

動物演員扮演的象徵意義

淺談圖畫書中的「變色龍」形象

國立臺東大學兒童文學研究所博士生 | 林偉雄

「要解決動物演員所扮演的象徵意義，必須重新檢視兒童的圖畫書、故事和教科書。因為其中有許多的內容都是由動物所敘述，或是一些跟動物有關的故事。」（注1）諾德曼認為：「圖畫比文字更擅長傳達的訊息有兩種：第一種是類型（type）和類型所指涉的特定對象。」（注2）

一、前言

圖畫書（Picture Books）或是繪本（イラスト）中出現許多的動物，而這些動物被賦予生命扮演活潑生動的角色。法國的兒童文學學者妮耶荷·舍芙蕾提出了「20世紀初，擬人化的動物（animal anthropomophe）才開始真的成為兒少文學的熟悉形象。」（注3）這種的方式在文學被稱作擬人化。當孩子閱讀一頁一頁的圖畫書時，同時也經驗到書中角色的各種歷程。

藍劍虹教授提到：「符化態不是語言，但是它具有使語言成為可能的態勢」，此種具有中介、變化、未定的，有一種騷動的特性。（注4）用此觀念來觀看圖畫書中的變色龍的意義上的外延是變色龍的形象，但如同德希達的框（parergon）框限住了作品對外的限制，但是卻在「與外界相通」的過程中，反映了作品使得作品得以被關注。

在圖畫書的圖文敘事上，圖畫作家（picture-book artist）在選定故事主角時會有不同的考量。培利·諾德曼（Perry Nodelman）的《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》一書中提及關於圖文之間的關係：

圖畫比文字更擅長傳達的訊息有兩種：第一種是類型（type）和類型所指涉的特定對象。（……）然而，假設圖畫書中每一個圖像都必須代表某一個典型或象徵，我們就會忽略圖畫書可以傳遞得很好的其他種類的訊息——就是個別物體的獨特性。（注5）

圖畫中的獨特性所指涉的意義會具有變動性，可以從敘事上來判斷究竟敘事體本身所要表達的是什麼意涵。

動物形象出現在童書中，尤其是圖畫書或是繪本中是非常普遍的現象，這些動物扮演著不同的角色各自訴說著屬於自己的故事，而這些故事的種類有非常多種。不管是圖文同一作者或是不同圖作者，都使用著透過動物人性化的方式呈現故事的內容，選擇動物的形象背後是一種對於動物角色的特徵與自屬的氣質，動物角色的選擇更是一門學問。以下提出兩大類關於變色龍在圖畫書上的扮演的角色。

二、探討自我系列

1. 回到本我——美國

美國設計師艾瑞·卡爾（Eric Carle）創作《拼拼湊湊的變色龍》（*The Mixed-Up Chameleon*），原創於1975。（注6）版權頁作者介紹說：「如果變色龍不只會變色，還會變其他的，會怎樣呢？」（注7）這一隻變色龍原本的顏色是綠色亮麗的顏色，但是飢餓的時候會變成暗淡的灰色。牠覺得生活有點無聊，但是，有一天牠到了動物園，牠發現許多漂亮的動物，開始模仿起其他十種動物，北極熊的又大又白、紅鶴的漂亮、狐狸的機伶、魚會游泳、鹿那麼會跑、長頸鹿看得遠、烏龜可以躲在殼裡、大象那麼強壯、海豹那麼有趣及長得像人。但是，像那個又像那個，是抓不到蒼蠅的，後來因為想吃一隻蒼蠅還是作回原來的自己。

2. 做原本的我——英國

英國作家艾蜜莉·葛拉菲特（Emily Gravett）的《藍色的變色龍》（*Bule Chameleon*），2010年首次出版，主角是一隻藍色的、（注8）孤單的變色龍，與現實中我們認識的綠色的變色龍所有不同。誠如上述，培利·諾德曼的《話圖》所提到的概念中類型（type）和類型所指涉的特定對象，作者設定的了特定的指涉對象，這一隻藍色的、孤單的變色龍具有特定指涉對象，另外在造型也與一般變色龍不同，展現出較高的主動性去追尋想要認識的朋友，模仿形和色，包含黃色的香蕉、粉紅色的鸚鵡、螺旋的蝸牛、棕色的靴子、條紋的襪子、點點的球、金色的魚、綠色的蚱蜢、灰色的石頭、白色的紙張，卻都沒有回應，最後，遇到五顏六色的變色龍終於有回應了，兩隻有著屬於自己的五顏六色，終於藍色的變色龍，不再是藍色的顏色了，「不只是變色而已，也非模仿其他動物，而是模仿香蕉、襪子（……）這充分展現模仿技巧，也將此技能提升到了類似藝術家（畫家）的高度」。（注9）

