

這次一共拜訪了 3 個城市，溫哥華、西雅圖、波特蘭，參加了溫哥華藝術書展（Vancouver Art Book Fair）、西雅圖藝術書展（Short Run Comix & Arts Festival），以及到各地的獨立書店、藝術機構等，去年參與西雅圖藝術書展後，發現他們有很多好的觀念和態度，也認識到許多藝術家，也得知許多參與西雅圖藝術書展的藝術家是從波特蘭和溫哥華過來的，因此讓我想多去了解其他書展的樣貌，藉此能深入了解當地關於藝術漫畫的文化等，透過本次國藝會給予的機會，在這一個月當中，我發現當地藝術家和藝術機構擁有很強的 Community 連結性，而獨立文化的概念也與我們所認知不同。

透過參加書展，實際到不同城市中體驗當地的環境、拜訪藝術機構等，這些觀察和交流都是無形之中可以獲得的資產和一些連結，我自己整理過後，開始能夠了解他們為什麼可以將藝術與漫畫結合在一起，除了歷史文化因素，我發現地理環境、生活環境與創作是緊密結合的，美國是一個很大的城市，許多人和藝術家都在不同城市中旅行生活，每個人的文化背景都不同，大家透過交談互相影響得到了新的觀念與看法，再將自己原本的想法與得到的新觀念整合創作出來，成為了一個新的東西，對他們來說這就是很平常的事情，他們是屬於一個開放的態度在接納所有的事情，讓所有的事情都有可能發生，不設限和定義什麼是什麼，我認為定義一個東西就是在限制它的可能性。

藝術漫畫和獨立刊物在當地已具有一定的文化根基，而我也從這次的旅行當中，發現觀念是非常重要的事情，這次的旅行改變了我的想法，我得到的是非常寶貴的收穫，再次感謝國藝會賦予我這樣的機會，讓我重新面對自己的藝術創作和態度，也重新注入了新的能量在我的生命中。

10 / 12 ~ 10 / 23

VANCOUVER 溫哥華 / 加拿大

Realms II 聯展場地

“Realms II” 聯展 at Dynamo Arts Association

這次海外藝遊主要的目的除了參與藝術書展以及關注與藝術書相關的藝術機構之外，我也將會參與 3 項海外聯展。位於加拿大的一位好友藝術家 Jon Vaughn 得知我將參與溫哥華書展，決定在書展前後舉辦為期一星期的聯展《Realms II》（目前《Realms II》已在多倫多、溫哥華舉辦），並且與溫哥華藝術書展主辦單位合作串連，《Realms II》展覽場地將作為溫哥華藝術書展的開幕派對場地，並邀請參與《Realms II》中的幾位藝術家放歌表演。

《Dynamo Arts Association》是一個非營利的藝廊，成立於 1996 年，不接受個展申請，只接受團體相關藝術展覽的申請。展覽空間位於一棟商業大樓內，DDA（簡稱）則是在一樓的其中一個房間內，除了展出的空間之外，裡面還附有小酒吧，附有沙發、啤酒等提供給觀眾或是藝術家休息。

《Realms II》是一個藝術計畫，由策展人 Jon Vaughn 邀請 100 位來自各國藝術家的作品，整理成冊，出版書籍和舉辦展覽活動。本次 Jon Vaughn 挑選了 28 位藝術家的作品，其作品主要專注於繪畫、拼貼、布織品、網版印刷。展覽將展出來自台北、東京、溫哥華、波特蘭的藝術家為本次聯展所創作的作品，同時參與溫哥華藝術書展。

這次在《Realms II》展覽場地看見 28 位來自世界各國藝術家的原稿，相當感動，目前我所創作的類型為實驗性較強的藝術漫畫，這幾年來漫畫與藝術之間在國際間已無區分以及限制，漫畫可以是藝術，藝術也可以是漫畫，而這樣的觀念在國內還是比較難以被大眾接受，這 28 位藝術家的創作大多為此類型的創作，與社會價值所賦予的藝術定義較為不同，藝術創作是可以有許多不同形式、眼光表現的，並不是被『定型』的，自由、靈活、不受限是我在本次展覽藝術家原稿中獲得的寶貴能量，而我也很開心和榮幸自己的作品可以參與其中。

Visual Art Exhibition :

108 (Italy)、Aaron Read (Canada)、Bea Parsons (Canada)、Boris D ′traz (France)
Chloë Lum + Yannick Desranlau (Canada)、Chou Yi (Taiwan)、Ekta (Sweden)、
Extra Vitamins (USA)、Gwendoline Desnoyers (France)、Jack Sachs (UK/Germany)、
Jeremy Boulard Le Fur (France)、Jon Vaughn (Regina, SK)、Juli Majer (Vancouver, BC)、Julie Eckert
(Victoria, BC)、Joseba Eskubi (Spain)、Loïc Doussin (France)、
Ludovic Boulard Le Fur (France)、Makiko Furuichi (France)、Quentin Chambry 、(France)、Stefany Y
Lozano (Germany)、Sean Christensen (Portland, OR)、
Tara Booth (USA)、Tylor MacMillon (Vancouver, BC)、Vince McKelvie (USA)、
(query)Oracle (Vancouver, BC)、Yusuke Nagaoka (Tokyo,Japan) 《Realms II》

日期：2018 年 10 月 15 日(五) - 10 月 22 日(一)

開放時間：12:00 - 18:00

展覽地點：Dynamo Arts Association

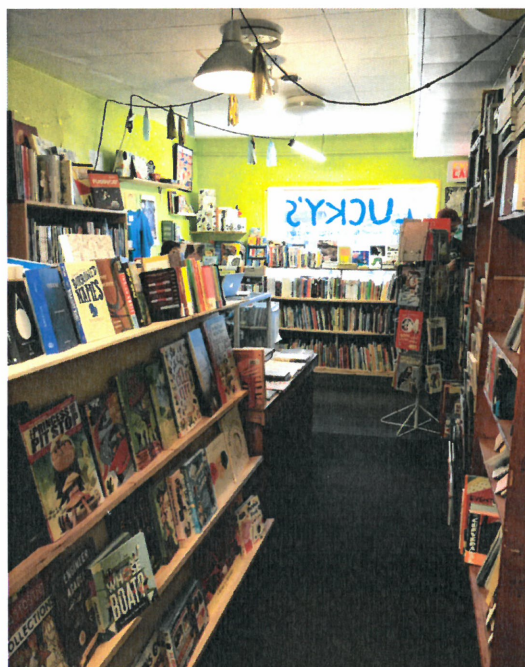
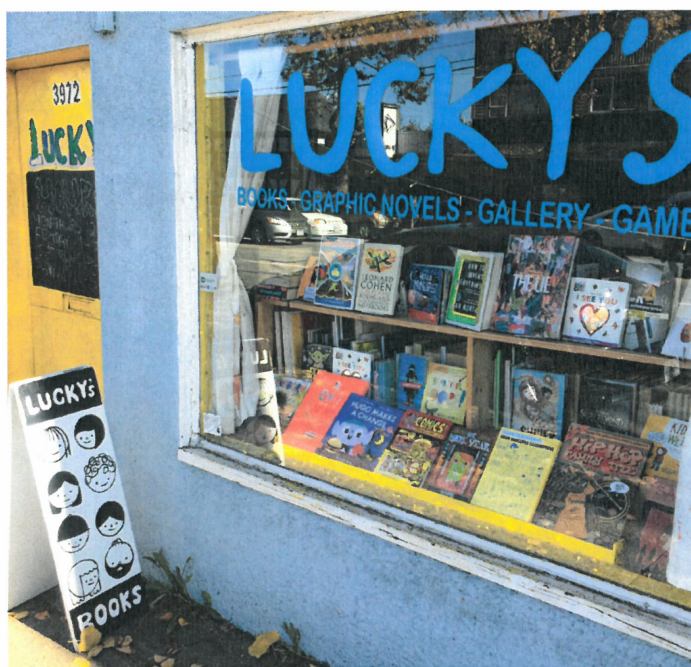
地址：Suite 103 - 30 East 6th Ave Vancouver, BC

