

國立交通大學
音樂研究所 創作組
碩士論文

何侑捷多媒體作品發表會

含輔助文件

《此刻的幻象》原創作品與註釋

GUANG-JIE HO MULTIMEDIA COMPOSITION RECITAL

WITH A SUPPORTING PAPER

“ILLUSION OF THE MOMENT”:

AN ORIGINAL COMPOSITION WITH COMMENTARY

研究生：何侑捷

指導教授：董昭民

中華民國一〇二年一月

何侑捷多媒體作品發表會
含輔助文件
《此刻的幻象》原創作品與註釋

GUANG-JIE HO MULTIMEDIA COMPOSITION RECITAL

**WITH A SUPPORTING PAPER
“ILLUSION OF THE MOMENT”:
AN ORIGINAL COMPOSITION WITH COMMENTARY**

研究生：何侑捷 STUDENT: GUANG-JIE HO
指導教授：董昭民 ADVISOR: CHAO-MING TUNG

The logo is a circular emblem with a gear-like outer border. Inside the circle, there is a stylized representation of a building or a musical instrument. The text '國立交通大學' (National Chiao Tung University) is written across the top, '音樂研究所 創作組' (Music Institute Creative Group) is in the middle, and '碩士論文' (Master's Thesis) is at the bottom. The year '1896' is also visible within the design.

A THESIS SUBMITTED TO
THE INSTITUTE OF MUSIC
COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ARTS
(MULTIMEDIA MUSIC COMPOSITION)

HSINCHU, TAIWAN

JANUARY 2013

中華民國一〇二年一月

謝辭

本論文的完成，需要感謝許多因緣與許多幫助。

感謝吳樹正老師在幾年前寄給我一篇文章，這牽引我在長久的一段時間後重新與新時代思想再度連上線。感謝 Ruowen Huang 小姐，身為一個抱持著懷疑論的天生靈媒，不斷的去追究、追問東西方各種對於不可見世界的觀念之真假，並用深入淺出的方式將自己所驗證的內容在網路上與大家分享，這讓我找到一種同時閱讀東西方廣義新時代思想著作時，將它們的內容統合理解的方法。感謝幾位在我至今人生為我帶來學習課題的人們，為別人帶來困難與挑戰，其實並不比遇到困難與挑戰輕鬆或沒有壓力，在我們來世間以前，這些無私的靈魂答應為了我的學習而犧牲，成為帶來困難與挑戰的角色，而我也感謝上天讓我在世就有機會領悟到這一切而產生感謝。

感謝我在就讀研究所期間遇到的老師們，音樂所的辛幸純老師、高雅俐老師、李子聲老師、李俊穎老師、曾毓忠老師、金立群老師、董昭民老師，透過課程、排練、音樂會等等，向我示範了對專業的堅持、價值的追求，啟示我對專精領域需看得更深；在參加交通大學跨領域藝術團隊與跨所修課時，遇到來自不同背景的賴雯淑老師、侯君昊老師、謝啟民老師、陳一平老師、林欣怡老師，更加打開了我的視野廣度。

在論文寫作方面，感謝金立群老師在相關課程中的盡心指導，這使我一直對論文寫作慎重看待。感謝我的口試召集人與委員，曾毓忠老師、賴雯淑老師、林桂如老師，在口試時提出了許多建議與鼓勵，使本論文能夠更加完整，並且也建立了後續研究方向。

感謝我的音樂會演出者與工作人員，王雨絮、鄭琬柔、徐一如、何品達、林澤宇、廖婉廷、鄭乃銓、陳昱榮、歐俐廷、陳詩潔，在繁忙的年底、學期末時刻挪出時間來與我排練、幫助我完成音樂會。感謝藝文中心技術員林見彥與徐仲驊，在研究所期間，各種的演出活動都受到他們的幫助與指導。

感謝所辦助理張瑞紋小姐，除了一一直在各種行政事務上蒙受她指導與協助以外，在就讀研究所期間幾度萌生想休學的念頭，都在她的開導與鼓勵下轉而繼續努力。感謝諮商中心莊景同老師，在我有個人的困難前去諮商，卻因為論文壓力而不適宜深入探討時，也願意花時間聽我流水帳般描述日常生活與學業。

感謝我的同學們，音樂學組的黃淪婷、蔡和儒、陳詩潔，常在與我分享他們想法的同時，也讓我領悟了我的盲點。同為創作組的林育平、蔡承哲、蔡依妘、趙立璋、何品達、林澤宇、陳光展、李綺恬、廖婉廷、鄭乃銓、陳昱榮、歐俐廷，透過分享創作想法及對作品的看法，或是生活中的觸動以及生命中的堅持，常讓我可以反思自己的存在、想法等等。演奏組的吳亞璇、陳建維、蘇瑩珊，除了只要見到他們本人就可以帶來紓壓的效果以外，聽他們分享對音樂演奏的研究與體會，讓我勉勵自己也必須更認真的去對待創作。

感謝我的朋友們，劉怡君與我同時進行論文，彼此都會互相安慰、鼓勵。徐昀芃給了我很多人生開導，幫助我在個人困難之際，能夠一次又一次提起精神來繼續進行論文。呂宛諭在發現我沮喪提不起勁的時候，用她的活潑開朗來感染我。鄭介瑤、黃建達、楊子弘、林怡秀幾位朋友，每次碰面時都會關心一下我的狀況、也聊聊自己最近的計畫與關心的事物，不時會給我帶來啟發。陳弘翰以其獨特的存在方式，啟發了我關於世界與個人的關係。丁安庭在我壓力極大、緊繃不已的時候為我禱告、為我帶來信心，王柏元在學期末課業繁忙之際為我作英文摘要的修改。張弘憲先生友情贊助了高品質攝影，在多媒體演出不利攝影的光線條件下，留下美麗的照片記錄。

感謝我的家人和我的貓，在我成長的過程中，並不總是個乖孩子、好姊姊，但家人總願意包容我。而貓咪是在進入研究所以前，讓我的生命得以繼續的重要角色，雖然貓咪看不懂中文，但是在此也鄭重的感謝。

最後要感謝我的指導教授董昭民老師，在創作上給了我許多啟發，在論文方面也仔細並且嚴謹的要求，這幾年受董老師指導，我的領悟與改變一直都來得很遲緩，但老師一直都很有耐心，從來沒有放棄教學，並且他在各方面都一直不斷持續學習，對我來說是最好的身教。

國立交通大學音樂研究所一〇一學年度學位音樂會

何侑健多媒體作品發表會

Institute of Music, NCTU

Presents

GUANG-JIE Ho MULTIMEDIA COMPOSITION RECITAL

時間:2012.12.28. (五) 7:00 PM

地點:國立交通大學學生活動中心 2F 演藝廳 (Activity Center Theater)

指導教授:董昭民教授

《胡言》—為四聲道電子原音音樂與預置影像

Fudge

for four-channel electro-acoustic music and video

《憶初見》—為鋼琴、三聲道電子原音音樂與互動影像

Recalls of the Impressions Since the First Time I Met...

for piano, three-channel electro-acoustic music and interactive video

《此刻的幻象》—為鋼琴、肢體、四聲道電子原音音樂與影像

Illusion of the Moment

for piano, body performance, four-channel electro-acoustic music and video

《一出劍》—互動電子原音音樂、肢體與影像

All Invisible Things Take Shape as the Sword is Drawn

for interactive electro-acoustic music, body movement and video

《亂語》—四聲道電子原音音樂與影像

Know-is

for four-channel electro-acoustic music and video

以上曲目已於民國 101 年 12 月 28 日演出、錄影

摘要

《此刻的幻象》為結合演奏、電子原音音樂、肢體表演、影像的多媒體舞臺表演作品，以新時代思想為背景來創作本作品，透過電子原音音樂、現場鋼琴演奏與肢體、影像、燈光等，表現由生到死之間的心靈歷程，傳達靈魂來到世間為人，經歷「肉體—生命」去完成了對此生課題的學習，圓滿了以後離去。舞台上每一項元素都有其象徵意義，鋼琴演奏代表對靈魂生命藍圖的提示。四聲道電子原音音樂象徵人生階段推移與經驗累加，影像投影提示、反應、呼應人面對的課題。肢體表演者代表進入「世界之內」來學習課題的靈魂，而反響板後方的鋼琴演奏者與工作人員、包含觀眾，則是「世界之外」的靈魂，助人按照生命藍圖學習課題。作品除了前導的〈來世〉與尾聲的〈離世〉以外，分為〈蒙昧〉、〈啟蒙〉、〈課題〉、〈磨難〉、〈成長〉、〈圓滿〉六段。〈課題〉段落有七個主題，每主題各有六個版本，依演出鋼琴家的喜好加以編排順序。

本論文說明創作動機以及概略介紹新時代思想，並說明鋼琴、電子原音音樂、場域、肢體、影像等各部分設計與創作手法。

關鍵字：多媒體、新時代思想、生命藍圖、鋼琴、電子原音音樂、影像、肢體表演

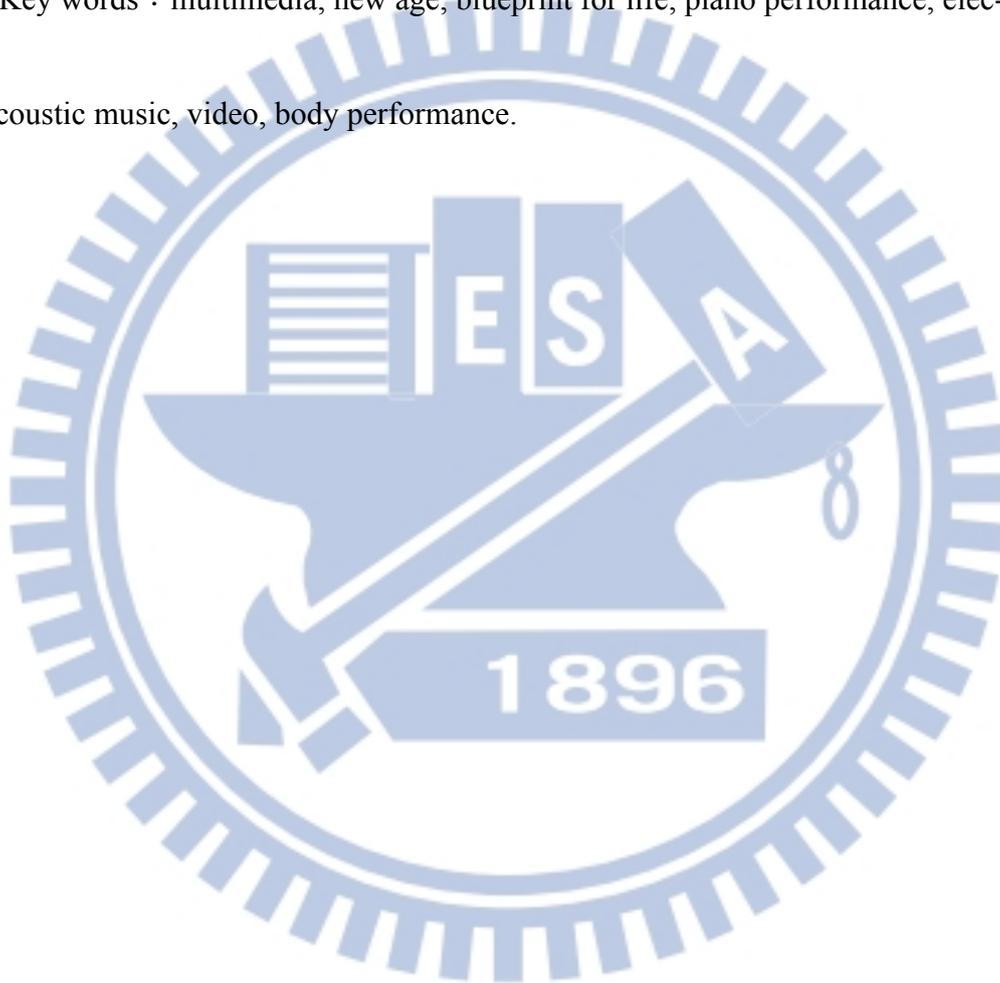
Abstract

Based on the concept of new age spiritual movement, *The Illusion of the Moment* is a multimedia stage performance combined with instrumental performance, electro-acoustic music, body performance and video presentation. It illustrates a spirit's birth and death, the progress of its learning, experiencing, growing and fulfilling of life's tasks as a human being, and its departure after everything comes full circle. Every element on the stage is a symbolism. The piano pieces represents the blueprint of the person's life; the four-channel audio performance represents the forwarding of life stages and the accumulation of life experiences; the video projections serve as clues, echoes and reflections of the issue the person is facing.

Body performer represents the spirit's learning "in the world" while the piano player and the staffs behind the acoustic pannels, along with the audience, represent spirits that are outside the world, assisting the human to complete the tasks in accordance to the blueprint of life. This work is divided into six sequential parts named 'Innocence', 'Enlightenment', 'Tasks', 'Suffering', 'Extrication' and 'full circle'. 'Tasks' includes seven themes with six variations respectively, and are arranged at the pianist's preference.

This thesis describes the motivation for creating *The Illusion of the Moment* , a brief introduction to new age spiritual movement, and the design process of the piano pieces, electro-acoustic music, stage, body performance and the video parts.

Key words : multimedia, new age, blueprint for life, piano performance, electro-acoustic music, video, body performance.

目錄

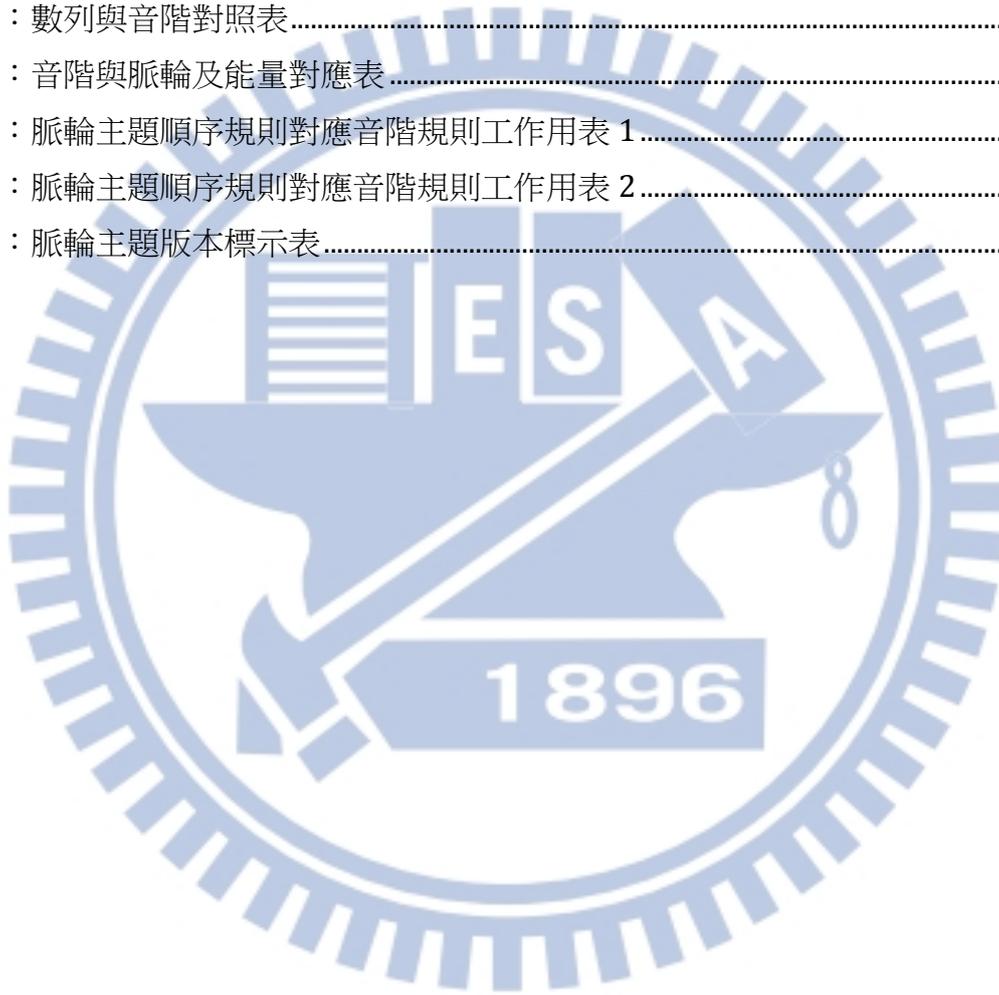
謝辭.....	viii
中英文曲目表.....	x
摘要.....	xi
Abstract.....	xii
表目錄.....	xvi
圖目錄.....	xvii
譜例目錄.....	xix
第一章 緒論.....	1
第二章 創作背景.....	4
第一節 創作動機.....	4
第二節 新時代思想概述.....	5
一、新時代思想於近代興起概況.....	5
二、新時代思想中的主要概念.....	8
三、新時代思想的源流形式.....	12
第三節 新時代思想中的「人」.....	15
一、靈魂觀.....	16
二、靈魂的學習計畫.....	18
三、身體觀.....	20
第四節 新時代思想相關藝術創作舉例.....	23
一、莫比斯圓環創作公社的《2012》(2009) :	24
二、Karlheinz Stockhausen's <i>Mantra</i> (1970) :	24
三、Karlheinz Stockhausen's <i>Klang</i> (2004~2007) :	26
四、Stephen King，《黑塔》系列小說(1978~2012) :	27
第三章 作品設計與解析.....	28
第一節 時序上的結構與音樂設計.....	28
一、樂曲結構.....	28
二、音階系統.....	29
三、段落的音階設計.....	38
四、鋼琴演奏設計.....	41
五、〈課題〉段落各主題的排列規則說明.....	49
第二節 電子原音音樂設計.....	50

第三節 舞台空間設計.....	54
第四節 舞台表演者與表演行為.....	55
第五節 影像設計與燈光.....	69
第四章 作品總結與展望.....	74
參考書目.....	77

表目錄

表 1：人體七個主要脈輪與相關功能對應簡表.....	22
表 2：樂曲段落結構.....	28
表 3：頻率數列一覽表.....	34
表 4：數列與音階對照表.....	36
表 5：音階與脈輪及能量對應表.....	37
表 6：脈輪主題順序規則對應音階規則工作用表 1.....	39
表 7：脈輪主題順序規則對應音階規則工作用表 2.....	40
表 8：脈輪主題版本標示表.....	50

圖目錄

圖 1 莫比斯圓環創作公社 2009 年環境劇場作品《2012》	23
圖 2 <i>Mantra</i> 片段	26
圖 3 音階系統構成方法說明圖 1	30
圖 4 音階系統構成方法說明圖 2	30
圖 5 音階系統構成方法說明圖 3	31
圖 6 音階系統構成方法說明圖 4	31
圖 7 〈蒙昧〉結尾電子原音音樂背景層 (layer) 之一的設計，以中低頻和極高頻在 視覺上的對稱，以及低頻與高頻聽覺察覺程度不相同，比喻低振動頻率 的物質世界與高振動頻率的精神世界的關係，如果細究人類聽覺範圍 (塗能榮 1998: 14)，高頻「存在而不得聞」，就好像非物質的世界對 我們來說「存在而不得見」。	51
圖 8 四聲道聲源座標微調運算程式設計，作為 subpatch，四個 output 外送調整數值。	52
圖 9 〈成長〉背景層組的電子原音音樂其中一個處理步驟，特意用 EQ 大幅調整，使 中頻充盈，高低頻減少，作為增加「溫暖」感覺的方法之一	53
圖 10 表演空間設計示意圖	55
圖 11 〈蒙昧〉中的帶有興奮質感的跳躍動作	57
圖 12 〈啟蒙〉中肢體表演者需與環境物發生某種關係	58
圖 13 「海底輪」：逃竄的表現除了快速移動以外，身體呈現縮起的狀態	59
圖 14 「海底輪」：表現穩定之處，將雙腿張開重心下沉	59
圖 15 「臍輪」：對自己創造能力的猶疑	60
圖 16 「臍輪」：從掌中憑空創造某物	60
圖 17 「太陽神經叢輪」：不協調的奇異姿勢表現意志紛亂不統合	61
圖 18 「太陽神經叢輪」：除了身體動作以外，面部的方向有強烈的指向，也表示了意 志力的整合	61
圖 19 「心輪」：剛硬的姿勢與完全的背向觀眾，象徵緊閉、武裝的心	62
圖 20 「心輪」：由上方慢慢向下沉的身體	62
圖 21 「喉輪」：對表達的嘗試是從喉輪發動	63
圖 22 「喉輪」：想強調的意念也是從喉輪位置發動	64

圖 23 「第三眼輪」：內捲式動作.....	64
圖 24 「第三眼輪」：伸展式動作模仿用來童話「傑克與魔豆」中的豆藤，豆藤在此 象徵「雅各的天梯」.....	65
圖 25 「頂輪」：動.....	65
圖 26 「頂輪」：靜態.....	66
圖 27 〈磨難〉：在兩個反響板之間來回，越跑越快.....	67
圖 28 〈磨難〉：在即興動作與停頓的過程中，整個身體逐漸降低.....	67
圖 29 〈圓滿〉：與〈蒙昧〉相似的縱向伸展動作，但不跳躍並且速度較慢，轉換成 了從容的質感.....	68
圖 30 「靈界」燈效果.....	69
圖 31 〈蒙昧〉影像截圖.....	70
圖 32 〈啟蒙〉影像截圖.....	70
圖 33 「海底輪」影像對照.....	71
圖 34 「太陽神經叢輪」影像對照.....	71
圖 35 「喉輪」影像對照.....	72
圖 36 「頂輪」主題表現塵世中分離感的方式.....	72
圖 37 「頂輪」當「合一」感乍現時，人們雖然都還各自是自己，但彷彿內在的發出 光芒並連結成一體了。.....	73

譜例目錄

譜例 1 「心輪」主題，3:6 逆時針音階搭配 1:8 逆時針音階	40
譜例 2 「心輪」主題，3:6 逆時針音階搭配 2:7 逆時針音階	41
譜例 3 〈蒙昧〉開頭	41
譜例 4 〈蒙昧〉結尾	42
譜例 6 「海底輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）	42
譜例 7 「海底輪」主題後半（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）	43
譜例 8 「臍輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 2:7 順時針音階）	43
譜例 9 「臍輪」主題轉折處（3:6 逆時針音階搭配 2:7 順時針音階）	44
譜例 10 「太陽神經叢輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 3:6 順時針音階）	44
譜例 11 「太陽神經叢輪」主題後半（3:6 逆時針音階搭配 3:6 順時針音階）	44
譜例 12 「喉輪」主題前半（3:6 逆時針音階搭配 4:5 順時針音階）	45
譜例 13 「喉輪」主題後半（3:6 逆時針音階搭配 4:5 順時針音階）	45
譜例 14 「第三眼輪」主題前半（3:6 逆時針音階搭配 2:7 逆時針音階）	46
譜例 15 「頂輪」主題片段（3:6 逆時針音階搭配 1:8 逆時針音階）	47
譜例 16 「心輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）	47
譜例 17 「心輪」主題片段（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）	47
譜例 18 〈磨難〉開頭（3:6 逆時針音階搭配 1:8 逆時針音階）	48
譜例 19 〈圓滿〉開頭	49

第一章 緒論

《此刻的幻象》為結合演奏、電子原音音樂、肢體表演、影像的多媒體舞臺表演作品，由於我個人對新時代（New Age）思想的喜愛，與一些生命中的事件帶來啟發與成長，故以新時代思想為背景來創作本作品。內容傳達靈魂來到世間為人，經歷「肉體—生命」去完成了對此生課題的學習，圓滿了以後離去。

新時代思想並沒有發展成一個大型宗教，而是眾多「導師」並存的一個信仰風潮，大體上分為將古老神祕學、古代信仰在現代發揚，以及近代催眠、通靈，藉由受催眠者或靈體之口獲得教誨，了解世界真實樣貌以及人生使命等幾種資料來源，但都具有向人內在尋找神性並自我提昇、找回文明生活壓抑住的自然本能並釋放、明瞭生命意義及完成生命使命、了解世界與生死的實相並找到內在的安定等等主題。不同於華人社會一般來說對「修道成仙」的想像，新時代思想認為修行就在生活中，並不帶有「成仙」的目的。人在完成了人生藍圖中被安排好的種種課題以後，會回到不可見的世界去，但下次又會帶著不同的課題來到世間，因此「成仙」並無意義。反而，對於目的性的執著，可能妨礙人學習此生真正的課題。

舞台上每一項元素都被賦予象徵意義，透過電子原音音樂、現場鋼琴演奏與肢體、影像、燈光等，表現由生到死之間的心靈歷程，轉化新時代思想中呈現的世界觀成為藝術作品。作品除了前導的〈來世〉與尾聲的〈離世〉以外，大致可分為〈蒙昧〉、〈啟蒙〉、〈課題〉、〈磨難〉、〈成長〉、〈圓滿〉六個段落，講述人出生後原本無知，後來開始探索與認知物質世界，從認識物質世界漸漸轉向精神世界發展學習，最終趨向圓滿。

透過環繞觀眾席的四聲道喇叭電子原音音樂，舞台反響板後的鋼琴，反響板前的影像與表演者，讓來自「世界之外」訊息與「世界之內」發生的事件，在「可見-不可見」、「具體-抽象」、「虛擬-實體」等光譜上游移，創造出流動自由卻又緊密相繫的空間觀與世界觀，容納表演者所代表的「生命的來與去」。置於反響板後方的鋼琴，其演奏內容代表對於靈魂生命藍圖的提示。環繞觀眾席的喇叭發出將各種素材重複疊加與處理的電子原音音樂，其變化象徵著人生階段的推移與人生經驗的累加。舞台上的投影是以視覺的方式，提示或反應或呼應人目前或即將面對的課題。舞台上的表演者代表的是進入「世界之內」透過人生來學習課題的靈魂，也就是「人」。而反響板後方的鋼琴演奏者與工作人員甚至還包含觀眾，則是在「世界之外」的靈魂，被人類

冠以神明或天使或守護靈等稱呼，他們可能提示也可能是守護或監督，讓人得以順利按照生命藍圖學習各種課題。

有關本作品的創作動機以及新時代思想的概略介紹，將置於第二章。第三章敘述、說明鋼琴演奏、電子原音音樂、表演場域、表演行為、影像等各部分的设计與創作手法，第四章作一總結。

第二章 創作背景

第一節 創作動機

高中時期接觸到有關新時代思想(New Age)的書籍，但當時是以「神話與傳說」的定位去看待，有如幼時聽長輩與平輩年長堂兄堂姊們述說屬於漢民族、台灣民間的信仰傳說。真正主動去了解新時代思想，是在就讀研究所二年級時的暑假，由於對塔羅牌產生興趣，所以開始以塔羅牌為中心，向外擴張去探索可以幫助學習塔羅牌的種種，經由閱讀神祕學的資料而逐漸走向了新時代的領域。

相較起青少年，成年人更加的可以在閱讀的同時去內省自己、對照人生，也更容易去從無以名狀的記憶的總合中去抓出一些以往不能連起的脈絡。當以往覺得「為什麼」的事物對自己的意義轉變成了「原來是這樣」，不管是傷心的或是喜悅的，其實都伴有深深的感動。

儘管引起創作《此刻的幻象》的最原始動機其實是源於當時生命中揉合了快樂與感傷的一個事件，但是創作的過程中，卻逐漸轉變為對自己內心對自己的詢問與回答，或者內心多個角度的互相辯論。起初的創作定位是希望以較中性的方式去創作這首作品，於是在創作過程變得更進入內心的路途上，創作本身因為與原本的定位不同而遇

到了岔路，難以抉擇。不管決定本身帶來的影響是「好」或是「壞」，在日後的每一個時期都很可能會有不同的詮釋。但是依據我所相信的新時代思想原則：一切都會以對我最好的方式呈現。

這樣一個的原則，在大半時候可以卸下我心中來自自己的過多、過大的壓力，限於篇幅與我所圈定的焦點，我將不會全盤細述新時代思想的一切。在接下來的論述中，我將介紹與《此刻的幻象》有關的新時代思想，以及作品中的主題——「人」。

第二節 新時代思想概述

新時代(new age或newage)思想在現代被理解為一種信仰或思想及生活的方式，而非宗教。然而在某些地方或某些團體中，還是會感到有被宗教化的趨勢。閱讀《中文維基百科》對新時代思想相關的篇目，可以發現敘述行文上描述了許多現象，較偏重於資料的整理，但新時代思想中很重要的「體驗」的部份卻是難以在這樣的寫作模式下被描述的。在此節我會試圖在新時代思想的簡述過程中，加重體驗感。

一、新時代思想於近代興起概況

「新時代」的名稱來自於西洋占星學的星體運行週期名稱。在占星學上最為人所知的十二星座的時間劃分，是根據從地球角度觀測太陽位置落於黃道帶上十二個星座

位置時間。而另有一個相當長的星體週期則是地球自轉軸方向的偏移，其完整運行週期大約略少於兩萬六千年，掃過十二星座方向順序則和太陽運行過十二星座相反(Thompson 1999, 227)。在每一個時代中，有不同讓人類整體共同面對的課題，而在「雙魚時代」結束之後來臨的「水瓶時代」，人類所面臨的課題是注重心靈、精神層面的探索與提昇。雖然「水瓶時代」的開始時間究竟是何時事實上在各家之間沒有完全統一的說法，但是如歷史演進並非按鈕切換一樣，「雙魚時代」與「寶瓶時代」之間存在的也是一種關注重心的逐漸轉移。「新時代」指稱著新到來的「寶瓶時代」，既是準備迎接新的時代到來，也是透過準備來創造新的時代。

根據《中文維基百科》中〈新紀元運動〉的內容，新時代運動在十九世紀晚期發端，流行於 1960-1970 年代。在那年代，英國搖滾樂團披頭四(Beatles)在經歷了對迷幻藥的嘗試以後，接觸超覺靜坐(Transcendental Meditation)¹，轉向從印度文化中尋求精神上的支柱與啟發。^{2, 3}在維基百科 (*Wikipedia*) 的“New Age”條目中，尚有記錄在接下來至今的幾十年中，新時代思想的主要發展（著重於英語系國家）。在台灣近年

¹ 在 1950 年代左右的印度由 Maharishi Mahesh Yogi 提倡的一種特定的靜心沉思技巧。“Transcendental Meditation,” in *Wikipedia. Wikipedia*, http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Meditation (accessed December 5, 2012).

