

大人的童話

WRITER : SAMWAI LAM
PHOTO COURTESY OF THE ARTISTS AND
KIANG MALINGUE

想起一個關於睡前讀物的說法，它要麼是給小朋友看的童話書，要麼是大人看的《Playboy》，可能你都聽過了，《格林童話》初初不是專門寫給小朋友看的，《灰姑娘》、《白雪公主》、《小紅帽》、《睡美人》、《美女與野獸》、《糖果屋》、《青蛙王子》等等就是出自格林童話。格林兩兄弟的用意是以童話的文體及口吻，講一些看似易入口，實質上內含深意的童話。為了保證銷量，適合小朋友做睡前讀物，《格林童話》大大淡化及刪去涉及暴力、血腥的內容。

在初版中，白雪公主的繼母其實是生母，但因為親母想殺自己親生女，實在太衝擊，為了維護母親的神聖形象，《格林童話》把原本想害白雪公主的人，寫成了她的繼母，較為符合當時童話出版的道德與家庭觀。

童話之所以被重新詮釋，正正因為其是經過不斷流傳與改寫而形成的文本。它隨著時代、道德觀、讀者對象和社會需要而變化。童話，成為反思現實與文化價值的工具，經過重組、改編、重新詮釋，以致成「大人的童話」。

LIU YIN, WISDOM TIME 賢者時間, 2023. ACRYLIC ON CANVAS, 179.5 X 200 CM.

叛逆大眼睛

劉茵

LIU YIN, TWO WARRIORS 兩個戰士, 2015.
PENCIL, WATERCOLOR, ACRYLIC ON PAPER.
DIPTYCH, 78.7 X 109.2CM EACH.

劉茵擁有著叛逆的因子。

出生於1984年廣州的她，自小學起會看漫畫及動畫，其中最喜歡的是《美少女戰士》，深深被美少女戰士的造型吸引，閒來會模仿來畫。小學上周末興趣班學畫畫，導師請她拿來平時在家畫的畫，一律都是美少女戰士。導師叫她以後不要再畫這種畫了，而是要觀察現實生活，進行寫生及速寫的訓練，而不是很概念化地模仿。劉茵回想：「當時一聽是覺得有點壓抑，但當時年紀少，還是聽從導師的指引，而繪畫少女漫畫風格的畫則變成一種私下的愛好。」

其後，劉茵於廣州美術學院修讀繪畫藝術，訓練較為傳統，著重基本功訓練，素描、觀察、造形等等。她是覺得有點沉悶的，不過仍然照常練習。她學過版畫，後來轉了去油畫系。畢業後，劉茵到底要畫甚麼呢？「廣州身邊的同學大致分為兩個路徑，一是較為傳統，譬如嶺南畫派、蘇俄畫派等等，另一方面是當代藝術，譬如影像、行為、概念藝術等等。」

當時，廣州當代藝術的場所集中於時代美術館、維他命藝術空間。劉茵對此有所嘗試，一方面，她不太肯定傳統藝術這條路是否適合自己；另一方面，她對當代藝術也仍感到不太確定，對兩者都產生了一種叛逆的心態。這個時候，她想起了日本漫畫家增田康介創作的《搞笑漫畫日和》。「《搞笑漫畫日和》跳出了漫畫的常規，既不是少女漫畫，也不是少男漫畫。」比如說，兔子長有一對閃閃的少女眼睛。劉茵說。她將「反差感」放置在作品裡，把少女的眼睛放置在權威人物的臉上。明明是很威風的人物，只要換上一雙少女的眼睛，那人的權威感便被削弱了；原本十分正經的事情，也變得有點滑稽、有點搞笑。

由此，大眼睛便誕生。既是在平面處理，貼近傳統藝術，但畫面上與當代藝術有所距離。

《兩個戰士》描述兩個躺在草坡上的士兵，少女大眼睛，再加上粉色背景的處理，實在有一種特別的反差萌，令人印象深刻。「我好奇的是政治人物又或是權威人物雖然是重要人物，但他們歸根究柢是一個人，仍然有個人感受。他們的確可以吸引人的目光。但變相又是一種限制。所以，我想選用一些很日常的物品，譬如薯仔和雞蛋等等。」薯仔、雞蛋、香蕉、花朵等在畫面上呈現三維空間，而少女大眼睛則是平面的。現實的寫實畫面，加上幻想式，不符合現實條件的眼睛，造就一種富有魅力的拉扯感，引人入勝的張力。

