

SLICES
OF
LIFE

天然

绘著

生活太奇

CB
湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

晒在午后三点的阳光下；雨天一个人读书；抬头遇见初雪……

SLICES OF LIFE

生活艺术太奇

天然 —— 绘著

湖南文艺出版社
HUNAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE

博集天卷
CS-BOOKY

序 言

2019年夏天，一天傍晚，我和媽媽散步。我看見夕陽的光線穿過葉落在牆上的光影，便拿起手機拍了下來。我媽突然問我：「怎麼拍麼土的樓？」我說：「樹影裡面的顏色灰，亮面暖，影子交接的地方影變化更多，真的很耐看。」這麼一指出，我媽也點點頭說：「真的好看，如果你不告訴我，我自己肯定發現不了這個。」

我們兜了一大圈，又走回了原來拍照的地方，看到一個老奶奶在剛剛拍照的地方也在拿著手機拍照。我媽突然說：「呀，她和你一是知道美的人。你看她也是喜歡觀察生活的人，她穿的衣服都很搭配究。我要是天天跟你在一起，能變成你們這樣多好。」

這件簡單的小事一直讓我思來想去。我從三歲抓起畫筆，直到在，也一直拿著它。在這二十幾年中，畫畫成了我的生活習慣。當我待時，會用速寫消磨時間，看風景時，會記住顏色的變化，無意間聽他人的對話，或偶然瞥到世界的一角.....這些生活間隙里，時時都在發生的場景，使我總有把這些故事畫下來的衝動。

認識我的讀者可能知道，我在2017年做了一件一整年堅持每天畫兩張彩色速寫的大事。這一點一滴的積累讓我的觀察力也越來越進步了。經過這一年，畫畫把我練成了一個「偵探」，讓我擁有了發現閃光生活的能力。而應該有很多人跟我媽媽類似，並不需要畫畫，只是通過別人的三言兩語，或通過讀書看畫，也能立刻借力並清晰看到那些美好瞬間。

於是我就開始有了這個想法，想要用漫畫的語言把生活變慢。把我的人類觀察、感受到的頻發情緒、生活的狀態，以及能夠引起一定群體共鳴的事件做成一本短漫畫集。我把蒐集到的閃光的片段整合篩選，用漫畫和插畫的語言，更方便讀者閱讀的方式呈現出

想到了，就立刻做起來。從夏天到冬天，再到春天，就這樣，我把我的觀察一點一滴整理下來，於是這一百多篇閃光的片段就串成了這本《生活蒙太奇》。

我之所以叫它蒙太奇，是因為這是我用漫畫呈現出來的片段，是由我的觀察編輯而成，它們是我觀察世界的樣子。可是每位讀者的性格不同，際遇不同，得到的感受也不一樣，所以每個人讀下來，蒙太奇剪輯的方式也不盡相同。我從我的角度把這些漫畫故事組合成了這本書，但你可以按照自己的習慣和喜好去理解與剪輯它們，這樣的話

每個人讀到的也許都是他們心裡想看到的生活電影。也就是說，這本漫畫里寫的便是「我看到的」「你看到的」「我以為我看到的」「你以為我看到的」和「你以為你看到的」。

我總覺得，這個世界的聯繫很多時候是靠共感產生的。雖然人有千差萬別，但我某時某刻的所思所想一定可以代表某時某刻的一部分人。我希望能把我感受到的情緒準確地傳達到那部分人心裡，利用共感讓他們的世界能短暫地和漫畫里描繪的世界聯繫起來。那樣的話，一本書，可以折射一個小世界，也可以成為一部分人的朋友。而我作為一個觀察者，能把自己的觀察用這樣不溫不火的方式跟大家說上一二，也好像變成了讀者世界裡一角的存在。

如果你看完後能有一點這樣的感覺，那我真的就太開心了。

天然
2020年3月15日

目 录

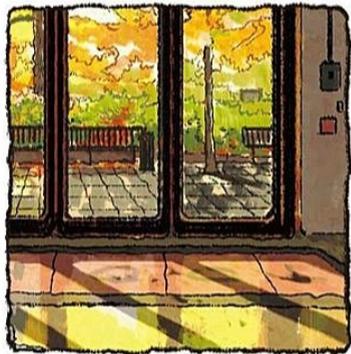
“你好。”	10
灌溉	14
糟糕	16
海的声音	18
另辟蹊径	20
典型的清晨	24

雨来了	26
淘气猫	30
雨走了	34
快乐剂	36
锦鲤	39
打水漂儿	41

前门拥堵	45
接得好	46
雪顶奶茶	48
跳跳糖	51
西瓜效应	53
水开了	56

跟我玩	59
旋转木马	61
后座风景	63
地心引力	65
小心缝隙!	68
照猫画猫	71
闷热	73

土电话	75
消磨时间	77
套“甜甜圈”	79
手滑	82
我回来了	85
召唤	86
波光	88

半梦半醒	90
壁纸	94
一叶知秋	96
晚安	98
早安	99
嗞啦嗞啦	100

安乐窝	107
泡泡	108
猫咪小心	111
棉花糖	113
倒挂金钟	115
星光	117

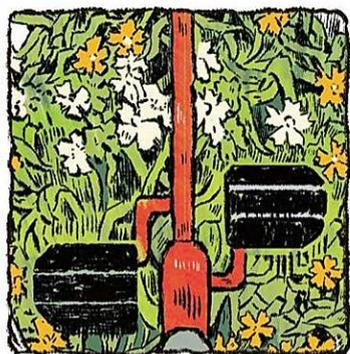

去往吉维尼	119
黑色结局	122
逆向	125
微风	128
褪色	131
沙发凳	133
数羊	135

马力全开	138
棉云	140
起风了	142
夏天走了	145
云中相遇	146
落秋	148
他有钥匙	150

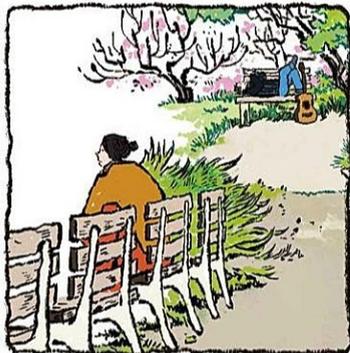
偶然风格	152
轮流	154
穿过	158
换季	162
陷入	166
吸引力	168
禁止停车	170

跳	171
吓一跳	173
职责所在	175
吓一跳2	183
骗人的阳光	185
醒了	189
“去玩吧。”	190

“回来啦。”	191
大型飘落	192
也想玩	196
呼啦	198
镜湖	200
分手花束	203
跳房子	209

炫目	212
相遇	216
偶然风格2	221
冷屋对策	223
周会	225
冷屋对策2	227
路标	229

局部视野	233
雪天使	234
暖手三法	235
好胜猫	237
:D	239
偶然风格3	241

大风天	243
喝光	247
香饽饽	249
摇摇猫	251
睡裤玫瑰	255
安全了!	256

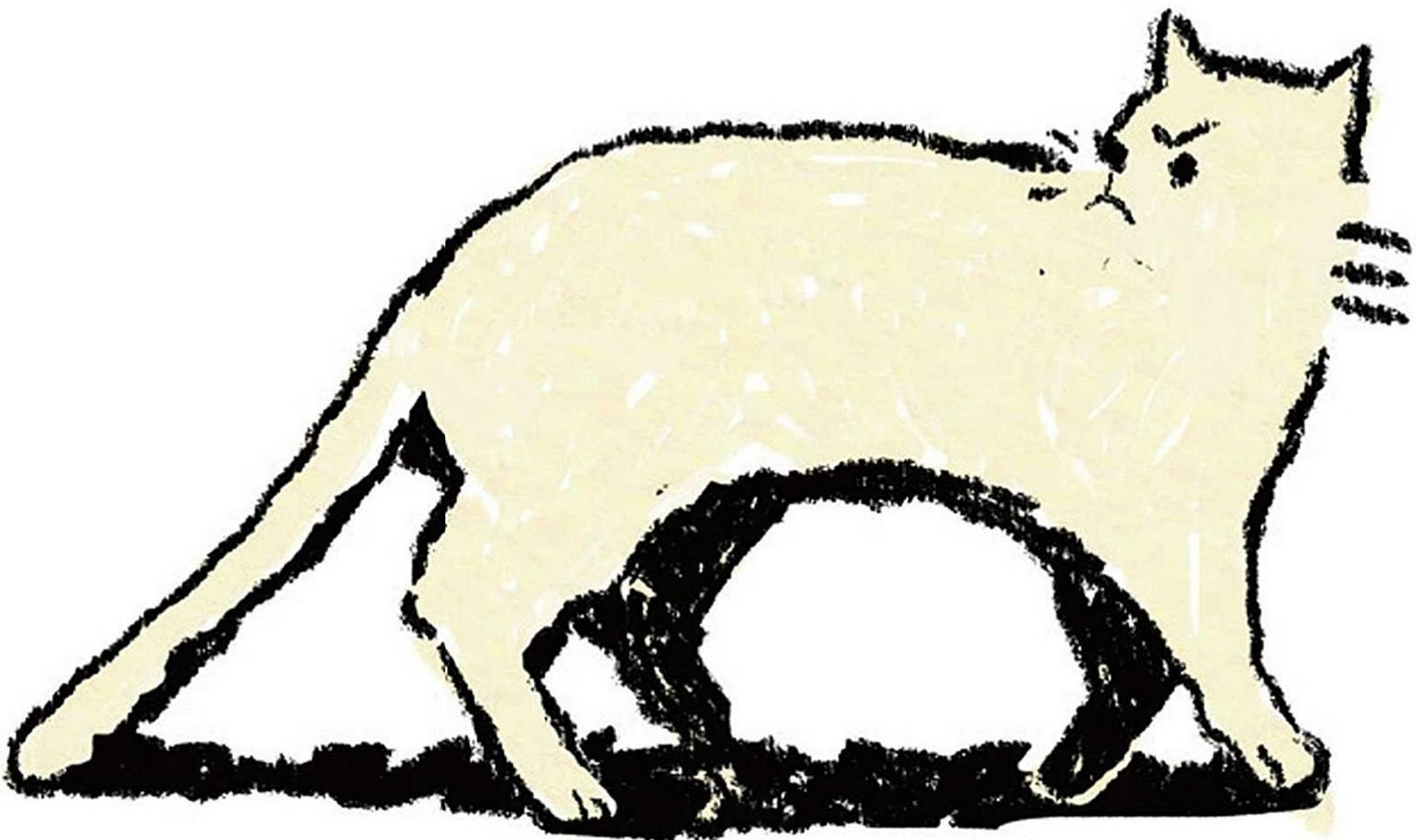
音符	258
远近适宜	262
生活间隙	266
“再见。”	268
“期待再会。”	271
附录	272
后记	277

“你好。”

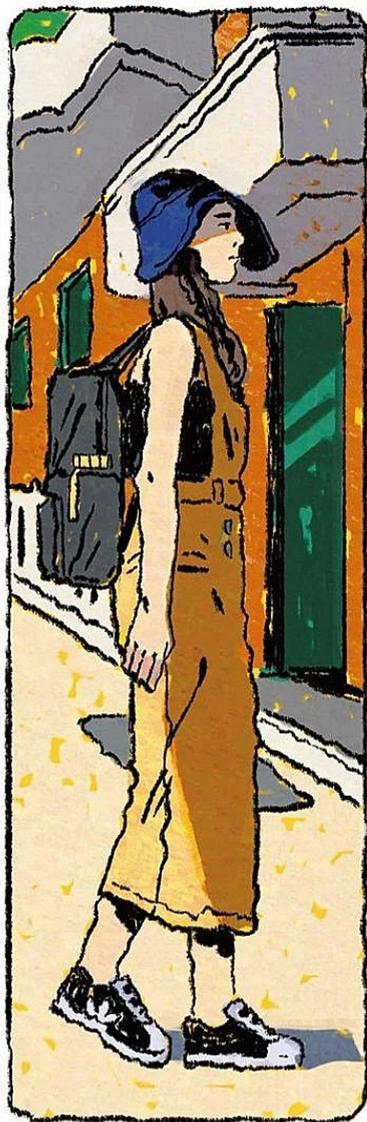
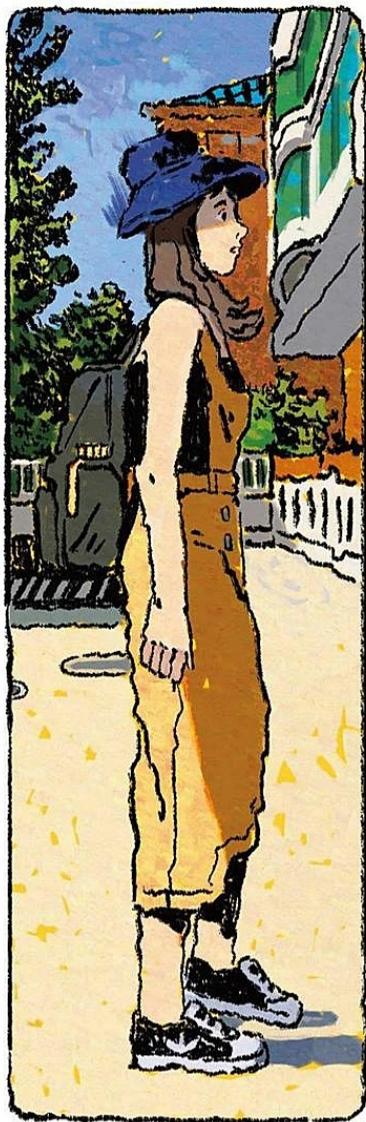

灌溉

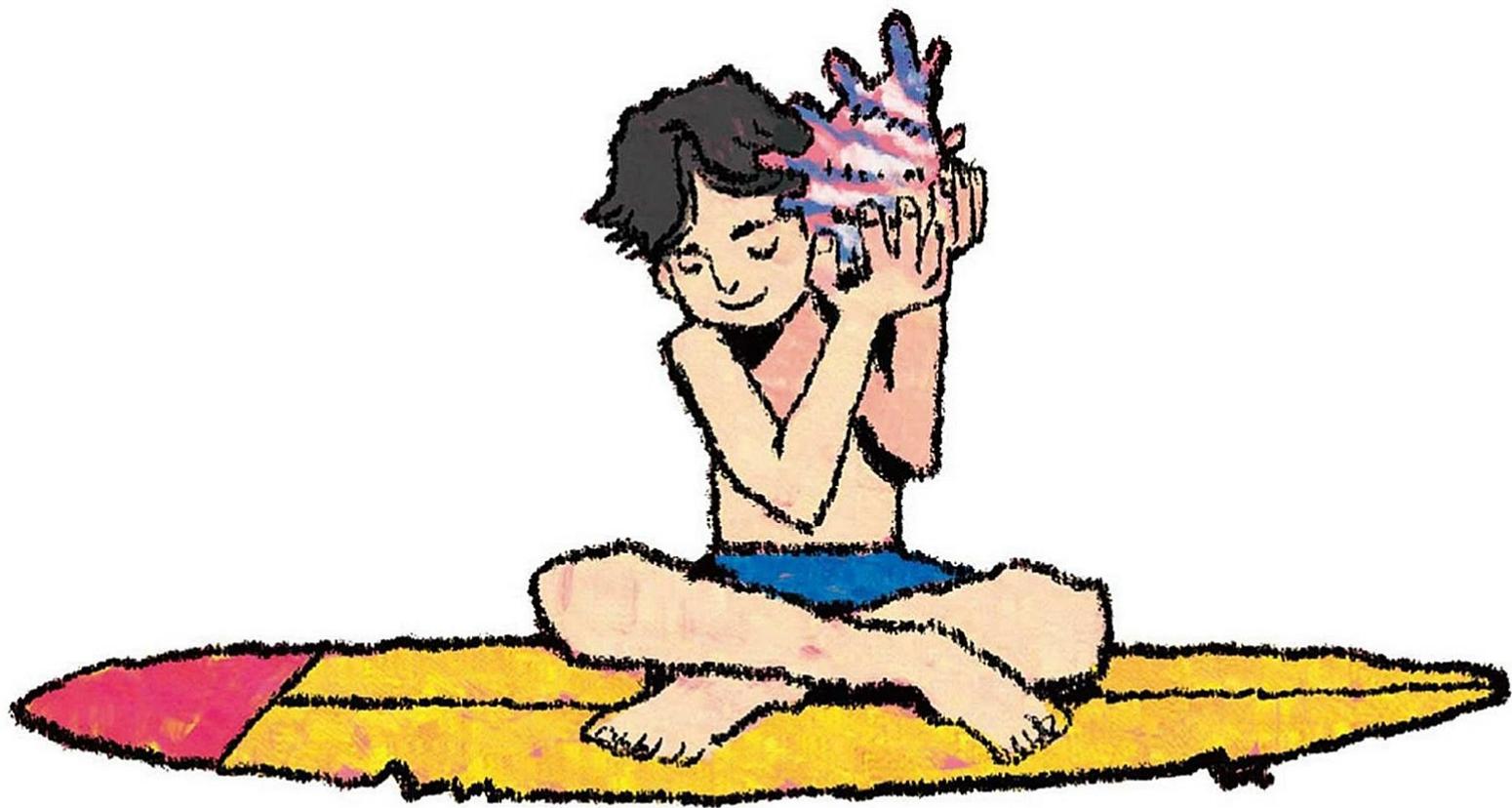

糟糕

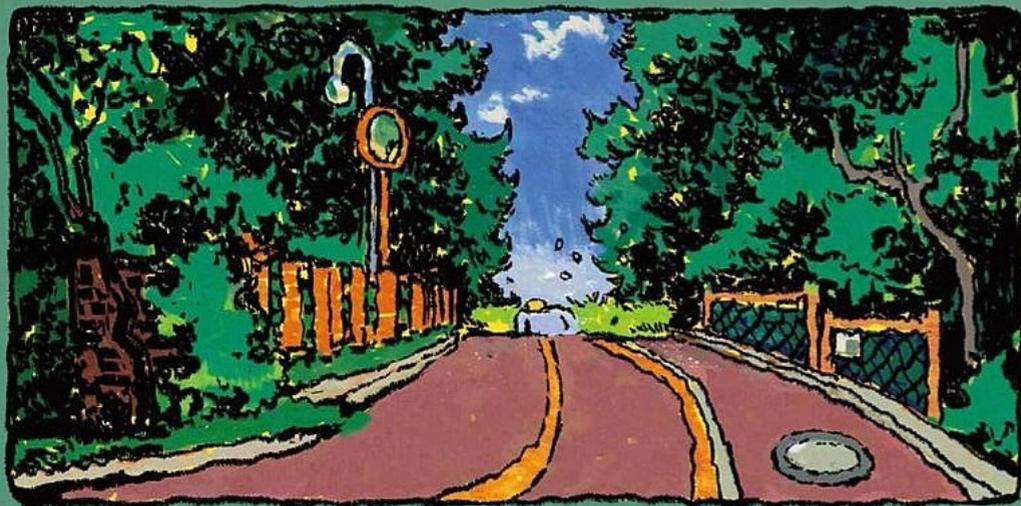
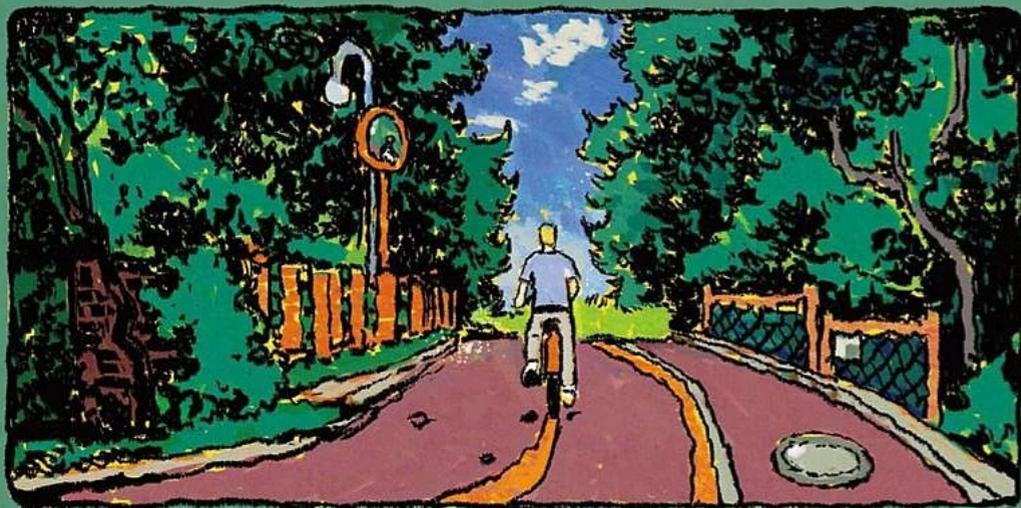

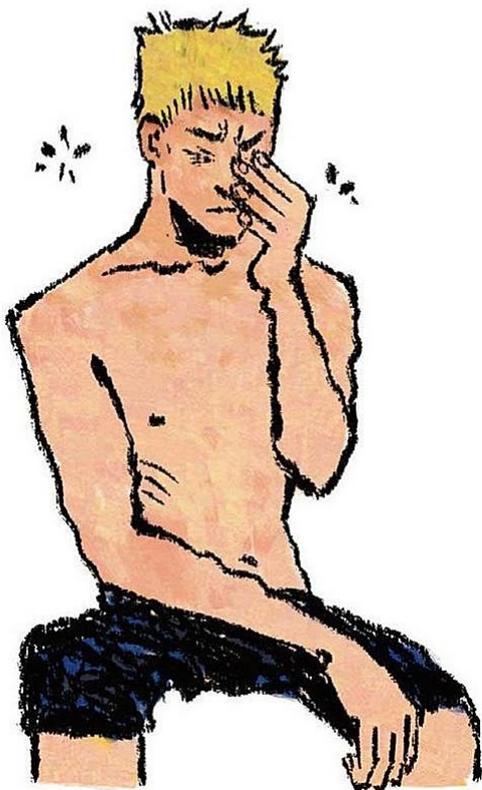
海的声音

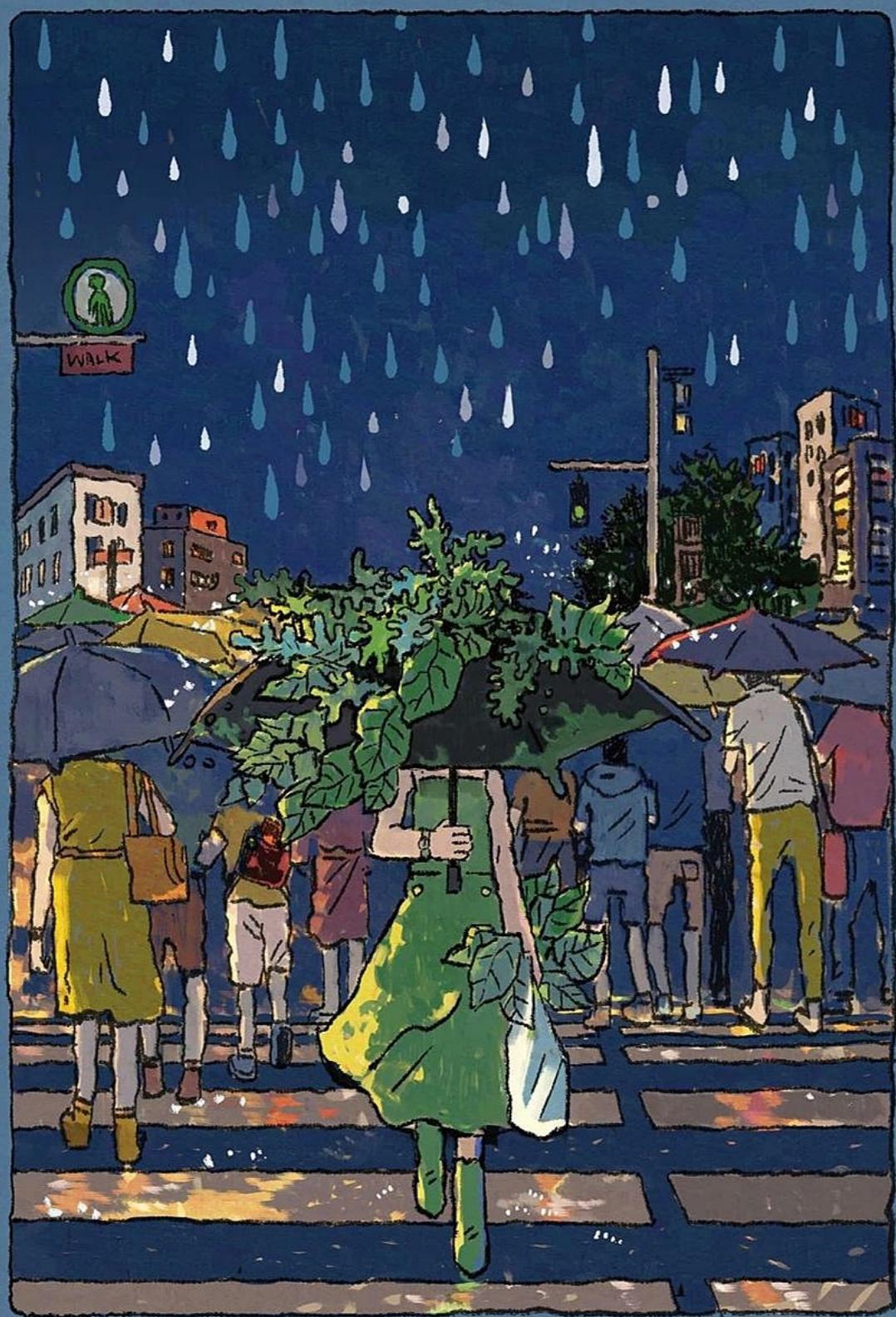

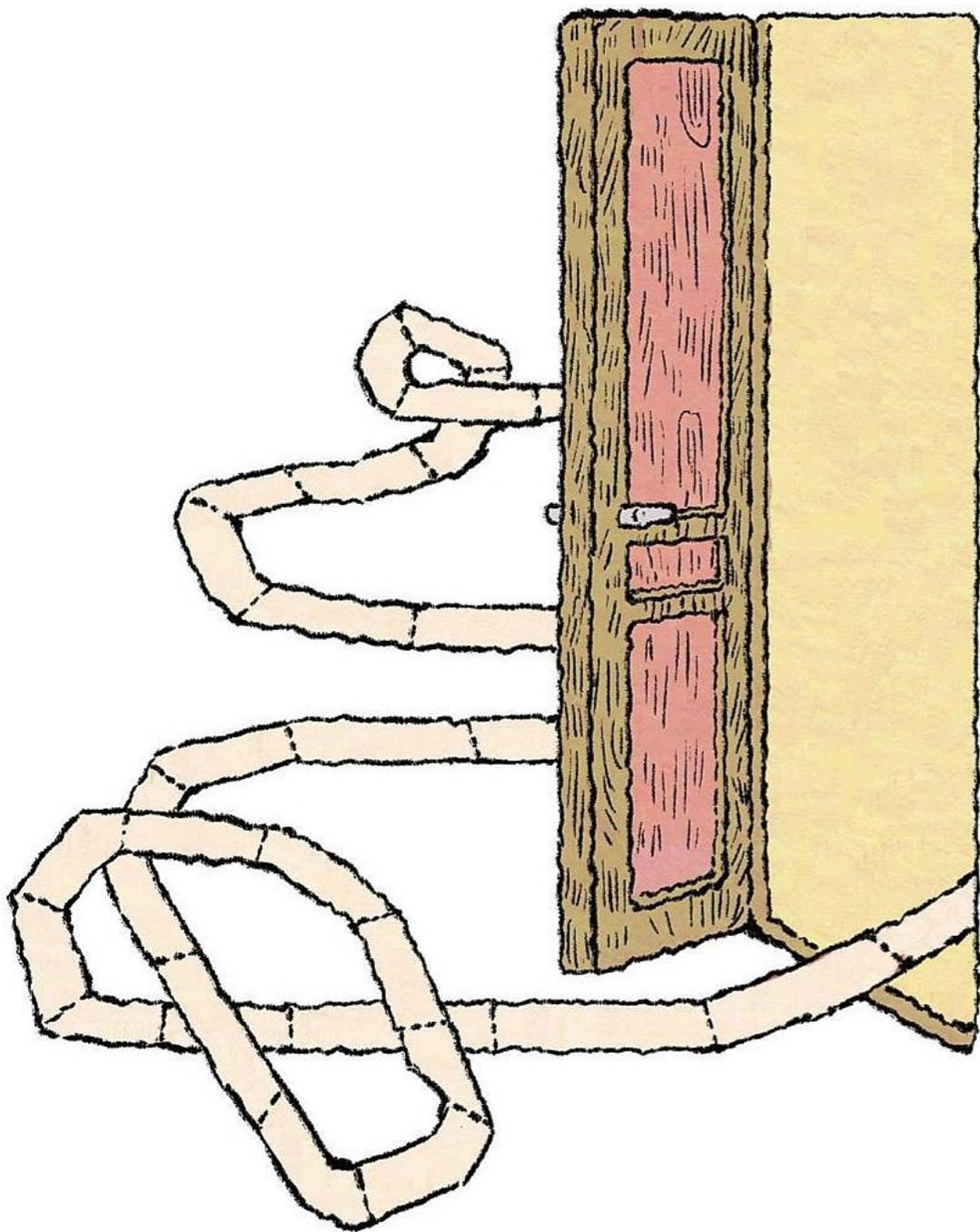
典型的清晨

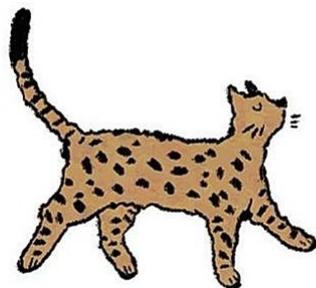
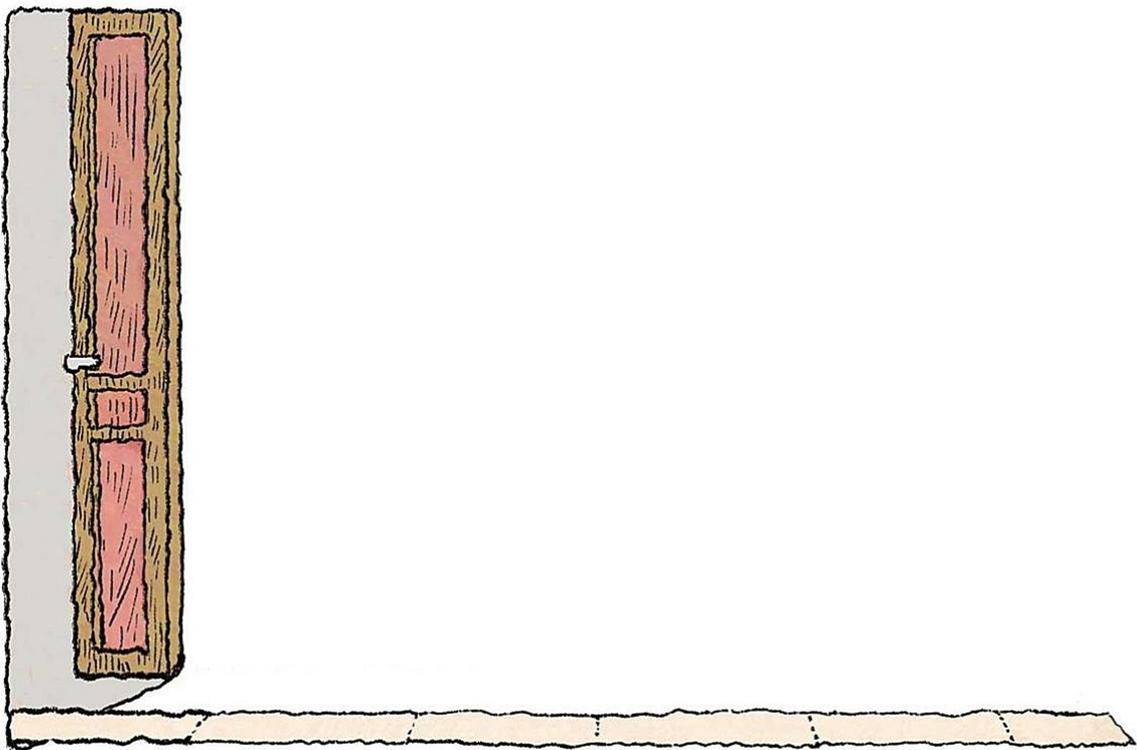

