

歐美經典繪本概述

臺灣文學系教授 吳玫瑛

繪本，又稱圖畫書，英文現今通用寫法為picturebooks，是圖文交織共構並且著重敘事與藝術元素交融並陳的獨特創作形式，為文學與美學雙重涵養的具體實踐，也是隱含、承載、傳播、推行社會思想與政治意識的重要文化工具。繪本在歐美國家由十九世紀末開端，自二十世紀中葉發展以來，已成為一專門且專精的學科知識，大師輩出，代表作品不可勝數。

以英國為例，繪本的發端可遠溯及藍道夫·凱迪克（Randolph Caldecott）於十九世紀七〇年代末起發表的系列作品，如《傑克蓋的房子》（*The House that Jack Built*, 1878）、《唱首六便士之歌》（*Sing a Song for Sixpence*, 1880）及《擠奶女工》（*The Milkmaid*, 1882）等，以連續性的圖畫敘事（sequential pictorial narrative）巧妙詮釋、演繹英國傳統童謠。凱迪克以連續畫作重新

詮解英國傳統童謠，形成圖與文的巧妙並置，並以大量的圖像敘事，融入維多利亞時代的文化特色，由此開啟繪本「圖文共構」(word-image interplay)的敘事先鋒。這樣的敘事特點，正如美國兒童文學及文化研究學者李奧納德·馬可(Leonard S. Marcus)所闡釋的，在於「文字講了一個故事，圖畫則講了第二個故事，兩者互補」，如此可使讀者「享受到自己把兩條故事編織在一起的樂趣」(47)。

從十九世紀中後期至二十世紀初可謂英國繪本第一個「黃金時期」(the Golden Age)，此時期的繪本代表作家除凱迪克之外，尚有以畫工精緻著稱的瓦特·克萊恩(Walter Crane)，以及擅長將圖像與字彙巧妙結合編製成字母書的凱特·格林娜威(Kate Greenaway)。格林娜威的*A Apple Pie*(1886)便是以英文字母作為發想，並以「蘋果派」(Apple Pie)作為焦點，將字母一一化為各種動詞／動作聯想，由此描繪一群孩子對「蘋果派」的各式想望。書中栩栩如生的插畫，巧妙演繹了這群孩子的不心情與行徑——為了吃一口蘋果派，有的孩子歡喜等待，有的則暴力相向，使這本為孩子設計的簡單字母書，讀來一點都不單純，在趣味橫生的圖像敘事中，或隱或顯再現了維多利亞時代平民百姓的生活樣態。碧翠絲·波特(Beatrice Potter)於1902年發表的《彼得兔的故事》(*The Tale of Peter Rabbit*)及其系列作品，如今已聞名於世，亦為這一時期的經典代表。

1960年代以後，英國的繪本創作再次興盛，名家輩出，代表人物有昆丁·布雷克（Quentin Blake）。布雷克長年與兒童文學知名作家羅德·達爾（Roald Dahl）合作，繪製其多本膾炙人口的兒童小說，如《飛天巨桃歷險記》（*James and the Giant Peach*, 1961）、《查理和巧克力工廠》（*Charlie and the Chocolate Factory*, 1964）及《瑪蒂達》（*Mattilda*, 1988）。布雷克自寫自畫的《光腳丫先生》（*Mister Magnolia*）則於1980年獲得象徵英國繪本界最高榮譽的凱特·格林娜威金牌獎（Kate Greenaway Medal）。布雷克的畫風以簡約輕快、幽默風趣見長，人物構圖近似漫畫風格，並善用水彩渲染強化視覺效果。

此時期英國繪本名家另一代表人物為海倫·奧森伯莉（Helen Oxenbury）。奧森伯莉的繪本畫風以溫馨著稱，由其繪製的《我們要去捉狗熊》（*We're Going on a Bear Hunt*, 1989；作者為Michael Rosen），以黑白和彩色交替的跨頁創作，精巧呈現一家人出遊尋熊的精彩／驚險過程。她以現代繪畫風格重新詮釋路易斯·卡若爾（Lewis Carroll）的經典名著《愛麗絲夢遊仙境》（*Alice's Adventures in Wonderland*），則是另一部傑出作品，主角愛麗絲已非原插畫家約翰·坦尼爾（John Tenniel）筆下穿著中規中矩維多利亞時代洋裝的小女孩，而是一身輕便的藍色無袖連身短裙，腳蹬著白布鞋的現代大都會女孩樣貌。奧森伯莉重新繪製這部英國經典名著，獲得了1999年凱特·格林娜威繪本大獎金牌獎。

