

华东周刊

EAST CHINA WEEKLY

A1 人物 Profile

总第142期 2022年12月26日 星期一 主编:马晓才 执行主编:李洁 徐青青 美编:楼燕红 战略合作: 杭商传媒 联系电话:0571-85068763

章莺(米沙):逐梦少女漫

华东周刊 洪铃/文 朱旭洁/摄

一支画笔,一腔热血,漫画一生,理想一生——

这是属于米沙的故事。从《空气女孩》《泡沫之夏》到《隐世华族》《1st Kiss》,米沙用灵动细腻的笔触诉说热爱,用华丽的表达,创造着富有生命力的艺术风格。

在她看来,受欢迎的创作,有着源于现实的“生机”与“生猛”,亦有着高于现实的“鲜活”与“灵活”。对于生活的观察,几乎贯穿了她所有的作品,她希望通过画笔,塑造不同人物、讲述更多故事,赋予生活美好的意义。

漫长的创作生涯,米沙从未曾停止探索,作品材料和形式的变化正是她数十年思索和积累的必然结果。

谈入行

华东周刊:您从高中时就开始给杂志社投稿,是受别人影响吗?当时是怎样一边上课,一边创作的?

米沙:记得高中时期,漫画杂志在学生之间非常流行,像《卡通王》《少年漫画》之类的杂志几乎人手一本。出于喜欢,也可能受周围环境的影响,在注意到许多杂志有面向学生的投稿栏目后,我便利用课余时间进行创作,开始了投稿之路。

但比较遗憾的是,由于当时的画工比较稚嫩,我的稿件基本都没有被录用。直到大学时期,才有一些零散的作品被收录在杂志上。

华东周刊:从第一次投稿到处女作《空气女孩》正式被录用,中间经历了几年的时间,这期间,您也从高中步入了大学。回首这段经历,您最深刻的感受是什么?

米沙:印象最深的,是当时对于漫画的热情。俗话说兴趣是最好的老师,从临摹其他漫画家作品到模仿他们的风格,我在没有参加任何培训班的前提下,慢慢找到了属于自己的风格。

我认为,兴趣和热爱为我指引了方向,带给我一股非常想要把画画好的力量。例如当时为了赶一些比较紧急的连载,或是一些单人的插图工作,我可以差不多两三天不睡觉,这种热情让我持续爆发在创作上。

华东周刊:您很早就萌生了对漫画的兴趣,但为什么没有攻读美术专业,而是进入了一所工科院校呢?

米沙:这与当时所处的环境有关。一方面,漫画作为新兴事物,发展空间相对来说比较狭小;另一方面,主要是来自父母的压力。2000年初,中国正筹备加入WTO,他们希望我拥有正式的工作,从事外贸相关行业,所以并不支持我画漫画。

从反对到支持的转变,是后期我的作品陆陆续续发表,他们看到了我的实力,认为我能够通过漫画拥有稳定的收入,才慢慢接受。

华东周刊:虽然您不是科班出身,但大学毕业,您最终还是选择成为一名职业漫画家。从兴趣到职业,您做了哪些考量?

米沙:一来是大学时期,我接到了《泡沫之夏》的连载工作。连载周期相对漫长,记得大概有2-3年的时间,我获得了稳定的收入。二来我本身的兴趣就在于此,所以经过双方考量,决定以漫画为生,做一个职业的动漫家。

华东周刊:从业至今,您有特别喜欢的动漫家或动漫作品吗?

米沙:我喜欢的很多。我们是受日本动漫影响最大的一代人,当时有一些很好看的日漫,例如《机器猫》(即《哆啦A梦》)、《乱马》等,能在报刊亭买到的我都拥有了。

除此之外,我比较喜欢90年代少女漫画家。当我接触这类作品后,我发现自己的视野和想象力被“拓宽”了。我能从“人变成豹、穿越、克隆、登月”等内容中,真切地感受到漫画作为全新的艺术载体,为人们提供了一个非常之大的想象空间。从现在来看,也很少有漫画家触及这些匪夷所思的主题,所以我认为90年代当时的少女漫画家给了我留下非常深刻印象。

谈创作

华东周刊:您平时的创作灵感都来自于哪里?

米沙:创作灵感大多源自于朋友、同事间的讨论。

当前,漫画走向商业化,完全仅凭自己的构思创作,是一个相对复杂的过程,非常耗费精力。因此,通常会与专业编剧一起讨论选题、头脑风暴,确定选题是否受欢迎,是不是受众愿意看到的内容。很多时候,脚本与未来创作方向的确立,并不是完全按照我个人的想法或喜好就可以决定,需要专业编剧的共同参与。

平常,如果在翻阅小说、观看影视剧时遇到不错的想法,我也会把它记下来,与大家一起分享,考虑是否可以创作相关题材。事实上,当前大家接触到的生活面其实并不多,很多创意都来自小说、看剧,所以我希望有空的时候,还是能够更多地体验生活。

华东周刊:据了解,您经历了从黑白漫画到彩色漫画的转向。转变的契机是什么?

