

葉錦添用藝術追溯歷史根源

將中國傳統文化融入視覺藝術 憑《臥虎藏龍》奪奧斯卡獎

講述中國傳統文化與歷史的電影《臥虎藏龍》、《赤壁》、《無極》、《夜宴》，電視劇《大明宮詞》、《橘子紅了》、《紅樓夢》，舞劇《十面埋伏》、《孔雀》，紅遍內地大江南北。在這一系列經典作品的幕後，負責視覺美術、服裝、造型、化妝工作的葉錦添，正在用他獨特的表達方式展現着一個香港人對中國傳統文化的理解與態度。身為著名電影美術指導、首位奪得奧斯卡最佳美術指導的華人，葉錦添在30多年中不斷用藝術追溯歷史根源，用作品融通兩地文化。

■文/圖：香港文匯報記者 霍蓉 雲南報道
在舞劇《十面埋伏》排演現場，記者見到戴着太陽帽、穿着一身黑的葉錦添，正在和楊麗萍準備着最後排演。他說話謙虛的樣子，讓人完全聯想不到那個近10年來在「香港電影金像獎」屢獲功績的著名電影美術指導葉錦添。

7年前（2008年），葉錦添把工作室從香港搬到內地，在電影、電視劇、舞劇中專注學習和發揚中國傳統文化，並探究當代中國的視覺文化對發揚中國傳統文化的意義。在研究的過程中，他找到了自己在文化世界裡的自主權和獨立的存在感，並指出中國傳統文化是東方文化詮釋的主要對象，融通兩地文化，「把古老的文化介紹給觀眾，重新連接同根同心人的精神狀態，是文化使命」。

歷史圖像引發對傳統好奇

「小時候，我對中國傳統一無所知。」他說，他曾和母親到廟裡拜神，看到廟堂裡的神像，「很難理解這些神明存在的意義」，只知道這是一種習俗，需要人們定期上香、供奉祖先。直到慢慢長大，「我才感覺到，缺少那份自在的歸屬感」。

葉錦添曾寫過：「過去，我並不理解中國對我的意義。」生於60年代的他，年少時看香港有種無根的複雜性，教育中主要灌輸西方優越論的觀點，對傳統的理解幾乎空白，只知道「傳統只是陳舊與死板的代名詞」。但他喜歡攝影，在歐洲殖民時期的圖像記錄中，他看到大量傳述亞洲現實的影像，這些影像引起了他對歷史真相的疑惑。

80年代後期，葉錦添開始電影創作，也開始解讀那些妨礙他理解整體歷史脈絡的原因。然而，在香港創作期間，他越來越困惑中國傳統文化的本質，他說：「很多亞洲藝術家，無法擺脫歐洲偉大藝術的影子，成為能夠獨立表現一個自我世界的人。」沒有自己的文化身份，就算是在世界的舞台上，也難有自己應有的形態。

內地朋友圈助找到歸屬感

「1997年，我不在香港，卻全程觀看了中英政府的交接，見證英國殖民統治在香港的終結。」他說，後來，他從歐洲到中國內地，朋友圈越來越大，在這其中他終於找到了真正的文化歸屬感。讓他印象最深刻的，是中國電影導演陳凱歌和張藝謀的電影《黃土地》，「博大感人的歌聲，成熟而幽深的電影風格，與《紅高粱》中色彩強烈的信號，成為中國電影那時候最響亮的旗幟」，他說。後來從電影《胭脂扣》開始，中國古典文化對葉錦添的影響越來越大。隨後，他潛心以中國傳統文化為基礎，塑造了大量的銀幕形象，《大明宮詞》、《橘子紅了》、《紅樓夢》、《赤壁》、《無極》、《夜宴》都成為膾炙人口的作品，其中《臥虎藏龍》更是獲得了世界文化舞台的尊重，也讓他一舉成名。

葉錦添接受本報記者專訪。

葉錦添（左）以《臥虎藏龍》為例，與內地學子分享電影藝術。

工作中的葉錦添。

葉錦添為電影《臥虎藏龍》創作主角造型的草圖。

喜歡內地文化氣氛

葉錦添表示，他喜歡內地的文化氛圍。從電影、電視劇、舞劇到走訪古蹟、查閱史料、拜見專家……做的越來越多，他愈加感受到中國文化底蘊的龐大。從北方匈奴草原文化、東方齊魯文化，到南方楚文化、江南吳越文化的多民族文化交匯融合，這是我們強烈的民族特色。中國的古典主義，是強調人性美感的精神世界，是歷朝歷代詩人與藝術家們集體嚮往的世界，產生了許多珍貴的人類文明財富。

由此，近年來，在內地上映的由葉錦添製作服裝、化妝、舞美、舞台的電影《一九四二》、《鴻門宴》、《太極1》，戲劇《如夢之夢》，歌舞劇《昭君出塞》等作品，都沒有離開中國傳統文化元素。今年，葉錦添受故宮博物院之邀，為故宮博物院出品的「韓熙載夜宴圖」數字高清文物影像，作舞美指導和服裝設計，以連環畫的分段形式，將南唐大臣韓熙載夜宴賓客的歷史情景再現，重新把他在13年前，尋找中國文化中軸線「如何傳承正統」的作品，用新媒體重現，從聽樂、觀舞、暫歇到清吹、散宴，用服裝、化妝、舞蹈、色彩等方面演繹畫作典故，力求做到與原作「真假難辨」、「如出一轍」。