² 〈披頭四〉，《中文維基百科》，<http://zh.wikipedia.org/wiki/披頭四>（檢索於 2012/12/5）。

³ Hunter Davies，〈從藥物到追隨瑪哈禮希〉，《The Beatles：披頭四唯一正式授權傳記》，林東翰譯（台北市：商周，2003），369。

的發展可以由相關的翻譯書大量增加，而見新時代思想在台灣流傳程度提高，甚至產生了「生命潛能出版社」這樣以翻譯出版新時代思想書籍為主要業務的出版公司。

雖然在名稱上稱為「新時代」，但是事實上可以說幾乎所有的內容都是來自於古老的年代，諸如：神、神造世界與人、能量、念力、因果與輪迴、死後世界...等。然而不同於古今發展成宗教的組織，或多或少會有演變成用恐懼控制信徒的現象，新時代思想沒有宗教（一些從主流宗教分支再分支以後混雜新時代思想的教派則定位十分模稜兩可），而是獨立散佈於各地的導師（地位上相當於導師，但多半相信自己只是分享者，人的導師其實是人自己）；相對於宗教組織的另一誘導方法—無論是實際或是精神上的利誘（如怎樣的作為可以在死後獲得離神更近的位置），新時代思想強調雖然與神相關但更主要的是對個人的意義；相較於一些宗教中的「人生是贖罪」的觀念，新時代思想中強調的是「人生是學習」；相較於宗教組織或任何控制性強的組織所欲得的整齊劃一的世界，新時代思想期盼的則是多元、繽紛下的和諧。

除了上述和宗教發於同源但風貌各異以外，新時代思想意欲找回的是古老年代與自然親近的智慧，因此各種傳統醫療、有關人體構造的說法、神祕學都被涵蓋入，而能夠涵蓋包容這些的，主要是新時代思想中認為萬物的本質都是能量。對於這樣的概

念，其實人們日常生活中是很容易接觸到的，譬如像是粉紅色水晶具有召來愛情的能量，或是檀香可以避邪。

《此刻的幻象》中所採用的生前死後世界、生命藍圖、命中註定事件、指導靈等等，都是採用在新時代思想中展現出來的，不同於傳統信仰及民間傳說的呈現方式。

二、新時代思想中的主要概念

以下是在參考了《中文維基百科》中〈新紀元運動〉所列的新時代思想主要概念，並且再以我個人的閱讀理解去補充。

1. 有一個身外世界：我們來自於一個當我們具有肉身時不容易看見、不容易理解的地方，那才是我們真實的本身存在的地方。
2. 眾生同源：不論種族、不論動植物甚至不論星球，所有存在都來自同一個本源，祂是巨大而充滿愛的存在，所有其他的存在都是從祂分出的。
3. 萬物皆能量（或萬物皆振動）：我們眼睛所見的世界其實是一種幻象，這世界中看起來形形色色、各不相同的萬物都是一樣的基質，只是表現出來的形式不一樣，而人類的理解方式是以能量、振動去形容。在此，意念、光、聲音、氣體、液體、

固體是具有不同速率振動的東西。所有存在的本源，對我們來說的理解方式是光。

4. 所有的存在都被愛：所有存在的本源，愛著祂的所有分出，意即祂愛著所有的存在。
5. 人生是為了學習：愛既單純又有著千萬種樣貌，人生是為了來世學習「愛」與「恐懼失去愛」所延伸出到各個領域與面向的課題。我們的人生課題會在來世前先擬定好，這一生對課題的學習計畫是為了我們自己量身打造。
6. 進化是學習的目的：所有的存在都一直透過不斷的學習豐富自身，到達更多愛並且更豐富的境界。
7. 意念的力量：意念力量強大，會創造或改變我們的自身、我們的境遇甚至我們的人生。

在這些概念中，我們很有趣的可以看到外星人、造物主、大爆炸、質能轉換、輪迴、修道等等我們早已熟悉的主題存在。而如《中文維基百科》之〈新紀元運動〉中所提，在舊有的宗教中有很多都有相似的概念，這些概念只是被改用現代人的語言來述說。新時代思想重視的在於從已經僵化的教條中解脫，去掉包袱省視自己，在入世

之中明心見性。或許這可以說是又一次的宗教改革，就像馬丁路德想讓親近神的權力，不要被神職人員把持，只是，這次不要再有「宗教」了。

新時代思想的相關著作，有許多是由靈媒寫作的。閱讀傳記的部分，可以很有意思的發現我們所熟知的台灣普遍現象，與英美社會下對於靈媒的反應多麼大不相同。英美的靈媒在傳記中都會提到他們與靈魂世界從陌生到熟悉中間的心路歷程，多半都是從害怕、隱瞞，慢慢走到低調助人，最後終於肯定自身天賦的價值。而我們所能知道的，台灣的宮廟中彷彿遍地都是靈媒。我想這當然跟東方文化中講究修道的一部分是有關的，但更多想到的是，靈媒在台灣似乎比較像是一個行業而不是一個身分。

不過不論如何，由於身外的世界存在的這個概念，使我在閱讀書籍或網路資料時，很注意眾靈媒們各自對靈魂世界的描述，還有幾位有名的醫生透過催眠人所得到的描述，彼此之間是否相似或有怎樣的差異，這對我在腦中把新時代思想從「神話與傳說」類移到「信仰」類再移到「自然」類的過程有很大的影響。

在閱讀過程中，我注意到的是，就如「人人可以成佛」這樣的概念，人也是能夠和靈魂或者我們認定是更高層次的天使、神明溝通或是看見、聽見祂們(Ruowen Huang

心靈寫真館之問與答, 2011: 101), 只是我們囿於「肉眼」所見並且堅持於「自己是人」的狀態, 所以等於是主動的關閉對靈魂世界的溝通管道。

除了靈媒寫作或傳播的內容以外, 還有許多內容是從古代信仰中找回, 如各式各樣的能量治療, 以及運用植物與礦物的能量, 還有特定象徵物或是符號的使用, 如果對「風水」略有了解, 很容易可以接受這部份的內容。

而「修行法門」這部份的內容很多來自東方, 與我們以往所認知的有所不同的是, 新時代中的修行概念, 不是為了「成仙」「成佛」「贖罪」「還願」, 而是為了「認識自己」「成為自己」「打開自己」「提昇自己」, 當把外在的目的性去除, 才更能對於自己保持一分覺察之心, 避免掉入執迷中。

來自東方, 被新時代思想視為重要古老智慧的, 主要有如脈輪與經絡這類的肉體觀, 還有像《易經》這樣反映出一種「平衡」與「循環」的概念的經典。心理學大師榮格(Carl Jung)深受《易經》與其他一些東方經典影響, 並且提出的如「集體潛意識」、「原型」、「共時性」這樣的概念, 被新時代中研究占卜的人們引用, 而更容易理解與親近占卜的工具如《易經》或塔羅牌、盧恩石等, 而不再帶有懼怕的將占卜工具視為一個會回答的魔力存在本身。在新時代裡不常被提到, 但是對音樂界有重大影響的,

是約翰凱吉（John Cage）對《易經》的研究，以及隨之產生的「機遇音樂」這樣的概念和大量的作品。

凱吉的機遇音樂，正好能夠呼應新時代對生活的看法，不要事事都試圖以頭腦全面控制，而是鬆手讓出空間，讓事情可以自然發生。「控制」在新時代思想中，反映出的是對命運的不安全感與對人事物的不信任，而鬆手讓出空間使機遇進入生活，是使生命的能量得以流動，也使世界之外的靈魂能夠有幫助我們的機會。

三、新時代思想的源流形式

新時代思想的內涵是關於世界、靈魂、生命等等的實相，而這些長久以來分別在不同時代、不同文化中，被以不同的理解或詮釋方式記載流傳下來，像是從各個角度去看同一件東西，來源眾多，目前大致可分如下：

1. 靈媒與指導靈（或通靈人與高等靈魂）：

通常是靈媒與靈媒此生的指導靈或是靈媒與高等靈魂（不擔任指導靈，並且有更深刻豐富的學習經驗和修為）的組合，探討的課題主要是關於人生以外的世界以及對人生的意義，諸如：靈魂的世界、人生藍圖與課題、指導靈（可以比喻為專屬的家教老師）。

2. 催眠研究記錄：

在台灣可見的翻譯書，主要有布萊恩魏斯(Brian Weiss)醫生和麥可紐頓(Michael Newton)博士，台灣則有陳勝英醫師的著作，敘述的內容主要是前世與死後世界的存在，尤其前兩者在替病人催眠回溯幼時創傷經驗的過程中，竟然意料不到的出現的前世的創傷，大量的催眠個案與資料累積，使得他們由不信漸漸轉而相信。此類來源主要是發現人不只是人本身及此生，以及和靈媒來源的資料可以互相呼應。

3. 東方生命觀與修行：

包含古老的生命觀、身體觀、傳統醫療、自然溝通、修行法門，如瑜伽、薰香、草藥、針灸、占卜、內觀、冥想等。其中值得一提的是「業報」的概念，在東方大概有兩種理解法，較為自然派的是偏向能量的平衡與流動，而較為宗教化的是指輪迴與報償，而這部份在西方來自靈媒和催眠記錄的內容中，是以較不令人恐懼的「共同學習」的觀念被述說，所謂的「上輩子欠人家的，這輩子還給人家」，是一群學習夥伴對一個主題、一個關係的交換角度的學習，而並不是以負債與還債的方式去理解。

4. 西方神祕學：

西方神祕學在長久流傳下，納入了占卜、算命、巫術、通靈、煉金以及自然醫療等內容，但大致可以整理幾個方向是「世界是如何構成」、「世界與人的變動如何透過各種相應的現象去觀察甚至預測」、「人如何和自然溝通與取用自然的力量」。通靈與煉金以及能量醫療是相對較不容易研究的領域，但像是占星、生命靈數、塔羅牌、盧恩石等等占卜算命類一直都因為容易入門而引起大眾的學習興趣，花草、水晶礦石等等在現代則與休閒生活結合成為帶有享樂特質，在另類療法領域以外常出現的其他場合則是美容場所。

5. 其他：

對於水結晶的研究、麥田圈與外星人及宇宙智慧、以及瀕死經驗的研究，為新時代思想既帶有美感又具有啟發性的部分。由於觀察到環境與意念對水結晶的狀態影響，使得新時代對於以信念帶來希望以及以意念幫助醫療，還有創造提昇健康的環境，具有更大的信心。而神祕出現的麥田圈，就其出現來源方式和圖像的內容，吸引人去研究外星人的存在與圖像本身所蘊含的意義以外(Silva 2006, 133-164)，巨大與奇觀也給人帶來美感上的震撼。瀕死經驗指的是被搶救回生的病人們提供的「在生死之間」的經驗，在英語世界與華語世界有很不同的呈現方

式。英語世界通常是「自己」在旁觀察搶救過程、與搶救人員或家屬無法用言語溝通、具有不同的重量感、以及看到一到非常吸引人前往的強光等等不約而同的敘述，使得靈魂與死後世界的存在更令人相信。而在華語世界則常是靈魂在一個很黑的地方走了好久但不會累，後來終於看到一棟令人有回家的感覺的建築，但建築外面的人勸告靈魂不要進去，要往回走不要再回頭，於是靈魂回身走著走著又睜開眼回到了陽世。兩者雖然有一明一暗、一熱鬧一孤單的差異，但結構上卻有某種相似性，尤其在對於靈魂要回去的那道光、那個「家」的渴望感。

《此刻的幻象》在演出空間與演出人員的規劃上，主要採用的是來自第一與第二類資料來源中所描述的世界結構，以及指導靈和生命藍圖的存在。在作品中段有關在人世經歷的課題學習，則是採用來自第三類資料的主題來當做學習的課題。而作品所使用的特定的音階，則是第三類與第四類的資料，在近代相互結合之後的延伸。

第三節 新時代思想中的「人」

《此刻的幻象》作品主軸是靈魂成為人，在人世間經歷學習，完成學習以後回到靈魂的世界去。因此本節特別環繞「人」的主題，敘述新時代思想的相關概念。

在新時代思想中，每一個靈魂既是「個體」也是「一體」，而我們所認知的「世界」或「星球」則是一個為了學習而打造的場域，靈魂以和肉身緊密結合的方式進入世界，而結合肉身狀態（也就是「人」的狀態）相對於靈魂狀態的局限性，使得學習主題能夠以更深刻的程度被靈魂體驗、記憶。

一、靈魂觀

雖然我們覺得肉身的我們如此真實，但靈魂才是真正的本體。就好像我們在玩電腦遊戲時，雖然遊戲中的人物代表我們去行動，但遊戲外面的我們自己本身才是本體。

在前一節提到所有的靈魂都來自同一個來源，並且和來源是一樣的，雖然靈魂個體會有不同的特質以及不同的學習成就和專長，但是所有的個體卻又是合一的。而要進一步認識的是，靈魂是一個純然的狀態，沒有辦法也不必要掩藏真實的狀態，因此如「口是心非」這種事情，在靈魂身上是無法發生的，並且靈魂也總是從真實的狀態去認識事物。但如此一來，許多豐富的東西都只是可供查閱的知識、資訊，而不是可以喚起的記憶和體驗。如果要比喻，大概可以比喻為從沒吃過榴槿的人，一眼看到榴槿就知道榴槿是什麼型態的植物、生長在什麼氣候條件之下、果實具有什麼營養成分、

產生氣味的是什麼元素，榴槿在他的眼中既是分析到最細微最透徹的每個部分，又是總和的一整個整體，但是不帶任何的個人經驗與價值判斷，也就是說，他不具有把榴槿果肉拿在手裡的手感和吃下去的口感，沒有榴槿強烈氣味從鼻腔進入，以及口腔進入的味道混合在一起，沒有從沒吃過榴槿時聞到榴槿氣味的觀感到吃過榴槿以後的觀感變化，也沒有對香和臭的價值判斷。

在靈魂的世界裡面沒有好或壞的價值判斷，而是對於愛距離近或距離遠，以及對我們來說是非常實事求是的「能否幫助達成目標」，而靈魂的目標是學習愛與和愛相關的一切。從愛和對於失去愛的恐懼，可以延伸出許多面向的主題與關係，而靈魂的學習是要把相關的知識加入自己的體驗，使整體更豐富、更完整。

然而，靈魂既沒有辦法「口是心非」，又總是以真實的狀態去認識事物，那麼要如何體驗「誤會」呢？這便是需要成為「人」、需要肉身的理由。

靈魂具有肉身以後，必須要投入觀察力才能解讀別人的意思，並且也可以透過表情與身體的控制使自己能夠「言不由衷」，「人」甚至還會誤解自己，「誤解」與「了解」使得一切有多的層次，並且產生了豐富的學習方式與機會，因此，靈魂透過一世又一世不同的生命，在每種不同主題中的不同關係的不同位置，來學習與領悟。

二、靈魂的學習計畫

每一個靈魂來人世學習，是帶著一份計畫好的生命藍圖，這份生命藍圖，是和靈魂世界中一同約定好的學習夥伴群，以及指導者們一同擬定的。可以說，我們和我們生命中有重大關係的人們，有著一個共同學習計畫，我們在這個共同學習計畫裡面，有著各自不同的學習課題與目標，也很有可能我們要擔任帶來學習課題的角色，諸如生命中的愛人或生命中的壞人或生命中的植物人等。

在生命中，靈魂是幾乎完全投入的，但是學習計畫中的詳細規劃，使「忘我」的靈魂能夠順隨著去經歷整個學習(Browne and Harrison 2005, 48)，並且我們也具有足夠的內觀至少可以察覺「不，這方向不是我想要的」以及「這才是我想要的」，那些生命藍圖中已經規劃好的關鍵點。

對於物質，我們確實「生不帶來，死不帶去」，但是在靈魂上我們並非這樣，我們帶著生命藍圖與學習課題而來，帶著體驗回去。

擁有確確實實分離的肉體，以及能夠分隔開彼此的時間和空間，讓我們能夠體會到在靈魂狀態所不可能體會到的孤獨感（這種分離感更加充實相聚時的喜悅感），但是從靈魂世界看來我們卻從不曾是單獨的，我們的指導靈永遠都伴著我們。不是如我

們所容易以為的，好像屋子鬧鬼一般，而是指導靈一直都是確知著我們的靈魂、能量的狀態，悲傷或歡喜、興奮或失落，必要時會做出幫助(Browne and Harrison 2002, 40)。

而在我們需要幫忙但對人開不了口的時候，甚至可以用意念對指導靈或對天使（東方可能是稱作天兵天將）拜託。

在新時代思想中對天使的描述，是絕大部分不用到人世間來輪迴，只專門幫人服務的靈魂，但也很可能指的是在別的世界或星球已完成學習的靈魂。在肉身存在的物質世界，一直無法或無技術或無正確的方向，去找到外星人或另外的宇宙存在的證據，但是靈魂的世界不存在像物質世界這樣的時間、空間、技術、思想的侷限，所以只要沒正在進行生命學習的靈魂們願意，是可以接受我們的求助而來幫助我們的，然而靈魂主動性的干涉並不被接受，因此，我們可以基於善意而拜託靈魂們去幫助他人進行他們的生命藍圖，卻無法拜託靈魂們去改變別人的「命中註定」。

不過，自己的「命中註定」是可以靠自己來更改的，如果我們原本安排有三次學習的機會，如果第一次就能在深刻體驗以後有所領悟，那麼後面兩次自然也不需要發生，生命的學習可以讓指導靈視學習狀況來幫助我們調整，假使一次車禍可以讓我們學習到不要莽撞，那就可以不用在一生中發生三次車禍。

靈魂的每一世可能學習不只一個課題，我們既學習也給別人帶來學習，並且也可以選擇自己額外想進行的目標，七情六慾與大大小小的執迷和領悟，使得我們的生活比起靈魂狀態，格外的跌宕起伏，每一個生命都是一次珍貴的體驗。《此刻的幻象》要陳述的，也就是靈魂經由肉身學習的過程以及體悟。

三、身體觀

新時代中很重要的概念是，所有的物質、所有的現象，基本上都是能量的各種變化狀態。

由於新時代思想認為所有能夠幫助我們學習的，會以對我們最能接受的方式表現或發生，所以我們也可以把「能量」視為一種比喻，有的時候則是「光」或「振動」。就好像科學研究一直在尋找物質最小最小的組成分子，去理解萬物不同面貌的背後最根本統一的基質。

既然萬物都是能量的各種變化狀態，那麼我們身體的各個器官根本上也是。

從物質的層面我們看到的是固定的器官以及管路和臟器之間傳輸的液體和營養，而從能量的層面上我們其實是流動的能量，東方世界至少有兩套看待能量層次的身體的方法，一種是中國文化的經絡，另外一種是印度文化的脈輪。東方看待人的身體是

以「身心靈」一體的觀念去看待，能量層次的身體和我們的精神以及和自然是交互影響、息息相關的，「生命同時存在於許多不同的層次中」(Chopra and Simon 2006, 21)。

身體的不適既是能量的不流暢也是和自然的交流出問題，因此要讓人從不健康回復到健康，既可以從醫治身體病症下手，也可以從調整能量的通暢下手，也可以從順天而生下手，該過什麼生活，就怎麼過生活。

脈輪或者經絡等等也都反應著我們整個人的狀態，Alberto Villoldo 在《印加能量療法》中提到，「脈輪會支配能量以組成實質的肉體，製造出疾病或呈現健康。」(Villoldo 2002, 86)。新時代思想中很接受東方身體觀講求「平衡」，不僅是與自然世界共生共存榮，也是自己自身整體的平衡狀態，脈論的能量不是越強越好，而是要能夠各個脈輪之間平衡才是最佳狀態，中醫也注重「調理」，務求身體的各種元素不要「太旺」也不要「太虛」。

往前回溯到生命藍圖，如果一個靈魂此生的一個課題是關於表達與溝通，那麼他的身體七個主要脈輪中的喉輪能量也會相對的微弱或阻塞，使用外力（如氣功或其他能量療法）增強喉輪的能量能夠短時間加強他的表達能力，但是無法一直持續，必須他本身不斷的去克服問題、練習表達與溝通，他的喉輪能量才會發展或勢將阻塞打通。

由於脈輪與生命課題的對應，在大架構上面較為簡潔，所以我選擇將脈輪對應生命課題，放在《此刻的幻象》中的〈課題〉一段。

在此將脈輪與精神、情緒、生理的對應簡列如下⁴：

脈輪名稱	位置	對應顏色	掌管功能
頂輪	頭頂	紫	合一，福祐，空性
第三眼輪	雙眉之間	靛	直覺，想像力，視覺化，專助力，自我提昇，超感應
喉輪	喉嚨下方	藍	表達，溝通，口才，生命，綜觀
心輪	胸腔中央	綠	愛，智慧，毅力，耐心，平靜，同情
太陽神經叢輪	胃	黃	意志，決心，果斷，個人力量，笑，喜悅，憤怒
臍輪	下腹	橙	創造力，(女)性，慾望，自信，歡愉
海底輪	尾椎下方	紅	生存，穩定，(男)性，與大地相連接，

表 1：人體七個主要脈輪與相關功能對應簡表

在 Rob Preece 的《榮格與秘宗的 29 個覺》中提到，「個人成長所經歷的旅程並非從某一點開始而終於某一目標，而是圍繞一個或多個主題，每次經歷都更為深入。」

(Rob Preece 2008, 343) 主題的學習其實沒有順序可言，但是總會有一個或幾個主題，是會經歷一次比一次更大的傷痛，然後才從傷痛中獲得覺醒與成長。因此在《此刻的幻象》中，〈課題〉中的主題可以任意安排順序，而心輪主題則被固定為進入〈磨難〉段落之前的主題。

⁴ Ail Edwards, "The Chakra and Their Healing," Sacred Crystal
<http://www.wamduskasapa.com/Chakra1.html> (accessed December 5, 2012).

在莫比斯圓環創作公社的作品《2012》中，也取材七個主要脈輪，在演出的場域中運用脈輪對應的元素佈置七個場所，代表七個脈輪，帶領觀眾依序走過，進行儀式性的演出，對觀眾來說既是觀賞演出，也是參與演出，也透過參與儀式性的活動而得到冥想後的心靈洗滌超脫的效果（見圖 1）。而在《此刻的幻象》中，七個脈輪是作為人所經歷的課題而放在作品其中一段。

圖 1 莫比斯圓環創作公社 2009 年環境劇場作品《2012》⁵

第四節 新時代思想相關藝術創作舉例

新時代思想內容常成為藝術家創作靈感，以下例舉簡介幾個相關作品。

⁵ 新北市藝術節環境劇場系列，〈環境劇場系列／《歸零∞無限》即興演出與觀眾互動〉，聯合新聞網，http://mag.udn.com/mag/reading/storypage.jsp?f_ART_ID=269957（檢索於 2012/12/5）。

一、莫比斯圓環創作公社的《2012》(2009)：

《2012》是莫比斯圓環創作公社的環境劇場作品，由張藝生導演，是根據「2012世界末日」的傳說所創作的系列作中的第一部。此作品將首演場地台北市景美人權文化園區結合七個脈輪的概念，佈置成七個不同主題的場域，場域內的佈置素材也都使用來自神祕學的元素。觀眾跟著「祭司」的帶領在七個場域之間移動，在每個場域進行不同主題的儀式性表演，既是觀看表演也是參與儀式，既是體驗也是洗滌心靈。在其中除了脈輪修行與神祕學元素以外，根據馬雅曆推算而來的2012世界末日也是新時代思想中常被討論的主題，部分的新時代思想信仰者認為在2012世界末日這天，人類將從物質界躍升到精神界。

二、Karlheinz Stockhausen's *Mantra* (1970)：

本作品的原始發想是一條短小的旋律，延伸為50~60分鐘演出長度的音樂作品。作為曲名的「mantra」這個字是梵語，被譯為「真言」或是「咒」，是一種和創造、轉化相關的特定子母音組合，字音本身搭配著意念會產生力量，能夠使能量發生變化。

^{6,7}每個真言的音代表特定的意義，能夠產生特定的效果。新時代修行者常使用真言，透過唱頌淨化自身的能量，或是提昇自身的振動以達到與靈魂世界相接。

此作品使用一個開頭與結尾都是 A 音的十三音排列（被 Stockhausen 以“mantra”來稱呼），每一個音都具有自己的特定演奏模式及力度語法。此音列素材在曲中以時間增值或減值方式呈現，但內在能量並不產生變化。⁸就好像真言中的每一個音都對應著一個能量或現象，必須正確的被唱頌。曲中首度使用現場的即時類比電子原音音樂，製作環形調變器(ring modulator)，將鋼琴的聲音與由電子原音音樂產生的旁帶波融合在一起，呼喚出聲音的原始能量，及在自然界中存在的型態。

⁶ “Mantra,” in *Wikipedia. Wikipedia*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra> (accessed December 5, 2012).
⁷ 邱顯峯，〈梵咒瑜伽（Mantra Yoga）隨堂筆記（一）（要義解說）〉，靈性使者 - 天人合一，發表於 2010 年 3 月 24 日，<http://minibaba.pixnet.net/blog/post/5610732>（檢索於 2012/12/5）。
⁸ “Mantra (Stockhausen),” in *Wikipedia. Wikipedia*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra_\(Stockhausen\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra_(Stockhausen)) (accessed December 5, 2012).

