

妙筆生花50載 創「巨幅漫畫」重繪經典

黃玉郎令港漫提升為當代藝術

尚未有動畫與電子遊戲之時，公仔書是普羅大眾的摯愛消遣。綿綿連載千餘期、圖文並茂的精彩故事，吸引了無數小童、少年、成年人在報檔前駐足。但當年的讀者定未想過，陪伴幾代人成長的漫畫亦可從手掌大小的開本中走出，成為躍然牆上的藝術品——近日，香港「經藝聯」舉辦「迷戀當代」黃玉郎個展，以四大系列81幅作品，呈現畫家上世紀七十年代的漫畫原畫及近年重繪的巨幅新作，在作品「由細到大」的變化中，可見身為「港漫教父」的黃玉郎執筆50年，依然保持着心態上的開拓與進取。

●採、攝：香港文匯報記者 黃依江

步入展廳，首先映入眼簾的是畫家的新作《我的孩子們》。放眼望去，「黃玉郎式」粗眉大眼的標誌，相信熟悉作者本人的人都不會感到陌生。黃玉郎告訴記者，他選如此「眉眼」作為代表他的標誌，讀者一見便知，彼此心照。而藏於眉眼間的，是他在1968-1970年間所創作的人物形象，為此題名《我的孩子們》，畫家對自己作品的深情，可見一斑。而從「經典」、「鉅著」、「封面」、「十大神兵」四個系列中，漫畫迷不僅可飽覽經典齊齊重現，更可感受到港漫變身為當代藝術所帶來的震撼。

「巨幅漫畫」具視覺衝擊力

「鉅著」系列是以長110厘米、寬70厘米的尺寸融合了《天子傳奇系列》及《神兵玄奇系列》眾多人物、以史詩式體裁繪製的作品，均為黃玉郎於近兩年內所作。若不是「經藝聯」創始人黃經國先生的提議，他並未想過做出這樣的嘗試。「黃經國評價我的作品是當代藝術，我才意識到我自己也是其中一分子；但漫畫始終比較細幅，當代藝術是講究視覺衝擊力。」於是，他開始以「巨幅漫畫」的處理方式來重新演繹自己的創作，以迎合當代藝術的潮流。

儘管花了一些時間才開始適應巨幅寫畫倍增的工作量，但黃玉郎笑着表示習慣了就覺得很容易，畢竟自己已從事這一行業50多年的時間。上手後，他便將許多有價值的作品重繪：「我希望當年的讀者，以當代藝術的形態再重新認識我的作品。」面對半世紀裏自己設計的數萬個造型，黃玉郎也看到了新的生機。除了重繪，他提及自己也在想一些新創意，預計之後會將《我的孩子們》按照不同年代創作的人物形象做出一個系列作品。

識變通者可得市場

上世紀七十年代從業之初，黃玉郎堅持自己想、自己畫，一人包攬創作。1974年之後他開始收徒，訓練他們從簡單步驟做起，直至承擔除了起稿、設計人物形象之外的所有工作。黃玉郎認為，這種明確分工合作下「流水作業」式的製作方法，不僅可以達到高產，更令作品的每個部分都越做越精細。不過，當問及那位徒弟最得真傳時，黃玉郎笑言：「他們每個人有各自的長處，但沒有面面俱到的，只有我，才最全面。」

和所有創作者一樣，黃玉郎所擔心的，一來是自己的靈感「山窮水盡」，二來則是作品無法面世，然而這兩種情況，亦是能考驗作者變通能力的。對於前者，黃玉郎坦言自己沒有太多靈感乾涸的時刻，唯有1969年開始出版的《小流氓》，灣仔七虎、柴灣四鱸、油麻地十三龍的形

象令港人饒有興趣，然而把香港各區的故事畫完了，讓他一時感到「無以為繼」，不過很快想到轉圓方案：「當時香港人開始喜歡去日本，我雖未去過日本，但也有情意結，因此想到把故事背景換到日本，才又一路畫下去，到韓國、泰國……」而於後者，則是眾所周知的1975年政府訂立《不良刊物條例》一事，充斥血腥暴力色情元素的漫畫作品一時間岌岌可危，畫家下筆也難免疑慮重重。黃玉郎回憶道：「當時政府沒有針對漫畫行業制定一個詳細的規範，所以我們只能幾個行家一起商議，自己研定了一個標準，就是以TVB電視劇集的尺度為參照，確保大人小孩都可以看，才令作品可以繼續出版。」

