

國立臺東大學兒童文學研究所
碩士論文

指導教授：游珮芸 博士

The background features a large, light blue circular watermark of the National Taitung University logo. The logo consists of a stylized 'N' and 'T' intertwined, with the university's name in Chinese '國立臺東大學' at the top and 'National Taitung University' in English at the bottom.

池田晶子《瓦奇菲爾德》
系列作品探討

研究生：柯冠如 撰

中華民國一〇七年十一月

國立臺東大學兒童文學研究所

碩士論文

池田晶子《瓦奇菲爾德》
系列作品探討

研究生：柯冠如 撰

指導教授：游珮芸 博士

中華民國一〇七年十一月

國立臺東大學
學位論文考試委員審定書

系所班：兒童文學研究所

本班 柯冠如 君

所提之論文 池田晶子《瓦奇菲爾德》系列作品探討

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：

林文宏

(學位考試委員會召集人)

陳瑞良

郭孔雲

(指導教授)

論文學位考試日期：107年10月15日

國立臺東大學

附註：本表一式二份經學位考試委員會簽後，分別送交系所辦公室及註冊組存查。

國立臺東大學博、碩士學位論文授權書

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 系(所)
組 107 學年度第 暑期 學期取得 碩 士學位之論文。
論文名稱：池田晶子《瓦奇菲爾德》系列作品探討

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。

電子檔公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
☒	☐	☐	☐

本論文因申請專利或發表(未申請者本條款請不予理會)需延後公開，依「教育部100年7
月1日臺高(二)字第1000108377號函」，延後公開合理期限最多不超過五年。

☐ 本論文已申請專利並檢附證明，專利申請案號：_____；

☐ 本論文準備以上列論文投稿期刊。

延後公開日期：民國_____年_____月_____日。

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，本人同意視同同意授權。

指導教授姓名：郭子明 (親筆簽名)

研究生簽名：柯冠如 (親筆正楷)

學 號：1510211 (務必填寫)

日 期：中華民國 107 年 11 月 8 日

1. 本授權書(得自 http://portal.lib.nttu.edu.tw/lp.asp?CtNode=714&CtUnit=148&BaseDSD=52&mp=1&xq_xCat=10 下載)請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。
2. 依據 91 學年度第一學期第一次教務會議決議：研究生畢業論文「至少需授權學校圖書館數位化，並遲於三年後上載網路供各界使用及校內瀏覽。」

授權書版本:2018/03/16

誌謝辭

能夠寫到這一頁，是由無數的感謝所成就的。首先要對我的家人說：感謝親愛的老公文杰，總是全力支持我去做喜愛的事，即使因工作沒辦法常在身邊，但在我有困難時往往給予神救援；感謝我可愛的媽媽玉嬌，辛苦幫我照顧出生不久的小寶貝子菲和我這個大孩子，讓我有時間好好讀書、順利完成論文；感謝我善良的婆婆王愛，陪伴我生產及照顧大寶貝子語，之後更允許我搬回臺東，無後顧之憂的工作、念書。

兒文所的老師和同學，四年暑假相伴的日子其實不長，雖已曲終人散，但留下更多的是相處的美好記憶。進兒文所時，因挺著大肚子，同學們對我十分體貼，不論上台報告或準備器材，不讓我太勞累，雖然沒辦法常和大家出遊，但那份溫暖永難忘；老師們豐富的學識、優雅的談吐，帶領我們跨越許多不同領域，用更寬廣的視野看見這片文學之海，深深體悟到兒童文學不僅是兒童文學。感謝兒文所的老師和同學，讓我能真正嘗到讀書是如此有樂趣。

感謝游珮芸老師，讓我遇見達洋貓，給了我開啟論文的鑰匙，也給我大大的揮灑空間；感謝錦忠老師的提醒與叮嚀，讓我的論文能更嚴謹；感謝阿寶老師的鼓勵，讓我增添不少信心；謝謝相依為命的育慈，從認識那天開始，往返東大接送、停不了的點心和關懷……，在臺東有你真好；謝謝貼心的淑華，一路陪伴給予加油打氣，遠從台北來陪我和育慈口考，提到妳寶貝都好開心。

謝謝幫我到靜宜圖書館找資料的文鎮大哥、排解電腦問題的老弟昌廷、協助我理解日文的育慈弟及貝貝老師、在工作上給予我大力支持的鈞慧、陪我參加考試的芝穎，還有美麗的東大圖書館、引領我進入兒文領域的許建崑老師……感謝太多，盡在不言中。

感謝可愛的寶貝們——陪媽媽入學的子語、陪媽媽畢業的子菲，因為有你們，讀兒文所的日子更完滿了。

最後，感謝這世上的貓兒們，是你們成就了文學上許多無價的文化產業。

冠如 2018.11

池田晶子《瓦奇菲爾德》 系列作品探討

作者：柯冠如

國立臺東大學兒童文學研究所

摘要

貓在文學中是經常被拿來書寫的一種動物，書寫的層面相當廣泛，從成人文學至幼兒故事都可見其貓影，所扮演的角色性格變化多端，從溫婉可愛、憨厚樸實到陰沉邪惡都有。如此豐富多面向，使得貓在文學中滿足了許多作家想描摹的面貌。旅居歐洲多年的日籍藝術創作家池田晶子，出自她筆下的達洋貓個性直率、外型辨識度高，而以他為中心所展開的國度，充滿了魔法與想像色彩。他的魅力不只在故事中，更延伸到以他為主的眾多相關產品。因而讓喜愛貓的研究者，有了大大的動力與探究的依據。

本論文以探討文本內的故事文字及圖像為主，觀察文本外的文化產業現象為輔。第壹章緒論交待研究相關事項；第貳章介紹作者與作品，從生長背景切入探討創作構想，並簡介研究文本共十五本內容及分析圖像；第參章進一步探討故事圖文吸引人的特點及具特殊意涵的元素；第肆章則分享觀察在臺灣的店面及其他文化產業的心得，並對促進文化產業發展於其中提出建議；第伍章將研究過程所得作結論。

研究結果發現瓦奇菲爾德豐富的文化內涵：有趣的故事加上經典的圖像，是促成文化產業蓬勃發展的主要原因，加上公部門和熱愛者的支持力量，使其走過近四十年歲月仍魅力不減。由此可見兒童文學擁有發展文化產業無限潛力，運用圖像的優勢及深厚的故事內涵，發展「文化創意產業」，在創造經濟收益外更不忘肩負傳達文化的使命。

關鍵詞：池田晶子、達洋貓、瓦奇菲爾德、文化產業。

A Study About "Watchfield" By Akiko Ikeda

Author: Ke Guan-Ru

Abstract

Cats have taken a prominent role in the world of literature for centuries, being narrated in various kinds of literature, from adult literature to children's storybooks and beyond. With complicated personalities which allow authors to work with, cats are portrayed as cute and tender, as naive and simple, and as cunning and devilish. However, cat Dayan has a different story. Cat Dayan was created by Japanese writer Akiko Ikeda who travelled in Europe for decades. Cat Dayan is straightforward and open-minded. Not only famous for his outstanding appearance, but cat Dayan is also for the imaginative tales of this mischievous cat in the magical realm of Wachifield. He radiated his charisma in his stories. Moreover, products relative to cat Dayan are also fascinating to readers. Based on the situation mentioned above, cat Dayan gives researchers who love cats a big study motivation.

The study, as a literary analysis, examines the illustration and words in the stories, and evaluates the effect it brings to the cultural industries. The first chapter briefs the relative information of this study. The second chapter introduces the Japanese writer and her literature of 15 books, analyzing the construction of her literary thoughts from her background, including the context and the illustrations. The third chapter elaborates the attractive or special elements used in her literature and illustrations. The fourth chapter shares the suggestion toward improving the development of Taiwan cultural industries through the experience and observation in Taiwan store and other cultural industries. The last chapter combines the all the concepts together to make a conclusion.

The study finds out that the essence of culture of Wachifield is the interesting stories with classical illustrations which are the main reason to help promote this cultural industries flourishing, with the love of the readers and the support of the government. The charming power of Wachifield has lasted over 40 years, showing that children literature has the infinite potential of developing cultural industries. With the advantage of illustration and the inspirational content of stories to develop "creative cultural industry", children literature play a significant role on passing down the culture and generate revenue.

Keywords: Akiko Ikeda, Cat Dayan, Wachifield, Cultural Industry.

目錄

第壹章 緒論——從貓說起	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的與問題	3
第三節 研究方法與步驟	4
第四節 研究範圍與限制	5
第五節 文獻探討	6
第貳章 池田晶子與瓦奇菲爾德系列作品	11
第一節 多元創作的池田晶子	11
第二節 達洋貓和他的朋友	16
第三節 簡述瓦奇菲爾德的故事	24
第四節 分析瓦奇菲爾德的圖像	31
第參章 瓦奇菲爾德的奇幻元素	40
第一節 故事裡的古老傳說	40
第二節 故事中的歐洲風情	44
第三節 充滿魔法的世界	49
第四節 耐人尋味的情節	55
第肆章 在地球的文化產業	63
第一節 文化產業初步探討	63
第二節 瓦奇菲爾德的文化產業	68
第三節 喜愛瓦奇菲爾德的理由	75
第四節 產學發展的省思	80
第伍章 結論	84
參考書目	89
附錄 一、池田晶子和瓦奇菲爾德重要紀事年表	92
二、瓦奇菲爾德地圖	97

表目錄

表 1-5-1 臺灣日販出版與日文版比較表.....	6
表 2-4-1 瓦奇菲爾德一到十五集封面及封底圖案.....	32
表 2-4-2 瓦奇菲爾德故事內頁.....	34
表 2-4-3 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式-甲.....	35
表 2-4-4 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式-乙.....	36
表 2-4-5 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式-丙.....	38
表 2-4-6 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式-丁.....	38
表 3-2-1 瓦奇菲爾德創作靈感發源處表之一.....	45
表 3-2-2 瓦奇菲爾德創作靈感發源處表之二.....	46
表 3-4-1 分離式親情示意表.....	55
表 3-4-2 輪迴轉世親情示意表之一.....	56
表 3-4-3 輪迴轉世親情示意表之二.....	57
表 3-4-4 擬制親情示意表.....	59
表 3-4-5 展現力量的伊凡.....	60
表 3-4-6 展現智慧的吉坦.....	61
表 3-4-7 展現照顧的瑪西.....	61
表 3-4-8 展現正義的達洋.....	62
表 4-2-1 瓦奇菲爾德的商標圖案.....	69
表 4-2-2 台北達洋貓咖啡屋.....	71
表 4-2-3 山梨縣河口湖木之花美術.....	72
表 4-2-4 國家戲院演出的「達洋貓阿貝可貝亞的月亮」動畫四重奏.....	73
表 4-2-5 香港南丫島的達洋貓主題酒店.....	74
表 5-1 瓦奇菲爾德文化產業行銷方式.....	85

圖目錄

圖 2-1-1 池田晶子在台出版的三本繪畫技巧書籍	12
圖 2-1-2 池田晶子繪畫角色示意圖	13
圖 2-1-3 〈皮諾奇爾〉故事形成示意圖	13
圖 2-1-4 池田晶子化身書中角色示意圖	15
圖 2-2-1 達洋貓	16
圖 2-2-2 可愛版和成熟版的達洋貓	17
圖 2-2-3 不同貓味的眼睛	18
圖 2-2-4 達洋貓身體各部位	19
圖 2-2-5 伊凡	20
圖 2-2-6 瑪西	21
圖 2-2-7 吉坦	22
圖 2-2-8 魔女三姊妹	22
圖 2-2-9 鸛鳥休比耳	23
圖 2-2-10 月亮姑姑	23
圖 2-2-11 食夢貘巴庫	24
圖 2-4-1 《達洋的美味好夢》封面	33
圖 2-4-2 貓族會議示意圖	37
圖 3-1-1 安徒生《鸛鳥》故事中的插圖	41
圖 3-1-2 中美貘圖片	43
圖 3-1-3 馬來貘圖片	43
圖 3-1-4 故事裡的巴庫	43
圖 3-1-5 中島美嘉 2004 年的專輯《朧月夜～祈り》封面	43
圖 3-2-1 燃燒篝火辟邪	48
圖 3-2-2 太陽崇拜	48
圖 3-2-3 枕頭下的夏至日花草	48
圖 3-3-1 瓦奇菲爾德地圖	50
圖 3-3-2 妖精達洋和銀蓮花女王	54
圖 4-1-1 森林細語系列作品	65
圖 4-2-1 瓦奇菲爾德革工坊日本官網	70
圖 4-2-2 瓦奇菲爾德自由之丘總店	70
圖 5-1 文化產業意義示意圖	85
圖 5-2 文化產業與一般商品區別圖	86
圖 5-3 圖像的辨識度與傳達性左右比較圖	87

第壹章 緒論——從貓說起

第一節 研究背景與動機

一、研究背景

貓兒走入研究者世界相伴的日子已有十多年，填滿了研究者生活中的縫隙。對研究者而言，貓兒不再是路邊隨處瞥見的動物而已，而是確確實實讓研究者感受到人生酸甜苦辣的重要生物。研究者不覺得自己是貓奴，貓兒也不覺得牠是寵物，所以親子、朋友更像是我們的關係。出於愛屋及烏，所以人生第一本論文也要與貓有關。雖然文學作品不能和現實生活劃上等號，但應該可以是相似號；研究者的貓當然不是作品中的貓，但這些作品中的貓卻好似在現實生活中的人，教導了研究者許多人生的體悟，正如愛貓作家心岱¹曾這樣描述過：

擁貓入懷，勝過珠寶在庫。
如果，沒有貓，
我在人世間不免太寂寞了。
我的貓家族，
成就了我，他們給我功課做，
帶我修持與入門。
貓是我的前世，也是我的今生。²

養貓絕不只是一時興起，或是好玩而已，像心岱這樣的愛貓前輩，將貓當作靈魂伴侶般的照顧愛護，讓研究者十分崇敬。「一沙一世界、一花一天堂」³，每個生命皆彌足珍貴，讓我們看到人生中許多值得思考的事物。

除了陪伴、教導，在許多的文學作品中，貓兒也是很好的書寫對象！兒童文學界不遑多論，成人文學中更是常見。而貓的形象在文學作品中頗為多變，研究者依所閱讀過的文本分為以下兩類：第一種是以貓喻人，藉由貓的形象，寫出人的性格；第二種則是純粹寫貓的樣子，更貼近原本貓的性格。第一種以動物喻人的寫作手法是故事中常見的，研究者最感興趣的是貓兒被描寫的樣貌很廣，不像

¹ 心岱，愛貓人也是貓作家，1949 年出生於彰化縣鹿港鎮。以書寫散文與小說發表報章雜誌，目前已出版著作有散文、小說、報導文學等文類共五十多本，近年也為兒童出版奇幻故事書。

² 引自心岱《溫柔夜貓子》一書，時報出版社，1999 年 7 月初版。

³ 英國詩人布萊克 (William Blake) 的名句：「To see a world in a grain of sand, And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour.」(譯：一沙一世界，一花一天堂，掌中握無限，剎那現永恆。)

有些動物在書寫時常被定型，例如：狼常被描寫成「殘暴」、蛇會被描寫成「陰險」、鹿則是「溫馴」、狗是「忠心」。貓兒因為獨來獨往以及捉摸不定的性格，加上可愛優雅的外型，在文學作品被書寫的形象相當多元，如：神祕微笑的柴郡貓、展現智慧的長靴貓、紳士助人的伯爵貓、陰森黑暗的老貓……等。至於第二種純粹以寫貓樣貌的書，從近年大量出現的寵物書或寫真書可一窺究竟，如研究者相當喜愛的《我愛陳明珠》一書，作者 Emily⁴以細膩的散文風格描寫她與貓兒的生活，搭配許多作者善於美工的手繪圖及高畫質的照片，閱讀起來溫馨動人、饒富趣味，充滿豐富的視覺效果，書寫文字當中亦不乏許多令人停留深思之處，她在書中寫下對撿回的流浪貓陳明珠的自言自語：

我愛陳明珠，
她讓我嚐到原來勞累可以不苦澀，
眼淚可以很值得，
不安的同時也可以很快樂，
缺陷裡也有很多幸福。

Emily 的文字總能深入人心、引人思考，每每在閱讀其內容時，都能得到研究者心中微小的感動和深深的共鳴，進而加深研究者與研究者所養貓的情感。

研究者認為貓兒是良好的生命伴侶，也是能引發豐富思考的書寫對象，以其所產生的文學作品也會是研究的好方向，因種種緣分使得研究者選定與貓相關的作品作為研究對象。

二、研究動機

起始的動念就是想探究貓兒在兒童文學中被書寫的樣貌，但這樣的想法太過空泛，真正聚焦運作是在游珮芸老師的介紹下，認識了由池田晶子所創作的《瓦奇菲爾德》繪本系列故事，內容是以一隻名為「達洋」⁵的貓為主角，中了魔法進入到瓦奇菲爾德的奇幻世界後，發展出一個個有趣又充滿想像力的故事。研究者閱讀之後，除了被生動有趣的故事內容吸引外，更喜愛池田晶子所繪出的達洋貓及其他動物角色，她的畫風讓研究者想起大學時愛不釋手的《小兔彼得》系列繪本，當時研究者就對能畫又能寫的波特小姐有無限的景仰，也曾經想過以波特小姐《小兔彼得》為研究對象。或許是上天的安排，透過貓的開始、老師的引介，讓研究者認識同樣能畫也能寫的池田晶子，滿足了研究者研究的內在原始動機。

⁴ Emily，插畫設計師，生於香港，移居澳洲，2006 年移居台北，著有許多圖文書。

⁵ 「達洋」、「達洋貓」、「貓咪達洋」皆指同一角色，因遵循原翻譯名稱及行文流暢度，論文中三種名稱都採用。

2016 年一趟兒文所日本文化產業之旅，開啟了研究者對於兒童文學和文化產業密切相關的初步體驗。文學與文化產業巧妙的結合，加深加廣了許多文學作品的各種可能性。而在收集與瓦奇菲爾德相關資料過程中，發現瓦奇菲爾德在臺灣北部、南部設有授權店，在北部也有以達洋貓為主題的餐館；授權店除了以店面方式經營，也透過 fb、line 等方式和忠實顧客互動，傳達即時訊息。這讓研究者有了想觀察瓦奇菲爾德相關文化產業的念頭，想了解好的兒童文學作品除了以平面書本方式呈現，還能透過那些形式增加可見度與知名度？

雖然池田晶子創作此繪本時，設定的讀者不一定是兒童，但可以肯定的是她一定充滿童心，才能寫出這麼有想像力的作品；加上本身的藝術天分，《瓦奇菲爾德》可說是圖文具佳的作品。這樣充滿童趣的故事及圖樣轉換成文化消費產品時，深受其粉絲的喜愛，是研究者想關注的重點之一。

從文本出發到實地走訪，從剖析自我感受到觀察市場現象，希望研究者的研究能對此系列繪本紀錄下些許觀點、體悟，並挖掘文學作品與文化產業相得益彰的蛛絲馬跡，最後期望能對兒童文學與兒童文化產業的研究盡一份力量，讓更多讀者認識與了解此一優秀作品。

第二節 研究目的與問題

一、研究目的

依據前述研究動機，論文研究將以繪本的文字書寫以及圖像表現為出發點，再觀察文化產業發展樣貌。主要研究目的如下：

- (一) 瞭解池田晶子的生長背景，瞭解《瓦奇菲爾德》創作緣由。
- (二) 細讀《瓦奇菲爾德》系列繪本，匯整十五集的故事內容。
- (三) 深入探究繪本中特殊的文化意涵、想像元素及圖像感受。
- (四) 觀察瓦奇菲爾德文化產業現象，探討兒童文學與文化產業之發展性。

二、研究問題

承接以上目的，本研究試圖探究以下問題，分為兩類：

(一) 關於繪本內容本身：

1. 《瓦奇菲爾德》的創作背景如何？日本出生的池田晶子為何用貓的形象作為主角呢？旅居歐洲多年的背景是否影響其繪本故事內容呢？

- 2.《瓦奇菲爾德》繪本中的故事內容有趣的元素有哪些？圖像給予人的感受性為何？文字和圖像可以帶給孩童或成人怎麼樣的閱讀樂趣？

(二) 關於文化產業現象：

- 1.何謂文化產業？瓦奇菲爾德的文化產業有哪些？
- 2.兒童文學與文化產業的發展可能性如何？

第三節 研究方法與步驟

一、研究方法

(一) 文本閱讀欣賞

本論文所採用的研究文本為日文版輔以中文翻譯之系列繪本，從 1993 年 4 月至 2016 年 8 月，先後共出版了十五本。閱讀後將故事內容作整理簡介，除了讓不熟悉此文本的讀者能有基本概念，也有助於研究者掌握文本內容；接著對繪本的文字書寫和圖像表現，提出研究者的感受及觀點，並從中發展出探討議題。

(二) 參考相關文獻

收集池田晶子及瓦奇菲爾德相關著作或資料，以了解繪本與產業的產生背景及經營方式；尋找與所欲探討議題相關的專論書籍，幫助研究者釐清觀念或修正研究方向；參考游珮芸老師「日本兒童文化產業探究」課程內容以及與本論文近似研究之論文，作為研究方式之借鏡。

(三) 觀察文化產業

藉由店面走訪或參考相關報導資訊，輔以追蹤 fb、line 等動態訊息，觀察相關文化產業發展，釐清所欲了解問題以幫助研究確切性。

二、研究步驟

- (一) 在第貳章中，多方收集資料，包括尋求諳日文者協助，了解作者的出生背景與創作環境；反覆閱讀以熟悉文本內容，找出對文本討論之處以及對圖像的感受，配合相關書籍資料，協助了解研究的重點。
- (二) 在第參章中，閱讀有關歐洲文化風土書籍，深入了解池田晶子創作中相關人文風俗；閱讀心靈分析相關書籍，增進對文本閱讀的深度與廣度。

(三) 在第肆章中，閱讀有關文化產業專書，釐清對於文化產業的定義；除了走訪在台店家，也從相關報導收集相關資料，了解國內外瓦奇菲爾德的相關文化產業。

(四) 在第伍章中，提出研究者的想法與收穫，針對瓦奇菲爾德此一繪本故事內容的閱讀性，以及其文化產業的發展性，提出看法作為結論。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

本論文研究文本為日文版本附有中文翻譯的《瓦奇菲爾德》系列共十五本繪本，自 1993 年 4 月 20 日出版第一本《達洋的生日》至 2015 年 5 月 20 日第十五本《達洋與兔寶寶》，探討十五本故事內容中，研究者認為有趣或感動的元素，及從中認識的人文風情和文化產業。

至於池田晶子以達洋貓為主角的其他故事、小說及旅遊書等，因數量繁多且無中文譯本，就不在研究範圍內，僅參考有中文譯本且與研究文本相關的《討厭下雨天的達洋》、《喜歡旅行的達洋》、《限在粉筆堆中的達洋》三本書。

由於池田晶子長年旅居歐洲，歐洲風土民情對於其作品有一定程度影響，研究者因而參考了一些介紹歐洲風土民情的書籍；而為了能夠增進研究者對於敘事內容的感受性及多角度思考，亦參考了有關閱讀故事後心靈分析的書籍，此部分會在文獻探討時作較詳細說明。

有關瓦奇菲爾德的文化產業部分，除了閱讀文化產業相關資料，並以實地走訪或參考相關報導方式，介紹瓦奇菲爾德在臺灣、日本、香港的文化產業，特別著重在能夠表現文化內涵之文化產業，較商品化之物品則簡介或省略。

二、研究限制

本論文所採用文本為臺灣代理店自日本進口之《瓦奇菲爾德》日文版，附有中文翻譯，因此研究者雖不諳日文，在內容理解上尚不構成問題，對於想要探究故事中的相關議題仍可行；但對於 MOE 等其他日文雜誌、日文官方網站卻礙於語文能力受限，無法窺探全貌，但仍努力克服語言障礙，藉由簡易翻譯軟體或詢問諳日文友人，盡力求得與研究相關內容。

研究者認為瓦奇菲爾德在文化產業的發展亮眼，重要原因在於出自池田晶子藝術家之手的圖像，圖像的精緻、辨識度高是發展成商品、廣受歡迎的重要原因，因此對於文本中的圖像亦嘗試做探討，研究者雖非藝術專業出身，僅能純粹以欣賞及感受性為主，無法深入較為專業的美學領域，但仍會以客觀角度盡力為之。

瓦奇菲爾德的文化產業面向豐富，除了繪本、動畫、食衣住行商品，在日本有重要的誕生地——皮革工廠、木之花達洋貓主題美術館，香港在 2014 年還開了間以達洋貓為主題的渡假酒店等，而本論文研究依據時空能力所及，以繪本閱讀及在台經營店研究為主，其他文化產業現象為輔。

第五節 文獻探討

本論文所採用的文獻依照研究探討的議題分類如下：

一、與瓦奇菲爾德繪本及池田晶子相關資料

主要研究文本《瓦奇菲爾德》繪本日文版共十五本，除第十五本於購買時尚未附有中文翻譯外，其餘十四本皆由臺灣代理商以附上中文翻譯，第十五本則請諳日文者翻譯。研究者最早於臺東大學圖書館借到由臺灣日販股份有限公司所出版中譯本，一共有七本（見表 1-5-1），與日文版比較，除了英文譯名統一外，中文翻譯名稱與出版順序皆有出入，因研究者所購買的日文版較為完整，因此以日文版為主要研究文本，臺灣日販所出版的七本作為輔助參考。

表 1-5-1 臺灣日販出版與日文版比較表

臺灣版 排序	臺灣日販出版譯名/ 英文譯名	臺灣日販 出版年月	日文版翻譯名/ 日文名稱	日文版 排序
1	達洋的生日 (Baby Dayan)	1996 年 11 月 1 日	達洋的生日 (ダヤンのたんじょうび)	1
2	伊凡的第一次旅行 (Baby Nbah)	1996 年 12 月 10 日	伊凡的第一次旅行 (イワン、はじめてのたび)	2
3	馬戲團來囉 (Marjory Noel)	1997 年 4 月 1 日	魔術利諾耶兒來到鎮上 (マージョリーノエルがやつきた)	4
4	達洋與食夢貘 (Dayan & Baku)	1997 年 5 月 1 日	達洋與食夢貘 (ダヤンのおいしいゆめ)	6
5	瑪西與爸爸 (Baby Marcy)	1998 年 2 月 1 日	瑪西與爸爸 (マーシィとおとうさん)	3
6	巫婆撿到小嬰兒 (Baby Appu)	1998 年 2 月 1 日	魔女撿到小貝比 (魔女がひろった赤ん坊)	5
7	影子慶典 (Chibikuro Party)	1998 年 2 月 1 日	影子派對 (チビクロ・パーティ)	7

（資料來源：研究者整理）

研究文本另外八本將連同表格中所列出的七本於第貳章節作簡介，因而未於上方表格列出；至於《達洋與食夢貘》一書在《討厭下雨天的達洋》一書的介紹中譯為《達洋的美味好夢》，較符合原本日文書名「ダヤンのおいしいゆめ」意義，尤其此書為池田晶子創作出達洋貓一角的第一本繪本，格外具重要意義，所以研究者在此研究論文內容中以採用《達洋的美味好夢》⁶為主。

池田晶子對於達洋貓故事創作的構思，中文譯本有《討厭下雨天的達洋》、《喜歡旅行的達洋》、《陷在粉筆堆中的達洋》三本書，由於此三本書為池田晶子本人所撰寫，研究者在閱讀時，可從中了解作者的創作方式與風格，感覺有如貼近作者身邊，傾聽其思考話語，所以成為研究者在研究作者與文本時的重要參考依據；另外在瓦奇菲爾德臺灣官網及授權店臉書專頁有關池田晶子與瓦奇菲爾德相關介紹，皆成為重要參考資料。

中文 dpi 設計流行創意雜誌的第 71 期、第 125 期及第 169 期，皆有關於瓦奇菲爾德的報導，尤其第 169 期為瓦奇菲爾德三十週年特輯，當中有對池田晶子的專訪，此三本雜誌內容對於研究者了解瓦奇菲爾德文本以及作者創作背景十分有幫助；至於 1995 年 7 月號的 Moe 日文雜誌以及日本官網有關瓦奇菲爾德與池田晶子的資料，研究者從中節選部分資料透過諳日文者說明，亦有助於研究者研究的完整性。

自《達洋的美味好夢》於 1998 年在日本出版，距今（2018 年）已有三十年歷史，但若以 1983 年在自由之丘開設第一間直營店，首次以達洋貓為標誌算起，更有三十五年時光，走過這麼長一段歲月而屹立不搖，足見瓦奇菲爾德在粉絲心中獨特魅力。

二、與繪本圖文感受性之相關書籍

池田晶子所寫《討厭下雨天的達洋》、《跟著達洋去旅行》、《陷在粉筆堆中的達洋》三本書談論到達洋貓故事創作歷程，並教導讀者如何從生活中的得到靈感進而嘗試創作，對於角色圖案的設計、畫面文字的分配，以及作者慣用的創作媒材——粉彩筆、蠟筆、水彩等的使用，都有詳細的圖文說明，清楚易懂，對於研究者探討瓦奇菲爾德的故事內容及圖文感受性有很具體的參考價值。

珍·杜南的《觀賞圖畫書中的圖畫》以及培利·諾德曼的《話圖》，提供了許多對於繪本中圖文觀察的思考面向，以及賞析圖文時所具備的基礎專業用語，

---

⁶ 臺灣除了臺灣日版外，尖端出版社亦曾出版瓦奇菲爾德系列繪本有十二本，將其中《達洋與食夢貘》譯為《達洋的美味好夢》，此版本因借閱不到且已絕版並未納入研究參考。

研究者藉由閱讀專書，以增進繪本閱讀時，擁有較為客觀的角度，以及提升藝術欣賞專業的能力。這兩本專書用了許多圖畫書或繪本作為舉例說明，讓讀者能清楚其所要表達的概念，以較為理性的態度去審視一本圖畫書，除了重新「認識」這些繪本，更想辦法「深入了解」它們。珍·杜南在書中建議讀者面對圖畫所採取的態度：

對藝術來說，大多數人普遍有種錯誤的觀念，就是認為視覺上的凝思不需要經過大腦，其實，如果我們希望了解一幅圖畫的深層涵義，不只是停留在表面印象或是辨識物件，就必須在情感上與認知上都積極投入。因為圖畫無法直接清楚的告訴我們每個符號的意義，圖畫呈現出的往往是一個謎，我們必須讓自己保持開放的態度。（頁 16）

有耐心地仔細觀察，如科學家般經歷搜索、驗證、假設，最重要是保持誠懇開放的態度，而具備越多的知識，越能幫助我們達到理性開放的態度。

《話圖》一書，研究者參閱最多為第二章〈版式、設計、主導的視覺物件書與圖畫整體特質的重要意涵〉以及第七章〈圖文之間的關係〉。利用這兩章所談論的內容，對應瓦奇菲爾德繪本，讓研究者從一本圖畫書的外在（平裝精裝、尺寸、形狀、紙張、封面……）到內部（圖文間的關係），有了更深刻的了解。在閱讀過程中，對於作者所談許多論點，有時會產生疑惑或是不認同，但在促進研究者認知與思考部分，有非常多的益處，除了對繪本有更具體認識，對於圖像給予讀者的感受，讓研究者對瓦奇菲爾德愛好者為何喜愛其產品，有更專業及客觀的解釋。

