

十一位台湾绘本创作者
分享灵感来源和绘画养成方法

陈玉金 著

台湾绘本创作者的故事

绘本原创力

金羽毛·绘本研习馆

海燕出版社

金羽毛·绘本研习馆

绘本原创力

陈玉金 著

海燕出版社

本书简体中文版权由天卫文化图书股份有限公司授权出版

©2015 TIEN WEI PUBLISHING CO. LTD.

著作权合同备案号：豫著许可备字-2015-A-00000340

版权所有，翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

绘本原创力 / 陈玉金著. — 郑州: 海燕出版社, 2016.6

(金羽毛·绘本研习馆)

ISBN 978-7-5350-6562-9

I. ①绘… II. ①陈… III. ①绘画技法—通俗读 IV. ①J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 076412 号

选题策划: 黄天奇 张桂枝

统 筹: 郭六轮 彭宏宇

责任编辑: 郭六轮 陈艳艳

美术编辑: 彭宏宇 郭佳睿

责任校对: 李培勇 齐 笑

责任印制: 邢宏洲

责任发行: 曹咏梅 贾伍民

出版发行: 海燕出版社

地址: 郑州市北林路 16 号

邮编: 450008

电话: 0371-65734522

经 销: 河南省新华书店

印 刷: 深圳市建融印刷包装有限公司

开 本: 16 开 (710 毫米 × 1000 毫米)

印 张: 12.5 印张

字 数: 250 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版

印 次: 2016 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

感谢图片使用授权

插画与生活照: 郑明进 (P10-27)、曹俊彦 (P28-45)、吕游铭 (P46-63)、刘伯乐 (P64-81)、徐素霞 (P82-99)、邱承宗 (P100-117)、黄郁钦与陶乐蒂 (P118-137)、李如青 (P138-155)、孙心瑜 (P156-173)、刘旭恭 (P174-191)

摄影照片: 李公元 (P10)、柯佳列 (P28)、吴炫梅 (P34、36)、郑明进 (P49)、陈玉金 (P17 上、19 下、24、25 上左、下、26 上右、29 上右、43、74 图 1-3、75、76、96、105、121、144、165、190、191)

书封提供: 小天下、小典藏、小鲁文化、和英文化、青林国际、信谊基金出版社、联经出版、台湾美术馆

目录

100	邱承宗	(1951 —)
82	徐素霞	(1954 —)
64	刘伯乐	(1952 —)
46	吕游铭	(1950 —)
28	曹俊彦	(1941 —)
10	郑明进	(1932 —)
4	作者序	走入繁花盛开的台湾绘本花园\陈玉金
2	推荐文	寻找台湾绘本原创力\林文宝、郑雪玫、洪文琼

192

台湾绘本发展大事记

174

刘旭恭

(1973 —)

156

孙心瑜

(1969 —)

138

李如青

(1962 —)

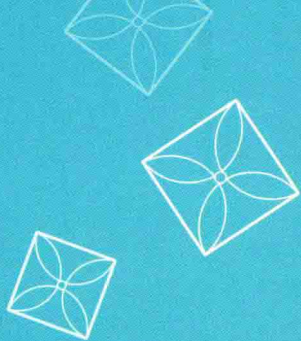
118

陶乐蒂

(1968 —)

黄郁钦

(1962 —)

为什么要催生这样的一本书？

因为我们期盼台湾有属于自己的绘本风景！

有自己的绘本学习课本，有自己的经典绘本。

小鲁文化社长 陈卫平

执行长 沙永玲

推荐文

寻找台湾绘本原创力

作者硕博论文皆以台湾图画书为研究主题，其间亦时常采访与报道台湾图画作家，本书就是她的成果之一。作者用说故事的方式，叙说老、中、青三代图画作家十一人，并附有图画作家的绘本创作书目。读者除可以了解图画作家的个人风格与创作缘起之外，亦可明白台湾图画书的发展脉络。本书除具有可读性之外，同时具有学术价值，因此，本书可说是具有学术性的通俗读本。

