

臺灣漫畫——文學主題的互涉可能

汪彥君 文字工作者

前言

放眼世界，若欲以宏觀視角定位臺灣，長期身處重要貿易中樞的地理位置，同時夾帶複雜殖民過往的包容色彩，甚或至今，仍保有某種程度的隔絕性的海島性格，大大小小的時空、歷史、文化細節，填補進入眼前習以為常的生活起居。本土的文學創作者，不論詩、小說、散文，總能藉由文字召喚對於平淡無感的日常陌生化，重新激起鮮活的生活意象。然而，當代對於文字的過度操弄、資訊氾濫超載，下至極致戲謔嘲諷、黑色幽默到毀滅三觀的無感鄉民式玩笑，上至門檻過高、書袋吊滿天、菁英主義結合知識霸權的高端讀者階級，如此極端的受眾在文字雲海中，常有錯棚之感，反而逐漸成就本國源自圖像文字傳統的另一個視覺藝術的崛起契機：漫畫。

漫畫藉由本身多變、自由、詮釋空間高度自主的遊戲性質與實驗性質，額外還能增添藝術美感之氣質，不論作為藝術品或紀念品收藏，輕易入手的門檻相較於文字閱讀上，其視覺化效果更幫助打破一般讀者對於「文學殿堂」的距離感。漫畫結合圖像與文字的文本轉譯，敘事空間也大過一本繪本可以承載的容量，流通的潛在讀者與可能受眾更是無遠弗屆，絕對是初步嘗試「文本跨界」的最佳首選。

充滿創作文本與材料庫的故事起點

在文字跨界至漫畫之前，或許也可以由相同文本的漫畫創作，輻射出更多漫畫文本的對話可能。例如，由常勝企畫的《九命人》計畫，欲以漫畫家阿推老師的同名原著《九命人》做出發點，找來包含阿推老師在內的9位漫畫創作者，重新以相同標題的「九命人」，各自全新構思，重新詮釋所謂的「九命人」，創作規則很簡單，就是一個人有9條命，最後總共有5位漫畫家完成本次企畫的作品，其中有3本單行本入圍金漫獎，分別是漫畫家致怡+ZEI+的《九命人：家庭訪問》、漫畫家星期回收日的《九命人：溺光》、漫畫家常勝的《九命人：時之輪迴》，更在得獎名單揭曉時，由漫畫家星期回收日所創作的《九命人：溺光》獲得2020年度漫畫獎的殊榮，令人驚豔，並意識到即使是相同命題之下的創作規則，也能夠激發不同漫畫家之間取材、選題以及最終呈現多樣化、鮮明差異的世界觀設定。

在影像化彼此互涉創作文本的排列組合中，也有調整最終呈現作品的案例，如：原先設定應為電影呈現作品的漫畫家前輩麥仁杰的《鐵男孩》，由於諸多因素，導致將題材轉而以漫畫出版方式呈現，即使面臨時代與科技快速變遷下，

導致拍攝計畫不如當初預想，卻仍然能夠退而求其次地使故事本身藉由漫畫文本發行問世，漫畫承接題材的因應方式與配合轉變的可塑性之高，不僅不浪費原先文本的心血結晶，也持續以影像視覺的方式，發揮追問當代議題的省思。

另外，漫畫家常勝向來善於利用主角特徵結合故事元素出場「亮相」，不斷堆疊讀者觀眾強烈的人物形象印記於心，尤以新作《閻鐵花》更挑戰詮釋超級女英雄為角色背景，由一名神秘的京劇女伶追溯過往一場網路直播殺人事件，揭發橫跨 30 年的陰謀並踏上復仇之旅。如此嗆辣的新鮮素材，於 2021 年 3 月公開發布「電影化確

定」的改編消息，由《怪胎》導演廖明毅與曾製作《千年一問》（漫畫大師鄭問的紀錄片）、《返校》（遊戲改編電影）的牽猴子電影製作公司，成功提案與大辣出版合作，期待能在 2023 年完成《閻鐵花》的電影改編製作。令各界無不引頸期盼此一由漫畫轉電影的可能火花，與不同影像化的感官體驗再創。

