

การสวมบทบาทจำลองความทรงจำบาดแผลเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ในสื่อวิดีโอเกมสยองขวัญ “ดีเทนชัน” (Detention)¹

รณฤทธิ์ มณีพันธุ์²

บทคัดย่อ

“ดีเทนชัน” เป็นสื่อวิดีโอเกมสยองขวัญที่เล่าถึงชีวิตและความทรงจำบาดแผลของเรย์ ตัวละครเอกวัยรุ่นผู้ใช้ชีวิตอยู่ในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ อันเป็นยุคที่ระบอบเผด็จการได้หวั่นประกาศใช้กฎอัยการศึกยาวนานต่อเนื่อง ผู้เล่นเกมจะต้องติดตามความทรงจำบาดแผลในอดีตของเรย์ผ่านภาพอุปมานิทัศน์แนวสยองขวัญที่จำลองสภาพความหวาดผวามในยุคสมัยระบอบเผด็จการ ภายใต้การจำแลงกายของความหวาดกลัวในสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ กลวิธีการเล่าเรื่องหลักของเกม ดีเทนชันเป็นการสวมบทบาทจำลองความทรงจำบาดแผลผ่านเกมเพลย์ไซปริตนาซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงแฝงนัยอันเป็นตัวแทนของความทรงจำบาดแผลในอดีตของตัวละครเอก และยังเป็นตัวแทนความทรงจำบาดแผลในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ของได้หวั่นอีกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ความทรงจำบาดแผลในอดีตของเรย์และของได้หวั่นเอง สามารถถูกรื้อฟื้นและจดจำผ่านเกมเพลย์ไซปริตนาซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงเหล่านี้ อีกทั้งการเล่าเรื่องผ่านสื่อวิดีโอเกมได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครเอก เป็นผู้ควบคุมตัวละคร และเป็นผู้ชมในเวลาเดียวกันขณะเล่นเกม การสวมบทบาทหลากหลายในเวลาเดียวกันนี้ได้สร้างความตึงเครียดในกระบวนการทาบเทียบตัวตนกับตัวละครเอก อันยังผลให้ผู้เล่นถดถอนการ

* วันที่รับบทความ 7 ตุลาคม 2564; วันที่แก้ไขบทความ 19 พฤศจิกายน 2564; วันที่ตอบรับบทความ 28 กุมภาพันธ์ 2565

¹ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ บาดแผล และความทรงจำ: เรื่องเล่าเหตุการณ์ 228 และ ไวต์ เทอร์เรอร์ (White Terror) ในได้หวั่น

² นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทาบเทียบตัวตนกับตัวละครเอก และสร้างการรำลึกจดจำความทรงจำบาดแผล
ของผู้อื่นอย่างมีระยะห่างขึ้นมาแทน ทำยสุดแล้วเกมดีเทนชันก็คือ เครื่องบ่งชี้
สภาวะความทรงจำเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ในไต้หวันที่ยังคงจำไม่ได้ และลืม
ไม่ลงอยู่นั่นเอง

คำสำคัญ: ไวต์ เทอร์เรอร์ ไต้หวัน ความทรงจำบาดแผล วิตีโอเกม

Performing Trauma: Representing Taiwanese Massacre “White Terror” in Horror Video Game “Detention”

Ronnarit Maneephan³

Abstract

“Detention” is a horror game about life and trauma of Rei, a young protagonist who lived under a White Terror period in which a Taiwanese’s authoritarian regime declared a last long martial law. The player is following Rei’s past traumatic memories through an allegoric image of horror genre that recreates a sense of terror under an authoritarian regime in a supernatural horror disguise. The core narrative of *Detention* is a performing trauma that is to solve a violently puzzle gameplay which embodies a traumatic past of protagonist and also a traumatic past of White Terror’s Taiwan. Therefore, the past traumatic memories of Rei and Taiwan can be revived and remembered via these violently puzzle gameplay. Furthermore, the narrative of video game media can allow the player to take on various roles of the protagonist, the controller, and the audience simultaneously while playing the game. The various roles that the player takes on create a tension in an identification process with a protagonist, as a result, the player will disidentify with a protagonist and creates a distancing remembrance in the other’s trauma. At the end *Detention* is a symptom of White Terror’s memory in Taiwan that cannot be fully remembered or forgot.

Keywords: White Terror, Taiwan, trauma, video game

³ Master’s degree student, Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

บทนำ

ยุคแห่งความหวาดกลัวสีขาวหรือ ไวต์ เทอร์เรอร์ (White Terror) เป็นยุคสมัยรัฐบาลเผด็จการคณะจีนชาตินิยมหรือก๊กมินตั๋งประกาศใช้กฎอัยการศึกกวาดล้างผู้มีแนวโน้มฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังจากคณะจีนชาตินิยมพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองให้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์จีน และถอยร่นมาตั้งหลักที่เกาะไต้หวันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 เป็นต้นมา ผลจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกทำให้มีผู้ถูกจับกุม อุ้มหาย และประหารชีวิตในข้อหาฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นจำนวนมาก จนแม้กระทั่งการมีหนังสือที่มีแนวโน้มไปทางคอมมิวนิสต์ไว้ในครอบครอง ก็อาจมีความผิดถึงตายได้ อาจกล่าวได้ว่า ความหวาดกลัวปกคลุมไต้หวันนานหลายสิบปี จนกระทั่งกฎอัยการศึกถูกยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1987 หรือราวเกือบสี่สิบปีหลังการประกาศใช้ เมื่อเมฆหมอกความหวาดกลัวเริ่มจางหาย กระแสคลื่นของการฟื้นฟูความทรงจำบาดแผลช่วงยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ก็ได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย จนอาจกล่าวได้ว่า ในยุคสมัยคริสต์ทศวรรษ 1990 ในไต้หวันนั้นคือยุคสมัยของความทรงจำแบ่งบาน ทุกมุมสังคมต่างขานรับ โดยเฉพาะในแวดวงวรรณกรรม ภาพยนตร์ และศิลปะ ต่างมีผลงานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ อย่างไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่ยุคสมัยความทรงจำแบ่งบานนั้นเริ่มโรยราลงหลังปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา งานวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ นั้นแทบไม่มีปรากฏให้เห็นเลย อาจมีงานวรรณกรรมปรากฏในโลกภาษาจีนบ้าง แต่ที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งคือ แทบไม่ปรากฏภาพยนตร์เรื่องใดหยิบจับเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ มานำเสนอเลย แม้ว่ากฎอัยการศึกจะถูกยกเลิกไปตั้งแต่ ค.ศ. 1987 แล้วก็ตาม จะมีปรากฏก็เพียงแต่ข่าว บทความ หรือนิทรรศการรำลึกบ้างประปราย จนอาจกล่าวได้ว่า ในช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 จนถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 2010 นั้น แทบไม่ปรากฏสื่อวรรณกรรมและภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ เลย

จนกระทั่งหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งไช่ อิงเหวิน (Tsai Ing-wen) ตัวแทนจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic

Progressive Party หรือ DPP) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีไต้หวัน ด้วยนโยบายการแยกตัวเป็นอิสระออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ และรื้อฟื้นคดีการเมืองในยุคเผด็จการไต้หวันที่ยังไม่ได้รับการสะสางขึ้นมาเสียใหม่ ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนไต้หวันผู้เดินขบวนประท้วงในนามขบวนการนักศึกษาทานตะวัน (Sunflower Student Movement) ในช่วงปี ค.ศ. 2014 ที่เรียกร้องความเป็นอิสระภาพของไต้หวันจากนโยบายเอียงข้างจีนแผ่นดินใหญ่ของรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง หรือพรรคคณะจีนชาตินิยมในขณะนั้น อาจกล่าวได้ว่า บริบททางการเมืองไต้หวันในช่วงเวลากลางคริสต์ทศวรรษที่ 2010 นั้น เอื้ออำนวยให้งานสร้างสรรค์ทางสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นอิสระเสรีของไต้หวันได้รับการพูดถึงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นั่นทำให้ในช่วงปี ค.ศ. 2017 ได้มีทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เล็กๆ 6 คน ในชื่อ “เรด แคนเดิล” (Red Candle) นำเอาความทรงจำบาดแผลเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ กลับมาเล่า และปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสื่อวิดีโอเกม (video game) ที่มีชื่อว่า “ดีเทนชัน” (Detention) แรกเริ่มทีมผู้พัฒนาไม่ได้คาดหวังว่าตัวเกมจะสร้างผลกระทบอะไร นอกจากเป็นเกมเล็กๆ ในหมู่ผู้ชื่นชอบการเล่นเกมนั่น แต่ด้วยรสชาติของเรื่องราวโสกนาฏกรรมชีวิตอันเข้มข้น ตัดกับรสผาดตมติดปลายลิ้นของบริบทการกวาดล้างทางการเมืองเคียงข้างกับการเล่นสวมบทบาทในวิดีโอเกมที่สอดประสานไปกับเนื้อเรื่อง ส่งผลให้เกมดีเทนชันนี้มีรสชาติความสนุกกลมกล่อมถูกใจผู้ที่ได้ลิ้มลองมาลองเล่นไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวันหรือชาวต่างชาติก็ตาม หรือกล่าวได้ว่า ด้วยเรื่องราวที่สนุกโดยมีโสกนาฏกรรมทางการเมืองเป็นฉากหลังนั้น ทำให้ตัวเกมได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ถึงขนาดว่าผู้ที่ปกติแล้วไม่เคยเล่นเกมมาก่อน ยังต้องลองมาเล่นเกมดีเทนชันนี้ (Hioe, 2017) ซึ่งสอดรับไปกับกระแสการเมือง สังคม วัฒนธรรมที่ต่างขานรับจิตวิญญาณความเป็นอิสระเสรีของไต้หวันทั้งสิ้น หรือจะพูดให้ถึงที่สุดได้ว่า ขานรับไปกับกระแสความปรารถนาถึงเสรีภาพซึ่งเป็นชุดคุณค่าสำคัญของสากลโลกนั่นเอง นอกจากนี้ กระแสความนิยมที่เกมดีเทนชันได้ปลุกขึ้นมาในไต้หวันนั้น ไม่ได้หยุดยั้งแค่สื่อวิดีโอเกม หากแต่กระจายและถูกดัดแปลงไปสู่สื่ออื่นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบวรรณกรรมในโลกภาษาจีนที่มีชื่อว่า

ดีเทนชัน เดอะ ไนท์แมร์ รีเทิร์น (Detention: The Nightmare Returns) และนำไปสู่ภาพยนตร์ชื่อ ดีเทนชัน ในปี ค.ศ. 2019 รวมถึงกลายเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อเดียวกันในบริการสตรีมมิ่งข้ามชาติอย่าง “เน็ตฟลิกซ์” (Netflix) ในปี ค.ศ. 2020 จากปรากฏการณ์การดัดแปลงข้ามสื่อดังกล่าว การมาถึงของเกม ดีเทนชันได้กลายมาเป็นการย้อนคืนกลับมาของความทรงจำบาดแผลยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ที่กลับมาหลอกหลอนสังคมได้หัวนอีกครั้ง ซึ่งการใช้คำว่าหลอกหลอนนั้นอาจเหมาะสมที่สุดแล้ว เมื่อพิจารณาโครงสร้างเรื่องเล่าของเกม ดีเทนชัน นั่นคือการกลับมาหลอกหลอนของความทรงจำบาดแผลยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ผ่านตัวละครเอกในเกมนั่นเอง

เป็นที่แน่นอนว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องราวการสวมบทบาทในเกม ดีเทนชันนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญ จุดพลิกผัน จุดคลายปม และตอนจบของเรื่องราวได้ ด้วยเหตุดังกล่าว หากท่านสนใจจะลองเล่นการสวมบทบาทนี้เอง ขอให้ท่านเล่นให้จบเสียก่อนเพื่อรรถรสของท่านเอง และเนื้อหาของเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงยุค ไวท์ เทอร์เรอร์ ที่เผด็จการครองอำนาจด้วยความเหี้ยมโหด จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงฉากตอนความรุนแรงและเลือดได้พัน จึงขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจไว้ หากท่านรู้สึกไม่สบายใจขอให้หยุดอ่านเสีย

เรื่องราวของเกม ดีเทนชันนั้น เล่าถึงโรงเรียนสมมติชื่อว่า “กรีนฮิลล์” ในยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 ได้หัวนตกอยู่ในบรรยากาศมืดหม่นของการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้น หรือที่รู้จักกันในนามยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ เด็กนักเรียนหนุ่มชื่อ “เวย์ ชุง ถึง” (Wei Chung Ting) หรือ “เวย์” เห็นทหารคณะจีนชาตินิยมประจำโรงเรียน “ไป่ กวอ ฟอง” (Bai Guo Fong) หรือที่เรียกขานกันว่า “สารวัตรไป่” (Inspector Bai) มาเชิญตัวครูสอนประวัติศาสตร์ “หยิน ชุย หาน” (Yin Tsui Han) ออกจากห้องเรียนไป ก่อนที่เขาจะเฉลอกลับไป เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเย็นโรงเรียนได้ร้างปราศจากผู้คนไปแล้ว เขาออกเดินสำรวจโรงเรียนจนเจอเด็กสาวที่ชื่อว่า “ฟาง เรย์ ชิน” (Fang Ray Shin) หรือ “เรย์” นั่งสลบอยู่บนเก้าอี้ในหอประชุมโรงเรียน ทั้งสองคนพยายามจะหาทางออกจากโรงเรียนแห่งนี้ แต่กลับเจอสะพานขาดและแม่น้ำสีเลือดขวางกั้นพวกเขาไว้ ใน

