

永恆的鄉土童趣圖像

圖畫作家洪義男作品討論會

主辦單位：中華民國兒童文學學會

合辦單位：財團法人國語日報社

贊助單位：財團法人國家文化藝術基金會

永恆的鄉土童趣圖像——圖畫作家洪義男作品討論會

活動地點：國語日報社五樓第一會議室(台北市福州街2號5F)

活動流程表：

101年12月2日(星期日)		
10:00~10:50	《台灣童書插畫奇才洪義男》新書發表	主持人：楊茂秀 來賓：洪義男家屬、洪文瓊、藍孟祥
11:00~12:00	專題演講：洪義男創作的人文精神	主持人：楊茂秀 演講人：洪文瓊
午休		
13:30~14:20	圖畫書主題報告 陳玉金：民俗·草根·鄉土情——談洪義男的鄉土圖畫書 李公元：向天外天畫壇高手致敬～賞析洪義男童書插畫的人物表現	主持&討論人：林文寶 發表人：陳玉金、李公元
14:30~15:20	漫畫主題報告 洪德麟：洪義男漫畫作品賞析 王金選：談洪義男漫畫的造型美感與表現技法	主持人：趙國宗 發表人：洪德麟、王金選
15:30~16:30	洪義男作品創作與出版座談會	主持人：曹俊彥 引言人：陳兩嵐、黃惠鈴、黃莉貞(依筆劃順序排列)

優游漫畫、插圖書、圖畫書創作

——心懷感恩、精進不懈的童書插畫奇才洪義男

洪文瓊 2012.12.2

一、緣起

二、洪義男的成書作品類別整體觀察

1. 洪義男成書作品依年代分析觀察。
2. 洪義男成書作品依類別分析觀察。

三、洪義男畫作特色

1. 線條流暢，粗細、黑白、色線非常多樣。
2. 造形：人物、動植物、景物等造形變化多。
3. 圖像敘事性強：主角人物的動作表情充滿童趣、幽默，訊息傳達性強，充分顯示出洪義男的編劇能力。
4. 媒材、技法多元：洪義男的創作不偏愛使用某一種媒材或技法，使用的媒材技法十分多元。
5. 不定於一種風格：或出於求新求變的自我挑戰個性，或出於適應生存的需要，洪義男在創作上不使自己定於一種風格。

四、洪義男的「師」承

1. 中外名家。
2. 電影。
3. 工具書、國外童書、藝術收藏品。
4. 實地觀察。

五、洪義男的創作理念

1. 心懷感恩。
2. 考慮兒童讀者能理解。
3. 多觀摩多感受。
4. 媒材、風格盡量配合作品內容作考量。
5. 人物造形盡量與該作品內容的時代與文化背景一致。
6. 不使自己定型於某一風格樣式、勇於接受挑戰。

六、結語

1. 從成書的作品加上單篇未成書的作品來說，洪義男可說是著作等身，童書插畫界少有人可出其右。
2. 就童書來說，不外漫畫、插圖書、圖畫書三種類型，這三種類型的創作，不論質與量洪義男都表現相當傑出。他是台灣由漫畫界跨入童書插畫最成功的代表人物，也是童書插畫界榮獲金鼎獎，又榮獲漫畫終身成就獎的唯一一人物，可說是名副其實的「三棲達人」。
3. 洪義男自稱是甘草型的人物，只要有人要他畫，他什麼都接，不會畫就自己解決。洪義男心懷感恩從事創作，媒材、風格力求配合作品內容，作品更是要考慮兒童讀者能否理解，洪義男如此的創作理念，可說為童書創作提供「心中有作者、心中有讀者」最好的典範，即他的創作，同時表現出「宅心仁厚」的另一面。
4. 洪義男終生創作，精進不懈。他一直不使自己定位於一種風格，他的線條、造形、媒材、技法的多樣性與變化，正是彰顯他個人的風格。
5. 他在台灣童書出版和創作環境欠佳下，不求聞達，追求不受束縛的非上班族的自由創作，持續到往生。背後的動力即是他那顆感恩的心，感恩人家給他創作機會，感恩太太（台灣阿信）給他支持。以只有小學學歷，非藝術科班出身，也未曾另外拜師學藝，能有如是非凡表現，堪稱台灣童書插畫奇才。

民俗·草根·鄉土情——談洪義男的鄉土圖畫書

陳玉金

摘要：

在洪義男的出版目錄中，圖畫書並非最多的一類。而從早期的漫畫創作，轉型到參與童書創作，透過他的多本圖畫書，可以看到融合漫畫技法和民間藝術底蘊進入圖畫書，提供給讀者完整與充滿鄉土印象的視覺經驗。

檢視洪義男的圖畫書，從1975年為的《我來說你來猜》（林武憲詩、台灣省府教育廳出版）繪製插圖開始，至2010年的《茶香入夢》（溫文相著，桃園縣文化局出版）期間陸續出版作品中，有許多圍繞著臺灣的民間故事、民俗節日、環境保護、臺灣物產等鄉土圖畫書令人印象深刻。

由於洪義男多數的圖畫書都是和文字作者搭配，而在許多以鄉土圖畫書中，都能找到他充分發揮插畫：「協助故事建立場景」、「將人物具象化」、「支援強化文字」、「提供不同視點」、「提供有趣的背景和事物」、「擴大發展情節」以及「製造氣氛」等功能的例證。

除了來自民間藝術的薰陶，和對漫畫的喜愛和創作，以及後期自己勤於蒐集資料自我學習，洪義男在出書前的準備工作也很充分，他曾在《'85兒童圖畫書原作展》的畫集裡提及在為《快樂是什麼》（林煥彰著、晶音有限公司出版）畫圖之前，親自跑一趟故事的場景，「試著用『親臨現場』來創作一本土味的圖畫書而讓這些看得到、聞得到、摸得到透過拍照、寫生、觀察，很真實的呈現在兒童面前。」可見洪義男強調「寫實」的重要性。

觀看洪義男在三十五年中累積的鄉土圖畫書，他以自身所處背景，呈現說明性較強的民間繪畫風格，在臺灣逐漸接受以西方美學為主流的脈絡中，更能真切傳達草根性濃厚的鄉土情和美學風格，在兒童讀物插畫發展脈絡中也顯得更為珍貴。

圖畫書書目：

- 心岱文、洪義男圖。《水筆仔》。台北市：皇冠出版社。1985.4。
- 王金選文、洪義男圖。《指甲花》。台北市：信誼基金出版社。1994.4。
- 李惠絨文、洪義男圖。《第一次環島旅行》。台北市：小魯文化，1996.5。
- 李潼文、洪義男圖。《獨臂猴王》。台北市：行政院農業委員會。1988.6。
- 沙永玲文、洪義男圖。《日月潭》。台北市：小魯文化股份有限公司，2009.7。
- 林良文、洪義男圖。《端午節》。台北市：世界華文教育協進會。1979.10。
- 林武憲文、洪義男圖。《十二月水果歌》。台北市：國語日報出版社。1992.6。
- 林淑玫文、洪義男圖。《咪咪·古厝·魚》。台北市：聯經出版股份有限公司。2006.1。

- 林煥彰文、洪義男圖。《快樂是什麼》。台北市：晶音有限公司，1984.12。
- 洪義男文、圖。《女兒泉》。台北市：皇冠出版社。1985.4。
- 馬景賢文、洪義男圖。《小山屋》。台北市：國語日報出版社。1987.7。
- 馬景賢文、洪義男圖。《花生真好》。台北市：行政院農業委員會。1997.9。
- 陳昇群文、洪義男圖。《小鎮的搶孤手》。台北市：國語日報出版社。2000.2。
- 溫文相文、洪義男圖。《茶香入夢》。桃園縣：文化局，2010.9。
- 鄭惠英文、洪義男圖。《小矮人》。台北市：信誼基金出版社。1984.10。
- 謝武彰文、洪義男圖。《甘蔗的滋味》。台北市：青林國際出版股份有限公司。2006.8。
- 謝武彰編著、洪義男圖。《杏仁茶》。台北市：臺灣麥克股份有限公司。1997.9。

參考書目：

- 鄭明進等著、施政廷主編。《認識兒童圖畫書插畫》。台北市：天衛文化圖書有限公司，1996.11。
- 財團法人佛教慈恩育幼基金會承辦。《'85 兒童圖畫書原作展》，高雄縣：慈恩出版社，1985.4。

向天外天畫壇高手致敬 ~賞析洪義男童書插畫的人物表現

分享者：李公元

前言

洪義男老師，一位值得讓人敬重與崇拜的台灣童書插畫家，不但因為他的為人熱心、客氣與質樸，更因為他認真投入於童書插畫創作既深入又長遠，作品豐富又精采，如果從早期漫畫創作算起，創作期長達 50 年(1961 年~2011 年¹)，作品數量更多達二百多本²，足以堪稱台灣童書插畫界的傑出典範！

很感謝洪老師帶給我們豐富的視覺養分，以及樹立一種美好的人格形象。本次很榮幸受邀分享洪老師作品，僅將個人對洪老師童書插畫中人物表現的一些觀察，做一次小小的賞析分享，其中或有大膽的推論或不週全的地方，尚請各方先進多加指正。

以下僅將分享內容做大綱呈現：

一、從中國古典到台灣本土

1. 中國古典故事的創作，典雅、講究、氛圍迷人
2. 台灣本土題材的創作，溫馨、懷舊、回味無窮
3. 庶民生活的百態細節，用心觀察與描繪
4. 孩童生活的各種面向，豐富呈現與生動

二、從俊男美女到甘草人物

5. 人物臉蛋比例的美麗與秀緻
6. 人物表情的逗趣與氣氛營造
7. 人物動作的誇張與肢體細膩
8. 人物服飾的講究與場景營造

三、從豐富筆觸到簡單線條

1. 仿漢磚拓畫的筆觸
2. 獨創畫風的乾筆插法
3. 輪廓線外的筆觸與發抖線
4. 從繁到簡的線條與構圖

四、從多元創作展現創意與精采

5. 同一題材多次不同的描繪表現
6. 同一本書多種不同的畫風呈現
7. 漫畫、插畫、圖畫書的創作全才
8. 童書插畫創作的最高境界

¹ 參閱《兒童文學家》第 47 期「洪義男紀念專刊」，P54~P63，洪義男著作年表第一筆為 1961 年出版的《武林城》漫畫，至洪老師過世 2011 年為止，尚有出版物出版，故創作期長達 50 年。

² 依照洪文瓊老師於 2012.01.07「洪義男紀念展百日追思會」演講時統計，繪畫 251 件，並表示正確數量應該更多。

談洪義男漫畫的造形美感與表現技法

/ 王金選

一. 洪義男漫畫的造形變化

造形的簡化 造形的美化 造形的圖案化

造形的趣味化 造形的多樣化

二. 洪義男漫畫的造形表現

面相與個性的搭配

造形與角色身份的契合

豐富的美感造形

多樣的分鏡與構圖變化

服飾. 器具. 建築的時代背景考究

三. 洪義男漫畫（插畫）的上色技法

材質：水彩 粉彩 彩色墨水 色鉛筆 剪紙 仿版畫

技法：濃彩 淡彩 多媒材綜合應用

色調：說明性 童話性 藝術性

民俗·草根·鄉土情——談洪義男的鄉土圖畫書

陳玉金

摘要：

在洪義男的出版目錄中，圖畫書並非最多的一類。而從早期的漫畫創作，轉型到參與童書創作，透過他的多本圖畫書，可以看到融合漫畫技法和民間藝術底蘊進入圖畫書，提供給讀者完整與充滿鄉土印象的視覺經驗。

檢視洪義男的圖畫書，從 1975 年為的《我來說你來猜》（林武憲詩、台灣省府教育廳出版）繪製插圖開始，至 2010 年的《茶香入夢》（溫文相著，桃園縣文化局出版）期間陸續出版作品中，有許多圍繞著臺灣的民間故事、民俗節日、環境保護、臺灣物產等鄉土圖畫書令人印象深刻。

由於洪義男多數的圖畫書都是和文字作者搭配，而在許多以鄉土圖畫書中，都能找到他充分發揮插畫：「協助故事建立場景」、「將人物具象化」、「支援強化文字」、「提供不同視點」、「提供有趣的背景和事物」、「擴大發展情節」以及「製造氣氛」等功能的例證。

除了來自民間藝術的薰陶，和對漫畫的喜愛和創作，以及後期自己勤於蒐集資料自我學習，洪義男在出書前的準備工作也很充分，他曾在《'85 兒童圖畫書原作展》的畫集裡提及在為《快樂是什麼》（林煥彰著、晶音有限公司出版）畫圖之前，親自跑一趟故事的場景，「試著用『親臨現場』來創作一本土味的圖畫書而讓這些看得到、聞得到、摸得到透過拍照、寫生、觀察，很真實的呈現在兒童面前。」可見洪義男強調「寫實」的重要性。

觀看洪義男在三十五年中累積的鄉土圖畫書，他以自身所處背景，呈現說明性較強的民間繪畫風格，在臺灣逐漸接受以西方美學為主流的脈絡中，更能真切傳達草根性濃厚的鄉土情和美學風格，在兒童讀物插畫發展脈絡中也顯得更為珍貴。

圖畫書書目：

- 心岱文、洪義男圖。《水筆仔》。台北市：皇冠出版社。1985.4。
- 王金選文、洪義男圖。《指甲花》。台北市：信誼基金出版社。1994.4。
- 李惠絨文、洪義男圖。《第一次環島旅行》。台北市：小魯文化，1996.5。
- 李潼文、洪義男圖。《獨臂猴王》。台北市：行政院農業委員會。1988.6。
- 沙永玲文、洪義男圖。《日月潭》。台北市：小魯文化股份有限公司，2009.7。
- 林良文、洪義男圖。《端午節》。台北市：世界華文教育協進會。1979.10。
- 林武憲文、洪義男圖。《十二月水果歌》。台北市：國語日報出版社。1992.6。
- 林淑玫文、洪義男圖。《咪咪·古厝·魚》。台北市：聯經出版股份有限公司。2006.1。

- 林煥彰文、洪義男圖。《快樂是什麼》。台北市：晶音有限公司，1984.12。
- 洪義男文、圖。《女兒泉》。台北市：皇冠出版社。1985.4。
- 馬景賢文、洪義男圖。《小山屋》。台北市：國語日報出版社。1987.7。
- 馬景賢文、洪義男圖。《花生真好》。台北市：行政院農業委員會。1997.9。
- 陳昇群文、洪義男圖。《小鎮的搶孤手》。台北市：國語日報出版社。2000.2。
- 溫文相文、洪義男圖。《茶香入夢》。桃園縣：文化局，2010.9。
- 鄭惠英文、洪義男圖。《小矮人》。台北市：信誼基金出版社。1984.10。
- 謝武彰文、洪義男圖。《甘蔗的滋味》。台北市：青林國際出版股份有限公司。
2006.8。
- 謝武彰編著、洪義男圖。《杏仁茶》。台北市：臺灣麥克股份有限公司。1997.9。

參考書目：

- 鄭明進等著、施政廷主編。《認識兒童圖畫書插畫》。台北市：天衛文化圖書有限公司，1996.11。
- 財團法人佛教慈恩育幼基金會承辦。《'85 兒童圖畫書原作展》，高雄縣：慈恩出版社，1985.4。

永恆的鄉土童趣圖像—圖畫作家洪義男作品討論

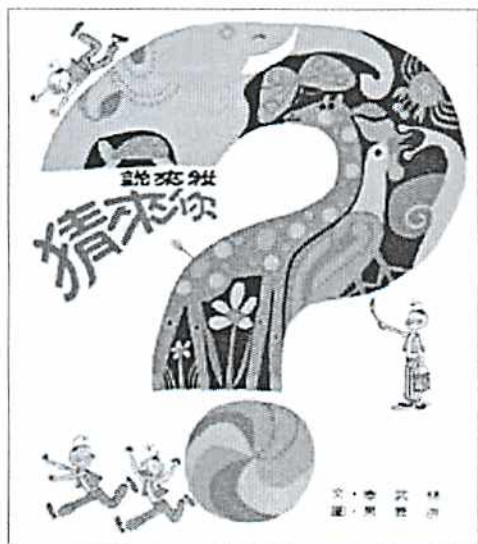
民俗 · 草根 · 鄉土情——談洪義男的鄉土圖畫書

報告人：陳玉金

2012年12月2日

1970年代

《我來說 你來猜》 1975

《井裡的小青蛙》 1979

洪義男的第一本圖畫「故事」書。

《端午節》 文／林良、圖／洪義男

出版：世界華文教育協進會

1979.10.10

(田立民提供)

插圖：建立場景（俯瞰）、人物具象化（家庭社經狀況），支援強化文字內容。

插畫：媽媽、安安（三角形構圖）、香包

插畫：媽媽、安安（三角形構圖）、菖蒲

插畫：媽媽、安安（三角形構圖）、菖蒲、香包

插畫：媽媽的手、安安（三角形構圖）、雄黃粉

插畫：安安、雄黃粉、害蟲（蛇、蜈蚣、壁虎）（俯瞰與穩定的三角形構圖）

插畫：安安、媽媽（三角形構圖）、粽葉、糯米

插畫：媽媽、安安（三角形構圖）、粽葉、糯米、竹竿、粽繩

插畫：安安、媽媽、爸爸（三角形構圖）、飯桌、椅子、粽子、菜、雄黃酒

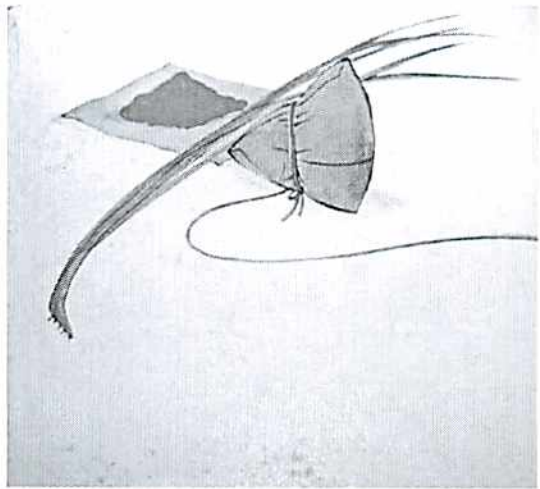
插畫：爸爸、安安（三角形構圖）、河、龍舟競賽、剪影似的波浪、藍紫色的建築物、橋

插畫：「擴大發展情節」「製造氣氛」 屈原（紫色的衣服）投江的故事

封底

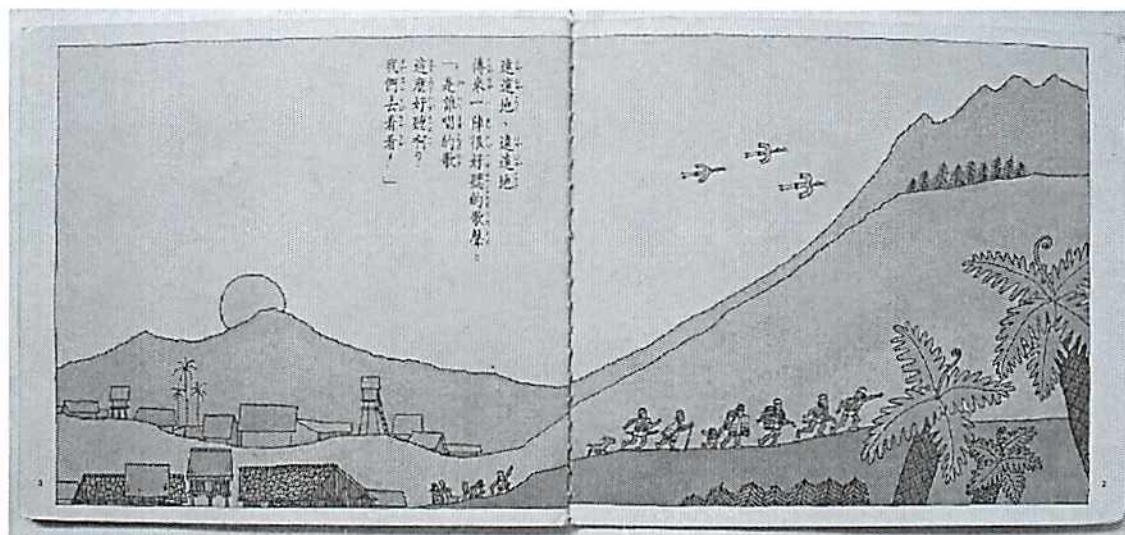
1980年代

嘗試多元媒材和人物造型

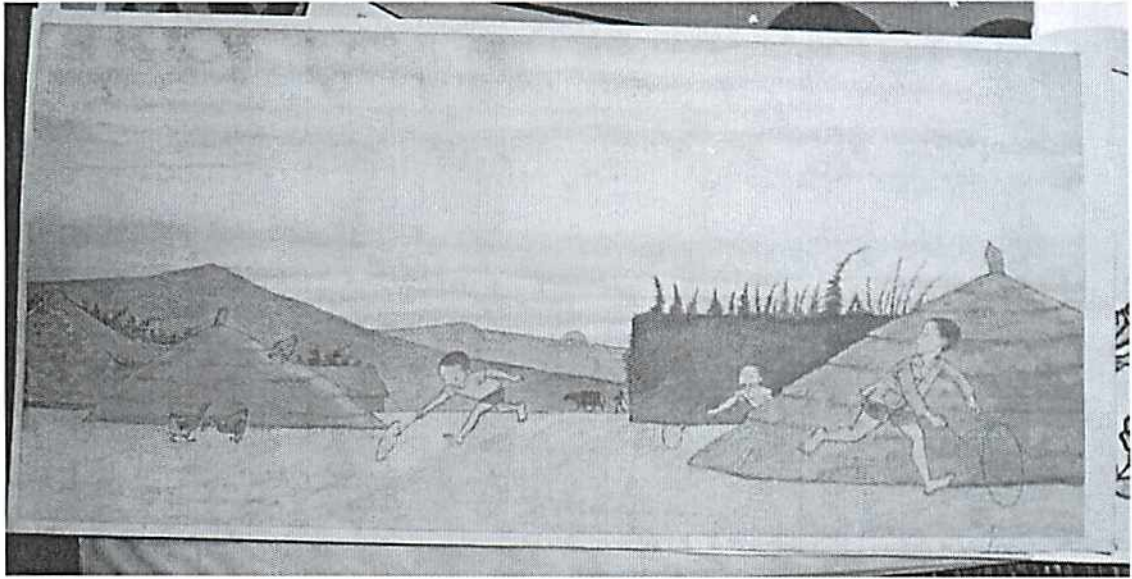
圖案式的人物造型、遠景構圖、大地色系

《小矮人》文／鄭惠瑛、圖／洪義男 信誼基金出版社 1984.10

注重人物造型、場景的客觀寫實

《快樂是什麼》文／林煥彰 晶音有限公司 1984.12

人物造型（設計圖像）、場景（客觀寫實）

《水筆仔》文／心岱 圖／洪義男 皇冠出版社 1984.10

人物造型、場景（設計圖像）、大地色系

《小山屋》文／馬景賢 圖／洪義男 國語日報社 1987.7

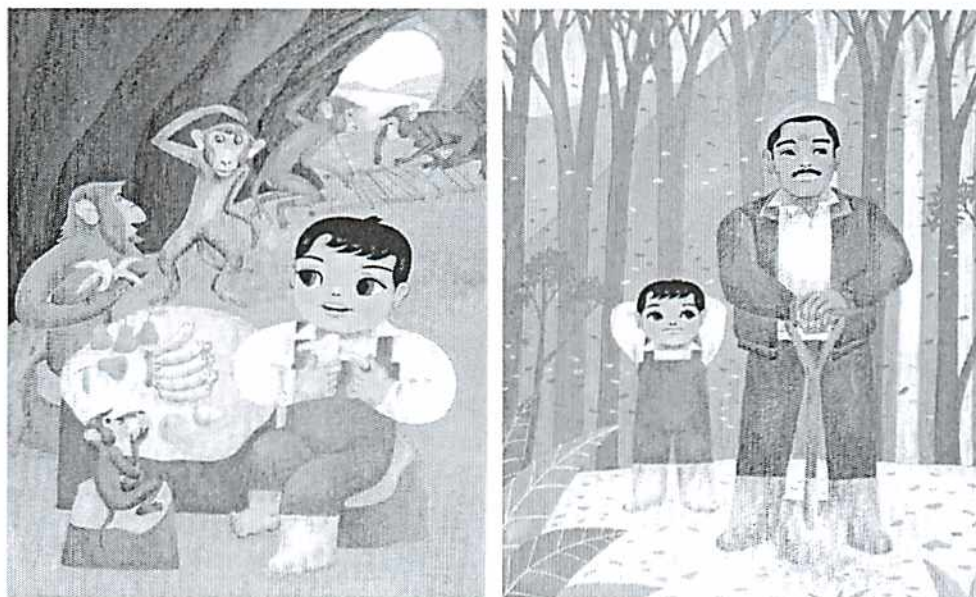

第一頁，「小山屋」的人來了。

自然生態保育系列

人物造型（設計圖像）、場景、大地色系

《獨臂猴王》文／李潼 圖／洪義男 國語日報社 1988.6

1990年代

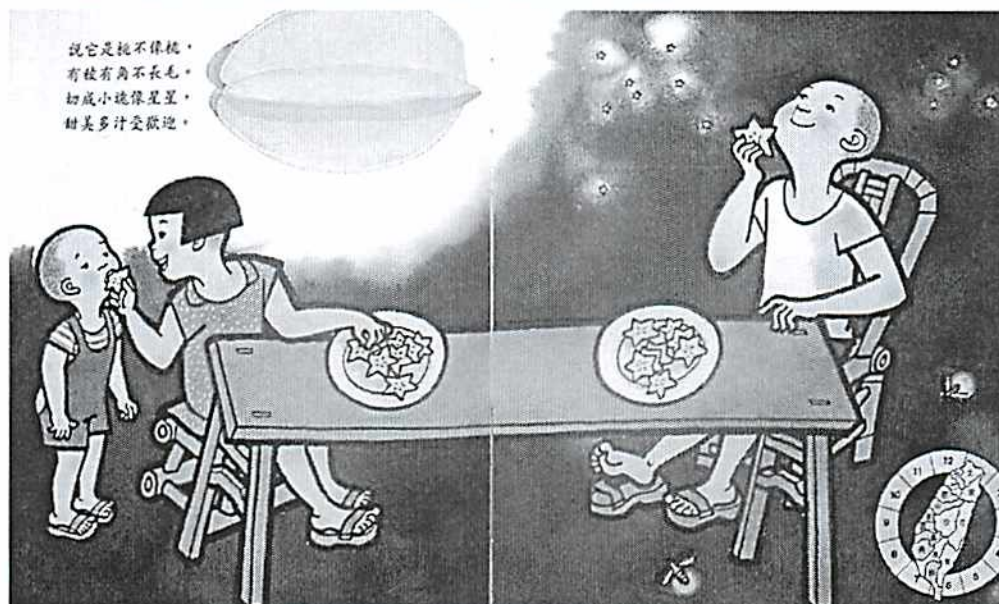

強調輪廓線運用

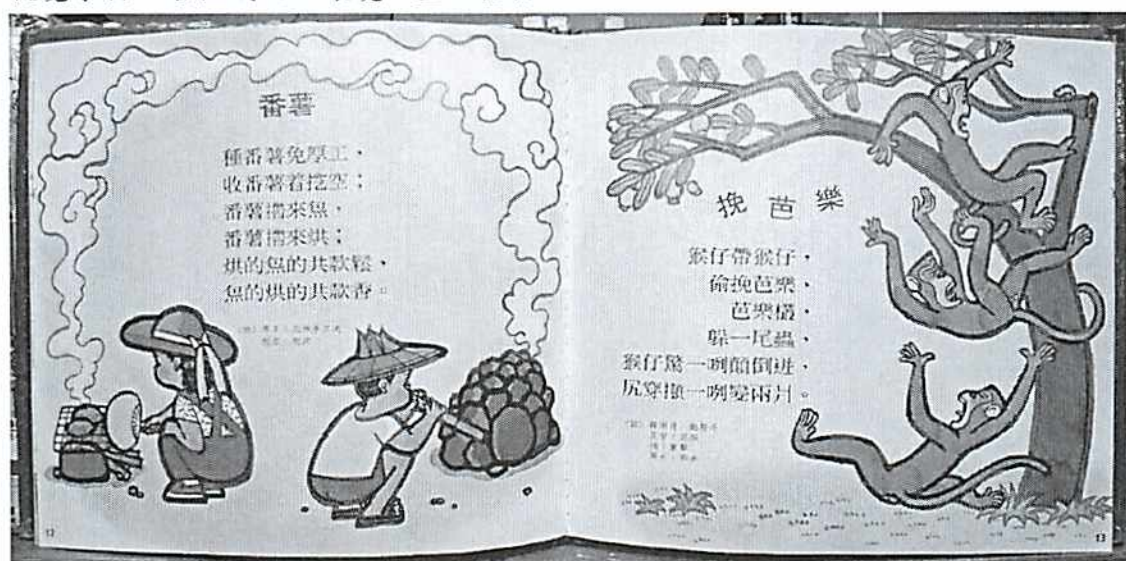
人物風格明顯

人物造型(漫畫趣味)

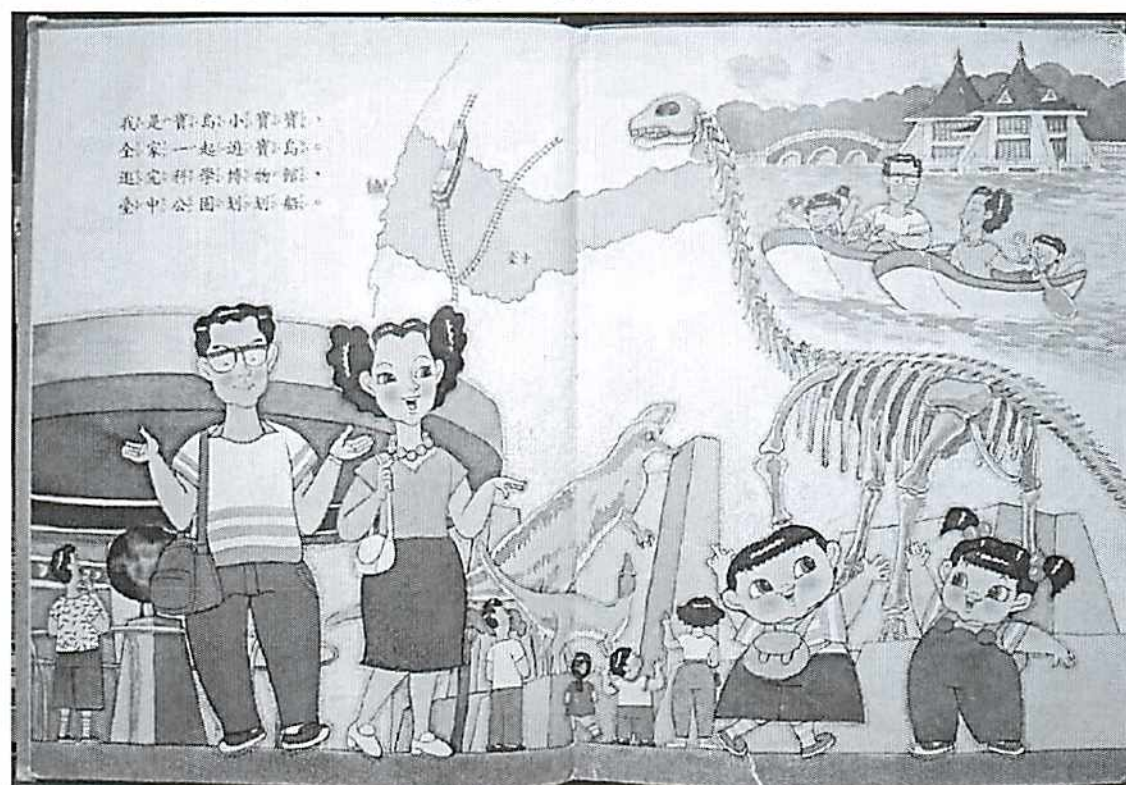
《十二月水果歌》文/林武憲、圖/洪義男 農委會 1992.6

視覺事物：居住或地理環境、生活器物

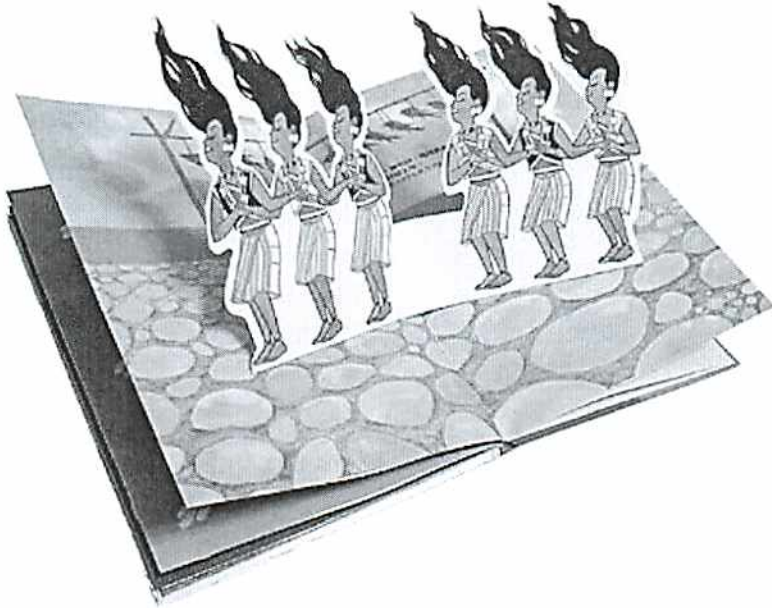

人物造型（漫畫趣味）、地理環境（客觀寫實）

立體書設計與製作

《雅美族的飛魚季》紙藝／洪義男 插畫／洪義男 台灣省政府教育廳兒童讀物出版部 1997 圖片出處／立體書王國

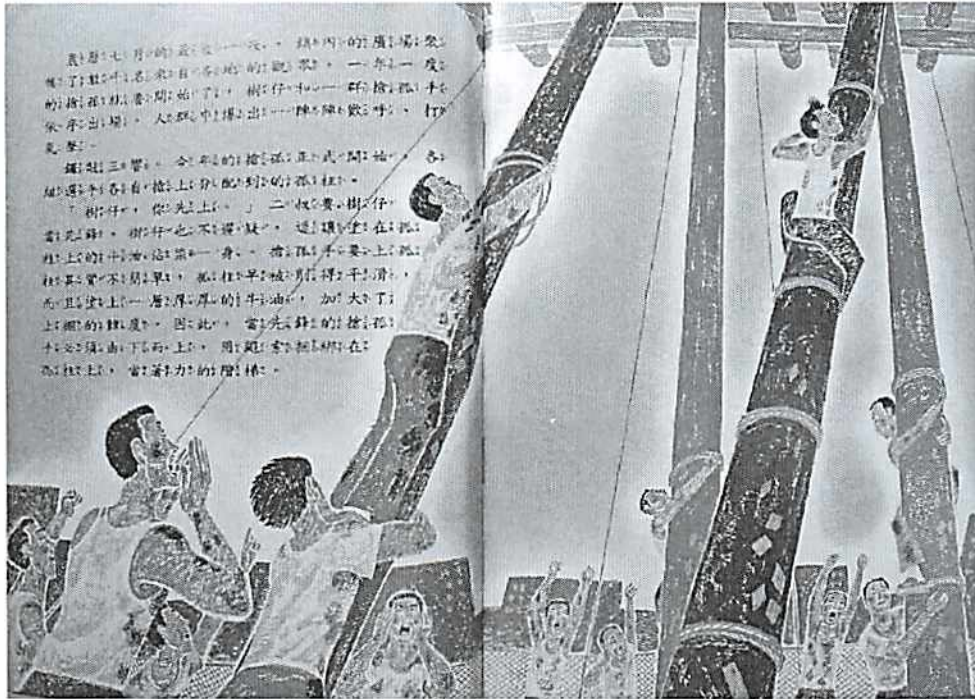

2000 年以後

 <p>小鎮的搶孤手</p>	 <p>甘蔗的滋味</p>	 <p>咪咪·古厝·魚</p>
2000	2006	2006
 <p>日月潭</p>	 <p>茶香入夢</p>	
2009	2010	

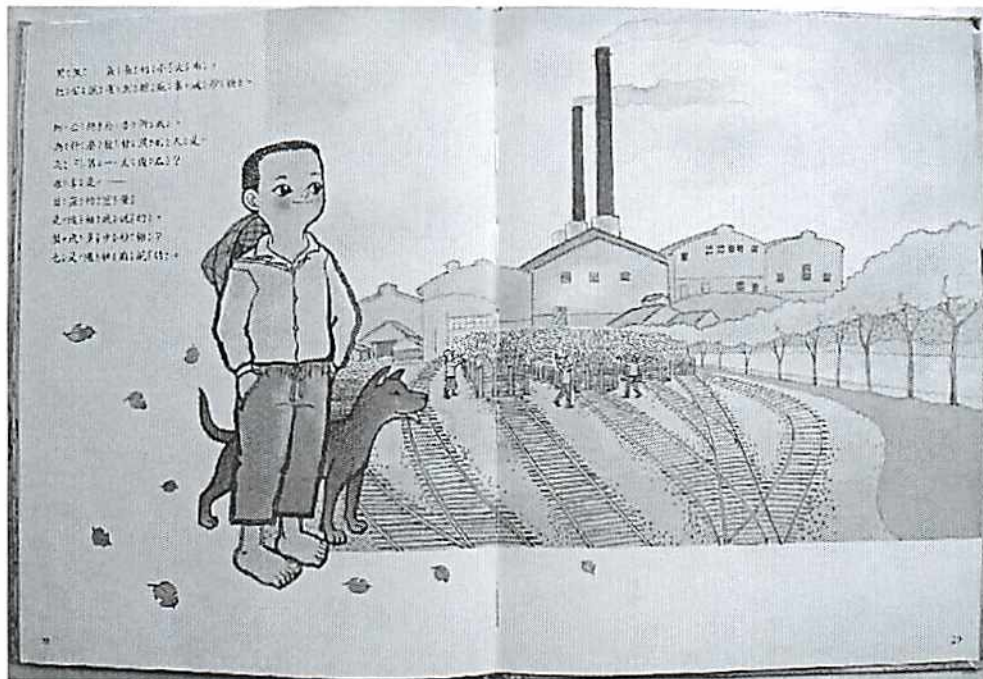
媒材、人物造型、視角變化、風俗紀實

《小鎮的搶孤手》 文／陳昇群、圖／洪義男 國語日報社 2000.2

人物造型（漫畫趣味）

《甘蔗的滋味》 文／謝武彰、圖／洪義男 青林 2006.8

氛圍與風格 版面與視角變化

《日月潭》文／沙永玲、圖／洪義男 小魯文化 2009.2

「沙永玲小姐的話」

我只寫了文章，完全由洪老師構想。看了草圖，覺得非常棒，就上色發揮了！只

有最後大圖，為配合日月潭和山的實際位置，研究討論，力求合理。

老師自己也收集了很多原住民資料，小魯也提供日本民間故事繪本供他參考。

洪老師是世界上最好合作的畫家。他完成時，騎摩托車親自送畫稿來，還大鞠躬，

奉上美味肉乾！讓我感覺做一位編輯，太幸福了！請務必轉述這一段。

小結

洪義男的鄉土圖畫書，利用圖畫書的表現形式，呈現說明性較強的民間繪畫風格與漫畫趣味，在臺灣逐漸接受以西方美學為主流的脈絡中，能真切傳達草根性濃厚的鄉土情和美術風格，顯得十分珍貴！