臺灣出版與閱讀 2616-5074
108 年第 4 期（總號第 8 期） 民國 108 年 12 月（2019.12） 頁 26-31 國家圖書館

德語繪本與閱讀療癒

林美琪 大葉大學歐旅學程助理教授

在德語繪本文學當中，有許多以悲傷與失落為主題的作品，其中的原因和圖書治療的功能息息相關。我們在閱讀的過程當中，常認同於書中的一個角色，跟著書中的男女主角去經歷他們的喜怒哀樂，體驗男女主角的人生與苦痛，這種認同 Identität（德語中的認同），使得我們成為自己想成為的人，發展自己解決問題的能力，最重要的是：我們學習書中的人物在面臨生命中難題時的解決方式與態度，這個緣由讓筆者開始在大學的通識課程當中，開設了「文學與悲傷治療」這門課程。這篇文章除了介紹德語療癒文學之外，更希望讀者能知道這些療癒文學在大學課堂當中，如何成為閱讀文本，學生們在課程中與課程後有些怎樣的產出，其中許多藝術作品是課堂中的集體創作或實作成果。以下便先開始介紹療癒文學的文本與德語文學的特殊性。

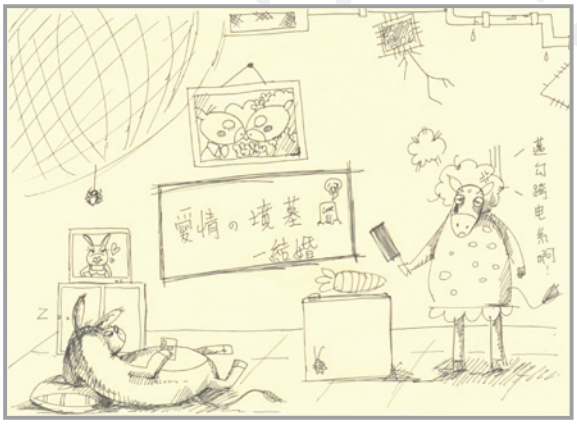
德語文學向來有透過文學彰顯社會問題的傳統，德語文學作家希望文學可以作為社會的一面明鏡，對社會提出建言與批評，甚而更積極地提出問題的解決方案。因此，不管是德國文學、奧地利文學抑或瑞士文學，作家們寫作的主題與社會問題密不可分，這個德語文學現象早已成為歐洲文學的傳統，許多德語作家希望透過文字，為這個社會盡點心力，或者改變些什麼，而文學閱讀成為治療心理的疾病方式開始於二十世紀，「Bibliotherapy」英文中的意義，便是透過書籍進行治療，圖書館員為患有憂鬱症與高血壓的患者開出書單，竟然發現長期閱讀療癒相關書籍，可以讓患者減輕服用抗憂鬱藥物的劑量，甚至降低高血壓症狀，這種書籍與閱讀的療效，當然和文章開始所提及「認同」過程，以及「我並非孤單的在世上面臨這個問題」這兩個因素有極大的關聯性，接下來便為讀者介紹以悲傷療癒為主題的德語文學繪本。

《親愛的驢：畢竟我愛的還是你！》

這個作品曾獲選為奧地利最美麗的書，繪本的男女主角是一對即將慶祝銀婚紀念日的老驢子夫妻，牠們在一起渡過了大半輩子的光陰，因為常常擁抱對方，而在彼此的身上產生了「愛的痕跡」，為了配合彼此的身形擁抱，公驢和母驢在脖子上分別出現了凹陷與凸腫，這個凹與凸的概念象徵彼此多年來的磨合與包容軌跡，也因此象徵手法被讚譽為奧地利最美的書。兩隻相伴已久的老情驢深知對方的缺點與毛病，公驢非常健忘，細心的母驢在公驢的耳多上折了一個折角，德文中 Eselsohr（驢子的耳朵）便是書中的折頁，把重要的一頁折角，以免遺忘，因此在文字上有著相關語的巧妙之處。驢子先生的另一耳朵因年紀大，早已不太靈光，折了記號的耳朵又聽