溫哥華藝術書展開幕派對

Luckys Comics Books

位於溫哥華市中心的獨立漫畫店《Luckys Comics Books》，主要販售當地藝術家和各國藝術家的漫畫書、獨立刊物、兒童繪本及與漫畫藝術相關的書籍，除了販售書籍，店內也附有展覽空間，不定期舉辦展覽和表演、講座等活動。書店內有各種表現形式的漫畫，《Luckys Comics Books》的獨特之處在於販售許多市面上找不到的『漫畫』，所謂的漫畫，包含了諸多類別與廣大的表現形式，這裡除了販售美漫、日本漫畫也有許多來自各國實驗性質、藝術性質的漫畫刊物，一般商業漫畫，大多是強調故事性、服務性質為主，而實驗性、藝術性質的漫畫，較多是屬於描述個人情感、價值觀，用較抽象、跳躍、嘗試性的方式去表現畫面，是屬於較跳脫框架的。

Luckys Comics Books 藝術漫畫書店

Field Contemporary

位於溫哥華 Main Street, mount pleasant 上的藝廊《Field Contemporary》，是一間如果不稍加注意會以為是一家商店的藝廊。這條大街上分別有洗衣店、餐廳、便利商店等，而《Field Contemporary》就夾在這些商店中，因外觀上並沒有特別裝潢，仔細看才發現是藝廊那種感覺很好，完全落實將藝術融合在日常生活之中。目前正展出藝術家 Dylan Townley Smith 的個展『Situ Comoedia』。

Field Contemporary 藝廊

Vancouver Art Book Fair 溫哥華藝術書展 (VABF)

今年是第 6 屆的溫哥華藝術書展 (簡稱 VABF)，活動一共為 4 天，第 1 天為書展開幕派對，第 2～4 天則是書展活動，最後一天則有閉幕派對。本次書展在靠近溫哥華市中心的大學《Emily Carr University of Art + Design》舉辦，活動位置在大學 2 樓，書展區塊分為 2 區，藝術書與 Zine Zone (獨立刊物區，比較小的空間裡)，現場除了有藝術書，主辦單位也在會場中策劃了 3 位藝術家 Sloweditions、Alicia Nauta、Nico Fontana 的展覽，分別在書展區和教室中，每天也在會場舉辦講座、藝術表演以及廣播電台放歌活動。其中有一項活動我覺得很有意義，書展的主辦單位策畫了一系列與 VABF 有關聯的展覽，活動名稱為《Art Book Week》藝術書展週，他們找了幾位參與書展的藝術家，分別在靠近書展位置的藝廊舉辦展覽，而這些藝廊和開幕派對場地都剛好聚集在中國城附近，讀者和藝術家都可以很方便的步行到每一個目的地，這樣的串連方式，不但能活絡刺激藝術市場，最重要的是能夠讓藝術家、經營藝廊者、觀眾，彼此之間互相交流，我認為這是本次我看到最偉大的一件事情，相較於國內是屬於較閉關式的做法。

藝術書展能夠帶來什麼樣的後續影響、刺激和火花，而不僅僅只是一個主辦單位策劃了一個書展販售藝術家書籍的“藝術書展”，能夠有更多可能性，串連藝廊、藝術書店等藝術機構，使整個藝術市場活絡，刺激藝術家產生更多作品的可能性，創造更多機會，我覺得這才是藝術書展最重要的核心價值。

溫哥華藝術書展 2018 視覺海報

溫哥華藝術書展 2018 活動現場

The James Black Gallery

《The James Black Gallery》為本次 VABF《Art Book Week》中的展覽活動藝廊之一，從藝廊《Dynamo Arts Association》步行 5 分鐘即可到達，首先，一見到外觀我就嚇呆了，是一棟外觀看起來超像鬼屋的民宅，沒想到有這種像鬼屋的藝廊，讓我非常興奮。目前正在展出的是藝術家 Sylvie Ringer 的個展『CRAB, ROCK, STICK, LOSS』，水彩作品和影印拼貼做結合佈滿整牆，作品與展場的氣氛緊密結合，呈現一種神秘的感覺，跟藝廊的感覺非常搭配啊！

剛才前面介紹到的藝廊《FIELD Contemporary》，同樣也是本次《Art Book Week》的展覽活動之一，目前展出的是由多位藝術家、出版商共同合作的聯展『Stale Buns』。

展出作品包含了影像、繪畫、印刷品、書籍等，藝廊後面還有一個小房間，展出不同藝術家的繪畫、影像、印刷品，並且隨意的將作品貼在牆上做展出。現場有藝術家 Dylan Townley Smith 和 Situ Comoedia 賣熱狗和點心作為開幕茶點，與他們展出作品熱狗書漢堡互相呼應，非常好，是理想中的開幕活動。

The James Black Gallery 藝廊

FIELD Contemporary 藝廊

Moniker Press 獨立出版社 / 孔版印刷工作室

Moniker Press

《Moniker Press》是一間出版社 / 孔版印刷工作室，位在中國城裡一棟外觀像商城的 BC Artscape Sun Wah 大樓之中，《Moniker Press》主要出版與藝術家和作家的藝術書籍、雜誌以及短篇小說。這次透過參與藝術書展，認識了 Moniker Press 的主理人 Erica，並受邀參與 Erica 舉辦的私人派對和工作坊。其實在 BC Artscape Sun Wah 大樓門口時，我很驚訝為什麼孔版印刷工作室會在治安似乎有點問題和環境髒亂的中國城之中，而 BC Artscape Sun Wah 看起來也像一個百貨商場，進到大樓中，一間一間看似個人工作室的空間，就像公寓一樣非常特別，牆上也貼上不少印有中文字樣的標示，引起我對於中國城、BC Artscape Sun Wah 與藝術之間的關聯性。

這次的私人派對，我與許多參與本次藝術書展的出版商和來自不同國家的印刷工作室、藝術家、藝術書展主辦單位有所交流，許多單位和藝術家都是我一直都非常欣賞，默默在關注的，而我能夠在這裡與大家交談，真的非常的榮幸，想到這裡就會在心裡感謝國藝會。

這次的私人派對，Erica 找了現場所有藝術家共同創作，並且使用孔版印刷疊印，做出孔版印刷獨特的效果。

我在這裡感受到了互助以及共享，那是一種很進步的感覺，這樣的體驗讓我感到慚愧和難過，目前

Riso 孔版印刷在國內算是比較稀有的機器，在日本孔版印刷公司 Retro Jam 尚未進入台北時，台北僅只有 1 間私人工作室提供孔版印刷服務，當 Retro Jam 正式進入台北後，孔版印刷逐漸在台北流行，而因孔版印刷的製做過程類似版畫模式的作法較為繁複，而 Retro 主要在於提供快速又方便的大量印刷服務及便宜的價格，也因此 Retro Jam 在製作上的顏色與模式也有所限制，類似坊間的快速方便的輸出印刷店。

藝術家們一起創作並用孔版印刷製作

在海外 Riso 一點都不稀有，許多藝術家和出版社都會有自己的 Riso 機器，若試想利用 Riso 製造出好的成品，需要的是技術和不斷測試，它的做法有相當多種，每一次印出來的效果都會有所不同，經驗的累積也將可控制 Riso 難以捉摸的個性，而這也是孔版印刷迷人之處，也因此開始在國際間盛行，許多獨立出版社、藝術家開始研究孔版印刷的疊色效果，藝術家們利用 Riso 的疊色效果，做出許多獨特的版畫作品，Riso 也開始在近幾年成為新的藝術表現方式。

也許是國內研究孔版印刷的單位不多，為了保持那份獨特感和稀有變得較為封閉，這樣的做法並不會改善台灣的藝術市場環境，僅只有少部分的人了解，整體是不會進步的。本次接觸到海外獨立出版社和藝術家的氣度和開放觀念，讓我學習到了很多正面的想法，我想台灣對於這部分的觀念上還有很大的成長空間，需要不斷的和學習。

