

「原創解密繪本展」

回到創作起點

解密臺灣繪本的誕生故事

繪本利用簡單的線條、繽紛可愛的繪圖，呈現最直觀的畫面，它們的誕生也許來自湧泉般的靈感、或是作者生命旅程中的小插曲。國立公共資訊圖書館舉辦的「原創解密繪本展」，將深入創作者的內心世界，解答繪本的背後故事。

撰文／邱睦容 圖片／國立公共資訊圖書館提供

繪本是以圖像來說故事的書，在學會識字之前，繪本是孩子獨立翻閱就能理解、得到閱讀樂趣的知識之窗。有時透過書中角色的帶領、有時只運用簡單的色塊與線條，大千世界就化作一方閱讀寶藏，在孩子充滿想像力的心靈中舒展開來。無論是孩子自己讀，還是親子共讀，甚至在成為大人後偶然再閱讀，繪本都是不同時期的敲門磚，解開生命的某些困惑。

這些以圖像為主要的作品，敘事、語言使用超越了常規邏輯，這些獨一無二的繪本們，又是如何被創作出來的？在國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）舉辦的「原創解密繪本展」，便是從 14 本繪本出發，將解密創作者的心路歷程，和大小讀者們一起探索繪本誕生前的故事。

國資圖 為素人圓一個繪本創作的夢

談起這次繪本展的由來，對國資圖來說，這是再自然不過的想法。國資圖過去打造圓夢繪本資料庫，以「為自己圓一個繪本創作的夢」為主要目標，並以「原創精神」為特色，打造繪本創意作品交流園地與作品展示舞台，於2011年12月建置上線，初期主要收錄學生繪本作品，2013年起擴大收錄地方特色繪本及得獎繪本作品，目前平台已收錄超過1,300本原創繪本，與超過40所學校及機構合作，免費提供民眾閱讀瀏覽。另外國資圖也連續7年攜手玉山文教基金會舉辦繪本創作工作坊，透過不同核心議題吸引各領域繪本創作教師參加，一起腦力激盪與交流分享。並傳承給更多學子，出版更多更優質的原創繪本，帶動臺灣成為閱讀書香之島。

日本知名作家柳田邦男提倡「三讀繪本」，指的是在孩提時期、為人父母、中年與遲暮，不同生命階段的人，都能從繪本中得到感動。因為繪本所闡釋的，往往是簡單卻深刻的人生道理，而這樣的體悟不一定是專屬於孩子的功課，也是走過大半輩子的成人們，經常會忽略的。於是，繪本簡單的圖像與語言，便成為許多人迷惘時的一盞明燈。

透過與孩子共讀，有時甚至能產生「四讀」的體驗——策展人洪敦明憶起有一次在講座場合上，有著「童書界教母」的國立臺灣師範大學退休教授黃迺毓，分享了她在課堂上與孩子們討論繪本《米爺爺學認字》的故事。當她問起「米爺爺為何要學認字呀？」在場小朋友多半回答「米爺爺害怕被人嘲笑、害怕考試考不好、害怕很多事看不懂。」唯獨一位孩子說「米爺爺是想要多一種愛米奶奶的方式，因為這樣在入睡之前，他就可以念情詩給米奶奶聽。」這樣的回答，讓黃迺毓對於「學習」這

件事有了深刻反省，究竟我們在學習一樣新事物時，都是出於害怕嗎？還是受到愛的驅動比較多呢？有時，透過孩子的眼光，繪本也能為大人展開新的世界觀。

發光發熱的臺灣繪本 創作故事大解密

作為繪本愛好者，洪敦明也觀察到，近年來愈來愈多本土插畫家投入繪本創作的浪潮，並且不少人獲得有繪本界奧斯卡之稱的義大利「波隆那世界插畫大獎展」（Bologna Illustration Exhibition）獎項殊榮。在這些創作者中，除了專職的童書作家外，還包括斜槓的圖文創作者、藝人、視覺藝術家、原住民文學作家等，相信讀者會產生好奇，想一探創作者們是在什麼樣的機緣下，投入繪本創作？而這些開創了另一種思考「迴路」的繪本們，又是如何被「創造」出來的？

過去以繪本為主題的展覽，大多聚焦於繪本的原畫與草圖，將書本背後的插畫，以單一作品的形式呈現給大眾，但創作的心路歷程卻很少被展現出來，這也成為了本次展覽以「解密」為切入點的契機——透過展板圖文脈

