

老鼠公主出嫁的那天

蕭寶玲插畫創作筆記

Princess Mouse's Wedding Day A Note for Bao-Ling Hsiao's Illustrations Show

蕭寶玲 Bao-Ling HSIAO
國立台中教育大學美術學系教授

2013年4月我在教育大學的圖書館進行一場楊喚詩畫的導賞，當時剛完成楊喚兒童詩畫研究的我，正為二個月後的「楊喚詩畫展」勉力創作，所以提前曝光了其中的幾幅畫作，像是「童話裡的王國」中「風婆婆」和「太陽先生」幾個角色。會場上學生們對於楊喚詩中角色的產生過程相當興奮，當然也引發了不少話題，所以我在台灣圖書館藉插畫展現場的氛圍，舉辦了另一場「楊喚詩畫導賞」，以滿足觀者對於「擬人角色」一窺全豹的好奇心。

2013年6月，我在雙和藝廊的插畫展，就是以楊喚的兒童詩為主軸，透過圖文對照的方式，呈現詩作中的擬人角色與人格化角色。這個展出，一方面為我過去十年來的楊喚研究下一個註腳，另一方面為創作教育領域另啟門戶，探討文字中的圖畫會有什麼模樣？

「童話裡的王國」縱然是一首長詩，但孩子讀起來是輕鬆的，若能給予視覺上的觀照，是插畫家一大功德，也是視覺藝術教育上的重要目標。詩文所指，包含詩人本身、詩人的體驗，畫者創作時不能不思、

不能不考；例如詩人楊喚的愁苦童年、沒有機會長大的青年，還有他所處的四〇到五〇年代的台灣生活環境。詩畫所呈現的內容，也包括畫者本身、畫者的體驗，甚至其他創作者的圖畫，對畫者都應有所啟發，也有所連結。我想藉這份展覽筆記，順帶說明創作前所必須確認的三件事情：畫什麼？用什麼媒材？怎麼進行？

作畫前，首先確定角色的限制，楊喚的創作環境與生活背景，是一個沒有電視、電玩，也沒有電話的時代，所以我要描畫的是他那用文字書寫、用郵件傳遞所表達的情感與思緒；我想表現的，更是一個不滿二十歲的少年，他那充滿童心與想像力的腦袋。

我有許多水彩畫的師承，我自己也教了好些年的繪圖技法，易於攜帶的水彩軟管顏料恐怕是學得最早，也最不能忘懷的一種。水彩雖是可厚可薄的繪畫媒材，就食材上來講屬於輕食，沒有負擔，透明水彩尤其是，層遞間又能展現水分與色彩互融的優雅，是適合表現兒童詩情調的媒材。

至於怎麼進行從詩到畫的創作，我先仔細並反覆

的閱讀楊喚的詩句，參照詩人的書信與語氣，接著將詩中的每個角色做人格化描述，並試著重寫為短文，使得圖像具體化，最後完成造型。

楊喚的兒童詩是我的插畫文本

為什麼挑選楊喚的詩來畫？學生曾經如此提問。我的回覆是：因為楊喚的詩句總是很有「畫面」。民國50年之後出生的學生，都在國中國文課本上看過他的詩作「夏夜」。當時課本上附有插圖一幅，雖然印刷不見精良，卻引起我很多的想法，並執意要在色彩中尋找詩文所描寫的、栩栩如生的角色：小河、螢火蟲和滿天的珍珠；因為常常瀏覽這張圖畫，久久不忍翻頁，所以很容易的就把詩文給整個背讀起來。七〇年代，楊喚的「夏夜」獲選編入國民中學國文課本第一冊第三課，課文名為「夜」。詩句中的顏色和角色生動引人，我來來回回、仔仔細細的盯著課本中那幅插圖，那是一幅很小的水彩作品，藍紫色的山巒、黑夜中的雲和星，有近景的瓜藤，也有遠景的小屋，我想找出詩句中那些活潑的角色：有手有腳或有羽翼的「夜」，他能從樹梢上爬下來；小河和螢火蟲。當時沒有彩色影印機，它的畫面卻深深刻刻的印在我的腦海中。後來，我到國立編譯館去調閱民國六〇年左右的國中國文課本來看，這幅圖並未加註繪者，只能由版權頁的資料猜測，可能是「張霖」的插畫作品。我依著記憶翻找教科書的紙本，除了書本開數小得讓我一驚，當時的插畫占有的篇幅也讓人失望。期待中的「夏夜」找到了，果然是繽紛燦爛的夏夜天空。這樣的美麗星空，我分別在黃本蕊2005年的繪本《夏夜》圖畫中、阿科2011年《你是人間的四月天》的超現實插畫裡看到，除了滿天的星星，一枚銀幣似的圓月，還有不同色彩、全天候的大畫面，賞讀後感到非常精彩過癮。

