

111 年度 海外藝遊專案

《歐洲繪本插畫藝術探訪暨插畫駐村之旅》 成果報告

張梓鈞

桃園 - 香港 - 倫敦 (9/13 飛機)

8:00-9:55 / 10:45-18:10

London 倫敦 (9/13-9/21)

在倫敦期間，主要參訪繪本、插畫及視覺藝術博物館，以及各式獨立書店，並且拜訪旅英台灣插畫創作者 PeiHsin Cho、JasonChuang、Daphne Shen 進行訪談。

參訪的博物館、藝術中心包含 The Cartoon Museum、V&A Museum、The British Museum、The Hunterian Museum、Barbican Centre、Tate Modern。書店則是 Gosh!Comics、The Alligator's Mouth、Waterstones、Libreria Bookshop、Foyles。其中印象較為深刻的內容如下：

■ The Cartoon Museum

位在地下一樓的卡通博物館在我唸研究所時短暫關閉，直到 2021 年時重新開幕，整體空間不大，但每件作品細細看還是可以花上一至兩小時，許多標語也充滿了卡通博物館的幽默。常設展的部分展示了超過 300 幅作品，從 18 世紀到現今的英國社論卡通、諷刺畫、連環漫畫，包含了我好喜歡的英國藝術家 William Heath 手稿，果然博物館的魅力就在親眼看見泛黃的紙張和墨水鉛筆等充滿故事的痕跡。

目前的特展是 **Wallace & Gromit: The Wrong Trousers** (電影酷狗寶貝：引鵝入室)

適逢電影 30 週年，展出了當初的構想草圖、分鏡腳本、漫畫繪製過程、偶動畫製作過程、道具偶、奧斯卡獎盃。《引鵝入室》歷時 13 個月逐格拍攝，不包含前期發想階段，才終於完成時長 29 分鐘的動畫。

當時由於經費有限，拍攝過程也是能省就省，但導演說 “Economy is a great solution. Being limited leads to a focus and purity. At the end of the day, it is the ideas and the creativity which matter, not how much you've spent.” 很多時候我們會因為各種原因為自己的無法創作找藉口，但很多時候限制反而能激發我們嘗試新的方法，產出意想不到的成果。真的沒有什麼是不可能的，只是夠不夠想做而已。

卡通博物館常設展

特展《酷狗寶貝：引鵝入室》

■ The British Museum

這次參觀大英博物館，主要是為了特展 *Artists making books: poetry to politics*（藝術家做書—詩到政治）。

展區就一個小廳，空間不大，東西不算多，但重心在平常比較少見的伊斯蘭世界。因為是博物館，所以書籍是被放在玻璃窗內展示，而這樣被強制以帶著距離的方式觀看書籍，書籍已不再是書籍，只是一種藝術表現形式。不過，這也是藝術家書籍和商業書籍不同的地方，書不是乘載資訊的媒介，而是一種創作形式。

想起前陣子和幾位編輯聊到現在的出版情況，許多人文相關叢書印刷量低到只有一千本甚至更少（還賣不掉），也難怪越來越多書都往精緻路線走，變成收藏的概念。跟以前買專輯一樣，後來越做越大周邊越來越多、「贈品」越送越大包，變成是為了收藏周邊而買專輯。再回來看看自己，身為一個做書的人，雖然願意花錢買書，卻因為搬家不易和實體空間有限，所以現在買書也越來越挑剔，價錢不是第一考量，價值感才是唯一條件。只喜歡書的內容早已不夠了，還要印刷品質夠好、整體夠獨特，甚至會為了好看一點的排版不惜花更多錢買外文版收藏，得有一定的收藏價值才會買。

Artists making books: poetry to politics 展區一角

■ The Hunterian Museum

因為藝術家 Daphne 的介紹，找了一天去了這間以解剖為主題的博物館，入場免費，但需要事先網路預約時段。我曾在去波隆那參觀過這類型的博物館，光溜溜的生物泡在福馬林、骨頭、器官，帶點死亡氣息卻又不禁讚嘆大自然的精密傑作，真的好迷人！

