

「貓室」的本土動畫情懷

「癩噏」開啟聖誕畫廊

「貓室」的故事其實很單純，就像小貓的成長過程，一步一步，從零開始，逐步長成。由洪文婷（Pam）和陳宇峰（John）兩人組成的動畫、插畫與繪本創作者，歷經十年，以文字結合圖像。「貓室」是「貓虱」的諧音——在大自然之下，如同「貓虱」一樣渺小的作者，卻用心地記錄着他們眼中香港的場景、人物與故事，憑藉着對身邊生活細膩幽微的感受，「貓室」曾於2008年，憑《隱蔽老人》以首個香港單位的身分，在被喻為「亞洲動畫奧斯卡」的日本「DigiCon 6 Awards」中獲最高殊榮「Grand Prize」，他們製作的多部動畫亦曾於香港國際電影節中集結一小時放映，而他們的漫畫著作《癩噏》已由三聯出版，正於《comic king》月刊以專欄形式連載，隨後的動畫版更會於日本「放送電視台」播映。《癩噏》的故事是怎樣的？「貓室」又是怎樣一路成長起來？身為本土動畫人，他們的夢想與理想，距離現實是近抑或遠？今個聖誕，他們的作品自會告訴我們答案。

文：香港文匯報記者 賈選凝

「癩噏」的不同形態

「貓室」的靈感源於生活

他們畫了十年繪本，因為喜歡貓，所以用了喜歡的名字，在不算長也不算短的十年中，做了自己喜歡的事情。阿Pam說「在很大的世界中，自己是渺小的。」但他們作畫的動力卻不因這「小」而孱弱，這次的「癩噏聖誕動畫廊」中，更希望用神奇開心、富有教育性的形式，讓更多本土小朋友對動畫創作萌生興趣。

做動畫出身的「貓室」，其實也是首度舉辦這樣的大型動畫展廊。一眾以「癩噏」及「姓旦老人」為首的「貓室」動畫人物，讓觀眾宛如置身一個本地動畫館。「癩噏」不但化身迷你戲院，令市民欣賞二人在日本的得獎動畫及癩噏系列，同場還會加映為展覽特製的《貓室動畫小百科》短片及原稿展，展示「貓室」的創作靈感及動畫製作過程。阿Pam表示：「在巨型貓屋裡，大家會看到我們在一個動畫背後的製作過程。」

「貓室」因獲日本TBS電視台舉辦的「DigiCon 6大賞」全場最優秀大獎一舉成名，而能在包括日本、台灣、中國內地參選的幾千份亞洲區作品中脫穎而出，原來是由於評委被他們短片《隱蔽老人》中的香港氣氛而感動。John說：「DigiCon的評委中包括有謀圖一雄這樣的漫畫大師，也有來自好萊塢的前輩。我們的優勝之處並非技巧，而是香港風格。」

競爭力源於生活

《隱蔽老人》其實與聖誕主題十分契合。作品中探討的隱蔽老人原來正是失去記憶的聖誕老人，片中不但通過訪問的形式，呈現出了老人在香港社會的生存現狀，更在這位天性鍾愛紅色物件、很喜歡送禮物給後輩和搭飛機飛翔的老人行為舉止中，發現了聖誕老人的蛛絲馬跡。而亦將在今次聖誕動畫廊中展映的「癩噏」系列也非常貼近香港生活。金融海嘯之際，人們的生活狀態都有些似癩癩，行為較往日也更為激烈。不過雖然如此，癩噏卻仍舊樂觀。它找到了許多不花錢也可實現的生活中的快樂，像是用紙做花束送給女友，一樣能博得愛人

開懷。故事就這樣延續下去，令人們越來越體味到：「金錢雖然重要，卻並非生活中最重要的事物。」

「貓室」是從繪本做起，《癩噏之神奇玫瑰花》、《癩噏之免費去旅行》等逗趣故事中，便蘊藏了平凡溫暖的日常生活。我們在他們的繪本中可以看到以幽默手法所展現的「進化」——他們希望讀者反思過分進化的影響及其反效果，而「人真係化學」則呈現了當樽裝水成份並不只是水時，日常接觸的食物與用品混合後所產生的種種效果。當繪本內容化為立體動畫呈現為大型展廊時，John認為他們其實能更輕鬆、自由地得以表現原畫的生命力。