至此，引發我開始蒐集更多文獻，包括家中訂閱的《兒童月刊》以及家姊透過服務學校的圖書館微縮片列印的《中央日報》的〈兒童週刊〉，逐漸擴充了楊喚詩文中圖片與畫面的具體資料，成就了我以楊喚

詩作為插畫文本之想法。插畫的作用在課本裡已達到目的，繪本也成全了詩的完美，我尋求的是楊喚筆下的擬人角色。我選了楊喚的二首童話詩來描寫：一是「童話裡的王國」，二是「森林的詩」。這二首詩未能獲得青睞編入教科書，也未曾昇華為圖畫書或繪本，但其故事結構完整，充滿想像的空間，孩子若能透過文學和美術的連結，可以充分享受如夢似幻的甜美氛圍，也可以讓孩子自己創作和詮釋楊喚的詩中情境。

楊喚兒童詩作中最長的一首是「童話裡的王國」，這首詩是他1949年的作品，共有九段62行，角色多達11種。時間從白天到晚上，地點由金銀城到百花城，說的是「老鼠國王嫁女兒」的故事。婚宴的客人有太陽先生和風婆婆，送嫁的隊伍包括抬轎的兔子、吹鼓手紡織娘和旗兵螞蟻；最驚人的莫過於：老鼠公主的女婿竟是隻大公雞。啊！好一個童話！

楊喚兒童詩中次長的是「森林的詩」，發表於1950年，共有七段49行，詩中的角色也多達10種。「森林的詩」曾經感動音樂家許常惠先生，將它譜寫成一部由鋼琴與兒童合唱組成的「兒童清唱劇」。「森林裡的詩」寫的是大自然中忙碌的一天：喜鵲透早就上班，兔子園丁忙著進菜圃、啄木鳥醫生忙著去看診、音樂家畫眉鳥忙著練嗓子、蜜蜂老師忙著趕上課、風先生忙著帶體操、貓頭鷹博士忙著整理書，各司其職的一日。

1 啄木鳥穿木屨 2013 透明水彩

2 老鼠國王 2013 透明水彩

3 太陽先生 2013 透明水彩

老鼠公主出嫁的那天

「童話裡的王國」是楊喚兒童詩中最長的一首，裡頭的角色也最多，屬於楊喚「童話詩」的典範。這首詩以一個小孩為出發點，敘述他到金銀城參加老鼠公主的婚禮所見。這個孩子是個男孩，我曾見到插畫家曹俊彥老師把他畫成約莫3歲左右、還會吸手指頭的小可愛；而我畫的是我的小兒子，大約5-6歲時的模樣，頑皮的倒騎著白馬搖椅，身上穿著藍白條紋連身兔裝，那是我用陪伴他睡覺的小毯子花紋所畫成的。

一大清早，啄木鳥就收到國王的通知，要把金銀城的門敲開，這扇厚實的門平日是緊閉的，子民們都是由邊門進出。不過，今天可是個大日子，是老鼠公主結婚的大日子！到底會有多少客人來參加婚宴？門要大大的張開，才能有足夠的寬度，讓送嫁的隊伍從容高貴的通過。一頭紅髮的啄木鳥，抬起一雙鳥仔腳，耳夾一枝鉛筆頭，身穿迷彩裝大步穿梭樹間。啄木鳥是山林裡一位精瘦的木工，今天工作單上寫的是「敲門」，穿上木屐，拿起榔頭，ㄎㄨ！ㄎㄨ！ㄎㄨ！「敲」，原是用他那張強直尖銳的嘴喙吧！這裡將「敲」的聲音託付給腳上的一雙木屐，而「敲」的