จังหวะนั้นพายุลูกโหมกระหน่ำ ทั้งสองคนจึงหนีเข้าไปหลบในโรงเรียน เรย์
เผลอหลับไป เมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าเธอได้กลับมานั่งบนเก้าอี้ตัวเดิม ส่วนเวย์ได้กลายเป็นศพ ถูกผูกเชือกห้อยหัวลงกลางห้องประชุมโรงเรียน ด้วยความงุนงงระคน
หวาดกลัว เรย์ได้ออกเดินสำรวจโรงเรียนร้างท่ามกลางบรรยากาศสยองขวัญ เรา
ได้เล่นควบคุมและติดตามเรย์เดินทางกลับไปในช่วงความทรงจำแสนกระต่อน
กระแท่นของเธอ เพื่อตามหาว่าตัวเธอเองคือใคร ได้ทำสิ่งใดไว้ ทำไมเธอเป็น
เพียงคนเดียวที่ยังติดอยู่ในโรงเรียนนี้ นั้นนำไปสู่การรำลึกความทรงจำบาดแผล
ของเธอที่เผยแสดงออกมาจากการปะติดปะต่อปริศนาชิ้นส่วนความทรงจำของเธอ
ว่า เธอได้ตกหลุมรัก “จาง หมิง ฮุย” (Chang Ming Hui) ครูที่ปรึกษาผู้คอย
ช่วยเหลือเธอให้อยู่กับร่องกับรอย ท่ามกลางความระหองระแหงในชีวิตแต่งงาน
ของพ่อแม่เธอ ทั้งสองแอบคบกันอยู่ชั่วครู่ ก่อนที่ครูหนุ่มจะตีตัวออกห่าง แต่แล้ว
เธอก็กลับแอบไต่ยีนบทสนทนาครั้ง ๆ กลาง ๆ ระหว่างครูจางและครูหยิน ทำให้เธอ
คิดว่า ทั้งสองคบกันอยู่จนทำให้เธอรู้สึกเสียใจ แต่เราในฐานะผู้เล่นได้รู้ความจริง
ภายหลังว่า สิ่งที่ทั้งคู่สนทนากันเป็นเรื่องของกลุ่มอ่านหนังสือลับ ซึ่งครูหยินตั้ง
ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสืออย่างเสรี ไม่เว้นแม้แต่หนังสือฝ่ายชายหรือ
แนวลัทธิคอมมิวนิสต์ อันเป็นหนังสือต้องห้ามของทางการก็ตาม ด้วยความริษยา
บังตาทำให้เรย์ได้ติดต่อกับเวย์จนได้รายชื่อหนังสือต้องห้ามนั้นมา เอนำรายชื่อ
หนังสือเหล่านั้นไปให้สาววัดไร่ ยังผลให้บุคคลลับลับโดนเปิดโปง ผู้สมรู้ร่วมคิด
ในการอ่านหนังสือต้องห้ามถูกจับกุมตัวทั้งหมด แม้ครูหยินจะลี้ภัยไปต่างประเทศ
ได้สำเร็จ แต่ครูจางคนที่เธอรักถูกสั่งประหารชีวิต ส่วนเพื่อนนักเรียนของเธอ
รวมถึงเวย์ถูกขังจำคุกนาน 15 ปี ด้วยความรู้สึกลึกซึ้งผิดกรอบจำกัดใจเธอไม่อาจ
มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ เธอจึงฆ่าตัวตายกลายเป็นผีวนเวียนตามหาความทรงจำบาดแผล
ของเธอ และเรายังอาจกล่าวในอีกแง่มุมได้ว่า การเดินทางวนเวียนตามหาความ
ทรงจำบาดแผลของเรย์นั้น ยังเป็นการย้อนรำลึกถึงความทรงจำบาดแผลยุค ไวต์
เทอร์เรอร์ ของสังคมได้วันเองอีกด้วย

การนำเสนอความทรงจำบาดแผลเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ผ่าน แนวเรื่องสยองขวัญ

การกลับมาหลอกหลอนของความทรงจำบาดแผลยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ในเกมตีเทนชันนั้น ผู้พัฒนาเกมเลือกใช้แนวเรื่อง (genre) สยองขวัญ (horror) เป็นองค์ประกอบหลักในการนำเสนอ โดยให้เหตุผลในการสร้างบรรยากาศ ภูมิหลังของเกมแนวสยองขวัญนี้ไว้ว่า

“เราได้เข้าไปขุดคุ้ยหาอดีตของเราจนพบกับยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 ที่ยังบังคับใช้ กฎอัยการศึกอยู่ เวลานั้นเผด็จการยังคงครองอำนาจ และผู้คน ล้วนมีชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ถึงอย่างนั้น ช่วงเวลานี้ ในประวัติศาสตร์กลับไม่เคยถูกกล่าวถึงเสียเท่าไร แม้เราจะรู้ อยู่เต็มอกว่า ยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ นั้นเป็นเรื่องจริงก็ตาม อันที่จริงแล้ว ครอบครัวรุ่นตารุ่นยายของเพื่อนร่วมทีมเราหลายคน ต่างเติบโตขึ้นมาในยุคนั้น นั่นทำให้พวกเขาต่างได้รับฟังความ ยากลำบากและประสบการณ์ชีวิตในยุคนั้นจากปากคำของคน รุ่นก่อน ดังนั้นเราจึงอยากจะเล่าถึงเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นใน ได้หัวในช่วงยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 และเรารู้สึกว่า ความหวาด กลัวที่มาจากอำนาจกดขี่อย่างแสนสาหัสนั้น เข้าด้วยกันได้ดีกับ การสร้างสภาพแวดล้อมสยองขวัญส่นประสาทสำหรับเกม สยองขวัญของเรา” (Hong, 2017)

นั่นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่แนวเรื่องสยองขวัญได้ถูกฉวยใช้นำเสนอภาพ ความทรงจำบาดแผลในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ เนื่องจากความหวาดกลัวในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ยังคงอ้อยอิ่งอยู่ในบรรยากาศสังคมได้หัวยุคปัจจุบัน แม้อาจเบาบาง ลงจนคนรุ่นใหม่ที่มีระยะห่างเกือบครึ่งศตวรรษไม่อาจสัมผัสได้ แต่ความกลัว ดังกล่าวยังคงมีอยู่จริงในสังคมได้หัว โดยอาจส่งผ่านเป็นเรื่องราวระหว่างรุ่น

แม้จะไม่เคยถูกกล่าวถึงโดยตรงไปตรงมาก็ตาม ความหวาดกลัวในอดีตรวมถึงความทรงจำบาดแผลที่ไม่อาจถูกนำเสนอหรือเล่าเรื่องออกมาได้โดยสะดวกนั้น อาจถูกปลดปล่อย และสำแดงออกมาในรูปแบบของการสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวที่ไม่อาจระบุได้ว่ากลัวอะไรหรือกลัวสิ่งใดนั้น สามารถกลับมาปรากฏหลอกหลอนได้อย่างอิสระในแนวเรื่องสยองขวัญผ่านภาพอุปมานิทัศน์ (allegory) หรือภาพความเปรียบเทียบเคียงระหว่างความหวาดกลัวในอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติที่กักขังเรย์และเวย์ไว้ในโรงเรียนร้างไร้ผู้คน กับอำนาจมืดเหี้ยมโหดของเผด็จการอำนาจนิยม ที่แผ่ขยายไปทั่วทุกบริเวณสังคมในยุคแห่งความหวาดกลัวที่แม้กระทั่งพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านหรือโรงเรียน ก็ล้วนเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ระแวงว่าจะได้รับการเย็บเยียนจากเจ้าหน้าที่รัฐ และถูกทำให้หายไปอย่างไร้ร่องรอยหรือไม่ หากมองจากแง่มุมนี้แล้ว การที่เกมดีเทนชั่นใช้ฉากหลังเป็นโรงเรียนและบ้านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความหวาดกลัวและหวาดระแวงในยุคคริสต์ศตวรรษ 1960 อันเป็นช่วงการปราบปรามคอมมิวนิสต์และศัตรูของรัฐได้หวนอย่างเข้มข้นแล้ว ก็ย่อมเสริมส่งในการจำลองสภาพความหวาดระแวงในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ขึ้นมาผ่านสไตล์ภาพนำเสนอ (visual presentation) ซึ่งผู้พัฒนาบอกว่า เป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสีดำและสีขาวในการดึงเอาบรรยากาศแบบภาพถ่ายยุคเก่ากลับมา (Hong, 2017) อันมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศได้หวนยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 ขึ้นมาใหม่ รวมถึงเสียงซาวด์แทร็ก (soundtrack) ที่ปลุกเร้าอารมณ์หวาดระแวงขณะเล่น หรือปฏิสัมพันธ์กับตัวเกม แม้ความหวาดระแวงน่ากลัวที่ตัวเกมสร้างขึ้นมาจากภาพนำเสนอและเสียงประกอบ อาจเป็นความหวาดกลัวคนละแบบกับที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ ก็ตาม แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการสร้างบรรยากาศสยองขวัญและอารมณ์ความรู้สึกร่วม เทียบเคียงกับความหวาดระแวงในยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ นอกจากนี้แล้ว ภาพอุปมานิทัศน์เปรียบเทียบความรู้สึกหวาดกลัวยังปรากฏแทบจะทันทีในตอนแรกเริ่มของเกม ด้วยการหายไปของบรรดาเพื่อนนักเรียนหลังการมาเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการหายไปและกลับมาปรากฏเป็นศพของเวย์นั้น ล้วนจำลองและเทียบเคียงสภาพความหวาดกลัวในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ที่

บรรดาคนรู้จักอาจพากันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังการมาเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐ และหากปรากฏขึ้น ก็อาจกลายเป็นร่างไร้วิญญาณ

การใช้แนวเรื่องสยองขวัญหรือความหวาดผวาลอกหลอน มาเป็นภาพอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบนำเสนอถึงยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ในเกมตีเทนชันนั้น ยังอาจเทียบเคียงได้กับแนวความคิดเรื่อง “ช่วงขณะเชิงอุปมาอุปไมย” (allegorical moment) ในสื่อภาพยนตร์ ซึ่ง อัดัม โลเวนสไตน์ (Adam Lowenstein) กล่าวถึงในการศึกษาภาพยนตร์แนวสยองขวัญไว้ว่า ความรู้สึกตกตะลึง (shock) ในสื่อภาพยนตร์สยองขวัญนั้น เกิดมาจากการผสมผสานกันระหว่างภาพอันน่าสยดสยองของภาพเคลื่อนไหวในตัวภาพยนตร์ เสียงประกอบ การเล่าเรื่อง รวมถึงความรู้สึกร่วมของผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัว รังเกียจ เห็นอกเห็นใจ หรือกระทั่งโศกเศร้า กระนั้นก็ดี ความรู้สึกตกตะลึงในภาพยนตร์สยองขวัญยังอาจก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “ช่วงขณะเชิงอุปมาอุปไมย” หรือ “ช่วงขณะการปะทะอันน่าตกตะลึงระหว่างภาพยนตร์ ผู้ชม และประวัติศาสตร์ ที่ซึ่งการรับรู้พื้นที่ทางกายภาพและเส้นเวลาทางประวัติศาสตร์ถูกรบกวน ทำลาย และประสานกัน”(Lowenstein, 2005: 2) โดยโลเวนสไตน์ได้หยิบยืมความคิดเรื่องภาพอุปมาอุปไมยมาจาก วอลเตอร์ เบนยามิน (Walter Benjamin) ว่า ภาพอุปมาอุปไมยนั้นมีได้นำเสนอความหมายอย่างแน่ชัดตายตัว หากแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่กำลังเปลี่ยนผ่านความหมายระหว่างอดีตกับปัจจุบันขณะ (Lowenstein, 2005: 13) ซึ่งช่วงขณะการเปลี่ยนผ่านความหมายภาพดังกล่าว อาจเป็นไปในทำนองเดียวกับการนำเสนอภาพประวัติศาสตร์ในอดีตดังที่เบนยามินเสนอไว้ว่า “อดีตถูกจับยึดไว้ได้เพียงแค่ภาพที่สว่างวาบในช่วงขณะที่มันถูกจดจำได้ และไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป...ด้วยว่าทุกๆ ภาพแห่งอดีตที่ซึ่งไม่ถูกจดจำโดยปัจจุบันขณะนี้คืออดีตของมัน เสี่ยงที่จะสูญหายไปอย่างไม่สามารถถูกคืนได้ตลอดกาล” (cited in Lowenstein, 2005: 15) ในช่วงขณะวาบเดียวที่ภาพแห่งอดีตปรากฏขึ้นให้ยึดจับได้ในปัจจุบัน ได้สร้างความตกตะลึงจนอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้ชมได้นั้น คือใจกลางความคิด “ช่วงขณะเชิงอุปมาอุปไมย” ของโลเวนสไตน์ ซึ่งอาจกล่าวให้ชัดเจนได้ว่า คือช่วงขณะที่ผู้ชมตกตะลึงไปกับภาพในอดีตที่ปรากฏขึ้น

และถูกจดจำได้ในปัจจุบันแม้สักเพียงเสี้ยววินาทีผ่านภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์ และจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ไปในทันที ดังมักปรากฏในภาพย้อนอดีต (flashback) ของตัวละครในภาพยนตร์สยองขวัญที่มักนำไปสู่ การเปิดเผยความทรงจำบาดแผลในอดีตอันน่าตกตะลึง อีกทั้งการนำเสนอภาพ ความทรงจำบาดแผลในอดีตให้กลับมาปรากฏผ่านภาพยนตร์ได้นั้น ก็ยังเป็นการ ยอมรับในการนำเสนอว่า ความทรงจำบาดแผลนั้นสามารถถูกสื่อสารออกมาได้ ผ่านภาพอุปมานิทัศน์ (Lowenstein, 2005: 15-16)

