

用創作勾勒想像 ——繪本世界裡的 臺文基

Depicting the Imagination through Picture Book

| On Notes

文：溫席昕（臺灣文學基地）
圖：臺灣文學基地

以創作孵育為核心精神的臺灣文學基地（下稱臺文基），自 2021 年起，陸續在文學創作、閱讀評論以及跨界創新等方面進行文學的推廣與實踐。像是周末早晨的「臺文基讀書會」，從歷史、自然、文學等取徑，與大家一同探索非虛構書寫的面貌；「文學是門好生意嗎？」系列講座，則自文化政策、產業及創作等面向，回顧臺灣文學市場的起伏，尋找文化產業永續經營的可能；下半年還有聚焦於推理、科幻、奇幻類型創作的作家沙龍、重視閱讀與評論的「書評培育坊」等講座及課程規劃，持續在日式宿舍裡，展開以「臺灣文學」為名的深刻對話。

我寫土地，故我在

以在地文化為號召，今年臺文基嘗試從「閱讀繪本」走向「創作繪本」。在上半年推出「我寫土地，故我在——繪本創作行動」，用十次課程轉化創作能量，從理解繪本語言出發，學員們在吳文君、粘忘凡、林廉恩、張琬琳、盧怡方等專業老師的陪同下，一起經歷在地文化元素的採集與故事發想，一步步地在分鏡、草圖、線稿、裝幀裡，摸索出說故事的方法，從而將日常提煉為風景。

圖美、字少的繪本，近年來已漸漸培養出各個世代的讀者，而成為最容易與大眾溝通的藝術形式之一。臺文基在 2021 年開幕後便推出繪本創作課程，目的即在於以「繪本」親近大眾，讓臺文基及齊東社區多年來的保存經驗、「不被消失」的堅持與努力、近百年的都市紋理與歷史軌跡，都能繼續延伸與創造。藉由繪本藝術的公眾特色，臺文基也期待能將園區及社區的故事傳承，嘗試體現出文化資產再利用之於公共的永續意義。

而兼具手作趣味與視覺享受的創作課，也讓學員們在三個多月的書寫與繪畫中，成為說故事的夥伴。日後，學員們將帶著具有在地特色的作品，對你我訴說臺文基的前世今生，也將以這部從無到有、自行創作的精美繪本，開啟跨越世代、超越族群的交流。

1
2

學員林順隆認真地採集在地文史。（攝影：方子恆，揮灑攝影）

在交流、討論與修正中，將創作能量轉化為手中作品。（攝影：方子恆，揮灑攝影）

用創作勾勒想像，用繪本實踐關懷

本期「我寫土地，故我在」系列課程，在線上報名時便邀請學員分享創作歷程及預期發揮的主題，於是老師們在開課前即對學員組成、繪本能力頗有掌握，在課程的安排上，也能因應學員調整進度，更有效率的利用課程資源，以協助學員們都能順利地將想像實踐，製作出自己的繪本。

曾獲多項繪本創作獎項的張懿範，長期關注臺灣的老宅、老物、老故事，她對臺文基認識甚早，早在高等官舍修復完成初期，就常在附近走動。「在臺北，房子長得比樹還快，」她感慨，「沒想到在市中心能保留這樣一整區的日式建築」。因此以臺北市的街道與天際線作為故事開場，下一幕則轉進齊東街，蒼鬱的路樹、靜謐的氛圍，與灰撲撲的水泥叢林形成強烈對比。而她的故事就從景緻的轉折出發，帶領讀者看見的是在地的「人」，千禧年以後的文化資產保存運動，不只保留下建築物本身，也讓我們有機會一窺日治、戰後至今，曾生活於此的「人」的面貌，人與建築的互動躍然紙上，這是文化形成的進行式。

攤開地圖，臺文基就在東門城外，自小在臨沂街長大的 Apple，少時就讀忠孝國小，生活空間擴及齊東街一帶，正是典型的城東居民。成年後的她擔任過記者，並從事廣告、傳播，在「我寫土地，故我在」課程中，她試著將「說商品的故事」的豐富經驗，轉化為「說生命與日常的故事」。以年逾八十的父母親為創作靈感，Apple 將她對城東老人家的觀察，投射為《現在是幾點鐘》，以社區裡的各種聲響、老人家的生活步調揭開「幾點鐘？」的疑問。讀者可曾注意鳥叫、蟬鳴的時間？看似悠閒的老年生活，其實公園打太極、送小孫子上學去、買菜、散步、下棋、煮飯都有固定的秩序，而 Apple 運用這些活動的聲響來塑造生活感，用繪本來實踐對社區老年人們的關懷。

認識我們的文化，親近我們的文學

自臺文基開幕後，園區內的設施、服務等，均有賴近二百名志工的協助，方能順利運作。學員林鈺婷於 2021 年參與志工培訓，成為排班的志工之一。過去她曾十分嚮往日式空間，然卻因對「文學」嚴肅、高深的印象裹足不前。在臺文基成立後，她漸漸看到親近文學的可能性，不只樂於擔任志工、向遊客解說所知，也以遊客身分積極參與許多活動，於是將「文學」、「故土」、「日式建築」等元素融會，設計出《妖約》，以臺文基的虛擬代言人阿飛為主角，在中元節前對日本妖怪發出邀請，透過河童、唐傘小僧、轆轤首等妖怪的眼睛，記錄下普渡、搶孤、跳鍾馗等臺灣傳統活動，十分別出心裁。

1 | Kuang Lu 的《午後小旅行》以成熟的手繪風格呈現臺文基週遭風景。

2 | 以拼貼的方式製作的《現在是幾點鐘》，視覺感覺強烈。（圖：Apple）

同樣擅長插畫的 Kuang Lu 則是以臺文基園區裡常見動物——「貓」為故事主角，繪製了《午後小旅行》。色鉛筆細緻的筆觸，傳達了臺文基午後的柔和與緩慢，而主角白貓，似乎正是你我的化身，在每個渴望喘息的繁忙日程中，以微風、以斜陽、以畫筆、以文學、以美食改變生活節奏，用一段悠閒的午後時光，為日常充電。

凝聚情感，攜手前行

參與本期「我寫土地，故我在」的二十位學員中，不乏從未經繪畫、美術訓練者，他們或因常年在圖書館、醫院、校園擔任說故事志工而期待製作自己的繪本，或因對臺灣文史的珍視而盼望以作品留存所學……。又例如從事臺語詩、散文創作的劉葉，在文字創作之餘，甚至號召全家一起動手勞作，終能讓繪本慢慢成形。情感的凝聚是手作課程的意外收穫，在臺文基，我們以繪本創作為名，攜手前行。