

財團法人國家文藝基金會補助案成果報告書

臺灣原創圖畫書推手

報告人：陳玉金

Yujinchen0412@gmail.com

0928-937-920

2011 年 2 月

臺灣原創圖畫書推手

撰文／陳玉金

摘 要

二十世紀、九〇年代臺灣最熱門的兒童出版物是「圖畫書」(或稱為「繪本」)。儘管外來翻譯作品佔出版多數比例，但其中不乏精彩原創作品，而原創圖畫書的產製過程，除了圖畫書插畫家因為自身就是參與歷史的創作者之外，在整體發展中，仍有許多值得關注的關鍵推手，他們不僅參與其中、甚至居於帶領地位；有人身為童書出版社負責人或是總編輯，也有圖畫書的故事書寫者，或者身兼多重角色，他們對於臺灣圖畫書的發展，扮演舉足輕重的角色。然而，社會普遍對於圖畫書產業的印象，給予過多關注在插畫家身上，甚少提及其他對於圖畫書園地耕耘更深的相關人士。

本案共計報導十一位推手(以下按出生年由年長排列起)：鄭明進、馬景賢、曹俊彥、黃永松、張杏如、蘇振明、林訓民、邱承宗、方素珍、郝廣才、陳璐茜等。記錄受訪者之口述資料，包含曾參與過的原創圖畫書圖文創作、企劃或編輯、推廣實施等相關事跡。試圖經由時空背景的爬梳，呈現受訪者在臺灣圖畫書發展的事跡，以作為認識臺灣原創圖畫書發展史之參考。

本研究希望透過臺灣圖畫書發展重點推手的採訪與資料建構，補充臺灣原創圖畫書的產出與發展之歷史素材，讓每位耕耘者各在不同的時間點，曾經為臺灣圖畫書園地發展過程，帶入關鍵性觀點、內容或視野，透過訪談整理以及報導書寫，讓發展歷程更為明晰。

關鍵詞：圖畫書(繪本)、臺灣童書出版、出版企畫、圖畫書作家、圖畫書插畫家

第一章 緒 論

第一節、前 言——走入繁花盛開的圖畫書花園

筆者曾於 2004 年以及 2006 年，分別申請國家文藝基金會文學類調查與研究專案，經補助完成兩階段「用圖畫說故事的人——臺灣圖畫書插畫家訪談錄」。透過兩階段、十六位資深圖畫書插畫家的訪談，試圖藉由圖畫書插畫作者參與創作的歷程想法、記錄和作品特色，交織出戰後臺灣圖畫書發展的概略樣貌。

二十世紀的九〇年代，臺灣最熱門的兒童出版物就是圖畫書（或稱為「繪本」），儘管外來翻譯作品佔多數比例，但其中不乏精彩本土原創，而原創圖畫書的產製過程，除了圖畫書插畫家自身就是參與歷史的創作者之外，在整體發展中，仍有許多值得關注的關鍵「推手」，例如參與其中、甚至居於帶領地位包括：童書出版社總編輯、企劃編輯、執行編輯、美術編輯等人，對臺灣圖畫書的發展，扮演舉足輕重的角色。然而，社會普遍對於圖畫書產業，給予過多關注在插畫家身上，甚少提及其他耕耘圖畫書園地的相關人士。

我們所熟知的當代圖畫書（picture books），在 1960 年代由英美國家大量生產，時至今日，圖畫書已被視為理所當然的兒童讀物。歐美圖畫書論述在 1976 年由芭芭拉·貝德（Barbara Bader）初次指出：「圖畫書包含文字、插圖，以及整體設計；它是一種人為製品與商品，社會、文化，與歷史的紀錄；最重要的。它是孩子的一種經驗。/這種藝術形式的存在憑藉著：圖像與文字的互相依存、左右兩頁的同時陳列，以及翻頁的戲劇效果。/圖畫書本身即有著無限可能」¹。1980 年代，學院中才開始出現對圖畫書的討論，如 1988 年培利·諾德曼（Perry

¹ Barbara Bader 在她的著作 *American Picturebooks from Noah's Ark to the Beast Within* 為圖畫書下定義，文字翻譯取自林德姮：《圖畫故事書中的後設策略》，台東大學兒童文學研究所碩士論文，2006 年 8 月，頁 31-32。）

Nodelman)的《話圖：兒童圖畫書的敘事藝術》(*Words about Picture: The Narrative Art of Children's Picture Books*)，以視覺心理、圖像知覺心理學、符號學、藝術史和文學理論等論述，對圖畫書作品提出討論，肯定了圖畫書的文學藝術價值，也是前所未見討論圖畫書的專書。學界對於圖畫書在兒童文學上被歸屬為是一種圖像與文字結合的作品，也達到共識。

