

國立台東大學
兒童文學研究所碩士論文

指導教授：游珮芸 先生

巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書風格研究

研究生：翁錦華 撰

中華民國九十八年九月

國立台東大學
學位論文考試委員審定書
系所別：兒童文學研究所

本班 翁錦華 君

所提之論文 巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書風格研究

業經本委員會通過合於 ☒ 碩士學位論文 條件
☐ 博士學位論文

論文學位考試委員會：

郭建華

(學位考試委員會主席)

蔡欣純

張珮玲

(指導教授)

論文學位考試日期：98年9月28日

國立台東大學

- 附註：1. 一式二份經學位考試委員會簽後，送交系所辦公室及註冊組或進修部存查。
2. 本表為日夜學制通用，請依個人學制分送教務處或進修部辦理。

博碩士論文授權書

本授權書所授權之論文為本人在 國立臺東大學 兒童文學研究所
組 98 學年度第 學期取得 碩 士學位之論文。
論文名稱：王雲五圖書目錄編纂風格研究

本人具有著作財產權之論文全文資料，授權予下列單位：

同意	不同意	單 位
☐	☒	國家圖書館
☒	☐	本人畢業學校圖書館
☐	☒	與本人畢業學校圖書館簽訂合作協議之資料庫業者

得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

☒ 同意 ☐ 不同意 本人畢業學校圖書館基於學術傳播之目的，在上述範圍內得再授權第三人進行資料重製。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利(未申請者本條款請不予理會)的附件之一，申請文號為： ，請將全文資料延後半年再公開。

公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
☐	☒	☐	☐

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書，依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未勾選，本人同意視同授權。

指導教授姓名：郭昭同 (親筆簽名)

研究生簽名：郭昭華 (親筆正楷)

學 號：1595027 (務必填寫)

日 期：中華民國 98 年 11 月 20 日

1. 本授權書(得自 <http://www.lib.nu.edu.tw/theses/> 下載)請以黑筆填寫並影印黏貼於書名頁之文頁。

2. 依據 91 學年度第一學期一次教務會議決議「研究生畢業論文」至少需授權學校圖書館數位化，並至遲

於三年後上載網路供各界使用及校內館覽。

授權書版本: 20060529

博碩士論文電子檔案上網授權書

(提供授權人裝訂於紙本論文書名頁之次頁用)

本授權書所授權之論文為授權人在 國立台東大學 兒童文學研究所 98 學年度
第 學期取得碩士學位之論文。

論文題目：巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書風格研究

指導教授：游珮芸

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)，非專屬、無償授權國家圖書館及本人畢業學校圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列論文重製，並得將數位化之上列論文及論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利之線上檢索、閱覽、下載或列印。

&讀者基於非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

授權人：翁錦華

簽名：翁錦華 民國 98 年 11 月 25 日

謝 誌

努力許久，終於寫到這一頁了！

寫論文的這段時間裡，思緒在工作和論文之間不停的轉換，工作需要感性活潑的口語，寫論文需要理性精煉的言詞，就這樣在理性與感性兩個系統之間打轉，還好，終於轉出來了。

感謝兒文所的張子樟老師(再次成為您的學生，真的很棒!)、林文寶老師、杜明城老師、楊茂秀老師、郭建華老師，因為您們的專業，讓我在兒童文學的領域獲益良多，也更加喜愛兒童文學。特別感謝我的指導教授一游珮芸老師，感謝您包容我緩慢的寫作速度和經常落後的進度，總是親切地為我加油、給予指導；還要感謝口考的郭建華老師和蔡欣純老師，給予許多我沒想到的好建議，讓我的論文能更加完善。

感謝書蟲一忠良同學願意將他擁有的巴貝·柯爾圖畫書無限期的借給我研究，謝謝幫我張羅在國外購買絕版二手書的好友怡文、逸芬妹子，還有一路相互支持打氣的好友們—宜臻、怡寧、怡文、心怡、惠玲、惠琴、姿吟……，認識你們是我最快樂的事，因為有你們，讓暑假及寫論文的過程增添了许多美麗的回憶。

感謝眾姊妹們溫馨的鼓勵和關心，謝謝貞年總是給我適時的給我勇氣，讓我有動力再往前走，謝謝奕潔總是在我完成一個段落之後，開心的幫我慶祝；一路走來，要感謝的人太多太多，也許沒用墨水出你的名字，但是你們默默支持的感動將會放在我心底，因為有你們，所以這段期間雖然壓力很大，但也甘之如飴。

最後，將這本論文獻給我親愛的爸爸媽媽和家人(秀秀、芬芬和丫苓)，謝謝你們總是給我最大的包容和鼓勵！

錦華 2009 年 11 月

巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書風格研究

翁錦華

國立台東大學 兒童文學研究所

摘 要

本研究以巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書為研究文本，利用文本分析的方法，研究著重在文字內容、圖像、圖畫書整體呈現的風格，文中討論包含巴貝·柯爾常用之敘事特色與幽默表現。

在第貳章文獻探討的部分，除了探討巴貝·柯爾的生平及創作觀之外，並收集歸納圖畫書風格形成的要素、圖畫書的特質和幽默技巧等相關文獻，作為分析文本的基礎；第參章主要分析巴貝·柯爾圖畫書敘事表現在構圖、圖文關係及整體圖畫書上展現的個人風格；第肆章主要從巴貝·柯爾圖畫書呈現的主題、角色和敘事結構等三部分，分析圖畫書中幽默的表現，第伍章作出綜合的結論及相關建議。

研究結果發現巴貝·柯爾的作品在敘事上，自封面、書名頁、內文到封底都扮演敘說故事的功能，提供故事的線索，整體版面經過精心的設計，呈現幽默且生活化的主題，運用漫畫的元素製造畫面的動感效果，營造豐富的畫面，並讓圖畫書圖文關係緊密的結合，共同擔任敘說故事的功能；而在圖畫書幽默的表現上，則可在其所選擇的故事主題、故事角色、敘事結構和刻意玩弄的文字遊戲上看到巴貝·柯爾展露熟練的幽默技巧。

關鍵詞：圖畫書、風格、敘事、幽默、巴貝·柯爾。

Research on picture book drawings and writings by

Babette Cole

Weng, Chin-Hua

The Graduate Institute of Children's Literature, National Taitung University

Abstract

This research will base its contents on picture books written and drew by Babette Cole by using methods of analysis with emphasis in story book contents, pictures and overall picture book presentation. Contents will include Babette Cole's style in narration and humorous presentation.

Aside from discussing on Babette Cole's life and creation perspectives, the documentary discussion in chapter two will also collect and summarize relative documentations in elements in forming picture book styles, picture book characteristics and humorous techniques as the basis for analyzing herein mentioned context. Chapter three will mainly focus Babette Cole's narrative presentation in terms of image construct, picture-text relationship and personal display in picture books. Chapter four will analyze humorous presentation through story theme, role and narrative construct presented in Babette Cole's picture books whilst chapter five will conclude with summarization and relative suggestions.

Results from the research has discovered that through intricate design in overall layouts, presentation in humorous themes from daily lives, dynamic effects of image created by means of using comical elements, creation of enriched display, and narration in story telling by tightly knitting the texts and pictures of the picture book, Babette Cole's ability in story telling can be found in all aspects from narrative

story-telling, cover page, book title page, context to end page. As in terms of humorous display, Babette Cole's experienced techniques in humorous presentation can be seen by his chosen story theme, role, narrative construct and deliberate word games.

Keywords: Picture books, style, narration, humor, Babette Cole.

目 錄

第 壹 章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目.....	1
第二節 研究方法與步驟.....	3
第三節 研究範圍與限制.....	4
第 貳 章 文獻探討.....	7
第一節 巴貝·柯爾簡介.....	7
第三節 圖畫書風格的形成.....	11
第三節 圖畫書的特質與幽默表現.....	25
第 參 章 巴貝·柯爾圖畫書敘事的特色.....	35
第一節 敘事開始.....	35
第二節 豐富的構圖.....	43
第三節 圖文關係.....	56
第 肆 章 巴貝·柯爾圖畫書的幽默表現.....	62
第一節 主題的表現.....	62
第二節 角色呈現.....	73
第三節 敘事結構的幽默表現.....	86
第 伍 章 結論.....	93
第一節 巴貝·柯爾的敘事特色.....	93
第二節 巴貝·柯爾的幽默表現.....	96
第三節 反思與建議.....	98
參考書目.....	99
附錄一 巴貝·柯爾圖畫書封面、封底賞析.....	104
附錄二 兒童角色的造型.....	108

圖 次

圖 3-1-1 《大狗醫生》封面.....	36
圖 3-1-2 <i>Cupid</i> 封面	36
圖 3-1-3 <i>Bad Habits</i> 封面	36
圖 3-1-4 《我要做個好小孩》封面局部	37
圖 3-1-5 《有什麼毛病》封面局部.....	37
圖 3-1-6 《精彩過一生》封面局部.....	37
圖 3-1-7 《有什麼毛病》書名頁局部.....	39
圖 3-1-8 《好事成雙》書 名頁局部.....	39
圖 3-1-9 <i>Beware of the Vet</i> 書名頁局部.....	39
圖 3-1-10 <i>Animals Scare me Stiff</i> 封面、封底	40
圖 3-1-11 《媽媽沒有告訴我》封面、封底	40
圖 3-1-12 《好事成雙》封底局部	40
圖 3-1-13 <i>Promise and the monster</i> 封面	40
圖 3-1-14 《頑皮公主不出嫁》書名頁局部.....	41
圖 3-1-15 《有什麼毛病》書名頁局部.....	41
圖 3-1-16 <i>Nungu and the hippopotamus</i> 書名頁局部.....	41
圖 3-1-17 《我要做個好小孩》書名頁局部	42
圖 3-1-18 《好事成雙》跨頁十六，左頁局部.....	42
圖 3-2-1 <i>Promise solves the problem</i> 跨頁二，右頁局部.....	44
圖 3-2-2 <i>Winni Allfours</i> 封面.....	44
圖 3-2-3 <i>Nungu and the hippopotamus</i> 封面	44
圖 3-2-4 <i>Three Cheers for Errol</i> 封面，左上角	44
圖 3-2-5 《頑皮公主不出嫁》封面局部	44
圖 3-2-6 《好事成雙》封面局部	45
圖 3-2-7 《頑皮公主不出嫁》跨頁八，左頁	45
圖 3-2-8 《玩樸公主不出嫁》跨頁五，右頁	45
圖 3-2-9 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<臭兮兮的書>跨頁八右頁局	

部	45
圖 3-2-10 <i>Promise solves the problem</i> 跨頁三	46
圖 3-2-11 <i>Promise and the monster</i> 跨頁一，右頁局部	46
圖 3-2-12 《好事成雙》跨頁十一，左頁局部	46
圖 3-2-13 <i>Cupid</i> 跨頁一，右頁局部	47
圖 3-2-14 <i>Cupid</i> 跨頁六，右頁局部	47
圖 3-2-15 《好事成雙》跨頁五，右頁局部	48
圖 3-2-16 <i>Bad Habits</i> 跨頁三，右頁局部	48
圖 3-2-17 <i>Bad Habits</i> 跨頁二，左頁局部	48
圖 3-2-17 <臭兮兮的書>跨頁十三，右頁局 部	49
圖 3-2-18 <i>Three Cheers for Errol</i> 跨頁七左頁局部	49
圖 3-2-20 《好事成雙》跨頁十，右頁	49
圖 3-2-21 <i>Winni Allfours</i> 跨頁五，局部	49
圖 3-2-22 <i>Three Cheers for Errol</i> 跨頁四，左頁	50
圖 3-2-23 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁十二，左 頁	50
圖 3-2-24 《精彩過一生》跨頁五	51
圖 3-2-25 <i>Bad Habits</i> 跨頁一，右頁	51
圖 3-2-26 《完公主不出嫁》跨頁十二，右頁	51
圖 3-2-27 《好事成雙》跨頁六，右頁	52
圖 3-2-28 《媽媽沒有告訴我》跨頁十左頁	52
圖 3-2-29 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<毛茸茸的書>跨頁五，左頁	52
圖 3-2-30 <i>The trouble with Dad</i> 跨頁六，左頁	52
圖 3-2-31 《好事成雙》跨頁九，右頁	53
圖 3-2-32 《大狗醫生》跨頁六，右頁	53
圖 3-2-33 《大狗醫生》跨頁一，右頁	54
圖 3-2-34 <i>Animals Scare me Stiff</i> 跨頁一，左頁	54

圖 3-2-35 《灰王子》跨頁一，左頁	55
圖 3-2-36 《我的媽媽真麻煩》跨頁十一，左頁	55
圖 3-3-1 <i>Nungu and the elephant</i> 跨頁七	57
圖 3-3-2 <i>Nungu and the elephant</i> 跨頁七，左頁局部	57
圖 3-3-3 《有甚麼毛病》跨頁三，右頁局部	58
圖 3-3-4 <i>Mummy laid an egg</i> 跨頁五，右頁局部	58
圖 3-3-5 《好事成雙》跨頁二，左頁局部	58
圖 3-3-6 《有什麼毛病》跨頁十五，右頁。	58
圖 3-3-7 《有什麼毛病》封面局部	59
圖 3-3-8 《大狗醫生》封面局部	59
圖 3-3-9 《頑皮公主萬萬歲》跨頁七，左頁	60
圖 3-3-10 <i>Trouble with Gran</i> 跨頁二，左頁	60
圖 3-3-11 《頑皮公主不出嫁》跨頁 7，右頁局部	60
圖 3-3-12 《灰王子》跨頁六，左頁局部	60
圖 3-3-13 《我家有個壞好寶寶》跨頁六左頁	61
圖 3-3-14 《我家有個壞好寶寶》跨頁十，右頁	61
圖 3-3-15 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁十六，左 頁	61
圖 4-1-1 《娃娃國王變變變》跨頁十四，右頁局部	68
圖 4-1-2 《頑皮公主不出嫁》跨頁十三，右頁	68
圖 4-1-3 《頑皮公主不出嫁》跨頁十四，左頁	68
圖 4-1-4 《灰王子》跨頁七，左頁	69
圖 4-1-5 <i>The trouble with Uncle</i> 跨頁七，左頁	69
圖 4-1-6 <i>Cupid</i> 跨頁七，左頁	70
圖 4-1-7 《我要做個好小孩》跨頁二局部	70
圖 4-1-8 《我家有個壞好寶寶》跨頁七，右頁	70
圖 4-1-9 《我得媽媽真麻煩》跨頁四，右頁	71
圖 4-1-10 <i>Bad Habits</i> 跨頁七，右頁	71

圖 4-1-11 《頑皮公主萬萬歲》跨頁十四，右頁.....	71
圖 4-2-2 《頑皮公主不出嫁》跨頁十五，左頁局部.....	75
圖 4-2-3 《灰王子》跨頁十三，右頁局部.....	75
圖 4-2-4 《灰王子》跨頁十三，右頁局部.....	76
圖 4-2-5 《娃娃國王變變變》封面局部.....	76
圖 4-2-6 《我的媽媽真麻煩》跨頁十三右頁局部.....	76
圖 4-2-7 《娃娃國王變變變》跨頁一，左頁局部.....	78
圖 4-2-8 《找回真愛》跨頁十三，右頁局部.....	78
圖 4-2-9 《媽媽生了一顆蛋》跨頁二左頁.....	79
圖 4-2-10 《好事成雙》跨頁八，左頁.....	79
圖 4-2-11 <i>Bad Habits</i> 跨頁一，左頁.....	79
圖 4-2-12 <i>Bad Habits</i> 跨頁二，左頁局部.....	79
圖 4-2-13 《媽媽生了一顆蛋》跨頁一局部.....	81
圖 4-2-14 <i>Bad Habits</i> 跨頁十一局部.....	81
圖 4-2-15 《精彩過一生》跨頁十二局部.....	81
圖 4-2-16 <i>The Trouble with Grandad</i> 封面局部.....	81
圖 4-2-17 《大狗醫生》封面局部.....	82
圖 4-2-18 <i>Lady lupin's Book of Etiquette</i> 書名頁局部.....	82
圖 4-2-19 <i>Three Cheers for Errol</i> 跨頁九局部.....	83
圖 4-2-20 <i>Supermoo</i> 封面局部.....	83
圖 4-2-21 <i>Beware of the Vet</i> 封面局部.....	83
圖 4-2-22 <i>Winni Allfours</i> 跨頁七局部.....	83
圖 4-2-23 《頑皮公主不出嫁》跨頁二局部.....	84
圖 4-2-24 《娃娃國王變變變》跨頁五局部.....	84
圖 4-2-25 《頑皮公主不出嫁》跨頁四局部.....	84
圖 4-2-26 《娃娃國王變變變》跨頁六局部.....	84
圖 4-2-27 <i>The Trouble with Grandad</i> 跨頁九局部.....	84
圖 4-3-2 《頑皮公主不出嫁》跨頁九局部.....	87

圖 4-3-1 《完公主不出嫁》跨頁六，右頁局部.....	87
圖 4-3-3 《灰王子》跨頁五局部.....	88
圖 4-3-4 《灰王子》跨頁十，右頁局部.....	88
圖 4-3-5 《娃娃國王變變變》跨頁八，右頁局部.....	89
圖 4-3-6 《頑皮公主萬萬歲》跨頁十三，右頁.....	89
圖 4-3-7 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁二局部.....	91
圖 4-3-8 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁九，右頁局部.....	91
圖 4-3-9 《媽媽沒有告訴我》跨頁四.....	92
圖 4-3-10 《好事成雙》跨頁三局部.....	92
圖 4-3-11 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<毛茸茸的書>跨頁十一，右頁.....	92
圖 4-3-12 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁十，右頁局部.....	92

表 次

表 1-3-1 英文出版的研究文本	4
表 1-3-2 中文出版的研究文本	5
表 2-2-1 線條性質代表的情感	18
表 2-2-2 色相語言分類表	19
表 2-2-3 彩度語言分類表	20
表 2-3-1 幽默的表現形式及次形式	33
表 4-1-1 圖畫書主題的分類與主要幽默技巧	62

第壹章 緒論

第一節 研究動機與目

一、研究動機

翻開圖畫書之後，有如被一股強大的魔力拉進作者營造的世界，開始閱讀的歷程，圖畫書從外在的封面、封底甚至書背都透露強烈的邀請意涵，邀請讀者翻閱，而翻頁之後，所見的蝴蝶頁擔任著引導者的角色，拉開一幕幕的場景，直到我們主動闔上書本，這故事才結束，而讓人不可思議的是短短二、三十頁，卻蘊含了滿滿的樂趣。

第一次接觸到巴貝·柯爾的圖畫書《頑皮公主不出嫁》所受到的震撼與新奇，至今顯明的烙印在腦海中，其中讓人捧腹大笑的是那「神奇的一吻」後，翻頁所呈現的結果，公主的吻本該是愛情的吻、幸福的代表，但是史瑪蒂公主的吻卻讓王子變成一隻癩蝦蟆，作者獨特的構思讓人留下深刻的印象。而這位史瑪蒂公主穿著方便勞動的吊帶褲，花花的短上衣，腳上不是馬靴就是拖鞋，頭上的金髮總是亂七八糟，一身的行頭只有一個特徵可以猜出她是公主，就是頭上小巧不誇張的皇冠，有別於一般人對於公主的刻板印象，而巴貝柯爾筆下的《灰王子》則是改寫童話〈灰姑娘〉的故事，灰姑娘成了灰王子，顛覆了性別的刻板印象，在《媽媽生了一顆蛋》書中大談性教育，這燃起筆者對巴貝·柯爾的興趣，這位作家的作品呈現的是怎樣的風格？她是顛覆作家、還是激進的女性主義擁護者？她所有的作品都是關於兩性教育的故事嗎？是否還有其他的題材也被列入她的創作範圍呢？這些問號在心中埋下了進一步了解她作品的種子。

筆者之後陸續的接觸巴貝·柯爾其他的作品，並閱讀國內針對她圖畫書所作的相關研究，這些研究談論的是，以她的圖畫書做為性別課程的教學活動，或做兩性平等教育，但是她作品只呈現這些性別教育的主題嗎？巴貝·柯爾影射經典童話的作品傾向於打破單一價值，呈現多元思考向度，提供讀者發揮想像及思考空間。同時也以誇張和反諷的手法來處理嚴肅的社會文化議題，滿足兒童求新求變的好奇心及想像力；而她在國內沒有出版的圖畫書又呈現何種風貌呢？她對於社會議題與人性的觀察含有反諷式的幽默，她的作品都是呈現這樣的風格？還是因為台灣出版選本的緣故而讓台灣讀者對巴貝柯爾作品的特色產生偏差的印象

象，這讓筆者一頭栽入巴貝柯爾圖畫書的世界。

二、研究目的

幽默藝術家爲了揭示世相和人生中的某種「真實」，運用可笑的形式傳達嚴肅的旨意，讓我們從笑中悟出一些更重要的東西。許多創作者也會將自己過去的經驗、記憶或聽聞，以淺顯易懂的敘說方式讓兒童體驗作者的感受，也有不少的創作家將觸角深入當今社會變化，他們運用各種敘述手法來表達自己深深關懷的主題，讓孩子了解人生的意義、了解自身所處環境的現況，而不再是將孩子關在象牙塔中，與社會脫節。

巴貝·柯爾結合真實生活與幻想的事物，例如擬人化的動物故事、幻想的童話世界，她以輕鬆自在的筆調、詼諧逗趣的手法，營造懸疑緊張的氣氛，創造出如幻似真的場景，這些均可帶給讀者無限的想像與樂趣，筆者想進一步的了解她書裡所蘊含的趣味。

筆者期望透過巴貝·柯爾圖畫書進行文學要素、圖像要素的分析，企圖了解巴貝·柯爾作品呈現的主題與敘事手法的特徵。透過情節、衝突、角色、背景、主題、觀點等文學要素，以及線條、色彩、造型、肢體動作等圖像要素的檢視，找出巴貝·柯爾運用哪些幽默的手法營造有趣的情境，創造出讓讀者會心一笑的角色，她使用的手法有哪些？這些手法讓她的作品展現何種特質？而身為幽默創作者的她，又呈現什麼樣的人生議題給讀者？除了給讀者滿滿的樂趣之外，她還關心什麼？她作品整體呈現的版面設計又有那些特色？是本研究想要探討的重點。

本論文將藉由主要目的的分析，歸納出巴貝·柯爾圖畫書的風格，主要分析方向歸納如下：

- 一、探討巴貝·柯爾圖畫書的版面設計，歸納巴貝·柯爾整體作品中版面呈現的特色。
- 二、探討巴貝·柯爾圖畫書敘事的表現特質。
- 三、探討巴貝·柯爾圖畫書幽默的表現。

第二節 研究方法與步驟

一、研究方法

本研究主要應用文本分析的方法進行研究，先收集巴貝·柯爾所有自寫自畫的圖畫書作為研究的文本，再收集圖畫書敘事的相關資料以做為文本分析的基礎，接著探究呈現幽默的相關理論，藉由歸納幽默的具體表現手法對應研究的文本，分析巴貝·柯爾的幽默風格。

對於圖畫書的敘事結構將歸納歸納培利·諾德曼(Perry Nodelman)的《閱讀兒童文學的樂趣》、徐素霞編著的《台灣兒童圖畫書導賞》、珍·杜南(Jane Doonan)《觀賞圖畫書中的圖畫》、郝廣才寫的《好繪本 如何好》、彭懿的《遇見圖畫書百年經典》等書中所提示的敘事結構，以作為分析研究文本的基礎。

在幽默的表現手法上將參考蕭颯、王文欽、徐智策合著的《幽默心理學》、謝進的《精妙幽默技巧》、周安華《幽默與語言藝術》等書所提出的幽默具體表現手法，對照圖畫書呈現的情境，分析歸納巴貝·柯爾圖畫書的幽默表現。

二、研究步驟

本論文先了解巴貝·柯爾的生平及創作觀，及其自寫自畫圖畫書的主題，並歸納圖畫書的文學要素、圖像要素，以作為分析文本圖文表現的特色之用，再者，了解圖畫書整體設計的元素，尋找巴貝·柯爾圖畫書整體敘事的風格。

由於，巴貝·柯爾創作的作品呈現幽默風趣，故先了解圖畫書的特質與幽默的關係之後，再歸納出幽默的含意及幽默具體表現的技巧，以協助深入分析巴貝·柯爾的幽默表現。

研究步驟說明如下：

- (一) 了解巴貝·柯爾的生平和創作觀，及創作的主题。整理和巴貝·柯爾相關的介紹。
- (二) 歸納圖畫書形式結構和敘事結構，探討圖畫書的特質與幽默的關係，整理幽默的相關論述及幽默在文學上的具體表現手法，依歸納的結果分析研究文本的圖文表現。
- (三) 探討巴貝·柯爾圖畫書整體呈現的風格。

第三節 研究範圍與限制

一、研究範圍

巴貝·柯爾是一位專職的圖畫書作家，她的作品繁多，高達七十多本，其中包含她與其他作家或繪者合作的作品，也包含她自寫自畫的作品，在自寫自畫的圖畫書作品中，部分雖屬自寫自畫的圖畫書，但是在版式上屬於立體玩具書，故不列入本次研究之中。

本研究範圍以巴貝·柯爾自寫自畫的圖畫書為主，中文版共十五本，英文版共二十本，總共三十五本，不包括與他人合作的作品，以中譯本為主，英文版的部份由筆者自行翻譯後做圖文的分析。以下表列出英文出版研究文本二十本，中文出版研究文本十五本。

研究文本，英文出版共二十本，如下表 1-3-1 所示：

表 1-3-1 英文出版的研究文本

書名	出版社	出版日期
<i>Nungu and the hippopotamus</i>	Macdonald	1978
<i>Nungu and the elephant</i>	Macdonald	1980
<i>Beware of the Vet</i>	Hamish Hamilton	1982
<i>Nungu and the crocodile</i>	MacDonald	1982
<i>The trouble with Dad</i>	Reed Consumer Books Ltd	1985
<i>Trouble with Gran</i>	Reed Consumer Books Ltd	1987
<i>Promise and the monster</i>	Picture Lions	1988
<i>The Trouble with Grandad</i>	Reed Consumer Books Ltd	1988
<i>Three Cheers for Errol</i>	William Heinemann Ltd	1988
<i>Promise solves the problem</i>	William Heinemann Ltd	1989
<i>Cupid</i>	Hamish Hamilton	1989
<i>Hurrah For Ethelyn</i>	William Heinemann Ltd	1991
<i>Tarzanna</i>	Hamish Hamilton	1991
<i>Supermoo</i>	BBC Books	1992
<i>The trouble with Uncle</i>	Heinemann Young Books	1992

<i>Mummy laid an egg</i>	Jonathan Cape	1993
<i>Winni Allfours</i>	Hamish Hamilton Ltd	1993
<i>Bad Habits</i>	Hamish Hamilton Ltd	1998
<i>Lady lupin's Book of Etiquette</i>	Hamish Hamilton Ltd	2001
<i>Animals Scare me Stiff</i>	Jonathan Cape Limited	2000
<i>That's Why</i>	Jonathan Cape	2006

表 1-3-2 中文出版的研究文本

中文版書名	譯者	中文版出版社	中文出版日期
《精采過一生》 <i>Drop dead</i>	黃茜毓	台北市：三之三文化有限公司	1999.8
《好事成雙》 <i>Two of Everything</i>	黃鈺璇	台北市：格林文化事業股份有限公司	2000.7
《灰王子》 <i>Prince Cinders</i>	郭恩惠	台北市：格林文化事業股份有限公司	2000.8
《我的媽媽真麻煩》 <i>The Trouble With Mam</i>	陳質采	台北市：遠流出版社	2001.1
《大狗醫生》 <i>Dr. Dog</i>	黃茜毓	台北市：三之三文化有限公司	2001.3
《我家有個壞好寶寶》 <i>The Bad Dood Manners Book</i>	郭恩惠	台北市：格林文化事業股份有限公司	2001.3
《娃娃國王變變變》 <i>King change-a-lot</i>	郭恩惠	台北市：格林文化事業股份有限公司	2001.4
《頑皮公主不出嫁》 <i>Princess Smartypants</i>	吳燕鳳	台北市：格林文化事業股份有限公司	2001.12
《有什麼毛病》 <i>Hair in Funny Places</i>	黃鈺璇	台北市：格林文化事業股份有限公司	2002.1
《找回真愛》 <i>Truelove</i>	黃筱茵	台北市：格林文化事業股份有限公司	2002.1
《媽媽沒告訴我》 <i>Mummy Never Told Me</i>	黃聿君	台北市：格林文化事業股份有限公司	2003.5
《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》 <i>The silly slimy smelly hairy book</i>	董霈	台北市：格林文化事業股份有限公司	2004.3
《我要做個好小孩》	黃聿君	台北市：格林文化事業	2004.07

