

2016 年德國書市

大葉大學歐洲語文學系助理教授 | 林美琪

* 充滿食物香氣的書展

2016 年的德國法蘭克福書展充滿了各種不同的感官享受，最主要是出版食譜的出版社，找來了寫食譜的大廚，真的在展場大廳做起菜來，和來看書展的人一起分享，展場大廳充滿了來自全世界的食物香味，來自比利時的烤肉世界冠軍，烤著香噴噴的肉，為他的烤肉食譜促銷。

「好吃的有機食譜」（Lecker Bio）則由頂尖的有機主廚為觀展者提供健康的有機飲食，巧克力也是食譜區的主角，除了巧克力的香氣之外，還有巧克力的故事。

除了西方的食譜之外，中國菜也沒有缺席，一位四川女子寫了一本食譜，書名為《當四川辣椒碰上德國酸菜》，四川小姐也在法蘭克福書展讓大家一嚐四川辣椒的嗆鼻之味，原本四川女孩只在電腦上寫寫部落格，但是「馬提亞斯出版社」（Mattaes Verlag）卻看中了部落格文中東西文化交流的可看性，而出版了四川菜與德國菜對話的食譜。

北歐飲食文化在這場食譜盛會亦沒有缺席，出版社將斯堪地半島的食物烹調方式和飲料製作方式，呈現在法蘭克福書展展場。

* 青少年兒童文學形式的多元文化

除了食物的香氣之外，2016 年的法蘭克福書展也充滿了共同參與多元文化形式的風格，例如阿蓮娜出版社（Arena Verlag）便安排了旗下作家克莉絲汀娜·潔特蔓（Christina Selmann）進行「歌唱朗讀」，將她的「小騎士」作品演唱出來，並且和小讀者一起互動，五歲以上的讀者均可以參加，是一個著重互動性活動的作品朗讀。此外「寶可夢」也進到了法蘭克福書展，十分展現出版界走出傳統，向數位與遊戲產業的發展，換句話說，德國出版界除了舊有的紙本形式之外，也積極地設置許多應用程式（APP）讓「故事」可以以多媒體的形式，用兒童與青少年喜歡的方式，親近並且接受進而喜歡「文學」，從這個角度來看，德國出版社除實體書之外，長年來持續經營有聲書的市場，故事的「互動光碟」十幾年前便是暢銷書再版後的必須配備，現今的數位潮流趨勢下，更發行了「遊戲版本」，結合青少年兒童文學的「情節」、「場景」與「畫面」的三大元素，製作與遊戲產業不同質感的遊戲，試圖在傳統紙本書籍銷售數量每況愈下的情況下，試圖殺出一條血路，和遊戲產業較高下。出版社認為，藉由現代科技可以加強書籍和讀者群之間的互動，法蘭克福書展當中媒體區除了展示機動的敘事概念之外，更拋出媒體責任的議題，也就是如何兼具媒體教育的責任，並且同時給予青少年及兒童寓教於樂的閱讀經驗。

* 邀請國的主題展覽——荷蘭和比利時的弗蘭登（Flandern）

2016 年法蘭克福書展邀請了鄰近地區的荷蘭和弗蘭登作為主題國，並且安排了八種不同的形式文化節目、電影，這些文化活動分布在法蘭克福各地區，走出書展的展場，鋪設了紅地毯辦起了攝影展、畫展及影展，對主題國的重視可見一斑。這次主題國的展場分布於各個不同的大廳，和各個不同主題展場融合在一起，不同於往常的展覽形式，為邀請國設置單獨的展場。歡迎詞當中，亦充分地顯示對邀請開端主題國的親近感受，以下是歡迎詞的內容：「弗蘭登、荷蘭和德國分享同一個海洋，也一起分享同一個地平線，太陽下山時，我們照相機中的影像也是同一個地平線。」接下來致歡迎詞的 Bart Maeyaert 指出，在這個同樣的地平線上，當太陽上升時，光線會不斷地一直變化，而使得各地區的藝術作品產生不同的風貌，這些不同與相近之處，正是 2016 年的法蘭克福書展中，看展人可以自己發現的地方。

