

《北極特快車》圖文合作分析

周芷渝

摘要

《北極特快車》在 1986 年獲得美國凱迪克大獎，並且也是年度童書暢銷排行榜上的常勝軍。這本圖畫書曾被培利·諾德曼關注，在他的論著中也有提及此圖畫書的繪畫風格和特色。但對於《北極特快車》的研究卻少有將書中圖文合作的層面提出完整探討。因此本論文將以此為出發點，希望能呈現出《北極特快車》一書中圖文合作的效果。另外在論文中也將提出書中視覺元素搭配文字後對於主題以及情節的作用，以此作為圖文合作的深入分析。針對文字部分筆者將使用文本分析法，期望能將情節、主題與圖畫的搭配效果呈現出來。在圖文合作的部分則大多以培利·諾德曼論著《話圖》一書作為分析的參考依據。

關鍵詞:圖畫書、圖文合作、視覺元素、北極特快車

一、前言

克里斯·凡·艾斯柏格(Chris Van Allsburg)的圖畫書作品曾經三度獲得凱迪克大獎¹，並且多次搬上大螢幕。在英文世界中是相當重要的圖畫書作家。艾斯柏格本身是雕塑家²，因此作品的繪畫相當寫實，但是他所創造的故事卻很奇幻。每篇故事都像謎團³一樣讓讀者在一片迷霧中摸索他想要表達的意涵。雖然他的作品成就相當高，但是中文世界的讀者對於他的作品卻並非那麼熟悉，唯有對《北極特快車》這本曾經被改編成電影的作品稍有印象。

筆者這次的研究就是想針對《北極特快車》這本圖畫書的「圖文合作」作分析，因為在許多論著和研究裡，都比較著重在這本繪本的圖畫特色和作品風格。而關於圖文合作卻沒有完整的分析，因此筆者希望能透過此論文針對這個方面作出整理。另外除了圖文合作外，筆者也將圖畫書中的「視覺元素」一併討論。希望能在圖畫與文字中一同找出《北極特快車》的代表物件。

文獻回顧方面，《北極特快車》的相關中文論文資料不多，只有一篇期刊論文⁴是針對這部作品分析，不過內容是將圖畫書與電影之間改編的效果提出評論。在論著方面，培利·諾德曼的《話圖》和《閱讀兒童文學的樂趣》、谷本城剛、灰島佳里的《如何幫孩子選繪本》以及彭懿《遇見圖畫書百年經典》中都有提到艾斯柏格的作品，只是當中並非完全針對《北極特快車》一書作分析，大部分都是針對文學效果或作品風格提出看法。但都是本論文的重要參考資料。另外因為艾斯柏格為英語世界人物，所以也將英文論文列入參考，期望能融入西方觀點。英文論文相當多的篇幅，其中比較針對作品的分析有四篇⁵。

此論文的研究方法大多使用培利·諾德曼《話圖》中的觀點來分析圖畫書的圖文合作，並且配合廖卓成《童話析論》裡敘事觀點的解說作分析。對於畫面的手法則是使用古斯塔夫·莫卡杜《鏡頭之後》對鏡頭的選用、敘事與創意作評論。另外對於圖畫書的文字則是使用文本分析法。

¹艾斯柏格 1979 年出版的第一部作品《The Garden of Abdul Gasazi》(魔術師的花園)即獲得凱迪克榮譽獎(Caldecott Honor)，第二部作品《Jumanji》(野蠻遊戲)榮獲凱迪克金牌獎(Caldecott Medal)。1985 的作品《The Polar Express》(北極特快車)再度奪下凱迪克金牌獎。「美國凱迪克大獎」是由美國圖書館學會(American Library Association - ALA)於 1938 年創立的獎項。其中評選標準的周延與創新及著重作品的藝術價值、特殊創意，使該獎項能成為美國最具權威性的繪本獎，是美國最高榮譽的繪本獎。格林繪本網，https://www.grimmpress.com.tw/category_w_info.php?no=20 104 年 4 月 14 日瀏覽。

²艾斯柏格畢業於羅德島設計學院(RISD)專攻雕塑，最初的藝術創作以雕塑為主，曾經開過雕塑個展。城品網路書店網，<http://www.eslite.com/product.aspx?pgid=1003117071221847> 103 年 10 月 28 日瀏覽。

