

8-15

劉宗銘

以漫畫創作開啓繪畫生涯

用圖畫說故事的人之五

陳玉金 ◎ 兒童文學工作者

劉宗銘的繪畫創作十分豐富，他畫漫畫、圖畫書、童書插畫，也從事個人藝術創作。除此之外，他還從事兒童美育工作，因此，儘管創作形式不同，相同的是，作品中總是充滿了童心與童趣！

◆ 鄉野中的童年生活

1950年，劉宗銘出生於南投縣埔里鎮，父親是國中老師，母親曾是裁縫師，家中4個小孩，劉宗銘排行老三，有哥哥、姊姊和妹妹，一家人住在日式宿舍。由於當時物資缺乏，大多數人家裡如果有院子，盡可能會種些蔬菜和水果，也養雞、養鴨，或者養鳥。因此年幼的劉宗銘所觀察到的圖像，就是來自於這些生活的背景；住家後面種了蕃石榴、龍眼樹，果子成熟了可以摘下來吃，還可以在附近挖蚯蚓、釣青蛙。在生活中所見到的動物影像，都是活生生的，不是書本上的平面介紹，劉宗銘就在這樣的環境中度過童年。

劉宗銘的父親曾經到日本東京早稻田大學唸牙醫，回臺灣後沒有選擇開業，卻在國中教生物、健康。在那個年代，生活不易，很少人把錢花在買書上，加上能買的書也很有限，劉宗銘的童年幾乎很少有課外讀物可讀，學校的圖書館也沒有發揮作用，書籍都是被鎖起來的，很少讓學生自由閱讀。年齡稍長後，他才有機會看到東方出版社的一些文學書。

童年時期的劉宗銘所閱讀的書雖然不多，但報章雜誌中還是有屬於兒童閱讀的園地，對他的影響很大，像《小學生畫刊》，還有《小學生雜誌》。他在國小五、六年級喜歡看《新生兒童》，那是《新生報》附設的一份周刊。在劉宗銘的記憶中，這本周刊在當時算是很精美的刊物，32開，薄薄的一小本，但是封面和封底、封面裡、封底裡都是彩色，內頁是套色的；封面大部分是高山嵐、夏瑋繪圖設計的；封面裡、封底裡都是漫畫，多數是牛哥，還有劉興欽幾位漫畫家的作品；內頁的內容有《格林童話》、《伊索寓言》以及創作童話等內容，還有一些遊戲。後來這份雜誌停刊以後，就附

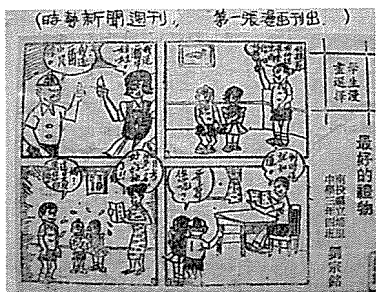

· 《小學生畫刊》

設在報紙上，變成兒童版。也因為對於這些報刊雜誌的熟悉，當劉宗銘從兵役退伍後，漫畫作品《居禮夫人——鐳的發現》就是在《新生報》的兒童版連載，那份作品也是他參加教育部社教司的連環漫畫徵稿的得獎之作。

◆ 熱愛漫畫的年少時光

劉宗銘從小就喜歡畫圖，他認為漫畫比較容易學習。國小的他是處於塗鴉、模仿期，看到什麼就照著畫，也沒有人教導。直到國中二、三年級才有老師因為會畫漫畫而有人可以請教。當他念高二的時候，一位美術老師是國立臺灣藝專美術科西畫組畢業的，藉由這個機會，劉宗銘跟老師學習素描，還到埔里各地寫生。那時候大學的美術科系只有國立臺灣師範大學、私立文化學院、國立臺灣藝專這三所學校，後來劉宗銘參加大專入學考試，進入國立臺灣藝專，就讀於雕塑科。

· 劉宗銘的漫畫〈最好的禮物〉，刊登在《時勢新聞週刊》。

除了參加校外大型漫畫比賽，劉宗銘也陸陸續續靠著投稿發表漫畫，賺得自己的零用錢。初（國）中三年級時，他畫了和母親節相關主題的四格漫畫〈最好的禮物〉，刊登在《時勢新聞週刊》，得到一支精美鋼筆，學校還在朝會上公佈這項榮耀。

