

藝漫新北 創作人生

四十位逐夢者的故事

局長序

漫畫，一種二維視覺靜態圖畫藝術，以凝鍊的手法，精簡的融入比喻、誇飾、象徵、假借、諷刺嘲笑等人生況味，透過漫畫家筆下充滿趣味的線條與圖像，豐富我們的精神生活。

新北市漫畫發展自 1980 年代開始蓬勃，許多在新北市出生、成長、工作或受復興商工與臺灣藝術大學兩所院校培育的漫畫家，在業界大放異采，讓新北市在臺灣漫畫發展史上具有舉足輕重的地位。生於新北市的漫畫界泰斗一敖幼祥先生，以《烏龍院》開創全新的里程，並登上日本漫壇連載；畢業於復興商工的蕭言中先生《童話短路》以輕鬆幽默的風格創造風潮；1990 年代新北市漫畫家持續不斷地為漫畫界注入源源不絕的創作能量，居住於新北市漫畫大師一鄭問先生以獨特的水墨風格領航，驚艷日本漫壇，得到了「天才、鬼才、異才」的稱號；隨後漫畫家更開啟了漫畫結合時事短篇、插畫、封面設計的多元風格，紛紛拓展出另一片漫畫新天地。

本書集結 40 位在漫畫界發光發熱的漫畫家，透過輕鬆休閒的訪談形式，為讀者親身述說創作之路，並將其珍藏的照片與作品，一一帶到讀者面前，展現豐沛的創作思維，是一本向大眾介紹新北市政府與在地原創漫畫家共同奮鬥的故事書。在此誠摯感謝所有參與本次訪談的漫畫家，感謝他們一路以來為漫畫藝術的執著與堅持，為新北市的漫畫發展的伴隨與前進，為豐富所有市民的心靈生活而努力。

文化典範也許隨時代而變遷，但是我們對原創作品的珍視，對創作者的尊重，始終是漫畫家前行的動力。讓我們與年輕世代共同攜手，將漫畫文化帶入民眾生活，提昇臺灣漫畫創作的能見度，為自製漫畫而持續努力，創造臺灣原創作品之未來新動能。

新北市政府文化局局長

林寬裕

引言

聽故事，是人們喜歡的；說故事，也讓人們樂此不疲。說故事的人說的興致勃勃、天花亂墜，聽故事的人聽的心凝神會、意猶未盡。塗鴉，是與生俱來的能力，也是人類共同最早的表達方式之一。幼兒塗鴉充滿童趣，顯現赤子之心，同時表現出對這個大千世界的觀察。用塗鴉的方式來說故事，由來已早，而人們塗鴉的技巧不斷精進之後，「漫畫」便應運而生，少年、少女、武俠、冒險、科幻、偵探、運動、搞笑、英雄……各種題材豐富了我們的想像，也充實我們的知識，更令我們愛不釋手。

漫畫先驅豐子愷曾評論陳師曾《落日放船好》等小幅簡筆畫，他說：「寥寥數筆，餘趣無窮，給我很深的印象。」「漫畫」之所以迷人，大概就是因為其饒富興味。漫畫的豐富畫面，較諸於文字更加乘了色彩、廣度與深度。透過漫畫編織故事，搬演故事，成為漫畫家為大眾說故事的方式；或簡約或巨細靡遺的畫面更是他們天賦加熱情的展現。

被日本漫畫界譽為「亞洲至寶」的大師鄭問曾說：「我想說的，都畫在漫畫裡了。」簡單卻十分發人深省。漫畫的功用不僅止於休閒，也具有相當深刻的教育意義，同時更表達出漫畫家對創作題材的詮釋。當讀者們翻閱欣賞一格格、一篇篇、一本本漫畫時，或隨著主角開懷大笑，或感於故事潸然落淚，沉浸在漫畫的國度裡，無疑是身為讀者的閱讀小確幸！

本書共介紹 40 位漫畫家，漫畫之神敖幼祥、單幅漫畫家第一人蕭言中、電影《賽德克·巴萊》漫畫原創《霧社事件》的邱若龍、中生代漫畫家俞家燕、黃俊維以及新生代漫畫家米奇鯁、葉羽桐等 40 位老中青三代知名漫畫家，包括出道時間、代表作品、簡介、漫畫創作的心路歷程等等，並藉由漫畫家提供之照片、作品使讀者能更親近、了解漫畫家，他們奮鬥的故事值得細細品嚐，他們的見解也值得讓人仔細琢磨。

「江山代有才人出，各領風騷數百年。」放諸漫畫界亦然，從本書中不僅看到資深漫畫家的深厚創作實力及豐富的人生歷練，更展現出中生代與新生代漫畫家的無限創作潛能，透過此書串連起，讓我們得以一窺漫畫家的創作故事。

目 錄

新北市 漫畫沿革

新北市漫畫沿革

- 紮根
- 黃金十年
- 後生可畏
- 艱困
- 飛躍
- 向前

06

新北市 動漫場域

新北市動漫畫場域介紹

- 府中 15
- 板橋 435 藝文特區

12

新北市 大地圖

新北市大地圖

- 板橋 435 藝文特區
- 臺灣藝術大學
- 府中 15
- 復興商工
- 新北市立圖書館總館

18

新北市 漫畫家

漫畫家介紹

40 位漫畫家的甘苦談，一起來了解老師們在漫畫創作上的心路歷程吧！

20

- 020 敖幼祥
- 026 蕭言中
- 032 傑利小子
- 038 邱若龍
- 044 賴有賢
- 050 李勉之
- 056 仇鵬欽
- 062 高永
- 068 廖文彬
- 074 黃熙文
- 080 李鴻欽
- 084 蔡鴻忠
- 088 杜福安
- 092 阮光民
- 096 奇兒
- 102 練任
- 108 陳過
- 114 肥貓
- 118 曾建華
- 124 呂水世
- 130 湯翔麟
- 136 洪正輝
- 140 莊河源
- 144 紅小將
- 148 張放之
- 154 俞家燕
- 160 鄭硯允
- 164 黃俊維
- 170 王子麵
- 174 仇鵬豪
- 178 葉明軒
- 182 米奇鰻
- 186 柯光曜
- 192 葉羽桐
- 196 LON LON
- 202 蝗蟲哥哥
- 206 兩元
- 210 陳小雅
- 214 許瑞峰
- 218 搖滾貓

新北市漫畫歷史

紮根

1957年～1965年

臺灣本土的漫畫歷史，日治時期就已有深厚的基礎與一定的發展。1955年後國立藝術學校（今臺灣藝術大學）、1957年全臺第一所美工專校復興商工相繼創校，臺灣第一批專業美術人才培育的歷史由此展開。在1970至80年代，許多由這兩所院校培養出來的人才，為新北市的漫畫界注入了全新的活力，並且樹立了臺漫重要的里程碑。

然而，鑒於當時的社會氛圍與價值觀，人們不會想到這兩所學校對新北、乃至於臺灣未來的藝術人才培育，起到了何等重要的作用，又有多少大師級的人物，是從這兩所學校的校門走出來的。

隨著臺灣漫畫的熱潮在1960年代起飛，出版社、租書店如雨後春筍般成立；各地漫畫家接續發光，臺灣漫畫產業盛況空前，新北市的漫畫家家菊（徐秀美）的《黑虎金娃》更在此時為新北漫畫史打開嶄新的一頁，她同時是第一位畢業於復興美工的漫畫家！

▼復興商工

▼國立藝術學校，今臺灣藝術大學

艱困

1966年～1979年

談到臺灣漫畫，1960至70年，時值臺灣戒嚴，是臺灣漫畫史上的黑暗期。1962年起政府陸續頒布「編印連環圖畫輔導辦法」、「國立編譯館連環圖畫集送審事項」等法令審查制度，箝制漫畫等文化創意出版事業。教育部要求各縣市教育單位及警察機關加強管理、取締連環圖畫。受限於此制度，許多漫畫家棄筆絕畫，另謀出路。雪上加霜的是，1975年國立編譯館為了振興蕭條的漫畫產業，但由於標準相對臺漫寬鬆許多，導致一時間大量日漫被盜版來臺，反而嚴重打擊了臺灣本土的漫畫產業與原創力量。

1979年，美麗島事件爆發，全臺風聲鶴唳，對於文化創意產業的打壓也來到高峰，出生於淡水鎮、被譽為「臺灣第一政治漫畫家」的大師COCO（黃永楠），也因發表了諷刺漫畫，迫於當時政治氣氛而不得不出走國外。臺灣漫畫業在風雨飄搖中，度過了一個艱難的時代。

▲漫畫家在美麗島事件爆發後，迫於當時政治氣氛不得不出走國外。

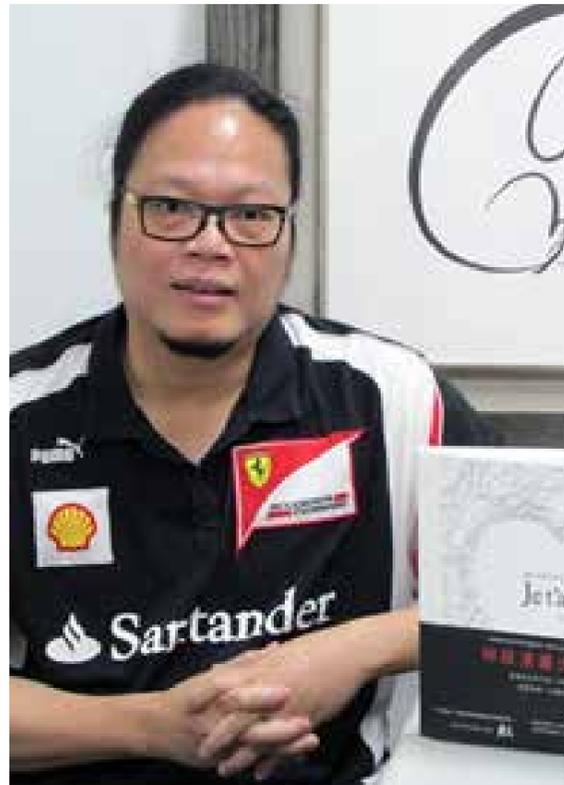
黃金十年

1980年～1990年

1979年，迎來新北漫畫史的分水嶺。1980年代，漫畫在臺灣再次崛起，新銳漫畫家獲得於報章雜誌上連載的機會如雨後春筍般冒出，隨著解嚴與審查法的失效，新北市的漫畫開始展露頭角，迎來起飛的黃金年代。

此際，臺灣漫畫界的天才——敖幼祥老師，繼1981年熱賣作品《皮皮》之後，在1983年以一部《烏龍院》開創臺漫的全新里程，也讓他的名聲響徹全臺，更於1985年在日本連載；與此同時，蕭言中老師參加《漫畫擂台賽》廣受矚目，1985年出版的《童話短路》更讓他一炮而紅，擁有「浪漫大師」的美稱。曾正忠老師也於此時在周刊上發表了第一部戰爭漫畫；曾為船員縱橫海上的張友誠老師，亦選擇此時投身於漫畫界；本市出生，當初被迫出走他鄉的大師COCO（黃永楠），在國外持續創作多年，也在解嚴後回到臺北擔任漫畫編輯。

這十年間，新北漫畫家在臺灣漫畫界引領風騷，漫畫產業一片榮景。新北市的復興商工、臺灣藝術大學兩所院校成為臺灣孕育藝術創作者的聖地，新北市於此時確立在臺灣漫畫史中不可撼動的地位。

▲蕭言中老師

▲敖幼祥老師《烏龍院》

飛躍

1991年～2002年

若80年代是新北市漫畫的黃金年代，那麼90年代就是新北漫畫界的飛躍時代。1991年復興商工美術實驗班成立，為現今美術科前身，也是復興商工為臺灣美術界所做的創新。

1990年代，臺灣漫畫產業進入蓬勃期，新北市的漫畫家持續為臺灣漫壇注入源源不絕的活力。由漫畫大師——鄭問老師領航，以獨特的水墨風格，驚艷日本漫壇，使日本對臺灣漫畫改觀，甚至得到了「天才、鬼才、異才」稱號。

在鄭問、敖幼祥、蕭言中等大師大放異采的同時，有一位當時仍默默做為大師助手的漫畫家，練任老師，他在1992年以一部《校園封神榜》在臺灣漫壇颯起了一陣旋風，隨後與武俠小說大師黃易合作的小說封面，屢獲好評，1996年起開始從事短篇、插畫、封面設計，也在遊戲美術界、插畫界闖出一番名號，近期作品《大唐玄筆錄》其獨特的水墨風格，更可以看出他師承自鄭問大師的神韻。

除此之外，彭錦陽老師從1999年起，以每週一篇的「當週風雲人物」闖出名號；莊河源、蔡鴻忠、孫家裕及陸偉忠等漫畫家，也都在此時拓展出一片天地。

▲練任老師《決戰諸神》
◀鄭問老師《東周英雄傳》

後生可畏

2003 年～ 2012 年

2000 年後新北市漫畫家獲得寬廣的發展機會，年年都有新北市漫畫家的作品出版，其中以周顯宗的《摺紙戰士 G》為一時之選，承接 96 年的《摺紙戰士》，在租書店盛行的年代，這部漫畫可說是七八年級生記憶中最知名的臺灣原創漫畫之一。

除此之外，許多新北市的漫畫家在 2000 年後陸續發行作品，如趙景弘、尤俠、常勝、張放之、杜福安、成風、冠良、十樂寺（陳馨怡）、葉明軒、陳漢玲、曾建華、郭莉蓁、莊永新等新興漫畫家，都在這個時期開始嶄露鋒芒。

相較於先前的漫畫家前輩們，這些新銳漫畫家有更完整的培訓過程與更好的技術，但卻也走在臺漫風行時代的尾端，遇到了漫畫市場的瓶頸。但秉持著對漫畫與原創無盡的熱愛，這些漫畫家們不畏艱難、持續創作出許多精彩的作品，而新北市政府也不遺餘力的提供協助。兩所知名的藝術學院不斷的為臺灣藝術培育人才，對臺灣漫壇歷史的貢獻，新北市從未停止前進。

為了使臺灣動漫畫產業更貼近人民，使人民能一同感受漫畫與藝文無限的魅力，2005 年板橋代理市長張宏陸向臺北市政府商借，將退輔會訓練中心，改建為現今的板橋 435 藝文特區。這不但是新北市第一個有規模、政府主導的場域，也是新北市首屈一指的藝文空間，從此民眾不只能夠透過租書店、網路，也能親身到場館體驗漫畫多元的魅力與風采。

2011 年，新北市政府舉辦第一屆漫畫徵件比賽，同年成立府中 15 新北市紀錄片放映院，及 2012 年成立府中 15 新北市動畫故事館。這是國內第一座以動漫及影音藝術為主題的藝文展覽館，為新北與臺灣的漫畫營造了一個向前出發的極佳環境。

2012 年，新北市首次舉辦動漫節，除了展示新北市動漫活動朝氣蓬勃外，也凸顯新北市政府對於漫畫產業的用心與重視。同年，敖幼祥老師的《烏龍院精彩大長篇》以 4868 頁宣布完結，為現今華人原創漫畫最長紀錄。2005 年到 2012 年共連載了 7 年時間，含舊版烏龍院在內，敖幼祥老師創作《烏龍院》的時間長達 30 年，對臺灣漫畫有著巨大且深遠的影響。

向前

2013 至今

千禧年後，臺灣漫畫產業景氣每況愈下，版權意識抬頭，網路漫畫的興起等因素，許多出版社倒閉或減少出版項目，許多漫畫家面臨生存危機。由於主流漫畫市場幾乎為日本漫畫攻佔，臺灣的原創動能愈發縮小，然而，新北市政府非但沒有在這樣的逆境中縮減對漫畫的支持漫畫原創環境，反而更強力支持。2013 年，新北市政府舉辦第三屆漫畫系列徵件比賽，除了「原作劇本」、「原創漫畫」更增設「吉祥物原創角色」的項目。

2014 年，新北市政府四度舉辦漫畫徵件比賽，並增加「原創動畫分鏡腳本」及「原創角色暨圖文設計」兩個全新項目，展現了對臺灣原創素材的扶植之意。2015 年，第六屆金漫獎年度漫畫獎由新北漫畫家葉明軒的作品《大仙術士李白》獲得，並於 2015 展現新北漫畫家堅強的實力。第五屆動漫畫系列徵件比賽中，更因應時代潮流，加入了「手機漫畫」項目，由此可見新北政府對於漫畫培植的用心與對新興流行的敏銳度。同年，蕭言中老師開辦 30 周年個展——《以愛之名》；敖幼祥老師更獲邀至法國安古蘭藝術村駐展四個月，雙雙為新北漫畫史添上一筆榮光。

▲ 板橋 435 藝文特區

▲ 府中 15 新北市動畫故事館

▲ 葉明軒老師得獎作品《大仙術士李白》

◀ 葉明軒老師

新北市動漫畫場域

新北市山明水秀，地靈人傑，動漫產業自然也蓬勃發展。翻開新北動漫產業史，除能深入了解產官學界各自發展也互相效力的金三角關係外，也能一窺臺灣動漫產業的筆路藍縷與未來希望。

動漫學界領頭羊——臺灣藝術大學、復興商工

漫畫的發展跟人才脫離不了關係，1955年在新北市板橋區建校的臺灣藝術大學，以及1957年在新北市永和區成立的復興商工成為了學界的領頭羊。這兩所學校所培養的專業人才，在1960年後逐漸嶄露頭角，例如徐秀美的《黑虎金娃》便是一例，這部作品爾後不但在新北市發光發熱，更享譽全臺。

1980年後由這兩所學校畢業的人才陸續發表各類作品，知名的漫畫家如敖幼祥、蕭言中、鄭問等都在此時發表各式作品，驚人的創作質量，讓臺灣漫畫界可謂百花盛開；二十年間漫畫出版蔚為風潮，包含傑利小子、麥仁杰、林政德、陳弘耀、鍾孟舜等漫畫家的作品可以說叫好又叫座，展現出豐厚的創作底蘊。這些畢業於復興商工及臺灣藝術大學的漫畫家亮眼的表現，使得這兩所學校儼然成為動漫產業界的搖籃。

新北市政府——動漫推手的領航者

為了支持出身新北市的漫畫家或動畫工作者，並且讓更多市民能欣賞這些精彩動漫作品，新北市政府特別在2005年成立「板橋435藝文特區」，又在2012年成立「府中15新北市動畫故事館」，提供藝術創作者一展長才的舞臺，新北市境內圖書館（如2015年成立的新北市立圖書館總館）亦設有漫畫專區，提供多元化接觸動漫畫的管道，打造新北市民及動畫家雙贏的局面。

產業界的深耕與突破——由代理走向原創之路

新北市幅員遼闊，境內有著多家知名的動漫畫產業公司，如「木棉花國際股份有限公司」、「群英社國際股份有限公司」、「普威爾國際股份有限公司」等，積極與各個動畫原作者洽商版權，審慎檢視每部作品的合法來源，以及開發相關週邊商品等，多元發展、達到互惠雙贏的經營方式，為臺灣動漫畫環境帶來跨國性的動漫畫作品，如《海賊王》、《一拳超人》、《新世紀福音戰士》等。

2004年成立的「冉色斯動畫股份有限公司」，則致力於自製原創動畫，其創作的各部作品均獲得國內外許多獎項肯定，其中如《魔蹤傳奇》、《閻小妹》皆入圍金鐘獎的動畫節目獎項，也行銷至海外諸多國家，為臺灣自製動畫界持續努力。

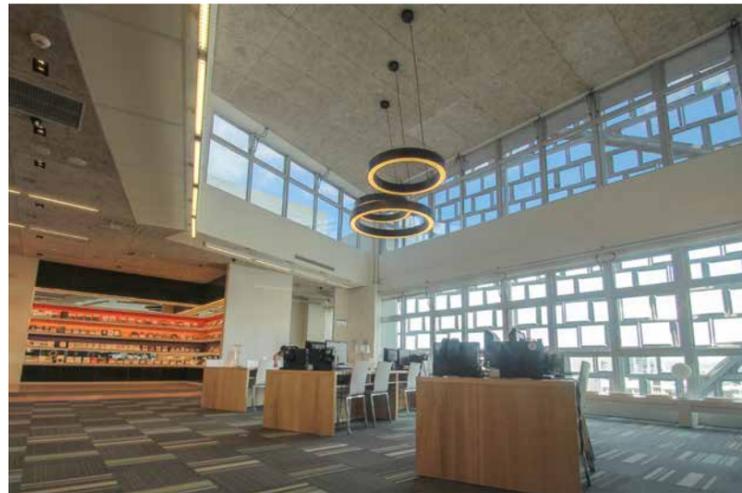
產官學合作，效力無窮大

綜觀新北市官方、產業界、學界培養的動漫畫工作者愈來愈綿密的結合，形成一個完整的串聯——培育、創作、產業，將動漫畫文化帶入一般民眾的生活，寓教於樂。臺灣動漫畫產業發展至今，如今正邁向自主與創意的路途上，親民的動漫畫環境潛移默化之中涵養了新北市民的本土觀、國際觀，動漫畫產業也藉由產官學三方合作而愈發壯大，讓我們看見臺灣原創動畫未來的新希望。

府中 15

成立理念：

首座結合動漫、故事、影音、藝文於一體的主題館。以「用影像說故事、聽故事」為號召，主打讓民眾親身的體驗動畫中的場景，目前已成為臺灣影像工作者的重要基地。為了推廣「說故事」精神，府中 15 近年來舉辦多場、多元的展覽，並開設各種體驗課程與提供大量的教育資源，館內擁有全國首座以動畫影音作品、圖書為館藏的影音閱讀館，收藏眾多動畫與影音藝術光碟、圖書，提供市民免費於館內閱覽。府中 15 為新北市及臺灣的動漫與紀錄片藝術培養教育，提供了優良的環境。

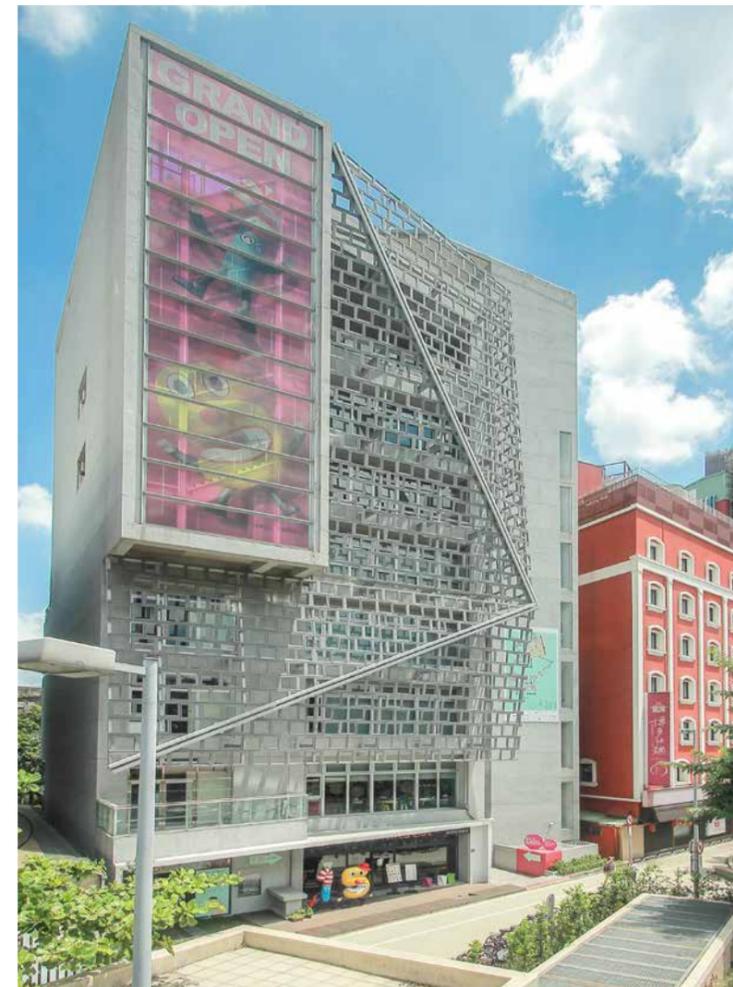

場地環境介紹：

地下一樓為紀錄片及藝術電影之放映院；二樓為動畫樂學園常設展空間；三至五樓為動畫及影音藝術展覽空間；六樓設有活動教室；八樓則為典藏動畫及紀錄片的影音閱讀館。

◀ 府中 15 影音閱讀館

▼ 府中 15 紀錄片放映院

▲ 府中 15 館舍外觀

展場資訊：

電話：

(02) 2968-3600

地址：

新北市板橋區府中路 15 號

大眾運輸：

捷運板南線府中站 2 號出口，

出站後向右後方步行 40 公尺即到達

開館時間：

週一至週日 09:00 - 18:00

(每月第一個週一、除夕、初一休館)

8F 影音閱讀館開放時間：

週一至週日 09:00 - 21:00

貢獻：

府中 15 不只提供了影音工作者放映場所，也為各領域的藝術家提供理想的推廣與展覽空間，是靜態展覽與演講授課的極佳地點。固定展場的設置有助於提高新北市在藝文界的能見度，也能使創作者們選擇、聚集到新北市，帶動新北市的藝文發展，提高民眾的藝文素養與參與。

▲ 專業展出空間

板橋 435 藝文特區

成立時間：西元 2005 年

成立理念：

為提供民眾感受、體驗、實踐藝術的公共空間，充分展現藝術與生活的緊密結合，亦開辦專門課程與展覽，寓教於樂。

這裡不僅是新北市第一座有規模的場域，更是新北市首屈一指的藝文空間。全館以「親子藝術樂園」及「藝術家夢想基地」為二大營運主軸，專辦親子相關藝術展演及教育課程，同時提供藝文團隊及工作者進駐，扶植新銳藝術家創作。

場地環境介紹：

全區分為三大部分：「枋橋大劇院」、「前廣場」、「後廣場」

（一）枋橋大劇院

為園區中央主建築部分，佔地約 135 坪，擁有 370 席座位，可供表演、演講…等申請使用。大劇院兩側，光復、華翠、萬板、華江、大漢、新海、浮洲館，為多元展覽空間，提供藝術創作者展現成果的舞臺。

◀ 枋橋大劇院

（二）前廣場

兩旁設有白砂區之廣場，可供民眾戶外遊憩、申請出借等。

◀ 前廣場

（三）後廣場

佔地 2000 坪之草原型廣場，可供民眾遊憩、租借使用。

◀ 後廣場

展場資訊：

電話：

(02) 2969-0366

地址：

22052 新北市板橋區中正路 435 號

開放時間：

週一至週五 9:00-17:00 (每月第一個星期一休館，逢國定假日照常開放)

週六及週日 9:00-18:00

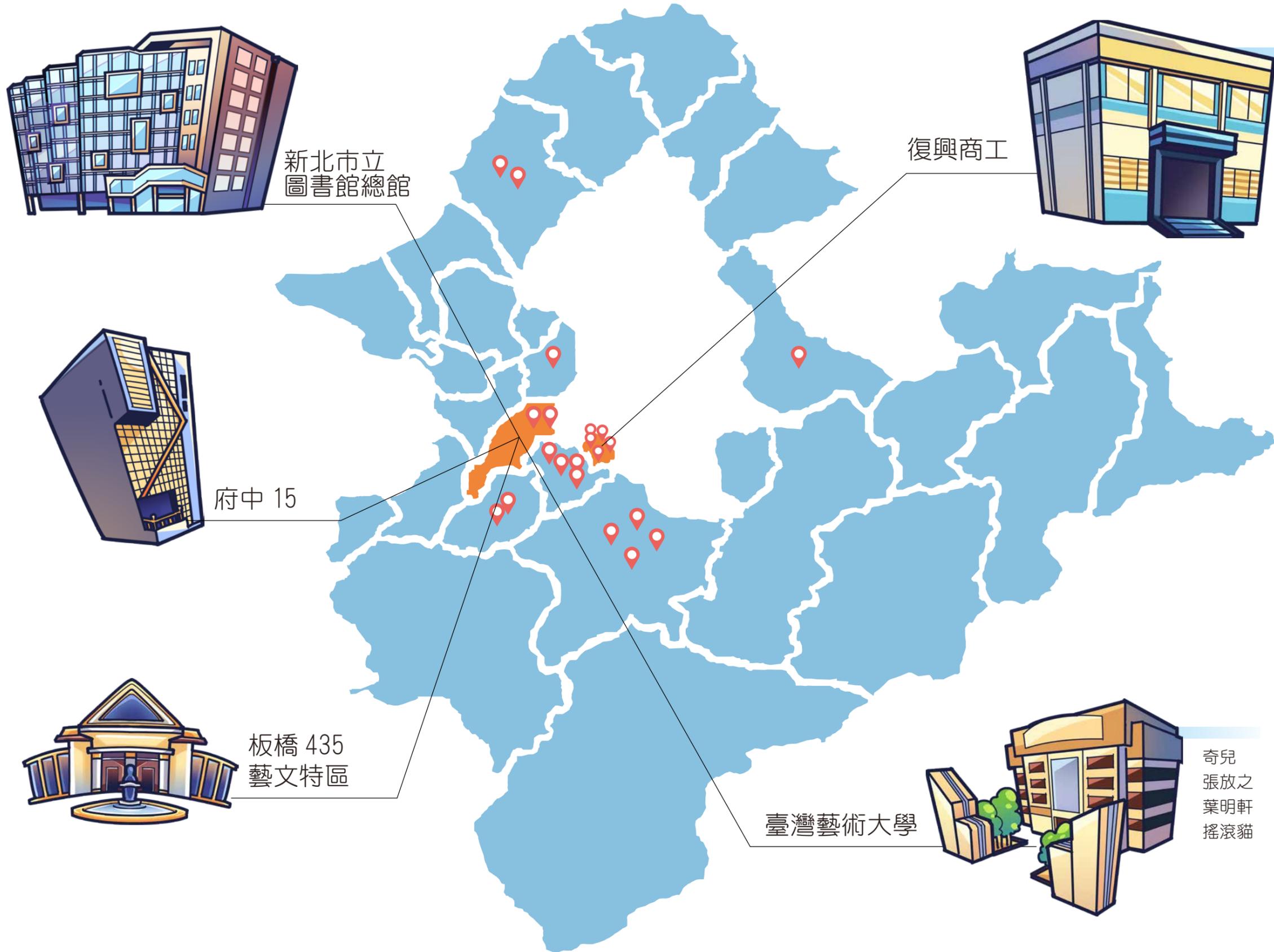
貢獻：

建立於西元 1959 年，原為政府招待歸國華僑之會所，後改為國軍退除役官兵輔導委員會主計人員訓練中心；並擴充設施以供使用。直至西元 1996 年，退輔會遷址後荒廢，經颱風、水災造成環境髒亂、流浪漢入住…等因素，曾經成了新北治安的一塊盲區。

西元 2005 年，板橋市長向臺北市政府商借，才讓荒廢近十年、髒亂不堪的訓練中心，改建為現今的板橋 435 藝文特區。這座藝文特區的成立，標誌著新北市已向著文藝城市的方向前進，並且穩定成長，除了提供給市民更多的假日選擇、增進民眾的藝文參與外，更提供了一個為藝術創作者展覽、媒合的專業平臺。

新北大地圖

敖幼祥	蔡鴻忠	俞家燕
蕭言中	杜福安	黃俊維
傑利小子	練任	王子麵
邱若龍	肥貓	仇鵬豪
仇鵬欽	湯翔麟	葉羽桐
廖文彬	莊河源	Lonlon
黃熙文	紅小將	

- 汐止
李勉之

- 永和
奇兒
邱若龍
傑利小子
敖幼祥
李鴻欽

- 新店
廖文彬
阮光民
葉羽桐
杜福安

- 中和
莊河源
王子麵
肥貓
高永

- 土城
蕭言中
曾建華

- 板橋
黃俊維
米奇鱔

- 三重
洪正輝

- 淡水
湯翔麟
練任

- 奇兒
張放之
葉明軒
搖滾貓

能把自己畫的漫畫給別人看，
是一件非常驕傲的事！

敖幼祥

2017年，花東地區有位漫畫大師自費購置一輛七人座的小巴，彩繪過的小巴彷彿是漫畫家的移動城堡，這便是敖幼祥老師的「行動漫畫教室」——烏龍院漫畫小巴，巡迴花東學校，教育偏鄉兒童體驗漫畫創作的樂趣。曾夢想當船員環遊世界，邊工作邊畫畫的敖老師，17歲便選擇了他的最愛，畫了一輩子也愛了一輩子，而且還要繼續畫下去。

2015年，敖幼祥老師更獲行政院文化部推薦，代表台灣前往法國安古蘭國際漫畫節進行深度交流。

敖幼祥老師從小就展現過人的漫畫天賦。國小四年級時在一本作業本上創作了自己畫的第一本漫畫書《我的老師是女鬼》。有次上課前，正當他和同學為了搶這本漫畫而玩得不亦樂乎時，真正的女主角——班導師出現了，當時班導師氣得把漫畫撕成碎紙片丟進了垃圾桶。敖幼祥老師後來回憶此事時，充滿懷念的說：「至今我已經出版了143本漫畫，但最懷念的，還是在那本小小作業本上空前絕後的作品。」

因父母一直反對他畫漫畫，被迫念了海事專科學校。由於和自己的志向相差太大，敖老師愈發覺得這種生活根本是在麻痺自己，後來轉到復興商工才重新開展了自己的漫畫夢。回想當初因為父親不支持他學畫，還跟家裡鬧得很不愉快，只好離家半工半讀為了理想獨自奮鬥。當時敖老師17歲，在動畫公司從練習生

做起，晚上到夜校念書，剛開始三個月只拿到五百塊錢，幾乎每天餓著肚子，住的地方也沒有生活品質可言。

「在當學徒時，我拼了命的畫，常常一畫就是20小時，畫累了趴桌上小憩一會兒，醒了就繼續畫，同事們都覺得我太辛苦了，但我卻覺得我很幸福。因為是做自己喜歡的東西啊！」敖老師笑著說。由於老師既勤奮又能幹，使他不到兩年時間便被動畫公司老闆升為小主管，但近視度數也從450度加深為1050度。

過了五、六年的時間，敖幼祥老師有機會畫《老夫子》的動畫電影，《老夫子》可說是敖老師漫畫的啟蒙老師，他說：「那是我第一次感到四格漫畫的魅力，因為要研究漫畫書，也認識了王澤老師，從他身上感覺到漫畫家的特質……去揣摩它裡面的故事、劇情、它裡面

敖幼祥 個人檔案

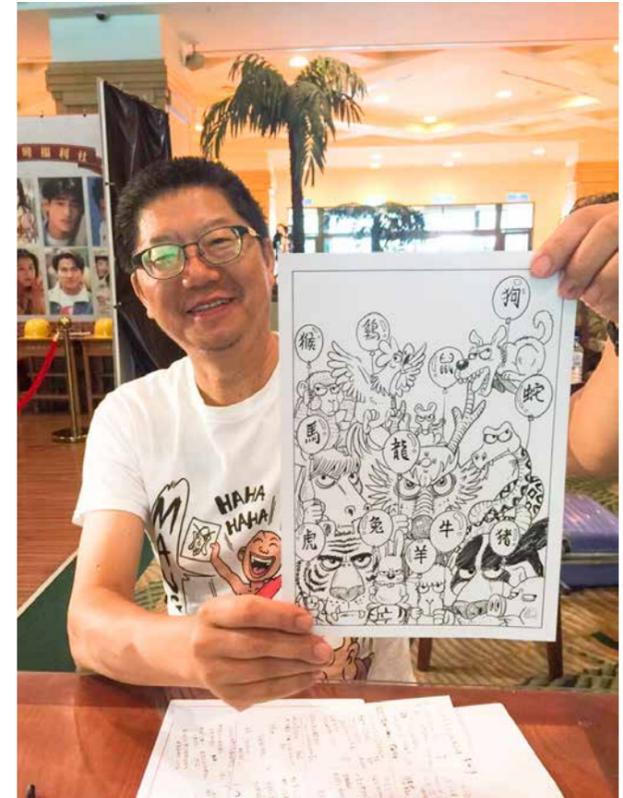
本名
敖幼祥

出道時間
1981年
《皮皮》

代表作品
1983年
《烏龍院》

簡介

被譽為「漫畫之神」的敖幼祥，1956年生於新北市永和區，復興商工美工科畢業，可謂臺灣漫畫界的泰斗。1983年敖老師的代表作《烏龍院》在中國時報連載，很快的成為人們每日必看的專欄，集結出書後全球銷量突破4300萬冊，2012年連載7年共4868頁的《烏龍院大長篇》宣布完結，可說是華語世界最長壽、暢銷的漫畫。近年隱居花蓮，致力於漫畫推廣並深入偏鄉學校回饋社會。

的造型，就有點開竅了。」

1981年正好《民生報》在找畫家畫小狗的漫畫，敖幼祥很幸運受到推薦。在戒嚴時期，他畫的畫就像報紙的角落開了朵小花一樣，廣受讀者歡迎。敖老師將小時候養的一隻名叫吉利的土狗當成《皮皮》作畫的原型。老師談起動畫和漫畫創作的不同，他說：「其實漫畫跟動畫是有很大的差別的，因為漫畫就是一個生命，從零開始都要完全自己去構思。」就這樣，敖老師開始了他的漫畫人生。

後來因為這隻皮皮狗受到讀者的歡迎，敖老師被中國時報的主任看中，覺得漫畫專欄對於閱報率是有所幫助的。至於新漫畫的題材，剛好那時候在流行港劇《楚留香》，與主任互相交換意見後，就選功夫喜劇作為創作題材；敖幼祥老師以師徒間的趣味來做為故事背景，因為報紙專欄每天四格漫畫就像個四合院，就

搞一個烏龍叫做「烏龍院」，定義了作品走向。

這部作品奠定了敖幼祥華人漫畫大師的地位。敖老師回憶1983年《烏龍院》單行本發行時說：「我紅到連自己叫什麼都忘記了！」1985年日本講談社《Morning》月刊更開始連載《烏龍院》，這不僅使得敖幼祥老師名利雙收，父親也終於接受他的創作，以敖老師為榮。但突如其來的走紅也帶給他巨大壓力，因為少不更事，敖老師走紅後莫名其妙的簽了許多創作合約，他說：「那個時候開始找助手、租工作室，把自己職業化了。生活幾乎是日夜顛倒……幾乎都沒有回家。我大女兒小學那段時間是空白的，我現在回想起來，那段時間我幾乎就是每天泡在桌上畫畫。」

工作告一段落後敖幼祥老師毅然決然把公司收掉，將所有員工遣散，到花蓮海邊隱居，他說：「我覺得創作需要那樣的熱情是很可悲

的，有賺錢那又怎麼樣？創作生命沒有了，就等於自己是死掉了。」在花蓮老師除了持續創作，履行合約外也為孩子創作《漫畫中國成語》及《漫畫圖書館世界動物》，寓教於樂使老師相當開心。

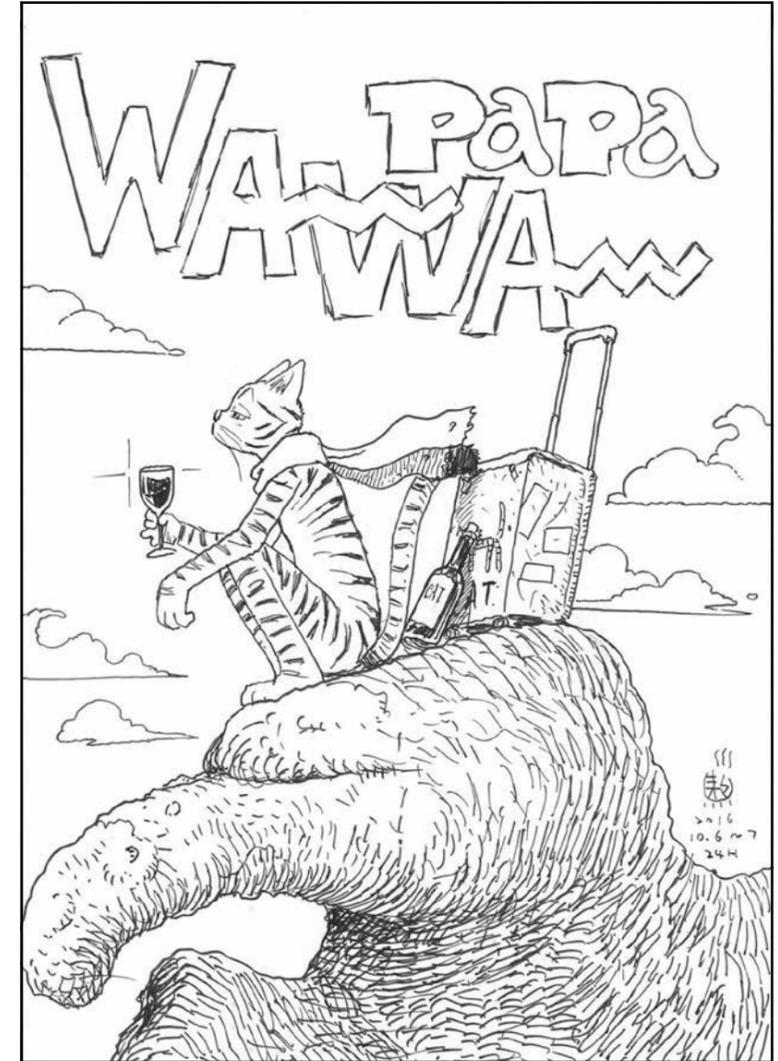
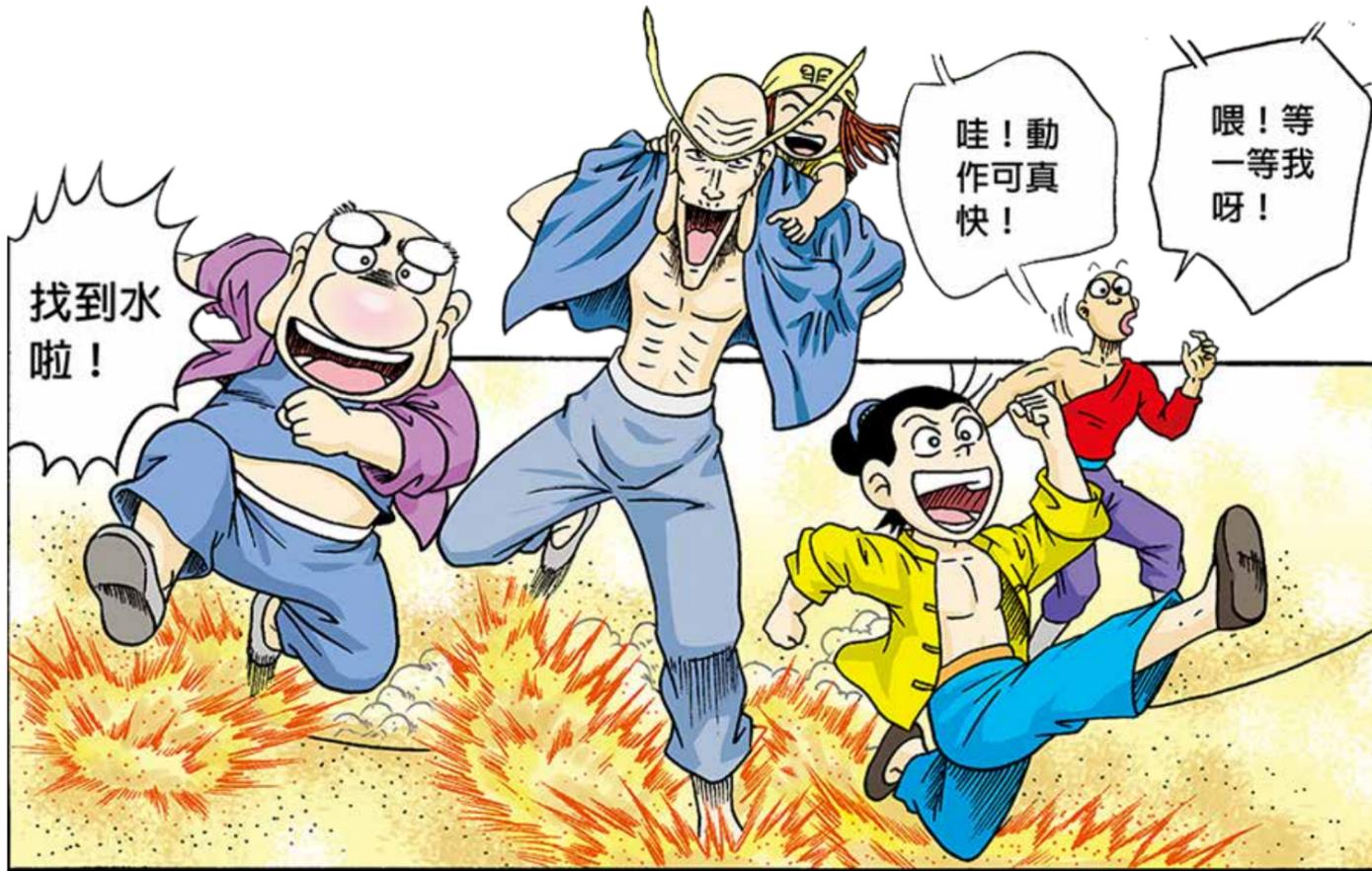
直到2001年敖老師45歲時調養身心後才重出江湖，於2005至2012年創作出了《烏龍院大長篇》，在漫畫雜誌《漫畫世界》持續連載7年才宣布完結，造就了兩岸三地原創漫畫

最長的連載紀錄，成為敖老師事業上的巔峰，至今華人漫畫家的連載長度無人能出其右。

2015年敖幼祥老師成為代表臺灣的漫畫藝術家之一，參與在法國安古蘭的國際漫畫節，與不同國籍的漫畫家及漫畫業者交流：「這樣前所未有的體驗，實在太令人興奮了。」敖老師說，回國後出版了《安古蘭遊記》，描述安古蘭駐村四個月及遊歷法國巴黎漫畫沙龍的見聞。

