

要說有關我與插畫之間的一些林林總總經驗與情緒，我苦思了許久。

剛好最近聽到一首歌：jack nicolson，它頗能代表我對插畫創作的心聲。歌詞裡寫著：I've got to keep this speed, know it's the only way the only life, can lead, yeah it's the only way, I'll go.....

當我第一次興奮地聽著，直覺那不正是我多年走在插畫世界裡唯一不變的——以自己的速度經營自己的創作世界。儘管我的速度很慢，儘管過程發生許多意想不到的事，但這些那些都是——「我」生存的理由與價值，我想。

小時候，我是個愛畫畫的女生。還記得我最愛畫海底世界，常喜歡幻想自己在一大片海藍藍的水底與游動的魚蝦蟹兒們一起嬉戲的畫面。每次，我

都會認真快樂地畫好每一隻魚兒的自在表情。上小學時，我並沒有因為喜歡畫圖而去學畫畫。相反的是學彈琴，每次只要一到學琴的時間都會是我痛苦的日子。甚至學到最後，我會開始故意假裝生病或其他理由讓母親知道我不是一塊學琴的料。那時，我經常想為何不能學畫畫？難道，母親也認為走繪畫這條路將來是會餓死的嗎？！因此，才希望我好學琴習得一技之長……？從小我就不是一個會讀書的小孩，從升學班到放牛班再到補習班，最後才考上五專的食品科，這一路都跟繪畫設計擦身而過。當時的我最想唸服裝設計，但是成績不好無法考上南部的服裝設計學校。因此只好先唸食品科，等到專二才轉入美工科，開始了我的科班生活。雖然我愛畫畫，但是我的術科成績一點也不優秀。每

次看見同學的繪畫作品，總是心生羨慕，常想他們是怎麼畫出來的，我的畫面怎麼一點立體感都沒有。每到術科考試，我都會擔心術科不會過，尤其是素描。我還記得自己最怕畫「阿古力巴」雕像，因此只要被分發到要畫他的時候，我總會偷溜到我最最拿手的「荷馬」雕像那一組。輕輕鬆鬆地畫好他企圖得到好的成績，可是最後還是被老師發現了。（笑）

唸到專五的時候，有機會學習到產品設計。對當時的我來說這是一門很新鮮有趣的課程，也漸漸意識到自己的不足與無自信，更不想太早入社會。因此，有了出國唸書的念頭，而且只想唸日本的「武藏野美術大學」，也只給自己一次報考機會，但是想當然耳我是不可能一次就考上。可是在日本

生活的一年半裡，也開啟我想畫插畫的念頭。那時，所接觸的日本人幾乎都很會隨手畫起超可愛自然的小圖，這讓我羨慕不已。因此就漸漸開始喜歡往書店的繪本區跑，記得有一次，無意間看到一本繪本——《吃了巧克力的魚》，那本書簡直就是我當時的許多心情，也為我帶來日後的方向。回國後立刻北上工作，同時參加陳璐茜繪本研習班，才開始真正接觸手製繪本的快樂與興奮。那時為了讓自我畫畫進步，開始試圖參加幾次的繪本文學創作，也更加確定自己要走的方向。

其實，直到現在畫插畫對我來說一直都是很意外的事，但是它卻是我用來訓練自己的思考與構圖很重要的磨練。依稀記得第一次怯生生地拿作品到報社或兒童出版社推薦的忐忑心情；也記得剛開

1

始著手畫第一份稿子七上八下不知所措的無以名狀……，這些都顯示出怕表現不好丟失得來的機會。但說來說去內心總是有一個鮮明的理想在心裡默默編織著——未來要出版自己的繪本。因此直到現在我仍然以很慢很慢的速度，靠著接各種插畫稿子來琢磨自己，以及靠實際經驗來累積在畫畫方面的不足……還有人際溝通（笑）……雖然，我不知用這樣的方式經營自己的畫畫世界是好還是不好，但是至少能夠看見自己的出版品與一幅幅插畫的誕生是喜悅的。雖然多數的心情是得面對自己——那些不為人知的情緒與被抹煞的諸多想法所產生的不平衡與

矛盾謬思，是很沮喪懊惱的。不過這是非常真實的歷程，特別當第一時間面對自己的畫作印在報章雜誌、書籍和玩具甚至是電子書或動畫時，那種無法面對的怪情緒都是血淋淋無法形容的。

我常想把興趣拿來當職業的人是必須要有一顆比常人更堅定更堅持的赤子之心，才能在「現實生活」與「自我創作」兩個截然不同的空間裡自由遊走。為此，我曾經花許多年一邊接稿子一邊做著無關畫畫的工作，只為讓生活穩定，但是每個人的際遇不同，直到2005年一次手的意外傷害，讓我辭掉固定的工作，只接稿子過更簡單的生活，所謂簡單的生活就是我不能像以前那樣瘋狂買書買CD（苦笑1）。再則稿子來的時間很不一定，你得學會掌控自己的時間（苦笑2）。還有稿費通常都得等上幾個月才能入帳戶，若沒有存款說真的會撐不下去。聽說有些人甚至等到最後領不到錢的遭遇（苦笑3），除此之外，你必須要有自我推薦的勇敢與自信，以上這些都是我目前所面臨到自我掙扎與現實環境的諸多問題。但怎麼說也都是甘之如飴的，畢竟，有經歷人生才完整。

