

2013 夏日德國書市

林美琪
◎ 大葉大學歐語系助理教授

❁ 連鎖書店開始賣雜貨

今年暑假趁著義大利開會的機會，回到久別多時的第二個故鄉——德國，看看老朋友，並且到書店和圖書館尋找資料，同時觀察德國書集市場的最新狀況。

德國書市目前主要由大型連鎖書店掌控，小型個人書店存活的空間極小，如果小書店還要自行負擔店租的話，幾乎完全沒有市場存在的空間，喜愛閱讀的德國朋友告訴我，城裡頭幾家極具特色的小書店，因為承受不了店租，以及連鎖書店以量取得的折扣競爭，因此紛紛倒閉，是一件極為可惜的事情。在大型連鎖書店的行銷策略上，也可以看到極為明顯的改變，例如書店的入門之處，常擺放很多馬克杯、彩色月曆、手提袋以及文具，暢銷書行銷方式則是以單本堆高的方式，讓賣得最好的暢銷書和人同高，一眼就讓買書的顧客注意到，今年德國書市最暢銷的依然是偵探小說（*kriminalroman*），紅色的封面帶有血腥的色彩，堆得像人一樣高時，有點怵目驚心的感覺，但是從行銷策略來看，是一種主打暢銷書的方式，極力地推銷主流市場認定的讀物，就進書策略而言，是一種向主流靠攏的方式，風險性較小；但是就閱讀多元性而言，卻是一種壟斷式的進書策略，對喜愛閱讀非主流書籍的讀者而言，是一件非常不方便而且傷感的事情，因為當讀者逛書店時，最渴望的並不是看到有哪些暢銷書，而是找到和自己心靈相通的讀物。德國連鎖書店的行銷策略和臺灣的連鎖書店大同小異，美其名為多角化經營，其實大量地擴充書籍以外的商品，如相框、玻璃杯、文具、筆記本、日曆等等，臺灣有些書店甚至還提供照片沖印的服務，德國書店並沒有發展至如此多角化的程度；然而，採用暢銷書大量進貨，以及賣雜貨的理念來經營書店的策略，目前看來已經是全球化的趨勢，不僅在德國小型特色商店難以生存，臺灣似乎也頗為艱辛，獨斷的連鎖事業可以把市場做大，卻無法兼顧書市的獨特性與多元性。

❁ 特殊題材的書籍

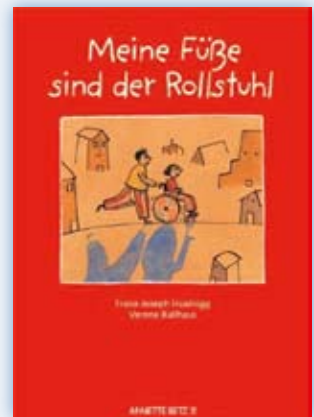
這回在德國書市觀察到一些以特殊題材為內容的童書，在此

介紹一本以殘障兒童為主角的書籍，書名為《我的雙腳是輪椅》(Meine Füße sind der Rollstuhl)，作者為 Franz-Joseph Huainigg，而書中的插畫家為薇連娜·芭爾浩斯 (Verena Ballhaus)，她是德國暢銷作家馬保羅 (Paul Maar) 太太同父異母的妹妹，馬妮娜 (Nele Maar) 是馬保羅的太太，也從事童書創作，這一對同父異母的姐妹甚至還合作創作一本繪本，在下一段的文段當中，就這一本書做深入的介紹。

