人偶製作大師 Ian Mackinnon 定格動畫具特色無可取代

「20年前，每日大家都說定格動畫會完全消失，會被電腦動畫取代，但舞台劇沒有被電視取代，圖畫也沒有被照片取代，它們只是不同的藝術形式，定格動畫有其專屬特色，而我仍會繼續做人偶、做定格動畫。」

這一番真摯話語出自英國殿堂級人偶製作大師Ian Mackinnon口中。Ian入行超過20年，參與過不少動畫的製作，膾炙人口的有獲得奧斯卡最佳動畫提名的《狐狸先生無得頂》(Fantastic Mr. Fox)、鬼才添布頓執導的《怪誕屍新娘》(Tim Burton's Corpse Bride)等。日前，他獲邀攜《狐狸先生無得頂》來港辦展，盼藉此讓更多人了解人偶和定格動畫的魅力，並深信定格動畫是無可取代的。 文：香港文匯報記者 陳敏娜 圖：受訪者提供

■Ian Mackinnon第一次在商場舉辦展覽。 陳敏娜 攝

■Ian Mackinnon細心整理人偶。

■現場展出了不少人偶作品。

■狐狸先生(後)首度陪Ian越洋過海來港。 陳敏娜 攝

今次是Ian首度在商場舉行展覽，他和其製作團隊Mackinnon & Saunders花了逾萬小時，將經典作《狐狸先生無得頂》（下稱《狐狸》）中的場景及故事角色重現在圓方金區一樓，展期至明年1月2日，除了一系列《狐狸》的模型珍藏外，同時也會展出設計草圖、概念雕塑等藝術品，並配合聖誕節主題，讓大家可全方位感受人偶和定格動畫的魅力之餘，也可感受佳節氣氛。

「今次是我第一次在商場內舉辦展覽，才發現商場是一個蠻適當的地方辦展，這幾天準備時，見到途人停下來欣賞，興奮到指手畫腳，比起在畫廊舉行的效果更佳。」Ian說。《狐狸》改編自英國兒童文學作家Roald Dahl的同名作品，今年適逢Roald Dahl誕生百周年，Ian認為今次展覽是個很好的慶祝活動，「而且難得來到香港，這是個充滿活力美麗的城市，在這裡工作，有回到家的感覺。」他邊回答，邊打開隨身攜帶的手提箱，拿出狐狸先生的人偶模型，直言：「拍《狐狸》時做了12個這模型，經過了10年，你可以看得出它已有點損毀，今次是它首度越洋過海，搭了這麼久飛機來到香港，它都很開心。」

無意拍新版《狐狸》

出身自英國小康之家的Ian自小就喜歡玩黏土，直到現在也仍用黏土做人偶模型，「小時候我也很喜歡手造人偶，尤其愛看上世紀70年代的人偶動畫《Clangers》，40年後《Clangers》決定重製，他們邀請我參與，當時真的很開心，看到那些玩偶被賦予生命，很奇妙。」

20多年來，Ian製作過不少人偶，在眾多作品中，他指狐狸先生對其人生影響最大，「《狐狸》觸動了很多人的心靈，每個人來到我的製作公司，他們都指定要看狐狸先生的人偶，與它合照。《狐狸》可以這麼成功，導演韋斯安德遜(Wes Anderson)功不可沒，他說故事的方式很獨特，容易引起觀眾的共鳴，而且由佐治古尼(George Clooney)聲演狐狸先生、梅麗史翠普(Meryl Streep)聲演狐狸太太，還有標梅利(Bill Murray)、奧雲韋遜(Owen Wilson)等紅星參與，配音陣容非常華麗，他們完全把角色變得活生生，由導演、演員至劇本等種種元素奠定了《狐狸》大受歡迎的結果。」近年影圈吹起舊片翻拍的熱潮，但Ian就無意翻製《狐狸》，「我們很愛原版，很滿意。」

