

「同人」熱血創作 認識不一樣的動漫文化

相信很多人都曾瘋狂喜愛過一本漫畫或一部動畫，也有將來要當漫畫家的想法，甚至執筆將自己喜愛的角色畫出來，但這些想法會隨着年齡增長慢慢被遺忘，別說畫畫，連看一本漫畫的時間也沒有。或許你我已走出動漫世界，但有些人對動漫的熱愛卻不曾熄滅，即使多麼忙碌，也會抽時間畫漫畫，即使被人誤解，也依然堅持創作。熟悉動漫的人都知道本地有兩個大型的同人活動，分別是Comic World和Rainbow Gala，很多動漫愛好者、Cosplayers聚集其中，他們出版同人誌、販賣周邊商品，與買家分享其創作。早前，副刊記者來到Rainbow Gala現場，找來幾個參展組織與大家分享其創作經歷及對同人的看法。

■文、圖：香港文匯報記者 伍麗微

■PKSQUARE已參加同人活動超過十年，每年都盡量抽時間推出新產品。

■方桂流創作的「樹熊俠」大受歡迎。

■Joanne與朋友一起擺賣，以販賣二次創作產品為主。

創作，除了角色輪廓相似外，內容、構思完全與原作不一樣，改編的意味很明顯。「日本在這方面反而很開放，同人活動琳琅滿目，因為同人創作沒有商業價值，我們畫畫也不是為了賺錢，在二次創作時也加入很多個人元素，大家應該以開放的態度看待這種文化。」

次文化也是文化

不論是方桂流、Joanne，還是Prince，他們都說同人創作者只是因為喜歡動漫，甘願自負盈虧推出新作，要靠同人誌賺錢根本是「天方夜譚」。玩同人活動對他們而言只是一種興趣，是喜愛動漫的一種表現，然而很多人不理解、不支持之餘更落井下石，狠批這種文化。每次談到動畫、漫畫及遊戲，大家總會將日本掛在嘴邊，說它是動漫王國、創意之都，是創意產業者的天堂。那裡生產的遊戲可以銷售至世界各地，漫畫可用作教科書，可以宣傳政治，甚至被改編成文學作品，動畫作品多次揚威海外、得獎無數，而同人活動如Comic Market不只吸引本地人參加，連海外動漫迷也趨之若鶩。

同人文化是次文化的一種，不受重視、不被主流社會接受，但卻是本地創意產業中最蓬勃的一塊，因為參與的幾乎都是有創作熱誠的年輕人。他們的繪畫技術並不比專業漫畫家遜色，而且創意無限，周邊產品的類型絕對出乎眾人意料，文件夾、名片、繪本、襟章、環保袋、玩偶、手機套等，都可在會場中找到。同人活動是動漫創作的起點，即使不怎麼喜歡動漫、對同人文化沒認識也好，也不應否定這種文化的存在價值——因為許多動、漫畫家都是從這裡起步的。

「同人」一詞源自日語，後來慢慢演變成動漫用語，指不受商業影響的創作，而「同人誌」則指以這種創作模式為前提的自製刊物或產品。同人活動發展至今已甚具規模，從以前的小圈子創作變成現在互相交流、分享作品的平台，不只同人畫家參與其中，Cosplayers、動漫愛好者等喜愛日本文化的人也熱衷於這類活動。

從二次創作到原創

同人誌可以分為兩類，一種以原創為主，而另一種則是二次創作，大多數人都以二次創作作為起點，先畫自己喜歡的動畫人物，當技術、風格成熟後便會加入自己喜歡的元素，挑戰原創，日本有很多人通過這個途徑成為職業漫畫家。原創畫家有自己的想法、風格固然很好，但不少二次創作畫家也很出色，他們為角色賦予新的生命，甚至延伸了角色的魅力，而這類創作往往能夠滿足那些看完漫畫卻意猶未盡的讀者。畫家會沿用原作角色建構一些新故事，或將自己喜歡的角色配成一對。以動畫《Keroro軍曹》為例，Keroro軍曹和Tamama二等兵可以成為情侶，Keroro

