

John Scieszka 與 Lane Smith 合作繪本之分析

賀思靜

摘要

繪本大部分以兒童為對象製作，盼兒童閱讀後建立正確的價值觀符合大人的期待。作家 John Scieszka 與插畫家 Lane Smith 則認為兒童書要「有趣和好玩」，他們的合作繪本突破傳統，發展出特殊之風格與創作形式，在繪本界佔據獨特且具有影響力之地位。

本文將以文獻分析與 Feldman(1971)的藝術批評過程分析 Scieszka 與 Smith 兩人合作之繪本，探討(一)John Scieszka 與 Lane Smith 之生平與創作特質，(二) Scieszka 與 Smith 兩人之合作關係，(三)三部作品之涵義，(四)作品特色與其對繪本界之影響。

本研究發現：(一)兩位作者之創作特質皆影響其作品呈現之面貌與風格；(二)良好的合作關係亦使作品涵義表現更為清晰；(三)其繪本特質為一突破固有的形式，融新意入古典之中造成諷刺與對比，展現趣味性，與親近讀者。

關鍵字：繪本、John Scieszka、Lane Smith、繪本表現

An analysis of the Picture Books by John Scieszka and Lane

Smith

Ssu-Ching Ho

Abstract

Most of picture books are created for children and intended to establish values as adults' expected. Both John Scieszka ,a writer and Lane Smith ,an illustrator, state that children's book must be "interesting and fun." Therefore their coauthored picture books broke through the stereotype of picture books and developed the particular style and forms of expression. Their creations are unique and have impact to on the domain of picture books.

This article will through literature review and Feldman(1971)'s art criticism to inquiry : (a)the background and the features of creation of John Scieszka and Lane Smith (b) the cooperation of Scieszka and Smithback (c) the connotation of the three selected works; (d) the characteristics of works and the influence in the domain of picture books.

The finding includes: (a)The appearance and style of the picture books are influenced by two author's features of creation. (b) Good relationship between the authors makes the connotation of expressed in these works more clearly. (c) the characteristics of their picture books are-- breaking through the stereotype of picture books, combiing the new elements with classic ones for sarcasm and contrast, showing the interesting and friendly to the readers.

Keywords: picture books, John Scieszka, Lane Smith, expression in picture books

John Scieszka 與 Lane Smith 合作繪本之分析

賀思靜

壹、序言

一、研究動機：

「繪本」乃是運用一組圖畫而輔以文字，或完全只以圖畫敘述一個完整故事之書籍。往往由作家編寫故事後，再由插畫家運用自我的藝術風格繪製圖畫，將文字內涵做更深層之表達。淺顯平易的文字與優美動人的圖畫，吸引成人與孩童都樂於與之親近。繪畫本身之情境與色彩本身就具力量，再加上簡短文字與故事性，就形成一種極強的表現形式（柳田邦男，2005）。因為繪本用很短的篇幅就能傳達故事之意涵，讀者在翻閱的同時能快速吸收內容，並隨著個人的心境與想像不同，體會的意涵亦不同，所以讀繪本是一種很特別的閱讀經驗。如河合隼雄（2005：7）所言：「就算是小小、薄薄的一本，裡面所蘊含的內容也可以既深且廣。只要看過一次，就有可能留下深刻的印象，如果是在一個偶然的機會被想起，還會激起心中的漣漪」。

繪本製作大部分以兒童為主要對象，內容由與兒童有關的要素組成：有可愛的動物、溫暖且色彩鮮豔的圖畫，以及透過一則故事告訴兒童「正確的價值觀」與「大人的期待」，期盼兒童擁有好的生活習慣，變得勇敢與善良等等。

然而，作家 John Scieszka 與插畫家 Lane Smith 則認為給兒童看的書就是要「新鮮有趣和好玩」，而不是「光是跟兒童說教」。他們合作的繪本與一般兒童繪本風格截然不同，其中沒有可愛的人物與鮮豔的色彩，也沒有溫馨感人的小仙子故事。其繪本故事內容多半荒唐幽默，人物造型奇怪醜陋，畫面氣氛幽暗詭異，圖文編排大膽創新，因此他們的作品在繪本界佔據一個獨特之位置，而同時受到大人小孩的歡迎。Scieszka 與 Smith 特殊的創作形式與勇於打破傳統的創作精神，確實拓展了繪本的領域與視野，也對繪本界產生相當的影響力，此乃筆者探析其繪本創作之因。

二、研究方法與目的：

本文將以文獻分析與 Feldman(1971)的藝術批評過程¹分析 Scieszka 與 Smith 兩人合作之繪本，從探析作品的意涵表現與讀者解讀兩面向探討其作品之特色，進而分析兩位作家之繪本創作特質對日後繪本創作之影響，觀察合作繪本之圖與文如何表現故事涵義，與讀者如何解讀。故研究將探討：（一）John Scieszka 與 Lane Smith 之生平與創作理念，（二）Scieszka 與 Smith 兩人之合作關係，（三）

¹ Feldman(1971)的藝術批評研究法四階段：1.描述(describe)、2.分析(analyze)、3.解釋(interpret)、4.判斷(judge)。

三部作品之涵義，(四) 作品特色與其對繪本界之影響。

三、研究範圍與限制：

Scieszka 與 Smith 共有五部作品在台灣翻譯出版，可分為兩類：(一) 童話改編：《三隻小豬的真實故事！》與《臭起司小子爆笑故事大集合》。(二) 自創故事：《藝術在哪裡》、《數學魔咒》與《科學魔咒》。

筆者從中挑選三部作品作為探究對象，分別為童話改編的《三隻小豬的真實故事！》、《臭起司小子爆笑故事大集合》與自創故事《數學魔咒》，尤其《臭起司小子爆笑故事大集合》獲得 1992 年美國凱迪克大獎²，是兩人不可不提之代表作。另外兩部作品：如《科學魔咒》原文大部分為引述外國詩句寫成，國內翻譯將此部份用中國詩句取代之，因此存在著文化與事實落差之問題；而《藝術在哪裡》則有「藝術為何」的爭議性議題存在。因這兩部作品各有其翻譯或爭議之問題，故兩者皆不納入本研究中。

由於 Smith 的作品繁多而國內翻譯的作品有限，以及兩人在合作作品之後各自皆陸續有新的作品出版問世，本研究只探究其在台灣翻譯出版之作品，雖可從此三部作品探究其創作特色藉以瞭解繪本創作之可能性與創新，但或許對於 Scieszka 與 Smith 之創作風格發展演進與形貌不能提供完整之論述，期待後續能對其新創作再進行擴大研究。

貳、作者生平與繪本創作理念

作家 John Scieszka 與插畫家 Lane Smith 這對繪本界的最佳拍檔，以輕鬆幽默的方式揶揄傳統童話，他們兩個人的第一本合作作品《三隻小豬的真實故事！》發表後立即造成轟動，《臭起司小子爆笑故事大集合》贏得美國凱迪克大獎的殊榮。兩個不同的創作者，究竟是如何認識彼此並展開合作關係，發揮他們自我的創作理念創造出許多精采的繪本，筆者歸納如下：

一、John Scieszka 與 Lane Smith 之生平與創作理念

(一) John Scieszka

1. 生平

John Scieszka，1954 年生於美國密西根州，他是一位兒童文學作家，也是小學老師，他在哥倫比亞大學修得寫作碩士。畢業後曾做過很多工作，後來成為小學老師，教導一到八年級的學生歷史、數學、科學和電腦。在小學任教改變了他的一生，起初只是藉由改編童話來豐富教學，最後發現：不斷說故事給學生聽的同時，自己寫作的靈感也源源而來。這發展了 Scieszka 改寫童話的能力，他說：「一直想寫短篇小說，而童話是完美的短篇小說，因為你必須去掉一切的文飾與

