

港青 動畫夢(下)

動畫圈喜歡將動畫電影簡稱為長片，只有成功製作長片才能證明公司的成功。在「麥兜」系列締造了香港長片傳奇後，本港長片似乎後繼無人。抱着長片夢的小型動畫公司 In-toxic Studio 以商業藝術雙軌運行的模式積累着資金與經驗，公司不斷進步似乎令圓夢希望日益增長，然而，動畫界前輩善意提醒新一代，長片屬於大型製作，需要大量的人力、物力以及資金相互配合才能成型。沒有動畫工廠，恐難圓長片夢。

採訪、攝影：趙偉

■《搭棚工人》。

動畫工廠何時有？

兩代動畫人 一個長片夢

■Ivana (右) 和 Nic 在工作室中接受採訪，胸前抱着用《LaLa-WoodLand》角色設計的抱枕。

Ivana 和 Nic 分別是小型動畫公司 In-toxic Studio 的製片人與動畫導演，三年前為了以公司名義參加香港電台電視外判動畫計劃，他們兩人和另外四個一起從動畫專業畢業的同學創立了這家公司。位於九龍塘創新中心的 In-toxic Studio，工作環境好得令人羨慕：進門處的過道裡陳列着設計感十足的小裝飾品；會客區橙色的沙發搭配自家設計的公仔抱枕，溫馨又有活力；工作區與大面積的玻璃窗一臂之遙，靈感不敵鬥時，可望着窗外各色行人放鬆心情。這片小小天地，自由、活潑且文藝。

以給家裡人錢。相比之下，我們完全是今日不知明日事，生意好的時候也無法補貼窮困的時光，六人約好對父母守口如瓶，怕父母為我們擔心或覺得我們只是在玩。迷茫的時候，幸好我們有六個人，不是那麼孤單。」

三招助公司抗逆境

1. 參與「計劃」製作短片

In-toxic Studio 在香港電台電視外判動畫計劃中成功申請到 12 萬的資金用於製作動畫短片《搭棚工人》，這齣短片令他們獲得了第六屆香港流動影片比賽的最佳動畫金獎和最受歡迎流動影片。隨後在「第一屆初創動畫企業支援計劃」的選拔中受到評審青睞獲得獎金，用以製作動畫短片《LaLaWoodLand》。今年更從初創公司晉陞小型動畫企業參加「第二屆動畫支援計劃」，再次中選。用 Nic 的話來說就是：「成立三年，我們每年都有目標，每年都有進步。」

2. 參加展覽建立客戶網

在各項計劃支持下所製作的短片為 In-toxic Studio 打開局面，藉着短片，愈來愈多人對這家動畫公司感興趣。Ivana 和 Nic 表示，公司成立之初的客戶都要靠學校老師和同學介紹，現在已有不少生意會主動叩門，In-toxic Studio 逐漸形成了自己的客戶網絡。Ivana 分享道：「其中令我們最受益的是參加香港授權展，去完這個展後基本上到現在都持續有客戶來找我們，第一個是新城市商場的 Show，跟着就有很多活動公司聯絡我們，打聽授權費。也有一些需要可愛公仔造型的抱枕、杯子、顏色筆公司，找我們做動畫形象授權。」

3. 輪流「話事」多元風格

因為 In-toxic Studio 的六位成員都有專業的背景知識和自己喜歡的動畫形式，為了減少矛盾發展多元風格，六位員工會根據客戶需求「因材施教」。Ivana 解釋說：「譬如今次 Nic 是導演，他就會負責構思

所有的畫面和故事，遇到問題時，我們才提意見，但最終決定權歸他。這個架構讓我們每個人都可以自由發揮；作品也可以更多元化，我們想營造的是一家動畫公司，我們喜歡的是動畫這個媒介，不會去自我設限。」

商業藝術雙軌運行

從 In-toxic Studio 成立開始，六位成員就抱着一致的終極理想：做一部動畫電影。Ivana 指出：「香港最出名的長片就是《麥兜》和《老夫子》，然後就沒有了。在香港做長片很難很難的，機會很少，但我們始終都想為此努力。」目前 In-toxic Studio 採取了商業和藝術雙軌運行的模式發展，做廣告動畫的同時也抽取時間做藝術動畫，並沒有被商業主導。但 Ivana 也不否認，商業創作側重琢磨客人需求，做久了個人創作上的感覺會有點消褪，不過確實仍需依靠商業創作填充公司財庫：「希望更多客人需要做動畫時會想到我們公司，同時藝術追求也絕對不會放棄。」