ด้วยเหตุนี้ การนำเสนอถึงความทรงจำบาดแผลยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ผ่านภาพอุปมานิทัศน์ของแนวเรื่องสยองขวัญ ซึ่งหมกมุ่นความโหดเหี้ยมของ เผด็จการไว้ได้ฉกหน้าของความสยองขวัญต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ นั้นก็อาจเป็น ช่องทางให้ความทรงจำบาดแผลสามารถถูกสื่อสารออกมาได้ รวมถึงยังเป็น ช่องทางที่อดีตถูกสร้างขึ้นใหม่ และกลับมาปรากฏในปัจจุบันด้วยท่วงท่าตั้งคำถาม ว่า “อดีตดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะเสมอผ่านรูปร่างของการหลอกหลอน เป็นร่าง เงานของผีปีศาจที่ปรากฏขึ้นผิดที่ผิดเวลา ปรากฏอยู่ในฐานะสิ่งที่ดำรงอยู่ในอดีต แต่ได้ผุดเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ เป็นผีปีศาจที่ตั้งคำถามใส่ความเป็นเส้นตรงของ ประวัติศาสตร์ (Shaw, 2018: 6)

การเล่าเรื่องโดยการสวมบทบาทจำลองในวิดีโอเกม

ในการตีความวิเคราะห์การปรากฏขึ้นของความทรงจำบาดแผลเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ในสื่อวิดีโอเกมดิเทนชันนั้น เราไม่สามารถให้ความสนใจแต่เพียง เนื้อหาของเรื่องราวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราต้องให้ความสนใจกับรูปแบบ (form) ของสื่อที่นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิดีโอเกมที่มีความแตกต่างในระดับรากฐาน ที่ต่างกับสื่อวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ในเรื่องของ “กลไกการเล่น” กล่าวคือ ในสื่อวิดีโอเกมนั้นจะประกอบด้วยกลไกที่ เรียกว่า “เรื่องเล่า” (narrative) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นพื้นฐานในสื่อประเภท วรรณกรรมและภาพยนตร์ และ “การเล่น” (ludic) อันเป็นกลไกปฏิสัมพันธ์ (interactive) ระหว่างเกมและผู้เล่น หรือกฎการเล่นซึ่งเรียกกันทั่วไปในภาษา

ผู้เล่นเกมว่า “เกมเพลย์” (gameplay) นั้นเอง ซึ่งในสื่อประเภทวิดีโอเกมนั้น “เกมเพลย์” อาจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า “เรื่องเล่า” ด้วยซ้ำไป จนอาจกล่าวได้ว่า ในศาสตร์ด้าน “เกมศึกษา” (game studies) นั้น อาจให้ความสนใจส่วนใหญ่ไปที่การศึกษา “ศาสตร์กลไกการเล่น” (ludology) มากกว่า “ศาสตร์การเล่าเรื่อง” (narratology) หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่า เรื่องเล่าในเกมนั้นเป็นเพียงส่วนขยายให้เกมเพลย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นั่นก็เป็นแง่มุมที่กำลังถกเถียงอยู่ไม่จบสิ้น เนื่องจากในสื่อประเภทวิดีโอเกมนั้นด้านหนึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างในโลกเกมการเล่าเรื่องที่มิในภาพยนตร์มากมายนัก นั่นคือ วิดีโอเกมได้มีการใช้ทั้งภาพ (visuals) เสียง (sounds) และตัวหนังสือ (texts) ในการเล่าเรื่องเหมือนสื่อภาพยนตร์ หากจะมีความแตกต่างก็คือ มีส่วนประกอบในการเล่าเรื่องที่เรียกว่าเกมเพลย์ ซึ่งทำให้เราผู้เล่นสามารถควบคุม (control) และมีความใกล้ชิดกับตัวละครในวิดีโอเกมมากกว่าภาพยนตร์ นั่นทำให้การศึกษาวิดีโอเกมในฐานะตัวบวรรถณกรรมจะต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกมเพลย์และการเล่าเรื่องในแต่ละเกมตัวด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า “เราควรเริ่มคิดคำนึงว่า เกมเพลย์นั้นเป็นอีกภาคปฏิบัติหนึ่งของการเล่าเรื่อง” (Thabet, 2015: 5) หรือเรียกได้ว่าเป็นการเล่าเรื่องโดยการสวมบทบาทจำลองเล่นไปกับเรื่องนั่นเอง

ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเกมเพลย์และการเล่าเรื่องในการสวมบทบาทจำลองเล่นนั้น ผู้เขียนขออธิบายโดยหยิบยืมศัพท์และการอุปมาอุปไมยจากการละคร เพื่อให้ผู้ไม่เคยเล่นเกมโดยวิสัยเห็นภาพในการวิเคราะห์ยิ่งขึ้น รวมถึงมุมมองบางประการที่ช่วยให้เข้าใจเกมดีเทนชันชัดเจนขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง ให้ลองจินตนาการว่า เกมดีเทนชันนั้นคือการสวมบทบาทจำลองในโรงละครหุ่นกระบอกโรงหนึ่ง ที่มีผู้เล่น (player) สวมบทบาทแสดงเป็นตัวละครหุ่นกระบอกที่กำลังแสดงอยู่ในฉาก โดยตัวผู้เล่นเองก็เป็นผู้ควบคุมชักใยผ่านไอคอน (icon) ลูกศรของเมาส์คอยสั่งการให้ตัวละครเคลื่อนขยับไปด้านซ้ายหรือขวา กดคลิกที่เครื่องหมายรูปมือบ้าง เครื่องหมายรูปตาบ้าง หรือเครื่องหมาย ? เพื่อให้ตัวละครปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉากและนำไปสู่การดำเนินเรื่อง นี่คือการการเล่นหรือเกมเพลย์พื้นฐานของเกม ที่เรียกได้ว่าเป็นการเล่นโดยการ “เดินไปด้าน

ข้างฉากด้วยการชี้และคลิก” (point and click side-scroller) นอกจากนี้แล้ว ผู้เล่นเองก็ยังเป็นผู้ชมการแสดงในเวลาเดียวกัน นั่นทำให้เราอาจกล่าวเชิงเปรียบเทียบกับการแสดงละครได้ว่า ผู้เล่นนั้นเป็นทั้งตัวละครในฉาก เป็นผู้ควบคุมการแสดงผ่านไอคอนลูกศร และเป็นผู้ชมในเวลาเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่า “การเล่าเรื่องในวิดีโอเกมนั้น ผู้เล่นต้องสวมบทบาท 3 บทบาทที่แตกต่างกันไป แต่ก็พัวพันกันไปในเวลาเดียวกัน นั่นคือเป็นตัวละครเอก (protagonist) ในเกมที่เราสวมบทบาทอยู่ เป็นผู้เล่าเรื่อง (narrator) ที่กำลังคลี่คลายปะติดปะต่อโครงเรื่อง และเป็นผู้ชม (audience)” (Thabet, 2015: 5) แต่สถานะในการเป็นผู้ควบคุมการแสดง หรือกล่าวให้ชัดแจ้งไปกว่านั้นคือ แม้เป็นผู้เล่าเรื่องก็ไม่ได้รับมืออภิสิทธิ์ในการรับรู้เรื่องราวของบทละครก่อนล่วงหน้าได้ แต่เป็นเพียงผู้ควบคุมละครหรือผู้เล่าที่ต้องมะงุมมะหงาหาคะควบคุมการแสดงหรือเรื่องเล่าไปพร้อมกับตัวละครผ่านบท (script) ที่ผู้พัฒนาเกมได้เขียนไว้ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อผู้เล่น เป็นเพียงการแสดงสวมบทบาทจำลองตามบทที่ผู้พัฒนาเกมวางไว้เท่านั้น โดยบทสนทนาหรือเรื่องเล่าที่ผู้พัฒนาเกมเขียนไว้จะปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เมื่อผู้เล่นควบคุมตัวละครไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉากแล้ว ยังผลให้ตัวละครได้กล่าวบทพูด (dialogue) ออกมาให้ผู้เล่นได้อ่าน ดังเช่นเมื่อผู้เล่นบังคับตัวละครเวย์ให้มาปฏิสัมพันธ์กับป้ายประกาศรางวัลเรียงความ ความคิดของเวย์ก็ปรากฏให้ผู้เล่นได้อ่านว่า “They’re only doing this to stimulate patriotism in us, and praise the great president.” (Red Candle Games, 2017) คำพูดดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เวย์มีความคิดตั้งคำถามกับระบอบเผด็จการในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ซึ่งแผ่ขยายอำนาจแทรกซึมเข้าไปปลูกฝังความคิดชาตินิยมไปในทุกๆ กิจกรรมของโรงเรียน เราอาจกล่าวได้ว่า การบังคับให้ตัวละครปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉากนั้น ทำให้ผู้เล่นได้เห็นและรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนความคิดของตัวละครต่อสถานการณ์แวดล้อมรอบตัวพวกเขา ถึงกระนั้นก็ตีการบังคับให้ตัวละครต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉาก เพื่อให้เกิดบทสนทนาเล่าเรื่องนั้น ทำให้ตัวเกมนำเสนอไปอย่างไม่ต่อเนื่องขรุขระ บ่อยครั้งที่ผู้เล่นบังคับให้ตัวละครเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของเดิมในฉาก บทสนทนาที่

ปรากฏนั้นก็ยังเป็นบทสนทนาเดิมที่เคยปรากฏเมื่อแรกปฏิสัมพันธ์ จนกว่าผู้เล่นจะดำเนินเรื่องต่อไปข้างหน้า โดยการบังคับให้ตัวละครปฏิสัมพันธ์กับเกมเพลย์ที่เรียกว่า การไขปริศนา (puzzle) โดยหากเราจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของที่ปรากฏในฉากถูกต้องตามบทเบื้องหลังที่ถูกเขียนโดยผู้พัฒนาไว้แล้ว การดำเนินเรื่องโดยการเปลี่ยนฉากใหม่ก็จะปรากฏขึ้น ดังเช่นภาพที่ 1 หากผู้เล่นใช้ลูกศรเมาส์ชี้ คลิก และลากสิ่งของ (item) ในช่องเก็บของ (inventory) ซึ่งอยู่ข้างล่างจอไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ (object) ในฉาก ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนฉากใหม่ที่ผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครให้เดินไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉากต่อไปได้ เราสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้เล่นรับรู้ข้อมูลเรื่องราวและปะติดปะต่อโครงเรื่องจากเกมเพลย์ที่บังคับให้ตัวละครเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉากผ่านบทสนทนาและการไขปริศนา นั่นคือหัวใจหลักของวิธีการเล่าเรื่องผ่านเกมเพลย์ในเกมตีเทนชันนั่นเอง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกมเพลย์ไขปริศนาที่ผู้เล่นต้องจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของในช่องเก็บของและวัตถุในฉาก

อย่างไรก็ตาม ในวิดีโอเกมนั้นยังมีวิธีการเล่าเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งผ่านการปฏิสัมพันธ์กับสมุดบันทึก ซึ่งบรรจุข้อมูลเรื่องเล่าที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้ให้เป็นคู่มือในการดำเนินเรื่องแก่ผู้เล่น ดังคำให้สัมภาษณ์ว่า “ในเกมตีเทนชัน เราได้สร้าง

เครื่องมือที่เรียกว่า สมุดบันทึก (journal) ขึ้น เพื่อชี้้นำให้ผู้เล่นเล่นไปในทิศทางที่เรากำหนดไว้แล้ว สมุดบันทึกจะทำหน้าที่สองอย่างในเกมคือ วิธีการบอกใบ้ (clue) และบันทึก (note) โดยวิธีการบอกใบ้จะช่วยให้ผู้เล่นไขปริศนาในเกมได้ ในขณะที่บันทึกจะเขียนบอกเรื่องราวของเกมไว้” (Liu, 2017) หรือกล่าวคือ ในสมุดบันทึกซึ่งปกดีแล้วปรากฏอยู่ในช่องเก็บของช่องซ้ายสุดดังปรากฏในภาพที่ 1 นั้น ทำหน้าที่สองอย่างในเกมคือ หนึ่งเป็นวิธีการบอกใบ้ถึงกลไกปริศนาในเกมเพลย์ ที่ผู้เล่นจำเป็นต้องไขให้ออกเพื่อดำเนินเรื่องต่อไป เช่น ภาพยักษ์เขียวกำลังใช้มีดปาดคอเด็กผู้ชาย พร้อมคำบอกใบ้ว่า “The prophecy is revealed when a sacrifice is made with the blood of the innocent” (Red Candle Games, 2017) คำใบ้ดังกล่าวบ่งชี้ถึงการไขปริศนาที่ผู้เล่นต้องบังคับให้เรย์ใช้มีดปาดคอศพவே ที่ถูกผูกเชือกห้อยหัวลงมาดังปรากฏในตอนเริ่มเกม และเอาเลือดไปราดโต๊ะเพื่อให้รหัสตัวเลขปรากฏออกมา อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เกมเพลย์ไขปริศนาในเกมตีเทนชันล้นแฉ่งฝังไปด้วยความรุนแรง เลือด และความตาย สิ่งเหล่านี้คือความรุนแรง ความโหดร้าย และความน่ากลัวในยุคสมัยไวต์ เทอร์เรอร์ ที่ถูกนำเสนอผ่านเกมเพลย์ไขปริศนาจากมุมมองของเรย์ดังที่จะอธิบายต่อไป นอกเหนือจากนั้น สมุดบันทึกยังเป็นวิธีการเล่าเรื่องไม่ปะติดปะต่อผ่านเศษกระดาศาที่ผู้เล่นเก็บได้หลังปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉากบ้าง หรือไปเจอหลังไขปริศนาได้บ้าง เมื่อผู้เล่นคลิกปฏิสัมพันธ์กับเศษกระดาศานั้น เราก็จะเก็บเศษกระดาศานั้นเป็นบันทึกบอกเรื่องราวที่ไม่ปะติดปะต่อให้เราเชื่อมโยงเหตุผลของเหตุการณ์เข้าด้วยกัน ดังตัวอย่างใบประกาศว่า จะให้รางวัลอย่างงามแก่ผู้บอกข้อมูลว่า มีผู้ใดในโรงเรียนฝึกไฝลัทธิคอมมิวนิสต์บ้าง นอกจากนี้แล้วเรื่องราวในเศษกระดาศานั้นยังได้บอกข้อมูลแก่ผู้เล่นว่า ในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์นั้น ความหวาดระแวงกันเองในหมู่ประชาชนแพร่ระบาดไปทั่ว ไม่เว้นแม้กระทั่งในพื้นที่โรงเรียนหรือที่บ้าน ไม่ว่าใครก็ตามมีสิทธิ์ถูกใส่ความว่า เป็นผู้ฝึกไฝลัทธิคอมมิวนิสต์ จนอาจถูกทางการจับตัวไปเมื่อใดก็ได้

