

在畫筆與文筆之間 ——臺灣繪本之父鄭明進

林訓民 青林國際出版發行人暨總經理

前言

鄭明進老師的生涯可以說是臺灣繪本演進歷程的縮影，這樣的說法一點也不誇張。在 1980 年代從國小教職退休後，他先到漢聲公司工作，負責日本繪本的選書及翻譯。當時除了從日本引進百餘本的繪本，還有來自美國與歐洲的系列圖書，漢聲公司先代理引進這些書後，再進一步合編成《漢聲精選繪本》這一系列。因為當時鄭老師是漢聲的員工，所以他所翻譯的日本繪本並沒有以他的姓名署名。

然而鄭老師個人功不可沒，這套近二百本的繪本套組，全部委由當時的「臺灣英文雜誌社股份有限公司」獨家總經銷。當時隸屬臺英公司的漢聲直銷部門員工，負責直銷業務的人約有五、六百人在臺灣各地銷售，規模不可小覷。然而歷年來這些業務員對圖畫書的認識和了解，大多來自鄭明進老師，前後約十多年，大家也都尊稱鄭老師為「繪本師父」，他的「臺灣繪本之父」稱號也因此不脛而走。

司，擔任直銷部門的訓練顧問。

1992 年 4 月開始，除了日本，我們和鄭老師也到義大利的「波隆那童書展」和德國的「法蘭克福書展」參訪、學習，以及挑選要出版的各國繪本名作，並在兩年之內，完成出版《臺英世界親子圖畫系列》全部共約 200 冊左右的套裝全輯。在接下來的十年間，鄭老師與臺英公司也依然保持著穩定的長期合作關係。

繪本的出版小史

1990 年代漢聲公司和臺英公司調整合作模式，改以上、下游的合作關係。漢聲公司除了出版圖書之外，自己也開始成立了直銷部門。而原本臺英公司的「漢聲直銷部」也因此改組：高階主管以及業務人員，其中包括後勤人員及財務主管，全盤搬到漢聲公司。而臺英公司則在原有的直銷部門人員之外，也由我臨危授命，負責成立專責繪本出版的「叢書編輯部」。

雖然我到國外剛唸完兩年的 MBA，回到臺英公司擔任執行副總裁，我和新設立部門人員都對繪本的特色與歷史卻一無所知，更妄論進行篩選、賞析、編輯、製作等更專業的業務。我因此聘請鄭明進老師作為臺英編輯出版部繪本出版的特別顧問。除了安排每週定期為我們的編輯以及直銷業務人員們上課，我自己也要親自去上鄭老師的繪本課。

所以有關繪本的選書、文本內容安排、插圖的設計等所有相關資料、訊息和經驗等等，可以說全部由我和鄭明進老師一起負責執行，其中又以建立長期經營作者、繪者、系列書的理念，以及導入本土繪本出版企劃，為我們工作的主要目標。為了避免無書可賣的窘境，我們必須在兩年內出版至少一百本圖畫書給原屬「臺英漢聲直銷部」。我們和鄭老師馬不停蹄，訪問了「福音館」、「偕成社」、「學研社」、「至光社」、「岩崎社」、「講談社」等十多家日本老牌繪本出版社，甚至又從日本聘請了一位「田中先生」來臺英公

1994 年左右，臺英公司內部上層對於公司的經營管理及未來發展，開始有了分歧和不小的人事變動，我決定離開並創立了「青林國際出版股份有限公司」，但和鄭老師的合作並未因此中斷，我們還一起選書並出版了國內外許多繪本經典作品。

2000 年時，青林公司曾在多家資深和集團出版公司一起競標的情況下，獲得了當時文建會「臺灣本土自創圖畫書十冊」的本土自創繪本出版的專輯標案，其中至少有三本由鄭老師負責創作與繪製；此外，鄭老師也幫「青林公司」翻譯及監修了數十冊的經典繪本。

繪本之父與國外友人

我和鄭明進老師相差大概 20 歲，這個差距對我們之間的互動卻一點都沒有影響，只因為他總是保持一顆年輕的心，因此我們的相處像朋友也像家人。如上述所言，我們曾經多次一起到日本或是義大利波隆那參加童書展，並選繪本出版成中文版。除了各自認真挑選國外名家的繪本，觀察各國童書出版趨勢及市場發展狀況，我們會互相討論並分析各國插畫家的新創作品和風格變化，甚至交流對於「收藏品」的保存與看法。

