

p30-35

陳璐茜——開啓手製繪本創作風潮

用圖畫說故事的人之十



· 陳璐茜（本人提供）。

陳玉金 ◎ 國立臺東大學兒童文學研究所博士生

陳璐茜簡介：1963年生於臺北，輔仁大學大眾傳播系畢業。1987年赴日本講談社童話繪本專門學院研修，曾得日本KFS全國童畫大賞入賞、信誼基金會兒童文學獎、中華兒童文學獎（1993年）等。插畫作品與傳統寫實風格迥異，充滿想像力。所創設的手製繪本班更引起創作風潮。現為作家、畫家、手製繪本教室創辦人。著有小說、童話繪本、創作繪本、玩具書等六十餘部。

以風格鮮明的插畫和手製繪本教學著稱的陳璐茜，1989年從日本講談社童話繪本專門學院研修返臺後，除了個人不間斷的創作、出版小說、童話、圖畫書，也持續推動手製繪本教學，是學生們口中的Lucy老師。在她的手製繪本班上過課的學生，有些是上班族，有些是學生，也有家庭主婦，其中有許多人因為上過手製繪本課，後來逐漸開始兒童插畫的工作，也有人將作品拿去參加比賽，獲得圖畫書大獎，有人則是成為教授手製繪本的專業老師，當然有更多人因為創作手製繪本豐富了自己的生活。

✱ 到日本進修「童畫繪本」

從小喜愛畫圖的陳璐茜，曾經在就讀高二時，為了想報考美術系，試著去上素描課，但是她畫的邊線總是畫得歪七扭八的，她說：「如果要我畫石膏像，我拿起筆來手就好像生病一樣，就是畫不出來。」後來只好放棄報考美術系，而就讀輔仁大學大眾傳播系。

陳璐茜在大學時代就開始學習日文，畢業之後有機會從事日文翻譯，因此1987年，在選擇到美國或日本進修時，她選擇了日本，也順利到了日本知名的出版社——講談社，進行「童畫繪本」專門學院研修，繼續她喜愛的繪畫創作。而她的素描仍然是她的致命傷，當她在日本學畫時，同學們經常笑她，「Lucy，你圖畫得這麼好，照著畫卻畫成這個樣子，大家都覺得不可思議！」就算如此，當時陳璐茜也完全沒有受挫的感覺喔！因為那時候對她最好的老師是一位教素描的老師，上素描課都讓她畫自己想畫的東西。

從日本回到臺灣後，陳璐茜的圖畫書創作《皇后的長尾巴》獲得信誼幼兒文學獎，而當時臺灣圖畫書才開始慢慢流行，一般社會大眾普遍認為，童書插畫就是漫畫，不認為是種藝術，並沒有將童書插畫放在純藝術的層次來欣賞。陳璐茜認為，當時原本臺灣創作者有很多機會可



以從事原創的作品，但這時大多數的童書出版社卻開始大量引進翻譯圖畫書。雖然引進國外作品，並不是壞事，但是因為出版社大量出版翻譯作品，讓本土作家的創作出版機會相對減少，錯失了原創作品可能起步的時機，她說：「對於本國的作家，應該還是要給予機會，才能夠生存並進步。」而接下來，童書出版社因為成本和種種考量，更是直接找國外插畫家或是到大陸找新秀插畫家合作插圖，所以臺灣插畫家的出路也因此愈來愈窄。

✧ 在臺灣推廣繪本班

1992年，陳璐茜在耕莘文教院開始了第一次的手製繪本班，那時臺灣大眾還沒有人知道什麼是「手製繪本」，她上了幾次廣播電臺接受訪問，解釋什麼是「手製繪本」，也因為這樣，讓她決定開設教導手製繪本教室。

