臺灣童書，一路走來

── 訪小魯文化執行長沙永玲

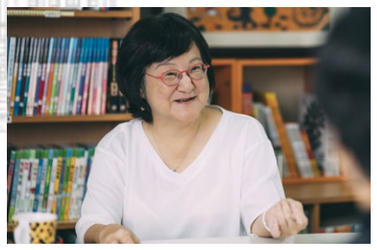
| 編輯現場

Interview: Yung-Ling Sha, CEO of Hsiao Lu Publishing

| Editor On-site

> 高手在民間，不要以爲你今天做了編輯，你就是專家。

Text by 許喻理（特約撰述）
Photography by Stan Hung
Images by 小魯文化、國立臺灣文學館



小魯文化執行長沙永玲。

喜歡兒童文學的讀者不可能沒聽過「小魯文化（後簡稱，小魯）」，成立於 1983 年的童書出版社，是臺灣兒童文學出版的老字號，甚至可說是先驅之一，但小魯執行長沙永玲，原本是個「會跑夜店、愛看電影的藝文少女」，竟然投身童書出版行業，「連朋友們都嚇一跳」。

老字號出版社，見證臺灣的童書市場發展史

要做童書，其實是社長陳衛平的想法。陳社長讀哲學出身，原本專注於社科書的出版，但根據他的了解，成人書的普及並不容易，根本的原因之一在於大人們小時候未曾感受過閱讀的樂趣，並進一步培養閱讀的習慣，讓他實在希望能出版眞正讓人喜愛、想看完的書。這樣的願望與童年閱讀歷史讀物的經驗，讓他有了想出版兒童文學的點子。沙永玲當時在聯合報工作，與陳社長交往中，既然男友想做，那就幫他吧！「我是不小心被捲入的！」沙總監笑著說，沒想到這一做就是一輩子。

小魯在許多讀者心目中的代表作，就是工藤紀子的《小雞逛超市》、宮西達也「霸王龍」系列等繪本，事實上，那只能說是「近期」的代表作，37 年前創立時，一鳴驚人的代表作是一套 15 冊的《寫給兒童的中國歷史》。「當時整個童書的發展就是個套書時代，大家都覺得要做套書。」沙永玲回憶道，「這套書成功了之後，緊接著做了《寫給兒童的世界歷史》，一路慢慢地做下來。」

一個重要的轉折點，是沙永玲逐漸覺得「套書」的商業模式，變得像是爲了業務員的需求而去創造產品，令人覺得沒勁（在這之前，小魯也嘗試了有聲書的發展，比現今的 podcast 風潮還要早了許多，無奈盜版防不勝防，便逐漸放棄這個品項），接著小魯從套書時代走入文學時代。「我擅長的是文學，所以我想要讓歷史與文學能夠結合。」一套 36 冊的「兒童歷史小說」系列於焉問世，李潼的《少年噶瑪蘭》也是在這個系列中出版。當時的規劃還是帶有套書的概念，但這是小魯第一次挑戰「在書店上架」的零售模式。「我們第一次做到當月業績 100 萬時，眞的流眼淚！」她說：「過去套書的業績很高，常常都是幾百萬的營業額，而當自己一本一本賣的時候，眞的像是從零開始。」於是，沙永玲果斷決定放棄由業務員推銷套書的銷售方式，全面改爲通路零售。這個時期的小魯著重在文本思維，出版品以少年小說居多，例如：「大獎小說」書系、「少年文庫」書系等等。一直到 2000 年，才開始引進國外繪本，進入小魯的繪本時代。

架上擺著小魯成立至今的精選作品，讓拜訪的人一眼就能了解該出版社的代表作。

兒童文學讓人感到安心

「那些說小魯是一間繪本出版公司的人，其實太不瞭解我們了。」沙永玲笑著說，「雖然《一百層樓的家》、《小雞逛超市》等確實很通俗，但如果把外國的繪本當作我們的代表作，我都會有點失落感。」她認爲臺灣應該有自己的創造力，所以開始做繪本幾年後，就開始做原創。與翻譯並出版外版繪本比起來，從無到有製作原創繪本的成本實在差太多了，創作者想法可能醞釀幾年、出版社再完成編輯往往又是幾個月，但書出版就是決戰那 2 到 3 個月的新書期，若新書期沒有成功製造話題，之後還想再把銷售拉起來就非常困難。

