

精彩香港 第十期：細說香港漫畫

[出：精彩香港總版頭-40 秒]

從南中國海邊的小漁村，
到領銜亞洲的國際都會，
從歷史風雲的波折變幻，
到中西文化的碰撞交融，
香港精神
深度訪談，
香港製造
全景展現，
用聲音還原香港之美，
精彩香港：最香港，更精彩。

由四川人民廣播電台 FM92.5 天府之聲攜手香港特別行政區政府
駐成都經濟貿易辦事處聯合呈現。

〔引言〕

從連環畫到動畫片，從《葫蘆娃》到《七龍珠》，動漫總是能給人以喜悅，在看似虛構的人物與故事之下，是對單純與美好的追求。我們無數次的感動於那些只存在於電視或紙上的情節，熱血、浪漫、純真、正義……這些原本來自生活的橋段，却似乎比生活本身更具揭示意義。

從歐美漫畫的流入，到日本動漫的啓示，香港動漫行業經歷了幾十年的發展歲月，其中既能看到域外的浸染，也已經修煉出自己的獨到之處。它依托於香港經濟、文化的發展，吸收與融合，交流和發散，成爲區域文化的重要象徵，展示著港人的精神與創造力，也影響著喜愛它的一代又一代的人們。

【出：片花-30 秒】

日本動漫有天馬行空的想像
歐美動漫有驚心動魄的情節
而在東方明珠的街頭巷尾

有只屬於香港動漫的熱血沸騰

四川人民廣播電台 FM92.5 天府之聲攜手香港特別行政區政府駐成都經濟貿易辦事處聯合呈現：精彩香港第十期，細說香港漫畫。

漫畫業是一個充滿想像、承載夢想的行業，人們在漫畫中不斷的創造，實現和超越，這也是使衆多漫畫人爲之著迷和奮不顧身的原因。香港漫畫從上世紀五、六十年代起步，發展到現在已興盛繁榮，從彈丸之地成爲聞名世界的“漫畫重鎮”，並與美國、日本並稱爲世界三大漫畫出口地。

在我國，「漫畫」一詞，最早出現在南宋，那時候它並不是畫，而是指一種叫「鷺鷥」的鳥，直到清末，才與繪畫產生關聯，指漫不經心的隨意塗鴉。漫畫起源於歐洲，是十六世紀開始使用的誇張表現手法。本是作大壁畫時，在小紙上的速寫，但因畫作誇張，表現滑稽，而開始了西洋的漫畫。早期香港漫畫多爲單格或近似插圖的方式，晚晴末期，廣東南海人何劍士在上海和香港的各大報紙上發表了許多諷刺時局的漫畫，他是香港漫畫的先驅。同時期的漫畫家鄭磊泉和何劍士幾乎支撐著整個香港漫畫的大梁。而自兩位漫畫家逝世之後，香港漫畫進入了沉寂期。直到1934年《工商日報》的《漫畫周刊》出現，香港漫畫才再次蓬勃發展。二十世紀四十年代初期，因抗日戰爭的爆發，大量內地漫畫家爲了避難而移居香港，他們成立了著名的「全國漫畫作家協會香港分會」，並與1939年主辦了香港有史以來的第一次漫畫展。

〔墊入背景音效〕

（淡入-模擬現場環境聲，老唱片聲音，人聲喧嘩）

「現代中國漫畫展」，雖只進行了短短四天，來觀展的人數却達到了三萬人之多。對於漫展的首戰大捷，香港動漫聯會秘書長溫紹倫給出了這樣的解釋。

[出溫紹倫採訪]

漫畫因爲從戰後開始，就一直是所謂的草根階層主要的娛樂，

因為當時候戰後的香港比較窮，漫畫也是一種大眾娛樂文化。

(墊樂)

現在看到的更多是連環漫畫，它給了漫畫更大的發展空間，將所講述的故事以分鏡的手法畫出來，能夠給人以最直觀的視覺體驗。現在我們提到的香港漫畫，就是指 20 世紀 60 年代才開始出現的連環漫畫。

當時的香港處於工業發展時期，文化出版方面的發展相對薄弱，但也不乏經典，如流行至今王澤的《老夫子》，許冠文的《財叔》，司徒庸的《傻大姐》等。上世紀 60 年代的香港漫畫無論是外表，還是內容都顯得非常簡陋：開本小，用紙糙，黑白畫面；其次是內容方面的單一，大多漫畫都是諷刺漫畫和神魔漫畫，這些書被稱為公仔書，當時的售價只有兩毛港幣，漫畫家們通常是入不敷支。

