

大人看漫畫！ 圖像閱讀成風潮

許文貞 文字工作者

回顧 2017 年的臺灣出版品，與圖像相關的書籍如漫畫與繪本，類型愈來愈多元，也注意到成人的圖像閱讀需求。舉例來說，原本會出漫畫的多是青文、東立、尖端等漫畫出版社，但 2017 年有更多以文字書為主的出版社，都加入漫畫出版的行列，除了已經絕版的經典作品又再度被引進，也有新的國人原創或改編漫畫，類型也不再局限於日系少年少女劇情漫畫，帶起一波「大人看漫畫」的風氣。

同樣的風潮也吹向繪本。繪本過去在臺灣多被視為兒童讀物，但從 2017 年下半年起，有出版社針對成人的圖像閱讀需求量身打造出版品，無論是原創或是引進外國的繪本，都展現出不同於兒童繪本的向度。由於網路時代的讀者更習慣圖像閱讀，可以預期這一兩年，書市還能看到更多適合青少年到成人閱讀的圖像出版品。

臺味漫畫，歷史、社會題材故事多

自從 90 年代以來，臺灣主流漫畫市場就一直是由日本少年、少女漫畫的天下，主題多為熱血追夢或校園戀愛，但臺灣漫畫這幾年隨著題材的多變與深化，逐漸在探索突围的空間。去年以《用九柑仔店》第一集得到文化部金漫獎「年度漫畫

大獎」與「青年漫畫獎」的漫畫家阮光民，正是以臺灣在地的人情味，加上流暢的故事與成熟的畫技得到評審的青睞，2018 年 2 月也已經確定要被改編為偶像劇。

44 歲的阮光民是個說書人，招牌打扮是梳成馬尾的黑長髮，帶著黑框眼鏡，笑起來十分靚腴，不只擅長畫漫畫，他也很會講故事，出過一本談漫畫創作的散文集《阮是漫畫家》。他的作品生動描繪庶民生活，《東華春理髮廳》描述一對失聯已久的兄妹繼承父親的理髮廳，《天國餐廳》和《幸福調味料》講料理與食材，都是很動人的題材。

《用九柑仔店》更是集過去作品之大成。2016 年起創作的《用九柑仔店》，目前出版 3 集和一本番外篇《鐵道奏鳴曲》，以大約半年一本的速度創作，預計 5 集完結，以阮光民童年時雲林阿公的雜貨店為靈感來源，讓主角俊龍一圓他離鄉打拚的遺憾，回到老家繼承雜貨店。其中的角色、對話臺味十足，細節多來自童年回憶，寫實而動人，加上劇情與時下熱門的「青年回鄉」、「城鄉發展」、「連鎖店讓在地老店消失」議題有關，可說是一部非常反應臺灣當代特色的漫畫。值得一提的是，《用九柑仔店》也是遠流出版社第一次嘗試出版漫畫。

小雅

從爛漫胡同走出來的
《小雅》詩刊及詩人

吳心海 著

遠景 / 10606/386 面 / 21 公分 / 400 元 / 平裝
ISBN 9789573910183/831

《小雅》詩刊是 1930 年代重要的現代派詩歌刊物，詩刊主編吳奔星，不僅是位詩人，也是詩歌理論的研究者，而詩刊作者均為當時詩壇首屈一指的人物，如：戴望舒、李長之等人，因此《小雅》詩刊的詩歌品質均是名動文壇的篇章。後因八年抗戰波及，使得《小雅》詩刊雖然受到重視，但就像詩文界的「神話傳說」，至今仍然難以被充分研究，也未難以獲得明確的歷史定位。本書作者將詩刊重刊再版並論述，期望真實地還原這一段珍貴的文學史料。（遠景）

除了在地人情味，漫畫家組合「蠢羊與奇怪生物」則是將警消權益議題融入漫畫《火人 FEUERWEHR》、《菜比巴警鴿成長日記》，也反映了自 2014 年 318 學生佔領立法院以降，青年熱衷投入社會議題的現象。漫畫家李隆杰則是在《1661 國姓來襲》發揮考證精神，研究荷蘭據臺時期的文獻，從荷蘭人的視角看鄭成功，再透過漫畫的創意將鄭成功化成猶如黑武士般的大反派。

大型漫畫企劃，提供創作空間

2017 年也出現了三個與漫畫出版有關的大型企劃，一是過去源自行政院國家科學委員會「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」的《CCC 創作集》，2015 年時因為資源不足停刊，去年在文化部和中央研究院數位文化中心的合作下，終於在年底復刊。二是一本新的漫畫雜誌《熱帶季風》創刊，慢工出版社藉由募資平台籌措資金，目前已經順利出版第一期。

