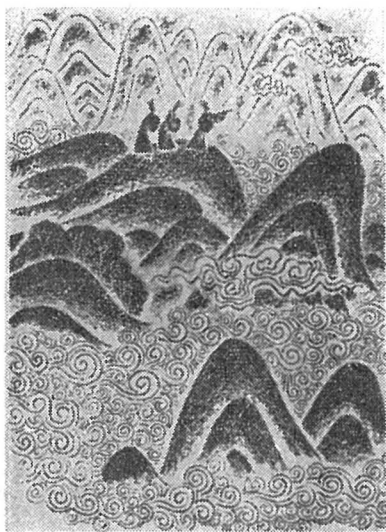

(一圖)

兒童的世界是夢幻而多彩的，其間充溢著人類原

始心性的自由、好奇與純真；任何人都有過這般童年時光。

兒童文學的特質就在嘗試把握住這個成長階段的心靈活動。同時插畫家也配合著作者的原意，用生動適宜的畫面來幫助識字不多，理解力還不夠的初級兒童；增加小讀者們閱讀的興趣和瞭解。

兒童文學大體說來可以類別為圖畫故事、童話、少年小說與童詩，主要是依著兒童成長年齡的差異而加以分類。原則上，對未識字的幼兒和低年級的兒童是以圖畫為主，文字為副——這階段幾乎是兒童文學插畫工作最重的一環；中年級圖文並重；高年級則以文字為主，插圖比較前兩者的話，份量就少了許多。

兒童文學插畫家的新世界

劉宗銘

這種分配，是依照兒童實際的需要和程度而訂定的。

所有兒童文學的插畫，最大的特色就在多樣形式的表現。插畫家本身投置在這片豐麗多彩的世界裏，他幾乎可以任意地使用各種材料和技法去表現：用銅版、蜡筆、水彩、色紙剪貼、剪紙、炭筆、木刻、紙彫、直接套色製版、攝影、圖片接合、腊染、壓克力顏料……

爲了能够適切地表現各種類型的兒童文學插圖，一位成功的插畫家必須靈巧的作各種適時的變換，嘗試不同風格的表現。

由台灣省政府教育廳兒童讀物編輯小組所編中華兒童叢書中，我們可以蒐列許多具有個性的插畫表現。

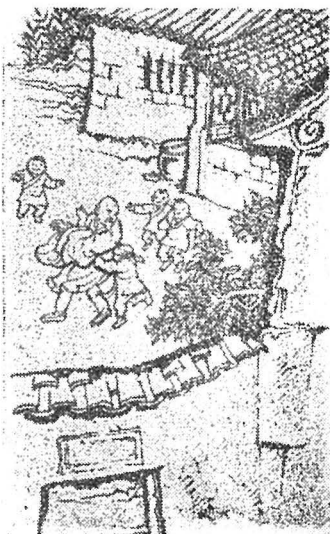
像「治水和治國」（揚宗珍文・洪義男圖）（圖一）

及「知行合一的王守仁」（蘇樺文・曾謀賢圖）（圖二）

都是極具中國傳統趣味的插畫。洪義男先生繪出中國山水特質的山、雲、海，他用線條鉤繪出綿延的山巒、卷曲飄浮的雲彩、類似雷紋的河水，由於曲線靈活的運用，整個畫面充滿了動的感覺。

