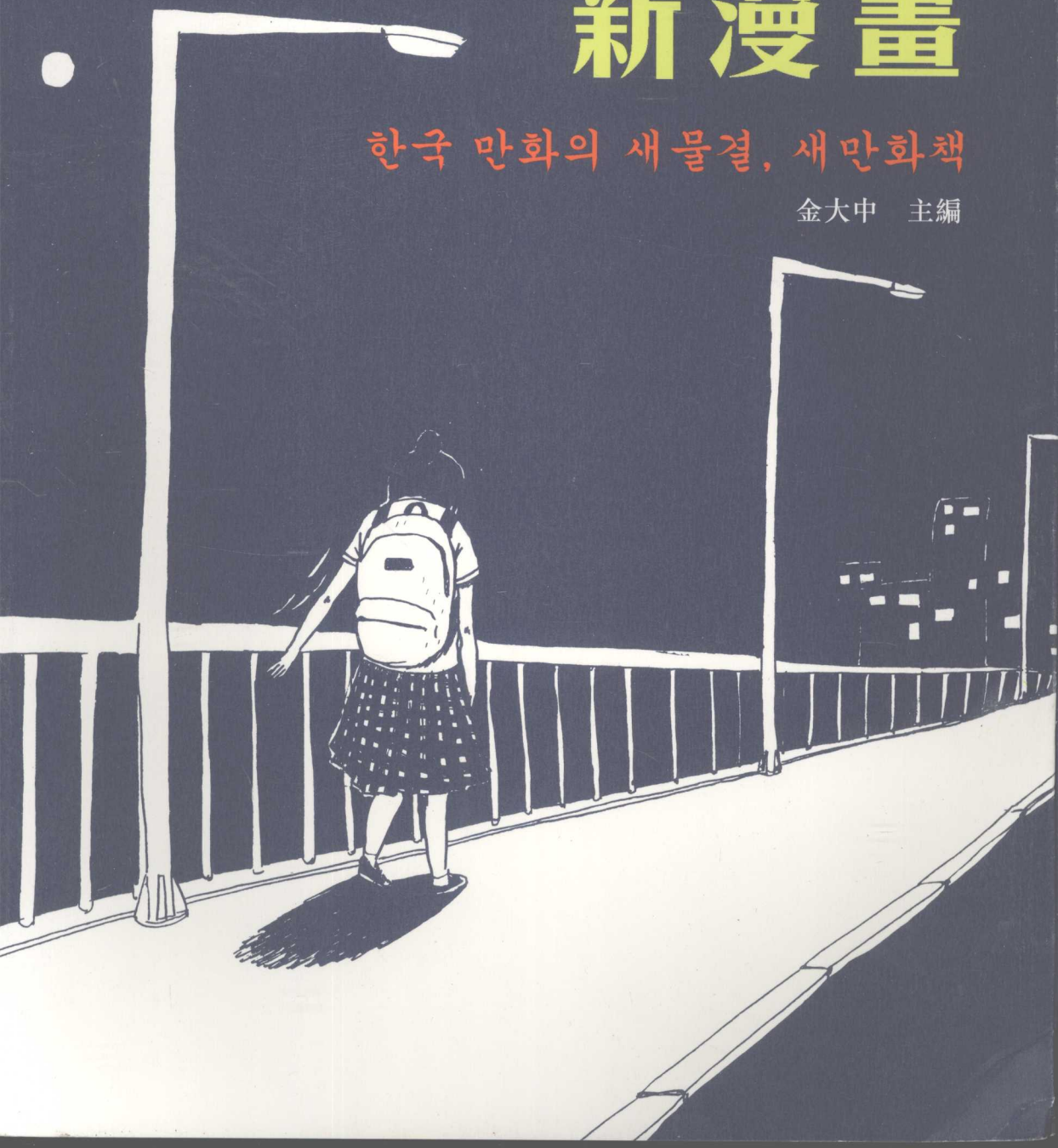

韓國 新漫畫

한국 만화의 새물결, 새만화책

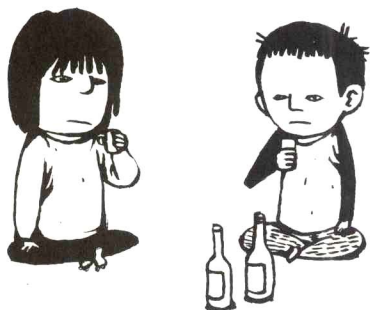
金大中 主編

韓國新漫畫

한국 만화의 새물결, 새만화책

金大中 主編

三聯書店（香港）有限公司 出版

韓國新漫畫

한국 만화의 새물결, 새만화책

責任編輯 胡卿旋、智海

書籍設計 吳冠曼

主編 金大中

譯者 張敏

出版 三聯書店（香港）有限公司

香港鰂魚涌英皇道1065號1304室

Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd.