漫畫跨界的視覺化市場

由原著小說《天橋上的魔術師》改編成漫畫後佳評如潮（尤其漫畫《天橋上的魔術師：阮光

左起到右分別是《九命人：Hangry Girls Club》、《九命人：溺光》、《九命人：時之輪迴》。

民卷》一書，獲得2020年金漫獎的年度漫畫獎），隨後，再大張旗鼓地改編成影像電視劇（重建當年中華商場的建築外型），從中吸引更多不同領域的讀者受眾的關注，並融合多樣的討論聲音加入，即使明確有極端的正負反響，但自原先的文學作品出發，藉由影像化的機會，激起國內重新重視文學想像至視覺的優化能力或詮釋功力，或許也是文字在殿堂之外，走入庶民日常或回顧歷史的最佳挑戰。

「臺灣漫畫基地」於2020年展覽的《蜉蝣之島》手繪發想草稿與漫畫前傳作品，也是一種拋磚引玉，搶先以準備動畫化的文本出發，但在靜態平面下，更能先掀起一波關注的漫畫手稿與角色人物設定的前導想像。甚至，由於作品定調用的作品前傳，本身的完整度以及值得收藏的藝術價值，已經足以精裝出版成冊（彷彿美術館展

於臺灣漫畫基地的展覽現場購入的《蜉蝣之島》一書，漫畫故事為動畫作品的前傳。

覽外的導覽手冊、作品畫冊般），除了測試市場水溫、吸引群眾討論、釋放展覽消息等等，展覽漫畫原作的公開場合，其實更值得鼓勵後進或期待渴望投身漫畫行業的人才，一個將手稿作品直接面世的寶貴機會。

常常在看漫畫作品都是已經修完圖稿的狀態，但當真的有機會可以一睹原作的大小、現場感受的光線與線條，才會被那些隱藏掉的修改痕跡，或是充滿時間感的堆疊產生的成果，深深震撼。故此，除了已故的國寶級漫畫家鄭問在故宮曾經展示出原稿畫作之外，國家漫畫博物館組成的籌備小隊，也正不斷進行關於收集、彙整等相關的保護文化資產的前置作業。綜觀臺灣，要走入國際市場，除卻文字翻譯的困境或不夠貼切的轉譯僵局之外，若有漫畫、圖像小說做為視覺領導的故事先鋒，也是一種站上舞台、能被確實認識的方式。

職人漫畫風潮：《魔幻時刻：THE ACTOR》、《送葬協奏曲》、《採集人野帳》

漫畫家 HOM 與編劇柯雁心共同成就的《魔幻時刻：THE ACTOR》，在2017年出版實體漫畫書後，於2019榮獲金漫獎的青年金漫獎。這本書之所以能夠催生的原因，也是起自「植劇場」計畫。當時的植劇場正有演員培育，除了8部影視劇的漫畫化，蓋亞文化的主編李亞倫也藉此主動提出想要嘗試臺灣第一本關於演員養成的「職人

漫畫」，由植劇場的編劇柯雁心跟漫畫家 HOM 合作。然而，職人漫畫的困難，往往在於漫畫家要對職業本身有研究，否則畫出專業又好看的職人漫畫並不容易，例如本身對於殯葬業一行完全零概念的漫畫家韋蘿若明，為了創作出徹底貼合《送葬協奏曲》的職人漫畫，非常需要多時間補足事前的職業相關研究論文概念等，建立正確的職業認知，並在過程中透過不斷的田野調查、現場訪問正在從事相關職業的人，反芻完先備的背景條件，最後才開始創作漫畫。

