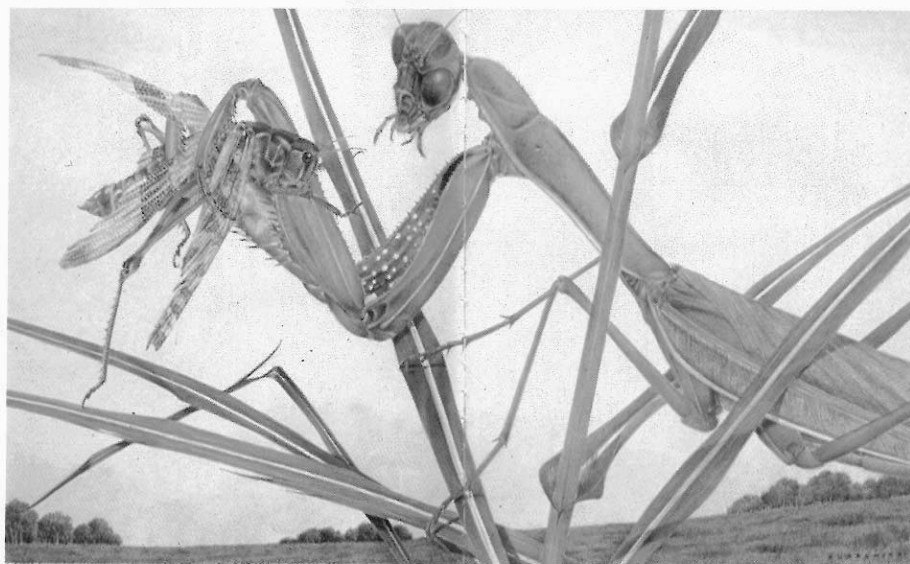


**Asian Illustrators -
Shiny Works with Unique Oriental Style in the Bologna
International Children's Book Fair Illustrators Exhibition**

亞洲插畫家們—— 在波隆那插畫展亮出東方獨特風貌 的作品

鄭明進 Min-jin CHENG
資深兒童美術教育家



圖一 熊田千佳慕，是以動植物的細膩科學插畫入選。

一、近十多年來臺灣插畫 家進軍國際舞臺

今年是「一九九九年波隆那國際兒童書插畫展」第四度來台灣巡迴展的盛大展出。提起波隆那國際展，得在這兒向讀者說出它的歷史沿革，這項定名為波隆那國際兒童書插畫展(Bologna International Exhibition of Illustrations for Children's Books)是全世界注目的展覽，自一

九六七年創辦至今已有一十三年的歷史。它是每年在義大利最古老的大學城——波隆那市盛大的舉辦，同時每年也在現場舉辦國際兒童書展(Fiera del per Ragazzi)，這一項展出作品，是在世界最有藝術品味和鑑賞眼光的評審團精挑細選之下，件件插畫都是一時之選，代表該年度最優

秀、最傑出的插畫作品。而入選作品畫風之多元，更成為全球童書出版界矚目的焦點。這就是為什麼每年會有那麼多的世界插畫家，從各個國家地區寄來他們的作品，希望入選波隆那國際兒童書插畫展。

這項國際兒童書插畫展的展出，自從一九八九年就從義大利巡迴到日本東京、兵庫縣西宮市等地展出，更令我們興奮的是，從一九九六年這項展覽在行政院文化建設委員會及格林文化出版公司大力促成之下，「波隆那國際兒童書插畫展」

已連續四年在台北及高雄盛大展出。這項活動不但使台灣的插畫家不必辛苦的前往歐洲，可以在台灣就能亮著眼欣賞國際一流的插畫原作，也讓愛好兒童書插畫的社會大眾及兒童們大開眼界呢！

下面舉出我辛苦收集到的歷屆「波隆那國際兒童插畫展年鑑」，從中看看台灣及亞洲地區的插畫家參與這項展出的實際情況。在這兒先用圖表列出，一九八七年至九九年亞洲插畫家們入選波隆那國際兒童書插畫展的人數及概要：

