

There's Something in my Pictures - Exploring Works with Occidental Style in the Bologna International Children's Book Fair Illustrators Exhibition

我的「畫」也有「話」要說 ——波隆那插畫展之歐美作品風格探析

徐素霞 Su-hsiah HSU
新竹師範美勞教育系副教授

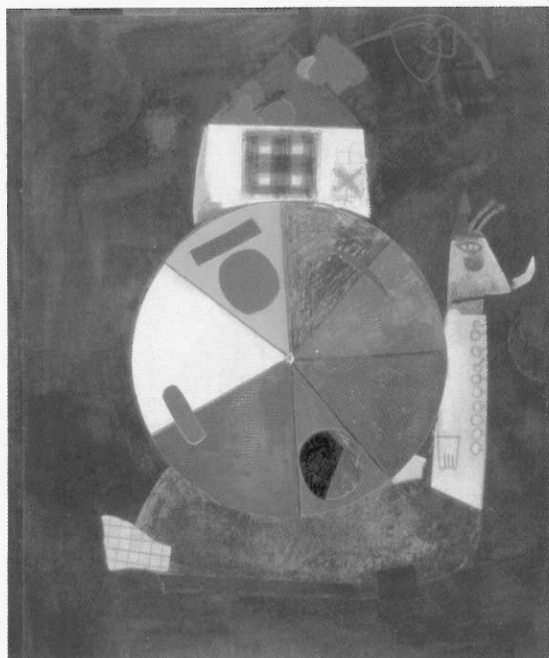
一、前言

波隆那國際兒童書插畫展又將來台展出了！這個專以兒童書插畫為策劃方向的展覽，在全世界的兒童讀物出版與插畫界具有著舉足輕重的份量，每年有一兩千位的插畫家自各地寄出他們該年度最好的作品來參加，由資深出版者、插畫家或教授組成的評選團就作品的原創性、風格的統一、構圖的獨特與整體的趣味性，評選出數十位參與展出。自一九六七年創辦以來，成就了許多優秀的兒童讀物插畫家。每年四月間在義大利波隆那城舉行的展覽，是全球出版界與插畫界的盛會，出版業者、編輯、作家、插畫家、藝術學院的學生，甚至只是藝術或文學的愛好者，均聚集一堂，參與這個特別的饗宴。有鑒於此展覽在文學、兒童美育、藝術創作與欣賞上的重要性，一九九六年起文建會協同國立臺灣藝術教育館與格林出版社，共同主辦了「波隆那國際兒童書插畫展」來台展出的活動，以便提供國人更豐富的心靈與視覺藝術之旅。為了給予大眾對展覽的插畫作品有進一步的認識，主辦單位也舉辦導覽解說及演講等相關的活動。本文即是

針對這個展覽中的歐美插畫部分做一些創作風格方面的探討。

二、什麼是會說「話」的「畫」？「畫」說的是什麼「話」？

兒童讀物插畫因其文學化與題材的多樣性，是所有不同性質插畫領域裡最能讓藝術家發揮個人特質的園地（特別是文學類的範疇—fiction），插畫家基本上擔負著傳達文中訊息的媒介角色，但由於他也是個感性的個體且身具藝術家的特質，對於所要傳達的事物也會有他自己的詮釋方式與需要，因此會透過其圖像述「說」他個人的感受。所以在一些優秀的作品中，我們可看到圖畫呈現了許多文字上所沒有說明的細節與情景。此外，語言的表現是有其局限性的，因為它是時間的藝術，在短暫的片刻（或小篇幅）是無法對情節與景象有更深入的描寫敘述。而圖像是視覺的藝術，它展現在一個平面空間上，觀者一目了然，故可以從容地在相同的篇幅裡比文字做更多觸點與更長久的溝通。