現在回到這本書的主題與繪畫風格，書中的小女主角叫做馬基特 (Margit)，故事情節開始於小馬基特清晨七點醒來時，她穿鞋有極大的困難，因為她是一個腿部殘障的小孩；然而，吃早餐時馬基特的媽媽卻請小馬基特幫忙到超市採買，整本書的情節圍繞在小馬基特從家中到超市採買的過程，由於用腳行走不方便，馬基特一路靠著輪椅當作雙腳散步於城市當中，圖中有小女孩注意到不良於行，非常好奇地觀察馬基特和她的輪椅。另外，過馬路時小馬基特也碰到高起來的人行道，幸好一路上都有人幫忙。抵達超市之後，由於貨物放置的位置高於坐著輪椅上的馬基特，因此她並沒有辦法用手勾到東西，幸好在此時有大人伸出援手，替小女孩將架上的水果拿下來，買完媽媽交代的東西之後，小馬基特應該回家了，但在回家途中她卻碰到，一個身形矮胖，為其他小朋友取笑的小男孩，這個沒有朋友的胖小孩和小馬基特，因為外型上的特殊成為了好朋友，於是他們一路相伴，穿越城市，並且一起回到小馬基特的家。就主題而言，社會邊緣人與特殊障礙兒童是這本繪本想要著墨的母題，因為外表的特殊性與不良於行，小馬基特和胖男孩同病相憐，成為莫逆之交，共同相伴於購物回家的路上。勇於踏出家門，走入社會更是這本繪本想建議身障小孩與特殊兒童做的事情，在臺灣很多特殊兒童的父母習慣將小孩保護在家中，覺得不讓他們和社會接觸便不會受到傷害；在這本德文繪本當中作者採取的是反其道而行的策略，他鼓勵身障小孩能夠走出家庭，進到社會當中，參與日常生活所需的一切事物，積極面對別人異樣的眼光，並且克服自己心理和身體的障礙，這本書提供了一個非常正面的態度，尤其對特殊小孩而言，如此正面與積極的態度才是面對問題與身體障礙最佳的途徑。

就繪畫風格而言，繪圖者薇連娜·芭爾

· 《我的雙腳是輪椅》

· 馬基特的廚房

浩斯採用非常簡練的線條，流暢地處理各個不同的空間，例如在廚房當中，呈現的是一個近似設計圖的空間畫面，圖像的中央聚焦於馬基特與母親的互動，坐在輪椅上面的馬基特為母親倒茶，站著的母親左手拿著一疊書，兩人圍繞著圓型白桌，而畫面接近白桌左右側各有兩張椅子，如所附插圖所示，在馬基特與母親的後方是廚房的流理臺以及煮東西的廚具，左方則有吸塵器和書櫃，這個彩色畫面呈現了紅色、橘色、咖啡色以及黃色，均是暖色系列，給予人溫暖的晨間時光，展現小馬基特雖然身體不方便，仍然可以為媽媽倒飲料，溫馨的母女互動畫面非常清楚地透過暖色系來呈現，非常獨特的色塊處理顯現於後面流理臺的部分，繪圖者將暖色系以色塊的方式只有呈現於一半的流理臺上面，彷彿是鎂光燈的聚焦作用，聚焦的範圍為小女主角馬基特與母親，以及他們共同的早餐活動，至於後面的流理臺只是背景，因此用藍色和紅色的線條來呈現，這種留白的處理空間技巧，透過薇連娜·芭爾浩斯的說法為「由繁轉簡」的風格改變，在今年八、九月間雜誌的專訪當中，繪圖者表示最近的風格轉為簡約風，希望將過去複雜的線條化繁為簡，呈現一種乾淨、清楚與一目了然的繪畫風格，也許因為薇連娜·芭爾浩斯也參與許多舞臺劇的設計工作，因此不自覺地在這幅畫作當中呈現舞臺聚光燈的色彩效果，是一本目前德國書市及獲好評的特殊題材童書繪本。

