

文圖交織的力量—— 繪本書寫地方，亦向他方傾訴

張政婷 日本上智大學文學研究科文化交涉學專攻博士生

2022年間臺灣的兒童讀物翻譯書比例超過四成(注1)，於童書的排行榜中亦常見翻譯繪本的身影，可見來自國外的繪本在臺灣被廣為接受，在此同時，有多少刻畫臺灣故事的原創繪本呢？這些原創作品又如何訴說臺灣各地的故事？本文將先略回顧書寫臺灣的繪本創作，再以臺灣與日本、美國出版的繪本為例，揭示近年繪本如何將地方書寫共享予更多大眾，讓小群體甚至個人的經驗，跨越界線，感動眾多讀者。

回顧繪本中的臺灣書寫

在繪本裡描繪臺灣並非近年才存在之現象，在1990年代起的原創繪本中，即能窺見關於臺灣的細節點綴其中。例如，《媽媽買綠豆》(注2)描繪一對母子上街買綠豆，兩人回家後一起煮綠豆湯、做綠豆冰、種綠豆，故事洋溢著親子間的愛與互動，臺灣在地的文化元素，則在街道、店家、廚房、或家外晾曬的衣物等場景細節中表露無遺。另外，《小魚散步》(注3)則細訴小女孩小魚上街買雞蛋的過程，描繪一趟小魚的想像力之旅，她自得其樂地穿梭在街道，畫面中同時呈現許多臺灣特色的物件，如：鐵皮牆、公寓的鐵

窗、雜貨店等，臺灣在地文化同樣在場景的細節與氛圍中清楚呈現。兩本繪本皆曾改版、再版，尤其《小魚散步》更被翻譯成多國語言出版，跨

越時間與地域的限制，感動身處不同年代與地方的讀者，對今日的孩子來說，書中所描繪的場景或許已非日常，而是臺灣記憶的傳承。

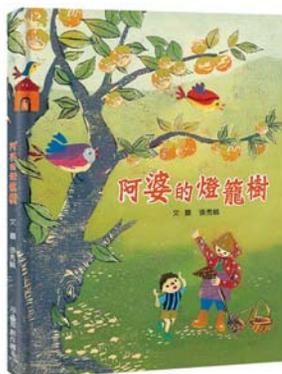
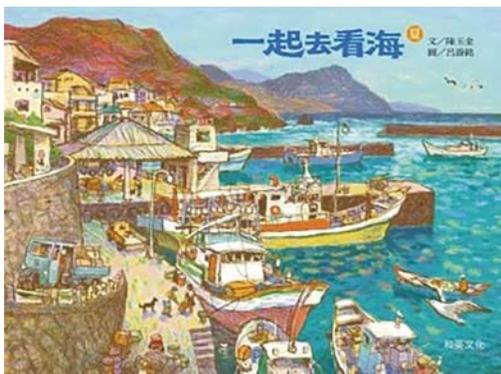
除了上述的雋永作品，2010年代也不乏可視為臺灣地方書寫的繪本，《一起去看海》(注4)刻畫小男孩與爸爸從都市到漁村的旅程，兩人搭上海岸線公車往海邊前進，從都市林立的高樓和擁擠的道路、層疊交錯的山景與綠意、到漁村、小旅館和海岸風光，一路的景觀透過圖畫，細細勾勒出臺灣地貌之美。雖故事未明言確切的海邊城市，而著重於父子之情與對逝去母親的思念，這本繪本仍無疑是以地方為背景的深刻書寫。另外，《阿婆的燈籠樹》(注5)則描繪小男孩安安在阿婆家的故事，阿婆在鄉下種柿子，帶著安安採收柿子、削柿子、把柿子曬成柿餅，再一一分送，這段經驗成為安安珍貴的體驗，讓原本排斥回到鄉下的安安在故事尾聲說道：「我要常常回來當阿婆的小幫手！」作者將臺灣的地方經驗織入故事，展現出如何將地方不僅作為「背景」也

