

若只是一幅又一幅美麗的圖像，就像舞臺看板雖然好看但是死的，故事與角色因此失去生命氣息和真實感。聖多索以線條、造型和質感，創造出活潑可愛的奧德；又以視角變化和具高度詮釋性的構圖方式，呈現奧德的個性、意圖、欲望、孤單憂傷和喜樂滿足。他充分掌握圖與圖的節奏和連貫，強化情節的情感和進展層次，使故事引人入勝。插畫家創造的不只是畫面，而是生活的空間、生命的世界。例如開場的圖像，同時傳遞海獺的生物性與故事角色的可愛和情感層面，吸引幼兒讀者的興趣與認同。對比最後一頁的圖像，強而有力的描繪角色的成長意義和自我實現，帶給幼兒讀者啟發、安慰與滿足。首尾呼應，使故事的涵意更完整豐富。第二個跨頁，藉由角色的位置距離，很快的將親密轉為分離，製造了一點「接下來會如何」的擔心。翻頁後果然不妙，大幅的漩渦製造了迷茫與失落，下一頁大小圖相反配置，又恰當的營造情緒轉折和情節進展節奏。圖像利用小圖濃縮時間與空間，生動展現奧德的發展，在有限的頁數篇幅下使角色的變化更合理而有說服力。再如奧德在人類陪伴下遙望野生海獺的畫面，以及她在頂樓住處凝望「她親愛的孩子自由了」的畫面，都證明了插畫家一幅圖勝過千言萬語的圖像詮釋工夫，互補並延伸文字。整本書的版面非常靈活，不僅是視覺的創意，而是與強化故事情感和延展情節內容有關，值得仔細欣賞。

我相信兒童讀者會對這個圖像故事感興趣並留下深刻印象，「原來世界上有這種事！」「原來一個受傷的生命還有這樣的可能性！」希望大人跟小孩共讀時，能將書末作者的話講給小孩聽，也強力推薦蒙特瑞灣水族館官方網站上的即時攝影機，只要短短幾分鐘，能帶來美好的親子時光。如果有一天，孩子們遇到挫折或強大的打擊以至於失去自信甚至盼望時，但願奧德的故事能提醒他們，只要願意學習，接受好朋友的幫助，鍛鍊發展自己的潛能，就有可能前進，重新有活下去的勇氣，並享受活著的樂趣。

ODDER: An Otter's Story

海獺奧德

作者／凱瑟琳·艾波蓋特 繪者／查里斯·聖多索 譯者／柯倩華

導讀與賞析

以圖像文學的語言說真實的故事

柯倩華（童書評論家）

美國著名兒童文學作家凱瑟琳·艾波蓋特所寫的圖畫書《海獺奧德》，改編自她的同名暢銷小說《海獺奧德的冒險旅程》，故事內容融合了兩隻落難海獺的真實經歷：被美國加州蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）救援、醫治，然後學習成為撫育海獺寶寶孤兒的代理媽媽。這個可愛感人的故事當然是動物保育和生命教育的最佳範例，而作者的描寫又賦予了人性情感和文學想像，使故事蘊含與幼兒發展息息相關的主題——自我概念、親子關係、學習與成長、挫折與重生，以及愛。

這個圖畫書版本讓學齡前幼兒輕鬆愉快的認識一個充滿生命力的故事，也彰顯圖畫書這個獨特的文類對於文字和圖像的專業要求，讓所有讀者都能感受圖像故事的魅力。艾波蓋特不愧是多次獲獎（包括紐伯瑞文學獎）的暢銷作家（曾高居《紐約時報》排行榜超過 90 週）。她擅長與讀者溝通，無論是 10 到 14 歲的青少年或 3 到 8 歲的兒童；她也理解從文學小說跨界到圖畫書寫作，不僅是把文字變少和簡單而已。她重新調整敘述的方式和結構，以精簡而帶著感情、詩意、氣息和語音節奏的文字，呈現兒童的心理、觀點與感知特質，運用象徵、比喻、重複、對比、對仗、鋪陳、懸疑等文學技巧，使表面簡約淺顯的文字得以蘊含豐富的情感層次和戲劇張力。她不是像新聞報導式的交代事件和傳達自然知識，而是在嚴謹的自然知識基礎上創造「情理之中、意料之外」的想像與情感空間，讓兒童讀者關心故事角色並跟著經歷、理解一段奇妙的生命旅程。

故事一開始就聚焦主角的名字和個性特質（好奇心、活潑好動），並置於有媽媽懷抱的親子關係脈絡中，訴求兒童的情感認同。海獺的英文是 Otter，主角因為個性獨特故被稱為 Odder，顯示她跟一般的海獺略有不同。因為同名小說中文版將之翻譯成「奧德」，為了方便讀者理解，故沿用此譯名。接著敘述進食、求生的方式和危險，在牽動情緒的戲劇轉折

中，巧妙的將海獺的生物特性融入角色塑造與情節發展。

海獺是海洋哺乳動物，大半時間都待在水裡，經常仰躺著漂浮在水面或潛入海底覓食。剛出生不久的海獺寶寶非常依賴媽媽，海獺媽媽哺育幼兒的時間大約六個月到一年之間，斷奶後就離開孩子。（所以在故事裡，野生海獺告訴奧德，媽媽去到的地方是自然現象。而代理媽媽與寶寶的分別也不違反生物特性。）海獺全身有非常濃密的毛（每平方公分有十萬根毛），牠們必須學會適當的梳理，使毛蓬鬆而能包裹空氣，達到保暖和浮在水面的功效。纏在海帶叢中，或跟同伴「手牽手」，都是避免在睡覺時被水流帶走。海獺因為多毛又有骨頭，所以並不是鯊魚喜歡的食物。在故事裡，鯊魚咬了一口就發現自己搞錯了，便撤退了。然而現實如故事描述，這個烏龍意外卻造成受傷海獺永久的後遺症，無法回到大海裡生活。海獺的智商很高，會使用工具覓食，喜吃海膽、龍蝦、螃蟹、蛤蜊、貽貝等。牠們的前肢下方鬆弛的皮膚宛如口袋，可儲放石頭等東西。牠們會用石頭去挖掘貝類，或者仰躺在水面，把食物放在胸腹上，然後用石頭敲碎硬殼。牠們的學習能力強，如同故事描寫，奧德的生存技能並不僅是本能而是來自學習。水族館進行代理媽媽計畫時，工作人員全身包覆的裝扮，是為了避免海獺寶寶與人類建立連繫而妨礙野放。（像奧德一直親近人類，是有風險的。）區別人類的教導（訓練）和海獺媽媽的教導很有趣也值得深思，「沒錯，他們知道怎麼做。不過，他們絕對不可能了解為什麼要這麼做——為了那種震撼的、奇妙的天大樂趣。」學習是生命的活動，不只是獲得知識和能力，應該包括生命的感動與熱情。這個概念貫穿了情節與角色塑造。

然而圖畫書的情節和角色塑造，都是文圖合作的結果。艾波蓋特理解文字創作的專業，顯然也知道圖像敘事亦是複雜的專業技藝，不是有興趣或愛好就可以做出好作品，即使是「輕薄短小」的圖畫書。這是文學作家對於文學作品以及讀者（和出版產業）的尊重。她將這個不宜輕看的任務交給插畫家查里斯·聖多索。他也為同名小說繪製插圖，當時受限於文類，仍表現圖像的生動和情感。在這本圖畫書裡，他大展身手，將他對故事深刻的理解轉化成清晰準確的圖像語言。圖畫書是角色的舞臺，畫面