

從波隆那國際童書原畫展經驗 厚植臺灣原創圖畫書的實力 2013「臺灣原創圖畫書研討會」綜合報導

郭恩惠 ◎ 小魯文化／天衛文化 編輯部主任

✿ 研討會目的

由文化部指導，小魯文化出版社、趨勢教育基金會、國家圖書館共同主辦的「臺灣原創圖畫書研討會」2013年7月7日在國家圖書館盛大舉行，總計有200多人參加。此研討會對焦於「波隆那國際童書原畫展」，宗旨是「從波隆那國際童書原畫展，厚植臺灣原創圖畫書的實力」，邀請臺灣原創圖畫書資深創作者以及推手一起會談，深入了解波隆那國際童書原畫展的實質內容，及歷屆得獎作品的趨勢，期望從各插畫家的參展過程中汲取經驗，匯集各方建言，研討整體策略以厚植臺灣原創圖畫書實力、促進國內文創業的發展，並扶植臺灣圖畫書創作者站上國際舞臺，將臺灣藝術與人文推向國際社會。

臺灣自1989年徐素霞老師入圍「波隆那國際童書原畫展」之後二十四年來，共有30位插畫家、39件作品入選，22件完成以圖畫書的形式出版，顯示出持續發展中的臺灣文創實力。在1996年臺灣也曾經引進波隆那原畫展，並舉辦相關講座。2005年新聞局更爭取了經費在義大利波隆那原畫展設「臺灣館」，委託民間出版社協助甄選臺灣插畫家到波隆那當駐館插畫家，並舉辦了義大利與臺灣插畫家聯展及研習營。這些藝術推動行動如果能夠持續，點連成線、構成面，將匯集更大的力量。而如何推動這些點、線、面的藝術發展計畫，便是這次研討會的目的。

✿ 放眼國際

「義大利波隆那國際童書展（Bologna Children's Book Fair）」是僅次於德國法蘭克福國際書展的第二大國際書展，而且是目前全世界規模最大的專業性兒童書展。此展自1964年開始舉辦，至今已經有五十年的歷史，為國際間的童書出版商、版權業者、兒童讀物編輯和創作者建立了一個圖畫書業多向交流的溝通管道。1966年該展更促成另一項「波隆那國際童書原畫展」（Bologna Illustrators Exhibition），每年從世界各國插畫家踴躍應徵的3,000多件作品中，選出100件左右的優秀作品，配合3、4月義大利波隆那國際兒童書展會場盛大展覽，入選的插畫家

作品更彙編成一本《波隆那插畫年鑑》(Bologna Annual Illustrators of Children's Books) 發行。書展與原畫展並進，積極地為童書創作者建立了一個國際級的展示平臺、提高插畫家的能見度，開啓更多機會大門。

曾參加「波隆那國際童書原畫展」的插畫家們，不管是寄件參選或是親身前往參加，都對於這個書展及原畫展十分肯定，因為它提供了許多可能性。幸運獲選者，得到的是一種肯定，並可能有國外出版社主動邀約合作；然而入選並不是參選的唯一目的，光是參與波隆那原畫展便是一個很好的經驗，除了見識各國好手的作品，激勵自己，更可以與各國專業人士交流，包括有經驗的評審及出版社。原畫展是免費參加，只要有足夠經費支付旅費即可前往原畫展，機會就等著自己開啓。

例如：展場外有一面牆，希望能謀求出版社合作機會的插畫家，不管是落選或沒參展的，都可以在這座牆上毛遂自薦，貼上作品複製畫及名片，增加自己的曝光度，讓與會的來賓或出版社看到自己的創作。另外，主辦單位會邀請落選者直接到會場領回自己的作品。插畫家可以帶著自己的作品到會場去拜訪各個出版社，不能入選不代表未達出版標準，或許能有機會獲得出版社青睞、有合作出版的機會；即便不能，也可以接受出版專業者的指導及建議。2013年以《月光》入選的施政廷老師鼓勵臺灣的插畫家們要有自我推銷的勇氣。自己也曾有幾度落選經驗的施政廷更引用《我的野蠻女友》電影中的一句話鼓舞在場的插畫家：「命運是為不斷努力的人搭的偶然之橋。」他期許插畫家們都持續保持創作的熱情及創造力。況且每年的參賽者素質不同，評審也不同，喜好、標準以及每年的流行趨勢都會改變，因此參賽者應該多給自己一些機會，嘗試各種可能。

· 展場外的展示牆，供插畫家貼上作品複製畫及名片（圖片提供／施政廷，〈退件報告〉PPT（2013「臺灣原創圖畫書研討會」）。

· 插畫家拜訪各出版社攤位，向出版者介紹自己的作品（圖片提供／施政廷，〈退件報告〉PPT（2013「臺灣原創圖畫書研討會」）。

❁ 波隆那之路——從報名到退件

想要參與波隆那原畫展這個國際盛事、站上波隆那原畫展這個國際舞臺的插畫家多半從報名之初就會遇到許多問題。而這些問題也正是此研討會關注的焦點，希望能協助插畫家們更順利地前進義大利波隆那。

