

何華仁——用版畫和繪本紀錄臺灣野鳥

用圖畫說故事的人之十二

陳玉金 ◎ 國立臺東大學兒童文學研究所博士

何華仁簡介：1958年生於臺北市，為畫家，臺灣知名鳥人。曾任《中國時報》美術編輯、自立報系美術創意總監、編輯部副總召。自1980年起投入臺灣野鳥生態觀察工作至今，擔任過臺灣猛禽研究會理事長、臺北野鳥學會理事長。使用多樣媒材創作鳥類生態畫，擅長木刻版畫、以繪本形式進行野鳥創作。繪本作品有《鳥聲》、《鳥兒的家》、《小島上的貓頭鷹》、《野鳥有夠酷》等，多次獲得金鼎獎、小太陽獎肯定，《穿紅背心的野鴨》入選《臺灣兒童文學一百》及《臺灣兒童圖畫書精彩100》。

何華仁是臺灣著名鳥人，鳥畫家。基本畫工扎實的他，擅用各種媒材創作各類題材。然而瀏覽他的著作書目，除了少數一兩本是為文字服務的插畫著作以外，多數為自我創作以「鳥」為主角的繪本或著作，這也是他最能發揮個人興趣的選擇。

✿ 了解自己的興趣所在

出生在臺北市的何華仁，在家中六個小孩，排行第三，受他影響很大的妹妹何雲姿排行第五，也是知名童書插畫家。從小擅長繪畫的何華仁，因為美術方面的才華顯著，向來是全班第一，自然成為各種工藝或美術活動的代表，因為這項專長，家中開始有了各種美術活動。而忙著做生意的父母親，並沒有干涉他的發展。高中他循著自己的意願，報考復興商工美術科，在班上也都維持著好成績。高三那年，他選擇平面設計組，畢業後按自己的興趣找到相關職業，曾短暫從事室內設計工作，服完兵役後進入報社擔任美術編輯。

童年時期，何華仁對於鳥類並沒有太多機會認識，頂多只認得一些家禽類，像是火雞或是番鴨，除此之外，僅有的是兒童歌謠當中的一些鳥類名稱。而進一步和賞鳥的緣分，是在1980年左右，當時賞鳥風氣並不盛行，在花蓮港邊當兵的何華仁，有一次颱風過後，到港邊看海，當時堤防還沒有築起，岸邊有很多人在撿漂流木，一群水鳥在海面漂浮著，他心裡忽然產生一個念頭，希望退伍後，能學習更多賞鳥的知識，還在日記裡寫下自己的想法。

✿ 為賞鳥放棄穩定工作

退伍後，何華仁找到《中國時報》人間版的美術編輯工作，因為同一辦公室的詩人劉克

襄恰巧正從事賞鳥活動，開啓了他踏入賞鳥界的緣分。剛開始賞鳥，何華仁非常欽佩有經驗的同事，能在野外不斷用手指比著鳥的蹤影，而新手的他，卻是連用望眼鏡看，都找不到鳥的蹤影。爲了讓自己能更快掌握鳥的行蹤，何華仁犧牲睡眠時間，利用白天早起賞鳥。到了傍晚，再到報社開始一天的上班時間，一直工作到深夜。

從對鳥類一無所知，到成爲專業賞鳥人，甚至放棄穩定的工作，成爲鳥類生態畫的創作者，是出自何華仁在一次生活中的突發事件。1986年，一位和何華仁同樣年紀的同事，突然因爲車禍過世，匆促的結束了近三十年的人生歲月。由於這個突發事件，讓他深深感受到生命的無常，他想，應該要趕快去做想做的事！

確定以繪寫臺灣野鳥爲未來的工作方向，很快的，何華仁毅然辭掉了報社穩定的工作，經由朋友的介紹，到林業試驗所六龜扇平工作站，在山區進行十個月的野鳥調查實務工作，透過定點觀察、捕捉、繫放等方法，深入瞭解及紀錄臺灣森林野鳥生態。結束工作，在下山後即開始動手編寫《臺灣野鳥圖誌》，這本書在當時不但是極具意義的鳥類生態參考文獻，也是何華仁嘗試版畫創作的開端。

✿ 創作兒童讀物插畫

何華仁最早參與兒童讀物插畫的機緣，是在1982年，當時他爲青少年雜誌《幼獅少年》月刊封底，負責「每月一鳥」的繪圖工作。而一向關注童書插畫人才的前輩鄭明進也注意到了何華仁的作品。

