

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

流行音樂產學應用碩士在職專班書面報告

Continuing Education Master's Program of Popular Music

Studies and Industrial Applications

Department of Music College of Music

National Taiwan Normal University Written Report

文字故事轉化流行音樂專輯製作方法探究－

以《童話故事》專輯為例

Exploration of the Production Method for Converting

Textual Stories into Pop Music Albums:

A Case Study of the "Life Flow" Album

楊臨慧

Yang, Lin-Hui

指導教授：陳子鴻 教授

Advisor：Chen, Tzu-Hung

中華民國 114 年 1 月

January 2025

摘要

創作在流行音樂中是重要的一環，可以說是歌曲製作的第一個階段，但創作的方法有很多種，如果有歌手演唱，演唱的詞即是文字構成，而文字可以組合成很多句型，句型再延伸的東西很多，但如果成為故事，經過流傳，可能演變為文化的遺跡、集體意識、情感流動、教育養成、歷史見證等……的中介物。

流行音樂的創作也需要故事，有故事可以在創作時知道，概念的主張、情緒的渲染及創作者的訴求等…反之如果透過音樂的方式呈現故事，可以讓故事更加生動，或是更加有畫面感，古代有詩詞呈現創作能力，而隨著科技進步的當下，我們有了故事的題材更可以去延伸音樂的創作力，本詮釋報告針對文字故事如何轉化為流行音樂專輯製作探討，在第三章敘述研究方法，從文本分析、詞曲創作方法探究到專輯的企劃，並將研究方法如何轉化成音樂專輯作說明，第四章實際製作六首歌曲並穿插採樣故事口白在專輯中，針對故事採樣、創作發想、專輯定位、詞曲創作、音樂製作，對專輯作品進行分析詮釋，希望能幫助音樂創作者或是專輯製作人提供一個創作的的方法紀錄，也能有效運用時間將產能最大化。

關鍵字:詞曲創作、音樂製作、流行音樂、編曲、錄音、混音、母帶、人生流動、故事創作

Abstract

Creation is essential to produce a pop album, the initial stage in the song generation process, the lyrics that singer sung are composed of words. when these words form a narrative and are disseminated over time, they may be transformed into cultural heritage, shaped collective consciousness, facilitated emotional resonance, served as educational formation, and provided historical record.

Storytelling is the soul of a popular song, shaping its concept, emotion, and connotation, the song made the story feel more real, now technology lets us create more we never thought possible before, this research will be explored how songs are crafted from stories. Chapter 3 outlines the research methods employed, including textual analysis, songwriting processes, and album production plan. Chapter 4 provides an analysis and interpretation of the album's works, focusing on the sources of inspiration, creative methods, and album production process, we want to provide a system for musicians and producers to create and optimize their workflow.

Keywords: Songwriting, Music production, Pop music, Music arrangement, Recording, Mixing, Mastering, Life flow, Storytelling

目錄

摘要.....	i
Abstract.....	ii
表目錄.....	vi
圖目錄.....	vii
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究範圍與架構.....	3
第二章 文獻探討.....	5
第一節 文字故事的創作技巧.....	5
第二節 文字故事與音樂的關係.....	6
第三節 文字故事為素材的音樂作品.....	8
第三章 研究方法.....	15
第一節 文本分析.....	15
第二節 詞曲創作.....	19
第三節 專輯企劃.....	20
第四節 研究方法轉化音樂專輯步驟說明.....	24
第四章 作品實務製作分析.....	25
第一節 寶寶抱抱.....	25
4.1.1. 故事採樣.....	25
4.1.2. 創作發想.....	26
4.1.3. 專輯定位.....	27
4.1.4. 詞曲創作.....	27
4.1.5. 音樂製作.....	31
第二節 烏龜公主.....	38
4.2.1. 故事採樣.....	38
4.2.2. 創作發想.....	38
4.2.3. 專輯定位.....	38
4.2.4. 詞曲創作.....	39

4.2.5. 音樂製作.....	42
第三節 太陽美人魚.....	49
4.3.1. 故事採樣.....	49
4.3.2. 創作發想.....	49
4.3.3. 專輯定位.....	49
4.3.4. 詞曲創作.....	50
4.3.5. 音樂製作.....	54
第四節 阿提米絲.....	61
4.4.1. 故事採樣.....	61
4.4.2. 創作發想.....	61
4.4.3. 專輯定位.....	62
4.4.4. 詞曲創作.....	62
4.4.5. 音樂製作.....	65
第五節 戰士的眼淚.....	72
4.5.1. 故事採樣.....	72
4.5.2. 創作發想.....	72
4.5.3. 專輯定位.....	72
4.5.4. 詞曲創作.....	73
4.5.5. 音樂製作.....	77
第六節 秋天的奶惜.....	84
4.6.1. 故事採樣.....	84
4.6.2. 創作發想.....	84
4.6.3. 專輯定位.....	85
4.6.4. 詞曲創作.....	85
4.6.5. 音樂製作.....	88
第七節 導論與分析.....	95
第五章 結論與建議.....	96
第一節 研究結論.....	96
第二節 研究建議.....	98

參考資料.....	100
附錄	
附錄一 童話故事專輯音樂連結.....	101

表目錄

表 2-3-1 旺福野生灰姑娘創作分析	9
表 2-3-2 周杰倫前世情人創作分析	12
表 3-4-1 本專輯核心概念.....	21
表 3-4-2 童話故事專輯 A&R	22
表 3-4-3 童話故事專輯歌曲製作流程.....	23
表 3-4-4 本研究方法与實作音樂專輯之關係.....	24
表 4-1-1 寶寶抱抱 DEMO 錄製.....	31
表 4-1-2 寶寶抱抱編曲概念.....	32
表 4-1-3 寶寶抱抱錄音配唱.....	34
表 4-1-4 寶寶抱抱混音流程與重點整理.....	35
表 4-1-5 寶寶抱抱母帶流程與重點整理.....	36
表 4-1-6 寶寶抱抱音樂製作名單.....	37
表 4-2-1 烏龜公主 DEMO 錄製.....	42
表 4-2-2 烏龜公主編曲概念.....	43
表 4-2-3 烏龜公主錄音配唱.....	45
表 4-2-4 烏龜公主混音流程與重點整理.....	47
表 4-2-5 烏龜公主母帶流程與重點整理.....	47
表 4-2-6 烏龜公主音樂製作名單.....	48
表 4-3-1 太陽美人魚 DEMO 錄製.....	54
表 4-3-2 太陽美人魚編曲概念.....	55
表 4-3-3 太陽美人魚錄音配唱.....	57
表 4-3-4 太陽美人魚混音流程與重點整理.....	59
表 4-3-5 太陽美人魚母帶流程與重點整理.....	59
表 4-3-6 太陽美人魚音樂製作名單.....	60
表 4-4-1 阿提米絲 DEMO 錄製	65
表 4-4-2 阿提米絲編曲概念.....	66
表 4-4-3 阿提米絲錄音配唱.....	68
表 4-4-4 阿提米絲混音流程與重點整理.....	70
表 4-4-5 阿提米絲母帶流程與重點整理.....	71

表 4-4-6 阿提米絲音樂製作名單.....	71
表 4-5-1 戰士的眼淚 DEMO 錄製.....	77
表 4-5-2 戰士的眼淚編曲概念.....	78
表 4-5-3 戰士的眼淚錄音紀錄.....	80
表 4-5-4 戰士的眼淚混音流程與重點整理.....	82
表 4-5-5 戰士的眼淚母帶流程與重點整理.....	82
表 4-5-6 戰士的眼淚音樂製作名單.....	83
表 4-6-1 秋天的奶惜 DEMO 錄製.....	88
表 4-6-2 秋天的奶惜編曲概念.....	89
表 4-6-3 秋天的奶惜錄音配唱.....	91
表 4-6-4 秋天的奶惜混音流程與重點整理.....	92
表 4-6-5 秋天的奶惜母帶流程與重點整理.....	93
表 4-6-6 秋天的奶惜音樂製作名單.....	94
表 4-6-7 作品導論與分析.....	95
表 4-6-8 研究問題及解決方式.....	98

圖目錄

圖 1-1-1 本研究架構圖.....	4
圖 2-2-1 海角七號電影原聲帶取自五大唱片網頁截圖.....	8
圖 2-3-1 周杰倫臉書發文前世情人截圖.....	11
圖 2-3-2 周杰倫臉書前世情人 MV 末女兒彈琴畫面截圖.....	12
圖 3-4-1 楊臨慧自由女神專輯封面.....	23
圖 3-4-2 楊臨慧完美轉身專輯封面.....	23
圖 4-1-1 筆者小時候寫的母親節卡片.....	26
圖 4-1-2 寶寶抱抱簡譜頁一.....	29
圖 4-1-3 寶寶抱抱簡譜頁二.....	30
圖 4-1-4 寶寶抱抱編曲部分聲音設計.....	33
圖 4-1-5 錄音麥克風 NEUMANN U87.....	34
圖 4-1-6 寶寶抱抱錄音配唱.....	35
圖 4-1-7 寶寶抱抱歌手錄音.....	35
圖 4-1-8 寶寶抱抱混音工作示意圖.....	36
圖 4-1-9 寶寶抱抱母帶工作圖.....	37
圖 4-2-1 烏龜公主簡譜頁一.....	40
圖 4-2-2 烏龜公主簡譜頁二.....	41
圖 4-2-3 烏龜公主編曲部分聲音設計.....	44
圖 4-2-4 烏龜公主錄音配唱.....	46
圖 4-2-5 烏龜公主歌手錄音.....	46
圖 4-2-6 烏龜公主混音工作示意圖.....	47
圖 4-2-7 烏龜公主母帶工作圖.....	48
圖 4-3-1 太陽美人魚簡譜頁一.....	51
圖 4-3-2 太陽美人魚簡譜頁二.....	52
圖 4-3-3 太陽美人魚簡譜頁三.....	53
圖 4-3-4 太陽美人魚編曲部分聲音設計.....	56
圖 4-3-5 太陽美人魚人聲錄音.....	58
圖 4-3-6 太陽美人魚電吉他錄音.....	58
圖 4-3-7 太陽美人魚混音工作示意圖.....	59

圖 4-3-8 太陽美人魚母帶工作圖.....	60
圖 4-4-1 阿提米絲簡譜頁一.....	63
圖 4-4-2 阿提米絲簡譜頁二.....	64
圖 4-4-3 阿提米絲編曲部分聲音設計.....	67
圖 4-4-4 阿提米斯錄音配唱.....	69
圖 4-4-5 阿提米斯人聲錄音.....	69
圖 4-4-6 阿提米絲混音工作示意圖.....	70
圖 4-4-7 阿提米絲母帶工作圖.....	71
圖 4-5-1 戰士的眼淚簡譜頁一.....	74
圖 4-5-2 戰士的眼淚簡譜頁二.....	75
圖 4-5-3 戰士的眼淚簡譜頁三.....	76
圖 4-5-4 戰士的眼淚編曲部分聲音設計.....	79
圖 4-5-5 戰士的眼淚二胡錄音.....	81
圖 4-5-6 戰士的眼淚琵琶錄音.....	81
圖 4-5-7 戰士的眼淚混音工作示意圖.....	82
圖 4-5-8 戰士的眼淚母帶工作圖.....	83
圖 4-6-1 秋天的奶惜簡譜頁一.....	86
圖 4-6-2 秋天的奶惜簡譜頁二.....	87
圖 4-6-3 秋天的奶惜編曲部分聲音設計.....	90
圖 4-6-4 秋天的奶惜吉他錄音.....	92
圖 4-6-5 秋天的奶惜歌手錄音.....	92
圖 4-6-6 秋天的奶惜混音工作示意圖.....	93
圖 4-6-7 秋天的奶惜母帶工作圖.....	93

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

人類的世界不可能沒有聲音存在，有聲音就會有音樂的需求，科技日新月異，在自媒體短影音盛行的當代，可能對大多數受眾，音樂在社群媒體上被聆聽的時間不到 15 秒，這些歌曲可能短時間內爆紅，但隨著時間流逝，可能很快被遺忘或是被下一波流行的音樂的浪潮覆蓋，導致流行歌曲被「片段式」的記憶在人類的腦中，但筆者認為流行音樂也應該在科技進步的當下被「系統性」的記憶，而這些記憶需要一些故事性的串聯與時間的累積。

筆者是接近 80 年代後期出生，人生第一個入手的前兩張專輯是媽媽買的蔡依林「1019」¹及陶喆「I'm ok」²，當時的華語流行音樂都是以發行實體專輯³為主，所以學生時期去 KTV，常常可以一位歌手同時點唱好幾首歌曲，與朋友皆能大合唱，在當時還是唱片時代盛行的階段，家裡也有一台音響喇叭，通常一張專輯買來是從第一首依序聽到最後一首，若遇到比較喜歡的歌曲，會反覆聆聽，但不會同一首特別跳到副歌或是特定段落反覆聆聽，或許因為這樣，當要演唱一首歌曲，可能詞不是特別熟，但看到字幕就會往下接著旋律演唱，或是當我們看到某些歌詞會自然聯想到這就是某首歌，或是在某個場景聽到歌曲時會想到一些特定場景與回憶會有這些反應，可能是從我們聽歌的習慣而來，而聽歌的習慣也關係到現今流行音樂的製作。

音樂如果要被製作成作品有很多種形式，就像影視作品有電視劇、電影、影

¹ 《1019》是臺灣流行歌手蔡依林的第一張專輯，發行於 1999 年

² 《I'm OK》是臺灣流行歌手陶喆的第二張創作專輯，發行於 1999 年

³ 專輯:傳統上，專輯至少包含十首曲目或是總時長超過 30 分鐘

集……等，這些作品表現的方式不同，也都有各自被創作的意義，而筆者從事流行歌唱、流行舞蹈的教學將近十五年，期間有發行過兩張單曲⁴，在音樂路上也因為興趣使然與自我要求，固定都有在創作詞曲，累積不少未發表作品，也有幫學生製作單曲的經驗，但從未製作超過三十分鐘以上的專輯過，一來專輯需要耗費的製作成本較高，二來因為作品時間長需要投入的心力也較多，所以沒有太多機會嘗試，但筆者覺得因為音樂作品時間拉長，更可以在專輯概念及藝術上多一些空間發揮及傳達。

蔡振家教授：

當我們在欣賞一段演出或一段故事時，所體驗到的情緒並不是單調的，而是百感交集、流動不止的，重要的是，不同的情緒彼此銜接，往往會構成更高階的概念。⁵

而音樂要能打動人心需要深刻的故事來建構，在文字歌詞上也需要與演唱聲韻與旋律曲及做搭配。

知名音樂人羅大佑說：

對華語創作歌手來說，除了用心感受生活細節，熟悉中文的平仄聲韻也是重要環節。唯有精準運用文字、精準表達出一個富有張力的故事，再搭上好的作曲，才能讓音樂打入人心。⁶

⁴ 2015 年自由女神收錄兩首歌曲；2018 完美轉身收錄兩首歌曲

⁵ 蔡振家, and 陳容姍. 聽情歌，我們聽的其實是…… 台北, 2017.

⁶ 國立臺灣師範大學. (2017 年 12 月 27 日). National Taiwan Normal University. 擷取自師大新聞: <https://www.ntnu.edu.tw/news/detail.php?mode=data&id=17259>

透過本詮釋報告，筆者希望從故事本身做核心，從音樂創作角度做發展，以專輯製作為目標，製作出能源遠流長的音樂故事，並且讓更多優秀音樂人投入創作幫助他們找到創作的方法及專輯概念的啟發，讓台灣音樂也能被世界矚目，再者現今流行音樂作品進入分眾時代，隨著串流平台的普及，比起筆者學生時代，聽音樂變得更加便利，對於聽眾來說能更快找到自己喜歡的風格類型，音樂創作方則能更快更多元的方式讓音樂無國界、無時差的被聽見，但是否在新的一波 AI 浪潮下也能更有效率產出作品，是一個未來須面對的挑戰。

第二節 研究範圍與架構

本研究筆者擔任音樂製作人製作十一首曲目，包含五首口白故事與六首音樂作品，並擔任六首音樂作品中詞、曲創作者及演唱歌手，並企劃此次音樂專輯之 A&R 與藝術概念，初期採集的文字故事沒有設定範圍或刻意分類性質，可能為歷史故事、伊索寓言、安徒生童話、電影劇本、文字日記錄等…… 皆為採樣之參考，並用及音樂創作及發想用，而這些故事及文本可能多次經過改寫或經過歷史的推移有諸多版本，故本研究不探討其故事之真實性與考古真正起源作者源由而是以一個靈感的啟發為主，第四章作品實務分析範圍以六首音樂製作前端創作發想及執行專輯製作流程為主要探討解析，其餘五首口白故事不在本研究探討範圍。

本研究架構從緒論開啟後從文獻中探討關於文字故事的創作技巧、文字故事與音樂的關係、文字故事為素材的音樂作品，接著制定研究方法從已發表過的作品中做文本分析、流行音樂詞曲創作方法探究，並對本研究專輯研擬企劃並執行，接著在第四章節將專輯中製作的六首歌曲從故事採樣、創作發想、專輯定位、詞曲創作、音樂製作各別曲目分析，並在第五章進行結論與建議，圖

1-1-1 為本研究報告之架構圖。

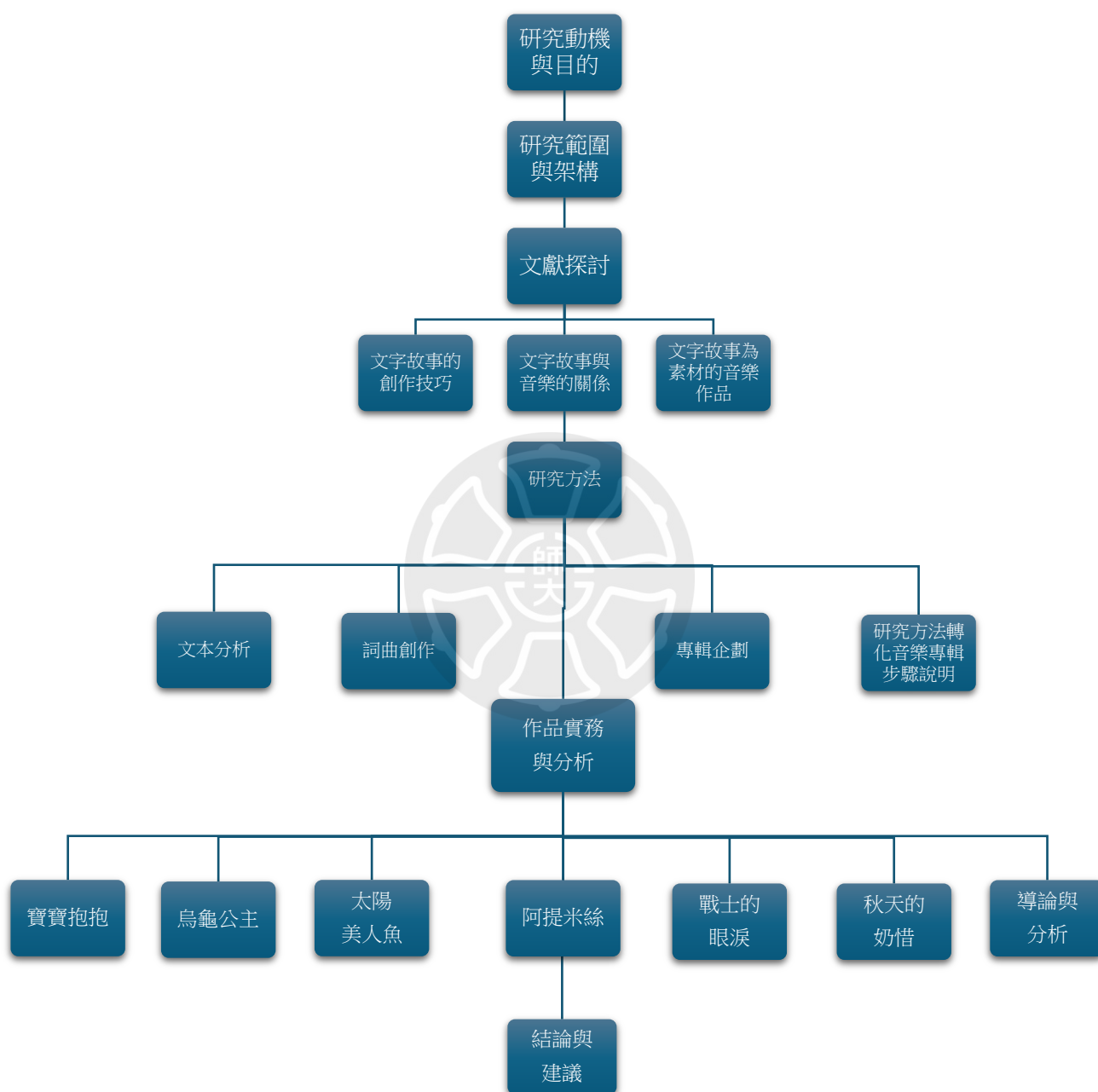

圖 1-1-1 本研究架構圖

第二章 文獻探討

第一節 文字故事的創作技巧

文字，是人類文明發展的重要發明，不僅是溝通的工具，更是思想的載體與文化的傳承，從原始的圖畫符號到精緻的書寫系統，文字的演變與人類社會的發展息息相關，而文字經過組合架構，可以成為故事。

故事的要素常常有「人物」，作為主角或配角，擁有獨自個性、背景，是發展的驅動力，「情節」推動著故事發展，「背景」交代時間、地點與環境關係，提供特定框架，「主題」傳達核心思想或觀點，而寫故事的方式可以從敘事角度如第一人稱或第三人稱的角度切入，手法上可能是倒敘、插敘、懸疑增加情節推演的趣味，而人物的塑造上，是否要賦予他們鮮明的個性，或是單一的人設，並透過對話讓讀者身歷其境感受真實，而文字故事常用劇本、小說、散文、詩歌等方式呈現，在不同媒介下可能呈現於電影或是遊戲中。

要創作出一個故事，步驟可能從「發想」開始，從生活紀錄、歷史事件、神話傳說、科學幻想等汲取其靈感構思出一個有趣的故事核心，再做「大綱」式的勾勒將故事架構擬定，再經過「細節填充」豐富每個人物形象，描寫場景，刻畫情感，並透過反覆修改，完善故事邏輯性與情節連貫性。

從媒體廣告敘述故事面來探討，「故事行銷聖經」⁷一書中說到，產出故事可以區分為八個階段，第一階段為找到目標受眾，理解作品會對受眾產生的情感與影響，第二階段為「主題」一個特定的時空背景及代表核心，第三階段為「引發事件」主要讓核心人物或價值從平衡狀態扭曲或失衡，第四階段「欲望

⁷ Storynomics: Story-Driven Marketing in the Post-Advertising World 《故事行銷聖經》好萊塢編劇教父在反廣告時代最關鍵的指引。陳琇玲 譯。台北:商周出版

對象」，主要是核心人物從失衡中取回平衡的必須物，第五到第八個階段為採取行動後，所遇到的反應及危機處理後迎來的結局。

若從創意改作面探討，也就是從既有童話故事為素材作改編，可以從三方面著手：「第一個人物性格的改變，第二故事情節改變，第三故事結局的改變⁸」。若從筆者延伸其視角，第一個可從加入新的角色或超自然元素，讓他們與原有角色及劇情產生互動，激發出新的故事線，第二個可將故事拆解成更小的片段，重新排列組合，創造出新的情節，或重新解讀故事架構或是反轉人物視角做穿插，第三可從原來結局做延伸聯想，或是顛覆結局、多重結局或開放式伏筆展開。

第二節 文字故事與音樂的關係

故事與音樂的關係，可以從歌詞、詩歌、音樂劇或是電影主題曲等……作品中探討，在現代流行音樂專輯中也可以尋其蹤跡，蘇打綠的「韋瓦第計畫」，將古典音樂家韋瓦第的「四季」⁹協奏曲作為靈感，結合現代流行音樂，創造出四張概念專輯，分別對應春、夏、秋、冬四季，以不同情緒與曲風並到不同城市展現創作意象及音樂樣貌，韋瓦第四季中「秋」附的十四行詩¹⁰寫出在農人唱歌跳舞慶祝豐收後在一片歡愉的氣氛中睡去，破曉後獵人出發追尋獵物，在一陣槍響後動物四處逃竄卻不敵死神的召喚，音樂則是以小提琴協奏曲的方

