

猜一猜 我是誰 賴馬 20 童畫展

文

／ 陳永朋

風靡繪本界的《我變成一隻噴火龍了！》，今年適逢推出滿 20 週年，國內重量級繪本作家賴馬，20 年來一直投入繪本創作，用畫作跟小朋友說故事，提升孩子對美的感受，以及激發無限創造力。

童書插畫家賴馬。(親子天下提供, 黃建賓攝影)

從畫給內心的小孩看，到與孩子們一起創作。(賴馬提供)

今年度的「臺灣閱讀節」即將於 11 月 30 日登場，國立公共資訊圖書館在「臺灣閱讀節」活動期間，將與親子天下合作舉辦賴馬 20 週年畫展，回顧賴馬從「畫圖給內心的孩子看」到「畫圖給孩子們看」的創作之路。

這位謙稱自己 20 年來產量不多、「只」作了 13 本圖畫書的賴馬，作品幾乎得過所有臺灣重要的圖畫書獎項；作為 2005、2006 年義大利波隆納國際書展「臺灣館」代表參展作家之一，賴馬的作品在義大利極受好評；2007 年他更應邀至「日本大阪國際兒童文學館」演說，至今他的許多繪本也已出版外語譯本。

在臺灣童書出版普遍引進國外翻譯繪本為主的市場潮

流下，他的繪作又有何魅力足以逆勢突起、邁向國際舞臺？在畫展規劃階段，賴馬接受《書香遠傳》專訪，分享自己的創作旅程。

從畫給內心的小孩看 到與孩子們一起創作

本名賴建名的賴馬，原本從事廣告設計、報社美編等工作，會踏入繪本創作領域，其實與一段尋常人都遇過的不愉快經驗有關。「在我還是 20 幾歲的時候，有天晚上被一隻討厭的蚊子吵得睡不著，半夜起床怎麼打也打不到，火大呀！結果，被蚊子叮咬後會噴火的創作靈感就這麼來了。」那時候國語日報舉辦第一屆牧笛獎，賴馬便以繪本創作《我

《猜一猜 我是誰？》是賴馬目前最滿意的作品，像作品中的這幅內圖，賴馬就隱藏了許多細節讓讀者尋找，甚至賴馬本人也藏身在畫當中。（親子天下提供）

賴馬《猜一猜 我是誰？》創作過程。（賴馬提供）

畫展主視覺《猜一猜 我是誰？》（原書名：《現在，你知道我是誰了嗎？》）珍貴草稿。（賴馬提供）

變成一隻噴火龍了！》報名，活潑的畫風與幽默的故事設定深獲評審肯定，成功為他拿下牧笛獎，也開啟了賴馬的繪本世界。

從 28 歲那年第一本繪本出版至今，轉眼過了 20 個年頭，當年一個人獨立創作的賴馬，現在已經成了三個孩子的爸。身分轉變了，問他最大的影響是什麼？他說，以前畫圖書是給自己內心的小孩看、也給小時候的自己看；現在養育三個小孩，體會到為人父母「總是誠意十足、卻又無可奈何的心情」，賴馬坦言，「很多東西是當爸爸後才畫得出來的。」和孩子們相處時的每一份感動、每一個教養問題、乃至於每一場衝突，都成了賴馬創作的靈感來源。

例如賴馬創作《禮物》時，大女兒才三歲、二女兒又剛出生，他覺得孩子是上天給他的禮物，就想畫些適合幼兒閱讀的繪本，便試著用純粹的色塊，並以電腦繪圖取代繁複的手繪技法來呈現「顏色」的效果。故事裡動物們所帶的禮物，在經過不同色彩的房子時，就像變色龍融入背景的保護色一樣從眼前消失，藉著這樣的設定讓幼兒認識顏色，也練習想像和顏色相關的禮物可能會是什麼。

最近賴馬的作品《愛哭公主》、《生氣王子》與《勇敢小火車—卡爾的特別任務》，也處處看得到他和孩子們「共同創作」的痕跡，「你看每本書的書名都用手寫字，那可都是我女兒寫的喔！」賴馬面露得意地說。

賴馬作品《猜一猜 我是誰？》費時三年半才完成。圖為該作品中一幅畫的繪作過程記錄。（賴馬提供）

費時三年半完成的繪本 成畫展主視覺

此次畫展名稱「猜一猜 我是誰」，取自賴馬同名作品。「這是一本跟數字有關的書，我花了三年半去刻畫內容只有一天的故事。」賴馬對它有著最深切的期待，「每一個畫面都絞盡腦汁去安排設想，要好看耐看，也務求豐富有趣味。所以這次畫展的 20 幅作品中，我選擇了十幅《猜一猜 我是誰？》裡的內頁圖作為整體故事性的主軸」。

《猜一猜 我是誰？》這本書中有 33 個小孩子，全都是不同的動物，在一頁一頁的倒數中，漸漸去推理出主角是誰。「一般成人讀者當然知道主角是誰，不過，孩子每翻一頁，就可以從不同的圖畫和故事情節中發現驚喜。」像繪本中「8 個小孩排一隊」那一頁，畫著小老虎姍姍來遲、最後終於騎著滑板車趕上準備坐火車出發的隊伍。「如果你仔細看，會發現小老虎在前面幾頁的動作，都是有它的道理

的。」賴馬說。果然，在排隊上車前，小老虎出現的畫面全都還在睡覺中，怪不得牠會睡過頭遲到！

這樣的細膩安排，儘管讀者不一定會發現，但賴馬仍然堅持在圖像的合理性上嚴謹推敲，因為他認為，在他所創造的故事裡，也是一個完整的世界，那個世界一樣有著一套邏輯需要遵循，所以故事中每一隻動物的每一個小動作，都有它存在的意義，不會只是「一個好看的畫面」而已。這種「相信牠們在那個世界裡真實存在著」的心情，讓賴馬筆下的每個角色更有溫度，也更活靈活現了。

