

關於圖像出版的二三事

卡洛琳 H. 策展人、文字圖像創作者

* 本文圖片由想方子設計工作室授權提供

對於圖像之於出版品的關係，在近幾年更有緊密的依存關係。因為行動裝置的發達，影像和圖像的閱覽方便快捷，連帶近年書籍的出版，不論內容是否以圖象或是文字為主體，封面插畫和整體的設計，也總以畫風精緻來吸引讀者受眾買單。

圖像出版的類型多元，在創作形式和跨界行銷合作方式因此具有不同特色

在繪製圖像的運用層面上，目前分類上大致可以區分成以下幾種：

「繪本」、「IP 角色經營」、「商業活動品牌視覺案」、「書本插畫」、「圖像授權」、「商業包裝設計案」、「漫畫連載」、「市集和寄售商品」、「印花圖樣設計及授權」，還有「影視改編的授權創作」等等不同的創作和表現形態。其中，由於行動裝置與娛樂多樣化的今日，許多圖像出版的書籍，常會以大眾最常接觸的方向去跨界合作，或是與藝術展覽跨界結合，增加曝光導購的聯合行銷。能在受眾面前被看見就能觸動了人心的故事畫面，就能帶動銷售買氣。

各國圖像出版品改編風潮：以圖像畫面感動人，以說故事的不同形式再展現

這種以多樣貌的形式來導購。像是電視、動畫、電影的改編，也存在不同多樣化的各種形式。早期電視劇中「我可能不會愛你」劇中因為床頭出現了一隻方頭獅，女主角常抱著方頭獅對話，引發劇迷購買方頭獅繪本和角色布偶的單純置入性販售，角色和繪本劇情與偶像劇中的情節關聯性不大，但劇組仍會結合一些文創類創作商品和咖啡店的擺設，藉以提升偶像劇畫面豐富好感度。

近期也多有小說和漫畫等暢銷著作改編的例子。像是由臺灣漫畫家阮光民繪製的漫畫《用九柑仔店》，電視劇的改編就非常忠於原著，除了柑仔店搭景與漫畫幾乎如出一轍，演員選角和髮妝與漫畫角色設定的還原度很高，還置入了許多臺灣傳統的在在的手工商品。又像是中國爆紅的「陳情令」是由論壇出版的小說改編電視劇後，又再從電視劇改編成漫畫《魔道祖師》出版販售，進而又從漫畫製作成動畫上映。好的故事從文字跨界改編圖像，已經是圖像出版的某種不可逆的風潮。

圖像童書的作者，創作發想常與自己的生命經歷息息相關

正在Netflix熱播中的韓劇「雖然是精神病

歷史思考大未來 勾勒歷史教學的藍圖

山姆·溫伯格 著；林慈淑，蕭德梅，蔡蔚群，劉唐芬 譯
三民 / 10904/388 面 / 24 公分 / 550 元 / 平裝
ISBN 9789571467733/524

全書共有 10 章，分為四個部分：「為何學習歷史？」、「歷史對學生的挑戰」、「歷史對老師的挑戰」、「歷史與國家記憶」。這四個部分中，作者依序闡釋了學校歷史科存在的價值與意義，課堂中教與學的困難，甚至到社會大眾的歷史認知與集體記憶等，可說涵蓋了歷史教育理論和實作上的幾大議題。而翻閱書中各章節，作者的辯證與討論更是融合哲學、歷史學以及認知心理學，是一部紮實的跨學科之作。（三民）

古文神展開

人渣文本（周偉航） 著
奇異果文創 / 10902/257 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789869759144/524

古人也是人，和我們一樣既心機又暗黑。懂得這些文字與文學背後的東西，你也可以破解話術！目標：讀古文也能培養思辨能力。對象：高中生／高中老師／一般社會人。方法：知識論／倫理學／依政治實務工作經驗，推敲文字之下的實際情境。最熟悉又陌生，逃不開且避不掉的教育部推薦選文，讓我們一起出來面對！（奇異果文創）

但沒關係」，更是因劇熱播使得劇中的插畫原創繪本因此爆紅，進而帶動劇中原創繪本的圖書圖畫在真實世界中討論，且已經開始在現實中發售真正的原創繪本讓劇迷瘋狂熱烈買單。在劇中，女主角的人設背景是一位童書繪本作家，媽媽是一位推理小說家，而父親是一位知名建築師，為了心愛的女兒在深山中建了一座富麗堂皇的豪宅。

