

熱血的藝術系列之Cosplay

Coser 無悔踏進二次元世界 藉Cosplay 釋放自我 破解人生迷惑

Cosplay，中文為「角色扮演」，常被視為次文化的一種，Cosplay的扮演者又稱為Coser。Coser是遊走在二次元與三次元的世界中，在鎂光燈下，尋覓自我。可惜，並非每個人都理解活在三次元世界裡的Coser的心態，不少人對Cosplay存有根深柢固的負面印象。認為班人扮鬼扮馬不務正業，甚至認為他們搞到咁「騎呢」是否心理有問題？記者找到兩位資深Coser聽取他們的「身酸」、喜樂，他們視Cosplay為藝術展現的過程；有人透過Cosplay才可釋放自己，改變了做人的態度，找到人生正確方向。Cosplay是屬於青春激情誘發出來的藝術。

採訪：香港文匯報記者 朱慧恩

通常cosplay的扮演者會出現在一些展覽上或宣傳活動上，以書展、動漫展最多，你看到他們會投以欣賞還是歧視眼光呢？可曾有機會聆聽Coser他們訴說心聲？需要獨特的化妝技術、創意造型設計技術，Coser不易做。

Olivie：Cosplay也是藝術

成立於2001年的V-Project，可說是香港舞團始祖。最初只是一班志同道合的女孩子「柴娃娃」走在一起，到今天已受邀遠赴墨西哥演出。現時V-Project約有二十位成員。Olivie任團長多年，她打趣說自己是「阿四」。V-Project的表演模式稱為cover dance，指模仿二次元世界的人物，如遊戲或動畫裡的角色，跳舞表演；或模仿三次元世界的人物，如韓國表演團體跳K-pop。玩得cover dance，Coser既要還原角色造型，更要跟足角色舞步。

無休止的苦練跳舞

Olivie自小愛打機和看漫畫，常幻想

化身成裡面的角色。Olivie中學時開始當Coser，第一次扮演的是日本漫畫《浪客劍心》的拔刀齋，是男性角色。後來，她認識了其他Coser，發現彼此皆喜歡日本女子組合「早安少女組」，於是便一起來歌練舞。從未敢奢想有演出機會，今天，V-Project已名揚海外。成名棧道走得不易，她們沒有接受專業舞蹈訓練，靠的是無休止的苦練。

Olivie憶述「身酸」史：「練到腰痛、背痛、腳痛，尤其是練完激烈的舞步後，腰和手都伸唔直。」完show後「射波」，是一班女孩的浪漫。練舞意味犧牲私人時間。有了工作後，Olivie才發現要在工作與練舞間取得平衡不容易。「初時好辛苦，周末只想待在家。」有一刻，Olivie想過放棄。不過，幸好熱誠打倒一切。「要做好一件事，就必須有付出，沒有熱誠，走不下去。」

Coser的執着與認真

Olivie很認真看待Cosplay，會把其視之為藝術創作及展現的過程。Olivie家

團員會扮演不同的角色。

中堆滿演出服裝，這幾乎都是她一針一線繡出來。對Olivie來說，製作衣服猶如藝術創作。「我會當自己是藝術家，由揀布開始，到思考如何『演繹』這件衣服。畢竟在二次元世界裡，有些角色的衣服不符合現實。」至於角色扮演則是藝術展現的過程。Olivie性格爽直硬朗，適合威風凜凜的角色。最近，Olivie正Cosplay漫畫《我的英雄學院》裡的角色。角色特質是英氣又正氣。她要努力揣摩角色的心理，扮演時表現其神髓。

然而，旁人不一定欣賞。有人覺得她們賣弄性感，Olivie則要為此平反。「那是角色上的性感，而非刻意賣

弄。」Olivie不會特意挑選性感感的角色，而是根據性格挑選。Olivie說：「當每個角色都要花費很多金錢時，你會好用心挑選角色，考慮自己是否有信心handle得起。」

Coser的喜樂得失

當Coser多年，Olivie有失有得。「失去了時間和金錢。」她笑說。不過得遠比失多。Olivie說，自己學懂了縫製衣服，強健了體魄，也贏得友誼，更重要的是認識了一班「死忠」。「fans好關心我們，好warm。（我們）當他們是朋友，不開心的時候會聊天。」上年，她們在墨西哥演出時，當地fans寫信送禮物，令她們很感動。

Olivie投入了人生三分之一時間玩Cosplay，她無悔走這條路。「畀我投一百次胎都會去睇動畫、打機。我想，若果喜愛這兩樣東西，都一定會有幻想，變成裡面的角色。」

這件道具
是其中一件
最難製作的。

在同人祭遇上他們

早前，香港大學有一場同人祭，Coser聚首一堂，展現自我。他們年齡和背景各不同，但對cosplay的熱愛不改變。

Hinson

Cosplay年資：兩年半
年齡／學歷：中六
角色：Fate Grand Order的舊劍（三周年）

記者對Hinson印象深刻。當天Hinson正在化妝，記者提出想拍攝其過程，卻遭婉拒。他說，Coser只會想把最完美的一面呈現出來。裝扮完畢後，記者為他拍照，他立刻走過來看，告訴記者登哪一張比較好。Hinson說之所以會挑選上面的角色，因為看中角色的特質——型、性格吸引。Hinson說Cosplay是興趣，很享受在鏡頭前擺pose，展現型格一面。「有人認同會很開心，很有成就感。」

NANN

Cosplay年資：五年
年齡／學歷：剛大學畢業
角色：莫德雷德

來自內地的NANN，來港四年，剛從港大畢業。當天記者一開鏡頭，她便很酷地「揮劍」。不過，私底下的她則十分斯文溫婉。NANN自小是動漫迷，在內地生活時偶爾會玩Cosplay。碰巧港大有同人祭，便玩埋一份，繼續投入興趣當中。

