

繪製九階教材插畫的歷程

九段階教材挿絵制作の道のり

The Illustration Process for the Nine-Level Aboriginal Languages Textbooks

文 | 蔡佩芸 圖 | 編輯部

2002年，政大原住民族研究中心獲原民會與教育部與行政院原住民族委員會共同委託，接下了一個龐大工程——配合九年國民教育，編輯九年一貫原住民族語課本，以供國民義務教育鄉土教育課堂使用。歷經4年，集合百位編輯群之力，2006年完成了九階14族40語教材，總計360冊，不僅為國內規模最大的原住民族語教材，於國際教材編輯案上亦為罕見。

語言除為溝通工具外，更重要的意涵在於文化，一個語言之於一個民族，乃是承載著興傳、認同與尊嚴的重要表象。原住民族語言在台灣的語言生態中嚴重流失，母語教學雖自1993年即納入正式課程，惟實施至今，如何進行卻仍莫衷一是如戰國紛亂，缺乏文字的語言應如何制定標準書寫符號，在不同的宗教團體、原住民族各群體間，乃至學術界，目前仍存在諸多歧異。

撇開書寫符號的議論空

間，更不談政大編輯部團隊早已投入在原住民事務上的勞心戮力，回歸九階教材，為進行九階教材計畫，編輯部聘定40個族語別的主編，每位主編再邀請6位編輯委員。除依照教材編撰原則規劃外，政大編輯部另別出心裁，依文化特色將40語分為12類，擇聘12位畫家，試圖透過12種風貌之畫風，使這套教材呈現出有別於刻板教科書的藝術價值。因此我們看到了細膩的水彩、活潑的漫畫、和潤的色鉛筆、強勁的版畫風以及飽和的電腦畫圖等各自獨特的色彩。

九階教材完成後，政大編輯部又陸續完成了《字母篇》、《生活會話篇》與《閱讀書寫篇》，且增加至16族42個語別。九階教材主要適用對象為國中小學生，惟為使學童／讀者能順利掌握閱讀之能力，因此針對學齡前兒童，或是不熟悉書寫符號之成人，另編輯基礎教材《字母篇》；《生活會話篇》則是為了強化高中階段學生之聽與說的能力；最後

九階教材插圖繪製組

畫家 / 原住民族別	負責族語
林建成	阿美族6語
邱若龍	泰雅族4語和太魯閣族3語
謝文德 / 排灣族	排灣族4語
紀朝順	布農族5語
見維巴里 / 卑南族	卑南族4語
陳俊傑	巴宰語和噶哈巫語2語
夏曼·馬德諾·米斯卡 / 雅美族	雅美語
瓊瑣瑪莎 / 太魯閣族	鄒族3語
阿邁熙嵐 / 泰雅族	魯凱族5語
蔡佩芸	賽夏語
賴珮伶	噶瑪蘭語
簡長巖	邵族語

九階教材「第9階」賽夏語—第7課 (talsasaboehaew) 版面設計。

《字母篇》、《生活會話篇》、《閱讀書寫篇》插圖繪製組

九階教材計畫，除依照教材編撰原則規劃外，政大編輯部另別出心裁，依文化特色將40語分為12類，擇聘12位畫家，試圖透過12種風貌之畫風，使這套教材呈現出有別於刻板教科書的藝術價值。因此我們看到了細膩的水彩、活潑的漫畫、和潤的色鉛筆、強勁的版畫風以及飽和的電腦畫圖等各自獨特的色彩。