《CCC 創作集》從數位典藏的臺灣歷史、文化、自然、生態等資料中尋找創作素材，題材包羅萬象，有談歷史如漫畫家季雅的《異人茶跡》，也有以石虎為題材的〈搶救絕種大作戰〉。《熱帶季風》則是有如紙上紀錄片的「紀實漫畫」合

時光那端 遇見你

黃春美 著

遠景 / 10606/249 面 / 21 公分 / 280 元 / 平裝
ISBN 9789573910213/855

黃春美以溫婉典雅的筆觸，寫下自己與故鄉宜蘭的互動，從記憶起始，及至現在。也書寫關於母親、祖母與婆婆話家常、平日相處的回憶，用文字紀念她們生命中的珍貴片段。儘管書寫日常，卻能看出黃春美筆下無比巨大的美與愛的惜情之念。作家林文義便盛讚：「黃春美的文筆猶若蘭陽平原的山海抒情……拜讀之同時，歲月和歷史是如此的鮮活感人。」（遠景）

輯，作品主題橫跨城市、建築、生活、生態、民俗、音樂、文化等。在近年幾乎沒有實體漫畫雜誌的狀況下，這兩本雜誌的出現也為臺灣漫畫家找到新的創作空間。

相對於漫畫出版，漫畫雜誌的出現確實對臺灣漫畫家來說有絕大的好處。以《熱帶季風》為例，創刊的「慢工出版社」是一人獨自作業的獨立出版社，近年以每年一本的速度出版紀實漫畫《工廠》、《哈囉哈囉馬尼拉》等，專攻小眾的獨立漫畫市場。

不過社長黃珮珊表示，過去以單書的形式出版，對漫畫家而言，通常花了一整年時間取材和創作，才能出版一本書，以現在銷售量而言，版稅收入往往低得無法維持生活。若是在漫畫雜誌上刊出，一來篇幅可長可短，創作時間彈性較大，二來因為是按件領稿費，與銷售數字無關，能確保漫畫家有一定的收入。

第三個嚴格說來不是 2017 年開始，而是 2016 年開始的「漫畫植劇場」系列，2017 年終於順利完結。源自導演王小棣的「植劇場」計畫，將 8 部電視劇改編為漫畫，劇情有愛情、親情、校園、靈異、驚悚、文學改編等，更衍生出描繪演員追求演戲夢想的幕後故事《魔幻時刻》。

臺漫黃金 80 年代， 睽違 30 年經典重出

臺灣漫畫曾經在 80 年代經歷一段短暫的黃金期，當時如《中國時報》等報社有漫畫欄位，甚至聘僱漫畫家創作，也創辦漫畫擂台比賽、漫畫雜誌《歡樂漫畫》、《星期漫畫》等，成就一批如朱德庸、蔡志忠、敖幼祥、林政德、鄭問、陳弘耀等漫畫家。可惜好景不常，一是因為解嚴前普遍認為漫畫對兒童有負面影響，漫畫出版前都必須經過國立編譯館審查，發給執照才能發行。有時連角色是擬人化、講話的動物，或將人物跑步時畫成腳懸空的的誇張詮釋方式，都可能過不了審查。漫畫家阿推曾經擔任《歡樂漫畫》美術編輯，2017 年就在文化總會的《新活水》雜誌復刊號刊出〈戒嚴亂象@漫畫〉，回憶當時漫畫環境的困難。

二是日本盜版漫畫開始大量進入臺灣市場，在激烈競爭下，臺灣的漫畫雜誌一本一本的收掉，讓臺灣漫畫家在創作環境還未成熟時，就失去發表的空間。90 年代時，鄭問就是因此開始接受日本出版社的邀約，創作《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》，成為第一位在日本長期連載的臺灣漫畫家。《深邃美麗的亞細亞》也在 2017

跛鶴的羽翼

靈術師偵探系列

舟動 著

要有光 / 10607/390 面 / 21 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9789869495417/857

「家暴」一人類史上最重大的社會問題之一。男性「處罰妻妾」行為至近代仍無法根絕。家暴成因素說紛紜，竟可追溯到東亞史前時代，母系社會演變至父系社會時《山海經》所記載之千年精怪悄悄潛入、滲入我們的集體潛意識內，成為家庭暴力的潛在象徵。靈術師偵探揭開重重疑霧，勘破犯罪者內心之迷障，詰問人類自身的罪與罰！作者亦毫不馬虎地爬梳臺灣家庭暴力防治的現況，並融合變格派與社會派精華，成為本土結合妖怪傳說推理著作。（要有光）

