

■畫作《馬季開鑼畫卷》

李志清 遊走漫畫與藝術 畫出香港文化

李志清是漫畫家，也是藝術家，他既會在《射鵰英雄傳》、《三國志》、《水滸傳》等漫畫中將俠客描繪得栩栩如生，又會潑墨紙上塑造俠客的另一種瀟灑風姿。他同時活躍於公共藝術及文化活動，為中環街市和半島酒店外牆畫古今變化，今次則為馬會開鑼作長卷，反映賽場百態，也記錄了承載集體回憶的香港地道賽馬文化。 文：香港文匯報記者 張岳悅 圖：受訪者及香港賽馬會提供

李志清最近受香港賽馬會邀請，以港人對賽馬的熱愛及開鑼日的熱鬧氣氛為概念，創作出具香港賽馬文化特色的長卷畫作《馬季開鑼畫卷》，畫中形象以漫畫形式表現，他先用筆以白描方式畫草圖，再加以淡彩上色完成作品，內容包括場外盛況、入場人頭湧湧情景、馬迷敲鑼熱鬧氣氛、賽前亮相馬圈的動態、賽事一刻的興奮、勝利一刻的喜悅共六大部分。而在作品《八駿圖》及《應屆馬王明月千里》中，他將傳統水墨與西方構圖相結合，展現駿馬與騎士英姿的同時也凸顯了鮮明的個人風格。畫中形象生動具體，給人身臨其境的感受，但李志清坦言自己並未參與過賽馬活動，資料來源皆是馬會人員的詳細解釋和身邊資深跑馬愛好者朋友的分享，他說：「雖然平時沒玩賽馬，但我在《三國志》、《射鵰英雄傳》等漫畫中也畫過很多次馬，我很喜歡這種動物，牠的線條簡潔，又品性純良。」

無師自通 終身學習

李志清從小便對藝術、繪畫及讀書有濃厚的興趣，但因家庭原因而沒有跟老師學畫的機會。他十二歲的時候，偶然在圖書館見到美國寫實派畫家魏斯的水彩畫集，裡面的畫作彷彿攝住他的靈魂，自始他認定畫畫的方向，有了畫家的目標動力，這對日後展開繪畫工作的生涯有着深刻的影響。

「畫家是一個終身學習的過程，並不能在某個階段一下學會全部的知識，所以我會覺得自己所學到的永遠都不夠，也正是這種『不夠』才使我有更大的進步空間。」他說。也正是這種不斷學習、永不滿足的精神，使作為本地漫畫家的他能在漫畫大國——日本立足，1993年出版的《三國志》漫畫在港日兩地大受歡迎，使他成為首位成功打入日本漫畫市場的香港漫畫家，並於2007年憑《孫子兵法》獲日本首屆「國際漫畫賞」最高榮譽之「最優秀作品獎」。

武俠世界 包羅萬有

因應不同漫畫內容的需求，李志清常遊走於歷史和武俠題材之間，雖然傾向真實的歷史人物可根據有限的史料來演繹，而虛構的武俠人物則要多發揮想像去表現，但他表示：「其實兩者沒有明顯的分別，即使是像屈原、項羽這樣真實存在過的歷史人物，我們沒有見過，所以也大多是憑藉想像完成的。」有哪個角色最難畫？「一方面，自己不了解的人物難畫；另一方面，意象中的人物難畫，這些人物在歷史或小說中往往不會有關於外貌的具體描寫，而是近似於一種精神上的存在，這就要靠畫家自己去摸索，考慮這樣的精神應該會有怎樣的外貌？」

筆下的人物愈來愈多，可有偏愛哪一個？他笑稱自己「花心」：「通常哪段時間畫哪部漫畫，便會喜歡那位投入最多心血去表現的主角，畫《射鵰英雄傳》的時候就喜歡郭靖、黃蓉，畫《天龍八部》就喜歡喬峰……因為要畫他首先要了解他，他的高度和獨特之處都會成為吸引我的原因。如果要問我查生這麼多作品中我最喜歡的人物，那應該還是令狐沖，因為我自己的性格和他也有相似之處，都比較嚮往自由。但換一個角度，如果一個角色的性格和你完全不同，也可以成為吸引你的原因，會產生一種『他竟然做得到』的崇拜。」