在國外會場上，鄭老師的語言天份馬上表露無遺。首先是日語，鄭老師出生於日據時代的臺北，所以他的日語相當流利，聽、說、讀、寫都和真正的日本人一樣，難不倒他的。還有英語，雖然他從未正式學過，但是我們一起出國看外文書，談版權，他都能和來自世界各國的插畫大師

認識、聊天並成為好朋友。他是怎麼能夠做到的呢？我猜他應該是私下苦學而來的吧？

但其實鄭老師和別的畫家——例如日藉的岩村和朗、伊勢英子和美國的艾瑞·卡爾等等國際繪本大師——初會面時，並不會特別交換名片，而是以他的畫作、卡片和繪本取代，因為當作家們相互展示自己的畫作，就可以完全理解對方的專長和特色——一個作家的作品，就是他最好的名片。

童書展的現場也讓我們有機會親自訪問國外的繪本作家，其中有位年輕又高個子的瑞士插畫家莉絲白·茨威格 (Lisbeth Zwerger) 女士，她早在九〇年代就是新市場或是「波隆那童書展」最知名的繪本插畫家，同時也是全球各類童書插畫大獎的常勝軍，更是一位在各地都頗受歡迎的美女插畫大師。

另外茨威格女士也曾於 1994 年受邀來臺北舉辦插畫原作展，並參加了她中文版繪本的新書發表會，分享她對繪本創作的看法，而鄭老師則擔任她在臺灣的在地導遊，以及她演講活動的與談人。所以我們出差到義大利時，常會開玩笑說：「莉絲白・茨威格可是鄭老師的女朋友」。

而另一位也被我們稱為鄭老師女朋友的，則是早年常在波隆那展場見面的日本版權仲介公司的老闆「青木酒子」。不過這兩位女士因為大家相互熟識到無所不談，所以只是開玩笑的話題罷了。幸好鄭老師為人也隨和，並不會因此怪罪。

畫在瘟疫蔓延時

今年 90 歲大壽的鄭老師為自己帶來了一件轟動世界，並影響全球的最大生日賀禮！我記得鄭老師應該是屬猴的，而猴子一向有著精明的靈

性，而且動作快速又敏捷！鄭老師也就是這樣個性的一個藝術家吧！

在今年四月初，我接到了「The International Board on Books for Young People」（國際兒童圖書推廣委員會，簡稱 IBBY）發行的 *Book Bird*（《書鳥》，由「德國」「慕尼黑」的「國際青年圖書館」發布）「春季號」，發現這一期是它的第 60 卷，這也代表這份季刊至今已經發行 60 年了！

當時第三十屆臺北國際書展在即，我忙於承辦的各項書展活動事務中，並沒有馬上閱讀這份讀物，沒想到當我終於有時間仔細看看這期的內容，我赫然發現有一篇談到肆虐全球的新冠疫情，以及疫情對兒童及成人生理、心理影響的文章，其中竟然談到鄭明進老師的事蹟！

鄭明進老師真是位能夠「超前佈署」的人。他早在 2020 年的 2 月 20 日就用碳筆畫了一張《戴

口罩的自畫像》！還親自調教、指導他正在唸小學五年級的大孫女鄭媛元、小學二年級的小孫女鄭喜元，和幼兒園小班的小孫子鄭匡佑，用鉛筆畫了「小小身形」的《戴口罩的我》。而匡佑的畫作，正被刊在《書鳥》第 102 頁左上角。有趣的是，他在圖畫上的中文簽名，還被我誤看為哈利波特小說中的角色之一的跔哥·馬份（Draco Malfoy）。

但其實兩年前我就曾接到鄭老師寄給我這四張自畫像的複印本——我想很多鄭老師的老朋友們也都收到了吧？例如我記得宜蘭縣「岳明國小」「李公元老師」為了響應這件事，在《蘋果日報》以及他自己的 FB 上，大力發起了「每個人都來畫一張自己戴口罩的自畫像」的活動，雖然我不會畫圖，但也用手機自拍了幾張自己戴口罩的照片共襄盛舉。

