

靈感在生活中跳躍

圖畫書創作者、插畫家廖健宏專訪

Inspiration Is Dancing All Around Us

An Interview with Liao Chien-Hung, Author / Illustrator

林秀穗 Cookie LIN
專業文字作家

有時候，當我們看見某件事、某個畫面，心裡有了想法，腦袋裡有些畫面在強烈跳動，我們該選擇什麼方式來記錄它？把這些畫面轉換成文字，寫下來？還是動筆，把它畫下來？

圖畫書創作者、插畫家 — 廖健宏，即是屬於後者。他把看到的、聽到的、想到的，用畫筆畫下來，記錄下來。這是他從小就開始做的事，上小學的他，特別喜歡畫卡通影片裡的人物角色，由於畫得不錯，同學們喜歡圍繞在他身旁，看他畫畫，並競相要求索討自己心目中喜歡的卡通角色，因為這緣故，讓他在畫圖中找到認同，找到快樂，而希望自己能一輩子畫圖，甚至以畫圖為職業。

徘徊在升學與興趣的十字路口

二十多年前的台灣，只要是學生，大多以升學為主要標的，關於興趣和專長，一旦和升學抵觸，多半會被放棄，或自然而然被排除在思考的範圍內，廖健宏也走過這樣的路，甚至為應該選擇什麼學校就讀而迷惘。在就讀國三的那年，因為美術課的作品 — 人馬石膏雕像，讓美術老師驚豔，下課後找他詳談，因為這次的談話，為他開啟了不一樣的人生旅程，一條嶄新、通往繪畫的道路，就在那

次談話後開啟，廖健宏決定走不一樣的路，直接報考復興商工的美工科。

進入學校就讀的三年，不管是素描、水彩、油畫、水墨、雕塑，樣樣都是既新奇又專業的學習，還記得素描課的老師要求非常嚴格，一張作品常常一畫就是整個學期，在交到老師面前，如果老師對於作品不滿意，還可能「喇！」一聲的被直接撕掉，事隔多年後回想，或許就是因為有老師這樣嚴格的要求，才鍊造出還算扎實的基本功。

與兒童圖畫書相遇

服完兵役退伍後，經由朋友的介紹，廖健宏開始了為兒童教材繪圖的工作，在那個年代裡，電腦網絡的應用還不像現在一樣便捷，大部分的畫稿還得仰賴傳真機的使用，利用傳真圖稿和編輯進行溝通，但由於居住在南部的關係，昂貴的電話費用，讓南北的距離一下子拉開，顯現出來，克服現實狀況就成了這個階段裡非常重要的問題。

而喜歡畫畫的心和熱情仍然在身體裡燃燒，對於生活周遭的感觸和其所帶來的靈感，化成了一股熱情的血液，正嘗試著各種創作的可能。在因緣際會之下，由一位出版社的編輯好友提議，一起參加

了信誼幼兒文學獎的圖畫書類比賽，那年剛好是文學獎第十一屆，而也直到那年，廖健宏才第一次與圖畫書相遇，找到了生命中另一個美妙的可能，也一腳踏入了圖畫書的創作生涯。

還記得那年參加第十一屆信誼幼兒文學獎圖畫書類的作品是：《特別的禮物》，故事講一個男孩因為媽媽的生日到了，想送給媽媽一個特別的禮物，而不斷思考著：什麼才是特別的禮物？（圖1）「當然，或許是那時說故事的方法和繪畫的技巧，都還不夠成熟。」廖健宏這麼說。

所以比賽雖進到決選，最後卻慘遭滑鐵盧，得到落選的結果。雖然如此，但很感謝信誼在這幾屆的幼兒文學獎比賽，讓進入決選作品的創作者參加圖畫書研習營的課程，研習營讓對圖畫書有興趣的創作者，對圖畫書有更進一步的瞭解，對圖畫書的故事如何說、圖畫如何畫，有更清楚的概念。

在挫折中調整步伐創作

其實，在為《特別的禮物》創作配圖的同步中，廖健宏也嘗試著另一部作品的創作，《撈金魚》這個故事的靈感源自於生活，在某次逛夜市裡，見到

撈金魚的攤販，而開啟了創作這本圖畫書的想法，當然這樣一個題材並不特別亮眼，對於初試啼聲的人來說，總覺得有許多想法，都想全部揉進故事裡，想當然爾，對於需要化繁為簡的圖畫書文體來說，這注定又是一次挫敗的經驗，不過在這次的經驗中，卻讓創作圖畫書的體驗更深刻，譬如：圖畫書的主軸必須明確，不能枝節雜散；又譬如：在創作一個故事時，絕對不能貪心，必須要有所取捨，就像算術裡的加法和減法，只是這時應用的是減法，修減去旁生枝節。

