

傑出圖畫書

插畫家

圖畫書是孩子認識外在世界的開始，
也是大人找回童年的途徑。
資深兒童美術教育家鄭明進
將帶您進入二十八位亞洲地區
傑出圖畫書插畫家的創作天地，
和您一起探訪圖畫書的花園。

亞洲篇

于大武 YU DAWU 楊永青 YANG YONGQING

張世明 ZHANG SHI-MING 赤羽末吉 SUEKICH AKIYAMA

安野光雅 MITSUMASA ANNO 長 新太 SHINTA CHO

藤城清治 SEIJI FUJISHIRO 五味太郎 TARO GOMI 東 君平 KUNPEI HIGASHI

伊勢英子 HIDEKO ISE 岩村和朗 KAZUO IWAMURA 岩崎智廣 IWASAKI CHIHIRO

加古里子 SATOSHI KAKO 木村周二 SHUJI KIMURA 熊田千佳慕 CHIKABO KUMADA 松岡達英 TATSUhide MATSUOKA

中島 潔 KIYOSHI NAKASHIMA 瀨川康男 YASUO SEGAWA 永田 萌 MOE NAGATA 關屋敏隆 TOSHITAK SEKIA

杉浦 茂 HANMO SUGIURA 田村 茂 TAMURA SHIGARU 各內鋼太 KOTA TANIUCHI

藪內正幸 MASAYUKI YABUUCHI 吉田遠志 TOSHI YOSHIDA 柯明 KE MING

金敦滿 KIM KYOMAN 柳在守 LIU JAE-SOO

感謝

國內外出版界同意圖片刊登：

日本的福音館書店、至光社、福武書店、
偕成社、講談社、岩崎書店，
國內的上誼文化實業股份有限公司、
台灣英文雜誌社、英文漢聲出版有限公司、
格林文化事業有限公司等。

國家圖書館出版品預行編目資料

傑出圖畫書插畫家／亞洲篇／鄭明進著．-- 初版．--

臺北市：雄獅，民88

面： 公分．--（雄獅叢書；08-015）

ISBN 957-8980-94-9（平裝）

1.插畫-技法 2.畫家-西洋-傳記 3.圖畫書

947.45

88015226

雄獅叢書08-015

傑出圖畫書插畫家——亞洲篇

作者●鄭明進

發行人●李賢文

執行編輯●陳玉金、卜京

校對●雄獅編輯部

美術設計●徐燕如

攝影●林茂榮

出版者●雄獅圖書股份有限公司

地址●台北市106忠孝東路四段216巷33弄16號

電話●02-2772-6311

傳真●02-2777-1575

E-mail lionart@ms12.hinet.net

網址 http://www.lionart.com.tw

郵撥帳號 0101037-3

製版●四海彩色印刷股份有限公司

印刷●麒軒彩藝印刷股份有限公司

初版●1999年11月

二版三刷 2004年12月

定價●500元

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

ISBN 957-8980-94-9

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換
有著作權、請勿翻印

J218.5
20061.2

港台書

傑出圖畫書插畫家

亞洲篇

鄭明進 / 著

當我們欣賞了鄭明進先生花費十年的光陰，陸續介紹了世界各地的傑出插畫家所集結的《傑出圖畫書插畫家》，不只感佩作者的用心與愛心，也歡喜今日國人已經可以買到本書中所介紹的各國插畫家，其所創作的一本又一本的中文版精美圖畫書。這在十多年前的台灣，是無法想像的。

這項成績是國人與出版界共同努力的結果。但是，我們也發現到國人自製的圖畫書，其質量卻不如外來翻譯版！雖然有心的出版社也的確努力出版了一些自製圖畫書，並且發掘了幾位本土優秀插畫家，如果能持續發展必有豐收。可惜的是，出版社多因自製圖畫書成本高昂，往往在回收有限的困境中退卻了。因此，圖畫書市場表面的蓬勃發展，卻反而削弱了國人創作表現的機會。其實這種文化現象，在台灣是普遍存在的：只要比較電影界中的國片與外國片；美術界中水墨畫與西畫，觀其在台灣的消長就可以理解了。

以出版人的文化敏感，《雄獅美術月刊》於民國八十五年四月推出「兒童插畫專輯」，詳實介紹了台灣圖畫書插畫家的狀況。如今出版這二本《傑出圖畫書插畫家》，更顯示編者以出版為實際行動，彰顯插畫藝術的社教功能。當然我們更期待早日有足夠條件為國內插畫家出版一本「台灣篇」的插畫書。

插畫可以說是一種述說性的圖畫，也是人人可以從事的一項情意表現，只是我們將孩童塗鴨期的潛能與興趣喪失了。事實上，只要我們勇於拿起筆來對鏡自畫，或者觀描眼前的一景一物，或者臨摹手邊任何圖片，都會有一種童趣般樸拙的線畫。想想看在這印刷品時代，乃至於網際網路時代，都是充滿了沒有個性的書寫與圖畫，如果以自己的線畫印在賀年卡或結婚請帖或任何一種邀請卡上，將是多麼生動有趣，而自己的親友將永遠不會忘記這張有插畫的特別信卡。

