

●陽東霖認為《只此青綠》與傳統電影有諸多不同之處。 胡茜 攝

18

陽東霖

《只此青綠》造型設計穿越舞台銀幕

在剛剛落幕的第18屆亞洲電影大獎中，陽東霖參與造型設計的電影《只此青綠》提名最佳造型設計獎，這一消息再次將這部備受矚目的作品推向大眾視野。造型師陽東霖履歷豐富，無論是影視、戲劇還是在晚會的舞台上，都有他參與設計的精彩作品。對於此次入圍，他表示是意外之喜，因為《只此青綠》與傳統電影有諸多不同之處。 ●文：香港文匯報記者 胡茜

●陽東霖日前赴港參加第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮。 微博圖片

陽東霖：讓冷峻典雅色彩走進當下人的心

●《只此青綠》舞劇以典雅色調呈現《千里江山圖》的曼妙意境。 劇照

●《只此青綠》電影版中的青和綠以不同材質和樣式呈現。 網上圖片

●創作舞劇《詠春》時，陽東霖團隊專程深入佛山葉問生活之地，感受當地風土人情。 劇照

電影《只此青綠》脫胎於同名舞蹈詩劇，原舞蹈編導團隊全程參與電影打造。影片講述北宋天才少年王希孟繪製傳世畫卷《千里江山圖》的傳奇一生，以獨特視角、絢麗光影和豐富想像力，帶領觀眾領略宋風雅韻與《千里江山圖》的壯美。陽東霖在戲劇、晚會舞台上成果斐然，此次參與《只此青綠》電影造型設計，帶來諸多創新與思考。電影沒有明星演員、沒有台詞，完全依靠舞者肢體和畫面敘事，這種獨特表現形式在電影界可謂獨樹一幟。

運用色彩表達人物特性

在創作過程中，色彩是關鍵要素。陽東霖解釋說：「無論是對色彩的感受，還是對傳統文化的解讀，我們都需要將其轉化成為自我創作和表達的方式。我們在藝術創作時，應該考慮如何讓歷史不僅僅只是重現，而是走進更多當下人的心裏。我們一直在做傳統題材，並不是亦步亦趨、原封不動地從博物館照搬，而是通過個人的表達和解讀，對其進行了一種結構性的創新，用更適合當下人審美的方式表達和呈現出來。」

《千里江山圖》中的青和綠如何在電影中呈現，成為造型設計的一大挑戰。不同人對青和綠的理解各異，陽東霖團隊嘗試用不同材質、樣式進行表達。比如，在表現青綠段落時，從原作眾多色彩中只選擇保留石青和石綠，並運用在不同的麻質材料上，以抽離的方式呈現，體現出冷峻、典雅的東方女性審美，契合宋代的內斂風格。「顏色是我們在創作中最敏感的一個環節，《千里江山圖》這幅傳世巨著所體現出來的青和綠這兩種顏色，我們可以怎麼來做？每個人對於青和綠的理解會不一樣，用什麼樣的材質來做載體，用什麼樣的樣式來表達，可能就是我們無論在舞劇中還是在電影中都會去做的一個嘗試。」他說。

此外，陽東霖也將色彩運用在表達人物的特性上，他說：「譬如說天才少年王希孟，為什麼我們給他用了茶色？其實你會發現關於這位18歲的少年，在歷史上對於他的記載就只有一句話而已，但是他卻畫出了這樣一幅絕世之作。在我們看來，他在18歲的時候一定是一個很淡泊、很輕盈的少年，他沒有太多功利心，或者說他保有一顆赤子之心來創作藝術。又譬如說像我們所熟知的青綠的段落，《千里江山圖》裏不僅僅只有青和綠，還有像赭石、朱砂等很多顏色，但是我們最終就很克制地只保留了石青和石綠這兩種顏色。」

戲劇角度設計服裝浪漫的事

從舞台到電影，陽東霖和團隊在材質和版型結構上做了重要調整。為適應電影鏡頭，需選擇更具質感的面料替代舞台上的輕質面料，同時在版型結構上進行優化，使其更符合電影拍攝需求，又保留原有審美方向和風格。陽東霖認為，古裝題材造型設計難度相對較高，因其需從無到有進行設計製作。而參與戲劇藝術的服裝創作充滿浪漫，能結合歷史時期服裝樣式、人物性格命運以及戲劇走向，賦予服裝獨特概念。為創作好每一部作品，團隊都會深入歷史，如創作《只此青綠》時多次前往北京故宮博物院，創作舞劇《詠春》時深入佛山葉問生活之地，感受當地風土人情，只為更好地理解歷史、講述故事。

