閱讀(B004、B006)。出版社代理國外插畫作品以好的角度來說，這樣更能提升讀者，還有創作者的整體視野(B009)。受訪者B004、B005認為進口翻譯書是更符合成本的方式，因為進口的價錢也比自製圖畫書便宜很多。B010提到自己出版生產一本書需要很高的成本，經濟是最大的考量，所以B005、B010皆認為代理國外插畫作品對出版社是最保險的方式。B006則表示一般消費者其實不在意到底是國外或國內繪製的書。

(2)進口書之負面影響：雖然絕大多數受訪者對進口書帶來的效益給予肯定，但也有5位受訪者提出進口圖書帶來的負面影響，或對圖書品質的質疑。兩位受訪者(B001、B009)認為大量進口國外圖畫書使得國內繪者機會受到排擠；國內創作者應該要努力創作，並建立國內創作的數量和品質；受訪者B009認為，在大量代理國外作品的同時，也必須有計劃的培養國內創作者，提升整體的創作能力。B001也有相似的意見：「台灣有70%都是買國外版權，30%為本土自製，進口書導致台灣本土出版量不足，演變成台灣畫家成長及被培養的機會受到限制。」受訪者B002與B009認為在進口國外插畫書的同時還是必須發揮自己的文化特色；B002更提出，圖畫書的出版是種文化事業，不應當成商業來對待。B005、B006也談到結構性問卷以外的相似議題；他們認為翻譯書不是全部都很好，無論得了多少獎項，不管作者、畫者多有名，有些還是比不上國內的某些作品。

(三)插畫家之待遇和收入

1. 問卷結果分析

(1)插畫工作與待遇：55位參與者對於插畫工作在待遇上的實際情況及滿意情況如下：不同意和非常不同意插畫工作能夠帶來足夠收入的參與者有27人(49.1%)；同意和非常同意插畫工作能夠帶來足夠收入的參與者只有14人(25.5%)；無意見人數有14(25.5%)。滿意和非常滿意自己待遇的也只有14人(25.4%)，而不滿意和非常不滿意待遇的人有29人(52.7%)，無意見的人佔12人(21.8%)。整體而言，不滿意待遇的人數將近滿意者的兩倍，認為插畫待遇足夠支持生活的人數也只有認為不足夠人數的一半；可見插畫所獲報酬的確無法滿足大多數的創作者。由於半數以上插畫家必須面對收入不足的問題，兼職成為一種維持生活的方式，55位參與的插畫家有67.3%表示另有其他兼職工

作，至於兼職原因則有 34.4% 的參與者表示是因插畫工作無法支付生活開支。

(2)領取稿費方式：受訪者實際領取稿費的情況，55 位參與者中，有 52 人 (96.3%) 表示對方曾在約定期限內主動支付稿費；有 32 人次 (59.3%) 曾經歷過超出期限出版社才主動支付稿費；有 22 人次 (40.7%) 表示經歷過必須催討才能拿到稿費的不愉快經驗；有 17 人次 (31.5%) 表示曾經歷過出版社刻意拖欠稿費之情況；最後也有 10 人次 (18.5%) 經歷過沒拿到稿費出版社即倒閉之窘境 (詳見表 5)。雖然以 55 人而言，有 96.3% 的參與者有按時拿到稿費的經驗，但在總計 135 人次的答案中，有 81 (60.0%) 人次經歷過無法正常領取稿費的不愉快經驗。

表 5 參與者曾經歷之領取稿費方式 (複選)

| 方式 (複選) | 人數 | N = 135 人次 % | N = 55 人數 % | 總計 (%) |
|----------|-----|-----------------|----------------|-----------|
| 主動支付稿費 | 52 | 38.5 | 96.3 | 52 (38.5) |
| 超出期限才支付 | 32 | 23.7 | 59.3 | 81 (60.0) |
| 催討才能拿到稿費 | 22 | 16.3 | 40.7 | |
| 刻意拖欠稿費 | 17 | 12.6 | 31.5 | |
| 沒拿到稿費即倒閉 | 10 | 7.4 | 18.5 | |
| 其他 | 2 | 1.5 | 3.7 | 2 (1.5) |
| 總計 (人次) | 135 | 100.0 | | 100.0% |

資料來源：本研究訪談結果整理

在版權收益部分來說 (詳見表 6)，有 50 人 (90.9%) 曾經歷過得直接賣斷版權的情況；45 人 (83.6%) 曾經歷過每年固定抽取版稅；19 人 (34.5%) 曾經歷過出版社倒閉損失每年的版稅 (royalty)；12 人 (21.8%) 表示曾遇到售出數量與版稅收益不符之情況。正常抽取每年版稅的數量竟然不如直接賣斷者。而曾被出版社匿報版稅與出版社倒閉者合計竟高達三成。

表 6 參與者曾經歷版權收入狀況 (複選)

| 方式 (複選) | 人數 | N=126 人次 % | N=55 人數 % | 總計 % |
|--------------|-----|---------------|--------------|-------|
| 每年固定抽取版稅 | 45 | 35.7 | 83.6 | 35.7 |
| 直接賣斷版稅 | 50 | 39.7 | 90.9 | 39.7 |
| 實際出售數量低於版權收入 | 12 | 9.5 | 21.8 | 24.6 |
| 出版社倒閉損失版權收入 | 19 | 15.1 | 34.5 | |
| 總計 (人次) | 126 | 100.0 | | 100.0 |

資料來源：本研究訪談結果整理

2. 訪談結果分析

(1) 版權不明確：這個部份並非結構性問卷的內容，有1位受訪者(B003)分享自己曾經歷過版權與日期不明確的窘境，他表示：「我最近與出版社發生磨擦的原因在於，出版社將我一部合約即將到期的作品版權賣給韓國，我本來計畫跟出版社解約的，目前也尚未有跟他們簽約，事情就懸在那裡」。B003另外一次權益受損的經歷是因為出版社倒閉，文字作者單方決定將書本版權賣給其他出版社，因此圖跟文字都一起移轉過去，最後插畫家竟只收到兩本書作為版權權利喪失的補償。以上個案顯示插畫者版權的不受重視，可能會在出版社的商業考量下或文字作者的決定下被任意犧牲。

(2) 插畫收入不足：10位知名受訪者中竟有7位(B002、B003、B006、B007、B008、B009、B010)對於自己的待遇並不滿意，他們認為在台灣應該沒有插畫家滿意自己的待遇。這些成名的受訪插畫家們對於這個攸關生存的問題有兩種解決方式，積極性與消極性的(詳見表7)。其中B003、B010認為在收入不足的情況下只能夠有案子就接，無力管合適性的問題；受訪者B003提出的是題材合適性的問題：「如果有其他工作經濟與收入足夠，不需要靠畫插畫養活自己，比較不用那麼辛苦，可以挑選比較適合自己的題材來畫」。而B010則提出繪者不懂提出合理報酬。B005因為創作快速而有不錯的收入，是少數滿意收