不到鐘聲和太太的叫喊，好好的銀婚紀念日不但沒有慶祝，驢子先生從早睡到晚，把驢子太太氣炸了，因此，他決定離家出走，去尋找生命中更好的另一半。

母驢離開家之前，兩人當然不例外地大吵了一架，各自放話隨便找都可以找到比對方更優秀的伴侶，公驢和母驢各自展開愛情的冒險旅程，但是尋找的過程中，凹與凸這兩個愛情的印記，卻是兩者尋找愛情的最高原則，兩隻驢分別和山羊、火鶴、母牛試過之後，卻都覺得不適合，這時出現了駱駝隊伍，牠們凹凸的雙峰顯得格外誘人，但是駱駝雙雙對對的依著彼此的凹凸駝峰就地而睡，一隻落單的駱駝（外來者）提醒這對驢子：「你們倆配起來剛剛好，怎麼不一起捉對就地休息呢？」這時兩隻老情驢才驚覺天涯海角，沒有其他伴侶比老伴更珍貴了，於是兩者開始了和解的場景，多日來的奔波，兩隻驢都變瘦了，兩驢深情地凝視對方，說道：「你瘦了！」另一隻驢則答道：「這樣一來，擁抱時才不會喘不過氣來。」兩驢深情擁抱，駱駝躺在沙洲的雙腳成為路標，為兩隻驢子指示著回家的道路，以及感情回溫的途徑。結局當中，兩者因著吵架與愛情冒險事蹟而瘦了下來這件事，被兩隻驢積極正面地反思，這樣一來彼此才能擁有適當的空間，不會在親密關係當中，愛得喘不過氣來。這本書2007年由小魯出版社出版，筆者翻譯，是一本談兩性關係與如何修補情感裂痕的療癒書籍。在課堂中除了閱讀文本之外，練習凹凸的創意概念，以及省視自身或身旁的兩性關係，更是實作課程的一大重點，在集體分組創作的過程當中，兩位男生和兩個女生的團體組別，畫下了下面一則漫畫：



這則漫畫當中有著逗趣的主題：愛情的墳墓就是結婚。母驢氣急敗壞地拿著菜刀，怒斥著不願分擔家務的公驢：「不要再一直看電視了！」這張漫畫呈現了臺灣社會兩性關係及不平等的現象，女性不管有沒有在職場工作，家務與育兒的責任都得擔負在女性的肩上，這種不平等的分工，也導致臺灣的結婚率與生育率屢創新低。

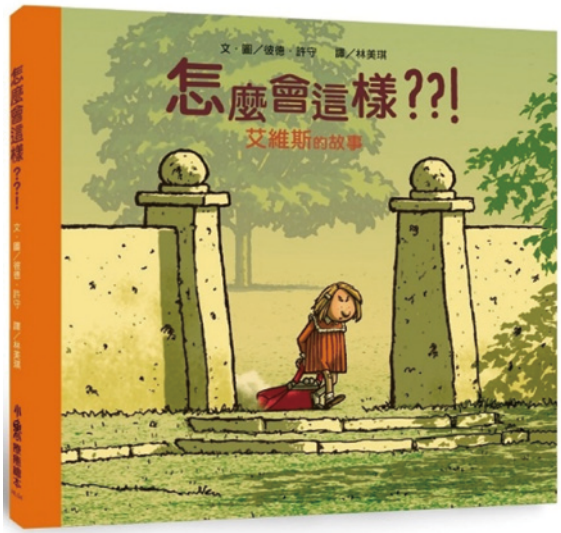
《怎麼會這樣 ??!：艾維斯的故事》

這本繪本是德國畫家彼德．許守（Peter Schössow）的作品，全書由電腦繪圖，而非手繪的作品，是結合電腦繪圖與療癒繪本文學的先驅之作。出生於1953年的許守，大學時代學的便是藝術，他出生於漢堡，也在漢堡念大學並且在這個海港城市成家立業，他真正讓讀者與觀眾認識的作品是：每星期六在德國公共電視臺（ZDF）五分鐘的小老鼠卡通影片（Die

Maussendung），這部卡通沒有對話，只有影像，每個禮拜六，所有的德國小朋友都期待看小老鼠今天又有什麼新把戲，有時是一條線，由小老鼠變成溜溜球，有時是小老鼠和朋友玩耍或吵架，小老鼠置入德國小朋友的日常，使得許守成為家喻戶曉的人物。

