

圖像跨越語言界線展現優勢： 2018年義大利波隆那兒童書展觀後感

陳玉金 臺北教育大學語文與創作學系兼任助理教授

2018年的義大利波隆那兒童書展(Bologna Children's Book Fair)在3月26-29日舉行，書展主賓(題)國為中國，來自中國超過一百家出版社提供三千冊書種展出。從進入波隆那機場，隨處可見的中文簡體字引導，感受到這個城市對書展活動的支持與配合。

波隆那兒童書展主要提供來自世界各地的童書出版同業展示出版品，以及進行版權交易洽談。每年吸引來自世界各地，除了出版社代表、編輯人員、經銷商、版權代理之外，也有許多作家、插畫家、教師、翻譯人員等前來參加。

筆者曾在出版社任職，過去以編輯身分前來波隆那兒童書展，關注的重點在於版權事務還有童書出版趨勢觀察。離開編輯工作多年，今年非常幸運也感謝能以作者身分，隨同聯經出版社的童書團隊，來到書展參訪。因為身分不同，觀察重點和感受也不同，而此次同行的參訪團員中，有幾位插畫家同行，更能側身觀察，兒童文學和插畫的緊密連結，藉由視覺藝術能穿越國界的特性之下，插畫創作者在這裡得到的重視。

一、插畫創作者投石問路尋找出版機會

進到波隆那兒童書展場，最讓人印象深刻

2018年波隆那兒童書展展場入口。(本文圖片為作者提供)

的，莫過於主辦單位提供給前來參加的插畫家們張貼插畫作品的「插畫牆」。佔有地利之便的大批歐洲年輕插畫創作者，帶著作品前來投石問路，找尋作品出版機會，為書展帶來活潑氣象。

3月26日，波隆那兒童書展開幕第一天早上，一抵達會場就感受到人潮流動的熱力往場內

黑暗之眼

夏辰旅情推理系列

米夏 著

要有光 / 10701/200 面 / 21 公分 / 250 元 / 平裝
ISBN 9789869536585/857

本土知性女偵探夏辰，以數學系副教授的專業計算突破人性盲點！宜蘭太平山森林遊樂區的翠峰湖，風景美不勝收，十二名旅客和工作人員卻被困在孤立無援的翠峰山莊內，做案酷似開膛手傑克的兇手已悄悄潛入眾人之中，欲將所有妨礙他的人們滅口……暗藏臺灣社會問題的本土旅情推理作品。本書的前半部細細地刻劃出了宜蘭翠峰湖的自然風光，與其同時採用著經典的「暴風雨山莊」模式展開了不折不扣的本格推理解謎。（要有光）

飄零

子于短篇小說選

子于 著

爾雅 / 10703/205 面 / 21 公分 / 260 元 / 平裝
ISBN 9789576396250/857

由子于的私塾弟子殷登國，和爾雅共同選錄的子于短篇小說選《飄零》，加上應鳳凰協助整理的「子于大事記」，讓曾入選十大小說家的子于小說重回讀者的記憶，對他有更清晰完整的瞭解，也讓不熟悉他的讀友認識這位在早年言詞犀利、小說充滿虛無與性色彩，但同時也表現出人性探索更高層次的小說家——子于。（爾雅）

迅速移動，進到館內，插畫牆上已經沒有太多空位，而且很快就被貼滿。同行的插畫家趕緊加入行列，把從臺灣帶來的畫作費盡心思貼上。這些包含插畫牆上的畫作和名片，隨著書展舉行的天數進行，四處蔓延，形成一種隨時在變動中的影像動態展。義大利年輕畫家們戲稱這個插畫牆面為「哭牆」（Il muro del pianto），主要就是在這面牆上貼的畫作和明信片等作品，隨時有可能被覆蓋。來自世界各地的創作者在這裡等待被發掘，而身為插畫者來到這裡，心情可能更加五味雜陳。一則感到競爭之激烈的壓力，再者也懷抱著作品有可能在這裡被出版社發掘的期待。所有來到這片牆面觀看的出版者，有可能在裡面發現讓人驚喜的藝術家，而張貼作品的插畫家則是期待在這裡被伯樂發現。

