

水墨金庸

李志清画集

李志清 编绘

水墨金庸

李志清画集

李志清 编绘

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

水墨金庸：李志清画集 / 李志清编绘. — 广州：中山大学出版社，2014.7
ISBN 978-7-306-04961-2

I. ①水… II. ①李… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第154746号

本书版权由李志清先生授权广州市朗声图书有限公司专有使用

水墨金庸 李志清画集

Shui Mo Jin Yong LiZhiQing Hua Ji

出版人：徐 劲

策 划：欧阳群

责任编辑：何 娴 曾育林

封面设计：张 帆

出版社：中山大学出版社

电 话：编辑部020-84111996, 84111997, 84113349, 84110779

地 址：广州市新港西路135号 邮政编码：510275 传真：020-84036565

网 址：<http://www.zsup.com.cn> E-mail:zdcbs@mail.sysu.edu.cn

代理发行：广州市朗声图书有限公司（电话：020-34297719）

印 刷 者：广州市天河清粤彩印厂

规 格：880mm×1230mm 1/16 12.5印张 173千字

版次印次：2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

定 价：188.00元

如发现本书因印装质量影响阅读，请与出版社发行部联系调换

序一

『分镜头』的精彩

〔中国香港〕刘天赐
（著名媒体人和创意人士）

中学二年级，当时香港中学仍然禁读金庸武侠小说，愈禁愈吸引，大多男生都偷偷阅读，谈论剧情、人物。尤其是《射雕英雄传》及《神雕侠侣》的男女主角，他们的形象活在我们心中。可是，究竟郭靖、黄蓉、杨过、小龙女是怎样子？只凭云君先生插图才有具体一些印象，直至看了几套小说改编而成的电影电视剧：1958年曹达华、1976年白彪、1977年傅声、1983年黄日华、1994年张智霖等扮演的郭靖，以及佳视罗乐林、无线刘德华、古天乐扮演的杨过，仍然糊涂了，幸好没有内地及台湾版冲入小小脑袋，否则更加认不清楚。

文字表达的神秘性及趣味性在于若隐若现的印象，落实在某个演员形象中，他之前（之后），真实个人的形象，再加入“八卦杂志”的扭曲，便令金庸小说角色“变形”。原本从小说文字中领略的任何一个角色都转“丑”了。从来拍《红楼梦》影视制成品，最难找到似林黛玉、贾宝玉的一对璧人，王熙凤更难相似！遑论金庸小说中人物？

然而，“半具体”人物形象确有神似之笔。何谓：“半具体”？优秀的插画人物也。

这些图画，乃是作者对小说人物的认识和感受，付诸画笔而写成。具体，正因为画笔之下有“实”，实实在在通过线条、笔触、颜色表现角色。抽象，正因为画家不是摄影家，作品中必有他个人意念，这是“虚”的，虚处冥冥中遥遥契合原作者的文字描写，从“虚”处中，可以领略到角色，情境，甚至当中十分抽象的感情。

李志清先生的金庸小说图说本出版多年，风靡海外。不只因为他的作品具时代美学，同时亦具时代节奏，令到从来未看过金庸小说的读者，能从图像表达中欣赏金庸武侠小说的精彩内容。志清能够以“分镜头”技巧，说得一个精彩故事；又能在人物造型上，形貌上，服饰、武器、用具上表现其人独特个性。更加在设置场景中添加了气氛。

这一切都是志清从事绘画艺术中的宝贵经验。今次汇集了他历年最优秀的作品成书，正好让读者再一次欣赏志清眼中、心中、意念中的金庸小说，大家须欣赏其中的人物，所处的情景，以及志清在笔下藏住的一份诚意。

特别向各界推荐。

刘天赐序于多伦多 2014年4月

序二

古典与现代完美融合的韵味

〔日〕冈崎由美（早稻田大学中文系教授）

首先，我作为李志清先生的忠实书迷之一，以及作为从事把金庸武侠小说介绍给日本的从业者，对本书的出版表示衷心的祝贺。

我与李志清先生工作上的结缘，始于1996年至2004年刊行的《金庸武侠小说》日语版。这是日本国内首次对金庸武侠小说进行翻译。我在承担其中数部作品翻译的同时，也主持小说集整体的编撰。在日语版刊行之际，日语版的金庸武侠小说决定和香港版及台湾版一样加入插画，而我和日语版的一名工作人员土屋文子女士都希望插画这项工作由李志清先生来完成。这是因为当时我们都为李志清先生的《三国演义》、《孙子兵法》及《包青天》等作品所深深着迷。李志清先生使用的水墨画手法的精致亚洲画风，及其大胆的构图、带跃动感的豪迈笔致，真正做到了古典与现代的完美融合。正因如此，我们都觉得李志清先生是担任金庸武侠小说插画工作的不二人选。

