尋覓童書心世界

讀《童書遊歷:跨越國境與時間的繪本行旅》 的感動

童書藝術家 | 劉宗銘

童書遊歷:跨越國境與時間的繪本行旅 賴嘉綾著/玉山社/ 201701 / 231 頁/ 22 公分/ 399 元/平裝 ISBN 9789862941430 / 815

回想 6o 年代的童年,感覺童書是匱乏的,除了綜合性的兒童週刊、月刊等雜誌,看的書大 多數是名人傳記與國內外的古典文學、小說,還有格林童話及伊索寓言之類的讀物。即使,學 校有少量的圖書室也不開放,因為要補習功課,為了考試、升學。

從小在鄉間行旅,享受的,大概是屬於自然四季和生活上的「繪本」了。

直到 8o 年代左右,臺灣整體經濟逐漸好轉,有了更多國人創作的小說、童詩、童話和圖畫的故事(現在幾乎都改稱「繪本」);同時,各出版社陸續引進各國的兒童及青少年讀物。尤其在近 2o 年之間,「繪本」方面形式的出版量,有著突破性的成長。

國內老中青作、畫家持續出版的繪本創作,在內容及技法上更加的多樣化,文編與美編的素質也有相對的提升,印刷條件也因應科技數位化的成長,有更佳的品質。雖然,和來自國外的版權數量相對的少與弱勢,往好處想,能夠有更多觀摩與欣賞世界各國童書作家和藝術家的插畫,也是值得喜悅的事。

個人從 15 歲起開始漫畫創作,20 歲起撰寫童話故事,22 歲國立藝專畢業;退伍之後,開始 圖畫故事的創作;也因為第一、二屆榮獲洪建全兒童文學獎,進入洪建全基金會服務兩年,經 辦童書出版與視聽圖書館兒童組的各項活動。之後,曾主編「小樹苗幼兒月刊」及長期的兒童 美育工作,並持續漫畫、插畫和藝術的創作。

在1984年赴東京兒童文學專門學校繪本科研修之後,往後的兒童美育課,差不多都會以「繪本賞析」來作導引,在聽故事及欣賞多樣的形色畫面之後,大小兒童的美術創作無不多彩多姿, 內容豐富,表現的創意更加多樣化。

當然,也因為參與過皮影戲的研習和魔奇兒童劇團的公演,在往後的個人創作,無論是漫畫、繪本和美育,都有加值的效果。

在 30 歲過後迄今,持續到世界各地旅行、遊學,體驗各國不同的歷史文化,感受不同地區

的人文景觀,欣賞各地的藝術與生活。

綜觀個人或身邊從事童書文、圖創作者,在個人創作之餘,對於兒童文學的推展也不遺餘力; 配合報紙、雜誌或視聽媒體、個展、聯展等,介紹國內外的文學與插畫、美術作品。

另方面,除了童書出版社和業務的銷售推展之外,圖書館學方面,如馬景賢、鄭雪玫、曾 淑賢……等教授和從業人員的全面性教育與服務,讓學校、家長、孩子及童書工作者均獲益匪 淺。

在各大學院校的教授們,如林文寶、楊茂秀、趙天儀、洪文瓊、張子樟、陳正治、游珮芸…… 等多位學者專家,也持續培育童書界的生力軍。

臺灣全國各地區讀書會團體的蓬勃發展,當然在童書的認知,尤其是繪本類在視聽的知覺上,有了非常正面的導向與學習。

當然,歷年來各個童書的徵獎,如:洪建全兒童文學獎、信誼幼兒文學獎、鄭彥棻中華兒童文學獎、陳國政兒童文學獎、國語日報兒童文學牧笛獎及文化部、各縣市政府的童書推薦、出版,也是功不可沒。

近年來,偶見著述《與圖畫書創作者有約》、《大人也喜歡的繪本》、《動物們的讀書會: 繪本職人的閱讀地圖》的作者賴嘉綾女士,對她的印象日漸深刻。她畢業於臺灣大學土木工程 學系,美國西雅圖華盛頓州州立大學環境工程與科學碩士。專職作母親多年。長期致力推廣圖 畫書閱讀,成立兒童閱讀團體、帶領成人圖畫書讀書會、撰寫書評與部落格、翻譯圖畫書,並 經常協助書店與出版社選書。

