

港漫艱難世道下逆流而上

對談漫畫家 利志達 柳廣成

近十年香港漫畫（港漫）因為新媒體湧現、外來國家或地區的競爭及急劇社會變化而受到很大的衝擊，上世紀八九十年代的盛世一去不復返。面對新的環境，不同漫畫家也有各異的應對方法和感受。因應暑假一直是漫畫熱的黃金季節，無論是會展的動漫展，還是動漫基地的暑假展覽和活動，都吸引漫畫迷去關注，香港文匯報記者找來兩位來自不同年代的漫畫家對談，分別是經歷過黃金年代、近期又入圍羅浮宮漫畫計劃的著名漫畫家利志達和超新星柳廣成。兩代人，沒有世代之爭，只有在不景氣的大環境下抱着相同的堅持。

文、攝：香港文匯報記者 陳添浚

於上世紀70、80年代，香港漫畫開始進入黃金時期，到90年代更達至高峰。黃玉郎的《龍虎門》、馬榮成的《中華英雄》等武打漫畫，皆是當年膾炙人口的作品，為滿足那時市場需求，漫畫公司更引入流水線式生產，當時銷量最高的《中華英雄》每期可達20萬冊的驚人紀錄。

然而，千禧以來港漫開始衰落。隨著互聯網冒起，資訊更為發達，很多人選擇轉去追看日韓、內地或者歐美的漫畫，加上印刷媒體被電子媒體取代，港漫銷量大不如前。猶記得當年記者也會到書報攤買同時連載多個故事的漫畫雜誌，但那些雜誌早已相繼結束，成為歷史回憶。利志達、柳廣成，兩位際遇不盡相同的漫畫家，又怎樣回應時代的變遷？

利志達：打出名堂但依然困難

被譽為「香港獨立漫畫之父」的利志達，雖然不是商業上最成功的漫畫家，然而80年代初入行的他至少經歷過港漫最黃金年代。30年前，年僅22歲的他自學成才，出版了首部作品《同門少年》，當年更出現大排長龍搶購的盛況。本來只想出版完第一本作品就轉行的他，因為意外的成功踏上了職業漫畫家之路。

但可能因為利志達的黑白色調、灰色題材畫風不能迎合主流的彩色武打風格，之後又碰上漫畫界低谷，30年來他事業浮浮沉沉，經常慨嘆在香港根本不可能靠畫漫畫為生。近日，他總算捱出頭來，獲得法國羅浮宮博物館漫畫計劃策展人Fabrice Douar賞識，成為下個年度羅浮宮兩本年度官方出版漫畫的其中一本繪畫者。

利志達回憶道，一年前他成為第一位進軍法國安古蘭國際漫畫節舉行個展的香港漫畫家，其間遇到Fabrice Douar，在各方幫助

■柳廣成是港漫重要的生力軍。

拉攏下撮合了是次合作。今年5月時，他還有機會到羅浮宮的地下通道、天台考察，而羅浮宮方面對於他的創作給予很大自由度，唯一條件是他必須在某些場景以羅浮宮為背景。因為要趕在明年5月推出，現在利志達每兩日便要趕好一張畫，此前從沒試過。除了中文版外，日後還會推出法文版，甚至是日文版。

利志達表示，雖然是次創作也有一點商業考慮，但主要還是忠於個人藝術表達為主。因此，故事主題是他個人最擅長的灰暗題材：死後復生及再造人。不過他說這次其實「悲中有暖流」。

漫畫在西方被視為第九藝術，就連羅浮宮也收藏了36萬件與漫畫相關的藏品，但在香港，漫畫莫說被認真看待，在近年不景氣的大環境下，長篇作品更是賣少見少。「希望這次可以把漫畫和藝術的關係拉近一點。」利志達如是說。另外，他又坦承，近年漫畫市場已較難支持長篇作品，因此這本會有一百頁以上的作品算是近年少有。漫畫家要說完自己的故事，原來在今天是一件奢侈的事。