<i>The Sprog Owner's Manual</i>		股份有限公司	
《頑皮公主萬萬歲》 <i>Long Live Princess Smartpants</i>	董霽	台北市：格林文化事業股份有限公司，	2005.11

四、研究範圍限制

一、巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書當中有四本作品雖是自寫自畫，但是版式設計上屬於立體玩具書¹的範疇，不在此研究範圍之內。

二、巴貝·柯爾的英文版作品以網路訂購、托人在美國購買二手書籍、圖書館借閱為主，加上巴貝·柯爾的早期作品少數已經不在市面上販售，筆者盡力嘗試各種方法以便取得巴貝·柯爾所有自寫自畫的圖畫書，在能力上無法統一巴貝柯爾圖畫書出版的國家，除此之外，同一本書為平裝本或精裝本在書背上所提供的訊息亦有差異，故在討論涉及出版作業所造成版本相異的要素時，如：版面設計等分析時，會有版本無法統一之虞。

三、由於巴貝·柯爾創作熱力不斷，本研究將收集她在 2007 之前的作品。

四、巴貝·柯爾的作品部份有中文版本，其餘作品沒有在國內發行，預計採取自行翻譯的方式，嘗試找出巴貝·柯爾在文字敘事上的風格，但是礙於筆者的外語限制，恐有不周全之處。

五、由於文本的結構及出版國家有異，若逐本分析，不僅流於浮濫，也顯的鬆散；故將文本進行分析後統整要點再進行深入的探討，以期在論文的呈現上更有系統性。因此，唯恐在貫穿各部作品中，有所疏漏與不足。

¹ 這四本立體玩具書分別如下：《*Babette Cole's cats*》、《*Babette Cole's dogs*》、《*Babette Cole's fish*》、《*Babette Cole's ponies*》

第二章 文獻探討

第一節 巴貝·柯爾簡介

一、 巴貝·柯爾生平

巴貝·柯爾 1950 年出生於英國吉利利海峽附近的澤西島(Jersey)，現年 58 歲，她的父親是一名風趣幽默的油漆工，母親是一名很好的說故事者，巴貝·柯爾認為這是她成為作家和插圖畫家的源頭，她在就學期間就喜歡畫圖和寫故事，大約七歲那年寫了第一本書，她將這本短故事的書命名為 *Memoirs of Babette Steele-Cole!*，她從小有三個志向：第一是成為獸醫，第二是成為專業女騎馬師，第三是成為作家和插畫家，最後她雖然成為作家，但是她的其他兩個志向卻展現在她的嗜好上：飼養馬匹、騎馬、航海及跳舞。

1973 年(23 歲)畢業於英國坎特布里藝術學院(Canterbury College of Art)，第一份工作是為英國廣播公司 BBC 的 Jackanory 和電視喜劇畫插圖，在廣播公司裡她認識了 Peter Firmin 和 Oliver Postgate，也因此展開創作這條路。巴貝·柯爾的作品經由 BBC 展現之後，在 1976 年有一家出版社出版了第一本巴貝·柯爾自寫自畫的作品 *Promise Solves The Problem*，之後她陸續創作了近 70 本的作品，其中她所創作的 *Mummy Laid An Egg* 在全球賣出一百多萬冊。

她時常到世界各地旅行，居住過許多地方，例如非洲和西印度群島，目前除了居住在英國維爾京群島上的 Tortola 島之外，其餘多住在英國肯特郡(Kent)鄉間，對人生充滿熱情，同時也是一位動物的愛好者，她所飼養的馬、貓、狗、羊也都成為她書中的角色。

巴貝·柯爾未婚，但與戀人相戀 20 多個年頭，他們沒有小孩，因為巴貝·柯爾認為自己像彼得潘一樣，還是個孩子。另外，她自述自己的人生哲學是「己

所不欲，勿施於人」²，這點可以明顯的呈現在她的圖畫書作品中。

二、 巴貝·柯爾的創作觀點

巴貝·柯爾認為她的創作靈感來自任何地方，當她的創作靈感來的時候，文字和圖像就如一部影片般同時穿過她的腦海中³，沒有先來後到的分別，在圖畫書創作理念方面，她認為文字和圖像互為表裡、同等重要，除此之外，她還認為圖像學習先於文字學習，故對兒童學習而言，圖畫書是非常重要的媒介，有助兒童(尤其是幼兒)對於閱讀及書籍產生興趣。

其所創作的故事角色，有著自身或週遭親友的投影，如同她自述：「頑皮公主是我自身的投影、自傳，而我所飼養的馬、狗也成為我故事中的角色。」⁴，她自述自己創作的題材或主題並未設定單一族群或單一年齡層，她只是畫出自己想畫的。她也認為確實有許多題材不適合孩子，但是，她並不刻意去處理這些題材，而是嘗試去處理孩子心中主流想法的議題。她也認為書中含有幽默的成分，不但可以得到讀者的注意力，更容易將作者的意念傳達給讀者，她這個想法充分的表現在她自寫自畫的作品裡。

同時，她覺得任何藝術品都反應著現實的社會，但相較於其他藝術而言，圖畫書繪圖、創作必須兼顧到出版形式，所以圖畫書創作者必須具備相關的印刷專業知識，這些知識對圖畫書創作者而言是相當有用的。

巴貝·柯爾也透露，她喜歡線條素描的繪圖勝過色彩豐富的繪畫。她混合的使用水彩、粉蠟筆、炭筆、油性蠟筆，在後期的作品裡還會混合一些異材質，例如金粉，在創作圖畫時，她習慣先使用炭筆繪製圖像的輪廓線，然後，才依照需要加上顏色，炭筆所繪製的輪廓線條在巴貝·柯爾的圖畫書中可以明顯的看出

² 原文：「Do as you would be done by. Be queenly from nose to navel", smile and keep going!」

³ "What comes into your head first, the pictures or the words?" "They come at the same time it is like a film running through my head." 參考巴貝柯爾官方網站 [http : //www.babette-cole.com/index.html](http://www.babette-cole.com/index.html) 中的「Answers to your Questions」(問與答)

⁴ 原文「Princess Smartypants is my autobiography.Many of horses and dogs turn up in pictures also.」參考巴貝柯爾官方網站 [http : //www.babette-cole.com/index.html](http://www.babette-cole.com/index.html) 中的「Answers to your Questions」(問與答)

來。

另外，巴貝·柯爾在創作圖畫書的時候，會充分運用自己所知道的印刷知識，在開始創作之際，就預先設定好作品呈現時版式的大小、頁數以及每一個畫面所要呈現的景象，通常創作之前，她會先繪製一份場景圖，這份場景圖已經構想了整本書的開始與結束，圖文的位置也已經大致底定；她的習慣是在圖像完成後，在畫面的上方黏上一張空白的描圖紙，然後在描圖紙上寫上文字稿，如此一來，她所書寫的文字就會完美的落在她預設的位置，她也可以預見這個故事成書的時候會展現何種樣貌。

三、 巴貝·柯爾作品相關研究

收集到國內研究巴貝·柯爾的學術論文有：余晏如《圖畫書之性別研究－以巴貝·柯爾文本為例》⁵，此篇論文中以性主義觀點及圖畫書美學，主要提出巴貝·柯爾文本中呈現有關「性別」的議題，就童話改寫題材、性慾取向、身體意象及性別分工進行詳細討論，但並沒有在文中談論巴貝·柯爾作品圖文所呈現幽默趣味的面向，研究取樣的文本也以巴貝·柯爾作品中明顯呈現性別主題的為主，並無包含巴貝·柯爾所有自寫自畫的圖畫書，研究者認為在文本取樣上有遺珠之憾，故而想藉前人的研究基礎，進一步去了解巴貝·柯爾作品中圖文所展現的幽默趣味及敘事風格。

林德姮《圖畫故事書中的後設策略》此篇論文以巴貝·柯爾的作品為例，論述其圖畫書中顛覆童話兩性形象，移植古典童話元素，並將古典童話解構後重新再創作的部分，歸屬於後現代小說書寫特徵之一的「詼諧」，在這篇論文中，林德姮提到巴貝·柯爾顛覆古典童話，會讓顛覆後的文本和古典童話產生前文本的落差，在落差之間會產生諷刺的幽默趣味，這也是本研究期望更深入了解的一部分，但是此篇論文文本取向上也侷限於巴貝·柯爾少數的作品，從中實難看出巴

⁵ 余晏如，《圖畫書之性別研究－以巴貝·柯爾文本為例》(台東市：國立台東大學，2004.6)

貝·柯爾的作品是否都呈現顛覆的面貌。

另外，林以加也以專文⁶討論巴貝·柯爾的《頑皮公主不出嫁》、《灰王子》、《媽媽生了一個蛋》等相關文本，專文中闡述身體教育、性別及多元家庭議題，其作者認為巴貝·柯爾不僅顛覆性別刻板形象，亦呈現不婚、同居、同性戀等多元性別議題，但是專文僅以性別角度論及巴貝·柯爾部分作品，未論及其作品的所呈現幽默趣味之處。

⁶ 林以加，〈笑聲中的反思與能量－巴貝柯爾繪本作品中的性別教育實踐〉，《兩性平等教育季刊》第 19 期，(台北市：教育部，2002.8.1)，頁 31－37。

第三節 圖畫書風格的形成

培利·諾德曼在《關於圖畫的文字》說：圖畫書是一種「由兩種不同藝術傳達形式的技術，所交融而成的奇異產物。」⁷它是圖像和文字雙重符碼運作的特殊表現形式，兼重文學性與藝術性，並在圖文交融過程中產生種種奇異、微妙的效果；圖與文的關係，不光是文字在控制故事的流動，圖像也扮演著推波助瀾的角色，兩者步調一致有助讀者了解故事，但若圖文之間不同調而形成間隙，造成讀者來回閱讀，這樣圖文相異的敘事節奏，增添了翻頁的樂趣。

一、圖畫書風格的形成

「風格」一詞源自於拉丁文的 *stilus*，英文稱為 *style*，德文為 *stil*，原意為古代人在蠟板上書寫文字時，所使用的尖筆或鐵筆之意，進而被借指為書體或文體之意，後來逐漸被廣泛的運用在藝術的各個領域中，指的是藝術作品的整體統一表現形式。⁸然而風格可以是指個人，也可以是一個派別與時代共有，故風格的形成與創作者、環境、時代背景有密切的關聯，它需要建立在普遍的判別基準上，例如美的原理、藝術的價值等。

然而，風格一詞在圖畫書領域之中，自然就包含了圖像與文字的敘事表現。也就是圖畫書必須包含完整的文學形式和豐富的圖畫語言，而風格則是作品整體效果的總合。誠如培利·諾德曼所說：「風格是整體來看的效果總合，是插圖或文字之所以看起來有別或甚至獨特的原因。風格是從藝術家對主題和呈現方式所做的不同選擇中發展出來的……。」⁹創作者因為所選用的表現技法，故事形態或主題的不同，而造就自己風格。也就是說圖畫書此一藝術形式憑藉的是圖像與文字彼此相輔相成、兩者同時展現在書頁上，並製造翻頁那一剎那所產生的戲劇

⁷ 暫譯，英文書名為：*Words about Pictures*

⁸ 何政廣主編，《美術大辭典》（台北市：雄獅美術，1981），頁 104。

⁹ Perry Nodelman 著，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》（台北市：天衛文化圖書有限公司，2000.1），頁 256。

性效果。圖畫書並不是以文字為主導的文學作品，而是一種視覺藝術的形式，必須從視覺與文字的整體來體驗。

Kiefer 認為風格更應該被定義為表達的態度，風格的各面向，像形式的要素、技法、構圖的原則等，都是藝術家為表達意義所作的選擇內容。同時認為在建立圖畫書的評判標準時，視覺的意義與文字的意義具有同等的地位。也就是說圖畫書的風格是創作者對文字與圖畫的平衡、節奏及模式等組織，做了選擇，所產生的創作結果。¹⁰

對於圖畫書藝術風格的類型，夏洛特·S·赫克(Charlotte S Huck)等人合著的《兒童文學在小學》(暫譯：*Children's Literature in Elementary School*)分成八類：寫實或具象派藝術、印象派藝術、表現主義藝術、超現實主義藝術、稚拙和民間藝術、卡通藝術、文化習俗及個人風格等¹¹。而巴貝柯爾的風格在此應該被歸屬於卡通藝術。

本節預將圖畫書的文學和圖像表現的要素進行探討，期望有助於理解分析圖畫書作家的個人風格。

二、圖畫書文學的表現

任何敘事的題材都來自於樸實的生活當中，它必須透過創作者利用藝術手段催化後才能發揮動人的效果、彰顯其精神意義；而作家所運用的文學技巧可從幾個向度來看。

Perry Nodelman認為，在閱讀文學文本時可由六個方法去解讀：(一)具象化，(二)角色，(三)情節，(四)主題，(五)結構，(六)觀點與透角¹²。另外，Nodelman也在該書提出欲了解兒童文學此文類的特徵，可以從下列四個層面來探討：(一)

¹⁰ 引自朱沛緹《台灣兒童圖畫書風格分析：以賴馬自寫自畫的作品為例》(臺北市立教育大學視覺藝術學系碩士班)，2007.12，頁 20。

¹¹ 引自彭懿著，《圖畫書：閱讀與經典》(南昌市：二十一世紀出版社，2006)，頁 49。

¹² Perry Nodelman 著，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》(台北：小魯出版社，2000)，頁 67-81。

角色，(二)情節，(三)主題，(四)風格與結構¹³。國內學者鄭瑞菁也提出六點討論文學的要素，分別是：(一)情節，(二)人物刻畫，(三)背景，(四)主題，(五)風格，(六)觀點¹⁴。另外，林敏宜亦指出：一本完整的圖畫故事書，通常會包括：(一)情節，(二)角色，(三)背景，(四)主題，(五)觀點，(六)風格等文學要素，這些要素也是評量圖畫故事書優劣的重要依據¹⁵；她還認為，作者的風格反映在語句的使用、故事的組織、述說的觀點、及象徵的使用。而語句的使用，是指作者用字遣詞的難易、所使用的技巧是隱晦或直接；故事的組織，是指故事段落間的流暢度、篇幅長短等等；述說的觀點，指作者採用何種立場述說故事；象徵的使用，是指作者選用何種角色或背景來增加故事的緊張性及衝突性¹⁶。

綜合上述學者專家所言，歸納圖畫書文字的表現要素包括六項：(一)情節，(二)角色，(三)背景，(四)主題，(五)觀點，(六)敘事方式等六大項。

以下就文字表現的要素略述如下：

(1)、情節

情節是指故事中發生一連串事件的次序，也是指敘事結構，情節包含故事的開端、發展、高潮、結局四個主要的部分，作家往往會在情節中安排衝突點，使故事產生張力，引起讀者繼續往下閱讀的興趣。

蔡尚志提出四種常用的情節方式：(一)層遞式，是指情節以層層相推的方式進行，每一個情節內容都很相似，但是氣氛一次比一次強烈；(二)循環式，是指情節從開端到結束好像賺了一圈，回到原點；(三)連環式，是指事件前後有一定的因果關係，環環相扣缺一不可，如果抽掉其中一個事件，故事就會中斷；(四)對照式，有兩種情況，其一是同一個人物在不同時空下的對照，其二是在相同情境下，出現兩個完全相反性格的人物¹⁷。

(2)、角色

¹³ 同上，頁 178 - 193。

¹⁴ 鄭瑞菁著，《幼兒文學》(台北：心理出版社，1999)，頁 74 - 88。

¹⁵ 林敏宜著，《圖畫書的欣賞與應用》(台北：天衛文化圖書，2000)，頁 111。

¹⁶ 同註 7，頁 124-125。

¹⁷ 陳正治、蔡尚志、林文寶、徐守濤合著，《兒童文學》(台北：五南出版社，1996) 頁 198-201。

角色是圖畫書的重要靈魂，它可以是人物、動物或物品，而成功的角色可以為讀者留下深刻的印象，培利諾德曼指出，「理論家將角色分為兩類：扁平或圓形。」；「扁平角色」有時候會被稱為類型人物或漫畫人物，依循單純的理念或性質而被創造出來，只有一兩個很容易讓人認出的特徵，而且不會改變，「圓形角色」特徵比較複雜，而且會隨著故事發展而有所改變。另外，林敏宜也提出角色可分為三種：（一）、常人形象，（二）、擬人形象，（三）、超人形象¹⁸。

林敏宜認為塑造角色必須注意：（一）、呈現角色的多面向，避免單一向度來描繪角色，（二）、角色的言行舉止必須符合所在的時空，（三）、角色的本質必須保持一貫性¹⁹。蔡尚志也提出成功的角色必須把握下列六點：（一）、以真實的人、事、物為基本依據，（二）、匯集多數個體的特點於一身，（三）、適度地運用誇張或虛構的技巧，（四）、人物描寫要合乎兒童單純的本質，（五）、直接描寫動作或語言以表現人物特性，（六）、主要的人物烘托要突出明顯²⁰。

（3）、背景

背景是指故事發生的地點、時間、文化、及氣候環境。背景可分為兩個：其一為「完整之場景」，也就是作者完整交代故事的時間地點，其二「背景式場景」則是概括性的陳述背景，沒有完整的交代。

（4）、主題

培利·諾德曼指出：「主題就是意義」²¹，故事的主題是作者所要強調的觀念，藉著情節、人物，與環境背景三者結合，而表達出有意義的整體，大部分的文學理論家、作家都主張文學作品要有主題，謝冰瑩認為：「我覺得一篇作品如果沒有主題，根本就不能存在，因為主題代表作者的思想，代表作者的人生觀，主題等於一個人的靈魂，也就是這一篇作品精神的寄託。」²²。

蔡尚志也提出相同的看法，他表示：

¹⁸ 林敏宜著，《繪本大表現》（台北市：天衛文化，2004），頁 13-15。

¹⁹ 同註 13，頁 115-117。

²⁰ 同註 15，頁 202-214。

²¹ 同註 10，頁 73。

²² 引自鄭瑞菁著，《幼兒文學》（台北市：心理出版社，1999），頁 81。

任何文學作品，不管作家的目的是要強調一個嚴肅的觀念，或描述一個很平凡的經驗，甚至只為了一個遊戲消遣的動機，都是『存心』想要表達什麼、傳達什麼，都一定有它的『主題』……『主題』是作品的靈魂，沒有了主題，作品就成了一堆鬆散雜亂、枯燥無味、不知所云的文字了。²³

也就是創作者在敘事當中藉由描寫的主題，傳達心中的思想、或對生活的態度。

主題呈現的方法，蔡尚志認為有：「暴露式」也就是由作者直接說明，或藉由故事中的人物行為或對話揭示，「隱藏式」是將主題分布在情節當中，隨著情節步入高潮而浮現主題²⁴。林敏宜則提出有「明示」「暗示」兩種，明示是指作者直接在故事中表露主要思想，暗示則是作家將故事隱藏於情節當中，行文時不發表任何主觀意見或評論²⁵。

(5)觀點

觀點是指故事敘說的立足點，也就是指誰在說話，兒童畫書作家常用的觀點有：1、全知觀點，2、第一人稱觀點，3、限定第三人稱觀點。全知觀點是指敘說者知道所有角色的想法或行為，運用「他、他、它」等字眼來稱呼角色，第一人稱觀點是指故事中的角色，運用「我、我們、我的」等字眼來說故事，這裡可以分為主角第一人稱及配角第一人稱兩種觀點，而限定第三人稱則是敘說者是以局外人的角度來說故事。

(6)敘事方式

每一位作者都有屬於自己的敘事風格，透過詞語的選擇、敘述的口吻、語言的節奏、句子的結構及修辭等差異而形成風格。Walter 和Diana 認為好的敘事風格由幾項基本要素組成：語言的流動、排列要與故事相稱，詞彙的使用應能加強兒童故事及其試圖傳達的內容之瞭解²⁶。

林良也提出：一個好的圖畫書作家必須要懂得什麼樣的文字才是「明白，清

²³ 同註 15，頁 51-52。

²⁴ 同註 15，頁 123-131。

²⁵ 同註 16，頁 119-120。

²⁶ Walter, S. & Diana, E.C.著，墨高君譯，《幼兒文學：在文學中成長》(台北：智揚文化，1996)，頁 83。

楚，具體，好懂」，並且懂得孩子的「趣味」²⁷。日本學者松居直認為要確認故事好壞的最好方法，不是用眼睛去看文章，而是用耳朵聽，如果故事的影像一幕幕自動浮現眼前，那就是容易瞭解的文章²⁸。而文學中的「文字」除了能傳達意義之外，當文字被朗讀的時，語音所產生的韻律和節奏亦能感動人。

蔡尚志更進一步明確地指出兒童故事的敘述要的要領：（1）簡潔（2）順口（3）形象。「簡潔」是指敘述的事件不能太多、敘述的文字要扼要，而非語焉不詳的「簡略」；「順口」是指語法與語彙的洗鍊；「形象」是指文字的描述能有效地塑造鮮活的形象²⁹。

由於巴貝·柯爾在圖畫書作品中不會贅述時空背景，其作品的故事背景多半以背景式的背景為主，另外，在敘述觀點的部分，巴貝·柯爾的作品也以全知的觀點和第一人稱的觀點為主，故本論文在分析其作品的文學表現時，將主要採用情節、角色、主題、敘事方式等面向來探討巴貝·柯爾的作品。

三、圖畫書圖像的表現

圖像傳達在圖畫書中扮演和文字同樣重要的敘事功能，只是兩者述說故事的方法不同，著重的方向意有區分，但是同樣在傳達故事的意涵，也就是說圖像和文字一樣在圖畫書中佔有相當大的影響力、缺它不可，誠如培利·諾德曼在《閱讀兒童文學的樂趣》指出：

「圖畫和文字與身俱來就不同，以不同的方式傳達訊息，圖畫涵蓋的是空間而非時間，因此要表現語言文法輕而易舉就做到的因與果、強勢與附屬，以及可能性與實際性等短暫關係就很不容易，因為語言文法所涵蓋的是時間而非空間。圖畫無法靠自己傳達出所描繪的為古早之事，也無法呈現人的夢境或臆測。同時……，文字不易傳達有關物

²⁷ 林良著，《淺語的藝術》（台北：國語日報，2000），頁 171。

²⁸ 松居直著，《幸福的種子》（台北：台灣英文雜誌社，1995），頁 107。

²⁹ 蔡尚志著，《兒童故事寫作研究》（台北：五南出版社，1992），頁 277-283。

體外表的訊息，但圖畫卻可以輕易做到；即便臉部或場景的完整文字描述，也多半側重特定細節的暗示意義，而非單純模仿，圖畫更容易傳達視覺上的整體感。」³⁰

李美蓉也提出藝術的視覺元素包含：(一)線條，(二)色彩，(三)光線，(四)形狀，(五)量塊，(六)質感，(七)動感與空間³¹。林敏宜則認為圖像的表現要素有：(一)線條，(二)顏色，(三)形狀，(四)質感，(五)組成³²。國內學者徐素霞以創作的觀點，就圖畫書的圖像表現歸納出十項來分析，分別是：(一)媒材、技巧與形式表現，(二)造型與角色的塑造，(三)肢體動態與表情語言，(四)色彩規劃與傳達表現，(五)空間營造與情境氣氛表現，(六)圖像敘述結構與時間結構，(七)畫面中事物的傳達解說呈現，(八)風格的表現與創作者的意念，(九)圖像與文字互動關係的傳達表現，(十)含封面與扉頁的整體表現。³³

想要了解圖像藝術，就像要了解一篇文章或一個故事，必須進行「閱讀」，理解一個故事必須先了解字詞的意義，進一步探究主題、角色等文學要素，而理解插畫也必須有這樣的步驟。

以下就圖像的視覺元素略做介紹：

(1) 媒材和技法

一切可以產生圖像的材料都是插圖的運用媒材，每一種媒材都求特殊性，可以產生不同的效果。依材料性質不同，圖畫書插畫使用的媒材可以細分為：1、硬筆類，2、木材類，3、水彩類，4、油性類，5、作為載體的各類紙材，6、其他類媒材。

不同的材料、技法在畫面上產生不同的肌理和質感，而所呈現的視覺效果也各有異。徐素霞將手繪技法細分為：點、描、平塗、渲染、重疊、插洗、乾筆法、濕筆法以及版畫的套色、拓印、轉印，另外還有刮、噴、割、貼、縫、塑等製作

³⁰ 同註 10，頁 250。

³¹ 李美蓉著，《視覺藝術概論》(台北市：雄獅圖書股份有限公司，1996)，頁 86。

³² 同註 13，頁 67-71。

³³ 徐素霞編著，《台灣兒童圖畫書導賞》(台北市：國立台灣藝術教育館，2001)，頁 49。

方法³⁴。

(2) 線條

線條是圖像中情感表達的元素之一。珍·杜南(Doonan, J)認為：線條能勾勒輪廓、塑造形狀、暗示動態³⁵。不同的線條形式表現會給予觀賞者不同的情緒反應，例如水平線條有平和、穩定的作用，曲線有流動的感覺產生，垂直線則有向上或向下延伸的感覺。Moebius認為：「細瘦的線條所暗示的是流動和速度，濃密、朦朧或肥胖線條，則暗示無力或是一個舒適的停滯。尖銳的線條，或者彼此以尖形、怪形角呈現的線條，通常伴隨著困擾的情緒或是危險的生活，……。」

³⁶卜蘭克(Charles Blanc)認為線條是情緒最豐富的語言，他將線條的性質分類為下列五項³⁷

表 2-2-1 線條性質代表的情感

線條	代表的情感
水平線	較長的水平線，具有和平、安全及休息的感覺。如大海的水平線，表示和平、穩定，具有抵抗任何暴力的氣勢和態度。 只是同一水平線，由直線形成或由緩慢的曲線形成，其所顯示的情感亦不相同。水平直線帶有「寧靜」的感覺，而水平曲線帶有「活潑而兼肅靜」的感覺，所以水平直線表示「不動」，而水平曲線則表示「平穩」。
曲線	具有溫和、柔順、圓滑、流動的情感或情緒，同一曲線，常因曲折的形式不同，所引發的情趣亦不相同。根據經驗，凡水平的波狀線，常與安息的感情結合；而不連續的波狀線，則常與活動及不安的情感作結合。
直線	具有簡單、明晰、直截、決斷、峻峭、嚴肅、勢力、確切等

³⁴ 同註 31，頁 50。

³⁵ Doonan, J.著，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》(台北：雄獅美術，2006)，頁 38。

³⁶ 馬祥來譯，〈圖畫書符碼概論〉，《兒童文學學刊第三期》(台東：天衛文化，2000)，頁 161-179。

³⁷ 虞君質著，《藝術概論》(台北：大中國，2000)，頁 58-59。

	情感。直線反覆次數越多，越能表現沈重、嚴肅、直截、精明情感或情緒。
重線	具有沈重、濃厚、強盛、磊落的情感與情趣。
輕線	具有纖細、柔弱、輕巧、瀟灑的情感與情趣。

(3) 色彩

色彩包含三種重要性質，及色相、明度、彩度。「色相」是指色彩的相貌或名稱，如紅色、藍色等，「明度」是指色彩的明暗程度，「彩度」是指色彩飽和的程度或色彩的純粹度³⁸。

人類對於色彩依照文化的習慣賦予有意涵的象徵，並可以代替言語表達情感。以下列出色相、明度、彩度之情感意涵。

表2-2-2色相語言分類表³⁹

色相	代表的情感
紅色	熱情、喜悅、活潑、危險、憤怒。
綠色	和平、公正、穩重、希望、清涼、舒暢。
藍色	冷靜、寂寞、寧靜、孤僻。
紫色	優雅、華麗、神秘、忌妒。
白色	純潔、神聖、無暇、虛無、光明、樸素。
橙色	熱烈、活潑、積極、衝動、不安、任性、固執
黑色	死亡、恐怖、邪惡、悲傷、嚴肅、孤單