雄獅美術出版這兩本書，固然為了呈顯插畫家創作動人作品的心路歷程，而，更深沉的意義是盼望激發讀者的潛能與想像——那就是，我也可以畫插畫。

李賢文

最近十幾年來，在大都市裡的誠品、紀伊國屋、邱永漢、新學友等書店裡，兒童書的書架上或平放的書櫃上，陳列著一本本亮眼引人注目的圖畫書，它有設計精美的封面，它有一幅幅精心描繪的插畫，哇！真是讓人看得不想放手呢！這真是一個兒童文化出版品展現它魅力的新時代，圖畫書成為書店的寵兒，圖畫書成為現代家庭必備的文化糧食。

三十多年來，我在兒童圖畫書的研究、收藏和創作工作中，發現到世界各國的插畫家們，扮演極為重要的角色。在一百多年的圖畫書歷史中，插畫家們發揮了豐富的創造力，製作出無數的精美圖畫書(PICTURE BOOKS/繪本)。這些作品，引領著世界各地的男女老幼，不只是走進童話、民間故事、人與自然科學與幻想世界的領域中，同時也進入了藝術的殿堂裡。

我在三十多年的時光裡，想辦法透過國內、外的書店和出版社，或是利用參加國際書展，如：德國法蘭克福國際書展、義大利波隆那國際兒童書展等等的機會選購了不少的圖畫書。我也和國際知名的插畫家們交換圖畫書或研究資料。到目前為止，個人對世界各國原版圖畫書的收藏已有兩千多本。因此在民國七十八年五月的《雄獅美術月刊》，開始了「世界傑出插畫家介紹」的專欄，到八十五年九月止，已經發表了六十多篇的介紹文。如今把這些集結成《傑出圖畫書插畫家——亞洲篇》、《傑出圖畫書插畫家——歐美篇》兩本書出版。

在這些介紹文中，亞洲篇包括有：

- ・「安徒生插畫家大獎」(此獎被喻為兒童書的諾貝爾獎)：亞洲得獎的有——日本的赤羽末吉(1980年獲獎)、安野光雅(1984年獲獎)。
- ・也有國際著名的「捷克布拉迪斯拉國際插畫雙年展」：亞洲得獎的有——日本的瀨川康男(1967年獲獎)、安野光雅(1977年獲金蘋果獎)、谷內鋼太(1979年獲金蘋果獎)、藤城清治(1983年獲金蘋果獎)。
- ・還有國際著名的「波隆那國際兒童圖書插畫原畫展及書展」：亞洲得獎的有——日本的谷內鋼太(《夏天的早晨》獲1971年波隆那國際兒童圖書設計大獎、《流浪的狗》又獲1972年同樣大獎)、岩崎智廣(《小鳥來的那一天》獲1973年波隆那國際兒童圖書設計大獎)。
- ・「野間國際兒童圖畫書插畫比賽」：中國大陸的張世明、于大武分別獲得1980年及1989年亞、非、拉丁美洲圖畫書畫原畫展大獎。

我衷心的希望透過這些來自不同國家地區、具有不同文化背景、不同民族性和自我風格的插畫家作品，能激起我們從事兒童圖畫書插畫工作的朋友，更深入瞭解他們的創作與熱忱，也期望愛好圖畫書的社會大眾會更喜歡這些世界各國插畫家所創作的一本本圖畫書。

最後我要謝謝雄獅美術總編輯李賢文先生、這兩本書的執行編輯陳玉金小姐、卜京小姐、美術編輯徐燕如小姐及編輯部的朋友們，花費了很多心思與時間幫我整理、編輯及設計成這麼精緻的兩本書。

鄭明進

- 2 出版序／作者序
- 6 于大武／CHINA
YU DAWU 把中國民間故事融入兒童插畫裡
- 12 楊永青／CHINA
YANG YONGQING 擅長用水墨畫民間故事
- 18 張世明／CHINA
ZHANG SHI-MING 畫出民間故事的豪邁情境
- 24 赤羽末吉／JAPAN
SUEKICH AKABA 水彩墨畫躍登國際安徒生大獎
- 30 安野光雅／JAPAN
MITSUMASA ANNO 把歐洲藝術文化畫進書裡
- 36 長 新太／JAPAN
SHINTA CHO 讓漫畫進入圖畫書的世界
- 44 藤城清治／JAPAN
SEIJI FUJISHIRO 把色與光投射到剪影中的幻想師
- 50 五味太郎／JAPAN
TARO GOMI 日本兒童圖畫書的奇葩
- 56 東 君平／JAPAN
KUNPEI HIGASHI 令人永遠懷念的剪紙畫家
- 62 伊勢英子／JAPAN
HIDEKO ISE 熱情演出「山的生命」
- 68 岩村和朗／JAPAN
KAZUO IWAMURA 把小動物們擬人化的插畫家
- 74 岩崎智廣／JAPAN
IWASAKI CHIHIRO 強中含柔的彩筆畫家
- 82 加古里子／JAPAN
SATOSHI KAKO 日本科學圖畫書的泰斗
- 90 木村周二／JAPAN
SHUJI KIMURA 熱衷哺乳類動物畫的日本插畫家

