

秋^サ刀^ン魚^ワ

Discover Japan Now

イラストの広がり
挿畫的延
伸

ABOUT ILLUSTRATION

長場雄、五月女桂子、OKATAOKA、SAITOE、山根慶丈

No.12
November 2016

特輯

插畫的延伸

- 26 長場雄「線條世界的無限魅力最具時尚感的極簡插畫家」
- 34 五月女桂子「笑到流淚！黑色幽默爆表的女子力插畫」
- 42 OKATAOKA「插畫與日常的共生 親筆打造的「Life Style」
- 50 SATOE「從日本發信！用極簡線條征服亞洲的插畫新星」
- 56 山根慶丈「年輕世代發聲！昭和質感下的華麗筆觸」
- 62 臺日藝術展演連線
- 65 東京 Commune Press、臺中佔空間
- 65 臺日插畫跨界合作
- 大誌雜誌、田園城市、Washida、紅林
- 74 跟著靈感愛上臺灣的日本插畫家
- 山崎兄妹、NAVUTA、MASCO ERI
- 18 專輯 年度爆紅樂團 RADWIMPS 新專輯《人間開花》堂堂登場
- 19 雜誌 暖呼呼！來趟千年古都的錢湯巡禮
- 20 日劇 雖然換了個地方，但肚子還是得填飽。
- 21 電影 整個事件的真相，都由我的舌頭嚐出來了。
- 22 展覽 在戰國時代展中感受歷史人物的夢想與信念
- 23 展覽 今年冬天，臺北會下雪！日本東北 6 縣來臺聯手邊玩邊感謝

新聞

10 四七新聞

18 新鮮放送

事件

84 料理物語

大啖螃蟹的食慾之秋

86 職人

從黑、灰、白創造器皿背後的禪意
陶藝家 吉田直嗣

88 歷史

第 8 回 | 關於一些近況

90 對談

替谷川俊太郎念首詩
國立臺東大學兒童文學研究所副教授
游珮芸 X 詩人 銀色快手

地方

96 寫真紀實

東京神田散策三寶：古書、鐵道、運動用品
101 種日本挑戰運動極限的方法

100 祕湯

祕湯巡禮 No.7
從溫泉與紅葉中咀嚼日本傳統之美

物品

104 推物

慢舞於風中的顏色「圍巾品牌 T.O」
生命永遠都在尋找一個答案「住野夜《我想吃掉你的胰臟》」

108 寫真家藝廊

青山裕企 4 / 5

遺跡出土「車井戸」與江戶時代繪圖一致

鳥取縣 とっとりけん

◎朝日新聞

鳥取城の中御門遺跡附近，發現了鳥取藩主池田氏使用的「車井戸」。市教委發表，其位置與江戶時代的繪圖一致。當時使用滑輪等設施，將藩主們的「御用水」運送上來，並在車井戸中發現舊陸軍設置的木製水管。此次更也發現車井戸旁的石牆中有排水用的瀑布潭狀遺跡，令相關人員大為興奮。

將老家變成餐廳 享用 250 種自種蔬菜

岡山縣 おかやまけん

◎朝日新聞

從いずえ車站沿著小路走，能看見一間非常大的日式建築，外頭則有廣達 4 百坪的農田，這是曾經在飯店當廚師的山田誠的老家。他將自家改裝成預約制餐廳，活用廣闊農田種出多達 250 種蔬菜，其中光是番茄就有 58 種，豐富的菜色及悠閒的田園環境，創造出與眾不同的鄉村美味。

愛貓者必來！山口「貓寺」雲林寺

山口縣 やまぐちけん

◎Find Travel

山口縣的雲林寺被貓給佔領了？原來是有著「貓寺」稱號的雲林寺，從裡到外到處都有貓的石像及玩偶，其起因於「忠義的貓傳說」，作為故事場景天樹院的末寺而得到此稱號。不論是石像、木雕、繪馬，或是隨處可見的招財貓，讓遊客可以體驗被貓環繞的樂趣，偶爾也會有真的貓咪出沒！

小學生於潮岬燈塔圍牆上繪製壁畫

和歌山縣 わかやまけん

◎下野新聞

串本町潮岬國小 1 至 3 年級學生日前於潮岬燈塔彩繪圍牆，並預定在「燈塔紀念日」11 月 1 日完成。1995 年管理燈塔的串本行路標制事務所將壁畫繪製委託給潮岬國小，當年學生的彩繪因風化紛紛剝落，雖曾在 2002 年補強，但終究風華不再，因而決定於今年重新彩繪，增添燈塔圍牆新風貌。

突發奇想的美味 濱田市溫泉鰻

島根縣 しまねけん

◎讀賣新聞

濱田市的食品業「エンジェルハンド」於 10 月宣布正式投入以溫泉養殖鰻的事業。其發想來自代表的岡口小姐，偶然間在當地餐廳品嚐到了鰻料理的美味，便以其為基礎，加上當地豐富的溫泉資源試著培育，在試吃會上獲得極大迴響。岡口小姐除了積極推廣鰻的美味外，也希望促進溫泉街的人氣。

22 萬圖釘親手創作 福山城天守閣

廣島縣 ひろしまけん

◎朝日新聞

福山市木之庄町の縣立東高校，日前揭露使用了超過 22 萬根圖釘排成的福山城天守閣的作品。由師生合計 450 人，耗時 1 年以上完成約 3 平方公尺的福山城，在與韓國姐妹校的交流會上首度公開，除了國際交流以外，學校也將與福山市討論能否進一步作為觀光用途，將福山城的壯闊公諸於世。

國家歷史遺跡舉辦結婚典禮

滋賀縣 しがけん

◎朝日新聞

草津市的國家歷史遺跡「草津宿本陣」首次舉辦了結婚典禮，新人為臺灣出身的蘇朕嵩以及大津市出身的北島久愛，兩人在親友祝福下九度交杯，飲下草津當地自產酒。草津在江戶時代為東海道和中山道交會的驛站，曾十分繁榮，而此次婚禮是當地飯店與觀光協會為吸引大眾目光而舉辦的特別企劃。

