

創作心得：那逝去的他們

在這次我欲創作的一系列的作品，延續著我所關切的，某種敘述的重新詮釋，意即對於人、事、物本身原有的故事，透過我的創作過程，來對此事物重新紀錄與建構，使之成為一個被轉化的敘事狀態。舉例來說，一部真實故事改編的電影都會有它原有的歷史、事件、人物之參照，但往往我們最後所觀看的是，導演如何去重新詮釋這段敘事，而在其中建構的意識形態及價值觀。對我來說，這系列的創作就像是拍一部真實故事改編的電影，只不過我使用的素材並非只是影像，而是透過許多更複雜的形式語言，許多藝術創作所可能使用的廣泛形式（影像、雕塑、行為、文字等.....），來構成一種敘事型態，重新構築一段曾經發生的過去。在這個重新建構的過程中，除了顯現出這些故事本身所涵蓋的集體記憶與不可見的過往，更多的是我個人對於不可考的過往之緬懷及想像空間的延伸。

這次的創作計畫中，每件作品都有一個作為「文本」的對象，即是那些富有敘事性的人、事、物，這些對象是我在近一年來的偶遇，他們都有著台灣歷史向度與地域性的背景與層次，且這些我所接觸的真實的人事，都有著像是電影般的故事背景與特性，就像發生在真實生活中的超現實文本一般。對我而言，這些故事對那些不可考的過去，都蘊藏著某種程度上的失落，亦或是那些過去已經無法重返，我們只能透過想像去重組這些記憶碎片。面對這份失落，我欲透過創作來塑造與紀錄這些微型歷史或人物的價值，來完成對於過去記憶的補足計畫。

作品一 花蝶租來的人生

原名「替身的春天」改為 花蝶租來的人生

[花蝶租來的人生]這個計畫的發想，是從我看到一個平凡無奇的瞬間漸而發酵的。有一天我在租書店裡，看見一位年約四十的阿姨租了好幾本言情小說。這個在日常不過的景象卻讓我感覺到某種慾望流動。對我來說，閱讀言情小說是一種讀者自身的經驗投射，小說裡的劇情補足了讀者空缺的情感經驗。而對於一位年歲已長的家庭主婦來說，這份慾望投射似乎是一種更複雜的情感，它已然成為不曾擁有的過往，甚至閱讀這些言情小說的劇情，在她們的日常生活中也已成為了某種慾望現實。

我找到一位上述中喜歡看言情小說的婦人，進一步與其交涉，瞭解她的身份、個性、生活。最後，我要以這位婦人為主角，以她的身份及生活背景，以及她渴望成為的對象，來為她撰寫一部言情小說，以“她”為主的背景架構去詮釋出觀者在小說之間，是一個永遠憧憬愛情的小人物，從觀者的角度出發製造出一個特殊的迴路關係。這本小說的書寫不僅翻轉了閱讀者與慾望投射的文本關係，更突顯了關於閱讀者那期待成為“他者”，得到那份空缺經驗的慾望。我欲創造了一個新的幽靈替身、一個角色、一個世界，而不是利用扮演來達到慾望的實現，在一切的操作背後我虛造了一個時空與世界去補償實際生活的想像與落差，但事實上卻意外製造出某種殘酷的真实。

這件作品將會在駐店時製作完成，並在誠品書店內進行販售，所以作品本身並不會回到展場之中，而是直接進入市場，觀者在一般性的機會下閱讀到作品，並不是經由進入習慣性的展覽空間。而最有可能觀看到作品的是我預期中經常看言情小說的觀者，或是為了看藝術品而特意去購買的人，而經常買