[出溫紹倫採訪]

因為那個時候畫漫畫是一種比較低下階層的工作，沒有前途，我們甚至叫他們公仔佬等等，都是比較貶義的。

(墊樂)

20 世紀 70 年代初，香港經濟發展緩慢，社會治安一度陷入混亂。這時港人嚮往安寧的生活，渴望英雄出現，因此催生了香港的「英雄漫畫」系列。同時期的香港漫畫在形式上較之前也有了新的擴充，日本漫畫造型與編輯手法的引入與傳統連環畫相結合，綜合歐美漫畫的畫風，突破性加上香港特有的功夫元素，形成了獨特的漫畫風格。

[出溫紹倫採訪]

香港漫畫的風格，我覺得是一種糅合了中國的武俠故事，還有電影鏡頭，再加上美國漫畫這一種英雄元素，色彩很豐富，畫面比較誇張的一種模式。

除此之外，香港漫畫的印刷質量也大大改善，從之前的 32 開變成了 16 開，這歸功於香港漫畫界的教父級人物——黃玉郎，

他被視為香港漫畫新紀元的開啓者，將香港漫畫帶入了飛速發展的時期，也為日後的漫畫人樹立了一座新的風向標。他在名作《龍虎門》中塑造出的小街坊英雄——王小虎，至今都還被很多人熱愛。

（出《龍虎門》影視音頻）

到了八十年代，黃玉郎更開創了漫畫製作的新方式——以流水綫作業完成漫畫。他成立了印刷、分色、植字、釘裝等出版業必須的部門，大量購入新型的印刷機和分色機，把漫畫書的印刷質素大大提高。緊接著，為了擴大公司的生產量，黃玉郎更把漫畫與創作分家，聘請專人構思劇本，主筆只塑造主角形象，再由專人落墨於面部表情，其他人畫肢體和背景等，分工細緻，團隊協作。所以大多數漫畫人在講述自己入行經過時都是說「在這套漫畫負責鉤頭」或「那套漫畫負責駁身」等說法。經過多年的協作，黃玉郎先生培養出了一大批優秀的徒弟，而他自己也逐漸退居二綫，將漫畫舞台讓給更多的年輕人。

[出黃玉郎採訪]

我差不多到三十多歲吧，才開始慢慢畫得比較少了。因為也有很多漫畫家都很成熟了。可以交給他們去發展。我就是監製，指導他們題材的方向，還有每一個故事，它的風格是怎麼樣，主角該是什麼樣子，我就做這個這方面的工作。

黃玉郎的代表作是《小流氓》，後來更名為《龍虎門》，締造了香港長篇連載漫畫的歷史記錄。

[出黃玉郎採訪]

這個作品是 1969 年開始出版的。後來也拍成電影。到現在還在出版。《龍虎門》也是一個香港一個記錄，一個漫畫可以創作超過 40 多年。

（墊樂）

[出：小單元 1—《龍虎門》]

《龍虎門》創刊於 1970 年，塑造了一個街坊英雄——王小虎，他從內地到香港尋找親人，結識了衆多好兄弟，然後與各路

反派大戰，取得勝利。之後主角們沖出香港，遠征日本，與日本第一黑幫羅剎教交手，後來更與世界的不同巨大黑幫爆發激烈的戰鬥。故事環環相扣，引人入勝。漫畫更是塑造了石黑龍，火雲邪神等衆多有血有肉的角色。在 2006 年，《龍虎門》被拍成了由謝霆鋒、甄子丹等衆多大牌明星參演的同名電影。

（音效）

七十年代的香港漫畫界是雙雄稱霸的年代。那時期，能與《龍虎門》爭鋒的，唯有上官小寶的漫畫作品《李小龍》。《李小龍》的內容雖與《龍虎門》的武打路綫相差無幾，但上官小寶往故事中注入了家族鬥爭及下一情仇的元素。漫畫的銷量一直直綫上升，上官小寶塑造的寧死不屈、富有正義感、頑強拼搏的李小龍形象，深深影響了一代代的港人。

[出溫紹倫採訪]

就從那種神怪啊，超人啊，還有神話之類的，變成一種所謂的跟社會有關係的一種題材。所以當時看的人就越來越多了，因為大家覺得這個漫畫跟自己的生活有關係了

這部漫畫從上世紀 70 年代初開始連載到 2009 年結束，是香港第二長壽的連載漫畫，僅次於黃玉郎的《龍虎門》。

與此同時，漫畫《李小龍》的熱潮吹遍整個東南亞，其作者上官小寶滿獲贊譽。和黃玉郎一樣，上官小寶也收了很多徒弟，徒弟中不乏日後大紅大紫的青年猛將，馬榮成、牛佬、謝志榮、馮志明、趙汝德、李志清等更是 80，90 年代叱咤風雲的香港漫畫界的中流砥柱。

