

馬保羅的暢銷書和電影

林美琪

◎ 大葉大學歐洲語文學系助理教授

德國知名作家馬保羅（Paul Maar）1937年出生於德國，是極少數作品暢銷三、四十年之久，並且有多部創作改編成電影，他在1996年獲得德國青少年文學獎的特殊獎項，評審團對於馬保羅和他的作品是這樣子的評價：「馬保羅寫作並為青少年兒童文學創作插畫將近30年，他的作品和兒童文學歷史環環相扣而且充滿了創造的新意，60年代後期和70年代的解放運動以及反權威文學浪潮是他創作的起源。馬保羅在文學的現代化過程裡頭不但沒有缺席而且充滿精力地創作。他的作品涵蓋的範圍與種類相當廣泛，包括小說、詩作（富含文字遊戲的特性）以及繪本。他同時也為小朋友創作舞臺劇。作品中寫實和想像不著痕跡的相互融合。馬保羅作品中的多樣化風格是他無可取代的特殊語言風格。馬保羅使用的象徵性語言常常出自於日常生活的想像與錯亂，他常常將出奇不意和理所當然擺在一起，同時在作品裡頭展現許多人物角色不同的觀點。他最受歡迎的作品主角便是奇特而且富有想像力的扎姆斯（Sams）」（注1）

✿ 永恆的反骨主角扎姆斯

扎姆斯是一個1970年代反權威文學潮流下的產物，他擁有一頭紅色的頭髮，臉上長滿藍色的斑點，馬保羅在一次訪談中說到，是因為當初手中只有藍色原子筆，因此扎姆斯臉上的雀斑變成藍色的，這些臉上的斑點非常奇異，每一斑點可以讓人實現一個願望。扎姆斯的鼻子像豬一樣，他的食量卻比豬還大，他可以吃掉一整個冰箱的食物，這個角色和他的照顧者塔苟比爾（Taschenbier）是個性相反的人格特質，扎姆斯說話大聲、敢怒敢言；然而塔苟比爾卻是膽小而且極為羞怯。這樣的兩極端個性與角色鋪陳卻讓扎姆斯三、四十年來大受歡迎，而且小讀者常常寫信問馬保羅哪時候要寫續集呢？因此，馬保羅三、四十年間斷斷續續地為扎姆斯寫作續集，並且創造許多有趣的故事，在續集當中塔苟比爾不僅交了女朋友而且成了家，在交女朋友和成家的過程中，扎姆斯幫助他克服害羞內向的個性，和喜歡的人表白，這個女孩後來便成為他的妻子，兩個人共組家庭。

在另外一本續集當中塔苟比爾有了第二代，他的兒子馬丁（Martin），和他父親一樣，馬丁是一個內向而羞怯的小孩，在學校常常受到欺負。校園中的霸凌一直是馬保羅作品中重要的主題，他在

次訪談中曾經提及，由於他小時後曾經遭受霸凌與欺負，因此長大後，便藉由創作的過程以抒發青少年時期的陰影。塔苟比爾的孩子在遭受霸凌的過程當中，扎姆斯再度出現並出手相救，因此扎姆斯又回到塔苟比爾的家庭裡面，成為家中的一員，為他的小孩擔任守護天使。扎姆斯這個角色幾十年來深受德國不同的世代喜愛，這個現象非常值得探討，因為常理來說，不同的世代應該會有不同的品味和喜好，是什麼原因可以讓一個角色持續三、四十年而歷久彌新呢？這和德國青少年文學獎評審團所提到的文學現代化過程有極大關聯，本質上扎姆斯這個角色特質並沒有改變；然而，他在不同時期的續集當中，所作所為卻有些不同，換句話說他符合不同時代的小朋友和青少年心靈的需求，好比塔苟比爾在年輕時交女朋友需要勇氣，和克服自己懦弱，扎姆斯便在這時陪伴他，爬到屋頂上練膽量。塔苟比爾的小孩膽小而且在學校受欺負，即使參加冬季滑學營也孤孤單單，這時扎姆斯便出現了，他成為另一個和塔苟比爾長得一模一樣的替身，他滑雪滑得好極了，成為班上最受歡迎的人物，是所有青少年夢想中另一個自我。

在最新的改編成電影中，討論的主題是老年失智症，塔苟比爾在長期和扎姆斯相處之後變得越來越像扎姆斯，可以吃下一冰箱的食物，而且行為常常脫序違反社會規範。不同的主題呼應不同的時代需求，馬保羅以 70 年代反權威的紅毛小子為主角，結合不同的時代需求，創作許多膾炙人口的扎姆斯故事。

❁ 《北羅先生》續集

《北羅先生》(Herr Bello) 亦是馬保羅極受歡迎的故事續集，北羅原本是一隻流浪狗，來自單親家庭的小男孩馬克斯(Max) 收養了牠，來排遣日常生活的孤單，之後馬克斯便和北羅成為如膠似漆的好朋友。《北羅先生》是馬保羅近十年來的創作，因此每本作品都和十年來德國兒童及青少年在日常生活所面臨到的問題息息相關。《北羅先生》的第一本創作主題聚焦在離婚家庭中獨生小孩的寂寞，以及單親父親日常生活與職業兼顧的困境與問題，馬克斯的父親是一位藥劑師，非常典型的中產階級家庭結構，由於母親感到對於日常生活缺乏新意與刺激，遠赴澳洲離開家庭，並在國外另組家庭，因此馬克斯的父親得代父母職，一面照顧樓下的藥房生意，另一方面又得照顧兒子馬克斯的生活起居。寂寞的馬克斯非常需要一個玩伴，北羅這隻流浪狗便是因此而來到馬克斯家中，在一次意外當中，北羅誤食了一種藍色的藥劑，從此由狗變身為人，馬克斯和父親稱他為北羅先生，並且教導北羅吃飯禮儀，如何使用餐具，以及各種身為人所具備的能力，好比如如何蹲廁所；然而藍色藥劑隨著時間會慢慢失效，因此在北羅先生身體有異樣時，便得補充藥劑以保持人身，這個時而變人時而變狗的情節與時機，便成為這個角色以及這三本以北羅先生為主角的續集當中最吸引人的關鍵時刻，例如在第一本書當中社會局的女訪問員到家中來訪視，以確認馬克斯是否需要另外安置時，北羅先生在關鍵時刻坐在廁所馬桶上，讓借廁所的女訪問員忘記廁所裡一片混亂，堆滿沒有洗的碗盤及垃圾，連忙跑出去