族語	《字母篇》畫家	《生活會話篇》畫家	《閱讀書寫篇》畫家	
阿美語	南勢阿美語	-	葛仲鈞	蘇凡
	馬蘭阿美語	-	林柔吟	蘇凡
	恆春阿美語	-	林柔吟	蘇凡
	海岸阿美語	林柔吟	陳德明	王章捷
泰雅語	秀姑巒阿美語	林柔吟	一萬·星	溫牧
	賽考利克泰雅語	-	古惠丞、謝佩庭	林易東
	澤敖利泰雅語	-	李福生	吳培元
	四季泰雅語	-	一萬·星	吳培元
	汶水泰雅語	-	李伊	李伊
	萬大泰雅語	-	莎韻·伊外兒	莎韻·伊外兒
	宜蘭澤敖利泰雅語	-	一萬·星	溫安安
賽德克語	德路固語	-	溫黃輝芝	卓惠美
	德固達雅語	-	卓惠美	卓惠美
	都達語	-	拉娃伊萬	許寧真
排灣語	東排灣語	-	葉雅庭	葉雅庭
	北排灣語	-	馮志正	郭子安
	中排灣語	丁浩穎、馮明如	葉庭歡	祖珠·卡查妮蘭
	南排灣語	-	陳聿君	陳聿君、洪皓志
魯凱語	東魯凱語	-	林保羅	陳子強
	霧台魯凱語	陳子強	陳子強	陳子強
	大武魯凱語	張雅卿	張雅卿	張雅卿
	多納魯凱語	-	官晉宇	官晉宇
	茂林魯凱語	-	陳子強	官晉宇
	萬山魯凱語	詹耀維、陳思潔	黃惠菁	黃惠菁
布農語	卓群布農語	米萬吉、谷明順、曾淑惠	古晨欣	古晨欣
	卡群布農語	米萬吉、谷明順	米萬吉	全德富
	巒群布農語	張小芳、古水靈、古晨欣、古靜、古語桐、古雨荷	古水靈	全德富
	丹群布農語	米萬吉、谷明順、曾淑惠	田慧玲	田慧玲
	郡群布農語	-	明有德	藍琦雲
	卑南語	南王卑南語	-	林文賢、官晉宇
卑南語	知本卑南語	-	謝忠雄	謝忠雄
	初鹿卑南語	-	林文賢、官晉宇	林文賢
	建和卑南語	-	陀絮甯	陀絮甯
	太魯閣語	-	-	林天生
賽夏語	陳怡廷	陳怡廷	陳怡廷	
噶瑪蘭語	林俐斐	曾淑惠	曾淑惠	
邵語	簡史朗、簡長鵬	石慶龍	溫牧	
雅美語	-	呂傑明(然善)	那牧特	
撒奇萊雅語	-	官晉宇	官晉宇	
鄒語	-	汪啓聖	陳曉鈴	
卡那卡那富語	-	林呈陽	浦晨軒、曾淑惠	
拉阿魯哇語	-	游淑美	游淑美	

編撰的原住民族語中級教材——《閱讀書寫篇》，針對高中以上及成人自學需求，以散文、詩歌、童謠、歌曲等各類文體展現族語書寫的多元樣貌，除增進學習者讀與寫的族語能力，更將教材提升至文學層次。

然而自《字母篇》起，教材的繪製工作即改由各族語編輯群自行邀請畫家進行，打破九階教材原有之規劃。

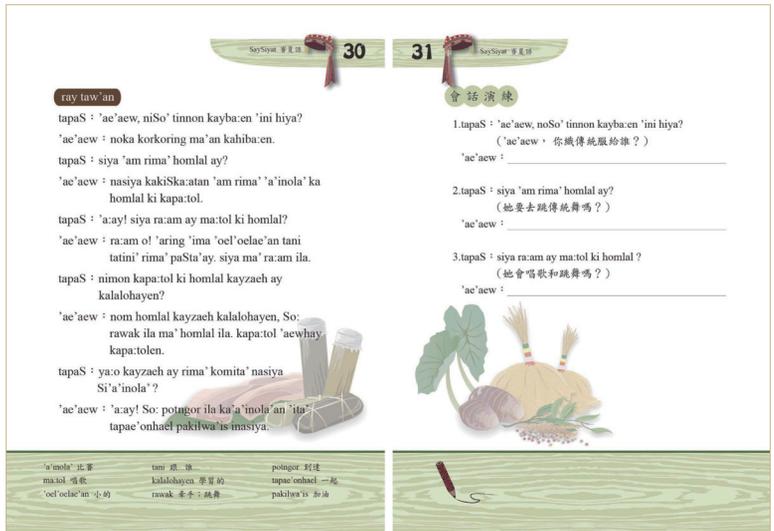
我畫了九階教材

從小即喜歡隨手塗鴉，大學時期開始接觸小畫家繪圖軟體，協助教授以圖說文，漸漸養成一種挑戰抽象思考具象表達的樂趣。2002年，當政大編輯部找我擔任九階教材賽夏語的畫家時，內心某種情感蠢蠢欲動，更暗自竊喜於可自稱為