入內地善用動漫產業政策

也許所有作品得以熱銷多年的作者，骨子裏都少不了一點商人的「天分」，黃玉郎就坦誠地表示，市場非常重要，港漫目前唯一正確的路，就是「向北賣」：「如果你做一個創作，為什麼不供應給億人的市場，仲要在香港幾百萬人的市場內掙扎求存？」2004年，內地頒布新政策要大力發展我國動漫產業，黃玉郎便抓住這一機會與中央電視台少兒頻道合作，將《神兵玄奇》改編為《神兵小將》播出。為了更適合兒童，就將人物都由20幾歲的成年人改為十一二歲的少年，故事也不再僅是打打殺殺，而是更強調親情、友誼、懲惡揚善，還有中華民族的傳統美德。劇集播出後反響甚好，以至在2017年又推出《神兵小將2》時，儘管已時隔多年，10年前的觀眾都已長大，但仍有許多人在網絡上追看。

黃玉郎相信香港漫畫有其獨特的魅力：「一是畫風剛強，連女仔都是很有英氣；二是故事節奏快，動作場面好看。」如果能善於處理這兩個方面的特點，可以凸顯強烈的香港風格，從而吸引內地讀者。不過儘管與內地合作往來多年，黃玉郎坦陳自己還是在努力研究市場喜好的階段，暫沒有創作新故事的計劃：「內地收視率最高的漫畫，我們也會拿來研究、分析，什麼風格會受歡迎，而那種風格下，香港的優勢又可否融合進去。要先研究透徹，想清楚再做，成功機會才比較大。」

●黃玉郎的公仔形象。

●黃玉郎介紹新作《我的孩子們》。

●黃玉郎認為，港漫目前唯一正確的路就是「向北賣」。

掃碼看片

聆聽

紙媒衰落改變閱讀習慣 堅持手繪調整畫風

港漫的「黃金時代」消逝，隨著紙本書衰落，全港報檔也從上世紀九十年代的2,000餘個，減少為目前不足400個。目前無論是香港還是內地的漫畫讀者，大多都是用手機看漫畫。不過，尺寸大又線條複雜的港漫，當縮細到手機熒屏大小時，許多線條會變得混亂，文字也會變得太小而令讀者難以閱讀，黃玉郎指出：「香港漫畫的畫風並不是很適合畫完後直接縮細，應該採用內地潮流的模式，調整為畫成簡單、大方的畫風。」

電子熒屏亮起，紙筆也開始蒙塵，今時今日，不少年輕創作者都開始使用電腦繪製漫畫，黃玉郎覺得數位繪製固有其好處，但因為線條固定、粗幼分別不大，因此成品就少了傳統手繪的那種強烈「筆氣」：「雖然都是畫一個公仔出來，但是會覺得它似卡通多過似漫畫。」

畫漫畫需要熱血

近幾年黃玉郎接觸了許多做漫畫的內地年輕人，非常欣賞他們的熱血與激情：「他們創作的心境非常強烈，可以稱得上是種『迷醉』。」相較之下，他覺得香港的行業情況比較不樂觀：「內地很多大學都有動漫專業，這種條件和大環境對於年輕人來說是很大支持，香港不是沒有漫畫人才，是缺乏這些外部條件，沒了這些，年輕人對漫畫的熱情就低迷，漫畫是要有熱情才會不顧一切投入去做的，唯有懷着熱情，才有機會做出好的作品。」

九五後「山村小木匠」安旭的木藝「網」事

「山村小木匠」安旭在抖音等社交平台上火了。僅兩年時間，這個貴州山村「九五後」男孩就收穫了近900萬粉絲。在網友眼裏，他有一雙「魔幻」的手——幾塊不起眼的木頭，經過他的巧手，搖身一變成了金箍棒、高跟鞋、嫦娥五號模型……安旭家住貴州省遵義市鳳岡縣永安鎮龍山村。過去，他曾輾轉浙江、上海等地，幹過修車工、洗車工，還在奶茶店當過店