² 美國最具權威的繪本獎，評選標準著重作品的藝術價值與特殊創意。

枝節，只呈現精華，就像詩一樣」(〈兩個大頑童的翻案童話〉，1993)。

2. 創作理念

Scieszka 以幽默有趣的筆法寫故事，是因為他喜歡看到兒童因他的故事得到歡樂。這是受他第一本閱讀的書—Dr. Seuss 寫的《Green Eggs and Ham》³之影響，「它讓我了解書竟然也可以這麼蠢，或許它創造了日後的《臭起司小子爆笑故事大集合》」。生活週遭所有事物都是他的靈感來源，他也做廣泛地閱讀，其中童話與傳說故事則是最愛 (http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/fractured_fairy_about.htm)。

Scieszka 寫作的中心思想是：「永遠不可以低估讀者的智慧」。許多人批評他的諷刺童話對小孩來說太難，但 Scieszka 以他在小學的教學經驗，認為八歲的小孩最喜歡將原本擁有秩序的事物重組，享受當中與傳統落差的樂趣，他們雖小卻已經懂得諷刺的意義。因此他認為許多大人低估了小孩。小孩雖然看起來傻傻的，但是卻非常聰明。就算小讀者不能全部了解內容，但是其繪本中幽默活潑的敘事方式也足以吸引兒童，而讓他們能體會閱讀的樂趣。

(二) Lane Smith

1. 生平

Lane Smith，1959 年生於美國奧克拉荷馬州，是一位插畫家，他畢業於洛杉磯的帕沙迪納設計藝術學院。黃筱茵（2007）提及 Lane Smith 雖然以與 John Scieszka 合作之作品一鳴驚人，但 Smith 本人卻是個既能畫亦能寫的創作者。其自寫自畫之作品如《The Big Pets》與《Glasses: Who Needs 'Em?》等。

Smith 曾經擁有很美好的童年，他三歲時全家搬到加州居住，但是每個夏天還是會回老家渡假。Smith 的老家位於山丘上，他和哥哥放學後常常到處探險，過得快樂無憂。他最喜歡秋天和萬聖節的扮裝盛會。每年夏季的固定旅行、在林野間探險遊玩的經驗，所看到的奇異地貌，加上他自己豐富的想像，這些都成為 Smith 日後設計之靈感而成為作品裡的特殊氛圍與奇特冒險的來源。

2. 創作理念

Smith 的童年經驗對他的創作生涯影響深遠，小時候他喜歡冒險遊玩、新奇有趣的事物，長大後亦然。Smith 喜歡有趣的兒童故事，他認為在童書界中有太多故事在「教誨小孩」，反而忽略了兒童文學中最重要的本質即是帶給兒童快樂。他認為人生就是要好玩，在生活中享受樂趣。

設計學校出身的 Smith 將設計的理念帶入作品中，重視書籍的版面編排與視覺效果。他擅長以各種不同的媒材表現故事畫面，製成多層次的拼貼，使畫面情境更具真實感，質地更為豐富。繪畫過程中他用油彩一層層地仔細加顏色，最後再噴上壓克力液，製造網狀紋理，形成他作品中最大的特色。他樂於在繪畫的過程中不斷嘗試創造有趣的畫面，排斥公式化與平庸，這也是他的作品實驗性豐富的原因。其作品少有可愛的元素，總有讓人意想不到的驚喜，常出現頑皮點子

³ 美國著名兒童繪本作家，作品注重文字的洗鍊與講究。

且具顛覆傳統的生命力。他認為兒童的接受範圍其實相當寬廣，溫柔和善的主角、繽紛鮮豔的色彩並不是兒童世界的全貌，他們也可以接受灰暗沉重的故事主題和畫面，並在當中思考。

綜合上述對 Scieszka 與 Smith 的生平與創作理念的敘述，可看出這兩位作家兒時的閱讀經驗與成長回憶對日後創作具密切之影響。他們對於創作繪本的理念有許多相似之處：(1) 同樣質疑傳統繪本創作形式，(2) 用幽默詼諧的方法詮釋事物，(3) 在自我擅長之領域不斷嘗試並提出創新，(4) 以兒童為中心，重視兒童的想法與智慧，以帶給兒童快樂為目的。

二、Scieszka 與 Smith 兩人之合作關係

1986 年，因雙方伴侶的牽線而相識，同樣喜歡有趣事物的兩人，成為非常好的朋友。在 1988 年正式合作，Scieszka 向學校請了一年的假專心寫作，故事交由 Smith 向出版社洽談。他們屢受挫折，許多出版社的編輯都認為 Scieszka 的故事不適合兒童。但最後，終於由維京 (Viking) 出版社出版，他們的第一本書「三隻小豬的真實故事」終於在 1989 年問世。

Scieszka 與 Smith 認為，他們的中心觀眾是兒童，作品就必須先通過兒童的「檢驗」，不能引起小孩興趣的兒童繪本就失去最重要的意義與價值。他們完成作品後會到小學舉辦試讀會，給小孩看過後才考慮送到出版社。Scieszka 說故事，Smith 畫畫，與兒童做貼近的互動並參考他們的意見。

Scieszka 說：「我知道 Smith 為我的故事畫插畫會做得非常棒，是因為我們喜歡許多相同的卡通、書、與想法」(http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/fractured_fairy_about.htm)。他們一起討論有趣、古怪荒唐的點子作兒童繪本，希望兒童能從他們的書中得到快樂，並能「在當中思考」，此是最重要的信念。Smith 說：「我們真的合作得很愉快，John 寫故事，我把它畫出來，我們為此歡笑」。兩人形容彼此之合作關係就好像「麵包和奶油密不可分」，少了其中一個便索然無味(<http://www.timeforkids.com/TFK/magazines/printout/0,12479,88538,00.html>)。

繪本的創作方式除了自寫自畫的作品外，故事與圖像通常是分開製作而成：先有了故事後，插畫家再依個人風格，用一組圖像將文字與讀者的心作最恰當的連結，因此扮演著重要的角色。製作過程中除非必要，作家與畫家共同討論或直接交換意見的次數並不多，甚至有些作家已走入歷史或身份不可考，如安徒生的童話或民間流傳的故事，現今以此為主題的繪本仍非常多。插畫家和作家就像分離的兩個主體，各自的創作理念也不盡相同。雖然一起合作的作家並不少見，但少見的是像 Scieszka 和 Smith 這樣創作理念能如此契合、文字與圖像都是為兒童量身訂作、製作過程不斷討論與調整的合作關係。雖然關於作家的合作關係是否影響繪本的優劣並沒有確切的論述，但可以肯定的是 Scieszka 和 Smith 的繪本，因為其合作之故而使圖與文更能發揮所長，關係更為緊密，故事意涵傳達更為深刻。

參、作品分析

繪本的意義表現是由圖像與文字彼此互動而成，圖像方面包括視點的運用、人物造型設計、前後呼應、細節、與畫面氣氛營造等等；文字方面除了故事內容之外，音韻亦非常重要。繪本中經過設計之文字充滿著音感之趣味，不但讓讀者容易記憶且很快就能琅琅上口。影像意義的產生，包括創作者的意圖、觀賞者之解讀與影像本身的視覺事實。雖然創作者意圖做某種傳達，但是因觀賞者的文化背景與價值觀之不同，意義闡釋也因人而異（何文玲，陳俊宏，2006）。一般而言，繪本包含兩套傳達系統：一是文字，二是圖像。兩種傳達系統表現方式雖不同，但都在述說同一件事，亦即是故事之意義。