作為「主題」進行書寫。

除上述例子外，近年更有些繪本深受讀者喜愛，其任務性色彩不被彰顯，動人的故事本身亦同時展現地方書寫精神，這樣的繪本尤其值得一探，究竟作者如何透過文字與圖像感動讀者，甚至進而建立對地方的認同，以下將賞析在2020年代出版、訴說地方故事且廣受歡迎的繪本：臺灣出版的《阿祖再見》(注6)、日本出版的《こたつ》(注7)和《やとのいえ》(注8)、與美國出版的 *I Dream of Popo* (注9)。

《阿祖再見》

《阿祖再見》描繪小女孩參加「阿祖」的喪禮，以女孩的第一人稱敘述，透過她的眼光描繪臺灣喪禮傳統儀式。故事一開始，女孩說道：「今天要去阿祖家，可是，媽媽哭著對我說，不能穿我最喜歡的粉紅色衣服。」為參加喪禮埋下伏筆，同時也道出臺灣參加喪禮時應避開鮮豔及喜

慶顏色的文化。到了阿祖家，小女孩發現「客廳裡多了一張大桌子，上面有阿祖的照片，周圍擺滿了花。」雖然文字未點明，圖畫清楚呈現了靈桌、阿祖的遺照與弔唁花籃等喪禮的佈置場景。

在描繪了棺材的跨頁則以文字揭示阿祖過世的事實，小女孩說：「阿嬤說，阿祖被菩薩接走了。媽媽說，阿祖上天堂了。」阿嬤與媽媽的不同詮釋除了點出死亡，亦表現出臺灣多元融合的宗教與生死觀。而隨著故事進行，書中呈現出更多喪禮傳統細節：「大家都披上不同顏色的頭巾或毛巾，要辦運動會，分隊比賽嗎？」以女孩的天真話語幽默呼應依據不同血緣親疏穿戴喪禮孝服的傳統。「阿嬤還教大家做美勞，用金色的紙摺蓮花和元寶，阿嬤說蓮花要超過一百零八朵，元寶則是愈多愈好，這樣阿祖在天堂才可以買喜歡的東西。」則道出摺蓮花與元寶的習俗。最後，「大家圍成一個大圓圈，把蓮花、元寶，還有阿祖最喜歡的旗袍一起燒掉。阿嬤說，這樣阿祖才可以收到。」則解釋了習俗背後的信念。

女孩以童稚口吻呈現出臺灣喪葬文化的點滴，以不沉重的方式，細細訴說地方文化如何透過儀式與逝者告別。呼應女孩天真的話語，畫面呈現上則巧妙透過聚焦於小女孩新奇探索的樣子，而能因女孩與大人的身高差距，自然避開特寫大人傷心的面容。當大人表情被清楚描繪時，呈現的則是大家帶著笑容圍著圓桌吃飯、大家族齊心協力一起摺蓮花和元寶，和樂融融的畫面。因此，故事雖然談及死亡且描繪喪禮場面，透過女孩雙眼所展現的，少了些悲傷與沉重，更多的

則是家族間的緊密相連與愛。

故事最後結束在喪禮後回家的路上，女孩聽著媽媽肚子裡弟弟的聲音，以期盼新生命的誕生作結，引出逝去與新生都是生命流轉自然的一環。這個故事溫暖地刻畫了生命的旅程，並於其中穿插專屬於臺灣的地方特色，雖未以文字強調本土認同，專屬於臺灣喪禮的文化風貌與文圖呈現出的愛與祝福，想必能獲讀者的同理與認同。

《こたつ》

《こたつ》即為「暖桌」，多是正方形矮桌，桌下有熱源並以棉被罩住，是日本冬天不可或缺取暖用具。這本書即以一張客廳裡的暖桌為中心，沒有敘事者擔任旁白，僅呈現家族成員的對話，圖畫以固定的鳥瞰視角記錄圍繞著暖桌的變化，呈現一個日本家庭從除夕早晨至元旦的日常樣貌。

