

公務出國報告

(出國類別：考察)

2017 年義大利波隆那兒童書展參訪報告

服務機關：國立故宮博物院

出國人職稱姓名：康綉蘭科長

楊芳綺助理研究員

出國地區：義大利波隆那

出國期間：106.4.1~106.4.7

報告日期：106.6.28

出國報告名稱：義大利波隆那書展

頁數 40 含附件：否

出國計劃主辦機關/聯絡人/電話

國立故宮博物院/王姿雯/02-28812021ext2901

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

康綉蘭/國立故宮博物院/文創處/科長/02-28812021ext2192

楊芳綺/國立故宮博物院/南院處/助理研究員/05-3620555 ext5108

出國類別：考察

出國期間：106年4月1日~106年4月7日

出國地區：義大利

報告日期：106年6月28日

分類號/目：

關鍵詞：波隆那 插畫展 拉佳茲獎 繪本 博物館出版品

摘要：

藝術是人類共通的語言，跨越國界及文化，而保存藝術與傳播知識的責任，是文化從業者的使命，繪本童書是一種可以透過不同的藝術表達方式，傳遞知識與保存的方法，世界各國無不藉由童書產業，奠定國家重要的教育基礎，並以不拘泥文化及國界的繪本創作模式，發揮最大的影響力，博物館如何運用繪本，結合展品及推廣教育的運用，達到宣傳與教育推廣的目的，是一件值得探討的事，繪本是亟具吸引力的工具，國際間各大博物館也早相繼投入繪本的創作，帶動博物館的行銷與教育推廣，國立故宮博物院在兒童出版品的成果尚在努力階段，如何運用繪本成為一種力量，為本次參訪書展活動的重點，並據以為規劃本院及南部院區兒童書籍的出版品政策藍圖。

目 次

壹、目的	4
貳、過程	4
一、參訪日程表	4
二、參訪單位及交流情況摘要	5
參、心得	16
肆、建議	26
伍、附錄	
1	29
2 2017 波隆那書展現場巡禮	30

壹、目的：

本次活動出發前，依據業務單位主管(南院處及文創行銷處)處長指示撰寫參展出國計畫，擬定參訪目標與觀察重點，並以業務層面考量，評估參與活動可能從中學習與帶來的效益，童書繪本領域是本院未來亟欲發展的目標之一，構思如何與本院兒童學藝中心及南院兒童創意中心等單位串連銜接，並延伸展覽的視野與深度，俾利擴散推廣展覽效益。

整理參與書展活動目標條列如下：

- 一、 廣泛蒐集南向亞洲地區相關優質童書。
- 二、 觀察繪本風格走向及藝術脈絡。
- 三、 如何運用繪本展現本院典藏。
- 四、 研擬購買南向亞洲國家優質童書或繪本版權，進行翻譯推廣。
- 五、 本院出版品販售版權的可能性。
- 六、 國際間計畫合作的可能性。

活動前準備本院簡介資訊、南院出版童書、出版授權書籍、規劃出版童書文稿等資料，以利於參訪期間，致贈交流單位，同時徵詢各方專家建議以利討論。

活動前準備的本院簡介及相關資料，於活動期間交流致贈的本院出版品，右圖為張貼於插畫家之牆現場

貳、過程：

一、參訪日程表：

日期	地點	內容及工作概要
4/1	臺北→香港 (CX473)	轉機航程

	香港→法蘭克福 (LH797)	
4/1-2	法蘭克福→義大利 波隆那 (LH282)	下午認識住宿飯店周邊環境，隨即搭乘公車前往 展場現勘。 展場會勘、臺北書展基金會展場及臺灣館現場。
4/3-5	波隆那	展場活動觀摩學習。 參訪活動、拜訪印度、馬來西亞、印尼、MOMA、 TATE 等攤位，法國南方文獻出版社（Actes Sud） 出版社藝術總監，向版權廠商請益等。 參加文化部及臺北書展基金會現場開幕活動 拜訪臺灣參與書展插畫家賴馬、林小杯、鄒駿昇、 鄧彧、吳睿哲等，請益繪本創作經驗。
4/6	佛羅倫斯	文藝復興時期歷史建築巡禮、參觀書店及插畫展
4/7	波隆那→法蘭克福 (LH289)	上午至市政中心及鄰近展場，觀賞插畫展及書店 現場巡查。
4/7	法蘭克福→香港 (LH796)	轉機航程
4/8	香港→臺北 (KA482)	返程抵臺

二、參訪單位及交流情況摘要：

(一)南亞、東南亞繪本出版觀察

1.印度

此次書展參訪印度兩家出版社，第一家為綜合型童書出版社 **Xact Books**，座落於新德里，幾乎重要的國際書展無役不與，書展中陳列的書籍主要以圖像字典、語言學習、幼教學齡童書為主，同時發展點讀筆等英語學習教具，種類繁多。該出版社積極拓展簡體中文市場，在上海亦有分公司，現場接待人員即為上海分公司職員，負責版權授權諮詢等相關事宜。經諮詢現場人員表示，該公司尚未有藝術、文化相關童書出版，但有合作出版業務，可接受客戶委託客製作所需的繪本、主題、風格，再依出版

界的慣例，抽取售價的 6%~8% 作為出版授權的版稅。Xact Books 每年出版的童書、繪本高達 4,000 多本，製作一本童書的時程約為半年。考量藝術、文化類的書籍需有更縝密的企劃與文化背景知識的深入討論，是否適宜以知識工業的生產模式進行，仍需再多方考量。

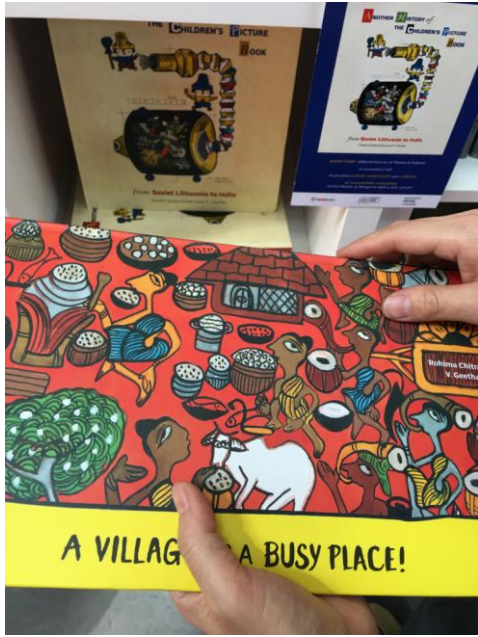
印度 XACT BOOKS 出版社攤位

印度 XACT BOOKS 訪談

第二家參訪的出版社為 **Tara Books**，位於印度清奈，其主要的出版種類為印度藝術、文化圖文書籍，致力於結合印度當地的藝術家、工藝家保存傳統技藝，製作限量手工書。將書籍再創作視為重要的使命，透過創新的藝術形式、插畫與設計，使其書籍成為繪本研究者的典藏。該公司於 2013 年獲得波隆那童書展亞洲最佳出版社，2014 年獲得倫敦國際書展最佳出版社，在國際上素負盛名。其出版的圖文書籍中有若干與本院的典藏、展覽具有密切聯結，如羅摩衍那(*Ramayana*)與摩訶波羅多(*Mahabharata*)兩大印度史詩，其中 *Sita's Ramayana* 榮獲許多國際獎項。

