

《SC4》開催 中國獨立漫畫新驚喜

打造真正的中國式漫畫

（文：文匯報 函：煙肉）

文：請問《SC》系列想要達成的「獨立漫畫」風格是怎樣的？中國現在有所謂的主流漫畫風格嗎？

函：《SC》系列想要打造的其實是漫畫的多元化與可能性，一方面讓畫漫畫的人關注自己當下在中國的生活，另一方面注重漫畫形式的探索。中國現在的主流風格應該還是日式漫畫的形式和手法，雖然整個漫畫行業都不景氣，但是從1990年到2010年，無論是盜版漫畫的時代還是網絡漫畫的時代，作者和讀者都是接觸到日本漫畫的機會更多一些。

文：是否可以簡要介紹一下現在中國比較得令的幾位年輕漫畫家及他們的風格特點？

函：一個是cmj，他的漫畫是日式漫畫的形式和手法，雖然畫面上我不大喜歡，但是故事我覺得很好，有好幾篇都是對現實的嘲諷，有趣也有力量，很容易引起共鳴。另外一個是寂地，雖然她自稱為繪本作家，但我還是理解為漫畫，她的故事內容多是女生的心情故事，很受女性讀者歡迎。還有一個是吳森，他的《塔希裡亞故事集》系列一共有4本，是一部世界觀相當完整，融匯了許多自我思考的「作者漫畫」，也擁有很多的讀者，在《SC3》裡有他的作品。

文：《SC》系列想要做出真正「中國的漫畫」，請問主創者們心目中真正的「中國漫畫」是怎樣的？與日本和歐美的漫畫傳統有何不同？在中國的文化傳統中，是否有某些因素可以融入到漫畫的創作中？

函：我理解的「中國的漫畫」首先要內容上從自己的生活裡出來，從中國的現實中得到靈感。因為中國的新漫畫（不同於過去的諷刺單幅漫畫和4格漫畫）本來就是從1990年左右盜版日本漫畫在中國的流行中誕生的，從一開始我們就在模仿日本漫畫。網絡在中國普及後，中國的作者接觸到歐美漫畫，也開始模仿歐美漫畫。但是對風格的模仿永遠成不了自己的漫畫語言，漫畫語言的誕生需要自己去發現自己的不同點，在模仿中逐漸發現自己，直到成熟後徹底擺脫模仿的影子，這個消化的過程需要時間。日本和歐美的漫畫歷史已經夠悠久了，他們有主流的風格，也具有多樣性，但是在中國一切才剛剛開始。中國的文化傳統中，有很多很棒的東西，有趣的歷史故事，還有一些特有的美學觀念，我覺得都可以融入到漫畫創作中，還是那句話，我們需要時間來消化和融合。

文：在日本漫畫《爆漫》中，可以看到漫畫家的職業路途與職業漫畫雜誌的運作情況。在中國，離這樣的職業環境還有多遠？

函：距離職業化還很遠。中國有一個出版審查的問題，實際上會限制作品的發行渠道，還有盜版問題，不解決會限制作品收益。況且現在網絡這麼普及，年輕人有了更多的娛樂方式，漫畫生存的空間實際上一直在壓縮的。

文：在《SC》系列的介紹中曾經提到，在許多國內外的藝術展覽上都可以看到《SC》漫畫的身影，但《SC》漫畫卻與國家主流的產業動漫相去甚遠。國家所倡導的主流產業動漫是怎樣的？其弊端在何處？

函：國家所倡導的主流產業動漫只是一個數字，一個GDP，對底層漫畫家的生存狀態和作品的文化內涵，是不關心的。弊端就是只追逐短期效益，模仿和抄襲國外的動漫作品，讓市面的作品越來越低齡化，形式愈來愈單一。真正有創新力的作者沒得到資助，沒有土壤，這些作者很快就會消失掉，那麼這個國家的漫畫也永遠缺乏創新力和自己的特點，永遠是跟在別人的屁股後面。

