

在遊戲中學習成長

側寫一本充滿愛力與能量的遊戲好書

文/黃文勇(崑山科技大學視覺傳達設計系(所)副教授)

每當我翻閱高雄兒童美術館所出版的專題親子遊戲書，總會在手指的末梢神經感應到一股強烈愛力的暖流，穿透血液全身迴盪的流竄，直到發熱。

高雄兒童美術館創館10年了(2005~2015)，是國內公立博物館中首座專為兒童所設置的美術館。成立宗旨在於「整合美術館教育與兒童藝術教育領域，結合互動展示與藝術教育推廣活動，藉由主題策劃的方式，提供更豐富、有趣與活潑化的教育展示設計，藉由遊戲、創作、探索、觀察、體驗、想像等方式，讓孩子透過藝術在遊戲中學習。」的確，這十年來在館內同仁的精心企劃、設計了很多符合兒童心智年齡探索、體驗、學習、遊戲的好展覽，如：「與線條同遊」(2006)、「驚奇就是美—超現實的奇思幻境」(2007)、「掉進色彩的王國」(2007)、「看·傳·說—台灣原住民的傳說與創作」(2008)、「臉的惡作劇」(2009)、「空間，這個搗蛋鬼」(2010)、「觸覺探險地」(2011)、「聲音！有「藝」思」(2011)、「圖案，真奇妙」(2012)、「詩與藝，手牽手」(2014)、「勾勾纏：探索纖維術展」(2014)……這一些議題涵蓋了對美術線條、色彩、圖案、材質、空間、視覺、聽覺、觸覺的探索啟發、對原住民、文化平

權、新住民不同族群文化的認知、尊重的教育養成以及探討跨領域的創作展現……規畫的內容豐富多元，兼具廣度的認知以及深度的探索。每一檔都是絞盡腦汁經過專家學者的諮詢及精心設計，從展覽的企劃到展場規劃、學習單的設計、遊戲書的創意編輯都以兒美館核心的宗旨為精神，精彩絕倫值得讚賞。

每一專題企畫展當配出版遊戲書，是專為親子互動所設計的遊戲讀本，有別於一般兒童讀本，只承載該有的知識與說教認知的功能，它多了一種培育美學的DNA元素、增強一份以愛力為本的互動性基因分子，以及添加了特別研發的手感觸覺激發素。每一本專書的設計都以專題的屬性及其特質，特別量身打造專書的編排調性與風格，對於材質性的運用、質感及裝禱設計都非常講究，從拉頁、鏤空、插頁、特殊印刷、局部上光、壓模、旋轉、配對功能、貼紙…樣樣具備，兼具理性學習的知識性與感性探索的驚奇感。能讓閱讀者感受到一種無微不至的溫情款待，享受在翻開每一頁時期待那不可預期的喜悅感與驚奇，不管是視覺的、觸覺的或是聽覺的。其精心的設計與創意頻獲出版大獎的肯定，如：《大耳朵，下聲音》榮獲「好書大家讀」2013年度最佳少年兒童讀物、《藝術運動會遊戲書》榮獲2011金蝶獎—台灣出版設計大獎等殊榮。

呵呵呵--書上這個人是在學我嗎!?(攝影:林佳禾)

筆者認為這一本本精美的遊戲書，其最大的核心價值在於—「陪伴」與「遊戲」的精神。

一、小孩成長需要的不只是愛，而是「陪伴」

喜歡嗎？爸爸買給你！大多數的人（家長）用生命中最精華的時間，為生存而努力，努力工作、努力賺錢、買房子，為小孩找最好的托嬰保姆、上最好的雙語幼稚園，安排最好的補習班、安親班，上音樂課、美術才藝班...為人父母的都有這段共同的生命經驗，我們都是過來人。那是多麼令人悔不當初痛楚的經驗啊！是大人（父母）們沒有時間陪伴孩子，無奈所找出來的藉口及作法。而當兒女長大後，錯愕才發現與最親近的兒女存有一種疏離的距離感，最為感嘆的說：我為孩子付出大半輩子的辛苦，終究，換來的卻是難以親近的疏離親子關係，這是一般缺乏智慧的父母所造成的錯誤與無奈。當我們驀然回首我們才能理解，小孩的成長需要的不只是愛，更需要的是父母親的陪伴。