金庸武侠小说集的日语版当时决定每月刊行一卷。以防万一先补充一句，认为因为日语也使用汉语词所以觉得翻译日语是一件很简单的事，这种想法是莫大的误解。日语和中文是完全不同的语言体系，翻译中文其实是完全的外语翻译。这样一来，如果把插画的工作交给日本的插画画家来做的话，首先需要插画画家阅读翻译的作品，理解金庸小说的故事情节，然后再了解小说中人物的服饰装扮、家具、武器等中国传统习俗后，才能开始进行插画工作。这不但要花费大量的时间，还不确定插画能否贴切反映作品风格。而李志清先生作为以韦编三绝般程度认真熟读金庸先生作品的书迷来说，不仅能比翻译更

早完成插画和封面图，还能根据场景的变化展开或厚重、或优美、或豪放的画风，无论是翻译者还是读者，都对怎样的场面能演变成怎样的插画常怀期待。原著金庸先生也对李志清先生的插画非常满意，日语版刊行不久，在面见金庸先生的时候，他就对以李志清先生的插画为封面的小说集的装帧大加赞赏。

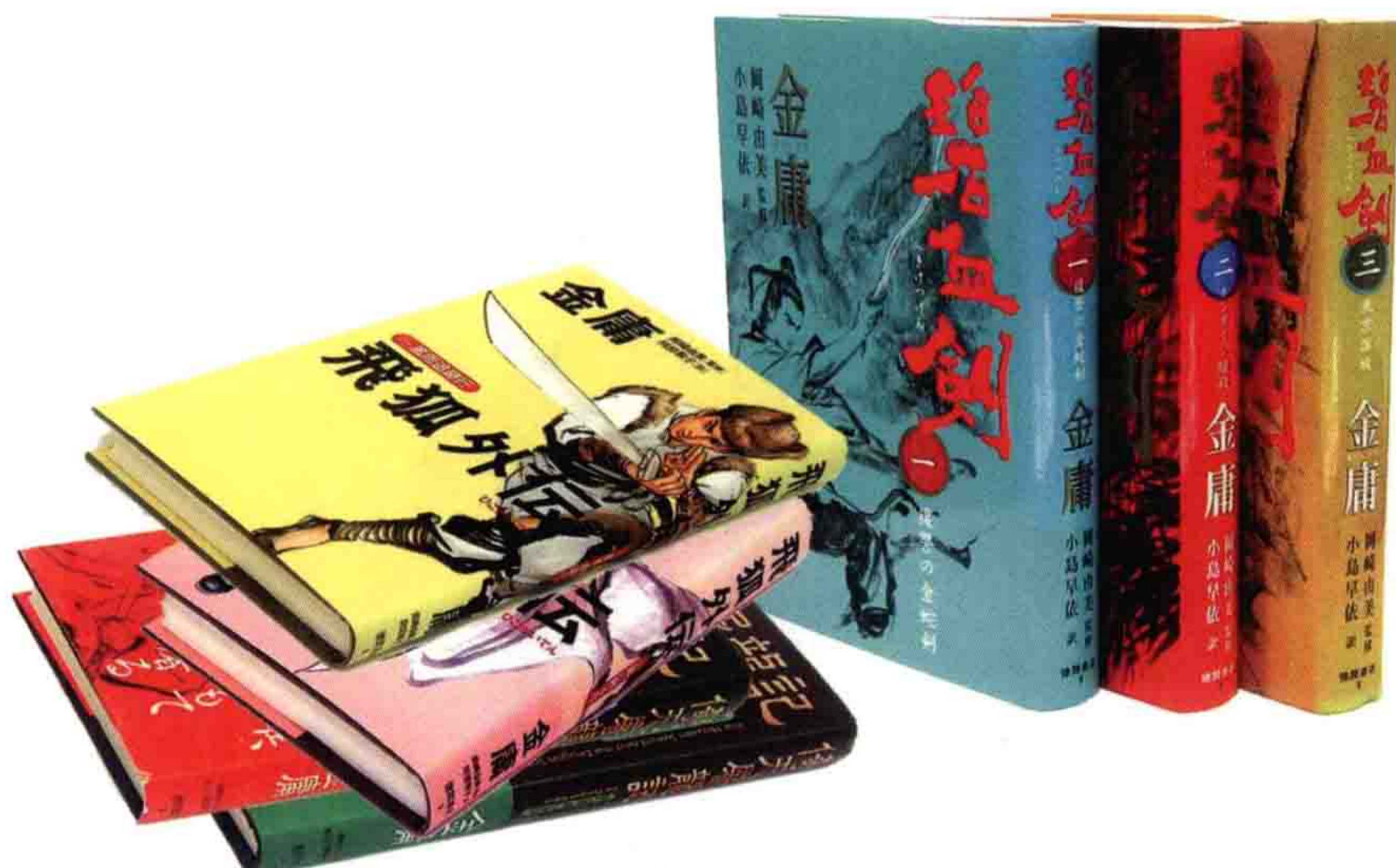
以外行人的眼光来看，李志清先生插画中的萧萧落雨及岩山上的一轮明月等，无疑是在描绘中国式的风景，但其不仅仅采用了水墨画的笔致，其捕捉地平线及水平线消失点的西洋画式的构图、格斗场面也采用了电影的摄影视角，这恐怕是给插画赋予了传统水墨画所没有的跃动感。