聽障女漫畫家繪製身障災害說明動畫

大阪府 おおさかふ

◎朝日新聞

災害發生時該如何幫助身心障礙的人士呢？NPO 團體「MANE」的代表安藤美紀以此為題繪製了說明動畫。身為聽障人士的她介紹了身心障礙人士在面對災害時的危機與艱辛，以自身經歷和東日本震災中避難的聽障者口述故事為根據，以期藉由十分鐘的動畫短片獲得更多社會上的關注和協助。

以神社國寶為模板 製作紀念金牌

奈良縣 ならけん

◎造幣局オンラインショップ

造幣局以奈良市春日大社の國寶為模板，製作第六十次式年造替（舊建物翻修）的紀念商品。從 2007 年開始每年都會製作「國寶金牌」，此次金牌正面是以鹿島立御神影圖為背景的大社本殿浮雕，反面則是國寶金地螺細毛拔形大刀，及貓追逐竹林中鳥雀的圖樣，共分成純金製及純銀製兩種。

芭蕉翁獻詠俳句競賽

三重縣 みえけん

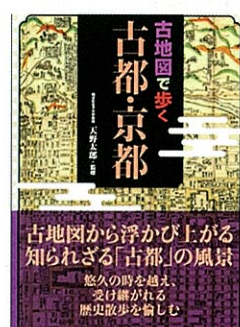

◎伊賀タウン情報 YOU

為紀念伊賀出身俳聖「松尾芭蕉」的「芭蕉翁獻詠俳句」競賽，今年共選出俳句、手繪信、連句等組別共計 72 項得獎作品。主辦的芭蕉翁顯彰會表示，今年以奧運為題材的投稿作品相當醒目。其中一名小學教師在澳洲旅行期間於當地小學和日語學校教授俳句，並與當地小學的社團一同投稿，十分有趣。

從古地圖發現京都魅力

京都府 きょうとふ

◎三栄書房

同志社女子大學教授天野太郎藉《以古地圖遊京都——京都》（暫譯）一書，使用古地圖介紹京都。自小因父親職務關係經常搬家，因而對地理及旅遊抱持濃厚興趣。此書使用江戶時期出版的《京大繪圖》，比較京都過去與現今街道市容的相同與相異，並解開埋藏在建築、地名和道路之中的各種謎題。

姬路城保存修繕進入重頭戲

兵庫縣 ひょうごけん

◎毎日新聞

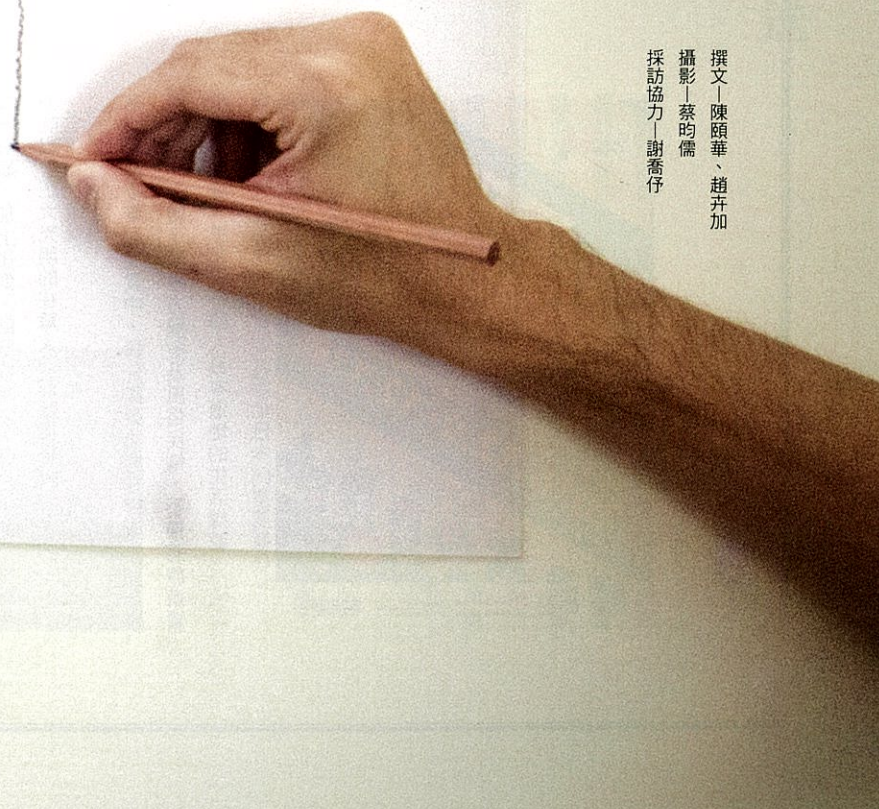
世界文化遺產姬路城的「リの一渡櫓」（堡壘之意）修繕進度穩健，日前公開工地上內部樣貌，1 萬 7 千枚的屋瓦已修葺完畢。大天守閣南側兩座「渡櫓」時隔 60 年換上新燒製的瓦片，接下來職人們將進入粉刷牆壁、屋瓦間隙的重頭大戲，以及將窗框上劣化的灰泥刷淨。

ABOUT ILLUSTRATION

插畫的延伸

イラストの広がり

撰文 | 陳頤華、趙丹加
攝影 | 蔡昀儒
採訪協力 | 謝喬仔

每日睜開雙眼開始，早晨使用的馬克杯、街道上一眼而過的招牌、便利商店架上的雜誌封面、電車裡的宣導海報、最近剛買的新手機殼、療癒的紙膠帶、在通訊軟體群組中用力的將貼圖傳送出去……，在看似微小的地方，插畫正悄悄融入生活中，不像平面設計或產品包裝總被視為美學關鍵，藉由插畫代替文字說話的想像力，溫和卻有著堅毅力量，成為日本近年來創造跨界合作的秘密武器。許多時尚品牌、流行雜誌，乃至生硬的公家機關文宣，皆不約而同的放下人物形象，轉而投抱不受拘束的插畫藝術，藉由線條在平面上的無限延伸，開啟日本創作的另一「扉頁」。