所幸，兒童美術館提供我們一個可以培養親子關係互動的場域，每一專題展都規畫了能讓家長與小朋友互動的學習角落，讓親子共感溫馨的體驗與探索。為了增強展覽議題的深入與內化功能，透過學習單的引導以及每一本遊戲書的互動設計，編輯都會在內頁書寫一段給家長和老師的話以及給小朋友的話，溫馨提醒家長、老師、小朋友如何認識這一個企畫專題的意涵，如何使用這一本遊戲書，並且在每一本遊戲書都會精心設計幾個衍生單元，讓家長或老師陪伴小朋友，一同親潤在「愛」與「陪伴」的時光機裡，彌補了我們共同的錯誤與無奈。

二、遊戲的精神性

「遊戲是出自純一無雜的自我內心要求的活動，不受周圍或外界的羈絆，是超越金錢、義務、道德等社會關係的強制約束，而且是創造純真的自我生活。」（廚川白村）在《莊子》〈達生〉篇記

述的「梓慶削木為鐵」提到梓慶在創作時的狀態，在進入創作之前要「齋以盡心」，也就是所謂的「心齋」¹。要能「不懷慶賞爵祿」、「不敢懷非譽巧拙」，直到「輒然忘吾有四肢形體」才開始進入創作活動。這種說法看來頗為神秘，其實是面對藝術創作的態度描述。主要之意在於指出創作中不可考慮利害得失，所完成的作品是巧是拙？能否得到慶賀賜賞，都不能先懷機心。最後，甚至連自己的四肢形體的存在也要忘掉它的存在，如此的狀態才能活躍想像力及情感的滲透，而得到抒發和展現，對象和主體才會消除疏遠和對立，從而衍生出忘懷的自由感，達到「黜聰明」、「離形去知」的「坐忘」²進入渾然忘我的境界。而人要達到這種「心齋」、「坐忘」的精神狀態，只有在「遊戲」時才能達到不合理性的要求，不受外界因素的影響，這行為表現才是自由真情的表白。美學家桑塔亞納（George Santayana, 1863-1952）認為：「人只有在他天賦自發性的遊戲中，才可以找到他自己」；德國詩人、美學家席勒（Friedrich Schiller, 1759~ 1805）也認為：「只有當人在遊戲的時候，他才是完整的人。」

然而，「遊戲」並不是一般人所認為無結果的製作、無意義的行為，相對的應該認知它是一種自發性的行為，而且是自由積極的創作精神。因為，在遊戲中擺脫了束縛超越個人功利得失，全神貫注訴諸直覺，才能使得想像和情感融為一體的展現。在遊戲的狀態中能帶動我們的想像，激發創造的能量與感受參與的樂趣。例如：孩子玩官兵捉強盜時，在參與遊戲的雙方，一方當官兵，一方面當強盜。扮演官兵的孩子們一定想像自己的身份，用心模倣當官兵的威風；反之扮演強盜的孩子也一定出於靈機、猛健的與官兵相敵抗，奮力不懈，雙方才能得到愉快和滿足感，盡性地進行著。事實上這遊戲的行為並不是憑空想像而得的，而是潛意識的

1 2 1 擠眉弄眼！看看自己有趣的表情（攝影：林佳禾）
2 兒美術館每一專題展都規畫了能讓家長與小朋友互動的學習角落，共感溫馨的體驗與探索；圖為小朋友閱讀「童年遊戲場」展覽中林琳作品（Imu系列：達達的古拉抱）繪本布書。（攝影：鄭景陽）