❁ 薇連娜·芭爾浩斯的另一佳作

《瑪莉變怪物的一天》(Der Tag an dem Marie ein Ungeheuer war)，是薇連娜·芭爾浩斯另一個極為傑出的作品，在這本繪本當中繪圖者和作者 Lotte Kinskofer 共同合作，創作出一本在繪畫風格與題材上極為突出的作品。這個繪本充滿了心理學色彩，敘述小女主角瑪莉在一天當中變成怪物的過程，其實整個過程是瑪莉被謾罵或取笑外表的呈現，例如：在學校和同學媞娜看一本繪本時，瑪莉把鼻子湊上去，想更進一步看這本書，但是媞娜卻生氣地說，別把你的馬鈴薯鼻湊到我的東西上，這時瑪莉的鼻子變成為了名副其實的馬鈴薯鼻。離開學校的場景中，瑪莉終於回到了家，吃中飯的時候，媽媽炸了好吃的薯條，於是瑪莉想要拿第二份時，哥哥把她的手撥開說：「拿開妳的『魚鱗手』！」這時瑪莉的手變成了魚鱗，突然間瑪莉不想再吃好吃的薯條了，因為她的魚鱗越變越大，根本沒有辦法拿桌上的薯條，這時姐姐說：「別光是笨笨的看著，妳得反抗呀！」從這些情節以及圖像來看，這本繪本是一本討論小孩心理受傷過程的書，當小朋友受到語言的謾罵與傷害時，通常會將這些傷害深藏於心理的深處，無法表現出來，也就是無法用言語表達出來；在這個地方繪圖者透過畫面的誇飾，將小主角瑪莉被形容的各種缺點，以及遭受謾罵的象徵意象，藉由具體的圖示表現出來，是一個將心理層面升高為具體畫面的表現手法，在這本書當中受傷的小孩，

· 《瑪莉變怪物的一天》

也藉由畫面的顏色非常明顯地呈現出來，接受太多負面評價的瑪莉最後成爲一團黑黑的，不知道自己是誰，也不想和別人有任何接觸的怪物，這個怪物躺在床上捲縮著自己的身軀，不知如何是好；這時媽媽走了過來給予她擁抱、安慰與讚美，並且讓瑪莉知道她並不是別人眼中一無是處的怪物，於是瑪莉又找回了自我，變成了一個穿藍衣服天真可愛的小女孩。自我認同與自我肯定是這本書非常重要的題材，身爲小女孩的瑪莉，還在別人的眼中尋找自我的形象，因此當別人給予她許多負面評價時，她便認爲自己一無是處，無法建立自信心，其實比瑪莉年長很多的我們，也何嘗不是一次又一次地在他人負面的評價，身負重傷，默默哭泣？看這本書對小孩和大人都有療癒功能，知道自己還是自己，不管別人對你是如何的評價。

❁ 結語（婚變主題與姐妹合作）

薇連娜·芭爾浩斯和她同父異母的姐姐馬妮娜，也就是馬保羅的夫人共同創作的一本書是《爸爸現在住另一條街》（Papa wohnt jetzt in der Heinrichstrasse），這本書由馬妮娜擔任文字創作，薇連娜·芭爾浩斯擔任繪圖工作，是兩姐妹在多年前共同合作的一本繪本，其中觸及離婚家庭當中小朋友的心理層面以及適應的主題，是一本佳評如潮的好書，並且同時獲得德國最佳青少年兒童文學獎。和離異家庭中的小孩一樣，主角班特（Bernd）認爲父母離婚都是自己的錯，他藉玩偶波波（Bobo）和多多（Dodo）的象徵來陳述自己在家庭中面對的狀況，是一本主題切合社會寫實的好書，並能在有相同遭遇的孩子當中獲得共鳴，也讓姐妹的合作變成了受眾人矚目的佳作，讓離婚家庭的孩子知道他們並不孤單。綜合來看薇連娜·芭爾浩斯是一個傑出而且風格多樣性的繪圖家，她透過畫面的空間，成功地詮釋文字上與文字下的意涵，文字上的意涵所指的是作者透過文字想要傳達給讀者的訊息，文字下的意涵，則是作者在潛意識下表達出主角的內心世界，透過簡練的線條以及富含象徵意象的顏色，薇連娜·芭爾浩斯非常成功地詮釋了作家想要表達的主題，以及小主人翁內心與外在的世界氛圍，她是目前德國書市極爲受矚目的一位繪圖家。

參考書目

- Lotte Kinskofer und Verena Ballhaus (2012). Der Tag an dem Marie ein Ungeheuer war. Gelberg und Betz Verlag. ISBN 978-3866159723
- Verena Ballhaus und Franz Joseph Huainigg (2003). Meine Füße sind der Rollstuhl. Betz Verlag. ISBN 9783219110975
- Nele Maar und Verena Ballhaus (2002). Papa wohnt jetzt in der Heinrichstrasse. Atlantis Verlag. ISBN 9783715203638