「怪東西」（林武憲文・清剛・王碩圖）（圖三）

（）是一本爲中年級程度孩子們編寫的詩歌，共有二十首。書裏頭的插圖是利用紙彫的形式，經由光線的處

（圖二）

（圖三）

理再加以拍攝成照片，表現立體的效果非常突出，文圖相得益彰。

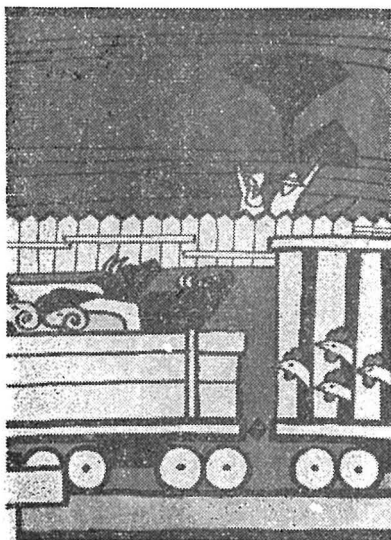
還有「老婆婆和黑猩猩」（蘇樺文·吳昊圖）

（圖四）這本書裏頭的插圖，散放著一股濃重的中國鄉土味道，吳昊先生以拿手的木版畫手法作插圖，畫面安排簡單，筆觸較為粗獷，經由套色處理以後，更能够吸引低年級兒童們閱讀的興致。

採用直接套色印刷製版是一種處理插畫的手法，運用這種方法可以使畫面突破線條的約束，呈現清新活潑的色彩效果。具備這種能力的插畫家，往往是對

（四圖）

（圖五）

於印刷製版和插畫極具經驗的能手，因為在編列指定套色的當時，就得預先顧及整個畫面的整體色彩效果

• 第二屆洪建全兒童文學創作獎童話作品「奇妙的紫貝殼」（簡宛文·曹俊彥圖）裏，共集錄了「海濶天空、月宮寶藏、乳牛的遭遇（圖五）、奇妙的紫貝殼」五篇。曹俊彥先生同時運用五種不同感覺的圖畫來表現，由於成功地運用套色製版，使得整本書的插

畫獲得統一的效果。

美國的一本兒童讀物「雨天的遊戲——兒童的創造性活動」(圖六)(Things To Do On A Rainy Day—Creative Activities For Children)裏頭的插畫是運用兒童實際生活的彩色照片，配合必須的畫面加強動作、表情，然後加繪背景及卡通人物、動物及裝飾花樣。

如此處理插畫更能够讓中、低年級的孩子們在現

Be as noisy as you can—but just for a little while. Then have a quiet. It's good to be quiet after you have a noisy.

(六圖)

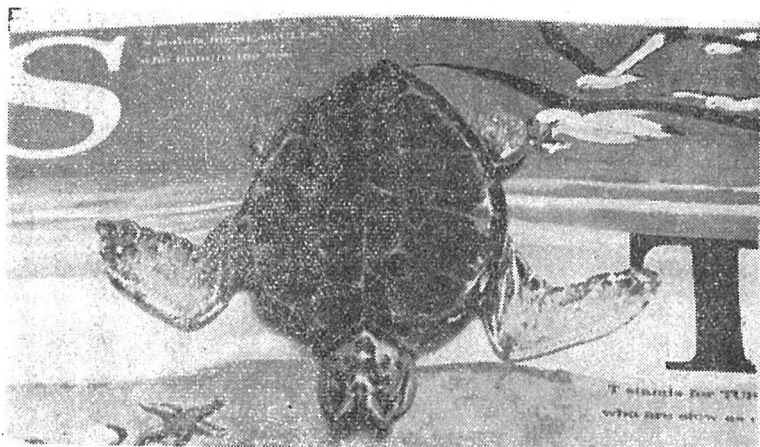
實和幻想交替的成長年齡中獲得極大的滿足。

另外類似「跳出來，字母」(圖七)(Pop-up, Animal-Alphabet Book)這種兒童書籍是使小孩子們在翻閱的時候，讓摺合在裏頁的插畫呈現突出紙面的立體效果。像翻開S與T英文字母這一面，摺合在裏頁的玳瑁就像一隻真正的玳瑁在紙面上爬行著。類似這種兒童書籍在我國兒童叢書中並不多見，大概是成本較一般兒童書來得高吧！

另一方面，對於想嘗試自己編寫故事，同時由自己繪作插畫的兒童文學工作者，我們是應該加以鼓勵的。因為在「自寫自畫」中，繪著者可以充分溶進自己的感情和趣味，把握住文字和圖面的適當安排。