開拓，最主要是藉由這些外界事物的刺激及引導與感受促進參與者的心靈相疊合而所產生的共鳴。之所以會使人的心靈產生共鳴、情感發生動搖促成思考的能力，主要是一方面來自外在的感覺（感觀）世界之觸動進而表達內在意志的潛能；另一方面則來自內在知性世界，人都有一種衝動，要在於他面前的外在事物之中實現他自己，而且就在實踐過程中認識自己。於是在遊戲的行為當中，常會不自覺地流露出一些表象的語言和符號，通過情感的認知

1 2 1 瞧！我幫他戴上的面具（攝影：林佳禾）
2 《藝術運動會遊戲書》榮獲2011金蝶獎「台灣出版設計大獎」

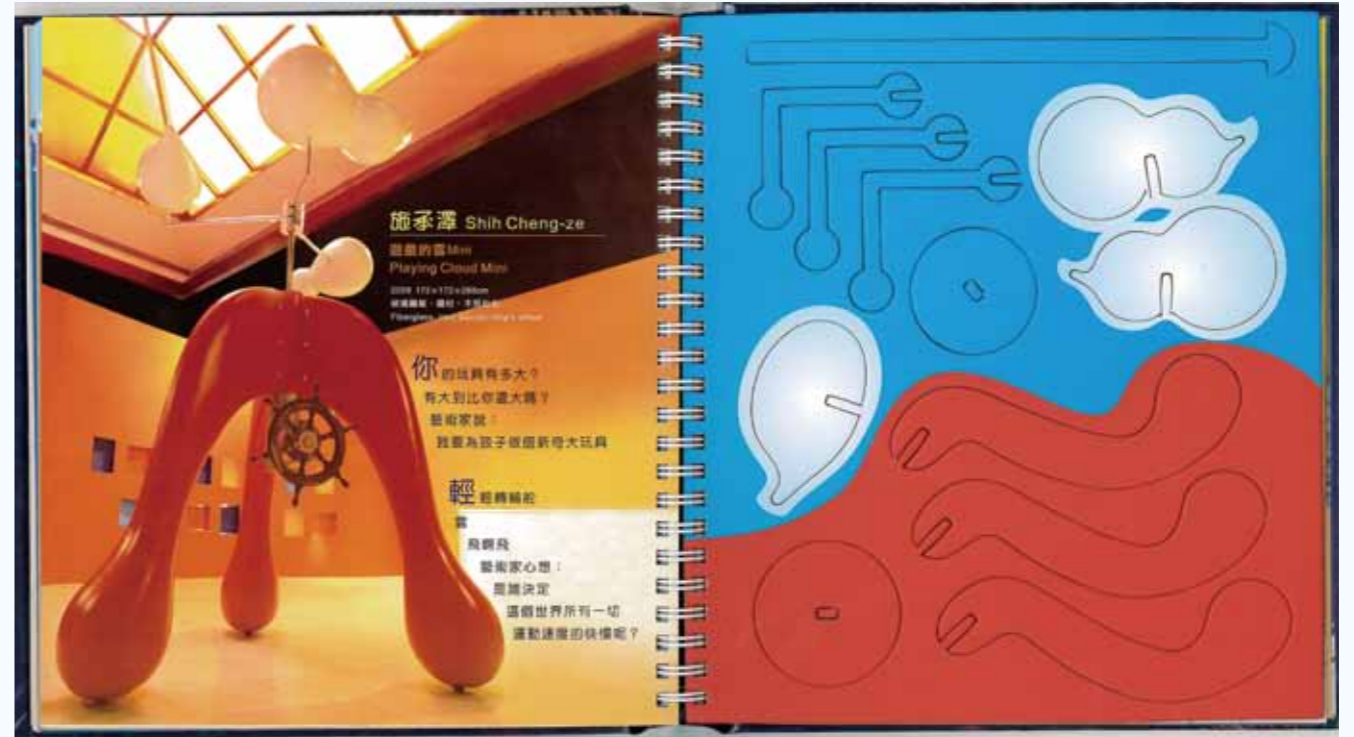
賦予新的生命，隨著客觀性的主觀情感，做即興式的創造。

三、在遊戲中學習成長

配合每一專題企畫展，同時設計一本學習單與專題遊戲書，透過文字的說明與引導，讓親子共同參與介入「遊戲性」的互動學習，融入其中探索、觀察、體驗、想像與創造。共同完成一張畫，一起動手摺、或動手剪、或一起編一個趣味的圖像造型，增進之間的情感與培養默契。藉由沒有特定的結構、形式、材質與設計安排，父母可以擔任啟發者的角色引導孩子（孩子也是父母的引導者及啟發者），對圖像洞悉的觀察、探索、認知、理解。哇啊！這是什麼顏色？聽，這是什麼昆蟲的叫聲？一起用不同的線條（直線、曲線、虛線...）即興式的創造畫出屬於自己的圖像世界。在相互對話、協

助、溝通得到一種自發性的學習與成長的喜悅，這是遊戲書本身帶有實驗性和創造性。

每一本遊戲書所預設的路徑或引導，總讓人產生一種探索的驚奇與特異亢奮的精神狀態，很容易接收到訊息的刺激後造成一股情感的衝動，將自己底層的心靈所思浮現出來，包括他的本性、生活經驗或記憶以及自我呈現的慾望……等等。因為，人都有一種衝動，想要在於他面前的外在事物之中實現他自己，而且就在實踐過程中認識自己。