

記「走著瞧！邊走邊畫真有趣— 清明上河圖vs.旅之繪本」專題講座

蘇秀娟 ◎ 國家圖書館國際標準書號中心

「智慧的長河—清明上河圖3D動畫展」在去年（2010年）上海世博會展覽期間，吸引了全世界的目光，被喻為世博會中國館鎮館之寶，今年暑假來到臺北盛大展出，開展3週觀展人潮即突破20萬人次。為解讀《清明上河圖》與兒童繪本的關係，本館特別與青林國際出版公司，於7月16日下午2時30分假本館文教區1樓簡報室，共同舉辦這場「『走著瞧！邊走邊畫真有趣』—清明上河圖vs.旅之繪本」講座，邀請國寶級兒童美術教育權威——鄭明進老師，以北宋張擇端的《清明上河圖》，與日本插畫大師安野光雅創作的《旅之繪本》系列為例，從文化背景、藝術欣賞、與親子閱讀等角度，來比較古今中外大師創作的異同，讓現場聽眾在炎炎夏日午後，來一場繪本的心靈饗宴。

主辦單位在會場外懸掛二幅巨型看板，一幅以時間序呈現古今中外視覺繪本的創作史；另一幅「《旅之繪本》的世界—大家來找『察』」，則以該系列之內容為題，引導觀眾進行有趣的查找遊戲。現場並規劃主題書展區，陳列國內近年來優良的繪本作品。曾淑賢館長在致詞時，特別將張擇端的《清明上河圖》與安野光雅的《旅之繪本》做一簡單的對比介紹，並請觀眾細數畫中的人物、車船、房屋樓宇、牲畜、樹木等等，各有多少。青林國際出版公司林訓民總經理，除了推崇鄭明進老師對臺灣繪本推展的貢獻之外，也強力推薦同樣致力於臺灣繪本創作的陳麗雅老師，並期許可以出版更多優秀的繪本，以饗讀者。

✿ 閱讀趣味與創作方式大不同

《清明上河圖》描繪的是北宋首都——汴京的街景與市井生活，張擇端主要是為宮廷皇室而創作，提供皇帝對平民生活的了解，重現近千年前的社會寫實生活。《旅之繪本》則是為一般大眾而創作，安野光雅在畫面上架構了地景與歷史、穿梭古今與未來、融合想像與真實、藝術與文學等，帶給讀者既豐富又新奇的閱讀趣味。

· 鄭明進老師講演《清明上河圖》。（攝影者/陳森豐）

《清明上河圖》（北京故宮版）是一幅高24.8公分，橫長超過5公尺的鉅作，以「長卷畫」的方式呈現。欣賞者隨著進城人物的腳步，逐步將畫卷舒展開來，在看畫同時，彷彿也身歷其境走在北宋的街頭。而《旅之繪本》系列各書雖然都以一位穿藍衣的小人騎馬（或划船）進入該地海岸線的畫面開始，到最終頁藍衣小人離開畫面，但中間旅遊的場景並不是連續的畫面，主要是以「幅」（跨頁）為單位來表現。另外，在時空穿越約1,000年後的《旅之繪本》系列，插畫中隱藏的歷史、文化、藝術等意涵，也與《清明上河圖》著重描繪當代時空環境的創作概念大不相同。

✿ 看安野光雅旅之繪本，藝術與文學的豐富之旅

在講座當中，鄭老師以詼諧幽默的口吻，輕鬆介紹《旅之繪本》系列中的有趣知識。例如安野光雅在創作《旅之繪本：中國》時，即特別利用絹布作畫，來呈現中國傳統水墨幽遠輕靈的感覺。又打破空間和時間，逐步刻畫中國從沿海地區到黃土高原一路上重要的文化、景色。在本書中，讀者可看到京劇、傣族民俗舞蹈，舞龍舞獅等歷史文化，也能看到桂林山水、黃土高原、大雁塔、兵馬俑等自然與文明遺蹟，饒負趣味。

在介紹安徒生的故鄉——《旅之繪本：丹麥》中，鄭老師逐一介紹安徒生的相關作品，例如《拇指姑娘》、《醜小鴨》、《人魚公主》、《賣火柴的小女孩》、《勇敢的小錫兵》等。當聽眾在插畫畫面中發現這些故事主角時，每每發出此起彼落的驚嘆聲。其他諸如在《旅之繪本：英國》，世界著名童書「小兔彼得和他的朋友」系列故事主角——「母鴨潔瑪」、「刺蝟溫迪琪太太」，以及《旅之繪本：義大利》裡的建築、或是隱藏在《旅之繪本：西班牙》的世界藝術名作，這些細節經由鄭老師的引導一一解密，讓參加的民眾大呼過癮。

