

逢周日刊出

為理想，做自己喜歡的事，談何容易。即使讓你遇上，也不一定喜無悲，反而更要有「吃得鹹魚抵得渴」的心理準備，尤其是靠畫畫維生，當個藝術家，既要懂得平衡心理，不單要堅持、不計較、有熱誠，亦要懂得思考和以積極行動配合，別妄想把「天分」當作永久通行證，任意在成功大道上行走。香港土生土長著名插畫師 Lio Beardsley，印證了堅持和不計較才是成功之道。

本報記者 蔡淑汶(文)
蔡文豪(圖)

從不放棄的幸福插畫師 Lio Beardsley

插畫師 Beardsley 和攝影師丈夫 Hei Hei 志同道合，在人生和事業路上都相扶相守

聽到 Lio Beardsley 這名字，別以為她是潮流的「交叉」作品，混血兒也。她是千真萬確的「香港製造」，是個土生土長香港女孩。改個拗口而像老外的名字，全因崇拜英國畫家 Aubrey Beardsley，而絕不想標奇立異，故意讓世人誤會她非「本地製造」。其實在訪問時，筆者亦八卦一下 Beardsley 的中文名字，聽了過後，筆者亦認為，與其透露中文名，不如就用這個動聽而獨特的英文名字好了，Lio Beardsley。

畢業於香港理工大學的 Beardsley，曾修讀攝影，作品瀟灑可愛元素，富童話風格，予人華麗、優皮少女味濃的感覺。小動物、可愛女孩、明確線條，在其作品上隨處可見。說到她在插畫界冒起之作，首要談到的是贏得 Anna Sui 設計比賽第一名。

為 Anna Sui 時裝設計插畫

Beardsley 表示，當年得知國際品牌 Anna Sui 舉辦 Dolly Head Make Over 比賽，本着一試無妨的心態，立即報名。憑着別具一格的设计，最後戰勝來自世界各地參賽者，勇奪大獎，為 Anna Sui 出品的時裝設計插畫圖案，並印製在 T 恤上。Beardsley 亦因此在插畫界打響名堂，其後更獲多個知名品牌邀請合作，如 Maybelline、ORBIS、Izzue 等。

成功非偶然，不要單純以為憑「天分」就可讓你踏上成功之路。「若不是堅持，我相信今時今日不會來到此步。」Beardsley 認為，做任何事都不要計較，她深信，你再聰明，都不會計算到每件事的結果和得失，意想不到事情會為你帶來正面或是負面影響，與其左顧右盼，不如努力把握每個機會。

雖然 Beardsley 大學畢業

後第一份工作已是在一機構任職設計師，但過的卻是寫字樓「朝九晚五」刻板工作。她說，工作了大半年，還是受不了辦公室政治，加上工作環境狹窄，欠缺自由度，其後輾轉做了三、四份與設計相關的工作。為了得到更大自由度，埋首創作，Beardsley 於 2004 年決定與當時男友、現時丈夫的攝影師 Hei 自資開設工作室。她說，做一個自由插畫師接洽工作，可讓她在無重狀態下醉心創作。

為了餬口「抄襲」作品

初出茅廬，又豈會一帆風順。Beardsley 說，自己能吃苦，但工作以來最難受，亦最感失敗的，是客戶要求她「抄襲」別人的作品。她說，剛出道時，沒有知名度，客戶都拿着別人的作品，要求她充當人肉影印機，把人家的作品抄襲下來。為了餬口，Beardsley 硬着頭皮按指示做。她笑着說：「為了生計，當時一定要這麼做，有時候唯有向客人講，照抄會被人告，不如改動一下，加入自己的元素。」她從不放棄任何一個工作機會，累積經驗。

靈活、有理念，即使遇上被迫抄襲，Beardsley 也迎刃而解，絕不怨天尤人、埋怨懷才不遇。

回想當然說得輕鬆，但要一個藝術家抄襲，這不單污辱了她的人格，更污辱了藝術。面對現實與理想，Beardsley 看透港人「快、狠、準」的工作模式，說得乾脆，當時自己既沒名氣，設計又需時甚久，她明白香港人根本沒耐性容許多費時間去創作，「現貨」是普遍港人認為最實際而又不冒險的，他們何樂而不為。

雙親支持 路難行仍堅持

除了被迫抄襲，惡意批評和棄用作品當然少不免。Beardsley 說，出道初期，經常遇上客戶批評，嫌她的作品少女味太濃、不合作，偶爾亦會遇上客戶無聲無息的棄用她的作品，死因不明。想從錯誤中學習，似乎也要別人先給你一個嘗試錯的機會。

不過，從不放棄、一直堅持理想的 Beardsley，最終亦踏上成功之路，在本地插畫界打響知名度。Beardsley 認為，堅持理想非常重要，但與此同時，獲得父母和丈夫的支持亦同樣重要。