在日本稱 12 月 31 日為「大晦日」，故事開始於這一天小男孩向爸爸道早安，一邊喊冷、一邊躲進暖桌裡，隨後男孩和爸爸、媽媽、奶奶圍著暖桌吃早餐，展開除夕的一天。全家圍著暖桌的種種活動呈現出專屬日本的過年文化。一家人一起做昆布卷和蒟蒻，為隔天的「正月料理」做準備。接著齊心協力大掃除，暖桌的棉被從原本的藍綠色換成了金棕色，紅色的坐墊也換成淺棕色。後來，男孩的朋友們短暫拜訪，孩子們用玩具軌道將暖桌圍起來，圍著暖桌開心地玩耍，並一起享用鯛魚燒。朋友們離開後，除夕當天晚上，全家人圍著暖桌吃「跨年蕎麥麵」，而當 12 點的鐘聲響起，只見畫面裡空了的暖桌，和人們在夜色下互道新年快樂。到了元旦的早晨，奶奶給小男孩紅包，並提及「除夜的鐘」。隨後，親戚全都聚集到家裡，圍繞著暖桌，大家族一起享用豐盛的「正月料理」。

故事自然地呈現一家人一同迎接新年到來，針對其中的儀式與習俗未多做解釋，但角色的對話與圖片中的細節都一一顯示出日本文化中特殊的過節方式。例如，全家人一起準備的昆布卷和蒟蒻都是「正月料理」中不可或缺的部分，其中還有許多其他傳統食材，作者未在文字中提及，而透過圖畫細節娓娓道來，包括紅白魚板、伊達卷、黑豆、牛蒡、蝦子、蓮藕等等。另外，在年末寫賀年卡給親朋好友也是日本至今仍延續的習俗，同樣僅以圖片的細節闡明——當朋友們離開後，男孩開始做作業，爸爸在一旁寫一張張的賀年卡，繪本的最後一張單頁則描繪了暖桌上擺了

各式各樣的賀年卡，即是一家人在元旦當天收到來自親朋好友的祝福。

圖畫中除了隱藏上述文化元素，也藏有其他細緻有趣的細節，吸引讀者探索，例如，在除夕早晨的早餐，一家四口的盤子裡都有顆荷包蛋，但分別的荷包蛋熟度略有不同，媽媽和男孩的像全熟，奶奶和爸爸的更像半熟蛋。另外，早餐時奶奶的老花眼鏡擺在她身旁的報紙上，但隨著爸爸抽起報紙閱讀，眼鏡悄悄掉到暖桌底下，從畫面中消失，直到大掃除時男孩才找到眼鏡。

獨特的呈現方式讓這個故事以角色對話和細緻的圖畫編織出一家人迎新年的平凡和溫暖，鳥瞰的視角藏起了角色的表情，給予讀者自由詮釋的空間，同時也細膩地呈現圍繞著暖桌的物件和細節，吸引讀者一一探索圖中未明言的故事，屬於當地文化的元素點綴在以暖桌為中心的日本家庭一隅，忠實記錄了日本的過節傳統。

《やとのいえ》

《やとのいえ》中的「やと」是指被平緩丘陵所包圍、具有淺谷的地形，「やとのいえ」即意指此種地形中的一棟房子或一戶人家。這本書以東京都最大的丘陵「多摩丘陵」為舞臺，以一戶農家前的 16 尊小石佛為故事的敘事者，圖畫則定點描繪這戶農家與其周圍景觀，細細紀錄這塊土地從日本明治時代以來到現代約 150 年間的流轉變化。

故事開始於明治元年（1868年），農家的房子初被建造，16尊小石佛並列在房子前，圖畫中細細描繪忙著作農的大人，田間玩耍的孩子，馬匹、牛車，並漸漸有了汽車的出現。其中，經歷了昭和年間的戰爭，戰後重回和平，人們繼續在土地上過著簡樸的生活，不過從昭和40年代起，開始有山丘被削平、溝谷被填平，丘陵地區的自然風光已不復從前，到了昭和末期，漸漸成了大樓和公寓林立的新城鎮。故事最後來到平成31年（2019年），16尊小石佛仍站在最初的位置，臉上掛著安穩的表情，彷彿始終看護著這片土地，而包圍著他們的風景，已成了充滿活力的郊區域鎮。

