

既創作更造就他人

能夠在生活壓力下投入自己的藝術創作，固然值得開心，若能夠幫「同路人」一把的話，或許更加欣喜，Sindy Lau就是其中一位令人羨慕的插畫師。開心背後，也得努力付出，現在Sindy把四項事情扛在肩上：藝術創作、插畫工作、插畫教學和經營與拍檔合資的畫廊，後者可說是助己助人，讓本地藝術工作者多了一個渠道發表創作。

凝聚插畫界力量

Sindy Lau曾在4As廣告公司負責插畫工作十多年，07年與拍檔Steve Yuen創辦part-of，去年以畫廊形式提供展覽及活動場地。Sindy說名字可分開「p」與「art」來解釋，既是個人的（personal）也代表了專業的（professional），有著專業插畫和個人創作的意識，「想多一點推廣藝術文化，畢竟這是個地舖，希望所做的能與公眾有關。」集工作室與畫廊於一身的part-of gallery，由起初擺放自己作品，到現在嘗試為其他人作展覽，舉辦如分享會等活動，推動藝術文化，加強藝術工作者的凝聚力。

香港畫廊愈來愈多，要在細小的香港立足，Sindy指畫廊定位清晰，與荷李活道的畫廊不同。「展出作品的風格有underground的，也有些是pop art的，盡量做到貼近大眾。定位是創作人的聚腳點，有研討會、分享會舉行，凝聚一班有實力的創作人，建立創意文化氛圍。」

Sindy建構凝聚力量，原來並非這幾年間的事，早在1999年，她就是香港插畫師協會創會會員，讓本地插畫師之間有更多聯繫，不再是單打獨鬥。「那時約有30人，大家都是見過作品而未曾見過面。說真的，大家連繫在一起，有更多的合作，發揮更大作用。」早前她更參與籌辦地區活動，聯辦附近陶藝、玻璃等不同的創作單位合辦「秀華坊創意市集+藝行」，反應亦不俗。

時間分配與熱誠

Sindy說多年來堅持投入插畫工作源於一份熱誠。「我不會視插畫為一份工作，盡情投入，而是生活的一部分。」她坦言構思插畫並不是最困難的地方，反而是時間的分配問題。「覺得時間不夠用，若是太忙，會減少接插畫工作，畢竟我不想放下自己的創作。」她曾在06年為動漫節而創作電筒貓角色，早前更趁著香港插畫師協會與香港知專設計學院學生合作的計劃《聲繪城市》，為角色添上

故事成為《午夜戰衣》的超現實故事——源自蕭帖街重建導致流浪貓出現的現實基礎。此外，現時她也投入以昆蟲為主題的創作，但並不急於商品化。「跟單設計角色相比，角色有故事、帶出訊息更為重要。」

除了投入創作，現時Sindy也是生產力促進局「跨媒介創意文憑課程」主講導師，教授學生插畫技巧與知識，有不少畢業學生都投身插畫、角色設計及繪本創作。「重要的是他們對插畫的興趣和投入，能夠保持積極和持久，在插畫上持續地追求，實踐自己的夢想。」

Sindy也開設網上雜誌《友聲友畫》，訪問插畫師的創作和生活，讓大眾認識這行業。對她而言，多年來並沒有覺得遇上感到難以突破的「樽頸位」。「每日努力創作，對不同階段的嘗試感刺激和具挑戰性，如在教學上、開畫廊、辦網上雜誌，每次都是一個學習的機會。」她更為新一年定下目標，除了策劃創意活動，讓畫廊成為創作人的聚腳點，也會畫更多的作品，為舉辦個人畫展作準備。

