

《聾貓是怎樣煉成的》

小克作品集 1983-2012

圖/文：小克

責任編輯 ›

李宇汶

書籍設計 ›

陳曦成

書名 ›

龔貓是怎樣煉成的——小克作品集 1983-2012

作者 ›

小克

出版 ›

三聯書店（香港）有限公司

香港北角英皇道 499 號北角工業大廈 20 樓

Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

20/F., North Point Industrial Building,

499 King's Road, North Point, Hong Kong

發行 ›

香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓

印刷 ›

中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路 36 號 14 字樓

印次 ›

2012 年 7 月香港第一版第一次印刷

規格 ›

大 16 開 (210mm × 285mm) 408 面

國際書號 ›

ISBN 978-962-04-3263-7

© 2012 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

《聾貓是怎樣煉成的》

小克作品集 1983-2012

圖/文：小克

三聯書店(香港)有限公司
Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

聯合出版集團

ISBN 978-962-04-3263-7

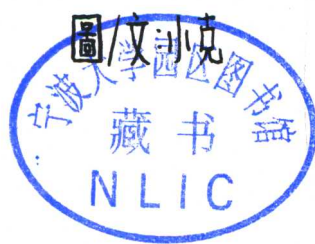

9 789620 432637

HK\$ 218.00 |

《聾貓是怎樣煉成的》

小克作品集 1983-2012

NLIC2970842185

創作動機與出版意識

香港從來沒有這樣一本插畫書籍。首先是因為香港市場問題，插畫行業不算蓬勃，市面上找到的本地插畫書只得兩種：第一種是以欣賞畫作為主的結集，附帶的文字解說甚少，就算有，都以技術應用方向為主；第二種，視野不在本土，徵集全球插畫作品，佐以精美包裝，英文解說聊聊數句，看不出創作背後的感性思維和哲學理念，在 Page One 賣個幾百元，照顧了同行小眾，無法面向非專業大眾。所以，我在這書所寫的，偏不從技巧方面切入，寧以創作動機和得著等心理層面的元素為軸，伴以幕後趣事，務求我手寫我心，放低所有芥蒂，繼而踢爆現實之荒謬，尋找創作之真義，並以零售價港幣三百元為上限，盡我所能撰出一本關於自己，也關於香港當代插畫行業的「史詩式創作啟示錄」。以上，是我抱著香港三聯書店的出版宗旨而寫的官方介紹。我有個非官方的，站於私人角度出發的介紹，你可以看，也可不看。看後如有不適，代表我跟你的意識無法接通，請立即放下這書，離開這間書店。但放心，這不代表你有問題或我有問題，只是我們意識接通的時機未達成熟，緣份未至。來吧，以下是非官方版本自序，都 2012 年仲夏了，這個序，我覺得應該分三種意識去寫。

1. 人的意識有三層，第一層，也是最表一層，就叫「表意識」：我頂你（抱歉，表意識確實經常表表聲和頂頂聲的）！每個人都只知道我是蠶貓作者，卻沒有人知道在蠶貓誕生之前那三十年我畫過多少東西。《鴿子園》原來是你畫的？《鴿子園》原來是你寫的？每次聽到這種驚歎，我內心都矛盾地充斥著自滿及冤屈，當年又寫又畫好不辛苦，然後作品像風一般在某個媒體匆匆而過，只稍稍揚起過一點人氣。是以，在表意識層次，這本書的出版原因只得一個——要讓你知道我在蠶貓以外的豐功偉績，從而驅走我內心所有冤屈，剩下自大自滿及自豪予我作另一輪的自我膨脹。如果你因為這段文字而更加崇拜我或更加討厭我，證明你的表意識正在回應我的表意識，好得很，那要不我就收你做我的迷，要不我就跟你積怨過世，儘管我們根本

互不認識。表意識偏重理性，主要用於日常生活及人際交流，內含「Ego」成份，是種用作自我保護的動物本能反應，一經啟動，思維就會以個人利益著想。這種自我保護的意圖會蓋過內心真正所想，會把「你」和「我」劃分清楚，脫離一體，衍生出「批判」。一切名利的計算與比較，一切無謂的妒恨怨懟、勝負高低、自大自卑，人與人、國與國之間的對立和紛爭都是因為表意識而起。三維社會迫使我們依循二元定律，在無數表面的「對立」之中無了期地打滾學習。

