

書畫

一座島的故事

該怎麼和孩子說一個關於人權的故事呢？

繪本是讓孩童接觸人權故事的最好媒介，藉由共同閱讀，大小讀者皆能初步理解過去曾經發生在這座島上的事件及其後果，開啟探求的欲望。然而，目前市面上以臺灣威權統治時期的人權故事為基礎的繪本作品有限，為開拓本土繪本在此議題上的耕耘，第二屆的「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」徵選了 12 組創作者，透過工作坊與實作討論等方式，協助繪本創作者找尋臺灣的人權故事。

在 2020 年 10 月至今年 1 月，共舉辦 11 場次工作坊，以繪本工作者的創作節奏為核心，循序漸進，回應創作者從蒐集資料到腳本發想的需求。第一個月以基礎課程鋪墊背景知識，分四天舉辦全天工作坊，內容聚焦在臺灣威權歷史、不義遺址、受難者生命故事。從歷史、空間、人物切入，為創作者建立基本觀念，最後一堂課則串接實作課，讓學員們從基礎課程中挖掘故事，建立後續實作課程之基礎。第二階段則舉行 3 場講座，搭配創作者在腳本構思成形期間，提供各種創作形式的刺激與方法討論。最後一個月則以討論課的方式，邀請大人思想研究社、受難前輩、繪本推廣者聆聽創作者的初步提案，給予分享與回饋。

此外，本屆亦納入實作討論課程，在約莫 4 個月的創作期間，導師陳培瑜每個月與創作者們碰面一到二次，討論創作方向與進度。最後，我們將於 2021 年 4 月舉辦成果發表會，邀請每組創作者發表繪本腳本及草圖。這本手冊收錄了每組創作者的故事大綱與創作理念，邀請您展讀後給予創作者們鼓勵與建議。期望這些作品有朝一日能出現在讀者手中，讓我們和孩子說一個關於人權的故事。

- 04 《可是》
- 08 《山頂上的怪獸》
- 11 《回家》
- 14 《這個星期三》
- 16 《標籤》
- 22 《走出霧之森》
- 27 《途中》
- 31 《現在，如果》
- 35 《Isnavañ tu iskuzakuza 教學日誌》
- 39 《自由之路》
- 43 《獬豸是什麼？》
- 47 《我的》

可是

圖·文 / 喵讀會 (孫春元、蔡雅瑩)

故事大綱

在將軍統治的國家裡，人們都要聽將軍的話，不可以讀他不喜歡的書，好多人被捉走、被關起來或者不見。沒人敢對將軍的命令說「可是」，讓將軍的力量越來越大。

喜歡讀課外書的主角，和同學們一起發現：說「可是」會讓將軍的力量變弱、會產生勇氣和想法。將軍透過媒體、法律和教育，阻止大家說「可是」。發現秘密的孩子們，則設法把「可是」的秘密散佈出去，並遭到追捕。

將軍命令士兵開槍，一個士兵說「可是」，他和周圍的士兵都醒了。孩子們換掉將軍的旗子、傳播「可是」的秘密、救出被抓走的人們，越來越多人覺醒。外表像大惡狼的將軍，則現出內在小蟲蟲的原型。

大家想懲罰將軍，將軍裝無辜要大家不要計較過去，被將軍傷害過的人們感到憤怒並提出質疑。最後將軍交出統治的權力，把侵吞的財產還給人們，向傷害過的人們道歉。將軍則困惑：為什麼其他人說「可是」有力量，自己說卻沒有用？

創作理念

「可是」是疑問和轉折的語氣，當孩子們面對不合理的事情，開始思考、提出質疑，喚醒越來越多人開始思考、質疑，最後帶來轉變。

許多獨裁者會箝制言論及出版自由，背後的動機很可能是：害怕人民開始思考，進而抵抗。統治者的權力來自人民，長期被壓迫的人民，漸漸遺忘自己才是國家的主人，讓獨裁者更加為所欲為。若人民紛紛意識到自己的權利，反而換成獨裁者要擔心。

獨裁者看似強大，內心卻可能很脆弱，恐懼權力被奪走，用盡各種手段阻止人民思考、抵抗。如：透過媒體和教育洗腦、制定嚴刑峻法恫嚇，甚至無視法律程序，直接殺戮、強迫失蹤。

真實世界裡的抵抗，或許不一定能爭取到理想的結果，或者要經歷一次又一次犧牲的堆疊，才能在多年後，看到當初有人起身抵抗的影響力。繪本的世界裡，則想用快樂的結局收尾。畫面中的「黃傘」和「洋紫荊」則是向勇敢爭取民主的香港人致意。

「可是」除了面對威權思辨式的質疑，有時也可能只是在「找藉口」推託，變成小蟲蟲的將軍內心的困惑，是留給讀者去思考：關於「可是」的各種可能面向。

喵讀會

在大學教憲法、行政法、環境法與國際人權的學者林春元，和遊走於街頭、法院及劇場的律師蔡雅濤，因為都喜歡畫圖、寫作且都在乎轉型正義與人權，組成「喵讀會」。南轅北轍的個性和沒有明確的圖文分工，在爭辯中一起堆疊出故事。

推薦書單

卡門·阿格拉·狄地 (Carmen Agra Deedy)、尤金·葉爾欽 (Eugene Yelchin)，《不肯沈默的公雞！》
三民書局，2018

－面對威權，想要講抵抗的故事。

鎌田實、長谷川義史，《菠菜在哭》，維京，2016

－運用顏色變化，呈現情境轉變。

伊莎貝爾·米荷絲·馬汀斯 (Isabel Minhós Martins)，《誰都不准通過！》，字畝文化，2016

－大壞人不要老是由國王擔任，也可以是將軍。

提利·勒南 (Thierry Lenain)、奧立維·塔列克 (Olivier Tallec)，《走進生命花園》，米奇巴克，2013

－用孩子的眼睛看不完美但想讓它變好的世界。

齊米雷絲卡 (Iwona Chmielewska)，《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父柯札克的孤兒之家故事》，字畝文化，2018

－用孩子的眼睛看世界。

山頂上的怪獸

圖／吳靜昀 文／陳昱廷

故事大綱

一隻喜歡吃人的怪獸住在山頂。卻因為與另一隻怪獸打鬥打輸了，離開了原本居住的山、落腳於對面的山。怪獸肆虐村莊，當地村民對怪獸的暴行感到不滿，努力找方法以脫離困境。有一天，他們找到了怪獸的弱點……

