

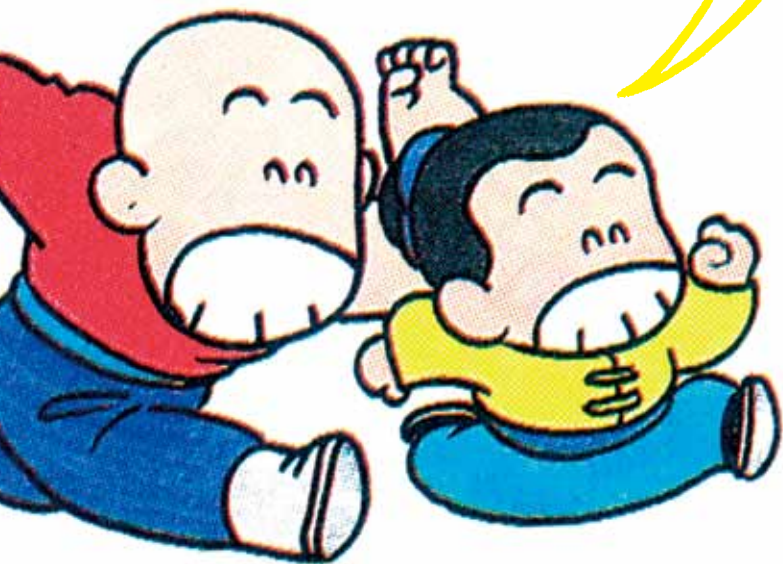
從嬉笑怒罵到社會批判—— 敖幼祥《烏龍院》系列漫畫的創作

From Sneering Stories to Criticism of Society: “Wuloom Family”,

A Series of Comic Written by Yo-Xim Ao

劉瑤君 國立臺灣師範大學歷史學系

Liu, Yao-Jyun Graduate Institute of History, National Taiwan Normal University

圖片來源：《時報漫畫叢書：敖幼祥的漫畫中國成(1)》，時報文化出版，2004。

前言

漫畫，是許多人兒時的共同回憶，更成為戰後臺灣許多人生活中不可或缺的精神糧食。漫畫是一種大眾化的通俗藝術，以平面圖像為主，與一般書籍比較起來較容易閱讀，因此受到讀者的歡迎。當今日本漫畫已成為全民讀物，各年齡層都有不同的漫畫；在歐洲，漫畫甚至被視為繼電影後的第九藝術。然而早期臺灣社會對漫畫評價不高，不僅將其視為難登大雅之堂，部分人士更是把它當作殘害兒童和青少年的不良讀物。如今對於漫畫負面的偏見已逐漸改變，漫畫不再是僅限於兒童和青少年的讀物，已成為老少咸宜大眾文化的一環，甚而進入學術的領域。漫畫作為一種大眾媒體，其娛樂、消遣的特性受到肯定，又因漫畫具有傳達與批判思想觀念的功能，因而獲得許多關注和研究。在許多人的認知中，「漫畫」就是日本漫畫的代名詞，而在臺灣的漫畫不但在某些時期曾經風行一時，而且當今仍為社會大眾喜歡的通俗讀物。

由於官方的打壓，自1960年代起臺灣本土漫畫曾一度消沉。到1980年代初期，《中國時報》因連載敖幼祥所創作

的《烏龍院》四格漫畫而廣受讀者的喜愛。在戒嚴時期沉悶的政治氛圍下，《烏龍院》的出現讓人耳目一新。於是各大報爭相開放漫畫版，出版社亦逐漸有信心來出版漫畫，以致造成漫畫風潮再起，臺灣的原創漫畫也因為《烏龍院》的成功而受到更多媒體的關注，進而產生許多優秀的漫畫家。

《烏龍院》系列漫畫幽默的特性，充分表現出百姓的心聲，不但發揮了一般通俗讀物娛樂大眾的功能，而且也不乏社會批判性，其中隱含不少當代的社會議題，且與時代的脈動與變革有關。《烏龍院》成為臺灣漫畫發展承先啟後的關鍵，對臺灣漫畫的貢獻功不可沒，其重要性和影響力值得一書。《烏龍院》雖然將時代背景設定在古代中國，但卻加入了許多現代社會的元素，間接反映出當代社會的真實面貌。敖幼祥在《烏龍院》中也表達其對於現實社會的反省與批判，並提出呼籲，希望帶動社會的改變。目前學界尚未有針對敖幼祥及其作品的相關研究，敖幼祥的相關資料也僅散見於幾本漫畫研究的專書當中，片斷零碎，很難予人較全面深入的了解。