本研究應用 Feldman (1971) 的藝術批評過程：描述（作品故事內容）、分析（作品故事結構與圖文對應）、解釋（據分析結果討論圖文特色）與判斷（綜述作品意涵與價值）將此三部作品之圖文關係逐一分析如下：

（一）《三隻小豬的真實故事！》

一、描述

在傳統童話「三隻小豬」的故事中，描述因為豬兄弟的個性不同導致最後面對危險（大野狼）時所遭受到的結果。大野狼所扮演的角色是危險凶惡的，處心積慮想吃掉小豬。豬大哥和豬二哥生性懶惰使用稻草和木頭蓋房子，因為不夠堅固而被大野狼一口氣吹倒，遭受到被吃掉的下場；豬小弟勤奮又聰明，使用磚塊蓋房子逃過一劫，讓大野狼知難而退。故事要我們學習豬小弟勤奮與腳踏實地的人格特質。

而《三隻小豬的真實故事！》則轉換立場，由大野狼敘述故事的「真相」。根據他的說詞，去小豬家是為了借糖做奶奶的生日蛋糕，房子是因為他重感冒打噴嚏、加上本來就蓋得不堅固才意外吹倒的。小豬們是被坍塌的房子壓死，阿力不想浪費食物才吃掉他們。最後是因為無禮的豬小弟出言侮辱阿力的奶奶，他才生氣抓狂，卻被記者和警察逮個正著，被關入了監牢，「壞蛋大野狼」的故事就此傳開。

二、分析

《三隻小豬的真實故事！》之圖文關係分析

	角色名稱	文字描述	插圖表現
角色	大野狼	我是一隻狼，叫做亞歷山大。你可以叫我的小名阿力。	戴著眼鏡，身穿襯衫與條紋背心，打著領結。（如圖 1-1）

		 <p>圖 1-1</p>
三隻小豬	<p>第一隻小豬沒有應門。第二隻小豬大吼：「走開啦！你這隻狼，你不能進來，我正在刮鬍子！」豬小弟說：「走開啦！你這隻野狼，不要再來煩我啦！」</p>	<p>只有局部的身體描寫（如圖 1-2、1-3），唯一有臉的是豬小弟，他凶惡陰沉的臉塞滿窗口。（如圖 1-4）</p> <p>圖 1-2</p> <p>圖 1-3</p> <p>圖 1-4</p>
起司漢堡	<p>狼喜歡吃小兔子、小羊和小豬這一類可愛的動物。喂！這可不是我的錯喔！我們天生就是這樣嘛！起司漢堡也很可愛，你喜歡吃漢堡，那麼，大家也可以說你是大壞蛋嘍？</p>	<p>（4）起司漢堡裡夾著黃瓜與生菜，還有小動物的身體局部顯露出來。（如圖 1-5）</p> <p>圖 1-5</p>
事件	<p>（1）很久很久以前，當我為我親愛的奶奶做生日蛋糕的時候，正好得了重感冒，我一直打噴嚏。更巧的是，我的糖剛好用完了。</p> <p>（2）我才敲一下門，那扇稻草做的門馬上就掉下來，散了一地！我可不想就這樣走進去，我在門口喊著：「小</p>	<p>阿力眯著眼睛看著糖袋。做蛋糕的容器裡，有麵粉、雞蛋、和一對兔子的耳朵。（如圖 1-6）</p> <p>圖 1-6</p> <p>阿力小心翼翼地探頭確認房子裡的情況。（如圖 1-7）</p>

<p>豬，小豬，你在家嗎？」可是沒有任何回答。</p>	 <p>圖 1-7</p>
<p>(3) 我打了一個好大的噴嚏！</p>	<p>打噴嚏的場景衝擊力十足，阿力的領結和眼鏡都飛了起來。(如圖 1-8)</p> <p>圖 1-8</p>
<p>(4) 草堆的正中央，躺著一隻小豬——他死了！對於狼來說，如果捨棄了草堆裡這塊上好的豬肉，那是很丟臉的事。所以，我把他吃掉了！就當作那是一個好大的起司漢堡。</p>	<p>小豬屍體刻意只畫出豬屁股，就像孩童熟悉的火腿模樣，看起來不會太可憐。(如圖 1-9) 吹散的木頭殘骸還有像叉子、湯匙的造型排在小豬四周，小豬就像桌上的菜餚。(如圖 1-10)</p> <p>圖 1-9 圖 1-10</p>
<p>(5) 他真的太不禮貌了，也許他有一大袋的糖，卻不肯借我一小杯。他真是一隻豬耶！我正想要離開，打算回去做一張生日卡片，不做生日蛋糕了。豬小弟大叫：「喂！你那又老又醜的奶奶不是只吃肉嗎？吃什麼蛋糕？你不要騙我啦！我絕對不會開門！」</p>	<p>豬小弟狠狠瞪著阿力，和窗外阿力因為打噴嚏，皺著眉頭擦鼻子的狼狽相形成強烈對比。(如圖 1-4)</p> <p>圖 1-4</p>
<p>(6) 我一直是很冷靜的，但是，他這樣說我的奶奶，我就開始抓狂了！當警察圍過來的時候，我正要打破豬小弟的大門；在整個過程中，我的鼻子一直癢癢的，嘴巴野張得大大的，我不停的打噴嚏……</p>	<p>鏡頭拉遠，用剪影表達阿力抓狂的動作：張牙舞爪、嘴巴噴出氣體。而底下畫著手持警棍的警察、拿著麥克風的記者，他們都是豬。單看畫面分不清楚阿力究竟是打噴嚏還是在吹氣。(如圖 1-11)</p>

	 <p>圖 1-11</p>
<p>(7) 當記者們知道我把兩隻小豬，當作晚餐吃掉了。他們都認為，一個生病的傢伙要去借一杯糖，這種事聽起來，一點也不刺激，所以，他們就把故事誇大、扭曲了：「一隻大野狼狠狠地吹、吹、吹，吹倒小豬的房子。」</p>	<p>以報紙為主軸將整個故事串聯，封面的《大野狼日報》(如圖 1-12)和故事結尾的《小豬日報》(如圖 1-13)形成對比：大野狼日報上的阿力與平常的樣子相同；小豬日報上則有著聳動的標題「壞蛋大野狼！」和張開嘴巴的阿力剪影照，旁邊附上狼嘴的分析圖片，模樣陰森可怕。</p> <p>右上角的「適合豬閱讀的新聞」和另外一篇文章「小紅帽在法庭外提出抗議」，讓人覺得事有蹊蹺。報紙用拼貼繪製而成。</p> <p>圖 1-12 圖 1-13</p>
<p>書籍排版</p> <p>(1) 封面與封底</p>	<p>皆用報紙拼貼的方式呈現，手拿報紙的是一隻豬(如圖 1-12)。封底有小豬們蓋的三棟房子。(如圖 1-13)</p> <p>圖 1-13</p>
<p>(2) 作畫家簡介： Scieszka 說：「他與家人住在紐約…據說他有時候會在月圓時，對月嗥叫喔！」 Smith 說：「他住在紐約市，有時候會被某人『嗥叫』回布魯克林區。」</p>	<p>Scieszka 與 Smith 的照片是兩隻狼，還具有他們的臉部特徵。(如圖 1-14)</p>

圖 1-14

三、解釋

1. 插圖特色

(1) 諷刺的畫面氛圍與拼貼技巧的使用：

使用濃重的黑色與棕色調為主，營造幽暗詭異的古老童話氣氛，諷刺意味濃厚。在小豬蓋的木房子的木片和報紙的畫面皆有使用拼貼的技巧。

(2) 與文字的緊密結合：

Smith 為阿力斯文且溫和的印象設計造型，而小豬唯一有臉部描寫的是豬小弟，卻是凶惡的表情，讓觀者心靈上比較容易與溫文的大野狼親近。而警察與記者都畫成了豬，更可以看出阿力的話不被相信的原因。起司漢堡裡夾著黃瓜與生菜，還有小動物的身體局部顯露出來，透露「野狼的天性」。使用「報紙」這項元素更是契合了故事中心。大野狼日報和小豬日報的對比差異令人思考現代報紙版本的差異影響真實的呈現與否。