三、Karlheinz Stockhausen's *Klang* (2004~2007) ¹⁰ :

本作品的副標為「一天中的二十四小時」，原始構想共有 24 首，但 Stockhausen 只完成 21 首就過世。“klang”意指聲學上自然振動產生的聲音，但 Stockhausen 的命名更擴大它的意涵，包含了來自內在的神祕聲音。從第 13 首到第 21 首的關聯性，和以及第 14 首到第 21 首的命名，就可以看出和新時代思想有很強的呼應。

第 13 首名為〈宇宙的脈搏(“Cosmic Pulses”)〉，由 24 個層次(layer)的聲音疊加組成，每個層次的聲音在八聲道喇叭之間有各自的移動軌跡。第 14 首到第 21 首的命名是以 *The Urantia Book* 這本書¹¹中描述的宇宙系統名稱來命名。*The Urantia Book* 描述的宇宙和新時代思想所相信的一樣，迥異於現今科學的認知，而 *Urantia* 是書中用來稱呼地球的名稱。第 14 首到第 21 首的電子音樂部分，每一首都各自從第 13 首的 24 個層次之中取出 3 個層次來使用。用〈宇宙的脈搏〉去包含整個宇宙系統，而宇宙系統的每個部分都含有宇宙的脈搏這樣的構想，強烈的呼應新時代思想中關於所有的物質都是振動、所有的存在既是各自也是合一的概念。

⁹ Tim Rutherford-Johnson, “Brilliance and Brown: Stockhausen's Mantra,” *The Rambler*, posted on September 22, 2010, <http://johnsonrambler.wordpress.com/2010/09/22/brilliance-and-brown-stockhausens-mantra/> (accessed December 5, 2012).

¹⁰ “Klang (Stockhausen),” *Wikipedia. Wikipedia*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Klang_\(Stockhausen\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Klang_(Stockhausen)) (accessed December 5, 2012).

¹¹ Anonymous, *The Urantia Book* (Chicago, Urantia Foundation, 1955).

四、Stephen King，《黑塔》^{12,13,14}系列小說（1978~2012）：

《黑塔》系列是融合奇幻、科幻、西部等等風格的小說，被 Stephen King 本人視為是生涯重要的作品。貫穿系列小說的主軸是主角羅蘭追尋生命終極目標——黑塔的過程。在故事中很重要的一個元素是「業（Ka）」，業在小說中的意義涵蓋了天命、命運、佛教中的業、運氣、目的等等，是種種的加總，既是因也是果也是過程。「業」有如新時代思想中的生命藍圖，只是以未展開的方式被稱呼。除此之外，多重世界、共業夥伴內容等等也呼應著世界外的世界、靈魂學習夥伴群等等概念。

¹² “The Dark Tower (series).” *Wikipedia. Wikipedia*,

[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Tower_\(series\)](http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Tower_(series)) (accessed December 5, 2012).

¹³ 史蒂芬·金，《黑塔/I 最後的槍客》，馮瓊儀譯（臺北市：皇冠，2007）。

史蒂芬·金，《黑塔/II 三張預言牌》，馮瓊儀譯（臺北市：皇冠，2007）。

史蒂芬·金，《黑塔/III 荒原的試煉》，趙丕慧譯（臺北市：皇冠，2007）。

史蒂芬·金，《黑塔/IV 巫師與水晶球》，趙丕慧譯（臺北市：皇冠，2007）。

史蒂芬·金，《黑塔/V 卡拉之狼》，馮瓊儀譯（臺北市：皇冠，2008）。

史蒂芬·金，《黑塔/VI 蘇珊娜之歌》，馮瓊儀譯（臺北市：皇冠，2008）。

史蒂芬·金，《黑塔/VII 業之門》，趙丕慧譯（臺北市：皇冠，2008）。

¹⁴ Stephen King, *The Dark Tower: The Wind Through the Keyhole* (New Hampshire, Grant, 2012).

第三章 作品設計與解析

第一節 時序上的結構與音樂設計

《此刻的幻象》講述靈魂進入物質世界，經歷一生的課題學習，有所領悟以後，圓滿回歸靈魂世界。在時序上為順敘，依序分為〈蒙昧〉、〈啟蒙〉、〈課題〉、〈磨難〉、〈成長〉、〈圓滿〉六段，在開頭之前與結尾之後，設計靈魂的進入及離開世界的過程〈來世〉與〈離世〉，並依據 Michael Newton 在《靈魂的旅程》中所描述，發想設計來世前與離世後，靈魂與指導靈的對話片段，藉以提示靈魂狀態與肉身狀態的區別，並暗示物質世界的本質是「幻象」。

一、樂曲結構

在樂曲結構上，六個段落對映著「見山是山—見山不是山—見山還是山」這樣的禪宗修行境界，如以下表：

段落	〈蒙昧〉	〈啟蒙〉—〈課題〉—〈磨難〉—〈成長〉	〈圓滿〉
禪宗境界	見山是山	見山不是山	見山還是山

表 2：樂曲段落結構

〈蒙昧〉與〈圓滿〉由於其在於「見山是山」與「見山還是山」的定位，所以在音樂上的內容有高度的相似性。而「見山不是山」的這幾個段落，則是在〈蒙昧〉與〈圓滿〉之間，互相連結而與〈蒙昧〉和〈圓滿〉強烈的對照。

由於在新時代思想中，靈魂來世是為了進行對某些課題的學習，課題的學習可以說是人生真正重要的目的，因此「見山不是山」的四個段落，是以〈課題〉作中心去發展，〈啟蒙〉、〈磨難〉、〈成長〉的內容都是取自〈課題〉段落中的材料。而由於在創作發想上，希望本作品能夠讓出一些空間，使「人外的力量」能夠加入安排，因此〈課題〉段落中以「脈輪的失調與回歸良好狀態」當做課題，寫成七個主題，每個主題都有六個版本，而七個主題中的六個，可以依演出鋼琴家的喜好加以編排順序，依據編排出來順序導致第六個主題的不同，第七個主題以及〈磨難〉段落的版本也會跟著改變。此設計在後面將會詳細說明。

二、音階系統

《此刻的幻象》中使用的音階系統與傳統上不同，其構成方式並非基於泛音列，而是基於數字結構性的組合，其方法如下：

將數字 1 到 9 依序以順時針排列成均勻排在圓形周圍，任意將其中兩點相連，此連線會把圓周長度切開，短圓周與長圓周會成為某個比例，例如把 1 和 4 相連，圓周的長度會被切成 3:6 的比例（見圖 3）。依據從 1 出發到 4 的順時針方向，再從 2 依據用一條線把圓周切成 3:6 比例的原則，出發到下一個點，將會是 5，依序從每一個數字拉出切割圓周成 3:6 比例的直線，每一個數字上都會連接兩條線（見圖 4）。

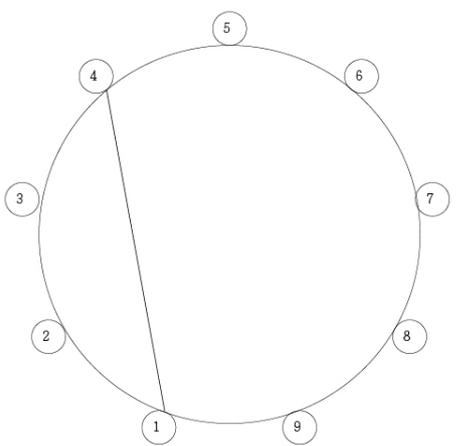

圖 3 音階系統構成方法說明圖 1

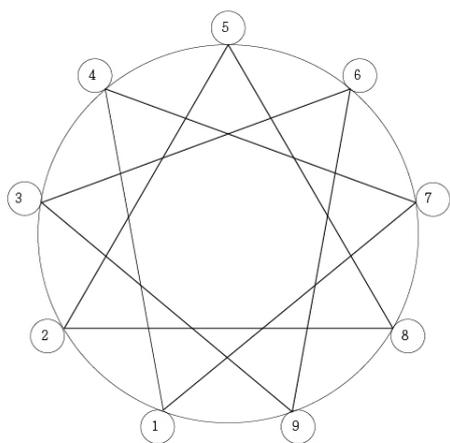

圖 4 音階系統構成方法說明圖 2

九個數字之間的連線，呈現三個重疊在一起的三角形，將九個數字分成三組。獨立來看其中一組，如果從 5 出發以逆時針經過三角形的另外兩個頂點，可以將這三個數字拼成三位數 528（見圖 5），而以順時針經過另外兩個頂點，則可以拼出 582 這個三位數（見圖 6）。

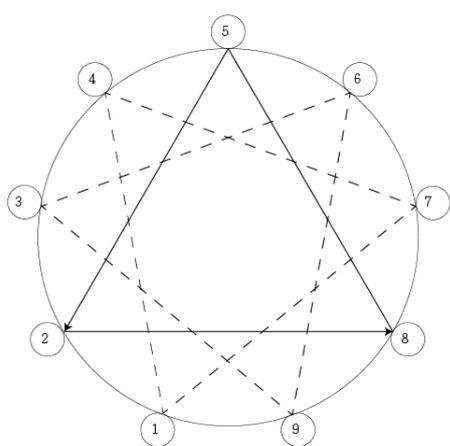

圖 5 音階系統構成方法說明圖 3

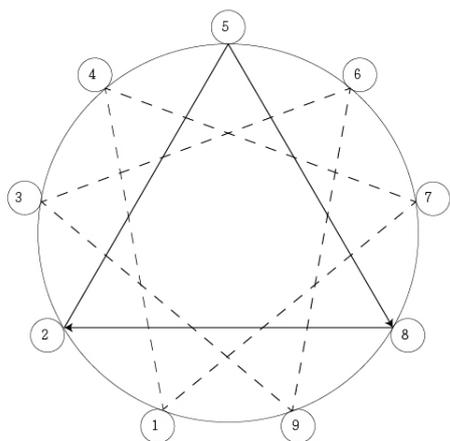

圖 6 音階系統構成方法說明圖 4

將每個數字都依據逆時針與順時針方向拼出三位數，將會得到逆時針與順時針各一組九個三位數，分別是「174、285、396、417、528、639、741、852、963」與「147、258、369、471、582、693、714、825、936」，前一組數字作為振動頻率，被認為對應人體主要的七個脈輪，可以幫助脈輪能量調整失衡狀態，回歸純淨良好的能量，在聲音療癒的用途以及靜坐冥想的用途都常用到。而其著作類的來源一般都會追溯到 Leonard G. Horowitz, Joseph E Barber, Joseph Puleo 合著的 *Healing Codes for the Biological Apocalypse* 一書¹⁵，這本書尋找、重建失落之古代音階上 Ut、Re、Mi、Fa、Sol、La 等音的頻率，發現、建立這些頻率與數字學（numerology）¹⁶以及能量的關係，並透過數字學的方式將六個音的音階擴充為九個音（即前述的依 3:6 比例逆時針拼出的數字），在網路上亦可找到一些後人對這組數字的相關研究。另外還有人依據切割圓周比例以及順時針、逆時針拼出三位數的兩個原則，將頻率數列擴充至九組，並且透過種種數字學上常用的方式¹⁷找出這些數字之間的奇妙關連，並且再加以延伸¹⁸。

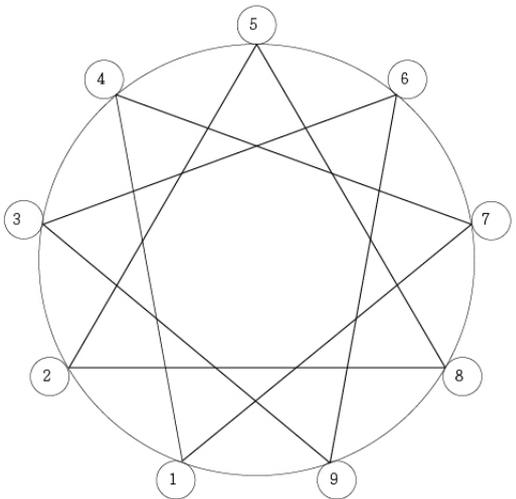
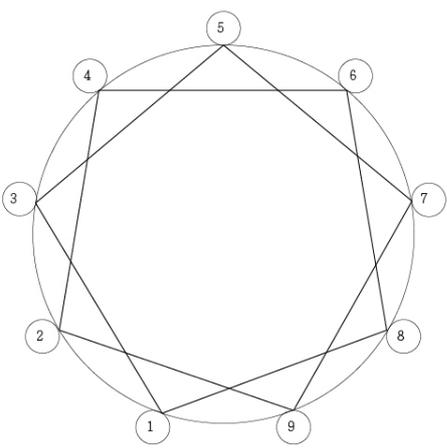
¹⁵ Leonard G. Horowitz, Joseph E Barber and Joseph Puleo, *Healing Codes for the Biological Apocalypse* (Healthy World Dist, 1999).

¹⁶ 也翻譯作數密術或靈數學，是將數字與能量、自然、物體、信仰等等連結的學問，既包含從自然的種種數字探求宇宙奧祕的面向（例如 Fibonacci 數列），也包含使用各種數字來算命的面向，現代大部分已經不被列入正統數學中，但在畢達哥拉斯的時代，數密術與數學是同一領域的（范明生 2003：73-101）。

¹⁷ 例如將數字互相或在自身上加減乘除找出運算結果的規律、將數列以平面或立體的特定形狀排列，研究數字之間的相對關係或連線呈現的特殊圖紋。

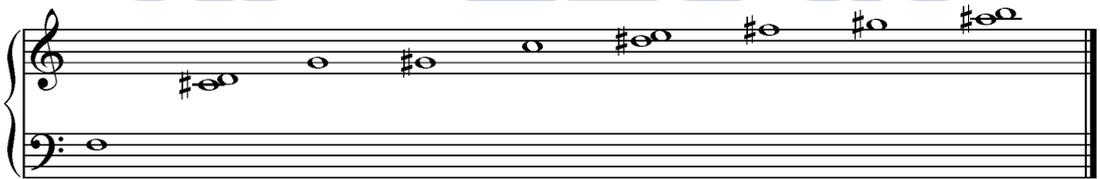
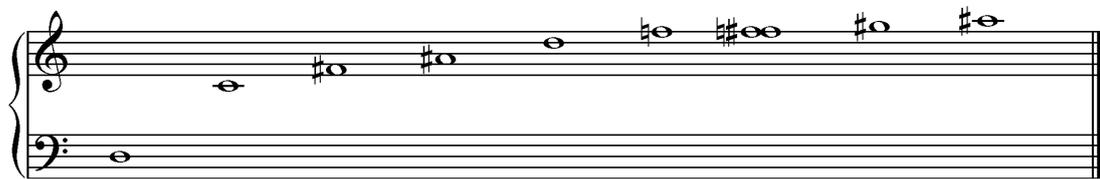
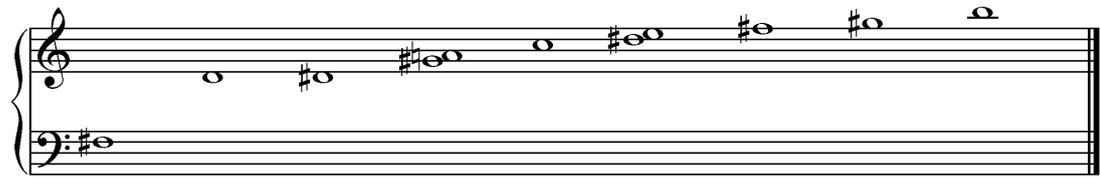
¹⁸ 例如將數列以順時針排列之後，再將相鄰數字相加置於內圈，重複至最內圈只剩下一個數字。

《此刻的幻象》採用此九組頻率數列作為音階，九組頻率數列以下表列出：

圓周切割比例	連線圖	頻率數列
3:6		逆時針： 174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963
		順時針： 147, 258, 369, 471, 582, 693, 714, 825, 936
2:7		逆時針： 186, 297, 318, 429, 531, 642, 753, 864, 975
		順時針： 135, 246, 357, 468, 579, 681, 792, 813, 924

則為了豐富音響、增加音量、強化作品特色等考量，參考了「兩個頻率相互作用可以產生在兩頻率間游離的音高」這樣的音響概念 (Howard and Angus 2010, 67)，而以相鄰兩音同記，例如 88.596 這樣的數字，將記為 88&89。

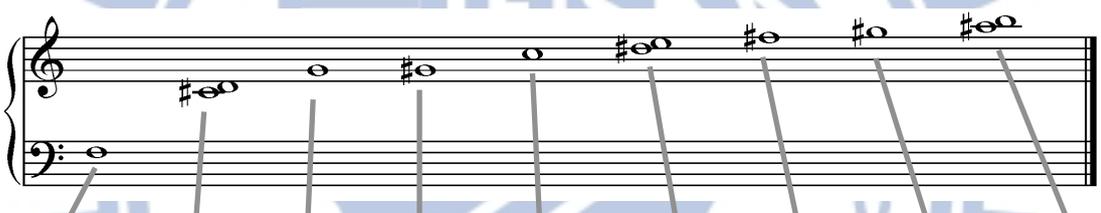
頻率數列與經過整理轉化後的音階對照表如下：

<p>3:6 逆時針—174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963 (Hz)</p>
<p>3:6 順時針—147, 258, 369, 471, 582, 693, 714, 825, 936 (Hz)</p>
<p>2:7 逆時針—186, 297, 318, 429, 531, 642, 753, 864, 975 (Hz)</p>
<p>2:7 順時針—135, 246, 357, 468, 579, 681, 792, 813, 924 (Hz)</p>

其中，由於 3:6 逆時針排列的數列是最先被提出並且與脈輪能量療癒對映的，因此在此《此刻的幻象》中將此數列轉化的音階代表兩種脈輪能量狀態，一為初始狀態，二為經過發展並取得平衡的狀態。其他音階除了數字自體重復數列所產生的音階¹⁹以外，皆用以代表脈輪能量阻塞或失衡的狀態²⁰。

音階中由低到高每個位置的音，與脈輪能量之間的連結如下：

以 3:6 逆時針音階(174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963 Hz)為例：

第一音	第二音	第三音	第四音	第五音	第六音	第七音	第八音	第九音
海底輪能量	(對應非脈輪能量)	臍輪能量	太陽神經叢輪能量	心輪能量	喉輪能量	眉心輪能量	頂輪能量	(對應非脈輪能量)

表 5：音階與脈輪及能量對應表

前述由不同圓周切割比例所產生的九組音階中，同樣順序的音皆對應到同樣的脈輪能量。

¹⁹ 此音階與以 A 音為基音的泛音列記譜相同，但基於其位置有對應音階唱名 Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, 故依然稱為音階。

²⁰ 需強調的是，根據 Jonathan Goldman 在「聲音療法的七大秘密」中所提，由於每個人都具有獨特頻率，所以一個能夠根治特定部位所有毛病的神奇頻率是不存在的（Goldman 2009, 93），所以在本作品中不論是用以代表平衡或失衡狀態的音階，都不意味在單獨聆聽頻率的狀態下，一定會達成脈輪平衡或造成失衡。

三、段落的音階設計

鋼琴彈奏的部份，〈蒙昧〉與〈圓滿〉段落都使用 3:6 逆時針排列音階，分別代表脈輪能量尚未特別發展的初始平衡狀態，以及經過歷練與內在神性連結、既發展良好又取得平衡的脈論能量狀態。〈啟蒙〉可運用各個不同音階，來做現場即興。

〈課題〉每個主題中對應脈輪主題的音，在表現微弱、阻塞、失衡的部份使用代表失衡的音階，在表現發展、流動、取得平衡的部份改用 3:6 逆時針音階，是旋律變化以外另一個用來象徵課題的內容已經獲得學習體悟的方式。除此之外的其他音則在兩個音階中游移，代表的是脈輪能量的實際狀況是一直在變動的。

每個主題的六個版本不同之處，在於代表失衡的音階不同，來自此音階的音也會隨之依排列位置而置換成另一音階上的音。而選出代表失衡的音階之方式，是把主題經過排列以後，再依據其排列的特性與振動頻率音階的排列規則對照，選用六個音階來與 3:6 逆時針音階配對。

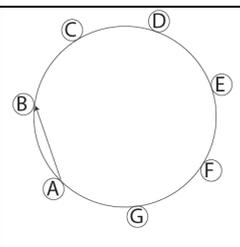
方法與步驟如下：

先將海底輪、臍輪、太陽神經叢輪、喉輪、第三眼輪、頂輪、心輪等主題置換成 A, B, C, D, E, F, G 等字母代號填入初始表格，再有如玩數獨遊戲²¹一樣，把除了 G 以外的字母，以「每個代號在每一欄和每一列都出現一次」、「每個代號與其他代號在表格中都要相接、反接一次」的原則將表格填滿，得下表：

〈啟蒙〉	〈課題〉						
第一行	A	B	C	D	E	F	G
第二行	B	D	F	A	C	E	G
第三行	C	F	B	E	A	D	G
第四行	D	A	E	B	F	C	G
第五行	E	C	A	F	D	B	G
第六行	F	E	D	C	B	A	G

表 6：脈輪主題順序規則對應音階規則工作用表 1

接下來，將 A 到 G 等字母依順時針排列成圓，找出每一行前兩個主題的排列規則，與音階的頻率規則對照，對照規則相同選作在主題中代表能量失衡的音階。對照如下：

工作表行數	每行第一位與第二位字母的位置順序關係	規則相同音階
第一行		<p>下一字母位置為順時針相鄰者</p> <p>1:8 順時針</p>

²¹ 數獨 Sudoku 是一種邏輯性的數字填充遊戲，玩家須以數字填進每一格，這種遊戲只需要邏輯思維能力，與數字運算無關。數獨上的數字沒有運算價值，僅僅代表相互區分的不同個體，因此可以使用其他的符號比如拉丁字母、羅馬字母甚至是不同形狀的圖案代替。

〈數獨〉，《中文維基百科》，<http://zh.wikipedia.org/wiki/數獨>（檢索於 2012/12/5）。

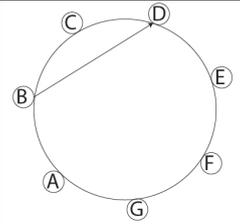
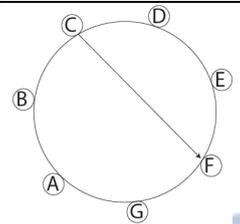
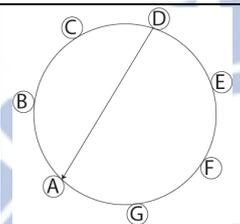
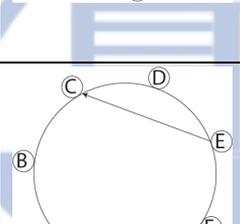
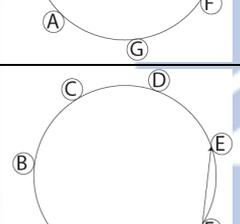
第二行		下一字母位置為順時針 隔一位者	2:7 順時針
第三行		下一字母位置為順時針 隔二位者	3:6 順時針
第四行		如果取較小邊圓周作為 順逆判斷，將和 3:6 逆時 針音階重複，因此取較大 邊圓周的方向，下一字母 位置為順時針隔三位者	4:5 順時針
第五行		下一字母位置為逆時針 隔一位者	2:7 逆時針
第六行		下一字母位置為逆時針 相鄰者	1:8 逆時針

表 7：脈輪主題順序規則對應音階規則工作用表 2

一個主題在經過不同音階的置換以後，將因為音程關係上不同的張力與和諧程度，產生不同的質感。

譜例 2「心輪」主題，3:6 逆時針音階搭配 2:7 逆時針音階

〈課題〉段落結束後，〈磨難〉段落延續鋼琴家選用的 G 脈輪主題的音階，〈成長〉段落則將所有〈課題〉中的主題都置換回 3:6 逆時針音階。

四、鋼琴演奏設計

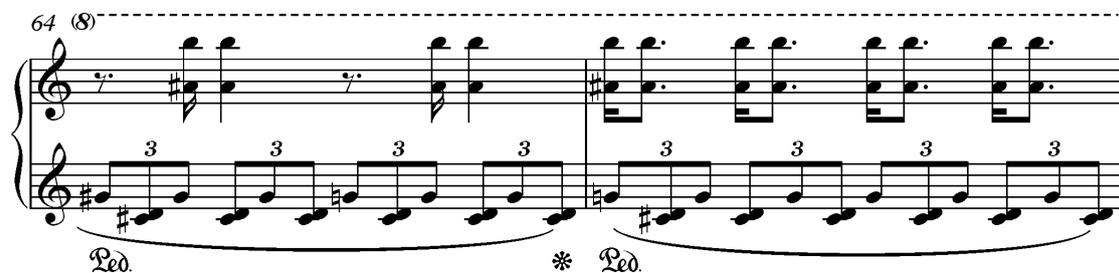
鋼琴演奏的內容，不僅代表了生命藍圖的展開，也表現了「人」身處人世中的情緒、提示「人」的處境，在多重的功能中變換。

〈蒙昧〉的聽覺設計為了表現「單純的快樂」，盡量貼近調性音樂，並且讓高低音分別凸顯旋律性與節奏性的特質，構成兼具流動與跳動質感的聲響。

譜例 3〈蒙昧〉開頭

末尾奏出電子鬧鐘般的聲響，藉著「叫醒睡夢中的人」的意涵，來象徵「人」被某個生命藍圖上設定好的信號觸動、點醒，發覺世界尚待探索。

譜例 4〈蒙昧〉結尾

〈啟蒙〉段落著重於電子原音音樂的方位遊走，以及肢體表演者在表演區域的位移、探索，鋼琴演奏者可以使用各個不同音階來作現場即興，也可不演奏。〈課題〉中的每個主題有六個版本，以下先舉譜例說明音樂設計。

海底輪：「生存」是隸屬海底輪的課題，開頭以低音部像警報一般的音響來代表對自己的生存權力並不確定的危機感，用高音部不規則的重音以及變換拍號來更加破壞穩定感。

譜例 5「海底輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）

本課題後半不論拍子與節奏都極穩定，並用多音重疊來增加穩固感，表現對生存權力的確定、堅定的生存慾望。

譜例 6「海底輪」主題後半（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）

臍輪：「創造力」是隸屬臍輪的課題。對應臍輪的神祕學物質四大元素是水，因此臍輪的音響有著持續流動感的重複音群。

譜例 7「臍輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 2:7 順時針音階）

在以像是探問一樣的低音動機式音型象徵對自身創造力毫無自信之後，長樂句持續向上的音高表現創造欲不斷湧上（譜例 8），最後終於從創造並贈予的過程肯定了自身的創造力。

譜例 8 「臍輪」主題轉折處（3:6 逆時針音階搭配 2:7 順時針音階）

太陽神經叢輪：「意志力」由太陽神經叢輪掌管，開頭以重音來劃分，低音部是四拍子但高音部實際上是三拍子，象徵內在的意志沒辦法統合， $\frac{6}{4}$ 拍部分則是意欲整合。