亞洲藝術館 Centre A

《Centre A》（Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art）—溫哥華亞洲當代藝術國際中心成立於 2000 年，是一個非營利機構，目前 Centre A 的駐館策展人為來自日本的 Makiko Hara 小姐。為成立者之一的館長 Hank Bull 為加拿大資深藝術工作者和藝術家，致力於亞洲文化交流與開發，由於溫哥華有許多亞裔移民，Centre A 成立主旨，以探討亞洲當代文化與藝術為方向，並給予當地及各地的亞裔藝術家於加拿大展出空間，並著力探討「亞洲」相關議題。除亞洲當代藝術之外，由於 Centre A 藝廊所在地位於溫哥華的東區—城市中最老且階層複雜的中國城，長久以來 Centre A 也積極投入關於「都市改革」、「都市中產階級」議題之探討，結合社區與民眾的力量，進行深度且密集的研究、探討在地文化。

《Centre A》亞洲藝術館的門口是一間小型圖書館，圖書館主要類型為亞洲區藝術相關書籍，裡面則是藝廊，目前展出藝術家 HO RUI AN 的展覽『Sun Sweat,Skirt,Fan』，展覽內容為加拿大第一份亞洲報紙『RICEPAPER』，並展出 1990 年到 2000 年的歷年報紙刊頭，非常有趣的一個展覽。

Centre A 藝廊

Pollyanna 圖書館 Library

《Pollyanna 圖書館 Library》的位置就在《Centre A》亞洲藝術中心的下一條街上，從外觀就能發現這不是一般所謂的圖書館，是一個藝術性極強的空間，能夠看見他們試圖擺脫社會價值所賦予的 ” 圖書館 “ 既定印象，館內收藏了許多不同媒材的作品，這些作品你很難馬上發現他們是什麼，是一個會衝擊你現有思考的藝術空間。

《Pollyanna 圖書館 Library》是由非營利組織『221A』運營組成和研究基礎設施模式的圖書館，《Pollyanna 圖書館 Library》主要收集『221A』獎學金計劃研究計劃所獲得的印刷材料，音頻，視頻，物品和藝術品，平時不定期舉辦講座，表演，放映，閱讀小組和製作教育節目及課程等。

『221A』是一個由藝術家和設計師共同合作，研究社會發展、文化和生態基礎設施，從2005年學生主導的倡議開始，該組織最初的動機是反對當代藝術與設計之間的分歧，在2008年離開大學校園後，建立其第一個公共展覽空間，往後受到唐人街歷史和動盪影響，陷入困境，並在2010年後開始轉型。『221A』獎學金計劃的重點在於發展社會，文化、生態中“基礎設施”的研究，『221A』將基礎設施定義為靈活的，半永久性的項目和系統，而這些項目和系統是超越傳統形式的（藝術）生產，並能夠應對現實和需求。為了支持獎學金和基礎設施模式，『221A』將其展覽場地轉變為《Pollyanna 圖書館 Library》，一個公共閱覽室以及通過研究計劃獲得的印刷材料，音頻，視頻，物品和藝術品的集合。

Nexus II Drawing Collaborations 工作坊

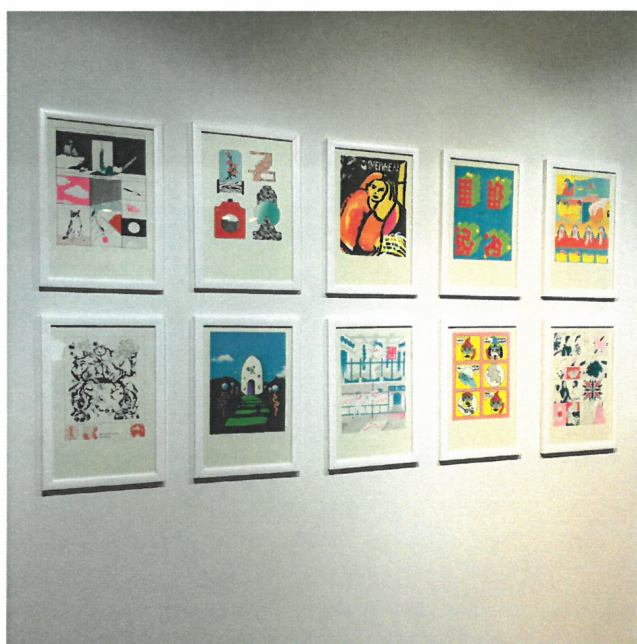
在結束了溫哥華藝術書展的那一個晚上，同時也是《Realms II》展覽的最後一天，我們決定在當天晚上舉辦一個藝術家工作坊，大家到展覽現場，在同一張紙上即興創作，分別有 JuliMajer、Sean Christensen、Hayley Dawn Muir、Yusuke Nagaoka、Jon Vaughn、加上我，共有 6 位藝術家共同參與，我們也計畫將本次作品印成書冊等其他形式。

Nexus II Drawing Collaborations 工作坊

『CC04』 Cold Cube Press 新書展覽會

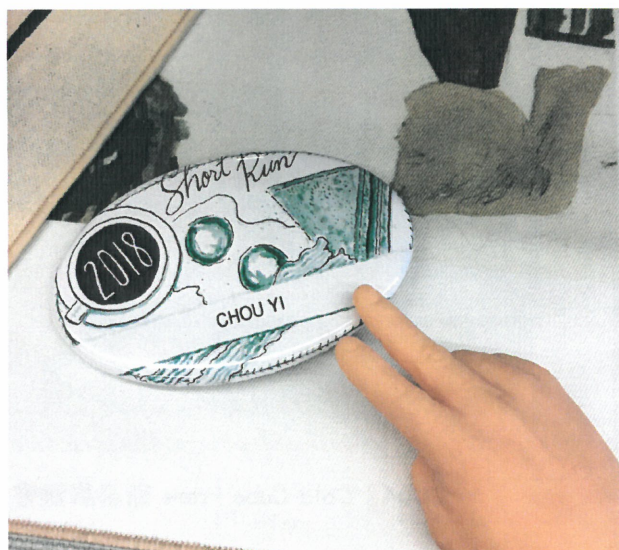
今年 2018 年受邀於《Cold Cube Press》的邀請參與他們的新書合集『CC04』Cold Cube 藝術書合集第 4 冊，剛好在西雅圖藝術書展的前夕，他們舉辦了『CC04』新書發表展覽會，我的版畫作品也參與了這次的展覽之中，其中有一組版畫系列很有趣，是將不同藝術家的作品做疊色印刷，呈現出非常驚喜的效果，非常感動自己的創作能夠在海外展出也很高興自己能夠在現場，一切都要感謝國藝會（一直在心裡感謝不停，太高興了）。這本『CC04』藝術書合集第 4 冊收錄了來自世界各國創作藝術漫畫類型的藝術家，是一本印刷技術和作品非常強大的一本藝術書籍。

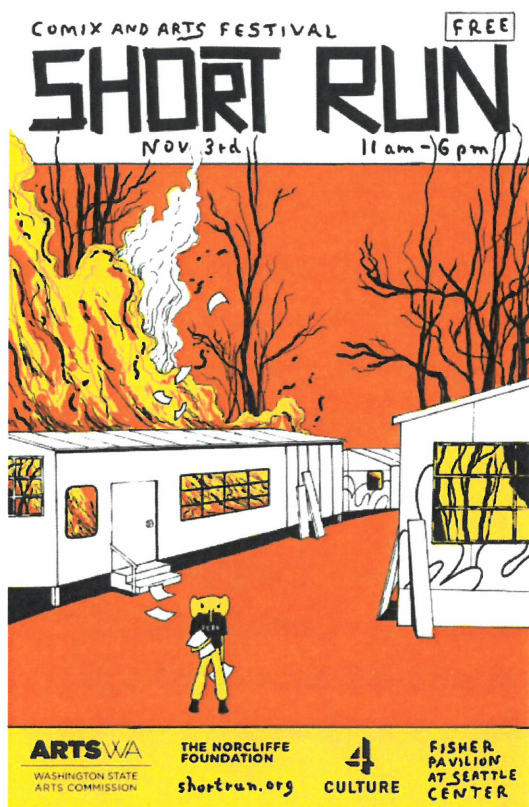
『CC04』 Cold Cube Press 新書展覽會

Short Run Comix & Arts Festival 西雅圖漫畫藝術季

今年舉辦了第7屆的《Short Run Comix & Arts Festival》西雅圖藝術季，活動期間一共為6天，包含了開幕展覽派對、書展、講座活動、閉幕派對，藝術書展則是藝術季的其中一個項目。在參與書展之前，我們又能看到上述所提到在”『CC04』Cold Cube Press 新書展覽會“以及”《Mount Analogue》藝廊的『TRANS RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS』新書展覽會“都算是《Short Run Comix & Arts Festival》的藝術串連活動之一。西雅圖藝術季擺脫了藝術季就該舉辦在“同樣地點”的既有思考，西雅圖藝術季的所有活動都在不同的場域中舉行，觀眾可以藉由參與本次藝術季，參與到了活動內容本身之外，也能在不同的藝廊、藝術機構當中獲得了不同的看法及交流，間接製造了更多機會發生的可能性。