自1983年起，敖幼祥以四格漫畫、短篇連環、長篇連環等多元的形式，創作了以《烏龍院》為代表的一批經典作品，包括於《中國時報》刊登的《烏龍院》漫畫¹，以及由時報出版的《烏龍院：四格漫畫精選》、《敖幼祥漫畫十年傑作選》(共16冊)、《烏龍院20年精選紀念版》、《爆笑烏龍院》(共5冊)、《烏龍院精彩大長篇：七鮮魚丸》、《烏龍院精彩大長篇：御獸園》、《烏龍院精彩四格：迷途菜鳥》、《烏龍院精彩四格：花花木蘭》、《烏龍院精彩四格：奧林霹客》、《烏龍院精彩四格：偷天換日》、《烏龍院精彩四格：墨汁拳王》、《烏龍院前傳》(1-9集)、《烏龍院精彩大長篇：活寶》(1-20集)²。因《烏龍院》系列為敖幼祥迄今漫畫作品的代表作，故本文以此為對象，探討其創作過程、圖像呈現手法與主題內容，希望對吾人了解敖氏之漫畫創作方式、作品風格及其在臺灣漫畫史的定位，所有裨益。

敖幼祥的漫畫生涯及其《烏龍院》系列之創作(1956-2011)

1956年10月26日，敖幼祥出生於臺北縣永和，在家中排行老么，上面有三個哥哥。敖幼祥小時候因為體弱多病，常常請假，因此功課跟不上同學，再加上個性內向，和同學十分生疏，於是逐漸在繪畫中找到了自己的世界。小學三年級之後，敖幼祥便嶄露漫畫才能，在作業簿上塗鴉創作連環漫畫，敖幼祥在小學四年級時用作業簿畫出了第一本漫畫，名為《我的老師是女鬼》，這本作品被老師發現之後，不僅遭到撕毀，敖幼祥也接受了處罰，但仍然無法忘懷他的處女作。經過這次事件之後，敖幼祥反而因禍得福，此後不論是學校的壁報或是校外的繪畫比賽，老師都會指派他參加。由於他總是能夠在各項美術競賽中得到名次，讓他對於繪畫產生更大的興趣。

然而敖幼祥的父母抱持著傳統的觀念，非常重視教育，不贊成他畫漫畫。考高中時，敖幼祥擠進中國海專漁撈科，因為家裡反對他學畫畫，他的聯考分數也只能做這樣的選擇。由於所學與興趣、專長不符，二年級時敖幼祥因為帶頭打群架而被學校退學。

為了畫漫畫，17歲的敖幼祥和父親鬧翻，並離家出走，開始半工半讀，在中華卡通擔任「動畫練習生」，並同時於復興美工科夜間部進修，自此才真正接受繪畫訓練，使其繪畫能力有了紮實的基礎。當時的電視卡通：《科學小飛俠》、《小蜜蜂》、《老夫子》等都出自敖幼祥及其同事之手。1976年，敖幼祥加入遠東卡通，並參與《老夫子》改編電影動畫長片的製作，受到香港漫畫《老夫子》的刺激，才興起自己創作漫畫的想法。隔年他擔任宏廣卡通原畫師，開始接觸美式動畫技術。

此時臺灣的漫畫環境並不樂觀，1962年《編印連環圖畫輔導辦法》的頒佈，不了解漫畫文化的審查人員以教科書的標準審查，做出諸多不合理的挑剔，之後法令的不斷變化，管理辦法過於複雜且內容空泛，審查過程相當繁瑣費

時，造成本土漫畫在漫畫送審制度下崩潰。再加上1976年全面開放對日本漫畫出版的限制，使得臺灣本土漫畫受到強烈打擊，扼殺了許多臺灣漫畫家的創作，也讓出版社卻步。在解嚴之前，報紙轉載外國的政治評論漫畫，既可表現漫畫的國際水準，又可以免除言論的責任，所以一時之間，外國評論漫畫大量出現。³1980年，《民生報》正在連載的《史奴比》(Peanuts)因為版權問題，需要找一位漫畫家接手，敖幼祥便應邀創作了自己的第一部作品《皮皮》⁴，塑造出詼諧的人性隱喻族群，個性十足。⁵

《皮皮》造成熱烈迴響之後，《中國時報》藝文組主任張武順認為漫畫對於報紙的銷量和閱讀的傳閱有很大的助益，於是建議報社開設漫畫單元，並與敖幼祥洽談合作。⁶1983年1月1日，敖幼祥在《中國時報》上開闢新的連載專欄《烏龍院》。其實《烏龍院》剛開始發表時並不被看好，因為臺灣的讀者已經太久沒有接觸漫畫，所以不懂得活潑、誇張的漫畫語言。⁷然而因為《中國時報》高銷售量，以及《烏龍院》漫畫單元每天連載、能見度高，使得敖幼祥迅速竄紅，只是當時他並未自覺。《烏龍院》成功扭轉了「漫畫是兒童讀物」的觀點，成為上班族閱報的焦點，培養多數人看漫畫的習慣。《烏龍院》成為當時社會的熱門話題，使得本土漫畫得到重新發展的機會，報紙紛紛開闢漫畫專欄，本土漫畫雜誌也隨之復甦。