一直抱有長片夢的還有以《成語動畫廊》、《小悟空》的編導與造型設計林紀陶為代表的一代動畫界前輩。《成語動畫廊》長達 180 集，並在內地及台灣播放且廣受歡迎，但林紀陶卻為其製作公司翡翠動畫感到惋惜，只因該公司從未製作過一部長片。長片之於動畫人意味着什麼？林紀陶答曰：「長片是評估一家動畫公司真正實力的指標，所有的困難都會在製作長片的過程中反映出來，所以它甚至能代表整個地區的動畫水平。就連美國彼思動畫製作室也是在推出《反斗奇兵》後才被業界視為一家成熟的動畫公司，儘管此前彼思已製作了六部水準高超的動畫短片。描在香港動畫長片前最大的高標是從未出現過一個完善的、可以經常地製作動畫長片的動畫工廠。」

長片的搖籃：動畫工廠

什麼樣的動畫公司才能被稱之為動畫工廠，編導、動畫創作人林紀陶說：「所謂的動畫工廠就是要有工廠化的生產方式，即會自主地去恒常地、接連不斷地製作動畫。就像普通的大型企業或工廠一樣，每年都會推出一個年度計劃，制定好全年目標。比如，一家公司打算共要製作 10 部動畫，那就要規劃好，可能其中 3 部長片，作為今年重點戲的大型製作；剩餘 7 部中有幾部是不迎合主流口味的另類戲，劃定偏鋒在藝術形式上做出些創新，最後才是常規製作。香港時至今日都沒有出現過一家這樣的動畫公司。」

那又為何只有動畫工廠才能製作出長片？林紀陶繼續分析：「毋庸置疑，長片屬於大型製作，其間需要大量的人力、物力以及資金相互配合才能成型。目前亞洲的動畫強國是日本，日本動畫大師宮崎駿所在的動畫公司吉卜力工作室是一個完善的動畫工廠，位於日本東京都近郊的小金井市，佔地 300 多坪，目前約有 300 多名員工。在製作長片時旗下出現過 450 個動畫師同時開工的盛況，450 位動畫師可以統出一種畫風。吉卜力工作室創立於 1985 年中旬，發展了這麼多年，仍需面對人才和資源的問題，可想而知小型動畫公司要製作出長片有多困難。」

林紀陶表示，香港一直以來都只能提供個別的動畫人才，像在美國荷里活「夢工場」做電影導演及動畫師的許誠毅；或是擅長為海外公司設計人物、景物獨立的小公司。但個人的成就無法和動畫工廠相比擬，想要製作出和國外一樣水準的動畫電影，僅靠散兵游勇和「個體戶」難以支撐。「這是香港動畫發展一向都有的問題。技術、創意，我們都不缺，是整體製作水準暫不達標。而且不單是香港，內地和台灣現在也沒有完善的動畫工廠。工廠制的建立需要出品人、投資人採用企業化的方式來推動整個行業的發展，我們現在的處境就像影視業沒有「邵氏」與「嘉禾」。」

■Nic 為動畫短片《觀照》設計的角色形象。

動畫回本靠周邊產品

■參加完香港授權展後，In-toxic Studio 建立起自己的客戶網。(圖片受訪者提供)

■袁建滔

資深動畫創作人林紀陶所擔心的問題偏向前期製作，而《麥兜與麥嘜》及《麥兜菠蘿油王子》的導演袁建滔則憂心香港長片後期沒有市場支持。袁建滔總結說：「當下所有的動畫產業都沒有辦法靠收取播放的費用來回本，一定要結合周邊產品的生產，這是一個全世界規律。生產周邊產品不外乎就是兩個方法，一個是你授權給

別的公司生產，第二個就是你自己出。」目前和 In-toxic Studio 一樣走在授權路上的小型動畫公司不在少數，然而博善廣識有限公司總經理、負責公司原創動畫「麥兜」運營的蔡仲傑則提醒各位新手授權一定要謹慎。

蔡仲傑表示，博善廣識有限公司授權較少做授權，一般會先採取「in house 設計」的模式，然後再尋覓值得信賴的廠家生產。蔡仲傑認為，直接與不熟悉的廠商合作有

風險，想長期經營品牌，就應盡量避免「賺快錢」。蔡仲傑說：「過度授權就像一些爆紅的明星接拍非常多的廣告『賺快錢』，很難維持長壽。如果想令一個動畫形象五年、十年，甚至二十年都能受歡迎就需要特別小心，注意廠商所生產的商品品質、發行的渠道。把一個形象授權給過多公司，容易造成混亂，因為不同廠家商品間可能差價極大，我們自己又沒辦法控制合理差價。」

■In-toxic Studio 工作室位於九龍塘的創新中心。