「圖畫書」是西方產物，一種藉由圖象和文字故事緊密結合，而產生閱讀樂趣的文類，不論書中的圖畫或是故事的創意來源，都是支撐圖畫書是否成功的重要條件。由於圖畫書中的圖象佔了圖畫書較大的成分，因此「圖畫書插畫家」也相對引起較多的注意，相對的「圖畫書作家」則較少被提及。在臺灣圖畫書的發展中，多數焦點都集中在圖畫書插畫家，或者集「作家」和「插畫家」雙重身分的創作者，很少提及創作故事的「圖畫書作家」。這類觀念因為沒有加以推廣，以致有部分插畫家認為，為已經完成的故事補上插畫，是替他人作嫁，創作的純度變少了，甚至認為如此一來就不算是自己的作品。

本研究即希望透過臺灣圖畫書發展重點推手的採訪與資料建構，補充臺灣原創圖畫書的產出與發展之歷史素材，讓每位耕耘者各在不同的時間點，曾經為臺灣圖畫書園地發展過程，帶入關鍵性的觀點、內容或視野，能透過訪談整理呈現，讓臺灣圖畫書發展歷程更為明晰。

第二節、文獻探討

本研究案在進行之初，首先進行當代在臺灣關於圖畫書論述與發展的文獻蒐集，發現在臺灣兒童文學的論述選集中和圖畫書（或稱繪本）相關的，有林文寶於1989年主編的《兒童文學論述選集》，以及劉鳳芯於2000年6月主編的《擺盪在感性與理性之間——兒童文學論述選集 1988-1998》，這兩本論文集蒐錄年代因臺灣圖畫書尚在起步階段，有關臺灣圖畫書發展史的文章闕如。關於臺灣圖畫書發展史論述較多的，則有1994年出版，洪文瓊的《臺灣兒童文學史——出版

觀點的解析，1945-93》，2002 年賴素秋的碩士論文《臺灣兒童圖畫書發展研究——1945~2001》，以及 2004 年洪文瓊的《臺灣圖畫書發展史——出版觀點的解析》是和本研究相關者。

筆者曾於 2009 年 12 月 30 日，經由國家圖書館所建置的碩博士論文網站搜尋，以關鍵字「圖畫書」、「繪本」等字樣，分別搜尋相關論述書目，扣除成人繪本相關論述，總計得到 560 篇，標題分別以「圖畫書」（含圖畫書、無字圖畫書、科學圖畫書、兒童圖畫書、圖畫故事書）為名的有 280 篇、「繪本」（含繪本、兒童繪本、生態繪本）280 篇。在文類名稱的流變上，則可以觀察到，87 學年度之前的論文，皆以「圖畫書」為名稱，而之後則呈現混用的狀態，整體而言，越近期採用「繪本」為題的多於「圖畫書」。

而在論文數量的分布上，從最早搜尋到與圖畫書有關的論文為 80 學年度，許佩玫的〈兒童讀物插畫表現技法之創作研究〉到 98 學年度的論文數量統計為：

學年度	論文篇數
80 學年度	1 篇
84 學年度	3 篇
86 學年度	1 篇
87 學年度	6 篇
88 學年度	6 篇
89 學年度	6 篇
90 學年度	16 篇
91 學年度	27 篇
92 學年度	44 篇
93 學年度	47 篇
94 學年度	70 篇
95 學年度	85 篇
96 學年度	110 篇
97 學年度	126 篇
98 學年度	12 篇

註：由於 98 學年度尚未結束，因此數量較少。

透過論文篇數的逐年增加，可以發現，圖畫書相關論文在 90 學年度以後開始有兩位數的論文發表，而近幾年內在發表數量更是逐年增多，在 96 學年度突破三位數，這也和圖畫書在臺灣童書市場上逐漸受重視的程度成為正比。

接著再就這些蒐集到的學位論文就內容做簡單分類，大致可分為「文學類型研究」、「教學應用類型研究」，以及「閱讀外在環境分析」等類型作為選題研究，此種分類是以當時蒐集到的論文得出的分析歸納，而「閱讀外在環境分析」涵蓋購買行為和兒童讀物出版的討論。

按此次蒐集篇目初步分類的標準，可得出以下統計結果：

類別	篇數	備註
文學類型研究	159 篇	本研究設定此類型研究包含原創文本內容分析、作者、文化研究、創作探討、讀者反應等
教學應用類型研究	385 篇	含教學、親子共讀等
閱讀外在環境分析	17 篇	含出版產業、圖書館推廣等

「閱讀外在環境分析」此類的論文發表也是三大類型中最少的一部分。關於出版產業的論文有何儀：〈臺灣圖畫書行銷〉（論文為英文書寫）、劉瑋婷：〈臺灣兒童圖畫書插畫創作者之現況調查研究〉、黃育蓮：〈繪本產製之授權與經紀之研究〉、楊秀雲：〈臺灣兒童繪本業者經營模式之研究〉、紀亭如：〈臺灣圖畫書附錄導讀個案現象之研究——以三之三圖畫書出版品為例〉等。

