

咻咻熊 吳采儒的插畫世界

記者 洪蜜禪 報導

2018/10/28

「靠著畫畫能養活自己嗎？」插畫家是個既孤單又不被了解的職業，不同於社會上大多數人，大學畢業後進入公司體制，有穩定的薪水，插畫家在人們眼中似乎是一群不務正業的藝術家，總是要面對親朋好友的質疑。即使如此，因為熱愛插畫，吳采儒仍義無反顧的進入創作的世界。

咻咻熊與阿泥 創作來自生活

16歲那年，吳采儒談了一場戀愛，情竇初開的她想透過最喜歡的插畫抒發情感，紀錄與男朋友生活的點點滴滴。就這樣，咻咻熊與小女孩誕生了。在朋友的建議下，吳采儒創了咻咻熊的Facebook粉絲團，簡單的線條配上描述日常的文字，總能在吳采儒的插畫中找到生活的影子，帶給讀者溫暖療癒的力量。咻咻熊走過六個年頭，吳采儒也從高中生變成社會新鮮人，畫風變得更加成熟，如今已有近五萬的粉絲，是個小有名氣的圖文創作者。

咻咻熊與小女孩生活化的對話總是能引起讀者共鳴。(圖片來源 / 咻咻熊粉絲專頁)

咻咻熊逐漸被塑造為溫暖的情侶形象，想要創作一個相對有趣角色的想法在吳采儒心中萌芽，於是「懶散鈴薯泥」出現了。比起總是在咻咻熊身邊的可愛小女孩，吳采儒認為阿泥更像是自己的投射，十分隨興慵懶，「我常常把事情拖到最後一刻，跟阿泥一樣。」而阿泥正是一個「能躺就不坐，能坐就不站」的角色，這樣俏皮的設定也讓阿泥擁有一群忠實粉絲。近期，吳采儒將「橘貓斑斑」加入阿泥系列，斑斑的概念也是來自現實生活中領養的貓咪，吳采儒的創作泉源幾乎都來自生活大小事，也因為如此，更讓人倍感親切。

懶散的阿泥與橘貓斑斑。(圖片來源 / 咻咻熊粉絲專頁)

確立方向 建立自我風格

吳采儒從小就喜歡繪畫，小學三年級時同學與她分享了幾米的繪本《月亮忘記了》，在她腦海中留下深刻的印象，幾米成為她日後最仰慕的插畫家，也是重要的繪畫啟蒙。國小、國中時，吳采儒十分喜歡看漫畫，常常一借就是好幾十本，繪畫風格也偏向少女漫畫，直到高中接觸陳森田、包大山等插畫家的作品，成熟又不失可愛的風格，讓吳采儒了解「原來插畫可以這麼做」，拓展了她對於繪畫的概念，也開始自己的角色創作。

「每次有靈感的時候，即使是臨睡前，也會從床上跳起來畫。」吳采儒從高中就開始接案、開個展，對她來說讀書不是最重要的事，除了高三面對升學時，父親希望她暫時停止畫畫，專心準備大考，其餘時間，吳采儒一直創作不懈。後來靠著咻咻熊的作品集，吳采儒順利的考上了國立高雄應用科技大學文化創意產業系。高中時，吳采儒對於畫插畫能不能成為工作，仍感到迷惘，直到大學，擁有許多時間能自由創作，經過一步步的探索，她更確立自己想把興趣變工作，朝繪畫方面發展。

吳采儒與咻咻熊2019年的日誌。(圖片來源 / 洪蜜禪攝)

吳采儒認為一個插畫家擁有「自己的風格」是非常重要的，跟隨流行雖然可以短

時間累積大量讀者，但不是長久之道。若是要成為獨一無二的插畫家，應該要用自己的方式去創作，千萬不要隨波逐流，否則過一段時間再回頭看自己的作品，會覺得沒有自己的特色在裡面。

化被動為主動 夢想成真

比起插畫家，吳采儒更喜歡稱自己為圖文創作者，因為她的收入並不全來自插畫，更多來自周邊商品販售。吳采儒非常喜歡一家文創卡片公司製作的商品，所以在咻咻熊剛創立幾個月時，就主動寄信詢問可否合作，出乎意料的，對方十分欣賞她的作品，一試成主顧，從高中合作到現在已經五個年頭，出版了卡片、貼紙、日誌等商品。「幸運有時候是自己爭取的」，吳采儒鼓勵年輕的創作者，如果有想要合作的對象，在他們找你之前，可以試著主動寫信、投作品給他們看，這也是讓夢想成真的方式。

吳采儒繪製的咻咻熊卡片。(圖片來源 / 洪蜜禪攝)

除了與該公司合作文具商品，吳采儒也自己找其他廠商製作多樣商品，從Line的貼圖、主題，到時下流行的帆布袋、環保飲料提袋都有。「其實八成都是我自己想要。」做成商品的出發點在於「實用性」，自己喜歡，消費者才會喜歡。學生時期製作這些商品其實不容易，不僅要一直與廠商洽談，考驗著吳采儒的溝通能力，還要自己出錢製作，對於收入不多的學生是一個負擔。即使如此，將作品實體化的喜悅還是令吳采儒樂此不疲。大學畢業後，吳采儒也希望能放開成本顧慮，提升商品規格，做出更多元、有品質的商品。

廣結善緣 繪畫是無國界的橋梁

創作之餘，吳采儒也積極參加各式各樣的市集、展覽，從國內到國外都來者不拒，累積了豐富的展覽經驗。2017年吳采儒報名參加韓國插畫展，英文不好的她面對外國人的詢問，雖然有些不知所措，仍鼓起勇氣介紹自己的作品。讓她印象深刻的是，有一位韓國咖啡店的老闆娘，雖然先前沒看過咻咻熊，卻願意出錢買下她所有的作品，讓吳采儒又驚又喜，對她來說是莫大的鼓勵，也對自己的作品更有信心。

「如果不是畫插畫的話，我可能一輩子都窩在一個小角落吧。」畫畫最大的收穫是，能夠認識許多原本不可能有接觸的人，也因為畫畫，讓她有機會到世界各地，跟大家分享自己的故事，即使語言不同，仍可以透過插畫來與人溝通。吳采儒計劃明年繼續到美國參加展覽，與他國插畫家交流，增廣視野。

吳采儒參加2018臺灣文化創意設計博覽會。(圖片來源 / [咻咻熊 Instagram](#))

全職創作 持續往插畫之路邁進

大學畢業後，吳采儒有更多時間經營咻咻熊的Facebook及Instagram粉絲專頁，常與粉絲互動，也開玩笑說自己「大小通吃」，從國高中到中年的粉絲都有。

「我從頭到尾都覺得我是一個很幸運的人，能把興趣變成職業」，她很慶幸一路上遇到許多貴人，幫助她、支持她。

今年，從學生的身分轉為一個全職創作者，吳采儒一開始有些不習慣，「出了社會後，大家會認為你具備的能力都是應該的。」，對於作品的標準也隨之提升，不能再用學生的身分作為擋箭牌，吳采儒投入更多時間與精力在創作上。

「偶爾倦怠是一定會有的，想放棄還真的沒有。」吳采儒和一般的年輕人一樣，會感到迷惘徬徨，但唯一不變的是，對於繪畫的熱情與執著。未來計畫回到自己的家鄉高雄，開設一間工作室，持續投入插畫與角色經營，提供讀者互動交流的空間，也希望咻咻熊的角色經營能更加成熟。

記者 洪蜜禪

編輯 黃齡萱