- 96 熊田千佳慕／JAPAN
CHIKABO KUMADA 把昆蟲活現在眼前的插畫家
- 102 松岡達英／JAPAN
TATSUhide MATSUOKA 熱愛地球的科學類插畫大師
- 108 永田 萌／JAPAN
MOE NAGATA 彩色墨水的魔術師
- 114 中島 潔／JAPAN
KIYOSHI NAKASHIMA 畫出——童心・少女・女性之美
- 120 瀨川康男／JAPAN
YASUO SEGAWA 展現日本傳統民間風情
- 126 關屋敏隆／JAPAN
TOSHITAK SEKIA 刻出《馬兒康太的旅行記》木版畫
- 132 杉浦範茂／JAPAN
HANMO SUGIURA 打開孩子心中幻想之窗
- 138 田村 茂／JAPAN
TAMURA SHGARU 讓我們跟著機器人遊走於科幻空間
- 144 谷內鋼太／JAPAN
KOTA TANIUCHI 豔陽天裡一個純美的兒時夢幻
- 150 藪內正幸／JAPAN
MASAYUKI YABUUCHI 日本出色的畫鳥人
- 156 吉田遠志／JAPAN
TOSHI YOSHIDA 原野・奔放・生命力
- 162 柯明／CHINA KE MING 金教滿／SOUTH KOREA
KIM KYOMAN 畫筆下的牛郎織女
- 168 柳在守／SOUTH KOREA
LIU JAE-SOO 畫出原始、豪邁的朝鮮建國神話
- 174 兒童圖畫書大事記

于大武

Y U D A W U

把中國民間故事融入兒童插畫裡

- 一九四八年出生於中國北京市。
- 北京中央美術學院畢業。現任北京人民美術出版社美術編輯、中國美術家協會會員。
- 作品有《哪吒鬧海》（日本講談社）、《西遊記》（台灣英文雜誌社）。
- 曾獲「一九八九年亞洲、非洲、拉丁美洲圖書插畫比賽」（野間國際兒童圖書插畫獎）大獎。

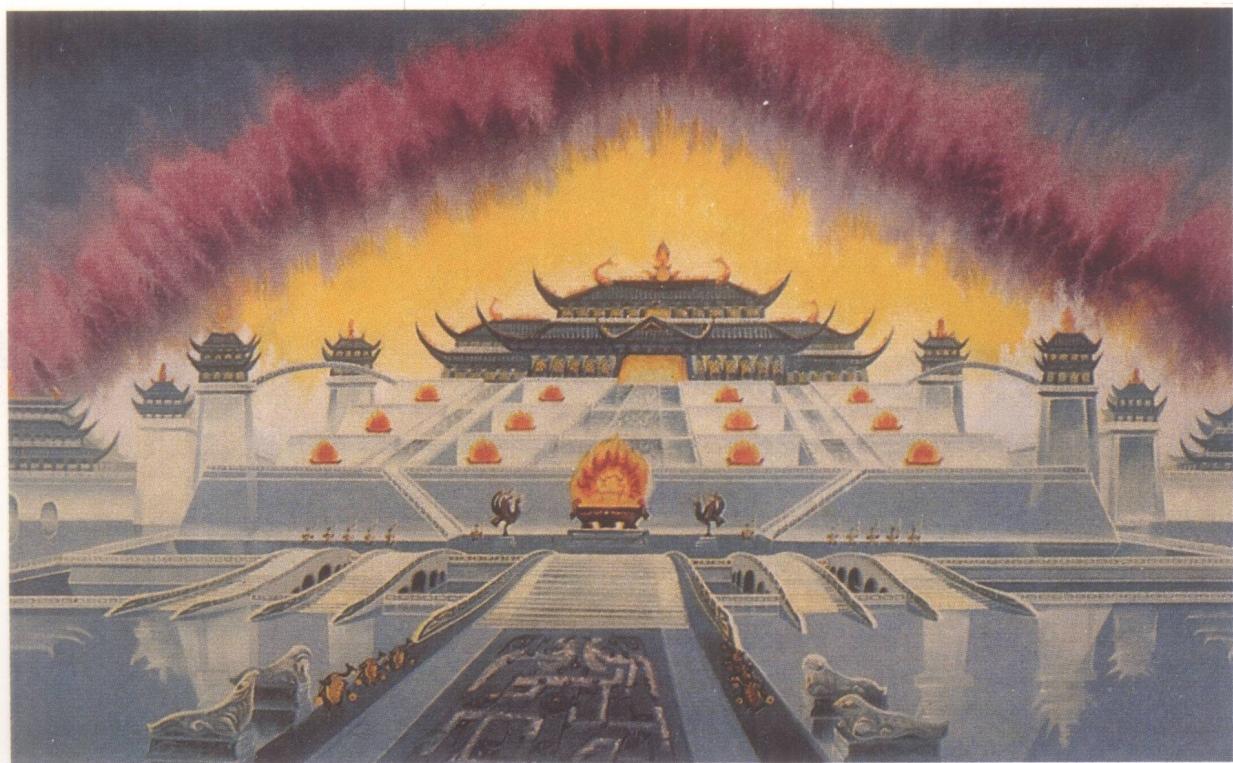
如果突然有人問你，小時候聽過或看過的童話或是民間故事中，印象最為深刻的是哪一篇？或許一時之間你無法回答。如果把問話的範圍濃縮在以上天下海為背景的故事，那麼你會想到——

