

東海大學美術學系碩士班碩士學位

創作論述

五大華人之光—鐵漢 創作論述

the discourse creation of The Legend of Taiwan- Iron-Man

指導教授：倪再沁 教授

研究生：柯子建 撰

中華民國一百年六月

摘要

本創作論述主旨討論分析個人錄像藝術創作之研究，使用脈絡方式逐步分析討論創作歷程與創作內容，藉此一種完整的創作面向提供研究，第一章依據概述個人創作背景、創作動機與創作目的之分析，研究討論當代錄像藝術(VIDEO ART)的特徵性與未來性，並且試圖添加媒體力量的創作形式討論。

第二章組織出個人創作脈絡流變的歷程，透過整個創作歷程的回溯來檢視自己的創作的主题、形式與意涵，從平面繪畫轉變至實驗電影，從網路串連與社會運動，嘲諷揶揄的奇談與社會改革之路，希望可以提供了一個全面性的譜系分析。

第三章討論作品創作之理念、價值與主题，作品並且切入社會議題與討論真相，提出社會問題與問題真相的對應關係，並且重新思考普遍對於社會問題所導出對於真相認知的不同層次。最後論述作品「五大華人之光—鐵漢子」的創作理念與表達意涵。

關鍵字:錄像藝術、媒體藝術、媒介、媒體、麥克魯漢。

Abstract

This study focuses on analyzing individual video art creativity. In order to be able to study the complete act of creativity, its progress and contexts are discussed here step by step. The first chapter discusses the characteristics and future potential of modern video art, as well as some other forms of media creativity based on the analysis of the background, motivations and goals of individual creativity.

The second chapter unravels the process of individual creativity, looking through the changes from traditional paintings to experimental movies, online events to social activities, ironic realities to social revolutions, and presents a thorough analysis of the subjects, forms and meanings of individual creativity.

The third chapter focuses on the ideas and values of creativity. It reveals some social issues and brings out the relationship between social problems and the truths behind them, as well as different levels of understanding of the reality. Finally, the ideas and meanings of the creativity of the work 'The Legend of Taiwan – Iron Man' are discussed.

key word: Video Art 、 Media Art 、 medium 、 media 、 Marshall McLuhan.

目錄

摘要.....	II
目錄.....	IV
圖目次.....	V
第一章 緒論.....	1
第一節 創作背景.....	2
第二節 創作動機.....	3
第三節 創作目的.....	5
第二章 創作脈絡與歷程.....	7
第一章 錄像藝術與實驗電影.....	7
第二章 網路串連與社會運動.....	10
第三章 嘲諷揶揄的奇談.....	12
第三章 五大華人之光-鐵漢的創作.....	17
第一節 創作主題.....	17
第二節 創作內容	19
第三節 創作劇本.....	20
第四節 創作分析.....	26
第四章 結語.....	31
參考文獻.....	32

圖目次

圖 2-1 柯子建〈loneliness〉	7
圖 2-2 柯子建〈loneliness〉	7
圖 2-3 柯子建〈loneliness〉	8
圖 2-4 柯子建〈SPAGHETTI〉海報.....	9
圖 2-5 柯子建〈SMILE ISACC〉海報.....	9
圖 2-6 2005 年 6 月 12 日「六一二拯救國教大遊行」活動照片 1.....	11
圖 2-7 2005 年 6 月 12 日「六一二拯救國教大遊行」活動照片 2.....	11
圖 2-8 柯子建〈五大華人之光-鐵馬〉宣傳 DM-1.....	13
圖 2-9 柯子建〈五大華人之光-鐵馬〉宣傳 DM-2.....	13
圖 2-10 柯子建〈五大華人之光-鐵馬〉片段.....	14
圖 2-11 柯子建〈五大華人之光-鐵馬〉片段.....	14
圖 2-12 柯子建〈築愛救台灣〉熟女懂的彼男 立體裝置平面圖像.....	14
圖 2-13 柯子建〈築愛救台灣〉愛愛台灣愛愛長挺 立體裝置平面圖像.....	15
圖 2-14 柯子建〈築愛救台灣〉2008 高雄師範大學 展出.....	15
圖 2-15 柯子建〈築愛救台灣〉影片片段.....	16
圖 2-16 柯子建〈築愛救台灣〉影音網頁.....	16
圖 3-1 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	24
圖 3-2 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	24
圖 3-3 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉宣傳 DM1.....	25
圖 3-4 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉宣傳 DM2.....	25
圖 3-5 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉宣傳 DM3.....	28
圖 3-6 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	28
圖 3-7 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	29
圖 3-8 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	29
圖 3-9 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	29

圖 3-10 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	30
圖 3-11 柯子建〈五大華人之光-鐵漢〉影片片段.....	30

第一章 緒論

第一節 創作背景

現代藝術討論之中，普遍同意杜尚的噴泉（1917）的出現使的藝術的形式問題已經被破除了，並且延伸至今有更多沒有“邊界”的作品出現。現成物的出現僅僅是一個開始，60年代到現在各種不同的藝術形式不斷出現，無論是歐普藝術(Op Art)、動態藝術(Kinetic Art)、光藝術(Light Art)、觀念藝術(Idea Art) 或激浪派(Fluxus)等等...，再多的不可能的藝術表現形式也可以被同意出現；錄像藝術就在這個時代背景之下出現，由韓國藝術家-白南準(Nam June Paik)於1965年買的SONY公司推出的第一台手持式攝影機，他拍攝下出現於紐約第五大道的羅馬教皇，並且晚上就在紐約格林威治村的阿哥哥咖啡屋（Cafe A Go Go）展出¹。錄像藝術並不是把錄影當作成媒體的性質運用，而是把錄影當作成表現技法和方法加以運用來傳達創作意念，之後並且有安迪霍夫(Andy Warhol)、諾曼(Brace Nauman)、科斯(Paul Kos)、阿康西(Vito Acconci)等等藝術家使用錄影作為表現技法創作。