雨走了

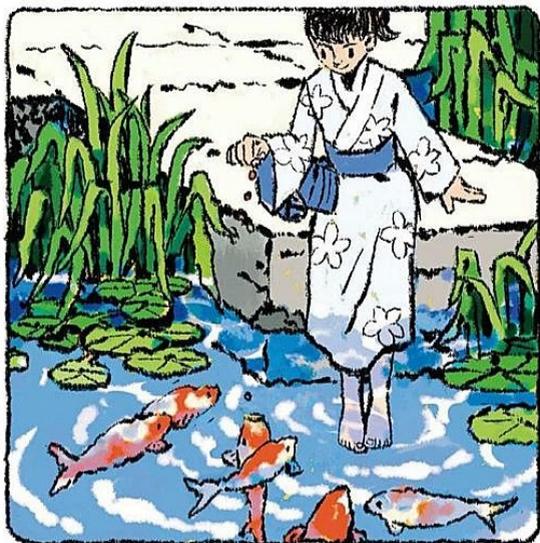

锦鲤

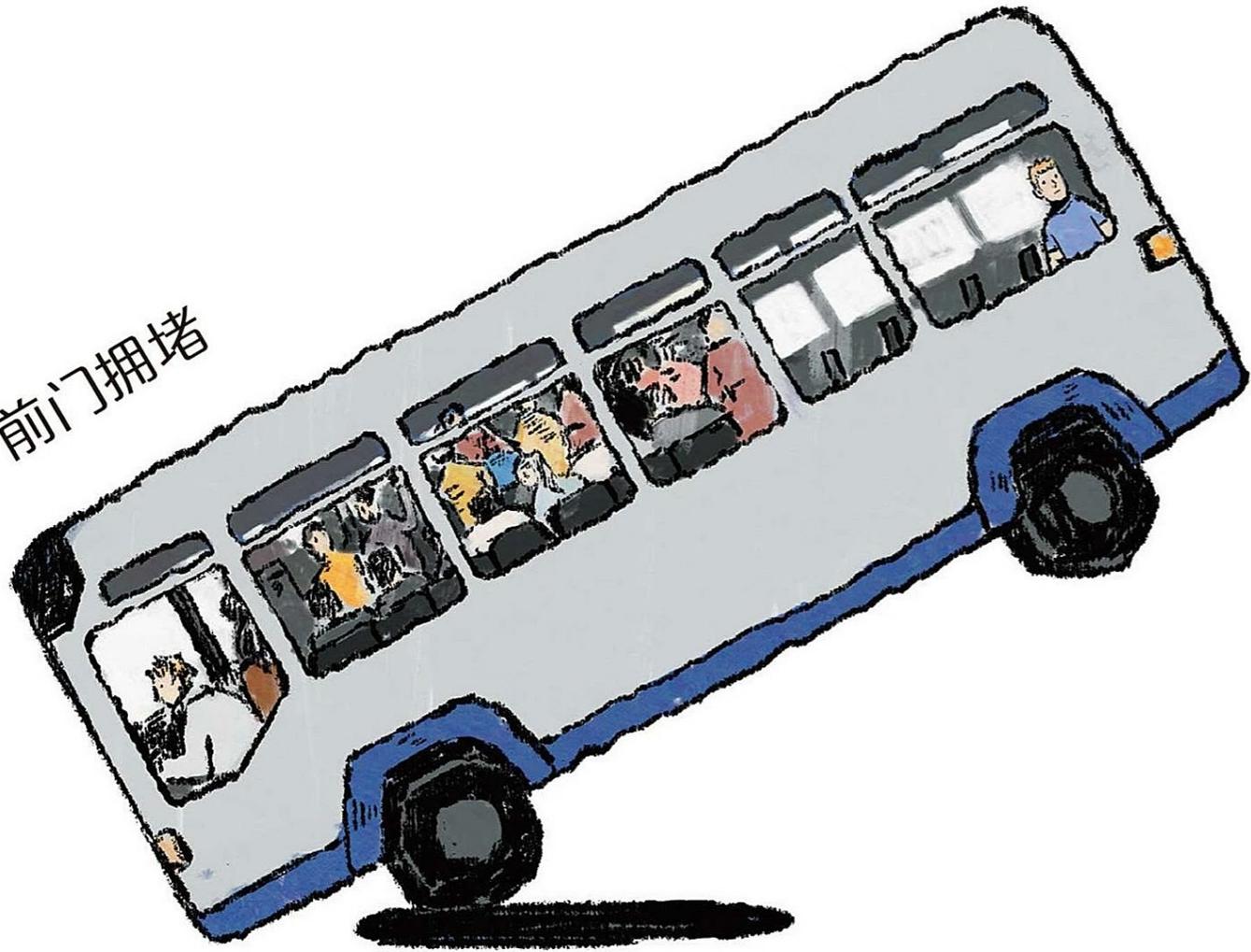
打水漂儿

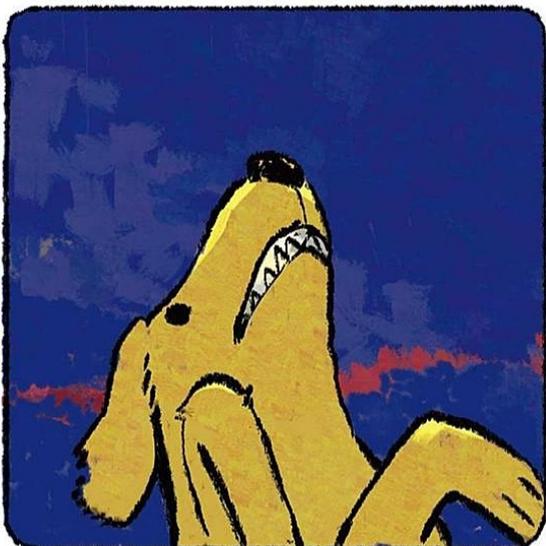

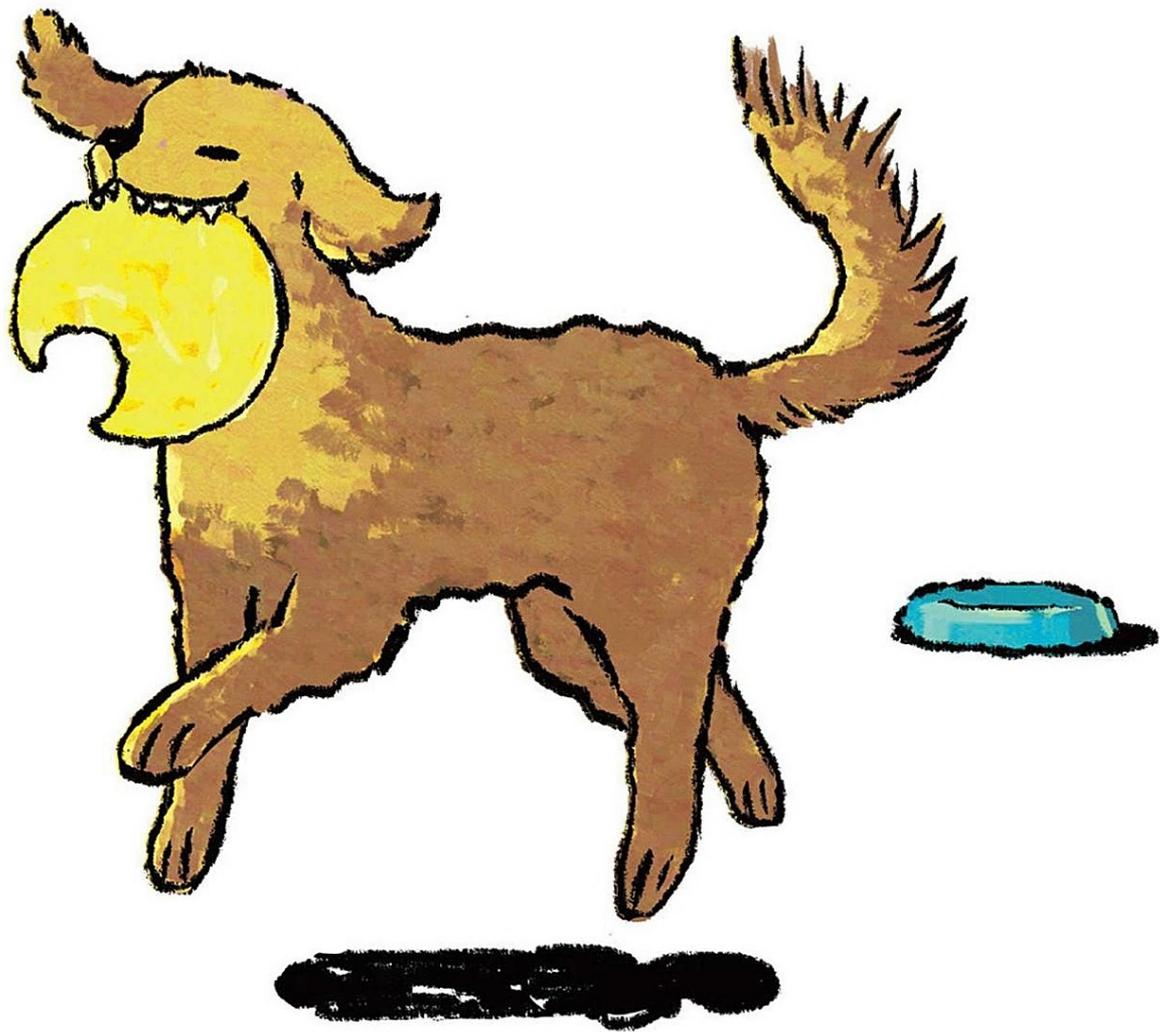

前门拥堵

接得好

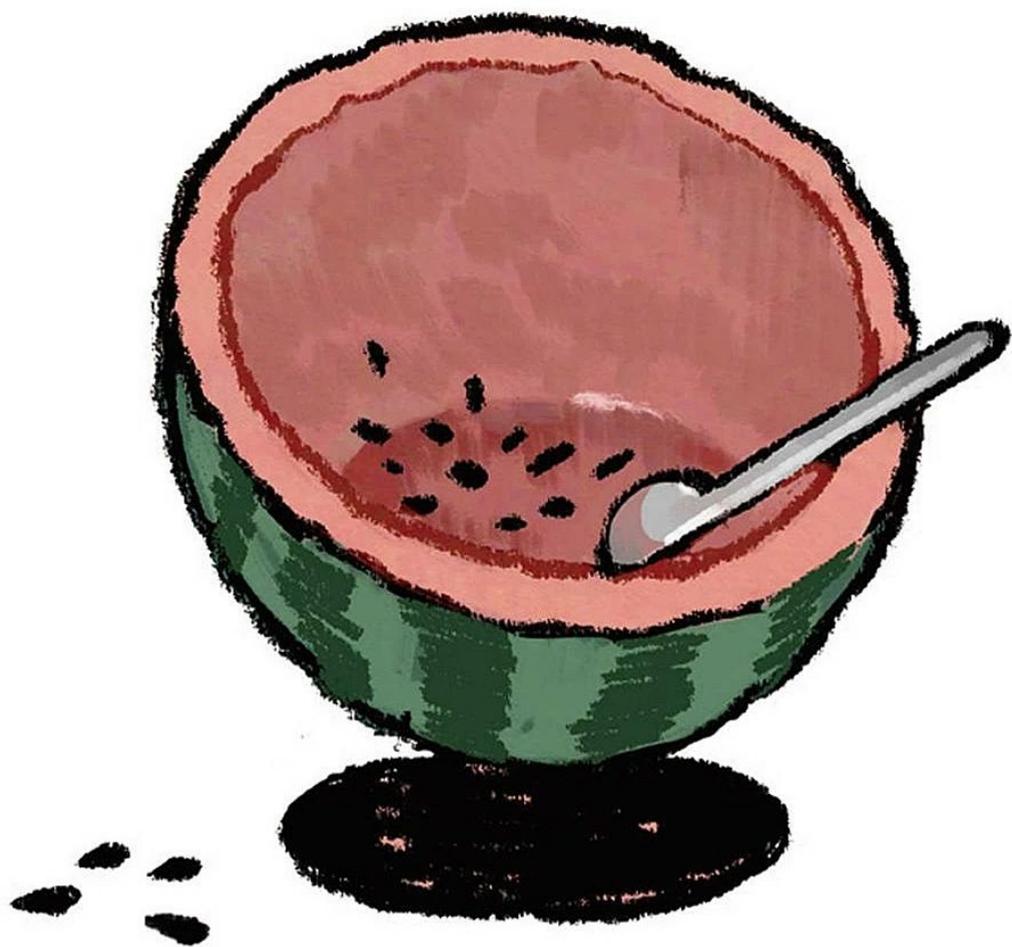

跳跳糖

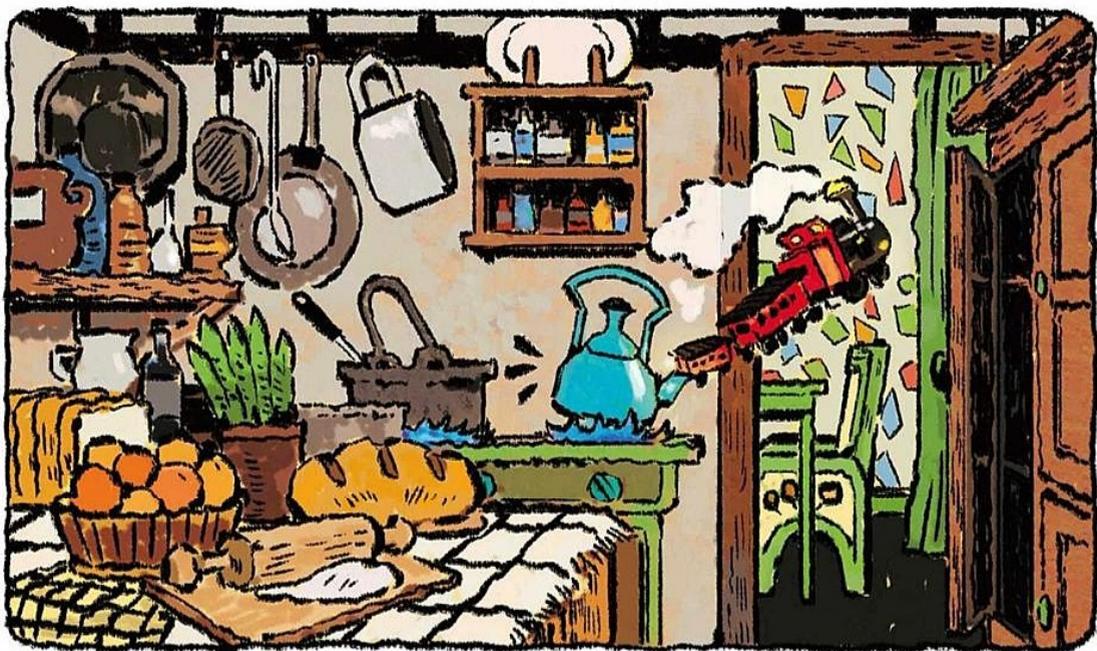

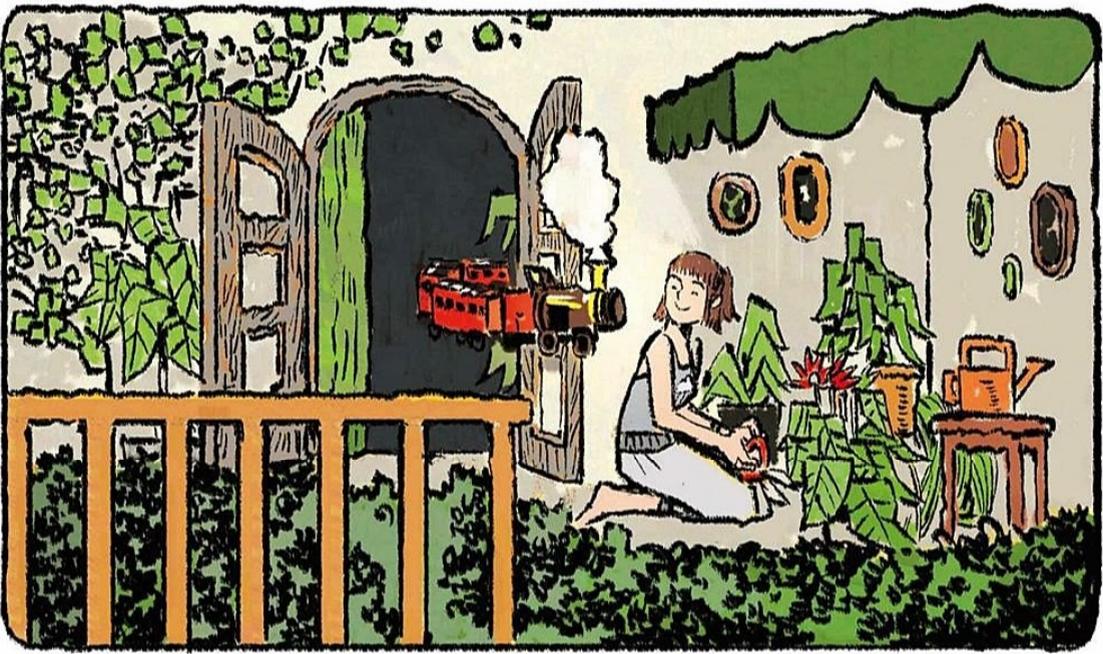
西瓜效应

水开了

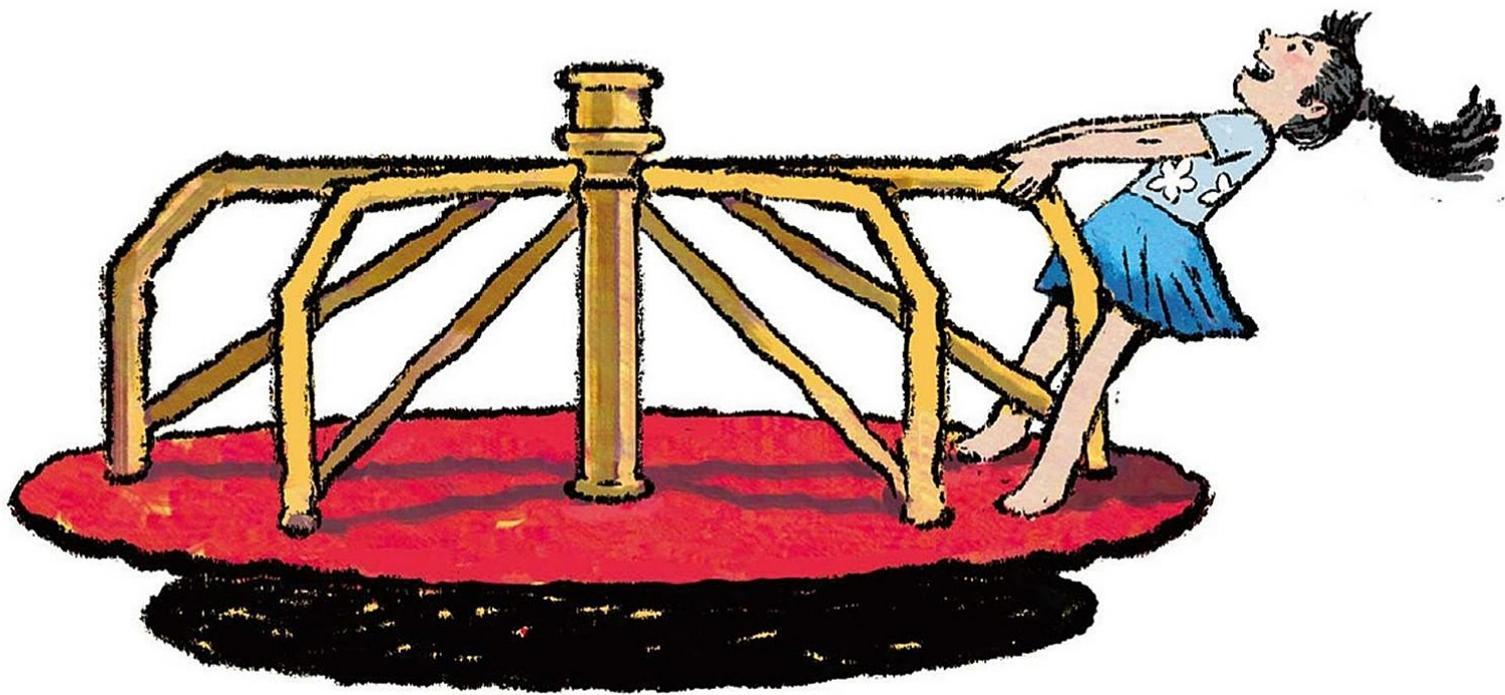

跟我玩

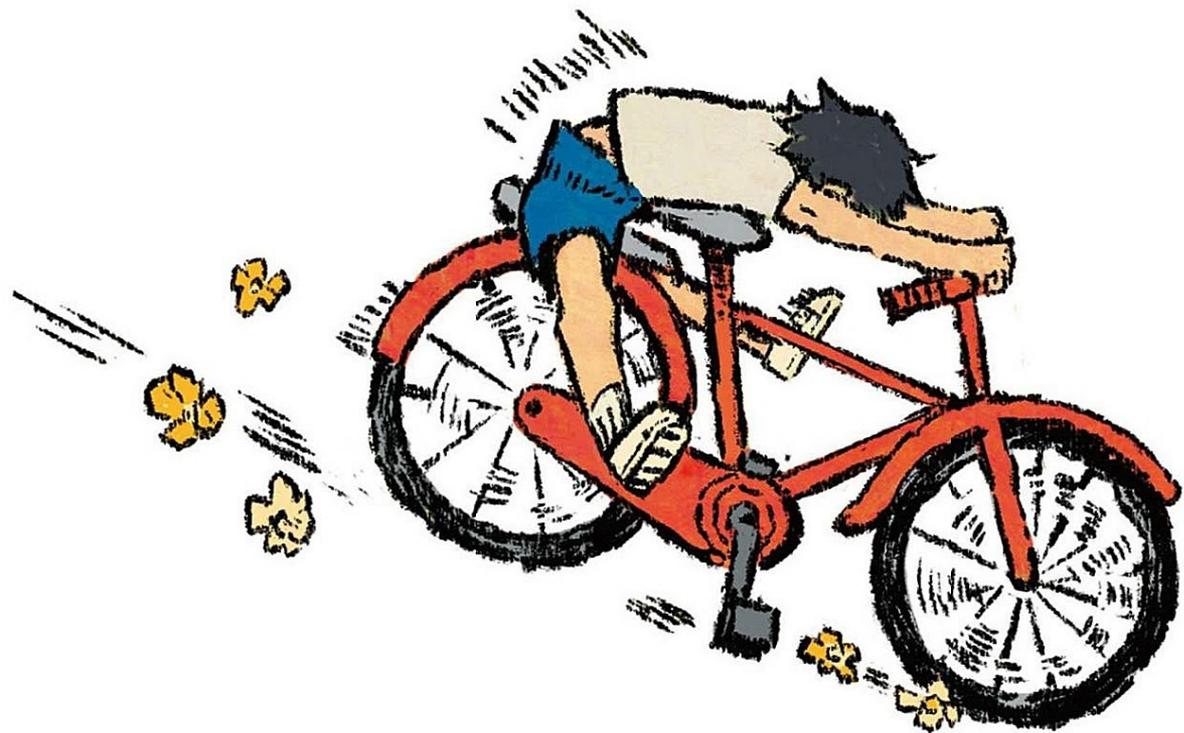

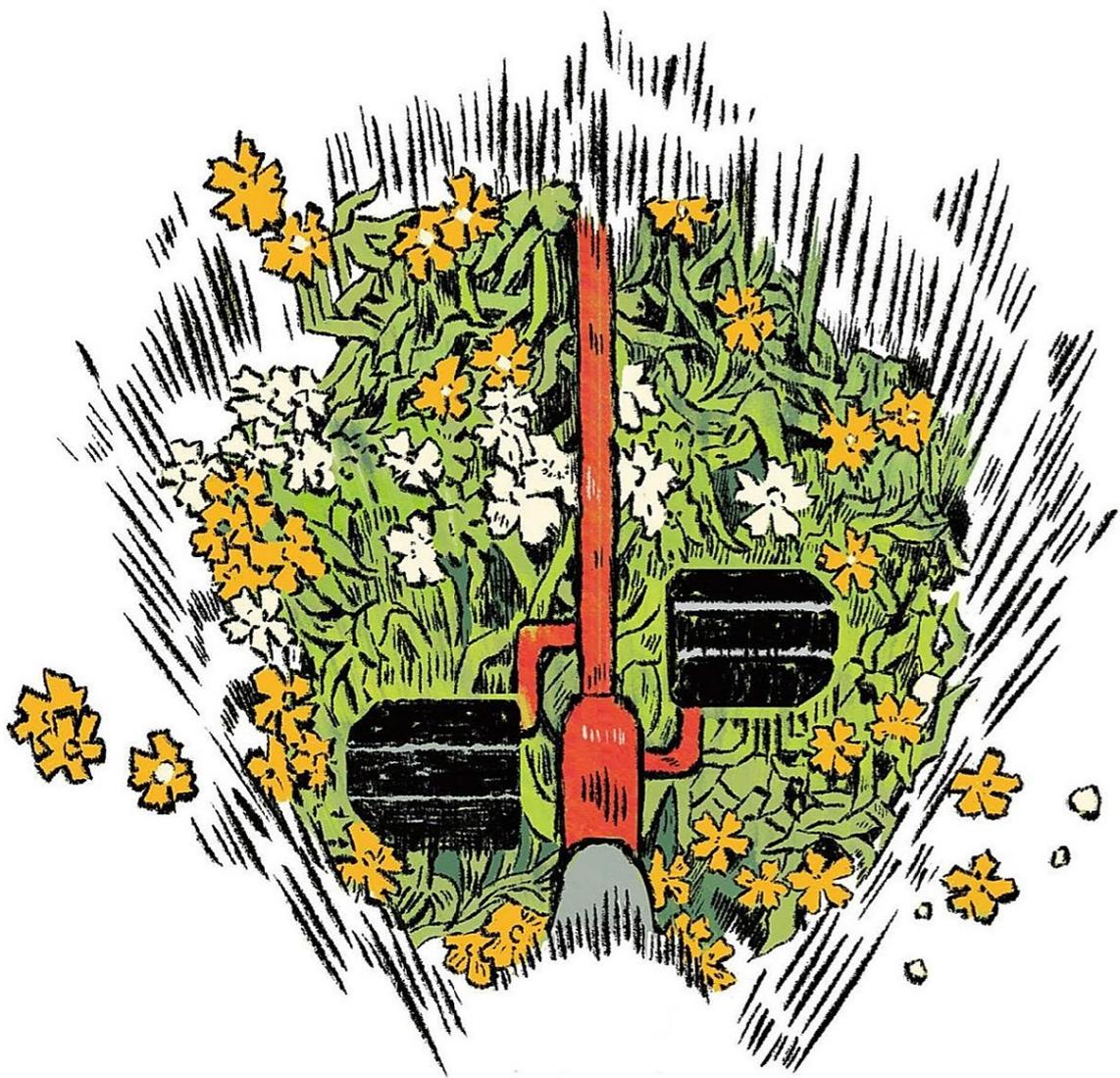
旋转木马

后座风景

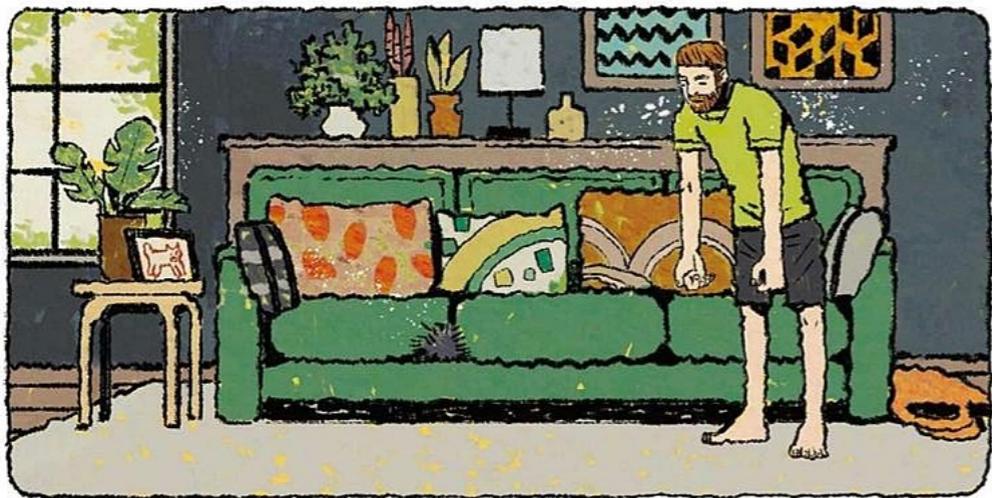

地心引力

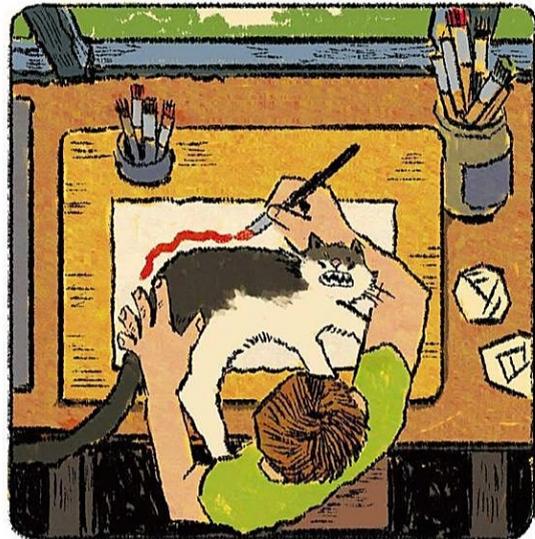
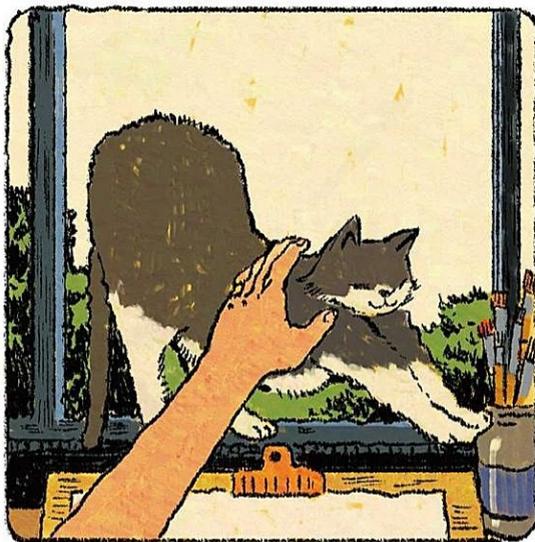
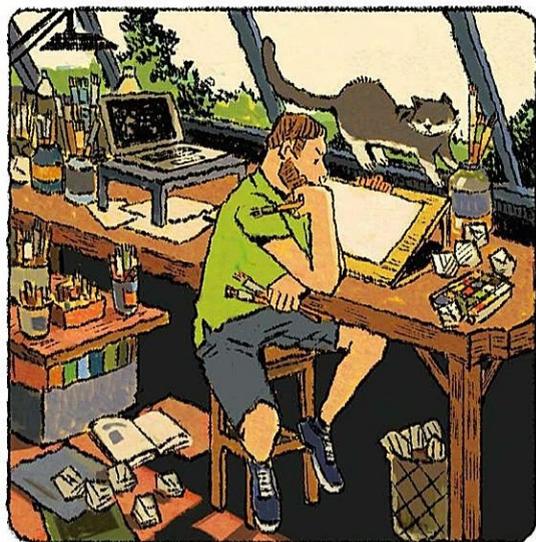
小心縫隙!