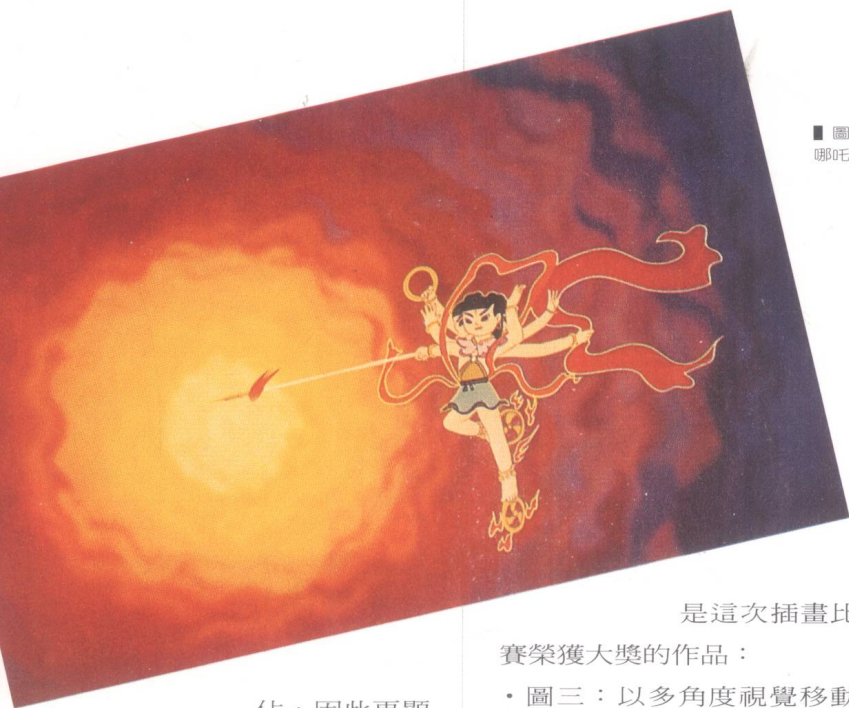
- 《西遊記》裡孫悟空大鬧天庭，或大鬧海龍宮的故事。
- 《安徒生童話》裡的人魚公主。
- 日本童話中「浦島太郎」坐在海龜背上，到水晶宮遊玩的故事。
- 英國童話中一個小男孩沿著豌豆樹爬上巨人的家，去偷取金蛋和金雞的「傑克和

魔豆樹」的故事。

●說到這些上天下海的民間童話故事，讓我想起多年前的一件事，當時是海峽兩岸完全隔絕來往的年代，有一次我在一位畫卡通電影的朋友家中，看到一部大陸動畫片「哪吒鬧海」（註1），這是我第一次在台灣看到中國大陸人士製作的動畫，是以中國著名小說《封神榜》中的一節——「哪吒鬧海」為主題的故事動畫。故事中人物的臉像、穿著等造形，充滿中國古代的傳統味道，畫面中搭配的山水、宮殿等都很吸引人，尤其是在那一個年代裡，台灣的電視卡通都被美國迪士尼和日本卡通所霸

■圖一、「哪吒鬧海」卡通場面之一。東海的海龍宮建築宏偉、金壁輝煌，呈現了中國古老宮殿的特色。

■ 圖二、「哪吒鬧海」卡通場面之二。
哪吒手拿火尖槍、乘著風火輪要去消滅海龍王。

估，因此更顯現這部「哪吒鬧海」的新鮮感與突出風格。

●當時一同欣賞的幾位畫家朋友，對於這部動畫感到印象最為深刻的是：

・影片中出現的海邊，很像中國山水畫中的層層巖山峻崖，而金碧輝煌的海龍宮，有如故宮、紫禁城的壯麗與雄偉，很教人感動！

・哪吒有一身靈巧的動作，而又富正義感，其飛天入海的動態及局部臉部表情的誇張，也使大家看得入神。

●去年，我接到一本一九八九《亞洲、非洲、拉丁美洲圖書插畫比賽畫集》（註2），當我翻開這一畫集時，最前面的三幅畫深深地吸引住我的視線，而且是越看越喜愛。畫裡的「哪吒」比我多年前看到的那一部動畫中的「哪吒」更富生命力，是集純真、原始、童趣和民間藝術味兒於一身的角色。

●以下介紹這三幅畫都是大陸畫家于大武先生所畫，也

是這次插畫比賽榮獲大獎的作品：

・圖三：以多角度視覺移動的空間描繪，把中國庭院的花草樹木和宮殿建築，構成了兼具中國傳統與現代美感、典雅又自然的景緻。佔二分之一畫面的池塘和主要

■ 圖三、多角度的視覺空間描繪，配上生動活潑的主題人物，畫面顯得鮮明、搶眼！

■ 圖四、浪花和雲朵所展現的「動」的韻味是古典美術符號的再現。

建築物，在哪吒出生的那一刻，用柔細且變化微妙的筆力，在淡雅色彩的佈陣下，顯得多麼的生動典雅。而主題人物的誇張表現，更合乎兒童視覺心理的感受：

・圖四：浪花激起一個漸層的大水柱上，一位十分戲劇化造形的藍色鬼怪，和岩石上的哪吒對立著。浪花與雲朵重複展現著「動」的韻味，讓我們見到了中國古銅器上的雲彩和浪花圖紋的巧妙轉化，是把傳統的古典美術符號轉化到個人現代化創作的成功實例。