台灣80年代由一些歸國藝術家的引進媒體藝術(Media Art)的思潮，錄像藝術也開始慢慢在台灣萌芽，就在台北市立美術館成立的第二年，1984年首次錄像藝術具體呈現在台北市立美術館的《法國 video 藝術展》，展覽策劃者為巴黎龐畢度文化中心 Video 視聽中心的畢琦特.波特·亞湘帕（Brigitte Petit-Archambault）與蕭蔓，展出作品有多米尼克.巴爾畢（Dominik Barbier）的《暴風雨（Orage）》，羅伯特、肯恩（Robert Cahen）等19位法國藝術家作品，台灣的錄像藝術領域就此被打開。

---

1 Michael Rush(1999)。《New Media in Art》。New York: Thames & Hudson。

Video Art從 1965 年開始，1980 年開始到現在不斷地出現，表現形式透過科技的進展與其他文化影響加入已經變成各種不同樣貌出現。台灣的錄像藝術創作從早期於 1984 年陳介人（現為陳界仁）「告別 25」作品，1985 年國立藝術學院（現為國立台北藝術大學）第三屆的袁廣鳴及文化大學美術系的王俊傑分別創作了單頻道的錄像作品²，而相關課程的設立則是盧明德 1986 東海大學開設了複合媒體與錄影藝術課程，幾乎在各大學校與展覽之中都會出現大量的錄像藝術作品，可以預期的是它不會消逝並且可預測的他會更加擴大，影響的幅圍更加廣大。只是加上網路與媒體的潮流之下，Video Art會怎樣革新的樣貌出現或是有其觀念或形式上的改變嗎？

---

²袁廣鳴作品《離位》為錄像裝置作品為台灣最早嘗試錄像作品的學生之一，其他 84 至 87 年還有學生進行媒體藝術零星創作，東海大學的周祖隆（作品《亞熱帶地區》）、文化大學的王俊傑（《表皮組織的深度》、《變數形式》）。取自台灣媒體藝術綜合紀事年表 <http://mfa.techart.tnua.edu.tw/~gmyuan/mediaart/>。引用日期 2011 年 5 月 10 日。

第二節 創作動機

一九九一年，蒂姆·伯納斯－李(Tim John Berners-Lee，1955年6月8日~) 建立的第一個網站(也是世界上第一個網站)，並於8月6日發表了第一張公開文章，他發明的World Wide Web網際網路宣告著資訊時代來臨³。藉由「線」織成的網絡，打破了原始物理空間、時間的概念，擴張了人的溝通方法，也改變了線性的思考模式與互動方法。九十年代網路開始興起，由於網路的虛擬空間讓年輕的藝術家不用費心於實體的展出空間及經費的影響，這開放民主的平台讓每個人都能展現其自己的想法而不受已漸形穩固的藝術環境及體制所影響，其展出效用遠比實體空間更無遠弗屆。網路的特質有著強烈的連結性、互動性、共時性、現時、作者隱匿等特性。

於我的時代背景(1980至今)，資訊時代的來臨早已不是一件新聞了，而資訊科技所形成的空間「電傳托邦」(teletopie)⁴也早就改變了我們對這個世界的看法與認知，台灣在1990後，新聞媒體大量的製造，有線電視新聞頻道大量湧現，社會事件已經成爲了一種新式的娛樂，還有1990年代興起的無厘頭文化與台客風格與其他次文化(Subculture)⁵同時加入影響我這個時代的創作者與社會風

---

3 蒂姆·伯納斯－李 建立的第一個網站(也是世界上第一個網站)是 <http://info.cern.ch/>，它於1991年8月6日上網，它解釋了萬維網(亦作「網絡」、「WWW」、「W3」，英文「Web」或「World Wide Web」)是什麼，如何使用網頁瀏覽器和如何建立一個網頁服務器等等。蒂姆·伯納斯－李後來在這個網站裡列舉了其它網站，因此它也是世界上第一個萬維網目錄。

4 「電傳托邦」(teletopie)，它正快速地吞噬我們以往熟悉的時間與空間。維希留(Paul Virilio)所言，這不是不存在的烏托邦想像，而是無所不在的「去拓樸空間」(l'espace atopique)。

5 「次文化」這個名詞其實並無任何負面的涵義，只是相對於成人所發展的社會文化主流而言，它是由美國都市社會學家Fischer所創，係指一群具有許多相似之社會與個人背景，這些人經過一段長時間的相處互動的結果，逐漸產生一種相互瞭解接受的規範、價值觀念、人生態度與生活方式，此種相互瞭解接受的規範與生活方式之統合，就稱爲次文化。

氣；以影像創作的形式除了有錄像藝術之外，還有影響力更大的音樂錄影帶(MTV)與新興的網路短片皆屬於影像創作的類型，雖可仔細去探究其內容與創作意涵，但是難分難解的是使用影像形式進行創作。錄像藝術是否有其中可以被單獨提出來研究與討論的重要性呢？或者是這些不同文化領域交互影響之下形成了怎樣的當代的創作脈絡呢？錄像藝術在這一個時代裡面應該扮演著如何的角色？這是我個人面對藝術創作所思考的問題所在。

就如藝術的歷程一樣來討論，**Video Art** 與其他藝術形式相較之下有如何的不可被取代性呢？或是有其與眾不同之處呢？他有何獨特優勢超越其他藝術形式呢？我認爲藝術與其時代背景相互影響之下必須要單獨提升出來探討與研究的目。我的創作也是在這前提之下來提出創作動機與理念。並且希望有可以展現 **Video Art** 與其他藝術形式、媒體和網路影片不同獨特之處，並且可以單獨提升出來被強調與注意，我將 **Video Art** 融入社會性，配合媒體娛樂性與傳播性希望可以找到一種新的創作觀念的可能。

第三節 創作目的

馬歇爾·麥克魯漢（Herbert Marshall McLuhan）⁶於《瞭解媒體：人體的延伸》（*Understanding Media: The Extensions of Man*，1964）一書中提出了一個重要的觀點——「媒介就是訊息」，所指的便是傳播科技延伸到人類生活中所產生的規模、空間、型態的種種改變。麥克魯漢主張的「媒介即訊息」一反先前只注重媒介只是所傳遞的資訊內容，而開宗明義地點出媒介特性自身的重要性，及其對我們感官、社會的重大影響。每一次延伸都會帶來麻醉或麻痺效果，使人們盲目看不清楚真正意義，不同媒介的影響力，能引起了人間事物的尺度變化和模式變化，塑造人的組合方式和形態。