JC

Cosplay年資：六年
年齡／學歷：三十
角色：漫畫《極主夫道》裡的黑道大佬（又為家庭主夫）

漫畫主角常提着一袋蔬菜，當天的JC亦然，菜是臨時在街市買的。記者見他連食東西時也不放下，很搞笑。JC是動漫「發燒友」，特別愛看科幻、打鬥類的作品。他說自己也喜歡製作道具，由細件的道具，到大件的如整套盔甲都會自行製作。

阿文

Cosplay年資：一年
年齡／學歷：三十六
角色：Taddle Legacy

阿文年紀較大。原來以前他一直都想玩Cosplay，但苦無門路。後來認識了其他Coser，加上出來工作一段時間後，有能力負擔得起所需費用，就加入Cosplay行列。當天阿文穿上整套「裝備」，包括兩層衣服及頭盔。其實當天很熱，阿文坦言說熱的，但很享受扮演自己喜歡的角色。「因為可以帶畀人歡樂，自己亦得到滿足感。」他說。

阿陽：當Coser改變人生態度

阿陽今年30歲，於公營機構從事IT工作，也正修讀大學學位課程。然而，他有另一個身份——Coser。當了Coser九年，阿陽直言Cosplay改變了他的人生態度。2009年，阿陽在網上討論區認識了一班「動漫發燒友」，彼此「啱嘴型」，便相約出席Cosplay活動，自此踏上「不歸路」。當時，他和朋友到化妝品店「掃貨」，最後「一頸血」走出來。如今，與阿陽談起化妝心得，記者自愧不如。服裝方面，當年淘寶未普及，要在內地訂製，一套服飾花四五百元是閒事。那年，麥當勞的時薪仍未達二十元。當年阿陽已投身社會工作，每月慳少少錢作為興趣的支出。

多才多藝的Coser

當了業餘Coser兩年後，阿陽不甘平凡。2011年，他「初踏台板」，參加了一年一度的香港動漫節比賽。首次出賽沒有經驗，一件衣服耗時兩個月製作。往後阿陽連續五年都參賽。2014及2015年，他和拍檔連續兩年在比賽中奪魁。「當年拎獎好開心，投放咗好多心機落去。」憶起當年情景，阿陽記憶猶新。不過，掌聲得來

不易。以為Cosplay就是穿件衣服和化個妝？錯了！當一個Coser，要多才多藝！

每次比賽，阿陽和拍檔便各司其職。阿陽擅長製作道具，他負責比賽的所有道具，拍檔則負責製作音效。「他要整soundtrack，配聲效，例如發出的刀劍聲。」萬事俱備後，阿陽需要與拍檔手執道具對練、練習走位，還有試驗佈景板，以免比賽時機關失靈。動漫節完結後，阿陽會瘦2-3kg。Why so serious？只希望能發揮最佳狀態。「行內人好驚一樣嘢，就係人哋唔知你扮緊咩，聽到會好唔開心。」作為一個Coser，必須有十八般武藝。阿陽說，他們要識化妝、整假髮造型、製作道具、處理相片、剪片。「台上五分鐘的演出，是台下兩三個月的準備。」阿陽說。

憑熱誠走來

道具製作是阿陽的「看家本領」。製作道具不同做勞作，過程複雜得多。「首先要找出道具的圖樣，然後計算比例，再考慮所需材料。每件武器的支架不一樣，先要思考如何製作中間的核心部分，再思考製作各部分的接合位，材料要計算得十分準

阿陽在2015年的比賽中再奪冠軍。

確。」阿陽說。自2010年起，阿陽開始製作道具，八年多以來，製作了一百多件道具。製作道具費神費力，但如何令自己堅持才是最大挑戰。「放工回家很累，要有動力才做到。雖然是興趣，但都挺辛苦。」不過，熱誠凌駕一切。今天，阿陽已是「熟手技工」，一套道具個多兩個星期起貨。

Cosplay改變自我

玩了Cosplay九年，阿陽脫胎換骨。阿陽說，Cosplay令他學懂與人相處，找到人生方向，也改變自己性格。「以前放工返屋企淨係識打機，連傷都唔會同人傾。玩Cosplay後個人active咗，處事圓滑了。」不過，社會上不少人對cosplay仍有偏見。「最初覺

得你扮鬼扮馬，冇咁人對cosplay有誤解。其實有人靠Cosplay才可釋放自己，好enjoy每次event出來影吓相。」阿陽家人最初都對Cosplay不理解，但後來他在比賽中獲獎，便獲家人支持，在2015年，阿陽的媽媽也觀賽。以往阿陽是個做事橫衝直撞的人，但玩了Cosplay後，因要與隊友合作，做事會三思而後行，學懂與人相處。

像Olivie和阿陽，在舞台上贏得了許多掌聲。然而，過程中他們付出了很多心血、時間與金錢。成功，從來得來不易。

	Olivie	阿陽
服裝/道具製作費用：	視乎每個角色而定 大部分角色的成本約\$1,000起，最高約\$3,000	若找內地廠房會更貴。視乎細節而定，簡單的\$200-400都有，貴的\$1,000若果盔甲則\$800-1,000一套，大件的可達\$2,000-3,000
化妝品費用：	每個月\$300-400	每套數百至一千不等
所花時間：	每周練習2-3次 每次約2小時	每個月1-2日外出影相 每晚會花3-4小時製作道具

■舞台上演出一首歌，合下苦練多日。

阿陽（中）與朋友出席Cosplay活動。