圖一 柯薇塔·巴柯茲卡的作品活潑鮮豔、原創性極高，充滿了瀟灑浪漫個人風格（主題「綠、紅、所有的」）。

圖二 杜桑·凱利為「托弟與守財奴」一書所作的插畫，描寫主題是「海島姆村的長老和珍妮蝶兒的鑰匙」。

另一種畫家想說的「話」，則不是畫面具體可見比原文內容更豐富的事物，而是表達一些內心的感覺或是藝術層面的繪形性價值。因此也可見到對插畫創作同樣有相當要求的畫家，只著重在文中主要事物的傳達，而另一方面細心經營畫面上看似無什物，卻瀰漫特殊韻味的視覺造形美感。

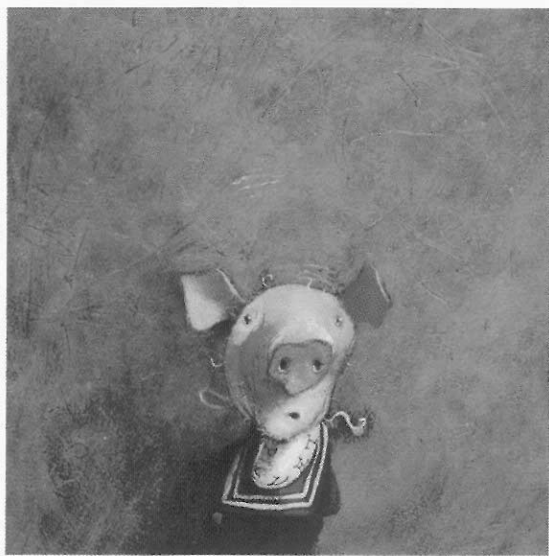
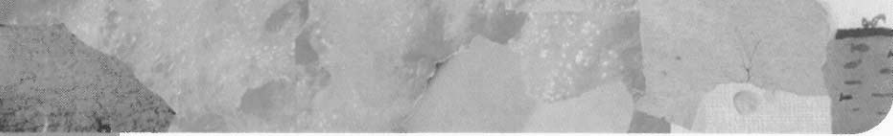
三、強烈的個人創作語言 ——傑出歐美插畫家介紹

歷年來參加波隆那插畫展的各國畫家不計其數，由於插畫風氣普及程度與地緣的關係，參展的插畫家以義大利、法國、德國的為多，依次有一些東歐的國家及西班牙、比利時等國，其他的地區雖較少，但從其所表現的專業素養看水準亦極高。亞洲的國家近年來也積極的參與，讓西方的世界欣賞了解到另一些不同的風貌。這所有參展的插畫家各個都有他們表現特出的地方，限於所探討的主題與篇幅，筆者僅就西方不同國別與不同的造形表現形式，提出幾位較代表性的插畫家作進一步的介紹。

（一）經常熱情參與盛會的大師——

世界上著名的插畫家過去都幾乎參與過波隆那國際兒童書插畫展這個活動，但不是每一位都持續再發表，是否是因為已享有盛名不想再參加被評選，或有著其他因素因人而異。本文特別要讚揚幾位大師級的插畫家，他們不因其知名度（都得過國際安徒生大獎）而有所顧忌，經常都將自己的作品提出來與大家分享，經驗交流，因為這樣的誠摯參與，大家才能得以觀賞到更多美好的圖畫，插畫特殊的藝術創造性亦較能廣為人們所熟悉了解。

經常參與波隆那插畫展的大師有捷克的柯薇塔·巴柯茲卡（Kověta PACOVSKÁ）、斯洛瓦克（Slovak，自捷克分出來的一個國家）的杜桑·凱利（Dušan KÁLLAY）、英國的約翰·羅威（John ROWE）以及奧地利的莉絲貝·左瓦格（Lisbeth ZWERGER），其他尚有保加利亞的依凡·甘喬夫（Ivan GANTSHEV）等知名的插畫家，但本部分只就前面的四位做探討。柯薇塔·巴柯茲卡對色彩有過深入的鑽研，擅用純紅、綠、藍、黃

