

創作歷程與作品一樣引人入勝

瑞杰可的插畫世界 繽紛多彩

作品在臺展覽的知名插畫家湯瑪士・瑞杰可 (Tomáš Řízek)，其畫作家喻戶曉、揚名國際，也建立自己不可抹滅的成就及名聲。他的創作生涯，一如其作品，一樣引人入勝。

文 / 李國盛

資料來源：本篇內容摘自漢娜・諾娃克娃 (Hana Nováková)，2011年7月捷克共和國哈弗里區克弗・布羅德藝術畫廊執行長 (director of Art Gallery of Havlíčkův Brod) 採訪報導，由湯瑪士・瑞杰可 (Tomáš Řízek) 提供，張秀 翻譯。

1 湯瑪士·瑞杰可的作品深受兒童的喜愛。

每年臺北書展，是愛書新面孔和老面孔的聚會，為了款待書迷，各路出版商總會邀請許多外籍作者來臺，讓這些遠在海外的創作人，能夠近距離與讀者互動。

今年，在一票老外作家群當中，來自捷克的湯瑪士·瑞杰可是個特別的存在。

略短的褐髮加上黑色方框眼鏡，英語帶著濃重歐洲腔的瑞杰可近年頻頻以臺灣神話、傳說與詩歌為創作的元素。以泰雅族的傳說為本的最新作品《泰雅勇士大向前》在今年大受好評，而在之前，以孟浩然為靈感的《男孩與月亮》一書，還入選 2014 年日本富山縣射水市大島繪本館所頒發之「最佳兒童繪本獎」。

不過，最特別之處還不僅於此，自從近十年前第一次來臺，他開始在臺灣出版作品，從陌生到熟

2 湯瑪士·瑞杰可透過插畫，以最輕鬆、最美麗的方式與讀者連結。

悉，瑞杰可開始長住臺灣，每年有大半時間在臺灣，創作臺灣題材。會場當天，他耐心為讀者簽完名之後，各路朋友已經等著他，這些人包括戴著大墨鏡的繪本作家劉嘉路，以及格林等出版社的編輯們。

「臺灣有非常豐富的插畫和藝術風景，在這邊住久了，我也變成這個大家庭的一分子，我還是臺灣童書作家與插畫家協會——臺灣分會一員，」他笑著說。

從描繪出發

大家字看得愈來愈少，讓插畫類圖書成為近年逆勢成長的書籍品項，而在臺灣日漸壯闊的插畫家團隊當中，漸為臺灣讀者所熟悉的他，是個最特別的「圈內人」。

嚴格來說，瑞杰可的繪畫道路起步算晚的。21 歲才從中學畢業，雖然開始對於畫畫非常有興趣，卻完全沒有受過科班教育。這樣的背景，讓他一度感覺自己，被排拒在高高的藝術圈以外。

他回憶，那段被排拒的經驗並沒有讓他沮喪，反而讓他不斷嘗試，「激起我對於繪畫更強烈的慾望。」

為了維持生計，他曾經常臨摹哥德式時期的聖

3 湯瑪士·瑞杰可(左)贈書給國資圖。

母像，在捷克各處可見的聖母像，不乏出自大匠名師之手的作品，每日面對這些作品，除了刺激想像，也動手去臨摹，更是讓他技巧得以快速進步。在同一時間，他也慢慢找到帶領他繪畫的老師，有好幾年的時間，他經常夾著畫板去拜訪名家愛蜜爾·費拉(Emil Filla)的學徒——雅洛斯拉夫·克拉里克先生(Jaroslav J. Králík)，請教繪畫的相關問題。克拉里克先生除了在繪畫技術上指導他，使他的繪畫技巧更加精良，也開創了他在繪畫上另一領域——平面設計及插畫設計。

日後，當瑞杰可逐漸走出自己的路，除了深具個人風格的繪本之外，以手繪為基底的各類平面設計，也成為他的強項。

走進亞洲走進臺灣

1980年代末開始，瑞杰可在本國開始受到矚目，不過，相較於後期，這時候的他多取材於基督教信仰和大自然啟發，題材風格迥異於後期。這段時期，他的創作重心也逐漸轉移至插畫繪本上。