萬變白雪公主

《白雪與愛麗絲（藍色眼影）》描述愛麗絲和白雪公主同框的畫面，兩人垂下眼簾，一同添上藍色眼影，有種相知相惜的女性情誼感覺。

「大約2021年左右，我開始想做一批與童話有關的作品。」藝術家說，除了日本動漫外，她也有看迪士尼動畫、香港動畫等等。《小倩》改編自蒲松齡《聊齋誌異》的〈聶小倩〉，是香港首部結合平面與立體動畫的長片。無意間，劉茵發現一本白雪公主的畫集，那本畫集較為貼近經典的白雪公主形象，溫柔、甜美。「我覺得白雪公主的形象是單純溫柔的女孩，主打善良。遇上危險便會逃跑，又或是等人來拯救，並不會反擊。我能否對她的命運進行改編呢？」劉茵想像，白雪公主逃離後母的畫面，會不會有野獸攻擊呢？在她的筆下，出現了萬變白雪公主，《At Home》是無臉的白雪公主臥躺在沙發上，感覺很是逍遙，《Snow White Far Away from Home》是黑臉白雪公主。

「時空交錯的話，白雪公主和愛麗絲相遇，會不會受到影響呢？因為愛麗絲比較活潑，不太遵守規則。」畫那個作品的時候，她在看電影劇《我的天才女友（My Brilliant Friend）》。「無論是白雪公主又好，又或者愛麗絲又好，特質都是流動的，且有不同多元面向。所以，她們的面貌我刻意畫得不太具體。」

畫面上的容貌的處理，與「少女大眼睛」的方式並不相同。劉茵並不希望「少女大眼睛」這種視覺語言成為一個框架，反過來限制自己的創作。她畫畫傾向直覺，先動筆再算，直接在畫布上畫，邊畫邊改，不用特別畫草稿，漸漸畫出自己想要的畫面。

「創作能否是跳躍式的？」劉茵如此思索。那些受到童話啟發的作品，往往具有強烈的跳躍性：作品之間存在某種隱約的連繫，卻並非依循線性的脈絡發展。它們像是從不同故事片段、記憶縫隙與想像場景中躍出，各自獨立，卻又在情緒、象徵或氣氛上彼此呼應。

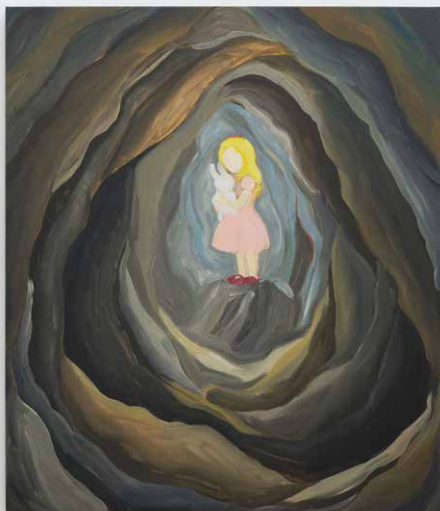
LIU YIN, AT HOME 在家中, 2021.
ACRYLIC ON CANVAS, 100 X 134 CM.

LIU YIN, SNOW WHITE AND ALICE (BLUE EYESHADOW)
白雪與愛麗絲（藍色眼影）, 2022.
ACRYLIC ON CANVAS, 100 X 130 CM.

LIU YIN, RABBIT HOLE 兔子洞, 2022.
ACRYLIC ON CANVAS, 115 X 99 CM.

LIU YIN, SNOW WHITE FAR AWAY FROM HOME 遠離家園的白雪,
2021. ACRYLIC ON CANVAS, 102 X 67 CM.