所以，當男主角問住在屋裡的女主角：「為什麼你要成為童話作家？」女主角的回答是這樣的：

「我？因為我最了解童話世界。

我住在爸爸幫我打造的童話城堡裡，我是真正的公主。

公主的人生，本來就是充滿痛苦的。只有結局美好。

只要，結局是好的，就代表一切都很好。」

也因此，對應這位劇中真實的「公主作家」，劇裡的女主角在劇中每次的關鍵轉折點，都穿著各種華麗無比、風格迥異的服裝出場。而通常越是衣著誇張華麗的角色，也暗喻角色本身內心脆弱，需要用堅強的外表和華麗的服裝來做為保護色。並在有意無意間，透露出關鍵

的劇情和穿衣者當時的心理狀態。而「雖然是精神病但沒關係」中，最厲害的就是搭配著童書女作家的身世揭露和心理狀態的變化層遞交疊著轉換時，劇中也同時安排了真正的「繪本故事」，以劇中畫的方式，用角色們在劇中創作的圖像敘事，來暗喻。

除了故事劇情走向的每一集都以我們耳熟能詳、已經深植人心的暗黑童話故事——殘忍殺害妻子的《藍鬍子》、被控制不斷跳舞的《紅舞鞋》，作為開場引言。連男女主角的安排都和迪士尼《美女與野獸》的角色安排性格雷同，只是美女與野獸中，女主角文英是受傷的野獸，被化身貝兒版的男主角鋼太，在無意中給解救了。

「我只要一天就夠了，那區區的一天，就是我這輩子夢寐以求的叛逆。

你有時不像護工，比較像是馴獸師。不知為何總是有種被你馴服的感覺。」

劇中虛擬角色所製作的繪本設定，竟帶動真實世界裡的真實原創繪本銷售

除此之外，劇中設定的女主角原創作品，曾被劇中的一幕，如此條列的展示著：

作家 高文英

代表作

《春日之犬》2011

《手，琵琶魚》2013

《說來說去還是錢》2014

《木馬上的少女》2016

《啖食惡夢長大的少年》2018

《討人厭的小狗》2019

其中，有許多因為劇中設定的而創作的原創繪本的故事，內容都在劇中隨著劇情的發展陸續被曝光。

原創繪本故事《春日之犬》，內容敘述著一隻狗被栓在樹下，即使已經解開束縛仍然不知道已經自由，暗喻了男主角被親情和責任禁錮的身心靈、《啖食惡夢長大的少年》敘述害怕又喜歡魔法的少年，要求魔法幫他消除記憶後卻仍感到痛苦不堪，魔法告訴他，唯有將痛苦和被傷害的記憶深埋在心裡，才能變的更堅強、更熱情、更有韌性，也才值得獲得幸福、《喪屍小孩》講述一個只有食慾但沒有情感的孩子，母親不斷餵養他直到獻出火熱的心臟，孩子才終於開口說：「媽媽，真溫暖啊！」，孩子的欲求不滿到底是

暫停抄寫 高中國文課的哲學

江毅中 著

開學文化 / 10901/301 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789869808415/524

哲學教育在中學教育有何必要性呢？臺灣教育改革多年，不可否認的，升學主義卻仍是臺灣中學教育現場的主流思維。本書作者為高中國文老師，在書中除了寫出自己在教育現場第一線的觀察，犀利檢討整個教育結構的問題以及教改效果不彰的原因；也希望所有教師都要重新思考，自己的學科在現今的中學教育裡，除去升學外，還有何意義？（開學文化）

出門訪古早

遠耀東 著

東大 / 10901/396 面 / 21 公分 / 480 元 / 平裝
ISBN 9789571931951/538

作者文化素養豐厚，長年致力於文化、歷史研究，對古籍中的飲饌有深刻的了解。作者曾經數次前往中國大陸探訪尋覓流失的古早飲食，並記錄沿途所食美饌。本書收錄作者寫於 1970 至 1990 年代的 46 篇飲食散文，文中處處可見作者深厚的歷史涵養，於是大至一場盛宴、小至一碗豆汁，作者都能將其文化脈絡娓娓道來。讀者除了可以從飲食文化的變遷中看見當時庶民的生活風貌，也可以一窺「吃」這門學問如何與歷史息息相關。（東大）

