

【明報專訊】《龍虎門》、《風雲》、黃玉郎、馬榮成，即使閣下不是漫畫迷，相信多少亦聽過這些名字。今天漫畫迷會到動漫節朝聖，聞海外作品的香，但曾幾何時，香港漫畫作為大眾娛樂，是一門很賺錢的生意。時代過去，在連電視也未必有觀眾的年代，今天仍在畫漫畫的人，又在怎樣的氣候下創作？三位不同年資的本地漫畫家，趁着正舉行漫畫展銷的機會，向記者談了談香港漫畫的轉變與近況。

1980年代，香港漫畫平地一聲雷，與知名的美國及日本漫畫齊名，是世界其中一個最大漫畫出口地，與電視劇、流行曲同樣是大眾主要娛樂。當時的漫畫家能靠畫畫養家，買車買樓甚至發大達。為求獲利快，填飽讀者腸胃，香港漫畫採流水線生產模式，編劇、效果線、人物、肌肉、頭髮、衣服皺褶、上色等都各有漫畫助手負責，分工十分細密，創作團隊能達二三十人。

曹志豪於1980年代末入行，經歷過港漫的黃金時代，卻認為現在才是最好的時候。「以前是扭曲的。根本是在畫報紙，可賺的錢那麼多，就更加要商業化，量產型生產，以滿足市場。」他表示，八十年代香港人口不足六百萬，銷量卻不啻比例地高，是世界三大漫畫出口地之一，單是每周銷量逾十萬本的漫畫作品也有幾部。

在那多產的年代，漫畫風格反傾向單一。港漫在1980年代以線條細緻聞名，筆觸有力，畫得密，排線整齊平衡。這個由馬榮成、黃玉郎奠下的畫風主導了市場及讀者口味，稍為創新的作品會被讀者視為「低水準」，隨時成為賣不了錢的意底貨。「許多人一窩蜂地畫，什麼東西賣錢就畫什麼。你畫得愈似兩個人（馬榮成、黃玉郎），成就愈高。若你有主流以外的創作，讀者不會接受，覺得你畫的東西不合標準。」曹志豪道。

昔日入行靠「大抽獎」

今天，漫畫黃金時代不再，少了市場，卻多了自由。另一受訪者葉偉青，大學畢業後從事動畫製作，2011年入行畫漫畫，他看得很開：「既然市場不賺錢，不如做好自己，創作空間亦變相大了。」他認為今天的漫畫題材更闊，新人推銷自己的門路亦較多，「網絡的影響很大，多了平台推銷自己，以前入行就一定要有人介紹」。說到這，在旁的曹志豪忍不住笑了。曾任黃玉郎漫畫主筆的他，分享昔日在工作室的見聞：「工作室每次請人，收到的求職信以箱計。他們選人不會逐封信拆來看，而是隨手抽，抽到不合適的又再抽過。」那時要入行，主要途徑是當漫畫助手，可是漫畫界請人不認正式面試，不是經朋友介紹，就是「大抽獎」。為了入行，曹志豪當年還耍了點小手段，「我見投了許多次信也沒回音，於是我再畫效果線，呈上的全是一條條黑線『作品』，結果反被聘請了」。

聽着兩位前輩說現在是更好的時代，2014年入行的九十後漫畫家柳廣成又是否認同？「其實在我讀中學時，市面上已多了許多獨立漫畫家，如江記、楊學德，已是另一種漫畫風格。我想我這代受到的影響較闊，有日本漫畫、獨立漫畫、繪本、傳統港漫，所以我們的發展亦打散得很厲害，基本上每人有各自的路。這當然是獨特的，但也有許多不確定性，只好見步步行。」

自己與客戶口味不一，怎辦？

雖說創作自由度大了，客戶口味多少仍會影響創作取向。柳廣成試過分別按個人喜好及對方要求畫了兩份作品，結果都被退回。他這樣看：「既然畫不畫自己的東西，結果都一樣，不如放手一博。因為當你選就別人，自己可累積的東西並不多。現在的想法是，不要顧慮這麼多，用自己喜歡的方式呈現就好，可能日子有功，能創作出更乾淨的作品。」