正當記者恭喜這次總算名利兼收、不用再

■Fabrice Douar(左)誠邀利志達(右)為來年羅浮宮的官方出版漫畫操刀。

■《今晚打喪屍》貫穿小說、漫畫和電影，有助提升港漫關注度。

■在這次「較·量」展覽中，柳廣成主要探索動作與漫畫的關係。

■利志達活躍於香港漫壇多年，其首部作品是《同門少年》。

■由政府資助的灣仔動漫基地是支持港漫發展的重鎮，定期舉行不同展覽。

■黃玉郎的《龍虎門》、馬榮成的《風雲》是香港漫畫的代表作。

因為收入問題而訴苦時，利志達卻苦笑道：「其實這次合作酬勞不多！收入主要還是靠版稅。你不用在報道寫我因這次合作而賺很多錢了！」他指，每個漫畫家維持生計的方式都不一樣，現在他主要都是多靠做廣告、電影造型和海報設計來幫補生計。和「香港獨立漫畫之父」的綽號一樣，他這次也只是賺到名氣。

柳廣成：冀跨界作品帶挈業界

目前只有27歲的柳廣成，是今年1月九位遠赴法國安古蘭國際漫畫節參展的香港漫畫家中最年輕一位，也是暑期動漫基地「較·量——香港漫畫力量」展覽中其中一位參展漫畫家。他小時候曾在日本生活，受到日漫影響，後來畢業於中大藝術系。此次他的參展作品主要是探索動作與漫畫的關係。

柳廣成說自己由細到大都是自學漫畫，基本功早在讀大學前已經打好，他最愛追看《海賊王》作者尾田榮一郎及著名插畫家寺田克也的作品。大學時他修讀藝術系，接觸了表現主義大師埃貢席勒（Egon Schiele），從追求「形似」轉而追求「神

似」。藝術系的訓練也有助他漫畫的創作。

在港漫黃金時期，很多漫畫家都是以師徒制的方式直接受聘於知名漫畫家旗下的工作室，在流水線式分工制度下只專注於故事其中一個人物的創作；但今天這種制度已被淘汰。柳廣成本人就是一位自由身工作者（Freelancer），除了畫漫畫外，他主要靠平面設計、為電影畫分鏡頭等工作為生。漫畫的創作過程也完全是獨立，畫成後自己再向出版社編輯投稿。他坦言現在較難有長篇作品面世的機會，又透露自己過往最長的作品是一本有80頁的科幻漫畫，在《Aniwave》以連載方式刊登。

柳廣成又提到讀者口味的轉變，也間接讓長篇作品式微。「因為近年政治氣氛緊張，最受大眾歡迎的漫畫由以前的武打變成政治漫畫。為了方便在社交網絡傳閱，這些漫畫通常很短篇，只有幾幅。」難道真的沒有人再看長篇的漫畫？他說：「也依然有人看，不過不是港漫。紙本方面日漫較受歡迎，而手機版的則以韓漫為主。」

問到如何可讓更多人重新關注港漫，柳廣成說最好是多一些像《今晚打喪屍》那樣貫穿小說、漫畫及電影的跨界創作。

要蛇人末路

余錦平

他們身穿黃色彩衣，纏住頭巾，綁上腰帶，面前擺着一個個竹籃；他們將籃蓋翻開，席地而坐，然後吹起由葫蘆製的笛子來。笛聲時急時緩，耍蛇人（吹笛人）隨着節奏擺動身體。

這時候，籃中的眼鏡蛇靜靜地探出頭來，蛇身慢慢地也滑出來，伸直了腰。牠隨着笛聲節奏，看着主人身體的扭動方向，牠的腰身也擺舞起來，一扭一扭，像神秘的誘人舞女，吸引無數途人圍觀。

早於幾十年前，耍蛇人遍佈印度的街頭巷尾，旅行團來到印度，導遊帶團去欣賞耍蛇絕技，似屬必選節目。自從1991年印度政府實施保護野生動物法案後，嚴禁民間捉蛇、養蛇和弄蛇表演，違規者會遭高額罰款和面臨七年牢獄。

據統計，當年耍蛇人數達80萬名。他們被迫轉業，改行做人力車夫、地盤工人、街頭小販或返鄉種田。但根據耍蛇人工會組織指出，絕大部分耍蛇人無法轉業，他們失業在家，憂慮着這個有五千年文化傳統的耍蛇技藝，會漸漸消失得無影無蹤。

有些耍蛇人則不甘心放棄，仍然偷偷摸摸地在街頭作游擊式表演。警察來了，他們像無牌小販，和觀眾一起雞飛狗走。警察離開了，他們又再聚集，大家像玩捉迷藏遊戲。

英國《星期雜誌》最近引述雅加達《亞洲呼聲》（KBR Asia Calling）的報道，記者訪問印度一個手工藝品展覽會上的民樂隊。隊裡的吹笛樂手，原本就是要蛇人，他們向記者申訴耍蛇技藝沒落的悲愴和無奈。