1983年9月，《烏龍院》由時報出版公司結集出書，第一刷首印就有10萬冊，上市一周便被搶購一空，並且順勢推出《烏龍院彩色半月刊》、《烏龍院月刊》、《烏龍院周刊》、《漫畫星期六》以烏龍院為主題的漫畫雜誌，這在當時臺灣漫畫界是極為罕見的現象。⁸《烏龍院》轟動全臺灣，敖幼祥被媒體稱為臺灣第一位新生代的職業漫畫家。他所採用的四格漫畫也成為臺灣漫畫的主流形式，被各大報紛紛採用。隨後，《烏龍院》在國外多家媒體轉載，前後長達5年之久。

此時臺灣正值戒嚴時期，仍舊施行漫畫審查辦法，敖幼祥在受訪時即表示：「我一開始也嘗過苦頭，有人審查

³ 敖幼祥，《烏龍院》，《中國時報》(臺北)，1983年1月1日至1984年3月31日；敖幼祥，《烏龍八部》，《中國時報》(臺北)，1984年4月7日至1984年12月31日。1984年4月7日後《烏龍院》更名為烏龍院續篇《烏龍八部》，但仍舊延續過去的漫畫內容與主題，故本文統稱為《烏龍院》。

² 敖幼祥，《烏龍院：四格漫畫精選》(臺北：時報文化，1986)、敖幼祥，《敖幼祥漫畫十年傑作選》(共16冊)(臺北：時報文化，1989)、敖幼祥，《烏龍院20年精選紀念版》(臺北：時報文化，2007)、《烏龍院精彩大長篇：七鮮魚丸》(臺北：時報文化，2005)、《烏龍院精彩大長篇：御獸園》(臺北：時報文化，2006)、《烏龍院精彩四格：花花木蘭》(臺北：時報文化，2006)、《烏龍院精彩四格：迷途菜鳥》(臺北：時報文化，2007)、《烏龍院精彩四格：偷天換日》(臺北：時報文化，2008)、《烏龍院精彩四格：奧林露客》(臺北：時報文化，2009)、《烏龍院精彩四格：墨汁拳王》(臺北：時報文化，2009)、《爆笑烏龍院》(共5冊)(臺北：時報文化，2009)、《烏龍院前傳》(1-9集)(臺北：時報文化，2009-2011)、《烏龍院精彩大長篇：活寶》(1-20集)(臺北：時報文化，2006-2011)。

³ 李蘭，《漫畫美學》(臺北：群流，1998)，頁121。

⁴ 原以《超級狗》為名發表，後因大受歡迎，舉辦讀者票選活動，命名為《皮皮》。敖幼祥，《敖幼祥漫畫30週年大全集》(臺北：時報文化，2010)，頁22。

⁵ 洪德麟，《臺灣漫畫40年初探》(臺北：時報文化，1994)，頁146。

⁶ 敖幼祥口述，腸子採訪整理，〈就是愛畫—我的三十年漫畫人生〉，收入《敖幼祥漫畫30週年大全集》，頁74。

⁷ 莊展信，〈敖大俠—劍震江湖〉，收入《敖幼祥漫畫30週年大全集》，頁8。

⁸ 敖幼祥，〈自序：畫一張是一張—三十週年有感〉，收入《敖幼祥漫畫30週年大全集》，頁2。

我的漫畫，一些本來可以第二個月出版的可能要拖個一年半載，心裡覺得茫茫然，不知道怎麼辦才好。」⁹漫畫家日夜忙碌還必需要擔心是否觸犯規定，被扣上「危害社會善良俗」的罪名。敖幼祥也認為：「以前漫畫家不論畫的再好，對許多人而言，都只是唬唬小孩的技倆而已，漫畫家的專業性一直沒有受到肯定和重視。」¹⁰由於漫畫被認為是有害的讀物，並受到政府的管制，長期以來並未有合法性及合理性的地位，使得漫畫家的專業不受到認可。

敖幼祥因《烏龍院》成名之後，緊接而來的卻是人生的低潮期。敖幼祥說當時有將近10年的時間，他每天晚上應酬、喝酒，隔天到工作室馬上就要作畫、修改畫稿，同時還要帶工作室的助手，工作量非常大。在這樣的情況下工作，創作出的作品當然不會有好的品質，但卻一直繼續惡性循環。

