

◆姚俊傑工作室保留了很多自己的足跡。

聆聽
凝聚業界力量
成立全港首個壁畫協會

藝術改變人生 設計師姚俊傑 創意連結藝術創造與商業運作

◆姚俊傑位於火炭的超大型壁畫。

年輕藝術家雖然總躊躇滿志，但夢想也未見得能輕易實現，即便經過長期浸淫，也難靠一腦一手過好自己的藝術人生，但藝術可以改變人生——香港著名藝術家、設計師姚俊傑（Joe Yiu）便是一個最佳例子。

◆文：香港文匯報記者 胡茜 攝：香港文匯報記者 黃金源

自從事藝術創作的工作開始，姚俊傑便希望將創意實踐到公共藝術、實用創作中。2018年5月開始，他便帶領廣東省肇慶高要立仁實驗學校近千人的師生團隊，在校園內繪製巨型3D立體地畫《小魚的故事》成長生態池。立體地畫總面積為44,500平方尺，歷時18個月完成，這幅作品亦創下世界紀錄協會「世界最大的3D立體地畫」世界紀錄，引起社會廣泛關注。

中三輟學後再深造 重塑藝術夢

姚俊傑出生草根，他自小不愛讀書，中三輟學後做過裝修、油漆等工作，最後發現對繪畫有天分，於是靠半工讀進修赴英留學，並獲得獎學金跳級讀藝術設計碩士課程。憑着不斷努力，Joe最終成為備受業界肯定的藝術家，先後贏得多個業界獎項，更創下世界之最的紀錄。為了回饋社會，他創立愛延續慈善為有需要的基層學校及機構繪畫壁畫，更成立香港壁畫協會，讓本地藝術家得到專業技術支援，進一步迎接壁畫市場未來的挑戰和發展。逐漸從單純做裝修到做藝術品之後，姚俊傑意識到藝術的可能性太多了，怎麼樣打破這種純藝術，讓有心的年輕人靠藝術「吃上飯」？他覺得，藝術既然沒有唯一定義，創造出商業價值當然也是其中一件理所當然的事情。對色彩敏感的他首先想到的便是將藝術與裝修工程聯繫在一起，他的畫作先後被改造成壁紙等實用

家居，或是作為餐廳的軟裝飾，這種超越了普通色彩但又不算太昂貴的做法讓很多買家受用，先後打造了很多商業用途的裝飾材料。除此之外，教畫畫、將自己的作品延伸為各種周邊產品、將壁畫創作帶到公共環境中，亦是多年來致力的方向。

創作全港最闊壁畫破紀錄

姚俊傑的另一傑作，就是在活化後的火炭明渠繪畫全港最闊壁畫（200米闊）。在他眼中，壁畫藝術之於火炭的意義，不僅是視覺上的美化提升，更是悠長自然文化歷史的呈現。因此他以白桂木、檉木、中國水龍、綠翅金鳩、夜鷺、大白鷺等火炭區「常客」，融合壁畫中的水流、火炭代表性建築物，訴說生態資源與人類的和諧共處關係，希望藉此喚起港人愛護大自然，負起保育的責任。不得不提的，還有他在皇后山繪畫的全港最大3D壁畫。皇后山邨原址為皇后山英軍軍營，當年軍營前有火車軌作物資運輸，但回歸後已遭拆卸。所以Joe特別在皇后山邨繪畫「軌跡」，述說當年的軍營外貌，透過3D巨型壁畫，還原回歸前軍營生活場景。他說繪製這幅壁畫的最大難度是搜集資料，即使費勁尋找到，都是一些解像度低的黑白記載，要靠想像力或他人記憶轉述，才能成功繪畫出來。畫作中混合了一些60年前從軍營拆卸下來的文物，經藝術家翻新後變成畫作一部分，真真假假幾可亂真。

◆姚俊傑長期教授畫畫課程。

◆全港最大皇后山3D壁畫。

◆姚俊傑與同學一起創作的3D地畫破世界紀錄。

文念中 張西美 走入香港電影「築夢人」的幕後世界

「常常聽到有人問：電影美術師究竟是一群什麼人？」香港電影美術學會會長文念中說着，臉上露出笑容。走進香港文化博物館專題展覽館，以「無中生有」為題的首個全面闡述香港電影美術及服裝造型的展覽，將大眾視線轉至電影幕後。製作一部電影，正如蓋一座房子——導演和編劇是描繪藍圖的設計師，演員是宏偉氣派的門面，龐大的美術和造型團隊則是一磚一瓦將房子壘砌成形的「築夢人」。面對鏡頭，作為策展人之二的文念中娓娓道來。

舊布變身「華麗戲服」

「把劇本裏抽象的文字變成視覺畫面，把導演腦子裏『千奇百怪』的場景、道具、人物造型一一還原到現實。」文念中說，這就是電影美術和造型指導的使命與責任。無論是林青霞在《笑傲江湖》中的一襲紅衣，還是張曼玉在《花樣年華》中曼妙多姿的旗袍，或是電影《梅艷芳》中一個角色90多套戲服……經典港產片中令人印象深刻的人物形象，少不了幕後造型指導的悉心打造。文念中回憶起10餘年前在拍攝電影《黃金時代》時擔任造型指導的往事。電影裏，蕭紅在地攤上買了衣料、金線和銅扣子，自己做了一件衣服。她說道：「這麼一湊合不是成了一件上等衣服了嗎？」文念中說，起初設計蕭紅在戲中的服裝時，他很納悶：置身動盪漂泊的大時代，文人衣衫何以雅而講究？但在參讀大量文獻資料後，他才發現，在那個年代，流離的文人「大多都穿西裝、打領帶，或是手持風衣，很有型，並不是想像中落魄的樣子」。在一家裁縫店裏，面對五顏六色的嶄新布料，文念中一眼相中一塊店家用來遮蓋