⁸ 創意寫作：改編童話故事。(2023). 尤莉姐姐的反轉學堂。

<https://www.flippededu.com/2019/10/03/%E5%89%B5%E6%84%8F%E5%AF%AB%E4%BD%9C%EF%BC%9A%E6%94%B9%E7%B7%A8> 檢索於 2024 年 10 月 29 日

⁹ 四季是義大利作曲家安東尼奧·韋瓦第創作的一組小提琴協奏曲，其中各部用音樂分別對一年的四季進行了表現。約作於 1718–1720 年。

¹⁰ 韋瓦第四首協奏曲各附有一首十四行詩，作者不詳，但大部分人認為是作曲家原創

式呈現，而蘇打綠四張專輯中的「秋:故事」¹¹則是在主唱青峰安排下，每首歌詞最後的字是與下一首曲目的開頭做連結，並將文字展開成為了「我攤開心中愁，你只見眼前秋」，音樂的部分從流行音樂曲風中融入國樂元素，如古箏、胡琴、嗩吶、笛子的使用，並在專輯曲目安排中穿插樂器演奏及主唱獨白，這近三百年時間的流動，是一種音樂留下的故事痕跡，刻劃了當代的對音樂的見解、詮釋，有點像是寫故事的時代接力。

電影海角七號¹²故事背景發生在台灣恆春，描述一位在二戰後被迫返回日本的日籍老師，寄信給他在台灣的戀人友子展開的故事，另一軸線為因為生活失意從台北回恆春的樂團主唱阿嘉開始了郵差寄信工作，藉由返鄉送信與一群陌生團員漸漸磨合後，不僅解開了這段跨越時空的愛情故事，也從失意慢慢找回對音樂的熱情，同時，這些信件也串起了村裡的人們，讓他們回憶起過去，並重新思考生命與愛的意義，主題曲國境之南的創作方式，描繪電影文本所呈現的故事架構，從電影原聲帶呈現七封信的內容及電影每段劇情的音樂，音樂貫穿整部電影的故事線穿插，不只在時空上的對比二戰後的台灣日本與2000年初的台灣恆春，也製造情感面的對比，來不及說的遺憾與挽回情感及讓信件用隨機也可能是命中註定的方式做時空上的傳遞，原聲帶中不需看曲目順序也可以很清楚知道時代背景，原因是前六封信皆由讀信的方式透過日文演繹，聽感溫暖誠摯，第七封信由飾演男主角的范逸臣演唱，展現故事最後完成送信任務，也讓流放六十餘年的情感成功的傳達，其他曲目則是電影中每一段現代阿嘉的故事配合劇情穿插的曲目。

¹¹ 《秋：故事》是台灣樂團蘇打綠的第九張專輯，於2013年9月18日發售。

¹² 一部由魏德聖執導的臺灣電影，2008年上映。

1.	第一封信友子 你還在等我嗎
2.	Don' t Wanna
3.	第二封信時代宿命是時代的罪過
4.	愛你愛到死
5.	第三封信友子 我就是那時愛上你
6.	去哪裡(丹耐夫之歌)
7.	第四封信海風啊 為何總是帶來哭聲
8.	給女兒
9.	第五封信友子 我真的很想你 啊！彩虹
10.	無樂不作(電影Live版)
11.	第六封信我把愧疚寫成最後的一封信
12.	國境之南
13.	野玫瑰
14.	第七封信情書
15.	Bonus Track: 1945完整演奏版

圖 2-2-1 海角七號電影原聲帶取自五大唱片網頁截圖

第三節 文字故事為素材的音樂作品

一、旺福 野生灰姑娘¹³ 文字故事創作分析如表 2-3-1

灰姑娘為經典童話故事中一個家喻戶曉的角色，故事大綱圍繞著一位善良的女孩，她的父親去世後，繼母和繼姐妹待她非常刻薄，強迫她做所有的家務，灰姑娘每天都過著悲慘的生活，但她的內心卻充滿了善良和希望。

有一天，王宮舉行盛大的舞會，王子邀請全城女孩出席，繼母和繼姐妹精心打扮自己，卻不准灰姑娘參加，就在灰姑娘感到絕望的時候，一位仙女用魔法幫助她變身成美麗的公主，並給予她僕人與南瓜馬車，但警告她必須在午夜十二點前回到家，不然魔法皆會消失，後來灰姑娘在舞會上與王子相遇，王子對

¹³ 野生灰姑娘詞曲皆為姚小民收錄於旺福 2018 年專輯旺情歌中

她一見鍾情，但隨著午夜的臨近，灰姑娘匆忙逃離舞會會場，不小心遺落了一隻水晶鞋，被王子撿到，王子下令全城尋找失主的腳，最終找到了灰姑娘。

表 2-3-1 旺福野生灰姑娘創作分析

歌曲		野生灰姑娘	
段落	歌詞		詞曲創作分析
Verse	A	誰編的謊言 說過了 12 點，美麗的事會不見，那麼多考驗，只有我要改變，又是這種無聊情節 我只想打一個哈欠	前兩個樂句旋律對稱用質問語氣開頭，雖未指任何對象但想顛覆原有故事框架，第三個樂句歌詞較少，用呵欠詮釋對既有思維的不屑，主唱音軌也有掛失真效果音色呈現對抗傳統的特徵。
	B	過了 12 點會有什麼改變，我等著好戲上演， 如果說再見， 要等到 12 點，會不會太浪費時間，我只能說聲抱歉，我只能說聲抱歉	與 A 段曲式對稱，但最後一個樂句較長，除了反覆文字句子，在的音高上也拉出對比，呈現越來越高進入副歌。
Chrous	Ya~甩掉你的玻璃鞋，我要拒絕你規定的一切，Ya~不管白天或黑夜，時間到了你自己小心一點 你自己小心一點		用語助詞 Ya 當 hook，演唱風格較搖滾，情緒上較義無反顧，歌詞上也與本來故事核心價值不同，本來的故事的玻璃鞋有希望的語意，但這裡的玻璃鞋象徵束縛。
Verse	A	華麗的宮殿 王子決定一切 只有他有選	歌詞與第一段不同但曲一樣，

		擇權，想要當公主，還是被當消遣 全憑王子一張嘴臉，喜歡的他就貼標籤	對於本來故事的人物設定提出限制。
	B	南瓜或馬車，白天或是黑夜，我自己安排時間，王子的盛宴 輸給我的宵夜 我不需要誰的頭銜，我只能說聲抱歉，我只能說聲抱歉	相較第一段用開始有自我批判語氣，以前照著你的規定走，現在我想自訂遊戲規則的感覺。
Chrous		Ya~甩掉你的玻璃鞋，我要拒絕你規定的一切， Ya~不管白天或黑夜，時間到了你自己小心一點，你自己小心一點	詞曲與第一段一樣
Bridge		我只能說聲抱歉，我只能說聲抱歉	副歌前的預告，段落上的銜接，歌詞上也再次強調自我核心价值不會改變。
Chrous		Ya~甩掉你的玻璃鞋 我要拒絕你規定的一切 Ya~不管白天或黑夜，時間到了你自己小心一點	詞曲與前面段落一樣，但重複兩次
		Ya~甩掉你的玻璃鞋，我要拒絕你規定的一切， Ya~不管白天或黑夜，時間到了你自己小心一點，你自己小心一點	

旺福野生灰姑娘，曲風為搖滾類型，節奏型態為 Disco，爵士鼓藉由 Hi-hat 反拍製造輕快急促的節奏，人聲失真效果演唱與電吉他作互動，呈現反叛精神，創作方向用第一人稱自仿作灰姑娘，針對原來故事情節作改編，音樂創作角色設定上也與格林童話故事一開始對灰姑娘角色設定悲情印象大有不同，人設轉換上為較為有個性想法的灰姑娘。

二、周杰倫 前世情人文字故事音樂創作分析如表 2-3-2

歌手周杰倫在 2016 年 5 月 30 日於自己社群平台臉書貼文中發文一首歌曲「前世情人」¹⁴，開頭影片寫到「有個女孩叫 Hathaway，在她四個月大時，彈了一段旋律，我引以為傲 她.....是我女兒。」MV 結尾放入周杰倫女兒一次在玩具鋼琴上隨手彈琴的畫面，如圖 2-3-1 與圖 2-3-2

圖 2-3-1 周杰倫臉書發文前世情人截圖

¹⁴ 收錄在周杰倫第 14 張專輯《周杰倫的床邊故事》2016 年 6 月 24 日發行

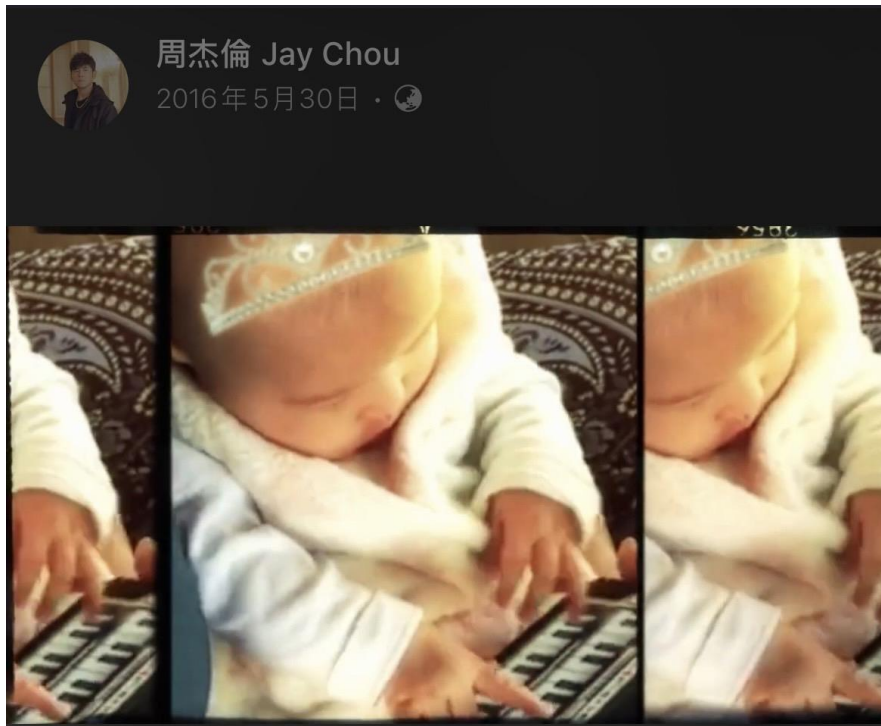

圖 2-3-2 周杰倫臉書前世情人 MV 末女兒彈琴畫面截圖

表 2-3-2 周杰倫前世情人創作分析

歌曲	前世情人		
段落	歌詞	詞曲創作分析	
Verse	A	<p>松鼠陪著核桃，在庭院捉迷藏</p> <p>葡萄躲進橡木桶，釀出時光，夏日在玉米齒縫中遊蕩，我為妳準備的四季，正在生長，煉金師從故事煉出土壤，我闖上書也聞到了花香，草地上的妳比果實芬芳，妳就像天使手裡的糖</p>	<p>除了我與妳主詞，其他皆由自然界的動物植物做描繪，就像大自然餽贈給人的禮物，而妳的出生也是對於我的禮物，擬人化的文筆增添淘氣互動感覺，就像跟小朋友形容一幅美麗的畫</p>

	B	小男孩害羞沒想起，自己是個雕像，沈浸在蘆葦跟風合奏，用美妙歌聲讚揚，世界因為妳而露出，陽光燦爛的形狀，謝謝妳，不然純真是什麼，我早已經遺忘	此段對應上一段主歌，前四小節改用演唱旋律，後四小節延續 A 段的饒舌，文字上從上一段比較鏡框式的景色萬物畫面描述慢慢拉遠到對於純真的理解
Chrous		什麼愛不說，就已經存在，什麼愛望著，就全都明白，妳笑一點一點一滴漾開，一字一句形容不來，是星空上的銀海	前八小節將歌詞密度拉小，與鋼琴互動，對應歌詞「愛」不需太多言語，就可明白，後八小節曲增添節奏韻律，洋溢幸福跳躍感
Verse	A	月暈下的雙手，越來越來越來越依靠從來從來從來不知道，原來原來原來有妳很驕傲，小公主，過來過來過來約定好 未來未來未來的城堡，將來將來將來 我們一起造	回到饒舌演唱，增加八度和聲疊加，象徵爸爸與女兒一起的約定，歌詞疊字反覆咀嚼有點像父親也在這氛圍中興奮的言表，與重複承諾
	B	我會當妳晝夜騎士，烈陽的樹蔭，讓花朵為妳吟遊的魔術師，每一道有妳風景，幫妳按下快門的祕密情人	從第一段煉金師到魔術師，象徵女兒會一直長大，但父親會一直做他的靠山，並且陪他一路成長，此段別於前段饒舌，皆為旋律演唱
Chrous		什麼愛不說，就已經存在，什麼愛望著，就全都明白，妳笑一點一點一滴漾開，一字一	詞曲延續第一段副歌

	句 形容不來，是星空上的銀海	
Chrous	我後來會在，純白的禮堂，牽好久的手，交給另個他，眼淚一點一點一滴流下，感動也會跟著留下，遠遠看著你們幸福，像前世我們有過的模樣	歌詞與前兩段不同，敘述女兒長大後結婚景象，後八小節從本來的前段笑漾開對應到眼淚，主詞也從妳暗喻成自己，最後一句對應歌名主題，感動收尾

前世情人以周杰倫在無意間聽到女兒彈奏玩具鋼琴作為靈感，用鋼琴音色貫穿整首歌曲，節奏為三拍圓舞曲型態，但音樂採嘻哈曲風，弦樂在嘻哈節奏與鋼琴間佔有一席之地製造華麗氛圍，編曲運用一些音效做段落的轉場，文字故事是從父親視角闡述女兒的誕生作靈感也是生命中珍貴的禮物，但女兒终究會離開自己，從整體調性 A 小調呈現暗鬱感覺得出做父親的不捨，鋼琴與弦樂的樂器搭配營造貴族神秘感，而她就像城堡裡的公主，父親會永遠守護她。

第三章 研究方法

本研究方法一開始需對音樂創作題材做採樣，故從文本分析開始著手，而後對流行音樂的詞曲創作方式進行分析，再來針對專輯擬定企劃，並實際製作六首由文字故事轉化為流行音樂專輯歌曲對應研究主題。

第一節 文本分析

一、伊索寓言¹⁵-龜兔賽跑

伊索寓言裡有眾多著名的故事，筆者選取「龜兔賽跑」，做文本分析，故事大綱敘述一隻兔子與一隻烏龜進行賽跑，兔子仗著自己身體優勢跑得快，中途輕敵休息，結果被堅持不懈的烏龜反超，最終輸掉了比賽。

此故事主要角色為兔子與烏龜，核心寓意為驕傲與謙遜，寫作要點為兩個不同性格的動物在同一場競賽中做鮮明對比，在競爭激烈的社會中，提醒成功不僅需要天賦，更需要後天的努力和堅持，生活中偶爾會遇到挫折，但只要堅持不懈，就一定能克服困難，因為此寓意不限定於某地域或文化，對於不同階層與領域的人都可以帶來啟示，故傳播範圍廣。

因為此故事對大眾來說不陌生，筆者從文本中烏龜與兔子角色中對應到我們周遭的人，每個人都有不同的性格，在這人生的道路上競賽著，所以不管是誰邀請誰做比賽都無妨，或是誰的先天條件較好也無妨，因為我們的人生本來大家的起點與擁有的條件就不同，但卻可能會做著同樣的事，例如寫同樣的考卷考試、做相同主題專案報告、在同一個跑道競賽跑步等……，會不會伊索寓

¹⁵ 歷史緣起不可考，但推測是希臘人集體創作的，裡面角色多採動物擬人化敘述，說出一些思想、人生道理、生活經驗或道德觀，使讀者受到啟發及教育。

言裡的動物角色設定是希望人類對於大自然保持敬畏，也提醒人類不要太自作聰明以為自己可以主宰一切，不斷流傳的寓意才是保持人類與自然界運行的重點，這部分可以再思考。

二、安徒生童話-小美人魚

為丹麥作家漢斯·克里斯蒂安·安徒生，創作的一系列童話故事，作品被翻譯超過125種語言並出版，其中有很多著名的故事，筆者選取「小美人魚」有些譯作「海的女兒」做文本分析，小美人魚為1837年發表，內容大綱為小美人魚愛上人類王子，為了追尋愛情，她向海巫換取雙腿，但必須在王子愛上她才能得到永恆的靈魂，然而，王子卻愛上了另一個公主，小美人魚為了拯救王子，最終化作了海上的泡沫。

故事中小美人形象純真、勇敢，故事圍繞著對比性，如愛與犧牲、人魚與人類、夢想與現實，寫作特色為強調情感與表達對理想的追求，並以悲劇做收尾，對於未知神秘世界賦予「擬現實」，此人魚角色不存在於現實，但讓讀者覺得角色彷彿從童話中走出來參與人類的世界，也讓人們置身於童話故事中共感悲傷。

小美人魚故事也啟發後代許多藝術家進行改作，例如迪士尼動畫拍攝製作、百老匯音樂劇、流行音樂作品、繪畫、雕塑、攝影等……呈現許多創作視角與藝術風格，反映了不同時代科技的發展與時代價值觀，筆者認為文本中小美人魚角色的設定，賦予了傳統性別上女性的標籤，犧牲奉獻或是無法勇敢表達自我想法，此角色若是以人類的方式存在，故事內容上也可以合理，但作者給了她半人半魚的設定，是否要她代表有著超人能力者，通常比起一般人多了些選擇的機會，而作出的選擇其實只要符合自身價值，也沒甚麼對錯，我們的人生幾乎每天都在選擇，也在選擇中成長，雖然不一定每個人會作出跟小美人

魚一樣的決定，但化為泡沫也是一種重生與救贖，對於筆者來說不是一個悲劇故事。

三、臺灣歷史故事探討-顏思齊與施琅

臺灣有許多故事，其中也有許多人物在歷史中廣為人知，筆者選取以十六、十七世紀大航海時代為背景的故事找起，相傳第一位率漳泉移民橫渡台灣海峽來臺拓墾的先鋒顏思齊及讓台灣政權從明鄭時期到清朝統治的關係人物施琅為探討。

(一)顏思齊

蔣毓英《台灣府志》：「天啟元年，又有漢人顏思齊為東洋日本甲螺，引倭屯聚于臺，鄭芝龍附之」¹⁶顏思齊明朝末年著名海商與海盜領袖，西元1621年他開始有引入留日漢人與日本人前往臺灣的文獻記載，1624年他帶領二十八位兄弟來臺進行貿易及開墾，被視為台灣早期移民史上重要的人物，顏思齊去世後，其勢力後由鄭芝龍接掌。

(二)施琅

施琅原為鄭芝龍部屬，後來鄭芝龍降清後，力挺其兒子鄭成功，日後鄭成功崛起其助力甚深，但後來因一次軍法事件導致鄭成功殺了施琅父親及兄弟，一氣之下施琅轉降清，西元1683年清朝派水師提督施琅率軍攻臺，兩個多月後順利攻取臺灣，鄭式政權投降後，清朝在棄守或保留臺灣之間猶豫不定，施琅上書康熙皇帝，指出棄守可能會讓臺灣再度成為盜賊聚集之地，甚至被荷蘭人重新佔領，後來清朝約在鄭氏政權投降八個月後，清朝將台灣納入版圖成為

¹⁶ 名勝古蹟. (n.d.). 嘉義縣水上鄉公所.

https://shueishang.cyhg.gov.tw/News_Content.aspx?n=AED88D8DDB3CD417&sms=6A8898109FBF4DEC&s=28028023AE1F8D0D

福建省轄下的臺灣府。

此兩個故事與前兩個文本相異的地方是，為有歷史記載的文本而不是透過創作而來，兩位人物共同點為都對臺灣歷史影響甚遠影響了走向，兩位人物也有前後時代的關係，並與對臺灣影響甚遠的「鄭氏政權」，有者前後淵源，我們的現在都來自於過去，而過去與未來的關係，有其脈絡可依循，就像我們人生種種階段性歷程、輪迴，在歷史的時間軸也有其流動與節點可依循。

四、希臘神話故事探討-阿提米絲

希臘神話¹⁷有很多關於眾神與英雄主義的故事，阿提米絲是希臘神話中的月亮女神，相傳為太陽神阿波羅的姊姊，形象上性格獨立勇敢，擁有醫療能力也是野生動物的守護者，三歲時父親宙斯¹⁸要送她生日禮物，因為體會母親在生育她時難產痛苦，故選擇永保貞潔，從小與弟弟常因生母被忌妒而被天后赫拉¹⁹虐待，爸爸宙斯為了補償他們將太陽授給阿波羅，月亮授給阿提米絲，掌管白天與黑夜。

阿提米絲雖然因貞潔自律，但卻愛上了俄里翁²⁰，在一次與阿波羅的聚會中，上弟弟的當，用弓箭射中了俄里翁，她一氣之下再也不跟阿波羅說話，且永不見面，這也是希臘神話傳說中太陽與月亮不會同時在天空交會的原因。

希臘神話中的英雄形象，塑造了人對英雄的崇拜，強調勇氣、力量、榮譽等價值觀，故事分析上在神性與人性的界線上有點模糊，道德觀念上也超脫

¹⁷ 古希臘人一系列神話故事，涉及神祕生物、英雄、神明，談及希臘人參與的宗教起源。

¹⁸ 古希臘神話眾神之王，是奧林匹斯山的統治者。

¹⁹ 古希臘神話眾神中地位最高的女神，與宙斯婚禮時冊封為后。

²⁰ 古希臘神話中海神波賽頓之子，擅長打獵。

了一般對人性的理解，從阿提米絲此人物上，感受到了其信念與勇氣，也從故事中感受其心理及行動上的矛盾與糾結，像月亮一樣，雖然每天有陰晴圓缺交織，會引響朝夕，在星象上卻離我們很近。

第二節 詞曲創作

詞曲創作的方法很多樣，沒有一定的公版創作流程，通常取決於創作者的靈感來源和創作目的，以下整理幾種方式與筆者實際創作後的想法，並藉由一些參考資料及彙整詞曲創作前輩的手法與經驗分享作為本節描述。

一、旋律主導：這種方法以旋律為核心，先構思出一段曲，再根據曲，進行填詞和編曲。

二、歌詞主導：以歌詞為出發點，先寫出完整或片段的歌詞，再根據歌詞的情感和節奏創作旋律和編曲。

三、和弦進行：這種方法以和弦行進為基礎，先確定和弦走向，然後在此基礎上發展旋律和歌詞。

四、即興創作：即興創作強調靈感的即時捕捉，創作可能發生在彈奏樂器或哼唱過程，隨性地創作旋律、歌詞和和弦進行，然後再進行調整和結構化。

五、主題改寫：創作者選擇一個主題，通過節奏型態的改變或旋律的改作、和弦的重新編製，提供一個向原創致敬的創作方式。

六、合作創作：是指加上自己兩人或兩人以上的詞曲創作者共同完成作品。

筆者以上六種詞曲創作方式都嘗試過，考量此次研究方向，優先架構好故事大綱及走向或先選取題材進行改寫，並以第二種歌詞主導的方式為主將文字故

事轉化為流行歌唱的詞，並以第三種「和弦進行」及第四種「即興創作」為寫曲導向。

筆者在念師大研究所期間，在 112 年 03 月 05 日何厚華老師²¹的流行音樂創作課上課筆記中紀錄

創作填詞時靈感從何來？可以是文字的累積、閱讀或旅行、有過的念頭（不一定要有經歷）、旁人的遭遇、人生的經歷，但他填詞有一個重點，就是要好唱。

另外名作詞人方文山受邀北藝大 IMPACT 音樂學程中的「當一個有故事可以說的人」為題演講談到

填詞可以當作一種電影剪輯的藝術，可以從副歌先寫起，因為那是最具原創性與記憶點的地方，千萬不要制式的從第一行開始，並進一步解釋填詞時上一句不一定要接著下一句，透過時間場景的轉移（如歷史敘述轉至當今），來讓歌詞呈現臨場感也是另一種方式。²²

第三節 專輯企劃

一、專輯概念

本研究專輯計畫概念，想藉由音樂傳達文字故事，概念表面上是形容「人的一生」，並讓音樂在時間節點中留下痕跡，再深入探討是隱喻「人生的流

²¹ 何厚華台灣著名作詞人、音樂人、作家，代表作包括：方季惟《怨蒼天變了心》、黃仲崑《有多少愛可以重來》、鄭美雲《容易受傷的女人》等……

²² 當一個有故事可以說的人：作詞家方文山講座。（2018, December 28）. 國立台北藝術大學.
<https://w3.tnua.edu.tw/lyrics-2/>

