

投稿類型：藝術類

篇名：

日本漫畫之父 — 手塚治虫

作者：

林宜真。私立樹德家商。高三 12 班

指導老師：

鄭淑儀老師

壹●前言

以前小時候我就喜歡看漫畫、塗塗鴨，長大之後更對漫畫充滿了興趣。之前在從事有關動漫專題研究時，更赫然發現，日本動漫產業當中若是沒有手塚治虫這一號人物，就不會到現今如此的蓬勃發展，動漫產業也不會如此的蒸蒸日上，他是一位對於日本動漫界當中影響最深的人，堪稱為漫畫之父。究竟影響日本動漫界如此深遠的人物，其生平是如何？又是哪些因素促使他投身動漫界？他對日本的動漫界究竟有何影響？這些都是我想探討的方向。

貳●正文

一、生平

手塚治虫，出生於 1928 年 11 月 3 日大阪府豐能郡豐中町。原名手塚 治，因喜愛昆蟲，所以他把原名「治」改成日文中發音很像步行蟲的日文名稱，漢字寫作「治虫」，以後手塚治虫就成為了他的筆名。手塚治虫從小就愛畫畫，他的父母親察覺到孩子的天份後，總會放一本繪本在他的枕邊，讓手塚治虫可以大量的作畫。1935 年，手塚治虫進入大阪府立池田師範附屬小學就讀，即開始臨摹「大力水手卜派」等作品。1941 年 4 月，手塚進入北野中學就讀，加入美術研習社習畫，並持續採集、研究昆蟲及編纂科學雜誌。

隨著二次世界大戰日趨慘烈，1944 年手塚 16 歲時，曾被派入軍需工廠擔任勞動員，雙手因感染到細菌差點壞死。這段經歷，成了他後來習醫的動機之一，因為他從戰爭中深深體悟到生命的可貴，並立志成為以救人為職志的醫師，後來也如願成了醫學博士，1951 年從大阪大學醫學專門部畢業後，1961 年於奈良縣立醫科大學獲得醫學博士。但最後還是選擇了他最愛的職業---漫畫。因為在 1961 年手塚成立“手塚治虫製作動畫部”，隔年製作第一部卡通動畫作品“某個街角的故事”。1963 年，手塚更製作日本第一部電視黑白卡通“原子小金剛”，並於富士電視臺放映。1989 年因胃癌去世，享年 60 歲。

圖 1：手塚治虫

圖 2：原子小金剛

二、成就—打破傳統，奠定未來

手塚治虫之所以被稱為日本的漫畫之父，最重要的是他打破了四格漫畫的迷思，運用電影般的運鏡和畫面來說故事，這使得當時的漫畫題材與內容更為廣泛和豐富。由於日本漫畫尚處於草創發展期，因此手塚治虫的作品例如《原子小金剛》、《森林大帝》、《海王子》、《三眼神童》……等，不僅豐富了當時日本少年與兒童的心靈，更為後來的漫畫家開創了許多漫畫的典範。無論是以自我經歷出發的《怪醫黑傑克》，或者是記述釋迦摩尼生平的《佛陀傳》，乃至於討論生命意義與生死觀的《火鳥》系列，他始終流露著以人為本的關懷。這種人文精神與無窮的想像力流傳至今，不僅超越了西方的迪士尼，現在也由宮崎駿等後進繼續發揚光大。手塚更確立日本漫畫的為事方式，對於後輩的漫畫家有著指標性意義。

其作品多變的題材、豐富而專業的內容，更是令人驚歎。更重要的是，手塚經常透過作品探討人類本性、思辨人生哲學、傳揚人道主義，讓人拜讀其作品後，自然而生無限的感動。手塚治虫因為熱愛迪士尼的卡通，了解未來是屬於動畫的時代，於是創建了「虫動畫」公司，試圖創造出屬於日本特色的動畫。後來雖然他因藝術家性格致使公司經營不善，但他遠大的眼光不但刺激了其他的公司，也培養了日本現在許多的動畫人才，像大師宮崎駿、高畑勳都曾受過他的教誨。當時手塚治虫為了完成他的理想，還發明了許多動畫呈現的技巧，節省了製作時間，讓卡通可以保持每週播映，也讓其他國家的動畫工作者非常驚訝，也就是因為這一群既有才華又有毅力的藝術家，才能夠讓日本的動漫成就在全球發光發熱。