這次來參展的弗蘭登與荷蘭書籍共有 454 本，300 本的文學作品由弗蘭登文或荷蘭文翻譯成德文，其中的文類包含詩、小說、青少年兒童文學等。300 本的翻譯書籍由北部柏林，中部法蘭克福及南部慕尼黑等地的出版社出版，充分展現出德國各地與弗蘭登與荷蘭的文化交流實際成果，而德國與這兩個鄰近國亦有許多交流計畫，2014 年有 30 個德國出版社參與；2015 年倍增為 320 個，其中 171 位荷蘭及弗蘭登作者的作品呈現在德國書市上。

除了法蘭克福書展之外，弗蘭登和荷蘭的作家也參與了科隆的兒童與青少年兒童週，2016 年五、六月中間科隆展示了荷蘭與弗蘭登的青少年兒童文學創作。

* 奧地利女作家艾發·史密德（Eva Schmidt）及其新作《漫長的一年》

除了這兩個國家之外，奧地利德語青少年小說在法蘭克福書展當中亦備受矚目，奧地利女作家艾發·史密德（Eva Schmidt）便是其中之一，她成名極早，受很多獎項的肯定，十九年來一直沒有新作品出現，2016 年她的新作一發表，便入圍德國青少年文學獎，作品的書名為《漫長的一年》（Ein langes Jahr）。在這部作品當中，作者寫了 38 個小故事，用各種不同的角度和視野，來描述他所居住的城市布雷根茲（Bregenz），一個位於波登湖畔的美麗小城，敘述故事的人包含小孩、老人、獨居的女人、流浪漢等等，這些角色與人物似乎互相牽連，細讀起來又像似各自獨立存在的短篇故事，故事中主角計畫做些什麼事，有時成功、有時失敗，就像真實的人生一般。作品當中使用著節制的語言風格，幾乎沒有一句贅語，多愁善感的筆調非常引人注目，作品當中的一個故事，便是敘述一個叫班傑明的小男孩，和他的母親住在湖邊小城的聚落中，他很想要養一隻狗，但是一直不能如願以償，有一天他遇到並認識了附近鄰居阿勾斯廷尼先生和他的狗海明威，阿勾斯廷尼先生年紀大了，不良於行，不知道要如何讓海明威可以獲得適當的運動，卡琳也面臨同樣的問題，獨居的她也想找個人照顧她的狗。當她沒有能力再照顧心愛的狗兒時，艾發·史密德（Eva Schmidt）描述著我們這一代人如何地活著，自己一

個人，或者和別人一起生活，我們如何地看待自我及自己的生活。

* 德國文壇強力推薦跨界新秀—— 嘎夫里爾·撒維特 (Gavriel Savit)

嘎夫里爾·撒維特 (Gavriel Savit) 是美國現今極富盛名的演員與歌手，他很早便決定走上音樂這條路，長相帥氣而且極富個性，在美國念完密西根大學之後，便到紐約發展他的歌唱及演藝事業，以後一直住在布魯克林區。2016 年他跨界出版了生平第一部小說《安娜和她的燕子男人》，這本書由英文翻譯成德文，譯者是蘇菲·蔡司-溫圖拉 (Sopie Zeitz-Ventura)，德文版本共 272 頁，是德國 2016 年書市極力推薦的翻譯作品。嘎夫里爾·撒維特是目前活躍於美國紐約百老匯歌舞劇的演員與歌星，他從小便喜愛閱讀，尤其受童話故事的陰暗面所吸引，這個特殊的吸引力也促成了他第一部長篇作品《安娜和她的燕子男人》的誕生(注1)，這部作品的背景在克拉高 (Krakau)，目前是德國領土，二次大戰前則屬於波蘭領土，第二次大戰期間納粹軍隊便佔領此區，小說的時代背景便是在德軍佔領時期。安娜的父親是一位猶太裔的學者，有一天到大學裡去演講之後，就再也沒回家了，七歲大的安娜必須自己想辦法活下去，唯一照顧她的是一個高高瘦瘦的陌生人，他總是穿著長長的外套，手上拿著醫務袋，安娜開始對他產生信任感，因為他像一隻燕子一樣吸引著她，安慰著她，而且燕子男人就像安娜的爸爸一樣，會說各式各樣不同的語言。安娜和燕子男人一起漫無目的地走過許多森林，一路上小心翼翼，怕被德軍發現注意到，安娜自始至終一直不知道燕子男的真實姓名，他卻帶著她學會如何在荒野之中求生，如何遇到德軍時處變不驚，從容地走過檢查哨而不被發現自己的猶太身分，燕子男還說了很多故事給安娜聽，讓她知道可怕的戰爭到底是怎麼一回事，並且教她德文，慢慢地安娜才知道燕子男到底是怎樣底細的人。嘎夫里爾·撒維特運用陰暗的童話氛圍，描述了戰爭的殘酷，以及超級感人的大時代故事。

