

When you're down and troubled
 And you need a helping hand
 And nothing, nothing is going right
 Close your eyes and think of me
 And soon I will be there to brighten up even
 darkest nights
 You just call out my name
 And you know wherever I am
 I'll come running to see you again
 Winter, spring, summer, or fall
 All you have to do is call
 And I'll be there, yeah, yeah, yeah
 You've got a friend

繪夢

一位美術資優科班生的漫畫夢

Painting a Dream

An Excellent Student in Fine Arts to Dream of Being a Cartoonist

蔡沛容 Pei-Jung TSAI

台中市立大華國民中學視覺藝術專任教師

劉宜其 (61Chi / 巴拉圭毛蟲)

- 高雄左營人 1988 / 12 / 17
- 父：大學教授，母：國中教師
- 屏山國小美術班、大義國中、鳳新高中美術班、臺灣師範大學美術系設計組、臺灣師範大學設計研究所

個人網址

- 網站：61chi <http://61chi.weebly.com/>
- 臉書：巴拉圭毛虫 Chi <http://www.facebook.com/moumouyvonne>

個人出版品

- 2007 《CHI'S WORLD》(同人 + 原創插畫本)
- 2008 《ENDLESS》(死亡筆記本同人誌漫畫)
- 2009 《風に舞う二粒の砂》(銀魂同人誌漫畫)
 《浮雲 Flowin'》(夏日友人帳同人誌漫畫)
 《évoquer 憶起》(APH 露法英同人誌繪本)
 《Trois Drei Tres 333》(APH 惡友同人漫畫合誌)
- 2010 《Je Crois 我相信》(APH 法貞同人漫畫合誌)
 《Tomate Con Queso. 蕃茄起司塔》(APH 西法同人漫畫合誌)
- 2011 《623km》(APH 西法同人漫畫合誌)
 《伊米特 Emit》(原創繪本)
- 2012 《歡喜林》(原創繪本)
 《THE MOOD》(原創插畫本)

獲獎經歷

- 2012 法國安古蘭國際漫畫節 台灣館 參展漫畫家
- 2012 桃園國際動漫大展 動漫名家電繪展 參展漫畫家
- 2012 金蝶獎 圖文書類入圍《伊米特 Emit》
- 第36屆金鼎獎 圖書類 兒童及少年圖書獎 圖書書類 入圍《伊米特 Emit》

「我的夢想是成為一位漫畫家」，2012年獲邀參展歐洲知名漫畫書展「法國安古蘭漫畫節」的劉宜其(筆名：61Chi)對自己如此期許著。從國小、高中一路從美術科班生出身，現就讀國立臺灣師範大學設計研究所的61Chi，於動漫同人誌界耕耘築夢了五年多，近期不但獲邀參展歐洲知名漫畫書展「法國安古蘭漫畫節」(圖1)，其《伊米特 Emit》繪本還入圍今年台北國際書展的「金蝶獎」，她年紀輕輕卻亮眼國際的成就，實為台灣漫畫界打開了一扇迎向世界的窗，且標誌著在台灣，漫畫家成為職涯選擇的可能。

台師大碩士生 獲選參加安古蘭漫畫節

台灣館20位畫家將齊聚一堂

【記者陳怡靜／台北報導】歐洲知名漫畫書展「法國安古蘭漫畫節」一月二十六日起在安古蘭小鎮舉行四天，台灣今年首度受邀打進「台灣館」，將有鄭尚、邱若龍、陳弘耀、廖言中、曹勝、平凡、阿推、阮光民、李曉杰、YinYin、捲福等二十位台灣漫畫家與插畫家聯袂展出。其中，二十四歲的台師大碩士生劉宜其也獲選入列，她得知消息時感動「淚奔」，趕忙向爸媽報喜。

列入該節作者，台師大碩士生劉宜其「巴拉圭毛虫chi」獲選安古蘭漫畫展參展畫家。（記者張嘉明攝）

藝名「巴拉圭毛虫chi」的劉宜其，在動漫同人誌場已經耕耘了近五年，原本只是聽說有漫畫展徵件，抱著姑且一試的心情寄出，「沒想到會場中！當場淚奔打電話回家！」得知自己能與知名畫家同行時，更讓她嚇壞了，忙著上網了解每位老師的作品。

