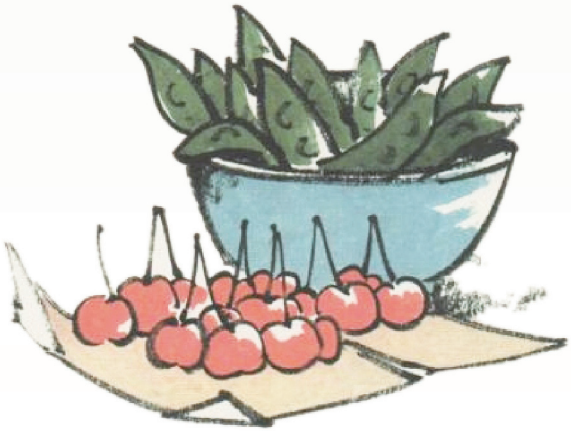
豐子愷兒童圖畫書獎

第四屆獲獎作品賞析



目錄

有聲・有色・有戲——有情 .....霍玉英 1

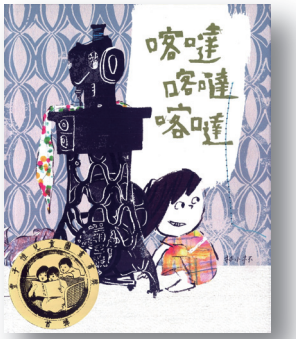
樸實・靜謐——永久 .....霍玉英 5

消失中的風景 .....黃芓程 9

我們都是小喜鵲 .....何彥輝 13

時間的流逝——連圖的作用 .....高佩聰 17

有聲・有色・有戲 — 有情



霍玉英（香港兒童文學文化協會會長）

作繪者：林小杯
出版社：典藏藝術家庭股份有限公司

《喀噠喀噠喀噠》的封面設計很有心思，一台古老縫紉機下蹲著一個表情精伶的女孩，隨著她的視線，讀者很自然也朝右邊望去，如此細節，想是有戲！讀者且不要急於尋根究柢，在封面再細意推敲創作者的慧心巧思。書名「喀噠喀噠喀噠」，可謂聲聲入耳，而右方一道藍線則牽動讀者的觸感，從聽覺與觸覺兩者入手，林小杯想要為讀者上演一齣有聲有色的好戲！

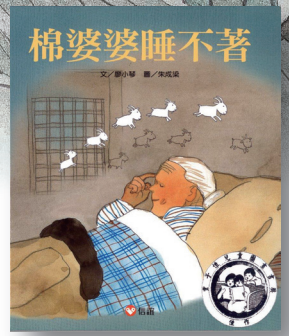
《喀噠喀噠喀噠》明顯是一個關於縫紉機的故事，但全書不著「縫紉機」三字，只以「喀噠喀噠喀噠」指稱，像「喀噠喀噠喀噠會做很多東西」、「喀噠喀噠喀噠的動作好快」、「喀噠喀噠喀噠不停的喀噠喀噠喀噠」、「阿嬤看看壞了的喀噠喀噠喀噠」……重複出現的「喀噠」既能突顯節奏，表現逗趣的遊戲，還能使書紙上的文字動起來。不過，把「喀噠」推到極致的，是縫紉機要壞掉的一個跨頁，「喀噠」出現頻繁，中間又夾雜著「喀噠喀喀喀喀噠喀噠、喀噠喀…噠…喀噠、喀…噠……喀噠…喀…噠噠噠噠…噠噠、喀喀、喀喀、噠噠…喀……」既是機械壞掉前的嗚咽，也折射了女孩心情的忐忑。書末，創作者再以「喀噠喀噠喀噠、喀噠喀噠喀噠……」作結，聲音雖已不一樣了，但前後呼應，為「有聲」作出完美的結局。

林小杯向以模仿兒童繪畫見稱，在《喀噠喀噠喀噠》一書，她以簡約隨意的線條呈現童稚，並借助鮮明的色彩跳脫出女孩的個性，既逗樂大小讀者，又贏得他們的共鳴，讓書更為「有色」。看！書名頁上那穿戴繽紛的女孩，是創作者為厲害的「喀噠喀噠喀噠」，厲害的阿嬤鋪墊，而人物的態勢更展現她活潑精伶的性格。再者，在地板與縫紉機上佈置以黑色勾線的女孩與小狗，不單與鮮明色彩互為輝映，還讓讀者可以想像故事以外的故事。再如牆紙上的塗鴉，更鮮活了大片規規矩矩的灰藍色，讓故事更為「有色」。