台东大学儿童文学研究所荣誉教授 林文宝

作者关注台湾绘本研究和推广工作十数年，今将累积成果整理成书和读者们分享。书中介绍了十一位台湾绘本作者如郑明进、曹俊彦、吕游铭、邱承宗等的故事，内容包括他们的作品风格、创作机缘、作品评价，以及个人创作经验与灵感来源、设计方式和绘画技法，并为绘本创作、研究者及读者们提供有价值的信息，是一本图文并茂，文字流畅、活泼，可读性高的参考书。近年绘本出版日趋蓬勃，读者的品味也相对提升，提供作品和作者鲜为人知的故事，无疑为他们另辟一条赏析的途径。

台湾大学图书信息学系退休教授 郑雪玫

近一二十年，台湾儿童文学界发展最蓬勃、出版量最多的莫过于图画书（或称绘本）了。可惜坊间书店或网络举目所见几乎都是翻译的外版图画书，和世界知名图画书画家的介绍，台湾原创的图画书和本地画家相对都受到忽略。作者肯费心选介十一位极具原创力的台湾图画书画家让读者认识，出版社愿意出版这种没有多大市场的专业性图书，实在值得给予喝彩、肯定。

创作最珍贵的是原创力，非常难得的是，作者通过介绍这十一位画家的成长历程和代表性作品的创作理念，很巧妙地为我们揭示了“绘本的原创力是什么”。

儿童文学学者 洪文琼

（按来稿顺序刊登）

作者序

走入繁花盛开的台湾绘本花园

二〇一四年九月底，我受邀参加“兰阳绘本创作营”，担任第一组小组导师，第二次课程在周末进行户外导览，到了员山乡望龙埤，一群人下车步行，天气舒爽，望龙埤山青水明，学员们忙着四处观察，捕捉可以放入绘本创作的题材。途中恰巧与小鲁文化沙永玲执行长同行，聊着聊着，沙执行长提起小鲁文化希望为台湾原创尽力，支持本土绘本创作的理念与想法，当下邀约撰写关于台湾绘本创作相关书籍。

由于长期从事童书编辑以及儿童文学相关研究，加上暑假期间完成以“台湾儿童图画书发展史论”为题的博士论文，我虽然了解这类书籍的制作烦琐耗时，但是基于对台湾绘本创作发展的关心，随即口头答应。答应邀稿之后，整理过去发表与台湾绘本创作者相关文章，从一九九六年四月在《雄狮美术》月刊发表《耕耘图画书的园地——从童书销售现况看本土图画书创作发展空间》之后，陆续在《台湾新书信息月刊》发表“用图画说故事的人”系列、《小作家》月刊“台湾绘本画家”专栏，以及在台湾文艺基金会补助下进行的“用图画说故事的人——台湾资深图画书插画家访谈录”“台湾原创图画书推手”等项目，又以人物报道最多，于是首先从创作者为题的内容着手。

通过采访研究梳理台湾儿童文学发展脉络，绘本在二十一世纪来临之前，成为台湾儿童文学热门文类。最早引入时，词汇译介使用并不一致，图画书和绘本两者经常混用，近年来因为出版社使用绘本渐多于图画书，学术

论文也两者皆有，因此，本书行文也随着时代演进混用，书名则采用较为简洁的绘本为名。

绘本创作必须以文图结合的方式进行，本书收录了十一位兼具文字与故事创作能力的台湾绘本创作者。在选择过程中，也有几位拒绝将作品收录书中。经过多次取舍，最后按出生年代，从二十世纪三十年代到二十世纪七十年代中，选出绘本创作、出版超过十年以上的创作者：郑明进、曹俊彦、吕游铭、刘伯乐、徐素霞、邱承宗、黄郁钦、陶乐蒂、李如青、孙心瑜、刘旭恭。将过去搜集的资料作为基础进行增补，内容包含创作机缘、风格成因、作品评价，以及创作经验分享（包括故事灵感来源、设计方式和自我绘画养成方法等），书后并附录台湾绘本发展大事记。

