

小小本子的異想世界——香港趣「誌」系列(之二)

上期向讀者介紹了扭蛋裡的書本藝術，今期繼續帶領讀者參加另一場本子實驗，這些小小本子看似是規規矩矩的四方框架，但背後的創作意念與手法，卻早已跳脫了一切規限。做人，何苦過於「死板」！

印刷方法多籬籬

Zine有不同的印刷方法，如絲綢印刷、噴墨打印、剪貼、網印及藍印等，當然其中要配合紙質，而近年則有print studio引入了Risograph（孔版印刷術），令印刷方法又多了一種可能性。

創作小新zine 紙本越界趣意大過天

■工作室內的架子上陳列各類型的zine。

■Cacar把不同的物件scan後印在紙上，與讀者分享回憶。

■這是Shirley的作品，是當時在印刷廠實習時的回憶。

■「...」裡展示各種作品，還吸引不少外國人來買。

■zine不受任何內容、繪畫方式及紙質限制。

■談到與zine的緣分，Cacar便向記者展示了這本名為「flashback」的小本子。

原本要把這玩意介紹給讀者，理應先為作品下個定義，讓你們在腦海中有個概念，但這不好做，因為這個東西完全就是忠於創作者，小本子的內容、創作方式，任君選擇，這份隨意與創意，令人好鍾意，它的名字叫zine——忠於自我的獨立創作。我們受制於社會種種規矩，zine成了創作者喘息的空間。在現今紙本讀物價值備受質疑的情況下，zine也擔起了為紙本平反的角色。

結於此，每次回顧作品回憶便湧上心頭。」

「由地下走到地面」

zine其中一個引人入勝之處，就是創作者自掏腰包，卻不介意作品的銷量。zine沒有太多的市場考慮，無論是價錢、印量，都是創作者自定，名副其實的自由市場。早前Shirley舉辦了名為《zoo zoo zoo》的小誌發表活動，Shirley連同拍檔加上24位zine maker，總26人，每人挑了一個字母，根據字母開首找一隻動物進行創作，最後集合了26隻動物。作品的價錢由zine maker訂價，由20元至100元都有，至於印刷量15本至50本不等。

在香港，一直有zine maker在「地下」默默創作，近幾年則漸漸走到大眾眼前，例如在11月25日至12月6日，便有由香港版畫工作室於Jccac舉辦的「香港圖像藝術節2017——Hong Kong Zine & Print Fest 2017」展覽，實行獨樂樂，不如眾樂樂。提到本地zine的創作生態，Shirley表示相對比較游離，時而浮現，時而消失，即使在外面寄賣，也會「楔」埋一邊。」相反，鄰近台灣的zine的待遇則好多了。Cacar表示台灣的书店都很支持獨立創作者，會有大書架擺放zine，也歡迎香港朋友拿到該處寄賣，很支持獨立創作的文化。

「zine」實源於fanzine，「fanzine」由「fan粉絲」與「magazine雜誌」合二為一。普遍認為zine起源於上世紀30年代地下科幻小說圈，後來經多年發展，zine又結合了龐克文化、女性主義運動及政治表達等元素，是創作者表達自我的渠道。zine不以利字當頭，創作者不求賺錢，只想把想法與買家分享。近年，「zine風」也在亞洲城市掠過，包括海峽兩岸暨香港、日本、韓國等地，都看到zine的蹤影，在香港，其實也有群zine maker，低調地以做zine表達自我，近年隨着zine的興起，這個低調而神秘的東西漸漸「蒲頭」，走到大眾眼前。

「大學與zine邂逅」

「你喜歡的話，只要入面有內容，又可以釘埋一齊，你鍾意用廁紙整都得。」Cacar對記者說。Cacar畢業於香港理工大學設計學院，曾於三聯（香港）任職書籍設計師，設計工作口口聲聲發揮創意，但其實諸多規限，Cacar則很特別，既是受制於某些框架的設計師，又是不受框架限制的zine maker，「各有各滿足感吧！」Cacar回想當初與zine之緣，是源於大學畢業時，一班同學想做一本東西，理念與中小學畢業時臨別依依寫紀念冊相近，為了記下求學時的回憶，當時一班年輕人，在有人搞笑，有人正經的情況下，創作了名為「flashback」的zine，把腦子裡閃過的回憶記錄下來。

文靜而語不多的Shirley同是畢業於香港理工大學設計學院（視覺傳意），早前與拍檔於JCCAC設立工作室「...」（dot dot dot），「...」不但是zine的寄賣點，而且更有數部印刷設備，供zine maker製作zine。Shirley接觸到zine，是在study trip時，「當時在德國，於一條巷仔的樓上小舖，看到全是售賣紙本的東西發現了zine的蹤影，

覺得很有趣，後來一班大學朋友『圍威喂』，每人做一本，玩起來。」

「以作品留住回憶」

就這樣，Cacar與Shirley便開始創作zine。無獨有偶，兩人的作品都與記憶有關。Cacar把與身邊人有關的珍貴物品scan下來，然後配上短小文章，以物件與文字把回憶串連起來。表姐在生日時為自己錄製的錄音帶，與爺爺有關的麥當勞公仔，都出現在Cacar的作品中。zine maker所創作的卻超越紙本。「那麥當勞叔叔的作品與我的外公有關。小時跟外公生活，他每次帶我去麥當勞，會排隊換公仔，他的背影令我印象很深。雖然外公很久前去世了，但創作時還是勾起很多我跟他相處的回憶，當時情緒真是有點崩潰！」而Shirley的作品則較抽象，內容是關於她當時在印刷廠執字粒的時光，「這是一份當下的回憶，我把零碎的記憶變成一本zine，重現心裡回憶。」