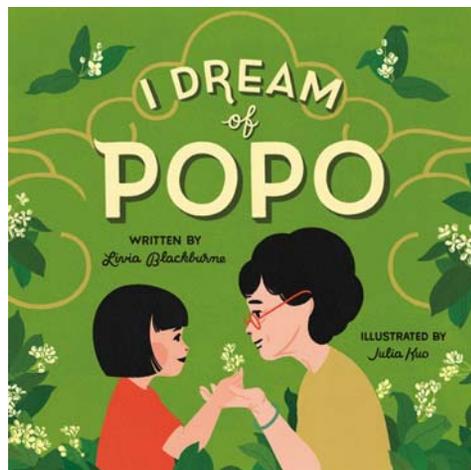
在每一張跨頁中，除了小石佛的敘述，圖畫裡藏著許許多多未被文字提及的細節，固定的視角讓讀者能鎖定畫面中的特定角落，觀察隨著150年的時光有著哪些逝去與新生。繪本的最後更以8頁的解說仔細標註，針對書中跨頁圖畫所呈現的生活細節與習俗詳細說明。事實上，整本

書仰賴了成長背景皆與多摩丘陵地區相關、熱愛這片土地的作者八尾慶次、編輯藤田隆広與擔任繪本監修工作的多摩市文化振興財團學藝員仙仁徑，投注心血，經歷了6年的時間才創作完成。

這本繪本可說是一目瞭然地呈現了多摩丘陵一帶的地方歷史，讓圖畫訴說許多文字以外的故事，細緻描繪眾多仔細考察後的細節，溫柔細膩的筆觸賦予圖畫溫度，熟悉這片土地的人，想必會深感共鳴，而其他讀者或許也會想起那個自己成長的地方，進而想探究起那個地方的過往故事。

I Dream of Popo

I Dream of Popo 以女孩第一人稱的敘事觀點刻畫動人的祖孫情誼。女孩從小在外婆的陪伴下成長，都叫她「婆婆」，後來女孩離開了臺灣

的外婆，隨著父母到美國生活，她學會說英文、認識許多不同膚色的朋友。期間也不忘跟外婆視訊聊天，分享她在美國的點點滴滴，當她再回到臺灣和外婆相聚時，記憶中的桂花香依舊，她最喜歡的、外婆拿手的水餃也一樣熟悉，但中文變得陌生了，外婆也老了一些。很快的，女孩又得回到美國，而故事尾聲，外婆病了，女孩說：「I pray for Popo（我為婆婆祈禱）」，兩人視訊中外婆再唱起那首常唱給女孩聽的歌。最後，文字雖沒有明言，故事隱晦地暗示了外婆過世的事實，女孩說道：「I dream of Popo（我夢見婆婆）」，在夢裡她用中文向外婆問好，外婆反而用英文回答，女孩告訴外婆她的冒險，而外婆微笑著。圖畫描繪外婆的頭髮又更白了，兩人飛向彼此的懷抱，而最後女孩變回故事開始時小時候的樣貌，外婆也變成黑髮的樣子，悄悄暗示著外婆已離去，兩人的再相遇已是在女孩的夢境中，但同時也刻畫出祖孫間的愛與相依，不受距離或時空限制，緊緊相連。

這個故事是從小移民美國的臺裔作家 Livia Blackburne 帶有自傳色彩的作品，文字雖未特別強調臺灣文化，同是美籍臺裔的插畫家 Julia Kuo 透過圖畫裡的種種細節貼切描繪出專屬臺灣的地方特色，從機車、計程車、路邊攤、五顏六色的招牌、臺北 101、圓山大飯店等臺灣街道景觀，到外婆家中牆上的傳統日曆、大同電鍋、瓦斯爐、廚房架子上的蓮霧和肉粽，以及過年收紅包、全家團圓吃年夜飯的場景，都展現出道地臺灣特色元素。