1989年，敖幼祥決定結束工作室，一個人移居花蓮。在這個偏僻且完全陌生的環境中，雖然日子過得很辛苦，但也讓他找回繪畫單純的快樂。敖幼祥在1998年創立「幼翔出版社公司」，出版了一批幼教漫畫圖書，致力於兒童漫畫教育。¹¹另外他也與時報出版社合作出版了針對國小、國中學童設計的《敖幼祥漫畫圖書館》系列套書，由此可見敖幼祥對於漫畫教育功能的重視。敖幼祥更自掏腰包舉辦暑期的兒童漫畫夏令營「敖幼祥漫畫種子營」，也和花蓮文化中心合辦「蟲魚鳥獸和我」漫畫研習班，指導救國團「花蓮青年」的學生畫漫畫，並接受國立東華大學的邀請擔任教職，開設「圖像創意與漫畫製作」課程，這也是臺灣首次將動漫列入大學的通識教育。

2001年，敖幼祥回到臺北工作，但正逢臺灣漫畫市場的衰退，他對於周圍的大環境感到失望。2002年，敖幼祥決定轉戰中國大陸，同年在廣東珠海開設工作室，為臺灣第一位到中國大陸發展的漫畫家。2003年12月，敖幼祥的工作室正式移師廣州市，《烏龍院》在中國大陸正式出版。至中國大陸一年之後，敖幼祥創作的10本《烏龍院四格漫畫》起印均為20萬冊，每本都有百萬冊的銷售量。《烏龍院》的創作以喜劇為主軸，內容較少臺灣本土或是地方方言的笑料，是能在中國大陸暢銷的可能原因之一。¹²雖然敖幼祥的《烏龍院》在中國大陸連載順暢，但是在中國大陸出刊三天，就見盜版在各省發行。¹³他也在其漫畫創作中以此為主題，表達其對於盜版的厭惡和抗議。2004年4月，敖幼祥被北京電影學院動畫學院聘任為客座教授，並在中國大陸創辦個人專屬的漫畫雜誌《超級烏龍院》。同年10月，敖

幼祥得到北京中央美術學院動漫學院頒授教授名銜。2006年，在敖幼祥50歲生日時，被中國大陸的「人民網」冠上「中國漫畫之神」的稱號。《烏龍院》系列漫畫總發行量逾兩千萬冊，締造了華人單一漫畫系列銷售的最高紀錄。¹⁴至今仍有新作陸續問世。

《烏龍院》系列兼具消遣娛樂和社會批判的漫畫風格

1. 漫畫圖像呈現方式

漫畫依照表現方式可以分為單格漫畫、單元漫畫及連環漫畫。敖幼祥的《烏龍院》漫畫作品即囊括了四格漫畫以及連環漫畫。四格漫畫即代表啟、承、轉、合，是最基本的劇情演出，重點是結局的意外性、趣味性、幽默性或諷刺性，每一次的漫畫創作都是一個獨立事件的開始和結束。《烏龍院》的四格漫畫因為風格統一，既可獨立視之，集結出書時又能形成完整的劇情。¹⁵

連環漫畫一般指由多幅漫畫構成的長篇漫畫，具有時間的延續性，需要有比單格漫畫、四格漫畫更周密的劇本，其表現手法接近電影的分鏡。《烏龍院》的連環漫畫融合幽默元素與冒險情節，製造故事情節的緊張懸疑，勾起讀者的好奇心，成為吸引讀者持續閱讀、長期關注的動力。讀者與文本之間因為不斷地找尋答案和發現問題，形成一種互動關係，在過程中便產生快感。¹⁶

《烏龍院》的漫畫性質屬於諷刺漫畫、幽默漫畫。《烏龍院》的內容天馬行空，故事荒誕、誇張又富有喜感，屬於老少咸宜的漫畫作品。《烏龍院》無論是在故事情節、角色設定上，皆充滿著幽默的風格。《烏龍院》中搞笑又搞怪的師徒四人——長眉大師父、胖師父、大師兄與小師弟，完全沒有出家人莊嚴穩重的樣子，他們雖然個個身懷絕技，但是大師兄個性駑鈍又好色，時常鬧出不少烏龍事；鬼靈精怪的小師弟則常常因為耍小聰明，反倒害了自己；平日愛貪小便宜、偶爾還會改吃葷食的兩位師傅，遇事更是見「利」勇為、勇往直「錢」。《烏龍院》顛覆了傳統賦予出家人既定的窠臼，它的幽默逗趣為苦悶的年代打開了一扇透氣窗口。《烏龍院》的內容根植於中國傳統和當下文化，反映出社會現象與時代意識。敖幼祥運用幽默諷刺的方式，將漫畫的娛樂消遣功能與社會批判結合，使讀者在閱讀時能夠在虛實之間穿梭，從虛擬的漫畫世界中聯想到現實的社會議題。