*輪子是腳的延伸；眼睛是書本的延伸。這是對於文字時期的描述，而現在的電傳時期開始媒介成為人類感官世界的延伸，螢幕擴增了視野，滑鼠延伸了手指的長度，人類思考結合電腦機器成為「網際機器人」，自由地隨著電話線迅速穿梭在世界各地*⁷。

媒體不再是只是一種訊息傳載的工具而已，他甚至是訊息本身。我的作品將透過網路快速傳遞與即時互動性的媒介來呈現作品，因此在作品形式上需要有所尺度與模式的變化，並且去嘗試思考怎樣的作品表現風格可以適合網路媒體與新時代的潮流呢？而作品內容上延續我的社會批判式的內容，使用影像創作來針對時下我所關心的社會事件進行議題的批判，並且不提出解決方針。而是以一種嘲諷、詼諧與無厘頭的方式將議題突出與媒體聚焦，藉由這樣的突出與媒體聚焦將議題拓展到社會的注視目光，進而引起思考與反省。

---

⁶ 馬歇爾·麥克魯漢（Herbert Marshall McLuhan，C.C.，1911年7月21日—1980年12月31日），是加拿大著名哲學家及教育家，曾在大學教授英國文學、文學批判及傳播理論，也是現代傳播理論的奠基者，其觀點深遠影響人類對媒體的認知。「地球村」一詞（*global village*）正是由他首先採納。自1960年起，他一直是一個具爭議但極具影響力的人物，他死後多年後仍被Wired雜誌封為主保聖人，表揚他對現代媒介理論的貢獻。《麥克魯漢：e時代的先知》。網路查詢：

<http://www.booker.com.cn/big5/paper19/3/class001900010/hwz12883.htm>。引用日期2011年7月1日。

⁷ 麥克魯漢(1911-1980)。《認識媒體：人的延伸》。〈鄭明萱譯〉。台北：貓頭鷹。

我希望借用藝術創作的形式來重新建立起一種合理的社會倫理學⁸，寄望透過《五大華人之光》作品，以生命周遭的問題、關乎生存的事實來作為表達，突破一般人從電視新聞與報章媒體上看見事件的那般疏離，並且運用卡通動畫與複合影像並置來達成虛擬真實，並且以藝術行動發起改革運動，將夢想與現實的分裂再次的結合，達到理想中的現實狀態。

作品系列《五大華人之光》必須展現了新世代的風格，使用挪用、拼貼和並置的創作風格，並且關懷面向從深沉的形上思維轉向貼近生活回歸世俗的層次，呈現出後殖民時代較前衛的素質；當代藝術裏面作品除了必須體現出當代特質之外，並要直指藝術的未來可能性，希望不同於過往的 Video Art，隱含個人意識、哲理觀念、時代風格或是探討影像對於時間與空間的可能性等等之外，《五大華人之光》的創作觀念可以將 Video Art 涉入社會性，並且用媒體來影響社會，利用藝術手段介入現實生活，可以表現相當程度的社會主義意識。

---

8 這裡指的倫理學是研究人類行為的學問，而不是研究實際上的行為，而是應該從事的行為。簡單來說「倫理學」是在告訴我們怎樣的行為可以讓我們實際上變的更好；而「道德」則是怎樣的行為是善或是惡。

第二章 創作脈絡與歷程

第一節 錄像藝術與實驗電影

自大學時代開始，個人創作期望以一種可以承載更多情感與傳達更多理念的形式來進行創作，所以除了學校所學的繪畫形式與觀念藝術之外，開始而自學電影製作與錄像藝術，於大二時期(2001 年)製作第一步實驗錄像作品「loneliness」，探討私人情感之斷面，使用三個不同的故事，三個不同的原因，一個相同的結果 --「loneliness」(圖 2-1)，作品呈現方式有個相同的特徵，就是都沒有語言的存在。

(圖 2-1) 錄像作品
《loneliness》截圖

(圖 2-2) 錄像作品
《loneliness》截圖

(圖 2-3) 錄像作品
《loneliness》截圖

在第一部 Video Art 創作之後，開始嘗試創作實驗電影，第一部實驗電影《SPAGHETTI》(2002) 與以往的個人創作比較不同的是，無法以私密的創作模式進行，而必須大量與人溝通與協調，除了在導戲方面與製作流程上都與以往的私密創作過程不太相同。但是使用實驗電影的創作形式，使我了解到錄像藝術與意念傳遞可以透過更多元的方式來詮釋。就在個人創作完《SPAGHETTI》實驗電影之後便開始進行首部電影長片《SMILE ISACC》(2003)的創作，這部首部電影長片的製作做準備，開始為期六個月的電影前製作業與電影工作團隊訓練，從編劇、攝影、美術、剪接與音樂創作每一環節皆仔細處理，電影並且之後於高雄電影圖書館、新竹影像博物館、台南社教館、高雄師範大學禮堂與台灣前衛文件展(CO4)巡迴放映展出。

(圖 2-4)實驗電影《SPAGHETTI》海報

(圖 2-5)電影《SMILE ISACC》海報

第二節 網路串連與社會運動

本身師大體系畢業，對於台灣目前的教師培育法與教師甄試的問題都有相當的了解與接觸，受到紀錄片導演麥克摩爾(Michael Moore)⁹的影響，大學畢業之後開始進行一系列的抨擊教師甄紀錄片拍攝與錄像創作，當時我並沒有參加教師甄試，但是每一場教師甄試的考試現場我都前往拍攝訪問。從宜蘭到台北縣，從新竹到台南，從獨立招考到聯合甄選，我們的採訪對象包括：考生、家長、校長、教育局官員、地方記者甚至出題老師。

