

吳欣芷 Cindy Wume

× 外文系一〇三級
插畫／繪本創作者

每一筆線條都是我認真生活的記錄

採訪／陳羿宏 圖／吳欣芷提供

來自臺南的吳欣芷，成大外文系畢業後，遠赴英國劍橋藝術學院深造童書插畫。作品曾於二〇一六年、二〇一八年入選有「插畫界奧斯卡」之稱的義大利波隆那插畫展 (Bologna Illustrators Exhibition)，並在英國出版第一本繪本 *The Best Sound in the World*。吳欣芷認為好的故事不分年齡，都能留在人們心中，透過繪本傳遞一個好的故事，是她創作最重要的動力。

畫畫是興趣，畫繪本則是專業

我從小就相當喜愛畫畫，因此在國小和國中階段都就讀美術班，但在國中時，或許是面對較為刻板的基礎訓練過程，讓我開始懷疑自己是不是真正喜歡和熱愛這件事；同時，又想跳出舒適圈嘗試其他事物，因此高中和大學都唸了非美術領域相關的課程和科系。而在一連串嘗試的過程中，卻也讓我發現其實畫畫這件事始終扮演了生命中相當重要的角色。

大二結束後的暑假去了一趟印度，在那裡遇見形形色色的人，發現其實我們都擁有許多「選擇」，也不是只有一種可能性，啟發我開始思索自己未來的人生方向。旅途過程中，我發現不管多累，自己總會想拿起本子持續畫畫。這讓我意識到，既然是一件如此熱愛的事物，何不給自己一個嘗試的機會，開始接案子、辦展和商業合作等，想看能在畢業前做到什麼階段。

經歷這段時間的嘗試，讓我理解到當興趣成為工作，中間還是會有一小段距離。既然這是一門專業，意味著我需要去面對許多原本「有趣」或「好玩」之外更多面向的事，深深了解自己的不足，決定繼續往這個領域深造。因為小時候家裡開設幼稚園，讓我有機會接觸大量的繪本，認為這是一個能夠把概念完整表達的敘事形式，因此最後決定就讀童書插畫研究所。

懂得觀察，是日常，也是創作的起點

剛到英國時壓力很大，一方面人生地不熟，另一方面則是在學習上與過去有很大的落差。以往畫圖時，我通常是隨心所欲，也不太重視基本功，但在這裡，我面對許多新的挑戰。至今仍深刻記得研究所第一堂觀察與實驗課，目標是要求我們直接走到戶外去觀察以及速寫記錄。但因為一直以來在畫人物時，我以「一顆黑點」表示眼睛的習慣仍延續到速寫上，在和老師討論作品時，他直接說：「你有在觀察嗎？人的眼睛不是一只有一個黑點。」這次的提醒，對我影響相當深遠，也讓我往後在進行「觀看」時，會時時告訴自己拋下原本習慣的一切，用「新的角度」(Innocent eyes)客觀地看這個世界。

研究所時期，老師們會從每位學生的作品裡，找出適合的發展方向引導，因材施教。由於每位老師的想法和建議不同，最終決定作品方向的人還是自己。

英國插畫歷史相當久遠，因為對於「速寫」這個主題濃烈的興趣，我也在這段時間挖掘到一戰或二戰時期，許多藝術家隨著軍隊出征所留下各式各樣的速寫作品，也從中了解到許多當時的景況，並驚嘆於藝術家們為了創作奮不顧身的努力。

受到老師和許多藝術家的啟發，我在這段時間大量的觀察及速寫，並同時結合各種媒材像是水彩、色鉛筆、沾水墨筆或是關於透視的練習，彌補了許多基礎功力，而這項習慣也延續到現在，成為繁忙工作和生活之中很好的調劑。

創作是尋求美妙聲音的過程，出版創作更是學習聆聽並接受不同的聲音

第一次入選波隆那的作品是研究所的畢展作品。當時一個人隻身在外唸書，常會感到孤單，於是我將當時的心境轉換成圖像，以「孤寂」為主題，創作了一連串敘事性的圖像，並集結成一本無字書。

第二次入圍的作品是和出版社合作的童書創作 *The Best Sound in the World*。

IG : cindy_wume

這本書的主角是一名小獅子音樂家，他試圖尋找世界上最美的聲音，但到最後才發現，其實最美好的是與夥伴一同享受尋找的過程。這本書的創作歷程很有趣，我一開始的想法是以「鱷魚」為主角，但當時出版社覺得我畫的另一隻「獅子」角色更討喜，後來思考後也覺得相當適合，因此做了這項調整。

這次出版經驗讓我發現，其實一本書有「出版社」這個角色介入時，或多或少會面臨一些「市場性」的調整。每次修正和意見，也都是我們在學習合作和重新檢視自己與作品之間的關係。有趣的是同一個想法和提案，每家出版社都會有不同的想法和切入點，或許這之中沒有一個「正確」答案。如同創作一樣，最終還是會回歸到身為一位作者或插畫家，我們最希望這份作品傳遞出去的訊息是什麼，去決定他最後的模樣。

慢一點，才有更多時間去探索、思考與累積創作能量

得獎後，有時候會遇到一些人詢問：「要如何創作才能得到評審青睞？或是要如何能得到出版的機會？」但其實這些問題我也沒有「正確」答案。每個人的生活經驗和歷程都不同，很難歸咎出一個公式。回頭過來說，其實在面對「比賽」這件事，我通常不會以「得獎」為目的，因為最重要的其實是在創作的過程中收穫了多少，至於獎項，更多時候需要的是「緣分」。

在創作時，我避免用「風格」去定義自己，其實在商業上有辨識度是一件好事，但這對於自身的創作長期的藝術發展，卻容易侷限自己，因此錯過更多嘗試的機會。

除了繪本創作和接案外，我對於教學上也有一些想法以及實際執行的經驗。現代社會生活步調很快，大家喜歡追求「速成」，但其實創作是一件需要時間去實驗、激盪以及向內挖掘的過程。

▼得獎作品：無字書 *Farewell* / 是關於主角踏上一趟孤寂的旅程，慢慢了解到能療癒負面情緒的方式，是打開內心去分享和給自己時間去陪伴那些感覺，吳欣芷對此作品的期待是能作為讀者的傾聽者，陪伴他們渡過一些孤單或一個人的時光。

▼得獎作品：世上最美的聲音 *The Best Sound in the World* / 主角小獅子 Roy 是名音樂家，他踏上旅途尋找世界最美的聲音，他所不知道的是另一位小夥伴也悄悄的一同陪伴著他，最後他們會尋找到什麼呢？

在教課時，我傾向從「原則」引導學生，像是認識線條、顏色或是從觀察身邊的事物開始，慢慢去建立自己對畫畫的理解以及在不同媒材的嘗試過程中，找到屬於自己創作的聲音。

繪本創作我也是秉持著一樣的理念，現階段會想把每一個手上的計畫好好完整的執行，而未來的方向亦同，持續的創作和挖掘，就是我想一直做下去的事。