・圖五：在橫跨頁上呈現一波波的海浪與濺起的水花，海平面用斜線左高右低的構圖加強了動態感；哪吒乘著雲朵揮舞混天綾的模樣，有如戲劇中舞台上的表演動作，是幻想也是象徵的表現。

●榮獲這個大獎的大陸畫家于大武先生，在和我往來的信件中，透露出他的創作經驗和心路歷程，他說：

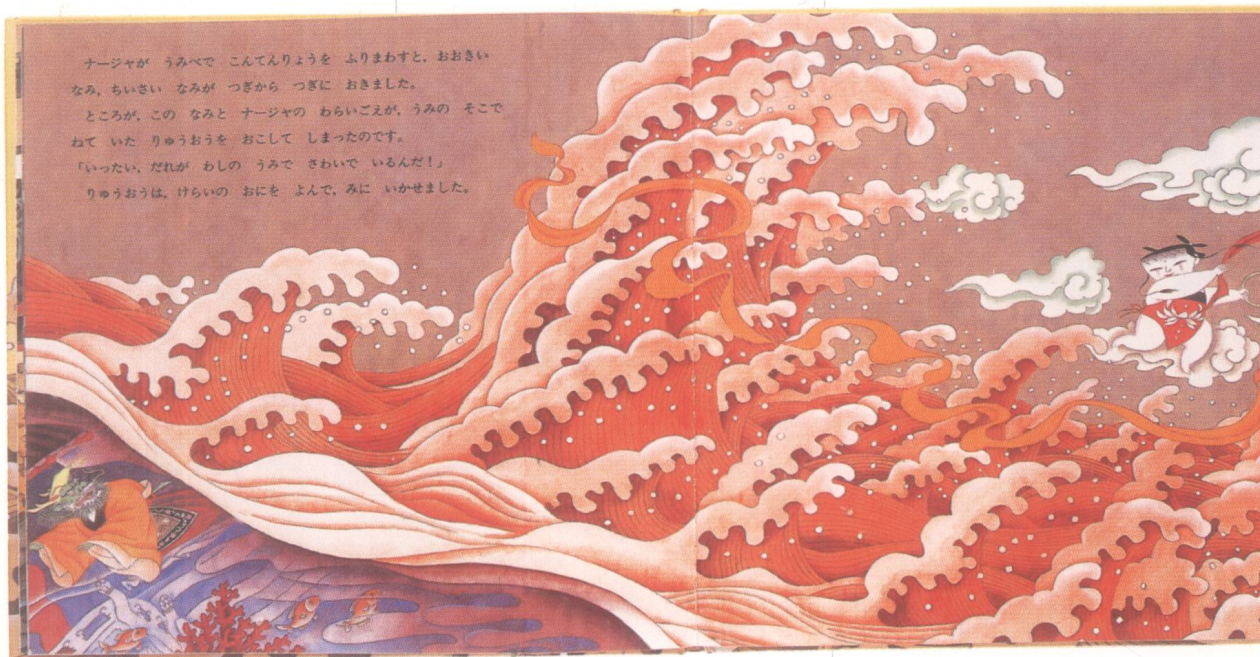
・小的時候，在少年宮美術班看到先生的櫃子上放了幾組手舞刀槍、肩插小旗的戲劇泥人，那白白的臉上抹上兩筆粉紅色，金銀交錯的盔甲栩栩如生，我注目良久。回到家中一時興起找了些黃泥，隨心所欲歪七扭八捏了滿滿一窗台的泥人。晾乾後

