

第參章、創作執行

本章將針對此創作作品主題「你是王嗎？」之概念發想與其中所傳達的意念作陳述，並介紹其創作過程中所使用的相關性技術手法，以及在執行展演呈現時的整體規劃與進度。

一、創作理念說明

「你是王嗎？」—伊甸園底下的眩爛迷幻

本創作作品之概念主軸，源自於聖經裡描述耶穌被世人定罪的一段經文。在這一小段充滿挑釁意味的對話字句中，神的話以好比兩面刃一樣鋒利的刀子，嚴利又準確地劃開了糾結在我心底深處已久的矛盾思緒。

彼拉多又進了衙門，叫耶穌來，對他說：「你是猶太人的王嗎？」耶穌回答說：「這話是你自己說的，還是別人論我對你說的呢？」彼拉多說：「我豈是猶太人呢？你本國的人和祭司長把你交給我。你做了甚麼事呢？」耶穌回答說：「我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」彼拉多就對他說：「這樣，你是王嗎？」耶穌回答說：「你說我是王。我爲此而生，也爲此來到世間，特爲給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。（約翰福音十八章 33-37 節，聖經，新標點和合本）

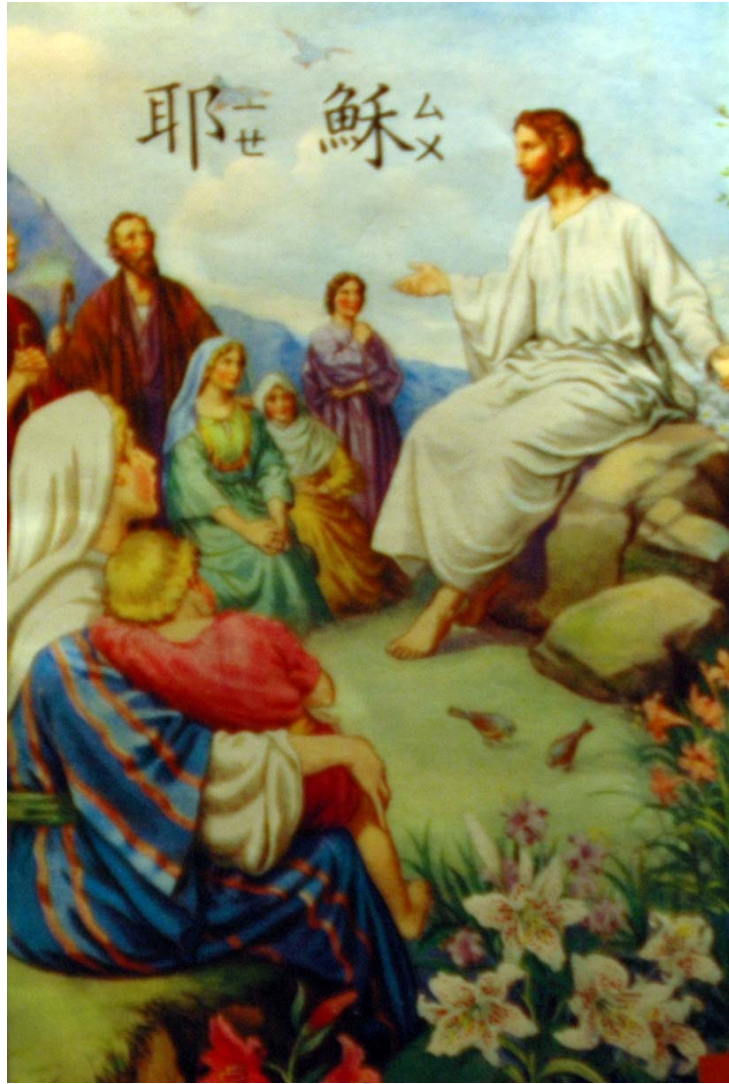

圖 3-1 基督教福音繪本

追求的是什麼？能夠掌控些什麼？失去了些什麼就該得到些什麼？「你是王嗎？」句意上看似挑釁意味，但這可以有很多種角度去認知，端看個人如何去解讀。權力慾望強烈的人或許會認為自己當然是王，擁有一切，也汲汲營營的去掌握住更多的籌碼；單純快樂的人也會認為自己是王，是屬於發自內心的夢幻國度；「你是王嗎？」這句話淺藏著挑釁、威脅、壓迫、權力、物質、名利、貪婪、自私、誘惑、攻擊，同時也有著開闊、自由、飛翔、喜樂、平靜、安詳、謙虛、溫馴、潔白、高尚等多種面向，每個人的心都從不一樣的出發點對此詮釋也不盡相同。對我，這是一句不斷反問自己的警語，對於處在這個充