讚安德遜着重細節

說起人偶動畫的製作過程，Ian謂一般都要耗時兩三年，「好似我們2005年開始考慮拍《狐狸》，到之後製作人偶、拍攝、配音到上映前前後後就花了近3年時間，動員了超過300人參與。」問到製作過程哪部分最困難？他表示：「看動畫時，大家會覺得無限制，乜都得，可是物理上是有限制的，如人偶的用料、設計等都不同程度的限制，如設計不能太天馬行空，要考慮到實際拍攝時能否做得出，又好似人偶始終用金屬骨架作支撐，在行動上並非如真人般萬能，什麼動作都做得到，而有些模型的製作亦很花時間，所以很難指出哪部分最困難。」

而談到與鬼才大導韋斯安德遜的合作，Ian謂對方在細節處理上很細心，尤其在服裝方面做到一絲不苟，「他會查看參考書，看某個品牌的褲子究竟有何特點，又好似狐狸先生外套上的鈕扣形狀他也會再三確定，肯定沒有出錯，很欣喜他如此重視每個微小細節，挑戰性大之餘，亦是一個很棒的學習過程。」他還分享了一個小故事，稱狐狸先生的西裝其實是參考了安德遜擁有的一套西裝，安德遜甚至把該西裝褲交給戲服組，以確保狐狸先生西裝布料的花紋、顏色完全脗合。

讓孩子執筆繪畫

隨着科技進步，尤其電腦動畫的出現，用人偶拍攝的定格動畫前景似乎並不明朗，Ian承認動畫行業愈來愈困難，「尤其籌集資金比以前難，但這是一直存在的問題，而定格動畫的市場也並不大。20年前，每日大家都說定格動畫會完全消失，會被電腦動畫取代，但舞台劇沒有被電視取代，圖畫也沒有被照片取代，它們只是不同的藝術形式，定格動畫有其專屬特色，當中的手藝和所花費的心機也獲得人們認同。我的作品主要以小朋友為對象，每年我們都會有新的小朋友，我相信定格動畫仍然有其需要。」

作為這行業的佼佼者，Ian認為一部好的定格動畫最重要是故事的表達能力，而要做出一個出色的人偶，想像力和技巧均不可缺少，「有想像力才能在用料、創作上有突破；有技巧才能把想像變成現實。」對於想入行的年輕人，他謂可入讀藝術學校作為起步點，而且一定要懂得如何繪畫，「這是最簡單、最基本的條件。」他慨嘆現在的小孩子沒有機會畫畫，「他們的世界被iPhone、iPad淹沒，他們沒有被給予紙和筆去表達自己的機會，這是一個問題。想入行，就要終其一生去畫畫，永不停止。」

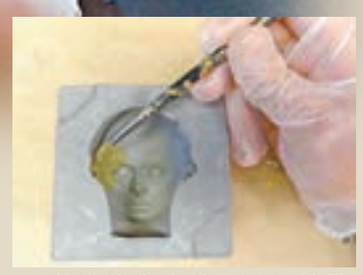
拆解動畫人偶製作過程

1. 繪畫人偶素描。

2. 用鐵線支架和黏土做出人偶的立體初模，完成後移走黏土用以標記貼毛髮的位置。

3. 以矽樹脂及玻璃纖維製作身體模具，以供複製人偶。

4. 為人偶製作金屬骨架和球窩關節，用銀鑄造牙齒及眉骨部分，以及在頭顱裝上機械部件以便模仿人類的面部表情。



5. 將泡沫合成乳膠倒入模具後，放入焗爐烤焗，用來做人偶的身體內部，以及將已上色的矽樹脂注入模具中用來作頭部皮膚。

6. 貼上毛髮前，先用丙烯酸塗料及矽樹脂顏料於外層加上細節，並於毛髮的下層及邊緣塗上顏料，讓毛髮與皮膚部分的顏色更相似。

7. 將毛髮及纖維染色，貼在布料上做成毛層，再將毛層包裹在人偶的頭顱及身體上。

8. 用傳統絲網印刷及染布方式將圖案印製於布料上，為人偶製作服飾。

從人出發的芬蘭插畫師 Rami Niemi

■Rami設計的聖誕老人插圖。

■Rami為小孩子設計了Q版聖誕老人。

不到10日就是聖誕佳節，來自聖誕老人故鄉的芬蘭插畫師Rami Niemi應海港城邀請，以「Santa is Everywhere」(聖誕老人無處不在)為主題，創作出一系列有別於傳統形象的聖誕老人。從事插畫工作超過20年的Rami表示，創作時的靈感永遠是人，因為對人充滿興趣，所以他的作品永遠從人出發。