陳璐茜說：「手製繪本當時在日本已經很多了，常常是在社區裡面，大部分開設在媽媽教室中，會有定期的聯展，或與其他社區交流，這是很好的家庭活動，我就以這樣的概念在臺灣推行。」而講談社原本希望以她為代表，在臺灣成立通信教育，在經過市場調查後，因為學費問題而暫停，再加上之後日本陷入經濟低潮，這件事也就不了了之。

陳璐茜覺得「手製繪本」雖然是圖畫書的手工書，未必有機會出版，但卻是很好的家庭活動，很值得推廣，她認為，「這種活動可以想像說，若兩個家庭的交往，是互相交流這禮拜做的書，寫的故事，就可以交流不同家庭的生活經驗，不同小孩的想法，可以有很多互動和觀察的方式進行，一開始的想法就是以社區為理想，到目前則是走入了社區大學中，由我的學生和我在社區大學中開課，讓更多人知道這樣的東西，也把它帶回自己的社區，影響到周遭的人。」

在本土原創圖畫書出版不易的狀態下，手製繪本採用圖畫書的形式以手工繪製，並不一定要成為紙本印刷的方式出版，這也使得喜愛創作圖畫書的朋友，找到新的抒發管道，在滿足創作圖畫書的樂趣之餘，能透過定期的手製繪本展覽，讓同好將累積的作品發表、交流，因此陳璐茜特別鼓勵她的學生組成團體，透過定期的交流，讓這份熱忱持續下去。

由陳璐茜的學生在1996年成立的臺灣第一個手製繪本創作團體「圖畫書俱樂部」，每年都定期舉辦首製繪本創作聯展，2010年8月的展覽「繪本fun輕鬆」，已經是第十四年的聯展、第三十次的展出。當然在這個團體中，許多人因為每年的展出作品，獲得出版社的青睞，也獲得出書的機會，例如團體中的劉旭恭，就有《五百羅漢·交通平安》、《到烏龜國去》……等多本圖畫書，是先有手製繪本，再由出版社印行圖畫書。在「圖畫書俱樂部」之後又陸續成立了十幾個團體，對繪本創作的多元發展，開啓了延伸的空間。

陳璐茜認為童書插話其實是純藝術的，可以是單幅完整的作品。她感覺，「臺灣好像沒有這個東西在，臺灣本身的藝術市場就比較貧瘠，很難容得下另一種派別。」，而童書插話又是脫離學院派的東西，所以有一些美術本科的同學來上她的繪本課程，都覺得她說和學校老師上課說的東西，完全不一樣，甚至是相悖甚遠的，例如：她會鼓勵學生不要管光點，不用畫素

描，只要快樂的畫就好了，這和學院派中講求做功課，培養功力「專業」的做法很不一樣。

✱ 出版手製繪本工具書

2005年陳璐茜和雄獅美術合作，用文字和圖像，將她在「手製繪本班」為主軸進行的實驗、上課時學生的互動、激發出來的東西，其中呈現的例子也許不是廣的，卻是一種溝通的模式、探索的團體。她以這樣的概念完成了三本著作：《繪本發想教室》、《趣味繪本教室》、《想像力插畫教室》，而這三本書也搭配陳璐茜多年來的自己創作的插畫和手製繪本，出版後讓許多無法親自來上她的手製繪本課的朋友，能透過文字的說明，和圖片的解說，達到自學的目的。

參加過陳璐茜的繪本班的同學，有很多人覺得繪本班的精神意義大於工具性目的。生存在現代社會，當感受到壓力，需要尋求心靈諮詢，或是在生命過程中有個地方卡住了，這時創作繪本的過程，確實有如心靈工坊一般，提供紓解壓力的管道。

陳璐茜說：「不管你是要創作，你是要開創你的事業，不管做什麼事你都要回頭去面對自己，才能免於後悔；其實創作更是這樣的一件事情，因為創作是一種很誠實的表達，你當然要剝掉偽裝的外衣，開始去探索真實的心靈世界，挖掘屬於你自己的東西，如此創作出來的東西出來才會是和別人不一樣，你的作品才能呈現自己的特質，發展出自己個人的風格。」