年度	日本	中國	台灣	韓國	備註
一九八七	3				
一九八八	1				
一九八九	3		1		台灣插畫家徐素霞首次入選此項展覽。
一九九〇	3	1		1	
一九九一	3	3	1		台灣插畫家陳志賢入選。
一九九二	1	2	2		台灣插畫家王家珠、段芸芝入選。
一九九三	1	2			台灣插畫家十人聯展。
一九九四	1	1	2		台灣插畫家劉宗慧、王家珠入選。
一九九五	4	3			
一九九六	1		1	1	台灣插畫家楊翠玉入選。
一九九七	4				
一九九八	2	1			
一九九九	4				
合計	31	13	7	2	

註：中國大陸插畫家參展多半是由台北遺流及格林文化出版公司寄件參展。

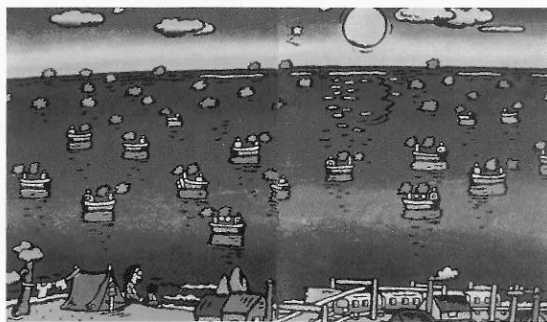
二、看亞洲插畫家在波隆那國際展的不同風格表現

從歷年來參展「波隆那國際兒童書插畫展」的亞洲插畫家們的作品來看，顯然可以發現來自東方國度的插畫家，由於生活環境、生活習俗、文化背景等等的不同，可以看出在畫風方面與歐美國家的插畫風格是有相當獨特的風貌，下面就以不同國家分別加以賞析與介紹：

1. 日本插畫家融合了東西方風格——記得我最早在台灣發表「波隆那國際兒童書插畫展」的相關文章，第一篇是在一九八一年（國語日報的兒童文學周刊），那一屆亞洲地區唯一入選的

插畫家是日本年齡七十歲的畫家——熊田千佳慕¹。他是以動植物的細膩科學插畫入選，當時讓日本插畫界驚喜萬分，看看圖一可以發現他用極精細的筆觸，把螳螂用牠那長長的前腳，緊緊抓住蝗蟲的一剎那場面，用近焦點的圖像畫得很逼真、極生動，充分顯現出畫家敏銳的眼力和精巧的繪畫功夫！

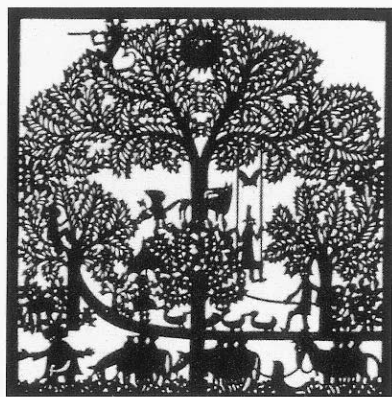
接著，我又在一九八二年（國語日報兒童文學周刊）發表了「一九八二年波隆那國際兒童書插畫原畫展」一文，文裡除了介紹西德擅長水彩畫的伊凡·甘高夫和東德的吉克夫利特的可愛動物世界之自然風味作品等之外，也特別介紹日本的年輕插畫家——關屋敏隆²，以北海道的風景為背景，創作出具有東方風貌及鄉土色



圖二



圖三



圖四



圖五

彩的木版畫「和爸爸去旅行」(圖二)，這是當年東方畫家唯一入選者。從他的作品，可以看到充分運用東方人擅長的木刻刀，一筆一筆刻出粗獷但有韻味的線條。刻出了月夜海上出現的一艘艘漁船，亮著一道道燈，形成在寧靜的暗夜中燈火明亮的奇妙美景，呈現出日本江戶時代浮世繪版畫般的那種東方特殊的寧靜美感畫面。