譜例 9 「太陽神經叢輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 3:6 順時針音階）

本課題後半特意使用八度音程，象徵高亢的出征號角，表達將內在意志整合以後，終於可以對外付諸行動。

譜例 10 「太陽神經叢輪」主題後半（3:6 逆時針音階搭配 3:6 順時針音階）

喉輪：「表達能力」和喉輪能量息息相關，前半沒有明顯的旋律或主題性音群，象徵表達的聲音不具體，被淹沒在環境中。高音部的設計是藉由煮滾的湯沸聲比擬群眾聚集聊天的廳堂混濁的聲響，再藉由滾動式的音群模仿湯沸聲，來比喻一個充滿他人聲音的外在或內在世界。

譜例 11「喉輪」主題前半（3:6 逆時針音階搭配 4:5 順時針音階）

本課題後半以簡單的連續三個八度音做明顯的「表達」，一再的表達依然受到他人聲音的干擾，最後濃縮成只有一個八度音的吶喊。

譜例 12「喉輪」主題後半（3:6 逆時針音階搭配 4:5 順時針音階）

第三眼輪：此脈輪與直覺力強烈相關，本主題以有無使用弱音踏板來分隔前後部分，前半的朦朧音色象徵直覺不發達或習慣性忽略直覺，因此無法由潛意識或集體潛意識中獲取訊息。

譜例 13 「第三眼輪」主題前半（3:6 逆時針音階搭配 2:7 逆時針音階）

本課題後半部去掉弱音踏板，接連的和弦式音響象徵當第三眼輪的能量獲得發展或疏通以後，透過直覺接收從潛意識或集體潛意識接收到的訊息接踵而來。

頂輪：頂輪的能量是否狀態良好，關係著是否感到與宇宙整體能量的合一感。此主題中設計預錄的鋼琴作為塵世的代表，現場鋼琴演奏則用特殊奏法來代表「人」在某些瞬間突然感覺到與環境、自然甚至全世界的交融、合一感。

譜例 14「頂輪」主題片段（3:6 逆時針音階搭配 1:8 逆時針音階）

心輪：心輪的課題是敞開心胸及愛與被愛，本主題先用較剛硬的音響代表緊閉心門，後讓音響開始具流動性，代表嘗試打開心門，試著用柔軟的心去接觸世界。

譜例 15「心輪」主題開頭（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）

接著以長距離的音高下降，象徵著對愛的期待落空，也代表著失落的情緒。

譜例 16「心輪」主題片段（3:6 逆時針音階搭配 1:8 順時針音階）

〈磨難〉指的是一直無法克服難題、無法放下內在錯誤的執著等等，因自身沒有體會到課題所要學習的觀念，所以一直被相同或相似的情境折磨。段落接續著「心輪」主題的結尾，以急促的樂句來象徵對愛的渴求，在樂句簡化成四個音堆以後，以重複不斷堆疊的音響代表對愛的固執，還有向錯誤的方向追求，聲響堆疊到極致以後，倏然收起。交由預置電子原音音樂來帶動舞者的即興。

譜例 17 〈磨難〉開頭（3:6 逆時針音階搭配 1:8 逆時針音階）

〈成長〉段落在以溫和的方式接續並重述「心輪」的主題以後，一一回顧其他六個主題，然後便進入〈圓滿〉段落。

〈圓滿〉與〈蒙昧〉相對，要表現的是了悟之後「只因本身存在便感到喜悅」，因此採用與〈蒙昧〉相同的旋律線，但將節奏性演奏的音符時值拉長，以求減低跳動感，展現出的活力是對於生命本身的歡悅而非年少輕狂的毛躁。

譜例 18 〈圓滿〉開頭

結尾再度以重複的手法來堆疊，但相較於〈磨難〉中堆疊的是負面情緒，在這裡堆疊的則是正面的，搭配電子原音音樂整體設計在表現百花繁複、繽紛多彩的意象來結束。

五、〈課題〉段落各主題的排列規則說明

除了「心輪」主題被固定排在最後以外，其餘六個主題的排序由鋼琴演奏者在排練時決定。為了能夠個別區分每一個主題的每一個版本，沿用第三章第一節第三單元的「脈輪主題順序規則對應音階規則工作用表 1」，將每一行中代表每個主題的大寫字母前方，用小寫加上其前方主題的代表字母，結果如下：

〈啟蒙〉	〈課題〉						
A	aB	bC	cD	dE	eF	fG	
B	bD	dF	dA	aC	cE	eG	
C	cF	fB	bE	eA	aD	dG	
D	dA	aE	eB	bF	fC	cG	
E	eC	cA	aF	fD	dB	bG	
F	fE	dD	dC	cB	bA	aG	

表 8：脈輪主題版本標示表

每一主題的六個版本中，無小寫標示者表示用以置放在最前位置，其他小寫字母則表示用以放在某一主題之後，例如 fD 之意是「D 主題的此一版本，用以置放於任何版本的 F 主題之後」。鋼琴演奏者可依自己喜好組合六個主題，方式可以是決定六個主題的排序以後，再對照小寫字母揀選出正確的版本，也可以是從每個主題中挑出自己最喜歡的版本之後，再依據挑出版本上標示的小寫字母來排序，或者還有別種可能的方式。總之，只要最終能夠達到六個主題都齊備，並且根據大小寫的接續也正確即可。

第二節 電子原音音樂設計

《此刻的幻象》中的電子原音音樂，代表的是能量層次的世界中，因為生命藍圖展開而相應產生的變化。音響上時而抽象時而具體，有時亦化身為某種角色介入舞台表演。

聲音材料大部分取材自鋼琴、打擊樂器和人聲，有時加入電子聲音。透過音色的變化與互相接合，表達能量層次世界中可以不同的方式看待物質層次世界的事物。而從抽象化聲響與具體化聲響之間的來回變換，則象徵物質層次世界與能量層次世界本質相同、實為一體、互相影響（林相如 1995：196），物質世界的變化也是能量世界

的變化，能量世界的變化亦會從物質世界反映出來，無時間、空間之距離(Villoldo 2006, 27)。亦嘗試從視覺與聽覺的比較作為出發點，做一些隱含式的比喻。

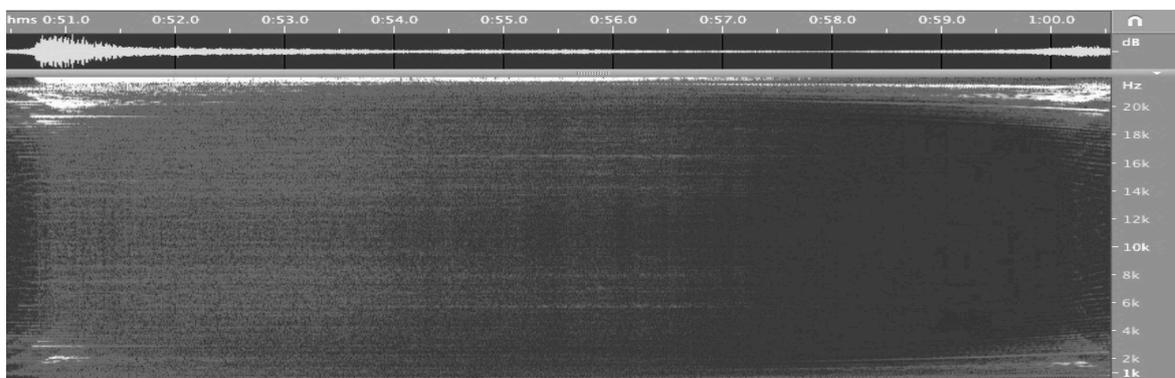

圖 7〈蒙昧〉結尾電子原音音樂背景層 (layer) 之一的設計，以中低頻和極高頻在視覺上的對稱，以及低頻與高頻聽覺察覺程度不相同，比喻低振動頻率的物質世界與高振動頻率的精神世界的關係，如果細究人類聽覺範圍 (塗能榮 1998 : 14)，高頻「存在而不得聞」，就好像非物質的世界對我們來說「存在而不得見」。

本作品電子原音音樂為四聲道預置電子原音音樂，四聲道之主要目的是用聲音將觀眾環繞，提高觀眾的沉浸感，只有在作品中特定的段落才強調聲音方位的變化。除了預置電子原音音樂內的聲音方位設計，亦在用來播放電子原音音樂的 MaxMSP 程式最終端設計四聲道方位控制器，作現場微調。

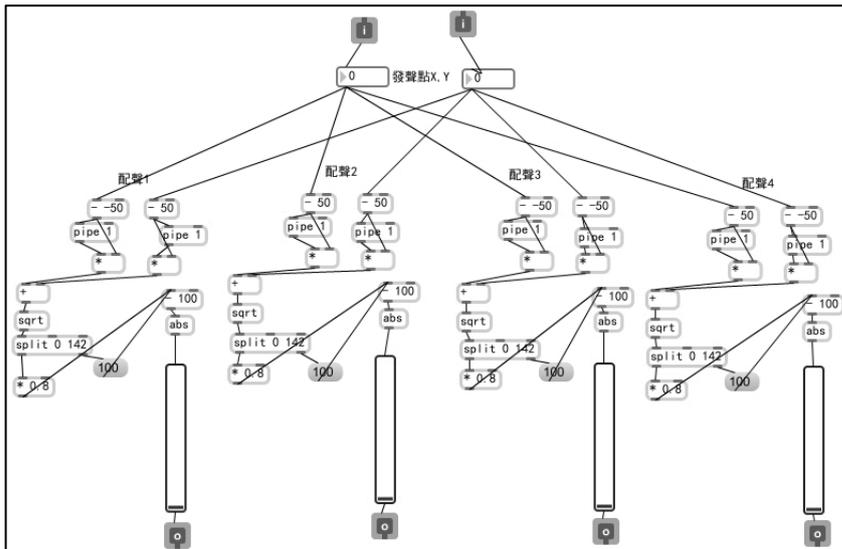

圖 8 四聲道聲源座標微調運算程式設計，作為 subpatch，四個 output 外送調整數值。

預置電子原音音樂為分段獨立檔案，由協演人員跟隨鋼琴演奏播放，便於更改〈課題〉段落的主題次序。

〈蒙昧〉的電子原音音樂音響著重於清亮的感覺，取孩童稚氣天真的笑聲來做為主要的意象，聲音方位集中於舞台前方喇叭。〈啟蒙〉段落，聲音開始向各個方向遊走，逐漸環繞整個空間。聲響由中高頻為主逐漸變得低沈、濃重，在低音區域出現仿若警報聲的重複下墜音響之後，進入配合鋼琴演奏者決定演出次序的〈課題〉段落。

〈課題〉七個主題的電子原音音樂，是鋼琴演奏部分的增幅，聲響設計與鋼琴演奏具有一致的特徵。〈磨難〉亦在鋼琴以重複的高低來回移動的音堆疊加音響時，同步將聲響的層次 (layer) 增加，堆疊到極致以後與鋼琴一同突然收起，單獨留下具象

的呼吸聲，代表一舉一動牽制著「人」的「他人」。呼吸聲與肢體表演者的即興動作結束以後，所有聲響都消失。

在代表靈魂扶助者的光團進入表演區域，並帶動肢體表演者再度開始活動以後，就進入了〈成長〉段落。本段落將〈課題〉中的七個主題，與〈磨難〉中的音響，作為材料來進行二度處理，整段的聲響追求溫暖的質感。

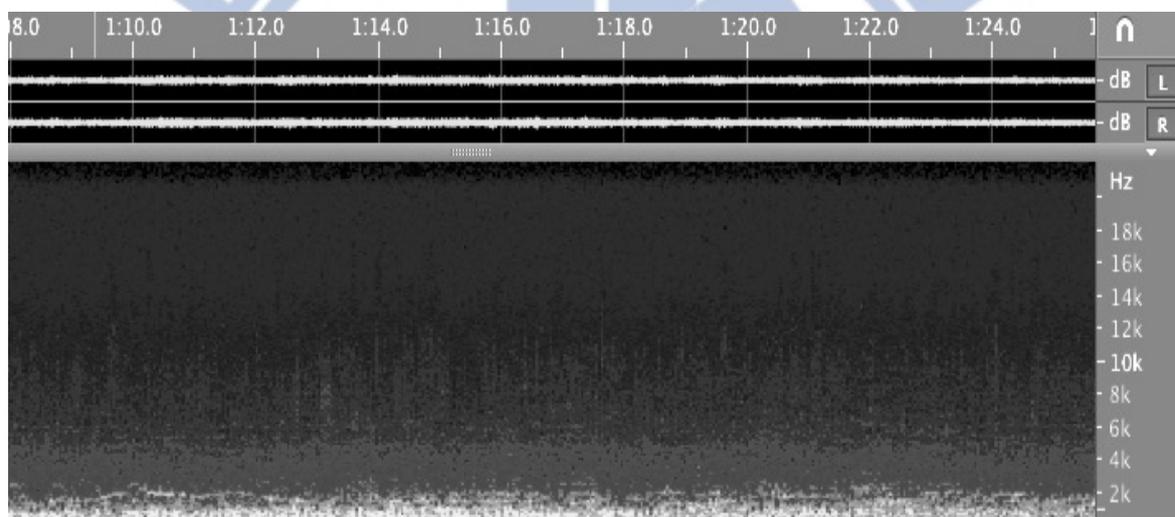

圖 9 〈成長〉背景層組的電子原音音樂其中一個處理步驟，特意用 EQ 大幅調整，使中頻充盈，高低頻減少，作為增加「溫暖」感覺的方法之一

〈圓滿〉的段落再度重現〈蒙昧〉中的內容，但加上〈啟蒙〉、〈課題〉、〈磨難〉、〈成長〉等段落的内容編排並呈，逐步疊加，象徵著所有因緣、經歷、體驗、了悟匯聚在一起，反映著物質世界中帶著智慧卻仍能以單純的眼光看世界的「人」。

聲響再次全部收起，代表生命藍圖內容已經完成，靈魂回家的時刻已到。在肢體表演者進行〈離世〉的過程中，細微的聲響似有若無，逐漸的歸於靜默。

第三節 舞台空間設計

《此刻的幻象》的空間設計，是希望能夠把演出場地分出為內外兩層：內層是肢體表演者的活動場域，象徵「世界之內」，外層則是鋼琴演奏者、四聲道喇叭、觀眾所在，象徵「世界之外」。鋼琴演奏者、觀眾都是身處物質世界以外的靈魂，肢體表演者則是身處世界之內的「人」。

本作品首演於國立交通大學演藝廳，配合演藝廳空間，將舞台分為前後兩半，以反響板分隔，前半為「世界之內」，後半與觀眾席為「世界之外」。肢體表演者由舞台後半進入前半，在「世界之內」活動，演出結束之後回到「世界之外」。四聲道喇叭放置於舞台兩側前方，與觀眾席左右兩側後方，環繞觀眾，並且再額外將舞台兩側前方喇叭的聲道，延伸給放置舞台後半兩側的喇叭，完成對「世界之內」的環繞。

演藝廳作音樂性演出常態設置五片反響板，將其中第二、四片退後，將鋼琴擺置在第一、三片反響板，或第三、五片反響板之間的空位後方，另一邊的空位則懸掛紗幕。

表演空間如圖示意：

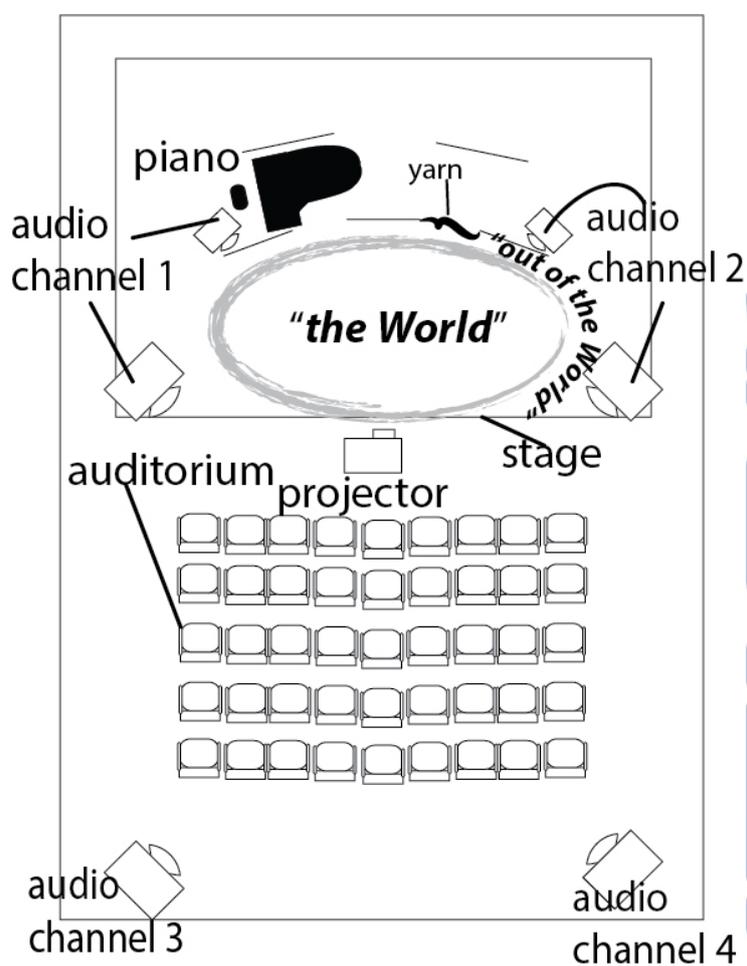

圖 10 表演空間設計示意圖

鋼琴前方的開口，象徵的是儘管我們總是沒有注意到，但是指導靈總是一直都在，陪伴著我們。掛上紗幕的開口則象徵，儘管我們和靈魂世界看似隔絕開來，但那只不過如紗幕般輕薄，只要願意就能夠輕易的揭開。

第四節 舞台表演者與表演行為

鋼琴演奏者在《此刻的幻象》中，代表的角色是位於靈魂世界中，監督輔導靈魂在人世中進行課題學習與完成生命藍圖的指導靈。除了持續了解靈魂在人世學習的狀況以外，也視學習狀況來對「習題」作調整。因此在〈課題〉這一段落中的脈輪主題順序，交由鋼琴演奏者在排練過程中挑選決定。鋼琴演奏的內容並非肢體表演的伴奏，而是指引。

Jacques Lecoq《詩意的身體》中描述如何讓身體與文字意義、身體與音樂一起工作 (Lecoq 2005, 62-67)，此概念影響本作品的肢體表演設計也使用「文字意義」、「象徵動作」作為發展肢體表演內容的種子。藉由與不同背景的肢體表演者一同工作，對創作者本身帶來一次又一次不同經驗的身體儀式。肢體表演者的身分，建議可以是舞者、演員或有意願發展此方面表演經驗的樂器演奏家，另外可能的來源是運動員，主要著眼於這些身分除了本身頻繁使用肢體、思考肢體以外，也習慣被觀看。期望作品每次演出的肢體表演內容，能夠因為跟來自不同領域的表演者一同工作，而產生不同的呈現方式。

肢體表演者進入表演區域的過程，稱為〈來世〉。肢體表演者經由鋼琴側的反響板開口，從舞台後方進入前方，穿上預先放置於舞台上的衣物，象徵靈魂進入肉體中

成為「人」。〈蒙昧〉的肢體表演都在一片大型紗幕下進行，象徵對世界有限的認識。

此段的肢體表演著重於表達單純的、情緒上的快樂。

圖 11 〈蒙昧〉中的帶有興奮質感的跳躍動作

在鋼琴奏出類似電子鬧鈴的聲響以後，紗幕被拖走，轉變成為投影幕。在〈啟蒙〉段落中，肢體表演者追隨著不同方位的聲音，在世界中進行探索。這裡的肢體表演設計著重在於肢體表演者在舞台上的位移，以及與所在環境發生某種關係。

圖 12 〈啟蒙〉中肢體表演者需與環境物發生某種關係

探索的過程，電子原音音樂漸漸累積成厚重混濁的音響，在象徵啟動課題的低沈反覆下墜聲響之後，進入〈課題〉段落，以七個脈輪作為主題分述如下：

「海底輪」：在海底輪掌管的相關功能中，選擇「生存」與「穩定」來融合作為此主題的肢體表現重點，以「慌亂逃竄」來代表海底輪能量失調微弱的狀態，和「穩定簡潔」代表能量中心回歸平衡的狀態作對比。

圖 13「海底輪」：逃竄的表現除了快速移動以外，身體呈現縮起的狀態

圖 14「海底輪」：表現穩定之處，將雙腿張開重心下沉

「臍輪」：在臍輪掌管的相關功能中，「創造力」與「自信」兩項結合起來是本段肢體設計的出發點。以對於創造力的沒有自信來代表能量失調微弱的狀態，對比則是

以從掌中憑空創造出某物並送走的動作，來象徵不僅有能力創造並可以贈予他人，可以相信自己創造力的狀態。

圖 15「臍輪」：對自己創造能力的猶疑

圖 16「臍輪」：從掌中憑空創造某物

「太陽神經叢輪」：「意志力的統合」是太陽神經叢輪主題的肢體設計重點，以彷彿魁儡般的不協調的動作，象徵內在意志無法統合，代表太陽神經叢輪能量微弱的狀態，而代表回歸中心、脈輪能量得到發展，則是使用流暢的移動與動作來象徵。

圖 17「太陽神經叢輪」：不協調的奇異姿勢表現意志紛亂不統合

圖 18「太陽神經叢輪」：除了身體動作以外，面部的方向有強烈的指向，也表示了意志力的整合

「心輪」：心輪主題部分，主要需學習的是「敞開心胸」及「愛與被愛」，開頭以剛硬的姿態代表心是在緊閉、武裝的狀態，隨著音樂開始變得流動，肢體姿態也軟化，以向外伸出的肢體代表對愛的探求，整體重心下降與姿態的潰散象徵對愛的探求落空。本主題被安排在〈課題〉段落的最後，講述關於從緊閉心門以及嘗試卸下武裝去探尋愛，此主題延伸到〈磨難〉段落，在〈成長〉段落才結束。

圖 19「心輪」：剛硬的姿勢與完全的背向觀眾，象徵緊閉、武裝的心

圖 20「心輪」：由上方慢慢向下沉的身體

「喉輪」：在喉輪主題中，用來作為代表的是「表達能力」。以從喉輪位置出發的肢體動作來象徵表達，以幾次的意欲表達，始終被環境淹沒，找不到自己的聲音。後半以一串從喉輪出發的連續動作來代表要表達的意念，最後以連續動作中的前幾個來代表一再強調。

圖 21 「喉輪」：對表達的嘗試是從喉輪發動

圖 22 「喉輪」：想強調的意念也是從喉輪位置發動

「第三眼輪」：本段以肢體的內捲和外伸來代表「直覺」是否被開發、被感知、被重視，是否能接觸、接收潛意識與集體潛意識中的訊息。後半伸展的肢體漸變模仿影像中的圖像與符號，來代表從潛意識獲得啟發並影響行為。

圖 23 「第三眼輪」：內捲式動作

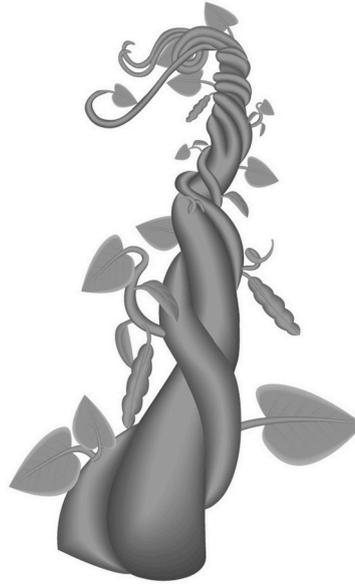

圖 24「第三眼輪」：伸展式動作模仿用來童話「傑克與魔豆」中的豆藤，豆藤在此象徵「雅各的天梯」

「頂輪」：藉由動與靜的對比，來代表忙碌於塵世中的個人意識，對比感到「與宇宙整體能量的合一感」時的精神提昇，靜態代表的是當精神意識擴展，時間彷彿也跟著擴展，因此瞬間仿佛被拉長。

圖 25「頂輪」：動

圖 26 「頂輪」：靜態

〈磨難〉延續著〈課題〉中的最後一個主題「心輪」，在對愛的探求落空以後，因為不甘與執著，想要用某些行為換取愛。在〈磨難〉中以及在兩個反響板之間來回奔跑，象徵想要表現得照顧周到而完美，卻左支右絀、疲於奔命，最後連自己的自主性都失去。在鋼琴演奏結束之後，伴隨預錄聲音的即興與停頓，象徵主體性消失，完全只能跟隨別人起舞。在數次即興動作與停頓之間，肢體表演者的身體逐漸降低，最後終於完全動彈不得地倒在地上。

圖 27 〈磨難〉：在兩個反響板之間來回，越跑越快

圖 28 〈磨難〉：在即興動作與停頓的過程中，整個身體逐漸降低

在鋼琴演奏與電子原音音樂完全靜默之中，一個光團從紗幕移動到反響板，代表的是指導靈以外來自靈魂世界的幫助力量，可以是不在人間的前世學習夥伴，也可以是天使，前來人世是為了扶持、幫助在人生藍圖中遇到極大的難關而喪失所有力量的人。靈魂扶助者光團將「人」包住，象徵從能量層面將愛與關懷傳送給「人」，使「人」

重新打起精神，再度開始能夠活動。扶助者光團陪伴「人」離開因為心障而受困的情境，在接下來的〈成長〉段落中，用不同的方式去看待、學習「心輪」的課題。

〈成長〉段落中以舒緩自在的質感來表現「心輪」課題的動作，以及以同樣方式回顧其他六個課題。靈魂扶助者在其後移動到紗幕，漸漸消失。進入〈圓滿〉段落，「人」獨自留在舞台前半，以較為從容的質感進行與〈蒙昧〉段落相似的肢體表演動作。

圖 29 〈圓滿〉：與〈蒙昧〉相似的縱向伸展動作，但不跳躍並且速度較慢，轉換成了從容的質感

在音樂代表的人生藍圖走盡以後，肢體表演者於舞台上調息，脫去代表肉身的衣物鋪開置於舞台地板上，經由和進入舞台時相同的路徑離開，回到舞台後方，此段過程是為〈離世〉。

第五節 影像設計與燈光

除了在「照亮肢體表演者」與「確保投影品質良好」兩種需求間取得平衡的舞台照明燈光以外，特殊且必須的燈光設計只有一處，就是代表通往靈魂世界出入口的燈光（Ruowen Huang 心靈寫真館之心靈論文，2011：163），在附件總譜上稱為「靈界」燈。從「世界之外」透過肢體表演者進出表演區域的出入口，向「世界之內」打出光芒，表現從世界之外射入強烈光芒的剪影效果。

