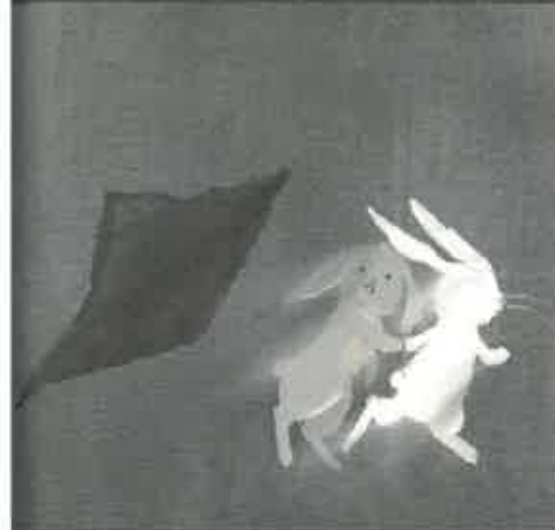
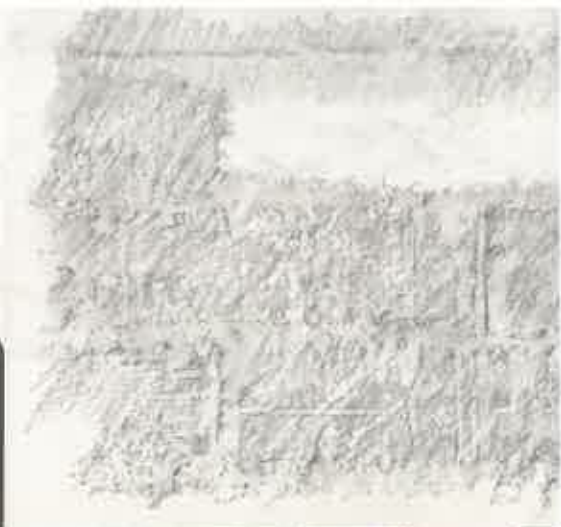

賽馬話

一座島的故事

尋找臺灣的人權故事

自開館以來，國家人權博物館已舉辦三屆人權教育繪本徵選計畫，共陪伴了 32 組創作者，透過工作坊與共學討論等方式，協助繪本創作者們找尋臺灣的人權故事。

在 2022 年 1 月至 4 月，共舉辦 19 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。在第一、二個月，為學員們建立基本知識，並再分為基礎與進階兩階段。在基礎階段，首先透過三全天的工作坊，從「故事」出發，邀請政治受難者、受難者二代、歷史學者、空間研究者，透過導覽空間或陳述故事的形式，帶領學員進入白色恐怖歷史的敘事情境中。在進階階段，則以人權館之「白色恐怖歷史現場」展覽為素材，讓學員閱讀專書與展覽，透過讀書會帶領學員思考關於「民主」「威權」「戒嚴」「社會運動」等概念，協助學員們激發對於繪本腳本的想像。在創作者腳本構思成形期間，創作發想與實作規劃課程，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，邀請繪本作家、親子共學團、受難前輩及業界繪本編輯聆聽創作者的初步提案，給予分享與回饋。

我們將於 2022 年 6 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屬於臺灣的人權故事。

- 04 《園丁的孩子》
- 08 《牆裡的人》
- 12 《找到了！》
- 16 《自己的名字》
- 20 《願望信》
- 24 《白色》
- 28 《[0.0]》
- 32 《有手的花，有腳的花》
- 37 《發現》
- 41 《曾經這裡有一棵樹》
- 45 《路》
- 49 《牆外的牆》

園丁的孩子

圖·文 / 方格菱

故事大綱

園丁家的三個孩子，面對著突然闖進家中的小花蔓澤蘭，一開始他們不以為意，還沒發現這些藤蔓的可怕。直到小花蔓澤蘭纏住了媽媽，他們才驚覺生活變了個模樣。

孩子們決定打破規則，爬下爸爸的地下室，找出各種工具來對付這些小花蔓澤蘭。難纏的藤蔓像恐懼一樣地蔓延，彷彿黑暗中緊盯著他們的眼睛，不知不覺這一場冒險，一踏進就是好多年……

直到，那隻黑枕藍鶺鴒帶來的信息，他們一家人終於可以好好看著院子裡的相思樹開花。

創作理念

在最初工作坊的課程裡，一張來自張維修老師初次探查安康接待室的照片，震懾了我。那畫面中比人還高的藤蔓和雜草蓋住了整個建築，對比顯得渺小的人們，彷彿望著眼前複雜而未知的處境，那個當下也讓我萌生了用某種自然生態當作威權隱喻的想法。

循著關於植物的功課，最後選擇「小花蔓澤蘭」當作故事裡的威權代表。這看似美麗輕柔的外來種，不但會造成原生生態的滅絕，且難以根治。他們緩慢卻驚人的破壞力不禁讓我聯想；威權只要一進入歷史中，就無法輕易被根除。

要同時保護原生植物與土地健康，且能解決小花蔓澤蘭的實際作為，並不是噴藥，而是靠著人力慢慢地修剪剷除。就相似我對轉型正義的認知；這個過程，要保護更多歷史真相且維持程序正義，無法有快速的特效藥，得靠著更

多人的改變與自覺，才能讓它成為可能。

對我而言，最厲害的園丁總是擅長等待，他們讓其自然生長，也等待一個結果，但等待的過程中，並非什麼都不做，他們修剪著、堅持著也相信著。如果威權和它所造成的恐懼，就是那闖入的藤蔓，那持續尋找根除方法、修剪覆蓋在各處的威權遺毒，並試著梳理歷史、等待著真相的人們，就是最厲害的園丁。

故事想回到孩子的視角，所以試著以獄外之囚的孩子出發，尤其讀完綠島家書後，更希望故事中能展現不同的個性；有人希望強力地發聲，也有人仰賴微弱燈光前行，也有人被迫選擇等待與陪伴，種種狀態都讓他們靈魂的某一塊，也被停留在那一刻。

過程中，對我來說很難的一部分，就是尋找象徵等待與陪伴；甚至是「改變」這個過程的繪畫表現。最後從受難者前輩們的故事裡，找到了「歌唱」的這個線索，他們總是不止一次的說到歌唱帶給他們的力量，無形的音樂凝聚了超乎想像的情感。

最後，我認為孩子本身就象徵一種延續，他們有強大的力量和無限，有他們存在和勇敢才可以繼續這些故事。

方憶芝

我有個好笑又好記的名字，唸起來是「方一隻」。

最近我開始更喜歡這個名字，我相信有了名字萬事萬物也有著自己的靈魂。寫字和攝影是我賴以為生的日常，而畫畫則讓我更靠近了沒見過的自己。

推薦書單

楊達，《綠島家書：沉埋二十年的楊達心事》，大塊文化，2016

—讀綠島家書讓我把主角從一人分成三人來思考，不同的孩子展現了面對威權的不同樣貌，我心中的轉型正義也是需要由更多人的支持才能完成的。

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

—認識白色恐怖的啟蒙書，其中也確認了把書信當作是重要的連接元素，遙遠等待的過程，更像是一個籠罩著的恐懼。

Isol，《Beautiful Griselda》，Groundwood Books，2011

—創作泥沼時，這本書總是用簡單的線條和顏色，說著那荒誕幽默的可愛故事，將我重新拉回「說好一個故事」的重要。

荒井良二，《天亮了，開窗囉！》，遠流，2014

—知道故事的時空背景後，更嚮往用詩一樣的文字，明亮繽紛的色彩，來成為一個療癒的故事，至少在創作的渾沌中療癒了我。

河合隼雄，《閱讀孩子的書：兒童文學與靈魂》，心靈工坊，2017

—對繪本與兒童閱讀的探索，有了更深一層的思考，去更認識我心中對於孩子的模樣，以及一個故事能給出的力量。

牆裡的人

羅·文 / 關武翰

故事大綱

不久以前，有好長一段時間，城市裡的倉庫、工廠、小學、醫院、寺院、戲院、三合院都變成監獄，專門抓走不相信政府的人，要讓所有人再也不敢違背政府的意見。有人什麼樣奇形怪狀的監牢都坐過了，有人再也沒有回家。