創作理念

將歷史與想像交織成一段童話故事，並希望帶給讀者勇氣。

陳昱廷

自幼喜歡畫畫、觀看日本漫畫與動畫，因此國中、高中就讀美術班，大學及研究所皆就讀國立臺灣藝術大學美術學系。認為優秀的漫畫作品重點不在於畫技，而是其中的故事。加上喜愛日本編劇野木亞紀子的諸多作品，而想學習編劇、創造故事。

吳靜昀

2017年畢業於國立臺灣藝術大學美術學系，2018到2019年於布拉格建築藝術暨設計學院繪畫工作室短期交流。平時喜歡吸收關於勞動權益、性別平權的資訊。看動畫或電影時會注意喝牛奶、揉鼻子、一陣微風吹過這樣一轉眼的畫面，繪本對我來說是以無數個這樣的小細節描繪各種社會議題的創作方式。

推薦書單

呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，衛城出版，2015

- 此書描寫了當事人的心情，有助於刻畫故事角色的心境。

林傳凱、黃長玲、吳叡人、林易澄，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選四卷本導讀手冊》，春山出版，2020

- 四位學者從不同角度切入、解說歷史，讓我們對於國家與歷史有新的見解。

林真美，《繪本之眼》，天下雜誌，2010

- 更加了解繪本的歷史發展及形式。

魏樂富、葉綠娜、潘家欣，《暗夜的螃蟹》，玉山社，2019

- 同為白色恐怖題材的繪本，故事與畫面令人印象深刻。

法蘭斯瓦·普拉斯（Francois Place），《最後的巨人》，時報出版，2010

- 虛構世界中優美與哀傷的細節，令人反思現實世界的問題。

回家

圖·文 / 徐鵬雄

故事大綱

學生想要跟外面的鳥兒一樣飛，鳥兒想要控制自己的大便，在一連串的要之下，每個人都有自己的煩惱，有的煩惱看起來荒謬無比，有的煩惱看起來非常簡單。但即使是最簡單的煩惱，有時候也很難做到……

創作理念

當初在思考故事時，是以信件傳遞作為我故事的主軸，我想在信紙中加入主動寄送的過程，於是將信件變成了紙鶴，故事內主要出現的人物是紙鶴以及學生，紙鶴象徵著未能寄出的思念，學生則是未能收到信的對象。

在創作的過程中，身邊的親人陸續過世，因此我想藉由創作這本繪本，療癒在各種人權事件底下，失去親人的那種心情，有的信件很用心的寫，但再也送不到對方手上。有的感情仍然存在，但可以傳遞的人已經不在了。

在這個世界上，我們都無法真的理解另外一個人的痛苦，感同身受這件事情太困難了，可是我覺得盡力去理解別人的痛苦，是我的願望，我希望每個人都願意多一點點關懷，這個世界就會不太一樣，但到底會有多不一樣，我也不知道。

徐鵬雄

曾與台北市立圖書館說故事林老師，與小天下、國家電影及視聽文化中心合作說故事活動，入圍 2019 台北插畫藝術節。喜歡說故事給小朋友聽，喜歡說故事給大人聽。創作繪本是為了把自己的生命講給別人聽，每個人心中都有想要展翅高飛的願望，雖然我沒辦法完成每個人的願望，希望我的創作能把別人心中小小的聲音放大

推薦書單

呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，衛城出版，2015

－我對文字的傳遞方式非常感興趣，當時間以及歷史資料放在眼前，真的可以感受中間的無奈感。

莫莉·班 (Molly Bang)，《圖像語言的秘密：圖像的意義是如何產生的？》，大塊文化，2018

－對於物件的遠近大小，還有圖像構成的情緒，讓構圖這件事情很有意思，同時也是一條不歸路。

林巧棠，《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴，臺灣現代舞的故事》，衛城出版，2020

－行雲流水般的書寫歷史，透過故事可以感覺到創作者們背後的堅持以及血淚。

安·拉莫特 (Anne Lamott)，《寫作課：一隻鳥接著一隻鳥寫就對了！》，野人，2020

－不管怎麼樣，就是去寫，如果你多討厭寫作，那就把討厭寫作的原因寫下來。

菲利普·喬丹諾 (Philip Giordano)，《挑戰暴風雨的小鳥》，小光點，2020

－幾何圖形的分割，平面設計的極簡之美，沒有想到圖畫書背後的知識如此廣大。

這個星期三

圖·文 / 張梓鈞

故事大綱

這個星期三，在女主角的婚禮當天，家中收到六十多年前阿公槍決前寫下的遺書。透過家中貓咪的視角，可以看到阿嬤的心情，以及從阿嬤身上拼湊出對從未謀面的阿公的想像，藉由婚禮和喪禮串起他們的家庭。