至於創作靈感來源，對我來說，閱讀與音樂是必須與必要的。今年也開始多一項靈感來源：瘋狂看電視（笑）。透過這些確實能夠滿足個性好奇的我並且得以運用表現在自己的畫作或文字上，甚至提供我平日不斷的思考與生活的咀嚼，我想。由於畫了好幾年的報紙副刊，也培養出熱愛閱讀的習慣。在這期間，自我發現連結接觸到許多國外文學作品，這確實為我帶來日後的許多想像空間和寫作的幫助。因此，如果遇到創作瓶頸或一時畫不出來的窘境，我會先讓自己遠離桌面，讀一些喜歡的文學或繪本，再不就是選擇開車兜風聽音樂。我喜歡在一定的速限裡，把自己包裹在車裡，隨著音樂追求快感也同時擺脫畫不出來的壓力與煩躁。

然後，當我再度提起畫筆，總能以另一種心情或樣貌創作，且與當初所想所要的不一樣，為此反而能得到意想不到的畫面與呈現。對於平日我常翻看甚至影響我的書與音樂，在此推薦：Antoine de Saint-Exupery的《小王子》、Fernando Pessoa的《惶然錄》、奈良美智的《小星星通信》、馬永波的《以兩種速度播放的夏天》、Michelangelo Antonioni的《一個導演的故事》。聽的音樂則是以搖滾樂和電子樂居多，像是《Animal Collective》、《Arcade Fire》、《Flotation Toy Warning》以及極簡音樂。這些類型的書與音樂都是平日刺激靈感與動力的最佳伴侶，當然還有一件很重要的：盡情地發呆。

隨著這幾年網際網路活絡，電腦幾乎取代一切。我也開始慢慢經營自己的圖文部落格，這使我有機會認識到國內外不同領域的藝術創作人，不僅增加語言能力也有機會拓展更多視野與發展甚至是邀約。像是今年2月至3月中旬的第一次個展也是從網路得來的機會，然而值得一提的是——透過第一次個展，再去完成另一個夢想：獨立出版第一本詩集。對於自己能夠在短時間內，從獨立完成編輯到印製，一手包辦的過程所帶來的喜悅與成長，恐怕是這些年來關於「創作」這件事最興奮的吧！！我認真的想（笑）。

因此，和我一樣有心加入創作行列的青少年，藉由網際網路發展是一個不錯的發展方式。再則可以逼自己平日不斷地累積作品，待以時機成熟機會來敲門時，可以輕鬆面對它。以下是我所經營的兩個部落格：

<http://www.flickr.com/photos/kite1018/>

<http://mypaper.pchome.com.tw/kite1018>

說了這麼多自我經驗分享與成長，最後希望有心加入創作行列的青少年，一起加油囉！！

2

3

4

5

- 1 癡狂的真荷
- 2 一場小雨鳥的飛翔
- 3 Redanimal Shymoon
- 4 Alive and Kicking
- 5 跑跑跑

1

《東海岸》 自由副刊

文 | 林文義 圖 | 蘇意傑

這是一幅報紙的文章插圖。現在的報紙文章插圖幾乎都會給插畫家約一個禮拜的工作天，這和以前不大相同。以前幾乎只有2-3個工作天，有時甚至隔天就要給圖。通常急稿的情況下，我會只看大標題就直接畫插圖。如果是時間許可的話，則會先閱讀一遍。然後選擇一個喜歡的段落，把自己投身在段落想像空間裡，試圖詮釋好一篇文章。也因此我常常覺得自己是自己畫的導演、主角與配角……要一個人擔任這麼多個角色，常常會畫著畫著思緒不知跑到哪裡玩耍去了。這通常也是我畫畫最大的樂趣，我總是試著讓自己的圖和搭的文可以有所呼應或聯想，甚至是獨立出來成為另一個故事的開始。

2 《那瑪夏鄉的末境之旅》 自由副刊

文 | 古蒙仁 圖 | 蘇意傑

這是一篇有關描述八八風災林林總總所引發人們深思周遭環境變遷的文章。當我看到作者開頭寫：「有些幸福，不容遺忘」。在第一時間看到這句話時，腦海立刻有了鄉村單純樸拙的生活景象。因此我企圖畫出山的緊密與變異，也用拼貼來增加畫面的趣味與立體感，甚至小人物的簡單質樸筆調，藉以表達那曾經的幸福。