近年有說紙媒步入寒冬，紙本漫畫的生存空間同樣愈來愈窄。與其與命運對着幹，三位漫畫家均認為要先學會在現實中生存。曹志豪開設了製作公司，靠公司收入支持個人漫畫創作，其餘兩人既是漫畫家，又是自由工作者。「既然想堅持做紙本漫畫，就要想辦法幫補。」柳廣成說。「我並不抗拒從事其他創作工作，反倒從中擴闊了見識，一些品牌合作、海外企劃等工作未必與漫畫有關，但溫飽之餘又可累積對事物不同看法。例如我正在畫有關街舞的漫畫，剛好因另一工作的關係認識到舞蹈員的排練生活。」在一旁的葉偉青打趣道：「就像現在的歌手，不能只唱歌，亦要拍劇。以前可以很專注畫漫畫，但現在不能只靠漫畫過日子。」

不止漫畫家要想辦法生存，整個紙本閱讀市場都在另覓蹊徑。出版社製作電子書，傳媒業都在發展電子平台，漫畫界亦推出供手機閱讀的條狀漫畫，又或是把漫畫原作朝電子遊戲、動畫、電影等方向發展。曹志豪這樣比喻：「不同媒介就如我會到不同地方旅行，每一媒介我都會去，但說到生活的地方，我還是選擇紙本漫畫。」他認為行業正處於轉變階段，大家都在摸石頭過河，「既然沒一定答案，不如相信自己。條漫又好，變成電影、遊戲都好，我可以做的就是做好創作原點」。

三人都在專心做好個人創作。曹志豪與柳廣成都以自身興趣為創作題材，正在學打拳的曹志豪，畫了本拳擊漫畫；愛跳街舞的柳廣成，正在畫街舞漫畫。柳廣成分享：「一說到街舞，大家的印象就是『頭轉地』，姿勢有型像是唯一審美標準。我不想只是這樣。跳舞是一連串的動作，不單是特定姿勢。」柳廣成希望打破大眾對街舞的既定印象，因此作品中有許多是連貫的動作描述，是拳擊到肉之外，另一風格的動作漫畫；葉偉青則編好把小說改編成漫畫，由改編自常滿夫小說《武道狂之詩》的首作，到被搬上電影銀幕的近作《今晚打喪屍》，一切都偏向商業考慮，「因為好的作家與原作能為漫畫作品打底，保證了一定銷路。自己創作還是與別人合作，都各有趣味」。

法國參展 獲得創作共鳴

今年一月，三位漫畫家帶了各自的作品參加法國的漫畫展Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême。當地的創作氣氛與讀者，又是另一面貌。葉偉青舉例：「在尺度上，三、四級的題材也有，亦不會像香港煞有介事般只在一角展出。書度及紙本形式亦沒規定，拉頁、卷軸、卡紙的也有，玩味重許多。」

柳廣成更從法國之行找到方向，另外兩人形容他整個人「唔同嘍」。他分享：「在法國見到和自己風格近似的畫法在當地行得通，使我很受鼓舞。我一直喜歡這種畫法，但因作品被客戶退回使我不敢再試。在當地卻讓我看到這種畫法的可能性其實有許多。」此行他選了兩種不同風格的作品展出，一是綜合客戶口味的商業作品，另一純是個人風格的創作。當地讀者不單會認真欣賞每份作品，亦很願意與創作者交流。「他們指着我的商業作品說『這不是你的東西』，又覺得我應堅持個人風格，認為那才是有空間鑽研下去的東西，為我打了支強心針。」

法國之旅並無就此結束，三人的參展作品及近作現正於動漫基地展出，同場亦展示了另外五位香港漫畫家的創作。展覽以「力」為主題，展示在不同時代下，香港動作漫畫的演變與可能性。

■軌·里——香港漫畫力量

日期：即日起至8月7日（下周一）

時間：上午10:00至晚上8:00

地址：動漫基地四樓展覽場地（灣仔茂蘿街7號）

編輯：蔡曉彤

美術：SIUKI

文：歐慧兒

圖：歐慧兒、受訪者提供