不只將此法展出，劉宜其的「伊米特Emit」繪本還入圍今年台北國際書展的「金蝶獎」，也是唯一的個人出版圖文書。優美的圖文像詩般述說著故事，描述在虛無時間的小鎮中，居民虛度光陰，精靈伊米特只能不斷尋找珍惜時光的人。

美術班出身 — 奠定繪畫堅實基礎

61Chi 從小就喜歡塗鴉畫畫，幼稚園時，開始參加坊間繪畫才藝班的課程，國小時，在父親的支持鼓勵下，順利考取高雄市屏山實驗小學美術班，接觸了國小美術班豐富多元的課程，如版畫、海報設計、工藝、水彩、素描、雕塑、立體創作等創作媒介，筆者比較分析其作品發展過程中，她雖然不完全符合美術資賦優異，超齡提早進入下一繪畫發展階段的標準，但此時期對 61Chi 藝術表現發展的重要處，除了開闊她藝術創作的眼界，也在嘗試各式不同媒材的過程中，形塑熟悉感與應用能力。

學校課業之餘，61Chi 也和同齡的許多小朋友一樣，喜愛當時電視播放的日本動漫，如美少女戰士、庫洛魔法使、橘子醬男孩、神風怪盜貞德、玩偶遊戲、火影忍者、海賊王、哆啦 A 夢，以及美式卡通，如迪士尼頻道、飛天小女警、德克斯特的實驗室、摩登原始人等。就像古今中外許多大師，因興趣而激發

摹仿學習的慾望，61Chi 對動漫卡通的熱愛，驅使她繪製了各式漫畫人物角色，從中增進了漫畫人物的描繪技法與熟練度。

決定繼續於藝術道路上耕耘築夢，61Chi 從小學五年級開始師事黃保壽老師，升國中時，因設有美術班的國中離家遙遠而不就讀，但利用三年期間，勤加練習準備高中術科考試的素描和水彩靜物寫生，奠定了她在西畫寫生上寫實摹仿能力的基礎。

61Chi 認為黃老師無論是在藝術創作觀念上的靈活態度，或是其對技法表現寫實卻又生動，不以考試為取向而制式化的追求，深刻影響她於日後創作與發展自我風格的獨立自主能力。

雖同時有錄取高雄女中的佳績，但心繫畫畫，並想以之當成終身志業的 61Chi，毅然決然地選擇就讀國立鳳新高中美術班，除了她原有就出色的描繪寫實能力訓練外，國畫、書法、創意表現等媒材的嫻熟度與表現能力，也都是班上數一數二的佼佼者，校內外不勝枚舉的大小競賽，常勝軍 61Chi 也都能得心應

1	2
	3

- 1 2012年獲邀參展歐洲知名漫畫書展「法國安古蘭漫畫節」 自由時報報導
- 2 畫眉／竹雞／五色鳥部分 水彩 2008
- 3 泊 水彩 對開 2007

手，以作品「蛹之生」獲得2005年高雄市美術新人獎比賽水彩類第一名，成為最年輕的獲獎者，增添她備受肯定的信心，更鼓勵她思考去接觸有別於校園的社會，實際地去面對從事生產與職涯選擇的課題。

從漫畫到電繪 — 耕耘興趣成為專業能力

61Chi 從小就喜歡畫卡通的漫畫人物，不過大多於速寫本或課本上隨意性的塗繪，據筆者的觀察（筆者與61Chi為高中與大學同窗），61Chi 隨時隨地習慣運用手邊紙筆作畫，在高中時期，於課堂上一邊聽課，一邊於課本上畫漫畫，更累積了不少人物小品，從她頻繁的練習下可發覺，如今相較於高中三年以來的表現，她在線條運用的靈活度與寫意成分提升，不僅修改潤飾的次數減少，人物角度的掌握更能兼顧視覺合理性與解剖學，面部五官的表情更多樣且自然，十分生動。

