

從地圖取材
建構層疊樹林

Ryan Villamael

築造

怡人之地

●每片樹葉都裁
剪自地圖。

●參與式項目「開箱2026：怡人之地——賴恩·維拉馬爾」正於大館舉行。

「作品的理念比材料的保存更加重要。」這是菲律賓紙雕藝術家 Ryan Villamael（賴恩·維拉馬爾）多年來的創作感受。2016年，其以地圖為主材料的「Locus Amoenus」系列首次亮相，引導觀眾進入包含歷史元素與藝術家個人情感的世界。白駒過隙，此系列已步入第十年。而在近期，大館當代美術館邀得藝術家舉辦參與式項目「開箱2026：怡人之地——賴恩·維拉馬爾」，邀請觀眾觸碰剪裁自地圖的樹葉，與藝術家共創紙藝樹冠。項目持續至8月2日。

●文、攝：香港文匯報記者 雨竹

▲ Ryan Villamael 的「Locus Amoenus」系列已持續十年。

▲參與者可在工作坊中裁剪出心儀的植物。

▲ Ryan Villamael 於工作坊示範如何製作紫荊花。

◀ Ryan Villamael 於2018年創作的《Kadō Series II》。
相片：Silverlens

地圖飽含私人情愫

為令共創項目更加全面，Ryan 早前受邀到香港中文大學參觀了一些植物標本，其中大多為香港稀有或特有

● Ryan Villamael 於2014年創作的《Imperium》。相片：Silverlens

物種。項目工作坊中也融入了部分本地植物圖鑑。展覽現場的牆上亦有以香港山峰為靈感的裝飾，供觀眾於其上自由創作。

當觀眾走近 Ryan 的作品，會發現這些「植物」都由地圖製成。素材多為雙面地圖，一面印有殖民版菲律賓地圖，另一面則印有較為當代版本的菲律賓地圖。在 Ryan 看來，檔案類資料能夠幫助人們深入了解歷史，同時了解人類在政治及地理層面有關世界的、不斷變化的認知。

地圖於 Ryan 而言也飽含私人情愫，這與 Ryan 的父親有關。「我的父親是1980年代在中東工作的建築工人，也是眾多外出租務的菲律賓人中的一員。那時沒有手機，也沒有網絡；打一通跨洋電話非常昂貴，所以我只能藉地圖來想像父親身處何方。這也是我與他交流的方式。」

成長於菲律賓，住在熱帶雨林附近的 Ryan 長期與大自然相伴，樹葉、石頭等各種天然產物都是他的玩伴。「我的工作室現在還存有我兒時收集的各種形態的石頭。我現在也常到各處收集石頭。」

當美工刀代替筆刷

他曾在大學修習繪畫，但畢業後，他漸漸發現繪畫的高成本之處，「當時在菲律賓的出路特別少。我沒法養活自己，更不能依賴母親。紙張這一媒介似乎是冥冥之中選擇了我。它是最易得的材料，樸素、脆弱，但也靈活。」因此 Ryan 開始用各種紙張來傳達思想。美工刀也漸漸代替筆刷。「我覺得我和紙的緣分未盡。它總能帶給我全新的理解視角，也能讓我找到各種詮釋心中想法的方式。」

從前，Ryan 常在自我封閉的狀態下創作，在小小的工作室中散發思維、同自己對話，「我亦是自己的批判者。即便『Locus Amoenus』系列已延續十年，我仍經常質疑自己的作品，我覺得一個原因是我真的非常在乎這些創作。」

十年持續同一系列，是否有感到枯燥的瞬間？Ryan 表示，他更多地感受到了疲憊，但這種感受也是作品的一部分。「你抽身、暫停，與創作思路或藝術創作拉開一段距離。在獨處許久之後，你又試圖走出那個『洞穴』，重新與他人產生聯結。」他坦言自己很內向，很多時候會更傾向讓作品「發聲」，而非自己。有時他也会感到無聊，但也因此獲得了更多與自己交談的時間。

對於紙質作品的收藏事宜，Ryan 表明，創作理念比材料本身更加關鍵，「理念可以恒久，材料的消逝也是自然的。正如我們，終將離去。」

「第十三時辰的花園」展覽
走入藝術家 Lemoi 的內省世界

● Lemoi 《Le Jardin NO.23》

主辦方供圖

香港文匯報訊 Harvey Nichols Hong Kong 正於太古廣場店呈獻「第十三時辰的花園」藝術展，邀請台灣當代印象派藝術家 Lemoi（寧芮潔）以其創作的角色 Moi，帶領觀眾走進一個彷彿暫停於時間之外的夢幻花園世界，讓魔法在現實之上持續綻放。展期持續至7月20日。

是次展覽以「第十三時辰」為概念，源自藝術家對經典童話《仙履奇緣》的重新想像——在原本的故事裏，午夜鐘聲敲響後，魔法隨即消失，只留下現實與失落；然而在 Lemoi 的世界中，第十三時辰並非多出一小時，而是一個讓魔法延續呼吸的全新空間，如同一道溫柔的底護，讓祝福長久停留在人們的生命裏。

走進展場，觀眾將置身一座「超脫於地圖之外、遊離於人類時間流轉之外」的花園——光影與夢境在此交織，靈體守護者與神話生靈於花叢間甦醒、翩然起舞，構成一個介乎現實與想像之間的詩意場域。在這裏，關於時間、魔法與奇幻生靈的傳說，將如展覽宣言所言，在眼前絢麗綻放。

展覽的核心角色 Moi，名字取自法文「Moi（我）」，是一

位蘑菇頭紅髮少女，亦是藝術家內在童年的投射與自我療癒的象徵。Moi 的形象靈感來自寧芮潔觀看影集《后翼棄兵》時產生的共鳴，以及她女兒童年時的一張照片。她將自身成長經歷與親情記憶交織成一位介乎童話與現實的烏托邦少女。Moi 那始終睜起的雙眼，源於藝術家的人生體驗——在面對傷痛時，選擇不把一切看得太清楚，讓時間帶領自己跨越艱難，成為一種溫柔而堅韌的生存方式。

Lemoi 的創作充滿未來感與哲思，擅長在生命、自然與人之間搭建深刻的對話場域。她的作品探問生命在時間與空間中的共鳴，以連續流動的節奏感，呈現對存在的思考與對人與自然關係的關懷，將觀眾輕柔地引領至一個既內省又富有想像的世界。

主辦方供圖

主辦方供圖

● Lemoi 《Le Jardin NO.26》

● Lemoi 《Le Jardin NO.27》