談

「本繪」的本日

◀ 家畫插的出傑位幾紹介並 ▶

鄭明進

最近幾年來在國內兒童讀物出版界的努力推展中，不只對中小學生提供了不少好的讀物，更可喜的是有些出版公司，進一步地關心年幼的兒童所需要的圖畫爲主，文字爲副的圖畫書之出版。

筆者十幾年來不只參與兒童讀物的插畫工作，也積極的收藏研究世界各國的兒童讀物，特別是對於國外的優良幼兒圖畫書之收藏有濃厚的嗜好，如今手上已有五百多本世界各國的原版圖畫書，其中包括歐美與日本等，這些成爲我實際的參與插畫工作及研究世界各國插畫的珍貴資料。

爲了關心幼兒圖畫書的讀者與出版界的朋友，我願藉此機會介紹鄰近的日本近年來在「繪本」（指我們的圖畫書）方面的出版情形及幾位優秀的插畫家、幾本繪本，相信對各位在瞭解他們的出版與作家的成果有更深入的認識。

日本「繪本」之發展

要談繪本，得先從日本最早的兒童雜誌之出版說起。日本最早期的兒童雜誌是在一八七七——八六年（明治十年代）才見出版，到了一八九七年之後，兒童雜誌才漸漸脫離了以廣泛的少年爲對象之雜誌，而進入「男女別」及「年齡別」之出版。例如博物館的「幼年畫報」、實業之日本社的「幼年之友」就是其代表。一九一二年——三年（明治末年到大正初）中西屋出版了單行本「日本一的畫噺」全三十五册叢書，這可能就是日本最古老的繪本。到了一九一八年日本的文學界掀起了童話、童謠運動，帶來新的轉機，在繪本式雜誌方面有「子供之友」（兒童之友）「子供之國」等相繼創刊。

由於這些雜誌的出版引起了不少日本當代畫家的重視插畫工作，如初山滋、武井武雄等名畫家都是當時培養出來的好手。

在兒童文學興起的熱潮中，一九三六年（昭和十一年）「講談社的繪本」之發行可說是黃金時代的來臨。爲了出版理想的繪本，該社不惜成本與人力，以大手筆、大經費動員了日本當代第一流的畫家，大膽地出版了『講談社的繪本叢書』共二百零三册，內容包括：童話、童謠、史地、科學、藝術等。版本也固定爲長二十六公分，寬十二公分，全書六十四頁全部

「八郎」封面（文・介隆藤齊（圖）・一郎二平瀧）

到會影響後來日本繪本的版本與型式之固定化。

戰後革新繪本的出現

隨着二次世界大戰的爆發和日本的戰敗，給日本帶來紙張供應之不足，繪本和兒童雜誌都遭到停刊的命運，一直到了戰後大約在一九五一——二年才再度興起。

其中最值得重視的是岩波書店的繪本型「岩波兒童叢書」之出版。一九五三年，「小黑歷險記」、「小房子」、「愛花的牛」等世界兒童名著之直接翻譯本（類似國語日報之世界兒童文學名著）相繼出版。這些叢書之特點是保持原作的文筆，採用原書的插畫，這一項出版繪本的實現，給日本出版界帶來很大的啓示，特別是在插畫方面，畫面的作風大膽、明快、注意到留空白的效果，版本也打破了過去的繪本型式。

「八郎」插畫之一

彩色精印，等於三十二面的跨頁大畫面，充分發揮了繪本的視覺效果。這一項劃時代的出版沒想

岩波書店除了翻譯之外，接着也起用日本的作家和畫家製作了大型創作繪本：例如「國王和九個兄弟」是由專門研究我國民間故事的權威——君島久子譯，赤羽末吉繪圖。「公鷄的願望」——油野誠一・圖文，以美麗輕快的畫面，展開了公鷄一家人嚮往天空的夢幻故事，充滿了飛的冒險精神。「鐵孩子卡拿稀魯」是由出自琉球的版畫家描寫琉球島上古來傳授下來的民間故事，很富民族風貌。

