

建立藝術幻象： 從創作端思考藝術形式的混合現狀

張嘉祥 「庄尾文化聲音工作室」負責人

文學與音樂都是藝術的展現形式之一，兩者在物質技術呈現上有根本性的差異，但在藝術創作命題上，不同藝術形式之間還是可能會共同重疊同樣的創作命題。不同創作者有不同切入的面向與途徑，我傾向認為，創作者不斷叩問自身所處的實質與虛擬、記憶空間、質疑自身的本質存在、正在進行或未來要做什麼？認知世界和自我的關係，是這個世代的臺灣創作者持續探究的命題。在物質技術更加容易學習、入門的世代，不同藝術之間的形式邊界可能會漸漸模糊，但核心的藝術表現會越加清晰，藝術形式的本質會在邊界消融、破碎的時候，更為顯現確立，不可動搖。

這也和人類的感官體驗感知藝術形式呈現有關，比如音樂主要是以耳朵聽力接收，文學文字則是眼睛視覺，但既然確立出主要的接收形式，接收形式進一步確立藝術本質，延伸出來的範圍邊界，總會有藝術家想嘗試或不經意中打破。

在張郅忻《憶曲心聲》(2022)的〈大海〉中提到關於唱歌的書寫：

「『就讓它隨風飄遠』(張雨生〈大海〉)歌曲又來到爸爸最愛抖動喉結的副歌處，小堂弟並未把歌唱油，隨著節奏拔高嗓音，爸爸唱得流連

眷戀，小堂弟卻多了一分對未知的無懼。彷彿他是一名新水手，正要航向未知世界。」

如果是聽過張雨生〈大海〉歌曲的閱讀者，大部分能夠直接聯想到這段歌詞的樂句是音階上升的段落。但對於沒有聽過歌曲的閱讀者，作者還是用文字描述抽象的聲音，像是「抖動喉結的副歌處」、「隨著節奏拔高嗓音」用文字讓閱讀者能夠理解此處是聽覺上的高昂、高音處，在閱讀者的腦中，形成聽覺上的聯想。文字的功能就

專題企畫 有聲的出版與閱讀

不全然只是視覺性的，同時也是具備建構聲音的幻象。

但也有大多數人沒有聽過的聲音，作者必須透過文字描述，讓閱讀者能夠從文字中想像聲音的模樣，甚至是營造一個虛幻的聲音幻象，比如在吳明益《苦雨之地》〈人如何學會語言〉中形容黑枕黃鸝的叫聲：「水草在溪流中緩緩擺動……。」讓人在視覺的閱讀過程中感知到聽覺的幻象，文字的功能也就不全然只是視覺性的。

又或是在純然樂句的聆聽中，我們還是能夠感知到聽覺之外的感官幻象，甚至是從聲音之中聽出文學性。比如在交工樂隊《菊花夜行軍》（2001）專輯中的〈風神 125〉歌曲，從農村到臺北工作生活失敗的阿成，在這首歌中正騎著風神 125 機車回到故鄉，他挫折又覺得沒有臉回到

家裡，機車引擎因為速度的提升發出巨大的轟鳴，呼嘯而過電線桿、椰子樹，在歌曲中的嗩吶聲一出現，就把情緒張力拉拔到極致，沒辦法訴說人類語言的嗩吶聲，在這首歌曲中既是代表風神 125 的引擎聲，也是代表阿成心中不甘的悲憤哭吼，文學和音樂的技術張力都達到美學水準的表現。

在藝術創作中，我傾向用「建立幻象」來的比喻，詮釋不同藝術邊界之間的混合現象。不同的藝術形式刺激我們人類不同的感官部件，而我們又仰賴以感官來建立對於世界的感知，再透過藝術作品反向感知這個世界與情感。這個藝術創作呈現中的「幻象」，可能更接近於感官回饋給腦袋的「蜃景 (mirage)」幻覺。也或許，所有的藝術創作者都意圖創造出更逼近真實的幻覺，即便是在純然虛構 (fiction) 的文本中，我們還是能看見創作者有意識或無意識地的指涉現實。