因為想要溫飽？還是要的其實只是母親溫暖的擁抱，不得而知。在劇中出現的這個繪本中，隱喻的是一直得不到或是感受不到母親關愛的男主角的心境感受、《手，琵琶魚》，內容敘述著一直靠著母親餵養的少女失去手腳，因為不完美而被丟棄，變成海中的琵琶魚的恐怖故事。

隨著「雖然是精神病但沒關係」劇中主線劇情的推進，隨著許多關於傷痛的心境劇情發生，這些作家的原創暗黑繪本都適時出現，暗喻著作者創作故事時的傷痛心境與繪本故事的連結。這些黑暗的繪本雖然劇情恐怖，《喪屍小孩》甚至還因為太可怕，所以在劇中的作品列因為家長抗議，未能順利出版而剔除在作品列外。但這些「劇中書」繪本的存在，的確帶給心中有傷痛的人們，一個抒發和療癒的存在。

傳統的歐美童話故事，警示意味濃厚，用經典守護純真無瑕的初心

有別於韓系繪本故事的暗黑寫實，用以療癒心理受傷的大人。也被電視、電影翻拍無數次，傳統經典的歐美童話故事「小王子」以及「彼得潘」，則是帶有濃濃的警世意味。

小王子、彼得潘，這兩個永遠不會長大的小孩。在孩子的眼中，這個世界是單純而又美麗的。號稱不會長大的男孩，卻都在電影裡面臨長大的

難關和煩惱。有時候不是因為世界變複雜了，是因為當長大以後，心裡就不再如此純淨，且能帶有獨特的角度和眼光，而是被社會化了。

在原先繪本中的小王子，常透露出獨特與眾不同的世界觀。儘管這個世界有著許多玫瑰花，但B612星球上的玫瑰花之所以能夠盛開，也是因為小王子的關愛，所以才能開得如此美艷。所以對小王子而言，儘管這個世界有這麼多的玫瑰花，屬於小王子的那朵還是專屬於他獨一無二的那朵玫瑰。在旅程中，大人們總是在乎著他不能理解的事，讓小王子有很大的打擊，開始質疑自我——是否是自己獨特的想法這件事，真的有那麼重要嗎？

這樣的小王子，後來被狐狸的一句話給救贖了。狐狸：「真正重要的東西，用眼睛是看不到的。」意思是，如果我們習慣用眼睛去看，就會看不見真正重要的東西。孩子們之所以可以充滿想像力，是因為他們還沒有習慣這個世界的規則，自然所看的所想的也不會被這個世界的規則所侷限。其實，改變並不可怕，可怕的是你變成自己不喜歡的人。

而曾經許願不想長大的彼德潘，回到英國並長大，娶妻生子，並且忘記了他在夢幻島的事。開始記不起自己原本是誰？在生活裡總是忙於工作，也與自己的孩子漸行漸遠。成為一個毫無想像力，而且嚴肅又無趣，凡事中規中矩的律師。

自己因為忙著生活，竟然讓生命中最重要的事情被忽略了，自己在漸漸中也變成自己以前對抗的那種大人。於是驚覺要改變自己，找回失去的童心。所謂珍惜，就是不讓生命中重要的事，在生活中輕易被忽略。

圖像創作暗藏深度表達，呈現人類與自然的因果關係

另一個影響我童年，而且又是成功多角化跨界出版的，就是日本的吉卜力工作室。吉卜力是以宮崎駿為中心的動畫公司，原先宮崎駿的夢想是想要成為一個漫畫家，但又不願意在枯燥的漫畫連載中趕稿度日。但仍忠於漫畫有目標、有對象年齡層的說故事方式做動畫。

喚醒世界

女性和英勇女性特質經典故事

艾倫·B. 知念 著；舒偉，丁素萍 譯

天衛文化 / 10906/331 面 / 23 公分 / 380 元 / 平裝
ISBN 9789574904907/539

本書精選 12 則女性童話，以榮格心理學的視角提供深邃洞見，引導女性走出現實生活的困境，重獲內外任的力量。作者從世界各地 7 千多則童話故事中，精選出以成年女性為主人公的 12 則故事，並以當代心理學的視角提供深邃的洞見，啟發人們對女性在個人及社會發展上的反思。這些女性童話故事也涉及了社會與文化等面向，展示了有別於父權制傳統的新典範，為「性別平等、性別解放」的未來提供可能的藍圖。（天衛文化）

