談兒童讀物的插画

雷驤

●「插畫家傾向」的萌芽

每位插畫家都能明確地意識到，他們從事插畫事業和他生命早歲也有密切的關係。正如生物學或病理學家，在抉擇研究路向上，都是在十三、四歲少年時代便已確定一樣。

二十年前「學友雜誌」向小讀者廣泛徵求漫畫，其中一道題，是一枝疾馳的箭矢，正射向一隻飛鳥，出題者希冀這隻鳥能在次一幅漫畫裏得以解救。十五歲的少年洪義男，設計了另一支相向、然而速度更強的箭矢，抵消了先前的那一支。這美妙的想像充滿人道精神並獲得完滿的解決。結果他在「學友」入圍……。

另外一些人也許是導因於其他的事情。（從純粹藝術的狂熱轉向插繪，也是很普遍的情形。）然而「學友」這份少年雜誌，一再被衆人提及，並被公認是某一程度的「播種者」，激勵了不少未來插畫家的熱情。

●成長和圓熟

這批未來的插畫家後來大部份考進相關的學校修業，有的忘却了少年時代的夢幻，而投身藝術、大衆傳播、美工設計、教育、或彫塑作業。有些人則專注於插畫、漫畫和藝徒生涯。

前者在學院的藝術訓練下，培養豐厚的造形、色彩能力；同時，正規而平靜的教育機會，使他們易於涉獵、並關心文學。這大大的促進了他們日後插繪表達的洞察力。

就「成長」而言，藝徒生活的優點是：能在想像和表達上，獲得有效的訓練。而因循某種模式的藝徒課程，能幫助沒有經驗的人立即工作，也將約限其未來較寬濶的發展。他們大多產生兩種情況：一是參與造型奇特的漫畫製作的藝徒——那幾乎完全沒有機會。另一種是參與某種與速寫造像接近的連環畫。那麼，他也將從實際的寫生速寫中，補足其基本能力。無論如何，藝徒出身的插畫家的工作能力，其圓熟和達練，比學院出身者似乎爲優。

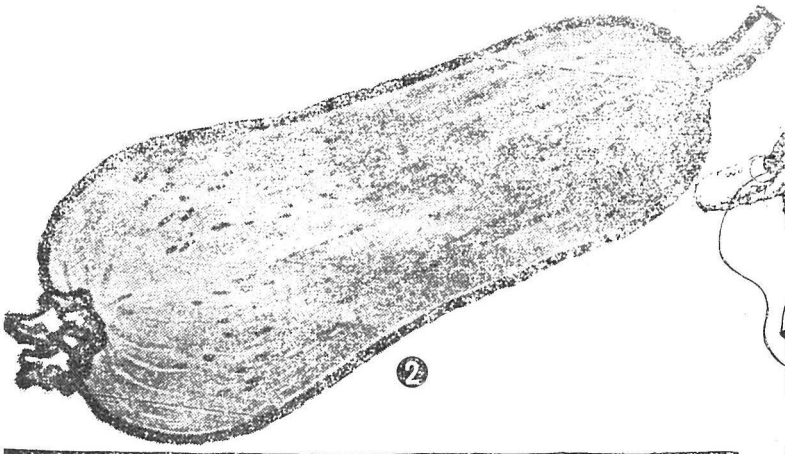
●值得檢討的現象

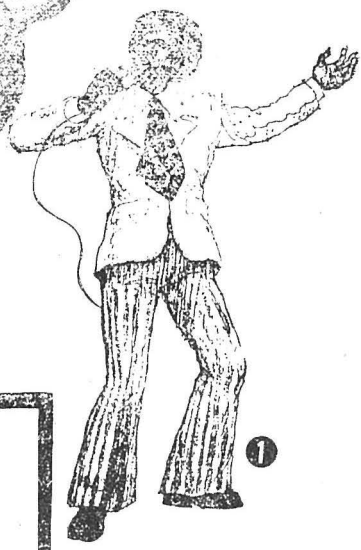
本地兒童文學的插畫風格，和相關文化的情形一樣，受到西洋和日本的影響，在實質上更有若干現象值得檢討。