表7 插畫創作者實際收入與版權分配經驗

| 類別 | 提出重點 | 內容 | 代表插畫家 |
|-------------|---------------|------------------------------|------------------------|
| 版權定義不明確 | 出版社擅自轉賣版權 | 出版社將合約即將到期的作品版權擅自賣給國外，使糾紛產生。 | B003 |
| | 繪者與文字作者版權分配問題 | 文字作者獨攬版權並賣斷，繪者權益毫無保障。 | B003 |
| 解決收入問題的消極方法 | 不挑案子 | 收入不足有案子就接，不在乎調性是否適合自己。 | B010、B003 |
| | 放寬標準 | 不需要太在意作品的品質和教育意義。 | B009 |
| | 賣斷作品 | 不得不賣斷作品換取收入維持生活。 | B002 |
| | 兼職維持生活 | 另外找一份細水長流的穩定工作，以維持插畫品質。 | B001、B002 B006、B008 |
| | 家人支持 | 家中須有其他收入。 | B008 |
| 解決收入問題的積極方法 | 尋求國外出版社 | 找尋國外出版社，不把自己侷限在台灣。 | B004、B008 |
| | 懂得爭取自身權益 | 應學習與人談判，以爭取應得權利。 | B008、B010 |
| | 增加效率 | 增加工作效率，以增加產量能。 | B005 |
| | 自己出版 | 為了增加收入選擇自己出版圖書，但必須承擔風險。 | B007 |

資料來源：本研究訪談結果整理

入的受訪者；而B008、B004認為應該尋求國外出版社增加機會以自救，B002則提出賣斷作品的方式。而B008認為需要依賴家裡有其他收入足以支持創作。B001、B002、B006、B008想到利用兼職方式維持生活，他們表示如果要把畫插畫當成一生的志業，必須找一份細水長流的工作，不然生活會很辛苦。受訪者B007則是自己出版印製圖畫書，但過程並不很順利。

(四)現有插畫家應努力方向

1. 問卷調查結果

這55位參與者對台灣整體插畫家應該努力的方向，有49人(89.1%)認為需要有更好的創意；其次有44人(80.0%)認為作品需要有更多新意；有29人(52.2%)認為需要表現文化特色；有26人(47.3%)認為需要加強圖文整合能力；有22人(40.0%)認為需要注意兒童需要；有19人(34.5%)認為需要加強美感表達能力；有13人(23.6%)認為需要加強技法表現；有6人(10.9%)認為需要加強色彩表現能力；有4人(7.3%)認為有其他需要(詳見表8)。由此可知，更好的創意、作品更多新意二者是絕大多數參與者認為目前需要努力的重點方向。作品表現文化特色、圖文整合能力、注意兒童需求三者是半數左右參與者認為的努力方向。美感表達能力、技法表現兩者約有三成參與者認為是努力方向。一成參與者認為色彩表現能力須加強。

表8 55位參與者認為台灣插畫創作者應努力方向之頻率排序表

| 頻率 排序 | 項 目 | 重要性 | | | | 總計(%) |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 更好的創意 | 23(41.8%) | 10(18.2%) | 13(23.6%) | 3(5.5%) | 49(89.1) |
| 2 | 作品更多新意 | 11(20.0%) | 16(29.1%) | 9(16.4%) | 8(14.5%) | 44(80.0) |
| 3 | 表現文化特色 | 7(12.7%) | 8(14.5%) | 8(14.5%) | 6(10.9%) | 29(52.2) |
| 4 | 加強圖文整合能力 | 4(7.3%) | 7(12.7%) | 7(12.7%) | 8(14.5%) | 26(47.3) |
| 5 | 注意兒童需要 | 3(5.5%) | 5(9.1%) | 6(10.9%) | 8(14.5%) | 22(40.0) |
| 6 | 加強美感表達能力 | 3(5.5%) | 2(3.6%) | 7(12.7%) | 7(12.7%) | 19(34.5) |
| 7 | 加強技法表現 | 2(3.6%) | 6(10.9%) | 3(5.5%) | 2(3.6%) | 13(23.6) |
| 8 | 增加色彩表現能力 | 1(1.8%) | - | - | 5(9.1%) | 6(10.9) |
| 9 | 其他 | 3(5.5%) | 1(1.8%) | - | - | 4(7.3) |

資料來源：本研究訪談結果整理

2. 訪談結果

10位受訪者對於台灣插畫家努力方向的建議，歸納為以下6大方向：

(1)不可抄襲而應展現文化特質與創意。2位受訪者(B005、B003)認為作品應該不抄襲模仿，並加強具備文化與時代性。B003發現台灣既有的插畫家在技術上忽略美學與傳統的延續和運用，很容易見到新的東西就開始模仿，但對其內涵、深度都不了解，抄到的都是很表面的東西。他說：「我們的故事性脫

離不了魔豆、巨人、巫婆、外星人、城堡、森林這些非常刻板守舊的童話概念，不要一直抄襲西洋的童話故事，應該發揮自己的創意，用台灣的立場來寫故事。」他認為現在年輕的插畫者，在處理文字和插畫時創意不足，專業能力也不夠。而B005也有相似意見，他表示本土圖畫書插畫較大的問題在於獨創性，因為在台灣並不重視獨創性，甚至有很多人公開模仿他人。

(2)在作品中加入時代特性。有2位受訪者(B002、B009)認為應該在作品中加入時代特性；受訪者B009表示製作與題材都應該更為寬廣，不要一直侷限在現有的題材上。B002認為應該要找自己努力的方向，照自己的方式去努力。B009表示：「希望畫出來的作品能夠有時代性，透過這樣的作品可以得到很多討論、互動及分享。引發較為深沈的思考，並預留可互動的空間。」他也認為好的插畫家應該自己創造趨勢，替這個時代發聲，國內的圖畫書很需要這樣的內容；好的創作者必須兼顧作品本身的需求和不同的視野，讓讀者的需要獲得滿足，創作者應該要有這樣的野心。B004則是希望台灣的圖畫書製作需要更多人來參與。

(3)提升專業能力與素養。10位受訪者中有3位(B005、B009、B010)表示台灣的插畫家必須提升編排與色彩的美感。他們認為本土的作品在編排有很大的進步空間。B005認為在範圍上應該包括圖片的編排、文字的大小、版面的配置、美感的基礎能力都須要加強。受訪者B005、B010認為台灣的插畫作品往往顏色鮮豔、圖形幼稚。以上三位受訪者皆表示因國內的圖畫書和教材密不可分，大多用電腦畫圖，構圖部分都有極大的進步空間，看得出那種台灣味做得很差，嚴重缺乏美感。B009認為應加強藝術性的奔放特質，不要只是中規中矩。他認為國內創作者的深度不夠，包括圖像深度、創作思維、多樣性都不足。他表示圖像深度與所受的訓練有關，很多插畫工作者本身欠缺文化素養，所表達的東西非常表面；在文字創作的深度上也沒有穩固的學術背景，欠缺豐富的閱歷及視野。他說：「國內的訓練並不重視這些，目前本土的作品幾乎僅止於想像力、特殊造型或奇特的故事，欠缺深度觸及人性的內容」。B010認為插畫家應該多看別人的作品，多看、多畫、多練習。

(4)減少參與教材之繪製。有3位受訪者(B005、B009、B010)提出了國內有的插畫家容易被市場引導，投入教科書、教材方面的繪製問題。B009認為這樣會流於以商業為主的考量，受訪者B005認為繪製教材讓新人沒有進步的機會，舊人沒有發展的空間。

(5)考慮到兒童(讀者)的需求與反應。B001認為需要考慮到兒童的需求。他發現目前台灣的圖畫書創作者並不了解兒童。他表示：「插畫家應該從兒童的生活中著眼，從兒童生活中尋找創作的題材，不要只以自我的立場去思考」。他也強調要考慮到兒童是視覺從低角度到高角度，這樣才會適合兒童。如果按

