

漫畫 | 插畫

- 陳幼堅之選
- 又一山人之選

- 阿虫 水彩畫作
- 歐陽應霽《我的天》系列
- 江記 / 乒乓 新一代獨立漫畫
- 李惠珍《13點》
- 馬榮成《中華英雄》 / 《風雲》
- 王家禧 / 王澤《老夫子》
- 王司馬《牛仔》
- 黃玉郎《小流氓》 / 《龍虎門》
- 香港春卷 / 甲由 漫畫集
- 阮大勇 插畫創作
- 尊子 時事漫畫
- 董培新 武俠小說插圖
- 陳啟賢《行遊品》水彩系列
- 麥家碧 / 謝立文《麥嘜》
- 榮念曾《天天向上》

它是民間寫照、生活形態的描繪和社會觀察，當漫畫介入社會，再複雜的議題都能轉化為易消化的資訊，更成為一個城市特有的次文化。同時，漫畫也是一種個人化的藝術，盛載感情和對世情的體會，透過圖像與知音共鳴溝通。

讀者在漫畫中看到別人的人生，進入作者天馬行空的幻想世界，與漫畫人物產生連繫與感情，延綿一代又一代。例如，六十年代長大的女孩子，會被李惠珍原創的漫畫人物十三點的不同造型感染，學習做一位獨立、樂觀、新潮的女性又不忘少女初心；在理髮店讀《老夫子》讀得津津有味的男孩，會幻想自己是王澤，和老夫子、秦先生、大番薯一夥兒，在街頭巷尾遇到種種「耐人尋味」的奇事。你或許會為尊子的時事漫畫義憤填膺，向陳啟賢的水彩人生報以一笑，會因《牛仔》純樸的父子情動容而流下眼流。

近代中國的政治漫畫、諷刺時局的插圖、卡通等等，和現代中國的民族國家建立的歷史相當密切，由晚清開始，直到現在並無間斷，漫畫的歷史和重要性可見一斑。漫畫師和插畫師多年來在香港的創意工業拼搏，卻不時被打入「另類」和「非主流」行列，昔日甚至不被外界確認藝術家的地位。

上世紀六十年代起，武俠連環圖是港漫的經典門類，幾十年來都受到大中華讀者擁戴，畫出彩虹的大師不計其數，黃玉郎、馬榮成、上官小寶、董培新等各自以視覺美學呈現對中國武術和功夫的幻想，每個人都獨當一面，刺激漫畫界在不同時代出現嶄新畫風。

插圖方面，「海報師」阮大勇被喻為「畫時代」的教父，除了《玉郎漫畫》的封面，七十年代至九十年代初港產片黃金年代，許氏兄弟、洪金寶、成龍及新藝城出品的手繪電影海報，都是出於他的手筆，他總能把每個人物的神韻畫得栩栩如生，自成一派。2017年，許思維的記錄片《海報師》便以他為主角拍攝自傳，及後阮老師更於同年獲頒香港電影金像獎專業精神獎，算是時代對他的一個肯定。另一方面，阿虫的情，見於他的水彩，他的人生哲理與感悟躍然紙上，讓你心動、意動、情動。

踏入二十世紀的末期，香港的政治和時事漫畫百花齊放，不同政治立場的漫畫家在不同媒界以筆桿發聲，測試各界的底線。與此同時，因為網絡平台的普及，一班接受過平面藝術、動漫和插畫訓練的藝術新血紛紛加入，各自獻技與藉作品發聲。

歐陽應霽是新一代漫畫家之一，畫風充滿都市感，他的四格漫畫以自己的生活為藍本，引起讀者共鳴。《麥嘜》連串香港歷史與時事，以本地情懷攻陷港人心。同時，獨立漫畫也如雨後春筍，《香港春卷》、《甲由》集結港漫力量掀新風，用藝術的手法呈現他們對社會的觀察，為不同群體聲音。不只是一個概念，而是公民意識的傳遞與實踐。

