

插畫藝術卷

陳永賢 著

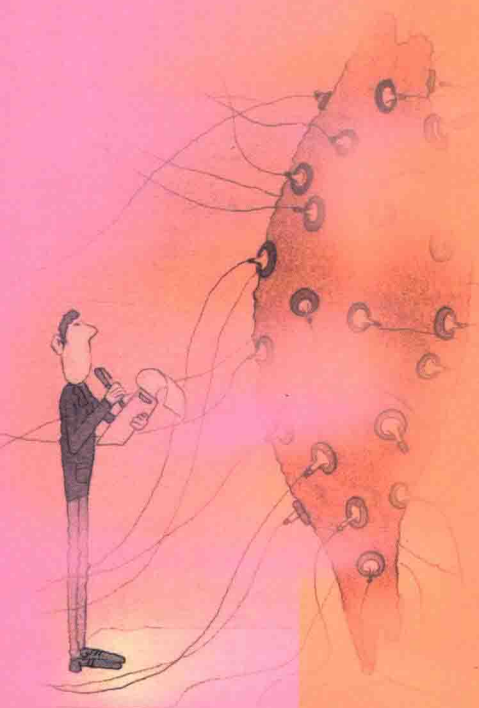
台灣插畫圖像美學

文化總會 策劃
National Cultural Association

藝術家出版社 執行
Artist Publishing Co.

台灣藝術經典大系

THE PROMINENT CATEGORIES OF TAIWANESE ART

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣藝術經典大系・插畫藝術卷1：台灣插畫圖像美學=

The Prominent Categories of Taiwanese Art / 陳永賢著，-- 初版，

-- 台北市：文化總會，2006〔民95〕面；21×29公分。

含索引

ISBN 986-7487-82-6（精裝）

1. 藝術家 - 台灣 - 傳記 2. 插畫

909.886

95001343

台灣藝術經典大系

The Prominent Categories of Taiwanese Art

〔插畫藝術卷1〕台灣插畫圖像美學

陳永賢 著

發行人／陳郁秀

策劃／文化總會・藝術家出版社

地址／（100）台北市重慶南路二段15號

電話／（02）2396-4256

傳真／（02）2392-7221

網址／www.ncatw.org.tw

編輯諮詢委員／王行恭、何清輝、林保堯、林惺嶽、林磐聳、杜忠誥

李蕭鋋、倪再沁、陳其寬、陳奕愷、張基義、莊伯和

曹俊彥、雷驤、董陽孜、劉育東、潘 璠、薛平南

（依姓氏筆劃序）

編輯製作／藝術家出版社

地址／台北市重慶南路一段147號6樓

電話／（02）2371-9692～3

總編輯／何政廣

執行主編／王庭玖

文字編輯／王雅玲・謝汝萱

特約編輯／崔蕙萍・魏伶容

版型設計／曾小芬

美術編輯／鄧楨樺・柯美麗・王孝嫻・曾小芬・陳力榆

英文翻譯／張妙文・林初英

索引整理／郭淑儀

封面題字／杜忠誥

贊

助／

台積電文教基金會

總經理／藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號

TEL：（02）2362-0578 2362-9769・

FAX：（02）2362-3594

郵政劃撥：00176200 帳戶

分社／台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：（06）261-7268・FAX：（06）263-7698

