

故事 团团转

Stories Go Round on the
Merry Go Round
JIMMY LIAO

幾米

版社
BOOKS

幾米 故事团团转

幾米作品 046

幾米 故事团团转

图书在版编目(CIP)数据

几米故事团团转 / 幾米著. -- 北京: 海豚出版社, 2014.8 ISBN 978-7-5110-2205-9

I. ①几… II. ①幾… III. ①漫画—作品集—中国—现代 IV. ①J228.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第185661号

本书由台湾大块文化出版股份有限公司授权海豚出版社独家出版

中国大陆地区简体字版, 发行销售仅限中国大陆地区。

版权登记号: 01-2014-5352

总策划: 郝明义 俞晓群

责任编辑: 吴蓓 孟科瑜 孙时然 美术编辑: 马凝思 责任印制: 于浩杰

出版: 海豚出版社 网址: <http://www.dolphin-books.com.cn>

地址: 北京市百万庄大街24号 邮编: 100037

电话: 010-68997480 (销售) 010-68998879 (总编室)

印刷: 北京中科印刷有限公司

经销: 全国新华书店及各大网络书店 开本: 32开(830毫米×1280毫米) 印张: 8.5

字数: 110千 印数: 50000 版次: 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

标准书号: ISBN978-7-5110-2205-9

定价: 42.00元

目 录

序：故事团团转 4

《躲进世界的角落》

进入了创作的状态 8
在充满故事的杂志上创作没有故事的图画 12
在浓雾中找出方向 17
从逃避到励志的转变 24
连载的压力 28
反抗权威的小孩 32

《星空》

美丽的画面刺激着故事 38
从禁锢中逃亡 44
等待的星空 48
因为我会变魔术 50
是瓶颈，也是挑战 58
关于图与文的布局，有着微妙的拿捏 60
笔触的感觉 66
找出来又故意盖去的线索——一个有趣的角色设定 70

《星空》电影

电影是创作的神秘魔窟 106
不必强求人懂感动 112

《走向春天的下午》

实作才是王道 124
不敢说的故事 128
用简单的形式串连复杂 130
你看过马戏表演吗？ 132
插画与绘本是个性迥异的兄弟 134

《我不是完美小孩》

完美的条件 138
完美的领悟 142
完美的主题 144

	完美的编辑过程 145
	完美的回馈 148
《世界别为我担心》	辛苦无人问，随手众人爱 152 创作的担心与面对作品的焦虑 156
《时光电影院》	电影院里的奇妙人生 164 现实与超现实交融的故事 168 电影画面的爱与愁 176 简单即是神采 186 谜中谜 205
《拥抱》	红毛狮翻身变成主角 214 被创作的小鸟唤醒 220
《如果我可以许一个愿望》	等待对的时间对的人 228 一首歌带来的愿望 232
《并不很久很久以前》	由繁到简的跨境信心 236 保留记忆的储藏盒 238
《真的假的啊？》	创作的活火山 248 一直在演变的画图方式 250 如节奏音乐般的短篇绘本 254
笔记书	可爱、耍酷、设计、好写 262 不只可爱，还有概念的互动 264 看不见设计的设计 268
	后记 271

幾米 故事团团转

目 录

序：故事团团转 4

《躲进世界的角落》

进入了创作的状态 8
在充满故事的杂志上创作没有故事的图画 12
在浓雾中找出方向 17
从逃避到励志的转变 24
连载的压力 28
反抗权威的小孩 32

《星空》

美丽的画面刺激着故事 38
从禁锢中逃亡 44
等待的星空 48
因为我会变魔术 50
是瓶颈，也是挑战 58
关于图与文的布局，有着微妙的拿捏 60
笔触的感觉 66
找出来又故意盖去的线索——一个有趣的角色设定 70