Rm. 1304, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

發行 香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號3字樓

印刷 中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路36號14字樓

版次 2008年5月香港第一版第一次印刷

規格 16開（168mm X 230mm）188面

國際書號 ISBN 978.962.04.2718.3

©2008 Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

本書的出版特別感謝香港藝術中心，以及盧鳳兒、宋美娜和林淑儀的協助。

前言

我首次參與推動韓國創意工業的工作應該是引入電影《八月照相館》的放映。當時韓國電影於香港並不活躍，但當本地觀眾接觸過韓國電影後，就被它的魅力吸引了。《八月照相館》的成功超乎各人的想像，就連香港藝術中心的同事以及本地電影發行商都感到驚喜。

十年後，我再向大家介紹韓國另類漫畫，除了籌備展覽外，我更將之推薦予與我有共同願景、希望能把韓國漫畫推廣給更多讀者的出版社——三聯書店（香港）有限公司。在此我要感謝Sai Comics的金大中先生，他除了介紹韓國別樹一格的漫畫給我們外，亦珍視我們之間的交流和合作。我相信漫畫迷甚至偶然看過韓國漫畫的讀者都會被漫畫家的獨特敘事風格所吸引，他們出色的短篇漫畫與深度情感必定會縈繞讀者。

香港讀者可能會因為不熟悉韓文而被七個漫畫家的名字搞亂，但大家不難透過各人獨特的繪畫風格及敘事技巧來辨別他們。由天真樸素的線條到版畫式的繪畫都給予讀者多樣的視覺刺激，畫面打從根本就能吸引讀者。是次出版可能令韓國漫畫於香港崛起，香港藝術中心、我的同事們以及我本人，都為着這夢有機會成真而感到興奮！

香港藝術中心節目總監
林淑儀

目錄

韓國另類漫畫史	1	金大中 KIM Dae Joong
媽媽的故事	7	金銀星 KIM Eun Sung
煤礦村的人們	27	李敬錫 LEE Kyung Seok
屋頂上看到的風景	45	鄭松熹 JUNG Song Hee
鴻的故事	75	朴建熊 PARK Gun Woong
開口說話吧！寧逸	109	高寧逸 KO Young Il
噔噔噔～噔！	127	白鐘敏 BAEK Jong Min
十九歲	147	崔鏡珍 Ancco, CHOI Kyung Jin

韓國另類漫畫史

金大中

20世紀初葉，韓國在現代化浪潮中引進了漫畫。從1960到1980年代期間，漫畫作為一種大眾媒體的傳播形式，顯得異常活躍，備受大眾歡迎，更達到了高潮。但是在很長一段時間內，漫畫都不被視為一種藝術，而僅僅被定位為俗不可耐，難登大雅之堂的俗文化。人們對漫畫存在着一種偏見，認為那是適合於幼稚園孩子看的公仔書。不僅一般人這麼看待漫畫，就連漫畫家們自己也會有這樣的想法。1960年代以後，韓國街頭出現了一種與一般書店不同的「漫畫借閱店」，人們在那裏可以隨意借閱漫畫，但「漫畫借閱店」常被認為是社會失敗者聚集的場所。

日本殖民地的統治、韓國戰爭的爆發、戰後長期的獨裁統治，使得韓國社會文化的發展走向歧途。漫畫文化當然也受到了這種影響，因而不能正常發展，以致所謂漫畫事業的經濟構造異常脆弱。1960和1970年代，資本家就好像獨裁者，獨自壟斷着整個漫畫市場，漫畫的生產結構也極不合理。統治者對漫畫的嚴格審查和倫理綱領等文化政策，嚴重扼殺了漫畫的創意發展。市場更為了滿足「漫畫借閱店」的需要，於是大量粗製濫造漫畫，這種漫畫生產結構被稱為「漫畫空間」。1980年代後半期，韓國開始正式引進日本漫畫，韓國本土漫畫的主導地位因而產生動搖。在這種背景條件下，韓國漫畫難以創新，水準難以提高。儘管如此，韓國的漫畫家仍然堅持嘗試超越現實困境，使漫畫走出俗文化圈，向着高層次藝術的方向發展。到了1990年代中期，這種努力更具體地被實踐着。