「帝國」在臺灣 II

「日本時代」的歷史記憶

李承機，李育霖 編

臺大出版中心 / 10904/337 面 / 21 公分 / 420 元 / 平裝
ISBN 9789863503903/540

本書著重在被殖民經驗過後，也就是二戰後臺灣社會在不同時期面對政治、經濟、社會等狀況變化時，對於過往日本帝國殖民時期知識與社會文化的重新理解。整體討論範圍涵蓋不同面向，包括從學術論述到民間議論的形構、從傳統的戲劇類型到大眾庶民的文化傳播、從個人的回憶到具有集體意義的歷史記憶，以及從律法的建構到檔案的製作管理等，恰恰體現歷史記憶運作的豐富面向與無所不在。（臺大出版中心）

宮崎駿認為在他的創作當中，《風之谷》、《龍貓》、《魔法公主》的作品呈現，在精神層次是指人類與自然的關係可以用「自然界的因果報應」來看待。

宮崎駿一向被媒體宣揚作品是跟反戰和環保議題有關，但他本人又無疑是個不折不扣的軍事迷，他說：「去寫一個研究戰爭的人反戰，是一件很奇怪的事。」

他的畫中也常呈現戰爭的交火畫面和殘酷的人性呈現，但人們對作品的認知卻是完全脫離了自然的真正樣貌，把「關懷綠色，關懷自然」當成是吉卜力的品牌標誌，明知道有問題卻闔上蓋子，只挑愉快的部份給大家看，然後光用嘴巴講：「我們要更珍惜自然，不可以濫砍樹木」。這和對外宣揚「吉卜力是愛護自然的企業」又有什麼差別呢？一個被塑造成刻意宣揚理念的動畫，是作者對作品本身的期待與希望呈現的深度，並非創作時的本意，而是後人加以不正確衍生闡述的。

在孩提本心和成為大人的責任中間，用人物的表情外貌來呈現細微的心靈感受

在《霍爾的移動城堡》裡也有類似的想法。有些人認為這部作品也是在宣揚反戰。但其實他表現的是一個人類在各個角度，基於孩提本心和做為大人的責任中間，會因為個性而做出如何的選擇呢？而愛，能救贖一切。所以整座移動的城

堡，其實是一份愛的禮物，是一個不離不棄的期待和等待，是一份孩提時開始萌芽的單純愛情。

一開始，荒野女巫的施咒，是要讓蘇菲的外表反映自己的內心。所以蘇菲的外表會隨著心境變化，而有所轉變。並非是一個一成不變單純變老的詛咒。這段故事的發展，讓蘇菲在一段不能做自己的人生裡，感受不到幸福和感覺。雖然有顆嚮往自由，又渴望幸福的心，但沒有真正做自己時，他的心境其實就是一個老態龍鍾、心如死水在過生活的人罷了。

霍爾擁有強大的法力，多金帥氣，私底下，這個男孩是個脆弱的人。

如同前面韓劇「雖然是精神病但沒關係」一樣，霍爾的外表越華麗，內心就越脆弱，把心臟交出來等愛的人，害怕戰爭所以只能不斷的移動，一直換地方躲避徵召，只能躲在自己打造的城堡內。霍爾的城堡原就是為了未來的蘇菲而打造的，只是在等待的過程當中慢慢荒廢了。而能力強大的霍爾即使能夠，卻也做著自己並不真正想要做的事，也因此慢慢在失去自我當中。

惡魔卡西法，也就是霍爾的心臟，代表著「夢想」、「信念」、「希望」。獻出心臟的霍爾，等於過著沒有希望的人生。直到蘇菲來臨時的救贖，在那時，給對方的愛會化為勇氣，對方給你的愛會化為力量。

就前面吉卜力工作室膾炙人口的創作品中，在初始繪圖作世界觀和人物設定的目的，是要「打破常識，不被先入為主和偏見所束縛」。

宮崎駿認為，人類想要生產，卻因此導致自然破壞甚至一個文明的滅亡，人類不斷重複那樣的失敗。既是本於善意所造成的結果，便不可以一口咬定是惡。

圖像的內在精神呈現是創作時的特殊觀點運用，可以用想像力來改變世界

為了「圖像內在的精神呈現」，許多故事的出發點都是從「人類與自然的糾葛」去著手。因為人類是被許多東西所包圍住的，比如說居住的空間、季節、天候、光線等等。如果再加上自然的植被問題等，就知道我們對自然界應該要謙虛一點，去對待人類以外的東西，所以美術階段就是單純的自然主義，對於風景和大自然的場景必定繪製的豐富且美麗多元。