第 60 期《書鳥》第 101 頁上的文章〈孤離：在 COVID-19 肆虐、漫延時代下的兒童自畫像〉，便是被鄭老師這麼一個小小的「起手式」下觸動的：身為「國際少年圖書館」館長，和這

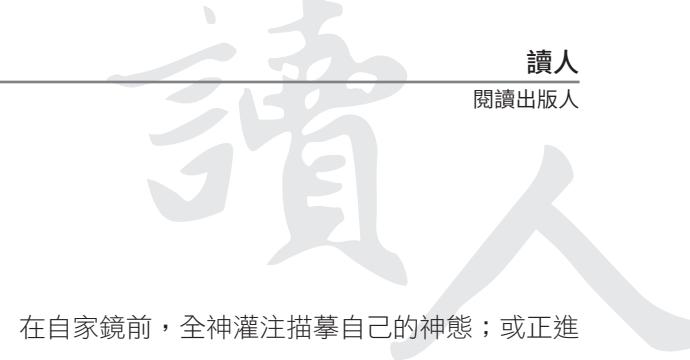
篇文章的作者「克莉斯汀·拉比」（Christians Raabe）說，她在 2020 年二月底，突然接獲了一個包裹，而這包裹正是從臺灣知名插畫家「鄭明進先生」寄來的！

從這份包裹中，她發現了三張「戴口罩的自畫像」：是一位年幼男孩、一位年紀稍大的女孩戴著口罩的鉛筆自畫像，亦即「兒童自畫像」，和一張繪圖筆觸藝術性頗高的成年人的「戴口罩自畫像」。

那時候，臺灣剛發現新冠病毒，有人染疫，甚至死亡；但遠在西方的歐洲，像是德國慕尼黑的許多民眾，仍然對疫情一無所知，甚至覺得新冠病毒仍然在遙遠的東方，相當不真實，也無法想像疫情的嚴重性。

但這幾張來自臺灣的兒童及大人戴著口罩的自畫像，第一次讓他們強烈地感受到，疫情帶給每個家庭的「恐懼感」，但他們萬萬沒想到，就在此後數週之內，連德國也開始對某些大城市採取「封城」的政策！到了當年（2020）三月，COVID-19 便讓全世界陷入「靜止」。而這幾張如

此感人又令人心慌、來自臺灣兒童的自畫像，已經隱晦卻明確顯示出，這突如其來的疫情，將對全球所有的孩子們造成嚴重的不良後果和影響。

這也因此觸發 IBBY 季刊《書鳥》製作團隊「國際青年圖書館」(The International Youth Library)，發起一項特別的行動——希望大家（指兒童及青少年們）都能夠以繪畫、素描的形式，畫出一張「疫情下的自己」，分享疫情肆虐下的心情、感受和經驗。

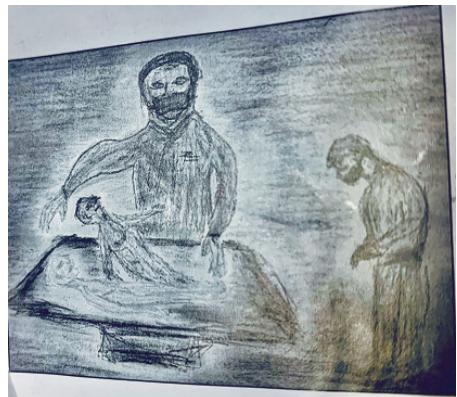
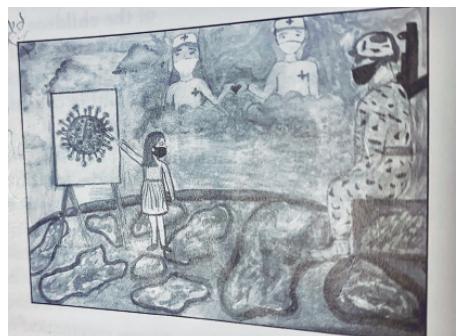
這項希望透過「藝術」不分國界、不論文化特性，向全世界的兒童發出關心、鼓勵和警示的企劃相當成功，在企劃發布的第一個月內，就收到了來自各大洲，共 42 個國家的 850 張畫作！