圖三 約翰·羅威作品中擬人化的動物，其形態生動有趣，表情堪稱一絕。這幅「小豬彼得」畫面單純，但所要傳達的訊息卻似乎不淺。

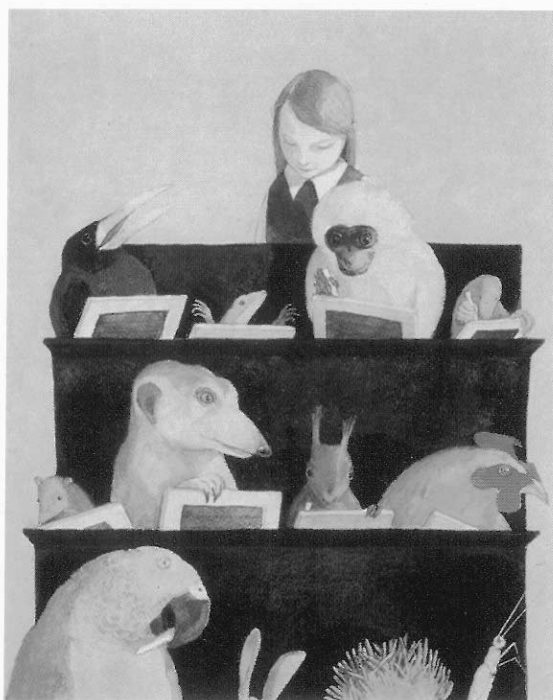
等鮮豔平塗的色彩搭配其誇張變形的設計風格人物或動物造型，產生出強烈的視覺效果。由於具備深厚的美術專業背景、長久從事純粹藝術創作的經驗以及對現代繪畫思潮的了解，她能清楚的掌握對自己適合並需要的表達形式。她內心奔湧的情感與豐富的想像力藉由驚人的創作全顯現出來了。除了活潑強烈的色彩特質外，柯薇塔·巴柯茲卡還常併用其他的材質（如各類型紙張的拼貼）結合單色的線條筆觸，這些綜合的表現形式造就她的帶有童真味的瀟灑浪漫個人風格（圖一，主題「綠、紅、所有的」，一九九四年展出）。單看這些活潑鮮豔、原創性極高的作品，很難想像它們是出自現年已七十一歲的「老人家」手中。擁有一顆童稚心靈的藝術家所創作出的作品畢竟不同凡響！

杜桑·凱利也是一位純粹藝術創作背景出身的插畫家，創作過無以計數的蝕刻版畫及其他繪畫作品，件件技巧高超，構圖嚴謹，線條縝密繁複，內容充滿幻想性。同是原創性極高的插畫家，杜桑·凱利與柯薇塔·巴柯茲卡有別的是色彩和造形的處理方式。杜桑·凱利的色彩絕少平塗，其畫面中的景物色調層次異常豐富，有時甚

至可從一個色系轉到另一個色系，充滿夢幻味道，真可說是色彩的魔術師。在造形方面，杜桑·凱利的人物與景物稍有變形，但細部做寫實的處理。圖二是他為「托弟與守財奴」一書所作的插畫（一九九九年），從其豐富的畫面事物與表現的手法可以接收到他心裡面還想傳達出的許多不可名喻的意念。

英國的約翰·羅威慣以壓克力作畫，施彩厚重並帶些肌理變化。他作品中的主角幾乎都是擬人化的動物（因他對動物有高於對人的評價），形態生動有趣，表情堪稱一絕。圖三是他於一九九七年參展的作品「小豬彼得」，畫面單純，小豬的神態表情使我們想去進一步了解牠的際遇。

相較於她昔日好友的重彩表現，奧地利的莉絲貝·左瓦格喜以鉛筆和水彩做清淡渲染寫意式的畫面效果。她的構圖考究，色調淡雅，配上其纖細流暢的筆觸，作品與其人一樣散發出迷人的特質。由於對於文學的喜愛，她的插畫大都為世界名著或童話故事而創作。在「愛麗絲夢遊仙境」一書的插畫中（圖四，一九九九年參展），我們可以感受到她作品的獨特性和隱含在裡面未說盡的情境。