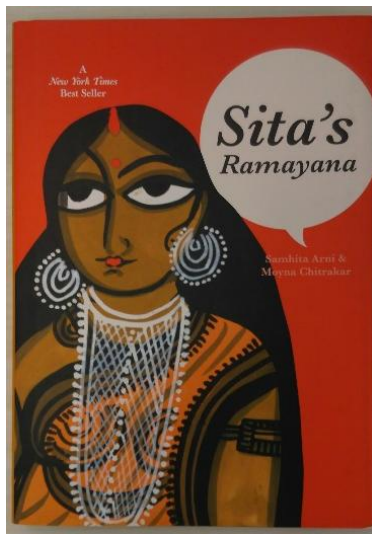
2016 年美國舊金山亞洲藝術博物館展出的「羅摩衍那」特展，博物館商店即搭配展覽販售此書。該書並非繪本，而是現在流行的圖像小說(*Graphic Novel*)，其特色為文字篇幅較多，輔以圖像作為劇情串接。值得注意的是以該書有別以往的男性書寫角度，而是以女性的觀點重新詮釋羅摩衍那的史詩；另一本摩訶波羅多則是以小孩的觀點來觀看整個故事，從多元的角度出發，再詮釋既有的傳統的文學，是該出版社的特色之一。未來若有翻譯亞洲童書的需求，可考量該出版社的繪本出版品，兼具文學性與藝術性，並已獲得國際繪本重要獎項的肯定。

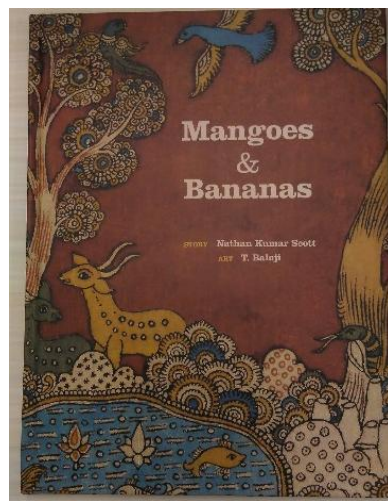
具民族特色節慶年曆掛圖出版品

展開後的效果，每一段圖均提供民族節日的介紹說明，可作為掛圖使用，兼具藝術美感與實用性

《希多的羅摩衍那》/Tara 出版社

《芒果與香蕉》/Tara 出版社

2. 印尼

印尼參與波隆那書展的單位是以教育文化部為首的官方代表，展示的繪本書類並不多，但是展位頗具特色，其中現場人員表示目前該國最受歡迎的繪本是蠟染 Batik 的著色書，已經售出多國語言版權授權。

拜訪印尼國家出版委員會主席 Laura Prinsloo/Indonesia National Committee

蠟染 Batik 的著色書

具療癒的著色書侵襲全世界，廣泛的被套用在各種文化

經詢問得知印尼教育文化部曾於本(106)年 2 月參與臺北國際書展，得知本院留有相關訊息，欲搜尋東南亞國家繪本，並邀請本院於 9 月參加印尼書展，該書展是印尼每年一度的綜合性書展，臺灣參展的出版社並不多，希望能未來能有更多的交流機會。

有關本院擬於南院兒童創意中心另闢閱讀專區，請益如何購買印尼原文或英文出版繪本，徵詢書展負責人意見，其提供印尼本地較大的網路購書管道及查詢印尼出版品的 APP 供參(如附錄 1)。

印尼國家出版委員會 APP(提供英文版介面)

3. 馬來西亞

新加坡、馬來西亞為臺灣、香港、中國以外最重要華文閱讀市場。東南亞華人人口約占全球海外華人人口三分之二，但由於歷史發展因素，華文語言發展曾遭到阻礙，然而以星馬地區為主的華文閱讀人口仍有約 500 萬人左右，惟星馬地區無論是報章雜誌或是華語學校授課均以簡體中文為主流。2013 年文化部為拓展臺灣文學出版市場，除擴大參與「馬來西亞海外華文書市」，並首度於書市期間結合辦理「臺灣文學節」大力推廣。¹本院於 2016 年 7 月亦由本處王耀鋒副處長領隊參與馬來西亞書展。²

馬來西亞出版商亦參加本(106)年度台北國際書展，筆者曾於書展期間洽詢馬來西亞大將出版社與三三出版社有關童書繪本出版狀況，因上述兩個出版社未發展童書出版業務，因此未獲得進一步資訊。

此次義大利波隆那書展，馬來西亞參展單位以教育部為代表，作為官方統一聯繫洽談窗口。因馬來西亞的歷史文化與印尼相近，在傳說、民間故事具有高度關聯性，舉例而言，兩國皆有櫛瓜男孩繪本，但馬來西亞現場展示的出版品，插畫的藝術性與書籍編排表現較佳。若與臺灣國內繪本童書的蓬勃發展相較，無論是在印刷品質、插畫美術性、書籍編排等各層面尚有差距，臺灣在繪本童書的發展仍較具優勢。

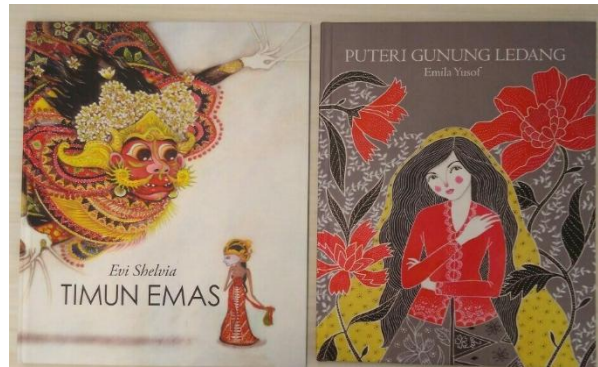
依據「2015 年馬來西亞海外華文書市與臺灣文學節考察報告」指出³，海外華文書市期間，馬來西亞原創出版展位，以童書及漫畫較為熱絡，可觀察出華人家庭對於兒童與青少年讀物需求度極高，臺灣插畫家彎彎與小說家九把刀頗具知名度，復以每年臺灣皆有童書插畫家入選波隆那插畫展，本土漫畫在歐洲亦大放異彩，未來此類圖書均可積極向南發展。若本院發展系列童書繪本，或許可考量參加馬來西亞海外華文書市，推廣本院的華夏文化典藏。

¹ 陳文婷，2013 馬來西亞海外華文書市－臺灣文學節考察報告，2013.10.14

² 王耀鋒，2016 馬來西亞書展出國報告

http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.aspx?sysId=C10502431

³ 游惠容、陳怡君，2015 年馬來西亞海外華文書市與臺灣文學節考察報告，2015.9.3

馬來西亞繪本出版品

拜訪馬來西亞教育部代表

(二)博物館繪本出版觀察

1.美國紐約現代藝術博物館(MOMA)

美國紐約現代藝術博物館(以下簡稱 **MOMA**)應是博物館界發展童書繪本的先驅，展位由出版部副部長 **Charles Kim** 為主要負責人。其表示 **MOMA** 近 5 年開始發展兒童出版業務，整個出版部門約 20 人，共計 8 人負責兒童出版，每年約出版 2-3 本新書，每書一刷為 5-8,000 本。

波隆那書展舉辦期間，該博物館主動積極，並趁書展期間洽談國際版權販售，該館最熱門的繪本，曾出售高達 9 種語言版本，每一外語版本印量約 3,000 本。此外，也會藉由書展機會，現場面試合適的插畫家合作繪本。插畫家的國籍不限於美國，曾與義大利、英國插畫家合作過，因預算有限，溝通方式僅透過 **Skype** 討論，並沒有實際的會面討論。

藉由本次書展的機會與 **Charles Kim** 副部長請益博物館繪本出版相關問題，其建議繪本可由教育活動延伸成為繪本主題，因其已經過觀眾的測試，可選擇最受歡迎的教育活動轉化成繪本，並且讓教育人員成為繪本的作者，因此教育人員會積極的推廣其作品並將繪本搭配教育活動使用。