2020 年四月，國際青年圖書館用這些圖畫，在其官網建立了一個《線上兒童畫廊》，舉辦了一場全世界每一位小朋友都可以隨時觀覽的「虛擬兒童自畫像畫展」。其中，大部分的作品來自多明尼加、伊朗、德國和希臘，也有少量來自法國、意大利、亞美尼亞、烏克蘭、日本、斯里蘭卡、委內瑞拉等國。由於中國拒絕臺灣以「國家分部」的名義加入 IBBY，臺灣沒有人收到此訊息，我猜想，來自臺灣的畫作，大概只有這幾張鄭老師和他的孫子、孫女的畫作。

這些圖畫中，有些孩子在灰蒙蒙，甚至暗黑的畫面中呈現害怕的模樣；有些臉上色彩斑斕，相當活潑；而大多數的孩子則是睜著一隻大大的眼睛，顯得警覺又迷茫。

有些孩子戴著口罩，有些沒有。有些是藝術學校送來的、頗具藝術素養的畫作。孩子們或坐

在自家鏡前，全神灌注描摹自己的神態；或正進行著的線上教學課程；或在家中花園玩耍；或想念著和朋友們一起踢足球、騎馬、去遊樂園；或被深鎖家中而哭泣、生氣、不安；或把自己的恐懼感假想成恐怖情節；或把自己畫成超人或病毒戰士……。

在 90 歲大壽之際，有著敏捷思緒與行動力的鄭老師，以自己的敏銳和藝術眼光，為孩子，為健康的身、心、靈，「超前佈署」了一場別具意義的美感教學，而在國際重要兒童文學組織的輝映下，這些畫出了各地孩子不同樣態的圖像，

不僅反映疫情蔓延各國的事實，更招示了全球兒童們面對新冠病毒下的共同、集體的體驗！而這件傳遍世界各地的自繪活動，其起源地竟然是寶島臺灣！

繪本之外的鄭老師

鄭明進老師曾經是臺北市老松和西門國小的老師。在他從教師工作退休後，他除了教過小朋友畫畫，也幫忙擔任過銀行員工、社區及教堂的成人、老人、畫圖班的老師，因此他的學生桃李滿天下。

後來他擔任漢聲公司及臺英公司繪本出版的編輯及顧問，而青林公司 1994 年成立後，他除了幫忙翻譯了近共七十三本的繪本外，也常常應邀擔任全省各地的套書直銷公司繪本 品知識的巡迴上課講師，工作相當忙碌。我常常要陪同鄭老師去車站，再一起到各地營業所出差，我們通常是為了討論新書篩選、或是翻譯的細節；或是去給直銷業務人員上課，幫助他們認識、賞析作品，並介紹書給家長；有時我們則一起參加推動閱讀活動及繪本課講習，工作雖然辛苦，卻非常有意義。

除了上述對上班族的繪圖及賞析繪本的課程外，他也曾經擔任兒童文學年刊及季刊的編輯或是企劃編輯。他甚至擔任過《小羊雙月刊》、《小典藏》月刊及《大嘴鳥親子教育雜誌》月刊這三本兒童藝術月刊及雙月刊的編輯顧問，同時也負責某些專欄的圖、文創作。他主要的工作，就是

幫忙月刊寫文章或是做專題。畫筆之外的他，文筆一樣精彩。

除了一般的刊物外，我也在其他出版品繼續借重鄭老師的文筆。例如在 2004 年我為宜蘭童玩節企劃並策展，推出「世界玩具立體書大展」，特別請鄭老師編寫了一本導賞手冊《玩具書的奇幻世界》，讓國人領會玩具書趣味與魔力。而 2002 年到 2005 年，青林公司和日本的 Medialink 公司及中國時報，共同企劃、策展合作的「安徒生童話繪本插畫展」也邀請鄭老師編寫了一冊「魔法花園」的導賞手冊，為該展覽增色不少。

繪本之父與我

過去我經常參與中華民國兒童文學學會的活動，也應國立臺東大學兒童文學研究所所長林文寶老師之邀，出席兒研所多次研討會，就常會接觸到許多不同的刊物及雜誌。一般刊物及圖書我看過之後，都會留存下來，甚至我在臺英公司創辦《精湛季刊》時，鄭老師也幫忙寫過不少文章，我不但一一地仔細閱讀這些文章，也好好保存這些刊物。

