

第五章、創作理念與作品說明

第一節、創作理念

影子本來屬於主人的附屬品，本創作主要將影子獨立，還可以代替主人的想法。在表現的議題上，將人分成三種組合，男人跟男人、男人跟女人、女人跟女人。時代的變遷讓我們必須擁有對方的特質，男孩越來越愛打扮。現代的女人必須學習變成男人，但是還是喜歡跟男孩共舞。在快速的時代，我們要不停轉換自己的性別特質，如果古希臘人看到現代人，應該更會覺得現代人都是超級大怪獸吧，每個人都變成了中性，都擁有彼此的特質。

對於影子的表現，以立體的投影方式取代平面的表現方式。會讓觀者更容易進入我所營造的氛圍。透過虛擬的影像越來越真實，經過科技藝術的表現方式，小時後的神蹟或是神話，都可以被真實的“再現”，利用科技藝術中的投影藝術，投影出似真似假在的影像，用神秘的影子舞出神祕的現代人。當密閉式的空間觀看電影，就像在一個黑盒子中，藉著人們在黑暗中失去對環境的定位能力，使人融入螢幕中，他意圖使人忘記身處的真實環境¹，利用這樣密閉空間的幻象，加上投影的技術與場地的裝置，創造出一個有趣的空間環境，讓觀者觀看我所做的影子，經過投影也讓他看看自己的影子。

¹洪佩君(民 95)……不自覺忽略了電影的幻象本質，毫無困難的認同劇情的內容，電影在這一部分似乎更像是偷偷地觀察一個沒察覺、非本意被觀察的犧牲者的秘密世界。

第二節、作品的發展過程與說明

作品的創作過程中，最難處理的是腳本的走向，如何讓故事與影子之間產生連結，是一個困難的課題，本小節分為三個部份**(1)腳本製作(2)腳色(3)實際拍攝與後製**，逐一詳述：