1
2

1. 每一本原創繪本都可以點燃讀者的創作魔法。
2. 14位原創繪本插畫家共同聯展，將在2024年1月底於國資圖展出。

絡的解析與 podcast 訪談，讓創作者「現身說法」，除了能一窺作品的幕後，也能讓更多有志於繪本的大眾，有管道學習繪本的創作。甚至有時，創作者個人故事的動人程度也不亞於作品本身，例如《風中有鷹》的創作者何華仁，便是在經歷了同事的驟逝後，毅然決然投入深愛的生態創作。解密繪本的同時，也解密創作者的生命歷程。

那麼，在琳瑯滿目的繪本創作中，如何挑選出本次展覽的對象？此次的 14 本繪本，除了都是臺灣作家、臺灣出版社的作品之外，在關注議題上，涉及有運動、兒童心理、手語、原住民神話、家庭與歸屬等；在繪畫風格上，除了常見的彩繪媒材外，也搜羅了包含廢紙拼貼、木刻版畫、無字繪本等。除了表面上看得見的多元類別外，更重要的是展出作品背後的共通性，「這些繪本都不斷去改變觀點、視角，打破原本的框架，創造不同的解讀方式。」洪敦明強調。

1	3	4	5
2			

1. 插畫家林廉恩帶領孩子進行繪本拼貼創作。
2. 原創解密繪本展活動包羅萬象。
- 3-4. 搭配展覽分別安排與插畫家陳又凌、林小杯對話講座，分享各自創作的心路歷程。
5. 展覽現場讓讀者參與互動創作。

繪本之美 不分年齡皆能共讀

談起策展過程中，印象最深刻的 2 本繪本，洪敦明認為是林廉恩老師的《HOME》與唐唐老師的《偷蛋龍》。

「在《HOME》這本書中，創作者希望再次回顧這個『家』的視角。整本書的字非常少，把『家』的畫面用各色廢紙拼貼，構成一幅幅美麗的畫面，如果只從自己的角度出發，對於家的認知會很片面，而繪本的意境則超越了原生家庭給予的視角。」這是一本孩子能懂，但大人更能夠看出另一層意涵的繪本。

而《偷蛋龍》則是針對幼兒心理發展需求，所創作的系列繪本。作者把孩子內心的陰影以恐龍呈現，有時這隻恐龍代表的是恐懼、是害羞、是偏食，但作者想透過繪本告訴孩子的是，最大的恐懼不是外來的威脅，而是自己幻想的怪物。「情緒的調節一直是華人需要學習的部分，大人小孩都是。2018 年的『國際學生能力評量計畫』（簡稱 PISA2018）調查結果呈現，臺灣學生的『害怕失敗指數』是全世界最高。《偷蛋龍》則把情緒具象化，教導孩子如何面對。」這本繪本也是洪敦明念給自家孩子的睡前讀物之一。

原創力的激盪 尋找靈感的最佳場所

「原創解密繪本展」包括解析繪本誕生前的重要故事的「繪本解密 123」區，集結國內知名童書創作者，包括許匡匡、安哲、何華仁、李瑾倫、林良、李憶婷、林廉恩、唐唐、孫心瑜、桂春、米雅、種籽設計、陳又凌、陳致元、劉旭恭、劉思源、林小杯、蔡兆倫等。透過分享創作者的故事、每一幅畫背後的伏筆，吸引各年齡層的讀者，打破過往認為繪本是專屬於孩子讀物的刻板印象。亦有提升原創創作能量的「創作書展」，讓大小讀者都可以品味參展創作者的靈感來源與系列作品，以及讓讀者揮灑創意的「互動創作體驗」、「創作者工作坊」及「國際繪本區」等。「每一本繪本都是一個啟發人的機會，但我們的心常常被生活的忙碌磨出了硬殼，只要願意把硬殼放下，就可以在繪本裡感受到感動。」

➤ 「原創解密繪本展」

展覽時間：2024 年 1 月 26 日（五）至 3 月 10 日（日）

展覽地點：國立公共資訊圖書館 2 樓藝文走廊

展覽專屬 podcast：下載「i 聽聽 IListen」App，搜尋「原創繪本大解密」節目