由於認識超過 30 年，我跟鄭老師就像自家人一樣。他常常一早就打電話給我，而我則為表敬重，選擇在中午的時候打電話給他。鄭老師也很喜歡寫信給我，有時候是用明信片或是用畫紙、圖畫紙，並題上些字；有時候則會附上一些插圖，反正就是不拘格式。而過年時，他會以當年的生肖動物畫出新年願望，祝賀、鼓勵我以及公司同事。

畫作頗豐的鄭老師，大約在 60 歲生日的時候開始舉辦週年紀念畫展。剛開始都是在新光三越的展廳展出。那時的臺英公司同事們都會去幫忙佈展，也會買幾幅畫作作為紀念，後來他在 70 歲及 80 歲生日時也都有辦畫展，每次展出意義都很重大，參觀的人次也驚人。

2004 年有一場鄭老師相關的論文研討會，我也應邀寫了一篇論文發表，並透過秘書幫助，收集整理了過去鄭老師在報紙或是專業雜誌的報導及受訪文章。透過這篇論文，我得以統計鄭老師至今為止和青林公司，總共合作了三本自創繪本、五本導賞版品，以及翻譯了至少七十三冊圖畫書，成果斐然！

我認為臺灣從 1970 年來，對於童話、童詩、兒童文學的創作以及相關的作家和插畫家等研究還有許多可以改進之處。尤其是圖畫書的繪畫創作者，關於作家的作品及其生平資料頗為匱乏，甚至相當稀少。我希望透過本篇文章簡短介紹鄭明進老師的故事，可以達到拋磚引玉的功效，將來有機會可以介紹更多臺灣本土繪本以及各類圖書出版者的精彩人生。

繪本阿公鄭明進 90 慶生會 >

本文照片來源取自林訓民總經理臉書、以及繪本阿公鄭明進 90 慶生會粉絲頁面

我只為你寫詩

劉少雄著

秀威資訊科技 /11109/188 面 /21 公分 /290 元 / 平裝
ISBN 9786267088975 / 863

臺大中文系劉少雄教授出入古典與現代之間，將生命釀成詩，在不斷流逝的時間洪流中，讓一朵朵滿載回憶、生活、愛情的花一一綻放。詩集選錄 2014 至 2022 年間的 50 首長短詩篇，涵蓋四時詠物、地方書寫、回憶成長、心靈折影等人間情事。作者長期教研中國詩詞，出入古典與現代之間，尤其關注中文的語律和意象的生成與轉化，希望能創造一種融古入今的語調，活化文字音義的抒情特色。希望讀者過目之餘，也能靜聽，字句間的音聲。(秀威資訊科技)

語言／文學

現代身體的再現 ——十九世紀西方藝術中的運動文化

藝術

曾少千著

臺大出版中心 /11107/280 面 /23 公分 /620 元 / 平裝
ISBN 9789863506065 / 907

過去學界鮮少以運動的題旨切入，探討現代藝術的發展軌跡及身體圖像的特徵涵義。本書聚焦十九世紀西方藝術中運動文化的豐碩圖像和表現手法，分析現代身體的形塑和涵意。此時正值藝術與運動蛻變的關鍵期，兩者皆在邁向現代化的進程中，逐步形成專業化和商業化的領域。視覺藝術具體反映了現代人對於身心健康的觀念嬗變，傳達運動中的自我認同及性別、階級、國族隱喻。(臺大出版中心)

送書人

卡斯騰·赫恩著

皇冠 /11107/272 面 /21 公分 /350 元 / 平裝
ISBN 9789573339038 / 875

卡爾是在書店工作的老書痴，一生奉獻給書本。每天下班後，他會將指定的書送到顧客家中，是專屬的「送書人」。原以為這樣的生活會永遠下去，直到夏莎闖進了卡爾的生命中。九歲的她對卡爾的送書工作產生興趣，她的加入宛如陽光，照亮了卡爾孤寂的心。原本只為書而活的卡爾，從沒想到竟然這麼渴望另一個人的陪伴。好景不長，夏莎逃課送書被父親知道，卡爾也因此被解雇，面對消失無蹤的夏莎，失去一切的卡爾做了一個重要的決定……(皇冠)