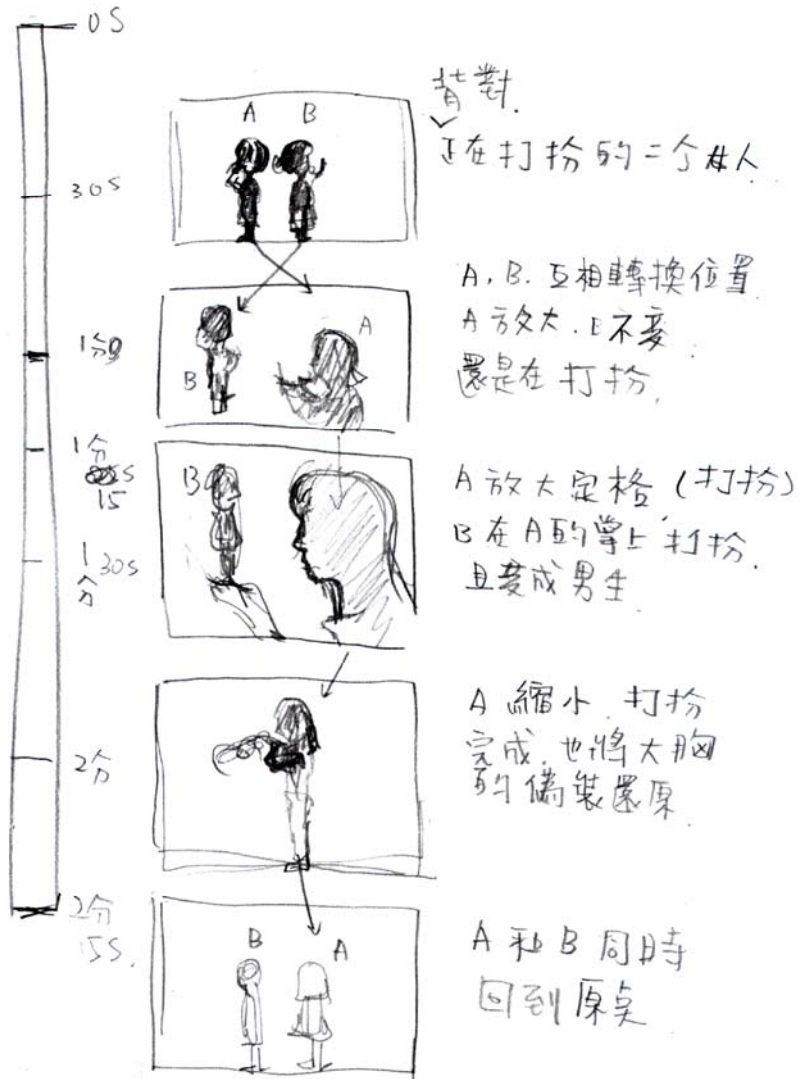
(1)腳本製作

(a)第一次初稿主題設定

偽裝的 公平 = 母平

第一個設定的主題為**偽裝的 公平 = 母平**，主要是對於男生與女生的議題做一些有趣了討論。而題目為什麼叫“公平 = 母平”，因為其實“公平”這個詞是代表著互相平等的意思，筆者發現一件有趣的事，“公平”這個原本代表平等的詞彙，他的第一個字“公”是男生的字，所以把“公”換掉，換成女生的“母”，也就變成了現在的題目“公平 = 母平”。闡述了男生可以等與女生的想法，兩性之間可以互換的想法，不論是男生、女生偽裝的特質，或是在男生變化成女生互相愛慕，或是之後女生在變成男生的同性之愛，兩性之間的腳色變的曖昧不清。也利用了影子的曖昧與偽裝的特性，做一些有趣的想像，兩個都在打扮的影子，是男生也是女生，男生愛打扮女生也愛打扮，經過一番的打扮，一個影子原來是男生的偽裝，另一個是如假包換的女生，也是有所偽裝的女生。

