

從感覺出發的「和風繪本」

兒童文字工作者 ◎ 林真美

在浸淫繪本多年之後，我開始注意到書架上的日文繪本，常常會帶給我一種莫名的「異樣」之感。我發現，日本有為數不少的作品，是在西方的繪本書海中，幾乎探尋不到的。它們可說短小而精悍，常常在不多的篇幅之中，展現了一種「爆發力」，或「稍縱即逝」的美感。此外，也有不少作品的內容、結尾，常常予人「無厘頭」之笑嘆。如果從西方的理性觀點來看，這些作品絕對會讓人看了滿頭霧水、不知所措，然而，每當我把這些繪本帶到孩子們的跟前，孩子們給的，卻往往又是最高的掌聲和讚嘆！

到底，是什麼因素帶來了這樣的落差？從西方到東瀛、從成人到兒童，其繪本的形成和讀者的反應，再再引發我的好奇。於是，我開始認真搜尋日本半世紀以來所出版的重要繪本，並努力思索，在吸收了西方繪本的精華之後，日本人為繪本注入的是一個什麼樣的嶄新面貌？而到底是什麼樣的風土和遇合，讓日本的插畫家、畫家、藝術家……，得以孕育出這令人望之讚嘆、卻又無人可及的「和風特色」？

漸漸的我理出了頭緒。原來就像所有的日本文化、日本藝術那樣，日本人在其間所呈現的美感，早已自成一個體系。除卻細膩與迂迴的「人爲」之美外，日本人還擅於表現在瞬間奔洩的、純屬於身體的快感和美感，例如：相撲、太鼓以及祭典中的「狂氣」表現……等等。由於這感官上的饗宴、情緒上的昇揚，正好與兒童「從身體、感覺出發」的特質不謀而合，所以，深受日本文化、風土薰陶的作、畫家們，便也在繪本中，找到了一個極適合他們揮灑的自在空間了。

在突顯這種「和風特色」的繪本創作者中，田島征三、長新太、鈴木康司、荒井良二、片山健、佐野洋子，可以說都是其中的佼佼者。他們幾位，各有各的風格，但集合起來卻又共同散發出自由、奔放、荒誕、有趣……等等特點。我試著從中選了一些得以呼應「從感覺出發」此一主題的繪本，希望臺灣的讀者，也能夠在一個較有規模的介紹下，得以掌握到日本這異於西方的繪本特色。當然，我更期待讓我們的小讀者也有機會見識到一群和他們一樣「厲害」的大人，用滿滿的感覺，將他們帶進一個沒有框架、足以使人「毛細孔全開」的繪本渾沌之境！

此一系列的繪本渾然天成。當我「發現」它們時，我總是有一種「嚐鮮」的喜悅和快意。閱讀它們，就好像是體內能量從無到有、再從飽滿到瞬間釋放的暢快過程那樣，令人看了直呼過癮。而每一次重讀，也都還覺得新鮮依舊，因為，這些充滿活力的作品，又會再一次的為全

身細胞帶來淋漓的騷動。

但願所有的讀者都能一起變小、變小、再變小，如此一來，便能輕鬆體驗「和風繪本」帶來的「全身享受」！

以下是對各作者及其作品的簡介：

◆ 不斷突破、創新的田島征三

在長年的創作生涯中，田島征三對創作的要求絲毫不容妥協。他認為作家要不斷的翻新風格，甚至要勇於衝破自身才能的界線才行。1970 年代這位原本頗受爭議的繪本作家，慢慢獲得讀者的肯定，然而，面對作品銷路上升，田島征三絲毫不以為喜，他甚至以名利為戒，花了五年的時間，終於「搗毀」先前的創作風格，於80年代另開新局。

《飛啊！蝗蟲》是其 1988 年的作品，其筆觸自由、魄力十足，而這渾然天成的功力或要歸功於先前不斷破壞、不斷創造的創作歷程。此書曾獲無數大獎，包括：繪本日本大賞、小學館繪畫賞、波隆那兒童圖書展圖書獎入圍……等。

◆ 從小處著眼的荒井良二

荒井良二的繪本作品風格獨特，大都以不透明水彩描繪小小的故事或小小的動作，而這也是他個人的創作主張。他認為，這些故事或動作皆有其價值，且透過它們，更能自由的表現出詩的氛圍及幻想的世界。

