

漫畫歷史力

文策院 CCC創作集專案
責任編輯 賴國峰

- CCC創作集介紹
- 漫畫歷史力
- 動手動腳找東西
- 根據真人真事改編

CCC創作集介紹

Creative Comic Collection

創作集
2009

digitalarchives.tw

數位典藏與數位學習成果入口網

導覽專刊

2009CCC Creative Comic Collection
數位典藏與數位學習成果入口網導覽專刊

出版者

數位典藏與數位學習國家型科技計畫 數位核心平台計畫

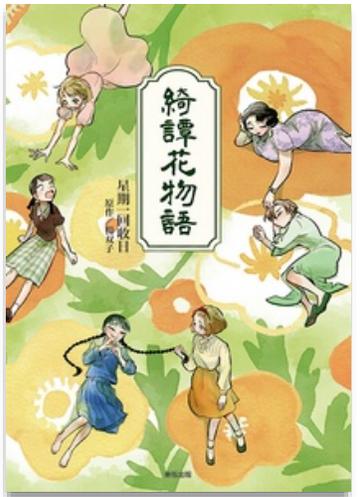
- 與創作者合作
- 挖掘學術領域的研究成果與博物館、圖書館的典藏史料
- 發想轉譯為有趣的漫畫作品

在地創作

- 關於臺灣的故事
- 關於臺灣人的故事
- 臺灣人的創作
- 住在臺灣的人的創作

題材特色

- 歷史人文：人物、事件、民俗、傳說、美食
- 自然生態：海洋、山林、動物、植物、旅遊、博物學家
- 社會議題：社會運動、環境保護、多元平權、職場專業

CCC創作集

creative-comic.tw

漫畫歷史力

→ 學習類歷史漫畫

→ 劇情類歷史漫畫

取材真實歷史，構思故事創意

真人真事 改編

關鍵少數

賽道狂人

我只是個計程車司機

戰國鬼才傳

歷史之眼

海盜戰記

異人茶跡

真人真事 虛構主角

從前，有個好萊塢

阿甘正傳

風起

仁醫

信長協奏曲

次元艦隊

北城百畫帖

真實世界 虛構人物

1917

謝謝你，在世界的角落找到我

艾瑪

姊嫁物語

黃金神威

阿爾蒂

守娘

參考真實 虛構世界

哈利波特

冰與火之歌

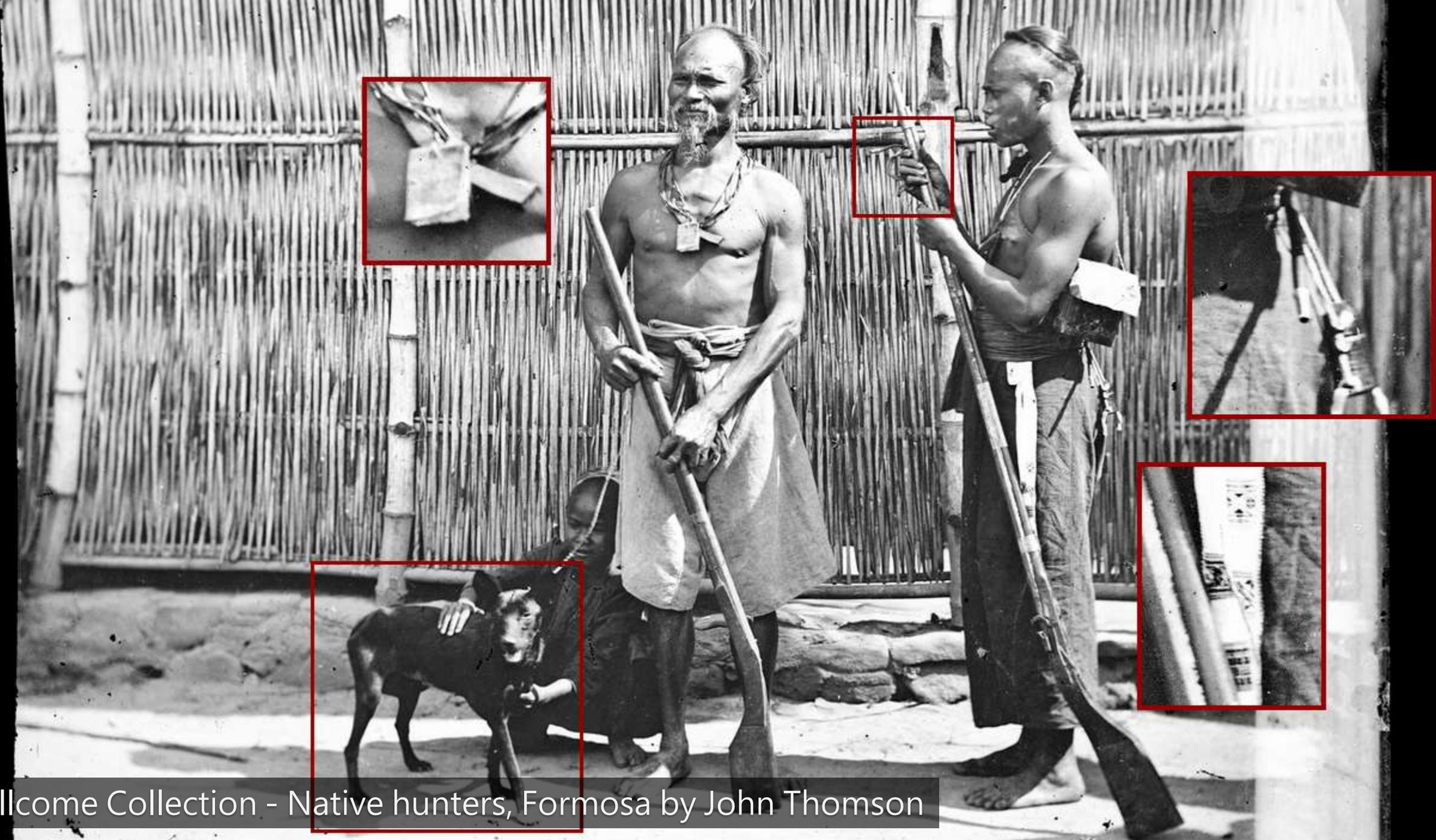
銀魂

大奧（吉永史）

少女戰記

巴爾札的軍靴

空挺Dragons