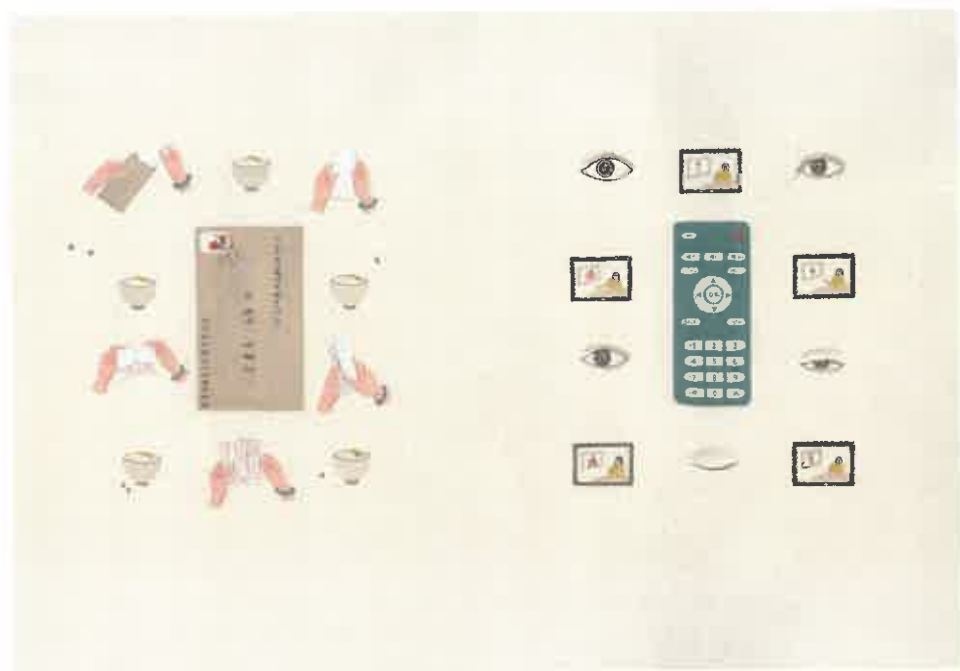
創作理念

在課程中最引起我興趣的是槍決前那些笑著臉的遺照，我很好奇他們究竟是抱著什麼心情拍照，以及他們生前在政治以外的日常是什麼樣的人。不管讀了多少書、聽過多少故事，我永遠不可能理解事情的全面，只能從中去拼湊出一個大致的樣貌，所以我想以這種角度去做這本書。

對我來說，每個時代都有不同的課題，因此，我想在書中帶入同志婚姻的議題，試圖讓這個時代的讀者也有可以理解的人權困境。

由於人權議題是散佈在生活中的每一處，我並不想特別強調他們，所以沒有太過著墨在事件本身。我想讓這些事自然而然地出現，例如：沒有提到同志婚禮但在婚禮照畫出兩位新娘、以手慢慢變皺來呈現等待六十幾年的光陰。

我希望以好奇的心情去提問，讓這本書變成一座橋樑，讓讀者在看完書後會好奇為什麼會有這封遺書，進而去找更多資料來認識歷史。

張梓鈞

畢業於臺藝大電影系及劍橋藝術學院童書插畫研究所，現居臺中的自由插畫工作者，喜歡電影、哲學、大自然。創作題材大多關於人與物之間的關係及社會議題，作品散見於國內外刊物。曾入選波隆那兒童觀眾賽、金風車國際青年插畫賽、3x3 插畫獎、dPICTUS 未出版繪本計畫等國際獎項。

www.tzuchunchang.com

推薦書單

安·艾珀 (Anne Herbauts)，《微乎其微的小事》，繆思出版，2013

— 在我苦惱於要如何讓小孩感受成人主角的心境時，這本書讓我決定把文字的敘述者從成人主角改成主角家中的貓。本書主角在文字上一直是用「四月太太」去做主詞，從頭到尾講的是她的心境，卻因為「四月太太」這個主詞讓不是身為老人的我也可以共感。

Britta Teckentrup，〈My little book of big questions〉，Prestel junior，2019

— 我喜歡這種以問號代替句號的方式來引起讀者思考，以及以生活中的小事為題，不刻意營造超現實的幻境，把兒童當做人而不是「兒童」的身份來說話。

呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄，〈無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人〉，衛城出版，2015

— 在課程中最讓我無法忘懷的是在槍決前那些笑開臉的遺照，也成為我想創作的題材。這本書裡揭露的遺書文字讓我對遺照、遺書有更多好奇。

約書亞·奧本海默 (Joshua Oppenheimer)，〈殺人一舉〉、〈沈默一瞬〉，美昇國際影業，2013、2014

— 這兩部紀錄片把受害者和加害者呈現的相當立體，沒有流於扁平的刻板印象，並把人性的複雜表現出來。對於在做議題相關的創作者而言，我認為是很值得參考的作品。

喬登·彼得森 (Jordan Peterson)，〈生存的 12 條法則：當代最具影響力的公共知識分子，對混亂生活開出的解方〉，大家出版，2019

— 比起這本書，我想推薦的其實是作者其他的演講和視聽內容，不過臺灣只出他這本書。他在政治不正確這件事上有許多論述值得一看，有些甚至很有爭議性。不過，對社會議題有興趣的人或許可以從他的論述中得到對自己有幫助的觀點，讓自己不會被政治正確綁架而成為某種觀點的宣傳者。

標籤

圖·文 / 吳紹華 Shao-hua

故事大綱

生活中充斥著許多標籤，從有形的商品、尺寸標籤到社會中人們對彼此的無形標籤，我們或多或少的都被影響著，而什麼樣的標籤會伴隨著人的一生，只能仰賴時間一點一滴的洗去呢？在這個開放的時代，我們能夠為自己爭取權益的同時，同時把時間倒退到那個被貼上標籤，就影響了一個人的一輩子，影響一個家庭，想發聲卻無法求救的年代。

創作理念

藉由生活中常見的物品標籤，引入了標籤這個存在我們生活中許多面向的存在。從最貼身的衣服到領藥時的藥袋，上面註記著人們需要的資訊，我們的生活周遭那些無形卻存在在腦海中的標籤，是由經驗的累積或是生活的學習緩慢有力的融入我們的生活。

而社會上的我們也都有著許多的標籤，從外觀、言行、服飾所有小細節透露出的線索裡，互相給對方打上標籤。

標籤帶來的影響，在現在看起來可大可小，而我們的生活被影響著，而在那個風聲鶴唳、人人自危的年代，作為政治受難者的家屬，他們背負著的標籤卻是影響他們的一生，影響著他們每個選擇，同時也使他們生活中處處受阻。

紹華 Shao-hua

來自高雄，2020 畢業於劍橋藝術學院 童書插畫研究所，現職接案插畫家。喜歡利用材質與數位拼貼進行創作，作品曾獲 3*3 插畫獎入選，Light Grey art Lab selected，也曾在香港、倫敦、臺北、臺東進行展出。被所有美麗的、有趣的人事物啟發著，記錄、描繪並透過圖像傳達我的觀點。