圖 3：森林大帝

圖 4：海王子

圖 5：三眼神童

圖 6：怪醫黑傑克

參●結論

在我有記憶以來，一直陪伴我渡過童年的是迪士尼卡通以及日本動漫，以前小時候對於畫風之類的一點也不在意，只要劇情好看就會吸引到我。對我來說，每天望著電視裡面的卡通、動漫已經是家常便飯的事情了，後來也嚴重的被日本漫畫所吸引，有一陣子幾乎天天都往漫畫租書店裡跑，每天的心情就這樣被牽動著，一起歡笑、一起流淚，而那些內容也會慢慢的在朋友之間建立起來。而其實在我

的記憶當中手塚治虫畫的漫畫我幾乎都只有聽過並沒有去看過。手塚治虫所畫的漫畫，當時的年代主要分布於五六年級生最為廣泛，在他們的童年裡多半是三眼神童、怪醫黑傑克、原子小金剛等作品，在現代的電視上要看到手塚的作品其實不多了，而這幾部已經是高齡級的作品，到現在始終可以牽引著大家的喜怒哀樂，甚至其實還有動漫迷瘋狂的蒐藏著。手塚也算是日本漫畫的開拓者，對於動漫迷們來說，他的作品就是聖經一樣的神聖，對於手塚的作品是不可模仿也不容挑戰的。

如果拿出現代的漫畫作品來跟手塚的作品做一個比較，其實手塚在構圖上面並不算精緻，漫畫中的人物好壞都可以從形象上面便一目瞭然，筆觸甚至是誇張圓渾了點。然而這樣簡單的構圖，就可以讓人不忍釋卷，有人說手塚的作品之所以動人，是因為他對萬物有著濃厚的深情，有著理解人性的寬容，有人形容，讀他的漫畫就可以感受到一份安心的善意，也無怪乎老少咸宜，任何年齡都可以進入他的童話王國。手塚作品的故事當中除了有相當多的天馬行空的想法外，故事中的主人翁個性也十分鮮明，會讓讀者讀完後，也會感覺自己身邊似乎也有這樣的人物存在，手塚在日本漫畫界當中，算是銷售量相當大的漫畫家，除了一些比較知名的漫畫以外，另外也包括了許多短篇作品，手塚雖然是漫畫之父，但是他也製作了日本第一部電視動畫「原子小金剛」，他的一生當中就畫了約 450 部漫畫。

手塚的作品當中最大的特色就是兼具理性和情感，作品中總是可以同時呈現出現實的殘酷以及人性的溫暖，這也是因為他曾經歷過戰爭的痛苦，而讓他下定決心要用漫畫去安撫人心，他曾言「漫畫是感情和實感的產物，不同於純文學和戲劇，需要注重理論和組織。漫畫是即興式的，這點也正是它有趣的地方。」從他的漫畫中，這樣隨性的樂趣可說是俯拾即是。1950 年代的動畫市場為美國所獨霸。有感於日本尚未有自製動畫，手塚於 1961 年成立「虫製作公司」，致力日本本土動畫的製作。當時美國動畫公司都採用的是高成本、大製作類似電影一樣的製作方式，成本十分高昂。然而手塚治虫認為：只要故事夠好，兩張紙片也可以吸引人。因此揚棄精緻的製作方式，著力刻畫人物內心及故事深度，極大限度節約製作成本。配合大量預定義的動作來開發作品。為了簡化動作，他開發一種特別的口動及眨眼動畫系統，即所謂眨眼三槓、說話三槓的模式。這種方式如今仍然被目前日本動漫界沿用。也因為手塚的投入，帶動了日本動畫產業的發展，後期在優秀的人才，如宮崎駿等巨匠的努力下，日本動漫產業終能與歐美動漫分庭抗禮。