Short Run Comix & Arts Festival 活動現場

Short Run Comix & Arts Festival 活動現場

本次我參與了西雅圖藝術書展，一共約有 270 位藝術家參與，現場提供餐點和午餐，提供午餐這件事讓我覺得很有趣，參與了相當多次國際書展，第一次碰到有提供午餐的單位，那是一種備受重視的感覺。每一年他們都會請來知名漫畫家來展出及演講，今年他們請來了 Rina Ayuyang、Anna Haifisch、Antoine Maillard、Mimi Pond、Whit Taylor、Carol Tyler、Olivier Schrauwen、Melek Zertal、and Dash Grant Winner November Garcia，我發現了有一個很重要地方是，就算是知名漫畫家和藝術家，所有人在書展的展區位置和桌子大小都是一樣的，並不會因為誰比較知名就有特別待遇，我覺得這是一種很好的觀點，大家在這場活動中都是平等的，從主辦單位的行為和做法能感受到他們非常尊重每一位藝術家，也因此現場的氣氛是非常和平和友善的，有別於一般商業國際藝術書展，會比較有知名與不知名的差別，然而每一個書展的主旨方向不同，沒有所謂的好與壞，國外有各種不同方向和目的的書展，藝術家們能夠選擇自己所喜歡的書展參與，目前國內也開始興起這種模式，今年有許多小藝術書展在台北開始舉辦，若能持續下去，也許就能夠活絡獨立藝術市場的可能性。

Fantagraphics Books

座落在西雅圖離市中心偏遠的《FantaGraphics Books》是西雅圖和漫畫界裡非常重要的一間具有歷史性的漫畫店，他出版了許多偉大漫畫家的書籍，例如 Daniel Clowes, 書店的 Logo 就是他所繪製，店內也有 Daniel Clowes 的壁畫。整間店與唱片行共同營業，漫畫與音樂是共同互相影響的，當逛完書店後購買到喜歡的漫畫後，能夠再到旁邊買張唱片，回家與音樂和漫畫一起搭配，這是最棒的，書店老闆一定知道這件事情才會這樣將兩者合併，也因此他們能夠不斷發掘到許多偉大的漫畫家，並且持續的屹立不搖吧。

幾乎每一年的西雅圖藝術季開幕派對，都舉辦在《FantaGraphics Books》，今年也不例外，這次的開幕派對舉辦了漫畫藝術家聯展和講座及表演，分別有 Mimi Pond、Carol Tyler、Anna Haifisch、Olivier Schrauwen、Antoine Maillard、Melek Zertal、Rina Ayuyang、Eroyn Franklin、November Garcia 9 位漫畫藝術家，其中一位漫畫家出版了關於披頭四的漫畫，並在現場高唱披頭四的歌曲，還邀請現場觀眾一起唱，非常可愛和有趣的開幕派對。

《FantaGraphics Books》漫畫店，創立於 1976 年，同時也是一間出版社。在一開始他們出版了一本雜誌『The Comics Journal』，這是一本具有批判性和宣傳、煽動性的雜誌，它抨擊漫畫行業製造了平庸的思考以及浪費漫畫具有媒體的功能性，在 1982 年它們受夠當時漫畫市場是以英雄漫畫和通用類型的漫畫作品為主導，並決定出版漫畫，改變漫畫市場，讓漫畫生態更加多元和豐富性，並開始找了許多偉大的漫畫家出版漫畫。

FantaGraphics Books 漫畫店

Left Bank Books 無政府獨立書店

Left Bank Books

《Left Bank Books》是一間位在西雅圖市區，隱藏在派克市場裡頭的無政府獨立書店，其實這次是想到派克市場吃點心，無意間才發現了這麼一間很酷的獨立書店。

《Left Bank Books》獨立書店成立於 1973 年，主要販售關於無政府主義、獨立、女性主義、反獨裁、種族和文化研究、小說、性、環境保護、勞動使、小型新聞刊物、等獨立書刊、Zine、雜誌，漫畫等超過 1 萬本新書和舊書，其中也有不少文學類和學術類的書籍，因店內採取集體經營制而非層次結構，因此沒有老闆和店長，每一個店員都能提供他們自己的觀點，也因此能從書籍類型發現他們的多樣性觀點。

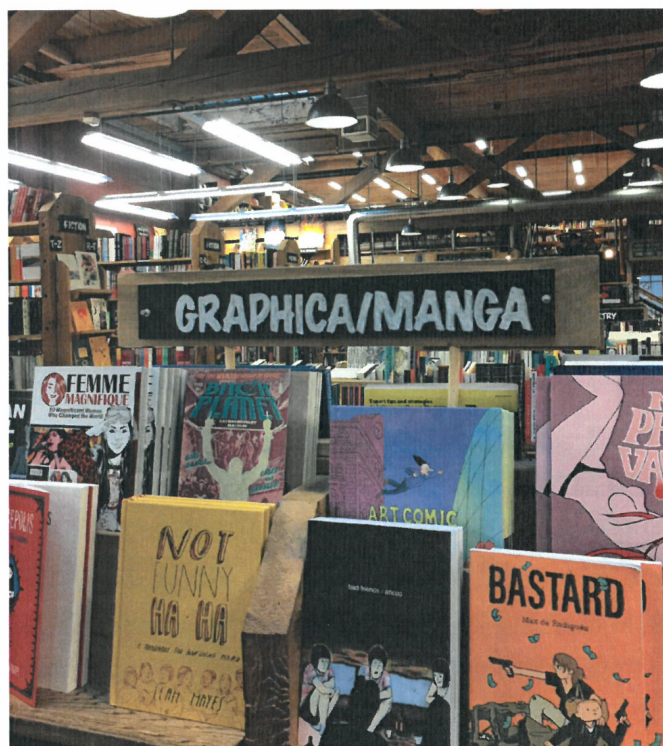
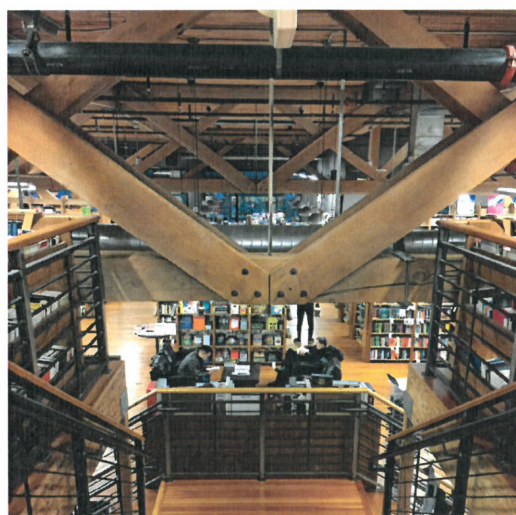
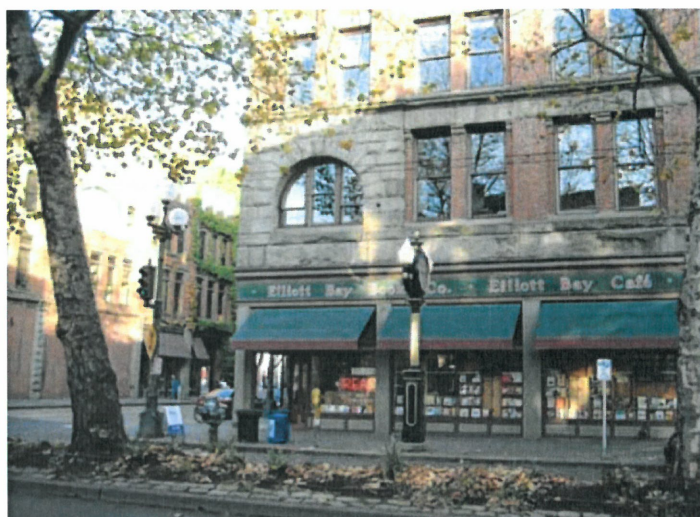
店內有一個專區主要販售以抵抗文化為主題的漫畫，可以花一整天的時間在這裡都沒有問題。這間店有 2 層樓，坪數非常大，從外觀看你不會發現它是一間獨立書店，他看起來是一間很專業和完整的書店，這對我來說是一種文化衝擊，一直以來我在國內接受到的認知是獨立書店就好像是小小間、較為簡樸的，它可能沒有那麼完整，書籍量也可能不會這麼多，但那就是獨立書店的特色，而現在看見在西雅圖的無政府主義獨立書店，不但店內具有大量的書籍和廣大的空間，甚至開在市中心中（而且開在魚市場旁邊超酷的），我想在國內真的很難有這種發展，儘管我知道台灣有人正在努力的做這些事情，但也可能會因為大眾的消費問題，而讓這樣的獨立書店無法繼續支撐下去，當然也就無法擴大，這也可能是台灣一直沒有文化的原因之一。

