

無字圖畫書的美妙饗宴

兒童文學工作者 | 黃筱茵

圖畫書是用畫面說故事的藝術。作者在有限的畫面空間裡，細心鋪陳經營故事的發展，埋藏各式各樣的視覺線索，運用翻頁的節奏，邀請讀者們一起進入故事無垠的想像世界中。一般來說，完成度高的故事文圖合作無間，共譜故事的奇妙樂章。不過如果這本書只有畫面，沒有文字導引讀者的視線與思緒呢？本文選讀近期內出版的精采無字圖畫書，陪伴讀者們一同賞析無字圖畫書的樂趣，思索解讀畫面並置的各種元素，歡慶這場豐富的饗宴。

一、縮放畫面切換遠景與近景，活用大小比例創造視覺驚奇

（一）《蜜蜂與我》／韋伯文化國際

曾兩度獲得格林威大獎提名的艾莉森·傑伊（Alison Jay）的畫風抒情恬靜，在田園色調的畫布上，暈染她對自然世界的觀察與熱愛。《蜜蜂與我》就像用隱形攝影機拍攝女孩與蜜蜂相遇的過程，隨著鏡頭切換角度與遠近，描繪女孩與蜜蜂互動的點點滴滴，他們之間的情誼也勾勒得益發動人清晰。

故事從全景視角漸漸縮寫，再從仰角觀望整棟大樓，接著鏡頭照進女孩的房間……沒有文字引導，讀者更明白的察覺原來我們的雙眼可以朝四面八方觀看，當你的閱讀焦點由出現在你面前的8扇窗，專注在主角小女孩的遭遇時，讀者和角色的閱讀聯結就開始萌發了。

本書的主角自然是從窗外飛進小女孩房內的蜜蜂和這個一開始大驚失色，後來細心照顧蜜蜂的女孩。作者用分隔畫面特寫女孩與蜜蜂，眼見女孩按照書上的指示，為蜜蜂調製糖水，讓蜜蜂恢復元氣；或是蜜蜂在雨後來訪，女孩用吹風機幫蜜蜂吹乾身體（用牙刷當梳子，用骰子當椅墊！），都充滿大小對照的樂趣。有個跨頁我非常喜歡，描摹女孩與蜜蜂成為好朋友種種相處的情景：純白的紙頁上畫下近二十幅兩人一起玩的小圖……只見他們有時一起散步，有時一起野餐喝下午茶，當中穿插了多幅女孩幫蜜蜂量身高的模樣。非常有趣的是：在女孩的餵養照料下，蜜蜂一點一點的長大了！他一開始比女孩小，後來卻長得比女孩還要高大許多！女孩最後坐在巨無霸蜜蜂身上飛越城市，幫忙到處播散花粉。蜜蜂逐漸成長的過程，由於無字書著重視覺呈現與對比，在這部作品裡有讓人印象極其深刻的展現。這本書反覆探看都有不同的發現，非常讓人喜愛。

二、略過語言，延伸回憶與想念

（一）《小白》／信誼

周見信繪圖的《小白》是一本無聲勝有聲的感人作品。除了封面封底與書末兩頁以外，全書完全是只用炭筆素描的黑白圖像。故事訴說一位老人對自己兒時小狗的想念，老人墜入夢境中，跟心愛的小白一起快樂嬉戲、雀躍的在田埂與小雜貨店間遊玩探索……可是小白最後不小心被貨車撞死，兩人間的回憶停留在小男孩哇哇大哭的畫面。老人醒來，臉上也掛滿熱淚。