而透過上述文獻資料的搜尋與整理，對本研究最有參考價值的，仍是前述賴素秋的《臺灣兒童圖畫書發展研究》（1945~2001）以及洪文瓊的《臺灣圖畫書發展史——出版觀點的解析》。關於賴素秋的論文，洪文瓊在書中第 4 頁，已有詳細評論，主要認為缺乏撰述者的史觀，以及引述資料的薄弱。而洪文瓊在〈出版感言〉中，也提及該書主要是從出版的觀點加以分析立論，然該書以洪文瓊個人過往在出版、編輯的經驗所提出的臺灣圖畫書的發展與關鍵事件，正好提供了本研究試圖從中釐出的關鍵發展與關鍵事件中的主要參考來源。

第三節、研究方法

本研究即參考洪文瓊的《臺灣圖畫書發展史——出版觀點的解析》中第陸章：「縱向發展及各其特色」與第柒章：「影響近六十年臺灣圖畫書發展的關鍵事件」中，所提及的特色與關鍵事件，包括：「省教育廳設立兒童讀物編輯小組」、「洪建全教育文化基金會設立『洪建全兒童文學創作獎』」、「信誼基金會設立『信誼幼兒文學獎』」、「臺英與漢聲產銷合作推出『漢聲精選世界最佳兒童圖畫書』」，以及「國立臺東師範學院成立『兒童文學研究所』」等五大事件，從中篩選出適合的受訪者。

本計畫案以記錄受訪者之口述歷史資料為主，記錄受訪者曾經參與過的臺灣原創圖畫書編輯與產製過程，以及對製作圖畫書企劃或編輯、推廣實施方法、成果等，分別整理個人資料、重要記事、問與答等單元。報導撰述透過受訪者的想法，說明推廣臺灣原創圖畫書之相關事跡，以及出版相關資料。經由時空背景的爬梳，將受訪者在臺灣圖畫書發展上最具代表的貢獻以報導文呈現，作為認識臺灣原創圖畫書發展史之參考。

第四節、研究範圍與限制

由於本案人力與期程有限，初步提出受訪名單為：鄭明進、洪文瓊、曹俊彥、張杏如、高明美、邱承宗、王明雪、周逸芬等，以及後補的郝廣才、林訓民等人。實際執行過程，部分人士因故無法接受訪問，最後調整為：鄭明進、馬景賢、曹俊彥、張杏如、黃永松、邱承宗、方素珍、陳璐茜等人。後再增補：林訓民、郝廣才，以及蘇振明，共計十一人。

受訪人員確認後，按本研究的受訪者，可區分為三組，分別是「圖象創作者」：鄭明進、曹俊彥、邱承宗、陳璐茜，「故事創作者」：馬景賢、方素珍，「出版企

畫者」：黃永松、張杏如、蘇振明、林訓民、郝廣才。（以上部分人士，如郝廣才可跨不同組別，但以主要貢獻為類別取捨。）以下分章節說明如下文。

第二章 圖象創作推手

第一節、鄭明進——推廣與時代一起前進的科學圖畫書

鄭明進小檔案：1932 年生於臺北，臺北師範藝術科畢業。為資深插畫家及圖畫書收藏家。曾任國小美術教師 25 年，是國內兒童美術教育權威與先行者，並身兼多家出版社編寫、翻譯、編輯顧問，曾任漢聲圖書、雄獅美術、台英圖書、《兒童日報》等公司擔任編輯顧問，現任《巧連智》雜誌編輯顧問。對臺灣圖畫書的推廣與發展，有極大影響，被童書界封為「臺灣兒童圖畫書教父」。著作有美術教育推廣：《怎樣瞭解幼兒畫》、《幼兒美術教育》、《世界傑出插畫家》等；原創及翻譯圖畫書：《十兄弟》、《請到我家鄉來》、《好餓的毛毛蟲》……等。

一、運用圖畫書推廣兒童美術教育

1932 年出生的鄭明進，四十五歲那年從臺北市西門國小擔任教師，服務滿二十五年退休至今，以一位美術科班出身的畢業生，在人人將圖畫書視為「囡囡書」的年代，即具有前瞻性的眼光，為了培養藝術人口，致力於臺灣兒童圖畫書的閱圖推廣、翻譯以及創作，且卓然有成。

洪文瓊在《兒童文學見思集》中曾讚譽，「稱鄭明進老師為『臺灣的兒童圖畫書教父』，絕非過譽。一方面，他是臺灣最早在正式的兒童出版物上使用『圖畫書』一詞的人。（民國六十七年，他為將軍編寫兩輯『新一代兒童益智叢書』八冊，首先開啟標用「圖畫書」的紀錄。）另一方面，近十年來臺灣好幾家著名出版社紛紛出版圖畫書，他是肇始的鼓吹者兼規畫者。」（頁 145）

鄭明進畢業於臺北師範藝術科，十九歲那年曾以一幅水彩畫作「柿子」入選第六屆全省美展，日後還多次獲得臺陽美展及各種繪畫比賽獎項。進入小學當美

勞老師，爲了開拓學生在繪畫創作上的想像力，儘管國內並沒有相關著作，鄭明進因爲受過日文基礎教育，從日文書專賣店，找到日本翻譯自英國童書插畫家懷爾德·史密斯（Wild Smith）的圖畫書，上美勞課時利用史密斯的圖畫書作引導學生創作，收到很好的效果。