作者以自身移民經驗出發，輕輕道出對於外婆的愛與思念，在細數關於外婆的回憶同時，臺灣這片土地的樣貌與文化特色也躍然紙上，與臺灣有所連結的讀者想必能深感共鳴，但不僅止於此，這本繪本於美國出版，亦感動許多讀者，不論是擁有移民經驗、旅居國外、與祖父母分隔兩地，或單純受故事的祖孫情誼感動，這展現了關於一個國家、地方或文化的書寫刻畫，從來都未必只讓置身其中的人共感動容。

結語

以上四本繪本皆展現出繪本以文圖共同敘事的特性在進行地方書寫的獨特之處，因圖畫能清楚展現背景與環境細節，在文圖交織運用下往往能以有限的文字，加上圖畫呈現，即展示出眾多足以引起共感、認同的地方元素，尤其，在繪本中文字能指引讀者聚焦圖畫中的特定訊息，反之，文字所未提及的細節，則有待讀者尋找、發現，更增添樂趣。四本繪本某種程度上皆以跨文化共通的主題為中心，描繪告別、迎新年、家鄉的變化與祖孫的情誼，地方書寫的內涵，未被再三強調，故事沒有如教科書般一一針對文化習俗、景物、地誌仔細說明，而是透過令人感同身受的故事與讀者對話，讀者可能進而提問、找尋，創造出不僅被動吸收知識，而積極探尋、促進認同的可能。另外，刻畫日本新年的《こたつ》被翻譯成中文在臺灣出版、充滿臺灣元素的 / *Dream of Popo* 在美國出版，也道出這些共鳴與

感動，不僅限於置身其中的讀者，也可能跨越地域限制吸引眾多讀者，地方認同與全球或跨文化的理解並非相斥、相對，一如四本繪本所刻畫，透過共享的經驗所創作出的動容，屬於地方，也能向他方傾訴。

注釋

1. 國家圖書館國際標準書號中心著。《111年臺灣圖書出版現況及趨勢報告》(臺北市：國家圖書館，2023)。
2. 曾陽晴文；萬華國圖。《媽媽買綠豆》(臺北市：信誼，1998)。
3. 陳致元著。《小魚散步》(臺北市：信誼，2001)。
4. 陳玉金文；呂游銘圖。《一起去看海》(新竹市：和英文化，2014)。
5. 張秀毓著。《阿婆的燈籠樹》(臺北市：小魯文化，2015)。
6. 林柏廷著。《阿祖再見》(臺北市：遠見天下，2021)。
7. 麻生知子著。《こたつ》(東京：福音館書店，2020)；中文版為《暖被桌》林宜柔譯(臺北市：遠流，2022)。
8. 八尾慶次著。《やとのいえ》(東京：偕成社，2020)。
9. Livia Blackburne 文；Julia Kuo 圖。《I Dream of Popo》(New York：Roaring Brook，2021)

延伸閱讀

1. 翁藝珊著。《好忙的除夕》(臺北市：信誼，2019)。
2. 陳致元著。《想念》(臺北市：親子天下，2018)。
3. 林小杯、吳睿哲著。《大稻埕動物園》(臺北市：是路故事，2022)。
4. 林佳靜文；劉伯樂圖。《小森筆記：自然的書寫時光》(臺北市：玉山社，2018)。
5. 連翊翔文；吳雅怡圖。《聽Fofo說故事：臺灣原住民族的文學風景》(臺北市：玉山社，2018)。
6. 鄭若珣文；周見信圖。《阿公與我：認識母語文學的夏天》(臺北市：玉山社，2019)。

台灣人的心頭話 ——《民報》評論選集(一)

劉志聰、陳永興 主編

獨立作家 / 11111/228 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9786269632886 / 574

西元 2014 年 4 月 15 日，《民報》上承 1920 年代台灣文化協會《台灣民報》的精神，正式創刊。《民報》內容包括報導和評論，其中又以評論文章最具特色。本書收錄的便是西元 2014 至 2022 這 8 年間，在《民報》專欄上的精彩時事評論，共有王伯仁等 19 位專業作家一同共襄盛舉，為台灣發聲。(獨立作家)