在這個時段裡，圖畫書的兒童文學獎比賽，除了信誼幼兒文學獎之外，還有國語日報的牧笛獎、台灣英文雜誌社的陳國政兒童文學獎，為了在圖畫書的創作上有更進一步的能力，廖健宏除了信誼幼兒文學獎外，也參加了國語日報牧笛獎和陳國政兒童文學獎。有了信誼幼兒文學獎的經驗，這次廖健宏和我一起合作《妮妮的一塊錢》，參加第七屆的陳國政兒童文學獎圖畫書類比賽，故事講述一個好奇心強的小女孩妮妮，在放學途中，被草叢裡的螞蟻吸引，因為觀察螞蟻搬家而撿到了一枚特別的一元銅板，進而開啟了想像力的門，一元可以買什麼呢？是先滿足自己？還是……妮妮分別想到了哥哥、媽媽、爸爸、爺爺、奶奶……。

1 廖健宏 特別的禮物 2000
彩色墨水 色鉛筆 29×20cm

這樣的創作節奏是一種新的體悟，強烈而明確，而搭配的畫風也由一開始的彩色墨水加色鉛筆的運用，轉為只用彩色墨水。(圖2)

《妮妮的一塊錢》送件後，獲得了第七屆（1999年）陳國政兒童文學獎圖畫書類佳作，這對廖健宏來說是一個很大的鼓勵，決定再接再厲，隔年，果然又以《繩子馬戲團》獲得了第八屆（2000年）陳國政兒童文學獎圖畫書類佳作。

至此，雖有了圖畫書獎的小小肯定，但作品仍然無法順利走上出版成書的路，挫折的心情在所難免，但廖健宏也由挫折中找到了人生中重要的座右銘——「做就對了！」

只要努力向前進，人生總會找到機會。

嘗試另一種可能

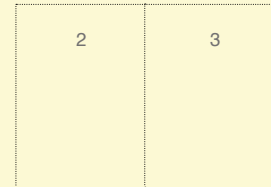
「還記得大概是2000年，那一年吧！」廖健宏這麼說。那一年，有件事對他的人生來說是很重要的體悟。春天的時候，和同學一起去拜訪一位學長，學長在道具製作的領域上已經小有知名度，在同學介紹下，那位學長只問了廖健宏一句話：「圖畫書，出書了嗎？如果沒有的話，就……」

在那時，尚無出書機會的廖健宏實在汗顏。於

是也沒敢把畫稿給學長看，將裝在畫袋裡的圖，原封不動的又帶回家，在這時並認真的思考：「有沒有什麼其他的可能？可以突破目前的狀態？」努力的思考著這個問題一個多月後，機會終於找上門了。

三民書局有了出版圖畫書的計畫，希望廖健宏能參與第一波出版計畫中五本書的其中一本，於是《銀毛與斑斑》就在這樣的情況下誕生了。故事是由童書作家——李民安所書寫，講述一隻還沒長牙的小老虎和一隻膽子特別小的小鹿，因為各自的缺點，被團體排擠，進而相遇，兩者成了莫逆之交，但時間總會往前，老虎和鹿各自回到了屬於牠們的生活圈，最後長大了。有一天在水塘前相遇，牠們還會記得彼此嗎？

另一本三民書局出版的書《無賴變王子》則在2002年出版，是圖畫書出版計畫裡的第二波書，故事是由旅美作家王明心書寫，講述一隻想擺脫「無賴」惡名的老鼠，在做過一連串的努力，卻徒勞無功，但因為一個意外，卻讓牠搖身一變，成了人見人愛的王子。在創作這本書時，廖健宏有了大膽的想法，想有所突破，不同於以往的創作，所以就運用了版畫的效果，以木雕紋路，加上套色，來創作這本圖畫書，這樣的風格也影響了他之後的其他創作。

- 2 廖健宏 妮妮的一塊錢 1999
彩色墨水 黑色代針筆 41×29 cm
- 3 廖健宏 稻草人 2002
彩色墨水 黑色代針筆 41×28 cm

而同一個年度 — 2002 年，另一本圖畫書《稻草人》由國語日報社出版，對廖健宏和我來說，更是具有重大意義的一部作品。

從童年回憶孕育出的稻草人

《稻草人》是 2002 年，由國語日報社所出版，也是廖健宏和我第一本順利出版成書的原創圖畫書，這本圖畫書的靈感源自於我們對於童年稻田的回憶，故事講述稻草人在春天醒來，開始了盡責勤奮照顧稻田的工作，其中遇到了土撥鼠、雲兒、烏鴉，稻草人把最喜愛的鞋子、草帽、七彩衣裳分別送給他們，最後大家一起來幫忙趕走貪吃的麻雀，而稻田也終於豐收，最後冬天來了，稻草人再次進入沉睡的夢鄉。這是農忙時，農家一年四季辛苦耕作的景色，童年時都市開發步伐緩慢，只要往郊區走，幾乎四處可見稻田，很多一同成長的孩子，誰沒走過田埂？沒在田裡抓過田螺？沒在灌溉水道裡撈過蝌蚪？《稻草人》是對童年的懷念，是獻給記憶中的孩子們的一部作品。

