

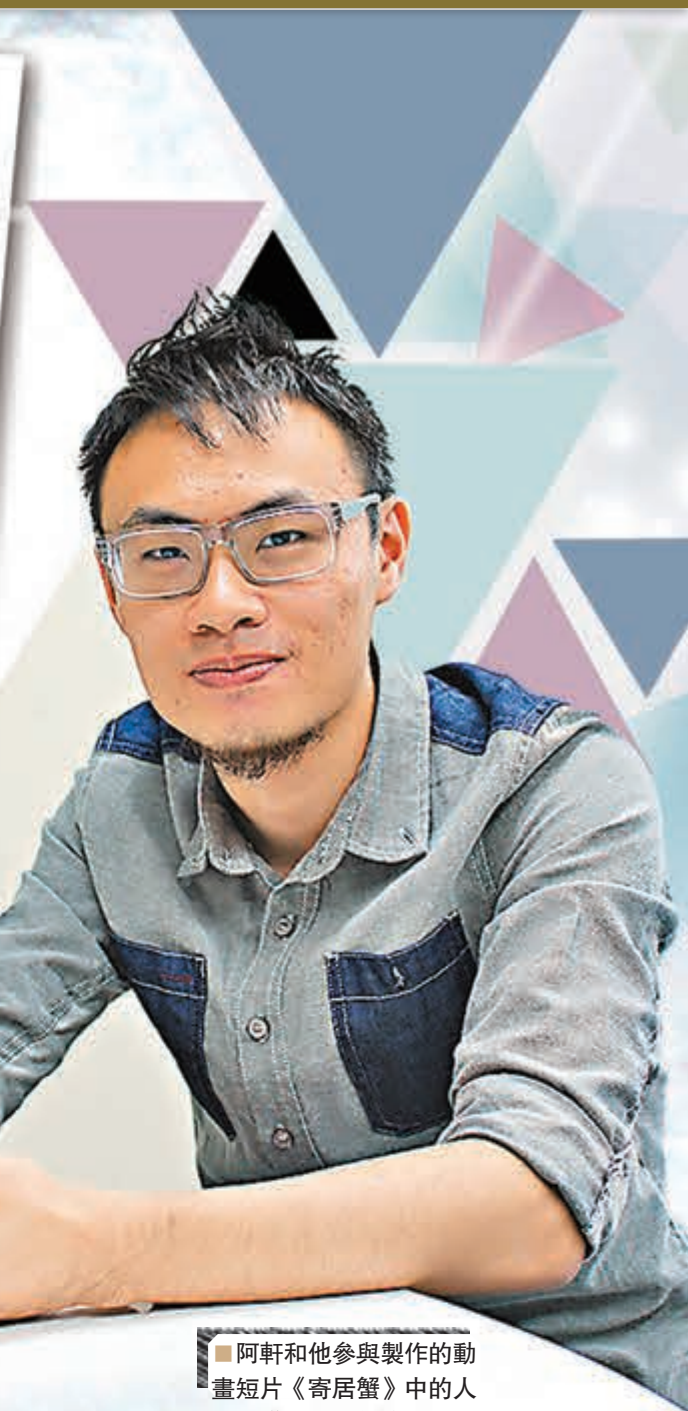
港青

動畫夢(上)

近年來
香港動畫
的新生力

量迅速擴張，無論是剛剛邁出校園帶着熱血與激情的逐夢青年，還是已經在業內摸爬滾打數十年經驗豐富的資深行家，都認為本港動畫人製作動畫的技術水準在亞洲範圍內絕不輸人，甚至頗具優勢，然而香港動畫現下的發展環境未能為年輕人提供一片展翅翱翔的天空。年輕人為追逐自己的夢想掀起創業潮，市場上最少有60間初創動畫及小型動畫企業正在努力打拚，但業內人士卻慨嘆，在香港做動畫太難！

採訪·攝影：
香港文匯報記者 趙億

■阿軒和他參與製作的動畫短片《寄居蟹》中的人物一樣，手不離機。

打江山 一步一艱辛 動畫新人夢 創業追夢

香港目前雖仍未有專門的動畫專修學校，但是學界近十年先後開辦了不同程度的數碼媒體課授動畫課製作。例如，理工大學設計學院，城市大學創意媒體學院，香港知專設計學院，香港專業教育學院以及香港中文大學專業進修學院，以上院校分別提供高級文憑、學士以及碩士課程，供熱愛繪畫、製片、懷抱動畫夢的青年人修讀。因此，近年來香港動畫的新生力量迅速擴張，然而香港動畫現下的發展環境惡劣，經營動畫公司在開拓市場方面經驗不足，又缺少政府支持，動畫從業人員難找到立足地，就連動畫業界幾位資深製作人竟都皺着眉頭一致對本報說：「大環境不好，在香港做動畫太難！」