2. 表意識之內，有「潛意識」，是個無限大的記憶體，記錄了一生中所見所聞所愛所惡。潛意識本身不含任何批判，但因為表意識的批判而受抑壓的任何情緒都會儲存於潛意識內，然後倒過來影響日常表面行為。八年前，當時的女友送我一部 iPod，我問為何會送我 iPod？她說我經常提及想擁有一部。我才知道原來自己有這一個需要，卻因為現實因素：窮，或因為自卑心理：覺得自己不配擁有諸此等等表意識的參與，變成一種負面情緒並積存在潛意識層面，阻礙了內心真正的需求。當時我的靈魂試圖告訴我，一部 iPod 可幫助我以音樂去釋放情感，去感受生命，卻被表意識壓抑了購買決定，反被另一個靈魂（女友）的表意識看穿。我之所以提起這往事，是為著要提點自己問問靈魂，在沒有自身利益的情況下，出版這本書究竟還有何潛藏原因？撇除任何名利計算，我有一個相當重要的目的——希望有意發展插畫事業的年輕人，能從我的經驗中有所得著。我想他們知道，創造一個成功的漫畫角色，並非一時三刻的事。以我為例，創造蠶貓之前就經歷過無數嘗試與實驗、對社會上的人和事的長期觀察，以及人生經驗的累積與感悟，儲起足夠的內在能源，過濾了喜惡，鞏固了價值後方能隨心隨意勾畫出蠶貓身上每條看似簡單的曲線。在這書中的所有畫作，不是要讀者去評論當中美醜，而是藉此去觀摩一個插畫師的成長，窺探其成長過程中遇到的挫折，從而預先做好心理準備去面對路途中將會遇到的險阻。說實在，我有很多畫作，現在看來都技巧幼嫩，

在客觀分析下都不是什麼傑作，很多人都畫得比我好，但是並非每個畫得好的人也肯赤裸地跟大眾分享箇中的心靈秘密和自我反省。我的靈魂大大聲在吶喊，勸我別被自我蒙蔽，為這本書寫的每個字，都必定要帶著真誠，逐個作品解說明白，藉著回顧去乾脆承認自己的不足，坦白地寫往靈魂深處。

3. 比潛意識再深一層，有「超意識」，是種屬於神聖領域的「高我」意識。「高我」，亦稱「本我」，即原原本本的一個我，跟全宇宙所有靈魂結合為「一」的那個我。那個我，在我們角度看，其實不只一個個體，內裡藏著一個高靈「委員會」，成員有負責記錄靈魂轉生的所有資料的「高我」；有負責守護及治療靈魂的天使／菩薩能量體，當然，牠們是一體式運作，在那個國度根本不用分彼此。不知道大家有否為自己編過歷史年表？我的繪畫歷史，巧合地跟中國「八字」的曆法系統相符——以五年為一個單位作台階式劃分。五年小學，旨在藝術啟蒙；五年中學，處於臨摹階段；五年理工，算是學到基本的創作思維及應用方法；理工畢業五年之後，即2001年，交出頗重要的代表作《鴿子園》及「維記阿華田奶」插畫；再五年後，2006年，出版首部個人漫畫集《偽科學鑑證1》；又五年後，2011年，於德福廣場辦了一次大型展覽。每五年就有一些大項目發生，助我每五年作一次中期總結。我的表意識清楚這個五年系統，所以覺得這本書最理想是於去年即2011年出版，若純為個人利益著想，若能在去年配合德福展覽推出，書會獲得更大迴響；但超意識卻認為今年，2012年才是出版這部書的最適合年份，因為，跟很多人一樣，在近半年我的靈性覺醒突然急劇飆升，而靈性知覺提高，代表大愛指標也相對地提高，可以為這部書注入更正面的價值和更有愛的內容。所以，神聖秩序（Divine order）安排這書在今年出版，是因為要配合我的靈性程度，起碼，今天我覺得書名中那個「煉」字是代表「靈性修煉」而不是「技巧鍛煉」。如果你有看我最近於《東 TOUCH》的專欄連載，會知道我最近找到方法去跟「高我」溝通，也會知道我體內有兩個靈魂存在，