「喀噠喀噠喀噠」是阿嬤的玩具——而且是厲害的玩具，女孩當然想玩一下。於是，遊戲要開始了，林小杯在同一畫面，以女孩四個單獨且又相連的鏡頭，預告她的「計劃」，並以促狹的眼神與妙趣的神情態勢，讓每一位讀者都在她身上找到自己，倍添共鳴。再如女孩為忙碌的阿嬤遞上茶的一個跨頁，小狗與她同披上阿嬤的衣料，畫面所呈現的童趣，更切中了兒童的遊戲精神，誠然「有戲」，教大小讀者樂得翻天！不過，更為「有戲」的是那一隻初作旁觀者，繼而參與女孩的「遊戲」的小狗。當聽到喀噠喀喀喀喀噠、喀噠喀…噠…喀噠、喀…噠……不順暢的聲音，牠心知不妙，馬上往縫紉機的方向走去，緊張、擔憂不比女孩為少。再看修機器的一幕，焦憂與祖孫兩人同，不少一分；再翻到最後一頁，小狗仰頭瞇著眼睛，林小杯在牠臉上寫上「幸福」兩字，一如女孩與阿嬤。

有聲、有色也有戲，但欠卻情，故事不過已矣！創作者在《喀噠喀噠喀噠》注滿了愛，並讓一道情潛入每一位讀者的內心深處。阿嬤的玩具所以厲害，源於阿嬤對孫女兒的愛，於是能為孫女兒做出好多好看的東西。當女孩搞砸了縫紉機，她想：「完蛋了！線爆炸了！」曾經此道的大抵心中有數，受責備是不免的了。然而，阿嬤終究是厲害的阿嬤，她只問「手有沒有受傷」，並囑咐「針很尖，動得又很快，妳不可以再偷玩囉！」前者關懷，後者告誡，語言雖然簡約，但語帶情感。縫紉機老了，終於沒法動了，厲害的阿嬤於是改用手縫，並在星與月的陪伴下，她圓了孫女兒一樁心事。因為愛，阿嬤無所不能，也厲害超凡！不過，《喀噠喀噠喀噠》的情遠遠不止於此，林小杯以騎在父親肩膀上的女孩，寫親子關係，以媽媽與阿嬤耳語，寫婆媳和諧，這都完全倚仗圖畫而不著一字，但又能一一感動讀者。最後，坐在窗邊的阿嬤，在花香與茶香中享受了意外的驚喜，改裝後的縫紉機與老而彌堅的阿嬤相映成趣，再又延宕了惜人惜物的意涵，情味隽永，久久讓人回味！

樸實・靜謐 — 永久



霍玉英（香港兒童文學文化協會會長）

作　者：廖小琴
繪　者：朱成梁
出版社：信誼基金出版社

2011年，廖小琴以《棉婆婆睡不著》獲第二屆「信誼圖畫書獎」「文字創作佳作獎」，其後，朱成梁就文本繪圖，《棉婆婆睡不著》也就在2014年正式出版。就圖畫書而言，圖文作者不同屬一人，彼此的磨合需時，也並不容易，像文字的改寫或擴充，媒材的選用與細節的佈置等。其間，編輯所擔當的橋樑角色，更是不可或缺。2015年，圖畫書《棉婆婆睡不著》 再下一城，獲第四屆「豐子愷兒童圖畫書獎」佳作獎，證說了是書在圖文兩者的絕妙搭配。

以「棉婆婆睡不著」為題，誠然佈置懸念，讀者或已有想法——繫念最愛的人吧！然而，作者在篇末始終沒有道破棉婆婆睡不著的原因，更遑論最牽掛的是誰，她只平白地告訴讀者，棉婆婆因為睡不著所做的幾件小事，端了菊花進屋、給門栓抹上了油、為阿黃抱來稻草暖身子，再是拍枕頭、翻箱倒籠，嘮叨柴火不旺，然後走到屋外，給小柿樹穿上衣裳。屋外，棉婆婆停住片刻，遠處那棵黑黝黝的大樹卻牽動了她的情緒，於是「乾脆出去走走」。站在大樹下，作者又寫到棉婆婆久久「望著通往村外的那條小路」。《棉婆婆睡不著》文字雖然簡練，卻處處留白；語言雖然平實，但仿如一股暖流，在靜謐夜裡默默流動，為棉婆婆左盼右盼的歸人鋪墊。

