

閱讀馬克思·杜科： 繪本與藝術的創作現場

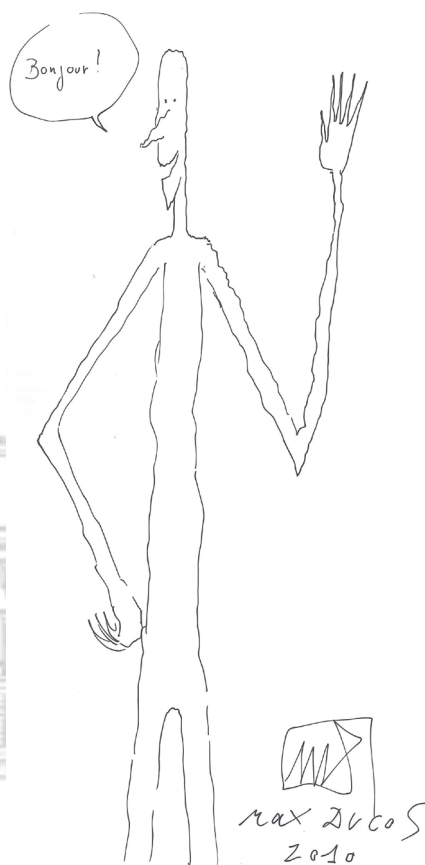
文·攝影／覃子君 公共服務組 圖／信誼出版社

法國圖畫書《小天使失蹤了——美術館奇遇記》中文版於今年1月由信誼出版社在台翻譯發行，法國在台協會與國立台灣文學館盛情邀請作者馬克思·杜科（Max Ducos），到館舉辦繪本講座及工作坊，分享其繪本創作觀點與暢談兒童藝術教育，引領小朋友藉由繪本閱讀，探索故事情節中的空間情境，並帶領集體創作，蓋一座屬於孩子的「迷你博物館」。

1979年出生於法國波爾多的新生代插畫家馬克思·杜科，是當今法國最受矚目的童書新秀，目前已在法國出版的圖畫書包含《牽牛花屋的線索遊戲》（*Jeu de piste à Volubilis*）、《小天使失蹤了》（*L'ange disparu*）等。台灣文學館與法國在台協會再次攜手合作，1月28日推出「我的美術館奇遇記——法國新生代插畫家MAX DUCOS繪本工作坊」。個性溫柔敦厚的杜科，面對一群熱情的南部學員時，一開場就靦腆地表示，不太習慣在大眾面前，尤其是在十歲以上的民眾面前演講，引起全場哄堂大笑，也因此化解了這個遠從法國來的大男孩心中些許的不安與緊張。接續的精彩演講與工作坊創作體驗，更讓參與的大小朋友收穫滿載。

創作萌芽歷程

回想起童年，杜科坦言，在學校是個讓老師頭痛的問題學生，學習過程也遭遇許多困難，但是家人的陪伴與鼓勵，讓熱愛畫畫的他，一路走來，總能堅持自己的夢想。父親是建築師，杜科認為這確實對他有著相當大的影響，尤其是建築概念與空間想像，更成為他往後創作的重要元素。小時候父親經常帶他到位於波爾多的「當代藝術博物館」（*musée d'art contemporain de Bordeaux*），當時展出的當代藝術作品一直深深影響杜科。在這些藝術經驗中令他印象最深刻的，是博物館的空間

氛圍：「我很喜歡空間，所以我所畫的東西也比較重視空間。」在童年成長階段中，這些切身經驗與藝術洗禮，成為杜科創作上重要的啟蒙。

除了接觸大師級的藝術作品，杜科也開始畫兒童插畫，不斷地想像著小朋友與空間的關係。他一直在摸索，思考如何將純藝術與兒童插畫創作這兩條路合而為一。在進入了夢寐以求的巴黎裝飾藝