沒有他們的愛護和鼓勵，又豈可當個幸福插畫師。

Beardsley 是家中獨女，沒有家庭負擔，父母會寄望女兒做份政府工，拿個「鐵飯碗」，但深明女兒富天分，亦醉心藝術，故從不強求。Beardsley 說，父親只是個普通工人，母親則任職文員，家庭環境不是特別富裕，但父母都支持她的藝術工作。

她說，或許自小受到喜歡文藝學術的母親影響，年紀小小已經常遊走藝術館，與父母一起聽英文歌、看兒童畫冊，到外地旅遊亦是走訪文化地，耳濡目染下對藝術的興趣日漸濃烈。Beardsley 說，父親已過身，她結婚後，家裡只剩下母親，但她會時常與母親見面，母女倆無所不談。她每有新作品，都會讓母親先睹為快，過目品評。「得到父母親的支持，即使路難行，我都要堅持，因為不想令他們失望，又希望做出成績，令他們驕傲。」Beardsley 娓娓道來。

做出成績來，茹素多年的 Beardsley 更希望透過作品宣揚保護動物的信息，喚醒人們愛護動物的重要。她身體力行，把每次工作的報酬撥出部分捐到慈善機構，支持愛護動物工作。

西九藝術區 政府「走出正確第一步」

耗資逾 200 億元興建的西九龍文娛藝術區，一直是社會焦點，正反意見各執一詞。有人批評政府諮詢不足，浪費金錢；亦有人認為香港藝術已死，要發展必先增設場地。作為本地藝術家，又是西九龍文娛藝術區的真正用家，Beardsley 對此又有何看法呢？

Beardsley 表示，以前的香港予人文化沙漠的感覺，總是認為香港人只談經濟，不談藝術，但近年隨着社會變遷，感覺已完全改變了，藝術亦開始受到市民重視。她說，或許近年政府亦開始提倡藝術行業，加上西九工程談論多時，市民亦逐漸對藝術行業改觀，至少「藝術家等於窮人」的觀念已日漸淡薄。

藝術融入城市生活

Beardsley 認為，時代進步，港人除發展經濟外，亦開始意識到藝術發展對一個城市的重要，「藝術正融入城市生活」。

對於政府規劃西九龍文娛藝術區，作為真正用家的 Beardsley 認為，此舉無疑有助本地藝術發展，「走出了正確的第一步」。她說，本港供文化藝術項目使用的場地實在太少，不少藝術家想搞展覽亦苦無場地，雖然有人認為西九藝術區耗資龐大，但這實在是在支持本地藝術發展的最好做法。

Beardsley 認為西九龍文娛藝術區有助本地藝術發展

沒藝術家脾氣的藝術家

常言道：「性格改變命運，命運改變性格」。有人說，藝術家要有脾氣，才能成就有激情的驚世之作，Lio Beardsley 沒有一般人認為的藝術家脾氣，既不會拒人於千里，亦一點都不高傲，更沒有孤芳自賞，相反卻健談非常。別人眼中的商業化，她不當作一回事，性格依然，機會亦隨之接踵而來。

為時裝品牌畫插畫，為本地商場設計利是封、雨傘等精品，甚至與商場合作，舉行個人展覽會……商業味濃不會是她缺席的理由。雅俗共賞到底有何不可。

「我不抗拒商業，這只是融入社會的過程。」Beardsley 堅定地說。別人認為藝術不應與商業混為一談，認為商業元素只會褻瀆藝術，結果把藝術神聖化。Beardsley 對此不大認同。Beardsley 想了想說，商業與藝術可以共存的，她亦會堅持自己的原則，不是按着商業協定走。「有時候，商業真的可把作品帶到更廣層面，讓藝術融入大眾社會，讓更多人知道作品所帶出來的信息，這反而有助藝術發展。」Beardsley 說道。

Beardsley 說，與商場合作，為它們設計精品，可以令到欣賞自己的作品的觀眾層面更廣更遠，「香港人生活忙碌，逛商場多過逛藝術館」，與商場合作有何不可。不容置疑，港人真的逛商場多於逛藝術館，近年商場亦樂意邀請藝術家或名人設計精品，間接為藝術謀出路，在刺激市民消費之餘，亦增加了市民對本地藝術家的認識。

Beardsley 下月初將再度獲商場邀請合作，這次會以其設計意念風格為商場粉飾復活節裝飾，並會展出部分作品。對於首次為商場設計主題式裝飾，並展出作品，Beardsley 說，這次會與銅鑼灣世貿中心合作，希望有個別開生面的布置。除了與商場合作，她希望下次會是更大型的個人作品展覽，雖然場地未選定，但準備工夫一直都在進行中，現正等待時機來臨。

雙親的支持讓 Beardsley 能堅持下去

Beardsley 不抗拒藝術和商業結合，她認為那是藝術融入社會的過程