

國立臺東大學兒童文學研究所

碩士論文

指導教授：杜明城 博士

走入台灣彩繪村，尋找畫中「人」
—畫說的是誰的故事？

研究生：曾淑瑋 撰

中華民國一〇七年十月

國立臺東大學兒童文學研究所

碩士論文

走入台灣彩繪村，尋找畫中「人」

—畫說的是誰的故事？

研究生：曾淑瑋 撰

指導教授：杜明城 博士

中華民國一〇七年十月

國立臺東大學

學位論文／畢業創作考試委員審定書

系所班：兒童文學研究所碩士班

本班	曾淑瑋	君
所提之論文	走入臺灣彩繪村，尋找畫中「人」 ——畫說的是誰的故事？	
業經本委員會通過合於	☒ 碩士學位論文 ☐ 博士學位論文	條件
論文學位考試委員會：	 (學位考試委員會召集人)	
	 (指導教授)	
論文學位考試日期：	107 年 10 月 4 日	
國立臺東大學		

附註：本表一式二份經學位考試委員會簽後，分別送交系所辦公室及註冊組存查。

國立臺東大學博、碩士學位論文授權書

本授權書所授權之論文為本人在 國立臺東大學 兒童文學研究 系(所)

組 107 學年度第 一 學期取得 碩 士學位之論文。
論文名稱：臺灣彩繪村，尋找畫中「人」—畫說的是誰的故事？

本人具有著作財產權之論文全文資料，授權予下列單位：

同意	不同意	單位
☒	☐	國家圖書館
☒	☐	本人畢業學校圖書館
☒	☐	與本人畢業學校圖書館簽訂合作協議之資料庫業者

得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或其他各種數位化方式重製後散布發行或上載網站，藉由網路傳輸，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

☒ 同意 ☐ 不同意 本人畢業學校圖書館基於學術傳播之目的，在上述範圍內得再授權第三人進行資料重製。

電子檔公開時程

立即公開	一年後公開	二年後公開	三年後公開
☒	☐	☐	☐

本論文因申請專利或發表(本申請者本條款請不予理會)需延後公開，依「教育部100年7月1日臺高(二)字第1000108377號函」，延後公開合理期限最多不超過五年。

☐ 本論文已申請專利並檢附證明，專利申請案號：_____；

☐ 本論文準備以上列論文投稿期刊。

延後公開日期：民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日。

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未勾選，本人同意視同同意授權。

指導教授姓名：林明輝 (親筆簽名)

研究生簽名：曾淑瑋 (親筆正指)

學 號：10300102 (務必填寫)

日 期：中華民國 107 年 10 月 12 日

1. 本授權書(得自 http://portal.lib.nttu.edu.tw/ip.asp?CtNode=714&CtUnit=148&Base6SD=52&mp=1&xq_ACar=10 下載)請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。

2. 依據 91 學年度第一學期第一次校務會議決議：研究生畢業論文「至少需授權學校圖書館數位化，並延遲於三年後上載網路供各界使用及校內瀏覽。」
授權書版本：2018/03/18

誌謝辭

自 93 年踏出東海校園，在出版職場上也翻滾好久，看似做著眾人欣羨的工作，然而出版業的低薪、封閉、僵化體制等等，內心卻總是好不踏實。想起大學時期赫赫有名的兒文所，想起既然都已經身在一成不變的泥沼裡，為何不給自己一個圓夢機會？於是 103 年決定放下一切，來到台東就讀兒童文學研究所。事實證明，台東帶給自己的改變，兒文所帶給自己的另一種視野，今日的自己，感謝昔日的自己擁有歸零的勇氣。

還記得求學時，台南及嘉義各地的龍貓彩繪村議題開始一路漫燒，即使自己身在台東，仍然引起自己的關注與好奇。我喜愛寫作，喜愛閱讀，長久以來卻不擅長閱讀理論型的讀物，感謝指導教授杜明城老師給予自己寬廣的空間來發揮，願意包容自己用寫故事及報導的方式來書寫這一趟彩繪村之旅的所見所聞、所聽所說；而在於理論的運用上，讓自己彷彿孩提學步，提醒自己能力上的不足，更是提醒自己在做學問的過程中，穩紮穩打的重要性。還要感謝口考委員林意雪老師特地從花蓮前來台東，感謝口考委員藍劍虹老師，感謝兩位老師提出許多仍可以去探究的面向，讓自己知道仍有很多進步與發展的空間。

感謝好友劉珈妤下榻寒舍期間，讀完前幾章草稿後與我聊了好久，陪伴我一起釐清自己真正欲要探討的主題是什麼；感謝郭雪兒從馬來西亞來台灣旅遊時，還費心提醒我怎麼安排書寫時程，最終才能順利畢業；感謝許多同學跟學姊，還有身邊的友人，當知道我在做彩繪村議題時，提供我許多台灣及世界各地的彩繪村資訊。感謝兒文所其它老師們所給予的指教與提點，我到現在還記得游珮芸老師曾說過的「不要預設太多立場，放開心去做研究吧！」以及葛容均老師說過的「任何的意識型態都逃不過文字！」，時刻提醒自己，反思自身盲點，用更開闊的心來迎接田野過程裡面的各種可能性。

當然，一定要感謝願意接受採訪的台南善化胡厝寮彩繪村的丁水明里長、大內龍貓公車站的發起人 Kevin、台灣原創插畫彩繪村的發起人吳貿騰先生、「回家的路」壁畫作者楊秀惠老師，以及台東賓朗彩繪泥塑之家的陳坤厚阿公與他的孫女陳怡璇。感謝他們的知無不言，感謝他們的信任，也感謝他們成為台灣彩繪村裡面的一抹風景。要感謝的人真的很多，最後要感謝的是我的老公—胡岳廷，他是我最佳的啦啦隊，始終支持我去做任何想做的事！他的綽號就叫做「龍貓」，我喚了他快十八年，論文書寫到快完成才意識起自己的研究怎麼還是跟「龍貓」有關啊！哎呀呀，這真是巧妙的緣分！

謝謝一切，謝謝您的閱讀，再次謝謝。

曾淑瑋 2018.10 書寫於台南善化的家

走入台灣彩繪村，尋找畫中「人」

—畫說的是誰的故事？

曾淑瑋 撰

國立臺東大學兒童文學研究所

摘要

近年來，台灣掀起一陣彩繪風，然而一窩蜂的出現，卻又一窩蜂的消聲匿跡。本論文從筆者自經歷 2014 年的三一八運動，引起對於自我國家與身份認同的反思為動機，將關注投以被不斷砲轟抄襲、沒有台灣文化、侵害台灣本土漫畫家發展的台灣彩繪村。

經由實際踏查，以台南善化胡厝寮彩繪村、大內龍貓公車站、台灣原創插畫彩繪村、「回家的路」壁畫、台東賓朗彩繪泥塑之家，以及嘉義縣南崙龍貓彩繪村為研究範圍，並透過採訪了解背後的故事。

筆者觀察到，這些彩繪村紅於網路媒體，然而隨之帶來的虛實交錯影響，無論是看畫或是畫畫的人，或被迫或有意識地浮現「自我主體意識」的省思，亦猶如一場英雄旅程的考驗，考驗著畫中肖像是否具備足夠的故事力，考驗著畫中人是否具備足夠的自我主體意識。

當畫者透過彩繪村展演著故事時，無論是假托他人的故事，或是述說著自身的故事，實則述說著台灣人找尋自我的某種樣貌與過程。

關鍵詞：彩繪村、壁畫、自我主體意識、故事力、網路媒體

Walking In Taiwan Painted Villages , Looking For “People” In The Murals— Who Is Telling The Story?

Shu-Hua Tseng

Abstract

In recent years, Taiwan has set off a trend of Murals. This thesis, has inspired the reflection of self-state and identity, and will focus on the painted villages that have been continuously criticized, have no Taiwanese culture, and have obstructed the development of local Taiwanese cartoonists.

Through visiting and interviewing, Tainan Shanhua Hucuoliao Painted Village, DaNei Totoro Bus Station……etc, is used as a research area, looking for the story after the murals.

The author observes that, “story” and “people” are important. When the artist plays his own story, it tells the Taiwanese people’s search for their own appearance and process.

Keywords : painted village, murals, self-subject consciousness, story power, online media

目錄

第一章 論文怎麼開始的？	P. 1
第一節 研究背景：龍貓彩繪村，來了！這一年是 2015 年	P. 1
第二節 研究動機：龍貓動畫的童年體驗，那是 1991 年的觸動	P. 5
第三節 研究問題：從表層問題，一路探究深層問題	P. 7
第四節 研究方法：從虛擬走入真實，讓「面對面」成為一種研究方式	P. 13
第二章 踏上第一個旅程：龍貓變形記——走入南崙龍貓彩繪村	P. 15
第一節 實際走訪：南崙版的龍貓	P. 15
第二節 故事溯源：正版的龍貓	P. 18
第三節 南崙龍貓彩繪村所帶來的思辯與討論	P. 19
第三章 踏上第二個旅程：龍貓勿進！——走入台灣原創插畫彩繪村	P. 19
第一節 實際走訪：集結百位台灣插畫家繪製的彩繪村	P. 19
第二節 實際採訪：聽聽發起人的說法	P. 23
第三節 台灣原創插畫彩繪村所帶來的思辯與討論	P. 31
第四章 踏上第三個旅程：純粹好玩？——走入台東賓朗彩繪泥塑之家	P. 36
第一節 實際走訪：難以被定義的存在	P. 36
第二節 實際漫談：聽聽孫女的說法	P. 37
第三節 台東賓朗彩繪泥塑之家所帶來的思辯與討論	P. 45
第五章 踏上第四個旅程：忽然爆紅？——走入台南善化胡厝寮彩繪村	P. 46
第一節 實際走訪：從畫給阿嬤的畫為起點	P. 46
第二節 實際採訪：聽聽里長的說法	P. 53
第三節 台南善化胡厝寮彩繪村所帶來的思辯與討論	P. 57
第六章 踏上第五個旅程：越挫越勇？——走入台南大內龍貓公車站	P. 58
第一節 實際走訪：與正版極高相似的壁畫	P. 58
第二節 實際採訪：聽聽發起人 Kevin 的說法	P. 60
第三節 大內龍貓公車站所帶來的思辯與討論	P. 75
第七章 打道回府前的偶遇：走了多久，方見日出？——這段回家的路	P. 78
第一節 實際採訪：聽聽畫者的說法	P. 78
第二節 「回家的路」所帶來的思辯與討論	P. 81
第八章 文獻探討——關於壁畫的故事	P. 82
第一節 從社區總體營造來談	P. 82
第二節 壁畫，在說話？	P. 88
第九章 結論——畫中人，要告訴我們的是	P. 94
第一節 探討：龍貓，你究竟因何而來？	P. 94
第二節 研究限制與後續研究建議	P. 104
參考資料	P. 106

圖目錄

圖 1 截取自正版《龍貓》動畫	p.16
圖 2 南崙龍貓之一	p.16
圖 3 南崙龍貓之二	p.17
圖 4 南崙龍貓之三	p.17
圖 5 南崙龍貓之四	p.17
圖 6 嘉義台灣原創插畫彩繪村一景之一	p.21
圖 7 嘉義台灣原創插畫彩繪村一景之二	p.21
圖 8 每天來點負能量插畫人物設定	p.21
圖 9 嘉義台灣原創插畫彩繪村之插畫家名稱	p.22
圖 10 嘉義台灣原創插畫彩繪村之插畫家粉絲專頁名稱	p.22
圖 11 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之求子順利	p.26
圖 12 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之孕子平安	p.26
圖 13 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之育子健康	p.26
圖 14 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之好事花生	p.26
圖 15 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之望子成龍成鳳	p.27
圖 16 嘉義台灣原創插畫彩繪村之飛機簽名牆之一	p.27
圖 17 嘉義台灣原創插畫彩繪村之飛機簽名牆之二	p.28
圖 18 嘉義台灣原創插畫彩繪村之雲朵簽名牆	p.28
圖 19 嘉義台灣原創插畫彩繪村之火車簽名牆	p.28
圖 20 嘉義台灣原創插畫彩繪村之贊助商牆	p.29
圖 21 嘉義台灣原創插畫彩繪村之贊助商公仔	p.29
圖 22 嘉義台灣原創插畫彩繪村之 Q 皮紅點點樂園作品	p.31
圖 23 嘉義台灣原創插畫彩繪村之垂耳羊作品	p.32
圖 24 宜蘭幾米主題公園	p.35
圖 25 台東賓朗彩繪泥塑之家景一	p.38
圖 26 台東賓朗彩繪泥塑之家稍早景觀	p.39
圖 27 台東賓朗彩繪泥塑之家景二	p.39
圖 28 台東賓朗彩繪泥塑之家景三	p.39
圖 29 台東賓朗彩繪泥塑之家景四	p.40
圖 30 台東賓朗彩繪泥塑之家景五	p.40
圖 31 台東賓朗彩繪泥塑之家景六	p.41
圖 32 台東賓朗彩繪泥塑之家景七	p.41
圖 33 台東賓朗彩繪泥塑之家景八	p.41
圖 34 台東賓朗彩繪泥塑之家景九	p.42
圖 35 台東賓朗彩繪泥塑之家景十	p.42
圖 36 台東賓朗彩繪泥塑之家景十一	p.43

圖 37 台東賓朗彩繪泥塑之家景十二	p.43
圖 38 台東賓朗彩繪泥塑之家景十三	p.43
圖 39 台東賓朗彩繪泥塑之家景十四	p.44
圖 40 台東賓朗彩繪泥塑之家景十五	p.44
圖 41 善化胡厝寮彩繪村之龍貓壁畫	p.47
圖 42 善化胡厝寮彩繪村之不倒翁壁畫	p.48
圖 43 善化胡厝寮彩繪村之憤怒鳥壁畫	p.48
圖 44 善化胡厝寮彩繪村之自行發想壁畫	p.48
圖 45 善化胡厝寮彩繪村之麻將牆	p.49
圖 46 善化胡厝寮彩繪村之閃亮牆	p.49
圖 47 善化胡厝寮彩繪村之 DVD 牆	p.49
圖 48 善化胡厝寮彩繪村之在地孩童彩繪的牆面之一	p.50
圖 49 善化胡厝寮彩繪村之在地孩童彩繪的牆面之二	p.50
圖 50 善化胡厝寮彩繪村之在地孩童彩繪的牆面之三	p.50
圖 51 善化胡厝寮彩繪村之遠東科大學生彩繪的牆面之一	p.51
圖 52 善化胡厝寮彩繪村之遠東科大學生彩繪的牆面之二	p.51
圖 53 善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之一	p.51
圖 54 善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之二	p.52
圖 55 善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之三	p.52
圖 56 善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之四	p.52
圖 57 善化胡厝寮彩繪村之塗鴉 (Graffiti)	p.53
圖 58 善化胡厝寮彩繪村之塗鴉 (Graffiti)	p.53
圖 59 善化胡厝寮彩繪村之「這一條路」起點	p.54
圖 60 善化胡厝寮彩繪村之「這一條路」沿途壁畫	p.54
圖 61 大內龍貓公車站之仿梵谷壁畫	p.59
圖 62 原版梵谷畫作	p.59
圖 63 大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫之一	p.59
圖 64 原版龍貓畫作之一	p.59
圖 65 大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫之二	p.59
圖 66 原版龍貓畫作之二	p.59
圖 67 大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫之三	p.60
圖 68 大內龍貓公車站之仿冰原歷險記壁畫	p.60
圖 69 大內龍貓公車站之棒球壁畫	p.61
圖 70 大內龍貓公車站之棒球壁畫	p.61
圖 71 大內龍貓公車站之米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比壁畫	p.62
圖 72 大內龍貓公車站之米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比壁畫	p.62
圖 73 大內龍貓公車站之米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比壁畫	p.62
圖 74 大內龍貓公車站之米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比壁畫	p.63

圖 75 大內龍貓公車站之米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比壁畫	p.63
圖 76 大內龍貓公車站之仿彼得兔壁畫	p.63
圖 77 大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫	p.64
圖 78 大內龍貓公車站之星星的故鄉壁畫	p.64
圖 79 大內龍貓公車站之菅芒花風景壁畫	p.65
圖 80 大內龍貓公車站之互動式電話亭壁畫	p.65
圖 81 大內龍貓公車站之互動式機車壁畫	p.65
圖 82 大內龍貓公車站之仿梵谷壁畫	p.66
圖 83 大內龍貓公車站之仿梵谷壁畫	p.66
圖 84 大內龍貓公車站之互動式狗與酪梨壁畫	p.67
圖 85 大內龍貓公車站之互動式兔子與酪梨壁畫	p.67
圖 86 大內龍貓公車站之手作龍貓公車	p.67
圖 87 大內龍貓公車站之手作龍貓公車	p.68
圖 88 大內龍貓公車站之手作龍貓郵筒	p.68
圖 89 大內龍貓公車站之早期壁畫	p.69
圖 90 大內龍貓公車站之爆紅龍貓壁畫	p.69
圖 91 大內龍貓公車站之仿龍貓早至晚橫軸壁畫	p.70
圖 92 大內龍貓公車站之仿龍貓早至晚橫軸壁畫	p.70
圖 93 大內龍貓公車站之仿龍貓早至晚橫軸壁畫	p.70
圖 94 大內龍貓公車站之警告標語	p.75
圖 95 大內龍貓公車站之警告標語	p.75
圖 96 大內龍貓公車站之警告標語	p.76
圖 97 大內龍貓公車站之警告標語	p.76
圖 98 大內龍貓公車站之警告標語	p.76
圖 99 大內龍貓公車站之警告標語	p.77
圖 100 「回家的路」作者作畫中	p.78
圖 101 台南大內龍貓公車站內自行塗掉的知名龍貓壁畫	p.89
圖 102 台南大內龍貓公車站內，住戶自行於家門前潑淋紅漆，以示抗議	p.89
圖 103 台南的 321 藝術聚落內的不知名彩繪	p.90
圖 104 台南青年路兩側的工地，不知名的塗鴉	p.91
圖 105 彰化永靖街頭的矮牆壁畫	p.91
圖 106 法國多爾多涅的拉斯洞窟公牛壁畫	p.92
圖 107 台灣原創插畫彩繪村的早期黨國標語	p.92
圖 108 大內龍貓公車站的早期壁畫	p.96
圖 109 大內龍貓公車站的互動式壁畫	p.96
圖 110 善化胡厝寮彩繪村的不倒翁壁畫	p.96
圖 111 善化胡厝寮彩繪村的建商出資彩繪壁畫	p.96
圖 112 台灣抓娃娃機裡頭放置的盜版龍貓玩偶	p.99

圖 113 日本富士電視台曾以台灣盜版貨為主題·····	p.100
圖 114 善化胡厝寮彩繪村的知名龍貓壁畫·····	p.102
圖 115 善化胡厝寮彩繪村的郵務士壁畫·····	p.102
圖 116 大內龍貓公車站的仿龍貓壁畫·····	p.102
圖 117 大內龍貓公車站的「星星的故鄉」壁畫·····	p.102
圖 118 台灣原創插畫彩繪村的歐北貓壁畫·····	p.102
圖 119 台灣原創插畫彩繪村的泡菜公主壁畫·····	p.103

第一章 論文怎麼開始的？

第一節 研究背景：

龍貓彩繪村，來了！這一年是 2015 年……

猶記得，那一年是 2015 年，筆者從當時的男朋友(現在的外子)口中得知距離他住家約莫兩公里，昔日沒沒無聞的鄉里搖身一變熙來攘往的觀光景點——「龍貓彩繪村」。在他的口中，不斷地直接以「龍貓彩繪村」為主詞，訴說著「龍貓彩繪村」裡頭的牆上畫了龍貓、訴說著「好多人喔！」，當他這麼說著時，語氣帶著亢奮，聲調是上揚的，充滿著對於家鄉被廣為人知的一種喜悅與成就感。

據說無論平日或假日皆是人滿為患，隨處可見自外地慕名而來的民眾，別說是情侶、小家庭這般的散客，遊覽車亦是一車又一車地載進來，然而，人潮所帶來的後果，便是得出動人力於路口指揮交通，以紓困打結的交通亂象。

怎麼會這麼突然就引來這麼多人？

原來，2015 年 1 月 22 日時，美國的 CNN Travel 網站裡出現了一篇由自由撰稿人 Clarissa Wei 以「Town transforms itself with cartoon murals」¹為標題的文章，文中描述了壁畫的由來，以及當地人們的反應，而這樣的一篇文章旋即獲得台灣媒體的重視，並加以報導。而才不過短短四天，2015 年 1 月 26 日，台灣的 ETtoday 旅遊雲網站就出現了記者游琰如所做的報導，標題為「台南彩繪村登上 CNN 版面 善化胡厝寮被卡通『改變』」，文章開頭便這樣寫著：「台灣彩繪村的美麗風景，也登上國際版面了！」²，充滿著台灣能夠被國際所看見的喜悅與成就感。

隨著其他平面、網路媒體的報導，以及網路部落客的撰文宣傳、加乘手機已經從傳統手機轉變為功能更加多樣的智慧型手機，民眾能夠透過手機的拍照功能，並隨時上網登錄臉書打卡等等新科技的運用，讓資訊於短時間內迅速流通，並廣為人知。台南善化胡家里的龍貓彩繪村便是在國人的成就感，以及科技的進步下，成為一炮而紅的造訪新寵兒。

那是 2015 年，「彩繪村」這三個字對於許多台灣民眾而言仍是陌生，但一夕之間，我們就彷彿迅速學會的詞彙。

咦？風向開始轉變了？

饒富趣味的是，《聯合報》於 2015 年 3 月 1 號所報導的網路新聞以「轉角遇見彩繪 老社區湧入遊客」為標題，寫道：「假日中午，南台灣溫暖冬陽招來各地

¹ <http://travel.cnn.com/hujia-painted-village-448451/>

² <https://travel.ettoday.net/article/458838.htm>

遊客，胡家里從社區出入口牌樓沿聯外道路，擺滿飲料、香腸、飾品、雞蛋糕等攤位，小販張羅材料，準備賺這筆彩繪觀光財。「哇，好漂亮喔！」社區轉角結合當地人文的「臉譜」、「浮世繪」牆讓遊客驚豔，三、五年輕人用自拍神器合影或獨照後，火速在臉書或 LINE 分享這幅在地景象。下午三、四點是另波人潮高峰，溢出的遊客把狹窄巷弄擠得水洩不通，攤商則忙著補貨。遊客喚醒沉寂的老社區，連警察也不得閒，不只假日下午要出勤管制交通，連巡邏次數、路線都要增加，只見小小胡家里正被車潮、人流團團圍住。」文中對於該龍貓彩繪村還是保持著正面的讚賞態度。然而，相隔一個月後，《TVBS》於 2015 年 4 月 19 號所報導的網路新聞：「除了海賊王，大里還有龍貓車站，觀光人潮帶動週邊商機；看看全台各地，光是台中就有龍貓車站和海賊王，彰化有烏龍派出所，台南善化有龍貓彩繪村，高雄則是電影動畫彩繪，每個地方都有彩繪村，但就是獨缺台灣在地元素。」媒體輿論轉而抱持著批判的角度。

從「彷彿令人置身於遊樂園」的美譽，轉而為「獨缺台灣在地元素」的批評聲浪，兩則新聞中皆被點名的台南善化龍貓彩繪村彷彿自天堂墜入地獄，成為眾矢之的。

直直下滑的聲勢，怎麼辦？

不久，2015 年 4 月 29 號，ETtoday 該網路新聞平台出現了標題為「彩繪村心血變「山寨」阿公阿嬤疑惑不敢再畫了」的新聞，內容寫著：「台灣各地近年來掀起一陣「彩繪村」風潮，但由於彩繪內容多半是迪士尼、日本動畫等國外的人物，遭批根本就是「盜版」。然而，有媒體報導指出，外界的「山寨說」卻讓一些只是希望美化自己家園的阿公、阿嬤們不敢再繼續畫下去。漫畫《烏龍院》作者敖幼祥本月 19 日曾召開記者會表明，台灣許多彩繪村都是以迪士尼、日本動畫等人物作為題材，除涉及盜版、侵權等問題外也讓「台灣文化」逐漸消失，加上政府的不重視，逼得許多漫畫家不得不西進或是轉行。敖幼祥的主張引發外界討論，雖然有人覺得畫畫國外的卡通人物也沒什麼不好，不過，也有人支持這項說法認為這確實是公然「山寨」。然而，外界的批評也讓一些只是希望美化自己家園的阿公、阿嬤們感到十分難過，甚至不敢再繼續畫下去。」

媒體試圖以阿公阿嬤的立場淡化及平息民眾對於如台南善化龍貓彩繪村這般，並沒有取得正版動畫公司授權及彩繪外來動漫人物的彩繪村所引發的「版權」、「缺乏台灣本土意象」等等的疑慮與批評聲浪。

顯而易見地，這樣努力將形象洗白的網路新聞並沒有達到預期的效果，就在彩繪了外來動漫圖案的台南善化龍貓彩繪村仍處於備受爭議的狀態下，台灣迅速地出現了打著「本土」或「在地」等口號的彩繪村。

2015 年 5 月出現的台中沙鹿美仁里彩繪村，即於牆壁、鐵門上，以彩繪方式重現旗袍店、柑仔店、麵攤等台灣人記憶中的種種場景。從飲食的黑松汽水、味全味精、西瓜、麻醬麵、統一肉燥麵，至動物黑狗、橘貓，以及對聯、電話等物品的呈現，從食衣住行各方面，不僅重現台灣庶民生活中的日常風景，更瀟灑著復古的五零年代情調。

相較於台南善化龍貓彩繪村帶給人強烈的外來動漫形象，台中沙鹿美仁里彩繪村的本土形象鮮明，兩者成為兩種截然不同形象的彩繪村。

然而，前者飽受「山寨」、「缺乏本土意象」等批評，甚至還背負上讓台灣文化消失、本土漫畫家轉行的罪名，這些爭議迄今，其實已經到了 2018 年仍叨叨未休，後者則未有這類的爭議，頂多則是「巷弄太短」這樣的評語。

「巷弄長度」不若「山寨」牽涉法律層面，亦不若「缺乏本土意象」涉及台灣主體意識層面，不喜者批評為「巷弄太短」，喜愛者讚美為「小而美」，這類的主觀評論就好像是青菜蘿蔔各有人愛，終究無損台中沙鹿美仁里彩繪村絕大多數的正面評價。

昔日寵兒，變成「避」之唯恐不及

2015 年 5 月 8 日，自由時報所刊登的媒體新聞「航海王彩繪牆沒授權 白畫了」，新聞大意为彰化縣福寶村原以「乳牛彩繪村」作為宣傳賣點，而在 2014 年爭取到交通部觀光局補助的經費，已經新彩繪好的「Q 版航海王」壁畫，因為並未取得東映動畫的授權許可，在遭到東映動畫台灣聯絡處要求塗銷侵權的畫像後，獲得觀光局的注意，要求若要獲得補助，則必須不能有任何侵權爭議。

在觀光局的要求下，這面「Q 版航海王」壁畫被擦掉了。

在此則新聞中，無論是擁有台灣版權代理權的動畫企業有限公司及提供補助經費的公部門，皆提及圖案版權是否合法的重要性，亦可以說，圖案版權為該彩繪村能否繼續完成的必要條件之一，再度將彩繪村的話題拉回到法律層面。

雖然這一則新聞裡頭的文字沒有指名道姓地抨擊龍貓彩繪村的意味，但不可否認地，讓彩繪村所涉及的版權問題再度浮上檯面；而許多彩繪外來動漫圖案的彩繪村，如台南下營的小熊維尼彩繪村、台南大內龍貓公車站、嘉義南崙的龍貓彩繪村……這些主打著名的外來卡通動漫人物壁畫的彩繪村，自此陷入於法無據、於法不容的窘境，連帶地也削減了台灣民眾對於這些彩繪村的熱度與興趣。

昔日的媒體寵兒、絡繹不絕的造訪景點，因為侵權問題，也漸漸失去光環。

迄今，時光已經來到了 2018 年 3 月，台南善化龍貓彩繪村熱度削減，昔日的盛況不再，全盛時期叫賣的小販聲已漸休，利用週末閒晃於村庄內，只見一戶外地而來的三人小家庭，估計約五六歲小女孩蹦蹦跳跳欣喜地與牆上的龍貓壁畫合照；筆者亦於 2018 年 1 月走訪過嘉義南崙的龍貓彩繪村，偶一遇到人影，是髮已斑白、走路不便的拄杖老翁，或是被外籍傭人推著輪椅出來曬太陽的老婦，村庄內寂靜無聲，一如對於多數傳統農村的認識：三合院、老磚房、青年人口外移、老年人口居多……徒留牆上的壁畫，依稀可見龍貓那一口笑得極大的白牙。

炮火聲下的堅持，你在堅持什麼？

距離台南市善化區胡厝寮的龍貓彩繪村約 10 公里，開車約不到半小時的台南市大內區，同樣存在著一個以「龍貓」壁畫著稱的景點，名為「大內龍貓公車站」。

兩者出現的時間點相近，皆於 2014 年透過網路的力量漸漸打開知名度，當善化的龍貓彩繪村廣為流傳時，大內龍貓公車站同樣擁有愛戴著。

以畫功來說，善化的龍貓壁畫畫風樸拙，為住在外地的三姊妹透過彩繪讓人感到幸福的龍貓圖案，來讓住在鄉下的外婆開心的素人之作；相較之下，大內龍貓公車站的龍貓壁畫畫風精細，無論是線條或是著色，顯然為練家子之作。

以構圖來說，善化的龍貓壁畫取主要圖象符號混搭的方式，將龍貓與煤煤蟲、天空之城的機器人三者，拼貼成毫不違和的一幅畫面；大內龍貓公車站的龍貓壁畫則是務求忠於原著，彷彿重新回到動畫停格的那一瞬間。

「覺得彩繪很漂亮好像進入宮崎駿的童話世界 讓人好像置身於童話世界裡面」(歐淑娟)³

「可以輕鬆佇立在任何一幅畫作前，徜徉回憶起每部卡通的感動^^記得帶把傘～」(包小詩)⁴

然而，水能載舟，亦能覆舟，描繪得唯妙唯肖的龍貓壁畫，反之，更是成了眾矢之的。

³ 2016 年 10 月 10 日於大內龍貓公車站粉絲專頁評論

⁴ 2017 年 8 月 15 日於大內龍貓公車站粉絲專頁評論

「山寨動畫角色公車站」(剛澤明亮)⁵

「請問 這個有吉卜力工作室授權??」(吳政哲)⁶

當善化的龍貓彩繪村的壁畫遭受侵權抨擊時，大內龍貓公車站所遭遇到的攻擊砲火甚至是更加猛烈。奇特的是，當善化的龍貓彩繪村漸漸沒落，大內龍貓公車站卻仍舊屹立不搖。筆者曾於 2018 年 4 月前去造訪，相較於善化的龍貓彩繪村恢復到昔日鄉村的寧靜，大內龍貓公車站依然是絡繹不絕。不僅是於網路上可看見它的不斷更新壁畫與變化彩繪技法，而實際走訪，同樣可以看見一個以壁畫為起點的景點的生命力仍持續跳動著。

難不成大內龍貓公車站的「龍貓」心臟比較大顆？還是體型比較龐大？抵擋得住來自四面八方的疑問與攻擊？相信它自然有其過人之處，然而那不在筆者所欲探究的要點。

在台灣，許多彩繪村猶如昔日的蛋塔風潮⁷，透過新媒體（Facebook、instagram、blogger 等網路工具）或傳統媒體（電視、報紙）的傳播，引起民眾關注。然而，熱潮過後，能夠真正延續下去的寥寥無幾。更何況，大內龍貓公車站一直以來，抄襲等爭議始終不斷。

大內龍貓公車站的「龍貓」，與其說讓筆者忍不住欲探究其彩繪「龍貓」的初衷究竟為何，更令筆者好奇的是，堅持下去的原因為何。

起心動念，並不難，難的是，飽受批評之下，如何走下去？

第二節 研究動機：

龍貓動畫的童年體驗，那是 1991 年的觸動……

我與「龍貓」的故事

在八零年代，真人藝閣傳統仍舊保留，由兒童粉墨扮演各種神話及故事角色人物，如八仙過海的呂洞賓、何仙姑，坐在花車上頭，沿街穿梭，供人觀賞。但漸漸地，隨著兒童人權意識受到重視，台灣各地的藝閣因安全考量、節省經費等因素，不再以真人扮演藝閣人物，改為裝置可以一再運用的電動人偶。(何宜泰，2008)。

自己恰巧經歷過真人藝閣逐漸式微的末期年代。筆者所居住的嘉義縣朴子市

⁵ 2016 年 8 月 27 日於大內龍貓公車站粉絲專頁評論

⁶ 2016 年 5 月 23 日於大內龍貓公車站粉絲專頁評論

⁷ 約在 1997 年底，藝人彭偉華引進葡式蛋塔，引發排隊熱潮後，各式葡式蛋塔店旋即複製而生，處處可見。不久後，因為熱潮退燒，葡式蛋塔店也逐一關門。這類台灣人一窩蜂複製同一種商業模式的行為，便被戲稱為「蛋塔風潮」。

以百年古蹟配天宮為當地的主要信仰中心，信奉的是媽祖，每到農曆三月二十三日媽祖誕辰當天，全市熱鬧不已，紛紛投入「聖母出巡 遶境慶典」⁸盛事之中。

記得快到農曆三月二十三日前幾天，身為國小生的自己，便會聽見班上私底下散播著這樣的竊竊私語：「欸！你要不要去賺錢？」

真人藝閣，是當時許多兒童趁機打工賺外快的機會。

升上小學中年級，班上有個家境沒有很好的女同學 A，答應去當真人藝閣，隔天，她手裡抱著一隻巨大的龍貓玩偶走進教室，一時成為全班的注目焦點。原來，她將扮演了一晚藝閣的薪資一千多元全部拿來買巨大龍貓玩偶。

龍貓的玩偶，成為兒童之間炫耀的物品。

當時，沒看過龍貓動畫的自己，被那毛茸茸的、圓滾滾的綠色身體、白色的圓圓肚子、像貓一樣的長長鬍鬚這些特徵給深深吸引住，內心偷偷地驚呼著：好可愛喔～

「欸！妳要不要看龍貓？」班上另一個家境較好的女同學 B，問著。女同學 B 說著，她有龍貓的錄影帶，邀我們一群女同學到她家裡一起看龍貓的動畫。

龍貓的錄影帶，成為兒童之間締結友誼的物品。

就連從未看過龍貓動畫的我，都能感受到龍貓充臆整個國小兒童的心思，彷彿龍貓就是一種潮流。這是玖零年代，台灣家家戶戶幾乎都有電視的年代，而日本卡通動畫就這樣席捲而來。

看錄影帶的經驗並不是沒有，爸爸會去錄影帶出租店租當時被稱為小叮噠，現在被稱為多啦 A 夢的錄影帶當成娛樂消遣，然而這麼長時間的動畫片卻是我史無前例的體驗。

身為一個龍貓堪稱為兒童們集體記憶的七年級世代，我們這群兒童如今長大成人，那當初的驚異、奇特等等種種視覺體驗，統統凝結於那一個始終咧著大嘴微笑、有著可愛的毛茸茸綠色龐大身軀——龍貓。

「為什麼要畫龍貓？」當自己對於善化的龍貓彩繪村、嘉義南崙的龍貓彩繪村以及大內龍貓公車站的繪者們，出現這樣的問號的時候，腦海裡面浮現了國小時代的種種回憶。

日本有宮崎駿筆下的龍貓、藤子·F·不二雄筆下的哆啦 A 夢……這些動畫、漫畫、卡通裡頭的人物，透過電視、電影、及平面印刷品全面攻占台灣，成為當代青少年及兒童被餵養的娛樂調劑品。

誠如游珮芸於《宮崎駿動畫的「文法」》裡頭所述：「雖然政府自 70 年代起採取反日政策，禁制日本大眾文化進入台灣，但是 80 年代之後日本的大眾文化

⁸ 每逢農曆三月廿二日起，展開兩天的神輿遶境大遊行，來自全各寺廟的神轎、陣頭、花車、藝閣、電子車等，齊集助陣，各級學校亦有樂隊、儀隊參加遊行，甚至舉辦民俗傳統藝能表演，吸引了數以萬計的香客湧入。遊行祭典在夜晚的「入廟」活動，更趨白熱化，所有參加遊行的陣頭，逐一返回本宮完成祭拜後結束，各寺廟的神轎在廟前廣場，以急速的「三進三退」向天上聖母祝壽，廣場擠滿人潮，炮聲不絕，「迎媽祖之夜」盛況達到高潮。遊行結束後，媽祖神轎便會在宮前廣場供人躡轎底。資料來源：配天宮 <http://www.peitiangung.org.tw/schedule.html>

卻在台灣急速普及，盜版的日本錄音帶、漫畫和錄影帶到處充斥，民眾也可以透過非法的第四台和錄影帶出租店輕易看到日本的電視節目和卡通。」⁹

尤其自 1996 年 4 月，《龍貓》首度於台灣透過正式管道，即東視育樂台放映，同一年 5 月，台灣女藝人范曉萱翻唱《龍貓》主題曲為《豆豆龍》，久石讓原創的經典旋律，搭配著許常德所著的中文歌詞：「豆豆龍／豆豆龍／人人心中都有豆豆龍／童年就永遠不會消失／愛是最美的擁有。」透過唱片的傳播，加強了渲染的力道，一時，大街小巷，成為孩子們朗朗上口的好記、好唱又好聽的流行歌。