นอกจากนี้แล้ว การเล่าเรื่องผ่านสมุดบันทึกในเกมตีเทนชันด้านหนึ่งนั้น แทบไม่แตกต่างจากวิธีการเล่าเรื่องแบบการอ่านวรรณกรรมที่สอดแทรกเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของเกมเพลย์ อย่างไรก็ตาม กลวิธีการเล่าเรื่องที่ตัวละครบังเอิญไปเก็บเศษกระดาษหรือเอกสาร (manuscript) ที่ขีดเขียนข้อความบอกเล่าเรื่องราวในอดีต และปรากฏเป็นข้อความให้ผู้อ่านได้อ่านผ่านสายตาตัวละครนั้น ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดในทางวรรณกรรมแต่อย่างใด หากแต่เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏซ้ำจนเป็นโทรป (trope) ในวรรณกรรมประเภทโกธิค (gothic) ตั้งแต่แรกเริ่มของวรรณกรรมประเภทนี้เสียด้วยซ้ำ (Baker, 2014: 54) ในแง่หนึ่ง โทรปการเจอเศษกระดาษที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตนั้น ก็เป็นเพียงชนบทการเขียนที่วนซ้ำจนน่าเบื่อ (cliché) จากความต้องการลอกเลียนสไตล์การเขียนของตัวบทก่อนหน้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า โทรปการเจอเศษกระดาษนั้นก็มักจะถูกใช้เพื่อให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ยังคงเป็นปัญหาค้างคาระหว่างตัวบท ภาษา และความเป็นอดีต (Baker, 2014: 55) ดังที่ ทีโมธี ซี. เบเกอร์ (Timothy C. Baker) ค้นพบในการศึกษาวรรณกรรมโกธิคของสกอตแลนด์ว่า “การใช้โทรปการเจอเศษกระดาษนั้น อาจเป็นไปเพื่อการเปิดเผยความจริง หรือเสนอการตีความคู่ขนานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งเศษกระดาษที่ค้นพบนั้น อาจไม่มีความน่าเชื่อถือเลยก็เป็นได้” (Baker, 2014: 80) โดยในเกมตีเทนชันนั้น เศษกระดาษที่ผู้เล่นเก็บได้ หรือแม้กระทั่งคำบรรยายสิ่งของในช่องเก็บของ บ่อยครั้งก็ทำหน้าที่เพื่อเปิดเผยความจริง ไปพร้อมกับเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างจากมุมมองของตัวละครดังจะกล่าวต่อไป

การสวมบทบาทจำลองในวิดีโอเกมและการรื้อฟื้นจดจำความทรงจำบาดแผล

วิธีการเล่นสวมบทบาทจำลองผ่านเกมเพลย์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นวิธีการเล่าเรื่องหลักแล้ว เกมเพลย์ยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อปฏิสัมพันธ์กับตัวละครrey ให้ผู้เล่นและตัวเรย์เองได้ย้อนกลับไปรำลึกความทรงจำบาดแผลของตัวเธอเอง ซึ่งยังแฝงฝังถึงความทรงจำบาดแผลยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ไว้ด้วยเช่นกัน จนอาจกล่าวได้ว่า ในโลกทั้งใบของเกมตีเทนชันที่ผู้เล่นเข้าไปปฏิสัมพันธ์นั้นแท้จริงแล้วคือ ห้วงความทรงจำของทั้งเรย์ และอาจหมายรวมถึงความทรงจำของได้หวนใน

ยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ เอง ที่พยายามจะลบลิ้ม แต่ลิ้มไม่ได้และไม่อาจจำได้ลง เป็นความทรงจำบาดแผลที่พยายามปฏิเสธจนนำไปสู่อาการความจำเสื่อม (amnesia) ในช่วงแรก แต่ยิ่งปฏิเสธไม่ยอมรับบาดแผลที่เคยเกิดขึ้นมากเท่าใด ความทรงจำของบาดแผลนั้นยิ่งย้อนกลับมาปรากฏและหลอกหลอน ดังนั้นแล้วเราอาจกล่าวได้ว่า เกมเพลย์ที่ให้ผู้เล่นไปปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของรวมถึงการไขปริศนาในฉากนั้น แท้จริงแล้วคือ การเข้าไปเป็นประจักษ์พยาน (witness) รับรู้และปะติดปะต่อเศษเสี้ยวความทรงจำชาตวันของทั้งเรย์และได้หวนนั่นเอง โดยความเกี่ยวพันระหว่างความทรงจำและเกมเพลย์ไขปริศนา ผู้พัฒนาเกมก็บ่งบอกไว้ชัดเจนว่า “อันที่จริงแล้ว ปริศนาแต่ละชั้นคือสัญลักษณ์แทนทัศนคติหรือความทรงจำในอดีตของตัวละครเอก” (Hong, 2017) นั่นจึงทำให้เราสามารถมองได้ว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของและกลไกปริศนาที่ผู้เล่นต้องไขนั้น นอกจากเป็นกลไกการเล่นของเกมเพลย์แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นกลวิธีการเล่าเรื่องให้เรย์ได้รำลึกหรือฟื้นความทรงจำของตนขึ้นมา โดยมีผู้เล่นเป็นทั้งผู้ควบคุมตัวละครเรย์และประจักษ์พยานผู้เฝ้ามองเหตุการณ์ด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า วัตถุสิ่งของแต่ละชั้น ปริศนาแต่ละส่วนในเกม ล้วนทำหน้าที่เป็นสื่อความทรงจำให้เรย์ได้รำลึกหรือฟื้นความทรงจำของเธอขึ้นมา

การฟื้นความทรงจำของเรย์ตลอดทั้งเกมดำเนินผ่านเกมเพลย์ไขปริศนา ซึ่งได้กลายเป็นสื่อกลางให้เรย์ได้รำลึกความทรงจำขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเพลย์ไขปริศนาวิทยุทรานซิสเตอร์ ซึ่งเผยให้เห็นตัวตนและปัญหาในอดีตของเรย์อย่างชัดเจน แรกเริ่มในฉากผู้เล่นจะได้ยินเสียงซ่าๆ ของสัญญาณวิทยุขาดหาย เมื่อผู้เล่นกดคลิกปฏิสัมพันธ์กับวิทยุทรานซิสเตอร์ในฉาก ผู้เล่นสามารถปรับคลื่นความถี่จนมีเสียงเพลงดังออกมาอย่างชัดเจนแล้ว ฉากก็จะเปลี่ยนเป็นห้องนอนของเรย์ต่างช่วงเวลาต่างอารมณ์ความรู้สึก ให้ผู้เล่นได้เข้าไปปฏิสัมพันธ์หรือฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ โดยมีเสียงเพลงได้หวน 3 เพลง จากอัลบั้ม *เอพริล เรน (April Rain)* ที่ได้รับความนิยมมากจากยุคอาณานิคมญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ. 1934 ดังออกมาจากวิทยุ เสียงเพลงเหล่านั้นล้วนบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาของเรย์ ดังที่ผู้พัฒนาเกมให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ในองก์สาม

ของเกม ที่ซึ่งผู้เล่นจะต้องท่องไปในความทรงจำในอดีตต่างช่วงเวลาของเร่ย์ถึงสามช่วงเวลา เราได้ออกแบบให้วิทยุทรานซิสเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาไปพร้อมกับท่วงทำนองที่เปลี่ยนไปของเพลงจากอัลบั้ม เอพริล เรน ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้สึกของผู้เล่นกับเวลาและสถานที่ที่ผันเปลี่ยนไป” (Liu, 2017) หรืออาจกล่าวได้ว่า วิทยุทรานซิสเตอร์ในเกมนี้ได้ทำหน้าที่เป็นวัตถุความทรงจำที่บรรจุกักเก็บความทรงจำของเร่ย์ไว้ ซึ่งจะเผยแสดงรื้อฟื้นความทรงจำและความอารมณ์ความรู้สึกของเธอ ผ่านท่วงทำนองและอารมณ์ของเพลงที่ดังมาจากวิทยุเครื่องนั้นเมื่อผู้เล่นกดคลิกปฏิสัมพันธ์ โดยผสมผสานอารมณ์ความรู้สึกของฉากนั้นๆ เข้ากับบทเพลงที่ดังออกมา ดังเช่นเพลง *Bang Chhun-hong* ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ร้าวรานของครอบครัวเร่ย์ ผ่านท่วงทำนองอ้อยอิ่งนึกถึงวันวานอันมีความสุขที่กำลังเลือนหายไป ผ่านฉากการทะเลาะกันบนโต๊ะอาหาร และได้หยิบยืมการจัดวางมุมภาพ แบบระยะไกลมาก (extreme long shot) ฉายให้เห็นฉากความว่างเปล่าและแต่มสึโตนหม่นแสนหดหู่ของครอบครัวผสมผสานไปกับคำพูดรำพึงของเร่ย์ในภาพที่ 2 ที่เธอกล่าวว่า “There’s no way to go into the past anymore” (Red Candle Games, 2017) รวมถึงเป็นช่วงที่เร่ย์มีปัญหาทางบ้าน จนต้องเริ่มเข้ารับการปรึกษากับครูจางอีกด้วย หรือเพลง *Sù-kùi-âng* (*Red in All Four Seasons*) ในภาพที่ 3 อันมีท่วงทำนองสนุกสนานแฝงนัยถึงการเกี่ยวพาราสีนั้น ถูกใช้เพื่อสื่อถึงความรักที่กำลังผลิดอกของเร่ย์กับครูจาง และยังรวมถึงการนอกใจของพ่อเร่ย์โดยใช้การจัดวางภาพจากระยะไกลมากเพื่อเน้นรายละเอียดฉากการนอกใจและยังย่อภาพเป็นโทนสีแดงชวนยั่วโลกีย์อีกด้วย และเพลง *Goat-ia-chhiū* (*Moonlight Sorrow*) ในภาพที่ 4 ซึ่งมีท่วงทำนองเศร้าสร้อยชวนให้วนนึกถึงวันคืนหอมหวาน ก่อนรักจะร้างราเหลือทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าและความขมขื่นอยู่เบื้องปลาย ผสมผสานไปกับการจัดวางภาพระยะไกลมากให้เร่ย์นั่งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยวดายข้างประตูทางออกกับภาพสีทึมทึบนั้น ล้วนถูกใช้เพื่อสื่อถึงความรู้สึกอกหักของเร่ย์ที่มีต่อครูจาง รวมถึงภาวะใจสลายที่แม่เร่ย์รู้สึกเมื่อรับรู้ว่ามีสามีของตนนอกใจ

ภาพที่ 2-4 การรำลึกความทรงจำต่างช่วงเวลาของเรย์

อาจกล่าวได้ว่า เพลงและความทรงจำเหล่านี้อาจเป็นเพียงภาพความทรงจำแสนธรรมดาของคนสามัญทั่วไป หากแต่ในยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ นั้นภาพชีวิตสามัญเช่นนี้ ช่างเปราะบางและพร้อมแตกสลายไปทุกเมื่อ หากเจ้าหน้าที่รัฐได้มาเคาะประตูเยี่ยมเยียนยามวิกาล และลากสมาชิกในครอบครัวหายไปในความมืดมิด ดังภาพที่ 5 นั่นคือความกลัวที่แผ่กระจายไปทั่วไต้หวันในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ และยังทวีความน่ากลัวเข้าไปอีกว่า หากมีคนในครอบครัวด้วยตนเองเป็นคนแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจับคนในครอบครัวเดียวกันไป นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรย์ เมื่อแม่เรย์ได้ตัดสินใจแจ้งจับพ่อของเรย์ในข้อหาพัวพันเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และบอกกับเรย์เพียงคำว่า “Dad got his hands dirty, but he’ll live” (Red Candle Games, 2017) นี่คือประโยคที่ผู้เล่นรับรู้ผ่านเศษกระดาษบันทึกที่ตกหล่นหลังการมาเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเท่านั้น

ภาพที่ 5 การมาเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในฉากตอนเกมเพลย์ไซปริศนาวิทยุทรานซิสเตอร์นี้ เราอาจมองได้ว่า นี่คือภาพแทนของชีวิตสามัญในยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ มีทั้งสุข มีทั้งเศร้า มีทั้งรัก มีทั้งอกหัก แต่แล้วกลับมีอำนาจมืดของเผด็จการมาทำให้ตกอยู่ในความหวาดกลัว และหวาดระแวงกัน หากมองเช่นนี้แล้ว การใช้เพลงจากอัลบั้ม *เอพริล เรน* มาสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเรย์ในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ อาจเหมาะสมที่สุดแล้ว เนื่องจากชะตากรรมของอัลบั้มเพลงนี้ก็เหมือนกับประชาชนชาวไต้หวันในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ที่ถูกอำนาจเผด็จการเข้าแทรกแซง กล่าวคือ ในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ นั้นได้มีการออกกฎหมายสั่งห้ามการเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมที่อาจกระทบกับความมั่นคงได้ ด้วยเหตุนี้ เพลง *A Flower on a Rainy Night* ซึ่งเป็นเพลงที่สี่ในอัลบั้ม *เอพริล เรน* ซึ่งได้รับความนิยมมากในยุคสมัยอาณานิคมญี่ปุ่น จนถูกนำไปดัดแปลงเป็นเพลงปลุกใจทหารไต้หวันเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่าง *Honorary Military Man* ในปี ค.ศ. 1938 จึงถูกสั่งห้ามเผยแพร่ (Shih-fang, 2021) นั่นทำให้เพลงและความทรงจำเหล่านี้เป็นมากกว่าแค่ความทรงจำส่วนตัวของเรย์เท่านั้น หากแต่ยังเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำของสังคมไต้หวัน ซึ่งตกอยู่ในความหวาดกลัวตลอดยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ด้วยเช่นเดียวกัน