後記

出過一百多本書的敖老師經常下鄉到偏遠小學教漫畫，至今已巡迴花東16校，2017年初的「烏龍院漫畫小巴」更說明了他的愛心及對社會的回饋。敖老師笑著說：「畫漫畫沒什麼了不起的，成名後要回饋給這個行業，要帶一些新人，我們才有傳承。」老師認為漫畫其實是一種普羅大眾都可以學習的休閒藝術，每個人都可以畫！不一定要搞得很專業，拿支筆自己想什麼就畫什麼。為了推廣漫畫作出貢獻，雖然有時候也會覺得疲勞，但老師回想起來的畫面都是很美的，沒有任何雜質在裡面。

蕭言中

線條可以凝聚力量，有時甚至不需要文字。

蕭言中老師是多重身份的極簡主義者，頭銜不勝枚舉，光是看到這些稱號，就足以令人對他豎起大拇指。但是身為一個創作者，老師最在乎的還是那份喜愛漫畫、做自己所愛之事的簡單和純粹，「我要用最少的元素去傳遞最完整的概念，這樣的作品才能打動人心。」老師認真的說，最主要希望傳達給漫畫讀者的概念，他一直很清楚：「那一定是一種『快樂』！」創作漫畫三十餘年來的初衷一直沒有改變，不需要太過複雜，那個意念就是快樂和幽默。

蕭言中老師畢業於復興商工美工科，這是位於新北市以美工科著稱的學校。老師笑著說：「我從小就愛畫畫，常常在課本畫個最簡單的畫面，因為擔心被老師抓到；所以都要用最精簡的筆觸，讓故事用一個畫面就能夠講完。」也因為圖像簡單，通俗易懂，在學校裡大受歡迎，老師從小就鍛鍊出化繁為簡的功力。

蕭言中老師在剛開始接觸漫畫時，臺灣老一輩本土漫畫家（比如劉興欽）與日本、美國、香港漫畫在市場上是多元並存的，蕭言中從中學習到各式各樣的畫風、畫法、畫技，所以才能創作充滿亮點的漫畫；不像後來漫畫市場被日本主流漫畫所攻陷，年輕人的畫風也因此大受影響。1984年參加《漫畫擂台賽》，受到中國時報的青睞，老師回憶說：「當時被《中國時報》邀稿，沒有限制我任何形式，我當時下定決心要做別人沒做過的，然後才去想內容。」

當時已經看了很多連環漫畫還有報紙上的四格漫畫的老師，印象最深刻的是他同為復興商工的大師兄——敖幼祥老師的《烏龍院》。1985年，蕭言中老師出版了他第一本作品也是他的成名作——《童話短路》。提到這時期的創作靈感老師說：「我創作的靈感是要『顛覆』大家印象中既知的童話故事，把整個故事顛覆掉；或把故事中的角色、路徑顛覆掉，反正藉由這種『顛覆』找到新的趣味。」

1985年因為小時候愛表演的興趣結識了李國修，1986年成為「屏風表演班」（屏風的logo是老師畫的）的創始團員開始了另一段舞臺劇的人生，然後又相繼結交顧寶明、李立群、賴聲川等表演大師，舞臺劇一做就做了十幾年。1994年，和歌手陳昇合作進錄音室錄製歌曲《Last Oder》，收錄於《風箏》專輯裏。2005年，舉辦了名為《短路誕生20年》的臺灣全國巡迴漫畫展。2013年擔任第

蕭言中 個人檔案

本名
蕭言中

出道時間
1985年
《童話短路》

代表作品
2015年
《以愛之名》

簡介

蕭言中，1965年生，臺灣漫畫家，跨足舞臺劇擔任演員、導演、戲劇指導及節目主持人。復興商工美工科畢業。1984年參加「漫畫擂台賽」獲得大獎，在中國時報專欄連載漫畫《童話短路》，風靡全臺。1994年起和歌手陳昇多次合作，包含錄歌、參加演唱會，擔任陳昇跨年演唱會的導演等。作品風格以幽默戲謔見長，與敖幼祥、蔡志忠、朱德庸並列為「臺灣四大漫畫才子」，被譽為「單幅漫畫第一人」。

四屆金漫獎主持人、和春技術學院多媒體設計系主任；2013年及2014年密集的參加許多作品展，作品《笨賊一籬筐》更被對岸改編成舞臺劇及網路電視劇。

「因為我做的事情很多、範圍很廣，甚至被稱為漫畫界的『頑童』，但是我卻做得很开心。」豐富而全方位的經歷，也塑造了蕭言中老師生活與作品多彩的特性。除了畫畫以外的其他領域，例如舞臺劇的演出、編劇、文學創作、旅遊及兒童節目的主持人等等都間接促成了老師在各種風格中自如的轉換。正是因為在人生中有著多元的經歷，才成就了現在不凡的蕭言中。

老師說：「在『多』以後，自然會進入『簡』。我目前可以把我要傳達的意思精簡到極致，這是我的哲學。」在老師的作品中，大量使用單格漫畫的創作形式傳遞想法，他

認為這是最簡約直接的一種表現形式，作者能夠使用最少元素去傳遞一份最完整概念的畫。

「通常如果可以不用文字的話，我就會把文字都省略掉，我用最少的角色，我可以把角色省掉，除非它（角色）是必需的，我才會把它放到我的畫面裡。」蕭老師認為他的創作方式和他直來直往的性格有關，創作者的模式和筆觸會直接傳遞作者的個性。而蕭言中認為推動作品表現的力量是可以被簡化的，他的線條越走越簡約是一直在凝煉——這股力道它可能越來越強，可能它需要的線條越來越少，所以有時候甚至能夠到達不需要文字，單純由圖像來傳遞——蕭言中認為那是他作品最理想的狀態。

「隨著年紀漸長，心會變得更加柔軟。以前不會感動的電影，現在看了都會哭。」

老師笑說，雖然蕭老師各方面的成就可圈可點，但他非但沒有以此為傲，反而身段更加柔軟。創作不休達三十餘年，現在老師最新的漫畫系列是2015年的《以愛之名》，徹底貫徹極簡主義的精神，用洗練優美的線條，傳達對愛與生命最正向的溫暖真情。老師提到：「這是給自己50歲的一份紀念禮物。總結這麼多年，這麼多職業帶給我的啟發，就是『精神面的感動』。我所希望的最高境界

後記

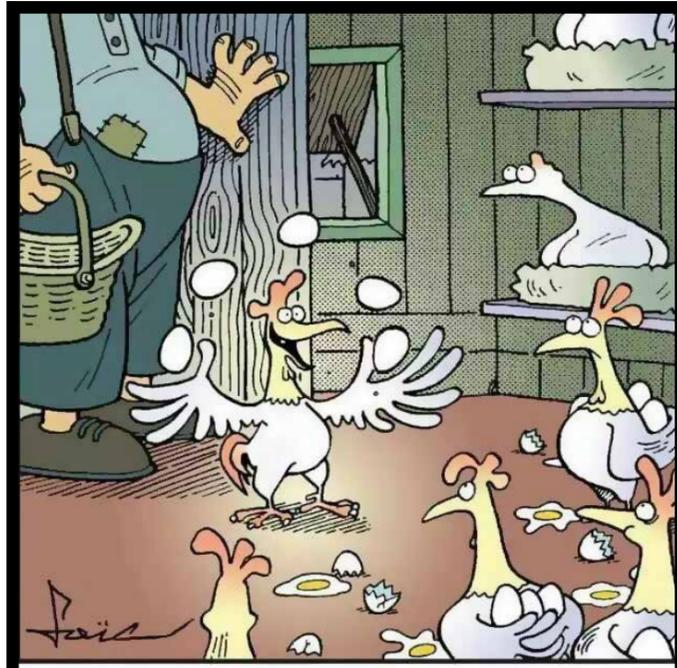
老師覺得他豐富的童年生活正是事業成功的基石，因為匱乏所以積極動腦筋解除困境：包括沒有零用錢買玩具而自製玩具，功課不夠好怕被同學冷落而畫圖幽默一下使同學開心，但這正是創作最需要的。提到《以愛之名》老師說：「其實我也不敢說自己達到了一個怎麼樣的巔峰，但我覺得已經到達了一個令自我滿意的狀態，放鬆而優雅。」其實創作對他來說，除了是一種修行之外，更是一種冒險。已經把線條處理到這樣的狀態後的蕭言中老師，下一步是不是可能再用一個大家都沒有思考過的方式去呈現另一種思維跟想法呢？就讓我們一起期待老師下一個階段的作品吧！

是化有形為無形，線條越走越凝煉，能給讀者最深層次的交流，最重的一擊！」

違規!? 你說我在馬路上"蛇行"違規!?
Are you giving me a ticket just because i did not
move straight-forward???

繼續呀，夥計們！記住！怕失敗就練不好……
Go on, pals! Remember,
you'll never make it without trying……

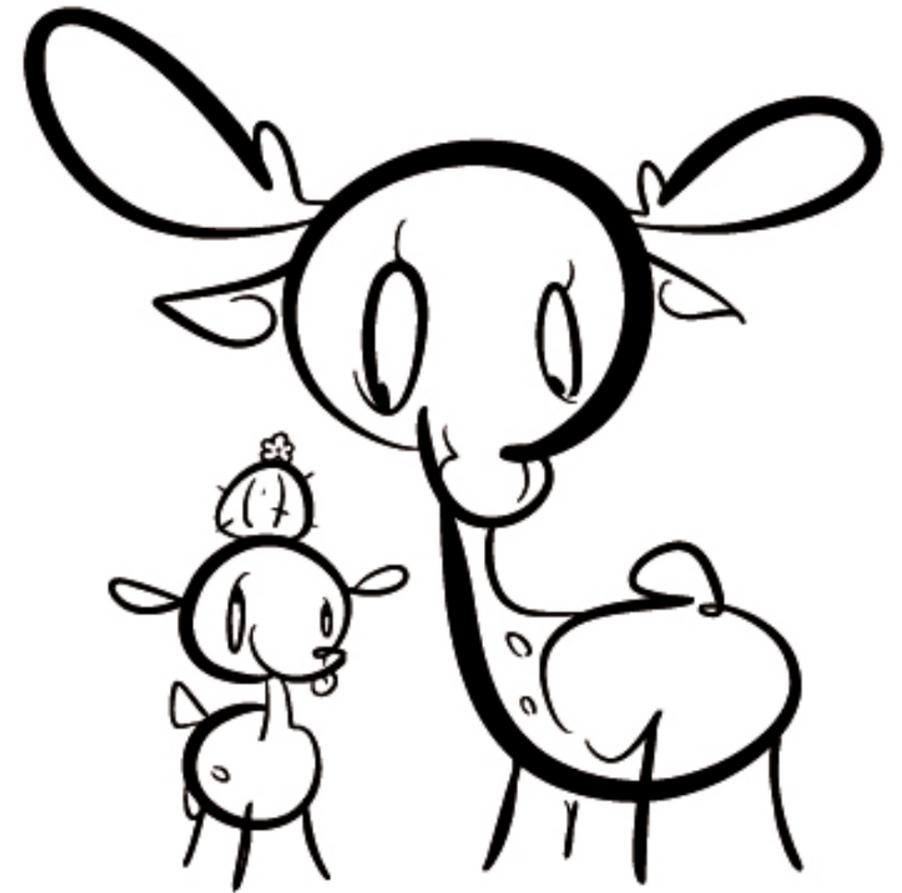

雪地救生犬日記
Diary of a life-saving dog.

別挑剔了！哈利！我不會彈鋼琴……
please don't be so picky, Harry! i can't play Piano!

▼老師的作品《以愛之名》

我還是只有一句話，原創才是王道。

傑利小子

在那顆地球上，找不到玫瑰花，沒有猿猴麵包樹，只有一個穿著開襠褲的孩子，在那裡看著其它星星發呆。偶爾會出現一個兇巴巴的歐巴桑，試著哄走他的孤單，抱著一疊一疊的漫畫過來。那孩子翻閱著，才發現，原來那些陌生的星星都有名字。旅程還沒開始清晰，也不知道是不是能換取永恆的車票，在未來，他用畫筆描繪他自己的旅行方式，沒有神祕美女陪伴，他的旅行只帶著咖啡香與翹鬍子。

「沒有一件事是毫無意義的，因為創作的結果，是一連串階段性的領悟。」（摘自胡覺隆老師臉書）。1965年10月，老師誕生，雖然父母喜歡讓他學習書法與美術，但平時都忙於工作，老師就被託付給一位租書店的老闆娘帶著，這就是一切的開端。

租書店老闆娘是位很兇的人，卻對幼年的胡老師很友善，當時老師才兩、三歲，卻擁有整間店的所有漫畫，租書店成了老師的書庫。國內國外，成套的漫畫不停被老師當成養分，一路看到該上小學的六歲，「你看我看了多少漫畫？」老師語帶感謝的得意。經過小學的舊有公式灌輸，胡老師顯然很不受教，加上父母並不禁止家裡看漫畫的風氣，當老師面對國中的升學壓力時，宣洩的出口立刻決定是漫畫。

國中時，胡覺隆老師沒事就會被學校的書法老師送去參加比賽，雖然犧牲假日不是

很甘願，卻還拿下中日書法比賽的第二名；而總是默默不語的美術老師，會特地在午休時把他拎去石膏像前，「紙幫你們準備好了。」開始進行素描特訓。在學校擔任校刊編輯，常窩在圖書館看漫畫，班導從不曾刻意去檢查他裝了漫畫的書包，但老師們也許更肯定他的潛力。「直接去念復興商工就好啦！」碰巧在走廊聽到，國中老師們似乎早在暗地裡聯合決定好，該如何琢磨學生的未來。

離開藝文逸事，當時臺灣開始面對智慧財產權的渾沌價值觀，一時之間突然沒有新漫畫可以看的胡覺隆老師，也在國二暑假做了影響一生的決定——成為漫畫家！參考著翻譯很怪的《手塚治虫漫畫入門》，國二的胡覺隆老師跟同學一起在暑假每天按部就班的畫漫畫，完成了一本十六頁的連環漫畫，很有成就感。輕鬆考進復興商工的老師入學之後卻大受刺激，「都畫得跟大人一樣！」

傑利小子 個人檔案

本名
胡覺隆

出道時間
1986年
《換班·周三午後》

代表作品
1993年
《黑白俱樂部》

簡介

復古中分油頭，單片放大圓框眼鏡加上兩撇翹鬍子佔據整張臉的「老總管 Mr.J」可說是 KID JERRY 的招牌，對照胡覺隆老師本人可說是別出心裁。國二決定要成為漫畫家，手握畫筆已快四十年，復興畢業之後做過美編、畫過插畫、出過漫畫單行本與連載，設計唱片封面以及諸如貢寮海洋音樂祭等知名活動，2008年以風和日麗唱片的《甜蜜的負荷吳晟詩集》入圍美國葛萊美音樂獎套裝專輯包裝設計（蕭青陽工作室），為2014年12月通車的捷運松江南京站站體彩繪等，在在都說明了傑利小子是個全方位的職業創作者。

看到同學都很厲害，才驚覺這是另一個世界，「這地方不好混喔！」他強烈的告誡自己。

復興商工時期，是胡覺隆老師重要的修練期，授課老師十分嚴格，但最可怕的，是看見本來就很強的同學竟然還能持續進步。「別人畫三小時就能完工的，我就花十六小時來畫！」老師苦笑，他選擇用最原始的方法——花時間，來增強功力，有時連課都不上，畫好才去學校，只管把自己「當下最好的」交出去，盡全力去畫每一張，累積不同方向的實力。儘管復興商工時期讓他長期睡眠不足，畢業兩年後還會做著作品畫不完的噩夢，卻是最可靠的努力痕跡，不論是在繪畫實力或是設計美感上，痛苦的過去成為基礎的堡壘。

本以為畢業後能高飛，胡覺隆老師卻看到困境，「臺灣沒有漫畫家這行業。」他痛

心地說，只能看著日漫，轉身走入插畫界。但是靠著在復興商工打下的硬底子，雜誌美編這工作又開啟另一條路。開始時胡老師只是排版，某日突遇插畫家開天窗，墊檔畫一張就變成主力；由於該出版社頗有規模，旗下刊物類型眾多，老師便從飛機插圖畫到美妝漫畫，接著連旅遊地圖都畫得很開心，最後甚至變成在家畫就好。不過這時《歡樂》漫畫半月刊出現，看著鄭問、曾正忠還有阿推等高手現身，胡覺隆老師心底的漫畫魂又醒了。

「阿推說，需要一個畫出十二期封面的人。」當時胡覺隆老師是去投稿的，帶著迷幻反思的作品《換班》，卻被問了兩天後能不能交出《歡樂》第七期的封面圖，「結果我的漫畫還是第八期才上。」老師笑著說。但就在好運降臨的同時兵單也降臨了，老師只能趕緊瘋狂積稿，連新兵訓練的懇親假都

拿來再拼一期《歡樂》的封面，「當時運氣好，被排去陸軍印刷廠做《忠誠報》。」老師笑著補充，而讀者們熟悉的《黑白俱樂部》竟不可思議地是在軍中完成的。

《歡樂》連續十二期的封面似顏繪，曝光之後，老師的名字逐漸變成藝文業者想得到的新力量。「當時只是要找出適合周刊的風格。」卻變成胡覺隆老師的獨特力量，喜歡畫，也很會畫，之後更成為滾石音樂的御

後記

訪談中，老師聊到轉型電繪。當時他想背熟工具書註釋的所有功能，卻總在醒來後忘光。反覆幾次看著螢幕突然頓悟：「這不過就是張紙而已！」想要畫畫，就畫吧！別管電繪功能的瑣事，回到手繪也就只是紙和筆！「但也是苦撐了一年，才得心應手。」後來老師也教電繪，熟悉到連書都不用看。回首漫畫創作來時路，或看似無望黯然神傷，或千里馬遇伯樂而盡情揮灑，經歷一切後老師的結語是「二創只是跳板，等你真正看到漫畫的宇宙時，就會知道自己的位階在哪裡。」

用畫家。雖然很想出新作品，卻無法放掉主要收入，「畫畫是出發點，漫畫家是原點。」離開自己的星球後，男孩也來到了地球，所幸，男孩一開始就帶著玫瑰旅行，只是在等待綻放時機。

傑利小子

人物 · 插圖 · 漫畫

繪師三十週年 花蓮展

KID JERRY
30 ann
petite exhibition
portrait illustration comix

11/22-12/28

指導單位：文化部
主辦單位：花蓮縣藝文賞析發展學會
協辦單位：東海岸文教基金會、教幼祥漫畫教室

展出地點：A 東海岸文教基金會 花蓮市林森路210-2號一、二樓展覽空間
參觀時間：下午一點至下午九點 每週四休
B 教幼祥漫畫教室 花蓮市進豐街115號
參觀時間：上午九點至下午五點 每週二至週五
連絡電話：03-8347716

A 東海岸文教基金會 11/22(六)下午13點30
B 教幼祥漫畫教室 11/23(日)上午10點
11/29(六)下午13點30

邱若龍

這世上甚麼都有人賣，甚麼都有人買，
你要找到自己的定位！

二十幾年前，有個愛畫圖的年輕男孩，展開毫無計劃的豪邁機車旅行，意外走進霧社的原民部落。隨後陌生文化的真實歷史，大規模衝擊他的認知，也深深吸引著他，在部落生活了好幾年，1990年把故事畫成漫畫出版；1998年他完成霧社事件紀錄片入圍1999金馬獎最佳紀錄片。多年後這本漫畫震撼了愛電影的魏德聖導演，主動跑去對愛畫圖的男孩說，總有一天要把這故事搬上大銀幕。漫畫《霧社事件》出版的21年後，電影《賽德克·巴萊》上映。

邱若龍老師說自己從小就沒有玩具，「只有紙和筆」老師笑說。至於投身漫畫家行列的原因老師又笑了，他說：「被汙染了！」幼時的他，眼前即有一位漫畫家的背影，其父邱錫勳，筆調逗趣的山巴老師。老師描述，父親是相當厲害的量產作家，七天就能獨自畫出64頁漫畫作品；當時的漫畫發行商很有魄力，給現金稿費，「一疊五十元紙鈔就放在漫畫家前面，畫好一張給一張！」老師笑著形容當時的輝煌。而其父多部幽默漫畫也被翻拍成電影，家裡每天熱熱鬧鬧的，自己與弟弟也就跟著受影響，老師說：「懂事前就喜歡畫圖了！小時候一天沒看或沒畫真的覺得活不下去。」可是長大後老師的母親卻抱持反對意見，因為後來父親被審查制度搞得很慘！

1966年，國立編譯館實施漫畫審查制度，由於審查過度嚴格刁難，情況嚴重的甚至會被警察抓走；隨著時間演進，反共漫畫

成為得以餬口的安全地帶，漫畫家的創作依然備受限制，其父邱錫勳老師也被百般刁難，憤而改以瀝青作畫，雖然日後竟成為獨樹一格的國寶級柏油畫家，揚名國際。但當時母親護子心切，只想避免孩子走上與父親同樣的路。「到我讀小學時，臺灣漫畫已經快要沒有了。」老師回憶著時代背景，當自己長大到能欣賞漫畫時，眼前卻只有日本的盜版漫畫，而不是父親創作的兩百多部漫畫作品。審查制度執行約二十年，幾乎將臺灣的本土漫畫摧殘殆盡。邱若龍老師受到父親的指點，用記憶力去畫，不要完全模仿，在當時流行日漫的環境裡，老師並沒有被日漫定型可說是難能可貴的。

「一開始是國中校刊的稿費不錯。」老師笑著說，六頁宣導漫畫，換200元的稿費，就此開始畫畫投稿，一路畫到復興商工畢業。當時曾有一部作品《成吉思汗》被業界賞識，也在刊物上打出連載廣告，可惜環境仍不夠

邱若龍 個人檔案

本名
邱若龍

出道時間
1987年
《廬山小英雄》

代表作品
1990年
《霧社事件》

簡介

邱若龍，出生於苗栗縣通霄鎮，1984年畢業於復興商工美工科，既是漫畫家也是紀錄片編導。父親邱錫勳也是漫畫家，邱老師可謂從小耳濡目染，在潛移默化中既愛看漫畫也愛畫漫畫。繪製歷史漫畫對歷史的考據相當認真，能畫能編能導，不論是漫畫領域或影視領域都具有一定渲染力，曾擔任多部影視作品的美術指導或顧問。

好，出版社先倒閉。對於歷史文化情有獨鍾的老師，也畫過政治幽默漫畫，老師說：「早上到總編室裡畫，畫一小時我就下班了，那種錢很好賺，畢竟是權威時代。」但老師當時很清楚，這種刻板作品無法讓自己的內心產生共鳴。「為甚麼會畫《霧社事件》並與魏導一起拍攝後來的《賽德克·巴萊》呢？因為我畫中央日報畫到受不了了！」老師無奈地說，當時大多漫畫家都想畫連環漫畫，卻在不能自由創作的環境裡掙扎。這時，老師想起自己曾誤闖，卻被熱情款待的霧社部落。

「漫畫家只能靠單格與四格混飯吃，所以我就跑到山上去，原住民就收留我。」但這也許就是邱若龍老師的真正起點，漫畫《霧社事件》的原始動力。霧社的原民相當熱情好客，「要走沒辦法走，真的要走還幫我買車票。」老師懷念著過去，在部落耆老圍繞之中，創作出《霧社事件》。由於是真實歷

史改編，部落耆老嚴格要求一切細節——「不能亂畫！」老師說出當時的感觸，衣飾刺青都會因地域而有不同，面對這些曾與莫那·魯道共同浴血奮戰的部落長輩，邱老師體認到自己做的是在傳述真實的歷史，原先畫風走可愛風，但在不斷求真的過程中體認到藝術表現也必須包含對不同文化的尊重，最後決定《霧社事件》改採寫實畫風。但考據過程中令老師意外的是國家留存的資料缺漏相當嚴重；在初期資料中，甚至把莫那·魯道的名字從事件中抹掉，反而是日本留存的臺灣史料較精確，「只是立場不同而已。」老師補充說。

「認識一種文化，在開玩笑之前，要先把它真真實實的呈現！」邱若龍老師呼籲，正確的認知還不足時就跳向創作，作品將充滿誤導，但最後要承擔的仍是創作者。後來為了證明老師的漫畫《霧社事件》不是亂畫

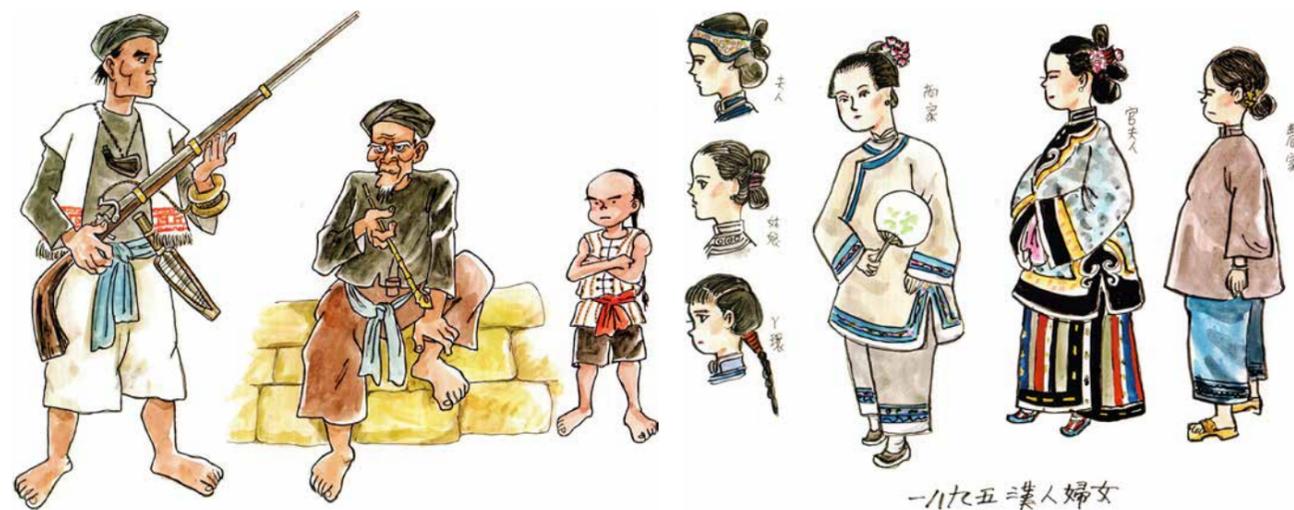

的，就在 1998 年拍了紀錄片《Gaya — 1930 年的霧社事件與賽德克族》，在片中訪問耆老證明所畫不虛，2003 年公視拍攝霧社事件連續劇《風中緋櫻》也聘請老師擔任美術指導。這麼深刻的耕耘之後漫畫終於被魏德聖導演深深喜愛著，立志一定要拍成電影，為了籌措拍片經費 2008 年兩人先合作拍了風靡全臺的《海角七號》，再用票房收入拍攝史

詩般的大戲：電影《賽德克·巴萊》，2011 年上映後感動全臺。

後記

隨著電影《賽德克·巴萊》熱映，老師的漫畫《霧社事件》立即被遠流出版社再版並奪得阿爾及利亞國際漫畫節國際競賽單行本組最佳圖畫獎。2013 年老師被中興大學邀請擔任駐校藝術家，跟學生分享歷史、電影、漫畫的實務經驗，引起學生對原生家庭也具有獨特故事的重視。近年持續在做的是跟在政大教賽德克族語的太太合作繪本，在繪本中加入賽德克族的族語，希望能把賽德克族語保留下來。另外，老師也希望臺灣人看日漫、美漫、歐漫之外也一定要看臺漫，因為臺漫表現的是我們在這塊土地上的根，老師笑說：「這樣才不會營養失調。」

—一九五漢人婦女

賴有賢老師人生的每個階段都不忘創作初衷，雖然隨著能力的增加調整了生涯規劃，但是對老師而言，最核心的初衷就是——「回歸原創，給自己和讀者最好的作品。」老師表示這是最感到幸福的事情，這樣的漫畫家是如何看待創作的呢？

幼稚園時就很喜歡塗鴉的老師說：「所有小朋友還沒有學會文字之前都是塗鴉。」幼稚園的畫畫比賽老師得了第三名，受到鼓舞後他對畫畫的興趣更濃厚了。小時候除了畫之外，賴老師和同學之間也經常一起看漫畫書，其中烏山明的《怪博士與機器娃娃》與眾不同的搞笑元素，相當大層面地影響賴有賢老師後來在漫畫創作幽默感的表現。

小學三年級時的老師把數學作業本中的8格分格當成漫畫分格，等於練習漫畫分鏡。看了許多漫畫的賴老師，會把最流行的漫畫英雄人物集合起來改編成故事，數學作業本漫畫就像單行本分集連載一樣，放在學校抽屜裡讓同學傳閱。當同學追問下一集時，就好像現在追流行劇的感覺，帶給賴老師滿滿的成就感。

賴有賢老師坦言原本家裡認為當漫畫家會養不活自己，只有升學才有未來。他說：「有時候我們去租書店租很多漫畫看，被發現的話就被撕掉。」可是到了念大專時，老師的零用錢幾乎都是教附近的小朋友畫畫賺來的，再拿這些小朋友繳的錢到新竹去學水彩，正式學習基礎畫技。老師在臺北當兵退伍前偷偷去考宏廣的構圖部，成績最高被錄取擔任構圖師，終於可以說服家裡留在臺北畫畫。

宏廣當時幾乎是全世界最大的動畫代工公司，老師接了很多美、日的案子，可是因為腳本、造型都固定了，工作只是完成構圖跟後製，對創作欲旺盛的賴老師來說，總覺得無法發揮創意。老師說：「在動畫公司裡面你可以把畫技做得很好，你可以把場景做得很漂亮，可是腦袋都是國外的，這並不是

賴有賢 個人檔案

本名
賴有賢

出道時間
1992年
《大唐遊記》
《真命天子》

代表作品
1992年
《大唐遊記》
《真命天子》

簡介

賴有賢，出生於新竹縣竹東鎮，退伍後在新北市新店宏廣動畫公司從構圖師做起，1992年轉向漫畫創作，同時間在尖端出版社的《神奇地帶》連載《大唐遊記》，又在東立出版社的《龍少年》連載《真命天子》正式出道，在漫畫界相當罕見。也曾在影視公司擔任美術設計、傳播公司擔任平面設計等等。臺北市漫畫從業人員職業工會理事長卸任後至上海成立漫畫公司「上海格子文化藝術有限公司」。得獎記錄：第三屆亞洲漫畫高峰會議最佳進步獎、1996年獲優良漫畫金鼎獎、國立編譯館優良連環圖畫佳作獎、第三屆漫畫金像獎、臺灣最佳少年漫畫獎。對推廣臺灣漫畫貢獻良多。《真命天子》、《小和尚》、《搞怪姊妹》、《宅男宅女上班趣》等老師作品，翻譯成各種語言在各國發行，相當熱門！

你在有限的生命裡面，能夠畫多少東西留給讀者？
留下越多的共鳴，就是越有使命感的漫畫家。

賴有賢

▲老師的作品「真命天子」；「小和尚」；「搞怪姊妹」；「上班趣」。

我想要的。」

在宏廣工作時的老師接受宏廣畫會的課程訓練，雖然不是美術相關科系畢業，畫技卻十分出色。這之間曾去拍戲當執行製作，做過影視公司的設計，吸收了很多領域的知識。後來版權時代來臨，老師的機會也跟著降臨。東立出版社走訪全臺畫會，挖掘新人在東立本土刊物《龍少年》、《星少女》上發表作品，不久尖端的《神奇地帶》也緊跟著出版。還在設計公司的老師畫了《大唐遊記》這部作品拿去給尖端，尖端一看就決定當年九月份刊登作品；謹慎的老師雖然馬上就成為漫畫家但是為了確認自己的能力跟市場，又用同一部作品去跟東立確認，果然「金子總會發光」，因為已經跟尖端談好，老師立刻趕工畫了《真命天子》給東立，巧的是兩部作品同時被刊登，雙出道作品可說是罕見之至。老師回想起那天在秀朗橋騎車時滿

溢的幸福感，實現兒時當漫畫家的願望，一直堅持著的「原創」終於要被世人看見了。

《真命天子》和《大唐遊記》都是結合古典或歷史上朝代的設定，《真命天子》更整整連載了十年，創作時老師腦中的資料庫像抽屜一樣一個個被打開，創意源源不絕。資料庫來自於他從小到大所看的各種作品，比如布袋戲的史艷文、楊麗花的歌仔戲，加上國內外的漫畫、港劇《楚留香》，還有金庸的小說、倪匡的小說，古裝劇、三國演義、封神榜等等。老師認為這些作品總是在每一回結束時，創造更多高潮讓讀者願意繼續看下去，而在潛移默化中那些手法深入老師的腦海，成為老師創作的繆斯。

老師認為不論是連環漫畫還是四格漫畫，創意是最重要的，除了大量充實大千世界的資訊外，漫畫的表現手法更加重要，要

▲老師的作品《搞怪姊妹》

以「王的姿態」帶領讀者。劇情布局要能出乎讀者意料之外，轉折要讓讀者猜不到，讀者就會覺得好看，就會被吸引。人物造型、表演方式、題材都要讓讀者產生新鮮感，否則就會被市場擠掉。

賴有賢老師同時也是經營者，在漫畫從業人員職業工會理事長任務結束後到上海去開設公司，那三年，老師把它當成一種自我挑戰。對中國大陸與臺灣的市場都摸透了的老師決定回歸創作，目前考慮將停筆多年的《真命天子》重啟連載，《小和尚》也被考

慮在內。老師感慨的說：「因為經過在上海經營公司這一輪，什麼都做，減低我的創作能量，並不見得是好事。」比較完中國大陸與臺灣創作市場的差異性，老師更堅信臺灣必須走原創的路。作品創作完，轉交給專業把作品包裝得更好，尋求更好的合作方。老師覺得這種模式應該是未來臺灣漫畫的發展方向！

後記

賴有賢老師認為漫畫家應該檢視能夠留下的原創作品有多少，因為這才是真正所謂的原創本質，也才是漫畫家的使命。老師說：「當讀者說：『我就是看你的漫畫長大的！』表示我的作品曾經深深影響著那位讀者，也許只有幾百人，幾千人，但那就值得了。」漫畫家的本質就是創作，能夠使你發光發熱的也只有你的原創作品。

▲老師的作品《真命天子》

▲老師的作品《真命天子》

先想清楚自己創作的原動力在哪裡！

李勉之

李勉之老師說，自己最早想要創作的是港漫。多彩繽紛的畫面，充滿力道的對白，峰迴路轉的劇情，是他少年時想與世界溝通的語言。自小住在香港、澳門，被黃玉郎與馬榮成開創的技擊仙俠世界包圍，刀光劍影的情義熱血，引導老師愛上畫漫畫。不過當時的老師應該沒有想過，自己會來臺灣發展；應該也沒想過，雖如願成為漫畫家，廣為人知的作品卻不談武俠，而是傳統東方社會缺乏的正確性觀念。

現居汐止的李勉之老師，1966年在香港出生，中學畢業前幾乎都在澳門跟著姑姑度過，因為捨不得同學，直到學業告一段落才回香港。帶著些微的粵語口音，給人溫和可靠的印象，在臺灣漫畫家中，李老師也以臺北漫畫從業人員職業工會理事長的身分，成為世代交替的見證者。過去的臺灣漫畫環境，在老師眼中宛如森林，大樹很多，卻始終沒有足夠的養分讓臺灣自己的漫畫長成巨木。時光流轉，環境再度變遷，媒體不再被侷限，創意能很快的在網路呈現，此刻，「創作的原動力在哪？」老師的發問中帶著許多感觸。

《兒童樂園雜誌》裡面一些出色的兒童漫畫，成為李勉之老師最初的啟蒙；從小就愛畫畫的他，父母長輩並不禁止，還會帶著一起看繪本或電影。小五接觸到港漫，彷彿找到出口，自此陷入俠義世界。1984年，李勉之老師在澳門完成高中學業，順著父母的希望回到香港，同時緊擁港漫夢。山月畫室，

教授基礎美術的畫室，也是許多香港漫畫家的搖籃，包含馬榮成老師。深受《中華英雄》感動的李勉之老師，自然把此當必經之路。邊磨練邊投稿，有機會就爭取，在積極的過程中，卻出現從未見過的疑慮：應徵工作時走進港漫指標的玉郎集團，老師觀察著40人團隊的分工，卻發現連修正影印都有3、4個人。「那要到甚麼時候才能畫自己想畫的東西？」工作環境使老師感到猶豫，決定不要過黑著眼圈抽菸趕稿的機器人生活。

當時李勉之老師的父親從事廣告設計，常對老師耳提面命，指出漫畫創作的路是很辛苦的，希望老師能培養另外一個專長。1985年老師決定暫緩夢想，到臺灣就讀淡江大學，依然喜歡漫畫。帶著對《膠囊戰記》這款遊戲的喜愛，畫出二創作品，與同好間交流彼此。1990年經朋友介紹，成為大然出版社美編，同時擔任高永老師的助手，畫風可愛的同人作品也被大然社長肯定，開始在

李勉之 個人檔案

本名
李勉之

出道時間
1990年
《小琪的奇幻世界》

代表作品
1993年
《百無禁忌 Miss 阿性》

簡介

居住於新北的知名漫畫家，別名阿勉，英文名 Amin。曾經以32頁的單篇漫畫《女鬼跟著你》獲得東立出版社第一屆《少年快報》新人獎第二名。其代表作《百無禁忌 Miss 阿性》(譯名《Miss Sex》)，以「性」為主題，輕鬆逗趣的詮釋中國人的「難言之隱」。

兒童日報連載，即出道作品《小琪的奇幻世界》。一個月總有幾天白天在二重工作，晚上去天母高永老師工作室協力，深夜再回淡水的家。「太晚就睡老師家，或是等紅燈時眯一下。」老師笑著回憶打拚年代的辛苦磨練，最重要的是學到職業漫畫家該有的工作態度；雖然正式打開臺灣職業漫畫之路的旅程更加曲折。

1990年代臺灣漫畫百花齊放，李勉之老師本也能乘上風浪綻放，臺漫卻已被大量代理壓制，原創漫畫的舞臺即將崩解。最初是《漢堡》的漫畫比賽，畫風為少女漫畫畫到一半就停刊；接著《星期》準備要刊，作品濃縮成4頁後也等到停刊；最後遇到東立的漫畫比賽，修改前稿增為32頁，風格改為少年漫畫，命名為《女鬼跟著你》，終於成功發表拿下第一屆東立《少年快報》新人獎的第2名。提起最近跨海合作的臺灣影集《通

靈少女》，「讓我現在很想再拿出來重畫。」老師笑著說。獲獎之後，大然出版社正好企畫性教育漫畫，老師樂而不淫的Q版畫風被選上，「MISS阿性」因此順利誕生！隨後老師這部作品還授權韓國、香港出版，在港臺兩地佔有一席之地。

「臺灣的人才在創意的表現其實很好很多元，可惜在國際能見度很低。」老師惋惜著。早期臺灣大量盜版日漫，印漫畫等同印鈔票，金錢利益引來的謬誤，讓出版社忽略本地漫畫家的培養。1992年，日漫獲得正式授權，新一代漫畫家依附日漫創作，本土漫畫舞臺盡失。開墾期的前輩如鄭問、麥人杰、陳弘耀、阿推、曾正忠等人應收成而未能收成，沒有得到該有的關注；接棒的新人則要面對日漫的大舉入侵及讀者閱讀日漫已成習慣的事實。當時接手漫畫從業人員職業工會理事長的李勉之老師，不只看見環境困頓，

連前輩開闢的舞臺都快要消失了。老師表示，臺漫至今仍未見好，仍需漫畫界團結合作為臺漫打出一片天。

老師也表示，若要把眼光投向兩岸三地，則要思考文化差異，「不是單把自己的文化投到異地就能結合，必須先找出共鳴點！」例如本土節目「鐵獅玉玲瓏」只有臺灣人看得懂，而美國的「Talk Show」也只有美國人比較懂得美式幽默，成功的範例如風行一時的《南方四賤客》本來是探討美加兩國的一些問題，引進臺灣就被成功改編成符合我國國情的作品。所以國際化的題材是一條不錯

的出路，共鳴會比較容易出現。

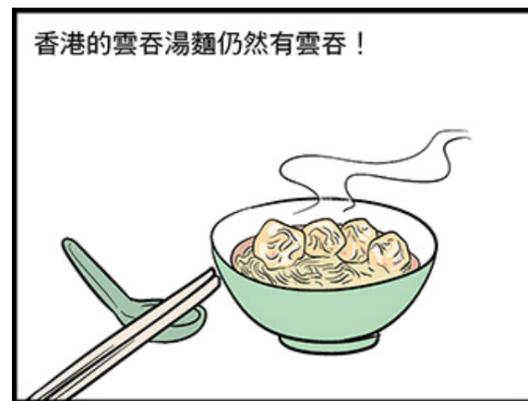
對新進的創作者李勉之老師希望創作一定回到初衷，一開始就考量收入一定會扼殺創作。拜網路發達之賜，發表漫畫的舞臺很多，競爭者也會增加，老師建議先創作出自己最想畫的原創作品，他說：「想讓人看見你的想法，單純的想要發表是最有力的！」

後記

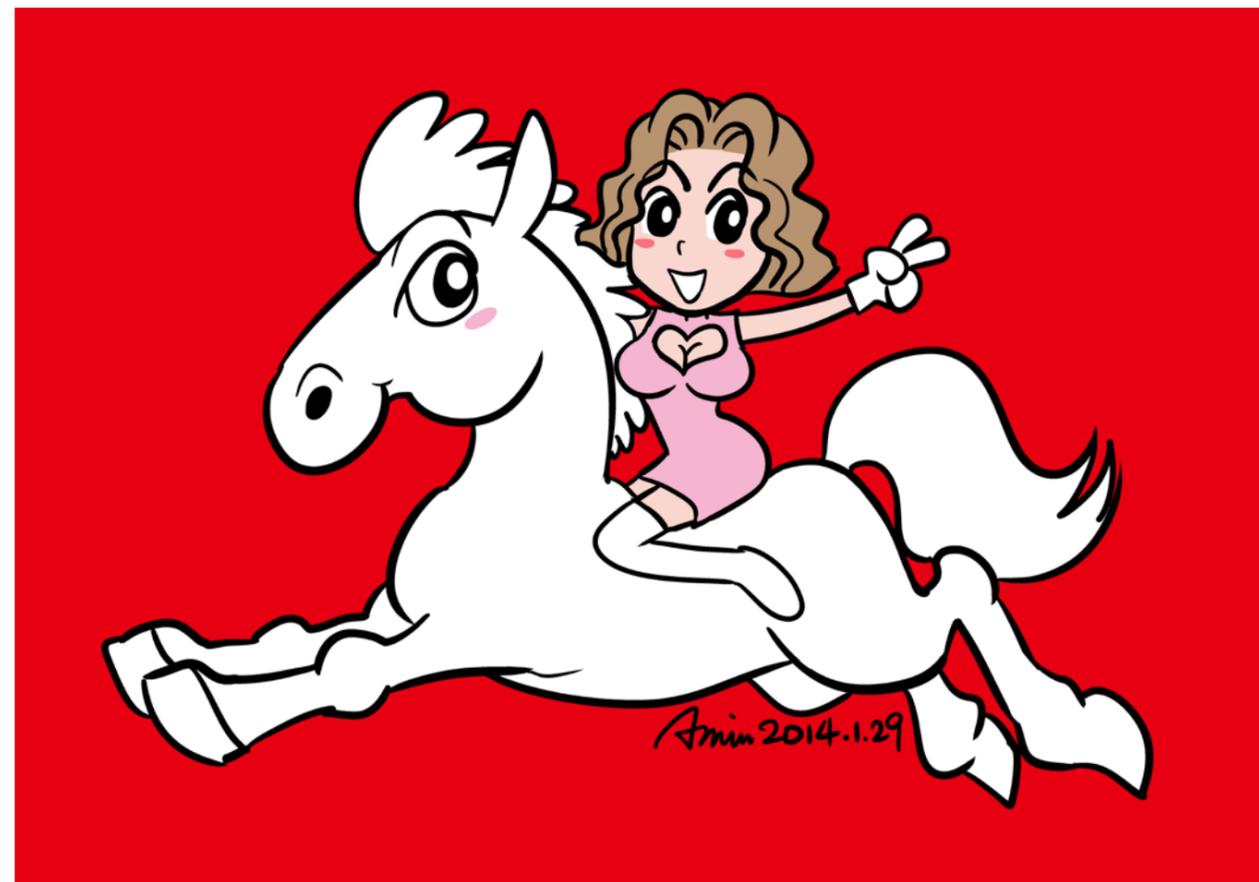
老師現在每週四在國語日報連載《艾希莉遊地球》漫畫專欄，「因為多了個女兒！」老師開心的說，目前許多主要的漫畫靈感，都源於與女兒的互動，老師笑說：「以後可能會被女兒追討稿費呢。」雖然少了點天馬行空，卻增加了更多真實的慈愛。

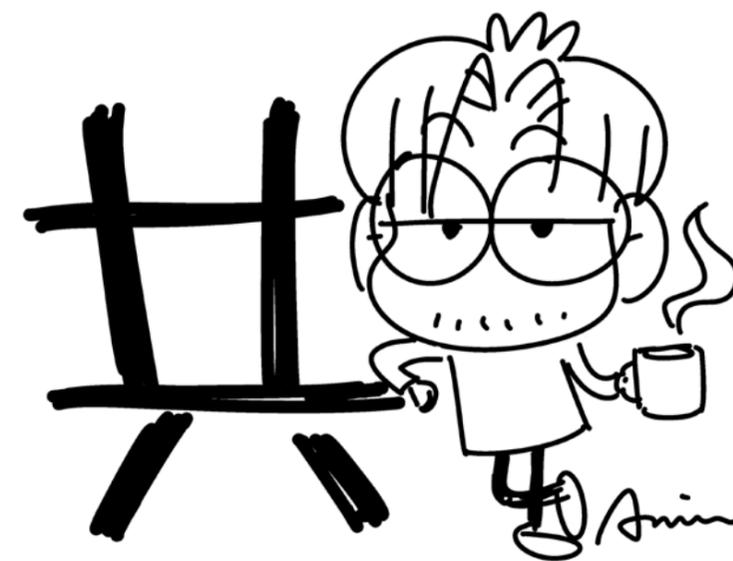
◀老師作品《異常學園》。
▼老師作品《香港的我、台北的我》。

▲老師作品《撚人王》。

▲▼老師作品《百無禁忌MISS阿性》。

▲老師自畫像，意味共勉之。

仇鵬欽

老賊有甚麼不好，
老還不死本來就叫賊，但你是不是個好老賊？

「我們這種人的堅持，每一頁都是拿命換來的，每天就泡在桌上的血汗裡。」他說著，就把現場拉進《星際大戰》，看著帝國軍全副武裝來襲，戰鬥中多少絕地武士殞落，只有少數的絕地武士能蒙受原力眷顧。每個倖存者都知道，下一次的帝國軍會帶著更多的飛船與武器出現，但他們的反應並不是害怕。「我很慶幸，我是那個沒死掉的絕地武士。」老師微笑著。