1967 年，鄭明進曾在書店買到一本瑞士出版的設計雜誌（*GRAPHIS*, No.131）當中介紹了十二個國家的著名圖畫書插畫家，藉由這本書，他了解世界重要插畫家們的作品，也認識了日本的「福音館書店」這家專門出版圖畫書的出版社。後來他從福音館和至光社發現更多圖畫書，推薦給很多童書出版社的負責人或編輯，臺灣童書出版因此多了許多精采的圖畫書。

在擔任國小美勞老師的同時，鄭明進積極參與美勞教學研習活動，也參加很多臺北市課外讀物的編輯工作，包括在 1953 年出刊的《小學生畫刊》，這份月刊，每期都有主題，鄭明進曾經負責編過幾期。另一份《好學生課外讀物》，是在臺北市長周百鍊（任期由 1961 年 8 月至 1963 年 12 月 14 日）任內，爲了讓臺北市的小學生都有課外讀物可以閱讀，組織了一個臺灣文化協會所負責製作的書刊，每學年都編輯六本書，鄭明進就曾參與繪製插圖。後來臺灣文化協會的成員成立了青文出版社，出版《好學生》雜誌（1965 年發行），鄭明進也參與過這本雜誌的美術主編。

三十六歲那年，鄭明進爲一本圖畫書《十兄弟》畫插畫，由王子出版社發行，這是他首次參與圖畫書的創作，繪畫風格已然成熟。而這本書在絕版多年後，2010 年初再度由小魯文化出版，並且售出韓國和中國版權。鄭明進還曾參加將軍出版公司「新一代兒童益智叢書」的編輯和企畫工作，在這套書中，他和兒童文學作家林良合作了兩本書，分別是 1975 年出版的圖畫書《小紙船看海》和詩畫集《小動物兒歌集》；從前者可以看到，在臺灣對圖畫書還很陌生的時代，鄭明進對圖畫書的特色已經有很好的掌握，能在書中配合文字說故事，做出獨特的造型與構圖，而後者《小動物兒歌集》中的插畫「螢火蟲」等三件原作，曾在 1984 年參展日本世界至光社主辦的第十二屆世界圖畫書原作展，於東京、大阪、

神戶三地展出，只可惜在送回臺灣時在海關遺失原稿。這兩本書在 2006 年 6 月由民生報重新以不同的開本出版，內頁除了少數幾張圖重新繪製之外，多數仍維持過去的風貌，並且特別錄製由林良親自朗讀的光碟。

二、退休後參與圖畫書的推廣、創作與譯介

從臺北市西門國小退休後，鄭明進積極參與推廣圖畫書以及編繪圖畫書的相關工作。臺灣在 1980 年代盛行套書直銷，當時幾家大型出版社，如臺灣英文雜誌社經常推出大套書，後來兒童書也採取套書行銷方式，直銷人員必須先接受訓練。許多出版社知道，鄭明進對圖畫書藝術和圖畫書對兒童影響有深入的研究，是最佳講師人選，紛紛邀請他為銷售人員上課。雖然他不太贊同以套書方式行銷兒童書，但也認為，臺灣圖書館當時的購書率不高，使得出版社考量經營成本，利用直銷達到銷售量，如此更有機會引進優秀的圖畫書。而民眾普遍對「圖畫書」不瞭解，透過人員解說也達到了推廣效果。

1984 年，漢聲雜誌社計畫出版自製兒童書籍，當時鄭明進受邀為編輯們介紹圖畫書的相關知識，從二百多年前世界圖畫書的歷史談起，讓編輯們欣賞國外優秀的圖畫書，也談圖畫書對於兒童的影響。還來他應邀加入了「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」的編輯和出版工作。在臺灣普遍對版權沒有概念的年代，漢聲出版公司即取得當時世界上優秀圖畫書的翻譯權，這些圖畫書開拓編輯和繪圖者的視野，使後續漢聲出版社在編輯《漢聲小百科》、《漢聲小小百科》等大套書的過程中，得到許多參考資料，也培養了年輕插畫、文字工作者與編輯。日後當鄭明進在負責編輯「田園之春」臺灣原創圖畫書時，即從當時認識的插畫家中挑選合作對象。

值得一提的是，鄭明進為「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」選書和《媽媽手冊》第 1~36 輯（1984.1~1987.3）的執行編輯工作，在手冊上發表介紹圖畫書的

相關文章和撰寫「圖畫書與幼兒教育」專欄。在專欄中的十二篇文章雖然未集結出版，但隨著「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」套書的銷售，對於臺灣當時對圖畫書還未有認知的年代，卻有引領作用。

