

大正

大正

清水
松子

ISSN 1483-1578
19
771683-157008
9
NT300

發行人 張寶玲 | linda@xfuns.com
 社長 / 總編輯 李長松 | johnson@xfuns.com
 編輯 陳燕棣 | editor@xfuns.com
 編輯助理 莊惠茹 | xenia@xfuns.com
 美術編輯 邱玉華 | design@xfuns.com
 美編助理 陳加螢 | jjain@xfuns.com
 林筱芸 | karien@xfuns.com
 廣告經理 張寶玲 | linda@xfuns.com
 行銷公關 黃雲卿 | karen@xfuns.com
 發行客服 徐慧馨 | service@xfuns.com
 客戶服務 黃淑琦 | service@xfuns.com

發行所 長松文化興業股份有限公司
 台灣北區郵政管理局許可證
 北台字第17577號
 中華郵政北台字第7719號
 執照登記為雜誌交寄
 出版所 長松文化興業股份有限公司
 登記証：局版北市業字第522號
 地址：104台北市中山北路二段112號8樓之3
 電話：(886-2) 2511 7257
 傳真：(886-2) 2541 7406
 電子信箱：service@xfuns.com

印刷所 原色印刷股份有限公司
 地址：台北縣三重市光復路一段83巷6號
 電話：(886-2) 2999 8766
 傳真：(886-2) 2999 6295
 台灣總經銷 聯章書報社有限公司
 電話：(886-2) 2556 9711
 香港總經銷 豐達出版發行有限公司
 電話：(852) 2172 6533

經銷處

經銷處

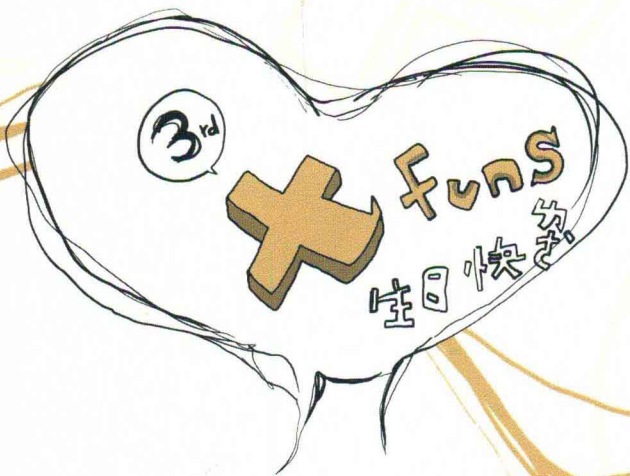
FNAC	環亞店 南西店 信義店 桃園店 台中店 台南店	電話：(886-2) 8712-0331 電話：(886-2) 2567-5500 電話：(886-2) 8789-8780 電話：(886-3) 336-9990 電話：(886-4) 2251-2225 電話：(886-6) 226-3355	美麗華店 劇場生活店 板橋店 板橋新站店 三重店 永和店 雙和店 桃園遠百店 桃園統領店 桃園中壢店 中壢大江店 新竹店 新竹SOGO店 竹科一店 (聯電店) 宜蘭店 台中中友店 台中龍心店 台中新光三越店 豐原太百店 嘉義衣蝶店 台南店 台南站前高空書店 高雄漢神店 高雄大遠百店 高雄大統店 高雄大統新世紀店 高雄高醫店 屏東店 師大店 政大店 南西店	電話：(886-2) 2175-3617 電話：(886-2) 2393-5559 電話：(886-2) 2959-8899 電話：(886-2) 8969-1055 電話：(886-2) 8982-1178 電話：(886-2) 8660-9323 電話：(886-2) 8231-5061 電話：(886-3) 337-0983 電話：(886-3) 337-3993 電話：(886-3) 427-9817 電話：(886-3) 468-0222 電話：(886-3) 527-8907 電話：(886-3) 525-4538 電話：(886-3) 577-8296 電話：(886-3) 936-2770 電話：(886-4) 2221-1287 電話：(886-4) 2224-3111 電話：(886-4) 2258-1609 電話：(886-4) 2526-1346 電話：(886-5) 249-2168 電話：(886-6) 208-3977 電話：(886-6) 211-3533 電話：(886-7) 215-9795 電話：(886-7) 331-3102 電話：(886-7) 222-0800 電話：(886-7) 386-0058 電話：(886-7) 312-8188 電話：(886-8) 765-1699 電話：(886-2) 2364-0066 電話：(886-8) 2939-2744 電話：(886-8) 2559-2500 電話：(886-3) 562-7761 電話：(886-4) 2211-1922 電話：(886-5) 235-4380 電話：(886-6) 267-6469 網址：www.books.com.tw 網址：www.kingstone.com.tw
	何嘉仁書局 (全省各分店及何嘉仁電腦廣場) 新學友書店 (全省各分店) 金石堂書店 (全省各分店) 紀伊國屋 微風店 天母店 忠孝店	電話：(886-2) 2773-5813 電話：(886-2) 2703-7777 電話：(886-2) 2751-8202 電話：(886-2) 2721-2304 電話：(886-2) 2832-0406 電話：(886-2) 2721-2304 電話：(886-2) 2371-7725 電話：(886-2) 2311-8971 電話：(886-2) 2311-4027 電話：(886-2) 2361-7511 電話：(886-2) 2331-1770 電話：(886-2) 2381-6664 電話：(886-2) 8101-8282	政大書城 大樺 (新竹) 連和 (台中) 嘉聯 (嘉義) 南雨 (台南) 博客來網路書店 金石堂網路書店	
	天璣書局 儒林書局 東華書局 三民書局 黎明書局 建宏書局 葉壹堂 誠品書局 (全省各分店)	電話：(886-2) 2775-5977 電話：(886-2) 2421-1589 電話：(886-2) 2873-0966 電話：(886-2) 2369-3778 電話：(886-2) 2717-2688 電話：(886-2) 2388-6588 電話：(886-2) 2375-9488 電話：(886-2) 2633-8434 電話：(886-2) 2511-7476 電話：(886-2) 8861-1827 電話：(886-2) 2876-6580 電話：(886-2) 8712-6058 電話：(886-2) 8509-6566 電話：(886-2) 8789-5587 電話：(886-2) 2740-1399 電話：(886-2) 3762-1020		
	敦南店 (總店) 基隆店 忠誠店 台大店 南京店 西門店 捷運店 東湖店 城市之光店 士林店 石牌樂總店 民生店 大直實踐店 新光三越信義店 SOGO忠孝店 京華城店			