圖四 奧地利的莉絲貝·左瓦格的插畫「愛麗絲夢遊仙境」，可看到其作品的獨特性和隱含在裡面未訴盡的情境。畫中描寫的是「十二個陪審員全都忙著在石板上寫字」。

（二）個人風格表現特出的插畫家一

除了上述幾位大師，其他參與波隆那插畫展的還有許多知名的畫家，每位都有著精采的表現，爲了能呈現較多不同類型與地區的樣貌，筆者並不以知名度的高低爲主要的評選標準。以下是其中的幾位。

加拿大年輕插畫家方思華·艾斯卡美 (Francois ESCALMEL) 善用現代的電腦繪圖技術 (photoshop) 來輔佐他的油彩與壓克力繪畫創作。從他在一九九八年參展的作品「湯姆的旅行」中的一幅畫裡 (圖五，主題「期望」)，我們可以看到他的寫實技巧的深厚與高度的原創力。畫面中的繁複景象與不可思議的構圖引導著讀者進入他所創造的幻想世界。不同的視覺造型語言 (帶有筆觸的繪畫與逼真的攝影圖像) 巧妙地組合在一起，似協調 (寫實表現方面) 又帶有些奇特的

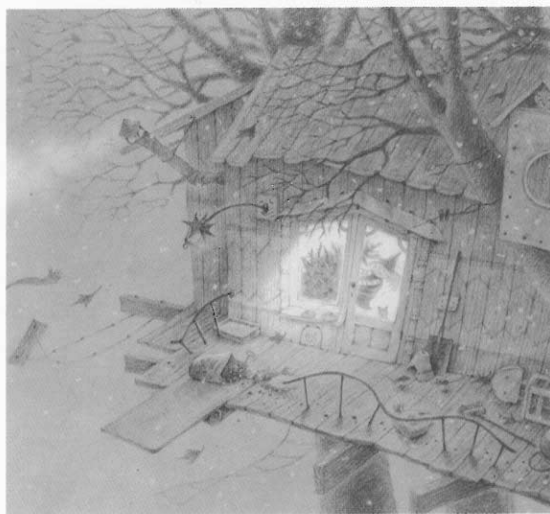

圖五 加拿大插畫家方思華·艾斯卡美用現代的電腦繪圖技術來輔佐他的油彩與壓克力繪畫創作。此為作品「湯姆的旅行」中的一幅 (主題「期望」)。畫面中的繁複的景象與不可思議的構圖引導讀者進入一個他所創造的幻想世界。

感覺 (質感方面)。這種表達形式是極爲個人化的，他的「畫」想說出一些自己的「話」——不一定在原文裡頭的。

比利時的畫家莉埃芙·巴登 (Lieve BAETEN) 運用簡單的鉛筆與水彩媒材來營造她的幻想王國，在其作品「小女巫們的聖誕樹」中 (圖六，一九九七年參展)，我們看到了比文中更豐富的情景。她用俯瞰的角度，灰藍的色調與柔黃的光影效果來表現夜色中女巫的可愛樹屋。不獨在氣氛的營造與繪畫表現有著迷人的特質，她尚能匠心獨運地以細膩的描繪手法創造了許多有趣的細節，如冷冽夜風吹拂的景象、樹屋前陽台散落的物件……等，讓讀者彷彿身臨其境去感受一個奇幻的世界。

俄國的兩位畫家歐嘉·杜基娜 (Olga DUGINA) 與安朵·杜根 (Andrej DUGIN) 是工作與生活上的好夥伴，兩人合作了許多精采的圖畫書。他們都受過嚴謹的傳統學院訓練，擁有精湛的寫實功夫，不論是建築物、人物或器具的描寫都精準無比。他們兩人風格相近，都屬古典細膩，加上所表達的內容都屬於傳統的童話，更使其作品充滿了濃厚的俄羅斯風味。在他們於一九九六年參展的作品「勇敢的小裁縫」裡，我們可看到在其傳統古典俄國風格下的個人藝術家氣質。圖七爲描寫小裁縫在工作室工作的情景，在色彩豐富，融