小隊與Syurara軍團可以從敵人變成朋友，角色們在畫家筆下會「長大成人」等諸如此類趣味十足的創作。

同人創作不只局限於改編動漫作品，甚至連影視、小說角色也成為二次創作的題材，如《哈利波特》、《暮光之城》等作品也成為改編的對象。「最初參與同人創作便是因為在外面買不到自己想要的東西，有些作品自己很喜歡，但偏偏官方沒有推出相關的周邊產品，所以便自己創作，自己高興之餘也能滿足他人。」Joanne已踏入同人圈子五年，一直以二次創作為主，近年來也逐漸在作品中加入原創元素。

為興趣不惜一切

很多人以為只有不務正業的年輕人才會對這種活動有興趣，但叫人驚訝的是你在會場不只看到一眾年輕人發光發亮，更多的是有正職、有事業的人也放下工作，一起投入同人世界，展示自己最新的創作。

PKSQUARE其實是一個四人組織，他們參與同人活動十多年，可算是同人界的「元老」。四人在學生時代已開始畫漫畫、創作自己的作品，從最初因為熱愛動漫而踏入這個圈子，直到現在即使有正職也孜孜不倦地創作，每年總能在同人活動中看到他們的蹤影。「我們從事不同的職業，有的搞IT，有的成為平面設計師，也有全職漫畫家，我們不會強迫每個人都要有新創作，誰有時間便畫多一點，最後收集起來便會推出一些新作品。」成員之一的Prince指出，這幾年雖然一直有參展，但產量已經少了很多，以前每年出一本單行本，現在則會出一些小品創作。從最初喜歡畫《龍珠》、《Hunter × Hunter》等熱血漫畫到如今畫推理作品，不只創作的題材廣泛了，技術也愈趨成熟。「我們一開始用原稿紙畫，然後用鋼筆，到現在用電腦繪圖，創作形式變化很大，要不斷看書、不斷學習。」

■方桂流更透過朋友將印有祝福的新福繪畫送到日本災區。

大多數同人創作者都與PKSQUARE一樣，只是因為喜愛動漫，便從學生年代玩到現在，如果以為同人是年輕人的玩意兒的話，那「樹熊俠部屋」的創作人方桂流（又稱小孩子）必定叫你大吃一驚。方桂流承認自己人到中年才踏入這個圈子確是一個異類，他甚至為了專心創作而放棄正職，其對動漫創作的執着絕對不輸給時下的年輕人。「我希望自己的作品有人欣賞，有機會拍成動畫。我知道自己晚起步，但再不做的話以後便沒有機會。」方桂流坦言畫漫畫真的很花時間，家人一開始也不認同他的做法，但作品能夠得到讀者的認同讓他興奮不已，也推動他繼續創作。他創作的「樹熊俠」大受歡迎，當中

加入很多本地元素，樹熊看起來笨笨憨憨，但一舉一動卻讓人會心微笑。像他一樣中年投身動漫行業的人可謂少之又少，畢竟很難「搵食」，再加上本地創意產業發展遲滯，所以大多數人都是玩票性質為主，即使年輕時熱血沸騰，但出來工作後意志便開始消沉。「政府很被動，年輕人又沒有耐性，漫畫家甚至被人鄙視，動漫產業欠缺文化、哲學根基支撐，一直不能好好發展。」

對同人誌的誤解

同人創作是走向職業漫畫家的其中一個途徑，然而如方桂流所言，連職業漫畫家都被鄙視，同人創作在普通人眼中更是不入流的活動。Joanne是設計系學生，身邊的朋友、同學理應比較諒解創意產業的處境，但事實卻並非如此。「大家對同人有很大誤解，同學一聽到同人創作便覺得這些人很『毒』，很『宅』，很自閉，覺得我們會說很多平常人不會說的詞彙，如『萌』（因某些事物萌生起像燃燒般的共鳴感覺）、『蘿莉』（表示小女孩）等詞語。」