筆者出生於 80 年代這一個日本大眾文化入侵各種媒體平台的時代裡，隨著宮崎駿動畫於 90 年代的正式躍上台灣¹⁰，於是昔日看著《龍貓》動畫、聽著《豆豆龍》歌曲的兒童們長大成人了，兒時的所見所聞早已經內化成台灣兒童成長歲月裡不可或缺的一部分了。或許正如歌詞所述，人人的心中都有一個龍貓（豆豆龍），無論龍貓所帶來的個人意義為何，都絲毫不減它對於台灣大眾文化的影響力，具有一定厚度的時代意義與重量。

因此，與其探究善化的龍貓彩繪村、嘉義南崙的龍貓彩繪村以及大內龍貓公車站的繪者們，其彩繪「龍貓」的初衷究竟為何，更令自己好奇的是，堅持下去的原因為何。

第三節 研究問題：

從表層問題，一路探究深層問題……

自 2015 年，台南善化的龍貓彩繪村一躍登上國外媒體平台，讓台灣人雀躍不已，然而所被讚頌的並非台灣自身的符號圖騰，而是外來的日本動畫等圖案壁畫，在台灣引起一陣不小的版權爭議。不只是善化的龍貓彩繪村，嘉義南崙的龍貓彩繪村以及大內龍貓公車站……以彩繪外來圖案的彩繪村或社區幾乎都成了飽受質疑的對象。

旋即而來的，如台中沙鹿美仁里彩繪村以復古台灣情調為主題，和當時各地飽受抄襲等聲浪所攻擊的外來卡通動漫圖案的彩繪村，形成涇渭分明的路線。

除此之外，如嘉義縣布袋鎮的好美里因地屬漁村，壁畫以呈現海洋風情為主題的「3D 海洋世界戶外美術館」、以及刻意將小熊維尼結合廟宇及歌仔戲等在地元素的下營小熊維尼彩繪村，種種明顯避開外來圖案，朝向「在地化」趨勢的彩繪村嶄然而起。

猶記得筆者一開始是對於龍貓彩繪村是抱持著批評的態度，思忖著：「為什麼一定得畫龍貓？善化胡家里、嘉義南崙村、台南大內沒有屬於自己的特殊文化資產嗎？」

⁹ 游珮芸《宮崎駿動畫的「文法」》，玉山社，2012 年，頁 61。

¹⁰ 1996 年 4 月，東視育樂台相繼引進《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《風之谷》四部動畫片。資料來源自：游珮芸《宮崎駿動畫的「文法」》，玉山社，2012 年，頁 42。

透過爬梳自身的童年回憶，龍貓於玖零年代化身為台灣人口中的「豆豆龍」，既是通俗又是親切，伴隨著許多台灣人而長大，把龍貓畫成壁畫，那又如何？為何會引起軒然大波？更何況，台南善化的龍貓彩繪村起因於住在外地的孫女三姊妹希望讓外婆開心，因此自動自發地彩繪上認為具有幸福意義的龍貓，毫無營利行為，為何自己要感到不適呢？為何台灣人要群起針對「抄襲」來攻擊呢？為何台灣人認為台灣的彩繪村就必須彩繪「在地」的圖案呢？

《無鏡の国度—台灣人「借」的意識》作者陳慶德曾經評論道：「我們必須要注意的是，不可以用「多元文化」一詞來包裝台灣主體性，即使我們可以在台灣這些彩繪村，看到諸如象徵台灣黑熊的圖騰漸漸出現，但在台灣彩繪村，我們看到的是象徵日本文化，如龍貓、小叮噹，或者是象徵美國文化的鋼鐵人、超人等等出現，這些從日本、美國等等產生的文化圖騰，都可以說已經變成國際性圖像，讓人一目了然；台灣人「多元文化」的虛假性在於，筆者曾經指出，現今為「地球村」的世界，有哪一個國家是單一文化呢？憑什麼台灣說自己是「多元文化」為台灣的主體性呢？」¹¹

而這也是筆者當初在疑問著「為什麼一定得畫龍貓？」的同時，也想同時探究的問題是，難道從1996年迄引發全面爭議的2015年，縱然日本大眾文化全面入侵台灣，但台灣本身就沒有發展出足以對抗的台式大眾文化嗎？以致於，二十餘年後的今日，台灣人依然畫著龍貓、小叮噹、海賊王、灌籃高手這些早期的童年卡通動漫。

顯而易見地，抄襲的問題交由法律來解決，並非難事；真正困難的是，當彩繪外來的卡通動漫圖案表面上為牽涉抄襲原創的議題，真正欲探入核心的是，竟是涉及台灣主體性的探究！當台灣人對於這類以外來圖案為主的彩繪村充滿著不適感的背後，這已經不只是日本大眾文化如何透過媒體影響台灣人的生活，而是我們正透過彩繪村的現象反思台灣主體性的存在與否。

發生在台灣這片土地上的點滴？

台灣這一座島嶼，400年來歷經西班牙、荷蘭、滿清、日本與中華民國政府等外來殖民、威權政權長期統治，雖然自解嚴後，1992年立法委員選舉、1996年總統直選、2000年首度政黨輪替，長期活躍於社會運動的在野黨民進黨轉變為執政黨，而以扁政府為執政黨的時期，以台灣正名的方式「去中國化」，透過將「中華郵政」改為「台灣郵政」、「中國石油」改為「台灣中油」等等，凝聚台灣意識。隨著陳水扁的「海角七億」爆發，台灣人民對於「台灣之子」的失望，這座島嶼於2008年二次政黨輪替，由國民黨的馬英九當選總統。

而「台灣郵政」也於此年復名為「中華郵政」。

馬英九曾於2011年的總統辯論會後記者會後，接受記者訪問時說道：「當我們說台灣的時候，很多時候就是指中華民國，台灣是我們的家園，也是我們的國

¹¹ <https://gushi.tw/>【韓國人入門】失落的高山/

家，但正式國名是中華民國，通稱是台灣。」¹²，事實上，長期以來，台灣人的自我認同（中華民國人？台灣人？中華民國台灣人？）就如同這一段話般的自我混淆令人一頭霧水。

2008 年，中國海峽兩岸關係協會會長陳雲林在 11 月訪問台灣期間，爆發了國旗事件，即抗議民眾手持中華民國國旗抗議，遭到警察驅逐，國旗被折毀。¹³2010 年，陳雲林二次來台，陸委會於媒體上強打捍衛國旗與主權的廣告。不過兩年之間，中華民國國旗從被刻意消失，到被刻意凸顯，「國旗」符號應是國家立足為本的核心，如今卻成了搖盪於天平的兩端。

迄今，台灣始終在中國的打壓下，無法以「中華民國」名義參加國際運動賽事，只能以「中華台北」名義參加。

台灣實質上是一個主權獨立的國家，卻始終在國際上，以及特殊場合上，因為中國的施壓，而逐漸演化出領著「中華民國」護照與身分證，在國際場合上卻無法主張為「中華民國」，必須矮化為「中華台北」的「台灣」人，不斷變更著自我身份認同的扭曲現象。

到底身在這一座島嶼上的人民該何去何從？

2014 年 三一八運動

在台灣，崇拜、追求日本大眾文化，崇尚電影、漫畫、流行歌曲，崇拜偶像人物、動畫卡通角色，這一類的族群被稱為「哈日族」，在台灣具有一定的數量，如同近年崛起的「哈韓族」，透過戲劇、歌曲等等大眾傳播媒體的影響，兼之台灣對於異國文化的多元與包容性，讓無論是哈韓族或是哈日族都在這座島嶼上自由地存在並發展著。

當 2015 年，以龍貓、海賊王、哆啦 A 夢等日本動畫卡通及漫畫人物為壁畫主題的彩繪村，透過傳統媒體及新媒體（網際網路）的傳播，卻引來台灣人格外的注目，我們不再只是「哈日族」這樣的崇拜者，而是開始以另一個「台灣人」的身份反思著：「台灣」，你在哪裡？

筆者透過爬梳自身的記憶，回溯到 2014 年，這一年，台灣發生了一件舉國關注的重大事件——三一八運動。¹⁴

2014 年 3 月 17 日，那一天正好是筆者的生日，於是關掉網路慶生去！翌日，當筆者一登入 facebook，朋友們紛紛傳來訊息：「你人在哪裡？」筆者還愣頭愣腦時，朋友們又傳訊來，說著：「台灣發生這麼大的事情，你還在過生日！立法

¹² <https://www.nownews.com/news/20111203/452407>

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=FUXQnQ3Ss-A>

¹⁴ 《這不是太陽花學運》一書中，共同作者之一的晏山農於總論裡寫道「用太陽花學運」命名這場運動，不但有商業消費之嫌，且囿限了它的組成份子與能量放送。」因該抗議成員不只是學生，無論策劃、支援都少不了眾多 NGO 組織及學者的加入，因此不僅是學運，也是社運的交會；且被命名為「太陽花」乃花店老闆大量義助向日葵，被媒體拍攝到並擷取該符號做為宣傳焦點，非不少運動參與者原先的本意。資料來源：晏山農《這不是太陽花學運》，允晨文化，2015 年，頁 8～9。

院被攻占了！」接著傳來網路直播的網址，筆者一連入網址，只見畫面裡，一群年輕大學生，男男女女正將一張張椅子往上堆疊，嘗試擋住門口，築出一個防禦工事。這個空間正是立法院。

直播畫面的一旁有網路聊天室，網友們可以在聊天室裡頭即時留言，因此可以看見來自台灣各地的人們關注著此事。筆者也透過緊急地搜尋相關資訊，這才知道前一天，即3月17日，國民黨立院黨團副書記與內政委員會召集人張慶忠因遭到民進黨立委們的包圍，以致於議事無法順利進行，因此張慶忠¹⁵以無線麥克風宣布開會，並以出席人數已經達法定人數，以及《海峽兩岸服務貿易協議》此案以逾三個月期限，依法視為已經審查完畢，旋即送院會存查。也就是說，《海峽兩岸服務貿易協議》尚未經過實質審查，便已經在這短短三十秒內，被宣告通過了。

張慶忠這樣的舉動引起長期關注此議題的民間團體與學者們的抗議，以「反黑箱服貿民主陣線」為主的民間團體，包括民主陣線、台灣勞工陣線、台灣農村陣線等五十餘個NGO組織立即召開記者會聯合發表《反對服貿粗暴闖關 搶救人民生存權益 捍衛民主 120小時行動聲明》，譴責張慶忠的行為，抨擊審查通過的不正當性，更是痛陳服貿對台灣的違害。

3月18日，學生與NGO組織們悄然串聯起來，計畫反制行為，決定聲東擊西，進擊立法院。當晚，於濟南路的立法院群賢樓前舉辦「守護民主之夜」，晚會於晚間六點展開，到了約九點左右，約莫已經聚集了三、四百人。這時，公投盟先依照約定衝撞立法院正門，接著濟南路上的人群全面進擊，由於警力不足，加上立法院康園餐廳旁邊的門半掩半開，初期便有約數十人衝入議場前的廣場。到了晚上九點十五分左右，負責主攻青島東路的成員翻牆進入院區。由於當晚留守院區的警力不足，因此學生們很快地就衝入議場大廳。

由於議場內有八個大門，為怕被警方攻入，因此學生們很快地將議場內原本屬於委員們的椅子堆疊起來，形成嚴密的防禦工事。

後來雖然警方人力增加到數百人，但因為這嚴密的防禦工事，加上民進黨立委聽聞消息而趕來，或坐或站在幾個出入口，替警方帶來不少的壓力，讓警方屢次攻堅失敗。

而當天，陳文成基金會執行長張龍僑也進入了議場內，他利用友人的室內拖鞋架上自己的平板電腦，再利用友人手機的網路跟知名的國外影音直播網站Ustream進行現場直播。3月19日凌晨四點，出現四萬多人的收視高峰；一直到4月10學運退場當天，該直播總共創下累積了310萬的收看人次。¹⁶

而蘋果日報也在3月19日下午推出立法院占領現場的實況轉播，每日瀏覽人數從原本的1,400萬到1,600萬次之間，攀升至2,000萬次，足足增加了400萬人次，蘋果日報的粉絲專頁也突破100萬。

不只是蘋果日報，三立新聞網立刻在網站開闢直播專區，頁面上方是電視台

¹⁵自從發生了三十秒事件後，網友們從此封張慶忠為「半分忠」。

¹⁶資料來源：羅慧雯《這不是太陽花學運》，允晨文化，2015年，頁204～205。

的直播畫面，底下嵌入立法院場內學生放在線上影音平台 Ustream 連結，旁邊還可以看到網友在 Facebook 的回應。¹⁷

台灣民眾不僅可以透過網路立即獲得現況，感受到警察隨時攻堅的箭拔弩張，同時間，自台灣各大學社團所組織的遊覽車由南到北，號召自動自發的學生們北上聲援。除了學生，現場亦可見許多自發前來支持的社會人士。

而於 3 月 30 日當天所舉辦的 330 凱道大遊行，吸引了近 50 萬人參加，來自全台各地的民眾，平日較少與聞社會運動的中產階級也大量現身人群裡頭。¹⁸

透過媒體的傳播，三一八運動不只是一場學生運動，一場社會運動，更演變成一場全民所關注的議題。

三一八運動的核心議題

激發三一八運動最直接的原因，就是和中國所欲簽訂的《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱服貿）¹⁹。三月十七號，當日張慶忠佯稱審查通過的程序不正當是一問題，服貿協議內容才是一直以來引起反對聲浪的主因。

邱昕歆則將三一八運動的發生背景，以歷史層面來做分析。歷史層面，自國民政府播遷來台後，中國在各方面都是台灣的威脅，加上台灣經歷過本土化與民主化，本土化讓台灣本土的意識逐漸形成，認同自己是「台灣人」的人越來越多；民主化讓人民無法接受該協議可以用不正當程序的方式恣意通過，以及後來 3 月 23 日當警察用暴力行為鎮壓攻佔行政院的学生與民眾時，才會一波又一波引起人民強烈的反彈！邱昕歆認為，如果不是跟中國簽訂，可能就不會引起這麼激烈的社會運動。（邱昕歆，2017）

隨著立法院被攻佔的日子越來越多天，場外的抗爭從反服貿的黑潮延伸出另一股反服貿的聲音出現。曾長居中國的竹聯幫大老、中華統一促進黨總裁張安樂，於 4 月 1 日，率眾於立法院外發起挺服貿運動，與反服貿的民眾交鋒謾罵，張安樂更口出惡言，怒罵抗議學生：「你們不配做中國人。」「中國不需要你們！」當下有民眾反唇相譏：「誰跟你是中國人！」「我們是台灣人！」

這樣一觸及發的激烈火花，不過是讓台灣長期以來的身份認同問題，隨著三一八運動再度浮上檯面。

而有一件事，那便是台灣獨立樂團滅火器主唱楊大正於三一八運動期間，花費兩天時間寫出《島嶼天光》，又花費一天的時間錄製好，並且前往議場與立法院外教導抗議民眾與學生們如何唱，並錄下在場學生與群眾們的合唱，而這些聲

¹⁷楊至靜，〈服貿爭議看各媒體表現〉，2014 年 3 月 24 日。<http://www.brain.com.tw/news/articlecontent?sort=&ID=19910>

¹⁸資料來源：晏山農《這不是太陽花學運》，允晨文化，2015 年，頁 90～91。

¹⁹服貿為台灣與中國依據《海峽兩岸經濟合作架構協議》（簡稱 ECFA）所簽署的服務貿易協定，根據協議內容，將逐步減少與消除雙方之間涵蓋眾多部門的服務貿易限制性措施，促進雙方貿易進一步自由化及便利化。然而最初 2013 年雙方於上海簽署的一開始，國策顧問也是著名的出版人郝明義便公開表示反對，自此引爆此議題被關注，郝明義更因此痛批政府簽署服務貿易協議是黑箱作業、破壞民主程序、罔顧國家安全，宣布辭掉國策顧問一職。

音、影像都被記錄下來，因此歌曲的後段有一段歌聲是來自於滅火器樂團與現場所有參加抗爭的學生們共同完成的；隨後再由台北藝術大學美術系與動畫系的同學們製作成動畫版的《島嶼天光》²⁰放置於網路影音平台 Youtube™ 上傳播，儼然成為三一八運動的代表歌曲。

《島嶼天光》的歌詞是這樣的：「天色漸漸光／咱就大聲來唱著歌／一直到希望的光線／照著島嶼每一個人／天色漸漸光／咱就大聲來唱著歌／日頭一爬上山／就會使轉去啦／現在是彼一工／勇敢的台灣人！」

隨著歌詞的朗朗上口以及與無論是現場、網友們的共同集體經驗三一八運動的回憶，更甚至是 2015 年，滅火器樂團以《島嶼天光》獲得第 26 屆金曲獎「年度最佳歌曲」，滅火器團員上台領獎時，更直接提及「天佑台灣」「讓台灣成為更美好的國家。」，三一八運動的影響力隨著音樂繼續燃燒著，也讓 2014 年的「台灣」意識持續延燒到 2015 年。

2015 年，當台灣對於彩繪龍貓這些海外的卡通動漫彩繪村，興起批判沒有台灣文化、本土元素的浪潮，筆者並沒有足夠證據，無法直接斷定這些批評浪潮跟三一八運動有著直接的關聯。

然而，筆者透過爬梳自身的回憶，發覺自八零年代以降，長期浸泡於日美韓等大眾文化的自己，理當對於龍貓彩繪村抱持著接受的心態，但為何筆者卻深感不適，總是疑問著：為什麼要畫龍貓？為什麼被批評了，還要畫龍貓？這些問題往往不脫一個問題：應該要畫什麼方是「台灣」彩繪村？

實則是，筆者出生自八零年代，雖然長期以來藍綠鬥爭，仍算是生活安平的一代。2014 年的三一八運動，如同引子，炸開了自身長期以來，無論在於表面的經濟問題、世代隔閡問題，甚至是深層於內心深處的統獨、身份認同問題！

尤其當 2015 年，龍貓彩繪村一躍登上國際媒體，對於筆者來說，這種感覺就像是日本的龍貓，代替台灣領了個獎項，雖然欣喜，卻難以「實至名歸」，令人感到一種矛盾感油然而生；當南崙龍貓彩繪村、大內龍貓公車站接二連三冒出頭，大搖大擺登上各大傳統媒體與新媒體版面時，遂逐步觸發筆者敏感的身份認同問題。

有人覺得，台灣彩繪村應當如台中沙鹿那般呈現復古台灣早期庶民情調；也有人覺得，台灣彩繪村應當如布袋好美里那般呈現在地生活元素；也有人覺得，台灣彩繪村應當包容龍貓彩繪村這般的存在，一如台灣所引以自豪的多元文化包容。

壁畫的創作者是人，手口寫我心，每一張壁畫都是人的所思所想所呈現；那麼，到底「台灣彩繪村」，所欲透露的是什麼「台灣人」的思想與樣貌？這才是筆者真正想探究的問題。

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=N6vRCQq0iUw>（觀看次數達 1,713,242，2018 年 6 月記錄）

第四節 研究方法：

從虛擬走入真實，讓「面對面」成為一種研究方式……

實際走訪佐以實際訪談

當筆者決定以台灣彩繪村做為研究題目，周遭朋友們陸續提供台灣、加拿大、韓國各國的彩繪村資訊，包括網路上已經有「懶人包」，將散布於全台的彩繪村、彩繪巷、彩繪社區做了整理，也可以透過網址的超連結功能，直接連到該彩繪村所架設的網路平台²¹，也讓筆者這才感受到，彩繪村已經是一個範圍廣大，可以涉及海外，亦是擴及全台的議題。

網路上的資訊琳瑯滿目，是更不用說，以今日全球，包含台灣的網路普及率如此之高，新媒體（電子新聞、Facebook、instagram、blogger 等網路工具）為許多民眾獲得彩繪村資訊的管道，而新媒體也為彩繪村自身運用來宣傳的管道之一。也就是說，網路上所呈現出來的樣貌為彩繪村的其一樣貌。

那麼，如果跳脫出網路所架構出來的形象，實際走訪其中，又將會看見何種樣貌呢？

當 2018 年年初，筆者實際走訪台南善化龍貓彩繪村，赫然發現，台南善化龍貓彩繪村不只是「台南善化龍貓彩繪村」，其中亦有許多富有巧思的設計，如其中一面牆由四萬多顆麻將拼湊出「東南西北大四喜」與「槓上開花」這樣的圖案；其中一面牆由一片片亮片串連，一有風吹來，亮片隨風搖曳的同時，耳邊響起輕盈的叮叮聲，當時筆者正巧是中午時刻前去，陽光灑落下來，亮片一閃一閃，襯著陽光閃耀著迷幻般的光芒。

而像這樣的設計，卻不知是有意或是無意間，在媒體的傳播下，就成了被視而不見的身影。而媒體在於捕捉話題之際，始終將焦點凝聚於龍貓、小熊維尼、白雪公主這些早已廣為人知的卡通動漫人物。

筆者決定透過實際走訪，並且透過實際訪談，採集彩繪者的動機與起源、圖象概念以及在彩繪時，所遇到的種種事件。

筆者在於設計訪談題目（附件一、附件三）時，先將自己原先對於龍貓彩繪村的批判拋諸腦後，將自己視為一張全白的紙張，所列的題目涵蓋「名稱的由來」、「接洽的管道」、「彩繪的主題」、「插畫家們的接洽」、「當地人的反應」、「資金的來源」、「後續的規劃」，以及、「其他」，詢問被訪談者對於其他彩繪村的想法、對於抄襲現象的看法……等等，並且，在於實際訪談的過程中，筆者在言談中保留相當大的空間與彈性，在於蒐集創作者在於整個彩繪村的型塑過程中，所闡述出來，種種環繞於「彩繪村」的故事。而這些故事，或外顯於牆面上的壁畫，或內隱於自身的生命故事，筆者認為都是型塑與拼湊出台灣彩繪村的樣貌。

²¹ <http://paintedvillage.mmhot.tw/?ptype=content>

筆者希冀透過蒐集這些由創作者所口述出來的「彩繪村」的故事，異中求同，同中求異，一窺這一個時代裡，譜出何種台灣彩繪村的樣貌。

研究範圍與對象

筆者目前居住在台南善化區市區，距離台南善化龍貓彩繪村約 3 公里、大內龍貓公車站約 10 公里、南崙龍貓彩繪村約 30 公里，因有地利關係，因此將該三個龍貓彩繪村列為主要實際走訪與訪談創作者的對象。

特別的是，當筆者開始撰寫此論文時，正巧有熟識的朋友告知自己的爺爺便是一個知名彩繪景點「台東賓朗彩繪泥塑之家」的創作者，由於該景點其實就是他自家庭院，可以親自帶我觀賞。

以及筆者的家鄉嘉義縣朴子市於 2017 年出現「台灣原創插畫彩繪村」，號稱百位原創插畫家進駐，令筆者好奇該「台灣原創插畫彩繪村」的出現是否跟龍貓彩繪村這些彩繪外來圖案的存在有著刻意相對的關係呢？

於是筆者開始透過各種管道邀約創作者接受訪談，然而邀約過程並非全然順遂，因此最終願意接受訪談的名單及實際走訪的範圍如下：

訪談目標	實際走訪	實際訪談對象	訪談題目	訪談逐字稿
嘉義南崙龍貓彩繪村	○	X	X	X
台灣原創插畫彩繪村	○	發起人：吳貿騰先生，本身是插畫家，代表作品為奇可奇卡 Chico & Chica。	附件一	附件一之一
台東賓朗彩繪泥塑之家	○	X	X	X
台南善化龍貓彩繪村	○	善化胡家里里長丁水明	X	附件二
大內龍貓公車站	○	發起人：Kevin，本身職業為出版社美編課長，大內女婿。	附件三	附件三之一
		楊秀惠，藝術裡 22 號創辦人	X	附件三之二

每一位人士的訪談時間長度約為 1~2 小時，視被採訪者願意是否暢談更多而彈性地自由地拉長訪談時間。內容也不採取制式的一問一答，而是筆者先闡述來意後，再由被訪談者自由發表，而筆者再根據被訪談者的問題中，繼續發問令筆者感到好奇與不解的面向。

全程以筆記型電腦的錄音系統於現場公開紀錄，並依據採訪倫理道德，皆事先告知被採訪者會全程錄音，以免筆者日後撰寫有誤。

然，筆者必須先在此感謝這些受訪者的信任，願意撥允且闡述有關彩繪村的點滴故事。其中，台東賓朗彩繪泥塑之家的創作者陳坤厚阿公因已經年屆九十七，老邁，有耳背，雖然筆者很幸運地親眼目睹本人，卻可惜因年紀及身體關係，耳背，無法回應筆者詢問，於訪談上有困難只好中止。

因此，筆者便是由陳坤厚阿公的孫女介紹有哪些作品是該創作者所做的。也由於並不如其他景點的被採訪者是事先約定好的，屬於較為正式的訪談。筆者與孫女為隨性自在的一邊訪談，一邊踏訪，本文的孫女自述皆為筆者憑記憶所重塑，在此特別說明。

台東賓朗彩繪泥塑之家的創作者—陳坤厚阿公於 2018 年 2 月探訪時仍健在，3 月便以高齡九十七仙逝，筆者在此深感惋惜，更感悟到書寫此論文的重要性。

透過文字紀錄，能夠讓創作者陳坤厚阿公的作品以不同的形式繼續地被看見，超越時間與空間的限制，持續地傳遞著一位生活藝術家的生活哲學與美學等信念。此篇論文，要送給遠在天國的阿公—台東賓朗彩繪泥塑之家的守護者。

第二章 踏上第一個旅程

龍貓變形記——走入南崙龍貓彩繪村

第一節 實際走訪：南崙版的龍貓

台灣自 1950、1960 年代後，在政府的主導下發展輕、重工業，帶動經濟成長，工商業蓬勃發展，卻也因此造成農村青壯年人口嚴重外移至都市發展，農村逐漸演變成以老年人口居住為多。

位於嘉義縣新港鄉的南崙村便是這樣的一個村落。新港鄉位於嘉義縣的西北方，東臨民雄鄉，西臨六腳鄉，南為太保市，西北為溪口鄉，南崙鄉則是位處於新港鄉的最北處，當地人口數為 1,078 人²²，當地的人數逐年下降，呈現農村人口外移以及居民老化現象。

隨著公部門並沒有針對農村積極透過長照的推動、文化的保存、在地農產品的扶植……農村在國家政策的方針下，往往是被忽視的一塊；也由於青壯年外移，也導致人力不足。往往率而發起改變的，不是異地遊子，便是返鄉鮭魚的知識份子。

位於嘉義縣新港鄉南崙村的龍貓彩繪村，是由當地在外工作的陳莉莉返鄉，與當地大小義工一起動手彩繪，自由時報當時報導著：「其他地方的龍貓彩繪大多只是一面牆而已，南崙則是遍佈在住家牆面，包括連接雲林縣元長鄉的大橋引道都成了畫布。」是刻意要打造成「龍貓彩繪村」。

²²嘉義縣新港鄉村里鄰人口數 106 年 9 月，資料來源：嘉義縣民雄戶政事務所網站

正版的龍貓為灰綠色的身體，未著衣物，身體也沒有額外如帽子或髮飾等裝飾品，性別不明，為森林裡一個古老已經活了三千年的存在。龍貓曾經手持雨傘，而雨傘是小月與龍貓一起站在公車站牌前，小月遞給龍貓的，而龍貓回贈一袋用葉子包成的橡樹果子；龍貓曾經站立於陀螺之上，乘著小梅與小月起飛於天空；龍貓曾於藍色的中龍貓與白色的小龍貓，坐在樹梢上吹著陶笛。

圖 1-截取自正版《龍貓》動畫

龍貓可以說是一個簡單的設定，簡單的存在，個性帶著一些淘氣與樸質。

實際來到南崙龍貓彩繪村，可以發現其中的龍貓已經全然跳脫 1988 年動畫裡頭的正版「龍貓」。

有男有女？是龍貓？

圖 2：

南崙龍貓之一—

龍貓被修改成有性別，且身上被配戴了帽子及領結等裝飾品。

圖 3：

南崙龍貓之二-

龍貓被修改了體型與身材比例，正版的龍貓並沒有這麼粗壯的手臂。

圖 4：

南崙龍貓之三-

龍貓的顏色被修改成鮮豔的橘紅色。正版的龍貓因體型大小，僅出現灰綠、藍、白三種顏色。

圖 5：

南崙龍貓之四-

龍貓被放入了其他卡通動漫角色的元素。以這張照片來例，龍貓被放入了電玩人物瑪莉歐的角色元素。

南崙龍貓彩繪村雖然以「龍貓」為主題，卻僅透過龍貓的尖耳、圓眼、渾圓肚子等符號來傳遞出大眾既定的「龍貓」模樣，實際上，《龍貓》動畫裡頭，宮崎駿所欲傳遞的「龍貓」形象與精神已經相去甚遠。

第二節 故事溯源：正版的龍貓

正版的《龍貓》動畫裡頭，故事是兩姊妹小月與小梅，隨著爸爸一起搬到鄉下，而媽媽在醫院接受治療。剛搬到那棟古老又久無人打掃的木屋，小梅跟小月一推開門就遇見了一顆顆黑黑的東西從天花板樑柱等細縫處一哄而散，小梅與小月雖然有點害怕，後來經鄰居婆婆說，才知道原來有「煤煤蟲」，是一種灰塵變成的存在。

在一次，小月上學去，小梅自己在家中玩耍，小梅發現了中龍貓跟小龍貓，一路尾隨牠們鑽進了樹洞，發現了龐大的龍貓正在睡覺。小梅之後告訴爸爸跟小月，爸爸帶著小梅與小月一起來到千年樟樹下，說，可能是這座森林的主人吧！不是想看就能看見的，要主人願意，牠才會現身！

這一天，下起大雨，去大學教書的爸爸沒有帶雨傘，小月帶著小梅擔心爸爸，於是一起帶了把雨傘，走到公車站牌下接爸爸。等待著爸爸的時候，龍貓出現了。龍貓拿了個小葉子遮雨，小月便將雨傘遞給龍貓。龍貓跟小梅與小月從此結下不解之緣。

因為媽媽生病住院的小月，努力展現著一個姊姊的模樣。這天，小梅孩子氣般的執意要把玉米送給媽媽，因此而迷路，一直努力堅強的小月忍不住展現脆弱的一面。忽然出現的龍貓及貓公車帶著小月跟小梅一起穿過農田與水圳，來到醫院，偷偷將玉米放在窗邊，完成她們想看媽媽一面的願望。

對小月跟小梅來說，初到一個不熟悉的新環境，以及身為沒有母親在身邊的小孩，必須堅強的她們來說，龍貓光是單純的存在與出現就是帶給她們一種想像與希望的存在。

宮崎駿曾接受採訪時，說道：「光是龍貓真實存在這件事，就可以讓小月和小梅獲得解救。」²³

然而，這個真實存在的龍貓並沒有如大人般以訓教的姿態要她們堅強，反而是充滿著如孩稚般的淘氣。

聽見雨滴打在雨傘上而感到好玩的龍貓，用力地跳起來，震動大地，好讓更多樹葉上的雨滴落下來；或如宮崎駿所說的：「貓公車以前也只是一隻貓怪而已，因為覺得公車很好玩才把自己變成那樣的。龍貓也從繩文時期的人類那裏習得繩文土器的作法，而且還學江戶時代男人之間玩的陀螺轉圈遊戲（笑）。龍貓已經活了三千年，對牠來說那些都是前陣子才學的玩意兒。」²⁴這樣一個雖然有著古老年紀，但有著淘氣靈魂的存在。

「因為，只要相信有龍貓，小月和小梅就不會孤立無援。我認為這樣就夠

²³宮崎駿《出發點 1979~1996》，黃穎凡、章澤儀翻譯，允晨文化，2006 年，頁 479。

²⁴宮崎駿《出發點 1979~1996》，黃穎凡、章澤儀翻譯，允晨文化，2006 年，頁 478。

了……」²⁵宮崎駿說。

第三節 南崙龍貓彩繪村所帶來的思辯與討論

筆者相當懷疑，彩繪這些「變形後的龍貓」的大小義工，是否真的看過《龍貓》動畫？感受過宮崎駿所欲傳遞的《龍貓》精神呢？

只是，筆者又忍不住疑問：當壁畫已經脫離故事精神，那麼該彩繪村就真的那麼毫無故事可言嗎？

2015 年，當網路上「抄襲」及「山寨」這樣的攻擊聲浪傳來時，南崙龍貓彩繪村的官方粉絲專頁發表了小義工們為美化家園而努力，卻受到網路攻擊而感到痛心，並認為這都是民眾自動出錢出力，且持畫筆的老人與小孩沒學過專業美術，透過彩繪讓村子變得更美、村民們也開心的初心。

這些初心裡頭，難道沒有值得被訴說的故事嗎？

可惜，無論是官方所經營的粉絲專頁或是媒體報導，毫無針對彩繪者們的故事來紀錄或挖掘，而讓南崙龍貓彩繪村給予眾人的印象便是牆壁上那一張張徒有龍貓表相，卻了無龍貓靈魂的壁畫。

惹來「抄襲」及「山寨」名聲之際，彩繪者的靈魂也缺乏更多的機會被看見。

第三章 踏上第二個旅程

龍貓勿進！——走入台灣原創插畫彩繪村

第一節 實際走訪：集結百位台灣插畫家繪製的彩繪村

2017 年 5 月，筆者透過新聞媒體得知在自己家鄉——嘉義縣朴子市南竹里，出現了標榜「原創」的「台灣原創插畫彩繪村」。

新聞中提及「台灣很多地方都有彩繪村，但是大部分都以國外的卡通、動漫為彩繪主題，南竹里彩繪村最特別的地方，就是每一座牆面都是由本土插畫家以原創插畫繪製而成。」²⁶直接點名以國外卡通動漫圖案為元素的彩繪村為對照，以凸顯其特殊之處，針對意味濃厚。

台灣彩繪村的出現，是否便是刻意針對如南崙龍貓彩繪村，這一類以外來卡通動漫圖案為主題的彩繪村而存在呢？

此外，無論是台中沙鹿美仁里彩繪村，或是嘉義縣布袋鎮好美里 3D 立體彩

²⁵宮崎駿《出發點 1979~1996》，黃穎凡、章澤儀翻譯，允晨文化，2006 年，頁 479。

²⁶<http://www.peoplenews.tw/news/d2d3c921-7441-4014-98e8-b9bbe6ae9466>。

繪村皆欲揮別「抄襲」的疑慮，走出自己的特色，但皆未以「原創」做為彩繪村之名，又為何該彩繪村大膽採用「原創」二字，並自封為「台灣原創插畫彩繪村」呢？

在在令筆者感到好奇，決定親自走訪所謂的「台灣原創」彩繪村。

帶著空白初次造訪

台灣原創插畫彩繪村所位於的朴子市南竹里，南竹里位於朴子市的最南端，西接布袋鎮，南鄰義竹鄉。居民 605 人，里內民眾多以務農，種植稻作、苦瓜、番茄、養植蜜蜂為生。就空間建築來說，多為早期的三合院及透天厝。一如前述的嘉義縣新港南崙村，以及許多的農村一般，面臨著青年不斷外流，老年人口居多的現況。

透過新聞媒體的傳播，筆者初步了解這是一個集結眾多台灣插畫家繪製的彩繪村，宣稱沒有任何一幅來自國外的卡通、動漫人物壁畫。

首先，一走入南竹里，旋即可見一面鮮黃的壁畫，是由經營「每天來點負能量」²⁷粉絲專頁的插畫家所繪製的壁畫，上頭寫著文字：「人生是一場馬拉松，即使你贏在起跑點，還是會輸在終點」；另一面側牆則是寫著：「時間會改變很多事，像你以前只是胖，久了就變成好胖，你以前只是發生很多事，久了就會變成很多好事」，簡短且句尾採同字不同詞變化，在富有趣味性的同時，帶出犀利的見解，這樣的格言式圖文為該粉絲專頁插畫家所呈現出來的特殊風格。

而壁畫上所繪製的貓、鴨、狗則各有其名字—鍵貓、鍵鴨、富狗，及人格特質，包括身高體重都已有設定，以富狗而言，頭毛太多因此綁起來一個小啾啾、眼睛因為頭毛太長而看不見、個性愛現、闊氣、身高 45cm、體重 25kg；以鍵鴨而言，則有著稀疏的頭毛，個性為冷酷、沒主見，眼神多呈現為不屑，且在設定裡頭，鍵鴨性別為男性，有著一隻穩定交往中的母鴨。創作者已然賦予他筆下角色們獨特的原創性。

讓我們將目光拉回到該彩繪村內的呈現，我們可以發現，該插畫家縱然將插畫自虛擬的網路平台轉移自現實生活裡的牆壁彩繪，依然呈現他自身的創作風格，成為鮮明的存在。

²⁷每天來點負能量為 FACEBOOK 粉絲專頁，按讚數為 752,063 人，於 2017/10/8 宣布終止。

實際照片	說明
	圖 6： 嘉義台灣原創插畫彩繪村一景之一。 「這一幅是每一天來點負能量，它的粉絲專頁有七十幾萬人，最近剛辦個粉絲團的告別會，要把粉絲團關掉。它的特色就是每天都會寫一段字，一段蠻負能量的字，在網路上很受歡迎。它也是來好幾次。是一整個團隊來，所以我就把大的牆面給他們。」吳先生說。
	圖 7： 嘉義台灣原創插畫彩繪村一景之二。
	圖 8： 每天來點負能量插畫人物設定- 圖片來源：每天來點負能量 FACEBOOK 粉絲專頁

