

人物素描

電影藝術，是年輕人趨之若鶩的夢想樂園，不過，如果每個人都想做導演、監製、明星，樂園便不夠繁花似錦、絢麗多姿。有沒有想過，一份很有創造性又考心思的工作，能決定及塑造電影角色外在形象，那就是造型設計師（兼服裝指導）。向大家分享電影造型設計師的苦與樂、今與昔，最有資格閱歷的莫如入行三十年，參與近百部電影作品，屢獲獎項的著名造型設計師陳顧方了。

計獎
馬獎最佳服裝設
得第二十四屆金
《倩女幽魂》奪

◀陳顧方為周杰倫在電影《刺陵》設計的造型

▲《不脫襪的人》雖沒得獎卻是陳顧方特別過足造型設計癮的電影

▲造型設計師向導演介紹設計構思時，要將設計圖及物料樣板都展示在大枱上，這是為李連杰《美猴王》設計的部分設計圖及物料

▼照片中那位老頭子（左）是誰？原來是陳顧方（左二）為成龍設計的老人造型

陳顧方 趣談電影造型設計

憑電影《倩女幽魂》獲金馬獎最佳服裝設計獎、電影《功夫》獲金馬獎最佳造型設計獎的陳顧方，差不多是香港電影界資歷最深的造型設計師，因為，在她第一部參與的作品《彩雲曲》之前，本港電影製作並不設服裝指導，更何況是造型設計。

港片服裝設計第一人

港片嘴角總是帶笑的陳顧方，輕鬆地追溯入行的時光：「我在法國讀時裝設計，回港後在出口公司任服裝設計。太悶了！那時只要有訂單就設計，對自己的作品，卻不清楚有何反應。正巧我的朋友吳小雲為新藝城拍攝電影《彩雲曲》，邀我參與服裝部分的創作。我們玩得好開心，當時新藝城的老闆麥嘉告訴我，在我之前電影是沒有服裝設計這個部門，通常只是副導演要求演員拍攝時穿什麼衣服。」

第一次，令許多參與的人對這齣並不大熱的電影《彩雲曲》留下深刻記憶，除了吳小雲第一次擔任導演，奚仲文第一次擔任美術指導，主角如徐杰、吳嘉麗等都是第一次拍電影，當然，也少不了陳顧方。她忍不住「揭發」自己的「烏龍」事：「之前未拍過電影，完全不知道服裝要連戲，記得有一場拍好房間部分，過幾天才拍女主角徐杰走出門口的戲，豈料我為她換了另一件衫及髮型，應該連戲的那件衫已被我拖進洗衣機，待洗。不過，我的精力開始來了，戲中有一個大型舞蹈比賽場面，數日數夜拍攝下來，雖然辛苦卻很有興趣，從此不能自拔。」那一九八〇年，香港電影從此有了服裝指導，以至後來的造型設計，開始蓬勃起來。

臨時演員穿垃圾袋

陳顧方對造型設計的定義是：「幫演員由本身的角色，塑造而進入另一個角色，才是一個造型指導。接到劇本時，我會了解角色，是時裝還是古裝？古裝是哪個年代與歷史背景？然後把角色放入那個年代，才設計，同時要配合角色性格。」她認為若有設計、美術的背景，甚至懂得服裝剪裁，對這項工作會更易上手，不一定要讀過電影，當然，「最重要還是對這一行有興趣，才會肯學，才會錯而能改；若沒興趣的，可能講極也不明白。」

由無到有，造型設計的分量也是隨着電影製作的認真及專業程度，逐步提升，電影預算撥給造型設計、美術指導等部門的比例也增加至更為合理。陳顧方覺得現在才入行的年輕人非常幸運，有人帶領、指導，分工也很細緻。不像以前，電影往往拍

◀陳顧方的經驗之談是，造型設計師不要太固執己見，多些與導演的要求互相協調
本報攝

到最後錢也花光了。

「拍《倩女幽魂》結尾一場沒有錢又要千千萬馬，導演程小東竟叫我讓臨時演員穿上黑色運動衫來，但那是古裝戲，他要我買黑色垃圾袋讓臨時演員穿上，我急得哭起來。結果，導演把現場弄得煙霧迷漫，加上燈光配合，真的能拍出大場面的效果。所以後來程小東見到我總說：『哭什麼！垃圾袋都可以的！』」相信陳顧方每次回味這件事，都會津津有味地笑起來。

從固執到學會妥協

對於她來說，這不僅僅是一次有趣難忘的經驗，還讓她深深地體會到，造型設計師與導演配合的重要性。「以前未學過電影，有點固執，其實導演知道怎樣運用鏡頭、需要什麼，更有不少土炮特技方法。」