一個的前生是藝術家，一個的前生是外星人。他們這生決定借用我的肉體來合作，在這個對地球文明極重要的一年向大眾傳達一些宇宙訊息，分享一些愛和歡樂。我以為選擇在這一年出版這部書的最終目的就是如此，是「向外」的，直至幾天前我寫好這書的最後一頁，我終於明白為何「高我」要如此安排——原來還有些「向內」的理由。首先，回顧過去某些創作，發現我當時並非百份百在享受創作，因為掣肘，創意無法得到最大的自由解放。這幾天我逐漸感應到來自「高我」的指引，清楚往後應該繼續做哪一類創作和不應再做哪一類創作，這是一次徹底的靈魂自省，並準備重新作意識啟動。再說，很多東西看似過去了，以為消失了，卻原來於內心躲起來。藉著今次的書寫，我被迫回想了很多往事，方發現原來我還有很多因為工作而產生的小我層面的抱怨還未放下，或多或少依舊耿耿於心。直至寫好這書的最後一個字，我回首問自己：「其實有多大仇恨呢？值得把情緒延續到下個五年計劃嗎？」藉著書寫，一念之間，我的所有悲憤全然解除，既往不咎，糾結業力一筆勾銷，感到身心也「輕」了不少。因此，這部書，與其說是部自傳，不如說是一種「治癒」。1983-2012，接近三十年，功名塵與土，心中尚存的，是一種迎接未來的勇氣。所以，若於2011年出版，這書代表一項個人的「總結」；於2012年出版，卻象徵一個全球的「新開始」；治癒，是為了於上路前作好最佳準備，無論畫畫好，做什麼都好，放低仇恨，提升意識，將覺察擴大至「高我」層面，無時無刻以一個更宏闊的自己去體驗三維世界，讓表意識不再只為自己服務，讓來自本源的愛從生活每個範疇如光般散開。希望這本書也能對世界發揮同樣的治癒作用——原諒別人，原諒自己，人類方能繼續走進下一個五年，再下一個五年，再下一個五年……

小克

2012/7/7

目錄

自序

004

01/

寫生練習

008

02/

布偶創作

058

03/

澤東電影時期

072

04/

書籍設計

100

05/

唱片封套及內頁插畫

120

06/

雜誌插畫

140

07/

廣播劇及電影創作

192

08/

動畫創作

216

09/

活動宣傳創作

244

10/

商業廣告

280

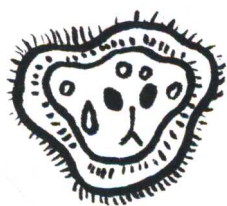
11/

「未完成」的創作

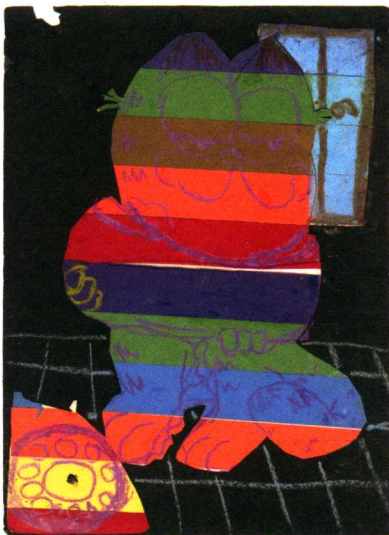
378

作品年表

402

寫生練習

0001

0002

0003

0004

0005

0006

→ 0001 |

加菲貓

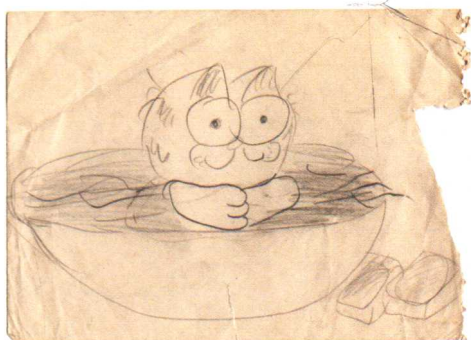
年份 / 1983 | 尺寸 / 20cm x 27cm | 物料 / 油粉彩、紙本剪貼

我在大約四歲時執起畫筆。殘餘印象中，畫的應該是《大鐵人十七號》裡的機械獸。大約九歲的時候，偶爾跟媽媽到姨母家，她家有數本博益出版的橫版《加菲貓》，之後我便沉迷於這隻貓了。

