

將《山海經》搬上大銀幕

怪才蔡志忠 秀出中華千年智慧

李碧華寫蔡志忠，開篇第一句就是「蔡志忠是稀有動物，需要立法保護」，記者見到的也是這樣一位怪才：他沒有手錶、沒有手機、每天只吃一頓飯、睡三個小時，卻在五十年時間裡創作出三百多本漫畫書，暢銷至四十多個國家。

作為首位對中國經典古籍進行漫畫改編的漫畫大師，蔡志忠推出了《老子說》、《莊子說》、《列子說》等百多部由中國經典古籍改編的作品。「漫畫也可以講物理、數學、哲學，甚至國學，所以漫畫只是一種手段。動畫也一樣，它也可以變得非常有深意，讓小孩子、父母、所有人看起來，覺得裡面的內容啟迪人性，了解中國文化。」

■文、攝：香港文匯報記者 俞書 杭州報道

■目前蔡志忠已推出超過300本漫畫作品。

■蔡志忠幾分鐘就能畫好一幅漫畫。

由《山海經》改編、台灣漫畫大師蔡志忠任總導演的奇幻冒險動畫片《天眼傳奇》早前在杭州舉行了一個小型的媒體試映會。面對《大聖歸來》引發的國產動漫電影觀影潮，蔡志忠信誓旦旦地表示：「我跟吳建榮（電影出品方、浙江中南集團董事長）講了，我一分錢都不要，電影賺錢了再給我分紅！」

作為一部主打奇幻冒險的動畫片，《天眼傳奇》講述了武功高強、長着「智慧之眼」的主人公天眼在拜師學藝的過程中，誤入魔幻世界，習得天下第一劍術打敗藍魔王，協助矮人族恢復三星文明的神奇故事。

面向小孩 成人

「《山海經》裡有非常多奇奇怪怪的人，比如說那天，他非常有勇氣，頭被砍斷了，還把兩個乳房當成眼睛，把肚臍當成嘴巴。《山海經》裡充滿了幻想和奇奇怪怪的事物，是一個集文化、歷史、神話和地理的著作。」

從選題材、寫劇本到畫場景、人物造型設定，蔡志忠坦言，《天眼傳奇》前期準備就整整花了兩年時間，到電影整體完成更是耗時多年。「這是一部夢幻狂想的動畫片，其中不僅描繪了四大天王、倉頡、朱離、伏羲等眾多神話人物，《山海經》中的鳴蛇、大魚、巨羊等怪獸也以線條圓潤的形象現身。」

除了《山海經》外，《天眼傳奇》取材的內容還有《桃花源記》和三星堆文明。「我們都知道陶淵明的《桃花源記》，所謂的香格里拉世界是人們很想一探究竟的。我們也都知道三星堆被發現的時候，很多人都以為是來自外星人，再加上我自己喜歡的《山海經》，所以就結合這三樣編出了《天眼傳奇》的故事大綱。」

蔡志忠坦言，《天眼傳奇》不只針對小孩子，也面向成年人，「就像我的漫畫，人家問我的漫畫讀者是誰，我說從兩歲到八十歲都是我的讀者。我唯一會做的就是用畫面講故事，會把好的內容通過漫畫和動畫呈現出來。觀眾心中是有一把尺的，所以只要我們拍出好的作品，或畫出好的漫畫，自然有人會非常喜歡。」

國產動漫迎來好時光

二零一五年七月，根據《西遊記》改編的國產動畫片《大聖歸來》最終獲得近十億的票房，成為內地影史上票房最高的動畫片。

「國產動漫走了十年的彎路。」蔡志忠坦言，在韓國、日本，動畫片導演都是要獲獎以後，才能拿到政府的獎勵，只有在中國，為了推動動漫產業的發展，國家撥出經費對動漫拍片方進行事先資助。「這就產生了一批騙資助的電影公司，他們申報三千萬的經費，卻只花一千萬，甚至幾百萬來拍片，導致一大批爛片誕生。」

蔡志忠說，他曾親眼見到一個國產動畫電影的觀片現場，一半觀眾看不到一半就離場了。「爛片多了，觀眾就對國產動畫片失去了信心。」

「事實上，與台灣相比，內地的動漫市場要大得多，只要漫畫家用心畫畫、導演和製作方用心拍片，最終的票房是能夠養活動漫產業的從業人員的，《大聖歸來》就是最好的例子。」

他表示，《大聖歸來》的成功絕非偶然，國產動漫也遲早會有另一部口碑作品誕生，本土動畫經過重塑，就可以在全世界發行，像《天眼傳奇》，故事本身就很好看，是一場充滿中國風的奇幻冒險，除了享受看的過程外，還可以收穫一份人生的啟迪，《山海經》可挖掘內容不比《西遊記》少。

除了《天眼傳奇》外，蔡志忠透露自己接下來還有兩部動畫片正在製作中，全都是跟杭州的動漫企業合作：「一個是《烏龍院》，一個是《少林寺》，少林和功夫的題材也是深受大家喜愛的，相信未來國產動畫片會有愈來愈多的口碑之作誕生。」

六年前，蔡志忠工作室落戶杭州西溪創意產業園，如今每月都會來一次的蔡志忠自我介紹時，有一句口頭禪：「我生於台灣，將老死在杭州。」可見他對第二故鄉杭州的濃厚情感。中南卡通董事長吳佳表示，與他的作品一樣，蔡大師的生活習慣、作息方式也有着濃濃的古風。他的畫風行雲流水，對白設計談諧幽默，再加上對中華文明、古代哲理有着通俗易懂的解讀，特別適合以銀幕呈現。帶著這部充滿中華千年智慧的作品，中南卡通將於今年九月至十二月期間走出國門，赴韓國、法國、新加坡等國家參展。