對於非科班的賴嘉綾,她既非文學、藝術的工作者,也非圖書館員或編輯方面的從業經歷,而是理科教養的背景,能夠全心投入圖畫書的世界,的確引起我的好奇心。

她在 2010 年,成立「在地合作社 The PlayGrounD」工作室,這是一個讓朋友們可以啟動 彼此的生活靈感,互相打氣、合作的地方。她藉著圖畫書的交流與分享,結合不同行業的朋友 完成計畫,有人設立了以圖畫書為主的安親班、也有兒童劇團、學校圖書館選書、譯者、繪者、 網路設計工程師、複合式商場、程式設計各方面的人才,各自成為新的種籽,這些書友、夥伴 們回到自己的生活圈,發揮了「合作」的擴散效應。

由她的理念和行動力,對於兒童文學童書界善的力量,有著令人喜悅的感受。

當我們在世界各地旅行時,總有機會欣賞許多的名勝古蹟,還有名人的居所、工作室;可能是古寺名剎的宗教界前人禪修說道的地方,可能是歷代帝王所建構的城市古堡,可能是從事繪畫、音樂、文學、舞蹈等藝術大師,生前描繪、作曲、寫作、表演的處所或場景。

經由這些的訪視,總有超越時空,和景仰的大師們心領神會,共聚一堂的心靈交集;另方面, 親臨現場目賭這些名人、偉人的文物或居家陳設等,對於他們的所做所為、創作的心路歷程等, 都有一定程度的了悟與清楚。 賴嘉綾本著對繪本閱讀的興趣,為了深入探訪繪本故事的源頭,滿足自己源源不絕的好奇心,從 2001 年開始奇妙的旅行,陸續拜訪世界各地知名兒童文學作、畫家的故居,或美術館、博物館和紀念書店。

在今年(2017)元月,她集結了費時、費力和不少經費所撰述的旅行心得,為喜愛繪本的各界朋友、老師、同好,出版了《童書遊歷:跨越國境與時間的繪本行旅》(玉山社/星月書房) 這本新書。

這些行旅的腳步,有:丹麥的「安徒生博物館」;荷蘭的「安妮之家」、「米飛兔博物館」; 比利時的「愛爾吉博物館」;法國的「湯米·溫格爾博物館」;英國的「湖區的小兔彼得」、 「牛津大學基督堂學院」,還有隨時都有繪本原畫展的「Illustrationcupboard Gallery」;美國 的「紐約公共圖書館」、「好奇猴喬治專賣店」、「蘇斯博士國家紀念雕塑公園」、「艾蜜莉· 狄金生故居」、「諾曼·洛克威爾博物館」、「艾瑞·卡爾繪本藝術美術館」;日本的「小王 子美術館」、「東京國際兒童圖書館」、「安曇野知弘美術館」。其他,還有書店篇的附錄。

我曾旅行丹麥,在哥本哈根的市政廳旁和安徒生坐式銅像合影,進入有 170 年歷史的提沃利樂園,也在朗厄裏尼海濱公園港邊凝視美人魚塑像。礙於行程,並未前往「安徒生博物館」。

我也曾旅行荷蘭、比利時、法國、英國、美國、日本各國,大多是歷史和自然景觀的見聞和速寫,參觀各大美術館與博物館,比較像是個人藝術的充實和學習。

在英國的行程,也有在湖區遊船,參觀波特小姐「小兔彼得紀念館」;並沒有到訪她的故居。 只曾在 2007 年看過她的傳記影片「波特小姐」。

因此,賴嘉綾的這本著作,應該有許多人和我一樣,尤其是喜愛漫畫、繪本的插畫家、童書作家、老師、家長和圖書館從業人員,還有藝術工作者,都會喜愛的一本書。這本她親身走訪的圖書,就像是一片片的拼圖,對繪本愛好者填補了更完整的畫面,充實更多樣的內容。

個人在繪本的創作上,較屬於漫畫風格的形式,也[因此對書中「好奇猴喬治」、「蘇斯博士的著作」,及《丁丁歷險記》(艾爾吉博物館)的敘說,更覺得親切。

相信喜愛童書的朋友們,也都看過《夏綠蒂的網》、《荷頓奇遇記》、THE LORAX、《丁丁歷險記》、《小王子》、《魔鏡夢遊》、《奧茲大帝》……這些童書改編的動畫電影;享受這些原創作、畫家所構思的異想世界,從中獲得簡單又可愛的童心與真理。

真的很高興,在童書界出現像賴嘉綾這樣的新朋友,以她的學識與能力,和大夥兒同好分工合作;在童書的推展與介紹方面,在國際童書文化交流方面,在繪本工作者方面,都有相對的昇華和進步。

引述她在〈作者序〉的最後一段話,相信大家會更明白她可貴的信念:「一如我一直強調的『立體式閱讀』,閱讀這本書可以當作冥想、當作繪本資料參考、或是旅行計畫;但最重要的,這是用生命愛書愛繪本的我,邀請您來參與追尋人生的手記。」