

書的們子孩

介簡品作獎得書圖童兒國美

我常喜歡帶我六歲的大兒子上圖書館，那些各式各樣包羅萬象的兒童書籍，不僅深深的吸引住他，同時也使我愛不釋手，回想起小時候和弟弟妹妹擠在木板檯上搶連環書看的情景，深深體會到書對孩子們的重要，一本成功的兒童圖書，不僅可以滿足孩子們對周遭環境的好奇心，同時也培養了他們讀書的好習慣。最近因為有機會涉獵到許多關於兒童文學的資料和作品，那鮮明的圖畫和優美簡潔的文字，強烈的吸引了我，欣賞之餘，覺得有介紹給國內讀者的必要，除了讓大家對美國今日兒童書籍的概況有一了解外，更希望拋磚引玉，促成國內兒童文學的繁榮。

早期的兒童文學，帶有較濃厚的宗教色彩，數量和出版極為有限，直至十八世紀初，英國出版商——約翰·紐百利（John Newberry）先生，特為孩子們出版了一本小巧精美的書——A little pretty pocketbook，告訴孩子們如何向善學好，後來又出了一些充滿了愛和啟發性的書給孩子們閱讀，因此有兒童文學之父的尊稱，今日之紐百利獎（Newberry Medal）是為紀念他而設。所選之書以文字為主，較適合於高年級兒童閱讀，始於一九二二年，為最早之兒童文學獎。

另一為學齡前及初入學的兒童所設之柯得克獎（Caldcott Medal）是為紀念十九世紀傑出的兒童插圖畫家——侖道夫·柯得克（Randolph Caldecott）而設，此獎始於一九三八年，

簡 宛

比紐百利獎稍晚，但和紐百利獎一樣由二十三位美國圖書委員會選出，每年頒獎一次，此獎以圖畫為主，因此頒給插圖畫家，而非作者，得獎作品中，包括寫生、素描、油畫、版畫，及木刻畫等等，極盡彩色繽紛、美不勝收，文字也都配合得相得益彰，帶有韻律，很適合孩子們大聲朗誦。本文即擬介紹幾本柯得克獎之作品，太早的作品，如一九三九年之“*Mei-Li*”（美麗的新年）描寫中國過年之風俗習慣，書中長辮馬褂，與現代頗不相稱，亦嫌刻板，又如一九四七年得獎之「小島」（*The little Island*）也過於諛澀，不受孩子們歡迎，因此本文只介紹一九五〇年後的得獎作，一九四九年前之作品只在必要時，簡略提述。

「燕子之歌」（*Song of the Swallows*）

一九五〇年得獎作，作者 Leo Politi 以其生動的文筆和畫面，描寫小孩強（Juan）及教堂打鐘老人之間的忘年之交，畫面以加州海岸和燕羣為主，並有老少皆曉的歌曲及歌詞，帶有濃重的宗教氣氛。在美國是家喻戶曉，但並不適於東方國家。

「彩蛋的樹」（*Egg tree*）

一九五一年得獎作品，作者 Katherine Milhousisa 所設計的畫面，被譽為當時最有啟發性之書，和「燕子之歌」一樣，也是帶有傳統的宗教氣氛，描述孩子過復活節之情景和作蛋樹之方法，有豐富的人情味和愛心，此書並在背面描述在蛋面做畫

及做復活節蛋樹的方法，因此全美的圖書館、學校、家庭等皆喜以此書為參考。

「大熊」(*The Biggest Bear*)，作者 Lynd Ward 是著名的畫家，以設計封面及木刻著名，本書以單色木炭畫，深刻的表露出農家純樸的色調，據統計，為最受孩子們喜歡的書籍之一，「大熊」曾得一九五三年獎。