2. 文字描述特色

(1) 時代觀點的融入：

傳統童話中，角色僅有三隻小豬與大野狼。而 Scieszka 加入現代的角色——記者，為這篇故事帶入了時代性。隱喻現代媒體為了報導效果而過份渲染與誇張、扭曲事實、斷章取義，正是現代社會中日常生活可看到的部分。

(2) 刺激讀者多角度思考：

與傳統故事比起來，大野狼的立場著墨更多，他擁有體貼和孝順的心，而且從頭至尾都很有禮貌，但是小豬面對阿力的來訪，態度吝嗇無禮、口出惡言。顛覆傳統童話中大野狼凶惡殘酷的形象，小豬也不再無辜與善良。尤其是豬小弟在傳統童話中是為人學習的模範，擁有著勤奮、假踏實地的人格特質，在本故事中卻是最無禮的。

並以起司漢堡隱喻自然中生物的食物鏈關係反問讀者，每種生物都以不同的食物維生，不能說阿力吃小豬不對；打噴嚏也是情非得已，小豬的房子不牢固也需承擔責任。讓讀者看到事情的兩面，刺激讀者思考「真正的真相」。

四、判斷

兒童對此作品的解讀，林敏宜（2001）提及中高年級的兒童反應不一：低年級的兒童有的相當同情大野狼，認為「大野狼如果真的很壞，可以把豬記者吃掉

呀！」有的認為不可以相信他，「打噴嚏可以轉過頭去，為什麼一定要往小豬家吹？」中年級的兒童則是半信半疑，認為阿力的說法並不無道理，但明顯地在為自己脫罪；高年級的兒童更難斷定事實的真相，但他們發現到插圖裏《小豬日報》上的文字細節。

由上述可發現兒童對這個故事擁有不同的想法，正達到兩位作家希望讀者「在作品中思考」的目的。他們沒有透露究竟哪一方的說法才是正確的，只是給予讀者另一個角度看事件。據筆者觀察認為本書的意涵是「對訊息的多角度思考」。在資訊爆炸、傳播媒體發達的時代，很多資訊我們都是藉由媒體獲得，但面對每一個訊息我們都應該質疑它的真實性，保持客觀的態度，經由多角度的思考才會接近「真實」。Scieszka 與 Smith 用反諷的方式，加入現代的元素與議題在老故事中，不僅讓讀者在相似之情境中體驗驚奇，所展現之意涵也耐人尋味。

(二)《臭起司小子爆笑故事大集合》

一、描述

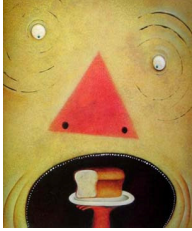
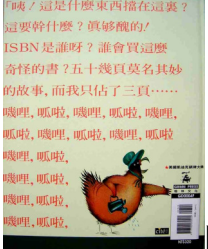

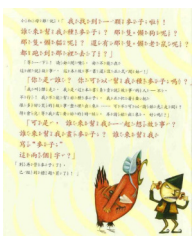
1. 故事內容

此繪本以數個耳熟能詳的童話改編故事組成，如醜小鴨、青蛙王子、小紅帽等等，臭起司小子只是其中的一篇故事，當作本書的書名。故事的主角傑克，將帶領讀者觀賞一個個由傳統童話改編而成的有趣故事。故事連貫性不大，以「書的架構」進行，包括標題頁、目錄、ISBN 等) 都成為故事的一部分並經過安排，帶給讀者嶄新的閱讀體驗。

二、分析

《臭起司小子爆笑故事大集合》之圖文關係分析

	文字描述	插圖的表現
角色	<p>我叫傑克，我是這本書負責說故事的人——不，不行！我不能幫你種麥子，我正忙著要把許多好笑的故事整理出來。</p> <p>童話「傑克與豌豆」的主角。主要帶領讀者閱讀這本書的人，並安排每個故事主角出場，讓故事能順利進行。</p>	<p>頭戴著尖帽，渾身綠色，滿嘴牙齒。(如圖 2-1)</p> <p>圖 2-1</p>
	<p>巨人說：「我就是要毀了它！我不喜歡這個故事，你每次都戲弄我。」</p> <p>認為傑克老是戲弄自己，討厭童話「傑克與豌豆」。</p>	<p>有著三角型的鼻子，戴著一頂非常小的帽子，神情憨傻。(如圖 2-2)</p>

		 <p>圖 2-2</p>
	<p>「咦！這是什麼東西擋在這裏？這要幹什麼？真夠醜的！ISBN是誰呀？誰會買這麼奇怪的書？」</p> <p>在書中她種麥子作麵包，總是突然出現，聒噪地找人幫她忙。並不停地嘮叨抱怨書中的一切。</p>	<p>小紅母雞總是張開大嘴，翅膀指著她不滿意的地方。（如圖 2-3）</p> <p>圖 2-3</p> <p>敘述文字經過設計：傑克是一般大小；巨人比較大；小紅母雞是紅色的。</p>
故事與書籍排版	<p>內容為九個改編童話。筆者從翻閱此書的順序，並選擇四個與主要人物相關的故事：</p> <p>(1) 封面：書名與故事內容標題。</p>	<p>書名放得很大，清晰明瞭。左邊有許多內容插圖的擷圖。（如圖 2-4）</p> <p>圖 2-4</p>
	<p>(2) 扉頁：小紅母雞找到了麥子並開始抱怨，傑克在這裡自我介紹，並阻止小紅母雞繼續聒噪下去。</p>	<p>一般來說扉頁通常為空白，但本書主角開始登場。小紅母雞握拳揪著臉大吼，傑克瞪著她，手捂住耳朵。此頁小紅母雞的字比傑克的字大。（如圖 2-5）</p> <p>圖 2-5</p>
	<p>(3) 標題頁：寫著標題頁和本書書名。</p>	<p>寫明奇大的「標題頁」三字，重要的書名較小。（如圖 2-6）</p>

	<p style="text-align: center;">標題頁</p> <p style="text-align: center;">臭起司小子 爆笑故事大集合</p> <p style="text-align: center;">圖 2-6</p>
<p>(4) 獻辭頁： 這本書是獻給我們最親密、最特別的朋友——親愛的讀者，就是你！</p> <p>我知道，上面那一段話印反了，我是故意的啦。誰會真的去注意這本書要獻給誰？如果你真的想知道，就倒著看吧！</p>	<p>傑克捧著放反的獻辭頁，一臉無辜的模樣。(如圖 2-7)</p> <p style="text-align: right;">圖 2-7</p>
<p>5) 故事「小雞林基」：小雞林基以為天要掉下來了，急忙和他的好朋友們（鴨子、公雞和鵝）去報告總統。這時傑克向他們說自己忘記介紹「目錄」，但林基並不理會。最後「目錄」掉了下來，把大家都壓扁了。</p> <p>傑克說：「請你們等一下，我忘記目錄了！」「目錄是什麼玩意兒？」小雞林基不高興的說：「請你走開，請別妨礙我們說故事好嗎？」</p>	<p>一片數字拼貼打到小雞林基的頭，他的臉上滿是驚訝的神情(如圖 2-8)。朋友們都長得很醜，尤其是有很多顆眼睛的鴨子。鵝的手上拿著雨傘，準備抵擋即將掉下來的「天」。卻沒有人看畫面右上角想提醒大家的傑克(如圖 2-9)。一翻頁，一大片目錄掉了下來，煙霧瀰漫，衝擊力十足(如圖 2-10)。</p> <p style="text-align: center;">圖 2-8 圖 2-9</p> <p style="text-align: right;">圖 2-10</p>
<p>(6) 故事「真正的醜小鴨」：醜小鴨</p>	<p>一隻頭禿吐舌、眼睛歪斜的小鴨子在畫面的中間，旁有六隻風格典雅、由拼貼繪成的鴨子在看牠，形成強烈對</p>