2005 年，這位獨特的發光體以嶄新、大膽、溫馨、愉快……的繪本創作，獲頒瑞典第三屆林格倫紀念文學獎（The Astrid Lindgren Memorial Award）。其鬆散的結構、曖昧不明的內容，對現代人來說頗具獨創性。而事實證明，他也成功的吸引了舉世的大人和小孩。

《搭公車》一書的靈感來自《等待果陀》一劇，是一本專心表現「等待」的繪本。其無厘頭的結局，似乎也為讀者帶出新鮮的感覺及留下思考的餘韻。

◆ 散發著兒童活力的片山健

對片山健而言，繪本與其個人「體質」頗為相近，故所有的作品，幾乎都是在極自然的狀況下形成。其作品特色是：文字素樸，用色及筆觸卻大膽過人，可以說隨處散發著屬於兒童特有的活力和單純。

他創作《獨眼貓》一書時，構思近十年卻始終不得完整，但在女兒小三那一年，忽然從女兒身上得到靈感，因而完成了此一膾炙人口之作，並獲得 1993 年講談社出版文化賞的肯定。

閱讀片山健作品，常使人得以回到自由、奔放的童年感覺，甚至，有人說，觀看他的作品，會因他所傳達出來的「有機感覺」，而讓人毛細孔全開。關於這個部分，他的另一本書《肚子餓扁了》堪稱最好的證明。

◆ 如萬花筒般絢爛的鈴木康司

1971年，在堀內誠一的引薦下，鈴木康司首度為世界文化社出版的繪本《雪女》（ゆきむすめ）畫插畫，之後，便斷斷續續有作品問世。1991年出版的《傻魯比魯傻》（青林出版）堪稱他的代表作。

綜觀其作品，鈴木康司可以說是一名難以被定義的繪本作家。他擅於搞笑，畫面奔放、頗具原始渾沌的況味。另外，他像一團熊熊烈火，使人閱讀他的作品，彷彿親臨一場現場搖滾演唱會一般。其「活生生的感覺」、「萬花筒般的絢爛」……在讀者心中，留下了無人可以取代的印象。

◆ 擁有噴火般想像力的長新太

1980年，長新太以自寫自畫的《高麗菜弟弟》（キャベツくん）贏得了「無厘頭之神」的頭銜。80年代以後，長新太以旺盛的創作力，透過一本又一本充滿幽默、詭異、直接訴之感覺的作品，擄獲了童心滿載的大小讀者。

曾獲得日本繪本賞肯定的《橡皮頭蹦太郎》就充滿了無厘頭、卻貼近兒童感覺的趣味。故事敘述有著橡皮頭的蹦太郎，他撞到東西就會像球一樣彈走。他撞到大巨人的角，彈走；撞到鬼爸爸的頭，又彈走……最後他會彈到那裡去呢？故事內容看似荒誕，彈來跳去的樂趣卻很能引發孩子的共鳴。

有著噴火般想像力的長新太，對創作所抱持的態度甚為嚴肅。雖然他有著超出凡人的奇情異想，但他認為創作不該只是為了個人的自我滿足。他期許自己要有足夠的專業「去蕪存菁」，並費心研磨，以創造出人人激賞的美麗「寶石」。

2005年6月，長新太留下了逾400本的繪本寶石，與世長辭。

◆ 打破成人與小孩藩籬的佐野洋子

自言討厭貓的佐野洋子，常以貓做為主角，並藉由貓，傳達出她那充滿孤高氣息的「貓生哲學」。例如：堪稱代表作之一的《我是貓耶》，便讓讀者見識到這隻詭譎、不凡的貓，及牠令人為之絕倒的行事風格。

至於在人物的選取、安排上，佐野洋子也從來不落俗套。例如：《被生下來的孩子》中的「不想被生下來的孩子」，雖然超越了現實的可能，卻也讓她得以藉由生動、鮮活的角色，娓娓道出「人為何而生」這永遠的哲學命題。

佐野洋子的作品雖然故事簡單、筆觸輕淡，但是卻具洗鍊的魅力。她的作品具有獨特的韻味，在閱讀過程中，總會傳來溫暖的幽默和深邃的內涵。可以說，在她的作品中，讀者可以同時看到「原始生命力」及「思想」的共存。也因此，她被譽為是一位能打破「成人、小孩」藩籬的繪本作家。