強尼是個農家孩子，因為眼看著每家的屋子外面皆掛有熊皮，深以他家沒有熊皮可掛為念，立志要帶同一隻熊回來，有一天，他果然帶回一隻小熊，性馴而嗜食，特別愛吃楓糖，後來又吃家中儲藏室裏的食物，於是日漸壯大，由於牠偷食鄰人玉米田，大眾羣起攻之，小強尼只好帶牠出去，準備放回森林，但放逐不到兩天牠又回來，強尼也捨不得牠，但事實逼得非槍決牠不可時，強尼只好自己勇敢的拿了槍，準備打死牠，正在放手不下時，大熊被人圍住，送往動物園。作者很能體會孩子心意，大熊與小強尼之情，深能捉住孩子們的心，加上畫得逼真，成為得獎作品中最受孩子喜愛的書。

「梅德琳得救記」(*Medeline's Rescue*)，一九五四年得獎作品，背景以法國為主，作者及畫者皆為 Ludwig Bemelmans。他畫了一系列以梅德琳為主的書，本書大意为修女院中上課之小女孩 Madeline 為年紀最小也是最頑皮的一個，有一天因不聽老師的話掉入水中，被一隻小狗救起，於是狗成了孩子們的寵物而引起的一大串故事，畫面簡單而帶有卡通特色，此書亦深為孩子們所喜愛，大概是由於狗與孩子的友情，引起了共鳴。

「仙黛利亞」(又稱灰姑娘或玻璃鞋的故事) *Cinderella* 幾乎為家喻戶曉的故事，作者 Perrault。Charles 以自由體改寫得自法國之故事(據說法國版為最成功之版本)，畫者 Marcia Brown 畫筆傳神，另一作品 "*Once a Mouse*" 於一九六二年再度得獎。

本書畫面採合現代與古典之勝，以仙黛利亞的受後母虐待及急欲參加王子舞會刻畫得最成功，一個善良的女孩加上多情的王子，而以冷酷的後母及後母所生之妹妹更襯出了女主角之美善，深得孩子們喜愛，相信國內

亦有翻譯本（可能不同作者及畫者），本書得一九五五年獎，曾改譯成多種文字。

「青蛙求親記」(*Frog Went a Courting*) 這原本是美國家庭人人會唱的童曲，作者 John Langstaff，由 Feodor Rojankovsky 畫成活潑，顯明的插圖，獲得一九五六年最佳兒童圖書獎。

青蛙愛上了老鼠小妹，向她求婚，但是必須得到老鼠叔叔的同意，於是他千里迢迢去求親，終於得到鼠叔叔之贊成，由蜻蜓、蜘蛛、樹狸、大黃蜂、螞蟥……幫他們縫禮服、籌婚禮，孩子們可以認識到各種不同的動物，畫者以鮮艷的彩筆，勾出了可愛的動物，也表現了互助合作的精神，文字也都押韻，如果看得懂五線譜，也可同聲唱出，難怪成為老少咸宜，家喻戶曉之名著。

「可愛的樹」(*A Tree is Nice*) 這是一本很美的書，「樹」，每個人都見過，但若不是作者深居林間，酷愛樹木，必寫不出如此動人的文句，或沒有畫者 Marc Simont 的彩筆，也顯不出此書之美：冬天伸向天空的枯枝，秋天染紅山崗的楓紅，春天碧綠的嫩芽，茸茸如氈的草地，夏天林蔭夾道，在微風中搖擺的樹，孩子們爬上爬下，孩子們憩息，採果，野餐，大人們聊天，談笑，一片祥和安寧的景象，是我所偏愛的一本書，得一九五七年柯得克獎。

作者 Janice May Udry 生於伊利州以榆樹出名的 Jacksonville，從小愛大自然，一九五〇年畢業於西北大學，現居加州，她和她丈夫皆愛樹木，畫者 Marc Simont 生於法國巴黎，在美歐受教育，為著名之兒童畫畫家。 *How Come Elephant?* 是一本由他自己寫，自己配圖的兒童圖書。