表明度語言分類表

明度	代表的情感
----	-------

³⁸ 鄭國裕、林磐聳編，《色彩計畫》(台北市：藝風堂，1991)，頁 18-20。

³⁹ 參考朱沛緹〈台灣兒童圖畫書風格分析：以賴馬自寫自畫的作品為例〉(臺北市立教育大學視覺藝術學系碩士班)，2007.12，頁 31-32。

高明度	輕快、爽朗、單薄、多變、外向、女性化
中明度	隨和、保守、無個性
低明度	老成、憂鬱、沉著、壓力、內向、男性化。

表 2-2-3 彩度語言分類表

彩度	代表的情感
高彩度	鮮豔、刺激、熱鬧、積極、外向
中彩度	穩健、文雅、平凡
低彩度	陳舊、老成、消極、平淡、內向

(4) 造形

圖畫書中插畫最吸引人的在於它各種人、事、物的形態，是否有著讓人賞心悅目或印象深刻的造型，做為傳達意義的工具，造形是比色彩更具有效力的，而圖畫書圖像的造形能透過角色的肢體動作、表情語言將情感傳達出來。徐素霞提出圖畫書造形可分為下列幾種：(一)以設計性的圖像為主要的造形：人物動物具有簡化與圖案的趣味，事物也帶有象徵或裝飾性的風貌。(二)帶有漫畫趣味的造形：人或動物肢體、比例與型態有強烈或些許的變形，動態誇張。(三)客觀寫實的造形：注意人物動物與景物的實際外貌，講求比例、色彩、質感、空間、明暗光影的寫實再現。(四)線性的寫實造形：以線條來刻畫人物動物與景物的外貌，比例維持正確⁴⁰。

四、圖畫書的圖文關係

圖畫書經過長久以來的討論，在形式的特徵上取得共識，也就是它結合了圖

⁴⁰ 同註 31，頁 51-52。

像和文字兩種不同模式的陳述方式，而成爲一個融合的文本；斯蒂芬斯(John Stephone)曾提出文字和圖像的交互作用已成爲圖畫書批評的常理；圖畫書包含了兩個平行的符號系統，缺少其中的一個系統就不能了解整個故事，當然更不能了解整本書的意涵，目前引起最多探討的是，文字與圖像如何交互作用，成就圖畫書這個獨特的藝術形式。

圖像與文字在傳達的工具上就有基本的不同，文字作家利用聲音、語彙、句法、語意、修辭等文學要素傳達作家欲表達之意，插畫家則運用線條、形狀、顏色、媒材、構圖、風格延用等視覺要素來傳達意義；在傳達的功能上，文字是線性敘述，具有規範閱讀先後順序的能力，圖像是屬於非線性敘述，具有同時呈現整體的特質；培利·諾德曼更清楚的強調：

圖畫與文字與身俱來就不同，以不同的方式傳達訊息，圖畫涵蓋的是空間而非時間，因此要表現語言文法輕而易舉就做到的因與果、強勢與附屬，以及可能性與實際性等短暫關係就很不容易，因為語言文法所涵蓋的是時間而非空間。圖畫無法靠自己傳達出所描繪的為古早之事，也無法呈現人的夢境或臆測。同時……，文字不易傳達有關物體外表的訊息，但圖畫卻可以輕易的做到；即便臉部或場景的完整文字描述，也多半側重特定細節的暗示意義，而非單純模仿，圖畫更容易傳達視覺上的整體感。⁴¹

同時 Kiefer 提出：雖然圖畫故事書結合了差異性相當大的圖像與文字兩種傳達方式，但對於藝術性的要求卻是相同的，兩者都要顧及文本組構的原則，如節奏（rhythm）、樣式（pattern）、平衡（balance）等。圖像與文字兩者都能傳達意義，建立氛圍（mood）、主題（theme）、場景（setting）、角色（characters）、情節（plot）等。

我們唯有了解圖像與文字在圖畫書中的交互作用與相互影響，才能深刻的體驗圖畫書所營造的獨特藝術魅力。也就是一本好的圖畫書必須做到文字與圖像緊

⁴¹ Perry Nodelman 著，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》（台北：小魯出版社，2000），頁 250。

密的配合，才能深入讀者的心中，產生共鳴與感動。獲得過兩次凱迪克獎金獎的插畫家芭芭拉·庫妮(Barbara Cooney)用了一個比喻說出圖畫與文字之間的關係：圖畫書就像是一串珍珠項鍊，圖畫是珍珠，而文字就是將珍珠串起的細線，細線沒有珍珠不能美麗，項鍊沒有細線也不存在⁴²，文圖兩者相互依存而成為圖畫書這個獨特的藝術體。培利·諾德曼也認為：「當我們在畫廊看畫時，應該是要吸收並欣賞視覺上的印象；但當我們看圖畫書中的圖時，除了圖畫的美感，還要外加思考圖畫與文字的配合，以及與前圖和後圖的關聯。」⁴³

威廉·梅比爾斯(William Moebius)對於圖與文之間的關係，有進一步的描述，他認為在文與圖之間，或是在圖像之間，我們可能體驗到一種 Semic 震動度，也就是文與圖傳送關於故事裡的「誰」和「什麼」之間的衝突性和矛盾性訊息。這裡有一個圖畫書的「板塊構造學」，亦即文與圖包含了分離的板塊，相互對抗地滑動和摩擦。⁴⁴這也說明圖與文在圖畫書中的地位同等重要，兩者合而為一始能呈現一部完整的藝術作品，圖與文在圖畫書中扮演的敘事的功能也只是比重的不同而已，難分孰輕孰重。

能使圖畫書中的插圖有意義的，最明顯的脈絡就是伴隨的文字，我們只要將圖安插上不同的文字，就可以完全改變一張圖的意義，而圖畫故事書中兩者缺一不可的圖文關係得到許多關注，有許多的比喻被提出用以描述這樣的交互作用，如「干涉」(interference)、「二重唱」(duet)、「協同互增」(synergy)、「交織」(interweave)、「輪唱」(antiphonal)、「合奏」(orchestrate)、「對位」(counterpoint)等，都一再強調圖像和文字兩種符號系統，共同合作之時的交互作用，產生出圖畫故事書這個奇妙的文本，其效果絕對遠大於單純圖像或單純文字的文本，或者是插畫書。

而培利·諾德曼也認為：「一本圖畫書至少包含三種故事：文字講的故事、

⁴² 彭懿著，《遇見圖畫書的百年經典》(台北市：上誼文化實業股份有限公司，2006)，頁 21。

⁴³ Perry Nodelman 著，劉鳳芯譯，《閱讀兒童文學的樂趣》(台北市：天衛文化，2000)，頁 251。

⁴⁴ 威廉·梅比爾斯(William Moebius)著，馬祥來譯，〈圖畫書符碼概論〉，《兒童文學學刊》(台北市：天衛文化，2000)，第 3 期，頁 167。

圖畫暗示的故事，以及兩者結合後所產生的故事。」然而有些圖畫書的趣味，就是利用文圖結合後所產生的矛盾而來的⁴⁵。

培利·諾德曼在《關於圖畫的文字》(Words about Pictures)一書中，對圖文關係提出這樣的觀察：

由於文字與圖畫擁有相異性質，它們在圖畫書中往往呈現對立關係：強姦而不是婚姻。它們最佳且最有趣的結合，並非在寫作者和插畫者試著使它們彼此映照和重複的時候，而是當寫作者和插畫者利用相異藝術的不同性質，傳達出不同訊息的時候。這麼做的時候，書中的文字與插圖彼此就有了反諷的關係：文字告訴我們圖畫沒有顯現的東西，圖畫則告訴我們文字未說明的事情。

他進一步解說：「在文學中的反諷，是當我們知道的東西比被告知的東西多一些或有點不同的時候。我們察覺到正在閱讀的文字並不完整。圖畫的反諷也是類似情況，我們相信我們知道的訊息，比圖畫呈現的要多或不同。」⁴⁶他認為好的圖畫書作品，插畫家會為文字增添幻想，而不只是讓文字內容具體化出現，文字敘述和圖像描繪存在本質上的不同，必定會出現兩種特定的反諷：第一種是圖畫的相對客觀性和文字的相對主觀性之間的距離。第二種是故事時間移動性和圖畫中時間永久凝結的通性間的距離。⁴⁷

阿葛斯特（Denise E. Agosto）針對圖文關係作出的分類，也有類似的結論，他指出圖畫故事書有平行法說故事（parallel storytelling）和相互依存法說故事（interdependent storytelling）兩類。所謂平行說故事是指同一個故事被說了兩次，也就是圖像說一次，文字又說了一次，這類書可是「兩次述說的故事」（twice - told tale）。而相互依存法說故事是讀者必須同時注意圖和文才能了解故事。這兩類差別的關鍵在於圖文的交互作用，前者圖文只是重複，並未互相配合加強、協同互增顯現更豐富意涵的故事。他建立了一個相互依存說故事（interdependent

⁴⁵ 同註 20，頁 268。

⁴⁶ 同註 7，頁 222。

⁴⁷ 同註 7，頁 223。

storytelling) 的理論模型，包含擴大 (augmentation) 和對立 (contradiction) 兩大類，其下又各分出數個次要類別 (subcategory)，其中擴大包含：反諷、暗示、幽默、變形、幻想再現等五項，而對立則包含：反諷、幽默、揭露等三項。

Arakelian 也認為圖像和文字之間所呈現相互關係有三種：(一)圖像對文字做陳述或提供更多細節，(二)圖像提供文字所沒有提供的特定場景，(三)圖像僅呈現文字陳述的內容。

因此圖畫書圖文關係大致可以分為以下三類：(一)文圖合一，重複說故事；(二)相互依存，擴大說故事；(三)文圖對立，彼此傳達不同的故事訊息。

第三節 圖畫書的特質與幽默表現

一、圖畫書的特質

巴貝·柯爾認為透過幽默的手法，可以讓作家想要傳達的寓意更容易讓讀者接受，而這樣的說法和兒童文學的特性不謀而合。

學者林文寶則提出兒童文學的特性有四：(一)兒童性，(二)教育性，(三)遊戲性，(四)文學性，其中提到遊戲性是因為遊戲是兒童的第二生命，而遊戲的本質就是樂趣⁴⁸，而樂趣和幽默有異曲同工之妙。國內學者蘇振明也認為現代先進國家的優良兒童圖畫書大體都具有下列五種特質：(一)圖像性，(二)兒童性，(三)教育性，(四)藝術性，(五)趣味性⁴⁹。林敏宜則提出：(一)兒童性，(二)藝術性，(三)教育性，(四)傳達性，(五)趣味性。鄭丞鈞另外提出一項圖畫的特質「幻想性」⁵⁰，意即故事的人物創造、情節，都是不符合自然科學的法則。

綜合上述所提，圖畫書的特性包含：(一)兒童性，(二)藝術性，(三)教育性，(四)趣味性，(五)傳達性，(六)幻想性，其中的趣味性即是讓讀者賞心悅目，從中獲得樂趣與歡笑，也是本文企圖找出巴貝柯爾隱藏在作品中讓人發「笑」的元素。

二、幽默表現

「幽默」是一個融合了中西文化智慧的詞彙，在西方文化方面，西元前五世紀時，「humor」最初的意義是指四種決定人體體質和型態的體液；西元二世紀時，「humor」的意義則是指人們不同的氣質和特性；西元十六世紀時「humor」則是指對於荒謬、不協調、滑稽等不合邏輯事物的特定性情和氣質，此時幽默一詞具有貶低與愚弄的意義；十七世紀時，「humor」的意義具有很大的轉變，從負面意義轉變成正面意義，是指能夠欣賞或是表現使人笑的能力，此時的「幽默」

⁴⁸ 陳正治、蔡尚志、林文寶、徐守濤合著，《兒童文學》(台北：五南出版社，1996，9月)，頁12-27。

⁴⁹ 徐素霞編著，《台灣兒童圖畫書導賞》(台北：國立台灣藝術教育館，2001)，頁14-15。

⁵⁰ 鄭丞鈞，〈沒有了「教育意義」，還算是一篇好童話嗎？〉《兒童文學學會會訊》，卷13期1，3-6。(台東：中華民國兒童文學學會)，頁6。

具備了智慧與美感的內涵。在中國文化方面，並沒有很精準明確的對「幽默」進行定義，直到民國二十一年，林語堂在《論語》雜誌的創刊號中發表〈幽默與妙語的討論〉一文，始將「humor」的中文譯名「幽默」，而「幽默」於焉開始。

(一)、幽默的定義

何謂幽默？自古以來許多學者皆汲汲於尋找一個明確的答案。然而幽默的外延非常廣泛，非三言兩語所能概括。對於「幽默」一詞的看法也可說是眾說紛云。雖然曾經有許多學者試圖針對幽默下定義，然而也有學者認為，幽默並沒有完整的定義。誠如Weinberger and Gulas曾說：「一個全面性的、一致被接受的幽默定義並不存在。」⁵¹

幽默家有著豁達之情，胸襟開闊，氣度爽朗且懷有寬厚的心懷，不僅看到可笑性的原委，並給予合乎實際且通情達理的反應和評估。由於這種通達人情的態度，所以幽默常有「自嘲」的特點，以自己的可笑性推廣至其他人的可笑性，並懷著高度的同情，嘲笑自己和整個社會，所以能自娛娛人又不傷害他人。換句話說，也就是林語堂所說的：「最崇高的幽默是一種發人深思的笑。」

幽默像變形蟲一樣，可以採取各種不同的形式出現在人們的眼前，其本質可以說是多變且難以捉摸的，因此，幽默的內涵應該是多層次的。本論將依據研究的目的，對「幽默」一詞採用較彈性、廣泛的解釋。

謝進以技式說、主體說、表現說和綜合說四種來概括現代人對幽默的定義，人們通常將幽默看成是一種修辭技巧、一種心態、一種喜劇形式或是綜合以上的說法，或將幽默當做是一個作者或其作品呈現的風格⁵²。

(二)、幽默的理論基礎

對於幽默的認知，隨者時代、環境、民族性及文化差異的不同，幽默也呈現

⁵¹ 原文：「an all-encompassing, generally accepted definition of humor does not exist」

⁵² 謝進著，《精妙幽默技巧》(台北市：漢欣文化，1999)，頁 14-17。

不同的風貌，無所謂孰優孰劣。國外歐美的幽默學說有三大類：1、優越與鄙夷說。2、乖訛和期望消失和雙關說。3、緊張的弛緩和抑制的解除說⁵³，下面就這三大類略作說明：

1、歐美的幽默理論

(1)、優越和鄙夷說

英國學者霍布斯在其著作《列維坦》（Leviathan，又譯做《巨鯨》）闡述歡樂是笑的原因，但是關於歡樂的定義則強調笑者本身體驗到一種優越感⁵⁴。認為笑的情感主要來自於發現旁人或過去自己的弱點而突然意識到自己的優點所感到的「突然的榮耀感」（sudden glory）。此論點主要承襲亞里斯多德的觀念，把笑的對象視為一種卑抑，一種不致引起痛感的醜⁵⁵。英國哲學家貝恩（Alexander Bain）與霍布斯的主張略有不同，他主張我們的嘲笑並非只針對著人，也能包括觀念和習俗⁵⁶。

近代許多學者的主張也多半建立在鄙夷說（Theory of degradation）的基礎上，柏格森（Bergson，1992）以為笑起於發現旁人的欠缺，其中包含三大特點。第一，笑屬於人的範圍，動物或物體之所以令人發笑，也是因為他們讓人聯想到與人相似的地方；第二，笑伴隨著不動感情的心理狀態，只有訴諸理智，才能產生可笑的效果；第三，笑必須有附和者。他把笑視為一種糾正手段，促使人們改正缺點，使心靈更趨完美⁵⁷。「我們總會發現我們有用笑去羞辱，並從而也是去糾正別人——至少是從外部吧——的秘密意圖。」⁵⁸

(2)、乖訛和期望消失和雙關說

從理智的觀點出發，康德說：「一種緊張的期望，突然歸於消失，於是發生

⁵³ 蕭颯、王文欽、徐智策等著，《幽默心理學》（台北市：智慧大學，1991.2），頁 121。

⁵⁴ 同註 51，頁 123。

⁵⁵ 姚一葦，《欣賞與批評》（台北市：聯經，1987），頁 259

⁵⁶ 同註 51，頁 124

⁵⁷ 姚一葦，《欣賞與批評》（台北市：聯經，1987），頁 2-5

⁵⁸ 同註 51，頁 124

笑的情感。」叔本華強調乖訛說，他認為笑的原因不過是對概念和現實主體、客體之間的乖訛產生突然的了悟，他說：「笑，不過是因為人們突然發現，在他所聯想到的實際事物與某一概念之間缺乏一致性而導致的現象，笑恰恰是這種鮮明對比的表現。」⁵⁹他將期望的消失引申說明為感覺(perception)和概念(conception)的不協調，而讓人出乎意料。

斯賓塞是首位從人的心理與生理來研究解釋笑何以發生。他認為笑的成因是一種「下降的乖訛」，也就是當我們意識到大事件不知不覺地轉移到小事件時，即發生所謂的「下降的乖訛」，笑便會自然地引發⁶⁰。

凱斯特勒的雙關說，是指「一個心理活動由於習慣上絕不相容的本質而突然引起雙關，導致連續不斷的思想從一個相關序列突然轉向另一個相關序列。」

王瑋則以對象的「悖反」性質來說明笑的共同特徵，將可笑性分為四種類型：生活常理的悖反、語言常規的悖反，既定價值觀的悖反及生命之常的悖反，這也說明了，我們覺得可笑的事物，通常與我們原有的認知有所抵觸，或不符原先的期望。

(3)、緊張的弛緩和抑制的解除說

除了自身的優越感或心理的驚喜感，笑的情感有時來自於緊張的解除及壓抑的抒解。心理學家認為玩笑具有感情的淨化作用，是一種解放。支持「自由說」論點的代表，如彭約恩、邦恩、杜威和克來恩等人就主張人們在嬉笑中得以暫時揭開面具，擺脫現實世界和種種禮俗、制度及實際生活的約束，是自由的爆發。

佛洛伊德將機智分為兩類，一類是「無傷害的機智」(Harmless wit)，一類是「傾向的機智」(Tendency wit)前者指的是，專門在字面上玩弄技巧，它儘管有很深的意義，但我們所得到的快感卻只是在它的技巧方面，也就是一個字可以用來包含幾種意思。後者帶有性慾或敵對的傾向，亦即是把潛意識的慾望透過

⁵⁹ 同註 50，頁 126

⁶⁰ 蕭颯等人，《幽默心理分析》(台北市：智慧大學，1999)，頁127-128。

玩笑的偽裝以浮到意識中來求滿足，以一種取巧的辦法使性慾或敵意傾向經由遊戲態度發洩，同時又不至失禮、違法，受社會的制裁。⁶¹

Wolfenstein 認為兒童在面對成人的全能與壓制時，透過幽默轉化挫折與罪惡感等負面情緒，因此童年時期的幽默內容往往反映孩童心底的擔憂或焦慮。透過笑能滿足兒童共同的需求—取樂與抒解。

從以上各家說法可以歸納出笑的共同因子是矛盾事物混在一起時所造成的驚奇感，其矛盾或是緣於自身的優越和他人的鄙陋而造成的對比，抑或是言詞、情景或事物的出現出乎意料，甚至是原本受壓抑的慾望得以解放，因而令人心生愉悅的感覺。

這三種理論分別解釋了不同類型的幽默。優越和鄙夷說用來解釋了諷刺，嘲弄或譏笑不幸的笑；乖訛和期望消失說則涵蓋了文字遊戲、奇思怪想的笑話、和雙關語等幽默類型；而壓抑解除理論正好說明了笑中人的情緒變化，以及部份攻擊性幽默或無稽言詞能吸引兒童的原因。三類學說各有其重要地位，互相補充說明可以概括幽默多元的面向。

2、中國的幽默理論

中國學者蕭颯認為東方的幽默理論不多，也較無學術上的研究基礎，根據他的觀察，將中國的幽默理論分為兩類：

(1)、諷諫說

此類幽默遵循「寓莊於諧」的理念，是從儒家思想而來，重視笑的社會效果，強調幽默滑稽有針砭時弊的作用，包含諧辭和隱言，諧辭是指大眾性的言談，使用的語言淺顯通俗，能引起大家的歡笑；隱言是指暗示性，用委婉的嚴辭蘊含某種精神，或者以曲折的譬喻針對那個事物。這樣的幽默是出於對統治者倒行逆施的怨恨，從社會矛盾的那一面進行分析，呈現一定的深刻性。

⁶¹ 蕭颯、王文欽、徐智策著，《幽默心理學》(台北市：智慧大學，1991)，頁133-136

也就是說，諷諫式的幽默主要作用在於對於政治時事或對在上位者委婉的反抗，從滑稽的言詞中可以看出對於矛盾的社會現象所進行的深刻剖析。

(2)、自然說

此類幽默又可以分為三種形式：（1）喜劇和諧趣「可以侈目，可以解頤」的娛樂作用，可以讓人感到純粹的放鬆、好笑的愉悅感。（2）「妙在水到渠成，天機自露」，以樸拙通俗中語言才能博得笑趣。（3）意取尖新的「機趣」，不循規蹈矩、老調重談，引文立意新鮮、奇巧，讓人感到有趣。機趣的生動性、趣味性來自情感的真實性，有老莊思想的影子，重視個性的市民意識的特點⁶²。

這類幽默強調的是人類的本性真情，從平民百姓的角度出發，發掘出生活中有新意、趣味性和真實性的人物個性和情感，以博得一般人的共鳴。

綜合而言，中國的理論對幽默多直觀的評述，歐美的理論重抽象的心理分析；中國的幽默學側重對笑的社會考察，注重笑的社會功能，歐美的幽默著眼於笑的心理研究，留心笑的緣故。周安華認為，無論中國或歐美的幽默都一樣意蘊盎然，動人心懷，殊途而同歸，他們是各具風韻的兩大幽默系統，兩支光豔照人的智慧奇葩，因此，指出其差異雖是必要的，但是這種差異顯然不是不可逾越的鴻溝⁶³。

本研究亦依循這樣的觀點，將各方幽默的理論相互結合，以作為本研究的幽默機制分類。

(三)、幽默的表現形式

中國學者蕭颯曾經將幽默的表現形式分成六種，分別是：對比、重複、顛倒或錯置、交叉、誇張和文字遊戲。而這些實現的方法以自然為首要原則，也就是在探討這些實現方法之時，要注意幽默家是否在呈現手法上渾然天成、不虛假造

⁶² 同註 50，頁 142。

⁶³ 周華安著，《幽默與言語藝術》（台北市：商鼎文化，1993.1），頁 22。

作，給讀者一種如沐春風的愉悅感。以下就幽默表現形式略做說明：

一、對比(Contrast)

意指尖銳的反差或鮮明的對立。它作為幽默實現過程中的一種主要表現手段，將所描述和表達的喜劇性事件、現象和性格的對立，十分突出地強調出來。從而有助於更生動地刻劃和認識這些事件和現象的本質。

對比作為一種藝術的手段所能應用的範圍是很廣泛的，但是應用在幽默的表現方面，對比還需要三個條件：（一）、相互對比的事物常常是互不相干的，或是完全相反的。（二）、要為對比雙方的交鋒、或者交織安排一個最佳的時機，及捕捉意念與情境融合、迸發出幽默火花的那一微妙瞬間。（三）、要尋找對比雙方的媒介，用全部的心力去發現兩者之間的所在的某個微妙關聯點或結合口。

而造成幽默的對比中，有兩個可以直接加強幽默效果的重要因素：（一）、對比中的不協調。（二）、對比中的反常。

二、重複和顛倒：

重複是指同一個事件在不同的情境和條件下的反覆出現，或反覆表現的一種手法。可分為（一）、形式相擬的重複（二）、內容相似的重複（三）、機械性的重複。重複手法中還有一個特殊的形式，就是某種特殊類型的喜劇角色或滑稽丑角，一再出現時，本身就具有幾分幽默色彩。

顛倒或倒置是把常理中的事物關係在時間、場合、尊卑、大小、願望與效果諸方面，在特定的條件下相互換置，產生有趣或滑稽的效果。倒置有三個表現的面向：（一）、時間倒置。（二）、人物倒置。（三）、願望與效果的倒置。

三、交叉：

在幽默的表達過程中，把具有一般意義的某一現象或事物轉移、引申到另一具有特殊意義的現象或事件中去，從而顯示一種不和諧的矛盾衝突，這就是交叉或干涉。

而交叉可以分為（一）、幽默引申，也就是把兩類在外延或內涵上都沒有必然關聯的事物交叉在一起，巧妙地柔和起來，就會引出不倫不類的結論，得到新的認知和體驗，這時候就會發現幽默於是產生。（二）、幽默釋義，這是說如果我們對某一被描述對象、內容作出超乎尋常的解釋或說明，甚至作出近荒唐的表白，讓人產生非驢非馬、不倫不類的感覺，這就是釋義的表現手法，這種手法本

身通常是站在與常理和普通規律違背的角度來說明和釋義的。(三)、幽默曲解，又可細分成推理曲解或諧音曲解。(四)、幽默的誤會與巧合；這是喜劇藝術和其他藝術形式最常見的手法。誤會與曲解在幽默表達中是各有特色的，曲解是通過「明知故犯」來構成笑話的，而誤會所造成的滑稽或幽默在當事人來說是屬於「不知而犯」；所謂「無巧不成書」的巧主要是來自誤會和偶然的戲劇性，而不是意味著曲解手法。

四、誇張：

抓住社會生活中某個人物性格或某種現象的基本特徵，在創造或重現的過程中有意識地進行一種過份的突出和強調，從而更加鮮明地反映出這些性格或現象的實質，這就是誇張在幽默表現中的作用。

根據誇張表現的角度和程度方面的差別可分為兩類：(一)、造型誇張，在空間、或在平面對有形世界作出明顯的、為視覺感官所能認識到的誇張，如漫畫、諷刺畫等等。造型誇張是通過形象故意去突出和誇大被反映事物的某一明顯特徵，如果這種特徵是反面的，其效果就在於嘲笑它。(二)、構思誇張，奇思妙想，言外有意，構思誇張表達的幽默比較含蓄，而且思想性強，往往不由得令人三思。在喜劇藝術的幽默表現中，構思誇張可以用生活中某個斷面為題材，突出反映其中的現象和問題。構思誇張就是把來自生活的素材加工、精練成具有典型諧趣價值的東西。(三)、引經據典的誇張，把典故拿到新環境中，由此造成的反常就是借題發揮、由此喻彼的基礎，老的經典素材在新條件下被誇張引喻之後，就被賦予了新的內容和思想。(四)、比擬誇張，這種比擬誇張主要是靠形象化來反映幽默和滑稽，讓被對比的形象來說話。(五)、怪誕，主要是一種反常態、離奇、陌生和外形上超越常理的滑稽，它與極端的誇張、變形和怪異有密切的關聯。其特色是在尖銳的形象誇張基礎上，使得現實生活中的實際現象產生非常離奇古怪的滑稽感。

五、文字遊戲：

每一種語言文字都各自擁有特點，例如：中國文字是獨特的非拼音方塊字，這有利於利用方塊字的特點來進行五花八門的文字遊戲，炮製出許多流傳千古的幽默故事；西方人也常常利用其拼音文字的特點進行別具特色的文字遊戲。不過凡是牽涉到語言文字構造的笑話，都不能翻譯成另一種語言，此外，有些笑話雖

然不牽涉到文字構造，但是幽默的關鍵卻和兩種語言文化背景的差異有關，而這樣的幽默即使翻譯成另一種語言，效果也不會太好。

文字遊戲可大致分成：（一）、有關字形的笑話。（二）、有關字音的笑話。（三）、有關字義的笑話。（四）、有關句子結構的笑話，在中、英文的句子中，標點的位置、詞序的先後，都有很大的作用，好好的利用就可以創造許多幽默的佳作。（五）、語言文化背景不同的笑話，笑話永遠離不開該語言的文化背景。（六）、邏輯圈套，只有精通邏輯技巧，並巧妙地用來布下圈套的人，才能讓聽眾不知不覺的步入圈套，弄得大家暈頭轉向，最後破啼為笑。