吹笛領隊是75歲的南夫，他告訴記者耍蛇技藝是祖先傳下來的，一代傳一代，以此謀生。現在政府迫他們走上絕路，下一代沒有人再學了，這個文化傳統將被連根拔起。

■印度耍蛇業瀕臨滅絕。網上圖片

南夫認為自己很幸運，能夠轉業加入民樂隊，但他依然懷念從前耍蛇的日子和樂趣。記者形容，南夫當日在展覽會上吹笛，有點沒精打彩，毫不投入。

文章說，保護野生動物組織批評印度的耍蛇人虐待蛇——他們將蛇囚於籠裡，表演完便撒手不理，任由蛇飢餓脫水。同時，他們將眼鏡蛇的牙齒拔除，切斷毒液腺，導致該蛇有一段日子沒法進食而餓死，或受感染病死。

但耍蛇人強烈反對上述指控。南夫解釋，他們除了耍蛇，再沒有其他專長；眼鏡蛇是謀生工具，又怎會虐待牠們？南夫說，他們待蛇如家人，同睡同食。蛇若餓死，家中沒收入，人一樣會餓死。

耍蛇人的生涯其實並不好過，代代窮困，有志氣的年輕人會另謀高就。但南夫認為，既然有人愛看耍蛇，這種傳統文化就應該存在。

在虔誠的印度教徒心底裡，眼鏡蛇並非害人動物，而是通人性的神靈。在印度北部農村，至今仍有許多蛇廟，香火旺盛。他們愛蛇，虐待蛇之說難以令人信服。

眼鏡蛇是頭等毒蛇，一旦放生回歸大自然，人類若碰上，定會「你死我亡」。保護野生動物的無限大愛，未免矯枉過正。

王愷獲頒文化創意產業大獎

香港文匯報訊 「香港文化創意產業大獎2017」頒獎禮於早前舉行，十位「香港文化創意產業大獎2017」得獎者包括錢氏玩具中心行政總裁錢國棟、廣州藝洲人品牌管理總裁吳創宇、靳劉高創意策略創辦人劉小康、儲存易創辦人陳啟豪、i-education創辦人陳基志、BizHK創辦人陳家樂、樂在棋中社會企業創辦人黃頌行、永泰信息技術創辦人黃仲翹博士、e-banner Limited行政總裁傅備斌及香港二胡藝術中心主席王愷。

APCIA會長蔡漢成教授表示：「香港文化創意產業大獎」旨在表揚對文化創意產業有貢獻的企業及專家，並透過獎項發掘更多具潛力的文化創意產業新秀。希望通過獎項，發掘一些有潛力的新秀，讓社會人士認識這些文化創意產業的先驅。

希望多與品牌融合

有「二胡王子」之稱的王愷表示，是亞太文化創意產業總會主動頒獎給自己，證明對方認同自己的創業精神，肯定他對二胡事業所作出的貢獻。作為二胡演奏家，他希望自己的音樂可與多些文化品牌或其他品牌融合，通過與品牌合作達到雙贏局面，他想以多元化方式推廣二胡藝術。下月15日他亦會與中文大學芳艷芬藝術傳承計劃合作表演。

王愷的原創音樂為他在國際

■「二胡王子」王愷(右)獲頒「香港文化創意產業大獎」。

樂壇贏得無數熱情擁戴，於世界巡迴演奏中，備受國際樂壇讚譽推崇。他把傳統帶到現代，其原創作品曾獲香港作曲家及作詞家協會頒發「本地正統音樂最廣泛演出獎」及日本輕井澤情歌獎和最優秀歌曲獎。

王氏榮獲中華人民共和國教育部、中華人民共和國文化部授予「二胡專業優秀指導老師獎」，肯定他對二胡事業所作出的貢獻。

■今屆十位得獎者為(左起)錢氏玩具中心有限公司行政總裁錢國棟、廣州藝洲人品牌管理股份有限公司總裁吳創宇、靳劉高創意策略創辦人劉小康、儲存易創辦人陳啟豪、i-education創辦人陳基志、BizHK創辦人陳家樂、樂在棋中社會企業有限公司創辦人黃頌行、永泰信息技術有限公司創辦人黃仲翹博士、e-banner Limited行政總裁傅備斌和香港二胡藝術中心主席王愷。