被戲稱為「哭牆」的插畫牆隨著展期而變化

對於想尋求作品獲得出版機會的新人，書展提供和出版社面對面的最佳平臺。除了插畫牆之外，還有許多來到書展現場的插畫新人帶著作品到出版社面尋找出版機會。部分出版社在展位提供投插畫者投遞名片的設置，或是接受創作者現場排隊諮詢。通常看到排隊人龍，多半是來自各地等待作品被發掘的新人。也有些出版社必須在前一天安排登記，隔天再按照預定時間到達現場。像是 Simon & Schuster 出版社就很熱門，每天只開放少數名額，前一天必須登記隔天看作品，書展開放沒多久就已經登記截止。Simon & Schuster 是美國的六大出版商之一，與蘭登書屋、企鵝出版集團等齊名，現場看作品和提供意見的 Dan Potash 是出版社的創意總監。在這裡處處都有機會，需要的是實力和勇氣，當然對於遠道而來的外地創作者，還需要加上為數不少的旅費和書展門票費用。

二、豐富多元的插畫展與論壇活動

大會為演講活動和交易版權提供的空間有 Illustrators Cafe、Authors Cafe、Translators Cafe、Digital Cafe、Illustrator Survival Corner 等。在這裡和插畫相關的活動相對而言比文字相關多出許多，同樣的和插畫相關的空間，

也比文字創作討論空間大了好幾倍。進出書展都會經過以 Illustrators Cafe 為中心的區域，大會開幕還有和童書插畫、得獎相關議題的發布都在這裡舉行，周圍有國人熟悉的波隆那童書插畫展入選作品展區，還有此次主賓國展出的「2018 年第 55 屆博洛尼亞兒童書展中國主賓國家原創插畫展」，以及由西班牙提供的 SM 基金會國際插畫新人獎 (SM Foundation International Award for Illustration) 得獎者以去年得獎者馬努葉爾·馬爾索 (Manuel Marsol) 個人的插畫展 (Manuel Marsol Solo Exhibition)，還有其他得獎相關展出等。

波隆那兒童書插畫展入選作品展示擠滿看展人潮

縛乩

送肉粽畸譚

干晴 著

釀出版 / 10704 / 218 面 / 21 公分 / 250 元 / 平裝
ISBN 9789864452514 / 857

尖端原創小說大賞金賞得主——「致鬱系」魔女千晴得獎後，以彰化特殊「送肉粽」習俗精心釀造專屬臺灣詭譎氛圍的鄉野怪談！與2018國片《粽邪》聯袂引爆熱潮！《紅衣小女孩》後本土驚悚IP故事！「送肉粽」原名送吊煞，是彰化沿海一帶的特殊民俗儀式。少年從姑姑的上吊事件發現故鄉宮廟隱藏的駭人祕密，深入家族傳承的瘋狂命運後，掙扎逃脫卻漸漸落入更巨大的悲劇之中……（釀出版）

波隆那兒童書展內特別受到矚目的插畫展，由大會在1967年起設置。2018年入選插畫展的77位畫家來自25個國家，插畫評審的口味主導了世界童書插畫出版的美學主流風格，整體看來，這幾年入選作品明顯傾向設計性強的作品。2018年臺灣5位入選者分別是：二度入選的林廉恩、劉旭恭、吳欣芷，以及漫畫家安哲與剪紙藝術家劉韻竹。除了安哲沒有出席，其他幾位都到現場接受入選證書頒發。5位評審委員各自挑選喜愛的5張作品說明，其中劉旭恭和吳欣芷的作品被兩位評審委員挑中，透過螢幕解說評委欣賞的理由。

劉旭恭的作品獲得評委喜愛與解說

九歌兒童文學讀本

徐錦成 主編

九歌 / 10704 / 256 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789864501830 / 859

本書收錄五種最具代表性的兒童文學文類：童詩、散文、故事、童話及少年小說，每卷皆依作者的出生年編排作品順序，卷前有徐錦成教授撰寫前言，說明每個文體的重要性與編選重點。每篇皆附作者介紹及作品賞析，深入了解內容，文末註明出處方便讀者按圖索驥，進一步認識該作家的其他作品。（九歌）