从创作者们的故事中可以看到，随着图像时代的来临，台湾图画创作者逐渐获得重视。年长创作者在荒芜的园地只能凭着热忱，不畏艰难，持续创作与推广，而年轻一代在全球化加速世界各项流通之际，面临书籍上市就必须和古今中外经典作品竞争的考验。而不同时代的创作者，共有的是对于绘画的热爱与持续坚持的创作力。

本书中台湾绘本创作者的故事，希望能帮助读者回顾历史，发现台湾创作者的实力，为对绘本创作、研究，以及阅读推广有兴趣的读者提供参考，让更多人认识与鼓励本地优秀绘本创作者与作品。因为绘本是儿童文学类型中最具有对外拓展能力的一种；台湾绘本花园，需要更多人的支持，汇聚力量强

化环境，让创作者有机会创作更多精彩作品，绘出属于自己的绘本风景。

最后，本书的出版要感谢：十一位绘本创作者们慷慨提供插画与生活图档，并且分享创作想法，协助检视内容；各出版社支持提供封面图档；儿童文学界的前辈们和专家学者们具名或撰文支持推荐与鼓励；编辑过程中，提供协助的两位年轻美术设计叶礼洋和陈怡捷，以及小鲁文化编辑团队全力支持，特别是陈雨岚总编辑、企划吴炫梅和两位美术设计李紫淇、刘康仪，而沙执行长更是幕后促成短时间内完成出版的最大推手。因为这些力量的汇集，这本书才能顺利出版。

陈玉金

金羽毛·绘本研习馆

绘本原创力

陈玉金 著

 海燕出版社

目录

100	邱承宗	(1951 —)
82	徐素霞	(1954 —)
64	刘伯乐	(1952 —)
46	吕游铭	(1950 —)
28	曹俊彦	(1941 —)
10	郑明进	(1932 —)
4	作者序	走入繁花盛开的台湾绘本花园\陈玉金
2	推荐文	寻找台湾绘本原创力\林文宝、郑雪玫、洪文琼

192

台湾绘本发展大事记

174

刘旭恭

(1973 —)

156

孙心瑜

(1969 —)

138

李如青

(1962 —)

118

陶乐蒂

(1968 —)

黄郁钦

(1962 —)