□技巧一定的約限，使插畫表現留置在某種淺白的、裝飾和浮表的、僱從的層次上。

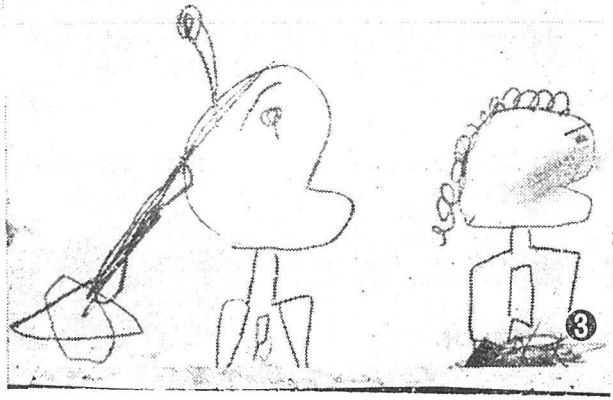
□紙張、裝幀和印刷品質的限制，使出版者和插畫家，往往考慮出品成效，採決其插畫的幅面和色彩。

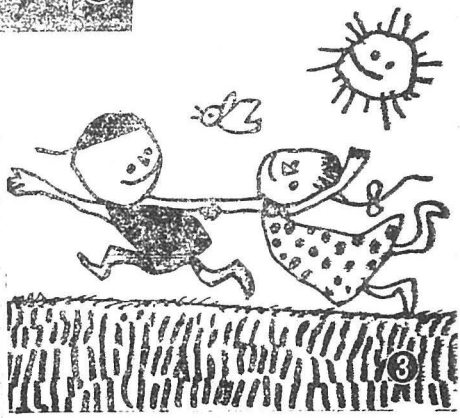
□插畫付酬偏低，使畫家們經常放棄某些甚有價值的表現，（諸如：精密的形式、超技的寫實主義、或任何繁複的繪製方式——銅版畫、噴刷、綉縷等等。）而形成使用方便、價廉的工具和方法的普遍風格。





上右：圖例一
上左：圖例二
左：圖例四
下右：圖例三右
下左：圖例三左





最近崛起的，技巧優異、潛力甚足的兒童文學插畫家，像（圖例一）呂游銘的「黃人、白人、黑人」有縝密結實的表現，以及（圖例二）蘇新田的「蔬菜」呈現簡捷俐落的風貌。當可配合今後兒童文學的發展和需要。