不急於自立門戶

Sindy說現時本地插畫師像是

■近年Sindy以昆蟲為藝術創作的主题。

Sindy Lau小檔案

香港插畫師協會創會會員，香港生產力促進局「跨媒介創意插畫文憑課程」主講導師。現從事專業插畫及視藝創作。2010年透過畫廊part-of gallery推動藝術和創意文化活動，開設網上雜誌《Gut Mega X》。插畫曾入選Archive Special「200 Best Illustrators Worldwide」、奪得Hong Kong 4A's Creative Awards（最佳插畫）優異獎、第一屆中華區插畫獎（最佳出版）優秀獎等。

■Sindy的電筒貓角色，發展成故事及首辦造型。

個體戶，兼任、自由工作的形式較多。對於有意投身插畫工作的人，她認為不必急於「自立門戶」，如她那樣曾在廣告公司工作，累積所得的經驗，對日後發展有很大幫助。「以往在廣告公司工作，與同事合作完成工作，講求團隊精神，學會跟同事溝通，懂得互相尊重。而那裡的工作亦是一種培養藝術及設計觸覺的訓練。」

插畫不只要畫功好，人際關係也要懂得處理，多年來

於工作中遇過不同客戶，有的曾拖欠薪酬甚至「走數」，「幸好不是所有客戶都是這樣，視乎你遇到甚麼客戶。」以自由工作形式替廣告公司與雜誌畫插畫的Sindy，說兩者各有分別，做廣告插畫報酬較佳，但要滿足客戶和上級的要求而創作自由較少，而雜誌的插畫則相反，她笑言會接洽兩邊的插畫作平衡。

近年各大商場都注入藝術元素，比以往舉辦較多的藝術展覽，無疑有更多機會給插畫師發揮，但與商場接洽時，新人考慮所得的「待遇」時，難免要多加思量。「讓大眾認識與無收入之間的選擇，屬個人取捨，但我不建議免費接job，畢竟創作花上了心血與時間。」如何取捨，也是新人與資深會員交流時的話題。

■早前在畫廊舉辦關於插畫行業及作品的分享會。

為興趣握更抵夜 一支畫筆畫出創意天地

近年香港興起一片視覺藝術創作風氣，但是要在本地投入藝術創作，除了需要熱誠和創意，還得務實地面對生活與工作間的壓力，資深插畫師Sindy Lau和新晉藝術工作者Miloza Ma都不急於成為全職藝術「個體戶」，分別先後在本地公司裡累積實戰經驗。兩人在生活與創作中取得平衡的經歷，正正反映了投入藝術創作，依靠的不只一份浪漫熱情那樣簡單。

■文、攝：盧寶迪 部分作品由受訪者提供

專注興趣還須堅持

■Miloza在去年開始發展個人品牌Brain Child。

■《罪碰》以一個中間人為主線，影響別人的生活態度從而引起衝突。

大家平日忙於工作，相信不少人都會覺得生活得像是沒有靈魂似的，喜歡藝術的朋友，或者偶爾會在下班後畫畫自己喜歡的圖畫，但堅持創作下去的人甚少，Miloza Ma就是當中的一員，投身社會後一直堅持在工餘時間投入藝術創作，一邊繪畫，一邊埋首人偶創作。付出的努力得到回報，單是去年便在「香港：創意生態—商機、生活、創意」活動裡，獲邀在榮念曾設計的「天天向上」人偶上創作，並在同年原創動漫人型設計比賽中獲季軍，這一切源於她追求自己喜歡的創作，更明白堅持才有成效的重要。

在工餘時間投入藝術創作，絕對要抵受得住日間工作的洗禮和睡魔的誘惑，對Miloza來說，背後主要推動力最簡單不過——「畫自己喜歡的畫，做自己喜欢的事」。日間從事角色設計和插圖工作的她，為滿足顧客的要求，走可愛路線的風格，但她希望有更多的嘗試，便在下班後透過創作滿足自己的慾望，而且認真看待工餘藝術創作的發展，現時與拍檔同租單位來作工作室兼展覽場地，「方便自己有更多空間專注創作，一來分擔租金，二來大家互相鼓勵，克服困難。」