高中一年級的暑假，劉宗銘因為美術老師林義方正好是漫畫家劉興欽老師師範學校的同學，在林老師引薦之下，他懷抱著崇拜偶像的心情，從埔里到臺北找劉興欽老師，到劉老師的工作室幫忙，白天當學徒，在畫稿上塗黑色顏料、畫上黑線框，就這樣幫了一個月的忙。

從 15 歲就開始畫漫畫，劉宗銘對於漫畫創作的熱情不減，直到在國立藝專唸書，都還是持續創作。他花了很多時間在圖書館，構思著自己編造的故事、畫漫畫。也因為將漫畫作品投稿到報章雜誌，賺得不少零用錢，最大的一筆是八千元，也就是他以《居禮夫人——鐳的發現》參賽，得到教育部社教司主辦比賽的首獎獎金。當時學生生活費一個月三百元就夠了，對劉宗銘來說，算是很大的一筆錢。隔年，他又畫了連環漫畫《歡聲滿庭園》去參加比賽，獲得二獎（首獎從缺）。

學校圖書館裡畫冊很多，他也把畫冊借出來臨摹。當時臺灣省教育廳中華兒童叢書在徵求文稿，劉宗銘寫了《稻草人卡卡》的故事，獲得採用，這也是他的第一本兒童文學創作，那年他正好 20 歲。

◆ 開啓創作圖畫書的機緣

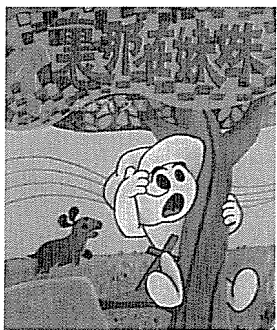
劉宗銘拿自己的圖畫作品參加各種比賽，把握各種徵文徵畫的機會，在服完兵役退伍後，他編繪了圖畫書《妹妹在哪裡？》參加第一

· 劉宗銘的圖畫書作品《稻草人卡卡》

屆洪建全兒童文學創作獎，得到最高榮譽的圖畫故事類首獎。當時一般大眾對於「圖畫書」是什麼？概念還很薄弱，但劉宗銘卻能把握創作的機會，得到評審委員的青睞，得到大獎。隔年，他再接再厲，繼續參加第二屆的洪建全全國兒童文學創作獎，獲得童話類獎。

因為連續參加比賽都獲獎，劉宗銘也因此認識了洪建全基金會簡靜惠執行長，正好她的秘書要到美國讀書，機

· 劉宗銘的圖畫書作品《妹妹在哪裡？》

· 劉宗銘的圖畫書作品《妹妹在哪裡？》內頁。

緣湊巧之下，劉宗銘就到洪建全基金會上班，剛進公司的職稱是「秘書」，任職一段時間後，轉任兒童組組長，工作內容除了編輯也兼做洪建全視聽圖書館的活動、演講事務等，而編輯圖書全是自我摸索，兼任美術設計、跑印刷廠，因為沒有人教，都靠自己，對劉宗銘來說，也是一種很好的學習，不論文字編輯、美術編輯和印刷廠務，在那個時期，他都學會了。因為這份工作的關係，劉宗銘認識了很多兒童文學界的插畫家和文學家。

由於在洪建全基金會的工作過於忙碌，劉宗銘無法兼顧創作，為了能有持續創作的時間，兩年後他就離開基金會了。

離開洪建全基金會，劉宗銘和妻子陳芳美選擇創辦《小樹苗雜誌》。經營這份雜誌十分辛苦，但他們憑著一份理想和傻勁就去做了，但最後還是因為營業狀況不佳，轉交海山卡片的林英機先生繼續經營。同時期在市場上流通的兒童雜誌還有《小紅帽雜誌》和信誼基金會辦的《小袋鼠雜誌》，最後這兩份雜誌也都以停刊收場。

結束《小樹苗雜誌》的工作之後，劉宗銘選擇到日本「東京兒童文學教育專門學校」進行繪本創作科研修。當時遊學風氣並不盛行，劉宗銘是最早到日本參加繪本研修的臺灣人。在日本研習繪本的生活期間，他把握機會到日本各地觀光，逛遍大小圖書館，參觀圖畫書的原畫展覽、美術館、博物館、百貨公司等地方，試圖在異地的生活中抓取各種養分，而不只是課堂上的學習。

