

插畫與人權

日本與台灣插畫家筆下的人權圖象

Caricature and Human Rights

Human Rights Symbols in the Hands of Japanese and Taiwanese Caricature Artists

鄭明進 | Ming-Ching CHEN
資深兒童美術教師與兒童插畫研究推廣者
蘇振明 | Jen-Ming SU
台北市立教育大學視覺藝術系所專任教授

人權藝術理念的誕生

- 1937 年畢卡索完成《格爾尼卡》油畫作品（圖 1），批判西班牙佛朗哥發動內戰的反人道作為，此作讓他贏得二十世紀「反戰畫家」的榮耀。1939 年畢卡索完成《貓吃鳥》諷刺畫作，畫中的貓象徵發動二次戰爭的希特勒，而鳥則代表二次戰爭的受害者。1945 年畢卡索再度發表《納骨堂》油畫。此作又名為《藏屍間》，藉以暗諷德國強權對猶太民族的屠殺和迫害。
- 1948 年 12 月 10 日，聯合國大會通過全文三十條的《世界人權宣言》。
- 1978 年聯合國開始推動各國以入憲或立法的方式，設立國家人權機構。
- 1992 年聯合國大會通過「巴黎原則」，規定國家人權委員會的成員必須來自各種多元的民間團體，而且國家人權委員會的運作必須具有獨立性。

1 畢卡索 格爾尼卡 1937 油彩 351×782cm

畢卡索透過這幅畫，批判西班牙佛朗哥發動內戰的反人道作為，此作讓他贏得二十世紀「反戰畫家」的榮耀。

基於上述二次大戰後藝術與人權發展的源流與理念，二十世紀世界各國認同人道主義的藝術家，除了西班牙的畢卡索之外，德國的表現主義畫家與墨西哥的壁畫藝術家，都先後結合人權藝術與社會美學的理念進行創作，參與自身祖國或國際社會的人權救援與社會事件關懷，直接或間接的促進了當代全球人類對於民主、自由、人權普世價值理念的落實。

本話題中的首篇文章，特別以「藝術與人權」為主題，藉以引領讀者認識日本和台灣插畫家如何結合人權理念進行創作。前半段「日本插畫家與人權海報賞析」，由國內插畫界前輩鄭明進老師撰文，後半段「台灣插畫家與兒童人權插畫設計」，由蘇振明提出相對論述。本文中的人權海報和插畫，都隸屬於社會公民教育的公共圖象。透過印刷與量化傳播，對人權理念的宣導和推廣，應是現代化民主國家極重要的社會美育課題。

日本插畫家與人權關懷

記得是在1999年11月，我前往日本東京拜訪幾家著名的童書出版社：福音館書店、至光社、偕戒社、小學館、講談社、福武書店等，以及童書

插畫家朋友：林明子、加古生子、岩村和朗、荒井良二等人。有一天走進新宿的最大書店——紀伊國屋書店時，在專門販賣美術類書的書架上看到一本封面圖象很吸引我的大開本繪本，書名是《我們唯一的地球 ONE EARTH, OUR EARTH 藝術家的世界人權宣言》。

這本書的封面是用黑色當底，中央部分畫了一個赤色蠟燭，而蠟燭是被有刺的鐵絲圍繞著。讓我急著去翻開內頁，看看到底是什麼內容的繪本。

翻開書之後，在第一頁是這麼寫著：

人是不能單獨的生活下來。我們是彼此、互相幫助著、生活著。可是人們為了滿足自己的欲望，常常會互相壓迫、互相傷害，有時甚至於會互相殘殺。

可是，地球是唯一的。我們要互相協助，一起好好的活下去。因此要彼此管束、守法。所以我要訂《世界人權宣言》。

《世界人權宣言》是1948年，在聯合國總部通過的。剛好到今年2012年已經64年了。為了記念這個人類偉大的《世界人權宣言》紀念，日本的國際特赦組織日本分部（Japanese Section of Amnesty International）主辦了海報設計展。特別邀請了22位日本當代有名的插畫家：荒井良二、