Wellcome Collection - Native hunters, Formosa by John Thomson

取材歷史 以人物事件組成故事

- 大人物：改變世界命運的英雄
- 小人物：千奇百怪的人生際遇

- 大敘事：劃時代意義的事件
- 小故事：重現常民日常生活

取材歷史 以世界觀打造舞臺

- 文明：社會制度、風俗文化、競爭合作、衝突對抗
- 提供創作的發想基礎，例如角色個性、劇情環節、社會制度
- 豐富的特色細節、美術視覺
- 讓讀者迅速聯想印象

跨越千年的三國創作演義

歷史史書

三國 王沈《魏書》
 魚豢《魏略》
 韋昭《吳書》
 胡沖《吳歷》
 西晉 陳壽《三國志》
 南朝 裴松之《三國志注》

演義小說

唐代 詩歌
 宋代 話本
 元代 雜劇；長篇連環故事
 1294 《三分事略》
 《全相三國志平話》
 羅貫中《三國志通俗演義》
 明代 1522 《三國志通俗演義》
 《三國志傳》各種版本
 《李卓吾先生批評三國志》
 清代 1679 毛綸、毛宗崗《三國演義》
 日本 1689 湖南文山《通俗三國志》
 1912 久保天隨《演義三國志》
 1939 吉川英治《三國志》

漫畫

現代創作

1971 橫山光輝《三國志》
 1984 本宮宏志《吞食天地》
 1989 蔡志忠《三國志》
 1993 山原義人《龍狼傳》
 1993 林明鋒《蜀雲藏龍記》
 1994 李學仁、王欣太《蒼天航路》
 1997 寺島優、李志清《三國志》
 2000 VIVA《秋風五丈原》
 2000 大西巷一《女媧 JOKER》
 2000 曹志豪《三國無雙》
 2000 童彥明《三國英雄傳》
 2001 陳某《火鳳燎原》
 2004 吉永裕之介《三國亂舞》
 2004 武論尊、池上遼一《超三國志 霸》
 2007 志水明《異鄉之草 三國志連作集》
 2010 中島三千恒《三國貴公子》
 2012 荒川弘、杜康潤《三國志魂》
 2012 Daisy²、あず真矢《三國戀戰記》

