

參、創作理念

創作系列之一【艷陽下的和平一村】

一、設計中的懷舊風情

電影《花樣年華》一開場，大紅色的畫面中打出了一段斗大的粗體文字——「那個時代已過去。屬於那個時代的一切都不存在了。」再搭配上電影劇情中悠悠淡淡的氛圍，好不令觀眾悵然。

曾幾何時，那個過往的時代卻在不知不覺中瀰漫了整個臺灣社會，從便利商店成功的推出一波接著一波懷舊鐵路便當與童年零食開始，黑膠唱片重新拾回音響發燒友的青睞、復古懷舊主題餐廳的大受歡迎、老日本卡通片捲土重來、復古式手法的電視廣告屢見不鮮、「五年級同學會」這類記憶文學大受歡迎並成功地進入暢銷書排行榜，復古儼然成為一種時髦的風尚，社會早已興起一種五六〇年代懷舊的風情。

「懷舊」(Nostalgia) 是由過去生活經驗所累積延伸出的一種情緒，這種情緒並不只是代表某些哀傷憂愁的情懷，或是對於逝去時光的悵然；相反的，懷舊的情緒適時提供了人們一個對於過去自我肯定以及自我檢視的絕佳機會，讓原本不安的心情得到安撫與重整。

在二十一世紀的今日，「懷舊」(Nostalgia) 一詞似乎不再是殘破、古老、落伍的同義字，反而搖身一變成為市場行銷上的一大賣點，許多舊商品都想藉由此一懷舊潮流鹹魚翻身，重新尋求市場的立基點，再次成為消費新寵。

在過去平面設計的領域裡，應用懷舊作為創作題材並非罕見，從早期應用中國傳統吉祥圖案、民俗工藝造型、原住民族圖騰、日常生活元素到古老照片的引用，平面設計師們都能引領潮流，將觀眾的視覺經驗帶入時間的洪流之中。

在「艷陽下的和平一村」系列創作之中，隱約透露出淡淡的懷舊情緒，作者想藉由不同的題材與故事場景抒發個人對於過去幸福日子的一種緬懷，同時利用過去生活中最熟悉的圖像，傳達個人對於過去時代的一種緬懷與自省，並且也企圖讓欣賞者產生與作者類似的情緒激盪。

二、五年級生的懷舊風潮

「五年級」的說法，最早出現在二〇〇〇年十一月，一個網路個人新聞台打出

「五年級訓導處」的新聞網站，所引起熱烈的討論與迴響，最後「五年級」一詞就在網路上流傳開來，成為稱呼某個世代的形容方式。「五年級」指的是民國50年到59年出生的族群，就目前年齡分佈來看，這群人正處於三十幾歲到四十幾歲左右，多半已成為社會的中堅份子，擁有穩定的收入及強大的消費能力，生活上卻正在承受來自工作、家庭之間強大的壓力。有人說，五年級是最找不到認同感的一群，既缺乏上一代吃苦耐勞的精神，又不如下一代的年輕人開放自由。求學與謀職的階段，卻又面臨到戒嚴與解放青黃不接的敏感時期；在物質生活上，看似享受到了經濟起飛的果實，卻又在長年不景氣環境中，備嘗失業之苦果。

臺灣自從跨越二十一世紀以來，由於海峽兩岸政局的不確定性，加上經濟環境未見改善，人們生活的痛苦指數逐年上升，許多人索性將思緒寄託在過去以及未來，認為那裡才是心中最美好的境界。然而，遙遠的未來我們無法預測，唯一可以重溫的就只有那些過往美好的時光。

相較於多年前曾風靡一時的日治時代懷舊風潮，這一波復古懷舊的設計風格，出現了大量民國五十年到六十年代的視覺圖像，吸引的對象除了所謂的五六年級生外，由於題材大多與童年趣味與青少年成長經驗有關，因此也同時博得新世代族群的青睞。

值得注意的是，儘管懷舊風每個世代都有，但是現階段懷舊風確實有擴散的跡象，除了老年、中壯年人有懷舊風外，連「六年級生」也有懷舊風，這凸顯出全社會的人，都沒有未來感。基於如此的外在因素，懷舊年齡有逐年下降的趨勢。這種懷舊情緒其實是身不由己的，因為環境變化得太快，為了不讓自己成為無情的人，只好提前懷念舊有的時光。