動」，只要有人到達的地方就會有故事，隨著科技的進步也包含了地球以外的地方，記錄著歷史的流動，雖然一個人的生命有限，但透過人類彼此的幫忙協助，就可以讓生命延續，並讓故事得到流傳與傳承，本研究專輯中每首歌曲故事的取樣，以流傳百年以上的文字故事，可能是真人真事歷史故事也可能是為人所創作非真實的寓意故事為目標，而每首歌曲會賦予人生階段，從人類生命的起點到生命的終點，由文字故事建構出的人生音樂故事，本專輯核心概念如表 3-4-1。

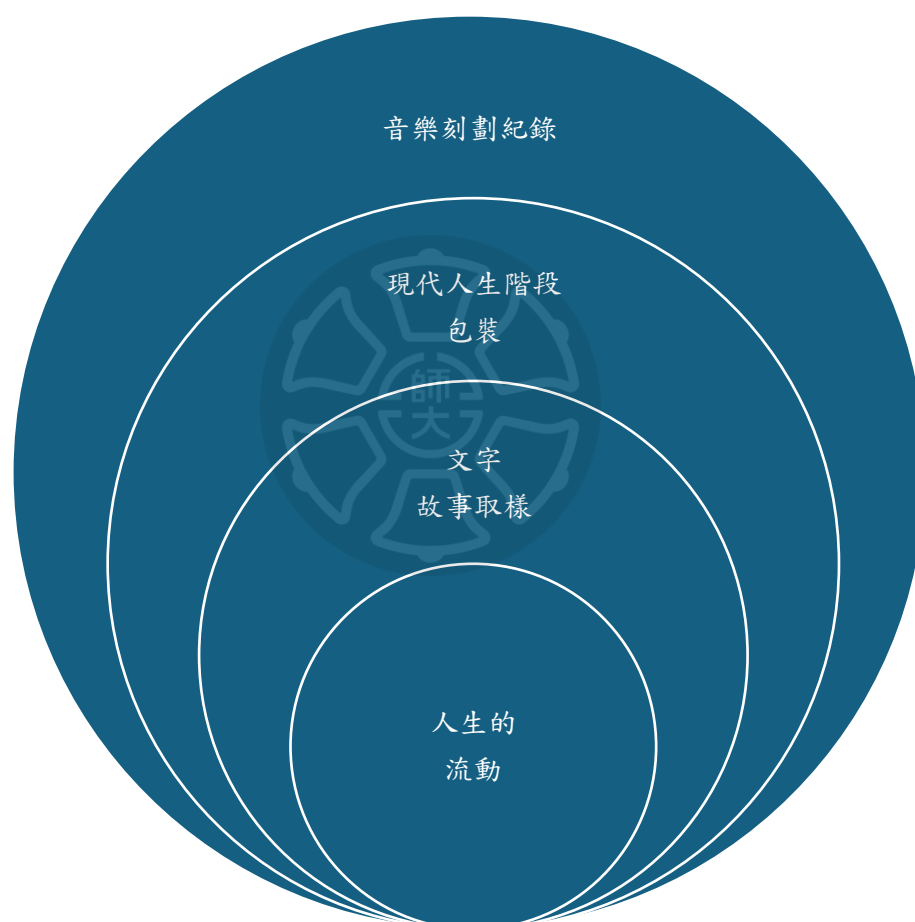

表 3-4-1 本專輯核心概念

二、專輯 A&R²³

表 3-4-2 童話故事專輯 A&R

歌手藝人資訊	分別在 2015 及 2018 發行過兩張單曲(圖 3-4-1、圖 3-4-2)		
藝人定位	創作型唱跳歌手		
藝人形象	表演型創作才女		
專輯名稱	童話故事		
風格市場定位	流行歌曲		
發行方式	數位發行		
預期聽眾族群	15-45 歲年齡層		
曲序	童話故事專輯內容	曲風設定	專輯意象
01.	寶寶抱抱	EDM ²⁴	生命起源
02.	故事旁白:伊索寓言-龜兔賽跑	Piano dubbing	故事引導
03.	烏龜公主	Show tune ²⁵	家庭照顧
04.	故事旁白:安徒生童話-美人魚	Piano dubbing	故事引導
05.	太陽美人魚	Rock ²⁶	友情建立
06.	故事旁白:希臘神話故事-阿提米絲	Piano dubbing	故事引導
07.	阿提米絲	Synth Pop ²⁷	文化交流
08.	故事旁白:顏思齊、施琅歷史故事	Piano dubbing	故事引導
09.	戰士的眼淚	Hip-Hop ²⁸	社會關係
10.	故事旁白:邱惜生前故事記錄	Piano dubbing	故事引導
11.	秋天的奶惜	Acoustic Pop ²⁹	靈魂意識

²³ A&R 是英文「Artist and Repertoire」的縮寫，在流行音樂產業中，負責發掘、培訓歌手或藝人、專輯的企劃、市場推廣、合約簽訂，協助他們發展的角色或部門。

²⁴ EDM(Electronic Dance Music, 電子舞曲)是一種以電子樂器為主，強調節奏感和律動性的音樂類型，常與舞蹈娛樂活動做連結，編曲配器中常與合成器做搭配。

²⁵ Show tune 中文常譯為「音樂劇曲風」，常具有強烈的情感表達、豐富的旋律線條，以及戲劇性的編曲特色。

²⁶ 搖滾音樂，常以 4/4 拍節奏行進，上承接了藍調、爵士、古典風格的影響，音樂上聚焦在電吉他、電貝斯及鼓組搭配歌手演唱，後期分支脈絡流派多樣，歌詞上可能涉及政治、社交、意識形態或浪漫愛情都有。

²⁷ 電子合成器為主要編曲的元素，電腦音樂製作軟體為主導，最早出現於 70 年代末新浪潮運動。

²⁸ 嘻哈音樂，一種跟著伴奏帶著饒舌的音樂風格，編曲上常有強烈的節奏(Beat)貫穿整首歌曲，演唱常帶有獨特的節奏韻律(Flow)。

²⁹ 是一種將流行音樂元素與民謠音樂的木吉他演奏相結合的音樂風格，其獨特的魅力在於將複雜的編曲簡化，回歸到音樂最原始的本質，帶給聽眾一種清新、溫暖的感覺。

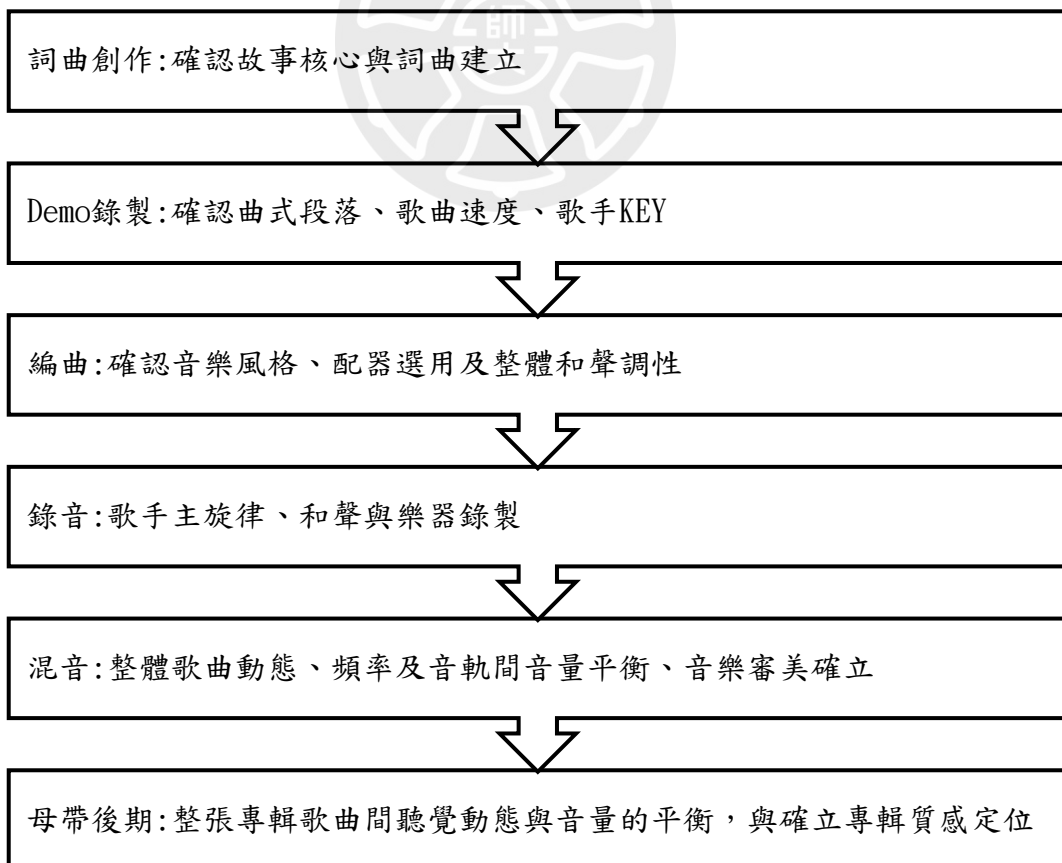
圖 3-4-1 楊臨慧自由女神專輯封面

圖 3-4-2 楊臨慧完美轉身專輯封面

三、專輯歌曲製作流程(如表 3-4-3)

表 3-4-3 童話故事專輯歌曲製作流程

第四節 研究方法轉化音樂專輯步驟說明

此節筆者整理前三小節研究方法，列舉五個將文字故事轉化為音樂專輯每一首歌曲中要採取的步驟，將本研究方法具體化說明，如表 3-4-4。

一、故事採樣：選用的文字故事題材。

二、創作發想：因為此文字故事而有的創作靈感或其產生的觀點或意涵延伸。

三、專輯定位：在本研究音樂專輯概念中，所代表的意義與定位。

四、詞曲創作：敘述因為創作發想而有的詞曲創作步驟。

五、音樂製作：敘述音樂製作流程:Demo 製作、編曲、錄音、混音與母帶後製、音樂製作名單。

表 3-4-4 本研究方法與實作音樂專輯之關係

實作 步驟 研究 方法	故事採樣	創作發想	專輯定位	詞曲創作	音樂製作
文本分析	√	√			√
詞曲創作		√		√	√
專輯企劃			√		√

第四章 作品實務製作分析

第一節 寶寶抱抱

4.1.1 故事採樣

以前在筆者學生時代要用文字記錄當下的心情或是通訊，是用手寫日記或是卡片，電腦則是使用部落格、即時通或是 MSN，但現今隨者科技進步網路普及，每個人手上都有一台智慧型手機，可以用手機備忘錄、行事曆，家人朋友溝通直接用通訊軟體如 LINE³⁰或是社群平台如 Facebook³¹、Instagram³²皆很方便，雖然時代更迭，文字記載的方式、通訊載體因不同時代有差異，但不變的是有文字的地方就會留下紀錄。

本首歌曲故事從筆者通訊軟體與母親一則對話文字紀錄做採樣，時空背景為筆者 32 歲時母親節祝賀文字「感謝媽媽生下我，讓我體驗這個世界，感受人生的喜怒哀樂，豐富了情感，有了這些感覺，才有人生的意義。」

³⁰ 即時通訊平台，由韓國 Naver 集團首次發表於 2011 年 6 月，提供收發訊息、通話、行動支付、購物等服務。

³¹ 社群網路服務及社會化媒體網站在 2004 年 2 月 4 日由馬克·祖克柏與其哈佛大學室友創立。

³² 簡稱 IG 提供免費照片、影片分享的社群平台，為 Meta 公司於 2010 年 10 月發表。

圖 4-1-1 筆者小時候寫的母親節卡片

圖 4-1-1 為筆者在八歲時寫給媽媽的手寫母親節卡片，這個故事來自於我的真實人生，一個八歲的小女孩到三十二歲大女孩於母親節時用當時心情的與理解的文字表達出對於母親的感謝，目前人生處於中年階段，八歲的我寫文字卡片對象母親也是同屬這個階段，生活充斥著各式各樣人際關係網絡，身邊同年齡層的朋友，大部分都在為家庭、事業、工作打拼，故每天都會面對不同的壓力，可能是工作壓力、經濟壓力、生存壓力等……，此年齡階段在人口結構上，上有老下有小，可能是人生階段中經濟負擔最重的時候，而這個年齡層讓我聯想到，不斷打拼的人生與剛出生的小孩，這兩個角色其實分別代表著不同的人生階段但在同一個時空中碰撞，我們從小被教育成長，學習語言、知識、行為舉止等……，學習長大成為大人，還小的時候也曾學習用大人的視角看世界，但我們慢慢長大，卻很少用小孩視角看世界。

4.1.2 創作發想

我們從母親肚子出生後，開始了人生，而我們的人生都是從當一個寶寶開始，因為還不會說話及大腦還未發育完全，可能會用哭、笑、或聲音、肢體直接表達種種情緒，寶寶很自我，不會意識到他人對自己的意義是甚麼，也不用

遷就他人，好像可以隨時隨地無理取鬧，可能是這一生最沒束縛但又最需要被照顧的階段，而我在無意中發現一則母親節文字訊息而回顧到童年時寫給媽媽的卡片，體認到雖然人長大後開始有了認知與行為思考，但也慢慢會因開始有了新的角色需要扮演或承擔生存的壓力如行為舉止合乎社會規範、誰誰誰的榜樣等，漸漸感受包袱綑綁或失去自我，或是覺得必須要做到種種程度標準才會被重視，所以給筆者一個靈感，不管在人生哪個階段我們都要回歸初心，找到最初自我，並且鼓勵大家遇到困難需求時，可以想像自己就放心做一個寶寶，需要求助時，可以討拍討抱並且值得被愛，此首歌曲為專輯第一首歌曲，往自我方向出發，故歌詞中的寶寶都是以我自己的故事為採集發想。

4.1.3 專輯定位

專輯概念為人生的流動，此首歌定位為生命的起源，敘述從無到有的起點與新生兒來到世界生命力展現，其中也蘊藏者父母迎新生兒的喜悅及期待，及新生兒充分展現自我意識的延伸，將新生的主題與宇宙起源做連結，也表述生命在宇宙中的循環與重生，故將歌名主詞訂定為寶寶是每個人在世界上第一個身份。

4.1.4 詞曲創作

看到小時候的手寫文字卡片讓我有靈感，也回想起自己人生的每段故事，此首歌曲設定的第一人稱主詞為「我」呈現了每個階段的自己，第三人稱設定為「寶寶」提醒了每個人生命開端的角色，第二人稱為「你」借用父母的視角看寶寶人生角色輪替，整首寫詞方向想用趣味的方式表達人生需要不停地回顧，用自娛自己的態度做設定，不管在人生哪個階段，都要保有初衷，但用抒情演唱的方式演繹不太能表現趣味及反差的感覺，所以打算用饒舌的中文來呈現，所以最開始是先寫主歌，方式是先寫完歌詞，再反覆演唱抓取我要的節奏

類型並錄音記錄起來，有了開頭我再接續寫導歌，這時我有先設定我要的曲風類型為Disco³³舞曲並想用英文歌詞以簡單覆唱並且有對話的感覺表達自言自語的感覺，這時我用電鋼琴開了Disco節奏型態當作Beat，並選用了一些Synth Pad³⁴當作襯底，創作歌詞時我跟著此音樂律動即興演唱，發現用「I have a baby」隨和弦作演唱變化，覆唱既可以呼應歌名，也可以當成一個Riff來演繹並銜接到副歌，而副歌通常為一首歌的重點與記憶點段落，這時候想轉換人稱視角，一來製造反差，二來可以用父母角度呈現寶寶剛出生時照顧與徹夜未眠的辛勞，歌詞上渲染力後勁也會比較強，而此段落的曲旋律線採不對稱且有延伸性的樂句為構思，副歌段落分兩段，第二段的歌詞採用寶寶因不會語言，但也可以唱歌，表現逗趣與前段父母視角不同的意境對比，但曲旋律設定為一樣，呈現我們在人生中，雖然角色會流動，像從剛出生的寶寶到成為父母或是人生不同的階段，但初心一樣，角色轉換時還可以像個寶寶一樣，隨時討拍討抱沒有包袱的表達需求，而歌曲進到間奏，詞的部分會希望設定一個Hook勾住記憶點，所以此段落會希望以笑聲或是哭聲，也就是寶寶的情緒為表達概念，但後來想要對應主歌決定設定為父母第二人稱怒吼的感覺銜接副歌的情緒作轉折，所以才有「寶寶吃飽，吃飽睡覺，寶寶抱抱，寶寶快睡覺」的歌詞，寫法一來呼應歌名，二來也希望藉由這種口語式演唱，在表演時能帶動現場的氣氛，詞曲創作簡譜如圖4-1-2、4-1-3。

³³ 一種曲風，常與舞蹈做連結，隨音樂而即興，大鼓小鼓通常固定節點，並結合放克、爵士、搖滾樂及拉丁美洲音樂特色。

³⁴ 使用合成器創造出一種具有厚實、柔和、持續音色的聲音，營造出夢幻、空靈的氛圍。

寶寶抱抱

詞曲/楊臨慧
演唱/楊臨慧

1=E^b $\frac{4}{4}$ ♩ = 138

Intro

1 **6m**

16

5 Verse

6m

XXXX X X | XXXX X X | XXXX X X | XXXX X X | XXXX X X | XXXX X X |
 我有一個寶寶 每天只想工作 加班熬夜不休 咖啡陪他度過 我有一個寶寶 每天睡的很少 但也能不開安全又讓我靠
 我有一個寶寶 每天都吃不飽 起床都叫不到 脾氣有點不好 我有一個寶寶 每天沒腦 心裡只想抱抱 抱了你不吵

9 % Prechrous

6m

6̣. 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ | 6̣. 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ |
 I have a ba- by All day fell slee- py

11

4

4̣. 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ | 4̣. 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ |
 I have a ba- by Dis- like some- bo- dy

13

1

1̣. 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ | 4̣ 3̣. 3̣ 3̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ |
 I have a ba- by Looks like hun- gr- y

15

5

5̣. 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ |
 I have a ba- by Some- time is so noi- sy

17 Chrous

6m

3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 6̣ 5̣ | 5̣ 6̣ 1̣ 3̣ | 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 6̣ 5̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ |
 你的生活看起來有一點胡鬧 陪你熬夜到底還要不要睡覺

21

1

3̣ - - 5̣ 5̣ | 5̣ - 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 5̣ - - 2̣ 2̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ - |
 Why 啲呀 Oh Why 啲呀 啊 啊

25

6m

3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 6̣ 5̣ | 5̣ 6̣ 1̣ 3̣ | 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 6̣ 5̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 3̣ |
 啊啲呀啲呀啲呀啲呀 啲呀啲呀啲呀 啲呀啲呀啲呀 啲呀啲呀啲呀

29

To Coda

1

3̣ - - 5̣ 5̣ | 5̣ - 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ || 5̣ 3̣ - - 2̣ 2̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ - |
 Why 啲呀 Oh Oh Oh Why 啲呀 啊 啊

圖 4-1-2 寶寶抱抱簡譜頁一

Inter

33 **1.2.3.**
6m
 X· X X X | X· X X X | 1 X· X X X | 2m X· X X X | 3m X· X X X |
 賣 賣 吃 飽 | 吃 飽 抱 抱 | 抱 抱 賣 賣 | 賣 賣 快 睡 | 賣 賣 快 睡

37
6m
 X· X X X | X· X X X | 1 X· X X X | 2m X· X X X | 3m X· X X X |
 賣 賣 吃 飽 | 吃 飽 抱 抱 | 抱 抱 賣 賣 | 賣 賣 快 睡 | 賣 賣 快 睡 **D.S.**

41 **Coda** **Chorus**
6m
 5 3 - - 2 2 | 2 2 2 2 - | 3 2 2 1 1 6 6 5 |
 Why 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 你的 生活 看 起 來 有
 0 0 0 0 5 | 6 5 4 3 2 1 | 3 - - - |
 你 到 底 還 要 不 要 睡

44
 5 6 1 3 | 4 3 2 2 1 1 6 6 5 | 5 6 5 3 |
 一 點 胡 鬧 陪 你 熬 夜 到 底 還 要 不 要 睡 覺

47
 1 3 - - 5 5 | 5 - 5 3 2 1 | 5 3 - - 2 2 | 2 2 2 2 - |
 Why 啲 呀 啲 呀 Oh Why 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀

51
6m **4**
 XXXX X X XXXX X X | XXXX X X XXXX X X | XXXX X X XXXX X X | XXXX X X XXXX X X |
 我 有 一 個 寶 寶 哭 哭 就 不 吵 看 到 她 就 想 笑 生 活 有 你 真 好 我 有 一 個 寶 寶 天 天 都 想 睡 覺 累 得 時 候 撒 嬌 無 時 無 刻 說 早
 3 2 2 1 1 6 6 5 | 5 6 1 3 | 3 2 2 1 1 6 6 5 | 5 6 5 3 |
 啊 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀 啲 呀

55
 1 5
 XXXX X X XXXX X X | XXXX X X XXXX X X | XXXX X X XXXX X X | XXXX X X XXXX X X |
 我 有 一 個 寶 寶 不 喜 歡 別 人 打 擾 偶 爾 發 發 牢 騷 心 地 善 良 真 好 我 有 一 個 寶 寶 喜 歡 品 頭 論 道 偶 爾 發 動 爭 吵 陪 你 陪 你 到 老
 3 - - 5 5 | 5 - 5 3 2 1 | 3 - - 2 2 | 2 2 2 2 - |
 Why 啲 呀 Oh Oh Oh Why 啲 呀 啲 呀 啲 呀

59 **Outro**
6m
 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ||

圖 4-1-3 寶寶抱抱簡譜頁二

4.1.5 音樂製作

一、DEMO 錄製(如表 4-1-1)

表 4-1-1 寶寶抱抱 DEMO 錄製

寶寶抱抱 DEMO 錄製			
調性	拍速	預設音樂風格	預設帶給聽眾情緒感覺
E _b	138	EDM ³⁵	酷炫帶有趣味感
預設編曲概念			
1. Synth Pop 為基調 2. Disco 節奏型態為主 3. EDM 為導向，但不希望整首節奏骨架像是 House 風格持續低音的冷感 4. 音樂設計上希望有未來及科技感，並結合舞蹈編排			
曲式段落(節)			
Intro	Verse	Prechrous	Chrous
16	8	8	16
Inter	Prechrous	Chrous	Chrous
16	8	16	16
Fill in	Outro		
1	8		

³⁵ EDM (Electronic Dance Music, 電子舞曲) 是一種以電子樂器為主，強調節奏感和律動性的音樂類型，常與舞蹈娛樂活動做連結，編曲配器中常與合成器做搭配。

二、編曲(如表 4-1-2)

表 4-1-2 寶寶抱抱編曲概念

編曲核心概念			
現代科技未來感與呈現生命的誕生，與延展寶寶的自我及寶寶的趣味性			
編曲特色			
1. 開頭持續大鼓低音呈現科技機械冷感 2. 有 Riff 樂句製造編曲記憶點 3. 電子合成器堆疊營造趣味感 4. 大間奏用人聲顆粒感營造怒吼表現寶寶自我與父母帶小孩辛苦的反差 5. 尾奏搭配舞蹈表演呈現，特別在節奏型態上做轉換			
編曲曲式氛圍			
Intro	Verse	Prechrous	Chrous
電子碎裂聲響營造生命即將誕生	持續低音結合 Techno ³⁶ 曲風元素配合人聲演唱象徵生命誕生	合成器加入，搭配歌詞製造不受控的人生與寶寶自我的展現	延續 Disco ³⁷ 節奏型態，並加入點綴音效，堆疊副歌旋律線
Inter	Prechrous	Chrous	Chrous
用 Dubstep ³⁸ 曲風元素與搭配人聲製造對比感	回到 Disco 節奏展現段落感	Break Down 手法，讓音樂情緒張力收合	承前段收和情緒啟張力爆發，凸顯對比
Fill in	Outro		
轉場	節奏型態轉變搭配視覺表演及銜接歌曲結束		