鄭明進不僅是「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」推薦選書的幕後推手，也是《媽媽手冊》執行編輯和撰文的重要工作者，手冊中的「圖畫書與幼兒教育」專欄是他主要的圖畫書論述發表，正如專欄名稱將「圖畫書」與「幼兒教育」扣緊在一起談論，影響所及，至今雖然圖畫書銷售形式已趨向套書解套，但出版社仍習慣在圖畫書中附上以家長為閱讀對象的「專家導讀」，內容除了解析該圖畫書的主題以及圖畫的特色，通常也不忘強調圖畫書對孩子的好處，做法和二十多年前的《媽媽手冊》手法一致。

當「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」出版時，歐美日等國家已進入圖畫書蓬勃出版的時代，但西方學者們對圖畫書的論述還在摸索中，多將圖畫書歸屬在教育相關的研究，因此鄭明進從日本圖畫書發展取得的相關論述多與幼兒教育相關，完成階段性引入的譯介工作，開拓了臺灣讀者的新視野，也開啓翻譯圖畫書大量湧入的童書出版新紀元，例如：繼英文漢聲出版社「漢聲精選世界最佳兒童圖畫書」之後，臺英社出版的「世界親子圖畫書」，也是創下極佳銷售量的圖畫書套書。

從吸取國外的圖畫書創作經驗，到鼓勵本土自製圖畫書，鄭明進還曾參與「田園之春」文化叢書編輯和繪圖工作。因為長期關心臺灣插畫創作者，鄭明進能找到許多年輕創作者共同參與，並且順利掌握出書進度，編輯製作出具有風格與特色的多本圖畫書。這套叢書是中華民國四健會協會受行政院農委會委託製作出版，主題為農林漁牧四項產業，分生產、生活、生態等三方面，以圖畫書方式編印，成為臺灣孩童重要的鄉土輔助教材。

三、出版專書介紹圖畫書與插畫家

在參與圖畫書的創作與翻譯之外，鄭明進對於譯介精彩圖畫書畫家更是不遺餘力，曾在《雄獅美術》月刊撰寫專欄介紹發表三年，共計 32 篇有關世界圖畫書插畫家的介紹，後來集結為《世界傑出插畫家》一書。1998 年出版《圖畫書的美妙世界》（國立臺灣藝術教育館出版）之後，又在 1999 年由雄獅圖書將《世界傑出插畫家》進一步編排擴充為：《傑出圖畫書插畫家——歐美篇》、《傑出圖畫書插畫家——亞洲篇》等二書。而基於對科學圖畫書的推廣與重視，他還撰寫了《傑出科學圖畫書插畫家》（2002 年 9 月出版），他從歐、美的圖畫書發現，在圖畫書的類型中已有許多以科學類為主題，例如：波隆納童書展（Bologna children's book fair）的附設插畫展，將作品分為文學類（Fiction）和非文學類（Nonfiction）。而在此之前他觀察波隆納插畫展已看出端倪，「比如他們畫居住的村莊，跟一般文學類的筆法不一樣，他們畫出眼睛所看到的動、植物，以一種客觀性的眼光來看周遭的事物。」

從蒐藏的圖畫書中鄭明進還發現，日本不但吸收歐洲和美國在科學圖畫書創作的特色，也有創新，例如：福音館在 1956 年《兒童文學之友》創刊後，引進很多歐美科學類圖畫書。1967 年更創立《科學之友》，以月刊圖畫書的方式培養很多日本插畫家以科學的角度創作。其中有很多書在臺灣有翻譯本，像加古里子的《地球》、《宇宙》、《海》，還有堀內誠一的《骨頭的故事》，松岡達英的《坐機器人由世界》，鄭明進認為，這些書多少都受到美國科學類圖畫書的影響。

根據鄭明進觀察臺灣本土科學類圖畫書的創作，早期在「中華兒童叢書」當中部分針對科學方面創作，已有成就。而比較具體的則是他也參與實踐由農委會製作的「田園之春」圖畫書，在這系列書中以圖畫書的角度來發掘自然以及農漁畜牧等問題，也傳達給孩子對自然和物產方面的認識。

鄭明進希望臺灣的圖畫書在文學類和科學類方面的出版比例，能夠平衡發展。他表示：「我常在兒童科學圖畫書裡面指出，第一個要件就是從兒童本身一

自我出發，然後延續到家庭生活和社區。特別是幼兒才能掌握到基礎科學的學習。」他強調在本土科學圖畫書創作的主题，可回歸孩子的生活，不只是自然型態或物產而已。

四、臺灣童書出版社的最佳顧問

鄭明進有一個讓愛書人嚮往的書房，書房雖然不大，卻有如圖畫書的百寶箱，珍藏著他來自世界各國的圖畫書和相關海報，圖畫書即超過三千冊。其中有部份圖畫書和他所蒐藏的相關海報，以「鄭明進七十圖畫書文件展－我和我站立村子」為題，在 2002 年 8 月 29 日至 10 月 13 日，於誠品書店敦南店的藝文空間展出，現場以圖畫書村莊的概念，邀請鄭明進擔任村長。

