

蔡秀雅 勇敢爭取堅守夢想

2013-03-10 記者 戴子昀 報導

以水彩的溫暖筆觸，勾勒出動物森林歡樂祥和的氣氛，小小長頸鹿在母親的呵護下幸福成長，由蔡秀雅繪製的《長頸鹿量身高》，曾榮獲「好書大家讀」的殊榮，更入圍金鼎獎。畫風溫柔細膩的蔡秀雅，有著非常直率的個性，她勇於爭取自己的權利，守護自己的作品與夢想。

《長頸鹿量身高》的畫風溫柔可愛，十分受歡迎。（照片來源／戴子昀攝）

插畫 漫畫與純藝術之間

從小就喜愛畫畫的蔡秀雅，最初是被漫畫所吸引，國中時偶然看到復興美工的畢業展，當下為之驚艷，「那些人只大我沒幾歲，居然可以畫出這麼棒的畫。」於是她便下定決心考進復興美工，踏上藝術之路。

待在復興美工的三年，是奠定蔡秀雅畫藝最重要的時期，除了打下深厚的素描基礎之外，接觸油畫、國畫、金工、雕塑等藝術媒材，還遇上她生命中的貴人一他的學長。「他毫無保留的指導我，把他所有懂的都教給我。」蔡秀雅對此十分感激，她每天把練習成果拿給學長看，認真地記下學長指出的缺點和改善方法，照著指示不斷重複地畫，讓她在極短時間，有著長足的進步，對她而言他是最棒的老師。

就這樣跟著學校的課程安排與訓練，蔡秀雅認真地一直畫，一路畫到高三，甚至畫出肌腱炎、五十肩，還是堅持繼續畫，這期間和同學四處參加比賽，雖然疲憊但收穫很多。她笑說在復興的三年，幾乎什麼都畫過，包括室內設計、廣告設計也都學過，唯一沒接觸的就是漫畫。從復興美工畢業後，蔡秀雅選擇就讀台灣藝術大學繼續學畫，並加入漫畫社和朋友一起合畫漫畫，挑戰兒時遙不可及的夢想。

回憶起畫漫畫的日子，蔡秀雅淘氣地大喊：「那真的好累喔！」一個人負責十五頁，這個任務看似簡單，卻有許多大學問。首先從劇情發想、人物設定開始，到安排分鏡、打草稿、上墨線，再把墨線擦去描上黑線、加背景、貼網點，整個過程耗時又耗體力，這讓蔡秀雅體悟到自己追求完美的個性，並不適合步驟繁瑣的漫畫，便重新回到水彩的懷抱。

後來聽從學姊建議參加安徒生兒童繪本比賽，一試便畫出興趣，兒童繪本插圖既有活潑逗趣的劇情，又可以用純藝術的畫法詮釋，正好可以結合她最喜愛的漫畫和最擅長的純藝術。在大學畢業那年她接下第一個案子，就此踏進插畫圈。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話／郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王／洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王／吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸／人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧／照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔／人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕／人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳／人物

蔡秀雅的賣火柴的小女孩畫作，獲得安徒生童話的獎項肯定。（照片來源／戴子昀攝）

第一課 業界震撼教育

當時的案子是經由朋友輾轉介紹的，剛成為社會新鮮人的蔡秀雅對產業界並不熟悉，對於商業合作的模式也沒概念，她認為與其在乎金錢，更應該把握嶄露頭角的機會，所以只向出版社提出保留原圖的要求，也沒有白紙黑字的合約。第一本繪本的繪製耗時兩個多月，第二本則畫了三個月，工作期間必須自己想辦法撐過繪圖的日子，直到完稿之後才能領到稿費，生活過的很「清心寡欲」，除了日常生活的基本開銷外，所有的錢都投入所費不貲的畫材，蔡秀雅苦笑：「平均下來比22k還慘！」

因為日子過地辛苦又沒保障，於是她向出版社提出簽訂紙本合約的要求，沒想到反遭總編輯惡臉相向，最後連原圖都拿不回來，她向幾個同業好友訴苦，赫然發現自己並不是唯一的受害者，甚至有些惡劣的公司，專門針對這些涉世未深的在校生成和社會新鮮人的弱點，惡意拖欠稿費，未經告知就將圖片挪用至其他用途。由於沒有簽訂紙本合約，所以也無法採取法律行動。