就圖像呈現方式而言，出現在《烏龍院》漫畫中的諷刺手法可分為直斥的諷刺方式以及婉曲的諷刺方式。直

圖片來源：《時報漫畫叢書：爆笑烏龍院》，時報文化出版，2009，頁136。

斥諷刺是以嚴厲、尖刻的語言來直接批評或攻擊被諷刺者。婉曲的諷刺以曲折、含蓄的方式來暗示烘托，使人意會。婉曲的諷刺方式又可分為圖像式的諷刺與推理式的諷刺，圖像式的諷刺包括誇張、比喻象徵，推理式的諷刺則有對比、矛盾、諧擬¹⁷及影射。另外，筆者也歸納出數種《烏龍院》中幽默的表現手法，圖像式的表現手法包含誇張、比喻以及文字效果；推理式的幽默表現手法則有：矛盾、預期之逆境、顛倒、重複、交互干涉¹⁸、巧合、雙關與反身性策略¹⁹。其中許多幽默表現手法與諷刺的表現方式所有重複，雖然方式相同，但是達到的效果卻不一致，端看讀者閱讀之後的體會與反應而定，帶有些許主觀的色彩。敖幼祥在《烏龍院》中運用幽默與諷刺的表現手法，一方面達到漫畫消遣娛樂的效果，另一方面也傳達漫畫社會批判的功能。

在漫畫風格方面，敖幼祥的漫畫筆意鮮活，線條充滿躍動感與生命力，分鏡細緻，鏡頭角度豐富，故事情節充滿巧思稚趣。其作品特色為美式漫畫的角色造型，日本漫

畫的分鏡手法，中國式的武俠劇情，立足於臺灣的本土關懷，開創出獨樹一幟的漫畫風格。

2. 作品內容與主題

提及當初創作《烏龍院》的動機，敖幼祥表示因為當時正流行美國電影《功夫》，加上港劇《楚留香》在臺灣受到歡迎，他認為若將「功夫喜劇」作為漫畫題材，應該可以創造流行風潮。²⁰由此可知，《烏龍院》是受到《楚留香》的感染而以搞笑的方式反諷「功夫」和《楚留香》，並成為其趣味所在。在創作人物造型時，小師弟便是參考楚留香的形象，大師父和胖師父則是參考《功夫》電影中兩位中國高僧的模樣。²¹而《烏龍院》名字的由來，則是因為每天在報紙版面上提供一則「擺烏龍」的漫畫，四格漫畫的樣子又好似中國古代的四合院，所以取名為《烏龍院》。

《烏龍院》以其四位主角為中心，故事圍繞著他們日常生活瑣事打轉，或是因為捲入神秘的事件謎團而展開冒險遠征。以功夫喜劇為主題的《烏龍院》漫畫，題材源於傳統卻又顛覆傳統，其創作元素除了包括武俠的包裝、幽默的表現之外，在漫畫中也反映出當時社會的投影，以及漫畫家個人的想法，成為今日探索真實過去的線索。筆者歸納當中出現年代較長、討論較多的議題，包括政治陋習、金錢價值觀、媒體亂象、教育問題與環境汙染問題，並且和當時的社會現象相互呼應。本文配合漫畫文本，揀選數例加以討論。

《烏龍院》漫畫對於臺灣政治陋習的批判，分為選舉風氣與賄選問題與貪污問題，臺灣惡劣的選風與賄選問題顯示公權力的不彰與敗壞，讓民眾對於政府產生不信任感，甚至挑釁。1983年12月3日舉行立法委員第四次的增額選舉，敖幼祥也結合時事，在同年的11月24日到12月8日於《中國時報》發表一系列以選舉為題材的四格漫畫。不同於政治漫畫，敖幼祥並未將特定的人物作為諷

⁹ 趙輝，〈敖幼祥：未來的漫畫市場在大陸〉，《臺聲》，2007年8期，頁85。

¹⁰ 蕭湘文，〈漫畫研究：傳播觀點的檢視〉（臺北：五南文化，2002），頁29。

¹¹ 洪德麟，〈臺灣漫畫40年初探〉，頁202；洪德麟，〈臺灣漫畫閱覽〉（臺北：玉山社，2003），頁81。

¹² 敖幼祥口述，腸子採訪整理，〈就是愛畫—我的三十年漫畫人生〉，收入《敖幼祥漫畫30週年大全集》，頁78、80。

¹³ 洪德麟，〈臺灣漫畫八十年〉，《新活水》，23期，2009年4月，頁18。

¹⁴ 敖幼祥，〈敖幼祥漫畫30週年大全集〉，頁88。

¹⁵ 顏艾琳，〈漫畫鼻子〉（新臺市：探索文化，1998），頁164。

¹⁶ 古采豔，〈What's So Funny About Comics?—淺談漫畫媒體表現形式的圖像魅力(下)〉，《幼獅文藝》，518期(1997.2)，頁89。