高一時，61Chi 受同儕與學長的影响，開始接觸電

腦繪圖，利用許多相關軟體練習，畫人體、畫漫畫、畫服飾設計圖等，也在雅虎網站的藝術文化家族裡，開闢個人發表平台，將自己練習的作品貼上去，和家族成員互相觀摩，互相競技，對61Chi來說，在電繪的天地裡，能拋開配合升學而被禁錮限制的繪畫題材及表現方式，可謂透過升學式的繪畫標準，賦予她與眾不同的美感訓練與寫實技能；電腦繪圖引領她在創造自己喜愛的角色時發揮想像創意，有別於過去被61Chi視為是互相平行的兩條發展線，此時嘗試結合兩種能力的激盪發想產生之成果，竟更能貼切地展現她對畫面美感安排的思維與要求，堪稱具有嶄新的表現。

在此時期，因基於對國內美術師資缺額稀少的現實考量，美術系學生未來畢業後，將面臨就業出路狹窄的困境，她認為除了美術本科專業技能的學習外，未來在電腦繪圖及3D動畫，須把自我能力提升到專業的層次，不僅可以因應時代的趨勢，也能給立志成為漫畫家的自己，有更多就業選擇的機會。

4	8
5 6 7	

- 4 課本塗鴉（自左至右，分別為高一〔2005〕、高二〔2006〕、高三〔2007〕所繪）
- 5 2005 原創插畫角色
- 6 2006 校內學生美展漫畫類徵件
- 7 《CHI'S WORLD》封面與部分內頁
- 8 夢花李《My.Girl》插圖

大學術科考試，具深厚底子的 61Chi 以優異的術科成績（素描 96、彩繪技法 93、創意表現 87、書法水墨 96、藝術鑑賞 90），奪三校榜首（北藝大美術系／高師視覺設計系／臺師大美術系設計組），以之姿進入師大設計組就讀，考上大學的暑假（2007 年），61Chi 醞釀多年的漫畫夢，終於在參與同人誌販售會的因緣際會下，推出了她第一本個人出版品《CHI'S WORLD》（同人與原創插畫本）。

大學期間，除了更深入鑽研設計編排的專業理念，純美術的因子與技法，61Chi 也時時不忘畫龍點睛地呈現於設計作品中，如水墨的韻味或水彩特有的暈染紋理、帶有插畫味道的鉛筆線條，或是特意以數位繪圖仿擬手繪的肌理質感，更堅持先手繪草稿，再掃描至電腦進行繪圖，以追求不失手感的特殊風格；同樣地，61Chi 亦將設計編排與色彩搭配的知識融會貫通，因應於自己出版的漫畫作品中，大一至大四期間，共持續不輟地創作了達八本之多

的個人出版品：2008《ENDLESS》（死亡筆記本同人誌漫畫）／2009《風に舞う二粒の砂》（銀魂同人誌漫畫）／2009《浮雲 Flowin'》（夏目友人帳同人誌漫畫）／2009《évoquer 憶起》（APH 露法英同人誌繪本）／2009《Trois Drei Tres 333》（APH 惡友同人漫畫合誌）／2010《Je Crois 我相信》（APH 法貞同人漫畫合誌）／2010《Tomate Con Queso. 蕃茄起司塔》（APH 西法同人漫畫合誌）／2011《623km》（APH 西法同人漫畫合誌）。

給予自己高標準要求的 61Chi，通常藉每年於台大舉辦的 CWT 或 PF，砥礪自己發表新的漫畫作品集，同時與大學幾位也喜好動漫的同窗，或自網路論壇結交志同道合之漫畫繪者切磋交流，合作出版同人誌作品集。更因多方接觸外界活動的緣故，於此期接洽完成了《失憶殺人》、《索命頻道》、《吃人屍體》、《鬼遊記 01-07》等多達 19 件的商業接案。

筆者認為，學術涵養與繪畫技能嫻熟度的完

備、自我要求的律己態度、同好的觀摩學習與視野提升、人際網絡與商業出版活動的擴展，是此時期 61Chi 儲備自我能量的重要因素。

青澀到蛻變 — 個人出版品創作風格發展與分析

由於從小受日本動漫造型風格的影響深遠，其中日本漫畫家／小說插畫家夢花李／SASSHI／佐原ミズ／佐原惠太等人之清新如夢境般的插畫風格，更是 61Chi 觀摩學習的重要對象，從她國、高中時期的塗鴉與作品中，均可見日本動漫的角色與人物造型的模仿，再加上台灣漫畫界所盛行與 CWT 等動漫展所風靡的，均屬於日本漫畫的系統，可觀察出 61Chi 大學期間所發表的個人出版品，無論是在人物五官比例與表情、衣著設計、劇情內容、分鏡形式、背景網點等，均可視為傳襲日式漫畫的特色。