人生的經歷就像四格或六格漫畫，你永遠想像不到下一格有什麼發生，可能荒謬無稽，或許趣味盎然，那是香港最地道的一幕幕風景。

筆尖上的人生百態

阿虫

水彩畫作

COMIC & ILLUSTRATION 漫畫/插畫 | VERY HONG KONG VERY HONG KONG

嚴以敬（阿虫）年少時由廣州來港，體驗人生苦樂和見盡草根百態，19歲開始習畫，自謔「不能成龍，只好成虫」，1984年起以阿虫作筆名發表作品。他畫了20餘年政治漫畫，一天他頓悟人生的不完美，於是開始創作禪意水墨漫畫。阿虫的作品清脆利落，生活化又充滿哲理，鼓勵人們以幽默面對人生的挑戰和不如意事，凡事一笑置之、知足常樂。

歐陽應霽

《我的天》系列

上世紀九十年代末，香港冒起一批由藝術和設計學院培育出來的漫畫家和插畫家，風格清新，百花齊放。當中，香港理工大學設計學院畢業後成為跨媒體創作人的歐陽應霽，他對漫畫的熱愛，源於他童年時追看《李小龍》和《小流氓》漫畫。他第一本漫畫集《連環途》是在香港《號外》雜誌發表的作品結集，後來的《我的天》紀錄日常生活的荒誕與無力，冷冽中帶着淡淡的詩意和哲理，呈現洞察世情的人生風景。歐陽應霽以多元化的敍事手法和角度，時而曖昧抽離，時而直接痛快，描繪出現代都市人的生活，讓讀者放空想像，逃離鋼筋森林。

「我尤為欣賞歐陽應霽《我的天》漫畫系列，小小的四格卻道出了現代人在生活和相處時的遭遇和無奈。他也啟發了許多新一代的漫畫人，以更豐富的生活題材，更多元化的手法去呈現他們的視野。」——又一山人

江記 / 乒乓

新一代獨立漫畫

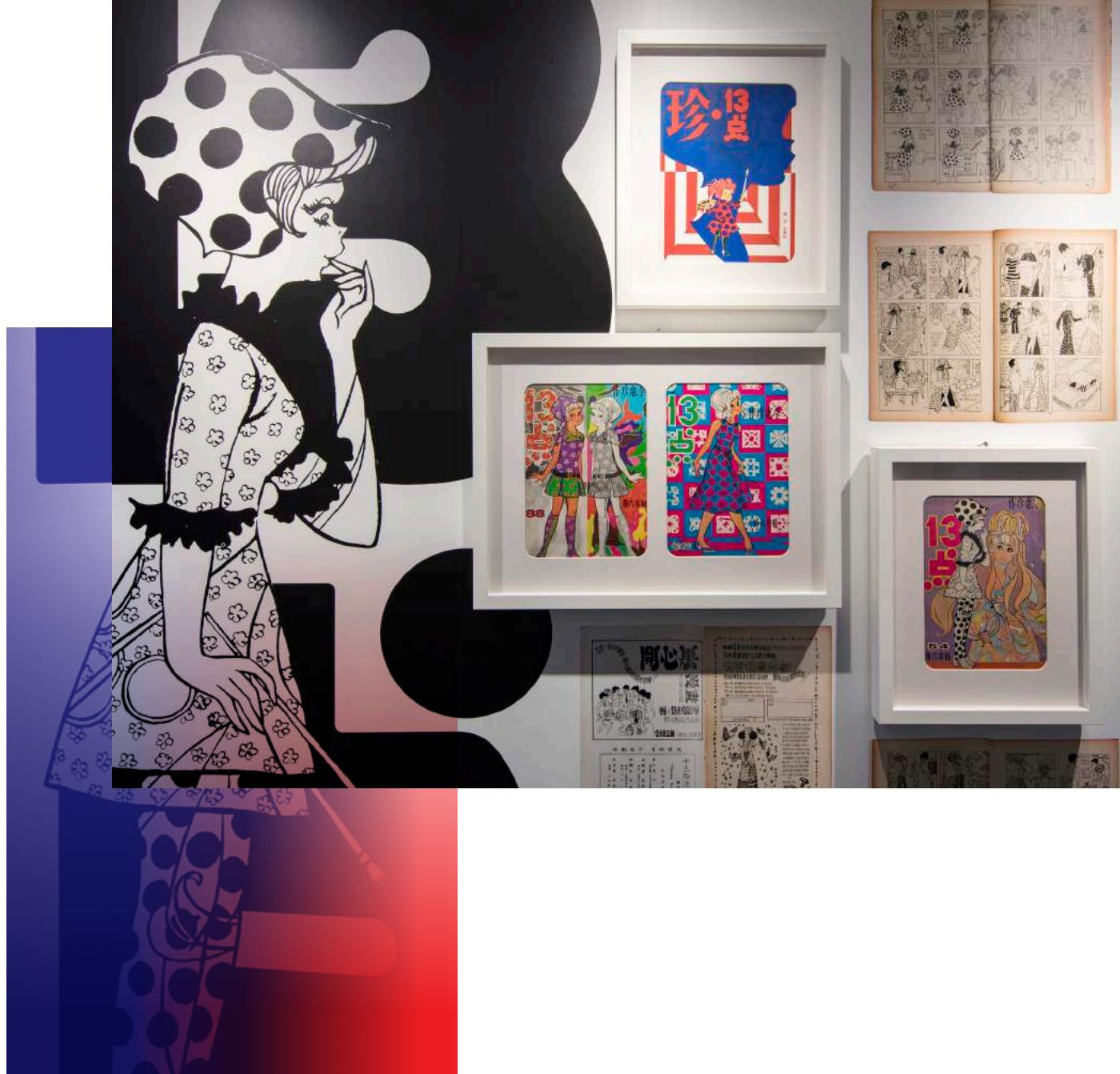
作為香港新一代漫畫家和插畫家，這些年輕藝術家透過出版、展覽、比賽、和與其他跨媒體的藝術家合作，以及利用本地和海外的社交媒體進行推廣，建立出自家的藝術品牌。他們的畫風和題材跟他們的背景一樣，五花八門，十分精彩。其中，江記的《離騷幻覺》是一套集合科幻與歷史元素的動畫，講述來自戰國時期楚懷王和屈原乘坐九廣鐵路柴油火車來到香港。江記與九猴工作室、Penguin Lab 及 Zcratch 等三間動畫製作公司合作，製作經費來自「創意香港」及眾籌。《離騷幻覺》是純香港製造：香港題材、香港人才、香港資金，推出預告片段時已在文化界引起哄動。