仇鵬欽老師 1966 年出生，因家境貧困加入黑道。十六歲時考進中正高中，成績優異，卻也是個大流氓。但他從小熱愛畫畫，國中時曾看到復興商工的畢業展覽，老師心想：「喔？這，唉娘喂！」對著漂亮作品的驚嘆羨慕，讓高中的他加入漫畫社團——火鳥畫會的前身。「都畫得很爛啊，但還是要投稿啊！」懷念青澀少年時期的老師笑著說：「然後我就是從那裡開始！」不停切磋、琢磨、投稿，十九歲時拿到幼獅少年的稿費。他立刻清楚，另一個人生已然開啟，退出黑道離開打架鬧事的日子，更不顧家人的反對，考進復興商工夜間部。

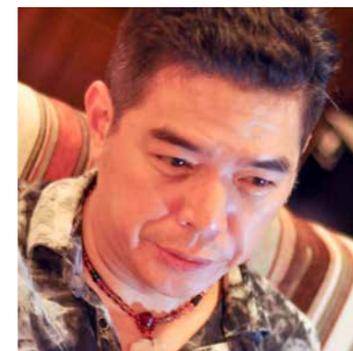
在復興商工，除了撞球與畫圖，還有工作。二十多歲的仇老師也跟其他漫畫家一樣，走進臺灣漫畫的黑歷史——盜版小叮噹；但當時的出版社願意付二萬收購稿子，這筆錢也讓家人知道畫圖可以賺錢。老師退伍後立刻投稿漫畫，不過只拿第四名，「媽的咧，臺灣沒前途了！」他這句話說完就憤怒地跳進設計公司。但即使設計公司進帳漂亮，他卻依然懷念漫

畫，只是老師在 2000 年投資網路事業失敗墜入負債近千萬的谷底。

當時還有六個助理，仇鵬欽老師立刻要弟弟去領錢，每人發三萬，讓他們有辦法在這個月當中喘口氣，撐著找下一份工作；至於惡債，絕對不比眼前的助理重要。

「這就是師父！」仇老師說，就算借錢也要先發薪水給大家。但在這個經歷中，老師也證明了一個問題，漫畫家在臺灣並不被社會肯定，銀行認定漫畫家收入不穩定，所以不肯借款，儘管老師當年收入是四百萬。「全世界只有臺灣人看不起自己的藝術家。」老師語重心長地表示，社會系統的錯誤，讓希望失去凝聚的方向，讓產業變成不該有的可憐模樣；資訊爆炸之後，我們已經失去界線與領域，只能在錯亂的價值中找價值。「譁眾取寵的人，反而成為最成功的人。」老師認為這個時代需要獨立思考；而藝術家，必須累積自己的作品代表自己的每個時期。

仇鵬欽 個人檔案

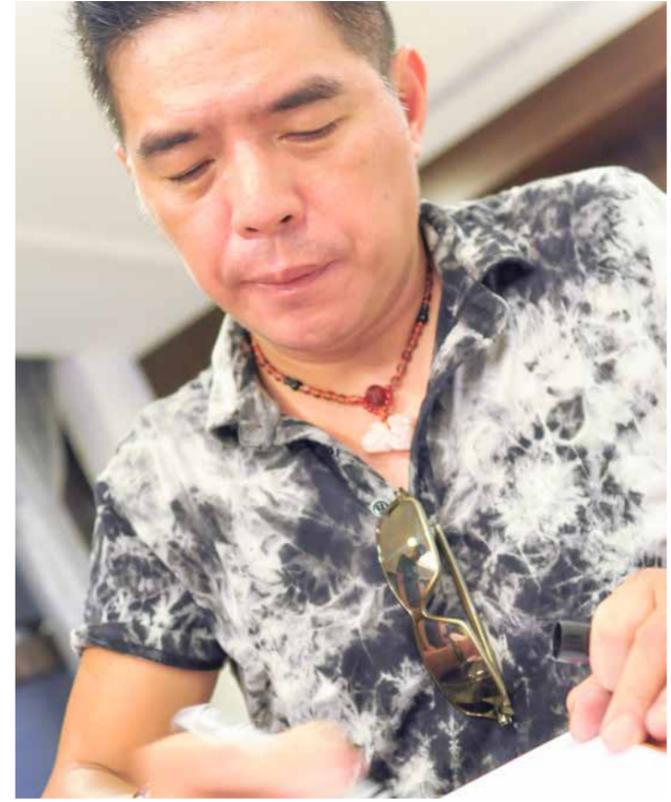
本名
仇鵬欽

出道時間
1994 年
《達摩王》

代表作品
2001 年
《流氓教授漫畫版》

簡介

太豪邁，以一個漫畫家來說實在太過豪邁，比起拿沾水筆，他更適合在槍林彈雨中衝刺。他說，如果十九歲不當漫畫家，大概就當黑道。從軍時進入特勤部隊，心裡面還是只想畫圖；出社會讓公司年進千萬，腦袋還是只想著分鏡稿。他說，這是他選的路，從不抱怨，「我出道時廿九歲，我的名片就是《仇鵬欽，漫畫家》就這樣！」仇鵬欽老師說著「我的翅膀是我的，不會讓你們拿去賣錢。」不理會世界的扭曲，也沒有別人定義的對錯。

「這份工作絕對不是夢想的工作，夢寐以求？別傻了，連做噩夢都不想夢到！」漫畫家的夢想，曾讓老師有好長一段時間都為債務所苦，直到36歲那一年接完《流氓教授》這個案子才還清所有債務，「今天開始，我不再為錢畫圖！」四十歲的老師回到原點。回想當時被退稿的憤怒在多年流轉後有更深理解：從羨慕到忌妒，到不屑，到自卑，再到自大，而在狂妄過後，最後就會回到原點，終於能面對自己。「每個藝術家都會走這條路。」老師釋懷地說：「藝術家不能無視自己的過去。」歷經倒債與惡劣環境，現在的他，可以只畫自己喜

歡的畫。不停地畫圖，在前面等著自己的，他不希望是錢或名聲；當老師握著筆，他就只想專心的畫圖，期望著可以遇見更好的作品。「藝術家戰爭的對象，只有他自己的作品。」那位倖存的絕地武士，這樣問著所有人：「你知道Ed Wood嗎？（1994年Tim Burton的作品，強尼戴普飾演主角Ed Wood——史上最爛導演，有自信卻能力不足，經費也不夠，卻仍然對拍片保持著高度熱情，為了能拍片幾乎不擇手段。）」他說他所能留下的，只有一個名為仇鵬欽的榜樣。

後記

老師雖然一直掛念《星際大戰》，但對電影實在是涉獵廣博。當提起自己最喜歡的作品時，他說《漫畫家正傳》，一部影射他自己卻又無法完成的搞笑漫畫：當時，老師把卓別林當作暗號，交換著鏡頭，去訴說一場悲喜劇。最後，老師祝福所有的漫畫創作者：「下一波的絕地武士們，願原力與你們同在。」

▲老師作品《天師鍾馗》

▲老師作品《達摩王》

▲老師在臺灣百人繪活動繪製的【臺南棺材板】

◀老師的個人自畫像

「臺灣動漫產業的問題，不是紙上談兵可以解決的。」老師很嚴肅地說。很早就放眼國際的老師，一向不畫地自限，老師自信的表示：「我的東西就是無國界。只要你題材夠創新，而且中心思想是出自臺灣的培育，你畫出來的東西絕對是他人畫不出來的。」

和多數漫畫家一樣老師的創作路也是從小看漫畫開始的。從前愛看漫畫的他，也會透過雜誌的郵購，買到當時很新潮的G筆、網點紙等。但當時這些素材都很貴，老師的網點紙還是用壁報紙裁成八開來使用的。老師從小就愛畫，參加了許多比賽，也都有很好的名次。但老師也坦白的說：「我也很早就知道這些賺不到錢。」由於美術成績優異，國高中時都有老師建議他去報考美術相關科系，但老師深受父親的影響，認為這些沒有「錢途」而選擇就讀一般大學。然而，多年之後老師發現父親雖極力反對他走向美術，表現出不在乎的樣子，卻默默的收藏了老師從小到大的全部獎狀；那是在父權社會下，難以言表的驕傲與父愛。

老師升上高一後又陸續參加了各式美術比賽，也都獲得了前面的好名次。但老師笑著說：「任何比賽都不要拿第一名，拿第一名的以後都不見了，都沒走漫畫這行，這是魔咒。」而老師不但美術成績優異，學習成績更是突出，上臺中一中、上政大法律系，

一路走來可以說都很順遂。雖然對畫畫的興趣始終被壓抑著，但老師內心的創作熱誠並沒有熄滅。升大學時，因為社會上普遍把「醫師、律師、工程師」視為高收入職業，所以老師選擇進入法律系就讀。「那時候很快就後悔了。」老師說，身為律師，若是太有正義感、太過善良，很容易選擇不收可憐的個案費用，因入不敷出而破產。

對老師來說，大學的他就像是自己的「影分身」，唯有高中時那個結識各種藝文界朋友，熱愛創作的自己，才是「本體」。老師回憶說：「大學畢業後，我覺得我完成了父母、老師的期望，應該可以做自己的事情了。」下定決心的老師，以要考研究所為由，向家裡人表明要留在臺北，並利用假日時間創作。但僅僅半年，老師便發現這條路幾乎無利可圖。「整整半年我都沒收入。」老師無奈地說。更慘的是，當時老師收到了很多讀者的來信，針對老師畫中人物的骨架、風格提出批評與謾罵，不是科班出身的老師，在與當時主流審美觀不符的情況下，漫畫事

高永

說故事的能力遠比畫技重要，
題材不設限才能放眼天下。

高永 個人檔案

本名
高永

出道時間
1987年
《焚夢》

代表作品
1989年
《梵天變》

簡介

高永，臺灣漫畫家，臺中縣大甲人，畢業於國立政治大學法律系，現居新北市中永和。1987年以《焚夢》出道，1989年即畫出了在臺、日、韓三國連載的著名漫畫《梵天變》。曾任臺北市漫畫從業人員職業工會理事長，曾獲新聞局漫畫類金鼎獎、漫畫金像獎第三屆最佳少女漫畫獎等殊榮。

▲老師的作品《悲傷茱麗葉》

業幾乎無以為繼，老師自嘲說：「我是先天不良，後天失調。」但也是在這個時期，老師創作出了代表作《梵天變》。

就在漫畫事業看似前途無「亮」幾乎要準備放棄時，日本知名漫畫社的社長來到了臺灣。日本漫畫社的社長就是專門來找老師，希望出版他的《梵天變》日文版。意外的機會，使得老師驚覺自己還沒有到窮途末路。「那時候才知道，自己沒有那麼差。」然而，這個來自海外機會卻引發了臺灣出版社的疑慮，在老師積極斡旋的三方會談之後，《梵天變》決定正式登陸日本。

「後來我了解到，日本那邊在乎的是你的故事。」老師說，也點出了臺灣漫畫、美術界從以前到現在的問題：總認為畫工好就是贏，但實際上故事好才是最重要的。老師嚴肅的說：「大家都在追逐畫工、炫技法，

沒人在意故事的情節與內容。」老師坦言當今的亞洲市場，都在鬧編劇荒。大家拚了命的移植、融合他人的作品，但如此一來根本不可能創新，不會有自己的東西出現。

對於「創作」與「自己的東西」，老師有著堅持與一套想法：「五年級生，他們靠著自己的生存法則走到今天，他們很難接受新的觀念；六、七年級生，他們勇於吸收新概念，但是人生歷練太少、火候不足；八年級生的繪畫資質最好，因為他們起步很早，父母都有鼓勵或刻意栽培，但除此之外，他們的經歷一無所有。新一代的創作只能從看過的東西中移植、代入，並非親身經歷，所以表現出來的情感都很膚淺。」在訪談中，老師不斷重複談到當今的創作的「中二病」之嚴重，老師預測在未來十年內，就算有再大量的投資，也很難誕生出一位知名的暢銷作家。

現在的老師主要以電視劇編劇、劇本為主，暫時沒有繼續創作漫畫的打算。他嘆道：「那個投資報酬率差太多了！一頁漫畫原稿算七百元好了，你一集電視劇的劇本最低就是十萬，還有那種幾十上百萬的。」更由於八年前右眼動過手術的關係，老師現在幾乎無法進行長久的閱讀，更遑論持續創作了。

而對於未來，老師也沒有從事教學編劇的打算。「大家都在移植、抄襲自己看過的東西。」老師感慨，目前還沒有看到願意追逐這方面的可造之材。「如果將來我有看到這方面的人才，我很願意協助他編劇。」老師語重心長地說，對臺灣未來的期待與熱情，已毋須言表。

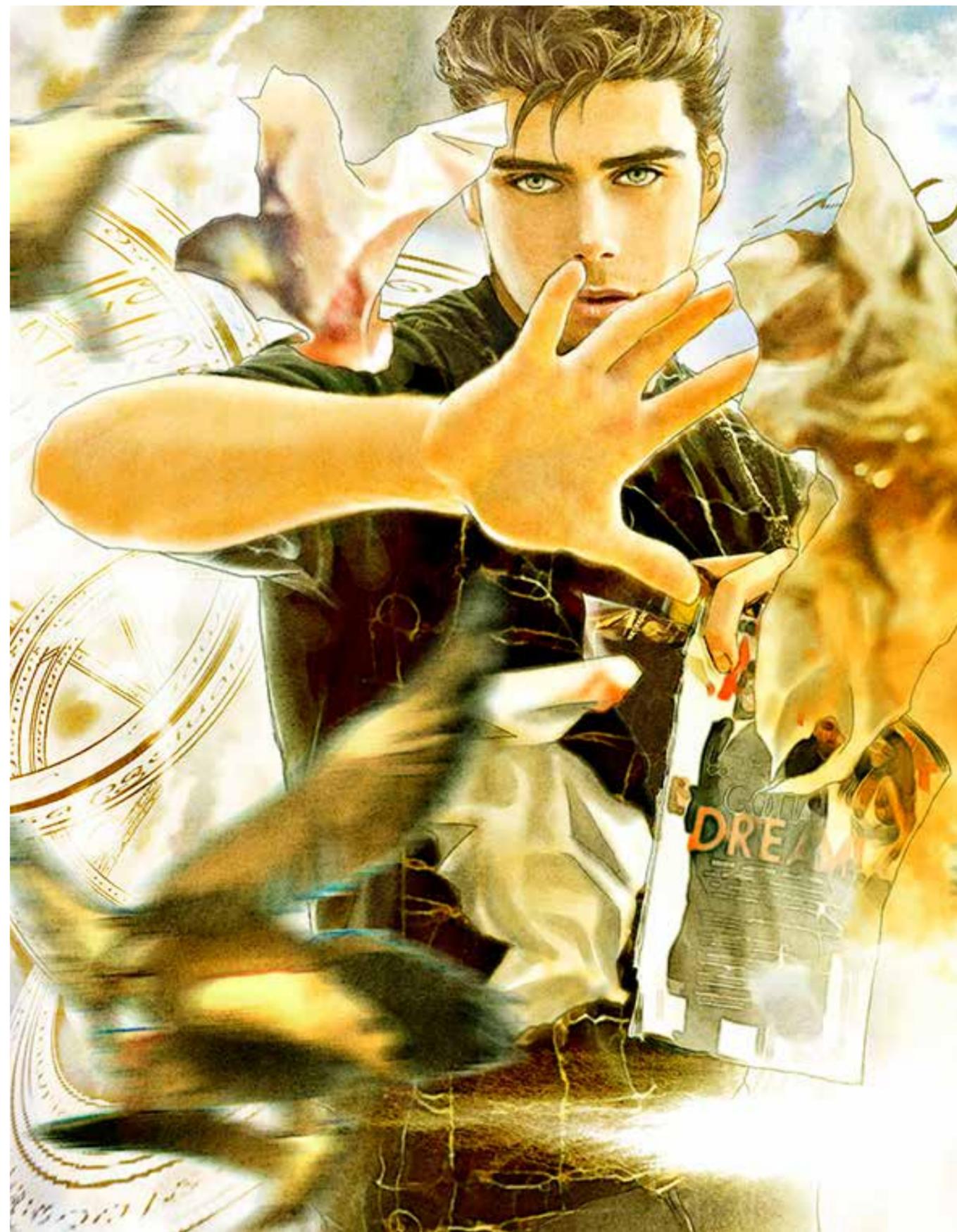
後記

老師笑稱剛開始與人合作，從事編劇、改編時，一篇作品刪改數次乃至於重寫是常有的事。「那時候自己看都覺得沒問題，結果拿給別人看，他們都能圈出很多盲點。」老師說，現在很多的創作者，並不願意接受他人的意見。他感嘆道：「你今天如果曾經紅過，是號人物，那別人對你的意見肯定沒話說。但今天大家都是NOBODY，所以通常都會堅持己見、力爭到底。」

現在的市場已經飽和，各種題材也幾乎都被使用過，老師給後輩的建議是：「同樣的題材，如何讓你的角色與眾不同獲得觀眾認可？」這個看似簡單實則困難的挑戰，將是臺灣漫畫走出去的關鍵，也是世界所有創作者所要面臨的共同議題。

▲老師的作品《光學聖女》

廖文彬

人一出生就用眼睛看世界，探索世界；
而我的一生則用筆看世界，用筆告訴世人。

談到漫畫，很多人可能也會聯想到電影裡精彩的分鏡，但可能很少人知道國內也有漫畫家擅長精彩的電影分鏡。廖文彬老師，一個為了理想而奮鬥的漫畫家，活用已有知識，把電影裡的美術、運鏡、光線等技巧運用在漫畫裏創作出《少年黃飛鴻》這樣的名作，既完成了自己小時候「創造出屬於華人自己的民族英雄」的夢想，也在銷售上創下佳績。廖文彬老師是如何達成他的夢想的呢？

「畫圖對我來說是一件很自然的事情，我三、四歲會拿筆就開始在牆上畫圖。」一說到畫漫畫，廖老師就笑容滿面。老師國小一年級時曾經把風靡全臺的布袋戲改編畫成漫畫並裝訂成冊，先跟同學分享，後來動腦筋將其出租，一天下來收入一百元，但回家告知母親卻被賞了一個耳光，因為一百元在當時不是個小數目，小學一年級的老師無法理解母親的心境，但老師真的非常喜歡畫畫。

老師讀國中時每一本課本的每一頁都被他畫上插圖。有一天又在畫課本時，竟然被國文老師抓個正著，平時非常嚴肅的老師看了畫之後竟然說：「你這麼有天份，應該去臺北讀復興。」老師當時連復興是什麼都不知道，偷偷考上復興商工之後還因為必須放棄臺中二中而跟父母鬧革命。北上復興商工求學的老師，白天上課，但是課餘得賺自己的生活費，所以每天清晨三、四點外出送報、下課後去茶樓推餐車、晚上九點多再趕去貨

運公司搬貨。高二時才由學長介紹為出版社畫插畫賺外快，後來也畫漫畫。老師說：「實在非常感謝國文老師，是他開啟了我的漫畫之路。」

畫漫畫對老師來說雖然是自然而然的，但其實並不順利，雖然讀的是美工科，但是並沒有教畫漫畫。當時坊間連一本美術方面的書籍都很難找到，沒有任何老師指導的老師只能慢慢摸索，用仿畫的方式揣摩漫畫的感覺，因為作品結構零散，前後頁品質參差不齊屢屢被出版社退稿。不斷碰壁之後，老師體會到走漫畫家之路可能無法養活自己，好幾度想要放棄，後來去敖爺（敖幼祥老師）那邊做助理才慢慢對畫漫畫有些概念。1984年老師在永全出版社《烏龍院》半月刊發表短篇漫畫《蒼蠅的獨白》，1985年幫時報畫漫畫——《兩個油漆匠》（《歡樂漫畫》試刊1號，改編自黃春明同名小說）才正式出道。

廖文彬 個人檔案

本名
廖文彬

出道時間
1985年
《兩個油漆匠》

代表作品
1993年
《少年黃飛鴻》

簡介

廖文彬，臺中人，復興商工畢業，1991年赴美國洛杉磯大學攻讀電影，學成後常將電影的運鏡技巧帶入漫畫中。代表作《少年黃飛鴻》的武打戲運用了電影中廣角鏡頭的連續定格分鏡演出，視覺上表現出精采無比的動感效果，推出後深獲好評。近年與團隊一同打造冒險故事《冒險少年浩平》，改編自臺灣冒險家睦濤平的冒險經歷，結合古文明與未來科技兩個深具吸引力的元素，頗具教育意義。

後來陸續發表《魚》（改編自黃春明小說《青番公的故事》）以及《我愛黑眼珠》（改編自七等生同名小說），之後和《兩個油漆匠》集結成單行本《兩個油漆匠》出版，首開文學改編漫畫的先河。

廖文彬老師 1991 年赴美國洛杉磯大學攻讀電影，學成之後雖有李安導演的推薦，卻遇上影視業的末班車，原本已經敲定開拍的作品臨時喊卡。廖文彬老師提到當時徬徨的感覺：「我很失望，覺得出國讀書這些年都白念了。但在這時，我遇到了洪德麟。」洪德麟提到以前老師拍了很多廣告片他說：「得獎了，卻只會出現廣告公司的名稱，難以擴展你的知名度。應該去畫漫畫，別人才會知道你。」於是老師決定用自己的圖像自己的名字創作，當時老師恰巧看到香港導演關德興的作品，他拍的一百五十部電影全部都跟黃飛鴻有關，但找遍了整個臺北市甚至其他

城市都沒找到有關黃飛鴻的書，所以老師把電影裡的美術、運鏡、光線等諸多技巧運用到漫畫中，創造了紅極一時的漫畫《少年黃飛鴻》。

「當時華人地區的氛圍是很喜歡有一個扶弱濟貧，又能對抗西方日本列強的民族英雄。於是《少年黃飛鴻》就搭上這股氛圍大受歡迎。」老師認為，這部漫畫的成功也完成了老師小時候榮耀民族的夢想。而一談到民族與國家的話題，廖老師也分享起自己在美國與 Marvel 與 DC 兩家漫畫出版社合作的故事：「美國出版社會提供一群編劇給漫畫家，讓他們挑選出最符合自己風格的劇本。這與臺灣很不同，臺灣的出版社到現在還是覺得漫畫只是小孩子的娛樂，或者只是賺錢的一種工具。」老師感慨地分析：「塑造成功的英雄電影就有商業價值，無論美國日本都很重視漫畫產業，藉此行銷自己的國家形

象，而臺灣還停留在老舊的思維裏。這是臺灣漫畫現在最需要克服的障礙。」

談到最近的創作老師說：「一個創作者在成長過程中一定會因為背景、環境、歷練而對事情有不一樣的想法，創作手法也會改變。」在 2015 年「雙影創藝有限公司」特別禮聘廖老師，共同合作打造冒險家眭浩平的冒險故事，打造一位真正屬於臺灣的超級英雄。這一次創作《冒險少年浩平》，老師想藉由作品傳達出與《少年黃飛鴻》完全不一樣的觀念：「像故事中浩平這樣遊歷了 200

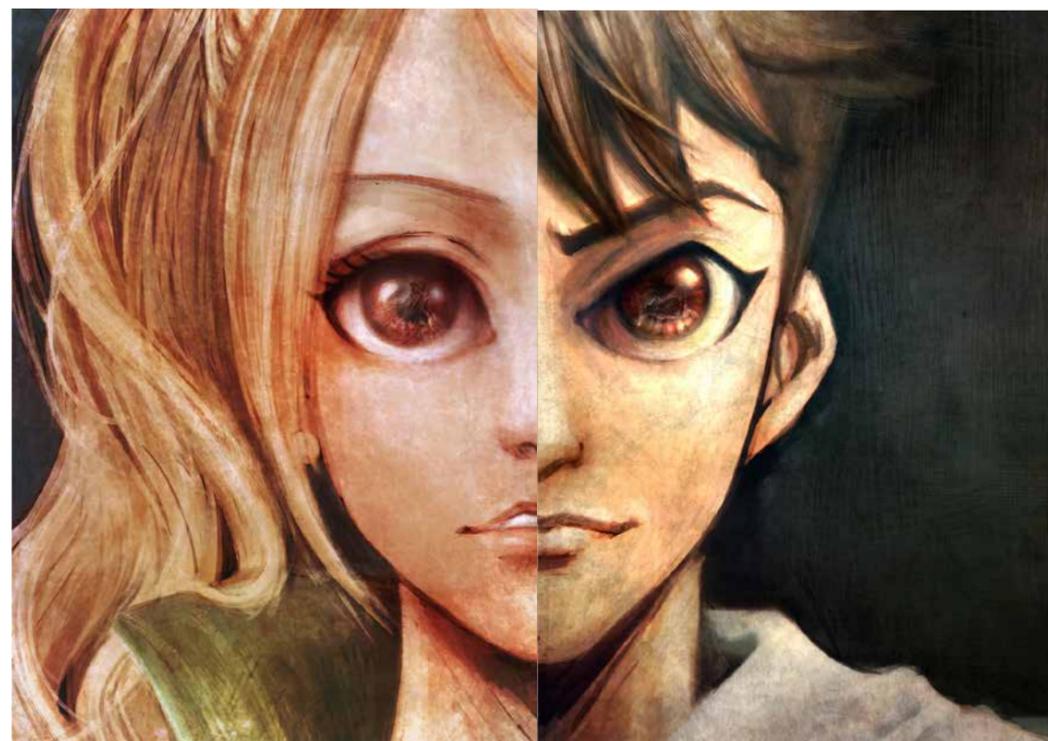
多個國家的人，他的經歷和冒險精神實在難能可貴，我想把冒險和奇幻的元素展現在《冒險少年浩平》裡，讓世界認識臺灣！」

後記

最後，廖文彬老師擔心臺灣的教育與漫畫傳承問題：「我常去各大校演講，問許多大學生『你想要什麼？』很多人是答不出來的。」在現今已然國際化的環境之中，老師認為能力比學歷重要太多，語言的框架已經被打破，與世界競爭的利器是技能與創意——知道自己想要什麼，努力去追，才是最重要的課題！

▲《冒險少年浩平》主角哇濤平角色立繪

自認是「漫畫學童」的黃熙文老師，不只與其他熱愛漫畫的人一樣，只要看到漫畫就會覺得興奮莫名，老師更將漫畫看成是一輩子的修練：「它（漫畫）不只是代表你自己，其實它更重要的是代表你未來自己的心靈到底在哪裡。」黃熙文老師就是這樣一位身懷漫畫魂的漫畫人！

談到黃熙文老師那個年代的漫畫創作，相較於今日年輕人比較看重網路社群的狀況，漫畫家們創作漫畫的原因單純了許多——就是喜歡創作！黃熙文老師表示如果有一些想法，就會想透過漫畫的方式表現出來，凡事都會想要跟漫畫連結。「比方說我以前做卡片，然後做雷克，不管怎麼樣就是會想辦法跟漫畫做連結。」

黃熙文老師高中一年級時參與「漫畫之友」，這個社團是民國七十一年由在學的同好共同成立的。在大家自動自發的努力下，會員們每個月都會把投稿的新作與對作品的感想，集結成冊出版，這些十六、七歲的有志青年，分布在全臺各地，巔峰時期接近五十位。儘管刊物發行有明確的出版日期，但是老師認為自己其實並沒有正式出道的日期。

即使老師念復興時就在雜誌社刊登過作

品，但做卡片禮品的知音文創採用作品的名額有限，進入這間公司後老師曾經半年內作品都沒被公司選用。於是，老師想出去西門町做功課，觀察第一眼就能抓住他的目光的是何種作品，構圖是怎樣的。他觀察各種圖片設計、筆記本，慢慢找出自己的調性，然後把繁複的造型簡單化。老師也領悟用彩色墨水、麥克筆畫漫畫、插畫，強調筆觸、層次與空間的作法不適合卡片公司，必須重新調整。

留學美國時，熙文老師創作出雷克的最初造型：一個小男生跟摩托車，因為當時大家都很喜欢重機。1991年回臺灣後積極洽談雷克的授權，幾經波折才讓雷克這個作品問世。後來老師留學日本三年的學費都靠雷克的收入支撐，由此可窺見當年雷克系列的商品有多麼熱賣。在日本一邊求學一邊做雷克，熙文老師全部用傳真跟E-Mail，傳標好顏色的初稿，再請臺灣朋友完稿。合約、授權金

黃熙文 個人檔案

本名
黃熙文

出道時間
1991年
《雷克小子》

代表作品
1991年
《雷克小子》

簡介

復興商工畢業，代表作為《雷克小子》系列，常見於文具禮品相關產品。另一個身為老牌漢方藥廠和氣藥廠第二代接班人，著名的「十八銅人行氣散」系列產品即其生產並設計包裝銷售。

漫畫是一輩子的修練，它不只代表你自己，
更重要的是代表你未來的心靈到底在哪裡。

黃熙文

跟稅務都是自己來，在當時算是很先進了。

讀復興時的熙文老師在鄭國興老師等前輩的邀請下幫臺視文化的《智慧》兒童月刊跟華尚的刊物畫短篇，話鋒一轉老師提到「漫畫之友」起便一點一滴累積能量，一起努力的漫畫同好剛好歷經十年的磨練，各具風格，1990年臺灣漫畫界進入創作爆發的時代，原創力一點也不輸給日本。因此，熙文老師這輩漫畫家，不太理解現今充斥的二創或同人的風氣，因為畫得再像、再好，也只是複製別人的精神。

學成歸國的熙文老師，卻必須暫時擱下鍾愛的漫畫，奉父命做業務的三年之後父親罹癌驟逝，被迫接下和氣藥品董事長的職位。十幾年後，他不負眾望，非但成功繼承家業，更擴大了格局。留學美日數年，科班出身的熙文老師業界的訓練與天生對美的敏感度，

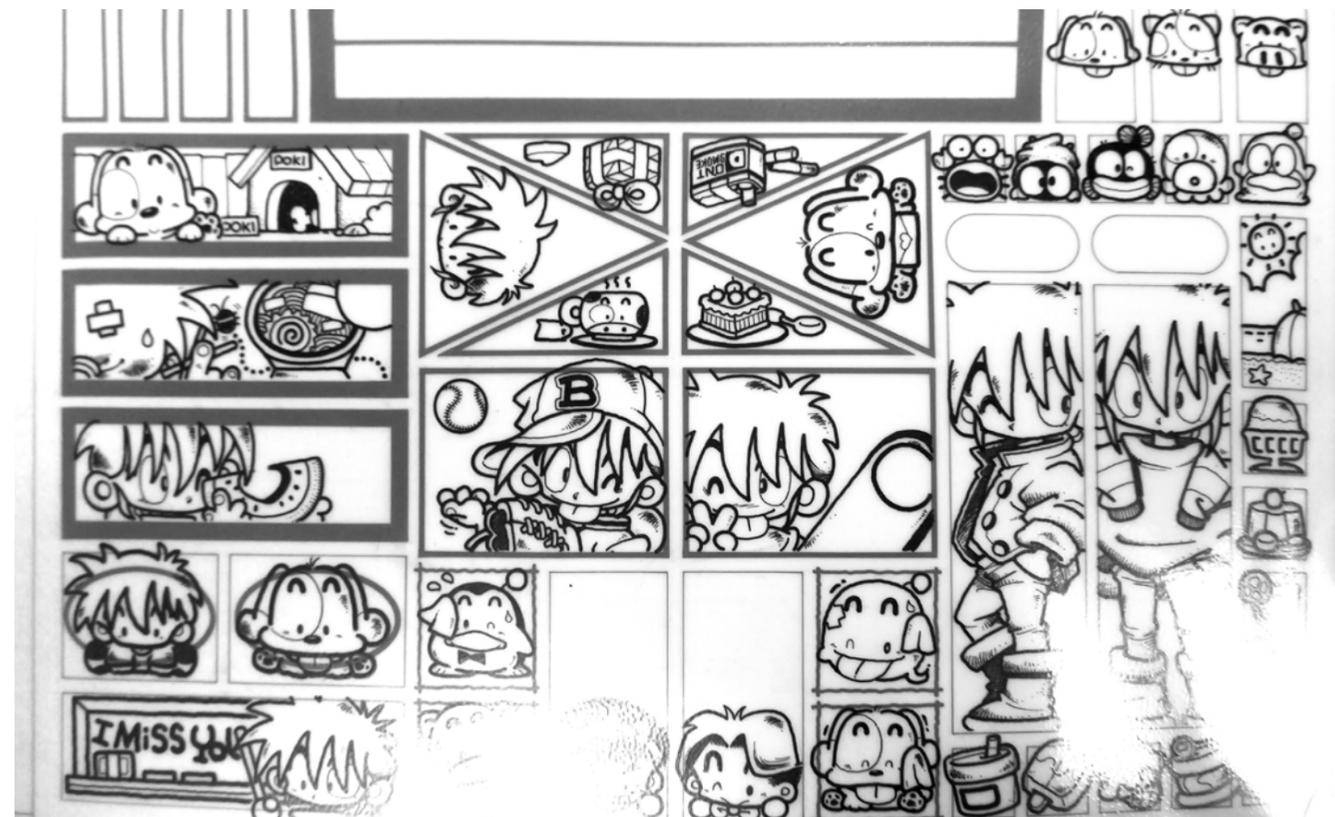
使得和氣藥品順利轉型，成功申請專利的公司藥布刺青花紋及 Hello Kitty 圖案就是老師提出來的；善用行銷更顯示身為漫畫人的老師一直關注年輕人的喜好，察覺世代職業的變化對藥品需求種類的影響，用新的創意行銷擦亮「十八銅人」這個老招牌。

《上海大少爺》這部預定出版的漫畫已經完成一半，2000年，熙文老師第一次親自去上海取景，同時也扛了很多跟上海相關的書籍回臺灣，因為要原創所以得先看過相關著作以免跟別人的作品重複。但是老師心中的老上海是怎樣的呢？他想畫出生活化的老上海，而不是傳奇的老上海，所以不論食衣住行、風俗育樂、人名都花很多時間做研究，包括圖片和文字全部都看過。第二次去上海是根據腳本分鏡的需求再度取材，規劃好之後正式創作 Q 版的《上海大少爺》，但是畫了二十幾頁才發現畫太細將無法完成必須修

正重畫，至今已經進行十年了。而為何對上海情有獨鍾則歸因於老師國中時看的一部泰迪·羅賓跟林子祥演的港片《夜來香》〈港譯：鬼馬智多星〉人物及歷史的設定，林子祥演唱帶有探戈節奏的《活色生香》正是老師嚮往的。老師期待這部作品能如浦澤植樹的作品一般具有深度，在不久的未來當別人介紹老師是成功的企業家同時也是漫畫家時，《上海大少爺》將是熙文老師的代表作。

後記

手中持續拿著畫筆，追逐著心靈深處的夢想，正是熙文老師的寫照。漫畫家就是愛說故事給人聽，老師建議後進要不斷的畫，不斷的修正，不要為了社群網路上的「讚」而畫。畫漫畫不要只參考成名漫畫家的作品，應該要上表演課，在肢體語言、節奏及人物情緒等的表達上才會有自己的想法，開創出自己的特色，而這正是原創漫畫珍貴之處。

李鴻欽

要國際化要先本土化，

沒有臺灣的特色，人家會認為這是日本的。

李鴻欽老師從小便展現出過人的圖像天分，作品充滿人情味。近年來與知名導演吳念真合作，繪製《漫畫人間條件3-臺北上午零時》以及《多桑》，都十分賣座。老師擅長刻畫細膩表情，不以相對比較吸睛的美型人物來討好的讀者，而採用如普羅大眾一般平凡的角色，帶給讀者親切感之外，也更容易引起共鳴。代表作《狗臉的歲月》是臺灣軍事漫畫的經典作品，引起男性讀者廣泛的討論，而這部作品又是從哪裡獲得靈感的呢？

李鴻欽老師接觸漫畫的時間，要比絕大多數的人都更早得多。老師說：「當時家中只有一本哥哥帶回來的日本漫畫。」這本1950年代出版的漫畫深深吸引了他，雖記不起來當時的內容，但那種喜悅的感情卻長留心中。老師當時年紀雖小，不太識字，但是總能夠透過解構圖像了解故事劇情。甚至老師的姑姑帶他去看強沃特主演的電影《天涯赤子心》時，雖然不識字也聽不懂外文，卻能僅以影像就明白大概的劇情。這種與生俱來對圖像的敏銳度，也成為了李鴻欽老師後續創作的基石。

很早就接觸漫畫的老師喜歡的漫畫風格隨著年齡的成長而有不同，也因為生活見識與人生經歷的增加，與少年漫畫漸行漸遠。老師說：「一直強調勝負的少年漫畫，看久了會膩。」所以，老師的作品不僅在乎劇情的多元性，更在乎作品中的角色特性與靈魂。

老師在國小時期，受到當時最紅的《無敵鐵金剛》影響，開始喜歡並收集一切有關於「機器人」的漫畫。在閱讀了大量作品後，他開始在數學作業（空白）本上創作他的「機器人圖鑑」。談起這段記憶時，老師說：「那是我開始想要畫，但是沒有說想要成為漫畫家，只是開始想要畫。」而這股想要畫的欲望漸漸成了老師的興趣。說到看漫畫，老師現在還在跟看的是日本漫畫家井上雄彥的《浪人劍客》，而老師看很多書，也看很多電影，非商業電影反而是老師喜歡看的，看好萊塢的電影有時候會看到睡著。藉著吸收各種資訊，老師的創作愈見深度，不但刻劃入微，而且強調地方特色的表現。

進入高中後，由於當時臺灣漫畫產業蓬勃發展，李鴻欽老師覺得臺灣漫畫的多元性其實並不輸給日本。當時就與社團同好一起創作，在校刊上發表。雖然有人鼓勵老師把

李鴻欽 個人檔案

本名
李鴻欽

出道時間
1993年
《交錯》

代表作品
1998年
《狗臉的歲月》

簡介

李鴻欽，臺灣漫畫家，出生於嘉義，現居新北市。1993年以《交錯》投稿參加第三屆東立漫畫新人獎，榮獲第一名後正式出道，代表作品為《狗臉的歲月》。《細漢仔》、《狗臉的歲月》為四格漫畫；短篇漫畫有《交錯》、《爆裂臺北》、《慟(瓦礫中的勇氣)》、《胖達與小沈》、單行本《無賴阿將》以及與吳真導演合作的單行本《漫畫人間條件3-臺北上午零時》、《多桑》等多部作品。

稿子投到《歡樂漫畫》或是《新奇漫畫》，但是老師自認程度還不到那樣的水準，所以只在校刊投稿。一直到老師入伍時，了解各出版社偏好的風格之後才著手準備第一次的正式投稿。

老師的第一部投稿作品《交錯》，在經過東立出版社評審團激烈的討論後，很幸運的拔得頭籌。事後輾轉得知若不是當時東立聘請的評審中有曾正忠、鄭問、任正華等漫畫家，而曾正忠老師力主李鴻欽老師的穿越作品：《交錯》應該得到第一名，很可能因為老師的畫技不夠好而被淘汰。李鴻欽老師以《交錯》正式出道，並在東立的《午安》月刊上連載，開啟了漫畫生涯。

「我高中時的觀念很差，我當時覺得臨摹是很丟臉的。」老師嚴肅的說：「我那時候也真的覺得臺灣漫畫很有未來性，沒有去

思考到市場的問題。我就覺得：『哇！這種多元性絕不會輸給日本！而且當時在畫的《漫畫之友》這本雜誌很強調個人的畫風、特色，就是這種風氣，讓我覺得臨摹很丟臉！』李鴻欽老師開玩笑的說：「如果回到那個時候，我會跟他（指自己）說：『你去照描也好，就是要把骨架練好！』。」想來老師出道之後因為人物骨架的訓練不足，很是費了一番苦心啊！

而至於老師的代表作《狗臉的歲月》的創作原因，喜歡小林源文的漫畫的老師說：「當兵的時候在金門發生了一件意外，那件意外讓我覺得我要把它記錄下來。」老師認為應該將當兵時的際遇轉換成漫畫，讓更多人知道身為軍人的甘苦。也因為這樣，《狗臉的歲月》不同於其他同類漫畫的無厘頭、爆笑，反而十分貼近真實的軍隊生活，甫出版便廣受大眾喜愛，引起很大的共鳴。

李鴻欽老師雖然從未受過正規美術教育，獨力創作，但他卻始終堅持作品的品質，老師說：「我的漫畫不要成為一次性的消費品，是要有參考價值的漫畫。」對於每一次創作會出現的細節，李鴻欽老師絕不忽略，他說：「注重細節，外國人在欣賞這件作品的時候，就會明顯的感受到這是你的地方特色，我覺得這很重要，這就是我開始要畫漫畫的觀念。」老師也強調，故事架構的多元、價值很重要，但更重要的是，作品必須傳達

後記

「我一直認為，國際化的先決條件是本土化，你沒有臺灣的特色拿出去，人家會認為這是日本的。」老師說期待大家持續追求多元的創作題材，只有這樣，漫畫產業才往前進步。

陳金鋒的名言：「球來就打！」——老師聽了之後，有一番心領神會，他解釋說：「『球來就打』的意思是說，不管是什麼樣的球，總是會經過本壘板，不出棒揮擊永遠不會知道結果如何；同理，我們拿起筆來，就畫吧！」

給讀者十足的誠意，這才能提高作品的價值，而不會淪為一次性的消費品。老師這樣的堅持，表現在許多作品上，近來與吳念真導演合作改編的《漫畫人間條件3-臺北上午零時》、《多桑》等也都能夠看出老師在劇情的細節中努力的痕跡，真的非常有地方特色。

狗狗蔡老師的漫畫之路，要回溯到國小二年級，那天同學的漫畫書就要被媽媽丟掉，老師趕緊要回家看，這便是老師的第一本漫畫書。「我看了就好喜歡，從那個時候就立志要做一名漫畫家。」從老師的語氣中，仿佛可以感受到，當年的那個小男孩熱切發光的眼神。因著這次的際遇，老師從此再也沒有離開過漫畫。

所有的創作都是從模仿開始的，老師也不例外。小學的蔡老師還不會畫畫，就模仿日本漫畫畫《小叮噠》做練習，由此開始慢慢踏上他的漫畫之路。自從愛上漫畫之後，課本的空白處就被各種塗鴉所填滿，上課的思緒也總在奇幻的世界裡悠遊。「我國小時成績本來還不錯，可是開始接觸漫畫之後，一下掉到三十多名。」老師自嘲著說。國中期間持續參加各種比賽，雖然沒有獲得什麼名次，卻也為他這條道路開始鋪磚墊石。國中畢業後聽聞復興商工的名氣，老師考上復興商工的補校並開始參加正規的比賽。「都沒得獎啦！」老師不以為意的說著，國中小期間就是美術成績特別好，所以他知道自己就是要當漫畫家。畢業之後，蔡老師投入動畫產業，原以為和漫畫就要擦肩而過的他，在 19 歲那年，經由同學引薦進入東立出版社工作，很快的獲得了出版短篇漫畫的機會。

21 歲的蔡老師，跟同事合作了《無天童子》這部漫畫。後同事無暇兼顧，便由老師獨力繼續，連載了近三年的時間。老師笑說：「我那時候是第一名的拖稿王啊，每次都是在最後一天才交稿、跑印刷廠，緊張死了！」然而就在此時，東立又邀請老師主畫「霹靂布袋戲」的改編。相關經驗不足、對布袋戲也不了解的老師，硬著頭皮開始了《霹靂狂刀》的周刊連載。因為不熟悉原作劇情、改編技巧尚不純熟、腳色設計困難等，都在在影響了老師創作的進度。再加之是以周刊形式出版，使得老師承受著莫大的壓力。還好，在編劇的協助下，老師總能順利的接續，而且到最後，老師也能兼顧創作與編劇了。老師苦笑著說：「還好當時沒有網路，不然我鐵定被罵死。」

六年多的周刊連載，老師可說處於極度緊繃的狀態下，加上家庭問題接踵而至，連

蔡鴻忠

我就是要當漫畫家！

蔡鴻忠 個人檔案

本名
蔡鴻忠

出道時間
1992 年
《另一個自我》

代表作品
1997 年
《霹靂狂刀》

簡介

蔡鴻忠，筆名狗狗蔡，臺灣臺北市人，畢業於復興商工。19 歲時進入東立出版社，21 歲以《無天童子》開始正式連載，後多次改編電視劇、輕小說成漫畫，頗受歡迎，原創《魔女琪琪》獲得 2007 年金鼎獎兒童及少年圖書最佳漫畫書獎，亦曾開班教授漫畫技巧。

▲老師的作品《魔王難為》

載狀況起伏不定，編輯群也因此傷透了腦筋。然而迫於經濟壓力，他只能咬著牙繼續下去。老師說：「我的抗壓性就是在那個時候練起來的。」這段期間，老師最大的體會就是「工作是要維持生活」。「那時候我體會到，你今天有交稿，你才有辦法生活下去，不然就算你東西畫滿分，沒有準時交稿依然什麼都沒有。」老師無奈的說，他徹底領悟這個職業最重要的「準時」。不久後，《霹靂狂刀》因布袋戲市場萎縮而停刊，此後雖然不再有交稿的壓力，但生活中的種種不順遂卻也步步進逼。