✿ 從幼童眼中，發現五味太郎的童心觀察趣味

除了安野光雅，童書插畫家五味太郎也是臺灣讀者耳熟能詳的日本作家。他的最新作品《要到哪裡去呢？》由幼童的觀點與角度出發，以一個小朋友出門旅行的過程，帶領讀者去理解孩子眼中的世界。它和《旅之繪本》風格最大差異之處，就是書中插畫幾乎沒有所謂的「透視」技法。通常為了呈現大小遠近，透視法是繪畫中常見的技法，但孩子在走動的過程裡，景物是相對移動的狀態，所以路旁景物是以孩子親眼見到的角度為準，沒有近大遠小的差別。也因此，讀者可以看到建築、樹木，全是以圍繞孩子的方式呈現，正面看、倒著看都可以，而且書中的每頁插圖，還可以全部連結成一幅長條地圖呢。對成人來說，或許乍看之下頗不習慣，然而這正是孩子看世界的方法。

✿ 旅行寶島·eye臺灣－發現臺灣之美

最後，鄭老師將分享的視野帶回臺灣，童書作家陳麗雅老師的《曾文溪的故事》和《走，去迪化街買年貨》兩本畫作，同樣利用「旅行」與「長卷畫」的概念創作。尤其《走，去迪化街買年貨》書中橫長四跨頁的迪化街景，精描細繪出傳統建築上細膩的雕花和門面，不僅從紙上保存了傳統建築之美，同時讓孩子重新認識臺灣生活的優美文化。目前青林公司已經與臺灣

· 林訓民總經理（左二）、鄭明進老師（左三）、曾淑賢館長（右三）、陳麗雅老師（右一）會後合照。（照片提供/青林國際）

著名的作家、插畫家和地方政府等共同合作，出版逾50本「旅行臺灣繪本」系列，深入介紹臺灣特色。

除了精彩的講座之外，現場還有「我的長條畫，自己動手做」的DIY活動，鄭老師不僅為大家指導了創作方向，還大方分享了他所收集、整理的世界各國手繪地圖。不論大朋友、小朋友的作品，皆呈現出有別於制式地圖的新鮮感和強烈的個人風格。鄭老師希望藉由DIY活動，讓大家開始細心觀察周圍的人、事、物，「用心看、用手畫」出自己的旅行地圖。ISBN

延伸閱讀

1. 安野光雅（2011）。旅之繪本VII：中國。臺北市：青林國際。ISBN 9789862740101。
2. 安野光雅（2003）。旅之繪本：中歐。臺北市：青林國際。ISBN 9867990633。
3. 安野光雅（2003）。旅之繪本II：義大利。臺北市：青林國際。ISBN 9867990641。
4. 安野光雅（2003）。旅之繪本III：英國。臺北市：青林國際。ISBN 986799065X。
5. 安野光雅（2003）。旅之繪本IV：美國。臺北市：青林國際。ISBN 9867990668。
6. 安野光雅（2004）。旅之繪本V：西班牙。臺北市：青林國際。ISBN 9867635973。
7. 安野光雅（2005）。旅之繪本VI：丹麥。臺北市：青林國際。ISBN 9867249038。
8. 張擇端繪圖（2011）。清明上河圖尋寶記（鄭明進導賞）。臺北市：青林國際。ISBN 9789862740262。
9. 五味太郎（2011）。要到哪裡去呢？（鄭明進翻譯）。臺北市：青林國際。ISBN 9789862740309。
10. 陳麗雅（2007）。曾文溪的故事。臺北市：青林國際。ISBN 9867249860。
11. 朱秀芳文，陳麗雅圖（2001）。走，去迪化街買年貨。臺北市：青林國際。ISBN 9867990013。

編按

本文部分文字與活動照片由青林國際出版公司連文杰先生提供，特此致謝。

當日向隅的讀者，可至「國家圖書館網站—影音專區」（<http://www.ncl.edu.tw/mp.asp?mp=2>）欣賞鄭明進老師全部講座的精采內容，亦可透過Youtube網站搜尋「20110716青林《旅之繪本》專題講座精華版」觀賞精華版影片。