

國立臺灣師範大學音樂學院音樂系

流行音樂產學應用碩士在職專班

碩士論文

Continuing Education Program of Application for the Contemporary Music Industry

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Master's Thesis

以《耳朵帶我去旅行》專案為例探究流行音樂製作
Exploring the Multiple Productions of Popular Music with the
Project "Ears Take Me to Travel" as an Example

趙家駒

Chao, Chia-Chu

指導教授 Advisor：白紀齡 博士 Pai, Chi-Ling, Ph.D.

&

李和莆 博士 Lee, Wen-Pin Hope, M.D.A.

中華民國 110 年 01 月

January 2021

摘要

明眼人以視覺為主感受旅程，而視障者則手持白手杖一路向前，靠著聽覺感受異地風情。視障音樂人王俊傑藉著旅行體驗人文風景，用音符記錄過程，發表《耳朵帶我去旅行》本研究專案內容。

《耳朵帶我去旅行》專案將分別產出紀錄片、全新創作專輯 10 首歌曲、音樂錄影帶以及黑暗音樂劇。紀錄片呈現方式僅採用王俊傑個人的視角來敘述紀錄，排除過多渲染的拍攝手法。

唱片製作須先決定歌手的定位、專輯的方向，才能蒐集素材為專輯的歌曲決定風格，待歌曲編曲(Arrangement)、錄音(Recording)工作完成後進行混音(Mixing)，最後母帶後期處理(Mastering)則是將所有完成混音的歌曲，做整體性的平衡調整。

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇表演場地分為兩類，一為容納觀眾數較少的定目劇，共演出 11 場次。另一為觀眾席次較多的中型表演場館，共演出 3 場。

關鍵字：流行音樂、製作、錄音、編曲、紀錄片、黑暗音樂劇

Abstract

Most people enjoy the journey by vision, while the visually impaired hold a white cane on hand all the way forward, relying on listening to sense the scenery from a different place. Wang Jun-Jie, the visually impaired musician experienced the humanities and landscape through travel, captured the process with musical notes, and published these multiple contents of this project "Ears Take Me to Travel".

This project produces including documentaries, brand new album with 10 songs, music videos, and the musical "dialogue in the dark". The presentation of documentary only uses Wang Jun-Jie's personal perspective to narrate his own experiences, rule out the excessively rendering shooting techniques.

Album production must first determine the position of the singer and the direction of the album, so that materials can be collected to find the correct style for the songs in the album. After the song arrangement and recording work are completed, the mixing is performed. Finally, the mastering post-processing is to adjust the overall balance of all the songs that have been mixed.

Musical performance venues are divided into two categories, one is a repertory theater with a small audiences, and 11 performances in total. The other is a medium-sized performance venue with a large number of audiences, with a total of 3 performances.

Keywords : Popular music, Production, Recording, Arrangement, Documentary, Dark musical.

目次

摘要	I
Abstract	II
目次	III
表次	IV
圖次	V
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究範圍	2
第三節 預期貢獻	2
第二章 文獻探討	3
查爾斯·羅賓遜：	3
生命之歌全方位樂團視障歌手蕭煌奇專訪：	3
史提夫·汪達：	4
安德烈·波伽利：	5
第三章 研究方法	7
第四章 《耳朵帶我去旅行》專案製作歷程	9
第一節 采風與紀錄片拍攝	9
第二節 《耳朵帶我去旅行》專輯製作發行	19
第三節 《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇製作表演	64
第四節 製作感悟	74
第五章 結論	77
參考文獻	79
附錄一：歌手介紹	81
附錄二：訪談稿	85
附錄三：專有名詞	89

表次

表格 1 內容大綱.....	7
表格 2 紀錄片工作規畫.....	10
表格 3 紀錄片工作人員表.....	18
表格 4 專輯歌曲創作資料表.....	23
表格 5 專輯歌曲編曲者序列表.....	25
表格 6 歌曲配唱製作人表.....	34
表格 7 混音方式重點.....	52
表格 8 專輯歌曲資料.....	54
表格 9 專輯工作人員名單.....	58
表格 10 演出場次時間.....	68
表格 11 王俊傑相關經歷.....	81

圖次

圖 1 製茶的聲音收錄.....	11
圖 2 茶園訪談.....	11
圖 3 訪談茶農與製茶師.....	11
圖 4 製茶體驗.....	12
圖 5 煮糖體驗.....	12
圖 6 拜訪蚵仔寮漁網工廠.....	12
圖 7 梓官區海邊體驗.....	13
圖 8 拜訪台青蕉樂團.....	13
圖 9 參與旗山反垃圾場設置活動.....	13
圖 10 台青蕉樂團於屏東山羊飯館表演.....	14
圖 11 拜訪滿州民謠協會月琴彈奏交流.....	14
圖 12 拜訪撲浪共打擊樂團.....	14
圖 13 宜蘭縣大溪火車站.....	15
圖 14 回宜蘭故鄉探望姑姑.....	15
圖 15 赴梓官於花車舞台上表演.....	15
圖 16 拜訪西拉雅族耆老演唱牽曲.....	16
圖 17 後壁區飲食店體驗.....	16
圖 18 參訪與崑濱伯合作之芳榮碾米廠.....	16
圖 19 訪談謝銘祐並受邀同台表演.....	17
圖 20 唱片製作流程.....	20
圖 21 器材匹配示意圖.....	27
圖 22 Neumann U87 Microphone.....	28
圖 23 Chameleon Labs TS2 Large Diaphragm Tube Microphone.....	29
圖 24 Telefunken Elektroakustik's ELA M 251T.....	29
圖 25 Audio Technica AT4040.....	30
圖 26 無品牌動圈式麥克風（Condenser Microphone）.....	30
圖 27 麥克風測試架設方式.....	31
圖 28 Neve prism 前級擴大器.....	31
圖 29 Solid state logic X rack XR621前級擴大器.....	32
圖 30 Genelec1031A 揚聲器.....	49
圖 31 Yamaha model DS-10M 揚聲器.....	49
圖 32 TC electronic clarity M.....	50
圖 33 專輯封面封底.....	56
圖 34 專輯 CD 圓標.....	56
圖 35 專輯內頁.....	57
圖 36 專輯陳設於各唱片行.....	61
圖 37 專輯陳設於各唱片行2.....	62

圖 38 專輯陳設於個唱片行2	62
圖 39 MV 茶芳截圖	63
圖 40 茶芳 MV 截圖	63
圖 41 演出前解說	69
圖 42 視障工作人員帶領觀眾入場	69
圖 43 會後心得分享	69
圖 44 引導觀眾入場	70
圖 45 會後心得分享	71
圖 46 專輯簽名	71
圖 47 會後介紹表演人員	72
圖 48 會後心得分享	73
圖 49 專輯簽名	73

第一章 緒論

第一節 研究動機

本研究專案動機起於一位視障音樂人王俊傑¹，因某次談話內容談及花蓮風景區七星潭之美，以一般明眼人來說，當天氣晴朗海風徐徐吹來，放眼望去遠方一片大海與天連成一線的遼闊美景時，多數人皆會心情為之開朗，但王俊傑的說法卻不同，王俊傑是位天生視障者，故完全無視覺經驗，他以耳朵及其他感官感受到的七星潭是險的，據他描述：

「七星潭的海浪聲和其他海岸的海浪聲不同，以臺灣西部的海岸來說浪聲比較細碎，而七星潭的海浪聲比較壯大，所以感覺比較險。」

仔細思考王俊傑的描述後，對照臺灣西部的海岸地形大部分為沙岸，而東部的海岸則大部分為岩岸，七星潭的海岸不同台灣西部的海灘為質地細小的沙礫，而是石塊、珊瑚等組成之地形，故海浪拍打上岸的聲音自然不同於西部海岸。

經由這次與王俊傑的談話，深刻感受到明眼人和視障者對於事物的感受是不盡相同的，明眼人依賴視覺做為主要判斷依據，而忽略掉其他感官的感受，但可能看見的不是事實全貌。

臺灣有許多美麗令人歌頌的人、事、物，但也有慘澹經營的故事正發生著，令遊客流連忘返的臺灣東部號稱是美麗的後花園，而六輕對面隔著濁水溪的彰化縣大城鄉台西

---

¹ 王俊傑為視障創作歌手、樂手、編曲家，有鋼琴詩人之稱，曾發行多張專輯、合輯。

村空氣中散布著異味，年輕人都離開家鄉卻只剩老人家在固守家園。這些故事讓我們有了一個新的專案發想，其名為《耳朵帶我去旅行》，明眼人是以視覺為主，其他感官為輔，來感受旅行過程中的風景、人文、氣候等，而視障者對旅行的感受又是如何?人生地不熟的靠著白手杖前行、乘坐大眾運輸工具，或在必要時向路人求教指引等，這絕大部分是需要運用聽覺作為判斷，故專案名為《耳朵帶我去旅行》。

第二節 研究範圍

研究範圍設定在《耳朵帶我去旅行》紀錄片、十首全新創作歌曲專輯加音樂錄影帶 (Music video) 及黑暗音樂劇製作及發表過程中參與之工作人員，包括作詞人 (Lyricist)、作曲人 (Song writer)、歌手 (Singer)、編曲 (Arrange)、錄音 (Recording)、混音 (Mix)、母帶後製 (Mastering)、製作人 (Producer) 等。

第三節 預期貢獻

以《耳朵帶我去旅行》專案為例，探究流行音樂製作為研究對象，以天生視障歌手王俊傑之感受為出發，體驗在臺灣旅行、接觸在地各行各業、與人們對談交流給予王俊傑之創作靈感後，產出旅行過程紀錄片、十首創作歌曲專輯加上音樂錄影帶，以及黑暗音樂劇作品之製作過程呈現。

第二章 文獻探討

在學術文獻中有許多關於視障者之探討，內容多為社會福利、生活就業等，而關於視障歌手或演奏家之研究討論也能查找，本專案為視障者同時進行紀錄片拍攝、音樂專輯製作、黑暗音樂劇製作表演三大項目，因目前並無發現相關文獻探討，故本研究採知名視障音樂人發展之心路歷程作為探討標的。

雷·查爾斯·羅賓遜：

雷·查爾斯·羅賓遜（Ray Charles Robinson）出生於 1930 年 9 月 23 日歿於 2004 年 6 月 10 日，是美國非洲裔知名視障歌手、詞曲作家、鋼琴演奏家。1940 年代，雷·查爾斯·羅賓遜曾與 McSon Trio 團錄製了他的第一首單曲《Confession Blues》，1950 年錄製了《Baby Let Me Hold Your Hand》。雷·查爾斯·羅賓遜發行了許多張音樂專輯和單曲，並多次打進美國告示牌音樂及國外音樂排行榜，唱片銷售成績超過數百萬張，他是流行音樂的教父更是一代傳奇人物。雷·查爾斯·羅賓遜是唯一一位跨越 1940 年到 2000 年，七個年代榮登美國告示牌（Billboard Charts）的歌手²。

生命之歌全方位樂團視障歌手蕭煌奇專訪：

年幼時的蕭煌奇便患有先天性白內障病，15 歲那年失去了原有微弱的視覺，當人生感到沮喪時音樂陪伴他渡過讓他找到真實的自我。在啟明學校老師的協助下成立了全方位樂團(王俊傑也曾是成員之一擔任鍵盤手一職)，全方位樂團的夢想是一直走、一直唱。

---

² The Ray Charles Foundation (n.d.), I never wanted to be famous, I only wanted to be great. <https://raycharles.com/>, 摘錄於 7 October 2020。

蕭煌奇首張專輯《你是我的眼》發行時有 8 首個人創作，他認為上帝雖然奪走了他的視覺但也賜予他音樂才華，視障者必須比一般人更加努力十倍，當機會來了這一切都是值得的³。

史提夫·汪達：

史提夫·汪達（Stevie Wonder 本名 Stevland Hardaway Judkins）生於 1950 年 5 月 13 日美國密西根州薩吉諾市，是位美國非洲裔知名視障歌手、演奏家、作曲家和唱片製作人，史提夫·汪達因早產出生不久後便全盲，喜愛音樂的他自小就能演奏鋼琴、口琴和套鼓，他是位成功的節奏藍調（Rhythm and blues）、靈魂（Soul）、放克（Funk）、福音（Gospel）、爵士（Jazz）和流行（Pop）音樂家。11 歲時在一次機緣下經由奇蹟合唱團（Miracles）的羅尼·懷特（Ronnie White）牽線，與美國知名唱片公司摩城（Motown）簽約，13 歲即打入美國告示牌最紅 100 首歌曲（Billboard hot 100），目前為止史提夫·汪達全球唱銷售量超過一億張並獲得 25 座葛萊美獎殊榮。2014 年 11 月於華盛頓白宮，由歐巴馬總統（President Barack Hussein Obama）授予史提夫·汪達總統自由勳章（Presidential medal of freedom），這是美國公民最高的榮耀。史提夫·汪達曾說：「*If you really want to know who Stevie Wonder is, just listen to his music.*」⁴。

---

³ 莊靜如，〈生命之歌全方位樂團視障歌手蕭煌奇專訪〉，《健康世界》No.208（4 月，2003）：96-98。

⁴ Jim Gigliotti & Stephen Marchesi (2016). Who is Stevie Wonder. New York: Penguin workshop, 2016.