施儒珍躲過了追捕。槍斃是威權者恐嚇的話語，只好以牆壁作保護自己的硬殼。起初，藏身在牆裡的事，連自己的兒女都不知情。靠著弟弟施儒昌的掩護，他寧願自己躲起來一輩子，也決不做獨裁政府的囚犯。但他還是甩不開監控的網路，藉由他，我們看見更多看不見的威權暴力，還有看不見的受難者。

創作理念

躲起來，直到所有人都回了家。

躲起來，直到所有人都忘了你。

躲起來，直到所有人都死了。

——小野洋子，《葡萄柚》捉迷藏篇

臺灣無數白色恐怖故事中，施儒珍自囚於家屋牆壁夾層躲避通緝十七年，是最讓我感到恐怖的意象之一。不只是無盡的光陰流逝與身心苦痛難以言說，這個舉措本身即充滿複雜性與矛盾，對後來的我們拋出無數的困惑和想像。本作品在發展過程中，一方面想要回應臺灣家長想要帶領孩子認識本土材料這件事，一方面也在思索「繪本創作對白色恐怖的指涉到底可以多直接？」此一命題。《牆裡的人》即為直述白色恐怖與一個受害者家族故事的繪本創作。

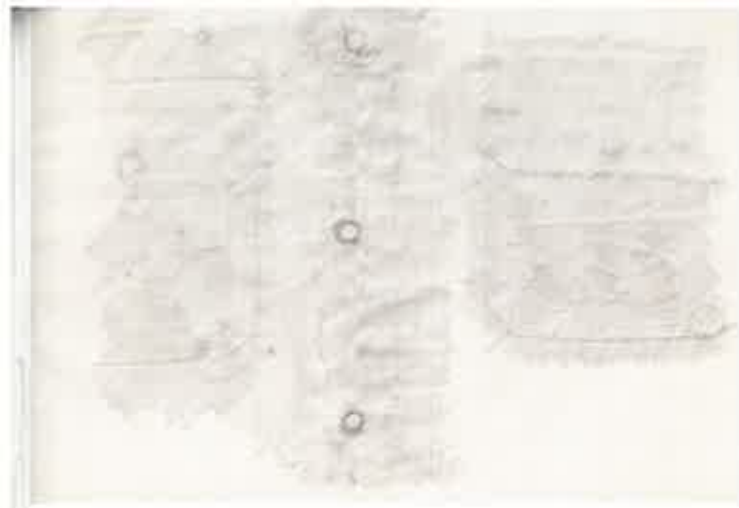
柴房那堵牆壁的夾層，在這故事裡作為一個「建築體」包裹起棲居者的一切生活，它雖依人類的意志而建造、不會言語，然而棲居者在那空間裡卻也只能與之無言對話、凝視。《牆裡的人》試圖揣摩苦難者一個人的永夜：當孤身面臨牆裡的無，在黑暗中明滅閃現、浮現沉澱的會是什麼？也試圖靠近苦難者在漫長時間裡的五感與無感，跟著牆中人的眼睛長久停駐在莫名的一個斑點上細數、反思著。

本作品在媒材的選用上，運用材質拓印的方法來展開觸覺經驗的探索與繪本製作。試著從國家人權博物館景美紀念園區內過去的軍事法庭與仁愛樓內空間物件的質感與紋理開始，讓拓印與相處為創作過程帶來新的體悟和驚喜，以觸覺重新拼湊起一個對於看守所的體驗。而拓印呈現出來的物件圖像也像是幽靈一般，繼續訴說著它們過去的確實的存在，以及白色恐怖在我們社會中仍然遺留的影響。

關於這些事件曾經發生的場所不應該被遺忘。往事並不如煙，與白色恐怖相同的事件在國外也在捲土重來，我們不想要再重來一遍。忘記，我們會忘記。我們對於人的記憶，或許也就像是對建築物的記憶一樣，會慢慢地消失與磨滅。記得，我們想要記得。不只是過去受難者、他們曾經歷過的事件，《牆裡的人》亦藉由繪本創作為一個場所導讀，讓讀者繼續受到事件場所的啟發，讓故事得以與場所相繫。

周武翰

解嚴前出生，新店安坑長大。以「敘事與建築」為主題創作，關注舊地名、消逝的建物以及建築空間裡的行為表演。與白色恐怖不義遺址相關的作品有《臺北謄本》、《尋人啟事》、《一座無存建築裡的記憶》。

推薦書單

谷川俊太郎、岡本義朗，《活著》，步步出版，2016

—圖文各有一套創作邏輯又遙相呼應，隨著文字開始在畫中看見各種姿態。語氣平穩，但圖文間的搭配讓人激動。

珍妮·蒂瑟林頓（Jeanne Titherington），《班班的地盤》，遠流，1999

—筆觸溫柔，對孩子幽微情緒和肢體有精細捕捉，善用孩子積木玩具作為抽象元素描繪心境，與寫實一起共構故事。

派翠西亞·波拉蔻（Patricia Polacco），《平克和薛伊》，遠流，2000

—筆觸豐沛、情感豐富的故事，像是一場電影，把一般繪本難以呈現的歷史故事做了非常深刻、而且又不會簡化事物的描寫。

菲利普·史戴（Philip C. Stead）、艾琳·史戴（Erin E. Stead），《麥基先生請假的那一天》，小魯文化，2012

—甜美的友誼之下隱約流露故事主角生活的困境，讓讀者在圖文交織下有更多「存在但並未討論」的事物可以反思。

查爾斯·奇實（Charles Keeping），《窗外》，遠流，2003

—透過窗戶所見的一日片段，讓故事集中在窗簾所框取的街景，表達主角的視覺與心情，也暗示主角生活的限制。

找到了！

圖／柳莉美 文／黃佳玉

故事大綱

在光照射不進來的地洞中，所有事物介於黑色與灰色之間。潛伏的黑影厭惡多餘的色彩，只要看到一點不同的顏色就想消滅。

兔子們出生於地洞，從出生開始，目光所及都是黑灰色的事物，在黑灰色的地洞中生活，種出黑灰色的花花草草。

主角小白兔習慣於這樣的生活，直到某天散步時遇見一隻正在躲避追捕的垂耳兔。小白兔帶垂耳兔回家後，看到了牠身上美麗的色彩。小白兔震驚於世界上竟有黑灰色之外的色彩。垂耳兔認為，除了自己身上的顏色，世上還有更多牠們生活未見的顏色。兩人沈浸在對顏色的想像之中。

但垂耳兔的顏色藏不住，黑影很快地發現了垂耳兔的存在。於是小白兔和垂耳兔開始逃命。兩人決定分開逃跑，小白兔在過程中發現了有著刺眼的光的一條路，儘管牠不知道那盡頭是什麼。牠決定往上跑，離開地洞。

小白兔逃出了熟悉的地洞，抬頭是黑夜，但滿天星星耀眼地發出光芒。小白兔震驚這些發光的事物，以及洞外的花朵有著多種的色彩。不知道小白兔有沒有發現，自己身上的毛色也閃閃發光。

生於黑暗，又必須一直逃跑的小兔兔對這個地方很滿意。但實在太累了，所以深深地睡去。

睡著的此處，是許多曾經發光發熱的人們之所在。天漸漸亮了，所有的色彩浮現在人們的眼前。

創作理念

在諸多轉型正義的文本中，相當快速地將論述聚焦於反省威權國家、建立民主自由制度。但在各種大歷史與政治的敘事框架下，民主自由、威權反省如何和個人產生關係？制度建立之於個人的意義是什麼？若要確認「捍衛民主、反對威權」不是一種膝反射的口號，也許該向下挖掘人們在政治環境中更為細膩的感受。

在作品中，兩位作者試圖傳遞的想法是，民主作為當代極為重要的政治體制、自由作為與此體制並存的重要價值，其意義在於提供個人得以在最小傷害的情況下，得以不斷摸索自身、社群與環境的關聯，並且所有探索與挖掘可用於回饋整體社會，刺激社群的交流與理解。相較之下，故事中的黑灰世界則是反對多元色彩，隱喻威權國家以「從自我、社群到國家皆需保持一致的認同」為鞏固政權的基礎，而非提供世界的多元可能性。

