

馮力仁把動漫元素注入木雕作品《立體又少了風位》。

劉啟舜把港產電影與想像融入作品《如來神掌大學》。

梁家儀的《打小人》裡，以水墨畫出趣致小孩。

李靜嫻把政治漫畫的調侃風格投入作品《門神》當中。

水墨 雕塑 錄像 剪紙

香港動漫 跨界創意無限

漫畫家畫漫畫，畫風和內容固然都有吸引讀者的地方，在漫畫展裡肯定不乏捧場客，若然藝術家把動漫元素投入在創作上，大家在欣賞前又會否另有一番期待？現在就有本地多位藝術工作者把動漫美學融入作品，在由藝術公社主辦的「香港動漫美學2011」作品展中，各種媒介的創作紛呈，當中4位創作者更分享他們的創作構思和製作歷程，且看他們的作品能否給你別於看漫畫的感動吧。

文、攝：盧寶迪

甫進入展場，頓時感到來自作品的動感和活力。有別於漫畫展裡展示手稿和具故事情節的作品，這次「香港動漫美學2011」展出30多位本地藝術家以動漫元素創作的各式作品，包括繪畫、雕塑、錄像、塗鴉及剪紙等不同媒介中，可說是集動漫元素與藝術於一身。誠如策展人梁兆基說，本地已有漫畫展，但說到展出由藝術家畫出具動漫元素的作品，則較為罕見，所以集本地運用動漫素材或美學觀念的創作者，展現具香港特色的動漫美學藝術，從中看到動漫文化對香港當代藝術的影響。

90年代香港漫畫行業發展蓬勃，衍生出具備本地特色的「功夫漫畫」，如《龍虎門》、《風雲》等，梁兆基說這是香港動漫美學其中一個獨特元素，這次展覽的作品之一、出自馮力仁手筆的木雕作品《立體又少了風位》就是一格格立體的「功夫漫畫」。還有藝術家把動漫美學與傳統中國藝術相結合，反映香港地道文化及社會議題，如李靜嫻的《門神》、劉啟舜《女黑俠》及梁家儀《打小人》系列等。展覽裡還特設《水墨×動漫特展》部分，展出7位藝術家的水墨創作，反映水墨藝術發展新趨勢。

功夫漫畫影響

說到本地動漫元素，怎可缺少以功夫為主打的漫畫？專攻雕塑藝術的馮力仁，他的木雕作品《立體又少了風位》就是向功夫漫畫致敬。只見他的木雕突破框框的限制，角色的踢腿和受擊轉向的部分都甚為突出。馮力仁說在那個年代，他那一輩都是在漫畫書堆裡長大，《龍虎門》、《中華英雄》等都一一看過。他坦言很多人深受漫畫的影響，令視野漫畫化：誇張的表達，角色忠奸分明，鮮明顏色的使用，所以這次題材也以打鬥場面作重心。

馮力仁直言以往的藝術作品，風格都較嚴肅深沉，主要探討生活壓力。這次按著主題加以發揮，把動漫元素投入創作，較具玩味。「以往漫畫都是由3D變為2D，這次則把平面的漫畫轉化為3D。」他以透雕技巧，用上質地較軟、顏色較淺的木材，嘗試展現肌理，突出動感效果，把格鬥動作形象化地表達出來。對他而言，雕刻漫畫內容無疑是新嘗試。

漫畫的普及，在外國甚為風行。「法國書店的『豬肉枱』都擺上漫

馮慶強的《唔怕》(左)與《迷》(藍)，充滿功夫漫畫的元素。

畫書，書櫃都以Manga作分類。即使現在名氣甚大的村上隆，作品也具漫畫風格。相比之下，日本漫畫畫風精細，內容有深度，香港的漫畫則著重視覺效果，畫家下筆和出版流程也很快，跟外國不同，反映出文化背景的不同。」

電影文化合一

說到在展場當中的搶眼作品，肯定有劉啟舜的一份兒。這次他所展出的作品的風格，跟以往的如出一轍，鮮艷奪目的眼色配上趣致的畫風，別具漫畫氣息。劉啟舜的三幅作品，內容豐富。他直言落筆前沒有起很仔細的草稿，都是邊想邊畫。他的邊畫邊想，隨意兼具創意，圖中細節都像是一幅幅小作品，豐富元素加上趣致畫法和鮮艷色彩，風格時髦。