2 《我們唯一的地球 ONE EARTH, OUR EARTH 藝術家的世界人權宣言》封面圖

伊藤秀男、北見隆、小島武、作田悅子、薩沙雅美、澤野希年、鈴木康司、添田秋、田島征三、谷口廣樹、田村茂、中島美彌、中村幸、中山尚子、長谷川義史、舟橋全二、山口秀、山口奧、山下勇三、蓬田雅廣、和田誠等，他們以「自由」、「和平」、「人權」、「共生」、「地球」等為主題，各自發揮創意完成了海報參展。

日本插畫人權海報賞析

這一本人權專輯，將 22 位插畫家的 23 幅海報配合《世界人權宣言》的日文和英文的原文介紹收錄在繪本中。筆者將書中最讓我注目的 7 張海報，加以引介並賞析如下：

山下勇三 (YUZO YAMASHITA) AMNESTY / 特赦

山下勇三，1936 年生於廣島，東京多摩美術大學圖案科畢業，插畫家。一幅海報到底能發生多大的傳播力是很難判斷的，但是以《人權宣言》為主題的海報，是能充分表達個人的心意，也有自我表現的社會責任！

從畫裡馬上可見一個藍色的人物，從頭到身體，從手到腳，都被鐵鏈緊緊的捆綁著，而且腳又用一個很重的鐵球以鐵鏈鎖著。從視覺圖象上可以感受到一個人受到壓迫的困苦感受。又是以藍、白、灰的單純色彩表現，更令人有寒心與壓迫之感覺。

小島武 (TAKESHI KOJIMA) AMNESTY / 特赦

小島武，1940 年生於中國，日本桑澤設計研究所畢業，是插畫家、印刷設計師。聽到《世界人權宣言》已經有五十週年時，會使我想起也是日本《戰後》的年數，也想起日本戰敗時我的父親在中國東北過世，以及母親退回到日本所經歷的許多苦難與傷痛之往事。

整幅海報用淺藍為背景，畫了一個白色的地面，從地面長出一棵白色的樹木，樹幹上正在發芽長葉子，而頂端的白色大樹梢長滿了橘紅、黃色及黃綠等明快彩色的葉片，形成彩虹般的美麗圖象，帶給人生命、自由的美好感受！

和田誠 (MAKOTO WADA) AMNESTY / 特赦

和田誠，1936年生於大阪，東京多摩藝術大學畢業，插畫家。對於重視「物質」、「金錢」、「工地」、「機械」或「國家的威信」是我最討厭的，我主張重視每一個人的自由、個別思想的擁有，這也是我一直在插畫與設計作品中所要表達的。

這是一件設計性非常巧妙的海報！看看地球被切成兩半，而兩個被切成兩半的半圓形的地球裡，有一隻被壓迫、失去自由的白鴿子被關在裡面，牠在流眼淚呀！這幅作品象徵渴望自由與和平，是極富創意的海報。

蓬田雅廣 (YASUHIRO YOMO GIDA) AMNESTY / 特赦

插畫家蓬田雅廣，1941年生於北海道。許多人都在警告著：「地球已經遭遇到很危險的時刻」，現代人對地球的危機感到很緊張，我也覺得個人的能力是有限的，但此時能參與《人權宣言》的海報設計，付出自己屬於藝術家的心力，使我感到非常的感激。

蓬田雅廣是日本以膠彩來插畫且富於東方風格的著名畫家，他用色偏向中間色調的藍色、灰色、紫色。看他筆下的《母子親情圖》，母親雙手環抱嬰兒及用嘴唇親嬰兒的動作甚為溫馨感人，讓人感受到嬰兒在親情呵護下的安全與滿足，再看其色彩的表現，由黑、紫灰、灰、藍到天空的亮麗，真是一幅表現了「愛」與「光明」的傑出海報！

中山尚子 (HISAKO NAKAYAMA) AMNESTY 我們是生活在同樣的星球

中山尚子，1954年生，日本設計學院畢業，插畫家。同樣生存在這個星球上的人類和動物，應該是彼此擁有生存的機會與權利，但往往有人忽略動物的生命，這是我提醒的，也是我所要設計的目的。