關於幽默的表現形式與其包含的次形式，筆者整理如下表，並依照本表所列的表現形式和次形式做為本論文分析巴貝·柯爾作品幽默表現的主要面向：

表 2-3-1 幽默的表現形式及次形式

幽默分類表現形式	次形式
對比	1、不協調
	2、反常
重複	1、形式相擬的重複
	2、內容相似的重複
	3、機械性重複
顛倒或錯置	1、時間倒置
	2、人物倒置
	3、願望與效果的錯置
交叉	1、幽默引伸
	2、幽默釋義
	3、幽默曲解
	4、幽默的誤會與巧合
誇張	1、造型誇張
	2、構思誇張

	3、引經據典的誇張
	4、比擬誇張
	5、怪誕(grotesquerie)
文字遊戲	1、有關字形的笑話
	2、有關字音的笑話
	3、有關字義的笑話
	4、有關句子結構的笑話
	5、有關文化背景不同的笑話

(四)、幽默的類型

當我們在評論幽默的兒童文學作品時，首先必須留意其中的幽默是否能讓兒童理解而從中得到愉悅。認知學派認為兒童對幽默的反應，隨著認知發展的程度而有不同的偏好。

Kappa將幽默類型細分為誇張、不協調、驚奇、鬧劇、荒謬、窘境、嘲弄、反抗、暴力、言詞上的幽默等十種。她的主要論述在於越複雜的幽默類型必須要有足夠的心智才能欣賞⁶⁴。吳英長也有類似相同的看法，他認為五歲以前的孩子偏好鬧劇式的幽默，對於描寫誇張的生理動作內容特別感興趣，九歲左右的孩子喜歡反抗大人，因此喜歡一些表現惡作劇的情節，至於國中生則喜歡嘲弄自己或他人的諷刺⁶⁵。

⁶⁴ Kappas, K.H.(1967).A developmental analysis of children s responses to humor. *The Library Quarterly*, 1, 67-78。

⁶⁵ 吳英長主講，李素瑞筆錄，〈故事化的處理技巧〉《兒童文學論述選集》(台北：幼獅文化事業股份有限公司，1989)，頁 49-60，頁 54。

第參章 巴貝·柯爾圖畫書敘事的特色

所謂圖畫書的風格，是指圖畫書整體來看的效果總和，包含媒材、技法、版面配置、圖文關係等等，也就是圖畫及文字讓人看起來有別於他人，甚至獨特的原因。

而影響圖畫書風格的因素，Paul.G.Arakelianru 將其分為四個部分，一、圖文配置，指的是書中插畫與文字編排的位置及版面的大小。二、文字結構，指的是創作者在用字遣詞，甚至在修辭上如何更符合故事的情境及主題。三、插畫結構，圖像如何幫助說故事，藉由圖像的隱喻或色調使用、人物比例去配合故事的情緒或凸顯主角的位置等等。四、圖文關係，是指插圖與文字之間呈現的相互補足關係。

在這個章節裡，筆者將先探討巴貝·柯爾圖畫書整體呈現的敘事風格，嘗試分析她的圖畫書中的敘事特色，使得這些圖畫書呈現出巴貝·柯爾式的風格。本章節將依據版面整體設計、構圖、圖文關係等三方面來做探討。

第一節 敘事開始

圖畫書若要成為一種美的事物，就必須從圖畫書的封面到封底都是精心的設計，並關注於每一細節，諸如空白頁、卷首和書名頁、印刷以及插圖。巴貝·柯爾也提出每一個圖畫書作家都必須了解印刷、裝楨的過程，她認為這對創作圖畫書有很大的幫助。

一本以文字為主的書，若搭配良好的版面設計，則書籍所呈現的整體效果和質感必會加倍提升，而以圖畫呈現的圖畫書，當然也不能忽視版面的設計。圖畫書中插圖的大小、圖文關係、圖畫的分隔等等，構成圖畫書版面的視覺元素，都是討論版面設計中不可遺漏的。以下將對巴貝柯爾圖畫書版面的整體性做一些討

論，以期更加了解巴貝·柯爾圖畫書敘事的風格。

壹、敘事開始

一、封面

培利諾德曼指出：「我們在閱讀之前先做瀏覽時，封面是我們主要能預測的部分。封面或硬皮上的圖通常是故事的精華⁶⁶。」經過整理、賞析⁶⁷之後發現，巴貝·柯爾的圖畫書封面可以歸納出兩種模式。

(一)書名點出主題

巴貝·柯爾圖畫書當中有二十二本的封面直接清楚的呈現故事的主要意涵或主旨。例如：《大狗醫生》故事中的大狗是甘家人的專屬醫生，在封面出現的就是，大狗醫生餵躺在病床上病患吃藥名的場景，名符其實(圖 3-1-1)。《Cupid》是關於邱比特來到人間的故事，封面畫的就是拿著箭的邱比特(圖 3-1-2)，《Bad Habits》直接點出主角和主角讓人頭痛的壞習慣之一(圖 3-1-3)，一隻露出無奈的貓，也暗示大家對主角的束手無策。《Lady lupin's Book of Etiquette》指出這是一本關於狗的禮儀書。《Nungu and the hippopotamus》、《Nungu and the elephant》、《Nungu and the crocodile》，這三本系列書的封面呈現的都是 Nungu 這個非洲小男孩和河馬、大象、鱷魚一起經歷事件的片段場景，充分的呼應故事。

圖 3-1-1 《大狗醫生》封面

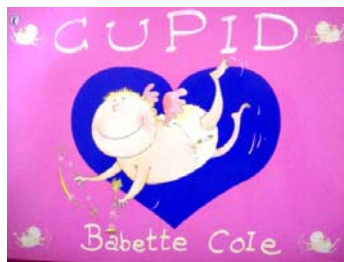

圖 3-1-2 *Cupid* 封面

圖 3-1-3 *Bad Habits* 封面

(二)書名暗示故事

⁶⁶ Perry Nodelman 著，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 252。

⁶⁷ 封面封底的賞析整理參閱附錄一。

巴貝·柯爾也利用暗示的方法來呈現封面，營造圖畫書神秘詭譎的氣息，這類的圖畫書封面有十三本⁶⁸，例如：《我要做個好小孩》的封面和書名似乎連接不起來，書名聽起來像是要成為一個好小孩，但是圖畫呈現的卻是指向「製做好小孩」(圖 3-1-4)封面，問題是好小孩可以製做嗎?在畫面中呈現是肯定的答案。《有什麼毛病?》這書的封面則是一位上手臂平舉、面對讀者笑咪咪的女孩，在女孩的腋下，有隻小熊拿著放大鏡觀察她的腋下，這和書名之間的關聯需要細細推敲，作家並沒有直接點出故事(圖 3-1-5)。《精彩過一生》則是出現兩隻躺在草地上的腿，沒有直接指出故事主題，但是暗示兩腳一伸，人會發生什麼事呢(圖 3-1-6)? 跌倒、昏倒或是死亡呢? *The trouble with Dad*、*Trouble with Gran*、*The trouble with Uncle*、*The Trouble with Grandad* 也是利用暗示的手法，暗示爸爸、爺爺、奶奶的麻煩是跟在他們後面的這些人或生物的身上，而真正的麻煩要進入故事正文才會被揭曉。

圖 3-1-4 《我要做個好小孩》封面局部

圖 3-1-5 《有什麼毛病》封面局部

圖 3-1-6 《精彩過一生》封面局部

二、蝴蝶頁的線索

蝴蝶頁位於封面或封底與書芯之間的一張襯紙，其中各有一面和「封面背」或「封面底」黏合在一起，另一面是活動，因其以兩頁相連環的形式被使用，所以又稱為環襯，書前的一頁叫前環襯，書後的一頁叫後環襯。⁶⁹

珍·杜南認為蝴蝶頁的顏色，「可以讓讀者預先感受到畫家的風格和故事內

⁶⁸ 詳細分類，請見附錄一。

⁶⁹ 彭懿，《圖畫書：閱讀與經典》(南昌市：二十一世紀，2006年)，頁10。

容的細膩微妙。」⁷⁰研究的作品中，有十四本是沒有蝴蝶頁設計的，這些大部分是平裝本或是早期的精裝本，而有蝴蝶頁設計的圖畫書，就蝴蝶頁設計可以分為以下兩大類來討論。

(一)以單純的顏色紙營造故事氣氛

雖然只是單純的使用色紙，不過「不管是白紙還是色紙，都是大有講究的，它們的顏色往往與講述的故事十分吻合。」⁷¹在研究的文本中，有十一本是屬於這類的設計，雖然沒有精心繪製的圖案，但是，這些顏色都按照故事的氣氛來選色，例如：《找回真愛》用的是和封面上靠墊一樣的粉紅色，延續封面的氣氛，持續保持溫馨的感覺，延伸到故事的內文。又如：《我家有個壞好寶寶》用的是橘色色紙，營造活潑、衝動的氣氛，和故事主題相呼應，有加強氣氛的效果；《媽媽沒有告訴我》的蝴蝶頁則和封面門牆顏色一致，是藍灰色的色紙，營造一種邀請讀者幫小男孩開門、一探究竟的意涵。

(二)以故事相關的圖像拉開序幕

蝴蝶頁的圖案經過精心的設計，引導故事上場。在研究的文本中，有十本是屬於這類的設計，圖案和故事內容緊緊相扣，例如：《媽媽生了一顆蛋》的蝴蝶頁是一幅跨頁，底色是溫馨的粉橘色，在整個畫面的右上方有一個角落是亮度很高的橘色，一群白色、臉上掛著微笑的小蝌蚪，成群的往右上方的明亮處前進，這讓人不僅的聯想起，兩性教育中精子、卵子結合的過程(圖 3-1-7)，巧妙的讓讀者預先知道即將上場的故事內容。

《好事成雙》的蝴蝶頁則是出現許多不同的用品、玩具，而且都是成雙成對的，是故事的起頭，但是，在故事結束之後再看，就不難發現作者的巧思，故事的最後一頁說：「因為有兩個家，所以他們所想要的東西，都可以有兩份。」就是這樣前後一致的敘事結構，讓讀者有更完整的閱讀享受(圖 3-1-8)。Beware of the Vet 的前後蝴蝶頁充滿了許多動物，因為這是一個獸醫的故事(圖 3-1-9)，動物們

⁷⁰ 珍·杜南(Doonan Jane)，宋珮譯，《觀賞圖畫書中的圖畫》(台北：雄獅，2006年)，頁116。

⁷¹ 彭懿，《圖畫書：閱讀與經典》(南昌市：二十一世紀，2006年)，頁10。

有秩序的朝右排隊前進，就好像要進入正文參與故事一樣。而 *Animals Scare me Stiff* 的蝴蝶頁顯然負責營造詭異的氣氛，黑漆漆的背景安排了幾顆不同大小的白色眼睛，讓人毛骨悚然，等到讀完故事內文之後，回頭看這裡，不難發現巴貝柯爾在此加入了尋找的趣味，每一雙睜大的眼睛，都代表著故事裡的一個主角。*Promise and the monster* 的蝴蝶頁則是故事中所有的角色齊聚在船上，一開始就明示了故事有個歡樂大結局，也順勢介紹了所有的主要角色。

圖 3-1-7 《有什麼毛病》書名頁局部

圖 3-1-8 《好事成雙》書名頁局部

圖 3-1-9 *Beware of the Vet* 書名頁局部

三、封底

圖畫書的封底常有媒體對這本書的評價或推薦的導讀，或對圖畫書內容做概略性的介紹。巴貝·柯爾圖畫書的封底也有媒體的評價或內容簡介，有趣的是，她的故事會暗藏在封面及封底攤開之後，以下就她的圖畫書封底做討論。

巴貝·柯爾圖畫書封面和封底以跨頁呈現的有十本，她將幽默的巧思設計在這些跨頁裡，例如：*Animals Scare me Stiff* 的封面乍看之下會以為這是已經是一個完整的畫面，但是打開封底之後才會發現，巴貝·柯爾讓這本圖畫書的前後被詭異的氣氛包圍起來了，整本書的感覺像是要說鬼故事般的陰森(圖 3-1-10)；《精彩過一生》則是要攤開封面和封底後才會有了然於心的感受，一男一女的長腳「碰」一聲的躺在草地上，是不是就像俗話說的人死了就是兩腳一伸，回歸大自然。

更有趣的是，《媽媽沒有告訴我》從封面看是一個打開門縫偷看的小男孩，不知道他掩嘴偷笑什麼？等我們攤開封底之後才恍然大悟，封底、封面連接在一起看，就不難發現小男孩偷看的對象，正是裸體在打枕頭仗的父母親(圖 3-1-11)。

巴貝·柯爾的幽默隱藏在此，等待讀者發現。

另外，巴貝·柯爾圖畫書的封底還會延續故事結束之後的故事，例如：《好事成雙》故事裡已經辦完「不結婚典禮」，父母各自去度蜜月，但是封底還設計了小狗在吃「不結婚典禮」派對留下來的食物(圖 3-1-12)，讓已經翻到封底的讀者，心中可以對故事再三的回味。

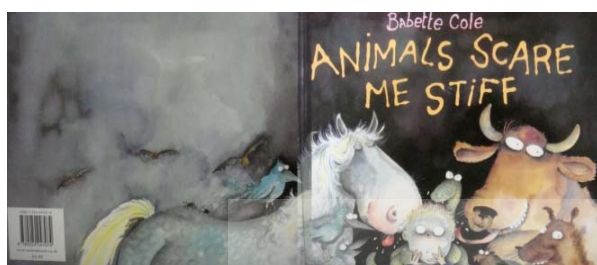

圖 3-1-10 *Animals Scare me Stiff* 封面、封底

圖 3-1-11 《媽媽沒有告訴我》封面、封底

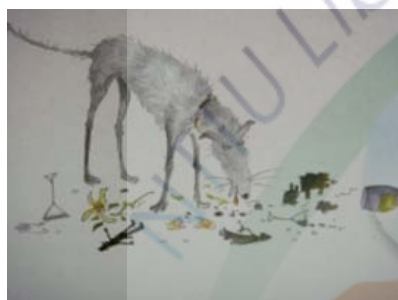

圖 3-1-12 《好事成雙》封底局部

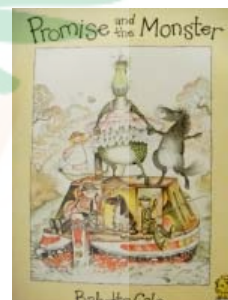

圖 3-1-13 *Promise and the monster* 封面

然而，巴貝·柯爾所有圖畫書中有一個例外，那就是 *Promise and the monster*，這是她的圖畫書唯一一本封面和封底排版、文字、圖畫一模一樣的作品(圖 3-1-13)，筆者認為這種設計，讓讀者在看到圖畫書封面及封底時有迷惑的感覺，進而引起想翻看內文的衝動，這該是創作者設下的趣味誘餌。

四、書名頁

書名頁又稱扉頁，位於蝴蝶頁與正文之間的一頁。通常會告訴讀者，書名、作家、畫家、出版社等資訊，除了提供文字資訊，圖畫也會呈現故事部分相關的

場景，有時候也會指出主角。巴貝·柯爾的書名頁不免於俗的也擔任介紹的故事的工作，以下就書名頁的部分作探討。

(一) 點出主角或重要的事件

巴貝·柯爾的書名頁沒有複雜的背景，以空白的背景為主，單純的只畫出主角或是故事中具有暗示性的事件場景，這類的書名頁有三十一本，例如：《頑皮公主不出嫁》就畫出公主牽著最愛的寵物恐龍(圖 3-1-14)，《有什麼毛病》畫出正在工作的賀爾蒙夫婦(圖 3-1-15)，《大狗醫生》呈現的是大狗醫生在故事中一再出現的場景，也就是圖解病因，*Cupid* 則是以跨頁的方式畫出邱比特射出愛的箭，*Nungu and the hippopotamus* 畫出濃濃的叢林味，主角 Nungu 和河馬就坐在叢林之中，而故事的場景就是那座叢林(圖 3-1-16)。

圖 3-1-14 《頑皮公主不出嫁》書名頁局部

圖 3-1-15 《有什麼毛病》書名頁局部

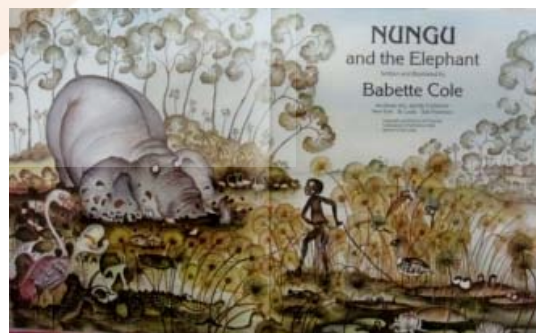

圖 3-1-16 *Nungu and the hippopotamus* 書名頁局部

(二) 擔任說故事的角色

巴貝柯爾圖畫書有幾本的書名頁，既不是故事的主角，也不是故事場景或是事件，而是讓書名頁擔任開始說故事的重責大任，例如：《我要做個好小孩》在左邊的書名頁的正中間寫明了「注意，決定養小孩前，請先參閱以下說明，務必

仔細閱讀」的紙條，右邊書名頁則在書名的下方加上「好壞小孩秘笈大公開」等字，書名的下方有一對夫妻正在閱讀《我要做個好小孩》這本書(圖 3-1-17)，讓讀者清楚的知道，故事是針對要生養孩子的夫妻所設計的，這裡書名頁也是故事的起頭，如果忽略了這一頁，直接進入故事正文的第一頁，會感覺這故事沒頭沒尾，但是如果有細讀書名頁，將會發現巴貝·柯爾將這本圖畫書設計的有如直接和讀者面受生養孩子的重大技巧。

《好事成雙》的書名頁是兩隻狗，狗的尾巴勾在一起成爲一個愛心的圖案(，而這兩隻狗既不是故事的主角也不是重要配角，爲什麼可以出現在書名頁呢?答案出現在故事的最後一頁(圖 3-1-18)，這兩狗最後說了這句話「故事說完了」點明了自己在這本書的身分，原來他們擔任的是說書人的角色。

圖 3-1-17 《我要做個好小孩》書名頁局部

圖 3-1-18 《好事成雙》跨頁十六，左頁局部

第二節 豐富的構圖

對畫面框架的處理、視角的運用、角色的位置，都是巴貝柯爾在構圖上呈現的特色。首先必須提到的是多變化的框架及分格，讀者可以輕易的發現到畫面出現分格、擬聲字等漫畫的語言⁷²，以下研究者將以這兩部分做討論。

壹、框架

框架可分為封面的框架或內頁的框架，而圖畫書內頁圖像的框架以不同的形式出現，有長方形的框架、不規則的框架等，而內頁外圍框架的表現也可以分為有形的框架、版面純粹留白或破出框架。而巴貝·柯爾圖畫書封面的框架呈現的形式多元，內頁的框架則比較單純。

框架對讀者來說有時候意味著限制，是創作者刻意營造的距離感，有時候也幫助讀者區分現實世界與幻想世界，誠如培利諾德曼所說：「透過一板一眼的邊緣所見到的事件，暗示了客觀與抽離。⁷³」而打破框架則成為突破限制的象徵。

一、圖案式的框架

這類的框架出現在 5 本作品中，*Promise solves the problem* 這本的框架設計是，在框架外加上花草、水果、動物、用具的裝飾圖案(圖 3-2-1)，這些圖案和故事內文提到的農場相呼應，*Cupid* 雖然沒有明顯的框線，但是在封面的四個角落繪製了四個姿態一模一樣的邱比特，每一個邱比特的臉都面對畫面中間的邱比特，在視覺上形成長方形的框架，*Tarzanna* 的封面是在柔和的框架外，再加上豹紋的裝飾圖案，這個圖案和女泰山身上穿的豹紋裝一樣，*Winni Allfours* 的封面框架共有三層，框架外，再加上扮演故事重要轉折角色的紅蘿蔔圖案作為裝飾(圖 3-2-2)，*Nungu and the hippopotamus* 封面框架以蕨類植物呈現不規則形狀(圖 3-2-3)，讓讀者有撥開植物窺見叢林的感覺。

⁷² 蕭加猷將漫畫的元素抽離為三大項，包含：視框內元素、視框與視框間的關係、整個版面的編排設計，其中視框內元素細分為：圖像、文字、背景、對白框。

⁷³ 培利諾德曼，《閱讀兒童圖畫書的樂趣》(台北市：天衛文化，2000)，頁 254。

圖 3-2-1 *Promise solves the problem* 跨
頁二，右頁局部

圖 3-2-2 *Winni Allfours* 封面

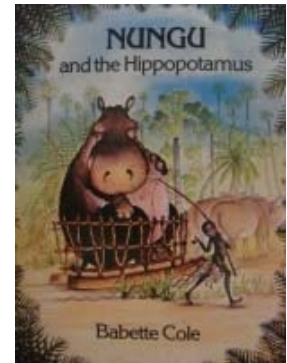

圖 3-2-3 *Nungu and the
hippopotamus* 封面

二、手繪線條的框架

手繪線條又稱為「徒手線」，它具有情感表達的特質，可以隨興揮灑、比較自由不受拘束。巴貝·柯爾這類的框架表現共有 9 本，包括 *Three Cheers for Errol*、*Hurrah For Ethelyn*、*Promise and the monster*、《好事成雙》、《灰王子》、《頑皮公主不出嫁》、《大狗醫生》、《找回真愛》、《娃娃國王變變變》，這些圖畫書的都以手繪線條的框線為主，方形框線的四個角落，有兩種接合模式，一是工整的呈現九十度的直角(圖 3-2-4)，一是垂直線和水平線交錯呈九十度，但是卻不將多餘的線條加以修飾，呈現不受拘束的自由(圖 3-2-5)；除此之外，《找回真愛》還在框架的四個角落加上愛心的圖案，呼應故事的主題。

圖 3-2-4 *Three Cheers for Errol* 封面，左上角

圖 3-2-5 《頑皮公主不出嫁》封面局部

三、突破框架的動感

突破框架有如突破現有的規範。《好事成雙》、《大狗醫生》封面的圖和書名文字隱約的擠出框限的限制，像是宣告故事外延至讀者的世界(圖 3-2-6)。《頑皮公主不出嫁》史瑪蒂公主要考菲洛克王子騎馬的技術，結果王子被馬甩出了框架之外(圖 3-2-7)，這個畫面充滿動感，好似菲洛克王子真的掉到世界的另一頭。

另外，巴貝柯爾也喜歡運用角色跑出畫面來製造動感的效果，例如：《頑皮公主不嫁》路斯弗王子去餵可愛的寵物，文字沒有說出結果如何，但是，畫面裡可以看出落荒而逃的一隻腳(圖 3-2-8)，《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》裡也可以看到這樣的畫面，「臭到發硬的襪子，味道臭得讓人停止呼吸。」(圖 3-2-9)這樣的畫面，讓讀者自動在腦海中聯想到下一個動作，畫面的動感也就躍然紙上。

圖 3-2-6 《好事成雙》封面局部

圖 3-2-7 《頑皮公主不出嫁》跨頁八，左頁

圖 3-2-8 《頑皮公主不出嫁》跨頁五，右頁

圖 3-2-9 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<臭兮兮的書>跨頁八右頁局部

貳、分格

有人稱為分鏡或畫框，分格方式一直是連環漫畫重要的技術，漫畫中所稱的分格，對畫面有決定閱讀順序、賦予節奏感及脈絡的功能，分格不只是圖畫

的界線，也建立讀者和文本之間的互動關係，分格之間的「間白」可以說是前後文本的聯繫，也可以是時空的轉換。

另外，同一個畫面採分格的方式表現，可以表現同一個時間所發生的連續事件，或同一個事件的連續動作，而巴貝·柯爾的圖畫書多次的使用這樣的手法。

一、全書使用漫畫形式

Promise and the monster、*Promise solves the problem* 這兩本形式看起來完全是彩色版的連環漫畫，每一頁都分成三個以上的分格圖，每一個分格圖之間都有裝飾性的分格圖案(圖 3-2-10)，這兩本書也使用了漫畫的氣球對白框(圖 3-2-11)，讓人清楚的知道誰在說話。氣球對白框的形式也出現在巴貝·柯爾的其他圖畫書中，《好事成雙》爸爸媽媽的不結婚典禮，牧師和爸爸媽媽的答話都使用對白框的方式呈現(圖 3-2-12)。

圖 3-2-10 *Promise solves the problem* 跨頁三

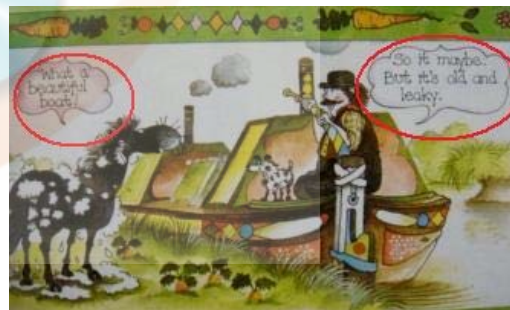

圖 3-2-11 *Promise and the monster* 跨頁一，右頁局部

圖 3-2-12 《好事成雙》跨頁十一，左頁局部

雖然氣球對白框的形式沒有一再出現在圖畫書作品中，但是，她習慣會在角色的嘴巴旁邊加上語詞，例如：哎呀、嗨，救命啊、哇嗚等等，這樣的形式和汽球對白框有異曲同工之妙，只是少了對白框的外型。

二、擬聲字的運用

漫畫的文字敘述特質可以分爲：對白、獨白、旁白、狀(擬)聲字等四大類，巴貝·柯爾的圖畫書最常使用的手法是擬聲字的運用，也因為擬聲字的運用使得她的圖畫書充滿聲效，加強故事的趣味性。例如：《精彩過一生》封面「碰」的這個字放置在雙腳旁，讓人不由自主的在腦中作出這個字的聲效，《我家有個壞好寶寶》一個混亂的場景，則出現許多個狀聲字，強調混亂所製造出的聲音。《大狗醫生》裡的爺爺因為放了一個響屁，把屋頂都給掀了，這時候的畫面中間出現「碰」這個字來代替屋頂掀開的慘狀，也以 *Cupid* 一書中宙斯的頭上必定伴隨著「BANG」這個字(圖 3-2-13)，丘比特完成一件事之後，在他的嘴巴旁邊也會出現「Hee」這個字(圖 3-2-14)，讓讀者直接聯想是邱比特發出的笑聲。

當然，擬聲字如果再加上強調情緒的線條，那視覺效果會加倍強烈。例如：《好事成雙》裡，媽媽把炮竹放進爸爸的香腸裡，讓它爆炸的結果，以擬聲字「轟」、「碰」兩個字來代表，巴貝·柯爾還加上強調情緒的多角形符號，更加彰顯爆炸的慘狀(圖 3-2-15)。

圖 3-2-13 *Cupid* 跨頁一，右頁局部

圖 3-2-14 *Cupid* 跨頁六，右頁局部

圖 3-2-15 《好事成雙》跨頁五，右頁局部

三、代表動作的線條

巴貝·柯爾的圖畫書會利用漫畫所使用的線條、或幾何圖形來表示說話者的動作或情緒。例如：《Bad Habits》裡的 Crum 她拉小女生的辮子，讓小女生頭昏眼花，這時候巴貝柯爾就使用線條、曲線來表示她暈眩的動作(圖 3-2-16)，還有她朝父母狂罵的時候，從她嘴裡出現的幾何圖案，也貼切的表示了謾罵的內容(圖 3-2-17)。

巴貝·柯爾也利用線條代表物品或角色行進的方向和速度。例如：《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》〈臭兮兮的書〉以較長的線條表示向下丟的力道，也代表雞蛋飛過來的方向，較短的線條表示砸在頭上破掉的蛋汁、蛋殼彈出去的方向(圖 3-2-18)，也因為這些線條的輔助，讓畫面彷彿有了生命、瞬間生動了起來。《Three Cheers for Errol》讀者知道艾羅騎車從街角轉過來(圖 3-2-19)，也是因為曲線的暗示，圓滑的曲線從街角的方向延伸到畫面中間，也表示曲線所經過之處，速度快且順利，意外是發生在圓滑曲線停止後。