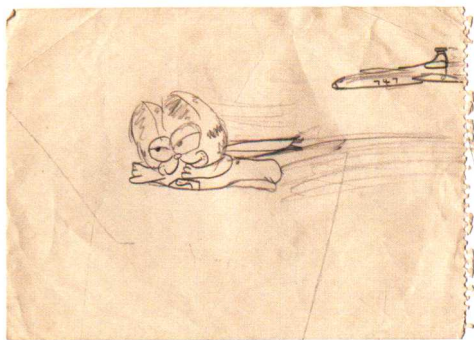
可以說：沒有加菲貓便沒有龔貓，加菲貓的無聊及癡喪，對日後創作龔貓有一定的啟迪作用。今年龔貓能夠跟我的兒時偶像同台演出，在我來說，當中意義大過一切。

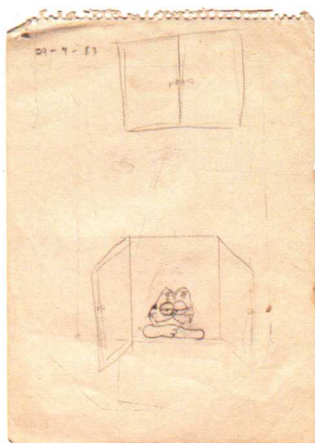
0007

0008

0009

0010

0011

0012

→ 0002 - 0012 |

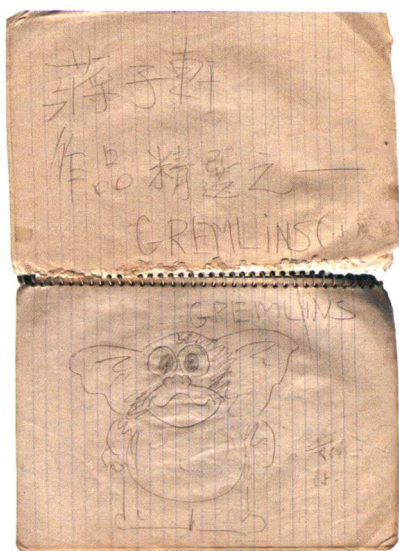
加菲貓

年份 / 1983 | 尺寸 / 18cm x 25cm | 物料 / 鉛筆、紙本

這本是畫於 1983 年的加菲貓畫簿，是我留下來最遠古的畫作。

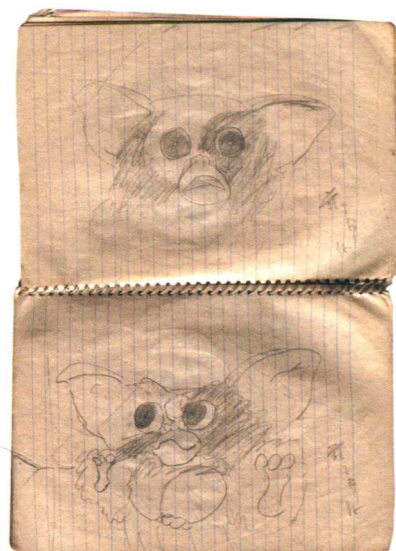
0013

0014

0015

0016

→ 0013 - 0016 |

小魔怪

年份 / 1985 | 尺寸 / 15cm x 20cm | 物料 / 鉛筆、紙本

受到《玉郎漫畫》的影響，不！該說是受邱福龍先生的影響，我於十一歲時愛畫「小魔怪」。當年在某期《玉郎漫畫》中間的小魔怪跨頁海報，邱大師鮮見地用粉彩繪畫，這海報至今仍完好保留在書櫃裡。

有藝術家都必定經過「臨摹」階段，直至你覺得要創造屬於自己的人物。亮點是，繪本第一頁竟寫有「蔣子軒作品精選」！這個理想，在廿七年後的今天才真正實現。

這是我在 1985 年於灣仔麗麗書店買的拍子簿，一整本都畫滿小魔怪。所

Thus the digestible food is broken down to simple soluble compounds.