同為英國繪本代表作家約翰·伯寧罕（John Burningham），其繪本創作則是善於運用圖文雙線敘事，呈現反諷效果，或是強化圖與文交疊互斥的多重敘事節奏，代表作品有《和甘伯伯去遊河》（*Mr Gumpy's Outing*, 1970）、《莎莉，離水遠一點》（*Come Away from the Water, Shirley*, 1977），以及《外公》（*Granpa*, 1984）。他與奧森伯莉同樣曾獲得兩屆凱特·格林娜威繪本大獎金牌獎，首度得獎作品《寶兒》（*Borka: the Adventure of a Goose with No Feathers*, 1963），故事內容與主角構型，與安徒生的童話故事「醜小鴨」有異曲同工之妙，兩者皆涉及「文化他者」（*cultural other*）的想像；然而，安徒生的故事著重於「發現自我」（*self-discovery*）及「逆境轉化」，伯寧罕的這部作品則強調對陌生他者的「愛與包容」。

至二十世紀後期，英國繪本傑出作家紛紛湧現，其中代表首推安東尼·布朗（Anthony Browne）。布朗繪寫多部膾炙人口的作品，最著名的莫過於以超現實筆法圖構的《大猩猩》（*Gorilla*, 1983），探觸現代化下都會兒童的孤單心理與教養問題。另一經典作品《朱家故事》（*Piggybook*, 1986），則具女性主義思維，封面呈顯一個弱小女性（母親、妻子）獨力背起丈夫和孩子，畫面中母親弱小而無助的模樣與堆疊在身上的三名身型肥胖的男人／男孩，形成明顯反差，諷刺意味十足。布朗另一代表作品《公園裡的聲音》（*Voices in the Park*, 1998），以其一貫的超現實藝術畫風，採擷多元敘事手法——亦即分別以書中四個角色的不同觀點為視角，在圖與文多線交叉敘事中，勾勒、呈顯當代社會中複雜的家庭、親子、人我關係。

在美國方面，自凱迪克繪本大獎（The Caldecott Award）於1938年設獎以來，近百年期間已產生無數代表作家，本文僅舉其中一二介紹。莫里斯·桑達克（Maurice Sendak）的《野獸國》（*Where the Wild Things Are*），於1964年獲得凱迪克金牌獎，至今已成為美國繪本的代表作。這部作品別出心裁的圖文設計——亦即以空白和滿版圖畫的對比設計，巧妙呼應故事主角Max的心境轉化與內在想像，不只可作為兒童教養的心理書籍，也如實呈顯美國1960年代童年觀的「轉向」以及社會風氣的變革。華裔美籍繪本作家楊志成（Ed Young）獲得凱迪克金牌獎的《狼婆婆》（*Lon Po Po: A Red-Riding Hood Story from China*, 1990），則是以中國傳統水墨畫風格以及屏風分隔的畫面設計，加上迷濛絢麗的色彩，營造故事意境與節奏，巧妙將中國傳統民間故事轉化為精采出色的繪本藝術。

另外也有非為凱迪克繪本大獎的得獎作家，但其繪本創作備受大小讀者歡迎；例如，專擅幼兒繪本的美國知名繪本作家艾瑞克·卡爾（Eric Carle），其代表作品《好餓的毛毛蟲》（*The Very Hungry Caterpillar*, 1969），已譯成六十多種語言並已成為經典長銷的兒童繪本。謝爾·希爾弗斯坦（Shel Silverstein）《失落的一角》（*The Missing Piece*, 1976）則是一本以黑白圖構及簡單線條娓娓道出意味深長的「天際分合」的複雜關係的精采佳作。而汪達·佳谷（Wanda Gág）早於1928年所作的《100萬隻貓》（*Millions of Cats*），至今已公認為美國繪本的開山之作。這本圖畫書深具民間故事色彩，故事內容涉及人類的慾望與貪婪，並以群貓的相互殘殺或隱或顯比喻戰爭的殘暴，故事明顯傳遞唯有「謙卑」與「愛」才是生存之道，可謂寓意深遠。這些繪本作品或挑戰社會主流思想，或大膽跳脫傳統敘事框架。

如今，繪本已是閱讀市場上普受歡迎的圖書形式，創作更形多元，不僅小孩適讀，大人也愛讀。而邁入高齡化社會後，隨之而來的「樂齡閱讀」使得繪本的應用更形廣泛。繪本的演化及閱讀對象的推移，已形成老少咸宜的現象，繪本儼然已成為書市的暢銷品與主流閱讀品。繪本作為一文學創作類型，一如桑左拉·貝克（Sandra Beckett）等學者所指出，是適合「所有年紀的人」。繪本的「理想讀者」與其強調兒童和成人的分別，毋寧早已跨越年齡界限，是人人皆宜的「跨類」（crossover）書籍。

引用書目

雷納·馬可斯(Leonard S. Marcus)。《凱迪克永不停筆的插畫家》。柯倩華譯。臺北：國語日報，2014。

Beckett, Sandra. *Crossover Picturebooks: A Genre for All Ages*. New York: Routledge, 2012.

Lewis, David. *Reading Contemporary Picturebooks: Picturing Text*. New York: Routledge, 2001.