語言／文學

在建築與文化 之間，我們設計

藝術

殷寶寧著

典藏藝術家庭 /11104/272 面 /23 公分 /480 元 / 平裝
ISBN 9786267031209 / 920

乘載臺北人三十年記憶的中華商場，從黑手打鐵的赤峰街到文青的赤峰街，2022 年全世界最期待的建築臺北表演藝術中心，曾經荒置的公務眷舍審計新村，搖身成為臺中最受歡迎文創景點。從孩子日常生活的視角，將鄒族文化傳統融入設計的阿里山達邦國小，五個建築場域，五段文化歷程，以設計作為一種文化抵抗的策略和反抗基地。殷寶寧以地域為經，年代為緯，在建築與文化的交織論述中，觀察設計如何回應使用者的想像與實境。(典藏藝術家庭)

生命縮圖 ：圖像小說中的人生百態

藝術

郭書瑄 著

典藏藝術家庭 /11106/176 面 /23 公分 /380 元 / 平裝
ISBN 9786267031261/940

一本圖像小說，濃縮一個真實人生！作者郭書瑄化身說書人，為臺灣讀者介紹 10 本重量級的經典圖像小說。圖像小說跨越藝術與文學兩種領域，是圖文並茂的真實演示，是圖繪與文字同臺匯演的雙重閱讀經驗。在圖文共呈的並時閱讀體驗中，圖像小說作者透過平面紙本，將人類的共同生命經驗以斑斕想像，躍出紙幅的力度，刻畫與描寫成遠較許多動畫、特效炫技更令人動容的故事。（典藏藝術家庭）

水到底有 多重要？

關於全球正在面臨的
缺水危機

克莉絲汀·史丹萊文等 著；賴雅靜 譯

上誼 /11106/96 面 /22 公分 /320 元
ISBN 9789577627414/351

從前人們總是認為水是取之不竭，用之不盡的能源，但是為什麼我們現在經常面臨缺水的危機？人們能用的水真的越來越少了嗎？有一天水消失的話，地球會變成什麼樣子？讓本書帶你從各個角度認識千變萬化的水，關心世界各地正在面臨的缺水危機。這是一本專為小學生設計，關於水的知識性圖文書。全書搭配精美的插圖和設計，榮獲德國最美的書獎。它將能解答孩子的疑惑，並且一步步揭開全球面臨缺水問題的真相。（上誼）

孩子的 情緒互動書

兒童／青少年讀物

塞得里克·哈瑪迪耶 文；文森·布爾喬 圖；楊喬安 譯

上誼 /11107/4 冊 /25 公分 /1120 元 / 精裝
ISBN 9789577627421/176

這 4 本給幼兒的情緒主題書，有書本和小老鼠這兩個角色，故事軸線由小老鼠看到書的表情和感覺，以簡單對談引導著書去體驗並調適感覺。故事的最後都結束於小小擁抱和親親，讓父母能以行動展現對幼兒的親密依附需求，在溫暖的氣氛中，正面鼓勵能調適情緒的孩子並帶領孩子認識情緒，開啟溫暖互動，在每個傾聽、等待、親親和擁抱的過程裡，學習表達與調適情緒。（上誼）

WOW 科學妙妙妙 ：驚奇連連的人體 探索之旅

明蒂·湯瑪斯等 著；羅亞琪 譯

三民 /11106/192 面 /26 公分 /390 元 / 平裝
ISBN 9789571474304/397

人體是一個很酷的裝置，充滿祕密、驚奇和妙妙妙。而且，地球上的每一個人類都有這樣的裝置！讓超級受歡迎的 Podcast 節目「WOW 科學妙妙妙」的主持人明蒂姐姐和蓋伊哥哥，帶你了解這個既熟悉又陌生的裝置，從腳趾和舌頭一路逛到大腦和肺部，踏上一趟知識滿滿的冒險之旅。本書當中充滿各種爆笑插圖，還有科學知識、笑話、照片、小測驗和實驗，幫助你更加認識這個會走路、說話、嘔吐、呼吸、便便的身體！（三民）