

趣繪人生

江小A的童心世界

文——游淳詔 研究典藏組 攝影——王麗荫

江小A在不斷地嘗試融合東西方畫法後,逐漸發展出自己的專屬風格。於是,很開心能夠看到《河童禮》中的溪邊石塊及《雪地和雪泥》的樹林、河流,融合中國國畫的皴、擦、點、染筆法和乾、濕、濃、淡、虛、實的技法,在西方的寫實畫法中融入東方的寫意畫風,可見在創作的路上,她積極探索自己的可能性,朝著成為一位具自我風格的插畫家邁進。

繁雜街區裡的粉黃老屋

那日在濛濛細雨中,走過一條曲折的小巷弄,在 最旁邊的角落,站著一棟外牆粉黃色的老屋,這就是 江蕙如(江小A)的工作室,尋覓的過程就像是跟著 一蹦一跳的彼得兔穿越過森林小徑,回到溫暖的家。

一見到江蕙如,就被她臉上掛著的溫暖笑容融化了,她熱情招呼著,邊說稱她小A就可以了,邊準備著招待的茶水,也見識到她泡咖啡時的專注神情和不輸給專業咖啡師的架式。她笑著說,每天到工作室的第一件事就是先當貓奴,接著就是幫自己泡杯咖啡,這樣才算是一天的開始,如果缺了一個環節,就會覺得全身不對勁,失去工作的動力,而咖啡對她來說,就像是工作時需要的能量來源。

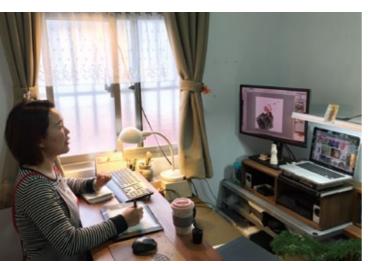
一切準備就緒後,江小A領著我們上樓,來到她的個人工作室,站在門口向內看,右手邊有一整面貼著《河童禮》圖稿的牆壁,牆上靠著一面全身鏡,房內的書櫃上擺放著許多藝術類書籍,角落內側是一張非常高的桌子和椅子,還有離工作桌有段距離的一臺電腦螢幕和筆記型電腦。工作桌旁的小凳子上放著一盆綠色植物,地上放著貓咪「噹噹」的飼料和水盆,房間向外的門邊放著一個小巧的水族箱,裡面的小魚正隨意游動著,推門向外就是一個大陽臺,整個工作室的顏色就像是淡淡的色鉛筆塗鴉,但卻流露出濃厚的溫馨氣息,也像是江小A所傳達出來的溫暖感受,這種暖暖的情緒流動也能輕易地在她的作品中發現。

看著超過江小A半身高的桌椅,不禁納悶這樣該

如何工作時,她像是看穿內心疑惑似的,便開口說, 其實她現在都是站著工作,椅子只是提供她站累時可 稍作休息之用。因為之前一直維持坐姿繪圖,長期累 積下來,脊椎已不堪負荷,所以只能選擇以站立的方 式工作,避免再增加脊椎的負擔,這也算是種職業 傷害吧!江小A邊解釋也親自示範如何站著繪圖,看 她熟練地切換不同的電腦螢幕,邊使用手繪板繪製圖 像,她說因為現在習慣以電腦進行創作,所以一臺螢 幕主要是開啟繪圖軟體進行創作,而另一臺筆記型電 腦則是用來查詢繪圖時所需的參考資料。

貼滿一整面牆壁的禮物

我們好奇的眼神被一整面貼著《河童禮》圖稿的牆壁吸引了!江小A微笑地說出為甚麼會將圖稿貼滿整面牆壁的理由。原來是,在進行繪本創作時,她會根據文字內容畫出適合的圖像,繪製完成後為了確認每個繪製頁面的顏色色調、主人翁形象、故事走向等,為避免出現前後不協調的情況,才會將繪製完成後的草稿輸出,張貼在牆壁上,方便進行比對、確認