《乒乓》是一本獨立的漫畫和插畫選集，它搜羅香港新晉漫畫家和插畫家的作品。《乒乓》的源起受《春卷》影響，這些藝術家的創作帶有強烈的實驗性，集合力量建立獨立又具個性的聲音。

李惠珍

《13点》

李惠珍的《13点》漫画双周刊，六十至七十年代在香港和澳门深受少女欢迎。1965年，她创作了首部作品《花花小姐》，主角是一位花枝招展的女子。《13点》于翌年面世，备受读者爱戴的主角13点，是十多岁的社交名媛，穿著最潮流的衣饰，统计达到1,728套。故事讲述13点和她的朋友捲入惊心动魄的遭遇，于是她运用机智和社交手腕解决疑难。透过绘画《13点》，李惠珍塑造了一个独立、自主的年轻女性形象，也正是作者自己的写照。七十年代末，李惠珍停刊《13点》，转而为自资出版的儿童期刊，绘画彩色儿童漫画和插画。

馬榮成

《中華英雄》/《風雲》(1983-1990 年代初)

馬榮成是一位畫出彩虹的香港漫畫經典人物，自14歲入行，其寫實的畫風受日本漫畫影響甚深，他所編繪的漫畫系列《中華英雄》一炮而紅，當時青年人和打工仔每星期都趕到書報攤搶購最新一期《中華英雄》。馬榮成是首位舉辦個展的香港漫畫家，《風雲》系列更被認為是馬榮成的代表作。該漫畫精彩地融合武俠、科幻和神話，深深吸引讀者，成為香港至今銷量最高的漫畫。馬榮成的寫實風格和複雜的情節發展，重新定義香港的武俠漫畫；在今天的流行文化，仍充分發揮它的影響力。《中華英雄》與《風雲》曾改編成電視劇、電影、舞台劇、音樂劇等等。