紙品、裝幀雖然仍沒有更多的類別，以供選擇，但是印刷原則上已可以達到要求——只要有稍寬的投資，和充裕的時限。

幾乎毫無改進的，是插繪付酬。

本地的兒童文學插畫家有兩種換取生活的方式：

其一是業餘性的兼作；（或許作品會傑出，但正常的狀況是：不能以專業的情形來要求。）要不然就是接受超量低酬的工作，以平衡所需要的生活條件。

有一些人說，他全部醒着的時候，都在趕畫稿子，使他經常推拒孩子的求抱。

「我們必得依酬計判出版人對插畫品質的要求，也依據它來工作。」

這是無可厚非底工業社會的定律。

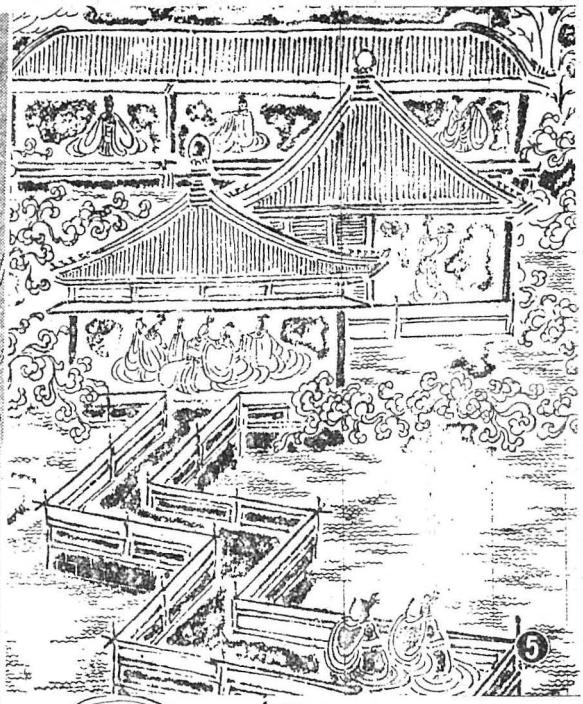
●體悟和嘗試

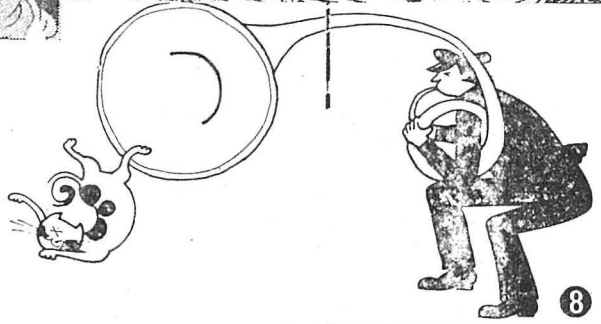
事實上，作兒童文學的插繪工作，最直接的也應當有：藝術的、文學的和生長學的知識。

從兒童繪畫去瞭解和認識不同年齡、生長背景、個別性格的孩子，可以切實掌握對兒童讀物插繪的感受和需要的傾向。

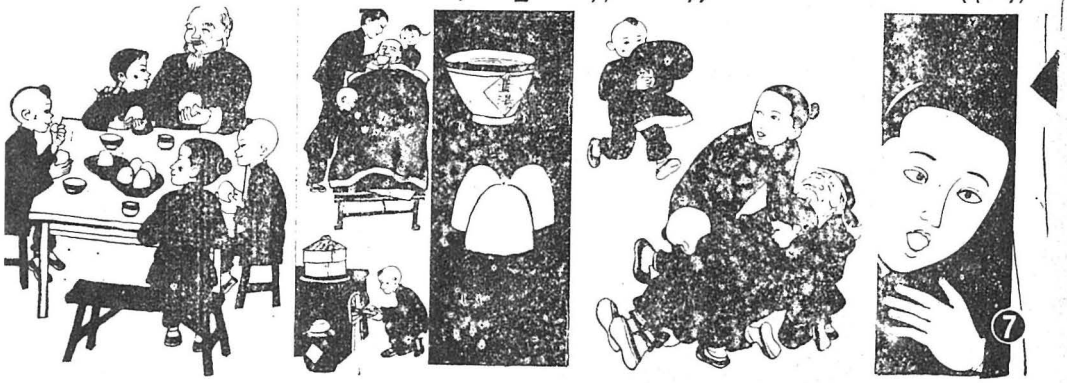
孩子們的繪畫，率直地投影出他們的感知和世界觀。

「最能表徵的卽是物象的人格化，」從事兒童文學插圖工作的劉宗銘說：「像加上頭髮的房子，會笑也會哭的太陽；……。我們可以從一隻懷孕大象的腹中，透視到睡眠狀態的小





上右：圖例五
上左：圖例六
右：圖例八
下：圖例七



象等等。這些被成人視爲荒誕的情狀，却在孩子的意識中，是被接納的事象，充滿享受。」從（圖例三）右邊是五歲女童雷光涵的自由畫，左邊是劉宗銘「妹妹的紅雨鞋」插繪局部，可以知道，運用對兒童畫的認識，插畫家拾回童心，不僅創作的想像和表達幅度增加，並且得到共鳴和感動的保證。

外國兒童書籍的插畫中，有不少反映着他們的傳統文化，諸如：宗教畫的、編織的、鑲嵌的、木刻的技法。

最近五年中，部份本地的兒童文學的插畫家，開始尋求我國原有的、傳統藝術技巧和風格，在尋求、吸收之後，我們更期待他們的蛻變，拓展自己的新風格，傳導民族文化的精神。

趙國宗的「錢鼠來了」。表現出傳統剪紙的效果，撲拙强烈。以老公公悄聲向老婆婆說話來表達也有特別的趣味。當然人物基本上還是趙國宗自己的造像法。（圖例四）

洪義男的「治水和治國」，是大禹的故事。那些插圖很容易令人想起漢磚的拓印，包括妃姬、舞樂人物的宮室構成，把帝紂極端享樂的生活和後面包涵的豪華意象，一起溶入這張完全墨色的圖繪裏。（圖例五）

奚淞的「神醫華陀」。它包含多重的傳統質素：技法上則是白描。樓下的人物組，形成一個易子而食的場面，舞姿般的張力，來自傳統戲劇。樓上兩手分執兵器和火把的武人，擺置角度像似傀儡劇裏的空間法。稍稍移位的屋頂，表現「毀家」的意象。然後火焰燒到下屋簷，進而連繫起這兩組戲劇，傳導了「兵禍連年，家破人亡」的文意。（圖例六）