照自己的角度去看，會比較成人式，較不適合兒童閱讀。B009也認為好的作品應可觸動讀者，引發讀者發較為深沈的思考。

(6)充實推廣創造機會。有5位受訪者(B004、B005、B006、B007、B008)認為未來應該充實推廣創造機會。受訪者B004表示除了個人的理想之外也必須結合整個商業機制；他表示：「插畫家需要努力自己生活的廣度跟深度，並充實人生經驗」。受訪者B005提出多元發展的建議，他認為國內創作者擠在這樣的小地方，其實沒任何的發展空間，應該多方發展。受訪者B006重視推廣和銷售。B007認為必須主動一點，他認為台灣這些插畫家都相當被動，應該在創作過程中找到值得發展的創新元素並找尋商機，而不是等著出版社發現你。B008認為必須不斷的提昇自己，讓作品更好(詳見表9)。

表9 插畫家努力之方向

| 類別 | 提出重點 | 內 容 | 代表插畫家 |
|---------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 具備文化 獨特性與 時代性 | 展現自身文化 特質 | 不要忽略本身文化、美學、與傳統的延續和運用面。 | B003、B009 |
| | 在作品中加入 時代特性 | 不侷限在既有題材。 創造趨勢，為時代發聲。 | B002、B009 B009 |
| | 美感與專業能 力 | 增加整本書之編排、圖文配合、版面配置，與印刷等專業能力。 增加文字、色彩、造型、構圖等美感等能力。 | B005、B009 B005、B010 |
| 提升專業 能力 | 創意 | 勿一味模仿，而應有獨創性與新意。 | B003、B005 |
| | 深度 | 增加人生閱歷，開拓視野，內容須深入觸及人性。 | B004、B005、 B009 |
| | 永續學習 | 須不斷自我提升，廣泛學習、累積人生經驗。 | B004、B008、 B009、B010 |
| 心態調整 | 考慮到讀者 需要 | 應該從兒童生活中著眼，從兒童生活中尋找創作題材，不要過度自我。 | B001、 |
| | 積極態度 | 多元學習與發展，積極主動，推廣和創造機會。 | B004、B005、 B006、B007、 B008、 |
| | 避免過分商業 走向 | 不應過度投入教科書繪製而失去初衷。 | B005、B009、 B010 |

資料來源：本研究訪談結果整理

(五)出版社應努力之方向

1. 問卷調查結果

本研究調查插畫家認為出版社未來應該努力的方向，55位參與者中有49人(89%)認為出版社應該提供優質創作環境；有36人(65.5%)認為出版社應該更支持本土創作；有26人(52.7%)認為出版社應該開拓更大市場；有21人(38.2%)認為出版社應該努力挖掘新人；有20人(36.6%)認為出版社應該加強

美感鑑賞能力；有 18 人 (32.7%) 認為出版社應該想法更創新；有 18 人 (32.7%) 認為出版社應該走出台灣的路；有 16 人 (30.9%) 認為出版社應該加強培養插畫家；有 8 人 (14.5%) 認為出版社應該提升全民文化素養。由上面數據可知，出版社提供優質創作環境，更支持本土創作，與開拓更大市場，都是大多數參與者認為重要的事 (詳見表 10)。

表 10 插畫家努力之方向

| 頻率 排序 | 項 目 | 重要性 | | | | 總計 (%) |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 提供優質創作環境 | 30(54.5%) | 7(12.7%) | 10(18.2%) | 2(3.6%) | 49(89.1) |
| 2 | 更支持本土創作 | 11(20.0%) | 9(16.4%) | 12(21.8%) | 4(7.3%) | 44(80.0) |
| 3 | 開拓更大市場 | 4(7.3%) | 8(14.5%) | 6(10.9%) | 8(14.5%) | 29(52.2) |
| 4 | 努力發掘新人 | 1(1.8%) | 8(14.5%) | 7(12.7%) | 5(9.1%) | 26(47.3) |
| 5 | 加強美感鑑賞能力 | 4(7.3%) | 6(10.9%) | 6(10.9%) | 5(9.1%) | 22(40.0) |
| 6 | 想法更創新 | 2(3.6%) | 9(16.4%) | 2(3.6%) | 5(9.1%) | 19(34.5) |
| 7 | 走出台灣的路 | 1(1.8%) | 2(3.6%) | 5(9.1%) | 10(18.2%) | 13(23.6) |
| 8 | 加強培養插畫家 | 1(1.8%) | 5(9.1%) | 4(7.3%) | 6(10.9%) | 6(10.9) |
| 9 | 提升全民文化素養 | 1(1.8%) | 1(1.8%) | 4(7.3%) | 2(3.6%) | 4(7.3) |

資料來源：本研究訪談結果整理

2. 訪談結果

10 位受訪者對於出版社應努力的方向與建議歸納為五點 (詳見表 11)：

(1) 尊重培養插畫人才。所有受訪者都認為出版單位應該尊重培養插畫人才，其中有 7 位 (B001、B003、B004、B006、B007、B009、B010) 表示出版單位應該鼓勵新進插畫人才；有 4 位 (B005、B007、B008、B010) 認為出版單位應該尊重插畫家的專業；有 2 位 (B002、B003) 認為出版單位應該要有專業的分工與溝通，以減少與插畫家之間的距離。

(2) 提升行銷能力。6 位受訪者 (B001、B002、B005、B006、B007、B008) 提出未來出版單位應該要提升行銷能力。其中有 3 位 (B002、B006、B007) 認為出版單位應該打開新的市場；有 1 位 (B007) 認為出版單位應該要培養知名度；有 3 位 (B001、B002、B008) 認為出版單位應該改變銷售方式。

(3) 提供繪者合理的創作條件。5 位受訪者 (B002、B003、B007、B008、B010) 一致希望出版社能夠提供一個適合插畫家生存的環境與機制，而不只片面要求品質。他們皆認為出版社應該提供創作者合理的酬勞。B010 認為出版單位缺乏對智慧財產權的尊重，並應主動提供一份合理的合約。

(4) 具備專業編輯和完整企劃。3 位受訪者 (B003、B004、B010) 認為出版單位應該努力的地方在於好的編輯能力而不只是製作出一本優良作品而已；其中包括更專業的編輯人才，完整的產製流程，以及事前完整的出版企劃。

(5)圖畫書之美感要求與印刷：有5位受訪者(B001、B006、B007、B008、B010)認為出版單位應更要求圖畫書的美感與印刷；其中有3位(B001、B007、B008)認為應該重視美感與視覺呈現。他們皆認為需要有專業勝任的美術編輯把關。不過，受訪者B003卻認為並不需要美術編輯這樣的角色，而應尊重插畫家的美感，不良的美術編輯反而降低圖畫書的美感。在作品出版印刷品質與預期問題上，有4位受訪者(B006、B007、B008、B010)認為原作與印刷後的效果有很大的差距，尤其是校色方面。在印刷技術、印刷廠的選擇上都應該更加注重(B006、B010)以維持水準。