再看「一九八七年波隆那國際兒童書插畫展年鑑」中日本插畫家津村野廣的作品——「非洲——天空和大地」(圖三)，是活用剪影畫風格的「光」與「影」的效果，把非洲大地的廣大天空及大地上特有的奇特植物及各式各樣的珍奇野獸、鳥兒等等，用單色影像表現得多自然、細膩又精巧，更令人亮眼的是，在黑色為主的畫面中，突顯了橘紅、黃的大太陽，加上藍色混合成草綠的七彩，真是表現出了豪放又有抒情的景象之美！

一九九六年波隆那國際插畫展在台北展時，也有個插畫展三十周年慶的特別展——「祕密花園」，展出世界三十位傑出插畫家的原作。請看日本插畫大師安野光雅的代表作「童話世界」

(圖四，剪影畫)，他運用一片片銳利的刀片，刻畫出黑白對比強烈，線條、塊面分明的童話般畫面，細看樹林中隱藏了紅帽、野狼、鴨群、阿里巴巴……等等，不但童趣十足，也富有東方剪紙藝術特有的美感意境！

2. 台灣插畫家跨入了國際插畫展的盛會——在迎接第四度「波隆那國際兒童書插畫展」的這個時刻，我也要向讀者介紹本土插畫家在一九八九年由插畫家徐素霞首開紀錄，以「水牛與稻草人」(圖五)五件作品跨進了波隆那國際展之門。她在這幾件作品中，是運用了水墨畫風味，把台灣的田園風光，包括水牛、孩童、河川和稻田等等，畫得相當自然，有濃厚的台灣鄉土氣息。接著一九九一年是陳志賢以童趣十足的「小樟樹」(圖六)、一九九二年有王家珠的「七兄弟」和段芸芝的「小桃子」，一九九四年劉宗慧的「元元的發財夢」、王家珠的「新天糖樂園」，一九九六年楊翠玉的「兒子的大玩偶」等等連續入選，可以說是台灣年輕一代插畫家在「波隆那國際兒童書插畫展」大放異彩的輝煌表現。如果仔細欣賞劉宗慧的作品「元元的發財夢」(圖七)，可以發現她以東方

女性特有的纖細、柔和的筆觸，讓穿著粉紅高領長衫的女人一齊出現，有的拉幕、有的蹲下、有的彎腰倒東西、有的受到老鼠驚嚇，不一的動作好像在演默劇似的，畫家把整個舞台的空間呈現得好紅、好亮！表現出中國人喜愛紅色調的美感特色來！

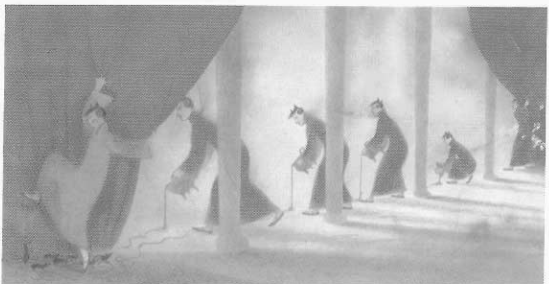
3.一九九三年台北出版社協會在四月的「波隆那國際兒童書展」會場上，曾經特別推出「台灣插畫家十人聯展」。這是台灣首度把台灣老中青現代插畫家的作品，在國際書展亮麗的展出，也可以說是台灣童書向國際兒童書出版界展現實力的一次創舉，十位插畫家包括鄭明進的「老鼠偷吃了糖」（兩件水彩畫）及「一條線」（圖八，三幅剪貼畫），作品充滿了鄉土味及童趣之美。曹俊彥的「台灣早期開發-澎湖地區」和「紅龜糕」（圖九）等五件作品，表現的是以剪影式的風格，給人富地方風俗的美感特色！趙國宗的「夏天」、「錢鼠來了」等等五件，是童趣十足的貼畫和剪影畫。劉伯樂的「西螺橋」、「淡水河」等五件，以流暢又細膩的線條表現出鄉土氣息濃厚的作品。奚松的「桃花源」（圖十）是在棉紙上用毛筆的線條勾