推薦書單

荒井良二 (Arai Ryoji)，《天亮了，開窗囉》，遠流，2014

- 故事簡單，利用畫面與有節奏的文字，雖然節奏輕快、畫面溫暖，也相反的對應了議題。

Atak，《Martha était là》，FOURMIS ROUGES，2016

- 巧妙地運用了畫面與說故事的角色，而非議題關係者本身去述說，藉由跨越不同時光的場景、細節描述。

曹原希，《牙齒獵人》，大穎文化，2018

- 故事簡單，並藉由加害者與受害者的角色反轉，更讓讀者深入其境。

Noritake，《戰爭與和平》，ブロンズ新社，2019

- 畫面簡單，利用對照的方式，一一揭露其實我們跟敵方都為人的事實，也帶出戰爭對於生活的影響。

楊翠等人，《秋蟬的悲鳴：白色恐怖受難文集 - 第一輯》，國家人權博物館，2012

- 這本是我在決定想做的主題時影響很深的一本書，講述身為政治受難者的親屬，在不同的人生中給他們帶來難以承受的重量。

走出霧之森

圖／許昆崙 文／蔡晏聲

故事大綱

「熊」與動物們悠遊在森林中。森林的霧氣原是自然現象，夜裡濃霧聚集，清晨則隨著陽光消散。有天，森林的霧氣不再散去，白霧遮住陽光，籠罩了整座森林。終日不散的濃霧造成了森林動物的恐慌、恐懼與猜忌，更可怕的是一把埋伏在霧氣中的獵槍正伺機而動。迷霧中的動物們無法看清周圍處境、無法信任自己的感覺，漸漸失去心靈力量，被恐懼吞噬。熊想突破霧氣，找回過去的生活，他引領其他動物離開迷霧。逃離的過程中，大家不可避免地面對恐懼、孤獨與分離，體現了生命的難題。這是一場遠離迫害的逃難，也是一場人生的旅途。面對不可力抗的處境，不停尋找出口就是動物們的頑強抵抗。

最終，熊在森林的南境找到離開迷霧的出口，卻不幸遭到獵槍射殺而死去。但他的身體依舊站立不倒，他身上的槍傷反而成為出口的暗示，為後來抵達的動物們指路。隨著時間推移，蕨類、蕈菇類逐漸攀附在熊的身上，他與周遭樹木化為一體，成為森林的一部分。

後來，在森林迷路的其他動物遇到這棵熊之木，循著它指出的道路總能脫離迷霧；後來的後來，旅人循著各種線索探訪熊之木，將它記錄下來，讓這個故事不斷傳遞下去。

創作理念

這本繪本希望藉著死後仍舊屹立不屈的熊，表現走過白色恐怖的人們可敬又可憫的生命經驗。故事裡，白霧籠罩的森林隱喻當時的人面對生活環境全然改變的困頓與憂愁處境，同時也透過一把無預警開槍的獵槍暗示過去的國家暴力與特務機關，再現當時的人們生活在如此的憂懼與不安之中。我們從未得知苦難何時才能結束，過程中受到的各種恐懼、孤絕與失去造成人們身體與精神永恆的創傷。威權獨裁者遭到時代代謝、威權體制會改變，但這些已被剝奪的受難

者，他們的生命與傷痕卻不會因此平復。作為創作者，我們最動容的，莫過於受難者在政治迫害下的生死關頭所展現的堅毅與強韌，甚至思考到自身存亡以外的事物，受難時刻仍能夠照見超越自我生死的大愛。

不僅是在政治迫害中不幸犧牲的受難者，倖存者們在威權之後，勇敢的直面自己的傷痕，以超越肉身痛苦的姿態重返受難現場，他們重新經驗過去受到的屈辱、悲傷與痛苦；以堅毅與強大的心靈引領自己走出創傷迷霧，他們用行動告訴我們：只有自己能夠拯救自己不被悲傷拖行，也正是這種自我拯救的行動成為了我們的創作的契機。

這次繪本工作坊讓我們大量實地接觸威權遺跡與歷史材料，尤其是受難者現身演講，這些生命故事帶我們許多震撼與衝擊。我們轉化這些生命經驗，透過「熊」與其他動物的出逃旅程，說明經歷霧中的迷途、碰撞、分離與傷痛後，這些抵抗精神依舊繁盛、強壯。與森林化為一體的熊，他胸口的槍傷不僅指出離開迷霧的方向，守護每個迷途的動物與旅人，蔓生在熊身上的蕨類與蕈菇類也以原本的肉身為養分，轉化為另一種生命樣態向上爬升。最終，植物穿過濃厚的霧氣層，帶領我們看見陽光。我們想以這個故事再現臺灣歷史上經歷過的國家控制與暴力的時代，我們或許有能力走過國家暴力的侵害，但歷史傷口不會就此抵銷，而會以不同的形式存在於我們的生活中，而這些正面的轉化是罹難者、倖存者、受難者家屬與無數的文化人所努力創造的。

故事尾聲，熊以植物的姿態長存在森林中，我們希望故事基調除了建構、傳遞這種歷史的不安感之外，也告訴讀者，走過這個時代的人是如何抵抗反擊自己面臨的處境；如何拯救自己與他人；又如何抵抗歷史遺忘。

許楚媛

1993年生的自由接案插畫家、平面設計師，目前與貓兒茶葉蛋共居在新北樂宅。自臺灣師範大學設計學系畢業後，於西班牙生活半年多之中，培養了日常觀察與外出速寫的習慣，也喜歡走入自然杉林和大海、帶著速寫本感受流動的風和搖曳的草，希望可以用畫筆記錄下世上美好的與不美好的樣貌。
tracy881688@gmail.com

蔡晏瑩

臺灣大學臺灣文學研究所碩士畢業，對於文學與藝術有著恆久的熱情。研究所期間在因緣際會之下，曾協助一位臺美教授撰寫白色恐怖家族回憶錄，收集資料的過程中也學到如何訪問以及田野調查。在這個實地訪問故人、故居、故事的過程中，白色恐怖的歷史事件也印刻在我的生命裡，這也是我參與這次的繪本創作工作坊的契機——除了嚴肅的公眾討論以外，我想將我接觸到的受難者個人經驗以美學的方式帶給更多讀者，引起更多情感共鳴。文學訓練讓我能知識面與情感面穿梭。當我自認為照看他人生命敘事時，其實也將自己鑲嵌、投射在那個無人能脫逃的歷史大敘事中。因此政治受難事件不只是私密的個人回憶，更是貼合著臺灣集體歷史脈動的公共記憶，這個記憶不僅回返過去，也在創造一種另類未來。繪本創作的力量在於將私人的故事轉變為你我共同的故事，我們共同經歷時代的傷口，為彼此清創。