陳璐茜認為，事實上即使是一位成熟的畫家，在開始創作之前，也是要做這件事，「不然有人可能畫圖畫了很多年，卻很痛苦或不敢真正的表達自己。」她覺得如此來說，這根本不是在創作，只是在模仿或是做表面功夫而已。

在陳璐茜的創作教室中，培養了許多值得發展專業插畫創作的人才，但是受到大環境的影響，他們的未來是不明朗的。因為臺灣的圖畫書創作獎項很少，而在2002年，原本提供每年幾十本臺灣本土創作的「中華兒童叢書」也停了下來，使得創作者能發揮的機會更少了。

✱ 培養專業師資和設立臺灣繪本協會

由於陳璐茜開設的手製繪本班，逐漸引發一股手製繪本的風潮，但臺灣出版市場小，許多人未必能因為學習手製繪本進而出書，或者成為職業創作者，於是陳璐茜除了持續開設手製繪本課，更在2006年和文化大學的進修部合作，開辦第一期「繪本創作師資培訓班」，到2010年為止，已經進開辦了八期，讓喜愛製作手製繪本的朋友除了能持續這份喜愛的嗜好，甚至能帶領更多人參與手製繪本創作，進而成為一位職業帶領者。而在教學過程中，因為找到可以持續創作的熱忱，許多人也替自己爭取更多繪本作品出版的機會。

2006年陳璐茜曾經成立「繪本行動學校」，當全校僅有22名學生的雲林草嶺國小面臨被裁併命運時，陳璐茜的「繪本行動學校」動員繪本師資群，前進草嶺國小，希望透過繪本，讓美學教育能夠在偏遠地區生根、萌芽。從2006年起到2007年規畫駐校教師，每周定期指導小朋友繪



本製作、體驗創作樂趣。

從2006年到2007年，繪本行動學校在草嶺國小帶著學生們，體驗不一樣的想像力開發，因為有專業老師的指導，學生們做出的繪本和插圖，讓家長和教師們驚豔。2008年5月17日，繪本行動學校在雲林縣的草嶺展出為期三個月的作品展，更特別的是，這項展覽就在草嶺上的「繪本旅館」進行，這座旅館裡面有由二十個由繪本創作者所布置的房間，而這座旅館也持續以「繪本」作為最大特色。

繪本行動學校由陳璐茜帶領她所培訓的種子教師們所組成的，匯集了多元的引導風格，走到哪裡，教到哪裡，帶著熱情和能量，除了希望和各個不同地區的人互動出不一樣的火花，還能將充滿想像力的藝術教育帶入臺灣各個偏遠鄉村，讓各小學需要繪本師資的學校提出申請，派遣繪本老師們到當地當繪本駐校老師。

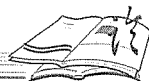
由於繪本行動學校的理想，需要藉助組織來推動，在2009年，陳璐茜更將這些師資集合起來，成立「臺灣繪本協會」，希望藉由這個團體，整合師資，鼓勵獨立風格的創作繪本，也讓需要師資的團體，方便找到師資，協助師資派遣。首任的理事長由陳璐茜獲選擔任，目前也開始有一些團體找「臺灣繪本協會」從事繪本的教學，2010年8月，就曾經受到蘭陽博物館邀請，由學會派遣人員協助彩繪壁畫。

2010年底，為了鼓勵本土個人風格繪本文學創作，提升國內文學創作品質和欣賞水準，「臺灣繪本協會」舉辦「個人風繪本獎」，11月獲選作品將在文化大學推廣部的藝廊展出。從一個人的力量，經過十幾年的耕耘，將一個人在創作上得到的快樂，分享、擴大到更多人一起從事，這是陳璐茜一步一腳印累積出來，看似微小，卻又影響無限的驚人成果。