3. 認同自我，改變他人——日本

日本繪本家田代千里（Chisato Tashiro）所著的《我是變色龍》，故事關於一隻不喜歡自己不斷的變色的變色龍卡羅，連牠最好的朋友以為和牠擦身而過，不管是走到哪裡，都會變成那裡的顏色。河馬告訴卡羅當變色龍很好，「你只要往花朵旁邊一站，馬上就變得跟它一樣漂亮。不像我，總是一身灰蒙蒙的顏色，真是難看！」這樣卡羅心想到用果子搗成漂亮的顏料塗抹在河馬身上，河馬變成和卡羅一樣的粉紅色，森林裡的動物聽到風聲「卡羅的顏料！鮮豔美麗，從灰到藍，應有盡有！」紛紛跑來，但是隔了一天動物就後悔了，獅子首先指責卡羅動物的顏色都變了，我分不清楚到底誰可以吃誰不可以吃、蛇抱怨蝴蝶跟他打招呼以為牠也是蝴蝶、動物不斷的逼向卡羅抱怨，牠被逼到懸崖邊，身體變成岩石和烏雲的顏色，幸好下了場大雨，沖乾淨了動物身上的顏色，太陽出來了，所以動物又回到原本的顏色，卡羅走進叢林身體變成叢林的顏色，牠也覺得一邊走一邊換顏色大家都看不到牠也沒有什麼不好了。

4. 解救他人發現自己的長處——義大利

法蘭契絲卡·葛瑞戈（Francesca Greco）著《變色龍吉第安》（*Gideon*）原出版時間2003年，大陸翻譯為《隱形俠吉第安》為義大利的圖畫書。吉第安是一隻在造型上與上述介紹過那麼多

本的圖畫書中的變色龍不同，牠身體比較大頭尖尖小小的，顛覆了我們對於變色龍的具體形象。（注 10）吉第安住在森林裡，但是吉第安與上述《我是變色龍》中的卡羅，相同的是因為他們都隱藏著不被動物所看見，但是，二者不同的是卡羅幫動物們塗上不同顏色，吉第安則是選擇離家，不過在途中卻遇到一隻老虎虎霸，牠為了解救森林的動物，不斷的發出警告聲提醒動物虎霸來了，依舊不被動物所聽到，情急之下牠跳到虎霸背上用尾巴纏住牠的嘴，和用手遮住牠的眼睛，並告訴不知道發生甚麼事情的虎霸，虎牙乖乖待在嘴裡。森林裡的動物不知道這是吉第安所做的，以為虎霸老得無法打獵，牠並不在乎，知道自己是英雄，牠不知道什麼時候會有動物需要拯救。

5. 尋求認同——美國

美國的雷歐·里歐尼（Leo Lionni）的《自己的顏色》（*A Color of His Own*）與艾瑞·卡爾的《拼拼湊湊的變色龍》的出版年同為 1975 年。主角同樣是一隻變色龍，這一隻變色龍苦惱著沒有自己的顏色，走到哪裡自己身上的顏色就變成那裡的顏色，始終都沒辦法有自己的顏色，直到有一天，他遇到了比他年長的另一隻變色龍告訴了他，雖然我們無法擁有自己的顏色，可是我們在一起就可以擁有彼此的顏色了。

我們可以發現《自己的顏色》並未以變色龍來命名，而是借用變色龍的角色來討論認同這一件事情，不過在認同的背後是否傳遞著某一種社會化，由長者告訴年紀較小的變色龍和我在一起就可以擁有彼此的顏色呢？共同的融入所處的環境中，是否就擁有自己的顏色呢？值得我們在閱讀上探究這本圖畫書傳達的觀念。

6. 探索自我的顏色——英國

當一隻變色龍不能自由自在的變色，那會是什麼樣的變色龍呢？《亂七八糟的變色龍》（*Chameleon's Crazy Colours*），自然就能夠變色的融入所處的環境這一概念在這本書中被打破，變色龍吃了一隻臭蟲害得牠不能變出來週遭環境的顏色，變出來的顏色卻是亂七八糟，趴在黃色的花朵上，變成了紅色、想變成綠色但卻成了紫色，但是似乎沒有效果，牠擔心變不出顏色來會被獅子吃掉。幸好遇到了猴子和狐獴幫助，想盡各種辦法聯用獅子嚇牠也沒有效。後來真的遇到獅子，牠被嚇呆了沒有跑，身上的顏色還是亂七八糟，回答獅子「我得了亂七八糟病」吃了牠會生病，這倒是嚇到了獅子。