* 馬保羅新作—— 扎姆斯續集

德國書寫與繪畫功力均一流的作家馬保羅，以扎姆斯系列作品成為暢銷作家，這些作品並且被電影製片公司相中，改編成電影劇本，並且拍成了票房極佳的電影劇本。馬保羅 2016 年的扎姆斯作品和之前的讀者群設定並不相同，書的封面明顯標示給剛學認字和寫字的一、二年級小朋友閱讀，這個作品的標題為《扎姆斯和願望香腸》(注2)，故事的形式著重語言的趣味及和小讀者的互動。除了故事內容之外，還在書的後端設計了七個不同樣式的遊戲，讓小讀者得以在讀完故事之後，可以複習在故事中學到的字彙，除此之外還設計文中的圖片內容，有些許不同的相似圖樣，讓小讀者可以透過觀察，指出其中的不同，是極為活潑的語言教材寫法。

就故事內容層面而言，主題仍然不脫對世俗規範的反省與批判，扎姆斯和父親一起上高級餐廳吃飯，由於扎姆斯無法遵守太多的規矩和限制，兩人差點被服務生轟出來，在當下他們想

了好法子，用扎姆斯臉上的願望斑點，讓餐廳中的客人和服務生得到教訓。扎姆斯是 1970 年之後的德語青少年文學產物，他一頭的紅髮，以及不為世俗準則規範的行徑，充分地展現了七零年代的反叛精神；有趣的是，經過 1968、1969 學運洗禮的青少年兒童文學，視傳達理念為嚴肅使命，結合文學的功能，希望能將讀者教養成對社會議題關心並參與的人，對語言或文字的教育，並不視為重要的職責；這本扎姆斯系列作品，搭上二十一世紀的「互動風潮」，不僅在作品當中大玩文字遊戲，而且還在書籍的後半部，堂而皇之地和小讀者玩起文字的互動遊戲。

扎姆斯的系列作品除了改編成電影之外，還出版過許多有聲書系列及其遊戲光碟，2016 年兒廷根出版社（Oetinger Verlag）反其道而行，不發行遊戲版本，而進行紙本的遊戲方式，強調語言學習和語言能力的重要性，是一個非常指標性的出版策略。德國是一個桌遊頗為盛行的國家，在這本新書設計的最後一個遊戲，便是桌遊形式。

* 為難民小讀者寫的書——《一切將會更好》

基思婷·波伊兒（Kirsten Boie）2016 年完成了一本備受矚目的創作《一切將會更好》（注 3），這本書同時出現德文與阿拉伯文的形式，在書的最後五個頁面還有阿拉伯文與德文的單字對照表，以及發音的標示，很明顯是為雙語教育而寫作的作品。故事內容描述一個敘利亞家庭，因為戰亂、槍聲炮聲隆隆，無法在自己的家鄉生活，逃難到到德國，整個逃亡的艱辛過程，以及在不同的難民營當中生活、適應的歷程，整個故事以第三人稱敘述，以十歲小男孩的視野來看戰爭與逃亡，不同於大人視野的辛酸與悲傷，有些少年不知愁滋味的苦中作樂橋段，好比小男孩哈珊在敘利亞家鄉遭遇槍林彈雨之後，興沖沖地撿拾未爆的子彈作為收藏，父親覺得十分危險，小男孩卻覺得十分有趣；整本書的畫面顏色偏暗，尤其逃難的過程，幾乎都是暗灰及暗藍色的基調，充分展現逃難當中的心理不安與恐懼；畫面的色彩亮度在抵達德國之後漸漸亮起，尤其在哈珊上學之後的場景，便成為彩度較高的米黃色。