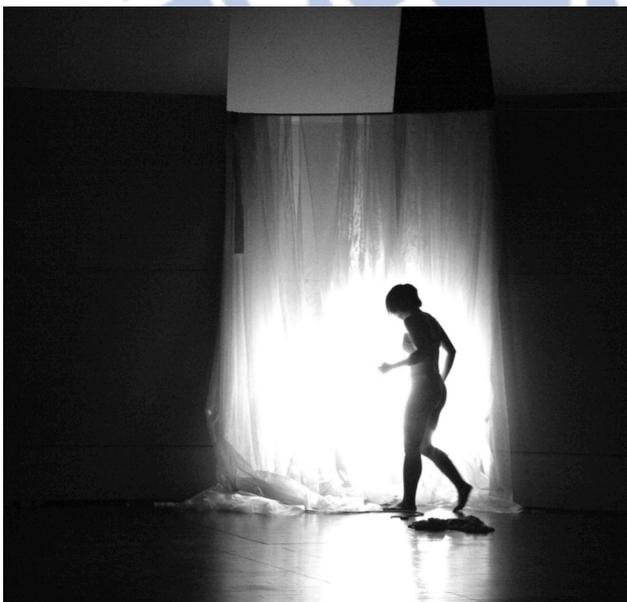

圖 30 「靈界」燈效果

影像在《此刻的幻象》的空間中，以投影和電子原音音樂一同反映鋼琴所奏的人生藍圖，素材使用來自各種文化中的象徵物與符號，諸如代表靈魂、精神的蝴蝶，以及被視為將物質世界與靈魂世界相接的彩虹。

在〈蒙昧〉段落中，影像呈現雲霧狀，象徵靈魂在人生中的學習目標還未被揭露。

圖 31 〈蒙昧〉影像截圖

〈啟蒙〉開始之後，影像開始有取自〈課題〉素材所產生的細小內容在流竄，應和著電子原音音樂的方位流動。

圖 32 〈啟蒙〉影像截圖

〈課題〉的七個主題，對應著人體七個主要脈輪的代表顏色，透過調色使整體影像具有些微的色偏感。「海底輪」著重使影像扭曲、擾動，以及對比性的轉為穩固、簡潔。

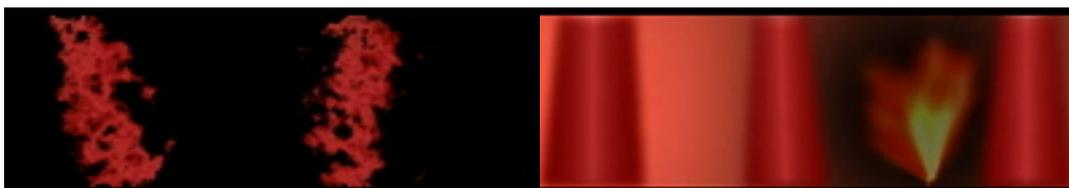

圖 33 「海底輪」影像對照

「臍輪」由粒子的聚合與消散象徵創造慾望的波動，明確的聚集成形則象徵實踐創造。「太陽神經叢輪」以雜亂的線條來表現各種思緒紛陳，沒有一致的方向，隨後以匯聚在一起的流動線條來表現整合良好、取得一致性的想法，能夠展現意志的力量，促成迅捷的行動力。

圖 34 「太陽神經叢輪」影像對照

「喉輪」以騷動無序的粒子來表現來自他人以及環境交雜的聲音，某些具有一定方向性的粒子代表「人」的表達，一次比一次更強烈。

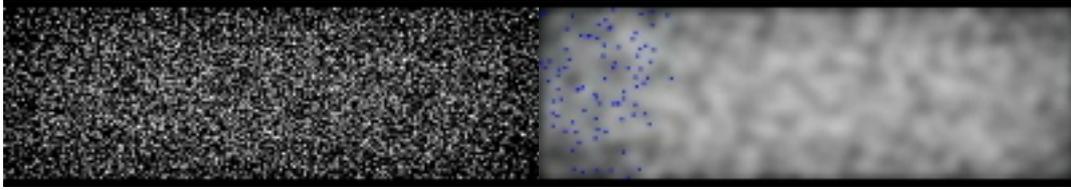

圖 35 「喉輪」影像對照

「第三眼輪」將許多符號與象徵物模糊化，繼而轉為清晰，明確的與肢體表演者的身體造型對照，象徵直覺的管道暢通，來自潛意識的訊息能夠被「人」有意識的採納化為行動。「頂輪」用各種不同人事物的不同顏色剪影，代表物質層次之中「分離」的特點，當「合一」感乍現的時候，所有的剪影都趨於一致的明亮顏色與柔化的形狀，表現與萬物感到融合、一體。「心輪」以物體材質的轉換，象徵心的武裝與軟化，同樣的物件在〈磨難〉中被破壞，消失在黑暗中。

圖 36 「頂輪」主題表現塵世中分離感的方式

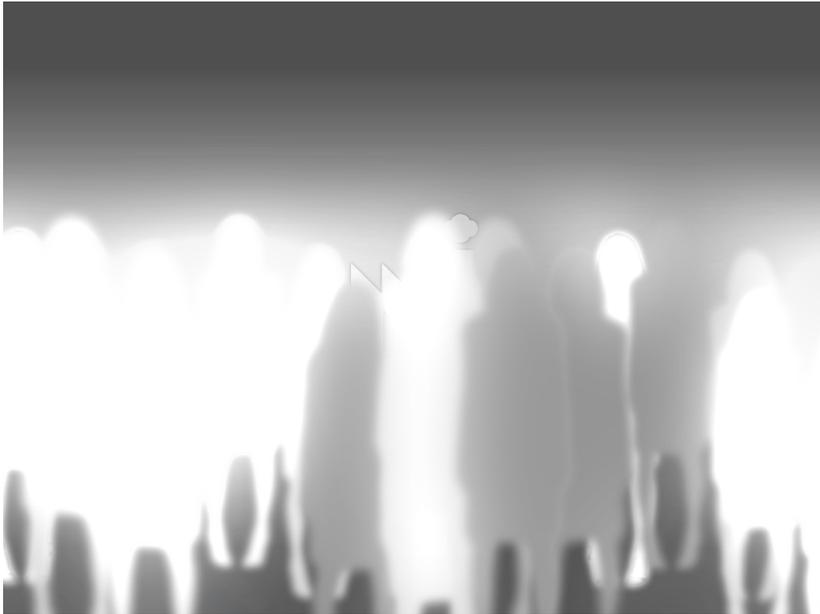

圖 37「頂輪」當「合一」感乍現時，人們雖然都還各自是自己，但彷彿內在的發出光芒並連結成一體了。

代表靈魂扶助者的光團，先浮現在紗幕上再移動到反響板，象徵從靈魂世界進入物質世界，然後籠罩在肢體表演者周身。待肢體表演者開始活動，即進入〈成長〉段落。

〈成長〉取用〈課題〉中的素材與影像，經過光暈加上雜質效果處理，與電子原音音樂一同營造出人性、神性交融，溫暖的感受。〈圓滿〉段落重新讓所有素材以鮮明的顏色出現，以透明的質感讓視覺繽紛但輕盈，最後與電子原音音樂高潮一同收起。

第四章 作品總結與展望

《此刻的幻象》的創作起因於我生命中的事件，與新時代思想中有關生命藍圖、課題與學習等主要概念互相呼應，在發想創作的初期，與其說是在找尋資料與材料，不如說是在找尋自身生命的意義與召喚。創作中期雖然構思作品的結構安排，但更多在思索有關自己生命藍圖的安排。對於接受新時代思想的人來說，在 2012 年藉著創作作品的機會也好好探索自己的內在，是生命藍圖所安排的機緣在此時成熟。從另一角度看來，藉著從馬雅曆推算的世界末日到來，進行相關領域主題的創作，也可說是一種儀式性的行為，有「末日到新生」的過渡意義。將這世界過渡到新時代的概念與學業告一段落的人生並置，更產生虛實相映的趣味，格外有一番浪漫的感受。

本作品因為作為主題性音樂會中的一個作品，在電子原音音樂設計上選擇使用預置電子原音音樂。而如果未來有機會創作相關或延伸的作品，則亦可改由互動式電子原音音樂來從另一角度象徵能量變化的狀態。在設備許可狀態下，可增加環繞喇叭數量，將平面的聲響環繞，擴增成為立體的包覆。

此外，本作品中採用的音階系統，在往後還有多個可以研究發展的方向，初步羅列如下：

1. 頻率的轉化：在本作品中音階素材的成形乃由頻率轉換而成，當頻率落於兩個半音之間則同時以兩音記譜，因此本作品中最顯著的鋼琴音響特色為二度音程。未來可嘗試多種不同的轉換方式如將二度音程向上下打開成為九度或十六度，或模仿電子合成器的使用兩個頻率來構成旁帶波的形式去找出兩個音來代表特定頻率。
2. 音階特色：如表 4：數列與音階對照表所列，在本作品中所稱的「音階」，其名稱雖由於具備唱名而得稱，但音高結構上相當於是以 A 為基音之泛音列的變形，與傳統大小調的音高結構不同。轉化記譜以後在平均律的鋼琴上演奏，純就音高結構而言，各音階後半較不易表現差異處。未來可以先嘗試改用電子樂器，由於電子樂器在調律上較為自由且即時，並且可以發出更廣音域的頻率，在研究發展音階特色方面，可能會比在本作品中使用的鋼琴更加方便。
3. 音階用法的擴展：如未來要進一步擴展音階的用法，尋求音色、音域、旋律、音程的變化，可以依據本論文第三章第一節第二項「音階系統」中所提之延伸方法，使用數字學常用的延伸手法「兩兩相加」、「兩兩相乘」、「加減乘除同一數」、「倒數」、「平方」等等去求出延伸音，加以使用。

作品的音樂理論、展演形式相對於作品主題，就像學習方式相對於人生課題，一個課題可以透過多種途徑、多種情境去學習，最終都學到課題的真諦，獲得的經驗則因應每個人的不同所以各不相同，然而所有的經驗都同等的有價值與重要。

參考書目

- Howard, David M., and Jamie Angus。《音樂聲學與心理聲學》。陳小平譯。北京：人民郵電，2010。
- Davies, Hunter。《The Beatles（披頭四：唯一正式授權傳記）》。林東翰譯。臺北市：商周，2003。
- Chopra, Deepak, and David Simon。《瑜珈七日心法》。陳敬旻譯。臺北市：相映文化，2006。
- Dewhurst-Maddock, Olivea。《聲音的自然療法：用音樂與聲音自我治療》。謝舒、謝瑞蘭譯。臺北縣：探索文化，1998。
- Goldman, Jonathan。《聲音療法的七大秘密》。奕蘭譯。臺北市：生命潛能，2009。
- Goldman, Jonathan。《療癒之聲》。林瑞堂譯。臺北市：生命潛能，2010。
- Hope, Jane。《靈魂的副詞》。封一函等譯。臺北市：知書房，2003。
- Huang, Ruowen。《心靈寫真館之問與答》。臺中市：白象文化，2011。
- Huang, Ruowen。《心靈寫真館之心靈論文》。臺中市：白象文化，2011。
- Jung, Carl編。《人及其象徵》。龔卓軍譯。臺北縣：立緒文化，1999。
- Lecoq, Jacques。《詩意的身體》。馬照琪譯。臺北縣：桂冠，2005。
- Bruce-Mitford, Miranda, and Philip Wilkinson。《符號與象徵：圖解世界的秘密》。李時芬、林淑媚譯。臺北市：時報文化，2009。
- Morningstar, Sally。《神秘學全書》。林心蕙譯。臺北市：春光出版，2007。
- Neill, Sharon。《盲眼靈媒眼中的世界：英國唯一盲人靈媒與她的靈界團隊》。游紫玲譯。臺北市：三采文化，2009。
- Newton, Michael。《靈魂的旅程》。曾怡菱譯。臺北縣：十方書，2003。
- Newton, Michael。《靈魂的命運》。林東、陳琳潔、陳景明譯。臺北縣：十方書，2008。
- Preece, Rob。《榮格與秘宗的29個「覺」》。廖世德譯。台北縣：人本自然，2008。

- Roney-Dougal, Serena。《科學與神祕的交叉點》。李亦非譯。臺北市：人本自然，2000。
- Silva, Freddy。《麥田圈密碼》。賴盈滿譯。臺北市：遠流，2006。
- Sonnenschein, David。《聲音設計：電影中語言、音樂和音響的表現力》。王旭峰譯。杭州：浙江大學出版社，2007。
- Stevens, José Luis。《心靈修煉：地球修道院》。陳麗昭譯。台北縣：世茂，1999。
- Browne, Sylvia, and Lindsay Harrison。《靈魂之旅》。法蘭西斯·張譯。台北縣：人本自然，2002。
- Browne, Sylvia, and Lindsay Harrison。《來自靈界的答案：讓我們超越生死無常的靈界真相》。黃漢耀譯。台北縣：人本自然，2005。
- Taylor, Sandra Anne。《量子物理與宇宙法則：量子成功的科學》。齊樂一、張志華譯。臺北市：宇宙花園，2010。
- Thompson, Damian。《時間的終點》。賈士衡譯。臺北市：揚智文化，1999。
- Tresidder, Jack。《符號全書》。蔡心語譯。臺北市：春光出版，2009。
- Villoldo, Alberto。《印加能量療法》。許桂綿譯。臺北市：生命潛能，2002。
- Villoldo, Alberto。《印加靈魂復原療法》。許桂綿譯。臺北市：生命潛能，2006。
- Weiss, Brian L.。《前世今生：生命輪迴的前世療法》。譚智華譯。臺北市：張老師，1992。
- Weiss, Brian L.。《生命輪迴：超越時空的前世療法》。黃漢耀譯。臺北市：張老師，1994。
- Weiss, Brian L.。《返璞歸真》。康文雄譯。臺北市：新潮社，1996。
- Weiss, Brian L.。《前世今生之回到當下》。黃漢耀譯。臺北市：張老師，2001。
- Weiss, Brian L.。《前世今生來生緣：穿越時空的靈魂之旅》。朱衣譯。臺北市：時報文化，2007。
- 丹尼爾。《當神祕學來敲門》。臺北市：尖端，2004。
- 塗能榮。《聲訊傳播手冊：成音與錄音理論》。臺北市：世界文物，1998。

林相如。《多度空間的命運觀》。臺北市：時報文化，1995。

江本勝。《生命的答案，水知道》。長安靜美譯。臺北市：如何，2002。

江本勝。《幸福的真義，水知道》。長安靜美譯。臺北市：如何，2004。

范明生。《蘇格拉底及其先期哲學家》。臺北市：東大，2003。

高惠宗。《電子音樂：理論與實作》。臺北市：世界文物，1994。

魏淑美。《當代歐洲新舞蹈--表演：反舞蹈、非身體》。臺北市：黑眼睛文化，2010。

Cope, David. *New Directions in Music*. Long Grove, IL: Waveland Press, 2001.

Pellman, Samuel. *An Introduction to the Creation of Electroacoustic Music*. Belmont: Wadsworth 1994.

Rush, Michael. *New Media in Art*. London: Thames and Hudson, 2005.

Winkler, Todd. *Composing Interactive Music*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998.

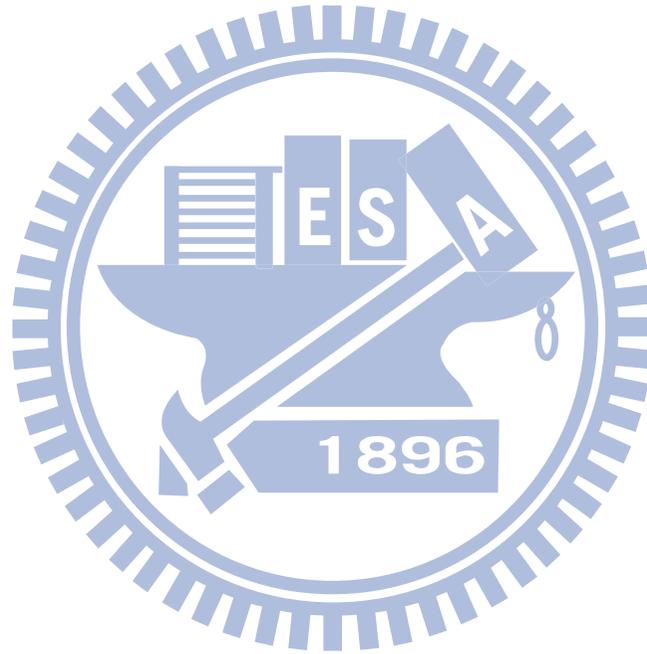

何侗捷

《此刻的幻象》

2012

總譜目錄

說明.....	1
〈前言〉	3
〈來世〉 〈蒙昧〉	4
〈啟蒙〉	9
〈課題〉 課題A：海底輪.....	12
課題B：臍輪.....	14
課題C：太陽神經叢輪...17	
課題D：喉輪.....	20
課題E：眉心輪.....	24
課題F：頂輪.....	27
課題G：心輪.....	30
〈磨難〉	33
〈成長〉	36
〈圓滿〉 〈離世〉	41
〈後語〉	44
〈課題〉 各版本鋼琴譜.....	45
〈磨難〉 各版本鋼琴譜.....	129

前言

靈魂：我不樂意別離

指導靈：你了解那只是在幻象中品嚐成長。

靈魂：幻象會成為我的真實，真實到令我忘了真相。

指導靈：我們的一切成為你的夢。

靈魂：夢成為我的窗。

指導靈：清醒成為你的門。

靈魂：給我信號讓我想起自己的方向。

指導靈：信號讓你感覺到走向你要求的方向。

靈魂：遺忘是我的迷途。

指導靈：遺忘讓你在幻象中經歷豐富。

靈魂：遺忘讓我迷失我自己。

指導靈：迷失為了再度成為你自己。

靈魂：我以為夢裡的人就是我自己。

指導靈：夢裡的人也是你自己。

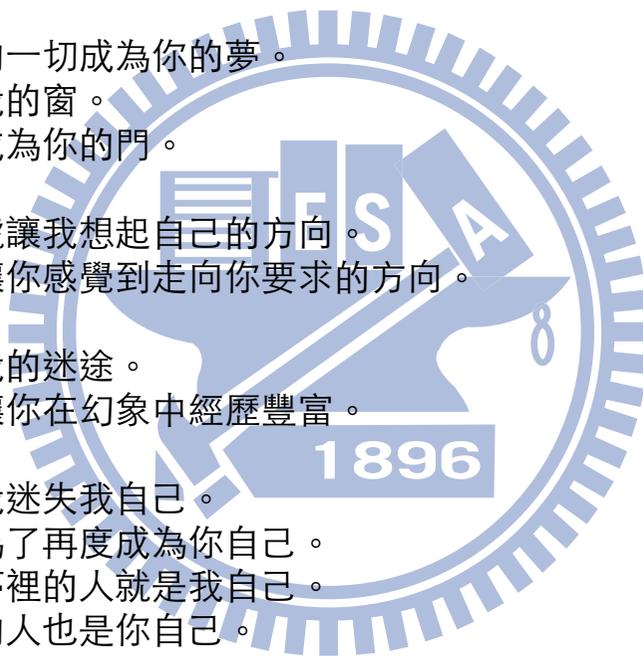
靈魂：想的是夢、說的是夢、做的也是夢、得到的也是夢。

指導靈：為了夢裡夢外的你。

靈魂：我將沈入我的夢。

指導靈：再度進入你的夢。

靈魂：我將沈入我的夢...

初始舞台狀態：表演區燈暗，代表「靈界」的聚光燈亮，從「世界之外」打向「世界之內」，照在紗幕上。肢體表演者與觀眾被紗幕分隔開，或者肢體表演者被紗幕覆蓋。在觀眾與表演區之間還有一道遮蔽幕，完全遮住表演區域。

一、蒙昧

The score is divided into two systems, starting at measure 10. The top system includes piano and electronic music staves, and stage directions for lighting and movement. The bottom system continues the piano and electronic music staves.

Stage Directions:

- 「靈界」燈亮
- 遮蔽幕升起
- 〈來世〉
- 肢體表演者進入舞台，穿上代表「肉身」的服裝然後靜止下來。
- 表演區燈漸亮
- 「人」慢慢的動了起來，好像從夢中醒來一般活動身體。
- 表演區燈亮完成

Tempo and Dynamics: $\text{♩} = 56$, *mp*

Watermark: A large circular watermark for the East Asia Center (E|S|A) is centered over the score, featuring the year 1896 and a gear-like border.

鋼琴

18

mf

電子原音音樂

影像

劇場技術

肢體

本段電子原音音樂進入點

類似sticks的聲音

影像內容為慢速移動的雲霧

「靈界」燈漸收

主要意象：「童年」、「快樂」、「純真」

注意必須忽略紗幕的存在，也不可觸碰到。

可採用的發展方法：創作者與肢體表演者共同探索記憶中有關童年的代表事物，從其中擷取出具有象徵性的動作來編排發展。注意動感要帶有活潑的性質，以和〈圓滿〉段落做出區別。

26

鋼琴

電子原音音樂

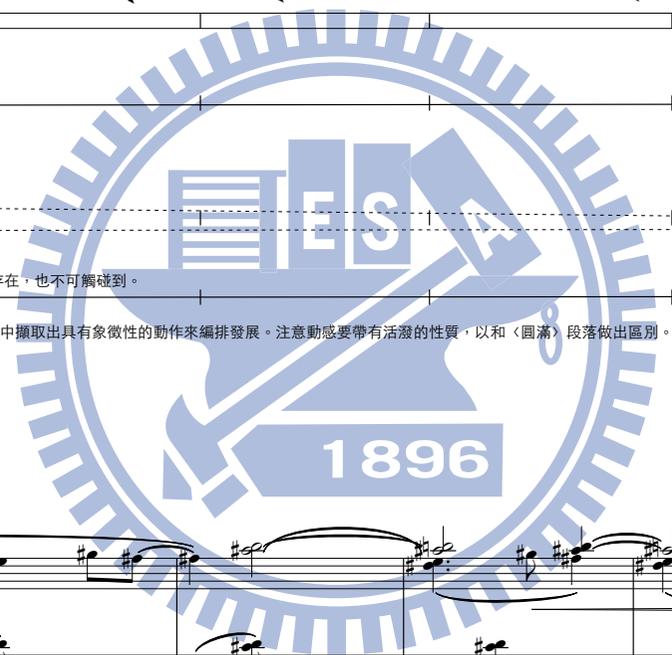
影像

劇場技術

肢體

像金屬容器的聲音

「靈界」燈漸收完成

34

鋼琴

電子原音音樂

影像

劇場技術

肢體

類似砂粒的聲音

42

鋼琴

電子原音音樂

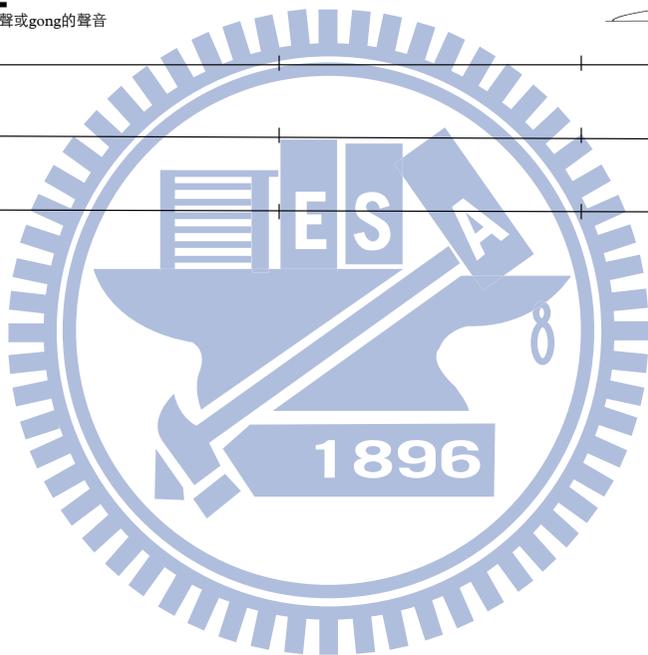
影像

劇場技術

肢體

像木板或是竹竿的聲音

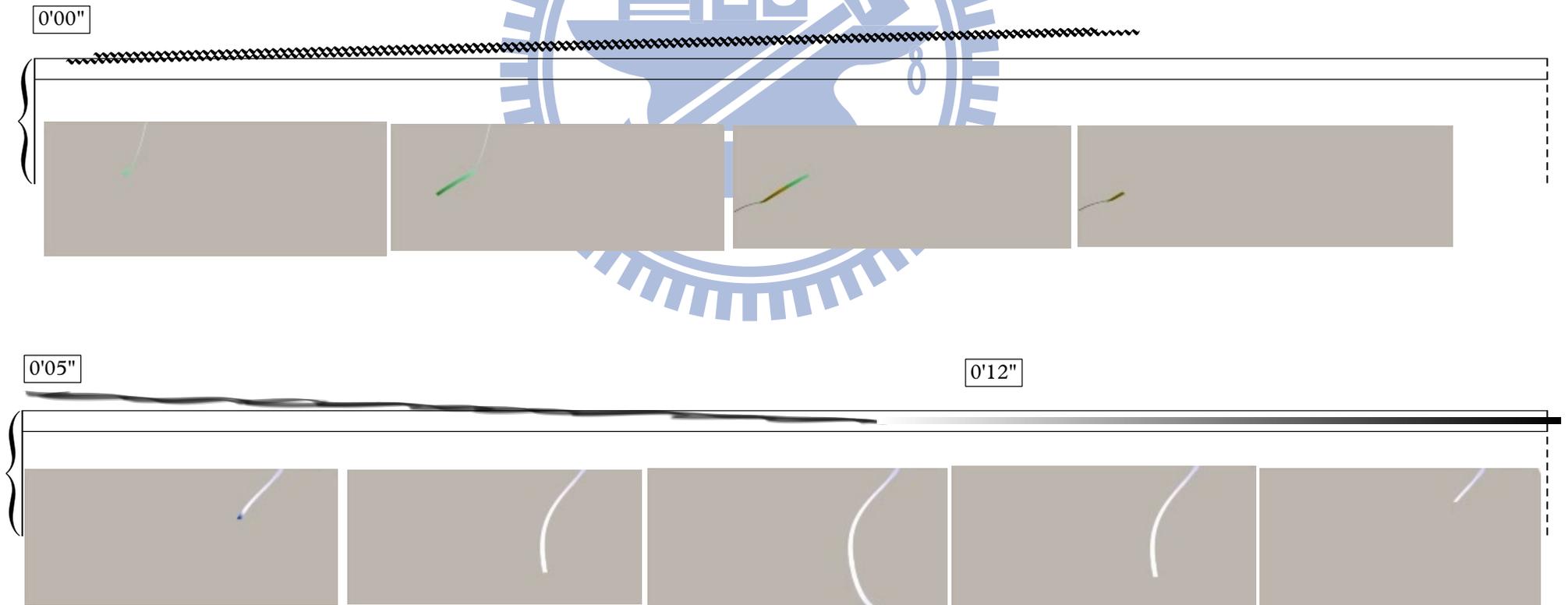
The image displays a musical score and a production timeline for the piece '蒙昧' (Blindness). The score is for piano (鋼琴) and consists of two staves. The first staff is in treble clef, and the second is in bass clef. The score begins at measure 66, marked with a circled '8'. The first four measures of the piano part feature triplets in both hands. A double bar line with a repeat sign (//) follows. A vertical dashed line with an asterisk (*) is placed at the end of the first measure after the double bar line, with a note below it: '像鐘聲或gong的聲音' (like the sound of a bell or gong). The score continues with a 'Ped.' (pedal) marking and another asterisk (*) in the second measure after the double bar line. A '金屬質感音色reverse' (metallic texture reverse) effect is indicated by a curved line above the piano part. The production timeline below the score is divided into four horizontal tracks: '電子原音音樂' (Electronic Original Music), '影像' (Image), '劇場技術' (Theater Technology), and '肢體' (Body). The '電子原音音樂' track shows a '金屬質感音色reverse' effect and a '「啟蒙」電子原音音樂進入點' (Enlightenment Electronic Original Music Entry Point) marked with a downward arrow. The '影像' track shows a blurred image in the first measure. The '劇場技術' track has a box labeled '紗幕收束完成' (Curtain Closing Complete). The '肢體' track has a note '觀察撤掉紗幕的世界' (Observe the world with the curtain removed) with a dashed arrow pointing to the right.