在創新的嚐試裏，透過版面的特殊設計，也能獲得許多趣味。例如：

曾謀賢「梅村的老公公」。從右開始的每格畫面，連續表現下面的事情：一個投宿無門

的老公公，舉手敲陌生人家的門。和氣的女主人的臉，從門裏出現，但是她是吃驚的。因爲老公公已昏倒在門口。她和孩子合力抬他進屋。拿薑湯和饅頭來。灌完薑湯，老公公甦醒了。他們高興地圍坐在一塊兒吃饅頭。

這六格自由大小的畫面，有效地（包括激發小讀者的思考）表明一樁發展得甚快的、場景變換迅速的事件。這種設計的最佳理想，將可產生如電影的畫面語言。（圖例七）

（圖例八）陳永勝的「討厭山」，每幅插畫的底端，表明了講話者小花貓（右邊）和接受教訓的小貓小狗們（左邊）的表情，上邊是故事的演出。很像是螢光幕上的綜藝節目，導播把畫面予以分割；一部份是演出區；一部份是現場觀衆的反應鏡頭在這册書裏，統一在下端的位置，形成舞臺和臺下席位的空間關係。

●科學類插畫的困難

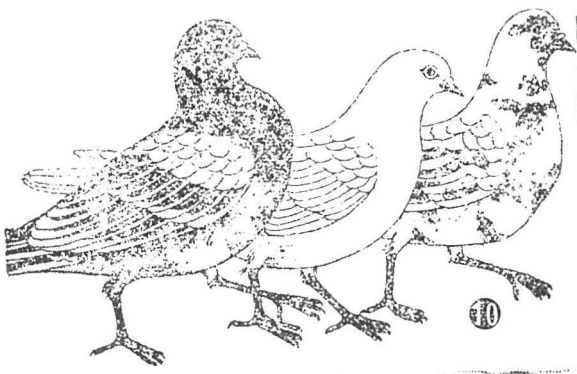
許多科學性質內容的兒童讀物，爲吸引兒童閱讀的興趣，往往以與他們切身有關的文學化形態出現。

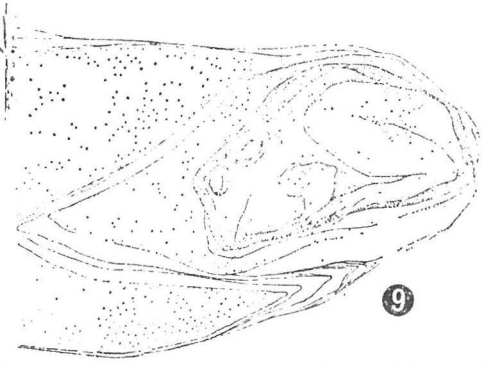
在國外，科學類插畫的完成，都經過繁複的過程。如果畫家要以動物爲題材，他必須用很長的一段時間去研讀資料，觀察和揣摩動物的生態。如果一個作家（可能是這一科目的研究家）在寫作的同時，也自己作畫，但必須經過藝術家的指導。因此，在下面，我們看到：

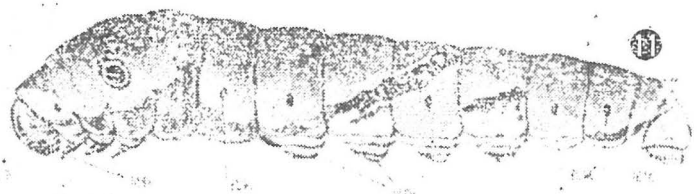
（圖例九）表明一隻多眠的蛙，在地層裏的情形。（插圖：Peter Parnall）。

