

張乃元 華麗衝撞獨鍾黑暗

2013-03-30 記者 戴子昀 報導

畫中的女孩眼睛透出微光，臉上表情似笑非笑地，有些失望又掛著一絲輕蔑，身上的衣裳和長髮逕自華麗炫目。女孩身後的燈籠閃耀，彷彿有人正在耳邊細語呢喃：「來吧！進來這個世界吧！」悄悄地將人們捲入畫裡的神祕世界。

《漂流詩篇》的封面華麗而神祕。（照片來源／戴子昀 攝）

這是張乃元最新畫冊《漂流詩篇》的封面，結合日本浮世繪與洛可可的華麗宮廷風等意象，描繪出大海的故事，希望透過融合東西方的元素，傳達出海洋帶動文化交流與融合的信息。靈感是源於去年受邀參加高雄市設計師節展覽，因為深受旗津的美麗燈塔吸引，遂決定開始著手一系列的海洋主題畫作，張乃元特地蒐集關於海洋的神秘傳說，搭配甲骨文字使畫面更添古典氣氛，或自己寫寫詩，隨手紀錄創作的靈感片段，和美麗的畫作相互呼應。

張乃元的畫作色彩豐富細緻而飽滿，乍看之下會讓人誤以為是電腦繪圖製成，事實上每一幅圖都是她經過反覆思索，從打鉛筆稿到水彩上色，再利用針筆細細勾勒出一個細節而成。她認為插畫工作最困難的地方是和客戶溝通，接案子的時候，往往得想盡各種方法去說服客戶，讓客戶理解為何一張圖需要耗時長久，為何價格不斐。以一張A4印刷品為例，它的原圖是四倍大的四開畫紙，必須把畫面放大才能仔細描繪每一個細節，在輸出成較小的尺寸後，才能保存畫作的細緻質感。而因為客戶不瞭解實際操作流程與作畫的辛苦，所以和插畫家間的認知有落差，是導致台灣插畫無法蓬勃發展的主因。

張乃元筆名阿乃，用心畫圖之餘，也會在部落格和讀者交流。

（照片來源／張乃元 提供）

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
陳思享 / 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

十二金釵 一鳴驚人

大學四年級時，張乃元不顧老師反對，堅持一個人完成畢業專題，當時剛好正在修一門探討女性文學與女性主義相關的課程，她就針對中國傳統女性所遭受的不平等對待，與現代女性觀念的衝突作為主題。取《紅樓夢》「十二金釵」的諧音，揉合多種東方元素，帶著一種詭譎又怵目驚心的氛圍，設計出十二個風格獨具的女性圖騰，每一個女孩用身體、服裝、表情與姿勢表達出不同的議題。

其中她最喜愛的是一幅名為〈女聲〉的畫作，創作靈感是來自她的大學室友，因為喜愛唱歌加入熱門音樂社，天天在寢室練唱，努力地用自己的聲音，傳達出自己的夢想。其他作品如〈名模〉強調現在的女孩受媒體病態的審美觀影響，利用各種手段改變自己的身體外觀，以追求所謂美的最高境界一成為模特兒，褪去美麗衣裳後只留下滿身傷痕。

張乃元表示這系列作品，是她生命中很重要的一個里程碑，《十二金釵》以黑暗又華麗的衝突手法諷刺傳統、反映現代，同時也歌頌現代女性的一些形象，讓很多人印象深刻，也為她贏得很多曝光機會與工作邀約，她還特別將《十二金釵》系列印成畫冊與明信片，在同人誌等場合販售，由於印行量小使得售價偏高，導致購買的人數有限，不過也讓她獲得一批最忠心的追隨者。

無師自通 獨樹一格

張乃元雖畢業於台灣藝術大學，卻並非傳統科班出身，高中讀的是普通高中，因為熱愛漫畫而加入漫畫研究社，自己一步一步鑽研畫藝，直到確定升學方向後，為了通過術科考試才第一次進入畫室學畫，但她非常不喜歡畫室的教學方式，感覺只是為準備考試而畫，沒有藝術性、沒有靈魂，內容十分呆板無趣。在如願考上台藝大後，她回歸自行鑽研，為了免於傳統框架的束縛，能夠自由自在地天馬行空，幻想出只屬於自己的畫風與世界。