在吉卜力成立之前，當時的日本動畫已經發展非常成熟，最大根源是來自漫畫的改編。這些改編的動畫特徵就如日系漫畫的主軸一般，以「感情」為中心，向外去拓展和交集各個元素。為了表現感情，時間和空間都是可以刻意去扭曲和重新再建造的。這樣既缺乏現實感，也有一些既定模式，是基於作者和粉絲之間，約定俗成的世界。所以後來宮崎駿就希望能拍出電影感，但不採用實景拍照的呈現，是因為在當時實景有許多無法克服的缺點和因素，像是電線杆無法被排除，或是場景中有些不必要的障礙物等等。之後在時間和空間的表現上，繪製時的場景一定取源自大自然，詳細描繪豐富的自然場景和光線等

桑切斯家的孩子們

一個墨西哥家庭的自傳

奧斯卡·路易士 著；胡訢諤 譯

左岸文化 / 10904/678 面 / 21 公分 / 600 元 / 平裝
ISBN 9789869865647/543

奧斯卡·路易士從 1943 年開始在墨西哥做研究，本書是他「貧窮文化」系列研究的一部分，他讓桑切斯家庭裡每一位成員在書裡「用自己的話，說自己的故事」。書中的角色都歷經了跌跌撞撞，而這些不光彩的缺陷與弱點，使這些窮人成為當代墨西哥真正的英雄，因為他們為國家發展付出了代價。書裡的故事揭露了一個暴力和死亡、苦難和剝奪、背叛和破碎的家庭，以及犯罪、貪腐、警察霸凌，窮人互相欺負的世界，卻也顯現濃烈的情感與人性的溫暖。（左岸文化）

不怕小孩問

寫給父母的親子性教育指南

賈斯汀·里查森，馬克·查斯特 著；柯清心譯

大辣 / 10904/385 面 / 21 公分 / 400 元 / 平裝
ISBN 9789869855730/544

身為父母，你希望在孩子的性教育扮演一定的角色，註定要為孩子的性事傷神，卻不確定該如何做。在孩子成長過程中，問題接二連三：如何跟不同年齡的孩子討論性，並讓親子對話可以持續下去？如何避免跟青少年在隱私權、暗戀及衣著打扮等小事上，發生不必要的衝突？作者以充滿智見、務實又幽默的口吻與家長們分享心得，帶領我們一塊經歷並解答他們從嬰兒期到青春會碰到的性疑問。（大辣）

細節，盡量讓它具有普遍性、真實感，讓觀眾一看就能明白，進入情境。

小時候，貧窮的際遇是支持宮崎駿活出熱情的動力。蘊藏讓人發現心靈飢渴的力量，不能認為這僅止於電影而已，要在電影和現實中間搭出一座橋樑。以日本神話、以民間傳說為基礎，由創作者賦予影像不同的形體和意義，和不同於原始傳說描述以外的東西。

這點在漫畫和動畫上，與之前提到的繪本有很大的不同。繪本通常有很多留白，就算倒著看也沒關係、畫面構圖中埋藏許多的小細節，選擇只看自己想看的部分也行。在初始讀過一遍後，再看時就可以隨心所欲的閱讀。而所有的創作和文學不一定與事實相符，但為了讓畫面逼真一點，或是生動一些，會以效果為主，而不會完全符合史實。

有些人畫圖是因為希望可以療癒自己、抒發心裡的感受。有些人畫圖是抱著「畫出來的東西至少能改變世界上的一些什麼」、有些人畫圖是一種歸納和觀察、有些人則是意識到自己的「特殊性」，用一種分享的心情再讓人多了解，進而接納自己的內心和社會觀點。

表達這件事，就算是到處都看的到愚蠢和失敗的片段，但基本上做出一些什麼東西的人，雖然只是一個引子，日後有可能會作出更有意思的東西來。但若是東西很完整，但是給觀者一種無趣、不好玩的印象，最終還是無法做出有趣的東西。

最後，宮崎駿建議繪圖這件事，想像力當然是很重要的，但也必須平常就對風俗、歷史、建築之類的各種事物保持關心。要鍛鍊自己對事情的各種想法，不這樣做不能讓那些最重要的東西變成是自己的東西。把想表現的，把覺得透過表現可以呈現美好的東西全部帶來，而且不可以是別人的東西。現在的小孩很辛苦，大人只會一味的教小孩要懷抱希望勇敢的活下去，但若問人類是否前途光明，大多數的大人都會覺得人類的前途是不樂觀的，又怎能一直要求小孩要懷抱希望呢？