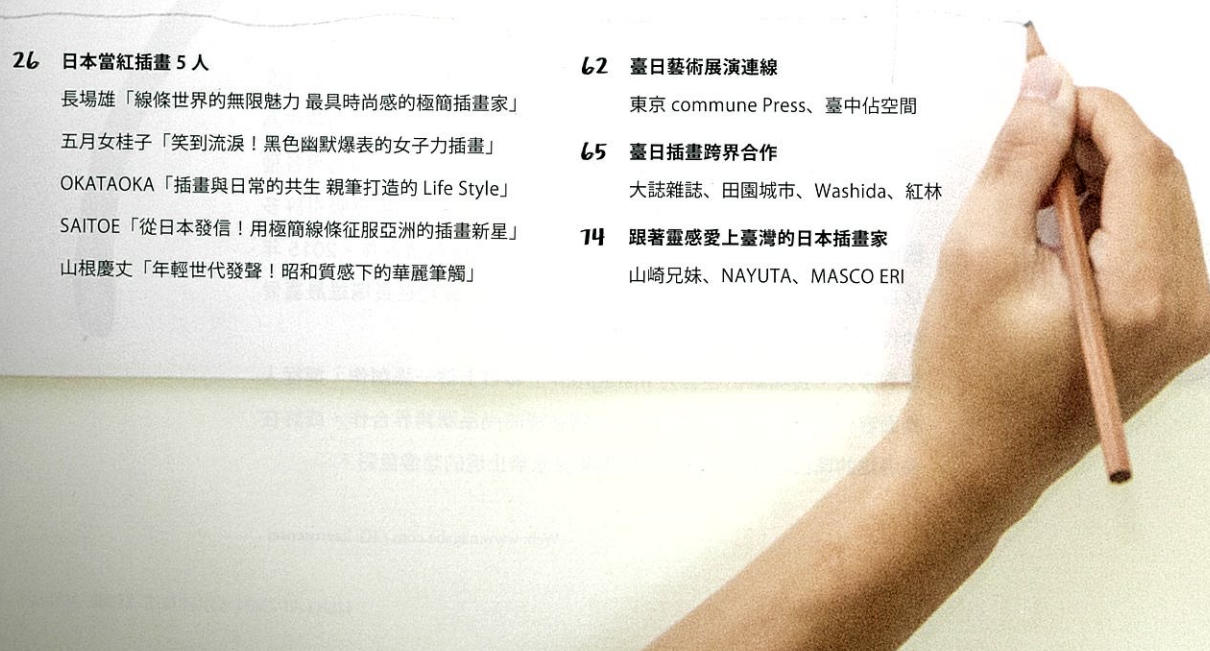
簡線條的時尚插畫長場雄、黑色幽默華麗色調的五月女桂子、同時兼具樂團吉他手的暖心代表 OKATAOKA、受代官山麓屋書店大力推崇的新秀 SAITOE，以及90年代後以昭和感漫畫風格衝突視覺影像的山根慶丈，帶領讀者一窺插畫家的工作生活。更採訪臺灣雜誌、出版、品牌、插畫 4 大領域曾與日本插畫合作之經驗，剖析寄託在一幅插畫上的想法，如何仰賴各種媒介傳遞價值，如何讓臺日成為插畫創作的天堂。

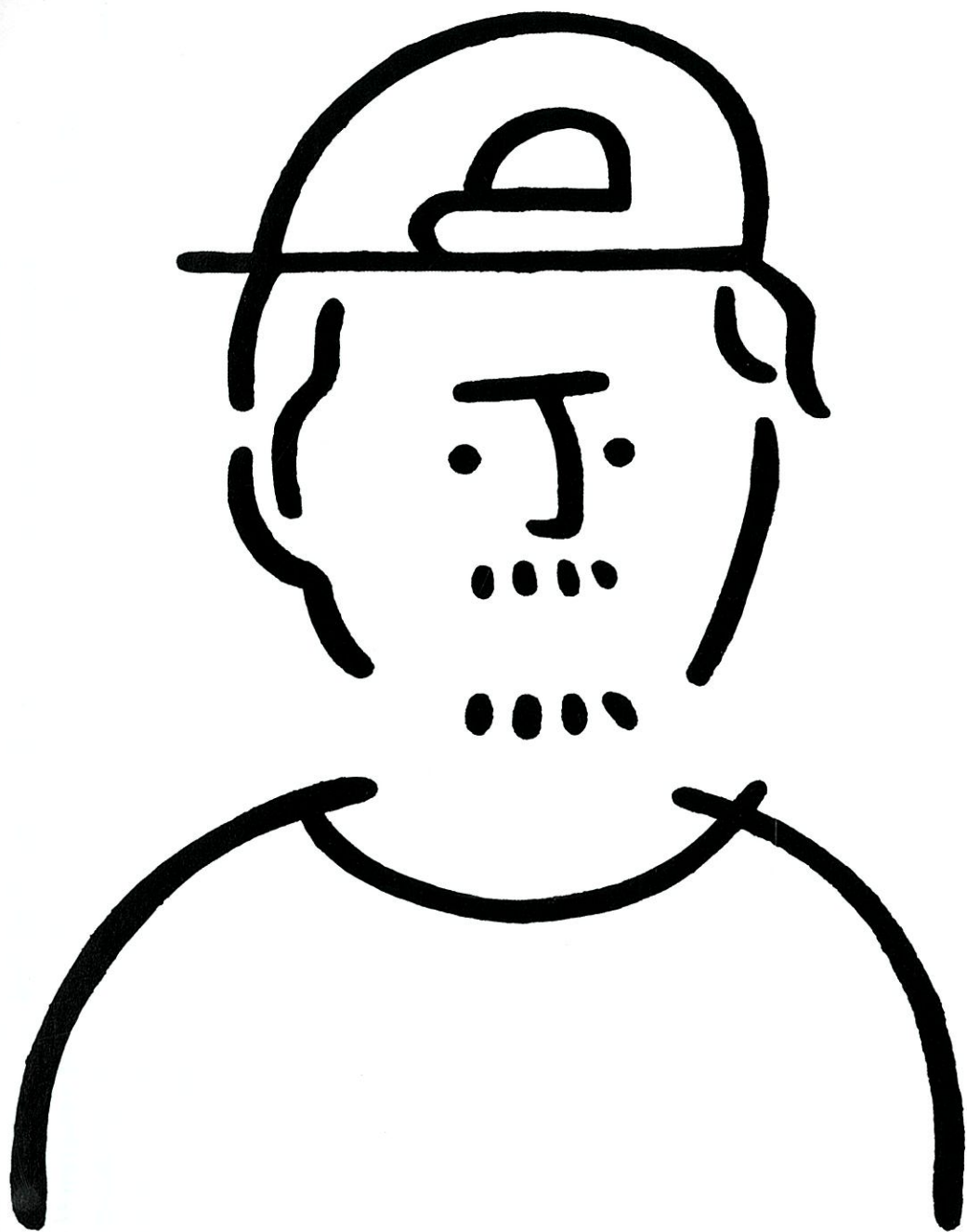
插畫可以是配角，也可以是主角，在不斷延伸的平臺中，小到一張貼紙、大到一個形象的建立，日本許多被喻為「老師」的插畫家，不只是因為當紅作品廣受好評，而是因為堅信，插畫不是創造附加價值，而是創造價值。