這間博物館隸屬於英國皇家外科學院，整體環境滿科學實驗室感的，白白亮亮的，簡單地將所有展品擺在大片玻璃櫃內，跟波隆那大學內的 Luigi Cattaneo 解剖博物館那種古典氣息截然不同，也和波隆那的 Palazzo Poggi 博物館裡的精緻神秘感相異。雖然這些東西很大程度帶著殘酷的殖民歷史，但另一方面來說，也的確對現代的醫學和科學有所貢獻，如果能因為他們而體認到生命的美妙，也就算是好的結果吧！

The Hunterian Museum 展示的福馬林

■ Gosh!Comics

這是倫敦少有的以圖像小說、漫畫、小誌為主的書店。地下室為美漫（英雄漫畫），一樓則是其他圖像小說、漫畫、小誌，以及少部分的童書繪本。除了實體店面，他們也有網路店面方便不住倫敦的客人購買，不過網路店面略顯雜亂，搜尋不易。

Gosh!Comics 書店一角

■ Waterstones

先前在英國留學時很常泡在這間連鎖書店，分店很多，每一間的氛圍及選書也略有不同。這次相較過去，非常明顯感受到的差異為漫畫區；過去日本漫畫大約一個書櫃，整體還是以美漫居多，這次日漫不僅藏書明顯增加許多，有些地方甚至佔比超過美漫、圖像小說及另類漫畫的加總。

書店裡一整區的日本漫畫

Perth 伯斯 (9/22-10/16)

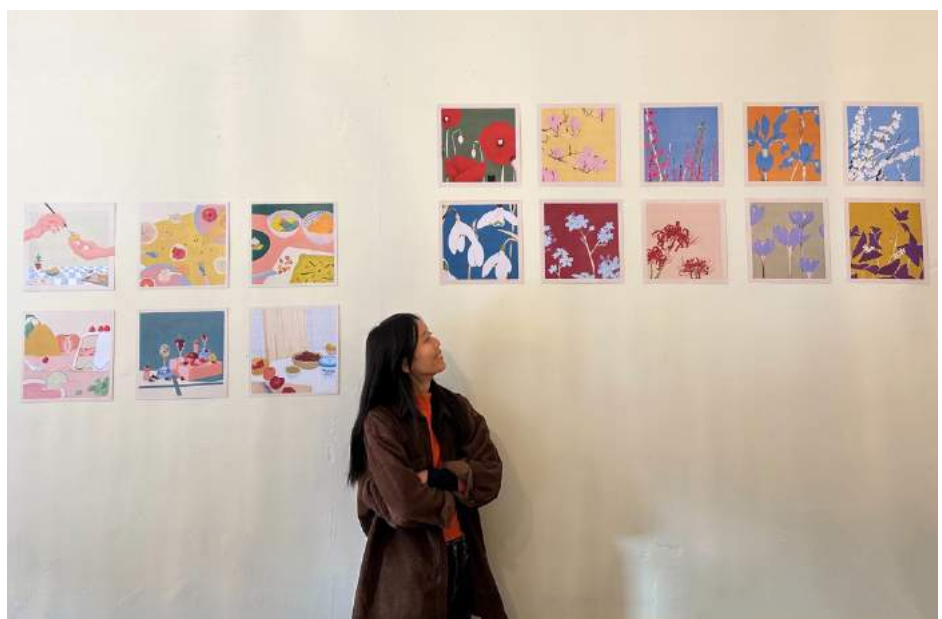
在蘇格蘭駐村期間，在與駐村單位的負責人 Lukas 和 Michael 討論後，決定為他們繪製店門口的招牌。空間的經營理念是「以自己的方式傳承歷史」，店名 The Auld Brig 為低地蘇格蘭文，也就是英文的 The Old Bridge（老橋）。他們希望將蘇格蘭詩人 William Soutar 用低地蘇格蘭文寫的詩放上招牌，於是在翻譯完詩文後，我就沿著河邊走到 Perth 的老橋。

雖然這就是個小鎮，可是在河邊田野調查時，發現小鎮有一條規劃好的中世紀步道，透過幾個點帶我們感受在中世紀時這裡的樣貌，深深感受到他們對自己文化和歷史的驕傲。當時我便有了想法打算以河水作為主軸，從最初到現在，老橋沖毀又重建，唯一不變的是這條河一直都在。這條河是歷史，也是現在，更是未來。有水才有咖啡、啤酒、生命，希望駐村空間能像河水一樣滋養這片土地。