而在Video Art方面，我們¹⁰ 希望可以用一種單純、簡單的創作形式讓其他人了解台灣目前教師甄試的問題所在，〈五大華人之光-鐵馬〉作品就是在這樣的背景之下創造發生。作品開始於華山藝文中心展出(2004 台灣前衛文件展)，作品並沒有受太大的矚目與關心，但是我們希望教師甄試這個問題可以更被重視與關心，因此除了在華山藝文中心展出，我們並且成立〈五大華人之光-鐵馬〉專屬網站，開始於BBS網路發起串連活動，網站成立之後的一個月累積了 3 萬人次的瀏覽，並且結合許多有志一同人士發起，促成「六一二拯救國教大遊行」¹¹ 前往教育部要求修法與改革。

---

9 麥可·弗朗西斯·摩爾（英語：Michael Francis Moore，1954年4月23日~），美國著名導演、作家及自由派時事評論員，以製作諷刺時事的紀錄片聞名，而史上最賣座的九部紀實電影中就有四部出於摩爾之手。他的製片公司取名為「狗咬狗製片」(Dog Eat Dog Films)。資料來源：維基百科。http://zh.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore。

10 於 2004 年由柯子建發起樹人自拍團隊，參與團隊都由之前永平高中同學組成，成員有柯子建、莊昇霖、許力文、李炫蒼、簡正宇與朱禮群。樹人自拍團隊於隔年解散，2010 年重新組成青銅視覺藝術，成員有柯子建、莊昇霖、陳蓓蓓等人。

11 2005 年與「拯救國教大聯盟」一起促成「六一二拯救國教大遊行」，估計有三千名準教師參與，抗議教育部師資培育政策失當。「六一二拯救國教大遊行」訴求包括降低班級人數，提高師生比，三年內減少五十%師資培育招生名額，教師課稅作為教育用途，訂定教師評鑑指標以汰換不適任教師，教師甄選缺額應在每年簡章發售時公告等。

(圖 2-6) 2005 年 6 月 12 日「六一二拯救國教大遊行」活動照片 1

(圖 2-7) 2005 年 6 月 12 日「六一二拯救國教大遊行」活動照片 2

第三節 嘲諷揶揄的奇談

2004 年的作品《五大華人之光-鐵馬》作品是從自身所處的社會問題出發，針對台灣的社會現況作出批判與KUSO式的嘲諷手段，作品形式以圖像紛亂拼貼，作品意喻天馬行空等等方式進行，但是其中有許多指桑罵槐的暗示存在，並且希望可以切中時弊，如考試送紅包、贈送面試油嘴滑舌糖、報名教師徵試補習班滿十年打九折等等廣告；當中大部份都是當時最直接的社會事件與社會問題，作品除了使用錄像形式展出之外¹²，並且印製兩萬份的宣傳DM發送，拿到的人開始會以為是補習班廣告，但是仔細端倪才會發現箇中隱藏意涵。我們當時希望直接以行動意志去關懷社會，抨擊時弊，並以網路的方式企圖串連更多有志一同之士，進行一場搶救台灣的社會運動¹³。

作品《五大華人之光-鐵馬》作品開啓了我嘲諷揶揄作品的創作類型之路，並且透過網路與展覽來抨擊時事與社會議題，於 2008 年的總統大選時期也相同發表了一系列網路串聯作品與行動，希望藉由藝術來進入媒體，這一系列的作品為《築愛救台灣》，主題以<相愛>為主，但是畫面構成與標題文字皆會使人聯想

---

12 《五大華人之光—鐵馬》發表於 2004 年-CO4 台灣前衛文件展，並接受公共電視台、民視電視台、客家電視台新聞專訪；聯合報、CDN 新聞與典藏今藝術報導；2005 年於全省 12 所師範大專院校放映；並於<上海多倫美術館>、<紐約 ISCP 國際藝術中心>、<非常廟>分別展出；入圍 2005 年台灣電影金穗獎-最佳動畫影片，2007 年國立台灣美術館典藏。

13 《五大華人之光—鐵馬》發起理念：面對目前的教師甄試的考試漏洞、教師培育制度的缺失與政府教育方針的失敗等等問題，有著不滿的抱怨與改革的希望，我們決定主動出擊並且號召現在所有的流浪教師與擁有教師資格的學生一起發起改革運動¹³。不是作秀、不是噱頭，而是進行一場自發性的大運動。我們要作一個紀錄，紀錄一個天大的笑話，讓人民知道，讓台灣知道，讓歷史知道。我們是在記錄一個未來的歷史，並且足以改變現在的狀況。

到色情影片的內容，如:<愛愛台灣愛愛嚐挺>、<現役 KMT 領袖溢出衝擊>、<擁抱全球無修正三連發>等等性愛光碟暗示標題來諷刺當時總統大選戰火紛烈當中提出的<築愛共修>聲明。作品形式有網路動畫、平面海報、專屬網頁與歌曲創作進行，內容使用真實圖像進行拼貼與再製，人物聲音的虛擬與捏造的對白進行創作，作品形式表現展現了我這個世代的流行風潮與網路語彙，KUSO、錯置與卡漫風格。