漫畫家韋蘿若明在 2020 年 2 月出版實體漫畫《送葬協奏曲》後，隨即於同年的 12 月份傳來在日本國際漫畫賞上展露頭角，榮獲金獎的捷報。

《送葬協奏曲》的第一回就以光速帶讀者體會「一日禮儀師」的基礎流程。然而，主角林初生顯然莽撞入行，但她藉由這份特殊職業，逃避自己的人生，躲進他人人生道路的最後一程，表面看似是工作，但這不也是各行各業的人們，每天都面臨的心聲嗎？《送葬協奏曲》除了職業的獨特性，俯覽各種死亡的生命樣態，更企圖在生者的回憶邊界，觸碰情感的極限。沒有人可以預料他人或自己的死亡，不論死法、時間、地點，不會有人知道如何事前準備，《送葬協奏曲》觸及的大多數都是事後收尾，並與生活中倖存下來的人，拼湊跟亡者間的關係樣貌。然而，主角之所以能夠觸發這一切情感驅動，或許源自於她對生命的熱愛和珍惜，熱愛和珍惜什麼呢？一份隱含著渴望追求的梦想。

反觀，若不是漫畫化實境秀般演員培育計畫

獲得日本國際漫畫獎金賞的職人漫畫《送葬協奏曲》（韋蘿若明。臺北市：蓋亞文化，2020）。

而催生的《魔幻時刻：THE ACTOR》，或不是苦讀殯葬業論文資料、實地考察參考畫面感的《送葬協奏曲》，還能有辦法整合關於職人漫畫方式，大概就真的就是要從自身經驗出發，例如首部「植物採集」漫畫。

由漫畫家英張於 2021 年出版的實體漫畫《採集人的野帳》，故事創作的背景由於漫畫家英張自身曾經有過編輯植物圖鑑的緣由，在推出頗富歷史（日治時期）、地理（大稻埕與臺北植物園）、人文（原生植物採集的黃金時期）、植物（相關專業知識介紹），若非不是真的曾經沉浸在相關環境下，透過日常生活式的浸泡，要有這番構思關連的漫畫，要做的準備功課或許更難想像。

倘若不是由漫畫家主動尋找合適的素材，而是透過地方文學獎、全國性文學獎等，臺灣每年

都有那麼多文學獎，催生出許多相關的文字故事，尤其以地方性文學獎最喜歡強調在地發生的人事物，以至於散文或小說類型其實多半都非常契合當地的文化演變與歷史脈絡，這些文學獎若能從中篩選成合適「漫畫化」的地方性推廣，或許更能超越世代差異，在文字使用的斷層上，透過視覺化的直觀分享，直接傳遞出在地的風土民情、鄉鎮特色等。

透過作品的觀點看臺灣

反思現下流行的各種聲音媒介的文本跨越，例如有聲書的製作、公車捷運上掃描 QR code 就能聆聽詩人唸詩、朗讀給你聽等的視覺與聽覺並行、甚至競爭般的感官刺激。更有獨立出版的煮鳥文明所主持的《好燙詩刊》，從原先的一般文學詩的徵稿，直接搭上 PODCAST 的熱潮，在網路上廣徵朗讀的有聲詩，要求投稿內容必須是聲音檔，放不放置原詩則在其次，明顯強調聽覺先行的發表路線。相較於遍地開花般的聲音檔案在雲端儲存的資料庫中，作為影像先行的漫畫、或富有圖畫意象儲存在字形本體中的中文繁體字，文學與漫畫的可能，究竟還會在這波國際浪潮般的聲音文化（PODCAST）潮流中，創造出哪些可能的、屬於視覺文本的夾縫呢？

若真要省思自身如何定位於所謂的漫畫文本，或許可以參考熱愛臺灣這塊土地的巴西漫畫家盧卡斯所創作的漫畫作品《檳榔美少女》。《檳榔美少女》一套共 2 本，主題環繞在由檳榔攤為