腳本草圖製作：

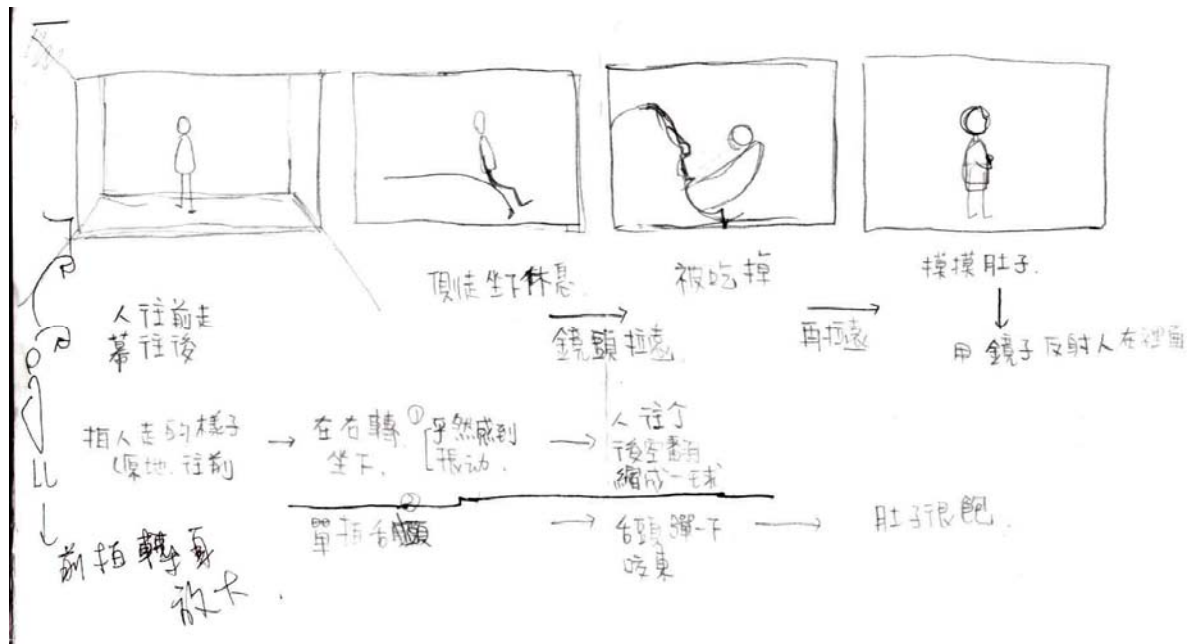

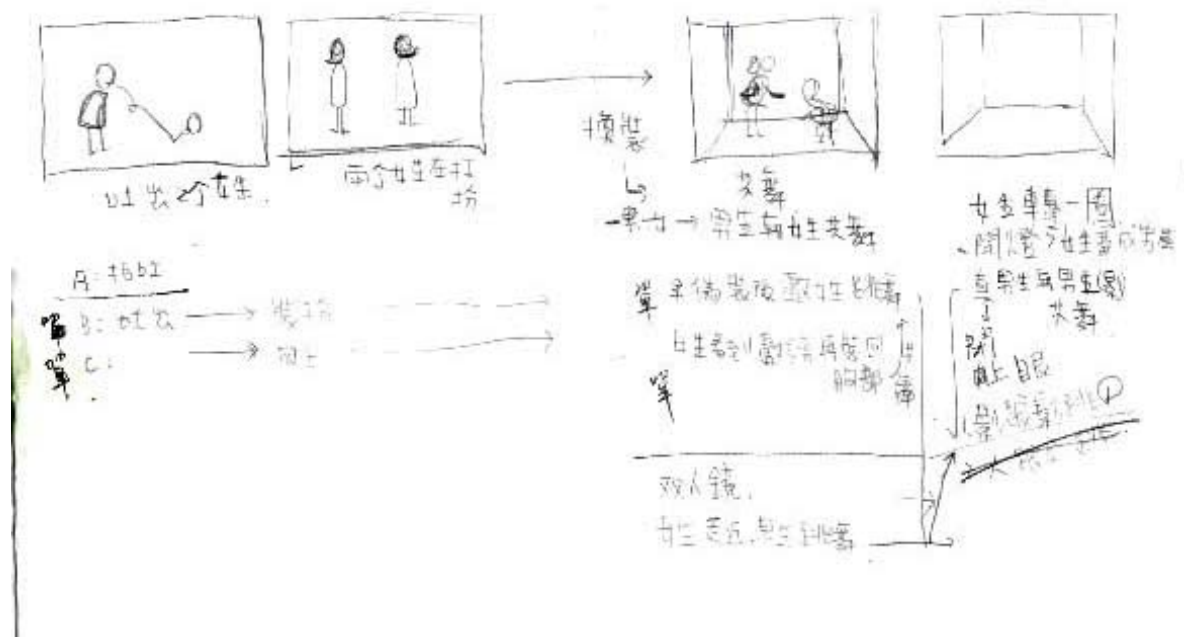
(b)第二次修改主題設定與定案

中性人

將人分成三種組合，男人跟男人、男人跟女人、女人跟女人。時代的變遷讓我們必須擁有對方的特質，男孩越來越愛打扮。現代的女人必須學習變成男人，但是還是喜歡跟男孩共舞。隨折時代的變遷，我們都成了陰陽合體的中性人。

腳本草圖製作：

(2)腳色

腳色確定：

從第一次的修改到第二次的定案，主題都在男生與女生的議題上處理，不論是變成男生的女生或是變成女生的男生，在陰陽腳色換來換去的情況下，沒有誰是特定的主角。所以腳色的部份也是由男生、女生共同演出。