相較於一般教材，族語教材的用圖須更為留意民族特色，尤其是外族畫家，必須搜尋資料、反覆檢視後方能下筆。例如賽夏族與泰雅族的服飾特徵相似，但卍字型紋飾則是賽夏族獨有的，諸如此大大小小的細節，都再再考驗著我。

《生活會話篇》(下)
賽夏語-第28課《傳統的歌舞》版面設計。

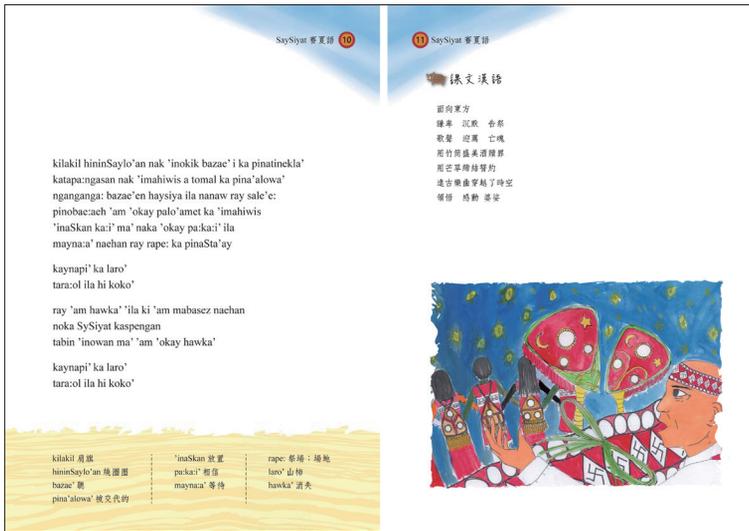
影畫面般快轉跑過後，臉上的微笑油然而生，當年為了試編教材何嘗不也是絞盡腦汁、廢寢忘食？然而畢業都好幾年了，我還一直珍藏著那些教材手本、教具，因為過程是有趣的，成就更是唯一的。既然可以塗鴉，又能夠為原住民族付出一些棉薄之力，我有何理由拒絕這難得的機會？依著這般心情，開始認分好好工作！

「畫家」的虛榮中。然而好夢不長，為了符合政大編輯部對「特色」的要求，區別自己與其他專業畫家間的差異，我必須以電腦繪畫。一定是被幻想沖昏了頭，我開始懊惱自己是否太快答應了。沒有爐火純青的電腦繪畫技術，只能趕鴨子上架現學現賣，在蒐集民族文化資料的同時，還得不斷嘗試如何利用滑鼠掌握線條，把圓畫圓、把腦中的構圖確實呈現……初期的樂趣很快地轉為壓力，暗自竊喜當然也變成了後悔莫及。而如何讓1張插圖充滿吸引力，引發學童學習動機與專注力又是第二個大考驗。我的焦慮與浮躁不僅影響了自己，更壓迫著與親人、伴侶間的感情，在無法逃避又難以突破的瓶頸中，幾經掙扎，最後逼自己重新思考，為何要Say yes？難道我真的做不到嗎？

插圖繪製的規則很簡單，每課1幅大張彩圖、5張獨立小圖，在閱讀課文內容後，將關鍵字組合，並想像出符合的畫面與情境，這樣的道理很容易理解，可一開始確實不容易執行，很多時候腦筋都是空白的，只能悵悵地對著文字發呆，遲遲無法繪製出令自己滿意的插圖，更遑論要把這些不良品交給編輯委員審核。也不知隔了多久，或許是經過資料蒐集後，對賽夏文化有了較充裕的掌握，構圖思維漸入佳境，而且隨著繪圖次數的增加，電腦操控能力也逐漸熟稔。相較於一般教材，族語教材的用圖須更為留意民族特色，尤其是外族畫家，必須搜尋資料、反覆檢視後方能下筆。例如賽夏族與泰雅族的服飾特徵相似，但卍字型紋飾則是賽夏族獨有的；而巴斯達隘並非歡樂慶典而是贖罪祭典等，諸如此類大大小小的細節，都再再考驗著我。當然，也因為透過這樣為了構思而深究的過程，讓我更加瞭解賽