但即便不同藝術形式會有邊界裂解和混和的現象，但不同藝術形式的基礎表現技術仍然是有巨大的不同，比如在當代臺灣獨立音樂的創作環境，對於樂團形式的創作者來說「三大件」（注 1）是最基本的認識門檻，而樂器的的掌握度與熟練度就是表現技術上檢測基本門檻有沒有達標的部分。同樣的在文學的領域，寫作者透過閱讀與寫作練習一次又一次的打磨文字的精煉和語感，這也是文學技術上基本門檻須達標的部分。至於技術門檻達標的及格線，對於不同的創作者有不同的門檻需求標準，在創作實務上，我傾向

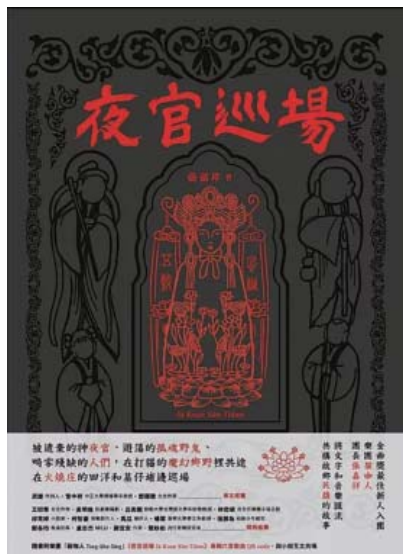

認為，只要基本技術達到能夠流暢表達創作者的創創意圖、核心概念就是跨越過技術層面的及格線。

我也傾向認為，在當代的藝術創作都會是以複合藝術（complex art）的概念進行，這是在認知概念上的影響與變化，快速而破碎的短影音就是一種複合藝術概念小而完善的產品，它充斥在當代世界，反過來說也是當代的爆炸資訊需要複合型的藝術才能得以支撐傳達資訊，對於藝術創作者來說可能是有意識或無意識的影響創作。比如近年臺灣文學積極拓展影視改編市場，唐福睿《八尺門的辯護人》就是很好的例子，從文學小說改編到影視劇本，唐福睿一手包辦小說、編劇、導演的角色，也意即從小說的創作端，創作者就在思考或貼合影視的敘事及架構。鏡文學這幾年也推出「鏡文學百萬影視小說大獎」也是從

影視的角度去思考文學小說的創作作品，在創作者的思考中，文字乘載的就不只是單純的文字，同時也需要考慮影像的調度與分鏡。在這樣類型的文學創作中，需要考慮的技術就不單單只是文學技術的思考，同時也有影像藝術的技術層面思考，兩種藝術形式從創作端就開始互相影響。

如果從創作端去思考藝術形式的混合，對於創作者來說，常常會在基礎的技術層面中得到啟發，以創作《夜宮巡場 lā-Kuan Sûn-Tiûnn》音樂專輯與文學小說為例，在創作起始階段是由短篇的文學小說做為開始，在幾篇小說初始階段完成後，彼此串聯成為一個小說空間，讓小說的世界觀成形。在世界觀成形之後，依循設定開始在小說世界裡面發展出其他可能性，可能是平行世界的展開；或是歷史時間點的前後跳躍；又或者是故事的支線發展。

以裝咖人 Tsng-kha-lâng 《夜官巡場 lā-Kuan Sûn-Ti-ûnn》〈羅漢〉這首歌來說，當時僅完成〈月神〉、〈冥中主〉、〈夜官〉、〈花神〉幾篇小說，每個篇幅大約兩千字左右的短篇，在完成這幾篇小說後，再依循當時所設定的世界觀特點，比如，巨大有迷霧的湖泊；極深的湖底棲居神或鬼物；湖旁有人聚集成村落生活；時間點不是現代，是較靠近清領時期的年代。這裡我選擇的是歷史時間點的前後跳躍，把《夜官巡場 lā-Kuan Sûn-Ti-ûnn》書中當代的「羅漢」跳躍到清領時期該地區虛構的歷史想像，以該地區虛構的歷史想像的清朝「羅漢」心境為歌詞書寫主題，以台語為主體，但是較偏向文言的語感，試圖靠近清朝漢學較為中心的想像。同時也是貼合虛構的歷史想像中前近代的清領時期臺灣，正在面臨現代工業革命進入、文明與科學概念和神祕主義濃厚的東方文化衝突。