這部作品的完成時間是 2000 年春天，一如那個時期的作品，運用了彩色墨水渲染，留下線白，再搭上黑色的針筆點綴，勾勒出線條，而這部作品

也正是當時裝在畫袋裡，沒能拿出來請學長指點的那部作品，所以當《稻草人》在 2002 年，順利出版成書時，感動自然是溢於言表。（圖 3）而在同年出版後，也榮獲行政院新聞局的優良讀物，隔年售出了香港版權，出版了平裝和精裝兩個版本。

「我們常覺得，每部作品就像每個孩子。」廖健宏這麼說。

當孩子誕生之後，不管成長的路如何，生命都會自己尋找出路。對《稻草人》這部作品來說，這是一段頗富砥礪的話，因為出版後，過了十多年，因為不放棄創作，在 2013 年，《稻草人》正式被收錄到國小三年級的國語文課本裡，同年在香港一所小學演講後，在參觀學校圖書館時，與香港精裝版書相見歡。

另外，在 2014 年《稻草人》再版新書出版後，也獲選為 2014 年台北國際書展外牆看板的主視覺圖。

然而，對於創作的熱愛不放棄，也並不是一路走來，都有這樣強烈的認知，其實是需要經過嚴苛的考驗，在這樣的考驗中，也有停下腳步休息的時候，當完全沉澱下來，經過細細思考，如果對創作仍抱持熱愛的心，那麼就會找尋到自己在創作這條路上的定位。

休息是為了確認不輟的心

《三腳貓》是 2003 年參加信誼幼兒文學獎圖畫書類進入決選的作品，但最終因不夠成熟而告敗北，故事大概是講述一隻四處流浪的貓，有一天來到一個小鎮，因為外表很奇特，而成了小鎮上所有貓味的觀察對象。由於這部作品的創作時間，仍然是 2002 年左右，彩色墨水和色鉛筆，留白線與黑色的針筆勾勒線條，仍是這部作品的技法應用。（圖 4）其中比較值得一提的是：這部作品的書名：《三腳貓》，有幾個人問過同樣問題，這個故事雖然講的是「別以貌取人」的簡單道理，但大家想知道的，卻是三腳貓為什麼會變成三腳貓？

「我想，這大概就是這部作品，最終仍然沒能被青睞的原因。」廖健宏笑了笑的搖頭說。

其實有些作品就是這樣，書名的好壞絕對會影響到作品，有的書名容易產生連想，造成閱讀的人在未翻閱前就有先入為主的想像，翻閱後落差反而就產生。

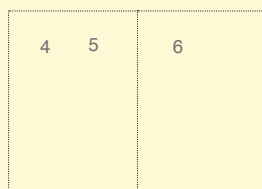
所以在創作了《三腳貓》這部作品後，廖健宏決定暫停圖畫書創作，前後大概休息了三年，除了調整腳步之外，最重要的是確認自己喜歡圖畫書，想繼續創作不輟的心。

一段旅遊的回憶，成就了一部作品

《司機爺爺》是 2005 年由國語日報社出版的作品，這部作品對廖健宏來說，具有兩個特別的意義，一是大膽的使用類似版畫的效果，讓圖畫書的畫面呈現出以黑白為主色調的強烈圖騰，搭上淡淡的粉彩，這樣的風格也影響到日後的創作，從這部作品之後，陸續幾部皆以黑白為主軸，不管是類剪影或是類版畫的效果，都可以從《司機爺爺》這部作品中，讀出一二。（圖 5）

另外，對廖健宏來說，第二個特別的意義是：《司機爺爺》是國語日報社牧笛獎第三名的得獎作品，是他休息了三年之後，再出發的第一部作品，在這部作品之前，也連續參加過多次的牧笛獎，雖能入決選，但卻從未能得獎，所以《司機爺爺》的得獎，是一個新的開始，更是一個肯定和鼓勵，為創作圖畫書的道路，注入新的動力，可以勇往直前。

《司機爺爺》的作者：何桂華，是廖健宏和我的好友，這個故事的靈感來自於她多年前到中橫旅遊，對於當地開公車的司機所留下的深刻印象，處處充滿了台灣特有的人情味，不管是親切的招呼旅客，還是幫忙代送信件、郵包，都是屬於那個年代裡人與人之間特有的情感，是因為這份特別美好的

- 4 廖健宏 三腳貓 2003
彩色墨水 黑色代針筆 41×29 cm
- 5 廖健宏 司機爺爺 2005
黑色墨水 粉彩 43×29 cm
- 6 廖健宏 遊戲書「繩子馬戲團」
2000 黑色墨水 繩子 賽璐珞片

情感，讓每天看似單調無趣的司機工作，顯得精彩不凡，也因此觸動了何桂華動筆，把這份回憶記錄下來，成了這樣的一部作品。

黑白的人物，黑白的公車，黑白的中橫公路，看似一成不變的工作，卻因美麗的山景，而顯得彌足珍貴，這也正是廖健宏運用了粉彩來搭配，勾勒出山景的構思來源。而《司機爺爺》也在出版後，受到了肯定，榮獲了2005年「好書大家讀」的年度最佳圖畫書及幼兒讀物獎，並在2007年獲選「Books From Taiwan 2007」國際版權推薦書，巡迴國際重要書展。