2003 年許守開始使用電腦繪圖，他的人物一向以簡潔俐落著稱，擬人化的小老鼠是站立行走的小動物，也有自己的時尚品味穿著，但是線條並不繁複。《怎們會這樣 ??!：艾維斯的故事》中的女主角沒有名字，臉部沒有細緻的五官表情，穿著一身大紅連身洋裝；拖著一個大紅漆皮包包，包包拖地的部分塵土飛揚，臉上的表情似乎也在冒煙地生氣，小女孩將漆皮包包拖過公園，大喊著：「怎們會這樣？！」公園裡烤肉的人群驚訝地看著她。小女孩繼續往前走，洩憤似地踢著腳下所能踢的東西：紙屑、石頭、空的飲料瓶。公園裡的休憩的人們驚訝的看著她，她又走到水邊大叫著：「怎們會這樣？！」這時有群人好奇地圍了過來，問她到底發生了什麼事，小女孩的憤怒表情頓時轉變為傷心的表情，她難過地回答陌生人的關心提問：「我的艾維斯死了！」是那個會唱歌的貓王艾維斯嗎？這時，小女孩打開她的紅色漆皮包包，裡面裝了一隻死掉的綠色小鳥，她的寵物鳥艾維斯過世了。整群發問的人當中有位高個子的女生、一隻小熊、一隻狗、一個有翅膀的小精靈，還有一個提公事包的男人組成，女生站中間，是和小女孩互動最頻繁的人。畫面呈現一個三角形，隨著情節提問，三角形在紅色漆皮包包打開時，成為了正三角形，是全書的高潮所在；之後，三角形的頂點開始慢慢地向右移動，有人提議，為艾維斯辦個喪禮吧！於是，這群人開始行禮如儀，為寵物鳥艾維斯辦了一個典型的德國葬禮，有花冠、乳香、蠟燭，還有高個女孩手上拿的聖經，將艾維斯安喪之後，這群人坐在一起喝可可，小女孩坐在高個女孩的腿上，她談和寵物生前種種的美好。黃昏來臨時，小女孩和這群人告別，臉部線條柔和，不再氣憤、不解，因為她已經和自己的摯愛完完整整地告別了。

這個作品是少數以寵物的失落經驗，教導讀者如何向自己的摯愛說再見的一本繪本，由小魯出版社在臺灣發行，2018 年已經再版發行，可見發行量不錯，現代年輕讀者養寵物的經驗豐富，如何和陪伴自己長大的動物說再見，實在是一門很大的心靈功課，在這本繪本當中許守提出幾項建議，例如：透過葬禮的儀式，和別人談論你的悲傷，關心陌生人的特殊情緒反應。



《爺爺有沒有穿西裝？》

這個繪本作品是三本療癒繪本文學當中，文字數量最多的一本書，其中的圖畫以色彩濃重的刮畫為主要的創作技巧，顏色以黑色、咖啡色及灰色為主，非常符合書中死亡的命題。這本繪本中的小男主角第一次面臨死亡，失去的是和自己極為親近的爺爺，爺爺沒有和他道別就離開了人世，他曾經答應要教孫子釣魚，也沒有兑現承諾，小男孩因此獨自傷心地拿著釣竿，在傾斜的水邊舺板上垂釣，眼淚像雨滴般豆大地落到水面。憤怒的小男孩不能明白為何死亡可以把一切都帶走，他問著爸爸和媽媽，到底死亡是什麼？真的有靈魂的存在嗎？人死後到底去哪裡？這本繪本是以繪本文學型式，談論存在主義的作品，寫作的主題不僅是死，還有生，書中一開始的畫面是一雙大皮鞋，爺爺躺在棺木中，棺木的形式較不明顯，只露出一雙大大的皮鞋，小男孩的比例在畫面中呈現不對等的比例尺，大約只有母親的手部長，大人腳長的三分之一，這個特別迷你的比例大小，暗喻著面對生與死的課題，小男孩所知道的實在是太有限了。當小男孩獨自坐在爺爺生前常坐的沙發上時，小男孩的身體比例亦約占沙發的三分之一，這時，偌大的沙發象徵著他面對爺爺的死亡有多麼無助與孤獨寂寞。小男主角如何克服自己的哀傷與憤怒呢？這本書一樣提出幾個面對親人死亡的痛苦，可以慢慢釋放的方法：小男孩會看爺爺的照片，和照片裡的爺爺說話；他常到爺爺的墳前除草，看看爺爺好不好；他常和哥哥、爸爸、媽媽談及爺爺的事，心中的

