

香港电影“筑梦人”的幕后世界

黄茜恬

“常常听到有人问:电影美术师究竟是一群什么人?”香港电影美术学会会长文念中说着,脸上露出笑容。

走进香港文化博物馆专题展览馆,以“无中生有”为题的首个全面阐述香港电影美术及服装造型的展览,将大众视线转至电影幕后。

“制作一部电影,正如盖一座房子——导演和编剧是描绘蓝图的设计师,演员是宏伟气派的门面,庞大的美术和造型团队则是一砖一瓦将房子垒砌成形的‘筑梦人’。”面对镜头,作为策展人之一的文念中娓娓道来。

旧布变身“华丽戏服”

“把剧本里抽象的文字变成视觉画面,把导演脑子里‘千奇百怪’的场景、道具、人物造型一一还原到现实。”文念中说,这就是电影美术和造型指导的使命与责任。

无论是林青霞在《笑傲江湖》中的一袭红衣,还是张曼玉在《花样年华》中曼妙多姿的旗袍,或是电影《梅艳芳》中一个角色90多套戏服……经典港产片中令人印象深刻的人物形象,少不了幕后造型指导的悉心打造。

▲香港电影美术及服装造型展展出的服饰。香港特区政府旅游发展局供图

文念中回忆起10余年前在拍摄电影《黄金时代》时担任造型指导的往事。

电影里,萧红在地摊上买了衣料、金线和铜扣子,自己做了一身衣服。她说道:“这么一凑合不是成了一件上等衣服了吗?”文念中说,起初设计萧红在戏中的服装时,他很纳闷:置身动荡漂泊的大时代,文人衣衫何以秀雅而讲究?

但在参读大量文献资料后,他才发现,在那个年代,流离的文人“大多都穿西装、打领带,或是手持风衣,很有

型,并不是想象中落魄的样子”。

在一家裁缝店里,面对五颜六色的崭新布料,文念中一眼相中一块店家用来遮盖东西的旧布。“布料的图案虽简单却不失年代感,深沉的颜色又平添了几分质感。”

文念中坚持要裁缝手工缝制,“不能有缝纫机半条车线”。一个月后,裁缝一针一线缝出整件长衫,并以半月型金线绣边,再配上在北京潘家园旧货市场“淘”到的旧金属纽扣。“真的有变成上等衣服的感觉!”他说。

“一部电影各有分工,虽是幕后,但当我们用心把幕前角色塑造鲜活了,内心也能获得极大满足。”文念中说。

做生活的观察者

作为20世纪华语电影的先驱者,香港电影的流金岁月成绩斐然,为广大影迷津津乐道。这些成功的背后,除了那些耳熟能详的名字外,“默默无闻”的幕后工作者也不可或缺。

“你说美术指导是一个常常被观众忽略的角色,我反而觉得这是件好事。”在文念中看来,观众看电影时,不应该一下子就注意到电影中的服装、场景,而应回归电影本身。

《花样年华》中的欲说还休、明暗氤氲,《甜蜜蜜》中的温馨细腻、唯美优雅……经典港产片往往有着让人过目不忘的美学风格。电影美术指导负责的,便是电影带来的这种视觉感受。

当被问到电影美术指导创作灵感从何而来时,文念中脱口而出:“做生活的观察者,现实就是最好的脚本。”

数年前,为了塑造电影里一个太太的角色,文念中一连数日顶着烈日在尖沙咀广东道寻觅灵感。在对几百张照片逐一分析后,文念中总结出这个群体的特征:时尚、显眼,名牌背包和款式独特的墨镜。

▲香港电影美术及服装造型展现场。香港特区政府旅游发展局供图

“于是我就从这几个角度去设计这个角色的造型,让剧本中轻描淡写的角色立体起来。”文念中说。

对此,香港资深服装造型设计师张西美深有同感。“我经常会在搭港铁的时候打量行人的穿着,并思考:他是谁?他是做什么的?为什么要穿成这样?”