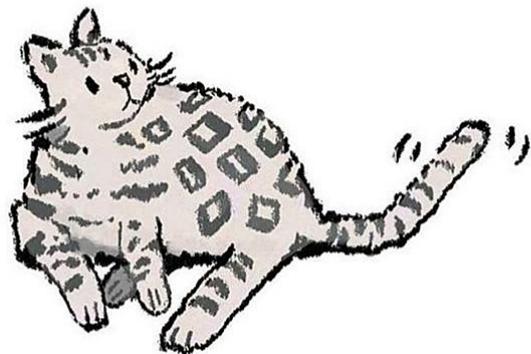
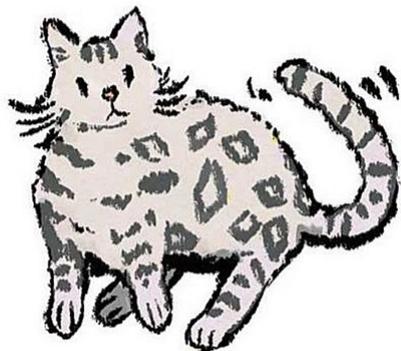
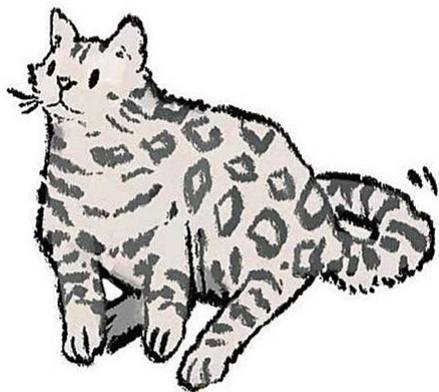

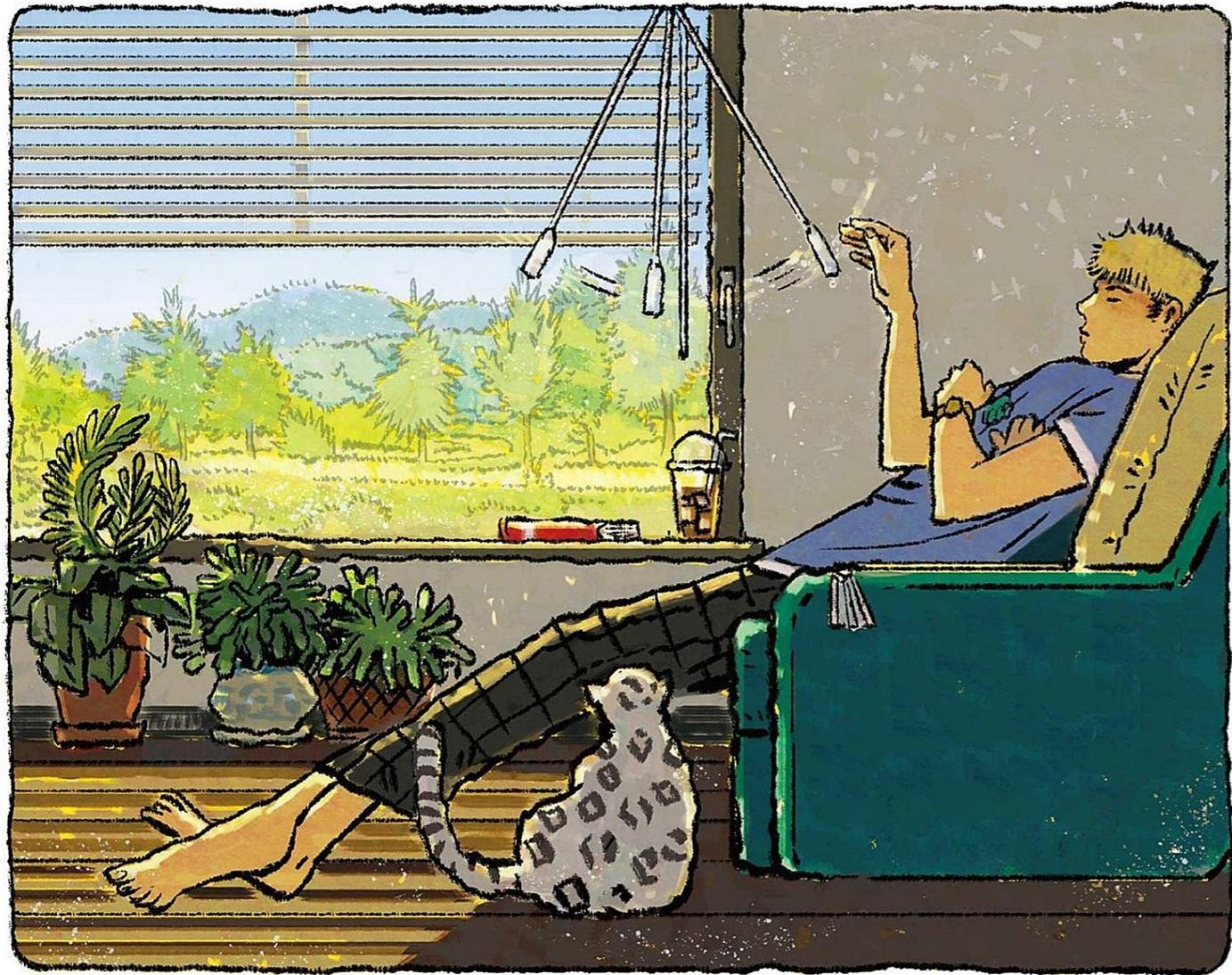
照猫画猫

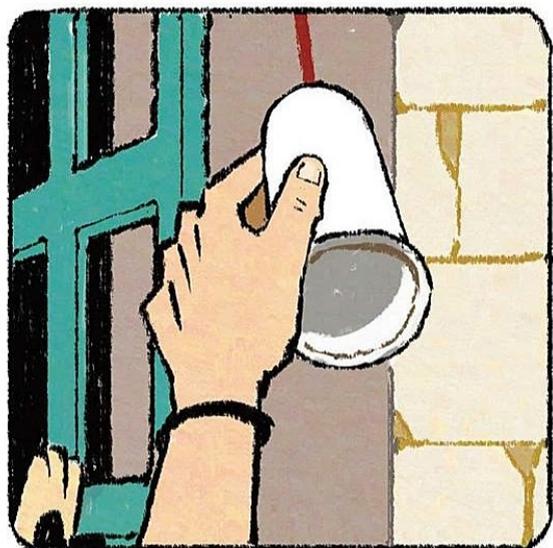
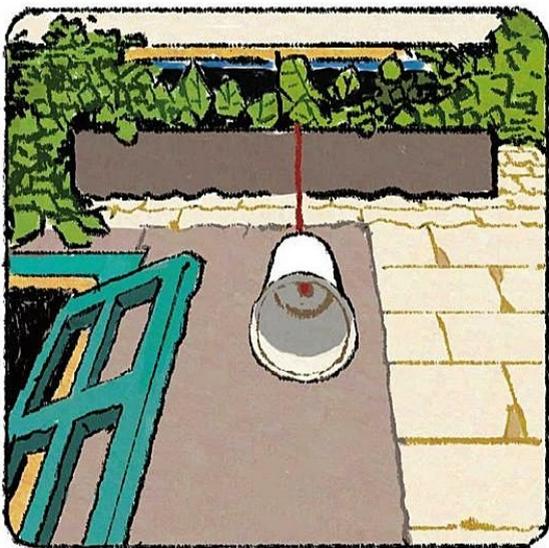
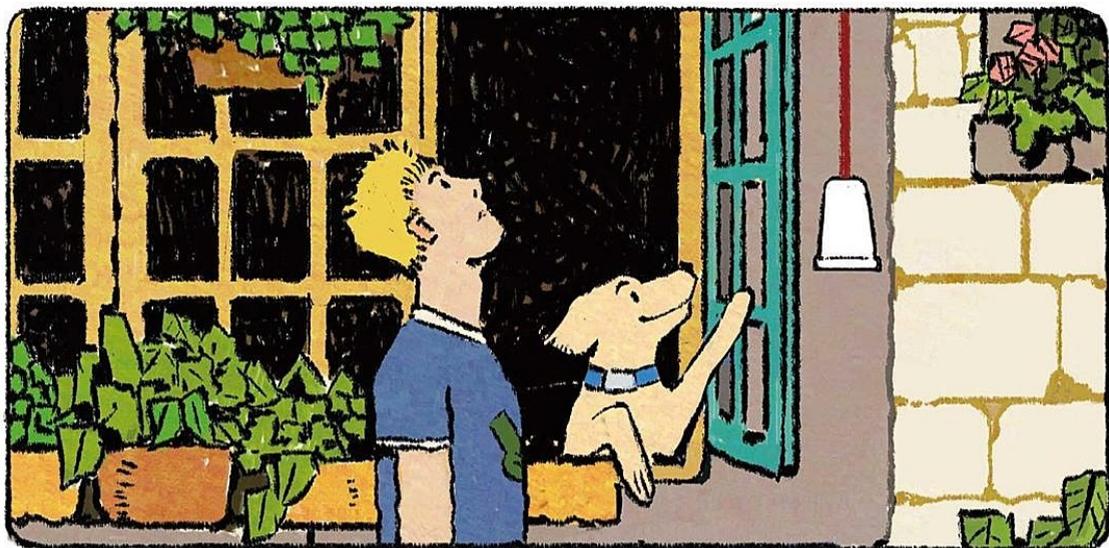

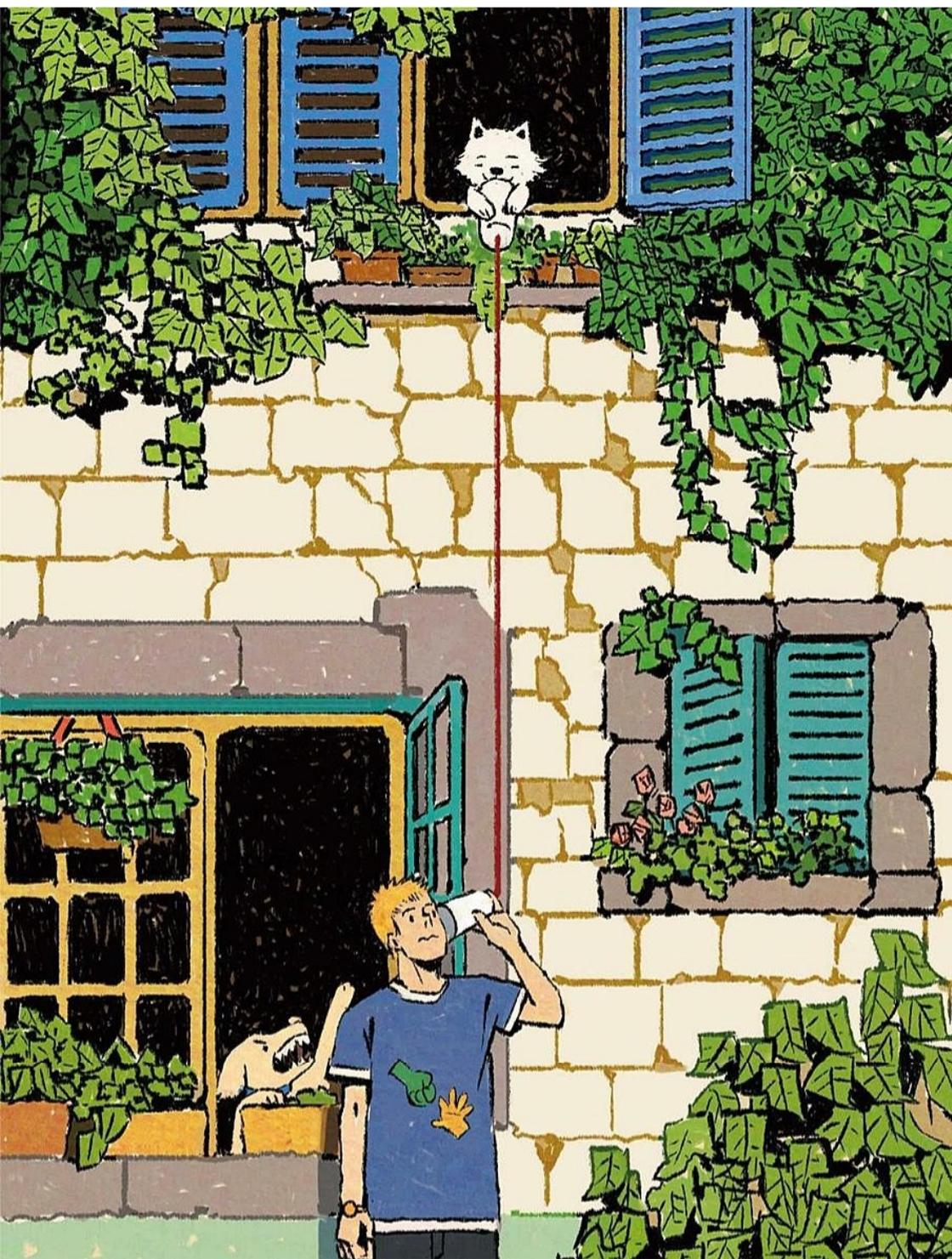
闷热

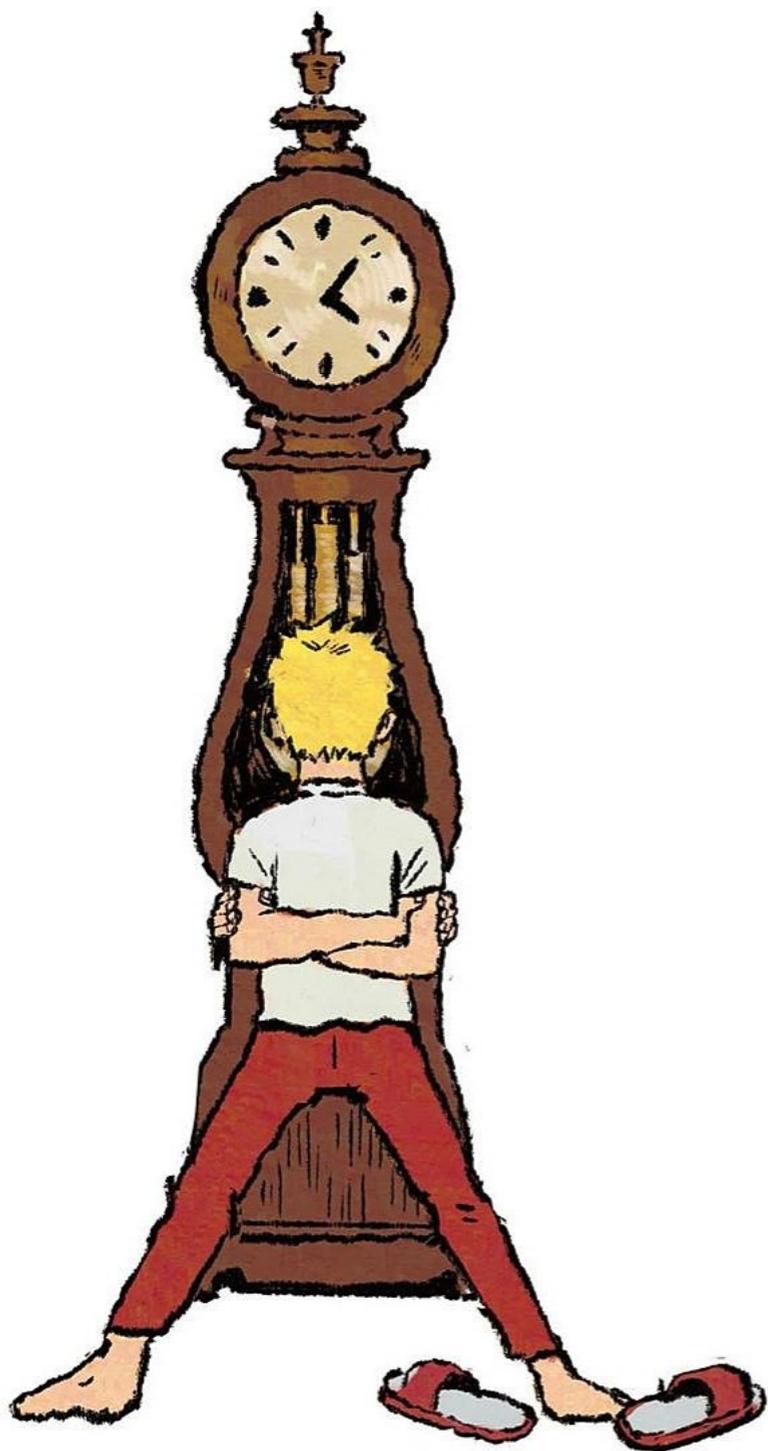

土电话

消磨时间

套“甜甜圈”

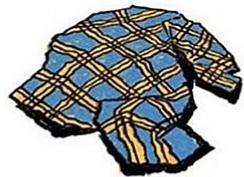
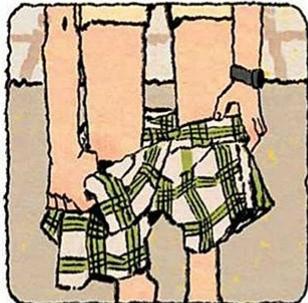

手滑

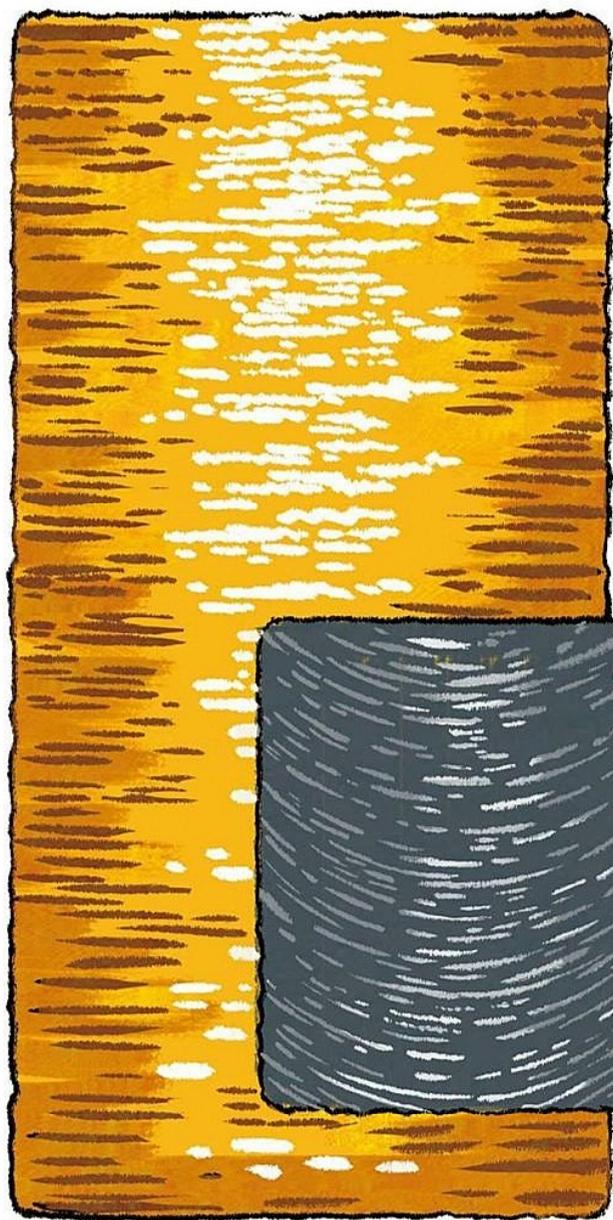
我回来了

波光

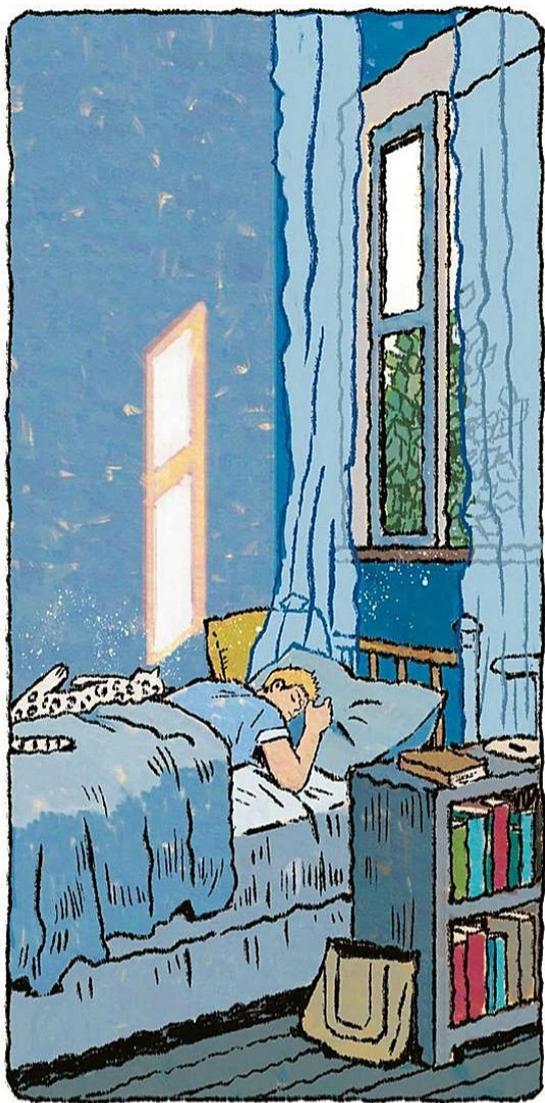

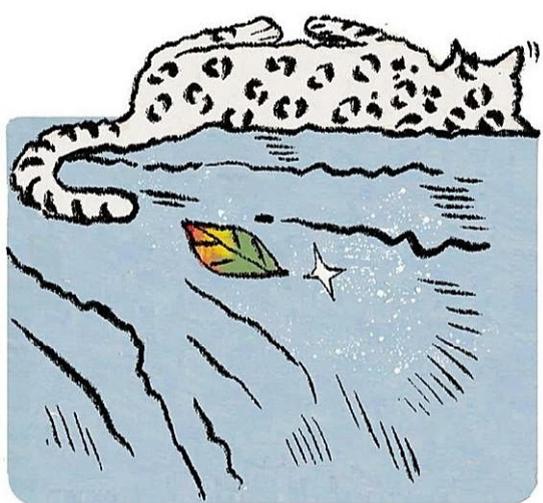
壁纸

一叶知秋

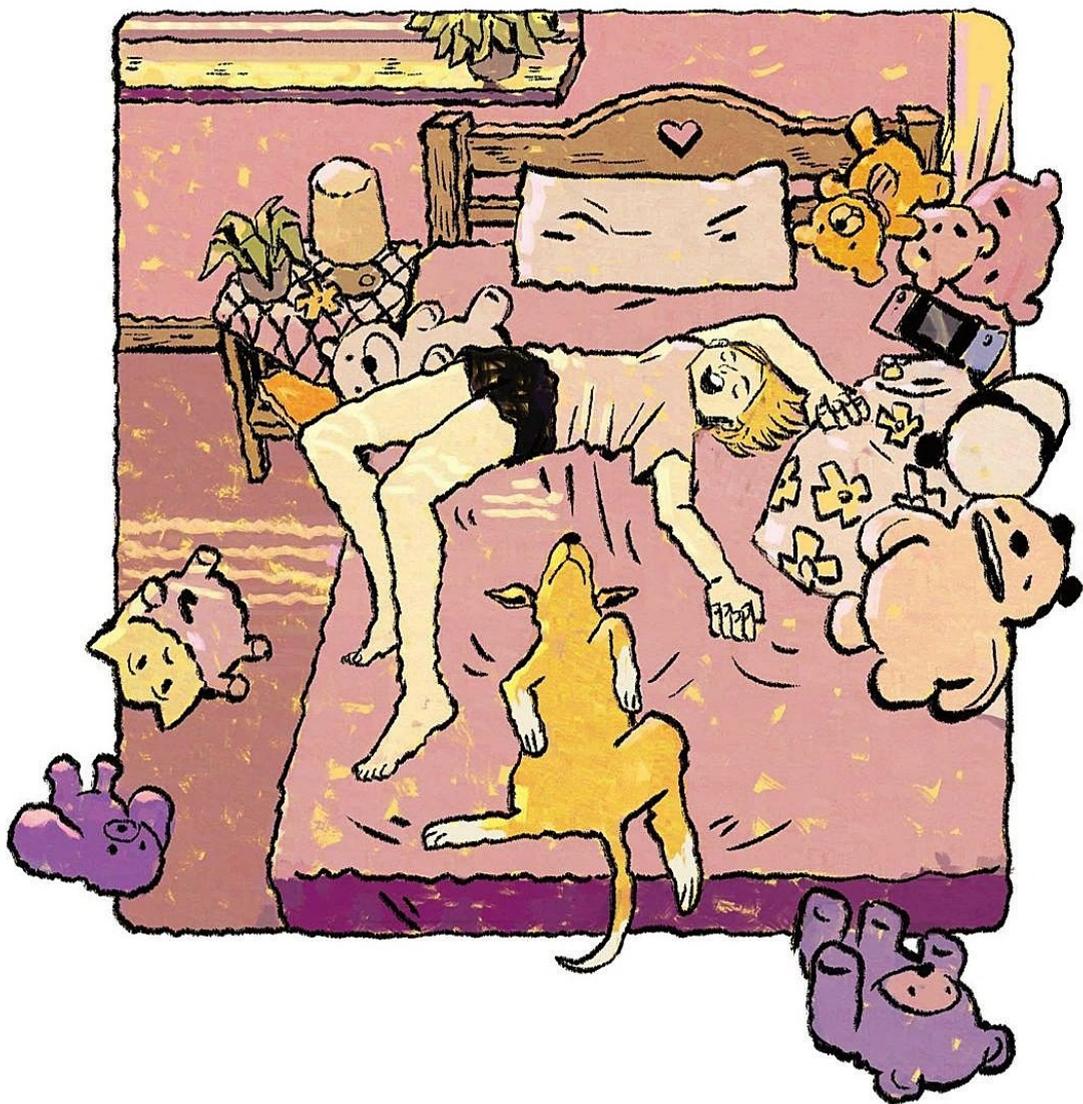

晚安

早安

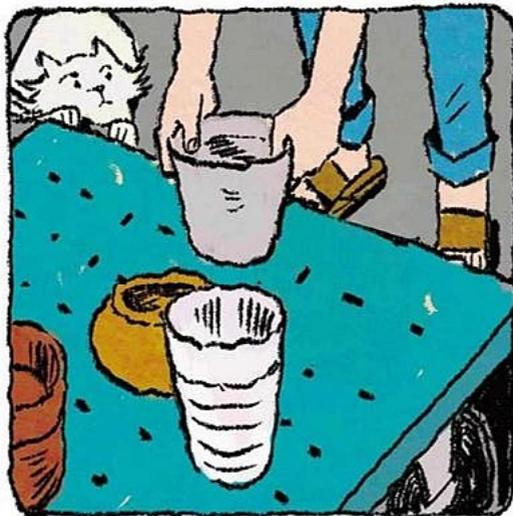
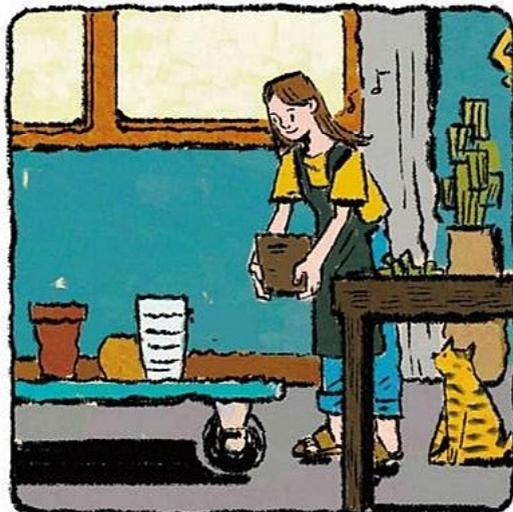
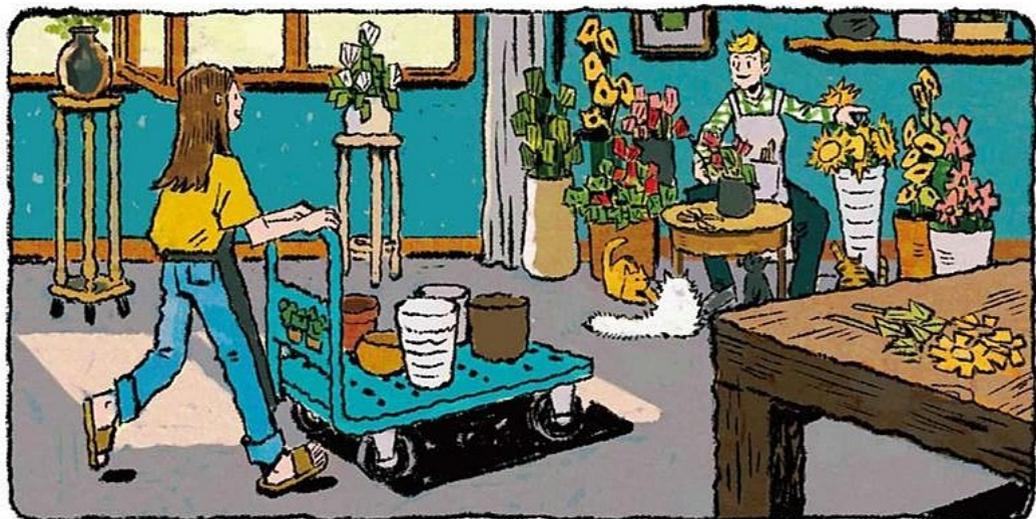
兹啦兹啦