版權

聲明：
長松文化興業股份有限公司已盡力確認本刊內容之正確性，對於內容之正確性不負任何相關法律責任。

投稿：
XFUNS 誠意接受所有最新最有趣的產品及作品，但保留預覽及退回產品及作品的權利。投稿者請把大綱及自我介紹寄出。我們更歡迎電子郵遞。我們不保證一定刊出您的作品，但我們保證作品一定經過審慎的查閱。

版權聲明：
長松文化興業股份有限公司 (版權所有，二〇〇五年)
除非事先經版權所有人書面授權，不得以任何形式複製本刊內容。

編者的話

「XFUNS 放肆創意設計」雜誌出刊已滿三年。三年來的成果如何，一時也理不清，事實上也沒時間去理清，因為我們全體工作同仁正持續為日後的雜誌風向，與亟待配合的互動創意計畫，開始投入興奮又忙碌的整合營造階段。

本期許多受訪設計師，特地為我們的三週年生日提供祝賀的即興賀卡，我們將這些賀卡集結在目錄前幾頁，讓讀者們分享一下我們的喜悅與樂趣。

首先，我們將即刻推出「XFUNS-MORE」（也就是 XFUNS-MALL 的意思），開始推出自己的網路行銷空間，隨後將陸續出版許多讀者寄望已久的「XFUNSER」系列設計圖書，步步皆將以「與設計師面對面」的無遠弗屆表現方式，讓讀者能在無壓力，又有親和感的方式下，賞析國際設計名師的創意靈感與傑出作品。

其次，我們正規劃一項新的活動，主題是「放肆大祭 2006」，內容將結合一些以往表現不錯的活動精華，包含：「X-CUP Design Award」、「X-CARE 國際創意作品展」、「X-TALK」五四三年級設計師同學會、「X-COMM」六七年級設計師喧聲樂、「X-TOUCH」創意學府放肆接觸。細節將在九月份學校開學、中秋花好月圓時陸續公佈推出，預料將會有熱烈的迴響。活動最精彩的焦點將聚合在「放肆大祭 2006」的會場上，基本上，我們已選擇在誠品書店敦南藝文空間進行。

還是一樣的誠意，我們在此邀請設計界的朋友多多來參與這些活動，相信不同的項目都會帶給您許多不同的收穫，不參與，就等於放棄提昇自己與創意交流的好時光。讓我們一齊把握時機吧。

李长松

: Cover design by Yuko Shimizu

XFUNS
Creative & Design
Magazine

2005 08.09
NO.

19

CONTENTS

XFUNSER

Wilbert Das 時尚國度的創意玩家 | 02

FUNS Cover

Yuko Shimizu 藝妓的反擊 | 08

FUNS Feature

本期專題：獨立漫畫 團隊出擊

Meathaus | 16

Farel Dalrymple | 20

Stephen Gilpin | 26

Rob Draw | 32

Brandon Graham | 36

Thomas Herpich | 40

Kenichi Hoshine | 42

潘慕文 | 44

FUNS Comic

Tomer & Asaf 並行與追尋的兩極 | 46

Joel Orff 闇黑迷宮中遇見抒情俳句 | 54

Allison Cole 城市，呼吸在線與線之間 | 58

FUNS Animation

Hiroyuki Okui 超現實夢境，降落城市荒原 | 62

FUNS Special

特別企劃：重構街頭風尚

Freaklub 冷調甜美 雙人創意 | 68

Logan Hicks 精雕細琢 人造自然 | 72

Phibs 自由解構 街頭神話 | 78

Six Ten 妝點城市 盡情玩耍 | 82

FUNS Choice

Korea · SICAF 2005 首爾國際卡通動畫節 | 88

XFUNS
Creative & Design
Magazine

2005 08.09
NO.