風雲湧動，人才輩出，香港漫畫緊接著迎來了百花齊放的黃金年代——80 年代。經過幾十年的發展，香港漫畫的創作於發行已經具備了比較完整的系統。七、八十年代的香港有這樣一個有趣的現象，就是在理髮店裏看漫畫。

（出現場感音效，剃頭髮聲，小孩哭鬧，翻書聲）

那時很多香港的家庭並不富裕，爲了省錢，家裏的小孩去剪

頭髮時都要剪的很短。小朋友往往哭鬧，理髮店師傅則會拿一本桌上的漫畫書哄哄孩子。在理髮店看漫畫，幾乎是香港 70、80 後的集體記憶了。香港的經濟開始復蘇之後，讀者對漫畫的質量和及時性的要求越來越高，不同年齡段的受眾群也催生了更多的漫畫類型：武俠、科幻、社會、娛樂、勵志、搞笑等等，一應俱全。

（塾樂）

這時期的黃玉郎大有一統香港漫畫界之勢，他成立了玉郎國際有限公司，1981 年又與上官小寶達成協議，將之納入玉郎公司麾下，從此冠蓋全港連環畫界。

爲了尋求更廣闊的發展空間，主筆之一馬榮成脫離玉郎國際，成立天下出版有限公司。不同於流水綫模式，馬榮成的作品多是由他本人創作大部分的漫畫。他的作品《中華英雄》不但帶動了市場銷量，更是打破了漫畫在香港屬於低俗讀物的觀念。馬榮成還有一部不得不提到的優秀作品，那就是《風雲》，這部漫畫至今都還在連載中。

[出溫紹倫採訪]

馬榮成先生也是無可置疑的一位代表人物，到現在他一直都站在一個很高的位置，一直沒有動搖過。他影響的不只是香港，還有整個東南亞，還有內地，電影電視等等。

（音效）

[出：小單元 2—《風雲》]

[出影視原聲]：“金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍。九霄龍吟驚天變，風雲際會淺水游。”

我們了解《風雲》這部作品大可能是因爲動畫和電影。但殊不知在上世紀 80 年代，《風雲》早已叱咤香港漫畫界，聶風與步驚雲亦敵亦友，各種武林鬥爭故事也令人津津樂道。特別是步驚雲，他性格飄忽不定，情感細緻，對孔慈的痴情令人贊嘆，但忽然間却可以將感情忘記得一乾二淨。這種飄忽不定，拿得起放得下的性格更爲無數讀者們痴迷。

這一時期的優秀漫畫還有牛佬的《古惑仔》，以浪迹社會幫派的混混們為主題，講述了陳浩南的起起落落，投射出香港當時存在的很多現實問題。

雖然這時期的漫畫作品百花齊放，畫風不一，故事多樣，但却有一個共同的核心。

[出黃玉郎採訪]

最有代表性當然是《龍虎門》的一個主角，王小虎。他碰上很多困難，很多失敗，但他永遠很勇敢去面對。

香港這個社會，找工作很不容易。所以那個時候也養成了我們香港人的一個性格，就是很願意去做，也不怕失敗。對啊，這個就是香港精神。

（墊樂）

進入 90 年代，媒體的發展可以說是日新月異，漫畫出版業的發展也不例外。香港漫畫藝術與商業並重的特點更加突出，很多漫畫家同時也是出版商。武俠動作和科幻動作仍然是香港漫畫的主流，但漫畫的題材大大擴展，有許多漫畫作品開始被改編成影視作品。與此同時，香港漫畫也同當時的其他文化產業一樣，出現北移的趨勢，各大漫畫公司紛紛在內地設立製作部，培養高水準人才。

1992 年日本漫畫正式授權在香港出版，各個出版社爭相購買版權，一時間《龍珠》等日本漫畫名列暢銷榜榜首。但由於日本漫畫的成本相對較高，並且與香港的本土文化存在差異，香港漫畫漸漸又主宰本土漫畫市場。在當時只有六七百萬人口的香港，漫畫的受眾群却有 100 萬之多。當時漫畫是許多市民下班後的讀物，慢慢培養了固定的讀者群，成為香港漫畫能穩固發展的保障。

[出黃玉郎採訪]