台中縣潭子鄉大豐路三段186巷6弄35號

TEL：（04）2534-0234・FAX：（04）2533-1186

初版／2006年4月

定價／新台幣700元

ISBN 986-7487-82-6（精裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

目次

4 序言——蓄積台灣藝術文化資產

8 中文摘要

9 英文摘要

11 第一章 緒論：台灣插畫藝術的探索

- 12 第一節 插畫藝術的源流與界定
- 12 第二節 台灣插畫藝術的歷史背景
- 13 第三節 台灣插畫藝術的圖譜樣貌
- 16 第四節 小結

17 第二章 插畫藝術家論：風格與美感

18 雷 驤——文采風華運籌筆墨意境

- 18 第一節 書畫結緣的創作歷程
- 20 第二節 旅人行腳的視覺觀點
- 21 第三節 人文思維的插畫能量
- 22 第四節 小結

34 曹俊彥——兒童繪本創作的前行者

- 34 第一節 兒童插畫的心路歷程
- 35 第二節 幽默童趣的繪本風格
- 36 第三節 回歸本土的創作關照
- 37 第四節 小結

50 林崇漢——繪畫鬼才編織視覺魅力

- 50 第一節 博學多聞的藝術感通
- 51 第二節 奇幻意象的時態轉移
- 52 第三節 精細描摹的視覺震撼
- 53 第四節 小結

68 徐秀美——纖柔筆意鋪陳空靈況味

- 68 第一節 敏銳觀察的女性特質
- 69 第二節 流動線性與圖像札記
- 70 第三節 色彩符號的追尋探索
- 71 第四節 小結

84	幾 米——多元創作挹注繪本美學
84	第一節 創作歷程的生命故事
85	第二節 畫筆築夢的異想空間
87	第三節 繪本藝術延伸好創意
89	第四節 小結
102	陳泰裕——副刊插畫營造多元樣貌
102	第一節 副刊插畫的幕後推手
103	第二節 寫實畫風與精準筆調
104	第三節 筆法內斂的創作樣貌
105	第四節 小結
118	尤 俠——談諧筆調捕捉人性深度
118	第一節 居家男人的心靈世界
119	第二節 筆隨意走的圖像語言
120	第三節 心靈地圖的寓言美學
122	第四節 小結
134	張立曄——蒼鬱筆法蘸點生命能量
134	第一節 靈魂深處的自我探尋
135	第二節 堅毅生命的筆墨風格
137	第三節 璀璨華麗的繽紛世界
138	第四節 小結
151	第三章 結論：插畫藝術的圖像特質與美學觀
152	第一節 插畫藝術的表現特色
153	第二節 插畫藝術的多元美學
155	第三節 小結
156	台灣插畫藝術家及作品圖版索引
159	作者簡介

【插畫藝術卷 ①】

台灣藝術經典大系

The Prominent Categories of Taiwanese Art

陳永賢／著

文化總會
National Cultural Association
藝術家出版社
Artist Publishing Co.

策劃

執行

文化總會

National Cultural Association

藝術家出版社
Artist Publishing Co.

策劃

執行

台灣藝術經典大系【插畫藝術卷 ①】

台灣插畫圖像美學

陳永賢／著

序言——蓄積台灣藝術文化資產

面對全球化無國界的經濟產業激烈競爭之下，台灣以廉價勞動成本加上勤奮特質來創造競爭利基的時代，已經完全過去了，今天的台灣，需要的是更高品質、更精緻化、更具文化性的服務業，與創造更多元而大量賦有創意的產業與產品，才是唯一能夠拉高我們整體產業的利潤，繼而創造台灣新價值與競爭力的新路線。這是政府向來既定的明確政策，也是我從任職於文建會到文化總會以來，一直不遺餘力推動的重要目標。

近年來，台灣視覺藝術界已經陸續完成有系統而且深具文獻價值的大型出版計畫專案，我於文建會主委任內推動完成的包括《台灣當代美術大系》二十四冊，全面且深入推介台灣當代藝術家與其創作成果，迴響不絕；另一套《台灣現代美術大系》二十四冊，更完整地銜接更早之前出版的《台灣美術全集》美術史系統，同時也梳理了台灣近五十年來現代藝術發展全面的樣貌；這些高品質的出版品，無疑是為未來的台灣美術研究，提供了最完整的素材、奠定了最為扎實的基礎。

但我念茲在茲的未竟之事，是應用藝術的部分，包括工藝設計、書法、篆刻、建築藝術、民間藝術、插畫藝術、視覺傳達等方面，猶未能作系統的蒐集與出版。因此文化總會在國人正傾力於建立台灣文化自信的當下，整理出版有關此一主題的《台灣藝術經典大系》，實在有深長的意義與價值，藉此統整集結更為多元的台灣藝術文化資源，不只彰顯台灣視覺藝術活潑豐富的成果，更是重視珍貴藝術文化資產紀錄與保存的具體行動，使台灣藝術文化能夠建立更全面而完整的視野，同時累積國家藝術文化的資產。

藝術創作珍貴的原創性，是台灣文化中最具價值的文化資產，但是付諸產業、為「Made in Taiwan」這個品牌締造更高的經濟產值者，正是本套系列專書所要揭櫫的重點；因為若沒有這些設計家、藝術家、工藝家、建築家，以及各種視覺、媒體、科技等創意人材的實踐，根本無法將藝術之真、文化之美，轉換成可以衍生更多效益性的產值。因此台灣的藝術文化能量，不獨是藝術創作者的貢獻而已，同時也要將文化的榮耀與光環，加諸於默默為台灣文化創意產業貢獻的巨匠大師們。