19

: Cover design by Yuko Shimizu

CONTENTS

XFUNSER

Wilbert Das 時尚國度的創意玩家 | 02

FUNS Cover

Yuko Shimizu 藝妓的反擊 | 08

FUNS Feature

本期專題：獨立漫畫 團隊出擊

Meathaus | 16

Farel Dalrymple | 20

Stephen Gilpin | 26

Rob Draw | 32

Brandon Graham | 36

Thomas Herpich | 40

Kenichi Hoshine | 42

潘慕文 | 44

FUNS Comic

Tomer & Asaf 並行與追尋的兩極 | 46

Joel Orff 闇黑迷宮中遇見抒情俳句 | 54

Allison Cole 城市，呼吸在線與線之間 | 58

FUNS Animation

Hiroyuki Okui 超現實夢境，降落城市荒原 | 62

FUNS Special

特別企劃：重構街頭風尚

Freaklub 冷調甜美 雙人創意 | 68

Logan Hicks 精雕細琢 人造自然 | 72

Phibs 自由解構 街頭神話 | 78

Six Ten 妝點城市 盡情玩耍 | 82

FUNS Choice

Korea · SICAF 2005 首爾國際卡通動畫節 | 88

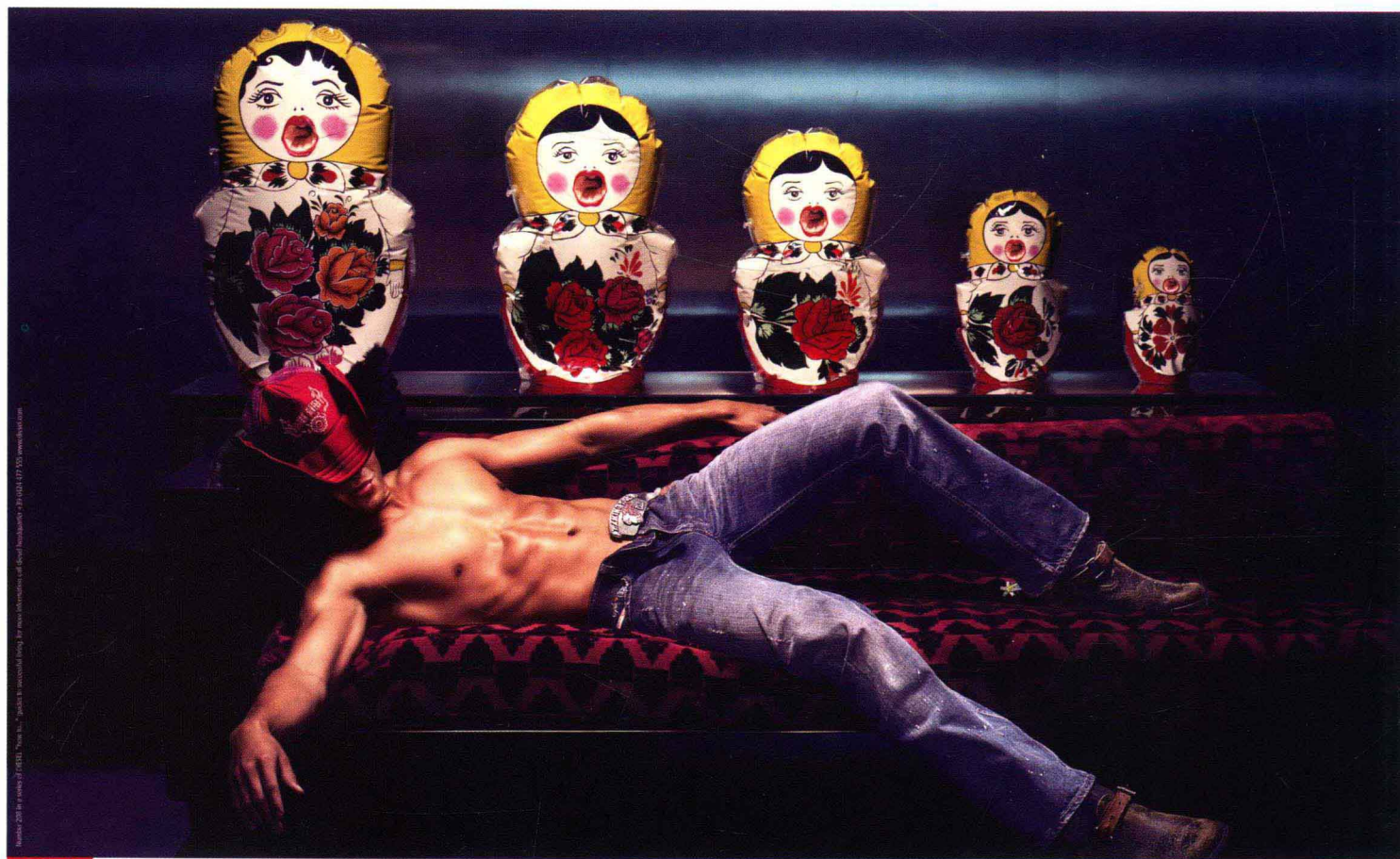

Wilbert Das

時尚國度的創意玩家

Diesel 每一季的廣告創意都贏得「大膽」、「眩目」的風評，廣告創作團隊駕馭著宛若雲霄飛車的創意，挑戰讓觀者心跳加速的視覺體驗。這些玩心十足的哲學，一如創意總監 Wilbert Das 所言：「我們的主要哲學就是『讓人驚喜』——讓所有感官都感受到驚喜，而且每一季的創意都要讓人驚喜」。本期專訪這位幕後舵手，且看這位創意玩家如何操控時尚界的方向盤，以創意遙遙領先同行。

左右頁 2005 年秋冬系列

DIESEL
FROM BOUTIQUE TO LIFE

×: 您帶領這個很棒的時尚團隊十多年了, 談談這項工作的樂趣和挑戰吧。

無庸置疑, 樂趣就是: 在很多不同領域中, 不管是時尚領域、平面設計、傳播領域、室內設計等等, 都有表達自我的機會; 而挑戰就是: 即使你身在商業領域中, 也要盡可能發揮「創意自由」, 要盡量大膽, 別一味依循鋪好的路走。

×: 什麼是您心中的 Diesel 哲學?

Diesel 是一家不怕冒險的公司, 我們一直與小型的獨立代理商合作, 我們願意包容新奇的、甚或誇張的想法, 而且會放手去做。

×: 談談您對「時尚」的定義和看法。

「時尚」就是不斷更新那些能在視覺上定位個人特質的東西。時尚不應該是人云亦云, 而是創造和演繹。

×: Diesel 每一季最新廣告中那些創新的概念和戲劇性的視覺效果, 都十分震撼人心, 特別是敏銳、強烈的影像表現。回顧 90 年初始, 您如何設定 Diesel 的廣告走向?

對我們來說, 90 年初期最重要的事情就是跳脫時尚雜誌的公式。當時的時尚界都以黑白色調為標準, 採用符合標準定義的模特兒。我們則盡可能採用沒有經紀公司的模特兒, 企圖創造一個色彩鮮明的世界; 很諷刺的是, 我們的做法在時尚品牌中掀起一股新風潮。從那時開始, 我們的主要哲學就是「讓人驚喜」——讓所有感官都感受到驚喜, 而且

每一季的創意都要讓人驚喜。一直到現在也一樣, 我們不斷變化主題、穿著、概念及圖象, Diesel 力求做到不倚賴所謂的最新流行。

×: Diesel 的系列廣告背後總像在敘述某個主題故事, 猶如觀賞一部「靜態電影」(still movie) 或「紙上戲劇」(drama on paper), 1991 年以來的宣傳系列中, 您最喜歡哪一些?

90 年代的「How to...」系列是我很鐘愛的系列, 如果拿這些廣告去參加當時的比賽, 看起來真的很大膽。我也喜歡「Africa SS01」系列, 理由是一樣的: 它以強烈的諷刺色彩, 和極具吸引力的「包裝」, 傳達嚴肅的訊息。此外, 「Donald SS02」系列的內在概念也很棒。

×: 即便時尚瞬息萬變, Diesel 的經典廣告卻為我們留下獨特的記憶, 可以這麼說, Diesel 的廣告, 不僅僅是廣告而已。這些經典廣告可能昇華成一種藝術嗎? 它們在 Diesel 文化裡扮演了什麼角色?

Diesel 的廣告是我們打造品牌的台柱, 如果將它界定為「藝術」就太狂妄了, 不過, 它們的確是時代的印記, 它們和年輕文化及世界的溝通息息相關。

×: 如何才能在廣告概念和當季商品之間找到一個好的平衡點, 以及良好的互動?