推薦書單

普里莫·萊維 (Primo Levi)，《被淹沒與被拯救的》，上海三聯書店，2013

—作者為集中營的倖存者，回憶當時納粹政權如何不計代價的殘害猶太人，以及這些最後倖存者面對自己生還的恥感與罪惡感。這本書讓我們認識極端政權下失去理性的人們會如何暴虐的對待他人，甚至將之視為物品的異化過程。

呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，衛城出版，2015

—作者們考察書信文獻與訪談受難者家屬，拼湊出受難者與家人之間日常的相處，絕望之下有深情，這本書讓我們可以進一步地看到這些不幸受難的人們在臨別前的所思所想，有愛情、有親情，還有對台灣的愛，讓我們看到受難者更多的面向，也讓我們在創作時得以刻畫受難者的不同面貌。

維特多·沙博爾夫斯基 (Witold Szablowski)，《跳舞的熊》，衛城出版，2018

—這是一本關於波蘭離開威權時代後究竟面臨何種生活狀況的報導文學，易讀的寫作讓人可以快速讀完，作者以各種生活細節告訴我們威權時代的結束到人民的心真的離開威權，其實仍是漫漫長路。這本書讓我們知道威權結束後仍會以各種不同的樣貌存在我們的生活中，除了體制的轉型正義之外，人們還得面對心的轉型。

萬仁，《超級大國民》，萬仁電影製作有限公司，1994

—這部經典電影的構圖與情節幫助我們發展繪本的畫面與故事發展。《超級大國民》中活下來的人對於倖存的愧疚感、背叛感，導演不濫情的處理這些沈重的主題，我們得以理解當時的獄中狀態，也能避免我們浪漫化受難處境。

奧爾嘉·朵卡萩 (Olga Tokarczuk)，《遺失的靈魂》，大塊文化，2020

—這本繪本不依靠文字，而以寧靜的畫面推進敘事，透過主角與週遭環境的變化讓過去的自己與現在的自己相遇，讓我們更理解繪本的翻頁節奏！

途中

圖·文 / 芳因芳安

故事大綱

喜愛閱讀的主角某一天遇見一本上鎖的書，書告誡他不能將看到的一切告訴其他人，然而即使主角保守著秘密，這個秘密卻彷彿有人知道了、並且將主角帶進無盡的黑暗之中。

創作理念

在「政府」制定法規前，書本本身並沒有對與錯，閱讀是一件普通平常的事情，想藉由這件貼近我們生活的事情——閱讀來作為這次繪本創作的核心。

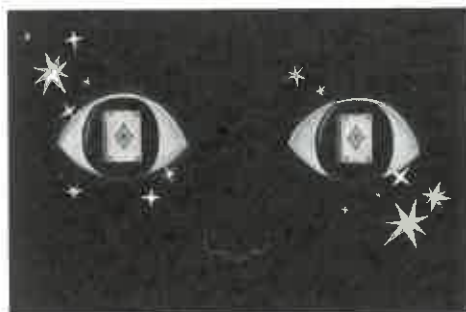
在當時的威權統治之下，有些書本的存在對政府來說是危險的，他們害怕人民有顛覆政權的想法，只給人民看他們想給人民看的，因此有了「禁書」的存在，繪本裡設計的「禁書」封面有一個鎖，象徵著被外力（即威權時代的政府）禁止他人去閱讀的書。

當年有些禁書在出版幾十天即被查禁，代表一般讀者想閱讀到是不容易的，因此設定了主角必須不斷敲門，才能看到書的內容，而禁書的內容則是呈現當年不能發生的出版、言論及集會遊行的自由，在人人自危的時代，看過禁書內容的主角，必須保密，不能讓人發現以免被政府抓走。

但主角卻掉進政府設下的陷阱被關押，並在牢獄中度過漫長的歲月，主角已從年輕人變成滿是皺紋的老人，身體和心靈也傷痕累累，即使新時代已經來臨，已沒有所謂的禁書，主角用滿是皺紋的雙手再次打開當年那本「禁書」，那曾經受過的傷及被壓迫的心靈又該如何安放呢？

那些書對於現在的我們來說，是可以在書架上隨手可翻閱的書籍內容，也不過是現在常見的政治評論抑或是自傳，這樣的稀鬆平常對比當年的查禁氛圍，更顯得言論與出版自由得來不易與可貴。

芳因

畢業於朝陽科技大學視覺傳達設計系，曾於廣告公司擔任平面設計，現在除了自由接案之外，也於出版社擔任美術編輯，喜歡將平日的的生活觀察和想像記錄在隨身攜帶的筆記本，希望這樣的習慣和練習能跟隨著自己到老。

芳安

畢業於國立雲林科技大學視覺傳達設計系，曾在網拍公司擔任視覺設計、策展公司擔任平面設計，現為自由接案工作者、專職插畫與平面設計、兩隻貓的媽媽。期許能夠將插畫與平面設計為畫面達到最佳平衡。

推薦書單

廖為民，《解嚴之前的禁書》，前衛，2020

－裡面列出的書籍除了附上圖片，還有清楚的背景介紹，透過這本書可以幫助我們認識到當時被查禁的書籍類型和查禁的內容，也可以看見前輩們的想法以及臺灣走向民主的奮鬥歷程。

柳廣成，《被消失的香港》，蓋亞文化，2020

－全書以鉛筆完成，流暢的筆觸與寫實的構圖，創作素材雖單純卻傳達出強烈的情緒與氛圍。

呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，衛城出版，2015

－藉由受難者的遺書、照片，能對當時的時代氛圍的刻畫與瞭解更為立體。

萊納·齊尼克 (Reiner Zimnik)，《會跳舞的熊》，玉山社，2003

－文字讀起來暖暖的又帶著淡淡的悲傷，並且搭配粗獷又隨性的筆觸插畫讓人印象深刻，看似簡單的故事背後卻有著深刻的寓意。

鄭南榕，《本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責：《自由時代》雜誌編輯室報告文選》，逗點文創結社，2020

－在威權時代底下，鄭南榕以犀利的文筆批判當時的社會，透過這些文字了解當時前輩追求民主、自由的想法。

現在，如果

圖・文 / 江建偉

故事大綱

故事聚焦在白色恐怖時期的受難者在囚禁之下的生活與內心獨白，對照著他們失去的另一個人生。他們應該是在想著：現在如果不是被關在這裡，正在做什麼？可以做什麼？以後將成為一個什麼樣的人呢？