Elliott Bay Book Company

位在西雅圖市中心國會山莊附近的獨立書店《Elliott Bay Book Company》，成立於 1973 年由 Walter Carry 所創立。書店開在環球大廈內，一共有 2 層樓，店內非常寬廣，販售各種類型的書籍，書籍量非常大，並且附有咖啡廳，是一間非常獨特氣氛和具有溫度的書店，西雅圖是一個以商業開發為主要的城市，不論是咖啡店、商店、書店等，其實都會隱約傳遞出一種冷漠感，因此《Elliott Bay Book Company》獨立書店在西雅圖來說，是非常獨特的。

書店內的書籍類型非常廣泛，漫畫類和獨立刊物類都有專區，漫畫類又區分為商業漫畫和另類漫畫，非常齊全，另外，店內也有類似書籍排行榜的書架，但不同的是沒有“排行榜”

，沒有哪一本書是第一名，他們挑選出特別的書籍或者是新書，將他們放置在排行榜上提供給讀者們參考思考，我覺得這對於一件已具規模性的商業書店來說是非常偉大的事情。

Elliott Bay Book Company 獨立書店

SEATTLE
西雅圖

1971

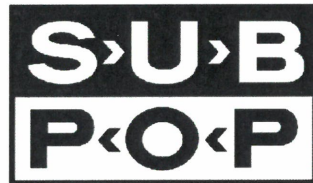
1975

1983

1983

1994

《Elliott Bay Book Company》整間店的規模就類似台北的誠品書店一樣（比誠品書店更專業），這樣大規模的書店竟然是獨立書店，仔細想想，《Elliott Bay Book Company》成立至今已經過了 35 年，以商業考量為基礎方向的話，能夠成為這麼茁壯的獨立書店也是理所當然的。西雅圖是一個擁有許多 IT 產業和開創風險企業的城市，如亞馬遜書店 1994、微軟 1975、星巴克 1971、好市多 1983、Sub Pop 音樂廠牌 1983（旗下有超脫合唱團等知名樂團）等，他們都是私人創業，從非常小的公司開啟逐漸壯大呈現在的模式，比如微軟一開始在自家車庫中開公司、亞馬遜一開始從線上書店開始創立、Sub Pop 一開始從做獨立刊物開始進而製作卡帶等種種，這些表示西雅圖是具有獨立精神和自由派的一個城市，1950 是美國戰爭的時代，到了 1960-1970 年代許多嬉皮提倡自由主義等思想，1970 年代後嬉皮的時代結束，許多嬉皮陸續出來自己創立公司和獨立廠牌，《Elliott Bay Book Company》、《Left Bank Books》、《FantaGraphics Books》都是從 70 年代後開始創立，由此可知 70 年代是開啟美國獨立精神重要的年代，從 70 年代到至今已有 48 年的歷史，而 1973 年的台灣則在戒嚴時期，一直持續到 1987 年解嚴，比較目前國內對於藝術等其他方面的思考與觀點，非常的落後與保守，這其中與政治、歷史有相當大的關係。然而時代的進步，透過網路的普及化，世界已逐漸成為平行線，我們還是能夠透過 SNS 與世界接軌並且逐漸的前進與學習、得知各種海外好的觀點。

透過在西雅圖、溫哥華、波特蘭所拜訪到的獨立書店、藝術書店、以及城市的走訪，讓我了解一件事情，所謂的“獨立性”並不只是單方面的思考，它具有相當多的走向，就單看創立者的方向為何，並不是獨立就是“應該要很“地下”，獨立性之所以存在，就是要做出與主流市場不同的東西，產生多樣性以及表達出不同的觀點，不論是藝術創作、獨立書店等都是同樣的道理，我認為能夠保持並且持續下去，與主流市場抗衡，刺激讀者的想像更為重要。

漫畫朗讀會

在結束了西雅圖漫畫藝術書展後，參與本次書展的單位芝加哥的 Zine Not Dead 出版社和 perfectly Acceptable 出版社以及西雅圖的 Cold Cube Press，在最後舉辦了一個“漫畫朗讀會派對”並且邀請了來自德國的 Anna Haifisch、西雅圖的 Julia K、波特蘭 Ben Passmore3 位漫畫家朗讀他們各自的漫畫。

這次活動限制 25 位人數，主辦單位在身上披了吸血鬼披風準備主持活動，而 Cold Cube Press 兄弟則在旁邊打鼓彈吉他歡迎他們出場，緊接著漫畫家們輪流播放投影機，為自己的漫畫台詞配音朗誦給大家聽，就像一個同樂會一樣非常好玩。我注意到台下觀眾有幾位是本次西雅圖漫畫藝術季邀請來的知名漫畫家，以及知名出版社主理人，他們正坐在台下認真開心的聽著漫畫家們的朗誦，他們沒有因為自己已具有高度而不去欣賞他人，也許他們之所以能夠創作出好作品的關係，與他們懂得欣賞別人的作品以及虛心接受各種不同的事物有關係吧，這是我從他們身上學習到的重要觀點。

BRED PRESS / 獨立出版社

Perfectly Acceptable Press / 獨立出版社 / 印刷工作室

ZINE NOT DEAD
漫畫朗讀 團體

漫畫朗讀會派對

11 / 05 ~ 11 / 13

PORTLAND 波特蘭 / 美國奧勒岡州

Floating World 藝術漫畫書店

Floating World Comics Store

位在波特蘭唐人街中的獨立藝術漫畫店，於 2006 年成立，店主 Jackson 有一半的台灣血統，因此與他談起話來我也感到特別親切，從年輕時代經營 Floating World 的 Jackson，營業至今已 12 年。店內販售種類齊全的漫畫與藝術漫畫及藝術獨立刊物，並不定齊舉辦表演與展覽活動，每個月都能夠在他們的展牆上看見新的藝術品，除此之外他們也是出版社，目前已出版多項漫畫刊物。

店內除了商業漫畫也有相當多的非商業漫畫，有一個展區是店員與他共同特別挑選出的精選漫畫，而漫畫店的店員同時也是一位漫畫家，並在櫃檯販售他的周邊商品。店內風格也非常鮮明，我發現店主與店員是什麼樣個性的人，店的氣氛與氣場會完全誠實的展現出來，我想說的是，真的喜歡藝術和漫畫的人，他們所呈現出來的會是正面的氣氛，更然我感到好奇的是，在波特蘭漫畫店沒有非常多，但是藝術創作者是非常多的，這種現象與台灣正好相反，之所以考慮到這個問題是因為藝術