2003年蔡老師接下了一個古裝劇改編為漫畫的案子，但由於內容較不易以漫畫表現，所以老師開始嘗試自主改編、發想故事，這就是《英雄本色》連載漫畫的開始。接續的作品《魔女琪琪》，因為迴響不如預期，為了給自己時間思考，老師決定休息三個月。

期間他仍到別的公司任職，然而，公司既無經營的政策、也沒有方向，這對老師而言是最痛苦的。在一次公司的會後老師決定離職，再次回到職業漫畫圈。此時，著名小說作家御我的暢銷作品《二分之一王子》要改編為漫畫，而老師幸運地接到了這個機會，合作過程作非常順利。與此同時，妻子也宣布懷孕。「那段時間的作品，因為有了小孩，所以感覺都很快樂光明。」但是，由於《二分之一王子》名氣太大，讀者們對於畫面的既定印象很深，老師一開始的進展並不順利。經過不斷的嘗試與忍耐批評，在出到第三本單行本時終於獲得肯定，也漸漸奠定了自己的畫風與市場導向。

在《二分之一王子》的熱潮過後，雖然直到現在都持續在進行《魔王難為》的連載，但老師的心境也早已有了轉變。

▲老師的作品《魔王難為》

漫畫就是畫給孩子們看的——這是老師的初心、理想。然而隨著年紀漸長、閱歷漸豐，他的思考也漸漸不同了。老師感慨的說：「我的創作熱情已經不比一開始了，但是我還是會認真的畫；只是原本想要創作給小孩看的題材，因為童心不再，動機已經減弱了。」現在的老師，還是認為配合藝文作品改編漫畫比較適合他，雖然平平淡淡，卻也是寧靜的幸福。

後記

「我不主動鼓勵年輕人投入這個產業，如果家裡的經濟狀況不夠支持的話。」狗狗蔡老師嚴肅的說。老師在開班授課時發現自己無法承諾給學員們一個穩定的未來，或至少是有希望的未來。「經濟能力還是最重要的。」他再三強調，如果真的要往這條路走，那麼就得有另一份穩定的工作，在工作之餘若還能持續創作，那麼才有可能走上這個產業。他認為漫畫家的家人是很辛苦的，不能因為只想著要實現自己的理想而拖累家人。所以，如果真認清這一點而且環境許可，那就放膽來吧！

杜福安

臺灣歷史的漫畫題材，
是日本漫畫所無法替代的。

杜福安老師是一位橫跨動畫與漫畫的漫畫家。當過作畫監督、動畫導演，也見證過臺灣動畫代工由盛而衰的時期。「我從小就很喜歡漫畫啊，在牆壁上和地上隨時隨地都能畫畫，家人也拿我沒辦法。」提到這裡杜老師微微一笑，這麼喜歡畫畫的杜老師，將跟我們分享漫畫創作的點點滴滴。

早期曾跟邱錫勳老師學習漫畫的杜福安老師，後來進入復興商工美工科就讀夜校，接受正規的藝術理論、美術教育；白天則在動畫公司學習製作動畫，是臺灣最早進入動畫產業的工作者之一。回想起復興商工學生時代半工半讀的生活，杜老師說：「還沒進入復興之前是自己憑感覺摸索，對藝術概念比較模糊，進去學校後從基礎教起，什麼都學。那時候還沒有電腦，連美術字都還要另外修課。」

退伍後杜福安老師專職動畫工作，一做就是 30 年。老師動畫生涯多采多姿，歷經了臺灣動畫代工製作的輝煌時期，除了曾經參與製作過多部歐美知名動畫系列作品外，更曾經與漫畫大師蔡志忠老師合作過臺灣史上第一部彩色動畫長片《封神榜》的原畫製作，擔任設計造型腳本等工作。回憶起當年，臺

灣動漫畫都以代工加工的型態而興盛，1985 年老師進入全世界最大的單一動畫影片代工廠「宏廣」卡通公司工作，1989 年之後，老師才開始以個人工作室的型態承接動畫工作。1989 年後零星地在兒童日報、國語日報刊登過漫畫作品，1994 年《兒童日報》連載《頑皮世界》可謂出道作品，1995 年在東立《龍少年》連載一年愛情喜劇漫畫《Play boy》並且出單行本。

1994 年自立晚報與玉山社合作出版了一本《臺灣歷史閱覽》，在師大圖書館舉辦講座，受到這本書與講座的影響，1999 年杜福安老師開始構思創作《漫畫臺灣歷史》，嘗試以漫畫描述臺灣在地歷史，2001 年《漫畫臺灣歷史》第三集入圍了第一屆漫畫金像獎最佳兒童漫畫，2002 年由玉山社出版第一二三四集。

杜福安 個人檔案

本名
杜福安

出道時間
1994 年
《頑皮世界》

代表作品
2013 年
《完全版漫畫臺灣歷史》3 冊

簡介

杜福安，生於臺北市松山，現居新北市新店，畢業於復興商工美工科。30 年資深動畫工作者、動畫導演，曾參與製作過多部臺日歐美動畫系列作品，較著名的是《老夫子長片》及美國 Disney 的《小美人魚》、《古菲狗》、《夜行神龍》；業餘從事漫畫創作，作品登載於《國語日報》、《兒童日報》、《小牛頓》、《國語周刊》、《東立漫畫》等報刊。1995 年以愛情喜劇漫畫《Play Boy》躋身臺灣漫畫界後，2001 年開始專職於漫畫創作，2002 至 2004 年以《漫畫臺灣歷史》竄紅，2005 年創作《十三行大冒險》而聲名大噪。曾在報章雜誌創作漫畫及插畫，作品曾入圍漫畫金像獎，並獲得數次國立編譯館最佳優良漫畫獎首獎。

以此為契機，杜福安老師以歷史為題材的創作也受到了國內藝文界的注目，被十三行博物館館長邀請創作《十三行大冒險》。老師說：「這部作品相當注重歷史資料的考證，當時館方還特地邀請了中央研究院的考古學家臧振華、劉益昌（皆為挖掘十三行遺跡的考古學者）幫忙提供相關具有權威的調查資料，透過這些資料，我才能順利編織出後來的故事。」

談到怎麼將歷史史料精采地轉化成有趣的漫畫作品，杜福安老師有一套心得與大家分享：「首先還是需要蒐集大量的資料，經過專家學者考證後，再透過以往繪製動畫的分鏡經驗，將他轉變為具體的漫畫圖像。」回憶起當時的創作歷程，杜老師經常來往於中研院與歷史考古的專家學者們研究資料，直到專家確認背景資料的正確性後才著手編織故事。從考古文獻的資料中去想像故事背

景遺址的佈景、人物的設定，最後才創作為漫畫。故事透過一個生活在現代的孩子做夢，夢見他到一千年前的十三行遺跡去探險，藉由探險的過程逐漸呈現先民的生活與文化。

杜福安老師的創作講究的是「寓教於樂」，所以在情節上他會融入親情、愛情的元素，增加可看性；但是這些都建立在真實性的基礎上，畫完了以後還要接受學者專家的審稿檢驗。「雖然是漫畫有趣的表現，但是內容不能出錯。」抱持著這樣嚴謹的創作態度，2003年老師以《漫畫臺灣歷史》第三集獲得國立編譯館優良漫畫獎首獎，2006年杜老師又以《十三行大冒險》獲得國立編譯館優良漫畫獎連環圖畫組首獎的殊榮。老師表示只有臺灣漫畫家才會創作出臺灣歷史題材，他國漫畫家不會創作，更是現下臺灣流行的日韓、歐美漫畫所無法取代的。

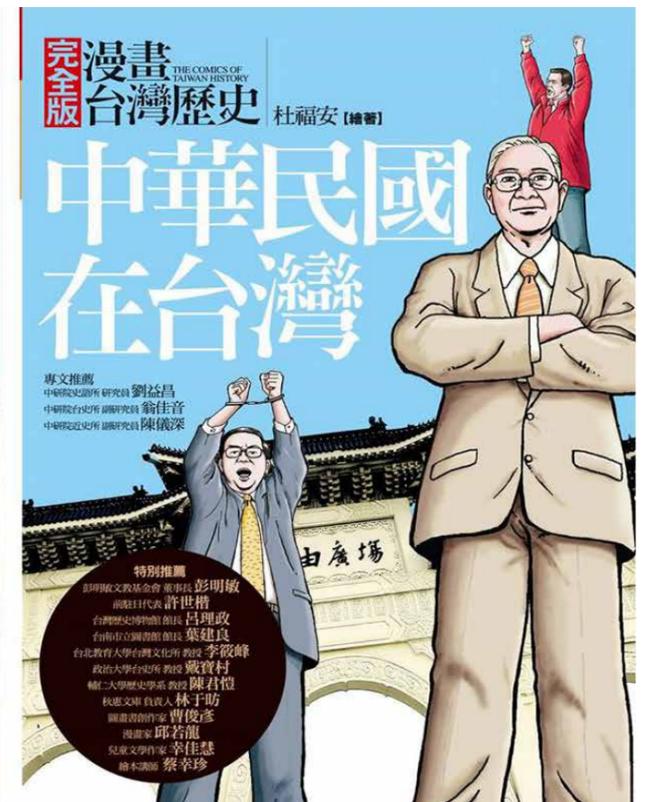

得獎以後，老師念念不忘之前未完的《漫畫臺灣歷史》，於是花了七年的時間，全面性地調查臺灣歷史，重新繪製《完全版漫畫臺灣歷史》；結合精湛筆法，配合近年來對臺灣歷史的新觀點與新研究，用圖像帶領讀者進入時光隧道般的歷史場景。「臺灣歷史從四、五萬年前八仙洞遺址起，畫到現代，你看要消化多少考古資料？」談到《完全版漫畫臺灣歷史》這個系列，老師興高采烈地談起臺灣歷史從史前到原住民、荷領時期、明鄭、清代、日據到民國，各個階段在老師的筆下都有其精彩之處。

創作大量的歷史漫畫時，老師繪製線稿

後記

杜福安老師勉勵喜歡畫畫有意願投入漫畫產業的年輕人：「二創是個過程，不管是原創或二創，只要持續地畫下去，你的作品就有機會被人看見。」

的功力也相當深厚，近年來也時而在各地歷史文物館展出他個人線稿畫作。通常在老師的創作中，老師從場景到人物的勾勒、分鏡描繪都自己親力親為，最後才掃描到電腦中請助手協助著色後製。有了深厚的動畫原畫經驗，杜老師認為對他漫畫創作上相當有幫助，尤其動畫與漫畫之間的分鏡道理是可以觸類旁通的；兩者唯一的不同則在於漫畫創作可以藉由更誇張的手法去呈現漫畫的視覺趣味，可以有更多想像力。

阮光民

對漫畫家來說，原創，就是畫你本來的東西！

退伍後幾乎都在新北市工作、生活的阮光民老師對新北市抱持著濃濃的在地情感，創作題材常以臺灣草根人文關懷與雲林故鄉的風土人文為訴求。老師認為新北雖然靠近臺北市，但以生活圈而言，繁華喧鬧中仍然保有一部分中南部家鄉庶民生活的特質，像是在地的傳統市場較具人情味以及純樸的生活風景等，是老師選擇長期居住在新北創作的的原因。

讀室內設計的阮光民老師雖然非繪畫本科出身，但卻對漫畫創作充滿熱情，影響老師投入漫畫界最重要的人物就是他的師父——賴有賢老師。老師說：「那時候工作室位於中和的賴有賢老師給我們助手規定的上班時間大約是早上九點到下午六點，十分規律，所以下班後能有比較穩定而完整的時間用來摸索漫畫創作。」尤其是工作室有大量的世界各國漫畫可以閱讀，提供助手在做畫或是貼網點時參考。熟練基本技巧後，便開始向賴有賢老師學習分鏡技巧。

至於漫畫風格，阮光民老師一開始也曾想過是不是要像賴有賢老師一樣走少年漫畫風。老師笑著說：「但是後來發現自己的個性也不太適合，你也不可能成為第二個賴有賢，所以後來才慢慢發展出自己的風格。畫不過別人，就要認真思考一下適合自己的風

格是什麼。」

阮光民老師雖然謙虛地說自己在創作上並不是很積極的漫畫家，但是他從助手時期起就強迫自己每年要以參加一個比賽為目標，老師說：「去拼拼看，就算沒得獎也能累積出一部作品，磨練自己的畫技。」

2002年，阮光民老師為偶像劇《名揚四海》繪製同名改編漫畫，這是老師第一次嘗試漫畫與影視作品間的跨界合作，為他後來在《東華春理髮廳》等漫畫衍生影視IP的作品經驗上做了預備。老師說：「那時候也沒想太多就開始畫了，但是也是從這個時期起注意到影視劇本和漫畫之間要怎麼轉換，因為電視劇的鋪陳可能會需要比較長的時間才能完整表現，可是變成漫畫就要拿捏重點，方能表現出故事的節奏。」

阮光民 個人檔案

本名
阮光民

出道時間
2003年
《光與闇》
2017改名《警賊》重新出版

代表作品
2009年
《東華春理髮廳》
2016年
《用九柑仔店》

簡介

阮光民，臺灣資深漫畫家，生於雲林斗六「茄冬腳」，現居於新北市新店區。畢業於中國科技大學室內設計系，退伍後來到新北中和區擔任漫畫家賴有賢助手多年的阮老師，是臺灣漫畫界積極努力不懈的創作者。2003年於《GO 漫畫創意誌》連載《光與闇》（警賊）正式出道。代表作如《東華春理髮廳》曾獲改編為偶像劇，並獲九十八年度新聞局劇情漫畫獎首獎，又在網路上連載《急診室的春天》。擅長描繪屬於臺灣社會的獨特溫馨故事，故事富含濃厚的人文關懷及複雜的家族、親子、人性糾葛等微妙情感。

▲老師作品《用九柑仔店》

這樣的漫畫 IP 改編經驗逐漸累積，2009 年《東華春理髮廳》得到新聞局劇情漫畫獎首獎，這次跟異業合作十分成功。老師回憶當時的合作經驗說：「其實最早只是想做成一集，像是人生劇展那樣的單集影片，但是後來被改編成四十集份量的偶像劇，至於劇情怎麼渲染衍生，就是製作公司編劇的功力了。」阮光民認為每一次的漫畫 IP 改編，即使是同樣一部作品，到了不同領域去發揮，就會有不同的元素與專業的呈現，「例如吳念真導演的《人間條件》已經有舞臺劇了，我們把它改編成為漫畫，就是另外一種創作形式了；不同領域的創作者，就會用自己的專業去詮釋他。」老師補充說。

談到未來是否可能更進一步畫比較長篇的漫畫，阮光民老師語帶保留的說：「我其實不太敢在現在的臺灣這樣子做，為什麼不敢像我師傅（賴有賢）那樣一次創作長達廿

四集連載的長篇作品，因為他們那個時期是臺灣漫畫最美好的時期，而我們現在的環境可能就比較適合靈活一點的短篇形式，用打帶跑的方式去創作。」阮光民老師認為在臺灣的環境下漫畫創作的思維必須要靈活，他們這一代漫畫家不能死守前一輩漫畫家的創作模式，同樣地下一代漫畫家也會有他們的創作模式。

儘管漫畫家創作的模式代代都會變遷，但是阮光民老師仍然鼓勵大家盡可能多支持、創作原創作品。「例如籃球類型的運動漫畫，你可以畫同樣題材的作品都在講籃球，但是不一定要一直畫《灌籃高手》；你要有自己的東西在裡面，不一定要延續別人的作品去做，因為你一定沒辦法超過原作阿！」至於原創的創作靈感要怎麼樣摸索，老師認為要從每個人自己與眾不同的背景去思考，畫自己本來的東西，「因為每個人出身的環

▲老師個人自畫像

境不一樣，你就會有自己的思考邏輯，畫成原創的作品以後當然就會有人贊同或反對；贊同你作品的人，自然就會變成你的讀者。」阮光民老師說。而老師喜歡創作具備的庶民生活元素的作品，例如《用九柑仔店》就是雲林鄉故鄉的記憶，當然，也因為那些故事源自於老師本身的生活經驗，別人無法虛構，絕對是原創。

後記

談到現在臺灣的創作環境，阮光民老師認為現在網路上的「酸民文化」分化了臺灣漫畫，甚至影響創作能量。老師勉勵大家：「能畫下去的就繼續努力畫下去，大家要用實際的行動去改變整個社會的文化及風氣。」儘管現在大眾可能不像以往升學主義社會那樣排斥閱讀漫畫，但是還是希望大家共同努力，提高臺灣漫畫在文化食物鏈上的層次。期待阮光民老師未來的創作，能以更多元的面貌呈現在臺灣的讀者面前。

奇兒

多看漫畫、小說、影集，
學習各種編劇、分鏡手法，豐富你的創作。

出生於藝術大家族的奇兒老師，並非如眾人普遍想像的從小接受專業的藝術教育，反而是家族要求必須走出自己的風格，因此並未對其創作技巧加以干涉。「可能因為我們家都是畫畫的，所以我好像也就跟著畫了。」老師很坦白地說。藝術，對老師而言是自然而然的事情，好像出生就註定會走上這條道路。

從小就喜愛看漫畫的老師，很早便有創作的想法，老師說：「我想畫出來。」對於酷愛創作的孩子而言，往美術、美工這條路發展，彷彿都是一個必經的過程。老師笑著說：「我本來想念美工科，結果有一天爸媽帶我去一所學校，看他們跟教官談得很高興，我就知道完了，我要來這裡唸了。」並未如願走上美術科班道路的他，卻也未曾放棄創作。他始終保持自學，直到 17 歲那年，他的作品第一次發表在生物科學刊物，老師笑著說：「我想讓大家看！」秉持著這份意念，加上當年的報刊雜誌發行量大，老師的努力很快就有了回報，畫了七年之後父親終於不再反對了。老師說：「當時雖然沒有那麼多地方可以發表，但就是會自己去試。」之後的數年裡，無論是短篇、四格、半面連載，老師的作品都持續在各大報刊雜誌上發光，既累積了知名度，也磨練了他的技巧。

老師喜愛看漫畫，酷愛手塚治虫老師並且深受啟發。然而他回憶以前的作品說：「那

個年代，你要發表在刊物的東西都會自己把關，所以畫的東西不會太誇張；而像蠟筆小新這樣的作品，當年就進不來。」但是老師的個性相當隨興愛好自由，對教條式的拘束始終不習慣，這一點也反映在老師的創作偏好上。老師酷愛畫人物，因為表現手法可以很隨興，像建築物這般生硬的線條就比較不喜歡，感覺死板板的，真要畫的話也可以畫得很細膩。「我個性就是很隨興！」老師不斷笑著強調這一點。持續在各大報章雜誌發表作品多年之後，老師被舉薦進入公部門的出版社工作，開始有穩定的創作機會。

「生於這樣的藝術大家族，在創作這條路上是否會感到壓力很大？」相信多數人都有此一問，然而老師的答案卻令人驚奇：「我其實沒有很認真去思考這個問題欸！因為我們家族的領域都不一樣，彼此沒什麼衝突干涉。」對老師而言，由於隨興的個性，使他能自然地讓家族成為他的助力而非阻力。老師提到他外公專精水墨膠彩，父母專攻油畫，

奇兒 個人檔案

本名
林耀煌

出道作品
《翻天鴨》

代表作品
《家有雙寶》

簡介

林耀煌，筆名奇兒，成長於充滿藝術氛圍的家庭，國立臺灣藝術大學美術、視傳學分班，曾擔任復興商工漫畫老師及各學校團體教學工作。十七歲起便公開發表漫畫，從業至今三十餘年。作品刊登於各報章媒體，活躍於漫畫界及插畫界，酷愛畫人物，作品風格強烈，畫風討喜。曾任和春技術學院助理教授，並代理系主任。

妹夫是書法家，表姊在師大研究所教水墨。專精漫畫、插畫的他，領域與其他家族成員不同，再加上家族從來就不太干涉成員們的創作，所以家族成員的藝術涵養對老師有一種潛移默化的助力。但老師多少還是受到些許影響，例如老師的父親受日式教育個性很嚴謹，但是畫作頗為豪邁，有野獸派的味道；而老師耳濡目染之下也很喜歡自由的創作，只不過老師的個性很隨興，剛好跟父親的個性相反。

老師的父母不教老師畫畫的原因是不希望老師的畫風跟他們一樣，希望老師能有自己的風格。連帶的影響是老師以前自學漫畫，幾乎不太臨摹，後來才覺得臨摹的話進步會比較快。所幸老師果真走出自己的風格——Q版的人物可愛極了。個性灑脫的老師歷年來教學、創作、參賽自由發揮，長久下來可謂成果輝煌，出道作品《翻天鴨》及代表作品

《家有雙寶》（基督教論壇報）都不脫其活潑自在的性格。在國語日報網路一周連載一篇的作品《快樂小魔女》，連載了十幾期厚度差不多一本的量，還不斷有各式各樣童書插畫或創作。將來老師想以植物、昆蟲等局部放大的圖案組合來創作，在老師的眼中這些生物的局部圖案可是非常細緻，喜愛生物的老師可以說是創意滿滿呢！

現在的老師，已辭去系主任的職位，但仍然持續地從事教學與培養後進的工作。可是老師坦言道：「我還是一直想走創作。」對他而言，創作已然成為生命中的一部分，早已無法割捨。但由於教務繁忙，老師幾乎沒有時間再繼續創作。整日埋首於工作的他，創作的熱情始終沒有熄滅，反而越來越強大。

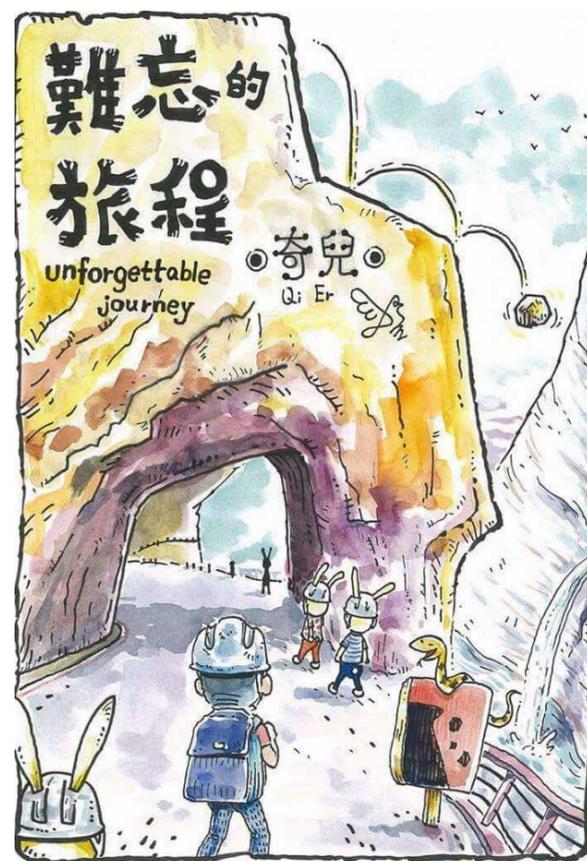
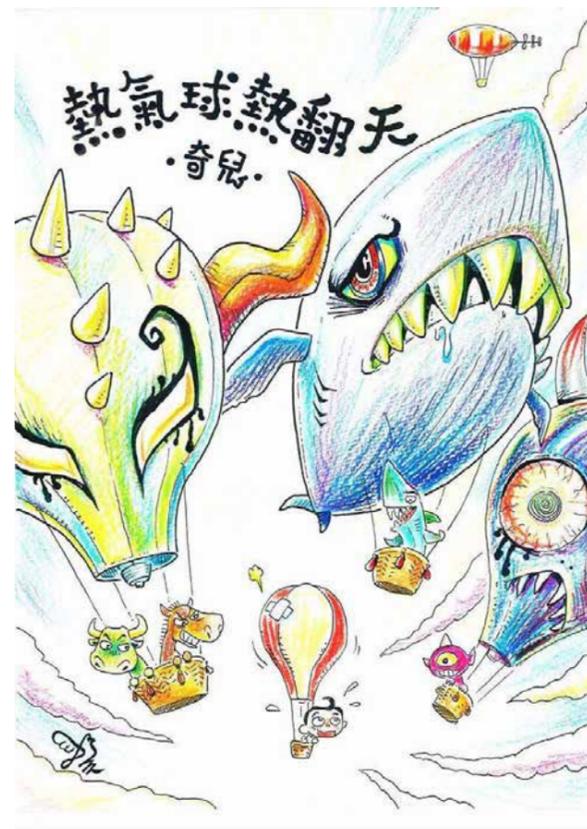
除了漫畫，老師還從事藝術史、創意思考的教學。「教漫畫很簡單，但要我教藝術

史、創意這種就很苦手，因為我自己就比較隨興自由，常常教過就想不起來了。」老師笑說，對於藝術，他始終保持著一顆適性自由的心。「什麼都可以」似乎能做為老師的風格，也自然地對於理論、教條式的教育方式無所適從。「我其實不鼓勵用臨摹學習，我希望他們能有自己的風格。」對於創作，老師對內容的講究遠遠大於對畫工的追求。「內容是最重要的。」這是所有創作的原點，也是成功與否的絕對關鍵。

後記

對於後輩們投入這個產業，目前深耕於學院的老師或許能點出最關鍵的問題，給予最客觀的建議。「他們目前的積極度不夠，創意發想也還不太在行。」老師說：「要多看一些知名的作品，影集、小說都行，要看別人是怎麼做的；或者是以親身經歷的故事來創作，像《通靈少女》或是九把刀的電影《那些年，我們一起追的女孩》那樣。」唯有多看，才有多一點的構思泉源；而唯有多構思，碰撞出來的想法才可能迸發出深刻的作品。親身經歷的事，往往與現實世界有較多連結，也更能引起共鳴獲得成功。

生長在新北市永和區且現居淡水區的練任老師，小時候還不會寫字就會畫圖了！歷經了漫畫大師曾正忠、鄭問兩位老師工作室的助手訓練，塑造了他色彩強烈的畫風，傳承了中國傳統的水墨技法。最重要的是練任老師在創作的每個階段都自我要求，蓄積了龐大的創作能量。

練任老師記憶猶新的分享：「小學一年級時，爸爸帶我去樂華附近繡學號，隔壁有文具行，爸爸就買了一本漫畫書給我，裡面有《大力水手卜派》、《淘氣阿丹》。」這本漫畫激起了練任老師對漫畫世界的無限憧憬。那個年代的理髮院通常也都會擺上幾本兒童愛看的漫畫書，像是《怪博士與機器娃娃》、《怪醫秦博士》（今譯《怪醫黑傑克》）等。受這些漫畫的影響，老師國二起就練習創作類似現在同人誌的漫畫。

國中畢業後老師同時考上了中正預校的空軍與復興商工，當時「漫畫夢」遠大於「飛行夢」的練任老師，毅然決然的選擇了復興商工。練任老師謙稱自己上學時並不用心，只想畫漫畫。二年級下學期有一次因為看漫畫被班導師罰站，那是正午時分的操場上，導師語重心長的對他說：「要畫漫畫不是不好，但是你可不可以先把其他的畫（水彩、素描、油畫等）先學好，再運用到漫畫上畫出更好的漫畫來。」這句話對他影響很深。

高三四月畢展在國父紀念館展場，曾煥勤學長跑去那問：「誰要當漫畫家助手？」練任老師當時開心的淋著雨跟著學長走進曾正忠老師的工作室，就這樣做起了助手。首次擔任助手的時間並不長，因為另一位助手鍾孟舜老師非常優秀，使老師的挫折感比較重；但練任老師在 1986 年底還是回到曾正忠老師的工作室，他對恩師說：「我想好好學習，你沒有收我學費就不錯了。」又待了半年，不止受到曾正忠老師的器重，也認識了許多有名的漫畫家。退伍前兩個月，透過漫畫大師敖幼祥，認識了心目中的偶像鄭問老師，這次練任的手稿在鄭問心中留下了好印象。「剛好鄭問老師缺人手，就打電話跟曾正忠老師說：『要借用練任。』我當時也很驚訝！於是在我退伍後兩天，曾正忠老師就親自帶我到鄭問老師家。」老師回憶著。

練任老師認為鄭問大師帶給助手們最大的影響並不是作畫技巧，而是思維方面。他說：「鄭問老師不會跟助手們講『你要怎麼畫』，而是要求『你畫給我看』，師徒互相

練任 個人檔案

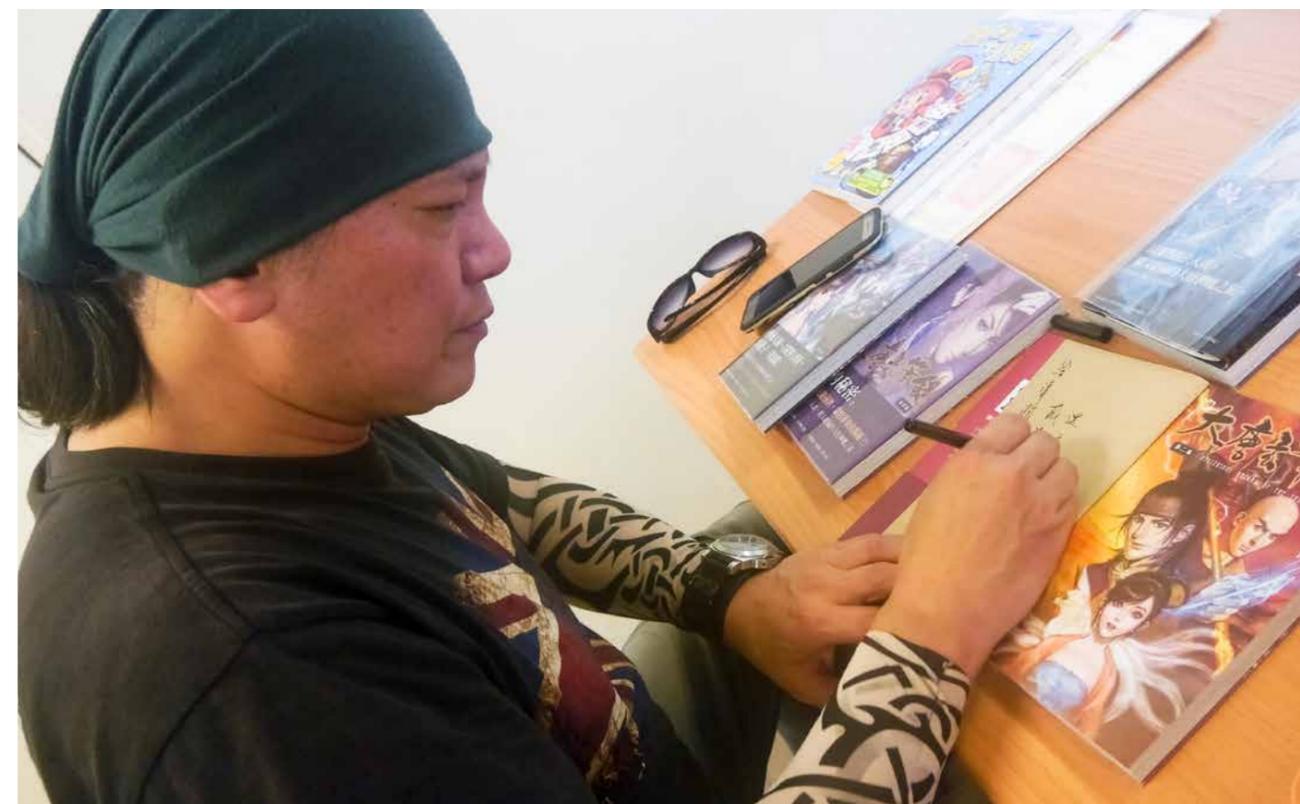
本名
練顏任
出道時間
1992 年
《校園封神榜》
代表作品
1994 年
《風靡一世》
2013 年
《大唐玄筆錄》

簡介
練任，本名練顏任，復興商工美工科畢業，師承曾正忠、鄭問兩位大師為其得意門生。擅長使用白描勾線式畫法，筆下線條飄逸乾淨、風格獨具，將武俠的氛圍發揮得淋漓盡致。曾擔任多部國產遊戲 3D 美術總監。其漫畫走寫實風格，近期連載作品《大唐玄筆錄》除一貫的寫實風格外，又添加中國水墨的潑墨技法，顯得獨樹一格。

練任

因為那是我小時候看的漫畫，
那些感動會留在心中，甚至於影響到後來的創作。

配合；同時師徒間固定研討劇本，也常肯定助手的意見，要求做助手也要有自己的想法。他一定選擇『最好的』去表現，而不是『我最強』，這就是大師風範！」這樣的「鄭問思維」帶給練任老師很大的震撼。

1996 年到 2000 年左右，練任老師陸續繪製過一些小說、書籍的插畫，其中最令老師印象深刻的是武俠小說家黃易的作品。「受到鄭問老師影響，那時候能畫到武俠，多開心阿！」老師笑說，後來黃易老師當面致謝，表示因為老師插畫畫得好小說才暢銷；但練任老師謙虛地說：「哪裡是我畫的插畫的關係，那是黃易小說寫得好啦！」

之後練任老師擔任多款遊戲的美術設計、創意總監，像《笑傲江湖》、《金庸群俠傳 2》等都是出自老師之手。對漫畫家跨界插畫的看法，練任老師轉述鄭問老師的話：

「能畫插畫，不一定能畫漫畫。畫得好是基本的，你要會講故事。」另一方面，老師表示雖然遊戲的美術設計做得不錯，但不能算代表作，他說：「因為遊戲美術的創意往往受限於製作人的要求，不能算是我的代表作。」

1994 年在日本《週刊少年 Jump》增刊號連載的短篇《風靡一世》，可以說是老師最喜歡的創作，老師十幾歲就有了故事的初步構想，而主軸精髓也延續到了近期代表作品《大唐玄筆錄》，老師說：「《大唐玄筆錄》就是古代版的《風靡一世》；《風靡一世》就是現代版的《大唐玄筆錄》，他們是有交集的。」故事講述的是在一段人妖混濁的年代下，收妖人降妖伏魔的故事。

受兒時閱讀《怪醫黑傑克》、《帶子狼》的影響，在創作上特別喜歡短篇或是單元性

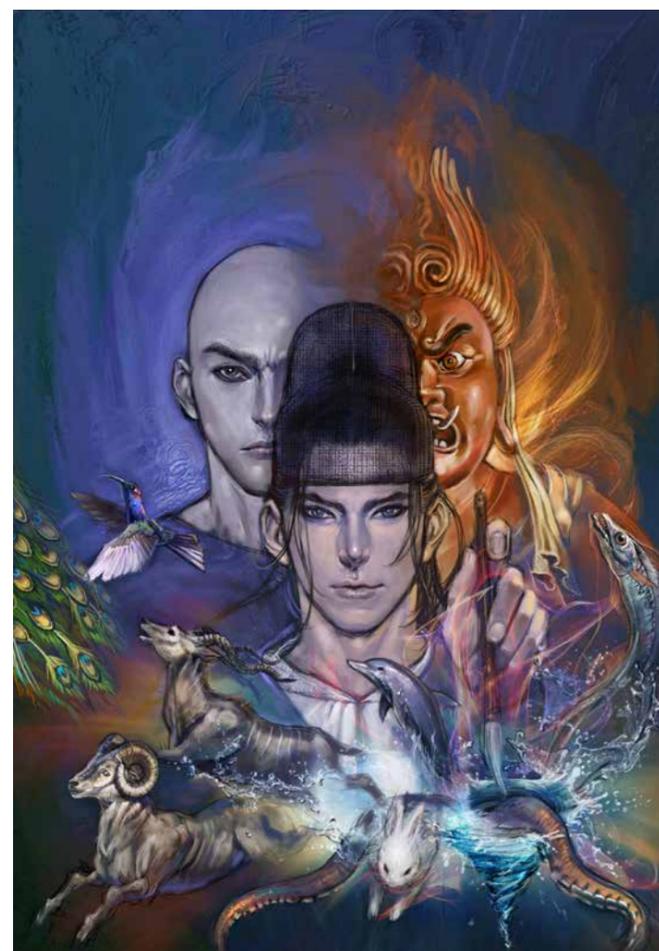
的創作。沒想到自己十幾歲發想的故事，幾十年後竟能創作成《大唐玄筆錄》這種長篇，他高興地說：「《大唐玄筆錄》算是我累積創作經驗之後釋放的能量！」

《大唐玄筆錄》由於敘事精妙，近期已授權改編成電視劇及手機遊戲。這一次，輪到練任老師的作品要被跨界改編了，練任一

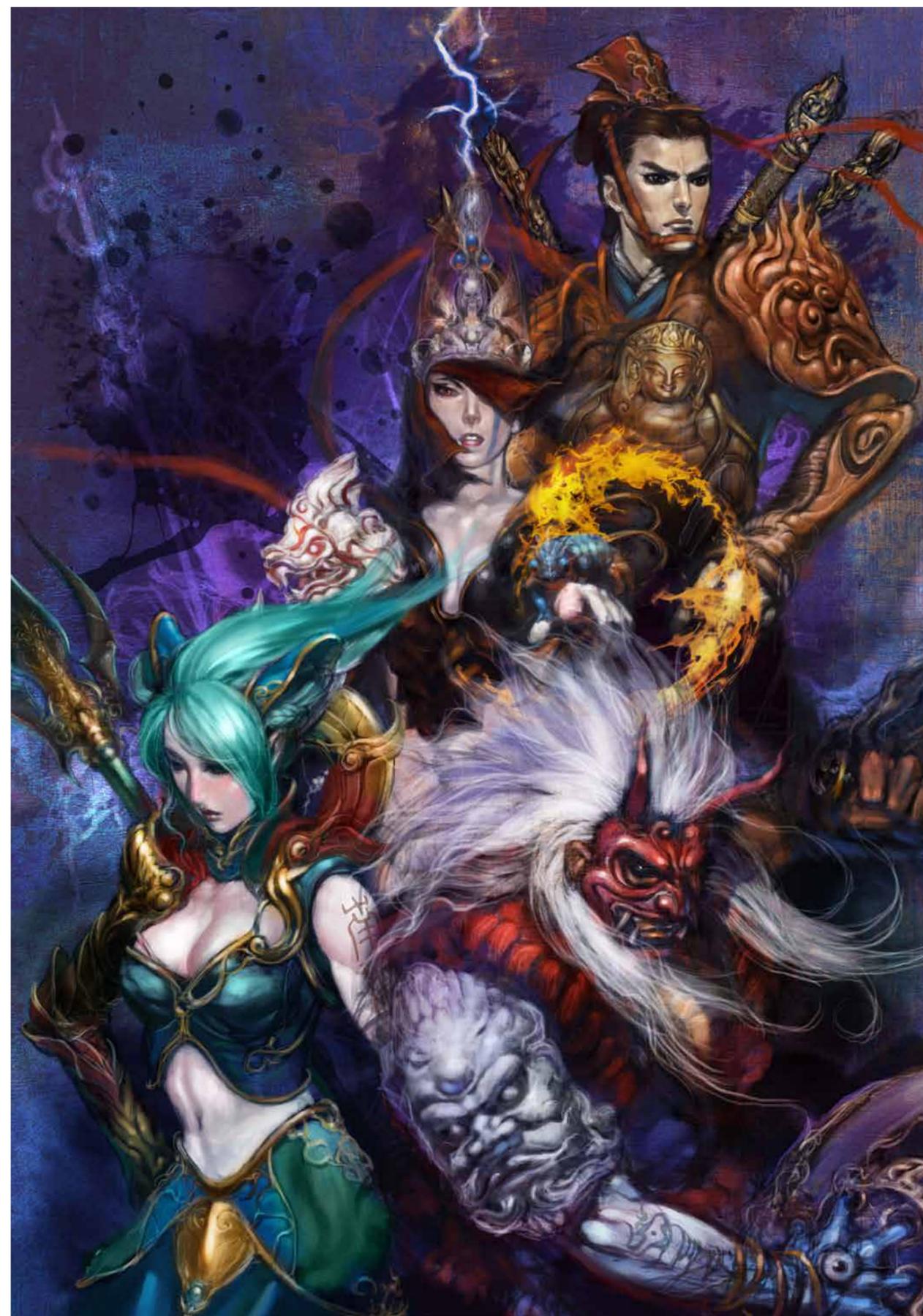
貫地表現他對各個創作領域專業的尊重：「我通常不會太涉入後續的改編，每個專業都有其市場的必要性，我們也要尊重。」

後記

提到臺灣與中國大陸對於「國人漫畫」的趨勢，練任老師認為對岸的本國漫畫有大國崛起的趨勢，透過網路免費的傳播看重的是多元 IP 帶來的收益，對岸也很想要創造出像歐美的 DC、漫威那樣的主流漫畫，但是應該還不到時候。「我認為臺灣的漫畫絕對可以走向國際市場——鄭問老師不就是最好的例子嗎？」練任老師勉勵臺灣的漫畫工作者走出當下低迷的環境：「不要奢望別人可以為漫畫做什麼，創作也不應過度區分原創與二創，二創是過程；講直接一點，音樂也有分地下樂團與唱片歌手，唱得好的都一樣是好音樂。臺灣漫畫家其實要多去思考，自己可以為讀者做些什麼，讓讀者接受你。」最後老師建議有志於漫畫的年輕人開心自在努力的畫，不要玩票，要有深層的內涵表現出來。

▲老師的作品《大唐玄筆錄》 ▼老師的作品《武道狂之詩》

「我從小在山上嘛，什麼事都得自己來。」老師笑說。在山上長大的他，因為父母工作繁忙，很多事都得靠自己，所以老師便養成了樂觀獨立的性格。對於畫畫，老師說自己是「天生的」愛創作。高中就讀冷凍科的他，對於動畫乃至漫畫根本沒什麼概念。老師說：「那時候根本不知道是什麼。」畢業後做過鐵工、油漆，還做過壓克力板！無論做什麼樣的工作，老師對於創作的熱情始終未減，而這些看似跟動漫畫無關的經驗，卻磨練出老師日後的韌性與提供源源不絕的靈感。

談起老師與漫畫的淵源，得從動畫說起。當年對於動漫一無所知的老師，是在同事離職後偶然相遇談起「動畫」這個行業，透過同事介紹，熱愛創作的老師既好奇又感興趣，於是決定投入。從清稿人員做起，憑著天分與努力，一路做到原畫畫師。然而，在臺灣的動畫產業裡，多半都是替國外的公司做動畫，鮮少能推出自產的作品。持續在動畫產業耕耘了幾年，老師心中的一個想法越發強烈——創作自己的故事！

因著這份意念，老師開始注意到漫畫這個產業。起先透過朋友的介紹嘗試投稿，然而努力了半年多，並沒有給老師帶來多少的機會也沒有什麼進展，迫於生活，老師又回到動畫業。

或許是機緣到了，又或許是冥冥之中自有安排，過了一段時間後，命運又為老師重新指引了前往漫畫的道路。創作的熱情始終

在老師心中燃燒，他抓緊每一個機會，不放棄每一次嘗試。老師說：「那時候有朋友介紹我到東立，我幾乎沒想太多就決定去了。」陳過老師就這樣正式踏入了漫畫界。

進入漫畫業界不久，老師便得到機會，開始他第一本書的連載。然而也是這本書，讓他深刻體認到動畫和漫畫巨大的差別。一本一百多頁的連載，在老師的筆下卻彷彿變成了一部動畫。「最開始我脫不開那個動畫的影子。」老師坦言，他舉例說，動畫的線條比較單一，較無粗細，整體結構較制式，每話之間都需要有軸線連貫；漫畫則相反。漫畫線條的粗細會影響景物、畫面的結構，而且漫畫有「跳格」的特色，整體彈性較大。一向對自己的創作相當嚴格的老師，主動向編輯提出了延長期限的請求，將這本連載全部「重新來過」。這份執著與熱情，即便到現在，仍能從老師堅定的眼神中感受到。

陳過 個人檔案

筆名
陳過

出道時間
1984年
《一粒大稻米》

代表作品
1995年
《鬼羅漢》

簡介

陳過，筆名，臺灣嘉義人，出生於阿里山。1985年成為方達動畫公司動畫原畫師，1994開始於東立出版社連載中長篇奇幻漫畫《鬼羅漢》，曾任亞洲漫畫家大會副總幹事、國際漫畫大會執行委員等要職，現任臺灣漫畫公會顧問兼理事。

創作就是不要怕失敗，只有不斷失敗，
其中的經驗跟養分才會成就你。

對於一個漫畫家而言，四五年沒有接觸其他作品，簡直是一件駭人聽聞的事情。然而老師強調：「這是為了有我自己的風格」。為了避免被其他作品代入、影響，老師只堅持自己的創意、自己的靈感，對他而言，唯有那樣，這部作品才是他親手培育出來的孩子。

1994年，老師開始連載迄今，讓他打響知名度的是《鬼羅漢》。「我想透過鬼羅漢傳達一個平等的概念，唯有你平等的去看待這些（神魔鬼佛），你才能保有你自己。」老師很嚴肅地說：「我相信有神魔鬼佛，我真的相信，但若是成了迷信，就會失去自我。」《鬼羅漢》在當年是頗獲好評的一部漫畫，然而，原本預備畫七部的陳過老師，卻因為長期使用炭筆、施力不當，造成他的背部麻痺、右手失去了知覺。意外的侵襲，導致作品在第六部時便嘎然而止。之後老

師一切創作停擺，專注休養半年才康復。然而隨著康復而來的，又是一系列的案子，過去半年所停擺的創作也必須重新開始，因此一直到現在，老師依然沒能把《鬼羅漢》這部作品完成。「我將來一定會找時間畫完他的。」老師很堅持的說。

老師認為，現在的年輕後輩不像前輩那樣有過許多不同的經歷，許多人是從小就是為了走藝術和創意這條路而培養的。他們沒有經歷過那麼多的工作，心境的轉變也不大，這讓他們比前輩更容易遇到創作甚至是情緒上的瓶頸。因此，當陳過老師在講課時，他不斷地鼓勵後進「多看多學」，唯有發現新東西並且親自去實踐，你才有成長並獲取經驗的可能。