TABLE 9.1 A summary of digestion along the alimentary canal

Part of the digestive system	Mouth and salivary gland	Oesophagus	Stomach	Duodenum, pancreas and liver	Ileum
Major function	Ingestion and some digestion of starch	Carries food to stomach	Protein digestion	Digestion of starch, fats and proteins	Digestion of carbohydrates and peptides
Major type of enzyme acting	Amylase	nil	Pepsin	1. Amylase (pancreatic) 2. Lipase 3. Trypsin	1. Maltase 2. Sucrase 3. Lactase 4. Peptidase
Source of enzyme	Salivary glands	nil	Gastric glands	Pancreas	Intestinal glands
Substances acted upon	Cooked starch	nil	Proteins	1. Starch 2. Fats 3. Proteins	1. Maltose 2. Sucrose 3. Glucose and galactose 4. Peptides
Product	Maltose	nil	Peptides	1. Maltose (or glucose) 2. Fatty acids and glycerol 3. Peptides	1. Glucose 2. Glucose and fructose 3. Glucose and galactose 4. Amino acids

- 129 -

0017

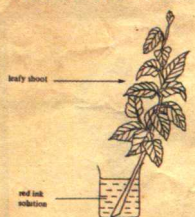

0018

0019

8. In order to determine the path and rate of ascent of water in the leafy plant, a student set up an experiment as shown in the diagram below:

Three hours later, cross-sections of the shoot were cut, starting from the top end, until red ink appeared in the cut section. The length of the remaining shoot in the beaker measured 15 cm.

- State and explain the precaution that should always be taken in preparing the shoot for this experiment.
- Name two causes which are responsible for the ascent of the solution in the shoot.
- Name the tissue in the cut section that was stained red.
- What was the approximate rate of ascent of the solution?
- State and explain how the results would differ if the experiment were performed in a brighter location.
- The remaining leafy shoot, together with a strip of the epidermis taken from one of its leaves, were then transferred to a concentrated salt solution and left there overnight.

- How would the shoot appear on the following morning?
- Draw a labelled diagram to show how one of the epidermal cells would appear under a microscope.

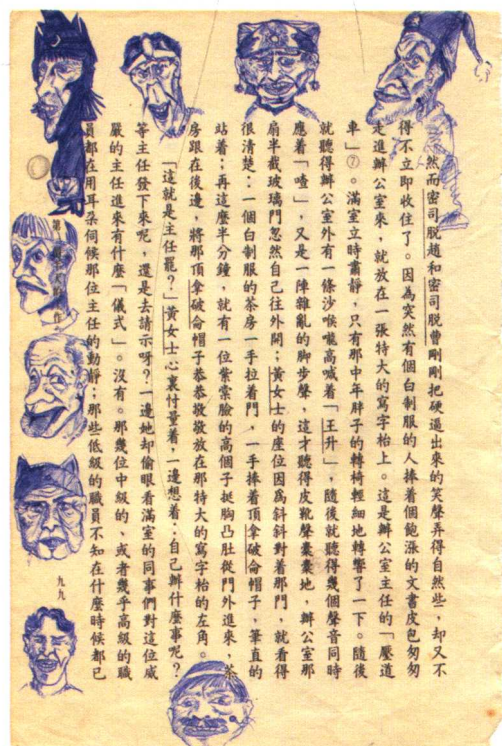
(HKCEE 1983)

NASA AIRMAX II.

