

「蘭陽創作繪本系列」 以團隊企劃創作出版的意義

陳玉金 臺北教育大學語文與創作學系兼任助理教授

在圖像發達時代，繪本是當代兒童讀物主流，也是最易跨越國界的出版類型，世界重要童書出版社皆競相出版繪本，插畫競賽也可看到繪本項目。繪本的產出需要專業人才參與：包含前端文字故事與插畫製作等圖文敘述整合，以及後端編輯執行、裝幀設計與印刷、裝訂等流程合作，甚至是行銷人員配合。因此，繪本的完成是一個接連一個不同專業環節，緊緊相連的團隊工作。

由宜蘭縣文化局主辦的「蘭陽繪本創作營」自 2014 年至 2017 年，已持續舉辦四年。主辦單位希望透過此培訓計畫，以繪本學校的概念，透過國內外專業人士，培育臺灣繪本創作人才。再

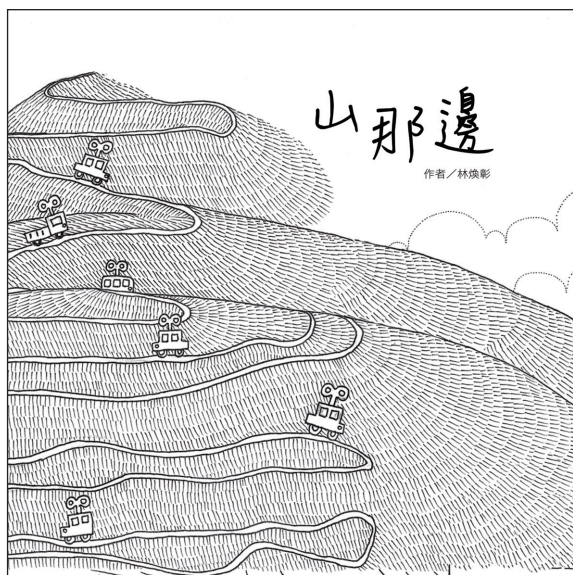
者，營隊以企劃概念與學員團隊合作，藉由繪本主題設定創作和出版，讓學員認識宜蘭在地文化，也表現在「蘭陽創作繪本系列」。目前由小魯文化編輯、宜蘭縣文化局出版的「蘭陽繪本創作系列」已經累積發行出版六冊繪本：《枕頭山》、《山那邊》、《遇見心中的一條河》、《大樹是寶》、《世界上最好玩的地方》、《龜，來作客！》。

事實上，第一屆蘭陽繪本創作營是由聯經出版社承辦，邀請來自宜蘭在地與臺灣各地，甚至有來自香港的創作好手，共計 30 人參與。時間於 2014 年 4 月 15 日至 17 日，三天兩夜安排專題演講以及宜蘭地景踏查，參與者在活動中完成六張和宜蘭相關圖稿。不過，此次活動結束後完成宜蘭手繪成果專輯，並未對外發行。

「蘭陽創作繪本系列」 作品的產出與內容

2014 年 9 月，宜蘭縣文化局再由小魯文化承辦蘭陽繪本創作營。有別於首屆蘭陽繪本創作營，調整為公開招募學員，經審核遴選：16 歲以上，有興趣從事繪本創作或有繪本創作經驗，或是國內相關系所學生皆可參加，其中三分之一到四分之一學員保留給宜蘭在地青年創作人才，

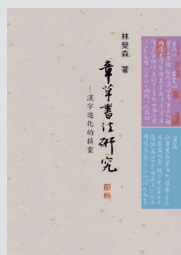
其餘來自全國各地。除了 2015 年開設初階班和進階班，兩班共計招收 55 人之外，其餘維持單一班別 30 位學員參與。學員參加研習營須繳交保證金，安排的食宿與課程和宜蘭采風活動皆免費，僅須負擔往返上課地點交通費，如全程參與以及完成作品繳交，則在活動結束後領回。

蘭陽繪本創作營在 2014 年 9 月至 11 月初周末進行總計六次全天課程，上課地點在宜蘭縣文化局。2015 年分為兩梯次：進階班與初階班，三天兩夜培訓課程。此後 2016 與 2017 年，皆進行四天三夜的密集課程。活動課程邀請來自國內外的繪本專業人士，以及配合該屆主題的宜蘭在地