✻ 陳璐茜著作書目

1. 《皇后的尾巴》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1978年4月
2. 《小騎士》 鄭榮珍文、陳璐茜圖等合繪 信誼基金出版社 1989年11月
3. 《和鬼玩捉迷藏》 林清玄文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1990年2月
4. 《角角國》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1991年
5. 《小貝殼》 王金選文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1991年
6. 《花找花》 王金選、李紫蓉、林芳萍等文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1991年
7. 《愛吃的小豬》 李南衡文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1992年
8. 《樹媽媽》 葉維廉文、陳璐茜圖 三民書局股份有限公司 1992年4月
9. 《東華禮物書：帶著月亮去散步》 陳璐茜文、圖 臺灣東華書局 1992年7月
10. 《東華禮物書：養在腦海裡的魚》 陳璐茜文、圖 臺灣東華書局 1992年7月
11. 《東華禮物書：動物的夏日狂想》 陳璐茜文、圖 臺灣東華書局 1992年7月
12. 《東華禮物書：我的房間沒有牆》 陳璐茜文、圖 臺灣東華書局 1992年7月

- 13.《東華禮物書：旅行路上的故事》 陳璐茜文、圖 臺灣東華書局 1992年7月
- 14.《東華禮物書：我和我的朋友們》 陳璐茜文、圖 臺灣東華書局 1992年7月
- 15.《小螞蟻丁丁》 陳璐茜文、圖 臺灣省政府教育廳 1992年10月
- 16.《愛智玩具書（3）—11：手提包》 謝明芳文、陳璐茜圖 愛智圖書有限公司 1993年
- 17.《愛智玩具書（3）—9：喇叭》 葉淑娟文、陳璐茜圖 愛智圖書有限公司 1993年
- 18.《布丁果凍二重奏》 唐琮文、陳璐茜圖 民生報社 1993年2月
- 19.《小豬農場》 陳璐茜文、圖 臺灣省府教育廳 1993年4月
- 20.《小狗的小房子》 孫幼軍文、陳璐茜圖 民生報社 1993年4月
- 21.《黑貓汪汪》 陳璐茜文、圖 臺灣省政府教育廳 1993年10月
- 22.《看一看 Who is inside?（洞洞小書）》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1993年12月
- 23.《變色龍（洞洞小書）》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1993年12月
- 24.《誰在裡面（洞洞小書）》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1993年12月
- 25.《叩叩叩 快開門（洞洞小書）》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1993年12月
- 26.《影子蛋》 陳璐茜文、圖 臺灣省教育廳兒童讀物出版部 1994年
- 27.《咪咪迷路了》 陳璐茜文、圖 光復書局 1994年5月
- 28.《山羊不吃天堂草》 曹文軒文、陳璐茜圖 民生報社 1994年6月
- 29.《積木馬戲團》 陳璐茜文、圖 臺灣省政府教育廳 1994年10月
- 30.《我的鬼弟弟》 陳璐茜文、圖 民生報社 1994年12月
- 31.《剪剪貼貼》 洪志明文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1995年
- 32.《賞月童謠》 徐煥雲文、陳璐茜圖 國語日報社 1995年1月
- 33.《從星星來的禮物》 陳璐茜文、圖 信誼基金出版社 1995年3月
- 34.《點子怪物》 唐琮文、陳璐茜圖 臺灣省政府教育廳 1995年4月
- 35.《梨子提琴》 冰波文、陳璐茜圖 民生報社 1995年9月
- 36.《毛毛的101個房客》 陳璐茜文、圖 臺灣省政府教育廳 1995年10月
- 37.《古怪學校》 陳璐茜文、圖 平氏出版公司 1995年12月
- 38.《古怪動物》 陳璐茜文、圖 平氏出版公司 1995年12月
- 39.《古怪家族》 陳璐茜文、圖 平氏出版公司 1995年12月
- 40.《古怪人》 陳璐茜文、圖 平氏出版公司 1995年12月
- 41.《古怪國》 陳璐茜文、圖 平氏出版公司 1995年12月
- 42.《人蔘王》 陳璐茜文、圖 臺灣新學友書局股份有限公司 1996年9月
- 43.《古怪禮物》 陳璐茜文、圖 臺灣新學友書局股份有限公司 1996年9月
- 44.《黑貓搬家》 陳璐茜文、圖 臺灣新學友書局股份有限公司 1996年9月
- 45.《雙頭鳥》 陳璐茜文、圖 臺灣新學友書局股份有限公司 1996年9月
- 46.《海鷗飛》 陳璐茜文、圖 遠流出版事業股份有限公司 1997年4月