安德烈·波伽利：

安德烈·波伽利（Andrea Bocelli），視障歌手，1958 年出生於義大利托斯卡尼鄉間，出生時便患有先天性青光眼，國小三年級時參加學校的典禮擁有上台獨唱的機會，當時是他初嘗掌聲滋味的一次表演，國小五年級時參與一場足球比賽，不慎被球擊中僅存些許視力的右眼導致全盲，波伽利曾在酒吧駐唱時認識為酒吧鋼琴調音的調音師，在調音師的引薦下，波伽利和一名退休的老師學習唱歌。在一次機會下安德烈·波伽利參加義大利著名男高音弗蘭科·科萊里（Franco Corelli）的學生甄試活動，因此而獲得被弗蘭科·科萊里指導歌唱的機會，之後安德烈·波伽利漸漸展露頭角並被義大利唱片集團糖（Sugar，MT Opera&Blue's）網羅成為旗下歌手，波伽利的唱片在全球銷量超過 7 千萬張，安德烈·波伽利是跨界藝術史上唱片最暢銷的藝術家⁵。

上述四位視障歌手雷·查爾斯·羅賓遜、蕭煌奇、史提夫·汪達、安德烈·波伽利，與王俊傑的相同之處是皆為創作及演奏樂器的音樂家，雷·查爾斯·羅賓遜和史提夫·汪達二位獲獎無數也都曾拍攝過電影、電視劇，蕭煌奇是華語音樂界的知名歌手，曾拍攝過電視、電影並獲得流行音樂金曲獎的肯定，安德烈·波伽利是位相當成功的跨界藝術家，舉辦過許多場成功的世界巡迴演唱會，上述文獻之藝術家皆獲獎無數，對於電影、電視、音樂等工作都曾參與，但都屬於單獨之個案作品呈現，本專案《耳朵帶我去旅行》與其不同之處，是將王俊傑將旅行的感受記錄下來，並運用在專輯唱片和黑暗音樂劇上，是以一個創作概念產出紀錄片、專輯唱片加音樂錄影帶、黑暗音樂劇三個不同型態的作品。

---

⁵ Andrea Bocelli，《安德烈·波伽利：唱出生命的愛》（La musica del silenzio），鄭淑芬 譯。台北：八正文化有限公司，2010。

第三章 研究方法

華語流行音樂界有許多優秀的視障歌手如曹松章、蕭煌奇等，而中國民謠歌手周雲蓬的音樂近年來也頗受矚目，上述幾位視障歌手皆有不凡表現且受到肯定的音樂作品，是值得敬佩的華語音樂人。

《耳朵帶我去旅行》專案之歌手王俊傑曾入圍流行音樂金曲獎，在音樂上的成就是受肯定的，除了音樂外也嘗試參與不同工作領域，王俊傑參與本專案為紀錄片、音樂專輯加音樂錄影帶、黑暗音樂劇三種領域一併執行，以視障歌手來說是不曾有的。

研究方式為執行本專案每階段觸碰之專業領域工作人員，執行過程之探究。內容大綱如下：

表格 1 內容大綱

項目	內容	產出
1	采風寫作+行腳影像紀錄。	紀錄片。
2	唱片製作+紀錄片內容 DVD。	影音專輯 CD+DVD。
3	無光的表演+環繞聲響劇目。	黑暗音樂劇。

《耳朵帶我去旅行》專案將分別產出紀錄片、全新創作專輯十首歌曲加音樂錄影帶以及黑暗音樂劇。

第四章 《耳朵帶我去旅行》專案製作歷程

第一節 采風與紀錄片拍攝

1. 工作規劃

與主要工作人員王俊傑、企劃等開會討論後，決議呈獻方式採用主角王俊傑的角度來敘述紀錄，不採用過多的拍攝手法去渲染，故與專門從事紀錄片電影製作與發行之單位，舊視界文化藝術有限公司合作拍攝紀錄片。

拍攝現場收錄聲音使用三套收音設備，一為攝影組收音設備，第二套為王俊傑隨身攜帶之立體聲數位錄音機，第三套則由錄音師攜帶麥克風、電腦、錄音介面等設備收音。

使用三套設備收音是為三種不同聲音觀點，第一套攝影組收音設備是以導演影像觀點收音，第二套收音設備為主角王俊傑觀點收音，第三套收音則是錄音師以環境聲、特定發聲體、聲音設計等用途收音，整體紀錄片工作規畫如下：

表格 2 紀錄片工作規畫

項次	內容	備註
1	與導演、劇組、演員開會，設定拍攝地點。	
2	實地場勘與交通動線（盲人所需之動線）、食宿、保險等規劃。	每次執行拍攝工作，皆為所有工作人員投保保險。
3	選定拍攝日期聯絡訪談對象及當地支援者。	
4	實地拍攝、現場收錄對白、環境聲、規劃之標的聲音。	
5	影像素材挑選、剪接後製、初剪調校、最終發行版本確定。	
6	背景音樂製作。	
7	旁白錄製。	
8	音樂、旁白以及環境聲混音（mix） ⁶ 。	
9	混音後之聲音導入影像並輸出紀錄片。	輸出 DVD 發行版本及黑暗音樂劇現場使用版本。

⁶ 錄音工作結束後，修整聲音素材給予場景、音色、效果等調整，讓所有聲音素材表現出所需的頻率響應、場景位置及效果後，輸出為左右兩軌立體聲道，此一聲音調整工作稱之為混音。

2. 工作紀錄側拍

時間：2017年12月26日。地點：嘉義縣梅山鄉。

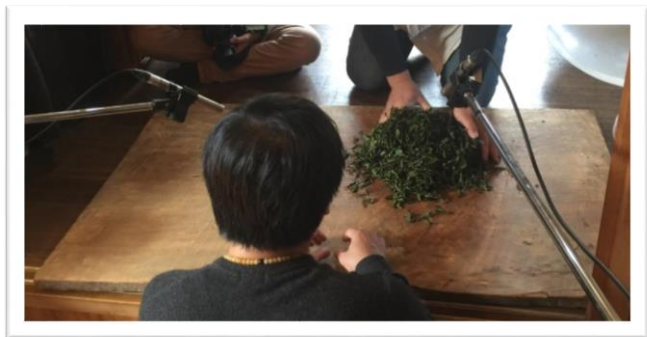

圖 1 製茶的聲音收錄

製茶師教導如何製茶，製茶時需要多次揉捻茶葉，讓茶葉散發出香氣，製茶時揉捻所發出的聲音是王俊傑初次體驗。

圖 2 茶園訪談

在嘉義縣梅山鄉的茶園中茶農敘述如何種茶、照料茶園之甘苦和成就，以及採茶時之作業程序分享與王俊傑。

圖 3 訪談茶農與製茶師

茶農與製茶師談到這行業是需要有非常熱愛茶的信念，否則無法堅持走下去，而製作出好的產品則是辛苦工作所得到的最大回饋。

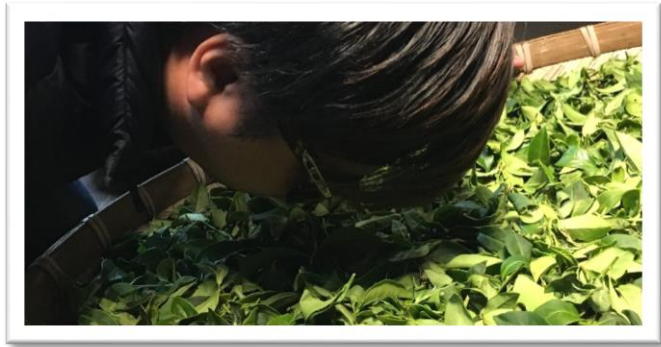

圖 4 製茶體驗

時間：2017 年 12 月 27 日。地點：阿里山奮起湖。

圖 5 煮糖體驗

時間：2018 年 1 月 2 日。地點：高雄市梓官區。

圖 6 拜訪蚵仔寮漁網工廠

茶農與製茶師教導王俊傑製茶，在製茶的過程中體驗製茶的觸覺和散發出的茶芳。

阿里山奮起湖製糖廠參訪，瞭解解糖的製程，製糖師帶領王俊傑體驗煮糖，煮糖汁時熱氣直衝面部，是相當辛苦的工作。

蚵仔寮是個小漁村，拜訪當地漁網工廠，工廠內製作漁網修補漁網的機器發出滴滴答答的聲音。

圖 7 梓官區海邊體驗

下午坐在高雄梓官區海邊的餐廳，海風徐徐吹來，聞著空氣中散發的海水味，聆聽海水打上沙灘的聲音。

時間：2018 年 1 月 3 日。地點：高雄市旗山區。

圖 8 拜訪台青蕉樂團

台青蕉樂團是高雄市旗山區在地獨立音樂樂團，樂團長期關心台灣社會議題，樂團的創意工坊內有許多香蕉創意商品。

圖 9 參與旗山反垃圾場設置活動

旗山區鄉民反對設置垃圾場，關心垃圾場議題的鄉民在台上發表個人對於議題的看法。

圖 10 台青蕉樂團於屏東山羊飯館表演

屏東山羊飯館是間相當有特色的音樂展演空間，台灣許多獨立音樂樂團都曾在此表演，台青蕉樂團也受邀至此演出。

時間：2018 年 1 月 4 日。地點：屏東縣滿州鄉。

圖 11 拜訪滿州民謠協會月琴彈奏交流

屏東滿州民謠協會是以推廣民謠、月琴為主旨的協會，當地有許多長者參與，目的是希望保存台灣音樂文化。

圖 12 拜訪噗浪共打擊樂團

噗浪共打擊樂團有許多特殊的台灣打擊樂器，王俊傑到訪之前未曾聽過這特殊的聲音，樂團演奏打擊樂曲歡迎他的拜訪。

時間：2018 年 1 月 16 日。地點：宜蘭縣。

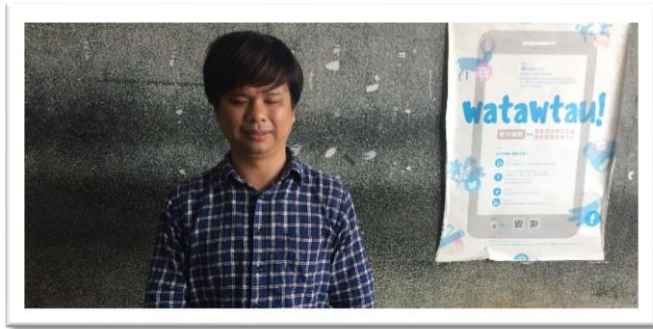

圖 13 宜蘭縣大溪火車站

宜蘭縣大溪火車站緊鄰著太平洋，是一個古老的車站，除了有熟習的火車行駛聲音，還摻雜著海水味道，是一個相當特殊的車站。

圖 14 回宜蘭故鄉探望姑姑

姑姑住在宜蘭過著簡樸的農村生活，種植許多農作物也養一些雞，姑姑經常送王俊傑由她親手種植的蔬菜，嘗起來有一種溫暖的味道。

時間：2018 年 1 月 20 日。地點：高雄市梓官區。

圖 15 赴梓官於花車舞台上表演

舞台車是機動性很強的車子，自帶絢麗的燈光、音響，停車後展開車體就是一個可以表演的舞台，是相當具有臺灣味的車子。

時間：2018 年 1 月 21 日。地點：高雄市六龜區。

圖 16 拜訪西拉雅族耆老演唱牽曲

耆老演唱的牽曲是西拉雅族的古調，通常是在祭祀祖靈、感謝祖靈時所演唱的歌曲。

時間：2018 年 2 月 11 日。地點：台南市後壁區。

圖 17 後壁區飲食店體驗

台南市是文化、美食之都，一間普通不過的飲食店卻有著美味的佳餚，老闆娘就是靠著她的手藝撐起家中的生計。

圖 18 參訪與崑濱伯合作之芳榮碾米廠

曾任國策顧問的黃崑濱是一位專注於種稻的老農人，曾拍攝記錄片《無米樂》，崑濱伯的農作物交由台南芳榮碾米廠碾製包裝。

榮獲流行音樂金曲獎最佳台語歌手的謝銘佑平常都待在家鄉台南，本次參訪台南順道探視老友，並與謝銘佑同台表演。

圖 19 訪談謝銘佑並受邀同台表演

3. 紀錄片後製與發行

經過這次旅行後令王俊傑留下深刻印象，他呼吸著各地不一樣的空氣，聽到山與海不同的聲音，感受到操著不同口音、不同生活步調的臺灣鄉親，臺灣雖小但卻有許多地方特色，不同人文、風景都體現在各地人們的生活中。

自城市返鄉的遊子能立刻融入原鄉的生活、說著自己的母語，然而這些家鄉的味道卻不能在城市裡展現，只能亦步亦趨跟隨著城市律動生活。這些感受是他用腳一步一步走著，用耳朵靜靜傾聽、親身感受的臺灣樣貌，並非透過媒體傳播得到的資訊，這就是《耳朵帶我去旅行》的意義。

紀錄片拍攝完成後交由導演與剪接工程師編輯剪接，期間相關人員經過多次審片會議討論，主要議題為《耳朵帶我去旅行》紀錄片呈現之觀點和角度的修正，最後定案版本加入旁白以及聲音混音處理後於作品中呈現，紀錄片參與的工作人員如下表。