在他心裡，武俠世界包羅萬有，除「武」和「俠」之外，動作、愛情、懸疑、偵探、鬼怪也都可以存在。一直畫文戲的漫畫家，畫武戲會不會有很大困難？「會有一些困難，但畫武戲總結起來就是一些很自然的人體動作邏輯，加上故事人物的動作在劇情中的功能和美感需要。」他答道。

四十分界 轉走藝術

李志清說，四十歲是他人生的分界線。之前的他，每日十幾個助理等他出周刊、月刊漫畫稿，根本無暇顧及其他。這樣長時間過勞工作導致脊椎病，要不斷看脊醫和做物理治療，「那幾年真的感覺很累，意識到是不是該休息，於是辭了漫畫的工作。四十歲之前我可以說是為工作、為別人而畫，畫漫畫始終是一個要考慮市場的商業活動，以銷量和賺錢為目的；而四十歲之後的我想多為自己而創作，強調自我的獨特性，發自內心去做一些純藝術，無需為他人的意見而改變。」

從漫畫家到藝術家，他並不在意這些身份，即使不再以畫漫畫為職業，也一直有畫漫畫的習慣。在他心裡，藝術之路應該是孤獨的，一路的喜怒哀樂也只有自己能夠體會，且「藝術家超前於時代，在自己的年代未必可以得到欣賞」。由於漫畫創作累積而來的名氣和粉絲，他在藝術道路上並不孤獨，初期各種武俠題材的水墨畫，使他的畫展多了一批忠實的觀眾，「這些人把我定位為漫畫家還是藝術家，歷史漫畫家還是武俠漫畫家，只是我那段時間在做什麼的證明，這並不是壞事。或許這種身份的轉變可以拓闊粉絲的視野，譬如一個漫

畫愛好者或許很少出入博物館，也未必會經常見到原畫，關於漫畫家的展覽和公共藝術相關的合作也是近幾年才愈來愈多，這些也是漫畫之外的視覺享受。」

近年，他多活躍於公共藝術及文化活動，開展「香港文化系列」創作，為歷史建築物中環街市及香港半島酒店創作巨型壁畫，而這次為馬會的創作也是系列之一。他說：「這些作品都在反映這些年來香港的變化，作為土生土長的香港人，每一個地點的每一項活動，對我來說都是最切身的感受，生活中的點滴是我創作靈感的源泉。」

武俠興衰 順其自然

上世紀七十年代，武俠元素幾乎滲透到了香港人生活的方方面面，電影、電視、小說、漫畫……香港曾因武俠而揚名。「凡事都有高低起伏，不能說武俠已經衰落，它只是無法長期處於那種高度。若到了金庸那樣集大成的高度，他希望每部作品所探討的問題都不相同，

所以當他覺得自己再寫也是重複時，便封筆不再創作。現在也有年輕人在寫武俠、畫武俠，但金庸達到的高度已經在那裡，重複前人的路是不智的選擇。但橋段來來去去只有那些，只是排列組合的方式不同，而如何在新的時代表達出新的感覺，可以在哪些方面創新也是有難度的事。」這種結論聽起來很悲觀？其實不然。他認為每個領域都有「主義」，一種「主義」走到尾聲便有另一種「主義」出現，這樣循環不息，有起有落，才是正常的現象。

「不只是漫畫，唱片、電影、報紙……無一不在變化之中。我們無需大驚小怪，這一切就像月有陰晴圓缺，是一種自然的形式上的轉變。創作的人永遠不會死，分別在於用怎樣的靈魂去重生，怎樣去變為一種新的形式，這種新的形式可能不夠好、不夠完善，還需要一個醞釀的過程，也正是這個醞釀期導致大家的彷徨。其實一切都是事物的自然發展過程，總有人喜歡畫畫，也總有人喜歡唱歌，天性無法泯滅。」

■李志清在日本推出的漫畫。

■李志清為中環街市繪畫外牆。

rofile

李志清，生於1963年10月20日，是首位在日本發表漫畫作品的香港漫畫家，更拿下漫畫界諾獎，40歲後走上藝術路，近年多活躍於公共藝術及文化活動。 張岳悅攝

■李志清筆下的金庸小說人物。

結緣金庸 偶像變合作夥伴

李志清與金庸相識多年，金庸也曾送他多副墨寶，他笑稱自己十幾歲時也曾沉迷武俠小說，與金庸先生「神交」已久，「上世紀九十年代，三十幾歲的時候，日本有間出版社找到我畫日本版金庸小說的封面和插圖，陸續做了一段時間，也是通過出版社和金庸先生一起吃飯。曾經金庸對我來說很遙遠，像星際中的一顆星，但那一刻我覺得自己距離偶像很近，像那顆星突然出現在面