在許多出版社和雜誌社擔任顧問的鄭明進，經常接待到訪的編輯、美編或者插畫者們，由於他持續關注世界各地圖畫書發展，以及各項資訊，對後輩一向都能提供前瞻性的意見，因此也扮演臺灣圖畫書出版界與外國的橋樑。為了因應來訪者不同的需求，他大方提供各式各樣的書籍，使得來訪者都期待能在此挖到寶，2010 年積木出版社出版《鄭明進與二十個插畫家的秘密通訊》一書，即透露出鄭明進與國內外圖畫書創作者往來的多種資訊。

2007 年 11 月 17 至 18 日，中華民國兒童文學學會在於臺北市立圖書館主辦「臺灣資深圖畫書工作者——鄭明進作品研討會」，並於圖書館地下室展覽廳舉辦「鄭明進繪畫創作・圖畫書原畫作品展」(11.10-11.20)，會後並集結出版論文集，收錄曹俊彥、李公元、黃惠鈴、蔡昀婷、陳玉金等人的論文。即將在 2012 年滿八十歲的鄭明進，仍是許多出版社倚重的專家，他的創作力不減，持續著創作、翻譯和推廣圖畫書的工作，無怪乎被讚譽為「臺灣兒童圖畫書的教父」！

第二節、曹俊彥——讓孩子從圖畫書接觸繪畫藝術

曹俊彥小檔案：1941 年在臺北大稻埕出生。台中師專畢業。曾任小學美術教師、廣告公司美術設計，出版社美術編輯、總編輯、特約編輯企畫。目前致力於創作圖畫書，與圖畫書閱讀推廣，並經常在報章雜誌發表連環圖畫及插畫，創作編輯設計超過三百六十本以上的「中華兒童叢書」，以及多本原創圖畫書，例如：《圓仔山》、《加倍袋》、《別學我》、《屁股山》、《阿牛牯的隱形披風》等。

一、成長經驗豐富創作內涵

曹俊彥的兒童插畫作品，曾經大量出現在國小教科書、兒童雜誌與報紙專欄中，他的作品富有童心與童趣，且風格鮮明，很容易辨認。他美術設計過三百六十本以上的「中華兒童叢書」。圖畫書著作豐富，也是很多兒童出版社的編輯顧問。他說：「我在編輯圖畫書的時候，希望把圖畫變成美術品，讓小朋友可以從這裡接觸繪畫藝術。」對於長期參與臺灣兒童圖畫書編輯與創作的曹俊彥，以美術老師的立場去設想，孩子們應該有怎樣的書可以看？而這種想法也是源自於他獨特的創作背景與成長的心路歷程。

二次世界大戰結束那年，曹俊彥五歲，父親在那年過世。曹俊彥是家中老么，有兩個哥哥、兩個姊姊。大哥比他大十四歲，雖然在臺北商業學校就讀，但是非常喜歡美術。因為大哥對於對美術的喜愛，也影響了曹俊彥。戰爭末期，日本在臺灣發行的戰報除了報導南洋軍情，也有一些速寫作品，主題不只是靜物畫，還有很多是描繪當地生活的事物，大都是以淡彩或是鉛筆作畫。那些畫作對曹俊彥的影響很大，直到現在，曹俊彥還維持著速寫的習慣，而戰報上的圖畫讓他覺得，生活中不論任何事物都可以入畫。

從小喜歡畫圖的曹俊彥，還記得在永樂幼稚園就讀時，老師要大家畫火車，小朋友們畫的都是一列直行的火車，只有曹俊彥畫的是一列轉彎的火車。老師不僅誇讚他，還給他一大疊色紙和十二色的蠟筆當獎品，那些色紙一攤開就像彩虹一樣美麗，他稱那些色紙是「彩虹獎」，這件事讓曹俊彥對於畫圖更有信心了。

在曹俊彥的成長過程中，很幸運的，並沒有被家人阻止興趣的發展。母親並沒有限制過他畫圖，讓他可以想畫就畫。有時候，他會模仿哥哥姊姊們美術課本上的圖畫創作，每次畫好後，大都得到很多的稱讚。當時國小升上初中必須要通過考試，曹俊彥到了五、六年級時，儘管升學壓力很大，還是忘情的畫圖，這才讓母親感到頭痛。

二、創作圖畫書的機緣

曹俊彥的圖畫書創作很多，最早的創作機緣，是來自於念初中的那段時間。當時曹俊彥姊姊的婆家開設印刷廠也賣糖果，爲了增加糖果的銷售量，促銷的方法是隨著糖果贈送一本小圖畫書，而那些圖畫書都是由曹俊彥創作的。這是因爲曹俊彥的姊夫幫他補英文，爲了回饋家人，擅長畫圖的曹俊彥，也樂於爲他們免費創作圖畫書。但是，能畫圖並不表示就能編故事畫圖畫書，曹俊彥認爲，當時他畫的東西很粗糙。