在題材上，他大量以知名傳說和童話故事為主題，包括《神秘的陌生人》(Mysterious stranger - Jewish legends)、《塞爾特傳說與神話》(Celtic

myths and legends)、以及《暮光和戒指》(Twilight and ring) 等源於歐陸的傳統題材。緊接著，他在題材上開始了全世界性的探索，把眼光望下歐洲大陸之外：《東方神話》(Báje orientu)、《古阿拉伯的傳說與神話》(Legends and myths of old Arabia)、《五個印度尼西亞的童話》(Five Indonesian fairy tales) 都是這段時間的作品。

當然，出身於文學傳統深厚的捷克，他的作品也富含捷克歷史和布拉格猶太區的味道，前者如《庫特納霍拉傳說》(Kutnohorské legends)，後者如《隱藏的世界》(Secret marriage)、《戈倫漫步於布拉格》(Golem walk through Prague)。

2008年，他因緣際會來到亞洲，並且首次來到臺灣，接觸到心儀已久的亞洲文化，讓他眼界大開，大大影響了他的繪畫風格。不同於1990年代的創作，以溫和的色彩形成對比與大量的留白，瑞杰可先生近兩、三年的作品，受到傳統亞洲文化的影響，富含多變、生動、明亮的色彩。至此之後，畫家也開始從異國的歷史和傳統中尋找靈感。正如大家所見，這些圖像色彩和抒情的意象細膩、巧妙地把插畫和亞洲童話與神話串聯起來。

「從歐洲到非洲，再輾轉到亞洲，我不斷思考，一路吸引我的到底是什麼？我感覺自己在尋找一個

4 國資圖「樂浪攜夢—湯瑪士·瑞杰可插畫展」吸引民眾欣賞。

5 湯瑪士·瑞杰可最新中文作品之一《浴缸裡有鱷魚》(左一), 是插寫小約翰的海洋冒險故事。

失落的天堂，然後在臺灣，我找到了，」瑞杰可說。

「這麼說並不僅僅是這裡的原住民文化，吸引住我的是在這裡深耕的文化融合，天堂大部分的時候都被形容成像是花園一樣，可是對我來說，天堂比較像是保有兒童時期純真的遊樂場，這也是為什麼我經常在創作時回到這個主題。原住民文化折射出更多自然環境，給我更多靈感，得以去比擬現實中的和神話原型的動物。」

對天堂的追尋

不過，探索失落天堂固然美麗，準備工作可是冗長得令人畏懼。「有人問我畫《泰雅勇士大步向前》要花多少時間？」他笑著說，「我說光是畫，只要兩個月，不過前置的時間非常長。這也是為什麼我覺得每本書的開端都是最難的部分，因為都要去學其中的主題，我總是在根據現實來畫，至於神話則讓它留在遠古。至於與不同作者的合作則總是非常有趣，大概是我工作中最有趣的部分。」

瑞杰可認為，透過書籍的描述，讓兒童認識習俗和傳統是重要工作。有些習俗在稍微改變後，仍存在我們現代的生活，特別是在西方文明橫掃全

球的當下，讓不同的傳統得以延續，重要性不言而喻。

「插畫對兒童而言，就是他們最早接觸的藝術作品，事實上，更能比擬為未來他們前往藝廊的第一張入場券。儘管書籍在今天有各種障礙，童書仍是一個活的有機體，童書仍在不斷改變，跟隨著藝術的形式而演變，也必然依照我們這個世代的需要而改變。」

展出資訊：

樂浪攜夢—湯瑪士·瑞杰可插畫展 Joyful Dreaming—Tomas Rizek 105.01.06-03.20 於國立公共資訊圖書館二樓藝文走廊(402臺中市南區五權南路100號)

105.03.30-04.24 於國立臺灣藝術教育館第1、2展覽室(100臺北市中正區南海路47號)

閱讀講座：

繪本閱讀的奇幻之旅 105.03.05(六)下午2:00

主講人：

湯瑪士·瑞杰可 / 插畫家

地點：

國立公共資訊圖書館二樓第一會議室(402臺中市南區五權南路100號)