圖 3-2-16 *Bad Habits* 跨頁三，右頁局部

圖 3-2-17 *Bad Habits* 跨頁二，左頁局部

圖 3-2-17 <臭兮兮的書>跨頁十三，右頁局部

圖 3-2-18 *Three Cheers for Errol* 跨頁七左頁局部

四、代表同一個事件的連續動作

巴貝·柯爾處理分格的方式有兩種，一是有明顯的框線，另一種是無框線，但是，以無框線分格的方式佔多數。例如：《好事成雙》的寶拉和丹米開始籌畫一推事情，這一堆事情包括寄請帖、訂蛋糕等等(圖 3-2-20)，就以無框線的方式呈現，表示這些事情是在平和的狀態下進行的；《精彩過一生》在形容爺爺奶奶變老的過程，也以同一個畫面，無框線分格的方式來敘述變老的歷程，*Winni Allfours* 說到當有一件事慢慢發生在溫妮身上時，也以分格的方式強調事情的變化(圖 3-2-21)。

有框線的分格，以 *Three Cheers for Errol* 為例，當談到運動時，就以框線明顯的區隔，放學後艾羅練習的每一項運動(圖 3-2-22)，《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》裡提到「頑皮的臭小孩喜歡玩噁心的把戲，因為大人出醜的樣子實在太有趣！」這一連串的動作，雖然沒有明顯的框線，但是以底色區分成兩個框格，表達動作的一氣喝成(圖 3-2-23)。

圖 3-2-20 《好事成雙》跨頁十，右頁

圖 3-2-21 *Winni Allfours* 跨頁五，局部

圖 3-2-22 *Three Cheers for Errol* 跨頁四，左頁

圖 3-2-23 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁十二，左頁

五、代表不同時間發生的相關事件

爲了讓故事節奏更加順暢的進行，有些情節又必須交代，以免故事有斷層，創作者會使用畫面分格的方式來加快故事節奏。《精彩過一生》提到「不同的年紀，我們玩不同的遊戲」，畫面以跨頁形式呈現，畫面被分爲上中下三段，分別敘述六歲、十歲、十六歲時候玩的交通工具(圖 3-2-24)，可以明顯看到孩子的成長，不多加贅述，將這段求學的過程快速帶過。《Bad Habits》描述小女孩的壞習慣，整個畫面不規則的分爲三部分，在混亂中描述小女孩不同的壞習慣(圖 3-2-25)，小女孩身上穿著不同的衣服，表示在不同時間或場合，她都會做出不雅的行爲。

特別的是，除了以單一畫面分格的方式來呈現同一事件的連續動作或代表不同時間發生的相關事件，巴貝·柯爾還使用連續多頁的分格畫面來加速事件發展的速度，增加劇情的張力，例如：《頑皮公主不出嫁》史瓦斯王子成功挑戰史瑪蒂公主提出的每一個任務(圖 3-2-26)，因爲之前每一個任務都已經詳細的敘述，所以，這裡雖然重複這些任務內容，但是，以上下分格畫面的方式，快速的交代史瓦斯王子的成功，將讀者想知道結局的情緒推置最高點。

圖 3-2-24 《精彩過一生》跨頁五

圖 3-2-25 *Bad Habits* 跨頁一，右頁

圖 3-2-26 《頑皮公主不出嫁》跨頁十二，右頁

參、視角的運用

視角是指觀察的俯仰角度，也是圖畫書構圖最富戲劇性變化的因素之一，大致可分為，鳥瞰、俯角、平角、仰角。圖畫書創作者對畫面所採取的角度對畫面有很大的影響，因為圖畫書的畫面代表的，也是讀者所見的視界；而創作者在構思畫面的時候，就有如站在導演的角度看作品，也同時提供了讀者觀看的角度和位置。

一、平視的取角

平視角度呈現的畫面較為穩定、平和，接近日常生活觀看的經驗，圖畫書創作者以平視角度來呈現畫面，容易使讀者以一種平等的態度，認同畫面中的角色。而巴貝·柯爾的作品最常運用的視角就是平視，這也是她的圖畫書平易近人之處。在《好事成雙》中，寶拉和丹米擔心是因為自己的緣故，讓父母變成不可理喻的模樣(圖 3-2-27)，這裡用平視的角度讓讀者感受到姊弟兩個人的視線焦點，有如讀者親眼所見。又如《媽媽沒有告訴我》一書，巴貝·柯爾以平視的角度呈現「大人上廁所為什麼要上那麼久！」平視的角度，讓讀者感同身受，有如

自己坐在馬桶上，思索著生活上的困境(圖 3-2-28)，這裡平視角度，不僅使讀者和故事中的角色產生地位平等的感覺，也有邀請讀者參與故事的意味。

圖 3-2-27 《好事成雙》跨頁六，右頁

圖 3-2-28 《媽媽沒有告訴我》跨頁十左頁

二、俯視的取角

俯視的角度，居高臨下，有助於觀看全部的景物，了解場景的全貌。《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》〈毛茸茸的書〉洗「毛毛浴」會是如何的景象呢？這裡使用俯視的角度可以滿足讀者一窺毛毛浴的全貌，不會有只看到一部分的遺憾(圖 3-2-29)。《The trouble with Dad》爸爸製作機器，搖晃寶寶入睡，為了讓讀者清楚的看到，媽媽生氣的原因，這裡採用俯視的角度綜觀全景，讓讀者自行判斷爸爸這個設計是否合適(圖 3-2-30)？而仔細看看站在地板上洋洋得意的爸爸和一旁憂心忡忡的兒子，兩者的對比，暗示接下來的衝突與矛盾。

圖 3-2-29 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》〈毛茸茸的書〉跨頁五，左頁

圖 3-2-30 *The trouble with Dad* 跨頁六，左頁

三、仰視的取角

仰角的角度，是由下朝上觀看的方式，對於位處低處的觀賞者，仰視所見之物會產生雄偉巨大的感受，有時候還可以加強表現角色的情緒。《好事成雙》牧師覺得舉行不結婚典禮，「真是了不起的主意啊。」這裡刻意使用仰視的角度，強調是寶拉和丹米看著牧師的角度，也是小讀者的角度，這樣的呈現方式也間接加強了牧師開心的情緒(圖 3-2-31)，也可以感受到牧師真誠的讚賞姊弟兩人的主意。《大狗醫生》甘小妹感冒了，喉嚨很痛，大狗醫生幫她檢查喉嚨，「她的扁桃腺發炎了。」甘小妹張大嘴巴讓大狗醫生檢查(圖 3-2-32)，使用仰角的方式呈現畫面，一來加強了發炎之處的嚴重性，再者，讀者是從大狗醫生的角度看見發炎之處，對於大狗醫生的診斷會更加認同。

圖 3-2-31 《好事成雙》跨頁九，右頁

圖 3-2-32 《大狗醫生》跨頁六，右頁

肆、角色位置

不論角色被安排在畫面的高處或低處，中間或邊緣，左邊或右邊，這樣的構圖安排對圖畫書都會產生不同的作用。通常把角色放在高處可以代表角色的社會地位或權力，也可以代表一種正向的意義及對自我的肯定，在高處也意涵著夢幻、輕飄飄的感覺。反之，如果將角色放置在低處則會產生和處於高處截然不同的感受。

一、主角在中心

《大狗醫生》大狗醫生是主角，巴貝柯爾將牠安排在畫面的正中間，強調牠

的地位和重要性(圖 3-2-33)，在畫面裡出現的也是暗示牠醫術的專業器材，大狗穩穩地坐在牠的位置上，彷彿任何事都難不倒牠。《Animals Scare me Stiff》狗一直跟著湯姆，小尺寸的湯姆和狗被安排在畫面中間，空白的背景強化了湯姆獨自一個人被狗跟著的恐懼(圖 3-2-34)。

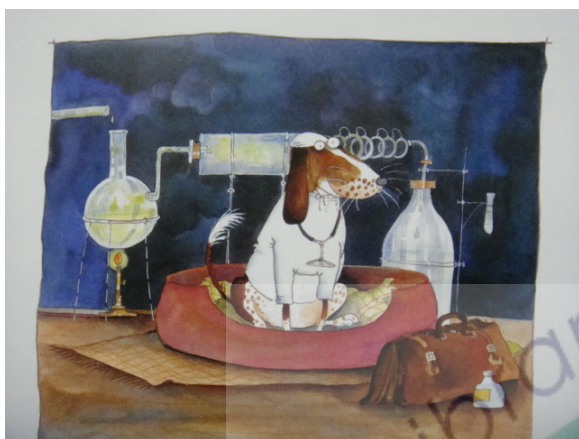

圖 3-2-33 《大狗醫生》跨頁一，右頁

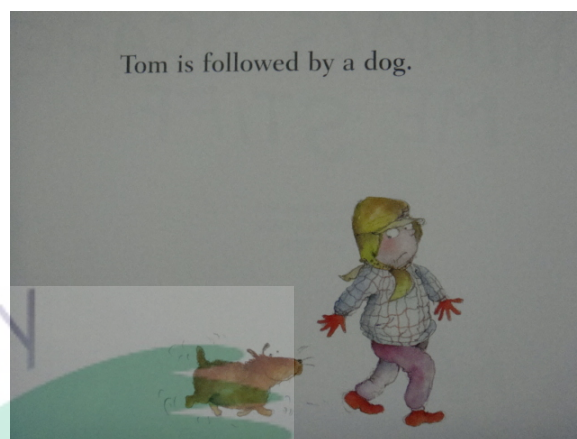

圖 3-2-34 *Animals Scare me Stiff* 跨頁一，左頁

二、主角在邊緣

巴貝·柯爾很擅長將名為主角的人物，單獨的放置到畫面的一個角落，利用空間的位置來表達主角的落寞或不受重視。例如：《灰王子》的第一頁(圖 3-2-35)，文字在畫面的最左邊，描述「灰王子一點都不像王子。他滿臉雀斑、又瘦又小、總是渾身髒兮兮。」依照閱讀的習慣，讀者的目光會由左向右移動，「人看圖時，方向往往從左到右，故假定時間軌跡是由左向右，即圖的左邊所發生的是在右邊之前。」⁷⁴巴貝·柯爾讓文字先呈現灰王子的模樣，而後呈現灰王子單獨的站立在畫面右下方，沒有任何的配角和他在一起，空白的背景更顯得孤立無援，而這樣的作法，讓讀者同情灰王子的處境，也清楚的表達灰王子在家中低微、不受重視的地位。《我的媽媽真麻煩》以第一人稱敘述故事，小男孩站在畫面的左下方，文字敘述則安排在右下方「媽媽真麻煩，你看她戴的帽子……。」這裡的安排暗示小男孩是一個客觀描述者的身分，讓讀者更信

⁷⁴ 培利諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》(台北：天衛，2000)，頁 267。

服他所說的話；還有一個畫面是媽媽靠在窗台上憂傷的向下望(圖 3-2-36)，文字描述「媽媽很傷心。」媽媽就像被高掛在天上一樣，無法和地面上的人接觸，畫面下半部的空白，象徵著遙遠的距離，暗示媽媽和其他人類永遠無法相處。

圖 3-2-35 《灰王子》跨頁一，左頁

圖 3-2-36 《我的媽媽真麻煩》跨頁十一，左頁

第三節 圖文關係

圖畫書裡的圖像與文字不是完全的二分法，文字能描述出圖像所無法表達的氣味或抽象的情感，圖像能提供文字所無法呈現的，如同一時間不同空間的並置效果，文字沒說的，可以由圖像將空白的部分表現出來。當圖畫書將文字和圖像結合在一起時，文圖的配置和文圖的關係就一直是關注的焦點。

而培利·諾德曼也曾指出圖畫書的圖文關係，存在五種不同的訊息表達：1 圖畫扮演補充、延伸的角色。2 圖畫扮演強調的角色。3 文字可以和圖畫抽離，單獨被閱讀或是澄清，甚至超越文字提供的訊息。4 圖畫具有關鍵性訊息的地位。5 圖畫具有澄清、超越文字提供的訊息。⁷⁵

首先，分析巴貝·柯爾圖畫書圖文配置上的特色，再討論圖畫書圖文關係，圖文關係將採用下列三種關係來看巴貝·柯爾圖畫書圖文互動關係的特色：(一) 文圖合一重複說故事；(二) 相互依存擴大說故事；(三) 文圖對立，彼此傳達不同的故事訊息。

一、圖文配置

培利·諾德曼提出：「不同的圖文配置方式對閱讀者的觀看動線也會產生不同的影響。⁷⁶」書籍中圖畫及文字的良好編排和配合，不僅可以輔助本文，也能創造出一種與主題有關的特色，而圖文配置是指書中插畫和文字編排的位置，以及版面大小等視覺呈現的設計，但是本節將就巴貝·柯爾圖文配置上的特色做討論。

(一) 文字和圖各半

這類的文圖配置以 *Nungu and the hippopotamus*、*Nungu and the elephant*、*Nungu and the crocodile* 這三本為代表，文字的敘述都在左頁，而圖像則在右頁(圖

⁷⁵ 培利·諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 247~271。

⁷⁶ 培利諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 275。

3-3-1) *Nungu and the elephant*。強調的是文字敘說的功能，底色為白色，在畫面的上下方都會出現黑白的動物鉛筆素描圖像，這些動物圖像和右頁有絕對的關聯，扮演著連貫左右兩頁的功用，這些動物圖像都是右頁場景裡會出現的動物，例如：*Nungu and the elephant* 跨頁七的右頁描述的场景是池塘，那麼左頁就會出現池塘的生物-青蛙，彷彿左頁的青蛙是從右頁池塘跑過來的(圖 3-3-2)，也因為這樣的安排，讓文和圖可以密切的結合，圖像不致淪為裝飾品，文字也不會變成自說自話。

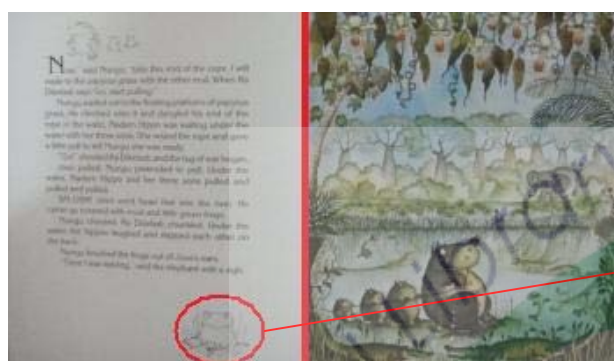

圖 3-3-1 *Nungu and the elephant* 跨頁七

圖 3-3-2 *Nungu and the elephant* 跨頁七，左頁局部

(二) 文字在圖像的上面

巴貝·柯爾喜歡將文字嵌入圖像中，除了前述作為擬聲詞之外的文字，她會將物品的名稱，直接書寫在圖像上。例如：賀爾蒙夫婦在《有什麼毛病》裡，調製可以將小孩變成大人的魔術藥水時，他們將藥水倒入人體的每一個部位，這些部位還特別加上了文字說明(圖 3-3-3)。《Mummy laid an egg》裡敘述，可以用種子讓寶寶長出來，種子包上還寫了名稱，告訴讀者那是什麼物品(圖 3-3-4)。

李利安·H·史密斯在《歡欣歲月》中提過：「只要故事在圖畫上表現出來，那麼孩子的眼睛就會發現他們。」⁷⁷筆者認為，因為巴貝·柯爾認為圖畫書可以引發兒童對閱讀的興趣，也因為這樣的想法，所以，她將文字放在細節裡，希望

⁷⁷ 李利安·H·史密斯，傅林統譯，《歡欣歲月》(台北：富春，1999年)，頁67。

喜歡觀察細節的兒童，可以發現藏在圖像裡的文字，進而引起兒童對文字的興趣；而她在圖像細部加上的文字，多以物品名詞為主，這也讓兒童在賞畫之餘，接觸簡單的字彙，而這也成了她圖畫書的特色之一。

圖 3-3-3 《有甚麼毛病》跨頁三，右頁局部

圖 3-3-4 *Mummy laid an egg* 跨頁五，右頁局部

圖 3-3-5 《好事成雙》跨頁二，左頁局部

圖 3-3-6 《有甚麼毛病》跨頁十五，右頁。

(三) 文字穿插在圖畫之間

《好事成雙》滿版的畫面，呈現一棟大房子，在畫面的右上方用文字寫著這一個跨頁主要的描述，「所以嘍，對他們兩個來說，住在同一個屋簷下真是件非常痛苦的事。」但這些痛苦的事，一一呈現在圖像裡，用比主要敘述的字體小的文字穿插在圖像之間(圖 3-3-5)，畫面看起來有些混亂，但是，卻成功的將讀者的視線引導到畫面細節的部分。

《有甚麼毛病》小熊和小女孩的對話，沒有引號的標示，而是以一句話在上方、一句話在下方的方式，呈現在完整滿版的畫面中(圖 3-3-6)，閱讀的視線會由左而右、由上到下，巴貝·柯爾將先說話者的話安排在畫面上方「我想你長大以後就不會需要我了!」，讓回話者的答話呈現在畫面的下方「不會啦!熊熊，你這麼聰明，我會永遠都愛你。」，巧妙運用了閱讀者的慣性，讓文字和圖像結合，

文字的敘述不突兀的出現在完整的圖像中，破壞了畫面的協調性。

另外，巴貝·柯爾會將文字隨者主題做外形上的變化，讓文字成為圖畫的一部分，例如《有什麼毛病?》一書的封面就設計「毛」這個字和其他四個字不同，刻意讓這個字像長出毛的感覺(圖 3-3-7)，隱約的暗示讀者，這是有關「毛」的書。在《大狗醫生》的封面則設計了上方的文字和下方狗醫生身上有著相同的花紋，讓圖文有著更緊密的連結(圖 3-3-8)。

圖 3-3-7 《有什麼毛病》封面局部

圖 3-3-8 《大狗醫生》封面局部

二、圖文關係的表現

將巴貝·柯爾圖畫書的圖文互動關係做歸納之後，在本節主要將就圖畫書圖文重覆說故事、圖文輪流說故事及圖文相互矛盾製造幽默等，三個面向來分析討論。

(一) 圖文合作重複說故事

圖像與文字合作共同描述一件事，這裡所說的重複，更確切的說，應該是圖像忠實的呈現文字的描述，例如：《頑皮公主萬萬歲》在跨頁七的左頁，文字敘述「伯爵搶走寶寶。」畫面呈現的圖像就是伯爵抓著寶寶在奔跑(圖 3-3-9)，畫面、文字清楚的交代同一件事，也加強讀者對這件事的印象。

這樣的方式運用在介紹人物特質時，也可以達到加深印象的效果。《Trouble with Gran》奶奶的麻煩來自她的真實身分，文字描述「她是一個外星人。」圖像呈現的就是外星奶奶的模樣(圖 3-3-10)，不多敘述也不多添加其他的細節，就讓讀

者專注於文圖所共同表達的這件事情上。

圖 3-3-9 《頑皮公主萬萬歲》跨頁七，左頁

圖 3-3-10 *Trouble with Gran* 跨頁二，左頁

(二) 圖文合作輪流說故事

圖畫書中的圖文意義，經過相互交織之後，傳達的訊息會更為明顯、完整。例如：《頑皮公主不出嫁》跨頁七，文字描述「伯思罕王子的任務，是到有樹妖的皇家森林裡砍柴火。」至於任務難度如何，有沒有成功，答案都在圖像裡呈現(圖 3-3-11)，文字沒有說的，都由圖像接著呈現，這樣接力的方式，讓文字和圖像合體。

《灰王子》小仙女幫灰王子完成心願，然而「灰王子果然變得高大強壯、而且有著又多又黑的……。」文字沒有說出灰王子到底變成什麼模樣，但是，畫面呈現的圖像(圖 3-3-12)，卻一清二楚的讓讀者看到，灰王子變成一隻大猩猩。圖文在這種關係裡，可以給讀者完整的故事訊息，也讓圖文在圖畫書中的地位相等。

圖 3-3-11 《頑皮公主不出嫁》跨頁 7，右頁局部

圖 3-3-12 《灰王子》跨頁六，左頁局部

(三) 圖文相互矛盾製造幽默

圖像和文字是分屬兩種不同的藝術，圖畫書創作者如果善用兩者之間的差異，就可以製造因為差異而引起的趣味。例如：《我家有個壞好寶寶》跨頁六的右頁，「千萬不可以對媽媽說，她很胖。」但是畫面中的小女孩卻故意伸手去戳媽媽的胖肚子(圖 3-3-13)，文字說的和圖像表現的完全是兩回事，但是，也因為這樣的相異性，間接製造了幽默的效果。又例如在跨頁十裡，畫面呈現的圖像是一個滿手髒兮兮的小孩(圖 3-3-14)，對照文字描述卻是「把手洗乾淨！」這裡呈現的是反諷的幽默。

《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》孩子討厭穿的正經八百，寧可穿自己普通的羊毛衣，「看起來還比較正常！」畫面呈現的羊毛衣不是外出該穿的衣服(圖 3-3-15)，這裡的正常與不正常服裝的概念，造成讀者心裡的落差，也呈現幽默的另一種面貌。

圖 3-3-13 《我家有個壞好寶寶》跨頁六左頁

圖 3-3-14 《我家有個壞好寶寶》跨頁十，右頁

圖 3-3-15 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁十六，左頁

第肆章 巴貝·柯爾圖畫書的幽默表現

文學中「一般型態有助我們了解兒童文學此文類的典型特徵。」⁷⁸在這個章節裡，將從巴貝·柯爾選定的圖畫書主題、故事的角色、敘事結構等三部分來分析巴貝·柯爾圖畫書所呈現的幽默表現。

第一節 主題的表現

作品的靈魂和生命就是主題，創作者意欲表達的創造思想、抒發的情感及傳遞的意識，都濃縮在作品主題概念之中。主題就是兒童文學作品所呈現的意義，培利·諾德曼在《閱讀兒童文學的樂趣》中也提到，哈克(Charlotte Huck)說：「書的主題顯示了作者寫作故事的目的。」⁷⁹而何懷碩也認為，題材具有決定一名畫家風格呈現的要素，題材的選擇就是繪畫思想的第一步⁸⁰。那麼結合文字和圖像兩種表達方式的圖畫書，其主題上的呈現應該更可以看出創作者關注的焦點。

壹、豐富有趣的主題

從巴貝·柯爾圖畫書的主題可以看出她的創作的重心及所關懷的中心主旨，本節將探討她的圖畫書展現的內容及使用幽默手法呈現現實生活經驗中嚴肅的話題。

表 4-1-1 圖畫書主題的分類與主要幽默技巧

書名	主題	主要幽默技巧
<i>Nungu and the hippopotamus</i>	幽默故事	對比
<i>Nungu and the elephant</i>	幽默故事	對比

⁷⁸ 培利·諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》(台北：天衛文化，2000)，頁 176。

⁷⁹ 培利·諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 75。

⁸⁰ 何懷碩，《風格的誕生》(台北市：大地，1981)，頁 51。

<i>Nungu and the crocodile</i>	幽默故事	對比
<i>Promise solves the problem</i>	幽默故事	人物顛倒
<i>Promise and the monster</i>	幽默故事	人物顛倒
<i>Supermoo</i>	幽默故事	比擬的誇張、對比
<i>Tarzanna</i>	幽默故事	比擬的誇張、對比
<i>The trouble with Dad</i>	幽默故事	誇張、對比
<i>Trouble with Gran</i>	幽默故事	誇張、對比
<i>The trouble with Uncle</i>	幽默故事	誇張、願望顛倒
<i>The Trouble with Grandad</i>	幽默故事	誇張
我的媽媽真麻煩	幽默故事	誇張、對比
<i>Cupid</i>	幽默故事	文字遊戲、對比、誇張
<i>Animals Scare me Stiff</i>	幽默故事	形式相擬重複、願望和效果相反
娃娃國王變變變	幽默故事	顛倒、誇張
灰王子	幽默故事	顛倒、誇張、對比
頑皮公主不出嫁	幽默故事	不協調、願望和效果顛倒
頑皮公主萬萬歲	幽默故事	顛倒、對比
<i>Beware of the Vet</i>	幽默故事	顛倒
<i>Winni Allfours</i>	幽默故事	顛倒
<i>Bad Habits</i>	幽默故事	反常、誇張
<i>Lady lupin's Book of Etiquette</i>	幽默故事	顛倒、比擬的誇張
我要做個好小孩	幽默故事	不協調、比擬的誇張、
我家有個壞好寶寶	幽默故事	誇張、對比
傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書	幽默故事	比擬的誇張、重覆、對比

媽媽沒告訴我	幽默故事	對比、誇張
媽媽生了一個蛋	生活經驗	對比、誇張
有什麼毛病	生活經驗	誇張
好事成雙	生活經驗	對比、誇張
精采過一生	生活經驗	對比、誇張
找回真愛	生活經驗	形式相擬、對比
大狗醫生	生活經驗	誇張、對比
<i>That's Why</i>	生活經驗	顛倒、誇張
<i>Three Cheers for Errol</i>	生活經驗	對比、顛倒
<i>Hurrah For Ethelyn</i>	生活經驗	對比、顛倒

一、內容呈現幽默的故事

(一) 因冒險歷程所引發的樂趣

這類主題的圖畫書有五本，巴貝·柯爾將孩童心中對冒險的渴望，具體的化成一個個栩栩如生的故事，冒險的過程精采萬分，雖然有危險但是巴貝·柯爾都將危機巧妙的轉化成一個個好玩的遊戲，呈現在小讀者的面前，例如：*Nungu and the hippopotamus*、*Nungu and the elephant*、*Nungu and the crocodile* 三本可以說是系列的作品，同樣發生在非洲中部一個村落的故事，主角是名叫 Nungu 的小男孩，當他發現居住的村落發生缺水問題、捕魚問題的時候，他自告奮勇的去尋找解決問題的方法，企圖為大家解決這個難題，最後順利的解除了村落的煩惱。

Promise solves the problem、*Promise and the monster* 也算是系列的作品，兩本書的主角是同一匹名叫 Promise 的馬，牠解決農夫的困擾、拯救了農場，在 *Promise and the monster* 裡，還成功的救回被馬戲團主人抓走並強迫表演的恐龍。

(二) 天馬行空的幻想

這類的圖畫書有九本，其中 *The trouble with Dad*、*Trouble with Gran*、*The trouble*

with Uncle、*The Trouble with Grandad*、《我的媽媽真麻煩》可說是以家庭成員為故事主角的系列作品，但是這幾本圖畫書的家庭成員不是來自同一個家庭，正所謂家家有本難念的經，這些有麻煩的家庭成員來自不同的家庭，也各自有著不同的困擾。例如：《我的媽媽真麻煩》的媽媽是巫婆，因為魔法和特異獨行的裝扮，不知道如何和其他人相處，獨樹一格的幽默讓家長們無法接受她，但是，孩子卻愛得不得了，最後，因為利用魔法救了學校的火災，而讓其他家長肯定她。*The trouble with Dad*的爸爸是一位發明家，因為喜歡發明東西做實驗，把家裡搞的天翻地覆，但是，也因為發明的東西讓他致富，從此可以無後顧之憂的沉浸在實驗的世界裡。

Beware of the Vet 是敘述獸醫不小心吃錯藥，長出牛角和牛尾巴的故事，*Winni Allfours* 則是溫妮想養馬，但是爸爸媽媽不同意，沒想到溫妮吃了很多紅蘿蔔之後，就變成一匹馬，還贏得賽馬比賽。*Supermoo* 是敘說一頭母乳牛進入樹林裡化身成超人，成功解決了馬蠅引起的問題，還進一步的解除了油田的火災警報，*Tarzanna* 則是說一位女泰山，她和小男孩來參觀都市，因為想念動物而去參觀動物園，她和小男孩一起偷偷放走了動物園的動物，還誤打誤撞的解救了市長，立下大功。

