

會說話的兒童畫

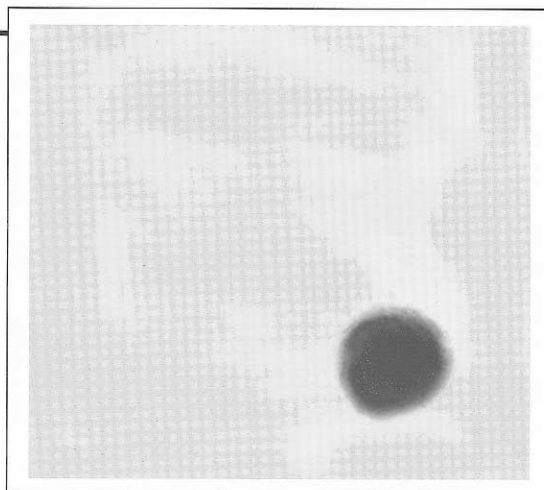
藝術創作者
陳璐茜

• 第一張畫

你可能忘了自己的第一張畫是什麼樣子了，但是或許你還保留著孩子的第一張畫。想想看，當他的小手能夠抓緊彩筆，畫出一條線或一個圈時，你當時興奮的心情，因為你開始可以藉著畫面分享孩子的想法。

孩子還不能用完整的句子來表達自己時，他已經擁有彩虹的顏色供做表現的工具。他在畫紙上創造的世界得到周圍的人們的注意將使他更樂於畫畫，他知道人們可以從自己的畫裡瞭解他想說的話。希望得到認同與瞭解，便是幼兒創作的開端，同時他也讓自我意識向外在世界伸出探索的觸角。

孩子一張畫、二張畫、三張畫地畫下去，甚至每天都要畫十幾張時，父母開始產生了恐慌，不是害怕孩子得畫病，就是過多的畫如紙屑般充塞整個房子，更嚴重的是竟看不懂孩子在畫些什麼了。這樣的父母，最後可能束手無策，而把孩子推給才藝班。於是孩子從此只在外面的教室畫畫，不會再把房間弄髒了，父母也不用再為看不懂孩子的畫而煩惱，他們在尚未嘗試瞭解孩子的內心世界前，就把這個機會

■ 例圖一

丟給了別人，以為自己無法勝任，其實是逃避責任。

如果大人們也能回想一下自己的第一張畫

■ 例圖二

，或是孩子的第一張畫，並將心情拉回到最原始的創作喜悅，進而和孩子的世界之間架起溝通的橋，偶爾你也可以走進孩子的創作世界，享受沒有限制、束縛的想像樂趣。

小人兒正在看這座井裡有沒有水。

有時候，我們在看兒童畫時，有撞到牆的感覺，那是因為大人的思考方式過於僵硬，無法用柔軟的心情穿越孩子的想像世界。

後來，孩子又在金黃色的底色上畫了幾隻飛鳥，你不要以為鳥飛過了沙漠，因為孩子又放棄了那片金黃色是沙漠的念頭，現在它變成了一片金黃色的海，鳥群正飛向綠色小島，島上有個小人兒在揮手。

一張有限的畫紙，卻能延伸出無限的想像空間，畫裡的空間不斷的變動，變成完全不同的畫。

學習孩子善變的情緒和大膽的假設，有助於瞭解孩子的思考方式，也比較容易進入兒童畫的境界。

• 兒童畫裡的想像世界

看一張兒童畫，好比走進了一個異空間。那是一個用色彩和造型堆砌出來的新世界。

如果孩子是趴在地上畫的，畫紙可能隨著著色的先後轉圈圈，當我們在看畫時也不免要將頭左右擺動，甚至有想倒立著看畫的衝動。因為孩子們如此熱切的表現他們想像中的世界，我們也必須花點心思回溯他們創意的源頭。

在一大片金黃色的底色下方，畫了一個圓形的綠色塊（例圖一），你想這塊綠色可能是顆豆子，可是孩子會告訴你，那是狐狸的一個鼻孔，即使你們的答案不一樣，至少你們有了初步的溝通。接下來，孩子在綠色裡添了一個小人兒，孩子說這個鼻孔是沙漠上的一口井，

• 兒童畫裡的想像故事

除了畫面上表現出來的元素，還有很多是沒有被畫出來的，但仍是孩子想要說的，那便

■ 我的媽媽

現在我們來看看幾張兒童畫，作者周燁的爸爸、媽媽曾經上過我的課，也是我的好朋友，他們一家三口都非常喜歡創作，我稱他們家是「瘋子工廠」，永遠有用不完的點子，表現在作品裡，也常以手製繪本和其他家庭互相交流。

是兒童畫裡隱藏的故事。

白色的畫紙上，畫了一條弧形的地平線，在線的下方有一團筆跡混亂的黑色（例圖二），你一定看不懂這幅畫，也說不出這個故事吧！讓我給你一個線索，那絕不是一團黑色的毛線，但是和毛有一點關係。

孩子說那是一群睡在地洞裡的黑貓。

如果畫面的提示這麼簡單，我們必須靠想像力來說這個故事。

這群黑貓很愛睡，白天睡，晚上也睡，從來都不醒。有一天，一隻小老鼠跑過了地洞上方，突然地洞裡有兩隻眼睛亮了，一隻黑貓醒了。

■ 好多的花

■ 驕傲的鳥

一隻黑貓從地洞裡追了出來，追得小老鼠不停的跑，繞著地球的圈圈跑，每次一經過地洞，就引出一隻黑貓，直到最後地球上繞滿了追著小老鼠的黑貓。所有的黑貓都醒了，但是小老鼠卻暈了，牠一不小心掉進了地洞，黑貓們也都跟著追到了地洞裡，地洞裡恢復了一團黑，小老鼠和黑貓都睡著了，白天也睡，晚上也睡，從來都不醒。