郑明进

郑明进

1932年出生于台北市，台北师范学校艺术科毕业。曾任小学美术教师25年。具编写、翻译和绘本推广等多重身份，为台湾儿童美术教育先驱，也是儿童图画书推广启蒙师。

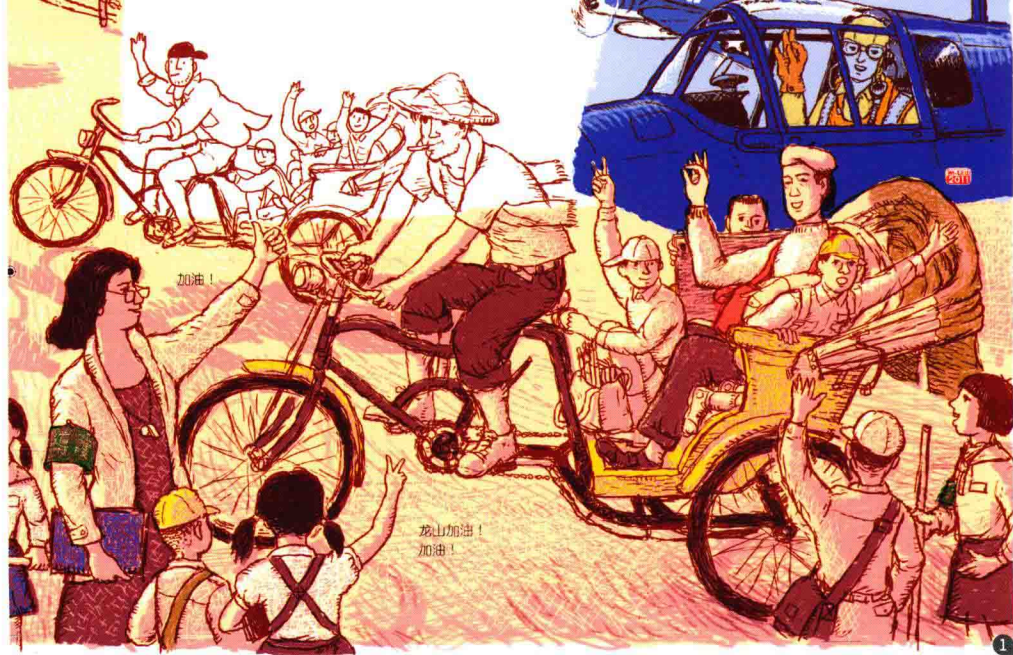

1985年，郑明进水彩画作童年生活“戏水”。

郑明进投入很多时间于美术教育和绘本推广的相关工作中，担任过小学美术老师，出版过儿童美术教育书籍，也创作、编辑和翻译绘本，还不时在报章杂志介绍世界著名绘本作家、撰写绘本欣赏导读，被称为“绘本阿公”。

提起郑明进和“图画书”的结缘，要追溯到他的童年时期。一九三二年，郑明进出生在台北市的六张犁，小时候接受日本教育，童年生活中虽然没有太多课外读物可以阅读，但是家里有一套日本讲谈社出版的儿童套书，不论印刷和设计都很精美，内容包括世界伟人传记、科学类等，其中还有一九四一年出版的《尼鲁斯的冒险》《傻子伊凡》《西游记》《一寸法师》等，这些令人爱不释手的图画书，开启了郑先生一生和图画书的缘分。

郑明进说：“我从小就喜欢画图，也常常涂涂画画。”在小学六年级时就曾自己出外写生。母亲是深坑人，嫁到六张犁，手艺很好，会用芒草制作狗、马等童玩。郑明进常想，母亲在生活中表现出的好手艺，对他有很大的影响。除此之外，郑明进的大哥也很喜欢画图，家里的木板墙上贴满他的画作，有些是临摹画，有些是写生画。耳濡目染之下，难怪他会将出外写生当作自然的事。

郑明进就读台北师范学校艺术科之后，才正式学习水彩、素描等绘画技法，在校期间曾以《柿子》（水彩画作）入选第六届全省美展。从台北师范学校艺术科毕业后，他进入小学担任美劳老师，发现孩子们在绘画创作方面的想象力很弱。为了开拓学生的想象力，他在课堂上讲童话故事，也到处搜集资料，激发孩子们的想象力。

由于受过日文基础教育，郑明进从日文书专卖店找到日本翻译的英国插画家怀尔德史密斯的绘本。上美劳课时，他利用怀尔德史密斯的作品引导学生创作，一些出自《伊索寓言》的故事都是他常用来作为欣赏的素材，也收到很好的效果。

一九六七年，郑明进的长子出生。在教书之余，郑明进担任《好学生课外读物》的编辑工作，不仅负责企划内容、写故事，还负责美术设计，经常在晚上加班工作，但他乐于这份需要绞尽脑汁的工作，并不以此为苦。由于当时的印刷还是传统的手工印刷，要印出彩色的效果，必须利用三原色的制作原理，在三块不同的板子上，请师傅根据原画，以手工重新描绘。因此，插画的绘制，不能有过多细部线条，以免印刷套色时出现不够精准的画面。为了刊物的美观，郑明进在设计上花了不少心思，也懂得了更多以印刷效果辅助视觉呈现的技巧。