牠變成一隻很醜的大鴨子。
醜小鴨心想：「哼！一群老土！沒聽過『醜小鴨』的故事嗎？等我長大了，就會變成一隻美麗的天鵝，等著瞧吧！」

比(如圖 2-11)。一翻頁，一樣的構圖，醜小鴨只是體型變大，造型一點都沒變，旁邊的敘述文字也「長大」了。(如圖 2-12)

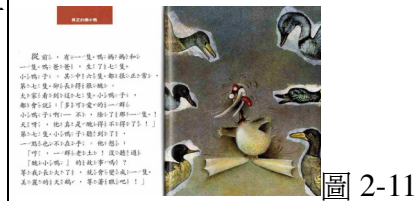

圖 2-11

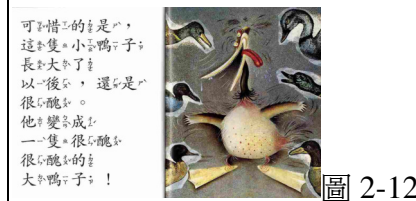

圖 2-12

(7) 故事「傑克的豌豆大麻煩」：巨人出現把豌豆樹踩壞，要求傑克不准再戲弄他，讓他說故事。巨人說了一篇沒頭沒尾，只是字句節錄的故事。

巨人說的故事：
講完了
壞心腸的後母
說：「我非常生氣！」
給你三個願望
野獸變成……
七個小矮人
從此過著幸福快樂的日子
被巫婆下了一個咒語
從前

豌豆樹下有破碎的童話故事書，巨人拿剪刀將書頁剪碎(如圖 2-13)，一翻頁，所有的碎片重新拼成一幅神燈精靈拼貼畫，呼應巨人說的「片段的故事」。紙片的圖案都與童話有關，例如小木偶的長鼻子、巫婆等等。(如圖 2-14)

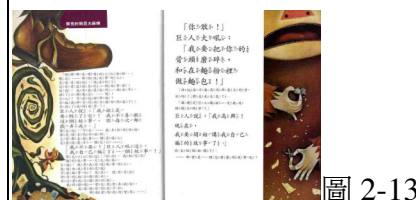

圖 2-13

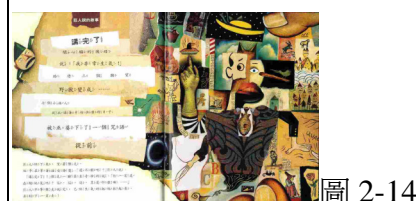

圖 2-14

(8) 故事「臭起司小子」：傳統童話的「薑餅人」變成了臭起司小子。他實在太臭了，大家都拼命逃開他。他還以為大家都想把他吃掉，拼命地逃跑。最後臭起司小子掉到河裏溶化了。

臭起司小子顏色混濁，Smith 用許多曲線圍繞在他的身旁，表現他無與倫比的臭氣。並用許多配角的反應突顯：牛聞到他的味道下巴掉了下來，吐出長長的舌頭；花和草都枯萎了，連臭鼬都倒地不起。(如圖 2-15)

<p>雖然臭起司小子已經跑出去了，屋裡還是充滿了那小子可怕的臭味。老先生說：「說真的，我不餓了。」老太太說：「我也覺得沒那麼寂寞了。」</p>	 <p>圖 2-15</p>
<p>(9) 結尾：傑克趁巨人睡著時想偷偷溜走，但做好麵包的小紅母雞把巨人吵醒了，傑克趁巨人吃麵包時溜出了故事。</p> <p>傑克說：「小朋友，請你小心，小聲的把這一頁翻過去，這本書就可以結束了……」</p>	<p>巨人安祥地睡在雲上，傑克躡手躡腳，連字都變得又細又小怕吵醒巨人（如圖 2-16）。最後小紅母雞被巨人當麵包的果醬吃掉了，麵包夾滿了紅色的羽毛。（如圖 2-17）</p> <p>圖 2-16 圖 2-17</p>
<p>(10) 封底：小紅母雞大叫著：「咦！這是什麼東西擋在這裏？這要幹什麼？真夠醜的！ISBN 是誰呀？誰會買這麼奇怪的書？五十幾頁莫名其妙的故事。」</p>	<p>封底塞滿紅色，小紅母雞的話語，她的翅膀指著 ISBN 和書的條碼。（如圖 2-3）</p> <p>圖 2-3</p>
<p>(11) 十週年紀念書衣：爲了慶祝這本書十歲生日，收錄了童話故事「一個叫牛大便的男孩」和一堆目錄上跌下來的數字送給讀者。</p> <p>小紅母雞說：「這個作者和畫家到底是哪根筋不對？千萬不要告訴我，他們的死德性和十年前一樣。十週年特別紀念……哼！」</p>	<p>書的封皮內裏有印製故事。作畫家介紹的地方，放的是華盛頓和林肯兩位總統的肖像。（如圖 2-18）</p> <p>圖 2-18</p>

三、解釋

1. 插圖特色

(1) 諷刺的畫面氛圍與拼貼技法的使用：

人物造型奇特醜陋，但表情生動，看了令人忍不住發笑。Smith 幽暗且造型特殊的作畫風格與這些特別的改寫童話配合得天衣無縫。不僅諷刺意味濃厚，他的拼貼技法讓畫面富有現代設計感，如巨人破碎的故事使用碎紙拼貼表現更是強調了與「傳統」的對比。

(2) 文字的視覺音感：

將文字納入畫面中，Smith 配合故事在文字做豐富的變化：例如巨人大吼時用大字，傑克細聲說話時用小字，必須「仔細看」才看得清楚，就像「仔細聽」才聽得到傑克所說的話。

(3) 顛覆一般書籍的排版設計：

標題頁做得奇大、獻辭故意印反、文字沒有固定的大小…等等，每一頁都在挑戰既有的閱讀規則，給讀者帶來翻閱的驚奇與期待。

2. 文字描述特色

(1) 趣味性高且無意義的故事內容：

老故事變成無厘頭的爆笑內容，沒什麼意義，讓讀者感受「重組」的樂趣。

(2) 自我嘲諷：

小紅母雞說的話可看到作家的自我揶揄。如封底的「誰會買這麼奇怪的書？五十幾頁莫名其妙的故事」。

(3) 顛覆一般故事的敘述方式：

設計擁有不同性格與想法的領導人代表自己說故事，他們都是作家心理的一部分。將書本基本元素納入故事內容，讓不是印有內文的頁面都充滿生命力。

(4) 與讀者的親近：

傑克與讀者直接對話，拉近故事與讀者的距離。在巨人熟睡時甚至請讀者小聲翻頁，讓人忍不住放輕動作翻書。

四、判斷

由表格可看出此書如何大鬧古典童話世界、挑戰傳統的閱讀規則。筆者認為本書的意涵是「帶給讀者樂趣」與「傳統的突破」，無論在故事內容與書籍排版都立下了創舉。筆者在翻閱此書時，也被爆笑故事和獨特的插畫逗得發笑，像是看一場童話表演秀和參與一場惡作劇，閱讀的過程充滿期待與快樂的情緒。