篇末，訪親戚的棉爺爺回來了，他問：「哎呀，老太婆，你怎麼還沒睡？」話語雖短，但卻盛載了超越半世紀的情深，棉婆婆如何答應？「我睡不著，心裡老想著事情。」隽永情感必待蘊藉含蓄的語言，方能永久，並教人沉醉，廖小琴「老想著事情」一語似是輕淡，卻讓人浮想聯翩。就在棉爺爺呼嚕呼嚕喝著熱茶的時候，棉婆婆爬上床，很快便睡著了 —— 睡不著與睡著，只繫一人。從「文字創作佳作獎」到《棉婆婆睡不著》最後定稿，想是創作團隊千錘百鍊，推敲極致的成果。

如果說《棉婆婆睡不著》樸實無華的文本，營造了恬靜寧謐的氛圍，讓情感慢慢穿透蔓生，那麼，朱成梁的圖畫也同樣細緻感人，當中幾個細節的鋪排，更是功不可沒。首先，一直沒有上門栓的大門，是畫者最精到的設計。門不上栓，許是夜不閉戶的明證，但為歸人設想，更是情理之內，表現了平凡生活中的大愛。你看！阿黃不費周章，便迎來夜歸的主人。其次，燈留在樹杈上，更是動人的構想。想想看，黃澄澄的燈火，不正指點歸途？心領神會的棉爺爺拿下燈，直往家裡走去。雖然，上述的圖景沒有在書中出現，但通過想像，一幕又一幕的畫面很容易浮現在讀者的腦海裡。

第三，朱成梁巧妙地對比棉婆婆與阿黃往回走的方向，前者回首再往村外的小路望去，後者則向著家門直走。細節的安排不單強調了棉婆婆的期盼與等待，更是創作者的巧思。最後，精彩的細節還在那一隻老茶杯，可記得棉婆婆為門栓抹上油後，在開開關關之際，熟睡的貓咪驚醒了，並從窗沿跳了下來，這時候的棉婆婆慌張地叫了起來：「哎呀，可別打破了老茶杯」，然後把茶杯放到桌上。棉婆婆回到屋子裡，貓咪打盹，爐火旺盛，水也燒得噗嚕嚕作響，桌上老茶杯旁站著一隻保暖杯。翻頁往下，是暖烘烘的團圓景象 —— 棉婆婆回身笑看歸人，一手提壺，一手握著老茶杯沏茶，朱成梁在她的臉上寫下「平安就好」四字。

《棉婆婆睡不著》精妙的設計還見於書名頁，淡淡的村落素描，也許一時沒有法引起讀者的注意，但讀畢全書，在回味棉婆婆樹下遠眺、一步一回首的畫面中，讀者也許了然明白，在黑白素描中那唯一光暈的意義所在。再由書封面那睡不著的棉婆婆，到書封底一排老屋，屬於棉婆婆和棉爺爺家的燈都滅了。安靜的文本，恬淡的圖畫，予讀者最難能可貴的樸實與靜謐，而這一對老夫婦的相知、相依與相悅，正是我們的期盼——永久……永久……的感情。

消失中的風景

黃芋程（繪本閱讀推廣人）

作繪者：劉洵
出版社：中國福利會出版社

《牙齒，牙齒，扔屋頂》的封面是一間老房子 —— 斑駁的泥牆、洗得軟軟的毛巾、瓦縫間竄出來的綠芽、簷上歇息的鴿子……呀，有一隻飛起來了！彷彿有風、有聲、有味道。這種尋常的風景，活在每個人心裡。可惜的是，在急速發展的城市中，這種景象似乎已難長存。

翻開蝴蝶頁，一個個飽經風霜的街道名牌已開始說故事。「小荷花巷」、「尚書里」、「甘雨巷」等美麗的名字，為讀者帶來多麼豐富的畫面！當想像延伸至下一個跨頁，我們甚至可以跟鴿子一樣，在空中俯瞰每一座房子的屋頂。「屋頂」在故事中是個重要角色，因為每一代的孩子，都會把乳齒拋上屋頂，讓老房子保佑孩子快高長大。習俗一代傳一代，房子也一代傳一代。時光荏苒，生命循環，屋頂就是讓「過去」與「現在」聚合的地方。

