

趙國宗——臺灣圖畫書的開拓者

用圖畫說故事的人系列之二

兒童文學工作者 ◎ 陳玉金

1964年9月，臺灣省教育廳兒童讀物編輯小組發行了第一批「中華兒童叢書」，當時編號第一本是《我要大公雞》，這本書為12開、36頁，每一頁以插圖為主，字數很少，共有17個跨頁圖，以正四反二的方式印刷，也就是兩頁彩色與兩頁黑白加藍色印刷輪替。

《我要大公雞》這本書可說是臺灣第一本圖畫書，由林良撰文、趙國宗繪圖。為這本書畫插圖的趙國宗回憶，當時他是在無意間參與了歷史的盛會。

◆ 創作童書插畫的機緣

▲ 趙國宗(2005年5月25日，臺北市，陳玉金攝) 六〇年代，很多學生考入臺灣師範大學唸藝術系，都懷抱著未來要成為藝術家的心情，多數人在畢業後選擇到法國或美國繼續在藝術創作領域深造。而趙國宗在班上屬於比較異類的學生，在臺灣師範大學藝術系畢業後，他因為朋友介紹而選擇到廣告公司上班。

當時臺灣正好從農業社會轉型到工商業社會，廣告公司可說是引領時代風尚的時髦行業。由於臺灣當時還在戒嚴時期，沒有開放海外旅遊，對臺灣以外的資訊吸收十分封閉，趙國宗卻因為在廣告公司上班，有很多外國的書籍可以參考，像瑞士的 *Graphic Magazine*，或是日本的 *IDEA* 雜誌，都讓他大開眼界。他認為，以現在的眼光來看當時日本與歐美的設計作品相較，日本是比較生澀的，但是當時的他還是藉由這些外來刊物，吸收到最新的設計資訊。

在廣告公司擔任設計師的趙國宗，負責報紙廣告或是包裝設計，所有的工作都是靠手繪的，連寫字都要練，從最原始的方式來做設計。當時在廣告公司的薪水比在學校當老師高很多，不過幾年以後他就到明志工專教書了。

趙國宗的大學同學曾謀賢在師大藝術系畢業後，到教育廳的中華兒童叢書編輯小組擔任美術編輯，因此當時經由他的引介，趙國宗也有機會為中華兒童叢書的內頁繪製插圖。

1964年，聯合國兒童基金會和臺灣省教育廳合作，為了編輯「中華兒童叢書」成立了一個兒童讀物編輯小組。當時聯合國希望利用這個小組，培養本地的圖文創作者，做出具有原創性

的作品。因此這個編輯小組所編輯的書籍，都由本地的作者和繪圖者共同創作。

當時臺灣各界對當代的「圖畫書」還沒有概念，而編輯小組因為接受聯合國文教組織贊助，有一些外文書可以參考。趙國宗從來沒有畫過兒童書插畫，並不知道要怎樣表現，但是當他看了

▲《我要大公雞》林良文，趙國宗圖
是中華兒童叢書編號第1號的圖畫書

▲《我要大公雞》內頁圖

由編輯小組提供的國外圖畫書，發現國外兒童書籍製作十分精美，表現手法多樣化，真是大開眼界。相較於當時，臺灣的兒童讀物不僅插圖很缺乏，在人物造型上或是文字表現上也十分刻板。

趙國宗於是參考國外圖畫書的概念，創作了《我要大公雞》。當趙國宗採用概念式人物畫創作時，也得到了編輯小組成員們的同意。

就在這樣的機緣下，趙國宗不只認識了林良、林海音等兒童文學作家，也開啓了他創作圖畫書的機緣。

◆ 童年時期的閱讀經驗

1940年出生的趙國宗是在鳳山長大。父親是臺南新營人，在鳳山開竹器行及家具店。鳳山是個古城，也是高屏地區的重要城鎮，鄉下人會到城裡來買賣東西。城裡的市場很熱鬧，想看戲、吃點心什麼都有。