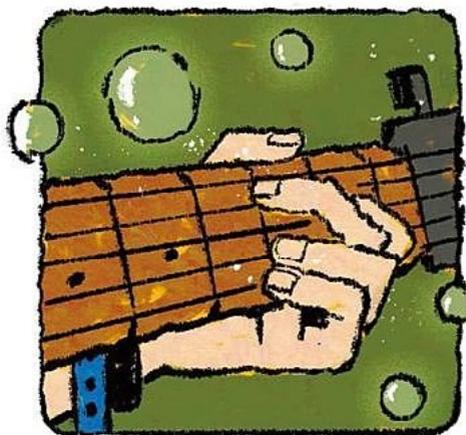

安乐窝

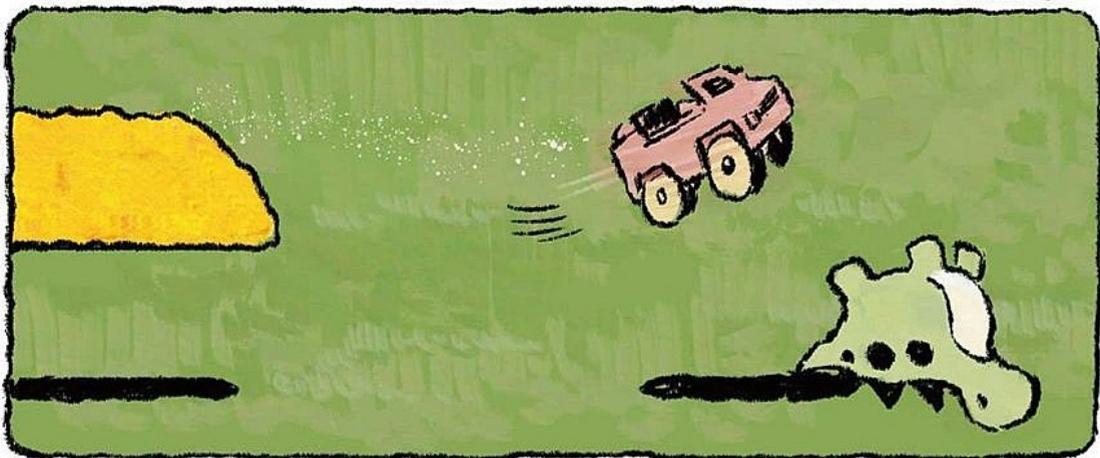
泡泡

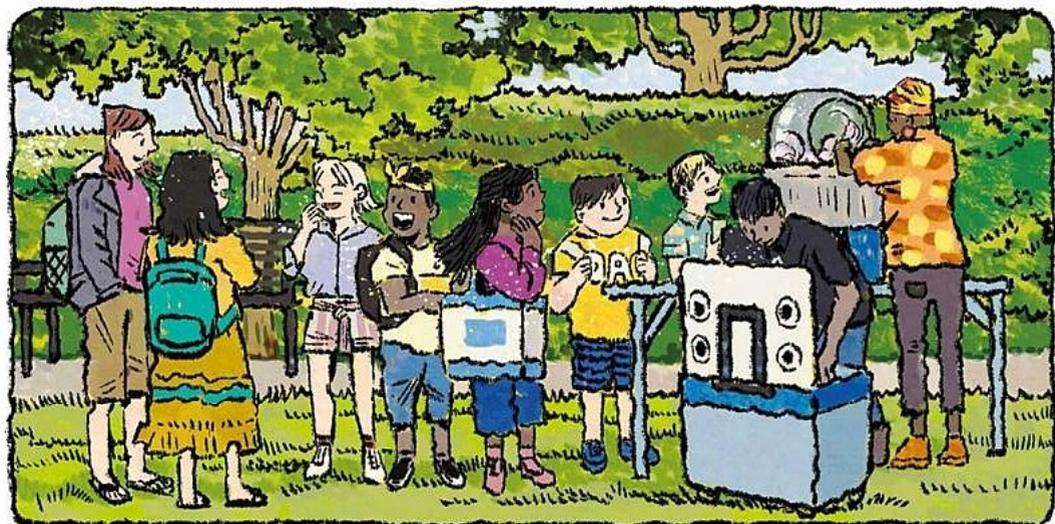

猫咪小心

棉花糖

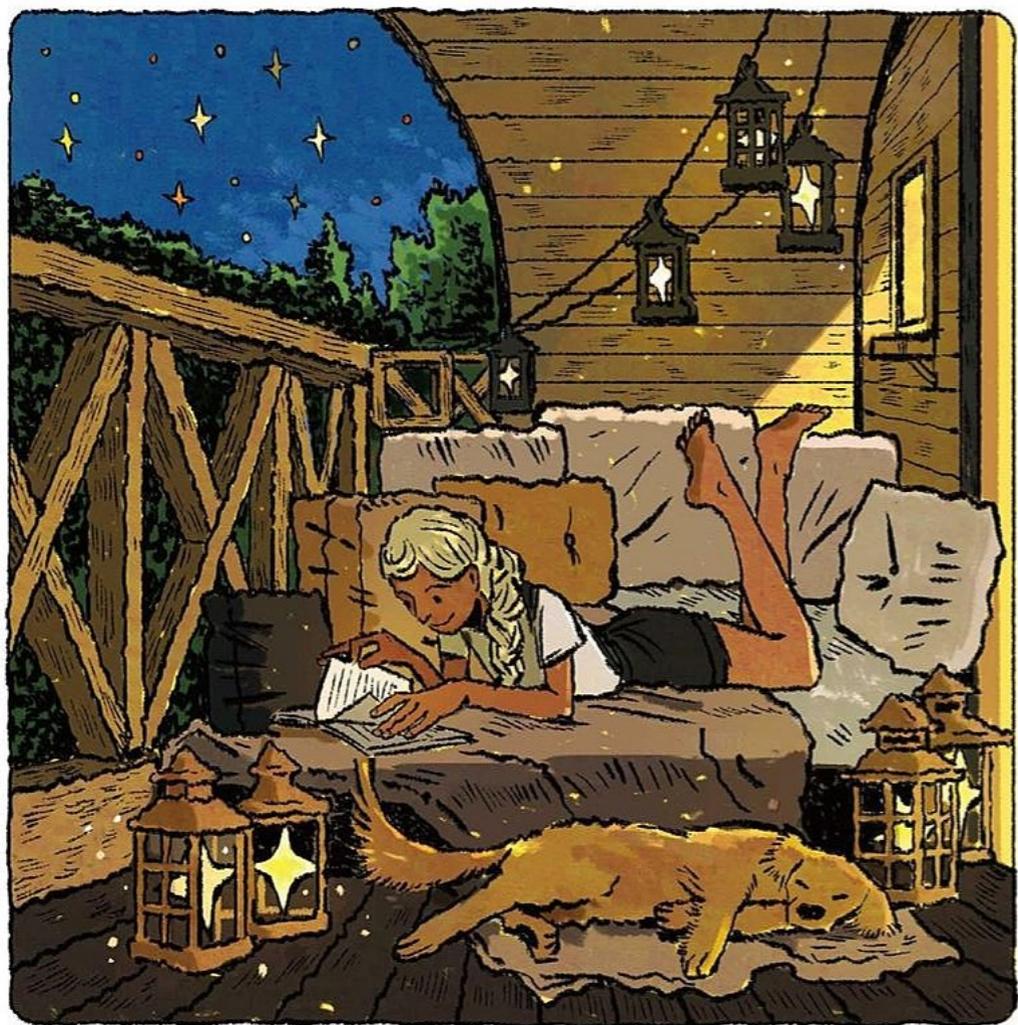
倒挂金钟

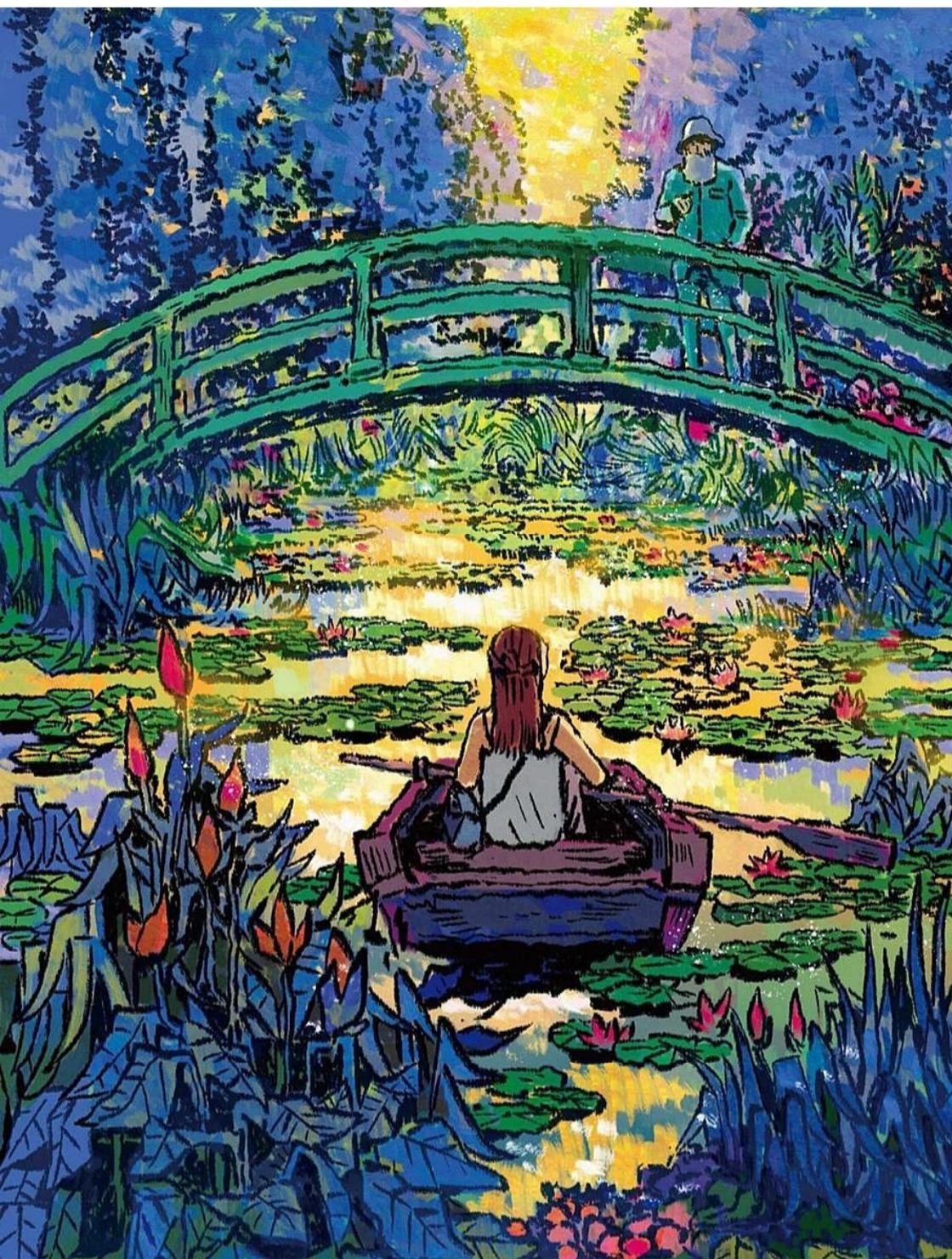

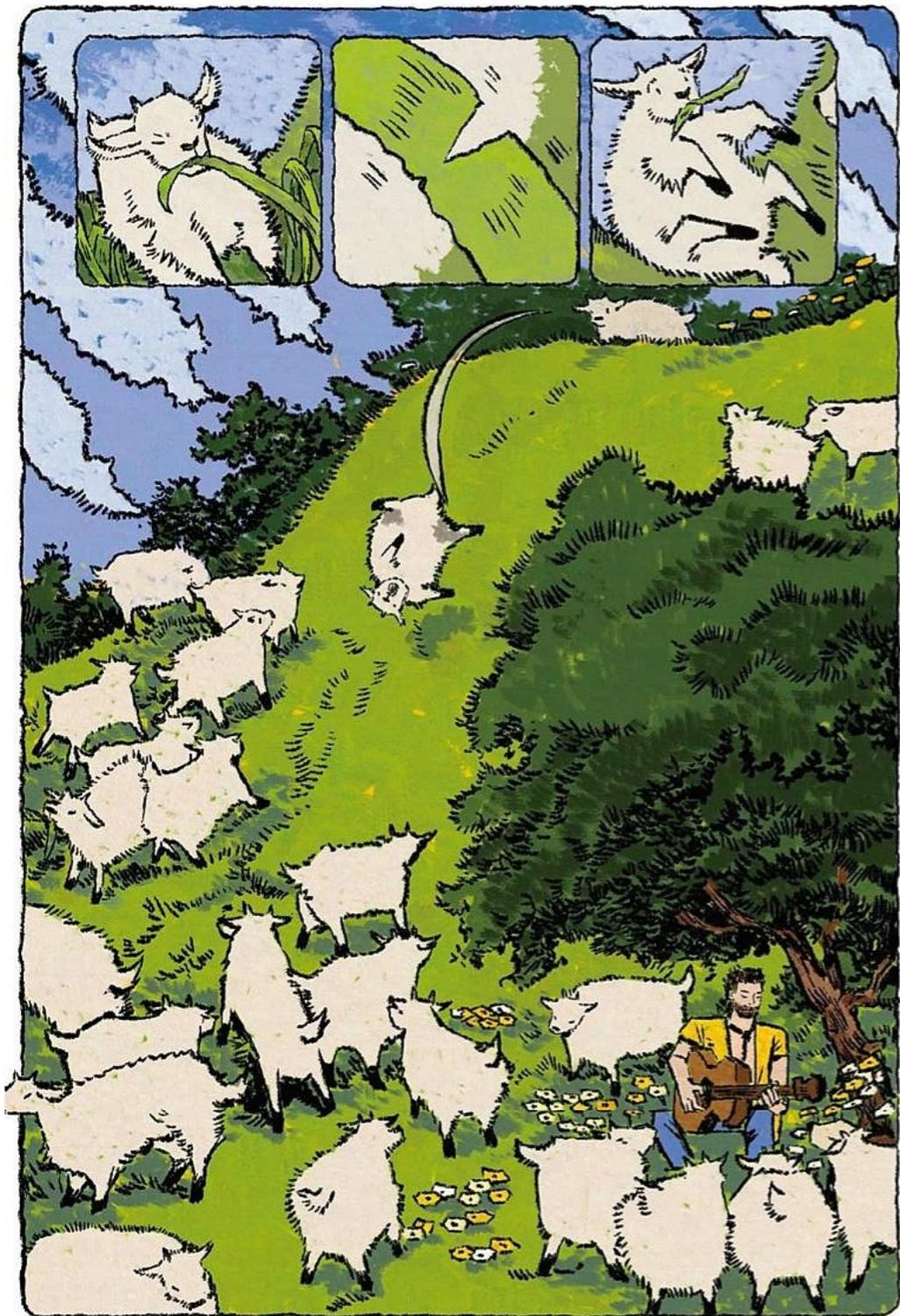
星光

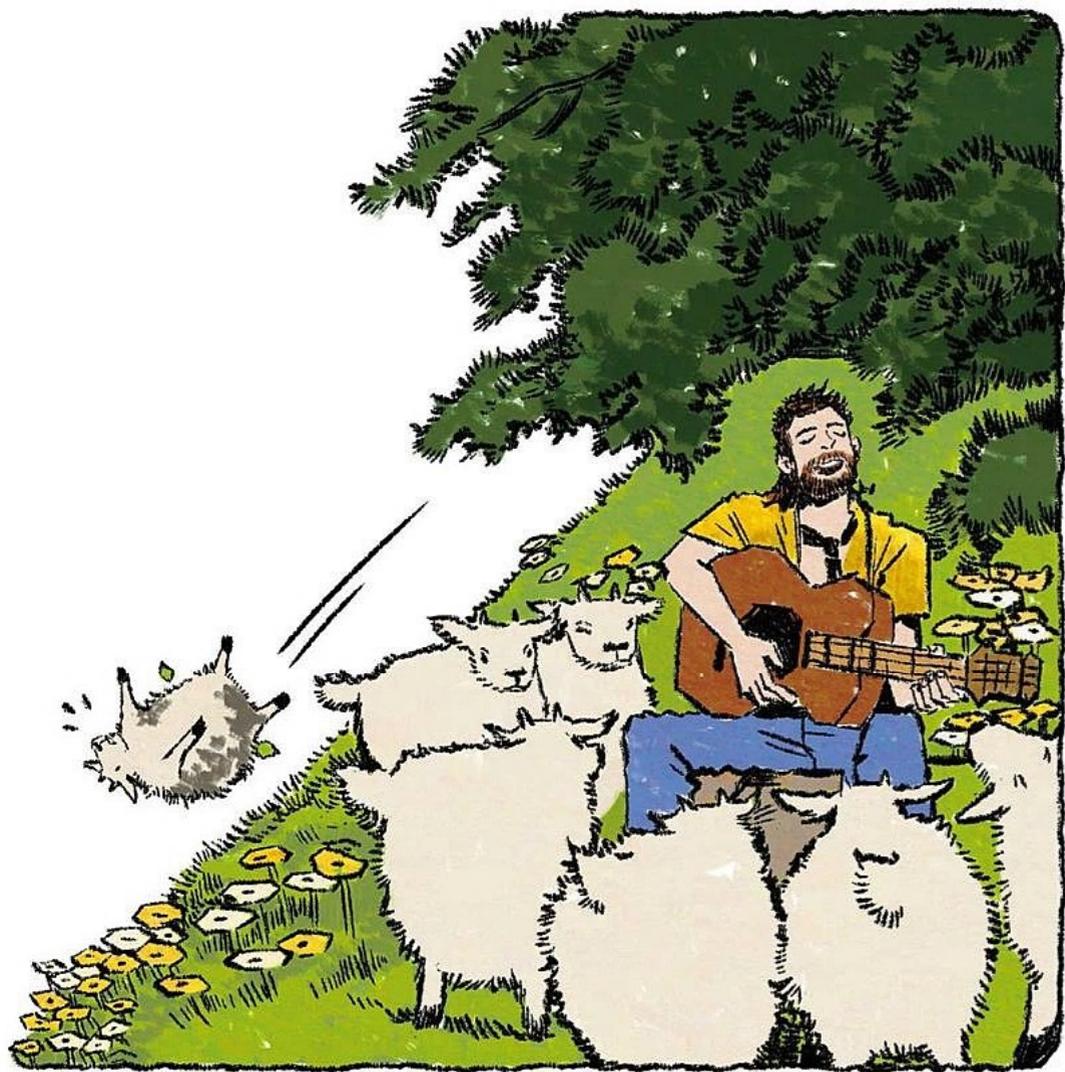

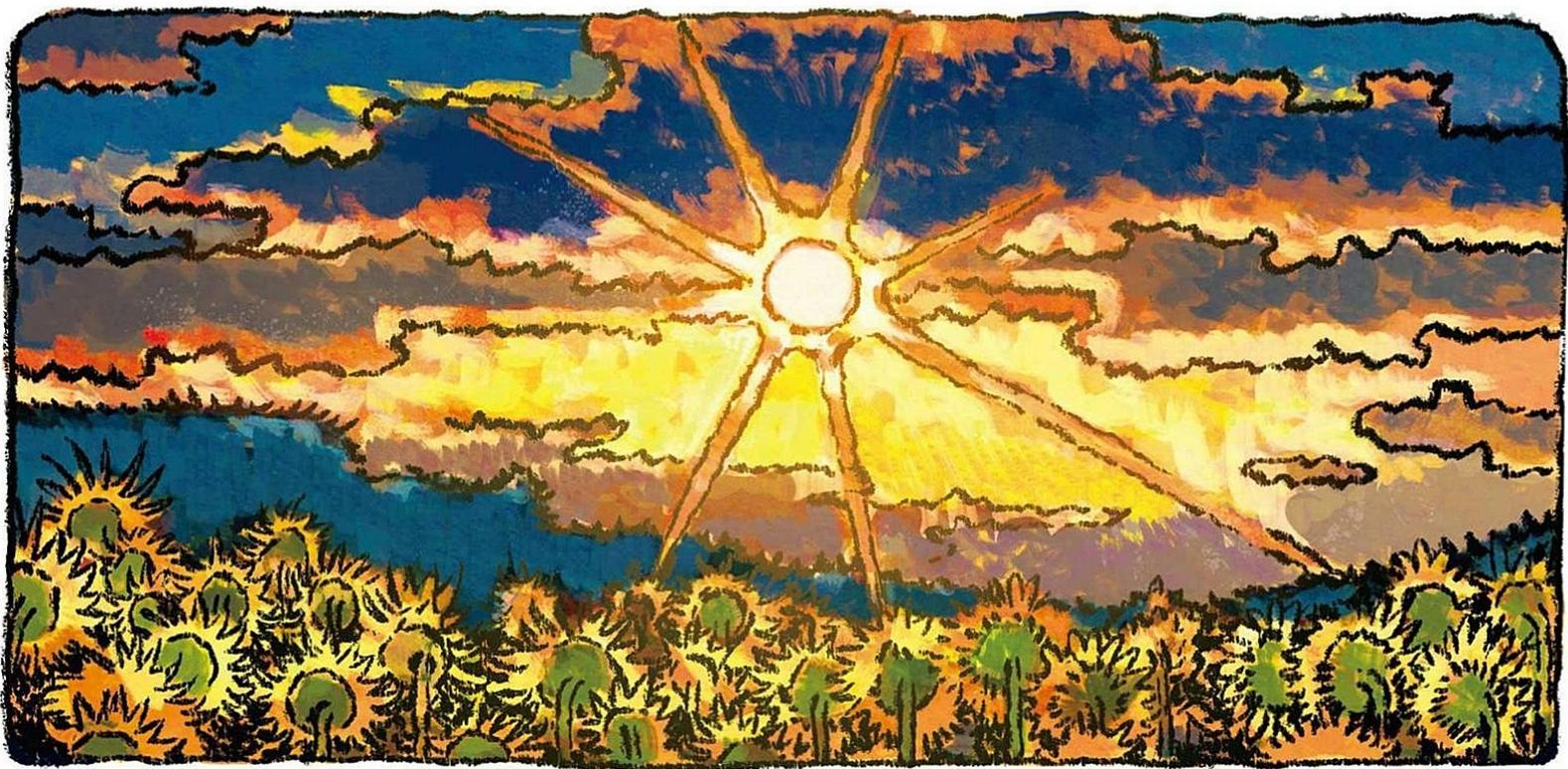

逆向

褪色

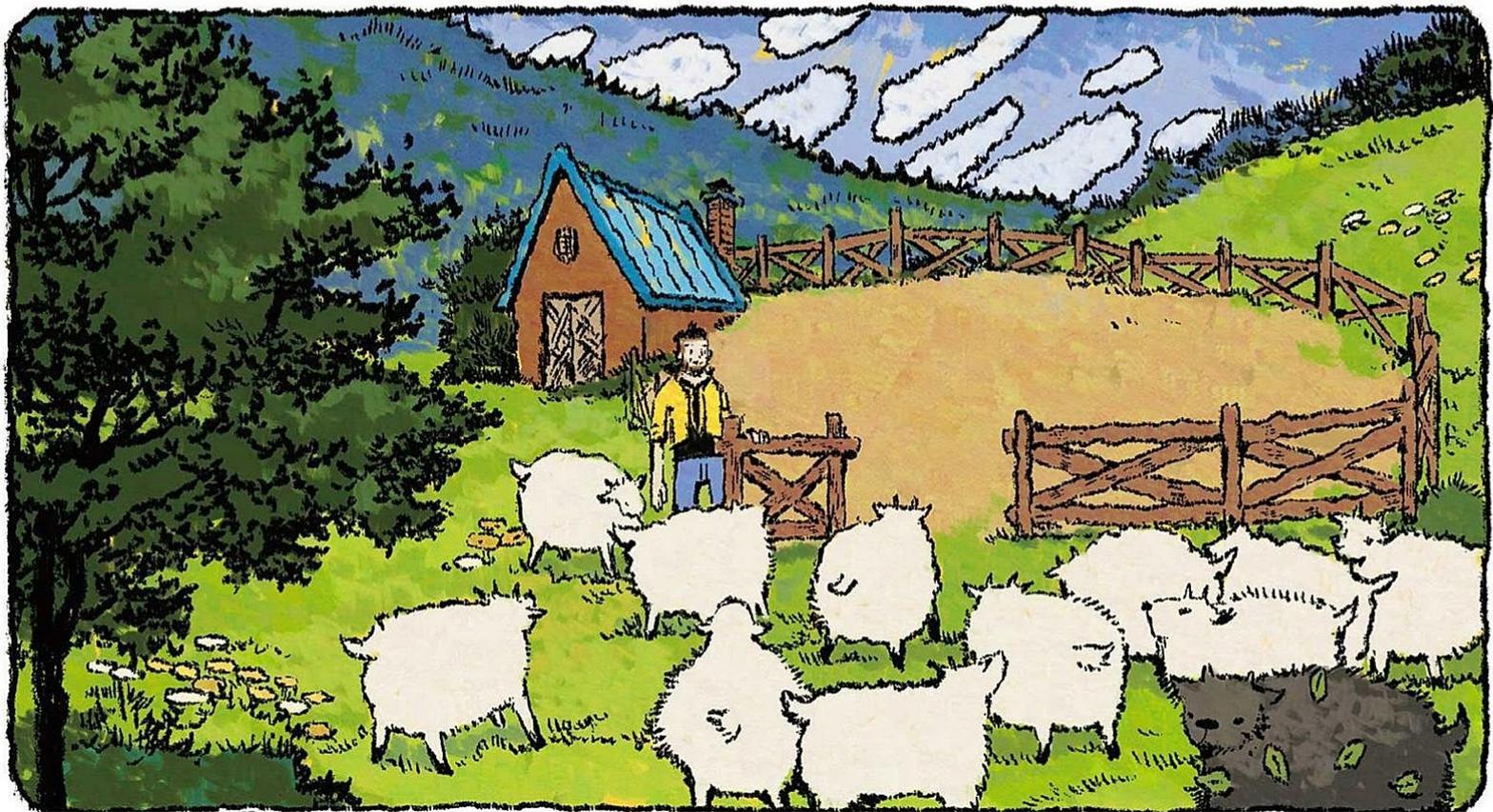

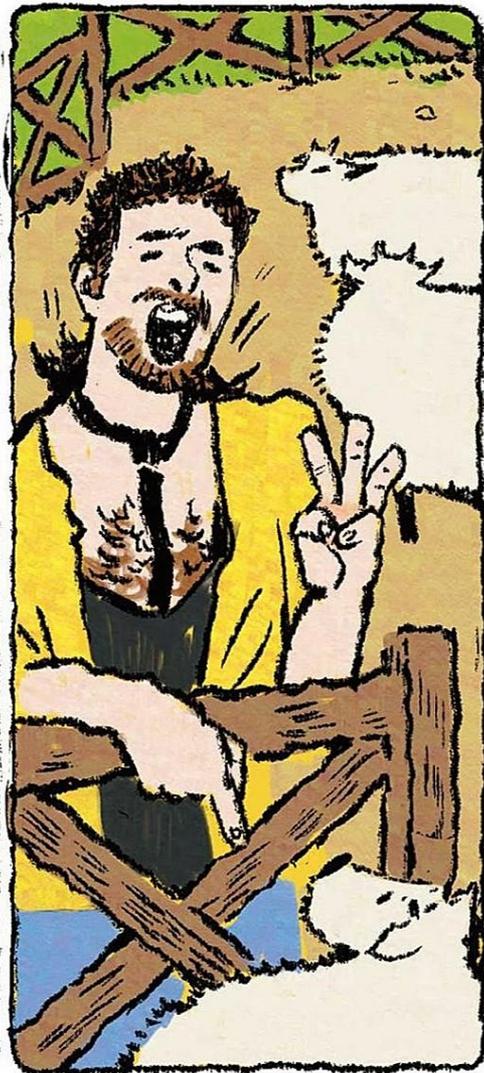
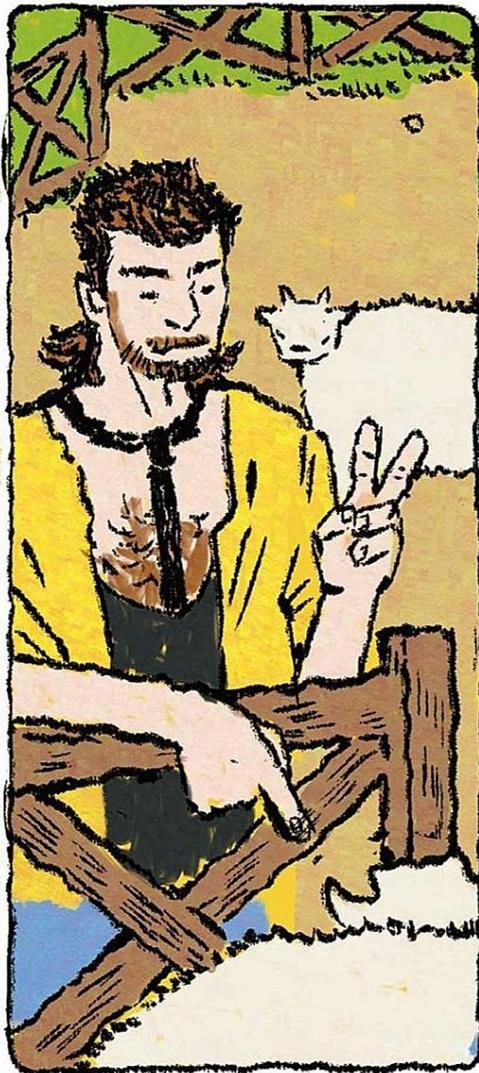
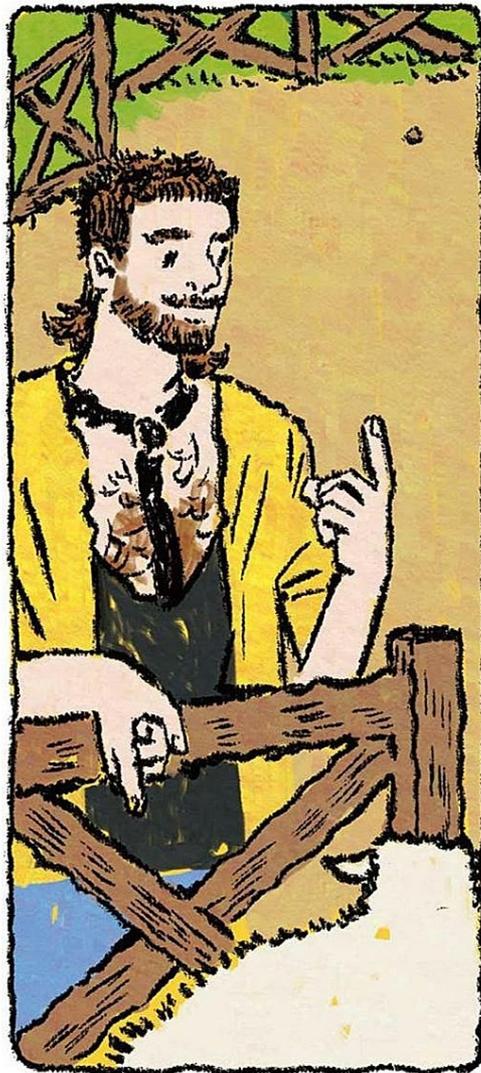
沙发凳

数羊

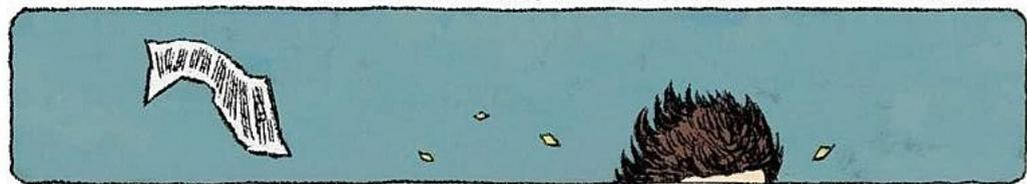

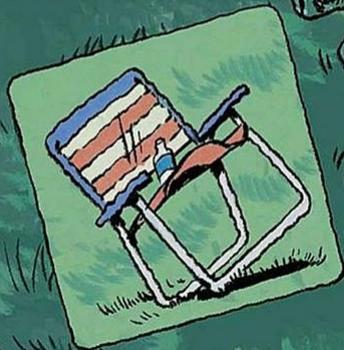
马力全开

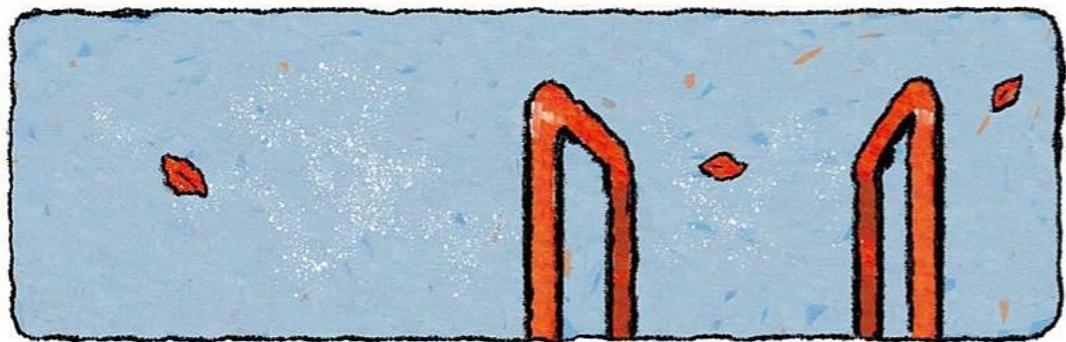
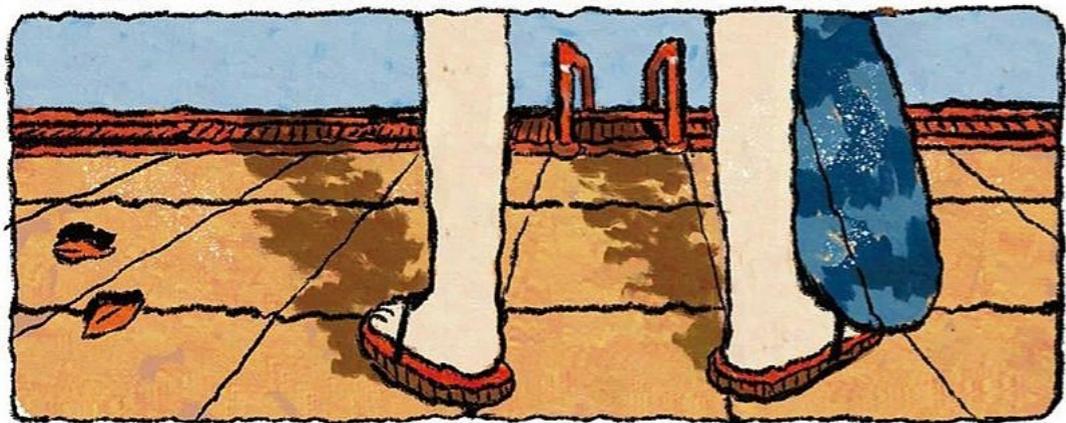
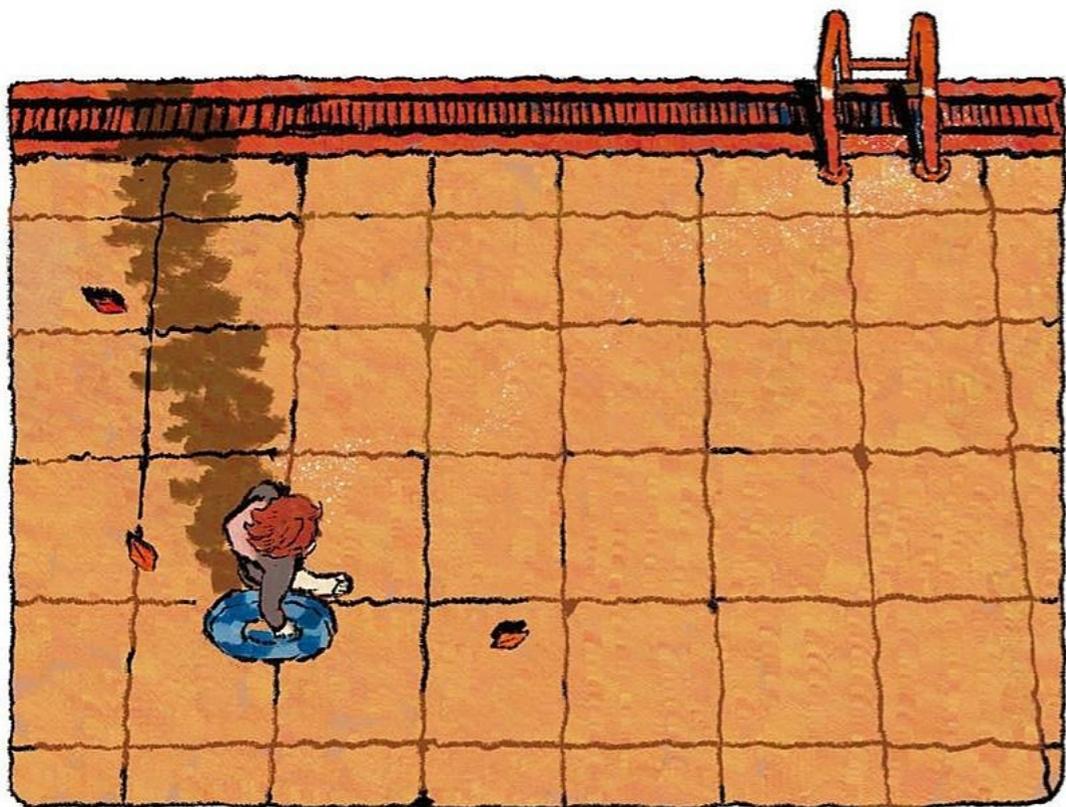