以此為背景，作為主角的兔子，先是溫馴地生活於黑灰地洞，最後在自己即將因為帶著色彩而被抹除的時刻，決定依循自己的嚮往與好奇走出地洞，嗅聞這個世界的美好。看見世界多彩的那一瞬間感動，深深烙印在兔子心中。如此設定除希望凸顯威權國家與民主面對世界多元性，提供給個人截然不同選項去看見自身價值、以至於呈現不同風景外，也來自於部分戒嚴時期前輩的經歷：最初也許僅是對於某些理念好奇，或是希望自己的生活環境能有不同的改變，甚或是誤打誤撞地發現這個世界色彩，某些人在選擇受限的情況下，選擇相信生活是屬於自己的東西，即使最後被奪去青春、自由，甚至性命。

我們在過往的歷史檔案中可以看見，部分受難者的照片中，在臨刑前的最後一刻竟是对著鏡頭微笑。如今我們已無法確知那樣的笑容意味為何，也無法確定當他們在遺書中義憤填膺、與親友訣別時，到底對於曾經相信的世界是否有一絲後悔。至少在這次的作品中，希望能獻上某種祝福：期盼在那個當下，這些前輩的眼中世界仍是多彩並值得去愛的；同時，他們所休息的地方（六張犁公墓）如今也成為人們得以看見不同色彩之處。

柳茹薰

■ 柳捲，自由接案的平面設計，與兩貓棲身於舊城區和漫畫中。

黃佳玉

■ Gayo，資淺公務員，最喜歡兔子。土星在十一宮有點難搞，很感謝隊友包容任性之處。

推薦書單

Thierry Lenain / Olivier Tallec，《What If...》，Enchanted Lion Books，2019

— 詩意的腳本以及最後別出心裁的結尾讓人眼睛一亮。

長新太，《花的貓》，親子天下，2008

— 跳脫的創意能讓人重新思考繪本創作如何回應自己心中的小孩。

曼羅·里夫（Munro Leaf）、羅伯特·勞森（Robert Lawson），《愛花的牛》，遠流，1999

— 文字之中不直言對與錯，透過淡淡的結尾反映和平的重要性。

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

— 提供看見轉型正義受難者更立體面貌的好書。

蔡德本，《蕃薯仔哀歌》，草根出版社，2008

自己的名字

圖／朱淑楡 文／陳靜宜

故事大綱

一位剛從都市回到部落的轉學生，到校第一天自我介紹的時候，因為忘了「自己的族名」怎麼說，被同學嘲笑是「忘記名字的人」，於是他又氣又惱地奔出教室，在陌生的校園沒有方向地奔逃時，不小心撞到一隻巨鳥，展開一段如幻似真的尋找名字歷程……

創作理念

《自己的名字》故事發想，藉由「名字」探討「人權」，臺灣曾在日治時期被迫使用日名，國民政府之後，又要求原住民族使用漢姓，本書即是鎖定較少被關注的「原住民族轉型正義」，原民經歷二度更名，至今仍處「失語」的困境。

「名字」作為創作主軸，要感謝我們故事最初設定的主角巴奈 Panai 在訪談中給予的諸多建議，以及布農族那布 Nabu 談到，權力者如何先將人和自然分開，再取得自然的所有權，把自然歸屬國家，迫使原民喪失在自然的合法性，文化也因此斷裂。

故事中的孩子，因遷徙離開祖先土地，又因轉學回到部落，原民的「文化、語言」蘊藏都在「生活」裡，我們設定主角為阿美族人，他重新學習族人們慣常的農、漁、採集、歌謠……等，奇幻的歷程陪伴他的是一隻巨鳥。

巨鳥的形象來自臺灣常見鳥種「大卷尾」又名「烏秋」，也是阿美族的泛靈故事角色之一，相傳阿美族創世神靈烈旁（Lipan）覺得天空太低，商請能飛行的精靈來幫忙，於是代表戰爭的「鷹」及代表太陽的「烏鴉」等靈鳥紛紛嘗試卻都失敗，後來代表森林的「烏秋（Tatahciw）」自告

奮勇還因過於弱小而被嘲笑，但結局翻轉，烏秋竟用「歌聲」成功撐起天空。

喜歡這個小而美又有力的隱喻，想像從前族人圍火在星空下和孩子說的「童話」變「神話」甚至成為「文化」的一部分。希望孩子們也可以從自然環境中，找到自己的故事、得到力量。

陳靜宜

2022 - 至今 都蘭國小 擔任園丁
2018 - 2021 自由業
2015 - 2018 臺東都蘭生活
2014 - 2015 迪化街藝品店 門市銷售
2007 - 2013 表演藝術雜誌 廣告業務
2003 - 2006 時報出版 行銷企畫

朱苡榆

從學習到從事美術工藝設計類至今 25 年，特別喜歡玻璃鑲嵌、馬賽克磁磚拼貼、木雕、看海、唱歌和畫畫。下半輩子的目標是做有趣的事情，於是 2022 年 9 月將在臺東和比自己小 18 歲的同學們一起研究兒童文學，開心迎接新階段。

推薦書單

鄧美雲、周世宗，《繪本創作 DIY》，雄獅美術，2000

－適合創作初學者，舉例發想思路，如經典式/原作改編式/聯想式/類比式/對立式/奇想式/問答式/記錄式等。

安·惠特福·保羅 (Ann Whitford Paul)，《暢銷作家的 21 堂繪本寫作課：大師的 30 年精髓 20 道寫作練習題》，采實文化，2018

－可自學如何完成繪本，心法其一盡量問自己想要什麼樣的故事，而不是一直問別人的意見。熟練後，再想市場性。

林小杯，《先跟你們說再見》，財團法人毛毛蟲兒童哲學基金會，2000／親子天下，2006

－兩版本為同一故事，比對閱讀能看見作者在文字的取捨、構圖重新安排的效果，引發思考圖與文如何搭配最適切。

白希那，《魔法糖果》，維京，2019

－藉由分析作者在此繪本內，每個橋段的構圖視角以及畫面重要性之於頁數比例的分配，可以得到很好的學習。

史考特·麥克勞德 (Scott McCloud)，《漫畫原來要這樣畫》，愛米粒，2017

－漫畫、動畫和電影的畫面表現形式與分鏡，也是值得做為繪本創作參考的好範本。

願望信

圖／倪韶 文／郭墨沂

故事大綱

我們是國中同學，因緣際會成為好友。
她是班長，勇敢活潑，懷有滿腹理想。
某天，她沒有來學校，就此無消無息。
我到處詢問，到處尋找，卻發現所有人都否認她存在過……

創作理念

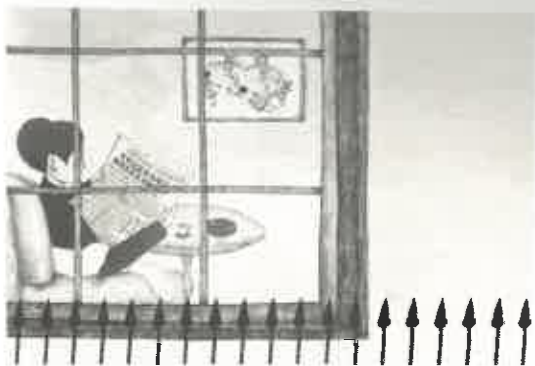
這些文字都是寄不出去的信，也像是一本日記——只有回憶能讓「我」的心溫柔起來。不論是書信或者日記，都在真實揭露內心的想法，隱微觸探著白色恐怖年代的「底線」。

創作原型啟發自《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書中女性受難者們的故事，然而我們試圖探索與再現的不是真相或客觀史實，歷史的真實存在於最個人的記憶與情感之中。故事的焦點置放在受難者的關係人上，這些「旁觀者」們並不真的只是旁觀，而是以更幽微且複雜的方式被歷史影響著，也影響著歷史，一如此刻仍生活在這片土地上的「我們」。