小說看小說的她們，在小說之間意外中找到那似有若無的自己，一個經常在文本中尋找、憧憬愛情的他們，最終成為文本中被書寫的對象，甚至是在文本中慾望真的被實現了。

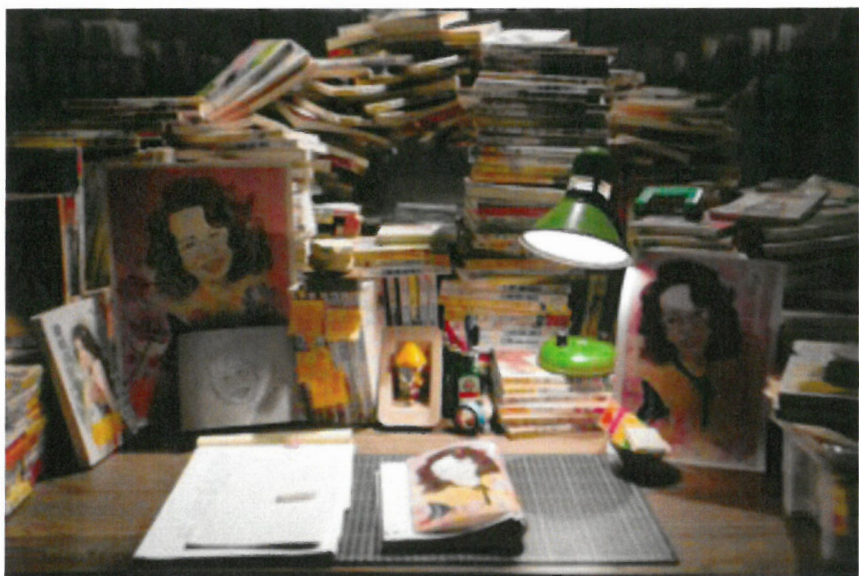
「一人出版社」

成立的原因是因為我將獨立的出版一本言情小說，我思考著書籍之於觀眾同時也思考著書籍如何建立販售網絡，一本書籍的出版與否需要透過太多的環節與審核，然而一本書透過出版、書店、市場來決定其自身價值，都是一個傳統審核的制度，許多新創作家則自食其力的利用各種方式獨立出版，但大多數的市場與書店依然取決於市場口味與出版社這一道防線，使得各種販售書籍主流當道，市場並不普遍，所謂的出版自由仍有許多限制。所以在一個巨大販賣書籍的知識殿堂裡，要如何有能力支撐或承接各類書籍的普遍性，在思考作品本身的論述後，我將作品生產過程的獨立出版搬置於一個在大型的實體銷售書籍平台，以對比出之間的關係，將有助於拉深與拉寬作品處理的範圍，將一整個製造書籍的過程寫實的放到觀者面前，透過一個即將要沒落的文學形式書寫一個一輩子也許都不會被看見的故事，主流產業體系中以獨立出版的創作形式凸顯其中的差距，各種衝突與疊合正是我作品中要表現出的荒謬感。

在展覽結束以前我會處理好一切排版、印刷、溝通販賣平台，在展覽結束的同一天也是作品的新書發表會，作品會直接在販賣部進行銷售。

言情小說 / 239頁 / 1000本言情小說佈置成大型裝置 / 建立販售網絡

作品二 給賴東正的信

Donzen.net

東正：

在2012年的冬天我在福和橋下買到了一大疊私人的國際信件，這疊私人書信是一位名為賴東正的男子，從68年到77年這長達十年之久的時間裡與他當時的女友(現在的妻子)的通信，但這裡的書信只有單方面，賴東正寫給妻子的信件，並沒有女方回附的信件。賴東正是一位近洋的船員，在亞洲、非洲等地進行大型貨物輪船的行駛操作，在這段出海工作的時間他經常寫信給他的妻子，維繫分隔兩地的情感。這些信件的内容記錄下三十多年前東正與妻子那些逝去的時光，從相親、結婚信件紀錄了一切相識並相愛的過程，以及那經歷長久的時間堆砌，在書信上書寫下來的思念話語。

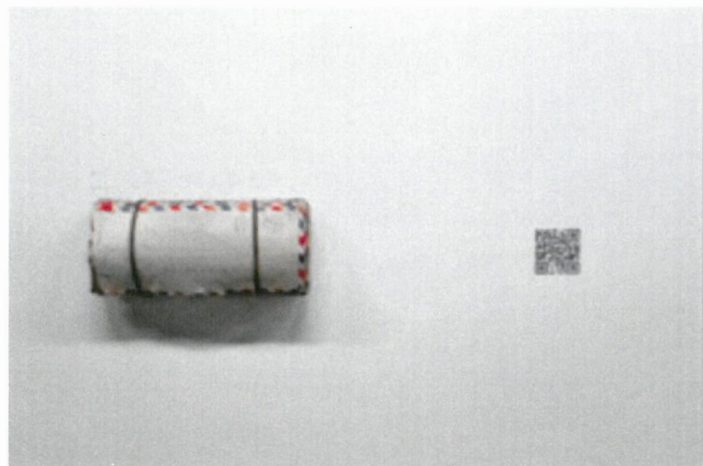
這些信件不僅紀錄下這對夫妻過去的青澀情感，更在文字中描繪出那特定的時代氛圍，三十多年前那些人所思考的事情，溝通的方式，生活周遭的細節以及十年內的時代變遷等等，都在這些維繫情感的信件之中勾勒出當時的背景。這些文字就像是電影腳本似的構成了一個浩瀚的世界，雖然我知道這是一段真實的過去，但在字裡行間所建構出來的光景，對我來說，卻是另一種有別於電影與小說的「虛擬經驗」。而這也激發了我某層面的欲望去介入這段他者經驗，這段我錯過的年代。