「以前的漫畫家常常聚集起來激盪創意、靈感，有時候火氣一來常常都是破口大罵甚

至吵成一團的。」老師笑著回憶：「但也因為這樣，那種被激發出來的新觀念和創作，也都意外的深刻，算是種良性競爭和刺激。」

後記

「我覺得創作就是不要怕失敗，你怕你就做不出東西；只有不斷失敗，那些經驗跟養分才會成就你。」這是老師在訪談的最後所說的話，他熱切並充滿力量的眼神，從訪談的開始到結束，都沒有黯淡過。我們相信往後他仍會堅持理念創作，而陳過這個名字將持續發光。

如果新舊沒有衝突，文化就無法創新。

肥貓

「臺灣是一個充滿創意的國度！」他讚賞著，認為「文創工作者的創意」，跟這片土地的靈活相較，不值一提。他笑著解釋自己的觀察，臺灣人行事較為自主，大多不在意原先的計畫，也不在意旁人是否認同，以個人考量為主。臺灣許多文化都有斷層，尤其缺少自己的漫畫，屬於邊陲文化——面對一波又一波的漫畫追夢人，他總要質問：「進入這個業界，你到底要甚麼？」——臺灣漫畫界的傳承者，曾煥勤老師。

「我的邏輯跟一般人不同。」曾煥勤老師說著，廿四歲才發現原來這世界上有人不需要依靠稿費過活。與大多數的漫畫家不同，1966年出生的曾老師，在漫畫路上並沒有決定性的啟蒙歷程，而是一開始就踏在路上。老師出生於工藝世家，身邊有漫畫家、史學家、木雕師或服裝設計師，接觸到的長輩包括父母近親長輩幾乎都是創作者。從復興商工畢業，服役退伍後便開始助手工作。「每天談到的都是畫圖！畫圖！畫圖！」曾老師笑著回憶當時，與陳弘耀、蕭言中、黃熙文等好友一起在漫畫圈努力，但廿四歲時因為年紀較大不適合當助手才被曾正忠老師要求自立門戶，這才知道原來世上還有很多種謀生方式。

「我很喜歡當助手，我是那種……對技術貪得無厭的人！」曾老師笑著分享，他的助手經歷非常豐富，例如被尊稱為漫畫之神的敖幼祥老師、幽默漫畫的好手嘎嘎老師、

筆觸柔美的游素蘭老師，他都曾是他們的助手。當初臺灣漫畫界百花齊放，鄭問、曾正中和阿推等漫畫家都很有才華，他們都是豁出去的。對老師而言，復興商工是基礎訓練，助手工作則是檢驗基礎的實戰，老師說：「重點是要整合過去所有的基礎，應用到漫畫的實務上。」

「臺灣有漫畫，卻沒有臺灣自己的漫畫。」曾老師感慨的說。第一代漫畫家以牛哥等人為代表，許多漫畫家出身政工幹校（1951年創立，2006年改隸國防大學）；第二代漫畫家如洪義男（筆名石猴）、蔡志忠等人，屬於出租書年代，當時的出版品是要審查的；「第三代就是我們」老師得意的說。1966年漫畫審查制度實行，本土漫畫家失去創作空間，盜版的日本漫畫大舉入侵，於是看著日漫長大的新生代畫出來的圖也就靠近日系畫風；但這樣的畫風，無法讓參與過抗日戰爭的前輩認同，當時關係相當緊張，也

肥貓 個人檔案

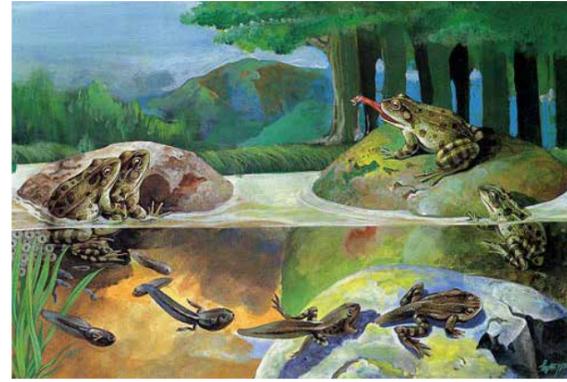
本名
曾煥勤

出道時間
1984年
《臺視兒童智慧雜誌》

代表作品
自認無代表作品

簡介

筆名肥貓的曾煥勤老師，1966年生，曾任插畫家洪義男老師助手、漫畫家曾正忠助手、大然漫畫編輯部副總編、大然漫畫函授學院院長、大然漫畫班班主任、大然漫畫教學部部長、尖端電玩編輯部指導老師、漫畫罐頭影像製作工作室總監。曾於《國語日報》、《兒童日報》、《臺視兒童智慧雜誌》、《星期漫畫週刊》、《週末漫畫週刊》等各大報章雜誌連載作品。

曾被痛罵是「賣國賊」。第三代漫畫家不計名利一頭栽進漫畫界、義無反顧的漫畫創作者吸收各國的漫畫風格，在模仿但要脫離影響之間掙扎著走出自己風格的漫畫家，存活率大約 10%。可惜民國 80 年末，代理商與國家政策接連壓制本土漫畫，版權年代審查制度開始，漫畫家突然沒有工作，只好漫畫插畫雙棲；其實漫畫插畫就是換句話說，基本上就是畫圖，創作者就是個畫圖的人。包括胡覺隆（傑利小子）、阿推等都是如此，想要畫漫畫，一定要有好幾個專長；為了畫漫畫，一定要想辦法活下去，例如葛萊美獎得了好幾次的蕭青陽（美術設計）跟胡覺隆（傑利小子）就是死黨。而百花爭艷的黃金時代落幕後網路即將普及，面對數位衝擊的老師，決定投往教學。

「我犯的最大錯誤，就是我想要訓練出漫畫家。」曾煥勤老師低著頭說。接受眾多

前輩獨特技術的老師出過一整套漫畫教學的書，他說：「我是所有的大哥教出來的，我盡了傳承的責任，只要有人看，價值就到了。」只是老師卻看到海峽兩岸都有同樣問題，即「工匠，木工與朱銘不同。」老師描述他看見的新生代，「每個人都困在『活下去』的框架裡。」老師認為臺漫過去的輝煌，就是建立在當時每個創作者都是不計代價地想要畫圖，即便負債、窮困或因此放棄高薪仍趨之若鶩。而現在臺漫的舞臺更小，報酬更低，產生的卻是大量的「漫畫工作者」而不是「漫畫家」。

「第二個幾米不值錢！」曾老師嚴格的指出新一代創作者的迷思。創作過程中，一定會有喜愛的類型與模仿的對象，但必須分辨它是來自於商業、懷抱的初衷，或只是短暫的趨附潮流。「你到底要甚麼，你真的要想清楚！」老師苦口婆心的說，新生代的創

作者也許是因為從未徹底迎戰商業出版的需求，只躲在業餘的保護殼裡創作，也不去碰觸投入業界後帶來的衝突，自然也拿不到相對的報酬。漫畫始終無法在臺灣紮根，老師表示是因為政府及出版社等不夠了解漫畫這一塊，社會也不夠重視的關係。

「要談文創，先談創意；要談創意，先找舊有的東西。」曾老師一針見血的指出臺灣人常常否定過去的歷史，但沒有基礎的創新，將導致年輕創作者失去著力點。「將新

舊文化的衝突轉換為新舊文化的融合，而非毀滅。」老師笑著說，認真處理衝突，將帶來屬於該文化的創新。在這樣的環境下，老師也認為與其提升文創產業，不如從美學教育著手。未來漫畫如果消失，這可能是合理的。但是「畫畫」不會消失也是合理的，因為畫畫幾乎是全人類共通的表達模式，政府應該要扎根的是繪畫語言的教育——圖像語言，回饋到漫畫語言，這是老師從社會學的觀點看漫畫存在價值的感想。

後記

文化傳承像在爬樓梯，應該是具有創造性而不是毀滅性的，站在臺灣文化的根基上，朝向圖文書的方向創作，應該是新進漫畫創作者的好選擇。老師突然說：「如果可以在畫圖過程中表現出低階生物般的執著，那我想這個創作者的未來發展多半會不錯。」「所以我們公司的女孩子好像都嫁不出去了。」曾老師又補一句。「沒關係，嫁給筆吧。」與老師同行而來的女性同事笑著說。

曾建華

回歸創作初衷，才能樂在其中。

自學漫畫的曾建華老師，從小在新北市土生土長，念書時專攻機械工程與製衣工程科。非美術科班出身的他，在漫畫創作與教學領域中卻是深具開創性與師匠風範的專業漫畫家。因緣際會走向漫畫之路，一路走來始終堅持不拖稿、甚至於總是提前交稿的曾老師，樹立了自己在漫畫業界的口碑與個人品牌——那麼，在漫畫的世界中曾建華老師究竟是如何與之交融的呢？

在家庭環境的耳濡目染之下，曾老師與繪圖結下不解之緣，回憶走上漫畫之路的契機老師說：「我的家庭不像一般家庭，聽到你要去畫畫就反射性的排斥，認為小孩子就是應該把時間拿去念書；反而是全家都鼓勵你去發展畫畫這項興趣。」曾老師在成長歷程中對於畫畫的熱愛，完全是受到父親的啟發跟鼓勵。當軍人的父親平時也畫水彩，家裡有許多畫具，經常全家一起畫畫或看漫畫，在畫畫的氛圍薰陶之下，曾建華老師從小就對畫畫有著濃厚的興趣。

從國小起到當兵時期，曾建華老師經常利用空閒時間自學、練習漫畫與分鏡的技巧，累積起來的漫畫分鏡草稿竟有滿滿兩大疊。當兵之後進入動畫業界工作一年後，轉行去

便利商店工作的過渡時期，正好遇到大然應徵漫畫新人，曾老師當時抱持著「可以讓編輯調整自己作品」的心態，帶著自己的練習草稿，積極投入大然，在全漫畫創作的環境下磨練他的漫畫功力。

民國 82 年漫畫雜誌 Top 剛創刊不久，曾老師以《幻獸姆戰紀》獲得大然文化新人獎出道，一畫畫出了廿幾年的漫畫人生。回憶第一次出書，曾老師對當時的磨練經驗侃侃而談，當時在大然出版社鄭國興編輯的指導下，第一本書就遭到了三十幾次的退稿；面對一般新人難以承受的挫折，曾建華老師只輕描淡寫的用一句話帶過：「退稿才可以學到東西。」由此可看出曾老師不屈不撓的挑戰精神！

曾建華 個人檔案

本名
曾建華

出道時間
1994 年
《幻獸姆戰紀》

代表作品
2003-2007 年
《晶靈幻境》

簡介

居住於新北的知名漫畫家，活躍於教學與漫畫領域。1993 年大然文化〈93 新人獎〉，老師以《幻獸姆戰紀》獲得新人獎第 3 名，1994 年正式在大然文化的兒童漫畫雜誌《魔奇》連載出道。1998 年獲新聞局劇情漫畫獎優勝，1999 年得到新聞局金鼎獎最佳漫畫書獎及最佳工具書獎雙入圍，並於青文出版社的〈快樂月刊〉發表新作《天外崑崙》至 2002 年結束，隔年推出新連載《晶靈幻境》。在臺灣漫畫業界是使用電腦繪圖技術製作漫畫的先驅，經常於部落格分享相關教學。曾擔任各大出版社、報社連載漫畫家及講師、比賽評審，也多次為漫畫博覽會設計 LOGO。另推出漫畫教學書《漫畫分鏡構圖學》及《漫畫密碼》。

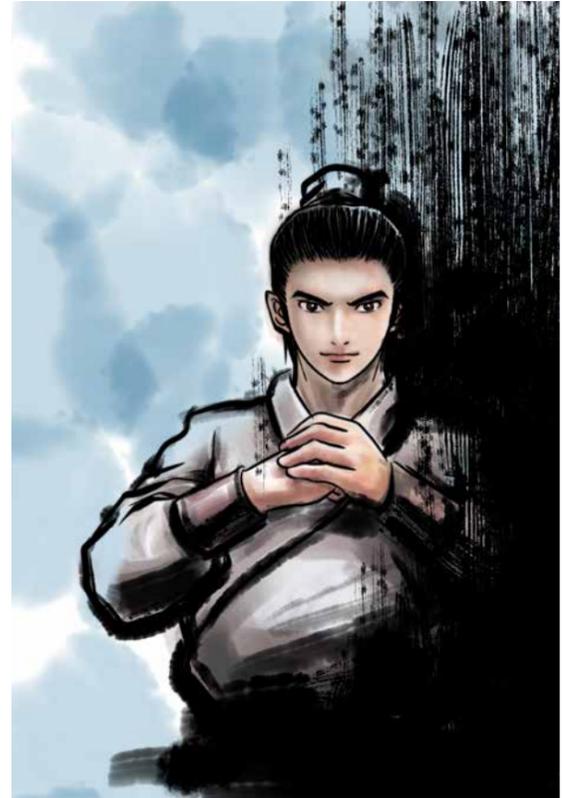

談到出道後的漫畫人生，曾建華老師多半自己練習、摸索，沒有到其他漫畫家的工作室擔任助手，只曾經臨時協助過紅小將老師的漫畫創作，助手資歷竟然只有三天。面對自學、無師承的漫畫學習環境，曾建華老師認為每位漫畫家都得自己找出突破創作困難的方法。例如談到取景與分鏡的方法，老師認為漫畫家如果一直站在同一個位置上畫畫，畫出來的作品當然很死板：「重點是要360度的空間感，讓想像力運鏡。」

除了想像力是曾建華老師創作時的利器以外，老師也專注於學習、開發新工具的運用技術。曾建華老師從早期 386 電腦時期、只有 Photoshop 2.0 的年代，就已經開始接觸電腦繪圖。「電腦可以彌補技術的不足」，曾老師自學技術、無師自通的研究精神，也幫助他解決了許多創意執行上的問題。

在漫畫業中，曾建華老師更是保持著「無遲交稿記錄」的國內優秀漫畫家之一。提到漫畫家如何準時完稿，曾老師提到他總是如此教育著他課堂上的漫畫學員們：「漫畫不像插畫一樣講求畫面與畫技，當遇到瓶頸時換個方式畫，帶好故事的發展才是重點。」也因為保持著創作的靈活性與規律性，曾建華老師的工作室無論是漫畫創作、或是教學上，都保持著良好的口碑。

曾建華老師更點出如何破除漫畫工作的迷思，他說：「創作人在執行創作時不要想太多其他的因素，專注提高作品質量，準時交稿，成就感自然就來。」老師也認為漫畫創作是漫畫家長期的個人品牌經營，等到創作穩定度夠了以後，個人品牌傳開來，喜歡的案子自然而然就會來找你。

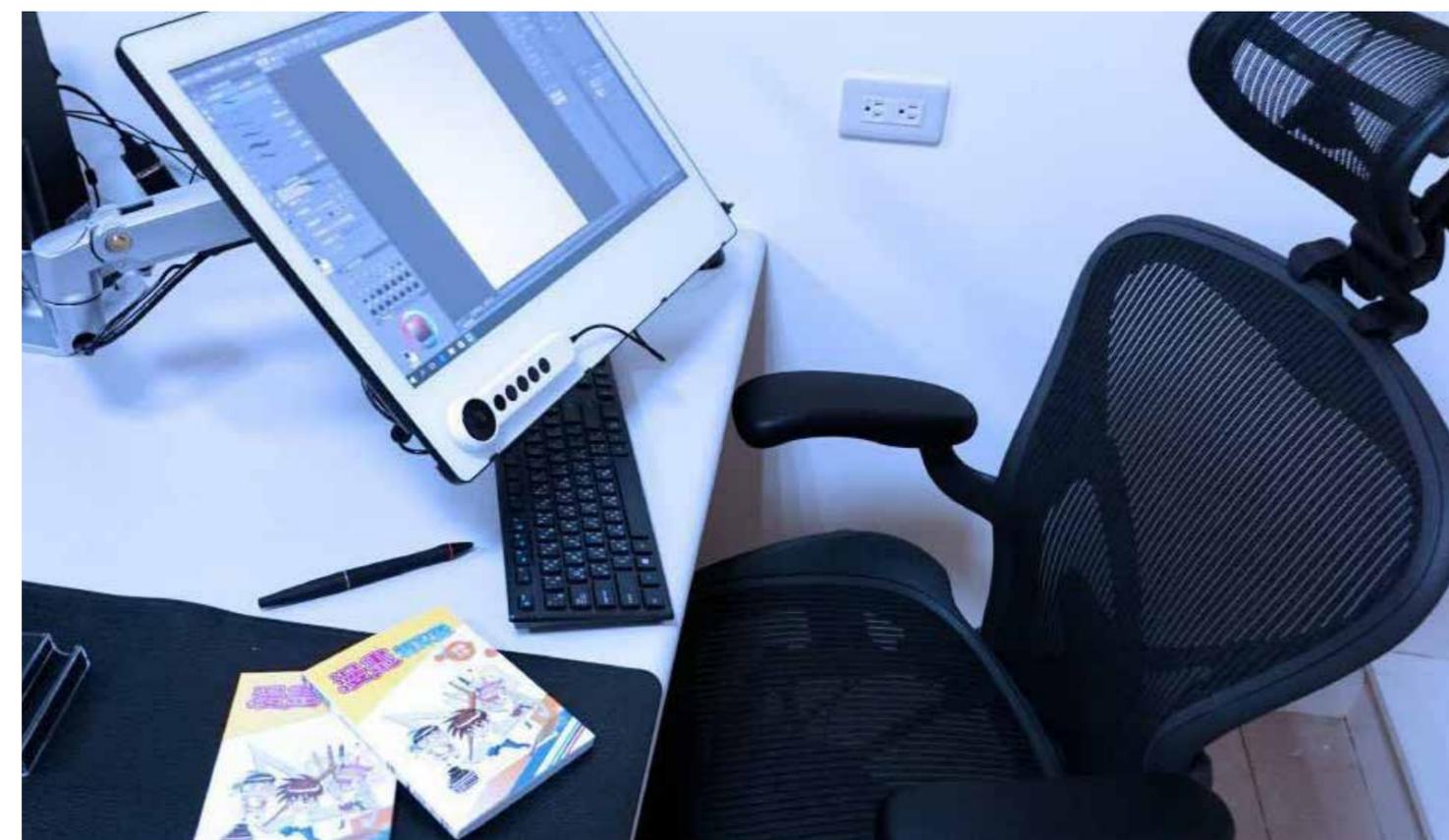

後記

直到現在，曾建華老師已經是國內數一數二的漫畫教育專業老師，無論是教學或出書，都直接或間接地影響到國內漫畫創作者的學習。以其豐富的教學經驗來看，老師認為新人進入漫畫界的許多條件中，技術並不是最重要的，重要的是——克服現實、心態的調適、回歸創作的初衷。當自己的漫畫不被認可的時候，只有找出自己的優點，才能彌補自己的缺點！「漫畫的快樂」是漫畫家最重要的歷程，即使在創作漫畫的現實中遭受挫折，但是如果能夠跳脫以金錢為衡量的價值觀，就能重新享受那種快樂，這是最重要的。讓我們期待曾建華老師能夠持續地傳播這樣的快樂，引導更多優秀的漫畫新人走出自己的創作之路！

▲老師的作品《晶靈幻境》

外表沒有想像中豪放，沒穿緊身皮衣波浪金色長捲髮，臉上沒貼電吉他也沒有黑死妝，語氣與臉孔都意外和善。從夢想到執筆，從黃金世代到失衡現代，當年隻身北上的呂老師，在前線細看許多歷史，編輯出身的他有不同視野。目前除了創作自己喜歡的漫畫之外，也將部分重心移往栽培後進，悉心分享他在臺灣走過的每一段漫畫路。

「許多同業都從小立志做漫畫家，但我只是夢想當漫畫家。」呂水世老師說。從開始，老師就與漫畫有著長期的密切接觸，老師將成績顧得很好，因此家裡也沒有特別干涉，親戚更常拿出各國各類的漫畫來同樂。小學的數學作業簿裡，一頁八格，呂老師立刻就拿來當漫畫分鏡，編起假面騎士的故事；「說故事」，即呂老師的原點，畫漫畫早已是他想要一生擁抱的事。

1968年呂水世老師在彰化市誕生，父母教育態度開明，相當認同漫畫的趣味，尤其老師的母親本身也愛看漫畫。老師回憶當時自己只要租漫畫回家，母親都會說：「你先寫作業，我先看。」漫畫就被媽媽拿去了，「父親其實不太管我。」老師說，而老師的舅舅也有不少美漫，可以說是他最早的漫畫入門書。在成績與生活都有良好自律的狀況下，家人便不會對他的興趣反感，呂水世老師便趁此對夢想宣戰。當時正值日漫大量來

臺，沒有接受科班訓練的老師看著夢想的形狀，開始自我鍛鍊，大量臨摹伸手可及的所有大師之作。從《超人》飛進《老夫子》，世紀末霸主亂拳轟向聖鬥士，包含港式武俠的大部頭經典都是臨摹對象。「那個時期的大咖漫畫家幾乎都有影響到我。」老師笑著，除此之外他只接受過國中小美術美勞課。也許到此時《幻界魔鈴》連個影子都沒有，根基卻已在累積中。

「在臺灣難以將漫畫當職業？」臺灣的漫畫家，大多曾在不同階段思考這問題，當年呂水世老師也不例外。畢業後，老師回到中部，學以致用在印刷廠工作，與油墨共舞一年的他，幾乎要把夢想印成黑白。幸而老師身邊有一位好友不斷鼓勵他北上，「他擔心我做印刷會把我們以前的夢想拋棄掉。」老師回憶著，於是毅然辭掉印刷工作，揹起小行囊，獨自一人回到文創業較有希望的臺北，再次開拓新故事——從西門町麥當勞的

呂水世 個人檔案

本名
呂水世

出道時間
1992年
《幻界魔鈴》

代表作品
1996年
《幻神戰士》

簡介

「你就是傳說中千年出現一次拯救人幻兩界的傳說戰士！」眼前的大兔子擺明是在胡說八道，但那男孩竟然完全聽進去了！——《幻界魔鈴》，1992年作品，在臺灣重視版權後的第一波黃金潮流中出版，奔流粗獷的線條下卻埋著細膩動人的情緒。他常說自己很愛搖滾樂，自畫像也有把吉他，但少有人知他的起點是從編輯開始。「老實說我的畫圖技巧並沒有非常優秀，但是我喜歡說故事！」曾以艾瑞克吉他作筆名的呂水世老師笑著說。

呂水世

重點是你絕對不能放棄。

如果你放棄了，去走別行，就真的斷了。

數碼寶貝 漫畫 / 呂水世 原作 / 東映動畫株式會社

清爽早晨開始，1989年，網路尚未便利的時代，老師獨自一人翻報紙找求職訊息，已經是足以把每個夢想家逼哭的第三天。

「你想畫漫畫嗎？」報上小小一行字，除此之外只有電話跟住址，卻直擊呂水世老師的雙眼，「那一剎那觸動了我，我真的覺得有聖光灑下來了！」老師遙望回想青文出版社，從此進入漫畫業，不過是以編輯的身分。當時仍處臺灣漫畫版權的黑暗時代，瘋狂的剪貼手工業，讓臺灣多啦A夢產量遠勝日本。呂水世老師當時便有機會小露筆鋒，在書頁空白處畫《七龍珠》的同人作。三年後，1992年版權抬頭，出版社紛紛轉型，開始要找臺灣漫畫家原創出刊。青文也想找一批漫畫家，老師立刻回答老闆，「有阿！就是我！」呂水世老師笑著說，由於之前的同人作反應不錯，因此能踏出夢想的第一步，畫自己的漫畫。至此，多年以來離鄉背井的

辛苦，有了回報，老師的臉終於貼上大家熟悉的電吉他。

之後的作品，都能看見呂水世老師對夢想的執著，以及對自己生命的感觸。例如呂老師自己最喜愛的《幻神戰士》(1996)，便是一部對於角色設定非常精緻的作品，受荒木飛呂彥老師的《JOJO的奇妙冒險》影響，細膩到深深刻劃著每個角色的人生。其中一位失明的敵方角色，便將對黑暗的恐懼描述得絲絲入扣，也許便是應老師視網膜剝離的意外而生；該作中人物幾乎都有同等密度的背景，足以自成篇幅。接著熱門的《數碼寶貝》(2000)，雖是因應當時電玩動畫改編潮流，過程又有諸多設定與品管限制「我們漫畫家哪有在做寫報告這件事？」老師激動笑罵；但真正執行後，卻讓老師體認到日本是如何重視自己的產業，編輯出版制度又是如何嚴謹，筆法技巧又有多少空間能進步？在

追求專業中逐漸找到漫畫家的責任，挖掘自己還有多少東西未曾學習，呂水世老師同時深深刻畫著自己的人生，思考能留在這條路上的東西。

電繪讓技術普及的時代來臨，新生代漫畫家們在取得挑戰世界的工具時，相對容易。呂水世老師走過漫畫路20餘年，只要求挑戰者們不要放棄夢想，必要先畫出一部完整作品才知道實力何在，「如果你放棄了，去走別行，就真的斷了。」就像在說當年交辭呈給印刷廠前的自己，說一個沒有後悔的故事。

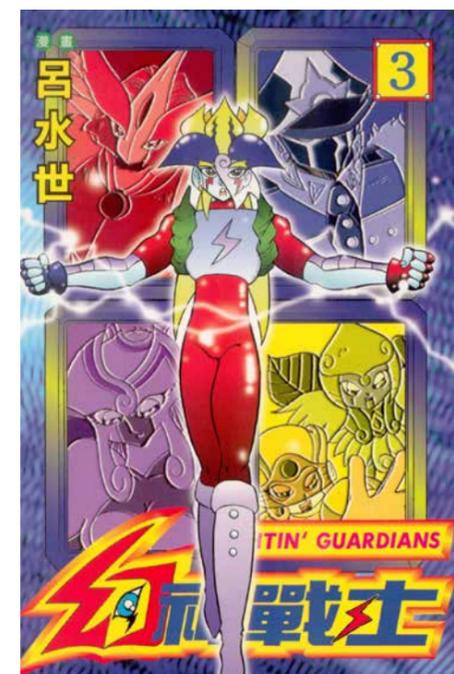
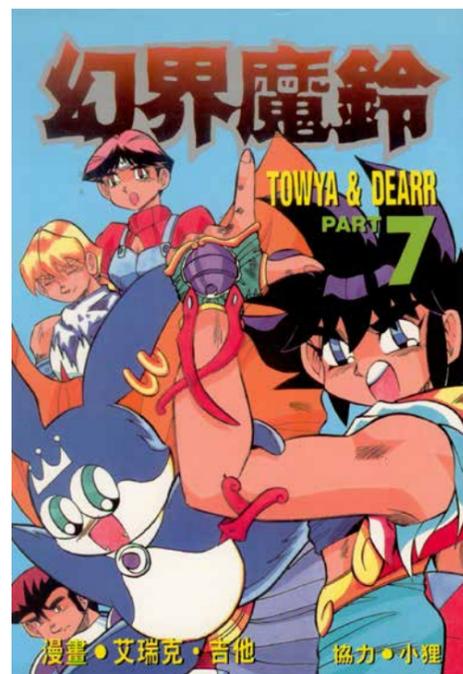
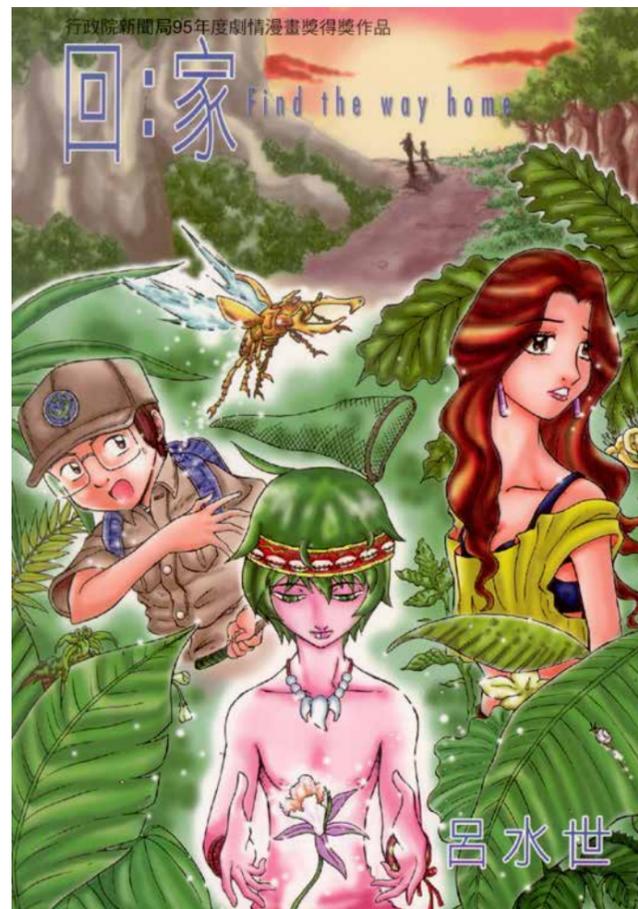
後記

2001年娜莉風災，全臺大淹水，許多庫存書直接報廢，出版社為求生存調整稿費，創作者的生存就無人照顧了。老師在那時開始轉往教學，坦承是身為創作者較沮喪的時日，但老師也表示：「只要保有創作的的能力，其實到哪都是OK的。」過來人總是對傷痛輕描淡寫，卻積極地勉勵大家：「不停地往前看，不停地往前畫，不停地往前思考。在這個與現實世界平行的漫畫世界，這是個屬於我們的時代！」

◀老師的首部作品《幻界魔鈴》
▼主角淘亞(右)及幻界王子迪兒(左)

易水翔麟

蒼天註定，我就是成為漫畫家吧！

「當漫畫家，不能只侷限在漫畫。平時我會看跨領域的書籍，例如商周或是其他心理成長書。乍看跟漫畫沒什麼關係，但是都是創作的元素。」湯翔麟老師，一個全才型的漫畫創作者，除了漫畫的技術和知識之外，老師也涉獵許多與商業相關的書籍、雜誌，一天可以讀完好幾篇書摘；一些符號學等艱深理論的吸收也都不在話下。翔麟老師總是能將知識和漫畫融匯在一起：「我喜歡創作時把這些有趣的東西，藉故事分享給讀者，總之，自己算是某種專業宅男中的專業宅男吧！」那麼，這位漫畫界中的全能型專業漫畫老師，是如何走進漫畫領域的呢？

「從小我就覺得我應該當漫畫家。」在湯翔麟老師還在讀幼稚園大班時，老師問他：「哪位小朋友可以畫出青蛙的變態過程？」於是他就上臺畫出整個從蝌蚪變成青蛙的過程。老師看了以後大為驚歎：「畫得不錯喔，那你以後長大要做什麼呢？」湯翔麟毫不猶豫的回答「漫畫家！」到了國小時這種現象越發明顯，老師經常很早去學校，但卻先跑去文具店看完一本漫畫才進去。家庭方面，父親經常用實際行動鼓勵湯老師發揮他的創作天分，例如給他買漫畫、沾水筆組或玻璃筆。這樣潛移默化的鼓勵，增強了湯老師從小就表現在外的創作熱情。

但人生並不總是一帆風順，總有挑戰會出現。「我父親在我國中快讀完時經商失敗，

所以升高中那年我就想打工補貼家用。」老師的父親並沒有強迫他去做他不喜歡的事情：「某天我父親在看報紙時，看到某個小動漫公司徵助理打工，還問我要不要去試試？」隨後在那個暑假湯老師接觸了一些漫畫家，從中學到了漫畫的繪畫技巧。畢業後的湯老師進入復興商工雕塑組，學習到對漫畫有幫助的立體繪畫，這項技能對老師日後的創作可說是大有助益。

畢業前一年，湯翔麟老師為了在一畢業後就能立即就業，高二暑假起就開始認真準備個人作品集。「當時老師規定兩天畫一張素描，我一天就可以畫一張，週六日同學出去玩的時候，我就關在家裡刻圖……以前我很喜歡畫偏寫實的東西，可是那年我看到知

易水翔麟 個人檔案

本名
湯翔麟

出道時間
1989年
《裘比&杜比週末漫畫》

代表作品
1999年
《仙劍奇俠傳》

簡介

筆名易水翔麟，復興商工畢業，作品以動作武打、幽默逗趣見長，是編繪過多部暢銷作品的華人地區知名漫畫家。畫風多變，涵蓋寫實、兒童、少年、少女、濃淡彩、水墨、言情、奇幻畫風。除了圖像漫畫之外，對於編劇、分格、演出部分更有近二十年的實務心得與研究。教學經歷豐富，其風格開朗生動，擅長因材施教，已有多位學生出道並活躍於各相關領域。出版作品無數，其中以仙劍奇俠傳最具代表，為首部華人電玩改編漫畫作品；曾獲第一屆漫畫金像獎網路票選最佳人氣女主角獎、第二屆漫畫金像獎最佳少年漫畫獎。

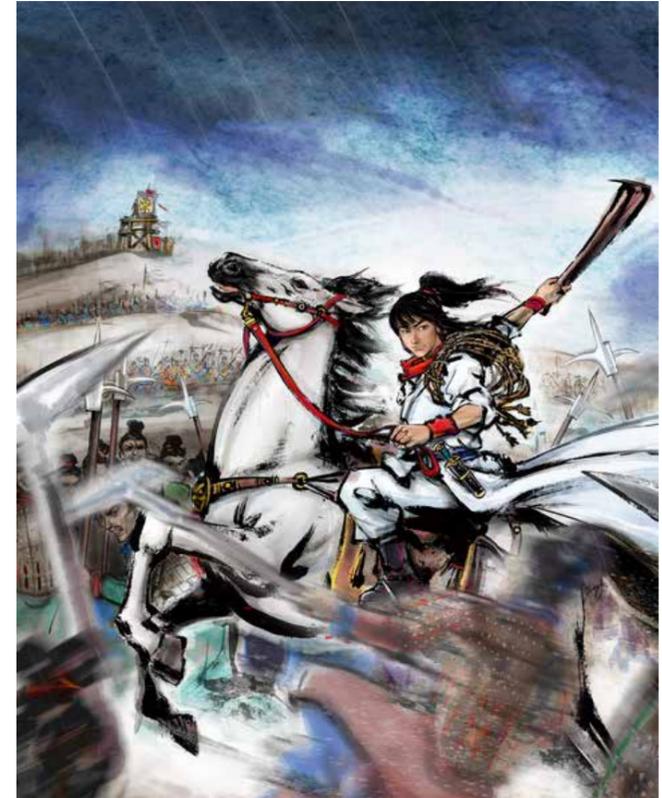
音用簡單的 Q 版漫畫做成卡片到學校賣，所以我又開始練 Q 版畫風。當時我同時追求不同類型的畫風，也臨摹了高橋留美子、鳥山明老師及其他老師的風格。」到他快畢業時，已經有一本作品集，裡面有接近 30 頁完成的插畫作品，含有 6、7 種不同風格；湯老師就靠這本作品集打天下，幾乎每一家有投履歷的公司都錄取他。雖然嘴上老師總謙稱自己「杞人憂天」，但實際上卻是已經為自己未來做好萬全計劃的超人。

「知道市場趨勢是非常重要的，除了必須清楚知道自己『喜歡做什麼』以外，你必須也知道『可以』和『該』做什麼。」在創作之路上一直保持著彈性的老師，始終帶著熱血的初衷和敏銳的目光觀察市場，認為目前的作品不能只有深刻的道理和劇情，還必須裹上一層「糖衣」才能吸引人；就如同迪士尼的動畫片，歡樂的糖衣下藏著更深一層

的寓意。

湯老師的漫畫家之路並非一路順遂，但卻沒有太多煩惱能夠困住湯老師的創作熱情，湯老師認為保持樂觀與對作品的正向思考是最重要的。湯老師分享：「曾經我與呂水世老師討論故事劇情，他聽了之後忍不住說：『你最近的作品怎麼這麼黑暗？』之後我就開始思考，難道我要和這個世界分享的是黑暗嗎？」因為呂水世老師一句話，湯老師重新審視自己的創作觀：過去的社會單純樸實，不像現代社會因為網路等媒介發達、消息傳播快速，許多負面能量也如潮水般迅速蔓延。老師認為社會目前最需要的是一股正面向前的力量，也因此轉而重拾開朗樂觀的一面，期望將更多有趣的、光明的思想藉由作品傳達到讀者的內心深處。

現在，湯老師除了本業以外還同時進行

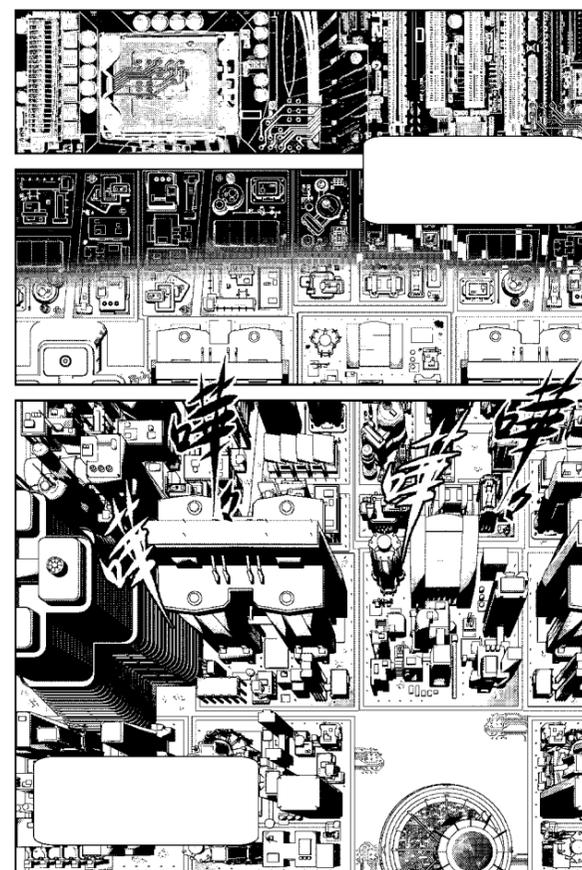

漫畫教學，教學經驗相當豐富。「看到同學不斷進步，我很開心。但教學是人際往來，教學過程中我有一些掙扎跟疑惑。」關於未來的規畫，湯老師說他並沒有一直教漫畫的打算：「我認為畫畫是一件開心的事，但當成工作自然有種種的壓力。所以我老了以後比較傾向去教教沒有就業壓力的小朋友，純粹為了快樂而畫畫。」說到未來的願景，老師就開心地笑了。他認為人就是要隨環境自

我調適，但絕對不能忘記熱愛漫畫的那個初衷。

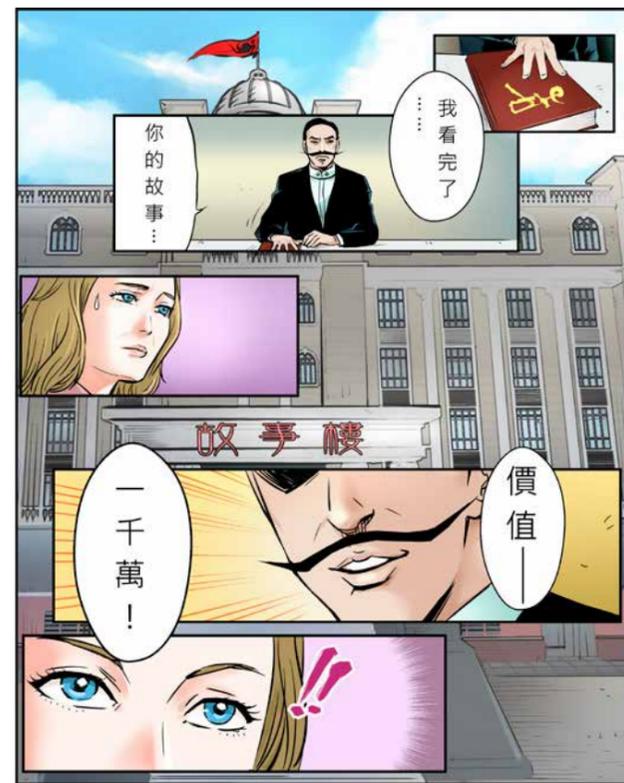
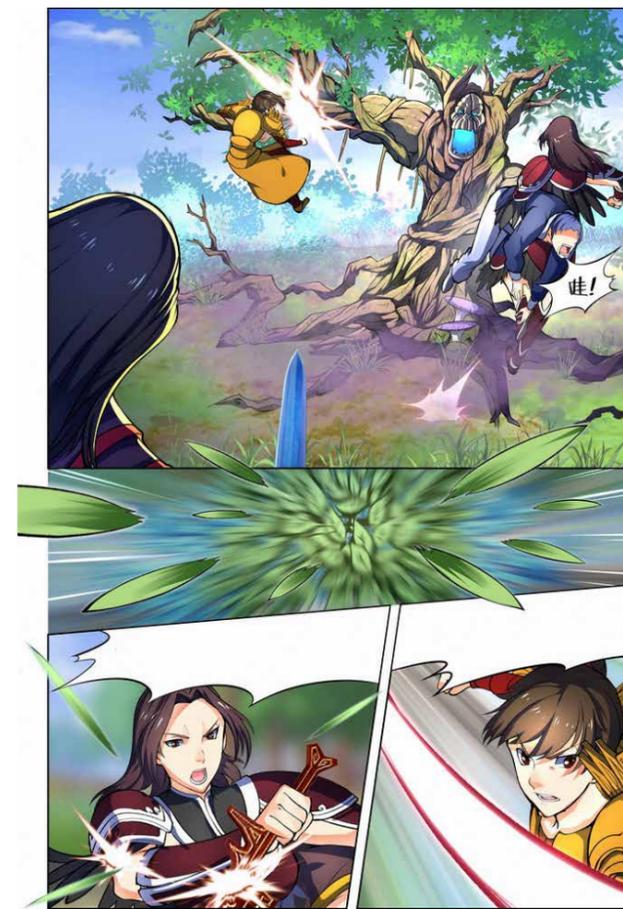
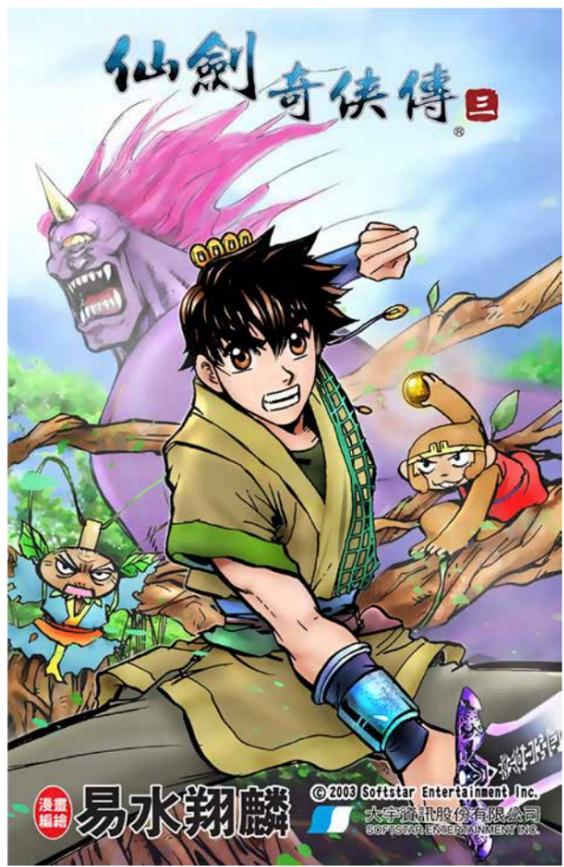
後記

在漫畫這個產業領域裡，常常會有令人消磨心智的冷言冷語；即使有一千個稱讚，多數人還是容易記住那一兩句傷害自己的批評。談到創作者該如何自我調適，老師認為漫畫界的成功並沒有所謂的既定標準，最重要的是必須了解「自己要什麼」，然後順應著現實做彈性的調整。湯老師挑挑眉毛說：「看過《銀之匙》嗎？不逃會死的時候就先逃一下，再繼續前進，這也是一種人生態度。雖然我也很喜歡科學小飛俠卡通式的『堅信認真就能突破一切』，但這是畢竟違反物理原則與事實，總要適時轉彎一下，才能順利成長、進步。但不管外在環境如何變化，熱愛漫畫的我們要隨時記住：『精神是會勝利的』！」

▲老師的作品《捍衛者》

▲老師的作品《冒險小英雄》

個性害羞內向的洪正輝老師，認為自己在繪畫方面是個「不想被揭露內心世界」的漫畫家。老師說：「別人的看法對我來說太重要了，所以有時候創作對我來講，內心會有一些壓力。」身為一個漫畫家兼遊戲美術，雖然創作時對老師而言充滿了緊張與暴露內心世界弱點的風險，但是仔細品味洪老師作品裡的趣味，反而每一幅畫都巧妙地令讀者們消除了內心世界的壓力。可以說洪正輝老師是一名十分纖細、內心懷抱溫柔細膩特質的暖叔系漫畫家。

生活圈一直在新北市的洪正輝老師，從小就很喜歡畫畫，尤其是透過模仿喜歡的漫畫畫風，很早就累積了作畫的功力，老師笑說：「我印像中幼稚園時，就開始模仿《超人力霸王》的那些圖了。」洪老師回憶當時他和哥哥都很喜歡繪畫，但是哥哥在我高中時，無意間看到我畫的跑車後，突然間就不畫漫畫了。

由於老師爸爸反對，洪老師無法順利進入復興美工之類的美術相關科系就讀，但仍懷抱著對漫畫的熱情。出社會後他來到東立出版社應徵美術編輯，利用退伍後一個月的時間創作的短篇漫畫去應徵，受到東立出版社范先生的賞識。當時的東立正準備要經營版權漫畫，所以老師進入了東立，以白天做美編，晚上到東立工作室練圖、做漫畫助手展開了他的漫畫生涯。