在這部作品中，這對共同喜愛有趣好笑事物的拍檔將他們幽默的創作理念發揮得淋漓盡致，並跳脫傳統繪本的創作形式，一同征服了大人與小孩的心。書中巨人將童話故事剪碎再重組屬於他的故事，雖然毫無架構可言，但筆者認為這就是 Scieszka 與 Smith 創作精神的投射，閱讀毋須規則與目的，在閱讀中享受趣味才是最重要的。

(三)《數學魔咒》

一、描述

1. 故事內容

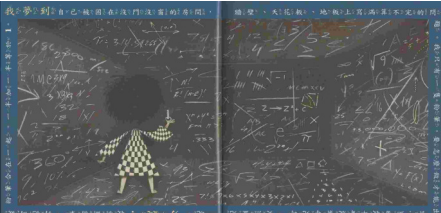

一個小女孩的生活因數學老師的一句話「生活處處皆數學」而起了變化。她所看到的一切事物都變成了數學問題，像被施了魔咒般弄得她頭昏腦脹。故事內容為一天內她所面對的數學問題與事件，到解除數學魔咒而結束。雖然是一本認識數學的書，卻十分生動有趣。

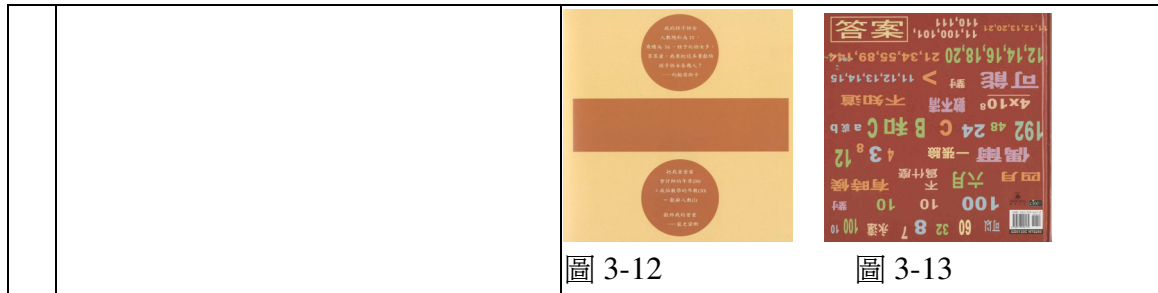
二、分析

《數學魔咒》之圖文關係分析

	文字描述	插圖表現
角色	<p>主角為小女孩，配角為她的父母、老師與同學，在這個故事裡沒有佔很重要的部份。</p> <p>主要以女孩的心情變化為主。她面對接踵而來的數學問題，湧出擔心與焦躁的情緒，寧願放棄自己愛吃的東西也不願與數字糾纏。</p>	<p>女孩有著蓬鬆的短髮，穿著紅黑相間的連身裙。皺著眉頭、張著嘴巴，臉上總是掛著苦惱和思索的表情。Smith 用漩渦的構圖，旁邊畫或貼滿零碎的人物、數字與文具，色彩斑斕、物件雜亂，漩渦的中心是表情驚恐的女孩，表現壓迫與頭昏腦脹的情緒。(如圖 3-1)</p> <p>圖 3-1</p>
事件	<p>將女孩一天的生活作息融入數學：</p> <p>(1) 容量計算：早餐吃牛奶加穀片。</p> <p>1.1 公升等於幾公勺？</p> <p>2.1 公勺等於幾公撮？</p> <p>3.1 公尺等於幾公分？</p> <p>4.1 公分等於幾公釐？</p> <p>5.1 隻小毛毛蟲有幾公釐？</p> <p>想到這裏，我連穀片都懶得拿了，我才不想研究一個碗可以裝幾片穀片。</p>	<p>傾斜的牛奶盒噴出牛奶，夾雜著許多數字傾瀉而出。女孩拿著雨傘避著這場「數學之雨」，一臉無奈。牛奶盒使用拼貼繪製，很有真實感。(如圖 3-2)</p> <p>圖 3-2</p>
	<p>(2) 圖表的解讀方式：班級的生日統計表。</p>	<p>表中的柱狀圖用各種樣式的當月月曆剪貼而成，在柱狀之間還有白色的霧狀體，就像在雲中並排的高樓大廈。(如圖 3-3)</p>

<p>1.幾月出生的人最多？ 2.幾月出生的人最少？ 3.爲什麼一年有 12 個月？ 4.圖表看起來很像一排房子？ 5.你會把雲想成別的東西嗎？ 6.這點墨漬看起來像什麼？</p>	 <p>圖 3-3</p>
<p>(3) 分數的概念：午餐的披薩與蘋果派。 倒楣死了，午餐吃披薩和蘋果派。一個披薩切成 8 片，一個蘋果派切成 6 片。這下子，分數上場了。 (4) 長度計算：社會課的密西西比河長用 M&M 巧克力測量。 加分題：不發「ㄇ」的音，你能唸出「密西西比河」嗎？</p>	<p>午餐與社會課的問題在同張圖表現：女孩的臉變成像派的圓形，眼睛變成大大的、切好的蘋果派和披薩在臉上旋轉，每一等分都寫上數字。她吐出舌頭，舌頭上有一顆 M&M 巧克力。(如圖 3-4)</p> <p>圖 3-4</p>
<p>(5) 數數方式的多樣：數學課用手指頭數數，那四極星人(只有四根指頭)和雙元星人(只有兩根指頭)如何數數？ 加分題：雙元星人怎麼玩保齡球？</p>	<p>有四個人張開手指數數，手指前各有 1 到 10 數字的拼貼。前兩個爲班上同學，後兩人爲外星人。四極星人造型像剪刀一樣有兩個尖端，上面各戴了一頂帽子，露出自信的笑容；雙元星人有著像軟體動物的手，用著唯一的大眼睛瞪著保齡球看。(如圖 3-5)</p> <p>圖 3-5</p>
<p>(6) 錢幣與折扣的計算：放學後買最喜歡吃的巧克力棒想破除魔咒。巧克力棒打五折，女孩決定改買甘草糖。 加分題：你認爲傑弗遜總統會怎麼想？</p>	<p>使用拼貼，紙鈔和硬幣上的林肯和華盛頓的肖像都長出身體，與小女孩並列，互相對望。硬幣的小華盛頓還拿著斧頭。(如圖 3-6)</p> <p>圖 3-6</p>
<p>(7) 睡前換衣服與數羊</p>	<p>腳上的襪子皺褶和釦子變成張嘴笑的怪物，女孩在他們中間張開手指苦惱地計算</p>

<p>我解開 8 顆釦子和 2 條鞋帶，減掉 2 隻鞋子，乘以 2 隻襪子，除以 3 個枕頭，得到 5 隻羊，餘數 1。我累到只數了 1 隻羊就睡著了。</p>	<p>著，旁邊有許多拼貼的小羊跳來跳去。(如圖 3-7)</p> <p>圖 3-7</p>
<p>(8) 女孩夢到自己被困在充滿算不完的數學題的密閉房間，她拿著粉筆思索出去的方法，最後想到了「1」的概念，解除數學魔咒。</p> <p>正當我準備放棄等死時，突然靈光一現。分數！我折斷粉筆，再把兩節粉筆合在一起。一半加一半等於 1。我在牆上畫出一個圓，跳了出去。我自由了。</p>	<p>黑色的密閉空間裡寫滿了雜亂的數學題目，此頁的排版很特別，文字繞著中間的圖進行(如圖 3-8)，下一頁女孩跳出房間時，臉上終於出現笑容。(如圖 3-9)</p> <p>圖 3-8</p> <p>圖 3-9</p>
<p>書籍排版</p> <p>在獻辭頁中，兩人書寫的內容也與數學有關。</p> <p>Scieszka 的獻詞： 我的姪子姪女人數總合為 15，乘積 54，姪子比姪女多。算算看，我要把這本書獻給姪子姪女各幾人？</p> <p>Smith 的獻辭： 把我爸爸當會計師的年資 (30) ÷ 我怕數學的年數 (30) = 獻辭人數 (1) 獻給我的爸爸</p>	<p>1.標題頁(如圖 3-10)、版權頁(如圖 3-11)、獻辭頁(如圖 3-12)裡都由一個數學符號為主，再將字的內容依圖形作編排。</p> <p>2.封底上的數字為書裡數學問題的答案。(如圖 3-13)</p> <p>圖 3-10</p> <p>圖 3-11</p>