圖六 比利時的莉埃芙·巴登運用簡單的鉛筆與水彩媒材來營造她的幻想王國，在此作品「小女巫們的聖誕樹」中，我們看到了比文中更豐富的情景。

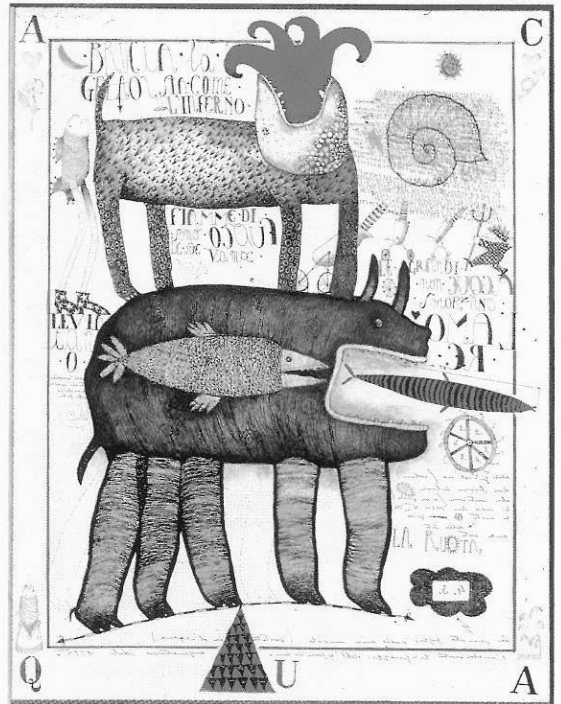

圖七 俄國的兩位畫家歐嘉·杜基娜與安朵·杜根的作品「勇敢的小裁縫」，在繁複的景物構圖裡，畫家發揮了他們高度的想像力，烘托出故事的氣氛與延伸文中的情節。

合在紅橙色的色調中，及在繁複的景物構圖裡，畫家發揮了他們高度的想像力：窗邊煤油燈裡的人頭、桌下抽屜內對話的精靈與人物與地板角落上半身跑進蘋果裡的蒼蠅……等，這些事物均極為渺小，然而畫家卻細心地把它們安排在畫面中，藉以烘托故事氣氛與延伸文中的情節，這些表現即是本文中所探討的「話」外之「畫」。

義大利畫家莫里基歐·歐利沃多（Maurizio OLIVOTTO）的插畫充滿了他個人的幻想事物。他常以粉彩、水彩及蝕刻版畫作為他主要的表現媒材，尤其後者技法中出現的黑色硬筆縝密線條是他畫中不可缺少的元素。圖八是為「奇妙的水」一書所作的插畫，主題是「火與貝殼」（一九九六年參展），畫中最醒目是兩隻奇特的動物，一隻仰頭噴著火，一隻肚裡（或身側）與口中各有一之魚，它們都以童趣的造型及縝密的裝飾線條表現。最獨特的地方在於畫面空白處各種書寫字體與小圖像（穿鞋站立的魚、帶輪的砲台、貝殼等）的交錯呈現，這些佈局讓人感覺似乎置身在畫家囁語的世界，虛幻、神秘又叫人不由自主的再走前一步。