³⁶ Techno，一種起源於美國底特律的電子音樂，以其強烈的節奏、和機械感冰冷配器為特徵。

³⁷ 一種曲風，常與舞蹈做連結，隨音樂而即興，大鼓小鼓通常固定節點，並結合放克、爵士、搖滾樂及拉丁美洲音樂特色。

³⁸ Dubstep，是一種起源於英國倫敦南部的電子音樂風格，它以強烈的低音、不規則的節奏與合成器音效設計做特徵，給人一種緊張與高強度的節奏起伏。

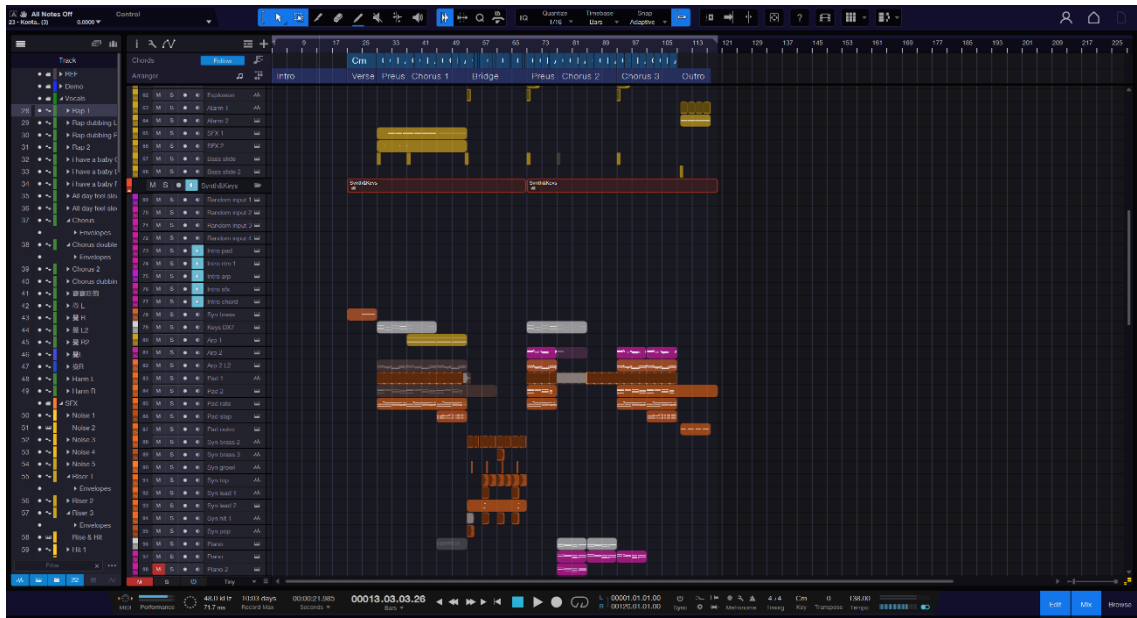

圖 4-1-4 寶寶抱抱編曲部分聲音設計

三、錄音(如表 4-1-3)

表 4-1-3 寶寶抱抱錄音配唱

寶寶抱抱錄音配唱細節				
歌曲段落	Verse	Pre Chrous	Chrous	
配唱主軸	演唱音色冰冷酷炫，唱腔共鳴低情緒不高張，節拍穩定，配合節奏有流動性但不俐落	演唱與前段冰冷感覺不同，I Have a Baby 沒有夾雜太多情緒，其他英文歌詞樂句則是配合歌詞情緒演唱	唱腔以胸聲為主，高音夾帶真假音轉換	
歌曲段落	Inter	Pre Chrous	Chrous	Chrous
配唱主軸	歌詞聲調清晰，演唱俐落彈性不黏，針對快睡「覺」演唱嘶吼音	與第一段類似	配合音樂 Break Down，前八小節演唱偏抒情	演唱咬字力道增強，選用真聲演唱為主
錄音麥克風			麥克風特色： 全指向、8 字指向、心型指向三種指向供選擇，精準捕捉聲音的細節，從低頻到高頻都有出色的表現，錄起來人聲表現自然	
	圖 4-1-5 錄音麥克風 Neumann U87			

錄音工作
照片

圖 4-1-6 寶寶抱抱錄音配唱

圖 4-1-7 寶寶抱抱歌手錄音

四、混音與母帶後製(如表 4-1-4、4-1-5)

表 4-1-4 寶寶抱抱混音流程與重點整理

混音製作流程	重點
確立目標方向	依照歌曲中個段落的設定，依據張力戲劇性做安排
動態調整方式	因整首歌偏向舞曲，有別於一般流行歌曲保留人聲自然動態，人聲處理將它視為編曲元素之一，與大量的壓縮當作手法逼出細節，且用染色風格化的處理營造 Lo-Fi ³⁹ 感覺，針對某些音軌也有做大動態的處理刺激段落的張力起伏。
頻率調整方式	厚重且持續的低頻是 EDM 重要的元素，以飽滿又緊實為目標，整首的頻率設定目標是呈現 Modern 曲風。
效果的使用	整首配合詞曲及有些戲劇化反差對比，的所以做了不少誇張的效果例如 Pitch shifter ⁴⁰ 以及一些 Modulation ⁴¹ 類的效果。

³⁹ Lo-Fi 是英文「Low Fidelity」的縮寫，原本是指音質較差、失真的錄音效果，但在現代音樂中，Lo-Fi 雜訊感成為一種獨特的音樂風格。

⁴⁰ Pitch Shifter，是一種音樂效果器，編曲上一種讓音調改變的手法，屬於 Modulation 的一種。

⁴¹ Modulation，它的主要功能是将音訊的音高進行改變，音樂製作上藉以改變音高創造不同

音量平衡	段落主要音軌音量相對其他音軌需推出，段落銜接處的特色音軌明顯推出，有一些營造氣氛張力例如 Build up ⁴² 會推出。
工作示意圖	 <p style="text-align: center;">圖 4-1-8 寶寶抱抱混音工作圖</p>

表 4-1-5 寶寶抱抱母帶流程與重點整理

母帶製作	重點
參考歌曲	1. Diamonds(Jacob Plant Dubstep Remix) 2. Necessary Evil 3. Aespa 에스파 'Supernova'
調整方向	希望大間奏的大鼓像參考歌曲 1 中，第 1:30 到 1:58 一樣的兇，人聲像參考歌曲 2 中，第 58 到第 1:12 的顆粒感音色，而整首歌曲的合成器音色要像參考歌曲 3 第 8 秒開始音色的感覺

音色，或製造多個和聲效果堆疊。

⁴² 音樂節奏和音量逐漸增強，製造層次堆疊，通常是用來營造期待感及承接下一個重點段落。

工作
圖檔

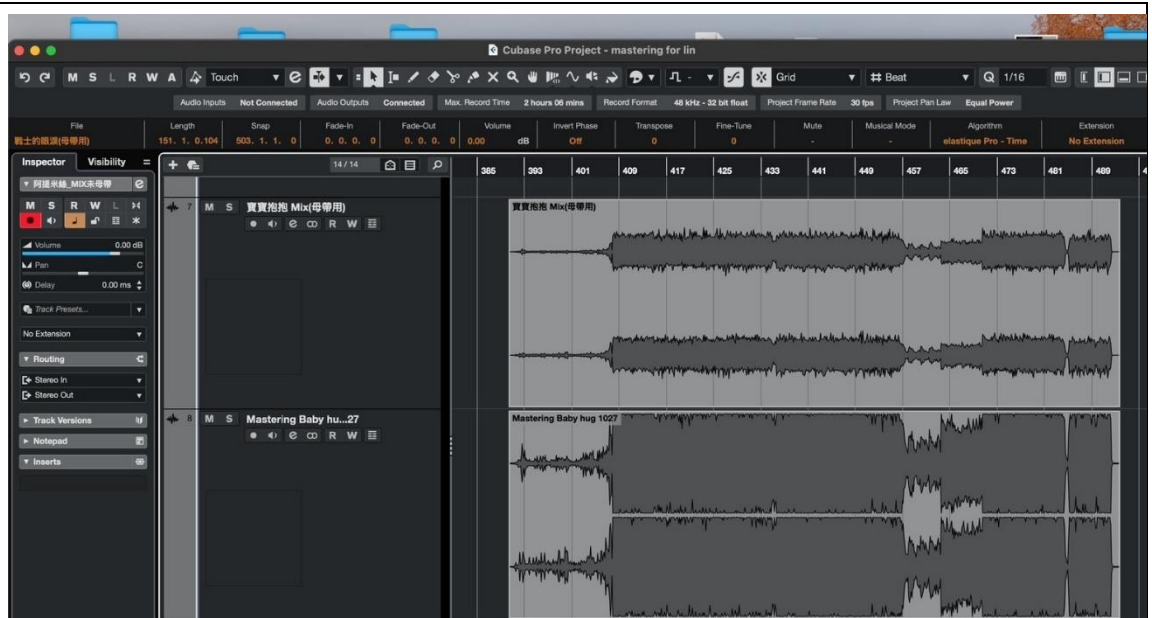

圖 4-1-9 寶寶抱抱母帶工作圖

五、音樂製作名單(如表 4-1-6)

表 4-1-6 寶寶抱抱音樂製作名單

製作人	楊臨慧
詞	楊臨慧
曲	楊臨慧
唱	楊臨慧
編曲	陳柏豪
人聲錄音室	1500 聲量音創學院
錄音師	張紘愷
錄音配唱	陳柏豪
和聲編寫	楊臨慧/陳柏豪
混音工程師	陳柏豪
母帶工程師	周岳澄

第二節 烏龜公主

4.2.1 故事採樣

「有一天烏龜和兔子在聊天，不知不覺說到誰跑得快，於是兔子就邀烏龜進行跑步競賽，比賽一開始，兔子憑藉自身優勢大幅領先，很快地把烏龜拋在腦後，但比賽到一半兔子開始輕敵，認為小睡一下，烏龜仍然追不上他，便到路邊睡覺，結果烏龜後來趕上，等到兔子醒了，烏龜已經到終點贏得比賽，這個故事為筆者小時候耳熟能詳故事」，取材至伊索寓言。

4.2.2 創作發想

龜兔賽跑的故事，故事是兔子的輕敵讓本來能輕易到手的勝利拱手讓給烏龜，但這是建立在比賽的形式(比速度)，與競賽者身體素質條件讓人讓人覺得兔子本來就可以輕鬆贏得比賽，但我們的人生可能無法選擇要當烏龜或是兔子，但處處充滿像故事中可能競賽的時刻，但我們依然幸運的可以擁有選擇的機會，如果要你選兔子或是烏龜帶著他們經歷人生，你會選擇誰呢？

世界上大部分的女孩都是平凡的，女孩們無法選擇自己的出生，但都擁有與眾不同的特質，把這些特質找到，並加以運用，每個女孩都是不凡的公主，於是我用第三人稱創作了一個公主的角色，而公主在兔子與烏龜中選擇了烏龜，公主有著自己的步調不隨波逐流，做任何事都擁有自己的步調，而烏龜也因為她有了方向，她帶著烏龜在沒有終點的人生比賽行走，因為他們有著彼此。

4.2.3 專輯定位

續生命起源之後，生命會開始有互動關係，而家人不管是否有血緣，是人生第一個人際關係，因為有了這層關係，開始有了自己以外對愛的延伸或是生存在世界上的另一個意義，用女孩來描述長大一點的寶寶。

4.2.4 詞曲創作

此首歌曲因為取材於龜兔賽跑，所以想要一個傳統說故事的開頭，而作曲的想法是從演唱角度設計，想要慵懶且配合烏龜緩慢的感覺，所以副歌曲的做法是先選用一個 Shuffle 節奏而先隨興哼唱，慢慢輪廓出來後，歌詞有設定一個核心，就是一個想要守護的人、信念或價值，所以副歌歌詞第一人稱是選用「我」確認主詞，而文字上想要有一些畫面感，所以就用燈火、雨，景色的聯想作寫詞構圖，而到副歌後回到陪伴與守護的情緒，而主歌的歌詞採用一個說書人講故事的敘述，雖然歌名是公主，但詞上想以女孩與烏龜作連結較親近，歌詞內容敘述烏龜與女孩的關係，沒有主詞的地方既可以形容女孩也可以形容烏龜。

主歌，曲的設定採每一樂句第一個字同一個音作開頭，音階上採平行小調寫法，主要想在 Shuffle 節奏大鼓小鼓較固定的狀況下，在演唱上多一些慵懶的與趣味，最後一句將音拉高作引導進副歌，因為副歌的核心在守護，開頭主詞用我寫到「我有一個天生傻靈魂要守護，守護到天長地久完全不會想讓步」這種文學頂真⁴³修辭的用法，曲設計上寫了許多降 B4 的音，並與三連音節奏「強調」與重複核心價值，詞曲創作簡譜如圖 4-2-1、4-2-2。

⁴³ 是一種文學修辭方法，特點是上一句的結尾與下一句的開頭使用相同的字或詞，讓文章的語氣流暢，結構緊湊。

49 ^{6m} Inter
 { 3̣ - 3̣ 6̣ 7̣ 1̣ | ^{2m} 0 7̣ 6̣ 2̣ 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 5 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ | ¹ 0 1̣ · ^{5/7} 7̣ 5̣ 6̣ |

53 ^{6m} ^{2m}
 { 6̣ - - - | 6̣ 3̣ · 2̣ 1̣ 2̣ 1̣ | 5 2̣ 1̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 6̣ 1̣ | 1̣ - - - |

57 Verse
 { ⁴ 6̣ 1̣ 6̣ 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ | 6̣ 1̣ 6̣ 4̣ 0 0 | ^{6m} 6̣ 7̣ 1̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ 1̣ · |
 從前 從前 有那麼 一個 傳說 有個 女孩 喜歡 帶著 烏龜 暹

61 ⁴ ^{2m} ^{3m} ^{6m}
 { 6̣ #5̣ 6̣ 4̣ 4̣ 6̣ #5̣ | 6̣ #5̣ 6̣ 6̣ 6̣ 4̣ · | 0 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ · |
 偶爾 懶惰 偶爾 跟著 步調 走 好好 心地 好好 的 一 個人 過

65 ^{6m} ⁴
 { 6̣ 7̣ 1̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ 1̣ · | 6̣ 1̣ 6̣ 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ | 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 6̣ 4̣ · |
 走路 有風 帶點 文雅 的氣 魄 淡淡 笑容 不發 一語 的搜 秀

69 ^{2m} ³ ^{6m}
 { 6̣ 6̣ 6̣ 7̣ 7̣ 7̣ 6̣ | 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 3̣ 0 | 0 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ · |
 喜歡 她的 最好 能 在 水裡 游 她 喜歡 的 就是最 簡單 的 囉 唆 D.S.

Chorus
 73 Coda
 { 1 0 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ · | 1 0 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ · |
 我 有 一 個 天 生 傻 靈 魂 要 守 護 守 護 到 天 長 地 久 完 全 不 會 想 讓 步

77
 { 1 0 1̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ 1̣ 6̣ | 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ | 1 0 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ |
 最 美 的 畫 面 就 在 燈 火 闌 珊 交 錯 不 遠 處 和 你 不 停 的 在 雨 中 漫 步

81
 { 1 0 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ · | 1 0 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ · |
 我 有 一 個 天 生 傻 靈 魂 要 眷 顧 眷 顧 到 前 世 今 生 快 樂 傷 心 都 同 步

85
 { 1 0 1̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ 1̣ 6̣ | 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ | 1 0 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ - |
 最 美 的 畫 面 就 是 你 我 之 間 喜 怒 藏 不 住 陪 你 相 擁 取 暖 無 拘 無 束

89 Outro
 { 1 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ - | 1 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ | 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 3̣ · 2̣ |
 我 有 一 隻 小 烏 龜 我 從 來 也 不 騎 有 一 天 我 心 血 來 潮 帶 他 坐 飛 機 他

93
 { 1 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ - | 1 7̣ 6̣ 7̣ 1̣ 3̣ 3̣ 2̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 0 0 |
 手 裡 拿 著 黑 墨 鏡 哼 唱 我 的 歌 曲 不 知 怎 麼 唉 喲 唉 喲 摔 得 真 不

97
 { 1 0 0 0 0 ||

圖 4-2-2 烏龜公主簡譜頁二

4.2.5 音樂製作

一、DEMO 錄製(如表 4-2-1)

表 4-2-1 烏龜公主 DEMO 錄製

烏龜公主 DEMO 錄製			
調性	拍速	預設音樂風格	預設帶給聽眾情緒感覺
Gb	118	Show tune	俏皮隨興，身體想跟著音樂律動搖擺演唱
預設編曲概念			
1. 希望從頭到尾低音節奏樂器如大鼓及貝斯演奏設計有 Hook ⁴⁴ 記憶感 2. 鋼琴在整首歌作穿插為主要伴奏樂器 3. 中間大間奏要有小號的 Solo 演奏			
曲式段落(節)			
Intro	Verse	Chrous	Bridge
8	16	16	8
Inter	Verse	Chrous	Chrous
8	16	16	16
Outro			
10			

⁴⁴ Hook 在音樂上，是表示一首歌曲中最能抓住聽眾耳朵、讓人印象深刻的部分。

二、編曲(如表 4-2-2)

表 4-2-2 烏龜公主編曲概念

烏龜公主編曲核心概念			
烏龜雖慢動作但一步一腳印且執著，從簡單的步調中找到人生的樂趣			
編曲特色			
1. 編曲延續歌詞描述的可愛背景，採用了典型歌舞劇曲目的風格進行製作。 2. 頑固低音線條，到長號和小號的豐富運用，再到弦樂器的柔美點綴，最後整體以類似爵士大樂團的豐富聲響編制齊奏			
編曲曲式氛圍			
Intro	Verse	Chrous	Bridge
Bass Pizzcato 撥弦音源呈現低音腳步聲感與鋼琴互動慢慢走進主歌	鋼琴與人聲主旋律對話	Bass Pizzcato 撥弦重新置入增加律動	鋼琴與豎琴左右聲道來回與風鈴點綴營造飄渺感，與弦樂的詭譎搭配有趣歌詞製造對比氣氛
Inter	Verse	Chrous	Chrous
小號 Solo 增添間奏歌曲特色	對應第一段主歌	相較第一段副歌背景增加 Brass Legato ⁴⁵ 及 String Pizzcato 撥弦增加律動豐富，第八小節增添一點 Flute glissando ⁴⁶	增加鐘琴點綴，與增加鋼琴音色搭配弦樂撥奏
Outro			
回到前奏型態搭配 Bridge 歌詞演唱與弦樂襯托，結尾以 Brass Trill 呼應歌詞跌倒的有趣感覺			

⁴⁵ Legato，連奏又稱連音，是一種音與音平滑相連的演奏法。

⁴⁶ Glissando，是一種音樂的表現手法，指音樂進行中的兩個音之間不直接作音程的跳躍，而是用圓滑的方式連接兩音。

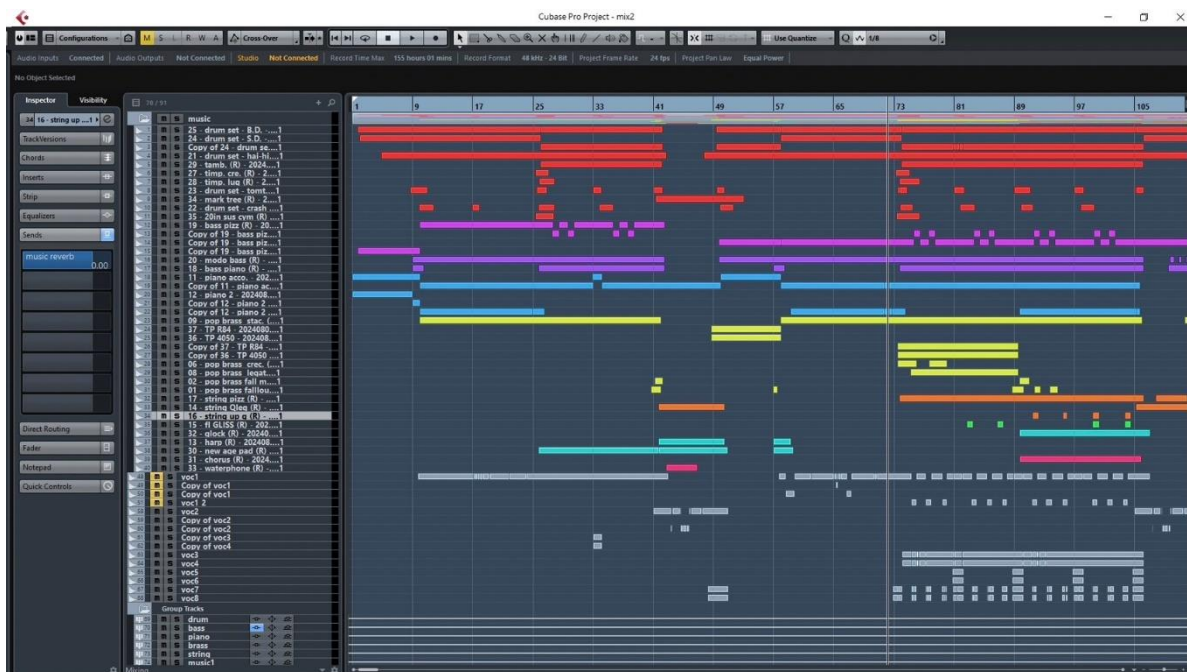

圖 4-2-3 烏龜公主編曲部分聲音設計

三、錄音(如表 4-2-3)

表 4-2-3 烏龜公主錄音配唱

烏龜公主錄音配唱細節			
歌曲段落	Verse	Chrous	Bridge
配唱主軸	演唱口氣對應故事含意，語氣隨興雖然是第三人稱角度敘事但演唱口氣明確，音域落差大，配唱時是想像現場表演演唱的感覺	對應 Shuffle ⁴⁷ 節奏演唱 groove，一句一個換氣，AB 段末句三連音地方強調，不加和聲，與編曲互動	與第一段演唱隨性風格不同，較抒情與制式化，主要呈現主旋律工整感
歌曲段落	Verse	Chrous	Chrous
配唱主軸	延續第一段演唱口氣，並再尾句增加和聲	主旋律 Vocal Double 錄音疊加，並且增加部分低八度音程和聲在句子末端，呈現故事原型烏龜安穩踏實的感覺	延續第二段副歌演繹配唱，情緒上演唱再濃烈

⁴⁷ Shuffle 是一種節奏型態，核心是對四分音符的切分，第一個八分音符略長，第二個八分音符略短，形成一種前後搖擺的感覺，而特徵是大鼓與小鼓的位置較固定。

錄音麥克風

圖 4-1-5 錄音麥克風 Neumann U87

麥克風特色:

全指向、8 字指向、心型指向三種指向供選擇，精準捕捉聲音的細節，從低頻到高频都有出色的表現，錄起來人聲表現自然

錄音工作
照片

圖 4-2-4 烏龜公主錄音配唱

圖 4-2-5 烏龜公主歌手錄音

四、混音與母帶後製(如表 4-2-4、4-2-5)

表 4-2-4 烏龜公主混音流程與重點整理

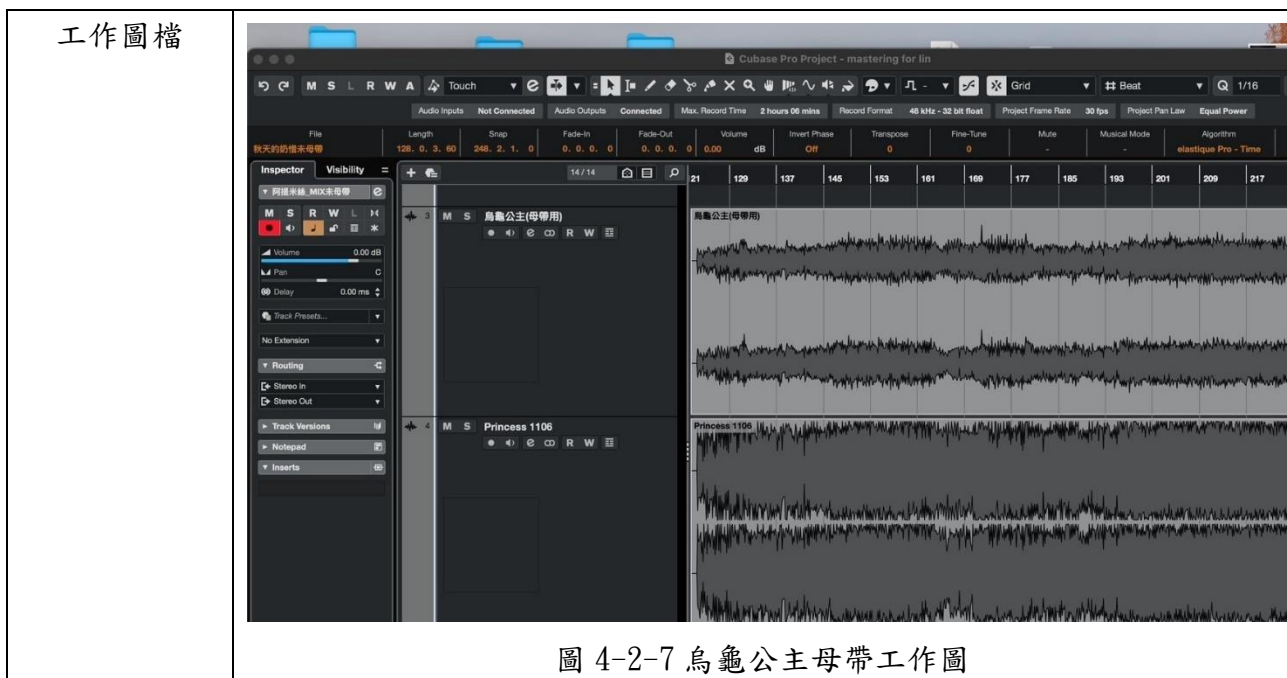
混音製作流程	重點
確立目標方向	現場感是一個重點，所以實際樂器實際演奏時的擺放位置就得考慮進去
動態調整方式	每個段落之間的差異去做出層次，堆疊起來的動態感是著重的點
頻率調整方式	樂器與人聲的相輔的感覺做調整，彼此間的互動也是重點。
效果的使用	人聲殘響效果為主
音量平衡	Bass Pizzcato 因考量故事核心，所以有推出一點，段落上主奏樂器、伴奏樂器角色確定
工作示意圖	 <p>圖 4-2-6 烏龜公主混音工作示意圖</p>