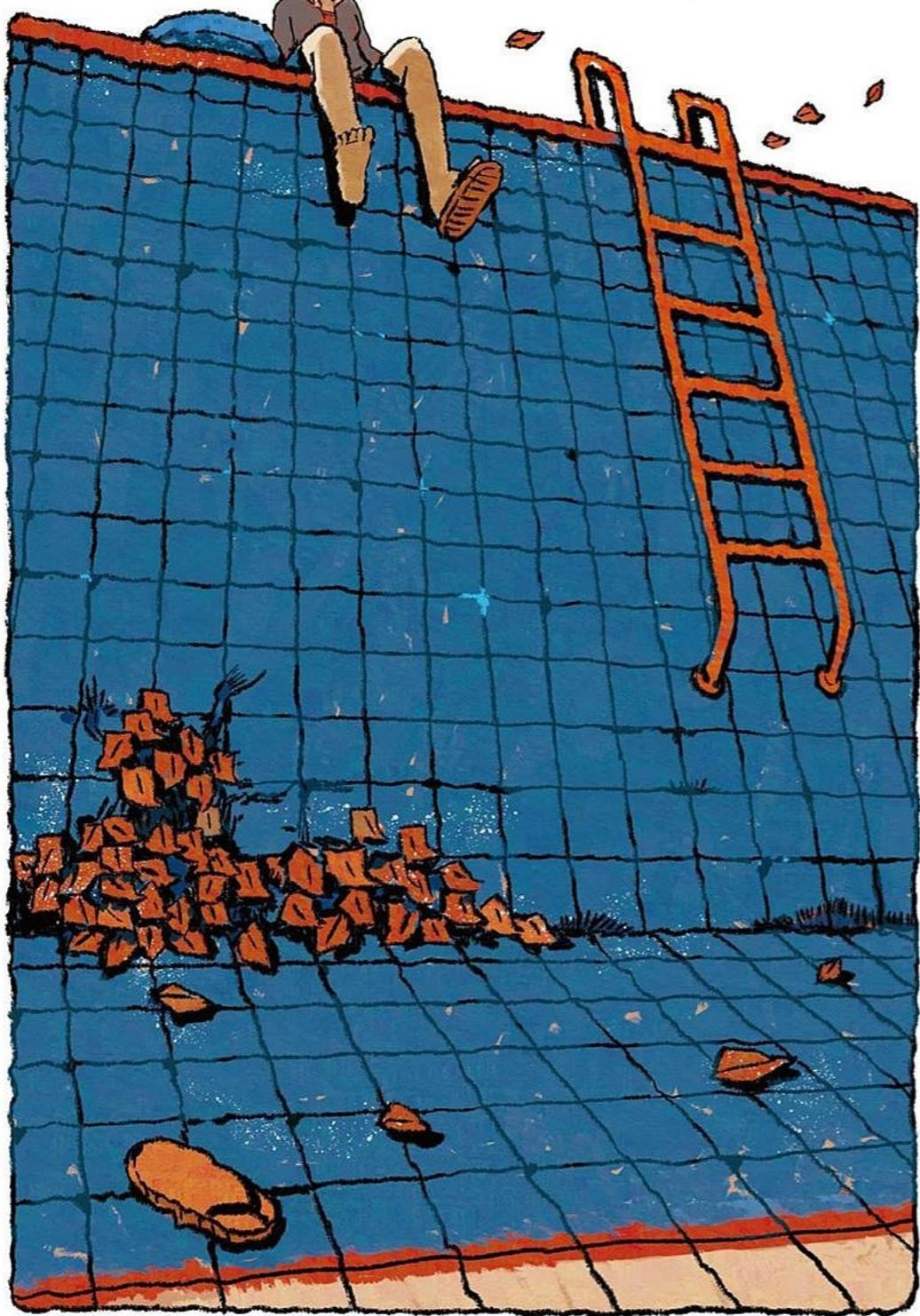

起风了

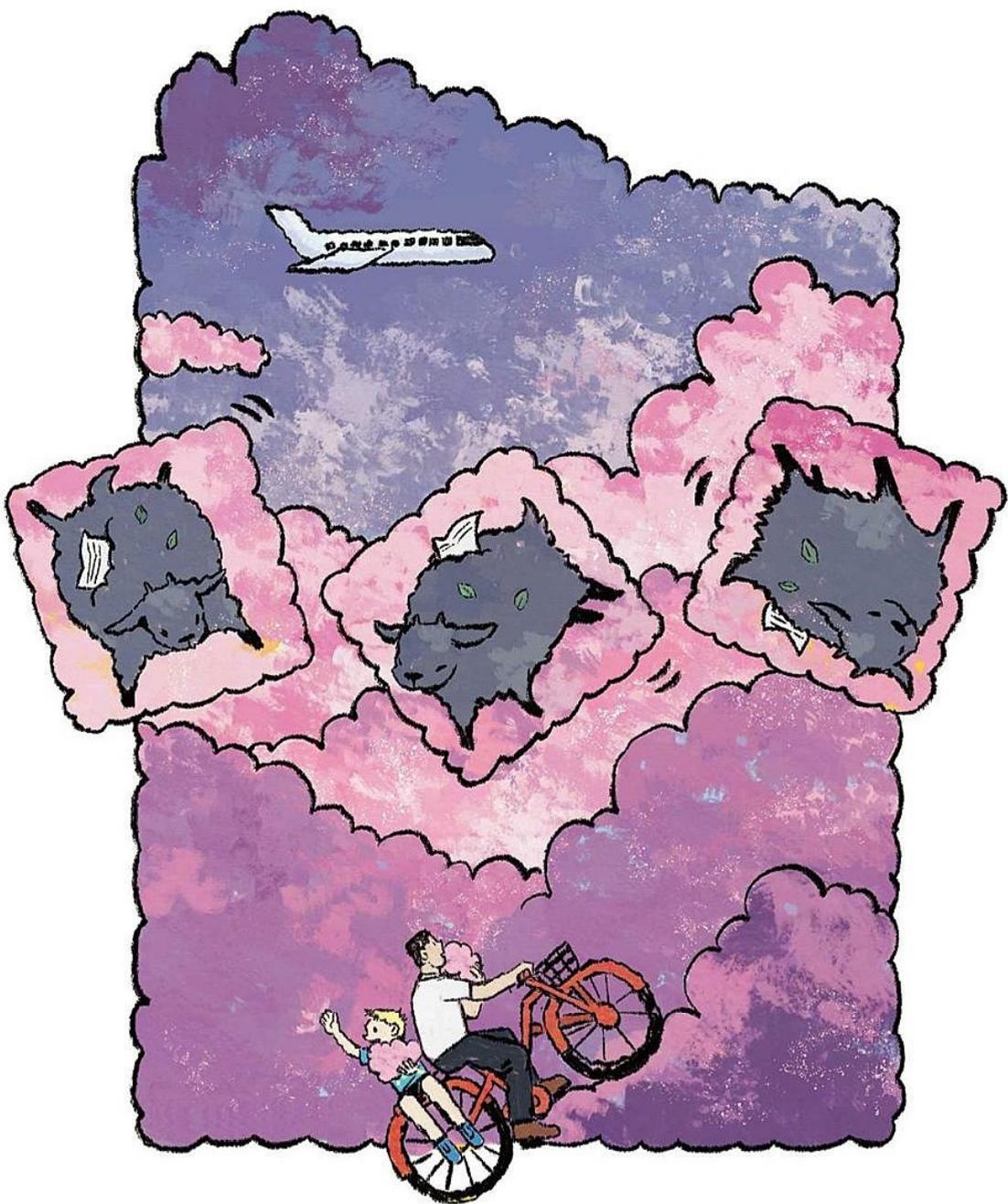

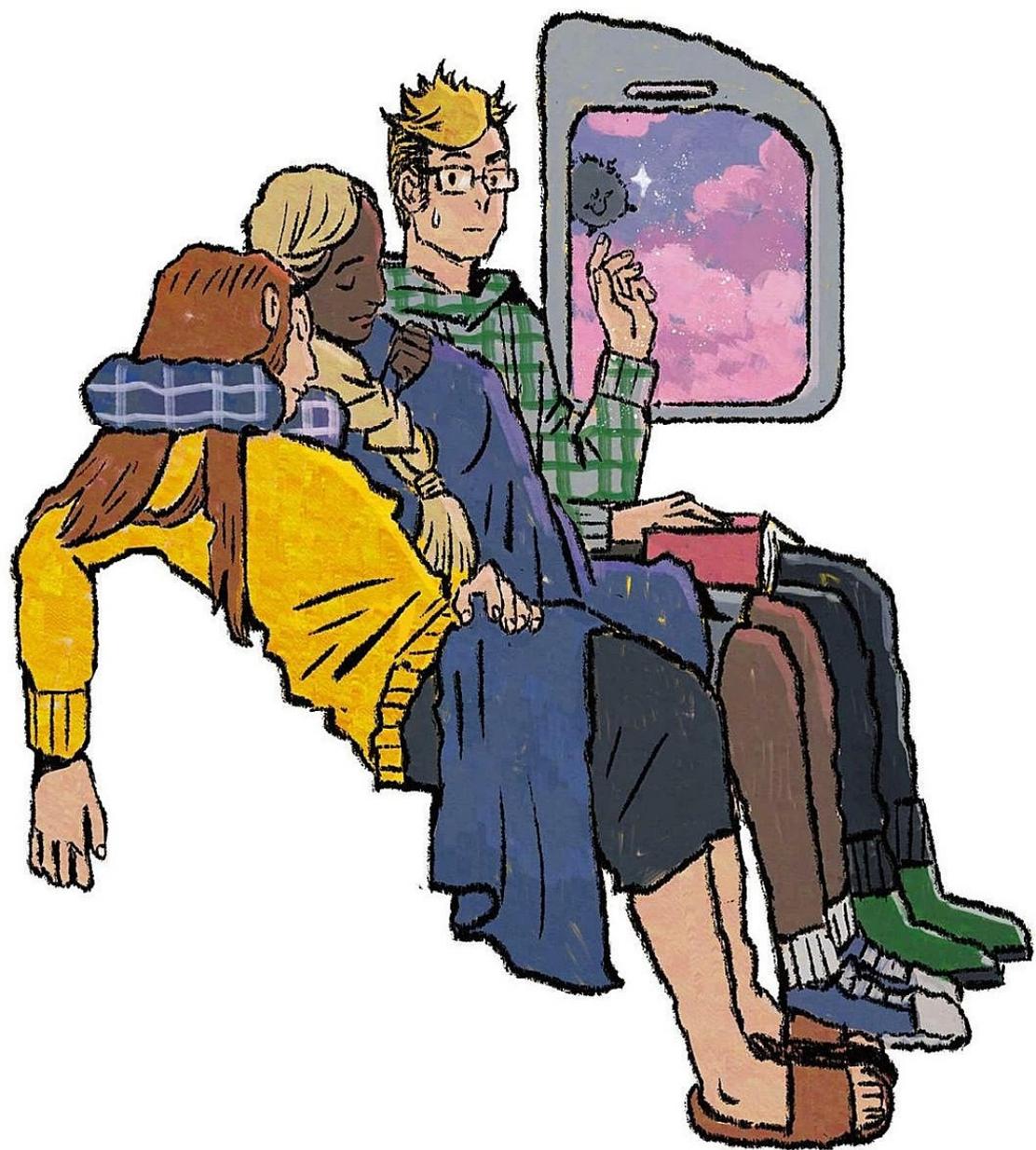

夏天走了

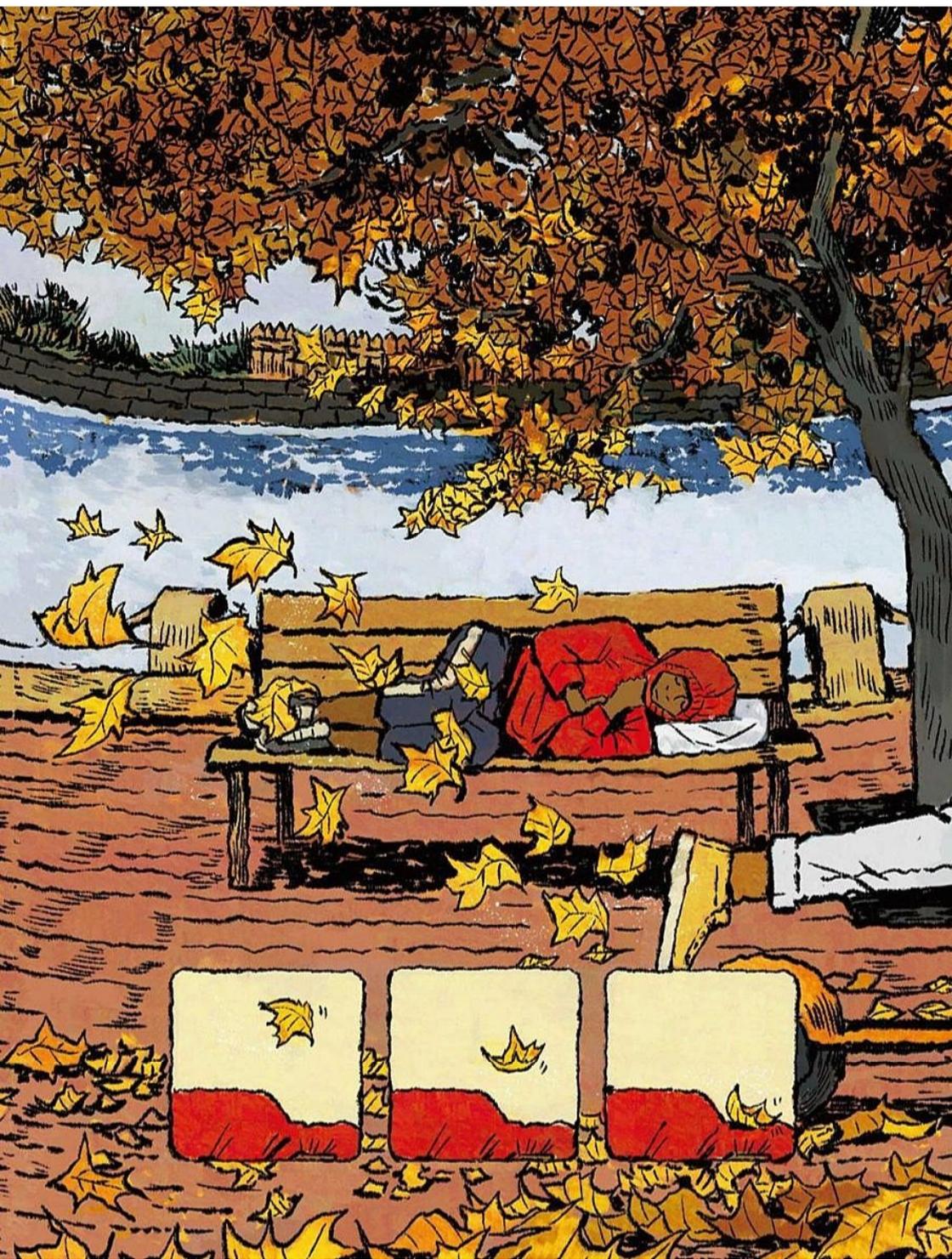
云中相遇

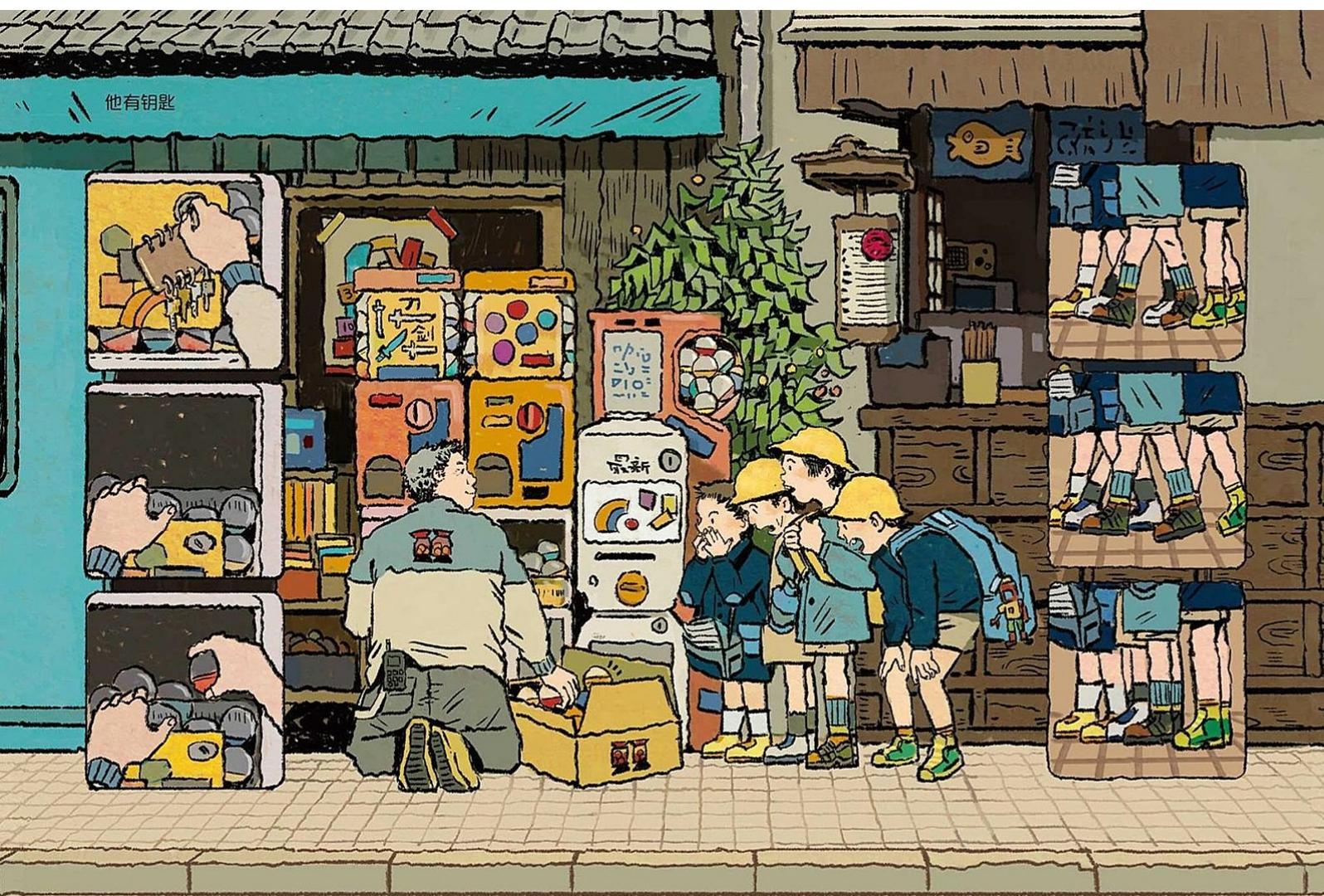

落秋

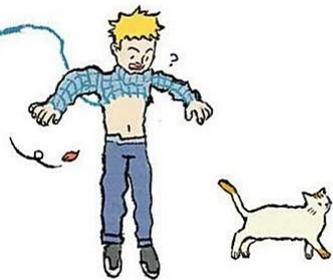

他有钥匙

偶然风格

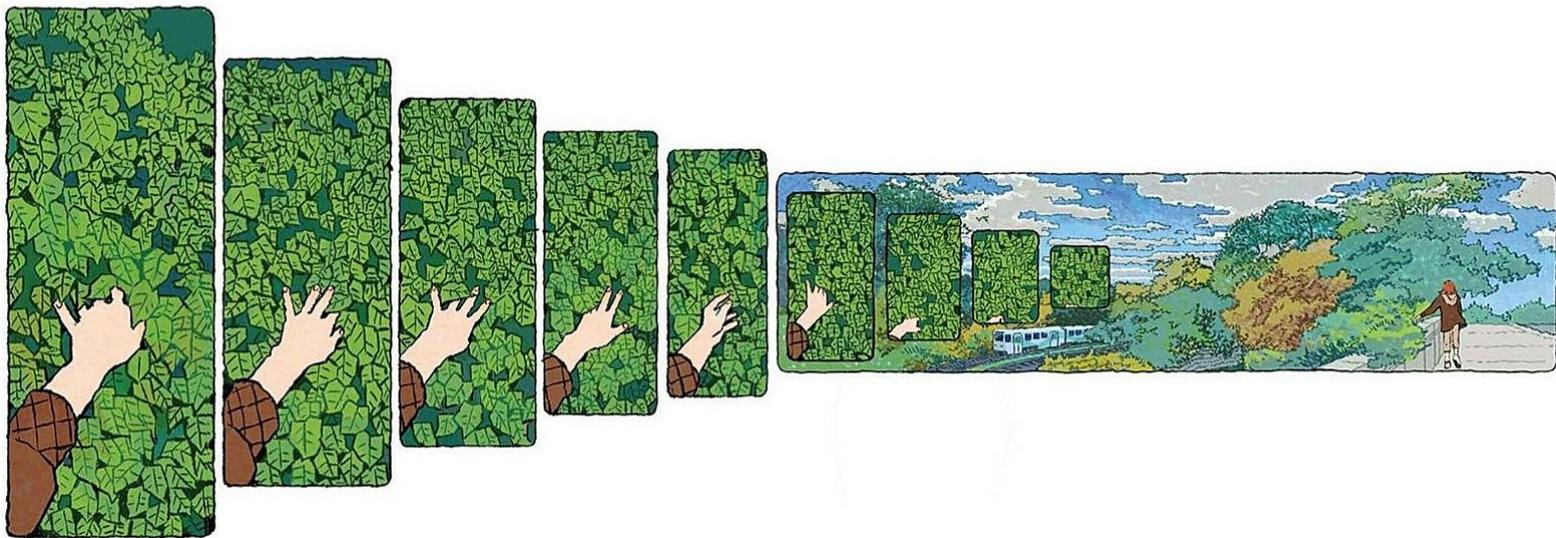

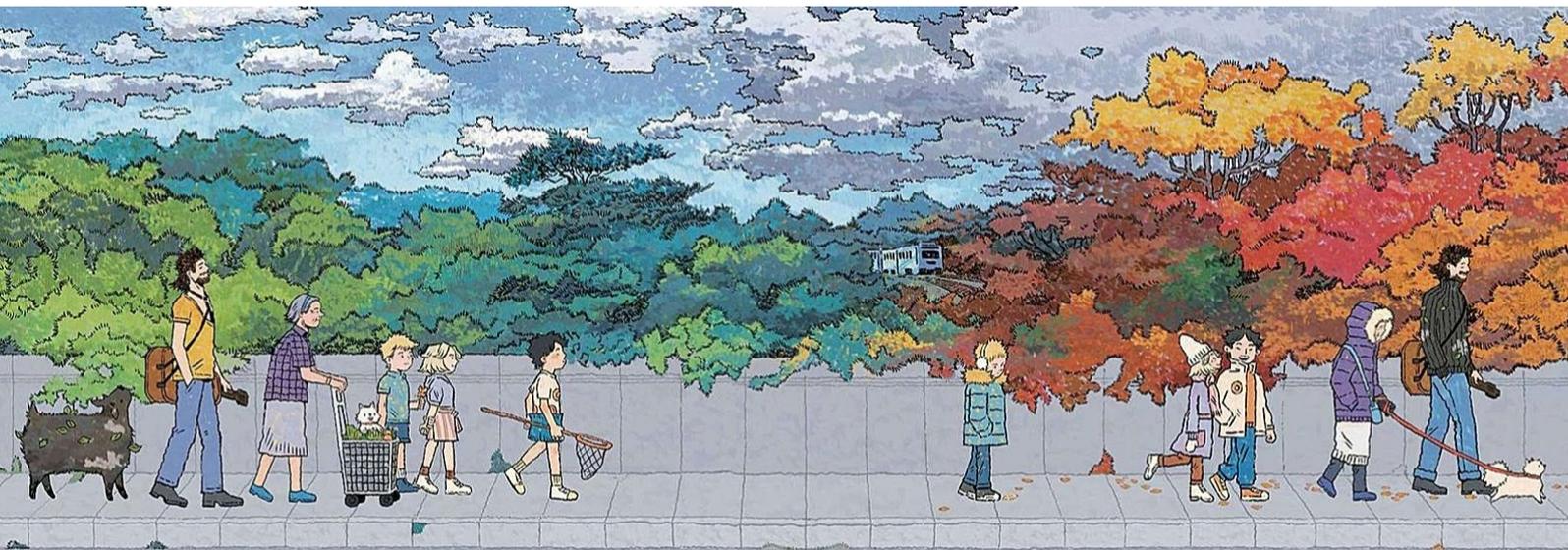
轮流

穿过

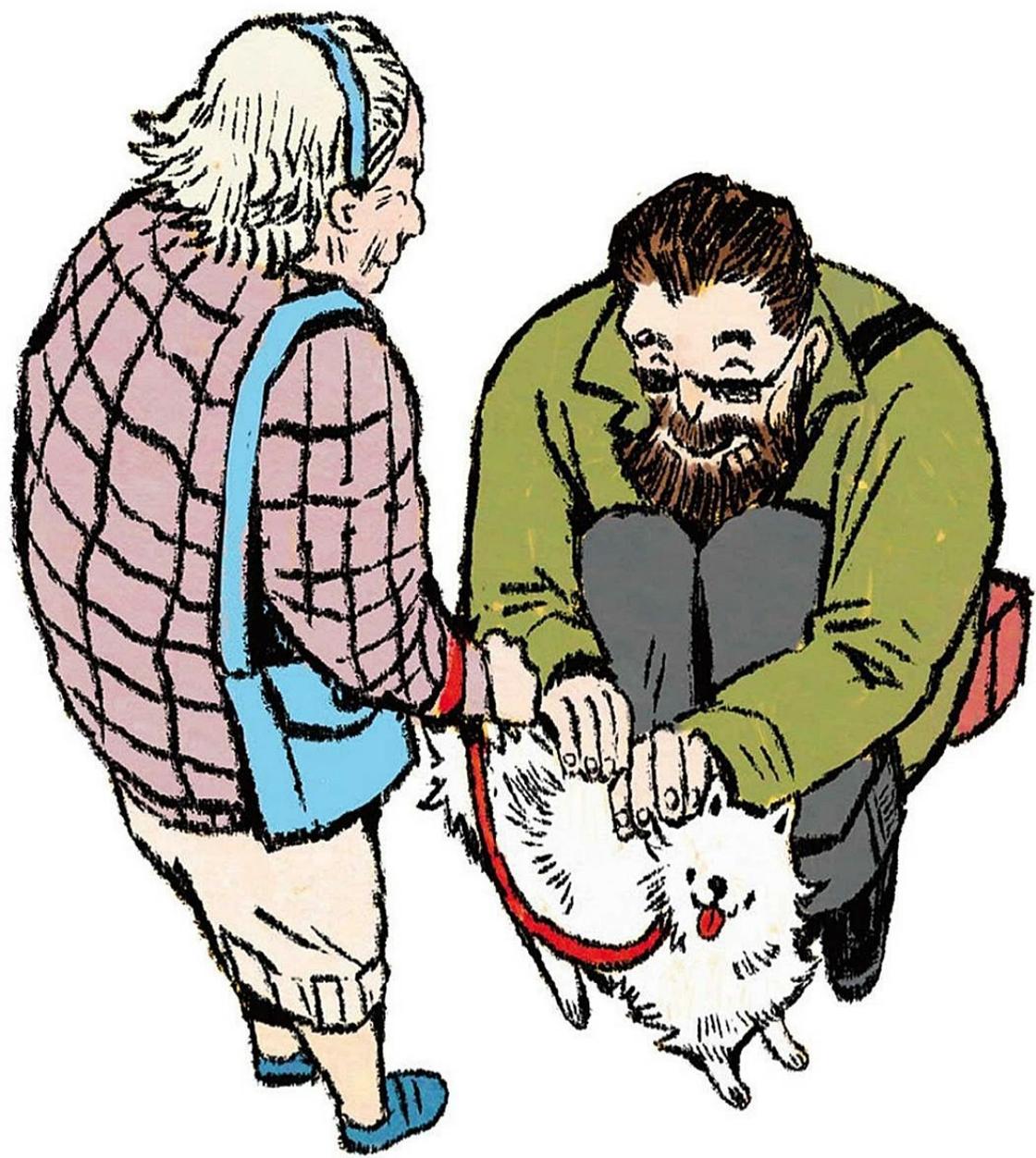

陷入

吸引力

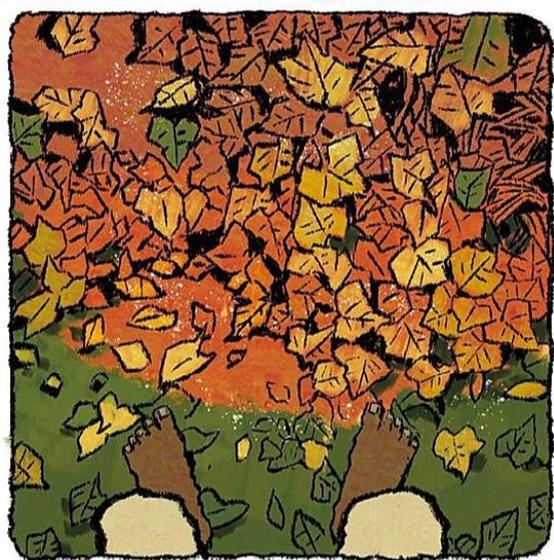
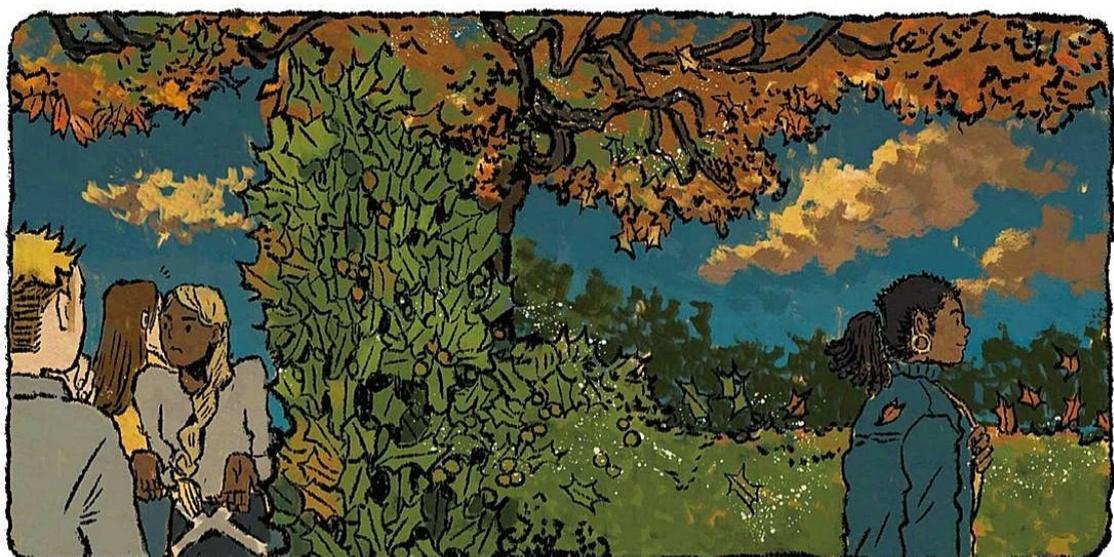