由於書展以版權洽談為主，給予演講和論壇的空間不大。有些熱門演講或論壇，晚到就沒有位置了。例如由《紐約時報》為慶祝年度最佳童書 65 周年主辦的論壇，邀請了兒童文學史學家雷納·馬可斯 (Leonard S. Marcus) 前來介紹獎項歷史，以及出版社資深編輯談和創作者的合作，還有 5 位得獎者分享創作經驗，陣容前所未見，也擠進大批聽眾。

還有一場「國際論壇－藝術、建築與設計類童書」邀請的主講者分別來自美國、法國、義大利、荷蘭和臺灣。臺灣為鄒駿昇主講，他曾四次入選波隆那童書插畫展，2011 年獲得 SM 基金會國際插畫新人獎，2017 年更獲拉加茲童書獎 (BolognaRagazzi Award) 藝術類評審特別推薦獎。這場論壇由紐約現代藝術博物館共同發行人 Charles Kim 主持，鄒駿昇針對主題的發言，為臺灣爭取能見度。

此外，今年是幾米創作 20 周年，書展大會特別邀請他在 32 館的插畫家急救站 (Illustrators Survival Corner)，以新銳插畫家為對象，進行演講分享，講題為「如何為大人創作圖畫書」。演講舉行前，幾米擔心到場的人不多，畢竟這是以兒童為主要讀者對象的書展，而這份擔心是多餘的。幾米的繪本在義大利

已經由 3 家出版社出版 8 本翻譯出版：《地下鐵》、《月亮忘記了》、《星空》、《擁抱》、《我可以許一個願望》、《忘記親一下》、《向左走，向右走》、《時光電影院》等，累積許多忠實書迷。展覽前一日，也在波隆那知名地標海神廣場旁的喬安里諾·斯托帕尼童書店 (Libreria Giannino Stoppani) 發表義大利語版《時光電影院》，吸引許多書迷讀者前來。

幾米在波隆那兒童書展舉行簽書會

三、國際童書大獎吸引注目、亞洲國家積極追趕

在波隆那兒童書展，除了有來自世界各地不論歷史悠久或是新興的童書出版社參與設置展位，由歐陸國家主導的重要國際兒童文學獎項選擇在這裡發布得獎訊息和承租展位宣傳，也引發

安安徒生大獎展位展出 2018 年兩位得獎者著作和資料

兒童文學界的密切關注。首先是 3 月 26 日在書展現場揭曉的國際安徒生獎 (Hans Christian Andersen Award)，獎項公布由俄羅斯插畫家歐尼可夫 (Igor Oleynikov) 和日本作家角野榮子 (Eiko Kadono) 各獲得插畫獎和文學獎，前者在臺灣有多本繪本出版，包含和郝廣才合作的《熊夢蝶 蝶夢熊》等，都由格林文化出版。角野榮子則是《魔女宅急便》的作者，因為由宮崎駿改編動畫而為世人熟悉。主辦單位在現場展出歷屆得獎者，消息公布後也提供本屆獲獎者資料索取，同時展出入選者和得獎者的介紹和著作。

3 月 27 日，另一個重要獎項為世界獲獎金額最高的林格倫兒童文學獎 (The Astrid Lindgren Memorial Award) 公布，這項僅次諾貝爾文學獎，也是全世界第二大文學獎，獎金高達 500 萬瑞典克朗。幾米曾經在 2014 年入圍，今年再度入圍。最後公布 2018 年獲獎者是美國童書與青少年書作家賈桂琳·伍德生 (Jacqueline Woodson)。林格倫兒童文學獎不限定給文字或插畫個人創作

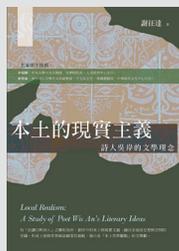
台灣文學三十年續集

文學四季變遷理論的再深化

宋澤萊 著

前衛 / 10703/619 面 / 23 公分 / 600 元 / 平裝
ISBN 9789578018372/863

《台灣文學三十年》是宋澤萊系列作品，作者運用海登懷特及弗萊的文學理論，探討臺灣文學三百年的演變歷程，其發展可分成春→夏→秋→冬四段過程。本書共收錄 24 篇文章，時間軸線橫跨清領、日治、戰後至今，乃是宋澤萊跨足文學創作與理論研究的精心之作，對每一階段的代表作家之生平及作品詳細考究，立論平實，敘述簡明，是臺灣文學研究入門的閱讀佳作。（前衛）