動作則交給手上的榔頭；提籃的小針線活也得帶著，萬一城門上的紅花綠葉移了位，就順便修一修吧！ㄎㄨ！ㄎㄨ！ㄎㄨ！今天不去看診，搬起登山繩，今天要爬大城門（圖1）。

老鼠國王一夜沒睡好，一遍又一遍的核對著賓客的名單，又一筆一筆的謄寫到紅緞的皇家公告上。那朵高大的向日葵為國王遮蔭，向日葵是金銀城的時鐘，隨時把太陽的行蹤向大家報告，也著急地提醒他宴客鐘點即將來臨。國王是隻短腿的家鼠，穿上代表皇家的紫色大氅，領口一圈蓬鬆的白圍巾，細框的眼鏡，腳套金縷鞋，個頭不高的他站上了肥皂箱；這位著急又興奮的爸爸，睜大橘色的眼睛，透過鏡片揀選來賓，就算皮膚已經被曬得黑黝黝的，也打算親自接待每一位客人（圖2）。

第一位造訪的客人是太陽先生，他是遠房的表親，一位值得尊敬的長輩，照顧老鼠一家人很久了。金色的披風、呢毛的格子長褲、一頂扁帽和白色的紳士鞋，是太陽先生參加重要儀典的必備行頭。老先生兩頰紅潤、笑容滿面，白髮長長的飄動著，領上繫著太陽家族的徽章，拄著金色的手杖，緩緩行來，他走到哪，陽光就亮到哪（圖3）。

第二位匆匆趕來的是風婆婆，她穿著夏裳，寶藍

4 風婆婆 2013 透明水彩

的絲綢小襖，白雲紋飾的天藍色披肩，紫藍的七分寬口褲、軟鞋，揮著葫蘆形的蒲扇，兩手各掛著一只祖母綠的手鐲，大步行來。風婆婆是老鼠公主的姑婆，特別為公主用雲彩編了頂王冠。慈愛的姑婆有著齊耳的短髮，灰白參差，髮箍上藍翎隨風飄得好長，據說那是帶著蟬聲的夏風（圖4）。

今天是老鼠公主上花轎前的單身派對，好多客人來賀喜和送禮。新娘有著一身漂亮的褐色皮膚，我畫了二幅老鼠公主，第一幅畫的是待嫁的公主，她長髮披肩，身穿白色洋裝，腳上一雙漆皮紅鞋。第二幅畫的是喝醉酒的公主，她滿面酡紅，藍色的眼影和捲翹的睫毛，頭上頂著的雲彩王冠，串著各色的星星。長臂的手套，右手拎著一只高腳酒杯，左手用蜂蜜做成

的梳子整理著長髮，腳步有些蹣跚。鏤空的碎花披肩下，這身豔紅的禮服，透著金色的花紋，外紅內白的雙層蓬裙，是老鼠妹妹們一針一針手縫的傑作（圖5）。

新娘的轎子由兩隻年輕力壯的兔子當轎夫，他們的臂膀上標示著愛心紋身貼紙。其中一隻很活潑，穿著綠白條紋的水手上裝、牛仔褲和運動鞋、繫紅色領巾，不停的翻滾彈跳；另一隻莊重有禮，紅制服、白手套，像個恭謹的門僮，守著轎門和小弟弟送的禮物：一個穿著白色藍花洋裝的洋娃娃；小弟弟一直沒有機會和老鼠公主說話，他不會喝酒、不懂跳舞，他很害羞，就把禮物悄悄的擱在老鼠公主的轎子邊（圖6）。

送嫁的隊伍由一群全身綠油油的紡織娘帶頭，他們是小小蟲子、幼齡形態的吹鼓手，一面吹嗩吶，一面敲小鼓，粉色與綠色組合的褲子上，畫的是咖啡豆，表示隊伍喝足了咖啡再上路，一定可以精神奕奕。紡織娘有很多手，可以同時又吹又敲，穿著束緊腳踝口的燈籠褲和平底鞋，搭配明亮的噴子叫聲，讓畫面的笑點拉到最高。喜歡晚上活動的他們，最適合走長程和表演，即便是前一天才忙完一場廟會，這批鼓樂班可一點都不放鬆（圖7）。

送嫁的隊伍由螞蟻旗兵護持，全身都是黑色或褐色，大比例的頭、細瘦的腰身，超強的觸角，他們走得快，鋪天蓋地而來，有好吃的東西從不缺席，爬牆涉水也難不倒他們。一枝綠竹竿上成串的