Diesel 的宣傳活動像是一種「世界之鏡」和「社會之鏡」, 但我們不會評價對錯, 而是在大小議題上開放討論。過去六年來, 我們持續地從同樣的出發

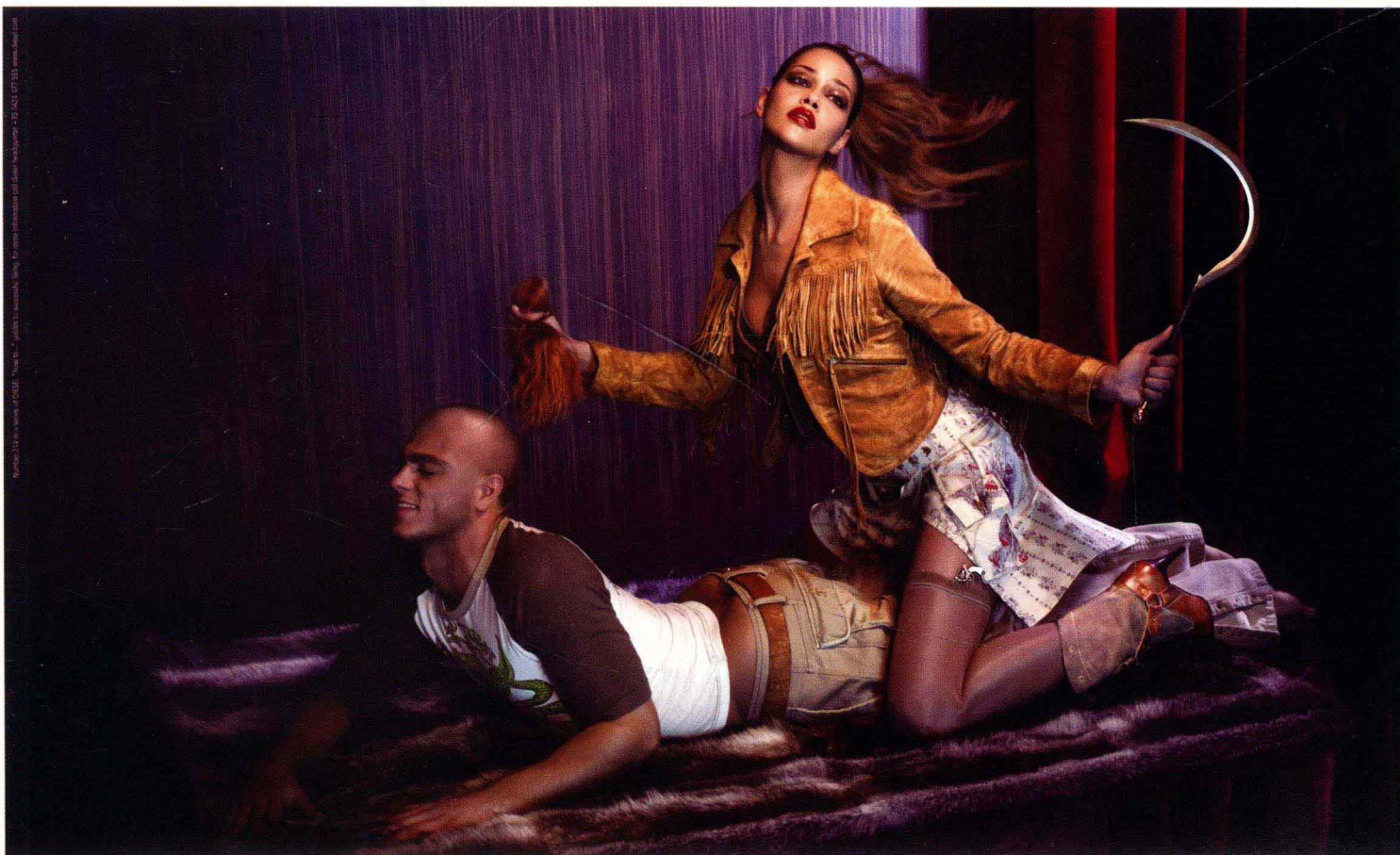
點進行宣傳活動, 然後再大略地詮釋宣傳概念。不管曝光率高或低, 我們的產品在廣告中總是那麼突出, 最近我們希望可以加強產品的曝光率。

×: Diesel 一直以來都和很多頂尖的創作人才合作, 擁有探索創意及市場行銷的創新態度。是什麼樣的動機促使您將 Diesel 和國際創作圈連結在一起? 談談 Diesel 和外部廣告代理商之間的合作模式。

世界上有很多人才可能從沒參與過大型的商業創作案, 透過 Diesel 的傳播力量, 我們給這些人才很高的曝光率。自 1991 年開始, Diesel 每一季的廣告都由一個創意團隊來塑造品牌特性, 再做全球性的宣傳。從最初發表的廣告系列到目前的典型概念, Diesel 的發展和成功歸功於 Diesel 內部創意團隊(公司內部的創意和市場人才所組成的小團隊)和外部的廣告代理商的共同努力: 因為他們的品牌知識, 加上廣告代理的執行方法, 才造就了 Diesel 與眾不同的獨特個性。