二、啟蒙

本段落電子原音音樂在前段尾聲中進入，進入點在排練期間決定。

肢體表演在本段為即興表演，但表演的位移需追隨電子原音音樂的方位，即興素材可以採用課題中的肢體發展元素，亦可以自由即興。

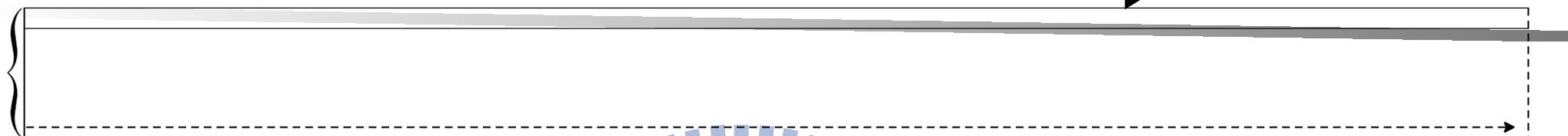
像鋼琴、堅硬銳利質感的聲音

0'14"

大片的下滑聲響

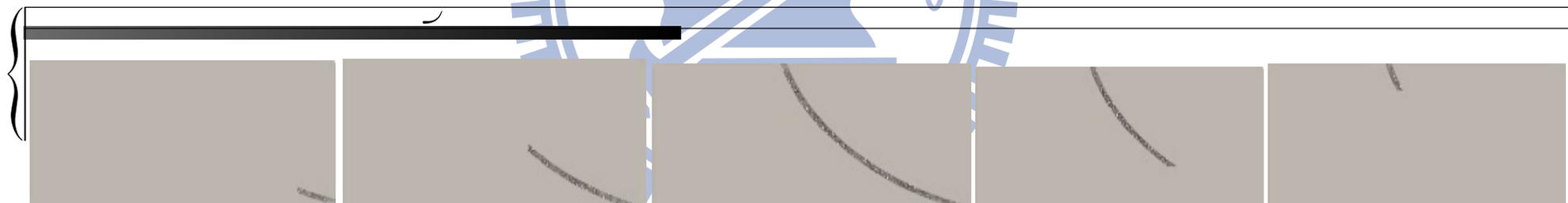
0'15"

0'18"

人聲

0'20"

0'21"

撥弦

0'26"

0'31" 0'40"

0'41" 0'43" 0'44" 0'45" 0'46" 0'47" 0'48" 0'49"

低沈下墜音

0'51" 0'52" 0'58"

高音向下滑行

「課題」段落的第一個主題，鋼琴部分進入時間點落於此段期間，於排練期間決定。

本主題的鋼琴演奏需緊接前段，某些版本有四小節連接句，
某些版本則直接進入主題本體。
由於版本之不同，在總譜上標示「版本對齊點」，為主題本體開始的地方。

課題A：海底輪

♩=128 版本：bA

鋼琴 *legato* *mp* *percussive* *mf*

電子原音樂 (延續前段電子原音樂) 本段電子原音樂進入點 使用某些版本時須與鋼琴演奏者互相指示 似敲門聲 似腳步聲

影像 (延續前段影像) 影像淡入淡出 內容：扭曲碎裂的紅色塊狀

肢體 (接續前段肢體表演) 肢體

11

鋼琴 *mf*

電子原音樂

影像

肢體 狀態逐漸的轉變

課題A的失調狀態希望能發展「生存受威脅」、「逃竄」、「慌亂」的感覺，
如圖之屈膝、上半身低矮縮起，是一個建議的發展起點。

21

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

內容：穩固的紅色柱狀

身軀較直立
四肢向外伸展
狀似搏鬥、奮鬥

26

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

The image displays a multi-track musical score for '海底輪' (Undersea Wheel). It consists of five horizontal tracks: Piano (鋼琴), Electronic Sound (電子原音音樂), Video (影像), Physical Movement (肢體), and another Piano track starting at measure 26. The Piano tracks feature complex chordal textures with various articulations like accents and slurs. The Electronic Sound track uses a series of black squares to represent sound events. The Video track shows a red, glowing, columnar shape. The Physical Movement track includes a stick figure icon and descriptive text: '身軀較直立 四肢向外伸展 狀似搏鬥、奮鬥' (Body is more upright, limbs extended outwards, resembling a fight or struggle). A large circular watermark with 'ES A' and '1896' is overlaid on the center of the page.

課題B：臍輪

本段需在前段電聲尚未結束時，由鋼琴演奏者安排於恰當時間點進入。

♩=76 版本：aB

The score is presented in four horizontal tracks, all in 4/4 time:

- 鋼琴 (Piano):** Features a treble and bass clef. The treble clef has a melody starting with a *pp* dynamic. The bass clef has a sparse accompaniment.
- 電子原音音樂 (Electronic Original Music):** A track with a wavy line representing sound. A grey bar indicates the duration of the music. An arrow points to the start of this bar, labeled "本段電子原音音樂進入點". The dynamic *mf* is noted at the end of the track.
- 影像 (Video):** A track showing a transition from a white box labeled "(延續前段影像)" to a dark box with orange particles, labeled "內容：橙色飛散粒子". The transition is marked "影像淡入淡出".
- 肢體 (Physical Performance):** A track with a stick figure icon. Text next to it reads: "似要掏出貢獻 卻又保留 關鍵字：「猶疑」".

A large blue circular watermark with the year "1896" is overlaid on the center of the page.

6

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

11

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

似腳步聲或竊笑聲

創造出某物
餽贈給世界
關鍵字：「創造力」
「自信」

The image displays a multi-track musical score for a piece titled '臍輪' (Umbilical Cord). The score is organized into two main sections, starting at measure 6 and measure 11. Each section includes four tracks: Piano (鋼琴), Electronic Sound (電子原音音樂), Video (影像), and Physical Movement (肢體). The piano part features complex melodic lines with various dynamics such as *mp*, *p*, *f*, and *mf*. The electronic sound track uses a series of dots and lines to represent rhythmic patterns, with a specific note labeled '似腳步聲或竊笑聲' (like footsteps or giggles). The video track shows a dark rectangular area with scattered light points, representing a starry or abstract visual. The physical movement track uses a stick figure icon to indicate actions, with a final pose at the end of the second section. A large, semi-transparent watermark of the University of Education, Hong Kong (ES A 1896) is overlaid on the center of the page.

The image displays a multi-track musical score for the piece '臍輪' (Umbilical Cord). The score is organized into two systems, each with four tracks:

- 鋼琴 (Piano):** The top track of each system, featuring a treble and bass clef. The first system starts at measure 16 and the second at measure 20. The piano part consists of complex chords and melodic lines with various articulations.
- 電子原音樂 (Electronic Original Music):** The second track, showing a granular or digital texture of sound.
- 影像 (Video):** The third track, which includes two dark rectangular video clips. The first clip is in the first system, and the second is in the second system.
- 肢體 (Body Movement):** The bottom track, which includes a stick figure icon in the first system, indicating physical performance or movement.

A large, semi-transparent watermark of the East Asia Institute logo is centered over the score. The logo features a circular gear-like border, a central figure holding a book, and the text 'ESIA' and '1896'.

本主題的某些版本有一或二小節連接句，需緊接前段，
 某些版本則在可前段電聲尚未結束時，由鋼琴演奏者安排恰當
 時間點，直接進入主題本體。
 由於版本之不同，在總譜上標示「版本對齊點」，為主題本體
 開始的地方。

課題C：太陽神經叢輪

♩=58 版本：dC

鋼琴

8va

p

版本對齊點

mf

(延續前段電子原音音樂)

本段電子原音音樂進入點

似鼓聲

尖銳聲音線條

影像

(延續前段影像)

影像淡入淡出

內容：白色雜亂線條

肢體

(延續前段肢體)

被耍弄的提線傀儡
 或各行其是的四肢
 關鍵字：「不協調」
 「不統合」

Detailed description of the musical score: The score is for a piece in 4/4 time, tempo 58, key signature of one flat (dC). It features four tracks: Piano, Audio, Video, and Physicality. The Piano track starts with a piano (*p*) dynamic and includes an 8va marking. A 'version alignment point' (版本對齊點) is indicated by a vertical arrow. The Audio track shows a transition from a wavy line representing 'continuation of previous electronic sound' to a more rhythmic pattern labeled 'drum-like sound' (似鼓聲) and 'sharp sound lines' (尖銳聲音線條). The Video track shows a transition from a box labeled 'continuation of previous image' to a 'faded in and out' (影像淡入淡出) effect of white chaotic lines. The Physicality track shows a transition from a stick figure to a contorted, marionette-like figure, with keywords 'inharmonious' (不協調) and 'non-integrated' (不統合).

6

鋼琴

影像

肢體

9

鋼琴

影像

肢體

肢體逐漸取得統整

低沈喻鳴

協調、外放
具力量感的動作

關鍵字：「整合」
「意志力」

鋼琴

13

影像

肢體

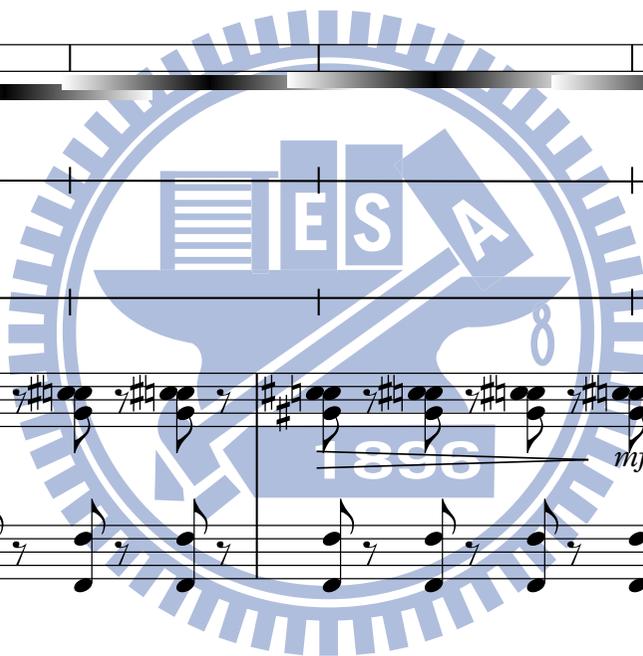
鋼琴

19

影像

肢體

課題D：喉輪

課題D鋼琴演奏，在某些版本中需以一個長音緊接前段進入，某些版本則不需緊接，在前段電子原音音樂尚未結束前進入課題本體。

鋼琴

♩=80 版本：aD

版本對齊點

電子原音音樂

(延續前段電子原音音樂)

本段電子原音音樂進入點

似話語聲

影像淡入淡出

影像

(延續前段影像)

內容：無秩序的粒子

肢體

(延續前段動作)

欲言又止
或意欲表達但卻微弱
關鍵字：「嘗試表達」

5

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

9

鋼琴

電子原音音樂

似刮金屬聲

影像

肢體

ES A

13

鋼琴

電子原音
音樂

似刮金屬聲

似白噪音

似金屬相擦聲

影像

肢體

關鍵字：
「決意」 一套連續的動作，由喉部出發，繞過頭部以後向四周伸展。

18

鋼琴

電子原音
音樂

似車喇叭聲

影像

肢體

動作簡化，一再強調。

22

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

上升音

1896

Detailed description of the score: The score is divided into four horizontal tracks. The top track, labeled '鋼琴' (Piano), shows a right-hand part with triplet patterns of eighth notes, each marked with a '3' below it. The first three measures have a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The fourth measure has a dynamic marking 'f'. The bottom staff of the piano part shows a bass line with notes and rests. The second track, '電子原音音樂' (Electronic Original Music), is a thick black bar with a white dot in the first measure and a white line with an upward-pointing arrow labeled '上升音' (Rising Pitch) in the fourth measure. The third track, '影像' (Video), shows a blacked-out rectangular area in the first measure. The fourth track, '肢體' (Body), is a simple horizontal line with vertical tick marks corresponding to the measures. A large, semi-transparent blue circular watermark is centered over the score, containing the letters 'ES A' and the year '1896'.

鋼琴 *mf*

電子原音音樂

影像

肢體

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

低沈鼓譟聲

鋼琴

13 *mf*

3 3 3 3 3 3

似鐘聲 似豎琴

電子原音音樂

影像

肢體

使用神祕學中常見符號來發展表演內容

16 *mp*

3 3 3 3 3 3

鋼琴聲

電子原音音樂

影像

肢體

本段預錄鋼琴與電子原音音樂之聲軌結合，
於前段洛電子原音音樂尚未結束時進入。

課題F:頂輪

♩=60 版本：aF

鋼琴

預錄鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

似多個秒針行走

似人聲

影像淡入淡出

內容：分離個體與交融

關鍵字：「庸碌」

速度：急促、快速

關鍵字：「抽離」、「覺察」

速度：緩速但不遲滯

6

鋼琴

Two staves of music, both containing rests, indicating that the piano is silent during this section.

預錄鋼琴

Two staves of pre-recorded piano music. The treble staff begins with a forte (*f*) dynamic and contains several triplet markings. The bass staff includes a *Ped.* (pedal) marking. A large watermark is visible in the background.

電子原音
音樂

A single staff for electronic original music, starting with a graphic symbol consisting of three overlapping circles.

影像

肢體

再度回到庸碌的塵世中

A horizontal timeline line with vertical tick marks, indicating the duration of the body movement section.

鋼琴

10

ff *8va* 用硬物擊弦

Pre.

預錄鋼琴

ff *8vb* *gliss.* *reverse* *15ma*

電子原音音樂

似人聲

影像

肢體

再次感受到精神上的覺醒與躍升

本課題需與前段落緊接，某些版本的起始處為主題前一小節。
課題G：心輪

鋼琴

♩=88

版本對齊點

f

ff

Ped.

* *Ped.*

* *Ped.*

電子原音音樂

(延續前段電子原音音樂)

本段電子原音音樂進入點

似吊鉞

深沈轟鳴

影像

(延續前段影像)

影像淡入淡出

內容：特定象徵物的質感漸變

肢體

(延續前段肢體)

背向觀眾
剛硬的姿態

關鍵字：「關閉」
「拒絕」

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

13

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

mf

mp

mf

8va

悶音重擊

姿態逐漸軟化、流動

關鍵字：「下沉」

19

鋼琴

Musical score for piano, measures 19-24. The score is written in treble and bass clefs with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The right hand (treble clef) features a melodic line with a fermata over the final measure. The left hand (bass clef) features a rhythmic accompaniment of eighth notes.

電子原音
音樂

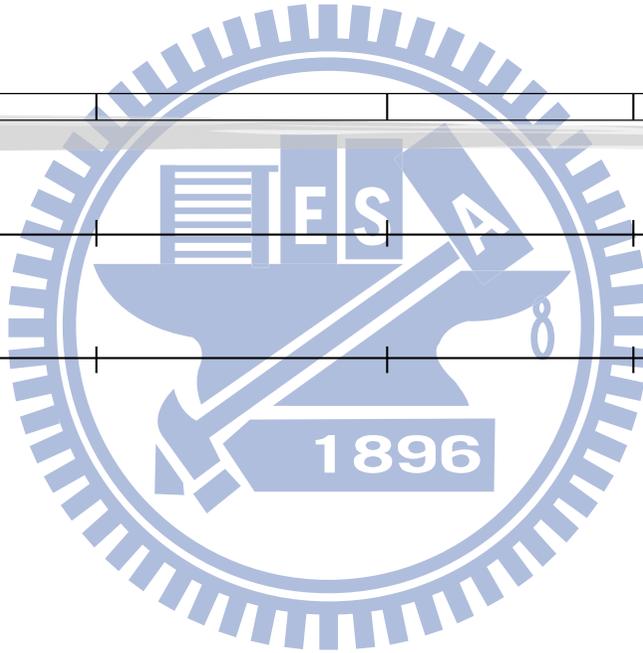
Electronic audio track, showing a continuous waveform across measures 19-24.

影像

Video track, showing two still images of a person in a dynamic pose, separated by a horizontal line with arrows indicating the sequence of frames.

肢體

Body movement track, showing a continuous line with arrows indicating the sequence of frames, corresponding to the video track above.

磨難鋼琴部分緊接在課題G結束以後，電子原音音樂部分的進入點在第一小節，十分緊湊，需在課題G即將演奏完畢時注意鋼琴演奏者指示。

四、磨難

鋼琴

$\text{♩} = 100$

電子原音音樂

（延續前段電子原音音樂）

本段電子原音音樂進入點

鋼琴音

影像

（延續前段影像）

影像淡入淡出

內容：影像漸變、破碎掉

肢體

急促、焦慮的探求

關鍵字：「焦急」

The image displays a multi-track score for the piece '磨難' (Grinding). At the top, the piano part is written in 4/4 time with a tempo of 100. The right hand features a melodic line with slurs and accidentals, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Below the piano part, the electronic music track is shown as a series of dots on a 4/4 timeline, with a wavy line indicating the start of the piece. Vertical dashed lines connect the piano notes to the electronic music dots. The video track shows a sequence of images, including a figure in a dark, abstract environment, with a box indicating the start of the video and the text '內容：影像漸變、破碎掉'. The physical movement track includes a stick figure icon and the text '急促、焦慮的探求' and '關鍵字：「焦急」'. A large, semi-transparent watermark of the National Sun Yat-sen University logo is centered over the score.

5

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

似擊弦聲

呼吸聲出現

越來越長的來回奔跑，或是越來越複雜的動作和位移。

9

鋼琴

電子原音音樂

影像

肢體

The image displays a musical score for piano and electronic sound, accompanied by video and body movement annotations. The score is divided into two sections, starting at measure 13 and measure 17.

Section 1 (Measures 13-16):

- 鋼琴 (Piano):** Features a treble clef with chords and a bass clef with triplet eighth notes. Dynamics include *ff* and *8va* markings.
- 電子原音音樂 (Electronic Sound):** A horizontal bar with a shaded area labeled "吸氣聲" (Breath sound).
- 影像 (Video):** Three sequential frames showing abstract, swirling patterns.
- 肢體 (Body):** A horizontal line with arrows indicating movement.

Section 2 (Measures 17-20):

- 鋼琴 (Piano):** Treble and bass clefs with rests.
- 電子原音音樂 (Electronic Sound):** A horizontal bar with a shaded area labeled "光團影像淡入" (Light sphere image fading in).
- 影像 (Video):** Two frames showing a light sphere. The first frame is labeled "在此影像與燈光的亮度都極微弱" (In this image, the brightness of the image and the light is extremely weak). The second frame is labeled "光團包圍住肢體表演者後逐漸擴大" (The light sphere surrounds the performer and gradually expands).
- 肢體 (Body):** A horizontal line with arrows indicating movement, labeled "力竭、絕望的癱軟" (Exhaustion, despair, collapse).

Annotations and Text:

- A box on the right side of the first section contains the text: "緩慢、偶爾間斷的呼吸聲" (Slow, occasionally intermittent breathing sound).
- Below the video frames, text reads: "在呼吸聲出現時作即興，無呼吸聲時立即停下" (Impromptu when breathing sound appears, stop immediately when no breathing sound).

五、成長

本段接續前段的進入時間點，於排練中決定。

The score is divided into four horizontal tracks:

- 鋼琴 (Piano):** Features a treble and bass staff. The tempo is marked as $\text{♩} = 100$. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). Dynamics include *p* (piano) and *mf* (mezzo-forte). An *8va* marking indicates an octave shift. The piece starts in 4/4 time, changes to 2/4, and returns to 4/4.
- 電子原音音樂 (Electronic Original Music):** A single staff with square notes. It includes annotations: "電子原音音樂進入點" (Electronic original music entry point) with a downward arrow, "鋼琴音" (Piano sound) with a downward arrow, and "似吊鉞聲" (Like a bell sound) with a shaded area.
- 影像 (Video):** Shows a sequence of time signatures: 4/4, 2/4, and 4/4. A box labeled "(延續前段影像)" (Continuation of previous video) is connected to the 2/4 section. A large grey rectangle covers the 4/4 section, with the text "影像淡入淡出" (Video fade in/out) above it.
- 肢體 (Physical Performance):** A single staff with time signatures 4/4, 2/4, and 4/4. Annotations include "肢體表演者緩緩的起身，開始活動。" (Physical performer slowly gets up, starts moving.) and "以紆緩的質感表現「心輪」課題內容。" (Expressing the content of the 'Heart Chakra' topic with a slow texture).

鋼琴

Musical score for piano, measures 8-13. Treble clef with notes G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. Bass clef with notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. Includes markings like 8va and 8vb.

電子原音音樂

Electronic sound music staff with square notes and a sun icon.

似口琴聲

重擊聲

影像

Image staff showing a dark rectangular area.

肢體

Body movement staff with arrows indicating duration.

以和緩自在的方式表現其他課題內容。

鋼琴

Musical score for piano, measures 14-19. Treble clef with notes G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. Bass clef with notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. Includes marking mp.

電子原音音樂

Electronic sound music staff with square notes and a sun icon.

清脆敲擊

影像

Image staff showing a dark, curved shape.

肢體

Body movement staff with arrows indicating duration.

鋼琴

電子原音樂

影像

肢體

鋼琴

電子原音樂

影像

肢體

似語音

上揚聲響

鼓聲

低沉喻鳴

p

mf

tr

鋼琴

25 (tr)~

電子原音音樂

mf

鐘聲

影像

肢體

鋼琴

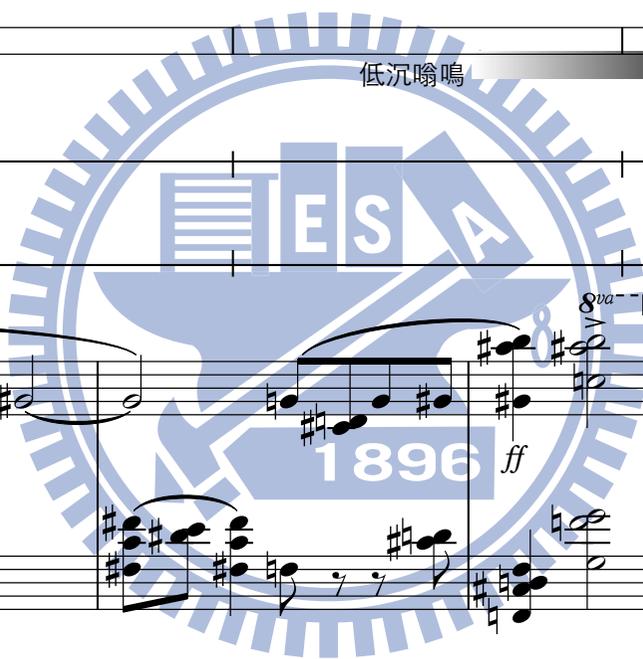
30

電子原音音樂

似白噪音

影像

肢體

鋼琴

37

f

似鈴鐺

似喇叭

電子原音樂

影像

肢體

鋼琴

42

mf

1896

mp

p

尖銳上揚聲音

電子原音樂

影像

肢體

六、圓滿

本段緊接前段進入。

鋼琴 mf $\text{♩} = 56$

電子原音音樂 (接續前段電子原音音樂) 本段電子原音音樂進入點 似sticks 似瓶罐撞擊 低沉喻鳴

影像 (接續前段影像) 影像淡入淡出

劇場技術

肢體 將「蒙昧」段落中的肢體表演內容，以較為和緩、沉穩的方式表現。
關鍵字：「喜悅」

15 鋼琴 f

電子原音音樂 人聲 鼓聲 似敲木頭聲

影像

劇場技術

肢體

47

鋼琴

電子原音音樂

綿長的高頻聲

影像

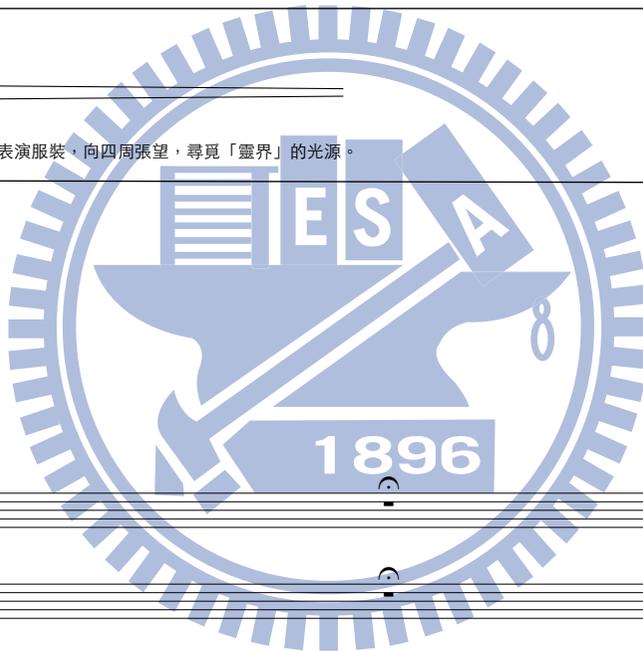
影像只剩不明顯的火焰狀

劇場技術

舞台燈亮度
減弱一半

肢體

肢體表演內容突然隨著最後的聲響停止，肢體表演者脫去代表「肉身」的表演服裝，向四周張望，尋覓「靈界」的光源。

48

鋼琴

用指甲在最高音區
來回刮弦

電子原音音樂

影像

劇場技術

舞台燈全暗

表演區燈光只剩下「靈界」燈

遮蔽幕降下

肢體

肢體表演者穿過紗幕，離開表演區域。

後語

靈魂：我回來了。

指導靈：你不曾離開。

靈魂：我感到強烈的分離。

指導靈：你的頭腦把自己隔離。

靈魂：我明白，那是夢也不是夢。

指導靈：你在夢裡的時候，我是你的夢。

靈魂：你給了夢裡的我一些夢。

指導靈：你明白了夢就找到了窗子。

靈魂：但我始終找不到門。

指導靈：約定完成你終究還是醒來。

靈魂：醒來是為了再去夢。

指導靈：夢是為了你醒來。

靈魂：我夢見了。

指導靈：你不只是夢見。

靈魂：我在生命裡活著。

指導靈：生與命給了你什麼？

靈魂：給了我機會去成為我自己。

指導靈：你為了成為自己而存在，存在就是成為你自己。

靈魂：我以為存在是為了追求愛。

指導靈：追求是以為愛在遠方。

靈魂：原來愛是我的出發點，也是我的歸處。

指導靈：愛不只是你的出發點，不只是你的歸處，愛是你自己。

靈魂：我理解了愛的一種樣貌。

指導靈：你自己就是愛的千萬種樣貌。

靈魂：還沒醒時，我以為只有一個事實。

指導靈：醒了以後，事實有了多重結構。

靈魂：當我相信，幻象就成為牢不可破的現實。

指導靈：當你相信，世界成為你意念發芽，成長結出的果實。

靈魂：我明白，時之間，過去、現在、未來的一切都在種子中。

指導靈：你看得見種子所有樣貌的總和。

靈魂：我看得見，種子在我之中，我在種子之內。

指導靈：你完成了你的夢。

靈魂：我完成了我的夢。

課題A：海底輪

版本對齊點

$\text{♩} = 128$

Piano

前段末尾低沉下墜的電聲

percussive

mf

Pno.

mf

Pno.