比較後期作品之分鏡的轉折、情緒的鋪陳與細膩度到人物動態的生動與情感拿捏、設色的內斂與自然寫意、線條與色塊的虛實柔硬掌握，不難發現 61Chi 多方明顯的自我要求與進步。

其中於 2009 年，61Chi 也嘗試過全彩繪圖的圖畫書《évoquer 憶起》，憑藉自己美術科班出身的背景，她渴望在畫風與筆觸色彩上，有與眾不同的特殊性，同時也是因在 CWT 或 PF 等與同好切磋交流的機緣，看多了許多繪者突破且實驗性的創意，而萌生許多創新的想法。

總體來說，從 2007 年至今的作品，畫風、分鏡、造型等改變很大，仔細觀察，每一本都有不同面向的突破，61Chi 也表示她潛意識裡喜歡多樣性，不愛一成不變的觀點，雖然有時候她也會羨慕作品識別度很高的風格，但因不想為了追求個人風格而太年輕就將自己定型，在她的觀念中，作品必須不斷地進步，演變如波動式的型態，才能永續成長。

展翅的里程碑 — 榮獲國際性大獎與未來發展雛形

2012 對 61Chi 來說，是耕耘漫畫圈多年、夢想豐收的一年，除獲邀為法國安古蘭國際漫畫節台灣館參展漫畫家、2012 桃園國際動漫大展以及動漫名家電繪展參展漫畫家外，大學畢業製作的作品《伊米特 Emit》更入圍 2012 金蝶獎圖文書類與第 36 屆金鼎獎圖書類兒童及少年圖書獎圖畫書類，故事描述在遺棄時間的小鎮中，居民們荒廢度日、虛度光陰，精靈伊米特只能不斷尋找珍惜時光的人。

創新風格與過往浪漫寫意的畫風有別，《伊米特 Emit》呈現的色彩在繽紛中不失典雅，色塊的分界也較以往清晰了許多，人物造型勾勒可愛童話四剪紙拼貼的風格，其中運用的特殊紋路與肌理，更增添了豐富畫面的層次感，雖是訴說著時間失落的國度，斑斕絢麗的色彩搭配卻給人強烈鮮明的溫度。

另一方面，為了籌備參與法國安古蘭國際漫畫節的作品，61Chi 抱持作品能被國際性觀眾接受的期許，跳脫以往較似日系漫畫的風格，全新製作了原創繪本《歡喜林》，有趣的是，過往她習慣設色的筆觸與彩度，經過了風格迥異的《伊米特 Emit》後，又一次呈現於新作當中，不過其中的筆刷與肌理特色，還是隱約地保留於畫面中，用色的邊界雖仍是以塊面狀的處理，卻更大膽、灑脫不拘束於線稿的限制，遂能開拓出一種承襲過往兩種風格的全新特色。

不過看似順遂似錦的榮耀之路，這一趟法國見識之旅，卻帶給從小生長於台灣、受日系漫畫風格影響甚大的 61Chi 巨大的衝擊，當她走出台灣展館，手中翻閱的、眼簾映入的，是來自世界各國的傑出漫畫家們百花綻放、風格新奇多元的一本本漫畫作品，內心掩不住的驚喜與震撼是：「漫畫竟然可以如此表現！」無論是版制印刷、分鏡排版、情節內容、人物造型創意，樣樣都讓她驚奇不已，形容自己竟有如井底之蛙，以為自己在台灣所創作的作品，就有別於大眾追隨日系漫畫的流派，歐洲漫畫所刺激提升她的是更自由開放的分鏡、色彩線條的講究與創新、故事情節上突破常理規範的獨特性、不侷限於情界的訴說，反更著重作者傳達的意念與自我。雖面臨了至今最艱

