

「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展

魏家惠 國家圖書館知識服務組編輯
吳亭佑 國家圖書館知識服務組助理編輯

一、前言

國家圖書館（以下簡稱本館）與財團法人台北書展基金會合作，邀請視覺藝術家鄒駿昇策展，規劃「Visual Fanzine —台灣創作者交疊的圖像風景」特展，自 112 年 7 月 20 日至 9 月 5 日於本館藝文中心 1 樓展覽室展出。本次特展規劃三大展區：「創作專欄」則推薦 15 位風格各異的臺灣優秀創作者展出多幅代表性作品；「人物 QA」邀請多位臺灣創作者以照片及文字問答的方式，分享他們的創作靈感與生活故事；「繪本選書」展出 100 本精彩的繪本出版品，其中包括多本曾榮獲波隆那書展拉加茲獎的作品；插畫及繪本領域一直都是大小朋友的閱讀選項。

「Visual Fanzine —台灣創作者交疊的圖像風景」特展剪綵儀式 (112 年 7 月 20 日)

二、特展活動開幕式

開幕式在國立臺灣師範大學管樂隊木管五重奏悠揚的樂音中揭開序幕。本館曾淑賢館長首先感謝台北書展基金會吳韻儀董事長、王秀銀執行長、臺北市立圖書館洪哲義館長、桃園市立圖書館翁全好秘書、臺中市立圖書館陳慧珍秘書、書林出版有限公司蘇正隆董事長、在地合作社創辦人 / 繪本評論家賴嘉綾老師、策展人鄒駿昇以及參展創作者：羅寧、林廉恩以及 BALLBOSS (周宜賢) 蒞臨。曾館長表示，本館非常樂意提供創作者展現創作力的平臺，便於各地喜愛插畫和繪本創作的民眾，於生活中即可與榮獲國際大獎肯定的優秀創作人及其作品接觸和欣賞，進而促進學習，啟發創作靈感。

吳韻儀董事長致詞表示，感謝國家圖書館提供這麼棒的展示空間，給予創作者最直接有力的支持，本展覽邀集 15 位圖像創作者、100 本精彩繪本，都是世界認識台灣原創力量很重要的窗口。策展人鄒駿昇表示，策展取名為「Visual Fanzine」是一種雜誌愛好者的概念，展覽的形式，就像進入書店或圖書館內，可以在翻閱後短時間就得到完整資訊，而展覽內容也分為敘事型的插畫，以繪本呈現，15 位創作者插畫就是自由創作，利用圖像來說故事。此外，本館另於 7 月 30 日、8 月 6 日及 8 月 20 日

「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展

上午 10 時至 12 時，在 3 樓國際會議廳辦理 3 場講座，特展現場辦理 1 場專家導覽，藉由創作者分享經歷與觀點，傳遞圖像作品與日常生活的連結，描繪出屬於這個島嶼所集結而成的豐富色彩。

「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展
國家圖書館曾館長與貴賓合影（112 年 7 月 20 日）

「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展
現場（112 年 7 月 20 日）

三、專題講座

（一）吳睿哲「有些事，不能說得太明白——談創作與生活」

本館辦理之「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展系列活動，首場專題講座 7 月 30

日於本館 3 樓國際會議廳舉行，邀請到創作者吳睿哲分享「有些事，不能說得太明白——談創作與生活」。吳睿哲善於用剪刀畫圖，畢業於台灣科技大學工業設計系、交通大學應用藝術研究所、英國皇家藝術學院（Royal College of Art，簡稱 RCA）。吳睿哲集設計、插畫、文字、攝影於一身的創作才子，其作品包括《A Horse, A Boat and An Apple Tree》、《伊薩卡島》和《Le Défilé》。其中《Le Défilé》獲倫敦切爾西藝術與設計學院與中央聖馬汀藝術學院圖書館永久收藏。受邀到葡萄牙 Stolen Books 駐村，2023、2021 年獲台灣出版設計大獎金蝶獎，曾入圍波隆納插畫展、葡萄牙 ILUSTRARTE 雙年展等。吳睿哲今日分享他在 RCA 學習的過程中，面對老師對他創作的質疑，老師會詢問為何要用這樣的材質、為何要這樣設計，讓他在創作過程中感到迷網，但也讓他學習要為自己的作品說話。既使沒有受過藝術的教育和專業的研究訓練，做出來的作品在當時並不成熟，但卻成為他未來作品的養分。