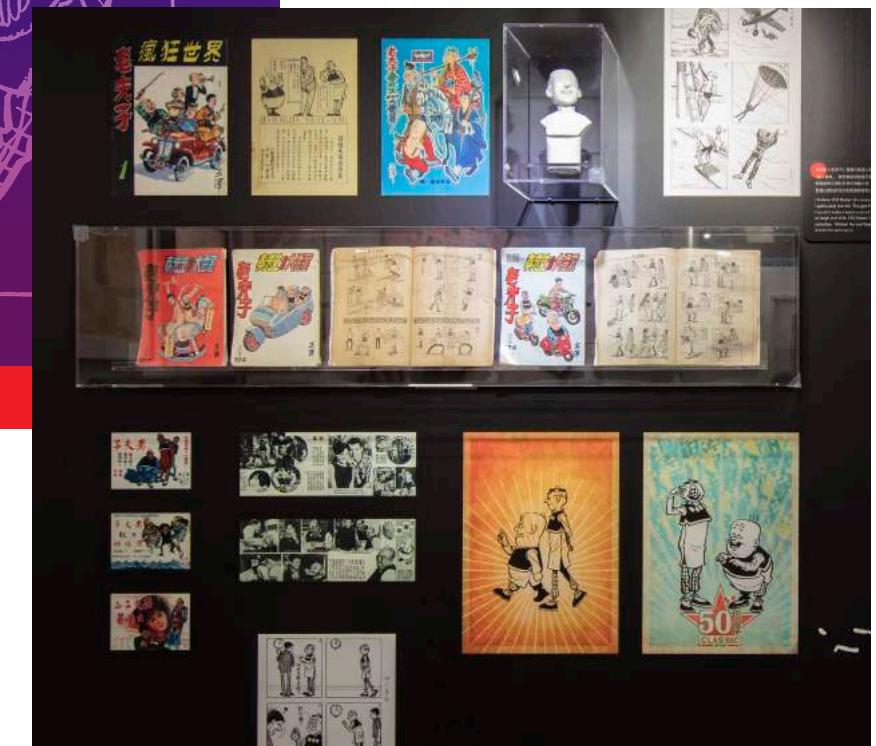
王家禧 / 王澤

《老夫子》

風靡華人世界逾半個世紀的《老夫子》漫畫，是香港最長壽漫畫。2017年過身的王家禧當年以長子之名「王澤」作筆名開始創作，如今恰恰也是這位第二代以真名接棒。城市生活的荒誕、市井百態，統統成為《老夫子》六格連環圖的靈感，王澤以風趣幽默的筆觸諷刺時弊，更練就雙手同時能作畫、寫字的絕活。

漫畫主角老夫子造型滑稽：穿上民初學者的長袍，戴上眼鏡，經常跟流連街頭的「飛仔」打架。老夫子和他的朋友大番薯和秦先生總是遇到耐人尋味的事，與香港一同生活及呼吸。一組《老夫子》連環圖是這樣的：老夫子在一個狹小的房間內讀書、進食、看電視和睡覺，房內所有的家具都可從牆壁上拉下來，用畢後重新收納。原來，早在數十年前，《老夫子》已準確地預測了今天香港人住蝸居的窘境，反映年輕人置業夢遙不可及。當人們感到世道炎涼，王澤的漫畫總是以笑回應。《老夫子》陪伴着香港七八十年代的青少年成長，也多次被拍成電視、電影、動畫及舞台劇。

而《老夫子》教人印象最深刻的標題，必屬「耐人尋味」。這標題令人難忘，在於它有（又或者其實沒有）好幾層的含意，令讀者感到玄妙。「耐人尋味」莫非想表達出人意表、一波三折的人生才更有趣味？老王澤曾透露其實是他想不到標題，才任君思索。

「每個漫畫故事背後的主人翁，他的所作所為、他的態度、未必是你或我。當然我不會見到一個活生生的老夫子做出這樣顛覆或者耐人尋味的事情，但是漫畫在我生命之中是持續性的，它不是看一次、看一集、看一段，它是不斷在你生活之中出現。《老夫子》不單是我們的精神食糧，也賦予了我們另一個看待生活的角度。」

—又一山人

王司馬

《牛仔》

漫畫人物牛仔的父親契爺，原本是漫畫書《老夫子》其中的一個配角。《明報》的創辦人金庸鼓勵他的員工王司馬（原名黃永興）把這個角色發展成連載漫畫，在《明報》刊登。

王司馬的兒子出生後，他受到啟發而專門以畫筆描寫父子之樂，牛仔這個角色也因而誕生。這個溫馨感人的漫畫以王司馬父子之情為題，四格漫畫中甚少有對話，細膩的感情透過圖像油然而生。