不過我還是提出了兩個版本，幸好他們在第一眼看到河水的提案後就喜歡這個點子，一直都很想做跟詩相關的作品，終於有了這個機會讓我玩，可以畫自己私心喜歡的東西真的太開心！接著我就在平均 11 度的天氣，花了三天一層又一層慢慢地把招牌畫完，畫完後我們都更喜歡了，實體比電腦看更好看啊！

創作之餘，我也跟著見了一些他們的朋友，像是出版商、歷史學家、建築師，當然也包括了盧先生和米先生的老婆們。其實在來之前，我以為這個小鎮會是鄰居都是農夫的農村生活，畢竟來自臺中鄉下的我家裡附近不是稻田就是農夫老人。但我錯了，這個小鎮不僅住著許多有趣的人，還有一座美術館、一座明年春天啟用的文史博物館，也有書店、表演廳、電影院、古董拍賣場（！）等等所謂「文化」場所。

第一次駐村就碰上這麼有趣的計畫，還有把我視如己出的波蘭男子們和他們的家人，以及小鎮每個發自內心不吝稱讚別人的路人，每天都吃得超飽，完全不想離開。因為在來之前就知道他們要重新開幕，所以帶了兩顆鳳梨來，真的很有用，大家經過都會往裡面看，覺得自己真是外交小天才。

駐村的創作過程和成果

Frankfurt 法蘭克福 (10/17-10/27)

在法蘭克福期間，主要目的為參訪法蘭克福書展，並且與我的西班牙編輯見面。期間也參觀了美術館、書店、博物館，並在 25 日安排一日遊前往科隆及特羅斯多夫參觀繪本圖書館。其中印象較為深刻的內容如下：

法蘭克福書展

第一次參觀書展，還沒進到會場就感受到它的規模之大。第一天從大門口至裡面的剪票口，排了足足十五分鐘的隊伍，而這只是平日。就在我以為順利進入會場後，才發現剛剛的建築場館只是入口，根本還沒抵達中心，於是繼續直直走到出口，才終於來到露天廣場，而廣場周圍被好幾棟建物環繞，那些建物才是真正的會場。

人群很多，參觀的民眾大部份是德國人。其中很有趣的一點，如同在英國書店觀察到的現象，現場有許多 cosplay 玩家，裡頭不乏日本漫畫或動畫的角色。整體而言，活動很多，廣場舞台一直有活動，場館內很多展區也有演講、簽書，甚至是在疫情期間歐美盛行於 tiktok 的 booktok 活動。

在眾多展館中，我特別喜歡拉脫維亞國家館的呈現方式。在這類型的現場，多數國家或出版單位都是直接將各式書籍陳列在外側，或是以大型圖像輸出誤當擺設，目的就是為了吸引大家目光。然而，拉脫維亞整體以黑白及手繪線條為主，書籍放在內部空間，外牆主視覺以文字呈現，直接說自己國家人民有很高比例都是內向型人，他們不太會大聲說話宣傳自己，而是選擇讓作品替他們說話。在現場讀到這樣的宣言時，我內心深深受到感動，身為內向行人的我對他們這種為了讓作品被看到而努力的心情感同身受。

書展露天廣場

我拿著自己的新書和編輯合照

Bilderbuchmuseum

位在特羅斯多夫的繪本博物館是歐洲唯一有系統化收藏繪本及繪本插畫的博物館，博物館共三層樓，一樓及二樓為展覽空間，三樓為圖書館，整體空間不大，但若有意看書可以待上一整天。

展覽區域的規劃為原畫搭配所屬的繪本，在看畫的同時也能比較出版成書後彼此的差異，這部分是台灣較少看到的規劃。而這裡對插畫或繪本的呈現，讓人感受到策展人對作品的尊重，沒有粗製濫造的拍照打卡輸出物，畫作也會裱框並且打燈，就和觀看其他藝術品沒兩樣。

一樓展區和三樓圖書館

一樓展區以文件資料為主

位在卡塞爾的獨立出版社 Rotopolpress 的實體書店空間

Leipzig 萊比錫 (10/30-11/03)

因為耳聞萊比錫有新柏林之稱，近年有了許多新興的藝文空間，加上插畫家 Jolanda 表示有機會碰面，因此將之安排進行程。然而，在我抵達德國後，才得知她因為懷孕不便出門而沒有和她見上一面。