表格 3 紀錄片工作人員表

項次	職稱	姓名	備註
1	出品人、計畫統籌	趙家駒	
2	企劃	江季芳	
3	計畫執行	王俊傑	
4	導演	陳志漢	
5	製作	舊視界文化藝術有限公司	
6	攝影	剛瑋、黃開璟、陳志漢	
7	剪接	何欣芳、鍾佳陵	
8	字幕	張毓珊	
9	現場收音	何政毅	
10	外景助理	何政毅、王俊凡	
11	行政協助	李孟津、李怡德、何敏華	
12	發行	這虎音樂	

第二節 《耳朵帶我去旅行》專輯製作發行

1. 唱片製作流程研究

臺灣之國民教育音樂教科書中曾經提到，音樂是由旋律（Melody）、和聲（Chord）、節奏（Rhythm）三大要素所組成的，在流行音樂（Popular music）歌曲中多了一個重要元素為歌詞（Lyrics），而能同時詮釋旋律和歌詞的是人聲（Vocal），將這四種元素斟酌搭配、組織、建構，再加上混音程序，將音樂素材給與效果及場景定位後產出流行音樂。

流行音樂行業中處理唱片製作的職務是製作人（Producer），每一位製作人有個人工作習慣以及對音樂產品的要求，通常製作的方式為何？本研究案訪談白紀齡⁷、吳永吉⁸、黃名偉⁹、陳子鴻¹⁰四位製作人。

白紀齡謹慎地為歌手尋找定位後，一切製作過程皆會考慮定位和歌曲間的關係，吳永吉在製作樂團時相當注重樂團本質風格，充分與團員討論音樂與樂團風格的關係，黃名偉挑選作詞、作曲者、編曲家等人選，為製作人主觀認定人選，與參與者溝通音樂方向為歌手量身打造，陳子鴻對歌手本質發覺、專輯定位等前置作業相當重視，並充分授權音樂工作者發揮所長。

---

⁷ 白紀齡（1963-）淡江大學產業經濟學系博士，現任國立台中教育大學助理教授兼任流行音樂跨領域學程召集人，曾任職於滾石唱片、Sony 唱片。

⁸ 吳永吉（1970-）為董事長樂團主唱兼吉他手，曾為多位歌手、樂團等製作唱片。

⁹ 黃名偉（1964-）曾為成龍、蕭煌奇、劉德華、李聖傑、林志穎等人的製作人，是製作人是 Bass 手也曾經是出過專輯的歌手。

¹⁰ 陳子鴻（1965-）為喜歡音樂總經理、國立臺灣師範大學音樂系兼任副教授，曾為江蕙、戴佩妮等歌手製作唱片。

訪談後得到四位製作人對流行音樂製作的方式，大區塊製作流程大同小異，但每位製作人皆有自己的習慣和製作細節。

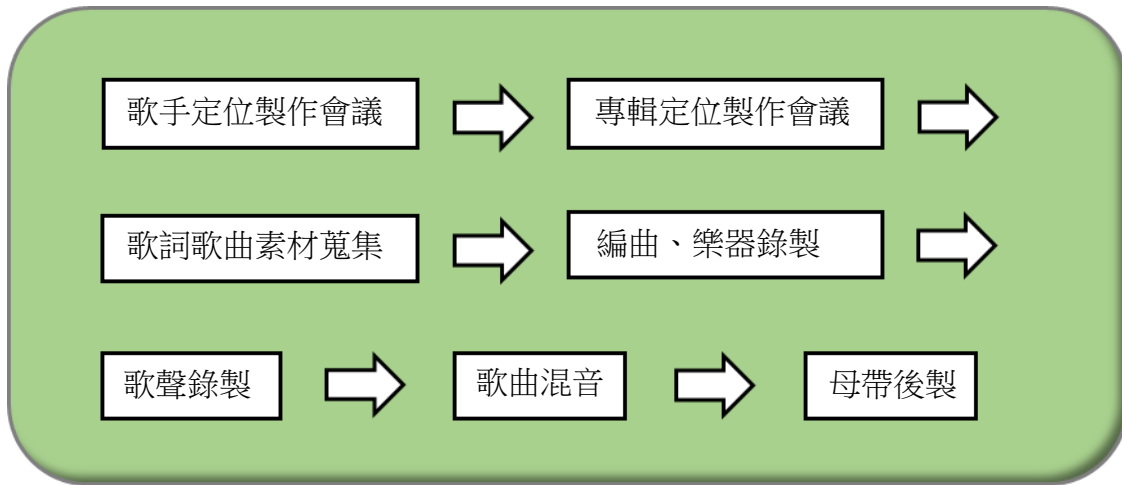

圖 20 唱片製作流程

上圖為訪談白紀齡、吳永吉、黃名偉、陳子鴻四位製作人後所得到的流行音樂製作流程，流行音樂的製作過程中必須先決定歌手定位、專輯定位方向，才能為專輯蒐集歌曲素材、決定風格，待歌曲編曲（Arrange）、錄音（Recording）工作完成後則進行混音（Mix）工作，而母帶後製（Mastering）則是所有歌曲製作混音完成後，再將整張專輯的歌曲做平衡調整。

《耳朵帶我去旅行》專輯製作流程，採取與白紀齡、吳永吉、黃名偉、陳子鴻四位製作人相同之製作流程，依照此製作流程來探究流行音樂製作。

2. 召開製作會議決定歌手定位

在製作本專案之前王俊傑已發行過多張音樂專輯及合輯，且有一個稱號為《鋼琴詩人-王俊傑》，王俊傑是位能作詞、作曲、編曲及鋼琴演奏的音樂家，是位具有音樂專業的歌手，其市場區隔明確，故歌手定位則延續之前專業音樂人形象。

3. 設定專輯定位概念

《耳朵帶我去旅行》專輯定位概念以視障者對土地、文化、人文關懷為出發，藉由旅行臺灣各個城市、鄉鎮，各行各業或是相關文化機構訪談，以及宗教民俗參與等，運用耳朵感受為主在旅行的過程中體驗人、事、物所發展之創作專輯。

雖然我們已生活在這個土地許久且逐步的社會化中，也總是運用社會化得到的經驗來生活，如換個感受去體驗生活，我們對世界的看法會有什麼不同?能不能多一些愛?對土地多一些關懷?

那些曾經看過的風景，長久以來習慣的生活方式，藉由鋼琴詩人王俊傑的耳朵帶著我們去旅行，給予閱聽人另一種思考選擇。

專輯內頁文案為：「鋼琴詩人王俊傑的全新創作，將帶著我們透過耳朵，欣賞這塊土地上，角落裡美麗的風景，聽見那有溫度的故事¹¹。」

歌手在專輯內頁寫下對閱聽人訴說的心境感受，讓閱聽人在聆聽時能理解專輯定位亦能增加產品溫度，以下為歌手王俊傑書寫的專輯內頁文字：

---

¹¹王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

我真心感謝我的眼睛看不見，讓我可以從不同的角度，為你說故事，為你唱歌。2017年秋天，我離開台北，帶著一台數位錄音機，開始一趟耳朵帶我去旅行。

在阿里山上、在東臺灣的海邊、在最南端的恆春、在台北的果菜市場，在無數個角落我跟環境對話、跟人對話，感受純粹、感受力量。

2018年秋天，我帶回了滿滿的感慨與感動，寫下十首歌曲，說了十個故事，十個角落裡平凡卻又充滿生命力的故事，所聽見的點點滴滴，我想慢慢唱給你聽，同時也透過影像，與你分享我所看見的一切¹²。

4. 歌詞歌曲素材蒐集

製作會議後，決定歌手之定位為創作型歌手，本張專輯之作曲交由歌手王俊傑全數完成，歌詞除王俊傑之創作外，特邀請資深作詞人武雄參與部分作詞工作，武雄對於台語文之遣詞用字、歌詞韻腳、倒音、文字發音等皆有鑽研，且與王俊傑有多年合作經驗，本專輯作詞合作模式為以王俊傑旅行之故事為架構，交由武雄依故事內容轉換成文字，創作出適合歌曲之歌詞。

本專輯中有一首歌曲《後山》之作詞、作曲則是由王俊傑與原住民歌手阿努·卡力亭·沙力朋安所共同創作及演唱。

本專輯共收入九首全新台語創作歌曲加一首鋼琴演奏曲，共十首歌曲收錄於《耳朵帶我去旅行》專輯中，專輯歌曲依序如下表：

---

¹² 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

表格 4 專輯歌曲創作資料表

歌序	歌 名	作 詞	作 曲
1	《茶芳》	王俊傑	王俊傑
2	《少年葛瑪蘭》	武雄	王俊傑
3	《後山》	王俊傑、阿努·卡力亭·沙力朋安	王俊傑、阿努·卡力亭·沙力朋安
4	《素蘭》	王俊傑	王俊傑
5	《後壁的伊真無閒》	王俊傑	王俊傑
6	《上北的車站》	王俊傑	王俊傑
7	《無階的樓梯》	武雄	王俊傑
8	《風頭水尾的的故鄉》	武雄	王俊傑
9	《阿卻姨》	王俊傑	王俊傑
10	《觀 Live》	無	王俊傑

5. 編曲與樂器錄製

本張專輯歌手王俊傑為具備編曲能力之音樂人，其在歌曲創作時對此曲之背景音樂會有一定程度想法，故在歌曲送交編曲前召開編曲會議，討論背景音樂之概要畫面，及決定歌曲速度（Tempo）和曲調（Key），在充分討論歌曲與適合之編曲人選後，送交編曲家編輯。

為符合專輯歌手之專業音樂人形象定位，且王俊傑有鋼琴詩人之稱號，在專輯定位會議時決定，歌曲之編曲如有運用到鋼琴此項樂器，皆由王俊傑本人來演繹。

編曲工作編輯結束後則進錄音室過帶，再進行套鼓（Drum kits）、低音吉他（或稱之為貝斯或 Bass）、吉他（Guitar）、鋼琴（Piano）等樂器的錄製（Dubbing）工作。

《耳朵帶我去旅行》專輯歌曲編曲者依序如下表：

表格 5 專輯歌曲編曲者序列表

歌 序	歌 名	編 曲 者
1	《茶芳》	王俊傑
2	《少年葛瑪蘭》	黃中岳
3	《後山》	趙家駒
4	《素蘭》	郭人豪
5	《後壁的伊真無閒》	郭人豪、王俊傑
6	《上北的車站》	趙家駒
7	《無階的樓梯》	趙家駒
8	《風頭水尾的的故鄉》	鍾興民
9	《阿却姨》	郭人豪
10	《觀 Live》	王俊傑

6. 歌唱錄製準備

歌唱錄製器材匹配

本張專輯配唱錄音室為這虎錄音室，這虎錄音室有足夠錄製聲音的麥克風和相關器材，錄音室的吸音、隔音及聲音共振傳導等問題能得到妥善的解決，適合本張專輯錄製。

錄製人聲會使用的基本器材為麥克風 (Microphone) 和前級放大器 (Pre amplifier)，使用原理為聲音經由麥克風傳導到前級放大器放大分貝後錄下，兩者器材使用匹配多為錄音師、製作人等聽覺經驗判斷後做選擇。

麥克風優劣並不是依價格或外觀材質來判斷，選擇麥克風是依照錄音之器樂所需，麥克風在研發設計時會針對不同器樂來規畫收音頻率 (Frequency)，舉例說明，專為低音鼓設計的麥克風著重低頻收音的表現，收錄口琴的麥克風則高頻表現不能太凸出否則聲音會太過銳利，在錄音室使用的麥克風不見得適合現場表演使用，因收音環境不同考慮的因素也不同等，這些都是挑選麥克風收音時所考慮的部分因素。

適合收錄人聲的麥克風品牌及型號有許多種，因每個人的聲音特質不一，故同一支麥克風並不一定適合所有人，在可能的範圍內測試麥克風與歌手的匹配，目的是挑選出適合歌手的麥克風來達到專輯風格設定的要求。

本研究案麥克風測試採盲測，方式為使用五隻不同品牌麥克風，分別匹配 Neve prism 和 Solid state logic X rack XR621 兩組前級放大器，測試方式為歌手同時使用五支不同品牌及型號的麥克風演唱，經過一台麥克風前級放大器後，送入電腦錄音軟體 Pro tools

music software 同時錄製五軌相同歌聲，目的是希望演唱測試參數標準儘量達到一致，避免因重唱五次聲音表現不同而影響判斷，同樣之錄音方式換一組前級放大器再錄一次，器材匹配方式如下圖示。(圖版權屬論文作者)