這些問題包括：波隆那原畫展報名網站是英文網站，插畫家們受限於英語能力，對報名望之卻步，更不用說還要注意寄件及處理落選退件的諸多問題。若是想親身參與波隆那原畫展，旅費及住宿也都是許多插畫家難以承擔的龐大預算。在臺灣能建立一個窗口或成立一個單位協助插畫家們進軍波隆那之前，插畫家們都處於單打獨鬥的窘境。

有鑑於報名會遇到的問題，邱承宗老師在他第一次入圍後，立刻挺身而出，為臺灣插畫家們架構了一個「臺灣童書插畫家 e 空間」網站 (<http://tkbi.myweb.hinet.net/>)，將波隆那的報名資訊翻譯成中文，列出注意事項，也接受有志參選者諮詢，儘量給予協助。而關於報名注意事項及退件流程這些資訊，邱承宗和施政廷老師也在研討會當天現場提供給與會的所有插畫家們。

然而所有資深插畫家或是原創圖畫書的推手們都衷心期望臺灣能有完整的體制，協助臺灣插畫家走向國際、與世界接軌，不管是由民間基金會、財團法人或者兒童文學學會甚至是政府出面整合相關資訊，舉辦參賽座談、幫忙翻譯、集體報名、實際觀摩……。

❁ 優秀插畫的關鍵要素

什麼樣的插畫足稱優秀插畫？是技法取勝？是風格？或是插畫意境？入選波隆那原畫展的插畫家們在研討會中都分析了插畫的關鍵。

邱承宗認為「技法之於作品呈現並不是關鍵」，重要的是畫作所表現的整體意涵。三次入選波隆那童書原畫展的鄒駿昇也認同。「重點不是在選擇哪一個手法或手法的表現，而是以能達成其所要表現的意境和效果為目的。」鄒駿昇認為一切跟 communication「溝通與傳達」有關；不管是設計或是藝術或是插畫，主要的關鍵都在於「訊息的傳達」，「就像語言的使用不在於個人的語文能力好壞，重點在於溝通的能力；如果能成功傳達想表達的，那就夠了。」他更以他的偶像李小龍的功夫作為比喻，李小龍曾說：「要以無形為有形」，「不管是用何種功夫或拳法，真正面對敵人時關鍵的是臨場反應，而非徒然的形式。」因此他指出插畫創作要針對不同的議題或主題選擇適合的風格和手法去表現，重點還是在傳達訊息。這樣的觀念小魯文化社長陳衛平先生用「究體而不著相」表示。他點出：「問自己要表達什麼意義和概念，不在一種『相』上出不來。抓住『體』可以找任何『相』來完成。」

崔永嫻對插畫的看法是：「插畫創作必須明確地表現出所代表（文本）的概念、情緒、意念，否則就是一張無效的插畫。然而這並不代表插畫沒有想像空間而只能表述文字。相反地，在一樣的文本概念和思維下，插畫家依然有無限的空間去展現自己對既定主題的態度與感受；

同樣的故事、文字或者詩詞藉由一百個不同的插畫家來配圖創作，便會呈現出一百種（甚至更多）不同的圖像詮釋。」繪畫就像是從繪者的肚臍臍帶延伸出來的嬰孩，你看得出它長得像它的創造者，有其創造者的感受和情緒。」

王書曼更進一步描述了「技法」和「訊息傳達」的關係，「就像詞與曲。有些作品是用『詞』的方式去表達，從其畫面可以很清楚地讀到並感受到所要表達的意涵；有些作品則是用『曲』去傳達，看到的和聽到的是兩種不同層次，畫面的背後有更深遠的意義！」

至於近幾年插畫發展的趨勢，邱承宗老師從波隆那原畫展觀察得獎作品的經驗，歸納了幾個重點：

1. 媒材多樣性；2. 重視區域特性。

自從電腦繪圖（CG, Computer Graphics）普遍應用後，主辦單位順應時勢，於 2005 年左右開始接受電腦繪圖的新趨勢，因此，媒材應用走向多樣性表現，而不像過往拘泥手工繪圖或者一、二種媒材。加上波隆那原畫展於 2005 年更換新理事長後，重新組織評審團，評審的標準也因此改變。以往的評審標準強調出版的可能性，因此評審團成員包含印刷相關人員、編輯、設計家、教授……等，但是評審團成員換血後，出現了一個有趣的現象：「實驗作品」多於為了出版而畫的「實用作品」。