對兩人而言創作zine最大滿足感是不受任何標準規限。「傳統書籍無可奈何有一套標準，有封面、封底、內頁，但創作zine則不受標準限制。當然，於我而言創作zine是自我審視，我會掙扎如何做到最好，所以還是有點壓力。」Cacar說。而Shirley則表示：「zine比較輕鬆隨意，可以把生活的思緒集

■Cacar既是書籍設計師，也是zine maker。

■Shirley為「...」工作室的主理人之一，那裡有售賣zine，也有印刷機供zine maker使用。

香港藝術「無價」？

從零創夢
王嘉裕
90後創業者

對於「創作者也要吃飯也要生活」這個難題，不少香港創作者亦備感唏噓。年輕人在港發展藝術創作，是否只是天方夜譚？我認識的兩位朋友堅持在香港建立藝術創作事業，他們不約而同地認為藝術發展絕不容易，但並非不可能的任務。

亞洲收藏界舉足輕重的盛事典亞藝博（FINE ART ASIA）至今已舉辦至第十三屆，其創辦人黑國強先生本是承繼家族古玩生意，但卻摒棄傳統古董店子雜亂無章的印象，參考外國畫廊及國際藝術展覽的形式，令古玩藝術事業從此變得有聲有色。他指出最初投資甚至要賣掉自住物業以籌集資金，但憑着「至少堅持十年」這個座右銘，每個項目都必須花上三至五年的時間，最終成功轉型。

他認為雖然藝術創作不容易發展，但其實時下年輕人比以前有更多機會，現今內地前景較廣，或可嘗試到內地開拓。他表示如想吸引更多人認識，先要懂得營銷，在媒體及社交網絡多爭取曝光率，也要學習創新科技，例如結合電腦技術與VR（虛擬實境）製作水墨畫，甚至以手指畫水墨

畫的創意形式。他勉勵年輕創作者要擴闊眼界，並要有心理準備需要捱過一段日子，亦會遇上不少難關，不少人到第五年已經放棄，固然無法成功。

另一位經營興華工藝古玩行的朋友蔡偉新先生，從事古玩業逾三十年，他認為香港藝術發展前景很好，因為中國有五千年深厚文化歷史，只是大部分香港人沒有珍惜，反而外國人會較欣賞。蔡先生舉例，中國的「福」字由「衣、一、口、田」字組成，寓意「一口田、衣祿全」，穿暖吃飽就是福，一個字已經可以是創作題材。他笑說，現時多數人到古玩店只會詢問價錢，鮮有考究古董的歷史。他指香港有發展潛力，但無足夠文學修養，也是藝術沉寂的主因。他指如果年輕人有意發展藝術，不妨多欣賞中國博大精深的文化，或可從中得到更多靈感。

聽過兩位學者對藝術的看法後，加深了我對香港創作發展的認識，也與我一認為要「堅持」的理念相同。相比起以前的年代，現今藝術創作的確有更多機會，不要抱着懷才不遇的心態，要嘗試主動推廣自己的創作，例如可以好好利用社交媒體以作宣傳，設立一個facebook專頁展示一系列的作品集去吸引更多人認識，也可以租借藝術畫廊中心展覽作品，與不同藝術創作同好交流。最重要一點就如黑國強先生所說，一定要堅持下去，不要輕言放棄，才會望見曙光。

「港式動人動畫」展 細看十年動畫發展

■展覽聚焦十年間重要的香港動畫事件。主辦方提供

香港藝術中心及動漫基地即日起至明年3月5日，在香港文化博物館一樓聚賢廳舉辦《港式動人動畫：2007年至2017年香港動畫發展》展覽，以口述歷史訪問為主軸，聚焦這十年間重要的香港動畫事件，並訪問了13個具代表性的本地動畫創作單位，帶領觀眾細看近十年香港動畫的成就與展望。

是次展覽由康樂及文化事務署與香港藝術中心聯合主辦，香港文化博物館與動漫基地共同籌劃，以口述歷史的形式，集中訪問活躍於近十年的香港動畫公司、工作室和動畫創作者，從而梳理十年間香港動畫界的發展脈絡，並分析這段期間動畫作品的創作理念、風格和特色。口述歷史訪問以攝錄方式進行，而研究成果連同訪問片段及各單位的傑出作品，則是在次展覽公開展出。受訪單位當中有經得起市場考驗的老字號，以獨特風格取勝的獨立創作者、集結團隊力量的兄弟幫，亦有跨越動畫領域、尋求科技

突破的新媒體創作單位。透過展覽，策劃團隊希望讓觀眾在欣賞本地動畫人的創作之餘，亦能了解本地動畫在香港文化中不容忽視的地位。

香港藝術中心一向致力推動本地動畫發展，自1984年的中國動畫節目開始，不時策劃推廣動漫的節目。93年香港藝術中心策劃了《日本動畫大師——手塚治虫》影展；95年起，旗下的「iVa獨立短片及影像媒體比賽」增設動畫組，以發掘動畫界新人；2005年起開展首個動畫創作計劃「i-city」；06年獲民政事務局資助，開展為期一年的《漫畫工地》計劃，

製作有關香港動畫歷史的紀錄片《星光動畫心》，該計劃更催生了在2013年成立、以動漫為主題的藝術社區「動漫基地」，作為長遠推動香港動漫發展的大本營。香港藝術中心總幹事及動漫基地策劃人林淑儀女士表示：「很高興得到康樂及文化事務署的邀請和支持，與一班香港動畫的有心人一同進行了這個口述歷史計劃及回顧，也向參觀展覽的觀眾展示本地動畫的多樣性。能在香港文化博物館做這個展覽，無疑是對動畫和本地創作的一個肯定。希望將來有更多與香港觀眾分享本地動漫的機會。」