身為本土動漫創作者，他們的核心靈感來源便是本土生活。阿Pam說：「《隱蔽老人》的構思一開始就來源於一則阿伯因極度貧困，寧肯去便利店扮打劫，換得坐監可以食得飽足。」現實越是這樣辛酸，卻越激發出了創作者內心的社會使命感。「我們希望用一些題材令社會感到溫暖。」而其實最好的漫畫家一定是可以給予讀者一處通過漫畫所營造的空間而獲得舒心感受的溫暖傳遞者。阿Pam最由衷的欣慰，便是聽到有讀者告訴她，看完在書展買到的他們的兩本繪本後，感覺如同被治愈般安心。

John更坦言：「雖然人們都知道日本有着最具優勢的動漫產業環境，但假如我們去到日本，其實未必可以入到他們的核心創作圈中。」原因在於日本市民幾乎人人都懂畫畫，藝術學校的畢業生更已能拿出非常高質素的作品，甚至願意自資發行。「他們的學生原創性和專業

性都很高，且態度極為認真。」在這樣全民對漫畫頗具了解的環境下，好的創作者幾乎是千裡挑一。

那麼香港的優勢是甚麼？「貓室」告訴我們：「是堅持最香港的、最本土的。」正如John所說：「我們自己講香港的故事一定比日本講得好。因為這是我們最熟悉的一切。」我們的香港已足夠與眾不同，何須再費時尋找世界上獨一無二的創作靈感？電視、報紙、網絡，靈感隨時入腦，「貓室」的許多創意正是這樣brainstorming出的構思。

動畫製作的幕後精彩

他們的夢想，其實是有朝一日在戲院播放自己製作的動畫長片。而繼「貓室」的短片集錦在香港國際電影節中集結放映後，我們今次將有機會跟隨他們去重溫幕後製作的精彩。John認為這次展覽對於創作者與觀眾而言都是一種非常特別的經驗，他們將整個動畫的製作流程展示出來，人們從而理解，原來一個動畫鏡頭背後，可能包含很多原畫素材積累，甚至同一個畫面背後，都有着多個不同角度。因而當我們看到一部一小時的動畫時，其背後凝結的，一定是成倍的心血與不斷的調試。

而與小朋友分享創作心得，也會令他們吸收更多動畫方面的相關知識。「貓室」也希望通過各種形式的趣味活動，令孩子們萌生對動畫的興趣，帶動整個創作環境未來可預期的熱度。三個以分享為主的工作坊中，

John和阿Pam二人將會親身為小朋友講解「癩噏」中包括跑、跳等一系列動作的分鏡頭，放大、縮小和定格這些動畫創作的的基本技巧解釋，也會令人宛如動畫製作過程中，身臨其境。

喜歡宮崎駿動畫的John和喜歡小丸子的阿Pam，偏好的動畫口味，都是充滿個性而又與真實生活交集豐厚的。而他們所具有熱情的創作形式也正如他們愛的動畫一樣，是融合動畫、漫畫、甚至文字的多種形式集合。其實他們亦認為本土的動漫環境在變得越來越良性、越來越令人期待，John認為「如果能不斷出現更多本土漫畫家的作品系列，所積累起的整個產業影響力就會更大。」

而今次能有機會在商場這樣的商業機構中，實現有教育性的動漫交流，「貓室」已感到十分難得。阿Pam說：「願意投放資源做些有意義的本土動漫活動，本就難得，因而能在這樣的機緣巧合下，以動畫為更多市民喚起溫暖感受，便更是可貴的事。」

夢想不是那樣遙不可及的事物，對於「貓室」而言，他們的動畫之夢，就是生活中的故事與簡單的溫暖。他們在小小的「貓室」中繪製着屬於香港的愛與夢想，只為獻給每一個熱愛着本土動畫的人。

由洪文婷和陳宇峰組成的「貓室」

「DigiCon 6 Awards」

「癩噏聖誕動畫廊」展覽

時間：即日起至2012年1月1日 上午10時至晚上10時

地點：奧海城
查詢：2132 8700

「癩噏小劇場」

戶外 + 午餐 + 演唱會 一樂也

香港生活太迫人，有錢的要賺更多錢，沒錢的就想盡辦法賺錢，風塵僕僕。一天24小時，可能已將20小時奉獻給工作。不要以為你打「寫字樓工」便不用舟車勞頓，每天一走入辦公室，只要進入「non-stop」的工作模式，以為中午吃飯時間可以放鬆一下，但上司吩咐的工作，總是令人輕鬆不來。