兒童教育哲思哲語叢書

作者：王忠民

出版社：北方文藝出版社

出版時間：2010年6月

書評

文：譚旭東

書介

圖文：草 草

回家的路是這樣走的——無國界醫生在葉門

定價：港幣107元

作者：宋睿祥

出版：天下雜誌

被選為世界上10個被遺忘國度之一的葉門，自2009年開始已內戰不斷。本書以撰寫日記的手法，第一人稱的敘事觀點，記錄台灣第一位無國界醫生宋睿祥在葉門首都亞塔行醫的45天。不願妥協的叛逆個性讓他愛上不穩定的生活。從賴比瑞亞回到台灣，在外科的訓練中，他很清楚自己適合醫生這條路，卻也害怕一腳踏入之後，便只能困在這個洪流之中，難以脫身。醫生能夠醫治病人身體上的病痛，卻無法撫平永遠的創傷與深沉的恐懼。醫療有其極限，救援工作也是如此。一群有理想、有愛心的人，或許可以暫時地為苦難的地區帶來一絲曙光與安慰，但是也是有限的。如果是這樣，做這些事的意義又在哪裡？

大工地上——中國農民工之歌

定價：港幣78元

作者：潘毅、盧暉臨、張慧鵬

出版：商務印書館（香港）

在急促發展下，中國已經成為世界大工地，被城市的消費文明吸引的農民從鄉村到城市的工地上打工，在分包勞動體制和城鄉戶籍制度下成了「農民工」，他們既不是農民也不是工人，沒有任何受國家法律保障的身份，得不到作為工人的基本權利。本書以扎實的田野調查，深度的理論分析，結合故事的敘述方式記錄了建築農民工的種種苦難，使本書成為了解當代中國社會的重要閱讀作品。

葡萄酒的故事（典藏精裝版）

定價：新台幣650元

作者：休·強生

譯者：程芸

出版：好讀

作為國際級葡萄酒品評權威不朽巨著、全球最暢銷的葡萄酒演進史、專家必讀的葡萄酒聖經，本書已被翻譯成11種語言，並獲得世界各大酒類圖書大獎。本書從歷史故事描寫葡萄酒的誕生緣起，結合人類文明初期的酒神崇拜，從古代、中古時期至近代，葡萄酒的交易情況、各葡萄產區品種栽植沿革和葡萄酒種類的分別，直到全球葡萄酒最新的發展現況，鉅細靡遺的篇章，清楚的脈絡，絕對值得一讀。

如果我有很長很長的尾巴……

定價：新台幣260元

作者：木曾秀夫

譯者：林家羽

出版：大穎文化

小老鼠說：如果我有很長很長的尾巴，我就可以用尾巴……有願望、有夢想是件很棒的事，但有時願望真的實現了，也可能不是件好事。日本童書創作者松居直先生於《幸福的種子》一書說到：「圖書對幼兒沒有任何『用途』，不是拿來學習東西的，而是用來『感受快樂』的。而且一本圖書愈有趣，它的內容愈能深刻的留在孩子的記憶裡，在成長的過程中，或是長大成人之後，他自然能理解其中的意義。」本書就是這麼一本讓人開懷的圖書書。

封口費

定價：人民幣25元

作者：孫浩元

出版：新星出版社

這是中國記者在生命、金錢和良知之間徘徊掙扎的生存啟示錄。如果你知道誰做了見不得光的事情，這事一旦說出去，就會對他不公，那他很可能會給你一筆傳說中的「封口費」。面對封口費，有的記者不動聲色地收下了，有的記者寧死不取。面對那些記者中的硬骨頭，對方可能會通過更暴力的手段讓他們永遠閉嘴。當下的中國記者，正是生存在這樣一種異常荒誕、凶險的新聞環境裡。本文講述的，就是一個具有中國特色的封口費的故事。小說帶給了我們驚心動魄的閱讀體驗，同時也帶給我們對當下中國記者生存現狀的深層次思考。