陽東霖覺得，通過戲劇藝術來做服裝是很有想像力、很浪漫的一件事情，「如果僅僅只是為特定場合的演出設計造型，呈現出來的一定只能是特定的樣式。但是我們在做戲劇造型設計的時候，它就可以天馬行空了。我可以將自己對這個歷史時期的服裝樣式的感受，結合戲劇劇情、人物性格，以及整個戲劇的走向，為造型設計賦予一個概念。譬如說紅色，我賦予人物炙熱、以及在涅槃時候的感受，或者我可以賦予人物一件類似深海的藍色服裝，代表他在這個階段的一種情緒。」他說。

漢服是年輕人的文化自信符號

當下，年輕人對傳統文化的熱愛不斷升溫，如漢服流行、國風化妝品和古風食品受到追捧。陽東霖認為，這體現了人們對共通文化符號和元素的需求，通過這些文化元素，大家凝聚在一起討論、分享，形成文化認同，這便是文化自信的體現。《只此青綠》電影的創作，正是希望通過創新表達，激發大眾對中國傳統文化復興的熱情，增強文化使命感和責任感。

陽東霖說：「年輕人常因為熱愛漢服、國風化妝品或者古風食品而找到共同話題，從而聚到一起討論和分享，這便是一種文化自信的具象體現。」

●陽東霖結合歷史時期服裝樣式、人物性格命運以及戲劇走向，賦予服裝獨特概念。 網上圖片

▲水彩畫家游榮光對香港有一份深厚的感情。

●《歷史見證》，76×56cm，1997

游榮光 水彩畫重現香港舊城貌

在快節奏的都市生活中，很多人在匆忙中都忘記了欣賞沿途的美好風景。水彩畫家游榮光早年移居加拿大，但對故鄉香港總有一份深厚的感情。他近日受香港藝文界之邀，由即日起至4月20日，於觀塘海濱發現號02藝廊舉辦「故鄉·故事」水彩作品展。是次展出的30幅精選畫作跨越近30年，透過獨特的視角、溫柔的水彩與流動的質感，細膩描繪香港古今交錯的標誌性建築、街頭巷尾日常和濃濃人情味。

展覽以「故鄉·故事」為主題，透過「歷史見證」「街頭風情」「自然與人文」「情感與記憶」四大面向，帶領觀眾回顧香港的歷史與情感。從上世紀五十年代的中銀大廈、六十年代的旺角街頭、七十年代的維港風光，到今日灣仔璀璨夜色；從中環中西薈萃的繁盛，到鯉魚門和大澳漁村的寧謐，交織透視這座城市不為人留意的小故事。首次於發現號辦展的他願藉作品分享自己對故鄉的眷戀，也希望行經此處的市民可隨意入內參觀，因畫作和故事喚起美好回憶，引發情感共鳴。

游榮光擅長以過人洞察力和細膩筆觸分享城市中一些被忽略的日常，為作品賦予靈魂。如《歷史見證》記錄1997年香港回歸時，鐘樓上空煙花綻放的歡慶時刻；《北角風情》則描繪了疫情期間春秧街熙熙攘攘的人們和小孩迴避電車的经典一幕；《獅子山下》取景於上世紀七十年代末鑽石山木屋區，展示香港人不畏困難、努力奮鬥的精神……

身在加國 情繫香江

游榮光自言小學時代已沉醉於課堂上偷畫漫畫的時光，美術科畫作經常受到老師的讚賞並「貼堂」，他印象中最深刻的第一幅寫生水彩畫，是1974年隨美術老師到長洲寫生所作。他自1977年踏上水彩創作藝術之路，「那時我讀完設計後，白天做設計，晚上在學校教書，放工後再從11點畫到凌晨3點。」他由此建議熱愛繪畫的年輕人全情投入創作，把握每一次參展的機會，讓更多人看到自己的作品，「一定要堅持畫，向着目標一步步邁進。」

「加拿大四季分明，我在那邊的創作多以大自然風景為主，正在創作以白樺樹為主題的系列作品。」即使移居加拿大發展多年，他每次回港均對故鄉別有一番體會。「香港是我出生長成、受教育的地方，這裏有很多親人和朋友，很多熟識的地方、事物，最重要的是那份人情味和親切感，在外國是找不到的。」多年來，他曾參加逾百次國際藝術聯展，亦曾於多個國家和地區舉辦逾40次個展。他透露，正在考慮於加拿大舉辦以香港為主題的畫展，向更多海外觀眾講述香港故事。

●文、攝：香港文匯報記者 張岳悅

●《歷史見證》，76×56cm，1997

●《六十年代旺角》，38×48cm，2016

●「故鄉·故事」游榮光水彩作品展現場。

●《六十年代旺角》，38×48cm，2016

■ ■ ■ ■ ■ 歡迎反饋。副刊部電郵：feature@wenweipo.com

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■