三、與幻想及心靈研究討論相關書籍

河合隼雄所寫一系列關於奇幻文學的討論書籍，研究者參閱了《故事裡的不可思議》、《閱讀孩子的書》、《閱讀奇幻文學》三本，作者獨特的析論方式與隨和的文字敘述，帶給讀者前所未有的閱讀視角，啟發研究者對於故事內容，作不同層次的觀察與思考。特別是《故事裡的不可思議》一書，作者從許多面向如：人生、自然、人物、鄉村小鎮、時間等，來談論「不可思議」這個主題，在閱讀作者所談論內容當下，研究者思考著池田晶子如何創作出不可思議的瓦奇菲爾德世界？或許就如同河合隼雄談論到孩子在問「為什麼」的時候，跟著孩子一起好奇、不急著給答案，待孩子自行說出自己滿意的答案，那往往就是故事出現的契機。

童書作家的心靈就像接近靈魂的孩子一樣，有許多不可思議的思考答案，這個答案可能受到自然科學的考驗，卻無法被否定，因為「自然科學不能被用來解

決內心問題」，只有外在情況與心境融合為一，催化成一則故事而不是一個解釋，內心才獲得舒緩空間、得到滿足進而恢復平靜，也就是所謂的「療癒」，「故事」正是一個能讓人安心去遊歷不可思議世界的良好療癒之方。

由彭懿所著《世界幻想兒童文學導論》一書，十分有系統的將幻想文學作整理與介紹，他說「兒童文學的起源就是幻想兒童文學的起源」。書中第二章〈幻想文學的表現方式〉，對於「第二世界」的概念說明詳盡清晰，研究者將其對照與阿魯斯（地球）⁷隔絕的瓦奇菲爾德的探討；第三章〈幻想文學的藝術形象〉對於幻想文學的元素「妖精、魔女、怪物、怪獸、妖怪、幽靈」，透過不同的作品一一分析，研究者於這兩章獲得豐富的概念，用以檢視瓦奇菲爾德故事中符合的觀點。另外作者指出幻想兒童文學在英國產生嶄新的轉換期：「查爾斯·金斯萊《水孩兒》、路易斯·卡洛爾《愛麗絲漫遊奇境記》、喬治·麥克唐納《北風後面的國度》，這三位作家有別於格林兄弟從虛構民間故事中尋找驚異，而是動手構建一個全新的幻想世界，並稱為幻想兒童文學三劍客。」而有許多學者認為，真正的幻想兒童文學是從《愛麗絲漫遊奇境記》開始的。歷史悠久、文化深厚的英國家，孕育了寶貴的幻想種子，難怪池田晶子曾說英國許多如詩如畫的鄉間小鎮是她創作的靈感來源，這片土地滋養了無數的作家，激發出他們無限的思維。

四、與歐洲人文風俗或神話傳說有關資料

池田晶子喜愛歐洲的風土文化，長年旅居歐洲，出版許多介紹歐洲圖文旅遊書籍，在瓦奇菲爾德繪本中也呈現濃濃的歐洲風情，為了能更了解歐洲的文化，研究者閱讀了由紅山雪夫所著《歐洲（Europe）神話、宗教之旅》一書。紅山雪夫畢業於東京大學法學系，他將畢生精神用於研究歐洲等國家的人文風土，並發揮深厚的文字撰寫能力，搭配攝影喜好，出版了許多本的旅遊書籍，他所寫的旅遊書籍內容有別於一般市面上所販售的觀光旅遊書，一般的觀光旅遊書多半對熱門景點作蜻蜓點水的圖文介紹而已，閱讀紅山雪夫的旅遊書，可以非常深入的了解當地的人文歷史與地理環境。瓦奇菲爾德的起源和歐洲的神話傳說「巨人之戰」，以及許多的歐洲信仰、對草木的崇拜，進而產生許多節慶慶典，研究者皆由此書獲得更豐富具體概念。

另外池田晶子曾提到自己在創作瓦奇菲爾德的樣貌，是源自於英國的一些鄉間小鎮，如英國的心臟地區科茨沃爾德（Cotswolds）、英格蘭東南部的萊伊（Rye）等，因此研究者參閱了由丸茂和博與 Cross Media 所編的《漫遊倫敦鄉間小鎮》一書，此書雖接近於研究者上述的觀光旅遊書，但書中恰好對池田晶子提及的鄉

⁷ 在瓦奇菲爾德的世界，稱「地球」為「阿魯斯」。

間小鎮有豐富圖片與重點式說明，可滿足研究者好奇之心，一睹創作靈感發源地真實面目。

五、與文化產業現象相關的研究

約翰·史都瑞所著《文化消費與日常生活》一書，對於文化消費行為的研究，從許多不同相關理論，以批判角度重新檢視消費在文化研究中占有的地位。此一理論書籍，對於研究者所欲探討瓦奇菲爾德的文化產業現象和消費者心理，有許多可幫助深入思考或延伸探究的觀點，是研究者研究論文重要參考書籍之一，例如在書的導讀文字中寫道：

文化消費是日常生活的重要活動之一：訴說了我們是怎樣的人，或者我們想要成為怎樣的人；消費可以產生並保持特定的生活風格；在失落的時後，可以給我們安慰，也可以作為功成名就的象徵；為我們的夢想提供素材，維繫社會差異和社會區分。對大多數人來說，消費就是文化的實踐。（封底導讀）

此段文字讓研究者對於消費心理有了更多面向的看法，消費是一種內在心理補償、外在形式炫耀，更重要的是最後一句話，「對大多數人來說，消費就是文化的實踐」，消費行為除了是一種基本的個人滿足外，更應該提升層次成為一種文化的實踐，特別是研究者所欲研究的是繪本讀物，對於文化層面的實踐會更具意義。

由傑克·齊普斯著、張子樟等譯的《童話·兒童·文化產業》，作者對於許多經典童話有相當深入的看法，它帶領我們看到童話背後的社會背景，用精闢銳利的眼光指出迪士尼這個擁有龐大文化產業企業令人盲目之處，研究者欲藉由作者銳利眼光，檢視思考兒童文學與文化產業發展上值得深思之處。

臺灣本土出版文化產業最成功的例子就是幾米，有關幾米在文化產業部分的研究非常多，研究者參考了蔣慧貞的《幾米品牌邁向全球化現象之研究》論文⁸，藉由其研究方式，幫助研究者於第肆章探討文化產業之主題；因為池田晶子和幾米同樣從事繪本創作，同樣讓作品走出平面出版品限制，朝向多元文本的異業結盟，因而在研究上有互相參照之處。另外由黃玉蓮撰寫的《文化產業的型塑——劉興欽與內灣社區再造》論文⁹，對於文化產業的探討十分清楚，有不少參考之處；而在第肆章對於兒童文學與文化產業的省思，亦可供研究者在審視同樣的探討議題時有借鏡地方。

⁸ 出於南華大學出版與文化事業管理研究所。

⁹ 出於臺東大學兒童文學研究所。

第貳章 池田晶子與瓦奇菲爾德系列作品

20 世紀的前半段時間，波特女士筆下的彼得兔故事，讓大家徜徉在優雅畫風下的悠閒鄉村時光；A・A・米恩為兒子所寫的維尼熊，陪伴許多人回到天真質樸的歲月；接近 20 世紀後段時間，朵貝・楊笙的姆米家族，看似溫馨快樂的生活下，帶領我們看見故事背後深藏的現實人生；到了 20 世紀末，池田晶子的達洋貓繪本，呈現了另一種奇幻有趣的風貌，和前三者同樣令人受到喜愛、有著獨立完整的發展空間、令人印象深刻的動物角色、以及溫暖有趣的故事情節。

達洋這隻看似可愛中帶點調皮的貓咪，一開始是池田晶子所開設皮革公司的標誌人物，而瓦奇菲爾德則是池田晶子的筆名與工作室名稱，在一段時間的構思與醞釀之後，直到 1987 年才正式產出了以達洋貓為主要角色、瓦奇菲爾德為想像世界的一系列繪本故事。

自此以後，以達洋貓為主角的一系列故事便像旋風般的襲捲了日本內地，故事內的角色廣受許多讀者的喜愛，這些角色人物隨著作者不同領域的創作，而進入了小說、遊記、動畫、小學課本、繪畫技巧書、音樂演出等，跨越的領域可以說相當廣泛。這股風潮也延燒到了國外，翻譯成多國語言出版，讓更多人認識這個充滿幻想的世界，進而愛上故事裡鮮明的動物角色。

研究者在本章節中，從池田晶子的生長背景、成長經歷做探究，再進入到繪本的文本研究。文本研究先介紹瓦奇菲爾德中的角色，再以分集方式簡介十五本故事內容，最後選取文本中的圖像作為簡略的探討。

第一節 多元創作的池田晶子

一、書籍皮革開啟創作之路

池田晶子（池田あきこ），1950 年出生於東京吉祥寺，曾就讀於東京都立杉並高校、青山學院女子短期大學。從小喜愛閱讀，並受到擔任論說委員¹⁰父親的影響，而擁有深厚的文學底子；大學時期專攻文學系，並於大學就學期間開始兼職雜誌社的文編工作，這樣的經歷，使得她在日後的創作上對於文字的敏銳度很高，常常會從文字或關鍵字做聯想，有許多影像都是決定好主題以後就從腦海中浮現，構思連結能力很強。大學畢業後辭去文編工作，心想轉向創作活動，正巧

¹⁰ 由有 20 年以上新聞採訪經驗資深記者擔任，撰寫專欄或社論。（《現在日本政治事典》，頁 612）。

她的媽媽從事皮革工藝的創作，而母親跟著媽媽一起工作，她便透過母親學習有關皮革工藝的技術，在母親開設的皮革產品工作室幫忙。剛開始以製作實用性質為主要的作品，製作過程中對皮革的高可塑性產生興趣，加上對繪畫的喜愛，逐漸有了想突破傳統皮革製品的念頭，將皮革融入具生命力的藝術創作，初試啼聲創作的皮革人偶甚至在 1987 年受邀參加法國的人偶嘉年華展¹¹，池田晶子曾表示利用皮革製作玩偶的經驗就是她日後創作幻想世界的開始。

瓦奇菲爾德的皮革製品，在日本發展歷史悠久，通過嚴格考驗，一直擁有好口碑。池田晶子於 1973 年大學畢業之後，到母親的皮革工作室幫忙，這樣的一個契機，開啟了池田晶子的藝術天賦，嘗試將單調的皮革製品，融入自身對繪畫喜愛的想像，創作立體人偶作品，使皮革注入了生命而活了起來。1974 年以 Wachifield 作為自己的筆名¹²，1976 年將工作室命名為瓦奇菲爾德，1983 年在自由之丘開設第一間 Wachifield(わちふいーど)直營店，並首次以達洋(ダヤン)為商店標誌，皮革事業至今已有近四十年的歷史了，是池田晶子創作生涯十分重要的起始點。

自 1984 年開始使用粉彩筆和粉彩鉛筆繪畫，之後的作品便大量以色鉛筆、蠟筆和水彩呈現，更出版了許多關於繪畫技巧的書籍（見圖 2-1-1），分享使用這些工具的心得。這樣的創作媒材樹立她獨特的風格——溫暖細膩的構圖，所以深受大小讀者喜愛，她的原畫經常在日本全國巡迴展出，山梨縣河口湖的木之花美術館更常設池田晶子的原畫展，另外 MOE 雜誌¹³經常以池田晶子的作品為封面，並有大篇幅介紹相關創作及新商品，足見池田晶子在創作地位受到極大重視。

圖 2-1-1 池田晶子在台出版的三本繪畫技巧書籍

（資料來源：池田晶子著，楊雅琇譯。台北市，核心文化，2006。）

¹¹ 每年的 2 月到 3 月間是全球 3 大嘉年華盛大舉辦的時節，包括義大利威尼斯嘉年華(面具節)、巴西嘉年華，以及法國尼斯嘉年華。這裡應該就是指法國尼斯嘉年華狂歡節中的巨型人偶遊行。

¹² Wachifield 是池田晶子小時創作的公仔名，見附錄一「池田晶子與瓦奇菲爾德重要紀事年表」。

¹³ 《MOE》是一本以介紹繪本、卡通人物、動漫畫、童話、作家、小說等為主的月刊。每個月都會專題介紹一本繪本或童書，亦或卡通人物、電影主角等，從相關歷史到演進過程，十分詳盡。其他還有日本國內繪本原畫展、插畫展的相關資訊，編輯部推薦書籍、DVD、VCD、CD、劇場公演的介紹，此外也介紹許多世界各國的繪本或童書。

二、生活旅遊帶來創作靈感

池田晶子經常把喜愛的事物作為主角，創作的主題便會源源不絕，例如身為母親時，在孩子上幼稚園時，便以孩子作為故事主角，在孩子的聯絡簿畫上圖畫，當孩子看到自己成為畫中主角（見圖 2-1-2），也很開心呢！

圖 2-1-2 池田晶子繪畫角色示意圖
（資料來源：《討厭下雨天的達洋》）

對生活中的事物保有好奇心，仔細耐心的觀察，不否定腦海浮現的一些想法，聚沙成塔、漸漸地故事便具體成形。她分享自己的創作靈感來時那一瞬間經驗：

有一天，我在二樓房間的窗邊讀書，不小心睡著時，把書掉到了窗外，那本書的書名是『皮諾其爾』。當我去撿書時，心裡正想著「書裡的皮諾其爾應該受傷了吧！」這時腦海裡便浮現了皮諾其爾的形貌。就這樣，這個形貌在我腦海裡漸漸成形，也就形成了另一則故事。（見圖 2-1-3）

圖 2-1-3〈皮諾奇爾〉故事形成示意圖
（資料來源：《討厭下雨天的達洋》）

這樣的生活著實充滿了趣味，一個看似不起眼的事件，具有童心的池田晶子就能發揮萬物有靈性格，使它成為一則有趣的故事，帶領讀者走進情節發展的無限可能。想想研究者小時也認為事物皆有生命、會有感覺，所以踢到桌椅時會跟桌椅道歉，原來這樣的萬物有靈論，正是進入想像故事的一道門窗。所以對池田

晶子而言，顏色和風就結合成了風之兄弟、森林的樹看起來就像士兵、家中的貓就成了後來的達洋。

池田晶子非常喜愛旅行，她覺得旅途中所看見或感受到的東西都會成為靈感來源，更將旅遊見聞寫成了旅遊書籍。旅居在歐洲的經歷豐富了她的創作內容，例如在瓦奇菲爾德繪本裡處處可見歐洲的風土人情，除了圖畫中的風景、建築物、角色穿著洋溢著歐洲氣息，故事中的慶典、馬戲團、巫婆、下午茶等，都是歐洲文化中重要元素。對於旅行素描的興趣，則源起於 1994 年受委託設計卡通人物，和工作人員到北極收集資料的經驗；在 1996 年由摩洛哥到意大利旅遊回國後，出版第一本素描遊記《去摩洛哥吧！》，之後陸續出版多本歐洲旅遊相關書籍¹⁴。

在《dpi 流行創意雜誌》第 125 期的專訪中，池田晶子談到靈感的來源除了旅行、閱讀外，最重要的就是「不顧一切地翻開自己儲存的抽屜，開始創作」（頁 99），想像固然是有趣的，但若沒有化成具體的圖像或文字，也只能在作者心中演出，無法與讀者進行交流，而且記憶容易洗去，唯有用紙筆記錄下來才能抵抗時間帶走一閃而過的靈感。

三、景仰相近背景的創作者

研究者在查閱池田晶子的生長背景資料時，讀到一段文字「池田小姐年幼體弱多病，因此最常待的場所為圖書館，看了很多不同的書，擁有不同的想法，培養出了豐富的創作能力」，這讓研究者想起一些著名的作家，有著近似的狀況：如開啟你我尋寶冒險之路《金銀島》的作者史蒂文生，幼年飽受肺結核之苦，護士經常讀聖經與古老基督教誓約派的一生給年幼的史蒂文森聽；讓我們解放跟著動物們狂舞《野獸國》的作者桑達克，小時候因為健康狀況不佳長期臥床，陪伴他度過養病歲月的是閱讀一本又一本書，而莫里斯桑達克正是池田晶子眾多喜愛的作家中，最為景仰的一位。

兩人相似處除了年幼因身體狀況不好，只能從事較為靜態閱讀活動外，池田晶子作品中常散發出一種神秘感，也許來自於對莫里斯桑達克作品的喜愛，她特別提到《在那遙遠的地方》（Outside Over There）繪本中的神秘感「……一個無秩序的故事發展，還有嬰兒臉上的寫實表情」深深吸引著她¹⁵，這或許是達洋貓可愛中帶有神秘感的原因，幻想世界總有濃厚的神秘地帶，吸引著讀者深入探險而不可自拔。

¹⁴ 參考附錄一：池田晶子重要紀事年表，資料來源：日本及香港瓦奇菲爾德網頁。

¹⁵ 《dpi 流行創意雜誌》第 125 期，頁 99。

四、創作者也是被創作者

達洋貓的外貌，是池田晶子以自家貓為原型，再賦予古靈精怪的不對稱眼睛及強烈性格而繪製出的，一開始被創造出來的達洋貓，是用在皮飾店皮件上的商標圖案，池田晶子每日看著包裝紙上或是看板上的達洋貓，對達洋貓的存在感及想像空間越來越重，一天靈光乍現，用魔法把達洋貓送進瓦奇菲爾德的虛構世界裡，便開始有了後面一連串的故事產生。

在池田晶子的旅遊見聞書或是繪畫指導書中，常見到以其繪本中的動物角色作為穿插文字間的講述者（見圖 2-1-4），這樣的表現方式有趣又親切，閱讀著池田晶子所寫的文字，一旁出現熟悉的角色，忍不住會心一笑，心想「達洋！你也在這裡呀！」尤其這些插畫常常代表池田晶子自己，更讓人感受到作者可愛幽默的一面，彷彿她正對著讀者說話，非常有臨場感，讀者投入的專注度更為提高。

池田晶子作畫時，會試著把自己當成是所觀察的對象，我們看她是如何畫出生動的圖像，她曾在書中這麼說：「散步時，把自己假裝成貓或狗，來看看景色。平常都是在心中假裝揣摩，但有時也會實際扮演看看。」還有「我最常想的就是，如果我是片葉子的話，我所看、所想的事物是怎樣的呢？」（見圖 2-1-4）這些都讓人看到作者用變換立場的方式，以求自身能夠更貼近所要描繪的事物，池田晶子實際扮演的樣子，就像小孩子愛玩的假裝遊戲一樣，從中求取具體的感受。

圖 2-1-4 池田晶子化身書中角色示意圖

（資料來源：《討厭下雨天的達洋》）

五、以創作支持關懷環境

池田晶子 2009 年第一次遊歷婆羅洲時，看見了熱帶雨林消失的嚴重性，關切環境生態的她，在隔年 2010 年再次旅遊婆羅洲時，便毅然同意參加 Borneo

Conservation Trust 的綠色走廊計劃¹⁶，以一個作家身分和達洋貓商品製作企業代表，協助這個計畫的執行。因為有了這樣的關懷行動，池田晶子開始創作一系列以“Save the Forest”為主題的畫作，包括為 MOE 月刊雜誌特輯畫的「森林細語」等，並將製成商品後售出的費用，一部分作為贊助計畫用。而在 2011 年第三次遊婆羅洲回國後，開始出版以婆羅州森林主題的「聽聽森林的聲音」，通過 Borneo Conservation Trust 的授權，以從 2010 年開始的捐款獲取在婆羅州 Kinabatangan 河岸綠色走廊計劃地方的一部分，正式命名為「達洋貓的森林」。

關於瓦奇菲爾德這個奇幻的魔法世界，池田晶子靈感來源是英國的科茨沃爾德（Cotswold）、英格蘭東南部的萊伊（Rye）街道及小村落史坦頓村（Stanton）¹⁷，這幾個如詩如畫的鄉村就是池田晶子心中的瓦奇菲爾德的雛型（此部分在第參章做深入探究），魔法世界的真實存在果然是令人有與世隔絕感的美麗，和池田晶子一心想打造一個脫離人世紛擾的世界十分吻合；而在婆羅洲達洋貓的森林存在的意義更加非凡，除了展現池田晶子用行動付出關愛居住的地球，也讓喜愛購買其產品的消費者能夠參與公益活動，這是作為一位有影響力的公眾人物能夠為人樂道之處。

不論是先在這現實世界一角遇到的桃花源，而引發創造出屬於心中的幻想世界；還是將想像出來的魔法世界與地球聯結，池田晶子讓我們能夠在這兩個世界來去自如。

第二節 達洋貓和他的朋友們

一、主要角色

達洋貓 是貓也是小孩

（一）達洋貓的外在——栩栩如生的帥貓

圖 2-2-1 達洋貓

達洋貓是池田晶子創作中的靈魂角色，除了是皮革製品公司的商標，更是在池田晶子眾多類型出版品經常可見的貓影。一雙大大的眼睛，搭配一上一下的眼

¹⁶ 是一個位於婆羅洲東北部的京那峇野生動物保護區（Kinabatangan Wildlife Sanctuary），為復育當地雨林環境及保護珍貴野生動物而規劃。由於雨林被大量砍伐，土地作為農用，因此這片保護區的土地呈現破碎狀，造成動物遷徙活動的困難，於是保育人士為野生動物進行綠色廊道計畫和腳踏石計畫，協助富裕此處生態，此計畫由相關單位及有心人士的支持。（資料來源：臺灣環境資訊中心 <https://e-info.org.tw/node/107431>）

¹⁷ 資料來源：出自《貓のダヤンとわちふいーどの世界: ダヤンの繪本の世界を旅して》，誠品網路書店中文翻譯介紹。

珠子，看起來古靈精怪中帶點調皮邪氣，在 MOE 雜誌的一篇專訪中¹⁸，池田晶子曾表示比起狗兒單純親人的個性，她覺得貓咪複雜多變的個性十分有趣，所以她非常愛觀察貓咪的一舉一動，小時候所養的第一隻貓是祖母送她的，名字就叫做達洋(Dayan)，黏人愛撒嬌，自從養貓之後便喜歡上貓。這篇專訪分別從眼睛、舌頭、毛髮、叫聲和耳朵等五個角度看池田晶子所畫的貓咪，認為池田晶子所描繪的貓非常生動，不論是在繪圖上或是性格上，都與真實的貓十分貼近，是繪本受歡迎的原因之一。

在《討厭下雨天的達洋》一書中，池田晶子談論到達洋貓外型的演變，最早時期的達洋貓分成可愛版和成熟版兩種（見圖 2-2-2），左邊可愛版的達洋，是用在皮飾店包裝紙上，頭與身體的比例為一比二，穿著連身吊帶褲，頭大看起來比較像小孩子；右邊是海報上的達洋，是池田晶子首次用粉蠟筆上色的達洋貓，頭與身體的比例拉長至一比三，為了更接近貓原有的姿態，所以沒畫上衣服，頭比較小看起來較成熟。這張成熟版的達洋貓名為「Pose Dayan」，對池田晶子深具意義，在《dpi 設計流行創意雜誌的》第 125 期中，她曾提到 Pose Dayan 是她的第一張創作，直到現在她都還保留原作，當時連她自己都驚豔於使用粉蠟筆在大張圖畫紙上畫貓，所呈現出來的效果之好，讓她更增添使用粉蠟筆創作的信心。

圖 2-2-2 可愛版和成熟版的達洋貓

（資料來源：《討厭下雨天的達洋》）

隨著身體比例的不同，年齡和個性也可看出差異。但是達洋的特徵在於它的眼睛，還有牠是一隻貓。只要能掌握這個精髓所在，對我來說牠們都是達洋。¹⁹

¹⁸ MOE 雜誌 1995 年 7 月號卷頭特集。

¹⁹ 《討厭下雨天的達洋》，頁 21。

在瓦奇菲爾德的生活，達洋曾經兩度變回小貝比、一次變成小妖精，即使體型和外貌變萌了，但那對一上一下的眼睛沒有改變；這個特徵讓讀者很容易分辨達洋和其他的貓，只要找到這對特別的眼睛，就絕對不會把達洋和其他的貓搞混（見圖 2-2-3），所以池田晶子在上面一段話說「達洋貓的特徵在於它的眼睛」；達洋的眼睛可說是他的身分證，故事中沒有第二隻貓跟他一樣。吉坦的眼珠呈現細長形，是貓咪瞳孔在受光時會有的現象，這樣的形象感覺比較成熟；而達洋的眼珠圓滾滾的，感覺比較可愛，恰好表現兩隻貓不同的個性。仔細觀察達洋的眼睛，池田晶子在繪圖上幾乎都以右下左上的方式呈現，不論是商標上的達洋貓，或是繪本中正面出現的達洋貓皆是如此，是十分有趣的現象，研究者非常好奇池田晶子為何要以一上一下（一內一外）方式呈現達洋的眼睛？除了辨識度高、表現達洋古靈精怪的樣子…等，是否還有其他因素呢？這個答案在研究者所找尋資料中沒有明確的答案，而池田晶子在《dpi 設計流行創意雜誌》第 125 期一段耐人尋味的話，令研究者深有同感，「我覺得貓是指引進入另一個世界的動物，他們睜開雙眼的瞬間，就像凝視著另一個空間……。」仔細觀察貓咪的眼睛，就像看見另一個小宇宙，瞳孔隨著光線與情緒變化，時而細長、時而圓亮，伴隨瞳孔周圍眼珠子或綠或黃或藍等不同色彩，令人感嘆造物者賦予貓咪如寶石般美麗的眼睛，當牠們靜靜地凝視著遠方時，整個世界彷彿安靜了下來，進入了另一個冥想空間。

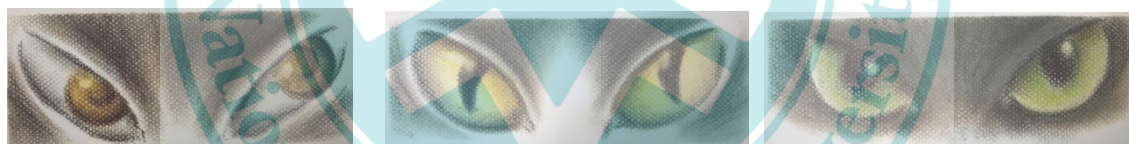

圖 2-2-3 不同貓咪的眼睛（由左至右：達洋、吉坦、其他貓）
（資料來源：《陷在粉彩筆堆的達洋》）

除了達洋的眼睛是辨認標記外，達洋的毛髮也不簡單，在毛色的表現上多達八個顏色，較同樣是貓的吉坦及其他動物來的繁複一些，一筆一畫由淺至深慢慢增加毛的密度，彷彿正在為貓梳理毛般的細心，打造出蓬鬆活潑的感覺，也更加有立體感（見圖 2-2-4）。一隻健康快樂的貓咪會擁有濃密發亮的毛髮，在池田晶子筆下的有著茂密柔軟貓毛的達洋，給人感覺就是十分有活力的一隻帥氣貓。但在《魔術利諾耶兒來到鎮上》故事中達洋生病時，脖子上的毛卻變得怪怪的、癢癢的，貓咪的毛髮是健康指標，達洋不舒服時，連毛髮也不順暢了。池田晶子用心呈現動物毛髮細膩度，使得她所創造的角色形象無法輕易被取代，並讓作品提升成為藝術的層次。

此外，我們還可以從這一系列繪本中池田晶子所繪的圖像，觀察到達洋接近真實貓咪的許多姿態與細微處，如達洋生病躺在床上，張大嘴給醫生看時，露出

的小尖牙、犬齒與粗糙的舌頭和口腔，還有伸出的貓掌有指甲和肉墊、三角錐狀的耳朵內有許多細毛、從背影看見圓圓大大的後腦杓和略為葫蘆狀的身體、透亮有神的眼珠子、濃密卻看得見層次的毛髮等（見圖 2-2-4），和現實生活中的貓如出一轍，讓讀者產生一種移情作用，書中的貓更真實了，家中的貓更有故事性了。

嘴巴

貓掌

耳朵

後背

毛髮

圖 2-2-4 達洋貓身體各部位

（資料來源：《MOE 雜誌 1995 年 7 月號卷頭特集》）

（二）達洋貓的內在——集貓性與孩子性於一身

在瓦奇菲爾德的故事中，達洋的個性善良、有正義感，是隻人見人愛的單身漢，連作的夢都深受食夢貓的青睞。身為一隻貓，他確實有著貓的特質，例如：他十分慵懶、喜歡睡覺（貓咪平均一天睡眠時間為 12-16 小時），這在《貓島上的懶人樹》一書內描寫的很生動「要比懶散，達洋貓絕對不會輸給其他的貓，以前在阿魯斯（地球）的時候，一整天他都懶洋洋的。『懶洋洋就像這個樣子。』達洋「嗯—」地伸了個懶腰，喉頭咕嚕咕嚕地開始振動。其他貓咪跟著達洋，喉頭也一起振動，咕嚕咕嚕聲大的震動了樹枝……」；另外他不喜歡淋濕（一般的貓都很討厭碰到水），在《星期四的雨中派對》故事，大雨中他和小青蛙相遇，一個討厭淋濕大喊「下雨了，下雨了！遭了，糟了！」，一個喜歡下雨叫著「下雨了，下雨了！好棒，好棒！」，圖畫與文字作者都用心安排，形成有趣的對照。

擬人的貓咪達洋，也有著人的個性，尤其是孩子的純真、直接，在《達洋的生日》中「……從那之後，達洋就一直在等生日的到來。要是當他不在家時，生日來了就糟糕了，所以達洋連門都不出了。可是，到底生日長得甚麼樣子呢？達洋倒是忘記問吉坦這一點，所以他洗了把臉，就出門去找吉坦了『生日到底長得什麼樣子啊？』『你在說什麼傻話？“生日”就是指我們生出來的日子啊！你連自己的生日都不知道嗎？』」，這段描寫讓人深深覺得達洋就是個純真的孩子，不知道生日為何物的他，對於自己的生日十分期待，一直以為生日是個會上門找自己的東西，害怕錯過而情願在家等待，多麼傻卻又可愛的一面呀！

達洋對於同樣是貓的好友吉坦，絕對是非常崇拜和信賴的，但偶爾也會流露出小小吃味的忌妒呢！在《魔術利諾耶兒來到鎮上》故事中，達洋因為生病不能

去看馬戲團表演，心情已經不太好了，卻還要聽來照顧他的伊凡和瑪西不斷講述馬戲團有趣的事及吉坦出色的演出，他終於耐不住性子對好友生氣，並躲進被子裡抱怨：「哼！什麼嘛！一直在講吉坦吉坦的！有什麼了不起，我也是一隻貓呀！」，十分直接的將情緒表達出來，稍晚吉坦親自到達洋家探望他，還特別為他演奏，心情一好，達洋的病也痊癒了，更由衷地認為：「吉坦果然是隻很了不起的貓！」並以自己和吉坦同樣是貓為傲。情緒的直接表現，是年紀越小、較無經社會化的孩子會有的表現，達洋前後兩次對於身為貓感受的轉變——由忌妒到驕傲，讓我們看見他孩子氣的一面。

研究者認為，在某種程度上，孩童與動物相似之處就在於：情緒表達直接、對事物好奇心強、行為舉止拙樸可愛，還有在人類社會中都處於「被支配」的地位²⁰，所以在童話故事中，常常以動物的形象加以擬人化，來描寫現實生活中孩童的行為，所以達洋除了是一隻貓，有時也像個純真的小孩。