หากมองในแง่มุมนี้แล้ว ภาพความทรงจำบาดแผลของเรย์จึงยังหมายความว่ารวมถึงภาพความทรงจำบาดแผลของไต้หวันในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ อีกด้วย โดยภาพความทรงจำบาดแผลนั้นปรากฏผ่านเกมเพลย์ไซปริศนา และได้กลายเป็นเครื่องบ่งชี้อาการของความทรงจำบาดแผลที่ตามหลอกหลอนเรย์และสังคมไต้หวัน ดังเห็นได้ชัดจากเกมเพลย์ไซปริศนาที่เกี่ยวกับตัวละคร “เว่ย” ซึ่งได้ปรากฏถึงสามครั้งสามครา และแต่ละครั้งนั้นก็เต็มไปด้วยความรุนแรง เลือด และความตาย ทั้งปริศนาที่ผู้เล่นต้องบังคับตัวละครเรย์ให้ใช้มีดปาดคอศพของเว่ยเพื่อนำเลือดของผู้บริสุทธิ์ไปไซปริศนาขึ้นถัดไป ปริศนาที่เรย์ต้องหยิบรูปหัวใจหลุมศพไร้ชื่อ และเมื่อหยิบออกมาแล้วก็ปรากฏชื่อของ “เว่ย ชุง ถึง” รวมถึงปริศนาที่เรย์ต้องตามหุนกระบอกมือ เพื่อจัดเวทีการแสดงจำลองฉากเจ้าหน้าที่รัฐยิงเด็กนักเรียนโดยมีหุนจำลองท่าทางการตายของเว่ยถูกห้อยหัวลงดังปรากฏในภาพที่ 6-8

ภาพที่ 6-8 การไขปริศนาที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความตายของเว่ย

เกมเพลย์ไขปริศนาทั้งสามชิ้นล้วนบ่งบอกถึงความตายของเว่ยอย่างชัดเจน ซึ่งได้ปรากฏซ้ำๆ เป็นโมทีฟ (motif) ของภาพความทรงจำบาดแผลที่ย้อนกลับมาหลอกหลอนเรย์นั้น แ่งหนึ่งก็เป็นภาพสะท้อนความรู้สึกผิดที่เรย์รู้สึกราวกับว่า ตัวเธอเองที่เป็นคนคร่าชีวิตเว่ย โดยการแพร่กระจายการมีอยู่ของกลุ่มอ่านหนังสือลับต่อทางการ แต่ในอีกแง่หนึ่งแล้ว โมทีฟการปรากฏซ้ำของภาพความรุนแรง เลือด และความตายในเกมเพลย์ไขปริศนาทั้งสามชิ้น กลับเป็นภาพจำลองเหตุการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจริงจำนวนนับไม่ถ้วนตลอดยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ ภาพที่เว่ยถูกจับมัดห้อยหัวอาจเป็นภาพจำลองการซ้อมและทรมานนักโทษในช่วงยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ เช่นเดียวกับภาพการแสดงหุ่นกระบอกนั้นก็เป็นภาพอุปมาจำลองเหตุการณ์จริง (reenactment) ของเหตุการณ์จับกุมนักเรียน ครู ปัญญาชนและประชาชนได้วันที่เห็นต่างจากรัฐบาลเผด็จการนับครั้งไม่ถ้วนตลอดยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ อย่างน้อยที่สุดก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนในการเข้าจับกุมกลุ่มทำหนังสือพิมพ์ใต้ดินที่โรงเรียนมัธยมต้นจีหลง (Keelung) ในปี ค.ศ. 1949 ซึ่งผลพวงของเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนถูกประหารชีวิต ในขณะที่นักเรียนนับร้อยชีวิตถูกตัดสินจำคุก (Lee, 2019) ในขณะที่ภาพหลุมศพไร้ชื่อที่มีรูปปักนั้นเป็นการจำลองสุสานไร้ชื่อของผู้ที่ถูกทำให้สาบสูญไปตลอดยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ ซึ่งเพิ่งได้รับการรื้อฟื้นจดจำจากสังคมไต้หวันก็เมื่อล่วงเข้าปี ค.ศ. 1993 จากการค้นพบสุสานนักโทษการเมืองในช่วงไวต์ เทอร์เรอร์ ที่หลิวชานลี่ (Liuzhangli) เมืองไทเป แม้กระทั่งปัจจุบันผู้สาบสูญไปในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ก็ยังคงไร้นามอยู่ (Chen, 2016) ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่เกมเพลย์ไขปริศนาทั้งสามชิ้นนั้นเป็นโมทีฟการปรากฏซ้ำ

ของความทรงจำบาดแผลและความรู้สึกผิดของเรย์ ก็ยังเป็นการปรากฏซ้ำๆ ของภาพความทรงจำบาดแผลของไต้หวันที่ในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ด้วยเช่นกัน

การสวมบทบาทจำลองในวิดีโอเกมและระยะห่างของการทาบเทียบตัวตน

เราอาจกล่าวได้ว่า เกมเพลย์การปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของและการไชปริศนาในฉากนั้นๆ ผู้เล่นได้ปฏิสัมพันธ์โดยทาบเทียบมุมมอง ตัวตน และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจร่วม (empathy) ลงไปในตัวละครเรย์ ซึ่งจะว่าไปแล้วกระบวนการทาบเทียบตัวตน (identification) ในสื่อวิดีโอเกมนั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากดังที่ โทบี สเมธurst (Tobi Smethurst) กล่าวไว้ว่า “วิดีโอเกมนั้นเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์โดยธรรมชาติ ที่นำพาผู้เล่นเข้าไปในโลกของเกม สร้างความสัมพันธ์เชิงเห็นอกเห็นใจ และทาบเทียบตัวตนไปกับตัวละครอย่างเข้มข้น” (Bond and Craps, 2020: 115) อย่างไรก็ตาม กระบวนการทาบเทียบตัวตนระหว่างผู้เล่นกับตัวละครในเกมกลับดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่นนัก เนื่องจากในสื่อวิดีโอเกมมักเน้นการเล่าเรื่องผ่านเกมเพลย์ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักคือ การเล่นไปกับกลไกของเกม อาจมีบางขณะที่ผู้เล่นติดพันอยู่กับเกมเพลย์การไชปริศนา บังคับให้ตัวละครเดินวนไปวนมาในฉากจนอาจหลงลืมการเล่าเรื่องไป ภาวะที่ผู้เล่นหลงอยู่กับเกมเพลย์เช่นนี้ เราอาจกล่าวตาม เจมส์ นิวแมน (James Newman) นักวิชาการด้านเกมศึกษาได้ว่า เป็น “การพัวพันแบบต่อสาย” (on-line engagment) อันหมายถึง “ภาวะที่ตัวตนของตัวละครในเกมนั้นได้หายไปจากจอ และกลายเป็นเพียงร่างทรงของผู้เล่นในการทำภารกิจหรือเอาชนะอุปสรรคในเกมเพลย์เพื่อเดินหน้าต่อไป” (cited in Smethurst, 2015: 826) ภาวะดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับผู้เล่นแทบทุกขณะการเล่น เมื่อเผชิญกับเกมเพลย์ไชปริศนา จนอาจทำให้ผู้เล่นถูกผลักรอกจากกระบวนการทาบเทียบตัวตนกับตัวละครในจอ และการเล่าเรื่องได้หยุดชะงักลง ด้วยเหตุนี้ ทำให้สื่อวิดีโอเกมได้หยิบยืมกลวิธีการเล่าเรื่องจากสื่อประเภทภาพยนตร์ซึ่งได้ถูกนำมาใช้เล่าเรื่องเป็นส่วนหนึ่งในสื่อวิดีโอเกม โดยฉากในวิดีโอเกมที่ผสมผสานสื่อภาพยนตร์เข้ามา มักถูกเรียกว่า “คัทซีน” (cutscene) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนฉากภาพยนตร์ซ้อนลงไปวิดีโอเกม ในฉากคัทซีนนี้

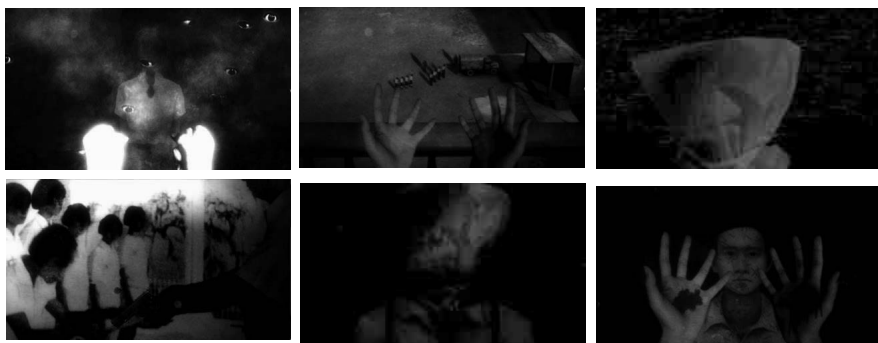
ผู้เล่นจะถูกถอดถอนการสวมบทบาทเป็นตัวละครในฉาก และผู้ควบคุมตัวละครกลายเป็นเพียงผู้ชมเหมือนในสื่อภาพยนตร์เท่านั้น เราอาจเรียกว่าเช่นนี้ตามนิวแมนได้ว่าเป็น “การพัวพันแบบถอดสาย” (off-line engagement) ซึ่งตัวตนของตัวละครได้กลับคืนมา และแสดงบทบาทตามบทที่ผู้พัฒนาเกมวางไว้ โดยผู้เล่นถอดการสวมบทบาทควบคุมมาเป็นเพียงผู้ชมเท่านั้น ซึ่งฉากทัศน์นอกฉากจะทำหน้าที่เป็นเสมือนภาพยนตร์ในวิดีโอเกมเล่าเรื่องราวให้เกิดความต่อเนื่องทางอารมณ์ความรู้สึกแล้ว ยังทำหน้าที่พรางตาให้การเปลี่ยนฉากเกมเพลย์เป็นไปอย่างลื่นไหลอีกด้วย หรือกล่าวคือ ทัศน์ทำหน้าที่เป็นม่านฉากดึงความสนใจของผู้เล่นระหว่างที่หลังม่านกำลังเปลี่ยนฉากเกมเพลย์ให้ผู้เล่นสวมบทบาทต่อไปอยู่นั่นเอง อย่างไรก็ตาม รอยต่อสลักระหว่างเกมเพลย์และทัศน์นั้น บางครั้งอาจปรากฏอย่างเด่นชัด แต่บางเกมนั้นรอยต่อของเกมเพลย์และทัศน์กลับเรียบเนียนจนดูแทบไม่ออก ในเกมตีเทนชันนั้น ทัศน์ถูกใช้อย่างแนบเนียนในการตัดสลักระหว่างเกมเพลย์ที่ผู้เล่นควบคุมเรย์ และภาพทัศน์ที่เทียบมุมมองของเรย์ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอ โดยในระหว่างฉากทัศน์นี้เอง ผู้เล่นก็ยังสามารถคลิกเมาส์เพื่อให้บทพูดท่อนถัดๆ ไปของเรย์ปรากฏออกมาได้ นั่นทำให้เกิดสมดุลของการเล่นสวมบทบาทและการเล่าเรื่องผ่านทัศน์ จนทำให้ผู้เล่นยังอินไปกับเรื่องราวของเรย์ได้

อย่างไรก็ตาม ฉากทัศน์ที่ทรงพลังในการเปิดเปลี่ยนความทรงจำบาดแผลในอดีตของทั้งเรย์และไต้หวัน ให้อย้อนกลับมาปรากฏในปัจจุบันขณะที่ผู้เล่นกำลังเล่นเกมอยู่นั้น ปรากฏออกมาเพียงสองฉาก เป็นฉากทัศน์ใหญ่ปราศจากตัวหนังสือที่ผู้เล่นถูกผลักดันให้กลายมาเป็นเพียงผู้ชม หรือประจักษ์พยานผู้เฝ้ามองอดีตจากปัจจุบันอย่างสมบูรณ์แบบ นั่นคือภาพทัศน์ที่แสดงภาพความทรงจำบาดแผลในอดีตของเรย์ผ่านภาพย้อนอดีตด้วยการตัดต่อแบบมอนтаж (montage) ซึ่งเป็นกลวิธีการตัดต่อระหว่างภาพด้วยความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity) ในทางภาพยนตร์นั้น ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงภาพความทรงจำบาดแผลที่จำไม่ได้ ตัดสลักกับสิ่งไม่ลง ทำให้เราลอบมองเห็นภาพความรุนแรงในสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ ปรากฏขึ้นเพียงชั่วประกายแสงวาบเดียว หรือเรียกได้

ว่า ฉากคัทซีนดังกล่าวคือภาพ “ช่วงชนะเชิงอุปมานิทัศน์” ที่ผู้เล่นรวมถึงเรย์รู้สึกช็อกตกตะลึงกันไปกับภาพความทรงจำในอดีตที่ผุดขึ้นมา เป็นภาพความทรงจำบาดแผลที่ตัวเรย์เองพยายามปฏิเสธโดยการพยายามไม่จดจำ แต่ก็ยังกลับมาปรากฏเป็นภาพไม่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เธอพยายามจะลืม กดทับกลบฝังในหัวความทรงจำจนนำไปสู่อาการความจำเสื่อมในช่วงต้นเกม แต่เธอยากลืมกลับย้ำเตือนให้จำ