1984年，何華仁因爲妹妹何雲姿在錦標出版社工作，當時出版社在編輯兒童套書，需要繪圖者參與，於是何華仁也協助了一部分的插畫工作，畫作符合當時出版社對於兒童讀物模仿日本童書設計的需求，走溫馨繪畫純真清新的風格。

隨著何雲姿結束錦標出版社一年半的工作，轉換到華人國際出版有限公司上班，負責編輯出版華人附設的幼教雜誌《小樹苗》，順應雜誌的需求，何華仁幫忙畫了不少兒童插畫，包括畫風細膩的野鳥圖。

1985年到隔年，何華仁的插畫著作，包括鄭清文的《燕心果》（號角出版社）、李嫫嫫的《小動物大故事》（書評書目），以及一本中國傳統兒歌集《小板凳：中國古典兒歌》（信誼基金出版社），這幾本書的繪畫風格變化很大，隨著書籍不同的調性，而有不同的風格發揮，使用的媒材也各有不同，包括鉛筆、水彩、彩色墨水、壓克力顏料等。

✿ 選擇和野鳥有關的題材創作

由於體會到配合出版社所做的插畫，有比較多的限制，1988年以後，何華仁開始盡量接野鳥相關題材的繪圖工作。例如由夏婉雲撰文、何華仁繪圖的《穿紅背心的野鴨》，是由行政

院農業委員會和國語日報合編的「自然生態保育」圖畫書的其中一本，故事中以每年冬季都會出現各種候鳥棲息的「野鴨鎮」做為場景，因為一隻被長竹箭射中的水鴨花鳧被鎮民發現，請來野鴨協會的會員和獸醫協助營救，但水鴨很難接近，於是在一位神槍手「歪脖兒」的協助下，終於順利將水鴨麻醉，進行了手術。

何華仁在《穿紅背心的野鴨》的圖像方面，採取了寫實表現方式，書中以水彩精細描繪了水鴨花鳧，以大量留白的方式處理，讓主體能在畫面中突顯出來。而色調也採用了許多土黃色調，呈現溫暖的基調，在少數以藍色為主的畫面翻頁下，視覺感受對比鮮明。

· 《穿紅背心的野鴨》。(圖片提供 / 陳玉金)

✿ 透過畫作和繪本記錄臺灣野鳥

在何華仁的野鳥繪本中，版畫的風格十分突出，而他嘗試以版畫方式創作，也經歷了一些過程。在剛開始，他畫臺灣野鳥是採用圖鑑方式，勾畫出臺灣野鳥形態的圖譜。1986年起，他嘗試以木刻水印版畫的方式，表現臺灣土地上的鳥類百相。透過日文書的閱讀，一知半解的過程摸索版畫的創作技法。在日本旅遊時買了雕刻刀，在經歷各種嘗試，找到合適的木材。

· 何華仁製作版畫的情景。(何雲姿攝影)

在創作純藝術的野鳥版畫過程，以不同的刀工技法，創作不同的鳥類，從簡約的線條和墨色，到形象寫實和色彩豐富的版畫，何華仁試著以黑白版畫和彩色版畫等不同色調來表現臺灣野鳥之美。而畫中的鳥類，也隨著他的野鳥觀察，從不同棲地群組、植被與鳥、鷹姿等不同的主題創作，作品豐富多樣。何華仁自1992年起陸續舉辦多次版畫個展，何華仁感覺到，每次展覽落幕後，畫作再被看到的機會也變少，如果製作成繪本，

就能不斷的讓更多讀者欣賞到臺灣的野鳥之美。

何華仁首次以木刻版畫圖文創作的《小島上的貓頭鷹》就是以這樣的概念，在2004年出版。書中的主角小貓頭鷹是蘭嶼特有的蘭嶼角鴞，即俗稱的貓頭鷹。透過小貓頭鷹的行經路

· 《小島上的貓頭鷹》。(圖片提供 / 陳玉金)

線，巧妙帶出蘭嶼豐富人文景觀和生物特色。何華仁以樸拙、粗獷的線條，表現出蘭嶼的原始、神祕和生氣，採用了藍、紫、橙等色彩為背景基調，配上簡潔的畫面設計，畫作中每一個跨頁可以是單幅欣賞的畫作，翻頁閱讀時，又是一個完整的故事。

2008年何華仁為墾丁國家公園創作《灰面鵟鷹的旅行》，這本由他設定為「圖鑑繪本」的書，是以每年秋天在遷徙途中，飛經墾丁國家公園的灰面鵟鷹為主角，介紹出公園的鳥類特色與環境生態。以細膩的線條加上淡彩的寫實畫風筆觸，有別於版畫繪本，同時也是在當今眾多政府出版品中，相當獨特的。