而就像前面提到的，只要創作者不放棄，生命永遠會尋找自己的出路，作品也會跟著創作者一起成長，《司機爺爺》將於2015年七月再版，這是另一個讓人感到振奮的消息。

來段光與影的魔術捉迷藏

《小丑·兔子·魔術師》是2006年參加第十八屆信誼幼兒文學獎的佳作得獎作品，隔年在十九屆的頒獎典禮上新書發表，其實這部作品的出版對廖健宏和我來說，背後有段辛酸中帶著些微趣味的故事。

「記得第一次參加信誼幼兒文學獎是第十一屆。」廖健宏這麼說。這言下之意，是從十一屆到十八屆拿到佳作獎，時間整整經過了七年，而實際參

與這個比賽，已經是七年的時間了，這七年裡陸續有許多想法被付諸行動，創作成圖畫書。譬如：2000年的《繩子馬戲團》，這是陳國政兒童文學獎的佳作得獎作品，而這部作品的靈感是來自廖健宏童年時期，媽媽帶著他去看馬戲團表演，那深刻的驚喜、記憶的印象，因而創作出這部作品。然而，從2000年到2006年，《小丑·兔子·魔術師》的誕生，卻是因為《繩子馬戲團》，靈感、想法、技巧和渴望出版，這些總總動機，經過了時間醞釀，似乎變得更成熟，《繩子馬戲團》幾乎就是《小丑·兔子·魔術師》的前身，在2000年得獎後，因為成本考量，因為創作本身可能還不是那麼成熟，因為知名度的問題……《繩子馬戲團》最終未能順利出版，而《小丑·兔子·魔術師》彌補了這個缺憾，從須要運用到大量的賽璐珞片，最後只是單純的紙本印刷，效果甚至更強烈，這應該就是創作者本身的成長，素材的應用，成本的考量，也是創作者必須思考的環節。(圖6)

「另外一提，當年《繩子馬戲團》參加比賽時，因為是無字的圖畫書，所以在得獎後，卻被授獎單位通知，決定要增加一個佳作名額，但獎金得從《繩子馬戲團》分一半出來，如不答應，就棄權。」廖健宏有點感傷的說。雖事過境遷，但每每回想起，總還是不免感到辛酸，創作本就是一條漫長的路，所以偶爾會以此來激勵有心加入這行業的新手。

話題重新回到《小丑·兔子·魔術師》這部作品。在《司機爺爺》獲得國語日報牧笛獎第三名後，創作的士氣一下子重振，在乘勝追擊的情況下完成了這部作品，與《司機爺爺》相較，《小丑·兔子·魔術師》更大膽的放棄了色彩，只以無色彩的黑和白來創作，並且抽離了文字，讓圖像來演繹、述說故事，呈現出一場紙上的光影魔術，當親子一起閱讀這本圖畫書時，即是參與了一場親子互動的遊戲，與故事中的小丑一起尋找兔子，而兔子則像生活中的孩子一樣，活潑、好動、不受控制。至於故事裡魔術師起了畫龍點睛的效果，他如每一次出場，總充滿著驚嘆，在拉開斗篷的剎那，從帽子出來的兔子，又回到了帽子裡，至於小丑呢？故事從頭到尾，他都執著於想抓住兔子，最後也跟著兔子一起進到了帽子裡，緊接著是後扉頁的部分，小丑和兔子一起出現表演舞蹈，魔術師想再創表演高潮，卻變出了紅蘿蔔，如果細細閱讀，其實可讀出——從頭到尾，彷彿看了一場精彩的馬戲團表演秀，這就是廖健宏和我在創作這本圖畫書時，埋藏在其中的初衷。

而《小丑·兔子·魔術師》在出版後，獲得行政院新聞局中小學生優良課外讀物推介，在2009年更入選第一屆「豐子愷兒童圖畫書獎」——全球華人43本好書，入圍2010年行政院新聞局第四屆數位出版金鼎獎，入選新聞局中小學生優良課外讀物推薦。

另外，《小丑·兔子·魔術師》更是台灣本土圖畫書作品裡，第一本被改編成動畫作品的圖畫書。

關於這點，就像之前所說，對創作者來說，每本圖畫書就像每個孩子，孩子誕生後，會有屬於自己的生命路程，而生命會自己尋找出路。

拘束與奔放之間的平衡

從2008年到2015年，廖健宏也陸續出版了和一些老師們合作的圖畫書，譬如：2008年和林良老師合作的《彩虹街》，2010年和王淑芬老師合作的《紅紅圓圓香香的》，2015年和管家琪老師合作的