張乃元用閱讀、看展覽等方式，多方累積經驗來彌補自己的不足，她特別喜歡研究慕夏，她認為活躍於十九、二十世紀的慕夏作品相當多元，跨足海報、書本插畫、劇場背景圖，甚至是珠寶設計，作品具有現代平面設計的水準，重點是他非常懂得行銷、包裝自己的作品，是個很值得學習的典範。

張乃元也時常從生活中獲取靈感，尤其最愛恐怖片，她覺得恐怖片中的畫面安排、音效、故事、角色形象最能刺激她情緒與創作能量。另外她對球體人形關節更是情有獨鍾，她刻意把所有人物都套上娃娃的關節和縫線元素，再配上幽然深邃的眼瞳，讓畫中人物看起來像尊「活生生的娃娃」，來製造衝突的恐懼感。

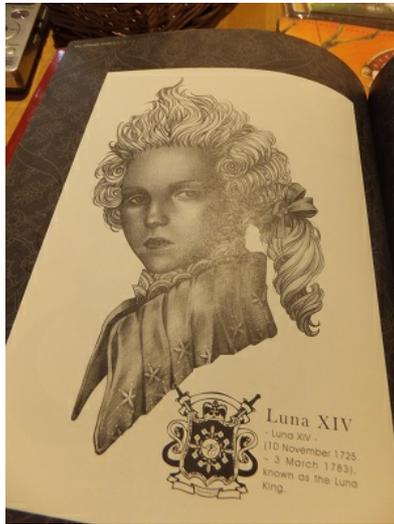

球體人形關節幾乎能模擬所有真人動作。（圖片來源／RPG Webgame）

夫妻聯手 自我行銷

張乃元夫婦合作無間，正職是公務員的先生，平常會替她篩選案子、閱讀合約，處理商業和法律相關事務，讓張乃元能毫無後顧之憂地專心創作。從漫畫和同人誌出發的張乃元，畢業後選擇從事設計相關行業，直到三年前才毅然決然投入她最愛的插畫，接了一陣子廣告商業案子之後，有感於繪畫必須將就客戶要求，不能隨心所欲創作，便決定自己出來開工作室，為自己畫點東西。

於是她開始有計劃地將作品集結成冊，利用工作空檔創作，自己發行畫冊與周邊商品。少了商業合作的包袱，張乃元的第二本畫冊走黑白路線，大膽地推翻「素描只是草稿，不是正式作品」的觀念，利用寫實的西方人面孔搭配漫畫線條的髮絲，創造出一種介於漫畫與素描間的風格。由於電腦繪圖大量取代手繪，導致市面上的黑白作品越來越少，張乃元希望用這種大膽嘗試的精神，鼓勵人們拿起簡單的紙筆，回歸手繪創作的本質。

第二本畫冊《灰色的隱喻》用真人臉孔搭上漫畫髮絲，別有一番風味。

(照片來源/戴子昀 攝)

插畫一直以來被定位為「配角」，不受重視，事實上插畫的應用範圍很廣，除了大家熟知的兒童繪本外，很多平面設計都很需要插畫來畫龍點睛。比起純藝術，插畫更貼近人們的生活；比起漫畫，插畫一張圖就能傳達一個動人故事。張乃元期望扭轉一般人對插畫的刻板印象，她不畫可愛小動物，不畫單純的圖像，她要讓插畫反客為主，並且樂於嘗試，將所有風格融入黑暗恐懼元素，用反諷的手法來「驚嚇」世人，將她的畫深深地刻在每個人的腦海裡。

橫著走出一條路 現實搖滾

日本搖滾樂團RADWIMPS，以獨具的世界觀和特殊省思角度，溫柔但尖銳的唱出此生的生命態度。

關余膚色 我想說的事

活出自我「不留白」，小麥膚色的宣言。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0