（圖例十）是一位華裔的兒童插畫家 Tony Chen 關於鴿子的描寫。

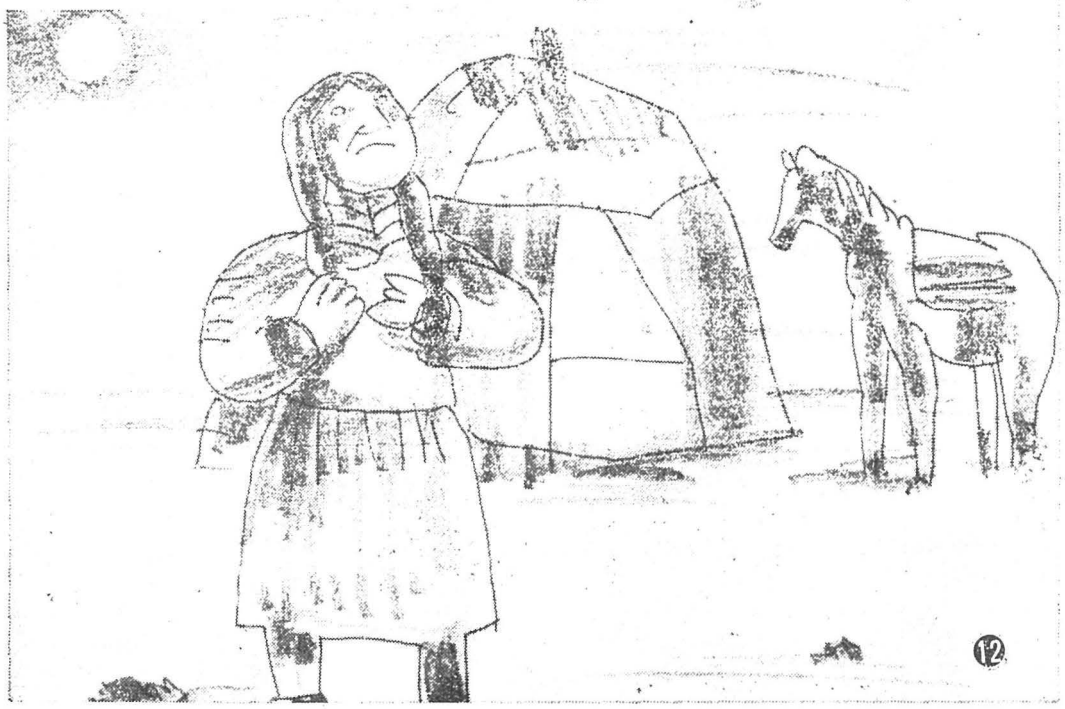
（圖例十一）是郭玉吉「蝴蝶」一書裏，關於幼蟲各部名稱的插圖。他自身是一位昆蟲的研究者，且是攝影家，又是一位優秀的昆蟲圖鑑畫家。如此才不易鑄成大錯，才能給兒童眞正有價值的眞實的知識。







上右…圖例九
上左…圖例十
右…圖例十一
下…圖例十二



科學類插畫的條件最主要的是正確明瞭，如果可能的話，加上一些趣味。但是在目前一般情形，做到正確已非易事。但願我們能要求從事這方面工作的插畫家能接受某種程度的科學訓練，以及圖學的訓練。

●檢示和展望

大部份城市家庭，開始留意孩子的中心生活，因此，兒童讀物越來越有需要，市場銷路自然看好，出版家最先了解這個事實，却以草率的翻譯和盜版外國豪華書供應國內市場，蔚成風氣，但是有識見的選購者日增，將抑止這項投機事業。

一項極富意義的研究，最近默默地展開，參加人士包括插圖家和教育、統計專家，針對卅年以來，我國兒童讀物插畫，加以分析和調查；兼且考慮並檢討出版界的起伏興衰，以及它的社會背景。其中有一個嚐試，是邀請國內十餘位插畫家，以獨自不同的風格，畫一相同的主題——包括一個孩童、一個動物、房屋和太陽。如（圖例十二——雷驤作品），然後在全省的城市、鄉村，做抽樣，探測孩子們的喜愛和傾向。相信這些資料公開以後，對國內兒童讀物插畫工作者的觀念，將有莫大的啓廸作用。

但是，我仍有理由憂慮，在目前這種低酬勞的情況下，會導致有才分、有潛力、並且適宜從事兒童讀物插圖工作的人裹足不前，改投他行。那麼，這個需要量愈來愈大的創造性行業，將於不久後呈現出青黃不接的現象。

對當前的插畫家們而言，在沒有合理報酬的經濟條件下，他們仍然懷着熱忱和理想，艱辛的畫下去，且不斷地求改進。支持他們的最大動力，是他們想給下一代一個更完善、更和諧、更富有樂趣的世界形像。