表 11 出版社應努力之方向

| 類 別 | 項 目 | 內 容 | 受訪者 |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 尊重培養 插畫人才 | 培養鼓勵 插畫人才 | 舉辦文學獎、提供機會提拔新進繪 者。 | B001、B003、B004、 B006、B010 |
| | | 有計畫的培育插畫人才。 | B007、B009 |
| | | 建立、培養新人自信。 | B004 |
| | 尊重插畫家 的專業 | 尊重繪者專業和繪者風格。 尊重創作者本身。 | B008、B010 B005、B007、B010 |
| | 專業分工與 溝通 | 不做圖文合一之過度要求。 | B002、B003 |
| 提升行銷 能力 | 打開新市場 | 克服銷售困境，打開出版市場。 | B002、B006、B007 |
| | 建立知名度 | 奠定出版社的知名度。 | B007 |
| | 改變銷售方 式 | 改變套書形式之銷售。 | B008 |
| | | 關心中產以下階層兒童之閱讀權 益，開創新局。 | B001、B002 |
| 提供合理 創作條件 | 合理酬勞 | 提供創作者合理酬勞維持經濟與生 活。 | B002、B003、B007、 B008、B010 |
| | 尊重智慧財 產權 | 作品是創作者的智慧財產，使用在 每個地方都應給予應有的酬勞。 | B010 |
| | 主動提出合 理合約 | 主動提出公平合理的合約，以保障 雙方權利與義務。 | B010 |
| | 合理要求 | 出版社不應將改圖視為繪者單方面 的義務，尊重創作者的時間。 | B010 |
| 完整企劃 和專業編輯 | 規劃完整的 出版企劃 | 製作完整出版企劃書，清楚告知文 字作者和繪者出版方向與細節。 | B003、B010 |
| | 重視專業編 輯 | 編輯需具備人文素養、專業知識、 美感、有深度、且眼光獨到。 | B003、B004 |
| 圖畫書之 美感要求 與印刷 | 重視專業美 術編輯 | 具備專業的美術指導和美術專業能 力之美編，把關美術視覺部分。 | B001、B007、B008 |
| | 不需要美術 編輯 | 應該將美編授權與插畫家。 | B003 |
| | 加強印刷品 質 | 注重印刷技術、校色、印刷場品 質，建立出版印刷之優良出版品。 | B006、B007、B008、 B010 |

資料來源：本研究整理自訪談資料

五、討 論

由研究結果歸納分析，發現台灣圖畫書生產過程包含以下三個主要困境。

1. 插畫收入無保障，影響創作品質與人才投入

據本研究的訪談，滿意插畫收入的插畫家僅佔25.4%，不到不滿意者的一半。雖然有八成多參與者曾經歷過領取固定版權收益，但更多插畫家曾經必須賣斷版權以求取即時的利益。插畫家也普遍經歷過延遲付款、出版社經催推討才付款、刻意延遲付款、出版社故意短報銷售量以減少版權收益的給付、版權發生糾紛導致利益受損，甚至出版社倒閉拿不到款項等窘境。

由於圖畫書的稿費採取按件計酬的方式計算，作品完成才能交易，因此收入與工作時間長短沒有直接相關。而三個月至六個月完成一本圖畫書的參與者佔41.2%；一個月至兩個月完成一本圖畫書的參與者也共佔39.2%。而創作者如果希望領取版權收益，則難以在短期內回收成本。因此有九成多參與者曾經不得不當下賣斷版權以求現。此外，縮短創作時間首當其衝成為一種維持足夠收入的方法，但往往縮短創作時間也難免降低作品品質。導致畫畫的目標如果是賺錢，則根本不需要在作品的品質精益求精，只要生產速度越快越好；如果一心視作品為創作，對作品求好心切，自我要求高，時間往往會拉長到半年以上，加上版稅收益延後，必然造成生活的困難。

為了收入，插畫家除了縮短每本插畫耗費的工作時間外，也沒有足夠選擇空間挑合適的案子來發揮。或者必須大量接教科書的插畫工作，對許多定位插畫為創作的插畫家而言，其實在時間精力上必然有許多耗損。而對近七成插畫家而言，乾脆兼職以增加收入或滿足基本生活開銷，因有了足夠的生活條件，才有能力好整以暇的挑選合適的案子，或細細琢磨插畫創作的各個細節。如果兼職能夠擴大視野或增加人生閱歷，對插畫創作而言並非壞事，但實際上出發點多半僅是為讓自己有選擇題材的自由，甚至維持基本生活，其實含有許多被迫與無奈的辛酸。在代表歡樂、成長、學習的兒童圖畫書背後其實頗為諷刺。這樣不利的情況必然嚇阻年輕插畫家的加入。對於創作者與出版單位的和諧溝通、維持台灣自製圖畫書品質，以及台灣插畫家的長期成長無疑具有很大的殺傷力。

2. 台灣市場狹小導致自製圖畫書風險較高

插畫家收入不足的重要原因之一是台灣市場過小。又因為競爭劇烈加上消費者的圖書消費習慣，無法提高書價，使台灣兒童圖畫書的書價普遍低於歐美。出版社自製出版一本書能得到的長期效益過低。這樣結果導致代理進口圖畫書成為出版社維持生存的方法之一（參見圖1）。

根據研究結果得知，有九成插畫家認為消費者對於進口書並沒有絕對的好惡；許多插畫家也認為並非所有出版社眼中只有商業利益考量。部分插畫家自

認目前台灣的創作人才嚴重欠缺，培養人才也非一蹴可及，造成出版社有出書意願，卻找不到合適的人才，不得不買版權來翻譯；也有插畫家表示自製圖畫書需要很高的成本考量，翻譯書都是現成的，成本低，進口翻譯書比在台灣培養一個插畫家要容易太多。以上論點可以證明出版社代理進口書有其必要性，其原因如下：(1)國內插畫人才不足，出版社只好外求；(2)代理進口圖畫書可降低成本、風險；(3)台灣市場有限，不代理進口書出版社難維持出版社的正常運作。

出版社代理進口書本意並非壓抑本地的創作。其積極面可以拓展插畫家與讀者的視野，刺激市場，讓台灣插畫家與讀者甚至出版社本身有更多元的學習和成長機會。因此半數插畫家們對於這樣的情況表示樂見，而且沒有任何一位插畫家認為應該限制國外圖畫書的進口。但值得深思的是，雖然少部分的進口書良莠不齊，但多數進口書成本低，又已受過市場考驗，顯然比國內自製產品更具有競爭力。利益權衡之下，難免使得出版社趨之若鶩，台灣插畫家成長及被培養的機會自然受到排擠或被不合理的比較。例如台灣出版社曾在短短幾年間將西方與日本的兒童文學領域上努力近八十年的佳作，一口氣將之付印(鄭榮珍，1996)，如此一來，市場的排擠比較效應自然產生。舊人難以生存，新人的加入必然連帶受限，就算設立正式插畫教育管道，其畢業生也沒足夠的就業市場，對專業的養成必然有所阻礙。

