

跨媒介發展 推動漫畫授權先鋒

台科幻漫畫家阿推 擁無限天地

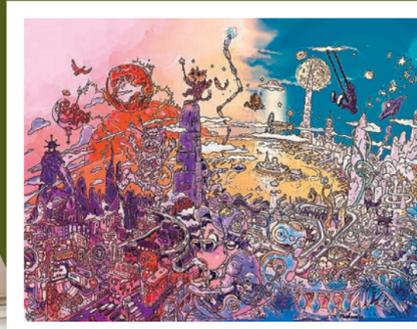
台灣科幻漫畫家阿推，從事創作33年，作品中天馬行空的想像力配以豐富澎湃的畫面，總能帶給讀者意想不到的驚喜。他是跨媒介全方面發展的資深漫畫家，也是在台灣推廣漫畫授權概念的先鋒，叛逆、好奇卻又認真而嚴謹，漫畫的一格空間不大，對他來說卻是無限的天地。

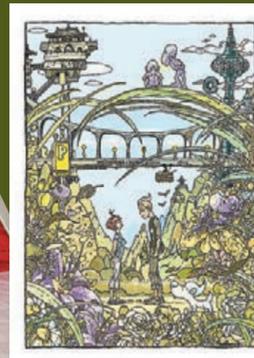
阿推現場示範創作。

阿推特別在意展覽設計，臨開幕前還會調整三角形的面向。

阿推特別為其香港首展創作《捉迷藏》。

《風竹城》是阿推為家鄉新竹所畫。

看阿推的漫畫，總像在尋寶，就如同今次他在香港首次個展的主題「捉迷藏」一樣，大量的密碼和符號隱藏其中，每次觀賞，都有一次全新的體驗。「阿推的漫畫——捉迷藏」展覽由即日起至11月20日於香港藝術中心三樓實驗畫廊舉行，這是光華新聞文化中心「2018台灣月」的節目之一，也是動漫基地自茂蕪街回歸香港藝術中心後的首個活動，帶領觀眾走入科幻的三次元空間——讓漫畫「捉」動視神經及瘋狂想像，「迷」上其歐美風格與細膩畫法，並收「藏」他的獨特金句、角色和玩具。

呈現多樣漫畫世界

據介紹，這次展覽是以「3」為概念，現場展示阿推少年、青年和中年3段時期共100多件作品，涵蓋手稿、模型玩具、漫畫書、商業企劃以及視覺設計。阿推還貼心地入口處為新作《捉迷藏》作出3段解碼，分別是「人事物」、「定色彩」和「藏虛實」，他這樣寫道：「似曾相識的城市，有台港城市的刻板印象，101大樓、蒸籠點心、雙層巴士、擁擠街道穿插阿推漫畫角色。紅橙紫映照著作家目前的黃昏心境，呈現騷動霓虹交錯清晰、模糊的氣氛。細緻筆觸展現時空的聖光味道，虛實同框，延伸情緒記憶，畫面隱藏無數的符號，如日記般記錄想像中的光影。」

PUSH，無處不在。不僅隱藏在《捉迷藏》的畫面中，甚至展覽中的手稿作品也排列成了PUSH的字樣，這是阿推的慣有設計，他笑說自己在全世界無處不在，有門的地方便有着以不同語言呈現的「推」。不由問他，「阿推」這個名字的由來？他答道：「我的本名姜振台，用客家話讀『台』字就像『推』的音，所以筆名『阿推』就一直用到現在。」

漫畫家應具專業精神

阿推表示，自己想帶給香港觀眾的是一個多樣化的漫畫世界，不只是平面手稿，還有以大家想不到的方式展示的立體展覽，「我們既可以和畫廊也可以和潮牌合作，呈現出漫畫的不同樣貌，使漫畫本身

變得更有意思的同時，更可以推廣漫畫授權的概念。現在台灣大部分漫畫合作還是在免費的想法去邀稿，這使漫畫家很難專心創作，為生計還要同時接很多其他的項目，而無法使漫畫成爲一項專業的工作。」

看阿推與潮牌的合作，從時長到商品的顏色、款式和數量，都通過授權方式在合約上清楚寫明，也要求產品上印刷正版授權文字。他坦言，這種堅持曾受到各種阻礙，因為業界還是習慣隨性的方式，一句「你還信不過我嗎？」讓人無可奈何，「若只是口頭承諾，最後各說各話也沒辦法，漫畫家若進入官司便很難專心創作，最終被迫妥協。我希望這種現狀可以有所改變，若合作方對自己的產品有信心，便不應該以各種理由拒絕簽約。作為漫畫家，只是作品好還不夠，還要有專業精神，授權也是一種保證合作商品質素的方式。」他說。