本土的現實主義

詩人吳岸的文學理念

謝征達 著

秀威經典 / 10702/241 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789869566780/868

吳岸 (丘立基, 1935-2015)，從 1962 年《盾上的詩篇》便開始其半個世紀的創作，在砂華文學擔任先鋒者的角色，其創作中本土與現實主義的融合，促成思想與空間的交織，形成土地與世界兩面維度的接軌，展示具「本土世界觀點」的文學。本書將砂華文學從國家文學的概念中抽離，觀察砂華文學的定位，以一個「自成體系」的文學主體視角進行檢視；另聚焦吳岸的行為事跡與文學書寫，以長達 20 頁的〈吳岸訪談〉，向讀者揭示吳岸最全面而深入的自述。（秀威經典）

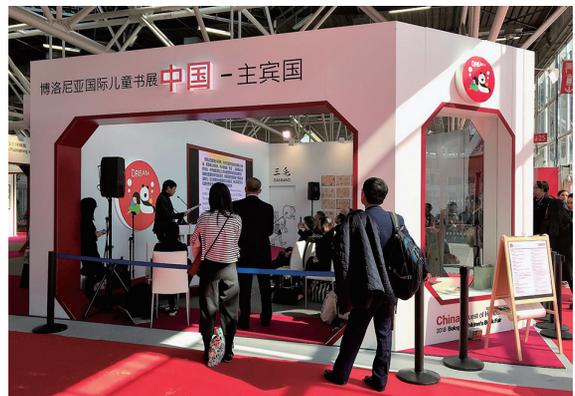
2018 年林格倫兒童文學獎公布活動現場

者，也曾頒發給具有貢獻的團體。除此之外，德國慕尼黑國際青少年圖書館在現場也有展位爭取能見度，現場展出 2017 年編選的《白烏鴉世界兒童與青少年文學選目》，總計收錄 200 本來自 56 國值得注目的童書，涵蓋 38 種語言，臺灣入選的是邱承宗的知識類繪本《池上 池下》。由於近幾年中國積極贈書給該館，收錄作品也相對增加。臺灣出版社減少主動寄贈書籍，雲林科技大學應用外語系黃惠玲教授發現該館臺灣出版品極少，主動發起募書活動，邀請出版社或作者提供臺灣原創童書，由她義務彙整郵寄給館方收藏，讓臺灣童書不缺席。

由於今年的主賓國是中國，開幕式和場內有多項活動和設置和中國有關，前來的重量級作家，如 2016 年獲得安徒生大獎的曹文軒，以及許多兒童文學專家與作、畫家、編輯等，場內經常可以看到和聽到中文對話。然而在亞洲國家當中，筆者認為韓國展現的氣勢最為突出，展位規劃和色彩搭配整體設計充滿活力，整合各家出版社，統一集中攤位展示，也適合出版社洽談版權使用。各家出版社展出的書籍內容多元，插畫和設計有特色，讓人感受到韓國童書出版的進步。加上韓國買下書展官方提袋的廣告，以及在 Illustrators Cafe 現場介紹和發布南怡島插畫

《2017 年白烏鴉世界兒童與青少年文學選目》獲選的書籍展示

2016 年獲得安徒生大獎的曹文軒進行演講中

我的老師 是恐怖分子

許通元 著

新銳文創 / 10704 / 198 面 / 21 公分 / 260 元 / 平裝
ISBN 9789578924048 / 868

書中共收錄 9 篇小說，整體上來看，這些小說皆具有詭譎奇幻的故事，其顛靡不羈的文字，愛慾與死亡、感官意象與非理性的況味、古怪乖張的人物關係充斥全書。而在種種古怪乖張的人際關係與人物生活情感底下，其中尤以溢出同志正典的酷兒情慾最引人注目。在敘事時間的前後推移、斷裂延遲、重複差異下，小說中一幅幅斑駁漫漶的畫面，顯得捉摸不定，有待考證。這也是這部小說文字的迷人之處。（新銳文創）