江小A的工作情形。

江小A述説《河童禮》的創作過程。

和修正。看著牆壁上的圖稿,雖然還未搭配文字,但 已經具有滲透人心的力量,讓觀看者即使只看著圖 樣,也能夠說出屬於每個人的心裡故事。

江小A說著創作《河童禮》時發生的小故事,她 為了創作繪本,特地拜訪作者傅林統先生,聽著原 作者說故事,就像聽《河童禮》中的爺爺說故事, 邊聽邊在腦中模擬畫面。過程中,她和傅林統先生 針對人物細節進行確認,例如那年代的小女孩穿著 樣式,先前查詢得到的資料是下半身穿著制服裙, 但和傅林統先生詢問後得到的回覆,是類似燈籠短 褲樣式的裝扮,整體穿著就像《螢火蟲之墓》裡面 的小妹妹一樣。

在《河童禮》的創作歷程中,江小A說她花費 許多時間在考據上,不僅是服裝、人物肢體,還要讀 歷史和地理,例如繪本中有關桃園大漢溪上游發源地 的河川名和它們的地理位置,她說求學時期從沒聽老 師在課堂上說起,以前所讀的課本裡也沒提過,對她 來說,這是一個很特別的經驗。除了資料的考據,在 構成繪圖的元素,江小A也參考了來自父親的童年記 憶,她常聽父親提起小時候在官蘭生活的點點滴滴, 放學後在家門前的野溪裡撈魚抓蝦,清澈見底的河水 是孩子們最愛的天然游樂場。江小A從兩位長輩的故 事裡,逐漸拼湊出那時代的生活景象,透過她的畫 筆,重現那自在悠哉的鄉村景致。

全視線的動物擬人化

這時「噹噹」突然默默地出現在腳邊,將我們 從日治時期的《河童禮》拉回到另一本江小A的創作 ——《雪地和雪泥》,這兩本完全不同的繪本,一本 是述說童年時光的《河童禮》,另一本則是描述動物 之間的深厚友情。江小A說,從小就覺得自己所見到 的任何動物都是人,存在著不同的個性,有各式各樣 的情感,對所處的環境會有許多疑問。因此當她在創 作《雪地和雪泥》時,會想像自己是雪地或是雪泥, 朝著鏡子模擬姿勢,再對照自己在鏡子裡的影像進行 創作,她笑著說畫完《雪地和雪泥》後,自己的手已 經能配合各種需求,扭出不同姿態。

動物對江小A來說,並不陌生,可以說是非常親 暱的朋友和家人,她從小就生活在被動物包圍環境 裡,兔子、貓咪、魚都曾在她的生命歷程中留下記 憶。粉黃色的老屋旁有一座父親自行建造的魚池,裡 面飼養著四、五隻壯碩的錦鯉,她說小時候家裡還有 另一個魚紅,裡面養著兩隻金魚,常在放學回到家 後,放下書包就往魚缸奔去,純真的她認為金魚是在 海裡生活的魚類,為了讓兩隻金魚回到大海時能適應 海洋的潮汐,她擺動著小手在魚缸內自製波浪機,一 邊唱著「白浪滔滔我不怕」,自行訓練兩隻小金魚, 兩隻小魚也在這一波波的浪潮裡載浮載沉,有時還因

此跳出魚缸自求了斷,但都被她救起放回魚缸。這兩 隻金魚的生命,卻未斷送在她手裡,而是有次江小A 的父親在清洗魚缸時,將兩隻金魚暫時放到屋外的魚 池,想當然爾,兩隻小魚的下場就是淪為錦鯉們的點 心,這件事讓她難過了非常久。

所以《雪地和雪泥》的創作和《河童禮》比較之 下,可以說是相對輕鬆許多,也因為常對所有動物進 行擬人化,江小A自嘲自己就像長不大的小孩,永遠 用孩子的眼睛看身邊的世界,但這也是她能從事插畫 創作的天分吧!