1990年代韓國另類漫畫的起步

經過了長期獨裁統治時期之後，1993年半民主政權的金泳三文政府建立，長期以來積攢的大眾慾望一齊噴發出來，構成了韓國大眾音樂、荷李活大眾電影等文化新潮流。1995年，出版社文論繪畫田園專欄的「招牌明星」（李熙載，이희재音譯）、「父子繪畫日記」（吳世永，오세영音譯）、「長脖子男人」（朴載東，이재동音譯）等描寫流氓生活的漫畫書，還有《Comix》、《漫畫之春》、《Comic Strip》等一些追求純粹漫畫藝術的雜誌出版了。這些漫畫與當時的一般大眾漫畫有所區別。文論繪畫田園專欄將1980年代後期和1990年代初期的

「父子繪畫日記」、「招牌明星」、漫評「長脖子男人」等匯集成冊，構成1980年代「民眾漫畫＝民主化運動」的政治化美術運動主題，因此當時可以將大眾美術叫做美術運動。這種漫畫以民主化運動為主題，從民眾的視覺出發，用現實主義的觀點去分析社會現狀，如產業化和城市邊緣化問題、大眾生活以及一些政治諷刺的內容。同時，還努力克服市面上漫畫的粗製濫造，注意講究封面設計，使之流通於一般書店，注重提高漫畫的藝術性，追求漫畫出版的高品質。另一方面，像《漫畫之春》和《Comix》這類漫畫雜誌，表現出了作者的個性經驗和漫畫的形式特徵。和那些基本定型了的民眾漫畫相比，這時期的漫畫更加直接地表現出年輕一代的自信心和慾望及不安的心理狀態。

《Comix》是由洪勝宇、李有日（홍성우、이유일，音譯）等美術大學設置專業漫畫社團成立所出版的不定期刊物，由於期刊新穎的表現形式和豐富的內容題材，在社會上引起了轟動的效應。

《漫畫之春》是由申日楯、吳永振（신일섭、오영진，音譯）等非主流畫家創作的。雖然畫在黑白紙上顯得比較粗糙，但是具有追求純粹藝術的獨特性，作品能將作家的人生經歷栩栩如生地、戲劇化地表現出來。

雖然這些雜誌和其他漫畫形式當時多少都受到了美國漫畫《重金屬》（《Heavy Metal》）的影響，《漫畫之春》受到了日本漫畫《街道》（《가로》）的影響，但這是韓國漫畫家們的初次嘗試。他們以自己的方式對外來文化進行了改造和「易容」，他們的融匯創作舉動震驚了當時的漫畫界。誠然，此前也不能說沒有這種傾向的雜誌，但那些只不過是在當時日本漫畫、純愛漫畫（少女漫畫）和「漫畫借閱店」裏推出的漫畫基礎之上再加創作的東西罷了。

韓國漫畫從傳統形式中擺脫出來，衝破商業化氛圍，努力尋求新的發展，創造出像《Comix》或《漫畫之春》這樣的新作，這說明年輕的漫畫家們有潛力有能力去發展新文化。當時，一些年輕人為了成為漫畫家，投拜到某一專家門下求學，被稱為「門下生」。他們一邊在專家門下當助手，一邊積累繪畫創作經驗，尋求漫畫界的認可。一批新雜誌的出版問世，為他們打開

了一條新的出路。此後，《MIX》、《OZ》、《罐頭》、《Yahoo愛好者》、《商標》、《啤酒》等雜誌相繼創刊，推動了這一潮流的深入發展。許多躊躇滿志的年輕作家紛紛湧現，佔領了漫畫藝壇。但這些年輕作家未能如願，在當時的環境之下，這類雜誌很難持續經營下去。因為比起對作品本身的要求來，作家的功底不足，作品表現手法過於生硬，內容也不夠清晰，只是圍繞作家身邊發生的事情和自己的認識範圍說故事。這樣一來，不僅難於貼近大眾生活，還會影響作品的流通發行。