三、解釋

1. 插圖特色

(1) 幾何圖形的人物造型與生動的表情：

可大致看出人與物的造型由幾何圖形組成，例如主角的頭為橢圓形、身體和袖子為三角形、條紋樣式的衣服則包含了矩形。加上不圓潤的線條所造成的角度，使這本數學書更具「數學味」。而主角為數學所苦的表情十分生動，令筆者印象深刻的是派在眼睛裡旋轉，嘴角吐 M&M 巧克力那張圖（如圖 3-4）。雖然很醜但頭暈目眩的表情描寫得非常傳神。讓人不禁認為用 M&M 巧克力算河川長度，連巧克力都變得難以下嚥了。

(2) 諷刺的畫面氛圍與拼貼技巧的使用：

普通的數學問題變成有生命力的畫面，如統計表變成大廈、錢幣的偉人肖像會動等等。用色濃重幽暗，除了油彩繪製的人物以外，Smith 使用大量的拼貼讓畫面同時並存著真實與虛幻的趣味，營造出奇異的數學世界。

(3) 書籍排版的巧思：

標題頁、版權頁、獻詞頁裏以一個數學符號為主，再將文字安排插入，突顯本書的主題「數學」。

2. 文字描述特色

(1) 與讀者的親近：

Scieszka 將數學巧妙地融入日常的生活中，讓觀者在熟悉的經驗中產生共鳴。並從學習者的角度出發，幽默地道出學習數學的心境：混亂、苦惱與逃避心理。

(2) 幽默的敘述方式：

在每組正常的數學題目後半段他會加上一則幽默的「加分題」，例如數數的「雙元星人怎麼打保齡球？」和錢幣計算的「你認為傑弗遜總統會怎麼想？」這種發問方式使原本枯燥的數學公式和符號變得有趣，閱讀也變得輕鬆。

四、判斷

由表格可看到此書的標題頁、故事內容與圖像，都與主題「數學」有緊密的關係。本書的意涵，筆者認為是故事開頭數學老師所說的「生活處處皆數學」。Scieszka 以學習者的角度用輕鬆幽默的筆法展開故事，Smith 則將日常生活情景

做想像力十足的變化，雖以教導知識為主題卻不枯燥乏味。數學中的符號或方程式看起來雖然嚇人，但其實與生活息息相關。主角面對數學的心境寫照與面部表情，讓同樣對數學感到害怕的筆者也覺得心有戚戚焉。

書中提出的數學問題沒有直接告訴讀者答案，在當中筆者仍有許多不懂的題目，例如女孩最後為什麼將粉筆折成兩半再合為一就能解除魔咒？這是數學中的什麼原理呢？是很重要的概念嗎？想到這裡，發現兩位作者創作的最大目的已經達成，即是「引發讀者的興趣並刺激他們在當中思考」。

肆、作品特色與影響

綜合第三章之分析結果，筆者歸納兩人三部合作作品的插圖特色與文字描述特色如下：

插圖特色方面，(1) 諷刺的畫面氛圍與拼貼技巧的使用：Smith 的創作理念都有表現出來，使用濃重的色彩，營造出幽暗詭異的畫面氣氛。人物造形奇特、少有可愛的元素，並都有使用拼貼的技巧使畫面層次豐富，產生與傳統對比的趣味性。(2) 書籍排版的設計巧思：書中的每一頁、每項元素（封面、封底、版權頁、獻詞頁、文字等）皆與作品主題切合。在《三隻小豬的真實故事！》裡沒有其他兩部作品這麼明顯，但在作畫家介紹裡 Smith 將他們自己的照片畫成狼的模樣，已可看出他想突破傳統的嘗試精神。

文字描述特色方面，(1) 幽默的敘述方式：以輕鬆幽默的方式敘述故事，讓讀者在字裡行間感受閱讀的趣味，呼應了 Scieszka 的創作理念「寫書是為了逗孩子們笑」。(2) 與讀者的親近：嘗試與讀者直接對話、反問讀者意見，或在生活經驗中引發讀者共鳴，都是企圖拉近與觀者距離的表現。

判斷部分為三部作品中的圖文關係所展現的意涵，《三隻小豬的真實故事！》呈現「對訊息的多角度思考」，《臭起司小子爆笑故事大集合》呈現「帶給讀者閱讀的樂趣」與「傳統的突破」，《數學魔咒》表現「生活處處皆數學」的觀念。三部作品之圖文關係營造得相當緊密，Scieszka 與 Smith 以幽默創新的敘事方式希望帶給讀者歡笑，引起讀者的興趣並引發思考的創作理念在作品中都得到了印證。

綜合上述三部作品的分析，筆者概述兩位作家合作之作品的特色與其在繪本界的定位與影響如下：

(一) 作品特色

1. 突破固有之形式

兩位作家不被傳統繪本的形式所限制，其作品並沒有要兒童培養某個價值觀的故事，也沒有可愛明亮的插圖，反而有著傳統兒童繪本少見的噁心、荒唐與殘忍。不僅僅是故事主題與插畫風格一反固有繪本形式，也挑戰既有的閱讀規則。作品中從封面到封底，每一頁都與書的主題相關，值得仔細玩味，書中主角可以

跳出故事在書頁間大玩特玩，處處都可以看到濃厚的實驗與遊戲精神，尤其在《臭起司小子爆笑故事大集合》中最為明顯。

2.融新意於古典之中造成諷刺與對比

Scieszka 改寫之童話，無論在《臭起司小子爆笑故事大集合》中爆笑無厘頭的內容，或是《三隻小豬的真實故事！》裡融入當代議題的思考，都是在讀者熟悉的情境裡靈活地變化故事情節，造成新舊對比與諷刺。Smith 除了油彩繪畫外還使用拼貼技法，拼貼是一種當代的藝術創作方式，此種技法為畫面注入了現代感與設計感，更加深了「古典與當代」的對比效果，為古老童話注入新的生命力，增添新的風貌。

3.展現趣味性

文學中「詼諧」(幽默、好笑)的情趣，是由於讀者的固定觀念或既成觀念，和作品中的情節不一致時候而發生的(傅林統，1990)。郝廣才(2006：51)認為：「閱讀是一種遊戲，一種娛樂，它最大的目的是要讓孩子快樂、感動，不見得要有什麼道理」。而希望帶給讀者樂趣的兩位作家在作品裡把詼諧的創作理念發揮得淋漓盡致。

筆者閱讀三部作品時發現：趣味性在《臭起司小子爆笑故事大集合》的無厘頭故事中感覺最為強烈，書中越不按牌理出牌的特性所造成的驚喜與期待也越高；《數學魔咒》則成功地展現以往讀者對數學枯燥乏味的既定印象；《三隻小豬的真實故事！》帶給讀者機會去聽童話中的大壞蛋現身說法。每本書在作者介紹之欄位中總有著幽默的巧思，他們會化身成大野狼，甚至是美國總統。Scieszka 輕鬆幽默地敘述故事，搭配 Smith 鮮明有趣的角色與獨特創意的圖像表現，使讀者在閱讀時不斷帶來翻閱的驚喜、期待與快樂的情緒。