在趙國宗的記憶裡，當時每一條街上的房子都是「竹篙屋」，前面是店家的店面和住所，後面接著另一家；住前面做生意的人家，可能比較有錢，越後面的人家越窮。每一家的門戶都是開放的，可以從前面的店家穿過不同人家的客廳、廚房……直到後面的巷道，孩子們一天到晚都在不同人家中穿梭玩耍。和住在鄉下的孩子相較，鄉下孩子要幫忙農作，住在都市的小孩有較多的時間在外遊玩。

趙國宗家附近是大公園，環境很美，晚上公園裡可以看到螢火蟲，他因為越區讀小學，每天都會經過公園再到學校。小學地處偏僻，順著長長的階梯，可以到神社，那裡樹很多很涼爽，炎熱的夏天午後他常到那裡睡午覺。這些童年時期愜意與美好的生活經驗，都成了他日後創作的元素。

趙國宗出生在日治時代，等他上小學讀書的時候，臺灣已經光復了。在他受小學教育階段，整個教育都是為了「反共抗俄」做準備，他到現在都還能唱出當時老師教唱的反共抗俄愛國歌曲。

提到童年閱讀經驗，臺灣光復後社會物質都很缺乏，小孩能有的零用錢當然也不多，不可

能花錢買課外書來看。趙國宗最喜歡到書店看免費的書，以現在的眼光來看，當時的書籍印刷和編排都不怎麼樣，紙張也很粗糙，但是小時候的他還是看得津津有味。在趙國宗的記憶中，當時的租書店出租的都是漫畫，像《七俠五義》這樣的作品，可能是上海早期的木刻版畫，畫得很不錯。

◆ 對繪畫產生興趣與學習過程

臺灣光復初期，學校幾乎沒有專業美術老師，趙國宗念小學的時候雖然感覺到自己畫得不錯，但是老師不是學美術的，對於畫的好壞也不在意，並沒有對他特別鼓勵。

在趙國宗家裡也沒有美術方面的淵源，最多就是看看掛在牆上的年曆和年畫，會感覺到——畫得不錯。小時候他喜歡到肖像店去看人家畫肖像畫。那時候照片沒有辦法放這麼大，都是由人工按照比例尺放大，然後用炭筆慢慢畫。趙國宗回憶，「當時很多日用品都是用手工製作的，像竹器店、木炭店或是麵店，在店裡都可以看到手工製作過程。」孩提時代，趙國宗和附近的小孩們一樣，喜歡到處玩、到處看。

國小畢業後，趙國宗考上高雄市二中的初中部，每天搭火車或汽車從鳳山到高雄市上學。當時美術課作業是由老師規定，照著課本的作品臨摹。同學們知道他擅長畫圖，常常有同學請他幫忙做美術作業，因為是照本宣科，只要畫得一樣就好了，他通常是把圖畫紙一張張攤開，每個步驟重複畫在不同的紙上，所以同學的成績都很接近。當時每學期都有壁報比賽，他倒是常常因為佈置班上的壁報得獎。

在高雄讀書的時候，畫家藍蔭鼎曾經到高雄展出畫作，看到大畫家的畫作，讓趙國宗受到很大的感動，心想：「怎麼畫得這麼好！」而每天從學校回家他都要搭公車，在公車站牌旁有一家店，那是一位畫膠彩的畫家詹浮雲開的店，詹浮雲時常參加省展，作品也常得獎。趙國宗在等車的無聊時間，就觀看他是怎麼畫的，就這樣每天看著他把顏料一層又一層的塗上去。

高中生活對趙國宗來說，和初中一樣很悠哉，一直到升上高三那年，他才想到：「畢業後要做什麼？」也才知道，高中畢業就是要考大學，那時候聽說大學是很難考上的。一般能讀到高中的學生，家境都不差，趙國宗晚上放學後常和同學一起逛街，玩到十一、二點才開始唸書。後來爲了想考上大學，趙國宗回到家之後先沖個涼，再把高一、高二的課本拿出來讀，直到一、兩點才睡。趙家對面是藥房，他們家有個倉庫，晚上他常去倉庫唸書，家人也都不太管他。