劉啟舜的《如來神掌大學》和《女黑俠》都包含了昔日港產電影元素，像如來神掌的科幻內容，以及把著名演員包括石堅和呂奇等都見諸圖中。前者圍繞教育怪現象——父母想子女入讀心儀小學，家長不單要面試，小孩則要被催成「周身刀，張張利」。「在小學尚且如此，在大學可能要教『如來神掌』才行。」；後者則在女黑俠偷鑽石的故事裡，加添自己的隨機創意。順著作品每個細節來看，都可看到作者曾經吸納過的文化和影像。「我像是個接收器，把看過的東西吸收，在筆下成為新的東西。不同元素像經過蒙太奇手法而產生特別的效果，互相連繫。」經過時間沉澱和人生閱歷的累積，花點心思就能化為新創作。曾在加拿大生活過的劉啟舜，把以往看過的如Jack Kirby漫畫、昔日本地電影和書籍融為一體，在他筆下隨意揮灑出來。

工筆畫新表達

工筆畫下的人物，不一定是秀氣端雅，如梁家儀就發揮創意，在《打小人》系列裡所畫的人物，都是一個個豐腴小孩，憨厚可愛。打小人這習俗在民間流傳已久，可說是香港人發洩不滿

石劇以塗鴉方法畫出《Big Mad》

情緒的途徑——化除怨氣和平衡心理。只是在她的畫裡，打小人的卻是一個個趣致的胖小孩。

「家長望子成龍的心態，令小朋友在學業上承受不少壓力。他們要學這學那，時間表的活動安排得密密麻麻。」她透過想像，幽默地以小孩打小人，表達他們以此作為宣洩壓力的可能。中國工筆水墨畫，描繪人物細致，梁家儀畫裡人物的肉色深淺自然分明，她嘗試透過作品表達地道文化的同時，保留傳統中國工筆畫的味道。她還特地加強小孩肥胖的效果，令他們更為趣致。在畫畫的過程中，她對肥胖標準有更多思考，心裡挺羨慕有些身材較胖的人，可以不理世俗的審美標準，對別人的眼光看得很淡。「反而自己有時候多吃點東西，便感到有點罪疚。」

對陶藝和國畫都感興趣的梁家儀在去年浸大視覺藝術學院畢業，傳統年畫對她的影響尤其大，作品中也能看到當中的影響。即便如此，她也喜歡看《龍珠》等日本流行漫畫，又如宮崎駿的動畫《千與千尋》裡的胖豬就她十分歡喜。這次創作，無疑為梁家儀創作添上跳脫的氣息，她坦言有意把不同習俗作為作品的題材延續下去。

借鏡政治漫畫

作品向來貼近生活時事的李靜嫻，這次展出的《門神》既應節，也著眼社會議題。每逢農曆新年，居民都會按傳統習俗，在大門貼上門神求庇佑。不過這次展出作品裡的門神卻是在曾特首和唐司長。李靜嫻構思源於近月以來的社會焦點——菜園村。而菜園村村民遭迫遷一事，令她思考更多關於政府與民眾的角色，引伸到作品的主題——「門神真的能保護居民嗎？」門神變成現今的官員，服裝也與時並進，換上警察制服，手執掃帚，透出李靜嫻調侃本地政治的氣息。

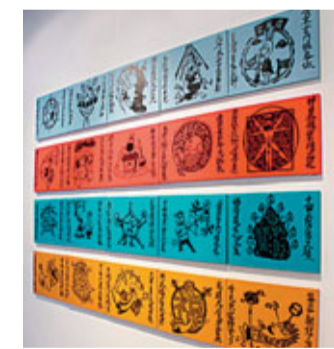
激發李靜嫻的構思，可說是源自於她喜歡看的政治漫

畫。「我常看尊子的漫畫，他用上簡單線條，卻能捕捉面部表情和神態，所以這次以剪紙的方式剪出作品。」她很珍惜在香港創作的每個機會，畢竟在這裡可以自由表達，有著言論和創作自由，可發揮的空間仍很大。

喜歡剪紙的李靜嫻，在去年創作畢業作品時也用上了這門手藝，內容上則跟傳統剪紙所表達的不同，李靜嫻多以時事為題材。在她眼中，剪紙作品還有可發揮的空間，如用上不同顏色的紙張，以及嘗試做出漸變和立體效果等。她還希望到內地跟傳統剪紙師傅學藝，令手藝更嫻熟。

