

為生活留一點懸念

ALEX PRAGER

Text by 張高翔 Photo Courtesy of Alex Prager Studio and Lehmann Maupin, New York and Hong Kong.

縱然生活並不如詩，日復一日的勞動與奔波，折騰著我們的精神與靈魂，可是女攝影師 ALEX PRAGER (亞莉克絲·普拉格爾) 卻相信，人還是有親手創造美好的可能。

成長於「電影之城」洛杉磯，自幼浸淫於荷李活的夢幻氛圍，以及南加州特有的明媚氣候，讓 ALEX 格外嚮往藝術和自由。十來歲的時候，她因偶爾欣賞了名攝影 WILLIAM EGGLESTON 的作品，從此迷上攝影，並憑著一股熱誠，購置了攝影器材、自建暗房，展開自學攝影的生涯。最初 ALEX 以街拍為起點，穿梭於熙來攘往的人潮之中，觀察過客的悲喜與寂寞。及後，她參考老電影及劇場的色調與技法，於擺拍現場為臨時演員和親友，襯上誇張的化妝、服飾，再配上強烈的燈光和色調，把一格格の平面影像，當成一部部電影來拍攝，在貌似寫實的生活場景，置入戲劇性的視覺效果，為相中人投注洶湧又曖昧的情緒，像舊作《FACE IN THE CROWD》系列 (2013 年)，展現了每個人被淹沒於茫茫人海的孤單與失落；將於香港立木畫廊展出的新作《HAND MODEL》和《STAR SHOES》(2017 年)，則巧妙借鑒廣告及時裝行業常用的影像技巧，將圖中物大膽地放大縮小、大幅剪裁、層疊交錯等誇張的比例和形態，製造充滿張力的情境，諷刺社會充斥過量影像資訊，例如促銷廣告、新聞報道及社交媒體，對「真相」造成的矛盾與衝擊。

當你佇足於 ALEX 的照片前，自不然會被她獨創的情境牽引，產生一種遊走於現實與幻想的錯覺，體會 MOMA 館長 ROXANA MARCOCI 所說：「ALEX 的作品尤如無聲電影，混雜著不斷發酵的慾望與恐懼，總讓人好奇接下來將會發生什麼。」

2

3

4

5

成長於「電影之城」洛杉磯，可有影響你的藝術傾向？

A: 洛杉磯深刻影響了我的創作。當地明媚的陽光、怡人的氣候，加上濃厚的影視創作氣氛，令我潛移默化地愛上影像藝術。童年時，班裡不少同學會參與試鏡，平常路過區內的餐館，亦常遇上影視拍攝的團隊。久而久之，既讓「CINEMA」成為我生活裡不可或缺的部份，那些融入於日常的影視情景，也讓我對「REALITY VS. ARTIFICE」的元性及兩者界線產生迷思。

你由何時起想要踏上攝影之路？

A: 自幼已愛繪畫和寫詩，高中時出於好奇，加上父母支持，萌生向藝術方向發展的念頭。但談到真正想當一位攝影師，大概是 21 歲左右。那時我在 GETTY MUSEUM 看完攝影師

WILLIAM EGGLESTON 的作品，深被照片的魔力吸引，生出一種直覺：影像藝術會是我將來想長遠做下去的事。

據悉你是靠自學成為攝影師。可否分享一下學習的過程？還記得第一張成品拍了什麼嗎？

A: 當我決定做攝影師後，就買了一台專業相機，而非業餘器材去練習攝影。初學階段，我日夜思考攝影的事，每天在街頭拍照至凌晨 3 時，再躲回暗房裡沖曬照片到早上 6 時，不時累得抱著攝影機睡去。為了增進知識，我還閱讀大量工具書、研究光影和構圖。至於第一幅作品拍的是什麼？是一張畫面全黑的照片啊，因為我意外打開了機盒讓菲林「走光」了，「TRAIL AND ERROR」真是新手必經階段……

自學路上，哪些藝術工作者／攝影師／電影人曾啟發過你？

A：攝影方面，有 PARR、METINIDES、DICORCIA、JEFF WALL 和 THOMAS DEMAND；電影方面，當然少不了 HITCHCOCK，另外，尚有 FELLINI、PTA、POWELL & PRESSBURGER、LUMET、TARENTINO、COEN BROS、SERGIO LEONE、HOWARD HAWKS。他們都是不可多得的藝術家與電影人。

MOMA 館長 ROXANA MARCOCI 形容你的攝影作品，「如同無聲電影，混雜著不斷發酵的欲望與恐懼」，你怎樣看？

A：我拍的劇照確是滿溢情感。每次拍攝不同對象，我都曾仔細聯想各項細節，包括面部表情、身體語言、服裝、髮型到化妝等，盡可能在劇照或流動影像中，帶出一種敘事的確實性和自然的飽和度。所以我創作時，通常選擇於個人空間進行，那地方包含了愛、恐懼和孤立感，是所有感情的結合。