廣告意味濃厚

再往彩繪村內移動，可發現其他插畫家的作品。其中一面矮牆，彩繪上以一架架飛機做為基底的圖案，而每一架飛機裡頭載著各式各樣的角色人物，每一個角色人物則於旁邊寫上該插畫家的 FACEBOOK 粉絲專頁名稱。另外有一面矮牆，則是彩繪上以白雲做為基底的圖案，每朵雲上同樣載著各式各樣的角色人物，同

樣地，每個角色人物都於雲朵旁寫上該名插畫家的 FACEBOOK 粉絲專頁名稱。

實際照片	說明
	圖 9： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之插畫家名稱— 每一幅壁畫旁都有該名插畫家的 FACEBOOK 粉絲專頁名稱。
	圖 10： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之插畫家粉絲專頁名稱— 每一架飛機裡頭載著各式各樣的角色人物，每一個角色人物則於旁邊寫上該插畫家的 FACEBOOK 粉絲專頁名稱。

走訪完該彩繪村後，發現參與的插畫家數量之多，多達一百位插畫家。

每位插畫家所繪製的牆面大小不一，有的是繪製了屋舍一整面外牆，有的是將一整個牆面區分成一小格一小格，而不同的插畫家僅只繪製矮牆上的一格內。然而筆者注意到，無論每一幅壁畫或大或小，一旁一定有著該插畫家的 FACEBOOK 粉絲專頁名稱。該插畫家的 FACEBOOK 粉絲專頁名稱，彷彿在整個彩繪村裡頭，搶了壁畫內容本身的風采，成為繪畫者欲被關注的焦點。

其次，該彩繪村內，居然出現數面公司行號的牆面繪製，有：巨信祭祀公業土地整合地產開發有限公司、SKY 觀景西餐、台灣雷夢、里亞環島行旅，主要以 LOGO 搭配公司名稱的形式出現，沒有其餘的彩繪圖案點綴，可以說是形同廣告看板的存在。

無論是眾多插畫家所繪製的壁畫，以及公司行號的牆面繪製，皆凸顯出明確且濃厚的廣告意味。

由於筆者對於網路插畫家的研究與涉獵不深，除了少數如「每天來點負能量」、「海海人生！海豚男！」、「夢想原始人」等已經具備網路知名度、及已經出

版實體刊物的插畫家作品能夠一眼即能辨識，絕大多數的插畫作品除了每一幅角色人物的篇幅不夠多，加上並沒有高度的辨識度，筆者僅能就該圖案一旁的FACEBOOK 粉絲專頁名稱辨識出該壁畫是哪一位插畫家所繪製。

該彩繪村雖名為「台灣原創插畫彩繪村」，筆者認為實則為「推廣台灣原創插畫家彩繪村」應更為貼切。

當筆者走訪其中，不免好奇著上述的論點是否為個人的揣測。

「台灣原創插畫彩繪村」取名的由來為何？是否該彩繪村的出現為針對坊間其它彩繪了國外動漫人物的彩繪村而來呢？以及那些公司行號所繪製的廣告牆又是否為公司行號另起的行徑，並非台灣原創插畫彩繪村籌畫時的內容呢？盡是筆者一路踏訪過來，心中仍存的問號。

於是，筆者透過新聞報導的蒐集與比對，發現該彩繪村的發起人為插畫家奇可奇卡 Chico & Chica，亦是棋盤腳文創工作室的負責人，遂透過棋盤腳文創工作室FACEBOOK 粉絲專頁連繫上該負責人。該負責人爽朗地答應了訪談，迅速敲定了受訪地點與時間，使筆者能夠透過親自訪談，並佐以錄音方式紀錄訪談內容，以利筆者實際瞭解該「台灣原創插畫彩繪村」出現的緣由，以及該彩繪村從無到有的實現過程，更重要的是，關於「台灣原創插畫彩繪村」的這些壁畫與壁畫後方的那個人，有著什麼樣的故事？

第二節 實際採訪：聽聽發起人的說法

關於「台灣原創插畫彩繪村」的起點

棋盤腳文創工作室於高雄大立百貨擁有一個櫃面，筆者跟「台灣原創插畫彩繪村」的發起人，也就是奇可奇卡 Chico & Chica 的插畫家吳貿騰先生（以下簡稱為發起人吳先生）相約在該專櫃進行訪談，筆者也在邀約過程中，發現吳先生人於高雄跟台南皆有工作室，於假日或特殊事由方會返回嘉義。吳先生是一位在外地工作的遊子，且台南高雄兩地跑，怎麼又會回到嘉義縣發起台灣原創插畫彩繪村呢？筆者內心更加疑惑了。

當日，筆者先說明自己正在研究台灣的彩繪村，是透過媒體而知道台灣原創插畫彩繪村的存在，尤其聽到「原創」兩個字便格外吸睛，想了解該此彩繪村的出現是有針對那些彩繪國外動漫人物的彩繪村嗎？當初怎麼會想要發起插畫家們來做這件事呢？

吳先生說道：「台灣有很多彩繪村畫皮卡丘、哆啦A夢這些東西，這些都不是台灣自己的東西，是國外的東西，那麼為什麼要叫原創，我覺得台灣應該要有自己的東西、自己的文化，所以我才號召全台灣的插畫家，把他們自己的人物，畫在牆壁上面，所以我把他們自己原來的創作、創意放在上面，叫做台灣原創插畫彩繪村。」

筆者續問：「所以是有意識的針對龍貓彩繪村嗎？這些畫外來卡通圖案的彩繪村嗎？」

「對！Hello Kitty、憤怒鳥、哆啦A夢這些東西都不能進來。村民那時候有在問，在說畫Hello Kitty、憤怒鳥，我有說我們不畫那些東西。」

「所以有先跟他們討論過說哪些不能畫？」

「因為當初我發起的主軸就是原創這個東西，大家是認同這個主題，才會參加這個活動。所以一定是認同，才會來做。」

「所以大家已經有這個共識了？」筆者感到疑惑。

「對。甚至你過去曾經在某個地方畫過海賊王，你覺得你自己的作品其實很棒，想要進來畫你自己的作品也可以。我覺得台灣要有自己的文化、自己的東西，不要都是仿效國外的東西，這樣的彩繪村才是我要的，而且，你應該有聽過Hello Kitty就代表日本，聽到憤怒鳥就想到芬蘭，看到喜羊羊就想到中國，那你聽到台灣想到什麼？好像沒有。就沒有嘛～這個就是悲哀啊，滿難過的，這就是我希望有一天看到奇可奇卡就想到台灣，聽到台灣就想到奇可奇卡，這是我的終極目標。彩繪村發起的原因之一就是我希望台灣能有屬於自己的彩繪村，自己的東西。」

透過言談，可以發現發起人認為「台灣原創插畫彩繪村」的形成，有一個重要的前提來自於這些插畫家們對於「原創」理念的認同；而在於他們這群插畫家們實際落實理念時，是呈現在兩方面上：其一為、彩繪的插畫家均為台灣自身的插畫家；其二為、彩繪於牆面上的作品為自己所原有的，而非他人的作品。

而除了希望透過讓台灣自己的插畫家，以彩繪自己作品的方式，來形塑成「台灣原創插畫彩繪村」的樣貌，發起人吳先生說起自己會發起這個活動的另一個原因：

「彩繪村發起的原因之一就是我希望台灣能有屬於自己的彩繪村，自己的東西。第二個原因是，它是我母親的故鄉，我媽媽是南竹里當地人，我小時候常常回去，所以任何地方都有感情。中間有很多年輕不懂事跟媽媽有衝突，我媽媽過去也限制我畫圖，導致有很多話來不及跟她講，覺得滿遺憾的，所以她過世十三年之後，我就決定為了她，去貢獻這個，把台灣的精神帶進去。」

透過在地人舅舅溝通

母親已經過世十餘年，在華人傳統的習俗裡頭，女兒是潑出去的水，更何況母親已經辭世已久，身為已逝母親的兒子，發起人吳先生該怎麼走入南竹里，與當地人洽談？

發起人表示，舅舅仍然居住在南竹里，他透過舅舅當簽線人，詢問當地人是否願意提供牆面來彩繪，他說道：「因為他是我母親的故鄉，我母親的親戚都還住在那裡，找其他村也可以，但是就會比較難溝通。我舅舅就住在那邊，跟大家接洽什麼的都比较方便，應該說沒有什麼大的阻礙。而且大家聽到要來油漆畫牆

壁，不收費的，幾乎沒有不要的，大概九成以上的住戶都同意。」

「我發現有些牆並沒有彩繪到，譬如牆面上還保有團結就是力量這樣的字？」筆者問。

「我想做的是，就是盡量不要畫到磚牆為主。真的沒辦法的時候，還是會畫到。就是盡量不要去破壞到，類似古蹟的那種牆。所以大部分畫在水泥牆上面。還有剛剛提到九成是同意畫的，還是有一成是不同意的。」

在發起人的言談中，當地人的意願濃厚，然而為了避免往後有爭議，發起人與每一面彩繪牆的屋主都有簽訂合約，保證每一面牆都是經過屋主同意才於上頭繪製的，由此亦可見，除了避免圖案涉及抄襲風波，發起人對於圖案載體，即私人牆面的授權，避免涉及不法這件事是小心翼翼且謹慎的。

另外，在發起人的解說下，筆者方清楚，在整個台灣原創插畫彩繪村的繪製上，是有經過主題的安排與配置的。

「那有跟插畫家談誰分配到誰家嗎？」筆者問。

「我是採認養的，譬如這個區就是好事花生，你認養這個區裡面的某個牆面，你就根據這個牆面來發揮你的創意，你可以帶你的東西進去。」

「當初是怎麼會想到要用好事花生跟求子順利這些主題？」筆者問。

「因為朴子裡面有個百年媽祖廟叫做配天宮，配天宮裡面最出名的就是求子，求紅花跟白花，那我會希望它是可以連過來的，去完配天宮後可以來台灣原創插畫彩繪村，在從這裡延伸過去，可以去布袋，可以去布袋港玩，可以去高根鞋教堂玩，變成一個旅遊路線。所以我把求子變成是這邊的主題。」

因為南竹里出產花生，加上朴子配天宮求子傳說，且由於南竹里旁邊就是布袋，為海產漁獲豐沛的小鎮，因此發起人希望結合花生諧音與求子傳說，並期待當地可以成為外地人前來旅遊觀光路線之一，可以看出發起人對於台灣原創插畫彩繪村有著整體的規劃以及發展願景的期許。

五大主題牆

發起人共設定了五大「主題牆」為：

- 一、求子順利
- 二、孕子平安
- 三、育子健康
- 四、好事花生
- 五、望子成龍成鳳

實際照片	內容
	圖 11： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之求子順利
	圖 12： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之孕子平安
	圖 13： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之育子健康
	圖 14： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之好事花生

圖 15：
嘉義台灣原創插畫彩繪村之五大主題牆之望子成龍成鳳

另外，為了讓每一個插畫家有曝光的機會，設計了三個簽名牆，即為前文所說的，以飛機或雲朵做為背景，讓每一個插畫家將自己作品的人物角色繪製於其中，並於圖案旁邊署名，或放置該插畫家的臉書粉絲專頁等資訊。

一共有三面「簽名牆」，為：

- 一、飛機簽名牆
- 二、雲朵簽名牆
- 三、火車簽名牆

實際照片	內容
	圖 16： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之飛機簽名牆之一。 「這個就是簽名牆，簽名牆分成三道，一個是雲朵簽名牆，一個是火車簽名牆，這個叫做飛機簽名牆。有的插畫家可以來一週的，我就叫他們把基底先畫好，它的飛機、它的背景先畫好，之後只能來一天的，我就讓他們自己的人物畫上去，然後在上面簽個名。底是另一組人畫的，我先安排人把牆的底先畫好。」吳先生說。

	圖 17： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之飛機簽名牆之二-左邊的飛機座艙為空著，等待新的插畫家加入。 吳先生說：「如果還有插畫家想畫，還是可以繼續畫進去。它會一直一直再新增。」
	圖 18： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之雲朵簽名牆
	圖 19： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之火車簽名牆

再來，由於所有插畫家都是無酬、自付車馬費來參與，然而油漆、畫具等設備都是由發起人來籌備，因此發起人向企業組織拉取經費贊助。

吳先生說道：「這個是我拉進來的贊助商，因為我這個活動沒有經費，我就拉一些贊助商進來，我會依他們贊助的金額提供給他們不同牆面的大小。」

於是，可以於南竹里內看見有彩繪上企業名稱的彩繪牆，在這裡歸類為「贊助商牆」。

實際照片	內容
	圖 20： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之贊助商牆-會依據贊助金額的大小給予牆面的大小。
	圖 21： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之贊助商公仔。 「這個是贊助的，慶豐食品廠，它是在雲林。它有十幾隻的公仔，它們公司代表的公仔。」吳先生說道。

總括來說，台灣原創插畫彩繪村由五大主題牆、三種簽名牆、贊助商牆來組成。

內容依時間、人力、地點來畫分

在繪製內容方面，是在「求子順利」、「孕子平安」、「育子健康」、「好事花生」、「望子成龍成鳳」這五大主題架構內，由每一個插畫家自行認領想要彩繪的主題，在主題的範圍內，以自己擅長的畫風及筆下的人物角色來自由發揮，相互融合，唯一前提便是需認同「原創」的理念，不涉及抄襲，繪製的是插畫家自己本身的作品即可。

發起人吳先生說道：「就是說，主題丟出來了，他們看哪面牆他們喜歡，會有編號，你選到那面牆是那個主題，你就負責那個主題，自己去配合，去發揮這樣子。然後插畫家有分成好幾種，有的可以來一週，有的是每個禮拜來幾天，有的是只能來一天，這就必須注意去分配，來一天的，我給一天的牆面，來一週的，我給你一週的牆面，每個禮拜都來的，我就給你每個禮拜的牆面，基本上長期來配合的人，就可以分配到比較大的牆面，只能來一天的，給你大的，你也畫不完，只能給你小的。」

又回到簽名牆的形式上，吳先生說：「大部分來一天的比較多，真正執行大

牆面的大概一、二十個而已，其它大概八十幾個來畫這種簽名牆，因為大多數的插畫家比較沒時間，還是住在北部，全台灣各地這樣來。」

若是插畫家只能夠來一天，就只能夠畫雲朵、火車、飛機等簽名牆，有的插畫家住在當地-他的舅舅家，可以多留幾天，所以就能分配到大牆面。

吳先生講解著：「這個是垂耳羊，它也是來了五天，另外它對面有個鴉圈筆居，他們是一起來的，在當地住了五天，所以我把這兩面牆壁分配給他們畫。他們來是住我舅舅那邊。基本上我沒有去限制他們畫什麼，只是那個主題要符合。他們是畫望子成龍成鳳，所以你看，鴉圈筆居就是畫成龍，垂耳羊這邊是成鳳。每個插畫家都有他們代表的人物，所以我會希望他們畫進來，有點像是在走一個平台的路線，希望把台灣的這些插畫家介紹給大家，讓更多人知道。」

以其中一面大圍牆為例，吳先生解釋道：「這個是樹芽子工房，她們是來一週，五個女生，住在當地。這是看時間而定，如果你願意來長時間，我也可以給像這樣長的牆。如果只能來一天，想畫這麼長的牆也沒辦法啊。」

由於這一群插畫家們來自台灣各地，非南竹里在地人，於是每一個插畫家或插畫團隊能夠繪製牆面的長度、大小遂取決於能夠於在地停留的時間多寡。

在於所有插畫家已經是無酬付出，在需要顏料、畫具等經費之際，吳先生對外向企業團體拉贊助，便是讓該企業團體的 LOGO 及企業名稱繪製於牆面上，依經費贊助多寡來決定牆面的大小。

由此可見，台灣原創插畫彩繪村內，每一面牆壁所彩繪其上的內容與篇幅，主要受到經費及時間、主題三者的影響。

當地人的想法

那麼，當地人有提供什麼樣的想法嗎？筆者不禁感到好奇。

吳先生說：「他們會想說可以畫 Hello Kitty、憤怒鳥這些，然後都被我駁回。這裡就是叫做原創彩繪村，還畫那些，不是很怪嗎？他們是還蠻歡迎我們畫這些的，但目前是經費有限，只能做到這個程度。那像這個村莊，他有辦過向日葵花季，辦過一屆就停了，但那一屆非常的轟動，有做一個非常高的稻草人，我也不知道稻草人為什麼後來就沒了，活動就停掉了。未來我希望彩繪可以結合這個活動，每年一次，類似盛況這樣子。村裡每年年底都會辦個廟慶，我會希望廟慶可以結合這個活動，結合彩繪，年度的盛事。我後來有問當地人為什麼那個稻草人沒了，當地人是說神明有指示，那個稻草人會招陰，聽說那時候死了滿多人，後來就把稻草人燒掉。我會希望結合廟慶，就是像高雄什麼慶典，就會推出來就燒掉，把稻草人燒掉，化掉那些不好的，把它變成是一個很棒的活動。」

然而，筆者可以感受到吳先生於主題設定的用心，希望搭配南竹里的農作物花生，也希望可以結合朴子配天宮的求子傳說，打造一個整體性的觀光景點，藉此吸引人潮，達到吳先生口中所說的一希望更多人注意到南竹里，希望藉此吸引更多青年返鄉，讓徒留老人的鄉里增添更多活力與生氣。

吳先生亦於訪談中，表露對於當地人的期許：

「至於組協會什麼的，就算今天有經費進來，我還是希望他們當地的人可以做這樣的動作，畢竟由當地人後來發起的，不論是這些彩繪的維護，還是讓這個社區變得更好，變成一個公共景點，他們要去做，我可以來爭取經費幫助他們，如果他們不做，我爭取經費進來也沒意義。算是我是拋磚引玉的，我把縣長帶去了，我把媒體都帶去了，我自己拉的贊助大概十幾萬而已，基本上可以弄到這樣，講白點，仁至義盡了。接下來要怎麼做，必須他們當地人要有自己的想法。畢竟我是外人，雖然我是在那裡長大的，每週這樣來回，我已經算是頻率滿高的。而且太去介入的話，我覺得也是不妥。當地建設會希望有，第一個是像上廁所的問題，一個是吃東西，柑仔店有，村的路口有間萊爾富，這樣而已。這個也不能怪他們啊，沒人潮，怎麼會有人想在那裡賣東西，需要有人潮帶入，才会有後續。要有人潮，周邊要先有一些配套，譬如我剛剛說的向日葵花季，要有活動來帶動人潮。這個要當地人去想辦法，因為我們能幫的有限。」

在持著拋磚引玉下的期盼、在吳先生的奔走與號召下，台灣原創插畫彩繪村出現了，2017年5月，一場典禮盛大開幕，現場更說是冠蓋雲集，熱鬧滾滾，更是不乏媒體露出相關的新聞報導。而能否延續著這股熱潮，吳先生認為，他所能做的有限，還是需要在地人的後續投入。

第三節 台灣原創插畫彩繪村所帶來的思辯與討論

好的作品，能夠一再欣賞，每次咀嚼，皆能品出不同況味。

筆者以兩幅一令自己最印象深刻的彩繪作品來嘗試分析，依序為圖 22-23：

圖示	說明
	圖 22： 嘉義台灣原創插畫彩繪村之 Q 皮紅點點樂園作品。 ● 插畫家： Q 皮紅點點樂園 ● 彩繪內容： 左右各為一如同母親意象的神社，由左開始為一個小土豆誕生、上學……工作、戀愛、結婚生子……轉變成父母的歷程貫穿其

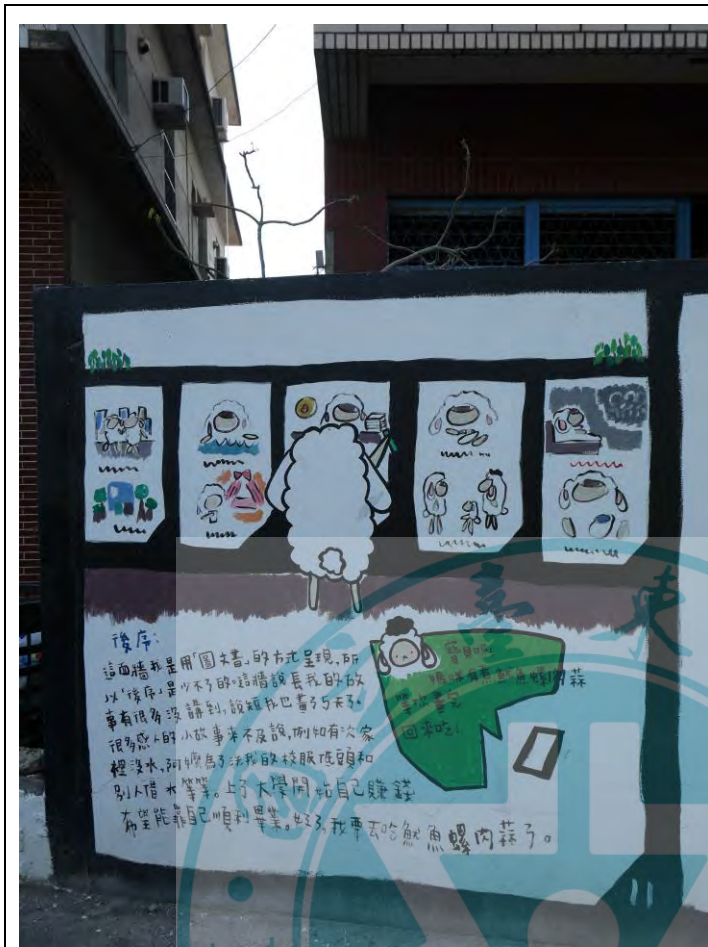
間。

插畫家曾於自己的粉絲專頁中寫道：「當地曾經是種植太陽花（向日葵花），目前全村打造成求子村，創造理念為：兩個女人的臍帶，為大地之母與母親，花生表示求子，故以花生造型人物為主角，表達出外遊子最後回到家鄉落地生根的故事。」

圖 23：
嘉義台灣原創插畫彩繪村之

垂耳羊作品。

- 插畫家：
垂耳羊
- 彩繪內容：
以連環漫畫的方式呈現，開頭便寫著：「她，在嘲笑以及指責下生下了我」揭開該插畫家垂耳羊由阿嬤撫養長大，由於阿嬤家

家境貧困，為了省瓦斯必須四季洗冷水澡等等感人故事的開端。

而「後序」的呈現，述說了該插畫家繪畫的幕後花絮，形成故事外的小故事。

每個孩子都喜歡聽故事，連成人也是，故事充斥於街頭巷尾的八卦傳聞，故事充斥於電視、電影、書籍，故事令人津津樂道，故事令人心神嚮往，故事令人血脈噴張，故事令人自悲傷中窺見希望的光……。

根據邱于芸於著作《用故事改變世界》裡，曾寫道，「英雄與歷程」是構成故事的兩大基本元素，幾乎所有的童話故事的情節總是有著一個主角與一段歷程，可能是小紅帽，她媽媽要她送東西去給外婆；可能是三隻小豬在家碰上大野狼；也可能是青蛙王子遇上小公主。這些故事看似差異懸殊，卻具有高度雷同的結構。

我們可以發現到，圖 22 呈現出一個花生人自呱呱落地後，一路長大成人的歷程，當中經歷了童年時期的塗鴉、騎著小木馬、看書，進入到有同儕玩伴的時期，一起玩球，也一起打架鬥毆、受傷，接著進入到面對朋友玩伴的離家，產生孤單的心情；再接著，轉換成自己也到了離鄉工作的階段，展開和父母分開，一顆花生在外獨立、即使出意外住院也不敢讓父母知道的生活；再隨著花生人的成長，到了團圓辦桌的時刻，昔日同儕玩伴相聚，而花生人也在此時此刻品嚐到情竇初開的滋味，遇到了真命天花生女，戀愛，步入婚姻的殿堂。

花生人成了家，女花生也懷孕了，不久孕育出兩顆小花生人，昔日的花生人逐漸變成了花生爸爸，長出了鬍子，增添了歲月的痕跡。小花生人慢慢長大，最

後一家大小花生人手牽手，頗有多子多孫的意味。如同大多數的故事結尾，這是一個幸福快樂的結局，縱使花生人成長的過程受到一點挫折，心曾經難過，身體曾經受傷過，插畫家依然賦予花生人與花生女，如同王子與公主「從此幸福快樂的生活著」這般的圓滿結局。

當花生人背著行李要離鄉工作，花生爸爸生氣地背對著，花生媽媽揮手說再見的一幕，傳統父母親的形象躍然筆上，也勾勒出離家遊子的心境。當花生人拿出戒指向花生女友求婚時，也令人心生喜悅。我們看著花生人從童年一路走來，對於他最終能開花結果，竟也忍不住感到欣慰。這是因為我們一同經歷了他的故事。從童年到青年，從青年邁入壯年，從壯年走入老年，每一個階段都是一個個小小的故事，串起了花生人的一生。這些有喜有悲的小故事堆疊起來，所形成的厚度，便是故事的力量。

《作家之路：從英雄的旅程學習說一個好故事》的作者克里斯多夫·佛格勒提出故事裡頭，往往具備英雄的十二種旅程²⁸。

佛格勒認為，所有故事都會有一個「從前從前……」做為開端，普通、與你我無異的主角將從平凡世界開始，遇到一些困難或挑戰後，進入歷險的召喚，然而主角總會猶豫或退卻，身邊便會出現關鍵性因素迫使主角踏上旅程；而路途中，往往會有一位師父般的角色出現，可能是父母或是神仙等角色，為主角帶來禮物或寶物或傳授法術，帶來如虎添翼之助；接著，主角將會進入跨過第一道門檻，自此跟平凡世界道別，而旅程到這裡，主角已經沒有退路了。

主角遇到各種磨練的過程中，會結交盟友，亦會遭逢敵人對立，而當主角要獲得破解秘方，就必須不入虎穴焉得虎子，故事進展到這裡，即為佛格勒所認為的第7個歷程：進入洞穴最深處。

然而，這一趟旅程絕對不會那麼輕鬆就讓主角脫身的，越多的磨難，越能鍛鍊主角的心性與技能，也越能緊揪住觀看者的心；但如同大多數令人喜愛的故事那般，主角最終終能克服一切，可能是獲得解決困難的秘方或打敗敵對的一方，贏得成功，獲得實至名歸的「英雄」封號。

歷經種種考驗，自平凡蛻變不凡後的主角，在返回平凡世界之際，將會再度面臨生死交關的重要時刻。等待著英雄的考驗不會只有一次，而英雄會在一而再再而三的淬鍊中，更加地茁壯。故事的最末，主角終將帶著勝利或寶物返回平凡世界，成功地改變了一切。

長大本身便是一則不容易的歷程，在圖 22 的花生人故事裡頭，故事的時間軸從幼年到老年，主角小花生人經歷了種種考驗：求學期間會和同儕打架、在異地工作會遇到意外住院、返鄉發現父母已經垂垂老矣……期間，主角遇到生命中的另一半，終將攜手共度，一齊邁向美好的未來。小花生人的故事並沒有完全符合英雄的十二種旅程，但有幾成相似，更重要的是，它彩繪了每個人人生中皆會

²⁸佛格勒提出故事裡頭，往往具備英雄的十二種旅程為：1. 平凡世界 2. 歷險的召喚 3. 拒絕召喚 4. 遇上師父 5. 跨越第一道門檻 6. 試煉、盟友、敵人 7. 進入洞穴最深處 8. 苦難折磨 9. 獎賞 10. 回歸之路 11 復甦 12. 帶著仙丹歸返。

遇到的課題：友情、愛情與親情，有分離所帶來的悲愁，也有迎來新人所帶來的喜悅時刻。它彩繪的是，每個人幾乎生命中會有的共同體驗與感受。雖然非一則上乘之作，但卻引領觀者們進入了故事氛圍，彷彿也偕同小花生人踏過了這一段人生悲歡離合路。

以圖 23 來看，插畫家垂耳羊以連環漫畫的方式來呈現，總共畫成 11 格及一則後序。垂耳羊以「她，在嘲笑以及指責下生下了我」為開端，彩繪在種種因素下，由單親的母親交給阿嬤，讓阿嬤獨立撫養長大，和阿嬤一起吃苦、忍餓等等的成長故事。而後序的呈現，更讓整幅壁畫如同一則迷你漫畫，只是差別在於一般的漫畫是繪畫在紙張上，而此處，我們所看的是繪畫在牆壁上。

每一面牆猶如每一張紙、每一張畫布、每一個電視螢幕，對觀看者來說，皆無所異，觀看者在觀看的同時，並不會因為是一面牆就自動地屏除掉人性對於故事的渴望與需求，而是不自覺地隨著創作者的揮灑，跟著框框裡頭的內容，有喜有悲、同哭同笑。

當筆者見提著行李箱的男孩與女孩圖案²⁹，我們就自動地聯結起幾米的繪本《向左走向右走》，隨著 2003 年繪本被改拍成電影，自此，繪本裡，男孩的身影與男主角金城武重疊在一起；女孩的身影與女主角梁詠琪重疊在一起，原先的繪本透過與電影的互文性，故事的情節、繪本的圖象、電影的畫面於腦海中交織、交錯，當我們聽見電影主題曲《遇見》孫燕姿的歌聲：「聽見／冬天／的離開／我在某年某月醒過來／我想／我等／我期待／未來卻不能因此安排……」再次翻閱繪本於焉有了音樂的伴奏。當民眾置身於宜蘭的幾米主題公園時，周遭亦彷彿揚起了音符的跳動，繪本、電影、音樂、幾米主題公園內的雕塑……層層疊疊，這便是一則好的故事所能堆疊起的堅厚力道。

圖 24：宜蘭幾米主題公園-圖片來源：蘭陽資訊網

原創是美意，而考驗才正要開始

當筆者走訪於台灣原創插畫彩繪村時，有八成的插畫家因為距離及時間因素

²⁹ 蘭陽資訊網，<http://www.lanyangnet.com.tw/ilpoint/il17/>（最後瀏覽日：2018/04/04）。

而只能以彩繪簽名牆的方式來呈現自家的作品，讓該彩繪村形同發起人所說的「平台」功能，每一幅壁畫變成插畫家的廣告看板，演出一場露天展覽。若插畫家本身所彩繪的主角人物沒有堅厚的故事在背後支撐著，該平台能否經營長久，變成了一項極重要的考驗。

因此，倘若當牆面壁畫的藝術性無法如畫作般精緻，也無法如電視裡所播放的卡通能夠不斷地推陳出新，也無法如一部動畫電影具有深厚的故事情節，縱使廣大民眾因為新時代數位媒體的傳播與渲染，縱然民眾因為「台灣原創」的搖旗吶喊，或持著愛台灣的信念或抱持著好奇心，一窩蜂前來欣賞，在藝術性不足、創新度不足、故事性不足的狀況下，壁畫便容易形同體質貧弱的網紅名人，落入短期內趨之若鶩，長期邁入經營不善的困境。

在我們回到台南善化龍貓彩繪村，以故事性的角度檢視筆者最初的疑問：「為什麼要畫龍貓？」之前，筆者欲先於下一章跟大家走訪台東賓朗彩繪泥塑之家的水泥彩繪雕塑，談談它並沒有明確的故事，卻令人忍不住走進這個難以言喻的奇特世界，以及它如何以著一抹特立獨行的姿態，耀眼地且持續地存在著。

第四章 踏上第三個旅程

純粹好玩？——走入台東賓朗彩繪泥塑之家

第一節 實際走訪：難以被定義的存在

就在筆者採訪完台灣原創插畫彩繪村不久後，一位朋友透過 Facebook 傳訊給我，內容是好幾張照片，照片裡的地板被塗上了如同糖果般的五顏六色，一位老阿公正在地板上作畫，庭院裡充滿了許多奇形怪狀、充滿童趣的泥塑，她說：「這是我家」，她知道我正在做彩繪村的研究，她說「她家」在網路已經很有名了，只要一搜尋「賓朗彩繪」就可以出現很多網友們的心得感想，而她的阿公就是一手打造這些泥塑的原創者。

所幸有這位朋友的熱情介紹，筆者這才知道台東的舊賓朗車站有著一處著名已久的彩繪景點。不久後，筆者便出發前往台東，親自拜訪「她家」，親眼目睹她的阿公—陳坤厚老先生所一手打造出來的繽紛空間。

首先，先來正名……

這一個繽紛空間，被稱呼的名稱相當地不一致，不同於許多彩繪村背後有主導的社區發展協會或發起人，由於創作人陳坤厚老先生採取一種隨性創作的生活態度，每天的創作隨著心思的不同而產生或大或小的改變，這樣的創作態度也體

現在它的名稱上，也體現在它所呈現出來的樣貌，形塑成難以也無法被定義的繽紛空間。

然而，為了行文好辨識，筆者仍力求一個適當的名稱。由於各種稱呼眾說紛紜，在思考何謂適當的名稱時，筆者認為應先解釋，為何不使用「彩繪村」、「台東彩繪眷村」等稱呼之原由。

一、由於使用媒材主要為水泥及油漆，非一般所認定的油漆彩繪，筆者認為命名為「彩繪村」不甚恰當。

二、眾人最常將陳坤厚老先生與台中彩虹爺爺黃永阜老先生所一手打造的「彩虹眷村」做為聯想，將該處稱呼為「台東彩虹眷村」。

筆者經實際走訪與透過孫女的口述、報章媒體的蒐集，陳坤厚老先生退休後，自民國九十九年之前，便自發性地動手美化家園，無論是開始創作的時間點，以及作品的呈現方式、手法，在在皆與「彩虹眷村」毫無關聯，兩者應被視為兩個獨立創作而呈現的個體。不能因為創作者正好彼此都是年紀相仿的老先生，加上創作手法都相當天馬行空、用色相當大膽，便將陳坤厚老先生的創作假附為「台東彩虹眷村」，恐有無意間侵犯一個素人藝術家的創作獨立性的可能。

三、另一個最常使用的「台東舊賓朗車站彩繪」，亦恐有誤導之嫌，因陳坤厚老先生的創作範圍，是以自家前院延伸至後院，並非「台東舊賓朗車站」本體。然而，因為陳坤厚老先生自家便是在「台東舊賓朗車站」前，而後院是半開放，所謂的圍牆是半個大人高的矮樹叢，加上陳坤厚老先生本人和藹的關係，若民眾要參觀，不會加以阻擋，容易讓人誤以為是公共空間。實則不然，該地仍屬於陳坤厚老先生的自家後院，為私人空間。

由於陳坤厚老先生的創作在於賓朗當地，不僅受到社區民眾的喜歡，台東縣政府亦以「熱心維護社區整潔」、「積極參予公益」及無師自通以水泥雕塑各種動物這樣的因由多次頒與感謝狀與表揚，故筆者認為陳坤厚老先生可以說是「賓朗」之光，兼之陳坤厚老先生所採用的媒材等因素，筆者認為這一個繽紛空間稱呼為「台東賓朗彩繪泥塑之家」較為恰當，並於文中以此做為統一稱呼。

第二節 實地漫談：聽聽孫女的說法

關於「台東賓朗彩繪泥塑之家」的起點

遠遠地走近台東賓朗彩繪泥塑之家，有別於一般人家的後院，果真一大片白色、粉色、藍色所交織，帶著點柔韻的繽紛世界映入眼簾，各種奇特造型的泥塑以著各自的姿態坐落在其中。

「陳坤厚原來是檳榔車站的副站長，在車站服務了三十多年，退休後選擇住

在車站對面，陳坤厚說，退休後很無聊，才會突發奇想做這些充滿童趣的泥塑，沒想到整個院子都是，也沒有想到藝術創作，純粹只是好玩而已。

陳坤厚每天還會拿著小鋤頭，到車站鄰近的四週除草，他說，這樣老車站看起來比較漂亮。」³⁰2015 年時，更生日報這樣寫道。

這些作品都是陳坤厚老先生自賓朗火車站副站長職位退休後，才開始製作的。陳坤厚老先生不僅喜歡動手整理附近及自家的環境，會主動打掃街道，也會種植花草。也由於陳坤厚老先生喜歡到外頭走走，看見喜歡的石頭就帶回家，再買來水泥，隨心所欲地把石頭堆砌起來，再加上鐵絲、水泥固定模型，做出一隻隻小鳥、小鹿等小動物及小人，外面再漆上紅藍黃紫等油漆，多年下來，將自家後院打造成繽紛多彩的動物花園。³¹

隨心所欲 變幻無窮

孫女說道，阿公每天就是一點一點地做，會把後院整理得很乾淨，就拿著水泥跟油漆開始做，過一段時間，也會改變顏色跟造型。

當日踏訪時，筆者所看見的是一片粉藍色與粉紅色所交織的浪漫世界；而孫女打趣地說道，前陣子還是很鮮豔的顏色，最近被大改成偏 blue 的色調。

● 實際照片	說明
	圖 25：台東賓朗彩繪泥塑之家景一

³⁰ <http://www.ksnews.com.tw/index.php/news/detail/0000722071>

³¹ 資料來自 2009 年 2 月 26 日自由時報剪報。

圖 26：台東賓朗彩繪泥塑之家稍
早景觀-稍早之前的色調偏於鮮
豔，也可以看見多用黃色與紅色兩
種顏色。

（孫女陳怡璇提供）

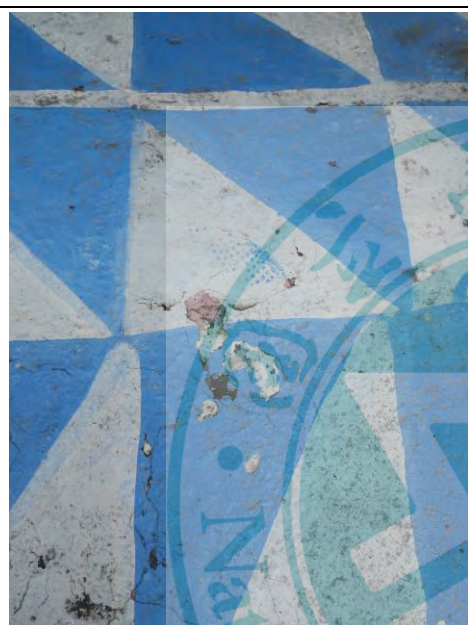

圖 27：台東賓朗彩繪泥塑之家景
二-

從油漆剝落的地板，依稀可以看見
先前所用的顏色為粉紅色，也能夠
看出陳坤厚阿公是透過用油漆直
接覆蓋的方式，來彩繪上新的色
彩。

圖 28：台東賓朗彩繪泥塑之家景
三-

據孫女所述，前一陣子，阿公製作
的小人，雙手都是高高舉起來的，
而這一陣子製作的小人，雙手都是
放下來的。因此可以看見手放下來
的人物跟雙手高舉的小人同在一
個畫面裡。