辛的低潮期，61Chi 卻感激有這樣難能可貴的機緣，讓自己重新思考未來創作風格與職涯發展的定位，希冀能發展更符合創作特色的風格，開拓有別於日系漫畫的個人作品。

燃燒熱忱與毅力 — 漫畫家於職涯選擇的新興出路

回顧台灣漫畫的發展史，於 1966 年，政府頒布「編印連環圖畫輔導辦法」等法令審查制度，對怪力亂神的漫畫給予五花大綁的箝制。漫畫菁英因而相繼棄筆、罷畫抗議。審查的問題凸顯了執政者對漫畫創作的扭曲，而白色恐怖的文字獄也因評審的意識形態

9	10	11
	12	

9 61Chi 《Trois Drei Tres 333》插圖
 10 2008《ENDLESS》
 11 2009《風に舞う二粒の砂》
 12 2010《Tomate Con Queso 蕃茄起司塔》

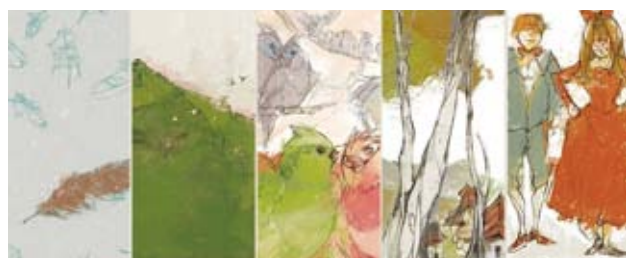
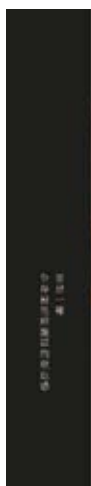
作崇而時有所聞，在此情況下，漫畫創作幾乎停擺，銷售亦跌入谷底。這樣近二十年的鴻溝斷層，給予日本漫畫異軍突起的有力情勢，致使台灣漫畫界長久以來深受日本動漫卡通的大量輸入與影響，大眾對漫畫與漫畫家的概念，不外乎承襲日本漫畫系統給人的觀感，對許多從小接受動漫卡通長大的孩子來說，這些視覺圖樣不僅僅是童年美好的回憶，更左右了對繪畫的表現形式與美感標準，以及對故事情節思考的慣性，喜愛畫漫畫與喜愛畫畫兩者之間的關係，儼然成了令人玩味的課題。

從 61Chi 的例子，似乎也提點了台灣的動漫藝術環境中的刺激仍不夠多元且均質，在現今資訊與文化商業交流如此頻繁的世界，給予具繪畫興趣與資質的

孩子多樣的刺激，以豐富其視覺參考架構與摹仿楷模，仍是重要的課題之一。

近年來，動漫展進駐各大美術館、博物館，成為一種商業藝術的趨勢，並蔚為風潮，許多因熱銷被搬上電影螢幕的作品更炙手可熱、爭相走紅，所謂宅經濟所觸發的商機與議題，更是不容小覷，台灣動漫迷表現出來的消費熱情，不僅國內外媒體競相報導，連動漫大國日本也稱奇，而許多由個人出版的同人與原創繪本商品成名的年輕漫畫家接連揚名國際，更標誌著台灣漫畫界新興能量的蓄勢待發，職業漫畫家不無可能獨占鰲頭，成為繪畫文化藝術機制中的後起之秀。

回顧個案 61Chi 的創作發展之路，省思台灣的

美術人才培育，即使著重術科寫實技法的傳統，練就美術班出身的學生，人人畫得一手好畫，然而正如同一路於科班培植的升學個案 61Chi 所感，美術系專業學生未來畢業後，將面臨就業出路狹窄的困境，培育因應社會需求的第二專長或許是美術班教育體系能著眼的規劃，個案 61Chi 正好提供自身以擅長的寫實技法融合電腦繪圖，築夢於漫畫界的發展過程與成功因素，供藝術教育界借鏡與研究。

最後，筆者認為個案 61Chi 對自我要求的高標準、時時砥礪自我接受新挑戰與突破、尋求多方曝光與交流切磋之管道、明確訂立各階段之計畫與目標、還有十多年來堅持不輟，對喜歡畫畫這分初衷的執著與熱忱，才是打造成功之路的重要基石。

13	
14	
15	

13 2009 《évoquer 憶起》部分內頁
 14 2011 《伊米特 Emit》內頁
 15 2012 《歡喜林》內頁