◆ 畫漫畫和圖畫書心境不同

由於從小喜歡畫漫畫，劉宗銘自己認為受到華德·迪士尼、劉興欽、牛哥、陳定國、徐麒麟、林大松、葉宏甲、羊鳴、許華良……這些漫畫家的影響很大。他也是從模仿劉興欽的漫畫開始創作，所以影響較深。

劉宗銘認為圖畫書和漫畫共同的部份，在於兩者同樣重視故事性的表現。在從事漫畫創作時，他同時設計角色、編繪故事內容，以及繪圖；無論是四格漫畫，無論短篇、長篇漫畫，劉宗銘都創作過，在過程中，一人扮演編劇與繪圖的工作，所以當他轉而從事繪製圖畫書時，發現這兩者同樣要注意故事中的「人、時、地、事、物」，以及故事情結的「起、承、轉、合」

這些構成的要素。因此，由於上述兩者的共通性，使劉宗銘從漫畫累積的創作經驗，對於接下來的圖畫書創作幫助很大。

至於創作漫畫和圖畫書的差異，對劉宗銘來說，他認為漫畫有連環分格，比較接近電影的卡通形式，在動態上可以表現多一點，而圖畫書的畫面比較大，彩色也更加精密，比較接近美的特質。

而在閱讀對象的部份，同樣都是創作者必須關心的。劉宗銘認為不論創作漫畫或圖畫書，在創作時都需針對不同年齡層的讀者，做出不同的表現形式，包括角色的造型、構圖、內容的組合，這樣可以讓作品更加貼近閱讀者的心靈。

一直從事繪畫教學的劉宗銘，認為自己很幸運，因為教畫而有機會接觸不同年齡的小孩，比較了解孩子們的想法，在創作內容上也更能貼近孩子。

除了漫畫和圖畫書的創作之外，劉宗銘也有純藝術創作，當他從漫畫和圖畫書抽離出來，做個人的純藝術創作時，仍帶有童趣、童心的造型特質，所以他的藝術風格在純藝術上，也變成一種具有獨特想像與創意的風格。

◆ 思考創作與媒材使用

每一次針對不同類型的文章配圖，劉宗銘在創作前會有不同的思考，像居禮夫人的故事，在進行配圖的時候，他會注意這本書是設定給哪個年齡層讀者閱讀的，給不同年齡層的讀者，會有不同的想法。而一本書中，總會有一個主題，比如他在畫《好朋友一起走》的時候，想要傳達的是「天生我材必有用」的中心思想，因此，故事雖然簡單，蘊涵卻很深遠。而《大樹》這本書，他就把環保概念放進去。所以他強調，在創作之初，必須先設定閱讀者的年齡層，接著構思主要的想法，衍生故事中的人物，再看內容長短，是短篇、中篇或是長篇，有不同的起承轉合。

閱讀對象設定之後，接著劉宗銘會進行的思考是對象的年齡，如果是給幼兒看的，故事內容可能會針對幼兒藉由反覆閱讀來學習的特性，著重內容的反覆性，最後再做意外性的結局來收尾，也會使用比較單純的畫面來構圖。給年齡層較高的人看的連環漫畫，就比較注意佈局、人物和構圖的複雜性以及可看性。以《好朋友一起走》這本圖畫書來說，劉宗銘在更早之前，是以漫畫故事的發展，用烏龜、兔子當主角，畫出很多不同的趣味故事。後來信誼出版社邀他出版圖畫書，於是他把烏龜和兔子、小狗、飛鳥和小象發展成無字的圖畫書。全書用黑白稿線條，再用指定套色的方式印刷。劉宗銘在媒材使用上，習慣先畫線條，再上色，這是因為長期畫漫畫比較習慣使用線條來表現。