東西的舊布。「布料的圖案雖簡單卻不失年代感，深沉的顏色又平添了幾分質感。」他堅持要裁縫手工縫製，「不能有縫紉機半條車線」。一個月後，裁縫一針一線縫出整件長衫，並以半月型金線繡邊，再配上在北京潘家園舊貨市場「淘」到的舊金屬鈕扣。「真的有變成上等衣服的感覺！」他說，「一部電影各有分工，雖是幕後，但當我們用心把幕前角色塑造鮮活了，內心也能獲得極大滿足。」作為20世紀華語電影的先驅者，香港電影的流金歲月成績斐然，為廣大影迷津津樂道。這些成功的背後，除了那些耳熟能詳的名字外，「默默無聞」的幕後工作者也不可或缺。「你說美術指導是一個常常被觀眾忽略的角色，我反而覺得這是件好事。」在文念中看來，觀眾看電影時，不應該一下子就注意到電影中的服裝、場景，而應回歸電影本身。

做生活的觀察者

《花樣年華》中的欲說還休、明暗氳氳，《甜蜜蜜》中的溫馨細膩、唯美優雅……經典港產片往往有着讓人過目不忘的美學風格。電影美術指導負責的，便是電影帶來的這種視覺感受。當被問到電影美術指導創作靈感從何而來時，文念中脫口而出：「做生活的觀察者，現實就是最好的腳本。」數年前，為了塑造電影裏一個太太的角色，文念中一連數日頂着烈日在尖沙咀廣東道尋覓靈感。在對幾百張照片逐一分析後，文念中總結出這個群體的特徵：時尚、顯眼，名牌包包和款式獨特的墨鏡。「於是我就從這幾個角度去設計這個角色的造型，讓劇本中輕描淡寫的角色立體起來。」文念中說。對此，香港資深服裝造型設計師張西美深有同感。「我經常會在搭港鐵的時候打

量行人的穿着，並思考：他是誰？他是做什麼的？為什麼要穿成這樣？」她有時看到路人的T恤兩肩處還有衣鈎的痕跡，便會猜測這個人應該是把洗好的T恤在衣架上晾乾，才穿上出門；看到路人衣服捲邊了，她會想：真好！又積累一個衣服做舊的素材。「很多電影都是生活的另一種反映，許多場景往往源自生活的碎片和細小的觀察，做這行最重要的就是用心感受生活。」她說。

在祖國秀麗風光中吸取靈感

「記得當初製作完《花樣年華》後，很多人來問我牆紙在哪裏買，旗袍在哪裏做……」文念中說，電影裏蘇麗珍身上不斷變化的旗袍，不僅起到烘托電影劇情和氛圍的作用，更展現了中國女性服飾文化之美。「優秀的文化總是能打動觀眾。」在他看來，電影是一種效果很好的文化輸出方式。經典港產片好看，不僅在於精彩的故事情節，也有賴於其中蘊含的濃厚中華文化元素。除了旗袍，港產片中的中國風元素不勝枚舉：落地紗幔的書法屏風、空靈高遠的古琴雅樂、柔情俠骨的撫琴人、翩若驚鴻的水袖舞、柔中帶剛的太極圖，精妙絕倫的中國功夫……作為一個土生土長的香港人，文念中說，自己積累中華文化靈感的最好方式就是在幅員遼闊、風物各異的祖國大地上「行萬里路」。數年前，在雲南邊陲小山村拍戲的經歷給他留下了深刻印象：高山深林中，密雲朵朵，稀薄空氣中可見聳立的山尖；家雞和火雞沿着土路「漫步」，

◆文念中難忘在內地山村拍戲的經歷。

◆文念中在香港文化博物館專題展覽館觀看展出的電影服裝。

◆張西美常在生活中尋找電影服裝造型設計的靈感。

◆張西美講解展覽中展出的電影服裝。

當地農民沿路趕着大水牛，手裏搖着鈴，鈴鐺響起低沉的嗡嗡聲；當地居民很多人是拉柁族，說普通話時會帶點方言腔……「眼界大開，非常美、非常難忘。」他相信這些經歷未來都會化為乍現的創作靈感。多年前因拍攝電影《滾滾紅塵》，張西美第一次去東北。「香港人沒有經歷過那種寒冷天氣，親身體驗過，我才知道下雪天衣服應該怎麼穿才暖和，才能給角色設計出符合常理的服裝。」她感嘆：「內地資源真的很豐富！」每一次領略祖國大好山河時，她內心都能感受到極強的震撼，而這些風光秀麗的景色也為擅長古裝設計的她提供了無限靈感。近年來，隨着香港與內地電影產業不斷融合，香港電影人獲得了更大格局和更廣闊視野。相信不斷追求進步的香港電影人，在融入國家發展過程中，發揮的空間也將越來越大——這是文念中與張西美共同的期許。

◆文、圖：新華社