我一直對台灣以文化藝術來建立「品牌台灣」充滿信心，在我心中，台灣就像一顆小而美、小而亮晶晶的鑽石，不容忽視；我們擁有的土地面積為三萬六千平方公里，僅僅佔世界的百分之零點零二三，但是擁有的稀有和特有物種，卻佔全世界的十分之一；此外，台灣自十六世紀就在大航海時代中與國際接軌，開始藉著通商貿易接觸荷蘭、西班牙、英國、法國等多國文化風俗，而今又因為這塊土地上多元族群二百多年來共生共榮，已經發展出豐富炫麗的文化，這不僅造就台灣地理生態環境的多樣性和歷史文化內涵的多元性，更成為台灣發展文化創意產業時無可取代的「在地特色」。

對於台灣整體國家競爭力的提升，我深切期盼能將這些無可取代的特色轉為創意的能量，進而在文化創意產業中發揮應有的功能與力量，《台灣藝術經典大系》和先前出版的系列專書，就是一種真誠的實踐，也希望各領域有志一同者共襄盛舉，為蓄積台灣的藝術文化資產一起努力。

文化總會秘書長

陳郁秀

目次

4 **序言——蓄積台灣藝術文化資產**

8 **中文摘要**

9 **英文摘要**

11 **第一章 緒論：台灣插畫藝術的探索**

- 12 第一節 插畫藝術的源流與界定
- 12 第二節 台灣插畫藝術的歷史背景
- 13 第三節 台灣插畫藝術的圖譜樣貌
- 16 第四節 小結

17 **第二章 插畫藝術家論：風格與美感**

18 **雷 驤——文采風華運籌筆墨意境**

- 18 第一節 書畫結緣的創作歷程
- 20 第二節 旅人行腳的視覺觀點
- 21 第三節 人文思維的插畫能量
- 22 第四節 小結

34 **曹俊彥——兒童繪本創作的前行者**

- 34 第一節 兒童插畫的心路歷程
- 35 第二節 幽默童趣的繪本風格
- 36 第三節 回歸本土的創作關照
- 37 第四節 小結

50 **林崇漢——繪畫鬼才編織視覺魅力**

- 50 第一節 博學多聞的藝術感通
- 51 第二節 奇幻意象的時態轉移
- 52 第三節 精細描摹的視覺震撼
- 53 第四節 小結

68 **徐秀美——纖柔筆意鋪陳空靈況味**

- 68 第一節 敏銳觀察的女性特質
- 69 第二節 流動線性與圖像札記
- 70 第三節 色彩符號的追尋探索
- 71 第四節 小結

84	幾 米——多元創作挹注繪本美學
84	第一節 創作歷程的生命故事
85	第二節 畫筆築夢的異想空間
87	第三節 繪本藝術延伸好創意
89	第四節 小結
102	陳泰裕——副刊插畫營造多元樣貌
102	第一節 副刊插畫的幕後推手
103	第二節 寫實畫風與精準筆調
104	第三節 筆法內斂的創作樣貌
105	第四節 小結
118	尤 俠——談諧筆調捕捉人性深度
118	第一節 居家男人的心靈世界
119	第二節 筆隨意走的圖像語言
120	第三節 心靈地圖的寓言美學
122	第四節 小結
134	張立曄——蒼鬱筆法蘸點生命能量
134	第一節 靈魂深處的自我探尋
135	第二節 堅毅生命的筆墨風格
137	第三節 璀璨華麗的繽紛世界
138	第四節 小結
151	第三章 結論：插畫藝術的圖像特質與美學觀
152	第一節 插畫藝術的表現特色
153	第二節 插畫藝術的多元美學
155	第三節 小結
156	台灣插畫藝術家及作品圖版索引
159	作者簡介