5 老鼠公主 2013 透明水彩

6 白兔、洋娃娃和紅紗轎 2013 透明水彩

紅色三角形，螞蟻戴露指手套掌旗；為了讓螞蟻成為隊伍前進的標竿，我在旗兵們的腹部裹上花色鮮麗的長褲，個頭小的他們得踩上高蹠，才可以頂天立地（圖 8）。

公主猜想著未來的如意郎君是允文的書生？或是允武的軍人？我聽楊喚說他「漂亮體面」，又是紅冠似火燄的大公雞，因此為他設計了一款用雞籠改造的軍綠色雞尾服，搭配褐色的長筒靴、靛藍的褲、晶亮的袖扣和肩飾，十足呈現英挺的軍官模樣。接著為能更深入地表現新郎倌的思緒，公雞的造型也隨之起舞，有了以下變化：年輕的百花城公子，雖然體貼但尚不能入微，竟然抱著自己愛吃的白花菜，當成送給新婚妻子的捧花（圖 9）。

送嫁的隊伍終於出發了，小弟弟滿心歡喜的抱著禮物：太陽先生送的希望星、風婆婆送的糖果，還有老鼠國王送的搖籃。小弟弟想起家裡的玩具喇叭、好看的故事書，還有親愛的爸媽；可是天已經黑了，人也暈了，他心裡好著急，所以就由提著大燈籠的螢火蟲護送回家。

7 紡織娘吹鼓手 2013 透明水彩

森林裡的一天

在「森林的詩」中，楊喚說：「森林就是他們的大教室。」所以作畫時就有了以下的校園結構：太陽是校長，喜鵲是秘書，白兔弟弟是校工，健康中心有啄木鳥醫生，體育組長風先生，體操隊小菌子，合唱團由畫眉主持，蜜蜂是老師，狐狸（和小雞）、狼（和小豬）是森林中小學與附幼的學生，圖書館館長是貓頭鷹，老鼠是他的工讀生（圖 10）。

吱吱喳喳的喜鵲，全身緞子似的藍色套裝，窄裙和有著花瓣形狀下襬的白色襯衣，藍襪、藍鞋、藍鏡片與藍鏡框，持著米色的資料夾，藍髮上黏了一長串的便利貼，她不時的盯著藍色的錶，趕赴太陽校長的簡報會場。

一聽到早鐘，所有光著身子、有細細斑點的小菌子們，從樹下急奔而來。他們穿著紫色嬰兒鞋，只包著尿布，肥肥的腿，含著奶嘴，口水和著鼻涕，一頭濕濕的汗，在朝霧冰涼的空氣裡，吃力但賣命的擺動四肢做操。風先生一身的武行打扮，白衣黑褲、白襪黑鞋，手執風車一支。他那碩大的鼻子和讓人暈眩的目光，以及兩撇帶著威嚴的小鬍子，在發號施令時，甚至將整頭的綠髮轟然炸開。

「我是一隻快樂的捕蟲鳥，專捉天牛和大白

8 螞蟻旗兵踩高蹺 2013 透明水彩

蟻……」歌聲來自於穿白袍的紅眼啄木鳥醫生，把聽診器和體溫計塞進醫生包，今天換上頭盔、護膝與護腕，全套攀岩的裝備，準備用長長的喙為老衫樹看病。

白兔有一條胡瓜花紋的毛巾，漂亮的蘿蔔衣裳外，套上牛仔布的工作服，腳上穿著沾滿泥土的黃色大雨靴。巨大的雙色牙刷和一大塊的肥皂，好來清理他的大耳朵和大牙齒；臉盆架上的鏡子，可以讓他變得乾淨又帥氣。

畫眉姑娘是吹口琴的高手，也是舞台上受歡迎的聲樂家。彩繩繫著她及腰的長髮，穿上鵝黃色的露肩禮服和俏麗的短裙，蜜色的長腿套穿羅馬鞋，為接下來的合唱團練習潤喉發聲：「青天高高，白雲飄飄，太陽當空在微笑……。」