(三)、顛覆童話、神話

《灰王子》、《頑皮公主不出嫁》、《頑皮公主萬萬歲》、《娃娃國王變變變》可以算是巴貝·柯爾的現代童話故事代表作，這四本圖畫書設定的場景都在皇宮，主角借助魔法完成心願，其中有趣之處，在於故事中發生的情節似曾相識，而這些相似的情節可以追溯到我們從小閱讀的經典童話故事，我們因為認出這些相似的情節而感到成就感⁸¹。巴貝柯爾讓經典童話的<灰姑娘>變成了灰王子；而長久以來困擾童話故事裡，公主們的婚姻大事，同樣也困擾史瑪蒂公主，但是，公主使出所有的絕招讓求婚的王子知難而退，求婚的過程綜和經典童話的情節，時而

⁸¹ 培利·諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 73。

現代、時而古代，時空的交錯讓讀者產生錯覺，穿梭在錯置的時空也產生刺激感，閱讀的趣味也由此而生。

而 *Cupid* 是改編神話故事，講述愛神丘比特來到人間一遊的趣味故事，可以在書中輕易的看出巴貝·柯爾嘲弄愛神愛之箭的意思，認為愛是一種無理智的行為，卻也是人間美麗的偶然。

(四)、諷刺人生百態

這類的圖畫書有六本，《我要做個好小孩》以科學圖表的方式比較好小孩、壞小孩的差異以及父母應該如何保養他們的技巧，以諷刺科學的方式呈現故事，充份展現幽默家關注社會現象的心思；《我家有個壞好寶寶》則舉出許多孩子不可以做的事，鬧劇式的事件，一幕幕讓人發笑。*Bad Habits* 講述的是父母如何幫小女孩 Lucretia Crum 改掉壞習慣的荒謬過程；*Lady lupin's Book of Etiquette* 雖然在教狗如何遵守餐桌禮儀、社交禮儀，卻極具諷刺成人社會之意，《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》這是一本集結萬物窘態的書，《媽媽沒有告訴我》是小男孩自發性的發問，提出孩子心中對大人生活觀的疑問，嘲弄的意味濃厚。

二、以幽默手法呈現生活經驗的故事

(一)性別教育

《媽媽生了一個蛋》敘述媽媽如何受孕、生寶寶的過程，《有什麼毛病》敘述青少年青春期會發生的身體變化和心理反應，《好事成雙》父母不合、經常爭吵，孩子們看在眼裡不知如何是好，經過集思廣益的討論，決定為父母舉辦「不結婚典禮」，以正面的思考來鼓勵孩子面對父母離婚的事實。

(二) 關於生命

《精彩過一生》呈現的是關於死亡的議題。《找回真愛》述說人們應該珍惜身邊愛你的人，也應該為自己所愛的付出關懷，*That's Why* 則是探討青少年心中對現今社會的疑問，對自己人生的困惑，不知自己為何而生？生在世上又該做甚麼？

(三) 衛生教育

衛生教育包含身理和心理的健康教育。關於一家人常會遇到的衛生習慣問題，都在《大狗醫生》中一一呈現。*Three Cheers for Errol*，天生我才必有用，鼓勵孩子和艾羅一樣去尋找自己的長處。*Hurrah For Ethelyn* 勇於和其他人不一樣，運用智慧改變自己的處境。

由以上的探討，可以一窺巴貝·柯爾創作的圖畫書不是在內容上呈現一則幽默的故事，就是，利用擅長的幽默手法來處理生活中嚴肅的議題，而這些議題經過她幽默的包裝之後，不再讓閱讀者覺得這些議題是禁忌、不可碰觸的，反而可以輕鬆自在的面對。

貳、幽默技巧在圖畫書中展現的效果

巴貝·柯爾的圖畫書讀起來讓人覺得詼諧逗趣，在她的圖畫書中使用許多幽默的技巧，筆者將她的圖畫書整理後，發現巴貝·柯爾常使用的技巧有顛倒、誇張、對比，在此，就其幽默技巧在圖畫書中呈現的效果作分析。

一、顛倒的效果

(一) 人物關係顛倒

現實的社會中，孩子必須謹守社會的規範，聽從成人的指導，接受教育以符合社會的期待，成人必須表現成熟得體的舉止，以達到社會對成人的要求，這樣的形象與關係，如果被打破勢必造成幽默的效果，而顛倒孩子與成人關係在巴貝·柯爾的作品裡時而可見。例如：《娃娃國王變變變》當中，艾花錢國王和皇后是變變王子的父母，但是，他們兩個不會治理國家，讓國家陷入一片慌亂中，變變王子雖然是一個幼兒，但是，治理國家的能力比身為成人的父母好上數倍，當變變王子推著坐在娃娃車上的父母，作者還刻意讓坐在娃娃車裡的大人吸著手指頭(圖 4-1-1)，這樣的場景和讀者心中預想的人倫關係不一致，而這樣的不一致，也造成幽默的效果。

圖 4-1-1 《娃娃國王變變變》跨頁十四，右頁局部

圖 4-1-2 《頑皮公主不出嫁》跨頁十三，右頁

圖 4-1-3 《頑皮公主不出嫁》跨頁十四，左頁

(二)願望與效果顛倒

當讀者在閱讀一個故事的時候，會去尋找自己熟悉的情節模式，會去預測接下來的發展，如果故事按照讀者預測的去進行，那麼閱讀者會得到臆測的滿足，但是如果情結發展出乎意料之外，那麼，讀者將會得到幽默的樂趣。

在《頑皮公主不出嫁》裡，有一個場景是描述公主獻吻，「所以公主大方的獻上神奇的一吻……。」(圖 4-1-2)讀者普遍會認為王子已經達到公主提出的任務，所以公主獻上一吻是表示接受王子的求婚，但是，作者卻給了一個意外的結果，「王子竟然變成了一隻巨大的癩蝦蟆。」(圖 4-1-3)這和讀者一般的期望不同卻也造成最大的「笑」果。

《灰王子》裡的他，希望自己可以哥哥們一樣的高大、強壯、毛髮又多，而某天突然出現的小仙女吹噓說可以幫灰王子完成心願，但是，她卻用魔法把灰王子變成一隻高大強壯、毛茸茸的猩猩(圖 4-1-4)，這願望與現實之間的落差造成了

幽默的效果；再例如 *The trouble with Uncle*，在迷失的航程中，發現了一座小島，於是海盜船靠岸，沒想到小島卻在時候動起來了(圖 4-1-5)。諸如此類的表現手法穿梭在巴貝·柯爾的圖畫書中，營造出十足的幽默效果。

圖 4-1-4 《灰王子》跨頁七，左頁

圖 4-1-5 *The trouble with Uncle* 跨頁七，左頁

二、誇張的手法

抓住社會生活中某個人物性格或某種現象的基本特徵，在再創造或重現的過程中有意識地進行一種過份的突出和強調，從而更加鮮明地反映出這些性格或現象的實質，這就是誇張在幽默表達中的作用。

(一)比擬的誇張

Lady lupin's Book of Etiquette 雖然在說狗如何學習禮儀以便獲得良好生活或好的配偶，但是，諷刺的是，狗媽媽身上的裝飾品和人類上流社會的貴婦裝扮雷同，儼然就是上流社會的代表，而狗媽媽教導她的孩子如何克制自己的私欲，在餐桌上扮演好食客的角色，要禮讓他人、不將食物塞滿嘴巴、要使用工具用餐等，讀者可以從中看出作者只是藉由狗來告訴人類，這些禮儀有些過分的惺惺作態，明明是爲了達到進入上流社會的目的，才刻意隱藏本性，表現斯文守禮的一面，以狗爲例，相當貼切的對文明禮儀表達了諷刺之意。

(二)引經據典的誇張

巴貝·柯爾熟練的運用社會大眾耳熟能詳的故事、人物、觀念，以誇大的手法凸顯他們的特徵。在人物的部分可以看見，公主、王子、邱比特、超人、泰山、巫婆、鬥牛士都是她調侃的對象，經典童話故事《灰姑娘》、神話故事的丘比特，通俗電影的超人，一一呈現在她的圖畫書中，不過，如果只是一味的模仿，就不

會是巴貝柯爾的風格，例如，社會大眾認為被愛神丘比特的箭射中之後，雙方會墜入愛河不可自拔，而巴貝·柯爾在圖畫書中抓住這個特點，誇張的呈現相愛的無厘頭；至於高高在上的皇家人員，巴貝·柯爾也抓住他們的特色，誇張的渲染，因為讀者們對公主、王子都有刻板的印象，王子是高大威猛的、公主是嬌柔受保護的，所以，當巴貝·柯爾誇張的創造出他們的對比形象時，讀者就可以輕易的看出其中的反諷之意。

三、對比的手法

(一)不協調

神話中的愛神有一把愛的弓箭，被射中的人會失去理智、陷入愛河無法自拔，而 *Cupid* 裡的邱比特，正有這一把愛的弓箭，他到處發射他的弓箭，讓合適、不合適的對象都陷入愛河(圖 4-1-6)，湊成對的情侶和社會期望看到的不同，這樣的場景具有不協調的幽默效果。

《我要做個好小孩》裡，每一個跨頁都出現對比的兩組人馬，一邊是好小孩代表，一邊是壞小孩代表(圖 4-1-7)，兩邊都誇張的彰顯各自的優缺點，然而世界上的孩子沒有極端的好小孩或極端的壞小孩，多半的孩子都是兩者的綜合體，而這樣的表現方式形成了對比的幽默。

《我家有個壞好寶寶》裡說到：「要學著自己穿衣服，而且要穿對。」這裡的穿對衣服，不是正常穿衣服的方式，所以形成一個滑稽的不協調畫面(圖 4-1-8)。

圖 4-1-6 *Cupid* 跨頁七，左頁

圖 4-1-7 《我要做個好小孩》跨頁二局部

圖 4-1-8 《我家有個壞好寶寶》跨頁七，右頁

(二) 反常

出人意料的、違反常態生活邏輯的事物，《我的媽媽真麻煩》裡的媽媽將愛喝酒的爸爸藏到一個特別的地方，這個地方就是酒罐子，媽媽將爸爸醃在酒罐裡(圖 4-1-9)，雖然不合常理，但卻製造出幽默的效果。《Bad Habits》的小女孩不乖乖的上課，所以，就被用籠子外放到教室外面去(圖 4-1-10)，這也是違反現實的社會的一種對比手法。《頑皮公主萬萬歲》裡的公主爲了力大無窮的小寶寶，而難過的認爲自己不適合養小孩，後來爲寶寶找了保母之後，才解決問題，有趣的是這對保母不是人類，而是一對噴火龍兄弟(圖 4-1-11)。

圖 4-1-9 《我的媽媽真麻煩》跨頁四，右頁

圖 4-1-10 *Bad Habits* 跨頁七，右頁

圖 4-1-11 《頑皮公主萬萬歲》跨頁十四，右頁

四、文字遊戲

巴貝柯爾喜歡運用混拼字彙、雙關語來製造幽默。以命名爲例，巴貝柯爾幫這些角色取了一個名副其實，卻一針見血的代號，例如：《娃娃國王變變變》裡的艾錢國王和皇后，讓讀者一看到就知道這個國王和皇后的特色就是愛花錢，皇家保母取名發牢騷小姐，也揭露了這位保母的特質就是發牢騷，同樣的命名方式也出現在《頑皮公主萬萬歲》裡的顧人怨伯爵身上。《灰王子》(Prince Cinders)顛覆灰姑娘(Cinderella)的故事，Cinder 是煤渣的意思，兩個人的名字都有 cinder 來暗指他們平常的清潔工作，也將兩個故事緊緊結合在一起。

混拼的字彙，在字典裡找不到這個字，但是將混拼的字拆解之後會發現，作者是有意將這些字混合在一起，含有暗示的意味。例如：《頑皮公主不出嫁》的

史瑪蒂公主(Princess Smartypants)，Smartypants 拆開來成為「smart」、「pants」，smart 是聰明的意思，代表她具有智慧和思考判斷力，pants 代表獨立的行動力，所以，故事裡的史瑪蒂公主不再穿著不便行動的裙裝，而是以方便活動的褲裝出現在每一個場合。我們聽過 Superman，但是有聽過 Supermoo 嗎？這裡 Supermoo 的「super」是特佳的、超級的意思，「moo」是牛叫聲，兩個字結合起來成為「超級牛」的名字，牠整救世界的本事可是和超人一樣。

另一種混拼的字彙卻含有調侃的意味。傳統的社會，在婚姻上講求門當戶對、戀愛則注重郎才女貌，是否登對，但是，巴貝柯爾卻在文字上表達她對這些傳統的質疑。例如：*Cupid* 裡，丘比特對 Miss Bigbody 和 Mr. Smallbone 射出愛的箭，讓他們愛上對方，「big」是大的、巨大面積的意思，「body」是身體、軀幹的意思，「small」有小的、瘦小的意思，「bone」有骨頭、也有身體的意思，一個有巨大身軀的小姐和嬌小的男士陷入愛河，這些字彙營造出不協調的幽默。

還有一種文字的趣味隱含在字句之間，必須看過上下文才可以體會出其中的幽默。例如：《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》裡關於毛茸茸的書，「你問我，我有多少毛？答案會讓你「卯」起來笑！」這裡的卯起來，用了和毛這個字的諧音，如果沒有從前文的鋪陳，讀者看到這裡效果也不大，由於前後文的連貫，才使得這個字發揮幽默的效果。

第二節 角色呈現

故事中角色的造型肩負傳達文字的使命，而賦予造形生命及情感的則是其肢體動態與表情語言。圖畫書中的角色的塑造，除了透過文字描述來勾勒角色的形象之外，同時也以圖畫的方式來呈現角色的形貌。理論家把角色分為兩類：扁平形象或圓形形象，巴貝·柯爾圖畫書中的角色形象多半屬於扁平形象，她將某些特徵誇大的集中到一個人物的身上，讓這個人物代表作家要諷刺的行為，藉此製造幽默的效果。

巴貝·柯爾的圖畫書無論人類、動物或怪獸，都有著滑稽的動作和誇張的表情，但是，這些滑稽的動作並非為了討好讀者，而是將現實生活中的某個行為或對話，誇張放大之後，讓讀者可以更清楚的看到其中的荒謬。本節以幽默的觀點來尋找巴貝·柯爾圖畫書中角色的幽默從何而來。

一、人類的形象：

(一) 顛覆童話人物

1、公主

巴貝·柯爾圖畫書中的公主角色主要出現在《頑皮公主不出嫁》、《頑皮公主萬萬歲》、《灰王子》當中，其中《頑皮公主不出嫁》、《頑皮公主萬萬歲》兩本書的主角都是史瑪蒂公主，所以以史瑪蒂公主的外形上來看(圖 4-2-1)，這位公主的身形和小孩子類似，頭身比例大約 1：3，圓圓的身軀讓人覺得可愛，臉上有著非常突出的大鼻子，圓圓的眼睛，嘴巴誇張的塗成櫻桃小口，手指頭、腳趾頭也塗上和口紅相輝映的大紅色指甲油，一頭金黃色的頭髮披散在肩上，即使在正式的場合她的頭髮也不會梳理的一絲不苟，總有些小髮絲不安份的翹起來，她的身上穿著花花的上衣配上吊帶褲、腳踩工作靴或拖鞋，加上她的隨性帥氣的動作(圖 4-2-2)，如果沒有頭上標示身分的皇冠，真的讓人一時認不出，她就是公主，因位在史瑪蒂公主的身上，我們找不到一些約定成俗的符號，這些符號包含她的裝扮、言行舉動，巴貝·柯爾只幫史瑪蒂公主留下一樣唯一可以辨識出皇家身份

的標誌，也就是頭上的皇冠，而這個小巧的皇冠卻很容易因為史瑪蒂公主的特立獨行而讓讀者忽略。

「在活中，我們對任何事物的看法都是約定成俗的，在人們看來任何事物都應該符合一個常規，適應一種均勢。但是幽默的製造者卻蓄意要打破這種均勢，造成一種不協調，從而達到幽默的目的。」⁸²傳統的公主是溫柔婉約、順應傳統，坐如鐘、不動裙，然而史瑪蒂公主有自己的想法、捍衛自己的價值，保持自己的特色，這樣的新形象，打破我們心中對公主既有的刻板印象，這個新的形象和舊有的公主形象產生落差，幽默也由此而生。

《灰王子》中的班妮公主五官和史瑪蒂公主有著異曲同工之妙，頭部差別在於班妮公主的頭髮綁成馬尾，班妮公主的造型也更具時尚感，一身豹紋的褲裝，四肢比史瑪蒂公主修長、身形更加纖細(圖 4-2-3)。班妮公主遇到自己喜歡的王子，主動出擊，在尋獲王子之後還開心的手足舞蹈，顛覆一般人對公主含蓄、內斂的觀感。

綜合上述，可以知道巴貝·柯爾圖畫書的公主角色，有著一頭金髮、有著誇張的五官——突出的鼻子、櫻桃小口、帥氣簡單的穿著、輕便的鞋子，沒有多餘的裝飾品，唯一的裝飾品是頭上的皇冠，動作俐落、表情豐富，有自己的想法和喜好，不再是沒脾氣的好好小姐，而是獨立的新女性。

⁸² 謝進著，《精妙幽默技巧》，頁 113。

圖 4-2-1 《頑皮公主不出嫁》跨頁二右頁局部

圖 4-2-2 《頑皮公主不出嫁》跨頁十五，左頁局部

圖 4-2-3 《灰王子》跨頁十三，右頁局部

2、王子

王子出現在《頑皮公主不出嫁》、《灰王子》、《娃娃國王變變變》三本書當中，《頑皮公主不出嫁》中出現的王子，不是主要的角色，只會出現在畫面上一次，任務失敗之後就不再出現了，其中一再出現的是史瓦斯王子，史瓦斯王子橢圓的臉龐，誇張突出的鼻子，有著一瞥翹翹的八字鬚，臉上總是掛著一抹自傲的微笑，好像世上的事情沒有一件是可以難的倒他，這份自信也同時展現在他的動作上，他不時的雙手交叉抱胸，抬高下巴看人，讓被看的人有被藐視的感覺，所以史瓦斯王子應該是屬於不討喜的驕傲王子。

《灰王子》可以說是巴貝·柯爾圖畫書中好王子的代表，他的身形相當瘦小，有著細長的四肢和脖子，臉上有著突出的鼻子、圓滾滾的大眼睛，一頭短短的金髮，身上穿著破舊的衣褲，出現時總是穿著一件白色的圍裙(圖 4-2-4)，任勞任怨的完成自己的工作，完全承繼了傳統公主的美德，讓讀者看到灰王子就不自覺得想起經典童話中受盡欺負的灰姑娘，雖然灰王子在故事中沒有被欺負的很慘，但是因為經驗連結的關係，讀者也就自動的將給灰姑娘的同情給了灰王子。

《娃娃國王變變變》的變變王子是一個小嬰兒，頭與身體 1：1 的比例，圓形的臉上有著紅紅的腮紅，圓胖的身軀加上短短的四肢，身穿綠色圖案的連身嬰兒裝。明明應該是嬰兒的造型，卻抬頭挺胸的穿戴上象徵權力及社會的位的皇冠和禮服(圖 4-2-5)，顛覆讀者的刻板印象，卻也因此造成趣味性。變變王子在這裡代表的是顛覆傳統價值的新勢力，他推翻了代表舊權力的不適任國王和皇后，施行自己的治國理念，巴貝·柯爾以輕鬆搞笑的方式呈現改革的過程，呈現改革後的美好景像，這些成果不因爲變變王子的外表而受到限制，反而爲故事增添一股純真的氣息，也在暗示讀者別以貌取人。

圖 4-2-4 《灰王子》跨頁十三，
右頁局部

圖 4-2-5 《娃娃國王變變變》封
面局部

圖 4-2-6 《我的媽媽真麻煩》
跨頁十三右頁局部

3、巫婆

《我的媽媽真麻煩》的媽媽是一個巫婆，她的頭上戴著一頂標準的巫婆帽，巫婆帽的上頭盤踞著一條藍色的蜥蜴蛇，還有一隻老鼠在上頭爬來爬去，有著一頭金色的頭髮，還有相當醒目的鷹勾鼻，喜歡用口紅把自己的嘴巴塗成櫻桃小嘴，身上穿的是中長度的黑色大衣，腳上穿的是和頭上蜥蜴蛇相映襯的藍色絲襪，踩的是黑色高跟鞋(圖 4-2-6)，這和傳統的巫婆形象有些雷同之處，但是，巴貝·柯爾也刻意的爲巫婆媽媽在頭上增添生動活潑的色彩，讓她更容易和大家親近，不在是一身的烏黑深沉。

這位巫婆媽媽不因爲大人的敵視而難過，卻因爲小朋友不能到家裡來玩而傷心，和我們傳統對巫婆會吃小孩的印象是否大不相同呢？這位巫婆不善和人相處，但不仗著魔法欺負人，只是，喜歡和人類開開玩笑，大人們因爲巫婆媽媽的一些奇特裝扮和行爲而歧視她，但是，孩子們卻可以輕易的穿過巫婆媽媽的外在條件和表現，直接看到巫婆媽媽善良的心意，進而願意接受她，甚至覺得巫婆家族很酷，這就是巴貝·柯爾藉由諷刺故事中成人歧視巫婆媽媽的行爲，讓小讀者先同情巫婆媽媽的處境，進而體驗尊重和自己不一樣的人的重要。而這又是巴貝·柯爾成功顛覆的經典童話角色之一。

(二) 充滿喜感的人類角色

1、兒童形象

巴貝·柯爾圖畫書中以兒童做爲主角或主要配角的有：*The trouble with Dad*、*Trouble with Gran*、*The trouble with Grandad*、*Cupid*、*Tarzanna*、*The trouble with Uncle*、*Mummy laid an egg*、*Winni Allfours*、*Bad Habits*、*Animals Scare Me Stiff*、*That's why*、《我的媽媽真麻煩》、《精采過一生》、《有什麼毛病》、《好事成雙》、《我家有個壞好寶寶》、《大狗醫生》、《娃娃國王變變變》、《媽媽沒告訴我》、《找回真愛》，歸納整理之後⁸³，將巴貝·柯爾圖畫書中的兒童分爲嬰兒和學齡的兒童兩大類別來討論。

首先提到嬰幼兒，他們的頭是近似圓形，年紀較小的幼兒會有個胖胖的身軀，加上短短的四肢，以及幼兒常穿的連身衣或光裸上身只穿著尿布，這類的嬰幼兒在《娃娃國王變變變》、《找回真愛》、《大狗醫生》、《頑皮公主萬萬歲》、*Cupid*、*Mummy laid an egg*、*Animals Scare Me Stiff*、*That's why* 都有出現，例如：《娃娃國王變變變》中的變變王子(圖 4-2-7)，或是《找回真愛》裡的小寶寶造形(圖 4-2-8)。這樣的小嬰兒多半在圖畫書中出現時，不是坐推車就是在娃娃床裡揮動雙手。

⁸³ 參考附錄二兒童角色探討

圖 4-2-7 《娃娃國王變變變》跨頁一，左頁局部

圖 4-2-8 《找回真愛》跨頁十三，右頁局部

巴貝·柯爾在圖畫書中並沒有確實的指出出現在畫面上兒童的年齡，但是可以依照兒童的作為和周邊的環境做出判斷，這裡要討論的是學齡的兒童，也就是大約七歲到十八歲的孩子，經過統計之後，發現可以將她圖畫書中的學齡兒童分成兩個類型，一類是代表中規中矩的孩童，一類是代表調皮搗蛋的孩童。中規中矩的孩子出現在 *Nungu and the hippopotamus*、*Nungu and the elephant*、*Nungu and the crocodile*、*The trouble with Dad*、*Trouble with Gran*、*The trouble with Grandad*、*Tarzanna*、*The trouble with Uncle*、*Mummy laid an egg*、*Winni Allfours*、*Animals Scare Me Stiff*、*That's why*、《我的媽媽真麻煩》《精采過一生》《有什麼毛病》《好事成雙》《大狗醫生》《媽媽沒告訴我》，這些書裡的兒童角色多半都是圓臉、圓圓凸出的大眼睛、堅挺的鼻子，加上纖細的四肢，臉上掛著和善的微笑，有趣的是，這些兒童以白人為主、有著一頭金色的頭髮，例外的是 *Nungu and the hippopotamus*、*Nungu and the elephant*、*Nungu and the crocodile* 這三本書中 Nungu 他是非洲的黑人小孩，這類的兒童，以《媽媽生了一顆蛋》的兩位兄妹為例，兩個人都有一顆圓形的大頭，加上圓圓的眼睛，金色頭髮，加上纖細到不可思議的手和腳，兩個人的衣服是現實生活中，一般孩子會穿著的衣物(圖 4-2-9)，是具有親和力的造型，動作溫和不誇張，另外，《好事成雙》裡的寶拉和丹米也是這類孩子的代表(圖 4-2-10)。這類的孩子動作多半較為溫馴，很少出現誇張的大動作、臉上的表情較為溫和，較少出現誇張、讓人厭惡的表情。

另外一類代表調皮搗蛋的孩童，出現在 *Bad Habits*、《我家有個壞好寶》、《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》、《我要做個好小孩》等書當中，這類的孩童以 *Bad Habits* 裡的 Crum 最具代表性，她的臉形呈現橢圓形，眼睛是半圓形、眼下有黑眼圈，臉上總是掛著不懷好意的笑容，四肢纖細，穿著的衣服和現實的孩子一樣(圖 4-2-11)，但是，她的動作就相當豐富，不時出現插腰、吐口水，甚至在地上耍賴的動作(圖 4-2-12)，誇張的動作有如動物一般的靈敏，或趴或跑或跳或蹲，很少乖乖的站立。不過因為圖畫書兼具教化的功能，所以不免於俗的，巴貝·柯爾也讓調皮搗蛋的兒童經過一番看似滑稽、有趣的「教訓」之後，學習到應有的言行舉止，進而接受社會的規範，重回社會的懷抱。

圖 4-2-9 《媽媽生了一顆蛋》跨頁二左頁

圖 4-2-10 《好事成雙》跨頁八，左頁

圖 4-2-11 *Bad Habits* 跨頁一，左頁

圖 4-2-12 *Bad Habits* 跨頁二，左頁局部

2、成年男女

在巴貝·柯爾的圖畫書當中，有許多故事場景是在家庭，所以，這裡首先討

論父母的造型，以《媽媽生了一個蛋》為例，爸爸媽媽的臉形是橢圓形，圓形的大眼睛配上立體突出的大鼻子，媽媽是金髮，爸爸是灰頭髮，沒有脖子直接畫出身軀，媽媽是直筒式的身材，沒有腰身，爸爸則是有著略微的中廣身材，兩者都穿著居家服，感覺輕鬆自在(圖 4-2-13)。再看看 *Bad Habits* 裡的父母親，在造形上臉形也是屬於橢圓形，突出的鼻子加上圓圓的大眼睛，直筒式的身材等等(圖 4-2-14)。由此可見，巴貝柯爾成人男女的臉形以橢圓為主，圓圓的大眼睛配上一個立體突出的鼻子，不論衣著如何，身形除非有刻意要表達的意念，否則都以直筒式的身形為主。

再者，要討論的是老人的形象，*Nungu and the hippopotamus*、*Nungu and the elephant*、*Nungu and the crocodile* 三本書中的爺爺是一名黑人，光裸著上身、下半身只為一塊布，皮膚鬆弛，有著精瘦的體魄，出現的時候都是坐在地上和孫子說話；至於在 *Trouble with Gran*、*The trouble with Grandad*、《精彩過一生》、《大狗醫生》等書中出現的老人則是白人，這類的老人以《精彩過一生》為例，老人的臉上有許多皺紋、皮膚鬆弛，但是基本上的造型和爸爸媽媽一樣，橢圓形的臉，圓圓的大眼睛配上立體突出的長鼻子，老花眼鏡是基本配備(圖 4-2-15)，另外，看看 *The Trouble with Grandad* 的爺爺(圖 4-2-16)，造型上多了白頭髮和白鬍子，但是臉形和體形都和《精彩過一生》的爺爺奶奶很相似。

巴貝·柯爾營造的老人形象很正向，老人保持相當樂觀的態度，不會因為自己年紀大了、老態龍鍾而失去生活的意義，依然保持自己的興趣和活力，巴貝·柯爾也在圖畫書中呈現祖孫兩代之間溫馨的互動畫面。

