

蔡志忠的 漫畫異世界

時間、空間與人間

攝影、文字 | 姜洋

華文世界中，沒有一個人提到漫畫不會想到蔡志忠，在臺灣每個人的記憶中留下俐落線條，闡述著深奧道理的《莊子說》、《老子說》、《孔子說》痕跡，而中華經典博大精深，也只有他能用一支筆、幾張圖、幾句話就闡述完整這些充滿哲理的思想，這就是我們眼中的蔡志忠。

六月中旬的一個上午，白雲映著藍天，空氣中有一種舒適宜人的味道，遠遠地漫畫大師蔡志忠信步走來，一併把外頭的好天氣也帶進室內，藝術家的氣息瞬間感染了整個空間，與蔡志忠擁有十幾年交情的文化局長葉樹姍帶著迷人笑容，一場充滿哲理又妙趣橫生的饗宴，在兩人的對話中展開。

葉樹姍（以下簡稱葉）：

臺中市政府文化局今年想要舉辦一場盛大的動漫博覽會，是臺中少見專屬於動漫的專業活動，因為具有指標性意義，我們希望能結合臺灣漫畫的深度以及歷史感，重現臺灣漫畫創作的軌跡，對於這次的動漫博覽會，您有甚麼樣的期待？

蔡志忠（以下簡稱蔡）：

作為一個漫畫家對於漫畫一定有深厚的情感，在臺

灣漫畫以前並不被人尊重的，甚至稱漫畫書為小人書，對看漫畫的小孩、畫漫畫的人都存有一定程度的成見，直到民國73年敖幼祥的《烏龍院》，75年我的《莊子說》，一出版就衝到暢銷書排行榜第一名，並且連續十個月不墜，經過報章雜誌等媒體報導後，世人才逐漸發覺對於漫畫的歧視，對漫畫家的誤解，漫畫家並非水平不好，漫畫也可以有深度及廣度。對於動漫博覽會能夠推廣漫畫，讓更多人了解漫畫的真實意涵是很重要的，我樂觀其成。

葉：與蔡志忠認識多年，我構思從時間、空間、人間三個面相讓你暢談你的創作與人生，時間部分以你創作的脈絡為主軸；空間部分著重如何將哲學、思想、物理等由思考轉化為平面圖畫，再更進一步變為動畫；人間部分也是我最感興趣的，你所做的一切都與人息息相關，你是如何看待這些面向以及所帶來的衝擊？

三十六歲不再為錢畫漫畫

蔡：我九歲那一年因為臺灣開始流行漫畫，從小熱愛繪畫的我，便立志成為漫畫家，十五歲那一年自己畫了四張A4的稿子寄到臺北的出版社，很順利地展開了職業漫畫家生涯，這期間我仍舊不停學習、不停地畫，之後也靠著自學學習了動畫技術，拍了不少動畫作品，直到三十六歲那年，我決定不再為錢奔波，要

◀ 蔡老師的畫作都充滿人生哲理與禪意。

▲ 蔡老師與局長的對談中，充滿了歡笑與互動。

好好的畫出自己想畫的，便前往日本畫諸子百家系列，到日本是為了讓自己處在一個孤獨的環境中，這樣能讓人思慮更清晰，接下來幾本書也都賣出二十幾萬本的佳績，顛覆了大家對於漫畫的刻板印象，這是關於時間的部分。

空間部分是創作中最難的，如何將形而上的東西如哲學、思想概念，變成為一格一格的畫面，到後期更成為動畫，又與你所提到的人間是相互關聯的。我之所以會想將經典變成漫畫，是因為我想幫助人們學習，無論是哲學、諸子百家、佛學、禪宗、西洋美術、西洋音樂甚至是近期我出版的物理，都是想在有生之年為想讀卻讀不懂的人找一條學習的捷徑。

用漫畫幫助人們輕鬆學習

有時候讀不懂不是資質不好，只是方法不

對，認真讀書很好，但很多真正有成就的人並不一定在正統教育上花很多功夫，例如：老虎伍茲、曾雅妮等人也不是透過學校的教育成為有成就的人，他們是透過正確的學習方法加上後天努力而成的，我覺得每個小孩都是天才，每個人都可以厲害一百倍，只是自己不知道也不願相信，成就與大學文憑以及拿到的分數是沒有絕對關係的，心的力量與意念的力量才是重點。

葉：你提到畫出這麼多優秀的漫畫作品，最終的目的是要幫助人們學習，我非常感動，這些年下來你作為漫畫家感到最欣慰的是那一部分？

蔡：我畫漫畫不是為了版稅，而是讓人透過漫畫看到很多原本終其一生都不會拿起來的經典，就如同專門出版教科書的出版社來找我談授權，我一定讓他們充分利用，因為我認為每一個留著中華血

液的人都應該看一本老子，讀過一本莊子，因為漫畫這個媒材而學習了該學習的，是幫助大眾的一件美事。另外，漫畫及漫畫家在努力很多年之後，終於在社會上獲得應得的地位，不再被大家認為看漫畫是一件低俗的事，看到漫畫及漫畫家被公平對待，是我最感到欣慰的事。

電腦世代更能接受挑戰

葉：我們知道蔡志忠對於學習新事物是沒有學習障礙的，從哲學、中華經典、佛學、禪學、數學到物理等各種領域，如今你自己成為外祖父，從你的角度，如何看待小孫女的學習，也就是現今社會與以前學習環境的反差？例如：日前有個新聞提到小朋友拿到一本書，想用手指滑過頁面來翻頁，因為他之前所接觸到的閱讀形式是電子書，不知道紙本書的不同。這方面你會感到恐懼，或是有什麼建議嗎？

蔡：我觀察現今的社會，孩子比起以前社會的孩子都更有主見，因為今日的小孩接受刺激的面向更寬廣，但我相信擁有的思考不見得會比以前少。很多人對於電腦化時代來臨深感恐懼，我覺得是不需要的，時代變化自古以來都是如此，古代用竹簡、羊皮紙作為傳遞知識的方式，後來發明印刷術，這些記載智慧的方式因時代不同而人們就有因應的措施，電腦時代來臨也因為它有其便利性及重要性而代替了一些原本的閱讀方式，這是時代的改變，改變是好事，不需要害怕。

用對方法就能達到目標

我認為現在的孩子因為有多方的刺激，比以前更能接受新事物，更能接受挑戰，用對方法學習比起選擇何種記錄媒介這件事更為重要，書寫不會消失，只是方式不同，當你知道自己的目

的地是哪裡時，你會往自己的目標前進，並不會管別人要往哪裡去。只要孩子知道自己要甚麼，我就不會擔心這些，只要意念堅定、目標明確，執著於要走的方向，一定會到達你想像中的目的地。END

▶ 蔡老師的新書與簽名畫。