中心，群聚起一個地方存在意識的一群人，以及因此擦出火花的幾組情侶檔。故事高潮迭起，然而，當中頗富野心的層面可見一斑，不論是不計成本的全彩印刷、置入書中探討的議題也從惡意炒房、收購土地、校園霸凌、職業歧視、跨國文化衝突、跨世代價值觀衝突、繼承家業的掙扎、角色扮演 COSPLAY 的文化引進熱潮、性別認同的變裝女王（DRAMA QUEEN）、同性相吸的男男之愛，族繁不及備載，展讀後，根本吸引人一路直想看往最終結果，並且在過程中，不斷省思，這樣的一位漫畫家，究竟要多認識臺灣，或多麼深刻生活、理解的程度，能意識臺灣近幾年的熱門議題，並且巧妙安排進入整個故事架構中，毫無違和激起整個主軸，並且因之環繞的種種社會背景與文化現象。

由巴西漫畫家創作的漫畫作品《檳榔美少女》（盧卡斯。臺北市：遠流，2020）。

外在的社會變遷或許由外國漫畫家所點出，也成了一種嶄新的奇異風景，但內在的風景，例如與原生家庭的矛盾或衝突，也許除了壁壘分明的文學文本或漫畫文本之外，依舊可以允許堪稱異軍突起的圖文作家及作品，額外開發出另一種更為輕盈而小確幸的閱讀需求，例如厭世姬於2019年出版話題性頗高的《厭世女兒：你難道會不愛媽媽嗎？》。書中文字質感犀利精準，搭配看似隨性寫意的筆觸勾勒出一幅幅家庭風景。藉由疏鬆詼諧的畫風，釋放掉不少家庭緊張中常隱含的情緒暴力與惡意戲謔的攻擊。藉由圖文比例的分配，展演另一種文本共生的可能。

結語

蓋亞文化於2021年3月出版的《Artists in Taiwan：臺灣插畫·漫畫家藝術精選》，其實就相當於圖像視覺創作者們的點名簿，並不是說點名或沒有在記錄上的就不值得被收錄，而是大範圍的建立一種近乎發展脈絡般的資料庫。曾經聽聞教授動畫系的老師提到，如果在課堂上提及牛哥、鄭問、麥人杰等人，現在的年輕學子幾乎都不太會知道是誰，但明明就是很有份量的這些過往的臺灣漫畫家，一點一滴在漫畫圈摸索出來的畫風、畫技等等，已不被重視或認知。現在，既有蓋亞做出豐富的背景資料與圖稿，可供有心想往這方面的人才，從中觀摩、學習的教材，同時也能讓那些一直悶頭畫畫的人才，可從畫風中窺見不斷在成長的市場、題材，以及畫畫

是件寂寞的事，但畫畫的人絕對不是孤獨的一人。

書中收錄83位創作者，更同步在臺灣、日本發行，也推出中、日雙語版本，就是為了投下彷彿敲門磚那般的集大成畫家圖鑑。不論是有任何合作可能的機會，都能夠透過這樣的工具書快速找出直觀想合作的對象、喜歡作品且想持續追蹤的觀眾，紙本的出版也方便收藏，書中更有收錄對談，作畫之餘也能額外探索插畫家腦內的心靈風景。

漫畫最適宜跨界進行改編的文本依然是字數足夠、內容富有故事性的小說類型，但也不是每一次的合作都能夠成功挑戰像《天橋上的魔術師》，打造出近乎詩意的漫畫風格，才足以呈現生命的況味。若有機會，或許也可以參考最近於2021年3月底出版的《海龍改改：消失的猿田彥之眼》。

本書改編自張國立的同名少年小說《海龍改改》，原著曾獲第42屆金鼎獎兒童及少年圖書獎。2019年時，先由《幸福，在路上》的動畫團隊製作成同名的《海龍，改改》動畫後，顯見其史詩與幻想併俱的瑰麗感，揉合進日常中，成為一種奇異的冒險之旅。今年則由巴巴文化出版同名漫畫，並以全彩印刷製作。

影劇有上映、播映的限制，紙本則因地制宜能免除這些先決條件，而不至於受限太多能享受故事的場域要求。以此期許臺灣能有更多備受關注的文本出版，不論改編自原著，或從自身家族、地方文史出發，都是值得嘗試的巨大寶庫。