這回，就讓我們跟著一條線連接起的想像空間，成就插畫獻給世界的最好禮物。

Feature Contents

- 26 日本當紅插畫 5 人
長場雄「線條世界的無限魅力 最具時尚感的極簡插畫家」
五月女桂子「笑到流淚！黑色幽默爆表的女子力插畫」
OKATAOKA「插畫與日常的共生 親筆打造的 Life Style」
SAITOE「從日本發信！用極簡線條征服亞洲的插畫新星」
山根慶丈「年輕世代發聲！昭和質感下的華麗筆觸」
- 62 臺日藝術展演連線
東京 commune Press、臺中佔空間
- 65 臺日插畫跨界合作
大誌雜誌、田園城市、Washida、紅林
- 74 跟著靈感愛上臺灣的日本插畫家
山崎兄妹、NAYUTA、MASCO ERI

Y

YU NAGABA
長場雄

線條世界的無限魅力 最具時尚感的極簡插畫家

溫和卻帶有無限想像的線條，巧妙拼湊成人物的面容，若有所思的五官，彷彿在留白的畫面裡，留下許多呢喃的自由空間。2014年男性時尚雜誌《POPEYE》的封面，大膽的啟用一個戴著棒球帽，撇頭有點酷樣的小哥，極簡線條勾勒出「三明治」主題的強烈視覺衝擊，少有如此簡單、素白的時尚封面，置中的黑白線條人物一口氣讓全日本、臺灣、香港等關注潮流，以及生活品味的人們大吃一驚，就此「長場雄」3個字，正式成為日本當紅插畫家之一，更是能駕馭各種品牌的最佳創作者。

1976年出生於東京，東京造形大學畢業，以簡約線條插畫走紅，是受極簡主義藝術家 Donal Judd 和概念主義藝術家河原溫的影響，堅持不過於複雜的畫面。父母年輕時候受披頭四音樂感染，將對音樂、藝術，以及奔放思想的理念帶入家中，也讓長場雄在許多作品裡呈現約翰藍濃、小野洋子等角色。喜愛電影的他，更繪製許多膾炙人口的巨星，好比伍迪艾倫、娜塔莉波曼，甚至是電影《E.T.》裡的外星人。2014年受東京中野的咖啡廳「Meee Gallery」老闆邀請，舉辦首次展覽《Have a nice day》，將過去隨筆插畫的「青蛙老師」角色作為展出主軸，正式在插畫界出道。同年受到雜誌青睞後，陸續獲得各種平面、展覽邀約，2015年北京、2016年紐約等國外個展更吸引許多國際人士關注，就連香港電影、倫敦雜誌都相繼邀請合作。2015年以自費方式出版個人首本作品集《I DRAW》，成功在長場雄最喜愛的代官山蔦屋書店舉辦系列作品及簽書活動。

直到今天，長場雄仍在官方 Instagram 上每日上傳一張創作，捕捉人物面容作為自我磨練的平臺，並持續各種時尚品牌跨界合作，或許在長場雄的黑白線條世界裡，永遠能看見永無止境的想像色彩。

Web: www.nagaba.com / IG: kaerusensei

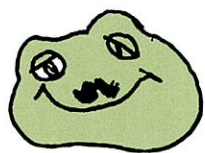
格畫下去的可能性，也重新審視自己的作品，不斷問：「我真正喜歡的是什麼？」弄清自己的喜惡後再從中選擇，於是得出「比起有點雜亂的風格我更喜歡簡約風」的結論，因此決定今後也要以此風格推出作品。

在日本成為獨立工作的插畫家，最困難的地方是什麼？

雖然我幾乎沒有極度窮困，或收入過少以致無法生活的時期，真要說起辛苦的部分，大概就是對「該如何去表現想畫的東西」感到茫然，這或許跟一直以來都有接到工作但知名度沒上升有關係吧。直到畫了《POPEYE》封面後，知名度才一口氣大幅上升，也改變了我對作畫表現的想法。

常與知名品牌合作，在「創作」與「商業」間，該如何達到平衡？

我的情況是不太會去修改已完成的產品，這點大概也有受到 Instagram 的影響。某種程度上來說，我的作品擁有自己的風格，只要符合自我風格的印象

長場雄首度出道的插畫角色—青蛙老師 (かえる先生) © Yu Nagaba

就沒問題，反而如果我上傳了一張偏離自己風格印象的插圖，大概還會被粉絲問「發生什麼事了！」吧。所以保持自我風格，將粉絲檢視的心作為心中的衡量，就能在插畫家身上做到平衡。