受到出版社版權策略影響，老師回憶起當時說：「那時東立工作室有點像是由練任、朱鴻琦兩位老師在帶領，那時候新人有圖大概都要先請他們審。因為東立已經準備要拿版權了，所以拿版權前期大概有一個月左右都沒有在出《少年快報》，就問我要不要跟他們簽約畫漫畫。」老師成了東立出版社的漫畫助手，也因為當時日本有段時間要求出版社必須培養臺灣本土漫畫家，東立就由練任及朱鴻琦老師執筆在寶島少年連載《秀逗愛神邱比特》當時與我一同當助手的漫畫家還有後來的狗狗蔡——蔡鴻忠老師。

談到洪正輝老師的出道作品《魔法俱樂部》，背後也有一段故事。那時候國內助手的薪水多半隨著漫畫家展開連載的薪水去計算，漫畫家沒有保持連載的話助手的薪水就無法支付；後來因為一些原因，《秀逗愛神

洪正輝 個人檔案

本名
洪正輝

出道時間
1993年
《魔法俱樂部》

代表作品
1996年
《CAT》
2002年
《神洲》（遊戲美術設定）

簡介
臺灣漫畫家，三極高工（現私立立人高中）電子科畢業。歷任東立出版社美術編輯、漫畫家，代表漫畫作品有《CAT》。後轉型成為遊戲美術，投入熱門的遊戲電玩創作行列，創作如《神洲》、《天使之戀》等遊戲的美術設定。其幽默畫在網路上頗受歡迎，清新的畫風、個性化的特殊演技，頗能牽動年輕漫畫迷的視覺神經。

畫畫不一定是為了什麼特別的目的而畫，
就是希望能畫到自己開心。

洪正輝

邱比特》休刊一段時間。為了保持收入，洪老師用大約半個月的時間就畫出了《魔法俱樂部》，立刻就獲得了范先生的肯定並登上了《寶島少年》進行連載。

「但其實我本身並不是那麼喜歡愛情題材的作品，所以後來《魔法俱樂部》的連載就沒有照出版社的想法繼續畫下去。」洪老師說，雖然他認為愛情題材是比較好上手的創作方向，但也許是因為個性比較靦腆的關係，畫起來總是有點不自然。從後來的《CAT》1及《CAT》2的漫畫創作一直到現在，面對自己的創作世界仍然十分內向、含蓄的洪正輝老師說：「創作是對自己內心世界的暴露，自己內心的弱點彷彿在一瞬間就會被讀者看穿。所以我會比較傾向自己作畫，編劇由另一人擔綱的合作創作模式。」

後來透過平凡老師的介紹，洪正輝老師

開始嘗試新的電腦繪畫領域，像是 3D 繪圖方面，以此為契機進入了有名的遊戲製作公司大宇，展開美術設計的創作。個性沉穩的洪老師打趣地回憶著：「換環境對我來講，是一個重要的決定，當時還特地跑去家裡附近的廟裡擲筊，交給神明來決定。後來我去奧汀遊戲公司上班，其實也是有點莫名其妙。」

回想起成為上班族的日子，洪正輝老師認為自己的工作機運算是不錯，從大宇到奧汀科技，甚至於到後來的宇峻奧汀，一直都有貴人相助順順利利的。

談到現在遊戲美術製作，老師認為一味學習國外研發模式是並不太全適合的。「像國外就分工很細，但國外的產業分工和人才訓練跟資金已經很完備了，他們也很熟悉這樣的分工體系；臺灣的生態正好相反，要是大家分工卻沒有形成創作的共識，又想一步

登天，那麼研發或創作的速度可能就會變慢。」

對於現在漫畫創作，老師說：「我總覺得能畫漫畫是很厲害的一件事。」尤其是臺灣這樣辛苦環境下，還能堅持自己夢想的人真的很厲害。

最後談到，開始使用電腦繪圖後的洪老師指出：「電腦對於非美術科班出身，卻有心朝美術發展的創作者來說是一個利器。」洪老師回憶當時漫畫對他來講最困難的部分

是上色，但是電腦化以後，對以前只能貼色網的他，上色、色調營造上來說起了相當大的幫助。

後記

洪正輝老師在最後檢視了產業環境，他說：「最近偶爾會聽到現在的漫畫家稿費——阿娘喂，真的是很辛苦，比起二十多年前畫漫畫的稿費來說真的倒退很多。不知道要畫幾張稿才能畫到他要的薪水。」但洪老師仍然從正面的角度去鼓勵現在有志從事繪圖創作的年輕人，老師說：「現在的年輕人其實很厲害，要試著走出臺灣！」感謝這位暖心釋放正能量的漫畫家老師。

莊河源

不是看到了希望才去努力，
而是努力才能夠看到希望！

位於新北市中和區巷弄裡的一間公寓中藏著一塊創作者的樂土，那裏的收藏充滿了原創漫畫創作所需要的能量：從懷舊玩具、經典公仔、場景模型、老厝零件，乃至於頭骨化石、種子或標本，各種應有盡有。「之前還有媒體專程來拍攝我工作室的收藏品」莊河源老師既得意又帶點靦腆的分享他私藏的創作天地，所有收藏乍見看似隨心所欲，其實每一件物品都藏著一段美好的回憶或故事。

莊河源老師的父母如同臺灣大多數父母，在老師小時候也禁止他看漫畫。熱愛漫畫的他只能私下偷看漫畫。國小高年級時他接觸非常喜歡的《空手武術》，莊老師便開始在仿作。「我只是很喜歡畫圖而已。」老師說起繪圖轉身打開櫃子，取出厚厚一疊作業本——珍貴的青春作品集。每一頁都被層層交疊的墨水筆觸透印到下一頁，故事、分鏡、臺詞一應俱全，題材從武術格鬥到中西融合的吸血鬼，可以說十分廣泛。當時每完成一本，班上同學便爭相傳閱並且催促續集，這些小粉絲帶給他很大的快樂，創作更是不曾停歇。

依照興趣的發展老師考入了復興商工，接受嚴謹的學術及畫技訓練，朝漫畫之路前進。復興畢業後，老師當兵時創作的作品《無怨的青春》幾經周折終於在〈漢堡漫畫月刊〉刊登，正式躋身漫畫家行列。由於作品頗獲好評接連刊登了幾篇短篇，包括《初戀》這

部作品；後來在東立出版社畫《青春日誌》時又把上面兩篇作品收錄在一起。

莊老師創作的劇情架構取材自生活，最擅長愛情類的題材，而愛情這門人生必修課也幾乎是大家都會經歷的。創作時老師將日常生活中發生的點點滴滴例如事件、人名等加入故事中，使讀者在閱讀時感到內容貼近生活進而產生共鳴。《愛情迷宮》便是老師的親身經歷，是一段「相見恨晚」的三角關係故事。老師設想時空若能穿越，便可能改變結局，故事最後特別安排了三位主人翁不同的抉擇，而不完美有可能才是完美。

《酷哥猛哥》跟《小姐陛下》由莊老師好友王富胤編劇，老師分鏡創作成漫畫，其中《酷哥猛哥》連載後共發行了五本單行本，頗受讀者喜愛；而《小姐陛下》可能人物塑造不夠搶眼等因素被迫結束。歷經多年的創作之後，老師自省因受童年起即熱愛的日本

莊河源 個人檔案

本名
莊河源

出道時間
1991年
《無怨的青春》

代表作品
1996年
《酷哥猛哥》

簡介

復興商工畢業，以《無怨的青春》刊載於〈漢堡漫畫〉月刊正式出道。曾於東立《龍少年》月刊上連載《小姐陛下》、《愛情迷宮》，並與王富胤共同創作長篇漫畫《酷哥猛哥》等漫畫作品。近年來轉型創作童書插畫。曾以《康康的日記》獲得行政院新聞局漫畫類小太陽獎，並以《動物節快樂》獲得《國語日報》第四屆牧笛獎第二名。

漫畫家如池上遼一或是烏山明等的影響，畫風或是分鏡都有他們的影子，例如《酷哥猛哥》的打鬥場面就自然而然的參考了《鐵拳對鋼拳》，雖然正確的傳達出想要表現的氛圍，但現在想想如果能把諸位大師的表現手法內化成自己的風格應該會更好。

連載幾年下來，莊老師體會到人氣才是決定作品連載長度的指標，如果作品沒能對到讀者胃口，不論畫技多細膩多嘔心瀝血都只能黯然鞠躬謝幕。復興剛畢業時老師曾蒙練任介紹在《小狀元》雜誌畫過插畫，當年受到張振松學長的教導，學到很多畫插畫的訣竅。後來老師轉去畫插畫，他覺得兒童插畫必須具有最天真純粹的情感，不能有「匠氣」。喜歡用蠟筆畫插畫的老師，除了喜歡蠟筆留白的效果，也偏愛蠟筆因著紙張的紋路不同而產生不同的筆觸，呈現出不同的意境。為了畫好兒童插畫，老師更廣泛涉獵世

界各國的童書繪本，感受童書營造的氛圍及表現的童趣，將原本擅長的漫畫技巧融入兒童插畫之中，走出個人的風格。

莊老師原本打算參加有插畫界奧斯卡之稱的波隆那國際插畫競賽，可是最近又有漫畫邀稿；但是無論漫畫還是插畫，畫畫就是老師的最愛，老師說：「我並沒有想成為漫畫家的夢想，我只是很喜歡畫圖而已。」所以，老師會一直畫下去。

後記

莊河源老師認為現今的臺灣漫畫產業發展面臨兩大難題：首先是質量俱佳的日本漫畫對臺灣原創漫畫產業的挑戰；其二為臺灣漫畫市場不夠大營運較為困難。但是我們應該時時充實自我，提升創作能力，如藉著欣賞電影、戲劇師法編劇技巧，提升畫技，甚至出門旅行體驗各地風土民情蒐集各種特色物品以觸發創作靈感。當機會來臨時，我們已經累積了足夠的能量可以大聲的說——我已經準備好了！

漫畫書特別之處是當你翻開任一頁，
你便從當下的那個時間點切入故事。

紅小將

一提到紅小將老師，就容易聯想起以《銀河鐵道 999》中的列車長為原型設計而畫出的自畫像。那位列車長臉部是一片漆黑，看不見任何表情，這符合老師希望維持低調的想法，希望能隱藏起自己的態度與立場，就像 Hello Kitty 沒有嘴巴一樣，旁人很難由表面揣測出內心的情緒。但提到創作，老師卻有源源不絕的想法，他說：「我覺得藝術家之所以厲害，是因為他在這個世界，他同樣在複製這個世界的時候再加入一些這樣的東西，讓你覺得不太一樣。」

很早就決定要踏入動漫相關產業的紅小將老師，是相當早慧且投入漫畫、動畫、甚至於遊戲業界的老師之一。「我一直以來都相當喜歡鳥山明與江川達也的作品，從在新北市復興商工就讀時，便開始為了漫畫夢想而半工半讀，學習動畫製作。」對他而言，漫畫書特別之處在於「當你翻開任一頁，便能從當下的那個時間點切入故事。要先知道如何立即傳達故事的調性、情節以及情感，做出市場上都沒有的先驅作品，漫畫著實是門深奧的藝術。」

老師依據自己的經驗說：「每個人都知道是這樣子，就沒有什麼好畫的了；可是，為什麼有些人可以把別人想不到的東西，像先行者一般的畫出來？」老師非常注重作為漫畫的先驅性，要做到「情理之中，意料之

外」的感覺，這樣的漫畫絕對能夠成功。老師認真的說：「大家都知道有些作品誇張又掰得不合理；可也有作品同樣誇張，卻做的很合理又好看——在這裡，你能就看出漫畫家的功力！」

在美術界的名校復興就學期間，老師學到最多的是充實自己的技術，將各種專業能力的底子先打好。「而業界通常衡量他人能力的標準就是畫技，當時還不重視創新，所以畫的好幾乎就等於一切。」老師老神在在的說。畢業後因為卓越的繪畫技巧而進入「青鳥卡通公司」就職，認識了現在已是國際知名的漫畫家——麥人傑，兩人是同校畢業，又是學長學弟的關係，麥老師經常鼓勵紅小將老師創作有創意的漫畫。

紅小將 個人檔案

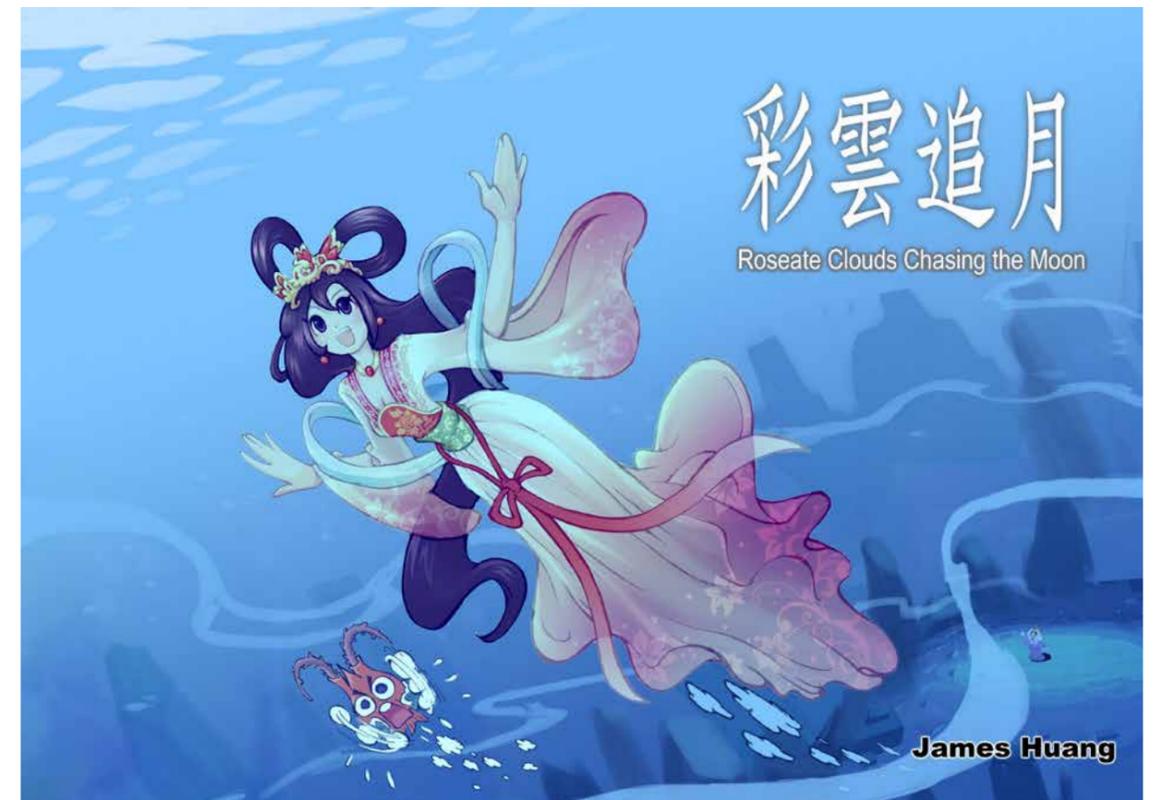
本名
黃家蔚

出道時間
1987 年
《The Blue Side》

代表作品
1996 年
《熾星勁小子》

簡介

黃家蔚，筆名「紅小將」，1966 年生於臺北，復興商工畢業後進入動畫公司。1987 年於《歡樂》漫畫雜誌發表第一篇漫畫《The Blue Side》。作品活潑幽默，在時報出版時曾參與過當年人手一冊的經典之作《腦筋急轉彎》創作，並發表結合漫畫、冒險、機智問答的幽默作品《更不可 Game Book》。1996 年發表《熾星勁小子》長篇漫畫。近年橫跨動畫、遊戲領域，2001 年成立花澤美術創意公司，發表 flash 網路動畫《阿拓皮亞大冒險》。2003 年進入臺灣線上遊戲最大公司：遊戲橘子數位科技公司，參與在美國動畫頻道播出之「水火 108」場景原案設計。

「我備受鼓舞，開始嘗試創作《Game Book 更不可》等屬於自己風格的作品，由『時報文化』出版。」同年中國時報邀稿，出版了風靡整個華人地區的《腦筋急轉彎》系列，這部單格漫畫作品在 80 年代獨領風騷，堪稱冷笑話始祖；這成為紅小將老師正式踏進商業漫畫圈的可貴機會。隨後大然出版社慧眼識英雄，開啟了老師第一部長篇作品《魁星勁小子》的連載，4 年不間斷地連載，總共發行了 23 集單行本，已經屬於當時頂級臺灣漫畫水準。

綜觀老師的經歷，他其實是漫畫、動畫、遊戲一把抓的全方位創作者。他說：「之後我換了跑道，借鑑知名的『阿貴系列』在網路 Flash 動畫的成功經驗，和朋友做了一些動畫創作；後來也進入遊戲公司任職。我專心投身於遊戲設計與製作，並至國際知名企業『遊戲橘子』任職；後來的《水火 108》

便是在網路上擁有巨大成功的作品。」

談到漫畫、動畫與遊戲之間的異同，紅小將老師說：「隨著科技越來越進步，現在玩家對於遊戲中的『角色』的需求依賴越來越高，遊戲如果沒有『角色』這個東西在，其實很難產生情感。」老師更進一步提出 ACG 產業其實它共通的部分就是「角色」這個東西，它給予了這三種產業一個共同發展 IP (Intellectual Property, 本意為知識產權，在業界意為熱門作品) 的機會。

2013 年起，紅小將老師在尖端的網路平臺「尖端之星」上連載最新作品《聊聊齋》。他說：「我想畫一些中國風的東西，而《聊齋》故事中除了妖魔鬼怪，還有各種建立在華人人性上的善惡元素，這非常有魅力。」他也認為漫畫業不像食品業，消費者會提供即時回饋，作品所傳遞的思想是需要沉澱發酵的。

回過頭來，紅小將老師站在一個漫畫創作者的角度，反省臺灣的創作環境：「比如說，因為日本是個很強大的國家，所以當日本漫畫中有很兇殘的怪獸或很強大的科技出現在日本時，我們會願意相信，但不會有人相信怪獸要來臺北，怪獸來臺北沒事做啊，牠來幹嘛？」但經過多年累積後，現在臺灣人逐漸了解自己生長的這片土地，慢慢產生自信，也知道強項是什麼。老師認為臺灣有屬於自己的特色，不論是特殊的地理位置或是文化環境，都足以成為世界上一個獨特的

存在，提供豐富靈感，開創世界上獨一無二的 ACG 文化。

後記

紅小將老師在訪問最後勉勵大家：「如果你追求的是更大的目標，那麼就得站在前人的肩膀上去眺望這個世界！多看就能獲得更多刺激，更懂得分辨好壞。知識能夠讓你毋須繞遠路，讓自己的靈魂像一臺空拍機，你才知道自己的位置在哪裡。」至於畫圖，紅小將老師認為那是相當個人的部分，只要大家隨自己喜好畫得開心就好。最重要的是——「留在視網膜上面的刺激，永遠不及於留在心裡的感動！」

張放之

漫畫是藝術，也是一種流行產業。

既然是一種產業，就不能完全與市場需求背道而馳。

結合了商業、產業與藝術，老師在創作漫畫的同時，也同步的在創造這部作品的市場價值。老師嚴肅的說：「這並不是一個容易達成的目標。創作者在揣摩市場脈動的同時，還要適時地調整自己的心態，創造出只屬於自己的風格的作品。」老師的彈性，使他能在創作的過程隨時調整步調，全心投入創作，而老師這些符合市場需求又不失藝術性的作品是如何摸索創作的呢？

「漫畫家」這條路，對老師而言不是偶然，過程就像呼吸一般的自然。老師笑著說：「國一的时候就參加漫畫比賽『小咪新人獎』，當時還有高永、游素蘭這些人參賽，那時只是對漫畫非常有興趣而已。」

老師是念雕塑出身，也由於這種立體而精巧的藝術特性，使老師培養了立體寫實又偏美式的風格。念藝專時他繼續投稿漫畫作品，之後順利以《他的故事》在《漢堡漫畫》刊登出道。老師還打趣的說：「那時候是畫短篇，有空再畫，畫了再投，沒有連載的概念。」

退伍後老師進入大然出版社工作，他人生中最長的創作時光也從此開始。工作不久，他就意識到出版社的漫畫是具有「商業特性」，得要是「能賣錢的」。老師想到要靠畫漫畫生存就要有彈性，必須微微調整自己

的風格，目的是為了讓逛書店的讀者看一眼就留下深刻的印象。老師回憶：「第一回我畫了三個月，前前後後改了九次。」為了探索市場需求，他買遍了市場上的小說和漫畫，研究怎樣畫才能擄獲讀者的心。因為這麼用心研究市場趨勢，所以老師後來經營公司時，便具備了大部分漫畫家所沒有的精準且獨到的市場眼光。

「漫畫」既是一種流行，也是一門藝術，更是一门專業的產業。而如果談到商業化，在一定程度上，就要去適應市場的要求。大然出版社解散之後，老師受邀繪製勵志小說封面，他說：「就是在這個時期，鄭國興會跟我講一些市場面的訊息，就是我畫的圖配的那個小說，必須要做到人家看到封面就會想買，用封面吸引讀者的購買慾望。」

對一個藝術家而言，市場要求往往與自

張放之 個人檔案

本名
張放之

出道時間
1994年
《他的故事》

代表作品
2011年
《5年6班有鬼教室》

簡介

張放之，臺灣新北市人，畢業於臺灣藝術大學雕塑系。國中就開始參加漫畫比賽，大專時便在月刊開始連載漫畫作品，全臺的紙本媒體上幾乎都有他的蹤跡。目前經營博海文化事業有限公司，出版自己和其他漫畫家的作品。老師的作品曾四度獲得臺灣新聞局劇情漫畫獎、日本第四屆國際 MANGA 獎漫畫賞入賞銅獎等。繪本式的獨特畫風，更讓他受到廣大家庭群眾的喜愛。

己的創作理念背道而馳。因此若要在保持創作理念的同時去追求市場價值，並不是一件容易的事，但老師做到了。「一開始有基本的風格就很好了，到後面要越畫越細，讀者的眼光也會越來越高。畫好的成品不僅自己要滿意，還要編輯、發行以及採購看過，再依各方面的需求做調整，那時我才漸漸明白原來市場要的是什麼東西。」老師很認真的回答我們。也因為有出版社的專業經驗，老師在後來自己開公司時，會比一般漫畫家更注重市場需求。老師也笑著說：「那時我們很多人在聊天，就說到漫畫家和編輯開出版社都不會成功，只有發行會成功，因為他們懂得在開案之前就先把通路談好，談好之後才塞符合需求的商品進去。」所有產業都是這樣的，惟有理解市場，才能在市場站穩腳步。

老師提出他的心得，他說：「你要了解

自己具備哪些技巧，能做出什麼樣的作品？然後又要畫符合自己想給讀者看的東西。我想說水彩風格，以繪本的方式畫漫畫這塊沒人在做，就試著做了一下，拿去參加劇情漫畫獎，沒想到就得獎了，而且風評也不錯。」大膽的嘗試，使老師在 93、95、96、98 年四度獲得新聞局『劇情漫畫獎』的優勝，名氣也跟著水漲船高。這樣彈性的創作與良好的市場意識，也讓老師在 2011 年獲得了國際 MANGA 獎漫畫賞。隨後，老師更為了攻入兒童家庭市場，選擇了接受性與深刻度都相當高的動物主題，揉合水彩的溫和特性，成功創作出有名的黑熊系列。

在追求市場價值的同時，一位好的藝術家也一定會有自己的創作堅持。老師說道：「繪本有功能性，是為了引導年齡還小的讀者去正確的思考和學習，在創作繪本時通常會跟老闆、編輯和發行商討論很久。」2016

年初，震驚全球的敘利亞男童事件讓世界陷入省思，為了凸顯戰爭的殘酷以及後續的安置問題，老師出版了兒童繪本《親吻沙灘的小孩》。他說：「但我要做的就是收割大家的情感。當你看到這些不幸發生在世界上某個角落的問題時，你有沒有同理心？有什麼是你去幫助他們的？現在市場缺這類的作品，通路有需求我們就做，事實證明，市場的反應的確很好。」

後記

眾所周知，臺灣的漫畫市場並不大，然而踏入這條道路的人卻是與日俱增，而且創作者幾乎不懂得如何「行銷」自己的作品。老師歸納了他多年的經驗與我們分享：「你必須要開始想怎麼銷售自己，以及『要銷售什麼』。不管是在網路上發表，還是做成手機漫畫，重點是要怎麼去經營一個『可以成立的東西』。每個人的標準都不一樣，但必須要與外界、資方、合作方有共識，有了市場概念，才能在這個產業裡做出理想的商品。」他勉勵後進：「最重要的是你必須認識你自己，然後你才能知道自己要給市場什麼東西。」

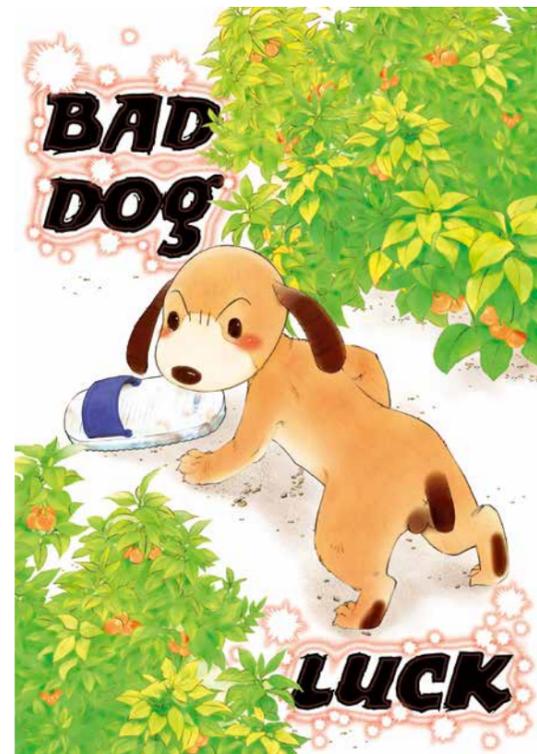
▼插畫

▼老師作品《寶貝熊》

▼老師作品《惡犬來喜》

▼老師作品《惡犬來喜》

「這個大美女是漫畫家？」見到俞家燕的第一眼，肯定會有這樣的感覺。對著鏡頭嫺熟擺出自信的拍照姿勢，和以往漫畫家的觀感大不相同。「一開始很想做東西，但又不知道該把自己放到哪裡去……這是很多初學者遇到的狀況吧？」俞家燕說著，但話鋒一轉「不過到了最後，還是會覺得能做漫畫家很興奮，甘願為此拼了！」談到漫畫，俞家燕老師的心中彷彿住著一位熱血的小男孩；對她來說，漫畫，是這位少年系美女漫畫家的戰鬥世界。

俞家燕老師小時候最喜歡做的事，就是和弟弟還有國中摯友一起畫漫畫。在某次國中考試前一晚，家燕老師還在趕要投稿漫畫比賽的作品，但是父母卻將作品沒收。萬萬沒想到後來意外發現，原來父母不但沒有把作品丟掉，還親自送到出版社投稿。這件事讓家燕老師非常感動，雖然並未得獎，但卻深刻感受到雙親支持女兒的那份心意。這份心意，也成為支撐老師一路創作至今的信念。

人生道路峰迴路轉，當初同學都以為高中畢業後就會當漫畫家的家燕老師，在大學時念了與漫畫八竿子打不著的科系，畢業後到遊戲公司當企劃；待了一年多後，想畫漫畫的心依然騷動著。她下定決心要做些改變，於是提出辭呈給自己半年時間去挑戰，當個SOHO族畫漫畫。離職後的半年可說是青黃不接，家燕老師回憶那時候很想做出一個成果，

但是實質效益出不來，自己也會慌。但現在回頭看那半年的時間，其實真正重要的不是時間長短，而是自己真正下定決心，是一個重要的起步。

後來家燕老師經朋友介紹，接下自由時報的插畫工作，碰巧一位插畫家正想培養新人，便將她納入自己插畫工作室旗下。第一個CASE是一本小說的內頁小插圖，老師發現小說插畫具有比較強的文學性，必須要有意境；而意境的營造得將小說文字跟想像力結合，再多一點感覺才能表現出來。例如，飄浮在半空中的鋼琴跟放在地上的鋼琴，意境方面就會差很多。插畫工作同時，老師還是不放棄從小想畫漫畫的夢想，四處積極投稿，即使工作室老闆直言畫漫畫前途黯淡，偶像林政德老師說她的作品火候未到，也依然改變不了老師對漫畫的熱忱。

俞家燕 個人檔案

本名
俞家燕

出道時間
2009年
《紫禁幽情·香妃》

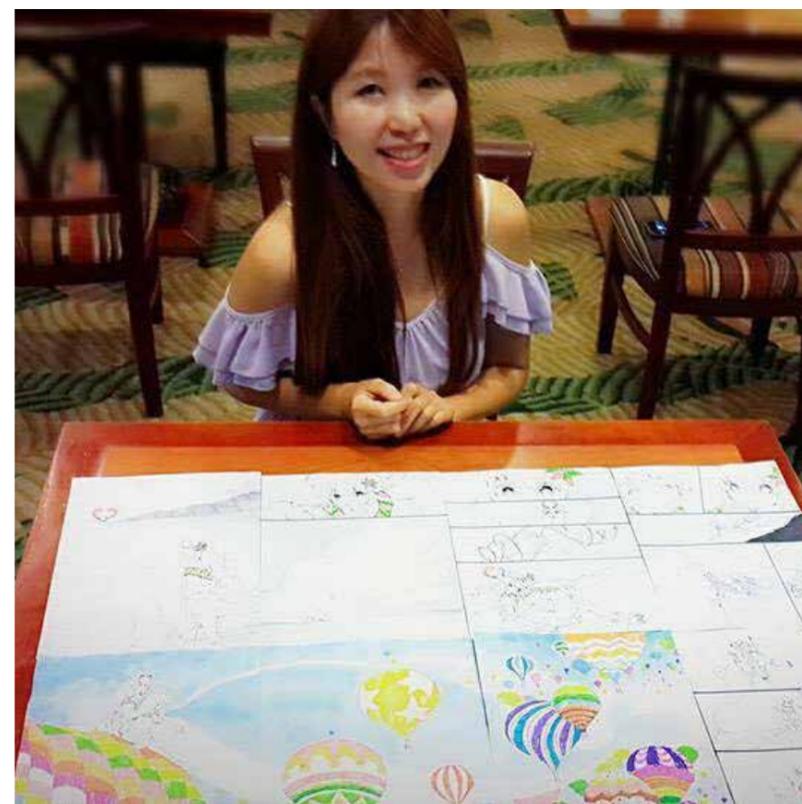
代表作品
2012年
《零度領域》

簡介

俞家燕老師，中央大學法文系畢業，原為插畫家，後成功轉型為新一代漫畫界的閃亮新星。曾用「燕子格格」及「2D馬賽克」為筆名，近期則以D2的筆名於東立出版社連載小說改編漫畫《零度領域》。畫風清新，夢幻的少女情懷中不時展現少年熱情。繪製過多部三立偶像劇漫畫，目前工作內容包含插畫、漫畫、公仔設計、周邊商品設計、遊戲延伸商品設計等，創作能量相當豐厚。

如果自己首先開始動的話，
那麼整個世界也會跟著自己向前運動。

俞家燕

「如果自己首先開始動的話，那麼整個世界也會跟著自己向前運動。」機會往往無預警到來。那時透過插畫工作室認識的《國語日報》漫畫版鄭主編正好創業開工作室，找上她合作《紫禁幽情》清朝妃子系列漫畫。在許多人幫助下，老師開始了漫畫與報紙插畫之間的結合創作，一系列清朝格格風格的漫畫系列也造成極大迴響。

隨後又被三立電視臺相中做《西街少年》的周邊漫畫，開啟一連串為偶像劇畫漫畫的機會。「電視劇的工作相當緊湊，得在三天時間壓力下畫出所有穿插劇中的漫畫片段。」老師作品頻繁出現在電視劇中被更多人看到，家中長輩也了解到她的工作，態度轉向支持。「最後連像蔡依林、陶喆等大明星公仔的造型設計我都做過了！」因為這份工作模式與以往的經驗大不相同，也讓她比一般漫畫家多了異業合作經驗的優勢。

談到偶像劇改編成漫畫的過程，老師說：「先定裝，我就根據定裝照去做人物設定，朝著偶像劇的故事給我的感覺去畫。所以《西街少年》的風格比較青春，比較接近少年漫畫；後來的《陽光天使》跟《億萬麵包》都是講愛情故事的，我就會畫成具有少女漫畫的風格。但是，讀者還是會發現這幾本都是我畫的，風格雖然不同，還是有些共通性在裡面。」

關於自己的創作風格，家燕老師接著補充：「其實我小時候的梦想是當少年漫畫家，因為我最早看的漫畫是《七龍珠》、《灌籃高手》或者是更早期的《聖鬥士星矢》這類的漫畫。」也因為受到少年漫畫啟蒙和薰陶，老師作品裡總是洋溢著一股少年漫畫特有的熱情。

「保持高度熱忱，到最後總會做到自己

喜歡的事！」談到近期創作，家燕老師心力幾乎都投注在貓邏輕小說《零度領域》的改編漫畫上，總算實現她從小以來一直的梦想——畫少年漫畫！成為漫畫家的這些年，縱使家人有時仍不放心，縱使面臨很多壓力與難關，家燕老師說：「就如同《為夢想跌倒，痛也值得！》這本書的書名，這是自己選擇的，即使再累再辛苦也不會抱怨，因為這是自己喜歡的工作。」

後記

最後，俞家燕老師引用《漫畫狂戰記》書背詞條的一句話：「到死之前都要繼續畫下去！」期許自己也勉勵在漫畫創作中打拼的同好。漫畫是家燕老師一路堅持的志向，就讓我們一起期待她以對漫畫的執著，創作出更熱血的作品！

◀老師的作品《零度領域》

「漫畫是天賦，是基因！」在漫畫產業中歷練完整——漫畫編輯、連載創作與文化評論三棲的鄭硯允老師提出基因說的看法。提起臺灣漫畫的從無到有，鄭老師的話匣子一打開便滔滔不絕如數家珍的將臺灣漫畫的歷史知識鉅細靡遺地與我們分享。這樣的鄭硯允老師，是怎麼樣進入漫畫世界的呢？

曾居住在新北市的鄭硯允老師，以「漫畫世代」來形容自己在臺灣漫畫歷程的時代背景。他以「兩聲雷」來形容臺灣漫畫復興的那段歷史，同時說明了自己漫畫技巧成長的時空背景。老師說：「第一聲雷，是臺灣四格漫畫興盛時期，代表有敖幼祥老師的《皮皮》，以及朱德庸、老瓊等漫壇前輩的城市四格創作，臺灣漫畫在報章雜誌上可謂百花爭妍；第二聲雷是鄭問大師的作品《戰士黑豹》，將臺灣漫畫帶入原創連環漫畫的層次。」

受到本土漫畫浪潮的濃厚影響，就讀師大附中時期的鄭硯允老師，很快的就迷上漫畫創作。無師自通的他，透過自學與漫畫界好友們交流，尤其在漫畫線條技法與材質上的運用極有心得。他回憶起當時的創作氛圍：「受到當時新電影浪潮的影響，那時候的年輕人都熱衷於透過畫面表現自己的想法，但是拍攝電影需要龐大的人力、技術與資金，漫畫就成為一種極好的創作出口。」

懷抱著對本土漫畫的熱情，鄭硯允老師先後進入東立出版社、尖端出版社，從漫畫、動畫雜誌編輯開始，歷練自己對於漫畫作品的眼光與內涵。直到尖端《神氣少年》的版權漫畫時期，鄭老師才投身到漫畫創作之中。儘管沒有明確的出道日期，鄭老師更注重於自身在漫畫界中持續不斷的創作耕耘。受到知名臺灣漫畫家與臺灣漫畫史家洪德麟先生的影響，當時的鄭硯允老師開始創作，並且投稿到出版社，老師誠摯地說：「還記得那個時候還和賴有賢一起拿作品去給東立范先生看，當時賴有賢拿的作品就是後來的《大唐遊記》，立刻就被范先生相中。」

談起當時投稿漫畫失利的的原因，鄭老師說：「我覺得我的作品當時太著重於技法，反而在講故事能力上有所不及。這方面賴有賢就表現的很好，他是天生的漫畫人。」老師認為畫技並非最重要的，對漫畫而言最重要的是說故事的能力，而現在很熱門的二創欠缺的正是說故事的能力。面對一開始投稿

鄭硯允 個人檔案

本名
鄭硯允

出道時間
1993年
《神氣少年》

代表作品
2015年
《水滸傳百單八條好漢》

簡介

資深漫畫家，曾居住新北市，歷任東立出版社、尖端出版社編輯。後轉至漫畫創作領域，在《神氣少年》月刊、《TEMPO》青年漫畫月刊刊登作品，又在中國時報、聯合晚報連載短篇漫畫，也曾與辦漫畫文化評論網站。其作品蘊藏豐厚的在地情感，創作都與臺灣人文歷史相關，常參與各類漫畫推廣活動，對於臺灣漫畫的貢獻極大，是一位熱愛原創的臺灣漫畫家。

鄭硯允

漫畫，就是趣味。

以漫畫的觀點來看世界，這個世界沒有悲觀的理由。

失利的挫折，鄭老師仍然抱持著幽默正向的想法堅持畫下去，找到漫畫創作的趣味所在。後來在尖端《TEMPO》時期受到鄭國興大哥的影響，也強化了漫畫分鏡的概念，功力大增之後的鄭硯允老師，開始在各大報章雜誌展開漫畫連載，像是中國時報、聯合晚報，都曾連載過老師的漫畫作品。老師笑說：「那個時候曾經在聯合晚報連載過一篇周末半版的漫畫叫《秀逗鐵面包黑七》，連載了好幾回。」

提到漫畫發表的平臺，鄭老師認為臺灣漫畫的發表環境歷經了很大的變遷，老師也逐漸將自己的漫畫創作與評論，從紙本的漫畫月刊與報章雜誌轉移到了網路平臺，曾經經營個人的漫畫評論網站 Toon Fish。老師笑著說：「充滿機會喔！現在的網路世界，只要你有心人人都可以在網路多面向地發表自己的作品。不像我們以前只能透過出版社流

程和模式，才能讓自己的作品被大家看見。」老師現在不只在 FB 和 Pinterest 等社群網站上大量刊載自己的創作，也勸勵年輕後進在漫畫的創作中保持熱情與動力，手不停筆地創作下去。

雖然網路發達是好事，但是老師認為在這樣的環境下創作可能「藏有陷阱」，尤其是二次創作的生態過於氾濫的話，將導致新一代的創作者「忽略掉太多的創作步驟，落入窠臼。」像是《航海王》等原創漫畫，漫畫家在創作中會遇到的許多難關，包括塑造角色、發展劇情等等，都是原創漫畫工作者才可能發現並克服的。鄭老師鼓勵大家在創作二創的同時，也不能遺忘原創漫畫的耕耘；二創不是不好，而是可以用在向原創者致敬的情境下，做為臨摹技巧的一個過程。

老師認為漫畫的獨特之處就在於「趣味」

▲老師練習作品

二字。「當我們說這個東西很『漫畫』的時候，這個東西一定就有他的趣味；漫畫，就是趣味！」老師肯定的說。因此，鄭老師認為沒有趣味的創作就一定不是漫畫，「趣味」是漫畫人必須具備的特質，而「可以把悲劇透過漫畫變成幽默」更是受歡迎的漫畫人重要的特質之一。

最近老師的創作便是由「趣味」二字出發。他經常以庶民生活與民間傳說故事中的角色做為創作題材，享受在漫畫過程中所發掘的快樂和趣味，打算畫一篇以豬八戒為主

後記

別有見地的鄭硯允老師勉勵大家：「漫畫不一定可以成為你的專業，但是可以成為你的一種生活態度。」當生活遭遇挫折或工作不順，漫畫人的精神就可以幫助你調劑身心，擺脫鑽牛角尖的情緒。只要懂得透過漫畫的幽默時時回歸創作初衷，找到如何以更豁達的心境去觀察宇宙萬物，召喚正能量，人人都可以是快樂的漫畫人。

有人可以做到的話，就代表這個漫畫市場
不是死的，還存在著許多可能性。

在板橋出生、成長、就學的黃俊維老師，是道道地地的新北市漫畫家。談到家鄉他說：「新北感覺離臺北很近，但是他又不是臺北，相對臺北的印象來講，新北多了很多生活元素與風格。」伴隨著黃俊維後來的求學、助手與漫畫家創作生涯，黃俊維老師始終在新北市持之以恆地創作，吸收著新北豐富的生活元素，創造出心目中充滿人情味的故事。

從小對漫畫充滿興趣的黃俊維老師，回憶起當初的樂趣說：「當時盜版《哆啦A夢》，每次買內容都有重複的，會去期待裡面的樂趣，也會去模仿著畫，甚至畫在作業簿上裝訂成冊，算是早期的同人漫畫。」

一直要到國中，老師才開始確定想要畫漫畫。憶起當時面對漫畫與升學之間選擇的掙扎，他說：「因為那時候還有聯考，大部分的人會擔心落榜沒學校念，所以幾乎全部的學校都會報名去考；我也全部都報了，但最後只有去考復興商工的獨立招生而已，因為我只要念畫圖相關的科系。」

然而，老師進到學校後卻發現了落差，他說：「那時候聽說復興商工是漫畫家的搖籃，結果一進去裡面才發現完全沒有教漫畫相關的東西。」雖然主要在學校裡學的是素描、水彩和油畫等純美術的東西，還有設計相關的課程，但同好之間仍然會互相交流；

也是在這時期他才開始認識正式的漫畫工具，像是沾水筆、網點等，畫著畫著逐漸有了概念。

憑藉著美術的底子，1998年黃老師入伍後擔任政戰兵，為部隊繪製海報文宣，中正堂就是黃俊維老師最初的創作工作室。2000年退伍後，老師的第一份工作是擔任遊戲公司的2D電腦美術，很多後來運用在漫畫的電腦繪圖底子都是在當時累積起來的，老師笑著說：「因為電腦繪圖很有趣，我就每天都去摸，每天都是最早到公司但卻比人家晚下班。大約過了一年，因為不太喜歡上班族的生態，就到賴有賢老師的工作室當助手。」當時賴有賢老師有兩位助手，一個週刊加一個月刊，每個月雖然需要出80頁的稿量，但都控制在早上九點上班，下午五點下班。規律的助手工作生活，讓黃俊維老師有餘裕可以磨練畫技，並且有完整的時間創作。

黃俊維 個人檔案

本名
黃俊維
出道時間
2003年
《時間森林》
代表作品
2015年
《妖怪轉學生》
2016年
《字久紛華—戰國墨者異傳》

簡介
復興商工畢業，2000年後進入賴有賢工作室擔任助手。曾於2003、2005年先後以《時間森林》、《星之船》獲得行政院新聞局劇情漫畫獎。2010年以《厄運偵探》獲得第一屆金漫獎最佳少年漫畫類獎。畫風精細唯美，呈現光影的細膩轉變，偏愛描繪歷史觀念、時空轉換等，透過現實及虛幻的交錯，營造獨特的魔幻寫實敘事風格。

▲老師作品《宇久紛華》

2000年前後臺灣漫畫圈普遍景氣不好，許多漫畫出版社紛紛與漫畫家解約，漫畫家因應時局的變化成立了工會。當時透過漫畫家的努力，政府開始對漫畫出版業展開了一系列的補助，例如《龍少年》就是在政府原創刊物補助政策下復刊的。在這樣復育漫畫的政策氛圍下，黃俊維老師運用每天的空檔時間持之以恆地創作，2003年以《時間森林》這部作品出道，是當時原創刊物補助下的第一波漫畫家新人。

談到近期創作，老師大概在2010年起開始嘗試從出版社月刊的創作模式轉型，朝網路漫畫的方式去調整自己的連載模式。老師開始嘗試透過跨界創作或改編，和原來的出版社或報社保持合作的關係，《國語日報》及長鴻出版社的短篇連載就是這樣的模式。一切的努力都是為了解決現在漫畫家經濟收入的問題，尤其在收入不足以負擔助手薪資

的情況下，國內漫畫家必須在創作與產能之間取得平衡。

黃俊維老師也與我們分享了他與中國大陸方面的漫畫合作中，發現的文化差異，老師說：「相較於臺灣漫畫出版社編輯較注重漫畫分鏡與表現手法的效果，中國大陸那邊的編輯會花更多時間與你討論故事劇情內容與史實的部分。」剛好這部分，也和他個人在2010年後的創作調性更為吻合。黃老師近年來的閱讀題材偏向歷史研究的部分，像是《史記》、《春秋》，這兩部文史不分家的大作讓他在創作題材的掌握與故事發想上，更有發揮的空間；因此他發想出《宇久紛華》那種戰國末期、墨家三分到「秦、楚、齊」三國等撲朔迷離的劇情。

回歸創作核心，黃俊維老師認為他的內心仍然想畫出充滿市場性的王道漫畫，但是

▲老師作品《不殺》

在市場性之前，創作還是要回歸到以「人的情感」為出發點的故事本位去思考劇情。從助手、出道一路走來的創作歷程，黃老師認為：「自己的創作風格不論是微帶文青的風格或是少年、青年風格，甚至於兒童漫畫類型的創作，我的漫畫創作始終環繞在『人』的故事。」