勒之後加上淡雅的水彩，是充滿純樸味兒的故事畫。陳志賢的「逛街」、「奇妙的池塘」等五件作品，具有各種童趣造形的人、車、建築等，構成了童話世界的可愛圖像。陳璐茜的「皇后的尾巴」等五件作品，是隨心所欲的造形、構圖，充滿夢幻與童趣的美。劉宗慧的「老鼠娶新娘」和「元元的發財夢」等五件作品，運用了豐富的想像力與獨特繪畫技巧，其中有獲得插畫大獎的作品。王家珠的「巨人和春天」、「孩子王·老虎」，是以超現實繪畫風格表現出感人的故事。許文綺的「虎貓」（圖十一）、「菜呀菜」等五件作品，以她獨特的細膩柔和筆觸，加上純樸的色調及造形，活現了鄉土色彩，也展現出故事中豪放的龍活現在天上的動態之美。

4.中國插畫家在國際插畫展有多樣風貌表現——下面介紹的是中國大陸插畫家在歷屆「波隆那國際兒童書插畫展」的表現，可以看出在參展人數上超過台灣不少，因此相對著也能看到各式各樣的畫風，有透明水彩、水墨畫、彩墨畫等等，而主題多半是神話或民間故事為主，舉實例來說：一九九一年入選的有于英仙所畫的