曹俊彥也曾幫師範學校教國語的那宗訓老師所寫的兒歌配插圖，那老師在《新生兒童》發表的兒歌，都由他負責畫插圖。師範學校畢業後，曹俊彥被分發到台北市永樂國小實習，他常在課餘隨意畫圖，而坐在他對面的是當時以畫漫畫著名的劉興欽老師。劉興欽看他這麼喜歡畫圖，因而勸他，不要無目的塗鴉，鼓勵他投稿。受到劉興欽的鼓勵，曹俊彥開始嘗試幫《新生兒童》周刊畫封面圖，他認爲自己當時的畫很幼稚，幸好編輯童尙經不嫌煩的給他許多寶貴的意見。當時正聲廣播電台也發行《正聲兒童》，雜誌裡面有一些由國外圖畫書翻譯的故事。曹俊

彥並沒有圖畫書的概念，而閱讀這些圖畫故事讓他興起一個念頭：「原來圖畫故事不是只有分格漫畫一種形式，也可以用更具體繪畫趣味的方式來表現。」

從師範學校畢業後，曹俊彥先到台北市永樂小學教書，再被保送台中師範專科學校繼續唸書。在永樂國小教書的第三年，曹俊彥受到在「中華兒童叢書」擔任美術編輯的曾謀賢的邀稿畫插圖。因此當他到台中師專唸書時，就由教育廳出版了《小紅計程車》，這是他在「中華兒童叢書」這系列書所畫的第一本書，當時還受到朱匯森校長在舉行周會時，對著全校師生特別表揚他。

三、從教職轉任美術編輯

當曹俊彥在臺北市大同國小教書的第四年，因為同學介紹而接觸廣告公司，這是當時新的行業，曹俊彥在學校放假的時間，到廣告公司上了兩個月的班。當他了解廣告這個行業，所賺的錢並不是在創意與設計上，而是業務。美術設計在廣告中，只是其中極小的一部分，廣告也常常被迫替商人說一些不實在的話，這些發現讓他對這個行業很失望。

在廣告公司上班時，曹俊彥接到在教育廳兒童讀物編輯小組工作的潘人木先生的電話，因為編輯小組的美術編輯曾謀賢要離職，潘先生希望曹俊彥能到兒童讀物編輯小組接任美術編輯。曹俊彥考慮到這才是他所喜歡的工作，於是在 1971 年辭去學校教職，到兒童讀物編輯小組上班。

在編輯小組，曹俊彥主要負責編「中華兒童叢書」，這套叢書的製作方式，是先向作者邀約文章，再找插畫家配圖。由於台灣當時從事插畫工作的人不多，出版時間十分緊迫，尤其是中低年級的部份是以「圖畫書」的形式編輯，有些畫家還不太了解如何創作這種書籍，因此編輯製作過程充滿了挑戰。在這段時間，曹俊彥除了編輯設計超過三百六十本「中華兒童叢書」之外，還參與了《中華兒童百科全書》的編輯，這套書也是少數由國人自製，為兒童企劃編輯的百科全書。

曹俊彥認為自己真正接觸「圖畫書」，是在進入編輯小組擔任美術編輯之後。因為這裡有很多國外圖畫書，讓他有機會看到全世界最優秀的圖畫書。他也從那些書裡面學到很多圖畫書表現的形式。

1980年7月，曹俊彥放棄了兒童讀物編輯小組這個「鐵飯碗」，進入私人機構「信誼基金會」。曹俊彥提出離開編輯小組的兩個原因，一則是因為他十分欣賞信誼基金會的理念，這個機構主要為幼兒教育盡力與出版兒童讀物；第二個原因，是因為當時信誼基金會出版社的社長李南衡，是因為曹俊彥的推薦，而到信誼工作，當時李社長急需要曹俊彥在美術方面的專長，以協助編輯業務的推展。在考量上述兩個原因之後，曹俊彥決定進入另一個編輯領域。

1980年代，臺灣處於圖畫書漸漸蓬勃發展的階段，曹俊彥因緣聚會進入了信誼基金會工作，成為帶領圖畫書閱讀風潮的重要人士之一。有鑒於臺灣幼兒讀物的環境尚未成熟，信誼基金會決舉辦推廣與宣傳圖畫書概念的圖畫書巡迴展，在臺北、新竹、臺中、高雄、屏東、臺東、羅東等地舉辦活動，使得圖畫書的理念得以推廣。

1981年4月4日，信誼基金會推出一本為本地編輯為幼兒量身訂做刊物《小袋鼠雜誌》，雜誌由曹俊彥負責。《小袋鼠雜誌》採大九開本、全彩印刷，是一本綜合性的刊物，每一期都有「圖畫故事專欄」，也提供本土創作人才的發揮空間。

在信誼基金會工作七年的時間，曹俊彥負責的事務可說十分繁瑣，包括書籍的內容策劃、配插圖、找畫家等。除了個人參與編輯與繪製圖畫書，更邀集專家學者為幼兒圖畫書做相關研究。1983年，曹俊彥參與一套《數學百盒》的企劃，讓他得到更多寶貴的經驗。他在〈記一次深入淺出的經歷——從《數學寶盒》談起〉中提到：「兒童讀物的編輯工作，可以說就是替孩子選題，替孩子讀書，讀懂了，讀通了再以孩子看得懂、有興趣，容易理解的方式，重新撰文、繪圖。說給孩子聽，演給孩子看。」而《數學寶盒》的數學系列圖畫書，就是用這個概念來編輯的，這套書也是臺灣少數透過編集團隊，以及各種專業人士，研發自製完成