此外，立志成為漫畫家的一批人才成長的先決條件是，需要一個傳播媒體作為敦實的後盾，為他們作品的傳播展示發揮作用。然而在商業化社會中，不可能有這樣的現成條件和運作餘地。結果，終究還是因資本的限制而不能保障他們的成長發展，沒有健全安穩的出版體制保證他們不斷為大眾提供多樣化的作品。此後，這類漫畫偶爾出現，但是由於規模太小，不能夠持續發展。在這種狀況之下，1990年代中期以後，「漫畫借閱店」的大眾漫畫雜誌市場走向了崩潰。取而代之的是政府對漫畫事業的支援，漫畫支援部門和機構，以及大學的漫畫專業的建立，網絡漫畫的出現，學習教育漫畫市場的擴大，西方漫畫的輸入等，這些現象使漫畫界發生了巨大的結構變化。但是這種變化並不能促進漫畫文化的積極發展，人們對漫畫超現實的認識和產業化的認識，以及漫畫界的保守主義傾向等，都造成了漫畫創作不能穩步發展的原因。舉一個例子來說明問題：初期人們對網絡漫畫、自由創作空間，及個人媒體懷有很高的期望，以為與「血海工作間」的趙敬奎（조경규，音譯）漫畫風格截然不同的新漫畫家開始陸續登上歷史舞台，另類漫畫將會有更廣闊的發展空間。然而目前，漫畫的使用主要集中在幾個大型網站上，以提供資訊，進行人際間交流溝通成為個人在網站活動的交流工具之一¹。因此在這裏，群眾喜聞樂見的網站漫畫被大量創作出來，另類漫畫並未能在網站發揮作用。

新漫畫書與韓國另類漫畫

新的漫畫在艱難困苦的環境之中孕育發芽。進入2000年之後，更加成熟的另類漫畫逐漸發展。以前的漫畫雜誌編輯趙璟淑（조경숙，音譯）和漫畫家金大中（김대중，音譯）由於經營

不善而賣掉了自己的漫畫雜誌。他們對於以往的失敗教訓做了深刻的反思，於2002年初，創立了「新漫畫」，並出版同名雜誌。

「新漫畫」與普通漫畫的區別在於新漫畫書用不同的風格建構韓國漫畫的主體性，並努力保持發揚另類漫畫的傳統特徵。在過去五年半時間裏，立志創新的新漫畫作家互相交流，共同研究吸收西方漫畫和日本漫畫的長處，力圖從外部發現新動力，來推動大安漫畫的新發展。

實際上，創作新漫畫的目的是要超越漫畫的單純出版物價值，以大安漫畫為中心，形成新漫畫運動的展開。新漫畫運動還嘗試使作家們得到資源分享，使人們瞭解海外學術的新動向，建立一個小規模的基地，使人們共聚一堂，共同討論漫畫主題，並向國外宣傳韓國漫畫的新潮流。另類雜誌《新漫畫》以及以往發行的60多種漫畫單行本都具有另類漫畫的特徵。如此，另類漫畫被落實到現實中，擴大了大眾基礎。同時還可以說，確立了評價韓國漫畫主體性的重要準繩。

新漫畫的主力軍是30歲左右的漫畫家，他們曾經體驗了1980年代反對獨裁政權的民主化運動，在當時大眾漫畫的活躍氣氛中度過了兒童時期。

從韓國漫畫到日本漫畫的引進，又發展為另類漫畫，韓國漫畫這一成長歷程一直伴隨着活躍的政治氣氛以及社會的改革運動。通過漫畫，漫畫家自然而然地表達了他們對社會的關注。他們創作的漫畫內容充分表現了韓國近現代化發展的主要矛盾焦點，避開了某種政治性和派系性立場，冷靜地用漫畫家自己的觀點客觀地解讀了現實社會。韓國漫畫的生力軍一方面兼顧着個性漫畫文體，一方面竭力塑造着主體性。時刻關注社會現實生活，對漫畫藝術鍥而不捨，這種精神正是漫畫家應有的態度，韓國漫畫的希望也正在於此。