四歲半立志 畫一輩子畫

蔡志忠出生在台灣彰化一個靠山的小村莊，一歲開始他每天隨家人進教堂禱告，到了三歲半，他在那裡聽到了近一千個故事。「我聽到聖經裡面的人物每一個都很厲害，但是我什麼都不會，自己就很著急。」

三歲半到四歲半，蔡志忠整整思考了一年，直到父親送了他一塊小黑板，使他發現了人生未來的路，就是畫畫。四歲半的時候，他就下定了一個決心，只要這一輩子不餓死，就要畫上一輩子。

初中二年級時，蔡志忠寄了自己的作品給台北出版社，台北出版社說畫得很好，邀請他做漫畫家，第二天他就帶著二百五十元新台幣、提著皮箱從彰化到台北去闖蕩了。他至今還記得當時是睡在地板上，可做的是自己喜歡的事。五年內，他蔡志忠已出版了《黑地獄》、《鬼船》、《谷虎惡》等二百本武俠漫畫。

閉關十年 鑽研時間

每次與蔡先生交談，都會驚訝於他大腦思考的速度：他只用一秒鐘就能算出某一天是星期幾，並用驚人的速度讀書、寫書、拍動畫，為之樂此不疲。「從五月份到現在，我又寫完了十四本書了。」

蔡志忠說自己像巴爾扎克，時間永遠都安排得有序而緊湊。每天日落時便早早睡下，凌晨一點鐘起床，連續工作到下午兩點，累了就在工作室坐着冥想。他說：「我沒有手機，因為它會帶來太多的無用資訊，浪費時間。」

一九九八年，蔡志忠突然停止一切日常工作，閉關專心研究物理。在往後的十年裡，他很少出門，不見媒體，最高的紀錄是四十二天沒怎麼說話，每隔二十一天出去買書，每天吃完晚飯就睡覺，凌晨三時起來創作，每天浸淫在物理、數學的世界裡樂此不疲。

「三百年來還沒有任何一個科學家、哲學家、文學家能說明白時間是什麼。我花了十年時間研究宇宙物理和數學，一共畫了十六萬張畫，寫了一千六百萬字，並出版了《東方宇宙四部曲》。」蔡志忠還稱，自己研究出一個時間方程式，是從未有物理學家發現過的，「我可以一百零一種方法，證明愛因斯坦的時間論是錯的。」

什麼都要做到極致

「人生就是要尋找自己最拿手的、又最喜歡

■蔡志忠拿過120個橋牌冠軍。

的事去做，最拿手才能最喜歡的，最喜歡才能最拿手。不僅如此，還要把它做到極致。」即使是當作業餘愛好的橋牌，蔡志忠也要做到最好，他領着記者走到工作室的一頭，向記者展示他那八個橋牌冠軍的獎盃。「算上各種世界比賽，我一共拿過一百二十個橋牌冠軍。」

蔡志忠感慨說：「我智商有184.8，所以即使是很深的知識，我都很容易領會。就像我學日文只花了三個月，學微積分只花了三天，橋牌看一場我就學會了，物理最難，花了我十年。現在回頭看，我的人生就像是別人活了幾輩子，挺充實的。」

■蔡志忠的作品《老子說》。網上圖片

■蔡志忠的作品《莊子說》。網上圖片

■《天眼傳奇》海報。

■蔡志忠為香港南海影業公司畫的漫畫原稿。

不做嚴父做慈父

作為著名的漫畫大師，蔡志忠對女兒卻沒有「望女成鳳」的要求。「我女兒有一次數學考零分，她把試卷給我，我說走，爸爸請你吃牛排。女兒覺得很驚訝，我就跟她講，考零分多難啊，試卷有選擇題跟是非題，一題都沒答對，要比全對還難呢。」

「每個小孩都是天才，只是他的潛力在不同的地方。我一直以來比較信奉一個道理：人必須集中精力去做一件事。我們不可能去追兩隻兔子，然後兩隻都追到，我們只能追一隻兔子。所以如果一個孩子有明顯的優勢和劣勢，那就徹底放棄劣勢，集中精力發展優勢，反而會很厲害。」

一家人移民加拿大後，女兒學校的選修課特別多，但她卻選擇了畫畫作為方向。既然女兒

喜歡，蔡志忠便在自己畫桌旁再擺一張桌，「那就和父親一起畫吧！」

女兒繼承衣鉢

女兒開始了成為一個設計師的夢想。她畫各種畫，妙趣橫生。人小志氣大，不服輸的她向編輯討價：「為什麼我爸爸四幅畫可賺二千塊，我的卻只有二百塊？」她也像爸爸小時候一樣，經常突發奇想：「三明治為什麼是方的，而不是圓的？」、「漢堡包為什麼沒有尖的呢？」

如今女兒蔡欣怡成了一位有名的講師，選出了一本個人畫集《一個人睡》。她在一次採訪中表示：「我要感謝我的父親，在我唸完大學後，沒有迫我繼續上學；小時候，沒有叫我去

■蔡欣怡出版的《一個人睡》。網上圖片

補習班，沒有叫我去電腦班；也沒有將他一生未完成的什麼願望，要我去替他完成。」

對此，蔡志忠很驕傲，他說：「做父母的，對孩子就是要無條件地愛。很多父母是用愛的名字來控制孩子，不要用鞭子說出你的愛。」