智海、小克、楊學德、Stella So……

香港新一代的土製漫畫愈來愈深入人心，一批獨立漫畫家漸漸成為讀者眼中的熟悉面孔。那內地的獨立漫畫家呢？他們的作品又有何特點？

近日，一本名為《SC4》的漫畫合集在內地出版，更特意邀請了歐陽應霽、楊學德與小克參加新書首發式。記者專訪《SC》漫畫系列主創者之一煙肉，跟着這本合集的發展腳步一起體會內地獨立漫畫的「起錨」旅程。

文：香港文匯報記者 尉瑋

圖片由受訪者提供

《SC》系列始於2004年，16位年輕漫畫家聚在一起，創辦了這本內地第一本地下漫畫合集，想要打破內地漫畫千篇一律的日式風格統帥，探討非主流漫畫的新表現形式。《SC1》共付印500本，全部售罄。2006年，《SC2》正式啟動，歷時10個月後與讀者見面，印量增加到1,000本，49位漫畫家圍繞同一個主題「恐懼」來創作作品。在它的宣傳卡上這樣寫道：「用恐懼作為主題的用意就是倡導新鮮和銳氣，打破讀物溫吞的僵局。」

2009年，《SC3》出版，45位漫畫家以「前途」為主題展開創作。除了約稿，《SC3》還增設投稿環節，令作品更多元，創作的取材涉及到了現實生活的方方面面，奧運、春節、高考、地震、SARS等都被納入了漫畫家們的筆下。整本合集以特別篇「中國」作為結尾，主創者想要強調所謂的中國不是一個標籤，而是每個人身邊可供記錄的微小瞬間，是「現代中國需要重新發掘、整理和建設的，被埋藏在急進現代化造成的滿目瘡痍之下的，生活獨有的美。」這讓人覺得，這本漫畫合集想要去達成的，不僅是觀賞漫畫的更多可能，更是由創作中所折射出來的新一代訴說世界、訴說自己的自由慾求。

2010年，《SC3》獲得了法國安古蘭另類漫畫大獎，緊接着出爐的《SC4》，以「意外」為主題，雲集來自內地、港台、法國的40位創作者，希望帶給讀者更多的驚喜。煙肉說，「意外」在漫畫的內容上意味着戲劇衝突，使漫畫的節奏性更強，在漫畫風格上也強調耳目一新的感覺。「宇宙也可能是因為『意外』誕生，宇宙裡的每個個體也是。中國每天都在發生着各種各樣的『意外』，自然的，人為的，『意外』往往意味着不能操控，但往往很多『意外』是被事先設計好的，想到這些，我就決定用『意外』這個詞來做《SC4》的主題。」

《SC4》中其實也有法國作者的加盟。法國人Voitachewski已經在中國生活了11年，得知《SC3》在法國獲獎的消息後，在北京的書店中到處尋找這本書，卻一直沒找到（《SC》系列在網上銷售）。後來，通過自己的一個記者朋友，他終於聯絡上了編輯組。在《SC4》中，會刊登他的作品《北京殭屍》，用平實的、具有生活風的筆觸畫了一個詩意的故事。

從2004年到2011年，《SC》系列的壯大是內地獨立漫畫人們群策群力的結果。煙肉說，他們的目標，是先要把《SC》的風格和工作流程

■作者：Ping

■作者：顧問

■作者：anusman

穩定下來，然後再去做其他拓展性的事情，例如給作者出單行本、舉辦漫畫展、和國外同行的交流等。記者打趣地問他是不是想要成為《少年Jump》那樣的定期刊物，帶動整個業界創作鏈條的展開？他笑着說：「想啊，其實是想成為青林工藝舍，不是《少年Jump》。」青林工藝舍正是日本出版邊緣漫畫的知名出版社。