故事以夢境串接現實與回憶，當風拂動窗簾，老人也回到兒時和小白到處快樂溜達的光景裡。本書時而以誇飾構圖凸顯男孩的感受，看小白用力往前跑時，開心拉動狗繩，簡直像男孩被大狗帶著向前衝，這種主客易位的關係與視角比例錯位挑起的豐沛情緒，在全然沒有文字干擾的狀況下尤為明顯。後頁兩人經過蕃茄園時，蕃茄倏忽變得好大，讓男孩和小白一起在蕃茄的梗與葉片上跳舞遊戲；或是被白鵝追趕時，白鵝彷彿化身超大白鵝，從牆裡探出頭的樣子，都讓一段一段童年鮮明的回憶加入豐富的感受與熱鬧的背景聲音。再看老人眼角垂淚醒轉時，畫家在每一滴眼淚裡畫下小男孩放聲大哭、傷心委屈的模樣，非常細膩的承接了過去與現在之間的記憶，也讓讀者深刻感受到老人的落寞心情。不過書尾的轉折為老人的生命記事添加了幾許溫暖的光芒。在公園裡休憩的老人遇見一隻小黑狗，他餵了小黑狗一點食物後，小黑狗竟然一路想跟著他回家。畫家用俯視的角度畫下兩人在樹下的身影。在黃澄澄花朵的映照下，老人與小黑狗並肩走著的模樣，散發一股溫柔的餘韻。

（二）《左右》／和英文化

葉安德的《左右》，藉由一段兒時浮潛的記憶，描繪真摯深切的親情。同樣沒有使用任何文字，葉安德用單純的構圖召喚這段永不褪色的童年回憶，他畫出遺落在海邊與海底的蛙鞋奇妙的遭遇，也在紙頁間刻劃深深的思念。

小男孩好期待和爸媽一起到海邊潛水。他迫不及待的在家裡試穿全套潛水裝備，一旁的牆上全是他想像中在海底巡遊的各種海洋生物身影。爸爸媽媽帶著他興高采烈的去浮潛，海裡真的都是讓人目不暇給的美麗魚群。這本無字書視覺的串接點其實從第一頁就出現了：小男孩腳上套的蛙鞋上，大大的印著「左」、「右」字樣。不過在潛水的過程中，右腳的蛙鞋掉到海裡了！這隻蛙鞋咕嘟咕嘟的慢慢沉進伸手不見五指的海底，接下來，蛙鞋會有什麼遭遇呢？

故事的敘事主要著重在一開始沒有掉進海裡的左腳蛙鞋。眼看剩一隻腳的蛙鞋近乎無用，爸爸把這隻蛙鞋丟在海濱小屋旁棄置的垃圾堆邊。一位貌似遊民的男人與他的小狗在這堆廢棄物間翻找，小狗叼走了這隻蛙鞋，後來男人把蛙鞋拋向海邊，接下來，便是一連串蛙鞋輾轉在不同動物與魚群間漫遊的旅程。這一連串頁面非常有趣，讀者的視線穿梭在蛙鞋左腳與找到這隻蛙鞋的生物間，小小的黃色蛙鞋襯著蔚藍一片的大海與各種海洋生物，頗有電影運鏡的連續效果與動感。等左腳和右腳的蛙鞋在歷經萬難後終於團聚，讀者們也圓滿的完成這一趟視覺搜尋比對的驚奇之旅。不過，書尾最後一頁的畫家書桌即景，完整拼貼了整則故事的劇情，同時

簡潔卻極有力道的道出故事的情感主軸。想念與記憶呀，原來一直手牽著手，從來不曾分離。

三、魔法畫筆的奇妙旅程

（一）《重返》／道聲

艾隆·貝克魔法畫筆三部曲系列的完結篇，這一集讓女孩、男孩與女孩的插畫家父親一同隨著神奇畫筆踏上奇幻的王國，擊潰追緝他們的勢力，最後安然回家。魔法畫筆系列延續許多圖畫書作家對畫筆開啟神奇世界的想像，最特出之處在於這個系列的作品想像的氣度非常恢弘，讓讀者們跟著主角上山下海，乘著彩筆畫出的生物飛越遼闊的大地與奇異宏偉的魔法王國，可謂具有史詩規模的無字圖畫書。

《重返》中幾個用色分別帶有不同的意涵。女孩的紅色畫筆、紅色的球和紅色風箏在描繪現實情境的大地色映襯下，益發搶眼鮮明。她原本帶著球和風箏想找爸爸一起玩，但是爸爸一直忙於工作無暇他顧，女孩於是用魔法畫筆在房間牆上畫了一扇門，前往魔法王國。爸爸稍後看見女孩棄置在地上的紅風箏，進到女孩房裡去尋找女兒的蹤影，後來一路跟隨女兒的足跡，同樣進入那片他從不知悉的王國。王國裡的紫色天光烘托出想像天地的驚奇氛圍，停在小男孩身上的紫色鳥兒，和後來男孩畫出的紫色神話生物等，無不散發著瑰麗奇妙的氣息。