▲老師作品《妖鬼極道傳 - 憤怒雞的夜襲》

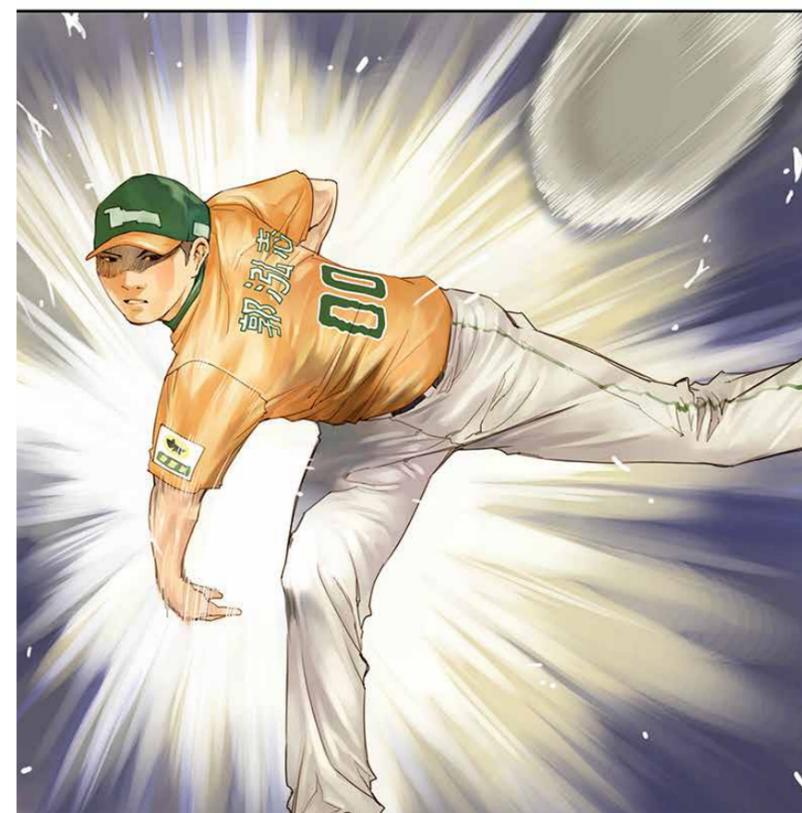
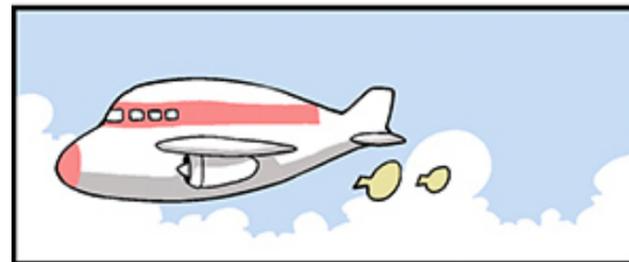
後記

「雖然大家普遍認為現在國人漫畫的環境很差，但身為漫畫家，很多困境還是要靠自身去突破的——不是說國人不看漫畫，而是就不看你的國人原創漫畫這點來說，只能說我們有很多努力沒有做到。」黃老師語重心長的說。他認為事實上漫畫還是有很多人在看的，在吸引讀者消費、閱讀這方面，有人可以做到的話，就代表漫畫市場仍然充滿著可能性的。我們也由衷希望黃俊維老師這樣堅持創作的新北市漫畫家，能透過他的創作，讓我們看到更多的可能性！

▲老師作品《不殺》

▼老師作品《妖怪轉學生》

▲老師作品《燃燒野球魂》

◀老師作品《爆笑武林》

「當你要出遠洋時，如果有老船長和年輕船長讓你選一個一起出發，你會選哪一個？」王子麵老師用輕鬆的問句，帶過自己豐富的工作經歷。聊起王子麵老師在走上繪圖插畫之路的種種經歷，她是一位不挑工作，不斷累積生活經驗的藝術工作者。正因為在踏入畫畫工作之前的各種工作經驗，造就了她在插畫上鋼鐵般的意志，甚至於在業界有「鋼鐵麵」的暱稱。這樣一位堅持創作的老師，讓我們探看她動人而溫暖的創作世界！

回憶起成長的過程，王子麵老師也是從小看漫畫長大的，像是《小甜甜》、《千面女郎》、《好小子》等等。她回憶小時候去看牙齒，發現醫生將鄭問老師整套《東周英雄傳》陳列在診所，於是天天跑去診所把整部作品漫畫看完。漫畫書一直看一直看，老師對繪畫的熱情也一直增加一直增加。

「還記得幼稚園大班因為我喜歡畫畫，家裡幫我買了大量的圖畫紙和筆讓我練習。」從小就對圖畫創作抱有濃厚興趣的王子麵老師，進入了新北市的美術名校復興商工就讀。老師回憶以前很喜歡蔡志中老師《大醉俠》或是蕭言中老師那種簡易線條；但是進到復興商工後，受到正規的美術教學，影響了老師在繪畫上的表現，漸漸走上插畫之路。

談到漫畫與插畫的差異，王子麵老師認為能夠在畫技上磨練到隨時隨地可以畫出「黃金比例」的漫畫家們非常厲害；相較之下在插畫創作過程中，則是比較不需要嚴格要求身體比

例，反而在人物比例上可以讓想像力延伸。老師進一步分享，插畫比較著重的是表現一種藝術氛圍：她說：「漫畫跟插畫在創作上最大的不同，就是眼睛。」舉例來說，如果插畫的眼睛像是菓子，畢卡索的是那種概念化的眼睛，而漫畫中的眼睛就是那種會閃閃發光的眼睛，像是《小甜甜》、《千面女郎》所畫的。

出社會後，王子麵老師在設計公司展開她的職業生涯。回想起九年的設計生涯，她曾代表公司參加了大大小小的比賽，前前後後拿了五、六個獎項；然而遇到經濟不景氣，公司開始裁員。這時透過鄭松維老師的幫助進入了臺北市漫畫從業人員職業工會，認識了鍾孟舜、劉其偉等知名漫畫家，王子麵老師才開始展開個人插畫創作。

當老師最需要工作機會的時候，工會剛好需要有人去三個大學演講，就介紹給王子麵老師，使得王子麵老師能夠順利的踏入業界。老師認為國內漫畫家之間是一個互助的生態：「漫

王子麵 個人檔案

本名
王梓怡

出道時間
2006年
《CG插畫向上計畫》

代表作品
2008年
《大師密碼2：小鞋匠大冒險》

簡介

新北市中和區長大的王子麵老師，本名王梓怡，畢業於復興商工，現任復興商工插畫老師。曾當過幼稚園老師，從事設計工作（主要參與報刊和商品的插畫設計）。現在除了畫插畫繪本，更擔任許多學校的老師、營隊講師。舉辦插畫展覽，同時也參與許多公益活動，做過流浪動物志工。王子麵的作品人如其名的充滿自信令人喜愛，她的畫作用色溫暖，充滿童話想像，深受兒童喜愛！對於色彩、形狀及畫作平衡性的堅持，奠定了她插畫創作的豐富基調。

王子麵

畫畫這件事情上，要有鋼鐵般的意志！

▲貓系列插畫作品

畫家都很善良，彼此間會互相介紹工作。」在工會這段時間，王子麵老師受到最大的影響是待人接物與接案的態度。

談到待人處事，老師印象最深的是鼓勵她創立工作室的劉其偉老師。當時她和劉其偉老師是透過採訪工作認識的，社會經驗還淺的王子麵老師曾問劉老師：「成功的藝術家是不是要賺很多錢，開很多畫展才算成功？」當時眼睛很大、皺紋滿臉的劉其偉只是淡淡地用手指著心窩說：「成功的人，這裡很寬。」

也許是受到前輩的啟發，也許是因為王子麵老師的個人特質，老師的插畫創作一直給人一種舒服的、療癒的視覺效果，和她開闊的心胸一樣。2007年臺北捷運善導寺站內有一間康復之友附設的咖啡廳正好想在牆壁上貼圖畫裝飾一番，但是卻苦於預算不足，王子麵老師知道後慷慨地輸出自己的創作捐贈給咖啡廳擺

設，沒想到吸引了媒體報導，使得她的插畫作品人氣直升。

即使是創作受到肯定的王子麵老師，平時除了繪本作品以外，也必須要努力經營插畫教學、講座與展覽才能維持自己的創作生活。聊到現在的工作，老師嚴肅的說：「不管是教學、演講還是展覽，沒有一個是輕輕鬆鬆的。」她提到不論是漫畫家或是插畫家，都不能關起門來畫畫，很多畫家都一定有兼差、兼課，必須要很堅強地走這條路。很多事情必須一手包辦，包括自己去談案子、執行、佈展，經常自己去後火車站買材料、自己跑印刷廠印商品、邀請卡等。

「幸運的是復興商工的學生總是會幫我執行一些佈展的東西，真的很謝謝我的學生們。」抱持著「我為人人，人人為我」的精神，王子麵老師逐漸摸索出自己的創作方式，也透過插

▲貓系列插畫作品

畫教學回饋她的正向能量到這個社會。曾經當過幼稚園老師的她，在小朋友繪畫教育上特別有心得，她說：「小孩子是我們的老師，成為大人以後有時候會把事情複雜化、煩惱它，但是小孩子不會，想到什麼就畫什麼。其實，畫畫就是要像小孩子一樣單純。」

現在的王子麵老師，依舊一有時間就持續進修自己的繪畫技法、媒材，重溫畫畫的快樂。老師認為創作者必須不斷地「讓你的眼睛出

國」，透過閱讀開拓視野，增長專業知識，自然會去嘗試新的媒材。像是老師最近正在摸索的「硬塊水彩」，就是一個新的嘗試。王子麵老師分享她畫圖的秘訣，她說：「盡量尋求畫面的獨特性。要對畫面有感覺，我才會去畫。」鉛筆稿占用老師非常高的作畫時間比重，在創作的視覺構思上老師花了很大的精神去思考，無怪乎老師的作品總是那麼的細膩。

後記

「就像我離開上班族的辦公室工作後，即使現在自己一個人創作，也不會想要回去過之前的日子——吃過辣椒，才知道有多辣，才不會再走回頭路。」老師說。王子麵老師認為他做過那麼多的工作，最擊不倒他的那份工作就是「畫家」，他希望有心踏入業界的年輕人要能夠累積挫折，不要只求速成，要多嘗試不同的工作。老師舉例說：「可以做服務業、設計師，做了之後再來決定哪一份工作；是不斷被罵，不斷受挫折也不會退縮的，這就是最後能夠養活自己的那份才能。」能打落牙齒和血吞的工作，便能成為一生的志業。

仇鵬豪老師從小就喜歡看漫畫，與哥哥也是國內知名漫畫家的仇鵬欽老師，是漫壇中少有的兄弟檔。談到老師踏入漫畫創作的開端，「像是『火鳥、101、漫畫之友』等社團，是當時的漫畫畫會，我與哥哥都是火鳥畫會出來的！他稱呼自己是火鳥畫會第二代的成員」，創作起源大約從國中三年級起，從畫會、投稿、到專任漫畫家，一路走來數十年，但聊到當初踏入漫畫界的熱情卻恍如昨日一般，如數家珍。

仇鵬豪老師是在進入復興商工時期才接受到正規的美術與設計教育：「以前復興商工被認為是漫畫家的搖籃，因為熱愛漫畫，所以就瞎不隆冬地跑過去念書；就讀後才發現並沒有傳授漫畫。反而是把傳統美術學進來」，接受正規的美術與設計教育後，強化了往後漫畫創作的根基。老師回憶他最早創作漫畫的經驗：「雖然當時沒有接受正規的美術教育，還是以拙劣的畫作陸陸續續在畫會刊物上發表自己的漫畫作品，就如同現在流行的同人誌團體一樣，不同的是作品皆為原創。」

在復興商工時期，仇鵬豪老師有另一個特殊的際遇，便是接觸到漫畫大師鄭問，鄭老師當時正在繪製《黑豹戰士》，仇老師有幸親眼見證那高超的畫技，驚艷之餘更深受其影響。

因為這個機緣，仇鵬豪老師在 1987 年左右有幸擔任鄭問老師的助手。當時仇老師

主要負責《阿鼻劍》的相關創作。每天通勤到鄭問老師位於新店的工作室，仇鵬豪老師自認當時程度太差，非常惶恐，老師說：「還記得那時候老師看到我正在畫揮劍動作的效果線，覺得非常僵硬，便說著：『效果線就直接從人物身上畫過去就好啦！這麼放不開！』當時的我不過是個菜鳥助手，一筆一畫都很害怕會破壞到老師作品所呈現的畫面！」仇老師於毅軍工作室創作多年以後，才逐漸體會到這句「放不開」是鄭問老師當時想傳達給助手——創作就是盡情揮灑不受限制——的意思。

談到兩兄弟的漫畫創作及工作室，1984 年毅軍工作室草創，主要是漫畫創作、美術設計接案的工作。期間因兵役先後入伍，直到 1990 年退伍後，工作室才一路向上成長。回憶起工作室的點滴，從早期開始接案，創作，走進專職漫畫家，教學傳承合作至今，仇鵬豪主要擔任工作室的監製及哥哥的助理，每一部仇鵬欽老師的作品，仇鵬豪老師

仇鵬豪 個人檔案

本名
仇鵬豪

出道時間
2005 年
《奇門之刺乾》

代表作品
2005 年
《奇門之刺乾》

簡介

居住在新北市的仇鵬豪老師，畢業於復興商工。歷任動畫師、美術編輯、平面廣告設計、文具禮品造型及圖案設計、漫畫家助理、漫畫班講師、漫畫社團指導老師、臺北市漫畫從業人員職業工會理事與監事。現任毅軍漫畫視覺創意工程工作室總監。以《奇門之刺乾》獲得民國 94 年新聞局劇情漫畫獎，始終致力於漫畫創作、教學及研究。

工具都在手上，但你的內容在哪裡？

對於漫畫創作來說，那才是最重要的。

仇鵬豪

▲動物插畫作品

都參與其中。

隨著大哥仇鵬欽老師進入大然出版社專任漫畫家，剛退伍的仇鵬豪老師在毅軍工作室擔任大哥的作品監製，負責工作室每一部作品的執行製作。老師說：「那時出版社參照日本模式，周刊作家，一個月要交出64-80頁的稿子。」回想起來，整個90年代是毅軍工作室兄弟檔創作的高峰，《達摩王》（週刊MAX）、《可怖王子》（月刊魔奇）、《烈火狂飆》（季刊TOP）在大然的三本漫畫雜誌同時連載，而雖然處於漫畫連載的高度壓力下，卻能做到幾乎每一部作品都創下佳績！

2000年以後，工作室雖然受到電腦化及出版印刷業整體不景氣的影響，仍然維持著創作的質量，創作出《天師鍾馗》、《流氓教授》等佳作。直到2005年，長期隱身幕後

工作的仇鵬豪老師才把原本要取消的一部合作案自創成漫畫作品——《奇門之刺乾》，將民間傳奇「狸貓換太子」這個大家耳熟能詳的故事改編，虛構出「奇門」這個暗殺組織，撲朔迷離的劇情最終得到了新聞局94年度「劇情漫畫獎」的肯定。

一路走來，仇鵬豪老師認為臺灣的漫畫創作環境不斷更新，從90年代的電腦化到2000年後的網路化，而現在是社群化與APP應用。老師嚴肅的說：「所有的系統正急速的改變，國內許多漫畫家一路走來都還在摸索與適應這個環境。」科技與閱讀習慣的改變，對於漫畫家創作而言有利有弊。仇老師認為以前他們創作時需要尋找並閱讀大量資料，但現在網路十分便利資訊唾手可得，加上電腦的強大功能，作畫比以前便利而且快速，相較於土法煉鋼的時代，老師提醒大家：「現在漫畫家的工具都在手上，重點是你的

內容在哪裡？」

面對茫然的大環境，本來就讓許多創作者感到憂心，漫畫教育想要向下扎根更是困難重重。仇鵬豪老師提到現在的漫畫養成環境，他說：「以前我們只能在畫會中相互學習、摸索，發表，並沒有所謂的漫畫教育，反觀現在漫畫教育相對普及，可惜許多配套未臻完善，例如媒合或後續發展……，另外方向性也需要再修正。與其說現在的漫畫教育失敗；不如說在錯誤中學習成長，過程中難免有些障礙需要克服，相信未來一定會更加完善。」

後記

最後，仇鵬豪老師語重心長的說：「現在的漫畫家必須要有全面性的能力，包含創作、行銷、談判及經營好自己，才有因應下一個世代各種衝擊的條件。」期待在網路發達，漫畫創作平臺更加寬廣的今天，臺灣漫畫能與世界接軌，而每位創作者念茲在茲的便是下一部作品的誕生。

仇鵬豪老師在漫畫教學與推廣上也不遺餘力，細數他在蘆荻、板橋社區大學、三重高中、光仁小學、新店圖書館、y17青少年育樂中心等地的漫畫教學，前後累積了十幾年的教學經驗。老師希望透過基礎的漫畫教育，讓更多愛好者投入創作，也讓未接觸過美術教育的族群，也能透過淺顯易懂的入門漫畫課程，給自己多一項興趣或樂趣，可以拿起畫筆，表現出自己內心情境的畫面而不斷努力。

「我以前就知道畫漫畫賺不到錢，當時也沒想過要當漫畫家。」老師笑著說。老師小時候，遊戲的吸引力要比漫畫大得多。從老師走上美術道路的那一刻起，他其實最想要成為製作遊戲的美術，創造那些他最喜歡的角色。這樣看來，他似乎將要與漫畫擦肩而過……。

老師從小熱愛遊戲，特別是當年正紅的《聖鬥士星矢》，但是他沒有錢去玩，所以只好常常站在街機旁看別的小孩玩。因為實在太喜歡《聖鬥士星矢》的遊戲了，所以遊戲中的角色和畫面總會深深烙印在老師的腦海裡。雖然老師當時只是個小學生，但是他回家後總會把腳色畫在西卡紙上，再剪下當作紙偶來跟弟弟一起玩。除此之外，老師也很喜歡看漫畫，正是這樣的機緣，他開始走上創作的道路。

「我常常都會幻想自己是連載漫畫家，然後跟弟弟在全白的數學作業本上開始畫。」老師笑著說。臨摹的對象有《聖鬥士星矢》、《七龍珠》、《快打旋風》及《四魂》等等。當然，這樣的「連載」都不會太長，卻是他們夢想的實踐。透過和弟弟的「連載」，老師開始累積構思的能力，磨練漫畫的技巧，然而他一直沒有機會接受美術相關的訓練。

國中時的老師，他的母親幫他報考了任職學校的美術班。「但那時代美術班其實是

資優班，只是多了幾堂美術課。為了上那幾堂美術課，只好進去美術班。」老師苦笑說：「我一進去那個班每次考試幾乎都是墊底的！」但也因著這個機會，老師終於開始接觸到美術課程了，例如油畫、西畫。到了高中，老師正式進入專業的美術班，接受一系列術科的訓練，「同學的學科成績跟我差不多，是真的都在畫畫的。」老師笑著說：「當時我就知道畫漫畫賺不到錢，也從沒想過要當漫畫家。」因此一直到大學畢業，老師所憧憬的都是成為遊戲的美術設計師。「如果能夠讓我畫的背景或是人物出現在電腦單機遊戲裡，那該多有成就感啊！」老師露出了很憧憬的眼神。

然而事與願違，臺藝大畢業後的老師雖然積極的投遞履歷到各大遊戲公司，甚至是出版社，卻都石沉大海。趁著空檔，他抱著嘗試的心態參加各類漫畫比賽，也都屢獲佳績。更早在大學時代，就得過東立的漫畫新人獎的第一名，出版社希望老師提案，但這些榮譽對於當時的老師而言，都只是他夢想

葉明軒 個人檔案

本名
葉明軒

出道時間
2008年
《無上西天》

代表作品
2013年
《大仙術士李白》

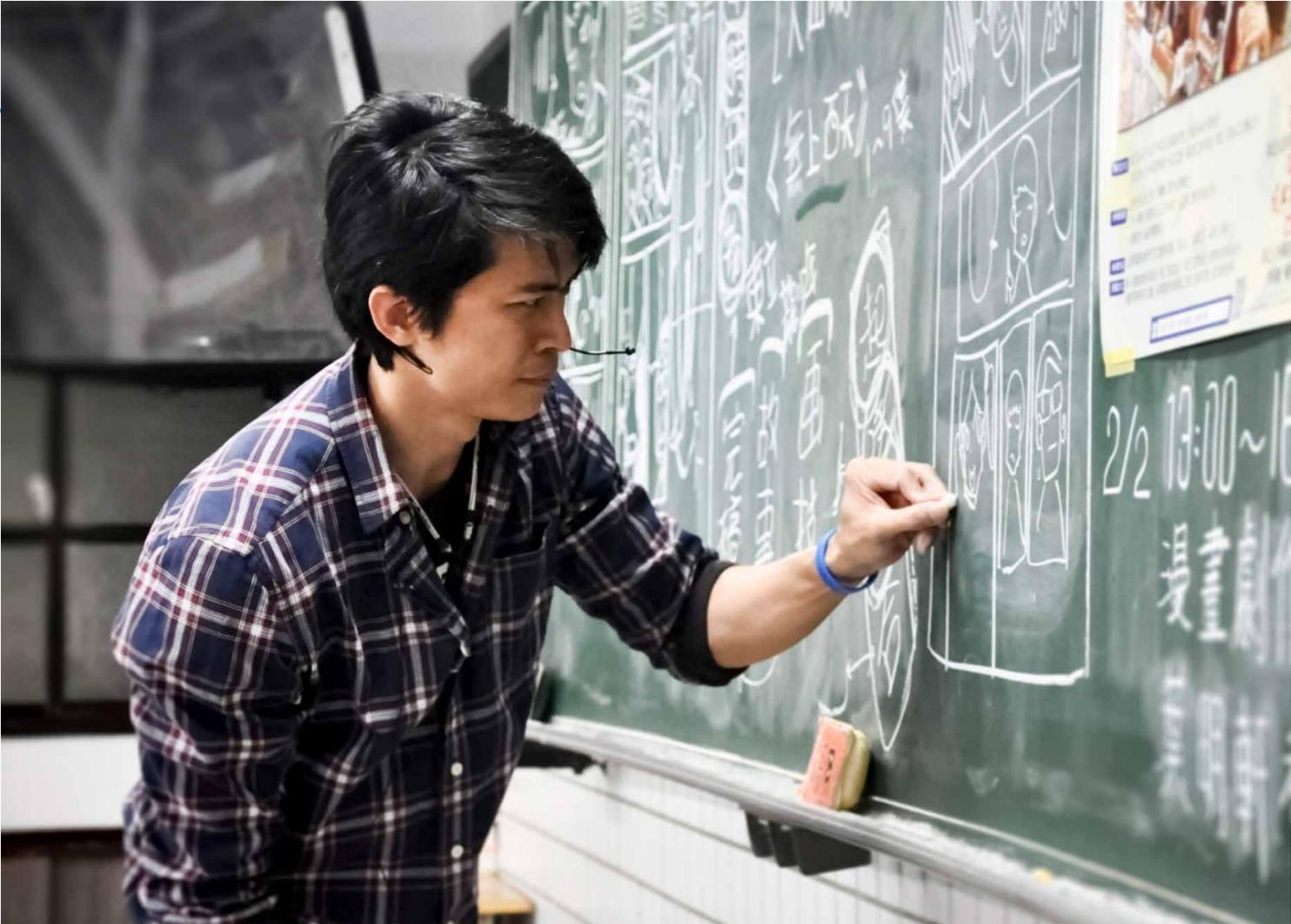
簡介

葉明軒，出生於臺灣高雄，畢業於臺灣藝術大學工藝系，後飛往英國攻讀布魯內爾大學設計與品牌策略碩士。曾獲東立出版社〈漫畫新人獎〉少年組第一名，2016年法國安古蘭國際漫畫節臺灣館參展漫畫家，歷任各校講師及指導老師，現正連載作品《大仙術士李白》。

葉明軒

在脫離矚目期之後，維持住熱誠，
才能表現你對漫畫的愛。

的附屬而已。一段時間後，始終得不到回應的他決定接受父親的建議，前往英國攻讀碩士，再回國爭取更高的起薪。在英國研讀了「設計與品牌策略」的他，透過論文的撰寫，思維變得比較縝密，邏輯性也比較高，對成為一位連環漫畫家必須具備的編劇能力有加分作用，為日後的漫畫創作打下了良好的基礎。

回到臺灣後，老師參加了幾場比賽，又再度獲得了肯定。這時候東立出版社又希望老師能提案，有計畫地推出作品。「可我當時真的沒什麼想法」老師坦承。在經過一小段時間的沉澱後，老師決定嘗試進入職業漫畫界。從大學時期單純的為遊戲創作插圖、設計稿，到進入漫畫界一個月必須交出三十張的漫畫原稿，這中間有一段的適應期。「我自己一直都在摸索，不管是畫圖或是分鏡都在摸索中。」老師說，有人告訴他，創作就

是「以量取勝」，反正先大量的畫出來就對了；但老師不認同這種想法，他說：「我們應該為自己的作品負責，應該要用心思考而不是傻傻的畫。」不久後老師決定用中國的元素來創作，當時的《山海經》已經開始被廣泛運用於各種作品，日本的妖怪與西洋的天使、魔鬼都已經是既定題材了，於是老師從眾多中國元素裡，挑出了中國的神仙佛祖這條主線，由此開始創作了他第一部漫畫：《無上西天》。

透過各種令人意想不到的角色設定與無厘頭的搞笑對白，以豬八戒這個腳色為出發點的《無上西天》推出後可說相當成功。靈感出自中國著名小說《西遊記》，正因為小說廣為人知，角色的設定也更容易讓人了解。「我其實想透過這些神佛與搞笑，去包裝探討有關於生命的議題。」老師嚴肅的說。《無上西天》以各種跳脫傳統的設定大獲好評，

▲老師作品《大仙術士李白》

故事中四個角色都顛覆傳統，其中孫悟空跟奶奶的互動相當感人，老師說這個靈感源於跟他奶奶共同生活的點點滴滴。《無上西天》使老師的知名度大開，也正式踏上了職業漫畫家的道路。

創作《無上西天》之後，沒多久老師便推出了第二部作品，也是部迴響熱烈的代表作：《大仙術士李白》。李白被賦予追求仙術的特色，另外兩個對手王維、杜甫年代屬同時期也很值得一看，作品持續刊登中。2013年臺灣角川《FORCE 原力誌》電子漫畫雜誌刊載《大仙術士李白》；2014年

後記

對於想在漫畫界耕耘的後進，老師給了「保持熱誠」的建議。很多新人一開始站上漫畫舞臺很受矚目，但長久以後能持續站在舞臺上的人就不多了。唯有在生活壓力下持續保持熱誠，才能確認自己對創作的愛。

▲老師作品《大仙術士李白》

《ComicWalker》電子漫畫雜誌開始刊載《大仙術士李白》日文版；2015年日本發行《大仙術士李白》日文版。

但無論知名度多高，對於自己的漫畫，老師總認為不滿意，設計上也不斷的微調。他說：「風格應該要一開始就定下來比較好，人物設計方面還沒達到我的理想，因為推出漫畫有時間壓力，編劇跟人物設定無法同時盡善盡美」。提到老師是否有把作品翻拍成動畫的想法，老師坦言：「我不會去期待還沒發生的事，發生了再來煩。」

米奇鰻

這不是能留一手的時代！打場超限戰吧！

從國中時期就夢想成為漫畫家的米奇鰻老師，隨著接觸漫畫的時間和歷程不同，他對漫畫的觀點也不同。儘管臺灣的「漫畫」、日本的「Manga」、美國的「Comic」、到法國的「BD」，表現各有特色，但是對米奇鰻來說，漫畫就是一種長期的「超限戰」！讓我們來看看米奇鰻老師口中的「漫畫超限戰」是一段怎麼樣的戰爭？

米奇鰻老師就讀樹林國中時即於校刊《樹中青年》發表作品，可以說很早便表現出對漫畫的濃厚興趣。老師笑著說：「在那個漫畫流行的年代，班上大家都會想畫，受到少年漫畫《七龍珠》、《幽遊白書》、《灌籃高手》等影響，我常用筆記本繪製屬於班上的連載漫畫。」

米奇鰻老師讀高中時加入了模型動畫社，就像是一群以漫畫為交流媒介的新興宗教一樣，大家都以代號相稱，《寄生獸》中米奇的角色便是老師的暱稱，當時就創造了個性角色米奇。出社會後，米奇蛻變成了米奇老鼠，並且強調他是「鰻」，身上也加入了補丁裝飾。

大學時期雖然不是讀繪畫相關科系，但工業設計的訓練對老師接案的設計工作有很多幫助。老師說：「大學課程等於是第一次有系統地學習。」退伍後出社會，米奇鰻老師在廣告公司短暫工作了三個月，發現上班族的生活並不是自己想要的，這才重新燃起想成為漫畫家的熱情。

一開始，老師想用投稿漫畫出版社的比賽出道成為漫畫家，雖然投稿失利仍再接再厲。當時他的畫風還不成熟，但是為了繼續畫漫畫，米奇鰻老師想出擺攤這個辦法，老師說：「等於是戰養戰，至少自己沒有放棄畫圖這件事情。我一退伍就用自己的作品養活自己，不論是大眾出版或是我設計的品牌周邊商品，當然也會接其他案子。」

米奇鰻老師覺得自己相當幸運，因為很少創作者在創作初期就可以靠自己的作品生活，甚至經營起自己的品牌。老師分析說：「接案子畢竟是別人的東西，比較會花心力去經營自己原創的東西。」老師當時努力打拚成功的創意市集品牌，就是「台北不來梅」。

2005 到 2007 年，隨著臺灣文創市集活動興起，開始有音樂祭像是「春天吶喊、硬地搖滾音樂節、臺客搖滾、開拓 FF、CWT」，只要有這種熱鬧的趕集活動，米奇鰻老師都會衝第一，以「台

米奇鰻 個人檔案

本名
梁韋靖

出道時間
2004 年
《毛球寶兒》

代表作品
2016 年
《台北不來梅》

簡介

米奇鰻，本名梁韋靖，出生於新北市樹林區，現居新北市板橋區。知名漫畫家，作品多描寫自身的旅行經驗，畫面常以類版畫的模式呈現。2004 年退伍，投稿東立出版社短篇漫畫比賽，雖然只得到「最佳殘念賞」，但是卻開始在敦南誠品前擺地攤賣自己的原創作品。後來搭上臺灣創意市集熱潮，創立「台北不來梅 (TAIPEI BREMEN)」獨立品牌，發表的惡搞標誌貼紙大受歡迎。2010 年由政府補助赴日學習漫畫一年，回國後創立同名漫畫角色「米奇鰻」，提出「一張貼紙一口飯，一本漫畫半口飯，救救漫畫家米奇鰻」的口號。參與經營網路廣播電臺「牆破 RADIO」，並且錄製「米奇鰻來節目」。

「台北不來梅」這個原創品牌參加，透過活動老師認識了很多跨界工作者，也增廣了自己的創作能見度。談到品牌，老師笑說：「『台北不來梅』存在的目的，就是為了被米奇鰻打敗！」現在老師更專心經營自己的漫畫，「台北不來梅」品牌處於一種半過渡的狀態。2016年《台北不來梅》連載時，連載平臺 comico 當時希望不要用到現實中一樣元素的東西，米奇鰻老師就想到自己惡搞自己，將自己品牌「台北不來梅」的「梅」變成後悔的「悔」。老師認為「自己盜版自己，我認為是很有意思的一次創作。」

提到自己最想做的事情，老師還是想把能量集中到漫畫，成為真正的漫畫家。談到米奇鰻對於漫畫事業的經營，老師秉持著只要有漫畫相關活動就去參加的心態。2010年，透過當時新聞局舉辦的「漫畫千里馬」活動，米奇鰻老師第一次為了漫畫留學到日本大阪「代代木動畫學院」，有系統地學習日本漫畫產製的創作流程。「因為

大阪留學比較便宜，非常米奇鰻式的考量。那時候剛到日本也只會很簡單、漫畫裡的日文，所以被拒絕入學，因為語言不通甚至和老師對望了三分鐘無語，只為了表達想入學的決心，後來終於打動了學校勉強入學。

談到日本漫畫和臺灣漫畫界的差異，老師認為當時日本的漫畫會跟演藝圈連動，整個漫畫產業人才培育也有既定的攻略套路，當時體認了自己無法走日本漫畫(Manga)這一塊。老師分析說：「漫畫分成很多型態，到後來我去法國安古蘭漫畫節參展時，更深深體認到漫畫雖然中文都叫『漫畫』，但是各國情況都不一樣。你想做的是日本的 Manga、美國的 Comic、還是法國的 BD，其實有很多可能性的。」

談到去法國安古蘭參展，米奇鰻老師是在留日回臺後參加漫畫研習營得知安古蘭漫畫節的訊息。老師笑說：「2012那一年有20位漫畫家將

▲受訪時手也停不下來塗鴉。

代表臺灣飛去法國安古蘭但我卻落選…心想徵選20位都沒上，也太慘了吧。」當時我心裡想：「我不管，我也要去。所以就和朋友 Taiwan Comix 組團一起自費過去獨立參展。」老師感慨說：「我以為我看了很多漫畫，去了（安古蘭）以後才發現我好像沒看過漫畫。」去了歐洲才發現除了日本的漫畫套路模式以外，這個世界還有很多漫畫的可能性，眼界因而大開。對於畫技老師也開始摸索新的可能性，像是絹印或雙色的類版畫創作。

幾次出國進修後的米奇鰻老師還是持續地參與漫畫活動，更提出了自己是以「超限戰」的心

態參與；亦即超越極限地發揮自己對漫畫創作的熱情與原創能量，運用所有的可能性在漫畫領域作戰，是一種沒有道理的、全方位的不對稱戰爭。老師說：「當你的資源不對等時，你就不能用傳統的方式去作戰。」米奇鰻老師認為任何活動要在它剛開始，大家還搞不清楚的時候就去參與，有活動就去報名，在做中學，自然成長快速。經歷了許多挑戰和歷練以後，米奇鰻老師終於在2014年以《最劣歐洲遊記——米奇鰻的貧窮旅行西班牙、法國篇》獲得第五屆金漫獎漫畫單元獎，更在2015年通過安古蘭的徵選，成為正式代表臺灣參展的漫畫家。

後記

談到給想進入漫畫產業的漫畫新血的建議，除了「超限戰」以外，他也鼓勵大家把漫畫當興趣也很好，這個產業需要各種類型的人投入，也許一開始不考慮市場，但未來卻走出了超越市場的可能性。

柯光曜老師是一位致力於推廣數位漫畫教學的創作家。提到漫畫數位教學，現在臺灣漫畫界普遍使用的「Comic Studio」、「Clip Studio」等數位漫畫軟體，都是柯老師致力推廣的成果。柯老師說：「我們教給學生的，就是他們在漫畫就業上用得到的，這樣才有教育意義。」今天我們分享的，就是這樣一個充滿熱情的專業漫畫家與漫畫教學者的故事。

長期在新北市復興商工、竹林中學帶領漫畫教學的柯光曜老師，從小就喜歡畫畫。從國小三年級參加《國語日報》漫畫比賽得到第三名起，職業漫畫家就一直是他的夢想。

高中美工科畢業後，老師選擇出社會，雖然沒有立刻投入漫畫或美術相關領域，但「我要當漫畫家」的念頭一直放在老師的心上。一年後，老師便去報名當時漫畫家鍾孟舜老師在信義社區大學開設的漫畫教育課程，從此踏入了漫畫與美術之路。

大約持續了2年半的學習歷程，2004年柯光曜老師開始在鍾孟舜漫畫工作室擔任助手，主要協助《秦始皇》、《世紀三國》及影視改編漫畫《再說一次我愛妳》的場景繪製。回憶起當時，柯老師認為受到最深的影響是鍾孟舜老師對漫畫的堅持。

持續了三個月的助手生涯，柯老師便萌

生退意。但鍾孟舜老師對柯老師說：「你學歷並不高，要好好思考自己的強項在哪裡？」當時的柯老師受到鍾孟舜老師的刺激，想了很久釐清了自己的強項還是在繪畫、美術，因此決定繼續堅持下去。

後來結束漫畫助手的工作後，老師跟家人請求說：「給我一段時間，如果漫畫或美術這條路走不通的話，我就放棄。」此後大約有半年的時間，柯老師都處於待業狀態，但他仍然朝目標努力。2006年，柯老師在報社找到了一份繪本美術的工作，創作了他第一部作品——《魔豆傳奇》，正式展開繪圖創作之路。

「那時候因為《魔豆傳奇》的老闆要求繪本畫面要有「手繪感」，因此就運用之前工作時學到的Painter上色技巧，也獲得了不錯的效果。」老師補充說。由於畫繪本的稿酬較好，收入也比漫畫高，柯老師就一直

柯光曜 個人檔案

本名
柯光曜

出道時間
2006年
《魔豆傳奇》

代表作品
2007年
《魔術少年》
2012年
《悟空傳》（小說插畫）

簡介

柯光曜，臺灣漫畫家，現任復興商工老師、職業插畫家、數位漫畫名師，前任漫畫從業人員職業工會理事。曾經擔任漫畫家鍾孟舜老師助手，後來以兒童繪本系列《魔豆傳奇》出道，在《樂透漫畫月刊》展開短篇連載《魔術少年》，同時也在聯成電腦授課，推廣Painter與Comic Studio等數位漫畫、插畫美術軟體應用。擅長利用數位水墨來延伸傳統國畫藝術，用「數位國畫」的方式，為傳統國畫開闢出一條新道路。

柯光曜

如果說現在的漫畫創作使用電腦是為了方便，
那都是為了方便與商業結合。

▲老師繪本插畫

持續插畫、繪本的工作，作品《悟空傳》、《超越極限》、《偷天》等多部小說都有柯老師「數位水墨」的痕跡，可說是相當有特色。

回憶起自己在創作數位水墨的歷程，柯光曜老師認為有三位影響他最深的畫家：鍾孟舜老師的線條元素與張哲銘老師的水彩繪畫，形成了柯老師在水墨技法上的靈感與運用；而漫畫家練任老師的上色技法，影響到柯老師在處理數位上色的質感。

隨著柯光曜老師的數位水墨創作越來越多，聯成電腦相中他的美術功力，進而邀請他去推廣數位美術、Painter 電繪。談到這裡，柯老師回憶那一段因緣際會，他說：「因為當時接了一部《史記》的繪本案子，畫到後來發案的公司倒掉了，我就把畫好的數位水墨作品放到網路部落格去，才有機會被聯成相中，請我去教 Painter 電腦繪圖。」

在聯成電腦推廣 Painter 電腦繪圖後，老師在教學方面已然嫻熟，而數位美術的應用在臺灣也逐漸成熟，他回想起 2007 年曾在《樂透漫畫月刊》連載《魔術少年》，接觸到「Comic Studio」漫畫繪圖軟體的應用，老師笑說：「那時候日本已經使用這套軟體很久了，臺灣卻很少人使用。」因此他就興起了把「Comic Studio」漫畫繪圖軟體引進臺灣的念頭。

2010 年柯光曜老師正式將「Comic Studio」加入他的漫畫教學中，也和聯成電腦合作舉辦「亞洲漫畫大賽」，獲得廣大的迴響，成為國內早期推廣「數位漫畫」的漫畫教學者。

在漫畫推廣與教學上，柯光曜老師十分清楚自己要傳達給學生的是什麼，他說：「我們推廣數位漫畫或數位美術，教學生利用電

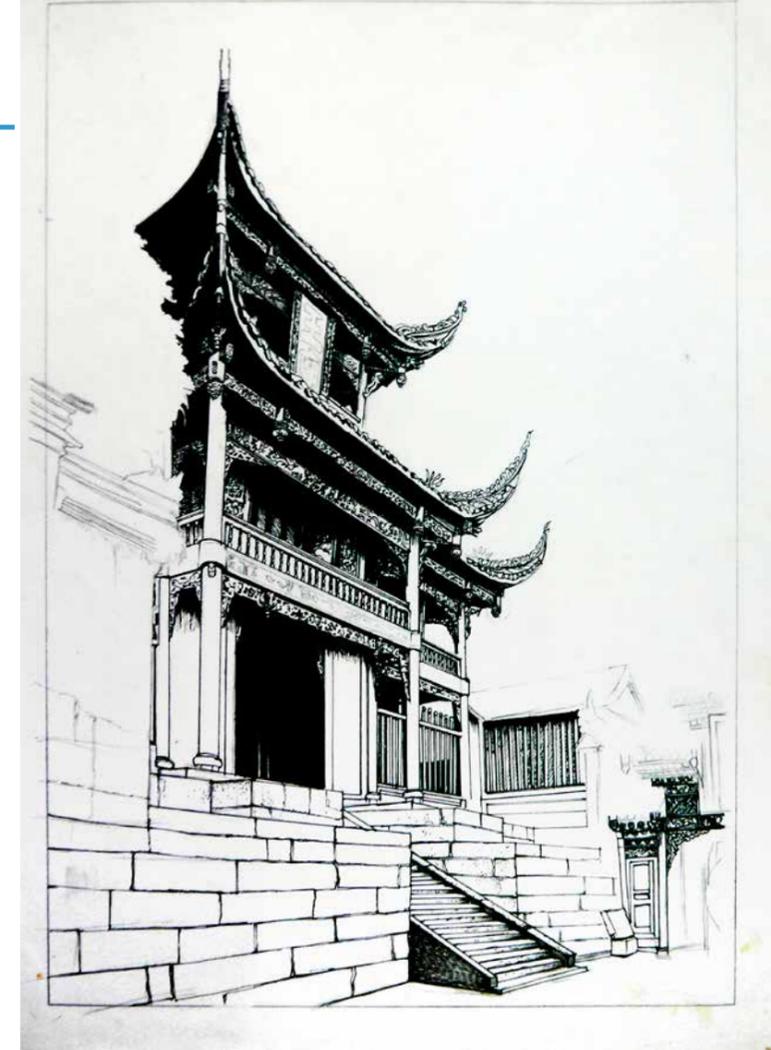
腦軟體的方便性，這種方便，是為了與商業結合。」他同時也認為漫畫教育的推廣必須和科技結合，尤其現在是手機遊戲美術興盛的時代，如果傳統的繪畫方式或技法不能跟科技結合的話，漫畫是無法進步的。

最近流行的 Line 手機漫畫，柯老師表示手機漫畫將改變漫畫教育的內容。例如漫畫從左右翻頁的 32 頁，轉變成直行滑動閱讀的 10 到 20 格，不論是分鏡或說故事的節奏都會受到影響而必須調整，自然也影響到漫畫表現的技法。柯老師說這個改變大幅度的影

響到他近期的教學內容，必須因應改變而做適度的調整。

後記

「業餘，就是自己畫自己喜歡的作品；專業，就是別人出題你要能畫——不管如何，喜歡繪畫的人都要堅持繪畫之路，每一張畫都是生命。」柯老師說。如果一位漫畫家能夠畫出一張畫，那麼一位漫畫教育家透過推廣教育可以培養出更多的漫畫家創作更多的佳作，每一幅畫相信都能豐富我們的生命。

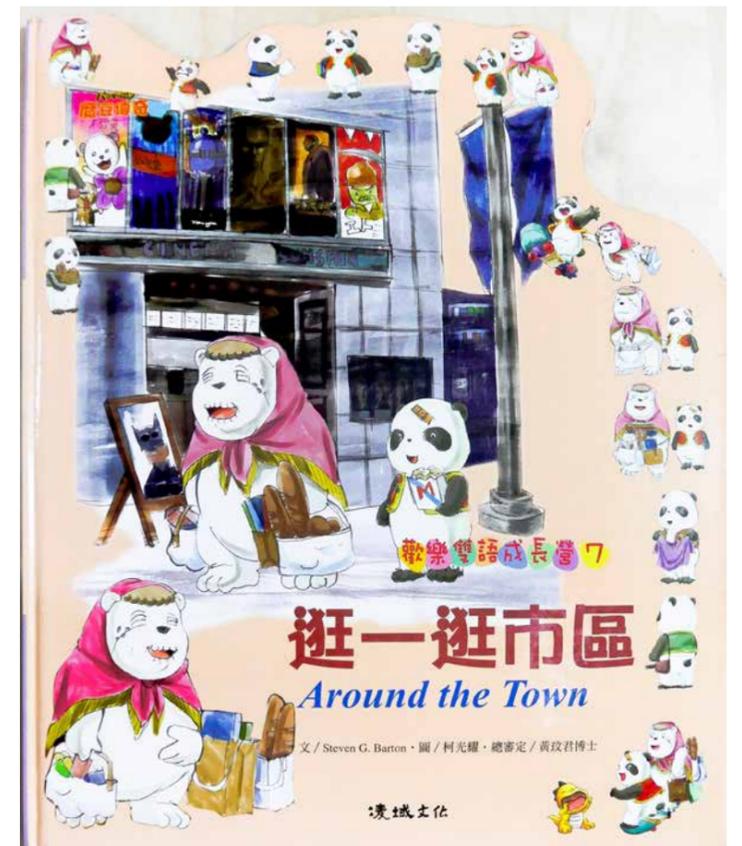
▲老師的教學書封面

▲老師漫畫作品《魔術》

▲小說系列封面

▲老師繪本作品《逛一逛市區》

在桌面攤開的宣紙上，渲染出一隻握著古劍的貓咪，在現代都市飛竄；街道巷弄中，藏著外貌熟悉，卻喚不出名字的兇暴妖怪。面對巨大而無可名狀的妖物，水墨貓咪戴個斗笠站著，時而像俠客保護女孩，時而像隻貓打著呵欠，這就是老師現在的連載作品《貓劍客》。現代背景揉合古老的東方奇幻，《山海經》在葉羽桐老師的寫意筆觸中，彷彿保留著躍動的軌跡，撇捺間，凝聚在豎勾的墨點，再次得到生命。

「宏廣」，對於年輕世代已是相當陌生的名詞，卻曾是民國 70 年代的臺灣榮光之一。宏廣股份有限公司，主要業務是動畫代工，業務範圍相當大，全盛期甚至涵蓋全球 1/3 的動畫製作！經手的名作非常多，如《小美人魚》、《獅子王》、《摩登原始人》以及《頑皮豹》等作品，其實都是在臺灣分工繪製。而葉羽桐老師的父母便在宏廣任職，也許是受環境影響，葉老師從小就很喜歡繪圖，雙親也不曾反對。

「機會是自己造就的！」葉羽桐老師分享他的戰略，與時代無關，老師從小學三年級開始，就決定要以畫筆迎戰世界。當時葉老師看著同學帶來的《灌籃高手》第 30 集，封面是主角裸著上身，看向天空的笑容，刻意留下粗糙筆觸的畫風，有別於其他漫畫的封面。老師回憶著當時的自己，立刻就被封

