

砰！出花火

指尖游乐

部分稿件由受访者提供
插图/摄影：陈瑞麟

写下属于自己的故事。
都能透过小志自由创作，
插画家、设计师，还是任何一个大人或小孩，
它们真诚、简单，却能直达人心。无论是艺术家、
小志，却能让重新体会创作的快乐。
内容创作越来越同质化，
在社交媒体与人工智能盛行的时代，

吉隆坡文创商场GMBB的八楼，隐藏着一个插画与小志爱好者的秘密基地——砰砰小志 (Bang Bang Zine)。这里一半是琳琅满目的小志、印刷品与各式文创小物，另一半则是Risograph工作室与工坊空间。Bang Bang Zine不仅是一家小志专卖店，更是插画工作室、Risograph印刷所与学习平台的结合体。
Bang Bang Zine的创办人王万扬 (Mun Yeong)、梁倩敏 (Shermene)、廖家昌 (Ka Cheong) 和郑嘉琪 (Chya Chyi) 相识于达尔尚 (DASEIN) 艺术学院。“最初只是我在2017年做的个人小志《SketZine》。”毕业后插画系的王万扬回忆，“后来邀请朋友一起加入创作，渐渐变成一个小志社群。”
《SketZine》一共出版了六个系列，前后参与的合作者有十多人，包括插画家、游戏设计师、平面设计师与文案艺术家，内容题材各异，风格更是百花齐放。2019年，他们在吉隆坡山岗山文艺空间Ana Tomy举办了第二届小志展览，反应热烈，吸引了大批同样热爱小志的年轻人。

同一年，由于当时本地并没有提供Risograph印刷服务的工作室，他们决定咬牙购入一台属于自己的Risograph印刷机，取名Inkink Der，为自己及更多创作者提供印刷服务。2021年，他们把多年来的插画与小志经验正式整合，成立Bang Bang Zine这一品牌，专注以小志为载体，用图像讲故事。
“Bang Bang (砰砰)”这个名字，正如他们所说，象征着不同想法的碰撞与火花。

▲Bang Bang Zine创办人王万扬 (左) 与梁倩敏。

▲王万扬创作的第一个小志《SketZine》。

一册之间 万象之心

马来西亚本地小志文化大约起始于1990年代的庞克摇滚圈。当时在马来文与英文艺文圈里，小志是自由表达想法的最佳媒介；至于中文圈，最早接触小志的多半是艺术或设计背景的学生与创作者。

王万扬自小爱看漫画，却是在艺术学院就读时才开始真正动手创作，也是在那段日子第一次接触小志。毕业后，他在设计领域工作多年，直到后来才重新投入小志世界。“初衷其实很简单，就是提醒自己不要忘了创作的快乐。”他说，为客户设计与为自己创作的感受截然不同，把作品放上网与他人分享是一种乐趣，而把它们印成纸本拿在手上，分享的喜悦又完全不一样。
“简单来说，小志就是一种创作媒介。你想表达的任何事，都能透过文字或图像呈现在纸上。就算没有艺术背景，只要一张纸、一支笔，就能开始。”相比传统出版，他更喜欢小志的限量印刷，自由、无压力，“卖出99本就已经很开心了！”他最初靠数码印刷完成作品，后来尝试Risograph，便深深沉迷于那种带颗粒感的半色调效果。“数码印刷可以做到很完美，但Risograph正因为它有一点不完美，才显得独特。”

受他的影响，梁倩敏也投入小志创作，并推出以蓝染为主题的系列。她热爱手作，曾经亲手制作过三、四本限量版小志，过程都用传统木刻与手工上色。小志售罄时，虽然感到成就感满满，但更大的快乐，来自与别人分享自己最喜欢的事物。

►每款Risograph印刷品都会因细微误差而略有不同，带有“手作感”，正因为它不完美所以独特。

漂流过海 缘分生花

早期在动漫节、艺术书展或文创市集摆摊时，总有人好奇问：“小志是什么？”为什么薄薄一本要卖这个价？他们总是耐心解释，近两年来，本地人对小志的接受度逐渐提高，但还是有许多人对这个媒介不甚了解。

随着KL Zine Fest、KL Art Book Fair、KLF等平台的推动，本地小志创作被更多人看见，对创作者来说是一大鼓舞，也越来越多人选择以小志表达自我，作品质量也不断提升。每年举办的KL Art Book Fair更是小志社群的年度盛会，大家能展示毕业作品或做交流，有交流才有进步，这对推动本土小志文化意义重大。除了国内活动，Bang Bang Zine也带着本地小志走出国门，到新加坡、台湾、日本摆摊，把马来西亚创作介绍给更多国际同好。

