

請聽影子戲·說

只不過是戲一場？上月中，部分本地報章刊登了這樣的報道：「劉德華、杜琪峰及何志平等在星光大道為全港首個大型國際互動媒體藝術展主持揭幕儀式」。總的而言，關於這件名為《體·映·戲》（“Body Movies”）裝置的報道內容不出「華仔+杜大導+何局長+星光大道」此方程式，看來頂多不過又一場點綴維港詠香江的「好戲」矣。

不為借題發揮，只是筆者實在不欲啞忍，任由此方程式若無其事的悄悄溜過，倒想稍稍一揭作品背後的inside story。《體·映·戲》是今年「亞洲文化合作論壇」重點節目之一，在香港藝術館外牆展出了十天。作品並非首次展出，曾經於里斯本、鹿特丹、連斯、利物浦、倫敦等地展出過，離港後又將於澳洲展出。要說inside story，不能不提一個被報道略過的名字，也就是裝置創作人加拿大籍藝術家Rafael Lozano-Hemmer。

主人翁名字未被廣泛報道或許情有可原，事關揭幕前夕，Rafael因為妻子快將誕下一對雙生兒而要趕回加拿大，未能親歷揭幕經過。你可能会推斷那未嘗是一件壞事，畢竟當時人毋須為目睹自己作品由「裝置」慘變「裝飾」而神傷。不過據Rafael指出，自“Body Movies”展出以來，觀眾跟作品互動的反應每每跟最初想像的不一樣，如在葡萄牙，起初以為當地觀眾會將作品轉化為鬧哄哄的拉丁街頭派對，結果不少人卻拘謹的嘗試避免重疊或妨礙其他人的影子；又例如在英國，預期氣氛將會是典型的英式穩健和端莊，結果呈現出來的是一眾醉酒脫衣狂歡等惹笑的影子動作。

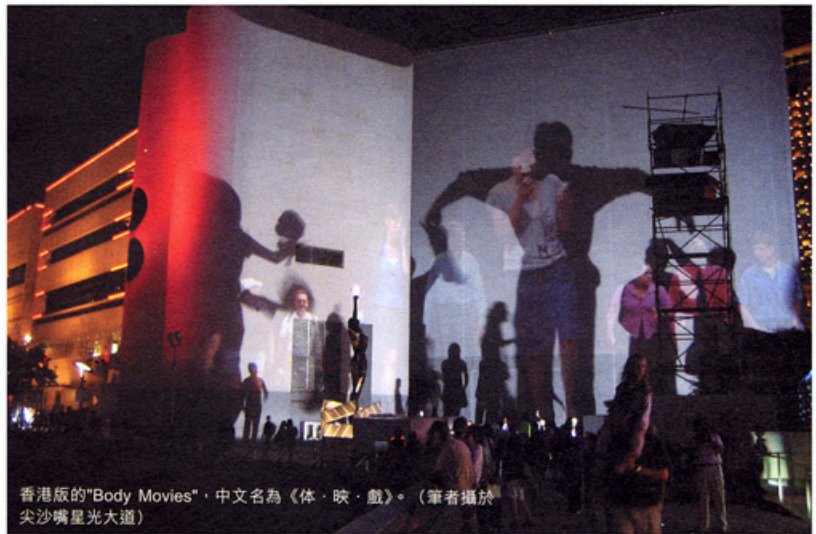
影子戲法的三段古

人人都玩過影子投射，但未必每個人對自己影子都會做出相同動作。經過幾次展出後，Rafael赫然發現從前對城市人抱持天真的固有定型原來有所誤失；幸而每次展出結果都如一場歡愉而又充滿啟發性的嘉年華會，單是觀察不同城市人的反應已樂趣無窮，成為他創作歷程上其中一個最富娛樂性的誤失。

Rafael最初的創作念頭其實並不天真，當時靈感源自影子過去在藝術領域上的三種經典：一是20年代由德國表現主義電影巨匠Murnau發揮得淋漓盡致的恐怖剪影效果，影子喻意恐懼、如瘟疫般籠罩的黑暗、抑鬱；二是17世紀荷蘭畫家Samuel van Hoogstraten的作品“The Shadow Dance”；三是來自同一時空畫家Rembrandt的蝕刻畫作中之光影技術，令人留芳百世的是其富神秘戲劇性氛圍的油畫，至於印在紙上的蝕刻畫作，當時不為方便傳遞給贊助人參閱，而且亦是一種Rembrandt刻意發展出來的獨特藝術風格，一種研究光影和構圖的實驗，一種宣告黑白格調同樣引人入勝的姿態。

“Body Movies”面前便自動懂得隨投影自由擺動身體，當中原理是先選擇一塊大型建築物外牆，在上面投射當地城市人的巨型寫照，每當有途人路過外牆，他們的身影便會重疊在當地人寫照的投影上，形成一幅人物時空交錯的異樣圖畫。途人在作品面前擺出各種各樣的即興動作，身分隨即由觀眾變為參與啞劇的演員；有別於其他表演藝術，此劇不能預設結果，沒有觀眾參與不能完事。

觀眾的即興和自發性啟發了Rafael不再只沉迷於發現恐懼，反之思考更多關於人與公共空間之間的矛盾。Rafael認為全球化影響下的城市建設不能再代表城市人，只代表資本，公共空間亦不真正屬於群眾。影子是身體以外潛藏的「伎倆」，跟科技配合後，原來可以讓群眾技巧性的介入，改變甚至打擾公共空間中慣性而沉悶的秩序。作品將公共空間轉化為讓觀眾發揮自主性和挪用權力的遊戲場地，觀眾亦同時墮入弔詭的心理矛盾——想看得更清影子更大，慣性走近反而愈摸不透，要走得過影子力度才夠大。

香港版的“Body Movies”，中文名為《體·映·戲》。（筆者攝於尖沙嘴星光大道）

讓路過的人用影子戲說城市

“Body Movies”同樣流動性高，不受地域限制，所需元素亦不複雜——只需一部極高能效投射機和一些輔助性電子機器及程式，攜同一顆世界大同的心，便可以隨作品周遊列國。簡單直接確實是其過人之處，當人人都經歷過發現影子，Rafael把偶爾間的發現概念化為讓公眾參與的媒體藝術；當不少媒體裝置仍倚重大量文字解說，觀眾只要走到

裝飾維港的影子戲實質上是一門讓群眾借越資本強權的戲法。與其如部分記者提議劉德華把“Body Movies”搬入紅館演唱會，不如用來戲說我城。可能性不等於零，筆者友人曾於幾年前的大學時代在位於太子大廈的Chanel旗艦店外比Chanel更早在外牆玩投射；對新天星中央圖書館此等特區新建築不滿的朋友，大可以考慮在其外牆上玩大型投影，還它們原來面貌。

01. 荷蘭畫家Rembrandt的蝕刻畫作“The Three Crosses”（局部）（1653年）
02. 荷蘭Samuel van Hoogstraten的畫作“The Shadow Dance”（1675年）
03. F.W. Murnau電影《吸血殭屍》（“Nosferatu”）（1922年）中的恐怖剪影效果

Rafael Lozano-Hemmer 個人網頁：
<http://lozano-hemmer.com/>