透過參加英國脫歐的活動，理解原來要讓別人聽到他們的訴求，所以他慢慢的去思考每個人想表達的意思，以及作品表達的深層意義。有位教授曾說：「You can change the world by being quiet.」這句話對他影響很深，如果可以只用一句話表達為何要用那麼多文字，一句簡單的話即使一直重覆同樣的文字，同樣可以帶來力量，精簡文字的表達方式也展現在他的作品中，而不同背景、不同年齡、不同性別的人所看到同樣的東西，都有不同的想法。他在創作過程有時會卡住、會困頓、會無法繼續，那是因為當時創作是有目的性，考慮很多，但現在的他不會了，不會討好任何人，接受當下的不完美及不舒服是很重要的，只要專注在把作品完成是他可以掌握。今天的演講，也分享將於年底及明年初出版的新書中部分創作概念，讓現場讀者先睹為快。

主講人吳睿哲創作者分享旅居英國的生活與心境 (112年7月30日)

本演講創作者透過生活引領讀者瞭解一位創作者養成的經歷是多麼的不容易，也讓未來想從事創作的人或正在創作路上的創作者有一些啟發。

會後創作者吳睿哲(左一)與讀者互動(112年7月30日)

(二) 林廉恩「用繪本創作和自己對話」

本館辦理之「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展系列活動，第二場專題講座8月6日於本館3樓國際會議廳舉行，邀請到創作者林廉恩分享「繪本創作和自己對話」。林廉恩大學畢業後擔任美術設計，曾從事動畫繪製，其後才決心轉作插畫，慢慢找到自己的創作感覺。擅於使用壓克力、水性臘筆、拼貼進行創作。

主講人林廉恩創作者 (112年8月6日)

林廉恩的作品曾兩度入選義大利波隆那插畫獎，2015年首次入選波隆那的作品《光之蟲》，作品描述核爆後的世界，萬物瘋狂生長，全都變成了怪物，她用自己的方式來關心社會議題。2021年《HOME》獲得「拉加茲故事類首獎」，台灣插畫界第一次獲此殊榮、之後還有獲得「台北書展大獎兒少類首獎」和「金鼎獎兒童及少年圖書獎」，她用生活中隨手俯拾可得的素材像是：廢紙、傳單、包裝紙、描圖紙…，拼貼出家的面貌，讓我們思索家的意義。目前創作作品有《快點、快點》、《Home》、《憲兵阿榮的假期》、《森林裡的小圓》、《母親記事》等。林廉恩分享她創作歷程，生活日常及周遭環境都是她創作的元素和構圖的參考，例如：一走出家門，映入眼簾的是高高低低建築物的鐵皮屋頂、街角水果店攤位上堆滿的水果、捷運站光線照射形成的陰影、回家路上遇到淹水的景象、台北機車瀑布的圖像、工廠失火的圖像、等待高鐵在夕陽下的影子、旋轉樓梯所呈現出的透視感及空間感、光線照射窗戶形成的陰影、布滿冷氣的牆面等，林廉恩透過影像呈現生活中畫面，經由發想形成構圖中的線條，將多個畫面結合起來形成有內容的故事。從林廉恩的作品《快點、快點》、《Home》

都可以看到與街道及生活有關的圖像。另一作品《母親記事》細膩描繪出一名女性在成為媽媽後的心情轉變，在創作過程，以日記的方式，紀錄與連結 1985 與 2018 不同世代的母親觀念、環境及想法上的差異，但不變的是母親對孩子的愛。藉由此書，鼓勵每一位深陷在育兒路上，水深火熱的媽媽們，或許這段期間很辛苦，有時還要犧牲自己的時間，甚至有時身邊太多三姑六婆、閒言碎語，但無論如何，都要相信自己和孩子，必定能夠勇敢的走出自己的道路。林廉恩分享近期的生活情形，最近暑假期間安排小孩的時間，也嘗試學習做紙塑創作，透過照片可以看到紙塑作品，她還是有在做拼貼創作，可以期待未來可能將紙塑作品使用在創作的作品中，也分享將於明年出版的新書中部分創作概念，讓現場讀者先睹為快。