ภาพคัทซีนมอนทาจฉากแรกปรากฏขึ้นเป็นภาพฝันร้าย ที่เรย์เห็นวบบรรดาเพื่อนนักเรียนได้หายตัวไป และปรากฏขึ้นอีกครั้งกลายเป็นศพที่ถูกยิง เป็นภาพมือที่ถูกมัดและภาพพระสวดอย่างไม่ปะติดปะต่อ ก่อนจะตื่นขึ้นมาพบว่า เว่ยได้กลายเป็นศพไปเสียแล้วในตอนเริ่มเกม ส่วนภาพคัทซีนมอนทาจอีกฉากหนึ่งได้ปรากฏขึ้นดังภาพที่ 9-14 ในช่วงชนะของการรำลึกจดจำความทรงจำบาดแผลอันแสนน่าสะพรึงกลัวสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของเรย์อย่างมหาศาล เป็นฉากคัทซีนที่เธอสามารถรำลึกจดจำอดีตทั้งหมดได้แล้ว แต่ก็อยากลบลืมความผิดแสนขมขื่นนี้ว่า แท้จริงเธอเป็นผู้ให้ข้อมูลกลุ่มอ่านหนังสือลับแก่सारวัตรไป จนนำไปสู่การจับกุมนักเรียนและครู ภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้เล่นจึงเป็นภาพตัดสลับแบบมอนทาจจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งของเรย์ หรือกล่าวได้ว่า เป็นภาพที่ทาบเทียบสายตาและมุมมองของเรย์ต่อผู้เล่นนั่นเอง ทำให้เราเห็นภาพตัดสลับระหว่างความอิจฉาที่เธอมีต่อครูหยิน ภาพเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมนักเรียนพาขึ้นรถโดยมีมืออันสั่นเทิ้มของเรย์ปรากฏอยู่ ภาพคนถูกผ้ากระสอบคลุมหัว ภาพเธอยืนรายชื่อหนังสือต้องห้ามให้सारวัตรไป แต่ด้วยความรู้สึกผิดของเธอ เธอจึงรับรู้ว่า เป็นตัวเธอนั่นเองที่ยื่นปิ่นให้सारวัตรไป ภาพคนถูกผ้ากระสอบกำลังเผยใบหน้าให้เห็นว่าเป็นครูจางที่ถูกผ้ากระสอบคลุมหัว โดยมีมือเปื้อนเลือดของเธอปรากฏขึ้น

ภาพที่ 9-14 ภาพมอนตาจาทาบเทียบมุมมองของผู้เล่นไปยังมุมมองของเรย์

ภาพคัทซีนมอนตาจที่ผู้เล่นรับรู้ผ่านมุมมองของเรย์นั้น เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่สั่นสะท้านไปทั้งตัว เป็นช่วงเวลาที่มีความทรงจำบาดแผลในอดีตได้ปรากฏย้อนกลับมาหลอกหลอนทั้งตัวเรย์และสังคมได้หวั่นเอง เมื่อตระหนักได้ว่า โศกนาฏกรรมชีวิตของเรย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องแต่งในจินตนาการที่อาจเกิดขึ้นในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ เท่านั้น หากแต่เป็นภาพจำลองเหตุการณ์จริงของเหตุการณ์จับกุมนักเรียน ครู ปัญญาชน และประชาชนได้หวั่น ที่เห็นต่างจากรัฐบาลเผด็จการนับครั้งไม่ถ้วนตลอดยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ อย่างน้อยที่สุดก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนในการเข้าจับกุมกลุ่มทำหนังสือพิมพ์ใต้ดินที่โรงเรียนมัธยมต้นจีหลงในปี ค.ศ. 1949 ด้วยเหตุผลที่ว่า การอ่านหนังสือและเผยแพร่หนังสือที่ไม่ได้สนับสนุนชุดอุดมการณ์จีนชาตินิยมนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม ด้วยเหตุนี้ฉากคัทซีนนี้จึงเป็นภาพความทรงจำบาดแผลในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ที่ย้อนกลับมาแสดงซ้ำ เป็นการปรากฏชั่วครู่ของประกายแสงวาบเดียวของผีในอดีต ที่กลับมาหลอกหลอนย้ำเตือนต่อปัจจุบัน และต่อผู้เล่นที่เสมือนเป็นประจักษ์พยานรุ่นหลังเหตุการณ์ความรุนแรงว่า จงอย่าลืมบาดแผลที่เคยเกิดขึ้น

แม้ภาพคัทซีนในฉากดังกล่าวจะเป็นมุมมองกล้องแทนสายตาของเรย์ ทาบเทียบไปกับมุมมองของผู้เล่น กระนั้นก็ตาม ความรู้สึกช็อกตกตะลึงงันที่เรย์รู้สึกและผู้เล่นรู้สึกก็ย่อมมีระยะห่างและความหมายต่างกัน สำหรับเรย์นี่คือ

ชั่วขณะของการเผชิญหน้ากับความทรงจำบาดแผลของเธอ ที่เธอจำเป็นต้องยอมรับสิ่งที่เธอเคยทำลงไปให้ได้ ในขณะที่ความตกตะลึงของผู้เล่นคือ ความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจเร่ที่บังเกิดขึ้นจากกระบวนการทาบเทียบตัวตนอย่างเข้มข้นผ่านความตึงเครียด (tension) อยู่ตลอดเวลา ระหว่างการเล่นแบบ “การพัวพันแบบต่อสาย” ที่ผู้เล่นนั้นทั้งสวมบทบาทเป็นเร่และบังคับควบคุมตัวละครเร่ให้ดำเนินเรื่องไปตามเกมเพลย์การไขปริศนา และ “การพัวพันแบบถอดสาย” ที่ผู้เล่นกลายเป็นประจักษ์พยานผู้เฝ้ามองโศกนาฏกรรมชีวิตของเร่ที่อาจเคยเกิดขึ้นในอดีตยุคสมัยเผด็จการครองเมือง ความตึงเครียดในกระบวนการทาบเทียบตัวตนดังกล่าวทำให้เกิดระยะห่างของการทาบเทียบตัวตน ดังที่ โดมินิค ลาคาปรา (Dominick LaCapra) ให้นิยามไว้ว่าเป็น “ความกระสับกระส่ายของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น” (empathic unsettlement) อันเป็น “ประสบการณ์เสมือนของการเอาใจเราไปใส่ใจเขา โดยในขณะเดียวกันก็ยิ่งระลึกถึงตัวตนของเรา และไม่กลายเป็นตัวตนของคนอื่น” (cited in Bond and Craps, 2020: 82) หรือกล่าวคือ กระบวนการส่งต่อความทรงจำบาดแผลไปสู่คนรุ่นหลังนั้น มิใช่การทาบเทียบตัวตนลงไปเป็นผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงโดยตรง หากแต่เป็นการเข้าอกเข้าใจโดยยังคงรักษาระยะห่างของตัวตนไว้ได้ อีกทั้งระยะห่างดังกล่าวอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนความหมายความรู้สึกของความทรงจำบาดแผล จนเกิดการปรับความทรงจำบาดแผลให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ ทำให้คนรุ่นหลังจดจำเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ได้ ดังเช่นที่ผู้พัฒนาเกมได้ปรับเปลี่ยนเรื่องเล่าความทรงจำบาดแผลของคนรุ่นก่อนในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ให้กลายมาเป็นเกมตีเทนชั่น หรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเอง ก็พัฒนาบทความนี้จากประสบการณ์ได้เล่นเกมตีเทนชั่นมาก่อนเช่นกัน ด้วยเหตุนั้น ความตึงเครียดในสื่อวิดีโอเกมจึงกลายเป็นการรักษาระยะห่างไม่ให้ตัวผู้เล่นจมปลักกับเรื่องราวของเร่ หากแต่รำลึกจดจำโศกนาฏกรรมชีวิตของเร่และบาดแผลความรุนแรงเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในช่วงแรกของการดำเนินเรื่อง การทาบเทียบตัวตนระหว่างผู้เล่นกับตัวละครเร่้นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก จนกระทั่งมาถึง

จุดหนึ่งที่คุณเริ่มสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในกระบวนการทาบเทียบตัวตนระหว่างมุมมองของคุณเล่นในฐานะผู้ควบคุมตัวละครและในฐานะผู้ชม ชัดแย้งไปกับมุมมองการเล่าเรื่องของตัวละครที่คุณเล่นสวมบทบาทอยู่ ผ่านบทพูดที่เรียกว่า เมื่อผู้เล่นบังคับให้เธอเข้าไปสัมผัสพันธ์กับวัตถุสิ่งของในฉาก หรือผ่านภาพที่คุณเล่นเห็นจากการทาบเทียบมุมมองกับสายตาของเธอ จนอาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่คุณเล่าผ่านบทพูดหรือสิ่งที่เธอเห็นนั้นขัดแย้งกับชุดข้อมูลที่คุณรับรู้ จนเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่า “ความย้อนแย้งเชิงละคร” (dramatic irony) ซึ่งผู้เล่นค่อยๆ รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบของสมุดบันทึกดังปรากฏในตอนท้ายเกม แต่ตัวละครกลับยังปฏิเสธหรือไม่สามารถรับรู้ความจริงดังกล่าว กล่าวคือ ในขณะที่ตัวละครจะได้เห็นภาพในอดีตเป็นฉากย้อนความทรงจำถึงชมรมอ่านหนังสือลับและฉากตอนการเผาหนังสือ เมื่อฉากย้อนความทรงจำนั้นจบสิ้นลงไปแล้ว ก็จะปรากฏเศษกระดาษให้คุณเล่นได้เก็บ ในเศษกระดาษนั้นได้มอบข้อมูลเรื่องราวบางส่วนที่อยู่นอกเหนือมุมมองของคุณ นั่นคือ มีเพียงแค่ครูจางที่ถูกโทษประหารชีวิต ส่วนครูหยินนั้นสามารถลี้ภัยออกนอกประเทศได้ทันเวลาที่ ผันตัวกลายเป็นนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยได้วันตลอดมา จนเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดตอนอายุ 50 ปี และร่างของเธอเพิ่งได้รับการฝังบนแผ่นดินไต้หวันตามความปรารถนาของเธอหลังภักดีการศึกษากลับมา ส่วนเว่ยนั้นได้รับสารภาพและติดคุกยาวนานถึง 15 ปี นั่นทำให้เศษกระดาษที่คุณเล่นได้ทำหน้าที่เพื่อเปิดเผยความจริง และเสนอเหตุการณ์คู่ขนานจากที่ตัวละครเอกเช่นเรย์รับรู้ตามโทรปรการเจอเศษกระดาษในชนวนวรรณกรรมโกธิดังได้กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตที่ผันแปรไปของครูจางครูหยิน และเว่ยนั้น คือชะตาชีวิตทั่วไปของชาวไต้หวันที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐในยุค ไว่ เตอร์เรอร์ นั่นคือหากไม่ถูกตัดสินประหารชีวิต ก็ถูกขังคุก หรือไม่ก็ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง

นั่นทำให้วิดีโอเกมสมควรเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการทาบเทียบตัวตนเข้มข้นยิ่งกว่าวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ เกิดความขัดแย้งจนผู้เล่นตระหนักได้ว่า ตัวละครที่คุณเล่นกำลังชักใยบังคับผ่านไอคอนลูกศรของเมาส์อยู่นั่น เป็นตัวละครผู้เล่า

ที่มีลักษณะไม่น่าเชื่อถือ (unreliable narrator) ด้วยอาการปฏิเสธความจริงของตนเองตั้งแต่แรกเริ่ม ยังผลให้ผู้เล่นเกิดการถดถอยการทาบเทียบตัวตนและมีระยะห่างกับตัวละครมากกว่าเดิม ตัวอย่างที่เด่นชัดจนทำให้ผู้เล่นย้อนกลับมาพิจารณาความน่าเชื่อถือของเรย์คือ ฉากย้อนความทรงจำในช่วงกลางเกม ที่เรย์นัดพบกับเวย์เพื่อส่งมอบรายชื่อหนังสือต้องห้าม โดยเวย์เตือนว่า “One thing though, this book list is quite sensitive in material, please be careful with it” (Red Candle Games, 2017) แต่เมื่อผู้เล่นปฏิสัมพันธ์กับรายชื่อหนังสือต้องห้าม ภาพที่ผู้เล่นมองเห็นผ่านมุมมองของเรย์กลับเป็นป็นดังภาพที่ 15 โดยมีข้อความเขียนไว้ว่า “Book Club Reading List: with proper use, I could use this unassuming list to practically destroy those in my way.” (Red Candle Games, 2017) ความตึงเครียดระหว่างภาพป็นที่ผู้เล่นเห็นผ่านการทาบเทียบมุมมองของเรย์ กับคำบรรยายสิ่งของนั้นทำให้ผู้เล่นได้ตระหนักแล้วว่าการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเรย์นั้น ได้ถูกบิดเบือนจากความทรงจำบาดแผลและความรู้สึกผิดของเรย์เอง จนทำให้เราอาจเรียกได้ว่า ภาพที่ผู้เล่นเห็นผ่านเรย์นั้นเป็นภาพเชิงเปรียบเทียบว่า เธอ นั้นได้เป็นผู้เห็นยาวโกป็นสังหารผู้บริสุทธิ์ ดังเห็นได้ในฉากถัดไป เมื่อผู้เล่นบังคับเรย์จนมาพบฉากที่ครูหยินถูกมัดไว้กับเก้าอี้ แล้วกล่าวว่า “Have you forgotten...? Or do you not want to remember...Just a harmless piece of paper right?...Instead, I had to die,he had to die, and many other students had to die” (Red Candle Games, 2017) ฉากการสนทนาระหว่างเรย์กับครูหยินก่อนลั่นโกป็นในภาพที่ 16 นั้น แท้จริงแล้วเป็นภาพจำลองของห้วงมโนสำนึกผิดที่สร้างภาพความทรงจำบาดแผล ให้ย้อนกลับมาย้ำเตือนให้เธอรู้และยอมรับตัวตนในอดีตว่า เธอได้ทำอะไรลงไปเสียมากกว่า โดยภาพนี้ได้มีการจัดวางมุมมองภาพแบบระยะไกลมากแทนสายตาของผู้เล่นที่ถอยระยะห่าง กลายเป็นผู้ชมที่สอดส่องเข้าไปดูฉากละครโศกนาฏกรรมชีวิตของเรย์ ภาพที่ปรากฏในกระຈกคือตัวตนในอดีตของเธอที่ตัดสินใจส่งมอบรายชื่อหนังสือไปแล้ว และยังผลให้ครูຈกที่เธอรักตายจากไปโดยไม่เจตนา ในขณะที่ตัวเรย์ที่ผู้เล่นบังคับควบคุมมาตลอดทั้งเกม ได้แต่ทรุดตัวปิดหูปฏิเสธความจริงที่ย้อน