不過，在這裡也參觀了一些博物館、美術館、文化空間，明顯感受到東德與西德的差異，特別是建築和街道呈現的部分。其中印象較為深刻的內容如下：

Deutsches Buch-und Schriftmuseum (德國國家圖書館)

在國家圖書館的一樓是書籍藝術的常設展，也是此行的目的。入口從竹簡、石刻版、聖經、中國古書、可蘭經等初始的書籍和經典開始，再到有了印刷術後的書籍和設備，展出內容囊括了古本陳設、輸出紙品或複製畫、刊物報導、影片。

其中最特別的是有一整區專門介紹字型和其設計師，不僅展示字型，也展出該字型的應用，以及設計師簡介。我不禁意識到自己過去並不關心字型設計師是誰，或是字型的由來，只管喜不喜歡好不好看，也被館方的用心策展感到驚喜。另外，有一區以英文字母 A 到 Z 為關鍵字呈現與書籍藝術有關的內容，比方說 I 是 Illustration，就介紹插畫在書籍是如何運用，並且展出相關物件。這個部分概念簡單，但要在介紹文中同時穿插其他關鍵字，讓整體彼此呼應，事實上是很大的工夫。而我第一個念頭，則是從這裡看見一本書的雛形，這個展區完全可以發展成一本非虛構繪本，書名就是關於書籍的 26 件事。

照片右側為字型設計區

Leipziger Baumwollspinnerei

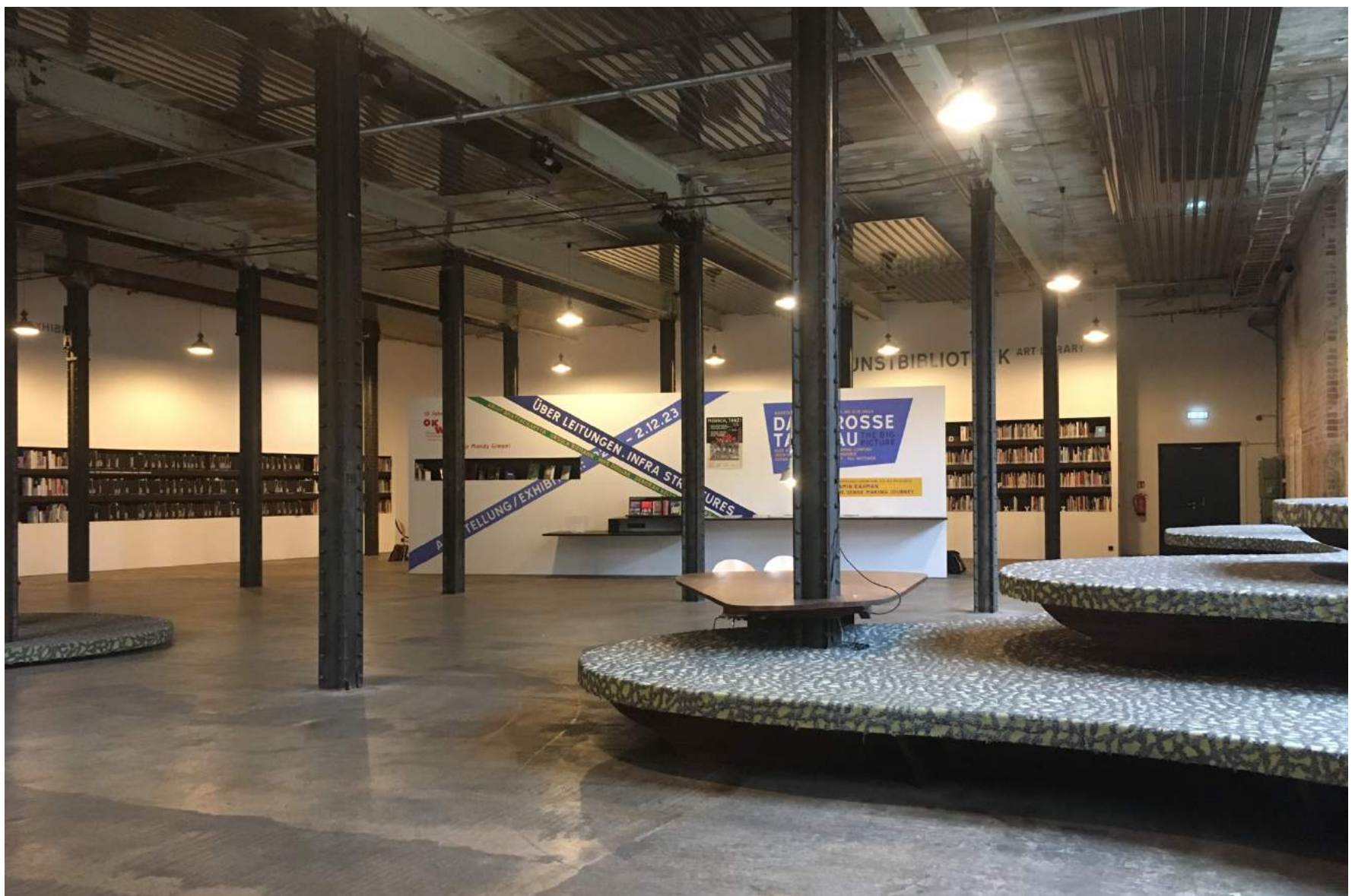
這個藝文中心就是少了商業氣息的華山文創園區，過去為紡紗廠，現轉作美術館、工作室、美術用品社等藝文場所。這裡除了一次可以看到各種不同類型的藝術，包含台灣的也趣藝廊，許多藝廊老闆、藝術家本人也會在現場，大部份都開放免費參觀。