該館設有繪本出版委員會，於上一年度規劃次年的展覽搭配繪本出版構想，由教育人員負責發想繪本主題，研究人員檢視文物及文化的詮釋是否有誤，次則將文本故事定稿，最後由插畫家繪製，再經過多次的討論，由館內的藝術總監定調藝術風格，

始能發排印刷。本院未來可參考 MOMA 模式，成立出版委員會，並嘗試從教育活動轉化為繪本主題，先試行出版幾本童書，嘗試找出合適的出版流程與模式便於延伸推廣。該作法已為該館多年來的經驗累積，同為博物館人，以本院現行出版模式，深切的體認到研究人員與教育人員之間分工的維妙，中間的銜接需要雙方合作與充分的討論，建構以觀眾利益出發的出版模式。

拜訪 MOMA 出版部門

MOMA 出版品

豐富多樣的出版品

2. 英國泰特美術館(TATE)

英國泰特美術館於 5 年前開始發展童書繪本出版品，目前出版能量春季 9 本、秋季 9 本，一年約 16~18 本書籍。兒童出版品分為三類，第一、活動類繪本(如著色書)；第二、故事性；第三、非故事性，其中銷售狀況最佳的為活動類繪本，搭配館內教育推廣活動使用，如著色書是非常暢銷的品類。

今年該館繪本 *The Museum of Me* 榮獲 2017 義大利波隆那兒童書展拉加茲童書新秀首獎，該書的插畫家為 Emma Lewis，此為她的首部繪本。此繪本以簡單的色塊勾勒出人物、文物造型，輔以照片及各類圖像拼貼獨具創意性。該書以小女孩的觀點，探討博物館的各種類型展示文物，以及文物與小女孩間的情意聯結，是本可讀性極高的作品。

以博物館為主題的繪本，各博物館皆有代表作，如《你不能帶氣球進入大都會博物館》(*You Can't Take A Balloon Into the Metropolitan Museum*)或台北市立美術館的《禮物》，故事的場景皆以博物館為背景，描繪出小孩或是參觀者眼中的博物館，透過細膩的文本與圖像編排，呈現出博物館的展示、保存、教育等多面項的功能，同時體現博物館與其生命經驗的聯結。未來本院可參考國外博物館的模式，邀請插畫家以較為個人式、微觀的角度，呈現出個人與博物館藏品之間的觀察與情感交流，希冀能喚起大眾對於博物館的共鳴。

2017 義大利波隆那兒童
書展拉加茲童書新秀首獎
「*The Museum of Me*」

英國泰特美術館展位新書展示

3.法國南方文獻出版社（Actes Sud）出版社

南方文獻出版社（Actes Sud）是法國一家綜合性中、大型出版社，成立於 1978 年的法國南方亞爾勒(Arles)，由 Hubert Nyssen 所創立。目前的執行長為法蘭索瓦絲·尼森 (Françoise Nyssen)，於本(106)年獲得法國總統馬克宏拔擢，成為法國文化部部長，亦是首位以出版人身份成為榮登法國文化部部長之人。

1995 年成立子公司—南方少年兒童出版社（Actes Sud Junior），主要負責兒童及青少年出版業務。2005 年 7 月，Actes Sud 出版社併購 Thierry Magnier 和 Rouergue 出版社，使得兒少出版業務更為多元發展。

南方少年兒童出版社（Actes Sud Junior）
展位

訪問南方少年兒童出版社（Actes Sud
Junior）創意總監 Kamy Pakdel

該出版社是文學獎的常勝軍，高行健在法國文壇未成名前，即出版其以法文書寫的《靈山》，此書於 2000 年榮獲諾貝爾獎的殊榮。2002 年匈牙利作家凱爾泰斯·伊姆雷（Imre Kertész）的諾貝爾獎得獎作品及 2004 年獲得龔古爾獎的小說《斯克塔的陽光》（*Le Soleil des Scorta*）皆由該社出版社出版。

Actes Sud 與臺灣也有深厚的淵源，如文化部駐巴黎臺灣文化中心曾與其合作，出版過李昂的《暗夜》、張大春的《野孩子》、李筱峰的《快讀台灣史》、黃國峻的《麥克風試音》與舞鶴的《餘生》等書。此次，臺北書展基金會邀請藝術總監 Kamy Pakdel 擔任國際顧問，指導臺灣即將出版的插畫繪本藝術風格並給予相關建議，趁此次波隆那盛會，本院與其交換博物館出版品意見互有交流，也提問出版社與博物館的合作經驗。

該出版社曾出版羅浮宮的電影圖書館相關的兒童、青少年讀物，與羅浮宮有兩種合作模式：

(1)向羅浮宮申請圖檔，自行出版，邀請藝術史背景的學者撰稿。

(2)與羅浮宮合作出版，撰稿由羅浮宮研究員負責，出版社負責設計、編輯，出版經費雙方分攤。

上述二項的合作方式，其中第(1)與本院現行的藏品圖像授權及出版授權利用方式相同⁴，第(2)種方式則較具彈性，經由雙方的溝通或簽訂契約方式辦理，博物館運用典藏品，借重出版社的設計編輯專業，合作打造雙贏的出版模式。

⁴ 國立故宮博物院藏品圖像授權及出版授權利用辦法 <https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=03003061>

該出版社除兒童讀物外，亦有青少年系列，於書展結束後，可寄送博物館相關出版品供參考。**Kamy Pakdel** 總監預計參加 107 年臺北國際書展，可於臺灣之行期間，撥空至本院與南院參觀，給予本院圖錄及兒童、青少年出版品建議並與相關同仁進行交流。

(三)國內出版界對於故宮繪本的期待

此次義大利波隆那書展盛會，臺灣許多出版社均派出編輯、插畫家、版權授權人員等參加，書展期間本院與相關出版業者交換本院出版繪本意見，同時參與書展基金會主辦的繪本交流分享會，茲將重要的議題摘要如下：

- 1.期望故宮的繪本製作，不要限制框架，能給予插畫家有更多的創作空間。
- 2.繪本不要過度強調單向的文物知識傳達，而應重視故事文本與插畫結合。
- 3.繪本的讀者不單只是提供兒童，透過圖文並茂的方式傳達動人的故事，成人亦會深受感動。
- 4.繪本的主體除插畫、文本外，亦需全面性的掌握出版品的設計範疇，包含紙張、印刷效果、裝訂方式等，需有整體性及藝術美感規劃。
- 5.「為什麼有些繪本可以跨越國界？」為此次波隆那討論會的重要議題，可以跨國界的繪本往往論述的主題，為人類共通的命題，具心靈層面的哲學思考，如生命中會遭遇的困難與挑戰，人們如何去因應與面對，在構想繪本主題時，作者應自我提問，越能探索至內心的深處，則其議題越能跨界。
- 6.此次書展基金會邀請兩位專業人士 **Actes Sud** 出版社童書藝術總監 **Kamy Pakdel** 及法國鴻飛文化出版社創辦人葉俊良先生擔任國際顧問，針對預計出版的作品提出建言，兩者皆認為作品的裁剪為關鍵，將圖像與文字去蕪存菁是優質作品產生的重要歷程。插畫家需有成熟的繪畫技巧及具有辨識性的繪畫風格，同時需思考如何突顯圖像的特色，增加趣味性。長期擔任豐子愷兒童圖書獎顧問柯倩華老師，依據多年的出版經驗，指出近幾十年童書繪本出版無法有開創性的表現，肇因於臺灣出版界欠缺「藝術總監」的角色，該角色可在繪本專案執行過程中，協調文本與插畫間結構的展現方式，提出改進意見；並有能力對整體的書本設計、用紙、印刷、裝訂方式提出整體性的建議，兼具市場的敏感度，提供童書出版呈現最佳的效果。