孤獨英國 ：從大英帝國到大英國協， 加入歐洲共同體到脫歐， 英國將走向何方？

菲利浦·史蒂芬 著；梁永安 譯

貓頭鷹 / 11112/468 面 / 21 公分 / 699 元 / 平裝
ISBN 9789862625927 / 574

本書作者為英國資深政治記者，以數十年來對重要政治人物與外交官員的採訪紀錄，解碼蘇伊士運河至今英國的政治決策與重要轉折。近年的脫歐，也可以看成英國試圖再次以「伊莉莎白一世的黃金時代」，讓勇於冒險犯難的「全球性英國」在世界每個角落留下印記。問題是，現實中，繼 2016 年脫歐之後，蘇格蘭要獨立，2022 年伊莉莎白女王離世後，又面臨大英國協內的脫英風潮。是否，英國的努力最終將讓自身成為孤島？(貓頭鷹)

中國共產黨 百年史

：革命、開放到專政，
共產黨特質的世紀追尋

石川禎浩 著；瞿艷丹 譯

臺灣商務印書館 / 11110/464 面 / 23 公分 / 690 元 / 平裝
ISBN 9789570534672/576

關於中國共產黨是什麼樣的政治組織，是每個臺灣人一生必不斷探究的問題。專長於中國政治與近代史研究的石川禎浩教授，鋪陳中共自創黨、建國、革命、開放到今日的極權大黨，以各時代的領袖軼聞為視角，搭配 13 首歌曲做特色史料，讓我們得以窺見形成現今中共的 DNA 特質。「中國已不存在出版這本書的媒體空間」，在二十大結束、習派全面上位的此時，一本通盤理解共產中國的最佳入門書。（臺灣商務印書館）

社會科學

內蒙風物

——喀喇沁王府的
日本女教習

一宮操子 著；孫紹岩等 譯

秀威出版 / 11112/304 面 / 21 公分 / 390 元 / 平裝
ISBN 9789863269120/675

作者自述其於 20 世紀初，先後在清代上海務本女學堂及內蒙古喀喇沁旗毓正女學堂擔任教師的經歷與見聞。當時內蒙鮮有外國人進駐，作者以一女子孤身進入內蒙古喀喇沁貢桑諾爾布王府，是在日俄戰爭背景下，受日本駐華公使內田康哉及武官青木宣純之命，肩負為日本軍方傳遞情報的祕密任務。當時日俄兩國都極力拉攏蒙古王公，以求擴展在中國東北的利益，而喀喇沁王貢桑諾爾布便是其中的重要人物。（秀威出版）

中共軍史、 軍力和對臺 威脅

翁衍慶 著

新銳文創 / 11202/480 面 / 23 公分 / 550 元 / 平裝
ISBN 9786267128589 / 590

本書從歷史切入，先論八一建軍、國共合作、國共內戰、毛的奪臺計畫與蔣的國光反攻計畫，及至中共 4 次對外戰爭；復論中共「軍制」及其在歷次軍改中調整的層級組織；繼而介紹歷來「國際局勢」之演變，包括中共對臺工作、美國對臺戰略、等國際局勢之分析；最後根據上述分析「中共武力犯臺」之時機、戰略模式以及可能之行動。書末併附「中共中央軍事委員會暨全軍軍事機構組織」，透過全方位的概覽，讓讀者可對共軍有一快速認識。（新銳文創）

社會科學

藏蒙旅行記

寺本婉雅 著；洪晨暉等 譯

秀威出版 / 11112/566 面 / 21 公分 / 690 元 / 平裝
ISBN 9789863269182/676

作者是繼河口慧海（1866-1945）之後第 2 位進入西藏的日本人，本書是寺本婉雅 3 度出入西藏，於旅途中所記述的日記。書末另有作者於明治 41 年（1908 年）6 及 7 月兩度登五臺山的日記。作者於日記中記錄每日行止、觀察，以及對日本拓展西藏勢力的建議，是研究日本在中國邊疆外交情形的重要史料。（秀威出版）

史地／傳記