

嗨，你醒了嗎？

童書作家 | 劉思源

你睡著了嗎？

邱承宗文·圖／小魯文化／201404／44頁／30公分／320元
精裝／ISBN 9789862114353／859

曾經，一隻兔子和一個名叫愛麗絲的小女孩，帶著無數的孩子一起掉進奇幻文學的洞口。
現在，一個木頭人和另一個小女孩，要帶大家踏上什麼樣的旅程？
畫家邱承宗繼《我們的森林》《我們去釣魚》，再次用無字圖畫書的方式，鋪陳一場超現實的視覺盛宴，娓娓道來環境破壞的真相。

* 一場三個我的追逐

故事從一位女孩坐在繽紛的櫻花樹下看書開始。

看著、看著，女孩懶懶的打起瞌睡，一個木頭人從女孩的背包中鑽出來匆匆往前奔。女孩起身追著木頭人，穿梭一幅幅夢境般的空間，最後在一片死寂的荒漠中驚醒。

夢，混合著現實與想像、意識和潛意識……蔓延無限可能。

此次畫家選擇夢境為介面，帶著我們走遍大地、海洋、天空，面對自然環境一塊塊崩壞和剝落的迫切，既真實又奇幻、既美麗又荒謬；另一方面也帶我們走進內在世界，探索自我的迷宮。

「我喜愛不斷否定和懷疑自己，給自己更多可能性。畫這本書時，許多畫面也帶有隱喻的暗示和自我剖析。」邱承宗如是說。

畫家年輕時喜歡閱讀佛洛伊德的《夢的解析》，於是藉著夢境的舞臺，他刻意設計了女孩、木頭人、老鼠三個截然不同的角色，組成一個探索自我的三角關係。

套上佛洛伊德的理論，女孩代表理智的「自我」；老鼠則是想方設法搞笑的「原我」，展現原始的本性和慾望；而木頭人即是追求道德、理想和完美的「超我」。

為了突顯三個我的特性，畫家大膽的採用相反的風格：一方面女孩、鳥、蟲等主角和場景極盡寫實之工；而另一方面可愛的卡通老鼠穿著各國的童話戲服，和七矮人、美人魚……在場景裡穿梭奔走，又十足玩耍童心。

* 空間的魔術

而身為藝術家，夢同樣也提供邱承宗一方虛實交錯的空間。

二十幅畫面，二十個謎樣的世界，串起一連串的追逐和冒險。

畫家大膽的擷取前輩大師們的概念，例如被譽為視覺魔術師的荷蘭版畫家艾薛爾（M. Cornelis Escher，又譯艾雪）、超現實大師薩爾瓦多·達利（Salvador Dali）、比利時超現實主義畫家馬格利特（René François Ghislain Magritte）……創造出驚奇處處的視覺魔術，例如頁 10-17 連續四張跨頁圖，如同一首組曲，包含一連串點、線、面的延伸，創造出許多想像的空間和趣味，也推演著故事的情節。

第一幕（頁 10-11）：

少女追著木頭人來到一棟紅牆藍瓦的房子前，門前有一道藍白相間的格子走道。走道上的方格看起來很正常，卻如同魔術方塊，有時是西洋棋格、有時是撲克牌，有時看起來像一扇門，有時又搞不清是地毯還是畫紙……透露著各種可能。

再看看圖右方那隻威武的守護龍吧！牠究竟是平面的，還是立體的？畫在牆上的，還是雕刻的？甚至是活的？從不同的角度觀察，答案都不一樣喔。

第二幕（頁 12-13）：

少女踏入屋中，走進一個不可思議的迷宮，四周環繞著高高低低、上不去下不來的階梯、拱門、拱窗，並錯落著許多藝術大師的作品，包含米勒的〈晚禱〉、馬格利特的〈虛假的鏡子〉、〈勝利〉、梅維爾的〈戴珍珠耳環的少女〉等古典、寫實、超現實……的經典之作。

這幅畫面運用了艾雪的作品 *Relativity* 〈相對論〉（1953）的構圖，呈現矛盾、對稱、循環……建構出一座藝術殿堂。而畫面上的大師作品皆是畫家模擬之作，雖尺寸迷你，但不論筆觸、色彩、技法都一絲不苟，無疑是知識和技藝的累積，展現創作者追求的高度和寬度。