กลับมาหลอกหลอนเธอ การรำลึกจดจำอดีตอันขมขื่นได้นั้นอาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเกินกว่าเรย์จะรับไหว ตัวตนและความทรงจำจึงได้หลกสลายย่อยยับไม่อาจประกอบมาปะติดปะต่อได้ดังเดิม คงได้แต่หลบซ่อนในห้วงการลบเลือนที่แสนเปราะบาง ดังปรากฏในห้วงคำนึงระหว่างการเปลี่ยนบทตอนไปสู่องค์สุดท้ายของเกมว่า “A painful recollection...My soul is shattered into pieces. When I cannot put myself back together and forget everything. I open my eyes and welcome a barren world.” (Red Candle Games, 2017) ในองค์สุดท้ายของเกมคือการรำลึกและยอมรับว่า เรย์จะจดจำยอมรับความทรงจำบาดแผลนั้น และตามหาความสงบสุขจนเจอ หรือเธอจะปฏิเสธความทรงจำบาดแผลนั้นต่อไป และปรากฏย้อนกลับมาหลอกหลอนตัวเธอวนเวียนอยู่เช่นนั้น คำตอบและการตัดสินใจของเรย์อาจเป็นบทสรุปของเรื่องราว

ภาพที่ 15-16 เรย์เผชิญกับความทรงจำบาดแผลในอดีต

การสวมบทบาทจำลองในวิดีโอเกมและทางออกของความทรงจำบาดแผล

อย่างไรก็ตาม ในโลกของวิดีโอเกมผู้ที่สามารถตัดสินใจและให้คำตอบได้นั้นกลับไม่ใช่เรย์ หากแต่เป็นผู้เล่นที่ควบคุมบังคับตัวละครเรย์อยู่ต่างหาก หรือกล่าวคือ “ความเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ของวิดีโอเกมนั้นได้หล่อเลี้ยงความรู้สึกว่าผู้เล่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกการกระทำที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ เนื่องจากผู้เล่นมักจะเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ...ส่วนตัวละครในเกมนั้นเป็นเพียงภาษาหนังสือกลาง หรือเครื่องมือที่ให้ผู้เล่นได้สอดแทรกตัวตนลงไปในโลก

ของเกม...” (Smethurst and Craps, 2015: 277) ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจของตัวละครจึงมีการตัดสินใจของผู้เล่นที่บังคับตัวละครอยู่เบื้องหลังเสมอ โดยในเกมดีเทนชั่นองก์สุดท้ายซึ่งผู้เล่นรับรู้ปะติดปะต่อได้เกือบหมดแล้วว่า เกิดอะไรขึ้นกับอดีตของเรย์นั้น ผู้เล่นต้องเลือกตอบคำถามสี่ครั้งสี่ครา ต่อร่างเงาที่เป็นเสมือนชิ้นส่วนความทรงจำและตัวตนของเรย์ในอดีตว่า “Our life would vanish but not our guilt. I, am you. Yet you, are not me. It's the sin, that make you linger in this realm. Memories, likes mirrors reflecting the true likeness of your soul...” (Red Candle Games, 2017) หากผู้เล่นซึ่งได้เข้าไปรับรู้เรื่องราวชีวิตของเรย์ทุกแง่มุมมาแล้ว ตอบคำถามต่อร่างเงาความทรงจำในอดีตของเรย์ถูกต้อง ร่างเงานั้นก็จะตอบกลับมาว่า “You, are me” หากผู้เล่นเลือกตอบคำถามผิด ร่างเงานั้นก็จะเจียบมีเพียง “...” เป็นคำตอบ หากผู้เล่นตอบคำถามถูกทั้ง 4 ครั้ง ก็จะส่งผลให้ตัวเรย์ยอมรับโอบอ้อมเอาเศษเสี้ยวความทรงจำนั้นเป็นของตน แต่หากผู้เล่นตอบผิดแม้สักข้อ จะถือว่าเรย์ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความทรงจำและอดีตของตน การตอบคำถามถึงตัวตนดังกล่าวได้นำไปสู่ตอนจบสองรูปแบบ

ตอนจบรูปแบบที่หนึ่ง ความทรงจำบาดแผลและความรู้สึกผิดยังคงตามหลอกหลอนเรย์เป็นวัฏจักรอยู่ โดยที่ตัวเธอเองยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับตัวตนที่เธอเคยเป็นในอดีต ดังสังเกตได้จากร่างเงาเศษเสี้ยวความทรงจำของเธอที่ปรากฏขึ้นมีรอยขีดขีดสีขาวพาดผ่านทั้งตัว เสมือนเป็นตัวแทนของความสับสนในความทรงจำ คอยปรากฏและกล่าวกับเรย์ว่า “Memories, likes mirrors reflecting the true likeness of your soul. Maybe you still want to forget, maybe you're still afraid. Facing your own aspirations, but not confessing to the truth. I, am you.” (Red Candle Games, 2017) ผู้เล่นต้องบังคับเรย์ให้เดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยบรรยากาศชวนหลอกหลอน ทั้งแม่น้ำสีเลือด โทณสีของฉากเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน โดยมีเสียงดนตรีเสียดแก้วหูที่มีชื่อว่า สังสารวัฏ (Cycle of Samsara) คอยบรรเลงอยู่ตลอด ก่อนจะพบร่างของเว่ย ครูจาง และครูหยิน ซึ่งเป็นตัวแทนของมโนสำนึกผิดที่ยังคงปรากฏหลอกหลอนเธอ ก่อนที่

เธอจะเดินเข้าหอประชุมรับเชือกพร้อมเสียงปรบมือยินดี เธอรับเชือกซึ่งเป็นวัตถุ
สิ่งของเชิงเปรียบเทียบที่แฝงฝังความหมายถึงความรู้สึกผิดของเธอไว้ดังมีข้อความ
เขียนไว้ว่า “Sin: Life ends but sin is permanent, in silence I await my
curtain call.” (Red Candle Games, 2017) มาคล่องคอ และเริ่มวัฏจักรใหม่
ของการหลอกหลอนอีกครั้ง และอีกครั้ง เราอาจอนุมานได้ว่า การเดินทางตาม
หาความทรงจำของเรย์ในโรงเรียนแห่งนี้อาจไม่ใช่ครั้งแรก หากแต่เป็นวัฏจักรที่
ดำเนินวนเวียนไปไม่รู้จบ ด้านหนึ่งแล้ววัฏจักรดังกล่าวอาจสอดคล้องกับความเชื่อ
ที่ว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นไม่อาจไปยังสวรรค์หรือนรกได้ หากแต่ต้องดำเนินรอยตาม
วัฏจักรความรุนแรงเดิมไปตลอดกาล แต่อีกด้านหนึ่งนั้น การวนเวียนย้อนกลับ
มาของเหตุการณ์ความรุนแรงก็คือ อาการของความทรงจำบาดแผล ที่ผู้ประสบ
กับเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นยังไม่อาจทำความเข้าใจได้ หรือปฏิเสธที่จะทำความเข้าใจ
ทำให้ภาพเหตุการณ์ความรุนแรงยังคงย้อนกลับมาหลอกหลอนเป็นวัฏจักร
อยู่เช่นนั้น รวมถึงตัวตนที่แตกกระจายเนื่องจากตัวตนในความทรงจำบาดแผลที่
ประสบกับความรุนแรงนั้น ไม่อาจถูกควมรวมผสานกับตัวตนในปัจจุบันได้ ภาพ
วัฏจักรการหลอกหลอนอาจแสดงให้เห็นชัดผ่านภาพที่ตัวตนของเรย์แตกกระจาย
ออก ในขณะที่ตัวตนของเรย์ที่ผู้เล่นควบคุมรำลึกความทรงจำในองค์สุดท้ายของ
เกมได้แล้วนั้น เดินไปเจอตัวตนของเรย์ในอดีตที่กำลังเดินตามหาความทรงจำใน
ช่วงองค์แรกของเกม ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นว่า วัฏจักรที่เรย์ตาม
หาความทรงจำอยู่นั้นได้วนเวียนย้อนกลับมาเสมอๆ นั่นคือตอนจบรูปแบบที่หนึ่ง
ที่เรียกได้ว่าเป็น “ตอนจบแบบโศกเศร้า” (bad ending)

ส่วนตอนจบรูปแบบที่สอง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “ตอนจบแบบดี” (good
ending) ซึ่งเรย์หาความสงบสุขเจอนั้น มีจุดต่างกับตอนจบรูปแบบที่หนึ่งตรง
ที่แทนที่เธอจะพบกับร่างเงาแตกกระจายของความทรงจำ ซึ่งเกิดจากการที่เธอ
ปฏิเสธความทรงจำบาดแผลและตัวตนของเธอในอดีต เธอยอมรับโอบอุ้มและ
ผสานความทรงจำบาดแผลและตัวตนนั้นกลับเข้าไปในตัวตนของเธอได้แล้ว เมื่อ
เธอยอมรับอดีตเธอก็พบกับความสงบสุขในรูปของเครื่องบินกระดาษ ซึ่งบรรจุ
จดหมายของครูจางซึ่งมีข้อความว่า “From the white deer to my white

daffodil: Fate holds us apart, so let us meet again in another life. To our freedom.” (Red Candle Games, 2017) จากนั้นภาพในเกมก็จะตัดให้เรามา บังคับตัวละครชายสูงอายุคนหนึ่งที่เรามารำลึกความหลังในโรงเรียนแห่งนี้ หาก เรากดอ่านสมุดบันทึกในระหว่างนี้ เราจะพบว่า ชายสูงอายุที่เราบังคับควบคุมอยู่ นั้นคือเว่ย ซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกหลังจากเวลาผ่านไป 15 ปีในปัจจุบัน ที่ผ่านพ้นความหวาดกลัวในยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ จากนั้นเกมจึงจบลงในฉาก ที่เว่ยนั่งเก้าอี้รำลึกถึงอดีต และฝั่งตรงข้ามก็ปรากฏร่างเงาผีของเรย์ขึ้นมา โดยมี แสงอาทิตย์ส่องสว่างนำทางออกจากยุคเผด็จการอันมืดมิด ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ฉากจบที่เว่ยกับเรย์ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงหลังยุค ไวต์ เทอร์เรอร์

หากดูเพียงผิวเผิน ตอนจบทั้งสองรูปแบบอาจเป็นคู่ตรงข้ามที่แยกขาด ออกจากกัน หากแต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว ตอนจบทั้งสองรูปแบบคือเหรียญสอง ด้านของเรื่องราวเดียวกันที่ไม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ต่างหาก ซึ่งเราอาจ อธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์ตึงเครียดระหว่างสิ่งที่ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เขียนไว้ในบทความ “Mourning and Melancholia” โดยนิยามภาวะ “การ ไว้อาลัย” (mourning) และ ภาวะ “การเศร้าโศก” (melancholia) ว่าเป็นปฏิกิริยา สองรูปแบบต่อการสูญเสีย (loss) โดยการไว้อาลัยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้สูญเสีย สิ่งอันเป็นที่รักนั้น สามารถถอดถอนสายใยความรู้สึกออกจากสิ่งที่สูญเสียไป ได้ ปล่อยวาง และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในทางกลับกัน การเศร้าโศกนั้น

เป็นการที่ผู้สูญเสียไม่สามารถจะสละหรือถอดถอนความห่วงหาอาลัยต่อสิ่งที่สูญเสียไปได้ จนกอบกองเอาสิ่งที่สูญเสียมาผสานรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน จนสิ่งนั้นมักย้อนกลับมาหลอกหลอนย้ำเตือนผู้สูญเสียเสมอ โดยฟรอยด์เสนอว่า การไว้อาลัยนั้นเป็นการสนองตอบต่อการสูญเสียที่ควรจะเป็น และการเศร้าโศกนั้นเป็นภาวะที่ควรรักษาให้หาย อย่างไรก็ตาม กระบวนการตอบสนองต่อการสูญเสียทั้งสองรูปแบบนั้น อาจไม่ได้มีกระบวนการที่แน่นอนตายตัว ด้วยว่าตัวฟรอยด์เองก็ยอมรับว่า ไม่อาจอธิบายการทำงานของแนวคิดทั้งสองได้อย่างแน่ชัด หรือกล่าวให้ชัดว่า เขาไม่สามารถอธิบายกระบวนการทำงานของการถอดถอนสายใยความรู้สึกออกจากสิ่งที่สูญเสียไปอย่างแน่ชัดได้ (Boulter, 2011: 2) นั่นทำให้มีพื้นที่เหลือว่างมากพอที่จะให้ใครต่อใครเข้าไปตีความฉกฉวยความหมายของแนวคิดดังกล่าวดังที่ โดมินิค ลาคราปา ได้เสนอไว้ว่า แม้ฟรอยด์จะอธิบายกระบวนการทำงานของ “การไว้อาลัย” และ “การเศร้าโศก” เป็นชั่วคราวซ้ำกัน แต่ก็มีคามผันแปรระหว่างกลางของทั้งสองแนวคิดนี้ ทำให้อาจมีรูปแบบของการไว้อาลัยที่สามารถปล่อยวางได้แค่บางส่วนเสี้ยว (partial mourning) ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจปล่อยวางแก้แค้นของอดีตอันเจ็บปวดได้ทั้งหมด จากความคิดดังกล่าวทำให้ ลาคาปราได้นำแนวคิดของฟรอยด์มาปรับใช้กับการศึกษาความทรงจำบาดแผล จนตกผลึกเป็นแนวคิดที่เรียกว่า “การแสดงซ้ำ” (acting-out) และ “การก้าวผ่าน” (working through) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปฏิบัติการต่อการสูญเสียทั้งสองรูปแบบไม่ใช่สิ่งที่เป็คู่ตรงข้ามกัน แต่เป็นกระบวนการตอบสนองต่อการสูญเสียที่ตึงแย้งสลับไปสลับมาอยู่ตลอดเวลา (cited in Bond and Craps, 2020: 78)

