

【蘋中人】捏麵女孩的動畫新世界 黃勻弦

黃勻弦是捏麵工藝師第二代，她將捏麵技藝結合停格動畫，勇奪金馬獎最佳動畫短片。

黃勻弦的第二部動畫短片《當一個人》獲金馬獎最佳動畫短片獎，以及台北電影節最佳動畫短片獎與最佳美術設計獎。

黃勻弦（左）和大學同學唐治中（右）成立工作室，以捏麵人技藝拍攝動畫。資料照片

黃勻弦運用從小就學會的捏麵人手法，自創角色人偶。

了隔年，全家完全不知道過年要做什麼，「是吃零食嗎？啊！」沒有擺攤的年節讓她感到很無聊，當時還問父親，覺得好笑。

黃家三兄妹陸續大學畢業後，都沒有接手父親的傳統捏麵人事業。姊姊去當國文老師，哥哥是觸碰面板工程師，黃勻弦則在遊戲公司擔任美術設計。

在遊戲公司工作一年後，有一天黃勻弦的哥哥去找她，兩人聊著工作，「哥哥認為做觸碰面板好像誰都可以做，但會做捏麵人的比較少。」她說，哥哥當時希望趁著年輕，可以利用捏麵這項傳統技術來做點什麼事。「我那時想，反正也才工作一年，應該可以試試看，大不了就再回去工作而已。」就這樣黃勻弦決定放手一搏，和哥哥一起創業。

2006年當時台灣流行創意市集，兄妹倆開始跑創意市集，運用從小就學會的捏麵人技術，除了個人化公仔，也自創角色人偶，只要有創意市集的地方就會有他們，規模越做越大後，從戶外的創意市集進到室內的百貨設櫃，台中中友百貨、台北京站甚至信義誠品都有設櫃。

辛苦創業不到2年，偏偏遇上2008年金融海嘯，扣掉櫃位租金與人事成本後，根本沒有賺到錢，只好收場。

黃勻弦跟哥哥拆夥後，哥哥繼續留在中部跑創意市集，她到台北尋求更好的發展機會。對於創業失敗，樂觀的黃勻弦並不以為意，這可能跟她從小到處擺攤做生意有關，她從不認為一個工作可以做到底，挫折反而可以讓她思考自己到底適合做什麼，要不要再轉回老本行。

因為大學念的是視覺傳達系，黃勻弦在2009年與大學同學唐治中一起成立「旋轉犀牛原創設計工作室」，她笑說其實一開始只是因為接案子要開發票才成立。當時工作室什麼案子都接，所有的設計案，包括展場設計甚至繪本，都是業務範圍。

2010年黃勻弦參加了「爭鮮迴轉壽司」的網路短片比賽，因為沒有限制影片格式，她決定用捏麵手法加上停格動畫來呈現影片，「因為我畢業作品就是做停格動畫，所以對這不陌生。」黃勻弦自信地說。結果得到了首獎，也獲得爭鮮3年合約。

「停格動畫的意思是指，1秒基本要拍12張照片，在連續播放後會有殘影錯視的效果，就會產生動畫的感覺，其實就是最傳統的一種動畫方式。」而停格動畫非常仰賴動畫師的素質，每一個動作都要很精確，所以養成訓練很漫長，「以我們工作室來說，大約10小時才產出7秒的停格動畫影片」。

傳統捏麵人的材質與黃勻弦的停格動畫所用的捏麵人材質有所不同，傳統捏麵人是麵粉加水然後去蒸熟，「所以以前的捏麵人真的是有人拿來吃的，它真的是一種食品。」但傳統的捏麵人質地溫潤，保存不易，容易被蟲吃、會發霉，所以停格動畫用的人偶材料是樹脂土，既不會被蟲吃也不易掉色，比較耐用，但不容易塑形，所以適應新材質還花了一段好長的時間。

作者／黃競鋒 攝影／黃競鋒、康仲誠

走進黃勻弦位於新北市新店區的工作室，一眼就看到櫃子上閃閃發亮的金馬獎獎座，獎座旁邊的就是得到最佳動畫短片《當一個人》的媽祖大型捏麵人偶。整個工作室滿滿的大小捏麵人偶和場景道具，只剩下一條小通道可以通過，我們拿著攝影器材走進去都要很小心，深怕碰壞這些栩栩如生的人偶。

黃勻弦是一位停格動畫導演，也是全世界唯一用捏麵人技法製作停格動畫的人。為什麼是捏麵人技法呢？這要從黃勻弦的家庭談起。

「我父親是彰化傳統捏麵工藝師，從我小時候開始，每年過年時，全家五口都會到彰化伸港福安宮前擺攤賣捏麵人。」那時黃勻弦才6歲，兄妹三人從父親手上學習捏麵人的基本技巧後，就必須跟著父親去擺攤製作捏麵人販賣，從6歲到大二，每年大年初一到年初五，黃勻弦一家人幾乎都在廟前度過，「我們從來都沒有在過年守歲，因為年初一早就要去廟前佔位置，根本不知道什麼是過年」。

因為福安宮距離海邊不到2公里，冬天冰冷的海風常吹得黃勻弦暈頭轉向，加上氣溫低、麵團就會硬，一變硬就難捏，「當時我年紀還小，手沒力，就覺得麵團好冷、好冰，感覺自己就像是賣火柴的小女孩。」後來他們把攤位盡量選在燒金紙的香爐旁邊，這樣可以靠著取暖。