在陳顧方的言談中，從未迴避自己的缺點，倒是經常自揭「疤痕」，可見成功的人，總有很強的反省意識。

例如另有一部票房不強勁的電影《不脫襪的人》，她卻很喜歡。「導演陳友非常友善，很還就服裝，幾乎每場換一個造型，第一次發覺電影可以這樣玩。我把電影中發生的年代推前至五十年代後期，從而可以令造型活發多變，色彩豐富。」

不過，陳顧方最大的收穫，是《不脫襪的人》中一個令她看了後覺得很痛苦的鏡頭。原來，她為

女主角設計了各式各樣的獨特造型，眼看只剩像「筷子姊妹花」那個造型未出場，陳友卻認為這造型並不合適，但敵不過陳顧方一再央求，終於同意拍攝。當她滿心歡喜看電影時，卻發覺：「導演用近鏡把張曼玉『筷子姊妹花』髮型的高高部分裁去了。看了之後很痛苦，但不得不同意導演是對的，他知道自己要求。自己太固執了。以後再工作便知道要有分寸，懂得妥協調和。」

電影雖是造夢工場，亦是一個很現實很直接的行業。陳顧方說，一個造型設計師能否勝任，演員一穿上服裝，一化了妝，或換上髮型，導演、演員，加上造型設計師本人，一看便知、立即現形。不過，她又很鼓勵年輕人勇於嘗試：「這一行的淘汰率不算高，因為人手一直缺乏，而且各部門都需要很多人手，過程中也可轉做美術指導、攝影等其他崗位。除非自己淘汰自己，放棄。」

工作忙碌卻不會悶

三十年的發展，電影造型設計的分工已很系統化，一些大型古裝製作，分工細緻到布料、出花（刺繡）、染色，都有專人負責。陳顧方說，例如一種深藍色的布，要不斷褪色，褪到造型師需要的藍，也要花不少工夫，基本上電影中所有布料都是自己染色的。電影中所有服裝，都不是嶄新的，經過清洗，讓觀眾看上去是角色平日穿的衫而非新簇簇的。在她心目中，助手的工作也永不嫌悶：「今天把衣服黏上一顆顆水晶，明天要把某件衫磨至破損，又或者用香把衣服燒出洞來，營造爆炸後的效果，而且一直可以想新的方法，是很有趣的事。我們一群造型設計走在一起常埋怨工作辛勞，但轉過頭接到邀請，又忘不迭地接受了。」

經驗豐富，創意無窮，成績出眾，陳顧方如何在工作以外也注重提升自己的文化修養？她答：「觀賞電影時，總要注意服飾、道具等方面，閱讀美術書籍，在旅行時不會只顧飲食，還要往博物館參觀；欣賞的角度，可以常常轉換，例如博物館的建築設計等。」

她也愛為自己設計造型：「我只會買喜歡又適合身形的衣服。每次出外要視乎當天的心情、感覺才挑選衣服，有時會全身一個系列，有時會玩色彩對比。」

記者卻最欣賞訪問當天，陳顧方拖着一個旅行嚮來到現場的造型。她小心翼翼地拿出與工作有關的圖片、繪稿，讓記者拍照，可見她對工作的認真細心，對自己行業的熱愛投入。本報記者 洪捷

「電影美術全接觸」開課

個多小時的訪問，二千多字的文章，並不能盡錄陳顧方那趣味盎然、變化多端的造型設計工作，她將擔任由「香港電影美術學會」主辦、電影文化中心（香港）贊助的「香港電影美術全接觸」課程的導師之一，屆時有更多時間與學員分享專業知識與心得。

這個課程除了陳顧方之外，亦雲集了香港電影美術界的精英，包括何劍雄、奚仲文、莫少宗、陸文華、雷楚雄、劉天蘭、趙崇邦等。導師為了推廣電影美術及培養新血，都是義務工作，學費收入只是作為製作經費。

課程名額五十人，十月一日開課，滿額即止。詳情可登上網站 www.hkfilmarts.com 查詢。

台灣藝術家來港辦皮塑展

【本報訊】記者洪捷報道：雕塑，通常是用木、石或金屬等較硬的材料，想不到皮革也可以作雕塑之用。台灣著名皮革雕塑家葉發原來港舉行的「中秋皮塑展」，讓參觀者見識到只要有創意有技藝，任何材料難不倒藝術家。