滿誘惑與沒有界限的現實世界中，任何詭詐的試探突如其來，一體的兩面到底我該以何種面貌自處？這顆一直無限上綱擴張慾望的心該如何制服？總是處在勇敢面對與轉頭逃避間的矛盾性格，漸漸發展成我在創作上與自我對話的概念。

“世界就是一個巨大的伊甸園，我們在其上遊戲、玩樂。”於是我將這個世界轉化成筆下的伊甸園，讓這片最初生命起源的淨土來反應這個世界的各種面貌。在這片園子裡，佈滿了生氣，動、植物、花草、蟲、松木盤繞的熱鬧氣息，有露水、有太陽、有星辰、有月亮。萬物相互影響、賴以生存，這是一片秘密無窮的園子，滿足了所有的好奇心，提供了慾望爆發最直接的觸碰。伊甸園上的動物們種類繁多，共同輝映出了這片看似欣欣向榮的世界。每日每夜，溫暖的太陽和潔白的月光相互襯托，園子裡飲食充足，紅花、綠夜、果實、歡笑樣樣不缺，一切都是如此美好；伊甸園裡充滿歡樂，伊甸園裡滿是笑容，伊甸園裡處處鮮豔，伊甸園裡卻也佈滿罪惡。

於是我們張牙舞爪的遊走在這片園子上，有著獅子般王權的心態，同時也有著毒蛇般狡猾的動機。伊甸園裡出現了各式各樣自稱為王的野獸，互相爭權奪利。漸漸地，伊甸園逐漸演變成一個王冠的形象，所有原本純淨的物種下意識的開始去追尋這金光耀眼的王冠，伊甸園裡的果子變成了誘惑和慾望的象徵，人人都在打造一頂屬於自己的王冠。

遊戲似的人間嘻鬧，喧嘩後的一片狼籍，潛藏在謊言與權力體制下的貪婪心態，咆嘯的大地叢林，給予了罪惡和驕傲一個絕佳表現的場所。園子好比一顆心，裡頭有著萬千複雜的情緒，牽動著七情六慾，蠱惑著權霸心態，所以我們越來越學會吞蝕、學會抵抗、學會武裝、學會魔鬼的把戲。

四隻寓言式的象徵動物各代表了不同領域的王的象徵；獅子之於萬獸之王，陸地的霸主，強者的圖騰；孔雀之於美艷之后，華麗的高雅，皇后的姿態；鯨魚之於海底的權威，穩重的撞擊，王者的風範；毒蛇之於詭詐之最，速度的迷惑，勝者的謀略。帶有神秘性寓言的象徵動物，以人們感知的形象存在

於形體之中，緊緊不放的是繁複的慾望，原始和刺激後的，刻意與不刻意的，都在這片伊甸園中爆發出來，荊棘冠冕的被遺棄，亞當夏娃的誤食禁果，露西飛天空，人人在這片園子中都取得了王冠的鑰匙，而漸漸捨去童年的鑰匙。伊甸園中百花齊放，伊甸園中萬物盛開，伊甸園中相互嘻笑，伊甸園中處處被催眠。

伊甸園中充滿魔術，失落與期盼的，夢想與幻滅的，逐漸武裝起所有動物，兔子可以是灰熊，螞蟻可以是山羊，陸龜可以是黑豹，麻雀可以是老鷹。伊甸園裡充滿著芳香，讓人流連忘返，越來越多動物想在這個園子裡稱王，於是他們交換眼睛，交換鼻子，交換嘴巴，盡其所能的交換任何可以交換的器官，但每一隻動物們，唯有他們的心不願交換，久而久之，心也變成了王冠的形象了。

伊甸園持續以它夢境式的存在方式不斷與人說話，照應出心底那一塊最初被感動到的淨土，卻也驚覺在這不斷追逐的過程中早已回不去了，伊甸園中的王冠，漸漸取代從前那顆單純的心之形狀。在不斷地得到滿足後又墜入虛空的重覆迷宮中，「沒有不會醒的夢」，像惡夢醒來後般斗大的汗珠，強迫我自己思考究竟在這荒誕夢結束之後的現實世界，何處才會擁有真實的平安？