中文摘要

插畫藝術是一種平面視覺藝術，泛指包含繪畫、照片、圖表等文字以外的視覺化圖像。狹義來說，是指安插於文章中作為輔助的圖片，或者把文章所無法表達的概念予以視覺化的圖像表現，其目的在於圖解文意，並襯托圖文的內涵。另外，在視覺概念的應用下，插畫既兼具圖解或例證的功能，表現手法也是琳琅滿目，如寫實、抽象、剪貼、裝飾、版畫或超現實觀念等風格；而材料使用上也是包羅萬象，例如油畫、壓克力、水彩、水墨、彩色鉛筆、蠟筆、針筆、沾水筆、複合媒材，以及電腦繪圖、電腦剪輯、3D動畫等。

回顧台灣插畫藝術的發展，五〇年代前，以文學插畫為主軸的傳統成為當時風潮，另受到日本內地的影響，在宮田彌太郎、立石鐵臣等人帶動下，台灣的文學刊物、報章雜誌都興起插畫配圖的風氣，畫家以即興隨筆的描繪方式，表現一種屬於東方文人瀟灑的氣質，反映當時社會的文藝風情。五、六〇年代，台灣光復後的插畫在《中央日報》、《文藝月報》等的帶領下，幾乎是以木刻插畫為主要潮流。七〇年代，經濟起飛，走向平版印刷與照相打字時代，客觀的外在條件主宰了插畫家的創作表現，線條明確或具有裝飾圖案的插畫成為一時之選。八〇年代，邁向科技電腦組版的彩色時代，整個版面可整體用來規劃插畫空間，也方便插畫家運用多種媒材，不僅滿足創作者的表現觀念，也豐富了插畫的多元面相。九〇年代之後，電腦繪圖、網路資訊技術愈加成熟，變形、挪移、誇張等3D及動畫製作的特殊效果因應而生，插畫或繪本的圖像符號，以全新的視覺結構挑戰舊有傳統，插畫風格的定位也愈加明顯。

以插畫的創作表現來檢驗台灣視覺藝術的發展，可作四種觀察：一、插畫歷史的重新審視，可將其脈絡建立於藝術發展潮流的一部分；二、爬梳前輩插畫家的創作歷程，有助於插畫美學的探討；三、彰顯文學與插畫的相互關連，可藉此建構文化系統平台的時代性；四、以插畫的歷史為基礎，可繼而探討漫畫、動畫、原畫等一脈相承的屬性與研究機制。

整體而言，台灣插畫藝術的發展是一段獨特的視覺文化成長經驗，與文學流派、印刷技術、科技媒體等產生相互關係，並展現出台灣社會豐富的人文氣息及藝術能量。插畫家秉持個人的美學理念，超越媒材的侷限與技術規範，從手繪圖像、電腦輔助到獨立繪本等創作思考，標舉著一種藝術的樣貌與時代特質，是台灣藝術發展中不可或缺的重要指標。本書介紹的八位藝術家包括：雷驤、曹俊彥、林崇漢、徐秀美、幾米（廖福彬）、陳泰裕、尤俠（尤傳賢）、張立曄。

The Art of Illustration ①

Aesthetics of Illustration Images

Abstract

The art of illustration is a two-dimension visual art. It employs different means like painting, photograph, and graphic to visualize words. In a narrow sense, illustration refers to those visual aids in articles which helps complement written descriptions and visualize the concepts expressed in writing. The purpose of illustration is to make writings easier to understand and to heighten the content of them. On the other hand, with the wide application of visual concepts, illustration serves both as pictorial interpretations and examples. The styles of illustration are diverse, ranging from realistic, abstract, collage, decorative, print to surrealist styles. Its mediums are also wide-ranging, including oil, acrylic, watercolor, ink, color pencil, crayon, drawing pen, dip pen, mixed media, computer graphics, computer editing, and 3D animation.

A review of the development of Taiwanese illustration indicates that traditional literary illustration was in fashion before the 1950s. Under the influences of Miyata Yataro and Tateisi Tetsuomi from Japan, it became popular in Taiwan to include illustrations in its literary publications, newspapers, and magazines. Taiwanese illustrators then applied a spontaneous mode of depiction to display an unrestrained quality of Chinese literators, which reflected the cultural and art atmosphere of Taiwanese society at that time. In the 1950s and 1960s after the Restoration of Taiwan, woodprint illustration was the mainstream in Taiwan due to the promotion of *Daily News* and *Literature Monthly*.

