

尋求突破 腳步不停 思考不止

黃宏達：科技讓傳統藝術走得更遠

◆黃宏達講述自己如何在創作中將徐悲鴻筆下的馬加入現代元素。

【專】結香港基金會於2016年至2018年連續三年舉辦「創科博覽」，在國家科技部的支持下，「創科博覽2022」已於香港會議展覽中心展覽廳舉辦，既展示國家「十三五」科技創新成就，也回顧香港科研成果，藉此點亮港人心中對創科的嚮往之光，彰顯香港成為國際創科中心的信心與實力。黃宏達受邀在展覽會「與香港創新領軍人物有約」系列中呈現《傳統藝術在數碼世紀的無限可能》專題講座，分享自身創作歷程和思考軌跡，冀為更多觀眾帶來科技與藝術碰撞火花的啟發。

黃宏達多年來專注發展數位藝術及電影特效，為逾百部香港本地電影及荷里活電影設計視覺特效，包括《鐵甲奇俠》、《黑超特警組3》、《黃飛鴻之英雄有夢》、《長江七號》、《頭文字D》等知名電影，屢獲香港電影金像獎以及台灣金馬獎最佳視覺效果殊榮。他在講座現場見到觀眾中有不少來自中、小學的學生，感到非常欣慰：「我和大家一樣，在香港讀了小學和中學，然後去美國讀大學。大學畢業回到香港我開始做廣告、電影和遊戲。後來有一天我突發奇想：可不可以把科技與傳統藝術相融合，做成一個新的體系呢？正是這個偶然間的念頭，讓我這幾年間做了好多不同的項目。」

讓徐悲鴻的駿馬「活」起來

黃宏達曾經思考過這樣一個問題：我們怎麼可以在這個新的時代裏用新的視覺效果來展現一幅傳統水墨畫呢？他以國畫大師徐悲鴻畫的駿馬為例，介紹了自己的思考方式：「動畫當然要畫，我們是用電腦畫，那麼電腦要怎麼學習徐悲鴻的筆法呢？這是很重要的問題。做完動畫之後，我想跟別人說這是根據徐悲鴻畫的駿馬製作的，別人怎麼可以看出來？所以要真的像徐悲鴻的作品才可以。」

據此，他做了多項研究，多方思考如何將徐悲鴻筆下的馬加入現代元素。「我最先研究的是畫家徐悲鴻本人，知道原來他是在西方學畫畫的，亦都在法國畫過馬，他將西方繪畫的方式加入了中國畫之中，所以他的畫作看起來很真實——駿馬身體上馬毛的反光、肌肉線條都可以體現到畫作上——由此可見徐悲鴻的觀察力有多麼強。」他續說，「我們可以如何利用他的水墨畫，在動畫上體現如此真實的效果？我嘗試用一隻真馬的解剖學模型與徐悲鴻畫的馬相比較，發現原來他畫馬時連馬的胸肌都畫出來了，與真實的馬非常相似，我發覺這位畫家的眼睛簡直是一台相

科學研究是人類探索世界的永恒使命，踏入視覺媒體行業數十年，電影視覺特效導演及跨媒體創作人黃宏達向來「不安現狀」，他不斷尋求突破，既富審美，又懂技術，過往獲得的無數成績從未能令他止步，潛心思考現代技術與傳統藝術結合的種種可能性並付諸實踐，終使得自己的作品自成風格。正是這份好奇心，令他從童年小小的紙紮舖走到香港甚至世界的舞台，他相信在這個數碼科技的新世界中，傳統藝術可以走得更遠、更精彩！

◆採、攝：香港文匯報記者 黃金源

◆黃宏達在專題講座中分享自身創作歷程和思考軌跡。

以「天馬行空」的思考啟發創作

黃宏達近期為香港故宮文化博物館專門創作了一件名為《天馬行空》的展品，回憶起創作初衷，他說：「我那時相信，香港故宮文化博物館必須要有許多展品與北京故宮不同，如果完全相同的話大家不如去北京看，北京的更大，展品也更多。所以我決定要帶來一些新的展覽模式與大家見面。」

一場「天馬行空」的思考就此開啓：「有趣的是，無論東方還是西方，飛馬在幾乎整個世界的歷史裏面，好多時候都有歌頌的含義，亦都有一種神秘的感覺。我在展覽前找到了來自中國和西方的有關飛馬的藝術品，想用來呈現動畫效果。製作中途我才突然想起來，一匹飛起的馬同真的在陸地上跑的馬動作是不相同的啊！因為真實的馬有地下踏步

的動作，但如果馬飛上天空，又會怎麼樣呢？是不是會滑翔呢？馬腳又是什麼姿勢呢？所以做動畫研究的時候，我設法處身去思考，如果我是一隻飛馬，我飛的時候會是怎樣的姿態？」

後來，他聯想到馬跌落水中時失重的姿態，或許與宇航員在太空「飛翔」的情況大抵相似，「如果有一隻馬在水底，那時候牠應該是怎麼樣的呢？」沿着這種思路，問題迎刃而解……正是因為有如黃宏達這樣在各自工作、專業領域不斷努力進行創新的探索者，香港回歸祖國25年來在創科領域才取得了如此卓越的成就。在國家「十四五」規劃的引領下，香港將進一步在科技領域不斷開拓，更好地融入國家發展大局，為中華民族的科學研究事業做出貢獻。