他補充道：「漫畫沒有大學科目和專業論述，現時的社會價值觀仍然認為漫畫不是一種行業，社會定義依然是籠統的創作人中的一種，規格當然也比不過電影、音樂和藝術，我們小小的創作只能呈現出一種現象，藏在格子裡等待有能力的人去發現。我希望未來漫畫能夠以更系統的方式去運作，漫畫家要走的路還很長，還需要更加地團結和努力。」

冀嘗試創作新方式

從繪畫科幻漫畫延伸到跨界創作，從阿推身上，總能看到豐富又多面向的文化創意。他曾任時報出版漫畫編輯、飛碟唱片美術主編、台北BBDO廣告設計、品牌設計展覽策展人、實踐大學助理教授，長年創作另類科幻漫畫，目前從事漫畫圖像等多媒體創作、ART TOY角色玩具設計、插畫、街頭流行觀察和多種類型作品，創意跨度之廣，沒有地域和時間之限。他在上世紀80年代的早期探索中，因為工作的關係開始嘗試跨界，比如自己設計漫畫封面等，也對不熟悉的方向嘗試了解和包容。他說：「漫畫家其實要做小說家的功

能，要有建築師的sense，角色設計則像是造型師的工作。」

作為全方面發展的漫畫家，阿推稱最重要的事是「調整心態」，「因為世界不會為你改變，服務客戶的時候就不要考慮自己，感同身受最重要，然後共同解決問題。同樣的道理，在個人創作的時候會很任性，沒有任何人可以改變我。」

原來阿推早年曾參加過「漫漫畫雙城：台北80×香港90」聯展，那次交流的經驗也使他察覺到港台漫畫家的不同之處，他表示，香港大部分漫畫家可以自己開公司出版漫畫，也有大型武俠漫畫是以公司運營的形式在做，主筆只畫鉛筆稿，其餘部分由專業分工完成，也很注重效率。「這種合作在台灣幾乎難以想像，大家自我主義很強，還是習慣獨立畫完整本書。台灣和香港的兩種模式各有樂趣，有機會我也想要嘗試香港的漫畫創作模式。」

受歐美科幻漫畫啟蒙

阿推1985年出版個人第一本書《太極符》，至今個人創作累積20多部，代表作有《九命人》、《超人巴力人》、《承諾島1.2.3》等，曾授權多部漫畫於海外出版。除漫畫外，亦製作設計20多款藝術玩具。他2012年赴法國蒙特波列市新漫畫節和法國香貝里國際漫畫節舉辦個人展覽，獲蒙特波列市記者協會頒贈年度漫畫節評審特別獎；2015年推出漫畫新作《野星球》並舉辦

阿推的自畫像。

展出作品特別擺出了「PUSH」的形狀。

《九命人》是阿推的經典漫畫之一。

華人漫畫家在安古蘭

阿推在舉辦展覽的同時，亦與本地創作人歐陽應霽（阿齊）共談跨媒體創作，原來二人是認識幾十年的好友，也曾在歐洲安古蘭國際漫畫節（Angoulême International Comics Festival）碰過面。阿齊笑說早期參展常感到沮喪，作為華文漫畫圈的一分子，卻無法找到自己的位置，「本地漫畫的氛圍和出版業，與歐洲相差太遠，漫畫理應是生活的一部分，但回到香港，卻感受不到飽滿高漲的熱情。還好近年無論是本地、台灣還是內地漫畫家，都有愈來愈好的表現，整個華人社會的漫畫家通過安古蘭的聚會慢慢佔據了一定的位置，也考慮要重新開始做漫畫。」

阿推是2012年、2013年及2015年安古蘭國際漫畫節的台灣館參展藝術家，而他的漫畫早在1990年便已經在安古蘭雜誌刊載，也是台灣首位獲得此機會的漫畫家，他憶述當時的感受：「自己的作品夾在偶像的作品之間，孤單又緊張。當年漫畫家的國際交流活動並不重視，即使我之後出版了三本意大利版的漫畫，也沒有媒體有興趣報道。直到2012年，台灣才開始逐漸重視這些事情，將漫畫視為重要的文化交流。」

阿推（左）與歐陽應霽共同分享跨媒介創作的經驗。

回憶起漫畫的啟蒙，原來自小學起阿推便開始看日本和歐美的漫畫，更對歐美科幻漫畫情有獨鍾，驚異於其講故事的方式和豐富的想像力。當然後來他不只看漫畫，也喜歡有趣的電影和展覽，進入漫畫界則是因緣際會，順其自然，「當你喜歡一件事情的時候，你就會進入那個世界，這種自然的選擇也是心境的投射。」