故事從這個畫面開始也在這個畫面結束。

在平面的畫面裡加上時間的因素，畫面動起來了，故事也有了推進的方向。若將每個不同時間的畫面分別畫出來，成為一系列黑貓追著小老鼠的畫面。將從一隻到二隻、八隻、二十隻、四十隻、一百隻黑貓追著小老鼠的畫面，裝訂起來，就是一本有畫面、有故事的手製繪本。

孩子比較缺乏耐心，因此傾向用一張畫來說一個故事，或是多個故事。他可能會跟另一個人說那團黑色是隻愛畫畫的蜘蛛，那麼故事就永遠說不完了。

• 畫自己的畫

每個人從小都有塗鴉的勇氣，在受教育之後往往因為知道了太多的技巧而失去了原有的為了快樂而畫的勇氣，以致畫畫這件事變得不自然，畫不出自己的畫。

現代的兒童在接觸媒體影響之前，多還能保有自己的原創，可是到了跟隨流行、崇拜偶像的年齡（大約二、三歲就可能開始收集凱蒂貓），畫面上便充斥了偶像的圖形。

我會告訴喜歡畫漫畫造型的孩子：「要畫自己想出來的東西，小叮噹和皮卡丘都是

■ 混亂

周燁十歲，從小就愛畫畫，而且每天都要畫，創作使他豐盛的想像力有充足的發揮空間。

別人的畫。」

聽到這句話的孩子一時不知道該畫什麼，原因是他已經畫了很久的皮卡丘了，但是慢慢的，他會試著再重新找回認識皮卡丘之前的自己。

有很多大人來跟我學畫畫、寫故事。其實我沒有什麼可以教的，唯一的重點是鼓勵他們畫自己的畫，把成長過程中，限制潛能發展的框框——去除後，逐漸摸索出自己的原貌，畫自己的畫說自己的話，便能發展出具有個人風格的作品，不會有壓抑的痛苦或模倣的缺陷。

在畫畫前，我們可以先閉上眼睛，當視線遠離周圍熟悉的景物，進入完全的黑暗世界後，心的眼睛會在黑暗裡看，這時候，看到的不是實物的大象，而是想像中的大象、意識的大象、有新生命的大象。

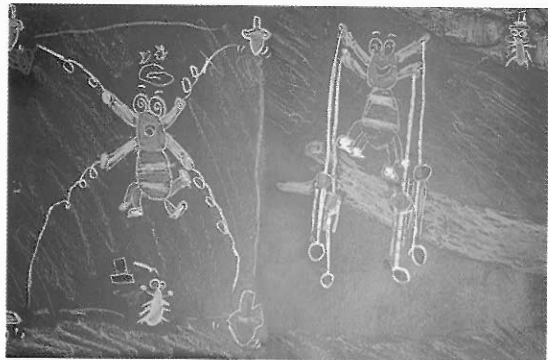
睜開眼睛後，便可以將剛才在黑暗裡看到的大象畫出來。誰說畫大象一定要到動物園呢？不論小孩或大人，在他們的想像世界裡都有一座動物園，身為園長的自己，就可以決定大象的鼻子有多長，長得伸到太空去，讓星星們玩溜滑梯；山豬的鼻孔也可以大到讓火車過山洞。

■ 看我的厲害

■ 毛毛蟲過河（周煒的第一本手製繪本）

■ 小蜘蛛和小毛（手製繪本插圖）

閉上眼睛之後，我們可以創造出只屬於自己的世界，因此我們當然可以忘記那些大家都在畫的偶像，將思考放在自己的畫上。

常有人在評斷畫的好壞時，用畫得像不像來做衡量標準，這無疑給孩子套上一個狹窄的牢籠，逼他去學習寫實的輪廓描述能力，而忽略了創作的原始慾望。在如此大的壓力下，使畫畫變得不再有趣，有大部分的孩子和大人就是在這樣的要求下，放棄了畫畫。

假如我們能試著回想第一張畫的喜悅，應該就不會苛求孩子或自己該畫什麼畫，重點是要畫得快樂。

• 「兒童畫」→「童畫」→「手製繪本」

一般來說兒童畫有純真、富想像力的特性，如果一個大人仍保有其天真的本性，並且有足夠的腦力和放鬆的心情，激發出豐沛的想像力，那麼他也可以來畫這樣不可思議的畫。

在日本就有童畫協會，由專業的兒童插畫家組成，他們為出版品畫，也為自己創作，他們的作品也是充滿了童趣和想像力，通稱「童畫」，有別於孩子畫的「兒童畫」。

不管是兒童畫還是童畫的趣味，是小孩或大人都可以欣賞的，也可以動手去做的，若能使畫畫成為家庭活動，進而結合文字，做出獨一無二的手製繪本，豈不是一項好玩的親子娛樂？

• 如何看有想像力的畫

究竟要用什麼樣的角度來看這些五顏六色？或是歪斜的臉？或是綠色的天？

看畫時，試著將自己的情緒解放，讓它們在色塊間散步、呼吸，漸漸的你可以感受到來自想像力和創造力的震撼。無論是長了腳的月亮或是四隻耳朵的兔子，都不會拒絕一個害羞的觀眾，但是如果你是一個否定想像世界的人，那麼畫裡的主角，可能會追到你的夢裡，直到你承認他們的存在為止。

也許你真的看不懂，你可以發問，但不要急著下任何評斷，因為想像力是無限的，它在畫面上自動變化、發展，給你需要的線索。多看幾眼，或許你有機會走進這個多采多姿的世界。說不定哪一天，你也可以說說這些畫裡的故事，因為你已經走進畫裡，和裡面的主角對話。