探索創造個人獨特風格

江小A曾任職於《天下雜誌》,是位專職的美 編,作品散見於《天下雜誌》的系列刊物中,如《小 天下》、《天下雜誌》、《親子天下》等,創作範圍 廣泛,財經、健康、兒童、親子都是她的工作範疇, 但隨著需繪製的工作項目越來越繁雜,題材的範圍變 廣了,但創作的深度卻明顯降低許多,她發現自己的 不足。原本以西洋美術為主要創作的她,想到了曾經 學過的傳統國畫,潑墨山水的意境,也許能幫助她突 破瓶頸,開啟一片新天地。

在求學時期,沉浸在美術的養成教育中,奠定她 繪畫的基本功。任職雜誌出版業期間受到的磨練,更 加增進她的基本功和溝通能力,例如輸出草稿圖樣, 方便後續比對,更加拓展自己創作的範圍廣度,提升 抗壓力,這都是任職於出版業時獲得的經驗。這些經 歷也成為江小A創作的養分,在不斷精益求精的創作 路,獲得來自各方的幫助,離開雜誌出版業後,終於 在2013年完成第一本獨自創作的繪本——《太陽的

神奇力量》,這對她來說是一個契機,也是一個全新 的體驗。在此之前從未有過自己獨力創作一本書的機 會,而第一次的成果頗受好評,這對她而言無疑是個 定心丸,亦更加確定自己的方向。

江小A在不斷地嘗試融合東西方畫法後,逐漸發 展出自己的專屬風格。於是,很開心能夠看到《河童 禮》中的溪邊石塊,以及《雪地和雪泥》的樹林、河 流,融合中國國畫的皴、擦、點、染筆法和乾、濕、 濃、淡、虛、實的技法,在西方的寫實畫法中融入東 方的寫意畫風,可見在創作的路上,她積極探索自己 的可能性,朝著成為一位具自我風格的插畫家邁進。

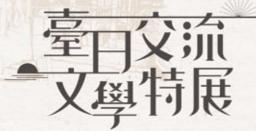
第一本自己獨力完成的作品《太陽的神奇力量》。

江小A獨具紀念意義 的簽名。

訪談小插曲

一見面,江小A就迫不及待地和我們分享一個小 故事。她說總是有人問起,為什麼妳的簽名不是本名 江蕙如,也不是筆名江小A,而是一隻兔子加上Ball 的英文呢?她說這是為了紀念她養的第一隻兔子「球 球」(江小A用很可愛的發音念著)。「球球」是她 用存了很久的零用錢在夜市買回來的兔子,剛帶回來 的時候,全身圓滾滾的就像一顆小球,所以命名為 「球球」。她還記得那一天為了整理房間,所以暫時 將「球球」移往房外的陽台,因為冬天的太陽照得人 暖呼呼地,不知不覺就睡著了,矇矓中聽到刺耳的吱 叫聲,她不以為意,認為是窗外鳥兒們的吵鬧叫聲, 沒想到聲音越來越急促,她猛然驚醒,心想該不會是 「球球」吧!奔到陽台一看,發現「球球」正不斷地 抽搐著,水也無法喝下,緊急帶往醫院,才知道是在 戶外待太久,未及時補充飲水,導致「熱痙攣」,可 惜發現的時間太晚,已經回天乏術。因為是自己的疏 忽,害「球球」白白喪送性命,所以江小A決定將自 己的簽名,畫成兔子並附上「球球」的英文,做為永 遠的紀念。▼

巡り合いの輝き台目交流文学特別展

2016 02.04 — 11.27 展覽地點 / 國立臺灣文學館展覽室D

展覽總説

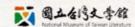
自古以來,臺灣與日本多次相遇。接觸時,相刺激、競合,互放光亮,有時單方耀眼奪目,有時相互輝 映。本展將呈現互放光亮下,激盪、顯影的臺日文學、文化。