本次演講創作者分享如何將生活日常與創作來源做連結、如何構圖、聯想、如何運用材質讓畫面說故事，提供給未來想從事創作的人或正在創作路上的創作者一個學習參考的方式，講座在林廉恩以簽名加拼貼的方式為現場讀者簽書下結束。

現場讀者提問 (112 年 8 月 6 日)

(三) 陳姝里「插畫是創作嗎？」

本館辦理之「Visual Fanzine - 台灣創作者交疊的圖像風景」特展系列活動，第三場專題講座 8

月 20 日於本館 3 樓國際會議廳舉行，邀請創作者陳姝里分享「插畫是創作嗎？」。陳姝里畢業於英國布萊頓大學連續性設計與插畫研究所，作品常常在講人的狀態和人的行為，常使用拼貼、版畫、手繪等技法傳遞富有手感及溫度的圖像。近年也開始發展抽象和立體創作。合作過的客戶有：知名公司 (星巴克、誠品書店、富邦藝術基金會、永豐餘生技、Pinkoi)、政府單位 (英國文化協會、西班牙商務辦事處、高雄市文化局)、媒體傳播產業 (聯合報、自由時報、小典藏雜誌、La Vie 雜誌、dpi 雜誌) 等。作品曾獲英國 V&A Museum 插畫獎、美國 3X3 Illustration Show 入圍。作品有《超狗一號的中秋任務》、《很高興認識你！西班牙》、《A-Z 關於__的正向人格形容詞》、《Libro de los defectos de los demás》。

主講人陳姝里創作者 (112 年 8 月 20 日)

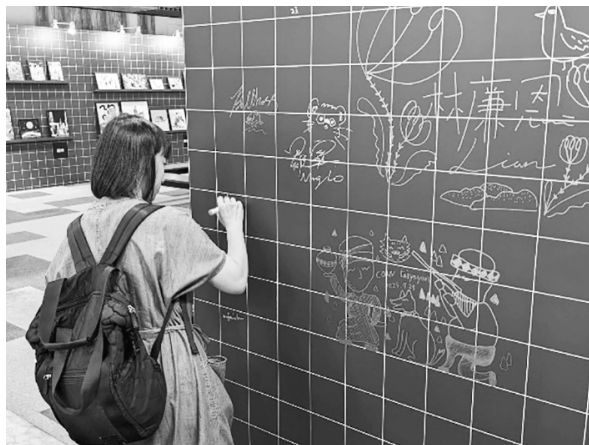
陳姝里在演講中說到她求學過程從輔大織品服裝設計學系到英國倫敦傳媒學院，最後到英國布萊

頓大學連續性設計與插畫研究所，在學習的過程中她發覺她自己喜歡做的事是插畫，經過學習奠定創作的基礎以及創作的養分。從英國回台後曾任私人公司美術設計，接觸到很多不同材質的設計方式，也有機會和他人合作，成為報紙副刊插畫家，經過大量圖文轉換訓練，累積很多經驗，創作自由也增加了作品露出的機會。而與他人合作繪本插畫，也加深了她對繪本中角色的理解，對插畫的角色設定、造型及色彩配置，能賦予更明確的定位，隱藏在繪本中的小巧思，讓圖文邏輯更具有一致性。在農人餐桌的設計案中，她不只是一位插畫家，而是解決問題的人，客戶有什麼問題需要解決，就會去處理，中間遇到任何不了解的事情，就去學習、去處理、去弄懂它，也因為對自己作品擁有強烈責任感，讓她開啓作品不同媒材和平面作品轉換為立體化的可能性，讓自己學習做雕塑的難得經驗。陳姝里曾經在西班牙巴賽隆納近郊工作室駐村，學習做版畫，瞭解版畫是多樣性且複雜的工序。在臺灣 Folio Hotel 駐村，延續習慣和喜歡的主題拼貼創作，但不同的是拼貼的材料是利用過去創作剩餘紙片完成這次的作品。成為母親後，當時間有限的情況下，她把所有的工作都當作創作的機會。陳姝里跟大家分享她很喜歡的一段話「傾聽你的作品，好好地去聽它在跟你說什麼，然後順著它、繼續做。我想我們沒有其他的選擇，我們不需要等到別人的認可。最棒的是，作品會產生真的連結，也會產生對他人的連結。其他（人）會幫你，你唯一必須要做的，就是繼續做、然後傾聽並關注你已經完成的事情，它會告訴你下一步該做什麼」。回到主題「插畫是創作嗎？」對陳姝里來說這是開放的問題，是？也不是？端看你的心態，即使是委託案也是可以在所有條件下盡可能的創作，從中找出一點好玩的，具有挑戰的。