《星空》电影

电影是创作的神秘魔窟 106
不必强求人懂的感动 112

《走向春天的下午》

实作才是王道 124
不敢说的故事 128
用简单的形式串连复杂 130
你看过马戏表演吗？ 132
插画与绘本是个性迥异的兄弟 134

《我不是完美小孩》

完美的条件 138
完美的领悟 142
完美的主题 144

	完美的编辑过程 145
	完美的回馈 148
《世界别为我担心》	辛苦无人问，随手众人爱 152
	创作的担心与面对作品的焦虑 156
《时光电影院》	电影院里的奇妙人生 164
	现实与超现实交融的故事 168
	电影画面的爱与愁 176
	简单即是神采 186
	谜中谜 205
《拥抱》	红毛狮翻身变成主角 214
	被创作的小鸟唤醒 220
《如果我可以许一个愿望》	等待对的时间对的人 228
	一首歌带来的愿望 232
《并不很久很久以前》	由繁到简的跨境信心 236
	保留记忆的储藏盒 238
《真的假的啊？》	创作的活火山 248
	一直在演变的画图方式 250
	如节奏音乐般的短篇绘本 254
笔记书	可爱、耍酷、设计、好写 262
	不只可爱，还有概念的互动 264
	看不见设计的设计 268
	后记 271

序：故事团团转

我坐在工作室杂乱的书桌前，喝着超商买来的黑咖啡，无心听着收音机里不断播放的古典乐，无神地翻阅着眼前一张张一叠叠长篇作品的草图，一遍又一遍，一遍又一遍……

我的肩膀疼痛已经持续多年了，腰最近也开始不对劲，怎么坐都不舒服。我每个礼拜在固定的时间去整脊复健，每次都好害怕被整脊的老师数落：“再不调整工作时间和分量，再不去运动，我也救不了你了！”

最近我常常感到困惑，或者是常常缅怀当初创作时勇往直前、势如破竹、灵光笼罩的美好时光，为何一去不回头？为什么创作了十六年——严格说起来二十六年——之后，一切都没有变得更简单？

我不是应该变得更棒、更驾轻就熟吗？我的画技更成熟精练，我的工具更昂贵完备，我的思绪更周全缜密，我的经验更丰富老道，但为什么我觉得创作愈来愈困难，愈来愈让人困惑迷惘？噢，老了。真的只是这个原因吗？我沮丧低头，不敢直视眼前的作品，想逃。

我需要找个有经验的人谈谈。编辑说：“你已经算是很有经验的了。”我需要找个同行谈谈。编辑说：“许多同行也想和你谈谈。”我常常神情严肃地对着想要创作的朋友说：“创作不需要那么多废话道理，只要日日低头实作，自然就会找到最动人的答案，眼前就会浮现一条幽静绝美的小路，沿途开满了香气四溢的花朵，远方会有温暖的光……”

但，现在咧？花朵逐渐凋谢，小路被生猛野草掩埋，远方的微光瞬间暗去。我像一颗逐渐失去动力的陀螺，眼看就要倒下了，一切都无法挽回吗？我需要勇敢承认，我的创作力已大不如前吗？实在是太逊了！我必须羞愧坦白，我的脑波每一天都浮现“放弃！放弃！”的讯号，可是就要这样轻易妥协吗？

我摇头，猛烈摇头！不！我跟你拼了！每天我依然坐在更杂乱的书桌前，一口一口喝着黑咖啡，耳边传来莫扎特、勃拉姆斯、马勒、贝多芬、肖邦悠美的乐音，我埋头努力画着一张张一叠叠的草图，一遍又一遍，一遍又一遍……