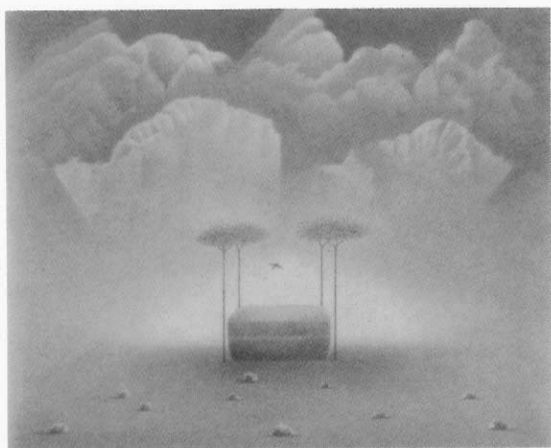
法國的喬治·勒曼（Georges LEMOINE）是個

圖八 義大利莫里基歐·歐利沃多的插畫充滿了個人的幻想事物，此主題為「火與貝殼」的作品讓人感覺似乎置身在畫家囁語中的世界，虛幻又神秘。

具有詩人與哲學特質的資深優秀插畫家，慣以水彩、鉛筆、墨水及色鉛筆作畫，近年來則以彩色鉛筆創作得較多。他的畫如同他的人一樣，有著仙風道骨的氣質，畫面色調高雅，構圖清奇似乎不染塵俗。在他所畫的「摩西」一書中，讀者見到的不是以往西方傳統宗教畫油彩厚重、描繪寫實的樣貌，而是如詩般的清淡飄渺。圖九（一九九三年的參展作品）為描寫摩西所安息的墓地，畫面景物單純（空曠的天地間獨置一墓，四棵樹佇立在旁，一隻鳥在上面飛過），造形簡潔（採類似象徵的手法）。喬治·勒曼透過其帶有現代感的畫作想呈現給人們的是宗教的聖潔與冥想性，他的清淡、簡潔與詩意的畫風已把這種意念傳達得極為深遠。

巴西的馬莉安娜·馬沙拉尼（Mariana MASSARANI）年紀頗輕，但其畫作所呈現的卻相當老練。她的蝕刻版畫中最具有個人特質的是帶有漫畫味及塗鴉式的寫意線條，在她於一九九二年參展，描寫一個家庭生活趣事的作品（書名：一個男孩、冰箱、他的父親、母親及他的狗班傑明）中可看到這種風味（圖十）。畫面中畫家並沒有給予許多文字以外的東西，但藉由趣味

圖九 法國喬治·勒曼所描寫「摩西」一書中摩西所安息的墓地，畫面景物單純，造形簡潔，把宗教的聖潔與冥想性傳達得極為深遠。

橫生的筆觸線條、簡筆圖樣以及色彩的搭配運用，讀者依舊能從中獲得不少畫家所要傳達的訊息。

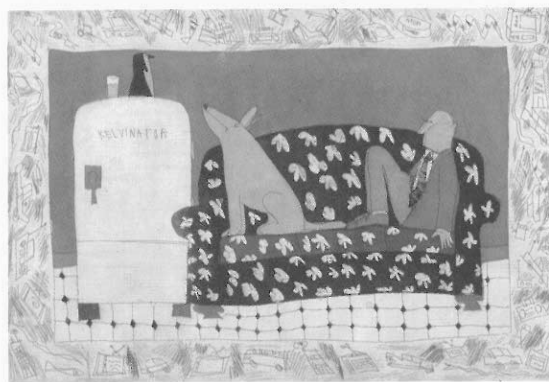
除這些畫家之外，在歷年的波隆那展覽中還可以找到許多的傑出者，有的已具備有相當豐富的經驗，有的則正在展現他們新鮮的面貌，譬如今年參展的德國年輕插畫家威布克·歐賽（Wiebke OESER），她的結合色鉛筆與電腦繪圖所作的充滿童趣的作品，已為不少西方讀者熟悉。再如西班牙的泰略莎·馬提內（Teresa Novoa MARTINEZ），其作品帶有寫意的設計味，造形頗具新意，線條簡潔輕鬆，以水彩與混合媒材施彩，色調明亮。這些都是帶有強烈個人語言並引人入勝的新穎作品。

（三）參展中的新秀——

波隆那插畫展所挑選的不一定都是已出版的插畫作品，一些尚未出版或實驗性的系列作品也在鼓勵的範圍內。近年來我們看到了有越來越多的，想要在此領域一展所長的年輕藝術家（其中有不少尚在藝術學院求學）相偕參加，而在今年的比賽裡，似乎尚未出版的插畫作品更多了。這其中非常突出的有克羅埃西亞的馬嘉·塞利嘉（Maja CELYJA），她以壓克力作畫，畫面簡潔，主題明顯。德國的安茲·得雪（Antje DRESCHER）運用混合媒材作畫，造形帶有兒童的拙味，整體作品著重繪形性的美感。在法國的新秀插畫家方面，伊莎貝爾·夏利（Isabelle

