

工作室陈列了许多改造加工的手办模型。

“大黄”

获奖信息:GBWC西南赛区2016年冠军、GBWC西南赛区2017年亚军、上海模型交流赛2021年科幻亚军、Beast box改造第二季2021高级场景组冠军、Beast box改造第二季2021普通组亚军、成都模型交流赛评委老师。

模型设计师黄瑞杰正在对手办进行加工涂色。

国产机甲模型崛起 模型设计师和他的 机甲世界

荒凉废土之地上,一个异形机甲机器人矗立其中,全身呈金属质感,让人不禁联想到科幻电影里的机械战士。而这,只是黄瑞杰众多模型中的冰山一角。

黄瑞杰在圈内,更具知名度的名字是“大黄”。他是马来西亚华裔,说着一口流利的普通话。“我来成都快10年了。现在是一名模型师,主要做模型的二次创作和原创模型设计,其中包括手办修复、潮玩成品、特效涂装等。”经过30余年对兴趣爱好的坚持,大黄告别潜水教练的职业,转而投身模型师行业。他坦言,兴趣爱好不应该被年龄局限。机甲模型不仅是一种创造和表达的艺术,也是他打开儿时梦想的那把钥匙。

喜欢模型的人群是否广泛?模型师的月收入如何?整个行业在国内的发展如何?为此,记者于近日专访了在模型圈内小有名气的“大黄”,带大家走进他的故事,一窥模型行业的发展现状。

加工创造后的手办模型。

13岁种下机甲梦 如今是位模型师

一把刻刀,一瓶颜料,一支涂装枪,坐在桌子前的大黄将目光锁定在手办的涂装改造上,每一次细微的调整都决定着模型的完美与否。旁边的加菲猫安静地趴在桌上。

“我想每个男孩子都有一个机甲梦。”放下涂装枪,大黄回忆起13岁那年一个难忘的瞬间。那年他第一次在朋友家见到拼装高达模型,就被深深吸引住。“那种精致程度让我难以置信。模型无论是质感还是造型,都与动画片里的形象如出一辙。高达模型的手指关节、头部、手臂、脚都可以活动,我仿佛能感受到它们的力量。握住高达模型的那一瞬间,我就像做梦一样。”

自那时起,拼装模型成了大黄的兴趣爱好。本以为童年的爱好会随时间推移而改变,但30多年过去了,大黄对模型的“上头劲儿”丝毫未减。“我甚至辞去了潜水教练的工作,专注做模型创作。”谈及原因,大黄坦言,潜水教练对他来说逐渐变成了一份工作,时间久了就失去了当初的热情和兴趣。“兴趣是生活的动力,当失去动力时,生活就变成一种机械式流逝,毫无意义。”

机甲,这个概念常常与机械动力装甲联系在一起,它们经常出现在科幻电影、游戏和小说中。机甲模型、手办、潮玩等,大多数人会将它们视为年轻人的兴趣爱好。对此,大黄笑着说:“兴趣不应该被年龄所限制,我已经40多岁了,却依然热爱这些‘玩具’。尽管现在向我学习的学生大多是00后、95后,但这并不意味着这个兴趣是年轻人的专属。”在大黄看来,机甲模型不仅是一种创造和表现的艺术,更是让他打开儿时梦想的那把钥匙。

在大黄的工作室,一层是模型展示柜,里面摆满了机甲模型和各类动漫电影里的手办模型,这其中包括他自己设计制作的模型,以及二次改造后的潮玩手办,还有他的学生创作的作品。据介绍,工作室目前有20多个人,其中以95后、00后居多,他们都是来找大黄学习模型设计的,有刚毕业的大学生,也有从事计算机行业的工作者。二层则是他的工作区域,桌上摆满他正在改造的模型作品。

转型后专注创新 未来感、废土风……

2013年,辞去潜水教练工作的大黄跟随妻子来到成都生活。“我妻子是成都人,我很喜欢这里的生活节奏,有松弛感也有忙碌的氛围。”大黄摆弄了一下手里的手办接着说,“这里的人很爱这座城,因为我成都的朋友经常会很骄傲地说,‘走,今天带你体验我们成都的火锅、串串、羊肉汤……’”这些普通的邀请,在大黄看来,是一种对自己城市的认可和自豪感。