另外，也有人認為同人創作等同抄襲。由於二次創作以仿作、改編、引用原作為主，以原作角色展開新故事，給人抄襲的感覺。事實上二次創作並不是剽竊別人的

龍在鬧市中

踏入龍年，apm邀請被譽為世界上最出色的日本摺紙大師神谷哲史（Satoshi Kamiya）訪港，帶來備受世界矚目的摺紙藝術品「龍神」（Ryujin）。龍神是一條鬚爪角鱗、威風凜凜的中國龍，神谷哲史花了近2個月時間，以一張無切割的正方形紙，不經任何剪裁或黏貼，用上過千個步驟完成的。它被日本電視台評為史上最傑出的作品，手工十分精巧，像真度甚高，估值逾100萬日圓。此外，神谷哲史還利用多款花紋圖案紙，以獨特的摺紙手法製作了12款獨一無二的生肖作品，每款造型色彩各異，生動活潑，連同50多件巧奪天工的作品正式運抵香港作公開展出，十分珍貴。展出作品分為4大系列，包括最應節的「潮龍系列」、喜氣洋洋的「生肖系列」、潮人文化界大熱的「昆蟲系列」，以及具收藏價值的「動物系列」等高難度作品。

神谷哲史在1981年生於日本名古屋，才三十出頭，已屬日本殿堂級摺紙大師，他能夠把一張平平無奇的紙張放於手上，一轉眼即可創造出千變萬化的藝術品，曾獲日本「電視冠軍」摺紙王大賽5連冠殊榮。他兩歲開始學習摺紙，掌握摺紙藝術後開始擁有自己的創作，擅長步驟繁多、技巧複雜的動物及龍系列。神谷哲史在2005年已出版一本收錄自己創作的書籍，介紹19個極具挑戰性的摺紙作品，代表作品包括中國龍神、西方飛龍及過千個步驟的鳳凰。

■摺紙大師手下的「龍神」十分精巧，像真度甚高。

紮根中環的藝術

某天走在中環街頭，看見地上貼着十多張簡單的繪畫，而每張繪畫上都是一個紅點，所有圖片串連起來是一個簡單的故事。故事發生在美國，一個營業經理離開自己的工作崗位去尋找「自由」，他在路途中感到飢餓，但卻一直找不到果腹的食物。突然他看到一隻黑鳥，鳥兒跟他說可以給他食物，但前提是經理必須用時間跟他交換，經理忽然意識：到為甚麼要出賣自己去換取一些本來已有的東西？！

這是一個很簡單的故事，藝術家以漫畫的形式引導觀眾去反思現代人的生活態度。不論是佔領中環活動還是反資本主義，所謂的自由其實很簡單，但受資本主義影響，很多東西人們都要以錢來衡量，生活中有很多東西其實是免費的。「佔領中環」表面上是佔領一個地方，但當中的核心價值其實是自己的心

態，如果沒有這種想法的話，「佔領」也改變不了甚麼。

雖然佔領華爾街行動已持續了幾個月，世界各地也紛紛響應，然而很多人並不理解這個舉動背後的意義，以為佔領便是去爭取一些東西。阿謙是這些圖片的繪畫者，本身是一位行為藝術家，他不只畫漫畫，更親手在每張圖畫上印上紅點，手掌滿佈紅色的顏料。他這個行為並不是鼓吹民眾一起加入佔領行動，而是以一種較為柔和的手法讓普罗大眾去理解「佔領」的意義。

「我們幾個人用行為藝術去表達我們對佔領行動的一點看法，當然在家裡畫畫，然後將畫放在畫廊展覽也可以，但去看畫的人很少。在街上畫畫的話，行人會看，畢竟在香港很少人會坐在街上畫畫。」構圖簡單，思想明確，花一分

■以行為藝術響應「佔領中環」行動。

■佔領行動的核心價值是自己的心態。

文：Christy