As the economy took off in the 1970s, Taiwanese illustration proceeded to the era of lithographic printing and typesetting. The external environment dominated the artistic expressions of illustrators at that time. Those artists who created with distinct lines and decorative styles were the preference of the time. In the 1980s, Taiwanese illustration came to the era of color illustration. With the application of computer technology, publishing companies were able to lay out the space for illustration in advance. Accordingly, it opened up the possibility for illustrators to apply various mediums for creations. Such a development enhanced the freedom of the artists' creations and broadened the dimensions of illustration art. In the 1990s, the techniques of computer graphics and Internet were even highly developed. Many special effects of 3D animation such as distortion, paste-and-cut, exaggeration were readily available. Illustrative images and signs challenged the traditional definition of the art of illustration with new visual combinations. Hence, the styles of illustration became more clearly defined.

Four observations can be derived from the development of Taiwanese visual art by examining its illustration creations. First, a review of Taiwanese illustration history helps to incorporate its development with that of other artistic trends. Second, documenting senior illustrators' artistic lives assists in an investigation of illustrative aesthetics. Third, by illuminating the relationship between literature and illustration, the historical significance of the platform of cultural systems can be disclosed. Fourth, based on the history of illustration, the characteristics of and research mechanisms on the other related arts such as comics, animation and key animation can be established.

In sum, the development of Taiwanese illustration art is a unique growing experience of visual culture. Its history was closely related to the trends of literature, printing techniques and computerized media techniques. It also represents the richness and vitality of Taiwanese literature and art. Taiwanese illustration artists have been insisting on their individual artistic ideas and therefore have been able to transcend the limitations of mediums and techniques. They first hand-painted pictures, then created with the assistance of computer, and finally independently created illustration layout. Taiwanese illustration art marks the characteristics and art outlook of the time. The art of illustration was an important index in the development of Taiwanese arts. This volume introduces eight illustrators, including Lay Hsiang, Tsao Chun-yen, Lin Chung-han, Hsu Hsiu-mei, Liao Fu-pin (Jimmy), Chen Tai-yu, Yu Chuan-hsien (Yu Sha), and Chang Li-yeh.

第一章

緒論

台灣插畫藝術的探索

第一節

插畫藝術的源流與界定

一般來說，漫畫、卡通、連環畫、插畫都是屬於平面視覺藝術，但就字面解釋來看，此四者相同與相異處的界定卻常讓人產生混淆。進一步探究其本質差異性和發展脈絡，可作下述說明：

一、漫畫：「漫畫」釋義說明如毛瑞斯·洪（Maurice Horn）在《漫畫百科世界》（The World Encyclopedia of Cartoons）一書中指出，漫畫的發展分為：諷刺畫、卡通、連環畫等三個時期。早期漫畫以幽默、諷刺為主，稱為諷刺畫（Caricature），例如一八三〇年在法國創立的《諷刺漫畫週刊》（Le Caricature），即是利用圖畫內容與價值觀的衝突性達到諷刺效果。

二、卡通：「卡通」（Cartoon）是由較具寫實風格的諷刺畫轉變為簡化、誇張、變形的圖形趣味，如一八四一年在英國發行的《笨拙》（Punch）漫畫雜誌，就是以此風格來建構卡通故事。

三、連環畫：「連環畫」（Comic Strip）則以故事描述與劇情搭配，建構連續圖畫或分格圖像的主題，如一八九五年美國刊出的《黃孩兒》（The Yellow Kid），即是運用連續敘述和對話浮白的特徵，成為連環畫的表現方式。^{【1】}

四、插畫：對於「插畫」（Illustration）的解釋，依據辭典的說明為1.插圖、圖解2.例證、實例等意涵。換言之，插畫包含繪畫、照片、圖表等文字以外的視覺化造形，狹義來說專指繪畫圖形的視覺傳達，如林磐聳在《現代插畫》

一書中指出：「將文章的內容、故事情節或產品的重點，以繪畫的形式加以表現，其目的在於圖解內文、強調原稿，且具有完整獨立性的視覺化造形符號。」^{【2】}換言之，插畫是指安插於文章之中，作為輔助文章的敘述，或者把文章所無法表達的抽象理念，予以視覺化呈現。

因而，插畫在圖文相互襯托的視覺概念下，其表現手法也是琳琅滿目，如寫實性、象徵性、幻想性、抽象性、版畫式、裝飾性、剪貼式、超現實的觀念或技法等，為插畫的視覺效果增添其多樣面相；而在材料使用上也是包羅萬象，例如油畫顏料、壓克力顏料、水彩、不透明水彩、彩色鉛筆、蠟筆、針筆、沾水筆、複合媒材，以及近年來盛行的電腦繪圖、電腦剪輯、3D動畫等，都成為插畫家展現其創作風貌的多樣特質。