杜科不斷思索如何讓孩子將腦中的創意，在空間裡表現出來。

杜科第二本繪本《小天使失蹤了——美術館奇遇記》中文版今年1月在台翻譯發行。

小學員們的繪畫及雕塑作品，透顯無限的創意與想像力。

術學院 (Nationale School of Decorative Art of Paris) 後，接觸設計、動畫、戲劇等各式媒介與形式，讓他可以將腦袋裡很多想法表現出來。畢業作品則以繪本創作《牽牛花屋的線索遊戲》呈現成果，後來還獲得薩巴甘出版社 (Sarbacane) 的青睞，於2006年發行出版。因此他也常常以自己的求學經歷鼓勵小朋友，雖然他小時候不是一個成績優秀的好學生，也曾被說握筆的方式「很怪異」，但卻很適合畫畫，在家人的鼓勵下持續作畫，才有今日的成就。

繪本與藝術創作

對於熱愛繪畫藝術，更喜歡與孩子互動的杜科來說，從事繪本創作，無疑讓他一步步實踐夢想。

《牽牛花屋的線索遊戲》這本圖畫書從一個小女孩的想像與好奇，從她所住的房子，依循作者所留下線索、家族的象徵意義等，展開一場有趣的探索遊戲，而小女孩與那棟大房子，呈現人物與空間的延伸與對照，也體現了杜科創作中重要的兩個課題。

在孩子的眼中，藝術似乎是一個很抽象的概念，走進博物館空間、每個展示室，孩子與藝術作品之間的距離，似乎很遠。杜科的第二本圖畫書創作《小天使失蹤了》，描述一個對藝術不太感興趣的小男孩艾羅，在一次參觀美術館的校外教學中，意外地展開一場尋找小天使的探險故事。故事情節透過藝術作品之間的秘密與關聯，讓小男孩不斷地穿梭在一幅幅畫作中的虛實空間。這正是作者的創作巧思，試圖將其對各時期西方藝術作品的詮釋與

想像，巧妙地與孩子天馬行空的異想空間相結合，讓孩子可以藉由閱讀開展想像，自然地接觸各種不同藝術風格的大師作品。

在藝術創作上，杜科也不斷思索著，要如何讓孩子將腦袋裡的東西，在空間中表現出來。杜科更與學員分享他到法國各地舉辦兒童藝術創作工作坊的情形，從國小到青少年學生，帶領學員透過藝術作品的主题想像，探索藝術創作與空間對話的各種可能性。現場學員們透過投影片驚訝地欣賞這些小學員的繪畫及雕塑作品，感受孩子們純真、豐富的創意與想像力。

在文學館的創作現場

此次在台灣文學館舉辦的繪本工作坊，杜科也規劃了小朋友的藝術創作課程，學員以幼稚園及國小低年級學生為主。課程前段以《小天使失蹤了》故事引導學員對於博物館空間、藝術作品有初步的想像。隨後創作階段，他則是介紹一些大師作品及創作媒材，讓小朋友對繪畫、立體雕塑創作等，有更進一步的概念與認識。有些小朋友選擇迷你展櫃，並利用五顏六色的黏土、鐵線來進行雕塑藝術創作，或是選擇迷你畫框及畫架，用蠟筆、彩色筆在畫布上隨性作畫。在限定時間內，孩子一一完成作品。隨即，杜科拿出一片片白色珍珠板，小心翼翼地長桌上隔出若干小房間，看似一間間的展場。這些小學員無不驚訝地看著像在變魔法的老師，仔細地將他們的雕塑作品及畫作擺置在「展場」不同的位置，就像在一般博物館，就像大人們的作品一樣，被慎重地展示著。在這些小藝術家的眼神中，無不透露著滿滿的成就感。

杜科認為，與孩子的互動經驗是很非常要緊的，如同此次的兒童藝術創作課程，雖然安排有見

圍在這座「迷你博物館」前，小藝術家們的眼神中無不透露出滿滿的成就感。

習助教，杜科仍堅持在長榮大學李盈瑩教授的中文翻譯協助下，與小朋友近距離接觸，實際解答孩子的疑問與溝通想法，再帶領孩子一起創作。對杜科來說，與孩子的交流互動，對繪本創作更是重要。

杜科將其對藝術創作的熱情，實際融入與結合藝術教育工作，透過繪本創作與引領閱讀，啟發孩子對藝術的想像，並從帶領孩子藝術創作，實際讓孩子感受空間與作品之間的對話與氛圍。相信此次參與的大朋友與小朋友，心中有更多體會與想法，我們期待著每一顆「小種子」，在學員們未來的生命裡，發芽、成長與茁壯。✉