年由大辣出版社重新出版，除了加入了舊版沒有的精美彩圖，也邀請漫畫家、作家撰寫深度評析。

漫畫家陳弘耀以武俠漫畫《一刀傳》聞名，但他 22 歲時就在《歡樂漫畫》連載的首部長篇《大西遊》，卻從未有機會正式出版，直到 2017 年才終於由同樣也是一人獨立出版的「目色出版」集結成書。《大西遊》取材《西遊記》，背景設定在浩瀚的宇宙，天界是一顆星球，往來必須駕駛太空飛船。故事裡惡搞經典角色，悟空是小混混，他的筋斗雲是一塊裝載引擎的衝浪板。唐僧和沙悟淨是駕駛宇宙飛船四處打劫的流氓，觀音變成龐克胖妹，玉皇大帝則是大反派，展現出戒嚴時期難得的漫畫創意。

許多和陳弘耀同輩的漫畫家，作品多半都已經絕版，市面難以找到作品，80 年代的黃金時期轉瞬即逝。臺灣漫畫不只在 90 年代後因為日本盜版漫畫經歷了一段黑暗期，更因為作品的絕版形成巨大斷層，如今年輕一輩的漫畫創作者和讀者因此難以認識、了解臺灣漫畫的歷史和脈絡。

大人的圖像小說、繪本與童話

總的來說，2017 年臺灣的圖像出版猶如大爆發，仍有不少因為較難歸類、前文未提及的作品。

一生中的一天

散文·日記合輯

齊邦媛 著

爾雅 / 10607/320 面 / 21 公分 / 380 元 / 平裝
ISBN 9789576396205/855

加入有關寫作《巨流河》以及搬進養生村的日記之後，《一生中的一天》終於問世。這八十歲後的日子，是齊邦媛看過最多的日升月落，以及擁有最多自主安排的時間與空間，讓這最後一間書房住成了一個充滿感恩的家。（爾雅）

像是歐美盛行已久的「圖像小說」，不少新作品 2017 年在臺灣出版，也讓讀者認識以圖像呈現文學性的可能。例如法國漫畫家艾提安·達文多描繪葡萄酒農的《無知者》、荷蘭漫畫家楊·柯萊尼紀錄環法自行車賽百年歷史的《夏日車魂》、漫畫家布莉吉特·范達克利與路易斯·通代回憶 60 年代伊拉克的《伊拉克的罌粟花》，都是這一類的作品。還有不少日本非主流的漫畫，近年也有機會在臺灣出版，像是成為電影《駭客任務》等科幻電影作品電影靈感來源的《攻殼機動隊》、日本異色漫畫家丸尾末廣的《少女椿》、松本大洋的《惡童當街》和《乒乓》、以鉛筆作畫的星余里子的《逢澤里久》、業田良家的療癒系科幻《機器人間》、水木茂的《我的這一天》、《漫畫昭和史》等。

給大人看的繪本、童話，2017 年也還有一本精彩作品《亂世童話》。作者李峻一是作曲家，他和澳門作家寂然、鄧曉炯合作，加上插畫家林揚權、袁志偉、霍凱盛的插圖，2015、2016 年在澳門藝術節的繪本音樂劇場演出了六個故事，其中五個收錄在《亂世童話》中，故事直指現代人拜金、汲汲營營卻忘記記憶與夢想的亂象。時報出版的「大人國」書系則推出給大人讀的繪本，

結合小說家的文字和插畫家的圖像，甚至找來日本作家吉本芭娜娜跨刀。大塊文化也將這股大人圖像閱讀延續到 2018 年，推出「image3」書系，引進來自義大利、法國、伊朗、烏克蘭等國的繪本，獲得不少好評。

2018 年才剛過沒多久，在漫畫出版方面也已經有衛城出版社重出谷口治郎描繪日本明治時期文豪的《少爺的時代》系列漫畫、松本大洋的《花男》、美國描繪同志家族故事的圖像小說《歡樂之家》等。加上「大人國」、「image3」兩個大人繪本書系，2018 年的圖像出版也是精彩可期。

其實早在十多年前，松本大洋、谷口治郎的漫畫和《歡樂之家》等主打大人圖像閱讀出版品就曾引進臺灣，卻多因為市場未成熟、銷售不佳而絕版，幸好近年又有機會重新出版。加上文化部開始將資源投入臺灣漫畫的保存，2020 年將成立漫畫博物館，相信臺灣的圖像出版，近年應該會有一段百花齊放的機會。

延伸閱讀

1. 阮光民作。《用九柑仔店》（臺北：遠流，2016-）。
2. 李隆杰作。《1661 國姓來襲》（新北市：蓋亞文化，2017）。
3. 慢工文化出版社編。《熱帶季風》（臺北：慢工文化，2018-）。
4. 松本大洋作，黃鴻硯譯。《乒乓》（臺北：大塊文化，2017-）。
5. 李峻一等文，林揚權等圖。《亂世童話》（臺北：八旗文化，2017）。