二、次要角色

（一）鱷魚伊凡 貼心的大個兒

圖 2-2-5 伊凡

池田晶子筆下的伊凡，是一隻有著綠色外皮、力氣很大的鱷魚，總讓研究者聯想到綠巨人浩克或是一隻大恐龍。伊凡是大家心目中的大哥，總是在最危急的時刻出現給予幫助，因為在四月一日出生所以名為伊凡²¹，和達洋同樣來自阿魯斯（地球）。從俄國動物園來到瓦奇菲爾德，所以會說俄語，在《伊凡的第一次旅行》一書中完整的介紹了他的出生與經歷。不知是否因為名為伊凡，所以有著務實的園丁（農夫）個性？個頭大卻一點也不兇惡，甚至有些幽默——在接受休比耳局長秤重時，因為怕超重還想了個妙法「嘻嘻！看看我的尾巴，正悄悄地頂在地上呢！鱷魚的尾巴可是非常強而有力的呦！」雖然最後還是因為太重使得袋子破掉，而摔到了恆石森林。

伊凡的貼心可從幾次在朋友遭遇危難時給予及時解救看出，在《瑪西與爸爸》故事裡，瑪西原本開開心心在自己生日當天帶著三個妹妹出遊，沒想到嬰兒車卻陷入泥沼，妹妹們的抱怨聲隨之而來，瑪西正不知所措、欲哭無淚時，路過的伊凡趕緊將車子拉出來；還有在《達洋與小貝比》中，正當達洋和船上的兔子寶寶要被水車捲入時，力大無比的伊凡及時將整艘船舉起來，拯救了達洋和小寶寶，讓達洋無比感激，就算被伊凡調侃的問「達洋，玩水玩得開心嗎？」也無所謂了。

²⁰ 引自楊杰龍論文《圖畫書中擬人化動物角色研究－以信誼幼兒文學獎得獎作品為例》。

²¹ 俄國著名文豪托爾斯泰的寓言故事集《傻子伊凡》，當中主角名為伊凡，是一位魔鬼也拿他沒辦法的農夫；至於四月一日愚人節是西方傳統節日，由來有許多說法，但都在四月一日這天。

除了力氣大，伊凡還有一項特殊的能力，就是懂得花草樹木的語言，當初伊凡從休比耳局長的袋子墜落時，恆石森林的樹木展開雙臂接住了他，並接納養育他長大，所以伊凡和這片森林有著濃得化不開的情感，為了報答這份恩情，伊凡負起照顧這片森林的責任，若是樹木生病了便會叫喚他，他會將患部砍除治癒，森林的花草樹木同樣會回應伊凡的情感，花兒為他齊放、樹葉沙沙作響。

（二）兔子瑪西 溫柔堅強的女孩

圖 2-2-6 瑪西

在家中排行老大的瑪西，是個很有責任感的姊姊。平日會幫媽媽做家事，也一手包辦照顧弟妹的工作，乖巧懂事的瑪西替媽媽分擔了許多身體上與心靈上的辛勞，因為瑪西有個不切實際、總是懷抱淘金夢的爸爸，常常「出門就像走失了一樣」，雖然如此，瑪西還是很愛爸爸，生日時最大的願望就是想見到離家好一段時日的爸爸，因為爸爸從小就非常疼愛她，如果可以的話，爸爸可能連星星月亮都想摘下來送給她呢！

瑪西對待朋友如同對家人一般，達洋剛到瓦奇菲爾德人生地不熟時，瑪西非常熱情的為達洋介紹，讓達洋能很快地適應新環境，兩人也因此成為好朋友。當達洋生病時，瑪西和伊凡到達洋家中給予照料，好朋友情誼不在話下；而在《達洋又變成了小貝比》故事中，當瑪西發現達洋又變成了小貝比，她二話不說，立刻衝上卡西格里山找三魔女算帳，一點兒也不害怕愛作怪的魔女，如此講義氣的瑪西，讓人見到她率性的一面；可愛的瑪西為了找出偷走達洋年齡者，在塔西爾鎮緊盯著迎面而來的面孔，並逢人就問「是否原本臉就這麼老？」，因此得罪了人還挨了罵，真是令人啼笑皆非。

瑪西在故事中有幾段受他人喜愛的描寫，如在《達洋與食夢貘》中，食夢貘巴庫就如此稱讚瑪西的夢「你的夢很香甜，味道很好。很像在吃點心，拿來當作三點的下午茶點心剛剛好」，瑪西聽了非常開心，一般女孩子聽到這樣的稱讚肯定是心花怒放！還有在《達洋與風小僧》一書，風小僧因為曾被瑪西輕輕地親了一下而開心地變得像旋風疾駛，並在要離開時達洋時，迅速地親了瑪西一下，表達了對瑪西的感謝與喜愛。

在瓦奇菲爾德中，主要人物清一色為男生，如達洋、伊凡、吉坦，瑪西雖然是女生，有女孩子溫柔可愛的一面，但充滿正義感及率性的表現，又像個小男孩。在兒童的世界裡，男生、女生的差異並不明顯，但小男孩總是賦予人較活潑好動

的印象，因而在童書繪本中，大多設定以男孩性別作為喜歡冒險、戶外活動的角色，其實拋開生理構造上的不同，男孩女孩都可以是勇敢堅強，瑪西除了是溫柔的大姊姊，也是可以上山下海的好伙伴。

圖 2-2-7 吉坦

（三）貓咪吉坦 聰明瀟灑又神秘

池田晶子筆下的貓咪角色，除了主角達洋外，還有同樣很受到歡迎的吉坦，沉穩冷靜、多才多藝，渾身散發出一股神秘的色彩，有一說吉坦出身於貴族，種種描述給了大家許多想像的空間。

在瓦奇菲爾德中，吉坦扮演著發揮機智的角色，在《達洋的生日》中，利用魔女愛喝酒的性格，讓魔女醉得不省人事，把達洋貓的生日奪回來；在《影子派對》中吹起法國號喚醒月亮姑姑，拯救了大家的影子；到了《貓島上的懶人樹》時，在眾貓皆昏睡吉坦獨醒的貓島上，從懶人樹上擊退千年懶惰鬼，使眾貓在最後一刻完成了重要的貓族會議……，有吉坦在就能化險為夷，有吉坦在讓人格外安心。

在重要角色裡，池田晶子對於吉坦的描寫上的安排似乎與其他角色不同，達洋貓、伊凡和瑪西三個角色，都有完整的一集描寫他們小時候的故事，至於吉坦並沒有談到過往的事情，但吉坦迷人的風采，除了在《魔術利諾耶兒來到鎮上》展現，更多在其他故事中，有吉坦的出現總是抓住了大家的目光，或許在不久之後的將來，池田晶子會為讀者一揭吉坦神秘的面紗，滿足我們對吉坦的想像吧！

三、其他角色

圖 2-2-8 魔女三姊妹

（一）卡西格里山三魔女

這三位魔女是很有趣的反派角色，雖然充滿壞心眼、愛計較，卻也很怕事、做事欠周詳，常常搞烏龍讓自己陷入僵局，令讀者覺得十分滑稽，故事中如果少了這三個姊妹，趣味性必定大減。

《達洋的生日》一開始，魔女們十分有氣勢的發揮了魔力，又是念咒語、又是摘藥草、拔毛，觀察星星的閃動及毒蜘蛛的爬行，也煮了魔法師必備的大鍋湯，令人感受到她們的魔法確實有那麼一回事；順利找到達洋的生日後，沒想到達洋的慶生派對卻遺漏了邀請她們，翻臉的魔女怒氣沖沖地把達洋的生日奪回來，劇情氣氛嚴肅到了極點，此時卻畫面一轉，只見三位姊妹搞笑地拿著飛天掃把，打

羽毛球般地將達洋生日打過來拍過去（因為怕收下生日會變老），最後還被酒收買，醉得不省人事，結束一場鬧劇。

另外她們曾經想把撿到的小貝比阿普訓練成巫婆，過程也是如同鬧劇一般，先是因為受不了阿普的哭鬧聲想丟入鍋中煮來吃，卻被阿普可愛的舉動融化了鐵石心腸，留下她想訓練成為巫婆，後來在和達洋等搶奪阿普過程中，失去平衡閃到腰，簡直糗態百出，一點都不像專業的魔女呀！

在瓦奇菲爾德的世界裡，三姊妹看起來是令人害怕的魔女，卻也沒有壞到極點，她們的出現反而有如諧星一般，帶來了打鬧、歡樂的氣氛。

（二）鸛鳥休比耳

圖 2-2-9 鸛鳥休比耳

休比耳是郵局局長，也是一隻鸛鳥。鸛鳥在歐洲民間傳說是一種「送子鳥」，所以小時候的伊凡就是經由休比耳局長的運送，來到了恆石森林；另一次運送的對象就是阿魯斯人（地球人）的小貝比了（《魔女撿到小貝比》），這樣的描寫就是依據鸛鳥的形象而來。

鸛鳥的傳說在歐洲有很悠久的歷史，安徒生童話中甚至有一篇故事《鸛鳥》（The Storks）就是在描述送子鳥的故事，因安徒生的關係，送子鳥的故事在 19 世紀時傳遍整個歐洲，關於此部分會在第參章中做進一步的探討。

對伊凡來說，鸛鳥休比耳局長的形象是令他害怕的，因為當初他偷偷鑽進郵袋被發現時，被休比耳用如同鉗子般尖尖長長的嘴給夾起來，感覺差點就要被吃下肚，所以到現在已是大個兒的伊凡，仍對休比耳局長仍然非常害怕呢！

（三）月亮姑姑

圖 2-2-10 月亮姑姑

月亮姑姑在故事中是個神祕的角色，第一次出現是在《瑪西與爸爸》故事中，是瑪西爸爸奧多先生的姊姊，也是個可以操控月亮的魔法者，有趣的是，我們中國傳說故事，在月亮上和嫦娥作伴的也是隻兔子呢！這是因為月球表面的陰影像一隻兔子的關係，所造成在各地有異曲同工之妙的美麗想像嗎？

在《瑪西與爸爸》故事中，瑪西媽媽請求月亮姑姑能在瑪西生日那天，讓瑪西的爸爸回家，這個請求最後實現了；而在《影子派對》故事中可以窺見更多月亮姑姑神奇的魔法：故事一開始，她用編好的光束垂降到塔西爾鎮，喚醒動物們的影子，讓影子在這天可以自由活動、參加屬於他們的派對；沒想到影子們受到

蟲惑，想獨立自由行動、離開塔西爾鎮到另一國度，幸好在月亮姑姑的手風琴和吉坦的法國號合奏的音樂聲中，影子回到主人的身邊，一對一的跳起波卡舞，一切又恢復正常。

月亮姑姑看似神秘，卻是個能夠運用自身魔法幫助大家的魔法使者，所以感覺仍是個親切近人的角色。

圖 2-2-11 食夢獺巴庫

（四）食夢獺巴庫

關於瓦奇菲爾德故事中食夢獺一角，在池田晶子描寫的情節中，十分耐人尋味。研究者在書寫到巴庫時，腦海中突然浮現的問題是「為何要用『獺』這種動物來擔任食夢者的角色呢？」查詢了資料，發現了很有趣且高度相關的傳說，此部分留待第參章討論。

巴庫是一隻以夢為食的獺，由於在眾多動物之中，達洋的夢特別美味，因而找上了達洋，達洋也大方地邀請巴庫同住，沒想到這看似美好的開始，卻成為達洋日後噩夢連連的開始。

剛開始的同居生活，巴庫把一切打理得有條不紊，讓達洋的生活過得很舒適，但巴庫嚴格監控管理達洋的行蹤，也讓達洋漸漸受不了，不但失去朋友，也因壓力大常做惡夢；搞到最後，巴庫鬧肚子餓、達洋離家出走……。

所幸，巴庫最後在南方得島上找到了他的春天，在給達洋的信中提到，那裏的居民非常愛睡覺，他每天都吃得很飽呢！得知這樣的消息，讓達洋也高興得落下淚來。由愛生厭、有哭有笑，十分耐人尋味！

第三節 簡述瓦奇菲爾德的故事

一、先談談創作第一本繪本

瓦奇菲爾德系列繪本所出版的第一本故事並非現在看到的《達洋的生日》，而是在 1988 年由 Holp 所出版發行的《達洋的美味好夢》（後譯名為《達洋與食夢獺》）。在《討厭下雨天的達洋》繪本創作的構思一書中，池田晶子曾談論到她創作此書的一些歷程，包括創作草圖的構想、投稿至出版社，以及出版社所給予的建議及修改。

在投稿到出版社之前，池田晶子會將草稿給身邊朋友看看，她認為「不能讓步的地方絕對不能退讓」、還有「即使作品被批評，也要訓練自己不被影響」，讓人窺見作家對作品要有一定的堅持，才能呈現出作家自身的風格；另外；池田晶子所選擇的出版社，以自己所喜歡繪本的出版社為優先考量，最後決定由肯接洽的出版社 Holp 出版。

從投稿到決定出版，大約經過了一年的時間，當中還做了許多更改，例如封面草圖（本章第四節有說明），原本的草圖較小且書名過長，修改後插圖變得較有張力，書名也很有趣；另外在內容的修改中，因出版社要求對瓦奇菲爾德這個虛構世界稍作說明，池田晶子因而將此部分以達洋的夢境呈現，但她事後回想，總覺得這樣的說明方式，在某個程度上來說，似乎有些妨礙整個故事發展的節奏。至於研究者在看這個故事的時候，倒是沒有這樣的感覺，反而覺得在這樣的描述當中，一方面讓食夢貘巴庫順利出場，另一方面呼應了巴庫稱讚達洋的夢新奇又好吃的說法。

最後，池田晶子的繪本成功的陳列在書店架上，在自己所喜愛的書店看到自己的作品，真的有讓人說不出的喜悅。

二、在台發行的一到十五繪本

本節談論瓦奇菲爾德故事，依照日文版本排序先後，簡介一到十五集故事內容。故事內容為達洋貓和朋友們在瓦奇菲爾德發生的大小事，以友情、親情為主，充滿趣味、溫馨和神祕，適合大、小朋友閱讀。每本故事內容獨立發展，沒有連續性，所以可以不按順序閱讀。

（一）達洋的生日（Baby Dayan）/1993 年 4 月 20 日第 1 刷

中了魔法的達洋，開啟了通往瓦奇菲爾德世界之門，來到了瓦奇菲爾德，在這裡認識了許多的好朋友。

在一次參加完瑪西的生日後，達洋對自己的生日好奇了起來，在巫婆三姊妹的幫助下找到了生日，正和好朋友開心慶祝時，卻忘了邀請幫他找到生日的大功臣——巫婆三姊妹，巫婆三姊妹一氣之下決定收回達洋的生日。

達洋變回小貝比，收回的生日被巫婆三姊妹丟來丟去，因為她們怕變老沒人敢收下；聰明的吉坦趁機用酒收買巫婆們，最後終於順利讓達洋拿回生日、恢復原狀。達洋事後也向巫婆三姊妹道歉，結束了一場風波。

（二）伊凡的第一次旅行（Baby Nbah）/1993 年 9 月 10 日第 1 刷

住在恆石森林的大個兒伊凡，和達洋貓一樣誕生在阿魯斯；不同於達洋貓是中歐洛佳的雪魔法來到瓦奇菲爾德，伊凡是在剛出生沒多久後，偷偷鑽進鸛鳥休比耳先生的郵袋，又在運送途中因超重使得袋子破了，而掉落在恆石森林的。

伊凡出生在動物園，當他向媽媽表明想離開動物園時，媽媽沒阻止還盡力幫助牠，指引他到一個沒有人類的世界；經過一番努力，終於到了他現在居住的地方。

恆石森林養育了他，他感恩照顧這片森林；和達洋貓說完自己生日在四月一日及名字由來後，這些事就被遺忘了。三月最後一夜一起綻放的花朵伴隨休比耳先生帶來的卡片，留給伊凡和讀者無限想像。

（三）瑪西與爸爸（Baby Marcy）/1993 年 10 月 30 日第 1 刷

瑪西的媽媽很勤快，對她疼愛有加的爸爸卻是愛做白日夢、遊手好閒的浪子。常常跟著狐狸打牌鬼混的爸爸，在一次聽到狼老大帶來挖寶的消息後，便帶著媽媽的抱怨和瑪西的思念，和狐狸們跟著狼老大出遠門去了，自此音訊全無。

瑪西是個好姐姐，幫媽媽打理家務、照顧妹妹；瑪西生日快到了，她什麼都不要，只想要爸爸。於是媽媽去找爸爸的姐姐——月亮姑姑幫忙。

生日當天，原本充滿期待的瑪西，隨著帶妹妹出門散步陷入爛泥巴、爸爸一直沒出現，心情沮喪到了極點。就在此時，爸爸出現了，對瑪西來說，這真的是最棒的禮物了。

（四）魔術利諾耶兒來到鎮上（Marjory Noel）/1994 年 10 月 31 日第 1 刷

魔術利諾耶兒是瓦奇菲爾德的馬戲團，正進行夏季巡迴公演，來到了塔西爾鎮。馬戲團裡充滿了稀奇古怪的人物，有巨人伊卡洛伊、侏儒尼洛伊，可以操控風的風之結，及可以操控火的沙羅曼蛇和沙拉伊達等。

吉坦是其中一分子，他拉的小提琴有神奇的魔力，讓人崇拜不已，但卻讓同樣是貓的達洋心裡好不是滋味。沒想到在達洋生病不能去看馬戲團公演時，吉坦竟然親自到達洋家，拉小提琴給達洋聽，讓達洋的病好了，讓同樣是貓的他以吉坦為傲。

想和吉坦一樣擁有才藝的達洋，卻始終抓不到騎單輪車訣竅，三分鐘熱度的他，馬上就放棄了，但也決定不要再羨慕吉坦了。

(五) 魔女撿到小貝比 (Baby Appu) /1995 年 3 月 31 日第 1 刷

魔女老么皮克魯絲撿到了一個人類的小貝比，帶回卡西格里山後，取名為阿普，她和姐姐們決定把阿普訓練成一位魔女。

小貝比是休比耳局長客人掉的，局長要求郵差吉武向魔女要回來，吉武可是傷透了腦筋；於是達洋、伊凡、威利等朋友決定幫助吉武，一同前往將小貝比要回來。

到達時，魔女正在教阿普魔法，達洋和威利趁阿普抓著飛天掃帚飛到高處時一把將她抱住，魔女們氣的張牙舞爪，卻摔跤閃到腰，只能看著達洋他們把阿普帶走。

成為地球上新生兒的阿普，沒多久大家覺得她有點像魔女呢！

(六) 達洋與食夢貘 (Dayan & Baku) /1995 年 10 月 31 日第 1 刷

達洋最愛睡大頭覺了，但家裡老是有訪客隨意進門翻箱倒櫃，就在他到森林裡安心的睡覺時，遇見了食夢貘巴庫。

巴庫覺得達洋的夢最美味，達洋也很得意有這麼一個特別的朋友，甚至開心的請巴庫住下來。剛開始達洋非常享受巴庫細心的照料，沒多久卻感受到巴庫緊迫盯人的壓力，而原本的好朋友都疏離他了，所以達洋想擺脫巴庫。

不想回家的達洋貓，每天寄宿在不同的朋友家，但還是覺得自己的家最好；回到家發現巴庫不見時，達洋雖然擔心巴庫安危，卻又害怕他回來。

幸好幾個星期後達洋收到巴庫的來信，知道巴庫過得很好，達洋鬆了口氣後，眼淚也掉了下來。

(七) 影子派對 (Chibikuro Party) /1995 年 10 月 31 日第 1 刷

月圓的時候，月亮姑姑用光束把塔西爾鎮動物的影子喚醒了，今夜是一年一度的影子派對，影子可以自由自在的活動。達洋的影子吉普也想去參加，他邀達洋一同前往。

路上遇到許多要去參加派對的影子，達洋原本想回家睡覺，卻無意間發現從死之森林來的諾耶兒正準備把影子們擄走，他蠱惑影子們跟他走，追求完全自由的生活；達洋趕緊奔回塔西爾鎮，和吉坦一起用鐘聲把大家叫醒，再和大家一起前往營救影子們。

在吉坦的法國號和月亮姑姑的手風琴音樂聲下，影子們回到了原本主人身邊一起跳著波卡舞，直到太陽升起、看得入神的諾耶兒消失為止。

(八) 鯰魚的糖果屋 (Lonely Catfish) /1996 年 3 月 30 日第 1 刷

到多羅魯河釣完魚的達洋，在河邊發現了一間糖果店，店內賣著許多奇怪名稱的點心，客人絡繹不絕。達洋吃過「哭哭仙貝」後，也愛上了這家糖果店特殊的風味，每天到糖果店報到。

糖果店的老闆是一隻大鯰魚，小小的眼睛藏在黑色頭巾下，只對第一次上門的客人比較注意；有幾天下大雨，達洋沒去糖果店；待雨勢緩和後，匆匆前往關心，並和狐狸胡皮幫忙老闆清理店面，這才知道鯰魚太太是因為想再見到可能投胎轉世回來的兒子，才開了這家糖果店。

正當鯰魚太太灰心想放棄時，卻從河水傳來呼喚「媽媽」的聲音，鯰魚太太喜出望外的跳進河川，和她的孩子團聚，而達洋和失蹤一段時間全身濕漉漉的胡皮也沿著河邊回家了。

(九) 歐洛佳的白色客人 (White Eurocka) /1996 年 10 月 30 日第 1 刷

歐洛佳節快來了，海邊來了一群以前沒看過的動物，原來是歐洛佳送來的客人，有白熊、企鵝。塔西爾鎮上的居民熱情的招待客人，連原本喜愛孤獨的臭鼬先生也喜歡上他們。

達洋也邀請了白熊到家裡住，他這陣子已習慣和大型動物同住，整個塔西爾鎮充滿歡樂。

到了歐洛佳節當天傍晚，塔西爾鎮的居民和從北方來的客人，一起爬上山頂，由吉坦的小提琴音樂揭開慶典的序幕，召喚雪神的舞蹈開始了，大家的舞蹈使大地震動，天空開始下起雪來，楓樹的枝桠上出現了通往歐洛佳的門，當舞蹈結束時，白色國度的客人們消失在大雪紛飛的雪地裡。

(十) 達洋又變成了小貝比 (Baby Again) /1997 年 11 月 28 日第 1 刷

一覺醒來，達洋發現自己再次變成小貝比，心想又是魔女們搞的把戲，來訪的瑪西趕緊帶著達洋去向魔女討公道。

但這次不是魔女們搞的鬼，因為偷了別人的年齡，自己會變老的，眼前的魔女確實沒有變，且魔女們很高興有人替她們報了上次阿普事情的仇呢！

達洋和瑪西回到塔西爾鎮尋找突然變老的人，原來是瑪西的弟弟西姆，用一魯比的錢向魔女身旁的大烏鴉買了十歲年齡，長大的西姆想去找爸爸，和爸爸一起冒險。

變小的達洋和長大的西姆在路上遇到了，良心發現的魔女趕緊將他們兩人恢復正常，因為魔女害怕達洋向她們報復呀！

（十一）貓島上的懶人樹（Lazy Tree）/1998 年 9 月 25 日第 1 刷

到阿魯拉海上貓島參加貓族會議的達洋，跟著瓦特、直魯一起去看島上的懶人樹。

懶人樹上盡是懶洋洋的貓，達洋毫不猶豫地加入行列，耍懶對達洋而言太簡單了，貓咪們喉頭咕嚕咕嚕的振動聲，喚起了懶人樹中的千年懶惰鬼，他用懶氣把整座島變得懶氣沉沉。

因公演而延遲出發的吉坦，藉由風之結的力量將懶氣趕走，被搔癢的達洋，大笑的聲音把其他貓喚醒，逼千年懶惰鬼回到樹底。

最後大家及時趕在太陽下山前爬上崖壁，每隻貓的瞳孔都照射到了太陽公公的金色光芒，獲得力量，順利完成貓族會議。

（十二）星期四的雨中派對（Thursday Rainy Party）/2001 年 6 月 25 日第 1 刷

達洋和小青蛙在雨中碰面了，躲在款冬葉下的達洋見小青蛙如此喜歡雨天，便邀請他參加朋友威利星期四的雨天派對。

為了怕小青蛙不清楚星期四是哪一天，達洋在七顆小石頭上，畫了分別代表星期一到星期日的圖案，並教小青蛙使用方法，約好星期四前一晚下雨就是舉辦派對的日子。

經過了兩個星期，終於在第三個星期四的前一晚下雨了，星期四的雨中派對如期舉行，來了好多小青蛙呀！雨聲、蛙鳴聲、愉快的笑聲，交織成最美妙的派對。達洋後來沒有再遇見那隻小青蛙，但他所畫的日曆在蛙界仍繼續使用喔！

（十三）達洋與風小僧（Dayan & Windboy）/2005 年 11 月 30 日第 1 刷

達洋在惑之森林撿到了旋風寶寶，雖然吉坦告誡達洋風寶寶不好照顧，達洋仍究帶著炫耀的心，小心翼翼地照顧著風寶寶。

隨著日子過去，風寶寶越長越大，也越來越調皮，常常讓達洋追著跑；一天瑪西來訪，當風寶寶吃下她帶來的草莓派後，瞬間長大成了風小僧，被瑪西親了一下後，就到房子外自由自在奔跑了。

風小僧背著達洋在草原上如閃電般的奔馳，達洋覺得自己似乎也變成了風；當風小僧和大家比賽賽跑時，把大家遠遠拋在後頭，達洋心裡湧上一股驕傲，因為那是他養育長大的風呀！

分離的日子到了，群風來接風小僧了，達洋縱使有千萬個捨不得，還是只能看著他親了瑪西一下後，和群風消失無蹤了。

（十四）妖精達洋（Fairy Dayan）/2013 年 12 月 17 日第 1 刷

達洋在好奇心驅使下，在回家的路上將原本要給守門人樹精洛克的媚藥喝下肚，結果因為太難喝吐出來後，灑在路旁漂亮的銀蓮花上，沒想到因此讓銀蓮花愛上了達洋。

達洋被薊妖精士兵帶到了風之森的拉姆花園，見到達洋的銀蓮花女王十分開心，卻被妖精國王嫌長得難看，而用魔法將達洋變成妖精的樣子，並宣布達洋和銀蓮花女王的婚期。

達洋可不想要這樣呀！想逃離這裡卻找不到路，正當昏昏欲睡無力時，聽見伊凡、吉坦和洛克的呼喚，彷彿從夢中清醒，循著聲音走出了迷霧般的森林，見到朋友感覺真好呀！

春天來了，庭園開了一朵銀蓮花，每天早上達洋都會跟銀蓮花說：「女王，早安！」但銀蓮花卻是一點反應也沒有。

（十五）達洋與兔寶寶（Baby Bunny）/2015 年 5 月 20 日第 1 刷

瑪西又多了個弟弟吉布，同樣是瑪西弟弟的西姆好開心，得意的向達洋介紹自己的弟弟。為了慶祝吉布出生滿一個月，他們相約在多羅魯河邊野餐。

中途下起大雨，大家趕緊躲到樹洞裡，當達洋往樹洞外探頭看情況時，發現河面上飄來了一艘小船，西姆和達洋分享了長大想要和吉布一起當海盜的夢想，並邀請達洋當船長。

雨停了，達洋和西姆不約而同想試搭一下小船，沒想到還沒享受到當海盜的樂趣，倒是發生了一連串的意外，先是西姆落水，達洋跳水想救他，接著是被留在船上的吉布隨水流向水車，千鈞一髮之際，伊凡出現了，一把將整艘船舉起來。鬆了口氣的達洋，除了慶幸寶寶平安無事，也對仍安穩沉睡的吉布說他已具備海盜的資格了。

以上十五本研究文本雖稱為繪本，但更明確的說應該是圖文書，故事書中的圖像多為故事敘述內容的插畫，不論文字或圖畫，同樣占重要地位，也都有十分出色的表現，本節簡介了十五本有趣的內容，下一節則對圖像進行探討。

第四節 分析瓦奇菲爾德的圖像

圖像是最直接、最原始的傳達方式，也是人類共通的語言，很輕易便能跨越國界的限制、年齡的界限。一本好的繪本能夠豐富人們的想像空間，啟發深層的感受，延伸出廣闊的心靈大地。寧淵²²

瓦奇菲爾德的圖像是繪本研究重點之一，圖像在文化產業扮演了重要地位，一個成功的圖像，往往能跨越種種隔閡，使得作品邁向國際市場。在這一小節中，研究者對於瓦奇菲爾德圖文的安排，進行了初步的探討，抒發個人的感想。並參考了圖像藝術欣賞的相關書籍，以幫助研究者能在欣賞與抒發之餘，多一些宏觀的角度。

一、版型²³相近

（一）故事書封面

或許因為是一系列的繪本，所以這十五本的繪本在圖文及頁數的安排上，有著相同的規格，而這十五本精裝書，算是小尺寸的書；培利·諾德曼：「小尺寸的書則要求插畫者節制，以免顯得過度瑣碎。」（《話圖》，頁 99）池田晶子書中的插圖雖精緻華麗但乾淨俐落，沒有過度瑣碎之感，相當符合《話圖》對於小尺寸書籍所言。

封面圖案以與故事內容相關人物為主，外圍加上粗細兩條同色系邊框，給予人中央鮮明外圍穩重的感覺；而封底圖案則一致，為位在自由之丘的瓦奇菲爾德本店。一系列的書籍感覺整齊劃一又帶有復古感，令人聯想到碧雅翠絲《小兔彼得》故事書。（見表 2-4-1）

²² 寧淵：Pchome 個人新聞台版主，善於書寫文字，此段話出於寧淵對於 MOE 雜誌的分享文章。
<http://mypaper.pchome.com.tw/kaoru514/post/2402028>。

²³ 「版型」指的就是整本圖畫書中圖畫的形狀、大小和安排，以及文字所放的位置。版型的設計對讀者/觀賞者的心理反應有決定性的影響。（《觀賞圖畫書中的圖畫》，頁 119）

表 2-4-1 瓦奇菲爾德一到十五集封面及封底圖案

封面圖案					封底圖案
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	

（資料來源：瓦奇菲爾德日文版系列繪本）

關於封面，培利·諾德曼曾談到：「插畫家使用兩種方式當圖畫書的封面，一種是使用書裡未出現的圖，其作用在創造恰如其分的期待，以整體呈現故事的本質；另一種是單純複製書裡的其中一幅圖畫，但這些圖畫似乎經常被選擇來傳達故事的內在精神，因此也建立了恰如其分的期待。」（《話圖》，頁 106、107）

在瓦奇菲爾德十五本繪本裡，兩種情況皆有：第一種使用書中未出現圖案的有第三集《瑪西與爸爸》、第四集《魔術利諾耶兒來到鎮上》、第五集《魔女撿到小貝比》、第六集《達洋的美味好夢》、第七集《影子派對》、第十集《達洋又變成了小貝比》、第十二集《星期四的雨中派對》、第十四集《達洋與兔寶寶》八本；第二種單純複製書裡的其中一幅圖畫有第一集《達洋的生日》、第二集《伊凡的第一次旅行》、第八集《鯰魚的糖果屋》、第九集《歐洛佳的白色客人》、第十一集《貓島上的懶人樹》、第十三集《達洋與風小僧》六本。

其中第三集、第十集、第十二集的封面圖案雖未與書中相同，但有類似的圖案；而第四集《魔術利諾耶兒來到鎮上》使用達洋和吉坦騎單輪車，背對背手持紳士帽的圖案（見表 2-4-1 封面圖案編號 4），令人以為倆為表演單輪車高手，沒想到在實際的故事內容中，達洋對於三輪車的練習可是三分鐘熱度，雖未如所言創造恰如其分的期待，但也製造了反差的趣味呢！

第六集《達洋的美味好夢》的封面（見圖 2-4-1），在池田晶子的書中談到，原本的封面圖案（左）出版商不滿意，另外使用了更具張力的圖案（右），左右一對比，站在達洋身後有些不懷好意表情的巴庫，確實是後者的圖案更能傳達詭異不安氣氛。

圖 2-4-1 《達洋的美味好夢》封面
（資料來源：《討厭下雨天的達洋》）

而在第七集《影子派對》的封面圖案（見表 2-4-1 封面圖案編號 7），達洋身後長長的影子，擺出與主人不同的嚇人姿勢，彷彿已經暗示我們，達洋的影子似乎正準備大大搞怪一番。

（二）故事書內頁

每一本的內容從故事開始到結束，若以跨 2 頁全版計算的話，一致以十九個跨頁完成（見表 2-4-2），每一頁皆配合文字有插圖，插圖的出現量在每一集相當平均，但文字的部分則稍有落差，例如《達洋貓的美味好夢》文字量明顯比其他集多出許多，這應該是配合出版品特意安排，但研究者重點在於圖文給於人感受，對於此安排僅視為是一有趣現象，並無影響對於故事內容的發展。

表 2-4-2 瓦奇菲爾德故事內頁

故事內容有 19 個跨頁：以《達洋貓的美味好夢》為例			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	

(資料來源：《達洋的美味好夢》)

每一本書的版型相近，增進了整體感，除了能夠突顯系列繪本特色外，也能刺激讀者收藏的欲望，不漏掉其中一本，才能完整擁有瓦奇菲爾德的世界。

二、圖文安排

池田晶子對於書中插畫的安排，大部分的篇幅都是圖像在左半部、文字在右半部，像這樣的圖文安排，珍·杜南在《觀賞圖畫書中的圖畫》曾談到：

最為正式及傳統的安排方式就是把文、圖截然劃分開來，也就是在相對的兩個頁面分別放文字和圖畫。這樣安排會造成一連串的視覺節奏，適用於民間故事

及童話故事的題材，因為它符合這類故事經常重複的結構、約定成俗的角色，以及讀者盼望安定下來聽一個好故事的想法。(2006，頁 119)

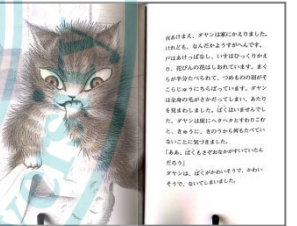
瓦奇菲爾德繪本的插圖大多十分明確地依照故事內容呈現，並沒有暗藏太多文字所沒有描繪的細節在圖畫中，雖然如此卻不減其插圖的魅力，讀者仍然會被細緻精巧的圖畫所吸引。在閱讀文字與插圖之間來回，因不必將心思花費在尋找圖中線索，能夠專注故事文字之陳述，確實有安定下來聽個好故事之感。加上書中幾個固定角色、重複卻不乏味的結構，使得此繪本散發出典雅穩定（設計上）又新奇有趣（內容上）的風格。

依研究者觀察繪本中對於圖文安排，可區分成四類：

- 甲、圖文各占左右版面，大部分是圖在左文在右，但有少數相反；
- 乙、跨頁全版圖，每個故事中會出現一至二幅或沒有，有的達到出血²⁴狀況；
- 丙、特別的圖框式，即以插圖為框，將文字放在裏頭的方式；
- 丁、圖文各占跨頁上下位置，大多為圖在上、文在下，亦有反之，與乙有重疊。

甲、圖文各占左右版面：

表 2-4-3 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式－甲

甲、圖在左文在右	1.	2.	3.
	例外：文在左圖在右		
	4.	5.	