(四)波隆那周邊插畫展參訪

波隆那市也配合全世界最重要的書展期間，搭配各式的插畫個展於城市的咖啡

店、博物館同步展出，炒熱會展的氣氛。此次參觀魁北克插畫家伊莎貝爾·阿瑟諾 (Isabelle Arsenault) 的個展，其作品 *Cloth Lullaby: The Woven Life of Louise Bourgeois* 獲得本年度拉加茲童書獎藝術類首獎。台灣出版社已翻譯她的其它作品，如簡愛，狐狸與我(*Jane, the Fox & me*)、小狼不哭(*Virginia Wolf*)等書，皆獲得不錯的好評。

展出地點在波隆那音樂博物館，展覽場地不大，但設計小巧而別緻，十分引人入勝。插畫的展示方式十分友善，參觀者可以近距離觀察插畫的細節，並且在原畫展示的段落，置放經編輯後的繪本成品，可使觀者比較原畫與繪本之間的差異。並透過不同繪本，了解繪者在不同時期的創作風格。

伊莎貝爾·阿瑟諾 (Isabelle Arsenault) 個展

插畫原畫現場展示插畫家繪本供參觀者翻閱

波隆那市政廳的插畫家展覽(一)

波隆那市政廳的插畫家展覽(二)

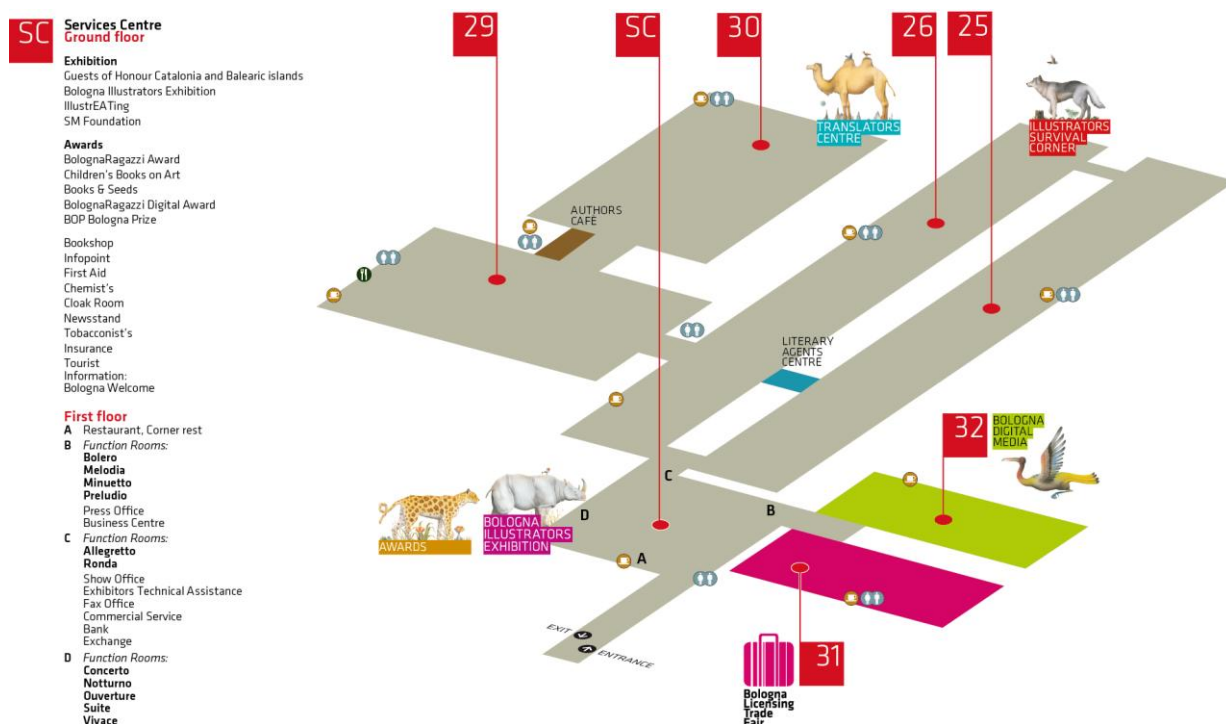
參、心得：

一、2017 年波隆那兒童書展特色觀察

波隆那書展是世界四大書展之一，最具權威指標性的童書展，能參與本次展覽實至為榮幸，也以朝聖的心情來觀察書展，波隆那(Bologna) 位於北部波河與亞平寧山脈之間，是艾米利亞羅馬捏的首府，設立於 1088 年的波隆納大學為世界上最古老的大學，為這座城市增添學院氣質風氣，以豐富的藝術底蘊，散發出文化藝術之都的特質美麗氛圍。

就 2017 年書展作簡單說明，波隆那書展為世界最知名最大的童書展，同時舉辦全世界最知名插畫比賽(拉加茲大獎)，主要活動主題為各國版權銷售、徵選優秀的插畫家、及經營童書的專業人員經驗交流。由於參加對象來自全世界，四天活動各家參展廠商呈現最佳的效果，主辦單位籌辦小型展覽、專業人員座談及插畫家專業知識養成訓練課程，展場交流活動能量滿滿，版權交易亦熱鬧滾滾，依官方資料顯示今年共吸引 75 個國家參展、1300 個攤位及至少 25000 專業人士參與，可謂圓滿成功。

今年臺灣有文化部及臺北書展基金會二個單位代表參與設攤，並帶領一群在臺灣長期經營創作的插畫家，榮獲入圍的二位新秀插畫家，以及各家出版社版權業務、編輯等等，相關專業人員共同參與，積極行銷臺灣最新作品，為臺灣童書尋求更多合作可能性，展期間看著來自臺灣出版業界專家的投入，與參展的成果，著實令人感動。

2017 年波隆那書展展區平面圖

本次為本院第一次派員參與專業的兒童書展，波隆那童書展是兒童類書展世界第一品牌與優良口碑，為童書界權威書展，藉由專業的媒合平台，讓全世界各地的童書專業人員齊聚一堂，從主角插畫家、出版社、版權交易、翻譯、及上下游產業經營者，共同在短短的四天內，透過事先預約，於現場會談，完成各種以童書為主題的交易，為世界級文化產業交易市場。除了交易促成各項生意，書展之所以歷久彌新，創造口碑，重要的關鍵在於特色與強項，每年書展均包括幾個非常重要的主軸，今年度書展特色分述如下：

1. 前一年安徒生童話獎得主主題展覽：童書創作是全世界非常重視的文化事業，現有世界上知名或具權威性的圖書大獎，知名者如下：國際安徒生大獎（Hans Christian Andersen Awards）、美國凱迪克獎（The Caldecott Medal）、英國凱特格林威獎（The Kate Greenaway Medal）及本次的波隆那兒童書展等，均為世界矚目的焦點，也帶動童書產業的龐大商機，波隆那書展整合國際童書獎，在展場上設置前一年安徒生童話獎得主的主題展覽，帶出當代童書創作的藝術風向，盡管每個獎項著重的觀點不一，藝術風格及圖像的詮釋皆是重要的關鍵點，圖像具有跨越文化的優勢，本院未來定可善用文物圖像的特色，結合不同藝術的展現手法，規劃出優良的童書讀本。
2. 拉加茲插畫獎頒獎典禮及入選插畫頒獎：每年吸睛度最高的頒獎活動，莫過於拉加茲插畫大獎，今年度來自臺灣的鄒駿昇以《禮物》榮獲藝術類獎項，該書為台北市立美術館委託作品，以通論性美術館介紹為主題，結合精細的插畫圖像，勇奪最高榮譽，同為博物館人同感振奮，無獨有偶英國泰特美術館出版(TATE) *The Museum of me* 勇奪今年童書新秀首獎，行銷推廣是博物館經營者沒有終點的挑戰，藉由繪本故事的行銷，吸引兒童觀眾展現出多元的溝通管道，可作為博物館經營者參考，若能達到行銷目的，兼具國際獎項的肯定，無疑是為博物館人注入一股強大的能量。