³在〈Rhinos in the Living Room Chris Van Allsburg taps into children's sense of mystery〉英文論文中曾提及艾斯柏格的作品特色是「像謎團一樣，讓人感到相當神秘。」

⁴閻雅萍：〈如果你相信，就一同來搭乘《北極特快車》〉，2009 年九月份中華民國兒童文學學會期刊

⁵詳見參考文獻 4。

二、北極特快車圖文分析

圖畫書的表現相當著重於圖畫與文字的關係，這兩者的關係許多學者⁶有很多不同的表述方式，如「圖畫與文字相互依存」、「圖畫與文字交織表達」、「圖畫和文字共同承擔敘事責任」⁷等等，而在培利·諾德曼(Perry Nodelman)⁸的論著裡提到「藉由(圖文)相互的限制，文字和圖畫結合在一起，共同呈現意義，缺其一，就無法完整的呈現意義-文圖扮演的是一個讓彼此完整的角色……」。(318 頁) 故筆者將每頁圖文合作做出分析，下列即為每頁的圖文合作概況。

-P.1

-P.2

⁶戴維·劉易斯(David Lewis)著：《閱讀當代圖畫書：圖繪文本》中提到「長久以來，對於圖畫書這種形式的基本特徵取得了一個廣泛的共識，就是它結合了兩種不同的表現模式—圖畫與文字—成為一個複合的文本。」

⁷彭懿著：《遇見圖畫書百年經典》

⁸培利·諾德曼(Perry Nodelman)著：《話圖》

文字中列車長和小男孩對話，並且大喊「大家上車」⁹，但是圖畫中卻沒有畫出其他小朋友，只有主角和列車長被畫在遠處，呈現出兩個小小的人物，我認為這是要將重點突出——也就是讓這頁的主角「北極特快車」凸顯，所以才使用這樣的畫面配置。另外運用遠鏡頭將文字中沒有表達的火車和附近景色描繪出來，也提供讀者更完整的背景環境，而且人物在遠處也製造出另一種神秘感。特別之處是圖畫的視野選取。從這個陰暗的角度望出去，除了表現出時間背景，也讓火車和街道場景同時在讀者眼前展現，圖中的火車出現在街道上是不符合常理的，卻在這呈現出圖畫「魔幻寫實」¹⁰的風格。

-P.3

⁹英文版中寫的是“All abroad!”發音時，可以加重語氣在最後音節，氣勢比中文版強烈，與圖的搭配也比較好。改編電影中同樣強調這一句發音(英文)，且與畫面也相當配合；但同樣除了小男孩與列車長外沒有其他小孩。

¹⁰在少年天下出版的《十四張不可思議的畫》序中寫到：「他的畫充滿懸疑和謎樣的氣氛，擅長在日常生活的場景中，創造出超現實的魔幻氛圍，讓人彷彿置身夢境之中。」而筆者認為此處寫「超現實」易讓人與超現實主義的繪畫風格搞混，且使用「魔幻寫實」也較符合艾斯柏格作品特色。「魔幻寫實主義」一詞最早見於德國文藝批評家佛朗次·羅(Franz Roh)於一九二五年出版的專書《後期表現派：魔幻現實主義，當前歐洲繪畫中的若干問題》，他在詮釋德國後期表現主義的繪畫風格時，以「魔幻寫實」表示一種變動又恆常、存在出現又消失、真實與魔幻空間並存的意境。

這一頁的圖畫出現了許多小朋友在火車上，且畫面的用色明亮可以提供一個溫暖的氛圍給讀者，但同時這也讓讀者感到疑惑，因為明明剛剛上車的就只有小男孩，為何在火車上卻出現了這麼多其他的小孩？而且從圖中無法確定故事的主角是哪一個人物，只能搭配文字的敘述，才知道主角的確也在火車上。文字是以小男孩為視角承擔者，相當清楚的描寫在火車上發生的事。藉由文圖兩者的搭配可以建構出更完整的情景和背景畫面。另外從情節當中也可看出小男孩進入了一個奇幻空間，開始遠離真實世界¹¹。

