

::: 首頁 / 認識陽明交大 / 關於我們 / 新聞專區 / 專欄

專欄

發布日期：114-04-28

創作靈感的迷思

本文作者為百川學士學位學程大一學生

許多創作的人時常會苦惱靈感如何追尋，如何產生？或者認為生活經驗平淡，無法成為創作的素材。但其實，靈感也許不是在電光火石之間擊中腦袋，迸出了前所未有的新概念，而有可能是問題的堆疊、意識的延展。

簡單從兩個層面來看，創作可細分為形式與內容。內容可以簡單解釋為「主題」，而形式則較為複雜，後面會再進行解釋。許多人會誤會，認為迸發靈感的時刻，一定是找到一個前所未有的主題，但很多獨特的創作反而是「形式的突破」。

創作的問題意識

回到最初的起點：為何而創作？自我表達、與世界溝通，還是想改變什麼社會現象？都需要透過思考找到想要探討的議題 / 問題。很多時候，創作不是解決一個問題，而是提出一個問題，引導受眾進一步的思考與討論。

例如札維耶·多藍執導的電影《幻想戀愛》便是拋出了一個問題：你愛上的是這個人本身，還是你在他身上投射的完美形象？又或者，這種投射才是愛情的本質？導演無須直接給出答案，而是創造一個讓觀眾無限思考的可能性。

找到最重要的視角

「視角」這個詞有兩個特性：有所侷限，也有立場。但這並非壞事。莫泊桑在〈論小說〉裡寫道：「寫實主義者，倘若是一個藝術家的話，他不曾企圖把人生的平凡面顯示給我們，而會把比現實還要完全、還要動人、還要可靠的幻影展示在我們眼前。述說一切是不可能的，因為那樣便得要每天至少須有一卷書，來列舉充滿在我們生命中的無數沒有意義的事變才行。」

所以，在創作的過程中需要非常有意識地過濾與檢選，創作之眼就是能看穿特別之處，然後用最適合的形式，讓受眾抵達你的視角。

再次舉《幻想戀愛》為例，當兩個十分要好的異性好友同時愛上一位男孩，這樣的故事要如何說呢？導演幾乎不使用那位男孩的視角，而是不斷交錯那兩位朋友的視角。為什麼要這樣做？如果使用三個人的視角故事也會成立，但就無法凸顯兩人視角的迥異，也會失去「未知」的樂趣，這就是一種視角的篩選。

用什麼音調說這個故事：表達形式

形式也可以解讀成敘事手法，也就是要用什麼方式將作品呈現出來。在創作時，沒有一個既定的「最好的形式」，只有最適合的形式。所謂「適合」除了可以凸顯要陳述的主題之外，也可能是一種與題目的反諷或創新。

Heat Maps是愛爾蘭攝影師Richard Mosse的一組攝影作品。這組作品的主題是攝影常見的難民議題，但在形式上卻展現了很有趣的選擇。Richard Mosse使用一台軍用級長焦熱感應相機，能夠在遠距離探測到人體熱量。這種原本用來在戰爭中使用的相機，卻用來拍攝在戰爭中被壓迫的難民，就呈現出了一種形式的重要性。除了讓觀看者有了戰爭中權力的視角，熱感應相機拍出來的畫面也使難民的臉部模糊不清，呈現出議題的被忽略感。

總體來說，創作靈感不僅僅是瞬間的火花或前所未有的新概念，更可能是對舊有議題的重新省思或形式的創新。在創作過程中，找到合適的問題意識、視角和表達形式，才是讓作品具有深度和獨特性的關鍵。可能有一個在意很久的問題，靈感即是你一路走來對那問題的潛意識蒐集，最終加總的化學反應，使它發出了光芒。

[回上一頁](#) >

展開/收合

NYCU 國立陽明交通大學

📍 校址：300093 新竹市東區大學路1001號 [↗](#)

☎ 電話：+886-3-571-2121

從美國免費撥打：+1-833-220-6426

陽明校區

📍 地址：112304 臺北市北投區立農街2段155號 [↗](#)

☎ 電話：+886-2-2826-7000

交大校區

📍 地址：300093 新竹市東區大學路1001號 [↗](#)

☎ 電話：+886-3-571-2121

Copyright © 2023 National Yang Ming Chiao Tung University All rights reserved.

隱私權及安全政策