臺灣圖像創作者的處境難以跳脫商業出版分類的範疇

這點在臺灣的作者而言，是完全相反的。目前臺灣創作者的創作風氣，多是本於一剛開始所定義分類的「繪本」、「IP 角色經營」、「商業活動品牌視覺案」、「書本插畫」、「圖像授權」、「商業包裝設計案」、「漫畫連載」、「市集和寄售商品」、「印花圖樣設計及授權」，還有「影視改編的授權創作」，這些商業使用的範疇，來決定最後呈現的畫風及樣貌。而這些樣貌的最後成果，又往往與國內圖像創作「產業的結構」、「創作過程與發想製作方式」、「與「實際的創作期程」，脫離不了干係。另一種大宗，就是本於內心的自我抒發、或是對於社會議題的發聲。

近期，哈利波特 20 週年紀念的臺灣區限定

特別版書本的封面繪製，在臺灣引發不小的討論以及爭議。其中，可以從出版社「挑選合作繪師的參考」、「合作時的討論方式」、出版社在爭議後發布的「公關稿內文」，以及「工作期程」這些方面，進而來討論關於這次所引起討論和延伸的議題。

從出版社「挑選合作繪師的參考」而言，委託繪製的繪師名氣非常高，畫技和功力等不在話下，皆是在業界有一等一口碑的創作者。但這次因為以一本已有 20 年的暢銷史，且曾經有無數次改編，甚至已經拍成電影的小說封面繪製而言，書迷對於小說外觀本身的期待，可能不僅僅是繪製「好看」而已，更是更希望能在各國中以獨特而精緻脫穎而出、畫風具備獨樹一格的美術風格，做出讓人眼睛一亮值得收藏的精緻書籍。

在臺灣，編輯與繪者「合作的討論方式」受限許多先決條件，可能一開始洽談版權的時程很長，確認後公布消息的時間很短，壓縮到實際發案繪製的時間。繪者在沒有熟悉原著小說內文的情況下，以編輯從自己作品中先挑選喜歡的樣圖，用繪師自己曾繪製的城堡風格為初始討論的基準，雖然的確可以減少出錯的機率，且能迅速達成在短時間盡最大力量做考究和發想，進而在期限內繪製完成作品的期待。

但如果要能「跳脫」和達成臺灣區「獨樹一格」讓人眼睛一亮的作品。創作的繪師也許還需要更多時間反覆讀過多次並消化這部世界觀強大、具備許多故事隱喻以及場景細節的文學

你不是失敗，你是值得更好的

角子 著

平裝本 / 10901/221 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9789869835046/544

在感情裡，每一次我們自以為的「失敗」，其實都是一次我們對愛「成功」的學會。這本書就是作者想跟你分享的 21 個我們當時自以為「失敗」，卻其實正在開啓著另一扇「成功」的旋轉門。只要推開大門，就可以讓這一次的傷心，成為下一個幸福的契機。此外，作者更要帶領讀者們深入 5 個真人真事的傷心現場，看看他們是如何在愛裡逆轉勝，最後又重新幸福。（平裝本）

東京大學最終演講

我與都市共學的這條路：獻給投身社區營造的青年世代

西村幸夫 著；廖怡鈞 譯

遠流 / 10902/238 面 / 21 公分 / 320 元 / 平裝
ISBN 9789573287155/545

研究生涯最初的階段，我跟其他多數初出茅廬的研究者一樣，對自己從事的研究沒什麼自信。日後親身前往各種大小都市，有機會與在地前輩接觸，日夜與都市空間搏鬥的過程中，才發現所有的自我懷疑一一都轉變為確信。之所以會有這樣的改變，回首過往，我想是因為都市無形中教了我許許多多的道理。每個都市身處的狀況各有不一，雖然我們不能選擇自己出生的地方，但我們能夠選擇以什麼樣態度與都市共處。（遠流）

作品，甚至也許還需要比對英國原文與中文的翻譯落差，才有可能消化作者如此龐大的世界觀和專屬於國外建築的隱喻，而不至於出錯，進而能繪製出一個在原文中需要經過湖泊穿越後才能進入的魔法學院，與圖像敘述相符的影像。這對平常生活期程緊湊忙碌，發展多工的知名繪師，能喬出時間以一己之力獨立完成本就已經是一項挑戰，時間緊迫下溝通的編輯和繪師，要跟相對也更加忙碌的原作者團隊溝通討論，能有共識都是一項辛苦且艱鉅的任務。而這些在整體專案企劃接案之初，即是在談版權和安排期程時，各層的專業人員都需要預先列入各種考量且通盤演算過的可能性和風險。