主講人陳姝里與小小讀者互動（112年8月20日）

本次演講，創作者分享她的插畫經驗，將插畫分為編輯類插畫、商業用插畫、個人創作插畫，如何在委託案中能達到業主的需求又有自己的創作，也將過程中學習解決問題的經驗分享給大家，提供給未來想從事創作的人或正在創作路上的創作者一個經驗參考。講座最後陳姝里贈送讀者，自己自製創作書和創作明信片，以及本館提供《超狗一號的中秋任務》書籍抽獎，由陳姝里為現場讀者簽書下結束。

主講人陳姝里在「Visual Fanzine — 台灣創作者交疊的圖像風景」特展中留下簽名（112年8月20日）

四、專業導覽活動

「Visual Fanzine - 台灣創作者交疊的圖像風景」特展，8月12日特別邀請《500輯》的胡士恩主編蒞臨擔任導覽嘉賓，在夏日的週六午後，帶領讀者看見屬於臺灣不同世代創作者的獨特創造力及生命力。今日導覽的專家胡士恩是現任聯合報系旗下的《500輯》雙週刊主編，也曾擔任《The Big Issue Taiwan 大誌》主編和《Shopping Design》資深採訪編輯，於文創產業累積多年豐富經驗。本次展覽主題「Visual Fanzine」正是一本側寫臺灣圖像創作蓬勃發展的立體雜誌，胡士恩由專業主編的視角，引導現場觀眾深入「閱讀」這些年來臺灣創作者精彩的故事與作品，以及他們的迷人筆觸所交織而成的風景。

主講人胡士恩主編與今日參加專家導覽讀者合影（112年8月12日）

胡士恩從事雜誌編輯工作多年，在她的經驗裡，「圖文整合」是編輯的重要工作之一，為主題和文字找到適當的配圖及結構設計，產出的成果才具有打動讀者的吸引力。因此，她在工作的過程中也接觸了許多臺灣及海外的圖像創作者，透過聊天及訪談，對他們有更深一層的認識。她認為創作

者的生活經驗常常會表現在插畫之中，反映出生命的厚度。胡士恩也分享了許多雜誌工作時選題的想法以及與創作者合作的經驗，例如：「閱讀是成為自己的路徑」的主題，封面搭配了鄒駿昇老師的插畫，透過畫面中巨大的望遠鏡，望向浩瀚的銀河，而畫面下方的人物及動物們，正沉浸在自己小小的閱讀世界中，雖然閱讀是一件很個人的事，但我們也透過閱讀成為世界的一部分。透過胡士恩精彩的介紹，讓現場讀者對於展出的平面畫作和每一位創作者的想像變得更加立體，讓看展的體驗更為豐富。胡士恩也帶了一些她所主編的《500輯》刊物分享給現場的讀者，並介紹封面插畫背後的故事，獲得讀者熱烈的迴響。

胡士恩主編介紹鄒駿昇老師作品（112年8月12日）

五、結語

「Visual Fanzine-台灣創作者交疊的圖像風景」特展系列活動，三場專題講座及一場導覽已於8月20日結束，特展展出至9月5日結束，本次特展超過3000千位民眾參觀，3場專題講座、1場導覽以及開幕活動共超過350人參加。