

用心聆聽繪本創作者的生命故事

評《繪本原創力》

童書翻譯評論工作者 | 黃筱茵

繪本原創力：臺灣繪本創作者的故事

陳玉金著／天衛文化／201502／199頁／24公分／350元／平裝

ISBN 9789574903825／783

《繪本原創力：臺灣繪本創作者的故事》是一部蘊涵豐厚，兼具深度與廣度的作品。作者陳玉金擷取 11 位臺灣繪本創作者的故事，爬梳他們創作的脈絡，書寫他們的生命記事，剖析每部作品活躍在紙上與作者內心的風景，既適合一般的繪本愛好者按圖索驥、一一踏訪書中論及的書目，也可讓進階的兒童文學研究者比對思考，承先啟後的協力澆灌本土創作者繁美多彩的創作園地。

書中的 11 位創作者年齡橫跨不同世代，創作手法與素材有異，關心的議題亦大不相同，不過同樣都對說訴自己與自己所在這片土地的故事熱情澎湃。陳玉金本人長年關注兒童文學發展，對國內外兒童文學的動態與作品內涵知之甚詳，同時深耕有成，經營部落格「童書新樂園」已逾十年，即時報導海內外兒童文學最新消息與書訊，讀者眾多。《繪本原創力》是集結 1996 年 4 月《雄獅美術》月刊發表的〈耕耘圖畫書的園地——從童書銷售現況看本土圖畫書創作發展空間〉與其後分別在《全國新書資訊月刊》、《小作家》月刊、《國語日報》兒童文學版等刊物發表的本土原創圖畫書作家報導，以及國家文藝基金會補助的臺灣資深圖畫書插畫家訪談專案等浩瀚的人物紀實報導的厚實成果。品讀本書除了幫助讀者親炙這群繪本創作者工作與生活的點滴以外，也讓人感佩像陳玉金這樣的兒童文學工作者對於研讀與推廣兒童文學作品經年累月、孜孜矻矻的付出。本書猶如一個可以繼續往各個縱軸延伸的臺灣原創兒文作品資料庫，期盼陳玉金用她的神奇鑰匙開啟這個珍貴的資料庫後，陳玉金自己或其他兒童文學研究者也能繼續投注思考的結晶，讓我們的孩子都知道自己土地的故事，懂得聆聽同一座島嶼上豐富美麗的聲音。

作者書寫過不可勝數的繪本創作者報導，對作者們的作品軼事如數家珍，最後由出生年代排序，擇摘 11 位繪本創作出版超過 10 年以上的創作者：亦即鄭明進、曹俊彥、呂游銘、劉伯樂、徐素霞、邱承宗、黃郁欽、陶樂蒂、李如青、孫心瑜、劉旭恭等人。當中鄭明進老師與曹俊彥老師是臺灣圖畫書導賞、製編與創作的推手；呂游銘由職業畫家回流繪本創作；劉伯樂和邱承宗分別擅長細膩寫生描繪鳥類與昆蟲；徐素霞老師除了在學院裡教書服務學子，更是臺灣入圍

義大利波隆納國際童書原畫展的第一人；另外，不論黃郁欽和陶樂蒂這對夫妻檔創作者，或者劉旭恭，都是出身其他科系，卻因為熱愛繪本，參加陳璐茜開設的繪本課程，進而逐漸走上繪本專業創作者一途的動人例證；李如青原來擔任廣告公司企劃，2007年以來才專注於繪本創作；正規美術研究所出身、求學路上獲獎連連的孫心瑜也是從事視覺設計工作多年後堅定自己想專職創作圖畫書的信念，並且甫於今年榮獲波隆納 Ragazzi 獎的非小說獎，堪稱臺灣之光。

對於每位創作者，玉金都細數其踏上創作生涯的機緣與歷程，風格發展的演變來由，訪談作者重要作品的故事靈感來源，也分享對他們個別作品的賞析與評價。比如繪本阿公鄭明進老師擔任國小美術教師年間始終致力於兒童美術教育的推廣，總是用兒童的眼睛觀看體會事物的鄭老師，在構圖、視角與用色上，也經常採納兒童畫的特徵，作品真摯動人。鄭明進老師的書房是國內有名的圖畫書寶庫，書房裡不但有來自世界各國的珍貴藏書，鄭老師也在書房裡閱讀寫作、畫圖翻譯，並且與許多世界知名的插畫家用手繪信件密切聯繫。2013年以《我看見一隻鳥》獲頒第3屆豐子愷兒童圖畫書獎首獎的劉伯樂，與2000年以《蝴蝶》入選義大利波隆納國際童書原畫展非文學類獎的邱承宗，都是曠日廢時的從事生態記錄與寫生的優秀自然觀察家。無論劉伯樂或邱承宗，都投注了絕大部分的個人生活時間，走進瞬息萬變的自然棲息地去觀察、攝影與素描，他們的作品因此不但內蘊豐富的自然紀實功力，同時處處可見珍視自然界所有生命的環保精神。黃郁欽和陶樂蒂是現今國內兒文界著名的夫妻檔創作者。他們兩人繪畫的風格不同，一個以敘事和角色塑造見長，另一個柔美堅定的經營議題性繪本。不過兩人同樣非常關注環境與社會議題，讀者因此可以在他們的作品間閱讀到超越表象的深層人文關懷。孫心瑜的繪圖清朗簡潔，屏除過多的情感渲染，卻知性而富含變化。她今年的得獎作品《北京遊》以明朗的黑、白、紅三種單純色彩，畫出一個城市在新舊歷史與變異的地景間歷久彌新的生命力與辯證的身世。