(3) 拍攝、後製與實際投影

從實際拍攝到後製與投影，這三者之間在環環相扣下，都有各自的問題。舉例來說，如果在原本的畫面配置，想要一個近景的頭像跟遠景的小人像 如圖 4-4，由於後製飾圖層的觀念，所以要分開兩個拍攝如圖 4-2 跟圖 4-3。還有因為分開拍攝的關係，在於動作的銜接上也是要注意的事。在於後製與實際的投影上，有觀看上的差異，因為在後製上市小螢幕的製作，跟實際投影過後還是有不同，要如何平衡畫面要經過幾次的實驗與計算。

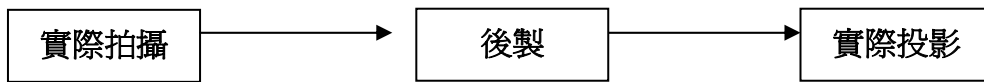

圖 4-3

圖 4-5

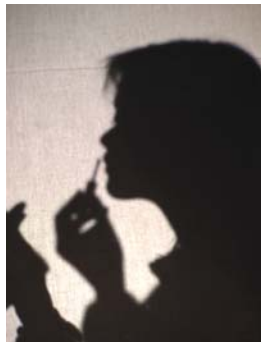

圖 4-4

圖 5-1

圖 5-2

圖 5-3

圖 5-4

第三節、創作設計與畫面說明

第一章、腳本畫面的畫面設計

(一) 劇本說明

(1) 孤單的人

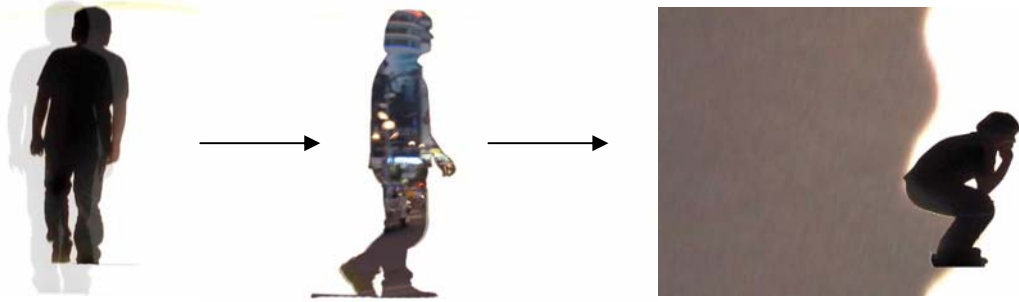

圖 5-5

圖 5-6

圖 5-7

在劇情的安排上，第一個小節**孤單的人**，想表現一個孤單的人在現代的大都市中，因為很孤單的，一個人在都市裡行走，最後做在一張椅子上，卻被一個無名的影子吃掉。

(2)生寶寶

圖 5-8

圖 5-9

圖 5-10

圖 5-11

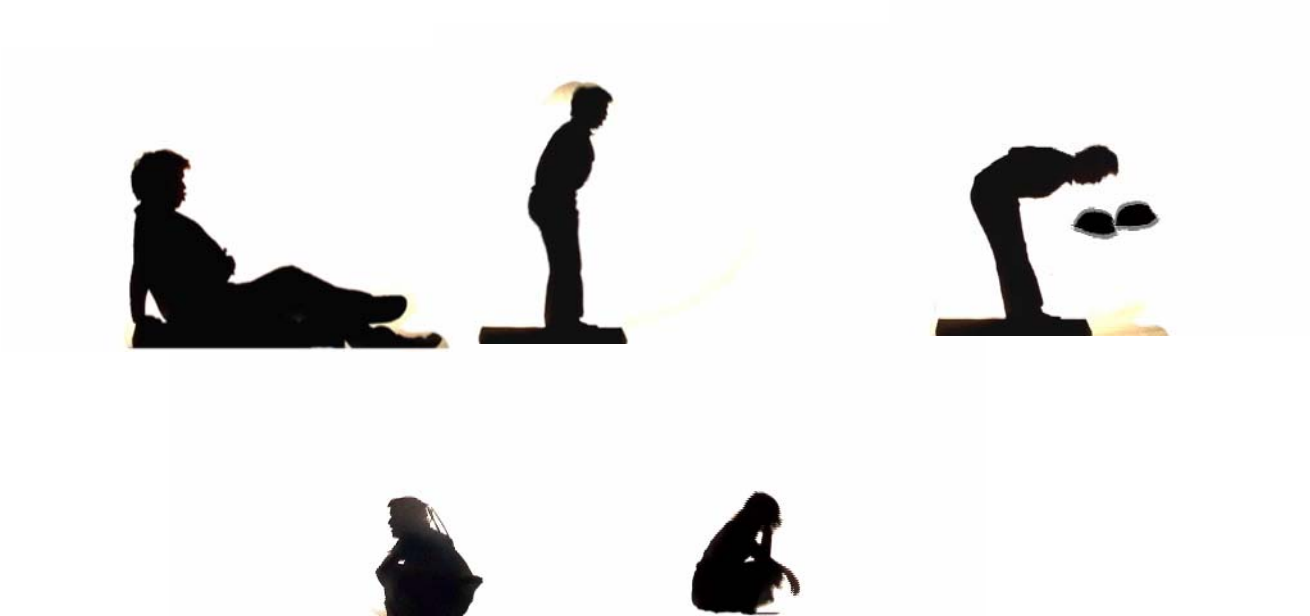

圖 5-12

在第二個章節**生寶寶**，圖 5-8 銜接上一個小節，把孤單的人吃掉之後，摸摸自己吃飽的肚子，忽然像是女生生寶寶一樣，不斷的喘氣，接著吐出兩個人，那就是他生的寶寶，兩個女生的寶寶。