正所謂「初生牛犢不怕虎」，如此令人洩氣的答案卻不能打倒理想堅定的動畫新人們。香港動畫製作人協會會員盧子英表示：「這幾個年輕人創辦小型動畫公司是發展趨勢。」今年就有約60間初創動畫及小型動畫企業申請參加由香港數碼娛樂協會主辦、「創意香港」贊助、香港生產力促進局策劃的「第二屆動畫支援計劃」。這些動畫公司的創建者多是剛剛走出的大學校園，朝氣蓬勃的青年人，可見動畫圈創業之風頗勁。中五開始就喜歡看《叮噹》和《蠟筆小新》的阿軒一直以來都對壞壞的動畫角色情有獨鍾，因為想創作出帶有自身風格的特別動畫，廿幾歲的他兩年前與一朋友共同創建了B20 Production動畫公司。

為「我的品牌」敢闖虎山

從香港專業教育學院畢業後，阿軒也曾在別家動畫打過工，他說不論是做全職還是freelancer（自由職業者）香港機會都不少，問題是：「徹頭徹尾打工就不能在創意上有所發展。現在幫客戶做產品之餘，會有一些空閒可以做個人設計。如果不是這樣，就很難做出具有『我的風格』的作品，沒辦法打造令人認可的『我的品牌』。」想要打造自己的品牌是大部分年輕動畫人決心自立門戶主要原因，為何什麼三五個主要成員就可以撈起一間動畫公司？阿軒解釋說：「現在做動畫愈來愈不

需要大規模的公司，因為一部配備I7 CPU的電腦速度已足夠快，有兩三部這種電腦，做一條片很快。只是色塊的處理，不講究故事性的短片，我一個禮拜就可以做兩條。這是一個低成本的方式，如果有以我們之力處理不了的大製作也可以考慮聯合其它小型公司共同合作。」

阿軒說話的語速較之同齡人稍慢，在回答問題前均會認真思考一番。這個以深思熟慮為習慣且有着明確目標的男生卻不敢奢談理想，只希望公司能穩定下來就好，甚至當記者問及能否確定五年後仍在做動畫時，阿軒產生了一絲猶疑，片刻後才說：「會吧？會的。現在才知道做動畫真的不是在電腦前『齋做』，客戶不可能主動上門來請你。沒有客戶，公司就沒有辦法持續運轉。」

為了吸引潛在客戶，阿軒嘗試過將短片放上博客、facebook、youtube等網絡平台，可惜效果並不理想，支持者都是朋友、網友，而能提供工作機會的業內客戶極少。故，B20 Production現有的客戶大部分靠同學朋友介紹，既做動畫形象設計，也做3D視覺效果轉化，再透過高質量的作品拓展客戶。儘管千辛萬苦招攬到了客戶，但也不代表萬事俱備，只需埋頭做創作就能實現夢想。

技術過關 客源少生存難

「行政上還有多事務要去處理。客戶會不斷提出要求，我們又不能沒有底線，所以要制定協議和加價制度。讀書時老師會說，你出來打仗當然各項技術都要會。可在行政上處理、公司營運、公司法、授權、報稅上面的教學涉及較少，我們很多時候是通過『撞板』來學習。」阿軒說道。

擔任《麥兜與麥兜》及《麥兜菠蘿油王子》導演的資深動畫製作人袁建滔，因為想和他眼中的「迷途羔羊」分享經驗，今年以動畫編劇及執導導師身份參與到「第二屆動畫支

援計劃」中來。袁建滔用三周時間認真地研究了各間申請資助公司所提交的作品，其中包括阿軒參與製作的《寄居蟹》後，他發表了與阿軒相同的觀點：「香港學校的動畫教學更多關注在電腦技術層面。我們的技術水準在整個亞洲水平都不低，就算是特技也從來不差。」

政府補貼 韓國有香港無

袁建滔在對香港動畫的製作水準信心十足的同時，另一邊廂卻無奈表示：「香港動畫的路很難走。」甚至開玩笑稱連自己都不知道在香港該怎麼做動畫。為何有技術卻難生存？袁建滔一針見血：香港動畫公司缺少政府補貼，他分析道：「韓國近年動畫發展迅速是因為動畫公司替海外公司製作動畫，能接價值多少生意，政府就補貼多少，等於是成本減半，香港小型公司自然競爭不過，我們現在慘過日本、韓國、新加坡和台灣。韓國動畫公司的海外客戶多，不是因為他們做得有多靚，而是因為便宜，但不可否認，韓國政府的推動確實促進了整個行業的發展。」《成語動畫廊》、《小悟空》的編導與造型設計林紀陶亦表示，香港有個性有才華的動畫製作人不少，他們的作品突出，很現代化、有生命力，可惜目前的總體環境不好，仍需政府多加關注和支持。

融入地域性文化色彩

■上海美術電影廠所製作的水墨動畫《小蝌蚪找媽媽》。

作為國際大都市，香港的包容性極強，各種文化在這裡碰撞交融，綻放出新的光彩。以上特性亦反映在本地年輕人的動畫作品中，編導、動畫創作人林紀陶表示，新世代的作品中糅合了非常多的風格，但動畫作品最好能展現出創作人所在地的文化特色，傳承我們自己的美學觀點，才能在國際大舞台上一枝獨秀。「以上海美術電影廠為例，當年他們所製作的水墨動畫《小蝌蚪找媽媽》、《大鬧天宮》和《哪吒鬧海》一拿到國際影展，外國人看了就會肅然起敬，驚喜地說：『This is Chinese Animation!』。這些作品富有中國特色，使用了我們傳統的處理方法和表達形式，國外是做不到的。在香港動畫中麥兜、老夫子也有這種代表性。而內地市場火爆的『喜羊羊』拿到國際平台，別人反而可能會質疑我們的欣賞水平。」