創作理念

這本作品的核心內容是被剝奪的自由與人生。會有這個想法最早是因為聽到了

陳欽生前輩的遭遇，滿懷希望地來臺唸書，卻因為自己沒做過的事被奪走了人生中精華的 12 年。當初的受難者有很大一部分都是這樣錯過了自己的人生中的許多可能，甚至失去了自己的生命。

繪本中的對照畫面不只凸顯出自由的可貴，也希望能夠讓讀者感受身不由己的無力感，而在無力的最後只能選擇接受，就算最後被釋放，內心可能也早已關起門來了。我認為這種感受或許會讓沒有真正經歷過那段歷史的人稍微理解，讓白色恐怖不再只是歷史課本上的一段文字，或是拿來炒作新聞、打口水戰的歷史事件。

江建德

新北板橋人，畢業於美國舊金山藝術大學插畫研究所。作品曾入圍 Adobe Design Achievement Award、CMYK Mad Contest、美國 3x3 插畫雜誌、英國 WIA 插畫獎。主要作品多為電繪為媒材，但也喜歡使用傳統手繪寫風景與人物。平常關心世界上發生的大小事，主要作品多為議題性的插畫，像是生態環保、社會公義、性別平權等等。目前為自由接案插畫家。

推薦書單

陳志勇 (Shaun Tan)，《抵岸》，格林文化，2008

—繪畫相當細緻精美，運用大量的分鏡呈現出電影般的敘事手法，即使沒有文字也能理解故事的走向。

齊米雷絲卡 (Iwona Chmielewska)，《布魯卡的日記》，字畝文化，2018

—運用小孩子的視角包裝生硬的人權概念，並且也藏了納粹迫害的歷史。每一頁的插畫除了使用不同的媒材之外，都能夠讓讀者在文字以外得到更多訊息，使得繪本內容更加豐富。

《電影裡的人權關鍵字：第六十九信／超級大國民》，奇異果文創，2020

—看了書之後才去找了電影來看，梳理對於白色恐怖的相關知識補充相當有幫助。

魏樂富 (Rolf-Peter Wille)，《暗夜的螃蟹》，玉山社，2019

—我覺得這本繪本對於要講述一個沈重的議題是蠻好的參考，不一定都要包裝的不沉重或是用其他的比喻，直接呈現出沈重黑暗的感覺反而能夠打中人心。

劉金獅等口述，《白色聲音》，國家人權博物館籌備處，2011

—受難者前輩們的口述歷史，忠實呈現當初的生活與他們的心路歷程，是一種更加有血有肉的歷史。

Isnavan tu iskuzakuza 教學日誌

國・文 / Maitai 馬慧君 & Ali 馬慧廷

故事大綱

她，每到上完課都會記錄著上課學生的情形。

3月15日、3月16日、3月17日……，

哪怕學生只有兩個人。

他們，總是期待來上這堂課，

3月15日、3月16日、3月17日……，

哪怕老師動作與說話都比較緩慢。

創作理念

本計畫雖然以白色恐怖為主，但我們想，這次計畫的用意在探討與發聲的是基本人權，於是我們思考著，在政策不當下還有哪些權益是被剝奪走的？政權的壓迫與迫害正讓我們喪失了那些屬於我們的人權？而我們想也許從母語被剝奪「失語」，人基本的語言權力來作為故事的主軸。

1956年政府規定各級學校及公共場所一律使用國語，若使用了母語將會予以處分，在長輩間最常分享、也最為丟人的就是掛上狗牌的處罰。剝奪了母語使

Pet busan masanhangitu tu hanien.
kannaden uhan valikin tu dahpa

Makua a palisaven:

Ali makua sadu mas uhan valikin tu dahpaat patasav,
makuni halinga pabazbaz masuhan valikin tu dahpa.
mapabazbaz hal esa tu uhan masanova.

Sipal makua sadu mas uhan valikin tu dahpa at patasav,
makuni halinga pabazbaz mas uhan valikin tu dahpa,
masalai a dipabazbaz.

用權後至今政策對後續的影響，在這過程當中失去自身使用母語的下一代，其實面臨交錯複雜的政策與執政的問題後，我們終將走向，將語言找回來這一段很長遠的旅程。

如今政府也積極推動語言復振政策，搶救母語即將凋零之語言，現今針對極度瀕危之原住民族語言推行師徒制，讓還會說族語的耆老與長輩帶著年輕人每天使用族語，也讓師徒制帶入家庭，從家庭、從根，共同做起與傳承自己的語言。

有一次在活動中，一本筆記本吸引著我們。翻開筆記本後才知道，那是一本教學記錄，詢問過後才發現，筆記本是由一位 80 幾歲的阿嬤教導自己孫子、青年的教學日誌。於是我們在想如何將長輩與後代在後期的語言復振路上如何被呈現與詮釋。所以我們就以這樣的故事為發想，在語言復振的過程這一段路程中，老人家用他自己的方式並且不放棄想盡辦法傳承語言這件事。

繪本畫面就像一般的生活與學習，我們希望藉由繪本能夠將我們跟這個世界的互動和經驗、政策下對我們的影響與改變，一起在繪本中傳遞出來。

Haripis madanghas tu ngulus hai
sintupa tu alikusangan, sisasa,
inibumisan tu spantala mas pasamashing.

Midaz siza tastuhan nian tu kaunun

Ngan hai sintupa sima saikin

Ngan hai mahtu
haliapun tu mais
nalsa kasu tu bunun.

Ngan hai
ispantatale.