第二節

台灣插畫藝術的歷史背景

回顧台灣插畫藝術的歷史發展，由於印刷技術問題一直牽制著插畫的表現，從早期的鉛版排字、照相打字、電腦排版，從黑白印刷到全彩印刷等歷程，無一不牽動著插畫的創作與呈現方式。

早期的插畫發表，幾乎得依賴在報章雜誌上的藝文版面，一九五〇年代遷台時期的插畫風貌，如王錫賢所述：「民國四十年前後的《中央日報》、《陸軍精誠報》、《文藝創作月刊》，以及王爵主編的《小說月刊》和虞君質主編的《文藝月報》，幾乎全是木刻插畫的天

下。民國四十八、九年的《自由青年報》，也一度闢有木刻沙龍專頁，後來又有朱嘯秋主編的《詩、散文、木刻》，予人耳目一新，尤為難得。」^[3]由此可以窺探出，台灣早期的插畫表現、文學創作和木刻版畫之間有著密切關係，亦如藝術家雷驤指出：「台灣文學插畫兼具兩種傳統，一是中國文學中插畫的圖版，另一是台灣日據時代文學出版品的插畫。」^[4]在中國文學方面，韓子雲的《海上花列傳》、豐子愷的《護生畫冊》、張愛玲的《流言》等是其中代表，而日據時代文學也在宮田彌太郎、立石鐵臣、飯田實雄、大賀湘雲等人帶動下，台灣文學刊物、報章雜誌都興起插畫配圖的風氣，他們以即興隨筆的描繪方式，表現一種屬於東方文人瀟灑氣質，也反應當時社會的民俗風情。

此後，一九六〇年代也跟隨著這股潮流，尤其台灣光復後的插畫風貌，在報紙藝文版面經營的限制下，幾乎是以木刻插畫為主要潮流。其中，部分大陸渡台插畫家，則以嫻熟的黑白線條，描繪出文學中的大陸風景成為當時特色，爾後一股對青春情懷的文風相繼而來，如瓊瑤、季季、馮菊枝等人文學的唯美筆調，使插畫家也隨之採用裝飾圖案，作為浪漫文采的圖解。

一九七〇年代，經濟逐步起飛，報紙雜誌印刷術由手工活字排版，走向色調層次豐富的平版印刷與照相打字時代。事實上，這是客觀之外在條件主宰插畫家創作表現的制約現象，換句話說，活字凸版時期的版面設定，是由大小不一的區塊拼裝組合而成，因為受到版面面積大小限制，插畫作品也都採取比較小尺

寸來呈現。此時期的平版印刷方式，是經由照相感光處理手法，使插畫家有了更開闊的繪圖空間，不再拘泥於小尺寸或是僅以木版畫味道、黑白強烈對比圖案為主，無形中增添插畫創作的自由度。

一九八〇年代，印刷技術邁向科技電腦組版的彩色印刷時代，整個印刷版面可視為一個整體版面，亦可以事先規劃版面在進行插畫空間，因而，插畫可以利用鉛筆、水墨、水彩、油畫、噴修、拼貼等不同媒材來表現，形成更多樣化的圖像表現。一九九〇年代之後，拜科技進步之賜，電腦輔助工具與相關技術愈加成熟，插畫家輕易地運用電腦繪圖原理，加入繪畫技法與創作觀念，將圖像予以變形、挪移、誇張等特殊效果處理，使插畫視覺語言達到全彩、全新之畫面張力，並凸顯新世代多元的創作風貌。

第三節 台灣插畫藝術的圖譜樣貌

如上所述，一九五〇年代時期的插畫家大多是大陸渡台的創作者，他們不僅對文學中所描述之大陸風景、居所、人物、衣飾等情境感到嫻熟，也對當時印刷條件相當了解，此時期作品以強烈的黑白色調為主，配合大量實景寫生的技巧、強調人物比例、增加透視感的特色，將文學作品的意涵轉換為具體的圖像情境。

一九六〇至一九七〇年代，在一股對青春情懷的文風捕捉下，如瓊瑤作品〈深山裡〉、季季的〈沒有感覺是什麼感覺〉、馮菊枝