

《失智狐狸的故事》

2011年德國青少年兒童文學獎得主

林美琪 ◎ 大葉大學歐洲語文學系助理教授

✿ 前言

今年剛出爐德國青少年兒童文學獎頒給了一本有趣的繪本——《失智狐狸的故事》（*Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor*），這本繪本的圖文作者為德國年輕的創作者：馬丁·巴茲塞特（Martin Baltscheid）。他1965年出生於杜賽道夫（Duesseldorf），學設計出身的他一開始畫的是漫畫，1996年曾獲得Max und Moritz最佳德國漫畫家的獎項。今年7月《失智狐狸的故事》這本書剛獲得銀羽獎（Silberne Feder）的殊榮，這個獎項由德國醫師公會頒發兩千歐元（約十萬新臺幣左右）的獎金，獎勵對文學與醫學兩個領域特別有貢獻的作品。此書得獎的主因在於作者以幽默風趣的文字與圖像風格，書寫老人失智症的問題，是文學作品當中，結合藝術美學與人道關懷難得的作品。巴茲塞特2009年12月接受魯迪西凱特（Ranban Ruddigkeit）訪談時表示：「有時我相信每種藝術形式需要十年才能成功駕馭；需要另外十年才能成為其中的大師；然而大師卻開始重複自己的藝術形式；我卻厭煩重複性的創作，因此只好再踏上另一條新的藝術之路，學習新的藝術類別。五年來我每天從事寫作，夢想著有一天可以成為畫家、電影導演或音樂家，最後履歷表上各式工作經驗琳瑯滿目，但我還是可以駕馭，因為這些東西本來就是在同一個範疇——藝術創作當中。」（注1）

繼銀羽獎之後，在今年10月剛揭曉的德國青少年兒童文學獎項中，該書再創佳績獲得首獎，這份殊榮讓巴茲塞特樂不可支，廣發電子郵件和各界好友分享喜悅，筆者亦是從他的郵件當中知道這個好消息。這個獎項除了高額獎金之外，更是在德國青少年兒童文學界至高的殊榮，集文、圖創作者為一身的巴茲塞特，入行十年後，獲得自己在這個行業中美學與文學性的專業肯定，對於一個多元創造者而言，無疑是在看不到終點的創意路途中，打了一劑強心針，也是文學界對他充滿音樂性的語言風格，以及結合漫畫創意的肯定，以下便針對《失智狐狸的故事》一書中圖文三大特色，進行深度分析介紹：一、特殊的圖像風格。二、幽默且具音樂性的文字語言。三、結合漫畫風味的圖與文。

✿ 特殊與趣味的圖像風格

這本書在封面便顯現出馬丁·巴茲塞特設計訓練的特殊創

意，厚紙板封面以淡橘紅及希臘藍為主色調，其中橘紅色佔了百分之八十的畫面，呈現的是一隻大眼狐狸畫像，兩眼炯炯有神，平面的狐狸在眼睛上貼了銀光閃閃的亮片，頓時視覺和觸感都立體了起來，是名副其實「畫狐點睛」的效果。更具巧思的是書名標題的位置和作者名字的落款並不是大大地放在書上方或者中間，而是不偏不倚地放在狐狸腦袋當中，這個位置鋪排和此書的主旨與題目——失去理智的狐狸，在文意與畫面兩個層面上緊緊相扣，此特質並且不斷地出現在書中各畫面的經營中。譬如這本繪本當中的頁數，便是精心設計的佳例，只要在顏色許可，且不干擾畫面的原則下，每頁的頁碼均附上一隻不同姿勢與情態的狐狸，在頁面的設計上別具巧思，而類似令人驚艷的細節在繪本當中處處可見，好比擬人化的狐狸年輕時穿靴子、戴太陽眼鏡、穿風衣拿刀劍獵殺母雞，母雞嚇得下了一顆雞蛋的第八頁場景，底色是紅色，代表狐狸的年輕氣盛；第九頁的底色卻是白色的，對照的是健忘的老狐狸，穿著睡袍，腳底下的襪子一高一低，另一隻拖鞋也不見蹤影。

趣味的圖像也同時展現在獵犬追逐狐狸的場景之中，兇猛的獵犬奔馳在綠色草原上、藍色河流旁，紅色的獵犬跑得上氣不接下氣，藍色河流中浮出一根粉紅色吸管，飄出藍色晶瑩的水滴，無厘頭但是逗趣的吸管當然是繪者拿來給狗兒解渴用的，他用紅、綠、藍對比極為強烈的色塊，與突兀的粉紅色吸管，形塑了一幅超寫實風格的畫面。