×: 身為 Diesel 的創意總監, 談談 Diesel 對您的意義。

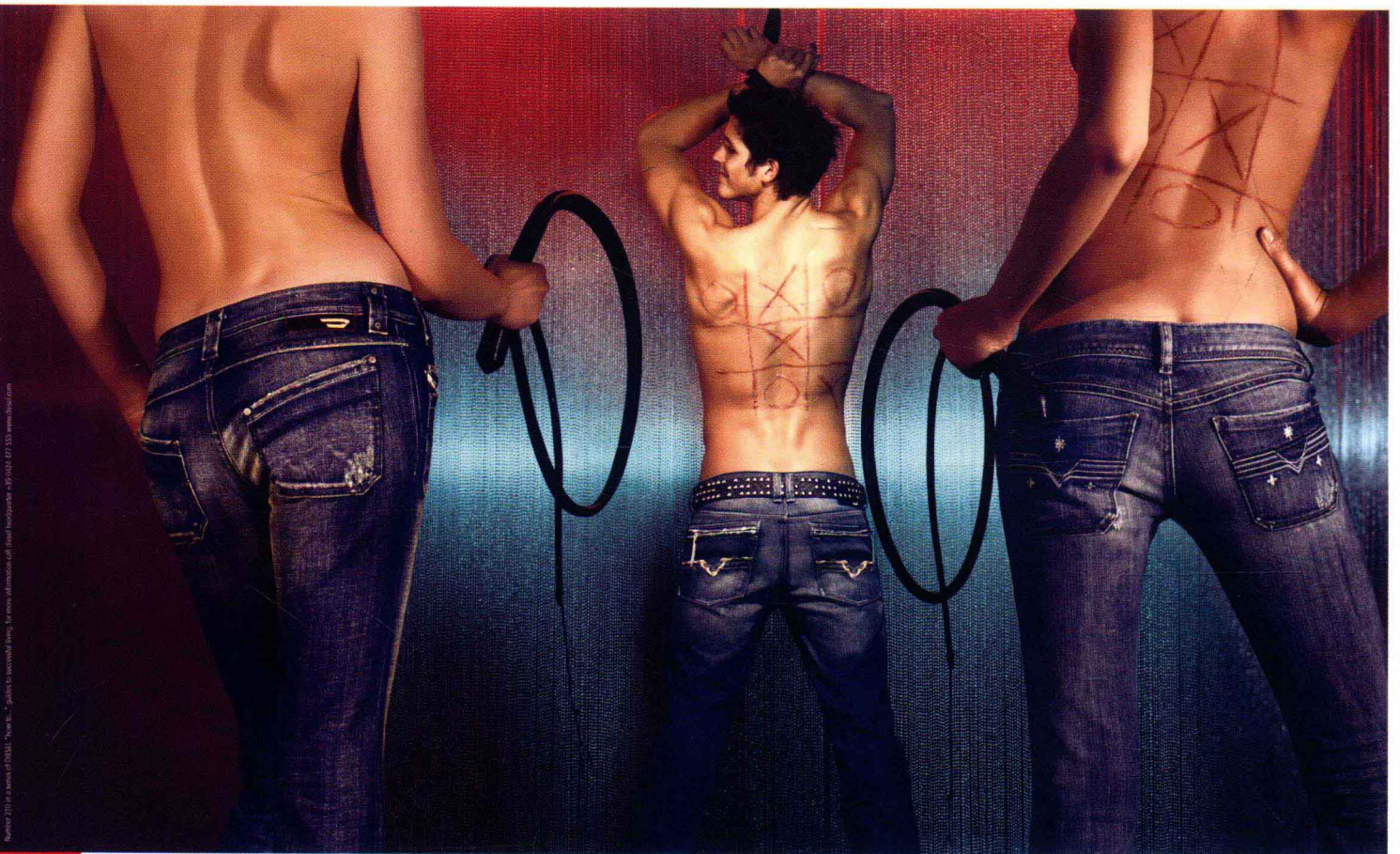
Diesel 對我來說, 就是創意自由和勇氣。而事實也證明, 依循自己敏銳的洞察力和直覺, 是可以成功的。當然, Diesel 也是我生活的一部份! 我認為自己是非常幸運的人, 在不同的創意領域中擁有很大的自由度。我最大的挑戰就是: 長期以來都在有限的時間中, 執行很多不同(策略上或純粹創意上)的計畫! ✕

DIESEL
THE DESIGNER COMPANY

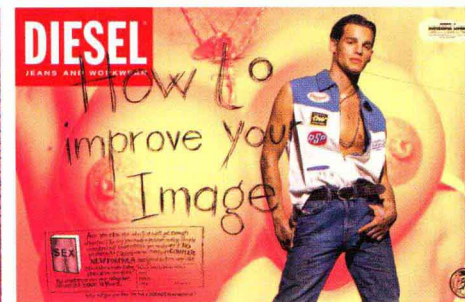
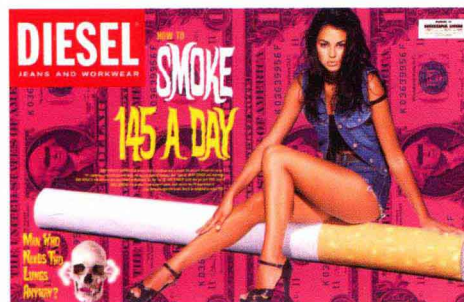
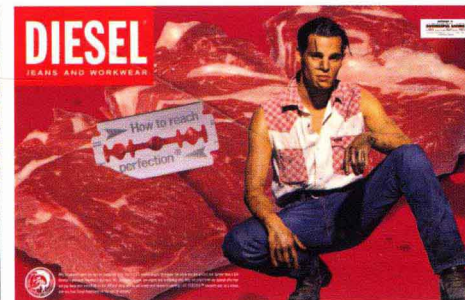
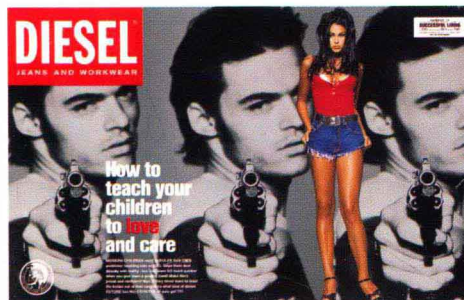
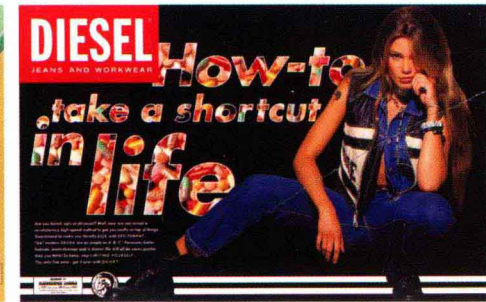
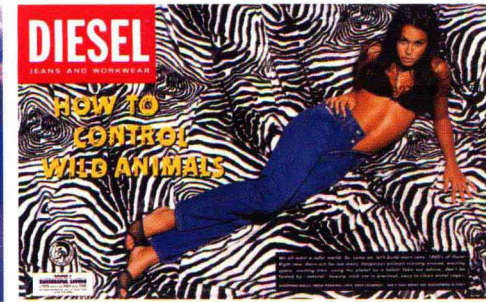
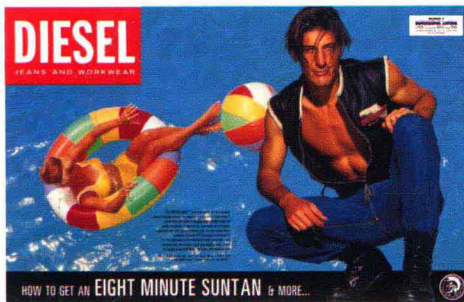
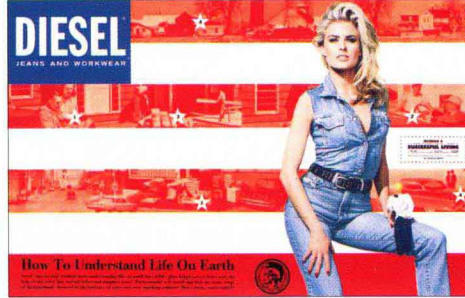
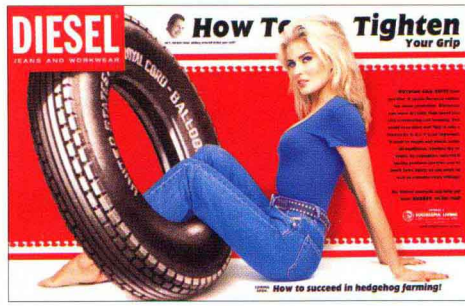