一切的種種開啓了我尋找賴東正的契機，我只是使用了最便捷的方式在各個搜尋引擎輸入了賴東正，後來我也在臉書上找到了他，看著他現在臉書上公開的資訊碎片中，拼湊著書信中跨海過洋的男子，他的身分背景，他出生的家鄉，以及想像中的面容。我想以我的方式介入這對缺席的經驗，回覆那些賴東正書寫的信件，並在三十多年後的今天，用網路訊息的介面寄信給他。這份時間錯位的通信，牽涉著過去、當下、真實、虛構、記憶、劇本、我欲將過去與現在縫紉成一個完整的敘事。在這次我欲創作的作品中，延續著我所關切的，某種敘述的重新詮釋，意即對於人、事、物本身原有的故事，在他者的真實經驗與我的虛擬經驗之間迴盪，那陌生的對象永遠是我的真實。透過我的創作過程，來對此事重新紀錄與建構，成為這段真實過去中的例外真實。

網址：donzen.net

29封私人書信 / QR Code / 29條回覆訊息 / donzen.net

29 Private Letters / QR Code / 29 Facebook messages / donzen.net

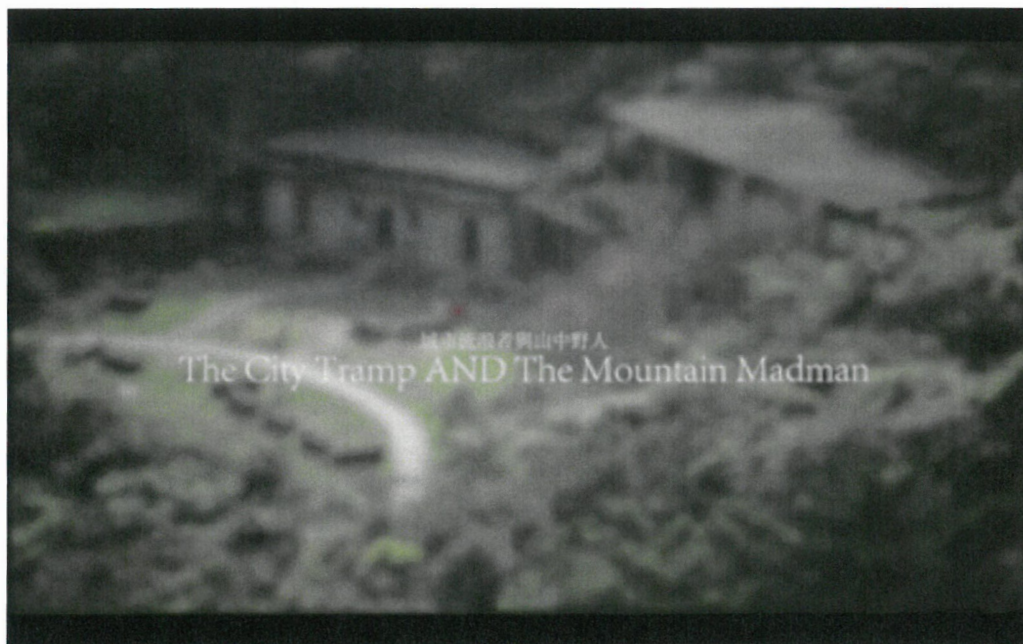
作品三：尋找大粗坑的幽靈 - 城市流浪者與山中奇人

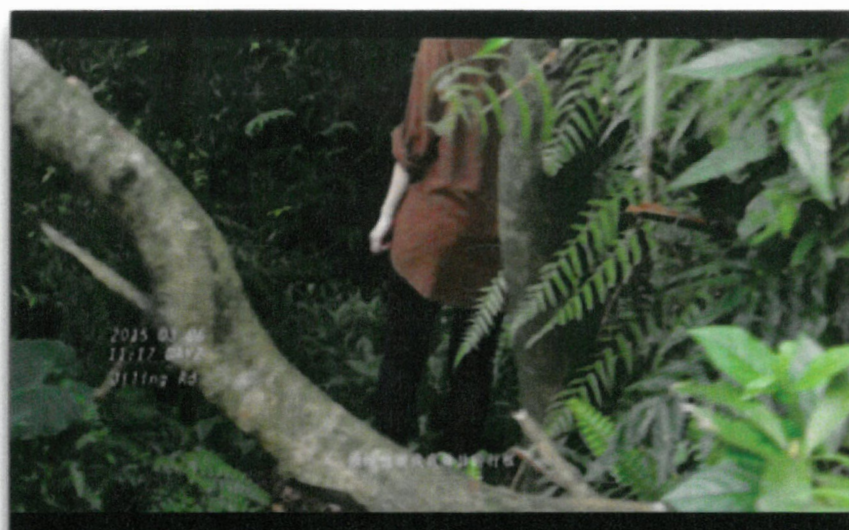
大粗坑遺址是一個廢棄山城，座落於金瓜石與九份之間的山區，必須依循著古道才能到達的山谷廢墟遺跡，是一座曾經人聲鼎沸極為熱鬧的掏金聚落，有著三千多人口、四百多戶人家的小美國之稱的金城，如今只剩下三棟遺留下來的建築物獨自座落在山谷中，任憑經過的旅客悼念那紅極一時的盛況。

一開始我在一本名為〈台灣傳奇〉的書中，看到了一篇關於大粗坑的野史，記載了大粗坑的興盛到沒落，便開始對這個地方有高度興趣。與金瓜石不同的是，大粗坑這個金礦村落沒有被保留下來變成觀光景點，而是在廢村之後隨著時間的流逝，漸漸崩毀了它原有的面貌，到現在荒煙漫草，除了零星的石牆破壁，幾乎無法想像從前的樣貌。

