

小川悅司訪談記錄¹

蔡佳恬

時間：2008/03/15

地點：小川悅司老師工作室

受訪者：小川悅司

翻譯：鄭仁智（早稻田大學博士生）

訪談者：蔡佳恬（台灣大學碩士生）、張芝瑾（台灣大學碩士生）

壹、自我介紹：

佳恬：老師你好，我叫蔡佳恬，現在是台灣大學政治所學生。很高興能看到小川老師，非常難得可以與老師訪談，希望今天可以跟老師討論愉快。

小川老師：我也很期待這個討論

芝瑾：你好，我叫張芝瑾，我也是台灣大學政治所學生，是佳恬的同學。
（中略）

小川老師：我或許不能幫什麼忙，但我會盡力幫忙的。

小川老師：今年邁入第十三年，第一個作品以本名小川浩一畫短篇漫畫，內容偏向搞笑漫畫。最開始連載的漫畫是《中華小廚師》。

仁智：台灣這部漫畫跟卡通非常有名。

小川老師：（中華小廚師）連載一開始在週刊人氣十九個排名第七，如果排名太低很快就會結束連載，有一陣子排名很後面，慢慢努力拉上來。因為（中華小廚師）一開始弄在清王朝，地點又在中國，所以讀者一開始無法進入狀況，比起其他日本漫畫，讀者比較難以接受

小川老師：中華小廚師結束後，於 2001 年畫了一部新的冒險漫畫：寶王傳。而

¹ 感謝石之瑜教授、台灣大學政治系「島村日本交流獎學金」以及鄭仁智學長幫忙，使此訪談內容順利完成

寶王傳的前傳為「雙雷傳」是以日本幕末時期，上海為背景的料理漫畫。之後又為低年齡層的孩童畫了「天使的平底鍋」作品，而此作品也得了講談社獎項，現在考慮新的作品以水滸傳為架構的武術漫畫。

貳、訪談內容：

(一) 小川老師為何將《中華小廚師》的故事背景發生在中國，與老師生活經驗有相關連嗎？

小川：其實並無很深的理由，基本上比較喜歡李小龍、成龍、李連杰的功夫電影，以外國來說，我最有興趣的是中國。可能是因為電影，所以跟講談社表示想畫中國的題材，這應該是最開始的契機。

(二) 據說小川老師創作《中華小廚師》直接原因是因為看了「少林寺」這部電影，可以聽聽看老師的想法嗎？也是否因為這個因素，在作品有加入「功夫」的元素？

小川：一開始喜歡成龍的電影，成龍電影含有喜劇成分，但後來看到少林寺電影，才知道原來少林寺電影才是屬於真實的打鬥。相比之下，成龍電影大多是剪接的或是為了喜劇成分，少林寺電影（日本：少林寺三十六坊）在電影院看了三次，錄影帶看了十幾次，少林寺電影對我影響很大，所以把武打的要素放入漫畫。

(三) 《中華小廚師》設定於中國的清朝，剛老師有提到日本讀者一開始是很難接受的，那請問老師為何會將漫畫設定為中國的清朝呢？

小川：這可能與第四題「選擇以『飲食』作為描繪中國文化的橋樑理由？」有關。當時剛好少年雜誌，講談社編輯者跟我表示他們講想做跟中國有關，於是我想畫有關料理的東西。

為何設定在這個背景有很多原因，第一個原因，我查了一些資料後，發現在清代前似乎一些料理還沒出現，像是麻婆豆腐在清代以前還沒有資料，發現許多料理大概在清王朝後已經成形。

第二個原因，為什麼不設定在現代而是清代，因為太過於現代，創作會被局限，讀者會說超乎現實，時代弄稍微前面一點可以放多一點創作元素。第三個原因，如果放入武術元素，在服裝或是情境上放在清朝會比較有感覺。

(五) 《中華小廚師》裡頭有一些中國歷史人物如蘇東坡等，可見老師熟知中國歷史文化與中國地理知識，請問這些知識如何取得？

小川：這些資料蒐集是從書店調查的。像蘇東坡是因為日本有道料理叫「東坡肉」，其實一開始我不知道這是什麼意義，調查後才知道「蘇東坡」是一個偉大的人。於是我想說這個料理漫畫不只是料理漫畫，可以讓國高中生除了看料理或武術漫畫，還可以增加對中國的認識與知識。