這件作品以塑膠顏料塑造，插畫家創作了兩個球體，而其中一個是以很多人體組合而成，另外一個以大小動物來組合，以兩條線來連結這兩個球體。她要傳達的是：生存在同樣的一個星球上的人類和動物，應該是屬於「共生」的生命體，但不幸的是人類的自私，把動物們當成他們的支配物，這是違反自然法則，也是不應該有生命權之破壞行為。

田村茂 (SHIGERU TAMURA) AMNESTY / 特赦

田村茂，1949 年生於東京，桑澤美術設計研究所畢業，科幻繪本畫家、電影動畫製作等。他的繪本有《宇宙溜冰》、《機器人的國家 SOS》、《老鼠的飛機》等，個人畫集曾獲小學館繪畫獎，動畫作品有《銀河的魚》、《鯨魚的跳躍》等。

擅長畫星球、宇宙、太空的幻想畫的畫家田村茂，以夜空為空間，天上畫了好多亮麗又巨大的星星，而星星上面站了一位兩手各拿一支旗子的人，揮出：人類是好自由的，是享有繪畫、文學、音樂、科學等娛樂的藝術生活之權利！人類也應該具有無限的幻想力，並促進世界的科展發展的權利！

舟橋全二 (ZENJI FUNABASHI) AMNESTY / 特赦

1942 年生於神奈川縣，多摩美術大學設計科畢業，插畫家。他是一位擅長於用「紙」的素材來創作插畫的畫家，是位很少用顏料和畫筆來創作插畫、並具特殊個人風格的插畫家，此次創作的海報也是活用剪紙、剪黏手法所完成的作品。

這幅用淡藍紫色做底的海報，主角是一隻愛好「和平」的鴿子，但是牠的一支腳卻被鐵鏈扣住！牠雖然是一隻象徵「和平」的白色鴿子，但是牠並沒有得到自由飛翔、追求和平的樣子，而左邊天上有好多白鴿子是自由自在的飛翔著，是一幅諷刺的、且充滿期待性的和平海報。

台灣人權藝術的發展

1947 年黃榮燦的版畫作品《恐怖的檢查》（圖 3），應該可稱為台灣美術中第一幅介入社會事件的人權藝術典範。出生於中國四川的黃榮燦原本是魯迅系統下的社會主義版畫創作者，二次戰後來台

期間，因在國民黨戒嚴期發表這幅版畫而慘遭政治迫害與槍決；由於畫家陳澄波和黃榮燦都先後在白色恐怖時代受難，進而讓台灣美術家介入社會關懷的人權藝術進入萎縮的寒冬期。

第二階段的台灣人權發展，直到 1987 年戒嚴法解除後，才如雨後春筍般的蓬勃發展。換句話

3 黃榮燦 恐怖的檢查 1947 木刻版畫

版畫中描繪國民黨的警察，有的以槍托攻擊賣香煙的阿婆，另一個警察則開槍射擊同行的小販，在二次戰後媒體新聞不發達的時代，這幅畫可說是台灣「二二八事件」唯一的當代圖象見證。

說，解嚴後台灣人權美術的發展，與台灣民主社會運動密不可分。解嚴後廣義的人權海報，經常可以在台北街頭的遊行抗議中與人群隊伍隨行，如：反核海報、原住民族群運動海報、農民與勞工運動海報、反威權統治的民主運動海報。

1996 年台北市立美術館主辦的「第一屆 228 紀念美展」，應該是解嚴後官方美展鼓勵藝術家參與社會關懷的重要開端。2000 年陳水扁總統在就職演說中，宣示「人權立國」，成立獨立運作的國家人權委員會，並敦請立法院通過《國際人權法典》，台灣政府從此加入了國際社會人權運動的陣線。

《好好愛我》台灣第一本官方出版的兒童人權圖畫書，於 2000 年出版，由財團法人兒童藝術文教基金會接受內政部兒童局的委託編印，編輯過程邀請台灣 22 位知名兒童圖畫書插畫家參與創作，書中文字由李園會依「國際兒童權利公約」進行再詮釋，並以中英文對照呈現，9 歲以上兒童可透過書中插畫認識兒童自身的權利與法規，提升兒童生命成長與人際互動的公民素養。筆者在下文中，針對《好好愛我》圖畫書中的六張精選作品進行圖象分析與詮釋，藉以展現台灣在邁入民主社會發展後，插畫家結合兒童人權理念發表於公共圖畫書的創作成果。