「一面鏡子，你是王嗎？」

二、創作流程規劃

以伊甸園這樣的中心概念為出發點，將創作專輯裡的十一首歌曲以夢境故事般的姿態串連在一起，形成一場輪番接續上演的幻想劇文本，並將其演伸出來的平面與動態之視覺作品整合於現場舞台表演。任何的音樂作品、平面視覺、動態影像、現場裝置、舞台佈景、現場音像投影等都是環繞著主題做同一概念發展。以下將介紹本創作之整體流程規劃與草圖分鏡腳本。

(一) 創作流程

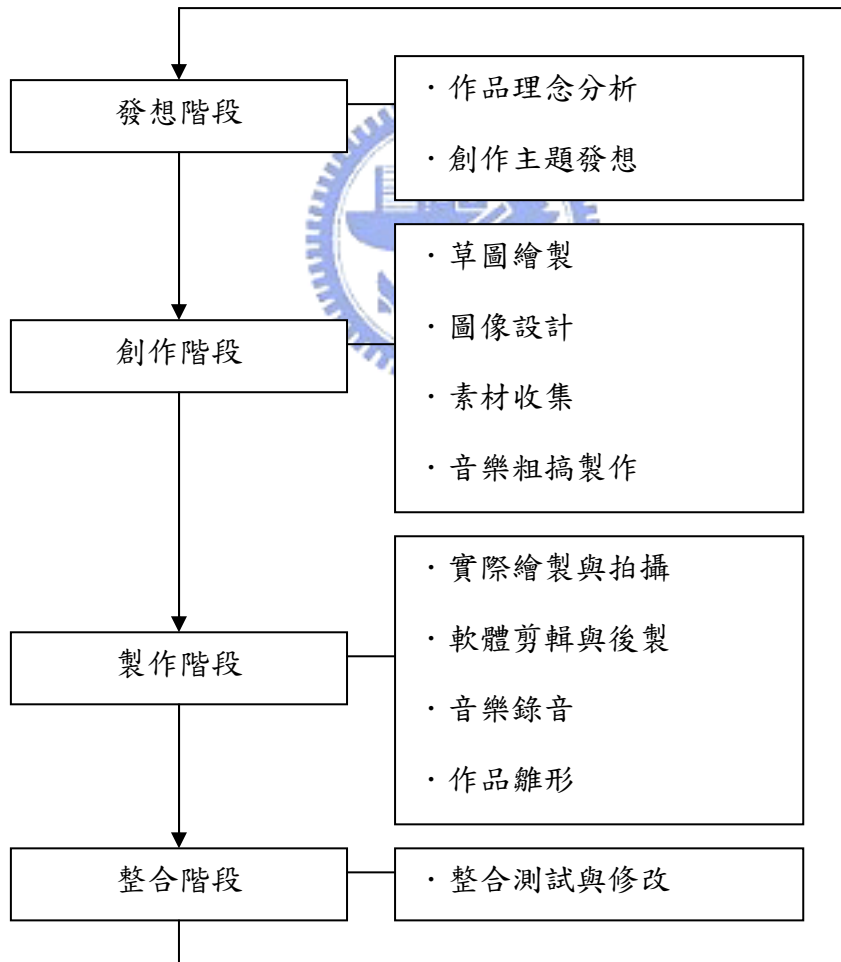

表 3-1 作品製作流程圖

如圖 3-2 所示，將本創作流程依照實際作業情形大致劃分為發想階段、創作階段、製作階段與整合階段。

1. 發想階段

在製作前期將自身之感受與體會進行釐清分析，透過書寫及隨身錄音等方式收集記錄，繪製草稿筆記將各個項目作完整的分類規劃，並同時參閱相關文獻及作品形式探討，進一步發想創作主題，思考如何將意念轉化成實際作品。

2. 創作階段

確立適合的創作表現形式，並開始著手製作相關的草圖繪製與資料素材收集，例如繪畫之參考資料圖片或影像拍攝內容物，並將音樂透過電腦錄音等方式製作其粗稿母帶以供編曲及填詞之用。

3. 製作階段

進入實際製作程序階段，依照表定之時間規劃，針對作品內容物之需要作精確的繪製及拍攝，並透過電腦軟體的輔助進行後製的相關作業。音樂部份則進入錄音室分軌錄製母帶，依照各個樂手及曲目排定之先後順序，與相關音樂指導人員如：製作人、錄音師、混音師進行必要之溝通及搭配。

4. 整合階段

整合各項創作形態之作品，並按其整體呈現之位置及角色做現場詳細規劃，且配合各媒體間相互搭配效果做適當之修改。