DIESEL
PER PHOTOGRAPHY LIVING

DIESEL
PER PHOTOGRAPHY LIVING

- 1 2 3 1,2,3,4,5,6, 1992 年春夏系列
- 4 5 6 7,8,9,10,11,12, 1992 年秋冬系列
- 7 8 9 13,14,15,16, 1993 年春夏系列
- 10 11 12
- 13 14
- 15 16

Wilbert Das Profile

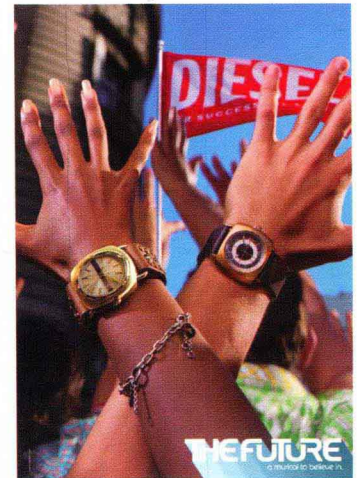
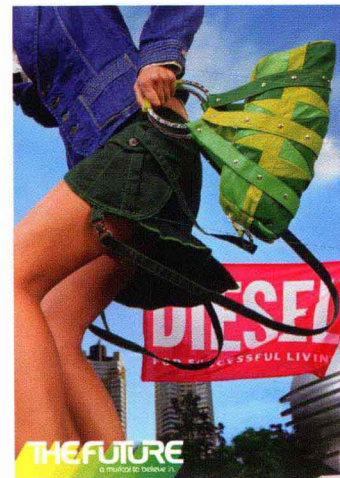
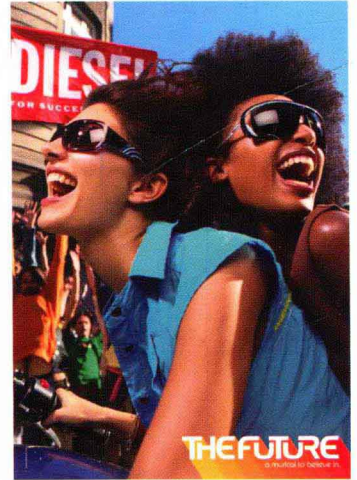
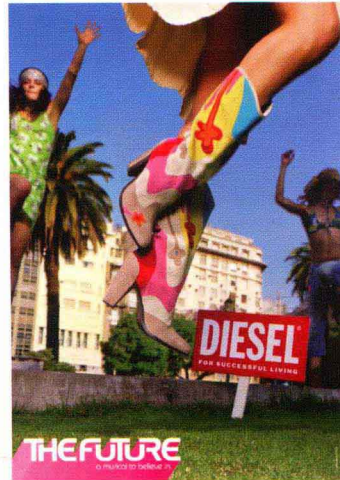
Wilbert Das 1963 年生於荷蘭。他畢業於荷蘭的 Arnhem 藝術學院 (該校為全世界最著名的服裝設計學院之一)，主修服裝設計。Wilbert Das 於 1988 年畢業之後加入 Diesel 擔任男裝設計助理一職，同時也設計童裝、配件飾品及皮件系列。1993 年，他不僅成為 Diesel 的首席設計師，帶領超過 30 人的設計團隊，也擔任 Diesel 的創意總監，負責所有的創意概念——從廣告 (Diesel 歷年來極具話題性的經典廣告，就是他領軍的) 到室內設計 (他主導了 Diesel 位於邁阿密 Pelican 旅館的重整，以及全世界所有主要旗艦店的设计規劃)、從產品設計與生產到發表會及目錄。

THE FUTURE
a musical to believe in.

THE FUTURE
a musical to believe in.

2004年 The Future 系列

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

Yuko Shimizu

藝妓的反擊

本期的 FUNS COVER 是來自日本、現旅居美國紐約的插畫家清水裕子 (Yuko Shimizu)。熱愛浮世繪的清水裕子，作品瀰漫濃厚的漫畫風，弔詭的是——她不看漫畫，也拒絕畫漫畫。大學時唸的是廣告，為了做「一輩子想做的事」，她辭掉工作、放棄所學，到紐約熱烈地投入插畫領域。清水裕子熱愛紐約，卻極力反抗美國人對日本女人的刻板印象，就如她創作的封面作品「藝妓的反擊」——清水裕子，如此類似她作品的個性，倔強、矛盾，溢滿甜美的爆發力。

×: 說說您從日本到紐約的心路歷程吧。

我的童年大半在東京度過，之後在紐約生活過一段時間，從有記憶以來我就一直在畫畫，但在這方面我比較晚熟，我在東京早稻田大學唸廣告與行銷，之後在總合商社從事廣報（宣傳）的工作，做了很長的一段時間，後來我決定離開了，因為不想一輩子都做那種工作。或許你也知道，在日本中途轉業很困難，特別是日本女性，所以我在 1999 年回到紐約，到紐約相當有名望的藝術學院 SVA (School of Visual Arts) 唸書。因為我沒有受過任何正式的藝術訓練，所以在大學部的插畫學院唸了兩年基礎課程，研究所時另外進修了兩年視覺插畫論文課程 (Illustration as Visual Essay Program)，在 2003 年獲得藝術碩士學位，畢業之後就在 SVA 任教，從那時開始就一直從事自由插畫的工作。