競賽比賽規則，邀請來自世界各地的插畫者參加競賽，無一不在展現高度企圖心。

臺灣方面，除了格林文化、和英文化自行承租展位之外，由文化部主辦、台北書展基金會承辦的義大利波隆那兒童書展臺灣館，位在英、美出版集中的 25 館，總計 37 家參展，展出 429 本書，內容涵蓋精選童書、漫畫和圖像小說等。延續去年的風格，這次臺灣館由鄒駿昇擔任規劃設計，以圖書館概念「Taiwan! Library of the Fantastic」為主題，整體用色典雅和視線寬廣，以 12 個展位的空間，整片書牆結合平面擺放容易翻閱的書籍，引人駐足，也為從臺灣前來參展的出版業者提供可以洽談版權和休息的空間。另外，現場以一本 100 公分寬、70 公分高的大畫冊呈現臺灣自 1989 到 2018 年間臺灣入選波隆那童書插畫展 59 次、43 位插畫家和作品，還有 2015 至 2017 年獲得波隆那童書獎的繪本作品，同時搭配大螢幕投影播放。活動方面，臺灣館邀請幾米、鄒駿昇、陳姝里與唐唐 4 位頂尖創作者，於展期舉辦講座與簽名會，也吸引讀者前來。臺灣館的國際出版品計畫提供插畫家前來書展研修，獲選的幸運兒王春子是選以未出版的繪本《趕快睡覺！》得到評審青睞，安排專家為她提供作品建議。臺灣館設計十分出色，得到許多讚美聲，

《荒原》· 艾略特詩的藝術

葉維廉 著

國立臺灣大學出版中心 / 10705 / 232 面 / 21 公分 / 400 元
精裝
ISBN 9789863502807 / 873

諾貝爾文學獎得主、英國詩人艾略特 (T. S. Eliot, 1888-1965)，434 行的《荒原》，從〈死人的殯葬〉、〈一局棋戲〉、〈火誡〉、〈水淹之死〉到〈雷聲的預言〉共五章節，滿載著神話、歷史、哲學、宗教的意象與音節，夾以倫敦方言，描繪出當代人性的荒蕪與困境，教人讀來無窮玩味。《荒原》的意義層疊深邃，有人形容它對詩歌的影響，猶如畢加索之於立體主義 (cubism)。《荒原》是艾略特的代表詩作，至今仍具有英美詩歌史上重量級的地位，其對靈魂的震盪，在西方仍在進行。（國立臺灣大學出版中心）

臺灣館由鄭駿昇以「Taiwan! Library of the Fantastic」的概念設計

現場發放的提袋設計也發揮宣傳效果。然而去年以美術館的概念呈現，今年是圖書館的氛圍，接下來呢？筆者認為出版社編輯企劃和童書創作者要努力跟上，交出精彩作品，出版社為書籍版權銷售盡力才有籌碼。畢竟波隆那童書展是版權交易場所，也是編輯發揮的所在，還有尋求出書機會插畫新秀的舞臺。

四、結語

圖像實力在波隆那兒童書展的展位間呈現一種微妙的國際競賽。近幾年臺灣童書的插畫創作實力受到肯定，然而實際參與的童書編輯和創作者，能有機會來到書展現場的並不多。有視野開闊的編輯，更能企畫出具有創意的出版品。以筆者此次參與的團隊為例，每位成員在書展期間充分觀賞和吸

收資訊，參展會後進行討論與意見交流，為此行得到更多思想「撞擊」和創作能量，對編輯和創作者都有極大助，期盼未來也能有更多單位提供機會給予編輯與創作人才前來參觀展覽。

最後想提的是，波隆那兒童書展和許多出版社對於來自世界各地的年輕人十分友善，例如：書展的插畫牆任由年輕人發揮，張貼各種畫作和傳單。又如書展現場，許多出版社樂於出動創意總監在現場接受來展的新人提供的畫作，善意給予意見，或是合作機會。儘管當代資訊發達交流容易，版權交易透過網路科技的便利性，隨時都能進行，未必要到書展才能洽談，然而波隆那兒童書展對於年輕人的友善，吸引著更多世界各地的童書創作者前來「朝聖」，讓現場洋溢青春活力的氣息，他山之石值得借鏡。