《我要玩》，這些和老師們合作圖畫書的經驗是寶貴的，有別於自己的原創，通常文字的部分都是先完成，即是所謂的先有文，然後再進行為文字配圖的階段。當然，如果盡可能的話，會希望能和老師們聊聊，瞭解一下他們寫這個故事時的心情，或是希望故事呈現出來是什麼樣的風格，但多半真實的情況是和編輯溝通，所以就得運用更多的想像力，其實也是很特別的經驗。

「總之，和自己原創圖畫書時，有很不一樣的感覺。」廖健宏笑了笑說。「這麼說吧，應該是比較拘謹一些。而畫自己原創時，會抱持著『有沒有更不一樣，試試看、玩一玩』的態度，所以很自然就會比較奔放一點。很難說哪一邊比較好，但最好是能取得其中的平衡。」

以林良老師的《彩虹街》為例，這是一個講色彩三原色的故事，舊版的圖是曹俊彥老師的畫作，再版時出版社決定找不一樣的畫者試試，一開始接這個案子，廖健宏只知道是一本再版的書，聽編輯提起舊版是曹老師的作品，很自然會覺得這是一個挑戰，想呈現出不一樣的感覺，而編輯也擔心會受到舊版本的影響，所以就沒提供舊版的《彩虹街》，直到畫稿完成，也順利出版了，廖健宏仍沒見到舊版的《彩虹街》，他說：「現在回想起來，真的很想看看，如果可以的話，真的。」

《彩虹街》講的是色彩三原色的故事，所以在動筆創作時，廖健宏就想創造三個娃娃，也像三個色彩精靈，透過林良老師的文字，對於這三個精靈的住處，有深刻描述，於是乎街道的概念就清楚地從腦海裡浮現出來，會見到住在九號房子裡的小黃黃、對面十號房子裡的小紅紅、前方一點十四號房子裡的小藍藍，然後色彩的遊戲至此展開，而前扉頁出現的鯨魚，如果仔細看，就會發現廖健宏巧妙的童心，那彩虹街正建構在鯨魚的背上，虹霞從建築物裡而起，不像鯨魚噴出的水柱，而顯現出的七彩之光？

這本書應用了大量的拼貼效果，加上靈活黑色的勾線，讓整個故事大玩了色彩的遊戲後，又不失童趣。「其實圖畫書美妙迷人的地方，也在這裡，

因為文字有文字的想像，圖畫有圖畫的語言。」廖健宏這麼說。

而如何讓文字和圖畫取得平衡，說出一個好故事，應該是每個創作圖畫書的人，最渴望追求的。

互不相讓的驚喜

《癩蝦蟆與變色龍》是2008年信誼幼兒文學獎圖畫書類的首獎作品，這一屆是信誼幼兒文學獎第二十屆，距離開始參加這個比賽到拿到首獎，時光已匆匆經過十年。「還記得收到得獎通知單，大概是在農曆春節前，就是除夕的當天，那時我們高興得差點跳起來，又哭又笑，像瘋了一樣！」廖健宏這麼說，那年除夕夜的飯，吃得雙手發抖。

「如今回想起來，感覺就像用生命在寫故事，比賽嘛，得獎或落選都會有，豐富的只是自己的生命。」而創作了一本書，最大的榮耀、最開心的事，莫過於有人和我們這麼分享：「我女兒好喜歡你們的這本書，晚上睡覺前一定要聽好幾遍，放假要去外婆家，規定她只能帶一本書，她想都不想，就直接說帶《癩蝦蟆與變色龍》。」

這大概就是創作圖畫書最讓人著迷，艱辛卻讓人甘之如飴的原因。

在談《癩蝦蟆與變色龍》這部作品前，先來聊聊靈感的來源，是什麼因緣際會下，讓廖健宏和

我創作出這個互不相讓的驚喜？而這個故事靈感的啟發地，正是台北市的木柵動物園。因為，我們非常喜歡逛木柵動物園，每次回到台北，不免想到園區去逛逛。大家知道，木柵動物園靠近山區，如果一入園就步行，是上坡路，會比較費力，所以搭遊園車到園區上方，再慢慢步行而下，是較輕鬆的方式。那天，因為一場午後雷陣雨，讓我們在下了遊園車後，急著找躲雨的地方，兩棲爬蟲類館是最近的避雨處，在進館前的邊牆上，有變色龍的花臺，館前則有台北樹蛙的立體浮雕，變色龍花臺和樹蛙浮雕，成了《癩蝦蟆與變色龍》的靈感啟蒙，由於獵食的方法一樣，於是我們決定，無論如何先讓牠們的舌頭纏在一起，再說吧！

至於樹蛙為什麼變成了癩蝦蟆呢？原來是，台北樹蛙的身體太小，大概只有4至5公分，如果和變色龍的舌頭纏在一起，很可能會被吃掉，所以必須找一個勢均力敵的角色，於是廖健宏很快決定，讓台北樹蛙直接變成了癩蝦蟆，於是《癩蝦蟆與變色龍》的故事，就這樣誕生了。