早期雙方曾因船難漂流,意外相遇。1895年起臺灣被日本殖民統治,臺灣本土文化與強勢的日本殖民 者文化相互接觸,每個人都能強烈感受異同的衝擊,而產生排擠、競合、交流等現象。1945年戰爭結 束後,臺日雙方地位趨於平等。歷經時代更迭,臺日都朝向政治民主化及多元文化發展,加上往昔的特 殊歷史,促使雙方交流更顯複雜、頻繁且獨特、豐富的景象。

指導單位

主辦單位

看看

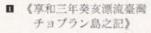
彼此凝視·相互形塑

臺灣、日本隔海遙遙相望, 雙方的人民在文字未及記錄 的時期,就有過各種形式的 交流,不過若是史冊可稽者, 迄今則有四百餘年。在這期 間的兩國人民透過文字形塑 彼此, 各個時期的人們留下 了不同形式與內容的紀錄, 日本人對於臺灣的漢人與原 住民,臺灣人對於日本來臺 的官員與平民,都有過各種 不同的描述。異民族的紀錄 就如同鏡中的影像,臺日雙 方都可透過對方的書寫認識 自我、了解自己的特質所在, 並各自形成不同的想像,當 然這紀錄也可能如同鏡像般 被扭曲、誤現。本區展品包 括文學家所創作的詩歌與小 説,也有船長、政治家、人 類學家等所寫下的散文作品, 有真實也有虛構, 有讚揚也 有諷刺,有愛戀也有感傷, 面向十分多元,内容更是多 采多姿。

- B 《華麗島的冒險》
- □ 呂赫若《清秋》

想想

臺日競合場上的小步舞曲

1895年臺灣進入日本統治時期, 人民的生活從語言、生活到教育、 經濟體系等,進入日本殖民近代 化 · 臺灣人從面對日常物質的改 變,到精神上產生的矛盾、轉變, 以致必須顛覆習慣、宗教等。面 對種種殖民政策,如「內地延長 主義」其實是內地不延長、同化 政策是日臺不同調,臺灣人被拍 接受。1920年代知識大爆炸衝擊 臺灣知識分子, 興起文學、政治 運動,人民走向蔡培火所述「臺 灣乃帝國的臺灣、同時亦為我等 臺灣人之臺灣」,反映在文學或 政治社會的競合場,臺日間存在 階級、身份差異、對視彼此腳尖、 跳著小步舞曲,步伐有競有合。 臺灣作家勇於挑戰, 追求新興思 潮,而在臺日本人也為臺灣文學 的發展創發出不同的風景。此區 以「想想」為題,呈現臺日文學 之間的思潮交會、思想衝突以及 運動的競合。

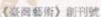

(臺灣民報) 創刊號

吳新榮《震瀛自傳》 第一冊

戀戀

生活交融與情感匯流

百餘年來,親近的地緣關係 與複雜的歷史因緣,在時空 的經緯交錯下,臺目始終維 繋深厚羈絆,日本曾在某段 時間軸線上,高壓殖民,對 臺灣造成傷害:然而,除了 政治體制的管控,亦有政治 菁英和知識分子在時代浪潮 上的思想拉鋸與迎對、抵抗 或接受。此外,普羅大眾生 活常軌中的常民文化元素, 例如語言風俗、流行娛樂等 的交互影響,經歲月淘洗和 孺染,如何成為生命記憶和 成長經驗的一部分,或許也 是思考、看待臺日交流互動 更基本的立足點。本區試從 感性與溫情的角度切入,聚 焦「臺目的生活交融與情感 匯流」, 剖析文化交流如何 深入雙方社會的肌理,又如 何以充滿溫度的方式銘刻於 生活場域。 捅過文學書寫、 行旅踏察紀錄,讓我們一同 探看在跌宕起伏的時代浪潮 中,兩地人民開鑿的這條情 感之河,沿途旖旎的風光景 緻。

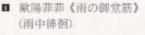

0

0

- 四 林文月《京都一年》
- 佐藤春夫《殖民地之旅》