「第一次上街買東西」封面（筒井頼子／林明子・圖）

一九五六年，福音館書店更上一層樓以自由的型態出版了嶄新風格的月刊繪本「兒童之友」（後來又有「幼兒版兒童之友」及「科學之友」相繼出現），每月用平裝本的型式出版一本單行本，然後經過販賣的情況，再決定出版精裝本。就我手上的幾本當於日本民族風格的「浦島太郎」、「桃太郎」及「八郎」等都是很够水準的繪本。特別是「八郎」（齊藤隆介・文／瀧平二郎・圖），取材日本古時候流傳在秋田地方的民間故事；話說山上住了一個巨人，名叫八郎，體格高大，有一棵大樹那麼高。有一天在海邊聽到一個小孩在哭泣，八郎用大手掌把小孩放在手心上一問，才知每年都有一次大海嘯會淹沒這個村子。八郎聽了就下決心，用盡力氣揹起了一座山，把它投入大海，想不到激起了海的脾氣海浪更兇，八郎此刻爲了保護村民走進了大海想用雙手推走海浪，大聲喊着：「我生來就是要來幫助別人的」！如此走進海中，終於被大海湮沒。村子裏的人再也看不到八郎……。這本繪本採用剪紙版畫的表現，把豪放的八郎之性格充分的表達無遺，令人看了感動不已。