手塚治虫於 1989 年 2 月 9 日因胃癌辭世，享年 60 歲，據說臨終前仍在趕著完成作品。為了表彰這位偉大漫畫家的成就，日本文部省於 1990 年特別就手塚的全部作品頒佈第 19 次日本漫畫家協會獎文部省大臣獎。日本寶塚市為了紀念這位偉大的漫畫之神，在手塚去世後，特別花了 4 億日圓及 4 年時間蓋了一棟《手塚治虫紀

念館》。手塚治虫紀念館是一圓形建築。以透明玻璃地球為屋頂，窗戶嵌有鮮豔的彩色玻璃，為當地最突出的地標。入口處是一座金色的「火鳥」雕塑，水泥地面及紀念館的外牆上嵌上手塚著名作品中的漫畫人物。

圖 7：手塚治虫紀念館

圖 8：手塚治虫紀念館前的「火鳥」雕塑

從小就喜愛畫畫的他，雖然在人生的路途中曾經放棄過畫畫，而轉而想要成為醫師，但是在那段過程當中，也漸漸發現自己最愛的還是畫畫，是無法如此輕易放棄的，便決定再度執起畫筆，繼續他的繪畫人生。人生總是會因為一些事情，而放棄自己最喜愛的興趣，然而有時候小小的繞遠路並沒有什麼不好，當最後你再度發現自己的最愛時，回過頭來重新開始並不遲，不要去害怕，勇敢的選擇你自己想要的人生。

肆●引註資料

1. 保羅·葛拉維（2006），日本漫畫 60 年。台北：西遊記文化
2. 竹內（2009），手塚治虫：不要做藝術家。台灣：東販
3. 手塚治虫。<http://www.comicart.com.tw/down/3/1-1.htm>TezukaOsamu.net(JP)。(擷取日期：2010.03.20)
4. 手塚治虫著：周芝羽譯（2009），手塚治虫的漫畫之旅。台灣：東販
5. 手塚 PRODUCTIO N（2008），手塚治虫原畫的秘密，台灣：東販
6. 維基百科 <http://tezukaosamu.net/jp/index.html>Wikipedia。(擷取日期：2010.03.21)
7. <http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%A1%9A%E6%B2%BB%E8%99%AB>（擷取日期：2010.03.20）
8. 任娜娜。文化博覽。台灣報紙新聞。<http://news.epochtimes.com.tw/6/10/7/38260.htm>（擷取日期：2010.03.07）

9. 圖 1 : <http://news.sina.com.tw/article/images/news-1258609951508.jpg> (擷取日期 2010.03.24)
10. 圖 2 : <http://astro-boy.rightstuf.com/images/astro-boy-01-1024x768.jpg> (擷取日期 2010.03.24)
11. 圖 3 :
<http://www.comic.gov.cn/d/file/info/classic/2007-04-11/c3d01626dbdb2639935c2301946d112d.jpg> (擷取日期 2010.03.24)
12. 圖 4 :
<http://emall.focusdvd.com/modules/shop/images/pim/471986700768.jpg><http://emall.focusdvd.com/modules/shop/images/pim/471986700768.jpg> (擷取日期 2010.03.24)
13. 圖 5 : http://img2.bbs.163.com/photo/yu/yusenak/240x320_26621.jpg (擷取日期 2010.03.24)
14. 圖 6 : <http://www.ttv.com.tw/drama/2005/cartoon/dr/images/01.jpg> (擷取日期 2010.03.24)
15. 圖 7 : <http://news.epochtimes.com.tw/6/10/7/38260.htm> (擷取日期 2010.03.28)
16. 圖 8 : <http://news.epochtimes.com.tw/6/10/7/38260.htm> (擷取日期 2010.03.28)