狂愛兩百年的吸血異色奇幻

超自然經典

1819 約翰·威廉·波里道利
《吸血鬼》短篇小說

改編歌劇

1871 喬瑟夫·勒芬紐
《卡蜜拉》女吸血鬼

1897 布拉姆·斯托克
《德古拉》書信體小說

1920-1965 改編電影500餘部

血族社會

1976 安·萊絲
《吸血鬼年代紀》
系列小說《夜訪吸血鬼》

1991 白狼公司遊戲
《吸血鬼：千年潛藏》
《狼人：末日怒嚎》

1992 金·紐曼
《德古拉元年》小說

浪漫冒險

1994 《夜訪吸血鬼》電影
1997 《魔法奇兵》電視劇
1998 《刀鋒戰士》電影
2001 《南方吸血鬼》小說
2002 《暗夜獵人》小說
2003 《決戰異世界》電影
2005 《暮光之城》小說
2007 《夜之屋》小說
2007 《魔法傭兵》小說
2007 《女獵夜者》小說
2008 《噬血真愛》電視劇
2008 《暮光之城》電影
2009 《吸血鬼日記》電視劇

精彩暢銷的歷史轉譯

司馬遼太郎

《龍馬來了》
《燃燒吧～劍》
《新撰組血風錄》
《功名十字路口》
《關原》
《最後的將軍》
《宮本武藏》
《宛如飛翔》
《坂上之雲》

高陽

《李娃》
《風塵三俠》
《荊軻》
《慈禧全傳》
《胡雪巖》
《紅樓夢斷》
《李鴻章》

二月河

《康熙大帝》
《雍正皇帝》
《乾隆皇帝》

當年明月

《明朝那些事兒》

村上紀香 我想畫出「不隨便」的漫畫

- 以「人」為主，透過角色的視點來刻畫每一個故事
- 選擇有趣、戲劇化的歷史人物，透過私人逸事描寫角色魅力
- 探討歷史事件「模糊的界線」，不同立場看待事物的不同認知
- 查詢資料和書籍，並請教當事人和專家，傳達身歷其境的場景
- 一集單行本左右的短篇，先找好資料再構思劇情
- 長篇先規畫故事整體結構，再因應劇情構想，分主題分篇尋找資料

森薰 編織異文化風土的幽香

- 從圖書館、博物館、研究機構彙整好的知識脈絡開始搜集
- 透過圖書與網路（Google街景、YouTube）獲得更多資料
- 參考相近的文化特色，觀察、調查、囤積素材，適時帶入故事
- 藉由文字及照片安排符合的各種人事物，以呈現時代氣氛
- 「雖然社會時空背景都不相同，但人還是人。」
- 探索截然不同的風俗，發掘與自身文化相似之處，產生共鳴

動手動腳找東西

Google Is Your Friend

- "關鍵字" 精確查詢 ["東番夷人不知所自始"](#)
- 關鍵字 filetype:pdf 限定類型 [郁永河 filetype:pdf](#)
- Google Books Google 圖書 ["夜半猿啼，如鬼哭聲"](#)
- Youtube
- 關鍵字 site:網址 限定網站內資料
[裨海紀遊 site:ndltd.ncl.edu.tw](#)