石家豪的水墨作品《我童年時認識的台灣歌星》。

鄧紹南以麥克筆和塑膠彩畫出《民間傳奇》。

赴法漫畫節取經 年青漫畫家嘗新體驗

往外闖是不少創作人的心願，即使是漫畫家也有這個願望，縱然尚未成功，但能夠到外國交流，向當地人取經，也是一個擴闊視野的絕佳機會。當中享有這個機會的包括年青的獨立漫畫家江康泉和李香蘭，早前他們跟本地多位漫畫家一同到法國西南部文化城市安古蘭 (Angoulême) 出席為期4天的國際漫畫節。

應「安古蘭國際漫畫節」的邀請，並獲得「創意香港」等多方協助，由香港藝術中心製作的《翼動萬花筒——香港漫畫歷史》展覽在上月於安古蘭舉行。15位漫畫家及出版人，包括香港動漫聯會理事溫紹倫、鄧永雄，以及一眾漫畫家，如歐陽應雲、李惠珍、李志清、劉雲傑、李志達、江康泉、李香蘭等，衝出亞洲，遠赴法國，參與這個歐洲最大、亦最具影響力的國際漫畫節。除了展覽，還包括一系列的交流活動，如公開講座、現場作畫表演、示範、漫畫家專題介紹、漫畫書銷售攤位，以及介紹剛剛出版有關香港漫畫的英文專著，都吸引當地及歐洲各國朋友和媒體的歡迎。

江康泉在那裡展示他已有電子出版的四格漫畫《飯氣劇場》，而憑着《上下天籟》從新人突圍而出的李香蘭除了介紹自己的作品外，還在那裡四處享受速描的樂趣。二人坦言漫畫節有展覽展出漫畫家的真跡——Dominique

江康泉在場作即席示範。

李香蘭在場觀眾作對象進行速描。

Goblet的原稿——甚為難得，香港的展覽很少會這樣做。江康泉認為這樣有助他了解漫畫家的作品特色：「可以從真跡得知漫畫家怎樣畫，以及用甚麼材料去做。」

遊覽漫畫節的不同部分，令他印象深刻的是那裡在漫畫業的各方面出版的展示上，都取得平衡。「無論是大眾化漫畫、獨立出版漫畫和漫畫雜誌，在展示上都平衡得挺好，不會厚此薄彼。漫畫與文化這兩大部分連繫得很好。」漫畫節也可以具備動態元素，那就是漫畫家即席示範。「利志達起初畫的時候只有幾個人圍在旁，多畫幾筆後，圍觀的人便愈來愈多。」示範當中也反映兩地的文化差異。「香港的漫畫家畫得很快，畢竟是生活環境所致。法國的漫畫家畫畫時，則是一筆一劃都是慢條斯理的。」

對於將來本地漫畫的發展，他說本地其實有具質素的漫畫家，只是各自各創作，未有一個組織把他們連結在一起，在商業市場上經營。江康泉認為除了自力更生外，還需看周邊地區的發展。「像這次參加漫畫節看到一點，別人因為想知道你這一區的漫畫，才走過來觀賞香港的展覽部分。所以若然能夠推動周邊地區的漫畫發展，那就能夠帶起香港發展，否則只是單靠香港，很難累積讀者。日本漫畫受歡迎，原因之一是產量和種類多，讀者可以

從中選擇。而香港因為沒有漫畫雜誌，難以累積讀者。」

吸取經驗再作嘗試

李香蘭坦言這次法國之旅得着甚多，那裡展出的原稿，精彩不遜於完成作品。她說每幅漫畫都像是一幅藝術品，令她明白下筆前要先想清楚的訣竅。「更令我留意說故事的技巧，這是我以往較少想到的，像電影那樣，思考如何分鏡等。這讓我回到香港後，更有動力去磨練畫功和敘事技巧。」而當地漫畫家悠閒地畫漫畫，周邊觀眾耐着性子看他們示範完成畫作，李香蘭說整個體驗給她清新提神的感觉。

漫畫家都希望自己的心血能夠出版成書，李香蘭說在那裡跟當地出版商會面交談，鍛煉表達技巧之餘，對於其中一個出版商的話語印象深刻，也減低了她給自己的壓力：「不用介意能否把內容出版，畢竟每個出版社都有不同的取向，出版談不行，不代表你的作品不行，可能只是跟出版社的方向不同。」重要的是肯畫，她在安古蘭漫畫節裡也速描在場的漫畫家和觀眾，一如她出版第一本作品前的經歷。不作嘗試，自是難以成功。

文：盧寶迪 圖片由主辦單位提供