從此可以發現，角色的動作與模
樣，會隨著陳坤厚老先生的想法而
自由地改變。

圖 29：台東賓朗彩繪泥塑之家景
四-

小鳥腳下所踩的物體顯然是未
乾、尚未著色的半成品。

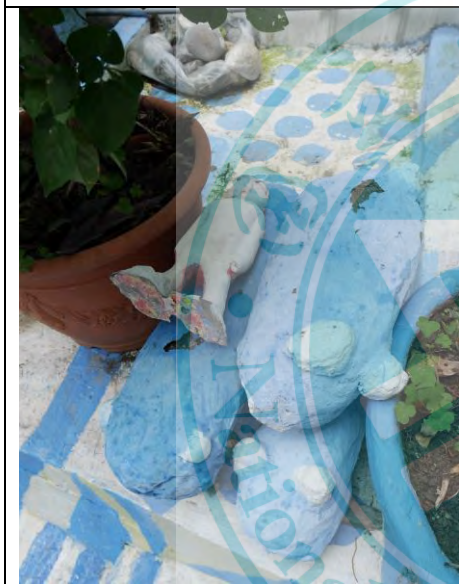

圖 30：台東賓朗彩繪泥塑之家景
五-

舊成品被擱置在一旁，可以從中感
受陳坤厚老先生作風相當隨性與
自然率性，全然沉浸在自己的創作
世界裡。

空間與色彩 難以言喻的協調性

不只是在於顏色的運用上，有著一種令人舒服的協調性，在於立體的空間建構上，雖然各種泥塑琳琅滿目，卻彼此之間有著難以言喻的協調性。無論是動物、人物、無法被界定的生物，皆有著各自的位置；而這些位置串連起來，卻型塑了組織龐大的奇想世界。

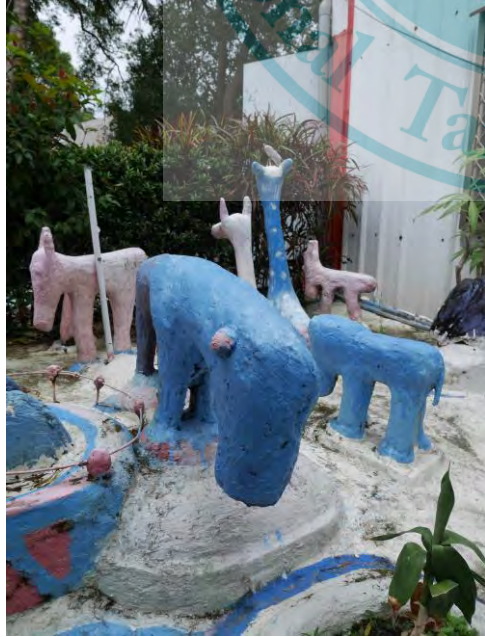
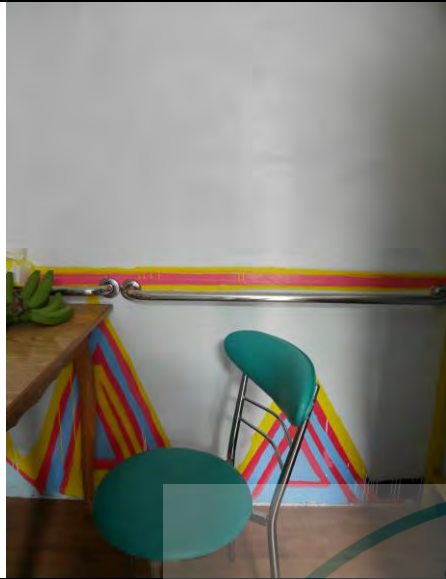
實際照片	說明
	圖 31：台東賓朗彩繪泥塑之家景六- 人物坐在類似馬的生物上。
	圖 32：台東賓朗彩繪泥塑之家景七- 大小不一的突起物彷彿是大小山陵或石塊，構成一個奇特的世界，各種角色安置其中。仔細一看，其中有一階梯，階梯上方有一人物（黃色圈起處）以傾斜的姿態協站著，好像要俯衝而下。
	圖 33：台東賓朗彩繪泥塑之家景八- 或像大象，或像長頸鹿的不知名生物，各自坐落著。

	圖 34：台東賓朗彩繪泥塑之家景九- 人物身後的圓板是流水席宴客留下來的圓桌板，被彩繪成有紅色框線的藍板。該藍板有著絕佳的襯托效果，而紅線對於藍板也有著不搶鋒頭的襯托效果。 可以發現，陳坤厚老先生不僅在於構圖上有著很不錯的能力，將辦桌圓板賦予新意，也可看出他的創意十足。
	圖 35：台東賓朗彩繪泥塑之家景十一- 拍攝於陳坤厚老先生自家屋前的騎樓。據孫女所說，前不久這裡被人不小心用車撞毀一部分，陳坤厚老先生再慢慢做成現在的樣貌。 可以看見，一座堆疊成高塔的物體上站立著一隻鳥，而底下則有類似欄杆的彎曲物將許多類似岩石的物體包圍其中，頗有營造出海的意象感。 無論是由上延伸，或從旁擴及，都可以看出陳坤厚老先生的空間立體建構與設計能力有著不錯的能力。

無處不揮灑 無處不彩塑

無論是前院，或是後院，走入陳坤厚老先生的家中，更會發現，他的創作包含自家裡頭，牆壁上依稀保有前陣子的鮮豔風格圖案、廚櫃被刷上了最新的粉藍色風格顏料，就連廁所前的磁磚地板都被加以彩繪，無處不彩繪，也無處不泥塑。

難道家人都沒有意見嗎？孫女說道，家人都很支持外公。甚至早前還為了阿公，把後院的一面牆打掉，讓阿公盡情地做他想做的。

實際照片	說明
	圖 36：台東賓朗彩繪泥塑之家景十一— 廚房的牆壁被彩繪上色彩鮮艷的圖案。
	圖 37：台東賓朗彩繪泥塑之家景十二— 廚櫃被彩繪上最新的粉藍色色調。
	圖 38：台東賓朗彩繪泥塑之家景十三— 廁所前面的磁磚同樣被彩繪上最新的粉藍色色調。

因為未知 充滿想像的空間

孫女說，也有人會問她阿公做這個是什麼意思，她阿公就會說好玩而已。連她自己也不太清楚這些作品是什麼意思。

形似大象的動物背上、類似岩石的頂上，有的垂插著一根「T」狀的造形物，筆者看起來覺得是翅膀，當日陳坤厚的曾孫女也一起同行，兒童視野的她認為那項是遙控器。

在陳坤厚老先生的手下，這些無以名狀的造形，反而開啟觀者不同的想像。

造訪當天，發生趣味的是，陳坤厚的曾孫女忽然指著牆上殘留的紙膠說：「這裡本來有一個長頸鹿。」意思是，牆上本來貼了一張上頭有著長頸鹿圖案的廣告紙。長頸鹿泥塑身上的斑點緣由是否由牆上的廣告紙所引發的靈感所致？則又開啟觀者另一個想像了。

實際照片	說明
	（上圖）圖 39：台東賓朗彩繪泥塑之家景十四- 為 2018 年 2 月所拍攝，長頸鹿為白色身體、藍色斑點；牆上殘留的紙膠為曾孫女所指的長頸鹿廣告紙貼的地方〈黃色圈起處〉。 （下圖）圖 40：台東賓朗彩繪泥塑之家景十五- 從早先的照片可以看見，當時的長頸鹿是紫色的〈紅色圈起處〉。（孫女陳怡璇提供）
	長頸鹿泥塑身上的斑點緣由是否由牆上的廣告紙所引發的靈感所致？則又開啟觀者另一個想像了。

第三節 台東賓朗彩繪泥塑之家所帶來的思辯與討論

在《藝術的意義》裡頭，曾寫道，儘管我們可以把造形在智識層面上加以分析，例如其度量、平衡感、韻律與和諧感；但是它們其實來自一種直覺，而不是智識上的產物。它是一種在情緒指導策定下所產生的結果。當我們提到「藝術是由意志所促成的造形」時，所指的並不是絕對的智識活動，而完全是一種直覺。

³² 陳坤厚老先生以他自有的、直接而難以複製的方式，無論是色彩及泥塑皆完全來自他的心中。

這些沒有很明確的故事性的彩繪泥塑，巧妙的是，這些作品卻能夠引人入勝，並使人欲一再探訪？

在筆者看來，這些充滿創造力的獨特創作，縱然即使登上媒體後，私人空間與公共空間之間的界線外人看來是曖昧不明，然而，陳坤厚老先生的創作並不因此而有所侷限或隨著觀者改變，始終以他一貫的「變」落實他數十載來始終如一的「不變」。而這些因「不變」的特質所呈現出來的「變」，正是這一方天地的珍貴與迷人之處。

這些彩繪泥塑的確沒有一則很明確的故事，告訴觀者，我要說什麼故事。然而，反之，正是陳坤厚老先生自身「不變」的特質，便形塑一層謎樣的關於「陳坤厚老先生」的「人」的故事，為什麼不變？為什麼數十年如一日？自「人」為起點，勾引起觀者的無數個問號。

再來，便是這些泥塑的「變」，同樣形塑成另一層關於這些難以名狀的動物、小人、山、石頭、海種種元素所堆疊起來的「物」的故事，為什麼存在？為什麼一變再變？自「物」為起點，繼續勾引起觀者的無數個問號。

「台東賓朗彩繪泥塑之家」便是在「人」與「物」的雙層謎樣下，令觀者自然發想故事，故事由觀者自身創造，一個觀者一故事，數個觀者數個故事。「台東賓朗彩繪泥塑之家」並不述說一個結構完整的故事，而是它有它的故事，由觀者們自由心證。觀者們所訴說的關於「台東賓朗彩繪泥塑之家」的故事隨著觀者們的移動與大眾媒體工具傳播出去，日後待其他觀者慕名而來，所看見的已經不是透過媒體或他人口述的故事，而是陳坤厚老先生所呈現的嶄新的故事。

人與物密不可分，故事一變再變，故事卻也一變不變。猶如孩提時聽的故事，長大後還想再聽，故事的核心始終沒變，大野狼最後一定是邪不勝正，灰姑娘總是會在最後一刻來得及穿上那一雙合腳的玻璃鞋，故事的細節總是會有一些小改變那又何妨，聽的已經不只是故事，而是昔日那凝結於彼時的感動時刻。

「台東賓朗彩繪泥塑之家」不應被定義為觀光景點如彩繪村般的存在，不如說已經與陳坤厚老先生的生活為密不可分的關係，充分落實了何謂生活即創造，創造即生活。

³²Herbert Read《藝術的意義》，遠流，2016年，頁37。

第五章 踏上第四個旅程

忽然爆紅？——走入台南善化胡厝寮彩繪村

第一節 實際走訪：從畫給阿嬤的畫為起點

在造訪完台東賓朗彩繪泥塑之家，筆者透過外子友人的牽線，得知有機會採訪到台南善化龍貓彩繪村的里長。在於採訪台灣原創插畫彩繪村的過程中，發現發起人吳先生的出力占了絕大多數的比例，他一個人自籌資金、召募插畫家進駐，台灣原創插畫彩繪村背後沒有發展協會的支持，也沒有在地里長的協助，在在地資源缺乏的狀況下，吳先生得做的更多，也更加辛苦。

那麼，里長能夠提供什麼樣的協助呢？

筆者有幸訪問到台南善化龍貓彩繪村的胡家里里長丁水明先生，透過里長的角度，筆者得以一窺台南善化龍貓彩繪村的其一樣貌。然而在聽聞里長描述善化龍貓彩繪村的之前，筆者先來介紹台南善化龍貓彩繪村的基本概況。

初步認識胡厝寮彩繪村

台南善化胡厝寮彩繪村，範圍廣大，座落於涵括台南市善化區的胡家里與胡厝里的胡厝寮，雖然跨越兩個里，然而壁畫的數量以胡家里居多。

於網路上的名稱不一，因壁畫的數量占絕大多數分布於胡家里，故有人名為胡家里彩繪村；或因一幅龍貓壁畫而廣為人知，故有人名為龍貓彩繪村；或因發起人李梵樞自發彩繪外婆家的牆面而起，正名為「台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆」。

筆者實際踏查後，因該地的彩繪呈現多樣化，形式多元，畫風不一，不只局限於外婆的彩繪牆，除了發起人李梵樞三姊妹的作品，後續有遠東科大的學生加入彩繪，當地陽明國小的小學生也加入彩繪行列，其中更可見街頭塗鴉泡泡字的竄入，以及因推動建案，由建商出資聘人彩繪的壁畫等等，因此筆者在此文中，以地域範圍做為名稱原則，統稱為「胡厝寮彩繪村」。

在談及台灣的彩繪村，肯定不會忽略胡厝寮彩繪村，它可以說是台灣第一個登上國外媒體³³的彩繪村，自然有它的歷史地位。由於它被刊登在美國的 CNN Travel 網站裡，再接由台灣媒體披露後，令台灣人油然而生一股成就感，自此一炮而紅。也由於它最為著名的一面牆為龍貓壁畫，因彩繪龍貓關係，多被簡稱為龍貓彩繪村，更牽涉到龍貓、白雪公主等卡通壁畫圖案的版權不明，在台灣掀

³³ 同備註 2

起一陣「山寨」、「抄襲」等爭議風波，另外也有一波擁護者，認為這一類的卡通彩繪因彩繪者並非營利方，且是彩繪於自家住宅，屬於私人行為，無需取得授權。自此，公共領域與私人行徑產生曖昧不明的界限，值得令人咀嚼深思。

探究胡厝寮彩繪村的起點，來自於外婆的彩繪牆，彩繪時間為 2014 年開始，透過網路爆紅為 2015 年，據聞當時為萬人空巷，還得出動人力來指揮交通，以免交通打結。時光延伸至今年的 2018 年，四年過後，胡厝寮彩繪村的熱潮不再，壁畫因風吹日曬而陸續產生剝落、褪色，尤以最廣為人知的，位於轉角處的龍貓壁畫，昔日的龍貓身體為灰色，而今日已經褪色為幾近白色；然而，實際踏訪過後，可以發現，雖然透過網路的傳播與渲染，眾人易將焦點擺放至龍貓、憤怒鳥、海賊王等卡通動漫圖案的壁畫，實際上該地的彩繪圖案及型式相當地多樣化。

實際照片	說明
	圖 41：善化胡厝寮彩繪村之龍貓壁畫— 為 2018 年 6 月所拍攝，龍貓身體昔日為灰色，現已經褪色為白色。

若是初次造訪胡厝寮彩繪村，由於幅地廣大，走完全程勢必得花費近一個小時，當地的導覽地圖分成十三個區塊，民眾可以按圖索驥，穿梭於老屋巷弄間，試圖拼湊出整個彩繪村的全貌。今日，即 2018 年的胡厝寮彩繪村又新增了一些壁畫，沒有特定的主導者，反而令胡厝寮彩繪村成為公眾，無論年紀大小、身份階級，皆可以彩繪的天然畫布。

筆者在這裡嘗試以「創作者」的不同，將胡厝寮彩繪村的壁畫分類成五大類型：

第（一）類，詩阿嬤的孫女們：為起初的發起人。胡蘇阿詩阿嬤的孫女李梵樞在外地工作，希望透過彩繪圖案讓獨居在鄉下的阿嬤心情愉快。動手畫之後，其餘姊妹，即詩阿嬤的孫女們—李梵樞三姊妹一同加入創作。不只彩繪知名的卡通圖案，也在網路上號召募集麻將，耗費約八個多月蒐集了近四萬顆麻將，完成有著象徵「贏」的「槓上開花」及意味著「住舒適」的「東南西北大四喜」字樣的麻將牆；以及將牆面全部釘上亮片，只要風一吹來就會有輕盈的聲響，在陽光中亦會閃耀著光芒，將其命名為「輝煌年代」，當風吹動亮片時，亮片發出的聲響就像是在陳述著這些長輩們的故事，也象徵著這些長輩們昔日的輝煌年代。

「台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆」粉絲專頁裡頭自述，這些作品有三個原則，一非營利，二不落款，三不防水漆，用意為希望即使自動剝落或褪色也沒關係，「如果說，外婆家今天因為我們現在做了這件事，讓它有了新生命，那我們希望下一個世代，會有人再為了村裡而創造新的故事，給予每一道老牆不同的生命。」

實際照片	說明
	圖 42：善化胡厝寮彩繪村之不倒翁壁畫- 此處為外婆的彩繪牆。最初在阿嬤家的外牆上彩繪數個紅色、渾圓的不倒翁，希望阿嬤可以像不倒翁一樣，永遠屹立不倒。
	圖 43：善化胡厝寮彩繪村之憤怒鳥壁畫-知名的卡通動漫角色憤怒鳥。
	圖 44：善化胡厝寮彩繪村之自行發想壁畫-可以看見其中亦有畫者自己發想的圖案與構圖。

圖 45：善化胡厝寮彩繪村之麻將牆－

蒐集約四萬顆麻將，拼成具有「贏」的意涵的麻將牆。

圖 46：善化胡厝寮彩繪村之閃亮牆－

2014 年 11 月由善化大同國小附幼瓢蟲班完成的閃亮牆。「台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆」粉絲專頁裡頭自述：「小孩子們把上萬顆的亮片全部拔起來後，把黑色板子塗上白漆，等板子乾了，再把亮片裝回去。然後大人們負責組裝。」及「這道”輝煌年代”閃亮亮牆，意義非凡。因為這裡是外婆的彩繪牆起點，也是外婆的彩繪牆終點。這裡是 86 歲詩仔外婆家，由這群 5 歲小娃們完成它，最大象徵意義是生命的傳承、延續。未來十年、二十年…誰仍在、誰不在，但這故事仍然存在。」

圖 47：善化胡厝寮彩繪村之 DVD 牆－

由數千片 DVD 所拼貼起來的 DVD 牆。

第（二）類，住在當地的小朋友們：當地的國小為陽明國小，因此小朋友自發性彩繪的圖案旁邊，多可見簽名為陽明國小幾年級的人名。

實際照片	說明
	圖 48：善化胡厝寮彩繪村之在地孩童彩繪的牆面之一— 由當地的小學生黃莉婷等人自發性加入彩繪行列。
	圖 49~50：善化胡厝寮彩繪村之在地孩童彩繪的牆面之二~三— 由當地的小學生彩繪的動物圖案。下圖紅色圈起處為小朋友的簽名，「黃」字依稀可見，實則已經非常不明顯了。

第（三）類，遠東科技大學學生們：為商設系的大學生前來觀賞後，主動號召有意願的同學加入。彩繪區域主要以代天府前的兩側道路。

實際照片	說明
	圖 51：善化胡厝寮彩繪村之遠東科大學生彩繪的牆面之一—學生畫上自己想畫的圖案，已經不侷限於卡通動漫圖案。
	圖 52：善化胡厝寮彩繪村之遠東科大學生彩繪的牆面之二—學生搭配現有的郵箱，彩繪郵務士相關的圖案。

第(四)類，建設公司出資：為「南科彩繪村」該建案的建設公司出資彩繪，乘著既有的名氣，以「南科彩繪村」為宣傳熱點。相較於前三類的素人畫風，明顯地，由建設公司出資的壁畫無論是色彩及圖案描繪，均有一定的匠氣。圖案包含知名的卡通動漫人物，如憤怒鳥、多啦A夢、唐老鴨等等，以及各種可愛的兔子、長頸鹿等動物圖案，其中亦不乏農村意象的圖案，如農田施作情景、黑面琵鷺等等，彷彿欲與胡厝寮當地的農村文化及彩繪地貌做個融合與呼應。

實際照片	說明
	圖 53：善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之一—圖案包含知名的卡通動漫角色。

圖 54：善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之二—以及各種可愛的動物圖案。

圖 55：善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之三—其中不乏有農村及大自然、田野意象的圖案。

圖 56：善化胡厝寮彩繪村之建設公司出資彩繪的牆面之四—由建設公司贊助的壁畫，皆有著非常明顯的落款。

第（五）類，其他：為不知名人士所彩繪。

實際照片	說明
	圖 57~58：善化胡厝寮彩繪村之塗鴉（Graffiti）－ 塗鴉（Graffiti）鮮明地出現在牆壁上，形成獨特的風景，豐富了該地的彩繪地貌。

第二節 實際採訪：聽聽里長的說法

關於「胡厝寮彩繪村」的起點

詩阿嬤的孫女帶頭彩繪

胡家里里長說道：「這個彩繪村本來是一個阿詩阿嬤獨居住在鄉村，那她有時候嫁出去的女兒的孫女，是在保險公司工作，她有時候會回來探望阿嬤，又不能說常常回來，偶爾有空就回來，她就感覺畫畫，對那個鄉村的三合院，那個房舍，舊舊的，它可以把它畫一畫，一半就是陪阿嬤，帶動她的姊妹，孫女們規劃把阿嬤的牆壁畫一畫，讓阿嬤看得水水，心情也會比較好。後來感覺好像也不錯，在轉角那裡，就說，妳要畫，我們這裡也可以給妳畫。」

而隨著孫女們的投入，帶動外婆家附近的老屋里民們也心生興趣，「然後就

說，顏料啊，油漆那些你們自己出，等我們有空回來就幫你們畫。不能夠說你要我們現在畫就幫你畫。要等到星期六公司沒上班。」孫女們人住在外地，在於時間上必須利用假日方能彩繪，並且形成當地居民出資、孫女們出力的相互方式來彼此配合。

也由於在地居民們的喜歡，越來越多人樂見其成，里長說道：「畫了兩間三間，別人經過，覺得，欸，很好看喔！就說那我們那裡也給妳們畫，我們社區裡面很多里民就響應這個把舊有的房屋、牆壁、圍牆，豬舍啊，本來很單純的舊有的建築物，先來畫，這一條路，這一條路一直畫。因為里民後來響應，我們就開始溝通，哪一間可以畫。」里長所說的「這一條路」即阿昌檳榔與導覽告示圖中間的道路兩側，沿街可以看見馬來貘、憤怒鳥、白雪公主等知名卡通動漫角色。透過自述，里長的角色在於從旁協助溝通、協調，讓更多里民提供自家牆面的過程中是順暢且和樂的。

實際照片	說明
	圖 59：善化胡厝寮彩繪村之「這一條路」起點- 里長所說的「這一條路」即阿昌檳榔與導覽告示圖中間的道路兩側。
	圖 60：善化胡厝寮彩繪村之「這一條路」沿途壁畫- 沿街可以看見馬來貘、憤怒鳥、白雪公主等知名卡通動漫角色。

這時候的胡厝寮彩繪村已經先透過網友們的網路傳播，慢慢引起網路上的關注，「那時候，網路上就有人響應，說那個胡家社區看到這裡有龍貓，其實還沒有畫多少，還有北部來的，說在網路上看見這裡有彩繪，有人用彩繪村的名稱發表在網路上。」而不只是民眾主動提供牆面，在地居民與孩子也自發性投入擔任

志工，「她們就繼續畫畫畫，畫了幾個地方吧，都要等到星期六或星期五晚上她們回來才能畫，後來就有社區的小孩子、志工、學生幫忙，洗牆壁、打底漆，我們里就有一些民眾或家庭來當志工，都來幫忙，不然她們（指阿嬤的孫女們，一開始的發起人）哪有時間做那麼多的東西。後來，我們社區裡面大概有十幾個小學生，家庭社區裡面的民眾，能來幫忙就來幫忙，這個要讓她們彩繪，這個要讓她們彩繪。」大家願意配合孫女們，擔任輔助的幫手角色。

「有的感覺說，這裡有畫，那邊有的沒有畫，好像沒有一貫性，我們就去溝通，一條路能不能這裡也畫。」隨著彩繪範圍的擴大，開始去思考一貫性，里長始終是從旁協助溝通、協調的角色。

遠東科大學生、在地孩童的加入

隨著孫女們的停筆，後來加入了遠東科大學生的彩繪，里長說道：「後來遠東科大的學生看了，覺得沒什麼進展，想說響應這個社區能不能全部彩繪，變成彩繪村，這時候已經有一點名氣了。學生他們回去後，就自己發動，登記，好幾十個人要來幫忙。他們休假的時候，星期六或星期日就來幫忙畫，有時候還專車，學校也很樂意，還幫忙加入把學生們帶過來。社區這邊，廟的前面那一條就讓那些學生畫，有幾個地方都是後來遠東科大的學生來幫忙的。」在這一段時期，可以發現，在地對於「一貫性」的思考是建立於彩繪牆面座落處的一致性，並非指風格的一致性，同時開始希望符合「彩繪村」的規模，因而加入遠東科技大學學生們的彩繪，增加該地的彩繪壁畫數量。

除了有遠東科技大學學生的加入，另外有當地小朋友的加入，里長說道：「那我們社區還有一些小朋友，就是黃莉婷，她就說，爸爸，看人家在畫，我們自己家，我也可以自己來畫。他爸爸就說，妳會畫嗎？妳會畫，不然我就做給妳畫。她爸爸就用油漆把底漆刷好後，黃莉婷那時候只有小學四年級，十歲或十一歲而已，她就會，真的耶，自己在那裡畫。她把她家畫得真的很可愛。她就拿張椅子站著，請她妹妹幫她扶著，站上去這樣畫畫，畫得很有特色很漂亮。這個社區就是說有這一種學生，我後來也鼓勵她再畫一些妳喜歡的。本來她說不要，我就鼓勵她，她就邀約她的同學們再一起畫，所以有些地方，有四個作品是這些在地的小學生們畫的。」

無酬投入，帶動整體風氣

「我們現在都沒有跟什麼政府機關來爭取經費，」里長說及，除了油漆企業有贊助一筆費用作為油漆贊助，自孫女們的自發性行動，至遠東科大的學生加入、小學生們的加入都是無酬投入，「除了那時候南寶 815 有發覺我們是個很好的社區，有贊助我們油漆，可能有十幾萬吧，不然我們社區就都自己來。遠東科大的學生來，我們就買便當給他們吃，買涼水給他們喝，他們都是自願來畫的，

沒有什麼工錢的。」連導覽指示圖皆是由公部門自行製作，「那時候有很多人都進來看，我們台南市政府觀光局也很關心，就說都有民眾去投書，說這裡車輛多，造成社區的不便，連車放在自己家，要開出來都有困難，人太多，車輛多。後來他們就有說可以給我們經費，補助我們，可以訓練導覽人員，如果有人帶團來，就可以講解。我們就說自然就好。他們就說不然他們幫忙做幾塊指示圖，放在重要路口。」

自然就好，歡喜就好

從下到上的自發性動員，是胡厝寮自孫女們發起的「外婆的彩繪牆」擴大至「彩繪村」規模的特色，我們亦從里長自述中發現，「順其自然地發展」為里長口中的在地特色。「那時候有人有去看過其他的彩繪村，也有來這裡，這裡的畫，比較特別，沒有專業的人畫的，還有特色是，不是用錢來買的，說我花錢請你來畫，胡家里的彩繪就是那種情形產生的，自然的。像遠東科大來，問你們有專業嗎？他們說我們也沒有專業，來就看我們要畫什麼就畫什麼，有的人說他比較會調色，有的人說他比較會弄什麼，就這樣弄起來的。」

一是非匠師般的素人身份，二是畫自己想畫的內容，這兩者構成了胡厝寮彩繪村的主要彩繪地貌。畫得夠不夠精緻、技法運用得夠不夠純熟，並非是該彩繪村所訴求的主要目的，而動人的是，全員齊力的過程、讓鄉下長者喜歡的心情，進而延伸至一種在地人的成就感，「阿公阿嬤覺得說，有孩子這樣畫，畫得很水，很多人知道，來這裡看，我們庄就變得熱鬧了。那時候，有時候要進來這裡都塞車，還有禁止車輛進入。還有牌樓那裡，弄一塊空地，禮拜六禮拜日讓民眾停車在那裡，用步行進去。整個彩繪村要看完，用走的話，至少也要一小時多。」聊到因爆紅而造成的在地人不便，里長並沒有多加著墨，而是說：「人來看，我們都沒有收費，人一多，垃圾就多，也是我們要自己清理。是很熱鬧沒錯，但也造成庄裡的不方便，所以有人會說，是好也是壞。站在里長的立場，連外國人都知道彩繪村是在台南市的善化，連這裡都有外國人來看，有一種光榮感。不然你去台北，誰知道善化還有一個彩繪村，知名度都打出去了。逛逛、喝東西的話，這邊有一間柑仔店、檳榔攤，進來想吃麵的也有兩間，也有人為了彩繪村來賣飲料的、賣香腸的，像人家觀光地區那樣，那時候也很熱鬧，生意做不完。他們是自己進來賣的，我們也沒有收費，不然照如果要永續下去，應該要收個一百兩百，那些錢可以用來請人來做交通管制。那時候也有人用彩繪村的名義進來起厝，土地從一坪三四萬塊漲到現在七八萬。以里長立場是替地方感到高興，土地有增值，也帶來庄頭的熱鬧，是有幫助的。」

里長的期許 盼望年輕人帶動活化

詩阿嬤的孫女們帶起一陣風潮，讓在地老人們看見活化的曙光，然而永續需

要更多新血的加入，里長說起：「這裡以前是鎮，合併之後變區，這裡是里嘛～胡家里的人大部分是說，比較農村，屬於農村，不是都市型的。善化的特色就是胡麻油，種植胡麻、甘蔗、以前還有番茄，這裡大部分都是務農的。鄉村的孩子們沒有留下來做農事，有的都出去上班，人口外移，留在這裡都這些老人哪～」農村不斷面臨流失青年的困境，同時也有農村老屋在於法律繼承上的難解問題，然而里長聊起自己有許多點子，「還有一個問題是，鄉村的土地通常一間房子就要好幾個人蓋章，建設不易，孩子們留不住，所以就會越來越老化。我也曾經想過像這裡有很多老的三合院，可以整理整理，讓一些懷念古早味的人來喝個下午茶，還是弄成民宿，可是里長要做到這樣就太費心了啦！就里長能做的，就像三合院，我們能幫它美化，做一些改變，還是需要有一些經營理念的像年輕人進來，像一些公共設施，燈啊，道路方面啊，樹木啊，我做為里長能幫的就會幫。我們這裡缺點就是人員老化，要有年輕人進來帶動，不然就是讓它順其自然。」

在地協會與里長的功能

里長說道：「後來胡家里社區發展協會也有介入，有可以幫忙的，我們就共同來做。社區跟里都是一體的，只是說不一樣的單位，里是用來建設方面，社區大部分是辦活動。如果有人有興趣，我們會繼續幫忙啦！」

透過里長的講解，我們可以知道，里長為在地民向公部門政府單位爭取與發映路燈、道路等基礎建設方面的媒介，而社區發展協會為籌辦活動，凝聚社區向心力、發展社區特色的組織，各司其職，各有不同功能。

第三節 台南善化胡厝寮彩繪村所帶來的思辯與討論

當媒體介入，喜的是彩繪各自盛開，憂的是起初的焦點被分散了

在胡厝寮彩繪村的發展過程中，里長與社區發展協會偏於協助的角色，主要角色仍由彩繪者們各自主導，而透過實地踏訪，可以發現，胡厝寮彩繪村不只有著孫女們—李梵樞三姊妹的作品，隨後加入了遠東科大學生、在地小學生，甚至還有不知名人士的塗鴉作品，以及更多難以確認何時、何人彩繪的作品。

不只是創作者的多元，展現型式亦不限於油漆彩繪，更有如同多媒材藝術的光碟牆、麻將牆、亮片牆等等，可以說，整座胡厝寮已經幾乎是眾人的天然畫布、自由揮灑創作的公共藝術空間，無論年紀大小，甚至不知身份的創作者都可以在其中大展身手，各據一隅，形成轉角皆彩繪，彩繪皆轉角，百景繁盛的彩繪地貌，這是筆者認為值得肯定之處。

美醜為主觀所判定，重要的是，這些作品背後，關於創作者們的故事。孫女們為阿嬤所畫的不倒翁、送給長輩們的「輝煌年代」亮片牆等等，每一幅若去探

究都能有其意涵，樸拙中帶有連結至當地長者們的真情與真意。在外打拚的遊子，日漸凋零的農村，這些作品所書寫的不正是遊子思鄉，卻又不得不於異地駐落，無能為力之際，用著各種期盼與祝福的心境面對的台灣人。

而建設公司所出資的彩繪牆，嘗試以討喜的卡通人物、農村庶民意象，融入在地，實則善盡討好的心思，明喻著乘著走紅浪潮，資本主義聞風而來的進駐，這不也是因胡厝寮彩繪村而所顯露的台灣人其一樣貌。

筆者發現，當初的發起人即孫女們迄今仍自發性地發起非營利的集體導覽行動，為民眾逐一解說每一幅作品的故事，希冀透過行動導覽，即使作品隨著歲月斑駁凋零，依然能夠讓創作背後的故事被記得並不斷傳頌出去。值得關注的是，在於網路媒體的介入下，胡厝寮彩繪村的焦點全然聚焦於龍貓等知名卡通動漫角色，並延伸至版權問題，反之，創作者們與當地里民之間所連結的故事反而形同消匿的聲音。令人不禁疑問，這是媒體製造者有意識或不自覺忽略，所導致的因素嗎？還是，是閱讀媒體的大眾偏食習慣養出具有自動篩選功能的媒體製造者呢？值得我們後續的篇章中進行更進一步的討論。

筆者的旅程尚未結束，在下一章，筆者將造訪善化胡厝寮彩繪村的鄰居一位於大內的龍貓公車站。走訪完胡厝寮彩繪村，赫然發現該地的「龍貓」並非創作者的重點，卻隨著媒體浪潮變成鎂光燈焦點下的主角，那麼「大內龍貓公車站」也是如此嗎？另外，異於胡厝寮彩繪村的「順其自然」，大內龍貓公車站自 2014 年成立迄今，該地仍有著一定人潮與回流，未見如胡厝寮彩繪村那般的熱度退燒，看似背後有著經營完善的組織？筆者希冀透過實地造訪，以及訪談發起人，認識大內龍貓公車站隱匿於壁畫後方，關於「人」的故事。

第六章 踏上第五個旅程

越挫越勇？——走入台南大內龍貓公車站

第一節 實際走訪：與正版極高相似的壁畫

2015 年年底，筆者初次造訪大內龍貓公車站的記憶依然猶新，怎麼說呢？當您走訪過嘉義縣南崙的龍貓彩繪村、台南善化胡厝寮的龍貓壁畫後，大內龍貓公車站的龍貓壁畫，無論是構圖、色彩搭配、線條運用等等都可以看出不是由一般素人所繪製的。在於圖案的本身，也不乏史努比、米奇、彼得兔等知名的卡通動漫角色，並且與原作角色有著極高的相似度。也因如此高度的相似，導致評價兩極，有人認為穿梭於這些壁畫之間，彷彿重返觀看卡通動漫那時的感動；反之，有人認為，這些壁畫為抄襲之作，具有版權爭議。

實際照片	正版原作
	
圖 61：大內龍貓公車站之仿梵谷壁畫	圖 62：原版梵谷畫作
	
圖 63：大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫之一	圖 64：原版龍貓畫作之一
	
圖 65：大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫之二	圖 66：原版龍貓畫作之二

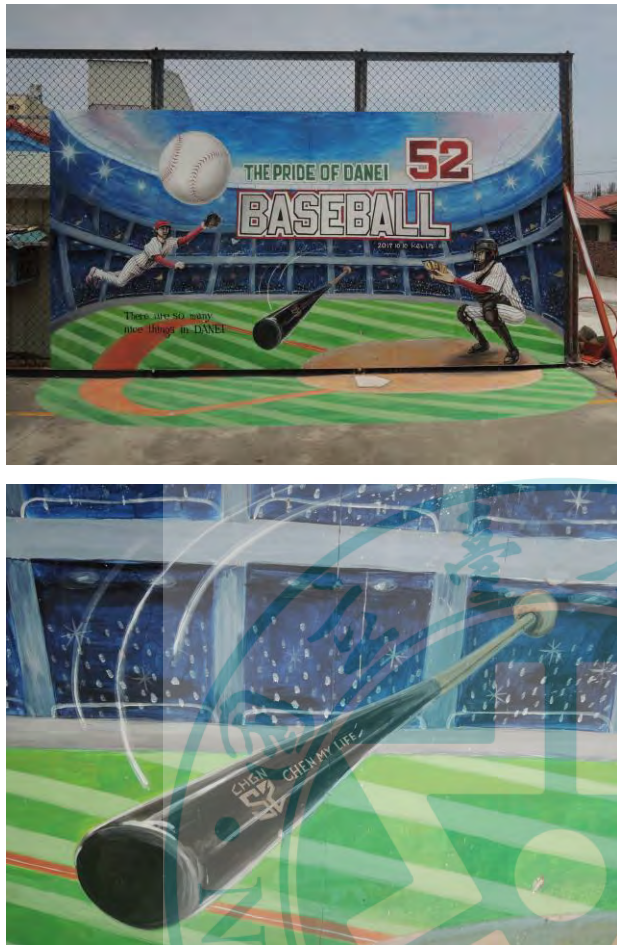
自 2014 年成立迄今，毀譽參半，縱然各種批評漫天飛灑，大內龍貓公車站卻始終屹立不搖，更讓筆者好奇，「龍貓」對於畫者莫非真有著難以撼動的地位，甘冒如此多的撻伐？