面震撼。因此在小學 6 年級時，就以《西遊記》為題畫了漫畫，嘗試挑戰投稿，雖然最後沒有得到回應，但老師認為這是相當重要的想法。隨著平臺變多，可以被看見的方式很多，競爭也會隨之激烈，因此要更努力地創造自己被看見的機會，「看到比賽就投！」老師說著，也是他日後不斷力行的準則。

葉羽桐老師的學生時期，依然是在不停創作中度過。國中時找到同好許書豪先生，請他擔任編劇合力創作。就讀復興商工時，下課後還會跑到畫室繼續精進。當時與許書豪先生共同的作品表現相當優異，得獎不斷；而兩人從國中開始醞釀的故事《多情劍》在 2010 年一舉爆發，入圍 MICC 日本講談社國際新人漫畫賞、大陸第七屆金龍獎、行政院新聞局第一屆金漫獎的最佳漫畫潛力獎優勝，以及 2010 第四屆『日本外交部 - 國際漫

葉羽桐 個人檔案

本名
葉羽桐

出道時間
2007 年
《BABAROSSA》

代表作品
2015 年
《貓劍客》

簡介

現居於新北市新店，年僅 29 歲的新生代實力漫畫家。有別於年輕世代的日系畫風，目前主力風格是以水墨創作漫畫，挑戰著奇幻武俠。在父母並未反對的狀況下，從小學開始繪製漫畫四處投稿，從興趣走向職業，也曾在商業與理想間掙扎，但依舊踏上漫畫家這條路。其間得獎經歷豐富，從國內獎項到外地大賽，在國際競賽也屢獲佳績。自小不斷琢磨的畫技，在面臨檢驗後備受肯定，2015 年，葉羽桐拿出筆墨，在手機漫畫平臺 LINE Webtoon 上揮毫，開始連載準備多時的作品，《貓劍客》。

葉羽桐

每個人都是無可取代的。

▲老師代表作品《貓劍客》

畫賞』銅獎；2008年獨自挑戰的《烈士》也大放異彩。連續獲獎後，邀約案件大量湧入，但這樣的光芒，卻無法讓老師肯定自我，反而開始審視自己。

「接觸鄭問老師的第一部作品是《大霹靂》，但我當時還是國中生，還無法理解太強烈的風格。」提到畫風，雖常被與鄭問老師相提，但葉羽桐老師使用水墨的契機，是在念復興時被王子麵老師建議的。大學選修水墨組後，在筆墨揮灑間，才靜靜傾聽當年未解的鄭問老師，也連結井上雄彥老師的啟蒙。不久，出色的畫技終獲青睞，積極的參賽也造就許多殊榮，讓老師從學生時期就能持續接到案子。大學時嘗試的繪本《小貓》，同樣在海外獲獎，並且接到動畫的合作案。老師說：「如果我畫插畫、西畫可以賺錢，也可以詮釋得很好，那我為什麼不選想要的？」雖然接案讓生活無慮，可是回顧畫畫

的初衷，葉老師依然想畫漫畫。

「在臺灣，漫畫是比較沒有未來的。」葉羽桐老師很明確的表示。插畫接案多是被指定的內容，想法較受侷限，也不太容易得到原創的機會；但若選擇自己想畫的漫畫，必然要從無到有的醞釀，就是說會有一段沒有收入的空窗期。個性較為鑽牛角尖的葉老師，儘管備受肯定，仍得在生活與理想間掙扎。老師提到說：「也許畫插畫會讓畫技進步，但就會沒有時間畫漫畫。」在時間平衡的取舍中熬過三年，退伍後，葉羽桐老師決定正視自己的想法，停止商業合作，專心繪製現在的每周連載《貓劍客》。

「貓劍客的原型，其實是前女友的貓。」葉羽桐老師笑著說，提到這部作品，老師便滔滔不絕，包含以往創作過的角色，也會被偷渡到《貓劍客》中。喜歡融入大量的所見

▲老師代表作品《貓劍客》

所聞與經歷，讓作品帶有相當的生活感，是葉老師創作的風格。許多社會事件，在作品中隱諱或開明地被記錄解釋，自覺調皮的老師認為這也是漫畫的功能。老師舉例說：「就像《清明上河圖》，是一種浮世繪！」《清明上河圖》可以描述整個時代的生活風貌。最後提到創作的流暢度時老師表示：「每周都是瓶頸！」努力發掘別人沒做過的漫畫元素，是老師為創作設定的終極目標。

後記

衝一發、布布、蚩尤，「每個角色都像孩子。」老師細數筆下的角色，難以定奪最愛，但也呼應著他要給新血漫畫家的勉勵，他說：「每個人要走的路不同，相信自己的路，然後勇敢去做！」說自己不擅長教人畫畫的葉羽桐，露出微笑。

在兒童漫畫的領域，LONLON 老師不停揮筆，為各種題材量身訂做合身故事，但即使在兒少漫畫領域駕輕就熟，即使得過許多漫畫競賽的獎項，她真正嚮往的漫畫類型，仍深埋心中。在作品《雕塑王》中，LONLON 老師就曾透過作品傳達想說的話，對命運大聲質詢，對生活發出挑戰與喟嘆，反覆透過作品找尋自我留下深刻的痕跡。老師身上流著不服輸的血液，即使渾身是傷，仍然一直笑著，衝撞現實與夢想的裂痕，就如她最喜歡畫的故事——讓呆呆的熱血笨蛋闖進熱鬧歡樂的冒險！

「對，我就是喜歡熱熱鬧鬧的！」LONLON 老師笑著，「在比賽的作品中發現，我的東西比較偏賀歲片。」訪談中，老師分享著每一次創作的歷程，像是鏡子，一次又一次檢視自己在漫畫上的表現。

澳門出生的 LONLON 老師，得到的第一本漫畫，是跟母親嚷著要的《老夫子》，至今都還喜歡其帶有同心的社會寫實風格。來臺後老師先後接觸到《亂馬二分之一》、《幽遊白書》以及《小叮噠》和《聖鬥士星矢》等作品，當時電視臺也常播映大量動畫，多樣的視聽豐富了老師的童年。儘管父母不理解動漫產業，家裡的經濟狀況也不允許，但高橋留美子、車田正美、藤子不二雄及富義博等漫畫家彷彿共同為老師點亮了一盞燈。

家中有四位兄弟姊妹，經濟狀況不算寬裕，《聖鬥士星矢》首播那天開計程車的父親收班回到家時，聽到引擎熄火聲的老師，快手中斷銀幕裡準備要爬起來的星矢，衝進深夜十一點多的被窩中。「我知道自己想要畫畫，但是又不想走藝術那個區塊，所以畫漫畫的念頭就此產生。」LONLON 老師說起夢想萌芽初期的決心：國中時的老師就已試著分配現實與夢想的比例，每天早上六點騎腳踏車奔馳到早餐店打工，還對父親放出豪語，「只要我有工作的一天，就不用給我生活費、零用錢。」但其實曾累到騎車騎到睡著，直接撞上公車屁股。拼了命，就是要追上自己訂下的目標，當老師再次抬頭，已經踏進了許多臺灣漫畫家的起跑線，復興商工。

從早餐店，走到飲料店，LONLON 老師依

Lon Lon 個人檔案

本名
張佩芳

出道時間
2005 年
獨立接案兒童漫畫

代表作品
2008 年
《雕塑王 - 邁向夢想之路》

簡介

《雕塑王 - 邁向夢想之路》獲行政院新聞局劇情漫畫佳作，這是 LONLON 老師自我實現的證明，不但得到專業的肯定最重要的是父親在頒獎時引以為傲、興奮不已揮手致意的身影，使老師感到終於獲得家人的認同。從小就愛看卡通、漫畫，愛幻想的 LONLON 克服了家庭經濟因素及課業壓力勇敢的追尋漫畫大夢，雖然在這行業中已打滾了十二年，做過許多兒童漫畫、淘米網摩爾莊園…獲得不少比賽的大獎，但其實老師是擅長畫少年熱血漫畫的，她認為將來的作品可能會和現在的有很大的差異。

LONLON

在追求夢想的路上，多停下腳步觀賞沿途的風景，一路上你自然有故事跟別人說了。

舊以自己的方式平衡著夢想與現實，雖然比之前還累，「能夠在喜歡的學校就讀，再辛苦也值得。」老師表示習慣了以後高中課業的表現還滿不錯的。出乎意料的，「漫畫家」的機會卡卻出現在飲料店裡，有位常客正好在漫畫工作室工作，緊抓住機會的 LONLON 老師得以一窺漫畫工作的世界。該工作室本來是以漫畫為主，但在生存考量下，只能轉戰兒童漫畫。

畢業後的 LONLON 老師成立工作室。本想白天工作晚上畫稿，最後因為太愛漫畫了因此拒絕了飲料店分店長的職務，老師選擇全心構築漫畫夢。當時與助手們雖然辛苦卻無比快樂，即使扣除林林總總的開銷後收入只剩一萬五，還是感到開心；但老師的家裡卻在這時出事，生活壓力遠遠比夢想真實。

「也許我太沉浸在夢想中，所以從不看

清現實。」（節自《雕塑王》中 LONLON 老師的後記。）為了擔起身為家人的責任，關閉工作室，「我覺得我做這行還是拿得出錢，也算是為自己選擇的路負責。」老師說著當時的不服輸，但生活卻接連混亂，僅管想要像國中時那樣豪邁，但需要的數目在兄弟姊妹分攤後仍遠遠不夠，這樣的現實網綁著老師兩年之久。在期間中完成的《雕塑王》，迫於壓力刪節五十五頁，仍隱含著老師對夢想的迷惘。老師說：「我思索著是否該選擇向現實低頭，找個穩定的工作好好生活，並產生了放棄畫漫畫的念頭。」幸而老師是個會用忙碌趕走低潮的人，不久某編輯詢問是否接案的一通電話，老師聽了之後脫口而出說：「好啊！」的當下，老師重回漫畫創作。不到一頁幾行字的失落挫敗，正好適合少年漫畫的鋪排，卻不是現實世界。慢慢地在作品中找著自己喜歡的調性，繼續在有限的空間中開鑿出自己的形狀，偶爾救救同業的火，

偶爾盡力完成案件，畫畫依舊是老師唯一想做的事情。「回到初衷就對了！」十二年後的 LONLON 老師微笑轉述他的結論。

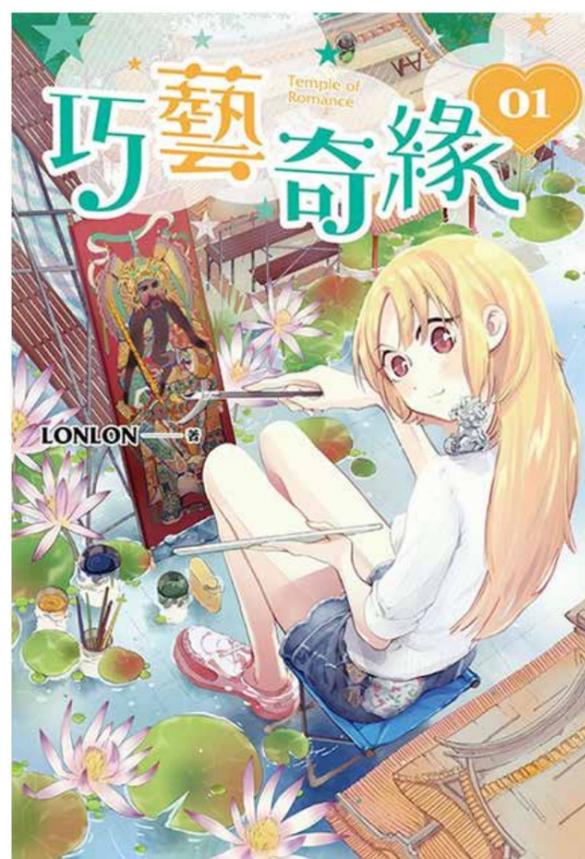
《雕塑王》留下的深深爪痕，讓老師有機會述說《巧藝奇緣》，又另一次面對恐懼與自我建立的過程，在每次創作中，更加釐清自己想要表達的世界。「雖然我們在現實與夢想之間徘徊、掙扎著，但是時間就是金錢，健康就是本錢。若人生非要讓你繞遠路的話，就讓這條路走得更有意義吧！」

後記

「如果你夠年輕，一頭栽進去就對了。」這是 LONLON 老師對後輩的提點，如同老師從童年開始就喜歡漫畫，為圓夢並減輕家裡負擔而半工半讀，為築夢而放棄穩定的工作，在現實與夢想之間猶豫掙扎，但是老師最後還是頭也不回的朝著漫畫家的標竿努力向前走，對漫畫的愛可以說是非常的執著啊！

▲老師作品《少年浩平》

蝗蟲哥哥跟多數漫畫家不一樣，既不是年輕時便立志當漫畫家，也不是科班出身。做 3D 遊戲產業十年後，老師想要圓另外一個夢——漫畫夢。在一般人認為要應該要穩定下來的三十歲，才投身跌宕起伏的漫畫市場，很多人都不會認同這個決定，但是老師堅定的說：「我覺得不管幾歲，想做就去做。」那麼，老師是如何圓夢的呢？

「我從小就喜歡漫畫。」老師揚起眉毛說，讀小學時最喜歡和同學一起看雜誌刊的最新一期的「小叮噹」。老師笑說：「後來覺得出版社隔太久才出了，我就想：『欸，不然我就自己畫畫看。』畫完後傳給同學看，他們都說很不錯！」這個玩笑般的作品，意外地獲得好評，就這樣開啟了老師的創作之路。

老師初次踏入社會的工作是遊戲公司的 3D 美術設計師，遊戲也是老師喜愛的。當年臺灣的 3D 還屬於前衛技術思維，老師堅持做 3D 時，還受到不少人的質疑與嘲笑。但就如同所有有理想的創作者一樣，老師堅持工作，並且持續精進，終於成功協作出《富甲天下》、《天使帝國》這樣的遊戲名作。持續在遊戲界耕耘了十年，就算曾幾度轉換工作環境，也沒有離開過遊戲這個圈子。歷練了十年，老師不再是當年那個初出茅蘆的小夥子了。

「我還是想做自己的東西。」老師說：「遊戲是一個團隊的作品，你無法自己決定所有事情。」決心要自己掌控創作的老師，幾番思考之後想到了「漫畫」正是最佳選項。老師正色說：「漫畫我可以自己決定，從人物、編劇到架構，我可以自己一手來。」

當老師決心離開遊戲界時，已屆孔子所說的而立之年。抱持著傳統觀念的絕大多數人會認為三十歲就該有穩定工作，甚至應該步入家庭了。老師的這個決定，當然受到家人的一致反對。「我那時候在遊戲界，每天上班加班，回家睡覺，隔天又一樣。不可能再去進修。」老師說，當時就連假日玩遊戲都覺得是在工作，無法得到發洩與休息。壓力有增無減的老師，決定辭去遊戲公司的工作，轉做其他工作，這才有了進修與喘息的時間。

蝗蟲哥哥 個人檔案

本名
江志煌

出道時間
2004 年
《漫畫實戰 失落的聖櫃大解密》

代表作品
2014 年
《校園魔術師》

簡介

江志煌，筆名蝗蟲哥哥，曾任新北市昱泉國際 3D 美術師、國語日報手工玩偶講師、各校漫畫講師等。年過三十才出道的他，將自己的喜好如魔術、遊戲等融入自己的作品中，風格多元，是一位多才多藝的創作者。

蝗蟲哥哥

我覺得你想做就去做，不要管幾歲。

自主進修兩年之後，老師開始以四格漫畫投稿《國語日報》。雖然稿費低，但老師認為那是對自己的一種訓練。當時的編輯也給了老師很大的空間，並鼓勵他進修，慢慢把機會留給他。從四格到連環，老師的經驗與技術都快速成長了；然而，即便刊登的機會不少，老師還是沒有什麼穩定的收入。老師苦笑著對我們說：「那時候所有人都不諒解，連同學會的聚餐我都不太想去。」面對這樣的困境，老師的回應卻是積極的，眼光也相當長遠，他說：「當時我就想說以一般的薪資開始，可能 22K、23K 之類的，然後靠自己慢慢去往上達標。」秉持著不放棄的精神，認清畫漫畫就是要受苦的事實，辛苦耕耘了五、六年之後，老師的機會越來越多，收入終於改善了。

不久後，老師得到了一個寶貴的教學機會。雖然只有一年，但由於課程滿檔、回響

熱烈，同時老師經由教學接觸到了許多的新事物，體會到了教學相長的意義。同時，老師的連載也漸趨穩定。長久的累積，除了收入增加，老師有了一筆為數不小的存款外，家人的態度也終於趨向支持。

老師認為自己是很幸運的，他說：「剛好我想創作的東西，別人都認同。」基於這樣的好運氣，老師陸續推出幾部作品，其中一部便是至今依然持續連載，且頗受好評的《校園魔術師》。說起這部漫畫，就要提到老師的創作特性：老師是位多才多藝的創作者，他擅於將漫畫與自己喜歡的東西結合。老師笑著說：「因為當初我不知道要畫什麼題材，乾脆我喜歡什麼，就畫什麼。」為了增加他漫畫的可看性跟耐久度，老師大量的學習魔術，結識專家，充實自己作品的內容。為了漫畫還改良了魔術道具，真不愧是魔術與漫畫雙棲的專家啊！

▲老師作品《校園魔術師》

老師後來參加了國立編譯館的漫畫大賽，得到了優勝。老師開心的說：「這給我很大的鼓勵，家人也很開心！」得獎後不但有獎金，更有知名度，老師趁機找了願意發行的出版社，銷量也能平穩上揚，成了雙贏，所以這份合作現在還在進行中。

後記

「我覺得你想做就去做，不要管幾歲。」老師斬釘截鐵地說。對於可能踏入這個產業的後輩而言，年齡與時間既是累積，也是種壓力，老師在三十一歲時從遊戲界，逐漸轉行到漫畫，他自主學習，當時的生活也一度很困窘。現在看來，一般受過專業科班或類似訓練的後輩，或許可以順利度過這樣的時期，可是年紀較長的創作新鮮人還會有多少勇氣去嘗試呢？蝗蟲哥哥正努力的用他的漫畫身影，樹立一個可能的標竿。

筆名「兩元」的梁德垣，從小依循家人的期許一路念到大學畢業，才發現自己其實不想走刻板的學術路線，也不想當坐在辦公室上班族；幾經思考才發現自己真正想要的，就只是盡情的畫漫畫而已。而兩元老師究竟是如何說服父母，成為專職的漫畫家呢？

「筆名沒有特別的含義，這個綽號是國中補習班老師取的，因為我本名叫梁德垣，去掉中間字後念起來諧音「兩元」；我自己滿喜歡的，因為沒有人會跟我撞名。」老師笑著說。筆名取得隨性的梁德垣，面對漫畫的態度，卻一點也不隨便。

15歲就在心中埋下一顆成為職業漫畫家種子的兩元老師，曾因不被家庭允許，被「當漫畫家沒出息，賺不了錢。」的說法影響放下當漫畫家的志願。然而這株幼苗並未死去，兩元老師大學畢業後又重新萌芽了，因為看到了漫畫家彭傑不放棄的奮鬥故事，彭傑一直沒有放棄漫畫家之路，當下兩元老師受到他的激勵，雖然不知道能不能像他一樣好，但是兩元老師覺得不做就不會有機會。

「有一句說：『你做人不要三十歲就死亡，然後八十歲才埋葬』感覺好像老天也一直叫我去畫漫畫。」兩元老師用這句名言，展現出那段時期對生命出路的徬徨。他希望

人生能夠留下一些痕跡值得在未來講給自己的小孩聽，因此他決定用喜歡的漫畫來標記生活過的軌跡。

老師說：「習慣了痛苦以後，就能逆轉痛苦。我的性格也連帶著勤奮勇敢了很多。我把這段時間當做是『磨練』，但不是越磨越無趣，而是越磨越銳利。」白天做宅急便送貨員的兩元老師，經常會想像自己是個探險隊員，坐著他可愛的機車到各處旅行。一開始會覺得沒有幫助，但是久而久之便發現：生命中任何一項事物都有它存在的意義和價值，沒有一項經歷是白白浪費的。「工作上的這些見聞，給我提供了大量的素材和靈感。」老師微笑著說，把心態調整好，也有了自己所需的基本收入，兩元老師開始在晚上回家以後作畫，不放棄自己的畫畫夢想。

「有些漫畫家家庭不缺錢或者有人脈，又或者是在多年學習以後終於出頭了。對於漫畫界新鮮人的我來說，這些優勢我都沒有，

兩元 個人檔案

本名
梁德垣

出道時間
2013年
《醫院也瘋狂》

代表作品
2013年至今
《醫院也瘋狂》系列
(連載中)

簡介

兩元，本名梁德垣，15歲時就想成為漫畫家，迭經轉折，28歲終於成為漫畫家並持續創作，連載漫畫家是他的目標。曾獲第四屆、第五屆「新北市漫畫徵件競賽」手機漫畫類貳獎、原創漫畫類優選。與漫畫家雷亞共同創作的《醫院也瘋狂》系列漫畫，描繪基層醫護人員，在臺灣醫療崩壞的現代，發生的趣事及酸甜苦辣——連續入圍2014、2015年金漫獎，更獲得2016年金漫獎單元漫畫獎，並獲得文創之星全國競賽最高人氣獎，代表臺灣出席東京國際動漫展獎。目前《醫院也瘋狂》已經出版四本中文版，一本日文版，被日本網友譽為是「臺灣版的怪醫黑傑克」。

若要人前顯貴，便要人後受罪。

兩元

《醫院也瘋狂》由醫師漫畫家林子堯（雷亞）監制和原作，梁德垣（兩元）繪製

只能一步一腳印，努力做我所能做的事。」兩元老師苦笑著說。持續的在努力築夢的兩元畫了西門町某個女僕咖啡廳的故事，被林子堯醫師（漫畫家雷亞）看見，覺得女僕咖啡廳的故事吐槽力一流，內容也滿好笑的，「願不願意我們來合作？」這句出自雷亞的問句，終於為兩元老師的宅急送貨員畫下句點。漫畫家之路被打開之後，兩元老師和雷亞合作了《醫院也瘋狂》系列，成功的攻占國內外漫畫大獎。

「不做就不會有機會！」對漫畫家來說，遇到好的機會似乎是一種命中注定的緣分，這樣的緣分不可多得。兩元老師非常珍惜畫漫畫的時刻，也非常珍惜能和自己一起畫畫的雷亞。談到如何和雷亞老師分工完成《醫院也瘋狂》，兩元老師滔滔不絕興奮的訴說，感激之情溢於言表，老師說：「工作超級簡單啊！就是照他的思路，我幫他畫；而且我

滿喜歡心理學的，雷亞正好是精神科醫師。畫漫畫的時候，根本不覺得在工作，而是覺得是像小時候一樣開心的玩！」

「我們討論這個出版的四格漫畫的時候，沒有什麼摩擦，所謂的『編劇家和漫畫家之間的角力』對我們來說還好。」兩元老師開心地談著跟雷亞的合作。兩人的心血之作《醫院也瘋狂》終於在2014年入圍了文化部金漫獎，同時也榮獲新北市動漫競賽優選，更在2016年獲得文化部金漫獎首獎！

兩元老師說：「能入圍就很開心了，爸媽不會像以前那麼反對。而這次得獎，我真的很感謝在我身邊一直支持我的人！」《醫院也瘋狂》後來也出了日文版，日本讀者還讚美說《醫院也瘋狂》是《怪醫黑傑克》的臺灣版。老師經歷無數試煉，終於迎來了夢想實現的那一刻，這種精神著實令人感動。

▼老師作品《醫院也瘋狂》

後記

大學畢業之後一路堅持創作的兩元老師，勉勵有志於漫畫創作的新進，每個時期都要做好規劃，必須先存到足夠的生活費，在漫畫創作的生涯中才可以走的更長遠。當然漫畫基礎技巧的磨練才是最重要的，兩元說：「畫圖的骨架要先練，骨架人體解剖學要先熟悉，這是一切的基礎，然後才發展其他的。」雖然光是練這個就要練個兩三年以上，但兩元老師仍然強調骨架基礎打好很重要。基礎扎好根，創作才會變得比較輕鬆。他也勉勵後輩：「理想不是永不妥協，別把自己放的太大；理想也不是要順從別人，而是不管怎麼迂迴都要一直前進。」

「其實，創作者像一座橋樑，連接了故事角色跟讀者兩端。這座橋樑應該是不求名利，只求把自己身為橋樑的本分做好。」小雅老師的母親如是說，受到母親的影響立志成為故事跟讀者的橋樑的老師，是如何往漫畫這條路上邁進的呢？

小雅老師從小就喜愛說故事，當時就讀國小的老師回憶她小一二時的漫畫作品，除了幾個國字之外還有很多注音文「一票同學都傳閱我的漫畫作品。大家都很快樂，我喜歡那種感覺。」老師靦腆的笑著說，用的正是學校的八格數學本，簡單的畫出童年生活的趣味。而老師正式看漫畫則比較晚，因為本來住在雲林鄉下三四年級才開始看《名偵探柯南》或是《犬夜叉》，長大後陸續看了手塚治虫、尾田榮一郎和荒川弘的作品；臺灣方面則喜歡彭傑老師，也欣賞 AKRU 跟致怡。老師表示早年看的是很單純的少年漫畫，之後接觸風格獨特具有強烈故事性的作品。

國中一年級老師便正式開始投稿，從地方期刊，一直努力到全國性的雜誌。雖然投稿的挫折不算少，稿費也不多，但老師知道要說服父母就必須讓畫畫這件事成為有收入的工作。在漫畫這條道路上，小雅老師從來都是個幸運的作家。她在投入漫畫界前，曾經畫過插畫、在視覺設計部門工作，也開發

過文創商品。這些工作經驗使老師更能夠從不同的角度去看事情，思考也更加多元，和人合作磨合起來也比較順利。

《風中的黑籽菜：虎尾眷村前世》這部經典的歷史作品，不但獲得 2012 年的金漫獎佳作，公共電視還曾經為此做過專題報導。老師以身為虎尾人的使命感而接下這部社區再造計畫的作品，雖然經費不多，仍然做足功課深入訪問地方耆老，對她而言作品有意義又有趣才是最重要的。也因為這部作品，遠流出版社看見了小雅老師的才華，決定請她與魏德聖導演合作嘗試推出電影《KANO》的漫畫版。身為魏導的忠實粉絲的老師笑著說：「如果我能夠成為這個合作案的一員，一起去推這個作品，就算是赴湯蹈火也要一起把這個作品完成。」

小雅老師預備做《KANO》的時候，曾經作過一系列非常周全的評估和準備，也細細的推估整本漫畫的節奏、分鏡等等。在摸索

陳小雅

不平凡，就是每天都做好平凡的事！

大家加油！

陳小雅 個人檔案

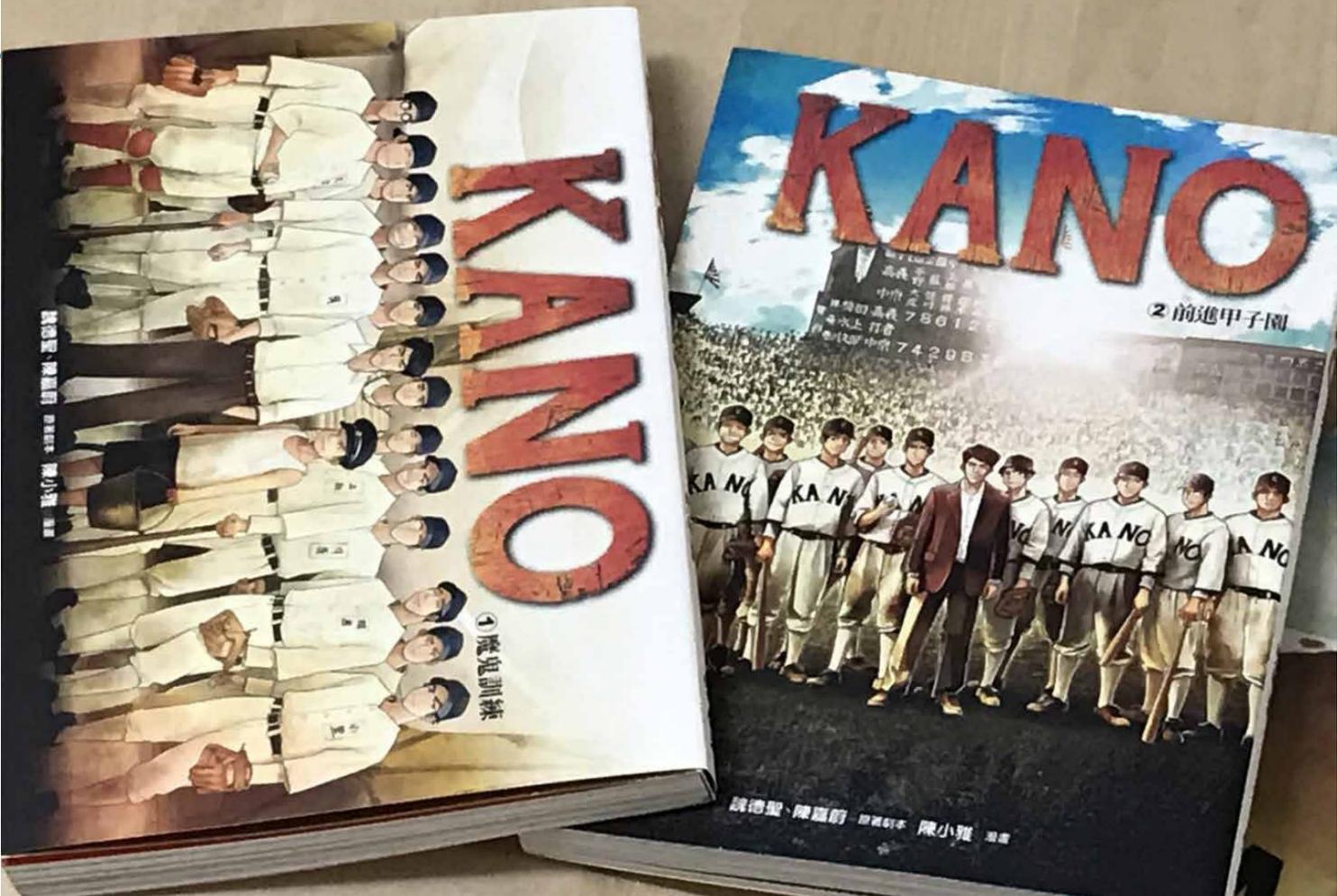
本名
陳小雅

出道時間
2011 年
《風中的黑籽菜》

代表作品
2014 年
《KANO：漫畫版》三冊

簡介

陳小雅，臺灣新生代漫畫家，曾居新北市板橋，作品深具人文情懷。首部歷史作品《風中的黑籽菜》獲得 2012 年金漫獎漫畫新人獎，近作《暑假作業》參加 2016 新北市漫畫徵件比賽榮獲首獎。《KANO》漫畫版三冊為異業合作成功案例，另有短篇《斗六文旦歷險記》、《查克拉的秘密》以及眾多童書繪本書籍插畫。

草稿時，又做了許多的畫卡，非常費時的慢慢填進去。《KANO》是部大作品，更是電影圈跟出版界的一次溝通，而這種跨界組合歷來都是挑戰。老師表示《KANO》的合作案，最令她感動的是在臺灣有一群來自各產業界的人，共同為了一個很好的出自臺灣本土的作品而努力著；所有的工作者都放下小小的自己，只為了完成一個很好的作品而互相協調，真是難能可貴。當老師接下《KANO》時，完稿時間異常倉促，只有半年的時間，所以老師辭職成立有橋工作室招攬學弟妹成為助手，禮拜一到禮拜天，早上九點到晚上十點，有系統的一直畫，助手們依其專長各有所司。在工作室成立後老師面對的不只是要畫畫，要分鏡，還要管理人力跟財務，並且要對外接洽合作。長達四百頁的《KANO》漫畫版在2014年順利推出。

2016年《暑假作業》這部作品榮獲新北

市漫畫徵件比賽原創組首獎，老師笑說：「我就忽然間，腦內那個分鏡都好了！覺得一定要把那個故事畫出來，它在我的童年裡有很重要的地位。」老師國小時曾住新北市板橋，為了完成暑假作業的學習單而發愁，其父忽然發現並願意帶她去林家花園完成暑假作業，當時老師為此雀躍不已。赴林家花園後老師發現其父開心得不得了，甚至比老師還開心，父女倆共同完成了暑假作業，而老師忽然發現父親童心未泯的一面，領會到父親為了家庭選擇埋頭工作的苦心。這部風格清新又溫馨的作品獲獎時，老師的父親甚至比老師本人還高興，算是給老師最大的肯定。

成立有橋工作室的小雅老師對於創作，傾向簡單、感動的描繪模式，她說：「有時候我畫一些故事，外面的讀者沒有辦法分類，會把它分類成青年漫畫或者是小品，但我就是不設限的想要把生活周遭接觸到的一些人

▲老師的漫畫分鏡稿

與人之間的感動畫出來，期望能夠很樸實的講一個很動人的故事。」

在外人看來，老師好似擁有無窮的創作能量，對此她笑說：「我曾經聽過一句話：『創作是在給出生命』，所以要保持好作品的產出，就要維持對周遭人事物的敏銳。我覺得不管有沒有靈感，這份敏銳度要有，創作才會有厚度，才不會淪為形式或是刻板印象。」無論搭車旅行或是日常外出，老師總是隨身帶著速寫本，隨時繪製草圖充實繪畫的資料庫，因此創意總是源源不絕啊！

後記

小雅老師認為，在世界產業都面臨困境的這時，還想要踏入漫畫業，除了畫技，更重要的則是心態。老師說：「林懷明寫的《高處眼亮》書中有段話，道出了我十幾年來在漫畫這條路努力耕耘的心聲——勇敢夢想，慎選策略，落實細節，走出困局，向上爬，往上走，高處眼亮。」

許瑞峰自認什麼都不會，只會畫畫，當提到第一部作品時他笑說：「畫完以後再去看，感覺每一格中間都非常的跳 tone，因為中間有時候差了一兩個月的時間，我覺得真的是一部很慘的作品。」然而這部被他自己認為是很慘的作品，卻是踏進漫畫界的敲門磚。

當許瑞峰還只是個唸小學三年級的小學生時，《七龍珠》正在連載，而他表哥的一句話「看啊，我同學這個七龍珠畫得多好！」從那時候開始，不服輸的許瑞峰每天都要臨摹《七龍珠》。到國小五、六年級時，不用看著原稿，他就能直接畫出《七龍珠》裡面的人物了，許瑞峰忽然領悟到畫畫便是他擁有的能力。國二的時候，他在經常購買的《巨蛋小子》和《快樂快樂》看到新人獎的作品，心想：「這種作品，這種功力，應該我也畫的出來吧？那不然我也專心做漫畫家好了！」

許瑞峰國三下學期開始準備畫漫畫用的筆、紙張、工具，找齊了就開始畫，中間還因為國中畢業而大玩特玩，所以過程斷斷續續，有靈感就畫，花了將近七、八個月才完成第一部的漫畫，滿懷希望的投稿到出版社。雖然出版社徵稿比賽要求畫三十五頁的作品，但是他卻畫了五十七頁，還天真的以為超過規定應該沒關係吧！這就是後來看起來很慘的處女作。

「我當時連出版社的電話都不敢打，都是我弟幫我打電話，接電話的。」後來因為聽到出版社總編輯說：「你這樣永遠沒法成為漫畫家哦！」於是許瑞峰下定決心要改變內向的性格，好好磨練膽量。本著對漫畫的熱愛，雖然沒有人教，他還是積極的自學漫畫，例如看電視時從一個日本漫畫家的教學節目，學習了效果線的繪製方式；又如仿效《AKABOSHI - 異聞水滸傳 -》的人物風格、角色設定來磨練畫技，還有看迪士尼的卡通來學習分鏡和人物表情。經過了大約七、八年的時間，直到二十二歲成為漫畫家洪育府的助手時，他才真正大量的學習到繪製漫畫的正統技法。

當知名度提高之後，出版社邀請他把輕小說《龍騎兵的防禦工事》改編成漫畫，這是許瑞峰第一次和作家合作。因為之前沒做過，所以他花了不少時間思考如何把小說的「眼」轉換成漫畫的「眼」，他說：「我利用大量華人元素的原創『眼』，融入到改編的劇情中，把漫畫變得更加有趣。」作品甫

許瑞峰 個人檔案

本名
許瑞峰

出道時間
2008 年
《板 SKATE》

代表作品
2013-2016 年
《龍騎兵的防禦工事》

簡介

拿了许多獎項，但最堅持的還是那份對漫畫最初的感動，三十二歲——很多人都已經感慨自己老大不小，有著一張娃娃臉的許瑞峰，卻用他青澀的微笑面對生命的一切。少年十五二十時便立志要當漫畫家，但是周遭能獲得的漫畫資訊卻非常少，網路也不發達，他只好硬著頭皮，勇往直前的開創出深愛的漫畫志業。

許瑞峰

你問漫畫的分鏡有沒有公式？

最簡單的拉近、或拉遠，這就是公式啊～

出版便佳評如潮，許瑞峰因此備受肯定，開創了屬於自己的獨特風格，他說除了日本漫畫的傳統構思模式之外，更期望能為華人世界做出一些獨有的漫畫。2014年，許瑞峰獲得新北市動漫畫徵件競賽原創漫畫獎，和新北市結下了不解之緣。

現在，許瑞峰已為人師表，經常以老師的身份和學生互動，也藉此了解年輕人的想

法。剛開始要站上講臺難免有些不適應，但對他這個漫畫界的識途老馬而言，早就游刃有餘了。許瑞峰堅定的說：「雖然，成為漫畫家才是我所希望的本業，但是，除了漫畫創作之外，維持生活也是必須考量的，況且，教學這件事也是我非常喜愛的工作。」秉持著一個單純的念頭，便是邁開步伐勇敢去闖，因為這條漫畫之路對他而言就是唯一的方向，不成功便成仁。

後記

許瑞峰老師的自嘲：「因為頭腦不是很好，所以只能畫格鬥漫畫！」其實我們都明白，他並不是像他謙稱的那樣，不論是畫技、分鏡還是編劇都是隨著時代的改變而與時俱進；教學方面更是竭盡所能，恨不得把十八般武藝都教給學生。可以說只要跟漫畫有關的，都是許瑞峰熱愛的。

「改變的過程可能會很痛苦……但是換個角度想，苦過之後，可以讓作品有新的成長！這種成長，才是人生最珍貴的寶藏。」許瑞峰帶著他一貫的平靜，微笑著說。

對於老師而言，漫畫的確就是一種詛咒。一種屬於創作人的詛咒。為了想要能在世上留下一些東西，創作者們承擔經濟的壓力，忍受退稿的難堪只為了給世界一個證明：我曾經活過，並且留下了什麼。靠創作養活自己是非常艱難的，但作品完成的那一刻卻又是無比的幸福，而為了追逐這個幸福，就必須要忍受這過程的痛苦。

從小喜愛漫畫的老師，很早就有做「漫畫家」的夢想。「因為我也只會做這個，功課又不好，哈哈。」抱持著創作夢的老師笑著說，國中、高中都就讀美術班，最終也循著這條道路進入了臺灣藝術大學美術系。但事實上，從國中到大學畢業的這十年間，老師再也沒有畫過一部漫畫。

「進入這個美術體制，就沒再畫漫畫了，因為我們的體制有些問題。」老師坦言，在校園中會自然形成一種氛圍，藝術方式之間的比較相當激烈鮮明。因為這樣的意識形態，老師的求學階段，多半處於一種「以藝術對抗學院」的體制內反叛的狀態。「但我不想用藝術對抗世界啊！」畢業後的老師開始自省，他想：「不對啊，我學畫不就是為了畫漫畫嗎？」這才重新找回了當初學畫的初衷。

在肯定自己讀美術的目的後，老師開始

尋找各種能夠走上漫畫軌道的方法。一開始與朋友合作成立「搖滾貓」，投了幾篇他自認很糟糕的作品，但在一個偶然的機會下，這些落選的作品卻被出版社相中，邀請老師開始畫稿，老師便正式開始職業漫畫家的道路。老師回憶道：「一開始錢都很少，但又很忙，所以還得在外面兼職，這樣實在太累了，後來就拆夥了。」與夥伴分道揚鑣的老師，曾經一度想要轉做普通工作，兼職創作。老師說：「我覺得這樣比較輕鬆。」然而命運的推手讓老師在此時接到了一個大案子，只要完成，便能有 150 萬元的收入。興奮的他找回了夥伴，出資成立工作室，就在計劃順利進行到一半，老師也全力投入的時候，這個案子卻被腰斬。本以為已經是坦途了，又突然在眼前斷了……。只獲得一部分收益的老師，因為與成立工作室時的收支無法打平，便就此陷入負債狀態。

搖滾貓 個人檔案

本名
簡振傑

出道時間
2013 年
《美麗島風雲》

代表作品
2015 年
《無名歌》

簡介

搖滾貓，本名簡振傑，畢業於臺灣藝術大學美術系，退伍後與朋友合作創立工作室「搖滾貓」從事接案創作。2013 年，主畫熱銷桌遊《美麗島風雲》，由此走紅。曾獲日本國際漫畫銀獎，現為自由創作者，代表作品為《無名歌》。

搖滾貓

我覺得這不是別的欸，就是種詛咒。

▲老師作品《無名歌》

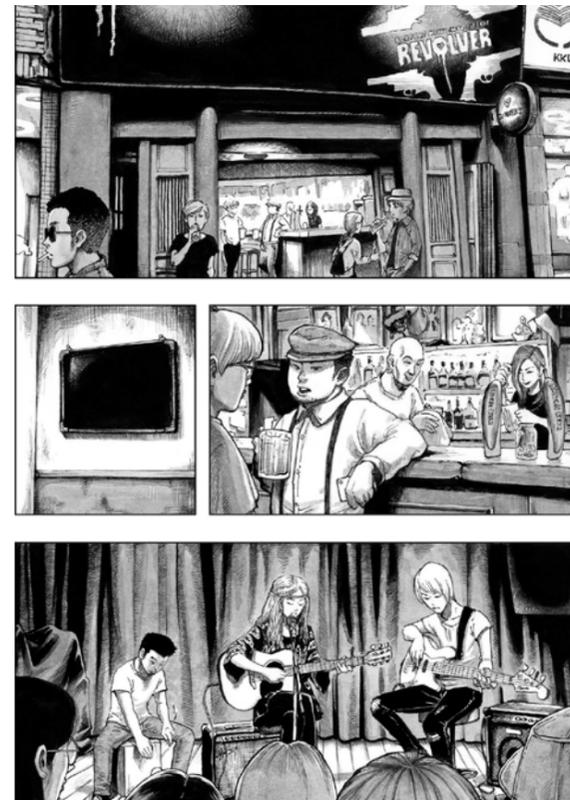
「我覺得畫漫畫接改編的案子是很危險的。」老師語重心長地說：「這可能會把你的熱情磨光，磨光就算了，你還會虧錢。」心灰意冷的老師，正想收掉工作室打算就此放棄回家時，命運之神卻又再度眷顧了他。

此時，一個桌遊設計的案子找上了老師。老師嚴肅的說：「當時我就直接跟他講，這個可以做，但我不想照你的方式做。」老師不想為了錢而出賣自己，他對廠商說：「以前的案子，其實我根本不認同他的劇本，但我要那個錢。」這樣的創作方式，讓老師覺得自己很虛偽，作品也相當警扭。從此他便決定「堅持自己」，他說：「你如果沒有一些堅持，觀看的人也不會有感覺。」對老師而言，只要心裡有疙瘩作品就不會好。在老師的堅持之下創作的這套桌遊後來大賣，老師的工作室也開始轉虧為盈，但就在此時，他決定收掉工作室。

以前的老師自認很聰明，他想要撼動讀者的目光，令這個世界讚嘆；而現在的他，意識到「大智若愚」的創作，反而更能引起共鳴。此後，他改變了創作的方式與觀點，開始從事「自己的創作」。虛心求教的他，很快便獲得了各路專家的建議，也獲得了賞識，最終出版了自己的作品《無名歌》。

老師對於一切的畫面與價值都有自己的註解。他認為我們都被臺北這個城市「困住了」。這種困住是一種安逸又不得不繼續的「心靈桎梏」。他說：「我們很容易滿足，但其實又很不容易滿足，我想創作這樣的一個故事。」沒有輕鬆，只有永遠的不滿足。這是老師醞釀在腦海裡十幾年的畫面。隨著他的經歷，鮮活地活在他的人物與故事裡，這就是《無名歌》。

「雖然我們常常在談錢，但真正有理想

的人，困住他的往往不是錢。」老師認為，當他開始透過接案而真正賺錢後，漫畫對他而言卻變成了困難的事情。以往經濟緊迫不得不做的時候，雖然辛苦，但漫畫信手拈來；現在較無經濟的壓力，畫漫畫卻變成了一種絞盡腦汁的虛偽。對老師而言，錢現在變成了一種阻力。老師苦笑說：「我真正在畫漫畫的時候，卻是最沒錢的時候。」

後記

想負起對家人的責任，又要能夠實踐自己的理想——這是臺灣漫畫家所要面對的共同問題。能夠透過漫畫獲得理想生活條件的，也都是萬中選一的幾個人而已，老師說：「所以我改變想法，我不要靠漫畫養我，我來養漫畫。」他認為，不能將畫漫畫當作一個無意義的執著，創作必須是「有話想說」的。老師說：「如果虛偽的創作能夠賺錢，那很好；但如果賺不到錢，為什麼要虛偽？」對老師而言，「如果沒有話要說，那就別創作了」。

藝漫新北 創作人生

主辦機關：新北市政府
發行人：朱立倫
總編輯：林寬裕
企劃編輯：于玟、翁玉琴、廖文卿
執行編輯：岳彩琨、蔡美治、呂佳玲、林巾蘋

美術設計：飛魚創意有限公司
檔案格式：PDF
出版者：新北市政府文化局
地址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號 28 樓
電話：02-29603456
網址：<http://www.culture.ntpc.gov.tw>

出版日期：2017 年 9 月初版
G P N：4710601516
I S B N：9789860536539

版權所有 未經同意禁止以任何形式使用或轉載翻印