张西美说,有时看到路人的T恤两肩处还有衣钩的痕迹,她便会猜测,这个人应该是把洗好的T恤在衣架上晾干,才穿上出门;看到路人衣服卷边了,她会想:真好!又积累一个衣服做旧的素材。

“很多电影都是生活的另一种反映,许多场景往往源自生活的碎片和细小的观察,做这行最重要的就是用心感受生活。”张西美说。

在祖国秀丽风光中汲取灵感

“记得当初制作完《花样年华》后,很多人来问我墙纸在哪里买,旗袍在哪里做……”文念中说,电影里苏丽珍身上不断变化的旗袍,不仅起到烘托电影剧情和氛围的作用,更展现了中国女性服饰文化之美。

“优秀的文化总是能打动观众。”在他看来,电影是一种效果很好的文化输出方式。经典港产片好看,不仅在于精彩的故事情节,也有赖于其中蕴含的浓厚中华文化元素。

除了旗袍,港产片中的中国风元素不胜枚举:落地纱幔的书法屏风、空灵高远的古琴雅乐、柔骨侠骨的抚琴人、翩若惊鸿的水袖舞、柔中带刚的太极

图、精妙绝伦的中国功夫……

作为一个土生土长的香港人,文念中说,自己积累中华文化灵感的最好方式就是在幅员辽阔、风物各异的祖国大地上“行万里路”。

数年前,在云南边陲小山村拍戏的经历给他留下了深刻印象:高山深林中,密云朵朵,远处可见耸立的山尖;家鸡和火鸡沿着土路“漫步”,当地农民沿路赶着大水牛,手里摇着铃,铃铛响起低沉的嗡嗡声;当地居民很多是拉枯族,说普通话时会带点方言腔……

“眼界大开,非常美、非常难忘。”文念中说,相信这些经历未来都会化为乍现的创作灵感。

多年前因拍摄电影《滚滚红尘》,张西美第一次去东北。“香港人没有经历过那种寒冷天气,亲身体验过,我才知道下雪天衣服应该怎么穿才暖和,才能给角色设计出符合常理的服装。”

“内地资源真的很丰富。”张西美感叹。她说,每一次领略祖国大好山河时,她内心都能感受到极致的震撼,而这些风光秀丽的景色也为擅长古装设计的她提供了无限灵感。

近年来,随着香港与内地电影产业不断融合,香港电影人获得了更大格局和更广阔视野。

相信不断追求进步的香港电影人,在融入国家发展过程中,发挥的空间也将越来越大——这是文念中与张西美共同的期许。

(据新华社香港电)

京台青年篮球友谊赛举行

本报北京电“跃动京台 青出于‘篮’”京台青年篮球友谊赛近日在国家体育总局举重篮球馆举行。来自台湾和北京的高校学生、青年篮球队队员约110人参加比赛。

在2天赛程中,台湾师范大学、政治大学、虎尾科技大学与首钢青年篮球队、北控青年篮球队、首都经济贸易大学篮球队、在京台湾青年队和东城区青年篮球队8支球队共进行了12场比赛,其中3支台湾球队的队员多是首次来北京交流。

来自在京台湾青年篮球队的古贻诚表示,很高兴可以在北京代表台湾同胞参加比赛。“大陆朋友的技术很好,我们会展现台湾球队小快灵的比赛方式,与大陆朋友多多交流。”

北控青年篮球队队员、大陆青年管理为说,能够与台湾的传统篮球球队切磋交流,对队伍的成長很有帮助。通过比赛,两岸青年从陌生到互相了解,真正做到了“以球会友”。

此次京台青年篮球友谊赛活动由北京市东城区台办、东城区体育局、共青团东城区委共同主办,旨在以篮球为媒,搭建北京和台湾高校学生体育运动交流平台。中国篮球协会副主席徐济成、北京首钢俱乐部篮球队队长翟晓川等到现场为京台青年球员加油。翟晓川表示,京台青年篮球友谊赛可以让两岸青年更好、更紧密地联系在一起,希望大家赛出风格,为各自的球队贡献力量。

赛事结束后,台湾青年学生还参加了北京文化科技体验交流等活动。

▼ 篮球比赛现场。主办方供图

行摄大湾区

近日,2023粤港美育交流展演在广东省广州市蓓蕾剧院举行。来自广州市乐贤坊小学、香港灵粮堂秀德小学、广东省廉江市和寮镇中心小学3所小学的师生一起交流才艺,通过弦乐、芭蕾、合唱、语言艺术等形式,展示美育成果,共享快乐暑假。