(六) 對於《中華小廚師》最常出現的符號「龍」，請問老師對於「龍」有什麼想法？

小川：其實能代表中國的，我認為「龍」還是最具有代表性，而且如果在畫面出現龍比較有魄力，而且龍是容易表現的圖騰，那你對龍有什麼想法嗎？

佳恬：對我來講，我也認為龍是最能代表中國的，所以我想請教老師，是否你也認為龍這個圖騰是最能代表中國，還是龍圖騰並非中國所獨有，在日本也是很重要的象徵？我想請問老師是否你認為龍圖騰是中國特色而且是獨有，而龍對於日本親近感則可能沒這麼深。

小川：我認為龍是中國的東西，像日本中華料理店使用的碗都會有龍的圖案（拿出碗）我認為龍是中國，所以將光明界的圖騰設定為龍。

(七) 請問老師創作書中人物時，有特別賦予他們中國人的各性與特色嗎？

小川：其實在創作前我沒有去過中國，所以很多知識是從香港電影得知，例如香港電影有時會出現在餐館裡互丟東西，所以我一些資料是從香港電影來的。但因為一開始是設想給日本人看的，所以沒有考慮太深。

(八) 請問老師有沒有設想自己是書中哪一個角色或是個性比較像哪個角色？

小川：主角（劉昂星）以及四郎。漫畫家通常都要喜歡主角才有辦法繼續畫下去。

佳恬：但四郎其實並不是這漫畫的主角，那老師為何會喜歡四郎呢？

小川：其實四郎是中途出現，因為劉昂星是屬於天才，所以想放一個比較接近平凡人的角色，從主角抽離出來。經由這樣的對話，故事會比較好前進，加上我不是屬於天才畫家，所以我的心聲很的多是透過四郎表現，而四郎的出現使我的創作比較順利，而且這個角色也很成功。可以說四郎是我自己，而劉昂星可以說是我夢想。

(九) 請問老師有沒有在作品裡加入日本的元素？

小川：在中國會有人取「四郎」這個名字嗎？

佳恬：我跟我同學想法不太一樣，我同學認為中國古代會有這樣的名字，但我想到的是現代，所以我認為這個名字在現代並不普遍。請教老師，你認為你取了「四郎」是一個比較屬於日本的名字嗎？

小川：是的，因為四郎是個混血兒，所以我取了一個比較像日本的名字。另外我印象中我在漫畫有放了日本的納豆跟飯團。

(十) 請問老師在作品以人物生動及誇張表情呈現食物美味的想法如何？

小川：我原本用很多詞來表現，但我發現用語句無法讓讀者很容易知道東西有多好吃，所以我想用表情跟風景（例如有龍）來表現，用誇張的手法讓讀者知道有多好吃，好吃到無法用言語來表達。

(十一) 請問《中華小廚師》創作時曾經有設想是要給中國人看的嗎？

小川：一開始少年快報跟我說台灣要連載時，心裡其實是害怕的。因為我看美國做的忍者電影的話，以一個日本人來看也覺得美國做的很奇怪，還有像韓國大長今把倭寇裝扮成日本武士頭，我也覺得不合理，倭寇應該要披頭散髮怎麼會是武士頭。可能是外國人的角度會有很多不合理的地方，如果我的作品也有錯誤的地方的話，很對不起。

仁智：請問中國讀者有什麼反應嗎？

小川：目前中國讀者沒有反應有不合理的地方，但如果有的話，請你們當作一個外國人畫的東西，請你們多多包涵。

佳恬：請教老師中途知道要在中國以及台灣發行後，請問之後會不會因為考慮到中國或是台灣人的觀感，而使創作有受到什麼影響嗎？

小川：決定要在台灣出版時，東立出版社有邀請我到台灣，那是我第一次接觸到這麼多講中文的人，我那時非常感激，之後其實沒有受到什麼影響，但更有動力去創作。

(十二) 請問老師有曾經接觸過有關「中國文化」的事物嗎？

小川：一次到中國談出版，連載完時有參加旅行，有去北京、桂林，上海、西安。

佳恬：所以老師創作過程前與創作中沒有到過中國，但我知道老師在大學是不是有修中文作為第二外語？

小川：對，大學有學過，但不是很拿手。

佳恬：那老師在那個時候是不是對中國已經有一點想像？

小川：因為電影的關係，所以大學要選第二外語時選了中文

(十三) 請問老師平常在畫「中國人」與「日本人」時有沒有不一樣的地方？

小川：可能有想中國人大概會是什麼樣子，但在畫的時候其實並沒有區分說中國人一定要怎樣，日本人一定要怎樣

(十四) 請問老師您認為「中國料理」與「日本料理」不一樣的地方在哪裡呢？

小川：我認為中國與日本料理不一樣的地方在於水質，因為日本料理基本上沒什麼味，又日本料理以魚料理為主，所以重視食材直接吃的味道，幾乎沒有在「加味」下功夫，雖然近代有加了許多味道，但對我來說，日本料理不是很有魅力的。然後中國的水，像黃河有沙，為了克服水質這個問題，中國在料理的味道跟手法下了很多功夫，這對我來說是一種魅力。