抹上白粉、塗上五顏六色，那神態各異的人物雖稚拙，看起來自有一番情趣。童年的樂趣隨年齡的增長很多早已忘記，但那捏泥人的情趣在我從事藝術的道路上留下了深刻的烙印。

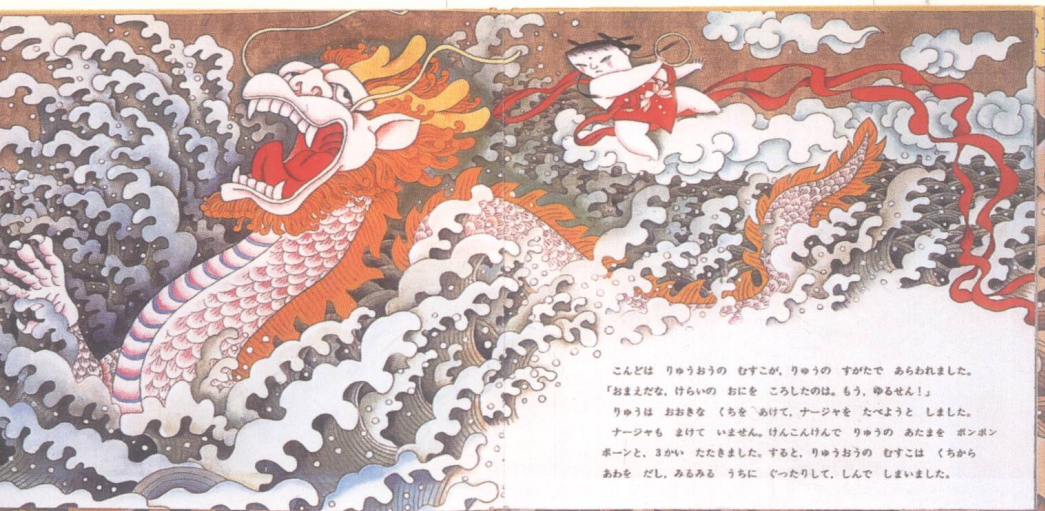
・《哪吒鬧海》插圖創作之初，為了人物的造形我想了很多，說實在的，這個題材已經有各種藝術形式的經典之作，其中包括一些著名藝術家的大作。我想我創作的是為兒童看的，要從兒童讀物的特點和要求，去創造出自己心目中的哪吒形象。

・這些年來我除了對傳統文化藝術和現代藝術的學習研究外，還對民間藝術有了深厚的興趣。在哪吒形象的塑造中，民間藝術小泥人的造

形，不時在腦中閃出。因此我有意吸收了其中的一些手法，加強了人物造形上的誇張，注意整體感覺。在表現形式上，我採用工筆重彩的技法，以絹作畫。為增強這部作品的歷史背景，從而把兒童帶到作品所表述的特定環境中，我又吸收了明代木版插圖藝術處理手法，構圖上採用散點透視，打破正常的比例關係，強化人物的表現。色彩處理上考慮到既要有歷史感，又要照顧兒童的欣賞特點——色彩要強烈，尤其是哪吒的色彩處理，基本上我是吸收民間藝術中泥人的手法，用白粉為膚色，臉部採用泥人的處理辦法渲染，混天綾和肚兜用國畫顏料朱磬和硃砂色塗染，這樣

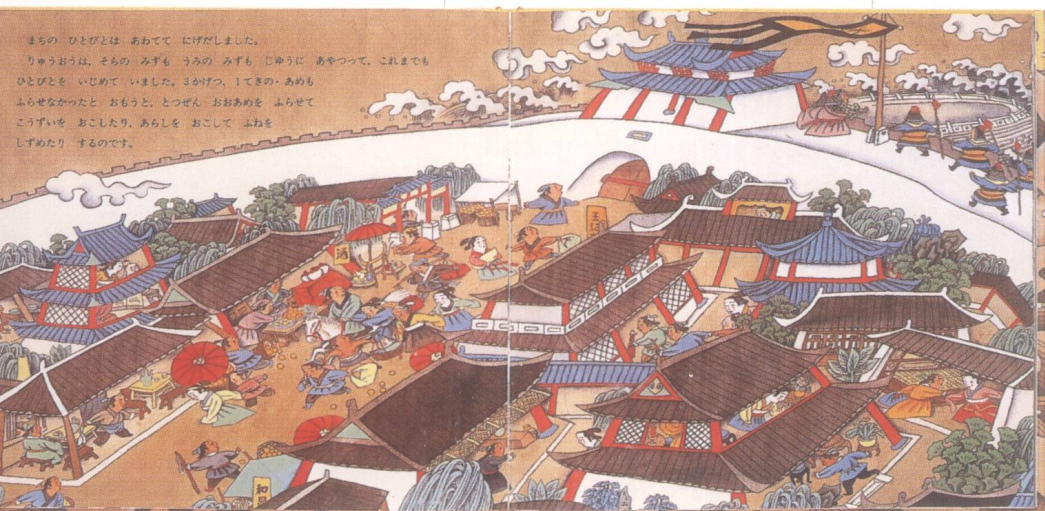

■圖五、別緻的構圖下，哪吒乘著雲朵揮舞混天綾彷彿戲臺上的動作小生。

■ 圖六、哪吒在海上迎戰從海底出現的海龍王的兒子。

こんどは りゅうおうの むすこが、りゅうの すがたで あられました。
「おまえだ、けらいの おにを ころしたのは。もう、ゆるせん！」
りゅうは おおきな くちを あけて、ナージャを たべようと しました。
ナージャも まけて いません。けんこんで りゅうの あたまを ボンボン
ボーンと、3かい たたきました。すると、りゅうおうの むすこは くちから
あわを だし、あるある うちに ぐったりして、しんで しまいました。

■ 圖七、海龍王興起了洪水，要人們的家屋、城鎮全部淹沒。

まちの ひとびとは あわてて、にげだしました。
りゅうおうは、そのの みずも うみの みずも じゆうに あやつって、これまでも
ひとびとを いじめて いました。3かづつ、1てきの あめも
ふらせなかったと おもうと、とつぜん、おおあめを ふらせて
こうずいをおこしたり、あらしをおこして、あわを
しずめたり するのです。