德國在敘利亞內戰之後，收留了大批的難民，這個作品的出現，除了有助於德語和阿拉伯文的雙語教育之外，更為德國和逃難的小朋友，啟開一扇互相認識的窗，讓小讀者可以藉由文學與閱讀，認知別人的處境與難處。基思婷·波伊兒（Kirsten Boie）長期以來非常關注社會議題，幾十年前寫作的第一本青少年兒童文學創作，便是以自己領養的小孩為主人翁，描述有色人種的小孩在德國生活的困境。這幾年基思婷·波伊兒和社福單位合作，將自己寫作的書交給遊民販售，讓這些無家可歸的人可以藉由書籍和買書的人有所接觸，進而建立社會網絡，並且藉由賣書的利潤，改善自己的生活經濟狀況，書中的主題大部分和遊民生活相關。文學可以做些什麼？這個問題的答案，在基思婷·波伊兒的文學創作歷程上，十分清楚地回答出——文學可以做社會的鏡子，更可以成為不同文化交流的窗戶和平臺。

* 結論

2016 年的德國書市充滿社會與政治議題，從基思婷·波伊兒的為難民小讀者寫的書《一切將會更好》，到嘎夫里爾·撒維特《安娜和她的燕子男人》，一部描寫猶太小女孩在第二次世界大戰德軍占領區如何存活下來的長篇小說，在在的顯現德國書市對於政治議題與歷史題材的關注。此外，互動與實作也成為書市重要的策略，2016 年 10 月的法蘭克福書展，充滿實作與手作的特質，不僅食譜區香味四溢，童書區也充滿唱遊的樂趣；另一項特色則為德語兒童文學漸漸走回它在語言教育的功能軌道，從阿拉伯文和德文雙語的繪本《一切將會更好》，到扎姆斯系列中的文字遊戲語猜謎，都讓童書繪本回到本質性的功能——透過閱讀，增強兒童與青少年的語言能力與觀察力。

德國著名演員倪娜·培特麗（Nina Petra）2016 年幫童書繪本《熊和蜜蜂》（Baer und Biene）系列錄製了一套有聲書，受到德國書市很大地矚目，她為有聲書朗讀，其實和很多暢銷書改編成電影有著異曲同工之妙。在德國書市中，暢銷書中的主角便是明星，好比扎姆斯便是家喻戶曉的大明星；反之，電視或電影明星也非常樂意為童書獻聲，開拓自己另一個表演領域。倪娜·培特麗接受《書刊雜誌》（Buchjournal）的訪談時，就談到自己在錄音室錄製有聲書的第二天，便完全融入書中行的森林世界與氛圍，而她自己的聲音原本就屬於低沉的女生，飾演起熊的聲音並不吃力，但是最大的挑戰是：非常清楚的發音，因為小讀者需要極為清楚標準的發音，才能從聲音當中建構整個繪本的情節與世界，這裡提及的便是童書的語言教育功能。倪娜·培特麗在訪談時特別指出：「小朋友特別歡喜可以認出他們知道的事物，以及可以跟著說一些書中的句子」（Kinder freuen sich, wenn sie Bekanntes wiedererkennen und einzelne Sätze mitsprechen können），這些特質便是兒童文學在語言教育中的功能。

注釋

- 1.Gavriel Savit. Anna nd der Schwalbenmann.uebersetzt von Sophie Zeitz-Ventura. cbt Verlag.
- 2.Paul Maar. Das Sams und die Wunsch-Wuerstchen. Hamburg: Oetinger Verlag, 2016. ISBN 9783789104145
- 3.Kirsten Boie, Jan Birk. Bestimmt wird alles gut. Leipzig: Klett Kinderbuch, 2016.