透過「大內龍貓公車站」粉絲專頁，筆者連繫到畫者 Kevin，非常感謝 Kevin 願意撥允接受訪問，聊聊「大內龍貓公車站」的始末故事。

實際照片	說明
	圖 67：大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫之三- 無論是構圖、色彩搭配、線條運用都很完整，可以看出非一般素人所繪製的。
	圖 68：大內龍貓公車站之仿冰原歷險記壁畫- 沿著小巷行走，可以看見史努比、米奇、龍貓、冰原歷險記等知名卡通動漫角色。

第二節 實際採訪：聽聽發起人 Kevin 的說法

2018 年的 4 月，再度來到大內龍貓公車站，睽違兩年多，由於 Kevin 有事耽擱，於是先利用時間走踏之際，發現兩年多前，早期的壁畫，如冰原歷險記、彼得兔、米奇等壁畫仍在，且保存得相當完好，彷彿是剛好畫的作品；除此之外，增加了不少新的作品，有著以棒球為主題的壁畫，以及復古機車、飛機等等……並不全然是知名卡通動漫人物。為何會有這樣的演變？於是，筆者帶著新的問題，與 Kevin 進行了約一個小時的訪談。

實際照片	說明
	圖 69~70：大內龍貓公車站之棒球壁畫— 出現了新的壁畫，並不以知名卡通動漫角色為主題，而有著在地人物的意味。圖中的標語為「The Pride of Danei」，意為「大內的驕傲」，畫者是以身為大內人的知名棒球員陳金鋒為構思靈感，發想為此壁畫。 雖然畫面中沒有陳金鋒本人的人物肖象，卻可以從球棒上所彩繪的「Chen 52 Chen my life」訊息得知此為陳金鋒的專屬球號與標語，暗喻揮棒者為陳金鋒。

今日的大內龍貓公車站壁畫，筆者大致上以「內容」畫分為四種類型：

第（一）類，知名卡通動漫人物：內容包含龍貓、米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢、彼得兔、冰原歷險記等等。壁畫與原作品有著極高度的神似。

透過 Kevin 的講解下，筆者了解米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比這四幅比鄰而居的壁畫，主要的底色可以區分為四個主色系：「有四個主色系，豆豆先生是淡綠色，史努比是藍色，小叮噹是黃色。背景是襯托顏色很重要的關鍵，顏色是寒色暖色搭配才會鮮明再搭配卡通上去，在散步過程中，顏色是吸引人們的重點，小孩子對顏色會比較敏感。」

而在於彼得兔的繪製上，畫者參酌了原先老屋的斑駁感，「它漂亮就在於原本那種皸裂的感覺，可以構成彼得兔那種鄉野的感覺，像是蝶古巴特，弄上去會有一點那種皸裂的感覺。」

該地最著名的龍貓拿著雨傘的壁畫，則參酌了原先牆壁的色澤。Kevin 說道：「覺得龍貓滿可愛的，這一面牆當初就有點剝落，呈現一點墨綠色，我就直接畫上去，剛好配合龍貓夜晚的感覺，滿搭的，就是說你不用再去刻意把它補得很亮麗再去畫，可以善用它原本的樣貌、牆的特色。」

可以發現，畫者擅長利用底色的對比效果，以及利用原先牆面的質感、色澤，

形成背景，融入自己欲畫的內容。

實際照片	說明
	圖 71~75：大內龍貓公車站之米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比壁畫— 米奇、豆豆先生、哆拉 A 夢與史奴比這四幅比鄰而居的壁畫，主要的底色可以區分為四個主色系，依序為粉色、淡綠色、黃色、藍色。畫者在於底圖的顏色搭配上，有考量到對比色，影響人們觀看時的吸引度。

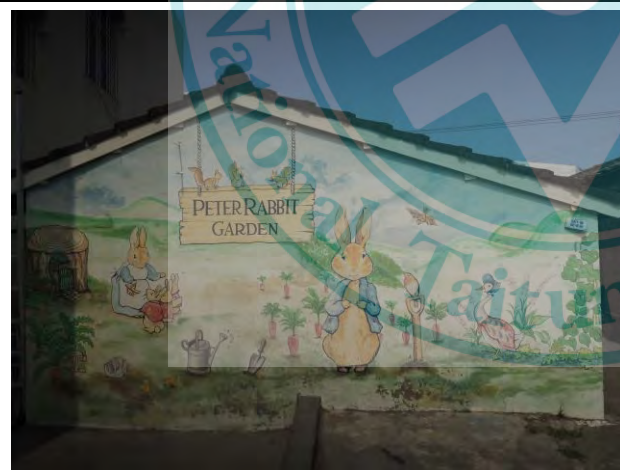

圖 76：大內龍貓公車站之仿彼得兔壁畫－

畫者認為該壁畫漂亮就在於原本老屋外牆因壁癌而皸裂的感覺，可以構成彼得兔原先鄉野的故事情境。若細看外牆下方，壁癌非常嚴重。

圖 77：大內龍貓公車站之仿龍貓壁畫-

這一面牆在於繪製時就有剝落，呈現些許墨綠色，筆者認為剛好配合龍貓夜晚的感覺，可見畫者善於運用牆面原本的樣貌、特色來搭配內容。

第（二）類，具有大內在地元素的內容：這一類的壁畫裡，大內的農產品酪梨、大內出身的知名棒球員陳金鋒、大內的星空等等，都成為壁畫裡的元素。

Kevin 回憶起剛結婚那幾年，在夜晚抬頭所看見的大內的天空，成為構思的來源之一，「譬如大內是星星的故鄉，大內是一個非常安靜，空氣非常好，晚上的話可以看到很多星星，我記得我剛結婚前幾年，回到大內過夜，晚上往天上看，星星的密度很密集，不像我們在都市那樣看到的，這裡的星星真的非常乾淨，空氣非常好。」

以及，畫者會透過情境的營造，賦予自身對於大內的期許與情感。Kevin 說道：「環遊世界 180 天，有一種大內慢慢被全世界看到的感覺。」以及「像這幅管芒花，它是一個夢，sun dream，陽光夢想之類的，一個活力的概念。」

實際照片	說明
	圖 78：大內龍貓公車站之星星的故鄉壁畫- 畫者因有感於大內的夜晚有著明亮且密集的星空景緻，畫了名為「Star Country」，意為「星星的故鄉」。

圖 79：大內龍貓公車站之管芒花風景壁畫-

台南其他鄉鎮昔日通往大內的主要通道為北勢洲橋，該壁畫取材自站於北勢洲橋橋上，可以看見的管芒花風景。

該橋因老舊而廢除，取而代之為新的大內橋，已於 2010 年正式通車。

第（三）類，具有互動性功能的內容：這一類的壁畫，透過物品的擺設，刻意的留白處，讓觀者能夠於其中找到自己的位置，與壁畫融為一體，互動性強，亦具有娛樂性。

實際照片	說明
	圖 80：大內龍貓公車站之互動式電話亭壁畫- 民眾可以佯裝自己坐在長椅上。
	圖 81：大內龍貓公車站之互動式機車壁畫- 民眾可以戴上安全帽，佯裝自己正騎在機車上。

第(四)類，其它：這一類，筆者將難以歸類的放置於此。如明顯地技法跟其它內容明顯地不同的仿梵谷畫作，Kevin 解釋說：「梵谷的那一幅，其實跟夜晚有關係，那時候其實是我嘗試不同的技法，所以做成油畫的感覺，算是我實驗的一個作品。」

實際照片	說明
	圖 82~83：大內龍貓公車站之仿梵谷壁畫- 此幅仿梵谷畫作的壁畫，有著油畫般的觸感。

以上這四類內容，可以單獨存在，亦可以視為特性，彼此相互揉合。

以這一幅可以讓觀者手拿澆水器營造互動性的壁畫來說，所澆下來的正好是種植著大內著名農作—酪梨的盆栽。「像這個酪梨，小狗澆花，澆水器，拍照的人就可以有互動，拿著澆水器，可以結合當地的水果。這裡有寫一個 grow，是成長的概念，雖然我沒有清楚寫，但是看得懂的就懂。」在 Kevin 的解說下，原來具有這一層的巧思。

另一幅推車上的酪梨的壁畫，同樣營造出互動性的功能。對於畫者來說，同樣一種元素，可以用不同方式來呈現，「酪梨的概念用比較多元的方式去表現，這個彩繪村才會比較精彩，不要都是一樣的畫法或概念，一樣的線條，一樣的風格。」

實際照片	說明
	圖 84：大內龍貓公車站之互動式狗與酪梨壁畫－ 民眾可以手持澆水器，澆下去的正好是酪梨盆栽。
	圖 85：大內龍貓公車站之互動式兔子與酪梨壁畫－ Kevin 說道：「還有酪梨那一幅，裡面賦予它一個兔子，算是蠻鄉野的一個動物，沒有動物就不可愛了。」兔子手中的推車載的是酪梨，民眾可以站於推車前方，佯裝手拉著推車，合力與兔子把酪梨推回家。

除了壁畫，穿梭於小巷間，亦可以於角落發現一些饒富趣味的立體手作品。

實際照片	說明
	圖 86~87：大內龍貓公車站之手作龍貓公車－ 利用木棧板所作的貓公車，下圖的貓頭為利用早期的鋁製大臉盆來改造的。

圖 88：大內龍貓公車站之手作龍貓郵筒-

手做的龍貓郵筒，可以將寫好的明信片投入其內，大內龍貓公車站便會代為郵寄。

關於「大內龍貓公車站」的起點

無心的爆紅

畫者 Kevin 本身是大內女婿，岳父岳母家就座落於大內龍貓公車站內的一間民宅內。岳父本身是油漆匠，倉庫內存放著許多油漆，本著放著也沒用可惜，不如拿來做居家彩繪的用途，就這樣，和老婆以及家人開始了壁畫的起點。

「我岳父是油漆匠，家裡有一個倉庫，這一面牆想說比較單調，家裡剛好有小朋友，不然就隨便畫個卡通的圖。後來都擦掉了。因為後來家裡有小 baby 出生，所以怕遊客來有時候太興奮就會喧嘩，小 baby 會哭，所以就擦掉了。原本有 Hello Kitty、頑皮豹這些……就從這邊畫出去。這邊早期不是龍貓的啦！2015 年再更之前，有 OPEN 將，那時候比較是隨性去畫，比較簡單，平樸之類的。」

從 Kevin 的自述中，可以發現，早期的壁畫是屬於自娛性質。

實際照片	說明
	圖 89：大內龍貓公車站之早期壁畫— 最一開始的壁畫是屬於自娛性質，可以看出線條比較隨性，帶著樸拙的親切感。 （圖片來源：大內龍貓公車站）

「那時候就是隨性畫了龍貓，拿雨傘的龍貓那一幅，因為網路就爆紅，散步的鄰居就說好好看，就拍照分享到它的 FB 等等，我記得畫完是 2014 年 12 月底，2015 初，就開始在傳囉！一直傳一直傳，到 228，民視有來報，在這短短一個多月，那些人潮慢慢進來，相當恐怖，再加上報紙，也就是說有 FB 跟報紙那些媒體去報導。我記得前半年，這裡可以說是水洩不通，人擠人。」因為無心插柳柳成蔭，大內龍貓公車站從此成立了，「大內龍貓公車站的由來，其實就是我老婆的弟弟，那時候還沒有紅，是隨便架設一個 FB，放了那一張雨傘龍貓的圖，粉絲頁就定下來了，名稱就成立了。大家就開始傳，越來越多人傳，後來要改名字就比較困難。」

實際照片	說明
	圖 90：大內龍貓公車站之爆紅龍貓壁畫— 2014 年 12 月底完成的龍貓壁畫，在網路上傳播，開始爆紅。 （圖片來源：大內龍貓公車站粉絲專頁）

漸漸地，該地以龍貓為主題規劃了幾面壁畫。Kevin 說道：「後來想說是龍貓主題，就規劃成龍貓系列的。那麼是回家嘛，從白天到晚上，最後回到他家，那個概念，是有一個故事性的，小梅要找她媽媽，一路去探險，中間可能發生很多趣事，也有晚上跟龍貓在一起，大概是夜晚的那種情景，大概是二三十年前看的，也有點忘記了。小梅還有那些煤球之間的趣事等等。」

實際照片	說明
	圖 91~93：大內龍貓公車站之仿龍貓早至晚橫軸壁畫－ 該矮牆上由左至右依序為三張龍貓壁畫，畫者希望呈現出故事裡在外冒險與回家的感覺。

從符合龍貓期待 轉換更多元內容

然而，在 Kevin 的解說下，可以發現，該地除了龍貓，畫者也有意識地希望當地的壁畫能有更多元的呈現。「一開始報導就是無心插柳這樣，後來想說大小朋友來這裡會期待看到更多的龍貓，但如果都是龍貓的話，多元性會不夠，就會

參雜一些卡通，還有當地的特色。譬如大內是星星的故鄉，大內是一個非常安靜，空氣非常好，晚上的話可以看到很多星星，我記得我剛結婚前幾年，回到大內過夜，晚上往天上看，星星的密度很密集，不像我們在都市那樣看到的，這裡的星星真的非常乾淨，空氣非常好。梵谷的那一幅，其實跟夜晚有關係，那時候其實是我想嘗試不同的技法，所以做成油畫的感覺，算是我實驗的一個作品。」

結合自身專業與興趣

胡厝寮彩繪村的三姊妹素人畫風有著質樸的可愛，相較之下，兩者截然不同，大內龍貓公車站的則有著接近原作的畫功。

「我出版社做了大概二十一、二十二年，美工科，當兵回來去學設計，就在現在這間出版社大概做了十九年，一開始那一間出版社做了約兩年倒了，出版社經歷總共有二十一、二十二年。」Kevin 說起自己：「我本身是美工科出身，後來去學設計。畫圖的部分，我不是很專業啦！一開始在畫的時候，根本就不會畫，後來越畫越熟，當然一定會進步，這剛好是一個練習的機會，剛好爆紅，讓我有這個機會再去學習。」美工出身、兼具設計的畫者，有著長時間的出版設經歷，目前為美編部課長的 Kevin，本身雖然不善於創作，卻有著構圖與用色這樣的設計專業。

「我在畫的過程中會去找一些資料，龍貓這些比較簡單。像環遊世界 180 天，我希望有一台飛機跟氣球，都會去找一些資料。等於我的構圖是我全新的構圖。之前在出版社，每天都會去構思新的幼兒或成人的封面，都需要去收集很多資料跟 idea，跟這個有點相關。不用太複雜，是協調的，有個主色系跟主題就會好看。像這個酪梨，小狗膠花，澆水器，拍照的人就可以有互動，拿著澆水器，可以結合當地的水果。這裡有寫一個 grow，是成長的概念，雖然我沒有清楚寫，但是看得懂的就懂。」透過的 Kevin 自述，可以了解他是一個會多方尋找資料的畫者，不但會跟據現場條件做調整，也會多方涉獵，思索更好的作品該如何呈現。

「譬如那一幅偉士牌的圖，原本就是紅磚牆，我就是把一台偉士牌畫進去，旁邊再加個椅子，很自然地就融入，也不會破壞到它原本的紅磚牆。彩繪就是你可以運用它原本的質感，帶入一些想法進去。現在我會去看國外的一些彩繪得很厲害的，譬如一面牆後面有一棵樹，你就畫張人的臉，或許那綠葉就變成人的頭髮，或是畫松鼠，樹就變成延伸的背景，這都可以善加利用背景。」

從反應逐步調整

筆者好奇地問：「可以分享一下篩選主題，是根據什麼標準嗎？或者你比較會有怎麼樣的重點嗎？或是你用什麼樣的方式去選你想畫的？」

Kevin 說起，「關於選題材的部分，卡通的部分，剛開始畫卡通不覺得怎樣，後來在網路上開始有一些聲音，版權的問題。那時候不只是選龍貓，選龍貓畢竟

它是小孩子會進來的東西，我們還可以選擇其他可愛的，譬如米奇，米奇那幅有修補過了。除了退色以外，壁癌也是很有殺傷力的。題材會跟家里的人做討論，粉紅豬也好，小小兵也好，Hello Kitty 也好，史努比也好，還有豆豆先生等等。像彼得兔不是卡通，比較溫馨，像做成一個療癒溫馨的畫面。喜歡鄉村風喜歡復古不喜歡太現代。跟這邊老舊的建築比較適合，畫上去很搭，不會很突兀。」

因為版權爭議的關係，大內龍貓公車站更是將主題拓展與延伸到更多的嘗試。

「卡通部份有版權的比較少畫了。以這邊大內石林里為例子，不一定一定要畫龍貓，有很多東西可以畫。比如星星的故鄉，還有酪梨那一幅，裡面賦予它一個兔子，算是蠻鄉野的一個動物，沒有動物就不可愛了。還有環遊世界 180 天，有一種大內慢慢被全世界看到的感覺。還有德國那個三翼飛機，自由女神凱旋門等等。像我的圖其實畫的還好，但是我比較擅長給他一個標題，英文的 slogan。延續在每一幅圖。其實每一個成功的商品，都會有一個 slogan，因為我要經營長久的，所以每一幅都會有。中文跟圖搭在一起會不好看，所以我都用英文。像這幅管芒花，它是一個夢，sun dream，陽光夢想之類的，一個活力的概念。我喜歡復古的東西，所以加了老福斯汽車進去。如果純粹畫大內橋下芒草的話，可能會顯得有點單調，但是要畫人的話我比較不擅長，除了卡通人物。我就賦予它一些歐式的復古物品，裁縫車，電話汽車飛機，都是很好用的物品。」

因此透過訪談畫者的心思，可見大內龍貓公車站的壁畫，一張畫面裡面希望同時考慮到觀看的人可以互動，又有當地的素材，同時又希望達到構圖的協調性以及廣告性和主題性。

處處可見手做

不只是壁畫，若步行於巷弄間，可以看見許多手繪的指示牌，以及手做的裝飾品。這些也都是畫者所做的嗎？

Kevin 回答道：「對，都是我做的。我本身喜歡園藝佈置，我還沒有在這裡畫的時候，我就對園藝佈置非常有興趣。居家佈置也是，我們家有上居家佈置的雜誌，不是豪宅，是很簡單的家，把它佈置得非常溫馨。我自己也很喜歡做手做，像是木工的、鄉野風的小椅子，自己上漆，做簡單的彩繪。」

讓熱度持續的方式

誠如筆者於該章開始時所說，大內龍貓公車站的壁畫保存得非常好，許多幅自 2015 年彩繪迄今的壁畫色澤仍相當鮮明。

「這裡保存的很好，跟你們用的油漆有關係嗎？」筆者問。

「就是一般的油漆，虹牌水泥漆。當然會退色，就那一幅彼得兔，就比較醜

尬了點，它本身就有壁癌，我岳父塗了好幾次，又剝落又塗，當我塗上去的時候，它又一定會剝落，可是它漂亮就在於原本那種皸裂的感覺，可以構成彼得兔那種鄉野的感覺，像是蝶古巴特，弄上去會有一點那種皸裂的感覺。彼得兔那邊，我就有小維修過一兩次。畢竟這個是我畫的，自己生的孩子，我既然生你，就要把你好好照顧好。」

當筆者訪談 Kevin 時，人潮不斷湧入，筆者認為人數非常多，Kevin 卻說這已經少很多了。

「我每次畫完新的圖就會透過這裡讓大家知道，有的人會來，然後打卡，我記得剛紅的那一兩年，打卡的次數非常恐怖，好像有七八萬，有時候一天有幾千人在打卡；早期按讚也是，一個禮拜可能就有幾千人，後面就越來越少。」彷彿看透了熱度不可能始終處於巔峰的現象，Kevin 認為：「唯一比較慶幸的是，在這裡三年半載了，還能繼續維持這樣。不然聽有人說其他彩繪村大概半年就退燒了。維持這裡的熱度的話，如果有新圖增加，不管一個月也好，三個月也好，只要有新圖，慢慢增加，FB 上面就會有人看見，就會說他想要再來看。遊客那時候看的跟現在是不一樣的。所以說如果要維持的話，還是要不斷地，稍微慢慢增加，去改變，改變的部分，增加的部分是有進步的，讓人家會有期待，譬如你增加一個立體的東西，或者畫法有別於之前，或導入不同的元素進去。」Kevin 說著：「我每次有新的作品就會拍照，放到 FB 上分享，大家就會看到。我自己是在出版社裡面當美編課長，有用一些自己平常的經驗跟知識融合在一起，不管是構圖還是什麼，這一塊我是有用心在做，不管做得好不好，至少曾經付出，我會用心維護，相信來看的人都可以感受得到。」

透過一點點的改變，以及透過網路的及時更新，從一開始的無心插柳，到後來的用心經營，畫者可說是有意識地讓大內龍貓公車站始終維持嶄新的樣貌。而這個「嶄新」的定義，不只是壁畫的維持，也在於是形式的轉變，令觀者保有耳目一新的新奇感。

與在地的關係

每一幅壁畫都需要時間來構思與實際執行，面對著眾多觀者的關注，然而，Kevin 認為自己保持著某種自由的彈性，說：「我們在畫的過程中是沒有時間壓力的，也沒有時間表。一幅大概兩天到十天不等完成，越畫越熟，現在配色、調色、技法上不斷練習，就會進步。剛開始摸索時，一幅會畫很久，畫到越後面越快。像現在公家機關或是個人都會請我過去幫忙，因為我本身是一個上班族，這邊算是無薪的，顏料是我們自己出的，我岳父他出的，我們自己出錢出力，社區上也沒有補助，我們也不想被這種補助可能五萬卻要畫出十萬的情況牽制住，不喜歡這樣子，我們比較喜歡自由。至少現在我們是快樂的畫。」

由於畫者居住在台南市，本身是個上班族，都是利用週末假日方能回到大內來從事無營利的壁畫彩繪，兩邊舟車勞頓，居然也令大內龍貓公車站持續了三年

多，「聽起來很不簡單，到底為什麼要自己出錢出力做這些？」筆者好奇地問。

Kevin 說道：「看到遊客的一個快樂。當然畫出去了，不管人家有沒有錢來找你，畢竟對自己也是一個踏板，我現在付出沒關係，我也是在練習，學習的過程中，當然來這邊看的遊客非常多元，看到這個不錯，就可以找這個畫家畫，我也是會看自己有沒有餘力再去幫別人畫，有沒有錢，錢多錢少都是其次。我覺得是一個練習的平台，對我未來或許是一個轉型的機會，或者是說有機會被看見，可以再往外面去拓展。像前陣子有人要開農場，請我過去幫忙規劃，還有去大內衛生所，在外環道通到走馬瀨那邊，有人就問我有沒有在幫人家畫這樣，他就拿名片給我，是一個園藝造景公司。其實可以認識很多朋友，最主要的動力是這樣。或許是可以幫助別人，也可以讓我岳母在這裡可以有點事情做（指擺攤賣些涼水等），做禮做禮拜六禮拜天，簡單就這樣而已，也賺沒有什麼錢，但又可以帶動當地。」

大內龍貓公車站的被看見，對於畫者而言，具有多重意義：讓民眾快樂、讓岳母可以賣點小東西，有事情做、讓大內當地更加活絡；同時，讓自己的能力有機會被看見、牽引出更多展現機會、認識更多朋友等等。

聽起來是利多，然而在與當地人的關係上，卻似乎並非如此順利。就在採訪的不久前，一幅三年多的龍貓壁畫才被塗掉。從一路的訪談裡，筆者可以感受到畫者對於畫作的在乎與用心，會被塗掉的話，會是早期偏於線條的簡易卡通壁畫，「隔壁那邊有重畫，原本是我老婆他們畫的米奇，現在都非常舊了，也退色不好看了，想說不如再重畫，把它畫得好一點。」那麼，剛被塗掉的龍貓壁畫也是如此嗎？

Kevin 有點難過地說：「剛剛有聽到……那個擦掉……住戶的阿姨，當初提供讓我們畫的，說遊客吵得他們中午都沒辦法好好睡覺，就想要擦起來，我們聽到一定很傷心，剛剛我岳父就去把它擦掉。那一幅已經很久了，有三年多了，爆紅就是因為那一幅。我們其實會覺得很不捨。」顯然地，遊客所帶來的聲音對在地居民來說，成為了困擾。

對於與在地人之間所產生的問題，Kevin 的想法如何呢？

Kevin 這樣認為：「我們還是以平常心，畢竟遊客滿滿是，有修養的當然有，沒修養的跟他講也沒用，當然就是以勸導之類的。當初人很多的時候，有些學生進來，比較年輕的，尖叫都有。今天靜很多了。」以及「我自己的希望是，能夠不斷地創作，創作的過程當中也希望這邊的居民或等等，願意付出，願意提供牆面，或許，因為一個熱潮一定會帶動吵雜，希望他們能夠體諒，我們沒功勞也有苦勞，不要說覺得遊客吵雜就把畫塗掉，至於遊客部份，會希望以正向的方式來宣導，無菸龍貓，垃圾不落地，一個正向教育的意義，一邊看彩繪，也一邊教育孩子叔叔畫得很辛苦，不要亂摘花，不要亂丟垃圾，會希望民眾的素質可以增加。」

那麼，是否有里長或是在地協會介入溝通與協調呢？

「這裡有一個社區發展協會，用龍貓公車站的名義去申請一筆經費，請政大的學生在三合院那邊賣咖啡、有拉花那些，對我們來講的話，他們其實沒有對我

們有什麼幫助。」

第三節 大內龍貓公車站所帶來的思辯與討論

隨處可見的警語 公共與私人的爭議

大內龍貓公車站內，還有一奇特景觀，那就是隨處可見垃圾不落地、安靜、請不要破壞、請勿爬牆這一類的警告標語，如果壁畫本身傳達了畫者本身的所思所想，傳達了畫者想要說的話，那麼，這些警告標語又傳遞了什麼樣的訊息呢？

實際照片	說明
	圖 94~99：大內龍貓公車站之警告標語- 大內龍貓公車站內，還有一奇特景觀，那便是隨處可見垃圾不落地、安靜、請不要破壞、請勿爬牆這一類的警告標語。 如果壁畫本身傳達了畫者本身的所思所想，傳達了畫者想要說的話，那麼，這些警告標語又傳遞了什麼樣的訊息呢？

「我」請「你」垃圾不要落地、「我」請「你」音量請放小聲一點、「我」請「你」不要破壞畫作……這些警告標語，再再提醒著前來此處的觀者什麼可以做，什麼不可以做，藉此劃分出一條「他者」與「我者」的界線。

從此處便可見當大內龍貓公車站從最初的私自「隨性」，自從網路介入後，開始轉變成眾人拍照、觀賞的「公共景點」時候，私人空間與公共領域的界線從此呈現曖昧不明的狀態，糾紛與爭議也因此而起。

自前述旅程的南崙龍貓彩繪村、胡厝寮彩繪村一路踏訪至此，這又彷彿是大家所面臨到的共同課題？！筆者觀察到，「網路」此新媒體的介入，對於大內龍貓公車站的轉變，占了極重要的位置。

這一趟旅程終要暫時畫下句點，筆者離開大內龍貓公車站前，忽然看見一抹身影正拿著油漆刷子在彩繪，筆者忽然想起，這一幅壁畫經 Kevin 解釋過：「冰原歷險記那一幅滿久了，對面那一幅有貓的地中海不是我畫的，還有一幅日出也不是我畫的，本來是找我，但我比較忙，後來就找一個當地嫁出去的老師來畫，她第一次嘗試畫。還有魔法阿嬤那兩幅也不是我畫的。其他的都是我們家人，或是我畫的。」而這一抹身影正在彩繪的便是 Kevin 口中的日出。

能夠親眼看見彩繪過程，對筆者來說何其重要。筆者興奮地帶著錄音器材奔過去，待該女性停下動作，稍作休息時，壯著膽子衝上前詢問能否接受訪問……

就這樣！第五個旅程即將結束，就要打道回府前，偶遇了一道漸露曙光的日出風景。

第七章 打道回府前的偶遇

走了多久，方見日出？——這段回家的路

圖 100：「回家的路」作者作畫中-正在彩繪的畫者，右下方放置著油漆桶等工具

第一節 實際採訪：聽聽畫者的說法

在大內龍貓公車站內，有一幅壁畫顯著不同，筆者幸運地巧遇畫者正在彩繪。畫者本身是一名教授兒童繪畫的老師，大內人，聽她說起關於這一面壁畫的故事。

最初的構想，大內版的紅曬圖？

畫者聊起是因為怎樣的機緣而會在這裡彩繪，形成與大內龍貓公車站內截然不同的一抹風景，「房東先生，其實就是屋主，在大內這邊長大的人，他的爸爸媽媽七十幾歲了。他就是很希望這一面牆稍微做個畫，改善，然後他有跟 Kevin 說過，因為 Kevin 現在很忙，剛好認識我，他就問我有沒有辦法，我就說 OK。一開始我有稍微知會 Kevin，畢竟這邊整體都是 Kevin 他們用起來的，我就是稍微尊重一下他，然後他是有跟我建議說，也許可以來個台南市的知名景點像藍晒圖。因為我自己本身是室內設計轉行到美術這一方面的，我十幾年前都是在室設這一部分。然後我們就來想台南市的知名景點。」當時，畫者提出希望把這面牆

仿作藍晒圖的構想，「那時候想說這裡已經有龍貓了嘛，那就可以有一些像藍晒圖那樣，可以跟遊客有互動。加上我本業是室內設計，我就跟房東太太建議，說不定可以來個紅曬圖。Kevin 就說，好像也可以喔！那時候，討論起來，不管畫圖還是設計圖都可以。」

但是，藍晒圖這樣的概念卻不受到房東先生的喜歡，「後來我就給房東先生看藍晒圖的圖，他認為好像看無，有些老人家看透視圖有困難。」為此，房東太太還特地聽了畫者的話，特地跑到台南市去親眼目睹所謂的「藍晒圖」長什麼模樣，「藍晒圖就是室內設計的透視圖，那時候他們就沒什麼感覺，我還邀房東先生、太太他們去新光三越前面去看看。陳太太有主動去看過，就說，你年輕人的啥藍晒圖我都看無，我是可以接受啦，不然我再找時間跟他說說看。」

同理返鄉的心情，拍板定案的油畫

對於紅晒圖的點子，房東先生沒有多大的意願，畫者說道：「後來我就想，老人家他非常想回到自己的故鄉，他是牙科工會的理事長，他就可能非常類似想要回歸吧！人老了都會有一點點想要回到自己的故鄉，然後我知道他有這種想法，所以他把他的三合院整修。」

當畫者嘗試去同理房東先生返鄉、並重新整理三合院的心情時，聯想起自己去年約年中所畫的一幅油畫畫作，房東先生看了油畫後，就此拍板定案。

「這一幅畫原本是我自己的油畫，因為我每個禮拜天都會回來大內，這個地方是如果你從舊橋，北勢洲橋，以前每次開車回來就是這個景，當我知道他的想法之後，我自己當初畫這一幅畫的時候，就覺得，嗯，這就是大內的景嘛～這一條回家的路，很熟，我當初油畫是把它畫出來。然後我就把油畫給房東先生看，第一眼，他老婆就說，就是這一幅。然後我就跟 Kevin 說，我可能會畫一張大內的景，我有跟他說房東沒那麼喜歡藍晒圖，雖然藍晒圖是台南市還滿知名的景點，既然沒辦法畫，那就尊重他的意思。他比較有一個原則是，花的，草的，他都喜歡，不要動物的，他喜歡景，一個有意義的景。」

從照片變成油畫，再轉變成壁畫

說起油畫的由來，畫者說：「她（畫者指了指身旁的女兒）還小的時候，我要常回大內，是要陪爸媽。如果夫家有事，我就陪先生回夫家。如果沒事，我車開了就載著小孩回來。」每次返家都是同一條路，從台南市跨越舊北勢洲橋駛進大內，直到有一次，畫者將經過北勢洲橋時所看見的大內風景拍了下來，「我女兒現在是國小五年級，照片大概是她一年級還是大班那時候拍的。五六年前有啦！那時候我就跟我女兒說，這個景很漂亮，快，幫我拍一下！她那時候應該是大班到小一，已經會玩手機了。我們每次進村回來都會看到這個景，那些房子，我說，baby，快一點，我開慢一點，後面沒車，妳趕快幫我拍一張，她就啪啪啪

拍下來。」

那麼，照片怎麼會變成油畫呢？

畫者解釋：「我油畫是那時候老師打算出畫冊，有邀我們看是不是要選一幅自己的照片來做創作。」於是，畫者就將這張照片內的景色畫成了油畫。

「所以等於是照片變成油畫，油畫再變成牆上的壁畫？」筆者問。

「對。」畫者說。「照片是老師那時候要集結成畫冊，問我們有沒有想要自己創作一幅畫，我答應，然後就畫了油畫。然後跟房東先生是因為，認識他老婆，Kevin也忙，剛好我們在聊聊聊，欸，不然妳來替我畫，不要替我畫兔子貓狗啊那些小動物，就這樣促成這一件事。」

透過重新凝思房東先生與家鄉之間的心情，以及房東先生起先提出來的原則，畫者這一張由照片所改作的油畫，便獲得房東先生迅速的首肯。

「因為我常常這樣子回來，我還蠻能體會屋主的心情，他住在台南市嘛，事業有成後，會想要回來這邊把自己的老房子整理一下。我其實還滿能體會他的心情。所以那時候給他看這一張圖，就覺得他應該會喜歡。我自己感覺啦！他也許懷念的就是那段小時候的時光。聽說屋主的爸爸以前就是在這裡看牙齒，屋主自己也是，他在台南市也是小有成就，所以就會想要回歸。那種回家的心情。」

歷經不同載體的變與不變

畫者指著現場的壁畫，解說著與油畫間的不同。「我畫的是比較偏日出，因為每次回來都是這個時間回來，所以我永遠都看不到日出，所以日出上面的景是我找日出的fu來畫。我每次回來都是這種天氣，真正夏天回來時，天空都是白雲，那一種很大的棉花雲，那時候想說棉花雲沒啥特色，那我不可能五六點就回來嘛，在台南市吃完早餐後悠悠閒閒才回來，然後回來的時候都已經過中午。所以這一條回家的路其實是日出的感覺，不是黃昏。」

當油畫轉變成壁畫時，畫者將壁畫自動轉換成日出的時刻。

「我想請問，照片變成油畫，油畫再變成壁畫，這三樣東西對你來說，有什麼不一樣？還是有什麼一樣呢？」筆者疑惑地問。

「我覺得硬要說不一樣是，媒材不一樣，一樣的是這一張照片，要畫成油畫的初衷。這一條路，我在油畫裡面設定為回家的路。這一條畢竟就是你小時候成長的地方，你會覺得很熟悉，那一條路常常在騎，年輕的時候不覺得，拼命想往外跑，隨著年紀慢慢長大，有小孩，跟家人疏離，如果你對老家還有一點懷念的話，就會越來越有這種感覺。照片是攝影，油畫，然後現在這個是油漆，可是那個心，是不變的，創作的理念是一樣的，就是一個那樣的心情。他（屋主）是爸媽都不在了，心裡會有那個依戀，我是爸媽都還在，會希望陪伴他們更多一點。」

無酬施作 慢慢畫

畫者說：「我從去年十月，十一月，因為我很混。我自己本身在台南市有畫室，我是禮拜天一定會回來這裡，幾乎啦！如果我夫家那邊沒什麼事情。我跟Kevin一樣，我自己也喜歡做一些手做的東西，手做的東西我就是給小孩子賣，順便讓她訓練一下。」

畫者在彩繪時，一旁的女孩正擺放著小物品，開始做點小生意來。

筆者指著一旁擺攤的女孩，詢問：「這是妳女兒？」

「對，這是我女兒。因緣際會就一直畫到現在。我大概只有禮拜天的這個時候，除非像是上次連假就沒有辦法，有夫家，有娘家的事情；像新年那段時間也沒有辦法，一停就停一兩個月，就這樣斷斷續續，把它給畫出來。」

「所以這個還不算完成品？」

「還沒有。我們舊路會有電火條，路燈，舊式的路燈。」

畫者謙虛地說：「Kevin比較強，這種天氣我都是畫畫停停，休息，然後再繼續畫。」

「我剛才經過的時候，以為是成品了。」筆者說。

「沒有，還有電線桿。右邊再修一下就好了。算是八成了。我今天再畫一畫就能完成了。我五六點那時候要回台南的時候，搞不好就完成了。我畫大概都是這個時間，現在是十二點，我大概畫到四五點，收工，然後就回台南。」

聽起來是滿率性、沒有壓力的施作，而費用方面是怎麼計價呢？

筆者好奇地問：「所以他出資請妳幫忙畫？」

「沒有耶！我沒有跟他收任何費用。房東太太有問我是不是要買些什麼，我說不用，這些顏料我都有，我在台南有畫室，我是本來打算畫我台南畫室外面，可是畫室的房東不讓我畫。所以那邊的油漆只是用來漆室內的空間。我們做室內設計的，都不會外包，都直接自己來。」