Maital & Ali

來自花蓮與臺東的布農族雙胞胎，先聞到世界空氣而成為

「姊姊」是 Maital Manghuhu Tanapima（馬慧君），

「妹妹」是 Ali Manghuhu Tanapima（馬慧廷）。

我們是 MA，Maital & Ali。

一個是月亮，一個是太陽，彼此共生與融合，因此畫話對我們來說是一種安靜卻又強而有力的力量，藉由這股溫和且強大的力量傳遞不容易被發現的事、無法發聲的話，透過這樣的畫話讓 kaimin（我們）成為 kata（我們）。

FB | Maital & Ali 畫話 <https://reurl.cc/MZ44rp>

推薦書單

提利·勒南（Thierry Lenain），《走進生命花園》，米奇巴克，2013

— 每一個畫面都讓人莞爾一下，雖然看似嚴肅議題，卻以孩童的視角想法來化解，而最後的結局留給觀者無限反思。

伊莎貝爾·米荷絲·馬汀斯（Isabel Minhós Martins），《誰都不准通過！》，字畝文化，2016

— 留白的界線，在權力與命令之間，規則可否被打破呢？

歐葛·摩拉（Oge Mora），《阿姆，謝謝妳！》，小天下，2020

— 一道菜、一縷白煙連串了每一幅頁面，也道盡了世間的溫暖與良善。

馬特·德拉佩尼亞（Matt de la Peña），《市場街最後一站》，小天下，2016

— 面對不同的問題，奶奶總是給予正面的回應，在星期天的行程中成了小男孩與奶奶最溫馨的時刻。

馬克·薩莫塞特（Mark Sommerset），《咩咩羊的聰明丸》，上誼文化公司，2015

— 以幽默逗趣、不斷重複的語詞，吸引了觀者的興趣。是一部令人會心一笑，值得親子共同閱讀的繪本。

自由之路

圖·文 / 黃景逸

故事大綱

女孩的家來了一隻鳥，似乎只有她看得見它。它的羽毛閃耀著光芒但有些缺失，女孩決定幫助它找尋剩下的羽毛。在尋找的途中，女孩不斷經歷各種窒息的日常，努力搜集著，直到她看見最後一片羽毛，它卻在一個最危險的地方……

創作理念

對於一個出生於自由年代的人來說，很難想像許多現在理所當然的權利，都是前人們捨身爭取而來的。幾年前的學運讓當時參與的自己留下不小的恐懼，那種害怕警察的壓力以及面對有可能的身體傷害，更讓我深刻感受到，那些即使危險也勇於追求自由的前輩們，有多麼令人尊敬。

繪本裡的小女孩就像是他們的縮影，在幽暗的道路上小心前行，偷偷地保護心中那隻自由的鳥，收集羽毛就如追尋自由的過程，即便迎來的是死亡，也不能停止她想獲得自由的渴望。女孩最後變成了鳥，抑或那隻鳥始終都在她心裡；她展翅高飛，飛過了漫長的歲月，最終看見島嶼天光。

自由是條充滿荊棘的路，不放棄追求的人們，他們的勇氣與堅持是一道幽微又溫柔的光，照在這條艱難的路途上。

黃采逸

2019年畢業於舊金山藝術大學插畫系碩士，目前為英國插畫經紀公司 Bright Agency 旗下插畫家。擅長俏皮溫馨、偶爾怪誕的插畫風格。曾獲得 iJUNGLE 插畫比賽佳作以及 CMYK 設計插畫比賽 59 屆 winner。以繪本、教科書、商業插畫為主要工作項目。

推薦書單

英諾桑提 (Roberto Innocenti) 《鐵絲網上的小花》，格林文化，1994

- 畫面與文字都沒有過於狗血地描述整個故事，卻帶給人打從心底的悲傷。

強亞諾羅森 (JonArno Lawson)、席尼史密斯 (Sydney Smith)，《路邊的小花》，格林文化，2016

- 運用黑白與彩色的變化讓故事走向更鮮明，更能感受劇情變化。

雷蒙布力格 (Raymond Briggs)，《當風吹來的時候》，漢聲雜誌，2001

- 分鐘十分有帶入感，輪流用白與黑呈現劇情的可怕之處。

安東尼布朗，《你看我有什麼！》，漢聲雜誌，1991

- 在圖中隱藏一些小細節，讓讀者有很多尋找的樂趣。

大衛·麥克菲爾 (David McPhail)，《不可以！》，遠流，2013

- 作者運用象徵手法呈現對公權力的反抗，讓簡單的故事有更深的內涵。

獬豸是什麼

圖・文 / 三物祐夢

故事大綱

有一個帶著很多故事的說書人，帶著一本小書，要和大家一起討論「獬豸」這種神祕的生物。傳說中的獬豸，是法律的象徵，是懲罰壞人的正義使者，為世間帶來真理與公義，這位說書人年輕時也是這麼相信著。但有一天，他聽到獬豸抓走了一位畫家，接著抓走音樂家、舞者，他開始懷疑，獬豸到底是個什麼樣的存在？這些人真的是壞人嗎？他到處向人詢問，都沒有得到答案，直到怪物出現在他面前，把他也抓走了。說書人和被抓走的人都被關了起來，畫家、音樂家、舞者都不在了，只留下他們的故事，被說書人牢牢記得，他和自己說，總有一天，他要讓更多人都知道，這些離開的人身上所有的故事。記憶、思念深深籠罩在整座城市裡，原來不只說書人記得離開的人，很多人的心中都藏著這些深刻的記憶，為此留下淚水。淚水匯聚成的波瀾間，傳說中的獬豸浮現了出來，帶著說書人掙脫晦暗的牢籠，讓他帶著故事走到你面前。

創作理念

故事的構想來自於人權園區中的獬豸雕像，是由曾被監禁在這的政治受難者林池所設計製作。獬豸立在水池之中，坐落在看守所前，側著身轉過頭來，審視著每個踏進此處的人。「所謂的法律保護著誰？」「誰的正義才是正義？」如果認識了人權園區的前世今生，想必都會在腦中浮現這些問題。獬豸的存在從絕對真理變成絕對荒謬，從法官的帽子、憲兵的徽章，成為許多人恐懼的惡夢，對立的形象，即是我們試圖在故事中呈現的效果。

這個故事的主題，放在眾多繪本裡顯得低沉，繪製的風格，也預計會是走向古樸帶點灰暗的大地色調。但晦澀的感覺，不也呼應著臺灣難解的歷史課題？在成長過程中，家庭和學校裡對於白色恐怖與二二八的議題多是避而不談，好像在等這些人事物有一天默默消失，不回顧就不需面對這些錯綜複雜的問題。但我們也知道，這不是讓群體形成共識一起前進的適當做法，越是灰暗的地方，越需要在陽光下曝曬，才能讓晦澀昇華。所幸總有一群人一直不放棄，持續向各式的群體對話，形成具有凝聚力的同溫層，這也是我們創作這個小故事的契機，向這些持續耕耘的人們致敬。