而在大粗坑遺址那裡住了一個奇人，他是大粗坑的金礦工人的後代，從廢村至今他住在那僅剩無幾的建築遺跡裡，在露天的房間裡坎坎並過著沒水沒電的生活。他平時的生活居守在遺跡旁，像路過的訪客聊天並述說著山城的故事與挖礦人的金錢思想，他說的是一個沒落時代的故事。

08:31 / 單頻道錄影

作品四：草邨護衛

2010年的冬季，一次與友人出遊陽明山，意外的在文化大學附近，發現一處軍事用的荒廢場所，這個地方稱做「國家幹部訓練基地」（又名草邨）。從蔣介石時代遺留下來的軍事處所，而我與友人在裡面偶遇一位年約88的老先生「史爺爺」，並有意無意的攀談了起來。從交談中得知史爺爺是從前蔣介石的貼身護衛，已經在這個地方生活了五十已個年頭，然而此地早已廢棄，他依然在此地過著斷水斷電的生活。爾後我偶爾就會帶著雜誌與書籍上山去探望史爺爺，聽他講述著一些不可考的歷史與鄉野故事。史爺爺是一個忠誠的護衛，守護在這塊已然成為過去的歷史屏障。

11:32 / 單頻道錄影

作品五：失憶者

今年3月，我在台南市區裡遇見一位在路上賣手工香皂的中年男子，身上背著許多奇異的裝備，四處找人推銷肥皂，並且與人述說他那段離奇的過去。這位男子名叫韓雨農，47歲，12年前發生了一場大車禍，傷及腦部，從此他的人生過往一片空白，他想找回失去的記憶。來到台南，是因為家人、朋友告知他在台南待過很長一段時間，所以他來到台南尋找記憶，並且靠著兜售物品維生，希望遇到認識他的人，拼湊失憶的35年。

我要在一年的時間裡，固定隔一段時間，就與他買一個手工皂。長時間的累積下來，手工肥皂的數量要累積到數百個，而我也透過購買，介入他的生活中，在他腦海中留下記憶。在長時間的購買之後，我會找他深談，討論他記憶中自己在發生車禍之前，是什麼模樣，亦或是在他的想像中以前的樣貌，包括他的長相、身分等。最後，我將使用那些長時間買來的大量手工皂，來為他製作一尊胸像雕塑，這尊胸像的就是他在車禍發生前的樣貌。