8va⁻¹

f

*Ped. * Ped. * Ped. **

23

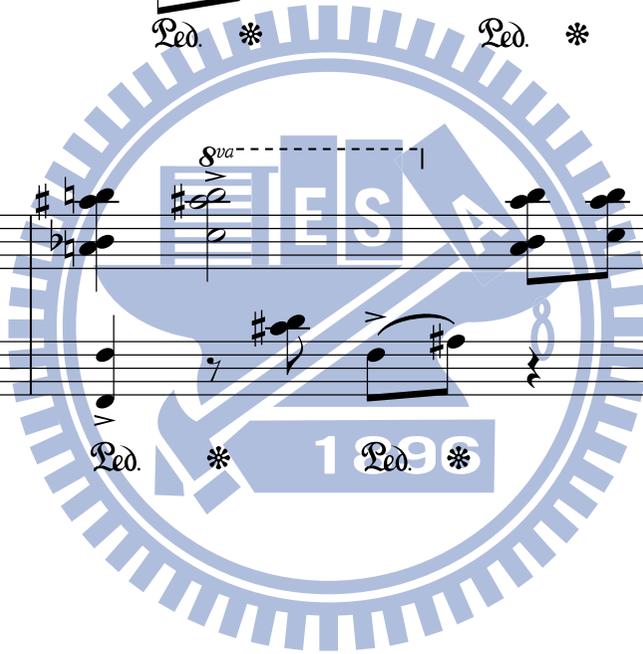
Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

26

Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

課題bA：海底輪

♩=128

Piano

mp

版本對齊點

percussive

mf

8

Pno.

14

Pno.

21

Pno.

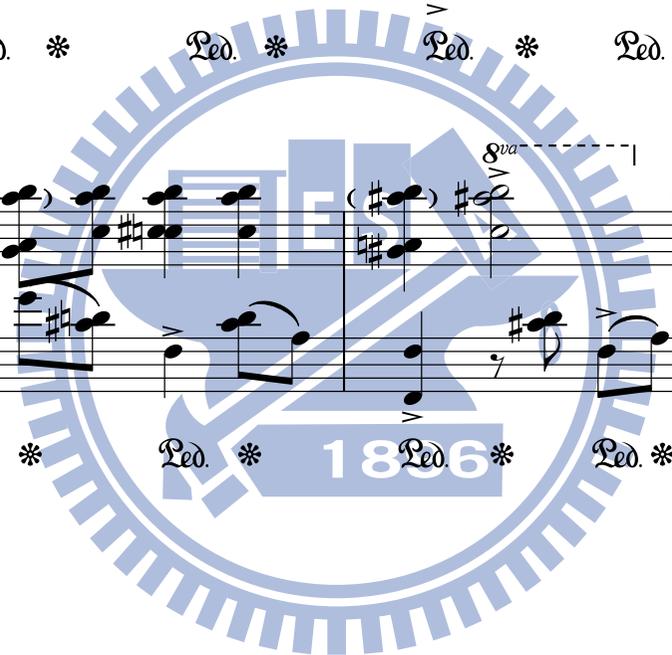
f

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

25

Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

本版本小節數為總譜小節數

課題cA：海底輪

版本對齊點

5 \downarrow $\text{♩} = 128$

Piano *ff* *mf* *percussive* *mf*

11 *mf*

Pno.

17 *f* *8va*

Pno.

*Ped. * Ped. * Ped. **

Pno.

23

Ped. *

Ped. *

Ped. *

Ped. *

Ped. *

Ped. *

8va

Pno.

26

Ped. *

Ped. *

Ped. *

Ped. *

Ped. *

8va

課題dA：海底輪

版本對齊點

Piano

$\text{♩} = 128$ *8va*

f *mp* *pp* *mf* *mf* *percussive*

9

Pno.

15

Pno.

f *8va*

Ped. * Ped.*

22

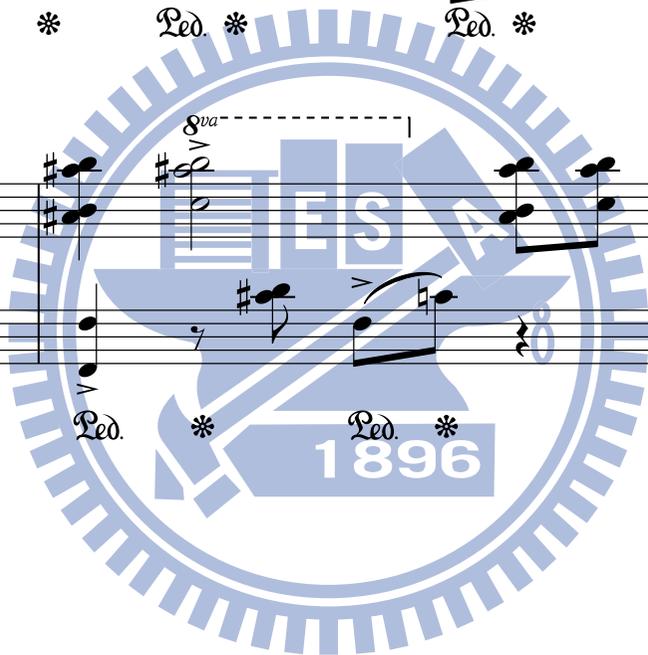
Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

26

Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

課題eA：海底輪

版本對齊點

$\text{♩} = 128$

5

percussive

f

mf

Piano

11

mf

Pno.

16

f

sva

*Ped. * Ped. **

22

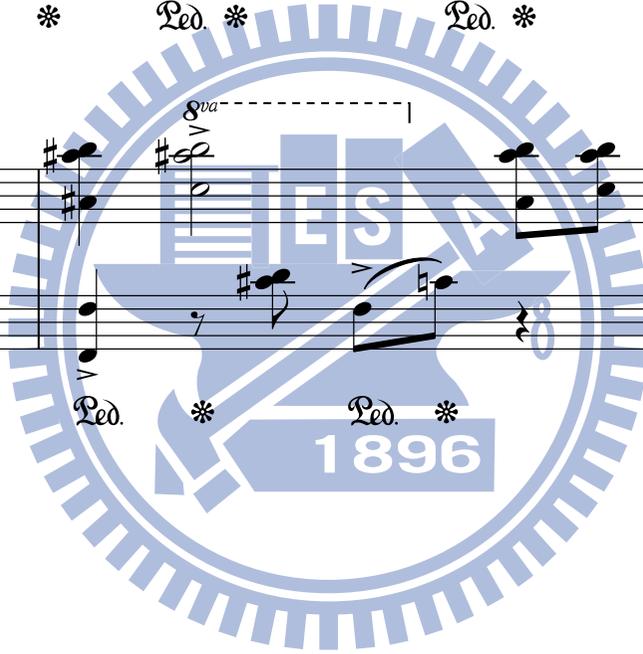
Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

26

Pno.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

課題fA：海底輪

版本對齊點

5 $\text{♩} = 128$ *percussive*

Piano

11 *mf*

Pno.

17 *f* *8va*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Detailed description of the musical score: The score is for a piano piece in F major, 3/4 time, with a tempo of 128 beats per minute. It consists of three systems of music. The first system (measures 5-10) is marked 'percussive' and 'mf'. The second system (measures 11-16) is marked 'mf'. The third system (measures 17-22) is marked 'f' and includes an 8va section. Pedal marks are present at the end of the third system.

Pno.

23

8va

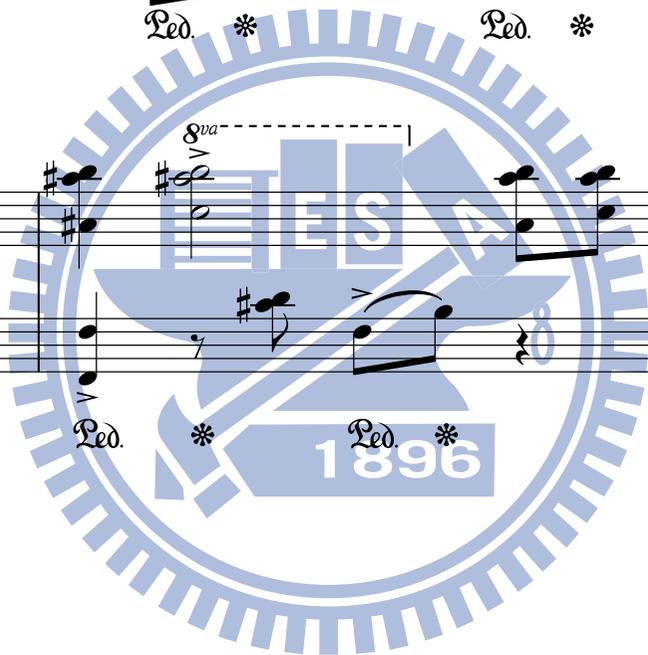
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Pno.

26

8va

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

課題B：臍輪

$\text{♩} = 76$

Piano

pp

mp

mf

6

Pno.

mp

11

Pno.

mp

p

f

mf

16

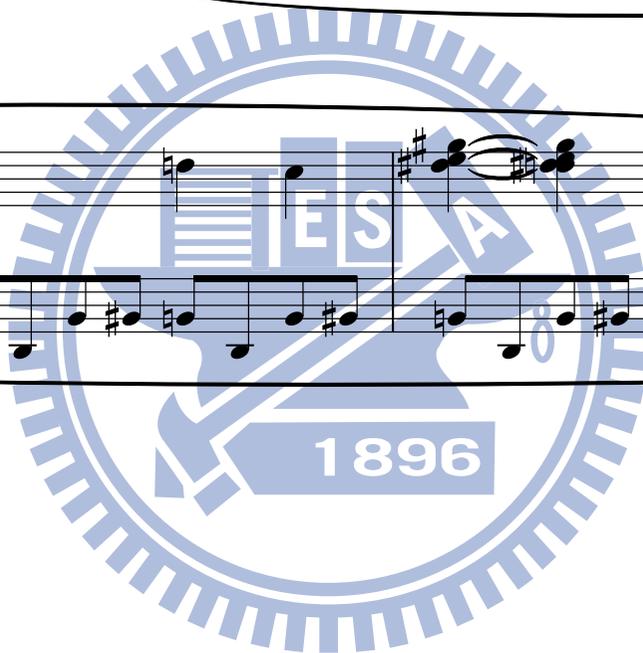
Pno.

Musical score for piano, measures 16-18. The right hand has a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). It features a melodic line with a slur over measures 16-18 and a fermata over the final note. The left hand has a bass clef and plays a steady eighth-note accompaniment with a slur over the entire passage.

19

Pno.

Musical score for piano, measures 19-22. The right hand has a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). It features a melodic line with a slur over measures 19-22 and a fermata over the final note. The left hand has a bass clef and plays a steady eighth-note accompaniment with a slur over the entire passage.

課題aB：臍輪

$\text{♩} = 76$

Piano

pp

mp

mf

6

Pno.

mp

11

Pno.

mp

p

f

mf

tr

16

Pno.

Musical score for measures 16-18. The piece is in G major (one sharp) and 3/4 time. The right hand (RH) features a melodic line with a fermata over the first measure and a half note in the second measure. The left hand (LH) plays a steady eighth-note accompaniment. A large blue watermark of a gear with 'ES A' and '1896' is visible in the background.

19

Pno.

Musical score for measures 19-22. The right hand (RH) continues the melodic line with a fermata over the first measure and a half note in the second measure. The left hand (LH) continues the eighth-note accompaniment. A large blue watermark of a gear with 'ES A' and '1896' is visible in the background.

課題cB：臍輪

♩=76

Piano

pp

mp

5

Pno.

mf

mp

9

Pno.

mp

p

13

Pno.

tr

f

mf

17

Pno.

20

Pno.

課題dB：臍輪

$\text{♩} = 76$

Piano

pp

mp

5

Pno.

mf

mp

9

Pno.

mp

p

13

Pno.

tr

f

This system contains measures 13 through 17. The right-hand staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It features a series of chords in the first two measures, followed by a trill on a single note in the third measure, and then more chords. The left-hand staff starts with a bass clef and plays a steady eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *f* (forte) is placed above the right-hand staff in the third measure. A trill marking *tr* is placed above the trill in the third measure.

18

Pno.

mf

This system contains measures 18 through 22. The right-hand staff continues with chords and a trill. The left-hand staff continues with the eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) is placed above the right-hand staff in the third measure of this system.

課題eB：臍輪

♩=76

Piano

pp

mp

mf

6

Pno.

mp

11

Pno.

p

mp

f

mf

tr

16

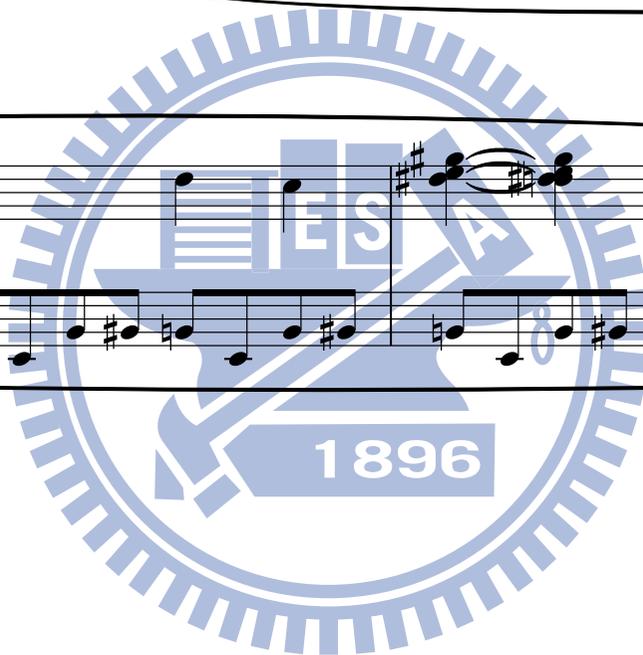
Pno.

Musical score for measures 16-18. The piece is in D major (two sharps). The right hand (RH) features a melodic line with a long slur over measures 16-18, containing a half note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a half note C5, and a quarter note D5. The left hand (LH) plays a steady eighth-note accompaniment: G3, A3, B3, C4, D4, E4, F#4, G4.

19

Pno.

Musical score for measures 19-22. The right hand (RH) continues the melodic line with a long slur over measures 19-22, containing a half note E5, a quarter note F#5, a quarter note G5, a half note A5, and a quarter note B5. The left hand (LH) continues the eighth-note accompaniment: G3, A3, B3, C4, D4, E4, F#4, G4.

課題fB：臍輪

$\text{♩} = 76$

Piano

pp

mp

mf

6

Pno.

mp

11

Pno.

p

mp

f

mf

tr

Piano score for measures 16-19. The score is written for piano (Pno.) and consists of two systems. Each system has a grand staff with a treble clef and a bass clef. The key signature is two sharps (F# and C#). The time signature is 4/4. The first system (measures 16-18) features a melodic line in the treble clef with a long slur and a bass line in the bass clef with a long slur. The second system (measures 19-21) continues the melodic and bass lines. A large, faint watermark of a circular seal is visible in the background, containing the letters 'E S A' and the year '1896'.

本版本小節數為總譜小節數

課題C：太陽神經叢輪

版本對齊點

3 $\text{♩} = 58$

Piano *mf*

7

Pno. *p*

11

Pno. *ff*

15

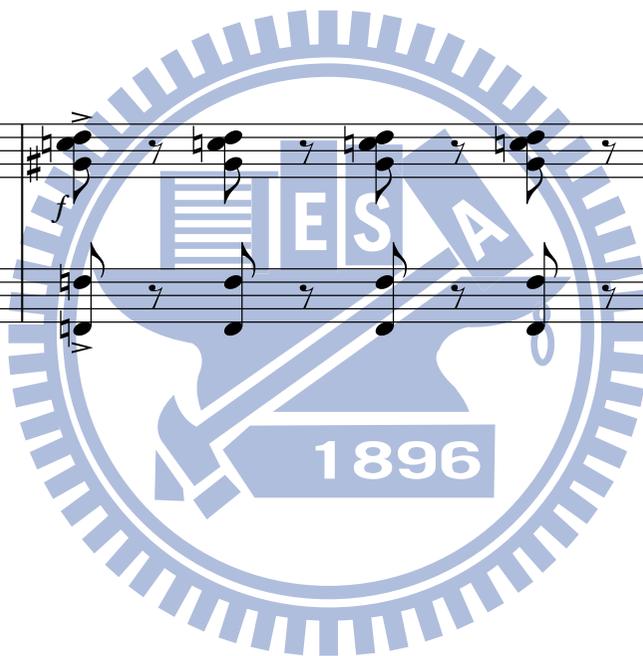
Pno.

Musical score for piano, measures 15-18. The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. It features a melody in the right hand with slurs and a bass line with chords and single notes.

19

Pno.

Musical score for piano, measures 19-22. The score is in G major (one sharp) and 3/4 time. It features a melody in the right hand with slurs and a bass line with chords and single notes. A dynamic marking *mf* is present in measure 22.

本版本小節數為總譜小節數

課題aC：太陽神經叢輪

版本對齊點

3 $\text{♩} = 58$

Piano *mf*

7 *p*

Pno.

11 *ff*

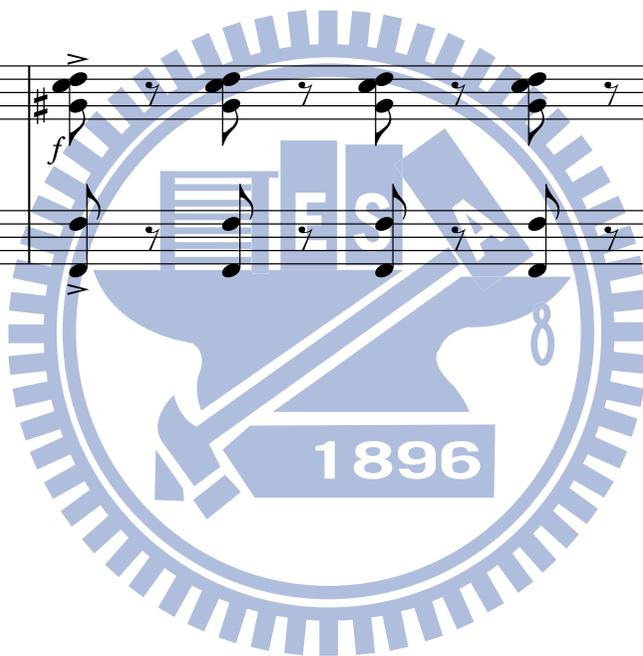
Pno.

15

Pno.

19

Pno.

課題bC：太陽神經叢輪

版本對齊點

2 $\text{♩} = 58$

Piano

3

3

mf

6

Pno.

10

Pno.

p

ff

14

Pno.

18

Pno.

課題dC：太陽神經叢輪

版本對齊點

$\text{♩} = 58$
8va

Piano

p *mf*

6

Pno.

10

Pno.

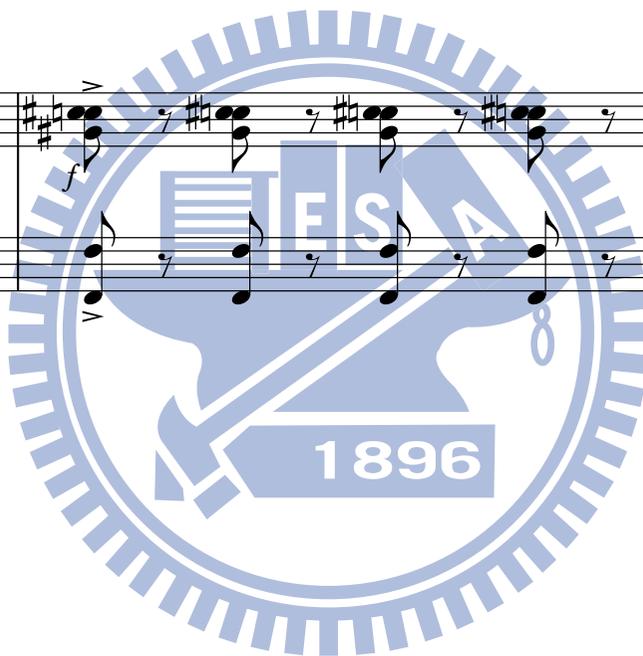
p *ff*

15

Pno.

19

Pno.

課題eC:太陽神經叢輪

版本對齊點

2 $\text{♩} = 58$

Piano *mp* *mf*

8vb-----

7

Pno. *p*

11

Pno. *ff*

15

Pno.

19

Pno.

本版本小節數為總譜小節數

課題fC：太陽神經叢輪

版本對齊點

Piano

$\text{♩} = 58$

mf

3

Pno.

7

p

Pno.

11

ff

15

Pno.

19

Pno.

此版本小節數為總譜小節數

課題D：喉輪

版本對齊點

2 ♩=80

Piano

Musical score for Piano, measures 1-6. The score is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked as ♩=80. The music features a continuous eighth-note triplet pattern in the right hand, starting with a piano (*p*) dynamic. The left hand provides harmonic support with chords and single notes.

Pno.

Musical score for Pno., measures 7-11. The score continues the eighth-note triplet pattern in the right hand. The left hand features a more active accompaniment with chords and single notes, including some grace notes.

Pno.

Musical score for Pno., measures 12-15. The score continues the eighth-note triplet pattern in the right hand. The left hand features a more active accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a final measure in 4/4 time.

17

Pno.

mf

8va

21

Pno.

mp

8va

f

V.V.

14

Pno.

p 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

mf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8va

19

Pno.

mp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8va

22

Pno.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

f 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8

此版本小節數為總譜小節數

課題bD：喉輪

版本對齊點
↓
2

$\text{♩} = 80$

Piano

5

Pno.

9

Pno.

The musical score is written for piano and consists of three systems. Each system has two staves. The right-hand staff (treble clef) contains a complex melodic line with many triplets and slurs. The left-hand staff (bass clef) contains a simpler accompaniment with some slurs and accents. The tempo is marked as quarter note = 80. The key signature has one flat (B-flat). The score is numbered 2, 5, and 9 at the beginning of each system. A large blue watermark of the East Asia Institute logo is overlaid on the score.

13

Pno.

Musical score for piano, measures 13-16. The right hand features a continuous eighth-note triplet pattern. The left hand has sparse accompaniment with some grace notes.

17

Pno.

Musical score for piano, measures 17-20. The right hand continues the eighth-note triplet pattern. The left hand includes an 8va marking and dynamic markings of *mf* and *mp*.

21

Pno.

Musical score for piano, measures 21-24. The right hand continues the eighth-note triplet pattern. The left hand includes an 8va marking and a dynamic marking of *f*.

13

Pno.

17

Pno.

mf

mp

8va

21

Pno.

f

8va

此版本小節數為總譜小節數

課題eD：喉輪

版本對齊點

↓
2 ♩=80

Piano

7

Pno.

12

Pno.

17

Pno.

mf 3 3 3 3 3 3 3 3 mp 3 3 3 3 3 3 3 3

8va

21

Pno.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 f 3 3 3 3

8va

此版本小節數為總譜小節數

課題fD：喉輪

版本對齊點

↓
2 ♩=80

Piano

6

Pno.

10

Pno.

14

Pno.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

mf 3 3 3 3 3 3 3 3

8va

19

Pno.

mp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8va

22

Pno.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

f 3 3 3 3

8

課題E：眉心輪

Piano

$\text{♩} = 92$

mp

una corda

5

Pno.

mf

9

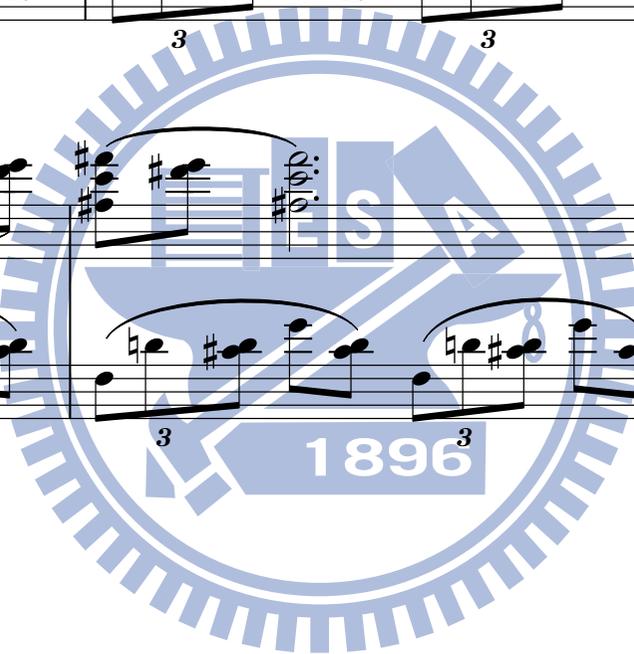
Pno.

tre corde

Piano score for measures 13-15. The piece is in G major (one sharp). The music is in 3/4 time. Measure 13 starts with a treble clef and a dynamic marking of *mf*. The right hand plays a melodic line with eighth notes and quarter notes, while the left hand plays a steady eighth-note accompaniment. Measures 14 and 15 continue this pattern with some melodic variation in the right hand.

Piano score for measures 16-18. The music continues in G major. Measure 16 begins with a treble clef and a dynamic marking of *mp*. The right hand features a melodic line with eighth notes and quarter notes, and the left hand maintains the eighth-note accompaniment. Measures 17 and 18 conclude the section with similar melodic and rhythmic patterns.

課題aE：眉心輪

Piano

$\text{♩} = 92$

mp

una corda

Pno.

mf

Pno.

tre corde

13 *mf*

16 *mp*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1896

課題bE：眉心輪

Piano

$\text{♩} = 92$

mp

una corda

Pno.

mf

Pno.

tre corde

The musical score is written for piano and grand piano. The piano part (Piano) is in 4/4 time with a tempo of quarter note = 92. It begins with a melodic line in the right hand, marked *mp*, consisting of a series of slurred triplets. The left hand provides a rhythmic accompaniment of triplets. The instruction *una corda* is written below the first system. The grand piano part (Pno.) is in 4/4 time and consists of two systems. The right hand features a melodic line with slurs and triplets, marked *mf*. The left hand provides a rhythmic accompaniment of triplets. The instruction *tre corde* is written below the second system. A large blue watermark of a university seal is visible in the background.

Pno.

mf

13

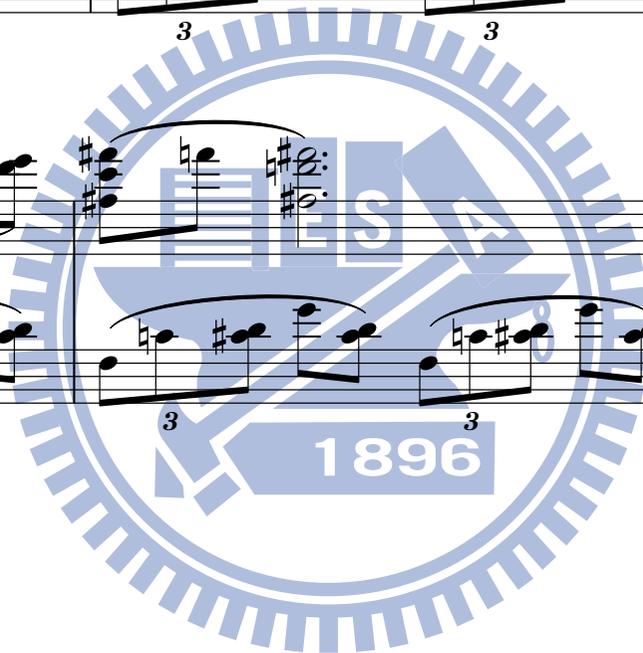
3 3 3 3 3 3

Pno.

mp

16

3 3 3 3 3 3

課題cE：眉心輪

Piano

$\text{♩} = 92$

mp

una corda

Pno.

mf

Pno.

tre corde

Pno.