-P.4

這頁的文字有些矛盾之處。

「不久，燈光都不見了。我們走進了又黑又冷的森林。當我們的火車隆隆的

¹¹在谷本城剛及灰島佳里的《如何幫孩子選繪本》一書中，曾提及艾斯柏格的作品為「來訪-回歸型的奇幻故事」（歐凱甯譯）其中舉的例子雖為艾斯柏格另一作品《陌生人》但筆者認為《北極特快車》也有相似之處。亦即上了火車後是奇幻世界的「來訪」，而下了火車回到家則是「回歸」。

穿過這一片寂靜的荒野，只見飢餓的野狼徘徊不去，白尾兔卻遠遠的躲起來了。」

為何小男孩會看到野狼和白尾兔呢?前面都已經說是又黑又冷的森林了，理應看不到這些動物，而且圖裡也沒有補充，倘若真的看到了野狼，小男孩沒看到又怎知白尾兔是躲了起來呢?如果在文字方面能將「狼嚎」(以吸引小男孩目光)加進去與白尾兔的敘述刪掉就會更加合理。再來從圖畫方面看，兩者描繪的角度正好相反，可以相互對照，文字是男孩從窗戶望出去的角度，圖則是從森林望向火車發光的窗戶。兩者的搭配建構出更完整的情境和故事。

-P.5

此處的圖利用遠景，將火車在陡峭山上「快速前進」的效果透過火車的渺小以及不斷冒煙(煙的方向不只表示火車前進的方向，更表現出圖畫書由左而右觀看的方向¹²)表達出來。並且在圖的左下方故意畫出一小段鐵軌，以表示已經走的距離，一同將路途遙遠的效果展現出來。

-P.6

¹²在培利·諾德曼的《話圖》中曾提及，讀者觀看圖畫書都是由左而右，雖此論未必精準，因中文讀者的閱讀習慣並非如此，且現在市面上的圖畫書已有不同方向的開本設計。但在此處卻暗示了故事行進的方向。(在 P. 2, P. 4, P. 6, P. 7 的煙都是往同一方向，表示了故事的前進，而 P. 8 則為反方向，不只表示火車抵達目的地，故事也將在此處有所轉折。)

這頁圖畫從橋墩穿越的角度來看火車的行進，讓火車因此被截成許多段，而被掩蓋住的長度反而使特快車在視覺感官上被無限延伸。讓人感覺它的長度比實際長，而這樣「截斷」的手法，會讓人想去找尋到底火車要開去哪？因而吸引人的視線搜尋圖畫，而在圖的右方陰暗處顯現出了些許亮光，利用煙的方向確認火車的行進後，讀者才會知道火車開往的方向。再搭配上文字就更加清楚地目的地即將抵達。這樣的設計就像是畫家在和讀者玩躲貓貓一樣，讀者必須慢下來停留在此頁仔細觀察圖像。另外此頁的文字提及

「遠遠的地方現出了亮光。那些亮光就像是在冰海上航行的輪船燈光。」

爲了搭配這些文字，艾思伯格將圖下方真的畫出像水的倒影般似幻似真的場景，不禁讓人好奇是否北極特快車到的地方是一個不存在的祕境？提供了讀者懸疑感。

另外畫面中的光線來源是畫面右上角的月亮，但圖畫中的月亮光暈卻異常的被放大了許多，讓整個畫面的神祕感更加深。但是這與目的地的陰暗卻又呈現出一種詭異的對比。讓讀者不禁對於北極特快車要開往的地方，出現不安感。

這一頁的文字有些矛盾，容易讓小讀者不解，因為原敘述者是長大後小男孩的回憶，進入回憶後，改用第一人稱(回憶中小男孩的角度)來描述，但這裡卻似乎又出現了另一個全知的敘述者在解釋北極。