圖 21 器材匹配示意圖

錄製完畢後會得到十軌聲音，在歌手和製作人皆不知道每一軌分別是哪支麥克風和前級放大器錄製的情況下進行比對，最後比對出最適合歌手聲音的麥克風錄製本張專輯。

本研究案準備的五支麥克風品牌及型號分別如下圖：

圖 22 Neumann U87 Microphone

圖 23 Chameleon Labs TS2 Large Diaphragm Tube Microphone

圖 24 Telefunken Elektroakustik's ELA M 251T

圖 25 Audio Technica AT4040

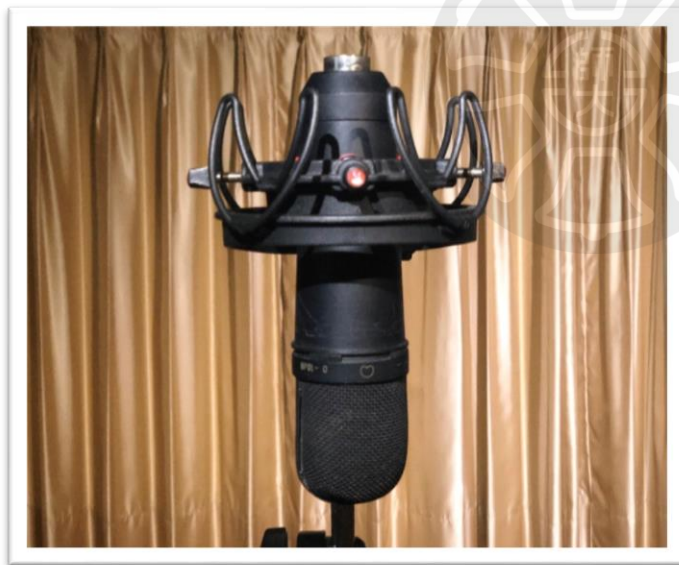

圖 26 無品牌動圈式麥克風 (Condenser Microphone)

為使測試的過程中五支麥克風收錄的人聲訊號比例能盡量一致，故每支麥克風架設時須注意麥克風震膜（Microphone capsule）位置與演唱者的距離、方向和高度等參數盡量保持一致，架設方法如下圖。

圖 27 麥克風測試架設方式

五支麥克風使用之兩台前級擴大器分別如下圖。

圖 28 Neve prism 前級擴大器

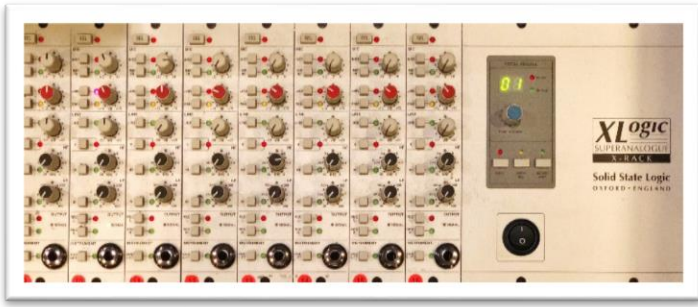

圖 29 Solid state logic X rack XR621 前級擴大器

經過 Chameleon Labs TS2 Large Diaphragm Tube Microphone、Telefunken Elektroakustik's ELA M 251T、Neumann U87 Microphone、Audio Technica AT4040 和無品牌電容式麥克風，分別搭配 Neve prism 及 Solid state logic X rack 兩台前級擴大器，五支麥克風錄製王俊傑聲音測試結果是，Neumann U87 Microphone 搭配 Neve prism 麥克風前級放大器最適合本張專輯音樂風格之配唱使用，原因是王俊傑歌聲的低頻率飽滿，中高頻率較凸出，而 Neumann U87 Microphone 的特性並不會過份渲染聲頻，使用 Neumann U87 Microphone 匹配 Neve prism 與 Solid State Logic XR621 兩組前級放大器相較之下，Neve prism 麥克風前級放大器聲音較為溫暖，適合本張專輯的風格，故決定使用 Neumann U87 Microphone 匹配 Neve prism 前級放大器錄製。

上述五支麥克風價格最高的是 Telefunken Elektroakustik's ELA M 251T，價格最低的是無品牌電容式麥克風，而適合王俊傑的 Neumann U87 Microphone 則屬於次高價位的麥克風，經此測試後可以瞭解到價位高的麥克風不是一定適合每一位歌手，尚須經過錄音測試比對後才能找到合適的器材，挑選出適合王俊傑聲音的器材後，歌聲錄製工作（簡稱配唱）正式開始。

7. 配唱

(1) 配唱技巧

台北麗風錄音室的負責人兼錄音師徐崇憲曾說過，在錄音室唱歌最重要的不是技巧而是情感，只用技巧詮釋的歌曲聽久了容易乏味，而運用情感唱歌則百聽不厭。

錄音室演唱和現場演唱不同之處為錄音室演唱的作品會發行至市場、網際網路，千年不會消失，而現場演唱則在當下唱完即結束，故錄音室配唱之要求會比較嚴謹，目的是希望作品聆聽千百遍得到的感動是相同的。

一首歌曲首先讓閱聽人感受到是人聲的詮釋，故一首歌曲受喜好的程度演唱佔了很重的比例。配唱工作主要是製作人和歌手溝通演唱情緒、音準、律動等，將這些因素處理到專輯設定所需的風格，配唱方式沒有一定的標準視各個製作人的製作風格而定。

創作歌手詮釋自己寫作歌曲時會有個人的見解，因此配唱王俊傑時須先了解他對歌曲詮釋的想法，經溝通後開始配唱工作，工作中除了注意情緒、音準等問題，還需觀察歌手生理狀況如聲帶是否疲憊、體力是否不濟等，歌手需保持在最佳狀態聲音才能有好的表現，每首歌曲配唱製作人如下表。

表格 6 歌曲配唱製作人表

歌序	歌名	配唱製作人	備註
1	《茶芳》	趙家駒	
2	《少年葛瑪蘭》	趙家駒	
3	《後山》	趙家駒	
4	《素蘭》	吳永吉	
5	《後壁的伊真無閒》	何政毅	
6	《上北的車站》	趙家駒	
7	《無階的樓梯》	趙家駒	
8	《風頭水尾的的故鄉》	趙家駒	
9	《阿却姨》	何政毅	
10	《觀 Live》	無	演奏曲

(2) 《茶芳》配唱

作詞、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受如下：

思念像是一壺茶慢慢升起的香氣，有時淡淡的，像阿里山茶的滋味，有時又像是鐵觀音一般，濃郁而回味無窮。無論如何，這箇中滋味都帶點苦澀、帶點香甜，深吸一口氣，將茶香吸入鼻腔，吸入靈魂深處，思念就藏在深處的記憶裡，因為是藏在深處的記憶裡，於是就這樣一次又一次的回甘¹³。

歌詞：

茶芳 茶芳衝著對你淡淡的思念
彼陣咱做伙聽收音機 你上佻意彼首補破網
思念 思念親像這杯清茶 那啉那回甘
彼陣咱做伙佇下晡 外面落著西北雨 咱那坐 那開講
茶芳 茶芳衝著困仔時 愛做的夢
攏毋知大人的世界 是遐爾困難 有遮爾複雜
思念 思念親像老茶 那囡那芳
隨在時間去變化 氣味 攏無仝款¹⁴

《茶芳》此曲在配唱時因編曲形式為純鋼琴伴奏，故演唱者聲音的瑕疵較不容易被背景音樂所遮蓋，因此在配唱時音準要求較為嚴格，發音、轉音等技巧不使用過多，讓歌曲聽起來比較敘事感，演唱的情緒起伏需稍大。

---

¹³ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

¹⁴ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(3) 《少年噶瑪蘭》配唱

作詞武雄、作曲為王俊傑，歌曲中女聲為其女王敬筑及妻子江季芳，歌曲創作的感受如下：

在夢裡，經常夢見自己在開往噶瑪蘭搖搖晃晃的火車上，經過一個又一個的山洞，嘴裡哼著《丟丟銅》。在現實裡，蘭陽平原的風，稻田泥土的氣味，青蛙的叫聲都是記憶裡最美好的。現在稻田變少了，依然有人在種地，但種的是一棟又一棟的農舍，青蛙也慢慢離去了。在夢裡，在記憶裡，那些美好正一點一滴的消失，那恬靜的空氣，那熟悉的宜蘭腔，是心裡最美麗的風景¹⁵。

歌詞：

(女兒唱) 嗨啊囉哩嗨 嘿啊囉哩嘿 獨夜無伴守燈下 清風一直吹
吹過青春的夢 吹回噶瑪蘭 吹著夜夜思念彼個人
夢中雙人對唱 彼首丟丟銅 唱到如今猶原攏相仝
車行過磅空 良地水田 細漢時陣是我世外的桃源
我偷偷下願 千年萬年 仝款嘛會流傳

(女兒唱) 嗨啊囉哩嗨 嘿啊囉哩嘿 獨夜無伴守燈下 清風一直吹
(父母卡農) 嗨啊囉哩嗨 嘿啊囉哩嘿 獨夜無伴守燈下 清風一直吹
車行過磅空 良地水田 細漢時陣是我世外的桃源
我偷偷下願 千年萬年 仝款嘛會流傳
車行過磅空 良地水田 細漢時陣是我世外的桃源
我心中的夢 夜夜留戀 心所愛的宜蘭
嗨啊囉哩嗨 嘿啊囉哩嘿 一旦田園變平地
白翎鷺 無地飛 水牛無地坐¹⁶

歌曲《少年噶瑪蘭》的畫面是王俊傑兒時美好的記憶，加上成長過程中時代變化的無奈，曲中有女兒與妻子共同演唱的部分，歌曲之情緒表現比較複雜，配唱前讓歌手在收音室裡沉澱情緒後，引導歌手將畫面帶到歌詞中所提到的兒時記憶，蘭陽平原風和青

---

¹⁵ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

¹⁶ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

蛙的叫聲、稻田泥土的氣味，當演唱到消失美好記憶的部分時，則引導歌手唱出無奈的心境，而女兒及其妻的演唱則保持素人的純真唱法作為差異對比。

(4) 《後山》配唱

此首歌的詞曲，分別為王俊傑和阿努·卡力亭·沙力朋安共同創作，台語詞曲由王俊傑創作演唱，阿美族詞曲則由阿努·卡力亭·沙力朋安創作演唱，歌曲創作的感受如下：

在花蓮大港口部落，他帶著我聽風聽浪，聽他唱阿美族的古調，跟我說決定離開台北回家的故事。他說喜歡一個人靜靜坐在海邊釣魚，就這樣可以獨坐一個下午，只為等待一段美麗的旋律。在淡水的公寓裡，我告訴他自己是如何在這個城市探索，如何找一個靜謐的處所，讓心安頓下來，又如何在這喧鬧的城市裡，經常想起田園土地的呼喚。就這樣我們開始了，開始了城市與東海岸的對話，開始了擁擠與開闊的對話，我們唱著各自的母語、各自的心情，我們分享了各自的想望，兩個故事在不經意處交會了¹⁷。

歌詞：

(俊傑)

唱歌 無一定就出名 生活 毋免一定就拚命
人生 無一定有出脫 食飯 只要三頓攞食有飽
每工恬靜看海 有時若像想著啥
你講少年時嘛全款夢想 彼个繁華的都市
只是齷齪的空氣恰吵鬧的聲音 最後決定猶是欲轉來去

(阿努)

feliw feliw yusanay ko falì

(翻譯) 太平洋的風沓沓吹來

lomowad to tamina mina

(翻譯) 船隻嘛準備出海

malingaday yusanay ci ina

(翻譯) 婦人人 (hū-jîn-lâng) 每工攞咧作稽

(俊傑)

每工恬靜看海 有時若像想著啥
你講少年時嘛全款夢想 彼个繁華的都市
只是齷齪的空氣恰吵鬧的聲音 最後決定猶是欲轉來去

¹⁷ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(阿努)

hay yeyan iya ohayan

(翻譯) 虛詞

masadak to cidal yu sanay I dafak

(翻譯) 當日頭寬寬仔升起來

hay yeyyeyan iyo hayan

(翻譯) 虛詞

lomowad toko finawlan

(翻譯) 萬物也綴咧起來

hay yeyyeyan iyo hayan

(翻譯) 虛詞

malingad yu sanay ci ina

(翻譯) 婦人人每工佇田裡作穡

o~wan hay yo hayan

(翻譯) 虛詞

siayaw to pakariyar

(翻譯) 也每工咧看太平洋

(俊傑)

日頭浮東昇 照落山海的感情 月娘藏佇遐 田蛤仔擡頭看

火金姑來照路 四跤仔邊仔顧 繁華的都市足艱苦 來去山後接近塗

王俊傑¹⁸。

王俊傑和阿努·卡力亭·沙力朋安二人都是懷抱前程夢想，各自從家鄉來到台北圓夢，出外人在台北生活的歷程，以及在家鄉的溫暖等，是這首歌曲要傳達的感受，歌曲中有兩人交叉演唱的部分情緒需要彰顯出來，此首歌在配唱情緒的要求會大於演唱技巧的精準度，取捨也是以情緒為重。

---

¹⁸ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(5) 《素蘭》配唱

配唱製作人為吳永吉，作詞、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受如下：

素蘭這個名字，在上一代的女性當中，一直不斷的出現，她們總是用不同的面貌粉墨登場，她們意味著一種精神，一種堅忍的毅力，從懵懂的少女，莫名變成另一個男人的老婆，從老婆又變成孩子的媽。在她們心底的某個角落裡，依然保存著一個屬於自己的青春，那是純情的自己，那是曾經偷偷愛過的自己，那裡永遠開著一朵花，一朵永不凋謝的花¹⁹。