展品分為五個系列

為何選擇皮塑？原來葉發原愛上皮的質感。昨日在展覽開幕禮上，他介紹說：「這是我第一次來港展出皮塑。皮革是一種特殊媒材，與冰冷的銅、木不同，皮革有溫度有毛細孔，對我來說亦是有生命的。皮雕與皮塑不同處在於，我運用了皮的延展性而製作出具有立體感的皮塑作品。」由葉發原帶來的二十多件皮塑作品，可見皮塑作品題材豐富及創作的廣泛可塑性，展出的五個系列，包括葉發原的成名作「螃蟹系列」，他介紹說，蟹代表左右逢源、八方得力、一家和諧。這個系列曾獲「美國國際性皮革工藝協會聯盟觀摩賽」冠軍、日本專業皮革「一染展」銅獎。

展現台灣農民慶祝豐收成果的內容。葉發原說，他成長、生活在鄉間，自己曾到過農田耕作，對農民生活非常了解。這個系列展現上世紀六十年代台灣農民擔着瓜果蔬菜，如南瓜、苦瓜、

絲瓜等到市場售賣的情況，人物生動逼真純樸，反映勞苦大眾的生活面貌。作品《秋實》曾被選為海基會致贈海協會的禮品。

螞蟥系列以皮革製成最細〇點八厘的小螞蟥，葉發原說，難度最高的是將螞蟥的觸角及上面的細毛都呈現出來，有時是要用工具在皮上挑出來，有時則要黏上去。田園系列則是美麗的蔬果花朵，也有台灣著名的蘭花及水果上加上小甲蟲、小螳螂，意趣盎然，獲台灣「民族工藝獎」一等獎。螳螂系列是由田園系列中的小昆蟲發展出來，葉發原發覺螳螂的長臂及長長雙翅，便為螳螂設計了燕尾服，讓螳螂又彈琴、又打高爾夫、還下圍棋，像紳士，又像文人，他說是將螳螂擬人化。

示範皮塑製作過程

葉發原又示範皮塑製作過程，他表示，只要將皮浸濕，塗上硬化劑，畫上圖樣，在圖樣線條上敲打，然後塑型，將皮包着塑模，形成形狀後在皮的內部放入銅線，然後將不同部分黏貼起來，最後一個部分就是染色，有時要染上十多二十層才足夠。

葉發原補充說，大部分他所用的都是牛皮，但間中也有駝鳥皮、牛蛙、鱷魚皮、蛇皮等，例如這次他專為香港而製的中秋燈籠，便是以珍珠魚皮製成，皮的

表面有顆粒如珍珠，寓意光明、珍貴。葉發原認為，皮塑家一定要對皮的特性了解透徹，就算同樣是牛皮，牛背、前胸或臀部，皮的質感都有不同，要因應材質分別去決定製作時如何運用。

小時候已愛好藝術的葉發原，本身就讀農工機械系，卻喜歡做手工，有一次嘗試皮可以製成樂器，如結他、古箏等，後來觀看過一個皮雕展覽，更增加了他的興趣。當他製作皮塑時，許多方法與技巧都是在過程中自行研究出來。

葉發原說，每個系列的皮塑

都要經過兩、三年的研發構思，才開始製作，「皮塑藝術需要要有創意，懂得皮的特性，更要無怨無悔，持久奮鬥，不能只顧成果。我曾有幾位學生學了三、四年，賺不到錢便放棄了，所以一定要非常喜愛才能堅持下來。」

接下來，葉發原還要嘗試開展古代人物的皮塑，再次挑戰高難度。在這之前，觀眾可於即日起至十月九日往將軍澳中心參觀「中秋皮塑展」。昨日出席開幕禮的嘉賓包括有台灣觀光協會主任王寶春、新鴻基地產代理租務部高級推廣經理劉文豪。

▲葉發原與他的系列作品

本報攝

▲作品《慶豐收》：真實展現農夫在市場售賣豐收的瓜果

本報攝

今日文化節目精選

- 西貢文化中心社區發展基金會有限公司主辦「再續曲中情 西貢音樂谷15周年演唱會」，晚上七時三十分於牛池灣文娛中心劇院上演。
- 樂心中樂團主辦「純五度·樂旅街頭」，晚上八時於葵青劇院黑盒劇場上演。
- 麗樂曲藝社「懷舊精神音樂粵曲演唱會」，晚上七時十五分於沙田大會堂演奏廳演出。
- 康樂及文化事務署主辦的「芭蕾舞導賞講座系列III」，晚上七時三十分於香港文化中心行政大樓四樓一號會議室舉行。
- 「畫家之旅畫展」於香港文化中心大堂舉行，至九月八日結束。

昆蟲

田園系列《瓜蒂綿綿》，瓜葉上有迷你甲蟲、蝸牛等小

本報攝

本報攝