(3)男生也愛打扮

圖 5-13

圖 5-14

圖 5-15

圖 5-16

圖 5-17

圖 5-18

圖 5-19

這兩個女生的寶寶一出生就在打扮，就像是女生愛美的天性一樣，一出生就是愛美的愛梳妝打扮。但是忽然之間，有一個女寶寶，忽然變成男生，而原來的女生也脫下了原本傲人的胸部，原來男生、女生都需要偽裝。

(4)共舞幻化

圖 5-20

圖 5-21

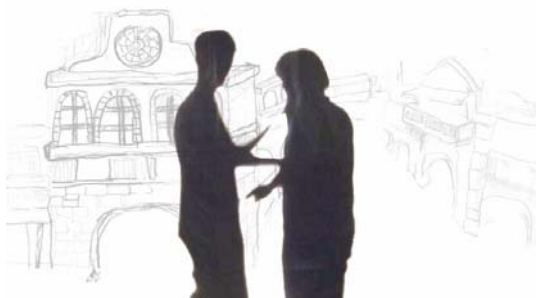

圖 5-22

接著哪個變成男生的人影，邀請女生的人影跳舞，就像所有男女的戀情一樣，但是跳著跳著女生忽然又變成男生。

(5)changing love

圖 5-23

圖 5-24

在變換過後，男生們依舊相親相愛的跳舞。

(6) 中性人

圖 5-25

圖 5-26

最候出現一隻大手將一個男生抓起，放到另一個地方時卻變成半男半女的中性人，或許在一切真真假假之後，在這個現代的社會中，我們都要共同擁有彼此的特質才能生存，或許我們就像是這個中性人一樣不男不女，就像我們的影子一樣，無限曖昧。

(二) 小圖分鏡說明

說明圖		時間
<p>“人”這種生物都有 兩個頭、四隻腳、四隻手。</p> <p>生活在天空的“人” 由兩個雄性組合。</p> <p>活在地下的“人” 是兩個雌性組成。 而天與地生下的小孩 則是一雄一雌。</p>	前言	0 : 00 ~ 0 : 50`15
	孤單的人	0 : 55`14 ~ 1 : 04`18
		