藝術

章草書法研究

漢字進化的精靈

林榮森 著

里仁 / 10701/382 面 / 23 公分 / 450 元 / 平裝
ISBN 9789869410557/942

漢字是中國文化的核心，書法則是漢字的核心。漢字變革軌跡大抵遵循簡化及草化兩大律則，簡化讓文字繁複的結構變得更清朗單純；草化則是文字簡化到極致的權宜措施。簡化及草化使文字書寫更加流暢便捷，也促進漢字形體不斷改革進化。本書旨在闡明「章草」在漢字發展體系中的貢獻，廓清文字草寫的起源，重點分析漢字的特徵，並說明章草與今草及各體書法間的關係。脈絡清晰，條理分明，是一本兼涵漢字文化及書法美學的佳構。（里仁）

藝術

漢字美學

杜忠誥文字書法論文集

杜忠誥 著

臺灣學生 / 10611/381 面 / 27 公分 / 600 元 / 平裝
ISBN 9789571517483/942

書法以漢字作為表現媒材，兩者如同形與影，漢字提供書法以多元豐富的書寫素材，書法則替漢字美容，使漢字由實用性書寫演變成獨特的藝術門。本書作者兼擅篆、隸、草、行、楷各體書，又精研書學，且集文學、古文字學、禪學於一身，對於漢字由象形意味濃厚的古篆向純符號化的隸、楷形體遞嬗演化的隸變原理，研究頗深。本書概分書法、書家與文字三大類，針對漢字及書藝各個層面進行剖析，加以豐富的圖、表對照，具備高度的參考價值。（臺灣學生）

文史和生態專家擔任講師，學員在活動期間完成自己的繪畫作品和團隊合作的「蘭陽創作繪本系列」繪本。

2014 年蘭陽繪本創作營以三組各 10 位學員集體分工創作，整本書的畫風融合十位學員的多元媒材與繪圖技法，以及圖像詮釋能力，出版三本繪本：《枕頭山》為單篇童話，出自作家李潼以宜蘭在地素材為題的《水柳村的抱抱樹》童話集，希望能透過故事主角孟孟努力尋夢的過程，勉勵孩子勇敢築夢，認真追夢，相信有一天，夢想都會成真！《山那邊》是宜蘭出身詩人林煥彰樸素的文字，描述北宜公路的風景，以及作者對家鄉宜蘭的真摯情感。《遇見心中的一條河》，則是林煥彰另一首詩作，描述蘭陽地區，被譽為母親之河的冬山河，以及蘭陽精神象徵的龜山島，寫景寄情，抒發少小離家，年老歸鄉的心境。

2015 年的蘭陽繪本創作營，由居住在宜蘭的生態藝術家何華仁負責主編，帶領學員製作以版畫創作繪本《大樹是寶》。22 位學員以木板雕刻，

在古拙的線條和黑白對比的顏色之下，木材肌理與木板交互演繹，呈現獨特的繪畫風格，故事以擬人化方式藉由風伯伯帶領風小子，認識臺灣土地上的各種樹木，讓讀者認知臺灣島上豐富多元的自然生態。

2016 年出版的《世界上最好玩的地方》，由小魯文化資深顧問也是畫家陳美燕擔任主編，結合 30 位學員使用多元媒材，與小魯編輯群以「童心童玩」、「在地情懷」、「國際視野」等主題共同創作。故事中的太空小鼠孤單的住在宇宙中，為了尋找世界上最好玩的地方，先到月球看見三隻小豬玩呼拉圈，再到地球，發現這裡有更

多好玩的事，在宜蘭發現特色風光，也遇到石虎、麝香貓、鍬形蟲、臺灣黑熊、白鷺鷥等臺灣特色動物和昆蟲，還玩了童玩又參加海底嘉年華，玩得不亦樂乎。

2017年再度由何華仁主編，帶領30位學員，結合宜蘭鄉鎮手繪地圖的概念，創作出版《龜，來作客！》。繪本中同樣融合多元媒材，有水彩、粉彩和壓克力顏料，以及剪貼方式。故事由收到辦桌請柬的小烏龜，搭乘火車來到宜蘭，以「辦桌大會」為主軸，透過繪本的三跨頁展現翻閱樂趣，讓讀者閱讀輕鬆有趣的童話，同時也欣賞宜蘭十二鄉鎮的特色文物。