葉錦添為內地歌唱家李玉剛《昭君出塞》做的造型。

西方表演肢體語言 比不上京劇形式

「內地沒有徹底開放，我對內地仍然所知有限。」在上世紀90年代，葉錦添在一則台灣報紙副刊中看到一句話：「承載着屬於中國人的強韌的開創性與生命力。」這引發了他探索中國藝術表現形式的決心，隨後他開始研究舞劇《樓蘭女》。當時，「以西方戲劇為基礎的架構裡，融入中國的表現形式」是藝術作品的主流表達方式。然而，在超現實的異想、極端表現主義等西方美學的舞台上，京劇海派代表梅葆玖的傳人，在舞台上從台步到唱腔都十分考究，獨樹一幟的演繹方式讓葉錦添很受觸動。他發現，「很多西方表演的肢體語言，都比不上京劇演員的這種獨特表演形式。」

因此，他意識到，京劇是中國人日積月累觀察與

創作的成果，是民間與宮廷審美的混合體，包含中國數千年的美學涵養，擁有博大精深、大氣磅礴的大氣魄。

從此，他有了屬於自己獨特的一套藝術創作感受。回到香港後的他，更是對中國傳統古典文化發奮研習，一發不可收拾。

謹慎設計周潤發章子怡造型

獲得奧斯卡最佳美術指導影片的《臥虎藏龍》，是葉錦添向中國古典主義致敬的美學作品，也讓他成為第一位奪得奧斯卡最佳美術指導的華人。

葉錦添認為，中國史稱「衣冠王國」，這象徵着在古典的世界裡，人們嚮往高尚的情操，對人格的要求

極高。而在《臥虎藏龍》中，他把這些傳統精神追求反映在表達情感的動作中、展現儀容的衣着上，表現禮儀的交流裡。但是，做到這些並不容易，所以他為了深入研究人物造型、服裝、化妝等細節，找來了老北京地圖，了解整個電影發生的背景及地理位置，選用巨大的後現代卷軸畫製作電影畫面，找到與現代人印象中相通的色彩。

此外，為了實現古人仙氣飄飄的感覺，他把周潤發扮演的李慕白衣服做成兩層，一旦周潤發懸空，空氣便填進衣服，從下到上鼓起來，製造出飛翔的飄逸感；為了豐滿章子怡飾演的玉嬌龍角色，從大家閨秀到刺客、到逃命沙漠的富家小姐，再到男扮女裝等六個造型，他也是做好了準備功課。

葉錦添做電影《赤壁》時建構的中國歷史場景效果圖。

葉錦添為故宮博物院出品的「韓熙載夜宴圖」發佈現場。

葉錦添為著名舞蹈藝術家楊麗萍（左）做的《孔雀》舞衣。

鼓勵楊麗萍 發揚民族藝術

著名舞蹈藝術家楊麗萍，是葉錦添一直鼓勵的對象。「我一定要把《孔雀》帶到香港。」葉錦添曾對媒體說。於是，就在去年，大型舞劇《孔雀》在香港文化中心上演。葉錦添一直鼓勵楊麗萍，要把藝術做強做大。同時，楊麗萍那件精緻的孔雀舞衣，他就親自縫製改動了上百次。整部舞劇是他攜手眾多香港舞劇製作團隊，從服裝、化妝、舞劇製作技術、視頻設計、燈光的進行全部製作。他覺得楊麗萍的藝術世界很有中國的民族特色，「裡面有很多想像和圖騰來自中國的多民族文化，很有中國味道」。

現在正在中國巡演的現代舞劇《十面埋伏》由楊麗萍做總編導，葉錦添作為美術指導，他從服裝、化妝、舞台參與了舞劇所有主創部分，全戲分為四折，「折」就是中國古代文化的象徵。現在，葉錦添把這部舞劇推介到了法國戲劇界，明年將會到法國演出。

著名舞蹈藝術家楊麗萍（右）為葉錦添慶祝生日。

籲港人多看歷史 不做「旁觀者」

「現在內地用很多方式影響香港愛國，這是非常好的。」從戲劇看人生，葉錦添聊到香港與內地文化融通問題時，講到了去年辦完講座後的感受。當時，他回香港做了一次藝術講座，以舞劇電影為例，希望香港人有大情懷，不僅要有鐵桿兄弟，還要擁有歷史情懷。「香港舞劇，比較理智，講究技術精準性，動作不大，改動不多，帶來非常多香港味道。大陸做舞劇，會從中心去看歷史，歷史和傳統文化都有形形色色的內容和形式。」他說，但是香港在處理舞劇、電影的大時代題材背景時，「就變得沒辦法用自我的角度去看，會架構很多，是永遠的旁觀者。」他還認為，香港人的旁觀態度是種不自主的感覺，這是不自在的感受，所以香港人需要通過歷史的圖像、歷史的古蹟、歷史的文物，去了解香港是中國的一部分。每個人都有自己與生俱來的原型，找到它就會散發出自己的獨有光芒。

葉錦添（左2）在交流電影。