從未來過亞洲，首度訪港的Rami完全感受到香港和芬蘭的分別，「想像不到一個小空間內可以有這麼多人，香港的人口可能比芬蘭的總人口還多。」他形容今次展覽是一個全新的挑戰，「以前我的作品多是2D，今次是第一次挑戰3D。」

聖誕老人原是「壞人」

Rami設計的聖誕老人形象百變，可以穿西裝或着短褲，會用新科技接收小朋友的願望，再用各式各樣的運輸方法速遞禮物，「為了增加現化感和配合科技發展，我沒有讓他繼續坐鹿車，而是設計了火箭讓他升上太空。」既然聖誕老人無處不在，為何不加入亞洲元素？Rami聽後恍然大悟，直言：「從未想過他可以是亞洲人，這是個好意見，可惜我遲了兩個月才想到。」

他憶述由細到大，對聖誕老人的固有印象就是一個留有大鬍子、胖胖的白人男士，「記得我是小男孩時，會有聖誕老人來家裡，送爸爸媽媽預先準備了的禮物給我。那位聖誕老人不是這麼夢幻，穿啡外套配牛仔褲而非紅衣服。後來，我學習聖誕老人的來源時，才知道他是來自古老的傳說，在故事中他是一個壞人，戴着黃金面具，專門捉小孩，而非現在大家公認的好人。」他隱約記得故事有宗教背景，「如果想找真相，可以去查證一下。」問到他會對自己的孩子們訴說哪個版本的聖誕老人故事？他笑言：「他們年紀太小，對宗教不了解，只知道聖誕老人會送禮物給他們。好像他們出席葬禮時曾問為什麼人會死？我說人有很多選擇，背後沒有真相。」

談到如何慶祝聖誕節，他笑稱香港愛用假的聖誕樹，但他們會用真的聖誕樹，「聖誕節有很多日假期，主要是吃吃喝喝和探親朋好友，還在數天剩下來看電視節目，但絕非大家想像般圍住聖誕樹跳舞。我年輕時住在大城市，會如現在的年輕人般在酒吧狂歡作樂，只是現在已成家立室，又住在郊外，方圓百里想找間酒吧都很難，所以都是多與家人一起過節。」

繪畫是孤獨的工作

Rami自小已喜歡畫畫，20年前開始對插畫和平面設計產生興趣，「當時會去追潮流，吸收新資訊，現在已沒有精力去追潮流，只專注在自己的風格上。」他從未想過以繪畫謀生，形容繪畫是一個很孤獨的工作，「一整天都是對着電腦，回覆電郵，有些人我合作了數年，不單未見過真人，連聲音也未聽過。不過，我很幸運，合作的客人都是好人。」

曾在巴黎打滾的他，現在選擇住在瑞典南部，「因為城市擁有太多可啟發靈感的東西，反而覺得很混亂。我喜歡寧靜與和平，住在郊區，見到不認識的人會揮手打招呼，如在香港這樣做，大家可能以為我精神有問題。」因此，他亦不喜歡用社交媒體，不想花精神去苦惱發什麼訊息，會有多少人按「like」。

最後，要求Rami用一個字去形容其工作，他選了人這個字，「我曾對其他記者說過我對人有興趣，人亦是我的靈感之源，想人在做什麼、對什麼有興趣等，所以我的作品都是從人出發。」他更即時學寫「人」的中文字，並寫在紙上收藏，直言：「我要將『人』字設計成logo，留待下次用。」文：香港文匯報記者 陳敏娜

■Rami Niemi站上其設計的聖誕老人身上合照。 陳敏娜 攝

「Santa is Everywhere」@海港城
日期：即日至明年1月2日
時間：上午10時至晚上10時
地點：海港城港威商場大堂II