創作者的願望是，「被消失」可以不再復返，在任何地域，任何時間，成為永遠消失的主題。

郭昱沂

■ 中文系畢業，留法修習視覺人類學。文字與影像的創作者，生平初次嘗試繪本故事寫作。

倪韶

■ 跨領域視覺創作者。電影系畢業後開始以光影外的媒材創作，首本全創作繪本《小黑與櫻花》於2020年出版，持續探索文本與圖像間的敘事關係。

更多作品請見：www.shaoniart.com

推薦書單

曹欽榮、鄭南榕基金會，《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》，書林出版有限公司，2012
- 除了受難者自述被囚禁經驗，也能了解他們作為受難者外的成長與生活背景，在建構角色與場景上提供很大幫助。

培利·諾德曼（Perry Nodelman），《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》，財團法人兒童文化藝術基金會，2010

- 在思考圖像要如何呈現文字沒說且該說的話的時候，本書第七章〈圖文之間的關係〉提供很多不同觀點與啟發。

日安焦慮、曾耀慶、A Ray、Croter、陳澈，《夜長夢多》，黑眼睛文化，2020

- 本書以五種不同方式呈現威權的概念，在思考如何以隱喻或象徵的視覺訊息表達抽象概念時提供很棒的參考。

保羅·策蘭（Paul Celan），《死亡賦格：保羅·策蘭詩精選》，北京聯合出版公司，2021

- 奇譎淒豔的詩藝，寫出一個時代的印記。

安妮·法蘭克（Anne Frank），《安妮日記》，皇冠，2013

- 被禁錮的少女，卻寫下最真實而自由的文字。

白色

圖·文 / Jiuu Huang / I'M - It Moves!!

故事大綱

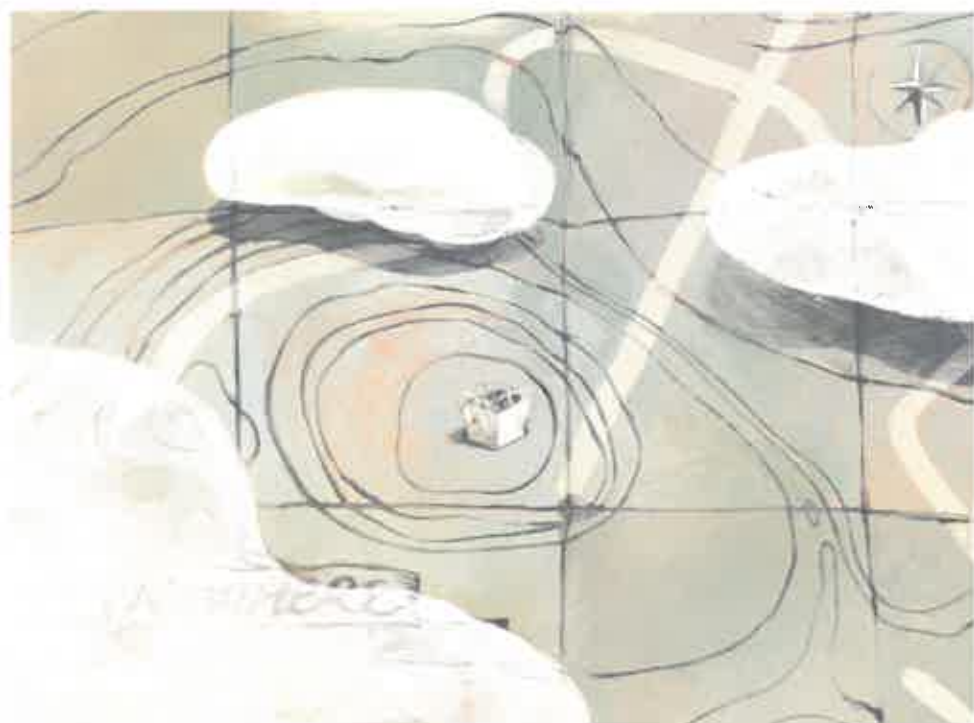
白色，可以表達神聖、純潔、光明、潔淨……一切的初始。
但，白色並非只有一個樣子。

創作理念

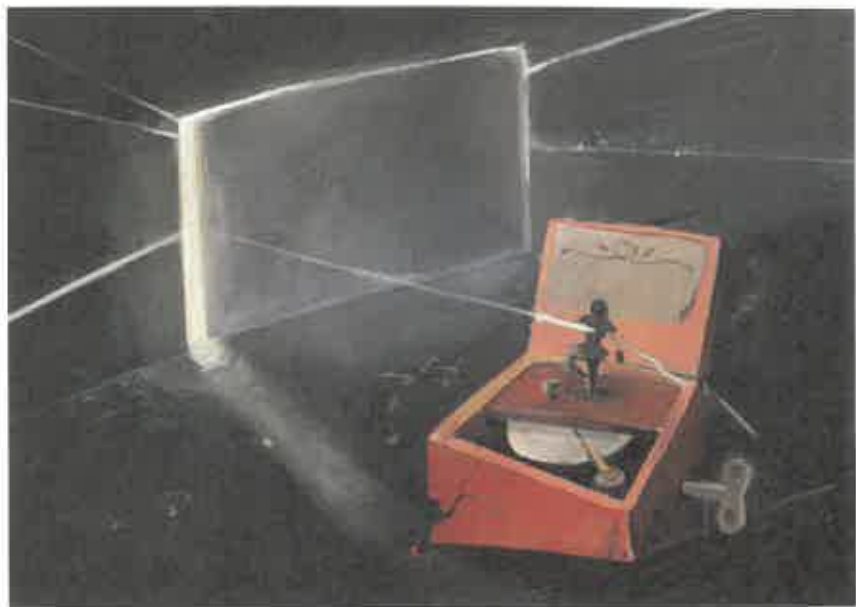
白色能兼容、博愛地反射每一種色光，也能不分由說地洗去故事與夢想；
它可能莊嚴聖潔，也可以是純粹得暴力的權力展現；是靜好，也能死寂。

打從我們出生的那一刻起，白色就在生活裡，也在歷史鏈結裡，然後又
回到生活，來來、去去。不論是直接受難者，或事洩瀾所擊的家人與他
人，一環一環……一環一環一環，到最邊邊「有耳沒嘴」的乖巧的我們，
都在某個層面與白色交手著。

《白色》起自這個老了才學歷史的傻白瓜。希望當我們談到這個顏色，
或任何其他事，都能看見他們的多面性，一起走近真實，進入謎團，開
啟對話。

Jiun Huang (黃菌)

2D 動畫創作者，第一次在書頁中展開敘事的時間軸，用繪本說話

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

－歷史課：理解傷痛的形狀

胡淑雯、童偉格編，臺灣白色恐怖小說選，卷四《白色的賦格》，春山出版，2020

－歷史課：存活在虛構中，比歷史更真實的敘述

德瑞克·賈曼 (Derek Jarman)，《色度》，臉譜，2018

－概念暖身：顏色可能的想像

Sun-ok-Lee，《Rouge》，Rue du Monde，2018

－如何簡化

馬努葉爾·馬爾索 (Manuel Marsol)，《亞哈與白鯨》，大塊文化，2018

[0.0]

圖·文 / 于佳琳、黃子青

故事大綱

小數點因為打亂了整數世界的秩序，被禁錮在括號牢籠中，白天他順從，假裝自我不存在，晚上他遁入創作的精神世界，呼喚零與圓出來，陪伴他發洩憤怒、紓解苦悶、回憶自由無憂時光，重拾自我。小數點和他的想像朋友日復一日，在獄中，不停地說著……

創作理念

本繪本主要發想為白色恐怖政治受難者、數字詩人曹開的詩作〈零與圓的對白〉，故事藉由零與圓的對話，帶出了筆名為小數點的曹開前輩於威權時期身陷囹圄的經歷。

曹開是臺灣數字詩的開創者，二十歲時被誣陷入獄服刑十年，在威權牢籠中有話不能直說，他於是在獄中寫作獨創的數字詩，將思想情緒壓抑隱藏在數字中，以數學符號比喻真實世界，抒發自己化為卑微囚犯編號的苦悶、嘗試分解其不公的遭遇，也於當中蘊藏了對現實的批判。