「北極是建立在世界頂上的一個大城市，城裡到處都是製造聖誕玩具的工廠。」

如果是小男孩的第一人稱敘述，當時他應該並不清楚北極的樣貌。假設是原本的敘述者(長大後的男孩)從回憶中切換回來就能在這裡說明這段話，但接續在後面的文字又馬上進入回憶中，這樣的轉變會讓人覺得有點突兀。而圖畫的部分由於這一頁已經進入北極的大城市裡，所以可以看到城市為了準備聖誕節的到來而燈火通明，並且火車也融入在這個城市裡，要稍微注意一下才可以看見。但最特別的一個細節是在其中一扇窗戶裡出現了聖誕老人，由於他只是露出一顆頭，而且窗戶也不大，所以讀者也必須稍微注意才看的到。我覺得作者將聖誕老人藏在背景裡有其用意，可當作後面情節的伏筆。從這裡可以看出聖誕老人一直注視著北極特快車，而這與後面他將第一份禮物發給男主角也有關係，因為這代表著聖誕老人一直都有在注意著小朋友。

這頁的圖有許多細節，但是文字通通沒有描述，只有說明他們已抵達北極，這樣的「留白」¹³可以讓讀者透過圖像來補足文字沒說的故事。

-P.8

¹³這裡的「留白」就如同著名繪本《母雞蘿絲去散步》，文字不把關鍵處講明，讓讀者透過圖像自己領會，但《北極特快車》的圖像不像《母雞蘿絲去散步》那麼明顯，讀者須加以思考才能得知。

這一頁的文字與圖畫的內容相互補充。文字是由小男孩正坐著的北極特快車望出去，因此角度是從窗戶往外望(平角)。並且從文字可以知道火車停了下來，大家也準備下車。而圖則是從一個「俯角」來切入，這樣的設計可以更好的呈現出滿山滿谷的小矮人。文字屬於比較貼近的敘述，而圖則是從一個較遠的角度來觀看。圖與文不同的視角正好補足了雙方，提供讀者更完整的故事面貌。且作者運用陰影和光線的對比，讓讀者對於畫面前方的光亮處產生好奇。

-P.9

文字部分這一頁再度提及鈴聲¹⁴，使其成爲伏筆的提醒。

「馴鹿興奮的跳躍著，神采飛揚的踏著步子，掛在轡頭上的銀鈴叮鈴鈴的直響。我從來沒有聽過這麼美妙的鈴聲。」

後文突然接到聖誕老人要送小男孩禮物，雖然有了前面聖誕老人觀看北極特快車的圖畫，但我覺得這樣的「動機」還是不夠強烈，畢竟故事中沒有顯現出小男孩的「過人之舉」，或是比其他小朋友乖巧的地方，純粹因爲小男孩是主角就送他禮物，這樣的設計似乎有點薄弱，也不夠合情合理。而在圖畫的方面艾斯伯格將小矮人和聖誕老人擺放在同個畫面以顯現聖誕老人的巨大，且讓聖誕老人只露出背面，讓讀者增加好奇感。而在圖畫左前方的陰暗處，四個小矮人在用力拉著巨大沉重的禮物包，也讓讀者對於等一下要發出去的禮物充滿期待。

-P.10

這頁是情節的高潮，因爲小男孩收到了今年的第一份聖誕禮物，也就是他一直想要的「銀鈴」。在圖畫上，聖誕老人用仰角來畫，顯示了聖誕老人的崇高，而這其實也是小男孩心中聖誕老人的地位。而且燈光打在聖誕老人和小男孩的身上，不只讓人覺得畫面很溫暖更可以看到小男孩那憧憬聖誕老人的表情。而聖誕老人一手環抱著小男孩，一手高舉銀鈴，也顯示出了小男孩和銀鈴的小巧。但相對於小男孩的表情，聖誕老人的表情卻相當僵硬，讓人好奇作者爲何不呈現出聖誕老人的和藹形象，而要呈現出像是模型般的聖誕老人，再搭配上前面馴鹿表情的一致，讓人不禁懷疑到底這一切是否爲事實？還是其實都只是小男孩腦中的想像罷了？作者再次在此展現出他在繪畫中「魔幻寫實」的功力。

