

■ 2009年作品《魔術師》

■ 陳詩歷和作品 Tinman。

冀靜態木偶 也能呈現動態感覺

Paul自幼喜歡畫公仔，着迷於卡通漫畫，後來入讀香港演藝學院應用美術道具系，他深受宮崎駿動畫分鏡的影響：「他的分鏡每一格都很有生命力，靜態之中有不平衡的感覺，但那已經帶出一些動態。」因為這個原因，後來在創作木偶時，他也希望木偶即使在靜態之下也可以呈現出動態的感覺。「比如頭大身細的設計，比如眼睛的形態，這些都可以做出一些新意。」在演藝學院讀書時，有次學校請到美國木偶劇《芝麻街》幕後團隊，交流的一周時間，令Paul發現了木偶藝術背後的奧秘，深深被吸引，從而開始了探索的歷程。「有時人與夢想之間，只是需要這樣一個契機。」他說。

除了實體偶，Paul也精通其他木偶類型的製法與操作，如中國傳統木偶中的木棍偶、提線偶，還有傳統戲曲手偶等。「一些本身不會動的木偶，我們用一支棍、一根魚絲或者是自己的手，便可以操縱它，賦予它生命。」Paul認為，這是做木偶最令人興奮之處。當巡遊時，Paul在木偶內操縱，隔着木偶身上一層黑色的透氣紗網，其實他不太看清觀眾的表情與反應，但能夠聽見他們的歡聲與笑語，這也許是作為木偶師的另一個興奮時刻，造夢的人隱身在作品中，為外面的人們帶來真實的快樂。

早前，香港年度戶外青年藝術活動「渣打藝趣嘉年華 2023」再度回歸銅鑼灣，一連兩日的嘉年華以「壓軸巡遊」作為焦點活動，由本地藝術家帶領中小學逾400人的巡遊隊伍穿過銅鑼灣鬧市，呈現出千奇百趣的木偶作品。當中最引人矚目的作品之一當屬香港藝術家陳詩歷（Paul）的大型木偶作品「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」，今年已是陳詩歷第15年參與巡遊，作為一個木偶藝術家，他最想做的是令木偶「活過來」，在現實中，為小朋友、大人造出真假難辨的夢境。

文、攝：黃依江

■ 陳詩歷正在操控「雞泡魚」作品。

■ 陳詩歷在內部操控木偶，與觀眾互動。

巨型雞泡魚巡遊

木偶藝術家再造夢

今次活動以法國作曲家聖桑的作品《動物狂歡節》為創作藍本，選取不同地域和風格，如墨西哥艷麗色彩風、非洲民族風、亞洲紙藝術風、科幻金屬風等為創作靈感。千奇百趣的動物從古典樂譜中躍出，而Paul的「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」不同以往的實體木偶，採用風褸面料，在內部進行鼓風吹脹，讓木偶升騰在半空巡遊。

首採AI協助創作

Paul表示，這是他首次採用AI協助自己創作：「以往整個設計過程，是靠自己用紙筆起草圖，對於花紋不斷去想、畫、調整，過程比較漫長，而運用AI輔助則更像是試驗，從Input到Output，多次嘗試，最終找到自己真正想要的，讓我更有『設計』的感覺。」他蒐集了墨西哥當地特色花紋，嘗試在作品中放入更多繽紛色彩，不同於以往在實體木偶上用膠彩慢慢上色。

「今次的面料也非常輕盈，不僅攜帶方便，操縱時有很大靈活性，會比實體偶的運動更加活潑敏捷。」巡遊時，Paul如同操縱滑翔傘一般，雞泡魚就在鼓風機的作用下升空，吸引觀眾視線。Paul很感激大會每年都給予很大自由空間給藝術家創作，這令他每年都有自由和信心去嘗試一些新的形式和玩法。

內部操控木偶更逼真

在此之前，Paul多年來鍾情於創作內部操控的木偶。他會有次為本地奇想偶戲劇團的一套木偶劇《快樂玩具店》創作了一隻由內部操控的鐵甲人，正式演出時他坐在台下與觀眾一起欣賞演出，前排坐著一對父子，他忽然聽見小朋友以神秘的語氣對父親說：「Daddy，其他的木偶都是假的，後面有黑衣人操縱的，但是那個鐵甲人是真的，它後面沒人的！」Paul笑言這番話令他感到無比窩心，亦成為他堅持創作內部操控偶人的原因：「原來以小朋友的想像，他們真的會認為木偶是『活的』東西。」

但從內部操控木偶，並非想像中那樣簡單。木偶的身形越大，操縱者的動作與木偶本身的動作更難達成一致。為讓遠處的觀眾也能清楚看到木偶的每個動作和生動姿態，需要設計的巧思，也需要操縱的技巧。Paul說：「有時要藉助工具，比如魔術師木偶要魔術棍，其實是在鐵棍一端放上重物，我只需按壓另一端然後鬆手，利用慣性來帶動木偶的肢體動作，魔術棍就會輕鬆轉動起來。」巡遊時每個動作，都是Paul經過不斷試驗、改進、練習的成果。