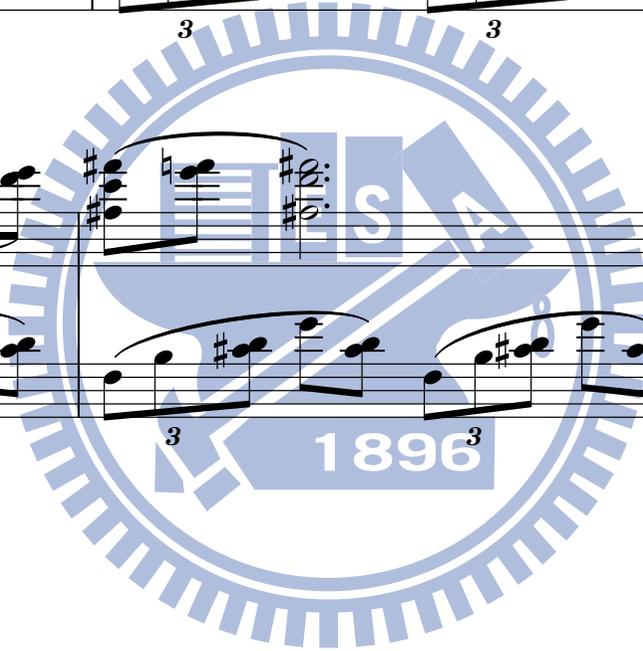
13 *mf*

mp 3 3 3 3 3 3

Pno.

16 *mp*

3 3 3 3 3 3

課題dE：眉心輪

♩=92

Piano *mp*

una corda

5

Pno. *mf*

9

Pno.

tre corde

Pno.

mf

13

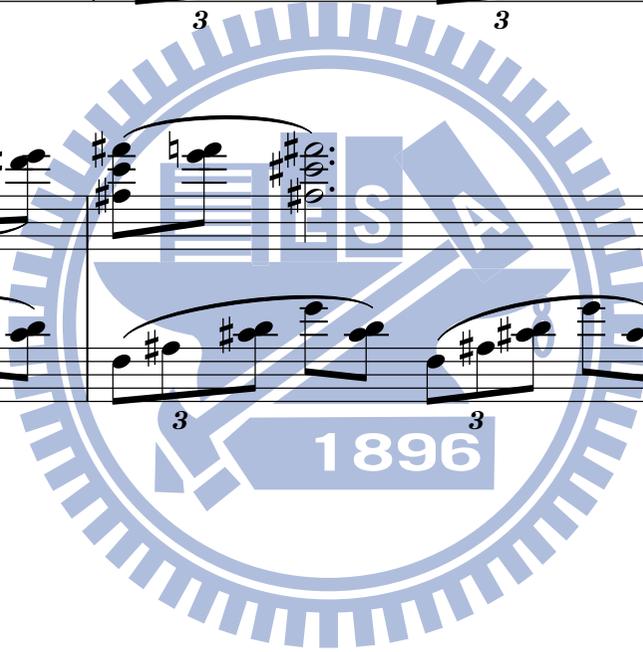
3 3 3 3 3 3

Pno.

mp

16

3 3 3 3 3 3

課題F: 眉心輪

The musical score is for the piece "眉心輪" (Meixinlun) in F major, 4/4 time, with a tempo of quarter note = 92. It consists of three systems of music.

- System 1 (Measures 1-4):** Labeled "Piano" and "mp". The right hand features a melodic line with slurs and triplets. The left hand has a steady triplet accompaniment. The instruction "una corda" is written below the first two measures.
- System 2 (Measures 5-8):** Labeled "Pno." and "mf". The right hand continues with slurred chords and triplets. The left hand maintains the triplet accompaniment.
- System 3 (Measures 9-12):** Labeled "Pno.". The right hand features more complex chordal textures with slurs and triplets. The left hand continues with the triplet accompaniment. The instruction "tre corde" is written below the final two measures.

A large blue watermark of the East Asia Institute logo is centered over the score.

Pno.

mf

13

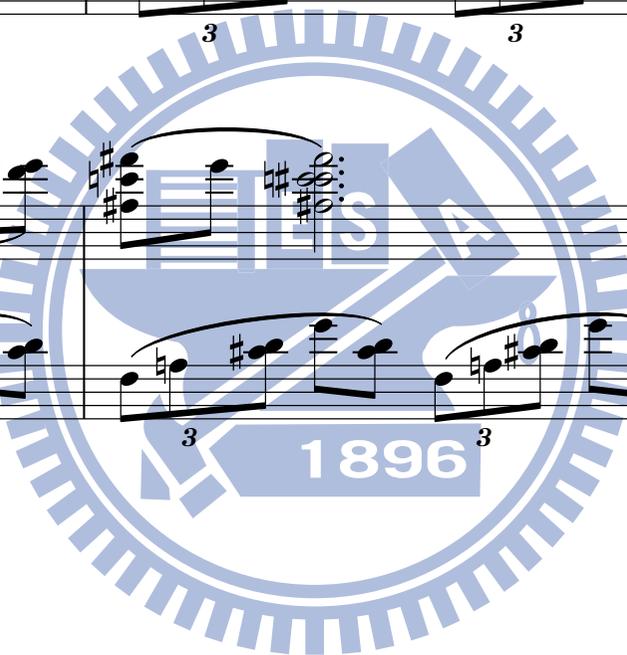
3 3 3 3 3 3

Pno.

mp

16

3 3 3 3 3 3

10

8va

ff

擊弦

Ped.

gliss.

reverse

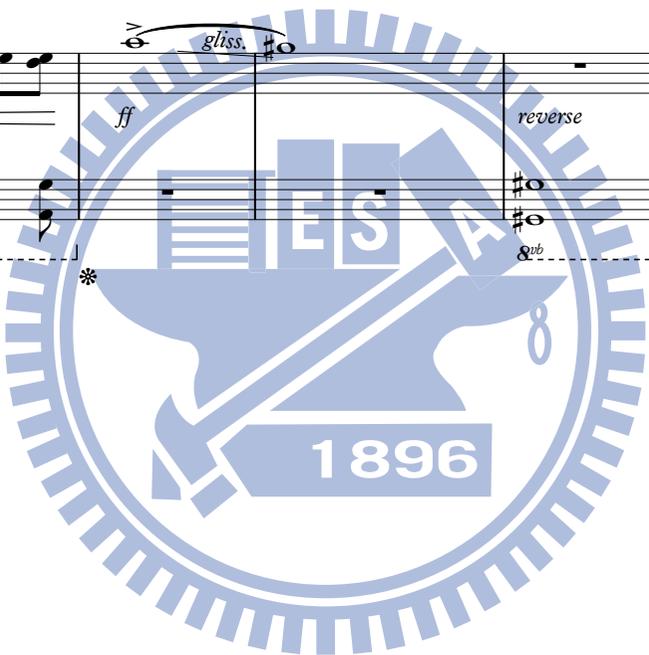
8va

8vb

15ma

15ma

8vb

11

8va

ff

擊弦

Ped.

gliss.

reverse

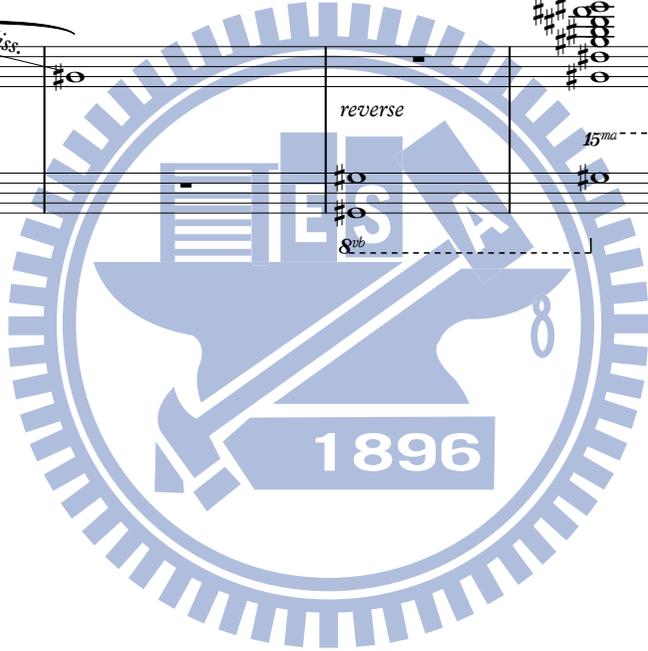
15ma

15ma

8

*

*

11

8va

ff 擊弦

Ped.

8vb

15ma

reverse

15ma

8vb

E S A

1896

課題cF：頂輪

♩=60
Live Piano

Recorded Piano

pizz. *ff*

mf 3 3 *mf* 3 3 *mf* 3 3 *mf* 3 3 *mf* 3 3

Ped.

6

f *

Ped. * *Ped.*

10

8va

ff

擊弦

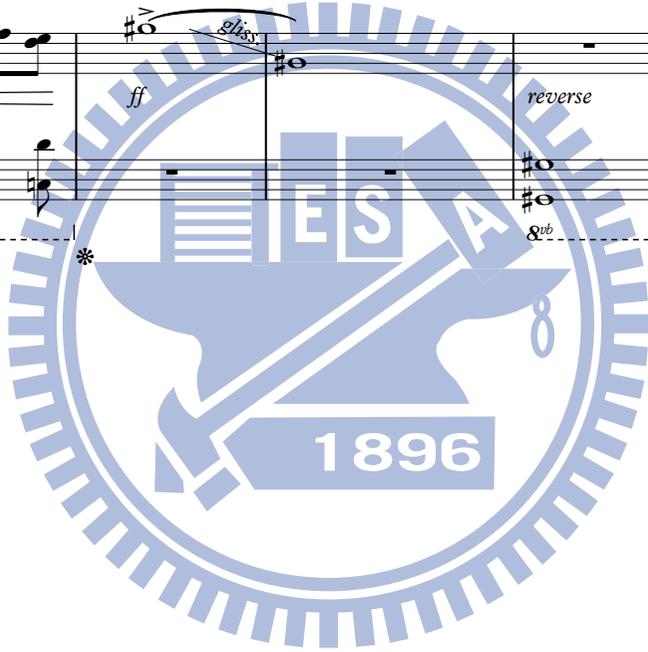
Ped.

gliss.

reverse

15ma

8vb

10

8va

ff

擊弦

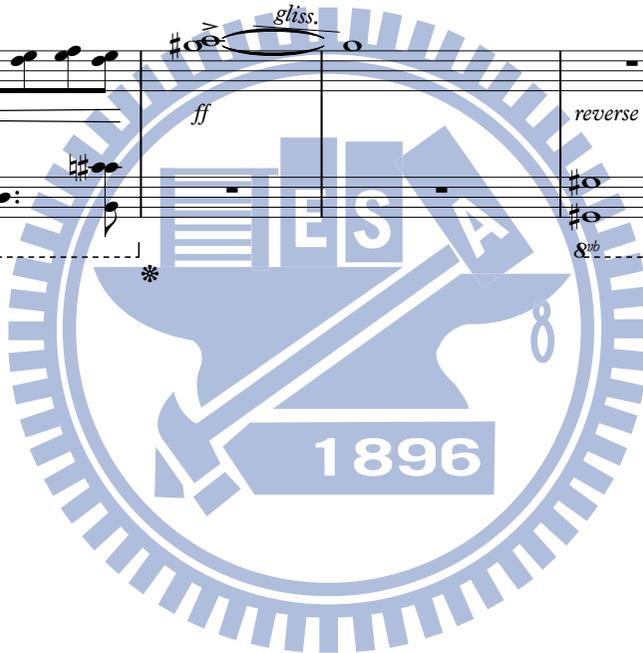
Ped.

gliss.

reverse

15ma

8vb

課題eF：頂輪

♩=60
Live Piano

Recorded Piano

mf 3 3 *mf* 3 3 *mf* 3 3 *mf* 3

ff *pizz.* *gliss.*

Ped. *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.* *Ped.*

6

f 3 3 3 3

Ped. * *Ped.*

10

8va

ff

擊弦

Ped.

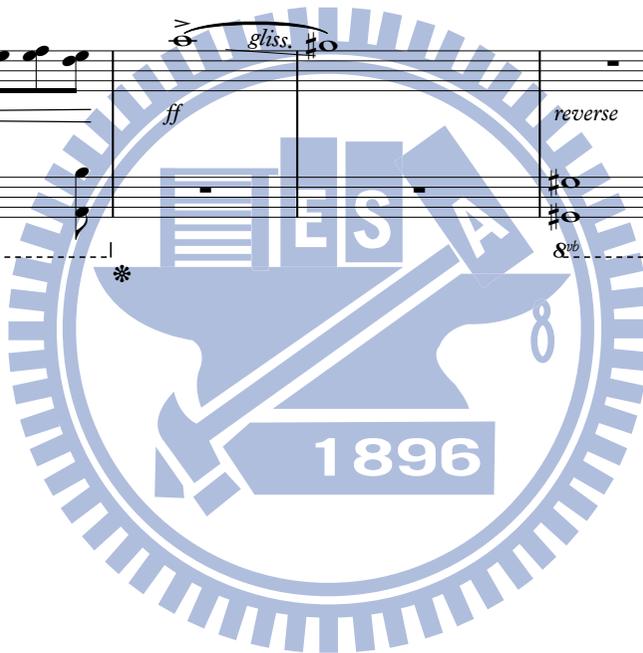
gliss.

reverse

15ma

8va

8vb

此版本小節數為總譜小節數

課題aG：心輪

版本對齊點
↓
2

$\text{♩} = 88$

Piano

f

ff

Ped.

mp

mf

Pno.

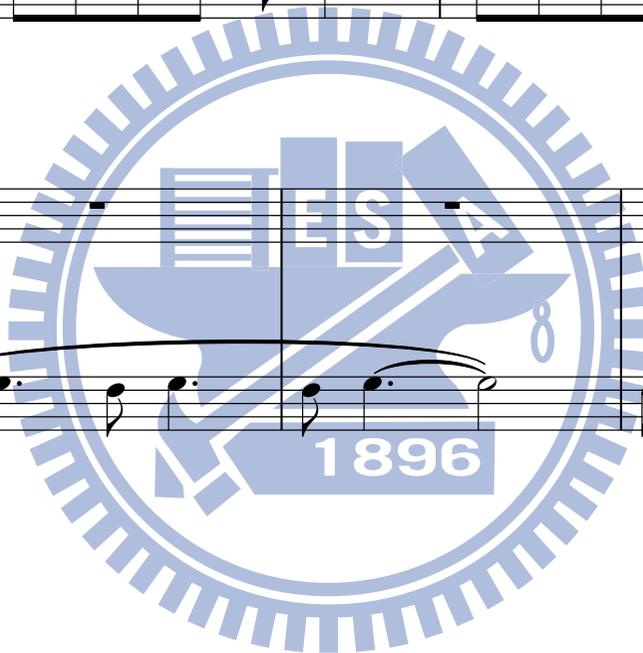
Pno.

17 *8va*

Pno.

21

Pno.

此版本小節數為總譜小節數

課題bG：心輪

版本對齊點

2 ♩=88

Piano *f*

Ped. * *Ped.* * *Ped.*

7

Pno. *mf* *mp*

12

Pno. *mf*

此版本小節數為總譜小節數

課題cG：心輪

版本對齊點

2

$\text{♩} = 88$

Piano

Musical score for Piano, measures 2-6. The score is in 4/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). The tempo is marked as quarter note = 88. The piece starts with a forte (f) dynamic. The right hand features complex, overlapping melodic lines with many accidentals. The left hand has a steady bass line. Pedal markings (Ped.) are present at the beginning and end of the section. A large blue watermark is visible in the background.

Pno.

Musical score for Pno., measures 7-11. The score continues from measure 6. The dynamics are marked mezzo-forte (mf) and mezzo-piano (mp). The right hand has a melodic line with many accidentals, and the left hand has a rhythmic accompaniment. Pedal markings (Ped.) are present. A large blue watermark is visible in the background.

Pno.

Musical score for Pno., measures 12-16. The score continues from measure 11. The dynamic is marked mezzo-forte (mf). The right hand has a melodic line with many accidentals, and the left hand has a rhythmic accompaniment. A large blue watermark is visible in the background.

17 *8va*

Pno.

21

Pno.

課題dG：心輪

Piano

♩=88

f

Red. * Red. *

Pno.

6

ff

mf

mp

Red. *

Pno.

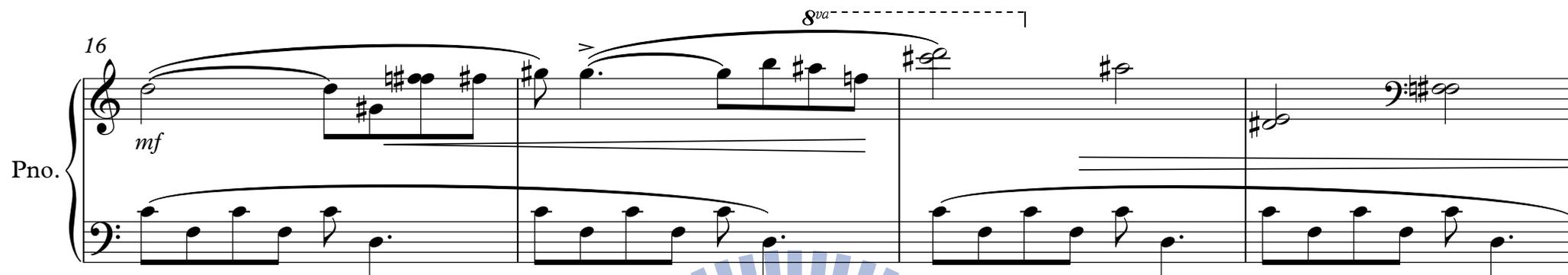
11

mp

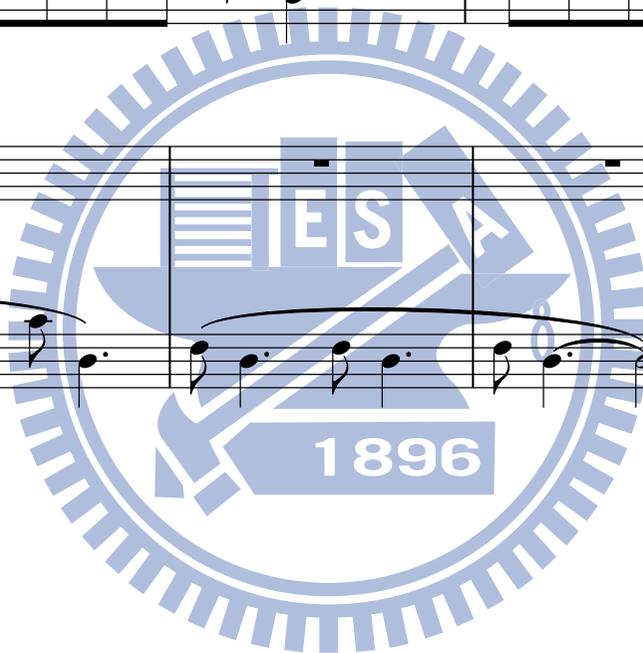
16

mf

8va

20

此版本小節數為總譜小節數

課題eG：心輪

版本對齊點

↓
2

♩=88

Piano

f *ff*

Ped. * Ped. * Ped.

Pno.

mf *mp*

* *

Pno.

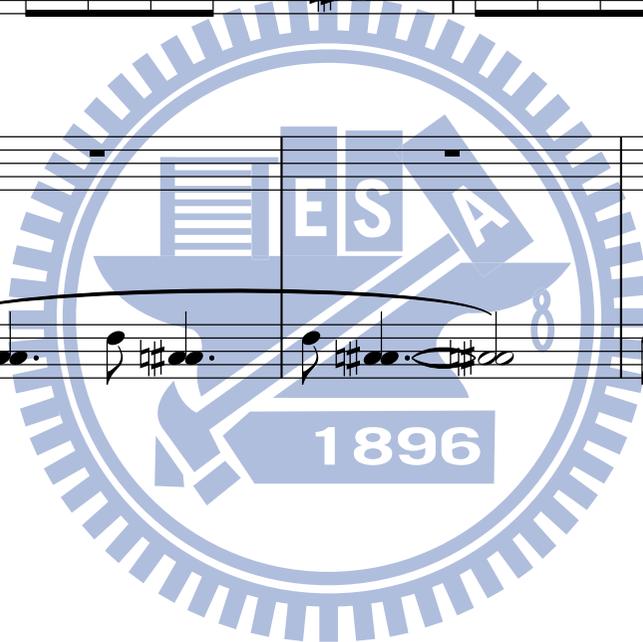
mf

17 *8va*

Pno.

21

Pno.

此版本小節數為總譜小節數

課題fG：心輪

版本對齊點

↓
2

♩=88

Piano

f *ff*

Ped. * Ped. * Ped.

Pno.

mf *mp*

* Ped.

Pno.

mf

* Ped.

17 *8va*

Pno.

21

Pno.

磨難 after aG

♩=100

p

5

mf

9

The musical score is written for piano in 4/4 time with a tempo of 100 beats per minute. It is divided into three systems of staves. The first system (measures 1-4) begins with a piano (*p*) dynamic. The second system (measures 5-8) includes a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system (measures 9-12) features complex chordal textures in the right hand. The left hand throughout the piece consists of a steady triplet eighth-note pattern. A large, semi-transparent watermark of a university seal is centered over the middle of the page.

13

ff

8va

8va

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16

舞者即興

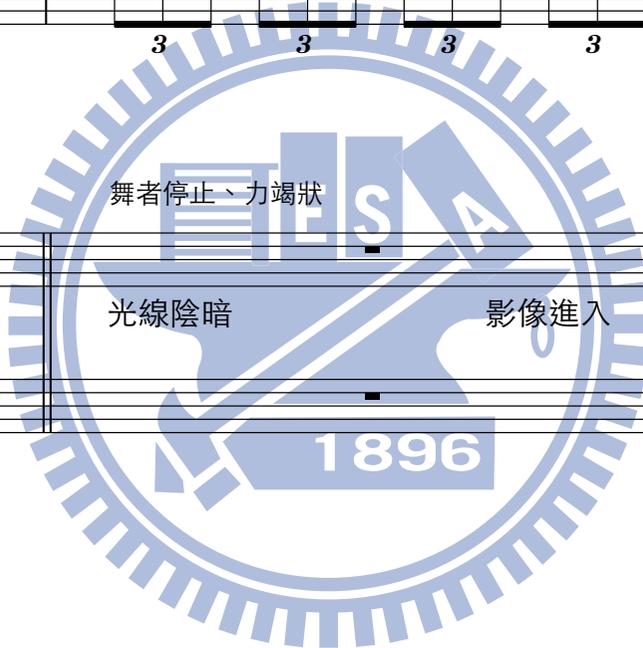
舞者停止、力竭狀

光線陰暗

影像進入

光線漸漸轉亮

呼吸聲

磨難 after bG

♩=100

p

5

mf

9

The musical score is written for piano in 4/4 time with a tempo of 100 beats per minute. It is in the key of B major (two sharps). The piece is divided into three systems of music. The first system (measures 1-4) begins with a piano (*p*) dynamic. The second system (measures 5-8) features a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system (measures 9-12) continues with the same dynamics. The bass line is characterized by a steady triplet pattern of eighth notes throughout. The treble line features melodic phrases with slurs and ties, often moving in parallel motion with the bass line. A large, semi-transparent watermark of a university seal is visible in the background of the score.

13

ff

8va

8va

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16

舞者即興

舞者停止、力竭狀

光線陰暗

影像進入

光線漸漸轉亮

呼吸聲

磨難 after cG

$\text{♩} = 100$

p

5

mf

9

13

ff

8va

8va

16

舞者即興

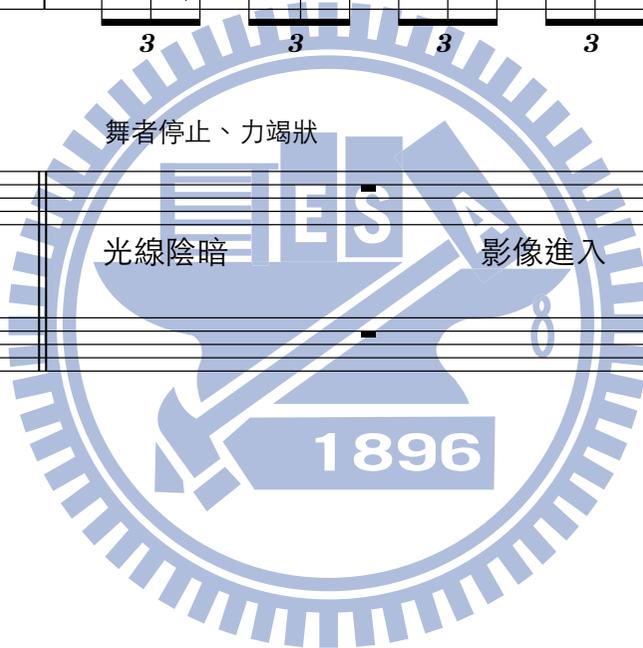
舞者停止、力竭狀

光線陰暗

影像進入

光線漸漸轉亮

呼吸聲

磨難 after dG

♩=100

p

5

mf

9

The musical score is presented in three systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The first system begins with a tempo marking of ♩=100 and a dynamic marking of *p*. The second system starts at measure 5 and includes a dynamic marking of *mf*. The third system starts at measure 9. The piece is in 4/4 time and features a key signature of two sharps (D major). The bass line is characterized by a steady triplet eighth-note pattern. The treble line contains melodic phrases with slurs and ties, often moving in parallel motion with the bass line. A large, semi-transparent watermark of a university seal is centered over the middle of the page.

13

ff

8va

8va

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16

舞者即興

舞者停止、力竭狀

光線陰暗

影像進入

光線漸漸轉亮

呼吸聲

9

11

13

15

舞者即興	舞者停止、力竭狀
呼吸聲	光線陰暗 影像進入 光線漸漸轉亮

磨難 after fG

Musical score for "磨難 after fG" in 4/4 time. The score is presented in three systems, each with a piano (treble clef) and bass (bass clef) staff. The key signature is one sharp (F#).

The first system (measures 1-4) features a piano staff with a melodic line and a bass staff with a rhythmic accompaniment of eighth notes. The second system (measures 5-8) includes a piano staff with a melodic line and a bass staff with a rhythmic accompaniment of eighth notes. A dynamic marking of *mf* is present in measure 7. The third system (measures 9-12) features a piano staff with a melodic line and a bass staff with a rhythmic accompaniment of eighth notes.

The score includes several triplet markings (3) in the bass staff, indicating groups of three notes. A large watermark is visible in the center of the page, featuring the letters "ES A" and the number "896".

13

ff

8va

8va

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16

舞者即興

舞者停止、力竭狀

光線陰暗

影像進入

光線漸漸轉亮

呼吸聲