寫完〈羅漢〉歌詞之後，在編曲上同樣也依循上述的設定，即便歌中的羅漢在悲憤怒吼，呼應他身為人的情緒感情，但整體的編曲不會是現代流行樂中律動靈活的方向，和弦的選擇也不會是複雜和弦彈奏，人聲的編排上也就貼合歌曲的指涉核心，有大量的高音頻吟唱，同時加入較多的殘響（Reverb）效果，讓人聲像漂浮在湖面上的霧氣從遠方飄來。

總歸來說，文學與音樂是兩種形式與本質完全不同的藝術種類，但在掌握兩種藝術基本技術門檻後，不同種類的藝術還是有可能由同一種創作命題出發創作，彼此互補，強化作品對於受眾

的感官體驗。同時在當代的藝術創作中，不可避免的會受到複合藝術（complex art）的概念影響，影響的面向可能從創作端就開始出現端倪，以及在當代的藝術創作或現場展演中，建立幻象的場景，讓受眾有不只一種感官體驗，也是創作者們有意識或無意識的創作方向。

延伸閱讀

1. 張邛忻著。《憶曲心聲》（臺北市：九歌，2022）。
2. 吳明益著。《苦雨之地》（臺北市：新經典文化，2019）。
3. 唐福睿著。《八尺門的辯護人》（臺北市：鏡文學，2021）。
4. 張嘉祥著。《夜官巡場 I -kuan Sûn-Ti-ûnn》（臺北市：九歌，2022）。

從正統到異端 ：祝由科的歷史

林富士 著

三民 / 11307/528 面 / 23 公分 / 630 元 / 平裝
ISBN 9789571477916/410

在未有系統性醫學的時代，難治疾病常被視為因鬼怪作祟而生，因此多以禁鬼驅疾等法術作為醫治手段，使用咒術療法為核心的「祝由」，即是在此背景之下應運而生。祝由神祕的術式、奇妙的效果，不僅吸引眾人爭相求治，也被官方列為正統醫學之一。但隨時間進展，祝由不僅被官方除名，也漸被視以術愚人的騙術；祝由的形象與地位，為何會有如此天翻地覆的轉變？（三民）

應用科學

哇，我得了 帕金森！

方忠平 著

方集 / 11304/138 面 / 23 公分 / 300 元 / 平裝
ISBN 9789864714650/415

本書首度以帕金森氏症病人的角度，分享作者患病前後的生活與心路歷程。從一開始質疑自己為何會得到帕金森氏症？到慢慢去認識與接納這個頗為纏人的慢性病；透過各種醫療、運動與信仰上的幫助，作者找出面對帕金森氏症的身心調整之道。希望這本幽默、感人的小書，可以給帕金森氏症病友、家屬、相關醫療人員，甚至其他關心這個病症的讀者，帶來一絲內心的盼望與安慰！（方集）

應用科學

臺灣偏鄉 醫療簡史

台杏文教基金會 編

秀威出版 / 11304/182 面 / 21 公分 / 350 元 / 平裝
ISBN 9786267346808/410

相對於都會地區，偏鄉醫療長期處於資源欠缺及人力不足的弱勢，故日治時代建立了「公醫」及「限地醫」制度，國民政府則有「公費醫師」制度。首部臺灣偏遠地區醫療史，介紹井上伊之助、南志信、樂信、瓦旦、杜孝生、薄柔纜、譚維義、范鳳龍、何義士等偏鄉醫療典範人物，並從傳統原住民部落、教會傳道醫療以至今日的偏鄉醫療制度進行全方面研究，為臺灣偏鄉醫療歷史留下珍貴紀錄！（秀威出版）