當補食方式雷同的癩蝦蟆和變色龍，因為同時想吃一隻蟲而造成舌頭纏在一起，會發生什麼樣的事呢？在實際生活中被稱為「神射手」的變色龍和被稱為「快槍手」的癩蝦蟆，牠們到底又是誰比較厲害？其實在食物鏈裡，牠們是底端容易被獵食的族群，所以在故事裡不難發現，接踵而來的危機，譬如：有點

7 廖健宏 癩蝦蟆與變色龍 2008
拼貼 黑色線 色鉛筆 壓克力顏料
43×29 cm

狡猾的黃鼠狼，池塘的霸王——小鯰魚，大蟒蛇、貓頭鷹，當癩蝦蟆與變色龍的舌頭纏在一起，互不相讓，吵得難分難解時，危機也一次次出現。

廖健宏提到：「我們當初想到的是讓牠們的舌頭纏在一起，然後是想該有什麼動物出現，最後是一個開放式的結局，我們喜歡這個結局，可以讓小朋友想一想，也許每個人的答案都不同。」

至於畫技，不知大家是否感覺到，《癩蝦蟆與變色龍》這本圖畫書，有很強烈的色彩，在光線強烈的照射下，是否聯想到夏日豔陽高照的熱帶雨林呢？除了濃豔強烈的色彩外，廖健宏還運用了拓印的效果來展現池塘的波光粼粼，另外拼貼搭配上黑色的邊線，來彰顯故事裡角色的視別度，整體的構圖以癩蝦蟆和變色龍生活的池塘為主要場景，更換不同角度來述說故事。（圖7）

《癩蝦蟆與變色龍》在出版後，也陸續獲得一些肯定，譬如：榮獲新聞局中小學生優良課外讀物推介，入選2008年54屆「好書大家讀」，入選2009年第1屆「豐子愷兒童圖畫書獎」全球華人43本好書之一。

每一個好消息對創作者來說都是一個肯定，但對創作者來說，勇於嘗試的心也是非常重要的，有沒有不一樣的說故事方式？下一本書能不能更好？圖和文有沒有更棒的關係？該如何表現圖畫的技巧？可以玩點不一樣的嗎？

繼《癩蝦蟆與變色龍》之後，《進城》就是在這樣的思忖下誕生的。

帶著《進城》去旅行

「我覺得，應該是《進城》帶著我們去旅行吧！」廖健宏看到標題後這麼說。曾經看過一個創作者的分享，圖畫書可以帶著創作者去旅行，那時想：怎麼可能呢？但，是貨真價實的感受，《進城》真的帶著廖健宏和我去了好多個城市旅行。

提到《進城》這本圖畫書，得從2010年的信誼幼兒文學獎頒獎典禮說起，在典禮上，信誼公告

了第一屆信誼圖畫書獎的消息，在得知消息時已經是四月中了，廖健宏決定去參加比賽試試看，但距離六月中旬的收件截止日，只剩大概四十五天左右了，如何能完成一本圖畫書呢？何況，連最基本的故事想法都沒有。

「我們常形容，當你有了一個新的想法，一個讓你快樂得差點飛起來的靈感，那種感覺就像神的手，伸入你的大腦撥動了一樣。」廖健宏這麼說。

原因在於，靈感很快來敲門了。

一個想法，從創作圖畫書起就有的想法，終於遇到了實踐的機會，將華人文學名著、民間故事融入圖畫書裡。而一開始是這麼想的，一對父子要進城，他們搭著火車，看著車窗外天空上雲的變化，演繹出一幅幅文學名著裡的作品。

「但，很快的，我們就否定了這樣的想法。」廖健宏這麼說。原因在於，這一部部的文學名著就像一顆顆古老的珍珠，把這些珍珠用一條新的線串起來，怎麼看都不對，很奇怪，所以想法又暫時被放下，如果找不到好的方法，這個故事勢必會被放棄，廖健宏和我正苦惱著該怎麼辦，這時靈感再一次來敲門。

古老的珍珠得用古老的線來串，不是嗎？於是「父子騎驢」的典故從腦海裡跳出來，搭上文學名著裡的人物又格外契合，故事在此落了定腳，接著是馬不停蹄的圖畫創作，由於是文學名著和民間故事，所以得搜集許多的參考資料，然後從人物造型到草圖，從草圖到分鏡，從分鏡到上墨色，就在短短的四十五天裡完成，感覺每天都處在瘋狂的創作中，而這其中還發生了一段有趣的小插曲。

在旅展裡買了一家墾丁民宿的住宿卷，由於只剩一星期就到期了，廖健宏和我陷入去與不去的兩難中，不去是白白浪費，去了的話，圖畫書創作來不及，該怎麼辦？最後，我們決定，就帶著工作去度假，結果三天兩夜的旅遊，通通關在民宿裡工作，拼命趕工畫草圖。民宿老闆還覺得很奇怪，來度假，為何都關在房間裡，沒出去玩？