相较其他国家，大马小志社群仍属小圈子。作为吉隆坡少数的小志专卖店，Bang Bang Zine积极连结更多同好。他们曾两次举办《ZineMate》公开招募，为入选者提供免费Risograph印刷的机会。王万扬笑说：“最有趣的是，透过这些活动，遇见了很多优秀创作者，意外展开奇妙缘分，共同创作惊喜作品。”

其中，有任教小志课程的澳洲大学讲师Nicola Hardy，来马旅游时特地上门拜访他们，恰巧得知招募消息，赶在截止前报名参加并入选。他的作品《Stolen Treasures》随后在Bang Bang Zine上架发售。其他入选小志各有特色：如Aaron Yap以一位男生为买不到大尺码烦恼为题的《UK12 US13》、Vanessapuff以湿疹 (Eczema) 恶搞CD造型的《Eczetrama》、Shuuhua的《SPH》、以及描绘在传统节日亚洲家庭长大的烦恼的《GROWN-UPS》等。

Bang Bang Zine的小空间，就像一座“纸上游乐场”，色彩与故事在这里碰撞，邀请更多人走进来，感受那份不完美却真挚的创作力量。翻开一本小志，你或许会发现，那些小小的页面里，藏着某人对世界的独特观点，也许正好触动你内心的一角。

▲《SkeZine》系列与早期的小志作品，见证一路走来的创作轨迹。

▲亲子Risograph工坊中，小朋友与大人一起体验把手绘即时转化为印刷品的奇妙乐趣。

独一无二 灵感缤纷

当你在插画工作室，或许会听到大家口中提到“Riso”。其实它指的是Risograph，是诞生于日本的印刷机。

1986年，日本理想科学工业公司 (Riso Kagaku) 发明了这种高速印刷技术，原本是为学校、政府部门和医院设计，用来大量列印讲义与文件。但谁也没想到，几十年后，它竟摇身一变，成为全球插画师与小志创作者的新宠。

Risograph有什么特别呢？简单来说，它介于“丝网”与“影印”之间。印刷时，先为每种颜色制作一个“滚筒”，再一层层套色。它使用的是以米糠油为基底的环保油墨，色彩明亮饱满，尤其是蓝、绿、黄、粉这类鲜艳色，让作品会发出光彩。

今日，在马来西亚，越来越多小志摊位、插画展和艺术展，都能看到Risograph的身影。它不仅是一台印刷机，更是一个鼓励实验的平台，不怕出错，敢于玩色。这也难怪，Riso常被形容为“纸上的游乐场”，让每个人都能用最直接、最自由的方式，把脑海中的灵感变成缤纷的实体作品。

Bang Bang Zine的Risograph体验坊，目前固定每周四和周五对外开放，欢迎任何对Risograph有兴趣、却没有经验的公众前来体验。一个半小时的课程中，参与者可以选择以手绘，或是自备平板、电脑绘图，并用两种颜色印制成品明信片或钥匙扣。此外，工坊也接受预约，提供小班制专属体验。

有趣的是，他们发现小朋友在创作时，往往比大人更大胆，经常创作出

惊艳作品。他们笑说：“现在很多人害怕尝试新事物，怕做不好。但Riso的奇妙，就在于你必须接受过程中的不完美。我们希望大家来的时候放松心情，不要太在意结果，专注于享受创作的快乐。”

操作原理与魅力

Risograph (简称“Riso”) 的操作原理结合了“丝网”与“影印”的特色。印刷时，机器会先将设计稿转印在一张薄薄的“母版”上，这张母版再套在滚筒上使用。每个滚筒只装一种颜色的油墨，例如黄色、蓝色或绿色油墨。印刷时，油墨会透过母版的细孔渗出并转印到纸张上。若要呈现多种颜色，必须一层层地印，每层都需要更换滚筒，让纸张重复进入机器。完成后的作品色彩层次分明，偶尔还会出现些微颗粒或颗粒感，这些不完美细节正是Riso印刷的独特魅力所在。
Riso之所以受到创作者与小志爱好者的喜爱，主要在于它兼具速度与个性。它的印刷速度极快，每秒可印出四至六张，比起手工丝网印省时许多。同时，它的弹性也非常高，不像传统胶版印刷那样需要大量制作，即使只印几十份也能轻松完成。更重要的是，Riso的每一张作品都带有微妙的差异，没有两张完全相同的成品。这种“独一无二”的特质让每件作品都像是一场专属的印刷实验，充满手作的温度与艺术的偶然性。

▲Risograph印刷机深受艺术家、小志出版与插画设计师喜爱。