禁止停车

跳

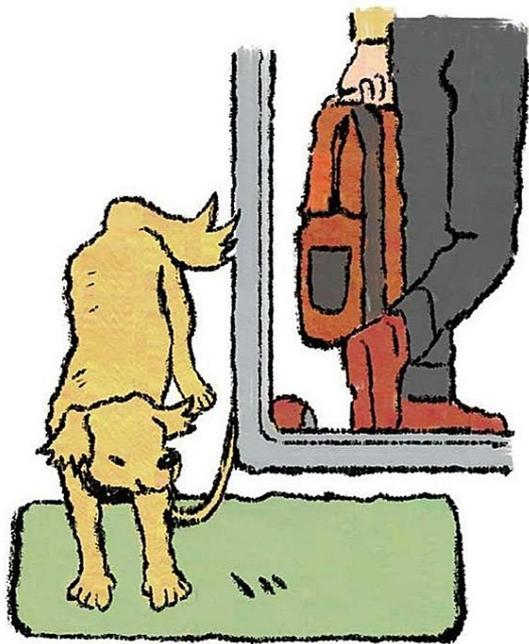

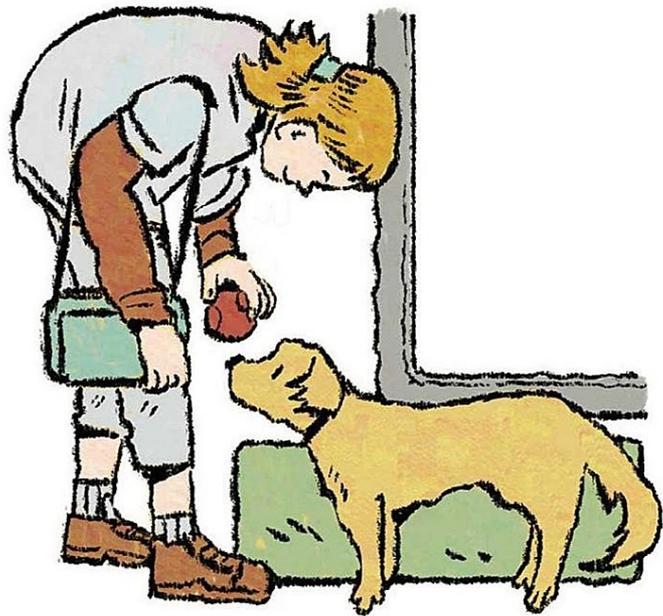
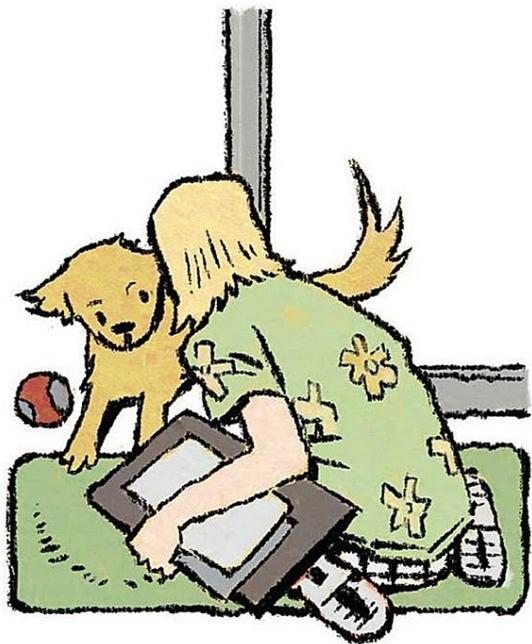

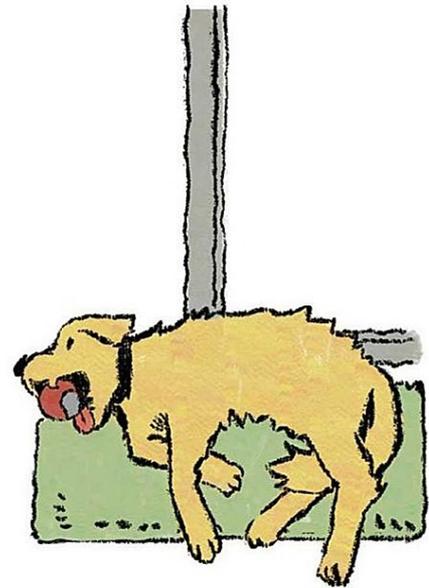
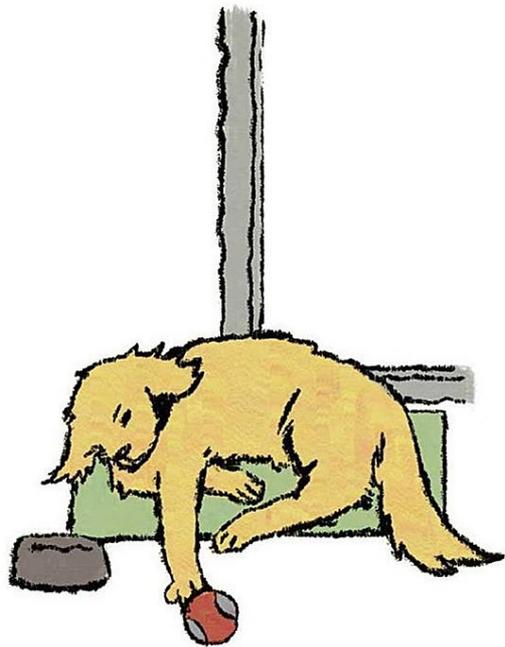

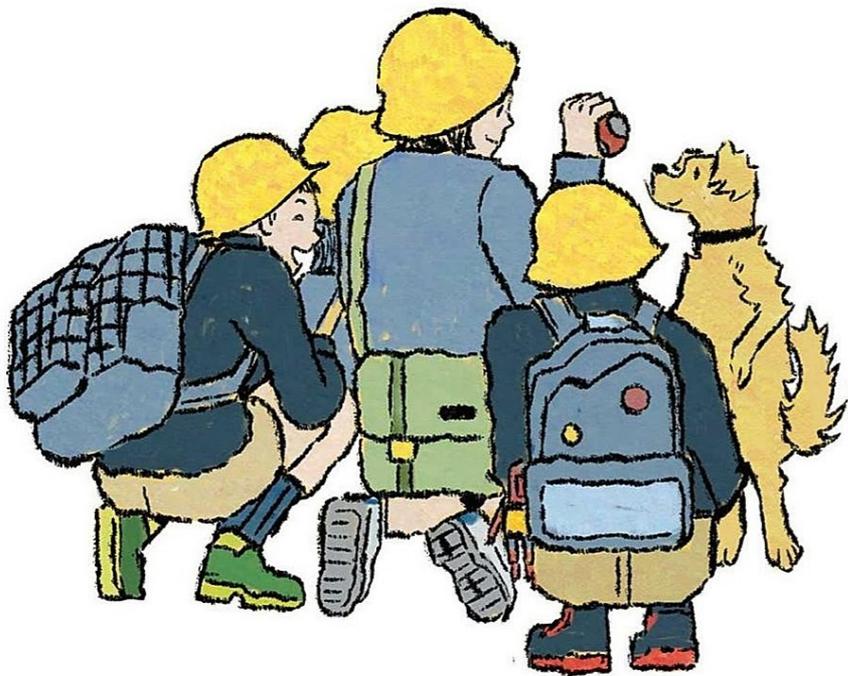
职责所在

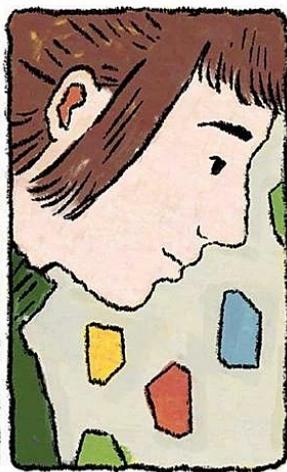

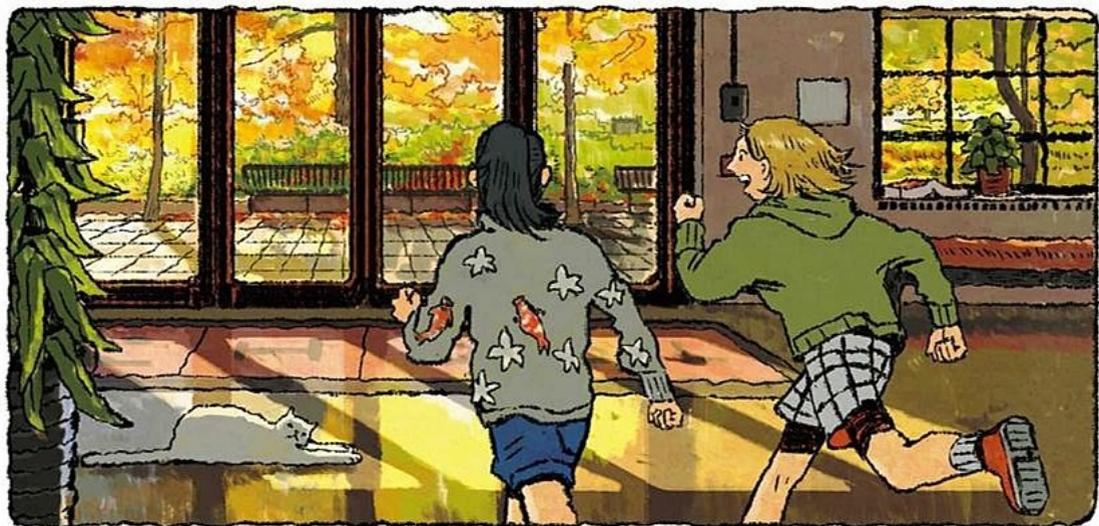
吓一跳2

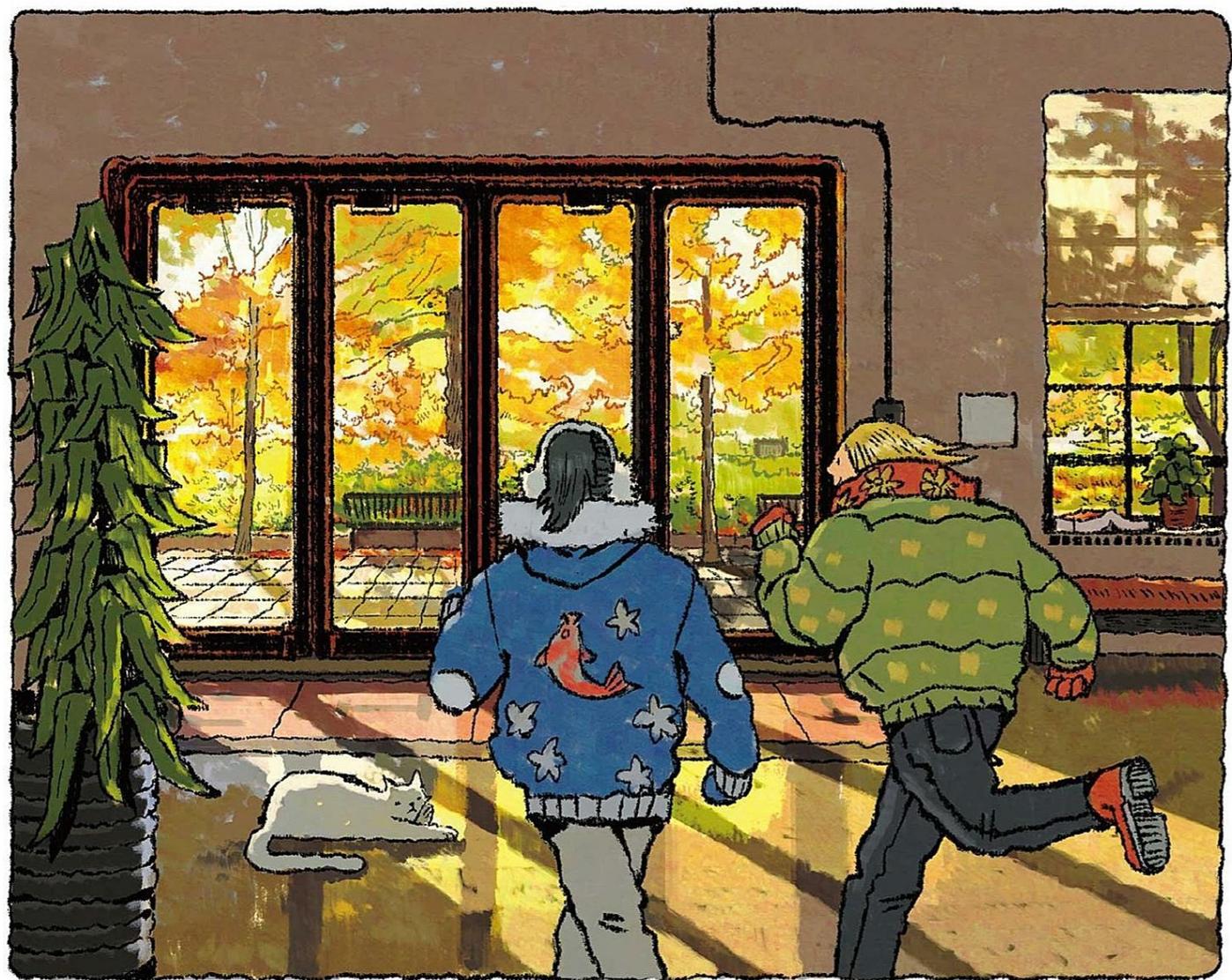

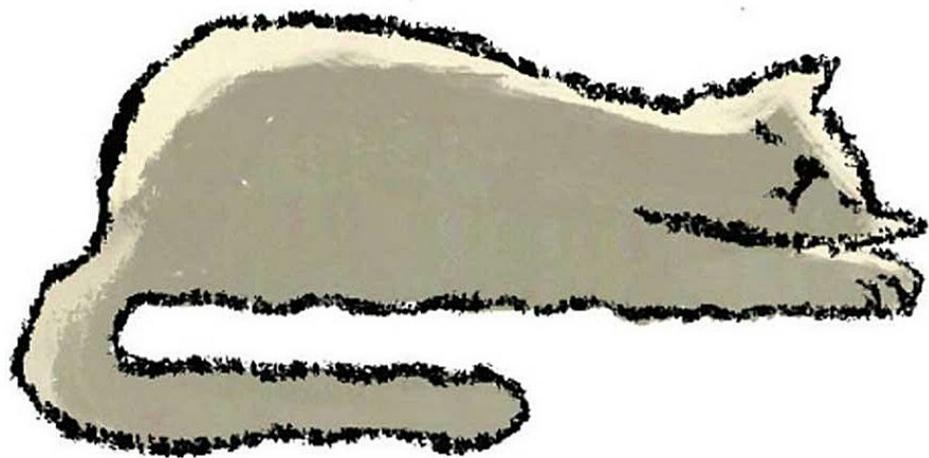

骗人的阳光

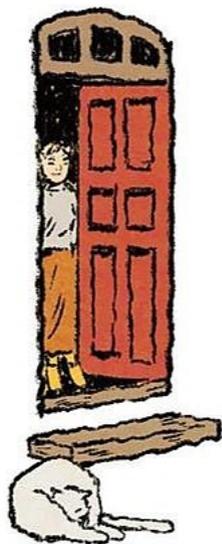

醒了

“去玩吧。”

“回来啦。”

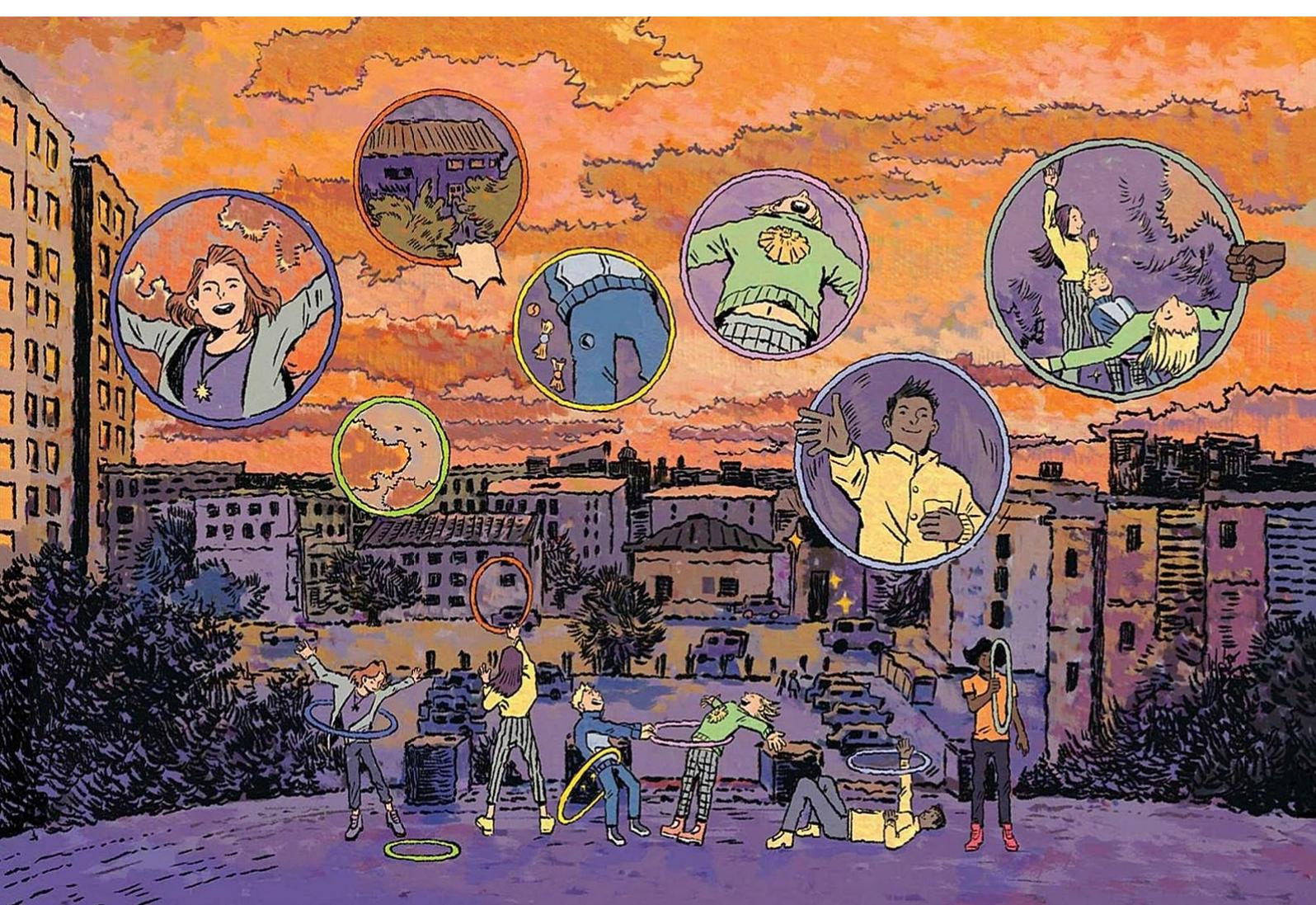
大型飘落

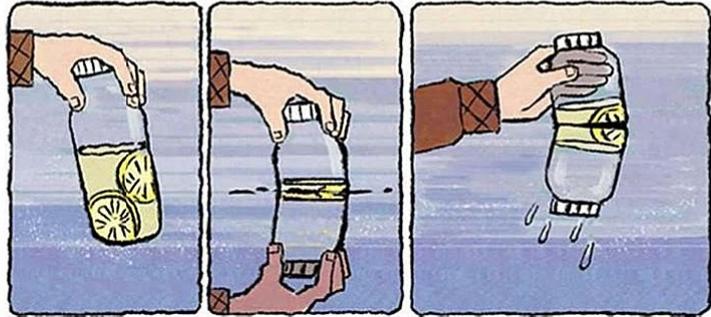
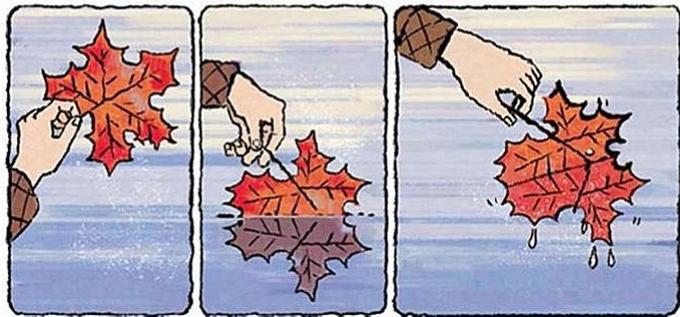
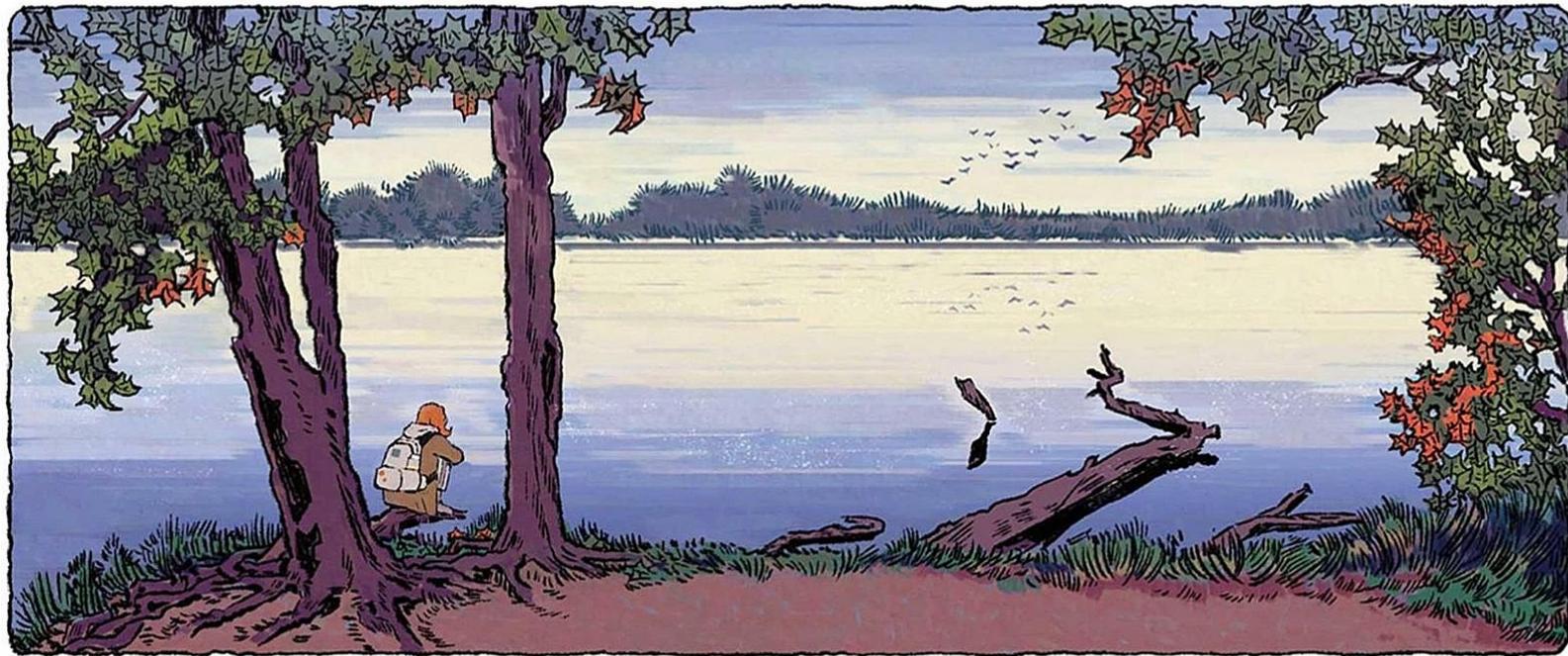

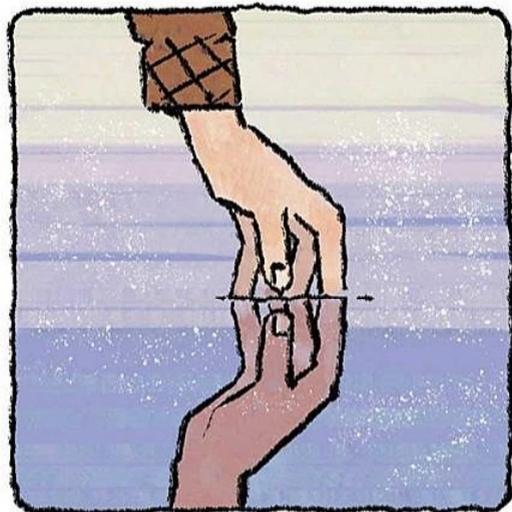
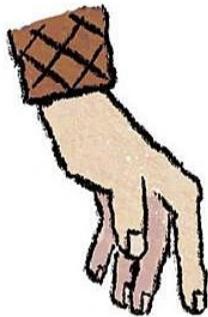
也想玩

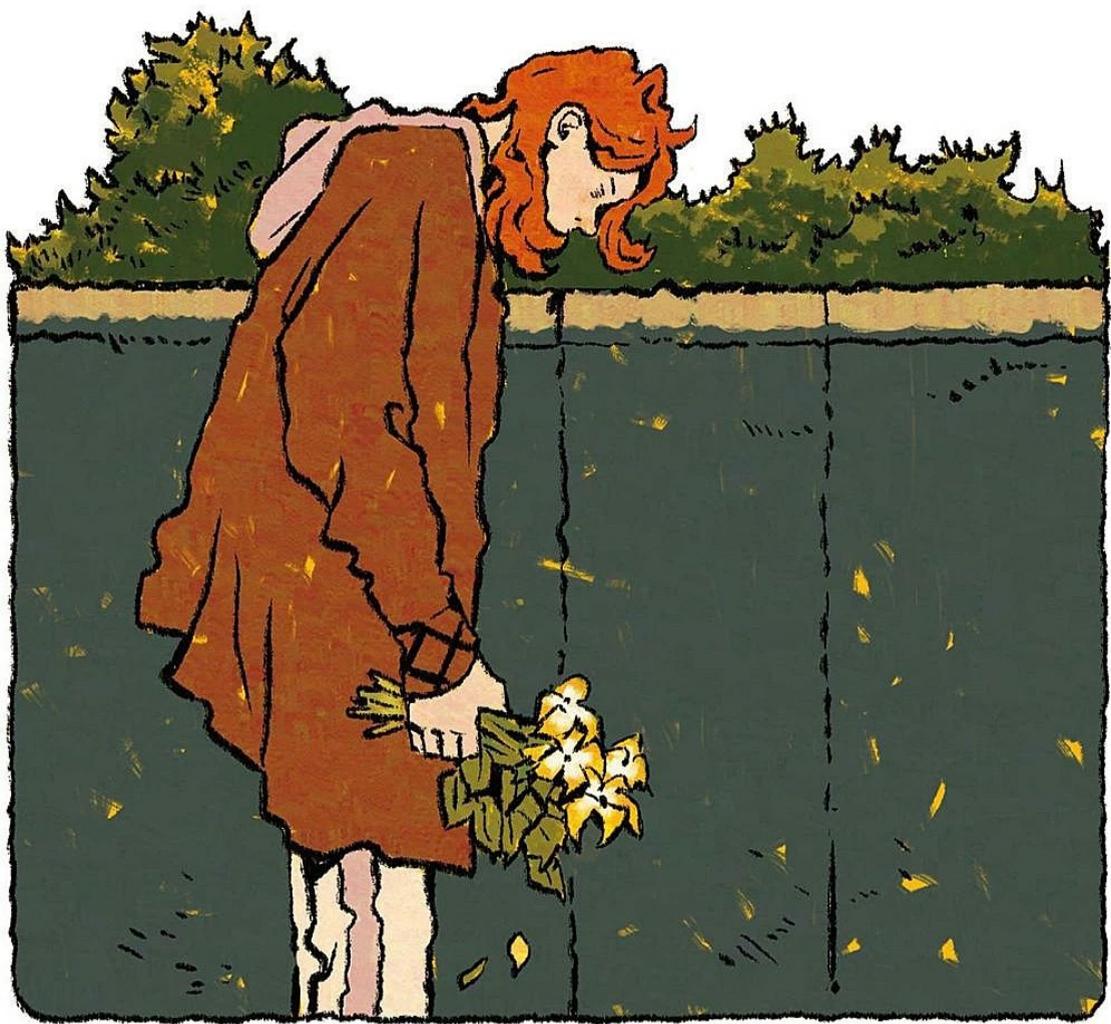

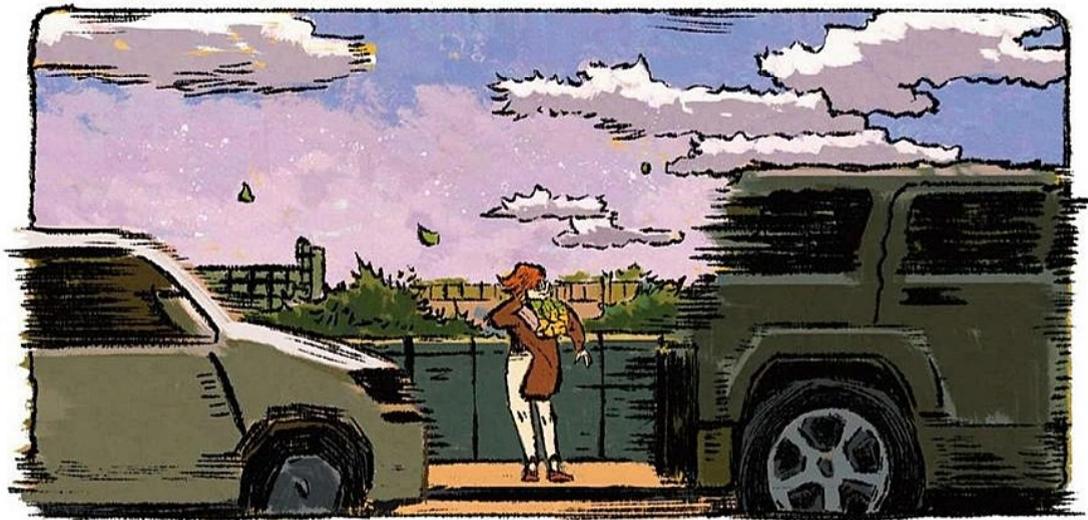
镜湖

分手花束

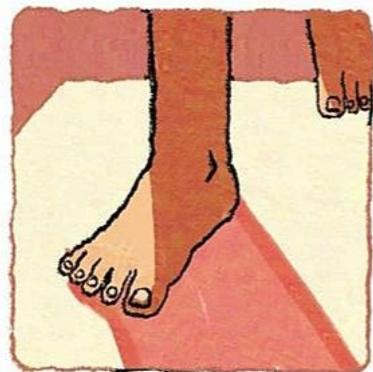
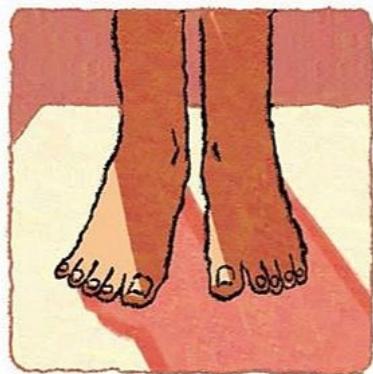
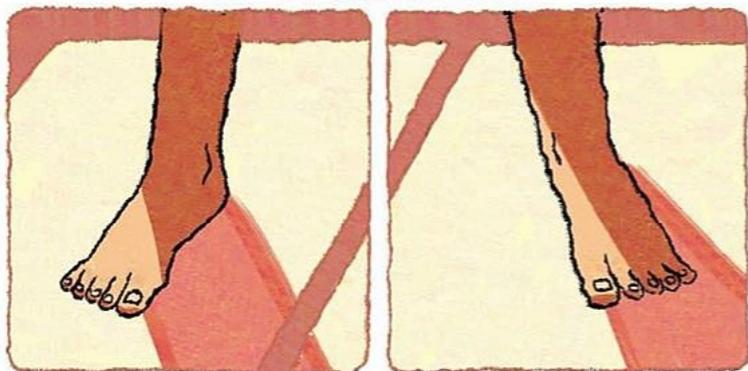
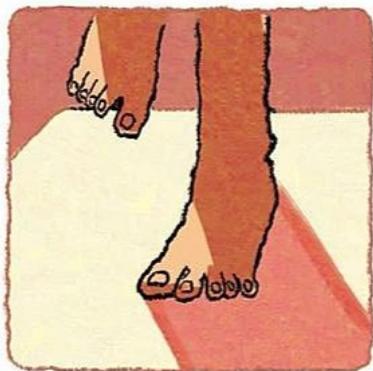