學術論文

bit.ly/2FvjaN0

→ 臺灣史期刊論文

中研院《知識饗宴》

國立臺灣圖書館《臺灣學通訊》

中研院臺史所《臺灣史研究》

國立臺灣圖書館《臺灣學研究》

國立臺灣歷史博物館《歷史臺灣》

國史館臺灣文獻館《臺灣文獻季刊》

師大臺史所《師大台灣史學報》

→ 整合查詢

期刊論文索引系統

臺灣博碩士論文

臺灣學術機構典藏系統

圖書館

- 縣市圖書館、大學圖書館、研究機構圖書館
- 紙本書、電子資源、電子書

國立臺灣圖書館 www.ntl.edu.tw

國立公共資訊圖書館 www.nlpi.edu.tw

臺北市立圖書館 tpml.gov.taipei

典藏資料庫

→ 臺灣歷史圖像網路資源

中研院數位文化中心 - 典藏臺灣

文化部 - 國家文化資料庫

臺灣大學圖書館 - 臺大舊照片

廈門攝影企劃研究室 - 意象·台灣

國史館 - 國史館檔案史料文物

拉法葉學院 - 東亞圖像典藏

惠康基金會 - Wellcome Collection

→ 文獻史料

臺灣記憶

臺灣文獻叢刊資料庫

國立公共資訊圖書館數位典藏

古籍與特藏文獻資源

日本國會圖書館數位化資料

亞洲歷史資料中心

明實錄、清實錄

臺灣百年歷史地圖

臺灣日記知識庫

台灣歷史數位圖書館 THDL

日治時期臺灣研究古籍資料庫

日治時期圖書全文影像

日治時期期刊全文影像

bit.ly/2kJICnM

歷史圖像網路資源列表

更多來源

- 相簿圖庫：Flickr、Getty
- 拍賣網站：Yahoo拍賣、eBay、Etsy
- 文史專家、強者我朋友
- 維基百科需要小心
- 內容農場需要非常小心

筆記：探查資料迷宮的地圖線索

- 找資料時會短時間大量湧入資訊，不容易記憶
- 將查詢過程逐步記錄存檔，以備日後查詢、補充
- 記錄查詢時間、查詢的主題或目標、查詢了哪些關鍵字、典藏資料庫網站的查詢步驟 / 目錄 / 分類、資料的出處網址 / 標題 / 摘要 / 簡要註記.....
- 記錄有興趣的其他關鍵字，待完成主要目標之後再來查詢，以集中注意力避免跑題

建立筆記

- 用記事本軟體或 Google 雲端文件記錄查詢的關鍵字，以及查詢到的資料
- 用符號（例如●）來標示大項與細項

●●●●● 劍

●●● 荷蘭博物館

查詢詞 sword Zwaard Sabel

● 荷蘭博物館_NG-NM-5247-1

Sabel met schede voor tamboer-majoor, anoniem, ca. 1820 - ca. 1850

<https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-NM-5247-1>

●●● 故宮博物院

查詢詞 劍 刀

● 故宮_10100_戰國早期 越王嗣旨不光劍

中-銅-000422-N000000000

戰國早期 越王嗣旨不光劍

http://antiquities.npm.gov.tw/Utensils_Page.aspx?ItemId=10100

查詢

- 開列所需資料清單、擬定查詢關鍵字
- 用多種語言查詢，用維基百科轉換語言
留聲機 = 蓄音機 = Phonograph
- 時代變化
學生 = 生徒、圓山體育場 = 圓山競技場 = 圓山運動場
- 滾雪球，利用查到的題名、出處、作者、關鍵字、說明等等延伸查詢
阿美族 = 阿眉族, Ami, アミ族, Pangcah, 奇密社, 太巴塢社, 馬太鞍社
- 增加或減少關鍵字 女學生 → 學生 → 女
如果查到的結果太多，可利用關鍵字組合來縮小範圍
如果查到的結果太少，可減少關鍵字，並使用地毯式瀏覽

建立專案資料夾

→ 日期 (+ 類別) + 專案名稱 或 查詢主題

20190727_軍事_UH-60 黑鷹直升機

20191015_20世紀初期繪畫用品

20191206_1930年代臺灣貨幣

20200327_桔梗花

20200510_燧發來福槍

20200807_1920年代電影

資料夾命名

- 用英文與數字區分主題
- 數字可跳號以區分大項與細項
- 文件資料夾按查詢主題
A01_日本漫畫、A11_歐洲漫畫、A12_法國漫畫、A21_美國漫畫.....
- 文件資料夾按類型
網頁資料、論文、博碩士論文、圖書.....
- 圖片資料夾按機構
臺灣圖、臺史所、臺大圖、日國圖、拉法葉、荷蘭博、大都會.....