（資料來源：1.《伊凡的第一次旅行》、2.《瑪西與爸爸》、3.4.5.《達洋的美味好夢》）

圖與文各占一半頁面，兩者互不干擾又相輔相成，蘇振明〈圖畫書的定義與要素〉曾提出「英文中的 picture story book 是以文為主、以圖為輔的故事書，不看圖也能得到故事的完整概念」。研究者因不諳日文，對於故事內容都是一邊

²⁴ 出血 (bleed)：如果圖畫一直延伸到紙張裁切的邊緣，就叫做「出血」，圖畫可以一邊、兩邊、三邊，甚至四邊都出血。暗示在頁面之外，生活繼續進行著，因此觀賞者比較像是參與畫中事件的人，而不只是旁觀者。

配合插圖再看翻譯，也曾看完一大段譯文後，再回頭看書中插圖，在單獨閱讀文字部分，仍可以得到完整的故事概念，表示作者賦予文字本身有完整敘事功能，即便如此，仍不減瓦奇菲爾德插圖的重要性，生動的文字配合好看的插圖，增添閱讀的樂趣。

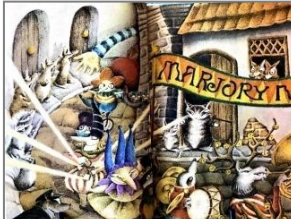
在書的一頁呈現插圖，尤其是只有人物的圖像，諾德曼在《話圖》中認為：在較窄的書，或是插畫家選擇只在跨頁的其中一邊放置插圖的書中，比較沒有機會描繪場景，因此插畫家會更專心於故事描繪的角色，也會寄予更多的同理心。（頁 106）

瓦奇菲爾德每個角色各具特色，池田晶子常在書的一頁放置人物的單獨插圖，特別是在描繪角色情緒變化時，如表 2-4-3 中的甲-3、甲-4、甲-5，均出自《達洋的美味好夢》，可以看到角色表情的變化：甲-3 是達洋發現巴庫不見時，嚇一跳的表情，連毛都豎了起來；甲-4 是巴庫傷心的表情、甲-5 是達洋接到巴庫報平安的信時放心的表情，甲-4 和甲-5 的文和圖左右換了位置，讓人感受到不尋常處：圖文的相對位置可能明顯的具有敘事的重要性，使我們的閱讀節奏產生不同的變化……當文字本來都一直都出現在圖畫的下方，如果突然出現在上方時，我們對事件的回應所產生的節奏就改變了。……這種衝突讓故事中的緊張時刻更有張力。（培利·諾德曼《話圖》，頁 112）

另外，諾德曼更舉例如波特女士，經常讓她故事中的人物面臨強烈情感的時刻，在窄窄的圖畫中填滿頁面；還有許多以卡通形式呈現的圖畫書尺寸也偏窄，對於行動或臉部表情的聚焦多於環境的描繪。（《話圖》，頁 103）

乙、跨頁全版圖，有的達到出血狀況：

表 2-4-4 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式 - 乙

乙、跨頁全版圖	1.	2.	3.
	4.	5.	6.

（資料來源：1.《伊凡的第一次旅行》、2.《貓島上的懶人樹》、3.《妖精達洋》、4.《魔術利諾耶兒來到鎮上》、5.《歐洛佳的白色客人》、6.《達洋與風小僧》）

跨頁全版圖可以呈現較寬形式的插畫，而這樣的形式多半用於表達場景以及與他人的外在互動。（《話圖》，頁 103）池田晶子在跨頁的寬版圖，呈現了許多美麗的風景（表 2-4-4 乙-1、乙-5、乙-6）或熱鬧的派對場面（表 2-4-4 乙-2、乙-3、乙-4），每每翻閱到這樣的插圖時，總讓人停留觀看許久，深入故事內容反覆回味不已。

在表 2-4-4 的乙-1 所繪的是恆石森林所有的花為伊凡齊放的美麗夜晚，看到這一幕時另研究者感動不已；伊凡和恆石森林的情感就像家人一樣，花兒不分季節，決定把最美好的一刻留給最愛的人，在伊凡生日前夕給他一個如此美麗的驚喜，這樣的萬物有情的情景令人動容。表 2-4-4 的乙-2 出自於《貓島上的懶人樹》故事，眾貓們趕在最後一刻登上島的頂端，接受太陽餘暉映入眼珠中，這畫面充滿男子氣概，大家專注的眼神，也讓讀者感受到強烈而堅定的意志力，一掃先前懶洋洋氣息。

而緊接在表 2-4-4 的乙-2 之後的下一張圖（見圖 2-4-2），即使太陽已落下，但眾貓們的眼珠仍反射著金色的光芒，彷彿時間停滯在這一刻，池田晶子將將這股堅定有力的氣勢營造的十分成功。

圖 2-4-2 貓族會議示意圖
（資料來源：《貓島上的懶人樹》）

《觀賞圖畫書中的圖畫》中談到的黛博拉·金（Deborah King）的繪本《陰天》（Cloudy）：「橫向的風景畫形式有其獨特的表現力，適於描寫一天中時間的進行、天氣的變化，並且鼓勵讀者去感受貓捕捉獵物時奮力的一躍，或是在沙塵中伸個舒服的懶腰。」研究者認為在瓦奇菲爾德繪本中，許多圖像也能啟發讀者深刻且不同的感受，進而喚醒我們的感官敏銳度。

丙、特別的圖框式：

表 2-4-5 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式 - 丙

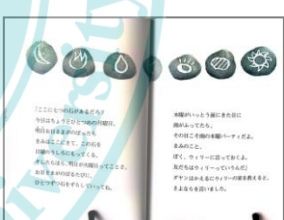
丙、圖為框、文置中	1. 2.

(資料來源：1.《歐洛佳的白色客人》、2.《達洋又變成了小貝比》)

這類圖文安排不多，所以顯得十分特別，表 2-4-5 的丙-1 出自《歐洛佳的白色客人》、丙-2 出自《達洋又變成了小貝比》。進一步仔細觀察，又以丙-1 比較像真正的圖框，丙-2 外圍的圖是一環狀村莊與道路的連接。丙-1 外框中高舉火炬的動物們製造了一種神祕感，讓讀者聚焦閱讀中間文字，讀著讀著似乎讀出了魔力；丙-2 則有一種忙碌找尋的趣味性，瑪西在街上到處緊盯路人的臉孔，從這一頭追到那一頭。

丁、圖文各占跨頁上下位置：

表 2-4-6 瓦奇菲爾德繪本圖文安排方式 - 丁

丁、圖文占跨頁上下位置	1. 2. 3.
	4. 5. 6.

(資料來源：1.6.《達洋的美味好夢》、2.《影子派對》、3.《星期四的雨中派對》、4.《達洋的生日》5.《魔術利諾耶兒來到鎮上》)

表 2-4-6 的丁-1、丁-2、丁-3、丁-4 皆為圖在上、文在下的插圖，丁-1、丁-2、丁-3 文字所占的部分將近二分之一或超過二分之一，丁-4 文字僅占一、二行；丁-5 則為文字在右上、圖由左上向右下發展，反之丁-6 字在左上、圖由右上往左下發展的形式，讓圖文的安排又產生了些許不同的變化。

上下安排的圖文方式（表 2-4-6 丁）若與左右安排的圖文方式（表 2-4-3 甲）做比較，圖文上下安排的方式似乎較能同時抓住視覺焦點，目光來回於圖文之間更頻繁；而圖文左右安排的方式，較多時候往往單獨賞圖或專注讀文。

瓦奇菲爾德繪本的圖文呈現變化豐富，加上細膩的繪畫技巧，讓讀者充分享受到視覺上藝術的美感，這也是為何瓦奇菲爾德在文化產業蓬勃發展的重要因素，就像在《觀賞圖畫書中的圖畫》所說的：「圖畫所擁有的表現力量，可將圖畫書轉化成為一件藝術作品，所謂藝術品就是能將意念用具體的形象表現，而觀賞者也能把自己的意念依附其上。」圖像本身具有一定的藝術價值，轉化為商品時才能夠吸引消費者願意花錢購買，讓消費者覺得買到的不只是一件商品、更是一件藝術品，進而產生欣賞評論及思考想像，這才能創造成功的文化產業。

第參章 瓦奇菲爾德的奇幻元素

在瓦奇菲爾德繪本故事中，充滿幻想與趣味的情節，進一步細究當中的內容，發現有許多知性的背後故事或文化，這樣的發現往往是在閱讀文本之外，所獲得更深一層次的樂趣。尤其反覆閱讀文本多次之後，每一次都有新的疑問，進一步查詢相關資料後，若能得到高度相關的知識，不但能對文本的創作背景更加了解，也為心靈能吸收更多觀點而雀躍不已。

在本章節中，研究者將研究文本中感到有興趣的議題做深入的探究，由於池田晶子長年旅居歐洲，瓦奇菲爾德繪本中的生活、文化、建築、風景……等，都與歐洲風土人情有相關，池田晶子自己談論到自己創意的來源時，曾這麼說：「說到童話般的想像，應該是小時候受到格林童話的影響吧。而創作靈感，其實很難一語道盡，但大多是來出自平常看到、聽到後而有所感動的詞句。」（dpi 雜誌第 71 期）因此藉由研究者所提出的討論點，希望能對文本閱讀有更多更深入的了解，進而加深對文本的印象。

從文本中可看到的相關故事或傳說開始，再從許多派對慶典看到文化風俗，接著探討瓦奇菲爾德中有關魔法、精靈的部分，最後回到文本近乎人情感動人心的部分。

第一節 故事裡的古老傳說

一、送子鳥傳說

瓦奇菲爾德中的郵政局長休比耳先生，是一隻鸛鳥，在歐洲民間傳說中又稱為送子鳥。除了伊凡「享受」過這樣被運送的旅程——從地球上的動物園到瓦奇菲爾德的恆石森林，被魔女撿走的小貝比阿普也在鸛鳥護送下回到人類世界去。由此看來，休比耳局長是一隻能夠往返瓦奇菲爾德和地球阿魯斯的鸛鳥，其身分相當特殊。送子鳥傳說起於中世紀，在日耳曼北部流傳著這樣的說法：未出生的靈魂棲息於水泉、池塘、沼澤等水域，白鸛鳥經常往返這些水域覓食，也會去將這些未出生的幼兒靈魂帶給想要孩子的家庭²⁵。

1838 年安徒生(Hans Christian Andersen)將這個古老的傳說寫成《鸛鳥》(The Storks)這個故事，因而送子鳥的故事在 19 世紀時傳遍整個歐洲，甚至是菲律賓、

²⁵ 參考網站 http://www.sweetpeasandpolkadots.com/legend_lore.html，英文圖文故事。

南美洲都可以見到送子鳥傳說的蹤跡。除了成為西方世界重要的民間故事，鸛鳥也被視為一種吉祥物，帶來幸福與幸運的象徵。

安徒生《鸛鳥》故事概要：小鸛鳥們在成長過程中，不斷被一群調皮的孩子用惡毒的言語調侃，鸛鳥媽媽安撫孩子並耐心教導牠們長大要會的各種技能，鸛鳥爸爸則用心守護太太和孩子；到了鸛鳥寶寶長大成熟這天，牠們對那群調皮的孩子展開懲罰，將會夭折的嬰兒送到說了惡毒話語的孩子家、把健康可愛的嬰兒送到一個名叫彼得的孩子家，因為他心地善良、不會取笑動物²⁶。

圖 3-1-1 安徒生《鸛鳥》故事中的插圖
(資料來源：《安徒生童話全集 1》)

或許早期因醫療技術有限，孩子得之不易，所以產生了「求子送子」傳說故事，在歐洲有「送子鳥」的故事，在中國有「送子觀音」的故事，都留給後人對於生命起源有更多想像空間。另外，有人認為要回答孩子對於「我是怎麼來的呢？」問題時，說個從桃子、石頭蹦出來或是送子鳥的故事，也不失作為一種趣味的解套方式。

二、傻子伊凡的故事

瓦奇菲爾德中古道熱腸的大個子伊凡，出生在四月一日這天，他是這麼回答達洋的：「是四月一日愚人節，傻瓜伊凡出生的那一天，我的名字就是這麼來的。媽媽每年都會寄生日卡片給我，是請休比耳先生送來的。」研究者閱讀一些相關資料後，發現有關「四月一日愚人節」和「傻子伊凡的故事」兩者一開始並無直接關係，應該是後人將兩者連結在一起的。

「四月一日愚人節」是西方一個非法定的傳統節日，由來有許多說法²⁷，但都在四月一日這天，也都有愚弄人、說謊取樂的成分。眾多說法中有與主事者改革或與神話傳說有關，而其中與大自然有關的說法是：因為四月一日在時間上與「春分」接近，季節氣候上常常突然變化，恰似是大自然在愚弄人類，這個說法讓研究者覺得十分貼切又有趣呢！也讓研究者再次聯想到伊凡生日當天，百花齊放的美麗情景，但那肯定不是愚弄，而是一種祝福呀！

²⁶ 收在《安徒生童話全集 1》中第 16 個故事，聯廣圖書股份有限公司，民國 75 年 8 月初版。

²⁷ 維基百科 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%84%9A%E4%BA%BA%E8%8A%82>，有四說法。

「傻子伊凡的故事」出自於俄國著名文豪托爾斯泰的寓言故事集，當中主角名為伊凡，是一位魔鬼也拿他沒辦法的農夫。原故事內容參考由臺灣麥克出版的《繪本世界十大童話 11》一書，書本收錄了四篇托爾斯泰晚期寓言式短篇故事²⁸，當中即有〈傻子伊凡〉的故事。故事當中的伊凡，是一位富有農夫最小的兒子，與性情好鬥的大兒子、精打細算的二兒子比起來，小兒子伊凡是個個性隨和、不和別人爭的老實人，瓦奇菲爾德中的鱷魚伊凡同樣也是個好相處的朋友，池田晶子借用伊凡這個名字，或許是想呈現角色樸實個性以及農夫的身分；〈傻子伊凡〉中的伊凡是個憨厚的農夫，鱷魚伊凡在恆石森林如園丁盡心照顧花木，兩者在身分上有異曲同工之妙呢！而且兩者的經歷其實稱不上傻子，只能說工於心計的魔鬼反而落得吃力不討好的下場。

四月一日愚人節和傻子伊凡因為「愚」這個面向，而被連結在一起了，在這個「愚」的背後，其實考驗著人性是否能跳脫被人捉弄、欺騙後所產生的憤怒、邪念，用更富有智慧、開闊的心胸去解決，不中魔鬼的計才能達到「大智若愚」的境界。

三、食夢「貘」的傳說

「唉，我們的夜太短了，食夢貘還來不及吃掉我們的夢。」日本古諺²⁹

在幾次翻閱《達洋的美味好夢》故事時，腦海忽然浮現「為什麼要用『貘』這種動物來做為『食夢』的角色呢？」抱著好奇的心態，一查資料十分有收穫，讓研究者佩服池田晶子對於故事角色特別的安排。

根據維基百科所查到的資料說「貘是一種會吃掉人的夢的妖怪」，這完全就是《達洋的美味好夢》中食夢貘巴庫的原型；在現實生活中，牠是一種「奇蹄目哺乳動物，體型像豬，但略大，鼻子圓長，可自由伸縮」³⁰，巴庫的外型即是如此，「巴庫」其實也就是日文「貘」的發音「ばく」。

²⁸ 四篇寓言式短篇故事分別為：〈胡狼與大象〉、〈傻子伊凡〉、〈小妖精和麵包〉、〈人為何而活〉。

²⁹ 日本古諺說：「夜之暫，貘尚不及食夢」。另外小泉八雲為日本現代怪談文學的鼻祖，在其作品《怪談》中提到了食夢貘：「它本領殊奇，能噬食人的夢。」

³⁰ 身體像熊，鼻子像象，眼睛像犀，尾巴像牛，腿像老虎，據說是從前神創造動物的時候，把剩下的半段物用來創造了貘。

圖 3-1-2 中美獾圖片

圖 3-1-3 馬來獾圖片

圖 3-1-4 故事裡的巴庫

（資料來源：圖 3-1-2 與 3-1-3 擷取網路圖片、圖 3-1-4 《達洋的美味好夢》）

獾是從中國傳到日本的一種傳說生物。據說以吃掉人的夢為生，這裡的夢是指睡眠時做的夢。有時人在做惡夢後會說「把這夢給獾吧！」意思是說「不希望再次夢到這種事。」關於獾為何會有這樣「吃掉噩夢」的能力，可以追溯至中國唐朝時，唐朝人認為獾可以驅邪，把獾的皮做成墊子和寢具就可以驅魔辟邪，當時把獾畫在屏風上辟邪甚為流行。唐代中日交流，來中國學習的遣唐使帶回日本許多中國的風俗，以獾辟邪的便是一例，大家不僅相信獾可以祛邪扶正，還認為它還可以吃掉噩夢。正月的時候把繡有獾圖樣的寶船畫放在枕頭下，希望獾能吃掉噩夢，這樣便可以得到美好的初夢。到了江戶時代，日本人不僅僅是把獾畫在枕頭上，還把枕頭做成獾的模樣，將其稱作「獾枕」。³¹

爬梳資料過程中，了解到獾這種具有驅邪能力的動物，自古以來在中國、日本已有許多典籍記載，而隨著時代演變，甚至賦予了新的美麗傳說，例如在日本都市傳說中，獾變成了生活在南方純潔山谷裏面的神祕動物，每當月色朦朧的夜晚，牠們便集體出動，到人間吸取噩夢散播美夢，天快亮時又回到南方山谷。

中島美嘉 2004 年的專輯《朧月夜～祈り》，封面就用了這個都市傳說中獾與朦朧月夜的意象。

圖 3-1-5 中島美嘉 2004 年的專輯《朧月夜～祈り》封面

（資料來源：壹讀〈請等一等，你太好吃！〉2014/12/09）

³¹ 參考網址：<https://read01.com/DAMPoB.html>，壹讀〈請等一等，你太好吃！〉2014/12/09。

或許因為這樣的傳說，給予池田晶子故事創作的靈感，寫出了《達洋的美味好夢》背後隱含有如此神秘色彩的故事。在故事的最後，巴庫寫信告訴達洋他住在南方的島上，吃得很胖、生活過得很好，這樣的情節安排與前一段提到在日本都市傳說中，獺變成了生活在南方純潔山谷裏面的神秘動物，彼此呼應、相映成趣。獺帶著同樣的能力，在不同的創作者筆下，讓讀者感受到故事原型與變型的趣味。

第二節 故事中的歐洲風情

一、美麗的歐洲景色

瓦奇菲爾德的建築風景，常常流露出濃濃的歐洲風情，正如之前談到與池田晶子長年旅居歐洲、喜愛歐洲風土人情有關。常常前往歐洲旅遊的她，出版了不少在歐洲旅遊所見所聞的素描遊記³²，如在 1996 年出版第一本素描遊記《去摩洛哥吧！》，之後陸續出版豐富的遊記本。閱讀資料過程中，在日文雜誌³³的介紹下，得以了解池田晶子創作瓦奇菲爾德的建築景色出自何處。如詩如畫的風景，帶給作者許多創作的靈感，安雅光野《寫給大家的七堂繪畫課》曾說「人類自古便生活在大自然當中，所以這樣的感性也包含在基因裏，我想即使是在都市長大的人，也會受到自然之美的感動。」我們原本就來自於大自然，走進大自然懷抱時，抱著尊敬欣賞與之心靈交流，會得到許多書本上學不到的智慧與感動。

在這本雜誌中，由池田晶子帶領讀者進入她創作瓦奇菲爾德的靈感發源之處——英國的心臟地區科茨沃爾德（Cotswolds）及英格蘭東南部的萊伊（Rye）中小小街道，還有在觀光手冊上可能找不到地名的小村落史坦頓村（Stanton），都是池田晶子創作達洋貓及瓦奇菲爾德國度的重要場所。（見表 3-2-1）

³² 可參考研究者整理置於附錄一的資料〈池田晶子重要紀事年表〉。

³³ 出自《貓のダヤンとわちふいーらの世界: ダヤンの繪本の世界を旅して》，誠品網路書店有中文翻譯。

表 3-2-1 瓦奇菲爾德創作靈感發源處表之一

科茨沃爾德 (Cotswolds)	萊伊 (Rye)	史坦頓村 (Stanton)
美麗田園的代名詞，英格蘭之心臟地區，典型古色古香充滿詩情畫意的英國氣氛，是英國「法定特殊自然美景區」，有許多手工藝品店。	是英國的一座小鎮，位於英格蘭東薩塞克斯郡。眾多的歷史景觀使得萊伊成為一個著名的旅遊景點，當地陶瓷產業也頗為發達。	距離斯溫頓 (Swindon) 和 M4 高速公路僅有 10 分鐘路程，可以方便地前往科茨沃爾德、巨石陣和巴斯等地。

(資料來源：參考日文雜誌、網路資料及紅山雪夫《英國古都・街道之旅》一書，研究者綜合整理)

科茨沃爾德 (Cotswolds)，亦譯作科茲窩、科茲瓦爾斯等，自古以牧羊業與紡織業而繁榮，在十四至十七世紀達到顛峰，由於經濟富裕，不論一般住家或教堂，紛紛改建超出市鎮規模的豪華建築，連教堂也被冠上「羊毛教堂」稱號，到了十八世紀，牧羊和紡織業逐漸走下坡，甚至出現資金缺乏、年輕人負笈他鄉，但也因為如此，人們珍惜古老房舍，妥善維護並繼續使用，才能將古色古香的房舍保留至今³⁴。

達洋在瓦奇菲爾德悠閒的生活——釣魚、野餐、下午茶，實實在在都是歐洲生活文化的寫照。英國城鎮總有小河蜿蜒其中，如科茨沃爾德中心的水上柏頓村 (bourton-on-the-water)，水面映著柳樹的倒影、一座座的小石橋，在《達洋與兔寶寶》故事中可以見到；清澈見底的河水中有著新鮮肥美的鱒魚，當地釣客喜歡用蒼蠅釣鱒魚，不知愛釣魚的達洋在《鯰魚的糖果屋》中的多洛魯河釣魚時，是不是也用了這種方法釣了肥美的鱒魚？

至於萊伊 (Rye)，亦譯作萊港，據說以前曾是一個海盜港³⁵、繁榮的海港小鎮，但目前海岸線已退至三、四公里之外，隔著海峽與法國遙遙相對。村子裡的

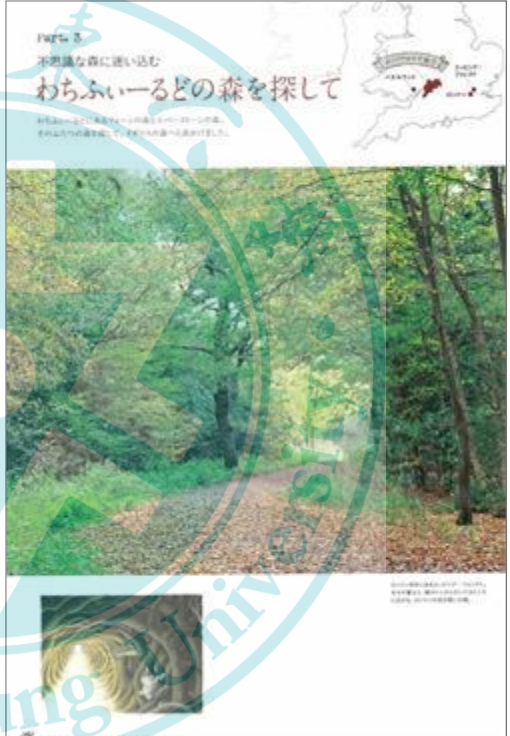
³⁴ 參考自紅山雪夫《英國古都・街道之旅》，精英出版社，2001年8月初版一刷。

³⁵ 從八世紀末到十一世紀初，面臨大西洋的歐洲國家無不飽受維京人 (Viking) 的威脅，在英格蘭以「丹恩」稱呼維京族。

歷史資料館展示有海盜的刀劍與囚犯的腳鐐³⁶，即使距離那個大海洋時代已久遠，空氣中仍瀰漫著冒險犯難的氣息，不知是否因此緣故，池田晶子特別在《達洋與兔寶寶》故事中，描寫了一段達洋和吉布乘著不知從何處漂來的小船，展開他們的海盜冒險夢的情節，為這個昔日的海港寫下一股乘風破浪的想像。

在瓦奇菲爾德國度中，大家靠著市集過著復古傳統的生活，這點與英國鄉下難能可貴的傳統生活型態相同(表3-2-2左圖)；英國西方的拼圖森林(Puzzle wood)，佈滿青苔的林木則是惑之森林以及恆石森林參考所在(見表3-2-2右圖)。

表 3-2-2 瓦奇菲爾德創作靈感發源處表之二

英國鄉下傳統市集	英國西方拼圖森林

(資料來源：《貓のダヤンとわちふいーるどの世界:ダヤンの繪本の世界を旅して》，誠品網路書店中文翻譯)

英國的鄉間小鎮除了美麗的景色外，各式各樣的手工藝品店及加工廠目令人不暇給，從金銀飾加工店、木雕製品店、手工香精香皂店，到手工點心店、玻璃製品店等等。徜徉在這樣手工製作氣息濃厚的街道中，對本身是手工皮革製作出身的池田晶子，一定特別有感觸。

繪本世界中的美麗景色，在現實世界有跡可循，若能走一趟所在地，那會是拉近讀者與書本距離最棒的一種方式。迷人的英國鄉間小鎮，經常是許多小說設

³⁶ 參考自《漫遊倫敦鄉間小鎮》，丸茂和博&Cross Media 編，上旗文化，2000 年 6 月 20 日出版。

定的場景、或出現在繪本童話裡，尤其英國文化歷史悠久，更是為得天獨厚的美麗景色外增添了豐富的人文內涵，無怪乎涵養於此的池田晶子及更多更多的創作者，能為讀者譜出一篇又一篇美麗動人的作品。

二、濃厚的歐洲文化

在瓦其菲爾德的故事中，有許多情節的描寫呈現了歐洲人的生活文化，比如說享用下午茶、跳著波卡舞曲等，還有許多慶典和派對。雖說瓦奇菲爾德是脫離人類的幻想世界，但有趣的是故事裡的動物，卻過著和人類世界同樣的生活。以下研究者對於幾項於故事中出現的歐洲文化，簡要論述之。

（一）下午茶

瓦奇菲爾德中出現下午茶的場景在《達洋的美味好夢》，故事中食夢貘巴庫稱讚瑪西的夢香甜可口，當作搭配下午茶的點心剛剛好。歐洲的下午茶文化起源於英國維多利亞時代——西元1840年女爵安娜貝佛七世(7th Duchess of Bedford)。當時的午餐通常都很少量，貝佛女爵常在下午感到無聊及肚子餓，便請女僕準備烤麵包、奶油和茶，做為果腹之用，後來更邀請好友共襄盛舉，一邊閒話家常、一邊享用餐點，度過輕鬆愜意的午後時光，美好的下午茶時光就此流行起來。

瓦奇菲爾德因其濃厚歐洲色彩，典雅的圖像運用在瓷盤、杯子適切且廣泛；在2014年，全家便利商店Let's Café就曾推出「瓦奇菲爾德奇幻時光加價購——療癒實用型杯碗盤組」，由於質感佳又具實用性，廣告一推出便造成搶購，進而帶動業績成長。³⁷碗盤雖不一定只用在下午茶時間，但這個下午茶元素確實能為瓦奇菲爾德的碗盤商品，成為加分的因素。

（二）波卡舞曲

在《影子派對》故事中，由月亮姑姑演奏手風琴、吉坦演奏法國號，讓影子和主人所跳的「波卡舞曲」(Polka)，是捷克的一種民間舞蹈音樂，源於19世紀中期的波希米亞，所用的樂器以手風琴、低音號及鋼琴為主，兩個人一組隨著活潑輕快的節奏跳舞，感覺相當歡樂，難怪讓魔鬼使者看得入迷還跟著打拍子，原本想脫離主人的影子們，也在歡樂的氣氛薰陶下決定不要和主人分開了。

研究者在聽過有關波卡舞曲的演奏後³⁸，輕快的旋律總令研究者腦海浮現西方卡通動畫中熱鬧的追逐或歡樂場面，所以覺得瓦奇菲爾德此段情節十分適合將原本故事發展成動畫或音樂劇，或許也能為文化產業開闢一條路。