在文字方面，仍然是由小男孩擔任敘述者，讓讀者可以透過文字得知故事主角的

¹⁴ 圖畫書第一頁的文字已提及鈴聲，並且是主角一直在等待的聲音，但最後出現的卻是火車，讓讀者感到驚訝和好奇。

雀躍心情。透過這樣的敘述，讓整個畫面有了更多的情緒。

-P.11

這頁的文字用「仰角」的角度來寫，以配合男孩的視角。圖的部分則是使用「俯角」，另外仔細觀察可以發現雪橇上的小銀鈴真的少了一顆。圖文的配合將整個故事更加完整的傳達給讀者。

-P.12

這一頁是整個故事的轉折處。從圖裡男孩低垂的頭和旁邊小朋友的反應可以看出男孩發生了令人難過的事，但剛剛才拿到第一份聖誕禮物的小男孩到底爲了什麼而難過呢？圖給了一連串問號，而答案就在文字裡，原來男孩睡衣的口袋破了，聖誕老人送給他的銀鈴就這樣不知掉哪去。我覺得這裡的轉折處設計得合情合理而且又異想不到，也讓情節從高潮處急轉直下，讓整個故事有了起伏，因爲前面的情節都是扶搖直上的，在這裡的情節轉折讓故事有了一些變化，也讓讀者想知道小男孩該怎麼辦。

-P.13

這頁的文字中，列車長說的話似乎讓小男孩傷心的情緒更加悲傷。

「火車開動了，列車長說了些什麼，但是我聽不清楚。「什麼？」我大聲問。他用雙手圈住嘴巴：「聖誕快樂！」他大聲喊著。」

而這一頁圖畫的角度從屋內向外望，火車出現在窗戶外，小男孩則站在門邊向外面揮手，從這張圖看不到他是和誰在揮手，但從文字裡可以得知他是和列車長揮手說再見。筆者認爲圖裡畫出的小男孩站在屋內而北極特快車在窗外也象徵著小男孩回到現實的世界，奇幻的旅程已經結束了。

-P.14

文字部分這頁使用銀鈴的再次出現將虛幻與現實交織。而圖則故意不把銀鈴畫出，只在文中提及。而圖中兄妹兩人的視線都聚焦在盒子裡也增加了讀者的好奇度。並且在這裡的文字中埋下了一個伏筆。要在最後一頁才知道到底為何爸媽聽不見銀鈴聲。

「我搖搖銀鈴。它發出了我和妹妹從來沒聽過的，最美妙的聲音。可是，媽媽說：「噢，真可惜。」「是啊，」爸爸也接著說「它壞了。」我搖著銀鈴的時候，爸、媽什麼也聽不到。」

此處的圖沒有出現爸爸媽媽，但是文字中卻有出現，並且是下面情節的重要伏筆。

-P.15

這一頁的文字把故事的主軸給清楚的呈現出來。也因為經過了一連串的故事情節，使得這一段文字更加有力量。

「有一段時間，我的朋友都能聽到銀鈴聲。可是，隨著歲月的流逝，銀鈴就不再為他們而響了，就連莎拉，也在某一個聖誕節，說她聽不見那甜美的銀鈴聲了。雖然我已經老了，但是，銀鈴仍會為我而響，就像它為所有真正相信它的人而響一樣。」

而圖畫的部分這裡只特寫了銀鈴，而且將銀鈴畫得相當真實。更讓整個故事的韻味無窮，添富了文學性。

從上述分析可以看出，作者在經營圖文合作時的用心，讓圖與文兩者達到相輔相成的功效，不只讓故事更完整，也更加吸引人。文與圖不只各自呈現出故事，也在相加下碰撞出不一樣的火花。雖然在一些情節的設計，或是文字的描述上仍有一些矛盾及不足處，但都瑕不掩瑜，所以也才能在 1986 年一舉獲得美國童書作品的最高榮譽獎項，凱迪克大獎（the Caldecott Medal）。

再來要特別提到的是，圖畫書中的文圖雖然必須合作，但兩者仍然能夠各自表述，而且也各有特色。例如上述分析中有提到在文字中都是以小男孩當作視角承擔者，如此一來提供了角色內心的感受，讓讀者在閱讀時，可以深入角色內心，不會只有圖可以明白故事，好像看戲一樣的從表面略過，而是更加進入故事。另外圖的部分，除了提供一個背景環境和氛圍給讀者以外，故事中圖畫的特色還有能將「動」與「靜」¹⁵捕捉下來，例如小精靈拖著禮物包(P.9)和聖誕老人駕著雪橇(P.11)時的畫面都帶給讀者「動態感」，而圖畫中的遠景和最後一頁的鈴鐺(P.15)特寫都帶給讀者「安定靜止」的感受。