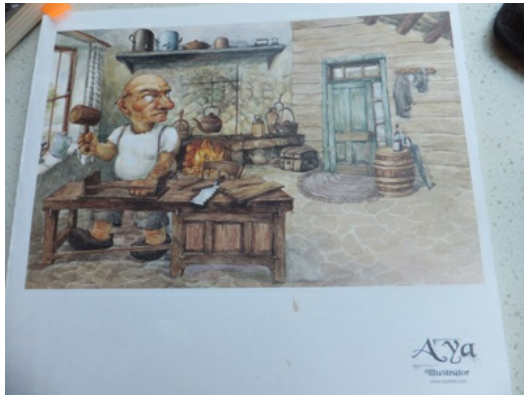
原稿被出版社拿走的作品，蔡秀雅只能看著電腦圖過過乾癢。

（照片來源／戴子昀攝）

美國取經 巴士人像素描課

要求簽訂合約失敗後，蔡秀雅便飛往美國，寄居在姊姊家，開始體驗美國文化。一聊起美國，蔡秀雅興奮得像個孩子，她最喜歡畫人像素描，尤其喜歡輪廓深邃的西方人臉孔，便充分利用每天搭乘巴士上課的兩小時車程，偷偷描繪車上的乘客。美國人非常友善，即便發現被畫也不以為意，而且還樂意被畫，她打趣的說還曾畫到被乘客認出來：「我知道妳！妳上次畫過我的女朋友！」。

後來接到美國教材插畫的邀約，友善的合作態度令蔡秀雅印象極為深刻，廠商會依畫風特色決定與哪位插畫家合作，一旦選定後會非常尊重繪者的創作，在繪者下筆之前會做充分的溝通，還會提供插畫家一本特別的「說明書」，事先提醒、規範每一個細節，以減少修改次數。例如畫人物不能畫出腳底，因為這在美國的文化中是不禮貌的；畫騎腳踏車的人，一定要畫上安全帽和全套的護具，細心程度讓蔡秀雅十分敬佩。

描繪西方人臉孔對蔡秀雅創作個人繪本《木匠》有很大的幫助。（照片來源／戴千昀攝）

致力改變台灣環境

蔡秀雅帶著在美國工作的經驗返台後，她積極地四處參加插畫的相關講座，同時補充關於簽約的法律常識，更致力於教育繪者如何保障自身權益。她呼籲年輕繪者一定要向出版社要求簽訂紙本合約，不論對方是否為知名公司，都不可以掉以輕心。而且必須詳讀合約內容，因為合約通常是由資方擬定，如有不公平的條款可以要求修改，例如鉛筆稿的修改次數和保留原圖等。

蔡秀雅特別強調，以「授權」取代「買斷」。「授權」和「買斷」最大的差別在於圖片的所有權，「授權」後的畫作所有權仍在繪者手上，繪者可以多次授權於不同類型的商品。由於台灣的插畫市場太小，導致買斷的價格出奇地低。以美國而言，廠商若欲買斷畫作必須付出比授權高兩倍的價格，但在台灣可能連一半都不到。因此蔡秀雅特別提醒插畫家，一定要睜大眼睛、小心篩選合約，免得一不小心就賤賣掉自己嘔心瀝血的作品。

除了教導繪者如何保護自己外，蔡秀雅也提醒繪者必須用嚴格的標準來審視自己，即使接到一千元案子，也得畫出五千元的作品，因為只有拿出超越他人預期的表現，才能為自己贏得下一份合約。唯有認真地畫好每一幅畫，用心感動讀者，才能在這條路走得長、走得遠。

蔡秀雅用龜兔賽跑比喻插畫界生態，或許很多人才華洋溢很能作畫，但最後的贏家是堅持到底的人。她用過人的毅力、不服輸的精神，堅定地守護自己的夢想，不論環境險惡，她仍勇敢地朝著目標邁進，同時努力將自己的影響力發揮到最大，用心呵護台灣的插畫種子，讓台灣的插畫更臻美好。

個子嬌小可愛的蔡秀雅勇敢地守護每一個插畫夢。（照片來源／蔡秀雅提供）

重機街頭文化 磅礴展出

由雜誌社所主辦的重型機車展「Ride Free 5」，在五股工商展覽館盛大展開，呈現具有速度和藝術感的騎士文化。

場場難忘 啦啦隊賽事

我的啦啦隊人生是由無數次參與的賽事累積而成，場場都獨特、場場都難忘。