合作期間繪圖期程和費用不足，導致畫風精細的圖像創作者為生存妥協轉變

在「合作時的討論方式」方面，臺灣的出版社以及商業品牌視覺的發案習慣，常常是以發案圖片的「大小」和發案的「張數」去做計算，這其實是一件很令人感到疑惑的事。一是目前臺灣的出版插畫以電繪為大宗，傳統上因為顏料紙張和尺寸繪製上的成本，在電繪輸出初始的創作下，其實大小已經不應該是一項指標，圖像內涵的角色造型難度、數量，以及整體構圖和設計的搭配是否能合作無間，像是初始報價和分工方式，才是應該討論的重點。

而圖像的張數以及構圖複雜程度更是與「工

作期程」息息相關。國內繪本製作期，一本繪本至少 32 頁為基準。繪本繪製期常常是 3-6 個月，單次繳交的審稿期經過合作單位層層上報約 2-3 周才能回覆修改意見。而每個繪本都有對應銷售目標期間，落點會是在各個節慶檔期。等於一個月要出至少 10-15 張的草稿，並要有能力在修改好草稿後迅速上色。這樣的期程對於出版費用低廉而只能維持獨立作業的作者而言，在一剛開始溝通不足時要求的大幅度修改，且出版社多愛好以畫風獨特精緻、在同一頁面塞進物件大量的創作者，這樣畫風的接案方式是無法長久的。最後多會改以好修改且能快速繪製多物件的風格，才能得以符合這樣的期程要求。而畫風細緻的創作者只能放棄繪本，或是改以獨立出版的形式作業。

繪本故事需要文字與圖像搭配相互磨合協調，才能圖文並茂、和諧共舞

在「文字作者與圖像作者運作發想模式」，歐美與韓國有許多繪圖創作者與文字創作者能直接溝通的工作方式，但在臺灣並非如此，除非文字作者與圖像作者是同一人，除此之外，多由文字作者先單獨完成作品後，提供文字作者的「想像」再由編輯居中溝通發案繪師，如此來來回回多方溝通，還需要經過出版社各部門共同商議，便常有作者想像與繪者呈現不符，而在繪製一半、時程已經嚴重不足的情況下需要通盤修改，或是繪師需要多有所妥協之處。這樣的合作模式

常會導致繪本或是漫畫作品圖文靈肉分離，無法以融洽的整體故事通盤順暢的構思呈現。或因為販售以兒童童書需求為大宗，無法忠實呈現作者想法，常會調整和修改內容來避免創作與市場的衝突，以通路意見行銷考量回頭主導創作，來避免讀者家長不買單的情況。多是目前繪本創作仍以國外翻譯輸入為大宗的原因。

國內繪本買氣多是以成人市場和繪師集資行銷為主要通路，或是以政府和文化發包，具備教育文化意義的標案繪本為主，少數基金會才會支持以基金會推展特定弱勢對象為目的而創作的繪本故事，因有基金會的支持，才得以在目標前提下，有較長的時程和創作自由度。市面上其實極少數是國內自創作者穩定出版，又能叫好又叫座的創作者，近年以市集和獨立出版起始的「二搞創意無限工作室」，由兩位兄弟郭漁以及良根圖文分工，因為從發想到創作完成，都是緊密討論故事和畫作的情況下一同工作，創作的繪本「什麼不見了」、「嶄新的一天」、「屋頂狗傳說」，皆是故事精彩又具備臺灣元素畫風，少數能創作圖文相合，叫好又叫座的原創繪本。

圖像創作者的作品以書籍及網路平臺併行，多軌管道曝光

在漫畫方面，臺灣漫畫出版有別於日本和中國的分工產業化，在過往日本的月刊連載改成週刊雜誌連載後，原先一個月只要畫 8 頁，變成一周至少要畫 32 頁。對一個創作者的負擔量是