■作者：胡子大王

■作者：54BOY

愛的關注與愛的思考 ——讀王忠民「兒童教育哲思哲語」叢書

近年兒童教育類圖書愈來愈熱，一些所謂的「教育家」到處談兒童教育，到處宣揚他們的所謂現代「兒童教育觀」，以至於有些兒童教育類圖書成為市場的寵兒，甚至有些借助媒介的力量，由「兒童教育家」搖身一變成了電視明星。這是媒介時代的文化娛樂，與學術無關，也與思想無關。

最近讀了北方文藝出版社出版的「兒童教育哲思哲語」叢書，作者王忠民是一位出版人，也是一位兒童文學作家，一位對兒童教育、兒童心理和兒童閱讀有着精深研究的學者。

「兒童教育哲思哲語」一共5冊，分別為《小溪春螺》、《小荷瑩露》、《小花雛菊》、《小苗春畦》和《小蟲呢語》，書的名字都清淡雅致，給人大自然花草的清香，也讓人產生諸多詩意的遐想。在《小蟲呢語》這一冊裡，作者用的都

是散文詩一樣的語言，把他對「愛」的理解表達出來，如「孩子的心是最脆弱敏感的，想到達那裡只有一條路，那就是愛。愛他，請告訴他。」

在王忠民的筆下，作家始終是站在孩子的立場，來審視成人世界，並呼喚成年人世界給予兒童最佳的成長環境，他一再期待家長和老師對孩子微笑。「微笑是美的源頭，是靈感的蘊藏，是照耀幼兒心靈的陽光，是灑向孩子心田的雨露。」「用真誠的微笑面對天真的孩子。」

王忠民在書裡，不但呼喚着愛需要方法，還提供開啟兒童智慧的方法。「成人想當然地認為自己為兒童所做的一切是出於愛兒童，殊不知他們並沒有掌握愛兒童的理論——從兒童的心理、兒童的生存問題出發來調節自己愛兒童的行為。」他很重視家庭的作用，「家庭是

幼兒成長的搖籃，所有的人生都從這裡起步」。他希望孩子生活中充滿人文關懷的氛圍，期待父母親和教師給予孩子最優雅的成長環境，他說：「父母的談吐舉止與孩子的教養息息相關。父母在和孩子對話時選擇的詞語、運用的語氣，都將對孩子的情商、智商、氣質、修養產生深遠的影響。」

在《小苗春畦》裡，他以散文詩一樣的語言，來談藝術對幼兒的啟蒙作用，他認為：「音樂、舞蹈、文學都會在人的心中佔據一方柔弱的角落，它像一個彈簧，在你被生活的瑣碎折磨得疲憊不堪時，它會憑借自身的強大力量，為你的心靈爭取一片純淨的天空。因此，對孩子進行藝術教育，就是為孩子搭建一個將來遮風避雨的心靈城堡」。他對兒童閱讀的認識，他對兒童文學價值的詮釋，可以說比很多兒童文學理論家還要

超前，還要準確，還要富有見地。他說：「兒童文學寄托着人類對兒童最深厚的感情、最殷切的期望和最美好的祝願。無論時代怎樣發展、世界如何變化，兒童文學作品的閱讀對兒童的心靈成長，對兒童想像力、藝術鑒賞力、思維判斷力、語言表達能力的發展，都具有不可替代的作用。」這簡練的語言裡，有着對兒童文學教育價值、文化價值的高度概括。

「兒童教育哲思哲語」這套書，無疑是富有智慧，也葆有詩意的教育隨筆，它讓我們領略到王忠民對兒童教育的多層面思考，他談兒童心理，談兒童教育，談兒童閱讀，談成年人世界的愛，談家庭社會環境對兒童成長的作用，等等，既有切身的生命體驗，也有教育家的關懷，還有作家的責任感和使命感。

徵稿啟事

本版「書評」欄目開放投稿，字數以1,300至1,500為宜，請勿一稿多投。如獲刊登，將致薄酬。投稿信箱：feature@wenweipo.com或bookwvp@gmail.com