

「你是王嗎？」跨媒體藝術創作論述
"ARE YOU THE KING?"
The Creation and Exploration of Intermedia Art

研究生：徐德寰

Student：Der-Houg Shou

指導教授：張恬君博士

Advisor：Dr. Tien-Chun Chang

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

Submitted to the Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
of Arts in Design

May 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年五月

摘 要

在當代藝術多元化的蓬勃發展下，擴大了藝術家所思考及欲表達的內容，單一形態的作品不再足以呈現其理念，由此進而發展出跨媒體藝術的整合表現形式，此種將同一中心思想概念結合多方面平台的藝術表現，不僅滿足了藝術家本身的創作欲望之呈現，更拉近了作品與觀賞者之間溝通與傳達的距離。

藉由拾參樂團創作專輯「你是王嗎？」來反問自身關於欲望與追尋的意義，並利用跨媒體的藝術表現結合音樂、影像與舞台裝置，呈現出一個超現實夢境世界的藝術舞台。本文於文獻中整理超現實主義、跨媒體藝術、前衛/藝術搖滾中相關論述以及相關作品表現形式，並以此為創作發想之基礎。

本創作以超現實主義的風格與跨媒體藝術的表現形式為架構，發展出一系列包含音樂創作、繪畫、平面設計、動態影像、舞台立體裝置等相關作品，並將重心放在樂團現場表演時的整體呈現，打破單一媒體的表現形式，展現當代藝術多元化的獨特美學。

關鍵詞：跨媒體藝術、超現實主義、前衛/藝術搖滾、創作樂團

Abstract

Vigorous development of diverse forms of contemporary art allows for tremendously expanded freedom for the ideas an artist can consider and express. A single medium no longer sufficiently presents artists' ideas. In response, intermedia art has been developed. This kind of artistic performance with unified concept and multiple media not only satisfies the artists' desire of creation, but also increases communication and transmission between the artworks and the viewers.

Through the special edition album "Are you the King?", the artist 13 Band challenged itself on the meaning of desire and seeking, and presented an ultra-realistic dreamland via an artistic intermedia performance combining music, images, and stage setup. Through literature review of Surrealism, intermedia art, and Progressive/Art Rock as well as the correlating work manifestations, new kinds of intermedia artworks were explored and created.

These art pieces adopt the style of surrealism and the framework of intermedia art. A series of correlated works are presented: music, drawings, graphic designs, dynamic images, and three-dimensional stage installations. The live performance integrated media unfolds the diverse, unique aesthetics of contemporary art.

Keyword: Intermedia Art. Surrealism .Progressive/Art Rock

誌謝

— 獻給我的父親 —

能夠完成此碩士創作論文，心中除了感謝還是感謝。感謝我的父親，給了我一雙自由飛翔的翅膀，正在與病魔奮戰的他，永遠是我心中最引以為傲的榜樣；感謝我的母親，用溫柔帶著禱告的雙手托住整個家，讓我有從愛裡來的安全感，有勇氣追尋夢想；謝謝親愛的弟弟，相互扶持鼓勵一同成長；感謝親愛的張恬君老師，用無比的愛心和耐心陪伴這四年中頑固叛逆的我，給我寬廣的創作自由卻從不放棄我，讓我學習到從真實生命而來的感動；感謝從大學時代就牽引著我的吳秀菁老師，用信心教導我走一條屬於神的生命道路；感謝賴雯淑老師和陳一平老師，在研究所的課程中，開啟我不一樣的創作視野；也感謝交大應藝所全體可愛的同學們，柏舟、健文、尼克、曹大哥、明鴻、小新、彥鈞…上上下下的兄弟姐妹就像是一個溫暖的家；感謝所有屬於拾參樂團的夥伴，謝謝你們的義氣相挺，讓我們再接再勵繼續向著標竿直跑；最後，當然要感謝最最親愛的主耶穌，賜給我這麼多愛我的人、這麼多美好的事物和這麼多美麗的回憶，讓我帶著這些寶貴的愛，繼續向前奔跑我的人生。

目 次

摘要.....	ii
Abstract.....	iii
誌謝.....	iv
目次.....	v
表次.....	vii
圖次.....	viii
第壹章、緒論	
一、創作研究背景與動機.....	1
二、創作研究目的.....	2
三、創作研究步驟與架構.....	3
第貳章、文獻探討	
一、超現實主義的夢境寓言.....	5
(一) 超現實主義.....	5
(二) 夢境原型理論.....	14
二、跨媒體藝術.....	18
(一) 華格納的總體藝術理論.....	18
(二) 影像在當代藝術裡的跨媒體表現.....	21
(三) 六〇年代視覺藝術與搖滾樂的結合.....	29
(四) 前衛/藝術搖滾相關作品與評述.....	31
1. The Beatles.....	32
2. Yes.....	34
3. Pink Floyd.....	37