筆者知道太古港島東將在10月至12月這段期間舉行一個Music@Via Fiori活動，在港島東中心露天廣場匯聚戶外地方變為舞台，請來一班本地很有自己風格的音樂人，在每個星期四的Lunch time作現場音樂表演。這樣，上班一族就可以忙裡偷閒，一起午間「唱」聚。

這次有份參與的音樂人可說是「人才濟濟」，有孔奕佳、朱柏謙、徐繼宗、馮翰銘、伍卓賢、馮穎琪、Anna Fan Trio等，筆者早前也特別跟其中幾位傾談，聽聽他們對這種戶外午餐演唱會有何感想。

第一場的表演者是進念劇場「東宮西宮」御用鍵琴手孔奕佳及樂隊「朱凌凌」成員朱柏謙，可惜當日天陰陰，所以迫於無奈要改在室內表現，筆者也有欣賞他們的表演，雖然欠了戶外表演的開揚舒服的感覺，但他們的表演同樣「聽出耳油」。

他們表示，他們之前也有在戶外表演的經驗，但這次可以在一個商業味這麼重的地方表演，其實也很有新鮮感，而且很難得的是，聽眾是一班Office一族，和平時的表演是有些不同的，而且正正是在商業區中舉行，所以音樂會可說是和這個城市的脈搏扣在一起，前者是叫人放鬆下來，後者就代表努力工作，這種矛盾感也很有趣。

為了這次表現，他們特別選取了一些大家都比較熟悉的音樂劇歌曲片段，一來大家一聽便會知道是甚麼曲子，而且又可予他們有show off的機會。

有一場表演者是馮翰銘（Alex）和另外兩位好友Jun Kung及Fergus Chow。在他們表演前，筆者也到了Alex的studio，看看他準備好了沒有。「這次表演可以聽到我將一些大家曾在學校學過的詩詞譜上原創音樂，例如有李白、聞一多、徐志摩的作品。以前上學時，總是覺得詩詞都好老土，又難背，大家都嫌棄，但我現在反而認為詩詞其實是很特別的，很值得大家重新認識，所以我譜上音樂，但我不是胡亂作的，好像《再別康橋》、《背影》等，我是想用音樂，去重構出詩詞中那份意境。」

如果大家錯過了Alex在10月27日的表現，不用擔心，因為他在12月1日會有另一場表現，今次也會聯同其他音樂人一同表現，其中一位是敲擊樂手荒井壯一郎。不知道大家認不認識荒井壯一郎，他其實是來自香港的獨立打擊樂手，年紀輕輕便已深諳打擊樂之道，遊走於流行、搖滾、古典、爵士、民族打擊樂，開創自己的音樂道路，他的「打擊」，就是以多種打擊樂器傳遞「一切皆是節奏」的生命領悟。他加上Alex，定必擦出音樂火花。

另外，筆者也訪問了音樂創作人伍卓賢，他也是兩場表演，第一場是和無伴奏合唱組合「磳」一同以人聲演繹動人曲目，吸引大家，另外一場就會與「SIU2」一同表演，以笛、三弦與古箏配上西方樂器奏出跨越中西、遊走古今的自創樂章。

「第一場是無伴奏合唱，第二場就中西樂器合奏，我希望可以用不同的音樂形式，沒有樂器也好，有樂器也好，是中樂也好，是西樂也好，我想給聽眾多些選擇。」他說在lunch time作戶外表演，也是第一次，但這種表演很親民，因為可以讓office一族輕鬆一下，所以他希望大家在relax及enjoy之餘，能從中認識到更多音樂選擇。

伍卓賢(右三)和「磳」樂隊以無伴奏歌曲會知音。

馮翰銘(左)正和Jun Kung及Fergus Chow一同「Jam歌」。

Music@Via Fiori詳情：

時間：下午1時至1時45分
地點：港島東中心露天廣場匯園
節目查詢：2284 4877

11月24日 馮穎琪
12月8日 Anna Fan Trio

12月1日 馮翰銘&friends (荒井壯一郎 & Fergus Chow)
12月15日 徐繼宗