往往通過改變外在的事物來達到這個目的，在這些外在事物上刻下自己內心生活的烙印，因而發現自己的性格在這些外在事物中浮現，而後，欣賞著自己經營外在現象的成果。它，「超越理智、打破形式邏輯與現實的限制，任情感的指使，把現實世界的事理情態看成一個頑皮孩子手中的泥土，任他撥弄揉

合造成一種基於現實而又超於現實的意象世界。」³在這些顯現的意象世界裡自我學習成長與自我探索挑戰。

四、反省與感恩

兒童美術館所出版的遊戲書，讓我反省過去為人父的無知以及彌補我陪伴女兒成長的一些遺憾。當我書寫本文時，翻閱《與線條同遊》的親子遊戲書及學習單，赫然看到當時與10歲的女兒于真一起塗鴉的圖像，令我悸動萬分：在《臉的惡作劇》遊戲書內頁印著于真小時候純真無邪的笑容以及她幼稚園同學們的大頭群像，如今這一些當年純真的小朋友現在個個都成為大學生了，令我眼眶莫名的濕潤起來。

十年了，兒童美術館的同仁總是默默的為我們這一些自以為是的家長以及自命清高的老師們，

為我們的孩子規劃一些在成長階段應該認知、學習的展覽議題，做為一位曾經參與規劃者以及最大受惠者，再一次的瀏覽、閱讀這十年來你們規劃的每一檔展覽所留下來的遊戲書，心中感到莫名的愧疚與欣慰，愧疚的是：我錯過了自己女兒需要陪伴的成長期；欣慰的是：你們曾經陪伴了我們的孩子一起成長的喜悅。感謝你們無私為我們所做的一切付出、感謝有你（妳）陪伴我們一起共同學習與成長，真的非常感恩。✿

1 所謂「心齋」就是「若一志，無聽之以耳而聽之以心，無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳，心止於符。氣也者，虛而待物者也。唯道集虛、虛者，心齋也。……」參見《莊子》〈人間世〉。
2 所謂「坐忘」：「墮肢體，黜聰明！離形去知，同於大道，此謂坐忘」參見《莊子》〈大宗師〉。
3 參見朱光潛著，《談文學》—〈想像與寫實〉，台灣開明書局。