藝術

關於宗教畫創作的 100 個故事

李予心 著

宇河文化 / 10701/461 面 / 23 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9789864563005/947

自千年以前，人們有了宗教，為了闡釋及發揚教義，宗教畫應運而生。宗教畫不單是表現信仰與美感，而是承載了時下的人文素養、歷史更迭的軌轍……本書精挑細選中西方 100 幅極具代表性的宗教畫創作，邀你一同品味流芳百世的瑰麗經典……帶你穿越時空，揭開宗教畫上千年來的神秘面紗。以虔誠為名的背後，懷藏了多少個精彩軼事……（宇河文化）

藝術

漫·話三傑

張玉佩 編著

交大出版社 / 10611/285 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789869477222/947

本書介紹 1955 到 1970 年間，在陳定國、葉宏甲、劉興欽三位漫畫家共同滋養下，揮灑出的臺灣漫畫界第一個燦爛時光。陳定國擅長改編傳統女性故事，畫風精緻典雅，傳遞忠孝節義等理念；葉宏甲以「諸葛四郎」系列打造出臺灣早期在地的武俠世界；劉興欽以「大嬌婆」與「機器人」系列聞名，作品除了有濃郁的客家人物風情之外，將科學知識融入漫畫素材，亦是創舉。書中並收錄「接力漫畫」的早年漫畫界重要歷史，以及現今漫畫產業的觀察研究。（交大出版社）

出版專業顧問及導師 引導發揮集體創意

繪本故事字數通常不多，看似簡單，事實上要產出好的作品並不容易。承辦「蘭陽繪本創作營」的小魯文化是編輯原創童書經驗豐富的出版公司，為了讓學員在短期內參與繪本產製與出版「蘭陽創作繪本系列」，小魯文化社長陳衛平提及「蘭陽繪本創作營」的重要特色，「安排三位『導師』全程陪伴學員一起上課」，目的是要瞭解學員的學習狀況，同時透過討論和腦力激盪，協助引導學員找到創作素材，凝聚共識進行圖像創作。

以2014年小魯文化承辦的創作營為例，筆者曾參與擔任第一組學員導師，並由畫家陳美燕偕同，在活動過程陪伴學員討論、從旁協助，讓學員經歷完成一本繪本的插畫、美編、校對等，甚至陪同學員到印刷廠參觀繪本最後印製的過程，許多學員都在這次的創作營經由「作中學」，瞭解繪本產製過程及注意事項。

為了在活動進行短期間獲得優秀的繪本故事，2014年小魯文化經過討論，選擇李潼以枕頭山為題的童話，以及詩人林煥彰兩首宜蘭懷鄉詩作：〈山那邊〉、〈遇見心中的一條河〉，並且在行前取得文章授權，作為三組小隊合力完成的

繪本故事文本。

接著由三組學員分別為三本繪本故事繪製插圖，其中《山那邊》和《遇見心中的一條河》是詩作，字數合於繪本的要求，較容易進行腳本分鏡。而《枕頭山》總字數較多，則在事前邀請李潼夫人祝建太改寫，成為合於繪本所需的文字量。由於每一位學員都要完成繪本插圖創作，來自不同繪畫程度的學員，要統整為協調的畫風，確實有較大難度。

小魯文化以豐富的編輯經驗為「蘭陽創作繪本系列」進行改善，透過活動前主辦單位設定好的主題，調整插圖合作方式，例如：2015年出版的《大樹是寶》由何華仁主編、作家陳月文撰文，全書主題明確，而圖像以版畫呈現，儘管學員創作技法高下稍有不同，但風格趨於一致，圖文配合，完整度高。

再以2016年出版的《世界上最好玩的地方》為例，根據小魯文化總編輯陳雨嵐說明，按活動之前主辦單位設定的主題發想，事前由編輯收集各種相關資料，也確定繪畫風格採用複合媒材，統一以手繪圖，不用電腦繪圖。接著，給甄選確定學員入選通知時，一併附上創作主題以及相關規則，請學員事前閱讀、找資料，以及準備媒材材料。