方頌欣戰勝讀寫障礙 文學創作關注社會議題

本地八十後詩人作家方頌欣（Joann Fong）小時候有讀寫障礙及輕度自閉，卻現職土地測量師及工料測量師，更以詩歌、散文及小說文字記錄奮鬥10年的日子，與讀者分享反抗宿命和艱難的時代。她曾獲二十多種文學及學術研究獎，國際性攝影比賽、繪畫藝術獎項，履歷亮麗，改寫人生。

克服障礙 初受文學啟蒙

「我只會低下頭默默耕耘。」重提舊事，方頌欣記憶猶新，她說：「1997年，家裡陷入很大困難，父親是裝修工人，卻連續兩年沒有工開。那時我中三，在一間一級的女子中學考尾十。我知道自己再不努力，一生都會完蛋。中四開始，我很用功，因為有讀寫障礙，學習對我來說就是困難，用文字表達更困難，數理也不好。當初，練習文筆只為原校升學及經大學聯招升讀大學而已，我甚至翻《辭海》去研究字辭的結構，背誦生字，至於後來獲獎、定期發表及出版個人結果是意外收穫吧！」小時候的家境貧困不難見於她的詩作中，如《天花》、《房子裡的生活》、《無法掌握的生活》等。對方頌欣來說，寫作就是為了面對人生種

種苦楚的自我安慰，「可能都是因為我三歲時，妹妹出生便患上CMV（在母體感染鉅細胞病毒，以致95%的腦細胞死亡），家裡的財政及父母的關係都陷入困境，對我的成長影響很大，我很怕身邊的人，也很怕表達自己。」那時，她便開始用圖畫及文字去記錄和表達自己的感受，也常去公共圖書館及社區中心學習電腦。在物質生活匱乏的日子裡，閱讀是她最好的娛樂。中三時，她已看過眾多名著，而漸漸長大後，她則開始喜歡葉慈、聶魯達、R.S Thomas、Tomas Tranströmer等詩人的作品。

職業和生活改變詩觀

方頌欣早期也創作了不少情詩，及跟友人喝酒玩樂的詩，如《K1664》、《給威士忌的歌》、《給打火機耳語》、《很難得我們可以聚在一起》、《在九龍塘小意大利餐廳》等。到後來慢慢多了工人詩、詠物詩、

方頌欣參加2012年第六屆工人文學獎頒獎禮。

詠物言志詩、詠物說理詩及諷刺詩。她從描寫愛情及風花雪月的生活，到後來開始透過文字去表達對社會問題以及小眾的生活情況，喜歡寫小人物及社會問題：如《阿婆，你說》是透過描寫自己外祖母的經歷，關注香港老人的問題，而《今夜我們無法駐足》及《西鐵上一個少數族裔的孩子》則講述香港少數族裔的孩子的困境，其中也有她自己小時候困境的投射。

原來是職業及工作兼讀的生活使她改變了詩觀，也令她的說話及表達方式因身份改變而變得委婉，也變得悲天憫人，常想以自己專業去改變社會及幫助弱勢。她說：「測量師的身份令我有很大的轉變，專業的訓練及知識令我的判斷分析更到位準確，昔日的困難

在2009年香港文學大會地壇獎禮上，方頌欣朗誦自己的詩歌。

方頌欣最近推出的詩集《木蝨》（香港初文出版社，2018）

方頌欣在無家可歸的生活中寄情書寫。

逆境令我更看淡挫折。」她目前希望為少數女性測量師爭取平等的工作機會及待遇，以及消除行業內性別及年齡歧視。

時刻反思分析才能進步

方頌欣認為，現在文學及其他藝術的crossover已有不少，「這種合作在也斯年代已經有了，但多是作者讀詩，背後有錄像、音樂演奏或行為藝術表演，文學本身卻難有突破。尤其是在香港，因為有的作家除寫作外不懂其他，也沒有深入的通才知識去思考去突破。」而另一方面，她看到香港的飲食文學還有待進步，無論在內地、台灣還是日本，以飲食為主題的文學作品很常見，但在

香港卻還是少數，「現在有些年輕的詩人和作家，常常一味按照前輩的指示去做，卻失去了自己應有的專業判斷。」方頌欣幾個月前剛出版了詩集《木蝨》，其中收錄了她2005年至2016年間的60餘首創作，崑南在該書序言中讚許她有着「詠物生情」與「苦中有甜」的情意。她表示，無論是作為藝術家、作家還是詩人，故步自封的思想只會使自己加速走向滅亡，任何事物及產品的進步都需要不斷做Marketing Research（市場研究），要反思及分析，若閉門造車，狂妄自大，只會令自己犯錯及愈做愈差，不會改善。「我也會時刻反思，因為自己本不是那麼優秀，只能靠努力。」

文：Cynthia 圖片由受訪者提供