第參章、創作執行

- 一、 創作理念說明.....40
- 二、 創作流程規劃 44

第肆章、創作呈現

- 一、 「你是王嗎？」—拾參樂團專輯設計與繪畫.....46
- 二、 「追日」—銀太陽音樂錄影帶.....55
- 三、 「復生」—灰燈籠音樂影像.....68
- 四、 「馬皮蠶女」—神祕海音樂影像.....75
- 五、 現場舞台裝置之整體呈現..... 79

第伍章、結論與建議.....85

參考文獻.....87

表 次

表 1-1 創作研究步驟與架構·····	4
表 3-1 作品製作流程圖·····	44
表 4-1 「你是王嗎？」合作藝術家一覽表·····	86

圖 次

圖 2-1	Andre Breton, 1896-1966	6
圖 2-2	Bosch "The Garden of Earthly Delight" 1504	8
圖 2-3	The Secret Life of Salvador Dali, 1924	10
圖 2-4	René Magritte's "The Son of Man", 1964	12
圖 2-5	René Magritte's "The Rape", 1934	12
圖 2-6	René Magritte, "La Reproduction Interdite", 1939	13
圖 2-7	René Magritte, "La temps traverse", 1939	13
圖 2-8	Dali "Persistence of Memory", 1931	13
圖 2-9	Carl Gustav Jung, 1875-1961	15
圖 2-10	Lucien Mathelin "Progress", 1973	17
圖 2-11	Richard Wagner, 1813-1883	19
圖 2-12	Bayreuth Opernhaus	20
圖 2-13	Le Ballet mecanique 1924	24
圖 2-14	格林威治村的地下電影放映 1960	24
圖 2-15	Nam June Paik 'TV Buddha' 1974	26
圖 2-16	Nam June Paik 'Megatron/Matrix' 1995	27
圖 2-17	Tony Oursler 'FLUCHT' 2001	28
圖 2-18	Isaac Julien 'Baltimore' 2000	28
圖 2-19	Bill Viola 'Nantes Triptych' 1992	28
圖 2-20	Andy Warhol 'The Velvet underground & Nico' 1967	30
圖 2-21	The Beatles 'Revolver' 1966	33
圖 2-22	The Beatles 'Magical Mystery Tour' 1967	33
圖 2-23	The Beatles 'Yellow Submarine' 1969	33
圖 2-24	The Beatles 'Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band' 1970	33
圖 2-25	Yes 'Fragile' 1972	35
圖 2-26	Yes 'Relayer' 1974	35
圖 2-27	Yes 'An Evening of Yes Music Plus' 1994	35
圖 2-28	Yes 'Tales from Topographic Oceans' 1974	35

圖 2-25	Yes 'Songs from Tsongas' 2004	36
圖 2-26	Roger Dean 'Stage Design' 2004	36
圖 2-27	Yes 'Songs from Tsongas' 2004	36
圖 2-28	Yes 'Songs from Tsongas' 2004	36
圖 2-29	Pink Floyd 1972	37
圖 2-30	Pink Floyd 'The Wall' 1979	39
圖 2-31	Pink Floyd Live 1995	39
圖 3-1	基督教福音繪本	41
圖 4-1	「你是王嗎？」專輯封面，2006，80×90Cm，油彩	47
圖 4-1	「你是王嗎？」專輯封底，2006，80×90Cm，油彩	47
圖 4-3	「你是王嗎？」手繪標準字	48
圖 4-4	封面設計草稿	48
圖 4-3	封面內藏式輪盤設計	49
圖 4-4	專輯整體設計展開圖	50
圖 4-5	封面十三隻動物線條插畫	51
圖 4-6	CD 唱盤設計	52
圖 4-7	內頁插畫與攝影	53
圖 4-8	銀太陽單曲版封面設計，2006	55
圖 4-9	夸父追日，海外北經	58
圖 4-10	銀太陽分鏡腳本之一，2006	60
圖 4-11	銀太陽分鏡腳本之二，2006	61
圖 4-12	銀太陽分鏡腳本之三，2006	62
圖 4-13	銀太陽分鏡腳本之四，2006	63
圖 4-14	銀太陽分鏡腳本之五，2006	63
圖 4-15	木偶製作草圖，2006	64
圖 4-16	木偶實際製作與呈現，2006	65
圖 4-16	停格動畫拍攝過程之一，2006	66
圖 4-17	停格動畫拍攝過程之二，2006	66
圖 4-18	銀太陽影片片段，2006	67
圖 4-19	神秘海分鏡腳本，2006	73
圖 4-20	神秘海角色發想草圖，2006	74

圖 4-21 神秘海影像片段，2006	75
圖 4-21 灰燈籠影片片段，2006	79
圖 4-22 舞台佈景草圖，2006	81
圖 4-23 舞台投影假想圖，2006	82
圖 4-24 舞台佈景實景排練，2006	82
圖 4-25 舞台佈景製作，2006	83
圖 4-26 現場表演實景，2006	83
圖 4-27 現場表演實景，2006	84
圖 4-28 作品展演，2006	85