在「森林的詩」中，楊喚把狐狸和狼設定為「好學生」。自從看了《母雞蘿絲去散步》之後，狐狸不再整天跟著雞媽媽打轉，也不再當誘拐小孩的壞東西，她受忙碌的雞媽媽託付，每天陪著低年級的雞妹妹走路到森林小學上課。狐狸學雞媽媽說：「記得把蘋果送給老師！」又學雞媽媽叮嚀著：「別忘了午餐盒！」而狼同學呢？他是森林中學的文藝青年，自從看了《三隻小豬》這本故事書之後，設法改變形象。他參加森林小學的課後照顧班，帶領森幼與森小的小豬三兄弟，一起做功課、一同玩遊戲。小豬們一聲又一聲的叫著：「狼學長！狼學長！」讓狼同學心花怒放，大為喜悅。

9 紅冠大公雞 2013 透明水彩

一頭黃色捲毛的蜜蜂老師是忙碌的好小姐，她喜歡戴誇張的大耳環、搽豔紅的唇膏、鞋跟輕巧的敲著地板奔波在教室間。為了能持續宏亮的聲音，她的手上一瓷杯的茶和一燒杯的新鮮蜂蜜，環抱一整箱的教具之外，愛漂亮的她還在臂彎上掛著藏有小鏡子的亮面紅皮包。

圖書館駐守的是貓頭鷹博士，大大的眼睛加上兩副眼鏡，從早到晚總是不停的讀書和翻書，一方面找尋好聽的故事，一方面搬動書本上架，帽上掛的鉛筆用來記錄那些等待修整的破書，一直到工讀的小老鼠睡眠惺忪的出現，他還是不停歇。

插畫家的圖像從何而來？

詩文中有好些動物要仰賴圖鑑的觀察與實物的描寫，之後，找出其特徵並進行擬人的處理，以配合楊喚在詩中令其或吹、或唱、或走、或跑的各種樣貌。

10 森林裡的一天 2013 透明水彩

例如紡織娘是綠帶褐色，畫眉的眼線像是一針針繡上去的；又例如四隻腳的像兔子之類，二足著地，揚著雙手；而六隻腳的，如螞蟻之屬，他們的四隻手都很忙；其他鳥類，如喜鵲有型的身裁與優雅的配色，則將翅膀化為手，因為其頭部與嘴喙特殊，就不再強調尾部的有無。至於精靈或所謂的無生物雖任憑想像，但因著楊喚詩文中的男女的提示（太陽先生和風婆婆），或長幼的分齡（貓頭鷹博士和白兔弟弟），以我周遭友人親朋的樣貌投射之，再把衣櫃中的服飾分別為他們搭配。例如「風婆婆」的打扮，是我那些廣東鄉下的姑婆、孀婆們之寫照，又如「貓頭鷹博士」穿的是我的博士袍。另外，為了搭配楊喚創作的年代與場域，圖畫中沒有高科技的電器用品，他們不開汽車，不用電腦，也沒有電視和冰箱。另外也有些物件在詩中頻頻露出表情，像是喇叭、故事書、還有主角「小弟弟」也依循前規繪製著墨。

我參加過不少婚宴，中式、西式，新潮的、傳統的；新娘像朵花兒般，整場笑盈盈的。穿著體

面的新人家長往往喜極而泣，偷偷擦拭著眼淚；姑嫂婆媽們對著人群評頭論足，多數的賓客注意的是桌面上的菜餚，送嫁的隊伍通常由深色窗戶的禮車組成，在一陣鞭炮轟炸後不知去向。那種熱熱鬧鬧的、拉得長長的器樂聲，由媒人婆陪伴、打扮得金紅金紅的隊伍，已不復記憶。藉由「童話裡的王國」，我記錄出嫁時難得豔妝濃抹的姐姐，也紀念在我結婚那日，眼角噙著淚水的父親。

我的工作地點一直都在學校，校園隔街就是附小，一早孩子們上學，花圃內校工們修剪樹枝、清掃落葉，操場上社團的練習，一班一班的人進入辦公室，學生在鐘響時衝進教室；老師們的高跟鞋聲，教室裡傳出的風琴聲，孩子們跟讀的朗誦聲，粉筆在黑板上書寫的聲音，圖書館裡瀰漫著一種讓人陶醉的書香。我用「森林的詩」裡的10個角色，呈現這個熟悉的景象，畫完之後，覺得好像完成了某種託付。

（本文圖畫作品提供：蕭寶玲）