歌詞：

你講彼時也毋知半項 就恰伊入洞房 一工過一工 變做那來那雜唸
肩胛頭那來那重 也那來那會操煩 伊講少年時的你嘛無簡單
是庄仔內彼个上婿的素蘭 一冬一冬過一冬 伊那老看你煞那毋甘
青春咧繼續 眠夢也繼續 繼續感情的思慕
希望咧繼續 失落也繼續 那行那看的跂步
煩惱咧繼續 日子也繼續 有時無心 有時刁意故
時間咧繼續 故事也繼續 按怎才算是最好的結局
門口埕掃袂完的塗沙 那掃那講古
跔佇埕尾的茄苳伊那發 伊那發葉那掩
青春咧繼續 眠夢也繼續 繼續感情的思慕
希望咧繼續 失落也繼續 那行那看的跂步
煩惱咧繼續 日子也繼續 有時無心 有時刁意故
時間咧繼續 故事也繼續 按怎才算是最好的結局²⁰

歌曲一開始是滿州民謠協會月琴伴奏的滿州民謠吟唱，接著是大提琴有些淒美的拉奏，歌曲敘述上一代臺灣傳統女性一生的奉獻，主歌時說時唱，副歌情緒從激昂到安靜的吟唱來豐富歌曲的風格。

---

¹⁹ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

²⁰ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(6) 《後壁的伊真無閒》配唱

配唱製作人為何政毅，作詞、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受和歌詞如下：

她選擇隱身在後壁（後面），就算她在外有自己的工作，回家依然選擇隱身在後壁，那不是畏懼、更不是害怕，而是隱身在後壁，伸出一雙堅定的手，支持著向前邁進的那個人，那個她所關心所愛的人，無論在任何時候，那雙手總是如此的堅定且溫暖、偶爾抱怨、有時掉淚，卻不曾退卻²¹。

歌詞：

透早天才拄光 伊是第一个起床 好天冷天無論 一年四季無分
孤單佇遐彼雙懸踏鞋 已經真久無人相借問 白色的彼領洋裝早就留佇青春
厝內底大項細項的代誌攏愛共伊問 有時也會楚楚念 有時加減窮分
伊真久無抹胭脂水粉 早就寄佇查某囡仔的時陣
不管阮走佻遠 桌頂的飯菜芳一直咧叫阮
後壁的伊真無閒 後壁的伊一直付出感情
後壁的伊毋管一切 支持阮一直行進前
後壁的伊有真感情 後壁的伊總是遮爾無閒
後壁的伊毋捌後悔 伊的肩胛總是遮爾堅定
後壁的伊真無閒後壁的一直無停²²

母親的洋裝、高跟鞋因為家庭而束之高閣，每日忙碌的照顧孩子，無悔的付出青春，

演唱時回想母親為家的奉獻及對自己的關愛，將情緒演繹至歌聲中。

---

²¹ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

²² 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(7) 《上北的車站》配唱

作詞、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受和歌詞如下：

上一代人離開家鄉到都市打拚的時候，總愛搭深夜末班的慢車。到車站也總是自己一個人、帶著一個皮箱，那一代的父母不喜歡送自己的孩子出遠門，但他們會默默的為出外的孩子，求一張平安符，還塞給他一枚金戒指或金項鍊。

我們這一代人離家到城市去打拚的時候，很有默契地，大都選擇大清早的第一班車，月台上全家人都來了，老阿嬤偷偷塞了一千塊錢，那是她的心意，是重要的救命錢。到了城市不急著找工作而是找朋友，打聽這裡是什麼樣子，確認自己可以走向哪裡。

不管是這一代人還是上一代人，離家走向城市，只為搏一點可能，搏一點榮歸故里的機會，也許至此就在異鄉留下了，但家鄉的氣味及那濃濃的情感，都在心底不曾散去。那只金戒指及那條金項鍊，早被好好收藏在一個不起眼的角落，壓在相簿底下的老照片，成了最深的思念²³。

歌詞：

著暝尾仔的彼幫慢車 離開下港欲去台北
提著彼跤烏皮箱 後火車頭無啥人
電火柱邊提一支薰來點 告別細漢陪伴到今的籤仔店
你的阿爸阿母無來送 您佇廳裡坐規暗
佇公媽頭前點三樣清香 祈求此去一路攞平安
火車火車吱吱叫 窗外的月娘輕輕仔笑 風景一幕一幕一直過 記持也那倒退
火車火車寬寬仔搖 相片內面的伊微微仔笑 載著期待恰希望 載著感情恰思念
坐著透早開的第一幫車 離開下港欲去台北
揸著一跤烏皮箱 月台頂哪會遮濟人
您講的話語無啥全 您從足遠的所在來做夢
厝內的人攞來送 交代凡事就愛照輕重
領頸這條被鍊伴著感情的重 這張平安符庇佑此去平安²⁴

藉由北上的火車來容訴說南部人為理想北上，帶著家人的關懷隻身到台北工作的心情，這感受也是王俊傑的親身經歷，在配唱時較容易進入歌曲情緒，最後一次副歌節奏停下的段落，演唱須更細緻表現來突顯歌曲情緒。

²³ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

²⁴ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(8) 《無階的樓梯》配唱

作詞武雄、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受和歌詞如下：

數十年前來到這個城市打拚的遊子，總愛唱楊三郎老師所寫的「台北上午零時」，當中有一句歌詞，「啊！齷齪的城市，台北上午零時。」二十年前，我在酒店上班的時候，那時好多人愛唱「台北今夜冷清清」，那時年輕的我，聽了都想哭。

幾年前陳建瑋老師寫了「台北今夜攏無人」，我聽著心有戚戚焉。而今，我唱著自己的這首歌，我看不見前方的路，我的手杖探索之處，全是不確定的前方。不管是什麼樣的時代，每個來到台北的年輕人，都曾有那樣迷惘的深夜，都曾讓台北的雨打在身上，默默地在冷清的街頭走著，讓微醺的身體做最無奈的吶喊。也許掉淚，也許吶喊，也許沮喪，但那看不見的「無階的樓梯」一直都在，我們總一直那麼認真地走著，一直那麼認真的跨過去，沒有離開，因為我們還有夢，還有一點相信，我們總相信這一夜過去了，天也就放晴了²⁵。

歌詞：

猶原是陣陣風微微 靜靜的暗暝 凡勢連月光 攏早就去覘
猶原是悶悶的城市 踏袂到未來
摸無天 想欲進一步 毋知影 頭前是啥物
請問天光到底藏佇佗位 敢有一粒流星向阮暗示
這步一旦迺出去 是平安無事 還是就註定大空細裂
我愛你 已經毋是三年五年 鐵齒 所以一直毋願放棄
無階的樓梯 無論佇佗位 嘛欲一步一步行向你的身邊
鐵齒 已經毋是三年五年 我愛你 所以一直毋願放棄
這個暗暝 連大雨嘛酒醉 一首歌 一個人唱一暝
Will you Still Love Me 愈唱愈稀微 愛是一種病 揣無藥醫
疼是一種教示 是心內錯亂的證據 也是對家己 最後的抗議
我愛你 已經毋是三年五年 鐵齒 所以一直毋願放棄
無階的樓梯 無論佇佗位 嘛欲一步一步行向你的身邊
鐵齒 已經毋是三年五年 我愛你 所以一直毋願放棄
這個暗暝 連大雨嘛酒醉 一首歌 希望你聽見²⁶

²⁵ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

²⁶ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

樓梯是一階一階向上或往下行，如果樓梯無階那要如何前進?這是描述愛情的徬徨迷網，戀愛中的男女總會碰到。歌曲間奏邀請爵士女歌手陳孜熹以無歌詞即興獨唱，代表男女戀愛的感受，歌手配唱時盡量避開演唱技巧用感情來發揮。

(9) 《風頭水尾的故鄉》配唱

作詞武雄、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受和歌詞如下：

我曾短暫停留在彰化縣南端的台西村，在那裡我知道什麼時候吹南風，因為氯乙烷讓空氣帶著臭味，是濁水溪對岸台塑 398 支煙囪所排放出來的。我走進村子裡，五分鐘內聽不到一點車聲與人聲，我開始感受到，臺灣這個不大的島，有一個無人聞問的海角天涯。老先生說，他們最怕聽見救護車的聲音，擔心又有人要離開了，但他們願意戰到最後一個人倒下。這是這塊土地上的故事，最讓人傷心的故事²⁷。

歌詞：

陣陣南風 陣陣波浪 陣陣茫霧 又罩著阮的故鄉
滿天染色的黃昏 不知歡喜 還是失望
濁濁的溪 濁濁笑容 濁濁的歌 安慰過誰的親同
坎坷唱過千萬里 一旦入海 隨人保重
故事的開始 是一段美麗的願望 時代的演變 少年出外的理想
熟識的厝邊 是漸漸年老的同窗 故鄉的景致 只有在風頭水尾的夢中
陣陣南風 陣陣波浪 何去何從 濁濁的溪 濁濁笑容 隨人保重
濁濁的溪 濁濁笑容 濁濁的歌 安慰過誰的親同
坎坷唱過千萬里 一旦入海 隨人保重
故事的開始 是一段美麗的願望 時代的演變 換少年出外的理想
熟識的厝邊 是漸漸年老的同窗 故鄉的景致，只有在風頭水尾的夢中
陣陣南風 陣陣波浪 何去何從 濁濁的溪 濁濁笑容 隨人保重²⁸

王俊傑在旅行的過程中來到彰化縣大城鄉台西村，聞到空氣中的工業臭氣，和當地長者聊天理解居民的心境，這塊土地的汙染和居民的健康問題在台西村沒有得到解決，這首歌曲有悲傷、憤怒和無奈，配唱時某些旋律刻意延遲一點拍子，來增加張力。

---

²⁷ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

²⁸ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(10) 《阿却姨》配唱

配唱製作人為何政毅，作詞、作曲為王俊傑，歌曲創作的感受和歌詞如下：

那天老人家說了這樣一段故事，所有故事我也都唱給你聽了，因為太真實，所以不再修飾。老人家知福、惜福，她的一生或許如她的名字，是一場宿命，但她的溫柔讓我們動容。她說，如果一切能變得更好，那離開又有什麼關係，只是那些讓人珍惜的人事物，帶著感傷就此別過。別過了媽祖，別過了數十年的老姊妹們，大家穿上衣櫥裡最老的新衣，走向不確定的未來，讓孩子們盡一點孝心，給彼此最誠懇的祝福²⁹。

歌詞：

口白

(每工透早 天才拄拍睇光 阿却姨仔就趕快起來煮早頓
以早是煮予一陣囡仔食 這馬是煮予伊家己食
食飽閒閒 罔行罔散步 四界罔看當做若運動
行來到媽祖廟口 佢這陣姊妹仔伴 心內話提出來罔講)
您講前講後講過去 講東講西講現在 但是毋捌聽您講未來
若是心頭掠袂定 就來講予媽祖聽 (唉) 心內的話無人疼 無人通知影
歲頭食到遮 其實嘛無向啥 祈求困孫平安 身體勇健
(阿却姨仔三十五歲就來守寡 一陣囡仔遮大陣 一開喙就討欲愛食
彼時細漢的半暝發燒 趕緊欲注射 醫生講著愛趕緊踹院 若無是會無性命
彼時您兜是散到強欲予鬼仔掠 阿却姨仔煩惱到毋知欲按怎
佳哉 佳哉阿珠仔您兜蓋有量 出來共您鬥打紮)
若無毋知欲按怎 啊毋知欲按怎 啊欲按怎
伊那講又閣那越頭 講咱遮的姊妹 實在予您真勞力
幾若十年攏予您鬥相共 您攏是我的恩情人
伊那講又閣喙那笑 講實在可憐喔 咱哪會逐家攏全款
日頭將欲沉落西 等一句歹勢一直攏等袂來
若想欲流目屎 無愛哭予別人知 吞落腹內 笑容展出來
啊~無啥物通掛礙 月娘斜西 日頭浮出來
(今仔日透早 天才拄拍睇光 阿却姨仔就趕緊起來打扮閣兼梳妝
伊厝前厝後 一遍來一遍去 看閣再看 巡閣再巡
伊講遮的一花一草 伊攏欲共伊認予真 記予明)
行來到媽祖廟口 規陣姊妹仔攏咧等候 您攏穿彼軀上新的老旗袍

²⁹ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

您講政府就有需要 今仔咱攏欲來搬走
來去予囡孫仔共咱有孝 上毋甘的就是幾十年的厝邊兜
心內的話無人疼 無人通知影 心頭掠袂定 就來講予媽祖聽 保庇咱此去攏好
命
日頭將欲沉落西 等一句歹勢一直攏等袂來
若想欲流目屎 無愛哭予別人知 吞落肚內 笑容展出來
啊~無啥物通掛礙 月娘斜西 日頭浮出來
啊~無啥物通掛礙 月娘斜西 日頭浮出來³⁰

一位寡婦含辛茹苦獨自撫養孩子的故事，面對生活艱辛內心的話只能對媽祖說。表現方式有敘事的口白和演唱，在錄製口白時需要注意說故事的口氣，是說話而不是念口白。

---

³⁰ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

(11) 《觀 Live》彈奏

此首歌曲為鋼琴演奏曲，歌曲創作的感受如下：

我用耳朵聽、你用眼睛看，你用耳朵聽、我用心看，我期待你聽見我所看見的，我也期待我看見你能聽見的。如果可能，就讓我邀請你一起旅行，與我一起走一段。謝謝你聽我說故事，也謝謝你說故事給我聽。最後我還是要說：謝謝我的眼睛看不見³¹。