在媒材多樣性的驅勢下，CG 逐漸取代手工繪圖，甚至超越手工繪圖無法表現的領域，以致「技法」不再是評審團評分的重心（非常多擅長 CG 的年輕世代可能連素描怎麼畫都不會畫），而轉向重視地方特色的認知與表現。

另一個值得注意的發展是，理事長和評審團在 2005 年更易後，開始向年輕插畫家招手，挖掘年輕插畫家。主辦單位還在 2010 年設立了一個獎，每次從 35 歲以下入選的插畫家內評選出第一名給與獎金，條件是當年得獎的插畫家次年得提供多幅作品在波隆那會場開個展。這樣的效應對於資深插畫家們是一種挑戰。新的媒材使用、新的標準、新的視野，畫家們得始終保持創造力和創作熱情，才能不懼後浪推前浪。

插畫家能有源源不絕的創造力，甚至能不斷突破自我風格，這是很重要的。「創作者不能再故步自封、拘泥於某一種習性。」「只要破除習氣，創造力自然就來了。」小魯文化陳衛平社長說。「不要總是看向同一種風格，因為藝術是突破現狀網綁最好的工具，所謂『現況的網綁』泛指意識型態、各種既定印象的符號。」

至於創造力的來源其中一個因素在於「觀察力」。施政廷老師表示：「自己多年來不斷努力去認識孩童，平日也都在圖書館說故事邊觀察兒童，這樣一個對兒童的興趣也幫助自己找回童年，且始終沒有放棄對創作的熱情。」

✿ 從畫作到圖書

任何一個插畫家都希望能將自己的作品與世界分享。參展、辦展發表都是途徑；讓畫作成

為出版品又為創作開啓另一層次，以不同形式深入社會文化中。邱承宗表達近年來的體悟，他認為「畫得再優秀的作品，若沒有交給出版社出版，也只是一種自我滿足。」「創作在交給編輯之前是作品，但交給編輯之後將成為商品。」一個作品要成為商品，需要插畫家與出版社共同合作。「商品是共榮的一部分，絕非創作者一個人可以完成，而是經由一個工作團隊始可完成。」插畫家要如何與出版社創造共榮呢？

國內有為數眾多的插畫作品，能成書出版的卻不多，從插畫本身檢討，小魯文化陳社長認為插畫家必須讓作品達到「同時具備藝文性及商業價值，即便不參加評選，也要以此為創作目標。」陳社長指出：「圖畫書」——是按照出版市場規畫，具備編劇、分鏡、構圖、角色、造型、色彩、媒材、印刷、紙張、開本、裝訂，以及評獎、推廣、銷售、訂價策略等各項考量後而產生的作品。創作者和出版社良性合作，才能在這些面向上面面俱到，增加作品的市場潛力，共同創造一個叫好又叫座的出版品。

「創作者和編輯有時很像天敵，既聯合又鬥爭。但不應該是如此。」陳社長這樣描述創作者與出版社編輯之間的關係。「並不是編輯高人一等，而是編輯具備眼力」。從波隆那原畫展的評審團組成來看，評審中多為出版社編輯與美術學校之校長，這便可以看出出版社編輯在判斷一個作品好壞的角色上是有其位置的。社長提醒，編輯固然不代表真理，但創作者聽取建議也無妨，應共同以理性、邏輯來決策。

✿ 臺灣原創實力提升計畫

對於如何創造藝術友善的環境，培植藝術原創力，與會人士提出許多建言。

1. 定期舉辦藝術相關展覽，引進國際型插畫展。可學習日本美術館收藏歷年來入選畫作，巡迴展覽，並與全省資源結合，規畫相關講座。「臺灣兒童圖畫書教父」鄭明進老師也希望臺灣政府能大力促成波隆那原畫展再度來臺展出，並期許臺灣藝術相關雜誌能借鏡日本雜誌《MOE》，以專題方式報導每年波隆那原畫展的巡迴展，將更多資訊介紹給臺灣的插畫家及民眾。
2. 陳衛平社長建議由政府、民間協調資源分配和整合，才能改善創作環境，提升臺灣原創圖畫書的實力；可以學習韓國政府規劃的坡州出版城建立圖書出版產業園區，彙整設計、出版、紙廠、印刷、通路等相關業者，減低出版的後端製作、物流等成本與溝通障礙。

對於如何協助臺灣插畫家順利進入國際市場，與會人士也提出許多建言。

1. 毛毛蟲兒童哲學基金會楊六生執行長提出舉辦童書插畫工作坊的構想，提供參展資訊、協助送件、翻譯，進行經驗交流，甚至規畫、安排參展行程、交通、住宿，組團出發，並協助洽談國外的版權等。
2. 解決昂貴旅費，讓創作者有機會親臨波隆那等國際型展覽或比賽。建議由文化部編列預算，無息貸款。並由文化部委託民間單位，協助創作者處理參展相關事宜。