◆ 編畫俱佳的圖畫書

劉宗銘創作的圖畫書很多，但並沒有特滿意的，如果一定要挑選，他選擇自己的3本圖畫書：《稻草人卡卡》、《妹妹在哪裡》，以及《千心鳥》。他在接受臺東大學兒童文學研究所

學生黃麗靜在2004年9月5日的採訪時，曾經說明他喜歡的原因：

《稻草人卡卡》（臺灣省政府教育廳，1971）：這是我第一本創作的文學故事，是在20歲的時候，參加教育廳的公開徵稿應徵入選，主編是潘人木先生。這本書的主題在告訴人們（包括大人、小孩）生命的價值，是個人的付出與貢獻，而不在乎外在是否美醜。很高興能透過文學的故事，將個人的思想、意念去展現。

《妹妹在哪裡》（書評書目，1975）：我在1974年8月退伍，正好看到「第一屆洪健全兒童文學創作獎」的徵稿，我以過去畫漫畫的心得去編繪此作品，主題以「愛和責任及親情」的童心、童趣表現，獲得圖畫故事組創作首獎，評審給我的評語是：「畫趣非常生動，筆調活潑、頑皮，很吸引人」，我於1975年1月3日獲獎，並在同年4月4日付印出版。

《千心鳥》（東華書局，1989）：「愛」是這本書最重要的主題，各種不同的愛，可以使多層厚厚的蛋殼剝落，而誕生「千心鳥」；同樣的，在愛中長大的孩子，能夠有能力、能量去對付人生中許多壞人和不好的事物；也足以保護曾經愛他們的父母、親友、朋友等。這本書並且榮獲1989年中華民國兒童文學學會「78年度優良圖書金龍獎」，此外連同年度其他創作，獲頒鄭彥棻文教基金會「第二屆中華兒童文學創作美術類獎」。

洪文瓊教授曾在已經停刊的《自立早報》（1990.9.30）中撰寫一篇文章〈千心鳥的心結——對當前臺灣幼兒圖畫書的一些省思〉，內文中推崇劉宗銘的圖畫書《千心鳥》：「不但是自創性的作品，而且是較為少見的自寫自畫類。它的表現手法則是結合漫畫和圖畫書，這在臺灣也是不多見。在內容上，它歸屬於現代幻想童話的類型，既有別於傳統的童話或動物故事，也有別於民間傳說。這類現代幻想童話——特別是幼兒現代幻想童話，更是臺灣的童話作品中，最為缺乏的一類。美國的蘇斯博士和辛達克可說是現代幻想的編畫能手，《千心鳥》的人物造型以及內容所富含的幻想性，比之蘇、辛兩氏，並不多讓。在道學意味濃、幽默感覺缺乏的華族文化系統中，這類作品無疑是非常需要，也最能解開兒童桎梏的心靈，使兒童回到原本有的純真幻想世界。」

· 劉宗銘的圖畫書作品
《千心鳥》。

洪文瓊認為《千心鳥》之所以受到幼兒喜愛，除了動物造型可愛之外，「故事具鬧劇性的趣味與主題內容寓含著溫馨與歡愉，應是最大的關鍵。」他進一步觀察《千心鳥》，認為劉宗銘懂得運用色彩來營造氣氛，也懂得掌握重複、懸疑、出其不意的原則，配合誇張的造型來製造戲劇效果。因為「鬧劇是幼兒最喜愛的故事類型，重複則是幼兒的基本學習方式，懸疑、出其不意則能滿足幼兒的好奇，顯示作者頗能掌握幼兒的心理。我很訝異作者何以能擁有這樣善解幼兒心理的能力（這是臺灣的幼兒圖畫作家、描畫家相當缺乏的），後來訪問了作者，才知道作者為了保持創造的活力與靈感，迄今為止，一直未放棄在幼稚園美育指導的工作（一方面

也是爲了紓解經濟壓力)。由此可知，要創作好的兒童圖書，多跟兒童接觸、多瞭解兒童，應是不可或缺的法門。」從上述洪文瓊的分析，可以知道《千心鳥》這本圖畫書成功與受歡迎的原因。

◆ 理想與現實之間

爲了創作，劉宗銘養成隨時隨地想故事的習慣。對他來說，出國旅行、寫生、速寫等，都是爲了培養創意所必須的活動。他和太太一年至少出國旅行一、兩次。他認爲創意的來源，重點還是在於生活，因爲生命很短暫，每天都要過得很快樂，一生才會快樂。劉宗銘的人生哲學，就是把人生擬成四季，20歲以前像是春天，20到40歲是夏天，再來是秋天、冬天。不同的季節有不同的美，要學會欣賞不同季節的美。