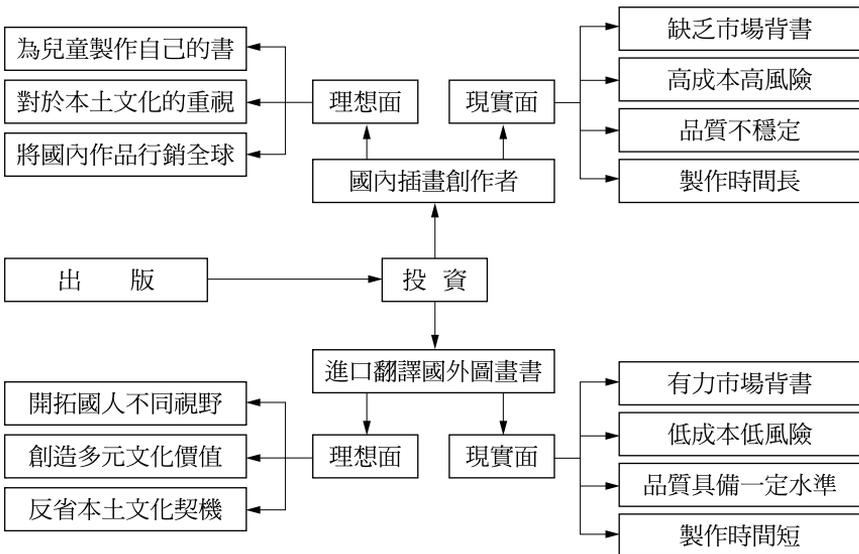


圖1 出版單位之理想與現實面

3. 圖畫書產業缺乏政府有計畫的領導

台灣的創作者面對上述的競爭，不得不兼職來維持基本的生活。以宏觀角度而言，這樣情況是一個惡性循環。進口書越多，市場越依賴進口書，國內插

畫家越難以生存，最後創作品質越差（參見圖2），造成出版社與插畫家相互抱怨的窘境。要改善此惡性循環，必須由政府介入，輔導培養國內插畫家與出版社更能成長、進步，並站上國際舞台。然而，近年來，政府徒呼本土文化至上，並推動創意文化產業，看似朝向文化與創意方向前進，實際上，並沒有從根本著手，從稅賦、教育、出版等政策同時改善，才有可能逆轉既有的窘境。台灣現在在出版與設計創意文化產業上，比起大陸仍佔有優勢，但如不當下心努力，學習像韓國等之崛起經驗，此優勢必然稍縱即逝，屆時就像近年來大陸政策的搖擺與短視，將犧牲台灣努力經營的優良圖書出版產業，讓後起的大陸出版產業迎頭趕上，取代台灣的地位。

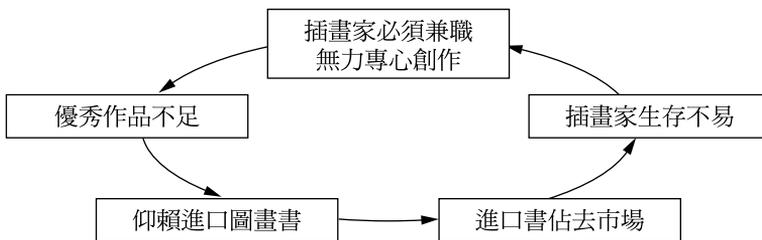


圖2 目前台灣圖書出版惡性循環

六、建 議

由以上討論結果，本研究提出數點建議供政府、出版社、教育單位，與插畫家參考。

(一)政府單位

政府單位可努力的方向分為以下7點說明（參見圖3）：

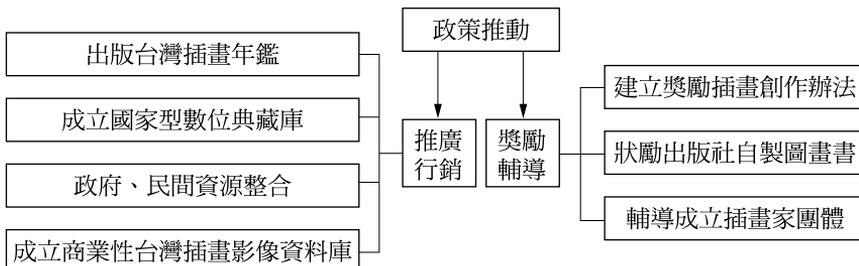


圖3 政策推動方向建議圖

1. 政策整體規劃

台灣本來就沒有足夠的人口支持圖書市場長期發展，加上近年來政府效率不彰，經濟低落，消費能力與出生率亦相應低落，無異雪上加霜。台灣圖

畫書市場與相關閱讀活動表面上看似活躍，除了圖畫書以外，插畫在各種商品上的結合應運而生，可見圖像的強勢與市場的渴求。但僅見民間團體與個人努力，難見政府的計畫性經營。近年來傳統產業外移，台灣不得不順應趨勢走向創意產業之路，政府卻未將插畫納入，將插畫、動畫、漫畫三相關產業串連。整體規劃出短期及長期的願景、宗旨、實際目標，和行動方案，並在政策與稅賦上配合。如此才能使圖畫書出版產業提升競爭力，進入國際市場。

2. 獎勵自製圖畫書並開創國際市場

各項證據顯示出版社投資國內的插畫創作者必須面對的風險包括製作時間長、人力耗費多、生產環節複雜、品質穩定性更不易控制，就算完成作品也無法保證銷售成果，造成高成本高風險，與進口圖書難以相比。然而圖象本身具有良好的直接溝通性，圖畫書出版結合商業、設計、藝術、文學、文化、創意等各項特質，無論從文化或經濟的角度都是現階段台灣政府應鼓勵的產業。政府應政策性營造合適的出版法規、政策，與環境，維護出版社自製圖畫書並協助外銷版權，以維持台灣良好創意產業競爭力。

3. 政府與民間資源整合

關於民間舉辦的各類插畫研習營、插畫甄選以及插畫展覽活動，短時間內雖可獲得熱烈迴響及效果；但這些活動受關注的情況如同煙火一樣，隨著活動的結束而熱潮漸退。維持圖畫書創作相關活動必須計畫性發展。從大方向著眼、小細節著手，由政府較高層級單位頒訂圖畫書的發展計畫及願景；由中層級單位制訂產業發展目的及更聚焦的發展目標，最後形成多種不同的行動方案，由出版單位、學校單位、圖畫書相關團體以及民間的讀書會推動執行，這些活動難以由任何單方面執行，而須要各界有計畫的參與及密切合作（參見圖4）。

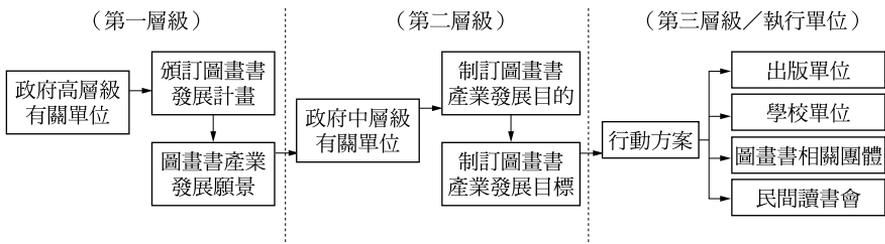


圖4 圖畫書產業發展計畫與執行單位

4. 獎勵與輔導機制提升創作品質

不論文獻資料或本研究之研究結果皆顯示國內創作者並沒有足夠的收入維持基本生活。根據本研究結果得知，插畫家的稿費標準並不會因為經歷、能力豐富而有太大差異，甚至得過波隆納插畫獎的某些優秀插畫人才也迫不得已放

棄創作，投入其他行業。經歷豐富又有能力的創作者必須憑藉堅定的理想和意志力才能繼續留下來。否則極易流失，而新進人才缺乏試煉與成長的機會，形成國內創作者人才普遍不足的現象。

要留住資深人才提升創作品質，獎勵與輔導措施的制訂是有其必要性的。這個部分應該由相關單位提撥專款落實。而鼓勵方式應該分為下列三項：

(1)獎勵得獎與展出：得到國內、外插畫獎項及獲邀知名插畫展之插畫家能獲得政府額外的獎勵。此舉能促使創作者累積國際競爭力、開闊視野，與國際知名度，對於國際版權的銷售有直接的效應，等於開拓海外市場，增加出版社與創作者的收益，間接上造成插畫家有較多時間產生更好的作品。

(2)獎勵作品累積：對於非教科書類的藝術文學類作品之圖畫書累積相當作品之獎勵，能夠使資深創作者或分眾風格的創作者繼續努力，豐富插畫風格的品類，長期經營台灣的特殊風格與插畫中的藝術特色。