懷舊情緒正盤據在臺灣的上空，人們一方面在物質上盡情享受現代文明所提供的奢華，一方面在心靈深處又有反璞歸真的渴望。

創作系列之二【華容點翠】

一、關於京劇

京劇如同國畫一般在中國歷史上擁有舉足輕重的地位，在世界舞台上更是一枝獨秀。京劇的舞台表演多採誇張寫意的手法，抽象的象徵意涵大於具象的呈現。既然京劇是中國藝術文化的菁華，劇裝的演進歷經近千年來戲曲的發展演變，在以吸取各朝代服裝制式和裝飾特色，再加上近代國劇大師們努力的改良下，才得以造就出今日京劇服裝多樣的面貌。

作者從小就湊在父親身旁看戲，看的是週末三台電視必播的京劇節目。大約六〇年代左右，聽戲似乎是鄰居叔伯們必修的功課，特別是筆者童年所居住的縣府員工宿舍，每當週末來臨，左鄰右舍總是此起彼落的響起胡琴的伴奏聲。即使多年之後，京劇節目儘管幾乎已從電視頻道中消失，但每當翻閱到相關的報導或圖片，心中仍難免會產生些許的悸動；相較當年流行的盛況與現今的式微，真是不可同日而語。筆者雖非票友，但自幼就對舞台上演員的穿戴欣賞不已，那些色彩鮮豔的行頭，在強烈的燈光照射下，隨著演員身段的擺動，閃閃發光、繽紛燦爛，至今仍令人印象深刻。

如今想藉助電腦插畫的表現技法，重現京劇行頭的全新風貌，再以大眾耳熟能詳的劇目中之女性角色為主題，名為「華容點翠」。「華容」與「花容」同義，所指的就是這些戲曲中最具代表性的女性角色；至於「點翠」呢？可能需要稍加解釋。早期京劇演員所戴的帽子（盔頭）與旦角頭頂上之釵頭裝飾多以翠鳥青色的羽毛點綴而成，稱之為「點翠」。因此「華容點翠」一詞，顧名思義就是女性服飾之描繪。

二、京劇表演的魅力

京劇表演是一種高度象徵的藝術形式，在京劇的舞台上，除了布幕以及一桌二椅外，其他幾乎空無一物，演員必須在這個空曠的空間裡，使用虛擬的身段進行表演。騎馬、渡船、開關門、上下樓、拈針搓線等身段，全都是象徵的手法。而演員的身段更必須具有高度的精確度，才得以引領台下觀眾利用想像力遨遊於虛擬的舞台空間。

京劇身段處處展現角色肢體的美感，演員的表情、動作都在高度象徵性的形式下，轉化成近似舞蹈的演出形態，無怪乎京劇總被認為是「無聲不歌」、「無動

不舞」的代表。象徵性的舞台身段是從實際生活出發，以日常生活的動作為藍本；但是卻又並非完全照單全收，而是將動作結合了身體曲線與韻律節奏感。就拿「手指」而言，便和日常生活不盡相同，首先必須翹起蘭花指，再以環形曲線的幅度伸出手指，靜觀整個動作其實就是一個饒富節奏感的舞蹈姿勢。

三、京劇中的女性角色

舞台上，女性角色的身段表演，往往和角色的身分、地位、心境，甚至個性有著密不可分的關聯性。花旦的俏皮、青衣的清雅、刀馬旦的精練……等等，在身段表演上就有極大的差距；在描寫這些女性角色時，除了要精準的捕捉主角的臉部神韻、行頭的形制外，更重要的還必須將這些優美的身段與畫面的編排進行最佳的組合；而這些優美身段的呈現，就必須透過多方圖片資料的蒐集、京劇影片的觀賞以及親臨劇院的實地觀察後，才得以完美的將其融合為一。

在「華容點翠」的戲劇人物系列作品當中，每位主角都擺出優雅的身段，並做出劇中極具代表性的姿態，而臉部刻意凝視他處，彷彿靜止在畫面當中；這乃是採用京劇中的特有表現手法——「亮相」，也就是演員會在剛出場時，或在一段精采的唱唸與武打招式後，隨著鑼鼓點子的間歇，來到台前，接受觀眾鼓掌叫好的歡呼聲。