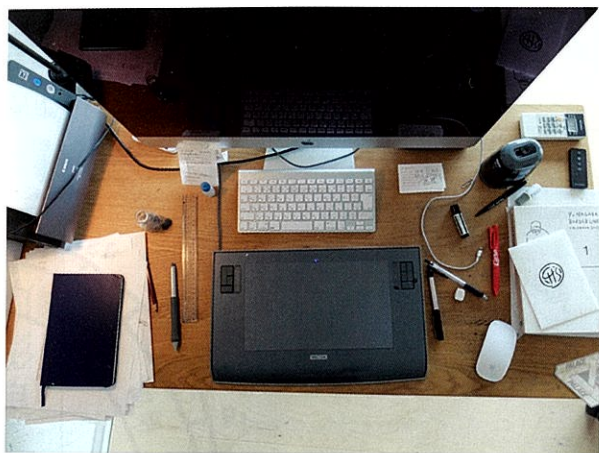
與日本雜誌《POPEYE》合作的經驗？如何成為封面插畫家呢？

本身就喜歡《POPEYE》，常常看，也常想著有一天是否能跟他們合作，但我做不到直接打電話到編輯部拜託他們看看我的畫；想透過朋友介紹卻發現自己沒有這樣的朋友。直到某一天就如此突然的接到來自《POPEYE》編輯部，十分普通的以 Email 傳來工作邀約。推測應該是來看了我的個展吧！第一次合作就是以「三明治」為主題，同時請我製作 T-shirt，交稿後確認沒問題後，卻在發售前接到了編輯部想以我的圖作為封面的請求，於是我靈光一閃的想到以單張插圖作為封面，跟《POPEYE》至今色彩豐富且資訊量大的風格截然不同，抱持著緊張的心情等待封面的出現，直到發售前幾天我才在推特上看見了「下一期就是這本三明治特集了。」的圖片，心想「原來成品出來是這樣阿！」看到自己的作品跟《POPEYE》的 LOGO 擺在一起，這或許就是最理想的畫面了。在開心自己的插畫能被陳列在全日本書店及便利商店架上時，

在 Instagram 上，平均每日都會有一個插畫作品，您是如何堅持每日創作？是否曾經遇到沒有靈感的瓶頸？

剛開始創作時都是畫電影場景、音樂劇等，一些有名且眾所皆知的事物，也正是如此而受到了許多關注。不過最近開始對於這些場景感到厭煩，有時看到一部好電影或好戲劇時，漸漸找不到頭緒，於是著手改畫街上行人或普通男女，要畫大家所喜愛的名人時，就稍微休息後再來動工，這樣穿插的方式比較容易成為每日持續作畫的動力。

在我心中有自己一套關於動作和表情的研究。舉例來說：為了要畫得像名人本身，無意中必須照著他的特徵去畫，但我会刻意不這麼做，而是只重現象性的場景。我覺得把那些名人也當成普通的男孩子或女孩子去畫的方式會比較容易，這也是受到歡迎的原因之一吧。一旦遇到沒有靈感的時候，就先讓自己冷靜下來，規定自己必須要在晚上 12 點前畫出點什麼來。在到自己規定的期限之前會感到有點壓力，但就算沒有靈感也要絞盡腦汁想出東西，我覺得這也是一種插畫家的自我訓練。

長場雄的工作桌。

為什麼喜歡以「人」為插畫主題？時常描繪明星的面孔是否有特別的個人喜好？極簡風格的人物表情，多半沒有笑容，是否代表什麼意涵？

對於自己非常喜歡的演員，就會用力觀察他的表情或動作，甚至會覺得「大家應該都會喜歡那個人吧！」(笑)雖然畫家具之類的物件也很不錯，但反覆思考人們究竟對什麼感興趣時，最終還是回到人的本質，一想到這點就決定今後也要以畫人物為主來進行創作。的確有人常說我的人物很少有笑容，是有點寂寞的感覺嗎？姑且用自己的方式了解人物的神情，或許我想努力畫出「看似在思考著什麼」的表情，這也是我最喜歡的面容了吧。

請分享跨國合作的經驗。這與在日本工作方式是否不同？是否有考慮與臺灣合作？

常會接到國外的工作呢。現在正在替一家倫敦雜誌繪製卡片，之前也去紐約舉辦過個展，不過展覽以外的工作很難真的得知外國人對自己作品的評價呢，這部份還是有點小小的疑惑與不安。國外工作對於截稿日的規定很嚴格，在日本就算被告告知截稿日是這一天，也大都允許有一、二天的緩衝時間

(笑)。但和國外合作就不同了，還會在期限之前就連絡我催促快點交稿，關於截稿日當天最晚幾點前要交也都規定得很清楚。覺得滿辛苦的阿，這點和日本就有點不同。如果能到臺灣舉辦個展就太好了，不過臺灣有人認識我嗎？與其說不知道，不如說我常想大家對我的作品了解多少呢？如果是非常喜歡日本文化的人或是插畫家、平常會看時尚雜誌、《POPEYE》的人或許會知道吧。如果有收到臺灣的邀請我會考慮。

對於插畫家而言，要如何將不同媒介的特性與自己的創作發揮到極致？

2016年8月
東京地下鐵系列廣告
© Tokyo Metro Co., Ltd

要做的事大致都相同。像是廣告工作等我交完圖稿，後續宣傳就是廣告公司要負責的，對我而言，我就是完成其中一項插畫項目，有一種「接到委託、完成委託」的感覺。目前在東京地下鐵的廣告中，就是廣告公司先決定好主題，我畫上插圖，再由設計事務所完成漢字及排版設計。