(3)進修／參賽／參展補助：對於插畫家到國外工作室進修，參加國際比賽或展覽的費用資助，使有企圖心的創作者有更多機會不斷提升自我能力，自然提升本土圖畫書的品質，創造產業新契機，也才能更有機會與國際市場接軌。並避免補助與實際花費不成比例，而使美意流於枉然與形式。

5. 輔導成立插畫家團體，出版年鑑

台灣的插畫創作者之間的連繫皆為個人接觸，政府應輔導成立類似插畫家協會等團體，組織插畫家，舉辦定期的聚會，交流意見，謀求事業的擴展方案。每年固定將插畫家的代表性新作品固定集結成冊，並將之上網，一方面可以紀錄台灣插畫家的整體風貌與歷史的變化，提供國內外相關研究者或有心從事插畫工作的新人認識既有插畫的機會。一方面在國際書展或適當時機呈現，以全面且有效率方式增加插畫家曝光機會，媒合插畫家與國內外出版社的合作，促進商機，降低雙方搜尋合適對象時的無謂耗損。

6. 輔導成立商業性台灣插畫影像資料庫

輔導民間機構成立商業性插畫影像資料庫，讓國內外有心人士在網路上能看到台灣插畫家的作品，提供非商業性的使用。一般民眾、研究者可以免費閱覽所有影像資料庫的插畫作品，但直接下載後解析度較低，不適合再使用。消費使用者以合理的費用按次付費獲得高解析度的非商業性使用權，使一件插畫家作品能以合法合理的方式被重複使用，插畫創作可永續獲回饋，也不用等待畫完一整本書才有機會將作品曝光獲得利益。而一般大眾也能合法的將插畫作品與生活結合，增加生活的藝術情境與樂趣。至於大量商業印製也可藉由此平台媒合插畫家與使用者，使之另外議價使用。

7. 成立國家型數位典藏庫

藉由政府力量推動台灣國家型插畫數位典藏資料計畫，將國內的插畫資源及相關資料有系統的進行數位化保存與展示，以建立國家級台灣插畫的數位典

藏資源。收集台灣插畫史上重要插畫家與作品及當代重要且出色之插畫家作品加以數位化，強調歷史的流變、文化的獨特性，與插畫資源的保存、交流、研究、分享，增加插畫作品曝光機會，開闢國家級的發表空間。對努力出色的插畫家給予應有的文化與歷史定位，提升插畫創作在社會上的地位。

(二)出版單位努力的方向

出版單位未來要努力的方向是大家都最關心的事情。本研究結果顯示，插畫家們最希望的是出版社能夠提供他們一個優質的創作環境，希望出版單位更支持本土創作，並開拓更大的市場。上述三者，環環相扣，本研究建議要達到該目標，出版社可努力之方向包括以下五點：

1. 尊重插畫專業，經營插畫人才

插畫形式與傳達內容是兒童圖畫書的靈魂，是不爭的事實。然而插畫家卻普遍沒有感到這樣的尊榮。插畫家不是出版圖畫書的工具，而是一個創作者，有其專業與尊嚴。出版單位應該有眼光與能力、挑選出有能力、有潛力的插畫者，尊重其專業與特質，以合作的態度來經營與插畫家的關係，並給予插畫家不斷成長與進步的空間。

2. 提供合理的創作報酬

提供即時合理的創作報酬才能讓插畫家更願意繼續努力創作。理想畢竟無法克服現實上的困難。作品是創作者的智慧財產，使用在每一個不同的地方都應該給予公平的報酬。另外，出版單位應主動提出公平合理的合約，以保障雙方的權利與義務，並更深遠的維持兩者健康的關係。改圖並不全是繪者的責任義務，不應將無止境的改圖視為理所當然，應設身處地考慮插畫者的心血與時間投入。

3. 具備專業編輯和完整企劃

出版單位應製作完整的出版企劃書，讓專業編輯交給文字作者和插畫者。專業分工與溝通協調也是一件相當重要的事情，模糊的界定容易讓人無所適從。好的編輯人才不一定有創作的技術或能力，但須對兒童圖畫書市場有深入的了解與熱情，具備統籌企劃的能力，溝通表達的能力，以及圖文双方的美感與創意。能統合出版社的商業考量與創作者的創意與美感。使插畫創作者發揮個人獨特優勢，隱藏弱點，有效率的達成雙方的共識，減少無謂的修改、資源的浪費，與人際間的摩擦。

4. 把關圖畫書整體美感要求

此部分必須有具備專業的美術指導和美術專業能力之美編，先行把關視覺美感，從排版、材質，到印刷各環節，都能仔細要求，才能夠生產出優良的圖畫書，如果出版單位對美感沒有應具備的水準與自我要求，縱使有優良的插畫原作也不見得能生產優良的圖畫書。

5. 提升行銷能力，擴大行銷市場

提升行銷能力是相當關鍵的一環，出版社需要奠定出版品質與品牌，積極將所自製出版的圖畫書送到國際參展或比賽，積極推銷國際版權。使市場擴大，自製圖畫書的後續效益延長擴大。此外，如果在謀求國際合作以便打入國際市場之際，也能以合理的比例帶領台灣的插畫家一同邁向國際化。在銷售方式部分也應在合理適當時機打破原有的套書形式，讓中產階級的兒童有更多接近童書的機會，創造不同的市場。

(三)教育單位應積極培育人才

以本研究參與者基本資料顯示，插畫家的教育程度以高中職(41.8%)及專科(25.5%)學歷人數最多，共佔67.3%；大學(20%)、研究所(9.1%)以上學歷的僅佔29.1%。主修課程以藝術、設計背景為主，並佔所有參與者的八成。訪談時受訪者表示台灣藝術和設計科系並沒有教授學生圖畫書的插畫訓練，而只偏重技法的訓練(註3)。由此可推論，這樣的教育方式容易使學生缺乏創意和想法，容易淪為畫匠和技術導向之美工人員；而師範院校與一般藝術科系主要學習的是素描、水彩、油畫，對於圖畫書插畫創作仍有區隔(註4)。這些畫匠、藝術家的養成對於未來在圖畫書創作上的幫助是不同的(註5)，10位成名受訪者均表示圖畫書之插畫能力是透過自己摸索、練習、閱讀慢慢學習的。根據本研究先前訪談出版社的結果發現，出版社認為台灣並沒有足夠的優良插畫家，這與本研究結果有部分呼應之處，但因果關係顯得頗為複雜。

成名插畫家的訪談結果也明顯得知，台灣插畫家除了需要專業技術以外，還需要更多創意與文化涵養。如果學校教育頂多只能提供媒材或技法的訓練，則缺乏其他重要養分的提供，而就業後現實環境又不容許自我提升的空間與時間，甚至有些專業能力必須透過完整的訓練方能有效養成，難以靠經驗累積獲得顯著效果。如果沒有良好的創意與美感的生產者，恐怕出版社引用大量進口圖書的惡性循環是難以停止的，而台灣插畫家的創作與地位自然難以提升，必然也牽制台灣自製圖畫書產業的提升。因此欲提升圖畫書之創作品質以及國際競爭力，插畫人才的培育是刻不容緩的事。

1. 插畫教育課程涵蓋面

理想的授課程內容必須兼備技能面、市場面，與內涵面三區塊。在技能面部分包括編輯能力的養成、創意實踐或想法視覺化的能力、對於媒材與技術之掌控能力，以及人際溝通的能力，並熟悉印刷及圖畫書製作流程。內涵面則包