✧ 幽默且具音樂性的文字語言

書中除了畫面處處有驚喜之外，文字風格更是獨樹一格，結合童謠的音樂性與趣味，並且參雜著嘲諷的基調，除此之外還混搭著寂寞的詩意風格，好比談到失智的狐狸已經忘了自己是誰，文中很詩意地提及：「狐狸最喜歡在河邊和一位和善的陌生人談天說地。」（注2）而這個陌生人便是狐狸自己在河中的倒影。整體的文字風格充滿童謠式的遊戲特質，故事一開始形容這隻狐狸無所不知無所不曉的特質，尤其獵物特別在行，使用條列式的三樣特質來形容狐狸的精明能幹，童謠式數字遊戲的一、二、三，在此顯露無疑（注3）；等到年老之後，狐狸忘了如何狩獵，晚上肚子餓壞了，做夢時夢到好吃的食物，便用四、五、六種來陳述食物的種類（注4）。除了玩數字遊戲之外，巴茲塞特更以戲謔的手法，描述動物間的生態關係，原本狡猾擅獵的狐狸，在老年失智之後，卻受盡其他原本為牠獵物的動物，如雞、羊、鵝的嘲諷與欺瞞，鵝媽媽合唱團高興地唱著：「我偷了狐狸的理智，永不還！永不還！」（注5）羊群則騙狐狸說牠根本就是羊群中的一員，在這些情節與文字的鋪排上，巴茲塞特結合音韻上的音樂效果，將整個狐狸一生的故事，用一種類似音樂劇（musical）的方式呈現了出來。另外一方面，作者以幽默的方式，看待敵我關係，建立一種新的「預言式」省思角度，而且全然不帶訓示的意味，這種新預言式的幽默風格，正是這本書連續受到銀羽獎與德國青少年兒童文學獎兩大獎項評審青睞的主因吧！馬丁·巴茲塞特除了寫書、畫畫之外，還參與廣播劇演出和劇本寫作（注6），因此在他的文學作品當中特別可以感受到語言與文字的音樂性，作者本身多樣式的藝術形式的成長軌跡，也讓他的作品有一種多樣性，脫離舊有文學思維方式，形成新的文字與語言美學風格。

✿ 結合漫畫與卡通風味的圖與文

儘管馬丁·巴茲塞特在接受魯迪西凱特 (Raban Ruddigkeit) 訪談時已經表示自己很久不畫漫畫了 (注7)，但是曾走過的必留下痕跡，他在漫畫與卡通範疇曾下過工夫地經營，讓這本失智的狐狸繪本，注入了逗趣的漫畫風格，畫面也充滿了動感，賦予現代繪本新的美學觀與文學觀，譬如狐狸游泳的場景，獵犬追殺狐狸的橋段，在在表現出動感與滑稽的卡通及漫畫特質，狐狸跑到樹上，躲過獵犬得追捕，還大笑狗兒太笨，不知牠躲在樹上，這時狐狸笑得太大力，竟從樹上跌落下來 (注8)，以往這種好笑的情節大概只能在電視卡通上看到，巴茲塞特卻把它帶進繪本當中，而且談的主題還是失智老人這麼嚴肅的主題，難怪這本書在短短的時間裡便印了第二刷，並且連續獲得兩個大獎。繪本的封面以狐狸的正面肖像為圖，封底以狐狸的背面影像結束，書本中間的狐狸則是俏皮、逗趣，又惹人憐愛，色彩鮮明，充滿對比的張力，線條活潑，處處見得到驚喜，這個結合漫畫與卡通風味的圖文風格讓《失智狐狸的故事》不僅叫好又叫座，更成為今年德語繪本界一隻火紅的狐狸。

注 釋

1. Raban Ruddigkeit (2009, Dezember 21). 3 *Fragen an: Martin Baltscheid*. Retrieved from <http://www.freistil-online.de/3-fragen-martin-baltscheid>. 原文為：“Am manchen Tagen glaube ich, jede Kunst braucht 10 Jahre um sie zu beherrschen und 10 weitere Jahre, um ein Meister darin zu werden. Aber dann faengt der Meister an, sich zu wiederholen und mich langweilen meine Wiederholungen, deshalb mache ich mich auf den Weg eine andere Kunst zu lernen. Seit fuenf Jahren schreibe ich jeden Tag, traeume aber davon ausschliesslich ein Maler zu sein, oder ein Filmemacher, oder ein Musiker! Am Ende steht eine lange Liste Berufe in der Vita, aber ich kriege es unter einen Hut, weil ich immer nur einen Hut trage.”
2. Martin Baltscheid (2011). *Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor*. Berlin: Bloomsbury Kinderbücher & Jugendbücher. p.21. 原文為：“Am liebsten unterhielt sich der Fuchs mit dem freundlichen Fremden- unten am Fluss.”
3. 同注2。p.4.
4. 同注2。p.12.
5. 同注2。p.19.
6. 參考資料來自Gast des lib 2009對馬丁·巴茲塞特的介紹。取自www.baltscheid.de。原文如下：“He made his debut as an illustrator of comics, but he soon extended his activities into illustratin children’s books, acting and writing radio plays, catoons, children’s books, books for young adults, prose and the theatre.”
7. Raban Ruddigkeit (2009, Dezember 21). 3 *Fragen an: Martin Baltscheid*. Retrieved from <http://www.freistil-online.de/3-fragen-martin-baltscheid>. 原文如下：“Du bist Comiczeichner, Illustrator, Autor und-Schauspieler. Wie kriegst man das unter einen Hut? Der Hut ist nicht so gross. Ich zeichne schon lange keine Comics mehr.”
8. 同注2。p.17.