其中有個藝術中心不僅有收費的展覽空間，也有個免費的圖書館開放現場瀏覽。圖書皆為視覺藝術、攝影、設計的書，涵蓋了工具書、評論、畫冊、雜誌等。現場也有工作桌，有些人手邊擺著一疊書一邊和夥伴工作，也有人使用現場的電腦查詢資料。

園區是廣闊的舊紡紗廠

園區裡的 HALLE 14 大廳為免費的視覺藝術圖書館

Berlin 柏林 (11/03-11/13)

終於來到期待多年的柏林了，當巴士駛進柏林近郊，立刻從建築和街道景觀感受到它的魅力，我立刻知道自己會喜歡上這裡。

在這裡的目的除了參觀美術館、書店等藝文場所，也很享受在街上隨意遊蕩。此行印象最深的是我在柏林的室友。在柏林的那幾天，我住進這次在倫敦認識的朋友家，並和她的室友當了十天室友，也因為室友而認識其他人。我們聊了好長的天，什麼都聊，飲食、文化、藝術、政治、宗教、性別、身份，當然還有幹話。我在這些交會中一次次看見世界的廣大，卻也一次次看見彼此的共同點。他們注入了一股新的能量，讓我明白這趟旅程之於我的意義，更讓我重新燃起對生活的想像。我再次感受到對於活著充滿興奮的狀態。

柏林不愧是地下文化大城，音樂、藝術、派對到處可見，而由於許多外國人移居至此，這是我去過的罪惡與友善的非英語系城市，難怪當地人會說這裡說英文的人比說德文的多。在這裡有許多有趣且專門的獨立書店，每間從選書、空間設計都各有特色，其中最喜歡的是漫畫書店 Modern Graphics 以及兒童書店 KRUMULUS bookstore。

在柏林期間，也與建築設計師、插畫家 Niu 碰面。

■ Berlinische Galerie

趁著每月第一週的週日博物館免費參觀，我隨意挑選這間美術館，想著它比較小間沒那麼之名應該不需要排隊排太久。什麼功課都沒做的我，一進去就驚喜萬分，一樓展廳正好在展示我喜歡的孟克的作品，二樓則是德國近代藝術家的作品。

第一次看孟克原畫展是幾年前在倫敦大英博物館的版畫展，而這次展示的則是油畫作品。展區不大，不過每件作品細細看還是可以看上一小時。我相當喜歡孟克的作品，不僅僅是畫作中的顏色和線條，更是他穿透畫布撲上來的深沈情緒，在觀看時我不斷被重擊，要離開前還捨不得地再快速重新走一圈，希望把讓樣的感動好好記下來。

孟克特展一角

■ Staatsbibliothek zu Berlin (柏林國家圖書館)