我們的故事除了啟發自〈零與圓的對白〉一詩外，還借用了曹開前輩於其他詩作中常提到的元素：他在詩中常將威權比喻成崇尚整數的秩序世界，統治者用四捨五入的方式清算小數點，抹殺異議份子，如〈能清算什麼〉、〈四捨五入的原則〉等；在〈囚牢〉、〈括弧〉等詩中則提出括號代表的牢獄意象，以及是統治者用來清算異數的手段；〈漂鳥〉、〈漂鳥與雲彩〉等詩中提到的飛鳥則是自由的象徵。

曹開前輩尤其在數字0中得到許多靈感，這個形狀似圓的數字，卻與其有著有限／無限、包容／虛空等不同意涵，有時又貫通交融，在詩人許多詩作中都是出口及解脫的表現。如〈零珠佛念〉、〈0，零的人生觀〉、

〈零特輯—數學詩〉、〈零和圓〉等詩。

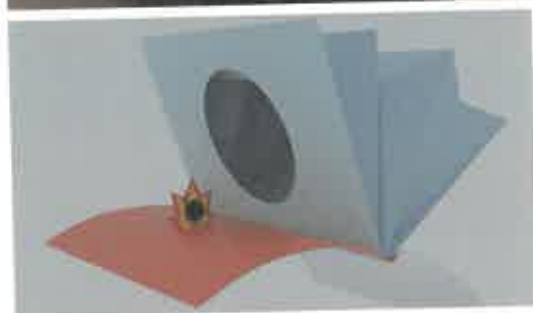
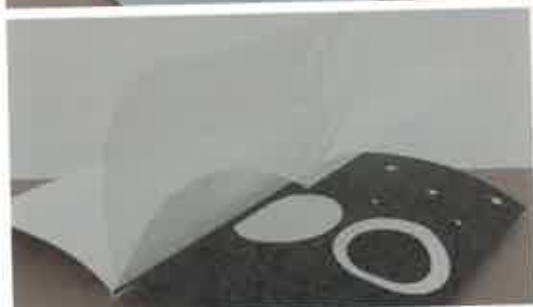
我們的故事即以圓和零為敘述者，說出小數點在整數領導的威權世界下被視為叛徒的存在。白天小數點只能假裝自己不存在，服從獄卒，過著沒有自我的生活，只有晚上才能遁入想像的數字世界，呼喚零與圓出來，在創作天地中發洩、紓解，重拾自我。

在獄中受禁錮的身體，有著自由的思想，然出獄後即使身體相對自由，心靈卻總蒙受陰影，在查找資料時看到許多關於曹開前輩出獄後的敘述，都提到那段受禁錮的經歷從此籠罩著他，如故事中的小數點仍困在循環中。

在形式上我們思考了許多不同的表現方式，由於是蘊含數學觀念的詩，我們想玩出更多不同於平面形式的設計，加入需計算的立體結構、紙雕、幾何造型等多元設計，結尾的轉盤則是想更具象的表現出日復一日的感受，希望讀者能藉由這些互動遊戲式的閱讀體驗，慢慢進入詩人的數字世界。

剛開始選擇主題時我們就對曹開前輩的作品很感興趣，在讀的時候一個個數字符號鮮明躍入腦海，即使我們對數學並不在行，也能體悟到詩人創作中的理想與寄託，期許我們的繪本能讓讀者有同樣感受，進而願意去了解威權時代中一個個被抹殺的小數點之故事。

于佳琳

1988 年生，喜歡創作、解謎、常沉迷於虛擬世界的自由接案者。參與過一些展覽、跑過幾場市集、經營過藝文空間、舉辦過展演活動及課程。現為插畫家及電繪老師，期待能在各式身分及體驗中拼湊出答案。

黃子彥

1989 年生，大學時就讀工業設計，因為接案而接觸繪本，也畫過漫畫，希望透過創作，啟發更多的想法，也對世界有更多認識。目前剛進入立體書與紙雕等領域，期待各種有趣的挑戰。

作品：《海港的貓》、《廖添丁傳奇》、《國王小雞》、《佩德羅的項鍊》、《臺語話神仙：開漳聖王廟遊記》、《臺語話神仙：尋訪關公之旅＝走揣關老爺的跤跡》、《二七部隊（下集）》等書。

推薦書單

Rébecca Dautremer, 《Midi Pile: Une Aventure De Jacominus Gainsborough》, Edition Gautier Languereau, 2019

— 精美的藝術紙雕繪本，層次安排巧妙，開啟了我們對製作紙雕書的興趣。

NOvia Shin, 《生鏽市集》，慢工文化，2022

— 以雷雕 x 拼貼 x 插畫製作的繪本，小巧精緻，隱藏著許多細節，讓我們對創作形式有更多想像。

JEFF VANDERMEER, 《神奇之書：超越想像的圖解創意寫作指南》，大塊文化，2020

— 感受到創作的有趣之處，所以也想創作有趣的書。

曹開、陳武鎮, 《悲、怨、火燒島：白色恐怖受難者曹開獄中詩集》，行政院文化建設委員會，2007

— 曹開前輩的獄中詩集，飛鳥在許多詩作中出現，感受到作者的孤獨，渴望自由卻又無助，創作成了精神慰藉。

曹開, 《給小數點台灣—曹開數學詩》，晨星出版，2007

— 本繪本主要參考書目，讓我們看到威權統治難以掌握的珍貴精神自由，即使數學不好也很容易有共鳴。

有手的花，有腳的花

圖／蔡雅寧・文／蔡聖奎

故事大綱

描述山中的花精靈被新遷來的鄰居強行帶走後的自白，一面隱喻殘酷的牢獄經驗，一面暗示女性身體空間的能動性議題。

創作理念

創作緣起是工作坊期間在林傳凱老師的課程中知道與我們年齡相仿，卻在 25 歲殞落的女性——高草。因與蕭道應、黃怡珍夫妻，有交情、有過聯繫而受牽連的高草，入獄後咬破手指以血書陳情、懺悔，精神緊繃逐漸失常。

當時她在家中被捕時適逢月經，但特務卻不讓她處理這一面嫌棄。如今社會普遍對月經的迴避直呼、陌異感、污名化，仍存在敘說的空間，林傳凱老師將之歸納在「身體經驗」範疇，啟發我關切較少思及的受難者生理處境一環。

過去的威權怎麼講述，講述後怎麼以繪本使讀者「靠近」正在執行的轉型正義，除了將駭人與殘暴不爭的歷史事實呈現出來，高草反覆求饒的故事，似乎直截明確地體現受威權體制深化的社會裡，部分的人因身為少數、異己而遭「表達的不可能」、「訴說的不可能」。那觸及的，不僅止於一件件國家暴力歷史事紀，遺緒蔓延至今，仍深植在日常生活經濟、文化權力不對等下，話語權的阻斷、聆聽的迴避、獨善其身的漠視。那股思慮彷彿被掐住、自身無力改善現況而原地打轉、求助無門的心理狀態，從高草身處的時代隱隱串接、投射在自身的生命經驗，是這次創作深藏的原動力和核心。除了呈現文獻中，令人感懷、悲痛的記載，另一面，我想把意志上的能動性，「被視為異己」、「面對無邊恐懼」時仍能肯認主體本質，透過花精靈的最後的自白，傳遞給讀者。

蔡昱萱

畢業於實踐大學服裝設計系，目前就讀臺北藝術大學文學跨域創作研究所。
文字創作，寫詩，關注臺灣轉型正義，白色恐怖女性處境。IG：akemi_sai

蔡豫寧

畢業於臺灣藝術大學雕塑系，師大設計系研究所肄業。專職自由插畫接案，
作品散見於書籍雜誌，課本和商業合作。喜愛留下不同筆觸與複合材質創
作，將生活故事透過畫筆傳遞溫度。