×: 為何想要投入插畫領域？

該從何說起呢？從我能握住蠟筆的年紀開始，就沒有停止過畫畫，當然我已經不記得當時的事，這是母親說的，我一直都是那種——即使是大好天氣也會待在教室裡，在每個同學的筆記本上畫畫的孩子，由於家裡沒有人是職業藝術家，他們並不鼓勵我在大學裡主修藝術，這就是我選擇廣告的原因，因為這是商業實用領域中最有創意的科系。說實在的，我真的很喜歡這個科系，工作的時候，可以接觸一些廣告宣傳、編輯公司文宣等等的東西，這些都很有趣，但是我不想一輩子都做這些事。後來我知道一家廣告宣傳公司在徵插畫家，我知道那就是我想要做的！我重回學校唸藝術時，其實當中有許多選擇，但我想要唸跟商業藝術密切相關的課程，所以選擇了插畫。很奇妙的是，學過的東西一點都不浪費，即使到今天，從大學與工作上獲得的知識，在許多方面仍舊幫我不少。

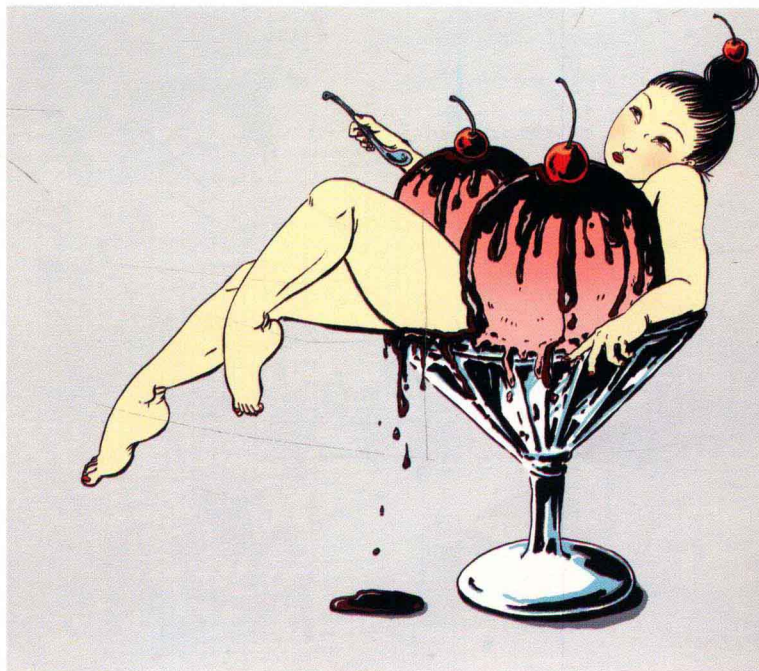
×: 您的第一個作品是什麼時候創作的？

根據我母親的說法，我的第一幅畫應該是兩歲或三歲的時候用蠟筆畫在報紙上的東西，我畫了一個圓圈，有一條線凸出來，應該是個氣球，其實我不知道應將哪個作品視為第一個作品。當我還是個大學生的時候，曾和某個出版高中月刊的出版社合作，他們發現我可以畫畫，邀請我為每一期的雜誌畫一些圖，我畫了一段時間。其實我真的不想回顧那一段過去，我覺得自己只是用東西填滿空白處，那不是「我的作品」。除此之外，我在總合商社工作時，也有一家報社邀我畫一些東西，因為他們也覺得我可以畫，我也畫了好一段時間，但我同樣不認為那是職業插畫工作，在那兩次經驗中會被選中，只因為我是個廉價勞工，還不是一個職業插畫家，所以他們可以用低價聘僱我。

而我以職業插畫家身分得到的第一份工作是 *Village Voice* (紐約市當地的免費報紙) 的工作、以及我從 SVA 畢業的時候幫紐約時報 (*New York Times*) 做的工作。*Village Voice* 的工作是畫湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 出櫃，而紐約時報的工作則和美國大學入學能力測驗 (SAT) 相關，它們在同一天發表，那是我工作生涯中最值得紀念的一個日子。

×: 「Letters of Desire」字母書計畫非常性感甜美，您想透過這個計畫表達什麼？

它是我研究所第一年的作業，一個作品書的計畫，這本書可以是任何主題、大小不拘，只要超過12 個圖像即可。那時我不太擅長概念性的想法，但那是當一個職業插畫家的決定性要素。如果要我畫一個故事情節、或重複畫相同角色的話，我覺得那很枯燥乏味，所以漫畫書或童書作品就不在這個作業的考慮範圍內。我認為為字母創作會是一個好的練習，我為每個字母隨機挑選單字，創作一個個意想不到的圖像：一個字母是一個概念、一個概念是一張圖像，每張圖像都有不同的想法。這樣的創作方式會讓我一直保持清新的意念，並且想要創作更多的作品，創作這三十多個圖像讓我學到很多和概念相關的東西。

- 1 | 左頁
- 2 | 1. Kiddy Pool
- | 2. The Snow Machine
- | 右頁
- | Letters of Desire 字母書計畫

✕: 介紹一下您為 XFUNS 製作的封面作品。

我要一再強調每個人的生命經驗對他或她的藝術帶來的影響。我常常對 SVA 的學生說：「你們每個人都是獨特的，來自不同的背景，也有各自的生命體驗，那會讓你的創作擁有跟別人不一樣的特色。你們不必嘗試創造出所謂的『自我風格』，你是你自己，有些東西會自然地顯現出來，不用刻意去創造。」我的成長背景對自己的作品影響深遠。我的童年大部分在日本渡過，部份在紐約，我不認為——或更正確的說法是，是日本人認為我是純正的日本人，不管他們怎麼努力，我永遠都是那根眼中釘。另一方面，我也不是正統的美國人，所以美國朋友總是以異樣的眼光看我，就像日本人看我的方式一樣，有好一陣子，我心中充滿了矛盾掙扎。但當我漸漸了解自己、知道自己是誰，並理清自己的價值之後，事情就變得輕鬆多了。