CHARLY）以厚實的粉彩、孩童味的造型來描繪擬人化的動物世界，帶有樸拙的風味。班傑明（Benjamin CHAUD）的構圖新穎，其鉛筆所畫的漫畫式人物誇張有趣。亨利·登贊（Henri DANZIN）運用厚彩結合佈滿肌理的紙張拼貼，視覺效果強烈。其他尚有馬克·敘維業（Marc SCHWEYER）及德國的妮娜·斯普朗格（Nina SPRANGER）等等。

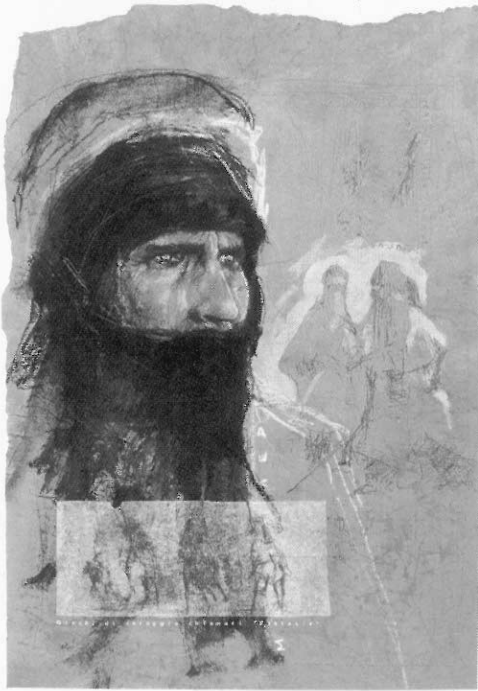
在去年以前的新秀插畫家其作品尚未出版，但已具相當特色的也不少，如一九九八年法國的伊莎貝爾·潘（Isabel PIN），一九九七年義大利的莫里基歐·費拉居提（Maurizio FERRACUTI），西班牙的朱蒂絲·莫拉瑞（Judith MORALES）…等都是頗出色的年輕插畫家。國內有志在插畫領域發展的年輕朋友似亦可多積極參與此活動，以增加更多切磋的機會。

圖十 巴西的馬莉安娜·馬沙拉尼的蝕刻版畫中最具有個人特質的是帶有漫畫味及塗鴉式的寫意線條（書名：一個男孩、冰箱、他的父親、母親及他的狗班傑明）。

●、非文學類的插畫（Non fiction）

在插畫的創作裡，要兼具傳達文意的角色與個人的藝術語言特質是一件不容易的挑戰。文學作品因屬於內心情感的層面較多，所以可供插畫家發揮其個人藝術特質的空間也較寬廣，相對的，非文學類的讀物其肩負知性傳達的任務較重，插畫家較難在此範圍內擁有足夠的自由表現的機會。儘管如此，一些從事非文學類讀物的插畫家仍希望能排除萬難，將自己的藝術創作風味帶進

圖十一 英國的魯貝特·丹尼爾·萬·維克為非文學讀物「阿拉伯桑得斯之地的生活」一書所作的插畫「首領和其武士們」，將主角人物做純繪畫式的處理。

到這些傳達知性的作品中。在過去幾年的波隆那插畫展中的非文學類插畫作品裡（於一九九四年起與文學類的插畫分開為兩個範疇來評選），我們觀察到不少融合客觀、表達自然科學世界及內在感情的作品，均給予人一種特殊的感動。茲舉一例作為說明。英國的魯貝特·丹尼爾·萬·維克（Rupert Daniel VAN ZYK）在其「阿拉伯桑得斯之地的生活」一書的插畫中（文題：首領和其武士們）（圖十一，一九九七年參展），將主角人物做純繪畫式的處理，並特別著墨在首領深慮的表情和眼神。其畫作筆觸灑脫，武士們及其他物件以速寫筆記式的線條描寫。這種只掌握文中主要部分，著重在內心觀察的表現方式在一般的非文學性的插畫中較少見，它們在文字內容以外所傳達的是另一種情感式的東西。一些優秀的自然科學讀物插畫描寫極為細微精密，它們亦給予觀眾許多文字以外的知性訊息。兩者表現有別，但都是難得的做法。