此首歌為王俊傑即興創作的鋼琴獨奏，作品中依稀能聽到人聲，是即興彈奏時跟著哼唱的竄音，能讓鋼琴獨奏增加些特有的味道。

---

³¹ 王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

8. 混音

《耳朵帶我去旅行》專輯總共有十首歌曲的混音工作，混音錄音室為這虎錄音室，混音軟體為 Pro tools music software，混音使用之監聽器材為 Genelec1031A 和 Yamaha model NS-10M 兩對揚聲器，如下圖：

圖 30 Genelec1031A 揚聲器

圖 31 Yamaha model DS-10M 揚聲器

在執行混音工作時會調整每一軌道及整體聲音的頻率響應（ Frequency response ）、分貝（decibel）、音色（Tone）等，或加上一些效果（Effect）讓它適合此首歌曲，調整每軌聲道的大、小、左、右也能改變聲音在歌曲中的位置，而這些處理聲音的工作需要監聽揚聲器來幫助判斷，使用 Genelec1031A 和 Yamaha model NS-10M 兩對監聽揚聲器之目的為比較聲音在不同揚聲器的表現。

流行音樂會在不同的場域播放，可能是家中音響、汽車音響、智慧型手機、電腦、或是演唱會現場等，這些揚聲器設計需求的特性不同在頻率表現也不同，混音的要求是希望歌曲在不同的揚聲器播放時，頻率表現差異性不要太過，故在混音時至少會用兩套不同的監聽揚聲器，或再加上耳機來檢查聲音。

處理混音工作時需要時時檢查聲音頻率響應、分貝、失真（Distortion）等，音頻頻譜分析儀（Audio analyzer）則是檢查聲音頻率、分貝、失真等的儀器，本專輯混音工作使用 TC electronic clarity M 來分析聲音。我國國民中學自然科教材於聲音的特性中有提到，人耳能聽見的聲音範圍在 20 赫茲到 20 千赫（20Hz~20KHz）超過這個範圍則無法聽到，TC electronic clarity M 音頻頻譜分析儀的設計也是在這範圍內，如下圖示：

圖 32 TC electronic clarity M

處理混音工作時除了靠耳朵聆聽的經驗外，也會借助儀器來幫助判斷聲音頻率，舉例說明，當使用聲音均衡器（Equalizer）調整低頻的頻率時，可以借助音頻頻譜分析儀檢查是否太過或是不及，或是檢查整首歌曲的頻率表現，是否是想表現的狀態等，皆可借助儀器來幫助工作。

《耳朵帶我去旅行》專輯每首歌曲的編曲方式不同、音色不同、演唱表現不同，進行混音時須將歌曲的特色表現出來，也能運用混音手法賦予不同的特色，當混音工作告一階段時邀請歌手一起聆聽、討論、修整後，混音工作到此結束，接下來則是整張專輯的母帶後製工作。下表為每首歌曲的混音方式重點。

表格 7 混音方式重點

歌序	歌名	混音師	混音方式重點
1	《茶芳》	趙家駒	2 隻麥克風收鋼琴，2 隻麥克風收空間感，再加上歌聲軌道共 5 軌，鋼琴保持收音現場空間感，歌聲軌道依照鋼琴的情緒調整聲音大小。
2	《少年葛瑪蘭》		調整大提琴低音和鋼琴低音，避免混濁，三軌歌聲給與適當的位置。
3	《後山》		給與一些八十年代的聲音風格，間奏後原住民背景吟唱聲的空間效果加大，待原住民歌聲在主唱位置時，背景台語詞吟唱聲加大空間效果。
4	《素蘭》		歌曲一開始的滿州民謠吟唱給與由遠至近的效果，來連接大提琴獨奏，吉他鋪陳比較碎細，保持和主唱一定的位置穿插其中且不影響主唱，尾奏鋼琴給與延遲效果加強悲傷感。
5	《後壁的伊真無閒》		編曲素材有較電子及傳統聲音元素，平衡兩者聲音厚度和適當位置。
6	《上北的車站》		歌曲一開始的鼓組音頻加以變化，整首歌曲有火車進行的節奏，給與適當位置表現出來。
7	《無階的樓梯》		前奏小號獨奏給與不同空間效果，製造孤獨感，安排 Bass 插音和主唱的關係，間奏女聲給與延遲效果豐富情緒，鼓組在點綴位置。
8	《風頭水尾的的故鄉》		弦樂作為背景位置，保持厚度但不糊也不刺耳，且依歌曲情緒需要適時的推出或拉小，壓縮鼓組給與適當的力道，吉他給與搖滾風格。
9	《阿却姨》		電吉他修整刺耳之高音頻率，口白和演唱給與不同空間效果，電子樂器聲調整至最後方支撐其他樂器。
10	《觀 Live》		2 隻麥克風收鋼琴，2 隻麥克風收空間感，混音時以這四軌來達到平衡，沒有加入過多的效果，保持收音現場的空間感。

9. 母帶後製

母帶後製的工作由郭遠洲³²操刀，首先召開製作會議確定專輯歌曲名稱、曲序以及申請 ISRC³³等，資料備齊後將相關資料、歌曲交由母帶後製工程師展開後製工作。

因常在不同錄音環境工作，故郭遠洲首先處理的工作是環境音場設定，使用 Direc live 軟體測試工作環境音場聆聽監聽喇叭的最佳位置後，調整數位器材的脈衝取樣（Word clock），再是開始聆聽 10 首歌曲以及曲序之連接感受，母帶後製的工作首先調整原始檔案的音壓，如壓縮過大則需要適當的活化，使用軟體為 Sonic solution sound blade。

聆聽環境調整和專輯歌曲活化後開始進行所有歌曲的調整，整張專輯歌曲混音的狀態不同故需要母帶後製作調整，首先檢查歌曲相位是否正確，再將專輯每首歌曲頻率調整至適當位置，因歌曲編曲不同、曲風不同，每首歌曲音壓可能不同，依照歌曲曲序連接給予適當的音壓調整，整體工序完成請製作人確定後則工作完成送交 CD 拷貝工廠生產。

---

³² 郭遠洲（1963-）為前雅弦錄音室總經理，參與過許多張專輯之錄音、混音、母帶後製等工作。

³³ ISRC 為國際標準錄音錄影資料代碼（International Standard Recording Code）的英文縮寫，制定於西元 1986 年的國際標準碼，目的是為辨識唱片及影碟片等音樂性資料，目前於本國之管理機關為國家圖書館。

表格 8 專輯歌曲資料

歌序	歌 名	歌曲長度	ISRC	母帶後製工程師
1	《茶芳》	6 分 33 秒	TWY931801001	郭遠洲
2	《少年葛瑪蘭》	4 分 05 秒	TWY931801002	
3	《後山》	4 分 44 秒	TWY931801003	
4	《素蘭》	5 分 43 秒	TWY931801004	
5	《後壁的伊真無閒》	5 分 00 秒	TWY931801005	
6	《上北的車站》	4 分 49 秒	TWY931801006	
7	《無階的樓梯》	6 分 45 秒	TWY931801007	
8	《風頭水尾的的故鄉》	4 分 31 秒	TWY931801008	
9	《阿卻姨》	7 分 15 秒	TWY931801009	
10	《觀 Live》	4 分 06 秒	TWY931801010	

10. 裝幀設計

本張專輯裝幀設計邀請設計師李明道³⁴ (Akibo Lee) 參與，邀請設計師、歌手、製作人、鋪貨通路商等共同開會討論，會議中講解專輯概念和播放專輯歌曲讓設計師了解音樂內容，鋪貨通路商則提供在唱片行陳設商品的經驗給予設計師了解。

設計師李明道吸收了專輯的資訊後闡述設計概念，他認為顏色對視障者而言是看不見的，一般明眼人多認為看不見即是黑的，歌手王俊傑是天生視障者故從未感受過色彩，也正因為如此他的音樂才如此多彩多姿，設計封面使用色彩明亮的元素，來代表王俊傑豐富的音樂，而跳躍的樂手則代表音樂的律動，再加上一句英文 A musical journey-beyond what you see 來強調專輯音樂超越視覺想像。

一般 CD 專輯包裝的尺寸為 14.5 公分乘 12.5 公分，《耳朵帶我去旅行》專輯的包裝尺寸為 30 公分乘 30 公分，原因為設計圖案如放在一般 CD 專輯包裝尺寸則顯現不出來色彩繽紛的質感，樂手、樂器圖案視覺感太小，而 30 公分乘 30 公分包裝再加上鮮豔的封面設計，在唱片行貨架上很容易被消費者察覺增加被選購的機會，本次銷售專輯內容物 CD 加 DVD 兩張能一起展示開，消費者打開包裝後能一目了然看見商品。

設計師李明道設計之《耳朵帶我去旅行》專輯 CD 加 DVD 裝幀如下圖。

---

³⁴ 李明道 (Akibo Lee, 1961-) 藝術家、設計師，文化大學美術系畢業，台北藝術大學美術系創作研究所碩士。

圖 33 專輯封面封底

圖 34 專輯 CD 圓標

專輯內頁包含多首歌曲的歌詞，文字排版緊湊，與左側的插畫風格相呼應。歌詞內容涉及情感、旅行和對未來的展望。

王傑
WANG JUN JIE
耳朵帶我去旅行

1. 耳朵帶我去旅行
 2. 你還記得嗎
 3. 愛人同志
 4. 愛人同志 (Remix)
 5. 愛人同志 (Remix)
 6. 愛人同志 (Remix)
 7. 愛人同志 (Remix)
 8. 愛人同志 (Remix)
 9. 愛人同志 (Remix)
 10. 愛人同志 (Remix)

王傑
WANG JUN JIE
耳朵帶我去旅行

圖 35 專輯內頁

每一首歌曲都是詞曲作者、編曲、樂手等辛苦構思的成果，所以在專輯內頁需讓購買者清楚知道所有工作者的名稱，下表為依曲序整理後的工作人員名單。

表格 9 專輯工作人員名單

歌序	歌名	作詞	作曲	編曲	演奏樂手
1	《茶芳》	王俊傑	王俊傑	王俊傑	鋼琴：王俊傑。
2	《少年葛瑪蘭》	武雄	王俊傑	黃中岳	吉他：黃中岳。女聲：王敬筑、江季芳。
3	《後山》	王俊傑、阿努·卡力亭·沙力朋安	王俊傑、阿努·卡力亭·沙力朋安	趙家駒	低音吉他：趙家駒。吉他：程家杰。大提琴：陳主惠。
4	《素蘭》	王俊傑	王俊傑	郭人豪	鍵盤：王俊傑，吉他：郭人豪。大提琴：陳主惠。低音吉他：趙家駒。鼓：林俊民。
5	《後壁的伊真無閒》	王俊傑	王俊傑	郭人豪、王俊傑	吉他：郭仁豪。
6	《上北的車站》	王俊傑	王俊傑	趙家駒	大提琴：陳主惠。吉他：程家杰。
7	《無階的樓梯》	武雄	王俊傑	趙家駒	鋼琴：王俊傑。低音吉他：趙家駒。女聲：陳玫熹。
8	《風頭水尾的的故鄉》	武雄	王俊傑	鍾興民	鋼琴：王俊傑。

9	《阿卻姨》	王俊傑	王俊傑	郭人豪	吉他：郭人豪。
10	《觀 Live》	無(演奏曲)	王俊傑	王俊傑	鋼琴：王俊傑。

發行：這虎音樂。出品人：趙家駒。製作人：趙家駒、吳永吉（第4首素蘭）。錄音室：這虎錄音室。錄音師：趙家駒，何政毅。混音：趙家駒。母帶後製：郭遠洲。唱片裝幀設計：李明道（Akibo Lee）。

11. 出版發行

《耳朵帶我去旅行》專輯出版發行商為這虎音樂，產品有實體發行 CD 加 DVD 以及數位上架發行，實體產品交由好有感覺音樂事業有限公司（Feeling Good Music Co., Ltd.）鋪貨至全臺灣各唱片行，數位上架交由街聲「Packer 派歌」上架至全球各大數位音樂平台。

下圖為實體產品鋪貨商好有感覺音樂事業有限公司郭宏治提供，鋪貨《耳朵帶我去旅行》專輯於各唱片行展示架上之照片，供這虎音樂查照。

圖 36 專輯陳設於各唱片行

圖 38 專輯陳設於個唱片行 2

《耳朵帶我去旅行》專輯數位上架的平台有 QQ 音樂、Apple music、My music、Spotify、KK Box、蝦米音樂、MOOV 等數位平台。

12. 音樂錄影帶製作

選擇《茶芳》此首歌曲拍攝音樂錄影帶，以拍攝《耳朵帶我去旅行》紀錄片之素材，加上王俊傑彈奏鋼琴演唱的畫面穿插使用，強調專輯旅行的概念和歌手為鋼琴詩人王俊傑的形象，來加深閱聽人印象。

圖 39 MV 茶芳截圖

第三節 《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇製作表演

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇內容發想來自王俊傑之旅行采風，劇的內容有故事、音樂、環境聲、觸覺以及互動等安排，主要內容創意來自王俊傑本人，再加上團隊的合作執行，本次邀請黑暗對話社會企業股份有限公司與這虎音樂共同合作執行本音樂劇。

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇分為兩種表演場地，一為容納觀眾數較少的定目劇，另一為觀眾席次較多的台北、高雄兩地中型表演場館，定目劇共有 11 場次表演，中型場館則有 3 場表演。