表 4-2-5 烏龜公主母帶流程與重點整理

母帶製作	重點
參考歌曲	You've Got A Friend In Me Cover TOY STORY 4 Jayden Rodrigues & Natasha Vella
調整方向	人聲部分有一些壓迫感，希望像參考歌曲一樣，樂器將人聲包住的感覺，然後將低音部分的音色突出

五、音樂製作名單(如表 4-2-6)

表 4-2-6 烏龜公主音樂製作名單

製作人	楊臨慧
詞	楊臨慧
曲	楊臨慧
唱	楊臨慧
編曲	許永慶
小號	張敬軒
小號錄音室	維光音樂
人聲錄音室	金魚數位影音
錄音師	柯皓翔
錄音配唱	柯皓翔/楊臨慧
和聲編寫	楊臨慧
混音工程師	柯皓翔
母帶工程師	周岳澄

第三節 太陽美人魚

4.3.1 故事採樣

「小美人魚在一次船難中救了王子，為了能與他在一起，她向海巫婆交換了自己的聲音，換取了一雙人類的雙腿，如果王子之後愛上她，她便能永遠成為人類，否則她將化為泡沫，但王子最終愛上了另一位公主，並與她結婚，傷心欲絕的小美人魚面臨抉擇，只要她拿著匕首殺死王子，她就能重回大海，但她並沒有痛下殺手，並在清晨太陽出來時化成泡沫」，取材至安徒生童話小美人魚。

4.3.2 創作發想

太陽在天空而且確實存在與現實，美人魚在海洋，存在於童話故事中，太陽大多給予人溫暖且萬物仰賴滋養大地的印象，美人魚則是因為一個淒美的愛情以憂愁的角色神秘的活在記憶裡，想以這反差的印象讓他活在於同一首音樂中。

我們每個人都可能正在服務於某一個角色中，活在不同領域的兩個人因為一點火花相遇，用曖昧的語氣可愛活潑的氛圍，描述一段戀情剛開始萌芽的快樂，雖然基於某些責任或是執念無法離開各自的一片天或海，但音樂都能將相遇這種瞬間的情感記憶下來。

4.3.3 專輯定位

當是個小孩長大後，邁入下個階段，可能會開始懂得欣賞除了家人外與自己不同的人，這時會有像是愛情或是偶像粉絲的角度出現，於是人開始展現才華表現自己，探索或追求什麼樣的自己受人欣賞，或是自己喜歡甚麼樣類型的人。

4.3.4 詞曲創作

作詞核心以第三人稱角度重新檢視美人魚的故事，並加入一個新角色對她產生崇拜，歌詞上以看到文字就可以聯想畫面為構思，而背景主場景設定在海洋，主歌寫法上以畫面情節推進為主，所以加入許多動作上的詞彙拉寬想像空間，副歌則是以心理層面為主，核心也隱喻在其中，橋段的歌詞是最後完成的，因為想要鼓勵文本中像美人魚一樣的角色存在，但又不想影響前後文字故事感，所以選擇英文。

作曲前因有考慮想以輕快的旋律演唱饒舌為主，所以主歌各八小節音跟音之間音程落差不大，以演唱起伏越來越強烈及節奏律動為寫曲引導，但進入導歌想將音程落差加大並再拍子上與主歌差異化，所以有些音有拉長演唱製造段落區分，副歌主要想要營造合唱團的感覺，所以主旋律寫得比較簡單，副旋律則是以合聲的角度加在每一個樂句後面製造堆疊感，橋段的作曲靈感來自迪士尼歌舞劇的畫面，詞曲創作簡譜如圖 4-3-1、4-3-2、4-3-3。

太陽美人魚

詞曲/楊臨慧
演唱/楊臨慧

1=G⁴/₄ ♩ = 177

1 (Intro)

{ 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ||

5 6m $\overset{4}{\text{0 } \dot{1} \ \dot{3} \ \dot{4} \ \dot{5} \ \dot{4} \ \dot{3} \ \dot{1} \ | \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 7 \ \dot{1} \ | \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{7} \ \dot{5} \ \dot{3} \ | \ \dot{3} \ \dot{3} \ \dot{4} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{1} \ |}$ 5/7

9 6m $\overset{4}{\text{0 } \dot{1} \ \dot{3} \ \dot{4} \ \dot{5} \ \dot{4} \ \dot{3} \ \dot{1} \ | \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 7 \ \dot{1} \ | \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 7 \ \dot{1} \ | \ \dot{1} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{4} \ \dot{4} \ | \ \dot{5} \ - \ 0 \ \dot{5} \ \dot{5} \ |}$ 2m 5
妳看

14 (Verse)

1 $\overset{1}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{5}{\text{6}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{2}{\text{2}} \ \overset{2}{\text{2}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{4}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{2}{\text{2}} \ | \ \overset{1/3}{\text{3}} \ \overset{2}{\text{2}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
他 他 看 妳 看 得 出 神 不 想 停 微 笑 彎 彎 的 眼 睛 每 天 看 也 看 不 膩 有 人

18 6m $\overset{6}{\text{6}} \ \overset{6}{\text{7}} \ \overset{\dot{1}}{\text{1}} \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ | \ \overset{3m}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{2m}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{1}{\dot{1}} \ - \ 0 \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
說 太 陽 好 像 從 來 沒 有 休 息 只 是 有 時 候 會 下 雨 他 在

22 1 $\overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{6}{\text{6}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{5}{\text{4}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{2}{\text{2}} \ \overset{2}{\text{2}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{6}{\text{6}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{2}{\text{2}} \ | \ \overset{1/3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{3}{\text{3}} \ |}$
藍 藍 天 空 而 你 在 水 裡 旅 行 一 陣 風 吹 過 來 妳 探 出 頭 來 呼 吸 擺 擺

26 6m $\overset{6}{\text{6}} \ \overset{6}{\text{7}} \ \overset{\dot{1}}{\text{1}} \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ | \ \overset{3m}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{2m}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{1}{\dot{1}} \ - \ 0 \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
身 甩 甩 頭 畫 面 好 不 美 麗 連 貝 殼 都 一 起 著 迷 Oh

30 (Prechrous) 3m $\overset{5}{\text{5}} \ - \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{5/7}{\text{5}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{1}{\dot{3}} \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
妳 輕 輕 的 閉 上 眼 睛 接 著 水 母 開 始 跳 舞 然 後

34 4 $\overset{5}{\text{5}} \ - \ - \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{3m}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{6m}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{2m}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{1}{\dot{1}} \ - \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
妳 轉 身 跳 進 海 裡 鯨 魚 隨 浪 花 跟 著 妳 Oh 大

38 (Chrous) 6m $\overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ - \ 0 \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{3m}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ - \ 0 \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
海 你 怎 麼 在 難 過 其 實 他 只 想 牽 個 手 別

42 6m $\overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ - \ 0 \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ || \ \overset{2m}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{4}}{\text{4}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{1}{\dot{3}} \ \overset{\dot{1}}{\text{1}} \ \overset{\dot{1}}{\text{1}} \ - \ - \ |}$
說 他 只 是 有 點 害 羞 也 許 只 是 時 機 沒 成 熟

46 1. (Verse) 1 $\overset{0}{\text{0}} \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{1}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{X}{X} \ \overset{X}{X} \ | \ \overset{5}{X} \ \overset{X}{X} \ \overset{X}{X} \ \overset{X}{X} \ \overset{2}{\text{2}} \ \overset{3}{\text{3}} \ | \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{6}{\text{6}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{2}{\text{2}} \ | \ \overset{1/3}{\text{3}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{4}{\text{4}} \ \overset{5}{\text{5}} \ \overset{3}{\text{3}} \ \overset{5}{\text{5}} \ |}$
白 領 水 手 手 上 拿 著 長 長 望 遠 鏡 船 長 說 太 陽 就 是 他 們 的 幸 運 星 前 面

51 6m $\overset{6}{\text{6}} \ \overset{6}{\text{6}} \ \overset{6}{\text{7}} \ \overset{\dot{1}}{\text{1}} \ \overset{\dot{1}}{\text{1}} \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ | \ \overset{3m}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{0}{\text{0}} \ \overset{5}{\text{5}} \ | \ \overset{2m}{\text{3}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{5}}{\text{5}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{\dot{2}}{\text{2}} \ \overset{\dot{3}}{\text{3}} \ | \ \overset{1}{\dot{1}} \ - \ 0 \ \overset{0}{\text{0}} \ |}$
撒 出 魚 網 後 面 發 現 了 美 人 魚 在 太 陽 光 下 好 bling bling

圖 4-3-1 太陽美人魚簡譜頁一

♩ Coda

106 Chrous

$\left\{ \begin{array}{l} \dot{3} \ \underline{\dot{3} \ 5} \ \underline{\dot{3} \ \dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \\ \dot{3} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \underline{2 \cdot \dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \\ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \end{array} - \underline{5} \mid \begin{array}{l} \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \\ \underline{\dot{3}} \end{array} - \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{5} \mid$

許 只 是 時 機 沒 成 熟 大 海 你 怎 麼 在 難 過 其

110

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \\ \underline{\dot{3}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \underline{5} - \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{5} \mid \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \\ \underline{\dot{3}} \end{array} \mid \underline{5} - \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{5} \mid \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{5} \mid$

實 他 只 想 牽 個 手 時 空 輾 轉 在 黑 黑 洞

114 Outro

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{4} \ \underline{5} \\ \underline{\dot{3}} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \underline{2 \cdot \dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \\ \underline{\dot{3}} \end{array} - \underline{0} \ \underline{5} \mid \begin{array}{l} \underline{\dot{3}} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{\dot{3}} \\ \underline{\dot{3}} \end{array} \mid \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} - - \mid$

許 只 是 時 機 沒 成 熟 就 讓 音 樂 留 在 那 黑 洞

118

$\left\{ \begin{array}{l} \dot{1} - - - \mid \underline{5} - \underline{4} - \mid \underline{\dot{3}} \ \underline{\underline{\underline{\dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2}}}} \ \underline{\dot{1}} \cdot \mid \dot{1} - \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{\underline{\underline{\underline{\underline{0} \ 0 \ 0 \ 0}}}} \mid$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{5} \ \underline{\dot{3}} \ \underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1}}}}} \mid \underline{\dot{1}} \ \underline{6} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{1}} \ \underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 5}}}}} \mid \underline{5} \ \underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{5} \ \dot{5} \ \dot{6} \ \dot{5}}}}} \mid \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{3}} \cdot \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{6} \mid$

Oh

123

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{1}} - - \underline{0} \ \underline{6} \mid \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{1}} \ \underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{1}} - - \underline{0} \ \underline{6} \mid$

127

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\dot{1}} - \underline{\dot{1}} - \mid \underline{\dot{1}} - \underline{\dot{2}} - \mid \underline{0} \ \underline{\dot{5}} - - \mid \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \ \underline{0} \mid$

圖 4-3-3 太陽美人魚簡譜頁三

4.3.5 音樂製作

一、DEMO 錄製(如表 4-3-1)

表 4-3-1 太陽美人魚 DEMO 錄製

太陽美人魚 DEMO 錄製			
調性	拍速	預設音樂風格	預設帶給聽眾情緒感覺
G	177	搖滾	畫面類似迪士尼電影，音樂充滿熱情與和聲或聲響對應
預設編曲概念			
1. 以歌舞劇的方式為想像目標 2. 海洋相關聲響為創意發想主體			
曲式段落(節)			
Intro	Verse	Prechrous	Chrous
13	16	8	8
Verse	Bridge	Prechrous	Chrous
8	16	8	8
Inter	Prechrous	Chrous	Chrous
20	8	8	9
Outro			
14			

二、編曲(如表 4-3-2)

表 4-3-2 太陽美人魚編曲概念

編曲核心概念			
彷彿身歷其境的兩個角色在充滿海洋元素的畫面中追逐，與熱情奔放的氣氛			
編曲特色			
1. 強烈節奏與速度感如親臨嘉年華現場 2. 海洋元素陪襯與詞曲對應 3. 木琴聲點綴與電吉他刷奏各顯特色			
編曲曲式氛圍			
Intro	Verse	Prechrous	Chrous
小鼓聲連擊與喇叭相繼出場預告嘉年華熱鬧的開場	四分音符貝斯搭配歌手進場，木琴敲聲做高頻點綴	和弦編排與前段不同	小鼓變換位置與增加鈸類樂器反拍，做節奏轉換
Verse	Bridge	Prechrous	Chrous
貝斯與第一段主歌彈奏方式不同	電吉他音色明顯與鼓組堆疊營造段落層次感	貝斯回到四分音符	鈸類改正拍別與第一段，鼓組 half time 展現變化
Inter	Prechrous	Chrous	Chrous
鋼琴主奏音符跳動貝斯輔助，後面聲納聲營造海洋環境	前三小節抽離鼓組，製造音樂落差	鈸類樂器反拍敲擊，小鼓每小節第三拍，為下一段副歌鋪陳	鈸類改正拍敲擊，小鼓改每小節二四拍，承接上段節奏，氣氛上揚
Outro			
喇叭承接歌手後面做主奏樂器，呼應前奏，結尾加入鋼琴琶音華麗結尾與海鷗及水流聲相伴			

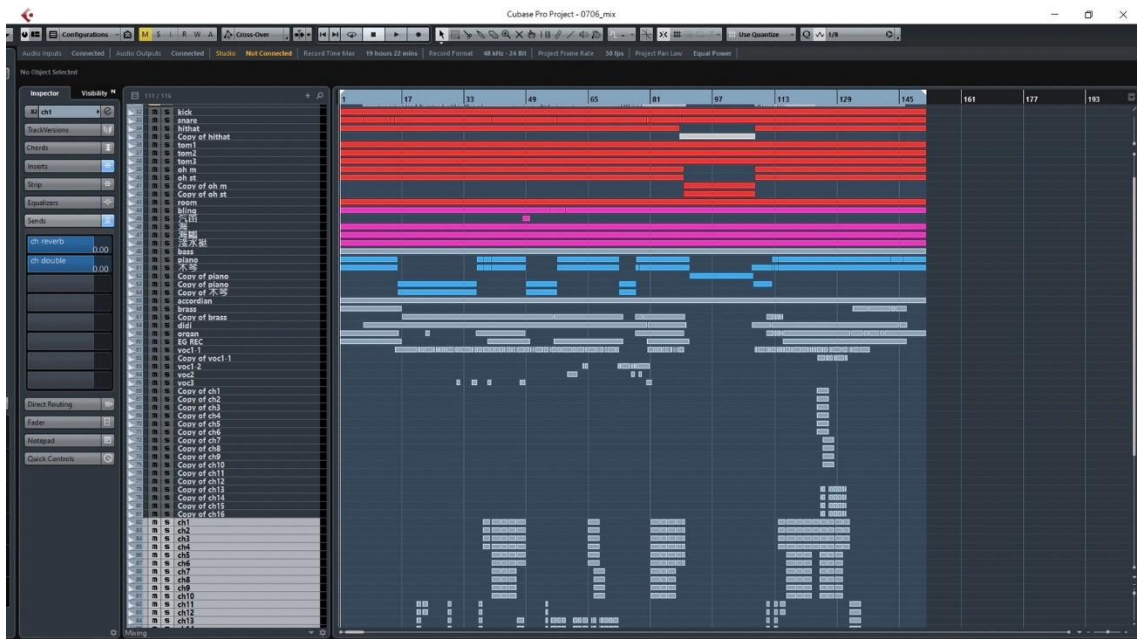

圖 4-3-4 太陽美人魚編曲部分聲音設計

三、錄音(如表 4-3-3)

表 4-3-3 太陽美人魚錄音配唱

歌曲段落	Intro	Verse	Prechrous	Chrous
配唱主軸	無人聲	演唱速度快及一氣呵成，後面搭配唱腔轉換對應歌詞趣味，彷彿歌舞劇情境，段落結尾加入和聲增加層次感	咬字拍子較前段稀疏，故演唱情緒配合歌詞轉換，並錄製樂句對話功能的和聲增添趣味感	主要人聲軌演唱柔和，像是表述大膽示愛，和聲部展現合唱團氛圍展現熱鬧如加油團氛圍
歌曲段落	Verse	Bridge	Prechrous	Chrous
配唱主軸	演唱情緒相較前一段較有自信，延續歌舞劇氛圍，段落結尾加入和聲增加層次	唱腔別於主歌胸腔與半念半唱，此段較具旋律性，運用較高唱腔詮釋，有點像合唱團的高音部，和聲陪襯	演唱情緒配合歌詞轉換，並錄製低八度和聲與樂句對話，增添趣味感	搭配節奏主要人聲軌演唱語氣直接，和聲部展現合唱團氛圍，別於第一段情緒
歌曲段落	Inter	Prechrous	Chrous	Chrous
配唱主軸	無人聲演唱	演唱搭配編曲氛圍輕柔進歌，演唱配合歌詞畫面感，淘氣帶有趣味，並有和聲搭配	每一樂句第一字加點力量延伸，展現情緒力量，和聲部展現合唱團氛圍	原來主旋律及和聲演唱外，另搭配 Bridge 旋律，將歌曲層次推到高潮
歌曲段落	Outro			
配唱主軸	無人聲演唱			

錄音麥克風

圖 4-1-5 錄音麥克風 Neumann U87

麥克風特色：

全指向、8 字指向、心型指向三種指向供選擇，精準捕捉聲音的細節，從低頻到高频都有出色的表現，錄起來人聲表現自然

錄音工作
照片

圖 4-3-5 太陽美人魚人聲錄音

圖 4-3-6 太陽美人魚電吉他錄音

四、混音與母帶後製(如表 4-3-4、4-3-5)

表 4-3-4 太陽美人魚混音流程與重點整理

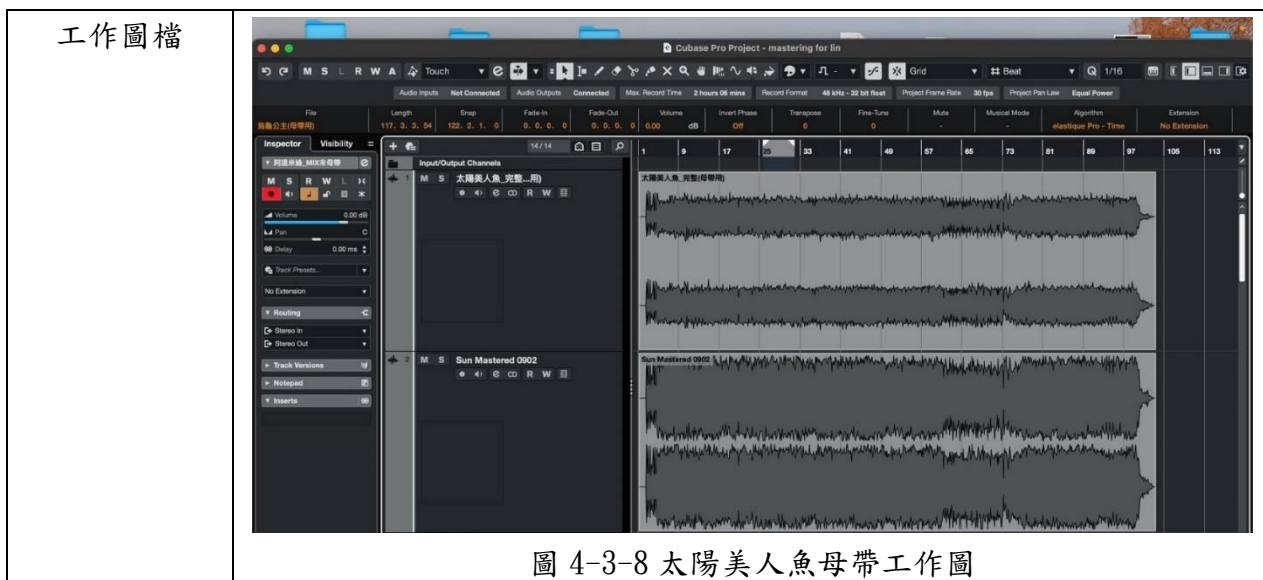
混音製作流程	重點
確立目標方向	這首歌是整首專輯第一首製作的，所以製作上會比其他首歌還要來的稍為複雜，必須考慮到之後歌曲之間的風格落差，所以人聲調整會是這首歌的重點，風格類似於百老匯音樂劇的風格，因此樂器的豐富感是一個目標，而頻率上會是一個重點。
動態調整方式	衝擊感以及樂器之間的表現需要凸顯出來，呈現飽滿的狀態。
頻率調整方式	把每個樂器的重點拉出來，讓整體聽起來豐富。
效果的使用	人聲殘響效果為主
音量平衡	段落上主奏樂器、伴奏樂器角色確定
工作示意圖	 <p>圖 4-3-7 太陽美人魚混音工作示意圖</p>

表 4-3-5 太陽美人魚母帶流程與重點整理

母帶製作	重點
參考歌曲	Daveed Diggs, Cast - The Little Mermaid - Under the Sea (From "The Little Mermaid")
調整方向	音樂感受及氛圍上會希望以參考歌曲第 2:22-3:29 為主，因為太陽美人魚這首歌節奏當初設定是比較搖滾的感覺，只是鼓的感覺還是偏兇及重，希望能柔和些

五、音樂製作名單

表 4-3-6 太陽美人魚音樂製作名單

製作人	楊臨慧
詞	楊臨慧
曲	楊臨慧
唱	楊臨慧
編曲	林冠君
人聲錄音室	金魚數位影音
錄音師	柯皓翔
錄音配唱	柯皓翔/楊臨慧
和聲編寫	楊臨慧
混音工程師	柯皓翔
母帶工程師	周岳澄

第四節 阿提米絲

4.4.1 故事採樣

「阿提米絲是希臘神話中的月亮女神，相傳是太陽神阿波羅的雙胞胎姐姐，有一天阿波羅告訴阿提米絲，遠處海中的一個黑點是個危險的敵人，鼓勵她用弓箭射擊，阿提米絲也是著名的狩獵女神毫不猶豫射出了致命的一箭，而這個黑點其實是游泳的歐里翁，歐里翁與阿提米絲有著深厚的友情，甚至可能存在愛意，然而，這段關係引起了阿波羅的不滿，他擔心阿提米絲會因為歐里翁失去神性，才設計這個陰謀，當她發現自己誤殺了歐里翁，感到無比懊悔，爸爸宙斯不忍看到女兒難過，將歐里翁的身影升上夜空，成為獵戶座，永遠伴隨在星空中」，取材至希臘神話，故事阿提米絲。

4.4.2 創作發想

從希臘神話中的月亮女神阿提米絲做切入，女神無所不能，能做到凡人不可及之事，但畢竟神跟人還是不同，神話與現實也是不同，活在二十一世紀的現代阿提米絲是一個太空計畫，雖然沒有神話中銀弓、銀箭、月亮車等「神」之力量，但隨著 1969 年阿波羅計畫⁴⁸後的五十年，美國太空總署 NASA⁴⁹也有了阿提米絲計畫，有著第一位女性及有色人種，登上月球並往火星邁進的可能，藉由神話故事（虛構）創作一個與科技（現實）的連結