這天，故事主人翁妞妞的門牙剛掉了，讀者於是跟隨她穿梭老街老巷，找她的爺爺去。充滿活力的小身軀，跟恬靜的環境相映成趣 —— 「此刻巷子好像一隻懶洋洋的小貓，還在呼呼地睡覺」，妞妞呢？跨過膝蓋般高的門檻，緊緊握著拳頭，快步走過。就這樣，故事節奏跟著妞妞的步伐逐漸加快，而讀者亦逐一探索這個社區的面貌。

在巷子裡發生的事何其多！有爸爸替孩子理髮、有孩子圍在一起玩、有太太在晾衣服……各家各戶打開大門，分享著共同的生活空間。畫面以暗啞的水彩為底色，加上鋼筆勾畫細節。接連數頁的遠景以偏高的廣角度呈現，讓讀者彷彿變成牆上的閉路電視，默默觀察著一切。突然，融和的氣氛被畫面上出現的「拆」字打斷。此時出現的文字是：「那個賣汽球的大哥哥總是半蹲半站的，這樣他就不會像雲朵一樣飄走 ── 他自己告訴我的」，魔幻又帶點天真的童言，跟悄然而至的現實成了強烈對比。

爺爺帶著妞妞回家，背景中的高樓漸漸由矇矓變成清晰。高樓由筆直的線條和密密麻麻的格子組成，同時，創作者將一棵大樹由前景一直畫到框外，展現頑強的生命力和鬥志。建立與破壞、成長與凋零，同時發生。

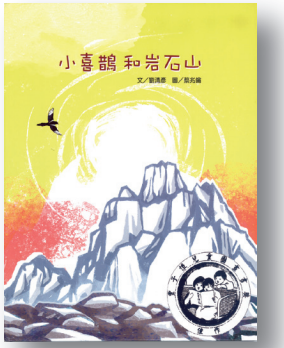
爺爺帶著妞妞回家，背景中的高樓漸漸由矇矓變成清晰。高樓由筆直的線條和密密麻麻的格子組成，同時，創作者將一棵大樹由前景一直畫到框外，展現頑強的生命力和鬥志。建立與破壞、成長與凋零，同時發生。

在故事尾段處，一天將盡，橫跨兩頁的吊臂驚心動魄地伸展著。它代表一種巨大的外來力量，更流露故事內外的人對未來的無力感。正在長大的妞妞，跟步入晚年的爺爺，將以各自的生命軌跡前進。有什麼可以傳承下去呢？乳齒掉了會長新的牙齒出來，社區拆毀了卻難以復再。惟有人與人之間的感情，像屋頂上的瓦片，一塊連一塊，守護著簷下的人。

我們都是小喜鵲

何彥輝（資深語文教師）

作　者：劉清彥
繪　者：蔡兆倫
出版社：社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會



1994年是劉清彥人生「新」的一頁。那一年，因病被困病榻，了無生氣的他仿如一座光禿禿的岩石山。不過，因有小喜鵲的來到，他終於走出幽谷，人生也變得不一樣了。劉清彥把這一段深刻的人生經歷寫成《小喜鵲和岩石山》，不單要跟讀者分享小喜鵲為他帶來的恩賜與恩典，同時「希望每一個人都變成小喜鵲，關懷身邊那些身心受傷和悲苦的人，為他們帶來新生的希望。」

在人生陷入低潮時，心很容易變得「光禿禿」，像沒有長出一根小草的岩石山一樣，只有灰灰的、堅硬和冰冷的表面。難以靠近的本身已經拒絕他人的到訪，孤單的、愁苦的、絕望的岩石山幾沒半點生命的氣息。然而，幾百年來一個朋友都沒有的他，對於小喜鵲願意停留在他身上，他感到很不可思議。鮮與人交談的他，心裡到底有多少話在轉？有多少話想要說出口？ —— 他只吐出一聲低沉的嘆息，因為他實在不知該怎樣和這一位新朋友開口說話。在岩石山與小喜鵲初遇的一個跨頁畫面上，岩石山的嘆息「唉……」從擬人的岩石山的嘴巴吐出，並單獨編排在這一跨頁的右方，作如是安排，無疑突顯了岩石山的孤獨與無奈。再者，畫者蔡兆倫把小喜鵲佈置在光源前面，正隱喻小喜鵲以熱情化成光芒，點亮灰沉沉的岩石山。再者，回首仰視的小喜鵲再一次展示主動意向，為一段永誌的友誼揭開帷幕。