我的作品集《DRAW》是自費出版。

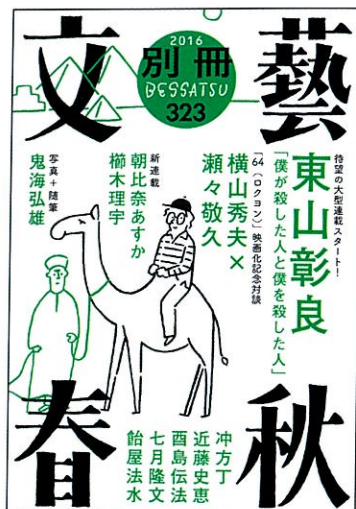
雖然有出版社參與，但對於作品集的掌控，我還是有很高的決定空間。於是，當我完成了書、畫了插畫，最終還是要思考如何行銷，於是找上我認為日本最棒的書店—代官山蔦屋書店合作，舉行了大型活動，也配合了書店企劃的建議，在最大限度下製作了週邊 T-shirt、辦插畫展、簽書會等等，讓書不是出版完就結束。

「插畫」還有什麼可能性？未來想進行什麼樣的合作？

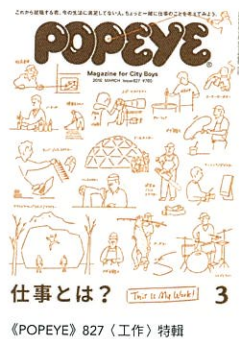
我想畫畫看很巨大的畫，以及媒體藝術，使用科技的數位藝術等，至今為止我還沒有畫過的類型。如果與這些技術結合會誕生出什麼新的火花呢？我對此很感興趣。其他像是 T-shirt 等等較普遍的商品，我已經做過幾次，如果能將插畫應用在更特殊的物品上，像是飲料寶特瓶上的包裝也可以，至今為止我還沒有嘗試過的種類都想挑戰看看！

《人間はタイプ 子どもあなたの伸ばし方説明書》
著 / 坪田信貴 © KADOKAWA CORPORATION 2016

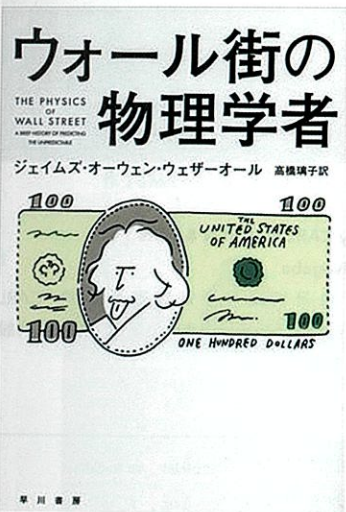

《別冊文藝春秋》323 (東山彰良連載) 特輯
© Bungeishunju Ltd.

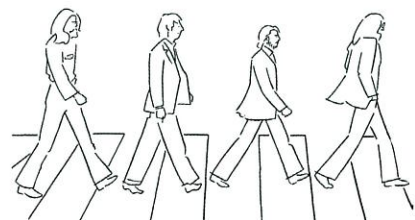
仕事とは? 3
《POPEYE》827 (工作) 特輯

2014年受到《POPEYE》雜誌邀請，登上封面後的長場雄正式受到插畫及出版界注目，接續獲得各大雜誌、書本邀約，從時尚到議題嚴肅的書籍，皆透過極簡的線條與單一對比性的顏色，貫徹個人風格。其中《みんなの映画100選》(暫譯：大家的電影100選)更收入了眾多電影人物，替角色做了極具風格的詮釋。© 1945-2016 by Magazine House, Ltd. (Tokyo)

《ウォール街の物理学者》© 早川書房出版

ILLUSTRATION

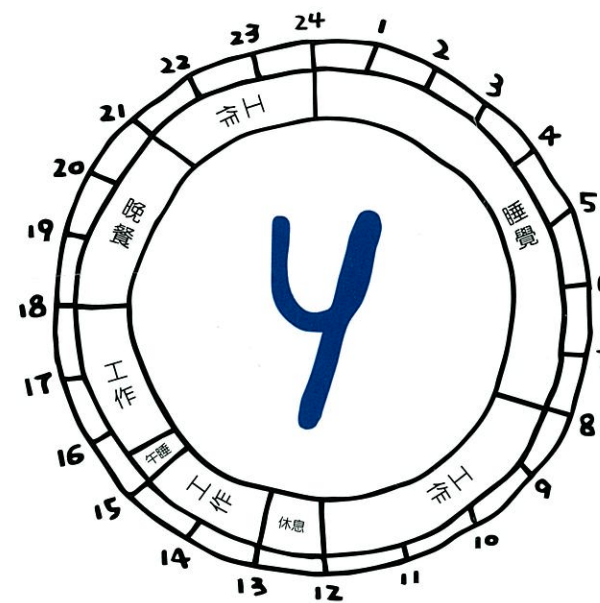
電影《剪刀手愛德華》主角
知名導演伍迪艾倫
電影《E.T.》經典畫面
英國樂團披頭四專輯《艾比路》(Abbey Road)封面
電影《熊麻吉》角色 Teddy
宮崎駿電影《天空之城》場景

© Yu Nagaba

長場雄の日程表

YU NAGABA DAY CHART

長場雄の快問快答

YU NAGABA Q&A

Q. 創作遇到瓶頸的時候，最喜歡的能夠放鬆心靈的地方是哪裡呢？

A. 有時也會出門，出去看看街道或街景。青山、代官山、中目黒之類的地方，雖然沒什麼錢，但會去那裡的書店或是服飾店之類的地方，接受刺激尋找靈感。但對我來說還是待在家裡時最能放鬆。

Q. 最喜歡的音樂？

A. XX、D.A.N.、布萊恩·伊諾。

Q. 最喜歡的書？

A. 雜誌也算嗎？《POPEYE》和《WIRED》(科技系列)。

Q. 最喜歡的電影？

A. 被選進《大家的電影100選》中的電影我幾乎都喜歡。今年的話應該是《我們的故事未完待續》(Me and Earl and the Dying Girl)，布萊恩·伊諾為電影製作配樂，非常好看。

Q. 最喜歡的顏色？

A. 黑白。

Q. 從事插畫家這個職業有什麼不好的影響嗎？

A. 我很容易得腱鞘炎，大概由於和背上的神經相連，所以背也會很痛。

Q. 出門時，一定要隨身攜帶的東西是什麼？

A. 鉛筆盒。我平常就會用鉛筆來打草稿等等。還有像是手帕、毛巾之類的。

Q. 如果不做插畫家的話，想要從事什麼工作呢？

A. 是什麼呢~我對IT系滿有興趣的，開發APP等等。這麼一想，只要能為這個世界提供什麼有趣的事物就好了，就算不是插畫感覺也會很有趣。

2013 五月女桂子 LINE 貼圖

GOODS

阿修羅封條 (除厄改運用)