占星學⁵⁰中有太陽、上升還有月亮，月亮掌管一個人的內在、及最深層的情緒波動，也關係到一個人的安全感、最讓人感到溫暖陽光面，也有讓人難以捉摸、理解的陰暗面。

⁴⁸ 為美國航太總署從 1961-1972 年主要致力於人類登陸月球及安全返回月球之目標計畫。

⁴⁹ Nation Aeronautics and Space Administration, 美國聯邦政府獨立機構，負責制定執行太空計畫，航空科學或太空科學的研究。

⁵⁰ 運用天體運動及相對位置來占卜人事及地表事件。

4.4.3 專輯定位

人探索完自己的喜惡後，會開始思考人生的意義，想深入研究對於自己感到興趣的領域或是對於專精的事物作鑽研，於是思考事情會練習從更高遠的角度作切入，可能從生活周遭觸手可及的場景拉大到造福人類的層面，而心靈上也可能從看不見的東西作系統性的寄託，如宗教、占星、MBTI⁵¹等……或各神祕學或心理學上的脈絡建立。

4.4.4 詞曲創作

這首故事以月亮女神為軸心，延伸出了以情緒主導的作詞概念，運用了占星學的月亮星座與此希臘神話她與歐里翁的後續作結合，主歌描述一個人的不安，雖外表無法看見，但又埋藏在心中，所以用自言自語的敘述，副歌切換到神話故事線並與現代科技背景作延伸，副歌結尾運用「堅持不見那太陽神」，進入橋段除了與希臘神話呼應，但也回到了主歌不想見光及藏起來的情緒。

作曲部分主歌及導歌以迂迴、重覆及被困住的方式構思，考慮這首未來製成歌曲的曲風，創作時是用 R&B 的演唱風格做範本，寫曲時有用一個 16Beat 的節奏型態做引導，具體表現上樂句起頭用唱名 Do Si La 開頭為多，細節上選擇許多鄰近音階作演唱轉音的設計，副歌以寬音域及十六分音符的音樂律動為表現，與歌詞採兩段對稱式寫法表現文字故事情節，橋段用關係小調的邏輯思考作連結，並讓橋段反覆三次穿插在歌曲彰顯不安盤旋的感覺，第三次的副歌採和弦不變主旋律改變的手法，讓歌曲後段有一點新奇感，並突破既有故事的框架，詞曲創作簡譜如圖 4-4-1、4-4-2。

⁵¹ 邁爾斯-布里格斯類型指標，一種將人格分成 16 種類型進行探索的測驗。

1=D^b 4/4 ♩=66

阿提米絲

詞曲/楊臨慧
演唱/楊臨慧

1 Verse

4 0· 1 | 1776 6554 4333 35· | 3 55 5 6 1 0· 1 | 1776 6554 4333 35· |

8 3 55 5 6 5 0· 5 | 5443 3221 12· 3213 | 35· 0 0 0· 5 | 5443 3221 12· 1112 |

12 27· 0 0 1767 | 73· 0 0 1767 | 7 7 7 65 5 0· 1 | 1776 6554 45 5 555 |

16 3 2 0 0 0 1 | 5 - 5553 2112 | 5/7 3 55 5 5 0· 5 | 3 - 0661 7665 |

20 6 3 2 2 12 1 | 5· 55 5 44 4112 | 3m 3 7· 1 1 0112 | 2m 3434 3 54 0 0555 |

24 5 5 5443 2· 1 | 5 - 5553 2112 | 5/7 3 55 5 5 0· 5 | 3 - 0661 7665 |

28 6 3 2 2 12 1 | 5· 55 5 44 4112 | 3m 3 5 7· 1 1 0112 | 2m 3434 3454 4 - |

32 0 0 0 0 6 6 7 | 1· 26 1 0111 | 3m 1776 6666 66· 0 5 5 5 | 4maj7 4#m7-5 61 11 3432 1555 |

36 6111 3211 1 6m | 1=D^b 0 5 1 2 | 4/4 2 33 0 0 0345 | 5/7 5 22 2 11 1 77 0571 |

40 2 11 1 71 0 0 71 | 1 77 7 52 0 0 34 | 4 34 4 34 41· 0 | 2· 1 1 43 3 0 55 |

44 5 44 4 33 3 11 0 61 | 2 33 3 17 7 0· 1 | 1 Verse 1776 6554 4333 35· | 3 55 5 6 1 0· 1 |

48 1776 6554 4333 35· | 3 55 5 6 5 0· 5 | 5443 3221 12· 3213 | 35· 0 0 0· 5 |

52 5443 3221 12· 1112 | 27· 0 0 1767 | 73· 0 0 1767 | 7 7 7 65 5 0· 1 |

56 1776 6554 45 5 555 | 3 2 0 0 0 1 | 1 5 - 5553 2112 | 5/7 3 55 5 5 0· 5 |

圖 4-4-1 阿提米絲簡譜頁一

56
 3 - 0661 7665 | 5 6 3 2 2 | 12 1 | 4 5· 55 5 44 4112 | 3 7· 1 1 | 0112 |
 找 獵戶座 的心卻沒 被 割 捨 沒關 係 腰帶 三 顆星 的距離 很 好 認 她這次

60
 2m 3 4 4 0 | 5 5 5 443 2· | 1 | 1 4565 5 | 5553 2112 | 5/7 3 55 5 | 5 0· 5 |
 會 收 起 弓 箭 就 讓 她 繼 續 等 當 她 被 阿 提 米 絲 的 計 畫 耽 擱 她

64
 6 - 0661 7665 | 5 6 3 2 2 | 12 1 | 4 5· 55 5 44 4112 | 3 3 2· 1 21· | 0112 |
 的 心 隨 著 月 相 盈 虧 變 化 著 她 依 然 是 奧 林 帕 斯 山 那 最 美 的 月 神 但 還 是

68
 2m 3 4 4 4 | 5 0 0 0 | 1=B^b 0667 | 6m Bridge 1· 2 6 1 0 1 1 1 | 5m 1 7 7 6 6 | 6 6 6 6· | 0 5 5 5 |
 堅 持 不 見 你 藏 起 來 怕 危 險 你 藏 起 來 怕 不 見 你 藏 起
 0 0 0 | 1 7 6 | 6 - - | 1 7 6 | 5 - - - -

72
 4 1 2m 6m 5 | 4 7b 1=D^b Chorus 1 1 1 1651 11 2 |
 6 1 1 1 | 3432 1555 | 6111 3211 1 - | 0 0 0 0 5 | 1 1 1 1651 11 2 |
 來 的 表 情 有 些 不 對 你 藏 起 來 的 是 想 填 補 的 缺 當 她 被 阿 提 米 絲 計 畫

76
 5/7 2 2161 1· | 5 1 1 1212 2212 | 5 3· 5 5 0 0 5 | 4 7· 1 1 0 0· 1 1534 |
 耽 擱 她 找 獵 戶 座 的 心 卻 沒 被 割 捨 沒 關 係 腰 帶 三 顆 星

80
 3m 6m 2m 4 5 1 | 1 1 1651 11 2 |
 5 55 5261 1 | 0111 | 3221 1· 3 3 5 5555 | 5 5 4 3 2· | 5 | 1 1 1651 11 2 |
 的 距 離 很 好 認 她 這 次 會 收 起 弓 箭 就 讓 她 繼 續 等 當 她 被 阿 提 米 絲 計 畫

84
 5/7 2 2161 1· | 5 1 1 1212 2212 | 5 3· 5 5 0 0 5 | 4 7· 1 1 1 2 1 1534 |
 耽 擱 她 的 心 隨 著 月 相 盈 虧 變 化 著 她 依 然 是 奧 林 帕 斯 山 那

88
 3m 6m 2m 5 1=B^b 1=B^b 0667 |
 7 5 7· 1 1 | 0112 | 3221 1135 5 - | 0 0 0 0 667 |
 最 美 的 月 神 但 還 是 堅 持 不 見 你 藏 起
 0 0 0 | 1 7 6 | 5 - - - -
 那 太 陽 神

91
 6m Bridge 5m 4 1 1 1 3432 1555 |
 1· 2 6 1 | 0111 | 1 7 7 6 6 6 6 6 6· | 0 5 5 5 | 6 1 1 1 | 3432 1555 |
 來 看 不 見 你 藏 起 來 看 不 見 你 藏 起 來 的 情 緒 讓 你 安 全 你 藏 起
 6 - - | 1 7 6 | 5 - - - -

94
 2m 1 5/7 5 5 6 6 5 5 |
 6 1 1 1 | 3 2 1 1 1 | 0· 5 | 5 3 2 1 1· | 5 | 5 5 6 1 5 6 6 5 5· 5 |
 來 的 是 不 想 被 看 見 oh 阿 提 米 絲 oh 阿 提 米 絲 oh

97
 6m 5 3 2 1 1 | 0· 1 | 1 6 5 1 1 | 1 0 0 0 0 ||
 阿 提 米 絲 oh 阿 提 米 絲
 5 - 1 1 1 1 | 1 - 1 1 2 1 | 1 - - - ||
 I'm so miss you I'm so miss you

圖 4-4-2 阿提米絲簡譜頁二

4.4.5 音樂製作

一、DEMO 錄製(如表 4-4-1)

表 4-4-1 阿提米絲 DEMO 錄製

阿提米絲 DEMO 錄製			
調性	拍速	預設音樂風格	預設帶給聽眾情緒感覺
Db	66	合成器流行	抒情與人聲校正的科技聽感
預設編曲概念			
1. 復古流行連接電子科技的聽感 2. 鼓聲過門必須是 808 鼓機 ⁵²			
曲式段落(節)			
Verse	Prechrous	Chrous	Bridge
8	4	16	4
Inter	Verse	Prechrous	Chrous
8	8	4	16
Bridge	Chrous	Bridge	Outro
4	16	4	5

⁵² 全名為 Roland TR-808 Rhythm Composer 為一種模擬合成器的方式產生鼓聲。

二、編曲(如表 4-4-2)

表 4-4-2 阿提米絲編曲概念

編曲核心概念			
心中的糾結及情緒可能每天會有波動，就像月亮除了有光亮的一面，也有黑暗的一面，但情緒也是一種力量，也會被神眷顧			
編曲特色			
1. 電鋼琴為主要伴奏樂器，呈現 80 年代復古感覺 2. 轉調的處理為段落提供情緒分界點 3. 808 鼓機產生記憶點並與合成器流行曲風有連結 4. 人聲結合 Auto-tune 表現機械未來感，也與復古電鋼琴音色作時空對比			
編曲曲式氛圍			
Verse	Prechrous	Chrous	Bridge
電鋼琴伴奏，運用簡單疏離的和絃編排開啟歌曲	電鋼琴主要伴奏，增加音效製造段落層次感	承上段，但電鋼琴演奏旋律線有配合主旋律作變化	轉調及配合歌詞，營造不安感
Inter	Verse	Prechrous	Chrous
合成器主奏表現風格，鼓組的加入也預告接下來演唱 groove，808 鼓過門表現特色	主要伴奏樂器一樣以電鋼琴為主，但隨歌詞意境疊加音效，氛圍一樣為冷色調	延續上段，並加入電吉他，堆疊層次	延續鼓組，電吉他增加節拍碎點彈奏，電鋼琴互動用旋律線條表現明顯
Bridge	Chrous	Bridge	Outro
轉調改變氛圍，但有鼓組襯托，別於第一段表現	編制類似上一段副歌	轉調改變氛圍，編制類似第二段 bridge	承接上段調性節尾，故尾奏與前奏調性不同

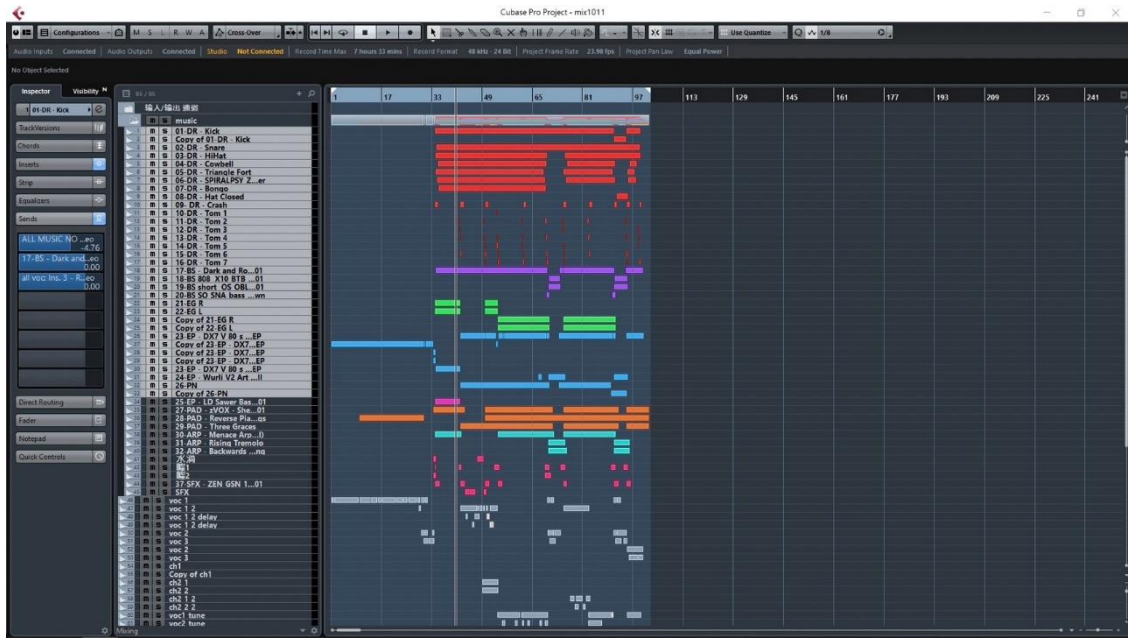

圖 4-4-3 阿提米絲編曲部分聲音設計

三、錄音(如表 4-4-3)

表 4-4-3 阿提米絲錄音配唱

歌曲段落	Verse	Prechrous	Chrous	Bridge
配唱主軸	演唱搭配歌詞意境為主，情緒較冷，轉音及低音需自然	歌詞多為疑問句，語氣上較上段重，表不安感	音域拉寬，真假音轉換需流暢，情緒較滿	演唱口氣配合歌詞較憂鬱，不會有太大起伏，唱腔較固定
歌曲段落	Inter	Verse	Prechrous	Chrous
配唱主軸	未有人聲	因有鼓組加入，較第一段主歌為動態，但整體情緒也以壓抑為主，也開始加入人聲和聲	相較第一段情緒較多，並加入人聲和聲做段落堆疊	此段預設有自動人聲校正效果，錄音時就有掛著效果錄音演唱
歌曲段落	Bridge	Chrous	Bridge	Outro
配唱主軸	演唱口氣配合歌詞較憂鬱，不會有太大起伏，唱腔較固定	前段正常人聲，與後段掛自動人聲校正效果做堆疊，因主旋律改變，演唱風格較以節奏律動引導，和聲上也以拍子及歌詞互動為主	演唱口氣配合歌詞較憂鬱，不會有太大起伏，唱腔較固定	一軌正常人聲表現，另一軌使用自動人聲校正搭配歌詞做互動

錄音麥克風

圖 4-1-5 錄音麥克風 Neumann U87

麥克風特色：

全指向、8 字指向、心型指向三種指向供選擇，精準捕捉聲音的細節，從低頻到高頻都有出色的表現，錄起來人聲表現自然

錄音工作
照片

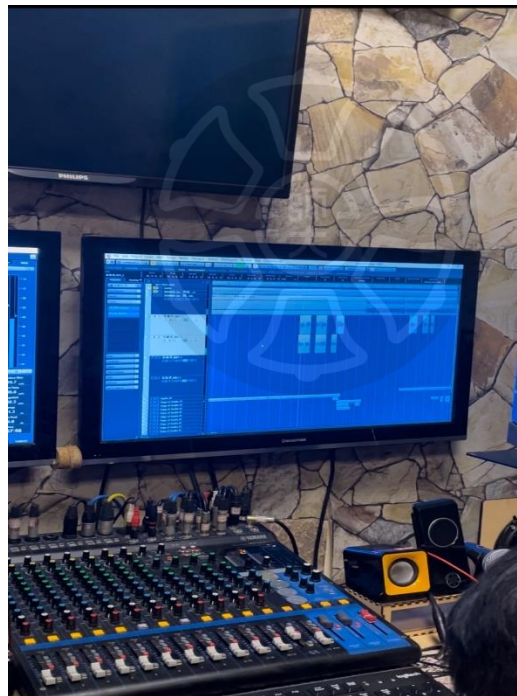

圖 4-4-4 阿提米斯錄音配唱

圖 4-4-5 阿提米斯人聲錄音

四、混音與母帶後製(如表 4-4-4、4-4-5)

表 4-4-4 阿提米絲混音流程與重點整理

混音製作流程	重點
確立目標方向	歌曲裡面大量使用了電鋼琴的音色，搭配人聲使用聲音延遲以及殘響效果器可以達到一個復古的感覺。
動態調整方式	整體著重於整首歌從頭到尾的和諧感，從開始到結束不會有過大的落差。
頻率調整方式	以人聲為主，樂器為輔去搭配，人聲中頻有調降一些數值。
效果的使用	這首有對人聲使用音準校正(Auto-tune) ⁵³ ，以及較為明顯的聲音延遲跟殘響、節奏 808 部分鼓針對中音鼓的殘響有加強。
音量平衡	編曲伴奏上音效對歌詞有互動的地方會調出及正常人聲與音準校正人聲一起呈現時，在該段落呈現的主要角色、次要角色確立。
工作示意圖	 <p>The screenshot shows a DAW interface with a mixing console. The console has multiple tracks with faders and knobs. The top part shows a piano roll with notes. The bottom part shows a timeline with markers. The interface is dark-themed with blue and red accents.</p>

圖 4-4-6 阿提米絲混音工作示意圖

⁵³ 將偵測到的音高與預設音準進行比對，除可修正音高，還可藉由調整參數，將人聲產生類似機器人的聲音效果，成為另一種音樂風格。

表 4-4-5 阿提米絲母帶流程與重點整理

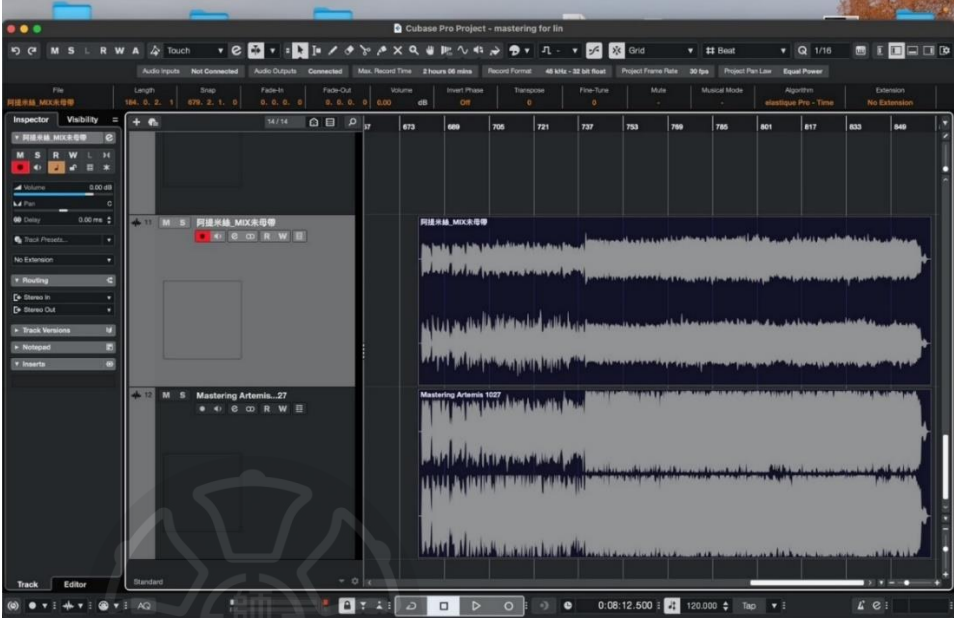
母帶製作	重點
參考歌曲	吳卓源-小畫家
調整方向	混音版本作延伸，前面電鋼琴跟人聲的音色感覺希望像參考歌曲一樣
工作圖檔	

圖 4-4-7 阿提米絲母帶工作圖

五、音樂製作名單(如表 4-4-6)

表 4-4-6 阿提米絲音樂製作名單

製作人	楊臨慧
詞	楊臨慧
曲	楊臨慧
唱	楊臨慧
編曲	謝冠宇/廖唯序
人聲錄音室	金魚數位影音
錄音師	柯皓翔
錄音配唱	柯皓翔/楊臨慧
和聲編寫	楊臨慧
混音工程師	柯皓翔
母帶工程師	周岳澄

第五節 戰士的眼淚

4.5.1 故事採樣

顏思齊為明朝末年著名海商與海盜領袖，1621年開始有引入留日漢人與日本人前往臺灣的記載，1624年他帶領二十八位兄弟來臺進行貿易及開墾，被視為台灣早期移民史上重要的人物，顏思齊去世後，其勢力後由鄭芝龍接掌。

1683年清朝派水師提督施琅率軍攻臺，二個多月後順利攻取臺灣，鄭式政權投降後，清朝在棄守或保留臺灣之間猶豫不定，施琅上書康熙皇帝，指出棄守可能會讓臺灣再度成為盜賊聚集之地，甚至被荷蘭人重新佔領，後來清朝約在鄭氏政權投降八個月後，清朝將台灣納入版圖成為福建省轄下的臺灣府。

4.5.2 創作發想

同樣的年齡 不同的歷史背景，台灣的戰士 好像隨時準備打仗，雖然表面一如過往上班、生活，但心裡會有壓力 可能做夢會夢到，台灣海峽對台灣來說是一個重要地理位置，沒有它 我們的歷史一定不一樣，自古以來這個地方就有很多故事，漢人首次在台灣開墾會講到 1621 顏思齊，鄭芝龍甚至針對漢人度過台灣海峽來台開墾也有獎勵措施，清朝 1684 年將台灣納入版圖，治安考量嚴禁中國人民移居台灣，不但協助偷渡的船戶與偷渡者要受罰，失職官員也須接受處份，但是移民臺灣的嘗試始終沒有消失，反而是偷渡者千方百計逃避關口檢驗、渡過艱險的黑水溝，現在的台灣戰士成為顏思齊四百年前的未來，那未來的台灣戰士會成為什麼樣子，神秘的黑水溝，承載了很多戰士的眼淚，可能有發現新大陸的眼淚，離鄉背井的眼淚 也有對未來感到焦慮的眼淚。

4.5.3 專輯定位

人類在追求本我定位及自我內在提升後，對於社會意識會有自己的判斷，從本來探索的角度昇華到價值觀的選擇，如我想在甚麼樣的階級作流動、我想投

入甚麼樣的公共事務、我想在甚麼信念下生存……等，人類可能傾向服務經由我們價值觀認可後而有的行動，這時可能會有政治的形成，從歷史、文化、地理脈絡一直延伸而下的人類群體關係。

4.5.4 詞曲創作

這首歌曲在寫詞前想以故事敘事手法為主，故歌詞表現上設定文字較多且分段，主要分三段故事穿越時空手法，第一段故事時空背景設定現代 2024 年，第二段為顏思齊來臺開墾約 1621 年，第三段設定為清朝收復台灣約 1683 年，因考慮要用嘻哈饒舌的曲風呈現，也考量演唱時好唱，三段故事在寫詞上針對韻母有特別制定，並在作詞時就邊將 Flow 寫出來，另外這首的前奏、間奏、尾奏想用戰士口號的方式，但想要趣味幽默一些，所以用「我們」當主詞，也以低沉無旋律線的口吻書寫。

曲的部分旋律創作主要放在副歌且三段固定，主要表達將三段故事連結，且都發生在臺灣，是真實的歷史故事，並且想用人聲與二胡對唱的方式呈現，寫法有參照傳統五聲音階但沒有仿照此模式，想表示副歌旋律主場景以現代為時空背景，用一個說書人的口氣對三段歷史故事提出觀點，詞曲創作簡譜如圖 4-5-1、4-5-2、4-5-3。

30 $\left\{ \begin{array}{l} 6m. \\ 7 \dot{1} \ 6 \ 6 \ 5 \ 6 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 1 \\ 3 \ 5 \ 2 \ 3 \ 5 \end{array} \right. - \left| \begin{array}{l} 1. \ 6m \\ 5 \cdot \ 6 \ 5 \cdot \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 4 \\ 3 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 5 \ 1 \end{array} \right. 1 - - \left| \right.$
 該 前 進 還 是 後 退 習 慣 已 擱 淺