員。但這些都不是他感興趣的工作。直到後來，他接觸到木匠活，並愛上這門手藝。

癡迷木匠活 追求完美

打開抖音搜索「山村小木匠」，便能看到安旭在木藝方面天馬行空的創意。許多遊戲裏的道具，被他搬進現實，製作得惟妙惟肖。安旭的視頻通常在家中木房子裏拍攝，出鏡的也都是他的家人或親戚。視頻展示整個木匠活的過程，簡簡單單，卻能以真實打動人心。

視頻裏，他的父母經常出鏡。「我瀏覽量最高的一段視頻，是用木頭給媽媽做一個手鐲。媽媽大半輩子都沒有買過首飾，想讓她高興一下。」安旭說，他希望看到視頻的網友們，能感受到親情的可貴。

2019年初，在母親的建議下，安旭開始跟着一位名叫黃冬的師傅學習家裝，比如製作吊頂、櫃子、床……僅僅3個多月，安旭便熟練掌握了別人幾年才能掌握的全套製作方法。

安旭對木匠的最初印象，來源於他已經過世的爺爺。爺爺是個木匠，現在安旭居住的這棟木質老房子，就有一部分是爺爺自己蓋起來的。這兩年，安旭也在不停地學習，木工書翻了一遍又一遍，有不會做的榫卯結構，他會去網上找教學視頻，一點點摸索。

在安旭家裏，最顯眼、最常見的就是木材、木工工具和他製作的木質手工藝品，加上空氣中瀰漫着陣陣木頭的香氣，讓人感受到真實的木匠生活和濃烈的傳統文化氣息。

在安旭妻子王雙玉眼裏，安旭對木匠活近乎癡迷，且追求完美，有時候能一天一夜不睡覺地雕磨木料。除了外出，安旭幾乎每天都在自家院子裏做木匠活。他彎着腰，手持鉋子一下一下地在木板上快速推動。不一會兒，額頭上的汗珠滴了下來。

打磨木板發出的噼噼聲，如同音樂會的前奏緊抓人心，總讓人對整個作品心生期待。

拿到一塊木料，要先刨光，再粗磨，然後細磨；濕木料容易變形，比如做劍就不能用濕木料；做一個東西，腦子裏要出現一張圖紙，用什麼樣的榫卯結構……聊到木匠活，安旭有說不完的話。

潛移默化中傳播中華文化

如今，安旭主要負責做木匠活，短視頻選題的策劃則是群策群力。安旭提出創意，全家人會坐在一起商量，各自提出意見想法，可行的創意就繼續細化視頻腳本和拍攝方案。安旭粗略算了一下，入駐短視頻平台以來，兩年時間他賺了40多萬元，其中有廣告收入，也有木質工藝品賣出獲得的收入。兩年間，安旭製作了100多件作品。他說：「李子柒是我的偶像，因為她能在潛移默化中傳播並傳承中華文化。」

安旭曾製作一個墨斗發到抖音，但卻少有網友知道墨斗是什麼。「木工是一門傳統而古老的行業，木匠的鼻祖、春秋時期

●安旭和妻子王雙玉在拍攝短視頻。

的魯班，發明了墨斗。」

安旭說，自己現在考慮更多的是如何傳承木匠技藝。他試圖尋找作品與傳統文化元素之間的關聯，並將豐富的木工手法與木匠文化元素烙印在作品中。前段時間他製作的8層文峰塔模型，正是鳳岡縣一座擁有百年歷史的地標建築。

從安旭家的院子向外望去，翠綠色的山構成一條波浪線，連接着天空中的雲彩。午後，陽光灑進院子，一派田園風光，如同「世外桃源」。

安旭對從小生活的這片土地充滿依戀。在他看來，做着自己喜歡的木匠活，同時賺一些錢，還能和家人陪伴左右，就是最好的生活方式。

●文、圖：新華社

●安旭正在設計製作木質手工藝品。