

做畫家最忌諱的是故步自封、人云亦云，中國乃至世界的畫家，被記住名字的能有幾個？被稱為彈丸之地的香港，卻總還是有一些畫家「任意妄為」的創新、「肆無忌憚」的挑戰新領域。李志清的漫畫，在香港算是數一數二，然而他沒有選擇留守，他選擇向前。「心境變了，眼界開闊了，作品自然有了新的悟性。」 文：王欣
圖：黃洋港攝、受訪者提供

李志清致力創作水墨人物畫像，人物來自小說或是典故，筆韻和神韻均顯出個人風格

李志清簡介

生於香港，藝術工作者，香港當代藝術家協會會員，從事與繪畫有關的工作，包括漫畫、插畫、水墨畫、西洋畫等。水彩作品曾入選1992年香港當代藝術雙年展，為香港藝術館收藏。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」。著有《三國志》、《水滸傳》、《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》、《孔子論語》等多套漫畫作品，以及速寫畫散文集《深刻的注目》、插圖本散文集《畸形的地球先生》等。

憂慮香港漫畫前景

「亞洲糖王」郭鶴年4年前找到李志清，希望請他為自己的新書畫一張速寫的肖像作為封面。李志清欣然答應，當日前赴郭老的辦公室，得到熱情親切的款待。郭老說，自己寫了一本畫，不出版，只為給公司的員工閱讀和收藏。短短一個鐘頭，李志清一邊為郭老作畫，一邊同他聊天。如今回憶起來，李志清仍記得郭老與他聊家常、聊工作、聊人生，素描完成時，又得到郭老先生的讚賞。

盼政府資助藝界

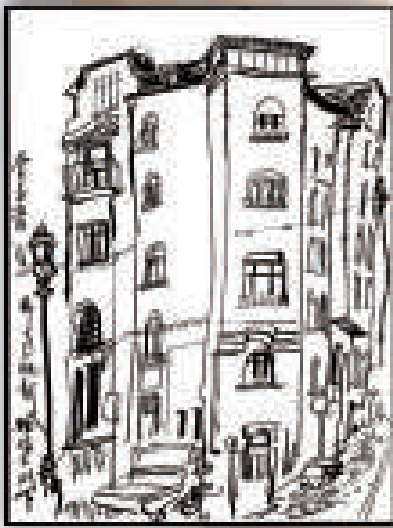
李志清曾經與特首曾蔭權聊過本港的藝術發展，希望政府再多些支持藝術工作者，或是多些收藏藝術家的作品。身為本港知名畫家，他深深體會到，畫家在藝術家家中算是最艱難的了。他說，畫家想要辦一場畫展，單是租場地就要由十幾萬到幾十萬不等，而藝術家出於良心，一般不會收取入場費，如果政府在畫展的租用場地方面給予畫家幫助，可減輕他們大部分的憂慮。

香港漫畫界前路如何？李志清是抱有擔憂的。他說，近年來電子漫畫、網絡漫畫甚至免費報紙的漫畫連載，均難分了傳統漫畫書籍的一定市場。八、九十年代是香港漫畫的鼎盛時期，但發展至今，漫畫在香港的發展前景使人擔憂。李志清見證本港漫畫的興衰歷程，也是最早同日本市場合作的本地漫畫家。他說，日本、台灣市場一直大過香港本地市場，目前能夠看到的，是內地龐大的市場，「這將是全世界爭取的市場」。

提到最近一些免費報紙出版的連載漫畫，李志清說，那些「工廠式」的漫畫沒有個人風格，難以出新意。「做什麼畫都好，你要站在更高的層次和高度去詮釋所見所聞，這不簡單，例如畫人，只有全面把握了人物的精神面貌，才能展現其剛烈或是陰柔的一面。」

水墨畫作品：黃蓉

速寫作品：布達佩斯山下

電車上的李志清畫作

《書劍恩仇錄》中的陳家洛初遇香公主

漫由 畫到 李志清 墨水

30年畫畫生涯，李志清始終堅信兩件事，一是作畫要獨樹一幟，二是為時代而創作。他從最初創作西洋畫開始，打下了堅實的基礎；之後又著迷於漫畫，2007年奪得被譽為「漫畫界諾貝爾獎」的日本國際漫畫大獎，漫畫事業達到頂峰。他的作品風靡香港、台灣、日本等東南亞地區和國家。

天性喜好創新的李志清，對於過去的成就「不以為然」，筆者在整個採訪中，都未曾聽到他主動提起過哪一次的獲獎。陶醉於創作的他，興趣盎然的將最近的水墨畫作展示給筆者看，大大小小，鋪滿整個枱面，那些被他稱為屬於自己的「當代水墨畫」，清新、自然、雋永，充滿詩情畫意，令人很難想像一個漫畫家也可以繪就如此耐人尋味的中國水墨畫。