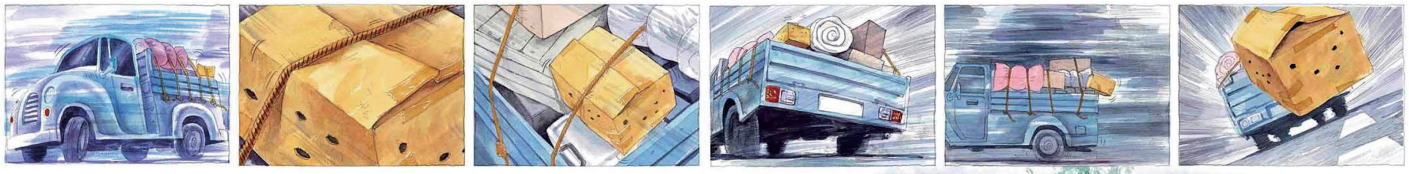
在不如意的時候，有朋友在自己身旁誠是美事，但多親密的朋友也有離別的時刻。小喜鵲跟岩石山告別時，他留下「我會再來看你」這句話，岩石山呢？他說：「我會等你！」畫面所見，岩石山不再是冷冰灰沉，他身上佈滿了太陽溫柔的橘色光芒，而畫者蔡兆倫更巧妙地在岩石山上隱藏了很多小喜鵲的身影，暗示了小喜鵲的一言一語深深刻印在岩石山的心裏。此外，畫家把星空圖中的天鵝座倒過來，變成了小喜鵲，想是讓讀者更真切地感受岩石山與小喜鵲彼此的思念。

礙於物性，岩石山只能本能地、被動地苦苦等待小喜鵲 —— 由夏到冬，然後是春天的再臨 —— 無奈、失落、孤單的岩石山隨著一場傾盆大雨的落下，他完完全全地崩潰了，他哭了，並對朋友間承諾失卻信心。表面看來，小喜鵲是施予者，他既是岩石山第一個朋友，並樂於與他分享自己所知道的美事。不過，在這段友誼中，岩石山並非只是扮演受惠者的角色，在小喜鵲筋疲力竭，翅膀也拍不動的時候，岩石山誠是他的庇蔭。原來，岩石山也是在這一段永誌的中友誼，他同時是一隻充滿恩典的「小喜鵲」。

情緒宣洩過後，岩石山的內心變得濕軟，並為小喜鵲帶來的小種子提供了生長的基本條件。小種子慢慢長成小樹苗，岩石山不再感到孤單了。同時，隨著小喜鵲和其他朋友帶來的種子，岩石山不再是光禿禿了，身上長出了不同類型的植物。喜鵲從來都是帶來喜訊的象徵，他在岩石山心裡播下的，是一顆顆帶著喜悅的種子。愛在岩石山的心裡植根，為沒有生命氣息的他帶來生機，並徹徹底底改變了岩石山。從此，堅硬、冰冷的外表的岩石山變得綠意盎然，讓枯槁的人生又活過來，他不再被動地等待朋友的到訪，而是主動以愛給予很多新朋友安身之所。

《小喜鵲和岩石山》的封面和封底是一個大跨頁，封面上是一隻朝寸草不生的岩石山飛去的小喜鵲，封底則是一株破土而出的綠苗。在這裡，畫者蔡兆倫以黃色和橘紅色為主色調，用暖色系表達兩人友誼的溫度。人生為我們帶來很多考驗，但同樣為我們帶來小喜鵲。當生命中迎來小喜鵲的時候，或許我們也成為他人的小喜鵲，恩典喜悅彼此相送。生命中不乏「重要他人」（Significant other），對讀《暖讀・暖心・暖時光：劉清彥三十年陪伴孩子的閱讀紀事》（道聲），讀者更能體會劉清彥在《小喜鵲和岩石山》裡，其所表現真實而純樸的文字力量。

時間的流逝 - 連圖的作用



高佩聰
「香港繪本文化」創辦人

作繪者：李如青
出版社：聯經出版事業股份有限公司

《拐杖狗》的書衣是黃褐色的牛皮紙，紙上破洞口帶有厚度，是紙箱吧！這樣的書衣設計不單顯心思，還交代了狗的身世 —— 流浪狗。封底書衣上一個個隨意擺放的名字，很容易讓人聯想到護照上滿蓋的出入境印章。沒錯！《拐杖狗》是關於一隻狗銜著主人拐杖，走遍大地去尋他的故事。在一條寂靜的街道，一輛載滿貨物的貨車匆忙向前駛進，大大小小的貨物在車斗上搖搖欲墜。啪！車尾的紙箱掙脫了繩子，滾了下來，落在地上……這是圖畫書《拐杖狗》的序幕。

