

鏡頭下的奇想——相片繪本

正修科技大學兼任講師
故事教育工作者 ◎ 陳昭伶

喜愛繪本的我，最近，又有了新的發現——剛出爐的《森林裡的小鹿》不但帶我拜訪森林，更讓我好好的品嚐了一番國外著名攝影家創作的另類繪本——「相片繪本」。它和一般繪本不同之處在於，一般繪本都由插畫家自創自畫，或由作家和插畫家共同合作完成。而相片繪本作者則大都為攝影家，作者透過照片而非插畫來述說故事。日本的星野道夫、澳洲攝影家布萊德雷·崔弗·葛瑞夫以及美國的卡爾·山姆斯二世和他的妻子珍·斯多伊克都是國際知名的攝影作家，都創作出相當不凡的作品。其作品有一個共通點——都是以動物為主角，之所以不同於一般的動物寫真集的原因是除了照片之外，還有著作者寫下簡短且深入人心的文字（星野道夫及布萊德雷·崔弗·葛瑞夫的作品），以及隨著一張張照片所串聯而成的美麗故事（卡爾和珍的作品）。

這些精彩的相片繪本包括有：日本星野道夫《熊啊！》（日本福音館出版），澳洲攝影家布萊德雷·崔弗·葛瑞夫的作品《你今天心情不好嗎？》、《你今天快樂嗎？》、《我要我的Mr. Right！》、《親愛的媽咪》、《無價珍寶》（中文版由皇冠社出版）以及美國「國家地理雜誌」知名自然攝影師卡爾·山姆斯二世和他的妻子珍·斯多伊克的《森林裡的陌生人》、《森林裡的小鹿》（中文版由米奇巴克社出版）。以上這些作品當中，有著攝影家的鏡頭，以及攝影家在拍攝瞬間與動物主角相遇時所聆聽到的心靈聲音（文字），也許是攝影家內在心靈的投射，兩者之間（照片與文字）的結合，成就出美麗故事，也讓該本書得以完美演出。套用一句柳田邦男評論《熊啊！》一書的話，照片因為文字而有了生命，文字也因為照片而更具生命。值得一提的是《熊啊！》，是由住在阿拉斯加的攝影師星野道夫生前所留下的照片和文字，在他去世之後由他的妻子和編輯合力完成的。

◆ 布列松的攝影哲學

被喻為最偉大的法國報導攝影家之一，布列松（H.C.Bresson）的攝影哲學「決定性瞬間」（DECISIVE MOMENT）影響著許許多多的攝影家。布列松的瞬間捕捉，是不干涉自然的捕捉，

處於一種局外人的觀察者角色。他認為攝影者必須具備一種能力，在短短一瞬間，既看出事件關係重大，又看出形式層層相因，讓事件做出適當呈現。因此他定義攝影為「在幾分之一秒內同時將一個事件的內涵及其表現形式記錄下來，並將它們帶到生活中去……」，布列松將自己看成是一個旁觀者，他用尊重客觀、注重事實的手法拍攝事件人物。

而在以上提及的這些照相繪本裡，我看見作者們身後的布列松哲學，他們將自己看成是一個旁觀者，用尊重客觀、注重事實的手法拍攝事件中的動物，也因此，作品中的動物們總是悠然地處於他們自身的環境之中。攝影家們掌握了布列松的「決定性的瞬間」，將攝影者眼中的主角（動物）最有意義的姿態或神情的瞬間留住，在這一瞬間彙成完美構圖，造就出一個個故事，身為讀者的我，也在觀看照片的這一瞬間，能夠跨越時空，遇見作者在按下快門的那一刻——最初的感動。

◆ 跟著繪本拜訪森林

美國《國家地理雜誌》知名自然攝影師卡爾·山姆斯二世和他的妻子珍·斯多伊克，在美國密西根的森林裡，長達二十年拍攝野生動物的過程，不僅與動物建立深厚的情感與信任，更追蹤紀錄動物家族好幾代的生活。其所創作的《森林裡的陌生人》榮獲美國人文及環境教育協會年度 KIND 童書榮譽獎、富蘭克林年度最佳兒童繪本獎、《紐約時報》暢銷童書，《森林裡的小鹿》也榮獲 2005 年獨立出版人最佳兒童繪本獎及《幼兒教育雜誌》年度好書獎。卡爾和珍透過繪本創作的方式，和大家分享他們對大自然的熱愛，並且將書的所得做為保護自然生態，以及幫助辛辛納提兒童醫院和「彩虹協會」。