在柏林國家圖書館內，有個展示古董書籍的空間叫 Stabi Kulturwerk，免費參觀，也有互動影片裝置。而它旁邊當時正好有德國兒童文學巨擘 Otfried Preußler 的特展。

這是我第一次知道 Otfried Preußler 的作品，他的書籍不僅銷售超過五千萬本，也被翻譯成 55 種語言，也授權給影視作品、桌遊。展覽空間小小的，但內容豐富，展品包含他的手稿、照片、私人物件，還有書籍、與其他插畫家合作的原畫、他自己繪圖的作品。

或許是位在圖書館，我在觀展的一小時只有碰上不到五個人，完全獨自享有展覽。另外，雖然是以兒童文學插畫作品為展題，整體設計就如同先前去過的繪本展，是以對待藝術品的方式在策展，沒有五花八門的裝置干擾，就算有裝飾品也有考慮擺放位置和適切性，觀展體驗相當舒服。

Otfried Preußler 特展的展場

書店 Modern Graphics / KRUMULUS bookstore

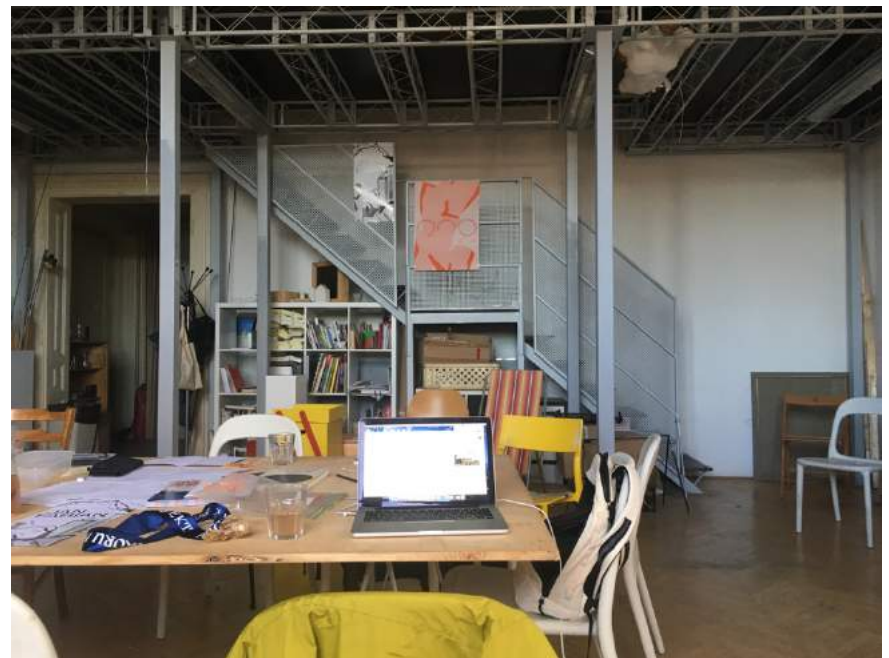
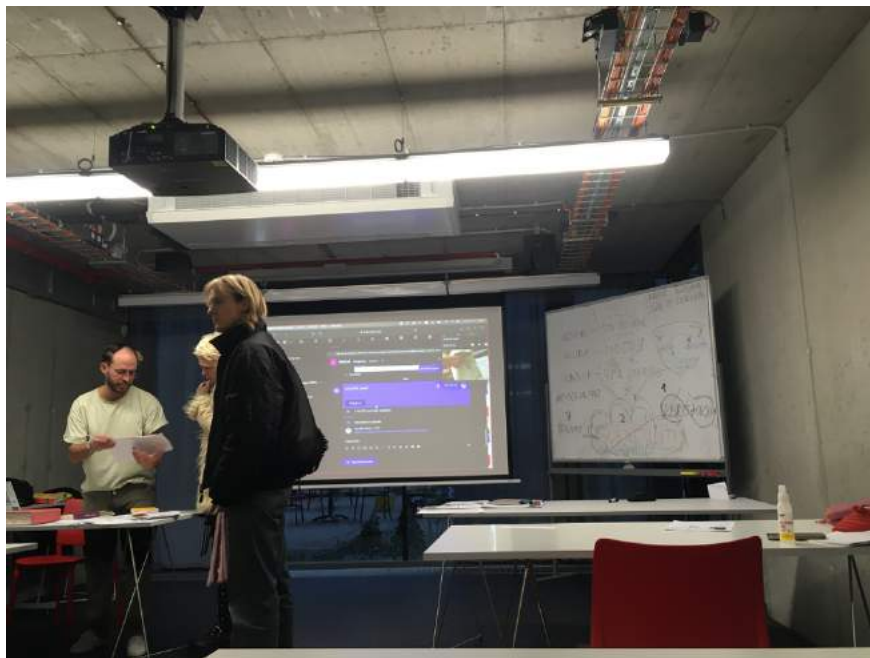
Praha 布拉格 (11/13-11/20)