《好好愛我》兒童人權圖畫書插畫賞析

《好好愛我》圖畫書封面 封面設計：曹俊彥

曹俊彥 1941 年出生於台北大稻埕，台灣兒童文學界的資深創作者，由於創作類型多樣化，被稱為台灣的漫畫家、插畫家、兒童畫家、兒童文學作家、圖畫作家等。

本圖畫書的封面以地球先生為主角，圍繞在地球先生頭上的是穿著不同服裝與民族的孩子，手拉著手的慶祝場景有如嘉年華會般熱鬧，象徵孩子們的天真快樂是世界的珍寶。

鄭明進 我們不要受到差別待遇

鄭明進 1932 年出生於台北市，台北師範藝術科畢業，曾任國小美術教師 25 年，是國內兒童圖畫書的啟蒙師，是資深的兒童文學插畫家。

輕鬆筆調的插畫作品，表現出不論皮膚或頭髮是什麼顏色，不論是男人或是女人，不論是窮人富人，不論做什麼工作，不要忘了，大家一生下來就擁有同樣的權利。畫者以各國不同膚色的兒童為主角，和樂相處於全球兒童手牽手的友善世界中，同時也祝福各國的孩子，都能如願成長為不同角色的社會公民，不管是當醫生、小丑或太空人。

鐘易真 我們要有同情心

鐘易真 1963 年出生在花蓮。從事插畫創作 20 餘年，故鄉花蓮的大自然與田間鄉野對她的創作有很深刻的影響。

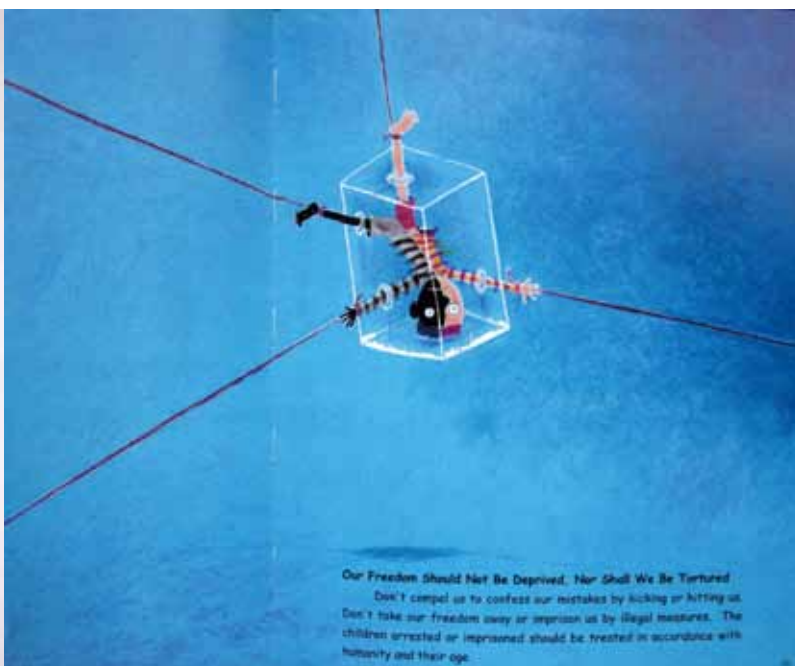
透過對稱性的構圖，作品描繪貧富落差的兒童處境，貧窮的孩子生長在物資缺乏的環境，沒有受到良好的教育，甚至必須忍受飢餓和風寒。畫者以對稱的蝴蝶展開人人相對平等的友善原則，進而期待兒童之間不會因為貧富差距而造成人際疏離。

李瑾倫 保護我們不受到麻醉藥品的危害

李瑾倫畢業於英國皇家藝術學院碩士，主修插畫。曾獲選為中國時報開卷版的「年度風雲作家」，並曾被誠品書店的網路刊物遴選為「最受注目的作家」。

為了保護兒童不致捲入非法製造、販賣和使用麻醉藥品，國家應推動有關麻醉藥品的正確使用規範與宣傳。畫者利用圖象拼貼與繪畫的合成方式，巧妙結合毒品與壞人的威脅形象，幽默的展現防止毒品和麻醉藥品侵犯兒童生命的訴求。