理解創作者的心路歷程與風格養成的緣由並非易事。判讀者必須兼具文學與美學素養，還有細察時間歷史的綜觀能力，出入創作者不同的作品與動態的生命記事間，用縝密的心思眼光，體察潛藏在畫面與故事裡的信息。陳玉金在《繪本原創力》書中以對11位臺灣繪本創作者作品的分析，佐以對每位作者創作歷程的側寫，讓每部作品內頁裡印製的不再是平面的圖像，而是作者的生命故事與關懷的議題交織的立體演出。讀者藉由閱讀這樣一本用心精闢的主題書，能夠更深邃的理解潛藏在每則故事後的創作背景和立意，以及畫面與文字並沒有直接說出的意涵。

在對每位創作者的介紹上，陳玉金採綜合的論述方式，以創作者的創作生涯緣起與創作歷程為主軸，輔以主要作品的論述、賞析，加上生活與作品的照片，一一介紹11位特色各異的創作者。要了解創作風格，圖像的賞讀是重要佐證，讀者因此可以在每篇介紹裡看到跳接出現的書封、內頁圖（有的為小圖、有的是跨頁呈現）等。或許受限於頁數考量而不得不嚴選能雀屏中選的圖面，不過如果能再稍微增加一點跨頁圖或作品局部放大圖，對於有可能尚未看過原書

的讀者們，會更能想像與理解該作者作品的特長與用心理。另外，也不妨考慮在比例上增添一點對每位作者創作媒材的更進一步的介紹。書裡有許多篇介紹都已直接或間接提及媒材的使用，只是媒材與創作風格息息相關，也關係到讀者對眼前圖頁很直接的觀感，所以或許可以再多作一點陳述，或者加入更進階的介紹。還有一個可以考慮加入的提示點，是為每位創作者的整體創作生涯訂定畫龍點睛的標題，讓讀者比較容易理解。為風格下標題自然是一體兩面的做法，讀者通常容易理解，卻也可能因此失去自由想像與詮釋的空間，被標題圈限。不過由於本書的部分性質與定調在於幫助所有讀者了解這 11 位重要臺灣創作者的創作風格與生涯故事，下標題還是會對一般讀者快速掌握這些創作者的特色有不小的幫助。而且，不只是為每位創作者研擬定義他們創作生命的標題，在每篇介紹行文間加入詮釋小段文字的標題，也會對讀者理解文義有所幫助。

另外，作為一位長期熱愛閱讀繪本創作故事的讀者，閱讀本書稍嫌意猶未盡的地方在於：我除了努力追索字裡行間描繪每位創作者的線索，細看作者分析的每幅畫面以外，其實也很想在書頁間看到為我們作了如此詳實報導的作者本人的身影。我在不同的兒童文學活動場合裡遇過陳玉金本人，涵養豐厚的她非常謙和有禮，總是對人露出溫婉的笑容。如同前文所述，她經營的部落格是許多童書工作者定期查閱檢索的重要資料庫。連結到每一篇報導，你會發現她對兒童文學的全心投入。要成就這樣一本書寫臺灣繪本原創作者的記事，是本書作者長年厚植人脈、專業知能與個人心血的成果。如果作者願意多留下一點與創作者互動的記敘或個人與兒童文學密不可分的生活記錄，除了鼓舞創作者外，可以激勵更多對兒童文學或繪本有興趣的閱讀評論者起而效法。下了這麼多工夫的作者，如果願意在文字間多露出一點自己的身影，對自己的觀察與相關經驗現身說法，也未嘗不是讀者們的福氣與期許啊。

本書出版社的社長與執行長在書的起始精闢的說出他們催生本作的用意：他們「期盼臺灣有屬於自己的繪本風景！有自己的繪本學習課本，有自己的經典繪本」《繪本原創力》的確可以滿足不同的讀者群各種層次的閱讀用途：對喜愛繪本的讀者們來說，這本書夾敘夾議，是好看的繪本創作者的思考與生命記錄；對於想了解臺灣繪本發展史的讀者而言，本書是精采詳實的繪本學習課本，可以補足讀者們對本土繪本演變發展大事記不了解的知識空缺。在每位創作者的評介後，作者都細心附上創作者的完整作品出版資料與個人或相關網頁，供讀者檢索。書後並附錄自 1956 年到 2015 年的臺灣繪本發展大事記，羅列了各式各樣值得記憶的出版品、得獎記錄、重點展覽活動與研討會，以及重要機構的成立史，相當珍貴難得。本書以不同角度閱讀都屬難能可貴的用心作品，讀者正著讀、側著讀，會有不一樣的收穫，初讀、重讀，更會發現進一步的感動。