知易行難，本港自創品牌的動畫新人們在製片時常會置入香港元素卻未必能獲得好評，有時還遭人詬病沒有創意。袁建滔回憶起自己的導演經歷分享說：「《麥兜》的出發點其實沒有想到要去討好任何人的口味，這種東西有時真的是神來之筆，甚至沒有上升到捍衛本土創作的偉大高度。動畫裡的茶餐廳、蛋撻，奶茶，魚蛋都是我覺得好玩的東西。因為我看日本卡通《飄零燕》、《小丸子》裡總很多日本的街景、食物的畫面。那些壽司、拉麵、麵包在動畫裡的表達很漂亮，看上去很好吃。我很想做這樣東西，難得有機會給我做，我怎麼會放棄。」

「不過，創作時最忌先揣摩市場，迎合一些地區觀眾或是評審口味。《麥兜》曾經在香港國際電影節贏得一個一班外國人選出來的獎。當時我問評審你看得懂嗎？評審說他看到望子成龍的共通價值。所以，講來講去，做動畫就是要你自己喜歡，有熱情，你才會將你喜歡的東西放進動畫裡。再來可能就是，《麥兜》『大小通殺』。既有小朋友喜歡的搞笑內容，也有成年人喜歡的老情懷，觀眾能各取所需。」

■林紀陶

資深動畫導演袁建滔針對新手常見製片問題給出三點建議。

專家教路

1. 配音：

看動畫時，我們的眼睛與耳朵同步運作，所以配音很重要。如果對話是請朋友或隔壁班的同學幫忙配音，他的咬字有可能不夠清晰；聲線可能不符合人物特性，情感可能不夠豐富以支撐演技，所以一定要謹慎選擇配音演員。除了人物的配音，背景配音也應盡量配合畫面。例如爆炸有分大小，不能畫面已經結束，聲音還在繼續。這種情況會建議多畫幾格，配合到聲音為止。或者可以找一個小爆炸的聲音來取代。

2. 繪畫：

現在很多同學都會忽略線條的變化，沒有粗細之分。統一的線條簡單易做且準確，下色的時候不會漏洞，但會影響美觀，減少個性。在繪製服裝紋路時要控制輕重位置的陰影，線條有了變化畫面就會細膩很多。當然，這會增加繪畫難度，但值得練習。

3. 敘述：

創作動畫，除了自己高興，肯定也希望能夠與觀眾溝通，得到更多人欣賞，甚至是做自己的品牌。所以，故事設計與闡述方面要減少會使觀眾困惑的部分，照顧觀眾的感受，清晰地敘事。新手容易出現的兩大問題，一是過度溝通，把故事講得太白；二是敘事不足，只要一眨眼，情節就連接不上。解決方法是，找人幫手看片，多討論。

■《麥兜》系列動畫電視、電影港味濃郁，有助將香港文化特色推向世界。

跳脫本地編劇局限

■袁建滔(右)以動畫編劇及執導導師身份參與「第二屆動畫支援計劃」。

在反思香港動畫創作自身問題時，阿軒提到香港的動畫創作人可能過於保守，故事內容同質性高，建議大家多看各國優秀作品，增加創意，一起跳脫本地局限。阿軒說：「本地公司製作的動畫太多都在講父子女間的親情或香港老情懷。可能大家都覺得如果觀眾僅限於本地，本地或親子題材更易被理解及接受，做其它話題沒有那麼好『sale』、快『sale』。但我自己的立場是，在設計和故事上也要花心思，起碼做本地文化也最好能先深入研究，開闊眼光。」

袁建滔也發現在獲得「第二屆動畫支援計劃」資格的15條短片中有三條都在講香港城市變化，老店消逝的故事。但他認為年輕人的作品中反映了他們的集體意識：「你可以說我們的創作不夠天馬行空，但是要拍出一條好片一定要有很切身的感受才會有足夠的熱情去講故事，到達不吐不快的程度才夠力量去感染觀眾。再者，做短片十分之七都是剛剛畢業的學生，20至30歲之間的年輕人對世界的理解、核心價值觀相似度是可以理解的。」

袁建滔承認創作別致的故事難度高，但也感嘆學校對編劇方面的教學不夠重視：「我們提了很多年，香港院校的動畫專業沒有開設編劇課程，可能某些學校會找幾個老師講幾堂，但也是一些非常概括性的教學。學校偏重電腦技術教學，在技術上專精的人很少喜歡創作故事。再說，今時今日，閱讀的人少，更別提拿起筆來寫作，去組織結構，創建角色，所以故事層面的創作對年輕人來說愈發困難。」