◆ 從《森林裡的小鹿》看狠心媽媽的角色

森林裡來了一個剛出生的小寶寶，他靜靜睡在草叢裡，紅翅黑鸚大聲嚷嚷：「醒來！醒來！」，小老鼠低聲說：「噓，他大概迷路了，讓他睡嘛。」，小鹿輕聲說：「媽媽叫我等，在這裡等，我沒有迷路。她會回來……」。小鹿獨自站在幽暗的森林裡，媽媽的聲音言猶在耳：「伸展你的腿，使它們強壯，但不能走得太遠……遇到危險的時候，要靜靜躺著，絕對絕對不能動，不能眨一下眼睛，不能搖一下耳朵，讓你身上的斑點保護你，不能發出一點聲音……你剛出生，身上沒有氣味，誰也聞不到你在哪裡……」。忽然間，一個黑影子擋住溫暖的陽光，小鹿轉頭看見一雙深褐色的眼睛，是媽媽的眼睛！小鹿說：「我就知道你會回來。」，媽媽舔著小鹿說：「要記住我的話……你很快就會長大，到時候就可以跟著我了……」，小鹿豎起耳朵，小鹿記住媽媽的話，然後睡著了……。

森林裡的小寶寶們漸漸長大。有一天，小浣熊拼命抓住木頭，不讓自己掉下來，喘著氣說：「我一定做得到！」，小山雀啾啾叫著：「明天是我這一生最重要的日子，明天我就長好

羽毛了！」，小鹿皺皺鼻子問：「羽毛長好，就能拍拍翅膀飛起來。」，小山雀啾啾叫著：「我還要多練習，才不會搖搖晃晃，然後就可以跟著那些大鳥一起飛得高高的，你什麼時候才要飛？」，小鹿困惑的說：「我不知道我會不會飛，不過，我應該快要長大了。」，小浣熊在樹上急急忙忙問：「真的嗎？他真的長大了嗎？」，紅翅黑鸚不停的尖叫：「時候到了！時候到了！」，鹿媽媽問：「你準備好了嗎？來看看這個廣大的世界吧！」，小鹿高興的回答：「好了，我準備好了！」。

卡爾表示，每年在美國有上千隻新生的小鹿被人們在森林裡發現，然後被帶離森林和母鹿分開，人們以為這些孤單又弱小的小鹿非常幸運，因為及早被發現，才免於飢餓或死亡。其實，人們錯了，大部分的人並不知道，這些小鹿並非被媽媽遺棄或迷路了，而是因為母鹿為了避免身上的氣味引起敵人注意，在小鹿出生二周內，大部分時間會離開小鹿，只有在哺乳時才會待在小鹿身邊。新生的小鹿身上沒有氣味，所以不會引來敵人，而且牠們身上有斑點保護，讓小鹿可以安全藏匿，直到小鹿雙腿伸直變得強壯，就可以跟在母鹿身邊一起探索廣大的世界！人們的無知，反而讓新生的小鹿和母鹿分開，是好心做壞事的寫照。

在外人眼中小鹿媽媽似乎是個「狠心的媽媽」，這讓我想到獲頒葛萊美終生成就獎，被喻為傳奇中的傳奇的黑人搖滾歌手雷·查爾斯，7歲時因青光眼完全失明，在他剛失明時，有一回在家中跌倒了，大聲哭喊媽媽，媽媽卻忍住不回答，站在旁邊等待雷·查爾斯自己慢慢站起來。2006 臺灣國際兒童電視影展得獎的日本記錄片《我看見，我愛游泳》影片中智華子的媽媽為了訓練出生時就失去視力的智華子，能夠獨自上學，躲在一旁焦急的看著智華子錯過學校入口，卻不作聲。雷·查爾斯的媽媽和智華子的媽媽，在某些時候，都扮演著「狠心的母親」角色，然而，卻造就出兩個不平凡的生命。在孩子通往成年的路上，需要父母有智慧的陪伴。「有智慧的陪伴」有可能意味著，在某些時候父母甚至必須缺席，扮演著「狠心的父母」角色。如同小鹿一般，媽媽雖然不在身邊，但媽媽的話語始終陪伴著小鹿，而雷·查爾斯的母親雖然很早過世，但母親的話語，終其一生陪伴著他，是雷·查爾斯成爲聞名爵士歌手的最大推手。