34 (Fill in) Verse $\left\{ \begin{array}{l} 6m \\ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ XX \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} X \ XX \ X \ XX \ XXXX \ XXXXX \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1 \\ XXXX \ XXXX \ XXXX \ X \ X \ 0 \ XX \end{array} \right. \left| \right.$
 我 是 誰 我 在 哪 時 間 來 到 1 6 2 1 這 裡 佈 滿 雜 草 荊 棘 還 有 一 尊 保 生 大 帝 沒 有

37 $\left\{ \begin{array}{l} 4 \\ XXXX \ XX \ 0 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 0 \ XX \ XX \ 0 \ X \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 2m \\ XXXX \ XXXX \ 0 \ X \ X \ 0 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 6m \\ 0 \ XX \ X \ X \ XXXX \ 0 \ XXX \end{array} \right. \left| \right.$
 長 榮 萬 海 關 明 只 有 海 軍 是 真 的 大 航 海 王 時 代 標 的 太 陽 和 照 思 實 點 名 算 一 算

40 $\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ XXXX \ XXXX \ 0 \ XX \ 0 \ XX \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 4 \\ X \ XXX \ X \ XXX \ X \ XXX \ XXX \ XXX \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 2m \\ XXX \ XX \ XXXX \ XXX \ XXX \ X \end{array} \right. \left| \right.$
 我 是 他 第 二 十 九 位 兄 弟 成 功 爸 芝 龍 睡 我 隔 壁 說 著 我 沒 聽 過 的 口 音 雖 說 的 是 買 易 但 聽 來 像 是 正 在 預 謀 的 詭 計

43 (琵琶) $\left\{ \begin{array}{l} 6m \\ 6 \cdot \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 3 \ 2 \end{array} \right. - \left| \begin{array}{l} 0 \ 1 \ 2 \ 1 \ 6 \ 5 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 4 \\ 6 \cdot \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 3 \ 2 \end{array} \right. - \left| \begin{array}{l} 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 2 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ X \\ \text{當} \end{array} \right. \left| \right.$

47 $\left\{ \begin{array}{l} 6m \\ XXX \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} X \ XX \ XXXX \ XXX \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} XXX \ X \ XX \ XXXX \ XXXX \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 2. \\ 5 \cdot \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 4 \\ 6 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 5 \cdot \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 3 \\ 3 \end{array} \right\} \left| \right.$
 沖 的 是 浪 黑 水 滿 帶 漢 人 移 民 當 沖 的 是 狼 海 商 海 盜 界 線 很 近 到 底 習 慣 已 擱

50 (Fill in) (Bridge) $\left\{ \begin{array}{l} 2m \\ 5 \ 1 \end{array} \right\} 1 - - \left| \begin{array}{l} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 6m \\ 0 \ XXX \ XXXX \ XX \ X \ 0 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1 \\ 0 \ XX \ XXXX \ XXX \ X \ 0 \end{array} \right. \left| \right.$
 淺 我 們 是 沒 有 盔 甲 的 戰 士 班 長 整 隊 後 才 有 點 認 識

54 $\left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 0 \ X \ X \ X \ X \ X \ X \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} X \ X \ X \ X \ X \ X \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} X \ 0 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 2m \\ X \ X \ X \ X \ X \ X \ X \ X \ X \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 0 \ X \cdot \end{array} \right. \left| \right.$
 槍 上 哆 啦 A 夢 我 的 裝 飾 躑 我 要 出 征 記 得 我 的 名 字 請

56 $\left\{ \begin{array}{l} 6m \\ X \ X \ X \ X \ 0 \ X \ X \ X \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} X \ X \ 0 \ X \ X \ X \ X \ X \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1 \\ 0 \ X \ X \ X \ X \ X \ X \ X \ 0 \ X \ 0 \ XX \ X \cdot \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} XX \end{array} \right. \left| \right.$
 幫 我 快 轉 到 1 6 8 3 我 不 是 洛 漢 我 可 能 是 羅 漢 腳 等 一 下 我 先

58 (Inter) $\left\{ \begin{array}{l} 2/4 \\ XXX \ 0 \end{array} \right\} 0 \left| \begin{array}{l} 6m \\ 4/4 \ 6 \end{array} \right. - - \left| \begin{array}{l} 1. \\ 6 \cdot \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 5 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 5 \ 3 \end{array} \right. \left| \right.$
 喝 個 水

61 $\left\{ \begin{array}{l} 4 \\ 4 \end{array} \right\} - - \left| \begin{array}{l} 0 \ 6 \ 7 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 2m \\ \dot{1} \cdot \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 2 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 2 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 2 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 2 \ \dot{1} \ 7 \ 6 \ 5 \end{array} \right. \left| \right.$

63 $\left\{ \begin{array}{l} 6m \\ 5 \ 6 \ 6 \ 6 \cdot \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 6 \ 7 \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 1 \\ \dot{1} \cdot \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} 2 \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 2 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \dot{1} \end{array} \right\} \left| \begin{array}{l} 4 \\ 4 \end{array} \right. - - \left| \begin{array}{l} 5 \cdot \end{array} \right. \left| \begin{array}{l} 2m \\ 2 \end{array} \right. - - \left| \begin{array}{l} 0 \ XX \end{array} \right. \left| \right.$
 前 方

圖 4-5-2 戰士的眼淚簡譜頁二

67 (Verse)

6m
 { X X X X X X 0 X X XXX X 0 X X X | X X X X X X X X 0 X X X 0 X X X |
 一 名 男 子 跪 地 欲 斷 魂 的 表 情 我 以 為 他 在 祭 拜 春 雨 紛 紛 的 清 明 行 人 說

69

4 2m
 { X X X X X XXX X 0 X X X 0 X X X | X X X XX X X X X 0 X X X 0· X |
 他 讓 歷 史 分 界 了 台 灣 的 清 明 我 想 問 牧 童 遙 指 的 杏 花 村 是 在 哪 裡 聽

71

6m 1
 { X X X X X X 0 X X X X X X X 0 X | X X X X X X X X X X X X X X 0 XX |
 說 他 帶 來 禁 令 官 兵 不 能 帶 眷 親 不 許 漢 人 進 入 山 地 還 要 做 漢 番 隔 離 這 裡

73

4 2m
 { X X X X X X 0 X X X X 0 X X X | X X X X X XXX X X XXX XX X XXX X |
 女 男 比 例 失 衡 女 生 是 神 他 們 偷 的 是 一 種 生 存 的 本 能 偷 渡 的 是 一 種 冒 險 的 精 神
 0 0 0 0 X X
 到 底

75 (Prechrous)

6m 1
 { 0 X X X X X X X X X X X X 0 | 0 X X X X X X X X X X X X 0 |
 所 有 戰 士 應 該 後 退 還 是 前 進 在 這 福 爾 摩 沙 誰 是 誰 的 奴 隸
 0 0 0 0 X X | 0 0 0 0 X X
 到 底 到 底

77

4 2m
 { 0 X X X X X X X X X X X X 0 | 0 X X X X X X X X X X X X ||
 六 死 三 留 一 回 頭 誰 還 會 提 起 或 許 未 來 歷 史 課 本 會 再 複 習
 0 0 0 0 X X ||
 到 底

79 (Chrous 二胡)

6m 1 4 2m
 { 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 5̣ - - - | 5̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 6̣ | 6̣ - - - |

83

6m 1 4 2m
 { 6̣ 5̣ 6̣ ị ị - | 3̣ 5̣ 3̣ 3̣ - | 6̣ 5̣ 6̣ 3̣ 3̣ 6̣ | 2̣ - - - |

87

6m 1 4 2m
 { 5 5 3 2 3 5 | 5 - - - | 5 2 3 2 3 6 | 7 - - - |

91

6m 1 4 2m
 { 7 i 6 6 5 6 | 3 5 2 3 5 - | 5 6 5 3 | 5 1 1 - - |

95 (Outro)

6m 1 4 2m
 { 0XXX XXXX XX X 0 | 0 XX XXXX XXX X 0 | 0 XX XXXX XXX X 0 | X XX XXXX XXX 0X· ||
 我 們 是 沒 有 盔 甲 的 戰 士 班 長 整 隊 後 才 有 點 認 識 槍 上 嗒 嗒 A 夢 我 的 裝 飾 翻 我 要 出 征 記 得 我 的 名 字

圖 4-5-3 戰士的眼淚簡譜頁三

4.5.5 音樂製作

一、DEMO 錄製(如表 4-5-1)

表 4-5-1 戰士的眼淚 DEMO 錄製

戰士的眼淚 DEMO 錄製			
調性	拍速	預設音樂風格	預設帶給聽眾情緒感覺
D	92	嘻哈	國樂與嘻哈結合的新奇感
預設編曲概念			
1. 三段歷史故事採不同之節奏配器 2. 二胡、琵琶穿插			
曲式段落(節)			
Intro	Verse	Prechrous	Chrous
4	8	4	16
Fill In	Verse	Prechrous	Chrous
1	14	4	16
Fill in	Bridge	Fill in	Inter
1	4	2	8
Verse	Prechrous	Chrous	Outro
8	4	16	4

二、編曲(如表 4-5-2)

表 4-5-2 戰士的眼淚編曲概念

編曲核心概念			
戰士的眼淚是核心，穿越時空的歷史故事是表現，外在看起來很有氣勢的戰士，內在可能藏著悲傷與身不由己			
編曲特色			
1. 用不同節奏型態呈現三段歷史故事 2. 保有戰士團隊氣勢同時具備，柔和線條二胡貫穿整首核心故事線 3. 中間大間奏二胡及琵琶的對抗感，營造戰爭感			
編曲曲式氛圍			
Intro	Verse	Prechrous	Chrous
嘻哈音樂 G-Funk ⁵⁴ 做參考，槍聲提示了這首歌開頭對峙的氛圍	慵懶的節拍 groove 及明顯大鼓 punch 為基調	密集的電子小鼓聲及類似警報器的合成器加入，讓此段張力更大銜接副歌	二胡柔和加入，與背景嘻哈節奏製造衝突對比
Fill In	Verse	Prechrous	Chrous
鬧鐘聲展現劇情發展	鼓組換成爵士鼓音色	琵琶加入，預告參加戰局，密集的爵士鼓小鼓與與第一段張力呼應	二胡在第二段故事演奏更加肯定，並加入琵琶作互動
Fill in	Bridge	Fill in	Inter
爵士鼓組過門	呼應 Intro，營造戰士團隊氣勢感做歌曲的 HOOK	用第二段故事節奏組開啟下段故事穿越時空線	二胡與古箏互相競爭，節奏型態也轉換預告下一段故事
Verse	Prechrous	Chrous	Outro
運用打擊樂做參考，在碎拍上更細，區別於前兩段故事	密集的小鼓音色有別於前兩段故事	節奏律動感變軟，琵琶演奏更加確定	呼應 Intro，營造戰士團隊氣勢感做歌曲的 HOOK

⁵⁴ 中文常譯為「匪幫放克」，是一種融合了匪幫饒舌 (Gangsta Rap) 與放克 (Funk) 的音樂風格。它起源於美國西岸，節奏較慵懶放鬆常結合合成器表現。

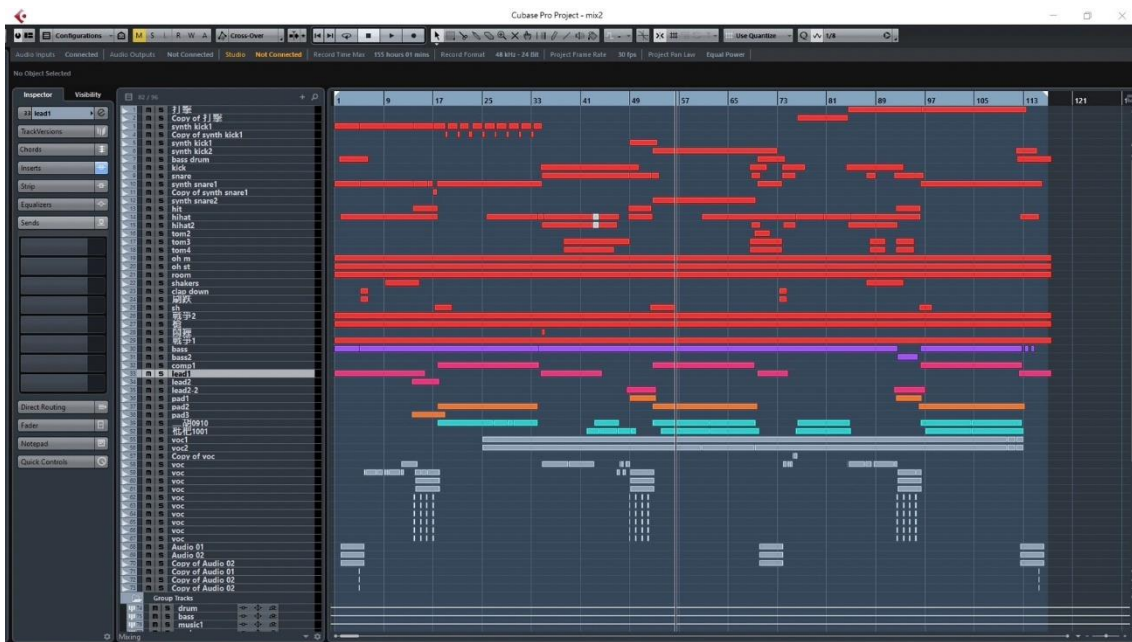

圖 4-5-4 戰士的眼淚編曲部分聲音設計

三、錄音(如表 4-5-3)

表 4-5-3 戰士的眼淚錄音紀錄

歌曲段落	Intro	Verse	Prechrous	Chrous
配唱主軸	想像當兵班長點名畫面，製造齊聲，無情緒與服從的感覺	打哈欠開頭與前段情緒製造落差，口氣上為剛睡醒，語氣上為慵懶厭世	演唱持續前段慵懶感，對應該段鼓聲密集，演唱畫面類似戰士還沒做好準備但被迫拿槍上戰場的心情	承接二胡獨奏情緒，唱腔上使用強混位置，與二胡音頻較類似對應
歌曲段落	Fill In	Verse	Prechrous	Chrous
配唱主軸	未有人聲	演唱咬字上有古裝人設想像，口氣上擺脫第一段慵懶感，演唱律動主要放在饒舌上	演唱方式較接近搖滾樂唱法，口氣偏直接	和聲加入低八度人聲，當 Bass line 旋律處理，兼補低頻聲線
	Fill in	Bridge	Fill in	Inter
配唱主軸	未有人聲	演唱較直接，口氣上搭配歌詞想像想像當兵班長點名畫面，製造齊聲，無情緒與服從的感覺，回應 Intro	未有人聲	未有人聲
	Verse	Prechrous	Chrous	Outro
配唱主軸	有些咬字較捲舌刻意表現趣味，演唱時主要搭配節奏 groove 流暢為主	演唱上除了緊湊也表現歌詞呈現的無奈感	延續強混唱腔，並稍稍延遲轉音的時間，和聲加入低八度人聲，當 Bass line 處理，兼補低頻	想像當兵班長點名畫面，製造齊聲，無情緒與服從的感覺，回應 Intro

錄音麥克風

圖 4-1-5 錄音麥克風 Neumann U87

麥克風特色:

全指向、8 字指向、心型指向三種指向供選擇，精準捕捉聲音的細節，從低頻到高频都有出色的表現，錄起來人聲表現自然

樂器錄音
工作照片

圖 4-5-5 戰士的眼淚二胡錄音

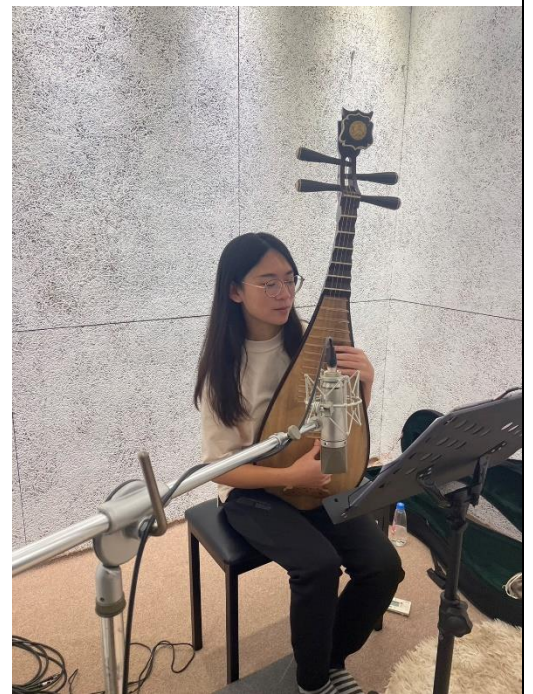

圖 4-5-6 戰士的眼淚琵琶錄音

四、混音與母帶後製(如表 4-5-4、4-5-5)

表 4-5-4 戰士的眼淚混音流程與重點整理

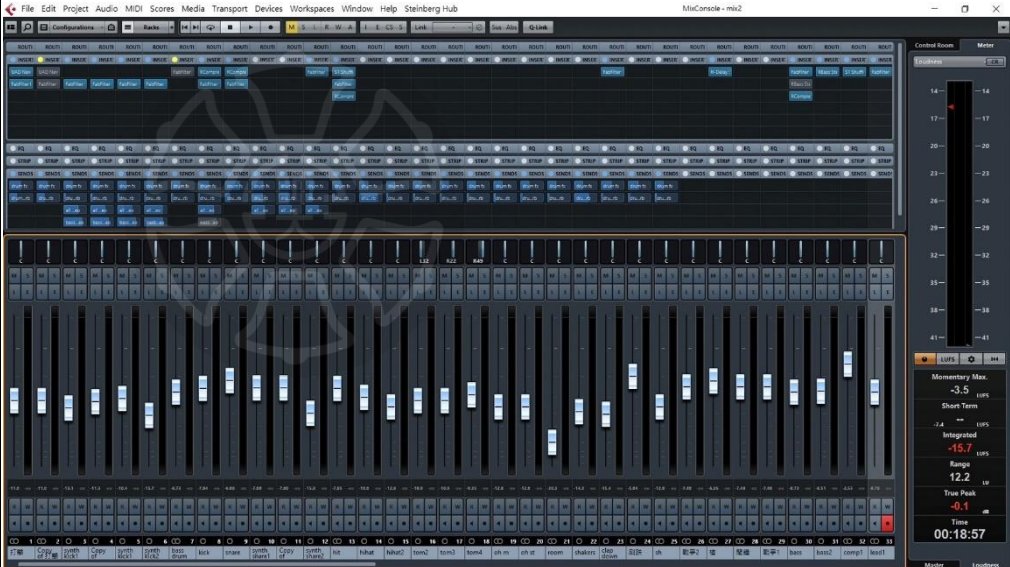
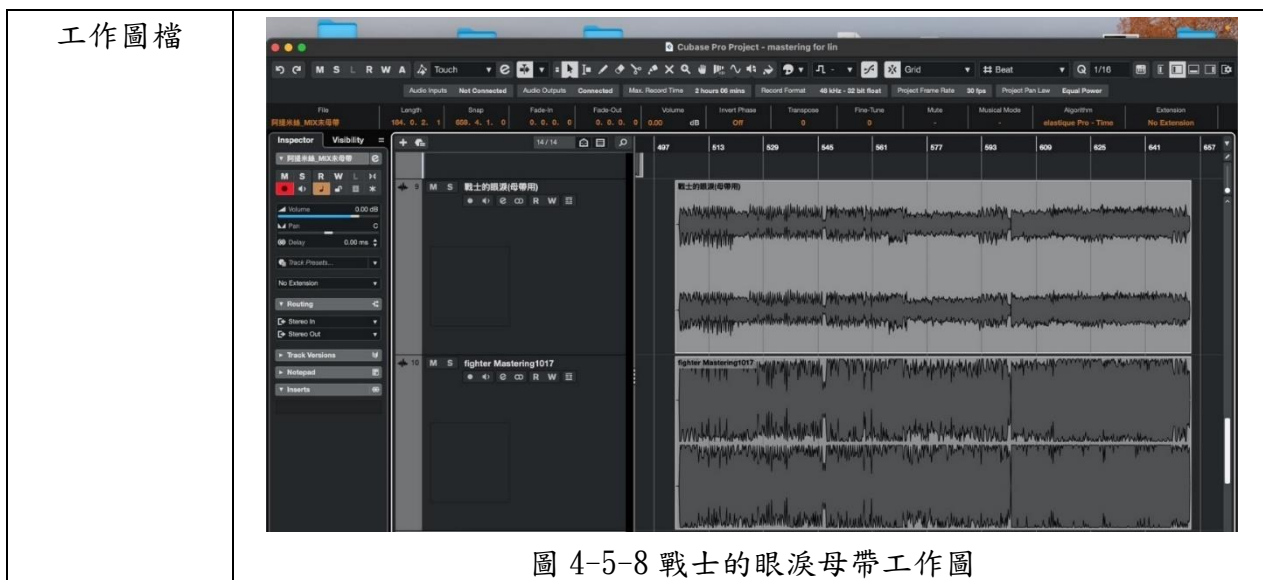
混音製作流程	重點
確立目標方向	琵琶跟古箏的表現以及鼓的搭配是整首歌的重點，這首歌的風格比較多樣化，出現的聲音種類也偏多，所以需要調整至接近的樣子才不會有過大的落差感。
動態調整方式	為了讓整首歌的落差感不要太大，所以在鼓組上的調整是這首的重點，因為有兩種以上不同音色的鼓需要去調和。
頻率調整方式	三段故事不同節奏型態的頻率特色需鮮明
效果的使用	前奏、間奏、尾奏，疊加效果器呈現人聲齊唱的特有機械風格。
音量平衡	三段故事鼓組與人聲的平衡及琵琶、古箏在整首歌的定位是考量重點。
工作示意圖	 <p>圖 4-5-7 戰士的眼淚混音工作示意圖</p>

表 4-5-5 戰士的眼淚母帶流程與重點整理

母帶製作	重點
參考歌曲	https://www.youtube.com/watch?v=tqWuQ7Dq7Qs
調整方向	主要重點在於琵琶跟二胡的音色協和感，與整體音場變寬及清晰

五、音樂製作名單(如表 4-5-6)

表 4-5-6 戰士的眼淚音樂製作名單

製作人	楊臨慧
詞	楊臨慧
曲	楊臨慧
唱	楊臨慧
二胡	丁映慈
琵琶	陳盈潔
編曲	林冠君
錄音室	金魚數位影音
錄音師	柯皓翔
錄音配唱	柯皓翔/楊臨慧
和聲編寫	楊臨慧
混音工程師	柯皓翔
母帶工程師	周岳澄

第六節 秋天的奶惜

4.6.1 故事採樣

「邱惜透早五點攞會去運動打太極拳，運動完後會去住家後面的市場買早餐給她孫吃，最常買的就是鹹的水粿，但是孫攞沒要捧場，孫對外面鮪魚蛋吐司、漢堡、紅茶較有興趣，邱惜有一個習慣就是看晚上的八點檔，不過常常電視放著看到度估，眼皮撐不住才回房間睡，隔天會下午再閣來看八點檔的重新播放。

邱惜每天晚上 11:00 以後絕對不會吃東西，但是孫子攞愛買宵夜，邱惜都會看他們吃，然後在一邊碎碎念，孫子也知影晚上買鹹酥雞會給阿嬤念，所以常常買著就偷偷溜去自己房間吃，邱惜嘴雖然攞沒說，其實她都有聞到香味。

邱惜有一台ラジオ⁵⁵，放在她的眠床頭，她總是在洗身軀了後，去床上把ラジオ轉呼開，因為要轉台語電台有時候訊號不好，所以會先聽到七七擦擦的聲，然後音樂聲才會放出來，邱惜最愛的歌就是愛拚才會贏，所以就常常唱給孫子聽」，故事取材至筆者日記，並由筆者用閩南語第三人稱文字敘事。

4.6.2 創作發想

身邊親近的人總有一天會離開我們的身旁，此故事為筆者阿嬤過世後，因傷感留下的文字記錄，人與人都會因緣分而相聚，種種相處也會變成回憶，而每個人處理回憶的方式不同，創作時想起第一次與阿嬤的音樂連結，是五歲左右從她房間收音機的廣播撥放葉啟田的愛拚才會贏⁵⁶，半夜與阿嬤睡覺時也會聽到她敘述這首歌的故事，而現在腦海想念她時耳邊也會響起她哼唱旋律的片段

⁵⁵ 無線電或收音機日文

⁵⁶ 一首台語流行歌，為歌手葉啟田演唱，於 1988 年 3 月 1 日發行

聲音。

4.6.3 專輯定位

生命有開始就有結束，可以說短暫又燦爛，外在看起來與剛來到這個世界一樣，怎麼來怎麼離開不帶走任何東西，但筆者覺得人生的最後階段可以帶走的是智慧的延續，並接續與下一段人生的開始，人生是流動的，不是起點與終點的陳述。