長期從事繪畫創作，劉宗銘以過來人的心情提供意見，他認爲想從事圖畫書創作的愛好者，應該體認到「現實與理想」的狀態。因爲，每位創作者，除了滿足自己的興趣，總要有立足的空間，創作面臨的實際問題是，作品要能有機會發表、出版、賣錢，這樣才能讓個人持續進行自己的創作。再者，整個社會的閱讀型態和整體的經濟發展有關，在電腦資訊發達以後，閱讀習慣已經改變，創作者必須找出有利的內容和發表形式，加強父母、老師及兒童們的接受和喜愛。

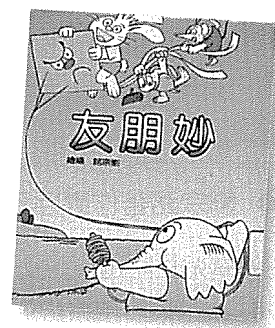
臺灣圖畫書的創作環境，受到市場較小的影響，創作環境並不理想，劉宗銘認爲即使有熱情想擁抱兒童文學，這股熱情也最好能找到「續航的原料」，才有可能持續，比如有些人從事教職，在穩定的經濟來源中創作；有些人做些實用的產品（如工藝、設計）來支持個人的創作；或是在兒童文學出版界服務也能接近自己的理想；若能讓個人的圖書創作，有好的迴響，並且能夠永續的創作，那就更更好了！

目前劉宗銘除了個人創作，也在國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系兼任助理教授，教授漫畫。

◆ 劉宗銘著作書目資料

- 稻草人卡卡 劉宗銘文 蔡思益圖 臺灣省政府教育廳 60
- 妹妹在哪裡 劉宗銘文、圖 書評書目出版社 64
- 妹妹的紅雨鞋 林煥彰文 劉宗銘圖 純文學出版社 65
- 爸爸的冒險 林鍾隆文 劉宗銘圖 同崢出版社 65
- 我是黑彩龍 劉宗銘文、圖 光啓出版社 66
- 飛向藍天 曾妙容文 劉宗銘圖 書評書目出版社 66
- 龍愛扮家家酒 徐紹林文 劉宗銘圖 漢京出版社 66
- 宇宙遊俠 蔣曉雲文 劉宗銘圖 王子出版社 69
- 小天鵝 楊真砂譯 劉宗銘圖 樹人出版社 70

- 紅臉的公雞 徐紹林文 劉宗銘圖 樹人出版社 70
- 機智的蟬 楊真砂譯 劉宗銘圖 樹人出版社 70
- 醜女變美女 許義宗改寫 劉宗銘圖 樹人出版社 70
- 叢林的少年 徐紹林改寫 劉宗銘圖 樹人出版社 70
- 世界珍聞 黃郁文文 劉宗銘圖 樹人出版社 70
- 畫圖指導 歡聲滿庭園 好童軍 宇宙特攻隊 萬能鳥比比 劉宗銘文、圖 樹人出版社 70
- 惟惟的故事 林世敏文 劉宗銘圖 慈恩出版社 71
- 遲疑的老鼠 陳芳美文 劉宗銘圖 華鼎出版社 71
- 村女之歌 龔湘萍文 劉宗銘圖 華鼎出版社 71
- 最美的電影 陳芳美文 劉宗銘圖 成文出版社 71
- 快快慢慢 傻猴看門 劉宗銘文、圖 聯經出版公司 71
- 洞洞洞不漏水 變變變避危險 生日快樂 四季飄香百花城 陳慶飛文 劉宗銘圖 聯經出版公司 71
- 快快慢慢愛比賽 快快慢慢動手做 快快慢慢大探險 快快慢慢猜朋友 快快慢慢大請客 劉宗銘文、圖 聯經出版公司 71
- 大家一起來學漫畫 劉宗銘文、圖 海風出版社 73
- 語文遊戲 林武憲文 劉宗銘圖 親親文化事業有限公司 73
- 妙朋友 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 73
- 兒童基礎英語 兒童英語歌謠集 兒童英語對話集 英文教材、劉宗銘圖 佳育出版社 73
- 地心歷險記 張寧靜文 劉宗銘圖 九歌出版社 74
- 愛護我們的地球 周奇勳文 劉宗銘圖 臺灣省政府教育廳 74
- 奇妙的舍利子 林世敏文 劉宗銘圖 慈恩出版社 74
- K.K英標 英文教材，黃玉珮文 劉宗銘圖 佳育出版社 74
- 好朋友一起走 創意遊戲畫冊1、2冊 劉宗銘文、圖 信誼基金出版社 74
- 飛碟來了 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 74
- 風箏 朱秀芳文 劉宗銘圖 九歌出版社 75
- 彩虹貓 劉宗銘文、圖 親親文化事業有限公司 75
- 愛心傘 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 75
- 哈樂 妙兄弟 劉宗銘文、圖 聯經出版公司 76
- 奇奇歷險記 應平書文 劉宗銘圖 九歌出版社 76
- 創意遊戲畫冊.3 動動腦(幼兒中班) 動動腦(幼兒大班) 劉宗銘文、圖 信誼基金出版社 76
- 認知剪貼.1 李碧雲等文 劉宗銘圖 親親文化事業有限公司 76
- 林海音童話集(之一) 林海音文 劉宗銘圖 純文學出版社 76
- 創意發展畫冊1、2冊 創意開發畫冊1、2冊 幼兒教材文 劉宗銘圖 親親文化事業有限公司 76
- 頑皮貓 大肚蛙遊記 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 76
- 小紅馬 何凡編譯 劉宗銘圖 純文學出版社 77
- 小壞蛋波波 夏烈編譯 劉宗銘圖 純文學出版社 77