「奇妙的時光」(*Time of Wonder*) 這是作者及畫者 Robert McCloskey 第二度得獎之作，另一本——請讓路給小鴨子們 (*Make Way for Ducklings*) 於一九四二年得獎，當時作者才二十八歲，以單色速寫畫出鴨媽媽帶領鴨子們的情景，很富人情味，「奇妙的時光」則以麥茵州為背景，以水彩畫畫出了平靜的海面，萬物的成長，孩子們在海灘嬉戲的歡笑，以及暴風雨來臨前的烏雲密佈，人們忙碌的防備，作者的畫筆有種神妙的力量，把大自然表現得逼真而雄偉，可以當一幅幅的畫欣賞，但故事稍嫌刻板而單調，年紀小的

孩子恐不易領會，「奇妙的時光」於一九五八年得獎。

「耶誕節前第九天」(*Nine Days to Christmas*) 本書為一關於墨西哥的故事，原來在耶誕前第九天，墨國有一聚會名叫 *Pasadas*，專為孩子們而舉行，在這一天，每家門前掛著紙糊成的各種動物，內裝糖菓，孩子們由父母領着，到每家門前，眼睛蒙起，如能用竹竿打下動物，即能得到糖菓，每個孩子都嚮往這一天到來。

五歲的西西 (*Ceci*) 第一次過 *Pasadas*，她慎重的選了她的玩偶——一顆紙做的大星星，裏面放滿了糖菓，然後很虔敬的掛上去，她太愛她的星星，因此希望不被打下來，最後當然被打下來了，但是她看到天空亮起了一顆新的星星，又亮又大，她於是滿意的笑了。

此書由 *Marie Hall Ets* 所畫，*Aurora Labastida* 所寫，帶有墨國風味，故事裏充滿愛和孩子的幻想，可以幫助孩子了解異國風俗，於一九六〇年得獎。

「從前有一隻老鼠」(*Once a Mouse*) 是一九六二年的得獎作，故事源自於印度，帶有寓言色彩。作者兼畫者 *Marcia Brown*，另一作品亦曾因畫「仙黛利亞」(*Cinderella*) 而得一九五五年之柯得克獎，本書以木刻畫構成，色調及圖案相當突出。

故事是寫一隱居者兼魔術家，有一天在林中救了一隻小老鼠使其免於被老鷹吞食，將之變成豬、狗，最後為免於老虎之侵犯，而將之變為老虎，但小老鼠變成老虎後，志得意滿不願被人提起他曾是小老鼠，且企圖吞食老者，於是，隱士一怒之下又將其變回老鼠，小孩子都有興趣於由小變大的小老鼠之變化，大些的孩子則在欣賞之餘，讀出書中更深之意義。頗有東方之哲理。

以雪景為主的故事，在得獎作品中屢屢可見，如一九四八年的「白雪」(*White Snow, Bright Snow*) 和一九四九年的「大雪」(*The Big Snow*)，以及一九六三年得獎之作「下雪天」(*The Snowy Day*)。

「下雪天」(*The Snowy Day*) 和其他得獎作品不同的是本書用拼貼法 (Collage) 為主，構成非常

特出的畫面，從開始彼得醒來看窗外的雪景，到最後把雪放在口袋，回到家裏被母親責罵及疲倦的上床睡覺。全書中以雪爲主，小孩子玩雪的興奮，躺在雪地上打滾，做天使，做雪人……。畫者 Ezra Jack Keats 用臘筆、拼圖、剪貼等法，把鳥、樹葉，表現得活潑可愛，其故事背景，好像孩子們每天也可發生的一樣，深得孩子們的喜愛。值得一提的是，小男孩彼得，是黑人而非白人，因此皆以黑色剪影，爲本書增色不少。