就增強了哪吒這個形象在畫面中的跳躍感和熱烈感。在把握畫面整體效果的前提下，加強細節的描寫，以加強畫面的耐讀性和情趣。如「哪吒出世」即畫出當時的環境，又刻劃了池塘水面荷花、蜻蜓、各種山石樹木，同時也使畫面更加豐富厚重。為了故事的相對完整，我在畫面上前後有所呼應，根據題材突出了整個插圖中熱烈、躁動的感覺與烘托。

• 我喜歡創作中國古典題材的插圖，每一次的創作過程都使我領略到不少文化的風采，這其中當然也包括民間

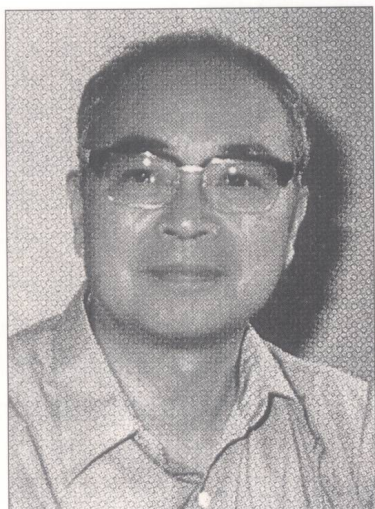
藝術中蘊藏的燦爛的中華民族優秀文化。創作中我喜歡有益的吸收，不喜歡生搬硬套，喜歡不斷的探索，不喜歡重複。藝無止境，我的路還很長、很長……。

●最後，我也在此把日本講談社出版的《哪吒鬧海》（註3）一書中的一些精彩畫面介紹出來，讓讀者們能細心的品味——于大武先生是如何把中國民間藝術融入兒童圖畫書的插畫裡。

註1：「哪吒鬧海」是上海美術電影製片廠一九七九年製作之卡通，編劇／王往、王樹忱等三人，美術總設計／張仃，動畫設計／林文肖等十一人，攝影／段孝萱等三人，曾獲馬尼拉國際電影節特別獎、大陸第三屆電影「百花獎」。

註2：《亞洲、非洲、拉丁美洲圖書插畫比賽畫集》原書名《アジア・アフリカ・ラテンアメリカ繪本イラストレーション'89》一九八九年四月ユネスコ・アジア文化センター編，日本株式會社講談社發行。