大過年擺攤雖然可以賺到比較多錢，但對黃勻弦卻是五味雜陳。「別的小朋友穿著新衣、拿著紅包來消費，我們卻是為了生計要拚命做捏麵人賣錢。」所以當她的同學覺得捏麵人很有趣時，黃勻弦可是一點都不這麼想。

她記得姊姊曾告訴她，一定要努力念書，這樣以後就不用出來擺攤。不過黃勻弦的父親教孩子學習捏麵技藝也是用心良苦。「父親充分了解要靠捏麵人為生是很難的，他只是希望我們可以備而不用，若有一天真的需要時，有一技在身，不會沒飯吃」。

獨特藏在細節裡 純手工戲偶有「人味」

黃勻弦大約國中的時候，捏麵人逐漸沒落，大二時他們開了家庭會議，一家人決定隔年過年就不要再擺攤了。誰知到看電視節目嗎？還是去拜訪親友？因為我完全沒有過過年，要不要明年再回去擺攤好了。現在談起這件事，黃勻弦還是

除了材質的差別，最大的不同點在於骨架，「傳統捏麵人只要塑形，捏完就完成。」但定格動畫的偶在製作前必須要先看分鏡腳本，「我必須要知道這個偶需要做到哪些動作，跑？跳？拿重物？甚至頭髮需不需要飄動，都是考量重點。」需要動作的戲偶就要在捏塑時加進骨架，也就是鉛線，如此才能讓它們看起來很自然，動作可以很順暢。黃勻弦說，國外動畫的戲偶幾乎都是開模或是3D列印，看起來很完美，完美到像3D動畫，「但這就失去人味，我們依舊是維持純手工，一捏一塑的用捏麵技法把偶給捏出來。而且我們偶的骨架是軟的，動作可以很軟Q，觀賞的效果上很有超現實的趣味，就像在看早期迪士尼動畫一樣。」黃勻弦驕傲地說，「連國外的動畫導演都覺得我們的偶看起來很特別，但又說不太上來，其實就是藏在這些細節裡。」

跟爭鮮合作網路短片3年後，黃勻弦心想這畢竟是做別人的東西，她真正想做的是自己原創的東西，於是就有了《巴特》這部動畫短片的出現。沒想到黃勻弦第一部動畫短片一推出，就入圍第53屆金馬獎最佳動畫短片。初試啼聲就有好成績的黃勻弦不以此為滿足。因為《巴特》這部短片，她得以參加很多國外影展，認識不少國內外導演與製片，才了解自己要改進的東西太多了，為了補正《巴特》的缺點，她開始創作第二件作品，也就是拿到第55屆金馬獎最佳動畫短片獎的《當一個人》。

《當一個人》的創作靈感來自於一些國外導演的建議。黃勻弦說，他們告訴她：「不要做我們的東西，要做你們自己的東西。」這句話點醒了黃勻弦，她才意識到，原來她一點都不了解自己的土地，因此無法萃取菁華來與外國朋友交流。所以她問外國朋友，覺得台灣什麼最有趣？當他們回答是廟宇時，《當一個人》的雛型就慢慢清晰了。黃勻弦說，因為母親在彰化養老院當志工，讓她熟悉老人的生活，所以《當一個人》要描述的是如何用老人一天走過的風景，來反映他的一生？其中就出現了老人身心依託的媽祖，而她要傳達的就是對生命的省思。傳承要在好時機 把在地文化捏進動畫

《當一個人》也囊括台北電影節的最佳動畫短片獎與最佳美術設計獎，「比較特殊的是，台北電影節的美術設計獎是真人電影跟動畫電影一起比的，得獎的時候我真的是高興得跳起來！」

黃勻弦的前兩部動畫短片《巴特》、《當一個人》得獎連連、好評不斷，她的第三部動畫片也是她的第一部長片《山川壯麗》，即將在今年10月登場，特別的是這部片與「三川娛樂」跨界合作音樂的部分，還申請到了文化部流行音樂跨界合作計劃；黃勻弦強調，這部片子最值得關注的就是音效與音樂，希望能在有限的資源上做出高品質的影音動畫。

捏麵人是用手直接塑形，長年下來黃勻弦的手部常因為筋太緊扳不開，她說看醫生也沒用，只能充分休息。但儘管如此，她還依舊堅持用捏麵技法來製作定格動畫，「除了要推廣捏麵這項傳統技藝之外，我覺得傳承要在好的時機，有些東西是不能等的。」「身為捏麵工藝師第二代，我們面臨的問題是如何轉型？如何面對新的觀眾？」從6歲就學會的傳統捏麵人，到現在轉型跨界的定格動畫，黃勻弦謙虛地說：「做到現在，實驗算是成功的。」

黃勻弦這2年常在跑國際影展，「台灣非常需要走出去，透過把台灣的文化、人文這些符碼再包裝之後，拿出去跟外國人見面」，「以捏麵這種技術來代表台灣定格動畫，是非常有指標性和重要的一個示範，最重要的是可以讓全世界認識台灣。」

「捏麵人這項傳統工藝或許在這時代已經不需要了，但它是不是有部分的精神可以和現代的東西接軌，讓更多人認識呢？」這是黃勻弦一直在思考的問題。

照片：黃勻弦提供
黃勻弦 38歲

- ★現職：動畫導演，捏麵工藝師第二代
- ★學歷：朝陽科技大學視覺傳達系
- ★家庭：未婚
- 作者／黃競鋒

《蘋果》攝影記者，曾獲亞洲媒體獎「最佳專題攝影獎」銅牌、亞洲卓越新聞獎「卓越視頻報導獎」榮譽獎。
<https://tw.appledaily.com/headline/20200210/UWMEDXX5SHJDGGPB.JNPNHYA.J6A/>