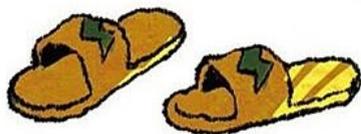
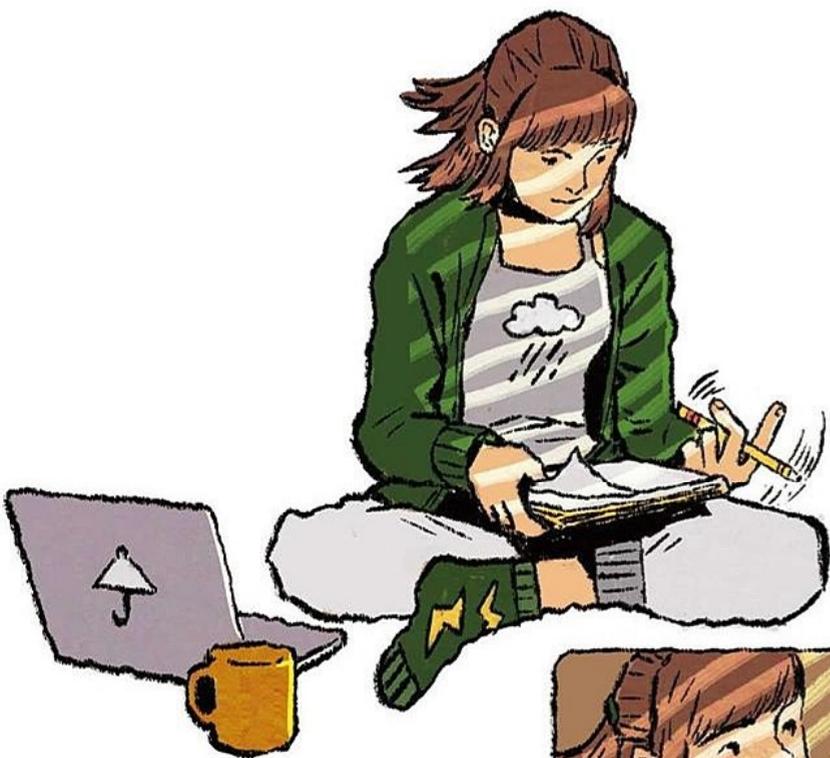

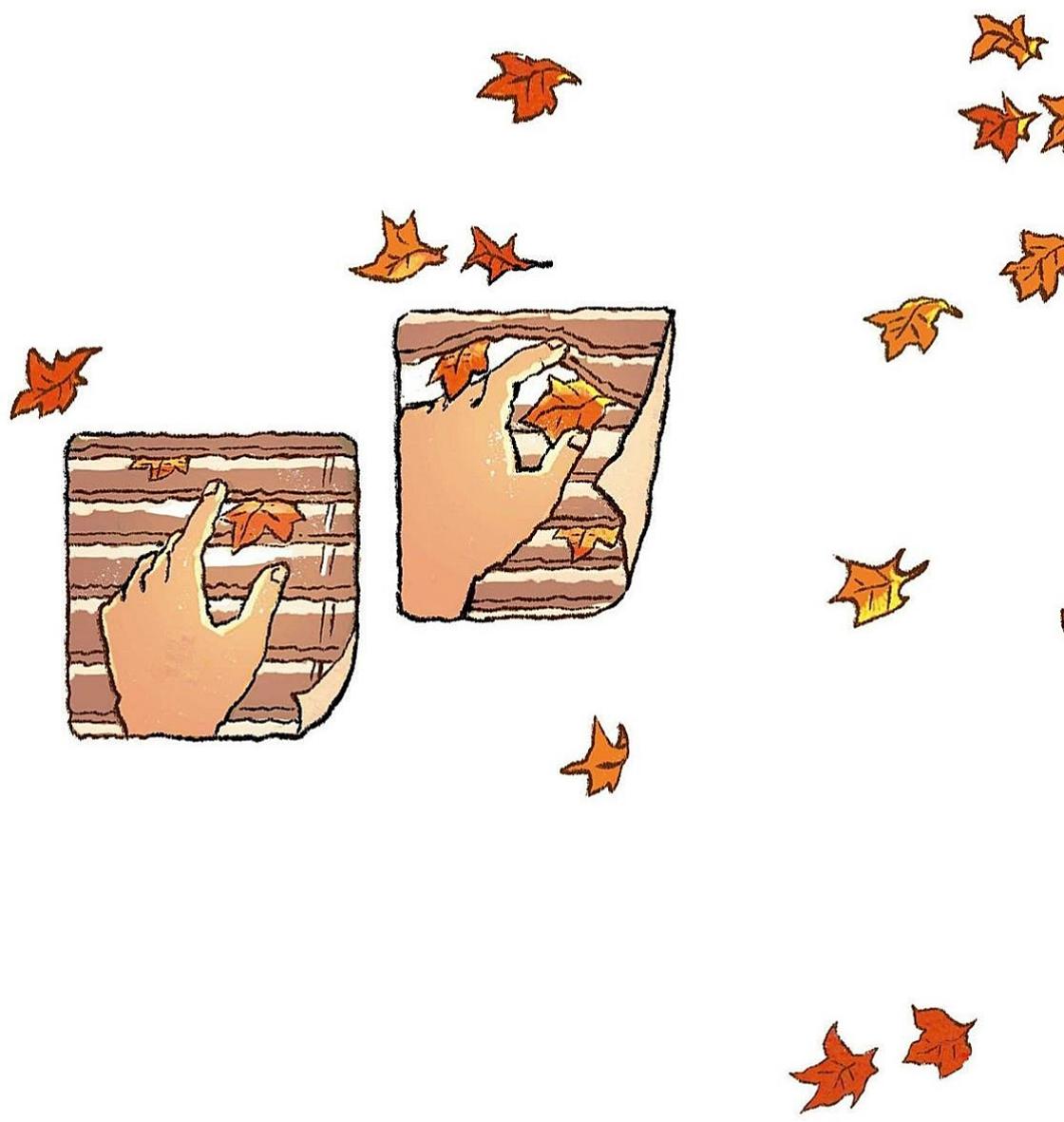

跳房子

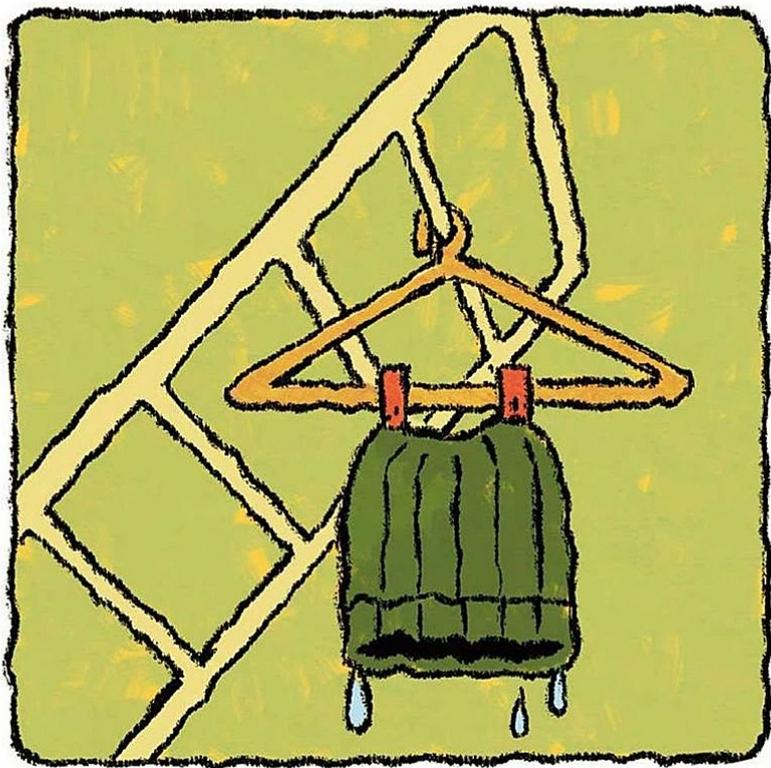
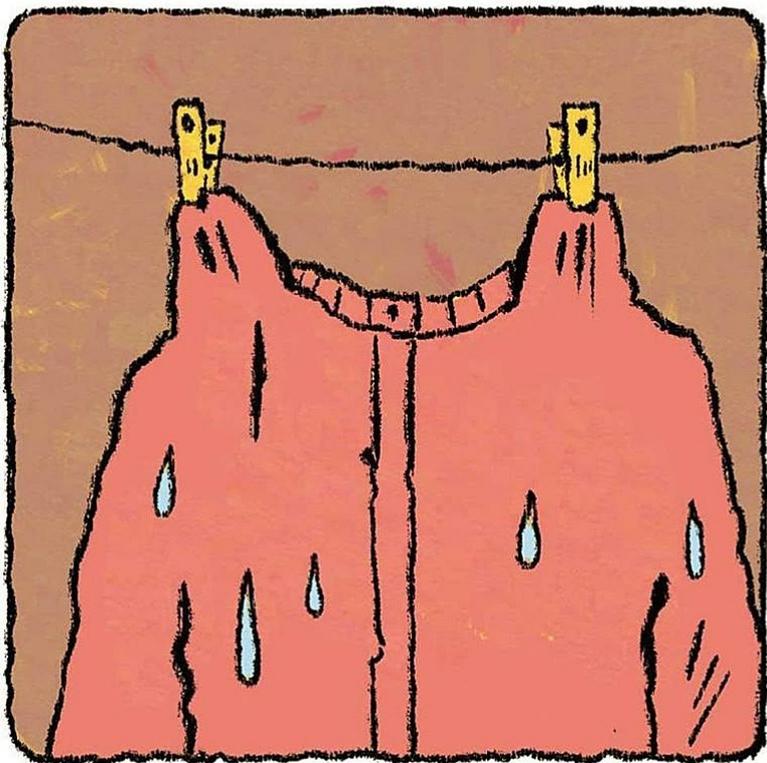
相遇

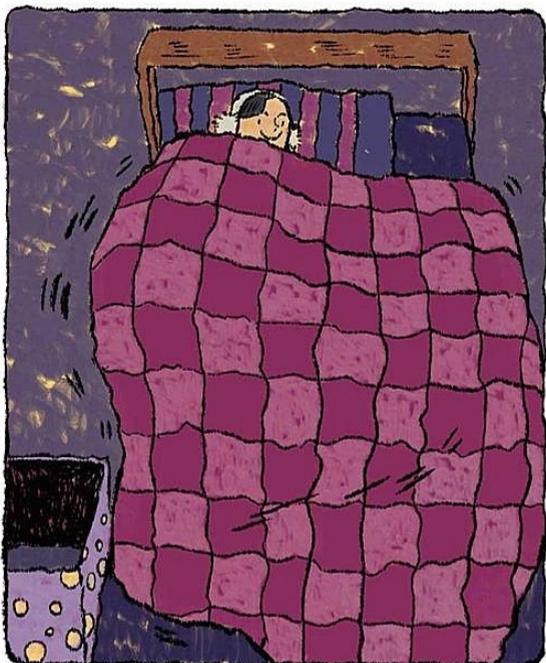
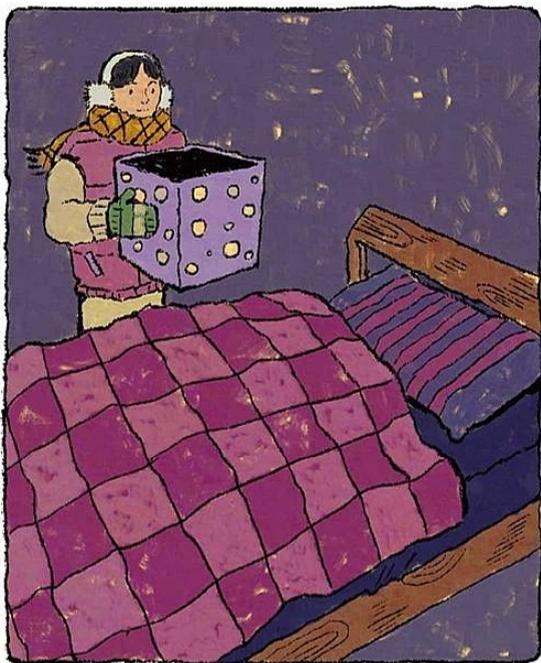

偶然风格2

冷屋对策

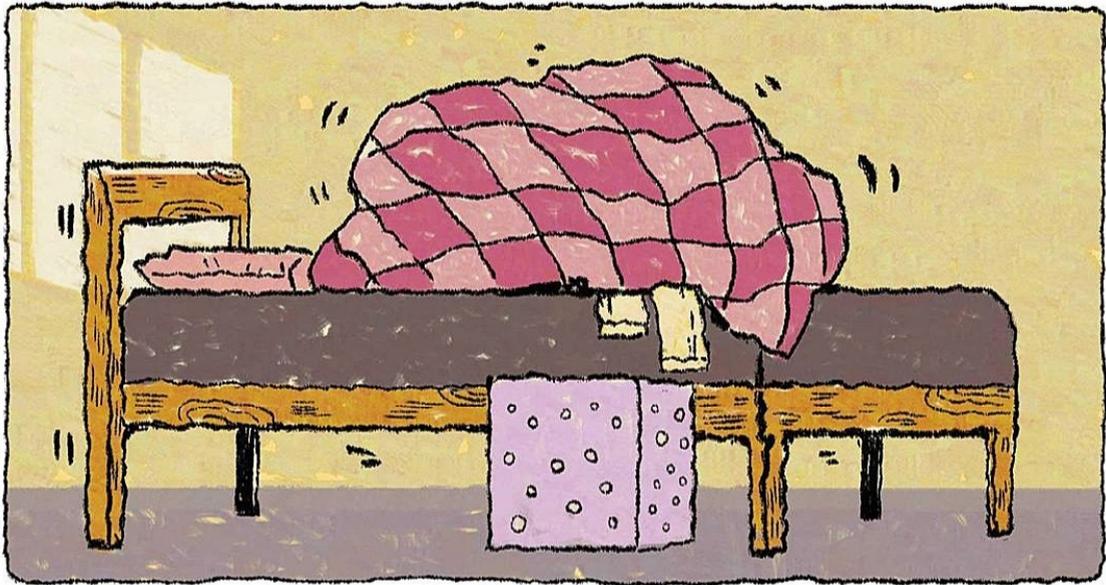

冷屋对策2

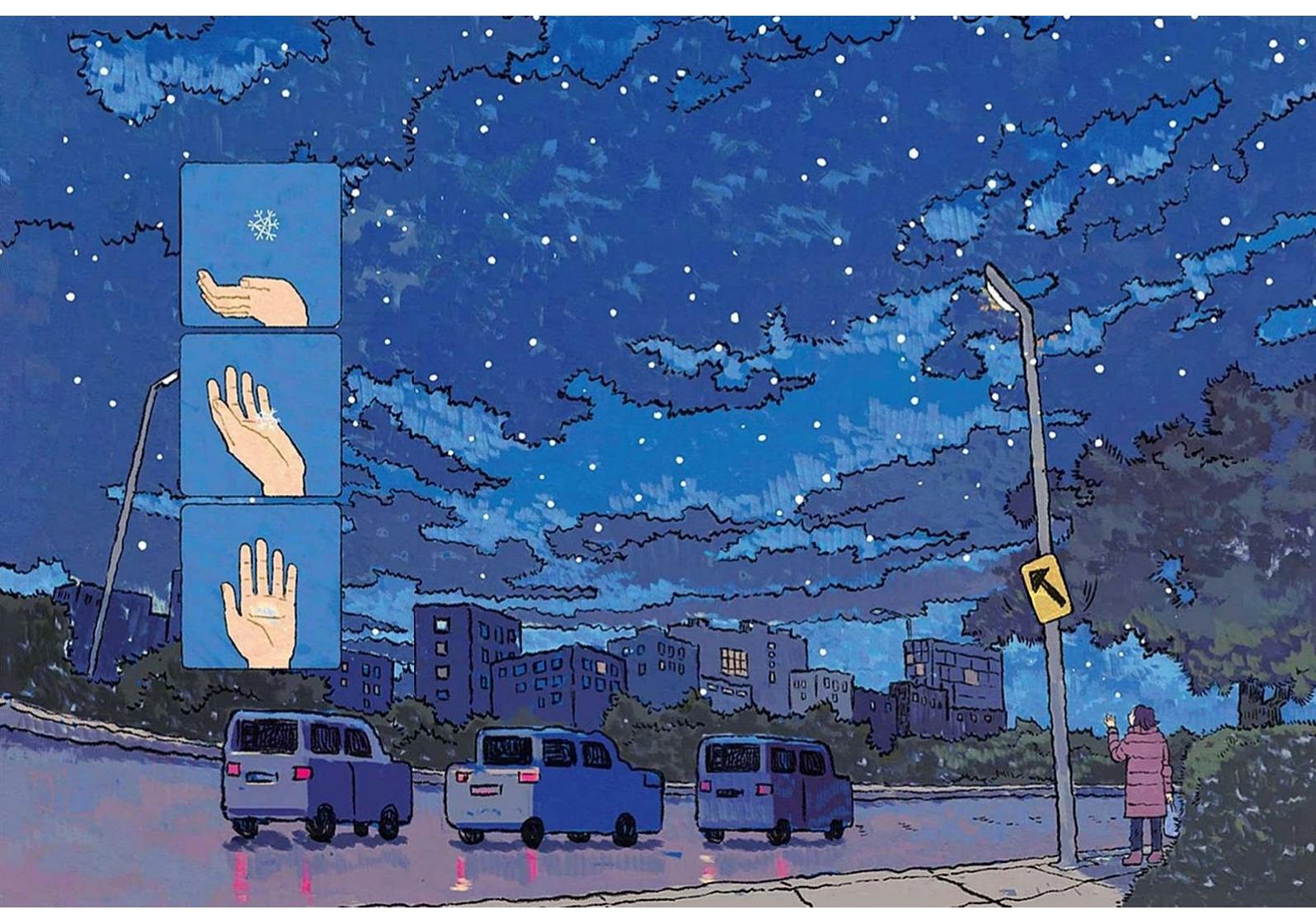

GOOD MORNING

路标

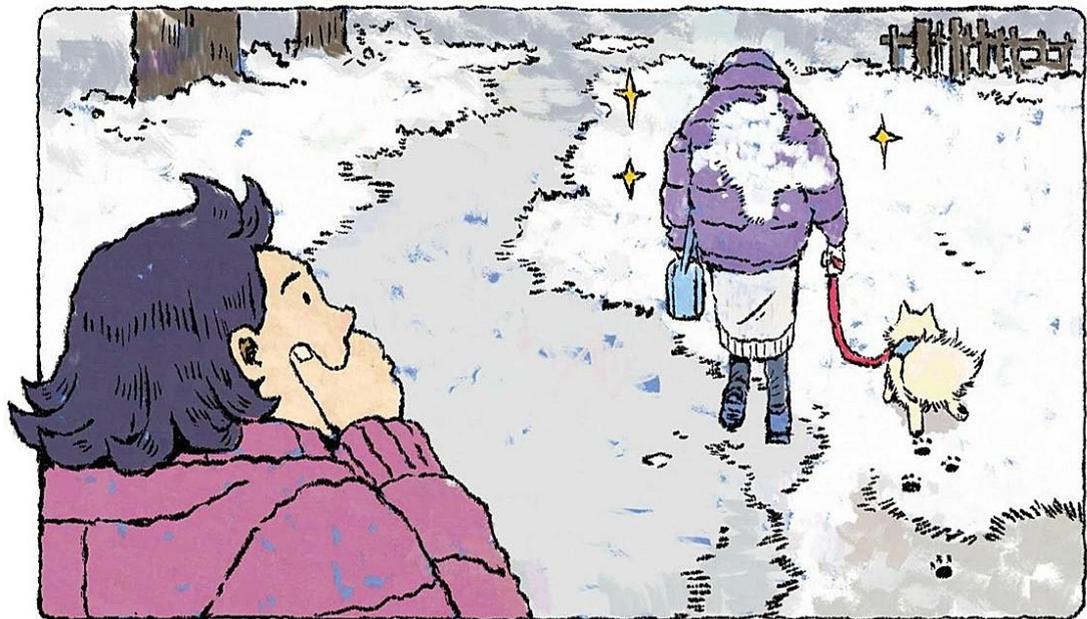

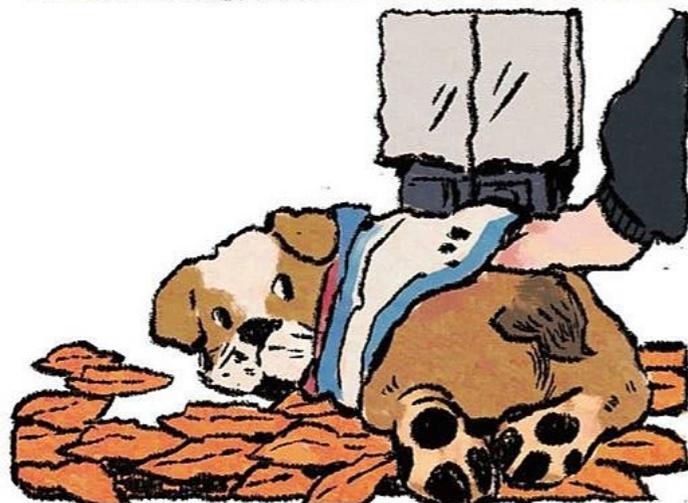
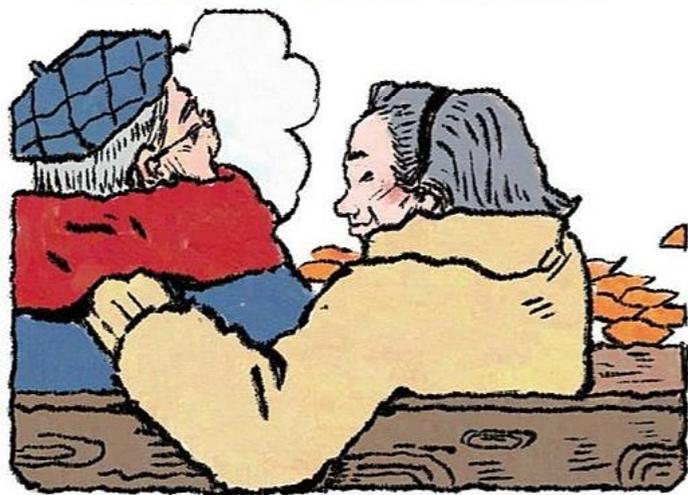
局部视野

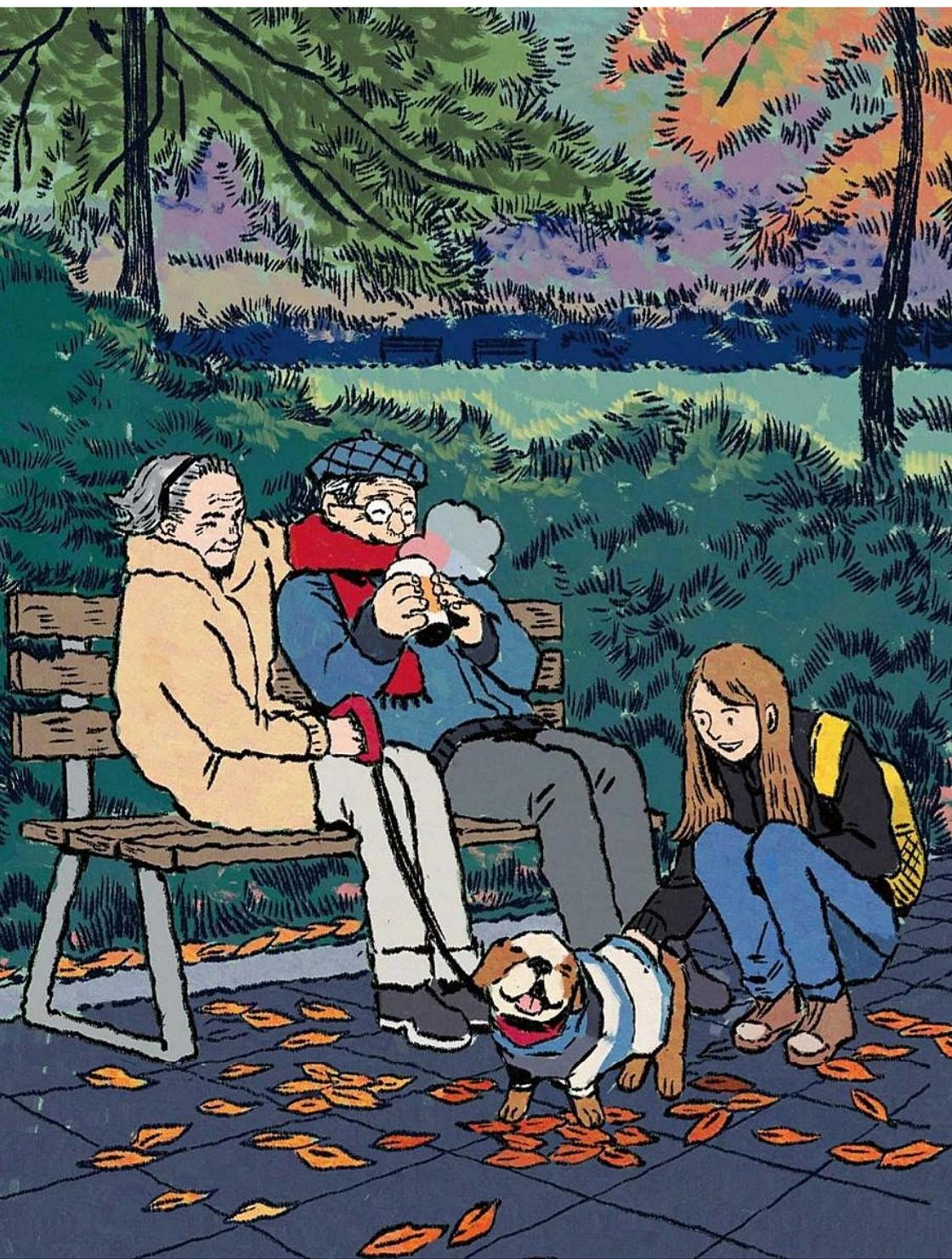

雪天使

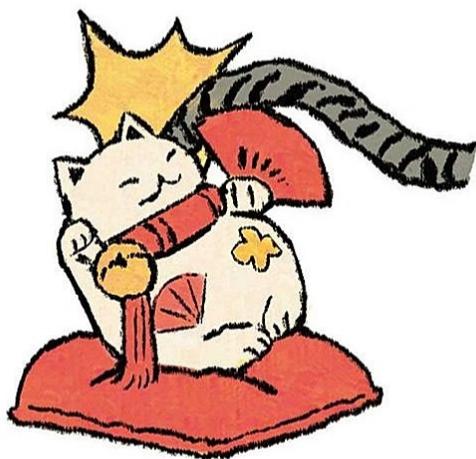
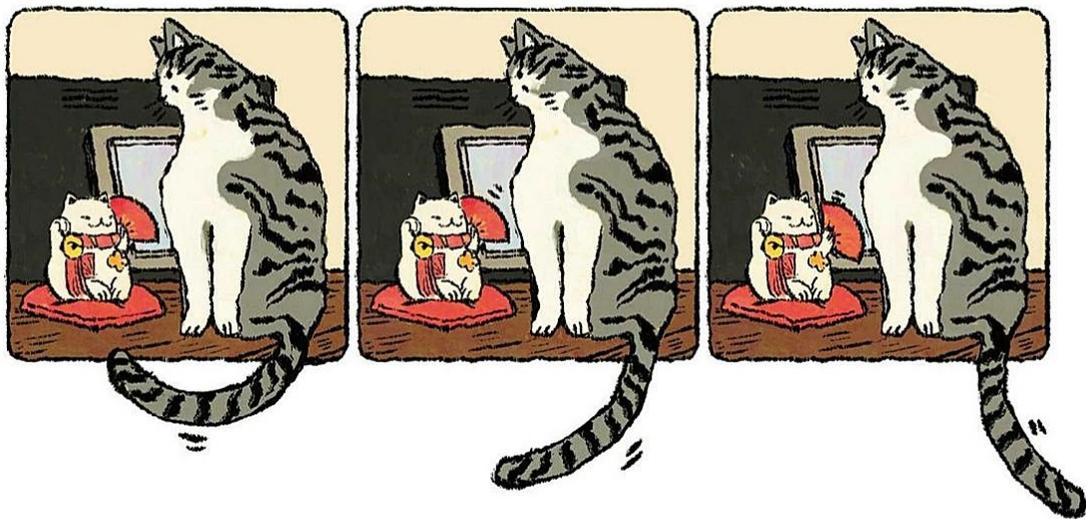

暖手三法

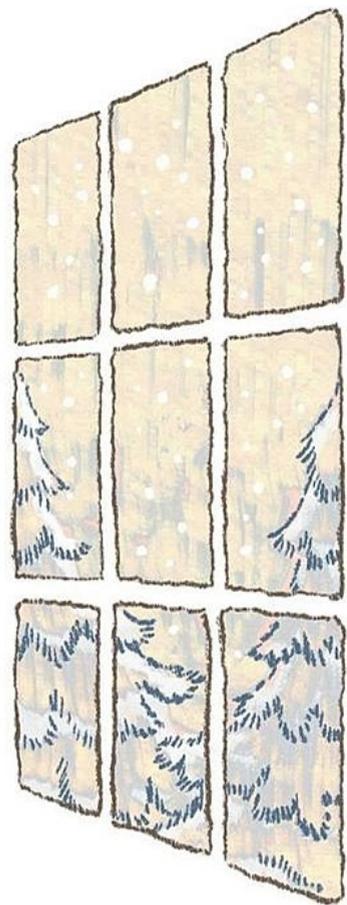
好胜猫

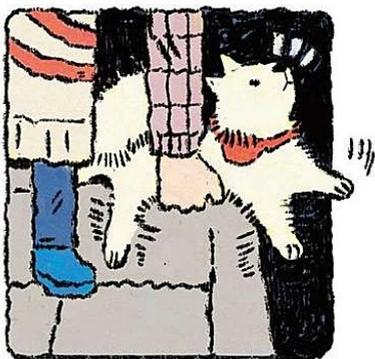
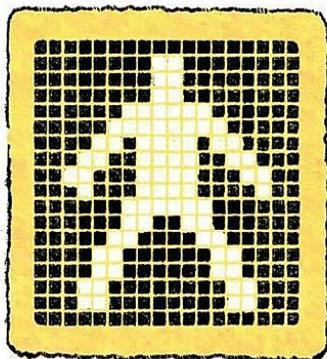
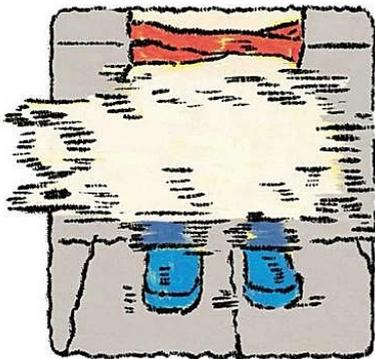
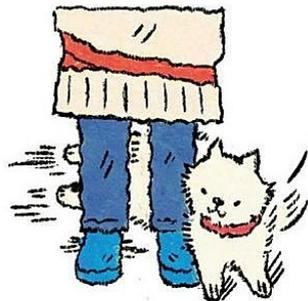
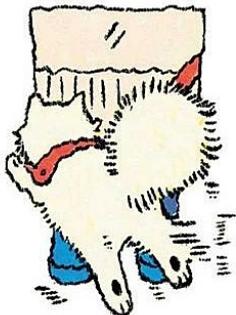
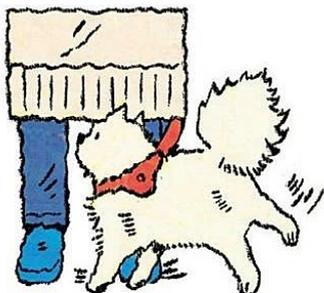
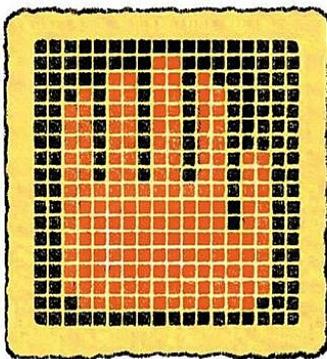