三、科學、趣味及生命教育的角色系列

1. 標榜趣味的變色龍形象——韓國

在這本韓國暢銷的圖畫書《乖乖豆幽默有機繪本》（大陸翻譯）一套共計 14 本中的《變色龍的旅行》，主角是變色龍是一位旅行者的角色，第一站來到了南極向企鵝打招呼，卻因為抵擋不了南極攝氏零下的氣候，原本綠色的變色龍卻被凍成了藍色的變色龍；他來到了沙漠，毒辣辣的太陽照得牠變成了黃色的變色龍，經過漫長的旅行變色龍想家了。

2. 小小科普知識繪本中的變色龍——中國大陸

《探長變色龍》主角是一名探長，故事是在一次清晨雞媽媽打電話告訴探長變色龍，家裡

的東西被偷，雞蛋也不見了，探長變色龍前往辦案的過程。於是，牠前往雞媽媽家的辦案，牠在雞媽媽家的屋頂上看見一道黑影走過樹林，而牠就跟著躲進樹林中，牠的皮膚變成樹幹的顏色、躲進樹叢裡身上變成樹葉的顏色、坐在紅色的沙發身上的變成紅色的。後來，從紅色的沙發上抓到了老鼠小偷，終於破案了。

這一本圖畫書，運用了變色龍的特性，告訴讀者變色龍的變色屬性，傳達科學的知識，在故事的安排上刻意賦予變色龍一個探長的角色且能夠在不同環境裡隱身抓到小偷，不僅具有吸引兒童的注目，更在科普概念上加上具有兒童趣味的故事情節。

3. 非洲動物傳說故事中的變色龍

《聰明的變色龍》（*Crafty Chameleon: African Animal Tales*）原出版時間 1987 年，是一本賦予在地關於動物的傳說故事。講述著一隻變色龍不甘願被花豹和鱷魚欺負，於是用身上的顏色當掩護，請編織鳥用藤蔓做一條繩子，於是把蹦蹦跳跳的豹套住了，豹心想變色龍才拉不動牠呢？變色龍把拉著繩子跑到另一端，偽裝在樹枝上，也套住了鱷魚並請牠等著。於是，變色龍跑到繩子的中央剛好可以看到左邊的豹和右邊的鱷魚，接著大叫拉，鱷魚被豹拉了，在爛泥中天旋地轉而鱷魚也用力拉豹，把牠拖過咬人的蟻窩。牠們一直拉到體力用盡，大叫著變色龍對不起，我再也不欺負你了。

變色龍才把繩子砍斷，直到今天鱷魚和豹都不敢惹變色龍。變色龍名字的原意是「『地上的獅子』，原產於非洲」（註 11），舌頭可以伸得比身體還長，用黏黏的舌尖捕捉移動的蟲子吃。

四、結語

除了上述談到了的 8 本關於變色龍的圖畫書，另外還有像是《歷險小馬加》談論一本探討寵物的變色龍有一天逃脫出來籠子的世界、《五顏六色的變色龍》（英國）好忙的動物系列硬頁書中的一本認識顏色的一本繪本、洞洞書中的《變色龍》（臺灣）（註 12），《變色龍捉迷藏》（にじいろカメレオン）（日本）（註 13）、《變色龍不變色》（臺灣）小小變色龍伊瓜納講述一個肯定自我的故事、「不變」色的變色龍《爸爸，媽媽這樣可以嗎？》（*De Kleine Grote Kameleon*）（荷蘭）、《癩蛤蟆與變色龍》（臺灣）、《貪吃的變色龍》（大陸）、《變來變去的變色龍》（大陸）、《我不吃》（大陸）、《Brief Thief》與《Leon the Chameleon》等等。

誠如上述，我們可以發現「變色龍」形象在圖畫書中探討，可以發現變色龍在圖畫書扮演的演員角色，是一種探討自我的為一類型；另一類型則是以趣味和科普知識的兩大系列，也讓我們看見圖畫作家請變色龍作為主角演戲時，扮演重要的戲份，在運用可大致分成改變自我和影響他人，並且扣緊變色龍變色的屬性探究孩子受到外界環境產生的心理變化。變色龍出現在圖畫書中可說是扮演多元的又別具意義的角色。