黃玉郎

《小流氓》/《龍虎門》

要講香港打不死精神，黃玉郎絕對是「示範單位」。他 13 歲入行，窮小子推出集神怪與科幻於一身的處女作《笑畫世界》。到 1970 年創作《小流氓》(後易名《龍虎門》)，渲染香港屋邨童黨暴力打出一片天。黃玉郎出版漫畫報，又把漫畫製作推向制度化，奉行師徒制度和流水作業的分工，畫出了 20 億元身家；1987 年卻遇上股災變得一無所有。1993 年東山再起，推出逆時代的《神兵玄奇》，為他帶來可觀財富。當印刷漫畫書變成夕陽工業，他進軍網上漫畫，年收以億元計，開創香港漫畫新紀元，他可算是香港精神的代表人物。

「外國有 Heavy Metal，而我們有『東方武俠』黃玉郎，這是很 fascinating。金庸、古龍筆下的武功招式是筆述的，而黃的漫畫將武俠化成畫框中的刀光劍影；將讀者從腦海中的想像，帶入精彩的漫畫世界中。」——又一山人

香港春卷/甲由 漫畫集

1998年，歐陽應霽告別獨立作者的身份，建立了一個創作平台，編輯並出版漫畫季刊《甲由》，刊登兩岸三地漫畫家的作品。《甲由》曾與香港和瑞士的漫畫家和漫畫雜誌聯繫，在瑞士舉行展覽。2004年，歐陽應霽、智海、小克、楊學德及蘇勳組成《香港春卷》，出版漫畫集，內容包含十個以英文字母 S 起首為題的故事，包括甜美 (sweet)、成功 (success)、慢 (slow)、柔軟 (soft)、悲傷 (sad)、憂愁 (sorrow)、情境悲戲 (situation tragedy) 等。五人以其專長的風格構思編寫，以香港的文化精神為出發點，重新定義香港的多元面貌。

《香港春卷》 – 歐陽應霽 / 智海 / 小克 / 蘇勳 / 楊學德

《甲由》 – 李雄 + a Maze Workshop / Amazing Twins / 歐陽應霽 / 陳志祥及阿吉 / 陳啟賢 / 陳聰 / 朱偉昇 / 何達鴻 / 張健偉 / 鄭硯允 / 何家超 / 何家輝 / John Ho / 徐政怡 / 姜 / 古古 / 林玉蓮 / 劉莉莉 / 劉掬色 / 劉承曦 / 劉清平 / 李國泉 / 利志達 / 黎達達榮 / 張妙如 / 國志鳴 / 聶峻 / 神怪佬 / 湯勝年 / 王翊陽 / M Wong / 楊學德 / Maggie Yung / 翁啟航

阮大勇 插畫創作

「1970 年，我的第一份工作是在格蘭廣告公司，當時我只是一名初級美術助理；而阮大勇卻是畫房的英雄人物，每當公司『救火』的時候他就會出現。那時我們製作很多廣告故事版，他畫畫的速度快如閃電，下筆如有神，他一天可以畫六七個 Storyboard。」 — 陳幼堅