「野獸在那裡」(Where the wild things are)，麥克斯是一個好幻想的小男孩，他因爲對母親大叫：「我要把你吃下去！」而被罰不准吃晚飯，他一個人在房中幻想開着小船到很遠的地方，那裏有奇形怪狀的野獸，麥克斯是萬獸之王，受著牠們的擁護，但是他懷念世界上最愛他的父母，於是就把船開回去，回到了家，在他的桌上發現了熱騰騰的晚餐……

全書充滿了可愛的散文詩體，而且很貼切的描寫出孩子的心理，每個孩子都被罰過，被罰後的懊喪心情以及幻想逃到一個「世外桃源」，可是又懷念爸媽的疼愛，於是又回到了現實世界，熱騰騰地晚飯正好解決了饑餓。父母的愛，孩子的純，被作者兼畫者 Maurice Sendak 很成功的表現了出來，特別是那些活潑的東西，野獸和人都畫得很誇張，完全是孩子們幻想世界裏的景象。作者被譽爲最細膩的兒童插圖畫家，現居紐約，本書於一九六四年得獎。

「我可以帶我的朋友來嗎？」(May I Bring a Friend)，當國王和皇后邀請一個小孩到王宮去的時候，最自然的事就是請他們也答應他帶他的朋友去。本書以簡易的詩體，寫出愛交朋友的王和皇后，答應他們的小朋友帶著他的朋友——長頸鹿、獅子、河馬、和猴子去吃茶點，午飯和晚飯，當然他們的餐桌禮貌都不會太好，但是國王和皇后都不會介意，他們請了一批又一批，分享了孩子和動物的天真，最後更到動物園去野餐，盡興而返。

像歌謠一樣，作者 Beatrice Scheuk De Regniers 畫者 Beni Montresor，相得益彰的勾出了孩子的稚純，也寫出了國王和皇后的平易近人，不若一般長者，道貌岸然難以親近。孩子們從書中可以看到各

種的動物，也能認識一週七天的名稱。

我國有許多民謠，似乎也可配以插圖，既順口又易記，孩子們朗誦之餘也就認識了那些字，比死背死記有趣多了。茲括錄一段書中文字如下：

The king and queen invited me
To come to their house on Sunday for tea.
I told the queen and the queen told the king
I had a friend I wanted to bring
The king told the queen "My dear, any
friend of our friend is welcome here.

全書便以此種體裁，翻覆描述，看完了書，孩子們也會背了。本書得一九六五年柯得克獎。

「小女孩珊和她的幻想」(*Sam Bangs & Moonshine*)。從小失去母親的小女孩珊(Sam)，在她父親出海打漁時，總是以幻想來打發寂寞的時光，她有一隻愛貓 Bangs，和一位好朋友 Thomas (湯姆)，她想死去的母親是一條美人魚，她自己擁有一隻凶猛的獅子和袋鼠，在現實與幻想混淆時，她常愛把幻想當真。有一天，她告訴湯姆和小貓，她的袋鼠不見了，忠心的湯姆果然四處找尋，幾乎被突來的暴風雨所捲走，她這才意識到事情的嚴重，而覺醒過來，正如她父親所說的：美麗的幻想一如月光，她不應該沉緬其中，應該認清事物的真象。

那一個孩子不會幻想，但是太多的幻想往往被認為說謊，本書作者兼畫者 Evaline Ness，以她生動之筆，畫出了孤獨的珊(Sam)和她美惡的夢。生於米契根州的作者，畢業於芝加哥及紐約藝術學院，線條樸實而生動，她的作品常出現於各大報章雜誌，本書獲得一九六七年柯得克獎，但是我以為內容稍嫌玄妙，年紀小的孩子恐只能欣賞其畫而不甚了解其意。

「鼓手何夫」(*Drummer Hoff*)，這本書以圖畫特異而得到一九六八年獎，內容其實是相當平凡的，只是作者及畫者 Emberley 氏，用集錦式有如刺繡的畫法，構成了畫面美，非常吸引年幼的兒童，內容除了用押韻體敘述鼓手何夫外，並無特出之處。