前。之後我離開舊公司，計劃自己開公司，拿版權繼續做金庸的作品，得到的回覆是他邀請我一起開公司。」

與偶像一起工作是否有很大壓力？他說：「壓力自然會有，這種壓力使我想做得更好，同時我很會將壓力轉化為令我開心的事，我會告訴自己這是一個很好的機會，之後的成功出版也是令人興奮的事情，這些快樂可以彌補壓力。」

創辦社區藝術慈善機構 Liz Briers 助弱勢群體尋幸福

Liz Briers是社區藝術慈善機構Lizzie Bee的創始人，6年前從家鄉英國來到香港，創立Lizzie Bee僅僅是機緣巧合。因為當時尋找工作四處碰壁，Liz一邊做英文教師，一邊做志願者，偶然有機會申請到了一筆「Our Sai Ying Pun」（我們的西營盤）藝術社區項目的政府資助金，她便逐漸開始投入到建立社區藝術活動中。Lizzie Bee鼓勵弱勢群體參與藝術創造，通過開設針對弱勢群體的手工作坊來提高他們的幸福感，豐富他們的生活來建立更強大的社區。

Liz分享了她的創立Lizzie Bee的初衷是因為自己一直熱愛藝術，在英國工作時曾為曼市一家醫院做藝術顧問，使她逐漸意識到自己動手創造藝術對於身心健康影響，她隨後到中央蘭開夏大學(UCLan)攻讀藝術與健康碩士學位，更深入地學習兩者之間的聯繫。「我認為每個人都應該有獲得創造藝術的機會，Lizzie Bee的宗旨是通過藝術來豐富弱勢群體的生活，我們開設手工作坊給老年人、學障兒童以及難民，讓他們也有機會享受藝術帶來的快樂，他們參與藝術時所展現的創造力是難以想像的！」她說。

售手工盒維持經費

不過，Liz也坦承維持Lizzie Bee發展並非易事，「因為大家對藝術和社區建設之間的聯繫還是比較陌生，Lizzie Bee之前因為贊助資金突然中

■Liz和暑期志願者交談甚歡。 劉雨馨攝

■Lizzie Bee為弱勢群體開設手工作坊。 受訪者提供

■Bizzie Bee網站上推廣的DIY手工盒。 網上圖片

朝提供就業機會努力

斷，讓我很苦惱，但是我從來沒有想過要放棄這件事，現在我們也沒有贊助人，但是我換了另一種思考方式和經營模式。」

她意識到Lizzie Bee需要擁有可持續發展的價值，一番思考後，在2015年2月，她創辦了社會企業Bizzie Bee，在其官方網站推廣DIY手工盒(Craft Kits)。「手工盒的意義不僅僅是給購買者提供一個玩味藝術和休閒的機會，更重要的是他們的支持能為弱勢群體提供更多參與藝術的機會。我們將手工盒的收益百分之百投入到Lizzie Bee的藝術項目中，亦需要這樣流動的資金來支持我們開展和豐富手工作坊，讓更多的人受惠。」

Lizzie Bee在發展的過程中得到了許多社會大眾的支持，Liz表示：「現在有400多名志願者希望加入我們的項目，今年夏天的工作非常繁忙，幸

■Liz分享創辦Lizzie Bee點滴。 劉雨馨攝

好我有兩位非常優秀的義工，可惜現在我們沒有工作室，所以工作都是在我家的廚房進行！」

現擔任志願者的兩位大學生表示，在Lizzie Bee的工作非常充實有意義，「因為Liz對手工盒的質量要求很嚴格，所以有時候一天的工作都是忙於檢查手工材料的質量，我們會接觸各種各樣的人，非常喜歡和可愛的小朋友們打交道。」有沒有長期的義工呢？Liz表示現在因資金短缺無法提供有償工作，但是這也是他們正在努力的方向，希望將來Lizzie Bee能夠為學障兒童提供就業機會。 文：香港文匯報實習記者 劉雨馨