³⁷ 當時由形象極佳的林依晨擔任廣告代言人。根據 EOLembrain 東方快線研究部的市場調查，成功的代言人和高質感的瓦奇菲爾德餐具組是備受歡迎的兩大要素。

³⁸ 奧地利作曲家約翰·史特勞斯父子對於波卡舞曲的創作貢獻良多、也最為人所熟悉。

（三）夏之祭

在《歐洛佳的白色客人》故事中，所講的是呼喚雪神的冬季慶典活動，達洋貓也是因為歐洛佳的魔法來到瓦奇菲爾德的。爬梳資料過程中，於 MOE 雜誌³⁹閱讀到瓦奇菲爾德動物們有關夏之祭的詩詞描繪，因而將這個具有歐洲文化特色主題納入討論。

夏之祭是歐洲重要的慶典活動，時間上即為中國所稱的「夏至」，也稱為仲夏節（Midsummer's Day）。歐洲各國慶祝的日子約在 6 月 19 日到 6 月 25 日之間，冬天日照短暫的北歐國家慶祝仲夏節尤其隆重，通常以燃燒篝火辟邪（見圖 3-2-1）、穿著傳統服裝跳舞，還有採集花草編花圈做草藥等最為普遍，各國還發展出屬於自己國家的特別慶祝方式，如瑞典人會立起仲夏柱⁴⁰、挪威則有模擬婚禮以及丹麥人在海濱燃燒篝火等等，各具特色及重要文化意義。

夏至日在一年之中是日照最長、黑夜最短的一天，太陽的力量來到了頂盛，對許多較為潮濕陰冷氣候的國家（如北歐）來說，夏天的太陽尤其珍貴，因此有了太陽崇拜（見圖 3-2-2）慶典，也因此產生了许多與太陽有關的傳說故事。圖 3-2-3 中，可以見到瑪西枕頭下有許多花草，在古老的歐洲傳說中，在夏至日這天所採得的植物是最具有魔法與療效的，用來淨化身心、趨吉辟邪，甚至祈求美好的婚姻伴侶⁴¹。

在 MOE 雜誌這篇文章中，寫到瓦奇菲爾德在一年中有多不同的慶典活動，當中就包括了夏之祭，達洋貓和大家都很喜歡祭典，以唱歌跳舞、準備豐富食物來慶祝，完全是歐洲文化生活的寫照。

圖 3-2-1 燃燒篝火辟邪

圖 3-2-2 太陽崇拜

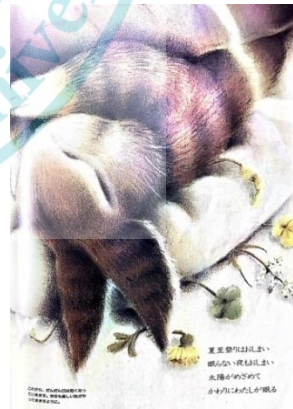

圖 3-2-3 枕頭下的夏至日花草

（資料來源：MOE 雜誌，1995 年 7 月號）

³⁹ MOE 雜誌，1995 年 7 月號。

⁴⁰ 仲夏柱：瑞典人會在院中樹立起高聳的仲夏柱，是由兩根構成十字的木頭，上面裝飾綠葉、花朵，橫柱左右兩端各掛一個花圈。家族成員圍著它唱歌、跳舞、玩遊戲進行慶祝，以祈求帶來好運和健康。

⁴¹ 挪威女子有一個傳說的習俗，就是仲夏前夕將採摘來的花兒放到枕頭下，那晚夢裡可以見到未來的丈夫。

第三節 充滿魔法的世界

一、瓦奇菲爾德的所在

瓦奇菲爾德自成一個獨立世界，有其完整的陸地結構，池田晶子一開始便將瓦奇菲爾德設定成一個沒有人類的國度，一個完全屬於動物的世界。在《伊凡的第一次旅行》故事中，伊凡的媽媽對想離開動物園的伊凡說：「阿魯斯是人類的國度，不論你走到哪裡，都不會有對鱷魚友善的地方的。啊！倒是有個非常遙遠的國家，如果你能到得了那裡就沒問題了，在那兒既沒有人類，動物們又可以照自己的意思，隨心所欲的生活。」從中可以看出池田晶子對於人類對待動物行為的疑慮，所以另闢一處動物的桃花源。人類種種行為造成動物的危害，確實值得我們深思，這裡呼應了研究者在第貳章時，曾經談到池田晶子對於環境關懷不遺餘力，捐款復育婆羅洲的熱帶雨林，讓生態永續經營。

文學中常探討奇幻文學中不同於地球的世界，那是一個構築出來的世界，卻往往比真實世界更令人相信其存在某個角落，如 J.R.R.托爾金的《魔戒》、C.S.路易斯的《納尼亞年代記》、娥蘇拉·勒瑰恩的《地海》系列等等；J.R.R.托爾金稱這樣的世界為「第二世界」⁴²，是建構於現實世界之上而描繪的世界。在談論到這類的奇幻世界時，河合隼雄在《故事裡的不可思議》說道：「奇幻文學原本就拒絕與外在現實產生關連，因而我們更能專注往內心世界探索」，因為遺世而獨立，所以自成一個系統，不用考慮地球上的邏輯，讓魔法在自己發展的世界能夠合情合理。

池田晶子繪製的瓦奇菲爾德地圖(見圖3-3-1)，呼應著故事內容的許多場景，而這塊大陸由數個地區組成：

北起加魯波特火山，山坡下延伸出的珍寶谷 (Treasure Valley)，住著暴龍和蛇頸龍等瀕臨絕種的動物。正中間有個很大的湖，湖中央是多多鳥島。西臨阿利歐恩海 (Arion Sea)，東接阿拉魯海，海上有座貓島，是貓族一年一度舉辦貓族會議的地方。南邊的水都南湯姆桑 (South Tomsun) 和南滋阿姆 (South Tham) 是瓦奇菲爾德的商業重鎮，海陸貿易活絡，水路四通八達，宛如地球的威尼斯。而瓦奇菲爾德的中心地帶，正是主角達洋貓和其他動物所居住的城鎮——塔西爾市 (Tachiel City)。(引自 dpi 雜誌第 169 期，頁 31)

⁴² 一九八三年 J.R.R.托爾金在聖安德魯森大學的演講中首次闡述了「第二世界」的觀點。他認為：第一世界 (The Primary World) 是神創造的宇宙，也就是我們日常生活的那個世界。而人不滿足第一世界的束縛，他們利用神給予的一種稱為「準創造」的權利，用「幻想」去創造一個想像的世界，這就是所謂的「第二世界」(The Secondary World)。(引述自《世界幻想兒童文學導論》，彭懿著，天衛文化，1998 年 12 月 (民 87) 初版)

圖 3-3-1 瓦奇菲爾德地圖

（資料來源：池田晶子，1992 年，水彩，ほるぷ出版，圖片擷取自網路）

河合隼雄《故事裡的不可思議》曾談到托爾金為了要讓讀者覺得書中世界是真實存在於「古時候」的英國，在書裡許多小地方都下了許多苦工，不但製作《魔戒》插圖，還把「精靈語」寫成的古書焚毀弄舊、賦予「精靈語」專屬語言結構，並寫了精靈語的「解說文」，他稱讚托爾金展現了不讓別人把奇幻文學當成「鬼扯」的態度，真正的奇幻文學絕不是憑空亂扯的「假東西」。

池田晶子在瓦奇菲爾德這片動物樂土上，也是煞有其事地描繪了一幅地圖，這幅地圖於 1992 年以水彩仿古地圖繪製而成，令人感覺瓦奇菲爾德的存在年代久遠，不但成為拼圖熱賣的產品，也廣泛應用在瓦奇菲爾德眾多商品上。研究者參考 dpi 雜誌從各方的描述文外，亦從粉絲對於瓦奇菲爾德拼圖的介紹文，對這塊土地有更詳盡的認識，尤其對於故事中曾經出現的場景更有具體感與親切感。這段介紹文有許多是重要的故事場景，而更多未在故事中讀到的場景，一併了解對於瓦奇菲爾德世界會有更完整的認識，因而研究者置於附錄二供參考。

從無到有其實是不容易的，考驗作者的創造力、邏輯組織能力，那絕不是胡思亂想、隨口瞎掰就能寫出來的，雖然是想像的世界，但也得要描述的有那麼一回事，才能使讀者看得下去。安雅光野《寫給大家的七堂繪畫課》「關於繪畫中的『幻想與想像』是什麼呢？『以為憑想像來畫，要怎麼畫都可以，但在想像的世界中若沒有遵循自然的法則，就會削弱它的存在感。』」所以在瓦奇菲爾德這塊土地上，有許多我們熟悉的地形，住著知名和不知名的動植物，最重要的，它所發生的事，往往就在我們生活周遭也發生過！

二、通往另一個世界的入口

達洋原本住在地球，因為雪神歐洛佳的魔法——在空中開啟了一扇像是門的入口，達洋就從這個入口，在吉坦、瑪西等人的呼喚聲中，一躍而下進入了瓦奇菲爾德的世界。在許多奇幻文學中，常常藉由一個神祕的過渡空間，讓主角轉換所處環境，例如：愛麗絲躍入的兔子洞、進入納尼亞王國的衣櫥、第十四道門後神祕的通道……等，這樣的設計，成為開啟另一個世界的重要模式。河合隼雄曾提到上野瞭⁴³在〈兒童文學裡的「謎樣世界」〉文章中，認為通往「謎樣世界」的「通道」具有極重要的意義：只要一穿過那裡，便進入一個完全不同的世界。在那扇門的前方，是尋常無奇的日常生活。但一穿過了那扇門，便進入離奇的天地。退出那扇門，又回到了日常生活。從現實通往離奇、從離奇回到現實，這來來回回、反反覆覆的樂趣，便藉由「通道」的存在而得以成立。

河合隼雄進一步說明，「湯姆（《湯姆的午夜花園》）有一個明確的「通道」，可以讓他享受往返於兩邊的樂趣，但愛麗絲（《愛麗絲夢遊奇境》）沒有。愛麗絲的「兔子洞」並不是「通道」，它只是一個「入口」，沒辦法讓愛麗絲回到原來的生活。」依照河合隼雄所言，瓦奇菲爾德的故事設計近似愛麗絲夢遊奇境，達洋比較像是進入一個「入口」，他到了瓦奇菲爾德之後便定居在那兒，沒有回去地球或與地球有任何聯繫；但比起愛麗絲最後是以一場夢作結，達洋在瓦奇菲爾德的生活，會使讀者對於作者所描繪的世界更具有存在感。

三、希臘羅馬神話傳說

談到瓦奇菲爾的歷史，據說在很久以前，瓦奇菲爾德原是阿魯斯（地球）的一部分，兩者相連在一起，因為神族和巨人族長期的戰爭，使國土變得混亂荒涼，所以雪神歐洛佳用雪和冰將瓦奇菲爾德封閉隔絕，與阿魯斯失去連結，以保護瓦奇菲爾德免受戰火摧殘。待戰爭結束後，地球已與從前大不相同，但瓦奇菲爾德還保持原本的樣貌。⁴⁴

上一段所提到「神族和巨人族長期的戰爭」，在希臘神話中確實有一段巨人族與神祇戰鬥的「巨人之戰傳說」：克羅諾斯在除掉父親烏拉諾斯後奪得天下，但害怕自己的兒子篡奪權位，接連將生下的子女吞噬入肚，克羅諾斯的妻子蕾雅在生下最後的兒子宙斯時，以尿布包裹石頭交給克羅諾斯，騙他說這次生下的孩子便是在這個包裹之內，克羅諾斯吞下包在尿布裡的石頭，竟然毫無異樣，後來

⁴³ 上野瞭：1928-2002 年，日本昭和後期~平成時期的兒童文學家。

⁴⁴ 參考自洪雪華〈繪本下的世界——池田晶子與幾米之比較〉以及 dpi 雜誌第 169 期〈瓦奇菲爾德三十週年特輯〉。

蕾雅的母親教她騙克羅諾斯喝下強烈的嘔吐劑，結果被吞下的石頭和孩子們都被吐了出來，重見天日的孩子們便向父親及父親的巨人族兄弟展開挑戰，戰事延續十年之久。此一神話就稱為巨人戰，最後巨人族被關閉在地底下，戰勝的孩子們抽籤由長子普魯圖負責冥界、次子普西頓掌理海界、么子宙斯掌管天界。⁴⁵

所以池田晶子以神話中的神族和巨人族之戰為原型，加入自創的守護神——雪神歐洛佳，可看出深厚的歐洲文學底蘊，提供讀者尋找熟悉傳說的樂趣。故事的起源設定在遠古神話，深化了前頭提到的存在感，讓讀者覺得瓦奇菲爾德真的存在，還有自己的傳說神話呢！

四、太陽帶來的力量

有關太陽的力量，在本章第二節關於歐洲文化「夏至祭」曾討論過，此處再從故事描寫情節作討論。在《影子派對》和《貓島上的懶人樹》兩個故事裡，雖然沒有大篇幅刻意描寫太陽的角色，但都寫到了太陽的力量。《影子派對》故事最後，當朝陽自東方升起時，邪惡使者諾耶兒融化得無影無蹤；而《貓島上的懶人樹》，故事一開始即交待「貓族會議不是貓咪們要談論什麼大事，而是要從敬愛的太陽公公那兒，獲得力量的一個重要儀式。」最後眾貓眼睛映入夕陽餘暉一幕的插畫令人印象深刻，所以引起研究者的注意。太陽總是給人充滿能量、正義、光明和熱的意象，許多傳說也和太陽關係密切。

研究者在查閱的資料中得知，歐洲人將太陽新生日制定為聖誕節。因為十二月二十五日為冬至結束、陽光漸強之日，自古以來即有許多民族視此日為「一年之始」、「新生之日」，所以十二月二十五日除了是耶穌誕生日⁴⁶外，也是太陽新生的聖日。這種說法起源於波斯崇拜太陽神的太陽神教，在當時的羅馬帝國境內廣為流傳，太陽神教中，十二月二十五日亦為太陽新生的聖日；基督教徒仿效之，把基督視為太陽，因而定十二月二十五日為「新生之日」。⁴⁷

池田晶子在故事中，描寫出太陽帶來新生、驅除邪惡的力量，她本身是這麼說的：「當初並沒有想刻意傳達某種概念，純粹只是為了興趣而創作。但在這麼長久的過程中，整體看來，還是將一些想表達的事物放入了故事的情境中，像是太陽的偉大、孤獨與愛、人與人之間都是各自獨立的個體……等等。」⁴⁸對自然

⁴⁵ 參考資料出自紅山雪夫所著《歐洲神話·宗教之旅》一書。

⁴⁶ 歷史紀錄中並沒有確切的耶穌出生年月日，因為當時除了帝王或顯貴之後，一般平民皆無出生紀錄。基督教盛行後，各地自然產生慶祝耶穌誕生的慶典。大部分地區多擇定在一月六日慶祝，但卻沒有強制性的規定。西元三二五年在小亞細亞的尼凱，召開宗教會議之後，始訂定十二月二十五日為耶穌誕生日。（《歐洲神話·宗教之旅》）

⁴⁷ 參考資料出自紅山雪夫所著《歐洲神話·宗教之旅》一書。

⁴⁸ dpi 雜誌第 71 期。

的關注或對生命的思考，自然而然地融入在作品中，因為不刻意就不會刻板教條，也教人容易親近，好的作品會讓讀者自行發覺作品中引人省思處。

五、植物和妖精的魔力

花草植物因具有醫療效果，會對身體、精神產生影響，自古以來往往被認為帶有魔力。對於精靈、魔女、巫婆、法師而言，能夠靈活運用各式各樣的花卉藥草來達到治病、控制、變化、害人助人……等目的，更是必備的基本功夫。在歐洲古老傳說中，在仲夏節當天所採得的香料最具療效，人們摘採藥用植物淨化身心、趕走邪惡，甚至祈求美好伴侶。

瓦奇菲爾德關於植物魔法的描寫，在《妖精達洋》故事裡，懂得植物語的伊凡用甘草根部做成了媚藥，準備讓達洋帶回家給他的守門人樹精洛克，因為他正和蒲公英談戀愛。誰知在半路，達洋抑制不住好奇心，偷喝了一口媚藥，卻因為味道難以接受而吐在一旁的銀蓮花上，媚藥的效果作用了，這朵銀蓮花愛上了達洋，達洋也因此被帶到花朵和妖精王國，發生了一連串不可思議的事件，還差點回不了瓦奇菲爾德，幸好最後在朋友的尋找與呼喚聲中，有驚無險、彷彿作了一場夢似的回到了原本的世界。

關於故事前段所描寫的情節，與莎士比亞的浪漫主義喜劇《仲夏夜之夢》⁴⁹有許多相似之處：「森林裡淘氣的小精靈帕克，他把三色堇的花汁滴在了精靈王后的眼睛上，把可憐的織工波頓變成了一隻驢，王后醒來後見到的第一個人是變成驢的波頓，便愛上了他。」莎士比亞所寫的故事發生在仲夏之夜精靈出沒的森林，在那座森林裡，如果在一個人睡著的時候，把三色堇的花汁滴在他（她）的眼睛上，醒來後他（她）就會愛上他（她）看到的第一個人（活物）。⁵⁰

這種花汁一到了手，我便留心著等提泰妮婭睡了的時候把它滴在她的眼皮上；她一醒來第一眼看見的東西，無論是獅子也好，熊也好，狼也好，公牛也好，或者好事的獼猴、忙碌的無尾猿也好，她都會用最強烈的愛情追求它。（仙王奧布朗的對白，莎士比亞《仲夏夜之夢》）

伊凡用甘草根部所製成的媚藥，功效就如同小精靈帕克的三色堇花汁；銀蓮花女王愛上了達洋，精靈王后愛上了變成驢頭的織工波頓。這樣如同鬧劇一般的安排，讓故事充滿了惡作劇的趣味性，想想美麗的精靈女王瘋狂愛上驢頭波頓，兩人的外貌是多麼的不搭配；又當達洋要被薊士兵帶回風之森的拉姆花園時，士

⁴⁹ 《仲夏夜之夢》（A Midsummer Night's Dream），是威廉·莎士比亞在約 1590-1596 年間創作的浪漫喜劇。它描繪了以雅典大公忒修斯和希波呂忒婚禮為中心的一系列故事。（維基百科）

⁵⁰ 參考壹讀〈精靈、巫師、太陽崇拜：神祕學中的夏至〉：<https://read01.com/dNLn4N.html>。

兵第一眼看見達洋時的反應是「天啊！女王竟然會迷戀這樣的生物！」，豆子國王同樣毫不客氣的批評達洋是「竟是如此難看的生物啊！」但情人眼裡出西施，精靈王后和銀蓮花女王可和周遭的眼光不同呢！

至於妖精或精靈這個魔法世界不可缺少的角色，彭懿在《世界幻想兒童文學導論》⁵¹曾提到：

最先在文學作品裡出現妖精的，恐怕是十六世紀文藝復興時期英國偉大戲劇家莎士比亞《仲夏夜之夢》⁵²。這還不能稱之為幻想文學，但莎士比亞首先在他的戲劇中塑造了一群全新的妖精形象，它一掃民間信仰中妖精的晦黯，以奔放狂野的想像力，把大地精靈刻畫得栩栩如生。他筆下那些夢幻般美麗的妖精，成為後來幻想文學中競相模仿的妖精原型。(173)

《妖精達洋》故事中的妖精大多為植物所變，薊士兵、銀蓮花女王、豆子國王等，在池田晶子筆下，外貌可愛夢幻，就連達洋變成妖精的樣子也十分討人喜愛（見圖 3-3-2），成為其相關文化產品重要圖案之一，魔法幻想的國度因為有了這些神秘的生物，更加豐富了想像。

圖 3-3-2 妖精達洋和銀蓮花女王

（資料來源：《妖精達洋》）

最後，有這麼一個看見精靈的傳說方法「如果你想偷偷看到小精靈的話，就可以在午夜時刻，在眼皮上滴上搓蕨類植物的汁液，然後走到森林裡。可你如果真的這麼做了話，要記得帶上蒼香，以免被小精靈帶錯路了！」

⁵¹ 《世界幻想兒童文學導論》，彭懿著，天衛文化，1998 年 12 月。

⁵² 彭懿在《世界幻想兒童文學導論》引用吉田新一《英國兒童文學論—其傳統和特質的探索》：「英國是一個妖精的王國，在文學中，妖精也是層出不窮。而在民間信仰和傳承中，世界上更是沒有幾個國家像英國那樣有如此豐富多彩的妖精了。」

第四節 耐人尋味的情節

故事情節的發展，以親情、友情、愛情等「人情味」，最能讓人回味無窮。在瓦奇菲爾德中，尤其可見「親情」和「友情」為每段故事增添許多好味道，讓有趣的內容在驚奇的吸睛效果外，更提升其內涵達到耐人尋味、感動人境界。至於「愛情」在童話故事中的描寫都偏理想化了些，在瓦奇菲爾德中也非池田晶子敘事主題，只是走筆至此，研究者對於故事當中稍與「愛情」層面相關內容提出這樣的想法：一是《妖精達洋》故事中，銀蓮花女王對達洋的迷戀，可說是一種盲目的迷戀；二是《達洋的美味好夢》，當巴庫對達洋的照顧逐漸變成控制時，似乎可看作是一種恐怖情人呢！以上兩點為研究者自身想法，接下來討論重點放在「親情」和「友情」上。

一、割捨不斷的親情

（一）分離式親情

伊凡和媽媽、瑪西和爸爸，都是一種「分離式親情」。伊凡還很小的時候，向媽媽提出想離開動物園的想法，媽媽雖捨不得，仍努力幫伊凡想辦法，讓他順利到達恆石森林，每年也都會寄卡片給伊凡；而瑪西的爸爸，在瑪西還小時便離家追尋他的黃金夢，並未盡到照顧家庭的責任，即使如此，瑪西的生日願望是「我要爸爸」，在生日當天爸爸真的出現時，她高興地說：「最好的禮物不是別的，就是爸爸回來了！這麼棒的生日禮物實在是從未有過的。」相隔再遠的時間及距離，親情仍舊割捨不斷。

表 3-4-1 分離式親情示意表

1. 2. 3. 4. 5.	圖示說明： 1.伊凡和媽媽 2.媽媽幫伊凡離開動物園 3.媽媽每年都會寄生日卡給伊凡 4.瑪西和爸爸 5.離家許久，在瑪西生日當天回家的爸爸，瑪西開心擁抱爸爸

（資料來源：1.2.3.《伊凡的第一次旅行》、4.5.《瑪西與爸爸》）

（二）輪迴轉世親情

《鯰魚的糖果屋》是讓研究者相當感動的一篇故事，尤其後半段的發展十分耐人尋味，在眾多本繪本中，研究者年幼的孩子對此故事亦情有獨鍾，每每要研究者重複念給他聽，因而多些篇幅探討此書。

書本英文名為「Lonely Catfish」（寂寞的鯰魚），十分有意思，Catfish⁵³是貓還是魚？其實是一種長得一點也不像貓的魚。池田晶子用 Catfish 作為故事角色，一方面與達洋貓是一隻 cat 的身分有連結，一方面取 Catfish 另有「欺騙」的意義，似乎有雙重指示的作用。

故事的開始營造了一股神秘感，達洋在釣完魚回家路上發現了一間特別的糖果店，一個個用水草編成的籃子裡，放著各種奇怪名字的點心。老闆是一隻包著黑色大頭巾的鯰魚太太，眼睛一直偷盯著客人看。店裡的客人清一色是黃鼠狼和狐狸，這點也很有趣，在許多故事中，黃鼠狼和狐狸都是愛騙人的角色，此時在這間糖果屋挑點心，有反過來被騙的感覺呢！

表 3-4-2 輪迴轉世親情示意表之一

（資料來源：《鯰魚的糖果屋》）

點心到底有多奇怪？達洋花了一魯比買了「哭哭仙貝」，吃完的感覺是「心情突然感覺又寂寞、又快樂，吃完了還忘不了那味道。」達洋每天都到店裡光顧，把每一樣都吃吃看，他的結論是「雖然沒有一種是特別好吃的，但是有一種味道讓人印象深刻，無法抗拒。」重要的是，他觀察到鯰魚老闆娘「對常客都很冷淡，只有看到第一次上門來的客人才會眼睛一亮。」這個觀察是一個很重要的伏筆，進入後半段的故事後便恍然大悟為何鯰魚會有此種反應。

⁵³ Catfish 解釋：①a fish with a flat head and long hairs around its mouth that lives in rivers or lakes. ②someone who pretends on social media to be someone different, in order to trick or attract other people.（參考網路英文翻譯）

接連幾天大雨，達洋心繫糖果店，待雨停後趕緊到店裡關切，並和每天都會到店裡報到的狐狸胡皮，一起幫鯰魚老闆娘整理店面。鯰魚太太除了把剩餘點心送給他們表達感激外，並娓娓道出她開這間店的原因：

「我的兒子叫卡伊，七年前死了。我難過得不停哭泣，心好悶好痛，於是去找很有智慧的烏龜談談。烏龜告訴我，七年以後，我兒子就會再投胎轉世回來。每天我都做我兒子愛吃的點心，不知道過了多久。可是烏龜沒有告訴我，他到底會轉世成什麼動物，所以我才開這家店來等他；現在變成這個樣子，我看也沒指望了，還是回到河底，沉睡一百年，打發度日了。」

這裡寫出了一個母親從**傷心**（孩子死了）到**期盼**（投胎轉世回來），最後又**失望**（等很久沒消息、店又損毀）的心情轉折，這間店是為了與七年前死去的兒子再相遇而開的，奇怪的點心都是兒子愛吃的，雖然這裡出現了投胎轉世這樣有些玄妙的情節，卻也無傷大雅，或許我們可以看作烏龜是為了撫慰當時極度悲傷的鯰魚母親，所想出的善意的謊言吧！難怪鯰魚老闆娘總是對第一次上門的客人特別關注。

聽完鯰魚的遭遇，達洋和胡皮心裡很同情她，故事就在胡皮被餅乾噎到後出去喝水來到了最精采處，河裡傳來了「媽媽！媽媽！」的呼喚聲，湧起的河水就像一隻高興地向上跳的小鯰魚，聲音繼續告訴鯰魚「我變成河水了！快點回來吧！媽媽，我們兩個再一起生活！」鯰魚喜出望外的一轉身跳進河裡不見了，故事告一段落，聰明的讀者一定猜到這是好心的胡皮一場善意的演出，但胡皮告訴達洋，他只演出了聲音，沒有變成小鯰魚樣子，這段充滿奇幻的情節，讓讀者感動之餘，也多了神祕感而回味無窮呢！

表 3-4-3 輪迴轉世親情示意表之二

從河裡傳來「媽媽！媽媽！」呼喚聲	河水變成了小鯰魚的樣子

（資料來源：《鯰魚的糖果屋》）

（三）擬制親情

在《達洋與風小僧》故事中，本身像個孩子的達洋嘗到了為人父母的甘苦。達洋在惑之森林撿到了旋風寶寶，帶著新奇又想炫耀的心情，決定收養旋風寶寶，就算理性的吉坦提醒達洋養育風寶寶很辛苦也不容易，達洋還是決定要試試看，開啟他甜蜜負荷之旅。

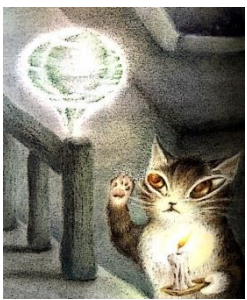
吉坦從塔西爾艾尼特博物館借來的〈風的培育妙方〉上提到「被雨淋到或是從高處摔下來，風寶寶會馬上就消失不見唷！」所以當旋風寶寶隨著時間越長越大，活動能力也越來越強，達洋時時刻刻、戰戰兢兢的守著它，這和我們在照顧幼兒的過程很像，孩子隨著時間一天天健康的成長，是無比欣慰的事，相對地，孩子的安全與需求不會減少，只是會隨時間於內容上做轉變。

旋風寶寶長成風小僧的那一刻，正式宣告風寶寶長大成「風」了，這是很不簡單的事，因為在〈風的培育妙方〉也提到「在惑之森林裡，由風將自己的寶寶培育成風小僧或是風之子是極為稀有的」，由於達洋的愛心與耐心付出，才能養育出稀有風小僧，連吉坦都給予達洋肯定「你很厲害嘛，達洋。」辛苦養育的風小僧也讓達洋感到驕傲：他被風小僧扛在肩上，穿越滿是車前草的草原，享受著如乘風飛翔的父子時光；在和動物們比賽登上塔希爾山頂時，風小僧輕輕鬆鬆就贏過大家了，看著得意洋洋的風小僧，達洋可是非常以它為傲呢！「大型動物們都覺得輸得很冤枉，但是達洋卻很得意，因為那是他撫養長大的風小僧啊！」

分離的時刻來臨，當群風來接風小僧時，達洋心中有千百個不捨，「達洋緊握著風小僧的手，明明風小僧才剛出生，群風現在來接他未免也太快了。」父母對於要離家的孩子，不免會有擔心和牽掛，這些情感的出現，不為別的，只因為出自於「愛」。即使風小僧真的隨群風離開了，但只要門窗傳來一絲絲的風吹草動，達洋便以為風小僧又回來了，心中那份掛念割捨不斷，只有用心經營過的親情才能體會。

表 3-4-4 擬制親情示意表

1. 2.	3. 4.
5. 6.	圖示說明： 1.2.達洋小心翼翼的看顧著旋風寶寶 3.4.風小僧背著達洋奔馳草原 5.達洋緊握將隨群風離開的風小僧的手 6.達洋以為風小僧回來，開門查看

（資料來源：《達洋與風小僧》）

二、溫暖的友情

友情在兒童文學作品中是重要且常見的議題，在成長過程中，能夠獲得一份珍貴的友誼或是學會處理難解的同儕相處問題，是人類社會化過程中必經歷的課程之一。透過故事呈現友情的主題，除了可以欣賞到故事內容動人的描寫外，也可以透過間接學習的方式讓讀者獲得成長。研究者從幾個面向來描述瓦奇菲爾德的友情。

（一）我家就是你家 你的餐就是我的餐

好朋友的最大境界就是不分你和我，在瓦奇菲爾德這幾個主要角色，常常不分彼此，感情好得像家人。如達洋到恆石森林找伊凡時，狀況是這樣的：前來恆石森林找伊凡玩耍的達洋，搶先一步拿起伊凡的便當大快朵頤了起來。邊吃還邊問他說：「喂！伊凡，你應該沒有過過生日吧？」（《伊凡的第一次旅行》）達洋直接就拿起伊凡的便當來吃，雖然這麼做似乎有些沒禮貌，但從另一個角度看，也可看作伊凡度量寬大、兩人交情好；另外達洋的住處，隨時都有其他動物可以出入，這點也是很妙：達洋最喜歡的事就是睡大頭覺了，只要一睡著，天底下再也沒有比這更美好的事。但是，每天都會有各種動物上門來，一副好奇寶寶似地，在他家中到處翻箱倒櫃，搞得他都沒有辦法安穩穩地睡個好覺。（《達洋的美味好夢》）在池田晶子的描寫下，這麼自由出入的相處模式，讓人覺得很無厘頭也很幽默，或許是因為作者想要營造出的就是一個動物們不會隨意傷害人，生活可以較無防備、放鬆的世界吧！所以在瓦奇菲爾德，這樣的情況也就不足為奇了！

（二）展現不同能力在需要的時刻

1. 展現力量的伊凡

講到這一點，腦海中浮現的第一人選就是大個兒伊凡，研究者曾在第二章介紹伊凡時談過。其他如吉坦、瑪西，甚至達貓自己，也都是在朋友有需要時，一定會在身邊給予協助的朋友。在 MOE 雜誌 1995 年七月號中曾描述達洋是一隻重朋友的貓，他非常喜歡來到瓦奇菲爾德後所認識的這群朋友，研究者將這群好朋友在故事中呈現的助人樣態，做了以下分別：伊凡——提供力量、吉坦——展現智慧、瑪西——照顧能力、達洋——有正義感，當然這樣的劃分並非絕對，主要依據角色經常出現的特質而如此分別。

要保護重要的人，缺乏力量有時就會無法度過危機，伊凡在故事裡最能展現的就是他的力量，而且每每都在最危險的一刻，例如：協助瑪西將陷入爛泥沼的推車拉起來、用身體擋住魔女大門，阻止她們出來、及時將載有達洋和兔寶寶喜姆的小船，從差點被水車捲入前抬起……等，所以伊凡在故事扮演著屬於「力量」的角色。

表 3-4-5 展現力量的伊凡

			圖示說明： 力大無比的伊凡~ 1. 抬起推車 2. 用身體擋住門 3. 舉起載著達洋和喜姆的小船

（資料來源：1.《瑪西與爸爸》、2.《魔女撿到小貝比》、3.《達洋與兔寶寶》）

2. 展現智慧的吉坦

同樣是貓的吉坦，人氣不輸達洋，渾身散發神秘氣息，在瓦奇菲爾德中，給人冷靜、理性有智慧的感覺，常常給予朋友忠告。吉坦的影子和主人一樣理性，當別的動物的影子都興沖沖跑去參加「影子派對」時，只有吉坦的影子留在主人身邊。吉坦總是能以一種優雅的姿態解決問題，如：演奏優美的樂器聲治療達洋的感冒和喚醒步入圈套的影子們、其他如瞭解魔女愛喝酒的習性、熟悉歐洛佳節的狀況、知道風寶寶不易養育和群風大遷移等知識，這些都說明了吉坦「智慧」的象徵。

表 3-4-6 展現智慧的吉坦

1.	2.	3.	圖示說明： 優雅聰明的吉坦~ 1.演奏小提琴治癒達洋的感冒 2.演奏法國號讓影子和主人跳波卡舞 3.查閱有關養育風寶寶知識的書

（資料來源：1.《魔術利諾耶兒來到鎮上》2.《影子派對》3.《達洋與風小僧》）

3.展現照顧的瑪西

瑪西在這些朋友中是唯一的女性角色，發揮了女性溫柔的特質。瑪西除了在家是個好姐姐、乖女兒外，對朋友一樣照顧的無微不至，例如：和伊凡前往探望並照顧生病的達洋、著急地幫達洋尋找被偷走的年齡、會做好吃的點心帶到朋友家一同享用，是一位樂於也善於「照顧」人的好朋友。

表 3-4-7 展現照顧的瑪西

1.	2.	3.	圖示說明： 溫柔照顧人的瑪西~ 1.餵妹妹喝奶 2.探望生病的達洋 3.烤草莓派與達洋、風小僧同享

（資料來源：1.《瑪西與爸爸》2.《魔術利諾耶兒來到鎮上》3.《達洋與風小僧》）

4.展現正義的達洋

達洋雖非土生土長於瓦奇菲爾德，但因為瓦奇菲爾德的動物都敞開心胸對待他，達洋同樣對這群朋友有福同享、有難同當。生日時邀請好友舉行盛大慶祝派對、義不容辭陪伴吉武前往卡西格里山向魔女要回小貝比、為了救喜姆跳入湍急河中游泳等，達洋的正義感和善良是他被雪神選中進入瓦奇菲爾德的重要因素。

表 3-4-8 展現正義的達洋

1.	2.	3.