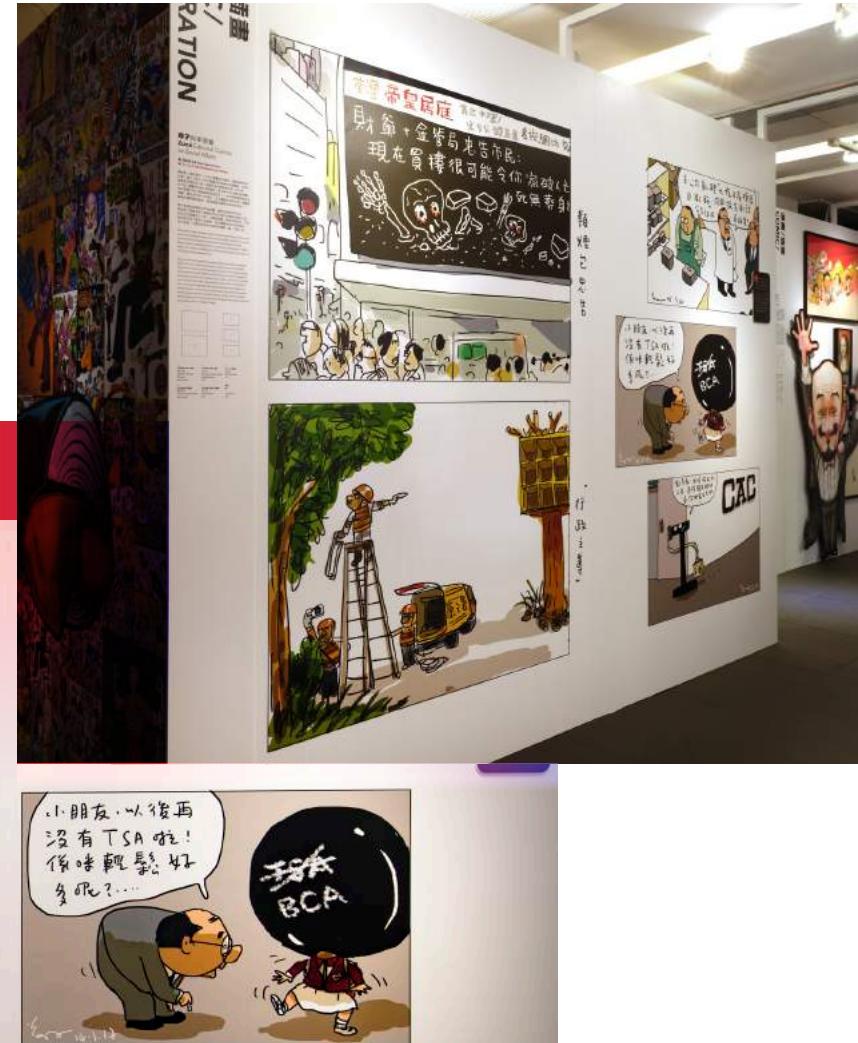
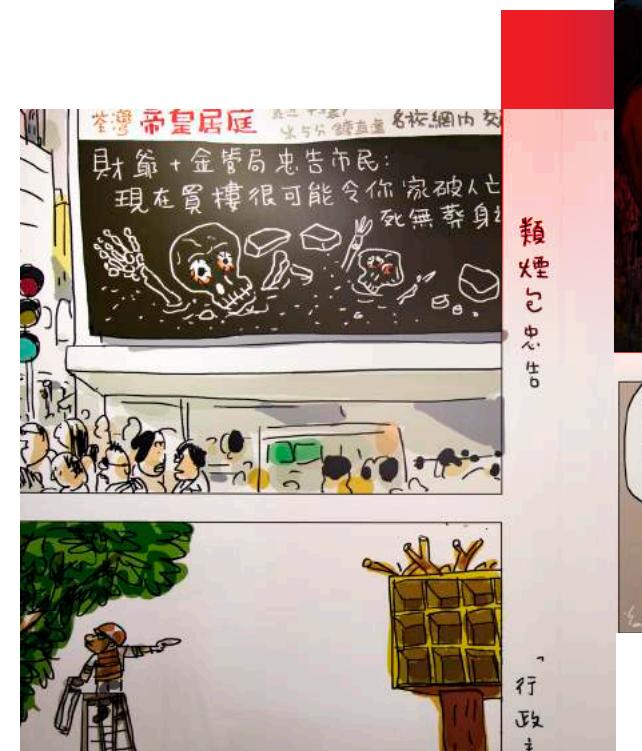
阮大勇屬於香港最早的一批插畫家，作品包括電影海報、廣告、漫畫雜誌封面、人物肖像、寫生和諷刺漫畫等等。1975 年，阮大勇為許冠文和許冠傑主演的電影《天才與白痴》繪畫海報結緣，栩栩如生的肖像畫吸引觀眾入場觀賞電影，從此為廣為人識，被譽為「海報師」。阮大勇在廣告界從低做起，繪畫無師自通，繪出港產片的黃金時代，到 1992 年退而不休，仍然堅持創作的精神，值得新一代學習。而阮大勇最喜愛的作品，是一系列手繪李小龍電影海報，包括《猛龍過江》、《精武門》、《唐山大兄》，讓他揚名海外。

尊子

時事漫畫

黃紀鈞，筆名尊子，中文大學藝術系畢業，曾當過教師和記者，是上世紀八十年代最著名的港產政治漫畫家，大部分重要的中港政治人物，都曾在他的漫畫裏出現過。1983年，《牛仔》漫畫的作者王司馬逝世，尊子接手在《明報》的專欄，從此展開了他以漫畫論時政的生涯。一如外國受歡迎的政治漫畫，尊子的作品一針見血，以大膽諷刺時弊見稱，他擅用諷喻和象徵，調侃時事，也讓讀者審視社會問題的癥結。