宗教

不枉女身

佛經中，這些女人是這樣開悟的

了塵法師，了覺法師 著

眾生文化 /10805/432 面 /22 公分 /480 元 / 平裝
ISBN 9789866091971/229

這 38 位聖女弟子，24 位出家比丘尼，12 位女居士，都曾飽嘗各種輪迴苦，被背叛的妻子，死了孩子的母親，甚至是個壞女人，一如我們，各有狀況百出的人生，一言難盡的心路，但她們有幸遇到佛陀，有幸遇到正法，有幸融入僧團，她們讓「身爲女人」的特質，成爲生命資產，而非負債，她們證明：依教奉行，如法修持，「身爲女人」這一生就會開悟！（衆生文化）

宗教

天國不在遠方

領會比喻的弦外之音

澤田豊成 著；林安妮 譯

上智文化 /10808/304 面 /21 公分 /300 元 / 平裝
ISBN 9789866036545/241

蕩子回頭、善心的撒瑪黎雅人、迷失的羊、芥子等，都是耳熟能詳的聖經故事。耶穌以簡單熟悉的事物爲題材，說出令人身歷其境、回味無窮的比喻，邀請我們在平凡的日常生活中用整個身心去感受和體會天國的奧祕。作者是文筆細膩、觀察力敏銳的聖經專家，他從福音中挑選 40 則饒富意義的比喻，以平易近人的方式深入探究比喻的脈絡、含意和時代背景，引導基督徒省思與對照自我的生命，重新檢視自己面對天主的態度，以及信仰生活的眞實樣貌。（上智文化）

傷口於是慢慢地癒合。繪本開始於爺爺的死亡，結束於一個新生命的開始，米琪阿姨在爺爺的喪禮哭得非常傷心，一年之後生了個小娃娃，如果有靈魂轉世這件事，那麼小娃娃一定不是爺爺轉世投胎的，因為爺爺離開的時候穿西裝皮鞋，包大尿布的小娃娃可沒有啊！

這本以小孩視角談論生死的作品在德國銷售極佳，幾乎在各大小書局當中，都可以看到他的身影，而且歷久不衰，這本書的繪畫風格極富個人色彩，有寫實主義大地色彩，視角與構圖卻是超寫實主義的誇飾與歪斜，很多地面、窗戶都是歪斜的，連葬禮場景的樹全歪到畫面的右上方，是典型特殊視野結構的畫面，對美學的養成而言，也是不同風格的美學教育。德語繪本的繪畫語言風格多元，不見得都是多彩、甜美的粉紅色調，這本《爺爺有沒有穿西裝》便是走寫實路線的灰色調。透過繪本談死亡與存在主義適合嗎？也許有些讀者會提出這個問題，對於德語兒童文學而言，許多的禁忌（Tabu）在 1968 與 1969 年的學運當中早已被打破，兒童文學應該呈現兒童生活中出現的各種問題，死亡、父母離異及戰爭都是重要的議題。

療癒文學與兒童心理小說

德語繪本在 1970 年後呈現了全新的風貌，強調面對生活問題進而培養解決問題能力的寫實青少年兒童文學，讓繪本文學在寫作的主題上更為寬廣，兒童心理小說更是其中非常重要的部分，德國作家米莉安．普雷斯勒（Mirjam Pressler）所寫的《刮車手》（*Kratzer im Lack*）和《當幸福來時，你得端張椅子留下它》（*Wenn das Glueck kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen*）這兩本作品均是非常具療癒作用的心理小說。《刮車手》談的是一位在學校沒有朋友，在家又得不到關愛的少年，嘗試在生活周遭找尋車輛，用刮車身來排解自身的憤怒與不平。《當幸福來時，你得端張椅子留下它》這本書有非常濃重的自傳性色彩，女主角漢妮卡住在孤兒院，必須用文學與想像力讓自己在殘酷的現實生活當中得以存活，最後療癒她的是愛與勇氣，透過陸阿姨（Tante Lou）對她的愛，她產生保護比她弱小的新進院童的勇氣。除此之外，德國出身於漢堡的女作家Kirsten Boie（琪思藤．波伊爾）也是一位非常擅長於寫作心理小說的作家，她的作品*Mit Kindern redet ja keiner*（沒有人要和小朋友說）談論的主題是如何面對失能的家庭，書中女主角的母親罹患精神疾病，家庭功能很快地失序，母親住進了醫院，父親及所有的親屬卻沒有人願意開誠佈公地和她討論母親的問題，覺得小孩子不需要知道太多，知道許多殘酷的真相反而不容易平安地長大。這本兒童小說有極濃重的社會批評色彩，波伊爾透過這個作品表達的是：大人們讓孩子承受許多問題與壓力，卻一直想粉飾太平，不願意坐下來和孩子說明真相以及討論問題可能的解決方案。這些心理小說讓讀者知道自己所面臨的問題，書中的男、女主角亦用生命在面對，自己並非孤單寂寞地活在這些痛苦與問題當中。