圖示說明：
正義善良的達洋~
1.達洋的生日派對，和朋友同樂
2.達洋和朋友們聽吉武訴說煩惱
3.達洋跳入湍急的河中救喜姆

（資料來源：1.《達洋的生日》2.《魔女撿到小貝比》3.《達洋與兔寶寶》）

（三）三十週年友情給予的祝福

算算瓦奇菲爾德這群朋友的友情已有三十多年，在三十週年生日時⁵⁴，大家帶給達洋的祝福：瑪西知道達洋喜歡午睡，便送他有著草香的午睡枕；伊凡送他一把能一起共舞的椅子；吉坦即使跟著馬戲團去外地巡演不在鎮上，也託付了海浪將一座縮小版的冰山送到了達洋面前。（dpi 雜誌 169 期）

在 dpi 雜誌第 169 期中訪談中，池田晶子曾對這幾個主要角色談論到她的想法：在其他角色（這裡指達洋以外的角色）的部分，池田晶子最想要和伊凡當朋友，因為他是個可靠的好男人；最想和瑪西當姊妹，因為瑪西很會照顧人，值得信賴。……如果要漂流到無人島只能帶一位角色陪伴的話，大家會選誰呢？這是一個很有趣的問題，在沒水沒電的環境下，要找個知己談心，還是找個英雄救你？最好是兩者兼具，所以池田晶子選擇了吉坦。……（以下略）

從上一段話的描述，可看出作者賦予角色都是相當積極正面的形象，要成為他人的支柱，自己本身要能身心健康、散發正面能量，在童話故事般的瓦奇菲爾德，也希望能帶給讀者單純且直接為朋友付出的相處模式，無論現實中是否有如此美好或理想，對待朋友保有一顆最真誠的心最重要。

在瓦奇菲爾德的動物們，彼此友愛、互助合作，是良好友情的典範，雖然故事情節難免有些理想化，但那份真摯的情感，能夠在孩童心中建立正面的人性觀，是故事最令人讚賞的地方。

⁵⁴ 因為瓦奇菲爾德的時間過得比地球慢，所以池田晶子說達洋現在大概 15 歲左右，而且永遠不會變成 30 歲。（dpi 雜誌 169 期）

第肆章 在地球的文化產業

在這章節中，研究者欲探討瓦奇菲爾德所發展的相關文化產業，從中觀察文化產業對於文學出版品的影響。瓦奇菲爾德在臺灣的文化產業非常生活化，與食衣住行有關的產品專賣店到主題咖啡館，在香港南丫島聖洪爺灣甚至有主題酒店，文化產業發展蓬勃令人咋舌，這樣的豐富的文化產業對於其本身的故事文學影響如何？有何參考借鏡之處？將嘗試做探討。第一節先探討文化產業的相關基本概念，第二節探討國內外瓦奇菲爾德的文化產業概況，第三節探討粉絲喜愛瓦奇菲爾德的理由，第四節省思文化產業與兒童文學的發展性。

第一節 文化產業初探

一、文化產業⁵⁵的意義

「文化產業」一詞的定義依各國民情稍有異同，內容也包羅萬象。在聯合國教科文組織的定義：「文化產業指按照工業標準生產、再生產、儲存以及分配文化產品和文化服務的一系列活動。」此段定義應該屬於早期工業革命時代產品生產製造的概念⁵⁶，與現今所談的文化產業內容稍有不同。根據研究者所得資料，文化產業的概念隨著時間不斷的在修改，甚至有了學院派和應用派之分，前者通常從理論——意識形態的角度來界定文化產業，後者則從社會經濟實踐中關注文化產業的市場性。研究者所研究的瓦奇菲爾德繪本及其文化產業，應該偏向於應用派之定義，甚至接近有些國家將文化產業稱為「創意產業」(或是「內容產業」)和「核心版權產業」的內容。

進一步來說，西方國家對於「文化產業」的概念有：1.「大眾文化」或「流行藝術」，如流行音樂、商業設計、電視劇等；2.「大眾傳播媒介」，如電視、廣播、書籍、電影、報章雜誌等；3.把文化推向市場，按照文化藝術的規律及一般商品生產的模式來生產的產業模式；4.與其他產業一樣，按資本運行邏輯生產，追求利潤最大化和資本增值；5.一種造成當今世界文化存在、文化格局、文化觀念、文化生產、文化接受和消費方式、文化作用方式改變的文化現象。⁵⁷以上幾

⁵⁵ 論文中有關「文化產業」相關概念，大多參考自維基百科。

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%A7%E4%B8%9A>

⁵⁶ 在「文化產業」未正式定名前，霍克海默爾(Max Horkheimer)使用的「文化工業」一詞，傾向一種控制社會意識形態和思想的力量，較具有批判態度，直到歐洲委員會和聯合國科教文組織把「Industry」的概念變成複數，用來指文化在當代社會中的存在和作用時，才被稱為「文化產業」。

⁵⁷ 同腳註 53。

點，將文化產業內容定義的十分廣泛，尤其第五點，只要是引起文化層面的改變者，就可納入文化產業的範疇，而研究者所研究的主要為瓦奇菲爾德繪本，將聚焦於出版品及其相關文化產業上。

黃玉蓮《文化產業的型塑——劉興欽與內灣社區再造》論文中綜合各國學者對文化產業的定義，歸納出五項核心元素：1.以文化資本為內容 2.形式包括有文化商品及文化服務 3.利用符號意義創造產品價值 4.民眾所進行的是一種文化消費 5.可以創造利潤，有益民生。以上五點呼應了上一段所論述的文化產業基本要素，讓我們對於文化產業能掌握初步概念。

二、文化產業的由來

至於文化產業是如何產生的？又故事出版品如何成為文化產業之一？先從工業革命時代談起，在工業革命時代以物質生產為主，到了後工業時代逐漸轉向文化生產，加上科技日益進步，讓原本只能由貴族擁有的文化產品，能夠量化、複製，使得一般人民也能欣賞並享受到文化產品所帶來的心靈滿足感。此時的文化產品成為滿足大眾審美而大批量產的商品，良好的市場加上足夠的資本，便形成了以文化為中心的文化產業。⁵⁸

特別值得一提的是，聯合國教科文於 1978 年組織了一個專門小組對文化產業進行研究，1982 年在墨西哥城召開「世界文化政策會議」，隨著文化產業的發展，逐漸置換成一個中性概念，成為一種廣泛意義上的文化經濟類型。由此看來，文化產業與追求商業利潤密不可分：文化產業通過市場使文化價值轉為商業價值，又通過產品、服務的市場消費來實現文化價值的社會傳播。它必須兼具文化與經濟雙重功能，要能實現文化的經濟價值（包括知識經濟），又要能發揮文化的精神價值。

故事出版品成為文化產業之一，從傑克·齊普斯（Jack Zipes）《童話·兒童·文化產業》一書中來看，作者以批判眼光檢視迪士尼電影，認為迪士尼將所收集到的故事，以賺取商業利益為前提，製作成看起來好像套公式的動畫電影，藉此吸引小孩及成人，促成其購買大量周邊產品以賺取利益。雖然迪士尼以利益為導向將文學商品化，有損原作文學內涵，但研究者認為迪士尼為許多故事多元發展的可能性帶來許多啟發，未嘗不是一件美事。只是要如何在多元發展創造經濟利益，與不減損文學作品精神之間取得平衡點？是許多文化產業在發展上要多加留意的部分。

---

⁵⁸ 同腳註 53。

三、文化產業的發展

隨著時間演變，各個學者的看法稍有歧異。早期文化產業理論的奠基者——法蘭克福學派如霍克海默爾 (Max Horkheimer)、阿多諾 (Theodor W. Adorno) 持批判角度，認為大量製造出來的產品是商品而非藝術品，並使得接受的群眾成為單調乏味、同一模式的人⁵⁹，簡直是「批文化外衣行宰制之實」。阿多諾認為藝術的精髓應該是無政府主義的表現形式，是人類對於各種制度、宗教和其他壓力的一種抗議力量，但在文化工業中，藝術被它一直排斥的社會所同化，用來粉飾社會。同屬法蘭克福學派的本雅明 (Walter Benjamin) 抱持較樂觀的態度，他認為文化產業化是當代社會發展的必然趨勢，同時帶來了藝術的改變，對文化工業持肯定態度，認為它「把人的創造力從書中解放出來，其意義不亞於 16 世紀科學從哲學中解放出來。」⁶⁰後來的英國文化學派及美國等眾多學者，對於文化產業大多持積極態度，認為消費者在接受文化產品時，應該有能力去思考產品對於自身的意義。⁶¹學者認為每個人都有權力選擇其所喜歡的文化產品，無高低之分，只是品味不同。

由此看來，近代文化產業的概念逐漸朝向除了有經濟效益外，還要能引發思考、產生創意的方向：「文化產業依賴創意、個別性，也就是產品的個性、地方的傳統性，甚至是工匠或藝師⁶¹的獨特性，強調產品的生活性與精神價值內涵。」(引自蔣慧貞)「文化創意產業」名稱油然而來。

第貳章談論到池田晶子出身於皮革世家，藝術內涵深厚，加上細膩觀察力與對周遭環境的關愛，如為拯救熱帶雨林所創作的「森林細語」系列作品 (見圖 4-1-1)，消費者購買此系列產品，便能幫助婆羅洲熱帶雨林的復育。其意義在於消費者除了喜愛作者的創作外，認識作品背景故事或動機後，能更加深對產品的認同感。文化產業多了一份保護生態和傳統、永續經營的使命感。

圖 4-1-1 森林細語系列作品
(資料來源：擷取網路圖片)

⁵⁹ 阿多諾 (Theodor W. Adorno)：文化工業消除了人的個性，使人變成「單向度的人」。

⁶⁰ 斯圖蘭特·霍爾 (Stuart Hall)：提出了「編碼，解碼」理論。認為電視節目是一種「編碼」過後的「代碼」(code)，這種「代碼」本身具有一定的社會意義，觀眾對於節目進行「解碼」的過程也是一次重新「編碼」，同一個節目，不同的人從自身出發會得出不同的結果。觀眾對於文化產品並非簡單的接受，而是對產品意義的一次再加工。

⁶¹ 日文中「意匠」境界，即「人心之華」，「擁有健全社會才有健全意匠，有健全意匠才能有健全社會」。

一件作品的誕生，不再像早期機械量化生產的物品那麼乏味無趣，其背後的故事更能增添作品的生命力與存在感；池田晶子的作品讓讀者看到的不只是創意，她邀請消費者參與了更具意義的關懷自然行動，使作品不再只是商品層次而已。

文化產業中的創意，是作者的構思與發想，智慧財產權的制定為這些作品帶來更多保障。一個文化創意產業要能夠順利的發展，有賴健全的版權制度，版權的開發和使用，是創意產業營利的途徑，因此談到文化創意產業，必定要關注到版權保護的問題。如美國的版權產業已被作為國民經濟中一個單獨的產業來看待，特別是核心版權產業⁶²，為美國經濟中發展最快、就業人口最多、出口最多的產業，佔有重要地位（引自蔣慧貞），當中有許多值得各國借鏡學習的地方。

四、文化產業發展概況

各國文化產業發展各有特色，以文化產業發展分居第一和第二的美國、英國，以及與研究方向為主的日本⁶³、臺灣為例，概述其發展。

（一）美國

美國歷史短、比較沒有屬於自己的文化傳統，但拜科技所賜，成為文化產業頭號強國；雖沒有正式官方文化政策，但卻是世界上第一個進行文化立法的國家，非常重視智慧財產權，美國的文化產業甚至就稱為「版權產業」。以創意為主軸，也是經濟的表現形式，訴求「沒有創意，就沒有新經濟」，更鼓勵非文化部門及外來資本投入，成功建立文化產業跨國經營。以與研究領域較接近的故事出版品來說，迪士尼的卡通動畫一直佔有重要地位，以其卡通人物所發展的文化產業更是締造可觀的經濟收益；童話故事內容的豐富性，成為良好題材，使得迪士尼一推出的動畫⁶⁴或是好萊塢推出的影集都十分成功，話雖如此，《童話·兒童·文化產業》一書的作者提出許多值得我們注意與深思的問題，此部分留待後面討論。

（二）英國

英國是最早（1989 年）提出「創意產業」國家，並以此為理論進行文化產業發展戰略規劃，成為僅次於美國的世界第二大創意產品生產國，成功經驗引起其藝術、音樂產業等，各方面都受到深厚文化歷史及濃厚人文氣息的滋養。以出版

⁶² 「核心版權產業」指的是創造有版權的作品或者受到版權保護的物質產品，主要指對享有版權的作品進行複製、再創造、生產和傳播，如報刊、書籍出版業者。

⁶³ 參考每日頭條報導「來看世界各國創意產業發展概況」2016.6.27 由世界福發表於文化版面。
<https://kknews.cc/zh-tw/culture/xzqjxr.html>

⁶⁴ 華德·迪士尼在電影史上為長篇劇情童話片（feature-length fairy-tale films）建立了一套模式。從短篇卡通開始，一直到 1937 年世界第一部長篇有聲彩色動畫電影《白雪公主》推出，革命性的手法，樹立童話電影類型基礎，並奠定動畫王國龍頭地位。（《童話·兒童·文化產業》）

業角度來看，英國的出版業的年度營業額估計約 33 億英鎊，出口利潤約 13 億英鎊，在全球占有一席之地重要原因之一即英語的普及。《哈利波特》在全球颳起一陣旋風，由原著小說拍成奇幻電影⁶⁵，進而發展出相關遊戲、商品和主題樂園等；而碧雅翠絲·波特的《彼得兔》，從一本本典雅的故事書，到活躍於各個日產生活用品圖案上，都是代表英國十分成功的文化創意產業。

（三）日本

瓦奇菲爾德創作者池田晶子為日本人，日本的文化產業發展相當活躍，有動漫王國之稱的日本，一部作品成功出版後，短時間之內就製作成動畫、搬上螢幕，並創造大量的周邊產品，還積極的到世界各地舉辦活動、行銷作品，不但國內文化產業十分活躍，海外發展的文化產業也亮眼，成為重要的經濟來源；加上文化創意產業諮詢機構大都由政府組織成立，有成熟完善的文化中介組織和管理制度，如行業協會及經紀人制度，並直接隸屬於政府部門或相關機構，對文化創意產業發展的支持扮演重要功能。一趟兒研所日本繪本美術館之行，參觀了岩崎知弘、岩村和朗、宮崎駿和藤城清治等美術館，見識到日本人對繪本文化保存、推廣的用心，除了在參觀時，沉浸在所營造出原作氛圍的人文氣息外，又巧妙的藉由作品所衍生販售的商品達到行銷獲利手法，可說是在維護文化與獲取利益間雙贏的文化產業。

（四）臺灣

臺灣的文化產業發展受到日本影響很大⁶⁶，若以研究者撰寫本論文時間計算，「文化產業」的概念也有二十多年的時間。在〈「文化產業」政策在臺灣：觀念的發展和轉變〉一文中清楚說明了文化產業在臺灣的演變過程，1990 年代初期，由於臺灣經濟起飛，都市化發展造成傳統產業沒落，當時日本千葉大學宮崎清教授引進了許多日本案例，介紹日本鄉村社區如何利用手工藝結合振興觀光旅遊，之後開啟臺灣一連串文化產業發展活動，從早期(1990-1995)的「社區總體營造」，賦予社區及傳統產業新生命，到後期(1995-2000)注入西方新觀念，逐漸轉變為更廣泛、透過創意或文化資產創造的產業，成為國家發展重點之一。近年臺灣文化創意產業，以出版業起家最為成功的例子，就是成人繪本作家幾米，除了幾米本身的才華外，其經紀人李雨珊更扮演關鍵角色，對臺灣文創產業是一大鼓舞。

⁶⁵ 當時為了讓《哈利波特》電影順利拍攝，解決三位主角礙於年紀不符相關法令規定，英國政府還因此修改法律，此舉甚至關係到為英國創意產業的未來，使得創意產業的發展更寬廣順利。

⁶⁶ 參考 AndyFish 的網誌〈「文化產業」政策在臺灣：觀念的發展和轉變〉2005.7.10。
<http://blog.udn.com/andyfish/26209>

第二節 瓦奇菲爾德的文化產業

瓦奇菲爾德文化產業相當豐富多元，在論文中已數次被提及，相關介紹文尤其是日文網站非常多，可惜因研究者不諳日文，往往只能望「圖片」生義，對於詳盡的一手資料無法掌握，所以研究者將借由他人研究內容，從中擷取部分論點來探討瓦奇菲爾德的文化產業。如在臺灣最為人熟知的成人繪本創作者莫過於幾米，而幾米的作品也成為討論文化創意產業時重要的研究對象，這些研究將有助於研究者整理出研究方向。

研究者所欲討論的瓦奇菲爾德文化產業，有日本本土的皮革店、直營店、分店和美術館，香港的主題酒店，臺灣的代理授權專賣店、主題咖啡館等，另外網站通路部分亦稍作討論，以上這些將在作文化產業相關概念的論述時，於文中作穿插介紹。論文著重在較富有文化精神層面的產業作探討，至於純屬於商業化的產品僅做簡要介紹或省略之。

一、品牌的創立與經營

品牌⁶⁷是引領人們認識一項產品重要的指標，它代表著一種形象、一種價值，甚至是特殊的品味、思想；一個成功的品牌，不但會讓人留下深刻印象，甚至會成為長時間的擁護者、死忠的粉絲。它可以是文字、符號或圖案等樣貌，在眾多類似商品中具有辨識的功能，而它受到商標法的保護。

在第二章的論述中已談論過瓦奇菲爾德的由來，最初以皮革工藝製作起家的池田晶子，使用其所繪製的貓咪角色「達洋」為品牌圖案，加上品牌名稱「WACHIFIELD」，正式為其產品樹立品牌商標。單單這個品牌商標就已常常成為各項商品的主要圖案，尤其素面的皮革製品印製商標圖案，給人復古典雅的質感，深受達洋貓粉絲迷的喜愛；其他如店面的招牌、購買其物品的包裝紙袋，以及各式各樣的相關產品，都可以看見這個十分搶眼有個性的商標。

---

⁶⁷ 品牌的英文 Brand，源出古挪威文 Brandr，意思是“燒灼”。人們用這種方式來標記家畜等私有財產。到了中世紀的歐洲，手工藝匠人用烙印的方法在自己的手工藝品上烙下標記，以便顧客識別產品的產地和生產者。這就產生了最初的商標，並以此為消費者提供擔保，同時向生產者提供法律保護。

表 4-2-1 瓦奇菲爾德的商標圖案

瓦奇菲爾德商標	主題餐廳招牌	印製在皮革品商標	印製在包裝袋商標

(資料來源：擷取網路圖片)

研究者觀察池田晶子所設計的這個商標圖案，除了吸睛的達洋貓圖案外，它所使用的名稱「瓦奇菲爾德」，語言文字上使用了英文「WACHIFIELD」，而不是日文「わちふい-るど」，此點應該可以理解是為了進入全球市場的一種經營策略，畢竟英語是流通最廣的語言，這個本身就相當歐式的名稱，走入世界各地好聽又好記。瓦奇菲爾德除了是一個商標，也是一個與地球隔絕的世界，更是一連串奇幻故事的舞台，它代表的意義很豐富——皮革文化、作者思想、奇幻故事、粉絲看法等等。

在蔣慧貞《幾米品牌邁向全球化現象之研究》論文中提到如何讓消費者認識幾米，甚至願意花更多錢購買相關產品，有個很重要的概念就是「讓消費者對幾米品牌產生聯想價值」：消費市場中，並非每個消費者都認識幾米，並願意花更多的金錢購買幾米相關商品，如何讓幾米品牌在消費者心中產生聯想價值，就決定幾米品牌的核心價值。那什麼是「產生聯想價值」：消費者對幾米品牌所產生的聯想價值，與消費者對幾米品牌所處發的內心信息有關。譬如購買幾米相關作品能產生積極、美好、愉悅的心理體驗，並能與生活產生關連，消費者就會對幾米品牌產生初步認同、喜歡甚至愛上幾米作品，也自然願意花錢購買以幾米為品牌的相關產品。

從上一段文字中，研究者認為每一種品牌商品都有其喜愛的粉絲圈，而這些擁護者也是支持一個品牌持續不斷成長的力量。喜愛瓦奇菲爾德這個品牌的支持者，他們對於瓦奇菲爾德的故事、商品在心中有如何的「聯想價值」？會在本章第三節作探討。而這一部分更關係到品牌的核心價值，如幾米品牌的核心價值就是文化形象，此一核心價值驅使消費者願意付出比一般商品更高價位購買幾米商品；以此觀點檢視瓦奇菲爾德商品，其商品同樣屬高價位，促使瓦奇菲爾德擁護者願意花較多金錢購買其商品的「核心價值」為何？同樣在本章第三節中分析。

二、行銷的方式與通路

(一) 皮革工廠

瓦奇菲爾德在日本從皮革工藝開始，位於埼玉縣鶴瀨工廠，池田晶子從母親的小工作室，創立了瓦奇菲爾德革工坊，至 2016 年已有 40 年歷史，目前在中國威海有加工廠。網頁有介紹皮革知識、製作流程，還有詳盡的各類皮革商品目錄。

圖 4-2-1 瓦奇菲爾德革工坊日本官網
(資料來源：擷取自瓦奇菲爾德網頁)

(二) 商品販售

1983 年在日本自由之丘開設第一間直營店，開始販售與達洋貓相關的皮革製品以及其他商品，接著陸續在日本全國開設分店，目前已有四十幾間分店，光在東京就有十三間分店，銷售店面更觸及海外，尤其中、港、台三地近年陸續增加代理販售店面⁶⁸。商品種類相當多元，從書籍到各種日常生活用品都有，走高價位精緻路線，產品具一定水準，擁有一票小眾圈的愛護者。除了實體店面，網路虛擬店面⁶⁹也是重要行銷方式，例如官方網站、Face Book 粉絲專頁、Line 群組等，增加販售商品的便利性與流通性，是現今商品販售的普遍作法。

日本自由之丘總店，可說是瓦奇菲爾德的創始店，典雅的白色小洋房，加上大片透明玻璃窗展示商品，感覺非常溫馨。

わちふいーんど自由が丘本店
地址：東京都目黒区自由が丘 2-19-5
電話：03-3725-0881
交通方式：渋谷駅 東急東横線自由が丘駅

圖 4-2-2 瓦奇菲爾德自由之丘總店
(資料來源：網路擷取)

臺灣地區分別在台北、板橋、台南和高雄有專賣店，分別有屬於自己的 Face Book 專頁及 Line 群組，是由「小天堂創意開發有限公司⁷⁰」於 2001 年起所引進代理銷售瓦奇菲爾德商品，對於瓦奇菲爾德的使命是「分享池田晶子的繪畫與創

⁶⁸ 2017 年木棉花國際股份有限公司取得瓦奇菲爾德中港台動畫及商品代理權，陸續在 2017 年於上海、2018 年於香港舉辦國際品牌授權展。(<http://www.dayancat.com.tw/new.php>)

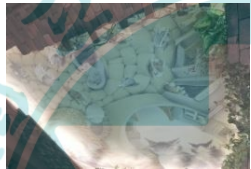
⁶⁹ 早期瓦奇菲爾德會定期寄商品目錄給會員，近年響應環保改以電子化，透過網路平台發送最新商品訊息與相關活動。

⁷⁰ 小天堂創意開發有限公司：位於台北市信義區，從事各類商品的批發零售，服務於臺灣、香港及中國市場。

作，讓更多的人能進入瓦奇菲爾德有趣的世界」(瓦奇菲爾德臺灣 fb)。2012 年在台北東區開幕的複合式商店⁷¹，一樓是商品部、二樓是餐飲區，整間店佈置相當用心，一樓入口處有打扮帥氣拉小提琴的達洋貓大型公仔，商品部販售眾多商品，通往二樓的樓梯牆面有故事角色圖案隨階梯而上，彷彿陪伴著客人上樓，用餐區牆面掛滿許多池田晶子作品的複製畫，天花板則有如同教堂天篷壁畫的圖畫，十分特別；餐點從餐具到蛋糕都以故事角色作造型，許多巧妙的設計充滿驚喜，成功滿足不論是否為達洋貓迷的消費者之心靈與胃口。

表 4-2-2 台北達洋貓咖啡屋

	 	 	Dayan Cafe 達洋咖啡屋 電話：(02) 2779-0083 地址：台北市敦化南路 1 段 187 巷 55 號 營業時間：12：00～21：00
門口達洋造型大公仔	樓梯及天花板裝飾畫	角色造型蛋糕與裝飾立牌	

(資料來源：擷取網路圖片)

(三) 提升價值

池田晶子的作品受到喜愛，很重要的原因是：圖畫表現的藝術內涵及有意思的故事內容，這部分在第二章及第三章探討過，在此不贅述。因為這樣的因素，池田晶子能夠多次在日本及海外⁷²舉行原畫巡迴展覽，甚至受邀參加到世界各地參加與藝術有關的活動，如前已提過的法國人偶嘉年華展。作品的展出，必定增加能見度，原本就認識此作品的人更增加親近與熟悉感，還不認識此作品的人，或許將開啟一條結交好友之路。

談到提升價值，在日本就一定要看美術館，許多具有知性與藝術水準的繪本或動畫家，必定有屬於展示其作品的美術館，池田晶子的作品從 1998 年起，在山梨縣河口湖木之花美術館常態性展出，至今依舊定期更新展出內容。這座美術館位於富士山下，是許多達洋貓迷到日本朝聖的所在，館內打造了一個瓦奇菲爾德國度，當中出現許多故事中的場景，為瓦奇菲爾德的故事增添能見度與真實性，也促使喜愛瓦奇菲爾德的愛護者更深入了解背景意涵。

⁷¹ 達洋貓咖啡屋近兩年已搬家，搬至台北市大安區忠孝東路四段 223 巷 49 弄 5 號。

⁷² 池田晶子原畫展曾於台北世貿二館一場名為 Revolution Art 2009 Taipei 的藝術展展出，時間是 2009 年 7 月 17~21 日。(參考 angela2903 的小屋網誌：<https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=274475>)

表 4-2-3 山梨縣河口湖木之花美術

美術館入口的達洋貓	塔希爾艾尼特博物館	打造故事中的塔西爾鎮

(資料來源：擷取網路圖片)

有趣的是，池田晶子的畫風也受到教育界的喜愛，在 1993 年負責小學三年級國語課本「去買手套」的插圖（由東京書籍出版、新美南吉原著），作品的價值影響層面之廣，同樣表現在文化產業發展上。

(四) 多元發展

有圖像的作品，能夠發展的文化產業可以相當多元，尤其如果作者本身的作品是比較獨特、無可取代的，會使商品具有較高的辨識度，在和其他類似商品相比時更能脫穎而出。池田晶子的繪畫擁有獨特又細膩的風格，除了運用在皮革的創作、繪本的出版，也適合印製在各類商品上。平面的繪本故事往往可以發展成更為活潑的影音動畫，如在 2014~2017 年，TV 動畫版的「達洋貓」出版了；2011 年在臺灣國家戲劇院演出以「達洋貓 阿貝可貝亞的月亮」作品改編的動畫四重奏。此外主題酒店、主題咖啡館等異業結盟的發展，都讓人看見瓦奇菲爾德文化產業多元發展的樣貌。

2011 年 1 月 9 日於臺灣國家戲劇院演出的音樂會，演出內容為《一片葉子落下來》⁷³、《達洋貓》兩齣音樂動畫詩，前者是首次在臺灣公開的動畫，後者則是在臺灣舉行世界首演，可說是意義非凡。兩場以小型樂團⁷⁴演出方式，渡邊俊幸說：「雖無大型交響樂團的壯闊華麗，但更能呈現每種樂器獨特風味，讓演奏者更直接地傳達給觀眾自己內心所想的故事。」