因金庸武侠小说结缘，2009年我又再次承担李志清先生的《射雕英雄传》连环画日语版的翻译。对连环画的翻译来说，因为对话框中只能翻译字数有限的台词，与小说翻译的方法不同，需要配合李志清先生插画中登场人物的表情及动作，常常需要考虑这个表情配这个腔调是否合适，要不要试着使用更柔和的语调等，一边不断探索一边进行翻译，自己也被不同的登场人物的内心深深吸引，这实在是一件非常让人开心的工作。这都是托李志清先生的罕见的绘画能力的福所致，他能对数量众多的登场人物的个性进行分别刻画，通过表情及举止来表现人物微妙的感情。

李志清先生的原画展在横滨举办的时候，访日的李志清先生即使在紧凑的日程中，也抽出时间在东京和横滨的街头进行素描写生，把普通日本人最不经意的日常生活的每一个场景，都收录在素描集《深刻的注目》里。其水彩画风的柔和笔致，与我所知的武侠小说的画风有着不同的韵味，能让人感受到温暖的意味。

李志清先生的绘画能力到底有多丰富的扩展呢？这个答案也许能在本书中找到答案。答案就蕴藏在对题材的细腻的关注、丰富的包容力以及包含深远的东方书画文化的本书作品中。

2014年5月10日

飛雪連天射白鹿
笑書神俠倚碧鴛

癸巳
志清

金庸群俠圖

目录

序一 “分镜头”的精彩 / [中国香港] 刘天赐	(I)
序二 古典与现代完美融合的韵味 / [日] 冈崎由美 ...	(II)
恣意山水情，纵横笔墨间	1
水墨天地随笔	84
金庸群侠册封录，叱咤风云面面观	91
诗意人生路，水墨醉逍遥	158
漫步江湖，画说英雄	163
我与金庸先生之缘	186
李志清创作大事记	188
后记	189

忠意山本情
縱橫筆墨間

回看射雕處
千里暮雲平

金庸題

李志清画

射雕英雄傳 回看射雕處（金庸題字）

東邪西毒
南帝北丐

李志清先生繪射雕四奇

金庸書

李志清畫

射雕英雄傳 射雕四奇（金庸題字）

射鵰英雄傳 黃蓉泛舟湖中

水声响动，一叶扁舟从树丛中飘了出来。船尾一个女子持桨荡舟，长发披背，全身白衣，头发上束了条金色细带，白雪映照下灿然生光。

—— 第八回 各显神通

郭靖從懷裡掏出如來，說道：我
給你煮了點東西，可是點心早壓得
郭靖紅了臉道：吃不消了，拿手起
黃蓉伸舌吐道：我愛吃。
辛卯年李志清
玉要拋入湖中
席煥

郭靖忽然想起，说道：“我给你带了点心来。”从怀里掏出完颜康送来的细点，可是他背负王处一、换水化毒、奔波求药，早把点心压得或扁或烂，不成模样。黄蓉看了点心的样子，轻轻一笑。郭靖红了脸，道：“吃不得了！”拿起来要抛入湖中。黄蓉伸手接过，道：“我爱吃。”

——第八回 各显神通

射雕英雄传 郭靖 黄蓉

庚寅李志清寫

射鵰英雄傳 比武招亲

射鵰英雄傳 穆念慈

畫

射鵰英雄傳
穆念慈

射鵰英雄傳 郭靖 黃蓉

關帝伏隱 全金發

馬王神 韓寶駒

南山樵子 南希仁

笑彌陀 張阿生

杨康 穆念慈

妙手书生朱聪

飞天蝙蝠柯镇恶

越女剑韩小莹

射雕英雄传 江南七怪

射雕英雄传 江南七怪