註3：《哪吒鬧海》原書名《ナージャ とりゅうおう》于大武／圖，唐亞明／文，日本株式會社講談社，一九九〇年八月出版。

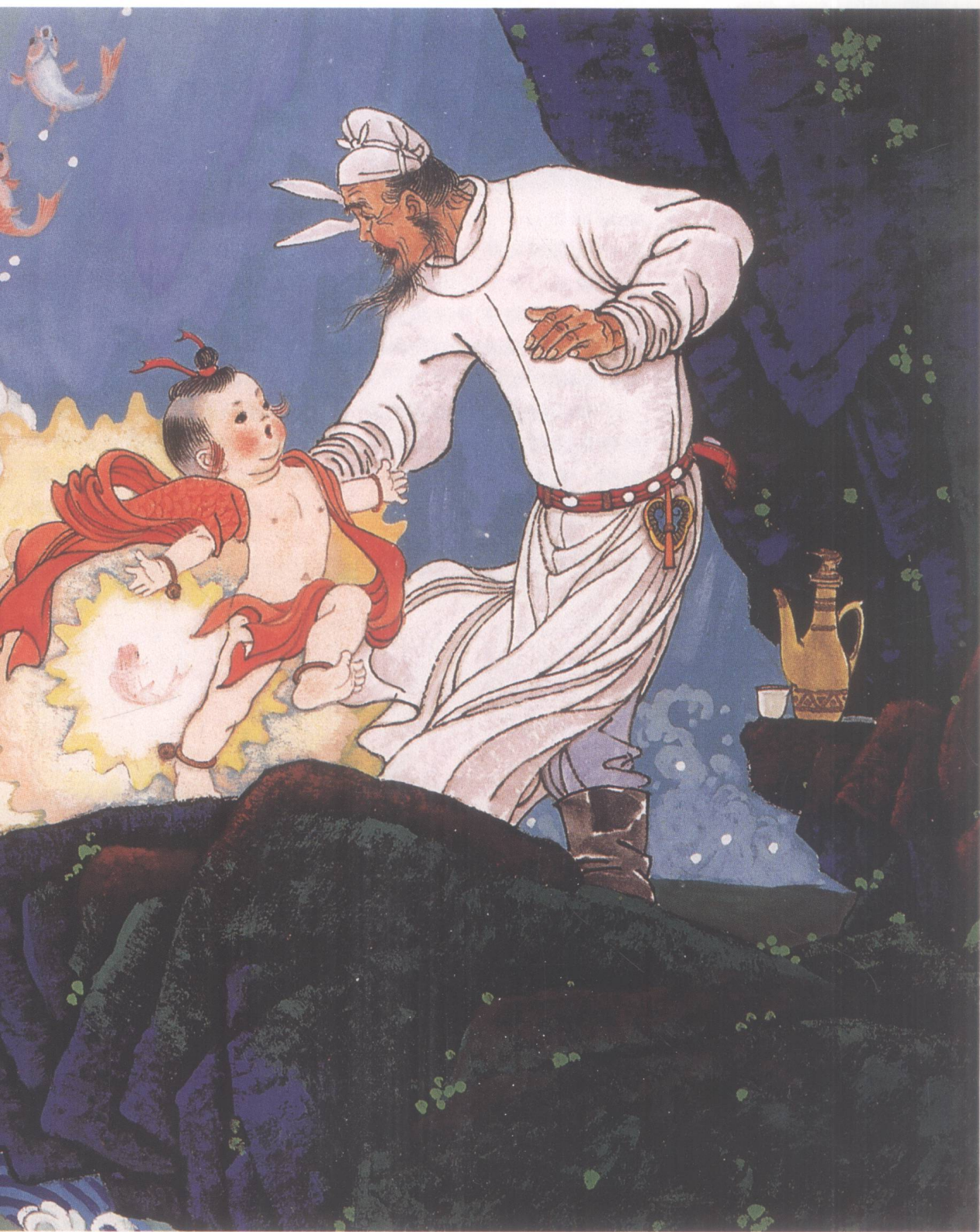
楊永青

YANG YONGQING

擅長用水墨畫民間故事

- 一九二八年出生於上海市金山景。
- 長期從事編輯及兒童讀物插畫創作，1956年擔任北京中國少年兒童出版社美術編輯，除創作兒童圖書插畫之外，也從事版畫創作。
- 作品有《神筆馬良》、《司馬光》、《蚌姑娘》、《龍門點額》（日本小峰書店）、《封神榜》（中文版由格林文化事業有限公司出版，以下簡稱格林出版）。
- 曾獲一九八七年中國全國低幼美術讀物一等獎。

到過年，就不由得聯想到舞龍和舞獅的精彩民俗表演。「龍」是一種什麼動物呢？古人說，牠是鱗（魚類）蟲（爬蟲類）之長，有時隱形，有時現身，能短而細小，也可長而巨大。牠居無定所，春分時在天空遊走，秋分時則潛藏在深淵裡。所謂的「神龍見首不見尾」，就是在形容牠神秘不可測的特性。

●「龍」在我們中國人的心目中是無可替代的一種奇特動物，是中華民族的瑞徵，代表著吉祥與尊貴。古人曾

有這麼一說：「雲從龍，風從虎。龍出現時，往往會帶來豐沛的雨水，大地得以風調雨順、五穀豐收。」

●因此，現在要為大家介紹一則很有趣的「龍門點額」的傳說故事，並且介紹一位大陸著名的童書插畫家楊永青先生給大家認識。

●「龍門點額」這個故事發生的背景，是在中國大陸山西省河津縣的西北，和陝西省韓城縣的東北，也就是剛好處於黃河兩岸的峭壁間，是河水最湍急的地方。傳說，鯉魚如果能在這兒躍過

■「水柱上的小鯉魚」在陽光的照耀下，魚兒鱗片閃閃發光，好鮮艷耀眼！

■「鯉魚小男孩」裸著身子，披著印有魚鱗圖案的紅色彩帶。

龍門，牠就能變成龍，否則的話就會摔在岩石上或碰撞岩石而額頭受傷或死掉。後人也引用這個傳說，把參加科舉而落選的人叫做「龍門點額」。

●這本《龍門點額》（註1）的圖畫書，是由文藝作家李鳳翔（註2）所寫的，內容大意是說在很早、很早以前，在一條大河的上游有個很大的瀑布，人們稱它為「龍門」，它是個魚兒們無法躍過的激流。如果有那一條魚兒越過它，就會轉化成為龍。

●每年到三月時，魚兒就成群結隊游到龍門下，牠們各個躍躍欲試的景象，還真是滿壯觀的呢！當時有一位名詩人叫白樂天，每到三月就會來這兒以魚躍龍門的事吟詩作樂。

●有一天，一條小鯉魚被水柱沖上高高的水柱頂端，在陽光的照耀下，這條小鯉魚的鱗片閃閃發光，好鮮麗耀眼哦！

●然而這一條小鯉魚畢竟力氣太小，終究躍不過龍門，而掉落在白樂天所站立的岩石上了。小鯉魚受傷了，牠看起來好痛苦。白樂天於心不忍就趕緊在牠身上澆些水，小鯉魚恢復元氣後尾

巴一動，又跳回了水流中。

●可是，好奇怪哦！岩石上卻多了一個小男孩，他裸著身子只披著彩色的彩帶，彩帶上還印有魚鱗的圖案。

●「你是剛才的那條小鯉魚嗎？」

白樂天問。

●「是的，我剛才差點兒沒命，謝謝您救我。我們的祖先已經在這兒奮鬥了幾百年了，可是很多也在這兒失去生命。這一次是我第五次的試跳，結果還是無法成功。我在想，或許等到我的髮鬚長一點兒，就可一躍而過，這也說不定哦！」白樂天聽了，心裡好感動。他提筆在小男孩的額頭上畫了一個紅點做記號，他說：「我明年一定再來看你躍過龍門。」

■白樂天在鯉魚小男孩的額上畫了一個紅點做記號。