的科學類圖畫書。

四、成為獨立創作者

為了找到自由創作的空間，曹俊彥在 1987 年離開信誼基金會。離開後先在《兒童的雜誌》連載漫畫〈嘟嘟豬〉、〈妙法師〉，也在《新生兒童》刊載漫畫〈曹叔叔講古〉，還在《民生報》連載〈小黑的變身〉和〈小巫婆〉等漫畫。從這些漫畫創作中，他累積許多創作圖畫書的靈感，也從自己喜歡的畫家作品中分析、研究其中的巧妙，再依照自己的題材創造，創作出屬於自己的東西。

曹俊彥對自己的圖畫書創作感到比較滿意有《加倍袋》、《赤腳國王》和《屁股山》（以上由信誼出版）。《加倍袋》表面上是類似聚寶盆的民間故事，實際上傳達的是倍數的概念，曹俊彥以類似剪紙的民間藝術做造型，利用畫的方式，製作出剪紙的效果，也符合故事發生的背景。《赤腳國王》則是一個解脫鞋子的趣味故事，兼具了知識性和趣味性，畫面中也運用漫畫常採用的連續性動作來指引人物的行進方向。《屁股山》其實是紗帽山的故事，由曹俊彥發揮自己的想像力，採用民間故事的創作手法，希望引起孩子對於臺灣土地的興趣，以及對生長環境的親切感。曹俊彥運用水彩，使用大地色系，畫出了樸素的民間美術氣氛。而被他漏掉的《圓仔山》（台灣英文雜誌社）創作於 1992 年，是「世界親子圖畫書」套書系列中少數的本土原創，也是不可忽略的作品。

曹俊彥認為一本好的圖畫書，最重要的是要有隱藏的「哲理」，閱讀時會有忽然被點醒的共鳴感覺，或者會從書中讀出特別的趣味來，他說：「畫圖畫書並不只是有精彩畫圖，圖畫書其實是一種故事的演出，用文和圖一起演出，所以自己最好能變成一個說故事的人，除了畫圖之外，還要能夠創造故事。」2009 到 2010 年，曹俊彥早期自寫自畫的圖畫書如《別學我》、《嘟·嘟·嘟》、《你一半、我一半》、《黑黑白白和花花》（以上由小魯文化出版）紛紛重新上市，這些書應證他的想法，在圖文之間有了密切的合作。

2005 年 9 月由臺東大學兒童文學研究所出版的季刊《繪本棒棒堂》創刊號開始，曹俊彥義務撰寫「曹俊彥專欄」，將過去編輯和創作圖畫書的經驗與趣談，依照不同話題撰述，為臺灣圖畫書發展的軌跡留下珍貴的歷史書寫。而 2006 年 3 月，曹俊彥和長子曹泰容合作出版由文化總會策畫、藝術家出版社執行出版的《臺灣藝術經典大系插畫家藝術卷 2——探索圖畫書彩色森林》收錄：洪義男、徐素霞、何雲姿、林傳宗、陳璐茜、林芬名、李瑾倫、賴馬、陳致元等人的相關報導。

2006 年到 2010 年，曹俊彥陸續幫政府公部門繪製圖畫書，由臺東縣政府出版的《亞洲鐵人楊傳廣》（施佩君文）、《小孩與螃蟹》（盧彥芬文）、《希·瑪德嫩》（盧彥芬文）和由臺北縣政府客家事務局出版的《阿牛牯的隱形披風》（陳素宜文）。他以嫺熟的技法，和重視考證細節的呈現方式，將不同族群的人物形象以及鄉土特色表現在圖畫書中。

2009 年 9 月到 2010 年 9 月，曹俊彥受邀擔任臺東大學的駐校藝術家，並依自己的專長舉辦校內展覽與工作坊，為同學開放圖畫書創作的談話時間等多項活動，傳承豐富的創作經驗，為創作和傳承忙碌。2010 年 4 月 10 日到 5 月 2 日，曹俊彥的「雙個展」分別在臺北市的紫藤廬展出「我畫庶民生活—曹俊彥插畫原作展」和毛毛蟲基金會舉辦「我的小黑大變身~曹俊彥三格漫畫展」。5 月 4 日到 14 日也在臺東大學人文學院四樓曹俊彥畫室，舉行「【曹俊彥 X 紙芝居】原畫展」。緊接著在 2011 年，曹俊彥將有七十回顧展，正由中央圖書館臺灣分館以及毛毛蟲基金會共同規畫中，而和曹俊彥作品相關的研討會也由中華民國兒童文學學會計畫中。在臺灣能持續專業創作兒童插畫和圖畫書，以及有所成就的人當中，曹俊彥絕對是不能漏掉的重要人士！