注釋

1. 引文出自蓋兒·梅爾森著，范昱峰、梁秀鴻譯，《孩子的動物朋友》（*Why the wild things are*）（臺北：時報文化，2002），頁 29。

2. 引文出自培利·諾德曼著，楊茂秀等譯，《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》（Words about pictures: the narrative art of children's picture books）（臺東市：財團法人兒童文化藝術基金會，2010），頁 296、299。
3. 關於妮耶荷·舍芙蕾相關研究可參閱藍劍虹，〈從自然到文化—動物說的故事與說故事的動物〉，《竹蜻蜓，兒少文學與文化》，第一期，頁 131。
4. 藍劍虹，「兒童，一種文學動物：語言經驗與符號中的兒童，從浪漫主義到後結構主義」（臺東市：國立臺東大學兒童文學研究所博士論文，2010.6）博士論文，頁 415-416。
5. 同注 2。
6. 關於艾瑞·卡爾（Eric Carle）更多的介紹內容請參考個人網站。上網日期：2016 年 5 月 20 日，網址：<http://www.eric-carle.com/rev-chameleon.html>
7. 引文內容出自艾瑞·卡爾著，林良、鄭明進譯，《拼拼湊湊的變色龍》（臺北：上誼，1995），版權頁。
8. 關於變色龍的顏色，將變色龍歸類為藍色，參閱貝絲·費汀文，張東君譯，《動物的顏色：由世界各地的動物們所組成的七色彩虹》（臺北：小魯，2012），頁 17。
9. 同注 3，頁 168。
10. 《變色龍吉第安》英文書名為 Gideon，並沒有出現 Chameleon 這個字。我們可以發現中文書名卻加上變色龍三個字，《變色龍吉第安》的主角是隻接近變色蜥的形象。
11. 同注 8，變色龍的原義是地上的獅子，頁 17。
12. 藍劍虹老師提及圖畫書在分類上具有一定的複雜度，提出了四大項分類系統，將圖畫書分成四大類，包含 1. 說演性；2. 圖畫書；3. 書籍藝術；4. 互動性等四大類圖畫書分類系統。這裡指出的書籍藝術類圖畫書在說演上必須依賴書籍講述。《變色龍》這一本書是洞洞書，藉由這一洞洞串起變色龍變色，巧妙的運用翻頁的屬性敘說整個故事，因此牠歸納為書籍藝術類。
13. 如注 12 所述的類型中，《變色龍捉迷藏》（無字圖畫書）是為第四類型的互動性圖畫書，藉由和讀者互動的一本圖畫書，變色龍巴弟遇到了蛇、野狼、鱷魚，藉由拉一拉、轉一轉躲過了危機，最後遇到了臉好紅的花花，就不再躲起來，另外在封面與封底都有設計與讀者互動的顏色轉盤和讀者互動。另外，臺灣未出版的另有立體書《Metamorphoses: Chameleons》，Art L'Hommedieu 著、Art L'Hommedieu/ Ill. 繪，SCHOLASTIC INC. 出版，1993 年 1 月。

延伸閱讀

1. 艾瑞·卡爾著，林良、鄭明進譯。《拼拼湊湊的變色龍》（臺北：上誼，1995）ISBN 9577620361
2. 艾蜜莉·葛拉菲特文圖。《藍色的變色龍》（臺北市：維京國際，2013）ISBN 9789866310911
3. 田代千里圖·文，洪翠娥譯。《我是變色龍》（臺北：上誼，2004）ISBN 9577623603
4. 法蘭契絲卡·葛瑞戈圖·文，陳慧靜、黃姿樺譯。《變色龍吉第安》（臺南市：企鵝國際，2003）ISBN 9572824104
5. 雷歐·里歐尼文·圖，林真美譯。《自己的顏色》（臺北：遠流，1997）ISBN 9573233452
6. 尼古拉·格蘭特·邁克爾·特里作。《亂七八糟的變色龍》（北京：外語教學與研究出版社，2010）ISBN 9787560061399
7. 鄧晶編。《探長變色龍》（上海市：東華大學出版社，2003）ISBN 9787810387170
8. 默威·哈迪希著，艾德利恩·坎納威圖，張劍鳴譯。《聰明的變色龍》（臺北：阿爾發國際文化，2012）ISBN 9789868726345