龍虎門已經四千集了，快四十年了，所以它的讀者已經從小朋友，變成成年人了，甚至已經是第二代或第三代，但是一直在

看的還是有很多。

風雲也二十多年了，儘管當初看的人是十幾歲，現在也已經三十幾歲了。所以港漫的受眾相對來講會比較成熟一點。日本相對來講就比較年輕一點，他們可能就在中學到大學，這個群眾會比較多。

自 1990 年以來，香港電影中湧現了一批改編自漫畫的作品，無論是有意還是無意，這些作品在吸引漫畫讀者成為電影觀眾的同時，也給漫畫開啓了一條更寬廣的發展之路。到後來香港漫畫更是延伸到電視劇、遊戲和其他商品。一個健全的動畫產業已具雛形。

[出黃玉郎採訪]

香港有很多漫畫家，也有很多作品，他們的創意和作品都是挺好的，所以也適合去改編成電影、電視劇、手機遊戲什麼的。

改編漫畫，尤其是改編優秀漫畫的好處是，無論電影成功與否，都會有掏錢進電影院的觀眾，這跟改編優秀小說的電影道理是一樣的。香港漫畫改編的電影分為真人電影與動畫電影。說到這裏，不得不提到劉偉強的真人電影，1995 年他大膽挑戰了《古惑仔》。之後他又拍攝了《風雲雄霸天下》、《中華英雄》、《頭文字 D》等。

《古惑仔》準確把握了香港青春文化，它的意義已經超越了暢銷漫畫和熱門電影的定義。同為劉偉強拍攝的電影《風雲雄霸天下》也改變自漫畫《風雲》。《風雲》在香港的地位其實相當於「星際大戰系列」之於美國人。果然，這部電影一經上映，就得到了觀眾的熱捧，最終票房收入超過 4000 萬港幣，輕鬆拿下了當年香港票房的冠軍。還有《老夫子 2001》、《百分百感覺》、《龍虎門》都被搬上了大銀幕。有良好受眾群的漫畫、知名導演、影壇明星、逼真的特效製作都給漫畫改編的真人電影加分不少。

（出電影《龍虎門》音樂/經典台詞）

經過 1980 年之前的蟄伏後，動畫電影的發展更為蓬勃，「老夫子系列」動畫電影開始風靡整個香港，《七彩卡通老夫子》、《七彩卡通老夫子之水滸傳》、《老夫子動畫大電影：反鬥偵探》等作品相繼誕生，在香港動畫電影史上留下濃墨重彩的一筆，這既是第一次將著名動漫系列搬上銀幕，《老夫子》也是被搬上銀幕最多次的漫畫作品之一。

[出溫紹倫採訪]

老夫子的好處是什麼呢，它沒有那種所謂的地方性，任何人只要是懂看圖的，大概都知道他在說什麼，因為它連對白文字都非常少。所以只要是中國人大概都看得懂他的漫畫。所以他在中國內地，在台灣，在香港，在新加坡，在馬來西亞都有很廣泛的讀者。

若將 20 世紀 80 年代的香港動畫電影看作“老夫子”的時代，那麼進入 21 世紀一定是屬那只粉紅色的小豬，麥兜的時代。1990 年香港《明報的副刊》-《小明周》開始連載麥嘜漫畫，漫畫由謝立文撰寫，麥家碧繪畫，剛推出就收到了香港大眾的普遍歡迎。2001 年麥兜被搬上大銀幕：

[出麥兜的歌曲]

“我個名叫麥兜兜，我阿媽叫麥太太，我最喜愛吃麥甩咯，一起吃鷄一起在歌唱……”

電影《麥兜故事》讓全世界開始關注香港動畫電影，2004 年《麥兜菠蘿油王子》讓這種關注得以繼續。

「麥兜系列」的動畫雖然視覺上技術含量不高，但却是在香港動畫電影中將藝術性與觀賞性結合得最好的。動畫裏滿是濃濃的香港風情：窄小的高樓，貼滿街邊的小廣告，小人物的快樂，偶爾也有淡淡的苦澀盡，顯香港式的幽默和諷刺。

好的原著漫畫當然是動畫電影贏得票房的致勝法寶，但善於思考的香港人在沒有真人現身的動畫電影中，也挖掘出明星效應，那就是動畫配音。我們可以在「麥兜系列」中領會到吳君如、黃

秋生豐富的聲音表演，也能在《風雲決》裏感受到謝霆鋒、任賢齊、韓雪的聲音，《老夫子動畫大電影：反鬥大偵探》中由曾志偉、杜汶澤挑大梁。這些影視明星的聲音形象，為影片增添許多新鮮感。