北美館出版品《禮物》一書榮獲今年藝術類獎項殊榮，在展覽區域展示，同時在展場現場的賣店提供銷售。

3. 主題國展覽：2017 年主題國為加泰隆尼亞，比較特殊的是並不是以國家為主，其為西班牙加泰隆尼亞自治區，在文化上有一定的自主權⁵，現今歐洲經濟政權動盪，恐攻頻傳，繼英國於 2016 年正式脫歐，加泰隆尼亞獨立意識鮮明，在這樣的氛圍下，主題國的選擇別具意義。
4. 專業座談及沙龍演講：2017 年波隆那書展邀請世界各地的插畫大師，透過經驗分享，傳遞專業技術的養成之道，展期間將插畫家創作過程中面臨的重要事項，有系統的規劃為系列的活動，主要的活動項目主軸對象以作者、插畫家、翻譯人員及數位等四個主題，依主題邀請老中青不同世代專家，經驗分享提供建議與接受提問，讓有意入行的插畫家得以學習並激盪出不同的創作火花。

⁵ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8A%A0%E6%B3%B0%E7%BD%97%E5%B0%BC%E4%BA%9A>

展覽期間安排的演講或專題座談

資深插畫家的演講專題

插畫家養成之道，簡歷的製作說明

插畫家生存之道講座

5. 增色的小型展覽：書展期間辦理小型展覽吸引眾多入潮，如立體書展(Pop up show)、無字書展(Silent Book Conest 2017)、林格倫紀念展(Astrid Lindgren Memorial Award)等，不僅提高專業度，也平衡版權交易的商業氣息，波隆那書展早已是出版業界權威的國際盛事，展覽期間有意投入插畫創作者，積極的與各家出版社進行面談，展示推薦自己的創作作品，出版社亦利用年度盛會找尋合作對象。波隆那書展期間商機處處，市區內的書店展售得獎作品，書店的展示空間處處可見圖像書籍的展售，筆者住宿飯店附近，亦有二手書店的臨時展售攤位，為展覽活動

增添了城市集體行銷綜效，波隆那書展名號經過長期累積經營的表現，其代表的專業度無需贅言。

書展期間舉辦立體書展，透過不同年代立體書籍的發展歷程，比對展示形成有趣的對話，回顧童書發展，經由童書創作的多元面向，提供從業者更多的活化與刺激。

6. 圖像授權市場行銷：從迪士尼動畫主角，到漫畫卡通角色等，成為另一種跨國商機，此現象與時下流行的貼圖與各式動漫的圖像市場，具有國際間一致性的市場趨勢。反觀本院國寶代表翠玉白菜，相關的周邊文創產品品項眾多，為觀眾最喜愛的伴手商品，經轉化為小翠的人形布偶，在各式活動場合都具有超人氣與亮眼的吸睛度，其投射轉化觀眾的喜好，為本院強大的資產，除了活動及宣導影片及故宮 E 學園的主角外，如能透過授權或與國外博物館合作，跨不同產業的異業結合，相信可以為本院帶來廣大的行銷動能。

觀察波隆那書展與一般書展的差異，波隆那書展主推童書繪本的版權交易，圖像具跨越國際文化特性，在新媒體藝術的創造與刺激方面，以複合式的媒材作為創作的主體已成為主流，該項特性為童書的最大特色，另重視視覺圖像的童書市場，多以實體紙本書為主，電子書及數位的應用為輔，與一般成書書籍的行銷有異。

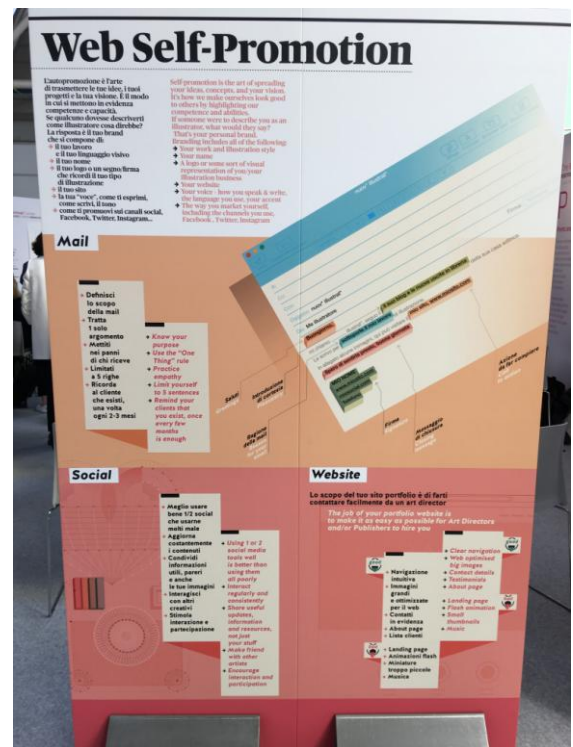
作者沙龍座談

展期間的特展「林格倫獎」紀念展

書展期間以「插畫家的生存」為講題，找來老、中、青不同年齡層的插畫家，耳提面命地分享自身經驗，給予新進年輕人注入專業的養分。

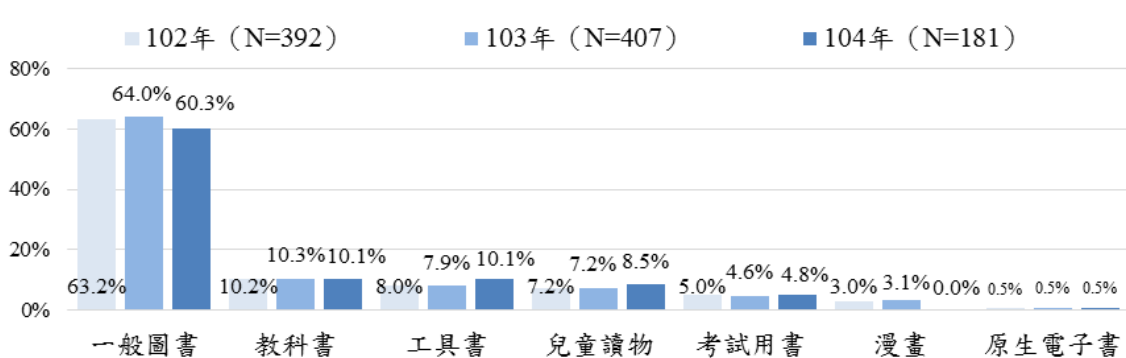

展覽期間提供新進的插畫家，各種推介自我的方式，含簡歷的製作、網站設計的重要資訊等技能，以插畫家的養成為目標，完成世代交代。

二、臺灣童書繪本出版趨勢觀察

亞馬遜2015年11月3日在西雅圖西雅圖大學城（University Village）購物中心開了第一實體書店⁶，於此數位化及電子書潮流，在沒有對應的評估下，無疑是逆向操作的最大挑戰，實體書店運用了空間的特性展示書本，也有別於傳統書店的提供數位化的加值與連結，形成虛實整合的商業模式，足可作為傳統書店優化提升現況的參考。