◆黃宏達與現場觀眾合影。

機。於是我和團隊做了駿馬的3D模型，再將徐悲鴻的水墨畫質感移到這個3D模型的馬身上，後來見到效果是非常不錯的。但是另外一個問題是，動畫是要動的，我必須清楚地知道馬是怎麼跑的。所以我們做動畫不能只是坐在電腦旁邊想像，好多時候要親自去觀察馬的生活，或觀看關於馬的紀錄片，了解馬行走的姿態，再去製作動畫中馬骨骼的運動。」

用動作捕捉還原「武俠秘笈」

早前黃宏達曾經參與籌劃一個名為「劍之道：中國與意大利的武士文化」的展覽，他的任務是將一本宋朝武術古本以現代技術呈現給觀眾，古本中有兩名劍客，以類似連環畫的形式繪製了一本「武俠秘笈」。他由此開始思考：「我怎樣可以將這本書轉變成更為特別的形式呢？」他由此想到了動作捕捉技術，用很多動作捕捉點來捕捉身體動作，譬如踢出一腳或揮舞刀劍就都可以記錄下來。他和團隊將這本武術書一頁一頁翻開閱讀，嘗試去理解其中的武術動作，然後再在香港找到「武林高手」去做這些連續的動作，由此來製作數碼骨架的運動。

當展覽中黃宏達的作品通過投影呈現給觀眾時，大家見到這些古代人物如同活在書上，無不稱讚。同樣的技術也在電影《廿二世紀殺人網路》中大顯身手，武術指導袁和平是通過動作捕捉技術將中國傳統功夫白鶴拳帶到了荷里活。

黃宏達回憶到，其實自己對於視覺特效的熱情來自於自己年幼時埋下的種子，那時他的家庭經營一間紙紮舖，自己天天浸在其中，看見爸爸拿竹籤，媽媽紮燈籠，一個作品就此成形，這種「從無到有」的創作過程令他着迷，這種熱情一直延續至今，激勵着他進行創作。

◆黃宏達曾在「劍之道：中國與意大利的武士文化」展覽中，擔任「馬氏通備雙手刀法動畫」的概念及藝術指導。 中華武學會及大館供圖

港芭藝術總監衛承天：《胡桃夾子》是寫給香港的情書

「當我來到香港時，就想為香港芭蕾舞團製作一個新的《胡桃夾子》，像是一封寫給我新家（香港）的情書。」《胡桃夾子》，是柴可夫斯基編寫的一個芭蕾舞劇，是聖誕節的傳統表演節目。香港芭蕾舞團（港芭）藝術總監衛承天近日接受香港中通社專訪談及，他傾力製作的《胡桃夾子》，將芭蕾舞經典融合香港歷史風土，致敬本地文化。

來自美國的衛承天在2017年加入了香港芭蕾舞團，在此之前，他在紐約做了超過20年的古典芭蕾舞演員；在華盛頓芭蕾舞團擔任了17年的藝術總監；在美國新澤西普林斯頓美國劇目芭蕾舞團擔任7年的藝術總監。「我第一次來香港就已經愛上了香港，對香港一見鍾情。我要將我的作品和香港矚目的能量聯繫起來。」

在表演中加入香港元素

將香港元素加入《胡桃夾子》的靈感來自日常，衛承天發現有很多鳳頭鸚鵡棲息公寓外的屋頂上。鳳頭鸚鵡全身雪白，頭頂豎起的冠羽，更可以開合。冠羽收起時像是一條微翹的小辮子，展開時則呈扇

狀，恍如頭戴皇冠。「我被牠們迷住了，因此我把這些元素放進表演裏。此外，我們還找到了很多反映香港歷史、文化、自然美景的元素可以加進表演，我真的感覺像是一封寫給我這個新家的情書。」

前九廣鐵路鐘樓、人力車、長洲搶包山、皮影戲、醒獅、美味點心等，都可以在香港芭蕾舞團的《胡桃夾子》中呈現出來，《胡桃夾子》以精妙的芭蕾舞語言和舞台美學打通文化經脈，舞臺中流露著昔日香港情懷，在瑰麗的設計與舞臺空間之中，讓夢幻詩意自然流淌。

事實上，這也不是衛承天第一次在表演中加入香港元素。在2020年，衛承天改編莎士比亞巨著《羅密歐與朱麗葉》為全新芭蕾舞劇《羅密歐與朱麗葉》，加入全新編舞融合武術，將舞臺搬至1960年代香港，加入栩栩如生的美學細節，重新演繹

◆衛承天（中）在指導排練。

史詩式愛情經典，被外界稱為舞團獻給香港的情書。

作為藝術總監，衛承天平時除了策劃劇目外，還要與舞團的行政團隊共同負責舞團的發展。曾在美國工作超四十載的他坦言，美國政府不支持藝術，在美國工作的這些日子，幾乎所有的時間都花在籌款上。而香港特區政府一直非常支持藝術機構。在香港藝術機構有一定安全感。「我一直欽佩香港文化和中華文化，香港的文

◆作為藝術總監，衛承天（中）平時除了策劃劇目外，還要與舞團的行政團隊共同負責舞團的發展。

◆《胡桃夾子》的綵排華麗美好。

化融合激勵著我。」 採訪當天，恰好是《胡桃夾子》的綵排日，華麗的衣服，妙曼舞姿，美得讓人不想眨眼睛。相信這除了特區政府的大力支

持，這一場又一場的視覺盛宴都離不開舞者及台前幕後團隊的努力。「成功的芭蕾舞演員佔10%的創造，90%的汗水，當幕布升起時，我們就是舞台上的超人。在舞台上，我們可以跳躍、轉身，做所有令人驚奇的事情，我們是觀眾的內心投射，最好的自己。每場演出當觀眾進來，我希望他們能和我們一起踏上一段旅程。」衛承天說。

◆文、圖：中通社