筆者在德國取得博士學位的論文題目為：「德語青少年兒童文學中的家庭問

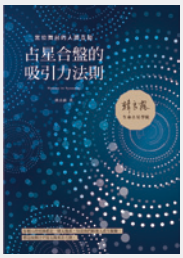
題」，副標題為「文學是社會的一面鏡子」（Familienkonflikt in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur - Literatur als Spiegel der Gesellschaft），的確，德語文學希望自己有照妖鏡的功能，能將社會上形形色色的問題，用文字、藉情節、藉人物顯現出來；讀者在閱讀的過程中，透過對書中主角的認同，進而形朔自我面對問題的態度以及解決問題的能力，讓文學作品創造出社會意義與積極功能，這便是療癒文學正向的功能。

德語青少年兒童文學當中有許多觸及婚姻問題的作品，許多書中的小主角必須在父母離異的情況中生存，這個狀況其實是非常多現代兒童的生活現況，因此，這類主題的作品也成為了另類的療癒文學，在閱讀這類作品當中，小讀者知道自己並不孤單，奧地利女作家克莉絲汀娜・內斯林格（Christine Noestlinger）便寫作了一系列以離婚家庭為背景的文學作品，其中有些聰明的小主角，甚至可以在父母離異的狀況下，想辦法得到兩者所提供的利益，是悲傷療癒題材當中，非常另類的教戰手冊。

參考文獻

1. Kirsten Boie. *Mit Kindern redet ja keiner*（Schatzinsel, 2005）.
2. Mirjam Pressler. *Kratzer im Lack*（Gouliver, 2012）.
3. Mirjam Pressler. *Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen*（Beltz Ver-lag, 2019）.
4. 彼德・許守文圖，林美琪譯。《怎麼會這樣 ??!：艾維斯的故事》（臺北市：小魯文化，2018）。
5. 阿德海特・達希米娜文，海德・斯特林格圖，林美琪譯。《親愛的驢：畢竟我愛的還是你！》（臺北市：小魯文化，2007）。
6. 艾蜜莉・弗利德文，傑基・格萊希圖，張莉莉譯。《爺爺有沒有穿西裝？》（臺北市：格林文化，1999）。

出版社選書



宗教

占星合盤的吸引力法則

宮位舞台的人際互動

韓良露 著

南瓜國際 /10807/324 面 /21 公分 /380 元 / 平裝
ISBN 9789869599467/292

每個人的星圖都是一個太陽系，每當我們跟他人產生關聯，都是兩個小宇宙太陽系在互動。從占星合盤宮位，了解你與他之間是什麼樣的緣分。人際合盤在實際運用上的意義，在於遇到凶神惡煞時能躲則躲，而我們自己也不要成爲別人的凶神惡煞。學占星的最高理想，在於如果世界上每一個人都變得好一點點，整個世界就會變得好一點。（南瓜國際）

宗教

問吉凶一本通

鐵口直斷祕法

黃恆堉 著

知青頻道 /10808/291 面 /15 公分 /270 元 / 平裝
ISBN 9789864882052/292

想要求助神明，託夢卻不是一時三刻能解決的了，拿不定主意，就看看這本書學著爲自己人生作主吧！十分鐘就能上手的占卜工具書，解決您 64 種生活中相關的問題，趕快入手！幫助自己又助人！生活中有太多難關和迷惘的事情發生，但是命運中本來就有可以求取和不可以強求的事物，千萬不能在失意的時候懷憂喪志，保持內心的平靜，努力不懈才能有所成。若是在迷途中想求解指引，本書就是我們生活中的顧問老師。（知青頻道）