圖 4-2-13 《媽媽生了一顆蛋》跨頁一局部

圖 4-2-14 Bad Habits 跨頁十一局部

圖 4-2-15 《精彩過一生》跨頁十二局部

圖 4-2-16 The Trouble with Grandad 封面局部

二、動物

當然以巴貝·柯爾喜愛動物的程度，每一本圖畫書或多或少都可以看見動物的身影。在巴貝·柯爾的圖畫書中有 14 本是以動物為主角，所以，在此先討論動物的造型。

這些圖畫書裡的動物最大的特色就是擬人化的表現，「擬人，除了本來的物性，還得要有人性。擬人也要擬的合理。」⁸⁴擬人化的動物讓人倍感親切是因為牠有人性，讀者會在圖畫書中發現，巴貝·柯爾的動物們，除了有自己原本動物的個性和特徵之外，也同時擁有豐富的人類表情和情緒。

1、擬人化的動物

⁸⁴ 廖卓成，《童話析論》(台北市：大安，2002)，頁 146。

《大狗醫生》裡的狗醫生像人類一樣以兩隻腳站立，棕色的毛、四肢和鼻子有斑點，身穿醫生袍戴著白色的帽子，脖子上還掛著聽診器，顯示牠的專業(圖 4-2-17)，《找回真愛》的狗也像人一樣會兩腳站立，是一隻白毛有黑色斑點的狗，圓圓的大眼睛、笑瞇瞇的嘴巴，短小的四肢、圓胖的身形，*Lady lupin's Book of Etiquette* 的土狼狗和其他狗品種不一樣，有著修長的身形與四肢，尖尖的長鼻子，灰色的毛不時梳理的相當乾淨，還有一條修長的尾巴，身上雖然沒有穿衣服，但是頭戴著皇冠和珠寶(圖 4-2-18)。

圖 4-2-17 《大狗醫生》封面局部

圖 4-2-18 *Lady lupin's Book of Etiquette* 書名頁局部

Three Cheers for Errol 裡的愛羅是一隻棕色的老鼠，大大的耳朵、尖尖鼻子，加上圓圓的大眼睛和兩顆門牙，細瘦的身軀和四肢，穿著人類的衣服，還有一條長尾巴(圖 4-2-19)。*Supermoo* 的主角是一隻乳牛，這隻乳牛的耳朵上掛著一只牛鈴，圓圓的大眼睛短短的四肢和身軀，頭上帶著紅色頭巾上頭寫著 S 的字母，背上披著一條淺藍色的披風(圖 4-2-20)，像不像是電影裡「超人」的造型呢？

Beware of the Vet 獸醫師沒有完全變成牛，只是禿頭上多了一對牛角和牛尾巴，身上穿著的咖啡色獵裝，腳上踩著靴子，脾氣和牛一樣，受到挑釁就會擺出鬥牛的姿勢(圖 4-2-21)。*Winni Allfours* 在故事中溫妮變成一匹灰色的馬，這匹馬頭部有著金色的鬃毛，鬃毛還綁成兩條辮子，有修長的身軀和強壯的四肢，和一條金色的尾巴(圖 4-2-22)，這些變成動物的人，也因為保有人性的特徵，其行為讓讀者倍感親切與認同。

圖 4-2-19 *Three Cheers for Errol* 跨頁九局部

圖 4-2-20 *Supermoo* 封面局部

圖 4-2-21 *Beware of the Vet* 封面局部

圖 4-2-22 *Winni Allfours* 跨頁七局部

2、想像的動物

這裡要討論的是，在圖畫書中一再出現的怪物，這些怪物有著獨特的造型，也因為在現實生活中這些怪物是不存在的，所以，巴貝·柯爾幽默的創造力就可以展現在這些動物的身上。

在經典童話故事裡，公主總是會被噴火龍抓走，然後王子去解救公主，但是巴貝·柯爾的恐龍卻成了公主的寵物，和公主和平相處，並且一再出現在《頑皮公主不出嫁》、《頑皮公主萬萬歲》、《娃娃國王變變變》、《我的媽媽真麻煩》等書當中。

這些恐龍又不是地球上曾經出現過的恐龍，而是依照恐龍的外型加以改變。這些恐龍有著鋸齒狀的背脊，大而圓的眼睛，尖銳的白色牙齒，一對招風耳和短短的四肢，無論是綠色或棕色的恐龍，顏色彩度高，感覺比較活潑、親切，在外型都是屬於圓潤的形態(圖 4-2-23)，雖然體積很龐大，但不至於讓然感到害怕，有時候巴貝柯爾還會幫恐龍加上短小的翅膀，讓恐龍飛上天(圖 4-2-24)，甚至公

主有急難的時候，恐龍還會噴火來協助公主打仗。

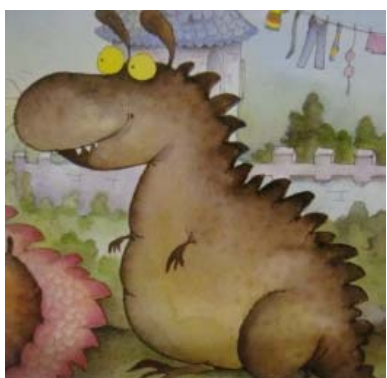

圖 4-2-23 《頑皮公主不出嫁》跨頁二局部

圖 4-2-24 《娃娃國王變變變》跨頁五局部

鼻涕蟲，在《頑皮公主不出嫁》裡負責嚇跑肯恩王子的怪物，體形像毛毛蟲一節一節的，背上有毛還有格狀的花紋，一雙有黑眼圈的大眼睛，鮮豔的顏色加上黑色的斑點(圖 4-2-25)。《娃娃國王變變變》裡的大肥蟲，皮膚膚色可以看見紅紅的血管，凸出的眼睛像蝸牛，體形無法明確分辨頭和軀幹，短短的四肢，不停的吃著農作物(圖 4-2-26)。《The Trouble with Grandad》，也有一隻毛毛蟲，牠有著綠色的背和黃色的腹部，圓圓凸出的大眼睛，雖然體積龐大，但是，因為圓弧的輪廓線讓牠感覺上憨憨厚厚，是一條溫和的昆蟲(圖 4-2-27)。

圖 4-2-25 《頑皮公主不出嫁》跨
頁四局部

圖 4-2-26 《娃娃國王變變變》
跨頁六局部

圖 4-2-27 *The Trouble with
Grandad* 跨頁九局部

和其他兒童文學的文類一樣，傳統的圖畫書以教育孩子為目的，畫出來的小孩、成人都是大人眼中的「好」小孩、「慈愛」父母的形象，加上甜美、可愛、活潑、擬人化的小動物角色不時的出現在畫面中，但是，在巴貝·柯爾的圖畫書中孩子不再是甜美的天使，而是有情緒、會搗蛋、會將自己搞得髒兮兮的人，而父母也不再扮演全能的上帝，回歸到現實生活面，會犯錯也有疑惑的時候，常常

出現的動物也不再是甜美的形象，貼切的表達自己的想法，而不刻意的模仿事物的外型，誠如培利·諾德曼所說：「圖畫書藝術家就像卡通藝術家一樣，對於喚起風格比模仿風格更感興趣，對表達度比準確度感興趣。」⁸⁵這也讓巴貝·柯爾圖畫書中的人物更貼近讀者。

⁸⁵ 楊茂秀主編，黃孟嬌譯，〈圖畫書專題論述譯作連載〉，《繪本棒棒堂-第七期》，頁 36。原文引自：Nodelmen, Perry, *Words about Picture*, p.96.

第三節 敘事結構的幽默表現

「情節是組成故事的事件順序，是當我們尋找已發生的是形成何種具有意義的形態時，在文學作品當中所發掘的東西。」⁸⁶情節是指故事中發生一連串事件的次序，也是指敘事結構。

巴貝·柯爾的圖畫書情節可以分爲二種類型，一、層遞式，具有開端、發展、高潮、結束的故事情節。二、放射式的情節，也就是沒有一貫到底的故事，好似一盤散沙。⁸⁷層遞式的情節故事展現的幽默，是在顛覆經典童話和冒險歷程的趣味上，放射式的情節故事展現的幽默，則是呈現在天馬行空的想像力上。

一、顛覆經典童話

顛覆，按字面的解釋：顛者，震盪、動搖；覆者，傾倒、翻覆。顛覆一詞，即意謂經由撼動，使之震盪，甚至傾倒翻覆，含有推翻舊制之意。運用在創造上，也就是把故事原本的人物形象、情節模式、結局、主題意識、敘述語言等，其中一項或更多，予以扭曲、折射、變形、甚至一百八十度翻轉，使人驚奇、驚愕、驚喜。譬如經由結局的改寫，傳達了原作相反的主題思想，顯現另類思考，使我們在重重震驚之餘，可能重新思考人生的意義，也可能獲得閱讀的快感，不涉及道德或其他價值判斷。⁸⁸

基於詼諧的目的，創作者在形式上或體裁上仿效他人的作品，藉由對前文本的扭曲、轉換，達到諷刺、詼諧的效果，而產生新意涵與新趣味的顛覆作品，兒童文學中常被拿來作為顛覆對象的是，古典童話、民間故事以及知識書，因為它們傾向順從固定不變的傳統程規並且在文化中廣為流傳、眾所周知。而被顛覆的目標必須是讀者所熟悉的，才能形成閱讀的樂趣。

(一) 顛覆經典童話事件

⁸⁶ 培利諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 71。

⁸⁷ 彭懿，《遇見圖畫書百年經典》(台北市：信誼基金出版社，2006 年 12 月)，頁 27。

⁸⁸ 洪淑苓，〈台灣童話作家的顛覆藝術〉，《擺盪在感性與理性之間》(台北市：幼獅文化，2000.6)，頁 145-146(全文 143-170)

《頑皮公主不出嫁》裡的史瑪蒂公主，在不結婚的理想，和不違背父母之命的前提下，接受王子們的求婚，不過，前提是王子們必須通過史瑪蒂公主提出的任務，而這些任務看起來似曾相識，以下將討論這些似曾相識的場景來自何處？

史瑪蒂公主要王子爬上玻璃塔來救她，這裡的場景讓人想起，童話故事<長髮姑娘>，有趣的是，長髮姑娘被關在高塔上，要解救她的王子還得靠姑娘的長髮辮子才能爬上高塔，如果長髮姑娘沒有了長髮被關在玻璃塔上，王子要如何救她呢？(圖 4-3-1)又如布勞第王子要幫史瑪蒂公主將神奇的戒子從大怪魚的嘴裡拿回來，記得格林童話故事裡的公主有一顆金色的球掉進池子，然後公主要嫁給那隻幫她撿回金球的那隻青蛙 (圖 4-3-2)

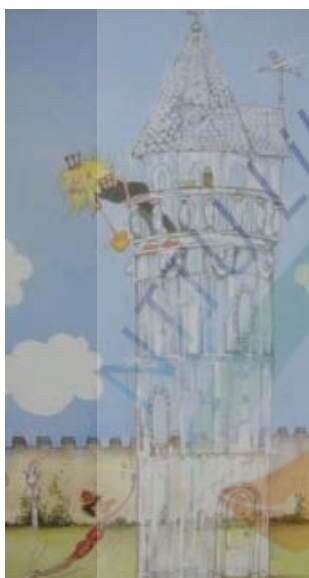

圖 4-3-1 《頑皮公主不出嫁》跨頁六，右頁局部

圖 4-3-2 《頑皮公主不出嫁》跨頁九局部

有趣的是，風水輪流轉，經過幾百年後，公主和龍和解了；在古典童話裡的公主常常被噴火龍抓走，王子需要從噴火龍的手中救回公主，贏得公主的歡心，但是，現在巴貝柯爾的公主把龍當成可愛的寵物在飼養，還成天和牠們混在一起，雙方成為無所不在的好朋友。

《灰王子》也是一個顛覆童話的故事，大家耳熟能詳的<灰姑娘>來到現代成了灰王子，灰姑娘有幫她實現願望的神仙教母，巴貝柯爾也安排一位小仙女給灰王子，幫助他實現願望，但是教母法力高強可以變出灰姑娘需要的南瓜馬車，法

力不足的小仙女則變出一台迷你小汽車，教母的華麗南瓜馬車，對比這台迷你小的汽車，讓人不覺莞爾；另外，教母幫灰姑娘準備合適的禮服，小仙女也幫灰王子準備禮服，只是，她把灰王子的禮服變成了泳衣(圖 4-3-3)。當然，午夜鐘聲響起，魔法消失，灰姑娘留下一隻玻璃鞋，而灰王子則是嚇掉了破舊的牛仔褲(圖 4-3-4)。

圖 4-3-3 《灰王子》跨頁五局部

圖 4-3-4 《灰王子》跨頁十，右頁局部

《娃娃國王變變變》的變變王子摩擦自己的馬桶，果然出現一個包尿布的小精靈(圖 4-3-5)，這和我們熟悉的<阿拉丁神燈>的燈神出現的場景一模一樣，但是，出現的人物，顛覆了我們預先期望的，期望牠是個法力高強的特異人士。

古典童話裡尊貴的公主，因為一顆放在床墊下的豆子而無法好好入睡，這樣的場景被巴貝柯爾寫進了《頑皮公主萬萬歲》裡，成了孵蛋的場景，史瑪蒂公主爲了孵蛋，一個星期沒睡好覺(圖 4-3-6)，這顆讓史瑪蒂公主沒睡好覺的「蛋」，比起豆子的大小，才真的會讓人睡不好。

圖 4-3-5 《娃娃國王變變變》跨頁八， 圖 4-3-6 《頑皮公主萬萬歲》跨頁十三，右頁右頁局部

(二) 顛覆社會刻板印象

力大無窮的泰山，一定是男生嗎？巴貝柯爾在 *Tarzanna* 裡，將泰山換成女性，而這位女泰山執行起任務可是一點也馬虎，*Supermoo* 是一頭母乳牛，但是，牠的裝扮卻是電影超人的裝扮，是不是在嘲笑超人只是徒有力量的蠻牛而已呢？女生一定是淑女嗎？在 *Bad Habits* 裡，被形容成是可怕怪獸的小孩，可是一位穿著洋裝的女生，她的行為和圖畫書《小毛不可以》的小男孩一模一樣，巴貝柯爾一針見血的指出小女孩搞怪的惡劣行為同樣讓人無法苟同，讓讀者在大笑之餘，也深刻體驗到這樣的孩子，其實一直存在我們的身邊。

婚姻，是每一個童話故事裡公主心心念念的終極目標，但是，《頑皮公主不出嫁》裡，史瑪蒂公主對求婚者的態度相當輕鬆愜意，甚至，不結婚想要養小孩，《灰王子》裡的班妮公主也主動的決定如何挑選自己丈夫的方法，女性婚姻自主權回到女性自己的手裡，不再是根據別人的期望或被動的等候追求，筆者認為巴貝柯爾在這裡顛覆的不只是男女地位，同時也是婚姻選擇權的轉換。

大人對知識的權威和掌控情勢的能力，在巴貝·柯爾的圖畫書中，再次接受挑戰，在《媽媽生了一顆蛋》裡，孩子和父母大談性教育，孩子說的比父母說的要更精確、更有條理，書中還調侃了父母提到「送子鳥」的傳統說法；《好事成

雙》的姊弟爲了父母吵架惹出來的禍事，想辦法幫失控的父母解決難題，還給他們一個和平的居家環境；孩子和父母角色互換，也是另類趣味的呈現。

二、冒險歷程的趣味

巴貝柯爾圖畫書在情節上的幽默表現，除了顛覆造成的幽默效果之外，還有一個就是冒險過程中，因爲緊張刺激所造成的樂趣。而這樣的情節模式可以統稱爲在家/離家/返家，而「這種在家/離家/回家(home/away/home)的形式是兒童文學最普遍的情節。」⁸⁹

遊戲是人類的本能活動，所以人類發明各種遊戲來消磨時間，「喜愛遊戲乃是兒童的天性，也是他們的第二生命。」⁹⁰而兒童文學既然是兒童的精神糧食，那麼在兒童文學的作品裡就應該滿足他們在心裡渴望遊戲、獲得樂趣的需求。

在這類的故事當中，先會發生一件需要解決的事情，然後由主角出面來解決，而解決這件事必須離開溫暖的家，當然問題解決之後，主角必定會再回到原來的地方，但是，主角會因爲經歷了冒險的歷程而有所成長。原本成長都是艱澀難耐的，但是，巴貝·柯爾將這些成長的歷程轉化變成一個個好玩的遊戲，以 *The trouble with Uncle* 裡的海盜叔叔，他買了一張真的藏寶圖之後出發去尋找寶藏，原本以爲會一帆風順，但是尋寶的過程中，他經歷了被鯨魚惡整、被罪犯搶劫還不小心遺失了藏寶箱等等的麻煩事，如果在真實的生活中，海盜叔叔應該已經焦頭爛耳了，但是，這些麻煩事卻讓讀者和海盜叔叔經歷了一場遊戲般的歷險，不過，海盜叔叔最後還是選擇回到看似風平浪、卻暗藏玄機的家。

另外，在 *Tarzanna* 裡的 Tarzanna 帶著動物園逃出來的動物躲在紙箱裡，他們的表情就像在捉迷藏的遊戲一般，並沒有感覺到自己給別人帶來的危險。*Nungu and the hippopotamus*、*Nungu and the elephant*、*Nungu and the crocodile*，Nungu 因爲離家外出而遇到許多的困難，但是，解決這些問題的過程是如此具有冒險性和挑

⁸⁹ 培利·諾德曼，《閱讀兒童文學的樂趣》，頁 184。

⁹⁰ 陳正治、蔡尚志、林文寶、徐守濤合著，《兒童文學》(台北：五南出版社，1996 年 9 月)，頁 19。

戰性。

三、天馬行空的想像力

1、放射性的情節

幽默家會以戲謔的方式來看待人生的醜態，讓讀者有機會更深刻的體悟人生，巴貝·柯爾也不例外，她的圖畫書當中，有些是情節是以放射狀在呈現的，沒有一定的順序，情節可以自由的組合，不至於會影響整體要呈現的主題或意念。

這樣的情節呈現方式，讀起來雖然相當輕鬆，沒有想翻頁的壓力，有的是想好好大笑三聲，然後想一想，我是這樣嗎？人生真的是如此？以《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》這本書為例，情節依照「傻」這個主軸進行，巴貝柯爾將自己觀察到傻傻的人生百態畫進書裡，例如：「有人走路的樣子笨兮兮」（圖 4-3-7），「為什麼有些傻瓜喜歡在天上飛來飛去？」（圖 4-3-8），確實有些人對某些事情熱情過了頭，做出一些讓人無法理解的行為，總會讓人覺得太過誇張，但是，經過創作者的巧思加以修飾之後呈現出來的，讓人覺得有趣之外，也讓讀者去回想這樣的行為是否在我們的周遭出現過，甚至我們自己是否也曾經出現過這樣的行為，成為別人眼中的傻子卻不自知。

圖 4-3-7 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》
<傻呼呼的書>跨頁二局部

圖 4-3-8 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》
<傻呼呼的書>跨頁九，右頁局部

2、對比的趣味

《媽媽沒有告訴我》裡面，「我為什麼一定要上學？媽媽自己就被學校退學。」這是個很諷刺的畫面，大人常常要孩子遵守社會的規範，但是大人自己有遵守嗎

(圖 4-3-9)?在畫面中答案是否定的，而這樣的畫面放在一起就產生強烈的對比趣味。《好事成雙》裡，反目成仇的父母，對同一件事的看法從來沒有相同過，且看他們對渡假、養狗、藝術的不同見解(圖 4-3-10)，畫面上呈現的對比，讓讀者可以清楚的了解兩個人的差異。

對比的趣味也展現在畫面大小的上，《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》其中<毛茸茸的書>跨頁十一，「可愛的泰迪熊也可能變得讓人毛骨悚然。」畫面呈現的圖像讓可愛的泰迪熊，巨大到比主人還大，主人瞬間成了泰迪熊的玩具(圖 4-3-11)。對比也展現在兩套標準的嘲諷上，《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》其中<傻呼呼的書>提到，小嬰兒喜歡抓蟲吃，大人會極力的阻止，可是「大人也在高級餐廳裡吃噁心的青蛙和蝸牛。」兩相比較之下，趣味橫生。難道差別只是有沒有煮熟或只是換一個方式吃嗎(圖 4-3-12)?

圖 4-3-9 《媽媽沒有告訴我》跨頁四

圖 4-3-10 《好事成雙》跨頁三局部

圖 4-3-11 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<毛茸茸的書>跨頁十一，右頁

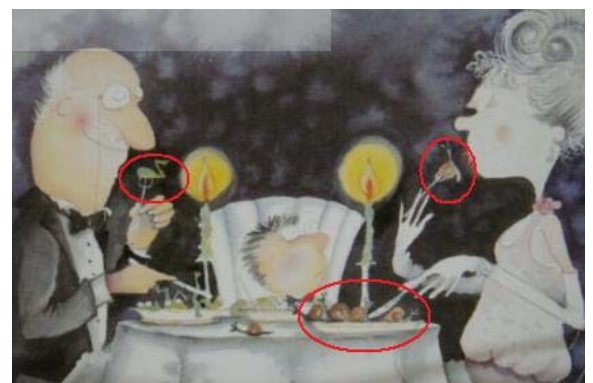

圖 4-3-12 《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》<傻呼呼的書>跨頁十，右頁局部

第五章 結論

研究巴貝·柯爾圖畫書的過程，就好像進入幽默的世界，隨著她精心設計的故事內容，笑聲無限、驚喜不斷，在圖文互動的視覺呈現上，體驗無窮的幽默力量。

巴貝·柯爾以水彩作為主要的創作媒材，完善的利用水彩多變化的特質和水彩呈現的自由與流動感，這樣的媒材選擇，除了替她自己幽默的故事找到適合的視覺表現形態，同時更建立了個人的藝術風格。

本研究透過閱讀、探討分析巴貝·柯爾自寫自畫圖畫書作品，綜合性的歸納她作品敘事上的特色及幽默的表現，並提出幾點建議。

第一節 巴貝·柯爾的敘事特色

壹、幽默的呈現生活化的題材

主題是創作者主觀的選擇，創作者透過對周遭生活環境的持續觀察和關心，將自身所關注的議題展現在作品之中，因此，主題最能顯現創作者的理念。

巴貝·柯爾圖畫書的主題，一部分來自困惑的生活體驗(例如：離婚、生死、生命的意義、性別教育等)，一部分來自於經典童話故事或民間故事(例如：灰姑娘、丘比特、精典童話故事的場景等)，一部分則來自天馬行空的幻想(例如：變成動物、家人是巫婆、外星人等)，這些題材有些是嚴肅的、有些只是單純的是一則有趣的故事，但是，經過巴貝·柯爾幽默的加工後，都散發獨特的巴貝·柯爾風味。

貳、展現圖畫書整體的設計

巴貝·柯爾認為圖畫書創作者必需了解圖畫書出版印刷的作業程序，擁有這

樣的知識，可以讓創作者完整的展現出自己整體的風格和想法。

巴貝·柯爾的圖畫書從構思故事開始，一本圖畫書印刷完成後的雛形就已經在她的腦海中顯現，在她將這些構思繪製在紙上之前，對圖文在畫面上呈現的效果、圖文的位置都已經有了基本的設計，她的圖畫書從封面、蝴蝶頁、書名頁到正文，甚至到了封底，都扮演著敘說故事、營造故事氣氛的角色，給與讀者一氣喝成的完整閱讀感受。

參、圖文關係的多元運用

巴貝·柯爾圖畫書文字的部分多數簡潔有力、不賣弄華麗艱澀的詞彙，所以讀者可以很容易的理解故事的發展、掌握內容呈現的主題，也因此讓讀者心有餘力可以在圖像與文字之間來回穿梭，進而發現圖文一搭一唱下所蘊含的樂趣。

巴貝·柯爾圖畫書的文字會穿插在圖像之間，感覺圖像和文字已經成為一體、不分彼此，密切扮演共同合作敘說故事的角色，並以背景留白的手法，讓畫面明確的呈現主要的場景或角色，以圖像來擴大文字的張力，肯定文字與圖像密切的合作關係。另外，巴貝·柯爾深信圖畫書對兒童學習的重要，她讓文字嵌入圖像中，彷彿多此一舉的加強說明該圖像的用途，但是，研究者認為這應是巴貝·柯爾試圖讓年齡較小的讀者，可以從圖像中找到自己熟悉的字彙，進而引發小讀者對閱讀的興趣。

肆、豐富多變的畫面

巴貝·柯爾的圖畫書以滿板、出血的畫面居多；圖畫書中的框線代表著限制，巴貝·柯爾的作品中出現過花俏的邊框、手繪的邊框，但是，從沒出現過工整的框架；巴貝·柯爾也運用各種視角來表現故事的場景，但是，她最常運用的是平視的角度，這樣的角​​度營造出與讀者相同的觀看角度，促使讀者接受她敘說的觀點和意涵；在畫面上也巧妙的利用背景留白的方式，加強畫面中事件的重要性或主角的地位。

伍、運用漫畫的語言製造效果

漫畫的語言之所以會被讀者接受，是因為這些約定成俗的表達方式深入人心。巴貝·柯爾在作品中運用許多漫畫的元素，已經成為她圖畫書的一大特色，而最常使用的莫過擬聲字的運用，這個手法為她的圖畫書製造十足的聲效，讓一本原本安安靜靜的圖畫書變得活潑、生動，當擬聲字和強調情緒的幾何圖形(例如：星形)同時出現時，給予讀者視覺和聲音上極大的刺激，也製造故事的高潮和趣味點。巴貝·柯爾也經常利用簡單的線條，來加強畫面戲劇性的效果，或動作的方向和速度，這也讓她圖畫書除了聲效，還加上動感。

除此之外，她還運用漫畫分格的表現方式，在畫面上呈現時間的流逝、或同時時間發生的一連串事件，這樣的方式讓畫面的節奏瞬間改變，加快了敘說故事的腳步，也增添畫面的韻律感。

第二節 巴貝·柯爾的幽默表現

壹、幽默的主題意涵

幽默透過誇張、對比、顛倒等手法，運用精煉的言語，對現實生活不合理得形態做含蓄性的揭露，而繪圖中的幽默是更是文學幽默的延伸，幽默的圖像揭發生活中習以為常的事理，以詼諧、嘲諷的方式傳達意念。她作品中的主題意涵，呈現兒童的需求，一如Landsberg對童書所做的觀察：

當你們分析為什麼一本有趣的書，可以讓這麼多不同品味的兒童哈哈大笑時，你會發現幾乎每一本書都有個隱而未明的主題。那就是童年時期心底深處最常有的經歷……焦慮⁹¹。

孩子會焦慮身體的變化、會焦慮父母離異、會焦慮如果自己表現不好會不會被排斥等問題，巴貝柯爾將會困惑孩子的議題，以幽默的手法包裹在作品中，讓閱讀者可以輕鬆地和她的作品進行對話。

巴貝·柯爾大方地嘲諷成人世界的矛盾與悖理，她深暗反諷的力量比直接控訴來得更加有力，巴貝·柯爾以成人的身分，坦然承認世界的不完美，大方的突顯成人社會中的矛盾與悖理之處。並在作品中展現笑看世事的豁達，她以誇張的手法呈現人生百態的荒謬，鼓勵讀者正面思考。

貳、敘事結構的綜合運用

「由一個個特定人物及相關行為所衍生得笑料，必須經由有組織的形式才能結合起來，累積笑的能量。」⁹²巴貝·柯爾在情節中構思了許多令人會心一笑的場景，巴貝·柯爾巧妙的運用顛倒、對比、不協調等幽默的技巧，時而順應讀者的預期，時而出其不意的來個大逆轉，巧妙轉換之間，讓讀者的心理在熟悉與驚奇之中來回擺盪。

⁹¹ Landsberg, M.(1992).*Liberating laughter*.American Educator, 3, 34-48。頁 36。

⁹² 姚一葦，1978，頁 263。

巴貝·柯爾在敘事結構上的另一個風貌是遊戲式的冒險歷程，讓讀者閱讀圖畫書之際，有如參加一場冒險遊戲，誠如哲學家康德、席勒、斯賓塞等人都認為藝術起源於遊戲，因為透過遊戲可以享受歡樂，得到情感的宣洩及感到趣味盎然進而啟發美的感受，巴貝·柯爾的圖畫正是最好的印證。

參、文字遊戲的樂趣

圖畫書角色的名字是創作者的精心設計，可以代表角色的人格特質。巴貝·柯爾就像愛取名字的頑皮兒童一般，為調侃的對象取一個可以代表其扁平人物的名字，讓讀者一眼可以知道該人物自始自終的特色，例如：愛花錢、發牢騷等，讓讀者對該人物留下深刻的印象。

巴貝·柯爾也將生活中的語言材料作趣味的分析、組合，利用混拼字彙的新造詞或諧音字，打破固有的語法常規，在作品中大玩文字遊戲，藉機諷刺或增強故事的效果，故事也因此產生話中有話的暗示。

肆、誇張、滑稽的角色

巴貝·柯爾的圖畫書無論人類、動物或怪獸，都有著卡通的造形、滑稽的動作和誇張的表情，主角不再是溫良恭儉謙的典範或美的化身，而是現實生活中會犯錯的不完美形象。

在人物的刻畫上，巴貝·柯爾強調某個特質，象徵性的勾勒出人物形象，透過卡通化、變形的人物描繪，及滑稽誇張的表情動作，突顯人物角色的特點，不強調刻意的醜化，而是藉此展現作家對人生百態的調侃。在動物的刻畫上，擬人化的動物保留動物的特性，還加上人類特有的豐富表情，用在嘲諷人類行為上更有顯著的幽默效果；怪獸或是想像的生物則展現巴貝·柯爾天馬行空的創造力。

第三節 反思與建議

巴貝·柯爾的作品是圖畫書大獎的常勝軍，無論圖、文的表現都展現其豐富成熟的技巧。在細讀文本的歷程中，發現巴貝·柯爾創作的年資長達二十餘年，從第一本自寫自畫出版的到近年出版的圖畫書，多達三十五本，這些作品雖然都展現了她特有的幽默風味，但是，在圖像、文字的經營上，甚至版面的設計，有許多的轉變，然而，這樣的轉變在本論文中無法一一比較，甚感遺憾。

在收集巴貝·柯爾作品的過程中，發現國內選擇性的出版巴貝·柯爾的作品，筆者大膽假設，這應該和這時候教育或社會氛圍有關，在國內出版的多半與兩性教育、顛覆童話、身心健康有關，但是，巴貝·柯爾尚有許多幽默風趣的作品未能呈現在國內讀者面前，期望藉由本論文的研究，使其作品受到注視，能持續翻譯出版，讓更多人可以全方位的認識巴貝·柯爾。

巴貝·柯爾喜歡運用混拼的字彙，而且混拼的字彙都具有相當的敘述功能，但是，在本論文中僅能以取得的文本做有限的討論與分析，實屬可惜，如果可以從翻譯的角度討論她這個部分的設計，相信應會有所獲得。

再者，本研究偏重在風格的分析歸納，缺乏對於將巴貝·柯爾圖畫書帶入人群的研究，巴貝·柯爾在創作圖畫書時並沒有刻意的設定閱讀者的年齡，在作品內容主題的呈現上也不受拘束，所以如果能實際的，讓不同年齡層的兒童閱讀巴貝·柯爾圖畫書或與幼稚園、國小相關教學活動結合，應可看出小讀者對巴貝·柯爾圖畫書的接受度或反應。

參考書目

壹、 研究文本

Cole, Babette. *Promise solves the problem*. London : Kaye & Ward Ltd , 1977.