三、北極特快車視覺元素分析

視覺元素¹⁶是視覺傳達語言的符號，可以幫助人們理解信息。而在圖畫書中的視覺元素相當重要，因為圖像占了書的一半分量。不過因為筆者想要分析的是圖文之間的合作，所以即使要從圖中找出重要的視覺元素，仍然會搭配文字來看。希望能透過兩者的相互配合，更精準地將作者細心安排的視覺元素找出。因此圖文分析完畢後，筆者想針對視覺元素的部分來探討，以期能分析出作者在圖畫書中所選用的視覺元素在書中產生了什麼樣的效果，以及在整個故事中對於主題和情節有什麼樣的幫助。

¹⁵ 谷本城剛、灰島佳里著：《如何幫孩子選繪本》中提到：「艾斯柏格擅長描繪安定感與動感。」

¹⁶ MBA 智庫百科網址：「視覺元素是人類接受與傳達信息的工具與媒介，是視覺傳達語言的符號，人們可以從視覺元素來認識和研究大自然和人類社會中不同時空的變化和事物靜態與動態的所有信息。」

<http://wiki.mbalib.com/zhtw/%E8%A7%86%E8%A7%89%E5%85%83%E7%B4%A0> 4月14日閱

北極特快車這篇故事有一個相當重要的¹⁷視覺元素—「鈴鐺」。此元素的選用相當配合整篇故事的主題。因為聖誕節常讓人聯想到的聲音就是鈴鐺聲，利用這個元素當作意象的呈現相當適合。並且以「聽不聽得見鈴聲」作為信念是否維持的設計也相當巧妙。而鈴鐺的重要性也在文字及圖中呈現出來。例如文中一開始就已提到鈴鐺聲：

「好多年以前，在聖誕節前夕，我一動也不動的躺在床上，生怕會把床單弄出聲音來。我慢慢的，不出聲兒的呼吸著。我在等著聽一個聲音—我的朋友說我絕對不會聽見的聲音—聖誕老人的雪橇鈴聲。」(P.1)

以這些文字當作整篇故事的開頭，創造懸疑感，讓讀者產生好奇。不過故事並沒有讓鈴聲在一開始就出現，反而以火車製造出的蒸氣聲及鐵軌發出的聲音取代，讓讀者產生更多的疑惑。

當北極特快車抵達目的地，主角終於要見到心中期待已久的聖誕老人時，鈴鐺聲又再度被提起，也再次顯現出「鈴鐺」與「聖誕節」意象的結合，另外鈴聲的出現也配合了故事中歡樂的氣氛：

「……掛在轡頭上的銀鈴叮鈴鈴的直響。我從來沒有聽過這麼美妙的鈴聲。」

(P.9)

鈴鐺成為故事中小男孩最想要得到的聖誕節禮物，讓鈴鐺不再只是一個背景音樂而成為情節的重要一環：

「我最想要的聖誕禮物不在他的大袋子裡。我只想要聖誕老人雪橇上的一個銀鈴。」

(P.10)

透過文字的描述，讀者可以知道小男孩多麼想要鈴鐺，也因此在小男孩的鈴鐺不見時，強烈的悲傷可以傳遞給讀者。而當鈴鐺再次回到小男孩身邊，他的父母卻聽不見時，是一個伏筆，也是情節設計的關鍵。在下一頁，也就是故事尾聲，謎底被揭開，關於「相信」與「信念」的主題也呼之欲出。只要能保持信念，相信美好的事物為真，就能聽見鈴聲，這樣的情節設計，讓整個故事的餘韻在最後一頁像是鈴聲持續叮鈴鈴響一樣，不絕於耳。