「自寫自畫」的風氣在歐美兒童讀物界相當普遍：像繪著「琳達的小馬」的美國作家 C. W. Anderson 很喜愛馬，所以寫的、畫的也都是馬的故事。Robert McCloskey 爲了繪著「讓路給小鴨子」，他特別養了許多鴨子做活標本，加以細心的觀察作速寫，描繪。

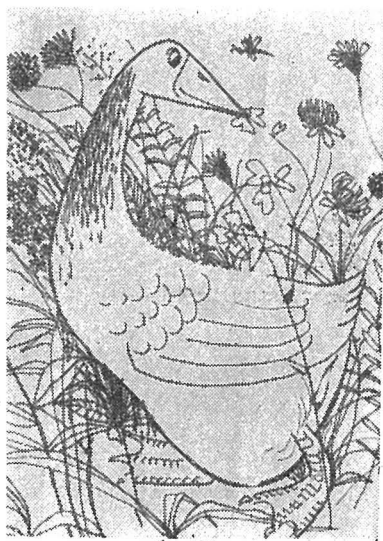
另外像繪著「傻鵝皮杜妮」(圖八)的 Roger Duvoisin，在美國國會圖書館編印的「兒童文學論

(七圖)

著索引」中就有專文談論他的幽默感、色感和他對於兒童的觀感。

其他一些更具權威性的兒童文學、插畫工作者，還有Dr. Seuss「烏龜大王亞特爾」，H. A. Rey「猴子喬治放風箏」，「猴子喬治上太空」，Lynd Ward「最大的熊」，Barbars Cooney「金嗓子和狐狸」，James Flora「聖誕袋鼠」，Roger Bradfield「提摩太的幻想」，英國的 Tancy Bran「船長的貓」，德國的 Wilfried Blecher

(八圖)

「文德林在那兒」，法國的 Francoise 「小驢兒秀秀」，Jean De Bruhoff 「象王巴巴爾」；他們對於「自寫自畫」的兒童文學工作，都獲得極高的成就。

在我國，嘗試「自寫自畫」的繪著者也不乏其人。

洪建全兒童文學創作獎的徵求，蒐列了幾位新作品的作品，由「書評書目社」出版發行：「妹妹在那裏？」（圖九）（劉宗銘作），「奇奇貓」（黃錦堂

（圖九）

作），「鳳凰與竹鷄」（陳永秀作），「外婆家」（文夢霞作），另外還有中華兒童叢書的「沒有媽媽的小羌」（劉興欽作），「蝴蝶」（郭玉吉作）等。

童心和愛心是兒童文學作家及插畫家所必備的。我們可以發覺在我國的兒童文學及插畫創作中，的確有許多位默默地為這片園地栽植的工作者：兒童文學作家如林良、林鍾隆、馬景賢、林學禮、華景疆諸位先生……林海音、潘人木、潘琦君、華霞菱、王蓉子、嚴友梅……諸位女士；插畫家如趙國宗（兒童詩集。燈的插圖）（圖十），鄭明進（小鯨游大海）

（十圖）

(圖十一) 夏祖明、馮鍾睿、高山嵐、張國雄、江義輝、唐圖、陳東、沈鎧、呂游銘、林友竹、陳壽美、徐秀美、周春江、張悅珍、王庭琰……等。

爲了讓孩子們對圖畫有強烈的感受，由插畫上直接體會故事的情節，插畫家所要做的，就是充實自己生活的體驗，用心靈去領會、分析、探討中外兒童讀物及插畫；在心性上亦如學童的好奇，能多細心地觀察事物，再作描述。

兒童讀物工作者能够在他們的工作中發現文學、藝術、科學與教育的新天地，寫作、設計、編輯、印刷、批評和理論，都值得我們去探討、研究、嘗試和追尋。對於兒童文學作家、插畫家來說，這是一片多彩豐碩的樂園，屬於投置其間才能由內心裏體味到的新世界。

(一十圖)