註3 受訪者B003、B006、B009提供之建議。

註4 受訪者B001、B002、B003提供之建議。

註5 受訪者B001、B002、B003、B006、B007、B009提供之建議。

括創意、美感、人文深度，及歷史、文化素養之養成。而市場面則包括相關法律常識、消費者與讀者需求、行銷相關理論與實務的了解（參見圖5）。

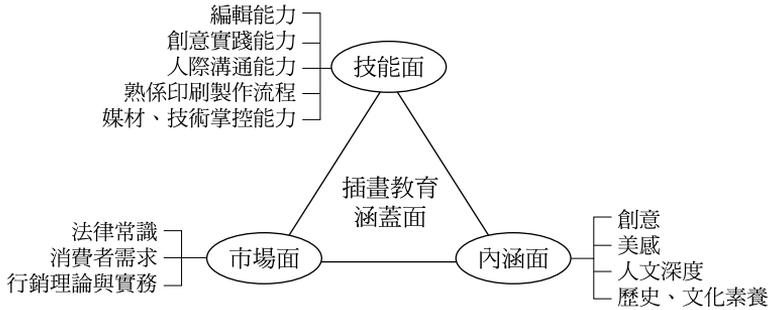


圖5 圖畫書插畫人才培育面向

由於目前台灣沒有任何一間學校成立專門的圖畫書插畫科系，就算育成，目前也沒有足夠的市場養活這些插畫家；然而優良插畫人才的缺乏卻是許多插畫者與出版單位的共識。專業人才的培育與需求雖然緊迫，但仍須要有近程和遠程的培育計畫（參見圖6）。

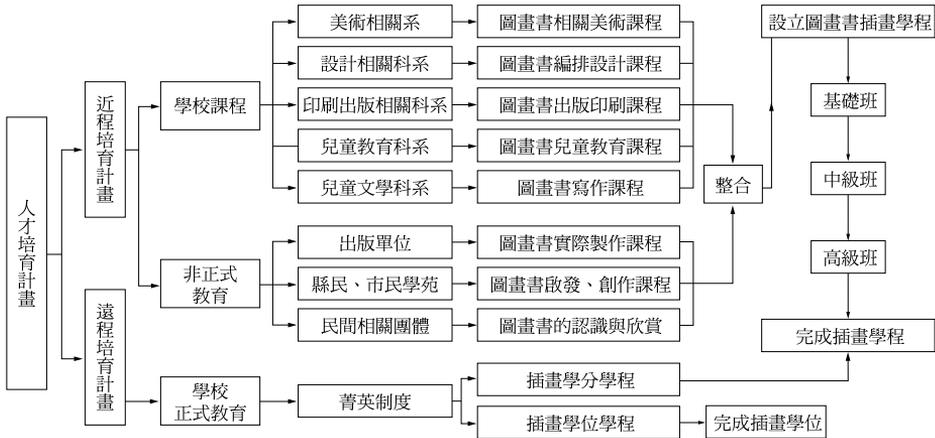


圖6 圖畫書插畫人才培育短、長期計畫

2. 近程培育計畫

由一般的學校教育以及非正式教育等機構共同參與設立圖畫書插畫學程，課程由各相關科系、民間單位提供。例如：美術系提供圖畫書相關美術課程；設計相關科系提供圖畫書編排設計課程；印刷出版相關科系提供圖畫書出版印刷課程；兒童教育科系提供圖畫書兒童教育課程；兒童文學系提供圖畫書寫作課程；出版單位提供圖畫書實際製作課程；縣民市民學苑提供圖畫書啟發、創作課程；民間等相關團體也可提供圖或書的欣賞與認識等相關課程。將這些不同程度的課程分成基礎班、中級班、高級班三種不同的階段，學習者依序修完

整個插畫學程，對於圖畫書的插畫創作將有專業的認識和了解。

3. 遠程培育計畫

遠程培育計畫終究難以被取代的，教育部門應鼓勵籌備成立專業的插畫學分學成或學位學程，採菁英制度，除了教授前述建議之專業知識與技能外，應更強調美感、態度、培養國際觀與文化深度，密切與出版單位接觸，深入完整的養成插畫專業人才。使畢業者能直接進入台灣職場，進而國際市場，減少畢業後的磨合修正耗費。

(四) 插畫家應努力的方向

1. 不斷提升專業知識、技能，與態度

插畫家除了在台灣狹小的市場與不利的環境中消極等待環境逐漸的改善外，同時須要積極的不斷自我成長，才能加速整個狀態的改善。專業能力的提升包括：圖面美感、圖畫書特有的時間與戲劇感、編輯印刷的流程、新科技的應用、對兒童的了解等。此外，文學的素養也必須自我要求。插畫家也應該增加人生閱歷，豐富的人生閱歷加深思想與見解，自然會流露在作品中，展現個人的特質與魅力。最後，積極謙虛的態度容易開創機會，增加自我反省與成長的動力，使在插畫創作到圖畫書販賣流程中，累積更多的經驗、得獎紀錄、智慧，與人脈資源。

2. 發揚個人與文化的獨特性

一個有深度文化素養與自信的插畫家應該能欣賞各樣的作品與文化，但不會盲目追隨。插畫工作者應在專業之外能加強對自我文化歷史的了解，發覺自我作品的特質與意義。自然而然展現出一種由自身文化出發與世界接軌的態度和方法，與時代脈動同步，才能同時保留個人獨特的文化價值與現代感，使在國際市場競爭中能脫穎而出。

3. 藉助經紀人制度

理想上，插畫創作者應該全心投入於創作，利用時間充實自己；在創作事務管理以及出版事務管理上應有專屬的經紀人為其打理。在創作事務管理部分，由經紀人為繪者制定規劃時間管理，能夠讓創作更有效率和計畫性；在案件管理規劃部分，則是利用組織式管理方式；績效評估與適切的建議能夠提供立即性的檢討改進，使創作者能夠更專心於創作。在出版事務管理上，經紀人為創作者尋找作品出版的管道，並積極開發國際出版的合作機會以創造多元機會，創造插畫圖像之商業加值利用；把關所有合約簽訂，讓插畫家的創作權益獲得保障（參見圖7）。

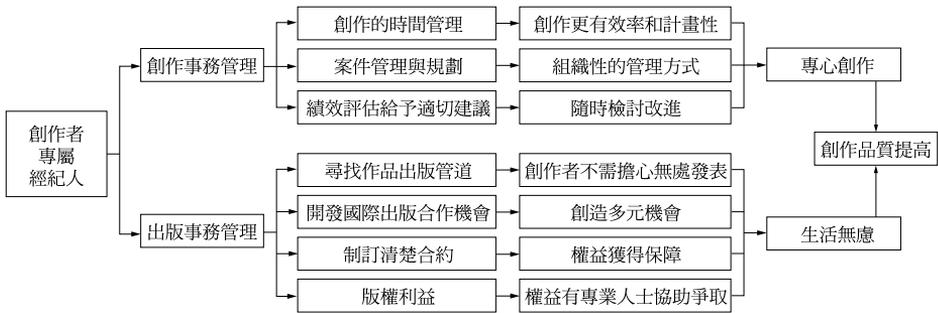


圖7 經紀人制度提高創作品質

誌 謝

感謝所有參與者於百忙中參與研究，提供寶貴意見，沒有他們的寶貴意見本研究無法完成。此外，本文為：伊彬（2004）國科會92年度研究計畫補助研究案（台灣民間出版圖畫書插畫風格演變-II.執行期間為2003.8 - 2004.7；計畫編號為NSC：92-2411-H-011-004）之部分研究成果。