當初會把布拉格排進行程裡，除了因為從柏林往斯洛伐克的途中會經過捷克，另一方面其實是我很想來這個曾經有機會住兩年的地方體驗我的平行時空。生命真的很有趣，當初放棄了這裡，卻因為認識了目前正在這裡讀書的創作者鵬雄，而能在五年後的現在坐在教室裡，甚至還去上了一堂古代哲學課。

在那堂古代哲學課裡，教授正好講到漢娜鄂蘭 Human condition 裡的「我是誰」，當時心裡驚喜了一下：怎麼這麼剛好！如果你有看到我 IG 的限動，應該有看到我發了幾篇我的新書出版的消息吧？我的新書《Quién Soy》就是「我是誰」的意思，這本書從不同面向來探討「我是誰」這件事。

在布拉格某天和小雄聊到這趟旅程，聊著聊著我們兩人開始在咖啡店旁若無人的邊說邊哭，現場看起來應該很鬧。那時會開始哭，是在講到對於生活的想像這件事。接案三年多來，再加上研究所的一年半，我覺得我為了整理自己的生活而把自由自在的自己暫時壓抑起來，為了站穩腳步而用秩序來支撐自己，而在建立了好一段時間、有點成績的現在，終於藉由這趟旅行把自由的自己釋放了出來。

這段期間拜訪了一些很棒的書店，像是本業為出版社的 Baobab、以獨立刊物為主的 Xao、以藝術設計書和海報為主的 Page 5。

布拉格藝術、建築與設計學院的哲學課 / 視覺藝術工作室

獨立書店 Xao / 獨立書店 Page 5

與創作者鵬雄會面

Bratislava 布拉迪斯拉瓦 (11/20-11/23)

造訪斯洛伐克的目的是參觀 BIB 繪本雙年展，好幾年前知道這個展時就想去看看，加上後來又交了斯洛伐克朋友，他每年十一月底時都會回斯洛伐克參與一個以實驗音樂為主的音樂祭 NEXT Advanced Music Festival，所以也被邀請一起去玩，只可惜因為各種原因一直沒能成行，這次又因為音樂祭卡到巴黎童書展而作罷。

■ BIB (布拉迪斯拉瓦國際插畫雙年展)

展區為在老城區，除了主展場，展期間整個老城區也有許多相關展覽，讓前來參觀的人可以邊逛老城邊看展集點。除了有紙本地圖，也有 app 可以下載，方便查詢地點和開放時間。

雖然在台灣比較知名的是波隆那插畫展，但波隆那只要是插畫家都可以投稿，並不真的侷限在繪本，所以性質跟 BIB 還是差很多。在這裡展出的都是已經出版成書的作品，也是原畫搭配書籍的展示配置。這裡的品味和波隆那也不同，風格廣度也比波隆那大得多，看完展最大的感受是：重點不是要多會畫畫或什麼才是好的插畫，而是如何利用圖像來敘事。得獎固然開心，但繪本最重要的還是要產出實體的書籍。看完展覽作品，也讓我對於得獎這件事更放寬心，還是要回到根本專注在做書。

或許斯洛伐克不是熱門旅遊地，就連老城區都沒什麼觀光客，看展時也幾乎是我一個人在場。比較可惜的是空間並非專業展場，而是在舊有建物陳設，因此展間狹窄光線也不好，不要說不好拍照，有時候連看畫都會有詭異的返光或是太暗看不清楚。

BIB 展場外觀

BIB 展場內

Toto! Je Galleria

這是老城區外圍的獨立插畫藝廊，由業都不是插畫卻熱愛插畫藝術的三位斯洛伐克人共同經營。空間非常小，但當天接待的老闆非常友善，不僅跟我介紹這次的作品，還送我海報和手冊。