:D

偶然风格3

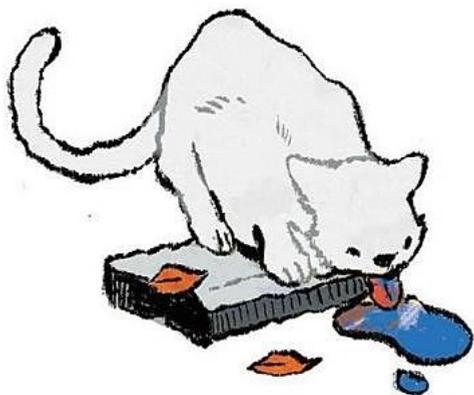
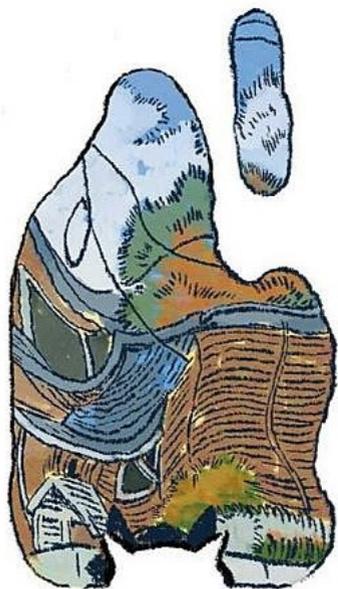
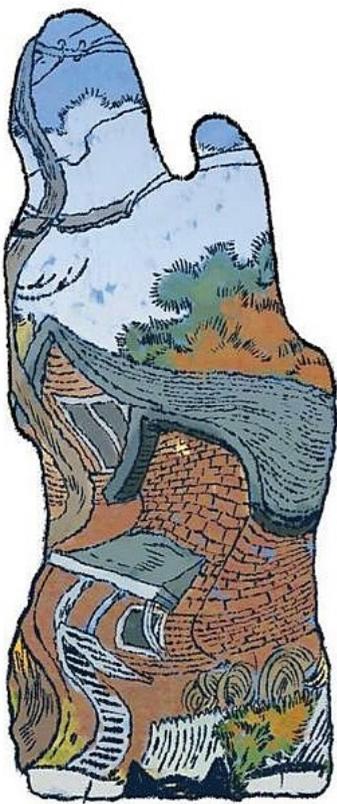
大风天

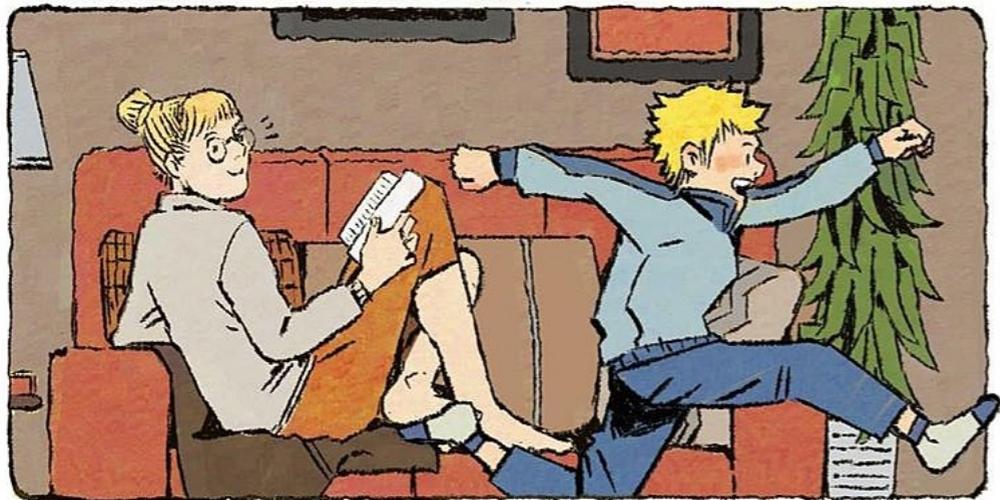
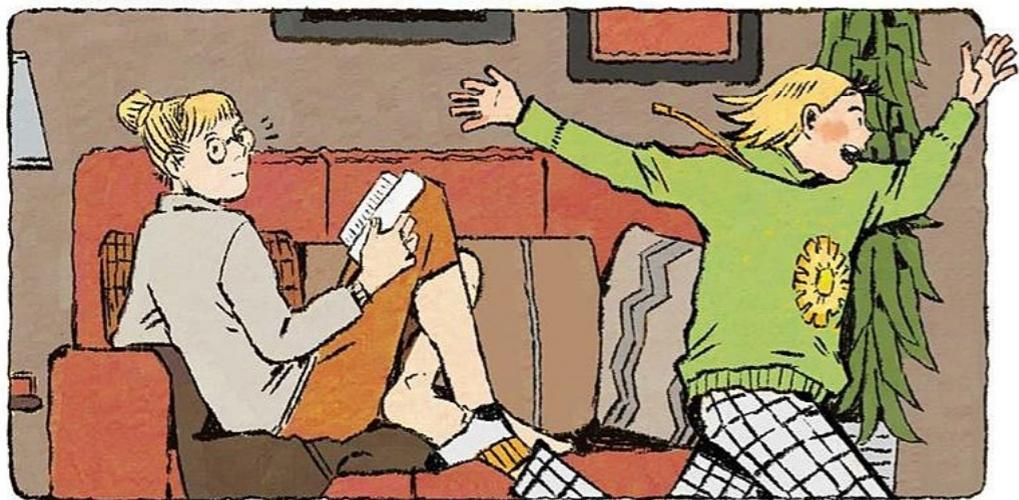
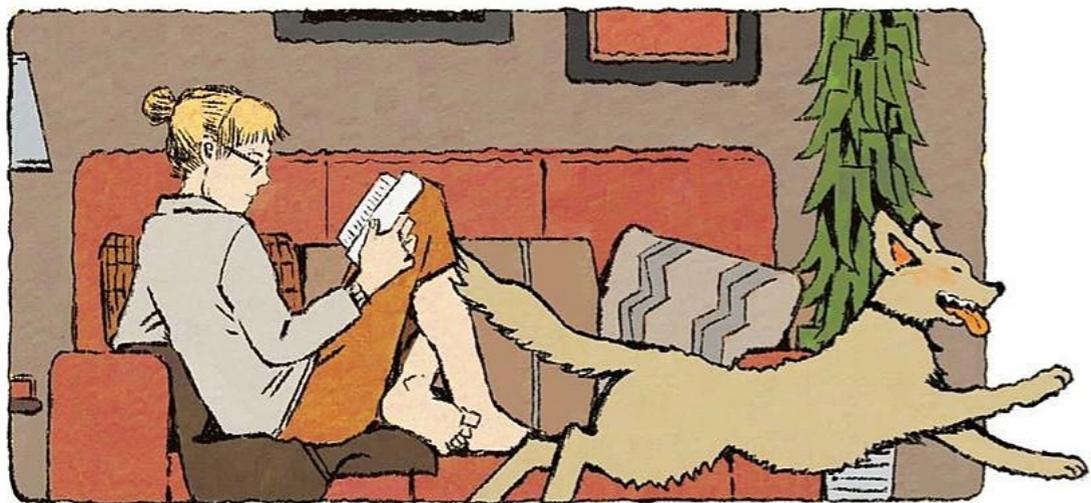

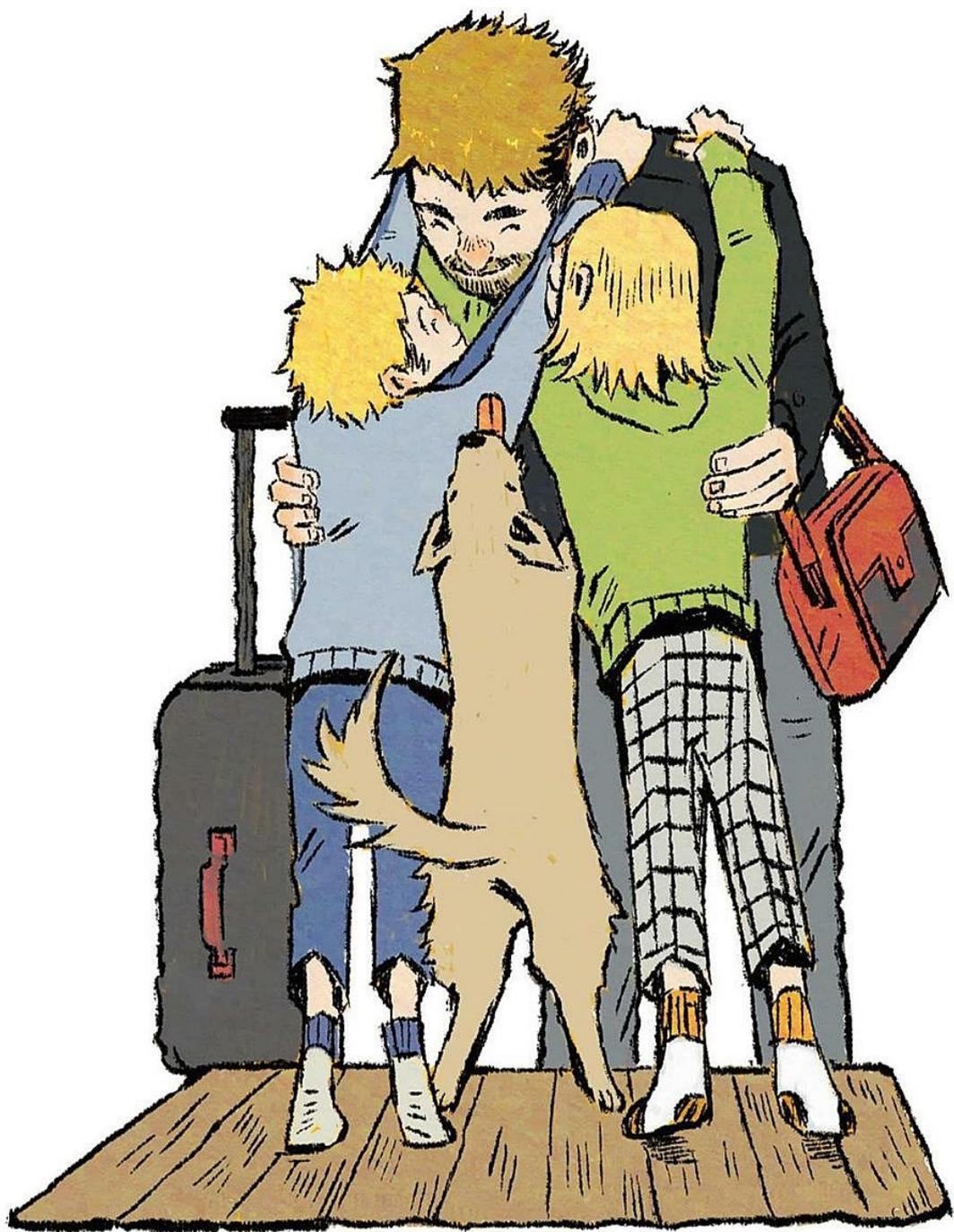

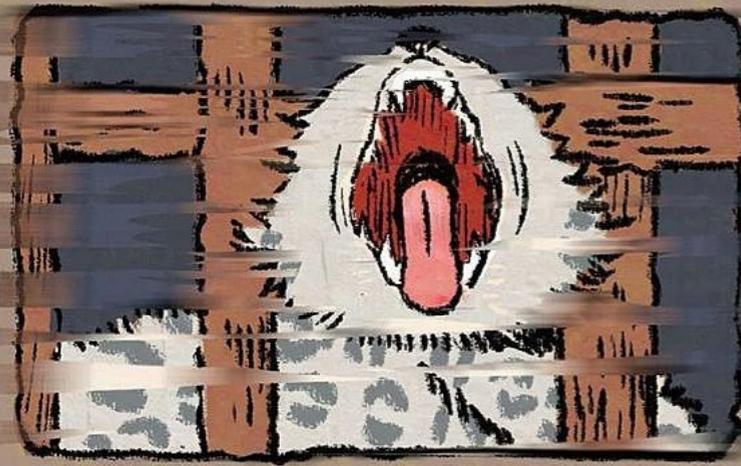

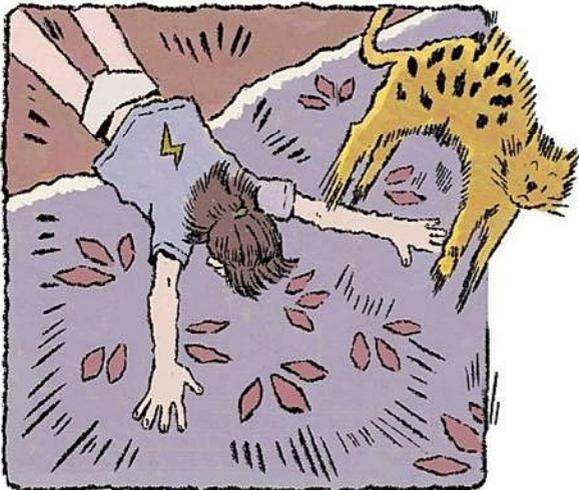
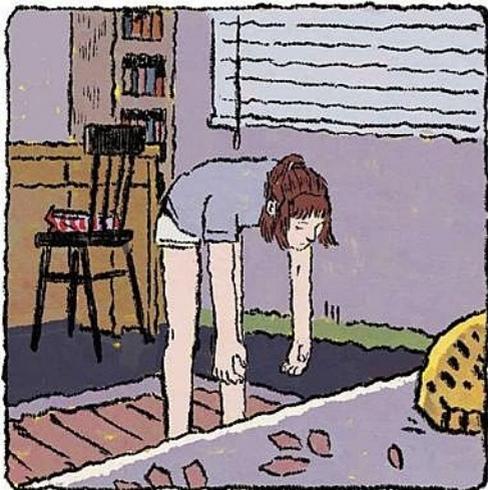
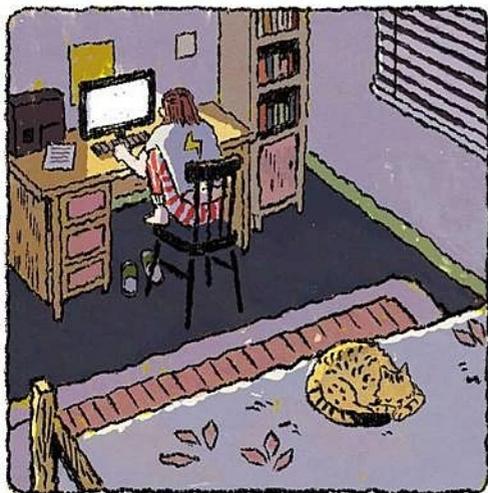

摇摇猫

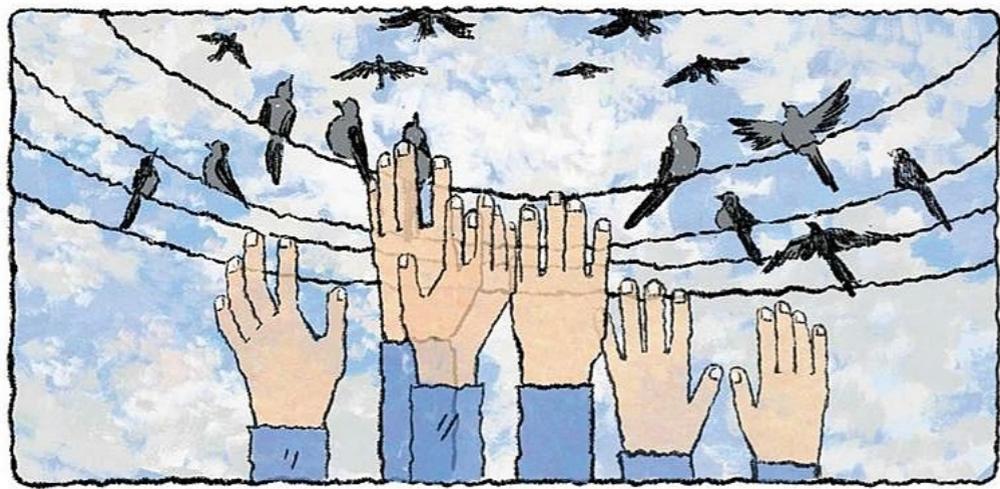
睡裤玫瑰

安全了!

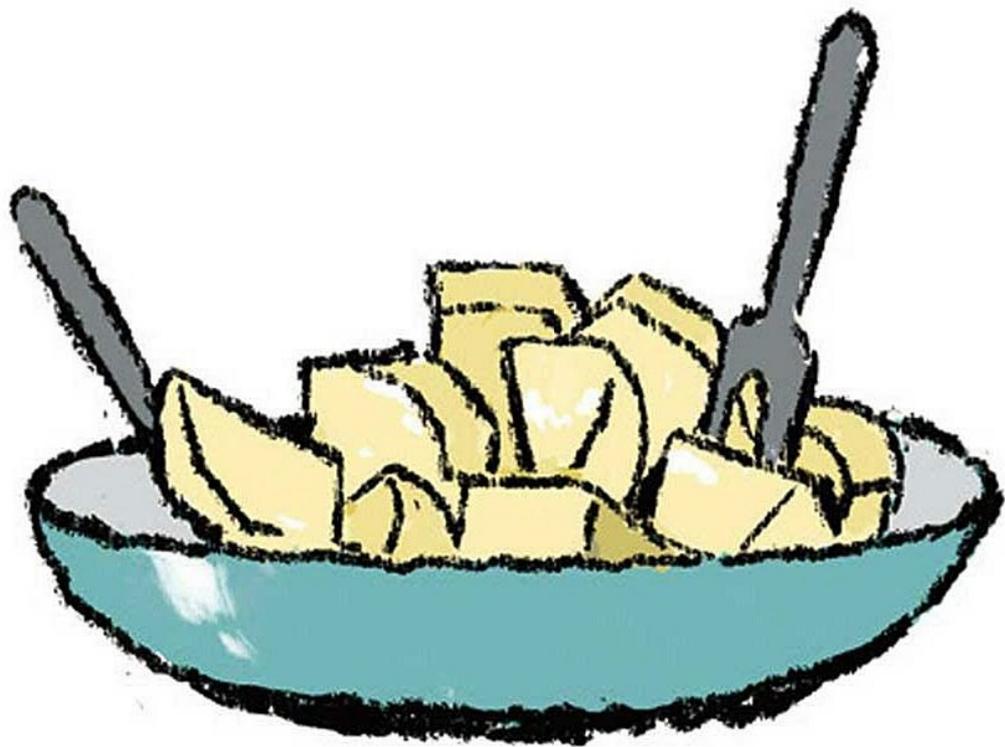

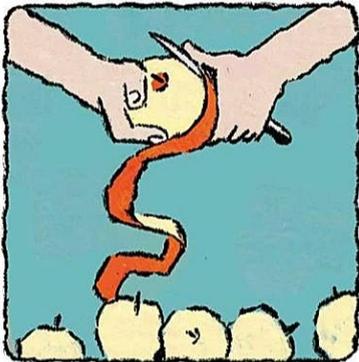
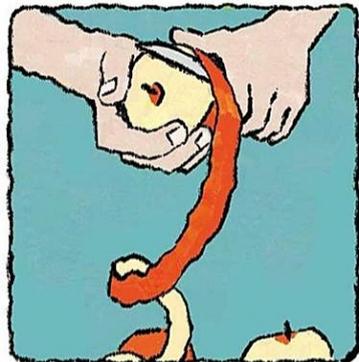
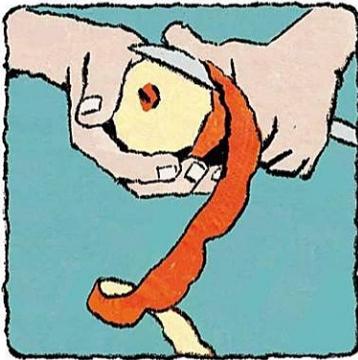
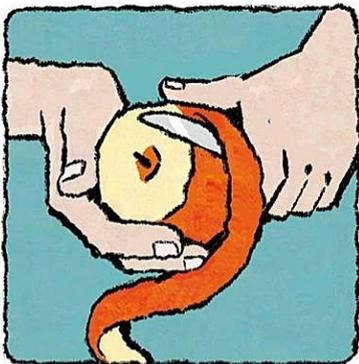
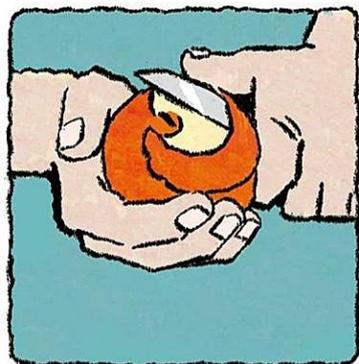
远近适宜

生活间隙

“再见。”

「期待再會。」

附录

西瓜小孩

55, 77, 113, 162

甜甜圈小孩

18, 34, 81, 163

西瓜小孩喜欢她

41, 55, 113, 165

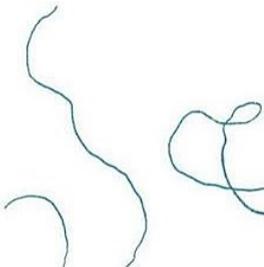
点点

25, 73, 96, 129, 154,
245, 251

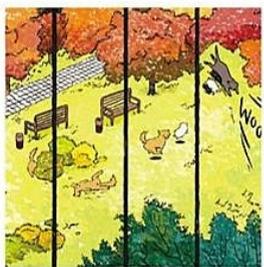
在桥上

65, 120, 161, 203, 232,
268

路径

21, 31, 43, 138, 152

窗外

74, 104, 130, 147, 185,
196, 214

小白

11, 16, 111, 167, 170,
185, 190, 247, 268

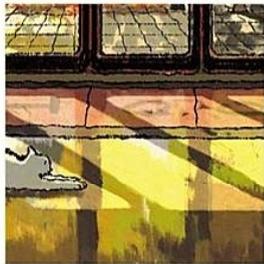
克劳德和文森特

127, 220

视角

62, 64, 138, 198

光斑条框

25, 59, 86, 91, 94, 96,
98, 99, 106, 154,
185, 209

下雪天

229, 234, 240

在学校

55, 113, 115, 177, 225

吃吃喝喝

37, 49, 51, 53, 56, 79, 82, 101, 113, 183, 239, 266

童年游戏

61, 74, 77, 150, 209

琐事

16, 24, 44, 82, 189

捏陶土的他和朋友

89, 117, 146, 166, 176, 193, 225, 242

小贴士

223, 227, 235

生气小猫

70, 71

快乐小狗

46, 60, 134, 193, 241, 249

窗帘飘

96, 130

半空中

65, 113, 141, 142, 146

似梦

18, 21, 39, 41, 86, 93, 117, 131, 170, 200

树叶

144, 148, 171, 193, 213

水

15, 19, 27, 34, 39, 41,
55, 88, 200

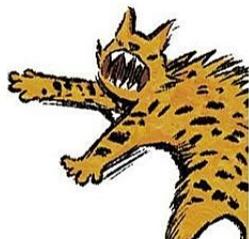
脚踏车

21, 63, 176

有音乐

18, 108, 123, 142,
243, 259

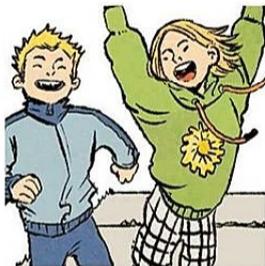
猎豹

33, 57, 106, 183,
196, 254

点点和他

25, 74, 96, 130, 155,
245

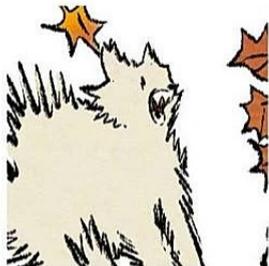
金发兄妹

190, 191, 199, 249

红发

144, 161, 200, 203

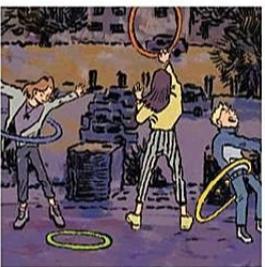
惊吓小猫

173, 183, 268

捏陶土的他有时兼卖书

147, 238, 242

和朋友在一起

55, 142, 146, 150, 198

同地异景

94, 98, 99, 162, 267

偶然风格

152, 221, 241

没规没矩漫画格

84, 88, 94, 101, 138, 154,
173, 190, 191, 198, 209,
213, 232, 247, 262

在下雨

27, 34, 102, 131

雏菊女孩

39, 98, 110, 115, 131,
138, 142, 186, 240

鲤鱼女孩

39, 115, 131, 142, 186

大风天

140, 142, 213, 243

牧羊乐师

108, 123, 135, 140, 142,
162, 262

达西先生

235, 263

无所不在甚至还在封面出
镜的她

12, 16, 38, 82, 84, 86, 91,
106, 133, 147, 154, 189,
225, 227, 256, 268

跃

65, 172

紫衣奶奶和球球

34, 162, 168, 233, 241

季节更迭

94, 144, 148, 162

穿闪电拖鞋的她

57, 104, 183, 211, 213,
225, 254

聊聊創作

從序言中聊到的6月傍晚的想法產生到創作的完成，大約有一年的時間。

2019年7月，我在北京維歐藝術學校教插畫，上下班的路上有兩個小時的時間會在486路公交車上度過。又熱又悶的車廂一下子變成了我沉浸在自己漫畫專案中的快樂時光。我在公交上每天都帶著速寫本畫速寫，有時記錄一些腦中一閃而過的想法，有時我聽著乘客在講話，也會把他們的對話記錄下來。

我白天教完課，有時候會拿著這些畫跟周圍的老師聊一聊。當時我對自己的這個漫畫想法有很多懷疑，因為覺得記錄生活的漫畫勢必缺少戲劇性，創作一年的成果，大可能平淡無奇。同在那所學校教課的李可老師卻特別喜歡我的這些速寫。在我婆婆媽媽地跟她說我的創作顧慮的時候，她朝我喊了一嗓子：「為什麼不行？我覺得特好！」她當即就趕

我去下一單豐子愷的漫畫集，讓我向同樣是取材於生活的老前輩學習。經過了這句喊話，我堅定了這個創作想法。白天教課，公交車上速寫人間觀察，週六日泡在漫畫書店，或者跟北京的插畫師朋友們聊聊生活。

帶著滿滿的幾本生活速寫，8月，我回到了首爾，進入了創作的下一階段：漫畫風格實驗。

首爾的夏天熱得更甚，正是鎖在家裡開始集中創作的好時光。男朋友是遊戲公司的場景設計師，白天他出門上班，就是我一天創作的開始，而他下班後到家，我們誰也不管工作，只顧享樂。依附著有工作周期的人生活，本來很難自律的自由職業創作也有了固定的節奏。有鬆有緊的規律生活的確讓人身心健康。白天把自己關在家裡高效地創作後，晚上和週末也更珍惜和享受生活。

通過一天畫一張插畫，4個禮拜，28張插畫練習之後，我選擇了現在漫畫篇幅里那種黑線置頂，去陰影，色塊塗鴉的方式來進行漫畫創作。

我同時建了一個新的Instagram賬號@qu.comics，並開始堅持以每週 5 篇漫畫的速度更新。每天完成一則漫畫後，除了給男朋友讀一讀，讓他對分鏡稿提提建議，並看看是否易懂之外，我還同步上傳在推特和這個新的漫畫賬號中。我總覺得網路平臺有一種神奇的力量，只要我能形成定期上傳作品的規律，不管有沒有觀眾在看這些漫畫，就會有一種責任感讓我堅持更新。而網路上的反饋也是支援我不斷自省，讓內容更有趣的一種方式。

9月，我回到美國巴爾的摩。本科畢業後，幾年遊戲公司的工作經歷和幾年自由插畫的經歷，讓我準備了很多作品，也讓我意識到創作的瓶頸，想要求變化跟自我更新。所以我在兩年前考取了位於美國巴爾的摩的馬里蘭藝術院校。這是一個離紐約插畫圈不遠，消費沒那麼高，治安有點亂，卻能以插畫聞名世界的好學校。於是，秋季回到這個有些隔絕世事的校園藝術圈，我開始進入有規律的創作主體階段。生活也開始往返於圖書館、學校工作室和家中。我的計劃依然是每週創作5篇漫畫，自我規定要連續創作4個月整，完成60~80篇漫畫。

8月在首爾時，我每天的漫畫都是當日想出，當日完成。但是這樣的工作方式無法保證漫畫質量的穩定，壓力也特別大。所以從9月開始，我轉變了工作方式。我每週四去學校，向一位插畫老教授—惠特尼•謝爾曼討教。我一般會準備5-7篇新草稿，並針對上週完成的5篇漫畫進行討論和改進。有高人在幫我看著路，再次前行的感覺既安全又有了提升空間。

隨著整體專案的推進，我也覺察到一系列問題。確實，每週5篇的強度常常讓我在自我壓垮的邊緣——取材時間縮減，給自己留的反思的時間也少了。

於是，10月第一週，我停工一週在家歇息；11月第一週我去往紐約，去找認識的插畫師幫我從另一個角度看看問題；12月第一週放空自己，連續畫7天速寫。這樣一週閑，三週緊的節奏，給了自己時間去反思。這些停頓讓我的漫畫不退反進。一點一滴的積累是進步的根本，有緊有松是固本培元，瓶頸一躍也是跳板。

從6月到12月，這半年的時間我都在拚命創作，所以2020年1月我打

算給自己放個假，調整身心。假期回到首爾，男朋友也請假在家，我們倆就一起在家休息玩樂，把更好的創作狀態留給下一個春天。

春天，回到美國後，所有的生活都被不可抗力——疫情影響了。巴爾的摩前幾天還有黑幫在火拼，隔幾天之後市長帶頭呼籲不要再打了，要多留床位給病人。黑幫如此，學校藝術圈的創作資源更是無法使用。我的作品創作也到了尾聲，本來可以把這件作品在學校展示，但是距離畢業展佈展只有三天的時候，我們接到了展覽取消的通知，學校也被迫緊急關閉。

接到通知的那天晚上，我從工作室開始打包，摘下了牆上最後一幅畫。想到學校的資源不能用了，也覺得這兩年在這個工作室學習，還沒有跟周圍的人道別就要離開了，心裡感到很失落。

本來準備佈置展覽的材料都買齊了，我想，如果只是展覽空間不能開放，那還有沒有其他的空間，其他的渠道，可以讓這次展覽換一種形式呈現？

我盯著客廳裡的空牆面，突然想到，為什麼不能把展覽放進客廳呢？

通過拍照和視訊錄製，把布展過程和最終作品在網路渠道展出，這樣，這本書依然能有一個小型的完結展覽作為結束，能與大家在網路見面。最終，我花了三天時間，在自己客廳的牆面縮小比例，呈現了為這次展覽籌備的牆畫。

牆畫中的人物，來自我的漫畫集《生活蒙太奇》。這本書收錄了一百多篇生活漫畫，記錄我所觀察到的日常故事。在這些故事裡反覆出現的一些角色和道具，最終也成了這幅牆畫的主要構成部分。而且，和其他「雲展覽」不同，「客廳里的畫展」不僅呈現了最終的牆畫，還把整個布展過程記錄了下來。觀眾能夠看到牆畫創作的每個步驟，從某種意義而言，這個過程，也成了作品的一部分。

我把整個三天的歷程製作了一個紀錄片，發在社交網路上。在大家都面對這個不可抗力的情況下，我由衷感謝幫我宣傳的每個人。我也不再繼續為因疫情而耽擱的事情難過，因為我已經拼盡了全力，無愧於心。

就這樣，我用一年的時間雕琢了那個6月傍晚的想法。《生活蒙太奇》這顆種子在北京播種，在首爾發芽，在巴爾的摩雕琢完成。這一年創作漫畫的日子，我過得團結緊張，嚴肅活潑，眼界驟闊，無愧於心。這真是美好的一年。創作，不僅讓我跟自己溝通，也能把我想跟大家說的話，用一年的時間釀成一杯好酒，和你一起品嚐。

我想，我會一直做一個這樣的創作者。

S L I C E S O F L I F E

S L I C E S O F L I F E