视线拉回到2019年春节期间,大黄陪妻子到泸州走访亲戚,随后在那儿待了3个月。其间,他认识了当地的模友,并在他们的推荐下开始尝试拼装自己最不擅长的军模。“当时想着磨炼一下自己的技术,也想尝试一些不同的风格。”大黄说,正是这一尝试,成了他模型创作路上的拐点,“在那之前,我擅长将一些原装的机甲模型拼装起来,在没有太大改动的前提下,对模型进行涂装改色。但我发现,风格都太统一,谈不上创新,比较保守。”

“我尝试将军模的零件拆装,把一些家用生活废品与模型创作结合在一起,拼装属于自己的作品。”谈话间,大黄拿出那个改变他风格路线的机甲模型作品——女王蜂。该作品高25厘米,金属质感,浅铜色做旧风格,其脸部左边是蜜蜂的造型,右侧是机械体内部零件组装造型。细节处更有类似蜜蜂翅膀拼接的残肢形态。大黄抬着模型介绍称,“模型的翅膀是牙签做的,背部纽扣装置是五金店里买的螺帽,底部的支撑部件,是化妆品盒子和一个废弃的电风扇改造而成。”

“女王蜂”这一作品,也在第15届上海新年模型交流赛中,拿下科幻题材科幻机械组“银喷漆奖”。“这是业内比较有名的比赛,相当于获得了二等奖。这是业内对我转型废土风格的认可。”大黄表示,从那以后他在作品风格上便开始尝试废土风,让作品具有真实感、未来感。“说得直白一点就是废物利用,重新给模型生命,赋予其故事感、机械废土风,不再拘泥于还原和涂装模型本身,而是有了自己的风格。”

国产机甲模型崛起 订单量已排到后年

有多少人在关注模型改造?大黄认为这并不是一个小众的群体,这一点从每年举行的全国赛事就可以看出。其中包括:中国国际模型博览会、上海WF手办展、CHE手办模型原创大赛等。他介绍说:“近年来模型赛事在增多,范围也在不断扩大。国产机甲模型在不断崛起,一些国际赛事上也有中国选手的身影,而且各类模型比赛的频次和数量都在增加。”

“日本的模型做得很好,但近几年国产机甲模型崛起了,特别是科幻类题材,年轻人的接受度很高。”大黄介绍,例如,广东沐梵文化有限公司旗下的博武堂就是一家专注于设计开发变形机甲IP及相关模型、潮流玩具的品牌。摩动核也是一家备受关注的国产机甲模型品牌,他们推出的《星甲魂将传》系列国风机甲模型深受年轻消费者的追捧,产品销售火爆。

此外,还有其他一些国产机甲模型品牌也在市场上崭露头角,如模寿、永珍、双钻模型等。“这些品牌不断推出高质量的机甲模型,满足了模型爱好者对于国产机甲模型的需求。”

在国际合作方面,日本团队在上海等比例复刻的高达模型装置,也预示着模型圈与国际合作的机会越来越多。

那么,模型设计师这个行业的收入如何?对此,记者从多位国内模型师处了解到,该行业全职模型师平均收入每月1万~2万,其中包括成都。上海、北京等地的模型师收入平均高于2万。有模型师坦言,“订单量主要来源于网络或跨界合作品牌,有成都的模型师订单量甚至已经排到了后年。主要内容是对手办模型进行修复、二次涂装改造、设计创新等。”

什么是模型涂装改造?大黄举了个例子,此前朋友从日本买了一个原装哥斯拉手办模型,价值上万元的收藏版。但在模型运输途中,哥斯拉的手臂及头部有破损,于是找到自己进行手办修复。整个修复过程在他看来很煎熬,“每个模型师的设计和做法都是不一样的,复原很难。比如颜色和配色,很难1比1复刻。”最终,朋友的哥斯拉模型手办,大黄耗时4天才将其涂装改造复原,“口腔、牙齿的颜色复原,尽管我做了无数次尝试,但仍然觉得还没达到理想状态。”

至于二次创作的灵感来源,大黄解释,自己会要求学生们经常去户外走一走,用手机记录花、草、土等自然生态风光的原貌,“观察力、颜色判断力、想象力是创作的核心。我要求学生做出来的作品一定要有未来感和生态感,记录和观察生活中的景色,就是最好的灵感来源。”谈及未来,大黄相信这个行业会越来越乐观,跨国合作的机会也会越来越多。

据《成都商报》