「魔石」(*Sylvester & the Magic Pebble*)，這本得一九七〇年獎的書，是相當富於情節而會吸引小孩的，作者及畫者 William Steig，是紐約客(New Yorker)的卡通畫家，紐約客的卡通一向是够水準的，畫者以逼真、活潑的手筆，加上懸宕的內容，相當吸引人。

Sylvester 和他的父母住在一個小村莊裏，喜歡收集各式各樣的小石子，有一天他看到一顆又圓又亮的石子，竟是一顆魔石，他高興得想快回去分享他的父母，不料在路上遇到了饑餓的大獅子，他一下之下，希望自己是一個大石頭，果然魔石使他的願望實現，他雖免於獅子的吞食，却成了大石頭，幸好經過幾番曲折，有了圓滿的結局，他又回到了父母的身傍。

這是一個非常成功的故事，作者的幽默和細膩，使本書生動不少。

「一個故事」(*A Story*) 本書是寫非洲故事的來源，不管是真是假，傳說中，所有的非洲的故事皆掌握於天空之神(Sky God)，孩子們都無法聽到故事，蜘蛛人阿耐士，爲了滿足孩子們的願望，於是去求天空之神把故事賣給他，天空之神出了非常高的價格——即取得豹牙，活的黃蜂和男人從沒見過的女神，如阿耐士能獻上，故事即全給他，阿耐士用他的智慧，一一得到了，現在非洲所有的故事，皆因此而全來自阿耐士。

本書的作及畫者——Gail E. Haley 女士，是一位年輕而富有創作力的藝術家，爲了收集書的材料，她曾住在非洲一段時期，學習非洲文化及習俗，本書所用文字及圖樣，皆富於非洲色彩。目前她居於紐約，擁有一木刻及印刷店，本書之木刻即完成於她自己的店中，另外她尚收集兒童書籍及玩偶，最早者有十七世紀之玩具及書籍。本書以其精美之木刻畫和帶有非洲文化的特色，得到一九七一年柯得克獎章。

以上是就手邊現有資料，簡單的介紹了近二十本得獎的作品，當然，得獎之作品，並非一定好，它們也不能完全代表美國的兒童文學，只是從各書中，我們可以約略地得到一個概念。而至少也使我們了解到，寫給兒童的作品，必須簡潔、優美而富幻想，作者除了要有豐富的想像力外，一顆熱情、愛萬物、愛孩子的心是很重要的，一個整日匆忙、緊張的人，如何會有心情觀察螞蟻的爬行、小鳥的築巢以及松鼠的嬉戲？當然這又牽涉到社會的富足和安定，以目前臺灣社會的繁榮和富足，我相信我們可以慢慢擴大孩子們的知識領域，出版更多適合於各年齡不同的兒童所閱讀的書籍。

除了上述所舉各書外，像 Dr. Suess (蘇博士) 及 Sesame Street (芝麻街) 所出之叢書及雜誌都很受孩子們所喜愛，另外電視也配合了孩子們學前及上學後不同的程度，有特別安排以彩色、卡通、音樂、舞蹈……，各種令孩子着迷的方式，教他們拼字、數目以及一般常識，歷史最久的有 Mr. Roger's neighborhood，近年來有芝麻街 (Sesame Street) 及電力公司 (Electric Company)，在啟發兒童的智慧上，都提出了相當大的貢獻，我也衷心的希望國內除了文壇在發展兒童文學之外，電視公司也能撥出更多的時間，為孩子們多開闢一些天地。

一九七三冬於伊州

本書參考資料：

A History of the Newbery and Calde Cott Medals by Irene Smith

Good Book for Children by Mary K. Eakin

Children's Literature in the Elementary School by Charlotte S. Huck.

1938—1971 年各得獎原著

並感謝三妹善惠在資料收集上給予我的協助。