當時展出的是斯洛伐克視覺藝術家、漫畫家、設計師、導演 Ivan Popovič 的作品，年已八十的他至今仍創作不輟，展品包含他的漫畫、兒童插畫、海報、刊物插畫。雖然大部分內容都是斯洛伐克文，但有時候看著圖像也能讀懂內容，就很佩服他對圖像語言的掌控力。

Ivan Popovič 的作品

Wien 維也納 (11/23-11/25)

因為 Bratislava 與維也納僅一小時車程，而我為了一睹席勒的作品，加上訂到超便宜旅館，就決定快閃兩天維也納。雖然維也納有著文化之都的美名，但我總覺得他散發著濃濃的商業氣息，百貨奢侈品林立，書店或咖啡也沒有太多特色，雖然建築很美，但就是少了點靈魂的感覺，大概跟我磁場不合吧！不過可以在 Leopold Museum 一睹席勒的作品還是讓我開心，也意外發現原來他的許多作品都好巨大。

Leopold Museum 的席勒作品

Paris 巴黎 (11/26-12/04)

距離上次來巴黎已經五年了，這段期間因為對圖像和書籍有更多的研究，逛起來感受很不同；除了一樣讚嘆書籍的種類風格的多元，以及書籍製作上的精細，卻會想著：要是我生在這裡我大概不會覺得我能出書吧？畢竟好看的書這麼多，真的輪不到我欸。但反過來說，或許就因為有這麼多優秀作品和創作者，我會不會反而能更自在地做出更大膽、有趣、實驗性的作品呢？

Salon du livre de Montreuil (蒙特勒伊童書展)

這趟主要目的是參觀巴黎蒙特勒伊童書展，它是法國最大最重要的童書展，主要為販售書籍，提供讀者與作者交流的機會。由於這個書展不是以國際交流為導向，所以大部份都是法國出版社，參觀民眾也是法國人。除了出版社的攤位，也有獨立出版市集區、古董書區，以及繪本插畫家的展覽區。

在會場中最衝擊的一點，就是兒童人數比成人多，應該有許多是學校老師帶著全班同學來逛展。許多孩子會拿著學習單去找作者簽書並且採訪對方，他們可以自己選擇要購買什麼書籍，這和台北國際書展大多是家長去買書的差異很大，我想，讓孩子自己去挑選書籍就是在培養他們各自的品味，並且認識自己的喜好，或許這就是他們建立自己的思考和表達的方式之一，也難怪法國可以有許多不同類型的作品產出。

書展會場

採訪作者的兒童 / 插畫家的展區

■ Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou (龐畢度中心公共情報圖書館)

原先只是打算來龐畢度中心逛逛，卻意外發現裡頭的圖書館有一檔免費的展覽，展出英國知名漫畫家、繪本創作者 Posy Simmonds 的作品。

展間大致劃分成五個區塊，第一塊為 Posy Simmonds 簡介，第二塊是漫畫作品，第三塊是繪本插畫，第四塊是圖像小說，第五塊則是刊物接案的作品。雖然展覽說明牌沒有英文翻譯，但由於他是英國人，因此還是可以閱讀內容。展出作品量不算很多，但規劃有脈絡，可以清楚看見她的作品的演進，以及發想過程和成品的差異，相當有趣。

Posy Simmonds 展區

書店

巴黎大大小小的書店林立，特別是有許多古董書、二手書店，而每次經過書店，裡頭總會有人在內，而且總是有人會買書，這讓我感到既羨慕又感慨。

整趟旅程下來，無論在哪座城市，除了連鎖書店之外，其他的獨立書店幾乎都只販售書籍，書目數量不會很多，店址也多半開在一般社區。雖然認識的歐洲編輯說近年來書籍變得不太好賣，但看著這些實體書店可以做喜愛的是舊生存下來，內心還是非常感動。台灣的獨立書店很多都得兼賣咖啡、文具、文創商品，就連誠品書店也是靠百貨在支撐，有多少人可以經過一間書店晃進去出來時手上就多一本書呢？

獨立設計工作室、riso 印刷工作室 KIBLIBD 的店面

巴黎 - 法蘭克福 - 桃園 (12/4 - 5 飛機)

7:30-9:00 / 10:40-6:10 (+1)