應用科學

歇斯底里 ：從魔鬼附身到心理治療， 一段困擾人類 2000 年的歷史

史考爾 (Andrew Scull) 著；蘇邦礎譯

貓頭鷹 / 11308/288 面 / 23 公分 / 540 元 / 平裝
ISBN 9789862627037/415

現代心理諮商與治療，其實起自佛洛伊德對「歇斯底里」的研究。而歇斯底里在人類歷史上其實已存在了 2000 年，卻在佛洛伊德辨識出它的「真貌」後，於 20 世紀淡出醫學的舞臺。本書爬梳歷史上對歇斯底里的理解與治療，從精神病學和精神分析、文學研究、女性主義和批判理論等領域對歇斯底里症提出深思熟慮的見解。歇斯底里病患不論過去還是現代都是精神門診與心理諮商的最大宗，本書有助於深化讀者對歇斯底里的認識。（貓頭鷹）

應用科學

原子與灰燼 ：核災的全球史

謝爾希·浦洛基 (Serhii Plokyh) ; 黎湛平譯

貓頭鷹 / 11307/400 面 / 23 公分 / 630 元 / 平裝
ISBN 9789862626986/449

在氣候問題日益嚴重的時代，核能成為一種重要的替代性能源。雖然有些人認為核能只是其他綠能被廣泛使用前的替代選項，但投入核能的經費高昂也會因此犧牲其他替代能源的研發。核能的出現宛如普羅米修斯偷來的火，帶來了文明發展，卻也伴隨著試煉。本書作者透過探索六場核災背後的政治文化因素，提醒我們核災雖然是偶發事件，但背後卻有許多看似必然的因素促成。因此，我們都該在科技與恐懼的拉扯之外，明白這些促成核災發生的原因。(貓頭鷹)

應用科學

賦能員工 突破框架 ：焦點解決教練取向實踐 手冊

林蒸增、張如雅 著

張老師文化 / 11308/240 面 / 21 公分 / 380 元 / 平裝
ISBN 9786269687077/494

焦點解決取向教練是一種注重解決方案而非問題本身的方法，強調正向積極面，幫助客戶在短時間內找到有效的解決方案。在焦點解決取向教練的實踐中，客戶的方法如果有效，就不須改變；如果無效，就做些不同的事情。這種靈活且實用的方法，讓教練能夠快速適應不同的情境，並有效幫助客戶找到最適合的解決方案。(張老師文化)

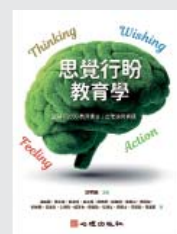
Webtoon ：手機世代的韓流浪潮， 條漫如何打造跨媒體的 全球版圖？

陳達鏞 著；吳喬熙 譯

臺灣商務 / 11304/320 面 / 21 公分 / 630 元 / 平裝
ISBN 978957053560/487

在人人都有智慧型手機、資訊爆炸、時間破碎的現代，韓國條漫集結了所有優勢於一身：適合手機大小的直式排版、縮短閱讀時間，以及隨時隨地都能瀏覽等特點，讓其成為新世代娛樂媒體的主流。更因為獨特的敘述節奏和畫面呈現，成為戲劇、電影改編的靈感來源，屢屢打造出像是《與神同行》、《社內相親》、《梨泰院 Class》、《女神降臨》、《全知讀者視角》等經典作品，創下上千億韓元的收益、改變韓國影視作品生態。(臺灣商務)

應用科學

思覺行盼教育學 ：超越「2050 教育宣言」 之理論與實踐

溫明麗 主編；溫明麗等 著

心理出版社 / 11309/432 面 / 23 公分 / 600 元 / 平裝
ISBN 9786267447376/520

這不僅僅是一本書，更是一場改變未來的教育理論運動——引領教育革命的里程碑之作！「思覺行盼」教育理念開創性地融合了批判思考、覺知洞察、實踐能力和前瞻思考，構建了因應未來挑戰的全方位教育價值體系，能培養思考力、覺察力、行動力、想像力和創造力。作者群以豐富經驗和前瞻洞察，繪製了激動人心的未來教育藍圖。這部開創性著作不僅為教育工作者和政策制定者提供了寶貴資源，更為讀者打開了新的視野，是一本激發創新思維的必讀之選。(心理出版社)

應用科學

社會科學