¹⁷ 「諧擬」是以詼諧的方式來模仿既有文本，以達到對原文本諷刺、嘲弄或致敬的目的。諧擬以過去的文本為基石來發展創作，其成果卻帶有諷刺、反抗的意味。這種諷刺有時並

非是對原文本的挑釁，而是針對整個傳統的反抗，而表現出戲謔、滑稽、嘲諷的成分。

¹⁸ 「交互干涉」是指當同一事物由不同的人得出截然不同的理解時，其中的錯誤判斷就會打斷人們的正常思維線索，使錯誤判斷和正常思維形成交叉，產生雙方由此及彼的聯想。

¹⁹ 在漫畫中，有時作者出現在其所創造的漫畫世界中並與角色互動，或者角色自覺其為漫畫中的虛構人物，而與漫畫家產生對話，這樣的方式稱為「反身性」(reflexivity)策略。在文本中，作者對自己的敘事產生反思，與自己對話，甚至直指文本的虛構性，也使讀者對自己正在進行的「閱讀」活動產生自覺。游珮芸，〈幻滅與重生—手塚治虫《火之鳥》研究〉（臺東：國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2009），頁84-85。

²⁰ 敖幼祥口述，腸子採訪整理，〈就是愛畫—我的三十年漫畫人生〉，收入《敖幼祥漫畫30週年大全集》，頁74。

²¹ 霽雲，〈憶往事談烏龍〉，收入敖幼祥，《烏龍院：四格漫畫精選》，頁9。

刺對象，而是虛構出只存在於漫畫世界的村莊，以村長選舉為主題，影射臺灣的選舉文化，包括選舉造勢作秀、政見發表會中的激進言論、候選人違法行徑與賄選問題。敖幼祥這一批諷刺政治舞弊的漫畫作品發表於戒嚴時代，雖然他並未指名道姓的抨擊政府、官員或候選人，但其中的暗示意味明顯，也顯示出漫畫家的勇氣與反抗威權之意。在貪污問題方面，一般人相信政府機關辦事手續繁瑣，為尋求捷徑，於是產生紅包文化，使行政效率更形低落。敖幼祥亦以人情關係、紅包文化為主題進行創作，敖幼祥筆下的政府官員被塑造成貪污、腐敗、無能的形象。

敖幼祥也抓住現代社會金錢至上的價值觀作為創作議題，且貫徹於《烏龍院》漫畫作品中，從最早在《中國時報》登載的漫畫，到至今仍在連載的作品，都可見到功利主義與拜金主義的痕跡，並藉此製造出諷刺人性的情節。特別是敖幼祥顛覆出家人安貧樂道的形象，將《烏龍院》中人物貪財的行徑加以誇大和趣味化，更加突顯現代社會價值觀念混亂的問題。臺灣人重利愛財的特點也表現在好賭的性上，在《烏龍院》系列漫畫中出現不少賭博、投機行為及其產生現象的相關內容。《爆笑烏龍院5》中所收錄的短篇連環漫畫〈禿龜忍者戰烏龜〉²²即在討論賭博的問題，漫畫敘述禿龜派宋氏父子與大師父一場轟動武林的賭局，在漫畫的開頭敖幼祥便諷刺道：「政治人物是拿人民的前途來賭。商場競爭賭的是買賣計算。江湖人物用生命來賭所謂的氣魄。大小考試賭的是有形的智慧。」²³〈禿龜忍者戰烏龜〉在故事的最後透過大師兄之口說出：「賭博真是害人不淺哪！」²⁴也透露出漫畫家對賭博行為厭惡與輕視的想法。此外，《烏龍院精彩四格：花花木蘭》其中所收錄的〈開獎寶貝〉²⁵，則是以簽注彩票的熱潮與怪現象作為主要的內容及揶揄的對象。

對於現代媒體的亂象，敖幼祥以戲謔的方式，嘲諷當代的媒體生態與狗仔文化，顯現出大眾對於新聞媒體八卦渲染現象的負面觀感。例如《烏龍院精彩四格：花花木蘭》雖然以花木蘭作為諧擬的對象，但敖幼祥卻在故事中加入新聞媒體的元素，畫出媒體注重軟性新聞，力求新聞娛樂化的趨向以及狗仔文化。收錄在《烏龍院精彩四格：墨汁拳王》的〈桃花十八〉²⁶則是從女藝人桃花的角度出發，顯現媒體關注個人私領域的訊息、新聞報導尋求娛樂化、對於名人偏向負面的報導，以及記者以誇大戲劇化的方式曲解事實的新聞呈現手法。