尊子透過他的單格和四格漫畫，諷刺社會現狀和民生，更啟發了無數年輕人繪畫他們自己的政治漫畫和諷刺小品，並在社交媒體與人分享，以藝術發聲。香港回歸前後，不明朗因素加深了香港人的憂慮，政治漫畫成為社會補充劑，老少咸宜，以緊貼時局的內容黑色幽默一番，引君一笑。

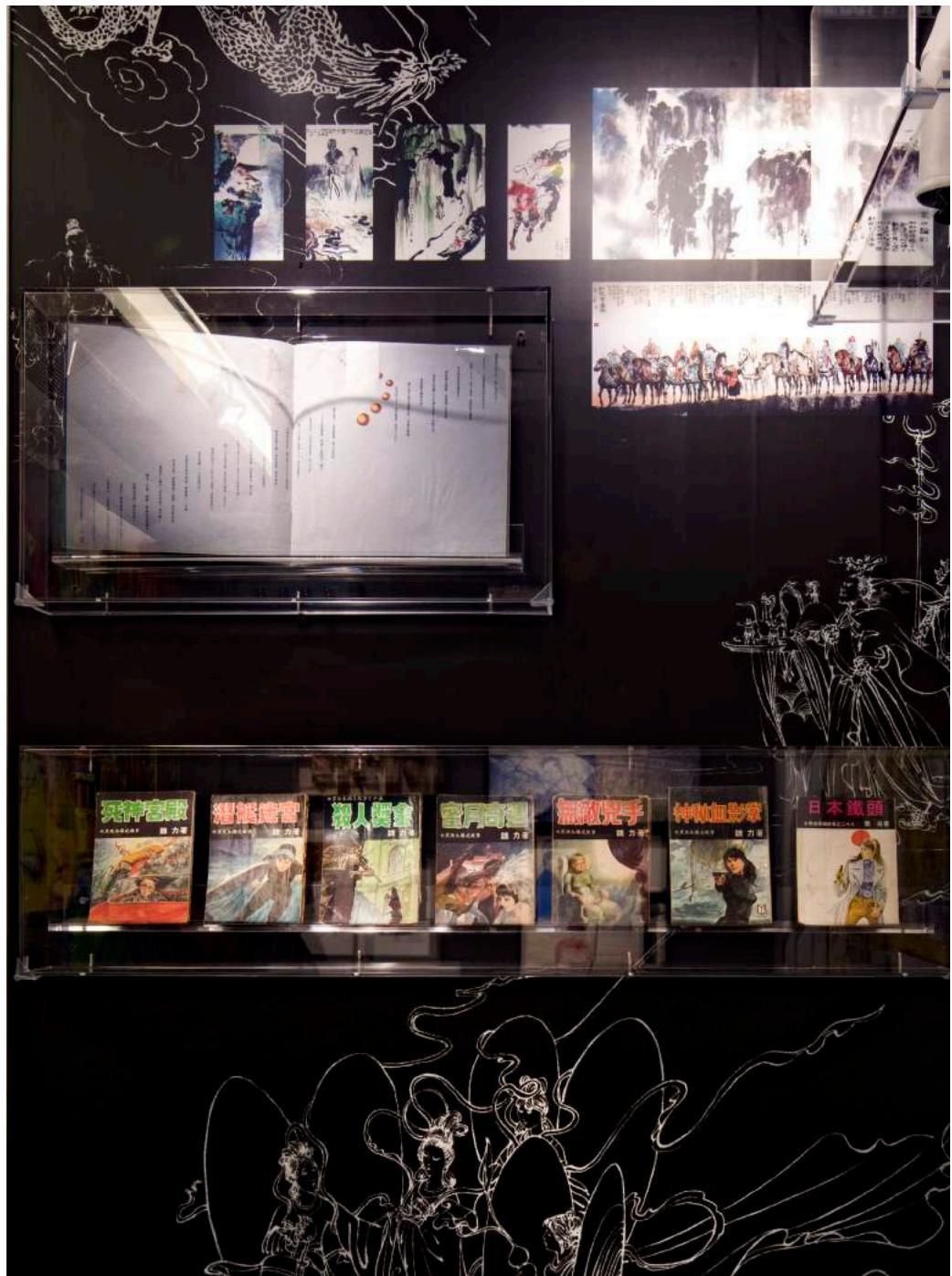

「單格的尊子漫畫，每日說一個社會議題，蘊含許多警世、發人深省的寓意，每每也為香港人忙碌的生活帶來 inspiration。」——又一山人

董培新 武俠小說插圖

董培新非常多才多藝，最為人所知的就是為金庸武俠小說繪畫的封面和插畫。他 15 歲從廣州來港後分別跟隨過兩位嶺南派畫家學畫，分別是高奇峰弟子蔡大可和楊善深。

17 歲時，他已經為大量武俠小說繪畫插圖。1961 年，他開始為電影公司「仙鶴港聯」當電影美術指導，設計和繪畫電影海報和其他電影宣傳品。七十年代開始在不同報章雜誌畫漫畫，以社會小人物的角度去針砭時弊，並在其職業生涯創作過至少有 30 餘萬張作品。八十年代末移民加拿大後，他開始為金庸的武俠小說繪畫大量水墨畫作，廣受好評，至今已畫了超過 130 幅，並曾在香港展出。近年，董培新開始為《紅樓夢》和《三國演義》等經典名著繪畫，他的作品雅俗共賞，是經典和流行文化的一條橋樑，也影響了香港不少跟隨其足跡的商業畫家。

陳啟賢

《行遊品》水彩系列

陳啟賢，洋名 K.Y.，從事插畫及視覺藝術 30 多年，作品類型廣泛，包括漫畫、藝術裝置、藝術評論和繪畫。畢業於香港理工大學的 K.Y.，亦曾於多間大專院校任教，積極培育新一代插畫師。