下載檔案命名

→ 論文檔案命名 作者--年代--題名

王鴻泰--2012--倭刀與俠士—明代倭亂衝擊下江南士人的武俠風尚

→ 圖片檔案命名 機構__網址序號 (id) __中文說明__原本檔名

ntu__1032__新世界館__pb20165380561.jpg

http://photo.lib.ntu.edu.tw/pic/db/detail.jsp?dtd_id=32&id=1032

→ 若需要排序檔案重要性，可在檔名前面加上數字來排序

整理歸檔

- 一段時間後分類整理資料
- 修改檔案名稱
- 修改資料夾名稱
- 將檔案分類到不同資料夾
- 大量檔案（例如一整本書）可以用不壓縮的壓縮檔打包封存
- 封存檔案，只調閱不新增修改
- 建議多備份

輔助工具

bit.ly/31sWsNx

- 記事本：Google Doc、Notepad++
- 圖像瀏覽：XnView
- 影音播放：Potplayer
- 檔案清單：FilelistCreator

根據真人真事改編 Based on a True Story

尋找故事與人物

→ 主線故事、主要角色

→ 故事動機與角色動機：大背景、利益衝突、信念衝突

在義大利的維洛那城中，有兩個家族自古彼此世仇 - 蒙特鳩與凱普萊，只要兩家的人一見面，就會發生流血事件。

而蒙特鳩之子羅密歐與凱普萊掌上明珠朱麗葉，卻在舞會上一見鍾情.....

→ 現代價值

→ 吸引讀者的趣味點

增添歷史細節

- 不出戲：合乎時代背景的人、事、時、地、物
- 資料很豐富，可以靈活運用；資料不豐富，用想像力填補
- 合併人物事件
- 從文字敘述聯想
- 從同時期資料推測
- 參考圖片、影片
- 感受 想像 轉化 詮釋

呈現歷史面向

- 歷史資料與大眾印象
- 資料的可信度、資料採集的限制、資料摘錄是否斷章取義
- 解讀資料
- 瞭解正反論述、多方觀點
- 價值觀：與各國比較、與其他時代比較
- 作品目標讀者 / 歷史普及推廣

設計故事核心

- 將角色、深刻事件、寶物列舉出來
- 挑選故事核心重點
- 設想可能的發展脈絡

設計故事框架

- 確認核心 這個故事是要講什麼事 / 什麼人 / 什麼重點
- 故事框架 發展可能性；有哪些優點；如何運用；有哪些問題
- 量身訂作 框架否能支持核心；合理性；如何彌補；如何加強
- 首尾呼應 故事主線、支線是否有頭有尾

→ 關鍵少數

核心：面對性別與膚色的嚴苛歧視

框架：面對性別與膚色的嚴苛歧視

主角遭遇社會歧視，決心精進自身能力以爭取認同

挑戰慣例，並打破周遭不公平的限制束縛

故事編劇

→ 個人生命經驗投射想像

→ 取材歷史 / 史實改編 / 史實綜合：現實有時比想像更加離奇

→ 故事結構

二元式：善惡對抗

四段式：起、承、轉、合

三段式：平恆（建置） - 衝突（對抗）化解 - 結局

參考書：《作家之路：從英雄的旅程學習說一個好故事》

《先讓英雄救貓咪2：好萊塢賣座電影劇本大解密》

故事大綱

- 形成故事大綱 有幾幕戲？有哪些場景？登場人物是誰？
- 明確故事主軸 事件章節；場景舞台；人物性格符合故事主軸
- 選擇敘事方式 正敘 / 倒敘 / 切片；伏筆、銜接、轉折合理性；
閱讀節奏；情緒起伏波浪
- 劇情集中重點 檢討每段故事章節；檢討每位出場人物
- 加強故事的趣味、梗、元素、合理性、流暢度
- 堆疊細節增強融入感

→ 鋼鐵英雄

核心：堅守信念，拯救生命

主角 堅守信念

配角 質疑反對信念 → 認同支持信念

伏筆 幼年暴力陰影 → 長大想學習醫療以拯救生命

衝突 決心從軍報國 → 拒絕使用武器

考驗 遭受凌辱 → 遭受審判 → 遭受誘惑放棄信念 → 堅守信念

終極考驗 前往戰場 → 無數死亡 → 拯救與更多的拯救

回歸 負傷倒下 → 鋼鐵信念 / 血肉之軀

自問自答

- 這是一個什麼樣的故事
- 故事中發生了哪些事件
- 有誰參與其中 / 他們的所作所為如何推動劇情
- 期望閱讀者會得到什麼樣的感觸 / 收獲 / 啟發
- 故事是否精彩有趣

CCC編輯部
Facebook