1959年，趙國宗參加大學聯考，學科測驗在臺南市舉行，美術術科考試在臺北進行。8月初他上臺北考術科，考完之後，臺灣正好發生嚴重的八七水災，中南部豪雨成災，災情十分慘重，縱貫西部的鐵公路遭到嚴重破壞，後來趙國宗還是透過校方安排，搭乘從基隆出發的輪船才回到了高雄。

聯考放榜後，趙國宗告訴爸媽，他考上臺灣師範大學藝術系，他們還不太清楚兒子考上的是什麼系。當時全臺灣的大學，只有師大有藝術系，還不叫美術系。

趙國宗會考上師大藝術系也是有淵源的。他記得高三那年，學校已經沒有美術課了。班上

有位同學因為留級，重讀二年級，有一天跑來告訴他：「我們班來了一個新老師，中午用木炭當畫筆；用饅頭當擦子來畫畫。那個老師不錯，你也來畫好不好？」他回答：「好啊！」

就這樣趙國宗每天中午都和大家一起畫畫，老師看到他的畫作，告訴他：「你可以考師大藝術系。」他才因此知道藝術系要考的術科有素描、水彩、國畫（水墨畫）和書法。

到了師大藝術系唸書，當時的師資都是一時之選，教水墨畫的老師有林玉山、金勤伯、吳詠香、黃君璧和溥心畬等人。西畫方面的老師有陳慧坤、李石樵、廖繼春、馬白水和李澤藩……等。趙國宗的大學生活一樣很快樂，除了畫畫，他說：「也都是在玩。」

◆ 不斷嘗試新的媒材創作

趙國宗在明志工專任教近十年，期間曾經在1969年獲得西德的C.D.G.獎學金，留職停薪到德國福克旺藝術學院（今艾森綜合大學）進修三年，學習工業設計。回國後，趙國宗繼續在明志工專執教，後來受顏水龍之邀，到實踐家專美術工藝科教書，1977年轉到臺北工專工業科教書，又在1988年應聘到國立藝術學院（現改為國立臺北藝術大學）美術系教書，去年退休後，轉至中國科技大學視覺傳達系執教。

長期以來趙國宗主要的工作是學校的教師，但因為無意中踏入為兒童書畫插畫的行列，他的創作也不會間斷，大致上維持一年出版一本圖畫書的產量。

因為不是專門從事兒童插畫的工作，每次有出版社找趙國宗畫插畫，對他而言都是新鮮的事情，他也會使用在學校教學使用的材料來創作。

當趙國宗接到出版社的邀請畫插圖時，首先他會仔細閱讀文章，再將閱讀過程中，腦海中產生的畫面畫出來，通常畫出幾個不同的構想後，再從中來挑選。

早期大家並不是很清楚圖畫書的概念，當時臺灣有很多事情都是處在嘗試階段，他也考慮到臺灣的孩子欣賞美術作品的機會不多，他認為圖畫書是兒童欣賞藝術很好的機會，所以在畫兒童插畫時，會一直不斷嘗試新的媒材，希望提供給孩子們欣賞不同媒材的作品。他曾經嘗試過吸取傳統美術中的年畫、剪紙、刺繡等表現方式，作為圖畫書的創作元素，都有不錯的效果。

趙國宗認為自己在學校教授美術設計，受到保羅·克利（Paul Klee）的影響最大，因為欣賞克利的畫作，對於他的研究比較多，創作時無形中受到很多影響。趙國宗自己分析之所以會受到克利的影響，是因為克利是德國包浩斯時期重要的師資之一，對於現代藝術的影響很大，而創作也跟設計比較有關係。

在趙國宗創作圖畫書的歷程中，得到不少獎項，例如《冬天裡的百靈鳥》獲得中華兒童叢書第一屆最佳插圖獎；《快腿兒的早餐》獲選第三屆中華兒童叢書頒發的「優良插圖獎」；《誰吃了彩虹》入選1994「好書大家讀」圖畫書故事組年度好書，並得到1995年中華民國視覺設計「插畫創作金獎」。