畫畫是我從小喜歡也較擅長的事，原住民族更是我喜歡的，回想自己念書時在民族教育課堂繳交的作業，以及實習教學的互動，當記憶如電

《閱讀書寫篇》(上) 賽夏語—第3課〈巴斯達隘〉版面設計。

夏文化之美，從一籌莫展到逐漸駕輕就熟，九階教材之於我，就如釀了一甕小米酒，越陳越香。

從九階教材到《閱讀書寫篇》

繪製九階教材後，我有幸還能接觸後續的教材，排除基礎教學的《字母篇》，我粗略相較一下九階教材、《生活會話篇》與《閱讀書寫篇》的編排方式。九階教材每課內容包含「聽一聽」（即課文內容）、「學一學」（認識詞彙）、「講一講」（句型練習）以及「看一看」（看圖練習會話）等4單元，因此課文首頁即由1幅跨頁彩圖配合課文內容，另5張獨立小圖則做為生詞練習之用（如下圖）。《生活會話篇》每課含「學習圖片」、「對話句子」、「學習新詞」以及「會話演練」，除主課文第1頁固定位置配上畫家插圖外，其餘部分為編輯部統一的美術設計底圖。《閱讀書寫篇》的每課單元為「族語文章」、「課文翻譯」、「生詞」、「文化活動」以及「學習活動」，而畫家插圖則視文章之長短決定擺置頁面，多以課文首頁為主，但若主文文字過多，為免影響版面，插圖也可放置於第3頁的課文翻譯處，和《生活會話篇》的設計一樣，

除主圖外，其餘文化插圖則為統一的美術編輯。以上三套教材均維持每課4頁的版面。

九階教材為政大版教材的第一個起步，編輯經驗確實略嫌不足，雖著重於繪圖的美觀與獨特風格，但由於缺乏統一的美術設計，且為文字編輯與繪圖分別同步作業，因此在無法精準確定文字多寡或族語內容的狀況下，容易發生插圖與文字搭配時過於雜亂的窘境，經常有文字與插圖重疊導致內容不清楚，或破壞插圖完整風貌的遺憾，且僅由1彩圖、5獨立黑白插圖所呈現之版面，也甚感單薄。如是缺失在九階教材完成後，已澈底改善，後續編輯的教材增加了專業美術設計，預留獨立固定欄位放置插圖，解決了兩相競合之衝突，且由美編統一設計民族文物插圖，並以色系區分篇別，提升了套書的色彩度與一致性，但繽紛多彩的各語插圖，似乎也少了些九階教材特有的藝術風格。

既然是教材，即便力求以插圖活潑豐富課本，增加閱讀與學習之動機，仍不可避免套書追求整體規律的制式宿命。另就藝術角度而論，也因個人觀感差異而產生出喜好質疑。然而在編輯教材的過程中，無論是12種畫風，或是固定於框架內的插圖，這些色彩所展現的，便是尊重並接納多元文化的重要價值。◆

既然是教材，即便力求以插圖活潑豐富課本，增加閱讀與學習之動機，仍不可避免套書追求整體規律的制式宿命。另就藝術角度而論，也因個人觀感差異而產生出喜好質疑。然而在編輯教材的過程中，無論是12種畫風，或是固定於框架內的插圖，這些色彩所展現的，便是尊重並接納多元文化的重要價值。◆

蔡佩芸

苗栗縣卓蘭鎮客家人，1976年出生於台北市。畢業於國立政治大學民族學系碩士班，現任台北市立大學助教，曾參與政大九階賽夏族教材繪製工作。喜歡原住民，嫁為宜蘭縣大同鄉泰雅族媳婦。