故事設計了多處發人深省的情節，包括遁入奇幻王國的一行人一路被迫兵脅迫，壞勢力那方擁有一個奇怪的類似時鐘的裝置，能絞碎所有魔法畫筆畫出的生物與物件；這一集的爸爸角色並且具有關鍵性的功能，眼見邪惡勢力緊迫在後，爸爸拿出他的黑色畫筆，畫了一具陷阱關住對手，並且用力砸碎能絞壞魔法生物的時鐘！

《重返》的故事情節最後回歸現實生活。爸爸的房間終於打開門迎向日光，女孩的紅色風箏在公園的天空飛舞，這對父女顯然走到了戶外，共譜親情綿長的故事。

四、考驗視覺與串場能力的驚奇詩篇

（一）《奇幻小鎮大發現》／采實文化

這一系列作品儘管沒有文字，卻用精采的全景圖像同時訴說太多故事。豐富的畫面讓讀者在觀賞時眼花撩亂，同時驚喜不斷。因為沒有文字引導敘事，閱讀時依靠讀者自行比對前後頁出現的角色與情境，建構與講述書頁間的故事，因此翻開書冊就是一趟別開生面的發現之旅。整個系列書又分成不同時代的三集故事，從龍的時代、現代世界，到尚未來到的西元 3000 年。我們看見面容相仿的角色穿梭在不同時代，主演不同的生活故事。頁面間穿插熟悉的日常生活情境與遊戲般的想像畫面，讓人一面閱讀，忍不住讚嘆作者怎能擁有如此上山下海、跨越時空與地域的神奇創造力。

顧名思義，翻開這系列書的讀者們就像踏上一座探看不盡的奇幻小鎮，發現奇妙繽紛、說不完的故事。每一集的封面與封底羅列了故事中的角色與他們的名字，其實是作者細心提供給讀者們的閱讀線索，因為讀者們可以鎖定其中一個角色，追索他們在接下來的書頁裡發生的故事。閱讀這系列的作品非常有趣，就像觀察力大挑戰，比如我們在第一集中發現一條飛龍在空中飛著，只見牠飛著飛著，竟然抓走了獅子國王！我們看見被飛龍用爪子抓住的國王害怕的神情，和周遭的人驚慌失措的模樣。最後國王究竟被抓到哪裡去？一定會讓你大吃一驚唷！而且故事在一開始就出現了一個外星人觀光客的角色。這個綠色外星人每到一站便不斷拿相機拍照，最後他怎麼了呢？

話說人類生活世界的各個角落原本就有數不清的故事同時進行著，《奇幻小鎮大發現》用精采絕倫的想像帶我們領略豐富的世界，也邀請讀者不厭其煩的反覆推敲。

（二）《夏夜，大家都在做什麼？》／五南

安徒生大獎得主羅陶蘇珊娜·伯納縝密設計的系列經典作品之一。用春夏秋冬的流轉，記敘小鎮裡所有居民、市街與景物歷經四季光景的變化。同樣屬全景式無字圖畫書，作者架接了七個固定的場景，與許多定睛細看就會發現重複出現的角色面孔，讓讀者同時感受讀圖說故事、尋找細節與變化，以及重訪彷彿熟識的朋友般的多重樂趣。因為是一系列的完整發想，尤其適合家長或老師與閱讀的兒童們共同分享，在賞讀書本的同時，也能延伸討論的話題，談談自身經歷的季節風情與感受，還有切身的各種觀察。

作者在繪圖的細節裡暗藏俏皮的觀點與各種細膩的生活觀察。讀者得以在每幅畫面裡停駐許久，歸納解讀大大小小角色的動作與意向，以及他們可能產生的感受。故事的縱軸經過了春夏秋冬，橫軸則同時描繪畫面中所有的角色，因此讀者會感覺目不暇給，就像無法立刻參透同樣的時間軸上同時動作的每個人物。其實這也正是近似我們真實生命經驗的閱讀感受，我們僅有一對眼睛，卻要面對整個世界正在變化的一切。萬事萬物的本質便是變動不羈。不過我們自始至終也只能用認真觀察的眼睛和誠懇思索的心來面對。