書創作者與書店的關係其實是非常緊密的，創作者必須透過書店販售作品並曝光於大眾，然而美國有非常多的城市，創作者們可以很容易的穿梭於不同城市中，參與各藝術書展以及販售書籍給獨立書店，而台灣在獨立漫畫、藝術類型部分，還正在起步當中，也因此較少創作者，但是獨立藝術書店、獨立書店卻逐漸增加中，讓我發現，在國外大家的思考、思維，是深入以及進步的，他們往內而探求，並不是指追逐於表面形式的東西，之所以這麼說是因為從在這 3 個城市當中所看見的藝術品、藝術書店中，我很少看見雷同或是抄襲的作品，而每一間藝術書店、書店都具有很強的特人特色，藝術書店、作品代表著店主及藝術家的個性，我想他們不可能會想與別人一樣，否則為什麼要做呢？而獨立性又是什麼呢？反觀台灣比較追逐於流行，在思考上是落後相當多的，這是我感到很感慨的地方，我也希望自己能不斷進步，並且思考著我能在這個領域做些什麼，以及該用什麼樣的形式去與大家分享，並與大家一起思考和成長。

lowell shop gallery

Lowell 是一間靠近波特蘭市中心的複合式藝術商店畫廊，店內主要販售陶瓷藝術家的立體作品以及商品，如具有藝術性的花瓶、陶瓷徽章、碗、杯子等，也有少量獨立藝術刊物，並也不定期舉辦展覽、表演，目前藝廊所展出的是藝術家 John gnorski 的立體裝置作品，主要媒材為木頭，並與藝廊空間的氣氛形成一種完美的平衡。

lowell shop gallery 藝廊

LAND Gallery

正好在本次住處密西西比州附近的畫廊 Land，是一間複合式藝術畫廊和商店，一樓是商店二樓則是藝廊空間，主要展出西北和其他地區的獨立藝術家的作品，而每一年畫廊也都會舉辦數 10 場的藝術展，一樓商店則販售來自 100 多位藝術家的商品、獨立刊物等各項紙製品。

目前畫廊的當期展覽展出來自奧林匹亞的剪紙藝術家 Nikki McClure 《Share The Future》，黑白色的搭配，表現出獨特的世界觀，也能夠從作品中感受到藝術家所住的城市文化影響。而名稱《Share The Future》與該藝術家的作品，整體呈現出正面的能量，儘管目前美國因政治因素，帶來了許多負面思考等影響，但是從許多創作者以及藝廊店家等，其實我能感受到許多人是用正面的思考去反抗這社會所帶來的不好的東西，城市中也不時看見 Feminists 女性主義等標示，但都不是用激烈的方式去訴說和分享，許多創作者將女性主義置入在自己的作品中，包括我也是，這與我自身所處的城市其實是有相當大的反差，但我也不願意用批判的角度來做比較。

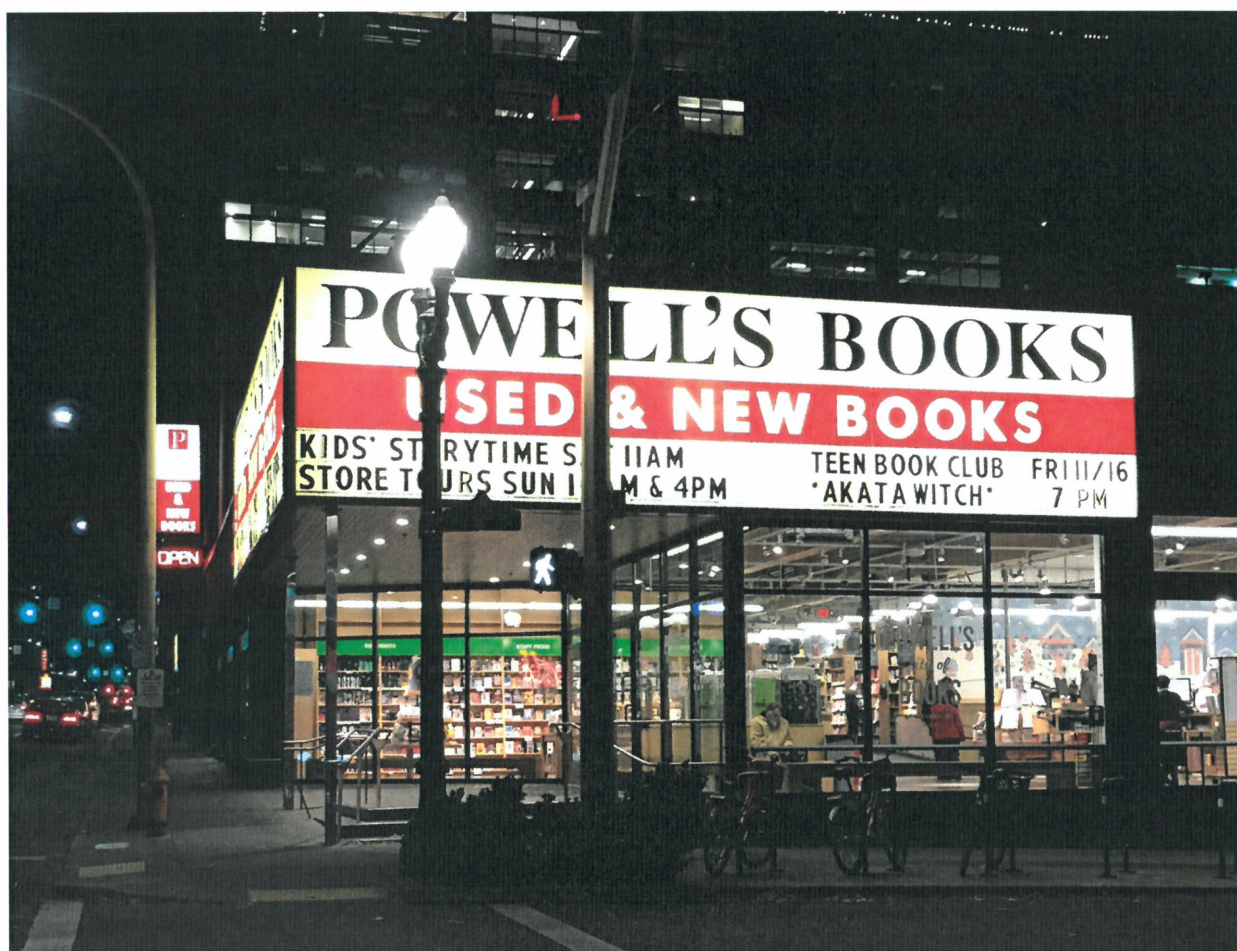

LAND Gallery 藝廊

Powell's City of Books

在波特蘭市中心的 Powell's City Books 成立於 1971 年，是世界上最大的獨立新書、二手書店，店內擁有約四百萬件新書、絕版和二手書籍等，書店一共有 3 層樓，9 個書籍分類區，並且附有咖啡店。其實在一開始看外觀，我以為只是一間很普通的書店，進去逛了許久後，才發現店內除了販售商業書籍，也擁有許多稀有的獨立刊物，種類齊全，各類型的書你都可以在這裡找到，我想說的是，一個擁有 47 年歷史的獨立二手書店，為何能夠屹立不搖，持續性地維持並且逐漸壯大，書店在選書方面也採取開放的態度，並不會將非商業性、獨立刊物書籍拒於門外，同樣的不做書籍排行榜，給讀者一個獨立思考的空間，這些