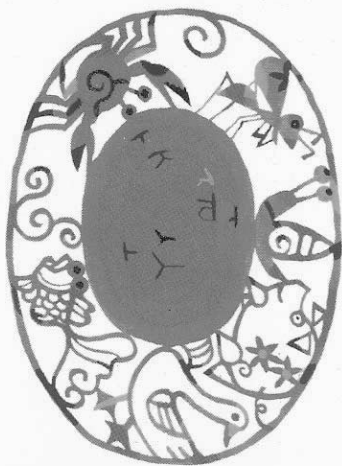
圖六



圖七



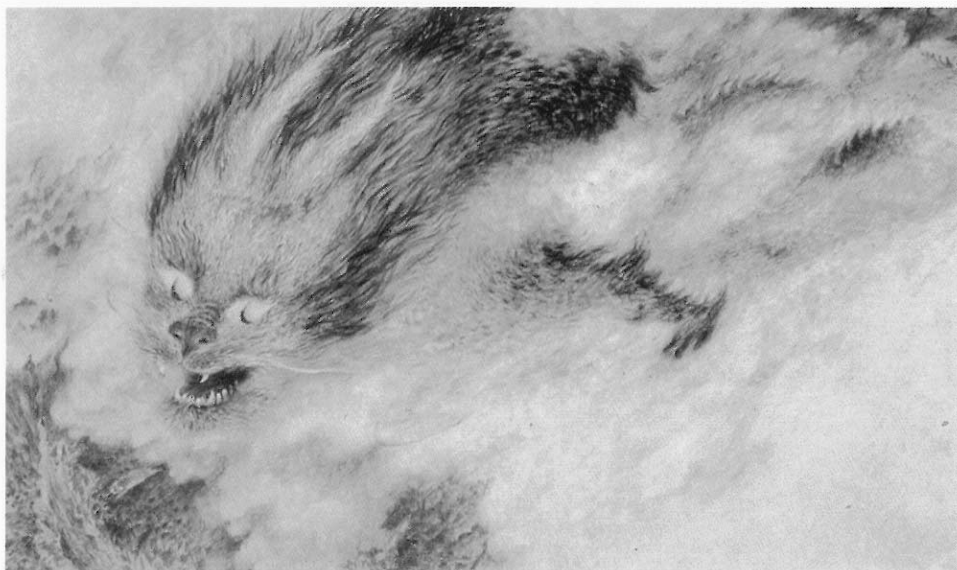
圖八



圖九



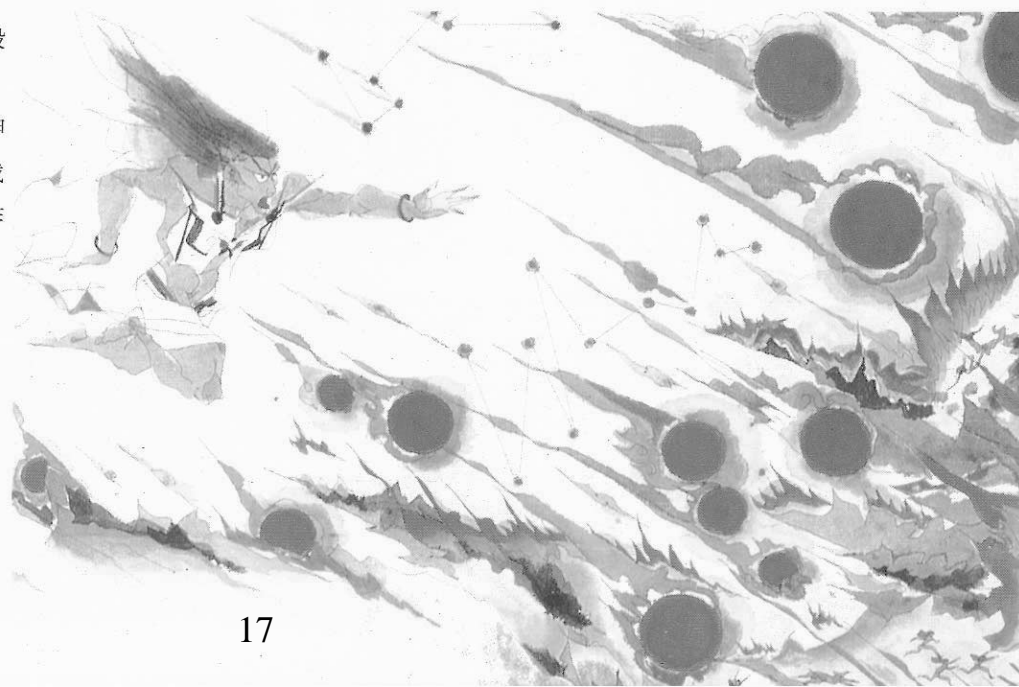
圖十

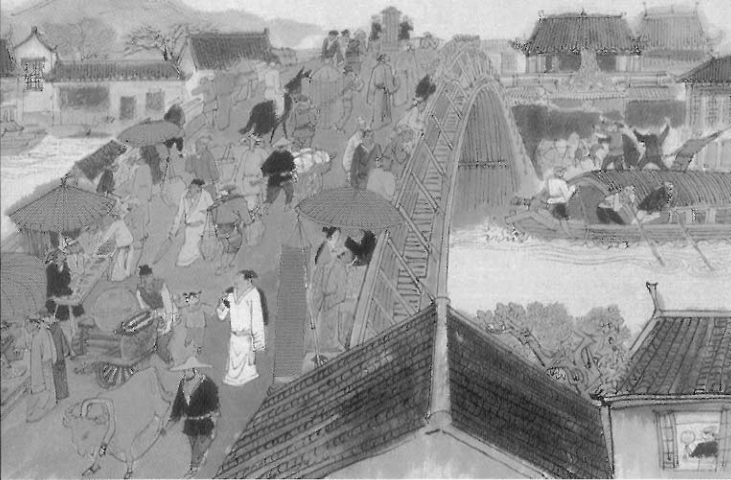


「一千個兒童詩歌」，是用彩墨畫來表現的，富於民俗藝術趣味。同樣用彩墨表現的奚阿興畫的「二郎」（圖十二）是描繪中國神話故事中的巨人，他活用水墨畫的運筆氣勢，捕捉了神話情境的粗獷、宏偉氣勢。構圖也帶給人一股原始動人力量之美。再看一九九三年入選的張世明所畫的「板橋三娘子」（圖十三），運用了毛筆流暢豪爽的線條，畫出了傳說中河南開封城裡人們往來一條木板橋的市集自然情景，他的線條與設色都充分表現了民族風格，難怪這幾件作品在此項展品中，被推薦為「聯合國兒童救濟基金會插畫獎(Winner of the Illustrators of the Year 93 Award UNICEF/Bologna Book Fair)。這是一項難得的榮譽。一九九二年入選的有毛水仙所畫的「青裸種子」表現出神話故事中很神祕的景象。馮健男的「神鹿」（圖十四）是活用重彩畫的效果，畫出了有如敦煌壁畫般的燦爛與輝煌的氣勢，也把這個傳說故事中神鹿的神奇姿態活現在我們的眼前。他的這些作品也獲得聯合國文教基金會的插畫年度獎