全景式圖畫書非常適合孩子看圖說故事。從畫面中任何一個細節切入，孩子都可以編織出豐富的故事，更別提當他們發現同樣的角色反覆在書頁裡出現時，感知的驚喜。閱讀圖畫書是發現的藝術，讀者讀圖的技巧愈益純熟，對生命的感受愈豐富，就愈能體會箇中滋味。羅陶蘇珊娜·伯納的四季系列故事，是閱讀無字圖畫書很好的出發點。

五、流淌在生活裡的奇妙樂音

（一）《路邊的小花》／格林文化

《路邊的小花》用輕巧不著斧鑿痕跡的敘事，描繪孩童接收美好事物的眼光，以及純真善

良、不吝付出的心意。饒富生命力的墨水畫勾勒出一幅市街忙碌生活的尋常街景。鴿子咕嚕咕嚕叫喚，此起彼落的在樓頂振翅飛起，把目光往下帶，讀者看見一對父女牽著手走在街邊。接下來是一連串分割畫面，速寫這對父女回家途中的種種。爸爸一手提著購買的日常用品，一手牽著女兒；小女孩則不時左顧右盼的觀察身邊種種。她抬頭看見飛翔的鳥兒，側著臉觀看旁邊男人手臂上的小鳥圖案刺青，看見路旁嬌豔可人的小花，也瞥見牆縫兀自生長的粉紅花朵。

爸爸沿路接了好多次電話，小女孩一路發覺一朵又一朵迷人的野花。她幾度停下腳步摘下小花，收集成一小束可愛的捧花。畫家讓女孩穿上紅色連帽外套，形成灰黑畫面中串連故事線的視覺焦點。讀者和小女生一樣，從故事開始就不斷解讀畫面中的各種訊息。不過不論我們如何分心，只要追隨小紅外套的身影，就能將注意力拉回主敘事線，繼續這趟購物與散步之旅。故事很動人的安排在於小女孩收集到小花束後，又將手裡的小花一一分送出去的過程。她看見死掉的小麻雀，分送牠幾枝花朵；看見公園長椅上掩著帽子休息的人，把手上的花朵插在他鞋子裡……她把小花夾在小狗的項圈上，也把花攢在媽媽髮際和在嬰兒推車上睡著的弟弟身上。《路邊的小花》記敘了女孩不具特定目的的小小美好心意，流暢寫意的畫面與故事蘊藏的深意，讓這部作品贏得諸多獎項的肯定。

無字書因為沒有文字引導讀者思考，全然依賴圖像說故事，畫家因此必須更費心考量呈現畫面的方式，好讓讀者在頁面間分辨視覺的線索，運用自己的理解來講故事。很多父母常擔心不知該如何帶孩子閱讀無字書，其實看圖說故事的能力是孩子們與生俱來的稟賦之一，如果父母能暫時拋開事物只存在一種最正確的解答的習慣，就能在與孩子共賞無字書的過程中，聽見孩子們描述圖像與世界的有趣故事，一同觀察熙熙攘攘又豐富奇妙的各種生活情境。

延伸閱讀

1. 艾莉森·傑伊圖文。《蜜蜂與我》（新北市：韋伯文化國際，2016）ISBN9789864271139
2. 郭乃文故事，周見信圖。《小白》（臺北：信誼，2017）ISBN9789861615547
3. 葉安德文圖。《左右》（新竹市：和英文化，2017）ISBN9789869318044
4. 艾隆·貝克作繪。《重返》（臺北：道聲，2016）ISBN9789864001200
5. 亞歷珊卓·米契林斯卡、丹尼爾·米契林斯基作。《奇幻小鎮大發現》（臺北：采實文化，2017）
6. 羅陶蘇珊娜·伯納文圖，溫小瑩譯。《夏夜，大家都在做什麼？》（臺北：五南，2017）ISBN 9789571191669
7. 強亞諾羅森文，席尼史密斯圖。《路邊的小花》（臺北：格林文化，2016）ISBN9789861896755