開放的態度才能將藝術市場逐漸擴張，創作者才能有更多的機會以及動力創作更多作品，並能夠在各種獨立書店看見，藝術文化的根基，種種都是值得讓我省思的地方。

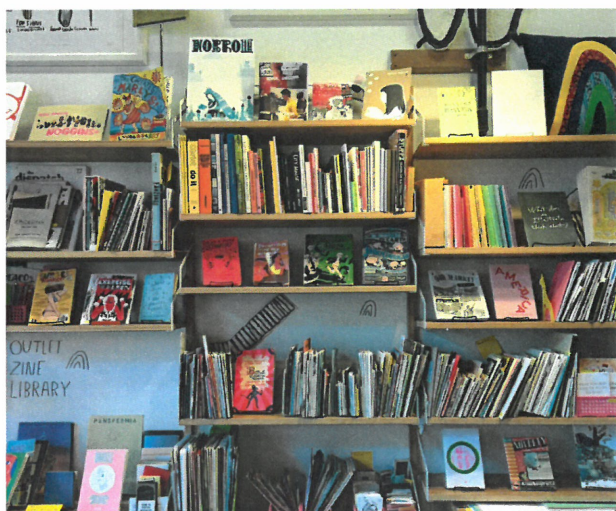

Powell's City Books 獨立二手新書店

Outlet Pdx

離波特蘭市中心較偏遠的 Outlet Pdx，是一間 Riso 孔版印刷工作室同時也是主理人插畫家 kate bingamanburt 工作的地方，一樓提供孔版印刷服務，以及販售許多孔版印刷的獨立刊物及紙製品，工作室內也附有一個小展牆為 Outlet Pdx 圖書館區，書架上充滿著 Kate 所收藏的孔版印刷書籍，他們也不定期舉辦印刷工作坊、講座、活動等，二樓則是插畫家 kate 工作的地方，整體空間位在一個大庭院裡，好天氣的時候，太陽將會灑在工作室的落地窗上，是一個讓人非常舒服以及擁有好氣氛的舒適空間。

主理人 Kate Bingamanburt 是一個非常具有知名度的插畫家、教育家、藝術家、大學副教授，同時也是頗特蘭設計周的董事會成員，甚至她也曾在 Ted 演講過關於消費合作問題，兼具了各種不同身份，將不同能量作為他創作重要的養分，這種跨領域藝術家非常讓我尊進，他們不講求所謂的藝術“定位”，這種不設限的方式，在國外都是非常正常的，而同時也是健康以及具有創造力的。

Outlet Pdx 孔版印刷工作室

NATIONALE

離市區較為偏遠的藝術空間 Nationale，成立於 2008 年，位在 SE Division 得街道上，白色裝潢，透明落地窗玻璃，非常的新穎，他們透過舉辦展覽以及販售獨立刊物、藝術品來推廣文化。目前正在展出的藝術家 FRANCESCA CAPONE 的《Think Of Seashella》，FRANCESCA CAPONE 是一位視覺藝術家、作家、紡織品設計師，主要創作媒材為針織，將藝術融合在生活之中，並且顛覆一般對於針織品的想像，創作出各種不同造型的藝術品。

Pop up Shop / Chou Yi、Elevatorteeth、Yuskue Nagaoka

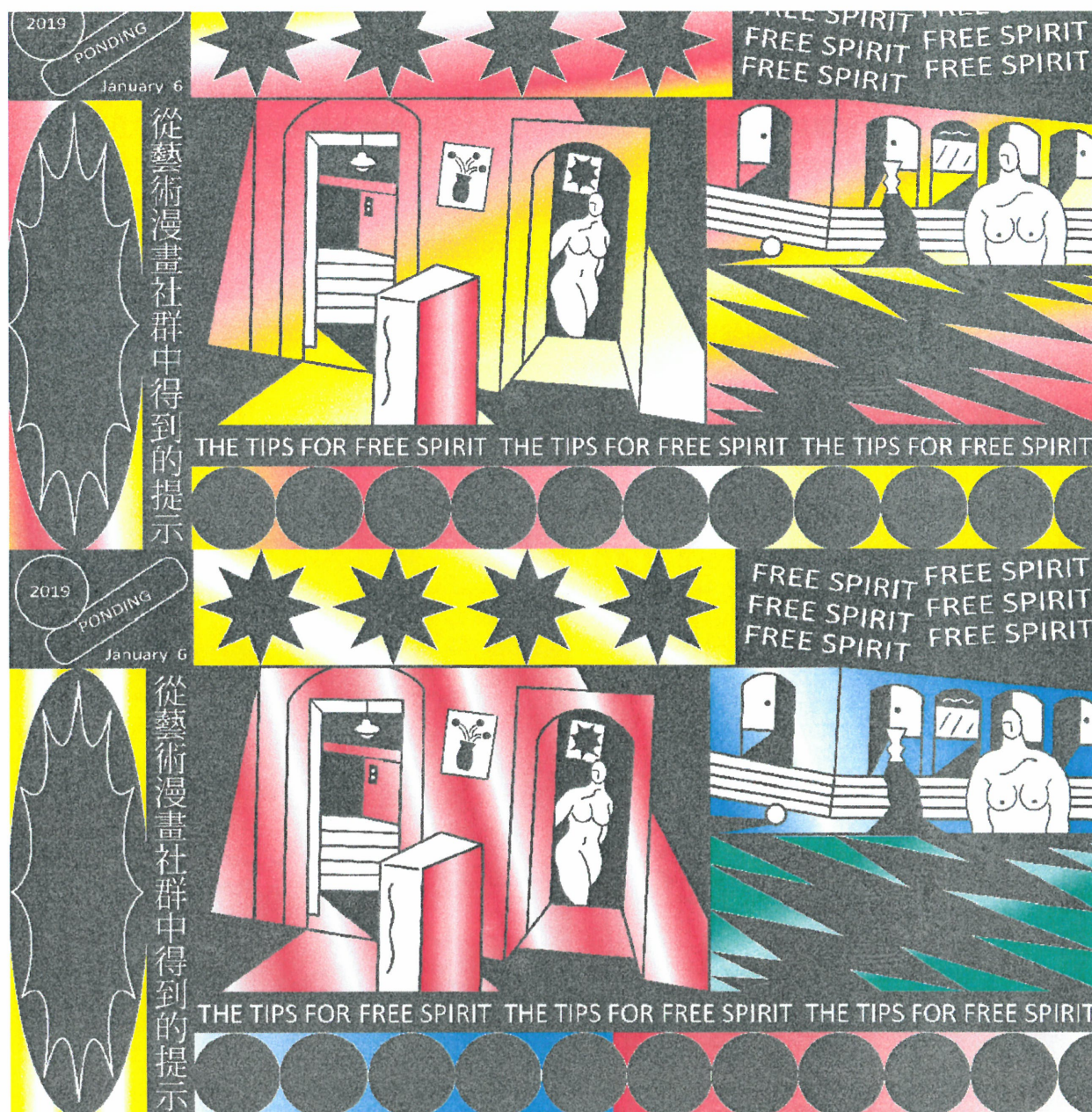
在美國期間，收到來自美國聖地亞哥的當紅藝術家 Elevator Teeth 的邀請，一起在 OutletPdx 舉辦為期一天的展覽 Pop Up Shop 聯展，共同參與的還有來自日本東京的藝術家 Yuskue Nagaoka，將作品在一樓工作室空間做擺設，當天也有許多人前往來參與，讓我有機會與當地藝術家、觀眾有許多的交流。美國是一個擁有許多城市的國家，也因此當地藝術家可以在不同城市中做展演以及旅行，藝術家 Elevator Teeth 就屬於這樣的模式，而這樣的方式也讓他能夠在藝術市場中存活並且持續的壯大，每一年他都會在美國芝加哥、紐約、西雅圖、波特蘭、甚至墨西哥做展覽以及參與書展等各項展演活動，我看到的是一個很完整以及有基底的藝術市場和文化，藝術家們有許多的機會，而這些機會將會逐漸形成一個健康的環境，他們可以有許多的選擇，不需要倚賴所謂的藝廊，使用自己的方式，創作並且延續自己的作品，打造一個屬於自己的藝術市場，這是在美國看見的一個很好的觀念以及方法，而要打造這樣的藝術市場，最需要的是人的思考以及思維，而從上述我們也能看見許多獨立藝術書店、漫畫書店，他們都是擁有了 40 年以上的文化基礎，我們能夠看見在此領域中，有許多前輩人非常努力的透過自己的專長宣導好的觀念，讓年輕藝術家能夠有更多元以及健康的環境。

