

兩本邵語繪本，畫面構圖的解析

2冊のサオ語の絵本、絵の構図の分析
Analysis on Picture Composition of Two Thao Language Picture Books

文 | 鍾雨璇 (墨爾本大學藝術與文化管理碩士)

圖 | 邵語繪本擷取

台灣 原住民族的神話傳說，早期因無書寫系統，口耳相傳下族人才得以延續記憶。而後學者開始研究並以中文進行書寫，原住民族的神話傳說才有了文字記錄，然口述與書寫者的文化背景與觀點終有差異。因此在以部落為主體，並以邵語書寫的目標下，南投縣魚池鄉邵族文化發展協會（以下簡稱邵文協）透過邵族語推組織的計畫，出版《追逐白鹿的傳說》與《森林裡的秘密火種與咕咕的占卜鳥》兩本繪本。

用族語書寫的繪本

《追逐白鹿的傳說》為邵族最經典的口傳部落遷徙史故事，在2006年通過原住民族傳統智慧專用權申請，歸入其他文化成果表達。

故事敘述經過部落會議討論，凝聚共識下取得文化詮釋權；族語書寫則由邵語程度最資深的高榮輝耆老主編，並透過邵族語言推動委員會，進行多次會議討論取得族語書寫的共識；繪本的繪者，《追逐白鹿的傳說》的李至平，是由邵文協委託製作書籍MataTaiwan的創辦人方克舟推薦，《森林裡的秘密火種與咕咕

的占卜鳥》的謝佩芬，早前已與邵文協有合作經驗。兩位繪者的風格介於魔幻與寫實間，邵文協預設的讀者群雖是學齡兒童，但更希望能全齡適讀。因此，多變的繪畫技巧及豐富的媒材，讓各年齡層讀者透過畫面有不一樣的體會，甚至重新閱讀時都能有不同的解讀。接下來將剖析兩本繪本的部分畫面，以期透過不同的視野，展現繪本中的巧思。

Inkahiwan qmaqutilh mapuzipuzi a lhkaribush a qnuan a lalawa 追逐白鹿的傳說

故事以邵族人主持的敘述展開，人物和動物有著生動誇張的姿態與表情，奮力拉弓的族人、躍開步伐追擊的黑狗、不同奔跑姿態的山羌及流星雨般墜落的箭矢，整個畫面營造出流動感，彷彿在觀者眼前發生。繪本中繪者常以此呈現畫面的流動感，譬如接續的頁面，畫面也是以族人與黑狗不同且誇張的追擊姿態，陳述由白天追到黑夜卻怎麼也追不上白鹿，此外畫面明顯地遠近之分，使整個視覺上是有深淺的。畫面的立體建構與人事物交錯穿插，使讀者彷彿身歷其境並感受時間的推移。

翻頁後，前方的獵人與樹林中探出白鹿及黑狗的頭，捉迷藏般的景象，增添閱讀時豁然發現藏匿森林中白鹿或黑狗的驚喜感。這樣童趣般的描寫也被延伸至接續的頁面，文中族人追擊獵物的畫面，可發現擬人化邁步逃跑的芋頭。

畫面一轉，族人追擊白鹿，於天亮時到達土亭仔（原日月潭）。旭日初昇的時刻，柔和尚不刺眼的微光以朦朧的色調來描繪，整個頁面呈現寧靜致遠且遼闊的意象。隨著白鹿的蹄印，族人依舊沒有發現其蹤影時，決定去水中洗淨手腳，發現水中的湖魚。因此繪者將畫面拉近到水底，放大魚群圍繞於族人腳邊的景象，並以白色線條表達湖水流動的波紋。

此外，書中也可發現繪者善於用光影描繪人物的立體感，舉凡老者建議青年族人獵捕魚群並以此為食時，老者面向光源、青年族人背對光源，繪者適當地在人物身上做光暈及陰影的處理，使人物在畫面中顯得更真實且立體。這樣的手法在族人圍繞於火堆邊烤魚時更為明顯，中心的火源照亮了族人因發現豐富物資，充滿微笑的臉龐與背後灰暗的景像描寫呈現強烈的對比。

