

用故事說故事 玫瑰少年

記者 陳千柔 文

2019/10/20

玫瑰少年收錄於歌手蔡依林在2018年底發行的專輯《Ugly Beauty》當中，蔡依林親身參與了作詞與編曲，除了以葉永鋕先生的故事為發想的起源外，歌曲中還融合了許多蔡依林對人生經歷的體悟。從歌詞到舞蹈，在眼前呈現的，都是掙扎過後的平靜。

故事背後是和自己的對話

「誰把誰的靈魂，裝進誰的身體？」故事一開始問的，是誰把葉永鋕女性化的靈魂，裝進了男生的身體裡？同時這也是作者給自己的問題。

時間倒轉到二十年前，那時蔡依林剛出道，而青澀的她並不受歡迎。被評為十大最爛歌手不說，接著爆出與公司的合約糾紛，從外表到作品無一不受抨擊，外界的聲音，讓她對自己極度沒有信心。為了平息批評的聲浪，她學習了馬鞍舞、彩帶舞、鋼管、折手舞、體操等等，就是希望可以透過努力的成果，獲得大眾的肯定。外表的堅強，只不過是為了掩飾軀殼內的柔弱不安，但是誰把這個靈魂，塞進倔強頑強的身體裡呢？不是別人，正是蔡依林她自己。

「I wish I could hug you.」2012年，蔡依林在拍攝《我》的MV時，被導演要求仔細看看鏡子裡的自己，想想自己的過去。這時，她哭了，不知道為什麼的哭，事實上這些淚水來自於靈魂的潰堤。從那時起，她開始藉由各種方式探索自己，像是寫日記、閱讀相關書籍等，最終，她找到的答案是「情緒」。

「Till you're really really being free.」原來小女孩的靈魂已經承受不住外界的壓力在抗議了，眼淚不過是她給軀殼的暗示。經過很長一段時間的探索，軀殼才終於接收到並且了解這些訊息，她才開始不再藉由外界的眼光評斷自身，而是去擁抱自己的靈魂，打從內心的去肯定自我。她，自由了。

這句給玫瑰少年的鼓勵，又何嘗不是蔡依林給自己的期許呢？

「最好的報復是美麗，最美的盛開是反擊」懂得傾聽內心訴求擁抱自我的蔡依林，將一路上的艱難掙扎以及所遇見的層層上青，化為力量，最後形成這
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

杯，將一路上的跌跌撞撞以及所遇見的風景入骨，化為刀量，最後形成結晶——Ugly Beauty。

專輯《Ugly beauty》封面(圖片來源/蔡依林臉書)

《玫瑰少年》的情緒奇幻歷險記

所有的舞者在歌曲的開頭，不論男女穿著的都是制式化的黑西裝外套，搭配著白色襯衫、黑皮鞋、黑西裝褲。這種裝扮象徵著大眾眼中的標準，穿著必須符合這種標準，才是好的，行為也要達到所有大眾的期待，才是值得讚賞。與其說舞者的神情是嚴肅的，不如說是眼神空洞、面無表情的。所有人沿著牆壁排成一排，就好似機器人一般，他們感覺不到別人的喜怒哀樂，也封閉了自己的感受，撇下了情緒，只是因為還能呼吸，所以活著。

接著舞者們開始出現掙扎、憤怒的表情，試著抗議外界對自己的欺壓，這是他們重拾第一個感覺。Jolin在這時也扯下了一位女舞者的衣袖，象徵著脫離桎梏的第一步。接下來，男舞者身上的西裝外套不見了，領帶則是被蔡依林給扯了下來。最後，舞者們自己脫下白色襯衫，在這之下，是五顏六色的衣服。擺脫大眾眼中的標準，每個人的內心，都有一個自己，有獨特的偏好、個性、性向，黑白的世界是單調無聊的，彩色的它才會充滿生機，也為有接納他人與自己的不同，才能營造出彩色的世界。

相較於舞者們漸進式的改變，蔡依林的改變是一瞬間的，原本的她穿著高跟鞋、西裝外套以及綁著交叉結的緊身內裡，再塗上豔紅色的口紅，百分之百呈現出女強人的氣場及冰冷。在舞者都換上其他顏色的衣服後，蔡依林身上出現了明顯的變化，她穿上平底鞋、運動衣，也換了淡色的口紅，變成盡情跳舞的人。蔡依林改變自己的過程也投射在內，以前的她冰冷的活在他人的眼光下，在她開始探索自我的過程中，也許是講到一件事的當下，也許是看到某句話的片刻，總之在那個瞬間，心裡的結就打開了。試著改變要花很長一段時間，但真的明白那個過不去的點，卻是一瞬間的事情。

不同於舞者被扯下衣袖與領帶，蔡依林的改變靠的是自己。對於外界的害怕，讓她一直以來都是孤獨的，別人的鼓勵她聽不進去，而批評卻字字清晰的記在心底。一直到她鼓起勇氣放下這些批評，打開心房去接納那個，有缺點有極限、不完美的蔡依林，在想法與作品上才真的有了改變。

在MV的最後，原本藍色陰暗的牆面變成開朗活潑的黃色；原本面無表情的機器人，變成開懷大笑充滿熱情的舞者；原本僵硬的隊伍，變成動態流暢的隊形。MV中一開始舞者們的肢體動作是比較不自然、不協調的，而越到後面就能發現，他們的舞變得柔軟，身體真正出現律動。

《玫瑰少年》MV片頭(圖片來源/蔡依林臉書)

跳舞 是擁抱自己的一種方式

《玫瑰少年》的MV全數由舞蹈組成，拍攝手法上只用了幾個長鏡頭作剪輯，氣氛全由燈光和舞者帶出，乾淨俐落不拖泥帶水。其中最特別的是舞蹈，它強調的是身體自然的律動感，許多動作都是對自己的擁抱、撫摸，藉由音樂去跟自己的身體做互動，而音樂本身的旋律是熱情的，但歌詞是悲傷的，舞蹈則療傷的過程，把旋律和歌詞聯結了起來。與其過於複雜華麗，倒不如去享受最自然真誠的自己，藉由舞蹈，更加強了整首歌想傳達的理念。

玫瑰少年除了在訴說葉永鋕先生的故事外，它其實也暗指著社會上很多的故事面。以與他人不同而備受欺壓為主軸，一方面去鼓勵被害人要勇敢做自己，一方面則希望大眾能接納與自己不同的人、不同的想法，這種情景或多或少或輕或重，都發上在每個人身上過。能夠幫助被害人，引起社會大眾的反思，這件作品

的對於社會的意義，遠大於它好不好聽。

關鍵字：玫瑰少年、Ugly beauty、蔡依林、葉永鋕、霸凌

記者 陳千柔

編輯 李旻珊