你的攝影具有辨識度極高的美學風格，這是怎樣蘊釀而來？

A：初學攝影，祖母的朋友給我提供大量古著作模特兒的衣飾。配襯服飾的過程中，我學會混搭不同色彩和圖案，像應用假髮和浮誇的化妝，這幫助自己造出喜歡的造型，尤其看似不完美的配襯，就深得我心。另外，荷李活的老電影亦是靈感之源，影響了本身拍攝時的人物形象和色彩配搭。另外，情感亦是自己非常重視的元素，無論主題或素材怎樣改變，始終會在創作時融入有關特徵。

「人」是你的攝影作品裡的常見元素，過程中怎樣處理有關項目？

A：對我來說，人是非常有趣的！我喜歡運用人類的情感、夢想和真實，述說不同的故事。視覺上，人的形態永遠不會完全相同，我喜歡將一群本身認識的人並置在一起，甚至選來專業演員參與拍攝，從中碰撞出趣味的效果和反應。這種喜好，或許跟我過去從事街拍時，常會遇上預料不到的事情有關。無論拍攝電影或照片，我想傳遞真實的情感、肢體動作和面部表情。為了得到最好效果，我又特別喜歡在流動影像中捕捉靜態畫面。另外，STORYTELLING 亦很重要，所以我喜歡運用影像去凝結一個瞬間，從而透過視覺元素跟觀者溝通，亦喜歡靈巧地重疊影像去再創敘事的角

關於被攝之物的比例和形態 (SCALE AND PERSPECTIVE) 運用，你又有什麼心得呢？

A：比例和形態的變化，影響人對影像的接收。例如我喜歡於真實的人事物之中，放諸質疑的態度 (SKEPTICISM)，通過不同觀察角度，或改動事物的尺寸和形態，反思它的形象和意義。像《HAWKINS STREET》的畫面，在一條置有私家車和巴士的街道，透過重新配置其脈絡和比例，可以給觀者一種新解讀，令畫面更為人注目，給予更多想像。

你素來是用什麼器材創作的？怎樣看攝影師跟科技的關係？

A：我慣常使用 CONTAX 645 和 80 MM 鏡頭，一直較少轉換器材，可能本身比較 OLD SCHOOL 吧？不過，活在數碼時代，科技的轉換無疑可以強化視野，所以我亦會結合兩者，既會採用實用的特效，亦配合彩繪幕布或傳統採光技巧，盡量抽取新舊科技的最好之處。

你希望觀者透過你的攝影作品領略到什麼？

A：借用一句我很喜歡的 STEVE MCQUEEN 名言：「FOR ME, ART IS POETRY, AND FILM IS A YARN—A NOVEL, IF YOU LIKE.」希望你看完我的攝影作品後，能夠從中瞥見一些超乎日常的經驗，多點留意平日被自己忽略了的內心世界，或不為人了解的生命細節。

1.ALEX PRAGER HAWKINS STREET, 2017 ARCHIVAL PIGMENT PRINT 12.97 X 24 INCHES (PRINT) 32.9 X 61 CM 13.97 X 25 X 2.25 INCHES (FRAMED) 35.5 X 63.5 X 5.7 CM

2.ALEX PRAGER, FACE IN THE CROWD (FILM STILL), 2013 THREE-CHANNEL VIDEO INSTALLATION, COLOR, SOUND DIMENSIONS VARIABLE, DURATION: 11 MINUTES, 52 SECONDS

3.ALEX PRAGER, LA GRANDE SORTIE (FILM STILL), 2015, SINGLE-CHANNEL VIDEO, COLOR AND SOUND, DURATION: 10 MINUTES

4.ALEX PRAGER, LA GRANDE SORTIE (FILM STILL), 2015, SINGLE-CHANNEL VIDEO, COLOR AND SOUND, DURATION: 10 MINUTES

5.ALEX PRAGER SHOPPING PLAZA 1, 2015 ARCHIVAL PIGMENT PRINT 59 X 90 INCHES (PRINT) 149.9 X 228.6 CM 59.94 X 90.94 X 2 INCHES (FRAMED) 152.2 X 231 X 5.1 CM

6.ALEX PRAGER CATS, 2017 ARCHIVAL PIGMENT PRINT 48 X 37.5 INCHES (PRINT) 121.9 X 95.3 CM 49 X 38.5 X 2.25 INCHES (FRAMED) 124.5 X 97.8 X 5.7 CM

ALEX PRAGER 的照片。(PHOTO BY MARK WILLIAMS & SARA HIRAKAWA)

ALEX PRAGER (亞莉克絲·普拉格爾) 攝影展

DATE: 1月18日至3月17日

VENUE: 香港中環畢打街12號畢打行407室