依據文化部「104年台灣出版產業調查報告」⁷指出，紙本書籍雖呈現衰退現象，但其中童書卻有成長的表現，在網路普及發達的數位環境下，讀者的選擇增加了，獲得知識的來源不再單一的從書本而來，紙本書又在電子書的市場競爭下疲乏，一般的書籍市場明顯衰退需要重新整理，以文化部年度出版104年臺灣出版產業最新概況為例，104年一般圖書類別為全年度出版60.3%，教科書與工具書類為10.1%同列第二，兒童讀物為8.5%與考試用書4.8%，如下圖示⁸：

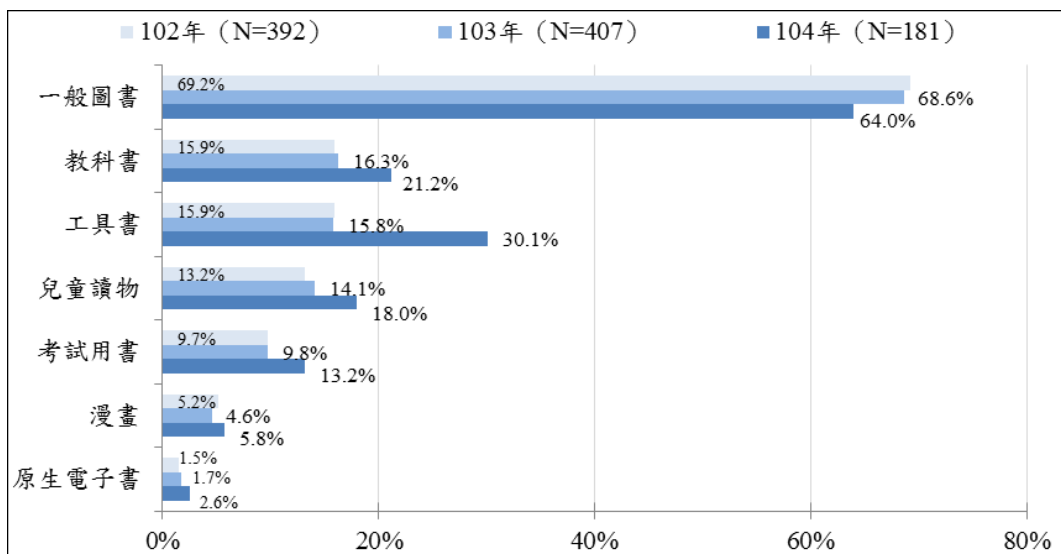
(資料來源 104年臺灣出版產業調查報告 127頁)

⁶ 資料來源 technews.tw/2015/11/03/first-physical-bookstore-of-amazon-debuts-in-seattle/

⁷ 文化部 <http://stat.moc.gov.tw/Research.aspx>

⁸ 文化部 104年台灣出版品產業調查報告 <http://stat.moc.gov.tw/Research.aspx>

102 至 104 年出版統計比較中，童書亦呈現逐年增加的趨勢：

三、本院出版品方向再思考

以本院近五年的觀眾參觀人數與出版品銷售統計為例，本院的出版品具穩定的銷售量，以本院知名國際的典藏，加上豐碩的研究成果，博物館相關的出版品兼具一定的市場性，惟童書的種類是本院亟欲發展的政策目標，目前仍在銷售中的類童書，為100年出版《親子攜手遊故宮-器物篇》、102年出版《親子攜手遊故宮-書化與圖書文獻篇》及104年出版《故宮南院嬉遊記-跟著哈奴曼尋寶趣》，未來童書及青少年推廣教育經營應視為首要之務。

年別	銷售冊數	銷售金額	參觀人數	每年出版新書數量	每年出版期刊數量
101	299,155	128,647,450	4,360,815	24	17
102	255,832	125,185,317	4,500,678	20	17
103	252,422	120,678,638	5,402,325	20	16
104	246,334	124,396,686	5,301,860	26	17

105	301,986	94,792,931	4,665,725	30	16
-----	---------	------------	-----------	----	----

資料來源國立故宮博物院年報。

博物館出版是除了展覽以外，另一個與觀眾重要的溝通管道，博物館出版品的特色概可分下的幾點：(一) 建構博物館的知識體系；(二)研究成果的展現及擴大展覽效益；(三)教育活動的推廣延伸；(四)延長展覽的效益，跨越國際的行銷。以本院近五年的出版品銷售統計為例，近五年銷售的比較，相較於觀眾數潮起潮落的影響下，仍維持在穩定的出版及銷售數量，並未直接受到觀眾數量的影響，本院出版新書的種類與一般出版社能量相當，也是國內所有博物館內唯一設置出版單位的博物館，豐碩的出版品動能，樹立博物館專業形象，本院藉由博物館出版品提供觀眾更多元認識典藏文物的管道，同時將研究的成果分享各界，重視博物館出版品的態度可見一斑。

觀察國內博物館出版品現象，受限於預算的來源，銷售通路難以普及，依「政府出版品管理辦法」第九條規定：「各機關應就其出版品自行定價銷售或委託代售，並提供行政院研考會洽定之政府出版品展售門市統籌展售。」目前政府品代售點為國家書店及、五南書局等⁹外，各博物館僅能在自己的館所提供銷售，無論研究成果豐碩、出版品內容精彩優質、精良，沒有平台可曝光及有限的通路，博物館出版品的行銷，普遍成為各館共同的切身之痛，本院在立法院及特種基金的支持下，擁有資源投入博物館出版業務，更應有帶領的使命，本院今年施政重點包括「推動博物館公共化，拓展社教功能」等，在地性的主軸，任務是組織「博物館協進聯盟」，建置臺灣博物館系統，建議未來可成為博物館出版品行銷平臺，納入聯盟的一環，結合各館累積為更大的知識能量。

深究博物館的推廣教育功能，本院並不以現有的成果自滿，進一步研思博物館出版品更多的可能性，試著換位思考以觀眾角度出發，將出版品閱讀年齡層拉大並深化兒童讀者，規劃童書繪本的構想，為兒童及青少年量身打造優良適當的讀物，並將研究員長年的研究成果，經過轉化詮釋後提供兒童及青少年更多的選擇，更是培養自小親炙文物的知識基礎，運用圖像及藝術風格的展現方式，厚實文化的知識底蘊。

童書繪本的規劃是本院今年的重要政策之一，在博物館公共化及在地化的潮流下，晉身國際五大博物館的故宮，將結合南向政策，規劃圖書繪本出版政策，並藉由

⁹資料來源 http://www.cy.gov.tw/sp.asp?xdUrl=./di/publish/publish_1.asp

參訪波隆那專業書展，尋找各種合作的可能性，很幸運參與臺北書展基金會活動，全程參與基金會舉辦的各項活動，包括國際出版計畫、版權銷售、書展期間現場活動等等，還有展期間結束前的觀展討論，透過來自國內的插畫家、版權從業人員、童書總編輯、繪本部落格專欄作家等，以不同的角度觀察，為臺灣童書繪本現況經營提供針砭，讓本院出席者有著豐富的收穫。

另一個重要的指標(如下圖)，依據文化部 104 年調查顯示¹⁰，臺灣授權海外翻譯或印製圖書類型 104 年以童書居冠，意指以臺灣目前出版產業，童書的市場有逆勢成長現象，代表了在童書繪本有一定的需求量，且輸出大於引進的結果，說明台灣童書繪本創作具有競爭的優勢，本院應可在此基礎上，選擇適當的主題發揮，結合展覽教育推廣的活動，達到行銷的綜效。本項資料除了作為本院出版政策參考外，亦可觀察南向國家出版現況，並做為未來童書規劃參考。