(圖 2-8) 《五大華人之光-鐵馬》 宣傳 DM-1

(圖 2-9) 《五大華人之光-鐵馬》 宣傳 DM-2

(圖 2-10) 《五大華人之光-鐵馬》片段。四書五經大道理-不敵紅包送錢大贈禮。

(圖 2-11) 《五大華人之光-鐵馬》片段。考了 15 教師甄試讓我體會到 活到老學到老。

(圖 2-12) 《築愛救台灣》熟女懂の彼男 立體裝置平面圖像

(圖 2-13) 《築愛救台灣》愛愛台灣愛愛長挺 立體裝置平面圖像

(圖 2-14) 《築愛救台灣》2008 高雄師範大學 展出

(圖 2-16) 《築愛救台灣》
影音網頁

第三章 五大華人之光-鐵漢的創作

第一節 創作主題

這一次作品名稱爲《五大華人之光—鐵漢》，所要探討與呈現的主題即是我們目前台灣現階段年輕人的薪資問題，台灣年輕一代對於未來普遍抱持著悲觀的看法。我們將一個人的工作酬勞稱之爲「薪水」，但是目前的薪水很難達到我們的預期需求與社會水平，看起來薪水如同採薪汲水一般，使年輕人很難有多餘的錢去買足其他的需求，更別期望去買房子或是結婚，政府單位一直不願意修正的勞工最低薪資條例的標準，業主與願意以符合這個規定或是與這規定差距不遠的薪資來聘請員工，使得整個社會對於「報酬」不能以一個「合理」的精神來衡量，造成社爲的貧富差距原因之一。去年調查社會新鮮人平均薪資爲 26610 元¹⁴，但是 2010 年的平均每人的GDP指數卻是 534,197 元¹⁵，表示每個人平均每月份的薪水需要有 44,516 元，但是因爲勞工的組成比例占於多數，因此實際的情況一定會有所誤差，但是以社會新鮮人目前薪資來看待，誤差將近百分之四十的比例實在太大，並且以人數統計每月收入不到 3 萬元的受僱員有 359 萬 7 千人，占總受僱員工約 45%，其中有 103 萬 8 千人的月薪資不到 2 萬元。

大老板以百萬來計算報酬，一般年輕人卻以勞基法規定的最低薪資來計算，民國 76 年至 96 年 6 月是以最低薪資是 15840 元來計算，民國 96 年 7 月開始至今修正爲每月新臺幣 17,280 元。這樣的規定只會繼續讓台灣人與外勞領一樣的薪水¹⁶。

---

14 資料來源：104 網路人力銀行新聞中心。<http://www.104.com.tw/area/news/list.cfm>。引用日期 2011 年 5 月 10 日。

15資料來源：行政院主計處網站。<http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1>。引用日期 2011 年 6 月 30 日。

16 基本工資業經行政院勞工委員會於中華民國 96 年 6 月 22 日以勞動 2 字第 0960130576 號公告

在這問題之下延伸另一個新問題，那便是專業能力的喪失。不管你學的是什麼科系專業，只要不是醫學、科技、法律等熱門行業的專業，都很難超過標準薪水規定太多，爲了有超過最低薪資的標準薪水，許多人只能投入直銷業、保險業與業績制度。年輕人的薪資問題現階段看起來只是薪水低於國民基本年薪，但是長遠來考量，這可是動搖國本的大問題。

我創作希望可以再次提出這一個社會問題，使大家可以再次反省與再次檢討原因，所以我會在作品裡面加入如:<人人加入直銷>、<雙碩士無用>、<賺錢才是正道>等等社會現象，並且添加入台灣的口號文化，一切只講求口號而無關現實，如周星馳電影《破壞之王》(Love on Delivery)(1994)¹⁷ 裡面的橋段一樣，空喊:<人人有功練>。

作品裡面並且大量運用台灣媒體的播報形式，除了豐富的畫面資訊除外，畫面旁邊還會出現大量的文字資訊與效果音樂，不斷給予我們過多的訊息與內容，如同疲勞轟炸一番再次的反覆閱讀。

我希望可以秉持著對社會的憂慮及對未來的擔憂，真誠地面對並且再次反省我所憂慮的社會現象，並且希望作品可以引起共鳴與反省。

如同我作品《五大華人之光 鐵馬》的創作宣言一樣: <利用藝術爲材料，媒體是我們的發聲舞台，我們要做，要做一個紀錄，要紀錄一個天大的問題，這大眾知道，讓台灣知道，讓歷史知道。我們是在紀錄一個未來的歷史，並足以改變現在的情況>。

第二節 創作內容

我們生處在台灣，從小的精英化教育，學習外文、課外輔導、專長培育等等計畫都是爲了將來在社會上可以站一席之地，更期望可以出人頭地，父母花盡心

發布調整爲每月新臺幣 17,280 元，每小時 95 元，並自 96 年 7 月 1 日生效

17 《破壞之王》(Love on Delivery) 是李力持於 1994 年執導的喜劇片，周星馳領銜主演。

思、金錢與期待，只爲了讓我們可以將來可以找到好工作、靠工作賺錢、用錢來成家立業、並且創造更好的下下一代。可惜的事情，台灣的失業率節節升高，就算找到工作也賺不到錢，賺不到錢導致結婚率降低，結了婚也不敢生小孩，創下歷史的少子化紀錄，就算有了小孩，您我的小孩一樣落入這樣的一定矛盾痛苦的輪迴…。

用嘲諷、幽默、拼貼、歷史圖像再詮釋等方式來針對台灣社會問題提出質疑與反省，並且積極地使用媒體、網路、展演的方式進入社會與社會溝通，希望以藝術的手段將夢想與現實結合而一。

我使用一種嘲諷、玩笑式、誇張與無厘頭的方式進行社會現象的呈現，並且大量運用台灣媒體最時常使用的「口號文化」。使用誇張到不可置信的口號來重新塑造新的華人之光，但是不停歇再次宣傳再次廣告，這樣的荒唐可以使人暫時麻痺、忘卻現實，說不定這樣的華人之光並不只是嘲諷而已，有可能變成你我身旁的真正超越常理的華人之光。

使用藝術手法和媒體形式進行對社會的反省，我的作品必須將訊息有用的被傳遞與討論，因此必須朝一種雅俗共賞的方向進行創作，使的更多的觀眾可以理解作品內容與願意去傳遞作品，作品必須轉變成爲一種「熱媒體」¹⁸，給與觀眾足夠的說服空間與參與空間，以達作品到將社會之問題提出與呈現。

第三節 創作劇本

作品一開始我設計使用台灣傳統圖像的廟宇龍柱作爲開場，龍柱後面是龍鳳飛舞的畫面，但是表現的不是龍鳳呈祥，而是龍鳳交媾的畫面，龍柱不斷來回磨

---

18 這裡指麥克魯漢所提出的冷熱比(hotandcool)。A.冷媒體：一種是較硬性，不給閱聽人想像的空間，對閱聽人而言沒有改變態度的效果。B.熱媒體：一種是較軟性諸如：電影，充份給予閱聽人想像的空間，對閱聽人而言較具改變態度（說服）的效果。陳應強、陳淑萍、蔡坤哲(2005)。《媒介與訊息傳遞－麥克魯漢理論介紹》，南華大學出版。