並結束訪問。在另一部續集《再見北羅先生》（*Wiedersehen mit Herrn Bello*）當中（注2），北羅這隻狗成爲一隻會說話的狗，被綁架到馬戲團當中，馬克斯爲了營救牠，半夜裡託馬戲團當中的小女生帶藍色藥劑給北羅，隔天一大早北羅這隻狗便成爲了人。另一本續集《北羅先生新鮮事》（*Neues von Herrn Bello*）當中（注3），北羅和馬克斯得知當初熬製藍色藥劑的人仍然存活著，於是便坐火車前往尋人求藥，途中在旅館投宿過夜的隔天早上，由於最後一瓶藍藥的藥效已不存在，北羅先生於是又變成爲狗，馬克斯只得一個人帶著狗和行李上路。

❁ 馬保羅作品和票房保證

《北羅先生》和扎姆斯一樣不僅本本成爲暢銷書，而且部部改編成電影，爲何馬保羅得以成爲票房的保證呢？就題材而言，馬保羅的作品以日常生活爲主題，人際關係、愛情和友誼是書寫的重點，幾乎每一個讀者都會經歷或遭遇類似的問題和困難。另外在語言風格上，馬保羅喜歡使用文字遊戲，著重幽默和諷刺，這和小讀者的語言習慣不謀而合。另外，馬保羅書中的男主角幾乎都是來自中產階級的家庭，馬克斯是如此，馬丁和父親塔苟比爾都是來自中產階級的家庭，馬克斯的父親家族世代以藥劑師爲業，更是典型中產階級的代表人物，這一個特點非常重要，因爲正是中產階級的小孩，成爲馬保羅作品的固定讀者群，以及改編成電影作品的廣大觀眾群，馬保羅並非一開始便選擇固定的讀者群寫作，但是從他在巡迴朗讀的大受歡迎程度，以及作品暢銷程度來看，他爲中產階級年輕讀者創作了膾炙人口的作品，倒是無心插柳成蔭的結果。七零年代反權威文學浪潮大多以中下階級的孩子爲作品當中的主角，馬保羅雖然身處在這個文學潮流當中，也創作了反權威體制的扎姆斯，但是書中的其他主角卻大部分來自中產階級，這個現象讓其他反權威文學創作者著實批評了一陣子，然而三、四十年來馬保羅作品持續暢銷，而且幾乎改編成電影之後票房均部部暢銷，這點可以證明他的廣大觀眾和讀者，也就是買書和看電影的人正是這群有購買能力和休閒能力的中產階級。以上是以讀者與消費者社會學的層面來看馬保羅作品的暢銷原因，就文學的角度而言，馬保羅本身非常具有童心的特質，這點讓他的作品散發出一股自然的趣味，也就是童趣，這個童趣的特質，不僅展現在遊戲式的語言風格，更展現在許多出奇不意而且極有創意的情節當中，好比北羅先生由狗變成人之後，也想辦法將自己的狗女朋友變身爲人，此外，北羅先生被綁架到馬戲團時，成爲一隻表演說話的狗，這些情節具有原創性的想像力，也讓年輕的讀者讀來津津有味，並且想知道北羅先生和馬克斯又經歷了哪一些有趣的事物，因此馬保羅的作品才得以保持暢銷和歷久不衰的票房。除此之外，馬保羅一向參與電影劇本的改編，由於他自己也寫作兒童舞臺劇，因此文學作品改編成電影之後，和作家所呈現的文字畫面並沒有太大的出入，也保證了文學作品改編成電影的品質，這一點和《哈利波特》的情形大異其趣，因爲原著作者羅琳並沒有參與電影劇本的改寫，只能任由其他寫劇本的人刪減書中重要的情節，呈現另外一群人所詮釋的文字畫面，因此在看

《哈利波特》電影時，常有為何最重要的情節沒有出現在電影螢幕上的遺憾，反觀馬保羅多元化的經營自己的文學事業，意外的造就了他暢銷書和電影票房三、四十年立於不敗的局面。馬保羅大學主修藝術與繪畫，之後很長一段時間擔任繪畫老師，開始從事寫作後，他便很有紀律的將寫作變成專職工作，每天到固定的地方，在固定的時間裡寫作，紀律和趣味以及原創性是馬保羅成功的三個要素，這三個特質也是德國兒童與青少年文學非常重要的特質，德國人創作與做事向來穩紮穩打，靠的就是紀律與努力，這兩個元素合起來便成為了專業，馬保羅從文學的專業，結合先前的美學專業，創造了叫好又叫座的繪本，也改變了暢銷書成為電影，是現今德國文學界多角化經營的成功範例。 ISBN

注 釋

1. Anke Ludtke. (1997). *Oetinger Lesebuch: Almanach 1997/98*. Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger. pp.47-48.
2. Paul Maar. (2008). *Wiedersehen mit Herrn Bello*. Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger.
3. Paul Maar. (2006). *Neues von Herrn Bello*. Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger.