

出國進修報告書

<p>一、 進修 目的 及內 容概 述</p>	<p>我一直期待著自己在每一次的創作上能有成長，當感受到自己的視野與思考開始停滯，我便希望能夠透過一次短期的進修，讓停滯的自己，能在藝術表達上能夠有突破，並取得更嫻熟的表現手法；同時也在圖像的敘事呈現上，能夠掌握創作上悠然且如魚得水的調性，繪製出新的作品。</p> <p>此次進修起因是近年的創作過程中，我察覺自己在插畫上，雖然可以呈現創作的想法與脈絡，但在闡述玩完整的故事時，無法完善的串連並發展出故事的完整性；因此，為了突破繪本創作上的瓶頸，也為了呈現更好的安排視覺敘事的節奏，我找到由 Studio Schmal 與插畫家 Valerio Vidali 合作的視覺語言與敘事的插畫工作坊，以期透過新的環境與陌生語言的刺激，我能在交流與學習中，掌握圖像傳遞的故事共鳴感，達成在創作上的新進展。</p>
<p>二、 進修 心得： (至少 2000 字)</p>	<p>如果沒有此次的遠行，沒有前往那個和台灣緊湊氛圍截然不同的鄉下農莊，沒有歷經 14 小時的航班，與快一小時火車和公車，接著步行一公里抵達奧登瓦爾德山脈旁的小農莊，我可能還要花很久、很久的時間，才會意識到原來我比自己想像中更喜歡創作。</p> <p>而過去那些縈繞我心頭，讓我對創作患得患失，並厭惡創作停滯的心態，其實是建立於我想克服這些阻礙，希望有一天能讓我的創作自由飛的堅持，只是在心態無法放鬆的情況下，是感受不到那些創作裡微小的喜悅，只會煩惱著要如何突破原有限制，並為此難受。</p> <p>此次的進修單位是位於德國的 Studio Schmal，其與義大利繪本插畫家 Valerio 合作舉辦視覺語言與敘事插畫工作坊，Studio Schmal 長年舉辦數場不同領域的插畫創作者工作坊，提供插畫家進行短期充電與學習的活動，並提供食宿讓參與學員能夠互相交流與學習。起初報名該次進修時，我考量點之一，是我能否因此快速突破創作瓶頸；因為插畫家 Valerio，曾繪製過許多圖像靈動，且節奏感極佳的繪本故事，我抱持希望在課程快速有所斬獲，後續我便能靈活運用在繪本創作上。</p> <p>此時我尚未意識到，這種長期重視結果大於過程的心態，雖在無形中成為一種紀律，讓我得以即時檢視產出與修正；但這種念頭卻也不自覺的，反映在我的作品上，導致插圖逐漸失去自己的聲音，敘事也失去了趣味性和與讀者的共鳴，而這種停滯也正是我對作品不</p>

滿的因由。

工作坊首日，下午過後所有學員都陸續抵達到工作坊，在當晚的歡迎晚餐與交流後，大家對彼此也有初步認識；隔日早上活動，則由講師向大家分享並解說那些吸引人的繪本，在圖像敘事上有什麼有趣之處，並且介紹當他在從事繪本創作時，那些草稿與試驗本在文字與圖像的配合，要如何拿捏和發想，並同時向大家展示他過去製作的連續性圖像小書。當翻閱和檢視那些小書時，我一方面對優美的構圖與插畫驚奇，思考著要如何在繪圖技巧上，也能看到如此有趣的視角；另一方面，我也同樣意識到，我該做的並非是模仿插畫的風格，我並不是要成為和別人一樣的創作者，所以要回頭思考的是講師看待生活的角度。他的眼睛所看見的並非直觀的圖像敘事，而是因為心靈與視野，當擁有足夠的感受歷時，便能細膩地感受到日常萬物的不同。

在結束對繪本與小書的賞析後，學員都收到一篇從格林童話擷取的章句，之中被細分為單字。接下來的時間，大家則是需要從中挑選十個詞彙，並思考如何轉化成可以讓人聯想的圖像，且要具有獨特性，但最重要的一點是要讓觀者能有所共鳴，理解圖像和敘事中幽微細膩的連結；剛開始時，我以為這對我來說只是一件簡單的小事，正如同每一次提案前的大腦風暴，我只要靜下心便能迅速完成，然而我萬萬沒有想到，想要脫離俗套的念頭，反讓我在一開始的發想中，陷入過度隱喻的圖像迷宮。

無法完善的達成任務，加上有一點語言的隔閡，這些陸續發生的狀況，在一開始時，的確讓我感受到挫折，並對自己有點小小的不滿。但透過和講師的討論，以及和同桌的學員攀談，我逐漸放鬆下來，畢竟在這次的進修，我並不是在追求更多的苛責或失落，所以也因此慢慢靜下心來，開始觀察其他人在繪圖上的嘗試，並也在其他創作者的建議下，取出不同的媒材進行拼貼，進入新一輪的思考，嘗試不同媒材可能會出現的變化。這個測試過程中，帶給我一種異樣的感覺，過去我相當排斥會讓手弄髒的活動，但分析下來，其實我內心深處介意的是對於失敗的恐懼，手繪不同電繪般，可以快速地消弭不對勁的地方，所以一但沒有辦法即刻達成目標，我就會負面思考，這是不是意味著沒有足夠能力去實現夢想。而隨著我在不同媒材中找到創作的樂趣，我也累積一批批的插圖測試，像不透明水彩結合代針筆、墨水搭配鉛筆、色鉛筆與紙張拼貼，這些看似胡亂的測試，卻帶給我一種全然的放鬆與喜悅。

當工作坊逐漸進行到創意收攏的階段，大家需要前幾天挑選的 10

個單詞，從中挑選一個新的，並以此為主題，重新繪製一批有所共鳴的圖像，在這之後，學員們也陸續選定最後階段要使用的媒材，並開始從大量的圖中，開始安排和調整故事的元素，將他們串連成有意義的故事，並加以詮釋。

這個過程中，我最後挑選的是 The ghost，並發想了一個有關失去與離別的故事，分別從留下的人與變成鬼的角度，來看待曾經擁有的時間；除此之外，選擇這個單字，也是因為這次的短期進修，有些時候我總不可避免地覺得，自己就像是遊蕩的鬼魂，在尋找著一種立足之地與可能的駐留，然而我又同時深切地發現，如果我一直停滯在某種狀態，我與我的創作，是沒有辦法成為更好的樣貌，此次的圖像語言與視覺敘事工作坊，除了相關領域的學習，也帶給我在創作上的嶄新的看法，同時也讓我在心靈上充飽電，再一次的想要完成並續闡述許多的繪本故事；在這次的交流過程中，當我與來自不同文化背景、創作環境的插畫家們交流時，我逐漸了解到，優秀的圖像語言，是能橫跨語言為人帶來情感上共鳴。並且，我也在繪圖時測試不同媒材的過程中，學會放下對的『完美』的堅持，也解開過去一直卡住自己的創作障礙。過去我對手繪創作，常處於焦慮並害怕無法達成完美，但透過學習過程，我開始能接受創作過程中的不完美，並體驗到所謂的實驗，並不代表連續出錯或繞遠路，而是代表著，在作品完成之前，是可以有不同的可能，而這不代表浪費。

三、
附錄/
照片
(圖說)
等

(工作坊學員前往位於山谷的農莊)

(繪本賞析)

單詞聯想插畫字卡

創意發想階段共同討論

分析學員連續性圖像的節奏與敘事方向