(Illustrators of the Year Award UNICEF Bologna Book Fair)。

5. 韓國插畫家在國際插畫展稍嫌少些，但風格相當突出——韓國在兒童圖書的出版方面，我們接觸的機會比較少，而他們的插畫家也比較少參加國際性的插畫展，但從一九九〇年入選的柳在守的「貪心的兄弟」三件作品，可以看出他對童話故事的人物造形有很好的掌握，構圖也富於童趣。我最喜歡他的一本圖書《變成巨人的山》（圖十五），這是一本由韓國的作家所寫的，以韓國建國時代為背景，是描寫神射手把兩個太陽和月亮中的一個射下來，而變成巨人的山，是很有原始風味的故事。畫家運用著氣勢蓬勃的油畫筆觸，表現出豪爽、充滿生命力又有神祕感的插畫，真是令人感動的一本圖書。





圖十三

註釋

- 1 熊田千佳慕 一九一一年生於日本神奈川。東京美術學校鑄金科畢業。一九三五年於山名文天研究印刷設計。一九四九年開始專心兒童圖書創作。曾入選一九八一、八二波隆那國際兒童書插畫展。代表作有《繪本——法布爾昆蟲記1、2》、《蜜蜂馬耶的冒險》等。
- 2 關屋敏隆 一九四四年生於日本岡山縣。一九六七年畢業於京都市立美術大學，他最崇拜北齊、廣重、山下清等前輩版畫家。現在最擅長剪紙和木版畫圖書。一九八一、八二入選波隆那國際兒童書插畫展，代表作有《和爸爸去旅行》、《馬兒康太的旅行記》等。
- 3 津村野廣 一九三八年生於日本大阪，從事印刷設計工作之後，變成插畫家。曾獲日本觀光海報金牌獎。曾設計IC《世界的童謠》、《森林的音樂會》等。
- 4 安野光雅 一九二六年生於日本鳥根縣。山口師範學校畢業，約當了十年小學教員，然後從事圖書、裝訂書籍工作。獲得一九八四國際安徒生插畫家大獎及其他多項國際性插畫大獎。代表作有：《ABC的圖書》、《旅之繪本》、《天動說的繪本》、《數數看》等。
- 5 徐素霞 一九五四年生於台灣苗栗。曾任國小美術教師，法國史特拉斯堡人文科學大學藝術博士，現任教新竹師範學院美勞教育學系。教學之餘從事圖書創作，代表作有：《水牛與稻草人》、《第一次拔牙》、《好吃的米粉》等。
- 6 劉宗慧 一九六〇年生於台北，一九七八年復興美工畢業，曾任漢聲出版社插畫工作，一九九二年創作的《老鼠娶新娘》獲加泰隆尼亞插畫大獎。一九九四年出版《元元的發財夢》，入選一九九六波隆那國際兒童書插畫展。



圖十四

- 7 奚阿興 一九四四年生於上海。現任上海少年兒童出版社美術編輯。一九八五年參加日本亞洲文化中心舉辦的兒童書籍設計班。代表作有：《女媧補天》、《盤古開天》、《二郎》等。
- 8 張世明 一九三九年生於揚州，大陸中央美術學院畢業，曾於紐約藝術學生聯盟進修版畫及壁畫。作品多次入選國際大獎，曾獲聯合國科文組織文化中心舉辦的野間兒童圖書一九八一年度大獎。代表作有：《后羿射日》、《嫦娥奔月》、《守株待兔》等。
- 9 《變成巨大的山》（原書名《山になった巨人》柳在守畫。松居直譯，日本福音館，書店一九〇年出版）。



圖十五