	生寶寶	1 : 04`18 ~ 1 : 30`05
		
		

		
	<p>男生也愛打扮</p>	<p>1 : 30`05 ~ 2 : 44</p>
		
		
		
		
		

		
	<p>共舞幻化</p>	<p>2 : 44 ~ 2 : 54`12</p>
		
		
		
		
		

	<p>中性人</p>	<p>3 : 13`08 ~ 3 : 23`06</p>
		
		
		
	<p>影片後的文字說明</p>	<p>3 : 23`06 ~ 3 : 48`04</p>
<p>張育楨</p> 	<p>演員說明</p>	<p>3 : 18`04 ~ 4 : 28`20</p>

第二章、展場設計

(1) 草圖設計圖 5-27

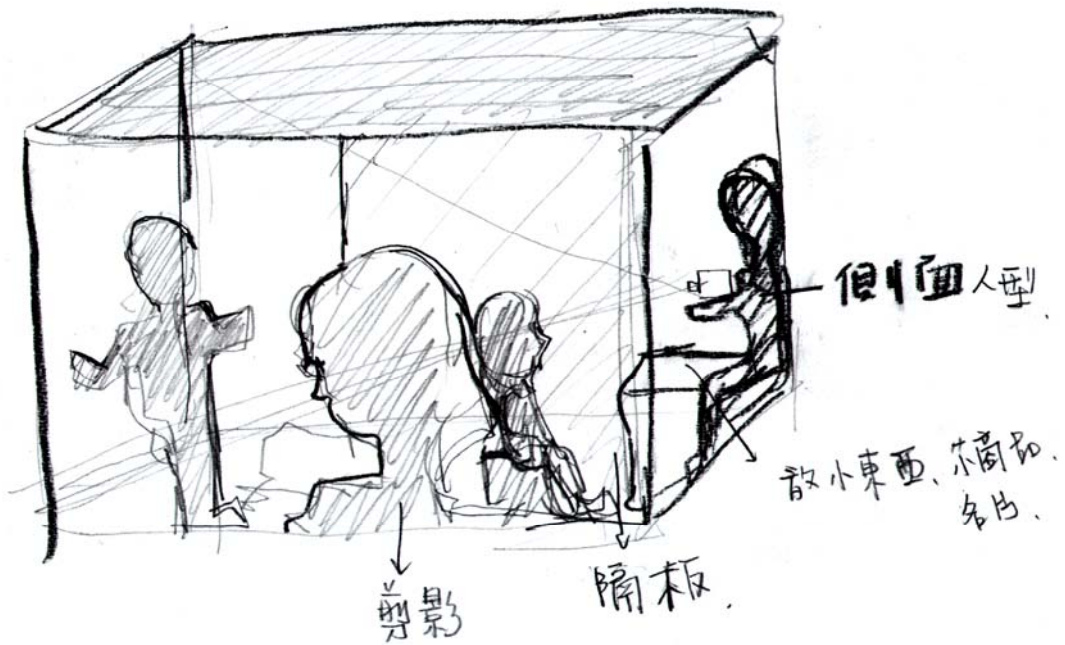

圖 5-27

(2) 模型製作

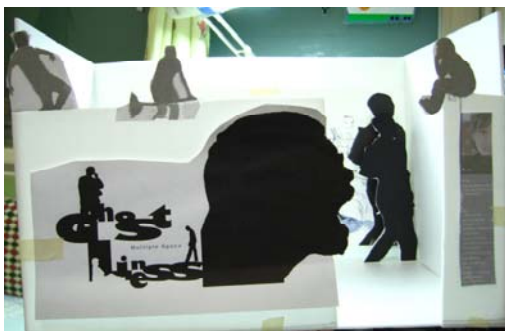

圖 5-28

