

參與巡遊15年 巨型雞泡魚再造夢 木偶藝術家陳詩歷： 想令作品有生命

剛剛過去的周末，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」，在現實之中，為小朋友、大人造出真假難辨的夢境。

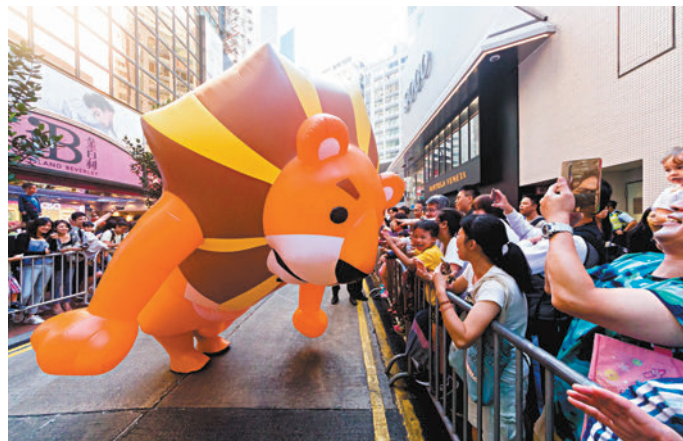
◆文、攝：香港文匯報記者黃依江

◆陳詩歷已是第15年參與巡遊。

◆2009年作品《魔術師》

◆陳詩歷在內部操控木偶，與觀眾互動。

◆陳詩歷正在操控「雞泡魚」作品。

◆陳詩歷和作品Tinman。

◆陳詩歷演示提線偶表演。

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，採用風襪面料，在內部進行鼓風吹脹，讓木偶升騰在半空巡遊。

AI協助豐富設計變化

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。」他搜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，會比實體木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。他曾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，前排坐着一對父子，他忽然聽見小朋友以神秘的語氣地對父親說：「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木偶的原因：「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：「有時要借助工具，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。不過香港地租昂貴，Paul的工作室空間並不足以令他在其中穿戴木偶練習，他通常會在深夜找一個無人的停車場，穿上木偶試着做一些動作，叫同伴觀察效果，再作出調整。

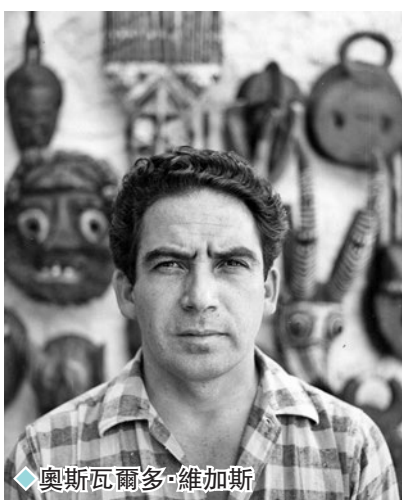
因《芝麻街》進入木偶世界

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感。」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作與操作，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，我們用一隻棍、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，其實他看不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。

奧斯瓦爾多·維加斯「探本尋源」 拉丁美洲現代主義的跨文化實踐

香港文匯報訊（記者 黃依江）近年拉丁美洲現代藝術廣受矚目，季豐軒即將舉辦委內瑞拉藝術家奧斯瓦爾多·維加斯（Oswaldo Vigas, 1923—2014）亞洲首展「探本尋源」。維加斯是戰後拉丁美洲最具影響力的藝術家之一，在委內瑞拉和巴黎的前衛藝術界均佔具分量席位。1952至1964年旅居巴黎期間，他與許多拉丁美洲和歐洲的前衛藝術家，如畢加索、林飛龍（Wifredo Lam）、雷捷（Fernand Léger）、恩斯特（Max Ernst）等人聯繫密切，促進了跨洲份的文化交流。展覽獲奧斯瓦爾多·維加斯基金會（Oswaldo Vigas Foundation）支持，彰顯維加斯以獨特方式詮釋的拉丁美洲現代主義的跨文化實踐。

◆奧斯瓦爾多·維加斯

索人類共性的註腳。這些形象命名為Brujas（女巫），是介乎於人類、動物、昆蟲、植物和礦物之間的混合體。於巴黎的十二年間，維加斯融合現代主義的元素及他的混血（mestizo）身份（mestizo為西班牙語，意為拉丁文化中土著傳統、歐洲殖民和非洲奴隸制度之間的文化混雜），反映拉丁美洲的文化特性。在《灰色構圖》和《美洲印象》系列中，維加斯用古老圖像和來自自然的形象建構有機美感的幾何符號。

1964年返回委內瑞拉，也標誌着維加斯作品中女性圖騰的回歸。周而復始，藝術家不斷創新，顛覆具象與抽象之間的界限。正如《阿斯莫德（二）》、《思源》和《吉祥物伴遊》，維加斯的混合體形象不斷演化，越發自由。藝術家以別樹一幟的美學連接古今，儘管其作品面貌多樣，卻始終深刻地呼應着以往的繪畫主題，植根於拉丁美洲傳統。今次展覽述說着他堅信藝術的超越力量，並且不懼逆流而行，於被歷史遺忘之處追尋嶄新表達手法。

◆《吉祥物伴遊》，2007年，油彩布本

◆《思源》，一九七六年，油彩布本

「探本尋源」以維加斯詩作《歸來，從那夜》當中一句為標題，呈現藝術家的創作歷程：從對前哥倫布時期和古非洲文化神話宇宙的體悟，到十二年的巴黎轉型時期，及至回歸委內瑞拉後，他無拘無束地在抽象與具象之間遊走，但始終扎根於他的拉丁美洲文化身份。展覽呈現藝術家如何在委內瑞拉以及全球的急速現代化當中追尋文化根源，彰顯他的創作信念：藝術讓我們返回人性的源頭以求更新。

維加斯自學繪畫，為戰後委內瑞拉現代化過程中最卓越的前衛藝術家之一。1948年在參觀當地自然科學博物館時，遠古先祖的神秘世界與自然景觀啟發出他生機勃勃的意象，以及生命共存、生命源自母性力量等繪畫主題。一系列女性形象，成為他整個藝術生涯探

話你知 偶劇製作成本大 盼香港有自己的經典作品

Paul的工作室裏，珍藏着他的少量作品，因為空間問題，實體木偶因為太過巨大而無法全數保存，他笑言只能「一路做一路扔」：「有時只Keep一顆頭在那裏，其他都丟掉。」

Paul長期與香港木偶劇團合作，他坦言在香港從事木偶創作並不容易：「雖然我們很有熱忱，也不斷有新鮮意念想嘗試，但製作一套話劇、舞台劇，製作期可能一個月，木偶戲的製作成本卻更大，木偶要提前兩個月製作，然後用一個月排戲。而香港市場較小，演出至多只能排一至兩周，很難收回成本。」

他也很希望香港能夠產出自己的原創經典木偶作品，就像百老匯音樂劇《獅子王》，吸引全世界的觀眾。《獅子王》中的優秀的木偶設計也一直是Paul參考研究的對象：「它們的操縱方式更為複雜，為將動物的肢體動作演繹得更像，演員也許手是在頭的位置，或者一人做動物前腳，另一人做後腳，以完全融入木偶形象之中，而觀眾看得到的完全是動物形態的動作，而非兩個木偶師的動作。」

◆今年的大型木偶作品「墨西哥艷麗色彩風雞泡魚」首次使用AI協助創作。

展覽：奧斯瓦爾多·維加斯「探本尋源」
展期：2023年12月16日至2024年1月31日
時間：周二至周六 10時至19時
地點：中環荷里活道10號，大館總部大樓地下01-G04-G0
圖片由季豐軒提供