_____. *Nungu and the hippopotamus*. London : Macdonald General , 1978.

_____. *Nungu and the elephant*, London : Macdonald General , 1980.

_____. *Promise and the monster*. London : Picture Lions, 1981.

_____. *Nungu and the crocodile*. London : MacDonald, 1982.

_____. *Beware of the Vet*. London : Hamish Hamilton, 1982.

_____. *The trouble with Dad*. London : William Heinemann Ltd, 1985.

_____. *Trouble with Gran*. London : William Heinemann Ltd, 1987.

_____. *The trouble with Grandad*. London : William Heinemann Ltd, 1988.

_____. *Cupid*. London : Hamish Hamilton, 1989.

_____. *Tarzanna*. London : Hamish Hamilton, 1991.

_____. *Hurrah For Ethelyn*. London : William Heinemann Ltd, 1991

_____. *Supermoo*. London : BBC Books, 1992.

_____. *The trouble with Uncle*. London : Heinemann Young Books, 1992.

_____. *Mummy laid an egg*. London : Jonathan Cape Ltd, 1993.

_____. *Winni Allfours*. London : Hamish Hamilton Ltd, 1993.

_____. *Three cheers for Errol* . London : William Heinemann Ltd, 1998.

_____. *Bad Habits* . London : Hamish Hamilton Ltd, 1998.

_____. *Animals Scare Me Stiff*. London : Jonathan Cape Ltd, 2000.

_____. *That' s why*. London : Jonathan Cape Ltd, 2006.

Cole , Babette(巴貝·柯爾)著。陳質采譯。《我的媽媽真麻煩》(*The Trouble With Mam*)。台北市：遠流。1998.9.10 初版。

- _____著。吳燕凰譯。《頑皮公主不出嫁》(*Princess Smartypants*)。台北市：格林文化。1994.1初版。
- _____著。黃迺毓譯。《精采過一生》(*Drop dead*)。台北市：三之三文化。1999.8初版。
- _____著。黃鈺璇譯。《有什麼毛病》(*Hair in Funny Places*)。台北市：格林文化。2000.09初版。
- _____著。黃鈺璇譯。《好事成雙》(*Two of Everything*)。台北市：格林文化。2000.07.初版。
- _____著。郭恩惠譯。《我家有個壞好寶寶》(*The Bad Dood Manners Book*)。台北市：格林文化。2001.03. 初版。
- _____著。黃迺毓譯。《大狗醫生》(*Dr. Dog*)。台北市：三之三文化。2000.06初版。
- _____著。郭恩惠譯。《娃娃國王變變變》(*King change-a-lot*)。台北市：格林文化。2001.04.初版。
- _____著。黃聿君譯。《媽媽沒告訴我》(*Mummy Never Told Me*)。台北市：格林文化。2003.05初版。
- _____著。黃筱茵譯。《找回真愛》(*Truelove*)。台北市：格林文化。2002.01初版。
- _____著。郭恩惠譯。《灰王子》(*Prince Cinders*)。台北市：格林文化。2001.09初版。
- _____著。董霈譯。《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》(*The silly slimy smelly hairy book*)。台北市：格林文化。2004.03初版。
- _____著。黃聿君譯。《我要做個好小孩》(*The Sprog Owner' s Manual*)。台北市：格林文化。2004.07。
- _____著。董霈譯。《頑皮公主萬萬歲》(*Long Live Princess Smartpants*)。台北市：格林文化。2005.11 初版。

貳、中文專著

- Bang, Molly (莫麗·邦) 著。楊茂秀譯。《圖畫·話圖》。台北市：財團法人毛蟲兒童哲學基金會。2003 年10 月。
- Doonan, Jane (珍·杜南) 著。宋珮譯。《觀賞圖畫書中的圖畫》(*Looking at Picture in Picture Books*)。台北市：雄獅。2006。
- Nodelman, Perry (培利·諾德曼) 著。劉鳳芯譯。《閱讀兒童文學的樂趣》。台北市：天衛文化。2000 年1 月。
- Salisbury, Martin 著。周彥璋譯。《彩繪童書-兒童讀物插畫創作》(*Illustrating Children's Book Creating Pictures for Publication*)。台北市：視傳文化。2005。
- 王秀雄等編譯。《雄獅西洋美術辭典》。台北市：雄獅。1992。
- 王秀雄著。《美術心理學》。台北市：北美館。1991。
- 林文寶、徐守濤、陳正治、蔡尙志等著。《兒童文學》。台北市：五南。1996。
- 林良著。《淺語的藝術》。台北市：國語日報。2000。
- 林敏宜著。《繪本大表現》。台北市：天衛文化。2004。
- 林敏宜著。《圖畫書的欣賞與應用》。台北市：心理出版社。2000。
- 李美蓉著。《視覺藝術概論》。台北：雄獅。1993。
- 松居直著。《幸福的種子》。台北市：台灣英文雜誌社。1995。
- 周華安著。《幽默與語言藝術》。台北市：商鼎文化。1993。
- 姚一葦著。《欣賞與批評》。台北市：聯經出版社。1987。
- 徐素霞編著。《台灣兒童圖畫書導賞》。台北市：國立台灣藝術教育館。2002。
- 郝廣才著。《好繪本如何好》。台北市：格林。2006。
- 彭懿編著。《圖畫書：閱讀與經典》。南昌市：二十一世紀出版社。2006。
- 鄭瑞菁著。《幼兒文學》。台北市：心理出版社。1999。
- 謝進編著。《精妙幽默技巧》。台北縣：漢欣文化。2002。
- 墨高君譯。《幼兒文學：在文學中成長》。台北市：智揚文化。1996。

蕭颯、王文欽、徐智策等著。《幽默心理學》。台北市：智慧大學。1993。

蕭加猷著。《連環圖畫視框的屬性意義與構成原理：以西方 Comics & Sequential Art 為例》。台中市：弘祥。2001。

參、期刊論文

一、期刊

Stephens, John (斯蒂芬斯·約翰) 著。張浩月譯。〈後現代主義與兒童文學〉。

載於《中華民國兒童文學學會會訊》。19 卷2 期。2003 年3 月。頁9-13。

Stephens, John (斯蒂芬斯·約翰) 著。陳中美、張嘉驊譯。〈兒童文學與文化研究〉。載於《兒童文學學刊》第9 期。台北市：天衛文化圖書有限公司。2003 年5月。頁57-58。

Moebius, William (梅比爾斯·威廉) 著。馬祥來譯。〈圖畫書符碼概論〉(Introduction to Picturebook Codes)。載於《兒童文學學刊》第3 期。台北市：天衛文化圖書有限公司。2000 年5 月。頁162-182。

林文寶。〈敘述、敘事與故事〉。載於《兒童文學學刊》第3 期。台北市：天衛文化圖書有限公司。2000 年5 月。頁20-63。

郝廣才。〈油炸冰淇淋—繪本在台灣觀察〉。載於《美育》91 期。1998.1。頁11-18。

劉鳳芯。〈兒童圖畫故事書。也可以很深刻〉。載於《誠品好讀》。第29 期。2003年1、2 月合刊。頁118~120。

曹俊彥。〈圖畫故事的寫作〉。載於《認識幼兒讀物》。台北市：天衛文化圖書有限公司。1995 年12 月。頁87-101。

二、論文

余晏如。《圖畫書之性別研究—以芭貝·柯爾文本為例》。國立台東大學兒童文

學研究所。2003。

吳宜澄。《台灣兒童圖畫書風格分析：以賴馬自寫自畫的作品為例》。台北市立教育大學視覺藝術研究所。2007。

林冠玉。《安東尼·布朗圖畫書中插畫之超現實主義風格研究》。屏東師範學院視覺藝術教育研究所。2002。

林德姮。《圖畫故事書中的後設策略》。國立台東大學兒童文學研究所。2003。

李培蘭。《幽默廣告機制與形式分類之初探--以 1997~2001 年時報廣告獎平面類作品為例》。國立政治大學廣告學系碩士論文。2003。

邱夢偉。《幽默漫畫表現形式之創作研究--以幽默漫畫為例》。國立台灣師範大學設計研究所。2003。

黃永宏。《信誼基金會出版之兒童圖畫書插畫風格分析》。國立台灣科技大學設計研究所碩士論文。2002 年7 月。

廖麗慧。《約翰伯寧罕圖畫書研究》。台東師範學院兒童文學研究所碩士論文。2000年6 月。

蔡維庭。《大衛麥基自寫自畫圖畫研究》。國立台東大學兒童文學研究所。2003。

劉莉芬。《以認知理論探討兒童對幽默笑話觀點之研究》。國立台灣師範大學語文教學研究所碩士論文。2002。

肆、網路資料

巴貝·柯爾官方網站。http://www.babette-cole.com。檢索日期 2009 年 3 月 3 日。

圖畫書作家作品。http://biography.jrank.org/pages/989/Cole-Babette-1949.html。檢索日期 2009 年 5 月 18 日。

附錄一 巴貝·柯爾圖畫書封面、封底賞析

書名	封面	封底	跨頁
Nungu and the hippopotamus	有框，用樹葉裝飾，將畫面框起來，書名被包在畫面裡，一隻河馬和一個黑人小孩面對讀者。	背景深黑色，左下方有一個類似鏡頭的聚焦畫面出現一批馬和小孩。	非跨頁
Nungu and the elephant	豎開本，出血，滿版，精裝本，叢林為背景。主角大項在中間，小男孩和驢子在大象背上，其他的動物分布在大象的四周，綠色系為主調	圖案占據畫面 3/4，動物面向右方排排站，跨頁打開之後，和封面的圖案連貫起來，就向一群跟著大象出遊的動物大隊。	跨頁(圖案連續在書背上)
Beware of the Vet	長開版，滿版，，精裝本，文字在上下方，圖案在中間，長出牛角的獸醫追趕一頭噴氣狂奔的牛。呈現鄉村小鎮的風景。	白底，無背景，圖案在下方，一個小女孩帶著寵物鱷魚獸醫師看，鱷魚張大嘴巴露出尖銳白色的牙齒，小女孩指著其中一顆黑色蛀牙獸醫師拿著工具，左搖右晃不敢向前接近鱷魚。	非跨頁(但是都以白底為主)
Nungu and the crocodile	豎開本，出血，非精裝本，熱帶叢林為背景，藍天綠地，書名在上方，圖案主要在畫面的中間，但是，上下天地處也有些許的圖案出現。主角鱷魚和小男孩在畫面的中間，其餘的動物分布在他們的四周。	擬人化的動物占據整個畫面，僅留天地一些些空白處(藍天、綠地)動物以兩腳站立，另外的兩隻腳高舉摀住耳朵。	跨頁(圖案連接在書背上)
The trouble with Dad	書名蠟筆手寫的筆跡，在封面正上方的中央，占據約 1/3 的位置。正方形開本。一個男人站在公車站牌的後面拿著報紙排隊，眼神看像右下方的小男孩，小男孩的表情和書名<麻煩>成反比，小男孩很愉快，男孩的後面跟著一排機器人，但是機器人和爸爸一樣拿著報紙和雨傘，眼神聚焦於小男孩身上。	封底延續封面是一幅出血的跨頁，畫面上方文字是對作家的評論。 暗藏玄機的是封底的左方出現一隻黃色巨大的怪物，有兔子的耳朵、牙齒，但是也有恐龍的牙齒，身體下方有一組輪子。身體則在畫面之外，增添許多的想像。	跨頁(書背有連續圖)

Trouble with Gran	書名蠟筆手寫的筆跡。正方形的開本。 奶奶手拿一壺茶，背後跟著孫女和一排手拿杯子、顏色鮮豔的怪獸，其中一隻怪獸只看見頭，頸部以下不在畫面裡，讓人忍不住翻到後面去尋找。	封底延續封面是一幅出血的跨頁。 畫面上方的文字是本書簡介。 暗示讀者這群人正跟著為首的奶奶要到每一個地方去喝下午茶。畫面動線安排由右至左，也暗示著讀者往下翻閱。	跨頁 (書背沒有連續圖案)
Promise and the monster	豎長開本，書名水性硬筆的筆跡，最上方，圖有線條框線，是皆大歡喜的畫面。	封底和封面一模一樣。	非跨頁
The Trouble with Grandad	書名蠟筆手寫的筆跡，在封面正上方的中央，文字和圖交融在一起。正方形開本。 老人手拿一盆植物，後方跟著小男孩、警察、狗，警察驚恐的表情和他的身分相比甚為諷刺，畫面最左方出現的是一隻有著大眼睛的綠色怪物，翻到封底答案揭曉-毛毛蟲	封底延續封面是一幅出血的跨頁，畫面上方有本書簡介，畫面下方只見一條黃黃綠綠的毛毛蟲身體，而這條蟲長到連尾巴都還在畫面之外。	跨頁 (沒有書背)
Three Cheers for Errol	橫長開本，有框，橘紅色的框，蠟筆寫書名，塗上橘紅色，老鼠在舉重。	文字在左方，圖在右方，和故事呼應。	非跨頁
Promise solves the problem	豎開本，有框，裝飾花花草草，開車的是馬。黃色基調	上方是文字，下方是一隻馬。	非跨頁
Cupid	白色蠟筆筆跡，文字在最上方，長方形開本，主角在正中間，畫面四個角落有縮小的主角面向中間放大的主角，形成一個隱形的框線，粉紅色底。	主角在最上方，文字在下方，文字是白色的。	非跨頁， 都是粉紅色
Tarzanna	書名蠟筆的筆跡，在畫面最上方，長方形開本，有框線，框的圖案是主角身上的豹紋裝飾，	文字介紹，加上評論，右下方是另一個主角和蜘蛛，沒框線。	非跨頁

Supermoo	正開本，紅色蠟筆，主角在正中間。背景是天空。	文字在上方，左下方是牛爸爸和牛小孩學習電腦。	非跨頁
The trouble with Uncle	書名蠟筆手寫的筆跡，在封面正上方的中央，文字和圖沒有明顯的分際，正方形開本。 一個神氣的海盜，一個遮嘴笑的男孩，一隻海盜貓。	文字最上方，一隻面帶煞氣的鯨魚向陸地游來，右後方有一隻美人魚跟著游向陸地。	跨頁 (圖案跨過書背)
Mummy laid an egg	正方形開本，書名有兩個，沙發上有個蛋殼，孩子坐在破掉的蛋殼裡，其他的家人在沙發後方偷看。背景白色。	左上方文字評論，右上方一條寶寶膏，寶寶從左方延伸到右方	沒有跨頁 1993
Winni Allfours.	長開本，有框，紅蘿蔔裝飾，再內一層有直線條的框，然後才出現主角，蠟筆書寫書名在畫面最下方。	封面縮小後橫放在畫面的正中央。書名放置畫面的正上方。	非跨頁
Bad Habits	正開本，書名蠟筆手寫筆跡，在畫面的最上方，和圖融為一體，沒有明顯的分際，主角小女孩在玩桌上的食物，一隻面露無奈的貓。有使用金粉裝飾。	文字簡介在最上方，中間是故事出現過的道具怪獸。	非跨頁
Lady lupin's Book of Etiquette	正開本，文字以蠟筆寫出書寫體，在文字上做裝飾(皇冠)，人為狗女士服務，狗女士帶著淑女的帽子。椅子是粉紅色。	圖在上方，狗女士推著嬰兒車。文字在下方。	非跨頁
Animals Scare me Stiff	書名最上方，橫長開本，漆黑的背景，文字用水彩濕濕的筆觸寫出像流血一般的感覺，一個被蛇纏住脖子臉色發青的小孩，被一群動物圍著。	漆黑的背景，三兩隻蝙蝠飛來飛去，馬的背部上有一隻藍色的鳥。	跨頁，精裝本，(背上有連續圖案)
That's Why	書名在正中央，正開本，有框的是文字，圖散布在框的四周，這個框是拼圖形。	封底是拼圖的樣式，文字在中央，圖案在四周。	非跨頁
《精采過一	出血，綠底，滿版出血，長	文字說明獲得的獎項，在畫	跨頁

生》	腿由左邊畫面延伸至右邊畫面。	面 1/3 之處，圖案在畫面下半部 1/2 之處。	(書背上有連續的圖案)
《好事成雙》	有框，外框使用的是天藍色，蛋糕是黑色，兩兄妹一刀切開新人。	有框，文字分別在右上方、左下方，中間是一隻狗在吃不結婚典禮剩下的食物。	非跨頁
《灰王子》	長開本，有框。文字在上方，圖案在中間，主角王子站在一個巫婆的湯鍋前做打掃的工作，一隻昏睡的貓在一旁陪伴他。	文字在左上方，一隻戴皇冠的猩猩在畫面右下方	非跨頁
《我的媽媽真麻煩》	正開本，文字在最上方，和下方，中間是圖，出血，背景空白，一群孩子面對讀者排排站，有一隻小狗	文字在最上方，介紹本書簡介，出血，看不出和封面是一氣喝成，但是和封面有極大的相似性。一群孩子面對讀者排排站。	非跨頁
《大狗醫生》	正開本，書名文字以狗醫生身上的斑點作裝飾，有框架，以大狗醫生的棕色為基調。病人躺在床上，大狗醫生站在病人的身上，餵他吃藥。	有框線，左方 2/3 留白，右方 1/3 處出現故事中爺爺走進廁所的那一幕，讓故事中的笑點再次呈現。	非跨頁
《我家有個壞好寶寶》	出血，一群孩子拿著畫筆或油漆工具，像是幫忙寫上書名、釘上作者的名牌，實際上現場每個孩子看起來都在製造髒亂、加上背景以紅點裝飾，感覺更加混亂。	出血，封面封底的色調完全不同。封底以黃色調為者，封面以紅色調為主。一對夫妻張口驚訝的看著一幅名畫，左邊出現以一個拿著油漆刷的小男孩，手上的刷子代表他將名畫中的風景做了一番更動。	非跨頁
《娃娃國王變變變》	有框，藍紫色調，娃娃國王推著嬰兒車，車中坐著變成嬰兒的父母。	封底一隻精靈飛出馬桶。文字分別在畫面的左上方，及畫面的右下方，圖案穿過文字的中間，將文字分成對角的兩半。	非跨頁
《頑皮公主不出嫁》	凱特格林威大獎榮譽獎圖有有框，公主騎重機載著恐龍。背景淺淺的橘色。	左上方評論，下半部有一隻綠恐龍對騎士噴氣。	非跨頁

《有什麼毛病》	文字有框，但是毛字做了一些變化，出血滿版的設計，灰色背景，金粉裝飾。	有框，邊框灰色，一個男孩位居畫面正中央，裸身背對讀者，搔頭插腰，似乎在煩惱甚麼。	非垮頁
《找回真愛》	正開本，黃色基調，有框，狗和嬰兒抱在一起，躺在一個有愛心圖案的抱枕上。	出血，右上方有文字，下方是一群流浪狗。	非跨頁
《媽媽沒告訴我》	出血、正開本，小男孩打開門掩嘴偷笑，書名在畫面的左半部。	文字在上半部，兩個裸體大人在玩枕頭戰。	非跨頁
《傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書》	出血，滿版，擷取傻呼呼、黏答答、臭兮兮、毛茸茸的書中，每一本書其中一個角色放在畫面上。封底封面是一樣的圖案。	滿版，文字在中間，圖案分別在四周，畫面下方是一隻豬的屁股。	跨頁(書背上無連續圖)
《我要做個好小孩》	出血，正開本，灰灰的色調，有種陰森可怕的感覺。兩個小孩拿著工具對著桌上的娃娃動手腳。	白色背景，好小孩和壞小孩各占左上方、右下方	非跨頁
《頑皮公主萬萬歲》	粉紅色、天藍色調，出血，公主騎著一隻飛天恐龍，往畫面右上方飛去，其他小隻的飛龍圍繞在他們身邊。	文字在左半部，圖案在右下方，和封面相連接。	跨頁(書背上有連續圖)

附錄二 兒童角色的造型

書名	角色略述
<i>Nungu and the hippopotamus</i>	出現在封面、跨頁一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一。黑人小男孩，短短的黑色頭髮、頭身比例 3：7，類似大人的身型，四肢細長但不纖細，不著上衣只穿一件像裙子一樣的圍布，動作俐落。
<i>Nungu and the elephant</i>	出現在封面、跨頁一、二、八、十二。黑人小男孩，短短的黑色頭髮、頭身比例 3：7，類似大人的身型，四肢細長但不纖細，不著上衣只穿一件像裙子一樣的圍布，動作俐落。
<i>Nungu and the crocodile</i>	出現在 黑人小男孩，短短的黑色頭髮、頭身比例 3：7，類似大人的身型，四肢細長但不纖細，不著上衣只穿一件像裙子一樣的圍布，

	動作俐落。
<i>The trouble with Dad</i>	出現在封面、跨頁一、二、五、六、八、九、十一、十二、十三。 白人小男孩，圓臉、黑髮、圓圓的眼睛、圓胖的身型、纖細的腳、穿著條紋上衣和吊帶褲，大大的鞋子。
<i>Trouble with Gran</i>	出現在跨頁一、三、四、十四。 白人小女孩，圓臉、大眼睛，長方型的身軀，纖細的四肢。
<i>The Trouble with Grandad</i>	出現在封面、跨頁一、二、三、七、十一、十三。 白人小男孩，金髮、圓臉、圓圓的眼睛、纖細的四肢，身裝白上衣、吊帶褲、雨鞋。
<i>The trouble with Uncle</i>	出現在封面、跨頁一、四、十二、十四、十五 白人小男孩，金髮、圓圓的眼睛、突出的鼻子、纖瘦的四肢，藍白條紋的上衣、五分褲。
<i>Mummy laid an egg</i>	出現在跨頁一、二、四、五、七、八、十、十一、十二、十四、十五。 白人小男孩和小女孩，金色頭髮、圓臉、圓圓的眼睛，長方形的身軀、纖細的四肢，沒有脖子，腳丫很大。
<i>Winni Allfours.</i>	出現在跨頁一、二、三、四、 白人小女孩，金髮、橢圓臉型，圓圓的大眼睛，突出的大鼻子、細長的脖子，纖細的四肢
<i>Bad Habits</i>	出現在封面、跨頁一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。 主角是白人小女孩，圓臉、金髮、圓圓的大眼睛、突出的鼻子、纖細的四肢、身穿條紋的洋裝，動作粗魯、誇張。其它出現在畫面上的兒童，也以圓臉為主，髮色多樣，不刻意強調五官，而以線條描繪，四肢纖細。
<i>Animals Scare me Stiff</i>	出現在封面跨頁一、二、三、四、五、六、七、八、十一 白人小男孩，金髮，圓臉、圓圓的大眼睛，短短胖胖的身軀，四肢胖胖的，穿著冬天的衣物，帶著帽子和圍巾、手套。臉上的表情因為劇情發展總是很驚恐的樣子。
<i>That's Why</i>	出現在封面、封底、封底，跨頁一、二、三、四、六、八、十、十一、十三。 一個男生青少年，膚色棕色、一頭黑色的亂髮、戴眼鏡、四肢修長，手上總是抱著一把粉紅色的吉他。
《精采過一生》	出現在跨頁一、二、三、四、五、十。 白人小孩，圓臉、小巧的眼睛、金髮或黑髮，豐富的表情和誇張的動作。
《好事成雙》	出現在封面，跨頁一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十六。

	白人小女孩，圓臉、金色長髮、小巧的眼睛、纖瘦的四肢、誇張的大腳、頭上帶著花圈、一身粉紅色的短洋裝，表情溫和、動作優雅。 白人小男孩，金色短髮、淺藍上衣加上短褲，圓臉、纖瘦的四肢、溫和的表情。
《我的媽媽真麻煩》	出現在封面、封底、跨頁一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三。 年紀較大的白人男孩，大約小學高年級學生，金髮、圓臉、臉上有雀斑，圓圓的大眼睛、小巧不誇張的鼻子、四肢纖細，白色上衣加上背心、短褲，有英國風的裝扮。
《大狗醫生》	出現在跨頁一、三、五、六、七、八、九、十、十一。 甘家的小孩都是白人，以圓臉、大眼睛、纖瘦的四肢為主、因為每一個的狀況不同而有誇張的表情和動作。
《我家有個壞好寶寶》	出現在封面、跨頁一、二、三、四、六、七、九、十、十一、十二、十三 白人小男孩，金髮、圓臉、大眼睛，有細長的四肢。 白人幼兒，圓臉，短短的四肢和圓胖的身軀。
《有什麼毛病》	出現在封面，跨頁一、二、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三、十五 白人女孩，金髮、圓臉、大眼睛、塗上紅紅的唇膏、四肢纖細。 白人男孩，金髮、圓臉、大眼睛、四肢修長。
《找回真愛》	出現在封面、跨頁三、五、六、七、十二、十三、十四、十五。 白人小嬰兒，圓臉、連身裝、圓胖的身軀，短小的四肢，多半出現在搖籃裡，或是由媽媽抱著。
《媽媽沒告訴我》	出現在封面，跨頁一、二、四、五、六、七、十二、十三、十五。 白人小男孩、棕色頭髮、圓臉、大眼睛。