圖 5-29

第三章、創作作品多重空間的表現

(一) 投影畫面的多重空間

(1) 孤單的人

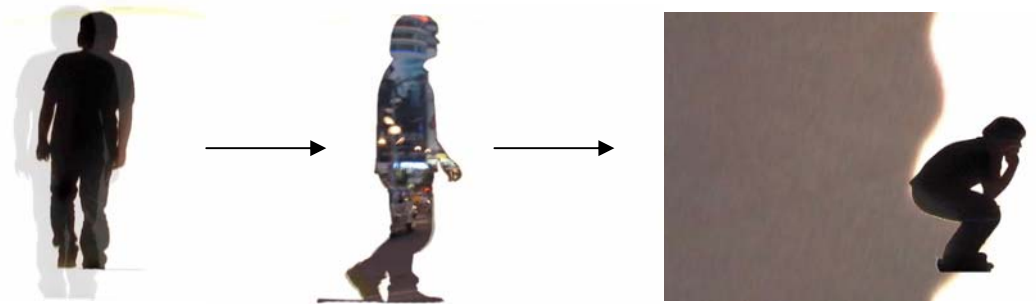

圖 5-5

圖 5-6

圖 5-7

在於畫面多重空間地表象上，在**孤單的人**這個小節，運用了重疊、遮罩跟大小對應的方式，表現空間的層次。在於使用的意圖上，圖 5-5 想表現影中影的感覺，所以用兩個相同的影子。而圖 5-6 想表現一個人在現代都會中，所以以遮罩的方式將人影疊上了現代都會的街景。

(2)生寶寶

圖 5-8

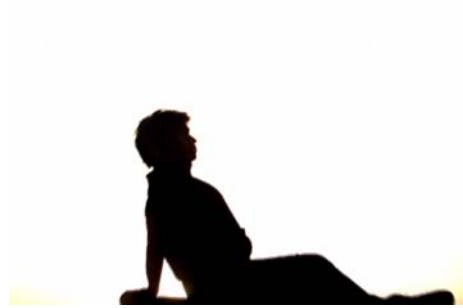

圖 5-9

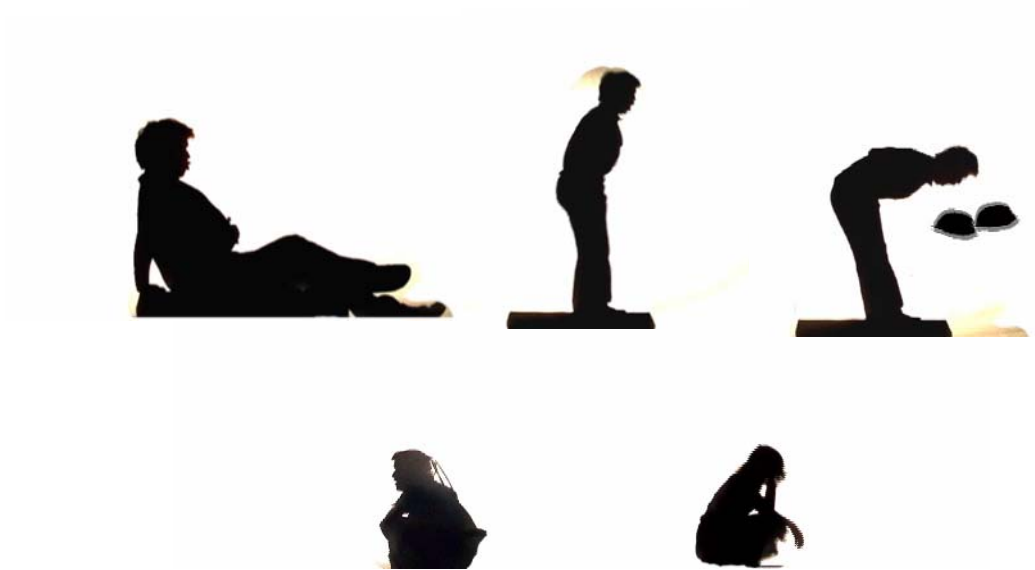

圖 5-12

在於空間的表現上，這個小節裡使用大小的對應的方式。讓取景上拉近拉遠，展現出 Z 軸的空間表現。利用這樣忽大忽小的方式，讓男生吐出寶寶時，原本是小小的，忽然吐出大大的寶寶。