米沙:主要因为大环境的改变。黑白漫画时期,杂志的连载周期不算特别频繁,对我们的要求属于月更。到后期彩色漫画大行其道,包括在彩漫方向比较知名的《漫客》,传播量非常大,导致很多读者更倾向去看一些彩色漫画。为此,黑白漫画杂志开始改变调整,希望作者尝试更多彩漫。

我的第一部彩漫作品《砂与海之歌》,正是基于这样的背景诞生。当时,既要赶稿又要选题策划,在时间紧迫的情况下,我选择了平台推荐的脚本。

《砂与海之歌》原作为《法老的宠妃》,它讲述了一个穿越到埃及的爱情故事。之所以将它作为我的第一部彩漫作品,主要有两个方面原因。首先,市面上很难看见埃及风格的漫画;其次,埃及风格难度较大,我把它当作对自己的挑战,如果能够将它“啃”下,其他的彩漫自然没有问题。

华东周刊:介绍下您的漫画作品《1st Kiss》。

米沙:这部作品是我和白熊以及左小翎老师一起创作的,关于都市姐弟恋的漫画故事。我们以现代社会姐弟恋为背景,创造一个符合大家审美、喜好的爱情故事。同时,考虑到我的画风比较偏华丽,最终我们决定以娱乐圈姐弟恋故事作为本部漫画主题。

目前,《1st Kiss》以短片的形式在微博连载。事实上,最初我们想做更短小、精简的短片类小条漫,但随着故事发展越来越复杂,开始走向戏剧和证据题材相关的情节,我们才决定将整个篇幅拉长,倾向于把它变成长篇的连载条漫,月更60格左右。

华东周刊:跟您以往的作品相比,这部作品有哪些创作手法上的变化与延续?

米沙:首先它是一个比较简单的条漫。构想阶段,我们计划以梗漫的方式创作整部作品,通过一个个生活中微小的细节展现人物关系,但因为我个人比较喜欢长篇连载,后期也不知不觉影响到两位脚本老师,最后脚本的呈现更像是一部正在连载的长篇动漫。

至于创作的方式,并没有太大的不同。主要由于故事涉及娱乐圈、时尚圈等因素,收集的资料会比以往更多。通常,我会通过上网搜集好看的衣服、材料,这也给我造成了一个条件反射,一看到好看的衣服或者大牌秀,就会往女主身上联想,会随时随地想起他们的服装。

华东周刊:您的漫画作品《隐世华族》深受读者喜爱。在创作过程中,是否有一些难忘的经历或故事?能否为读者分享一些幕后花絮?

米沙:《隐世华族》最初的灵感来自于我

※人物名片

章莺(米沙),毕业于浙江工业大学,翻翻动漫签约漫画家,中国知名少女漫画家、插画家。

代表作:漫画《空气女孩》《泡沫之夏》《月下美人》《偃师》《砂与海之歌》《替身游戏》《隐世华族》《1st Kiss》,米沙被赞为中国漫画界最具潜力的少女漫画家之一。

相关荣誉:第四届中国“新星杯”故事型原创漫画银奖、第九届“金龙奖”最佳少女漫画大奖、“金咪咕”少女漫画大奖、2018 CCG最受期待漫画奖、2019金龙奖最具网络人气奖。

上榜2022年第二届中国青年动漫家成长计划。

的一次雷峰塔游览经历。受雷峰塔以及《白蛇传》的启发,刚开始我想创作一部比较大胆的故事,将《白蛇传》中的人物做一个性转。但后期由于创作限制,加上颠覆传统的故事不符合大众审美,我最终以雷峰塔为故事开端,取了部分关于蛇的传说。

此外,《隐世华族》的部分内容还融入了《山海经》。我借由《山海经》中玄鸟与蛇的元素,以两族纷争为背景,将“神秘”贯穿在了整部作品之中。

谈未来

华东周刊:在您看来,漫画家理想的创作状态是什么样的?

米沙:我现在的心态比较“佛”。就像我在今年新星杯上所说的,可能几年前我会希望大家好好努力,创作出自己觉得厉害的作品,但现在我只希望大家能够保持身体健康。

对于一名创作者来说,投入大量心血创作,最终导致身体受到伤害,我认为是一件得不偿失的事情。要拥有一个良好的心态,其实不需要太过于内卷。

华东周刊:2004年至今,您从业已经18年了。这期间,您的心态有哪些变化?对于一

些处于迷茫中的漫画创作者,您有哪些寄语?

米沙:于我个人而言,我更希望看到“讲精彩故事”的漫画。从第一页开始就给人一种强烈想要往下读的冲动,对我来说非常重要,我想对于大部人也是一样。

但我们在新星杯上看到的作品,大多属于画工出彩,故事却没有特别吸引人的点,我认为特别可惜。大家在画工、画工上越来越卷,但在讲故事方面没有真正达到吸引读者的地步。前几年有几部作品比较吸引我,包括一些比较生活化的条漫,它可以讲述身边的故事,能够将一些小故事讲好将完整,这比将庞大的世界观介绍清楚来得更为重要。我希望,越来越多的漫画家能够更注重漫画中故事的讲述。

华东周刊:2022年是中国动画诞生一百周年,作为青年动漫家,对中国动画你有什么样的祝福与期待?

米沙:我希望漫画创作者包括我自己,拥有更多的想法,创作出更加贴近生活的故事,画出自己想要的,或者说能够以自己理想的状态创作自己喜欢的故事。同时,我也希望读者能够有更多的包容,让创作者有更多的时间做出自己满意的作品,这对大家来说都是非常好的事情。

●《隐世华族》●米沙/翻翻动漫/爱奇艺漫画 ●《偃师》●米沙/翻翻动漫 ●《砂与海之歌》●米沙/翻翻动漫/知音漫客