《烏龍院》中對於教育問題與環保問題的評論及反思，與漫畫家本身有密切的關係。敖幼祥多次在其作品及訪談中提到，兒時因患有嚴重的氣喘病常向學校請假，致使功課進度落後，加上父親對於他在課業上的期望很高，使得敖幼祥備感壓力。而敖幼祥的興趣和專長所在的繪畫，卻因為家人的反對而延後了他的圓夢時間。敖幼祥在其創作作品中，亦表露出他對教育制度與社會風氣的不滿，即是受到他個人經驗的影響所致。收錄於《烏龍院精彩四格：偷天換日》的四格漫畫〈少年狀元〉²⁷即探討現代的升學主義與補習文化，故事內容敘述烏龍院小師弟為了得到皇帝懸紅的「狀元大獎」，而進入以嚴厲出名的補習班，成為兩師父的重點培養對象。敖幼祥在漫畫作品中以同情的眼光描述在傳統價值觀念與升學主義的風氣之下，現代學子所要面對的繁重課業與龐大壓力。

移居至花蓮之後，敖幼祥也逐漸關注生態環境的問題。1996年6月10日，敖幼祥參與「反臺泥行動聯盟」的抗議活動，反對花蓮市擴建水泥廠，避免空氣汙染、噪音汙染的危害。反臺泥行動聯盟至議會抗議遭到警方出動強大的警力阻擋，在推擠過程中敖幼祥左眼上方掛彩，也登上新聞版面。²⁸敖幼祥以行動實踐對大自然的愛護，也與其創作方向與內涵的轉變一致，並在其中表達他對於保育動物的關懷以及對生態環境汙染的憂心。而在《烏龍院》漫畫系列中，收錄於《爆笑烏龍院3》的短篇連環漫畫〈打虎英雄傳〉²⁹以及《烏龍院精彩大長篇：御獸園》，敖幼祥以諧擬武松打虎故事的方式，探討人類對於野生動物的濫捕濫殺，造成物種瀕臨絕種。

圖片來源：《時報
漫畫叢書：敖幼祥
的漫畫中國成語
(1)》乙書封面

結論

漫畫結合圖像與文字，所具有的庶民性質高過純文字媒體或純圖像繪畫，其娛樂價值自然吸引大眾的喜愛。³⁰然而過去對於漫畫的討論，大部份都過於偏重漫畫的娛樂性，而較少著重於漫畫的批判功能。

1980年代對於臺灣而言，是一個社會在長期禁錮之後，面臨鬆綁的年代。臺灣社會呈現活躍的動力，即要求改革的呼聲。蕭新煌稱80年代這股發自民間的自主力量為「社會力」，社會力分別對60年代以前的政治力與70年代興起的經濟力，以及兩者結合所產生的扭曲現象，進行一連串的回應與施壓。³¹在這樣的時代背景之下，敖幼祥利用其帶有拙趣的筆觸與內容，來諷刺社會中的現象，發揮漫畫的評議功能，以漫畫進行對現代社會的反抗與批判，並且透過媒體的傳播影響輿論。

敖幼祥的《烏龍院》自1980年代開始連載以來，就深深影響並帶動著臺灣的漫畫產業，擴大了臺灣漫畫的讀者群，也讓1980年代成為臺灣漫畫創作再起的轉捩點。³²《烏龍院》以功夫喜劇為形式，構築出虛擬的武林江湖，以中國傳統的題材獲得廣大的迴響。《烏龍院》漫畫中常見將中國文學或典故做戲謔性的引用，甚至對其諷刺批評。敖幼祥在《烏龍院》中創造出不存在的時空背景，可以自由發揮創意，虛構時空的設計，避開了國家興亡的歷史，也得以避免政治上的忌諱。

敖幼祥的漫畫作品充滿溫情、理想與人文關懷，也常見當代流行事物和時事的戲謔。《烏龍院》漫畫中所呈現的社會批判，與敖幼祥的個人成長經歷和生活背景有密切的關係，其中也加入了漫畫家個人的主觀意見，但是仍與當時社會的普遍看法相契合。筆者整理了敖幼祥的《烏龍院》漫畫創作，歸納出五個最明顯且出現次數最頻繁的社會批判主題，分別為：政治陋習、金錢價值觀、媒體亂象、教育問題與環境汙染問題。這些現象均為存在已久的社會問題，並受到社會與政府的高度關注，雖然透過制度層面的改革來抑制及改善這些社會問題，但至今仍未獲得解決。敖幼祥則以幽默諷刺的方式在漫畫中指出這些社會問題的存在，真切地反映大眾的觀點。