“การแสดงซ้ำ” เป็นแนวคิดที่เรียกได้ว่า มีรากฐานเดียวกันกับภาวะ “การเศร้าโศก” ของฟรอยด์ ที่ผู้ประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นๆ ได้ผนวกเอาเหตุการณ์ก่อกำเนิดความทรงจำบาดแผลนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน พยายามกดทับฝังลืมเหตุการณ์นั้น แต่ก็กลับฝังจำจนทำให้เหตุการณ์นั้นย้อนกลับมาปรากฏหลอกหลอนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรูปของภาพหลอน ความฝัน และอื่นๆ หรือกล่าวได้ว่า ผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตนั้น มักจะถูกอดีตกลับมาเข้าสิง จนทำให้เหตุการณ์ในอดีตย้อนกลับมาปรากฏในปัจจุบัน นั่นทำให้ความ

รับรู้เรื่องเส้นแบ่งของเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตพังทลายลง ผู้ที่ประสบกับความทรงจำบาดแผลอาจมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แต่ส่วนหนึ่งของตัวตนกลับยังยึดติดเศร้าโศกอยู่กับเหตุการณ์นั้นจนไม่อาจก้าวออกมาจากอดีตได้ เช่นนั้นแล้วเราอาจกล่าวได้ว่า ตอนจบรูปแบบที่หนึ่ง หรือ “ตอนจบแบบโศกเศร้า” เรื่อยยังคงติดอยู่ในวัฏจักรของการตรอมใจเศร้าโศก เธอปกป้องผลงานเอาความรู้สึกผิดที่เธอเป็นผู้ทรยศแพร่พรายความลับของกลุ่มอ่านหนังสือต้องห้าม จนทำให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องถูกขังคุกและเสียชีวิตมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน อีกทั้งด้วยความรู้สึกผิดนี้เธอยังได้ผนวกรวมคนที่เธอคิดว่าสูญเสียไปจากการกระทำของเธอมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน ทำให้ร่างของเว่ย ครุจาง และครุหยิน ปรากฏย้อนกลับมาหลอกหลอนย้ำเตือนถึงการกระทำผิดของเธอ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏในรูปของภาพหลอน ความฝัน ภาพย้อนความจำหรือเกมเพลย์ไซปริสนาก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ตัวตนด้านหนึ่งของเธอนั้นได้ยอมรับความรู้สึกผิดนี้ แต่ตัวตนอีกด้านหนึ่งของเธอก็ยังคงพยายามปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว ด้วยการลบลิ้มตัวตนในอดีตที่ได้กระทำความผิดนั้น ทำให้ทุกๆ การกระทำของเธอยังกลับมาปรากฏหลอกหลอนเธออยู่เช่นนั้น เป็นวัฏจักรที่เธอต้องแสดงซ้ำไปซ้ำมา

ในขณะที่ “การก้าวผ่าน” อาจมองได้ว่าเป็นหนทางสู่กระบวนการเยียวยาความทรงจำบาดแผลให้ทุเลาลง ซึ่งเทียบเคียงได้กับการปล่อยวางอดีตไปอย่างสงบในฐานะปฏิกิริยาต่อการสูญเสียแบบ “การไว้อาลัย” ของฟรอยด์ อย่างไรก็ตาม การก้าวผ่านนั้นกลับเป็นกระบวนการการเยียวยาที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความพยายามอย่างแสนสาหัสซ้ำไปซ้ำมาในการยอมรับและอยู่กับความทรงจำบาดแผลที่เกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งลาคาปราได้แทรกตัวเข้าไปให้ความหมายของการก้าวผ่านว่า เป็นความพยายามที่จะปลดปล่อยให้อารมณ์และภาพเหตุการณ์ความทรงจำบาดแผลสามารถเปล่งเสียงสื่อสารออกมาได้ แม้จะไม่อาจก้าวข้ามความทรงจำบาดแผลนั้นได้ก็ตาม แต่ท้ายสุดความพยายามดังกล่าวได้ยังผลให้เกิดระยะห่างระหว่างตัวตนในอดีตที่ยังติดอยู่กับความทรงจำบาดแผลและตัวตนในปัจจุบัน ทำให้ตัวตนในปัจจุบันสามารถมองย้อนกลับไปพิจารณาอดีตได้ และสามารถปล่อยวางอดีตบางส่วนได้ก็ยังมี หรือกล่าวได้ว่า การก้าวผ่านเป็นกระบวนการ

เยียวความทรงจำบาดแผลให้ทุเลาลงด้วยการจดจำอย่างมีระยะห่าง ด้านหนึ่งนั้นก็เป็นกรรารำลึกจดจำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่เดียวกันนั้น ก็สามารถปล่อยวางให้ออดีตเป็นเพียงอดีตที่เจ็บปวดได้ นั่นคือทำที่ตอนจบรูปแบบที่สองหรือ “ตอนจบแบบดี” ได้นำเสนอออกมาผ่านการยอมรับตัวตนและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตของเรย์ เธอยอมรับความผิดพลาดที่เธอได้กระทำลงไป เธอไม่หนีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยการลืมลบลบฝังอดีตอีกต่อไป เธอเลือกที่จะจดจำรำลึกอดีตอันเจ็บปวดนี้ไว้ นั่นทำให้เธอสามารถตามหาความสงบสุขพบดังปรากฏเป็นสัญลักษณ์แฝงนัยผ่านเครื่องบินกระดาษที่จะนำพาวิญญาณของเธอไปสู่อิสรภาพ ตอนจบรูปแบบนี้ได้มอบความสงบสุขให้กับวิญญาณที่ติดอยู่ในวงความทรงจำบาดแผลเช่นเรย์ และได้ส่งต่อการจดจำรำลึกความทรงจำบาดแผลยุคไวต์ เทอร์เรอร์ ผ่านคนเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่หลังยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ เช่นเวย์ในวัยผู้ใหญ่ ดังปรากฏในฉากการย้อนกลับมารำลึกความทรงจำของเวย์ที่โรงเรียนกรีนวูดก่อนถูกทุบทิ้งนั้น อาจมองได้ว่าเป็นการจดจำรำลึกถึงอดีตและไว้อาลัยให้กับชีวิตที่สูญเสียชีวิตในอดีตตลอดช่วงยุคสมัย ไวต์ เทอร์เรอร์ จากปัจจุบันที่ผ่านพ้นไปแล้ว หรือกล่าวให้ถึงที่สุดได้ว่า ในฉากสุดท้ายนี้เป็นการย้อนกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่างเรย์กับเวย์ ระหว่างผีกับคน และระหว่างการปล่อยวางและการจดจำ นั่น คือจุดบรรจบกันของกระบวนการการก้าวผ่านที่เน้นย้ำถึงการจดจำและการปล่อยวางอดีตอันเจ็บปวดไปในคราวเดียวกันนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม “การก้าวผ่าน” นั้นเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างต่อวิธีการเยียวรา รวมถึงเปิดกว้างต่อวิธีการรำลึกจดจำ โดยไม่ปฏิเสธภาวะ “การแสดงซ้ำ” ของความทรงจำบาดแผลให้เป็นเพียงคู่ตรงข้ามของความสัมพันธ์ได้เนื่องจาก “การแสดงซ้ำ” เป็นหนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการ “การก้าวผ่าน” ความทรงจำบาดแผล หรือกล่าวคือ ทุก “การก้าวผ่าน” นั้นย่อมมีเศษซากของความทรงจำบาดแผลนอนหลับใหลอยู่เสมอ ซึ่งอาจย้อนกลับมาเมื่อไรก็ได้ นั่นทำให้ความสัมพันธ์ของ “การก้าวผ่าน” และ “การแสดงซ้ำ” รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “การไว้อาลัย” และ “การเศร้าโศก” ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียเหมือนกัน เป็นกระบวนการที่ตึงแย้งกันอยู่ตลอดเวลา และความตึงแย้ง

นี่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินต่อไปอาจจะตลอดช่วงชีวิตของผู้เผชิญกับความทรงจำบาดแผลนั้น ด้วยเหตุนี้ เราอาจกล่าวสรุปได้ว่า ความตึงเครียดระหว่าง “การก้าวผ่าน” และ “การแสดงซ้ำ” นี่เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเหมือนกับตอนจบของเกมดีเท็นชันทั้ง “ตอนจบแบบโคกเศร้า” และ “ตอนจบแบบดี” ที่มีความสัมพันธ์ตึงเครียดบนเรื่องราวเดียวกันของการลบเลือนอดีตที่ทำให้เกิดการหลอกหลอน และการจดจำอดีตที่ทำให้เกิดการปล่อยวางของตัวละครเรย์เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเอง

กระนั้นก็ดี ความตึงเครียดดังกล่าวยังสามารถขยายขอบเขตไปกล่าวถึงสภาพความทรงจำบาดแผลร่วมของทั้งสังคมได้เช่นเดียวกัน หากแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นความตึงเครียดระหว่าง “การก้าวผ่าน” และ “การแสดงซ้ำ” ของผู้ประสบเหตุความทรงจำบาดแผล แต่กลับปรากฏเป็นความตึงเครียดทางสังคมระหว่างการจดจำความทรงจำบาดแผลร่วมนั้น กับการเลือกที่จะลืมเพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้นั้นทำให้ทั้งสังคมอาจตกอยู่ในภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง ไม่รู้ว่าจะจัดการกับความทรงจำบาดแผลของตนเช่นไร นั่นคือภาวะของความทรงจำร่วมต่อเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ของสังคมไต้หวันโดยรวม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ความตึงเครียดระหว่างการจดจำและการลืมเลือนเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ จะยังคงอยู่ในสังคมไต้หวัน แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะสะสางอดีตคืนความยุติธรรมแก่ผู้สูญเสียในยุค ไวต์ เทอร์เรอร์ ผ่านกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional justice) ซึ่งประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ได้ดำเนินนโยบายมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งปี ค.ศ. 2016 แต่นั่นก็อาจยังไม่เพียงพอต่อการรำลึกจดจำบาดแผลเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ จึงเป็นหน้าที่ของสื่อวรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งวิดีโอเกม ที่ปรากฏขึ้นเป็นสื่อความทรงจำเชื่อมต่อกับความรู้สึกและส่งผ่านการจดจำความทรงจำบาดแผลนั้นไปสู่ชนรุ่นหลัง หรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ดังเช่นการกลับมาปรากฏอีกครั้งของความทรงจำบาดแผลเหตุการณ์ ไวต์ เทอร์เรอร์ ผ่านภาพยนตร์ความทรงจำอย่าง เกมดีเท็นชัน ในปี ค.ศ. 2017 นั่นเอง

ภาษาอังกฤษ

- Baker, T. (2014), *Contemporary Scottish Gothic: Mourning, Authenticity, and Tradition*, London: Palgrave Macmillan.
- Bond, L. and Craps, S. (2020), *Trauma: The New Critical Idiom*, New York: Routledge.
- Boulter, J. (2011), *Melancholy and the Archive: Trauma, Memory, and History in the Contemporary Novel*, New York: Continuum International Publishing.
- Lowenstein, A. (2005), *Shocking Representation: Historical Trauma, National Cinema, and the Modern Horror Film*, New York: Columbia University Press.
- Shaw, K. (2018), *Hauntology: The Presence of the Past in Twenty-First Century English Literature*, London: Palgrave Macmillan.
- Smethurst, T. (2015), "Playing Dead in Videogames: Trauma in Limbo", *The Journal of Popular Culture*, 48(5): 817-834.
- Thabet, T. (2015), *Video Game Narrative and Criticism: Playing the Story*, London: Palgrave Macmillan.

สื่อออนไลน์

- Chen, H. (2016), "The Graveyard At The Center Of Taiwan's White Terror Period", Taiwan Reporter, retrieved 29 May 2021 from <https://www.twreporter.org/a/white-terror-liuzhangli-english>.
- Hioe, B. (2017), "Interview: Detention (返校)", retrieved 29 May 2021 from <https://newbloommmag.net/2017/02/22/interview-detention-game/>.
- Hong, W. (2017), "IndieCade 2017: Detention-Red Candle Games Interview", retrieved 29 May 2021 from <https://www.confreaksandgeeks.com/detention-interview/>.
- Lee, D. (2019), "'Detention': A Clichéd Salute to Freedom", *The News Lens*, retrieved 29 May 2021 from <https://international.thenewslens.com/feature/2019-tghff/127773>.
- Liu, T. (2017), "Detention Postmortem: Localizing a Taiwanese Game for Western Audiences", retrieved 29 May 2021 from https://www.gamasutra.com/blogs/TiffLiu/20170802/302285/Detention_Postmortem_Localizing_a_Taiwanese_game_for_Western_audiences.php.
- Shih-fang, C. (2021), "Banned Taiwanese Pop Songs Under Japanese Rule And Nationalist Martial Law", *Taiwangazette*, retrieved 29 May 2021 from <https://www.taiwangazette.org/news/2021/3/21/banned-taiwanese-pop-songs-under-japanese-rule-and-nationalist-martial-law>.

วิดีโอเกม

- Red Candle Games, "Detention", 12 January 2017.