金銀星 / 김은성 / KIM Eun Sung

金銀星女士1965年生於韓國首爾，一直同母親相依為命。她於大學時期主修心理學，畢業之後積極參與學生運動。1994年，金銀星考入研究院，攻讀圖像設計研究方向，隨後成為一名自由設計師。她曾修讀過電影專業，而後選擇了漫畫創作的道路，在多種多樣的傳媒方式中，她發現漫畫可以充分表達自己的思想和經歷。她曾經在漫畫公司擔任過負責人的工作。在工作之中，她逐漸對漫畫產生了濃厚的興趣，越來越發現漫畫是最好的敘事媒介，於是嘗試步入漫畫世界，於2003年正式開始漫畫創作，2004年出版了《姑姑睡覺時發生的案件》的漫畫故事。目前，她已經完成了《媽媽的故事》第一部，正在着手創作第二部。

內容簡介

1927年，媽媽生於韓半島北方的咸鏡南道北青地方一個幽靜的小村莊。媽媽家境貧寒，但度過了充實愉快的童年。當時日本侵佔韓國，在艱難的生存環境中，媽媽一直和家人在一起。鄰居家替日軍當特工，最終落得家破人亡。媽媽有被日本軍人抓去當慰安婦的危險，而那時媽媽的初戀情人已經被拉去當了勞工。媽媽不得已，為了逃過這一劫難，只好捨棄自己的初戀，和爸爸匆忙完婚，然而想不到的事情發生了，和爸爸結婚後五天，日軍就宣告投降，韓國解放了。由於韓半島周邊各大國利益的爭奪與衝突，人們還未來得及享受解放的喜悅，韓國戰爭就爆發了。1950年，媽媽和爸爸帶著剛滿周歲的兒子，勉強爬上了由興南碼頭匆忙撤退的美軍艦艇，向着南韓巨濟島方向逃命。一家人在飢寒交迫中掙扎，好不容易才活了下來，最後流落到半島南邊的忠清道地區，在那裏安家落戶了。

《媽媽的故事》通過年過八旬老媽媽的口述，委婉地道出了一部老百姓的家族史。這個故事從作者的外婆婚後生活開始講起，接着是媽媽一輩人的生活，最後轉到作者自身的生活。整個故事講述了作者家的百年家族史。在過去的百餘年間，在政治的漩渦激流中，韓國經歷了開化時期、日軍侵略時期、解放時期，以及南北分裂時期、解放戰爭時期、冷戰時期、民主化發展時期等一系列歷史過程。這個故事，將韓國社會的大變革具體化，濃縮成為一個家族歷史回憶錄和盤托出。作者目前已經完成了《媽媽的故事》第一部，其中講述了媽媽年輕時在北青的生活和婚前的故事；第二部準備講述媽媽的婚後生活，以及韓國戰爭爆發後家族避難的故事；第三部將講述作者一家在南韓落腳生根的故事；最後，作者計劃寫自身的成長故事和家族的現狀。

媽媽的故事

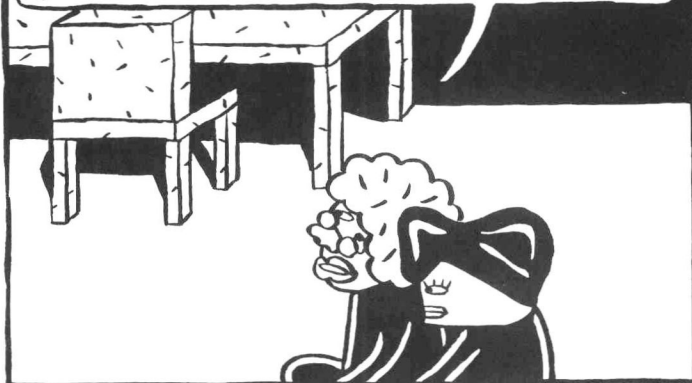
金銀星

其實我對你爸爸並不滿意，但我也沒有想過要去其他男人。俗話說嫁雞隨雞，嫁狗隨狗。我只會偶爾看到什麼電影明星的，瞎喜歡一陣子罷了。

我曾經喜歡過徐俊，之前還喜歡過金錦奎，還有李徵春，我娘家的人都說只是我喜歡的人都風度翩翩！哈哈！

你爸爸長得挺帥的。不過，雖說我長得不太好，可是我善於待人處事，善解人意，所以一直人緣不錯。

我哥哥雖聰明過人，可只等我對他說：「哥，這件事是這樣的，那件事是那樣的……」，他總是回答說：「哦，是嗎？」他非常瞭解我。我娘家那邊的人對我哥哥都是畢恭畢敬的。

我哥哥真的是聰明極了。

他過身的時候，我失魂落魄，就像丟了個大寶貝似的。