要不然呢？要宣告失败吗？我很要面子呢！来吧！来吧！

这本书来谈谈过去这六年的创作出版始末，很多细节都已经忘记了，很多记忆重新拼贴，痛苦的都忘了，美好的一谈再谈。

画吧画吧！写吧写吧！故事转吧转吧！

二〇一四年六月

2008.09

《躲进世界的角落》

How to Own A Corner

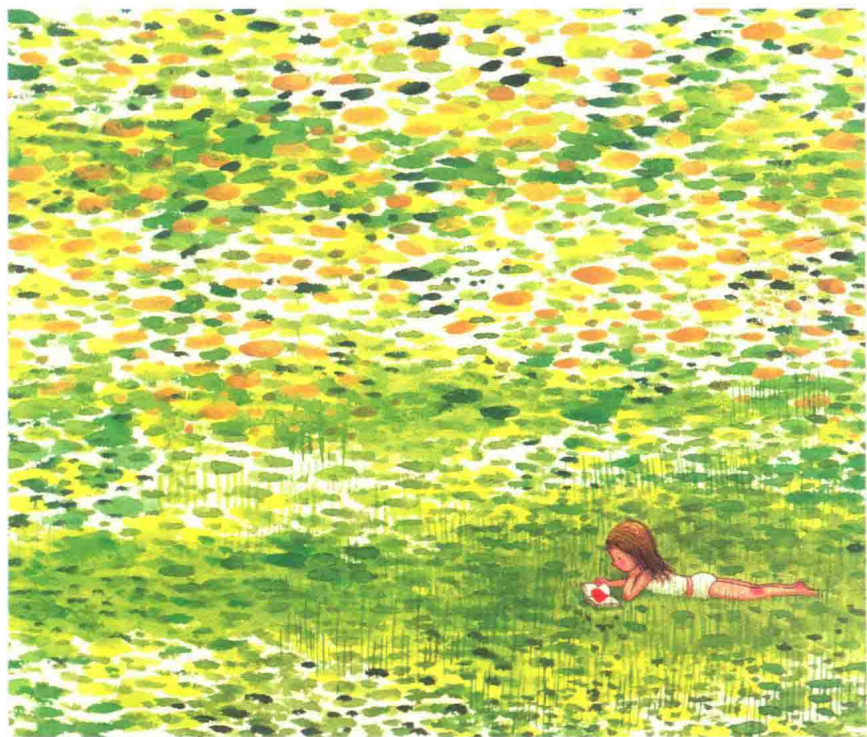
进入了创作的状态

《躲进世界的角落》是我在《壹周刊》专栏作品集结的第一本书。

二〇〇二年我开始在台湾《壹周刊》有个跨页版面的专栏，叫作“甜美生活”，但那时的生活状态其实一点都不甜美。当时一边想着要持续创作长篇绘本，一边还要分心画两个专栏，同时还有许许多多报纸杂志的插画邀稿。时间的压力、题材的繁杂，和真气乱窜的狂想灵感，都让我感到痛苦难耐。

但每个星期三早上，不管生活如何混乱脑袋如何昏沉，我都必须安静地坐在书桌前开始专心地画这个专栏，画一张38×56公分的大彩图。顺利的话一天结束，通常需要两天，但常常也胡搞到第三天。这样的日子持续了六年。

虽然专栏设定了主题，但每个礼拜还是都不知道要画些什么、说些什么。但神奇的是，当我把纸铺出来，握着铅笔的手就开始画了，夸张说起来有点像乩童，准备好就被附身了。我喜欢画树林、草原、岩石、水流、湖泊、落叶、花朵、气球、房子、公路，和一个行走其间的小孩。我喜欢画一切不在我都市生活现况里的场景，所有的美好都在远方。我喜欢画可以随性涂鸦的背景和一个无所事事面容寂寥的小孩。我喜欢画很大只的动物，睁开很大的眼睛无辜地看着图画里需要爱的小孩。我喜欢用缤纷的色彩、繁琐的笔触，营造莫名的孤寂。

但若是细问每张图为什么要这样画？人物和环境间搭配的选择是什么？色彩笔触质感的道理何在？我无法条理地具体说明，只能说下笔时进入了一种“状态”。我只是画出在那种状态下，直觉的感受。时过境迁后，要回去仔细推敲当初为什么会画出这样的画面，我无法解释。有些作品超出一开始的想象，画完自己也都感到惊讶与开心；有些作品不是很满意，但在当时的能力和状态下，也只能沮丧地昧着良心去交稿。

二〇〇八年春天我决定将专栏作品集结成书，厚厚一大叠，累积了近三百多张的作品，完全不知道该如何将它们收编变成一本书。

在充满故事的杂志上创作 没有故事的图画

怎么会想到要做这样的书？这本书到底想要传达什么呢？书里的这些图画有什么故事要讲吗？你做书一开始都是这样模模糊糊不知所云吗？嗯，好像都是如此。你希望读者可以从你的书得到什么？（沉默。）

换个方式问，你的灵感从哪里来？咳咳，很难说出口。直觉？一切都是直觉吗？我可以举例说明吗？比方说这张图。夏天，我喜欢带女儿去游泳，看她在水里游来游去非常快乐，所以画了这张图。