真美哉、

我總算偷到了假裝真正的樣子。

三物拓夢

同一間大學，兩個雙子座，四個腦袋的對話，擅長繪製動物植物建築物的恩慈 + 不甘社畜作息緩慢拓夢的富璧 = 三物拓夢

葉恩慈 Janet Yeh，現為專職插畫家／產品設計師，畢業於英國金斯顿大學 Kingston University 插畫研究所，繪畫保有人文領域的細膩與敏感，體現於創作與設計中。擁有數年插畫與設計接案經驗，包括各類商業插畫、繪本與商品設計，並經營插畫品牌「沐城市」，作品見於臺灣與英國等地。以創造更具美感的設計為志業，致力於持續創作與探索。

蔣富璧 Fubi Jiang，畢業於國立成功大學現代文學研究所，主要研究現代詩。從臺灣詩人到中國詩人的閱讀經驗中，間接觀察近代歷史的曲折演變、威權體制下的創作者際遇、人與自然互動的結果，關心人權、轉型正義、環境生態等相關議題。

推薦書單

郭松棻等，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》，春山出版，2020
- 選的篇章都極具代表性，可以看到歷史和文學的發展進程。

呂蒼一、胡淑雯、陳宗延、楊美紅、羅毓嘉、林易澄，《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，衛城出版，2015
- 從受難者遺書的揭露，碎片的記憶中，逐漸拼湊出歷史的真貌。

郭振純，《耕甘藷園的人》，玉山社，2008
- 受難者對於半小說體的回憶錄，對於受難者們在獄中的生活會有更多體會。

陳翠蓮，《重構二二八：戰後美中體制、中國統治模式與臺灣》，衛城出版，2017
- 嚴謹的歷史考據，重新建構二二八事件的時空背景，以及臺灣當時的國際處境，會對二二八事件有更多層次的認識。

漢娜·鄂蘭，林驪華譯，《極權主義的起源》，左岸文化，2009
- 到處看看一直推薦，會不會有機會再版？

故事大綱

廣場上的吟遊詩人說起了關於國王的故事：

從前從前有一個國王，喜歡的都說是我的，於是通通都關了起來；不喜歡的就說不是我的，只好通通都關了起來。如果有人反對的話也就關起來，於是大家都唱著：關起來！關起來！關起來！

當新鑄的銅像被拉扯下來之後，籠子裡關著的蝴蝶也都飛出來了，照在國王身上的只剩下透過窗戶灑下來的月光。

吟遊詩人收起了故事，騎上腳踏車往下一個廣場前進。

畢竟明天還有明天的明天都要繼續講著故事呢。

創作理念

只想要把故事一遍又一遍地說下去，也只有不再忘記，才有能弭平傷口的時候吧。

張毓泰 *cincin chang*

CinCin 是個南瓜頭，住在地球旁邊的點點星球上。

最喜歡的事情是坐在有太陽的大草皮上喝啤酒講故事，相信著只要想要當小朋友就不會變老。

畢業於 NABA-Nuova Accademia di Belle Arti 米蘭藝術大學平面設計與藝術指導學位，自此便開始了一邊流浪一邊畫畫的接案插畫家生活。行走過歐洲的大小城市以及小鎮、也往中南美洲漂泊了幾個星期、偶爾繞回亞洲，在臺灣還有日本都留有一些印象。不論何時何地身邊都會帶著畫筆以及速寫本，盡其所能的紀錄下眼前所見的每一刻再轉為創作的能量以及養分。

推薦書單

艾倫·萊特曼 (Alan Lightman)，《愛因斯坦的夢》，商周出版，2013

— 每一個夢都和時間好好的相處了，在文字還有文字間找到了自己的圖像，如果可以的話每天都想要在咀嚼一次，然後帶著他到我的時間的終點。

lisabeth Helland Larsen & Marine Schneider，〈Jeg er Livet (我是生命)〉，Magikon forlag，2016

— 喜歡北歐人對於自己孩子的信任，用這麼哲學而美麗的方式去討論生死。每一頁的構圖也美的令人嫉妒，如果有生之年能夠創作出這麼美麗的作品也死而無憾的一本書。

Alice Hoogstad，〈Monsterboek〉，Lemniscaat b.v., Rotterdam，2014

— 完全無聲的繪本，奔放而可愛的顏色還有細節裡的人們都讓人太喜歡了。

吳明益，〈複眼人〉，新經典文化，2016

— 特別喜歡這一版的封面，太喜歡吳明益的語言，還有融合著臺灣山林和海洋的魔幻寫實，不知不覺也就和他筆下的傳說混著分不開了。

Guridi，〈Once upon a time〉，Tate Gallery Pubn，2018

— 故事的主軸也很簡單，些許的玩弄文字也很討喜，最喜歡的就是明明就一個藍色卻能讓人每一頁都看了好開心。

指導單位：文化部

主辦單位：國家人權博物館

出品人：陳登雲

策畫團隊：陳中漢、郭其雄、劉基凡

承辦團隊：沃勝文化有限公司

創作者：林春元、葉耀基、李詩吟、陳登廷、廖敏雄、

張輝欽、吳紹華、許聖如、蘇安傑、沈芳儒、沈芳安、

江麗德、林錦祥、黃慧君、Aki 黃慧廷、黃安盛、吳淑瑛、

林麗雲、Zincie 洪慧華

講師：陳瑞秋、陳致生、吳維甫、李博能、吳長若、

洪世雄、謝雲樞、陳麗華、林嘉華、林傳明、黃慧文、

盧貞穎、鄭之雅（按授課順序排列）

編本生策討論會共舉人：吳長若、林嘉華、陳立強、

大人恩學研究社

導師：林詩吟、陳怡如、陳嘉惠

顧問：陳俊倫

威靈名譽：劉麗慧、潘世英華、蘇煥森、邱麗慧、楊

秋雄、吳麗華、陳立強、林國興、李零六、陳錦雲、

田青秋、謝明哲、新傳影像有限公司、原榮利隆公司、

臺灣橋本洋行、小南的素描本咖啡館、蔡麗興、台北

國際駐場村

主編團隊：林國興

視覺設計：陳瑞秋

校對協力：蔡麗安

手冊印製：北氏藝術印刷

出版單位：◎文化部

主辦單位：◎國家人權博物館

承辦單位：◎沃勝文化