以下為 102 年至 104 年間臺灣引進與輸出版權書類型統計數字：

編號	圖書類型	102 年 (N=144)		103 年 (N=156)		104 年 (N=189)	
		引進	輸出	引進	輸出	引進	輸出
1	行銷企管	4.9%	0.6%	1.9%	0.8%	9.6%	4.5%
2	財經投資	2.6%	1.0%	7.7%	0.7%	2.8%	2.1%
3	文學	0.9%	7.5%	3.7%	7.1%	2.4%	11.4%
4	小說	19.1%	3.3%	9.3%	5.7%	11.0%	0.0%
5	輕小說	0.4%	0.8%	4.0%	1.0%	0.7%	0.6%
6	藝術設計	4.6%	12.8%	4.0%	11.2%	7.6%	3.0%
7	社會／人文科學	14.6%	20.0%	5.5%	17.4%	4.1%	5.1%
8	自然／應用科學	2.3%	0.4%	3.2%	0.5%	6.3%	3.0%
9	圖書資訊／百科年鑑	0.0%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%
10	電腦	4.9%	0.4%	5.8%	0.5%	14.5%	14.4%
11	語言學習	10.3%	4.6%	4.1%	4.7%	0.1%	0.6%

¹⁰ 詳見文化部「104 年臺灣出版產業調查報告」

<http://mocfile.moc.gov.tw/mochistory/images/Yearbook/2015survey/book1/chapter4.html>

12	心理勵志	12.2%	12.4%	6.8%	12.5%	4.9%	3.3%
13	醫療保健	4.2%	1.3%	4.6%	2.7%	4.1%	1.2%
14	休閒／觀光／飲食生活	2.7%	8.3%	6.7%	9.7%	4.9%	0.9%
15	漫畫書	0.0%	0.4%	6.1%	0.9%	7.3%	0.0%
16	家庭百科／親子教育	5.4%	4.3%	3.7%	1.9%	3.1%	0.0%
17	童書（含繪本）					16.3%	48.6%
18	青少年叢書	5.8%	20.8%	9.2%	21.8%	0.0%	0.0%
19	考試用書	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%
20	其他	10.7%	1.0%	7.3%	0.9%	0.2%	1.2%
合計		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

伍、建議：

兒童教育是博物館重要的任務與使命，本院正館地下一樓西側規劃專屬於 5-12 歲學童的藝術學習空間「兒童學藝中心」，南部院區為鼓勵兒童探索亞洲文化的多元性，於博物館一樓規劃佔地 340 坪，專屬於 5-12 歲學童的學習空間－「兒童創意中心」。兒創中心設有認識亞洲環形劇場及陶瓷、織品、茶文化、亞洲劇場等四個主題互動展示區及亞洲文化特展區。希冀透過多媒體互動裝置、DIY 操作、遊戲體驗等方式，激發兒童的學習興趣，並與南院的展覽經驗產生互動與聯結。

經過展期的參觀經驗與不同領域專業專家的交流，依據業務面思考，本次參訪的建議歸納，以本院整體面向與南部院區等二個部份，整理如下：

一、 南部院區

(一)南向政策童書繪本規劃，搭配展覽及兒童創意中心教育活動推廣：

- 1.越南：建議與專營南向國家出版社合作，邀請越南具潛力的插畫家，合作原創繪本，以「百蛋生百男」越南開國的故事出版項目，配合兒創中心的展覽。
- 2.泰國：因本院泰國藏品以佛教為主，建議以國人熟悉的泰國美食為主軸，或以米食為主題，講述東南亞各地的米食文化。
- 3.馬來西亞、印尼：翻譯以織品 batik 為主題的故事，配合兒童創意中心的展覽及織品的常設展。
- 4.印製量：印製規模數量建議以 1,000 本為參考，評估約可於 2~3 年可售罄，需主打學校圖書館、圖書館、新移民中心等機關團體。

二、 本院整體規劃：

- (一) 邀請國際專家學者經驗交流：本次展期間，特地拜訪參展的二家博物館，分別為美國紐約現代藝術博物館(MOMA)及英國泰特美術館(TATE)等，面對國際化世界級的博物館，秉持行銷推廣的使命，均於近五年開始發展童書出版，至今成果斐然有目共睹，該館的經營經驗非常的具參考價值，同樣以博物館推廣教育的思維出發，與來自世界各地的插畫童書專家合作，為兒童提供文物知識的窗口，更為博物館的營運交出漂亮的成績單。
- (二) 建議成立本院繪本童書出版顧問委員會。
- (三) 擬訂本院國際出版計畫。
- (四) 2018 年台北國際書展，博物館出版品聯合大賞主題展。

波隆那書展期間，每天進行參觀訪談，同時與來自台灣的插畫創作者，各領域的專家不斷的請益與討論，讓筆者收穫滿滿，也在波隆那童書展覽的國際舞台，看到來自不同國家及多元民族文化激盪的火花，亞洲國家的圖像表現普遍四平八穩，色調溫暖飽和，歐美國家呈現對比差異強大的個人特色，形成有趣的對話，加深寬闊的視野，童書的出版非本院所長，尤其是插畫家運用不同的藝術技巧、圖像詮釋、圖文整合的表達方式，都是童書重要的關鍵，也是藝術多元的融合展現，倘能善用該項特色，必定為博物館出版品帶來嶄新的風貌。

在獲得院內長官的支持下，除了專案報告本次書展的觀摩心得，結合本院出版政策規劃，提出建議方案，經過充分的討論，於書展活動後專案簽辦獲得具體執行建議，為參與書展所落實的各項計畫，將本次的建議事項悉數作為具體執行的可能性，本院施政計畫中，預計於本年底成立臺灣博館協進聯盟，以故宮位居世界博物館的高度，帶領全台的博物館向前行。

書籍與我們的人生經驗有關連，值得我們反覆思索，童書議題永遠是一種提醒、期待甚至是想法，提供給孩子連結自身生活的經驗，每一本書籍議題的深度與市場的考量環環相扣，過於嚴肅或是深度的教條勸說，或已不合時代潮流，透過視覺藝術美化的議題，讀者接受程度會不會比較高？每一本書的影響力，都需要等待一個適當成熟的時間點，過程與時間難以預料，出版的立場與態度像是拔河，永遠在知識傳遞與市場的喜好間來回糾結，小小讀者的心思，是邁向成長階段重要的關鍵點，也是博物館需要開發的觀眾市場，博物館的出版品是無聲的展示概念，藉由童書繪本傳遞更多美學與教育，踐履博物館知識的分享。

最後，值得一提的是臺北書展基金會，將布展所製作的國內精選插畫家複製作品，經過董事郝明義先生的努力下，及波隆那書展主席 Elena Pasoli 的引薦奔走，最後在波隆那 Salaborsa 公共圖書館找到適當得安置¹¹，並由書展主席代表受贈展示的作

¹¹臺北書展基金會臉書資訊，<https://www.facebook.com/taipeibookfairfoundation/posts/1928429860714254>

品，承諾未來在圖書館內辦理展覽¹²，在現實的國際關係上，透過藝術文化交流，反而成為一股更有力道的結盟，這是單純在書展以外，值得深思的課題。

¹²臺北書展基金會董事郝明義先生臉書資訊，<https://www.facebook.com/rexhow.dna/>、臺北書展基金會官網 <http://www.tibe.org.tw/tw/show/14/19>

附錄

一、印尼教育文化部提供資料羅列如下：

(1)網路購書聯結：

www.gramedia.com

www.bukukita.com

www.bukabuku.com

(2)APP

LibRI (Android/IOS)