第三幕（頁 14-15）：

少女來到一幅巨大的畫作前，但仔細一看，畫不是畫，而是一扇窗戶。更奇怪的是眼前的景色：一道曲折的瀑布渠道，但構造完全不合原理，看似層層而上，卻又好像落入同一平面。這幅圖的構想也是取材自艾雪的作品 *Waterfall* 〈瀑布〉，繼續玩耍著錯覺的遊戲。

第四幕（頁 16-17）：

少女跌落畫框，卻意外的從房子裡掉進藍色大海裡。框，成了畫家另一個轉換空間的任意門。

框景結合這個概念始於畫家在日本學攝影的時候。「有次冬日坐火車去能登半島，南國出生的我一直目不轉睛地看著窗外雪景。人未動，『景』卻透過窗『框』一張張出現和閃過，『框』隔離了我和景的距離。從那時候過沒多久，縱然手中沒有相機，框已在、景已成，也就是說眼睛本身就是很好的取景框……」

因此當畫家開始創作，就把這個經驗用於繪製繪本中，「繪本畫面本身亦是一個個『框』，只是付於我可以肆意妄為的空間罷了。」

或許可以這麼解釋，畫家希望一個框等於一扇窗或門，隨時都可能開啟和關閉，帶領讀者去另一個國度想像和冒險。

* 顏色實驗和圖像語言

對本書來說，另一個重要的挑戰是顏色。

畫生態時，顏色的標準值很清楚，而本書的場景上天下海，有燦燦粉櫻，也有漠漠荒原，景色皆變化多端。畫家必須挑戰真實，但也須創造想像。

於是畫家這次不是張開眼睛，而是閉上眼睛。

「進入作畫期，每晚睡前，我會閉著眼睛演練第二天要畫的內容，就像外科醫師在重大手術時，會事先閉著眼睛揣摩手術過程一樣。」

「閉著眼睛，讓腦海可以不必鑽牛角尖在既定的色彩領域，任憑天馬行空的更換色彩，然後就慢慢出現想用的顏色……如此色與色之間的協調、對比，甚至造型，都可剝離和組合。但也因此往往一覺醒來，已構圖或上色之作，必須棄之重來。」

此外，畫家也嫻熟的利用各種技法，創作豐富的圖像的語言。

例如在《愛麗絲夢遊奇境中》一書中，愛麗絲只要吃點什麼、喝點什麼身體就會變大或變小。而在本書中，畫家利用前後頁畫中女孩與螞蟻、蝗蟲、鳥的比例關係，呈現女孩身體變大變小的過程，以及糧食戰爭的激烈。

圖像的面向也呈現多重性，例如女孩跌落大海時，好像跌入一片藍色汪洋，但右上角的眼睛卻點破了鯨魚在側，那片藍又可能是鯨魚龐大的身軀。而女孩破水而出時，海水形成表面張力，讓女孩好像從一個水星球跳出來，奔向另一個世界。反覆咀嚼之餘，方能撥絲抽繭。

* 一位生態行者的堅持

而在藝術的追求下，不能忽視的是現實的愚與醜。

一幅畫，一個框，皆是畫家精心布局的謎面，帶著我們去反思這片土地的過去、現在、和未來，一筆一畫實是懷著巨大的傷痛，掀開土地的傷口。

例如海底一幕中，美麗的藍色海洋中，動物活躍其間，但白化礁石上生鏽的易開罐、寄居蟹背著養樂多瓶子、章魚窩在電視機殼中築巢……觸目驚心的畫面皆已不是新聞，人工製垃圾洋流慢慢的、靜靜的腐蝕每一寸海洋。

而頁 32-37 連續三頁利用拼圖的意象，數算著環境崩落的速度，可謂神來一筆。

凡此種種，沉重的呼喊貫穿著整本書，卻又透著幾許微光。

闔上書，筆者不禁如此想著：貪心，是元兇。

身為人類，在這場環境破壞的連續劇中，既是破壞者，也是受害者。唯有及時覺醒和拯救，才能還天地乾淨，也留給自己和孩子一個安身立命之處。

書末，木頭人身上焦黑的烙印觸目驚心，而可愛的女孩終究醒來了嗎？

那株勝放的櫻花，會不會是最後一季的美麗與燦爛？

而猶在夢中的自己，是否也該醒了？或是繼續閉著眼睛、摀住耳朵沉睡下去？