4.親近讀者

《三隻小豬的真實故事！》中，採用大野狼直接向讀者解釋事實真相的敘述手法；《臭起司小子爆笑故事大集合》裡，以傑克向讀者直接對話的方式展開故事；《數學魔咒》將數學融入日常生活中，讓讀者在相似的經驗中獲得共鳴。這些皆可看出作者想與讀者拉近距離的意圖，也是兩位作家重視讀者的創作理念之印證。

繪本有兩套傳達系統「文字」與「圖像」講述故事之意義，而講述者分別為故事作家與插畫家，他們擁有不同的想像力與創作思想，加上投入製作精采繪本的熱情與心血，使得豐富與多樣化風格之繪本因而誕生。然而視覺與語言之傳達需要有接收者(即讀者)的存在，才能趨於圓滿。讀者是否能體會作者想表達的意義而引起情感共鳴是很重要的一部分。繪本的優劣關鍵亦就在此，由是可見繪本比傳統藝術創作更重視觀賞者解讀的部份。

而繪本的讀者為兒童，傅林統(1990：56)主張「一個作家為兒童創作時，必須站在兒童的立場，意識著兒童特有的思考模式、心理反應與價值觀」。身為小學老師的 Scieszka 最清楚這些兒童的心理，他說：「我教了這麼多年書我知道，我不相信我的故事對孩子太難，而且從孩子們寄來的信中得知，那些孩子真的從

我們的書中得到快樂」(<http://www.timeforkids.com/TFK/magazines/printout/0,12479,88538,00.html>)。而在第貳章兩人的合作關係裡亦提及，他們在完成作品後會先到小學舉辦試讀會，觀察小孩的反應並參考他們的意見。在 Scieszka 的教學經驗與試讀會驗證下，兒童在閱讀他們創作之繪本的同時輕易的就能進入他們打造的奇異繪本世界，並一同參與故事的發展。

(二) 作品之影響

Scieszka 與 Smith 的作品以獨特的創作形式與諷刺幽默的風格，作品也證明了「認真對待幽默的功力」；認真地看待兒童，對「傳統繪本的題材與形式」提出質疑；設計的精神引入繪本也造成震撼性的影響。此種前衛創新、質疑傳統的精神，被美國兒童文學譽為「不同的聲音」(柯倩華，1999)。

且值得一提的是其作品讀者群包括了大人與小孩，如《臭起司小子爆笑故事大集合》在上市時即造成轟動與熱賣，其中一半的書賣的對象是大人。小孩被他們有趣的故事吸引，大人則欣賞他們荒唐自由的態度與獨樹一格的插畫風格。打破了「繪本為兒童讀物」的界線，將繪本創作的視野與領域拓展得更大更遠。

伍、結論

本文探析 John Scieszka 與 Lane Smith 的三部合作繪本，從圖文關係探討其作品意涵之表現。兩位作者對繪本的創作特質皆影響其作品之呈現面貌與風格，兩人良好的合作關係亦使圖文關係更為緊密，意涵表現更為清晰。綜論三部作品之意涵如下：《三隻小豬的真實故事！》呈現「對訊息的多角度思考」，《臭起司小子爆笑故事大集合》呈現「帶給讀者閱讀的樂趣」與「傳統的突破」，《數學魔咒》表現「生活處處皆數學」的觀念。筆者歸納兩人合作繪本之共有特色分別為突破固有的形式，融新意入古典之中造成諷刺與對比，展現趣味性，與親近讀者。

Scieszka 與 Smith 合作之繪本並沒有直接告訴讀者什麼觀念或道理，只是製造一個情境，讓讀者一同參與。它們可能提供另一個角度的思考觀點、或是使讀者單純享受有趣故事之閱讀樂趣，都能引發讀者的好奇心並思考其中的意涵。筆者認為，思考所帶來的效益遠比直接告知讀者一個既定觀念高得多，處在資訊爆炸的現代，我們最需要的就是擁有獨立思考的能力與培養自我的價值觀，才能在時代的洪流中站穩腳步。Scieszka 與 Smith 之合作繪本呈現了他們對傳統繪本創作方式之「重新思考」與勇於創新突破的「生命力」，此種大膽的創新精神勢必將繪本的領域擴展使之更寬廣更多元化。一本好的繪本之誕生除了繪本作家的自我期許外，也需要出版社的支持，藉由 John Scieszka 與 Lane Smith 的例子希望能提供國內繪本作家與出版社一個良好的借鏡與刺激，讓繪本創作能更多元豐富、創意無限，藉著好繪本的出版與推廣，進而能協助國內兒童發展更具獨立思考之能力。

陸、參考文獻

中文部份

- 方素珍（譯）（1999）。**三隻小豬的真實故事！**（The True Story Of The 3 Little Pigs!）。John Scieszka.& Lane Smith 著。台北縣：三之三文化。
- 柯倩華（1999）。發現「真實」的樂趣。載於**三隻小豬的真實故事！**（書末）。台北縣：三之三文化。
- 郝廣才（2006）。**好繪本如何好**。台北：格林。
- 黃聿君（譯）（2003）。**數學魔咒**（Math Curse）。John Scieszka.& Lane Smith 著。台北市：格林。
- 傅林統（1990）。**兒童文學的思想與技巧**。台北市：富春。
- 管家琪（譯）（1994）。**臭起司小子爆笑故事大集合**（The Stinky Cheese Man And Other Fairy Stupid Tales）。John Scieszka.& Lane Smith 著。台北市：格林。
- 林真美（譯）（2005）。**繪本之力**。河合隼雄、松居直、柳田邦男著。台北市：遠流。
- 何文玲、陳俊宏（2006）。視覺影像闡釋論題之分析。**設計研究**，6，219-225。
- 兩個大頑童的翻案童話（1993年4月27日）。**民生報**，25版。
- 林敏宜（2001，9月12日）。這次聽聽大野狼怎麼說。**中國時報**。
- 黃筱茵。**作畫家故事—藍史密斯**。2007年1月15日，取自 http://www.grimmpress.com.tw/library/illustrator_detail.php?id=97
- 劉思源。**正著看、倒著想，創造力高單位補給站—約翰席斯卡&藍史密斯**。2007年4月28日，取自 http://www.ylib.com/Search/rec_show.asp?BookNo=2F01092000215
- 視覺藝術知識（無日期）。2008年6月27日，取自 <http://www.ied.edu.hk/ca/enh-art/Teaching%20notes/teachingnotesua.doc>

西文部份

Kidsreads, *Author Information*. (n.d.). Retrieved January 15, 2007 from <http://www.kidsreads.com/series/series-warp-author.asp>

Children's Literature Network, *Birthday Bios: Lane Smith*. (n.d.). Retrieved January 15, 2007 from <http://www.childrensliteraturenetwork.org/birthbios/brthpage/08aug/8-25smith.html>

Jon Scieszka's Biography. (n.d.). Retrieved January 15, 2007 from <http://www-personal.ksu.edu/~aec8484/biography.html>

My Biography. (n.d.). Retrieved January 15, 2007 from http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/fractured_fairy_about.htm

Math Blast. (1995). *Time For Kids, Vol.1*(No.4). Retrieved April 28, 2007 from <http://www.timeforkids.com/TFK/magazines/printout/0,12479,88538,00.html>

TFK Q&A: Lane Smith and Jon Scieszka. (1998). *Time For Kids, Vol.4*(No.3). Retrieved April 28, 2007 from <http://www.timeforkids.com/TFK/magazines/printout/0,12479,88538,00.html>