小魯同時也投注許多資源將臺灣的原創繪本推到國外，例如作家哲也與畫家劉貞秀的《前面還有什麼車？》便以塞車爲主題，賣出了多國版權，甚至還特別爲不同國家繪製新的插圖，把當地的交通工具加入書中，像泰國讀者翻開這本來自臺灣的繪本，就會看到特有的嘟嘟車（Tuk tuk）塞在車陣中。

「我並不覺得一定要有什麼出版風格。」沙永玲說：「因爲出版產業本來就是隨著社會脈動，表現出人類的想法，而差別只在於表現的方式。」兒童文學之所以讓雙子座的沙永玲持續保有熱忱，是因爲在兒童文學的陣地裡給她一種安心感，且這個領域探索不完，「否則我早就不幹了！」

「兒童文學並不是比較簡單的東西，就技法來說，我也不覺得比所謂的成人文學差。」沙永玲回憶自己的閱讀啟蒙書《基督山恩仇記》，因爲成長背景，這個關於復仇的故事很吸引她，讓心中的恨得以抒發。她有一次聽到林良說：「喜歡讀《基督山恩仇記》的孩子，都是很有正義感的。」讓她赫然感到，怎麼兒童文學作家看事情這麼樣正面呢？經過林良的提點，在接觸其他作品之後，「發現兒童文學眞的比較著重在人的善良，但不規避問題，在最後還能給予一些想法和思考。有些類型的作品，例如日本的推理小說，常常傾向描寫人性中比較極端的部分，即使人生總有黑暗，還是會有光明的一面存在。」

近幾年臺文館也借重小魯文化在童書的專業編輯力，出版了一系列的書籍，如：《兩個衛兵》、《動物越野大賽》、《紅色小火車》、《跟太陽玩》。

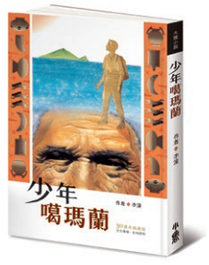
編輯只要稍微不注意，就會被遠遠拋下

除了原創繪本之外，沙永玲對於培育編輯人才也有一套看法。「我帶新人編輯的時候，都會告誡他們：高手在民間。」她笑著說：「不要以爲你今天做了編輯，你就是專家。」坊間有許多因爲興趣長期研究繪本的專家，對繪本的發展趨勢瞭若指掌，但編輯往往疲於奔命，被繁重的編務和行政工作壓得喘不過氣，能去鑽研專業知識的時候反而很少。「編輯的『毛細孔』隨時都要打開，只要稍微不注意，就被遠遠拋在後面了。」

「編輯眞的要有自知之明，有些傳統的編輯覺得只要把某些形式顧好就好，殊不知早已被狠甩幾條街之外，編輯一定要懂得去自我學習。」沙永玲提起新一代年輕的人才，也表示佩服：「我甚至重新思考以前在帶編輯的那一套是否有效？即使有老公司的包袱，還是要不斷反省與改變，剛畢業的年輕編輯很多想法和特質，都比我聰明多了啦！如果我們還覺得自己很棒，那就完了！」

兒童文學的推廣，也是小魯努力的目標。相較於過去，親子共讀的閱讀風氣已經成長許多，但還是集中在少數較爲菁英的家長。因此沙永玲比較重視的是「提高老師和家長的素質」，小魯堅持多年舉辦讀書會，對象都是成人，因爲只有大人的觀念改變，對待孩子的態度才會不一樣，「成功不一定是去跟孩子分享哪本書，而是一個人的觀念因爲閱讀而眞正改變，那就是成功的。」

小魯文化必讀！沙永玲推薦書單



《少年噶瑪蘭》
臺灣兒童文學大師李潼生動說演一位有噶瑪蘭原住民血統的現代少年潘新格，意外穿越時空回到西元 1800 年祖先居住的加禮遠社，揭開一幕幕淒美壯麗的移墾史。

《一家三口》
眞實故事改編，從一對中央公園的企鵝家庭故事中，看見「家」及「愛」的多元面貌。

《水鬼》
經典民間傳說改編，圍繞著善惡兩難的友誼故事。人跟鬼能做朋友嗎？「利人」與「利己」間又該如何選擇呢？