創作營的課程活動並不只是聆聽專題演講和戶外探查，陳雨嵐補充，「像《世界上最好玩的地方》這本，第一天的活動，大家透過遊戲，確認兩位學員為一組搭檔。然後每組以童玩和動物為題，玩接龍遊戲。當天活動課程結束後，由小魯文化編輯接手，將學員在活動中大家發想的故事，串成一個故事。」《龜，來作客！》也同樣以每一組提想法，經由討論、統合，「故事在統整過程中，學員要學習團隊合作過程，如何說服他人，同時也必須妥協。」

結語：持續改進與傳承的力量

臺灣童書出版，一直維持著公部門和民間出版兩線並行發展。1965年起，由臺灣省政府教育廳兒童讀物編輯小組出版的「中華兒童叢書」，以出版本地原創，提供給文字和插畫創作者出版機會，編輯概念和寫作出版以及印刷水準都高於民間出版。而解嚴之後，民間出版蓬勃發展，接受外來資訊機會增加，透過翻譯作品，觀摩與學

有名人物無名氏

阮義忠經典攝影集

阮義忠 著

攝影家 / 10701/192 面 / 30 公分 / 1800 元 / 精裝
ISBN 9789570328370/958

這本專輯的作品，橫跨了二十世紀 70 和 80 年代，那個充滿文藝復興氣息和理想色彩的時空。人物的涵蓋面雖然廣闊，但卻有一個明顯的向度：對生活本身的熱情，對個人工作的專注，對生命價值的追尋。這些人在各個不同的角落裡奮鬥、摸索，一點一滴地為臺灣的願景打底，為人文的風貌用心用力的素描。回歸和認同，參與和服務，傳承和創造，共鳴著他們抑揚的音色。（攝影家）

野台戲

范毅舜 著

時報文化 / 10612/271 面 / 23 公分 / 650 元 / 平裝
ISBN 9789571372549 / 957

國際紀實攝影家范毅舜繼《海岸山脈的瑞士人》、《公東的教堂》、《臺南·家》後，追蹤野台戲、深入劇團生活，以影像與文字留住來自臺灣底層最真實的人與事。小小戲棚除了連結著過往歲月記憶及人生故事，更是最道地的臺灣風景。全書以野台戲演出的流程來編輯，從扮妝、扮仙、日戲、後台人生到夜戲，依序登場呈現。此刻，你不妨變身為好奇的小小孩，盡量睜大雙眼，如路過一個野台戲現場那般，欣賞這部以紙本型式演出的「野台戲」吧！（時報文化）

習機會更多，出版品的製作品質也隨之提升。反觀公部門出版品，多半帶有政策宣導之目的，受限較多。

「蘭陽繪本創作營」的持續舉辦，出現嶄新的公部門與民間出版社合作模式。由宜蘭文化局的支持，與小魯文化的編輯出版專業，在培育人才過程，不僅止於完成出版品就好，並且不斷改進調整專業課程和產出，從「蘭陽創作繪本」系列的質量即可見。而繪本創作人才，不以本地為限，開放來自各地的人才，透過研習合作出版，從溝通協調、相互學習，達到兼容並蓄的團隊合作，更具有實質意義。

筆者認為，未來如果能在「本地化」的同時，雖以宜蘭為背景，卻不過度強化，讓故事主題聚焦於具有普世價值的主題，且以兒童為本位，相信內容將引起更多回響，甚至達到「全球化」的可能。再者，前述繪本為了兼顧全體學員的參與，在插圖的部分，難免出現風格與技巧不一的情形。是否能選擇其中幾位優秀學員的作品發展合作出版，也是未來系列出版之餘，可進一步考量的議題。

繪本創作人才的培育，除了重視前端創意文字故事，以及繪畫技術表現，對於後端包含編輯印刷裝訂等產製整體的呈現，以及過程中如何和

編輯、行銷企劃溝通協調，都是繪本創作重要的歷程。正如小魯文化沙永玲總監在 2017 年繪本營開幕會中提及：「要出版一本書，不是一件簡單的事，需要跟出版社的編輯、行銷等部門共同合作，甚至從中得到更好的意見，這些都可以讓書更加的完整、精采。」