蹭並且噴出白色性暗示液體，後面則是雷電交加與風雲變色。

之後出現的是一間婦產科診所，斗大的標題寫著:<包生男或女，龍鳳胎沒問題>來諷刺台灣還是有人針對小孩性別所有喜好，進入到醫院裡面，後面滿滿的美麗性感護士，每一個都是日本著名的色情影片女優，每個都穿著的標準的護士打扮，也反映我們的時代對於護士的意象有一大部分來自日本色情影片。

有一位護士抱著剛出生的嬰兒出現，畫面左邊則是出現他的家人，字體斗大寫出:<年薪一億元、雙B跑車、帝寶透天厝¹⁹ 與各國外籍幫傭等>來顯示新生兒的家世顯赫與家財萬貫，畫面右邊的跑馬燈寫著:<男嬰出生占盡天時地利，爲了培育未來的世界領袖，爲他找來國際天才兒童基金會爲他擬定 1-18 歲天才兒童教育方針>，這樣的表現方式呈現出台灣對於兒童教育的重視，但是也反映了台灣對於兒童教育的荒謬性，接下來小孩子成長的歷程當中，不斷的學習新的才藝與知能發展，主角像是機器人在跑步機上不停的奔跑，氣喘吁吁也無法休息片刻，後面畫面呈現著他所學的十八般武藝，如:由馬友友²⁰ 指導小提琴、俄羅斯舞團指導芭蕾舞、比爾蓋茲²¹ 指導科學、歐普拉²² 指導英文、羅賓漢²³ 指導射

---

19 宏盛帝寶，或稱帝寶，爲宏盛建設於台灣台北市興建的高級住宅（豪宅）。因座落於仁愛路，也常稱爲仁愛帝寶，爲台灣最知名的豪宅之一。資料來源:維基百科

<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>

20 馬友友 (Yo-Yo Ma, 1955 年 10 月 7 日~) 是一位大提琴演奏家，爲法國出生的華裔美國人，曾獲得多座葛萊美獎。資料來源:維基百科<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>

21 威廉·亨利·"比爾"·蓋茲三世(William Henry "Bill" Gates III, 1955 年 10 月 28 日~)，是一名美國企業家、軟體工程師、慈善家以及微軟公司的董事長。資料來源:維基百科

<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>。

22 歐普拉·溫芙蕾(Oprah Gail Winfrey, 中國大陸譯作奧普拉·溫弗里，台灣譯作歐普拉·溫芙蕾，港澳譯作奧花雲費，1954 年 1 月 29 日~)，美國企業家和電視節目《歐普拉·溫芙蕾秀》的主持人。資料來源:維基百科<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>。

23 羅賓漢 (Robin Hood) 是英國民間傳說中的人物。他武藝出眾、機智勇敢，仇視官吏和教士，是一位劫富濟貧、行俠仗義的綠林英雄。資料來源:維基百科<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>。

術，裡面全部都帶有諷刺意味與無厘頭的存在；馬友友式演奏大提琴的音樂家卻來指導小提琴；比爾蓋茲是電腦工程卻來指導科學；歐普拉是個美國人，但是台灣習慣只要是外國人都可以教英文；羅賓漢是個傳說人物，但是求好心切的家長時常聽信謠言。畫面突然復古的形式插入新聞快報，上面標題寫著:<年度最有價值的高中生>，副標題寫著:<奮戰不洩精神>，刻意將奮戰不懈寫成奮戰不洩，不去訂正錯誤草率報導，這樣也算是台灣媒體生態的特色之一。

之後他升上台灣大學，也順利以第一名畢業，開始投入職場，求職影片裡面背後滿滿的是房屋廣告與小吃攤，看起來很復古但是又熟悉，因為我認為台灣從過去到現在的街景市容改變沒有多大，一樣充斥的攤販與招牌，所以裡面的畫面組成有現代的與過去傳統的，年代隔閡 40-50 年，但是整個畫面組合起來並沒有多大突兀，還有新式 LED 立牌顯示著<短期勞工應徵處>與<長期賣身簽約處>，有一個外國人橫過畫面舉著立牌寫著：<徵管理員，博士畢業可，大學畢業每月 18,000 元、碩士 22,000 元、博士 22,050 元>，這樣的薪水都超出於勞委會規定的最低薪資 17,280，右邊跑馬燈寫著人力銀行指出只要可以連續工作二十小時，並且自備電腦，不用擔心找不到工作，這邊可能有些許誇大，但是這個瘋狂的例子確實發生在我身旁朋友的求職過程。之後畫面出現企業聯合徵才活動，預計入取一千人，但是報名人數突破十萬人潮，這裡確實就是台灣目前的社會現象。最近發生的社會事件，台中市應徵兩名清潔工，但是來報名人數有 2,828 人²⁴，錄取率不到千分之一。

之後主角進入一間名為正派公司裡面工作，開始努力工作加班，並且沒有加班費，薪水也是兩萬五千元，並且沒有勞健保，穿插進來的新聞快報寫著:<據調查有民眾不願意去上班，寧願自行創業>、<創業排行板前三名:賣雞排、擺地攤與網路創業>，之後主角就獨自一人住在小房間，小房間的設計與梵谷的房間一樣，以強調落與絕望，前面放著她從小到大所獲得獎盃與獎牌，並且回想著世界

---

24 資料來源:台灣新生報，2011/07/11。

上各種偉人，就於主角失落無助之際，突然出現了一位天線寶寶²⁵ 造型的神明，神明後面塞滿著新台幣，右邊跑馬燈寫著:<搶救失業大危機，各大專院校有共識，只開設法、醫、商三科系，其他文、史、哲科系全部改成賺錢先修班>。

主角開始進入直銷的領域，背景直接使用新台幣一千元作為背景，極盡所能的嘲諷台灣利益掛帥的現象，並且出現許許多多奇形怪狀的直銷商品，如:<瞬間抽高又可以同時美尻霜>、<特濃猩猩生髮劑>、<五公升裝，成長關鍵水>與<幸福人生賺錢秘技藍光 DVD>，並且直接買一桶藍光 DVD 還送金項鍊，諷刺台灣對於購物的樂衷與奇怪的癖好，旁邊的跑馬燈寫著:<術業無專攻，烏龜也會變鳳凰；它雙碩士畢業，之前薪水只有兩萬五，轉行做直銷，月薪突破五十萬>，誇張與無厘頭的方式再次諷刺台灣金錢掛帥的風氣。