(3)男生也愛打扮

圖 5-13

圖 5-14

圖 5-15

圖 5-16

圖 5-17

圖 5-18

圖 5-19

這一段落主要表現性別互換，也是利用大小對應的方式，原本一樣大小的人，因著原本是男生的人影，脫下之後忽然變小。而女生也是如此，在卸下偽裝之後，真實的內在都變的渺小。

(4)共舞幻化

圖 5-20

圖 5-21

圖 5-22

而共舞這個小節，主要是利用筆畫的街景圖在背後作為背景，表現空間前後的差異，以手繪的方式也表現了我們的共舞，也可能是虛幻的暗示。

(5)changing love

圖 5-23

圖 5-24

在女生換過男生之後，以多彩的愛心出現在兩者之間，那或許是男生之間有愛的象徵，那或許也代表是女生體內的男性特質。而利用手繪的街景到愛心的交替，也有空間轉換的層次。

(6) 中性人

圖 5-25

圖 5-26

最後以一個中性人有大變小，讓觀者以為一開始看到的是一個女生，不過當畫面拉到 Z 軸時，卻看到一個不男不女的人，那也許就是現代世代的我們。

(二)模型展場裝置的表現

在於展場多重空間的表現上，以半立體與大小對應的的方式表現多重的空間感，像是門口的地方如圖 5-30 用一個較小的人跟一個大人投最對應，表現大小的差異。而圖 5-在大圖之前也在多立一個人影牌和路燈牌，這樣半立體的裝置，會讓背後的大圖向後退，前面的人影往前。以這樣交錯的方式展現出多重空間感。除了這樣的實體裝置，之後的投影也會加上音樂，讓觀者在視覺上的感受之外也多加一維的空間，聽覺。

圖 5-29

圖 5-30

第四章、作品中音樂的配置

說明圖	使用音樂	時間
<p>“人”這種生物都有 兩個腳、四隻腳、四隻手。</p> <p>生活在天空的“人” 由兩個腳性組合。</p> <p>活在地下的“人” 是兩個腳性組成。 而天與地生下的小孩 則是——腳——。</p>	<p>前言</p> <p>聖桑 動物狂歡節 布穀鳥</p>	<p>0 : 00</p> <p>~</p> <p>0 : 50`15</p>
	<p>孤單的人</p> <p>貝多芬 月光奏鳴</p>	<p>0 : 55`14</p> <p>~</p> <p>1 : 17`17</p>
	<p>生寶寶</p> <p>德布西 風與海的對話</p>	<p>1 : 17`17</p> <p>~</p> <p>1 : 31`17</p>
		
		
	<p>男生也愛打扮</p> <p>葛利格 清晨 皮爾金組曲</p>	<p>1 : 31`17</p> <p>~</p> <p>1 : 54`02</p>
		

	<p>共舞幻化</p> <p>聖桑 動物狂歡節 化石</p>	<p>1 : 54 `02 ~ 2 : 45 `12</p>
	<p>changing love</p> <p>葛利格 清晨 皮爾金組曲</p>	<p>2 : 45 `12 ~ 3 : 12 `06</p>
	<p>changing love</p> <p>德布西 浪之嬉戲</p>	<p>3 : 06 `30 ~ 3 : 20 `12</p>
	<p>changing love</p> <p>聖桑 風琴幻想曲</p>	<p>3 : 20 `12 ~ 4 : 28 `20</p>
	<p>中性人</p> <p>聖桑 風琴幻想曲</p>	<p>3 : 20 `12 ~ 4 : 28 `20</p>