- 47.《會畫畫的詩》 林芳萍文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1997年11月
- 48.《烏龜大夢》 李淑貞文、陳璐茜圖 天衛文化圖書有限公司 1998年1月
- 49.《橡皮糖》 陳璐茜文、圖 民生報社 1998年3月
- 50.《藍鯨的眼睛》 冰波文、陳璐茜圖 民生報社 1998年3月
- 51.《聽說畫》 鄭榮珍文、陳璐茜圖 信誼基金出版社 1999年
- 52.《三個我去旅行》 陳璐茜文、圖 遠流出版事業股份有限公司 1999年8月
- 53.《想像的天空》 陳璐茜文、圖 博揚文化事業 2000年5月
- 54.《阿奇的世界》 陳璐茜文、圖 民生報社 2000年10月
- 55.《一半和一半的戀愛》 陳璐茜文、圖 圓神報社 2000年11月
- 56.《一隻貓兒叫老蘇》 潘人木文、陳璐茜圖 民生報社 2001年5月
- 57.《鯨魚阿克的動物園》 陳璐茜文、圖 華文網股份有限公司第六出版事業部童書舖 2001年8月
- 58.《想念一個人的時候》 陳璐茜文、圖 華文網股份有限公司第六出版事業部童書舖 2001年9月
- 59.《我的世界：打開心門，遇見自己》 陳璐茜文、圖 方智出版社 2002年1月
- 60.《星星人在敲我的門〈聽生命旋轉的聲音1〉》 陳璐茜文、圖 幼獅文化事業股份有限公司 2002年1月
- 61.《希望音樂盒〈聽生命旋轉的聲音2〉》 陳璐茜文、圖 幼獅文化事業股份有限公司 2002年2月
- 62.《咖啡杯裡的微笑〈聽生命旋轉的聲音3〉》 陳璐茜文、圖 幼獅文化事業股份有限公司 2002年2月
- 63.《分一點點給我》 陳璐茜文、圖 教育部兒童讀物編輯小組 2002年6月
- 64.《和星星人一起散步》 陳璐茜文、圖 國語日報 2003年8月
- 65.《背著世界旅行的人》 陳璐茜文、圖 九歌出版社 2004年2月
- 66.《雜貨人生》 陳璐茜文、圖 幼獅文化事業股份有限公司 2004年4月
- 67.《繪本發想教室》 陳璐茜文、圖 雄獅圖書公司 2004年6月
- 68.《趣味繪本教室》 陳璐茜文、圖 雄獅圖書公司 2004年6月
- 69.《想像力開發教室》 陳璐茜文、圖 雄獅圖書公司 2004年6月
- 70.《碗豆兄弟》 陳璐茜文、圖 愛智圖書 2004年11月
- 71.《國王的新衣》 安徒生著、陳璐茜繪、任溶溶譯 民生報 2005年4月
- 72.《阿力的夏天日記》 陳璐茜文、圖 國語日報 2005年6月
- 73.《想像力開發創意教室》 陳璐茜文、圖 幼獅文化事業股份有限公司 2005年7月
- 74.《創意教學寶盒（童話可以這樣看+想像力開發創意教室+創意國語文教學活動設計）》 陳璐茜文、圖 幼獅文化事業股份有限公司 2005年9月