2010年春天，何華仁搭配畫展，出版三本繪本：《野鳥有夠酷》、《臺灣鳥四季》、《野鳥會躲藏》(玉山社)，以壓克力顏料為主要媒材，在細節上，再用粉彩筆或鉛筆補強，內容也有別於必須從頭看到尾的故事繪本，不是生硬的圖鑑，和寫實的畫風，他以詩和畫的合奏，以文字展現了鳥的特質，凸顯野鳥特徵的造型，和平塗的色塊，讓每一個跨頁都是一幅藝術作品。隨機翻頁的同時，透過文字和圖像，看到了臺灣野鳥的特色和環境生態，也欣賞到創作者獨有的繪畫風格。

· 《臺灣鳥四季》、《野鳥有夠酷》、《野鳥會躲藏》。(圖片提供 / 陳玉金)

❁ 關心臺灣鳥類的存亡問題

何華仁是臺灣極少數能獨力完成繪本製作的創作者，從故事和文字的構思、插圖的繪製、美術設計到電腦排版，甚至選擇印刷紙張，以及到印刷廠督印校色，都是親自完成。

身為資深賞鳥人，何華仁除了創作，他更關心的百年前當臺灣的鳥類被發現至今，經過了一百年，這些鳥還存在嗎？他透過著作提醒讀者，臺灣的野鳥到 2009 年，有登錄的就有五百六十種，但他也注意到某些鳥類正在慢慢減少中。

近幾年，何華仁舉家遷移到宜蘭市郊，早晨是他的賞鳥時間，在居家附近，很容易就可以發現鳥的蹤影。從賞鳥開始，他所做的就是仔細的記錄和觀察，而現在要做的是看什麼鳥的棲地消失了，何華仁說：「時間有限，能做多少就做多少，每隻鳥都有故事，我希望繼續畫，但也要看我的手還能做多久？」

2012 年 3 到 6 月間，何華仁有機會參與臺灣猛禽研究會與臺中鳥會合作的賞鳥推廣活動，深入幾所國中、小校園，透過自己的創作分享，以及版畫教學，讓更多讀者了解他的賞鳥經驗和創作想法。

定居宜蘭的何華仁在不同季節觀察著不同野鳥的生態，包括水鳥、猛禽，除了觀察、版畫創作之外，他正在構思相關的繪本題材，他認為創作繪本不僅文字故事要讓讀者有機會「嘗鮮」，插圖也一樣，要能讓讀者「嘗鮮」。在忙碌的鳥類調查之外，和鳥有關的各類題材也是他持續創作，源源不絕的靈感來源！

❁ 何華仁著作書目資料

1. 《燕心果》 鄭清文文；何華仁圖 臺北市 號角出版社 1985
2. 《小動物大故事》 李嫻嫻文；何華仁圖 臺北市 書評書目 1985.11
3. 《小板凳：中國古典兒歌》 何華仁圖 臺北市 信誼基金出版社 1986.06
4. 《穿紅背心的野鴨》 夏婉雲文；何華仁圖 臺北市 國語日報 1988.06
5. 《溪澗的鳥》 何華仁文圖 臺北市 臺灣書店 1990.04.20
6. 《鳥聲》 何華仁文圖 臺北市 行政院農業委員會 1993.06
7. 《臺灣野鳥圖誌》 何華仁文圖 臺北市 常民文化 1996.02
8. 《鳥兒的家》 何華仁文 臺北市 臺灣英文雜誌社 1996.06
9. 《春天的短歌》 向陽文 何華仁圖 臺北市 三民書局股份有限公司 2002.02
10. 《小島上的貓頭鷹》 何華仁文圖 臺北市 青林國際出版股份有限公司 2004.02
11. 《小島上的貓頭鷹》 何華仁文圖；中由美子譯 日本 株式會社童心社 2006.11
12. 《灰面鵟鷹的旅行筆記》 何華仁文圖 屏東縣 內政部營建署墾丁國家公園管理處 2007.11
13. 《臺灣鳥四季》 何華仁文圖 臺北市 星月書房 2010.03
14. 《野鳥有夠酷》 何華仁文圖 臺北市 星月書房 2010.03
15. 《野鳥會躲藏》 何華仁文圖 臺北市 星月書房 2010.03
16. 《小島上的貓頭鷹》 何華仁文圖 南韓 Chungnyunsa Publishing CO., LTD 2012.02