

逢星期日刊出

吳惠芳

曾經有多少人懷抱理想，但最後隨着時間流去和現實的磨蝕，只能埋藏在心底。不論藝術家、運動員、科學家，能夠有機會實踐理想，並一直堅持，是一種無價的幸福。80後的吳惠芳在「搵錢至上」的香港，選擇用畫筆，向成為出色的插畫師的目標奮鬥；她相信，只要「畫得愈多，便與夢想更加近」。

本報記者 文：陳耀強 圖：杜漢生

青春換夢想的插畫師

▲吳惠芳相信，畫得越多就越接近夢想

◀《creamy girl》系列中一幅像魚眼鏡般的作品

吳惠芳(左二)與同學參加加連卡佛為動物雕塑設計圖案的工作坊

看恐怖漫畫學筆法

藝術家的創作靈感可以來自身邊的任何事物，吳惠芳亦不例外。工作以外，她喜歡繪畫膠彩畫。她說，近期正繪畫有關大自然和城市之間關係的作品。她閒時亦會看恐怖漫畫，例如《14歲》，認為漫畫中所營造的畫面和氣氛很有趣，而自己亦可從中學到畫畫的技巧。

《creamy girl》系列中像從匙孔中透視影像的作品

《14歲》是漫畫家樸園一雄的作品，而《漂流教室》也是其作品。《14歲》的內容是說人類的科技發展導致世界步向毀滅之際，大自然出現很多反常現象，甚至連動物亦作反擊。

談及近期創作，她表示正繪畫一些大自然及城市關係的作品，靈感來自一次下班時見到小女孩在等巴士，故意躲到巴士站後並蹲下，看似不喜歡身邊的環境，令她得出要繪畫大自然與城市關係的靈感。

作品表達自我感覺

她自己亦創作了名為《CREAMY GIRL》的作品，

去年，吳惠芳為「香港有格」漫畫展畫《creamy girl》系列插畫。畫中的骷髏頭代表負面世界。作品內容主要表達我們所處的世界也充滿負面，但只要正面的生活態度，同樣可以活得精彩

(受訪者提供)

作畫怕「監視」

創作是個人的事情，而有些影響卻是意想不到。

吳惠芳自愛上畫畫後，自言整個生活就是畫畫，每天有三分之一時間會不自覺地拿起畫筆去畫，直至沒有題材，然後是思考其他新題材。

不論哪裡，都是她的畫廊，她亦經常到沙田中央公園畫畫。她說，昔日讀書時經常外出寫生，在創作時常會遇到途人，給予意見，亦會有父母向小孩說，「看看姐姐畫得怎麼樣啊。」

不過，有些途人卻會令她感到壓力。她憶述一次在沙田中央公園，有途人像監視般觀察她畫畫，令她感到很大壓力，而時間最長者達半小時。

她說自己經常會將作品給家人觀賞。久而久之，某次在一間畫廊前，卻驚喜地發現，母親竟然能評畫自畫像的小孩，認為該作品「可以再畫好一點」。

▲《誰是誰》插畫本內容

「世界變得更理想，往往始於天馬行空的想像，只要有夢想，凡事可成真。」這句當年香港電訊的廣告詞正好套用在吳惠芳身上，因為她正正是擁有夢想的人。而一切都從吳惠芳的插畫本《誰是誰》在2010年2月奪得創意香港辦公室資助「第1屆中華區插畫獎」中的香港最佳學生插畫獎開始。

小時候的吳惠芳，跟很多年輕人一樣，不知道自己想做些什麼，只是興趣使然，從小整天在看漫畫，耳濡目染，甚至連會考亦報考美術課程，應考平面設計及靜物素描。中學畢業後，酷愛畫畫的小妮子，開始接觸插畫，發現這種看似古怪精怪的東西，可與文字相輔相成來表現，亦可不用文字，她就這樣跟插畫這變化萬千的藝術「邂逅」了。

《誰是誰》是吳惠芳於香港專業教育學院沙田分校的畢業作品。她笑說，當時的老師表示有多達1萬元獎金，鼓勵她將作品報名參賽。最後，初試啼聲的她得獎了。

一張作品，可能是畫者靈機一觸而出現，但作品背後，很大程度上代表了畫者所付出無數的努力和汗水結晶的成果，亦代表了畫者對一些事物的感受。

藉圖畫引發思考

她喜歡在作品中，用一些東西代表一件事讓人思考。她舉例說，「問號」和「白色」代表了港人在回歸十多年來，在「一國兩制」的特區裡，不知自己的身份和中立的角色。「我希望有人會思考我的作品內容。」小妮子坦言，亦因為畫畫，自己會更留意身邊的細微事物，即使在街上閒逛，亦不時會在腦海中幻化出不同的畫面。

當畫家不容易，當一個未成名的畫家，更難。年輕畫家如何餬口？吳惠芳說，現時以自由插畫師身份等待每一幅插畫的工作，例如做卡片設計，亦曾經為兒童雜誌畫插畫。

她說，現時每個月都會接一至兩份工作，亦會兼職教導小朋友畫畫。收入如何？她沒有多說，只道：「一般吧」，即使全職教畫，月入亦只有八、九千元。

身在金錢掛帥的社會，收入相對不多，當畫家或會遭家人反對。吳亦說，家中有三個弟弟，初畢業時，家人亦會要求她做一些相對能賺錢的工作。事隔一年餘，證明了她並非「三分鐘熱度」，雖然她說：「家人沒說什麼，他們總覺得賺不到錢。」但雙親對愛女，卻已轉變成默默支持。

望為報章繪插畫

為理想而奮鬥，也總得有個目標。刻下，她只是初出茅廬的插畫師，但她直率地說，希望令人知道有Cathy Ng (吳惠芳的洋名) 這個人，而別人也會明白其作品的主题。她坦言，沒有想過用多少時間達成這個目標。

而未來的目標，吳惠芳希望嘗試為報章繪畫插畫，以及將作品集結成書。她盼望實踐一個年輕人的不凡夢想，更加相信，「畫得愈多，便與夢想更加近」。

不要求高收入，卻為自己的理想堅持。雖然不知是否有一天會向現實低頭，但至少，她堅持過，不辜負成為出色插畫師的夢想。

▶吳惠芳的代表作《誰是誰》插畫本

《誰是誰》反思港人身份

插畫本《誰是誰》反映了回歸13年來，吳惠芳對「一國兩制」，香港50年不變情況下，自己作為香港人，對「香港人」這個雙重身份的思考。

插畫的主角是一個身穿白色「衣服」的公仔，胸前有一個「問號」形狀的條碼，她說「問號」和「白色」代表了不知自己的身份和中立的角色。她說，畫中的紅色部分代表了「中國」。

15張作品中，包括香港多年來發生的一幕幕畫面。有講述自九七年回歸開始，香港市民對自己是「中國人」或「香港人」身份的思考；有提及她認為回歸後，國家成為港人強而有力的後盾，但港人的自信卻失去了；亦講述香港人對選舉制度的迷思。

她在作品中亦呼籲，在因歷史而形成的結構性問題面前，港人需找回正確的定位，不要「迷失方向」，但亦要保持本土特色及建立歸屬感。

吳認為，不應分開誰是「香港人」或「中國人」，亦不應有孰強孰弱之分，兩者間應是互動的關係。她亦感慨，「80後有時都不知道自己應該是誰」。

此外，作品中亦講述了年前的「三聚氰胺毒奶粉事件」對港人構成的打擊，吳惠芳坦言，毒奶粉事件是埋沒道德。

《誰是誰》插畫本封面