惠子的YES豆皿 (OK版)

I ♥ NIPPON 兒童連身衣

Village Vanguard 限定 死亡辣味小吃

腹痛鑰匙圈

上等御守

Village Vanguard 限定內褲

雜誌

不只是個封面
更是讓創作被看見的平臺

撰文 | 陳頤華、攝影 | 蔡的儒、圖片提供 | 大誌雜誌

《The Big issue》大誌雜誌總編輯
李取中

原本是網路人，曾創辦樂多網路平臺，以樂多新文創獲得 2009 年的網路金手指年度大獎，2010 年將英國雜誌《The Big issue》帶入臺灣，以「Stay Hungry, Stay Foolish.」的核心精神，帶給愚人世代們對於雜誌形式以及社會企業的運作模式有更多的想像空間。

每當在捷運站口、藝文特區，或是紅綠燈等待的街角，不時都會看見一個背著郵差包，看似不起眼的街頭販售員，奮力的販售著手中的雜誌，有時會用堅定且真心推薦的口氣向往來的年輕人說：「這期是五月天，還有送貼紙喔！」雖然不太確定這些人生飽受風霜的販售員心中，是否真的都認識五月天，但當人們掏出 100 元購買有著「明星」封面的刊物，他們就能獲得 50 元。這一刻，至少「五月天」是和販售員收入站在同一面。

從世界到臺灣的大誌雜誌

這就是《The Big Issue》，創始於英國倫敦，1991 年成立至今已達 20 個年頭，雜誌內容涵括時事、社會議題及藝文資訊，相較英國版有著世界觀的議題主軸、日本版強烈的新聞感題材，臺灣在 2009 年由大智文創取得授權後，在總編輯李取中的帶領下，讓臺版《The Big Issue》（以下簡稱「大誌雜誌」）成為藝文知性的象徵，請來知名平面設計師聶永真設計封面，大膽採用年輕人喜愛的明星作為封面，更進一步邀請日本知名攝影師濱田英明擔綱封面攝影，鮮明、極具時尚風格卻不失情感溫度的封面，的確在人來人往的街道

上，形成強烈的吸引力。

除了明星，還有值得收藏的插畫封面

2011 年 9 月，特輯內容〈關於跑步〉，邀請日本知名圖文作家高木直子，以「一個人去跑步」的可愛插圖作為封面；2015 年正當臺灣透過英國雜誌《MONOCLE》及日本雜誌《BRUTUS》開始認識日本當紅插畫家 Noritake 時，當年 4 月我們就在大量留白的《The Big Issue》封面，看見一位直躺的少年，以簡約線條展現「大人小孩繪本」主題，成為臺灣紙本雜誌中，第一個與 Noritake 合作的刊物。總編輯李取中形容，「這些封面都值得作為海報，所以編輯部就真的製成海報隨刊贈送了！」看似是編輯的私心，卻也是對雜誌封面抱有的高度信心。

比起「討喜」的明星照片，為何會採用相對「小眾」的插畫作為封面？李取中認為，「大誌每回封面挑選都有很大的彈性，往往是編輯部自己都很喜歡的選材，就會成為最終封面定案。」比起在書店開架式、可試閱的刊物，街口販售且未開封的大誌雜誌，需要靠更強而有力、也更加直覺式的封面增加買氣。但秉持大誌一貫的藝文特質，不過份仰賴

《The Big issue》第 18 期（2011.9.1）
〈關於跑步...〉封面插畫：日本圖文作家 高木直子

明星光環，李取中平時就會透過雜誌、網站等平臺關注各國設計師、插畫家，一旦有合適的主題就會在大腦圖庫中搜尋長久累積的畫面，往往是一個靈光乍現，就串連起雜誌主題與插畫（甚至攝影、藝術等領域）的合作。

挑選插畫合作的關鍵

來自「成熟度」與「力道」
以 Noritake 為例，李取中觀察他極簡畫風許久，2014 年先以「Big Issue 大誌 2015 年曆」合作，直到 4 月份「大人小孩繪本」主題，編輯部先勾勒出小朋友沉浸繪本世界的閱讀畫面，李取中馬上從腦海中抽出準確且鮮明、Noritake 筆下男孩主角形象，「先確立主題後再找插畫家，會讓封面更聚焦，也更有說服力。」李取中以多年瀏覽插畫作品的經驗值，他認為，能準確展現插畫技法與個人鮮明風格，即是「成熟度」的展現；而能因應不同場合，撐起角色的氣場，那便是插畫的「力道」，這也正是插畫能被選為封面的關鍵。

比起預測買氣自己喜歡更重要

「更重要的是自己喜歡。」李取中笑說，雜誌封面在選擇合作的插畫家，說

穿了沒有多深奧的學問，完全出自自己的喜歡。他形容，做雜誌像是一種押寶，「我喜歡的不一定大家都會喜歡，你無法真正捉摸大眾口味，但做自己喜歡的藝術家，就算賣得不好，自己也高興。」有著強烈的自我觀察，Noritake 的合作封面倒也替大誌打下漂亮一仗，讓更多臺灣讀者認識了這位日本插畫家，同時也傳遞了繪本主題的精神，這一回的押寶，是雙贏。

談起與日本插畫合作的經驗，有時候透過所屬出版社聯繫，有的從策展單位旁敲側擊，有的則直接寫信問候，「不一定都找得到人，尤其是漫畫家更難。」從封面合作到收錄創作者作品的大開本年曆，大誌仍用雜誌平臺與各國藝術家合作。李取中說，「我們選擇的插畫家，永遠不是因為他的名氣，而是我們對這個作品的認同與喜愛。」即便是無名小卒，對的創作就有機會被放在對的主題、對的封面。帶著對藝術與設計的直覺，在李取中的編輯邏輯中沒有所謂敏銳度，只有一顆單純喜愛美好作品的心。