「第一次上街買東西」插畫之一

我們再看福音館書店的一

本極富於生活感情的創作繪本「第一次上街買東西」（筒井賴子・作／林明子・畫）內文如下：

有一天，媽媽說：「小惠啊！妳會不會自己一個人上街買東西啊？」

「我一個人？」

小惠高興得跳起來。

她從來沒有機會自己單獨上街去買東西。

「弟弟喝的牛奶已經沒了，媽媽現在好忙，妳能自己一個人去嗎？」

「好啊！小惠已經五歲了。」

小惠和媽媽約定了兩件事，第一要小心來來往往的車子，第二要記得找錢回來。

小惠從媽媽的手上拿了錢緊緊的握在手上，走出了自己的家。

小惠邊唱歌邊走着，忽然聽到ㄐㄧㄉㄐㄧㄉㄐㄧㄉㄐㄧㄉ的聲音，是腳踏車開過來。

小惠嚇了一跳，把身子一縮，緊靠着牆壁讓，腳踏車先過去。

過了一會兒他碰到了好朋友小毛。

「你要到那兒去啊？」

「去買東西，我媽媽要我去買牛奶呀！」

「嘿?!」小毛眼睛瞪得大大的好像好驚訝！

「自己一個人？」「是啊」「嘿？」小毛好像覺得很驚奇。

走到了一個斜坡，斜坡上有家小商店，是小惠和媽媽上公園時，時常走過的地方。

「好啊！跑快點兒吧！」

小惠自己喊着，叫自己跑快。

哇！摔了一跤！

太匆忙碰到了小石頭，才摔跤了！

手上的銅幣ㄍㄜㄅㄨㄨㄥ滾在地上。

這時候，小惠很擔心自己的錢，馬上爬起來。

一個銅幣掉在路旁，

「還有一個滾到那兒去啊?!」

找了又找，

在草叢旁邊有亮亮的東西，

哇！又找到了兩個銅幣，

小惠很勇敢的向前走。

店裏看不見一個人，

小惠深深的吸了一口氣，

然後叫了一聲：「買牛奶喔！」

心裏想着要喊大聲點兒，可是叫出來的聲音還是太小了

。

誰也沒出來。

她再深深的吸了一口氣「買牛奶喔！」又叫了一聲，可是這個時候忽然有部計程車剛好開過去，把小惠的聲音壓了下去。

店裏還是沒人出來。

「賣五隻！」不知是誰叫了一聲。

回頭一看，有個戴眼鏡的叔叔站在那兒。

他又大聲的喊：「買香煙喔！」

在店後頭的老婆婆一邊在圍裙上擦擦手一邊走了出來。

「哈！買香煙嗎！」

從老婆婆手上接了香煙之後，戴黑眼鏡的叔叔走掉了。

小惠心急着說：「喂！」

這時候來了一個長得胖胖的婆婆說着：「請給我兩個麵包！」把小惠擠到一旁去。

長得胖胖的婆婆嘴裏ㄐㄧㄉㄨㄤㄨㄉㄨ的不知講了些什麼話，拿着麵包走了。

店門前又剩下小惠一個人。

「買牛奶啊！」

突然喊出了最大的聲音，連小惠自己都嚇了一跳。

此刻店裏的老婆婆和小惠的眼光對上了。心裏跳動了一下眼睛也閃了一下。

「唉啊！小小可愛的客人。」

「沒注意到妳，真對不起啊！」

老婆婆重複的說了幾次對不起的話。

小惠這一下才放下心，突然眼淚從眼裏掉了下來。

小惠把握在手心裏暖暖的銅幣交給了婆婆，手上一拿到大瓶牛奶就往外跑。

「等等啊！」

老婆婆，從後頭追着去，

「找錢給妳喔！小妹妹，喂！十塊錢的銅幣兩個。好好兒的拿着喔！要交給媽媽喔！」

老婆婆說着就找給了小惠。

這個時候媽媽抱着小弟揮着手，在斜坡下面等着她。

出版繪本變成百花齊放

一九七〇年除了前面介紹的幾家出版商之外如至光社、童心社、岩崎書店、偕成社、學習研究社、銀河社、富山房、ポプラ社、すばる書房、理論社、フレーベル館等出版社都爭先恐後的，積極的出版富於民族性的「創作繪本」「科學班的智識繪本」及「翻譯繪本」，眞是變成百花齊放的情況，其中最令我注目的是富

於民族風格，具有豪放表現或東方情調的「創作繪本」。這種新的創作路線不只在日本國內的市場上打開了一條販賣上昇的好現象，有幾家出版的繪本在國際兒童讀物展中也獲得極高評價。下面介紹的是日戰本後在國際兒童讀物展中得獎的幾位畫家及他們的作品：

獲國際獎的繪本作家

・瀨川康男——以他畫的「神奇的巨筍」（原名ふしぎなたけのこ文・松野正子・福音館書店出版）參加了一九六七年捷克的國際繪本原畫展（Biennale of Illustnations Buatislava 67 Gnand Pnix）獲得首獎。此繪本以民間的口語化描寫山上的小男兒「太郎」在森林中採竹筍，他無意中把上衣掛在筍上時，那枝筍子忽然奇妙的往上長、長、長到天空……。

瀨川康男・文圖「神奇的巨筍」（松野正子文）封面

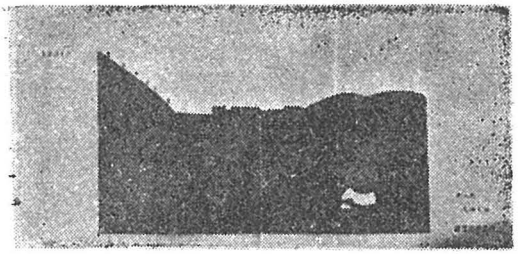
故事的展開再配上富於日本東方水墨式豪放的畫面，一頁一頁又像畫卷式的展現在孩子們的眼前，是本給人樂觀、豪放、有生命感令人拍手叫好的圖畫書。

・谷內こうた——所繪「夏天的早晨」（原名「なつのあさ」圖・文谷內こうた，至光社出版）在一九七二年的意大利國際繪本展獲得了大獎。

此書乍看時構圖單色，色彩以青綠和米黃爲主，令人有一股東方人寧靜之美感。內容是描寫一個小孩兒在清晨，草兒與小路都還帶着睡意之時，就騎着單車越過田野，爬過山坡，一心一意趕路，只爲了坐在山頂上，看着一列火車駛過。他的身邊不管何時，總是響著「ㄉㄚˋㄉㄚˋ、ㄒㄧˋ、ㄒㄧˋ……

谷內こうた文圖「夏天的早晨」封面

」的車聲，他甚至於回家路途上把遠處的一排房子也看成一列火車，往天上一看雲彩間也出現了一道道軌道，回到家之後，他用蠟筆畫了一列火車，晚上他做了一個坐着火車飛上天的夢……。



谷內的作品被選爲大獎的理由是——單純樸素中具有細膩的創意和表現，明快的編輯技巧和第一流的製版、印刷技術也是此書獲得大獎的因素。他的繪本「那是什麼聲」和「我的娃娃」又在一九七二和一九七五的兩次展出中獲得意大利國際繪本展的第二獎。

・安野光雅——所創作的「あいうえ的書」是以日本最基本的字母，從「あ」到「ん」的五十個音，每頁一字配上另一頁富於獨特的、機智的、幽默的插畫引發了讀者到不可思議的世界。此繪本與參加一九七七年捷克國際繪本展時獲得了第二獎(Golden Apple)。他的另外一本繪本「ABCの本」頗類似前面之繪畫手法，用木片加工的造形，把ABC……編成一本繪本，此書不只被選爲日本第二十五屆藝術選獎文部大臣新人賞。也被波士頓「GLOBE」誌選爲圖書獎得到了The Boston Globe-Honn Book Award。

「ABC的本」封面（安野光雅作）

「あいうえお的書」封面（安野光雅作）

編者按：「本文作者鄭明進先生插畫展（國內第一個以兒童讀物插畫舉開個人畫展）將於四月四日——十三日在臺北「春之藝廊」展出，歡迎本刊讀者前往參觀。」