接著看圖的部分：

¹⁷ 在整本圖畫書中鈴聲站圖畫的比例是 1/3，與其他物件相比算是相當高。因此筆者認為這是書中一重要的視覺元素。

圖中的鈴鐺出現了三次。(在圖畫書中只有 15 面圖，鈴鐺在其中 3 頁出現，比例極高)並且在圖畫書的最後一頁還以鈴鐺的特寫作結束，可以看出「鈴鐺」在《北極特快車》中是相當重要的視覺元素。尤其最後一頁的鈴鐺用相當細膩的繪畫，讓鈴鐺呈現出非常真實的樣貌，不只讓讀者佩服艾斯柏格的畫風，也更可以體會他想要在這裡表現出這個鈴鐺就是隱藏在《北極特快車》一書中的重要物件。

從上述分析可以看出鈴鐺在故事的情節、主題都呈現了很好的效果，不只推演了情節，也幫助主題的展現而且在文字和圖畫中也都占了相當大的比例，可以知道作者很用心的經營這個視覺元素，且特意要將故事與鈴鐺緊密結合。

圖畫書中另一重要¹⁸視覺元素是「火車」。圖畫書的書名就是選用車名—《北極特快車》，而且在封面與封底¹⁹的圖畫也是火車的跨頁特寫，可以明顯知道作者想要經營這個視覺元素，但在文字中的描述除了第二頁和第三頁有特別寫到火車的外型和車子裡孩子們的情況以外，對於這輛「北極特快車」並沒有多加描繪，文字故事中的火車比較像是一個背景環境，和「鈴鐺」這個視覺元素在情節和主題上的作用不同。

雖然北極特快車在文字中比較偏向是故事的背景與環境，但在情節中仍然發揮作用。因為書中主要的故事是從男孩上了火車後才開始，也代表主角的冒險從這時展開，而火車抵達目的地後，情節發展也來到中段，而當特快車載著男孩回到家後冒險結束，故事也同時接近尾聲。關於這樣一個旅程的開始與結束，都是依附在「北極特快車」這個媒介上。

相對於文字，圖畫對於火車的描繪就比較豐富，圖畫中總共有九頁畫出了火車(有兩頁是畫火車裡的情形 P.3、P.12)。而且火車在這些圖畫中都是擔任主角，表示了旅途的開始、過程與結束。另外這些圖畫還暗示了故事的情節發展，當火車開始行進時，每一頁的火車方向都是「由左向右」，表示了冒險旅程的「進行式」，而當文字描寫他們抵達目的地時，火車方向就轉向成「由右向左」，除了將原本行進式的節奏打了一個休止符外，也透露了旅程告一段落的訊息。

¹⁸ 火車在圖畫中出現的比例超過 1/2

¹⁹ 封面封底圖見附件一

旅程和故事的開始，圖畫中的北極特快車由左向右的前進。

之後每一頁的畫面，也都出現了北極特快車，且方向一致。

(雖未畫出火車頭，但可從煙的方向判定火車的行進方向)

下面這頁的火車方向相反，表現出火車已抵達目的地。而文字描述火車像是用「爬」的一樣緩慢。也讓原本的故事節奏停下來意圖更加明顯。

「火車」的視覺元素在突顯主題方面就不像在情節的作用上那麼有效果²⁰。但是從整個故事上來說，「火車」仍然是作者安排的重要視覺元素。

總結來說，「鈴鐺」和「火車」這兩個視覺元素在故事裡都各有其作用。可以在上述分析中發現鈴鐺在文字上較被多加著墨，而火車則是在圖畫方面。筆者認為這和作者想要表達的主題有關，因為鈴鐺的設計就是要突顯出人們是否維持著自己的信念。但火車最主要是希望提供一個開啓故事情節的契機，與主題所要呈現的內容並無太大關聯，僅僅是作為情節發展的暗示，不像鈴鐺有這麼多不同的作用。

四、結論

上述論文內容，筆者針對《北極特快車》的圖文合作及視覺元素作一評析。其中在圖文合作的部分，《北極特快車》一書中圖與文的敘述者和視角都不相同，主要目的是讓文圖合作時能呈現出更加完整的故事。在圖文相互搭配之下，也讓整體故事氛圍在兩者相輔相成下渲染力更增強。

從「圖畫」的角度來看:

書中主要使用全知者的視角來補足文字缺乏的背景環境，提供讀者更寬廣的角度。讓讀者對故事整體氛圍捕捉的更加精確。也由於作者讓圖成為文字的展現及延伸，因此選擇的畫面便相當重要，也可以從第一節的分析中看出作者在畫面的選用都相當配合文字所想要描述的氛圍和環境，且在細節上也有很多的延伸意涵與情節伏筆的安排。

從「文字」的角度來看:

敘述者以第一人稱利用回憶的口吻來呈現故事，這樣的設定除了期望帶給讀者現場感外，也是因為故事情節所需。而這樣的設置要考慮到是否會造成矛盾。故事一開始由年老的人物來負責擔任敘述者，但故事開始後為了讓讀者更有現場感將許多細節都呈現出來，雖然這樣的設定讓人有身歷其境之感，但有時也會混淆了讀者故事發生的時間是在「現在」還是「過去」。尤其是小讀者對於這樣回憶轉換的理解度應該不高，但作者在文字敘述上大致沒有太大的矛盾，而且利用這樣的設計才能讓結尾更有力。因此這個部分雖有瑕疵但仍可接受。

第二節探討到的視覺元素中，提到了兩個不同的元素，其一為「鈴鐺」，其二為「火車」。雖然書名和封面都是以火車為重點，但實際分析完圖畫書的情節和主題後，可以發現鈴鐺的重要性遠比火車來的大得多，因為鈴鐺在情節中是一個重要伏筆，且也幫助了主題的凸顯，而火車則是暗示情節的發展，但卻缺少了和主題的關聯。不過這兩

²⁰電影中有把火車和故事的主題更加密切的結合。故事情節裡列車長和小男孩說:「列車要往哪並不重要，重要的是你要不要搭火車。」以此來連接「勇於相信自己的信念」主題。

個視覺元素在故事中缺一不可，因為火車為故事發生的背景和契機，鈴鐺則是與主題息息相關。

《北極特快車》的藝術成就除了在於艾斯柏格精湛的畫技，文圖的合作，和視覺元素的安排與設計都同樣重要。筆者希望透過此篇論文的分析讓讀者除了欣賞畫作外，更能發現作者在視覺元素安排上的巧心，以及同時運用圖文說故事的高超技巧。

參考文獻

1.文本：

艾斯柏格：《北極特快車》，台北：上誼文化出版社，1995

艾斯柏格：《迷走星球》，台北：格林文化出版社，2005

艾斯柏格：《陌生人》，台北：台灣麥克出版社，2006

艾斯柏格：《野蠻遊戲》，台北：格林文化出版社，2007

2.現代論著：

培利·諾德曼：《話圖》，臺東：財團法人兒童文化藝術基金會，2010年。

培利·諾德曼：《閱讀兒童文學的樂趣》，臺北：天衛文化圖書股份有限公司，2000年。

彭懿：《遇見圖畫書百年經典》，台北：信誼基金出版社，2006年。

廖卓成：《兒童文學批評導論》，臺北：五南圖書出版股份有限公司，

2011年。

廖卓成：《童話析論》，臺北：大安出版股份有限公司，2002年。

郝廣才：《好繪本如何好》，臺北：格林文化事業股份有限公司，2012年。

古斯塔夫·莫卡杜：《鏡頭之後》，新北：大家出版股份有限公司，

2012年。

3.研討會論文：

李亮誼；張晏榕：〈繪本改編動畫短片視覺元素之初探〉，2013 視覺藝術學術研討會

4.中文期刊論文:

閻雅萍: <如果你相信，就一同來搭乘《北極特快車》>，2009年九月份中華民國兒童文學學會期刊

4.英文期刊論文：

Hood, A. (2011). *It's Always Christmas at the Van Allsburgs!*. *Yankee* ,75 (6), 56-61.

ALLIS, S. (1989). *Rhinoceroses in the Living Room* Chris Van Allsburg taps into children's sense of mystery. *Time* ,134(20), 108.

Heller, S. (2004). *Chris Van Allsburg, Creator; The Polar Express*. *Print* ,58 (6), 50-334.

Frederick, H. (2002). *Chris Van Allsburg*. *Publishers Weekly* ,249(41), 27.

附件 1

封面與封底