- 涼風山莊 琦君編譯 劉宗銘圖 純文學出版社 77
- 千心鳥 烏龜船 大風吹 蓋房子 劉宗銘文、圖 純文學出版社 78
- 創意開發畫冊4 我愛小點點 釣上大東西 我有新玩具 我會畫房子 幼兒教材文 劉宗銘圖 親親文化事業有限公司 78
- 大樹 劉宗銘文、圖 信誼基金出版社 79
- 一起吃早餐 陳芳美文 劉宗銘圖 光復書局 79
- 生日大餐 蘇振明文 劉宗銘圖 光復書局 80
- 當我們同在一起 蘇振明文 劉宗銘圖 臺灣省政府教育廳 80
- 英語小天地 吳秋絹文 劉宗銘圖 幼獅文化事業公司 80
- 新農具 林良文 劉宗銘圖 行政院農業委員會 80
- 怪盜亞森·羅蘋 尤美松改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 神偷傳奇 虎牙 唐琮改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 奇巖城 8·1·3之謎 王蘭改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 雙屋案 唐琮改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 金字塔的秘密 廖明進改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 古堡疑案 郭麗麗改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 神秘的紅圈 葉俊傑改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 棺材島 郭姿秀改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 黃金三角 江慧君改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 玻璃瓶塞之謎 李曄改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 七個謎案 郭麗麗改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 寶石魔女 林淑玟改寫 劉宗銘圖 長鴻出版社 81
- 大肚蛙歷險記 劉宗銘文、圖 聯經出版公司 81
- 快樂森林 劉宗銘文、圖 行政院農業委員會 81
- 快樂的假期 劉宗銘文、圖 正中書局 82
- 大個子的新禮物 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 82
- 妙偵探 快快妙事多 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 83
- 哈樂妙事多 劉宗銘文、圖 國語日報出版社 83
- 慢慢的新衣 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 83
- 小福和大牙 阿皮的夢想 劉宗銘文、圖 臺灣省政府教育廳 86
- 頑皮貓大牙1、2冊 妙搭檔 劉宗銘文、圖 青文出版社 86
- 歡樂朋友 迷糊偵探 劉宗銘文、圖 青文出版社 87
- 妹妹的紅雨鞋 林煥彰文 劉宗銘圖 富春文化公司 88
- 花生象日記 花生象遊記 畫VS話—看漫畫學語文 陳芳美文 劉宗銘圖 富春文化公司 88
- 飛上天 劉宗銘文、圖 教育部讀物資管會 88
- 倍頭力易記英文 楊武昌文 劉宗銘圖 源久企業公司 90
- 倍頭力易記英文11-20冊 楊武昌文 劉宗銘圖 源久企業公司 93