▲《快腿兒的早餐》內頁圖及封面

▲《誰吃了彩虹》封面

▲《錢鼠來了》封面及內頁圖

至於對自己的圖畫書創作，有沒有比較滿意的作品？趙國宗想了想，提到《錢鼠來了》是他首次嘗試用剪紙的方式創作的圖畫書，《快腿兒的早餐》也是使用剪紙的方式來創作，再配上顏色。《誰吃了彩虹》是臺灣第一本採用陶瓷版畫的圖畫書。《蜘蛛先生要搬家》是比較有東方色彩的創作，他用簡單的鉛筆、粉彩、麥克筆、透明紙等來創作，這些是他作品中比較特別的。

◆ 為《賣火柴的女孩》畫插圖的想法

今（2005）年正好是安徒生誕辰兩百週年，世界各地都有慶祝活動或是出版品，趙國宗受民生報兒童出版社之邀，也參與了《賣火柴的女孩》這本童話精選集的插畫工作。

趙國宗認為安徒生的童話兼具了繪畫性和音樂性，文字精緻、纖細，像生動的繪畫一般；他的童話同時也創造出夢幻似真的世界，情節像跳躍的樂章，豐富的內容充滿了奇特的想像力和愛！而且安徒生所創作的童話已經被譯為一百多國的文字，世界各國都有為他的童話所創作的插畫故事集和圖畫書。為了要有不同的表現，在為安徒生的童話繪製插畫時，趙國宗也提出自己的三點想法：

1. 為每一篇故事繪製不同風格的插畫。
2. 安徒生的童話是寫給孩子看的，他使用兒童的語言來描述，但是也沒有忽略成人，故事中蘊含深刻且豐富的思想，在畫插畫時，也以安徒生寫童話的精神來創作，首要追求的是童趣，但同時大人也可以欣賞。
3. 安徒生曾經對他的朋友表示，他用一切的感情和思想來寫童話，這種創作的精神，很像繪畫中表現主義的創作態度。

基於上述的創作理念，趙國宗在創作時採取的就是表現主義的繪畫風格，時而使用亮麗的色彩（如〈雪人〉）；有時運用誇張的造形（如〈堅定的錫兵〉）；有的具有象徵性的本質，以〈賣火柴的女孩〉為例，為了表現

▲〈堅定的錫兵〉內頁圖

▲〈賣火柴的女孩〉內頁圖

現寒冷中的小女孩，採用寒冷的色調作為整個人形的基調，女孩的臉上有局部的紅，那是因為她劃了火柴所發出的一點點光芒的溫暖，在畫作的另一邊則表現出小女孩渴望的平安夜的美景！

◆ 給年輕創作者的建議

目前仍然在學校教書的趙國宗，對於創作圖畫書仍保有熱情，他除了期許自己能有更多創作時間之外，也覺得現在的年輕人，比他年輕時的創作環境好很多。當年他所面對的環境，對外國的資訊還很封閉，所以他們是屬於打前鋒的時代，在當年的創作心境上，希望每一次都有新的創作，因此採用不同的媒材來變化。又因為每次創作都是在教書之餘的創作，所以都有時間上的限制。但是為兒童書畫插圖，是趙國宗自己的興趣，所以他自我期許，每年都可以畫一本圖畫書，這樣下來也累積了不少的作品。

他認為時代不同了，投入專業創作圖畫書的年輕人多了，也比較國際化了，水準普遍都提高了。他說：「現在臺灣也有很多年輕人自己寫故事，自己創作，都很具水準。他們也有多一點機會走入國際，這樣也會有比較長遠的發展。但年輕人在繪畫技巧上要自我期許和提升，才有機會站上國際舞臺。」