等待機會出版繪本的新人，少有文圖創作之後的印前編輯，以及印後裝訂出書的參與經驗。創作營以短期完成為目標，讓學員在期限壓力之下，瞭解繪本也能透過編輯專業縝密計畫，發揮創作能量，在有限時間內由團隊合作達成出版目標，也是學員們難得的創作經驗。未來，蘭陽繪本創作營如能持續辦理，相信能讓更多新世代的創作者受惠，且提升繪本原創實力。

延伸閱讀

1. 李潼原作，祝建大改寫。《枕頭山》（宜蘭市：宜蘭縣文化局，2014）。
2. 林煥彰作。《山那邊》（宜蘭市：宜蘭縣文化局，2014）。
3. 林煥彰作。《遇見心中的一條河》（宜蘭市：宜蘭縣文化局，2014）。
4. 陳月文撰文，劉蕙蘭等版畫，何華仁主編。《大樹是寶》（宜蘭市：宜蘭縣文化局，2015）。
5. 陳月文撰文，陳美燕主編。《世界上最好玩的地方》（宜蘭市：宜蘭縣文化局，2016）。
6. 李娜莉、陳冠穎文字編輯，李妍慧等插畫，何華仁主編。《龜，來作客！》（宜蘭市：宜蘭縣文化局，2017）。

請你告訴我 情緒是什麼？

皮姆·凡赫斯特 文；艾莉絲·康比特 圖；
謝靜雯 譯

大穎文化 / 10702/32 面 / 30 公分 / 290 元 / 精裝
ISBN 9789869570138/176

作者選擇十二種情緒，包括：快樂、傷心、悶悶不樂、好奇、生氣、寂寞、害怕、得意、失望、沒安全感、忌妒、興奮，以具體生活事件舉例，敘述面臨不同情緒時，當下會有心理、生理反應，最後以「你什麼時候會感覺……」作為段落結束。讓孩子學習如何在自己跟別人身上，意識與辨識出各式各樣的情緒，並學習理解自己為何會有這種感覺，進而有能力設身處地、同理他人。（大穎文化）

兒童／青少年讀物

數不清！ 大自然的 生物多樣性

尼古拉·戴維斯等 著；艾蜜莉·薩頓 繪；
朱恩伶 譯

上誼 / 10612/32 面 / 29 公分 / 320 元 / 精裝
ISBN 9789577626202/360

一本讓孩子看見「生物多樣性」的圖畫書，在地球上的生物多達兩百萬種，而且每年還持續發現新生物！更神奇的是，不同的生物必須互相依靠才能生存，而人類與動植物之間，到底有什麼密不可分的關係？（上誼）

兒童／青少年讀物

一個人的 單車旅行

廖大魚 文；徐至宏 圖

小兵 / 10702/204 面 / 21 公分 / 280 元 / 平裝
ISBN 9789869533560/859

這是一本很溫暖的生命教育小說。一場意外讓主角乖乖失去父親，而一場錯誤的綁架事件，讓乖乖展開一個人的單車旅行。路途中，她遇見許多人，也因此看見生命的可貴、努力的重要、親情的偉大、拒絕沉淪的勇氣、積極正向的價值觀……乖乖一路騎著父親心愛的單車，一天比一天堅強，漸漸走出傷痛，勇敢完成和父親的約定。（小兵）

兒童／青少年讀物

人體大遊歷 2 流感大作戰

陳月文，方恩真 文；黃志民，黃舞荻 圖

小魯文化 / 10701/40 面 / 31 公分 / 320 元 / 精裝
ISBN 9789862117637/412

本書以日常校園生活經驗為主軸，以漫畫式的圖像表現法，傳達流行性感冒的傳播方式與預防方法。透過將流感病毒在身體中的各種樣態具象化，帶領讀者以全新的角度和觀點認識流行性感冒，並藉由主角們經歷各種關卡，引領讀者學會自我反思、認知身體狀況等，更學習如何保衛自己的健康。書中亦設計了「流感病毒小迷宮」，提供讀者互動式的閱讀體驗。（小魯文化）

兒童／青少年讀物