《達洋貓》音樂動畫經過四年的籌劃，由曾執導有《小白獅王（森林大帝）》等作的動畫家宇井孝司，將《達洋貓》繪本製作為動畫，加上日本鬼才作曲家山

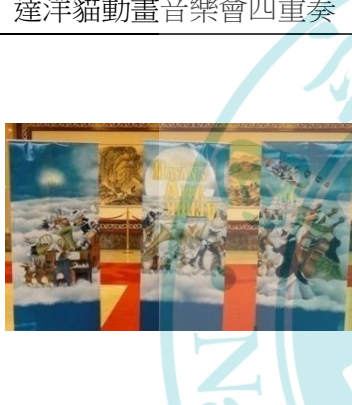
⁷³ 《一片葉子落下來》：源自美國傳奇勵志作家 Buscaglia 為兒童所寫的一部童書，以一片葉子歷經四季而終落葉歸根的寓言來教導兒童生命與死亡之間的微妙。它的音樂是由在日本與久石讓齊名的著名大河劇作曲家渡邊俊幸量身訂做，整個製作在日本演出時造成轟動，更成為日本文化局之特別推薦作品。（<https://gnn.gamer.com.tw/8/50088.html>）

⁷⁴ 小提琴家涂鳳珣、鋼琴家小山京子、大提琴家簡茂玄與單簧管家楊喬惠所組成的四重奏。

本祐之介配樂演出。池田晶子來台親自參加這場首演，和監督宇井孝司已是多年好友的她，非常感動能看到現場演奏搭配動畫的視覺效果。宇井孝司表示「動畫『Animation』的字義就是將靜態的事物賦予生命，可以讓達洋貓活起來，是我與池田小姐多年的夢。為了目睹這個夢成真，兩人都是第一次來臺灣，想必會因為與這塊土地的機緣而觸動更多創作靈感。」⁷⁵

表 4-2-4 國家戲劇院演出的「達洋貓阿貝可貝亞的月亮」動畫四重奏

		相關資訊： ◆日本金獎音樂動畫詩《一片葉子落下來》《達洋貓》詳細演出資訊 日期：1 月 9 日（週日） 時間：2:00 pm / 4:30 pm（兩場演出） 主辦單位：綠絲藝術 演出：現場音樂 / 鳳絃樂集 動畫放映：宇井孝司 朗誦：江家樂 演出地點：台北國家戲劇院 售票：兩廳院售票系統
達洋貓動畫音樂會四重奏	池田晶子與相關人員合照	

（資料來源：參考網路新聞報導及部落客網誌，見腳註 75，研究者整理）

座落在香港南丫島的達洋貓主題酒店於 2014 年開幕，是全球第一間以瓦奇菲爾德為主題的酒店；雖名為酒店，卻一點都不像一般酒店的格局，因為它是用一棟三層樓的別墅所改建的，整體感覺與民宿比較接近。南丫島對於香港人來說就像是個世外桃源，吸引許多人來此度假散心。池田晶子因為到香港開展覽，因緣際會由朋友帶領到南丫島觀光，從此便愛上南丫島，她對於南丫島的感覺就如同與世無爭的瓦奇菲爾德一樣：「我覺得南丫島和 Wachifield 很相似，沒有車、很多貓，一樣與世無爭。」所以她和朋友合作開設這樣一間主題酒店，整個酒店分為六大主題房間⁷⁶，充滿歐洲童話色彩，全都由池田晶子精心設計佈置，並設有商品販賣，吸引不少達洋貓迷前來住宿及拍照。

⁷⁵ 有關 2011 年在臺灣國家戲劇院演出的「達洋阿貝可貝亞的月亮」動畫四重奏相關資料參考自 GNN 新聞 GNN 記者阿 Lu 報導（<https://gnn.gamer.com.tw/8/50088.html>）以及部落客一家三口最重要的小事網誌（<http://tangtang0524.pixnet.net/blog/post/87870017#article-area>）。

⁷⁶ 六大主題房間為：「森林細語」、「酣睡的小貓」、「不可思議的晚上」、「天使達洋 Vs. 魔鬼達洋」、「給月亮聽的音樂會」和「甜美的達洋」。

另外池田晶子還為酒店畫了達洋貓 logo 及一幅達洋貓懶睡在洪聖爺沙灘樹上的圖畫作紀念。池田晶子說：「睡懶覺的貓，代表時光過得很慢，與世無爭。我希望大家珍惜光陰、珍惜自然、珍惜人與人之間的關係。」⁷⁷走在路上遇見貓咪，停下來看看牠，和牠說說話，會讓人放慢速度、心沉靜下來。

表 4-2-5 香港南丫島的達洋貓主題酒店

		Wachifield Dayan Petit Resort 達洋貓迷你度假酒店 地址：南丫島榕樹灣洪聖爺灣 26 號 電話：2982 1178 電郵： hotelbooking@wachifield.com.hk 網址： http://www.wachifield.com.hk/resort/
酒店大門	六大主題之一房間	

（資料來源：擷取網路圖片）

瓦奇菲爾德的文化產業發展豐富，但也並非隨處可見，尤其若非粉絲或有特別機緣見到，相信有很多人對瓦奇菲爾德並不是那麼熟悉。李雨珊在經營墨色國際品牌時曾說「不希望其商品出現在到處都看得見的地方，希望出現在所希望出現的地方，……不會像一般卡通品牌到處看得見。」（轉引自蔣慧貞）因為希望所經營的商品帶給消費者美的體驗甚於物質性買賣，所以不氾濫、求質量，吸引屬於其族群的消費者，那屬於瓦奇菲爾德的族群為何？喜愛的理由又如何？研究者將在下一節中探討。對於瓦奇菲爾德文化產業的介紹，僅就幾個大方向及特別者討論，細瑣繁複的各類商品則無作深入探討。

⁷⁷ 達洋主題酒店相關資料參考部落客 YAN 的品味生活網誌。
（<https://yanfood365.blogspot.com/2014/12/wachifield-dayan-petit-resort.html>）

第三節 喜愛瓦奇菲爾德的理由

瓦奇菲爾德品牌建立已有近四十年歷史，所匯集的粉絲族群不在少數，以有消費能力的族群來說，多半以女性成人為主，也有部分男性粉絲。可愛的角色往往被認為是屬於較小年齡層的族群，但事實上並不是這樣，受歡迎的族群可涵蓋到成人，許多成年人對於這些可愛的物品往往有特殊的情感，所以用「萌」或「可愛」來解釋池田晶子作品受到喜愛的原因，其實是不太夠的；坊間可愛的角色或物品比比皆是，但若無故事內涵或是藝術價值，要能在眾多產品中有立足之地是困難的。在汰舊換新速度極快的現代，如何不在隨時間流逝、新舊作品交替中被淹沒掉，作品除了要能夠得到認同外，更要能喚起消費者心理層面持續不斷的回應，這樣久而久之將成為無可取代的「經典」。

經典降臨——達洋貓的誕生

來自 WACHIFIELD 瓦奇菲爾德世界的 Dayan 達洋貓，一隻有著神秘雙眼、可愛又帶有貴族氣息的貓，以他獨特魅力襲捲日本廿年，在臺灣也擁有許多專賣店與忠實 fans，以他為主角的精品與皮件藝品已成為許多人愛不釋手的經典商品。

所謂的經典，是必須能夠超越時空，讓任何人在任何年代看見他們都不會感到隔閡，轉化為商品其生命周期可以不斷循環而不被湮滅，就如同米老鼠、史努比、彼得兔等，他們對於消費大眾而言已經是自我生活與文化的一部分。

dpi 設計流行創意雜誌第 71 期

以上為 2005 年 dpi 雜誌為瓦奇菲爾德所寫的一段介紹文，瓦奇菲爾德在許多人心裡已成為經典，經得起時間的考驗，一路走來細水長流般的流過這些歲月，流進許多喜愛它的人心中。一項作品能成為經典，首先要有創作者的發想與製作，再來就是要有懂它的伯樂給予支持。對於瓦奇菲爾德的喜愛者，研究者本欲以問卷調查或實際訪談方式，採集相關資料，但因時間空間限制，所以放棄問卷及訪談方式，改採以閱讀瓦奇菲爾德粉絲所發表的網誌，加上參考研究消費大眾心理層面的相關文章作為論述，從中探究喜愛瓦奇菲爾德的觀點與想法。

探討喜愛瓦奇菲爾德的理由分為兩部分，其一從作者作品角度出發，作者本身的人格特質及創作特點往往影響所產出的作品⁷⁸，甚至有時消費者是因為被作者本身散發的氣質所吸引，連帶喜愛上他（她）的創作，所以由此論述之；其二

⁷⁸ 張玲玲：「……幾米創作中所呈現的一種憂鬱、一種情感、一種疏離冷漠中帶有熱情的這個部分，這跟他曾經得過癌症，面對死亡的經驗是互通的，這點相當引起讀者共鳴。」（引自蔣慧貞）

從消費者角度切入，觀察消費者喜愛此作品或產品的心理狀態為何？對於自身的意義為何？漢斯－喬治·伽達瑪在《真理與方法》(Truth and Method)一書指出：「對一個文本的理解，必然是從理解者的觀點出發。作者當然有自己的意圖，文本也有其物質結構，但意義並不是內含於文本中（一種不變的本質），意義永遠是一個人在閱讀文本時所製造的。」⁷⁹購買欣賞物品就如同閱讀文本，能夠在過程中由消費者（讀者）賦予物品（文本）屬於自己重新詮釋的意義，這種內化昇華的過程，才能使文化產業產生文化意義、促使「產業文化化」，這是使文化產業能夠長遠發展很重要的部分。

一、從作者作品角度探究

（一）作者散發正向魅力

池田晶子所使用的繪畫工具當有非常「磨手」的粉彩，其特點就是以手指當畫筆用力地上色，往往讓手指皮膚嚴重磨損，但因為熱愛使用此媒材創作出來的感覺，就算幾乎將手磨破也樂此不疲。因為認真和細心的態度，所創造的角色有獨特細膩的精緻感，成功塑造自己的風格。

虛構一個充滿友誼的奇幻童話世界，也不忘關懷所居住的現實世界。池田晶子曾說過，瓦奇菲爾德是一個沒有人類破壞的世界，藉由這樣一個虛構的世界，讓讀者感受到池田晶子排除「人」這個破壞因子的嚮往；對於婆羅洲熱帶雨林的復育，就是她將所嚮往的世界化為具體的作法，無法阻止人類造成的破壞，只好努力的修復它、維護它。

瓦奇菲爾德會受到喜愛，源於這麼一位認真又細心的創作者。池田晶子所散發的人文關懷氣息，與充滿活力、童心的特質，在讀者心中立下良好的形象，也為瓦奇菲爾德奠定優良家世背景。

（二）角色形象明確突出

李雨珊在談到幾米的作品時曾說，幾米的作品不是只有一個故事或都是同一個角色，和宮崎駿的作品相近，所以不是每個作品都適合延伸到各類商品上，在操作上與維尼熊、Hello Kitty 不太一樣。（引自蔣慧貞）幾米和宮崎駿的作品往往隱含許多人性思考層面，著重在一種意念的傳達，並不一定合適製作成各種日常生活用品，過於濫用可能會導致弄巧成拙，降低原作品內涵。

⁷⁹ 《文化消費與日常生活》，頁 84。

由這樣的觀點來看池田晶子的創作，瓦奇菲爾德的角色有很多、故事內容豐富，但主要角色會固定出現，尤以達洋既是最主要代表又是品牌商標，角色形象明確，角色形象明確會加深消費者印象；加上故事內容以友情、幻想、趣味、溫馨為主，這樣的故事內容面向接近維尼熊、彼得兔，可以延伸的商品或產業可以是孩童用品、成人女性用品及精品路線，因而可開發的市場侷限小、發展彈性大。

主角達洋的形象並非一開始就以可愛登場，剛出現的樣貌給人有點酷酷的、古靈精怪、甚至邪惡的感覺，後來成為故事中小貝比時和延伸為商品時，偶爾才以可愛的面貌現身。因為如此有個性的外表，也吸引一些男性粉絲的喜愛，更拓展瓦奇菲爾德的市場族群。

（三）表現多種文化內涵

一個作品所表現的文化內涵可以有很多面向及層次，除了創作者用心表現於其作品中，讀者或消費者也要能夠主動去挖掘探索。而發掘的文化內涵越豐富、越有深度，就能夠加深加廣產品的生命力與意義。

池田晶子一手創立的瓦奇菲爾德，仔細探究作品中蘊含的文化內涵，從皮革製品、奇幻故事、繪畫創作等，以及更多延伸產品所觸及的文化內涵。當然，我們不可能處理過多細瑣的延伸部份，也會使關注作品文化的重點失焦，所以把重點放在原作涉及的文化主要部份。

皮革製品在瓦奇菲爾德眾多商品中市主要代表商品，具有重要的歷史意義與主導地位，喜愛瓦奇菲爾德皮革製品的消費者，可以在其所設立的革工坊日文網站，瀏覽有關皮革相關的文化與知識，增加對自己所購買的皮革產品的了解，意義就不僅止於只是購買了一個昂貴又精美的皮件而已。

就像聊天要有共同的話題才能滔滔不絕，產品也要有故事可說才會回味無窮。池田晶子豐富的想像力，使商品訴說一個又一個溫馨幽默的故事，對熟悉故事的消費者而言，產生了回憶與記憶；對不熟悉原故事內容的消費者，若能促使其找尋原作閱讀是美好的，不然看圖說故事的自我創作也不錯。

二、從消費者角度探究

（一）通常是貓迷或愛繪畫者

在粉絲發表的網誌裡，十之八九都表明自己是愛貓、養貓人，有粉絲因為思念家中的貓，覺得家貓和達洋很像，便買了個達洋戒指戴在手上，彷彿愛貓就一直在身邊。研究者本身也是因為養過貓、喜愛貓，才由於這個的緣故和達洋相遇。

所以擁有貓奴貓迷的身分成了一個很重要的關鍵因素，喜愛貓咪或有養貓的人會發現，手邊有關貓咪的各種東西會越來越多，和周遭朋友的話題、往來的物品，幾乎繞著貓打轉，如此緣故必會增加接觸到關於貓事物的機率。

另外喜愛使用色鉛筆、水彩、粉彩作畫的人，也可能經由此管道接觸到池田晶子的作品。有粉絲因為使用色鉛筆繪畫的關係，接觸到池田晶子所出版的繪畫書籍，進而閱讀其繪本成為達洋迷。「認識達洋這隻可愛的貓咪，是看了一本池田晶子《喜歡旅行的達洋：色鉛筆&水彩》的書，那時完全被達洋古靈精怪的形象吸引。」⁸⁰由此看來擁有特殊身分或喜好，往往決定了消費者購買物品的選擇，愛貓人、愛畫者是開啟瓦奇菲爾德魔法門的鑰匙。

（二）雖覺得貴但肯定商品

在網誌分享的達洋迷們，對於瓦奇菲爾德產品（通常稱為戰利品）都給予高度肯定，尤其是皮革製品，覺得品質非常好，使用多年仍十分耐用、外觀不易磨損，信賴日本製造。但也普遍認為其商品價格不斐，卻不減對產品的支持，甚至有網友說「市面上很少有貓的產品質感可以比得過達洋」⁸¹，有時買來當禮物犒賞自己或送給他人，算得上體面有價值，可以當作名牌看。

另外限量商品與滿額禮，也是吸引瓦奇菲爾德消費者購買的原因；限量商品因數量有限，具有保值性與收藏性，是重度級粉絲迷不會錯過的；所送的滿額禮通常品質很好，刺激消費者為了拿到滿額禮而增進消費。這些雖然都是商品一貫的行銷手法，但因為瓦奇菲爾德「品質有保證」，讓消費者即使花大錢也還是願意買單。

（三）滿足心理需求 代表自主能力

一個看似簡單的購物行為，卻往往牽涉到消費者複雜的心理狀態。德國喬治·齊默爾（Georg Simmel）指出「現代生活最深層的問題來自於，個人在面對壓倒性的社會力量時，要求保有自身存在的自主性與個體性。」⁸²有自主能力決定進行一場消費，成為滿足自我、決定自我定位的方式之一，以對抗生活中有形無形的壓力。研究閱讀羅曼史的珍妮絲·羅德薇（Janice Radway）提出「閱讀的行為本身為她們（女性讀者）創造了一個私人空間，在時間和空間上擺脫了家事與其他家庭責任」⁸³，同樣是一種為自我找到紓壓方式的概念。喜愛瓦奇菲爾德

⁸⁰ 引自唐雅*日慢一口茶網誌 <http://tanya0703.pixnet.net/blog/post/56404294>。

⁸¹ 引自客亦知夫水與月乎網誌 <http://theoleaves.pixnet.net/blog/post/41612144>。

⁸² 引自《文化消費與日常生活》，頁 53。

⁸³ 引自《文化消費與日常生活》，頁 138。

的粉絲以女性朋友居多，或許可以從這樣的角度理解她們喜愛的原因——為了滿足、為了紓壓。在粉絲的網誌中寫道，和店員聊天過程中談到許多媽媽級的粉絲非常瘋狂，常常到店裡掃貨，而且只是收集、捨不得使用。閱讀故事或擁有這些物品，就像掌握了屬於自己的世界，在這個世界裡，允許自己作夢、放鬆，沒人打擾。

美國社會學家索斯丁·衛伯倫（Thorstein Veblen）曾提出的「炫耀性消費」（conspicuous consumption）從「炫耀性休閒」（conspicuous leisure）而來，炫耀性休閒發生在歐洲鄉村，是一種公開展示財富與地位的方式；之後由於都市化，而逐漸由炫耀性消費取代，衛伯倫認為這種社會展示甚至是一種權力的賣弄。⁸⁴喜愛購買瓦奇菲爾德商品的消費者，雖不至於到賣弄權力的地步，但就展示心態在某種程度上來說，有能力購買這樣精品級的物品，好似能夠證明自己是具有一定能力和地位的。一位達洋迷在網誌寫下自己在使用達洋票卡夾時，覺得「心裡很得意」⁸⁵，除了滿足自我購物需求外，也透露出一種使用此物帶來的自信。俗語說：「佛要金裝，人要衣裝。」有時透過外在衣物的裝扮，能夠增強心理的正面感受；使用自己喜愛又有價值的達洋票卡夾，走路都有風呢！

（四）故事內容有趣 引發再創作

最後這一點十分重要，回到商品最初的原創故事，池田晶子源源不斷的創作內容，是瓦奇菲爾德最珍貴的資產，也是瓦奇菲爾德粉絲、達洋迷，在購買有著精品外衣產品時，最值得深入挖掘的寶藏。可惜的是，在研究者爬文許多網誌後，發現許多粉絲對瓦奇菲爾德的故事內容並不清楚，網誌內容往往流於對消費品的簡單介紹和表面性感受而已，這樣的現象或許在第四節可進一步省思改進之處。

閱讀過繪本或小說的消費者，面對商品時才能有更多的畫面、更豐富的想像，甚至創造出屬於自己與物品特殊的記憶，擁有更深一層的意義，達到「文化產業化，產業文化化」的最終目的。人類學家丹尼爾·米勒（Daniel Miller）說過：「消費者如何在一個必然異化的生產結構中，從異化（外化）的文化產品中，轉化出一種塑造自身文化的潛力，也就是說，把外化到產品中的創造力重新加以挪用，再度內化成自己創製文化的能力與資源。」⁸⁶以研究者此論文為例，從反覆閱讀溫馨有趣的故事圖文，到深入思考許多問題，在探討瓦奇菲爾德的過程中獲得許多所不知道的事物，心靈總是特別充實愉快，當下的我已創造了屬於自己和瓦奇菲爾德特殊的意義，由原故事延伸而出論文創作。

⁸⁴ 引自《文化消費與日常生活》，頁 50。

⁸⁵ 引自 Jessie 網誌 <http://jessie73319.pixnet.net/blog/post/245838995>。

⁸⁶ 引自《文化消費與日常生活》譯序。

第四節 產學發展的省思

研究者在此用「產學發展」，主要表達欲探討文化產業和兒童文學兩者，在發展上的關係，經由實際案例及學者看法，綜合整理出讓我們參考借鑑及反省思考的地方。在收集相關資料時，發現兒童文學研究所前輩——黃玉蓮的論文，曾作過同樣議題的探究，黃玉蓮以流暢的文筆、扎實的研究內容，讓研究者對於兒童文學與文化產業相互之間的關係，有了具體的本土代表案例可以作了解與省思。又李黨⁸⁷於 2008 年兩岸兒童文學研討會發表的文章〈兒童文學與文化產業〉，也在出版品（特別是童書）的文化產業發展方向，提出重要且值得參考的建議。

文化產業的發展，臺灣以及各國一直都在努力的經營，不是近幾年才興起的話題，本土也有相當成功以及令人惋惜的例子。不論成功或失敗，它仍舊是必要的、也會持續不斷地進行。李黨〈兒童文學與文化產業〉文中談到文化產業受到世界各國重視，不但能刺激產業發展，更能提升傳統產業價值：

……自從「哈利波特」狂潮席捲過後、韓國傾全國之力大舉發展文化產業，更讓人不敢小覷這個領域。「文化產業」完全改變過去生產製造的概念，整個產業鏈可以沒有任何實體，例如創意，既可以是資本、原料，更可以是產品。同時，文化產業也可以提高傳統產業的價值。像劉興欽的漫畫跟內灣地方觀光結合……在臺灣，提到出版文化產業最成功的例子，大家應該會想到幾米。……

李黨這篇文章中所提到的兩個本土例子：幾米和劉興欽，都是臺灣很優秀的人才，前者的品牌經營發展十分成功、後者的美意卻走了調令人惋惜，在閱讀蔣慧貞〈幾米品牌邁向全球化現象之研究〉及黃玉蓮〈文化產業的型塑——劉興欽與內灣社區再造〉兩篇論文後，研究者即從中提出幾點想法作為產學發展的省思。

一、首重創意

幾米品牌的成功，無疑給了臺灣的文化產業發展莫大的鼓舞，但這是一條不容易走的路。李黨認為「文化產業的關鍵在於創意」，文化產業的發展首要條件就是作者特有的想法，使其作品散發出不同的魅力，吸引讀者目光。所謂的「創意」，不一定要是全新的、從來沒有過的，只要能夠賦予不同的想法，就算舊瓶裝新酒，也能喝出好滋味。創意來自於豐富的想像力，而想像力必須是雙向的，

⁸⁷ 李黨：擔任小天下執行副總編輯，也是知名部落客作家，常出國參加國際書展。
（見 leetang 的網誌：<http://blog.udn.com/leetang/2090737>）

創造者和接收者必須有相同頻率，才能真切的感受作品中的想像，所以讀者也要具備想像的能力。

神的主要特色在於創造力，這同時意味著生產與原創性，想像力因此成為個人特質中最重要也最寶貴的部分，想像力的展現，不僅在於創作藝術，能夠充分進入別人的創作之中，無疑也是想像力的表現。⁸⁸

瓦奇菲爾德的故事內容溫馨簡樸卻處處可見作者想像力，令讀者閱讀起來有新意，沒有太多其他故事的影子；加上池田晶子無可取代的插圖風格，能寫又能畫，讓瓦奇菲爾德內在外表兼具，無疑奠定市場屹立不搖地位。探究池田晶子的創作靈感來源：保有好奇心和觀察力、經常接近大自然，這些都是我們可以從孩子階段培養創意的的方法，為儲備創意人才埋下種子。

引用自李仁芳教授⁸⁹所言「文化產業是一個強度深度的經濟，它的第一個階段重點是創意的激發、新鮮的故事、或夠深的文化成分。第二及第三階段的工作則在行銷策略、資金運作的引進。」⁹⁰，黃玉蓮提出對於兒童文學的文化產業發展看法：「兒童文學已具備文化產業的第一階段重點，兒童文學領域有著古老傳說、傳統童話、現代動漫等豐富內涵，有文化也夠新鮮；接下來發展的重點在於行銷策略、實體運作及資金引進。」臺灣不乏創意人才，兒童文學領域作品中的創意無限，常有令人驚豔作品，此點相當有利於文化產業的發展，是產學發展的良好契機。

二、開拓市場

李黨〈兒童文學與文化產業〉文中指出「臺灣兒童文學市場受限於臺灣市場規模不夠大」，這是一個既定的事實，在臺灣本土並不是沒有市場，而是市場通路比較小，所以臺灣有許多兒童文學家積極往大陸市場發展。從早年為重量級作家出版其著書，到近年新生代作家成套出書，兩岸在兒童文學著作的交流一直很熱絡。瓦奇菲爾德故事不惶多讓，最初引進臺灣時是以繪本形式出版，且有中文譯本，但目前已絕版；近年則以小說形式進軍大陸，獲得好評，也再次凸顯大陸市場在亞洲市場的重要性。

⁸⁸ 卡林·坎包爾（Colin Campbell）對於文化消費依浪漫倫理所提出的自我概念。（《文化消費與日常生活》，頁15）

⁸⁹ 李仁芳：國立政治大學科技管理研究所所長。

⁹⁰ 見〈文化新富人登場〉，《商業週刊》848期。（引自黃玉蓮）

邱各容老師在〈當代臺灣兒童文學境外交流發展研究〉⁹¹文中曾說「臺灣兒童文學是亞洲兒童文學的一環，臺灣兒童文學也是世界兒童文學的一環。」，臺灣兒童文學界從六〇年代開始與日本、韓國、香港、中國以及美國有交流活動，所以除了大陸市場、亞洲市場，更應該把眼光提升至全球市場，近年來臺灣的繪本作家如幾米、賴馬、陳致元、劉旭恭等……都是很棒的楷模。李黨認為現在「中文」是一種優勢，建議有外文專長人士以「中翻英」方式，為臺灣的繪本、小說等出版品行銷盡一份力量；另外李黨還認為圖像的作品容易打動讀者，比較不受語言、文化的差異：「如果就出版文化產業這個層面來看，童書因為文化隔閡少、加上有圖畫當媒介，我認為走出去的機會遠比成人書高，尤其是經過將近二十年的薰陶培養，臺灣的圖畫書已經慢慢在世界童書舞台嶄露頭角」，李黨十分看好臺灣有潛力的繪本創作家，尤其是童書的部分，前面提到的賴馬等童書作家，作品已翻譯成多國語言，朝向全球市場發展。

三、保護著作

智慧財產權的保護是一股支持作品的基本且必要的力量。在黃玉蓮的研究中談到，正因為這道防線沒做好，使得作品人物肖像權被濫用並造成破壞、店家只顧著賺錢忽略作品文化推廣，使劉興欽與內灣居民最後鬧得不愉快，決定收回漫畫人物肖像使用權，兩方都受到傷害，這是大家最不願意見到的。古人說：「親兄弟明算帳」，涉及金錢利益行為之事物，一定要約定並載明使用規則，才能保護當事人的權利，也才能維護作品的品質。

臺灣經濟部智慧財產局是負責此業務的單位，對於專利、商標、著作權等有詳細的申請說明與法律規範，也提供申請人十分便利的申請方式，可透過經濟部智慧財產局網站了解，以保障創作人與使用者的權利義務，讓文化的智慧財產與產業的商品利益能夠合作愉快、互助共生。

四、扎根素養

邱各容老師指出早年為了培養創作人才舉辦了許多研習活動，但熱潮退去後往往令人感覺欲振乏力，對於兒童文學的傳承、資料的整理要多加重視。研究者認為，無論在哪一項事物上要有所成就，「天分」是一個很重要的原因，渾然天成的作品總是讓人心曠神怡；要有這樣的天分除了天生外，後天的啟迪培養也很重要。臺灣兒童文學研究所近年來逐漸重視「創作」這一塊領域，成為培養創作人才的重要學術機構，系所師生持續為兒童文學創作出優秀的作品，讓兒童文學

⁹¹ 全國新書資訊月刊第 163 期，民國 101 年 7 月號。

研究所除了在研究上的耕耘努力，更多了創作上的無限可能，擔任起傳承與創新雙面角色。

人文素養的培養，一方面能夠有助「產業文化化」的產生，一方面能夠降低商業上汲取利益、政治上權力操作等負面的結果。《童話·兒童·文化產業》：「商業團體藉由文學之名，對於早期口傳童話故事的聲音進行盜取之實，試圖從真實人民的幻想國度與追求幸福的渴望裡汲取利益。……在童話故事轉型的過程當中，雖然確實有其統一極權的層面，但是了解童話故事作為一種文類得到多樣化運用的事實，反而具有更重要意涵。」人們不應該藉文學所衍生的文化產業，停留在膚淺的利益賺取及權力操控，而是應該更深入了解其文化意涵。

美的感受力、藝術鑑賞能力，以及對事物批判思考能力，都是人文素養的內涵。有文化素養的人，心靈感知作用敏銳，對於有文化意義的作品會從探究、欣賞的角度看待，不會只顧謀取產業商業利益或者對作品進行破壞、褻瀆，更重要的是自身能夠對作品產生欣賞批判的思考運作，如同黑格爾所強調的：「文化消費的「揚棄」(Aufhebung)，是一種積極往更高層次發展的揚昇運動，人們重新取回精神的自由運動力，而不是停滯與困陷在外化的形式中。」⁹²透過對作品或物品的思考，讓我們在從事文化消費滿足了需求，同時不失去自我。

---

⁹² 《文化消費與日常生活》譯序。

第伍章 結論

在這一章中，研究者提出研究瓦奇菲爾德繪本後的收穫，以及瓦奇菲爾德在文化產業發展上所促發的想法，以呼應研究問題，作為論文的結論。

一、日本愛貓文化與歐洲人文風俗蘊育出瓦奇菲爾德

在第貳章研究內容中，研究者了解到瓦奇菲爾德的創作背景源自池田晶子對家族皮革事業的延伸——將皮革人偶的製作轉化為彩筆下鮮明的角色。本身優秀的繪畫天分以及一顆對事物敏銳觀察力，將家中一隻名為「達洋」的貓躍然於紙上成為創作題材，自此「瓦奇菲爾德」這個沒有人類的動物奇幻世界，便發展出一個又一個溫馨有趣的故事，以及逐步開拓屬於自己的文化產業王國。

日本是一個對貓十分友善的國家，歷史上不但有許多特別的習俗傳說，如神社和寺院供奉著貓、招財貓的傳說；文學史上更不乏名家為貓創作經典文章，如夏目漱石《吾輩是貓》、宮澤賢治〈貓咪事務所〉等。自古以來作為貴族寵物、人民除鼠患的幫手，死後人們更為其建立貓塚祭祀，甚至日本語中有許多語詞用法與貓有關，貓這種動物似乎已成為日本文化中的一部分。身為日人的池田晶子，家中也飼養過幾隻貓，長期觀察家中的貓，對貓產生特殊情感，覺得個性多變的貓非常有趣，帶給她創作的靈感與樂趣，這就是為什麼要以貓為創作的主角。日本文學中以貓為創作角色的例子，因池田晶子的達洋貓又更增添了一筆記載。

旅居歐洲多年的池田晶子，歐洲的風土人情豐富了瓦奇菲爾德的故事內容，如童話般美麗的風景成為瓦奇菲爾德故事場景、特殊的文化生活融入故事情節當中，此部分在論文第參章可見探討。喜愛歐洲文化事物的池田晶子，除了將濃厚的歐洲文化元素表現在故事創作中，更出版許多旅遊素描書籍；池田晶子復古典雅的繪畫風格近似英國繪本作家碧雅翠絲·波特女士，由此可見旅居歐洲多年的背景，歐洲的風土人情深深影響池田晶子的創作。