書目資料

1. 我要大公雞 林良文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 54
2. 蕙蕙的藍帶子 李蟾桂文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 55
3. 童話城 蓉子文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 5604
4. 阿灰的奇遇 李麗雯文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 56
5. 兩個故事 梅遜;鄭蕙文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 5709
6. 動物和我 林良文;趙國宗等圖 臺灣省教育廳 5706
7. 冬天裡的百靈鳥 鄭蕙文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 59
8. 小白楊 蘆笛文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 59
9. 小來富 靈小光文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 60
10. 錢鼠來了 張錦樹文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 64
11. 兩朵白雲 林良文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 64
12. 找 華霞菱文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 64
13. 兒童詩集 黃基博;謝武彰文;趙國宗圖 書評書目出版社 65
14. 天空的衣服 謝武彰文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 65
15. 有翅膀的歌聲 風美村等文;趙國宗圖 書評書目出版 65
16. 蝴蝶飛舞 景翔編選;趙國宗圖 臺灣省教育廳 65
17. 快腿兒的早餐 沙漠文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 67
18. 媽媽 林良文;趙國宗圖;馬文龍英譯 信誼基金出版社 67
19. 爸爸 林良文;趙國宗圖;馬文龍英譯 信誼基金出版社 67
20. 我們去看湖 謝武彰詩;趙國宗圖 漢京出版社 68

21. 一棵九枝的老槐樹 朱宏裕文;鄭明進,趙國宗王碩共同插圖 臺灣省教育廳 69
22. 龜兔又賽跑 許漢章文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 70
23. 棒棒天使 楊秀月文;趙國宗圖 信誼基金會出版社 70
24. 我來畫你來看 李南衡文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 72
25. 牽牛花 朱傳譽文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 72
26. 快樂的童詩教室 林仙龍文;趙國宗圖 民生報社 72
27. 有趣的神 千綠文;趙國宗圖 民生報社 73
28. 娃娃的眼睛 方素珍文;趙國宗圖 書目書評出版社 73
29. 你幾歲 林良文;趙國宗圖 信誼基金會出版社 74
30. 蜘蛛先生要搬家 汪敏蘭文;趙國宗圖 信誼基金會出版社 74
31. 三隻老駱駝 林武憲文;趙國宗圖 臺灣省教育廳 75
32. 古典兒歌ㄉㄨㄛ 杜榮琛,謝武彰編著 親親文化事業有限公司 75
33. 順序圖卡 趙國宗圖;鍾瑩芳美術設計 信誼基金會出版社 7701
34. 小拼圖——母子動物 趙國宗圖,黃娣琳包裝設計 信誼基金出版社 7802
35. 我來畫你來看 (改版) 李南衡文;趙國宗圖 信誼基金出版社 79
36. 荷花開·蟲蟲飛 (中國傳統兒歌集) 趙國宗指導繪圖 信誼基金出版社 8107
37. 誰吃了彩虹 孫晴峰文;趙國宗圖 信誼基金出版社 8303 9576422043
38. 看門的人砍樹摘果子 潘人木改寫;趙國宗圖 佛光文化公司 84 9575439376
39. 娃娃的眼睛 (改版) 方素珍文;趙國宗圖 國語日報出版社 84 9577510523
40. 耳朵 幼幼小書 林良文;趙國宗圖 信誼基金出版社 85
41. 眼睛 幼幼小書 林良文;趙國宗圖 信誼基金出版社 85
42. 嘴巴 幼幼小書 林良文;趙國宗圖 信誼基金出版社 85
43. 傳說中的傳說：綺麗的楚文化 周旻樺文;趙國宗圖 中國歷史博物館 90
44. 文明的搖籃：美索不達米亞 周旻樺文;趙國宗圖 中國歷史博物館 90
45. 一放雞二放鴨 林武憲編選;趙國宗等繪圖 青林國際出版公司 90
46. 快樂成長：陶瓷彩繪 趙國宗編著 典藏藝術家庭 92
47. 打開詩的翅膀——臺灣當代經典童詩 詹冰等文;趙國宗等圖 維京國際公司 9306 9867428021
48. 月亮船 林芳萍文;趙國宗圖 民生報社 93 9867507010
49. 安徒生童話精選集——賣火柴的女孩 安徒生著;任溶溶譯;趙國宗圖 民生報社 9404 9867507460