▲ 参演学生正在进行芭蕾舞表演。
▼ 参演学生正在进行弦乐表演。

新华社记者 卢汉欣摄

两岸青年在河北交流采风——

“我们在长城上收获友谊”

本报记者 金晨文/图

“一路上,两岸同学心连心、手牵手,用脚步丈量中华文化的源远流长,用镜头记录万里长城的壮阔风光,我们在长城上收获友谊。”临别前,台湾世新大学学生邵俊钧向大陆同学发出邀请,“期待大家尽快来宝岛台湾参观交流。”

近日,“冀台同心·共赴未来”第五届两岸未来媒体人河北长城文化采风暨微视频大赛新闻交流活动在河北唐山圆满落幕。为期一周的活动中,来自河北师范大学、河北传媒学院、台湾世新大学等两岸高校的40余名新闻影视专业师生共赴张家口、承德、秦皇岛、唐山等地,感受万里长城的无限风光,感悟长城文化的丰厚内涵。

在位于唐山迁安的白羊峪长城,长城守护员向两岸学生细致讲解了该段长城的独特之处。“大家看,远处山峰上这座建筑叫‘谎城’,它比一般的敌楼更大,但实际驻守的兵力并不多,在整个防御体系中起到了惑敌缓兵的作用,是现实版的‘空城计’。”

“原来长城不仅仅是‘城墙’,还有这么多的分类和作用”“老祖宗的智慧实在是令人钦佩”“这里的每一块砖,都承载着人们的家国情怀,中华民族的根就在长城上”……站在白羊峪长城顶峰,两岸学生连连感叹。

作为本次活动的亮点,两岸学生还充分发挥新闻影视方面的专长,组成7个“跨海峡”拍摄制作团队,通过精巧的情节设计,以微视频的形式传递出两岸青年对长城文化的理解,展现两岸同胞割不断的血脉情缘。

“来到大陆后我才发现,两岸之间竟然这么相似”“我们是血脉相连的一家人”……在微视频《眼中的河北》中,3位台湾同学结合此行的所见所闻,讲述了他们眼中的河北。参与视频创作的台湾世新大学学生尹湘涵表示,视频以长城文化为主线,展现了河北各地的风土人情,期

待能让更多台湾青年了解这片土地。

台湾世新大学学生谢堃在微视频作品《海水与海冰》中出演“男一号”,以第一人称的叙事方式表达了对大陆的爱意与向往。“大陆与台湾就像海水与海冰,海冰源于海水,海水承载着海冰,并不断推动海冰向前。”他说。

“我们的微视频作品《湾要日冀》以Vlog的形式,记录了两岸同学沿着长城游历河北的点点滴滴。”河北师范大学学生杜雨霏告诉记者,自己不仅在活动中精进了拍摄、剪辑等专业技能,更收获了一份跨越海峡的珍贵友谊。“期待着日后能一起去台湾交流,在宝岛拍摄视频续集。”

活动结束后,两岸学生共同制作的《归途》《北界登音》《中华文化下的友谊牵绊》等7部微视频作品还进行了现场展播。“在这个过程中,我们不仅是在拍摄长城的美景,更是在与长城进行对话,探寻长城背后的历史故事和文化内涵。”河

北传媒学院学生吴霞表示,两岸青年有义务弘扬长城文化,把蕴含其中的民族精神、奋斗精神发扬光大。

据了解,两岸未来媒体人河北长城文化采风新闻交流活动由河北省台办、河北省教育厅共同主办。相关活动已成功举办五届,是冀台两地新闻领域合作及青年互动交流的重要平台之一。活动期间,两岸青年还到访大境门长城、金山岭长城和青山关长城,并来到怀柔官厅水库国家湿地公园、承德避暑山庄、张家口国家跳台滑雪中心“雪如意”等地参访,从历史、文化、生态等多方面感受河北的发展与变迁。

作为本次活动的指导老师,河北师范大学新闻传播学院教师刘立洋十分乐见两岸学生收获成长与友谊。“学校一直与台湾教育界保持着密切交流与合作,期待两岸青年媒体人发挥专业优势,携手弘扬我们引以为傲的中华文化,为两岸融合发展贡献更大力量。”她说。

▲ 两岸青年在位于唐山市迁西县的青山关长城景区合影。