五、彼得·席斯（Peter SIS） 與根特·布赫茲（Quint BUCHHOLZ）

圖十二 彼得·席斯在「天諭之地」一書裡揉合西藏宗教風味，充滿幻夢式的圖畫。敘述文字很簡潔，但畫裡隱藏了許多深邃的事物（包括四周以拓印法做的戰車）。

在本年度的波隆那插畫展活動中，主辦單位將邀請兩位在近年插畫世界大放異彩的畫家來台展出他們的畫作。他們的作品已有中文版的出現，許多讀者或許已看過，因此對大家來說這是一個難得的可以親睹插畫原作風貌的機會。本文亦針對他們的畫作做簡單的介紹以饗讀者。

彼得·席斯為捷克人，以其在電影界的優異表現廣為大家所知悉，在圖畫書的創作上亦發展了多年。由於電影製作與長年在文學耕耘的背景，彼得·席斯的圖畫書裡運用了許多時空轉換與旁白穿插的描寫方式，令人欣賞起來有若經歷了一場奇妙的時空之旅。一九九七年他創作的「星星的使者——伽利略」獲得了凱迪克大獎，今年又以其父親埋藏多年的日記（描寫神秘的西藏之旅）創作了「天諭之地」，再度贏得此獎。彼得·席斯以細碎縝密的線條編織他故事中的各個情景，不論是主景的描繪、整體畫面（包括文字）的安排，或是零散的說明插圖，他均能以獨特的手法將它們做最巧妙地串聯。在「天諭之地」這本書裡他更大膽地運用了色彩的象徵性，在紅、藍、綠、黑等底色上，細密地刻畫了揉合西藏宗教風味，充滿幻夢式的圖畫。圖十二是其中的一幅，敘述文字很簡潔（「接下來是一個綠房間，有方

有圓，大地之耳。）」，然而我們在畫中卻看到了隱藏在其中更幽邃的事物。插畫創作其實就有如電影製作，彼得·席斯更本著其藝術家與作家的個人特質，把這些不易捉摸的心靈東西都表現出來了。

根特·布赫茲（Quint BUCHHOLZ）是德國著名的插畫家，以細密寫實的筆法營造他幻想式的風格。近年來的作品有：「靈魂的出口」、「瞬間收藏家」、「南極，遙遠的知音」、「只有標題的夢」及「馬提與祖父」等。從他的許多作品中看到潛藏在他身體中無邊際的想像力，這是一件奇妙的事，因為他畫面上描繪的事物不多，常常是在空曠的天地（或海）間只有一事或幾樣物品，然而因為布赫茲獨特的構圖或運用事物間不尋常的並置，整體景物就產生了迥然不同的氣氛，而且好像所有存在的物件都在開口說話。這

種運用寓意、在不對稱中取得動感、及畫面空間的安排等表現方式造就了他獨特的超現實畫風。圖十三是布赫茲在其「靈魂的出口」一書中的插畫（文字內容是後來才由他人配上的），畫面中一輪弦月夾在窗邊的一本主題為月亮的書中，柔柔的月光照射在書頁、窗框上，一切好靜……。布赫茲的「畫」想要說的「話」是什麼呢？

● 後語

誠如某屆評審委員講的話：沒有人為求財勢而加入兒童書插畫的行列——熱情與真誠的奉獻才是最重要的因素！願——每個人都能在疾走的生活中心停一下步伐，靜聽這些畫家們「畫」中的「話」！

圖十三 布赫茲在其「靈魂的出口」一書中的插畫，他的「畫」想要「說」的是什麼呢？