就在主角開始賺錢之際，新聞媒體不斷的訪問他與採訪他，讓他成為台灣人爭相模仿的對象與全名偶像，並且從小培育他的國際天才兒童基金會因此獲頒總統最佳教育機構獎項。來到金門旅遊，突然被中國共產黨的紅衛兵團團包圍起來，名模林志玲²⁶ 也出現採訪，主角因為開始加入直銷賺大錢被譽為華人之光，主角接受訪問說:<感謝台灣惡劣的就業環境讓我的高學歷完全沒用，並一腳踩進直銷的世界，找到我人生的真正方向，讓我活到老學到老，但是我還是有一個小小的願望，那就是...我希望今年...可以成立銀河系全方位奈米竹炭 0~99 歲教育

---

25 天線寶寶 (Teletubbies)，是英國廣播公司 (BBC) 和Ragdoll公司製作的幼兒節目，發行於1997年到2001年，主要觀眾對象是一到四歲的兒童。但後期由於網路上華人社群的惡搞文化，令《天線寶寶》火速竄紅，成為網友喜愛的惡搞對象。資料來源:維基百科
<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>。

26 林志玲 (Lin Chi-ling, 1974年11月29日~) 是出生於台灣臺北市的著名模特兒、主持人、女演員，以甜美清麗的外貌與姣好的身材[2]成為台灣社會矚目的焦點，媒體冠以「台灣第一名模」的稱號。而因她竄紅歷程所造成的社會影響，台灣學者稱之為「林志玲現象」。影片裡面使用<志伶>作為字幕。

基金會，讓你的孩子贏在起跑點上>，這樣的口白來諷刺與嘲笑台灣對於專業的漠視與利益導向，主角小時後被各種補習才藝壓迫著，但是後來他還是想開一間補習班來賺錢，繼續壓迫下一代的孩童，補習班的名字冗長又無意義，如同台灣商品一般，只要名聲口號響亮就會有其銷售市場，如同加入奈米字樣、竹炭字樣等等，先前他所參加的補習班是國際天才兒童教育基金會，所以他使用了更響亮的銀河系全方位教育基金會做為號召，如此荒誕怪異的事情確實存在台灣的社會。

最後拉出畫面，一個台灣原住民小孩看著電視做著體操，向他的媽媽大喊要求，他也要去參加銀河系全方位奈米竹炭 0~99 歲教育基金會，他的媽媽回應他非常支持他去參加銀河系全方位奈米竹炭 0~99 歲教育基金會，小孩大喊:<我也要當華人之光啦>。最後畫面定格在主角臉上，吐著舌頭扮鬼臉，為這個荒唐劇目最為收場。

(圖 3-1) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。萬般皆下品，為有賺錢高。

(圖 3-4) 《五大華人之光-鐵漢》宣傳 DM2。販售增高美尻膏，讓你同時增高同時美尻。

第四節 創作分析

我在這次作品裡面，民俗圖像的大量運用是這一次的特色，使用了大量的日治時代的海報、圖書、明信片與圖卡來進行拼貼構成，其實也符合我的創作理念一樣，大量的無用的資訊組合而成看似有用的資訊傳遞，例如將日治時代蕉農廣告海報配合衛生宣傳圖像組合而成一個既亂又雜的豐富圖像，我的作品裡面包含我們這個時代發展出來的無厘頭文化、台客風格與其他次文化，台灣也較著名的台客風格影片如：濁水溪公社的音樂錄影帶-《慈航普渡》²⁷ 裡面豐富的名間圖像與民間雜技使用，讓這一個音樂錄影帶充滿的詼諧與復古的感受，裡面也強調表現出台客的風格，並且出現大量無厘頭的標題強調內容的荒謬，我的作品裡盡可能的突顯台客文化與無厘頭文化，但是也要避免與《慈航普渡》作品出現類似性的風格。動畫動態使用簡單並且不斷重複性的動作，如同倒帶一樣的畫面使人感到疲憊，喧賓奪主反而是背景的圖像動畫與資訊字卡，其實是一種嘲諷台灣新

---

27 《慈航普渡》是由導演陳亦仁於 2005 年為〈濁水溪公社〉所拍攝的音樂錄影帶。

聞媒體的奇怪報導方式，不停的定格倒帶畫面，但是填充了許許多多文字特效、聲音特效與動畫特效，使我們遺忘了最需要被重視的新聞內容。簡單又笨拙的動畫效果使觀眾看到覺得有些可笑，使用這樣的動畫方式也有受到美國卡通影集：《南方四賤客》²⁸ 的影響。

對於作品對於爭議性的處理當中，我必須採用一種單一觀點的方式去進行處理，或是說我會採用我所認知的觀點去處理爭議性的問題，因為在一個不關心真相的社會裡面，判斷力往往會出現極大落差，這落差剛好又導向正流行的「相對觀的真相」²⁹ 的論調，何謂「相對觀的真相」論調呢？這種論調認為並沒有單一的真相，所謂的真相是針對某種文化、某種社會或某些人而言，只是觀點不一樣而已，正反兩極都可能是真相。這樣的觀點是讓問題沒有交集，對我而言如此論調只是證明了當事者放棄行使判斷力的結果而已。我舉例反駁觀點，例如：「猶太人遭屠殺六百萬人」，相對觀的真相論調會認為以某些觀點而言此為真，而另一種觀點而言又並非如此，但是這兩種對立都是真相，只是觀點不同而已，這樣的說法是否太過簡單呢？並且無法做為有效的討論，社會上確實有真相，有著單一的真相，但是目前台灣社會流行相對觀點的論調，使用如此論調來創作我的作品會變得比較無其功能性，所以在處理比較具爭議性的問題時，我採用我所認知的觀點來處理，希望用此可以反映我們所處了社會問題。