在香港大街小巷「行遊」，撿拾人家丟棄的紙皮箱，K.Y. 在紙皮箱上繪畫一系列的街景，而他的藝術跟商業化的包裝形成對比。這樣以市井配搭藝術，撿拾感覺，自投其中，把來自街頭的物品提煉，再歸於街頭。K.Y. 將水彩繪畫於來自街頭的實物之上，給予我們一種清新的城市體會。2005 年，K.Y. 舉行創作視覺藝術展《行遊品》。2009 年，K.Y. 和作家甄拔濤合力創作《鉛筆擦膠—城市魔幻繪本》，K.Y. 兩人的插畫和文字互相碰撞，擦出火花。

麥家碧 / 謝立文

《麥嘜》

麥家碧是另一位香港理工大學設計學院畢業的漫畫家。她與作家謝立文，創造了漫畫角色小豬麥嘜和他的表哥麥兜，以及他一班好朋友和家庭成員。《麥嘜》系列故事起初以「成年人童話」形式，在《明報周刊》的彩頁出現，後來創作成為適合兒童閱讀的題材，同時在《明報周刊》附送的《小明周》刊登。及至 1993 年，發展兒童雜誌《黃巴士》，麥嘜漫畫繼續連載，描述小豬在幼稚園的生活。麥嘜漫畫後來成為獨立出版的系列漫畫書。漫畫原以成年知識分子為對象，後來深受小朋友喜愛。麥家碧形容作品處於漫畫世界的「邊沿」，二人企圖以另類主題，給讀者推介清新的城市生活方式。漫畫的角色看似天真無邪，牽涉的社會議題其實非常嚴肅，後來更衍生成商品、電影等文化產物，成為蘊藏香港精神的本土名物。

榮念曾

《天天向上》

榮念曾在上世紀 70 年代末由美國返港，展開他畢生的藝術事業。他的作品類型廣泛，包括實驗電影、漫畫、藝術裝置、錄像、表演藝術和概念藝術。榮念曾在中國內地，驚訝地看見每家小學的牆壁上都會以大字塗上「天天向上」四個大字，他覺得這個詞語很有意思，因而借用作為他的漫畫系列名字，而漫畫中的小男孩，很自然也叫做「天天」。漫畫通常被認為是流行文化的產物，而新一代則視之講故事的方式。《天天向上》漫畫系列沒有文字，所有思考和對話框一概留白。榮念曾嘗試質疑和重新訂立漫畫的敘事方法，促使人們對於位置、空間、敘事框架和傳意結構等，重新思考屬於自己的角度，成為一種精神態度。