2017 年義大利隆波隆那書展現場巡禮

筆者住宿飯店周邊的二手臨時攤位，只在展期間設置

展覽期間數以萬計的參展者，以感應條碼進場，節省管理人力，亦同時便於統計參觀人數

波隆那市區的書店櫥窗，跟著童書展是熱門及得獎的作品，MOMA 出版著名

具有東方特色的書籍櫥窗展示

的瑪格莉特

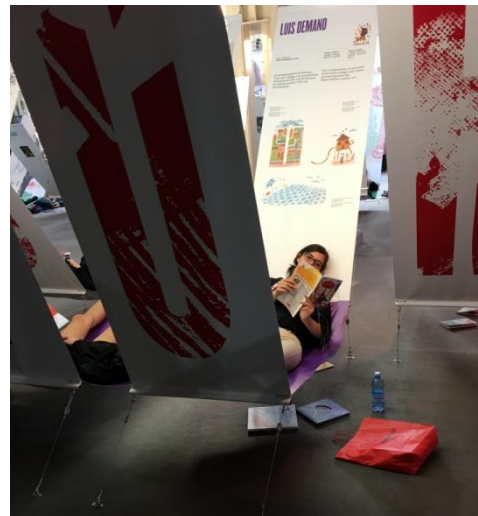
2017 年主題國加泰隆尼亞主視覺

書展期間插畫家講座及立體書展訊息

主辦單位製作書展年鑑，位於入口攤位處展售

今年最大特色裝置，海報躺椅，可以讓參展群眾稍做休息喘口氣，並放置童書供閱覽，以強化的塑膠帆布海報作成躺椅，上面印製各式各樣的插畫行銷，極具特色，惟在最後展期間呈現不堪使用的損壞

波隆那書展著名的插畫家之牆，來自世界各地的插畫家，將自己的作品張貼於此，高度曝光徵求可能的合作機會

插畫家之牆的作品

童書出版社以具童趣的畫風，作為展場設計，同時將受理插畫家作品的方式，融入展場設計。(該窗口提供有意合作的插畫家毛遂自薦遞件使用)

2017 年主題國加泰隆尼亞

來自臺灣南投的特殊材質印刷廠，以自行車打獨鬥的方式參展，專門製作洗澡書及防水材質(經詢問工廠設置於大陸)

不缺席的中東國家

特殊的點字書

插畫家現場繪圖極具吸引力，過往的群眾皆會停留駐足

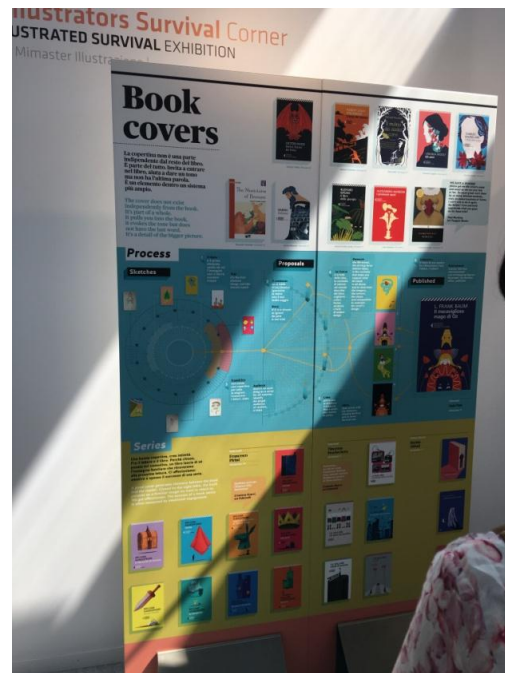
出版社將授權的國家作為宣傳展示的一部份，臺灣國旗在列

出版社與插畫家的面談

現場設有工作坊，供年輕的插畫家一起切磋合作，展現創意

傳授插畫家如何製作自己的簡歷，從非常基礎的資料製作開始

今年得獎插畫家鄒駿昇簽書會

插畫家培訓說明

臺灣文化部的展場

筆者與臺灣插畫家賴馬的請益與交流

插畫家的座談

韓國館

2017 年得獎作品，已授權韓文出版

韓國館具特色水墨畫書

與著名童書部落客及童書創作家請益交流

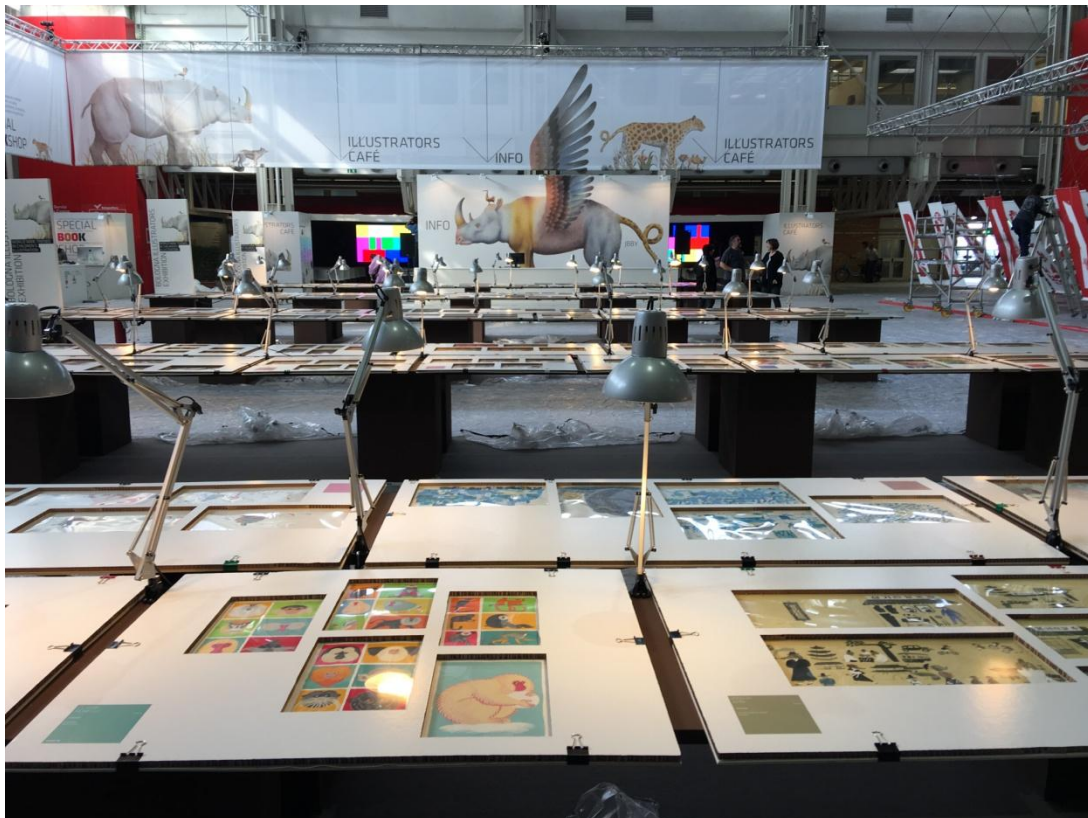
臺灣館 2017 年入圍插畫家鄧或簽名會

將本院簡介放置於公共區域，供來自世界各地的參展者自取。

插畫家之牆

正在布展中入圍插畫家展覽大廳

入圍插畫展覽大廳參觀現況

臺灣插畫家鄧或領獎現場

臺灣插畫家吳睿哲領獎現場

二位得獎者與臺北書展基金會王執行長合照

臺北書展基金會展攤位布置

來自臺灣的《禮物》在書店的櫥窗展示

波隆那市政廳的插畫家展覽

市區內的書店櫥窗展示，城市行銷

波隆那市政廳的插畫家展覽

波隆那大學著名的解剖室參觀售票處，相關文創商品展示

拉加茲獎的頒獎典禮現場，需購票才能入內參觀