1. 黑暗環境

視障者已習慣在無視覺環境下生活，但明眼人在無光源下是寸步難行的，本音樂劇為讓明眼人體驗黑暗環境，故在場地布置施工標準是不能有光源透入以及發光體等。

一般表演場所有觀眾進退場門、通風透氣口、窗戶等，戶外光線會藉此透入室內，而場館因有消防法規規範，故有消防照明、逃生指示燈等發光體，場館場燈、舞台燈、音響設備、空調、機器控制等設備都有發光二極體（Light Emitting Diode）等光源，來自於觀眾或表演者的手機、手錶、白色或螢光衣物、裝飾品、樂器相關設備等也是光的來源，以上這些都要做光源阻隔。在正常環境中看似極微弱的光亮，但在無光環境裡當人眼適應黑暗瞳孔放大時，這微弱光亮足以看清楚整個場館輪廓和表演者位置，演出效果則大打折扣。

布置黑暗環境施工方式為在場館進、退場門口內外搭設桁架隧道，以不透光材質黑布包覆阻止光線射入但能讓觀眾安全的出入，窗戶、通風口則以黑布等不透光材質緊實密封防止光線射入，場館內的消防設備、機器等，使用不透光材質加上黑色膠帶固定來遮蔽光源，但不影響設備正常運作，樂手樂器設備以黑膠帶遮蔽光源，待一切遮光工作完成後，巡視場館及設備補強有漏光之處。

來自觀眾的手機、手錶等發光光源阻隔方式，為在表演入場前製作告示牌及工作人員現場口頭宣導等，引導觀眾將手機關機、發光物體收入置物袋內。

2. 表演需求

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇是沒有視覺畫面的音樂劇，畫面產生方式是讓每一位觀眾感受現場氛圍後，在腦海中想像出來，表演需求除一般正常表演器材外，尚須借助許多人力與道具來完成。

一般音樂表演需要有樂器、揚聲設備、舞台燈光、影像設備等，黑暗音樂劇除舞台燈光不需外，其他與正常音樂表演相同。為讓現場觀眾體驗聲音，表演現場使用環繞音響，表演前製作環繞音效，例如宗教活動的繞境，隊伍由左方行進至右方，後方鞭炮炸響而前方則是香客的祈求聲，使觀眾猶如置身遶境活動，環境聲前後左右圍繞。

因在黑暗中從事表演工作需要視障樂手以及視障工作人員來共同協助完成表演，在表演中視障樂手穿梭觀眾席中讓觀眾體驗聲音的移動，而觸覺體驗需視障工作人員使用道具觸碰觀眾，如現場觀眾感到不適，視障工作人員會循聲將不適者帶離現場，而表演前的入場也是依賴視障工作人員依序將觀眾帶至座席引導入座，表演時現場難免有狀況發生，當狀況發生時，視障工作人員還需帶領專業工作者至狀況發生處排除故障。《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇需許多專業人才及視障朋友共同努力，才能讓觀眾完整體驗表演的不同。

3. 表演內容

觀眾進場即是表演體驗的一部分，在進場前的無光源宣導後，視障工作人員利用繩索結繩依序牽引一排觀眾入席，人因失去視覺會感到害怕，視障引導者需緩慢帶領前進並時時安撫再協助觀眾坐定，音樂劇的歌曲主要為《耳朵帶我去旅行》專輯歌曲，王俊傑同時參入許多口白來描述旅行過程中所見之人事物，搭配旅行收錄的環境聲效製造身歷其境的環繞聲音感受，為讓觀眾釋放因黑暗感到的不安情緒，表演中安排有趣的聲音辨識遊戲，另在每個座位席下準備打擊樂器，讓現場觀眾一起加入表演，現場安排糖果請觀眾食用則是嗅覺、味覺的辨識體驗。

黑暗表演結束後觀眾席場燈慢慢亮起微光，讓觀眾慢慢適應光線直到正常，此時投影幕會出現旅行時所拍攝的紀錄片影像，當黑暗時在腦海中所想像的畫面對照真實紀錄片影像後有何不同？重新思考身體感官會對人事物有何不同的定義？身障朋友被定義為弱勢，但換一個環境誰又是弱勢呢？《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇希望進場的觀眾能夠找到答案。

4. 定目劇

演出地點：台北設企大樓。

地址：台北市中山區八德路二段 174 巷 28 號 3 樓、4 樓。

演出場次時間：如下表。

表格 10 演出場次時間

場次	日期	星期
1	107 年 2 月 23 號	星期五
2	107 年 3 月 16 號	星期五
3	107 年 4 月 20 號	星期五
4	107 年 5 月 25 號	星期五
5	107 年 6 月 22 號	星期五
6	107 年 7 月 11 號	星期三
7	107 年 7 月 25 號	星期三
8	107 年 8 月 08 號	星期三
9	107 年 8 月 24 號	星期五
10	107 年 9 月 28 號	星期五
11	107 年 10 月 19 號	星期五

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂定目劇於表演前有活動解說，活動結束後舉辦心得分享會與觀眾一同討論觀後心得，為達節目宣傳效果每場演出前皆邀請意見領袖來參與活動，會後告知與會意見領袖，期望其能分享觀後心得於社群網站。

曾經參與的意見領袖有馬世芳、劉長瀨、許富凱、翁銘隆、馬蹄楊、武雄、邵大崙、朱芯儀、荒山亮、蔡振南、楊月娥、李明道等人。

活動過程影像紀錄如下圖。

圖 41 演出前解說

圖 42 視障工作人員帶領觀眾入場

圖 43 會後心得分享

5. 台北、高雄中型場館表演

(1) 台北場

台北演出地點：永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間。

地址：台北市中正區八德路一段一號，華山 1914 創意文化園區中 5A 館。

演出場次時間：107 年 11 月 13 號星期二、14 號星期三。

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇於華山藝文創意園區台北 Legacy 共表演兩場，於開演前一天做場地布置和器材設定，由於此表演場地為國定古蹟，場地布置時不得損害古蹟，且建築物屋頂有微光透入，因上述因素故在執行隔絕光源的工作上較為棘手，所幸表演時間為夜間雖有微光透入但不致影響表演。為隔絕音響控制器材之發光二極體光源，音響控制設備架設於舞台後方藝人休息室，入口處以黑布包覆阻絕發光體，音響操控人員則可以在有光之室內操控，不需摸黑工作，活動過程影像紀錄如下圖。

圖 44 引導觀眾入場

圖 45 會後心得分享

圖 46 專輯簽名

(2) 高雄場

高雄演出地點：高雄國際會議中心。

地址：高雄市鹽埕區中正四路 274 號。

演出場次時間： 107 年 11 月 17 號星期六。

《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇於高雄國際會議中心表演一場，工作人員於表演前一天南下布置場地，表演場地於大樓內部以隔間板隔出表演使用區域，阻絕光源工作則處理隔間板縫隙以及出入口黑布包覆，音響控制設備架設於隔間外空地處，架設燈具供音響控制人員使用且不影響表演場地，活動過程影像紀錄如下圖。

圖 47 會後介紹表演人員

圖 48 會後心得分享

圖 49 專輯簽名

第四節 製作感悟

流行音樂、表演藝術等工作是賣方藝術創作，買方個人體驗的產業，因每個人的藝術感受不同較難為藝術創作訂定標準流程，本專案產出紀錄片、音樂專輯、黑暗音樂劇三類產品，因有幸與視障朋友一起工作體驗到平常容易忽略掉的感受，也就是本次專案和其他同類別產品最大不同之處。

第一次和視障朋友同桌聚餐時，大家飲食、交談與一般社交活動並無不同，但不久後發現視障朋友並未用餐，於是理解夾菜至碗內進食這個動作，對明眼人來說是毫無困難的生活行為，雖然食物在同桌上但視障者無法判別食物方向距離，不能準確完成夾菜的動作，此時趕緊將食物遞送到視障朋友的碗內，並告知食物內容。一般人認為與生俱來、理所當然、習以為常的生活事物，視障朋友須藉其它感官努力學習方能應付。

在錄音室開始為本張專輯錄製時，須牽引視障朋友至錄音間或如廁等地點，但當視障者熟悉環境方位後，不須明眼人帶領即可抵達，這是視障者的生活技能，方位辨識只是視障者的基本技能之一，以專業領域來說，例王俊傑有過人的和弦、音符等辨識能力，他能運用聽覺即可操作複雜的電腦編曲軟體。

執行《耳朵帶我去旅行》黑暗音樂劇時，在場地布置時前場觀眾席只要作一些小標記，視障工作人員就能在場內遊走自如並安排觀眾入座，他們腦中清楚的知道座位哪裡坐滿了，哪幾排空下多少座席，表演進行中在黑暗的觀眾席扮演舞龍舞獅與觀眾

互動，卻絲毫不會碰撞到觀眾座席，就像電影《女人香》（*Scent of a Woman*）由艾爾弗雷多·詹姆士·帕西諾（*Alfredo James Pacino*）飾演一位視障者，領著女舞伴在舞池中跳起探戈舞（*Tango*），舞姿是如此有自信而獲得全場觀眾的讚賞。

第五章 結論

因啟動《耳朵帶我去旅行》專案，研究生才有機會與視障者如此密切合作，無論是在人生體驗或是音樂專業上，都有很大的收穫，同時理解到運用不同感官對事物能有不同感受，當黑暗音樂劇表演剛開始時，孩童因不適應黑暗感到害怕而放聲大哭，孩子的情感表達是直接的，大人多半壓抑著情緒面對黑暗的恐慌，而節目繼續進行，表演者帶領觀眾放鬆心情打開耳朵時，觀眾不再感到害怕，世界還是在的，他們開始能運用耳朵感受到世界。然而這些感官感受並不是全新的，只是因為人們習慣運用視覺而遺忘了其他感官的感受。

本次《耳朵帶我去旅行》專案希望能喚醒閱聽人對生活的感官體驗，王俊傑跟著他的耳朵去旅行，在阿里山聞到了滿山茶香，行至台西村卻聞到瀰漫在空氣中的刺鼻味，在花蓮在台南在屏東..用音樂與人交心、交朋友，帶著白手杖與虔誠的信徒一起參與白沙屯媽祖繞境，他沒有相機而是用心記錄下在這塊土地發生的故事與音樂，希望帶著閱聽人的耳朵和他一起旅行。

多數人碰到弱勢者憐憫之心會油然而生，而普遍印象視障者就是弱勢族群之一，研究生因本專案合作了解到視障者的某些能力對一般明眼人來說，是有過之而無不及的，故在往後與視障者相處時，除了敬佩視障者強韌的生命力外，因理解視障者需要的不是憐憫之心，而是希望像常人一般的用心對待交往，只要我們理解視障者除了失去視覺外，其他和一般人並無不同，相信因瞭解後相處時雙方都能自在的用心對待。

參考文獻

一、中文書目

Andrea Bocelli。《安德烈·波伽利：唱出生命的愛》（La musica del silenzio）。鄭淑芬譯。台北：八正文化有限公司，2010。

莊靜如。〈生命之歌全方位樂團視障歌手蕭煌奇專訪〉。《健康世界》No.208（4月，2003）：96-98。

二、外文書目

Gigliotti, Jim & Marchesi, Stephen. Who is Stevie Wonder. New York: Penguin workshop, 2016.