FB/IG：yunintsai_illustration

信箱：yunintsai@gmail.com

推薦書單

胡淑雯、童偉格編，臺灣白色恐怖散文選·卷四《原地流變》，春山出版，2022

—其中〈流血的身體、寂寞的枯骨——側寫「白色恐怖」下雲林地區的兩位女性〉一篇為繪本創作資料之一。詳細記載高草的生平故事和熟人又述收錄在藍博洲的《台灣好女人》。

賴香吟，《白色畫像》，印刻，2022

—整篇小說跨距戒嚴時期到解嚴，雖非取受難者為主視點，仍可從作者敏銳描寫的日常對話與抉擇，感受到主角面看執政者與體制時內在的疑難與困厄。

彼得·漢德克（Peter Handke），《夢外之悲》，木馬文化，2020

—半虛構歷經納粹戰亂與戰後經濟蕭條的母親肖像，冷靜的筆鋒令小說提出的叩問突破性別框架外圍攏的同情、溫情框架，寫下普世性的個人政治、階級困境等議題。

羅大里（Gianni Rodari），《想像力的文法：分解想像力，把無從掌握的創意轉化為練習》，網路與書出版，2019

—透過不同方式教你想像力和創作，不僅適用寫故事練習，繪製插畫和繪本的元件構圖上也非常值得學習參考。

林真美，《有年輪的繪本》，遠流，2019

—以兒童本位核心介紹繪本，是了解繪本入門書，創作前一定要先看過且了解非常多經典作品，對於創作上有非常大的幫助。

發現

圖·文 / 陳威諤

故事大綱

夜晚中，一輛黑影行駛過來，在還沒發現怎麼回事時，災難就發生了。
而接下來有著更多沒有被發現的事。

創作理念

「想要被發現。」是我整本書想述說的理念。窗外的車子、身旁的人、建築的背後、事情的原因，還有受難者、明明是如此簡單能注意到的事情，只是在白色恐怖時期，恐懼實在是龐大到讓人不敢看見，直到恐懼過後，才能慢慢睜開眼睛看看這段故事，但有些事情已經不在了。

在創作過程中，對於自己無法述說出好的故事不斷掙扎與迷惘。因此最終，我以工作坊得到的感受作為發想，現今的我們，從陳欽生前輩的口述、安康招待所、六張犁墓區所等發現白色恐怖留下的痕跡，並用奇幻與隱喻畫出大家早已所知的現象，笑臉面具、讓人失去方向的建築、舞台上的電視機等。

而故事過程中雖然文字一直沒人發現，但其實都有人發現，身處其中的加害者，受難者，旁觀者，最後以一個時代的落幕做為分界點，視角從受難者轉變成更全知的建築，土地，還有當下的我們，或許我們一般無法為這件事情解決什麼問題，但我們必定能夠做到的就是，記住這段已逝的時間。

陳威諤 (恐龍)

喜歡顏料的味道，喜歡買繪本堆積在角落，喜歡望著天空，喜歡畫著恐龍，還有喜歡這世界。

推薦書單

劉金獅、李吉村等，《白色聲音：政治受難者及相關人物口述歷史》，國家人權博物館，2011

—從不同受難者不加以於潤飾的口述歷史中，更能夠進入每個人在這段歷史過程中的情緒變化以及了解當時代整體氛圍。

谷川俊太郎、岡本義朗，《活著》，步步出版，2016

—強而有力的詩句與獨立文字之外的畫面，剛開始閱讀時會有些許突兀，慢慢地才發現隱藏著這麼多細節跟感受。

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

—看了這本書，會發現即便坐在書桌前發呆一整天沒有下筆，我也能安然的入睡。

陳志勇，《別的國家都沒有》，格林文化，2009

—除了作品畫面有著驚奇的魔幻寫實外，故事文字也述說著日常的奇幻事件，會想剖開陳志勇大腦看看他的獨有世界。

安·艾珀 (Anne Herbauts)，《Quand Hadda reviendra-t-elle?》，Casterman，2021

—特別也大膽的敘事方式，沒有任何人物出現，只是日常生活一隅，卻能感受到這些人影曾經就活在這裡。

曾經這裡有一棵樹

圖、文 / 侯蓀兰

故事大綱

從前在小鎮上的市中心有一棵美麗的大樹。

有一天來了一位獨裁者，為了蓋一座偉大的花園，從山林裡帶走一些樹木，也從鎮上帶走那棵美麗的大樹，沒有人知道大樹的下落，主角小蘭開始踏上一段尋找大樹的旅程……

創作理念

這個故事創作發想的起點是來自中正紀念堂，中正紀念堂最早是為了紀念獨裁者而興建的場域。但同時也是臺灣民主轉型許多社會運動發生地，到今日是市民假日休閒處。這些矛盾的特質，讓我特別感興趣。是故事中獨裁者花園的參考原型。

在故事中大樹象徵那些被帶走的政治犯。也許曾經在社會上是具有聲望的人，就像那棵在小鎮中心陪伴大家世代代的大樹，但卻在一夕之間消失蹤影。大部分的人可能過於害怕而選擇沈默或是遺忘，不願意提起有關的記憶。但主角小蘭基於和大樹深厚的感情像是家人一樣，無法忘記他，因而開始踏上尋找大樹的旅程。

結局安排大樹倒下死亡，就像現實中許多被槍決的政治犯。雖然生命結束了，但死亡倒下是具有重量、具有影響力的。在故事中倒下的大樹壓垮了象徵獨裁者的雕像和獨裁者花園的圍牆。圍牆壓垮後，花園不再屬於獨裁者一人獨有而是公共的屬於公民的空間。

希望透過這樣的故事能觸動讀者展開更多對於白色恐怖的想像和進一步探索相關議題的可能。

陳筱竺

從蹲在路邊畫風景速寫開始慢慢喜歡上畫圖。主要關注議題圍繞在空間記憶、城市空間、地方文化。

推薦書單

艾莉絲·方特內 (Élise Fontenaille)，《爺爺的花園》，字畝文化，2018
- 大膽實驗不同媒材的可能。

Sam McCullen，《Picturebook makers》，dPictus，2022
- 看見不同的創作者是如何生產出一本繪本。

胡淑雯、董偉格編，《臺灣白色恐怖散文選·卷二《地下燃燒》》，春山出版，2022
- 對臺灣白色恐怖有更多的認識。

維特多·沙博爾夫斯基 (Witold Szablowski)，《跳舞的熊》，衛城出版，2018
- 透過不同的觀點思考民主。

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
- 很簡潔的闡述構圖的基本要件。

故事大綱

森林出現一棵高聳的大樹。它無邊無際的樹冠佔據了所有的天空與陽光，歪扭的枝幹則像藤蔓般地往各個角落蔓延。被大樹盤據的森林逐漸成為一座陰暗且霧氣瀰漫的大迷宮。受困於其中的居民們努力尋找著逃離的出口。儘管過程困難重重也屢屢失敗，他們也未曾放棄過任何的可能性。有天，一個不同以往的選擇出現在大家的面前……。

創作理念

過去曾聽聞家族中有位叔公是白色恐怖的受難者，但因輩份相隔較遠，所以對此事的了解，就始終僅停留在很片面的幾句話。

而由於本次課程的關係，讓我得以在短時間內大量接觸到許多白色恐怖相關的人事物，便也間接促使我開始搜尋起這位長輩當年的資料。雖然事後發現案件本身其實並沒有留下特別多的檔案，我卻也注意到原來叔公的其他家人，為了想平反逝者身上莫須有的罪名，前前後後花費了大量時間與心力在與政府抗衡，留下的筆記和紙本文件更是厚厚的一大疊。

再加上後來閱讀了一些相近議題的書籍，更加使我了解到，縱然當年大部分的人對白恐是選擇了噤聲，不過實際上有比我想像中的更多人，是選擇了不同的路，也就是用自身的力量來進行各式各樣的反抗。

威權體制下的人們遭受的迫害是無庸置疑的恐怖，這也是對此議題有初步認識的人能有的基本認知。因此我便想將此次的創作焦點放在於，近看似微不足道，然而一旦把鏡頭拉遠了即可察覺出，原來每一份的對抗一點點地匯聚起來後，社會早已悄悄的產生能改變未來路徑的那份力道。