在這樣焚膏繼晷的趕工下，終於如期完成了圖畫書，打包好郵寄後，也如期寄到了主辦單位。很

幸運的榮獲首屆信誼圖畫書獎圖畫書類的佳作獎，這年（2010年）的十二月，獎項在南京頒獎，《進城》同步出版繁體和簡體版，出版後，榮獲了第60梯次「好書大家讀」，隔年（2011年）榮獲第二屆豐子愷兒童圖畫書獎評審推薦創作獎，同年在北京頒獎，並榮獲行政院新聞局中小學生優良課外讀物推介，在2012年入選「中國幼兒基礎閱讀書目」百本作品之一，入圍2012年金蝶獎的台灣出版設計大獎圖文書類獎，並於2012年的台北國際書展童書專業論壇童書創作力——從個人創意到團隊合作，主講【一加一大於二，文與圖的對話】，同年在中國國家圖書館展出《進城》作品，同年九月獲邀浙江上虞【圖畫書裡的奇思妙想】講座分享，2013年獲邀到香港6場作品分享講座，2014年9月獲邀到上海浦東圖書館分享2場講座，以及到安徽合肥的校園進行5場分享。（圖8）

創作了《進城》後，或是領獎，或是分享，廖健宏和我因此去過了南京、北京、上海、上虞、合肥、香港，至此深刻體驗到，努力創作一本好圖畫書，圖畫書真的會帶著創作者一起去旅行的道理。

另外，提到《進城》的圖畫創作技巧，除了類似《小丑、兔子、魔術師》的黑白類剪影、版畫的效果外，當初的原圖上搭配上淡淡粉彩，後來在出版製作時，考量到畫面更單純性，就把粉彩的部分抽離了，只顯現出類版畫、剪影的黑白墨色效果，

其實對廖健宏來說，《進城》已經不是第一本以這樣的技法來創作，所以除了黑與白之外，他也時常想著，還有什麼樣的方式可以變化，可以嘗試，在新的嘗試下，有沒有可能，加入色彩，又可以保留自己的黑白識別度。

於是，《神探狗汪汪》就在這樣的思考下，誕生了。

神探，從日常的生活觀察開始

《神探狗汪汪》是2013年信誼幼兒文學獎圖畫書類佳作的得獎作品，當初創作這部圖畫書時，思考著：「有沒有可能把圖畫書的年齡段再往下拉一點，讓低幼年齡段的小小朋友也可以閱讀？」這樣的想法，反覆思考，醞釀了幾年，終於在一次的散步途中，靈感來敲門了。

「我們居住在都會公園附近，傍晚的散步對我們的生活來說，是一件非常重要的事，而《神探狗汪汪》的靈感，也是因為散步而生。」廖健宏這麼說。原因是：有一次我們夫婦去公園散步，見到一隻狗，脖子上有項圈，於是我們扮演起了「福爾摩斯」的辦案精神，先猜猜這隻狗是流浪狗嗎？然後再觀察一下，狗的腳上和身上的泥巴，還有嘴上咬著的球，答案呼之欲出，狗狗當然不是流浪狗，而牠還可能正跟主人在玩丟撿球的遊戲，球可能掉進過水塘。

果然，在步行到水塘邊的時候，泥地上殘留了許多的狗腳印，水塘裡有隻鴨媽媽正在帶著小鴨子悠閒的在水中滑水，《神探狗汪汪》的故事，由此而生，第一個念頭是：如果鴨媽媽的寶寶不見了，會發生什麼事呢？

當然是，找來神探狗汪汪幫忙。

如果翻開這本書，不難發現，廖健宏保留了一貫的黑色剪影風格，然後再加上《癩蝦蟆與變色龍》的豔麗色彩，讓孩子在閱讀這本書的時候，易於辨識，並從中學習到觀察的技巧，書中不但加入了互動的遊戲，還安排狗汪汪和刺蝟助手——花生米一起尋找小鴨子，隨著途中遇到的各個有趣角色，慢慢追蹤下去，如果細細閱讀，還不難從中發現許多大家所熟悉的童話人物角色，讓整個故事讀起來，更顯生動活潑。(圖9)

2014年，在《神探狗汪汪》出版後，也獲選為新加坡亞洲兒童讀物節(AFCC)插畫家畫廊(BIG)作品，入選2014年65屆「好書大家讀」，榮獲中小學生優良課外讀物推介，台灣文學館選書。

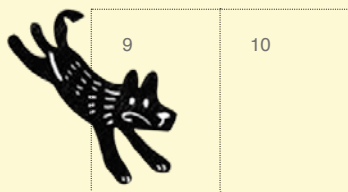
「也因為《神探狗汪汪》出版後，我們有更多機會到幼兒園去和小朋友分享這部作品。」廖健宏這麼說。從孩子的反應、表情和發亮的眼神，就可以知道他們有多喜歡這本書，這對廖健宏和我來說，就是最好的回饋。