Pop up Shop in outlet pdx

I 講座 I

THE TIPS FOR FREE SPIRIT 從藝術漫畫社群中得到的提示

藝術家周依實地拜訪了溫哥華、西雅圖、波特蘭這三個城市，並參與了溫哥華藝術書展（Vancouver Art Book Fair）和西雅圖短跑漫畫與藝術書展（Short Run Comix & Arts Festival），期間與當地藝術家、獨立藝術書店、獨立出版社、藝術圖書館、策展人進行交流和觀察，得到了美國西北部特有的獨立文化概念，整理出一份社群與藝術之間的關聯性和提示。

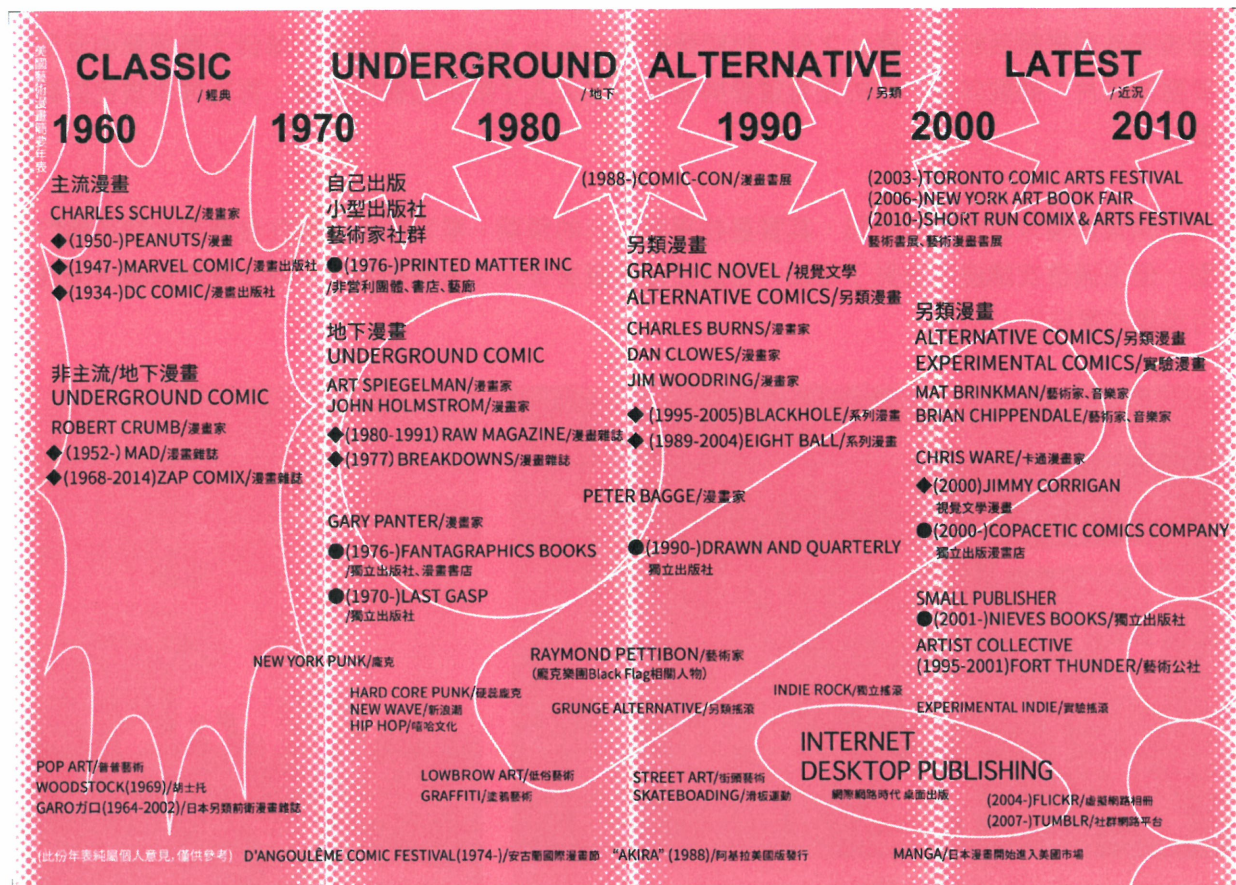
本次講座以分享在這三個城市中所遇到的「藝術漫畫社群」概念為切入點，並且展出五十多件從這三個城市中帶來的藝術漫畫獨立刊物。而這類實驗性藝術漫畫的創作和獨立刊物到底是什麼，講者將透過本次機會，分享對於藝術漫畫的觀點；當天也將播出旅台日本藝術家永岡裕介（Yusuke Nagaoka）製作的《五分鐘讓你了解美國藝術漫畫！》懶人包影片，歡迎大家一起來討論以及聊聊藝術漫畫。

這場講座介紹了我自己如何開始創作藝術漫畫，並延伸到我到了這三個城市中參與藝術書展，以及與藝術家共同舉辦活動等。除此之外，我和藝術家 Yusuke Nagaoka 永岡裕介準備了美國藝術漫畫的簡要脈絡影片、簡要年表，目的是希望參與者能夠更深入了解美國藝術漫畫，再延伸到現代的藝術漫畫。

在講座結束過後我收到許多私訊，其實是超乎我自己的預期，畢竟藝術漫畫在台灣屬於較於偏門的類型，但透過這次講座我看見了希望，希望往後能讓更多人了解藝術漫畫，再次感謝國藝會讓這些不可思議的事發生！

講座現場 / 朋丁

美國藝術漫畫簡要年表

《美西、溫哥華獨立藝術書展參訪》—
獨立刊物、實驗藝術創作的發展研究與實務訪查
行程表

本次計畫時間：2018年10月12日～11月13日

原定時間：2018年10月10日～11月13日

*計畫時間更動原因：本次溫哥華書展於18日進行，因準備參與之刊物印刷品事宜
(今年溫哥華書展較早舉辦，因此準備書刊時間上與原先設定有點誤差)，因將時間往
後推移2天，為10月12日出發，敬請見諒。

台灣桃園機場 → 加拿大.溫哥華(溫哥華國際機場)

→美國.波特蘭(波特蘭國際機場) →美國.西雅圖(西雅圖-塔科馬國際機場)

→台灣 (桃園機場)

台北—溫哥華/加拿大

加拿大—波特蘭/美國

波特蘭—西雅圖/美國

西雅圖—台北/台灣

計畫期程表：

1. 加拿大溫哥華Vancouver 10 / 12 ~ 10 / 23

- 10 / 13 ~ 10 / 15

藝術單位、書店參訪

(The Toast、Western Front、WePress、Lucky's Comics、Publication Studio Vancouver)

- 10 / 16 ~ 10 / 17

書展事務、展覽佈置準備(於溫哥華書展參與聯展)

- 10 / 18、19、20、21

Vancouver Art Book Fair 溫哥華藝術書展參與

- 10 / 22

藝術單位、書店參訪

(Moniker Press等藝術單位)

- 10 / 23

前往西雅圖

2. 美國西雅圖Seattle 10 / 23 ~ 11 / 05

- 10 / 24 ~ 10 / 28

藝術單位、書店參訪

(Mount Analogue、Cold Cube Press、Fogland Studios、Fantagraphics Bookstore、Soil Artist-Run Gallery)

- 10 / 29 ~ 11 / 1

Short Run Comix & Arts Festival活動10/29~11/8、藝術單位參訪

(Paper Press Punch、短跑漫畫藝術講座活動參與)

- 11 / 2

書展事務準備

- 11 / 3

Short Run Comix & Arts Festival 短跑漫畫藝術書展參與

- 11 / 4

藝術單位、書店參訪

(The Vera Project、等藝術單位)

- 11 / 5 前往波特蘭

3. 美國波特蘭 PDX 11 / 05 ~ 11 / 13

- **11 / 6 ~ 11 / 8**

藝術單位、書店參訪

(Floating world Comics、LOWELL、Mother Foucault's Bookshop、Melanie Flood Projects、Fruit Salad Club)

- **11 / 9 ~ 11 / 11**

OUTLETPDX 印刷工作坊參與

- **11 / 12**

藝術單位、書店參訪

(Pmoma、Land Gallery)

- **11 / 13 回台北**