三、網頁資料

國家圖書館國際標準書號中心。〈ISRC 發展歷史簡介〉。
<http://isrc.ncl.edu.tw/history.aspx>。；摘錄於 13 November 2020。

The Ray Charles Foundation (n.d.). I never wanted to be famous, I only wanted to be great.
<https://raycharles.com/>。；摘錄於 7 October 2020。

四、音樂出版品

王俊傑。《耳朵帶我去旅行》專輯。台北市：這虎音樂，2018。CD+DVD。

附錄一：歌手介紹

關於王俊傑：

王俊傑 1977 年出生於台北西園醫院，經醫生診斷為先天性視神經萎縮而全盲。17 歲跨入音樂圈，並成為臺灣首位視障的流行音樂知名編曲及唱片製作人，與蔡振南、許景淳、陳明章等音樂人常態合作。

2011 年在他的號召之下曾發起《有土，詩，有才》的土地新音樂運動，兩年內共有十位優秀的本土原創音樂人加入。

2015 年與黑暗對話社會企業合作，創立臺灣專屬的黑暗聲音劇場演出模式。不論在演奏或演唱作品的彈奏中，細膩又具有張力的鋼琴觸鍵都令人印象深刻，被譽為鋼琴詩人。

表格 11 王俊傑相關經歷

時間	經歷
1994 年	簽入新兄弟唱片。與學長蕭煌奇、盧斯勇，在張四十三成立的電台主持節目。
1995 年	成為職業編曲為臺灣少數視障編曲家之一。
1998 年	於 TVBS 電台蔡振南主持之《臺灣南歌》節目，擔任現場樂團領班。

1999 年	與臺灣爵士歌手陳世娟 (Macy Chen) 共組雙人團體《Asia Moon》。
2000 年	與四位視障音樂友人共組《魔鏡樂團》，並開始演唱個人創作歌曲。
2002 年	加入陳明章旗下《福爾摩沙淡水走唱團》。擔任第二屆臺灣文化日音樂總監。
2005 年	創立馬拉音樂，為視障音樂人製作及發行音樂，也為非視障音樂人提供音樂發展平台。
2007 年	榮獲民國 96 年臺灣原創流行音樂大賽河洛語組首獎。
2009 年	擔任《南得臺灣歌-蔡振南說唱音樂會》製作人及音樂總監。
2011 年	獲得民國 99 年臺灣原創流行音樂大賽河洛語組首獎。
2012 年	以《鳳嬌姆仔的彼擔米粉炒》專輯入圍第三屆金音創作獎最佳民謠單曲。擔任宜蘭聯勸基金會代言人。

1013 年	參與僑委會東南亞訪問團與歌手許景淳、王柏森、歐開合唱團巡迴演出於 13 座城市。入圍第 24 屆金曲獎最佳台語男歌手。臺灣社會企業主題曲製作人。
2014 年	《以詩響起》專輯獲得 2013 年度十大專輯獎與十大年度單曲獎。擔任《台語新浪潮》活動音樂總監。
2015 年	擔任正聲台北調頻台第 24 屆金曲獎節目主持人。
2016 年	擔任高雄市政府視障才藝達人星光大道活動代言人。擔任民國 105 年新北市身障街頭藝人才藝大賽代言人與唱片合輯製作人。
2017 年	與歌手許景淳共赴澳門演出。

附錄二：訪談稿

製作人白紀齡訪談：

製作歌手和樂團有些許不同之處，以新人歌手來說，要先確定歌手在觀眾面前以何種形象露出，有經過刻意包裝亦有真實個性呈現的方式，當歌手形象確立則要賦予此張專輯與歌手形象搭配的專輯概念，而詞曲創作、編曲、演唱等都依照專輯概念來操作。

製作的流程是先確立歌手形象及專輯概念，再是邀請詞曲作者依專輯概念、歌手形象打造歌曲，有了歌曲後則和編曲家溝通確定歌曲音調以及編曲風格，當編曲完成後則進錄音室配唱，配唱的方式和歌手有很大的關係，音樂能力強的歌手需與其多溝通和討論讓歌手能力充分發揮，偶像型歌手則需依賴製作人給予協助，挖掘出歌手的歌唱能力。

歌曲錄製完畢後進行混音工作，當混音師完成一定程度工作時，製作人至錄音室給與混音師意見再調整混音直到符合專輯概念，整張專輯歌曲混音結束後則交由母帶後製工程師進行頻率、音量等調整，當專輯母片製作完成後則交由 CD 印製工廠生產。（台北，2018年6月10日）

製作人吳永吉訪談：

以製作樂團專輯唱片來說首要工作是了解樂團的風格和特色，尤其是獨立樂團作品，是樂團共同的信念，大部分樂團的風格定位在成立之初已定調，每次發行專輯之概念則是樂團能量的累積後想要分享給閱聽人的故事，樂團歌曲創作可能是其中之一團員的創作作品，也可能是團員共同創作，而編曲是每一位團員奉獻個人樂器專長相互搭配共同完成的，有可能在編曲練團時改變歌曲旋律、段落、歌詞等，樂團不同之處是會依需要再作歌曲、編曲的調整。

當樂器錄製完成後進行歌曲配唱，主唱配唱是首要工作再是樂團合聲配唱，樂團配唱注重歌聲情緒，製作人和樂團合作掌握住歌曲的意境和歌聲的搭配。

當歌曲錄音完畢則進行混音，製作人及樂團與混音師溝通歌曲風格讓混音師了解混音方向，所有歌曲混音完成後交由工程師進行母帶後製工作調整歌曲力道、頻率、音量等，母帶後製完成後交由 CD 印製工廠生產專輯。（台北，2018 年 6 月 11 日）

製作人黃名偉訪談：

當決定要製作這位歌手時會觀察他個人的律動（Groove），他走路的律動、說話的律動、唱歌的律動、跳舞的律動，也會找許多現有不同音樂風格的歌曲讓他詮釋，用這些方法來發掘適合他的風格及他歌聲好聽的音域（Range）為何？當上述條件都確立了以後則召開製作會議討論唱片定位、歌手定位，確定了唱片定位、歌手定位後會開始收歌，為歌手量身打造歌曲，目前有許多製作人的收歌方式是放出收歌消息天羅地網的撒，收集許多歌曲再從中挑選出適合歌手的歌，而黃名偉比較喜歡找個人認為適合的作詞人、作曲人，溝通後請他們為歌手量身訂造，歌曲確定時會為歌手設定適合他音域表現的音調（Key），再找適合的編曲家、樂手等音樂人為歌曲編曲，如果需要搭柄（Dubbing）其他樂器或是前、間、尾奏的獨奏（Solo）時，會是在編曲完成後處理。等編曲、搭柄完成後就是最辛苦的工作為歌手配唱，黃名偉不喜歡剪剪接接的配唱方式，會要求歌手唱完一整遍但是會錄好幾次、好幾軌，再從中挑選出適合的段落，配唱完成後就交由混音師混音，最後和混音師確定歌曲的混音後這首歌的製作就算完成了，等專輯所有歌都製作好後再交由母帶後期處理的工程師製作母帶，完成後就可以送壓片工廠生產了。雖然有許多的細節處理和其他製作人是不同的，且每個製作人都有自己的方式和強項，但是大區塊的流程都是差不多的順序。（台北，2018 年 5 月 22 日）

製作人陳子鴻訪談：

首先須了解歌手的市場區隔性以及個人特質，製作會議有許多議題需要研究討論，要分析歌手市場調查資料，了解是否有同質性歌手、同質性歌手的優劣分析和要製作的歌手做比較，以及歌手的個人特質有哪部分能夠多加運用等等分析。當製作會議決定歌手要展現在閱聽人面前的型態時，音樂製作則須配合朝此方向去發展，而專輯的裝幀設計也是依照製作會議決定的專輯方向去尋找設計師設計。

以創作型文青歌手為例，首先須了解如何將之區別於其他文青歌手，將歌手有利條件盡量極大化，專輯議題設定好後詞曲創作則以專輯議題為創作基準，編曲方向是簡單民謠風或是加入豐富弦樂團拉奏等，則需考量專輯方向、歌詞內容、歌曲旋律等，而創新的編曲元素並不會不適合文青風格，只要運用得當能為歌手開創新的音樂面貌，編曲完畢則進行配唱工作。文青創作歌手有個人演唱想法，配唱前需與歌手充分溝通歌曲意境，並了解歌手演唱技巧的優勢和劣勢，盡量激盪出優勢但也須藏拙，配唱時歌手的情緒引導是歌曲成敗的關鍵因素之一，情緒、技巧如何利用、是取是捨等問題都是製作人須思考的事。

找到適合本歌曲的混音師然後充分授權其處理，混音師就能發揮想像力盡全力處理，待混音師工作告一段落時則進錄音室聽初混，與混音師討論須修正的部分後完成混音，下一個工作則是母帶後製，與母帶後製工程師溝通專輯所需的風格後則交由工程師處理，處理好的母片運用不同的載體比較聲音後再做調整，經歷上述工作後唱片製作則告一段落可以準備生產 CD。（台北，2018 年 7 月 22 日）

附錄三：專有名詞

混音：

訪談錄音師郭遠洲何謂混音?以流行音樂來說，當所有聲音錄製完成時接下來的工
作是混音，混音時將每個錄製的聲音軌道修整並確定聲音素材的音量大小、場景位置，
前後左右，並使用效果器材調整聲音的頻率、動態表現，且適當的加入空間殘響等效果，
讓所有聲音素材表現出歌曲所需的頻率響應、位置及效果後輸出成為左右兩軌的立體聲
道，此一聲音調整工作稱之為混音。（台北，2018年10月23日）。

訪談錄音師王家棟³⁵時他談到早期剛剛發展錄音技術時，是所有樂手、歌手同步收
音，而收音方式是用一支麥克風收音，因當時還沒發展出多軌錄音(Multi track recording)
設備所以都是單聲道(Mono)的，而所謂的混音則是靠樂手、歌手距離麥克風的位置來處
理的，例如鼓組、小喇叭比較大聲則退離麥克風遠一點，人聲要比較清楚則距離麥克風
進一點，這和交響樂團的弦樂、管樂、打擊樂等，每個樂器都有一定的位置是一樣的道
理，在此種位置的配置下演奏出來的樂曲對閱聽人之聽覺能夠達到平衡，在流行歌曲中
因為演唱是相對要突出的，所以早期臺灣的流行歌曲人聲和背景音樂的比例大約是 70%
人聲、30%背景音樂。到了多軌錄音、多軌混音的年代混音技術大為提升，能將人聲、
樂器分別做遠、近、左、右等不同位置的調整，或是給予空間效果(Reverb)，讓器樂或是
人聲等有適當的空間感，因為每個器樂有不同的位置、不同的空間供選擇，所以閱聽人
能夠更清楚的聽到人聲和其他伴奏的器樂，而多軌錄音發展至今的電腦錄音年代，流行
歌曲人聲和背景音樂的比例大約是 60%人聲、40%背景音樂，很少有 55%人聲、45%背景
音樂，甚至有些臺語歌曲還是 70%人聲、30%背景音樂。（2019年5月22號）

---

³⁵ 王家棟（1951-）。臺灣資深錄音師、混音師，曾榮獲第 26 屆金曲獎-技術類《最佳演奏錄音專輯獎》。

ISRC：

國際標準錄音錄影資料代碼（International Standard Recording Code），簡稱 ISRC，係聯合國「國際標準組織」（International Standardization Organization，簡稱 ISO）於西元 1986 年所制定的一套國際性編碼系統（ISO 3901）。國際唱片業聯盟（International Federation of the Phonographic Industry，簡稱 IFPI），於 1988 年將 ISRC 編碼系統推薦給其會員國，並於 1989 年被 ISO 認定為 ISRC 管理權責機構。ISRC 編碼之於錄音錄影資料，就如同 ISBN 之於圖書、ISSN 之於期刊，是國際間通用的資料識別碼，作為辨識唱片（phonograms）等錄音資料及影碟片等音樂性資料（music videograms）的一種國際標準，可協助上述有聲產品資訊的交換、傳播及管理。

於各國 ISRC 之管理，原則上由政府機關負責，倘若沒有官方的主管機關，則由該國 IFPI 分支機構代為管理。我國自 1993 年開始引進並推行 ISRC 編號制度，由於當時國內尚無官方的主管機關，故由 IFPI 臺灣分會「財團法人臺灣唱片出版事業基金會（Recording Industry Foundation in Taiwan）」負責執行。為促進我國錄音錄影資料流通國際化、發行管理自動化，經濟部中央標準局（標準檢驗局之前身）於 1995 年 10 月委託中華民國圖書館學會，研擬「國際標準錄音／錄影資料代碼」國家標準（草案）。為此中華民國圖書館學會成立工作小組，結合國立臺灣大學圖書館、中華有聲出版事業協會、中華影視製作事業協會、財團法人中華視聽傳播基金會、臺灣區視聽錄音工業同業公會等相關業界代表，參考 ISO 3901 及「財團法人臺灣唱片出版事業基金會」提供之作業手冊，於 1996 年 4 月完成草案初稿，再經中央標準局國家標準制定程序，終於在 1997 年 10 月 1 日通過中華民國國家標準審核，獲頒 CNS 13947 並公布施行。

由於錄音及音樂性錄影資料與圖書同屬文化資產，行政院新聞局鑒於國家圖書館（以下簡稱本館）推行國際標準書號（ISBN）之成效，乃於 1998 年 11 月函教育部建議本館為「國際標準錄音／錄影資料代碼（ISRC）」核發與管理之主管機構，希望藉由本館的推廣與管理，能改善目前因民間機構主導以致難以普及的現況，更期望這套國際統一的 ISRC 編碼系統能改善整體有聲出版業環境，提升我國錄音／音樂性錄影產

品的國際競爭力。經本館評估報部後，教育部於 1999 年 4 月 3 日臺（88）社（三）字第 88025960 號函指示本館辦理該項業務，本館責成國際標準書號中心，正式兼任我國 ISRC 管理中心（以下簡稱 ISRC 管理中心）。接辦 ISRC 業務以來，ISRC 管理中心積極規劃 ISRC 相關作業，ISRC 電腦查詢系統及作業平台亦於 1999 年 10 月完成開發，於 11 月中旬起正式上網供民眾查詢使用，2001 年另訂定「有聲出版品國際標準錄音錄影資料代碼申請注意事項」（台（九〇）圖書字第 90000753 號函）供各界申辦 ISRC 之依據。

為使 ISRC 資料庫更充實豐富並兼容不同體裁之錄音資料，例如：音樂、戲曲、相聲、演講集等，ISRC 管理中心於 2002 年 1 月底，增加線上登記者代碼申請、ISRC 線上回報、新專輯介紹等功能。另於 2010 年 6 月完成新系統改版上線，清新的畫面與簡易的操作普獲各界好評。系統提供 8 大功能項目，除原先的功能外增加電子版使用手冊、服務成績單，提供前 12 個月每月份的新增專輯、ISRC、核發業者／個人代碼等統計，同時於本館電子報定期發布服務成果³⁶。

---

³⁶ 國家圖書館國際標準書號中心。〈ISRC 發展歷史簡介〉。<http://isrc.ncl.edu.tw/history.aspx>。；摘錄於 13 November 2020。