尋找另一種可能

從2013年到2014年，廖健宏和我更嘗試著另外一種可能性的創作——兒童少年小說，《死神與男孩》系列書是在這樣的構思下，慢慢醞釀發酵，從前置的溝通到實際創作、出版成書，整套書大概運作了兩年時間，有別於圖畫書的創作，兒童少年小說，自然文字量會增加許多，圖畫的插畫量也一樣，不過因為是系列，另一個很棒的體會，創作者會和故事裡的角色一同生活很長一段時間，「彷彿每天都在和他們溝通。」當廖健宏這麼說的時候，是創作長篇故事，最好的寫照了。

而因為長時間相處，很自然也會和故事裡的角色培養出情感，不管是劇情或是插畫，也會越來越自然，最後像渾然天成，這是創作長篇故事迷人的地方。

死神與男孩系列，總共有十集，分別是：《黑西裝叔叔》(圖10)、《鉛筆盒裡的祕密》、《老鼠吃了一山》、《我要變成大富翁》、《公園裡的大怪獸》、《叫我第一名》、《王子不愛睡美人》、《正義超人不見了》、《科學怪人的太空衣》、《再見黑西裝叔叔》。整套書是針對生命教育(生命哲學)而創作，故事講述小男孩小光(主角)，因為單親家庭的關係，對父親特別依戀，但由於父親工作忙碌，無法抽出時間陪伴，小光逐漸出現偏差行為，直到一日父親接他

- 9 廖健宏 神探狗汪汪 2013
拼貼 黑色線 色鉛筆 壓克力顏料
58×21.5 cm
- 10 廖健宏 「黑西裝叔叔」書衣 2013
黑色鉛筆 電腦繪圖 開本 21×15 cm

下課，在車上因為父親忘記了和小光生日的約定，小光生氣的大吼：「我最討厭爸爸，希望永遠不要再見到你！」一個撞擊發生，在這場車禍裡，小光永遠失去了父親，而自己的眼睛同時失去看見色彩的能力，猶如陷入黑白的人生中，小男孩從幫助別人獲得力量，進而幫助自己，走出黑白人生，而發現自己仍然可以關愛別人，勇敢迎向生命。

「其實，在畫完這套系列的插圖，真的有一種脫胎換骨的感覺，因為圖量很大，整個系列下來，大概有四百多張圖。」廖健宏這麼說。不過，真的是個很棒的經驗，是不一樣的挑戰。

死神與男孩這個系列出版後，也獲得了一些肯定，《黑西裝叔叔》榮獲 2013 年「好書大家讀」的年度少年兒童讀物獎，次年也榮獲 2014 年第 38 屆金鼎獎，並同步受邀一些節目的採訪，到學校圖書館和小朋友、老師、故事媽媽分享，分享作品、分享創作、分享生活。

樂在生活，樂在創作

廖健宏和我是夫妻，從事創作到今年，已經邁入第十九個年頭，這一路走得跌跌撞撞，摸摸索索，遇到許多老師，碰到許多貴人，也有許多相互鼓勵的同行，「只能用一感恩一兩個字。」來道出心中的感謝。常常，我們聽到前輩老師們說：創

作是一條孤獨而漫長的路。其實一點都不假，但在這條長路上，只要樂在生活，因為生活會帶來許多靈感，而有了靈感後，要樂在創作，那孤獨的感覺似乎就會減少許多。

至於創作之路，廖健宏最後想分享的是：

莫忘初衷，永遠要記住創作第一本書的熱情，用創作第一本書的心去創作之後的每一本書，那麼《夢想》永遠會帶給你意想不到的結果。

(本文圖片提供：林秀穗提供)

小小圖書館

- 李民安（文）、廖健宏（圖）（2000）：銀毛與斑斑。台北市：三民書局。
- 王明心（文）、小料（圖）（2002）：無賴變王子。台北市：三民書局。
- 林秀穗（文）、廖健宏（圖）（2002）：稻草人。台北市：國語日報社。
- 何桂華（文）、廖健宏（圖）（2005）：司機爺爺。台北市：國語日報社。
- 林秀穗（故事）、廖健宏（繪圖）（2007）：小丑·兔子·魔術師。台北市：信誼基金出版社。
- 林良（文）、廖健宏（圖）（2005）：彩虹街。台北市：國語日報社。
- 王淑芬（文）、廖健宏（圖）（2010）：紅紅圓圓香香的。新北市：螢火蟲出版社。
- 管家琪（文）、廖健宏（圖）（2015）：我要玩。台北市：幼獅文化。
- 林秀穗（文）、廖健宏（圖）（2008）：癩蝦蟆與變色龍。台北市：信誼基金出版社。
- 林秀穗（文）、廖健宏（圖）（2010）：進城。台北市：信誼基金出版社。
- 林秀穗（文）、廖健宏（圖）（2014）：神探狗汪汪。台北市：信誼基金出版社。
- 林秀穗（文）、廖健宏（圖）（2013）：黑西裝叔叔。台北市：幼獅文化。