「還有還有，你看同一頁，我隱藏很多 8 的數字喔！有阿拉伯數字的 8，中國數字的八、還有羅馬數字的 VIII 等等，甚至畫中許多元素……像這些向日葵，也都是以 8 為單位出現。」賴馬指著繪本中的「秘密」，像個分享自己私藏玩具的大孩子一樣。談得興起，讓人幾乎忘了眼前這位繪本作家已經是三個孩子的爸了。

賴馬首本繪本《我變成一隻噴火龍了！》畫風活潑、故事設定幽默。（親子天下提供）

《勇敢小火車—卡爾的特別任務》內圖。這本繪本是賴馬的最新作品。（親子天下提供）

賴馬這樣用心的畫面布局，在他書中任何一頁也都能找到。透過這些隱藏在圖畫中的密碼，身為創作者的賴馬與讀者玩了一場又一場的捉迷藏，樂此不疲。這也是賴馬的繪作除了第一眼的驚嘆，更禁得起讀者一讀再讀的原因。

回顧創作之路 20 年代表性作品精選

為了這次的畫展，賴馬特別挑選 1997 年至 2016 年的作品中，在表現素材上具有代表性的繪作。例如畫展主視覺《猜一猜 我是誰？》用的是色鉛筆；《我變成一隻噴火龍了！》、《帕拉帕拉山的妖怪》是水蠟筆；《慌張先生》及

《早起的一天》綜合運用水彩、色鉛筆跟蠟筆；而《愛哭公主》、《生氣王子》和最新作品《勇敢小火車—卡爾的特別任務》則是電腦繪圖。

賴馬較早期的作品都是手繪，畫之前他會先在腦海中「預視」成果，一旦下筆便不容出錯，「我從來不重畫的。」自我要求甚高的他如此表示。所以賴馬過去曾說：「創作其實是痛苦的。」然而，近期他的作品開始運用電腦繪圖，讓他在構圖調整上有更靈活的彈性，「準備的心情不同了，所以創作也變得相對愉快。」若從創作年份循跡窺探賴馬在繪畫技法與表現素材上的改變，相信也會是看展的一大樂趣。

(親子天下提供，黃建賓攝影)

賴馬簡介

1968年生，28歲那年出版第一本書《我變成一隻噴火龍了！》即獲得好評，從此成為專職的圖畫書創作者。目前一家五口在臺灣臺東玩耍生活著。主要作品有：《我變成一隻噴火龍了！》、《慌張先生》、《早起的一天》、《帕拉帕拉山的妖怪》、《十二生肖的故事》、《猜一猜我是誰？》、《禮物》、《胖先生與高大個》、《我和我家附近的野狗們》、《愛哭公主》、《生氣王子》、《勇敢小火車—卡爾的特別任務》。

畫展資訊：猜一猜 我是誰——賴馬 20 童畫展

地點：國立公共資訊圖書館二樓藝文走廊

時間：2016年11月30日~2017年1月8日

百變的隱藏者 猜一猜，我在哪？

賴馬最讓人津津樂道的是，在每一本他的創作中，都能找到賴馬他自己的化身。如他在《帕拉帕拉山的妖怪》中，和彈珠村裡的動物居民們一起為白豬魯魯口中恐怖的妖怪感到驚呆；在《十二生肖的故事》裡，城牆一角的賣畫人，其實是扮成古裝的賴馬，正畫著他第一本繪本中的主角「噴火龍阿古力」。

這次畫展展出的作品，自然也不乏藏身畫中的賴馬，考驗著展場觀眾的眼力！根據專訪時談及的畫展規劃，賴馬本人屆時也會在畫展期間擔任導覽、現場創作，讓喜愛他作品的讀者一睹「百變的隱藏者」廬山真面目。

用畫說故事 更有層次

專訪結束前，和賴馬又聊到他的另一本繪本《我和我家附近的野狗們》，故事的主角是一個害怕家附近流浪狗出沒的小男孩，「小男孩其實就是我，我小時候曾有被狗咬的慘痛經歷。」

賴馬從自己童年怕狗的經驗出發，用拙趣的筆觸將他印象中一隻隻看起來笑得又賊又好恐怖的流浪狗畫了出來，故事中的小男孩也想盡奇招來避開流浪狗，比如遇上流浪狗時高舉樹枝假裝自己是一棵樹（結果卻踩到狗大便）……，但故事卻出現了轉折，後來小男孩考慮把流浪狗撿回家。在故事的結尾，小男孩體認到養寵物必須照顧牠一輩子，決定「還是抱抱家裡的小布狗（玩偶）就好了」，這樣的結局讓許多讀者「感到有點遺憾」，因為流浪狗依然沒有一個好的歸屬。對此賴馬透露，這只是「文字」上的結束，在繪本最後，他還用「畫」說了另一種結局。經他提醒後再重翻這本書，果然，在書的最後一張畫中，小男孩在自己的房間抱著布偶，但隔壁的鄰居門口有位老爺爺，手上牽著的，不就是小男孩曾想收養的流浪狗？

這次訪談下來，不斷意識到在賴馬的創作中，一直都悄悄刻畫了不那麼直接、卻是他反覆琢磨、用心經營的細節，一旦發現了，故事便有了新的樣貌和不同的感動。或許，這就是賴馬繪作最大的魅力所在。🌀