從畫者的話語中，可以感覺得出來，自己也有想彩繪畫室的想法，可惜礙於畫室原屋主關係，只好作罷。

而這一幅被畫者取名為「回家的路」的壁畫，便成為畫者壁畫作品的第一幅。結合了自己自婚後帶著女兒返回娘家的路途記憶、房東先生返鄉整屋的心情，自照片至油畫，歷經三種載體後，如今以著壁畫姿態展現於眾人面前，訴說著只要想踏上回家的路，永遠都不嫌晚。

第二節 「回家的路」所帶來的思辯與討論

從起初的考量遊客，考慮仿作藍晒圖，至重新去將壁畫的主題兜回到牆面主人本身的需求，並結合畫者自身的情感記憶，這一幅「回家的路」來得一點也不晚，彷彿是剛剛好的時刻，彷彿提醒著：壁畫是因誰而存在？壁畫是因何而存在？

當媒體科技不斷翻新的時代，手機成為拍攝的工具，將那吉光片羽的時刻拍下，照片因此而生，凝結了誠如班雅明所說的「那靈光一閃的片刻」；當照片轉化成油畫，由於油畫本身所具備的質感，自此踏入藝術的殿堂；然而，隨著壁畫彩繪成為一種展演的新興形式，自此開啟油畫轉化為壁畫的可能性。

在於壁畫的呈現上，畫者透過將時間轉變，將那凝結的時空摻入了現實生活裡的不可能，讓壁畫裡頭的故事實現了想像中的時刻、呈現出想像中的畫面。讓真實變成另一種真實的存在，即使它未曾發生過。

這三種載體除了反映了畫者當下所運用了不同的形式，來呈現同一個畫面，真正令我們所要深思的，而是透過同一幅畫面的不斷複製，隨著在人、時、地等不同變化的情況下，把「人」的情感放了進去後，「複製」魔咒解除！形同「再製」的過程中，全新的故事從全新的載體裡頭長出它全新的模樣，引發觀者新的觸動……哪怕畫者心中並無觀者的存在。

第八章 文獻探討——關於壁畫的故事

第一節 從社區總體營造來談

自 2014 年、2015 年開始，台灣各地陸陸續續出現各式各樣的彩繪村、彩繪社區、彩繪巷等等，各式各樣，規模大小、內容與主題不一，然而，伴隨而來的，爆發出彩繪抄襲正版卡通動漫角色等爭議；「彩繪」這件事，於是隨著觀看角色的不同，被賦予不同的意涵——農村再生是正面意涵，農村破壞是負面意涵；童年回憶再現是正面意涵，版權抄襲是負面意涵；活絡人氣是正面意涵，影響在地人生活是負面意涵。

於是，就讀大仁科技大學文化創意產業研究所的蔡雅萍，其所著的碩士論文《探討彩繪在社區發展上之功能》，走訪台灣九個彩繪社區，同樣透過訪談社區居民、參與彩繪者、以及承辦社區營造業務的公部門人員，顯露出彩繪過程中，透過彩繪在地故事的構思、一起動手彩繪的過程，具有凝結在地居民情感與將故事傳承給後代，提醒過去，連結未來這樣的正向功能，同時藉此反思知名卡通動漫角色入侵壁畫的現象。

而在南台科技大學財經法律研究所的林怡君，其所著的碩士論文《從農村彩繪之抄襲現象論我國農村文化發展之政策》，則是從國內農村彩繪抄襲的案例，來探討抄襲對於文化創意產業的傷害，並提出農村文化產業與文化創意產業之未來願景。

國立成功大學都市計畫學研究所的蘇育南，其所著的碩士論文《社區營造中民眾參與空間營造角色課題之初探——以台南縣三個社區為例》，從台南永康觀雲社區、台南後壁鄉土溝農村、台南仁德二行社區三個實際案例裡頭，了解社區民

眾實際參與之情形，以及過程期間所碰觸到的侷限性，包括期間各個不同角色—民眾與公部門、空間專業者（如社區規劃師）的互動、衝突、磨合等課題。該研究以三個社區為研究範圍，實則凝聚於以「人」於社區營造裡頭的角色為研究主體。

我們可以發現，在於壁畫彩繪的研究上，多是仍放置於社區營造下的脈絡來討論，並延伸至法律、文化產業等面向。對於適度反應社區特質的要求，政策規劃者或可以社區營造的主體性在社區居民，在建設時自然會反映出各個社區的特質來回應。（劉久清，1999）我們可以觀察到「彩繪壁畫」的確是作為許多社區營造所選擇的方式之一。

透過網絡媒體的發酵，這些彩繪壁畫帶來外地人人潮，亦有人將這些彩繪行動放置於「觀光行為」的脈絡下，研究與在地居民的生活影響，來嘗試理解彩繪行動對於在地居民的利與弊。

南華大學旅遊管理學系休閒環境管理所的黃偉庭所著的碩士論文《社區彩繪對居民生活環境與旅遊影響之研究—以虎尾鎮頂溪里為例》，透過對公部門、地方發展協會、遊客進行深度訪談，發現顯示頂溪社區彩繪的故事題材能凝聚社區居民的向心力，並且是以在地風情進行改造，讓遊客能夠融入當地所營造的故事環境。

大仁科技大學文化創意研究所的蔡雅蘋所著的碩士論文《探討彩繪在社區發展上之功能》，以台南、高雄、屏東等地共九個社區進行踏察，以及針對社區民眾、藝術設計工作者、公部門等不同角色進行訪談，顯示出社區彩繪的原創力不足、該如何讓當地民眾有動力繼續下去，以及社區面對觀光所帶來的利與弊，該如何尋求平衡點都是需要被接續關注的議題與面向。

有學者提醒，像這樣以「文化產業化」或「產業文化化」原則所打造的「美感創遊型」產業，當有可能發揮文化與福利兩種利益兼顧的效果。雖是如此，但也不得不慎，以經濟為主的的規劃或有可能增進鄉村社區的利益，卻不可忽略：這類文化產業的立基，在於都市居民與入境外人到地方、鄉村去從事休閒、遊憩的消費。也就是說，鄉村社區的文化建設，將會有相當程度是建立在設法滿足都市居民與外國觀光客的需要上，城鄉之間乃形成一中心與邊陲的空間關係。要以這樣不平衡的依賴關係使城鄉之間取得均衡的發展，實非易事，但回歸到社區營造的理念底下來看，的確是有助於增進國家這個共同體的公共利益。（劉久清，1999）

社區總體營造的起源與理念

談到增進國家這個共同體的公共利益，我們則從時序推回去，理解社區總體營造發展迄今的歷史脈絡。

根據行政院文化建設委員會所出版的《台灣總體社區營造的軌跡》，我們能夠一窺昔日社區總體營造是如何被推動的。文中寫道，台灣自黨禁開放，戒嚴令

解除以來，社會、人民的生命力驟然勃發。政治改革運動已使舊有的威權政治體制鬆動，各種資源開始從舊有的控制體制內被釋放出來。社會氛圍已經並非昔日威權統治的時代，社會逐漸朝向多元發展，人民的自主意識日漸高漲。昔日的地方基礎建設為國家由上而下的縱向傳遞政策，人民只需遵守；而台灣在邁向「民主自治」的過程中，推展「社區」的概念，便是為落實「基層民主」，一方面是使人民參與於基層選舉活動，更重要的是，基層民眾對於自身所處生活環境的公共事務的參與態度，以及進行民主討論的日常習慣。國家政策的理念與推廣於是自「由上而下」，朝著「由下而上」的目標來前進。

在這樣的時空歷史背景下，1993年，於是當時的文建會主委申學庸女士，於國民黨中常會上所作的報告，開始呼籲透過文化策略的發展，落實對於社區意識及社區倫理的重建工作，希冀以「社區」為單位，透過文化活動，凝聚社區民眾生活意識。那年，文建會開始調整以往中央集權式的操作方式，提出「地方文化自治化」的構想，將文藝季的舉辦交付地方文化中心，自此地方文化中心與地方文化工作者產生更直接的連繫。

1994年，文建會正式以「社區總體營造」此名稱，統合加強各縣市文化軟硬體設施與活動、加強鄉鎮及社區文化發展、文化資產保存與發展等政策，強調由下至上的自發性運作。當時的文建會副主委陳其南與學者專家們分頭至各地從事理念的宣導，亦透過當時已經推動的理想國³⁴等案例，並扶佐、協力各社區的在地文化推動。

而文建會「社區總體營造」中的「社區」，就陳其南於1995年的解釋，是指某一空間範圍內之社區居民和其擁有的社區認同意識為基本元素而構成的共同體，但此空間並不限定於被規範的某一類型或大小的地理空間，也就是說，一個村莊、一棟公寓、一條街道、一個小鎮、一個都市，都可以是個「社區」。「社區」代表的是一種生活方式，一種地方和社區的「生活型態」和「生活價值觀」。

除了大力宣導，文建會以提供「充實鄉鎮展演設施、設置縣市主題展示館」、「美化地方傳統文化建築空間」和「發展社區文化活動」三項政策，由各地社區提案向文建會提出經費補助申請。

無論是透過政策的推動，或是民間早已有類似的自主性行動展開，可以觀察到，「社區總體營造」其初衷為，在行政的操作下，社區才是發動者，政府單位只是被整合的對象，而實踐的方式可以在於公共環境的衛生整頓、在地技藝的傳授與再現等各方面，意在喚醒社區民眾對於自身文化的省思、凝聚在地情感；而在於落實過程中，強調以「社區民眾」為主體，著重居民的溝通、協調與參與，以及建立共識，共同尋覓出一條解決之路徑；而這樣共同參與的過程，便是逐步凝聚在地情感的一種模式。

由此可見，彩繪壁畫為落實社區總體營造的方式之一，並非絕對，也並非唯

³⁴ 位於台中縣大肚山龍井鄉的「理想國」社區，自1988年開始，該團隊取得12戶國際街二巷建物一樓的所有權，並跟一些臨路的住戶租賃一樓，進行有計畫的造街活動，透過景觀改造與音樂等人文活動的注入，帶動其他屋主加入，豐富當地的藝術人文風氣。為自主性的社區改造行動。

一。而以消費者為導向的「觀光用途」，為社區總體營造的主題設定之一，主要目的仍是以凝聚社區民眾與在地連結，並謀求與增進社區共同善。

陳亮全認為，台灣的社區營造經過十數年的發展，已經累積一定程度的經驗，並且逐步形成十點特色。

（一）在真實的社會變遷中，呈現階段性的發展：台灣在早年的集體體制及農業社會中，推動了以政府為主導，遵循工作綱領的「社區發展」工作，對當時的城鄉社區建設與農業經濟發展產生了貢獻，而隨著台灣社會政治經濟的變革，強調社區自主性、民眾參與的「社區營造」被提了出來，且逐漸成形。而此理念與相關政策因應民主化的普及、鄉土意識的提升，自醞釀、理念宣導、培育人才，到重視學習、建構學習社區，到反省與調整，都可以看出社區營造並非一蹴可幾，而是隨著台灣社會的脈動而調整、變化，循序漸進地發展。

（二）多樣化的議題與多面向的活動：社區及其生活因著所在環境與社會條件的不同，而具有多元的面向，在民眾自主意識的型塑中，不斷成為社區關注的焦點。因此當不同社區為營造更佳的生活與環境時，這些焦點都可能被抉擇為優先努力的目標，亦即成為社區營造的議題或切入點，如民俗技藝、地方文史、文化產業、產業文化等等。

（三）參與、推動主題的多元化：相對於過於由政府主導，現在則可見民間展現了多元的力量，除了社區的民眾外，傳統的社區發展協會、里鄰辦公室、文史工作室、學校、宗教團體，甚至基金會、民間企業等等，皆可見投入的身影。

（四）逐漸顯現出居民與社區的自主性，以及民眾的自動自發：在社區營造的過程中，可以看見許多的行動或基於居民對環境破壞的覺醒，而自行成立組織，凝具共識；社區營造方案的實踐，雖有行政或專業的協助、介入，但主要仍講求以社區民眾為主體，而有別於以往全由行政部門主導的決策模式，或是依賴專家、菁英的決定。

（五）採取共同參與、協商協力的推動方式與過程：由於以社區民眾為主體，強調居民的自主性，因此社區營造中常有各種不同意見的產生；另一方社區營造的議題逐漸多樣化與多面向化，其工作內容勢必得涉及不同單位的配合，也因此，社區營造必須經由協商或是協力的方式與過程，方能推動。

（六）強調實踐與學習的過程，達成多重目標：社區營造本身就是共同的實踐，且為了讓非專業的居民有能力參與，在過程中必須安排認知、學習的機會與活動。另外，透過學習，居民所擁有的溝通、表達、規劃、設計等能力得以提升，做人處事的態度、民主的素養、價值觀等也有所改變，社區營造所達成的並非單一的目標，而是多重的效果。

（七）具在地性、本土性，強調社區特色：因著社區所在環境與社會條件的不同，社區營造具有本土性，而且強調社區與居民的主體，由居民共同參與、討論與實踐而成，因此容易形成與其他社區有別的在地性或特色。

（八）具總體性，但經常由一件較小規模或社區周遭的事或物切入，然後逐漸推展到其他的議題：推動上從居民日常生活關係較為密切、較容易掌控的事或

物乃較佳途徑。因此過去較多案例屬於保護社區中的老樹或小溪、改善鄰里公園或人行步道、探訪社區中的獨居老人、廚餘回收……等規模較小或是發生於生活周遭環境中的議題，並且在這些議題的推動過程或是完成之後，還會波及其他，例如社區學習、資源開發、建立社區特色等議題，而逐漸實現整體性的營造。

（九）推動與操作的方法有別於傳統的專業技術：如何讓社區居民容易瞭解的表達方法（用語）、有助於參與者相互溝通，或有助於彙整眾人不同意見、促進共識形成的工具，以及可以有效安排從動員到方案執行等不同階段的操作程序，都是社區營造需求的技術。

（十）在活動的本質上，帶有革新與社會運動的特性：在初期促成社區總體營造理念形成、政策提出的反汙染、反不當開發、保護生態等民間的行動，或是採取居民參與式之規劃設計與施工的活動，或是藉由強化社區意識與社區認同，進而尋求地方特色產業的振興等等，皆與過去偏重開發建設、僅求效率與經濟成長的發展模式，或是以行政與菁英為主導的規劃與決策方法，或是中央集權、父權社會等傳統的思想、體制等大大不同，在反映出社區營造期待改變現況，追求革新的特性。（陳亮全，1990）

台灣的社區營造固然有其十項特色，對於台灣社會產生了一定程度的影響，且慢慢擴大發酵中，然而，陳亮全也指出台灣的社區營造面臨著一些根本性的問題有待解決。

於居民面向，如：社區如何發現議題，如何討論問題、溝通討論等能力仍有待加強；個人或派系的利益經常干擾社區共識的形成、社區事務的推動，既有社區內的政治生態與權力結構會成為發展的阻礙；民眾對於專業者的依賴、對於政府公部門的依賴依然很強，社區的自主性、主體性仍有待加強。

於專業者面向，如：專業者堅持專業主見，與當地民眾產生衝突；社區內的眾多社團面臨無法彼此進行有效整合、交流之困境。

於政府行政部門面向，如：政策的評估、執行仍有偏重硬體建設、實質成果之傾向，而未重視居民動員、學習成長或是社區意識形成等非實質面或推動過程（process）的成效。

若將本文案例放置於社區總體營造的理念與歷史脈絡發展下來檢視，可以發現：

台灣原創插畫彩繪村，有透過發起人舅舅溝通牆面過程，主要是在於授權牆面提供施畫，整體來說，雖然有根據在地習俗與農產作為壁畫主題，但缺乏更多在地人的身影與實際參與的聯結（當地人反而希望畫一些外來的卡通圖案）；此外，在地於喚醒民眾參與此點，並沒有顯著的改變，至於是否為潛在隱性的影響，則需要有待時間來驗證。

胡厝寮彩繪村，過程中，透過里長溝通牆面過程，整體來說，無一整體性，由各畫者各自彩繪想畫的圖案。然而，當地發生人潮湧入造成交通堵塞的情況時，當地民眾開始產生抗議聲浪，並在於里長及民眾的溝通協調下，加派人力指

揮交通，然回歸到民眾對於彩繪的態度，則是多處於新鮮好奇、肯定被外人看見在地的成就感。

大內龍貓公車站，九成壁畫主要由大內女婿 kevin 及家人主導，在於怎麼畫、畫些什麼，顯然並沒有與當地民眾有完善的溝通過程，隨處可見的警告牌亦可見當人潮湧入，破壞了鄉村及一般住家昔有的寧靜、造成環境衛生困擾時，當地住戶們的負面反應。

然而，2018 年畫風異於 kevin，一幅「回家的路」壁畫的出現，則可見這樣的彩繪行動已經展現影響，大內女兒的返鄉彩繪行動，您也可以說是延續了大內女婿 kevin 這自 2014 年所彩繪迄今的行動。

且 2018 年，當筆者偶爾回到胡厝寮彩繪村，馬路旁民宅壁面忽然出現之前沒看過的圖案，雖然用著簡單的線條表現，卻有著直樸的童趣，令人莞爾一笑，也可見當年三姊妹所率而帶起的彩繪行動，經過時間的淘洗，依然令在地人對於空間的凝視與運用上，產生了改變。

就與社區民眾的連結來看，無論是台灣原創插畫彩繪村，或是胡厝寮彩繪村早期為三姊妹彩繪的「外婆的彩繪牆」、以 kevin 畫者及家人主導的大內龍貓公車站，畫者自身的主導性偏強，縱然彩繪範圍為社區，然而卻與當地居民之間的連結不夠強烈。其因為當地社區民眾並沒有參與的角色或參與的想法在裡頭，自然也不會與該壁畫有所連結。隨著畫者的停筆，這樣的彩繪社區便會容易自此沉寂。

那麼，在這裡，我們要將反問一句：這些畫者不是社區民眾嗎？

「社區」的定義

「社區」一詞是由 Community 英文詞彙翻譯而來，蔡宏進認為該詞原是社會學上的一個專有名詞，各派各家對於社區的說法不盡相同，綜合他自身對於各種說法，他提出扼要的含義是指一定地理區域內的人及其社會性活動及現象的總稱。社區的概念至少包含三個要素：（一）一羣人（二）一定的地理範圍（三）人的社會性，包括其社會意識、關係及活動的總稱。

在這樣的定義下，社區的範圍可大可小，小至村鄉鎮，大至國家，也有社會學家把很小的鄉村聚落（hamlet）稱為社區，也有把很大範圍的國際性組織稱為國際社區（international community）。（蔡宏進，1985）

周齊普提出民眾公共生活最基本的單元是社區。（周齊普，2000）陳錦煌與翁文蒂提出，社區是人類最基層的生活單元，它不是抽象的、理論的，每一個社區有它獨特的生命，有它獨特的人文內涵，社區的生活是一種共有、共享、共治的生活。同時，他們認為，現代社區是新地域主義下的產物，不同於傳統社區，居民間不必真的擁有血緣關係，但追求多元化生活的共同利益、生活品質的提倡是大家共同的目標。因此居民彼此間必須具有互賴、互助、互惠的精神，是現代

社區的一大特色。(陳錦煌、翁文蒂，2003)

黃偉庭則是根據他的研究，認為形成社區的組織必須具備一些條件，生活在相同的地理區域空間裡，對於生活需求有共同的問題彼此分享經驗與生活態度，受相同的社會情境影響緊密結合，基於相同的理念與意識、利益與問題，且透過密切的互動建立夥伴關係，以求共同問題的克服，擁有共有、共治、共享的情感，並透過資源的連結與自發性的意識發揮合作而形成一個社區。(黃偉庭，2016)

隨著時間的流動，隨著不同空間與社會人文條件的判定，社區的定義隨之異動，然而，我們亦可以發現在台灣的社區概念，自李登輝總統於1996年以「經營大臺灣，從社區建設著手」為題，強調「生命共同體的理念，須從社區入手」登高一呼，接著是以國家政策的擬定，全台各地開始推動社區營造，經過十數年的發展，社區的理念與形塑彷彿有著朝向整體與共同謀求社區共同善的傾向邁進。

劉久清曾提出，如果以空間向度來觀察文化，那麼，固然可在一特定地區中見到某種共享或居於主流的文化，細究其內部結構，則可發現其中存在著各種差異，甚至衝突。

他提出我國傳統社會結構是以自我為中心逐層往外發展的差序格局，除了我以外的每個人在關係網中的位置都來自於這個人跟「我」之間因血緣、地緣關係所獲得的身份地位，近私遠公也都是由這些具體關係來判定。劉久清認為，在傳統上，國人無法理解一抽象公共領域的存在。

於是當追求共同善時，便會陷入矛盾的思維：這是誰的善？你的？我的？

尤其當社區以觀光文化產業作為目標時，如此的規劃可能會增進社區的利益，但當都市居民及外地人進入到地方、鄉村去從事休閒、遊憩活動的消費，實則有助於增進社區的共同善，然而這樣的共同善卻是有相當程度是建立在設法滿足觀光客的需求上。

在追求共同善的觀念上，某種程度凸顯了以空間向度看社區文化發展時，除了地區間差異外的另一個問題：存在著權力分配不平衡的現象。這是因為共同善並不只是個別成員自己的個人善（personal good）的總和，它凌駕於個人善之上，有助於實現個人善，但有時卻會與個人所實際知覺到的利益相衝突。(劉久清，1999)

當壁畫成為一種不但可以實現個人善，並實踐共同善的過程，能否覺察個體的差異性，並透過平等參與、討論等方式，來讓個體於共同體中尋找與確認自己的位置，理性來形成每一個決策，變成了一項重要的課題。

第二節 壁畫，在說話？

猶記得當筆者親自採訪大內龍貓公車站畫者 Kevin 不久前，大內龍貓公車站的粉絲專頁出現了一幅龍貓壁畫被塗掉的文章，然而卻寫得相當隱晦，原因不

明。當日，採訪結束，筆者憶起這件事，與 Kevin 聊起。Kevin 說，是他岳父塗掉的。不久前，該塗掉的是最一開始爆紅的龍貓壁畫，許多外地來的遊客是衝著在網路上看到這一幅壁畫而來的。

筆者又問，不會心疼嗎？

Kevin 無奈地表示，該住戶幾年前也是有同意，他們才會去畫的，陸陸續續住戶反應遊客太吵，他岳父索性就把那一幅龍貓壁畫塗掉。

Kevin 話鋒一轉，語氣更加無奈地表示，最近，有戶民宅住進一個從都市搬回來的後代，想要回到鄉下安靜休息的，沒想到這裡遊客很多，很吵，之前那個人還在家門前的馬路上潑紅漆，以示抗議。

實際照片	說明
	圖 101：台南大內龍貓公車站內自行塗掉的知名龍貓壁畫
	圖 102：台南大內龍貓公車站內，住戶自行於家門前潑淋紅漆，以示抗議。 且，斜坡上清楚可見「禁止踏入」這樣的警告符號。

壁畫－說話的一種方式

壁畫是一種形式，可以彩繪童年回憶，可以凝聚社區整體向心力，可以展現個人藝術能力，而當個人善與共同善產生認知上的歧異，你的共同善並非我的個人善，衝突於是產生。對大內龍貓公車站的畫者來說，油漆是用來彩繪的；對這名認為受到壁畫所帶來的遊客干擾的住戶來說，油漆是他用來表達抗議的方式。

畢恆達曾於《空間就是權力》裡頭寫道：「空間就如同時間一樣，我們每日在其中生活、流動與呼吸。任何的群體行為與個人思考都必須在一個具體的空間內才得以實踐。然而空間絕不是一個價值中立的存在或是人們活動的背景，它一方面滿足人類遮蔽、安全與舒適的需求，一方面更展現了人們在某時某地的社會文化價值與心理認同。」（畢恆達，2004）當住戶認為「大內」是一種鄉村安寧的想像，他非但於「大內龍貓公車站」內沒有角色，更可見無法認同，同時，兩者對於同一個空間的認知是截然不同的。任何加諸於牆壁、坡道等空間上的行為，都成了一種亟欲被觀看、被注意的手段。

筆者走訪於台南的 321 藝術聚落，此處原日軍步兵第二聯隊官舍群，荒沒斑駁的老房矮牆上，被人用近似粉筆的媒材畫上一顆愛心，一旁寫著人名，以及日期，象徵著感情的長度。記憶流轉到小時候，這樣子的彩繪是否並不陌生呢？課桌上可以看見被用立可白彩繪上一把雨傘，傘柄的一左一右寫著名字，那是訴說著「愛」的小雨傘。

課桌上的彩繪猶如青少時期情竇初開，既青澀又私密的悄悄話，有別於此，牆壁上的彩繪多了幾分「公諸於世」的示愛味道。

又如這一日，當筆者走訪於彰化永靖街頭，發現一處矮牆被彩繪上五顏六色的壁畫，可以看得出來並非專業的彩繪手法，看不出是大人或孩童所繪，隨性之作，但也因為壁畫具有公開性的屬性，像這樣隨性而為的彩繪便容易不被重視，甚至被冠上有礙觀瞻的不佳觀感。

實際照片	說明
	圖 103：台南的 321 藝術聚落內的不知名彩繪

圖 104：台南青年路兩側的工地，不知名的塗鴉

圖 105：彰化永靖街頭的矮牆壁畫-可以看得出來並非專業的彩繪手法，隨性之作，但也因為壁畫具有公開性的屬性，像這樣偏隨性的壁畫便容易不被重視，甚至被冠有有礙觀瞻的不佳觀感

然而，牆壁做為一種塗鴉、彩繪、透過圖像傳遞訊息的載體，自古即有，甚至可以說是人類目前所發現最早的溝通模式。

根據推論，時間約在公元前 15,000—公元前 10,000，法國多爾多涅的拉斯洞窟裡，有著一處洞窟岩畫。一頭公牛背上的鬃毛豎立，以著鋒利的牛角對著前方看似嚇得身體僵直的人類，地上疑似為人類掉落在地的狩獵工具。由於年代久遠，遠得迄今我們也無從得知是誰所畫、畫者的用意為何，唯一的訊息便是，岩壁做為一種可以在上頭以線條築構畫面的工具。而迄今，它仍保存良好。

實際照片	說明
	圖 106：法國多爾多涅的拉斯洞窟公牛壁畫－ 約在公元前 15,000～公元前 10,000，法國多爾多涅的拉斯洞窟裡，有著一處洞窟岩畫。 （圖片來源：圖解：西方美術簡史 P.10）

在那個尚未發明紙張的遠古時期，岩洞裡的牆壁成為載具。

當筆者走訪於台灣原創插畫彩繪村時，矮牆上仍清晰的「團結是力量」五個大字陡然映入眼簾。1949 年，中共在蘇俄的支持下，推翻國民黨政權，成立中華人民共和國，蔣介石主導的中華民國政府退敗來台。蔣介石為鞏固政權，將「愛國必須反共 反共必須團結」、「毋忘在莒」等標語散布於校園、街道上，以政治標語為主體的壁畫成為當權者制約人民的手法，對人民進行思想改造的手段。

牆壁所具備的公共性，以及高密度的數量，在那個需要透過鋪天蓋地、隨處可見的政令宣導時期，家家戶戶的牆壁成為官方施行政令宣導的最佳載具。

實際照片	說明
	圖 107：台灣原創插畫彩繪村的早期黨國標語－ 位於台灣原創插畫彩繪村內，矮牆上仍保留著清晰的「團結是力量」政治標語。

而這正是「牆壁」不同於「紙張」，這樣一種作為傳遞訊息的載體所具有的特有屬性：公開性。

而這樣的公開性，不只能夠呈現在談情說愛上，或搞笑，作為一種詼諧幽默，或發洩情緒，或表達政治立場等等，皆成為表達自我意見與想法的方式之一。而

也因為具有公開性，饒富趣味的是，我們往往難以追溯作者是誰，讓這樣的公開表達意見增添了一抹神秘感。

反之，尤其當彩繪的內容一點也不具有公眾性，而僅只於個人意見或情緒抒發之際，「公器私用」——便往往使得未經牆壁主人所允許的文字、圖像彩繪成為令人詬病且質疑正當性的一點。

在台灣，相較於壁畫與塗鴉，壁畫多顯現完整性、正當性、公益性的一面，雖然往往是彩繪於公共領域的塗鴉遂顯現得率性而為，且具有更多的社會批判性。

然而，許雯捷於《街頭藝術浪潮》一書裡頭，將塗鴉(Graffiti)分成三類：(一)簽名(Tag)：塗鴉剛開始時，只是單純的簽名，簽名可說是塗鴉的經典精神。內容通常是作者的街頭名字，或是一些戲謔的文字，不在乎與社會大眾對話，是自我主體意識的表現。(二)拋擲塗鴉(Throwies)：放大版的簽名，又稱為「Throw-ups」，還是以單色與輪廓線為主，但更加強字體設計與美感。(三)壁畫(Pieces)：是「masterpieces」的簡稱，作品完整度越來越高，創作面積更大、更多顏色、風格與技巧，具有較高的繪畫質感與美感，較被社區居民接受。

在許雯捷的定義裡頭，許多具有極高評價的街頭壁畫，成為相對於純藝術(Fine Art)的街頭藝術(Street Art)。許多創作者擁有不輸給體制內藝術家的創作能量與爆發力，自發性地填補了許多的公共空間，且大都帶有反對藝術階層化的精神。(許雯捷，2016)

曾有一例，俄羅斯葉卡捷林堡的馬路上有許多坑洞，官方卻始終無所作為，於是有人找了塗鴉客在大坑洞上畫上政治人物們的臉孔，用著誇張的圖文諷刺政治人物們昔日說會改善道路的信口開口。經過媒體報導後，官方立刻派人將這些圖像用漆蓋掉，官方卻沒想到這些行為完全被攝影機拍攝下來，於是塗鴉客再繼續用模板噴漆寫道：「用油漆蓋過並不是真正的修路。」然後政府才真正派人把坑洞補好。這些過程被剪輯成《叫政治人物作事》，且在2013年得到坎城國際廣告節的四個獎項的殊榮。(畢恆達，2014)

畢恆達於《塗鴉鬼飛踢》一書中，提及「社區壁畫」讓邊緣社區的居民也有親近藝術的機會，藝術家出自社區，為社區所雇用，使用社區的象徵符號，主題也與社區息息相關。壁畫訴說了社區自己的故事，訴說了社區自己的歷史、奮鬥、尊嚴與希望等等，讓社區居民有機會分享故事，而不會被檢舉或消音。其中的「紀念壁畫」便是用來追思社區居民的壁畫，過世原因可能是因為戰爭、幫派械鬥、校園屠殺、疾病等等。由於公共領域裡面的暴力造成社區極大的悲傷與絕望，因此需要一個公眾共同的反應，協助社區公眾集體面對悲傷。因此，紀念壁畫成為將個人哀傷轉化為集體的情感，壁畫——彷彿協助眾人經歷一場過渡悲傷的儀式空間。(畢恆達，2013)

在參考文獻裡頭，畢恆達及許雯捷所蒐集的壁畫案例以國外居多，拉回來台灣社會，牆壁作為一種載具，塗鴉、壁畫等彩繪作為一種方式，隨著不同國家、時間、空間、社會及人文條件，牆壁上的彩繪傳達了不同時代的背景，與不同時

代的故事。同樣的是，中外皆然，作畫的人皆有話要說！這些做畫的人要說什麼話？以及隱藏於畫後的話又是什麼？

於是，筆者踏訪了位於嘉義縣的台灣原創插畫彩繪村、台南的胡厝寮彩繪村及大內龍貓公車站——三個以壁畫做為主要傳遞訊息的彩繪空間，我們從這些畫、從畫中「人」的身上讀出了什麼樣的訊息？呈現出何種台灣樣貌？

第九章 結論——畫中人，要告訴我們的是……

第一節 探討：龍貓，你究竟因何而來？

新媒體時代來臨，帶來了什麼？

2014 年的三一八運動，運用網際網路新媒體，如 Facebook、Ustream 等網絡平台進行即時現場的照片散播、實況轉播，我們處於一個行動網絡與社群網站普及的時代，而這個時代的科技改變，讓社會運動產生了變化，被稱之為「網絡化的社會運動」。科技工具不僅提供即時訊息交換的功能，也連結了人與人之間，透過社群的形塑，使人於茫茫網海中找到屬於自己的位置，於社群之間產生向心力凝聚，並因訊息不斷即時供應的關係，增加了在網絡上擴散的成效。

根據行政院研考會於 2013 年 7 月所做的調查，12 歲以上民眾利用行動裝置上網的比例達到 58.8%，高達 53% 的民眾使用智慧型手機上網。在 2013 年，因為智慧型手機與網際網絡的普及，人們已經可以隨時隨地利用智慧型手機拍照後，將畫面放上網絡平台；而人們亦可以不受時空的限制，從文字、照片、影片裡頭，獲得最新的資訊。

行動網絡與社群網站讓一場社會運動得以迅速點燃星星之火，而行動網絡與社群網站也讓這些彩繪村成為當紅炸子雞，吸引外地人前來觀賞、拍照打卡，將照片上傳到網路平台上後，隨著社群網絡裡頭人與人之間的連結與發散、傳播出來，吸引更多的外地人。本文所採訪的台灣原創插畫彩繪村、台南的胡厝寮彩繪村及大內龍貓公車站、台東賓朗彩繪泥塑之家皆是如此。

「阿公阿嬤覺得說，有孩子這樣畫，畫得很水，很多人知道，來這裡看，我們庄就變得熱鬧了。那時候，有時候要進來這裡都塞車，還有禁止車輛進入。還有牌樓那裡，弄一塊空地，禮拜六禮拜日讓民眾停車在那裡，用步行進去。整個彩繪村要看完，用走的話，至少也要一小時多。」——里長丁水明／台南的胡厝寮彩繪村。

「那時候就是隨性畫了龍貓，拿雨傘的龍貓那一幅，因為網路就爆紅，散步的鄰居就說好好看，就拍照分享到它的FB等等，我記得畫完是2014年12月底，2015初，就開始在傳囉！一直傳一直傳，到228，民視有來報，在這短短一個多月，那些人潮慢慢進來，相當恐怖，再加上報紙，也就是說有FB跟報紙那些媒體去報導。我記得前半年，這裡可以說是水洩不通，人擠人。」—發起人Kevin／大內龍貓公車站。

然而，我們可以發現，因為新媒體的關係，加速了傳播的效力，帶來了人潮，卻也凸顯了在過程中，個人善與共同善之間的衝突。

「人來看，我們都沒有收費，人一多，垃圾就多，也是我們要自己清理。是很熱鬧沒錯，但也造成庄裡的不方便，所以有人會說，是好也是壞。」—里長丁水明／台南的胡厝寮彩繪村。

「剛剛有聽到……那個擦掉……住戶的阿姨，當初提供讓我們畫的，說遊客吵得他們中午都沒辦法好好睡覺，就想要擦起來，我們聽到一定很傷心，剛剛我岳父就去把它擦掉。那一幅已經很久了，有三年多了，爆紅就是因為那一幅。我們其實會覺得很不捨。」—發起人Kevin／大內龍貓公車站。

在於台南的胡厝寮彩繪村，我們可以發現，當社區內因人潮而產生內部衝突，里長及公部門成了協調的單位。反觀大內龍貓公車站則是沒有的。

「那時候有很多人都進來看，我們台南市政府觀光局也很關心，就說都有民眾去投書，說這裡車輛多，造成社區的不便，連車放在自己家，要開出來都有困難，人太多，車輛多。後來他們就有說可以給我們經費，補助我們，可以訓練導覽人員，如果有人帶團來，就可以講解。我們就說自然就好。他們就說不然他們幫忙做幾塊指示圖，放在重要路口。」—里長丁水明／台南的胡厝寮彩繪村。

「這裡有一個社區發展協會，用龍貓公車站的名義去申請一筆經費，請政大的學生在三合院那邊賣咖啡、有拉花那些，對我們來講的話，他們其實沒有對我們有什麼幫助。」—發起人Kevin／大內龍貓公車站。

另外，我們也發現到，隨著人潮的湧入，隨著知名度的大開。台南的胡厝寮彩繪村與大內龍貓公車站的壁畫內容逐步產生了改變。

	網路新媒體介入前	網路新媒體介入後
大內龍貓公車站	起初為單純簡易的畫法，為自家外牆的美觀。 圖 108：大內龍貓公車站的早期壁畫— (圖片來源：大內龍貓公車站)	受到網友關注後，慢慢地將壁畫的內容與形式逐步以外來的觀光客所考量，朝形塑成一公共景點的過程中，便與在地住戶產生私人與公共界線曖昧不明的現象。 圖 109：大內龍貓公車站的互動式壁畫
胡厝寮彩繪村	起初為三姊妹彩繪給阿嬤及村內長輩們的禮物，彩繪為自我的行為，受到村裡的接受後，變成大家提供牆面與器材，三姊妹為大家畫的現象。此時，雖然已經擴及村內他人，但仍是屬於村內少數人的私人事務。 圖 110：善化胡厝寮彩繪村的不倒翁壁畫	受到網友關注後，當地人看待此處的彩繪，慢慢地將壁畫的內容與形式不自覺地往形塑成「彩繪村」的規模所考量，朝形塑成一公共景點的過程中，其他畫者自動加入，令起初三姊妹彩繪的故事被分散焦點，也令彩繪龍貓等圖案的可批判性一躍變成全國性的公眾事務。 圖 111：善化胡厝寮彩繪村的建商出資彩繪壁畫