參考文獻

- 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。
- 王乾任（2004）。台灣出版研究書籍觀察。出版界，73，44-58。
- 王蕾雅、伊彬、鄧逸平（2003，5月）。徐秀美插畫演變與時代意義。在中華民國設計學會舉辦，中華民國設計學會2003年設計學術研究成果研討會論文集（頁35-40）。台北市：國立台灣科技大學設計學院。
- 台北市立圖書館（2005）。好書大家讀得獎名單。上網日期：2006年11月25日，檢自：
<http://www.tccab.gov.tw/read/tb.htm>
- 伊彬（2000）。台灣兒童圖畫書插畫風格演變（國科會89年度研究計畫補助結案報告，NSC 89-2411-H-011-001）。台北市：台灣科技大學工商設計研究所。
- 伊彬（2003）。台灣民間出版圖畫書插畫風格演變-I（國科會91年度研究計畫補助結案報告，NSC 91-2411-H-011-002）。台北市：台灣科技大學工商設計研究所。
- 伊彬（2004）。台灣民間出版圖畫書插畫風格演變-II（國科會92年度研究計畫補助結案報告，NSC 92-2411-H-011-004）。台北市：台灣科技大學工商設計研究所。
- 伊彬、劉瑋婷（2005，5月）。台灣成名兒童圖畫書插畫創作者工作現況之調查研究。在中華民國設計學會主辦，中華民國設計學會第十屆學術研究就成果研討會論文集（下）（頁817-822）。台北市：大同大學。
- 伊彬、鄧逸平、林慧雅（2005，4月）。台灣民間出版兒童圖畫書插畫風格分布與相關意義。在行政院國家科學委員會人文處藝術學門主辦，藝術教育研究的回顧與展望研討會論文集（頁193-211）。屏東市：國立屏東師範學院。
- 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。
- 行政院新聞局（2005）。中華民國94年圖書出版產業調查報告。台北市：行政院新聞局。

- 行政院新聞局(2006)。圖書出版數統計圖。行政院新聞局出版年鑑。上網日期：2006年6月8日，檢自：<http://info.gio.gov.tw/Yearbook/95/08-06.htm>
- 沙永玲(1994)。兒童書在台灣。文訊，102，24-25。
- 汪仲(1995)。日本「書的學校」：永續經營書店的新想法。精湛，27，23-39。
- 周惠玲(2004)。台灣地區翻譯童書的文化消費：以Dear Mr. Henshaw四個中譯本為例。兒童文學學刊，11，19-23。
- 林文寶(2000)。彩繪兒童又十年：台灣(1945-1998)兒童文學書目。台北市：幼獅文化。
- 林訓民(2003)。談我的圖畫書製作、出版經驗和對圖畫書業界的看法。在2003「台灣兒童圖畫書」學術研討會論文集(頁13)。台東市：台東師院兒童文學研究所。
- 林訓民(2005)。從版權貿易談數位內容創意商機之開發。行政院新聞局出版年鑑。上網日期：2006年5月31日，檢自：<http://www.gio.gov.tw/info/publish/yearbook/94/06-04.htm>
- 林煥彰(1994)。兒童文學的創作及其他。文訊，103，11-13。
- 林煥彰(1998)。跨世紀，台灣兒童文學要怎麼走。兒童文學會訊，14(6)，3。
- 林麗娟(1995)。八十三年童書出版回顧與展望。出版情報，81，62。
- 柯倩華(2005)。圖畫書的過去與未來。兒童文學學會會訊，21(1)，16-19。
- 洪文瓊(2004)。圖畫書與台灣圖畫書出版生態：台灣圖畫書系列探討之一。資訊月刊，70，4-9。
- 徐素霞(2002)。兒童圖畫書的圖像特質與文字表現。在徐素霞主編，台灣兒童圖畫書導賞(頁41-48)。台北市：國立台灣藝術教育館。
- 徐嘉政、陳薇后(2000)。童書翻譯之文化現象：以繪本的主題選擇為例。兒童文學學刊，4，174-190。
- 郝廣才(1996)。看圖畫書的小孩長大了。精湛，29，30-39。
- 郝廣才(1998)。油炸冰淇淋：繪本在臺灣的觀察。兒童插畫特輯，91，11-18。
- 曹俊彥(1994)。為兒童讀物找畫家。文訊，102，34-36。
- 許建崑(2001)。陷圍的旗手：試論臺灣的兒女系列作品的成就與困境。兒童文學學刊，6(上)，22-61。
- 陳玉金(1996)。耕耘圖畫書的園地：從童書銷售現況看本土圖畫書插畫創作發展空間。雄獅美術，302，49-51。
- 陳信元(2006)。九十四年台灣出版業總覽。行政院新聞局出版年鑑。上網日期：2007年1月8日，檢自：<http://info.gio.gov.tw/Yearbook/95/01-01.htm>
- 陳家詡(2004)。繪本搭橋：幫助台灣通往國際。書香遠傳，16，12-15。
- 黃淮麟(2001)。兒童對圖畫書插畫風格喜好發展。未出版之碩士論文，國立台灣科技大學工商設計研究所，台北市。
- 葛雅茜(1996)。給台灣孩子最好的兒童圖畫書—鄭明進。雄獅美術，302，37。
- 劉鳳芯(2000)。擺盪在感性與理性之間。台北市：幼獅文化。
- 蔡佩玲(2002)。台灣地區童書出版社總編輯職業角色之研究。未出版之碩士論文，國立台東師範學院兒童文學研究所，台東市。
- 鄭雪玫(1994)。台灣地區兒童讀物文學類中譯本出版狀況。文訊，102，31-33。
- 鄭榮珍(1996)。童書的翻譯：翻譯童書在台灣。中華民國兒童文學學會季刊，12(1)，12-13。
- 盧淑薇(2000)。從伯寧罕的外公看圖畫書的翻譯，兒童文學學刊，4，177-209。

賴素秋(2002)。台灣兒童圖畫書發展研究(1945-2001)。未出版之碩士論文，台東師範學院兒童文學研究所，台東市。

The Dilemma and Vision of the Children's Picture Book Industry in Taiwan: A Perspective of Illustrators

Bin I

Associate Professor
Graduate Institute of Design
National Taiwan Normal University
Taipei, R.O.C.
E-mail: bini@ntnu.edu.tw

Wei-ting Liu

Assistant Research Fellow
Taiwan Institute of Economic Research
Taipei, R.O.C.

Abstract

The present research investigate the difficulties that illustrator is facing through questionnairing 55 illustrators of children's picture book (cpb) and interviewing 10 famous ones of them. The results indicate that the small market of Taiwan results in high risk of domestic publication of cpb, and the publishers turned to buy copyright from other countries. The domestic illustrators therefore had less opportunities of creation and less income. The quality of illustration could be limited because part time jobs distracted the illustrators. Recently, Taiwan government is showing high interest in "culture and creative industries but ironically ignore the very important one – illustration picture book, and has no other practical plan and policy about it. The study suggests Taiwan government should have practical plans; encourage publisher to publish domestic cpb and export to international market; cooperate with civilian organization; encourage and help the illustrator improve the quality of creation; help establish Taiwan illustrator organization; annually publish the illustrator year-book; help establish commercial image (illustration) bank. The suggestions to the publishers are more respect to the profession of illustrator; provide reasonable and on time reward; possess professional artistic editor and complete publication proposal; positively require the aesthetic quality of whole book; enlarge the international market. The university should educate professional illustrator. The illustrator should keep pursuing higher professional knowledge, technique, and both possess positive and humble attitude; and have illustration agent.

Keywords: Children's picture book; Publishing industry; Illustrator; Design education