- 232 -

0020

0021

→ 0017 - 0021 |

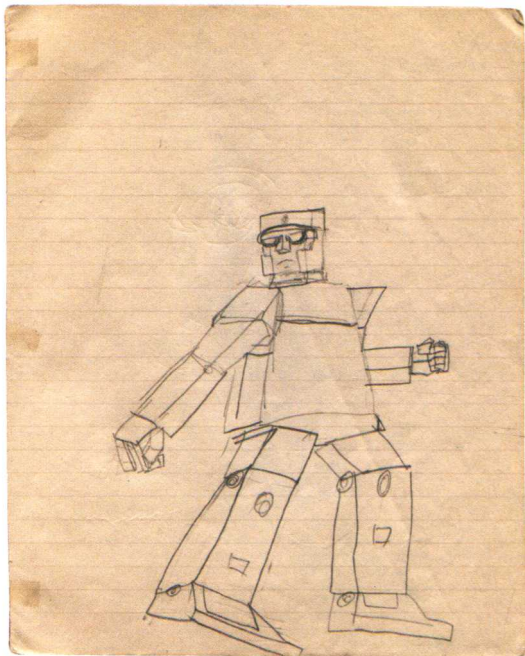
教科書上的圖畫

年份 / 1989 | 物料 / 鉛筆、原子筆、水筆、紙本

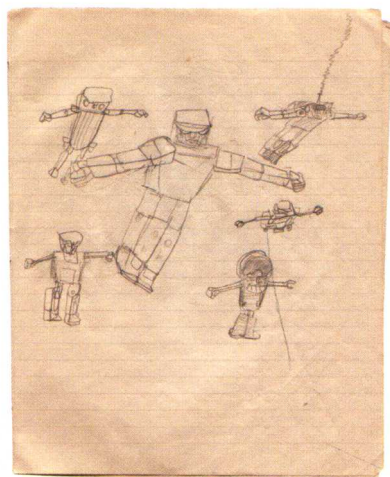
— — —

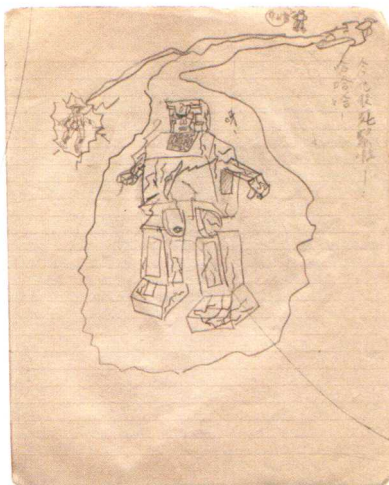
0022

0023

0024

0025

0026

→ 0022 - 0026 |

黃金戰士

尺寸 / 16cm x 20cm | 物料 / 鉛筆、紙本

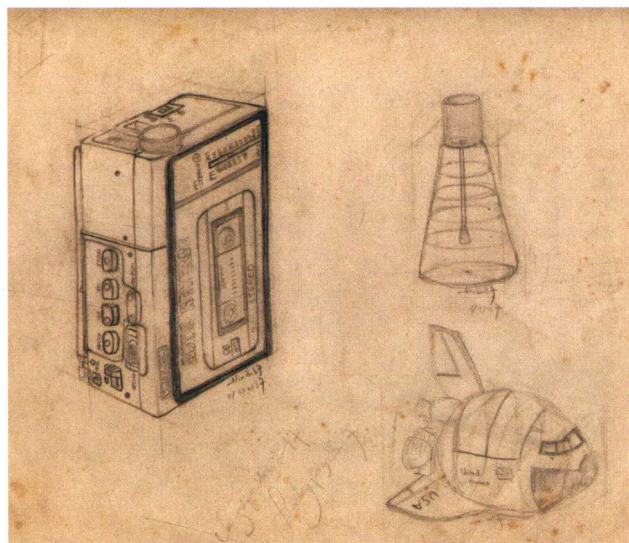
這本「黃金戰士」我想不起創作年份。那時候就讀小學，同班幾位愛畫畫的同學各有一本黃金戰士繪本，於轉堂或小息期間互相傳閱，便夠樂上老半天。那個年代，小朋友的繪畫目的很單純，就是買不起黃金戰士超合金。因為買不起，所以畫在紙上，當作擁有，這樣就滿足。

卻是共同擁有的。我一直忍手不去購買近年那些「超合金魂」玩具，唯獨黃金戰士除外，因當年的渴望太大了，而且那套復刻版售價不算貴，實在找不到不去圓夢的理由。「黃金戰士」跟「小魔怪」有一點共通的，就是：千萬不要翻看，讓美好的東西，永留回憶中就好。

這幾年終於重遇那幾位同學，有把繪本留下來的，應該只得我，但回憶

0027

0028

0029

0030

→ 0027 - 0030 |

初中畫簿

年份 / 1987 | 尺寸 / 28cm x 25cm | 物料 / 鉛筆、木顏色、紙本

1987年，我升中了。那時候校方要求學生選一兩門課外興趣，我加入了「美術學會」。美術學會逢週六早上上課，老師叫李炳輝，什麼是兩點透視三點透視、什麼一個球體內的五種陰影深淺，就是他教我的。學會只得學員三數人，每人帶一件小東西回校，放在案上，有什麼便畫什麼。

老實說，學會氣氛非常沉悶，我其實想到操場打排球。未幾，我終於背叛了美術學會，加入了排球學會。這一次背叛，雖然叫李老師失望，我卻從沒後悔，因為年少時沒有運動的話，長大後便沒有健康的體魄去應付通宵達旦的創作生涯。所以，一切自有安排。