以大內龍貓公車站為例，起初為單純的起心動念，剛好住家外面有一面空著，看起來有點灰舊的老牆，加上剛好家裡有油漆，於是彩繪上自己想畫的圖案。當民眾利用行動裝置拍照下來並上傳到網路上，形成擴散效應後，從最初的觀者是自己及家人們，開始慢慢地將壁畫的主題與內容傾斜至「他者」—外來的遊客。

再以善化胡厝寮彩繪村為例，同樣的，起初為三姊妹為了阿嬤所畫的起心動

念，為了讓阿嬤開心，所以彩繪了不倒翁等圖案，同樣的，隨著網路形成擴散效應後，加入了遠東科大學生的彩繪壁畫、觀光局的介入導覽指標設置，在地人開始以媒體所散播的「彩繪村」概念來形塑自身。而三姊妹最起先的概念「外婆的彩繪牆」本身便具有動人的故事，反而因為媒體帶來的影響，使她們的焦點被稀釋掉了；而彩繪龍貓這樣的私人行為，也從此被畫入公共領域裡頭，成為眾人皆可批判的公共事務。

我們值得關注的現象是，當網際網絡等新媒體的介入後，「私人行為」在觀者的眼中，游移至「公共事務」。公眾認為，人人皆有可批判、參與、提供意見的資格。

約翰·厄里提出著名的「觀光凝視」概念，攝影技術能把世界化為客體，將寰宇化為一樣東西、一場展覽，供觀光客凝視。照片源自攝影者主動表現意義的方式，他們選擇什麼該拍，決定影像該怎麼構圖與呈現。更特別的是，攝影者會刻意美化拍攝對象。照片就像是攝影者搭件好的空間場景，令觀光客將想像化成真實，誘使觀光客背起行囊的慾望，親自走入想像中的觀光地景。受到全球化及媒體網絡的加擴影響，也就是說，觀光凝視多半是由既有的媒體地景事先塑造出來的，而當觀光客親自面對實景時，腦海中已經受到各種文化經驗所拼湊與堆疊的視覺影響了。（約翰·厄里、約拿斯·拉森，2016）

當觀光客尋著網路上的照片而來，自「虛擬」空間進入「現實」空間，與腦海裡面事先已被各式各樣的圖像所建構的「真實」產生角力，或失望，或成為另一個拍照、打卡的攝影者，繼續散播出去。媒體聞風而來，參入一腳，於是，我們發現了這樣的現象：網路部落客來到這些彩繪村取景，部落格的標題吸睛寫著：

【台南★景點】超可愛彩繪龍貓村★善化胡厝寮社區★³⁵

『善化』胡家里龍貓彩繪村，多多龍、波妞、威熊外婆家相聚囉～³⁶

旅行 台南善化景點；離不開的超級可愛龍貓又來了！善化胡家里彩繪村～龍貓、威熊、小小兵…大集合³⁷

[台南]大內龍貓公車站彩繪村-龍貓出沒注意!FB IG 打卡爆紅旅遊景點 台南景點推薦³⁸

³⁵ <http://rebecca1003.pixnet.net/blog/post/171815830>-【台南★景點】超可愛彩繪龍貓村★善化胡厝

³⁶ <https://bunnyann.com/rabbitvol438/>

³⁷ <https://www.walkerland.com.tw/article/view/100855>

³⁸ <https://angelala.tw/totoro-bus-stop/>

而於網路、傳統媒體的呈現上，也出現了類似的現象，不約而同地將報導焦點放置於龍貓、白雪公主、小小兵、史奴比這些知名卡通動漫圖案人物上。

「卡哇伊！」走進善化胡厝寮（胡家社區），心情也會禁不住年輕起來。白雪公主與七個小矮人前，年輕男女同學嗨著搶合照；小朋友一手牽著阿嬤的手一手指著：「三隻小豬！」而馬來貘、威熊、龍貓等最有人氣的動漫明星，遊客更是輪流等著合照。遊走村落的巷弄間，不時遇到驚喜：用麻將堆貼成的槓上開花、閃閃發亮的CD牆……。³⁹

事實上，透過實際走訪，會發現內容不僅於此。少了知名卡通動漫人物的光環，其他的彩繪圖案與裝置設計就彷彿被自動篩除於攝影者的鏡頭、報導者的文筆之外，或是被擺放於次等被關注的位置上。

當筆者離開大內龍貓公車站之前，遇到不斷湧入的遊客，其中一位爸爸對著孩子大喊著：「快來看！你最喜歡的佩佩豬！」，孩子開心地上前與壁畫內，畫得極為神似的佩佩豬合照。觀者雖然與壁畫合照，然而對於觀者來說，他所注視的是電視機裡頭的所播放的卡通裡面的佩佩豬。以此類推，當觀者雖然與胡厝寮彩繪村內的白雪公主合照，然而對於觀者來說，他所注視的是迪士尼王國以動畫、玩具等周邊商品，其故事力經營成功有道的白雪公主；當觀者雖然與大內龍貓公車站內的龍貓合照，然而對於觀者來說，他所注視的是宮崎駿所監製的龍貓形象，以及吉卜力工作室透過動畫電影、音樂、以及各種延伸的周邊商品，同樣擁有高度厚度的故事力的龍貓。

筆者發現，透過彩繪已經知名的卡通動漫人物，直接藉託其故事角色的知名度，省卻了塑造故事力的艱辛過程。然而，卻也開啟了另一種挑戰：這些卡通動漫人物與其他社區居民有「故事」上的連結嗎？

當日，筆者與大內龍貓公車站的Kevin採訪結束後，Kevin提起鮮為人知的小插曲，一開始要畫龍貓在牆壁上時，村莊裡有一些老人是反對把龍貓畫在他家對面的牆壁上，因為他們認為龍貓咧嘴張開大牙的模樣相當不吉利，很像要把他家給吃掉！

當龍貓為今日大多數六七年級生，包含筆者及Kevin的童年回憶，村莊裡的部分老人毫無所感，因為這些老人並沒有相同的時代記憶，文化與認知經驗上的落差，便因龍貓壁畫的產生而被顯現了出來。

³⁹ 細感台南 公車親旅行。天下雜誌。特刊160號。

該畫什麼？又不該畫什麼？於是，便回應到個人善與共同善的探討。當彩繪的過程中，倘若沒有經過彼此討論、協商等溝通過程，便容易因為客觀因素：觀光客帶來吵雜聲、車輛造成塞車現象、垃圾變多等等，便被激化成主觀上的不悅感受。畫者認為，自己替昔日鮮為人知的鄉村帶來新樣貌，且讓更多外地人看見，帶來一種在地的光榮感，就算沒有功勞，也有苦勞；而反對的社區居民，肇因於與壁畫故事產生斷裂感。

全球在地化下的龍貓浪潮

1941 年出生於東京的宮崎駿，雖然大學時念的是政治與經濟相關，卻因為對漫畫高度有興趣，於 1963 年進入了東映動畫公司動畫組後，自此開啟他的動畫生涯。有人稱譽，「宮崎駿不但將日本的卡通畫家和漫畫家帶上國際舞台，更創造出屬於宮崎氏的人文精神，使得他自己幾乎成為日本卡通動畫的代名詞。」（黃珊珊，1997）

無論是《龍貓》，或是《魔女宅急便》、《風之谷》、《天空之城》等等，皆是台灣國人耳熟能詳的動畫作品。在台灣，當有人提到「龍貓」，便會自動地想起那圓滾滾的綠色身軀；當有人提到「天空之城」，便會自動想起那長手長腳的機器人兵。動畫裡面的畫面彷彿清晰可見。

在今日，龍貓不只出現在腦海裡面，也被製作成拼圖、布偶、貼紙、相框等等各式周邊商品，更遑論在夜市、抓娃娃機店、文具店、服飾店等處，出現各式各樣版權不明的商品。甚至日本富士電視台曾以台灣盜版貨為主題，各式仿冒動漫畫商品都被名列其中，如盜版的龍貓玩偶、無臉男貼紙、湯婆婆擺飾。這些商品隨處可及，堆砌成台灣人習以為常的視覺圖像。

實際照片	說明
	圖 112：台灣抓娃娃機裡頭放置的盜版龍貓玩偶。 照片來源： 小薰喫茶館 II：Photo Daily http://cheninlee.blogspot.com/2011/11/photo-day-2011-october.html

圖 113：日本富士電視台曾以台灣盜版貨為主題，圖為盜版的龍貓玩偶。

動漫畫研究者陳仲偉在其研究中提出，日本動漫畫是一個全球化的現象，也是日本動漫畫的潮流崛起。他更以「迷」的概念來論述，雖然日本的動漫畫已經如好萊塢電影一般進入全球化的發展，但日本的漫畫並非是「由上而下」的傳播機制，而是「由下而上」，是全國各國觀眾主動接近日本動漫畫的。陳仲偉認為，「一個文化全球化現象也絕對不是傳播力量的強弱所能決定。重要的是蘊含在其中的文化符碼。」

他又說：「以日本動漫畫作為討論對象是相當貼切的。日本動漫畫對觀賞者有很強渲染力，作品中的景觀在於角色的特性，日本動漫畫中的角色常常是『有個性』；角色的個性會對應到現實生活世界（不像迪士尼多以動物作為故事的主角），引發觀賞者的喜愛與認同。僅如此，日本動漫畫所引動的全球文化的在地實踐，使得動漫畫並非霸權性的宰制，也不是進行文化殖民、建立文化帝國，而是著眼於文化再生與交流。」認為世界各地的動漫迷組成的群體，是推動日本動漫畫全球化的主要趨力，而提醒，全球化並不是一昧的單向輸入，而是雙向的交流與變化。（陳仲偉，2003）

鄭陸霖則以研究台北市異國餐館所呈現出來的「菜單在地化」現象，以社會脈絡觀察到早在商業化擴散之前，便存在著殖民化與移民化軌跡。這是深藏於歷史中的結構脈絡所致。鄭陸霖提及，在地與全球不應是二元對立的分法，新的全球在地化概念同樣為簡化過的預設，與此同時，應避免將在地行動者僅限制於消費者，也應避免將主動性窄化到消費過程的符碼詮釋，而是更應重視在地生產者面對全球化影響下的反應與策略，以及背後支持或塑造這些選擇的結構脈絡。（鄭陸霖，2004）

回歸到台灣彩繪村的龍貓現象來談，受到全球化的影響，龍貓早已經是大人小孩生活裡面的一部分，台灣在地的彩繪村，這些繪者、觀賞者、攝影者、報導者等等角色，為何選擇龍貓及其他外來的知名卡通動漫人物，作為在地凝視的對象，同樣需要被關注。

「那時候就是隨性畫了龍貓，拿雨傘的龍貓那一幅，因為網路就爆紅，散步的鄰居就說好好看，就拍照分享到它的FB等等，我記得畫完是2014年12月底，

2015 初，就開始在傳囉！一直傳一直傳，到 228，民視有來報，在這短短一個多月，那些人潮慢慢進來，相當恐怖，再加上報紙，也就是說有 FB 跟報紙那些媒體去報導。我記得前半年，這裡可以說是水洩不通，人擠人。」—發起人 Kevin／大內龍貓公車站。

「我岳父是油漆匠，家裡有一個倉庫，這一面牆想說比較單調，家裡剛好有小朋友，不然就隨便畫個卡通的圖。後來都擦掉了。因為後來家裡有小 baby 出生，所以怕遊客來有時候太興奮就會喧嘩，小 baby 會哭，所以就擦掉了。原本有 Hello Kitty、頑皮豹這些……就從這邊畫出去。這邊早期不是龍貓的啦！2015 年再更之前，有 OPEN 將，那時候比較是隨性去畫，比較簡單，平樸之類的。」—發起人 Kevin／大內龍貓公車站。

筆者認為，自受到全球化的影響，龍貓等等諸多外來的知名卡通動漫人物，自然成為被選擇成為壁畫的元素，而在於如何呈現，則受到在地化的影響，龍貓等等諸多外來的知名卡通動漫人物已然不是宮崎駿及原版所表現的含意，而是帶有畫者所要訴說的話。

胡厝寮彩繪村的龍貓，帶有對於外婆的祝福意味，背後隱藏著農村老人需要被看見、被關注的社會現象；大內龍貓公車站的龍貓，帶有歡迎外地人的邀約意味，背後不只隱藏農村需要被看見，也隱藏著畫者想要被看見的渴望。

這些畫者不約而同地選擇了龍貓等等諸多外來的知名卡通動漫人物，成為壁畫的元素，而那飽含厚度的故事力則是它們雀屏中選的關鍵因素。而隨著個人善與共同善、公共領域與私人領域等等衝突浮出檯面，故事力能否與畫者產生強烈的連結則成為能否令壁畫持續下去，筆者認為，佔有相當大的決定關係。

筆者以下列表格說明：

	畫者與觀者的目光	故事力的掙扎與蛻變
胡厝寮彩繪村	畫者彩繪的是記憶裡的龍貓，外人所看見的亦是記憶裡的龍貓。記憶裡的龍貓來自於動畫、畫冊、周邊商品等各項來源的堆砌。當龍貓二字幾乎與吉卜力、宮崎駿畫上等號，只要吉卜力工作室或宮崎駿仍不斷推陳出新，龍貓的故事力就仍會伴隨著他們的影響力延續下去。	隨著網路當紅浪潮，形塑成彩繪村的過程中，當壁畫本身缺乏故事厚植的基礎，觀者如何被壁畫感動，變成為一項重要的課題。 而三姊妹起初為外婆而畫的動人故事，若無人紀錄、書寫、傳頌，以及後續無人繼續傳承三姊妹起心動念彩繪的初心彩繪下去，在於目前既有壁畫會有風吹日曬的損耗下，故事便會日漸被遺忘與消失。

圖 114：善化胡厝寮彩繪村的知名龍貓壁畫

圖 115：善化胡厝寮彩繪村的郵務士壁畫

大內龍貓公車站

同於胡厝寮彩繪村，無論觀者因何種資訊管道而來，以及畫者的畫功如何巧奪天工，眾人所看見的亦是吉卜力工作室的龍貓。

圖 116：大內龍貓公車站的仿龍貓壁畫

（圖片來源：大內龍貓公車站）

隨著網路聲浪，逐步去厚植自身的故事力，來源或自當地的自然特色與農作品連結。無論成果如何，都是一種找尋自我，厚實自我的過程。

圖 117：大內龍貓公車站的「星星的故鄉」壁畫

台灣原創插畫彩繪村

這群彩繪的插畫家普遍本身為網路新世代，習以運用網路平台做為宣傳工具。當牆上的壁畫為他們各自的代表人物，縱然結合了當地特色做為內容，觀者亦是帶著「觀看著該插畫家筆下的人物」的目光所來。

能否讓該彩繪村永續下去，攸關著該插畫家如何經營自己筆下的角色人物，使觀者觀看壁畫時，便能穿透不同載體，感受其壁畫後的故事的魅力，並非單調單一的平面人物，而是有個性、有經歷、有故事力的角色。

原創是美意，而對於插畫家本身的故事力營造與厚植，考驗正要開始。

圖 118：台灣原創插畫彩繪村的
歐北貓壁畫

圖 119：台灣原創插畫彩繪村的泡菜公主
壁畫

透過層層推回，發現：壁畫的本質為故事

而台灣原創插畫彩繪村，則是一開始便將網際網絡等新媒體視為工具，肇始於無論是發起人或是其他加入彩繪的插畫家，皆為已經透過網際網絡宣傳作品的網路新世代，網際網絡為他們所習以為常的科技工具，當作品被彩繪到牆壁上，是另一種載體的運用，宣傳的本質不變，而能否打動人心，便在於他們各自插畫的「故事力」的本質，所散發出來的魅力，能否跨越載體的不同，便是台灣原創彩繪村能否延續下去的一項重要因素。

迄今，面臨全球化的世代，以及網絡世代的普及化，掀開壁畫，脫掉故事，那個真實的「人」在哪裡？筆者認為，當畫者自身的生命故事與這些卡通動漫人物並無如此深刻的故事連結，當觀者的目光投入、當觀者的意見投入，「自我主體意識」開始搖晃，經歷一場自我對話的辯證。大內龍貓公車站便是因此開始尋求土地的連結，無論是大內知名球員陳金鋒或是大內的燦爛星空，從中挖掘自我與土地之間的生命故事，從不斷嘗試與摸索裡，長出自我故事的模樣。

這麼說來，網際網絡成為該彩繪壁畫興衰成敗的關鍵因素，事實上，卻不盡然是如此。台東賓朗彩繪泥塑之家便是一個跳脫出外在影響，恪守於自我意念底下恣意創作與彩繪泥塑的個案。

以台東賓朗彩繪泥塑之家為例，創作者陳坤厚阿公早期同樣接受傳統媒體的報導，近年來，因行動網絡與社群網站的普及，成為許多網路部落客、電子媒體報導下的台東知名景點。縱然如此，卻也未見台東賓朗彩繪泥塑之家因「被觀看」而將「自我」轉移至「他者」—外來的遊客。

創作者陳坤厚阿公在於創作中的自我主體意識，強大到，即使有了網際網絡的介入，仍毫無所撼。

筆者認為，「自我主體意識」為在這個訊息滔滔不絕、風起雲湧的新媒體時代裡，能否以不變應萬變、萬變裡恪守不變的重要關鍵。

筆者在於研究的過程中，深深感悟到，「人」不僅為影響壁畫的重要關鍵因素，而「旁人」皆可能成為影響壁畫走向的因素。做自己並不困難，困難在於能否在於「旁人」的注視下，使終堅持自我。做自己很難，困難在於能否在於「旁人」的注視下，從尋找自我的迷霧中，不斷觀照自己的生命歷程，淘汰掉一些故事，與他人搭建起良好的互動與溝通模式，新增一些與他者所一同經歷的故事，逐步形塑理想中的自己／台灣彩繪村。

第二節 研究限制與後續研究建議

一、採訪對象的限制

本研究自 2015 年開始關注台灣彩繪村的壁畫繪製情形，期間陸陸續續蒐集各地彩繪村的資料並實際走訪，並於 2018 年針對地緣關係，透過外子認識的友人邀訪到台南善化胡厝寮彩繪村胡家里里長、透過各自的官方 facebook 粉絲專頁連繫上，並邀訪到大內龍貓公車站的發起人以及台灣原創插畫彩繪村的發起人，而台南善化外婆的彩繪牆之原畫者，筆者起初透過外子的友人獲得聯繫方式，可惜後來接洽得不如預期順利，無法獲得原畫者本人親自解說畫後的故事，實屬可惜。

台東賓朗彩繪泥塑之家的親自踏訪，則是一份天上掉下來的禮物，因多年前於台東籌畫兒童故事活動的工作歷程，因此認識帶著女兒們前來參與活動的怡璇。而怡璇知道筆者人在研究彩繪村，主動連繫筆者，並且提供資訊，也撥出時間帶著筆者親自踏訪。創作者因九十七歲高齡，身體關係以致筆者無法親自採訪，實地採訪不久後，筆者便從怡璇那兒獲知創作者駕鶴西歸的消息，也更讓筆者感悟時間終會如流沙般帶走一切，而文字與研究便是讓這些存在於台灣這塊土地上的故事，被後人所知道。

而能夠親自採訪「回家的路」壁畫的畫者，則是不期而遇，預料之外的事。

由於種種難以掌握的因素，這一趟關於台灣彩繪村的研究，最終，在實地踏查部分，則是以台南善化胡厝寮彩繪村、大內龍貓公車站、台灣原創插畫彩繪村、「回家的路」壁畫、台東賓朗彩繪泥塑之家，以及嘉義縣南崙龍貓彩繪村為研究範圍；在於人物採訪部分，以台南善化胡厝寮彩繪村胡家里里長、大內龍貓公車站的發起人、台灣原創插畫彩繪村的發起人、「回家的路」壁畫的畫者為主，佐以台東賓朗彩繪泥塑之家原創者孫女怡璇的口述。筆者僅能就所採訪到的個案，其所呈現出的內容，做深度的探討與分析。

另外，除了畫者本身，彩繪村內的其他角色—當地居民、社區協會、公部門、同一個彩繪村內的其他彩繪作者，都是值得邀約訪談的對象，相信定能提供更多元面向的意見與想法。

二、文本變化的限制

由於彩繪村為一非固著的研究文本，而是不斷改變中的文本，當筆者於論文完成前不久再次造訪善化胡厝寮彩繪村時，卻又發現新的壁畫。同理，自 2015 年迄今，亦有些壁畫從中消失了。因此，筆者僅能就現場踏查的紀錄，做一個階段性的觀察與研究。

筆者起初對於龍貓等知名卡通動漫人物出現於彩繪村，是抱持著批判的想法，然而隨著實際踏查與實際採訪，赫然發現事情並不是只有一個樣貌，透過研究過程中，而能知道更多被社會大眾忽略或省略的故事。當我們已經生活在一個無時無刻透過手機或電腦螢幕了解這個世界的時代，當資訊爆炸性的流傳與散播，當追求快速的同時，散播資訊的人往往只能截取大眾最容易關注的議題做為宣傳焦點，鑑於此，我們更應該時時保持一顆疑問的心，並勤於走出營幕，走進現實生活裡，去觀看、去聆聽、去認識。

猶記得，筆者採訪善化胡家里里長時，里長於訪談末端，略有感觸地說：「之前來採訪我的，都沒有像你這樣，跟我聊這麼久，聽我說這麼多故事。」

筆者建議後續對彩繪村有興趣的研究者，不妨勤走彩繪村，與當地人建立起關係，於當地進行長期的觀察，採集與挖掘到更多不同角度的資料與故事。

三、研究面向的限制

此篇論文透過行動研究法，以實際走踏搭配人物採訪，不但重新盤點形塑彩繪村的過程中，不同角色之間的權力關係，以及故事的營造是否成功，影響著彩繪村的形成是否為「人」：當地居民／外地人所接受等議題，並提出一條形塑彩繪村的過程中應思考與討論的關鍵點。筆者認為，本論文還可延伸並擴及更多面向的討論，如這些彩繪村的壁畫大多帶有日式畫風，是否可以從台灣動、漫畫的發展來探討是否受到日本殖民歷史的影響呢？

以及，筆者發現到，自己起初是受到媒體報導這些彩繪村時，標題的「龍貓」、「海賊王」、「白雪公主」等詞彙所吸引而投以關注的目光，實際踏訪後，發現彩繪村內，其實仍擁有不同樣貌。然而，閱聽大眾是否如筆者只接收到一種彩繪村的形象呢？是否媒體已經做過一層篩選、過濾？媒體在於彩繪村的形塑與便化過程中，還肩負著哪一些角色呢？仍有待更多資料與數據來做彩繪村與媒體關係間的研判與探討。

參考資料

中文文獻

一、專書

行政院文化建設委員會。台灣總體社區營造的軌跡。行政院文化建設委員會。1999年。

亨德里克·威廉·房龍 Hendrik Willem Vanloen。圖解：西方美術簡史。呂苗翻譯。海鴿文化。2013年。

克里斯多夫·佛格勒 Christopher Vogler。作家之路：從英雄的旅程學習說一個好故事。蔡鵬如翻譯。商周出版。2017年。

邱于芸。用故事改變世界 文化脈絡與故事原型。遠流出版。2015年。

約翰·厄里 John Urry、約拿斯·拉森 Jonas Larsen。觀光客的凝視。書林出版。2016年。

晏山農、羅慧雯、梁秋虹、江晏崙。這不是太陽花學運。允晨文化。2015年。

宮崎駿。出發點 1979～1996。黃穎凡、章澤儀翻譯。允晨文化。2006年。

陳慶德。無鏡の国度—台灣人「借」的意識。唐山文化。2015年。

畢恆達。空間就是想像力。心靈工坊。2014年。

畢恆達。塗鴉鬼飛踢。遠流出版。2013年。

畢恆達。空間與權力。心靈工坊。2004年。

許雯捷。街頭藝術浪潮。原點出版。2016年。

細感台南 公車親旅行。天下雜誌。特刊 160 號。

游珮芸。宮崎駿動畫的「文法」。玉山社。2012年。

黃珊珊、余為政。動畫電影探索。遠流。1997 年。

赫伯特·里德 Herbert Read。藝術的意義：美學思考的關鍵課題。梁錦鋆翻譯。遠流出版。2016 年。

劉久清。公民、社區與自主性 論社區的定位。文化的生活與生活的文化。1999 年。

蔡宏進。社區原理。三民書局。1985 年。

二、碩博士／期刊論文

（一）碩博士論文：

何宜秦（2008）。台灣傳統藝閣藝術研究。國立台北大學民俗藝術研究所。碩士論文。

周齊普（2000）。非營利組織推動社區總體營造之機制研究-以夢想社區文教基金會為例。銘傳大學公共管理與社區發展研究所碩士在職專班。碩士論文。

邱昕歆（2017）。太陽花運動的背景、發生原因與影響。國立臺灣師範大學國際與社會科學學院東亞學系。碩士論文。

林怡君（2017）。從農村彩繪之抄襲現象論我國農村文化發展之政策。碩士論文。

陳仲偉（2003）。文化產業全球化的發展模式---以日本動畫產業為例。清華大學社會學研究所。碩士論文。

黃偉庭（2016）。社區彩繪對居民生活環境與旅遊影響之研究—以虎尾鎮頂溪里為例。南華大學旅遊管理學系休閒環境管理所。碩士論文。

蔡雅萍（2016）。探討彩繪在社區發展上之功能。大仁科技大學文化創意產業研究所。碩士論文。

蘇育南（2014）。社區營造中民眾參與空間營造角色課題之初探—以台南縣三個社區為例。國立成功大學都市計畫學研究所。碩士論文。

（二）期刊論文：

陳亮全（1990）。近年台灣社區總體營造之展開。住宅學報第九卷第一期。期刊論文。

陳錦煌、翁文蒂（2003）。以社區總體營造推動終身學習、建構公民社會。國家政策季刊第二卷第三期。期刊論文。

鄭陸霖（2004）。全球在地化的多重軌跡－台北市異國餐飲。東吳社會學報第十七期。期刊論文。

三、網站資訊

（一）中文新聞報導：

台南彩繪村登上 CNN 版面 善化胡厝寮被卡通「改變」。https://travel.ettoday.net/article/458838.htm。

「台灣原創插畫彩繪村」朴子市南竹里「求子之旅」。http://www.peoplenews.tw/news/d2d3c921-7441-4014-98e8-b9bbe6ae9466。

首提「台灣是我們國家」！馬：正式名中華民國，通稱台灣。https://www.nownews.com/news/20111203/452407。

航海王彩繪牆沒授權 白畫了。http://news.ltn.com.tw/news/life/paper/878287。

彩繪村心血變「山寨」 阿公阿嬤疑惑不敢再畫了。https://www.ettoday.net/news/20150429/499496.htm。

龍貓海賊王！彩繪村盛行 吸引觀光人潮。https://news.tvbs.com.tw/life/576295。

轉角遇見彩繪 老社區湧入遊客。http://paper.udn.com/udnpaper/PID0001/274323/web/。

檳榔車站老站長陳坤厚玩童趣。

http://www.ksnews.com.tw/index.php/news/detail/0000722071。

警毀國旗 反護五星旗。https://www.youtube.com/watch?v=FUXQnQ3Ss-A。

(二) 外文新聞報導：

Town transforms itself with cartoon murals - CNN Travel。http：
//travel.cnn.com/hujia-painted-village-448451/。

(三) 中文網站：

大內龍貓公車站。https://www.facebook.com/大內龍貓公車站-843783022331021/。

台灣原創插畫彩繪村。https://www.facebook.com/TOPV2017/。

台南善化胡厝寮外婆的彩繪牆。https://www.facebook.com/台南善化胡厝寮外婆的彩
繪牆-777689428941966/

全台彩繪村總集合。http://paintedvillage.mmhot.tw/?ptype= content。

每天來點負能量。https://www.facebook.com/NeEnergy/。

配天宮。http：//www.peitiangung.org.tw/schedule.html。

嘉義縣新港鄉南崙童話彩繪村。https://www.facebook.com/lily0935200445/。

藝術裡 22 號。https://www.facebook.com/IntheArtN0.22/。

蘭陽資訊網。http：//www.lanyangnet.com.tw/ilpoint/il17/。

(四) 中文評論：

服貿爭議看各媒體表現。http：//www.brain.com.tw/news/articlecontent?sort=&ID=19910。

【韓國人入門】失落的高山。https：//gushi.tw/【韓國人入門】失落的高山。

附件一
【訪談題目】

論文題目：走入台灣彩繪村，尋訪「畫」中人

訪談對象：台灣原創插畫彩繪村－棋盤腳文創工作室

日期：2018.02.21(三)下午 13:00

地點：棋盤腳文創大立百貨三樓專櫃

1. 名稱的由來：
為何會取名為「台灣原創插畫彩繪村」？
2. 接洽的管道：
 - 為何選定嘉義縣朴子南勢里？
 - 當初是怎麼跟當地民眾接洽，進而進入南勢里彩繪？是透過何種管道接洽呢？
3. 彩繪的主題：
 - 彩繪圖案的主題是怎麼發想與擇定的？如以「求子」為主題？跟插畫家們如何溝通與協調？
4. 插畫家們的接洽：
 - 怎麼選定哪些插畫家進入南勢里彩繪？
 - 在於接洽初期、彩繪過程、彩繪完成－三個歷程中，插畫家們的感想與反應？
 - 由於南勢里的彩繪面積相當廣，插畫家們數量也很多，是如何分配哪位插畫家繪製的區域與主題？
5. 當地人的反應：
在於接洽初期、彩繪過程、彩繪完成－三個歷程中，當地人的反應如何？當地人有何想法？
6. 資金的來源：
彩繪的資金或設備（所需的油漆、工具設備……）來源？
7. 後續的規劃：
於當地彩繪後，是否還有其它後續的規劃？
8. 其它：
對於其他彩繪村的看法？

附件一之一
【訪談逐字稿】

受訪地點：高雄大立百貨三F 棋盤腳文創專櫃

受訪日期：2018.2.21

受訪者：吳貿騰，台灣原創插畫彩繪村發起人

「我去年在新聞看到有台灣原創插畫彩繪村，因我本身在研究龍貓彩繪村，所以看到原創兩個字就會特別注意，就會想要知道為什麼叫做原創彩繪村，當初怎麼會發起的。」筆者說。

「你剛剛說的那個就是重點，龍貓彩繪村，台灣有很多彩繪村畫皮卡丘、哆啦A夢這些東西，這些都不是台灣自己的東西，是國外的東西，那麼為什麼要叫原創，我覺得台灣應該要有自己的東西、自己的文化，所以我才號召全台灣的插畫家，把他們自己的人物，畫在牆壁上面，所以我把他們自己原來的創作、創意放在上面，叫做台灣原創插畫彩繪村。」

「所以是有意識的針對龍貓彩繪村嗎？這些畫外來卡通圖案的彩繪村嗎？」筆者問。

「對！Hello Kitty、憤怒鳥、哆啦A夢這些東西都不能進來。村民那時候有在問，在說畫Hello Kitty、憤怒鳥，我有說我們不畫那些東西。」

「所以有先跟他們討論過說哪些不能畫？」筆者問。

「因為當初我發起的主軸就是原創這個東西，大家是認同這個主題，才會參加這個活動。所以一定是認同，才會來做。」

「所以大家已經有這個共識了？」筆者問。

「對。甚至你過去曾經在某個地方畫過海賊王，你覺得你自己的作品其實很棒，想要進來畫你自己的作品也可以。」

「我覺得台灣要有自己的文化、自己的東西，不要都是仿效國外的東西，這樣的彩繪村才是我要的，而且，你應該有聽過Hello Kitty就代表日本，聽到憤怒鳥就想到芬蘭，看到喜羊羊就想到中國，那你聽到台灣想到什麼？好像沒有。就沒有嘛～這個就是悲哀啊，滿難過的，這就是我希望有一天看到奇可奇卡就想到台灣，聽到台灣就想到奇可奇卡，這是我的終極目標。彩繪村發起的原因之一就是我希望台灣能有屬於自己的彩繪村，自己的東西。第二個原因是，它是我母親的故鄉，我媽媽是南竹里當地人，我小時候常常回去，所以任何地方都有感情。中間有很多年輕不懂事跟媽媽有衝突，我媽媽過去也限制我畫圖，導致有很多話來不及跟她講，覺得滿遺憾的，所以她過世十三年之後，我就決定為了她，去貢獻這個，把台灣的精神帶進去。」

「那麼當初是怎麼當地人接洽的？」筆者問。

「因為他是我母親的故鄉，我母親的親戚都還住在那裡，找其他村也可以，但是就會比較難溝通。我舅舅就住在那邊，跟大家接洽什麼的都比較方便，應該

說沒有什麼大的阻礙。而且大家聽到要來油漆畫牆壁，不收費的，幾乎沒有不要的，大概九成以上的住戶都同意。」

「我發現有些牆並沒有彩繪到，譬如牆面上還保有團結就是力量這樣的字？」筆者問。

「我想做的是，就是盡量不要畫到磚牆為主。真的沒辦法的時候，還是會畫到。就是盡量不要去破壞到，類似古蹟的那種牆。所以大部分畫在水泥牆上面。還有剛剛提到九成是同意畫的，還是有一成是不同意的。」

「那有跟插畫家談誰分配到誰家嗎？」筆者問。

「我是採認養的，譬如這個區就是好事花生，你認養這個區裡面的某個牆面，你就根據這個牆面來發揮你的創意，你可以帶你的東西進去。」

「這個彩繪村有分成五個區？」筆者問。

「對，好事花生，求子順利，孕子平安，育子健康，還有一個是望子成龍成鳳。就是說，主題丟出來了，他們看哪面牆他們喜歡，會有編號，你選到那面牆是那個主題，你就負責那個主題，自己去配合，去發揮這樣子。然後插畫家有分成好幾種，有的可以來一週，有的是每個禮拜來幾天，有的是只能來一天，這就必須注意去分配，來一天的，我給一天的牆面，來一週的，我給你一週的牆面，每個禮拜都來的，我就給你每個禮拜的牆面，基本上長期來配合的人，就可以分配到比較大的牆面，只能來一天的，給你大的，你也畫不完，只能給你小的。」

「有的是一格一格的？」筆者問。

「那個是來一天的。」

「有的是一整條的牆？」筆者問。

「依時間，依人力，依地點去畫分。」

「我看幾乎都是畫在那條大馬路的兩旁？」筆者問。

「最主要是畫在車子經過，很明顯就可以看得到的。」

「我自己看這一幅很明顯。」筆者問。

「這一幅是每一天來點負能量，它的粉絲專頁有七十幾萬人，最近剛辦個粉絲團的告別會，要把粉絲團關掉。它的特色就是每天都會寫一段字，一段蠻負能量的字，在網路上很受歡迎。它也是來好幾次。是一整個團隊來，所以我就把大的牆面給他們。」

「有的畫面是一個接著一個的？」筆者問。

「這個就是簽名牆，簽名牆分成三道，一個是雲朵簽名牆，一個是火車簽名牆，這個叫做飛機簽名牆。有的插畫家可以來一週的，我就叫他們把基底先畫好，它的飛機、它的背景先畫好，之後只能來一天的，我就讓他們自己的人物畫上去，然後在上面簽個名。底是另一組人畫的，我先安排人把牆的底先畫好。」

「像這個還會再補嗎？」筆者指著空著的飛機。

「當然，如果還有插畫家想畫，還是可以繼續畫進去。它會一直一直再新增。這個是飛機，只不過是這一組人把它分成四季，春夏秋冬四段，不同顏色。」

「這個不是對嗎？」筆者指著一面被畫上很簡易線條的水泥牆。

「這個不是，這是當地村民自己畫的。這個我本來要幫他們畫，他們不要。我沒動，是他們自己畫的。」又回到簽名牆，「大部分來一天的比較多，真正執行大牆面的大概一、二十個而已，其它大概八十幾個來畫這種簽名牆，因為大多數的插畫家比較沒時間，還是住在北部，全台灣各地這樣來。」

「那麼這個也是你們的嗎？」筆者指著廣告牆。

「這個是我拉進來的贊助商，因為我這個活動沒有經費，我就拉一些贊助商進來，我會依他們贊助的金額提供給他們不同牆面的大小。」

「那麼這一面畫得很長…」筆者指著某一面彩繪圖案非常長的牆面。

「這個是樹芽子工房，她們是來一週，五個女生，住在當地。這是看時間而定，如果你願意來長時間，我也可以給像這樣長的牆。如果只能來一天，想畫這麼長的牆也沒辦法啊。」指著求子順利的一幅圖，「這一面牆是我畫的。」

「可是它沒有署名耶？」筆者問。

「我主要是把它當成當地的一個信仰的吉祥物，所以沒有署名，如果要求子的都可以來看這一面牆。」

「我本身對這一幅很好奇，紅點點？」筆者問。

「它是Q皮紅點點樂園，這是求子順利那個區塊。它彩繪的那個是當地有向日葵，之前在這個村莊有辦過向日葵花季。」

「當初是怎麼會想到要用好事花生跟求子順利這些主題？」筆者問。

「因為朴子裡面有個百年媽祖廟叫做配天宮，配天宮裡面最出名的就是求子，求紅花跟白花，那我會希望它是可以連過來的，去完配天宮後可以來台灣原創插畫彩繪村，在從這裡延伸過去，可以去布袋，可以去布袋港玩，可以去高根鞋教堂玩，變成一個旅遊路線。所以我把求子變成是這邊的主題。」