敖幼祥漫畫資歷已有30年，其作品包含豐富的内容且為數可觀，也獲獎無數。從1980年獨立創作《皮皮》至今，敖幼祥出版的作品已逾200本，其中，尤以《烏龍院》系列風靡世界，並被改編為動畫電影、布袋戲、真人電視劇和Flash動畫等。1990年10月《中國時報》舉辦票選「影響我們最深的書籍」活動，在漫畫作品中，敖幼祥的《烏龍院》被選為民國70年代影響我們最深的書籍。³³《烏龍院》具備通俗性，有高度的市場適應性和商業性，因此烏龍院裡四位主角能跨越各世代，歷久不衰。敖幼祥的漫畫生涯，幾乎可以和《烏龍院》畫上等號，或者說《烏龍院》是最能代表敖幼祥的漫畫作品。■

參考文獻

漫畫文本

敖幼祥，《烏龍院》，《中國時報》(臺北)，1983年1月1日至1984年3月31日。

敖幼祥，《烏龍八部》，《中國時報》(臺北)，1984年4月7日至1984年12月31日。

敖幼祥，《烏龍院：四格漫畫精選》，臺北：時報文化，1986。

敖幼祥，《敖幼祥漫畫十年傑作選》，1-16集，臺北：時報文化，1989。

敖幼祥，《烏龍院20年精選紀念版》，臺北：時報文化，2007。

敖幼祥，《烏龍院精彩大長篇：七鮮魚丸》，臺北：時報文化，2005。

敖幼祥，《烏龍院精彩大長篇：御獸園》，臺北：時報文化，2006。

敖幼祥，《烏龍院精彩四格：花花木蘭》，臺北：時報文化，2006。

敖幼祥，《烏龍院精彩四格：迷途菜鳥》，臺北：時報文化，2007。

敖幼祥，《烏龍院精彩四格：偷天換日》，臺北：時報文化，2008。

敖幼祥，《烏龍院精彩四格：奧林露客》，臺北：時報文化，2009。

敖幼祥，《烏龍院精彩四格：墨汁拳王》，臺北：時報文化，2009。

敖幼祥，《爆笑烏龍院》，1-5集，臺北：時報文化，2009。

敖幼祥，《烏龍院前傳》，1-9集，臺北：時報文化，2009-2011。

敖幼祥，《烏龍院精彩大長篇：活寶》，1-20集，臺北：時報文化，2006-2011。

專書

李蘭，《漫畫美學》，臺北：群流，1998。

洪德麟，《臺灣漫畫40年初探》，臺北：時報文化，1994。

洪德麟，《臺灣漫畫閱覽》，臺北：玉山社，2003。

敖幼祥，《敖幼祥漫畫30週年大全集》，臺北：時報文化，2010。

蕭湘文，《漫畫研究：傳播觀點的檢視》，臺北：五南文化，2002。

蕭新煌，《社會力—臺灣向前看》，臺北：自立晚報，1989。

顏艾琳，《漫畫鼻子》，新臺市：探索文化，1998。

期刊論文

古采豔，〈What's So Funny About Comics?—淺談漫畫媒體表現形式的圖像魅力(下)〉，《幼獅文藝》，518期(1997.2)，頁86-90。

洪德麟，〈臺灣漫畫八十年〉，《新活水》，23期(2009.4)，頁12-18。

趙輝，〈敖幼祥：未來的漫畫市場在大陸〉，《臺聲》，2007年8期，頁85-86。

游珮芸，〈幻滅與重生—手塚治虫《火之鳥》研究〉，臺東：國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2009。

報紙

溫富振，〈敖幼祥挺身維護「淨土」值得省思〉，《中國時報》(臺北)，1996年6月11日，14版。

²² 敖幼祥，《爆笑烏龍院5》，頁4-71。

²³ 敖幼祥，《爆笑烏龍院5》，頁7。

²⁴ 敖幼祥，《爆笑烏龍院5》，頁71。

²⁵ 敖幼祥，《烏龍院精彩四格：花花木蘭》，頁127-247。

²⁶ 敖幼祥，《烏龍院精彩四格：墨汁拳王》，頁128-244。

²⁷ 敖幼祥，《烏龍院精彩四格：偷天換日》，頁127-244。

²⁸ 溫富振，〈敖幼祥挺身維護「淨土」值得省思〉，《中國時報》(臺北)，1996年6月11日，14版。

²⁹ 敖幼祥，《爆笑烏龍院3》，頁3-83。

³⁰ 蕭湘文，《漫畫研究：傳播觀點的檢視》，頁19。

³¹ 蕭新煌，《社會力—臺灣向前看》(臺北：自立晚報，1989)，頁56。

³² 洪德麟，《臺灣漫畫40年初探》，頁146。

³³ 蕭湘文，《漫畫研究：傳播觀點的檢視》，頁2。