你唯一需要的投資指南

掌握大局，從小錢開始，養成良好的投資和理財習慣，讓自己邁向財富之路

安德魯·托比亞斯 著；簡瑋君 譯

久石文化 / 10903/336 面 / 21 公分 / 380 元 / 平裝
ISBN 9789869761437/563

從本書第一版發行到現在已經 40 年，銀行存款從高息到幾近零息，但書中所提供的投資和理財原則，依然適用於今天看似複雜的金融環境，因為作者所整理與羅列的投資和理財原則是恆久不變的！因應科技的轉變，投資工具日新月異，投資商品琳琅滿目。本書除了要引領讀者如何運用錢財，更貼近時代介紹了許多新興的投資商品和工具。（久石文化）

私密中的真相

從書信日記看近代中國政治

馬忠文 著

秀威資訊科技 / 10902/316 面 / 21 公分 / 390 元 / 平裝
ISBN 9789863267737/573

書信及日記類的史料，最本質的屬性是「私密性」，甚至多是坦露衷腸之言，具高度可信度。本書爬梳大量的書信、日記、年譜，對戊戌政變、保國會解散原因、慶王奕劻攬權納賄、辛亥革命等近代中國重要政治事件內幕做了細緻的考訂，揭示以往被遮蔽的細節和真相，是本了解近代中國政治鬥爭、派系權力、社會動態的重要專著。（秀威資訊科技）

蠻大的。而臺灣仍以個人繪製漫畫，故事與畫作創作分工進行的方式作業，商業連載的運作方式也多為由編劇提案後，再由編輯與漫畫家進行分鏡討論，進而定案完稿連載。但近期由於手機網路漫畫連載多由個人作業，繪製畫風也有許多趨

於簡化，以圖文式的故事敘事配圖為主線運作，已經是臺灣網路漫畫的一種主流繪畫呈現方式。內容本於來自生活和時事的發想、內心的自我抒發、或是對於社會議題的發聲。

有更多創作者不再選擇出版作為初始作品發表的管道，許多出道作品在初始就是以經營自媒體的形式，在FB和IG、Twitter等平臺，以各種插畫和漫畫連載的方式，放上公開平臺與讀者直接交流。

對這樣的作者而言，多是以分享自己本身的生活和故事為主軸，曾經發生過的事，就算不開心，但「離自己夠遠的悲劇就是喜劇」，在這樣的社交平臺上就是一個值得被分享的素材。

因為很真實、夠真實，所以才喜愛。

IG圖文創作者《憂鬱之窗》，因為自己本身患病，忠實呈現綜合憂鬱症患者、人格分裂者的心情和處境，以每日短篇漫畫的心裡話分享，創作除了成為了支撐自己繼續走下去，也因此能與讀者共感相互支持，並讓外界的人，不是藉由科學性的外界觀察和剖析，而是藉由創作者日記式、告白式的心靈救贖圖文，來理解因傷痛而無力的內心世界。

圖像繪畫出版和藝術品需於不變中尋求新意，追求未來性、獨特性和新鮮感

在快速變遷的時代，所有從事通俗文化創作的人，在面對永遠不變的模式時，仍應保持新鮮感，才能注入新意。

繪本和漫畫家總是一直闡述自己中心思想和理念，希望讀者能理解且認同。像宮崎駿就希望

人們不要用夢想和浪漫來形容他的作品。他一直認為自己是用大人角度來帶給兒童些什麼，像是自己的生命歷程類的觀點，是帶有大人對兒童的權威，而不是蹲下來平行而視的角度。

相較於當代藝術所尊崇的「作者已死」的精神，認為藝術創作與作者意識獨立於觀眾認知之外，主張讓藝術畫面本身的作品與觀眾互動發酵，而非作者去主導的形式，通俗式的繪畫更具備社會性主導性的話語權。在圖像出版的方向，藝術和插畫多以單獨的畫作和畫冊呈現，以作者主觀呈現為主。而商業出版的繪本和漫畫，多在初始企劃即設定好購買的受眾和觀看時會喜愛的年齡層，只有少數的藝術小眾獨立出版，會以單純的情緒抒發和社會個人觀察的觀點為繪製主軸。

人就算長大了，內心依然擁有一個小孩，無論是戀愛或是作曲、寫小說、做學問，各種的創作都跟這個內心的小孩是息息相關的。

即使世界變得一團亂，人類還是得活下去。而人的意識中，圖像的溝通是直觀且具備獨特的語言和認知的。綜觀圖像出版的二三事，我們能了解各種創作背後的故事以及呈現的手法，而這樣多元的創作發展過程，將會帶給我們更多不同於以往的可能性和期待，以及能腦洞大開的無限想像空間。