漫畫改編電影確實給了漫畫更廣闊的平台，讓更多人熟知。但是香港漫畫的精髓却在那一張張圖畫中。20世紀90年代香港漫畫已經開始慢慢流入內地，許多小孩都有過攢錢偷偷買香港漫畫的經歷。

[出小望採訪]

攢錢買嘛，我《天子傳奇》買一套，162本我全買了，後來讓我二叔給賣了，一麻袋書讓他按廢紙給我賣了，瘋了真的。

這是小望對香港漫畫的獨特記憶，如今他已經是在成都工作的一名職業漫畫家，對漫畫的熱愛，就是從香港漫畫開始的。

[出小望採訪]

當時我都是照著臨摹，一張一張，每張都照著把它畫下來，對我畫漫畫還是有影響，因為當時那個香港漫畫，素描功底還是很扎實，而我當時畫的人物結構也是按照那個學的。

今年3月，香港特別行政區政府駐成都經濟貿易辦事處在成都舉辦「香港動漫展2014」，邀請香港知名漫畫家李志清、何志文、江康泉、雪晴來成都，與動漫產業相關人士分享在漫畫創作、漫畫或插畫商品化、漫畫與電子遊戲結合或經典再造等方面的成功經驗，搭建成都與香港兩地更多的交流與合作平台。這些漫畫家都表示，在成都尋找到了創作的靈感，將在他們未來的作品中體現。這次展覽也展出四個專程從香港運來的動漫公仔，分別是華英雄、步驚雲、牛仔和龍貓，深受成都市民的歡迎和喜愛。

（墊樂）

[出動畫音樂為背景音樂加嘈雜人聲]

2014年7月25日，香港動漫電玩節在香港會展中心開幕。

[出新聞] “今年的會展面積增至 15800 平方米，規模為歷屆最大，並為香港業餘漫畫家提供場地展示作品。”

動漫節使得愛好漫畫的專業和業餘人士能夠聚集在一起，交流心得。但值得注意的現象是，儘管漫畫節辦得一年比一年好，也吸引很多人關注香港漫畫，但原本以創意出名的香港動漫，却已經很久沒有類似《麥兜》的佳作出現。

事實上，香港擁有發展動漫產業的良好根基，有出色的動漫作家，臨近龐大的內地市場。而且香港有不少院校設立動畫課程。但仍有很多人認為，香港動漫的從業人員處於青黃不接的狀態，人才配比不均衡，多數人選擇了動畫製作，却忽略了創作方面的培養。市場方面，畢竟香港的市場狹小，要將漫畫產業做大做強，與內地漫畫業的聯手合作已成大趨勢。實際上，已經有許多香港漫畫家在內地成立工作室，動畫電影《麥兜響噹噹》也開創了香港與內地合拍動畫的新紀元。

2013 年 9 月，第七屆中國漫畫家大會在廣州舉行，主題是“漫畫會消亡嗎”。這次活動吸引了眾多海內外動漫產業領軍人物、著名漫畫家、動畫導演以及企業代表。香港眾多著名漫畫家出席了本次活動。作為香港漫畫發展歷史的親歷者和見證者，黃玉郎先生在會議上表示，自己有扭轉局面的使命感，他說：“因為香港電影曾走至非常低潮，但自從有了 CEPA 後，合拍片令電影從業人員多了工作機會，出現了很多質量很高的合拍片，也給香港電影人帶來了很好的發展機會。故此，我很希望香港漫畫未來發展也能爭取 CEPA 的待遇，可以與內地出版社合作，如果這些能夠成功，將給香港漫畫帶來非常大的價值增長。”

（墊樂）

回想記憶中的香港漫畫，是熟悉的老街道，是澎湃的激情熱血，是江湖的快意恩仇，是勵志的生活智慧。而未來香港漫畫又會帶來怎樣的驚喜，哪些經典的人物在一支支畫筆下誕生，又有怎樣的創意讓我們拍案叫絕，香港動漫，我們拭目以待。

〔出：下期預告 30 秒〕

是柔情

（徐徐回望，曾屬彼此的晚上..）

是熱血

（傲氣傲笑萬重浪，熱血熱勝紅日光..）

是吶喊

（你當我是浮誇吧，誇張只因我很怕..）

是勵志

（命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇..）

2014 年 10 月 27 日同一時段，

精彩香港第十一期，

香港歌曲，"粵"動亞洲

最香港，更精彩，

敬請鎖定 FM92.5 天府之聲。