在成長過程中，孩子有時會感覺孤單，家長們不妨透過此故事，協助孩子了解，有些時候，如同小鹿媽媽，父母必須扮演著「狠心」的角色，也幫助孩子更確信，其實自己並非真的是孤單一個人，因為爸媽總是會在一旁守護著，而這份安定感，將陪伴孩子一生。

◆ 找尋《森林裡的陌生人》

冠藍鴉最先發出警告：「小心！小心！森林裡有個陌生人！」，鹿媽媽輕輕問她的小鹿：「你聽到冠藍鴉的話了嗎？」……問個不停的貓頭鷹說：「聽說森林裡有個陌生人！是……誰？在哪裡？冠藍鴉說他在哪裡？」，野鴿子問：「可能是他嗎？他在那裡！在老蘋果樹後面……」，麝香鼠邊吃東西邊說：「一大早，我就已經在這裡了，沒有陌生人來這裡……」，公鹿也接著說：「我確定，昨晚他不在那裡！」。松鼠嚷嚷著：「他在哪裡？他在哪裡？你們看見

他了嗎？……」。貓頭鷹說：「應該過去看看啊，誰要去看？」，兔子害怕的說：「我不要去！」，小老鼠說：「我個子最小，可以很快逃走，我去！我會在雪地下挖一條隧道，只有我能鑽過去……」，小鹿自告奮勇的說：「讓我去！我一定做得到！」，得意的公鹿說：「我最強壯，而且我有鹿角！」，紅雀高喊：「我會飛，我比較快。」，山雀連聲歡呼：「我已經到啦！他的帽子上有堅果和種子，我們全都有得吃！這個陌生人很友善喔！」。

玉米吃完了，動物們陸陸續續沿著雪地上的腳印離去，躲在冬青樹後面的小兄妹探出頭來，小聲的說：「他們吃光光了，連胡蘿蔔鼻子也吃掉了。」。哥哥提議：「趁他們回來之前，我們再多放一些種子和玉米，他們永遠不會知道我們來過這裡。」，妹妹問：「我們要餵他們多久？」，哥哥回答：「很久很久……直到雪消失了，雪人融化了，直到青蛙開始唱歌，樹上又長出新葉子……」。

翻到最後，終於知道動物口中的陌生人是誰，而且不只一個人喔！故事後面還附有做雪人的方法！而最後一頁，作者巧妙的用紅蘿蔔在雪地裡排出英文字 THE END，不但用有趣的方式為故事畫下句點，同時也為故事裡的動物們留下豐盛的禮物！《森林裡的小鹿》故事後面還附有捉迷藏遊戲，請讀者幫忙小鹿找出蜻蜓、白足鼠、棉尾兔、蚱蜢、毛毛蟲、虎斑鳳蝶、蟾蜍、花栗鼠、地松鼠等好朋友們！他們全都在森林裡喔！閱讀《森林裡的陌生人》、《森林裡的小鹿》，隨著鏡頭跟著卡爾與珍的足跡，一起拜訪森林，我彷彿也聞到綠草的芳香，聽到動物們七嘴八舌的聲音呢！這兩本書很適合全家一起閱讀，闔家一同拜訪森林！翻開書，保證立即到達森林入口，不用買門票喔！

◆ 書目資料

- 森林裡的小鹿 米奇巴克 卡爾·山姆斯二世, 珍·斯多伊克文字·攝影 柯華倩譯 9504 280元 精裝
- 森林裡的陌生人 米奇巴克 卡爾·山姆斯二世, 珍·斯多伊克文字·攝影 柯華倩譯 9412 280元 精裝