佳恬：像老師創作的中國料理，請問老師自己有吃過嗎？或是煮過嗎？

小川：在這個地方（工作室），頂多炒青菜，因為有油煙，所以沒辦法，但有空時我請我母親做，像漫畫的「龍餃」我母親有做過。或是我到餐廳一邊採訪，請師傅做做看，然後我有試吃，但沒有每次都這樣。

（拿出《中華一番料理虎の巻》²）

(十五) 請問老師對於日後改編的卡通與中國連續劇內容有什麼看法呢？（指內容有些不同的地方）

小川：基本上讓做動畫的人自由去做，除了一開始人物設定送來時，主角劉昴星頭髮太長，我認為不能這麼長。

佳恬：所以卡通跟連續劇的劇情老師都沒有干涉，讓他們自由創作？

小川：因為我同時也在畫，所以沒有時間，是講談社的編輯者去看。

連續劇的話，除了因為現實中男女主角年齡不同，漫畫的主角比較年輕，但撇開年齡的話，其實跟原著滿像的。

(十六) 請問老師您為何會想以「日本武士道精神」表現黑暗料理界的精神，又您是否認同殉死的武士道精神呢？

小川：黑暗料理界是反派，如果想要嚴肅的感覺，用武士道精神對比會比較明顯。我想塑造不是一個無法無天的集團，這樣的話，一個極惡大壞人根本不用參加比賽，不用講求規則，暗殺對方就好了。但我想塑造的這個反派角色，不是極惡的人，是很想把料理做好，自己集團有規則，就像武士道殉死這樣。如果我不用武士道精神，沒有這個規則，就是個無法無天的壞人。

佳恬：所以老師認為他們心地也是好的，只是手段比較激烈的。

(十七) 請問老師您為何以「龍」與「麒麟」作為陽光界與黑暗料理界的圖騰象

² 《中華一番料理虎の巻》此本書是依照小川老師漫畫中每道料理所做的食譜

徵？

小川：龍因為設定就是代表中國象徵，而且龍我覺得有帥的部分，所以用龍這個圖騰代表光明。麒麟比較主觀，是因為小時候看到麒麟啤酒，覺得麒麟這個圖騰很恐怖，所以把麒麟作為黑暗料理界的象徵。

佳恬：所以老師只有在麒麟啤酒看過這個麒麟這個圖騰嗎？

小川：對的。因為日本長頸鹿跟麒麟這個圖騰發音一樣，所以我覺得很奇怪，覺得麒麟啤酒這個麒麟是謎的存在，跟黑暗料理界想表現的謎很像，所以我用麒麟這個圖騰代表黑暗料理界。

(十八) 請問老師您認為拉麵是屬於中華料理還是日本料理？

小川：小時候對我來說是中華料理，但後來日本有加入許多不同的調味，那這樣我認為是日本文化。不過如果說單就拉麵這個字，我很難去定義。

(十九) 請問老師您認為《中華小廚師》與其他日本描述中國的漫畫有什麼不同或特別之處呢？

小川：在日本以中國為題材以三國志主題最多，我認為我比較特別是以軟性題材為主，一方面看料理漫畫，一方面也可以增長對中國的認識。

(二十) 請問老師在創作時，會受到擔當影響嗎？

小川：漫畫有分週刊、隔週刊、月刊，週刊是最累的，擔當會告訴我人氣如何，希望我往哪個方向

佳恬：那請問老師面臨這個問題時，可以自由創作嗎？

小川：因為我的擔當是東大畢業，很聰明，會跟我講很多道理，雖然有時我會輸掉，但我會畫好後，找理由來說服他。

(拿出原稿)

佳恬：那請問內容會被影響嗎？

小川：一開始是新人時，編輯跟創作者都在一起，多少會被影響，但作品上了軌道，讀者群也固定時就不會了。

佳恬：最後非常謝謝小川老師今天特地抽空與我們訪談，真的收穫非常多。

小川：你們也讓我收穫非常多，有任何問題可以再與我討論