二、瓦奇菲爾德的文字與圖像帶來溫馨幽默的閱讀樂趣

在論文的第貳、參章中，研究者對於瓦奇菲爾德的故事與圖像進行探討後，發現故事中濃厚的友誼、溫馨的親情是故事發展主軸，加入魔法幻想及幽默有趣的情節，閱讀起來既感動驚奇也常常會心一笑，達到療育紓壓效果，不論成人或孩童都相當適宜閱讀。

藝術般的圖像，有近乎寫實的細膩表現，如達洋貓的眼睛、牙齒、毛髮、動作等；又有與真實差異的夢幻想像，如達洋貓一上一下的眼睛、妖精世界鮮豔的色彩、身體比例的變換等。個人風格強烈又豐富多變的圖像創作，達到增強消費者印象的效果，也擴增發展創意文化產業的空間。

三、瓦奇菲爾德擁有豐富的文化產業內涵

對於文化產業的意義以及瓦奇菲爾德的文化產業，在第肆章的探討內容，研究者以圖表方式歸納說明如後。文化產業從早期工業時代大量製造，經過不斷改變到近代講求更具個人色彩的創意內涵，而傳達文化內涵及創造經濟效益是兩大主要重點，瓦奇菲爾德在這兩方面兼具之（見圖 5-1）。

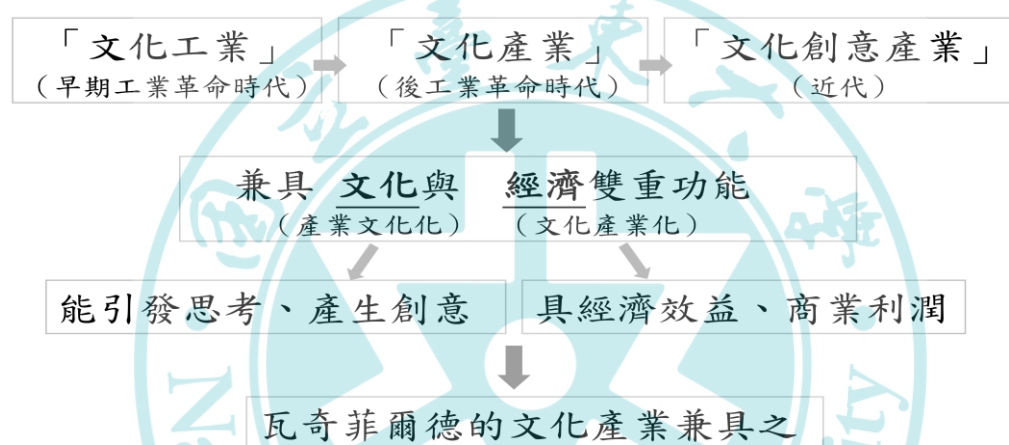

圖 5-1 文化產業意義示意圖

（資料來源：研究者整理）

瓦奇菲爾德豐富多元的文化產業，從樹立鮮明的品牌開始，1983 年開設第一間 Wachifield 直營店時首次以達洋貓為商店標誌，搶眼的達洋貓圖案加上國際化的英文名稱，成為成功的品牌商標。加以各種方式行銷瓦奇菲爾德的產品與故事，如實體店面、網路購物及各種展演（見表 5-1），提升作品能見度，以促進文化產業發展蓬勃。

表 5-1 瓦奇菲爾德文化產業行銷方式

起家	商品販售	提升價值	多元發展
皮革工廠	專賣店 咖啡館	原畫展 美術館	音樂會 主題酒店

（資料來源：研究者整理）

瓦奇菲爾德走過近四十多年的歲月，與研究者年歲相當，人會隨時光逝去而增長年紀、改變容貌，但瓦奇菲爾德的故事和角色卻如同被創造之時，一直停留

在那緩慢悠閒的時光中。歷經歲月的洗禮，人們偶爾需要沉澱心靈以回歸平和，這時「走入自然」和「傾聽故事」便是靜心的好方法，而後者如瓦奇菲爾德好聽的故事，就扮演了這樣的功能。只是忙碌的現實世界，故事容易被遺忘，這時故事中的角色，若以各種樣貌出現眼前，便能間接喚醒心中那個曾經存在的美好故事、勾起年少兒時遙遠的回憶，而再次進入靜心狀態。

這就是為什麼以故事等出版品所發展出的文化產業如此受歡迎的原因——人們心理的需求性。文化產業各式各樣的物品，使消費者的感官受到刺激：眼睛看到、耳朵聽見、皮膚接觸等等，進入到腦海勾起回憶或形成想法，進而成為行動及再創作，一連串的反應，如同蝴蝶效應，影響之深之遠，往往難以度量。研究者在接觸到瓦奇菲爾德繪本後，從閱讀文本、收集資料，到從中發掘討論議題，進行思考、對話，開啟研究者無數次感官的刺激運作，到論文告一段落，雖獲益良多，仍覺得可以再努力之處還很多。

一個好的作品可以被討論的空間很豐富，研究者從瓦奇菲爾德的故事、圖像引發的思考非常多，占了第貳章、第參章篇幅，這樣的討論內容也證明了瓦奇菲爾德繪本內容的豐富性，能夠成為成功文化產業的發展基礎。研究者以簡單的圖示說明，若產業中所包含文化內涵越高者，才能被稱之為「文化產業」；反之，較無文化內涵者充其量只能視為是一項產品或商品（見圖 5-2）。

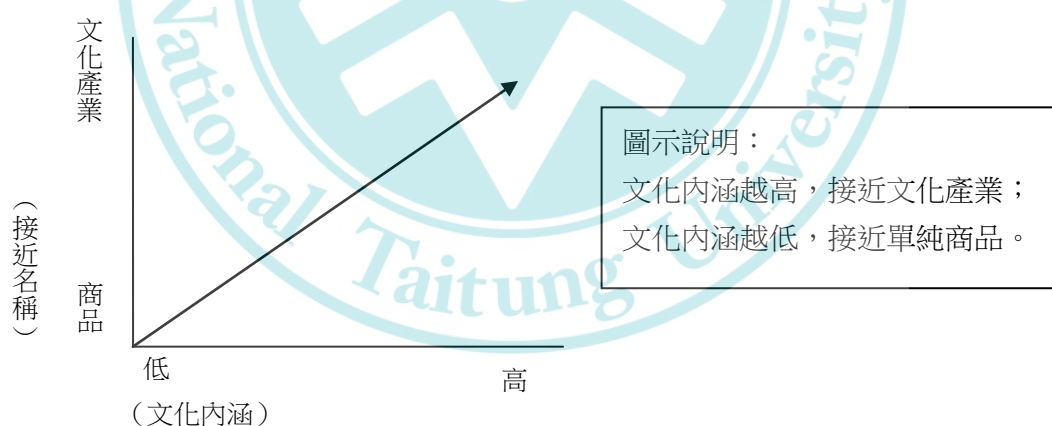

圖 5-2 文化產業與一般商品區別圖

（資料來源：研究者整理）

四、兒童文學擁有發展文化產業無限潛力

由瓦奇菲爾德的例子來看，兒童文學豐富的故事文化內涵，擁有發展文化產業無限潛力，特別是具有圖像的繪本，更具備優勢的文化產業發展可能，除了回應上一章李黨所言「圖像呈現降低語言隔閡」外，也因為在資訊過於豐富的時代，

圖像經由視覺感官的處理速度會比文字快許多：「在本質上，這個『圖像世界』的產生是由於我們被海量資訊淹沒，我們便尋找不同方法令通訊變得簡單、不複雜。科學界亦提供支持數據：90%傳遞至大腦的信息是視覺性質，而視覺處理速度比文字快 60,000 倍。⁹³」這並非否定文字的意義，而是利用圖像先抓住消費者注意，再漸漸引導消費者進入更深層的思考文化內涵境界；具有渲染力的圖像，往往能帶動消費者情緒，進而引起消費者深度參與。

兒童文學的族群不只是兒童，內涵也不僅止於孩童作品，以豐富的文學內涵為基礎，轉化成圖像增加發展文化產業的機會，是文學出版品在發展文化創意產業的可行之路。除了繪本、漫畫、動畫本身已具有圖像優勢，其他純以文字形式的創作如小說、詩歌、故事，或許都能透過轉換成圖像呈現，而進一步朝向文化產業發展的可能，而圖像的辨識度與傳達性，更是能否成為成功發展的關鍵。

以研究者隨意繪的線條貓和池田晶子的達洋貓來說明（見圖 5-3）：線條貓的辨識度低，與一般可見的貓咪插畫無太大區別甚至較無美感，達洋貓辨識度高，除了一上一下眼睛的主要特徵，整體繪圖細緻度高；線條貓沒有任何故事背景，只是隨手塗鴉，達洋貓來自瓦奇菲爾德，傳達了作者構思的異想世界，圖中的達洋貓背景是雨天，是一個關於發生在下雨天的故事⁹⁴；所以線條貓要發展需要投入更多的心思，而達洋貓在文化產業上的發展已成經典。

線條貓

達洋貓

圖 5-3 圖像的辨識度與傳達性左右比較圖

（資料來源：無名貓為研究者所繪；達洋貓出自《星期四的雨中派對》）

在第肆章的第四節產學發展的省思，研究者曾提出幾項增進文學與產業發展的想法，最後一點「扎根素養」中的人文素養在此特別再提出，用以檢視並試圖提出建議，以改進對於瓦奇菲爾德的故事少被認識此一可惜的事實。

⁹³ 出自 SINCLAIR 〈勝過千言萬語，圖像的魔力〉。

⁹⁴ 圖出自《星期四的雨中派對》。

研究者在閱讀瓦奇菲爾德粉絲的分享文過程中，發現一個較令人惋惜的地方，就是許多消費者對於瓦奇菲爾德的故事內容並不清楚，只是著迷於瓦奇菲爾德商品的精緻美麗而已。這樣的現象其實也發生在許多其他的文化產業上，消費者在進行消費行為時，只發生了金錢的往來、滿足物質慾望，卻沒有進一步再深入去探究產品背後所擁有的豐富文化內涵，更嚴重一些甚至對作品破壞、褻瀆。

文化產業的產品與一般商品不同，文化產業的產品肩負起傳達文化涵養的使命，也因此所產生的無形價值更高。要如何將這部分提升，研究者認為商家在賺取利益之餘，多花一些心思於行銷產品同時，將此商品相關資料附註在商品或包裝上，內容不用詳盡、只需給予提示或簡介，由商品主動將資訊帶給消費者，增加進一步認識此產品背景故事的機會，或許是一項可行的做法。

文化產業的推廣，公家部門或是創立公司有時做的很多，但若民眾敏感度低甚至無感，往往流於白費功夫。所以消費者自身的感知度也很重要，對於事物要保有一顆會思考探究的心，不盲目於物質的花費，更要追求精神上的富足。物質性的商品是表面的、短暫的，文化性的內涵才有深度、足以長久。

回歸現實層面，許多事物遇上「人」這個不定因素，結果往往令人意想不到，因人的喜好不同、品味也不一定，文化產業的開發與經營常常是一條辛苦的路。文化產業除了本身要具備一定的水準外，於公（政府部門）或於私（企業或個人）的支持力量也很重要。以瓦奇菲爾德來說，產品本身的水準沒話說，而起家的皮革店原本就受到歡迎，成為支持創作朝向更多元化發展的基礎，加上原畫展活動、美術館成立等等，都是強而有力的支持力量。

但不是每個創作都有如此美好的成績，有許多有才華的創作者堅守自己的理想，走出屬於自己的風格，即使沒能達到全球化的宏偉目標，總是會有屬於它自己的小眾圈粉絲。每種文化產業的發展，會吸引屬於它的族群，故事文學發展出的文化產業，同樣會產生自己的消費族群，這個族群不論大小，只要本身不忘在發展「文化產業化」時，也要秉持「產業文化化」的精神，那這個文化產業便是有存在意義的。

參考書目

一、研究文本

- 池田あきこ著。《ダヤンのたんじょうび》。東京：株式会社ほるぷ，1993。
- 池田あきこ著。《イワン、はじめてのたび》。東京：株式会社ほるぷ，1993。
- 池田あきこ著。《マーシィとおとうさん》。東京：株式会社ほるぷ，1993。
- 池田あきこ著《マージヨリーノエルがやつきた》。東京：株式会社ほるぷ，1994。
- 池田あきこ著。《魔女がひろった赤ん坊》。東京：株式会社ほるぷ，1995。
- 池田あきこ著。《ダヤンのおいしいゆめ》。東京：株式会社ほるぷ，1995。
- 池田あきこ著。《チビクロ・パーティ》。東京，株式会社ほるぷ，1995。
- 池田あきこ著。《なまずの駄菓子屋》。東京：株式会社ほるぷ，1996。
- 池田あきこ著。《ヨールカの白いお客さん》。東京：株式会社ほるぷ，1996。
- 池田あきこ著。《ダヤン、ふたたび赤ちゃんになる》。東京：株式会社ほるぷ，1997。
- 池田あきこ著。《猫の島なまけものの木》。東京：株式会社ほるぷ，1998。
- 池田あきこ著。《雨の木曜パーティ》。東京：株式会社ほるぷ，2001。
- 池田あきこ著。《ダヤンと風こぞう》。東京：株式会社ほるぷ，2005。
- 池田あきこ著。《ダヤン妖精になる》。東京：株式会社ほるぷ，2013。
- 池田あきこ著。《ダヤンとうさぎの赤ちゃん》。東京：株式会社ほるぷ，2016。

二、相關文本

- 池田晶子著，陳秋月譯。《達洋的生日》。台北市：臺灣日販，1996。
- 池田晶子著，陳秋月譯。《伊凡的第一次旅行》。台北市：臺灣日販，1996。
- 池田晶子著，陳秋月譯。《馬戲團來嘍》。台北市：臺灣日販，1997。
- 池田晶子著，陳秋月譯。《達洋與食夢貍》。台北市：臺灣日販，1997。
- 池田晶子著，陳秋月譯。《瑪西與爸爸》。台北市：臺灣日販，1998。
- 池田晶子著，陳秋月譯。《巫婆撿到小嬰兒》。台北市：臺灣日販，1998。

池田晶子著，陳秋月譯。《影子慶典》。台北市：臺灣日販，1998。

三、相關專書

池田晶子著，楊雅琇譯。《討厭下雨天的達洋》。台北市：核心文化，2006。

池田晶子著，楊雅琇譯。《喜歡旅行的達洋》。台北市：核心文化，2006。

池田晶子著，楊雅琇譯。《陷在粉彩筆堆的達洋》。台北市：核心文化，2006。

培利·諾德曼著，楊茂秀等譯。《話圖》。財團法人兒童文化基金會，2010。

珍·杜南著，宋珮譯。《觀賞圖畫書中的圖畫》。台北市：雄獅圖書，2006。

彭懿著。《世界幻想兒童文學導論》。台北市：天衛文化，1998。

河合隼雄著，蘇文淑譯。《故事裡的不可思議》。台北市：心靈工坊文化，2016。

紅山雪夫著，陳昭伶譯。《歐洲（Europe）神話、宗教之旅》。台北市：菁英出版社，2000。

丸茂和博與 Cross Media 編。《漫遊倫敦鄉間小鎮》。台北市：上旗文化，2000。

約翰·史都瑞著，張君玫譯。《文化消費與日常生活》。台北市：巨流圖書，2005。

傑克·齊普斯著，張子樟譯。《童話·兒童·文化產業》。台北市：臺灣東方，2006。

四、論文期刊

蔣慧貞。《幾米品牌邁向全球化現象之研究》。南華大學出版與文化事業管理研究所。2008。

黃玉蓮。《文化產業的型塑—劉興欽與內灣社區再造》。國立臺東大學兒童文學研究所。2008。

廖純慶編。〈奇幻夢想綻放——WACHIFIELD 不滅經典〉，《dpi 設計流行創意雜誌第 71 期》。台北市：漢生科技，2005。

廖純慶編。〈貓想·瓦奇菲爾德〉，《dpi 設計流行創意雜誌第 125 期》。台北市：漢生科技，2009。

廖純慶編。〈達洋，生日快樂！瓦奇菲爾德三十周年特輯〉，《dpi 設計流行創意雜誌第 169 期》。台北市：漢生科技，2013。

李黨。〈兒童文學與文化產業〉。兩岸兒童文學研討會發表文章。2008。

邱各容。〈當代臺灣兒童文學境外交流發展研究〉，《全國新書資訊月刊第163期》。

2012年。

五、網路資源

瓦奇菲爾德香港購物網頁〈作者介紹〉：

<http://www.wachifield.com.hk/about-author/>

瓦奇菲爾德日本購物網頁〈作者介紹〉：

<http://www.wachi.co.jp/ww/profile.html>

瓦奇菲爾德臺灣臉書網頁〈產品及活動訊息〉：

<https://www.facebook.com/wachifield.tw/>

尖端出版社〈瓦奇菲爾德國度－達洋貓和他的朋友們〉：

<http://www.spp.com.tw/htm/other/wachifield/wachifield.html>

臺灣環境資訊中心〈馬來西亞京那峇破碎的野生動物保護區〉：

<https://e-info.org.tw/node/107431>

每日頭條報導〈來看世界各國創意產業發展概況〉：

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/xzqxjr.html>

AndyFish 網誌〈「文化產業」政策在臺灣：觀念的發展和轉變〉：

<http://blog.udn.com/andyfish/26209>

GNN 記者阿 Lu 報導 2011-01-09 〈《小白獅王》監督宇井孝司執導《達洋貓》等作今日在台全球首演〉：

<https://gnn.gamer.com.tw/8/50088.html>

部落客一家三口最重要的小事網誌〈2y5m 第一次聽音樂會@國家戲劇院-達洋貓音樂動畫〉：

<http://tangtang0524.pixnet.net/blog/post/87870017#article-area>

部落客 YAN 的品味生活網誌〈【香港南丫島】【達洋貓迷你度假酒店 / Wachifield Dayan Petit Resort】〉：

<https://yanfood365.blogspot.com/2014/12/wachifield-dayan-petit-resort.html>

附錄一：

池田晶子和瓦奇菲爾德重要紀事年表	
西元時間	重要紀事
1950 年	• 出生於日本東京吉祥寺。家中成員有祖母、任職國鐵的爸爸、媽媽、哥哥和妹妹。
1970 年	• 畢業於青山學院短期大學國文科，大學時期是樂旗儀舞棒小組的成員，畢業後進入廣告公司。
1973 年	• 在媽媽開設的皮革產品工作室幫忙，對皮革的可塑性產生興趣。開始用亞加力和染料在皮革表面畫畫，製作皮革立體作品。
1974 年	• 開始以 Wachifield 作為自己的筆名，Wachifield 是小時候創作的公仔的名字。
1976 年	• 全面地以 Wachifield 作為皮革產品工作室的名稱。
1983 年	• 在自由之丘開設第一間 Wachifield 直營店，首次以達洋貓為標誌。
1984 年	• 開始使用粉彩筆和粉彩鉛筆繪畫。
1987 年	• 開始創作已醞釀了很久，以達洋貓做主角的不思議之國度 Wachifield 之物語。 • 出版由很多短編故事構成的「十二個月的物語」。
1988 年	• 第一本繪本「達洋的美味好夢」由 Holp 出版發行。
1992 年	• 負責編輯「Yoyo 的貓酒肴」動畫的原作（由日本電視播放）。
1993 年	• 負責小學三年級國語課本「去買手套」的插圖（由東京書籍出版、新美南吉原著）。 • 出版第一本收藏版書籍系列的「達洋的生日」。
1994 年	• 受委託設計卡通人物，和製作人員一起去北極。 • 因為這一次的經驗，對旅行素描產生了很大的興趣。
1995 年	• 出版第一本畫集「Tachiel Enit 博物館」。 • 在東京銀座的彩鳳堂畫廊舉行第一次出版紀念原畫展。 • 在河口湖町立河口湖 Muse 館舉行原畫展。
1996 年	• 出版畫集「南風物詩」。 • 在長野縣小布施町的小布施美術館舉行原畫展。 • 由摩洛哥到意大利旅遊。回國後，出版第一本素描遊記「去摩洛哥吧」。

1997 年	在笠間日動美術館舉行原畫展「達洋和 Wachifield 的不可思議的世界」。
1998 年	- 在酒田市立美術館舉行原畫展「達洋和 Wachifield 的不可思議的世界」。 - 河口湖木之花美術館開幕，開始「池田晶子的世界」的常設展示。
1999 年	- 在東京日本橋高島屋、大阪難波高島屋、横浜高島屋、郡山 USUI 百貨店、神戸大丸 Museum、倉敷三越、広島八丁堀天満屋、熊本鶴屋、鹿児島山形屋、京都高島屋舉行朝日新聞社主辦的「達洋池田晶子原畫展」巡回展覽（～2000 年）。 - 開始寫解釋 Wachifield 創造秘密的大長編奇幻故事。 - 出版第一本「達洋，去了 Wachifield」。
2000 年	- 出版“尋寶”畫集「達洋，西姆在哪裡？」。 - 出版長編奇幻故事第二本「達洋和吉坦」。
2001 年	在新潟大和舉行「達洋，去了不思議國度 池田晶子原畫展」。
2002 年	- 出版長編奇幻故事第三本「達洋和時間魔法」。 - 在東京淺草松屋、名古屋松阪屋、札幌丸井今井舉行「達洋，去了不思議國度 池田晶子原畫展」。
2003 年	- 河口湖木之花美術館全面改裝，並起建模仿畫集中的「Tachiel Enit 博物館」的展示館等。 - 在島根縣平田市舊本鎮紀念館舉行「達洋，去了不思議國度 池田晶子原畫展」。 - 出版在月刊雜誌 MOE 連載的「達洋 Cafe」。 - 出版綜合 3 篇長編奇幻故事和新畫的彩色插畫，再編成的珍藏版「達洋和 Wachifield 物語」。
2004 年	- 出版長編奇幻故事第四本「達洋和 Tachiel 的王子」。 - 出版「新 Wachifield 大圖鑒」。 - 在大阪難波高島屋、東京日本橋高島屋、広島八丁堀天満屋、福岡三越、横浜高島屋、名古屋松阪屋、出雲平田本陣紀念館、鹿児島山形屋舉行「達洋和 Wachifield 物語池田晶子原畫展」。
2005 年	- 出版長編奇幻故事第五本「達洋和 Halloween 大戰」。 - 旅遊德國。回國後、出版素描遊記「去德國的古堡和萊茵河吧」。
2006 年	- 出版挑戰克利技術的收藏書籍系列第 13 本「達洋的 Foolsday」。 - 出版第一本教導繪畫的書「達洋的輪廓畫 I」、「達洋的輪廓畫 II」。 - 出版長編奇幻故事第六本「達洋和王的塔」。 - 旅遊北歐。回國後、出版素描遊記「去北歐吧」（2007 年）。

2007 年	• 出版長編奇幻故事第七本「達洋回去 Tachiel」，至此，解釋 Wachifield 創造秘密的壯大長編故事終於完結。 • 在岡谷イルフ童畫館舉行「達洋展覽會 池田晶子的世界」。 • 出版月刊雜誌 Moe 刊登的「達洋和時間的流星」和「達洋和夢的約定」。 • 出版剪紙書「達洋的剪紙畫」。 • 出版「達洋的聖誕書」。
2008 年	• 在酒田市美術館舉行「池田晶子原畫展『達洋的美味好夢』開始 20 年」。 • 為慶祝第一本畫集「達洋的美味好夢」出版 20 周年，該書再版發行。 • 旅游法國。回國後，出版「巴黎和南法國貓行」(2009)。 • 出版「後巷貓行」。
2009 年	• 出版“立體”畫集「達洋的生日」。 • 在大阪阪神百貨店舉行「池田晶子原畫展」。 • 出版在月刊雜誌 Moe 刊登的「達洋和巴黎小貓會議」。 • 旅遊婆羅州、認識熱帶雨林正在消失的狀況。 • 受邀在香港朗豪坊舉行聖誕裝飾「Wachifield Christmas」。
2010 年	• 再次旅遊婆羅州。同意 Borneo Conservation Trust 的綠色走廊計劃，作為一個作家和達洋商品制作企業代表，決定繼續協助。 • 開始用一系列以“Save the Forest”為主題的畫作製成的商品一部分作捐獻。(包括為月刊雜誌 Moe 特輯畫的「森林細語」等)。 • 出版畫集「達洋的 Abecobea 月亮」。 • 出版長編奇幻故事新系列第一本「達洋，去黑暗國」。
2011 年	• 第三次旅遊婆羅州。回國後、出版以婆羅州森林作為主題的「聽聽森林的聲音」。 • 通過 Borneo Conservation Trust，以從 2010 年開始的捐款獲取在婆羅州 Kinabatangan 河岸綠色走廊計劃地方的一部分、正式命名為「達洋的森林」。 • 在臺灣國家歌劇場上演以「達洋的 Abecobea 月亮」作為主題的卡通和四重奏的節目。 • 在東京白壽 Hall 上演以「達洋的 Abecobea 月亮」作為主題的卡通和四重奏的節目。

2012 年	• MOOK 出版「貓咪達洋和瓦奇菲爾德的世界」。 • 出版新長編系列第二本「達洋和恐龍蛋」。 • 在大阪阪神百貨店、岡山新見美術館舉行「池田晶子原畫展—達洋的 Abecobea 月亮」。 • 出版與鏡龍二先生共同撰寫的算命書第二本「達洋的財富卡（幸運卡）」。 • 「達洋的聖誕節音樂會」於和歌山縣有田川町地域交流中心—ALEC（亞力克）演出。 • 同時於有田川町小站博物館展出「星期四的雨中派對」原畫展。
2013 年	• 出版「達洋的迷宮」。 • 出版「最愛 Bebe 達洋」。 • 出版「達洋的藝術書」。 • MOOK 出版第二本「達洋貓和瓦奇菲爾德的世界 30 週年紀念圖書」。 • 出版劇場袖珍書「達洋的生日？」、「達洋，再次變成小貝比」、「魔術利諾耶兒來到鎮上」。 • 出版“達洋的袖珍書。” • 出版與攝影師橫塚真己人共著的達洋和森林寫真書「我在哪兒？」。在東京松屋銀座、鹿兒島山形屋、名古屋 JR 名古屋高島屋舉行「達洋誕生 30 週年池田晶子原畫展」。 • 購買「婆羅洲綠色走廊」計畫中的「達洋的森林Ⅱ」。
2014 年	• 出版「塔希爾艾尼特博物館」（更新版）。 • 出版藏書系列「變成妖精的達洋」。 • MOOK 出版第三本「達洋和瓦奇菲爾德的世界達洋的收藏品」。 • 「達洋去日本」出版。 • 出版達洋的畫家之旅「婆羅洲世界上最古老的森林」、「參觀不可思議的英國愛爾蘭凱爾特」。 • 在神戶的神戶大丸店、仙台的藤崎、大阪的阪急梅田畫廊舉辦「達洋誕生 30 週年池田晶子原畫展」。 • 電視播放「貓咪達洋」原作、手繪製圖。在 TOKYOMX 和 MUSIC LAUNCHER（全國 23 個頻道）+CS MUSIC JAPAN 衛視播出。 • TV 動畫“貓咪達洋”原作的第一集、出版達洋漫畫（1）「達洋住在城市 Tashiru」。

2015 年	• MOOK 出版第四本「貓咪達洋和瓦奇菲爾德的世界- 達洋世界旅行的圖畫書」。 • 出版 TV 動畫“達洋貓”原作第二集漫畫(2)「達洋和 Tashiru 城市的四季」、原作第二集漫畫(3)「達洋和瓦奇菲爾德的朋友」。 • 出版達洋的畫家之旅「意大利」。 • 出版藏書系列「達洋和兔寶寶」。 • 在河口湖木之花美術館舉辦「貓咪達洋 30 週年紀念展」。 • 電視原創動畫「貓咪達洋去日本」、手繪製圖。在 TOKYOMX 開始播出。
2016 年	• MOOK 出版第五本「貓咪達洋和瓦奇菲爾德的世界不可思議的國度瓦奇菲爾德大研究」。 • 出版 TV 動畫「貓咪達洋去日本」一書。 • 從 2010 年開始的“婆羅洲綠色走廊”計畫、保護動物安全的“達洋的森林”至目前為止繼續運作。 • 4 月 16 日(六) - 6 月 26 日(日)在岡山新見美術館舉行「達洋新見池田晶子原畫展覽 - 塔希爾城和恆石森林」。 • 7 月 2 日(六) - 10 月 16 日(日)在島根縣平田本陣紀念館舉行「達洋出雲池田晶子原畫展覽 - 塔希爾城和恆石森林」。

(資料來源：1950 年至 2012 年第一、二項參考香港購物網的「作者介紹」中文網頁，2012 年第三~六項至 2016 年因香港官網記載未完整，由研究者參考日本購物網頁的「作者介紹」(記載至 2016 年)暫譯。)

附錄二：

瓦奇菲爾德地圖：池田晶子/水彩/1992 年/ほるぷ出版

（一）地圖兩旁的小圖（由上到下）介紹：

地圖左邊小圖		地圖右邊小圖	
1	Mute Land 一種白色獨眼生物，藏身在像打地鼠的地洞，達洋也躲在其中。	1	South Tham 是一個城鎮，位於鐵路幹線下方，達洋正在買東西。
2	Jungle Bow Bow 有三隻獅子在享用餐點，像是在度過美好的下午茶時光。	2	South Tomsun 看起來是個水都，位於 South Tham 的上方。
3	Altos Sete 達洋手上了一張像是藏寶圖的紙，正在進行尋寶活動。	3	Mount Thor 似乎是座寶石山，位於 South Sand 的上方。
4	Do - Do Island 在瓦奇菲爾德看到已經絕種的嘟嘟鳥，圍成一圈正熱烈地在討論。	4	Satan's Fort 陰森可怕的撒旦城堡，位於死之森林，達洋在這兒探險。
5	Treasure Valley 這裡還存在地球上已絕跡的恐龍，安然的生活著。	5	Tachiel City 瓦奇菲爾德主要場景——塔西爾鎮，達洋和朋友們就住這裡。

(二) 地圖中央說明並對應出現的研究文本或討論：

編號	地圖中央說明	對應文本或討論
1	女巫三姊妹住在塔西爾鎮 (Tachiel City) 上方的卡西革里山 (Mount Cachigari)。	《達洋的生日》、 《魔女撿到小貝比》、 《達洋又變成了小貝比》
2	塔西爾鎮出港後不遠的海面，就是貓島 (Cat Island)，每年舉行一次重要的貓族會議。	《貓島上的懶人樹》
3	指南針的右下角有個南方小島，上面有隻食夢貘正在樹下乘涼。	《達洋的美味好夢》
4	東方阿魯拉海 (Aral Sea) 上的 Monster Zone，有各式各樣的海怪；西方海域稱為 Arion Sea，有漩渦、長得像鰻魚的生物，兩邊海域都令人感覺神秘又危險。	《瑪西與爸爸》、 《歐洛佳的白色客人》
5	西北方的海岸線有一些離島，大陸山脈有巨人的遺跡；東北方是一片荒蕪大地，接近出海口處有個熊熊森林 (Forest of Bear)。	「神族和巨人族長期的戰爭」
6	南方沙漠 (South Sand) 有駱駝出沒；本島西南有 Caltos & Bolks，是所謂的日夜兩派敵對方。地質生態很豐富，有活火山和火口湖。	《影子派對》
7	地圖的最上方寫著 From East To West，地圖最下方寫著 Wachifield Wonderland；最上端和最下端有可愛的裝飾框，圖案雖小但充滿趣味，上端是角色們在搭火車、下端是角色們乘坐小船。	

(資料來源：文/參考網路柚子貓部落格 <http://pewtercat.pixnet.net/blog/post/11483226> 圖/擷取自網路「瓦奇菲爾德拼圖」搜尋圖片，研究者整理。)