《The Big issue》第 61 期（2015.4.1）
〈大人、小孩。繪本〉封面插畫：Noritake

WE ARE WHERE THE WILD THINGS ARE
大人、小孩 繪本

61 THE BIG ISSUE

大啖螃蟹的食慾之秋

藝奇主廚推薦
蔡宗賢

關於秋蟹

在天氣漸冷的食慾之秋，螃蟹為了過冬而需要補充更多的熱量，所激發的油脂便成為秋天螃蟹特別肥美的原因。依照螃蟹的生態，臺灣有句俗語：「九尖十圓」，意指9月要吃肚子尖尖的公蟹，10月則要挑選圓潤飽滿的母蟹，才能品嚐到最濃郁的蟹膏或蟹黃，但只要秋季來臨之時，挑選肚子下方及蟹腳按壓扎實的螃蟹準沒錯！另外，螃蟹屬於寒性食物，其胃、心、腸、腮特別寒冷，無法食用，一般廚師料理時會先將其內臟清除乾淨，以免誤食，並盡可能與溫性食物一同享用，才能暖呼呼地度過秋天的颯爽。

家人之樂

秋蟹配蜆湯

每日嚴選處女蟳、紅蟳、沙公等蟹款，為陸蟹的一種，含有濃郁的鮮味及肥美的蟹膏。寒性的秋蟹加上溫和的蜆湯，互補養生的組合是媽媽為家人「滋補」的心意。微涼秋日晚上，最適合全家窩在一起，一邊分享著生活瑣事一邊享用暖呼呼的料理組合，將全身心靈都浸漬於「家」的溫暖能量裡。

情侶之愛

萬里蟹配栗子釜飯

使用萬里直送的三點蟹，清蒸過後口味清淡綿密，放涼後肉質更顯扎實。與當旬栗子釜飯搭配，如同戀愛中情侶般甜膩。情話綿綿中即使忘了動筷，也不怕失去其風味。不管是愛情或是料理，於冷於熱中都能享受不同階段所帶來的新奇體驗。

料理之心

憧憬於日本對於料理嚴謹且細心的印象，20歲出頭便從西餐轉換到日本料理的世界，從磨刀開始重新學習料理的原點。隨著與公司一起去考察的經驗中，發現日本特別注重食物的「原味」以及「當旬」的搭配，不用多餘的調味，即能帶出當季最鮮新的味道。藝奇堅持延續其日式精神，並結合不同國家的料理元素與臺灣食材，發展出「創新日本料理」之品牌主軸。配合季節，一年推出4種當旬菜單，希望來客能夠感受到食材之鮮，以及在創意的包裝下，提供嶄新的味蕾享受。

臺灣三點蟹

萬里蟹的一種，秋天邁入冬季之時，由萬里漁民所撈捕故得此名，其中包含花蟹、石蟳與三點蟹，為北部限定的蟹款，佔據全臺灣8成的海蟹市場。三點蟹外殼上的三點花紋為其特色，因為生活於海底，蟹膏帶有海洋的鹹香味。

澎湃海鮮味：★★★★★
薄皮爆漿款：★★★★★

北海道毛蟹

日本的三大蟹之一。生長於緯度較高的北海道宗谷地區，因其洋流溫度偏低，為了提供身體足夠的熱量而含有豐富的油脂，因此蟹肉彈性扎實、蟹膏金黃油潤，在日本人心中是CP值最高的蟹款。

蟹膏濃郁度：★★★★★
油滋滋指數：★★★★★

藝奇 新日本料理

餐廳推薦
www.ikki.com.tw

姐妹滋味

旭蟹配梅酒

將澳洲盛產的海蟹，以清燙後冰鎮的手法，搭配自製柑橘醋更能吃出肉質的清甜。與柑橘相互輝映的是酸酸甜甜的梅酒，彷彿回到初中般地純情躁動，與姊妹淘訴說著女生專屬話題，戀愛心事、時尚購物……那些男人不懂的，姊妹永遠都了解！為我們永遠長不大的靈魂乾一杯。

歡聚時刻

毛蟹配清酒

長年生長在無污染的深海環境中，毛蟹的肉質飽滿且細膩，為日本的高級料理食材。依照個人口味選擇偏甜或偏辣的清酒，如同牛排搭配紅酒般的絕妙享受，適合忙碌的上班族們相約週五下班後，一起啜飲溫清酒，大啖毛蟹當作一週的犒賞，為自己說聲：「今天你也辛苦了。」

對談 替谷川俊太郎念首詩

採訪—陳頤華 攝影—陳麒年 地點—水牛書店

身為日本國民詩人，谷川俊太郎從15歲開始創作至今，85歲的他仍持續寫作，是日本許多中小學校歌的作詞人、卡通《原子小金剛》的作詞人、替宮崎駿寫電影主題曲，也曾與日本攝影師川島小鳥合作攝影詩集。家喻戶曉的谷川，出現在幼兒繪本、國小課本、青少年人手一本的詩集，還有給大人看的成人詩作裡，數十年如一日卻多變的創作，讓他不只是日本的詩人，更是「宇宙詩人」。

311 東日本海嘯後，男星佐藤浩市朗讀谷川俊太郎年輕時的名作《活著》，隨著平淡卻鼓舞人心的文字，烙印在人們心中，治癒了傷口，撫慰了心靈。過去70個年頭中，谷川用他對世界的敏銳度，種下最溫柔的種子，這回隨著翻譯詩集的游珮芸老師，與書店主人同時也是詩人的銀色快手，深入遨遊谷川俊太郎的文學世界。

如同〈活著〉裡頭的那句：活著，現在我活著。

用心感受超越光和宇宙的文字力量。

INTERVIEW

游珮芸

銀色快手

國立臺東大學
兒童文學研究所副教授

荒野夢二、
淳一書店主人