賴馬 不要剝奪我們的自由，更不能刑求

賴馬 1968 年生，專職的圖畫書創作者，現居台東。首部圖畫書《我變成一隻噴火龍了！》，榮獲一連串佳評與獎項。

畫者用冰冷的藍色表現受害兒童的無助，並以小插圖中的魔鬼和兒童，呈現被脅迫者的恐懼。呼籲重視兒童人權，不可以體罰方式，刑求兒童認罪，更不應使用不法手段，剝奪兒童的自由。

蘇振明 戰爭時首先要保護我們

蘇振明 1950 年生於台南善化，任教於台北市立教育大學視覺藝術系所。投入教學實務 30 餘年並企劃主編文建會「台灣文化繪本」、「南瀛之美」百本兒童圖畫書。

如果發生戰爭，應該要依照國家人道法的規定，保護我們的小孩。國家要採取一切措施，不要讓十五歲以下的小孩參與戰爭。畫者透過瀾漫紅色煙霧的天空與轟炸機表現戰爭的迫害情境，前方的母貓帶著小貓咪逃亡，與母親擁抱驚嚇的孩子，同樣都是關愛幼小生命的親職表現，右下角的兩少年身上披掛著戰俘的編碼，象徵著青少年無辜捲入戰火的非人道際遇。

人權藝術是民主社會的櫥窗

台灣在國民黨威權統治的戒嚴時代，處處可見「領袖」、「主義」、「國家」的政黨口號。2000 年後這些政黨口號標語，已從公共空間消失，取而代之的是美化城市的公共藝術。

人權藝術是現代國家的「社會圖象」，作品中出現大量社會集體意識的視覺符號；其符號內涵必須具有族群性、歷史性、生活性的公共圖象特質。透過這一系列公共圖象的傳播，不管是大量複製張貼的人權海報，或者是經由印刷流通於學校的人權圖畫書，將有助於現代兒童與文化公民對族群意識的融合與社會生命共同體的形塑。

本文中的日本人權海報，視覺圖象簡明扼要，是一種非文字的人權理念圖象。海報的標題全部以《AMNESTY / 特赦》為共同標題，藉以詮釋族群平等、生命關懷、思想自由等人權理念，並對違反人權理念的政治迫害事件進行特赦的呼籲。

台灣的內政部兒童局編印的《好好愛我》兒童人權圖畫書，書中的插畫皆因應聯合國兒童人權公約而創作，並以中英文並列出版。基於圖書插畫的讀者是以兒童為主體，插畫風格較偏重於人權理

念的描述說明，除了結合反諷與幽默的趣味性表現，相較於日本的人權海報，台灣的兒童人權插畫較少應用後現代的象徵美學。

2011 年 12 月 15 日，台灣家扶基金會於自由時報公布年度十大兒童保護新聞，其中特別指出：台灣兒童遭受性侵害人數，較五年前增加 51%，2011 年是全台受虐兒童最黑暗的一年。從上述這段新聞來看，台灣的人權理念與素養，距離現代化民主國家的公民素養，仍有一段相當落差。同時也期許 2012 年台灣新總統和新政府誕生後，對於「人權教育融入全民美育」的課題應列為施政重點，因為「兒童人權」的落實才是進步國家人權素養檢核的指標。

（本文圖片提供：鄭明進、蘇振明）

■ 延伸閱讀

日本的國際特赦組織日本分部（Japanese Section of Amnesty International）編印（1998）：我們唯一的地球 ONE EARTH, OUR EARTH 藝術家的世界人權宣言（谷川俊太郎譯）。日本：株式會社金の星社。

財團法人兒童藝術文教基金會編印（2000）：好好愛我（李園會文，鄭明進等 22 位插畫家繪圖）。台灣：內政部兒童局。

財團法人陳文成博士紀念基金會編印（2008）：人權之路——台灣民主人權回顧。台北市：財團法人陳文成博士紀念基金會。