就算當時身處其中的反抗者並不清楚，自己究竟是在緩步的前進，抑或只是在徒勞無功的原地打轉而已。但他們不放棄地持續起身面對，且與夥伴們團結著嘗試改變現狀的信念，是打從一出生就能享有種種自由成果的我，特別想藉由自己的創作記錄下來的。

希望透過這樣的故事能觸動讀者展開更多對於白色恐怖的想像和進一步探索相關議題的可能。

姜品瑄

內心小劇場常常很熱鬧，但比起說話還是更擅長畫畫的插畫工作者。
喜歡邊散步邊觀察周遭大大小小的人事，也喜歡認識各種新奇冷門的知識。

推薦書單

林莉菁，《我的青春、我的 FORMOSA》，無限出版，2012

— 透徹刻劃了人物內心的矛盾感，即便和作者不屬同一世代，在閱讀的過程中也還是能獲得同樣的共鳴。

奧利佛·傑法（Oliver Jeffers），《森林大奇案》，小天下，2009

— 分鏡與文字簡潔俐落，卻又不失幽默感，且節奏感從頭到尾都十分順暢。

社團法人台灣共生青年協會、徐祥弼、廖品硯、張尹嚴、陳玄博、曾聖軒、蔡霖東、葉育昕、林南彤、林子玄，《不沉默紀錄：屬於臺灣人的二二八行動主義》，前衛，2022

— 詳實記錄了在當年威權統治底下，除了噤聲和逃亡之外，仍有群反抗者選擇做出各種不同形式的抵抗。

史考特·麥克勞德（Scott McCloud），《漫畫原來要這樣畫》，愛米粒，2017

— 看似是本漫畫類的工具書，不過其實作者提出的許多觀點，皆可適用於各種領域的創作上。

趙南柱，《薩哈公寓》，漫遊者文化，2020

— 雖是虛構小說，卻依舊能讓我們很自然地對應到，現實社會中的困境與掙扎。

牆外的牆

圖·文 / 詹雅如

故事大綱

| A 版 |

一個因媽媽是白色恐怖政治犯，而在獄中出生、成長的小女孩。長大後時常回憶起過往在獄中可怕的所見所聞，以及與媽媽分別的那一刻，當痛苦回憶與夢境糾纏不清，形成一個沒有出口的惡夢。在牆內長大的小孩，發現長大後的現實世界，仍然充斥各種「牆」。尤其是對媽媽的思念及痛苦記憶，更如無所不在的牆，揮之不去。而媽媽留下的「天空」，是她生活唯一的慰藉，在始終不自由的世界裡，逐漸找到一種「自由」的方式。

| B 版 |

一個在獄中出生的小女孩，以為四周環牆的房間，就是全世界。透過矮小的送飯口窺探外面的一切，在媽媽的陪伴下聽聞天空的美好及畫畫的快樂，而牆外可怕的事實難免也走漏風聲，溜進小女孩懵懂的耳。直到不明的原因讓媽媽被帶走，房間世界裡唯一的門打開了，之後的發展卻不如女孩的想像，迎來一面面無止盡的牆，究竟是每日的惡夢，還是沒有出口的回憶？什麼是現實？什麼又是夢？

創作理念

房間 |

房間帶有封閉意味，能成為保有安全的私密空間，又可能是禁錮身心的場域。藉由在獄中成長的小女孩視角，引出身而為人的本能：「對外面的未知好奇」，同時也接受那些「天生的」不自由。房間所知有限，陪伴自己的媽媽及四周的牆，就是全世界。當房間的那扇門打開、與唯一的夥伴媽媽分別之後，屬於小女孩的潘朵拉盒子也被迫開啟，走出去就是再也回不來的迴圈，永遠都像被關在某個未知的房間，即使夢醒了、長大後、穿梭在大街小巷裡，都只是一個又一個更大的房間而已。

牆 |

牆是組成房間的重要元素，它是阻擋外界的那一面，也是與未知連結的這一面。它幾乎有著矛盾的兩面，保護你的，可能也會讓你感到害怕；它的易毀性也代表它能再輕易地被建立起來，就如同威權的力量，隨時都有再次被建築而高起的可能性。

故事中的牆不僅是有形物的呈現，更多的是心靈的表現：受難者家屬失去家人的沉痛回憶，受難者前輩身心遭受凌遲而永遠留下的傷痕，這些可能都是無形卻最揮之不去的「牆」，在淺意識中形成夢境，在我們的日常生活中，長出大大小小因避免傷痛的慣性選擇。

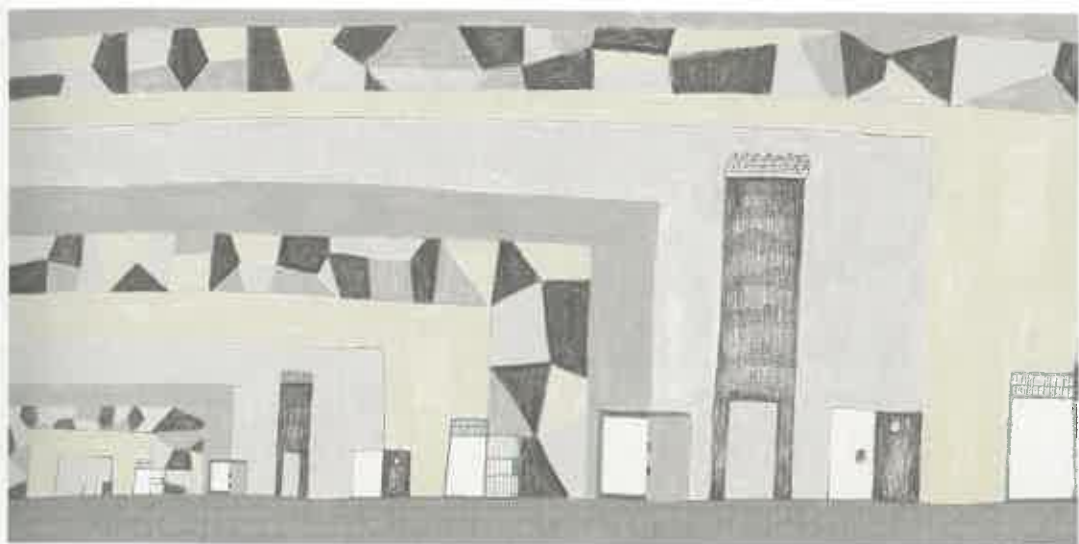
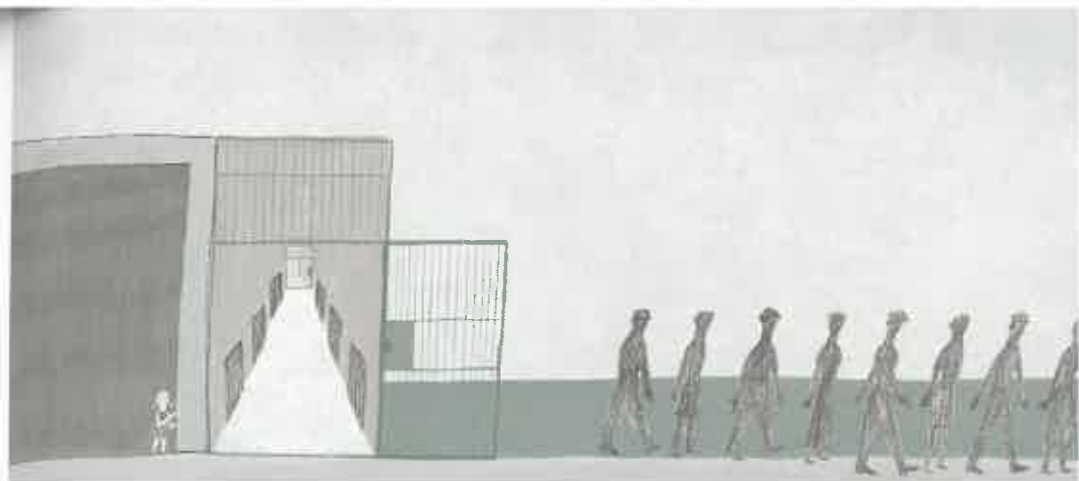
自由 |