而後，書中再次強調時間的推移，族人從黑夜中啟程返回家中，跨頁時轉為白天，高掛以白色呈現的太陽、與用點畫及暖色系去表達天空炙熱的顆粒感，對比夜晚柔和的月亮光暈、帶有雲彩紋樣的灰色調背景，使讀者明顯感受到時間的變化與場景轉換。

最後，因湖中有魚被視為秘密，族人在高而疏密相間的草叢悄悄告知親戚或兄弟姐妹，這時畫面拉近以放大族人耳語的動作。而結尾以拉遠的畫面，描述族人歡欣地圍在日月潭邊慶祝，向內為以日月潭為中心圍繞的湖魚；此種以圓圈型態做類比的手法，增加了畫面的協調感，同時也象徵平和，彷彿族人與大自然已融為一體。

Fitfit a lalawa 森林裡的秘密火種與咕咕的占卜鳥
故事開頭提及台灣藍鵲羽毛的顏色為藍色、青綠色與白色，搭配桃紅與橘紅粉彩刷過的背景；然而在跨頁描述古時藍鵲為邵族人帶

來火種，使族人能煮熟食物，搭配的卻是藍鵲的身形及長長拖曳其後的青綠色尾羽，由此發現文字敘述與圖畫呈現的置換對比。

而後，綴有塗鴉雲朵的天空，綴滿紅、白、黃與粉的圓點，為以黑、藍及紫色來呈現即將到來的夜晚，抹上最後一股夕日的餘暉。往前推進，是交織波浪線呈現綿延的山群，與以虛實線條來表現林立房子、耕地及農作物。

滿目的金黃，於下一頁面中展露眼前，繪者在水彩背景上，添上蠟筆筆觸般的農作物，最後為顏色濃烈的藍鵲，主角的身分不昭而顯。再因文中提及藍鵲吃食農作物，氣憤的族人被繪者以誇張的面部表情呈現，尋著族人的視線會發現棲於一隅並大塊朵頤的藍鵲。

翻頁後藍鵲叼來的火炭，燒毀族人耕種的農作物，暖橘及珊瑚紅的背景、蠟筆似繪出混亂的線條，表現大火肆意燃燒並毀壞一切的意象。斜對著烈火的則是一旁綠意盎然且平和靜謐的森林，蓬勃的生機與在烈火中被灼燒的農作物形成強烈的對比。

然而，當族人在發現被火烤過的玉米、地瓜等變得更加美味時，才明瞭原來藍鵲帶來看似危機的大火，是生活中的一線生機。自此，族人與藍鵲間的關係變得融洽，繪者便以族人圍繞著火、藍鵲圍繞著族人們，表達兩者親近圓融的氣氛。

在藍鵲的繪本中還有另一則繡眼畫眉的故事。其首先描繪其形體，以多彩的颜色、豐富的線條和幾何圖形組成。於樹叢中的許多眼睛則代表其他藏匿於樹林中的繡眼畫眉。

下一頁面中，族人聆聽並遵循繡眼畫眉的指示，站在人群前的領袖，以葉子花環來區別與旁人身份的不同；翻頁時，頁面的左邊分別是族人不聽從指示盲目前行，此時背景是溫暖的黃色；然而，右邊族人被山豬及蛇追逐時，畫面則轉為冷色調的藍色。兩邊的歷程以颜色的對比，暗示不遵循繡眼畫眉的結果。

透過藝術展現的傳說

兩本繪本中，繪者善用顏色、場景、光影，或與書中文字敘述的對比，增添畫面給讀者的印象或趣味性；另外，繪者使用多種技法

和媒材，凸顯角色並使風格不會一成不變，豐富的畫面讓各年齡層的讀者在輕鬆閱讀之虞，能仔細感受圖畫帶來的多層意象及對藝術的展現。◆

手機掃描QR CODE 填寫「讀者回函」

歡迎您上網提供對本刊的具體建議，以做為未來編輯參考。

感謝您閱讀本期《原教界》。本刊是台灣原住民族教育的唯一雜誌，內容涵蓋原住民族教育之最新情報、政策評論、校園報導、會議訊息、新書評介等，為原住民族教育工作者及研究者提供新知識與新趨勢，已發行16年共99期，並已全文上網（查「政大·原住民族研究中心」或「ALCD」）。