《拐杖狗》是一本沒有文字的圖畫書，讀者只能透過閱讀圖像細節，推敲故事情節。因此，追蹤創作者如何以圖像說故事，仔細閱讀獨特的連圖，也許能體味李如青如何鉅細靡遺地描繪正在流逝的時間，以及狗走遍大地的事跡。就以紙箱從貨車上滾下來的一幕為例，創作者運用了六幅連圖展現，視點先從車頭望過去，看到的是整架貨車，然後是紙箱的特寫，接著視點慢慢拉開，轉移到車身、車尾。李如青運用不同視點展示了貨車的高速行駛，再加上背景橫向的動線，為畫面帶來動態，營造了猶如電影般的張力，拉緊讀者的神經。

再者，李如青把這六幅連圖安排在跨頁的上方，約佔整個版面的三分之一，餘下三分之二的底色以白為主。有別於描繪正在高速行駛的貨車，下方寧靜的街角以水彩繪畫，而細膩的景物則配上灰暗的調子，畫面於是散溢了寂寥的氛圍。還記得那個從貨車上掉下來的紙箱嗎？流落如斯境地，真份外淒涼。不過，寂寞的還有在版面左下方那拄著拐杖，步履蹣跚的老人，他與貨車行駛的方向剛好相反，由一條弧線牽引到紙箱被棄置的地方……翻開下一頁，傷感倏忽而空，因為老人與狗相遇了！作者再次透過連圖，表現了老人與狗的相逢、相依及相知。小狗身上溫暖的橘子色，再加上老人和藹的臉容，與前所營造的寂寥形成強烈的對比，作者的佈局可謂細密。

除了動態描繪，作者還能以圖表現時間的變遷。以老人與狗相處的光陰而言，李如青以不同的顏色顯示四季的轉換，就連作為背景的樹木，都成為說故事的材料 —— 樹葉隨風擺動，彷彿有風在不同季節裡吹拂，強化人物身處不同時空的功能。當老人遇到意外，李如青更以蒙太奇手法，即拼貼剪輯的方式，把狗不斷向路人求助的片段，濃縮在一個跨頁的下方。這樣的設計除了營造緊湊的氣氛外，還透過構圖減省版面，以有限的空間表達故事。

此外，本書另一特色是善用框線分割畫面。同是老人遇到意外這一幕，李如青把一幅完整的公園背景圖，用框線分割為四格畫框，並在每一格裡繪畫了狗四處哀鳴求助的境況。反之，老人只躺臥在其中一格，既突顯他的靜止狀態，又對比了狗的不安情緒。再者，四個畫框好像時間定格一樣，在同一版面表現了時間的「流逝」。李如青在書中重複使用相類手法，於每一頁畫出大大小小的畫框裡，時而連續九格小圖，時而幾格小圖橫排並列，時而兩格小圖配以一幅大圖……每幅圖的顏色都隨著景物和時間變遷而有所變化。就算是同一個場景，也用上不同的上色處理，像狗經過廟宇時，廟宇外以全彩繪畫，廟宇內則以單色表現，既豐富視覺效果之餘，又略帶回憶過去的意味，今昔對比更為明顯。

為了表達一個時間跨度比較長的故事，李如青在畫中加入不少細節，其中最明顯的是淡淡的小地圖。原來，從老人與狗相遇相依後，地圖已經出現，讀者也許認為腳印是為了標示地理位置，但把它理解為流浪狗的成長經歷，亦未嘗不可。讀者也許會遺忘流浪狗走過的地標，但不會輕易掉落牠那令人感動的經歷。從故事一開始，讀者也許隨著狗的足跡，把其間所見所聞化為印章，深深印在心裡 —— 成為人生歷旅中一個感人深脾的出入境印章。

豐子愷兒童圖畫書獎組委會
Feng Zikai Chinese Children's Picture Book Award Executive Committee

地址：香港中環安蘭街11-15號中安大廈7樓
電郵：enquires@fengzikaibookaward.org
電話：(852) 2904 2618
傳真：(852) 2167 7181

新浪微博 weibo.com

官方網站

支持單位

Bring Me A Book™ Hong Kong
書伴我行(香港)基金會

陳一心家族基金會
Chen Yet-Sen Family Foundation

香港兒童文學文化協會
Children's Literature and Culture Association of Hong Kong