---

28 《南方四賤客》（South Park）是美國喜劇中心（Comedy Central）製作動畫劇集，由特雷·帕克和馬特·斯通創作。在1997年首播，至2010年已播到第14季。

29 Julian Baggini (2006) 《Making Sense : Philosophy Behind the Headlines》。〈陳信宏譯〉。台北市：麥田。

(圖 3-5) 《五大華人之光-鐵漢》宣傳 DM。
販售猩猩生髮液，使毛髮比猩猩還要多。

(圖 3-6) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。出生含著金湯匙，人生規畫很充實。

(圖 3-7) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。天才兒童培育基金會。

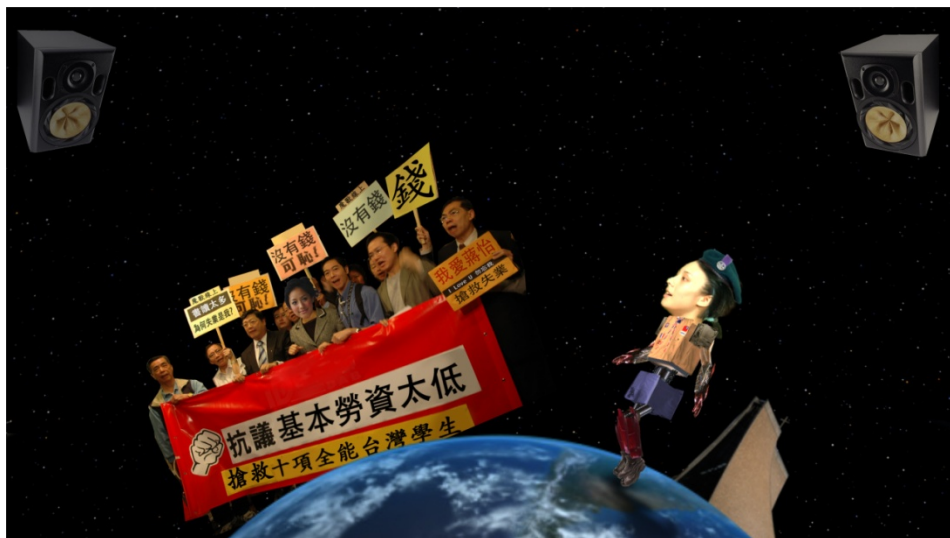
(圖 3-8) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。五育並重全人教學 1。

(圖 3-9) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。五育並重全人教學 2。

(圖 3-10) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。工作累條狗，薪水卻沒有。

(圖 3-11) 《五大華人之光-鐵漢》影片片段。薪資太低，外勞爭食。

第四章 結語

這一次作品使用的技術比以往更加豐富，除了藍幕去背、3D 合成、數位動畫等等...，並且在音樂製作方面為使發表順利，使用原創音樂搭配，在肖像版權上可能會有比較大的爭議，如林志玲、成龍與小澤瑪利亞等等公開人物的肖像權取得實在不易，所以在圖像重製方面我已經做了限度的修改。

我的創作一直以來都希望貼近生活與現實，並且希望可以展現時代特質，藉由《五大華人之光-鐵漢》的創作過程，使我更貼近社會的現實面與我個人的創作意向，並且在這個荒謬的奇幻拼貼作品裡面得到更多的反省與自我回饋。在尋找參考素材的過程裡面，讓我重新去探索台灣在日治時期的風貌與過程，縱使資料只是鳳毛麟角，但是當中還是有給予我很大的收穫。

作品之後將會在網際網路上面傳遞與發表，並且另外製作英文版的版本，並且由英文母語的台籍人士協助翻譯，如此才可以完整傳達我的創作，寄望的得到更多的共鳴與參與。作品完成了之後，藝術家便完成了他的工作，作品本身會將永遠留存，我希望這個五大華人之光作品系列可以真實的反映社會、影響社會，可以構築出一種社會反省。

參考文獻

引用專書

1. 鄭祥福(1999)。《後現代主義》。台北：揚智。
2. 黃文睿(1992)。《現代藝術啓示錄》。台北：藝術家
3. Julian Baggini (2006) 《Making Sense : Philosophy Behind the Headlines》。<陳信宏譯>。台北市: 麥田。
4. 倪再沁著(2005) 。《台灣當代美術通鑑》。台北：藝術家。
5. 陳應強、陳淑萍、蔡坤哲(2005)。《媒介與訊息傳遞－麥克魯漢理論介紹》，南華大學出版。
6. Julian Baggini(2008) 《只有這本！必讀的西方五大哲學家經典》 《Philosophy: Key Texts 》。<陳信宏譯>。台北市: 麥田。
7. Julian Baggini(2006) 《WHAT PHILOSOPHERS THINK》。<陳信宏譯>。台北市: 麥田。
8. Michael Rush(1999) 《New Media in Art》。New York:Thames&Hudson。
9. Christiane Pual(2003) 《Digital Art》。New York:Thames&Hudson。
10. Paul Levinson(2003) 《數位麥克魯漢》 《Digital McLuhan: A Guide to the Information》。<宋偉航譯>。台北市: 貓頭鷹。
11. Marshall McLuhan、Quentin Fiore、Jerome Agel (2009) 《媒體即訊息》《The Medium is the Message》。<楊惠君譯>。台北市: 積木。

引用網站

1. 台灣媒體藝術綜合紀事年表<http://mfa.techart.tnua.edu.tw/~gmyuan/mediaart/>。引用日期 2011 年 5 月 10 日。
2. 《麥克魯漢：e時代的先知》
<http://www.booker.com.cn/big5/paper19/3/class001900010/hwz12883.htm>。引用日期 2011 年 7 月 1 日。
3. 維基百科。http://zh.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore。引用日期 2011 年 5 月 12 日。
4. 104 網路人力銀行新聞中心。<http://www.104.com.tw/area/news/list.cfm>。引用日期 2011 年 5 月 10 日。
5. 行政院主計處網站。<http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1>。引用日期 2011 年 6 月 30 日。
6. 台灣新生報。<http://www.tssdnews.com.tw/>。引用日期 2011 年 6 月 30 日。引用日期 2011/07/11。