「這個是贊助的，慶豐食品廠，它是在雲林。它有十幾隻的公仔，它們公司代表的公仔。這個是垂耳羊，它也是來了五天，另外它對面有個鴉圈筆居，他們是一起來的，在當地住了五天，所以我把這兩面牆壁分配給他們畫。他們來是住我舅舅那邊。基本上我沒有去限制他們畫什麼，只是那個主題要符合。他們是畫望子成龍成鳳，所以你看，鴉圈筆居就是畫成龍，垂耳羊這邊是成鳳。每個插畫家都有他們代表的人物，所以我會希望他們畫進來，有點像是在走一個平台的路線，希望把台灣的這些插畫家介紹給大家，讓更多人知道。」

「那麼當地人有提供什麼樣的想法嗎？」筆者問。

「他們會想說可以畫Hello Kitty、憤怒鳥這些，然後都被我駁回。這裡就是叫做原創彩繪村，還畫那些，不是很怪嗎？他們是還歡迎我們畫這些的，但目前是經費有限，只能做到這個程度。那像這個村莊，他有辦過向日葵花季，辦過一屆就停了，但那一屆非常的轟動，有做一個非常高的稻草人，我也不知道稻草人為什麼後來就沒了，活動就停掉了。未來我希望彩繪可以結合這個活動，每年一次，類似盛況這樣子。村裡每年年底都會辦個廟慶，我會希望廟慶可以結合這個活動，結合彩繪，年度的盛事。我後來有問當地人為什麼那個稻草人沒了，當地人是說神明有指示，那個稻草人會招陰，聽說那時候死了滿多人，後來就把稻

草人燒掉。我會希望結合廟慶，就是像高雄什麼慶典，就會推出來就燒掉，把稻草人燒掉，化掉那些不好的，把它變成是一個很棒的活動。」

「那麼像當地有里長還是協會，有跟你們接洽？」筆者問。

「這個我目前滿無力就是這樣子，我覺得里長沒有投入，就只講好你要畫哪幾戶就去畫，就只講這樣子而已，之後就是我一個人在執行，完全沒有拿到收入，一毛錢也沒有。有些插畫家會去住好幾天，當地住戶會看他們很辛苦，就買飲料，請他們吃飯，除此之外，沒有了。至於組協會什麼的，就算今天有經費進來，我還是希望他們當地的人可以做這樣的動作，畢竟由當地人後來發起的，不論是這些彩繪的維護，還是讓這個社區變得更好，變成一個公共景點，他們要去做，我可以來爭取經費幫助他們，如果他們不做，我爭取經費進來也沒意義。算是我是拋磚引玉的，我把縣長帶去了，我把媒體都帶去了，我自己拉的贊助大概十幾萬而已，基本上可以弄到這樣，講白點，仁至義盡了。接下來要怎麼做，必須他們當地人要有自己的想法。畢竟我是外人，雖然我是在那裡長大的，每週這樣來回，我已經算是頻率滿高的。而且太去介入的話，我覺得也是不妥。當地建設會希望有，第一個是像上廁所的問題，一個是吃東西，柑仔店有，村的路口有間萊爾富，這樣而已。這個也不能怪他們啊，沒人潮，怎麼會有人想在那裡賣東西，需要有人潮帶入，才会有後續。要有人潮，周邊要先有一些配套，譬如我剛剛說的向日葵花季，要有活動來帶動人潮。這個要當地人去想辦法，因為我們能幫的有限。」

附件二
【訪談逐字稿】

受訪地點：善化胡家里

受訪日期：2018.03.14

受訪者：丁水明，善化胡家里里長

「會想要了解里長對於彩繪村，你的看法？」筆者問。

「這個彩繪村本來是一個阿詩阿嬤獨居住在鄉村，那她有時候嫁出去的女兒的孫女，是在保險公司工作，她有時候會回來探望阿嬤，又不能說常常回來，偶爾有空就回來，她就感覺畫畫，對那個鄉村的三合院，那個房舍，舊舊的，她可以把它畫一畫，一半就是陪阿嬤，帶動她的姊妹，孫女們規劃把阿嬤的牆壁畫一畫，讓阿嬤看得水水，心情也會比較好。後來感覺好像也不錯，在轉角那裡，就說，妳要畫，我們這裡也可以給妳畫。然後就說，顏料啊，油漆那些你們自己出，等我們有空回來就幫你們畫。不能夠說你要我們現在畫就幫你畫。要等到星期六公司沒上班。畫了兩間三間，別人經過，覺得，欸，很好看喔！就說那我們那裡也給妳們畫，我們社區裡面很多里民就響應這個把舊有的房屋、牆壁、圍牆，豬舍啊，本來很單純的舊有的建築物，先來畫，這一條路，這一條路一直畫。因為里民後來響應，我們就開始溝通，哪一間可以畫。那時候，網路上就有人響應，說那個胡家社區看到這裡有龍貓，其實還沒有畫多少，還有北部來的，說在網路上看見這裡有彩繪，有人用彩繪村的名稱發表在網路上。她們就繼續畫畫畫，畫了幾個地方吧，都要等到星期六或星期五晚上她們回來才能畫，後來就有社區的小孩子、志工、學生幫忙，洗牆壁、打底漆，我們里就有一些民眾或家庭來當志工，都來幫忙，不然她們哪有時間做那麼多的東西。後來，我們社區裡面大概有十幾個小學生，家庭社區裡面的民眾，能來幫忙就來幫忙，這個要讓她們彩繪，這個要讓她們彩繪。有的感覺說，這裡有畫，那邊有的沒有畫，好像沒有一貫性，我們就去溝通，一條路能不能這裡也畫。她們就盡量去畫，便當、油漆的錢就由住戶自己給付，她們就來幫忙。後來遠東科大的學生看了，覺得沒什麼進展，想說響應這個社區能不能全部彩繪，變成彩繪村，這時候已經有一點名氣了。學生他們回去後，就自己發動，登記，好幾十個人要來幫忙。他們休假的時候，星期六或星期日就來幫忙畫，有時候還專車，學校也很樂意，還幫忙加入把學生們帶過來。社區這邊，廟的前面那一條就讓那些學生畫，有幾個地方都是後來遠東科大的學生來幫忙的。現在是有比較停頓下來了，我們現在社區理事長在改選，我也是會繼續建議新的理事長，看之後怎樣，如果有需要我協助的話，看怎麼讓這個地方變成比較完整的彩繪村。現在還有一些可以畫的，還沒畫的，我們也可以繼續來溝通。我們現在都沒有跟什麼政府機關來爭取經費，其它的彩繪村說不定有請專人來畫，他一定畫得很漂亮，但是沒有那一種特色。那我們社區還有一些小朋友，就是黃莉婷，她就說，爸爸，看人家在畫，我們自己家，我也可以自己

來畫。他爸爸就說，妳會畫嗎？妳會畫，不然我就做給妳畫。她爸爸就用油漆把底漆刷好後，黃莉婷那時候只有小學四年級，十歲或十一歲而已，她就會，真的耶，自己在那裡畫。她把她家畫得真的很可愛。她就拿張椅子站著，請她妹妹幫她扶著，站上去這樣畫畫，畫得很有特色很漂亮。這個社區就是說有這一種學生，我後來也鼓勵她再畫一些妳喜歡的。本來她說不要，我就鼓勵她，她就邀約她的同學們再一起畫，所以有些地方，有四個作品是這些在地的小學生們畫的。」

「里長跟協會這邊配合，是里長會去找協會幫忙嗎？」筆者問。

「要溝通的話，我都會盡量去溝通啦！後來胡家里社區發展協會也有介入，有可以幫忙的，我們就共同來做。社區跟里都是一體的，只是說不一樣的單位，里是用來建設方面，社區大部分是辦活動。如果有人有興趣，我們會繼續幫忙啦！當初那個姊妹，因為有社區發展協會介入，有遠東科大，她們後來就停頓了。那個黃莉婷，她真的很有天分，她沒有用什麼電腦投影，她就是底漆打好後，直接畫上去。她現在去讀初中了，如果她對這個有興趣，有需要的話，我也是會盡我的能力，繼續想辦法幫助她。」

「那麼怎麼溝通把牆提供來畫？」筆者問。

「社區的牆不會影響到他的，他就會說，你們要畫就畫啊，不然本來是舊有的牆壁，磚壁，畫一畫比較漂亮。」

「這邊的里民大部分都還是老人嗎？」筆者問。

「這裡以前是鎮，合併之後變區，這裡是里嘛～胡家里的人大部分是說，比較農村，屬於農村，不是都市型的。善化的特色就是胡麻油，種植胡麻、甘蔗、以前還有番茄，這裡大部分都是務農的。鄉村的孩子們沒有留下來做農事，有的都出去上班，人口外移，留在這裡都這些老人哪～」

「阿公阿嬤對於彩繪，有沒有給你一些回饋？」

「他們覺得說，有孩子這樣畫，畫得很水，很多人知道，來這裡看，我們庄就變得熱鬧了。那時候，有時候要進來這裡都塞車，還有禁止車輛進入。還有牌樓那裡，弄一塊空地，禮拜六禮拜日讓民眾停車在那裡，用步行進去。整個彩繪村要看完，用走的話，至少也要一小時多。」

「那時候怎麼會上 CNN？」

「那時候有人有去看過其他的彩繪村，也有來這裡，這裡的畫，比較特別，沒有專業的人畫的，還有特色是，不是用錢來買的，說我花錢請你來畫，胡家里的彩繪就是那種情形產生的，自然的。像遠東科大來，問你們有專業嗎？他們說我們也沒有專業，來就看我們要畫什麼就畫什麼，有的人說他比較會調色，有的人說他比較會弄什麼，就這樣弄起來的。除了那時候南寶 815 有發覺我們是個很好的社區，有贊助我們油漆，可能有十幾萬吧，不然我們社區就都自己來。遠東科大的學生來，我們就買便當給他們吃，買涼水給他們喝，他們都是自願來畫的，沒有什麼工錢的。」

「這裡還有做指標？」

「那時候有很多人都進來看，我們台南市政府觀光局也很關心，就說都有民

眾去投書，說這裡車輛多，造成社區的不便，連車放在自己家，要開出來都有困難，人太多，車輛多。後來他們就有說可以給我們經費，補助我們，可以訓練導覽人員，如果有人帶團來，就可以講解。我們就說自然就好。他們就說不然他們幫忙做幾塊指示圖，放在重要路口。」

「我記得幾年前來的時候，這裡還有攤販？」筆者問。

「人來看，我們都沒有收費，人一多，垃圾就多，也是我們要自己清理。是很熱鬧沒錯，但也造成庄裡的不方便，所以有人會說，是好也是壞。站在里長的立場，連外國人都知道彩繪村是在台南市的善化，連這裡都有外國人來看，有一種光榮感。不然你去台北，誰知道善化還有一個彩繪村，知名度都打出去了。逛逛、喝東西的話，這邊有一間柑仔店、檳榔攤，進來想吃麵的也有兩間，也有人為了彩繪村來賣飲料的、賣香腸的，像人家觀光地區那樣，那時候也很熱鬧，生意做不完。他們是自己進來賣的，我們也沒有收費，不然照如果要永續下去，應該要收個一百兩百，那些錢可以用來請人來做交通管制。那時候也有人用彩繪村的名義進來起厝，土地從一坪三四萬塊漲到現在七八萬。以里長立場是替地方感到高興，土地有增值，也帶來庄頭的熱鬧，是有幫助的。我們這裡的人民比較老化，雖然去到善化市區很近，還有南科的帶動，但要規劃成都市型的還要一段時間，還有一個問題是，鄉村的土地通常一間房子就要好幾個人蓋章，建設不易，孩子們留不住，所以就會越來越老化。我也曾經想過像這裡有很多老的三合院，可以整理整理，讓一些懷念古早味的人來喝個下午茶，還是弄成民宿，可是里長要做到這樣就太費心了啦！就里長能做的，就像三合院，我們能幫它美化，做一些改變，還是需要有一些經營理念的像年輕人進來，像一些公共設施，燈啊，道路方面啊，樹木啊，我做為里長能幫的就會幫。我們這裡缺點就是人員老化，要有年輕人進來帶動，不然就是讓它順其自然。」

附件三
【訪談題目】

論文題目：走入台灣彩繪村，尋訪「畫」中人

訪談對象：大內龍貓公車站

日期：2018.04.15(日)上午 10:00

1. 名稱的由來：
為何會取名為「大內龍貓公車站」？
2. 接洽的管道：
 - 為何選定台南縣大內？
 - 當初是怎麼跟當地民眾接洽，進而進入大內彩繪？是透過何種管道接洽呢？
3. 彩繪的主題：
4. 彩繪圖案的主題是怎麼發想與擇定的？如以「龍貓」為主題？
5. 當地人的反應：
在於彩繪初期、彩繪過程、彩繪完成—三個歷程中，當地人的反應如何？當地人有何想法？
6. 資金的來源：
彩繪的資金或設備（所需的油漆、工具設備……）來源？
7. 後續的規劃：
於當地彩繪後，是否還有其它後續的規劃？
8. 其它：
對於其他彩繪村的看法？

附件三之一
【訪談逐字稿】

受訪地點：大內龍貓公車站

受訪日期：2018.04.15

受訪者：KEVIN，大內龍貓公車站發起人

「冰原歷險記那一幅滿久了，對面那一幅有貓的地中海不是我畫的，還有一幅日出也不是我畫的，本來是找我，但我比較忙，後來就找一個當地嫁出去的老師來畫，她第一次嘗試畫。還有魔法阿嬤那兩幅也不是我畫的。其他的都是我們家人，或是我畫的。絕大多數都是我畫的。早期熊大那些 Line 貼圖是我老婆畫的。」

「所以一開始是老婆先畫？」筆者問。

「沒有沒有。我岳父是油漆匠，家裡有一個倉庫，這一面牆想說比較單調，家裡剛好有小朋友，不然就隨便畫個卡通的圖。後來都擦掉了。因為後來家裡有小 baby 出生，所以怕遊客來有時候太興奮就會喧嘩，小 baby 會哭，所以就擦掉了。原本有 Hello Kitty、頑皮豹這些……就從這邊畫出去。這邊早期不是龍貓的啦！2015 年再更之前，有 OPEN 將，那時候比較是隨性去畫，比較簡單，平樸之類的，後來想說是龍貓主題，就規劃成龍貓系列的。（受訪者指著牆面的三幅圖）那麼是回家嘛，從白天到晚上，最後回到他家，那個概念，是有一個故事性的，小梅要找她媽媽，一路去探險，中間可能發生很多趣事，也有晚上跟龍貓在一起，大概是夜晚的那種情景，大概是二三十年前看的，也有點忘記了。小梅還有那些煤球之間的趣事等等。隔壁那邊有重畫，原本是我老婆他們畫的米奇，現在都非常舊了，也退色不好看了，想說不如再重畫，把它畫得好一點。我們在畫的過程中是沒有時間壓力的，也沒有時間表。一幅大概兩天到十天不等完成，越畫越熟，現在配色、調色、技法上不斷練習，就會進步。剛開始摸索時，一幅會畫很久，畫到越後面越快。像現在公家機關或是個人都會請我過去幫忙，因為我本身是一個上班族，這邊算是無薪的，顏料是我們自己出的，我岳父他出的，我們自己出錢出力，社區上也沒有補助，我們也不想被這種補助可能五萬卻要畫出十萬的情況牽制住，不喜歡這樣子，我們比較喜歡自由。至少現在我們是快樂的畫。」

「剛剛有提到說，一開始是由老婆跟大家一起畫，那時候這裡就被知道了嗎？」筆者問。

「一開始是 OPEN 將、小熊維尼，是那種簡單的線條，並不構成一個彩繪村的模樣，直到拿雨傘的龍貓，已經塗掉了，前幾天被塗掉了。」

「是你們塗掉了？」筆者問。

「是我岳父塗掉的。當初也是住戶請我們過去說，這一面牆可以讓我們畫，那當初這個龍貓的主題也是隨便去找，我也不知道會成名，會網路爆紅，覺得龍

貓滿可愛的，這一面牆當初就有點剝落，呈現一點墨綠色，我就直接畫上去，剛好配合龍貓夜晚的感覺，滿搭的，就是說你不用再去刻意把它補得很亮麗再去畫，可以善用它原本的樣貌、牆的特色。譬如那一幅偉士牌的圖，本身就是紅磚牆，我就是把一台偉士牌畫進去，旁邊再加個椅子，很自然地就融入，也不會破壞到它原本的紅磚牆。彩繪就是你可以運用它原本的質感，帶入一些想法進去。現在我會去看國外的一些彩繪得很厲害的，譬如一面牆後面有一棵樹，你就畫張人的臉，或許那綠葉就變成人的頭髮，或是畫松鼠，樹就變成延伸的背景，這都可以善加利用背景。」

「那我會想知道後來為什麼會用龍貓當主題？」筆者問。

「那時候就是隨性畫了龍貓，拿雨傘的龍貓那一幅，因為網路就爆紅，散步的鄰居就說好好看，就拍照分享到它的FB等等，我記得畫完是2014年12月底，2015初，就開始在傳囉！一直傳一直傳，到228，民視有來報，在這短短一個多月，那些人潮慢慢進來，相當恐怖，再加上報紙，也就是說有FB跟報紙那些媒體去報導。我記得前半年，這裡可以說是水洩不通，人擠人。漸漸地是一定會退燒，但我們這邊回流的客人還滿多的，來五六次，十次的也有。」

「大內龍貓公車站的由來，其實就是我老婆的弟弟，那時候還沒有紅，是隨便架設一個FB，放了那一張雨傘龍貓的圖，粉絲頁就定下來了，名稱就成立了。大家就開始傳，越來越多人傳，後來要改名字就比較困難。我每次畫完新的圖就會透過這裡讓大家知道，有的人會來，然後打卡，我記得剛紅的那一兩年，打卡的次數非常恐怖，好像有七八萬，有時候一天有幾千人在打卡；早期按讚也是，一個禮拜可能就有幾千人，後面就越來越少。一開始報導就是無心插柳這樣，後來想說大小朋友來這裡會期待看到更多的龍貓，但如果都是龍貓的話，多元性會不夠，就會參雜一些卡通，還有當地的特色。譬如大內是星星的故鄉，大內是一個非常安靜，空氣非常好，晚上的話可以看到很多星星，我記得我剛結婚前幾年，回到大內過夜，晚上往天上看，星星的密度很密集，不像我們在都市那樣看到的，這裡的星星真的非常乾淨，空氣非常好。梵谷的那一幅，其實跟夜晚有關係，那時候其實是我想嘗試不同的技法，所以做成油畫的感覺，算是我實驗的一個作品。」

「這裡保存的很好，跟你們用的油漆有關係嗎？」筆者問。

「就是一般的油漆，虹牌水泥漆。當然會退色，就那一幅彼得兔，就比較尷尬了點，它本身就有壁癌，我岳父塗了好幾次，又剝落又塗，當我塗上去的時候，它又一定會剝落，可是它漂亮就在於原本那種皸裂的感覺，可以構成彼得兔那種鄉野的感覺，像是蝶古巴特，弄上去會有一點那種皸裂的感覺。彼得兔那邊，我就有小維修過一兩次。畢竟這個是我畫的，自己生的孩子，我既然生你，就要把你好好照顧好。」

「這裡有很多小的指示牌，都是你做的？」筆者問。

「對，都是我做的。我本身喜歡園藝佈置，我還沒有在這裡畫的時候，我就對園藝佈置非常有興趣。居家佈置也是，我們家有上居家佈置的雜誌，不是豪宅，

是很簡單的家，把它佈置得非常溫馨。我自己也很喜歡做手做，像是木工的、鄉野風的小椅子，自己上漆，做簡單的彩繪。早期是七年前開始玩園藝，玩一玩就PO上FB後被朋友發現，就有台北的居家雜誌社來採訪，用在書上。」

「聽起來對於顏料、畫面都滿講究的？」筆者問。

「我本身是美工科出身，後來去學設計。畫圖的部分，我不是很專業啦！一開始在畫的時候，根本就不是很會畫，後來越畫越熟，當然一定會進步，這剛好是一個練習的機會，剛好爆紅，讓我有這個機會再去學習。在畫的過程中，夏天很熱，有時候在畫那種西曬或東曬的部分，全日照，畫的時候很不舒服，很熱，柏油路的熱氣熱騰騰，整個人曬得很黑；畫星星的故鄉那邊剛好是陰涼的地方，環遊世界一百二十八天發現大內那個，還有畫陳金鋒那幅，就好熱，那時候已經是秋天了，可是還是好熱，還有一個祕密花園，在保安宮的左邊那邊，因為是西曬，現在已經一年多了，所以會有一點退色。」

「可以分享一下篩選主題，是根據什麼標準嗎？或者你比較會有怎麼樣的重點嗎？或是你用什麼樣的方式去選你想畫的？」筆者問。

「關於選題材的部分，卡通的部分，剛開始畫卡通不覺得怎樣，後來在網路上開始有一些聲音，版權的問題。那時候不只是選龍貓，選龍貓畢竟它是小孩子會進來的東西，我們還可以選擇其他可愛的，譬如米奇，米奇那幅有修補過了。除了退色以外，壁癌也是很有殺傷力的。題材會跟家里的人做討論，粉紅豬也好，小小兵也好，Hello Kitty也好，史努比也好，還有豆豆先生等等。像彼得兔不是卡通，比較溫馨，像做成一個療癒溫馨的畫面。喜歡鄉村風喜歡復古不喜歡太現代。跟這邊老舊的建築比較適合，畫上去很搭，不會很突兀。卡通的題材選擇可愛可畫的。有四個主色系，豆豆先生是淡綠色，史努比是藍色，小叮噹是黃色。背景是襯托顏色很重要的關鍵，顏色是寒色暖色搭配才會鮮明再搭配卡通上去，在散步過程中，顏色是吸引人們的重點，小孩子對顏色會比較敏感。」

「我這邊有兩個問題，討論版權後是決定不要畫嗎？」筆者問。

「卡通部份有版權的比較少畫了。以這邊大內石林里為例子，不一定一定要畫龍貓，有很多東西可以畫。比如星星的故鄉，還有酪梨那一幅，裡面賦予它一個兔子，算是蠻鄉野的一個動物，沒有動物就不可愛了。還有環遊世界180天，有一種大內慢慢被全世界看到的感覺。還有德國那個三翼飛機，自由女神凱旋門等等。像我的圖其實畫的還好，但是我比較擅長給他一個標題，英文的slogan。延續在每一幅圖。其實每一個成功的商品，都會有一個slogan，因為我要經營長久的，所以每一幅都會有。中文跟圖搭在一起會不好看，所以我都用英文。像這幅管芒花，它是一個夢，sun dream，陽光夢想之類的，一個活力的概念。我喜歡復古的東西，所以加了老福斯汽車進去。如果純粹畫大內橋下芒草的話，可能會顯得有點單調，但是要畫人的話我比較不擅長，除了卡通人物。我就賦予它一些歐式的復古物品，裁縫車，電話汽車飛機，都是很好用的物品。畫上去感覺就不同。給他有點3D的感覺，但是我這邊不是3D彩繪，3D現場看會有點壓力。」

「我再問一下，有的彩繪的壁畫是上網抓圖，再用投影做畫？」筆者問。

「我的東西都是自己上圖，我覺得投影不夠專業，我在畫的過程中會去找一些資料，龍貓這些比較簡單。像環遊世界 180 天，我希望有一台飛機跟氣球，都會去找一些資料。等於我的構圖是我全新的構圖。之前在出版社，每天都會去構思新的幼兒或成人的封面，都需要去收集很多資料跟 idea，跟這個有點相關。不用太複雜，是協調的，有個主色系跟主題就會好看。像這個酪梨，小狗膠花，澆水器，拍照的人就可以有互動，拿著澆水器，可以結合當地的水果。這裡有寫一個 grow，是成長的概念，雖然我沒有清楚寫，但是看得懂的就懂。」

「所以其實你一張的畫面裡面其實它又有考慮到觀看的人可以互動，又有當地的素材又有一個畫面上構圖的協調性又有廣告又有主題，真的很不容易。」筆者說。

「還好啦，你做久了會有經驗，知道如何修正，也比較會想主題。酪梨的概念用比較多元的方式去表現，這個彩繪村才會比較精彩，不要都是一樣的畫法或概念，一樣的線條，一樣的风格。我嘗試用不一樣的風格表現，像祕密花園就是比較水彩，我擅長的方式是渲染法，自然讓它整個流下，顏色讓它融合在一起，就會很漂亮。」

「所以你說畫一幅大概是兩天？」筆者問。

「二到八天，比較大幅是 20 幾天」

「構想有算在時間裡嗎？」筆者問。

「沒有，構想都在家裡，會先用電腦構圖，看是放小狗或小貓比較好，可以合成，先調整，一個草圖的概念。」

「聽起來很不簡單。到底為什麼要自己出錢出力做這些？」筆者問。

「看到遊客的一個快樂，當然畫出去了，不管人家有沒有錢來找你，畢竟對自己也是一個踏板，我現在付出沒關係，我也是在練習，學習的過程中，當然來這邊看的遊客非常多元，看到這個不錯，就可以找這個畫家畫，我也是會看自己有沒有餘力再去幫別人畫，有沒有錢，錢多錢少都是其次。我覺得是一個練習的平台，對我未來或許是一個轉型的機會，或者是說有機會被看見，可以再往外面去拓展。像前陣子有人要開農場，請我過去幫忙規劃，還有去大內衛生所，在外環道通到走馬瀨那邊，有人就問我有沒有在幫人家畫這樣，他就拿名片給我，是一個園藝造景公司。其實可以認識很多朋友，最主要的動力是這樣。或許是可以幫助別人，也可以讓我岳母在這裡可以有點事情做（指擺攤賣些涼水等），做禮拜六禮拜天，簡單就這樣而已，也賺沒有什麼錢，但又可以帶動當地。剛剛有聽到……那個擦掉……住戶的阿姨，當初提供讓我們畫的，說遊客吵得他們中午都沒辦法好好睡覺，就想要擦起來，我們聽到一定很傷心，剛剛我岳父就去把它擦掉。那一幅已經很久了，有三年多了，爆紅就是因為那一幅。我們其實會覺得很不捨。」

「所以最近有兩幅被擦掉了？」筆者問。

「對。我們還是以平常心，畢竟遊客滿滿是，有修養的當然有，沒修養的跟他講也沒用，當然就是以勸導之類的。當初人很多的時候，有些學生進來，比較

年輕的，尖叫都有。今天靜很多了。我們這邊連假人會多很多，一般來這邊的遊客比較多是中南部，不然就是自助旅行。一定會慢慢退燒，只是退燒的速度快不快，如果你有繼續在保持，還有靠回流，還有靠看過覺得不錯的，一個傳一個，沒看過的人來，這樣的。唯一比較慶幸的是，在這裡三年半載了，還能繼續維持這樣。不然聽有人說其他彩繪村大概半年就退燒了。維持這裡的熱度的話，如果有新圖增加，不管一個月也好，三個月也好，只要有新圖，慢慢增加，FB上面就會有人看見，就會說他想要再來看。遊客那時候看的跟現在是不一樣的。所以說如果要維持的話，還是要不斷地，稍微慢慢增加，去改變，改變的部分，增加的部分是有進步的，讓人家會有期待，譬如你增加一個立體的東西，或者畫法有別於之前，或導入不同的元素進去。畢竟這裡不是自己的地方，我有很多想法，但也沒辦法去實現，譬如你們在走的時候，路旁邊有個休息的椅子，當然這個也是需要費用來做，如果是我來經營的話……差一點的話，就是在這邊。」

「這邊一進來就有一個公車站牌，這裡滿清楚說，怎麼進來，會有一些小指標，冰原歷險記在哪邊。」

「對對，那些都是我做的，有人會說這邊是社區弄的，不是，幾乎都是我自己弄的。這些小東西不難做，外地人會感覺這裡有人在經營，不過真的沒有什麼規劃，就一些小指標，就圖而已。衛生所有來，要我做無菸龍貓的圖示。之前有一個鍋蓋，我就畫龍貓，然後下標語 color Danel，彩色大內的意思，類似木作的概念，大概兩年前柏油路重新施作，我們就把它拆回來，那是第一代的東西。我每次有新的作品就會拍照，放到FB上分享，大家就會看到。我自己是在出版社裡面當美編課長，有用一些自己平常的經驗跟知識融合在一起，不管是構圖還是什麼，這一塊我是有用心在做，不管做得好不好，至少曾經付出，我會用心維護，相信來看的人都可以感受得到。我出版社做了大概二十一、二十二年，美工科，當兵回來去學設計，就在現在這間出版社大概做了十九年，一開始那一間出版社做了約兩年倒了，出版社經歷總共有二十一、二十二年。」

「這邊還有什麼規劃嗎？期許？」筆者問。

「我自己的希望是，能夠不斷地創作，創作的過程當中也希望這邊的居民或等等，願意付出，願意提供牆面，或許，因為一個熱潮一定會帶動吵雜，希望他們能夠體諒，我們沒功勞也有苦勞，不要說覺得遊客吵雜就把畫塗掉，至於遊客部份，會希望以正向的方式來宣導，無菸龍貓，垃圾不落地，一個正向教育的意義，一邊看彩繪，也一邊教育孩子叔叔畫得很辛苦，不要亂摘花，不要亂丟垃圾，會希望民眾的素質可以增加。」

「有些社區會有里長，去幫忙，去協調，還有社區發展協會，這裡有嗎？」筆者問。

「這裡有一個社區發展協會，用龍貓公車站的名義去申請一筆經費，請政大的學生在三合院那邊賣咖啡、有拉花那些，對我們來講的話，他們其實沒有對我們有什麼幫助。」

附件三之二
【訪談逐字稿】

受訪地點：大內龍貓公車站

受訪日期：2018.04.15

受訪者：楊秀惠，藝術裡 22 號創辦人

「房東他們在這裡土生主長，先生出去上班，然後回來這邊整理自己的老家。」

「所以這裡不是你自己的家？」筆者問。

「房東先生，其實就是屋主，在大內這邊長大的人，他的爸爸媽媽七十幾歲了。他就是很希望這一面牆稍微做個畫，改善，然後他有跟 Kevin 說過，因為 Kevin 現在很忙，剛好認識我，他就問我有沒有辦法，我就說 OK。一開始我有稍微知會 Kevin，畢竟這邊整體都是 Kevin 他們用起來的，我就是稍微尊重一下他，然後他是有跟我建議說，也許可以來個台南市的知名景點像藍晒圖。因為我自己本身是室內設計轉行到美術這一方面的，我十幾年前都是在室設這一部分。然後我們就想台南市的知名景點。你是台南市人嗎？」

「我目前住善化，但我之前在台南市住過六七年。」筆者說。

「那你應該知道藍晒圖？」

「我知道。」筆者說。

「那時候想說這裡已經有龍貓了嘛，那就可以有一些像藍晒圖那樣，可以跟遊客有互動。加上我本業是室內設計，我就跟房東太太建議，說不定可以來個紅曬圖。Kevin 就說，好像也可以喔！那時候，討論起來，不管畫圖還是設計圖都可以。後來我就給房東先生看藍晒圖的圖，他認為好像看無，有些老人家看透視圖有困難。後來我就想，老人家他非常想回到自己的故鄉，他是牙科工會的事務長，他就可能非常類似想要回歸吧！人老了都會有一點點想要回到自己的故鄉，然後我知道他有這種想法，所以他把他的三合院整修。這幅畫原本是我自己的油畫，因為我每個禮拜天都會回來大內，這個地方是如果你從舊橋，北勢洲橋，以前每次開車回來就是這個景，當我知道他的想法之後，我自己當初畫這幅畫的時候，就覺得，嗯，這就是大內的景嘛～這一條回家的路，很熟，我當初油畫是把它畫出來。然後我就把油畫給房東先生看，第一眼，他老婆就說，就是這幅。然後我就跟 Kevin 說，我可能會畫一張大內的景，我有跟他說房東沒那麼喜歡藍晒圖，雖然藍晒圖是台南市還滿知名的景點，既然沒辦法畫，那就尊重他的意思。他比較有一個原則是，花的，草的，他都喜歡，不要動物的，他喜歡景，一個有意義的景。所以那時候，就決定，好，那就畫這幅。就一直畫到現在，我從去年十月，十一月，因為我很混。我自己本身在台南市有畫室，我是禮拜天一定會回來這裡，幾乎啦！如果我夫家那邊沒什麼事情。我跟 Kevin 一樣，我自己也喜歡做一些手做的東西，手做的東西我就是給小孩子賣，順便讓她訓練一下。」

「這是妳女兒？」筆者指著一旁擺攤的女孩，詢問。

「對，這是我女兒。因緣際會就一直畫到現在。我大概只有禮拜天的這個時候，除非像是上次連假就沒有辦法，有夫家，有娘家的事；像新年那段時間也沒有辦法，一停就停一兩個月，就這樣斷斷續續，把它給畫出來。」

「所以這個還不算完成品？」

「還沒有。我們舊路會有電火條，路燈，舊式的路燈。」

「所以這算是妳早期的油畫作品？」

「算是去年中，六月。」

「我油畫是那時候老師打算出畫冊，有邀我們看是不是要選一幅自己的照片來做創作。照片是以前拍的。你從外面的馬路進來大內的時候，舊的馬路是左手邊那一條，你問大內人都知道那一條北勢洲大橋。八八水災的時候，因為是橋，水會淹過橋墩，就是會比較危險，所以現在又蓋到旁邊。那時候回來，都是從舊的那一條馬路回來。照片是很早，她（指女兒）還小的時候拍的。」

「是妳自己拍的嗎？」

「是啊。」

「我畫的是比較偏日出，因為每次回來都是這個時間回來，所以我永遠都看不到日出，所以日出上面的景是找日出的fu來畫。我每次回來都是這種天氣，真正夏天回來時，天空都是白雲，那一種很大的棉花雲，那時候想說棉花雲沒啥特色，那我不可能五六點就回來嘛，在台南市吃完早餐後悠悠閒閒才回來，然後回來的時候都已經過中午。所以這一條回家的路其實是日出的感覺，不是黃昏。」

「照片是黑白的嗎？」

「不是，沒有那麼久。我女兒現在是國小五年級，照片大概是她一年級還是大班那時候拍的。五六年前有啦！那時候我就跟我女兒說，這個景很漂亮，快，幫我拍一下！她那時候應該是大班到小一，已經會玩手機了。我們每次進村回來都會看到這個景，那些房子，我說，baby，快一點，我開慢一點，後面沒車，妳趕快幫我拍一張，她就啪啪啪拍下來。」

「所以等於是照片變成油畫，油畫再變成牆上的壁畫？」

「對。」

「照片是老師那時候要集結成畫冊，問我們有沒有想要自己創作一幅畫，我答應，然後就畫了油畫。然後跟房東先生是因為，認識他老婆，Kevin也忙，剛好我們在聊聊，欸，不然妳來替我畫，不要替我畫兔子貓狗啊那些小動物，就這樣促成這一件事。」

「等於是一個景象經歷了三個載體耶！」

「對。藍晒圖就是室內設計的透視圖，那時候他們就沒什麼感覺，我還邀房東先生、太太他們去新光三越前面去看看。陳太太有主動去看過，就說，你年輕人的啥藍晒圖我都看無，我是可以接受啦，不然我再找時間跟他說說看。然後，後來我把畫給他們看後，他先生就說好，就這一張了。沒有挑其它張，沒有拍其他東西，就這樣就畫了。Kevin比較強，這種天氣我都是畫畫停停，休息，然後

再繼續畫。」

「我剛才經過的時候，以為是成品了。」

「沒有，還有電線桿。右邊再修一下就好了。算是八成了。我今天再畫一畫就能完成了。我五六點那時候要回台南的時候，搞不好就完成了。我畫大概都是這個時間，現在是十二點，我大概畫到四五點，收工，然後就回台南。她（指女兒）還小的時候，我要常回大內，是要陪爸媽。如果夫家有事，我就陪先生回夫家。如果沒事，我車開了就載著小孩回來。我爸媽的年紀跟屋主頂欸過（差不多的意思）。其實我們這邊算是小爆紅，可是還保留原始的特色，我也是常跟遊客這樣子互動，畫的速度很慢。Kevin 是動作很快，而且他常常一大早就在畫了。因為我常常這樣子回來，我還蠻能體會屋主的心情，他住在台南市嘛，事業有成後，會想要回來這邊把自己的老房子整理一下。我其實還滿能體會他的心情。所以那時候給他看這一張圖，就覺得他應該會喜歡。我自己感覺啦！他也許懷念的就是那段小時候的時光。聽說屋主的爸爸以前就是在這裡看牙齒，屋主自己也是，他在台南市也是小有成就，所以就會想要回歸。那種回家的心情。」

「我想請問，照片變成油畫，油畫再變成壁畫，這三樣東西對你來說，有什麼不一樣？還是有什麼一樣呢？」

「我覺得硬要說不一樣是，媒材不一樣，一樣的是這一張照片，要畫成油畫的初衷。這一條路，我在油畫裡面設定為回家的路。這一條畢竟就是你小時候成長的地方，你會覺得很熟悉，那一條路常常在騎，年輕的時候不覺得，拼命想往外跑，隨著年紀慢慢長大，有小孩，跟家人疏離，如果你對老家還有一點懷念的話，就會越來越有這種感覺。照片是攝影，油畫，然後現在這個是油漆，可是那個心，是不變的，創作的理念是一樣的，就是一個那樣的心情。他（屋主）是爸媽都不在了，心裡會有那個依戀，我是爸媽都還在，會希望陪伴他們更多一點。」

「所以是他出資請妳幫忙畫？」

「沒有耶！我沒有跟他收任何費用。房東太太有問我是不是要買些什麼，我說不用，這些顏料我都有，我在台南有畫室，我是本來打算畫我台南畫室外面，可是畫室的房東不讓我畫。所以那邊的油漆只是用來漆室內的空間。我們做室內設計的，都不會外包，都直接自己來。」