4.6.4 詞曲創作

此首作詞採用與阿嬤相處上的過往故事作敘述，與她對話的語言台語為主要創作文字，段落上想以簡單敘述日常的方式作鋪陳，透過易懂歌詞就像阿嬤還日復一日的留在回憶故事中，為了展現演唱的和諧，韻母的選用因有考慮到演唱口氣，作詞採邊唱旋律邊寫詞的方式先做初步曲式構圖。

作曲主歌採用說書人看著日記講故事的口吻作聯想，旋律上採用演唱時清新溫暖簡單不炫技的音程作構思，主要想呈現演唱時敘述故事的韻味，詞曲創作簡譜如圖 4-6-1、4-6-2。

此曲 C_# - E₃

秋天的奶惜

詞曲/楊臨慧
演唱/楊臨慧

1=C_# 4/4 ♩=73

1 (Intro)

2 5 3 0 | 1 5 2 0 | 1 5 2 0 | 5 1 2 0 |

5 0 0 0 0 45

1 2 5 3 0 | 1 5 2 0 | 6m 1 5 2 0 |

3 - - 0 5 | 3 - 3 432 1 7 176 5

7 1 5 2 0 | 5 7 1 2 0 |

4 3 2 1 - 0 1 2 | 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 1 2 3

9 (Verse)

32 3 33 33 3 1 | 6m 11 1 15 23 2 2 | 4 12 3 32 33 1 1 3 | 5 2 3 3 3 1 3 2 - |

我的 一 生 妳 跟 我 緣 分 早 就 天 註 定 吃 飯 攆 是 妳 在 噯 我 沒 出 聲 妳 不 敢 吃

3 - - -

13 1 3 3 33 13 3 3 | 6m 12 3 35 23 3 3 | 4 12 2 22 22 5 5 31 | 5 11 3 3 32 2 - |

17 甲 飽 度 沽 坐 椅 仔 電 視 放 著 聽 出 聲 日 子 平 靜 沒 牽 掛 等 著 晚 輩 放 帖 子

1 (Chorus)

23 3 3 22 22 3 3 21 | 6m 2333 3131 12 0313 | 4 13 2 2 3 32 3 3 323 | 5 21 5 33 3 3 31 1 |

21 ラジ オ 唱 著 風 飛 沙 想 著 阿 嬾 教 我 愛 拼 才 會 贏 這 是 我 第 一 個 會 唱 的 歌 才 知 影 原 來 是 妳 教 我 寫

25 2/4 0 0 5 | 4/4 32 3 32 22 5 5 323 | 6m 3232 32 2 22 0 55 | 4 56 5 5 1 1 3 2 3 3 0 1 |

將 妳 的 相 片 金 金 看 才 知 道 妳 的 故 事 我 的 來 歷 可 惜 時 間 太 晚 不 當 相 邀 作 伙 在

29 5 1323 31 2 22 0555 | 1 22 3 32 12 3 3323 | 6m 32 5 33 2 22 0555 | 4 65 5 5 1 1 3 1 1 3 |

夏 天 抬 槓 哪 看 流 星 一 個 人 走 路 散 步 繞 可 邊 才 知 影 寂 寞 是 蝦 米 滋 味 我 相 信 我 的 思 念 會 一 天 一 天

1 (Chorus)

3131 1123 2 - || 56 6 5 21 22 3 3 21 | 5/7 2333 3131 12 0313 | 6m 13 2 2 3 32 3 3 323 |

33 唱 到 妳 的 耳 朵 邊 ラジ オ 唱 著 風 飛 沙 想 著 阿 嬾 教 我 愛 拼 才 會 贏 這 是 我 第 一 個 會 唱 的 歌 才 知 影

37 22 5 33 3 332 2 | 1 56 6 5 21 22 3 3 21 | 5/7 2333 3131 12 0313 | 6m 13 2 2 3 32 3 3 323 |

原 來 是 妳 教 我 寫 ラジ オ 唱 著 風 飛 沙 想 著 阿 嬾 教 我 愛 拼 才 會 贏 這 是 我 第 一 個 會 唱 的 歌 才 知 影

(Inter) 5m 4maj7

22 5 3 33 3 | 45 5 - - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

原 來 是 妳 教 我 寫

0 5 7 2 4 4 4 3 2 | i 1 3 6 3 1 4 2 6 | 6 3 i 6 1 3 3 5 5 5 3 1 |

圖 4-6-1 秋天的奶惜簡譜頁一

4.6.5 音樂製作

一、DEMO 錄製(如表 4-6-1)

表 4-6-1 秋天的奶惜 DEMO 錄製

秋天的奶惜 DEMO 錄製			
調性	拍速	預設音樂風格	預設帶給聽眾情緒感覺
C#-Eb	73	民謠	溫暖感動
預設編曲概念			
1. 尼龍吉他為主要伴奏樂器 2. 鼓組為輔助伴奏 3. 間奏必須是以尼龍吉他獨奏為主			
曲式段落(節)			
Intro	Verse	Chrous	Verse
8	8	4	8
Chrous	Inter	Chrous	Outro
8	8	8	18

二、編曲(如表 4-6-2)

表 4-6-2 秋天的奶惜編曲概念

編曲核心概念			
不鋪張的音樂伴奏，目的製造耐人尋味及溫暖的氛圍，吉他為主要伴奏樂器			
編曲特色			
1. 開頭有一個復古收音機的音樂開頭，藉由關閉收音機音效來銜接前奏民謠氛圍 2. 以尼龍吉他為主體，且使用一些原聲樂器點綴，節奏組以保持基本律動為主，把較重的節奏以及低頻段空出來，留給後半副歌做出層次感。 3. 尾奏改以 band sound 為主體，加入電吉他等獨奏元素，用以疊高整首歌曲的層次及豐富程度，並在歌曲最後回到尼龍吉他與前奏呼應。			
編曲曲式氛圍			
Intro	Verse	Chrous	Verse
收音機音樂銜接，兩把吉他演奏	吉他演奏以輔助歌手演唱為主	節奏組及弦樂柔軟加入	節奏組改變打法，碎點增多
Chrous	Inter	Chrous	Outro
延續上段節奏，整體音樂層次較第二段豐富	轉調並表現尼龍吉他獨奏線條為主，鼓組部分替換，增加律動，但不改變原來溫暖的氛圍	延續間奏鼓組音色，吉他與人聲的互動增多	電吉他營造另一波高潮，類似演唱會結束樂手獨奏片段，最後一段用尼龍吉他與前奏呼應

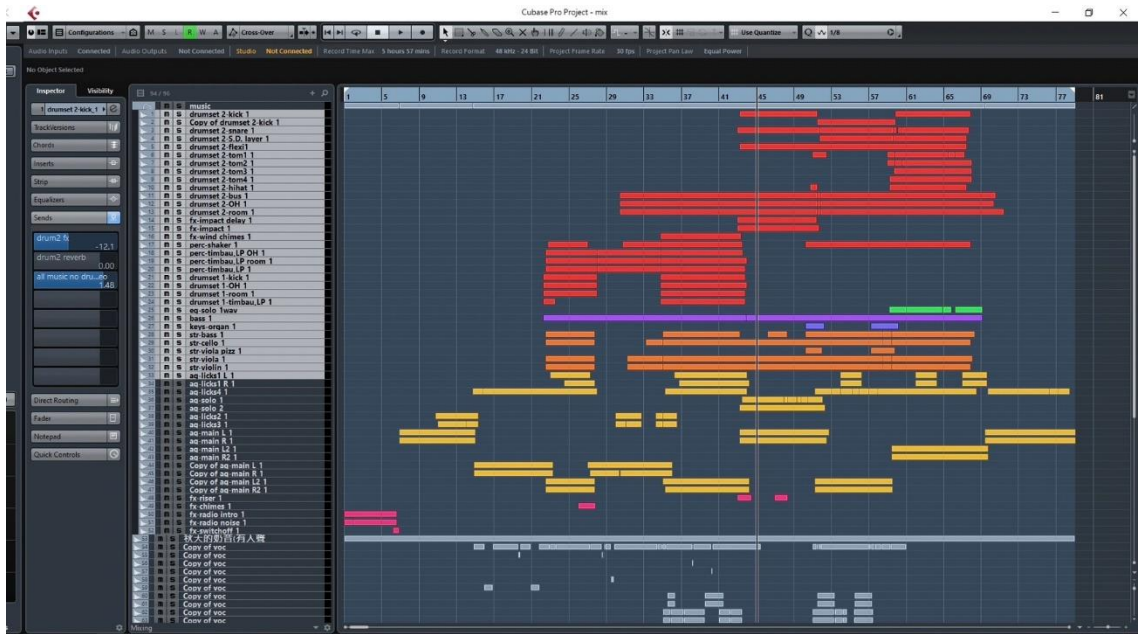

圖 4-6-3 秋天的奶惜編曲部分聲音設計

三、錄音(如表 4-6-3)

表 4-6-3 秋天的奶惜錄音配唱

歌曲段落	Verse	Chrous	Verse
配唱主軸	演唱沒有太多技巧，以直接對歌詞的理解作延伸，台語咬字及多放在溫暖胸聲是配唱重點	伴奏增加節奏樂器，演唱時增加身體律動來對應演唱，延續主歌氛圍為主不會有過多及刻意表現曲風的演唱	演唱情緒上因歌詞有別於第一段，所以主軸還是以歌詞的延伸為主，台語咬字也需流暢
歌曲段落	Chrous	Chrous	
配唱主軸	第二段長度多於第一段，固增加一些人聲和音輕輕墊在後面	調性提高一個半音，演唱上情緒上較好發揮，也明顯別於第一二段唱法，歌曲層次有增加，人聲和聲也是輕輕墊在後面	
錄音麥克風			<p>麥克風特色：</p> <p>全指向、8 字指向、心型指向三種指向供選擇，精準捕捉聲音的細節，從低頻到高頻都有出色的表現，錄起來人聲表現自然</p>

圖 4-1-5 錄音麥克風 Neumann U87

錄音工作 照片	 <p data-bbox="528 613 943 651">圖 4-6-4 秋天的奶惜吉他錄音</p>	 <p data-bbox="1102 613 1517 651">圖 4-6-5 秋天的奶惜歌手錄音</p>
------------	---	--

四、混音與母帶後製

表 4-6-4 秋天的奶惜混音流程與重點整理

混音製作流程	重點
確立目標方向	以尼龍吉他搭配人聲原聲的樣子去呈現，呈現出平靜、溫暖的感覺。
動態調整方式	在動態上比較強調和諧感，不希望有某個聲音過於顯眼。
頻率調整方式	在不搶人聲的前提下保有原有樂器的樣子，著重在於尼龍吉他溫暖的音色保留。
效果的使用	最後電吉他有依原本範例版本去找一個音色相近的電吉他效果器去做些微調整。
音量平衡	人聲與尼龍吉他整首聽感平衡和諧，有吉他獨奏段落上主要伴奏次要伴奏樂器分明，鼓組的部分延伸編曲概念，音量上較後面。

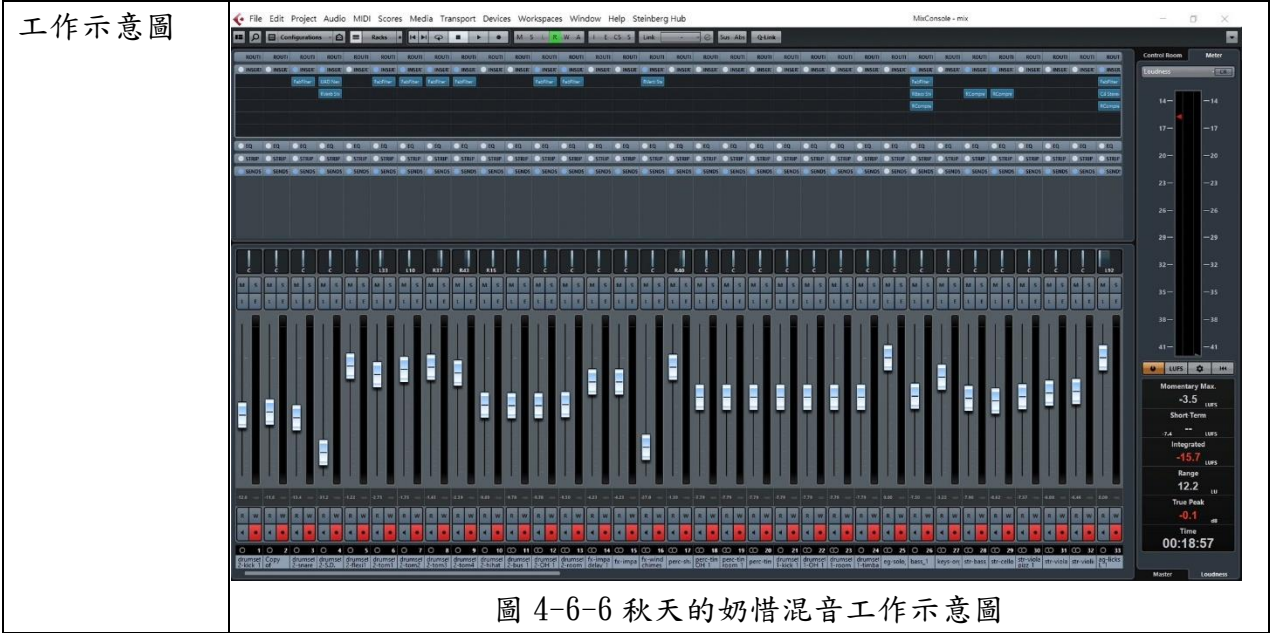

表 4-6-5 秋天的奶惜母帶流程與重點整理

母帶製作	重點
參考歌曲	張學友-她來聽我的演唱會/琳誼-蚵仔麵線
調整方向	尼龍吉他與人聲互動的感覺以她來聽我的演唱會為主 人聲木吉他及鼓組的音色可參考蚵仔麵線第 2:30 後
工作圖檔	

圖 4-6-7 秋天的奶惜母帶工作圖

五、音樂製作名單

表 4-6-6 秋天的奶惜音樂製作名單

製作人	楊臨慧
詞	楊臨慧
曲	楊臨慧
唱	楊臨慧
編曲	錢泓廷
人聲錄音室	金魚數位影音
錄音師	柯皓翔
錄音配唱	柯皓翔/楊臨慧
和聲編寫	楊臨慧
混音工程師	柯皓翔
母帶工程師	周岳澄

第七節 導論與分析

本節整理前六節作品實務導論將文字故事轉化音樂製作進行比較分析，如表

4-6-7

表 4-6-7 作品導論與分析

音樂作品 轉化 步驟	寶寶抱抱	烏龜公主	太陽 美人魚	阿提米絲	戰士 的眼淚	秋天 的奶惜
故事採樣	筆者通訊 軟體記錄	伊索寓言	童話故事	希臘神話	歷史故事	筆者日記
創作發想	觀點延伸	故事改作	故事延伸	故事延伸	故事改作	故事創作
專輯定位	生命起源	家庭照顧	友情建立	文化交流	社會關係	靈魂意識
詞曲創作	架構故事 ↓ 歌詞主導 ↓ 和弦進行 即興創作	主題改寫 ↓ 架構故事 ↓ 歌詞主導 ↓ 和弦進行 即興創作	主題改寫 ↓ 架構故事 ↓ 歌詞主導 ↓ 和弦進行 即興創作	主題改寫 ↓ 架構故事 ↓ 歌詞主導 ↓ 和弦進行 即興創作	主題改寫 ↓ 架構故事 ↓ 歌詞主導 ↓ 和弦進行 即興創作	架構故事 ↓ 歌詞主導 ↓ 和弦進行 即興創作
音樂製作	Demo 製作 ↓ 編曲 ↓ 錄音 ↓ 混音 ↓ 母帶後製	Demo 製作 ↓ 編曲 ↓ 錄音 ↓ 混音 ↓ 母帶後製	Demo 製作 ↓ 編曲 ↓ 錄音 ↓ 混音 ↓ 母帶後製	Demo 製作 ↓ 編曲 ↓ 錄音 ↓ 混音 ↓ 母帶後製	Demo 製作 ↓ 編曲 ↓ 錄音 ↓ 混音 ↓ 母帶後製	Demo 製作 ↓ 編曲 ↓ 錄音 ↓ 混音 ↓ 母帶後製

第五章 結論與建議

要製作一張專輯真的不是件容易的事，回顧本研究筆者擔任音樂製作人角色，從尋找文字故事的採樣，創作歌曲到專輯的企劃及音樂的製作，種種面向環環相扣，是一項專業度非常高的工作，而本研究的音樂筆者也比照業界規格製作，投入許多預算與時間，本章分兩節做討論，第一節為筆者在此研究過程中得到的結論與心得，第二節為此研究遇到的問題與給未來相關議題研究者的建議與思考。

第一節 研究結論

一、製作音樂的樂趣

經過本研究筆者從中體會到製作音樂的樂趣，從故事的採樣可以發覺自己有興趣的議題，再從故事的改寫到創意的延伸，讓原有的素材有翻新或變化的可能，用來閱讀的文字也因音樂的加入讓聽覺感官活躍了起來，再來這次每首歌編曲與不同音樂人合作，讓作品在專輯中呈現多樣的風貌，因大家成長背景不同，一起做一張專輯時也會因交流而有不同的學習。

二、創作理念延伸

從音樂製作角度看，專輯相較單曲來說發揮空間較大，因為時間長度較長，在文字的敘述、故事的描繪、畫面的建構、創作的意涵等……較可以完整表達概念上完整的意象，在音樂曲風上也可以配合故事發展發揮多樣性。

三、音樂創作有邏輯

從詞曲創作角度來看，經由故事採樣因為有了主題會比較好聯想，透過文獻中說故事技巧的探究會在詞曲創作前先架構整首歌文字上的起承轉合，而不會

做到一半天馬行空或離故事軸心太遠，也了解做這首歌一開始的緣由，當再做曲式架構及編曲時也會有故事的情節做參考及想像。

四、了解音樂專輯製作的目的與產出效率提高

本研究因為有先做專輯企劃，音樂製作前先將演唱歌手定位、發行方式及聽眾族群進行分析思考，曲序上也有配合專輯概念做安排，可以針對作品未來要進到市場先做分析，清楚了解製作專輯的目的，而音樂製作流程與分工也讓音樂產出效率提高，每個角色做自己專精擅長的事情，不會一人獨自過度負擔或因勞累而影響音樂品質。

五、製作遇到問題可在下一首歌製作時提醒

專輯因為有多首歌要製作，所以第一首歌遇到的問題，可在第二首歌做修正，第二首歌遇到的問題可在第三首歌製作前先預防，故做到第六首歌時，已跟第一首歌曲的專精程度不同，比起單曲製作，更可快速掌握製作音樂的細節，是這次研究帶來很大的收穫。

六、回朔音樂製作與創作的關係及了解自己

在回顧本研究時，會了解到自己在進行音樂製作時的習慣，藉由研究架構可清楚探悉作品的產出與創作理念的關聯，音樂人常有自己的審美與見解，所以有些想法較直覺，要被說服有時會需要一些經驗或因緣際會，我在回朔研究時也發現自己過去在音樂製作中未曾注意的盲點，也發現自己在整個音樂專輯的定位，對於未來要接的製作工作，也更有把握及信心。

第二節 研究建議

表 4-6-8 研究問題及解決方式

歌曲	遇到問題	解決方式
寶寶抱抱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編曲師部分段落想法與製作人在編曲上有不同意見。 2. 錄音配唱時，演唱風格的調整花了許久時間。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 製作人表達創作初衷，及提供曲目做編曲參考手法，某些段落節奏型態會錄製想要的版本 Demo 做溝通，考量編曲老師自身技術與專業，無法達到製作想法部分，以老師為主。 2. 該風格並非歌手常演繹的曲風，當下找了相似歌手演唱音檔與多種配唱方式詞彙做引導，但建議如果有時間可以事先練好，節省在錄音室的時間。
烏龜公主	<ol style="list-style-type: none"> 1. 歌手錄音時狀況不太好與原先製作時在人聲的想像也有些不同。 2. 在確認母帶階段，發現混音時沒有注意到的樂器軌，導致無法完整延伸編曲概念。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配唱時分段落進行，並在重覆旋律地方安排一起錄製，遇卡關地方不會執著停留，先以下一段錄音為主，歌手演唱時穿插聲帶放鬆與身體運動，並在有限時間內掌握歌手最大專注度。 2. 請母帶工程師提升該段落原要表現的頻率音量，但表現有限，只能下次製作時注意，除了聽覺引導，也需視覺確認 DAW 編曲所有音軌與編曲溝通概念細節。
太陽美人魚	<p>母帶時，有些人聲軌被放大，導致出現了混音中沒有聽到的聲音。</p>	<p>探究原因應該是母帶完較大聲所以把空間的聲音也呼叫出來，有讓聲音調小讓他不要站的太前面，但這部分筆者還是覺得改善有限，所以建議在混音階段時可以先母帶出一個參</p>

		考版本檢查後再提供給母帶工程師調整。
阿提米絲	編曲找歌曲參考時，因 Demo 設定速度是六十六 BPM，曲風是 Synth pop，與常見的速度(約八十以上)不同，花了一些時間。	常見 Synth pop 可能考慮要唱跳所以有一個速度起跳，而我們是以華語流行歌為導向，所以改參考華語流行歌曲而有 Synth pop 氛圍的，如果要做常見 synth pop 曲風，建議作曲時不能有太多十六分音符。
戰士的眼淚	1. 錄製二胡時，樂器有其演奏的獨特技巧，再強調一些修飾音時，會有一些限制。 2. 琵琶老師現場錄音狀態沒能立即進入歌曲演奏中。	1. 當下以二胡演奏可達到的技巧為主。 2. 先作休息不急著錄音，了解老師狀況後先讓她脫離錄音環境到外整理思緒，之後才做音樂上的溝通。
秋天的奶惜	混音時，有發現吉他出現在錄製時沒有發現的雜音是後製無法處理的。	混音時在左右聲道的聲響比例有做調整，建議聆聽吉他為主導編曲階段時，要細心檢查。

筆者整理這次在研究中遇到的問題，並提供當下的解決辦法給未來想做相關研究的研究者做參考，另外此筆者從研究中發現用 AI 人聲來輔助製作是一種節省時間的方式，例如 Demo 的錄製或是和聲的編寫，本研究在 Demo 錄製與和聲編寫都是實錄自己的聲音，但有時用自己的聲音想像空間較侷限，或是考慮身體狀況及同時有其他工作負荷時，可運用 AI 人聲來協助，在製作上有較好的音樂聯想，再來歌手根據歌曲故事情節角色化後展現的演唱可能性，也是一個故事與音樂的關聯之一，也可以在戲劇領域角色聲音模擬此方向做探究，對於作品的呈現會有幫助。

參考資料

中文專書

大禾音樂製作編輯部。《第一本照著做就 0 失誤的音樂製作工具書》。臺北市：城邦印書館，2019。

周岳澄。《CUBASE 學程大百科》。台北市：卓著，2020。

官大為。《NiceChord 好和弦—Wiwi 寫給想做音樂的你，厲害的人都在用！超過 80 個寫歌、編曲創作原理》。台北市：商周出版，2020。

畢恆達。《教授為什麼沒告訴我—2020 進化版》。新北市：小畢空間，2020。

蔡振家。《音樂認知心理學—二版》。臺北市：國立台灣大學出版中心，2020。

蔡振家、陳容姍。《聽情歌，我們聽的其實是……—從認知心理學出發，探索華語抒情歌曲的結構與情感》。臺北市：臉譜，城邦文化出版，2017。

外文翻譯

賴瑞.S. 薛曼、丹尼斯. 普萊斯，楊詠翔譯，《大腦喜歡你玩音樂：創作、學習、演奏和聆聽音樂的神經科學》。新北市：大雁文化，2024

學術論文

曾俞璇。從唱片製作的角度創作音樂 - 以黃鴻升專輯《Plan B》為例。天主教輔仁大學碩士論文，2022

王健宇。臺灣電影原創主題歌曲創作導向之研究：以電影《海角七號》主題歌曲《國境之南》為例。世新大學碩士論文，2024

周佑霖。運用取樣技術於流行音樂創作之研究與應用—以巴西弓弦琴用於創作專輯《Roda》為例。國立臺灣師範大學，2024

謝立航。李其燊專輯「傲少年」之創作詮釋編曲風格與製作分析。國立臺灣師範大學書面報告，2023

附錄

附錄一 童話故事專輯音樂連結