現代水墨 融入自我

「做了30年的畫，靈感不斷的湧出，日夜累積，我從生活中提煉出不同的創作想法，漸漸的變成我自己對於畫的獨特理念，這些就變成了現在的作品。如果你說它是傳統的水墨畫，我倒覺得可以說是當代水墨畫，因為我注入了我自己的東西。」李志清如是說。既然畫畫是自己的事，筆墨的選用也必定親力親為，「我畫畫時喜歡自己磨墨，選用的墨汁必須是一半煙墨、一半油墨，才能出來我要的效果。」說他個性也好，執著也好，總之他就是在繪畫中追求獨立的自我。

水彩畫作品：布達佩斯火車站

李志清畫金庸小說裡的人物，如黃蓉攜着一葉扁舟去見郭靖的如幻如夢，如令狐沖揮灑其「獨孤九劍」時的行雲流水，如楊過斷臂後雪中練劍時的雄渾凝重……他用水墨的勾勒或是工筆細描，將金庸小說裡的人物以一種全新面目展現現在讀者面前。他的畫要讀、要聽、也要品，因為裡面有情境、有樂境，也有意境。

《射鵰英雄傳》描寫黃蓉穿着一襲白裙去見郭靖的一幕，讓李志清「動了畫情」，他用筆墨再現了黃蓉當天划着一葉扁舟從水中若隱若現緩緩出場的情景，「紅梅白雪，一葉扁舟徐徐蕩來，白茫茫中，白衣仙女下凡如幻如夢，傻兮兮的郭靖看的呆了。」李志清這樣寫下旁注，着迷的也許不僅僅是郭靖，還有賞畫的人。

李志清畫令狐沖的獨孤九劍，着墨點在令狐沖的「劍意」上。劍意是空洞的、看不見的，表現在紙面上，就仁者見仁智者見智了。當劍意和筆墨相逢，關鍵在於畫者自己的理

笑傲江湖中的令狐沖

◀李志清在日本橫濱的展覽

李志清於2007年奪得日本首屆「國際漫畫賞」最高榮譽之「最優秀作品獎」

解，李志清笑說，「常常是偶然的一筆，我立於偶然，讓筆端繼續發展下去，偶然有偶然的美。」他懂得「偶然」的意境，這偶然又並非全然的巧合，來自他對於人物情節的反覆揣摩和探索，更來自於他30年堅實的功底和不斷上升的靈感。

古書詩詞 擷取靈感

環繞李志清的工作室，書櫃、椅架甚至牆角擺滿了不久前完成的畫作和各類書籍。「最近開始看書法類的書籍，還有古詩詞，自己的心境慢慢轉變，也開始發掘不同的題材，如體現中國傳統文化的主題等等。」

李志清用《詩經》的「賦比興」來比喻畫畫，人們喜歡多個角度看畫，一幅畫能否耐人尋味，體現在它有沒有更深的、更廣的故事解讀出來。他又提到朱自清的散文《背影》，朱自清用周邊的環境和老父親遲緩的動作，去刻畫那種埋藏於內心的父愛，側面烘托人物情感，令人難忘。

今年5月，李志清的漫畫繪本《那年的天空很藍》推出，他說，很珍惜這次的創作，因為每一幅畫作、每一個簡單的物件或是人物，都是他親力親為、一筆一劃創作而成。「整個程序都是自己做，不需要任何助理，因為始終不是自己，（畫）出來會減弱感覺，自己做則顯現出個人面目。」李志清對於畫作刊印後的色彩以及明亮度十分看重，因為畫作就是依賴細節上的「高低起伏」去吸引讀者，與欣賞者產生精神的共鳴。

緊扣時代 突破舊限

「那年的天空很藍，是因為雲很白？是因為有彩色繽紛的昆蟲飛滿天？……昔日的事務都在不知不覺中變遷，滄海桑田，韶華漸去，社會的轉變，是否令我們變得更幸福了？……我們努力地改善自己的生活，營營役役，尋尋覓覓，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」李志清親自為繪本寫詩、寫詞，每一句話都印證着他那一代人經歷由農村走向城市的心路歷程。他用柔和的線條、溫暖的色彩和樸實的文字，記錄人生的印記，更引人深思：人們由農村走向城市，尋找物質和金錢或是富裕生活，但靈魂真的快樂嗎？

「我們得到一些，又失去一些，到頭來卻悔不當初。……我所寫所畫，是我那代所有從農村走向城市的人們的縮影，是一個整體印象，所以有過同等經歷的人會感動。」繪本出版後，曾有日本出版社的朋友找到他，當日本籍的翻譯為大家翻譯故事情節的時候，那名女翻譯竟然感動得落淚，「她一邊哭，一邊翻譯，被故事打動了」。

筆者細細品味《那年的天空很藍》，它像一幕感人至深的電影，靜靜的敘述當年發生的舊人、舊物和舊事。李志清畫昆蟲、畫讀書時代情竇初開的少年、畫農家院子裡忠誠的狗、畫藍天白雲和靜謐的樹林……這些最樸實不過的景物，引發城市人返璞歸真、追尋「夢想的最初」的衝動。

「創作是為了給讀者看的，每個畫家，都不可能脫離時代而存在。」這就是李志清。你不可能讓他定格在歷史的相片中，停滯不前只會讓他無法喘息。他的每一次創作，像破繭而出的蝴蝶用盡全力，尋覓下一個秘密花園。