自由是這次故事裡我想傳達的概念，希望觀者能透過壓迫的房間及無止盡的牆世界，體會到故事裡難能可貴的自由。而天空、鳥、白雲很自然地象徵著故事裡的自由，是從頭到尾追尋且渴望的東西，也是身而為人本該享有的事情。

創傷與療癒 |

從工作坊的政治受難者前輩、家屬中，得到一股複雜的靈感：即使毋忘過往的傷痛，言行舉止卻透出一股堅韌的溫柔。身與命的抹滅無法回溯，但我仍然渴望每一顆因此而受傷的心，都能在最終得到療癒。所以在故事裡，你會看到，小女孩在長大後、沒有媽媽陪伴的日子裡，牢記媽媽的言語，仍然拿著畫筆，記錄每一個日子的天空，活在當下的自由空氣，期盼正義終究會帶來的希望。

詹雅如（太迪）

太迪，不擅長為自己命名，很難相信有「什麼」可以成為自己的名字。
喜歡黃色，喜歡發呆，喜歡歸納道理，喜歡研究跟「心」有關的事情，喜歡那些
讓自己想哭的東西。
而畫畫、創作，就是其中一種。

推薦書單

劉旭恭，《小老鼠的夢想》，水滴文化，2020

－開敘式的敘述方式讓故事有無限的可能性，提供讀者自由解讀及想像。其中夢境與現實的模糊分界，小老鼠是幻想還是做夢的無解叩問，讓我特別感興趣！

愛涅絲·德·雷斯塔（Agnès de Lestrade），《牆裡的孩子》，格林文化，2019

－牆也可以是心裡的牆，當牆立起，溝通無法暢然，言語沒有顏色，沒有擁抱的溫暖。

長谷川義史，《我吃拉麵的時候……》，遠流，2010

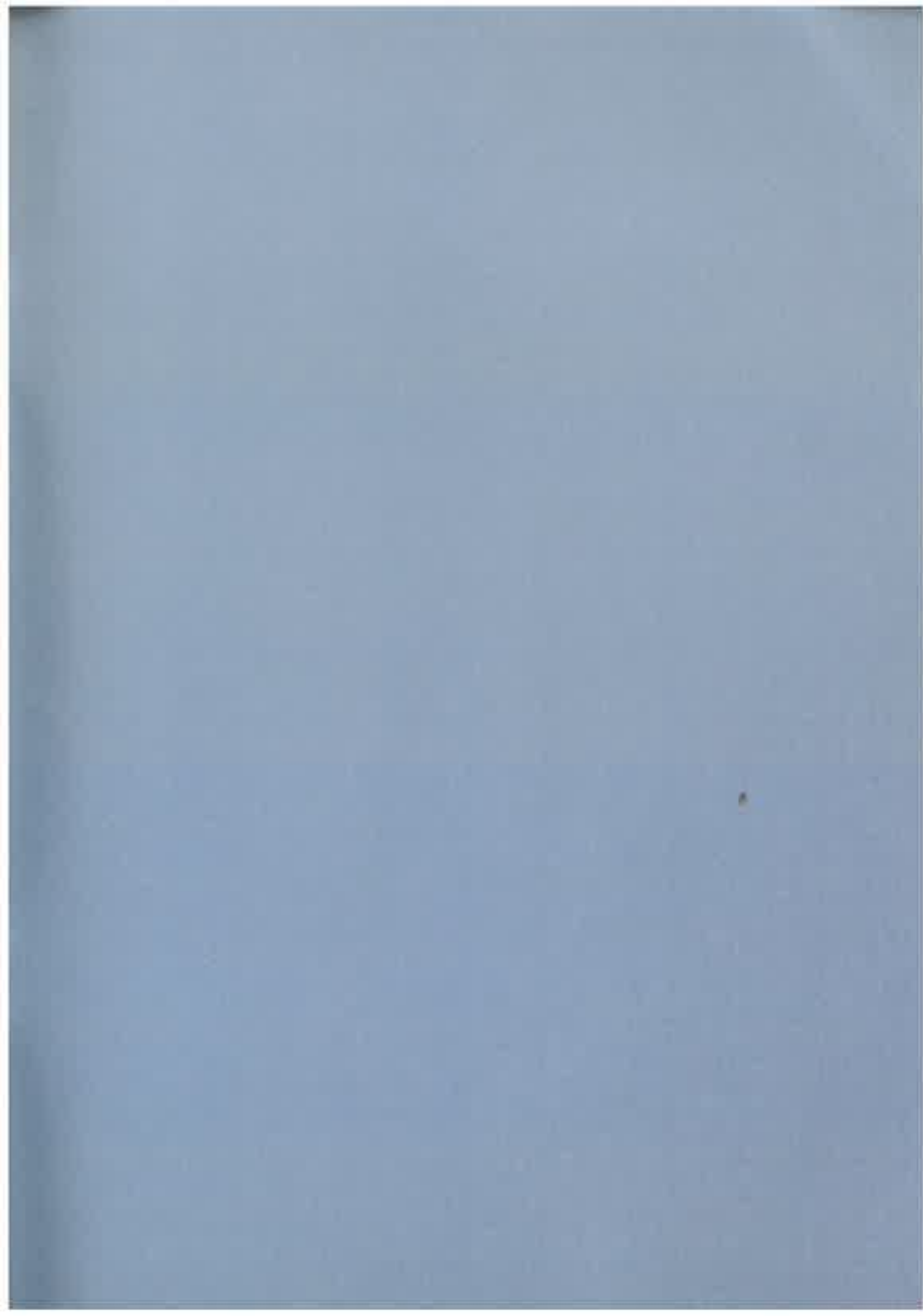
－看長谷川老師用看似簡單卻意外巧妙的重複句型鋪陳故事，雲淡風輕地帶過最沈重的事情，在心裡默默種下幾顆種子，希望自己的故事也能有著又輕又重的樣子。

長新太、五味太郎等，《來聊聊繪本吧》，典藏藝術家庭，2021

－想要看繪本界大前輩們暢所欲言地聊創作，這本一定會讓人過癮。那些自我的執念、童年時期最在意的小事，或許都是創作者們長大後最寶貴的亮點。

無妄合作社，《二十一世紀的破青年》，2019

－最後分享的非書，是這次創作時常聽的一張專輯。〈在圍城時與你共散〉特別有感：沒有一個時代例外，「牆」永遠無所不在，歷史的血會被風吹乾、被土覆蓋，但腳下的故事不能被忘記，真實的聲音要一直聽。

指導單位 |

文化部

主辦單位 |

國家人權博物館

出品人 |

張維斌

策畫團隊 |

詹嘉慧、郭奕盛

承辦團隊 |

沃特文化有限公司

創作者 |

方應宏、鄭武翰、賴柏霖、黃廷玉、陳靜宏、朱凱迪、
倪毅、劉榮宗、黃鴻、黃子杰、于祐謙、蘇淑敏、蘇慧賢、
陳淑慧、陳慧芝、蔡品瑩、翁雅如

講師 |

陳淑秋、陳培維、陳凱生、張維偉、李梓龍、林傳凱、
趙廷君、黃翠文、陳悅宏、孫世傑、林麗華、郭之國、
林鴻基（按姓氏順序排列）

繪本午茶討論會共舉人 |

李梓龍、徐凡、Ballboss、大入墨類研究社

導讀 |

陳冠誠

感謝名單 |

蔡煥霖、李麗霞、鍾淑華、黃文君、黃華均、朱乃愛、
許楚君、李陳潔、張發亞純、任俊豪、陳育基、田嘉祥、
謝明哲、好輝創會有限公司、原采書報事務所、墨墨繪
本洋行、小樹的家繪本館、陳嘉庚

手冊編輯 | 蘇凱旋

視覺設計 | 陳冠誠

校對協力 | 蘇怡安

手冊印製 | 沈長基印刷

出版單位 | 國家人權博物館

印刷單位 | 國家人權博物館

設計單位 | 沃特文化