我長大後回到美國的時候，對於美國男人的哈日風感到非常震驚。他們熱衷於和日本女人約會，誤以為日本女人都很溫柔順服。我一直在對抗美國人對日本女人的刻板印象或誤解，他們至今還認為日本女人=藝妓=順從，他們甚至不知道藝妓是什麼意思，就把藝妓跟娼妓混為一談。「芸者」（藝妓）是在高級餐廳裡表演歌舞和才藝的女性，她們不是娼妓。年輕一點的學徒稱為「舞妓」，所以封面女子的身上才會帶著「芸」和「舞」的字樣。

總而言之，這張圖想要表達的就是美國人對日本女人的誤解，告訴大家日本女人實際上是非常獨立堅強的，作品的標題就是「藝妓的反擊」。

✕: 您幫許多雜誌製作過封面，談談平常製作封面的過程和取材。

製作封面跟畫插畫差不多，不外乎提出構想、畫草圖，跟美編溝通並達成共識。不過封面的話，我希望它看起來更有設計感、更簡潔。過多的資訊對製作封面並沒有幫助，封面插畫就像一張海報，必須在一秒之內抓住觀者的注意力。我對舊式的海報圖像非常感興趣，看很多相關的書籍，像是 V + K 出版的 *A Century of Posters*、Princeton Architectural Press 出版的 *Graphic Design 20th Century*，以上兩本書由 Martijn F. Le Coultre 和 Alston W. Purvis 主編；以及 North Light Books 出版、Steven Heller 和 Mirko Ilic 主編的 *Genius Moves*，另外我也喜歡像黑色電影和龐德系列的舊海報，電影海報非常有創意，大膽而強烈，在創作封面的時候，它們是很棒的靈感素材。

✕: 您曾說過漫畫對您的作品有絕對的影響，說說您的漫畫作品吧。

對於我的漫畫作品，沒什麼好談的，因為我已經不畫漫畫了。我畫過兩部，都有發表也獲得不錯的評價，但創作那兩部漫畫讓我明白漫畫並不適合我。我的作品

中或許有濃濃的漫畫風，那是因為我生長在漫畫風靡全日本的 70 年代，漫畫伴著我一起成長，那個年代每個小朋友的畫都是那樣子，我當然也不例外。我將自己定義為只畫單格圖像的藝術家，不畫多格與多頁的畫作，創作漫畫是一個很好的經驗，但我並沒有很喜歡，因為它讓我完全失去熱情，我在美國有很多朋友是漫畫家，他們對漫畫有強烈的熱情，但我沒有，我甚至不看漫畫——至少在過去的 15 到 20 年都沒有。不過我會看漫畫裡的插圖，有時也會讀一讀朋友的漫畫，但如果讓我選的話，我寧願看看圖像就好，而不是閱讀它們。現在仍有許多出版社和我接洽，看看有沒有可能再畫漫畫，我通通拒絕了，當然，就這點而言，我不會說「決不」，因為你永遠不知道未來會發生什麼事，但就現在來說，我不想畫漫畫，就讓有熱情的人去畫吧，我只對自己的單格繪畫=插畫充滿熱情。

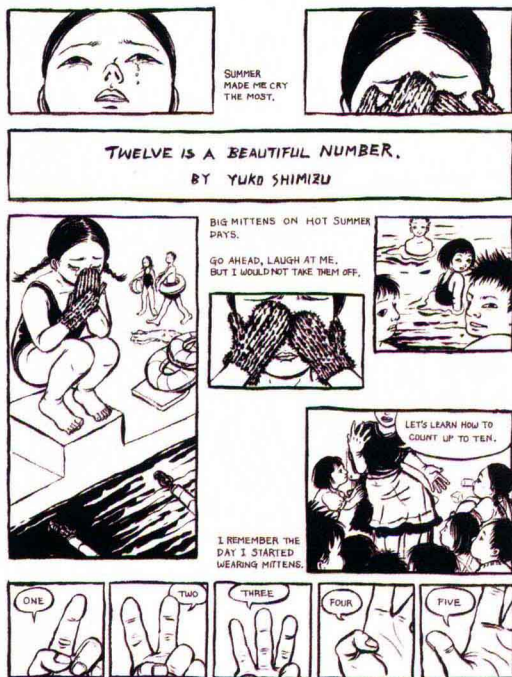
✕: 您的作品看起來很「manga」（漫畫一詞的日文），您如何定義自己的風格？

有很長的一段時間，我痛恨自己的作品看起來總有那種 manga 的感覺，那是我一直想要擺脫的東西，但從來沒有成功過，這種掙扎到了某種程度，我學會由它去吧。我的作品之所以看起來是我的作品，就是因為它是這樣的一種風格，我應該承認這一點——做我自己，你永遠不能做違背自我的人。我不喜歡那些極力模仿漫畫風格的插畫家，因為他們認為那是市場追求的東西，他們並不忠於自己。風格不是你發展出來的東西，風格會跟著你自然地顯現，我花了非常長的時間才了解到，是我揮之不去的東西形塑了我。現在的我會承認那就是我，對自己的所作所為，感到很自在，這或許是我在 SVA 裡學到最棒的事情。

✕: 談談您的創作概念和靈感。

靈感不會像奇蹟一樣突然出現在腦中，每當有一篇文章要配圖的時候，我會做一個徹底的研究與腦力激盪，和一些基本功課，我會在文章重點處劃線，或隨意畫一些線條，讓文章可以轉化成好的視覺圖像，然後再針對文章的主題和關鍵字，上網進行徹底的研究，看看能否獲得更多資訊。如果這篇文章和某一特定人物相關，你對這個人了解得越多，就能畫出更好的圖像，如果這篇文章和特定的歷史、理論相關，或是毫無頭緒的領域，研究會花上比較長的時間，這樣的研究讓我能有更廣泛的知識來創作，好的插畫家必須具備研究力，也必須理解自己要創作的作品，在美國的市場裡，「有構思概念的能力」和繪畫能力同等重要，前者甚至比後者更重要，我通常會等研究完成之後才開始在紙上畫圖，創作的初期作品都不太理想，我會一直畫、一直修正想法，直到我覺得它看起來不錯為止。

漫畫作品 Twelve is A Beautiful Number

- 1 2 1. Utne Magazine 封面
- 3 4 2. Space Boombox
- 3. 幫 Rolling Stone Magazine 創作的作品
- 4. 幫 CHOW Magazine 創作的作品