做出心靈作品

專注創作的Miloza也曾參與不同設計比賽和活動，由於喜歡人偶，09年做出了漫畫人

■喜歡人偶及插畫的Miloza利用工餘時間發展自己的興趣。

Miloza Ma小檔案

從事角色設計及插圖工作，2010年在首屆原創動漫人型設計比賽中獲季軍，並成立個人品牌Brain Child，現正發展個人藝術畫作及商品。

物「美國隊長」的人偶，其他的還包括同年獲邀設計TO-FU Mini Figure、獲青年廣場邀請參與「今個聖誕擺Mug樹」創作環保聖誕樹。縱然能透過比賽讓更多人認識她，但她坦言不是每次都參加。「因應自己的條件，能夠發揮的才參加，如設計logo不是我的強項，我就不會參加那些比賽了。」

Miloza的畫作大多關乎對人性的思考，探討人的本性、男女關係等，如《罪碰》內容便是講述影響別人生活方式而引起的衝突。即使是以環保為題材的人偶創作「Regen-01」，也直接指向人們那種浪費的心態。即使要做一株環保聖誕樹，她利用隨手可得的紙皮來做，展示利用舊東西來做藝術，不一定是粗糙老套。而至於她在去年成立的個人品牌Brain Child，除了角色設計和做出可把組件「腦袋」取出來的人偶外，也構思以角色

為主角的故事——提供腦汁給人們，使他們獲得智慧。無論是畫作還是人偶的角色設計，Miloza並不急於將創作商品化。「一步一步推進吧。」她正為角色發展故事，邁向文字與畫作結合、人偶角色立體化的方向。

身為香港插畫師協會會員，明白逐步建立創作的重。04年觀塘塘訓局修畢插畫證書課程，她說在學期間不單訓練了基本功，也開闊眼界。「畫畫不只日本漫畫風格，令我明白到不能只埋首自己的創作，也要多留意別人的作品。」她喜歡Mars-I和Jeff Soto的作品，同具超現實的風格。「發覺原來可以表達更多，想法可以更高更遠，明白到還有更多可能性。」

一步步累積創作

畢業後她一直利用工餘時間投入自己的創作，08年在blog上發表自己的作品，翌年她的朋友看到她blog裡的畫作，便找她合作發展人偶。由平面設計，到製成人偶，沒有第一步的開始，難有發展下去的可能。日間工作經驗更讓她了解到專業加上創意的重。「不能一廂情願，我認識的人的經歷裡，明白到做出一個品牌，不是必定有人願意花錢買。」Miloza也不急於全職投入藝術創作，利用工餘時間累積自己的創作。「必定要解決生活上的憂慮，才能全心全意投入創作。」

除了畫單幅作品之外，她正嘗試畫一些系列作品，為將來展覽打下基礎。心中想的，還是想做到像Graphic Airlines那樣夠酷，一直保持有大大小小的展覽，作品風格大膽。「我會堅持地畫，不想忽然冒起，但短時間後又突然無影無蹤。我不心急，只希望把每件作品都做到最好。」

■Miloza在09年做出「美國隊長」人偶。

與同行者交流

現在投身插畫創作這行業不再是單打獨鬥，不少人都加入香港插畫師協會成為會員，與其他同行者有更多交流。香港插畫師協會成立於1999年，推動本地插畫專業發展，舉辦展覽、比賽、研討及推廣，現有專業會員及連繫會員逾百人，為創意工業提供專業插畫服務，與香港生產力促進局協辦跨媒介創意插畫及數碼繪畫技巧文憑課程，有關資訊見於香港插畫師協會（www.illustrator.org.hk）及生產力促進局（www.hktrainingonline.com/chi/training/etraining.cfm）網頁。有意加入成為會員，可於每年9月遞交申請表和作品集，按類別申請為專業會員或連繫會員，詳情見於香港插畫師協會網頁。