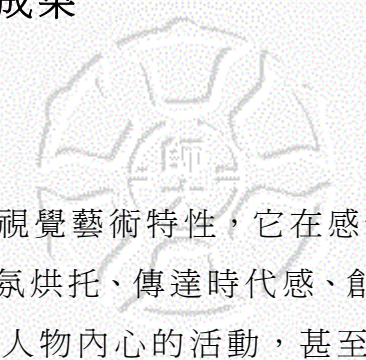

第五章 創作研究與成果

第一節 創作主題

流行音樂片有聽、視覺藝術特性，它在感情與情緒上的概括能力很強，對情緒表達和氣氛烘托、傳達時代感、創造特定的環境、意境，刻畫人物的性格，表現人物內心的活動，甚至烘托主題，結構情節，加強節奏感，皆起著極其重要的作用。尤其音響效果與畫面結合，組成聲畫對位（同步）或對立（不同步）的視覺形象，更能揭示人物隱密的內心世界，激發感情與情緒的反應，加聽、視覺臨場感，即被包容在情境氛圍，及投射移情於角色故事所吸引。而視覺畫面的呈現依據音樂情境意象導引模式，先從分場繪本中製作分鏡表，再製作成動畫。本創作主題為「金煌」流行音樂片，以動畫的方式呈現音樂情境故事，音樂是採用創作者鄭忠信音樂作品「攏是為著你啦！」之音樂，情境故事的來源是鄭金煌先生，這是作者親訪的真實故事。

第二節 創作理念

憑空想像的音樂是沒有生命力，沒有故事架構的音樂內容，在時間考驗下的續航力自然不足，音樂創作若能依據故事，雖未畢必然，但一位有責任的音樂創作者，要對社會有正向理念的引導，是有其必要。音樂的故事取材有正、負面，音樂作者當運用正面的價值來鼓勵人生，及用負面價值來警惕人性，才是創作價值所在。

現今媒體在功利主義的價值意識驅使下，講究藝術的獨立音樂，很難引起媒體的青睞，社會價值意識的質變，正慢慢侵蝕人心，而要扭轉人性的價值觀，是一項長程的艱鉅工程，音樂的力量雖然微弱，但它閃爍的亮光，卻能散發出些許關懷的溫暖。

音樂是媒體的一部份，若加入影像或畫面的輔助，那媒體的傳

播力量就很大，創作者心中的理念運用畫面呈現關懷，會更具影響力，雖只是個媒體，傳播的出口需有認同業者的支持，否則只能孤芳自賞。音樂創作者能力有限，尤其是動態的影像技術，是屬專業的性質的行業，結合各項專業的人才，才能成就音樂創作理念轉化為流行音樂片來教化人心。然重要的是製作出來的流行音樂片，對社會、人文、歷史有無實質的意義和價值，才是流行音樂片製作的理念。

第三節 創作流程

一、從音樂情境脈絡中尋找情境因素

首先與音樂創作者進行該作品之音樂情境作深入訪談，根據訪談資料中，去瞭解音樂情境脈絡，從主體性的心理脈絡、先驗存在的文化環境、從社會的關係網絡中尋找背景因素，作為編寫故事的根據。研究者從音樂創作者中得知該故事是親情的情境因素，其中的源由是因作者的父親自幼失去親情，對思念親情的渴望，卻在每次希望中一再失望，就由於這種補償的心理作用，以及對父親的身世抱不平的想法，一直衝擊在內心深處，激起內心積壓已久的情緒，也促成音樂創作的動力。另從先驗存在的文化環境的角度，作者父親是出生在日本統治時期，由於時代的背景因素，拆散了親情，也由於外文化環境的影響，相隔日、台兩地，音訊全無。再從社會的關係網絡中，作者父親受到外在現實生活的影響，必須接受不公平的待遇，也是當時社會環境的寫照。就是根據這些音樂情境背景因素，作為音樂情境故事編寫的參考依據。

二、與音樂創作者溝通共通的故事基模

由音樂情境脈絡中得知音樂作品的背景因素。而這些背景因素，與作者溝通共通的故事基模，因為人各具有豐富的知識和成長的背景，故事基模未必會有交集，所以理解上難免會產生困難，不同生活、環境、文化就會有不同的故事基模，此時，就必須要透過與音樂創作者溝通來符合共通的故事基模，理解上就會產生認同，也能喚起創作者的記憶系統中，產生感官、心理上的共通的感受。

三、從流行音樂片欣賞者的角度，融入共感的情境故事

其實流行音樂片欣賞者的感受是最直接的。所以，音樂情境故事的編寫腳本，就必須融入觀者共感的情境。觀者或許在最初的感受上比較主觀，但這種初體驗提供了最寶貴的初步思考，雖然不是全面性的感受，但是透過各種感覺相互的作用，以轉移、聯想、轉化的心理現象，尋覓音樂情境的共同經驗就是觀者的故事基模，準確的運用這些故事基模，融入貫通盡情於創作共感的故事。然而突破故事上的創作，導演必須觀察自然與體悟音樂情境時的「通感」，大徹大悟產生質性的變化，體會到音樂的真境。另一方面從心理與審美的角度來看，要從故事上再創新境界，就從音樂與情境感通著手，心靈上必須先對原情境產生契合，就心理層面仍須由過去累積的經驗開始聯想，經由象徵意義的轉化，併發出人的心靈形態與感官上的色、聲、香、味、形影，產生極微妙的「感通」，這種共感覺即能在心理上各種感覺系統產生共鳴的現象，同時在審美的角度上達成情境的移情作用，運用這種情境的思維活動，不僅活躍創作心理的層次，更能引發令人驚奇的靈感，興起新穎的故事動機，從原音樂情境衍生出新的故事元素，就能再創音樂新情境。

四、綜合作者與觀者感通，編寫音樂情境文字腳本

編寫音樂情境文字腳本，是提供拍攝流行音樂片的藍圖，文字腳本的資料來源就是創作者的音樂情境故事或從脈絡中尋找音樂背景因素中，溝通出共通的故事基模，同時也融入欣賞者的情緒感受，達到作者與觀者感受相通，音樂情境故事就會給人綿延感動的情思，在藉文思泉湧，表露出感人的故事內容。編寫音樂情境故事文字腳本之步驟，分述如下：一、找出主題。二、確定人物。三、故事大綱。四、結構。五、情節。六、分場。

五、繪製音樂情境繪本

編寫完音樂情境故事文字腳本後，進行繪製音樂情境繪本，這繪本內分場的插畫，就是故事情節的說明。其實要讓音樂情境故事更有動感，製作音樂情境動畫更能呈現音樂情境故事的面向。依循導引模式做為創作的藍圖，先從分場的腳本中理解文字的意象，從文字情境

中找尋共通的畫面與情節，繪製分場的情境插畫，組合成音樂情境繪本。

六、分場情境畫面製作動畫

逐步將每個分場情境畫面，彙整成一條有動態的情境畫面，就是音樂情境動畫腳本，創作表現的題材，以動畫呈現音樂情境故事。

第四節 創作說明

一、撰寫音樂情境故事

將本研究所蒐集到的資料，綜合作者的故事基模與欣賞者的情緒感受，整理出故事大綱。仔細反覆聽取訪談的錄音檔，根據情境共感通整理成有意義的段落，再依資料與訪談內容前後順序按照當事人的言語、事件發生的時間或語意上的聯繫進行組織與結構。經過對每個情境歷程的瞭解、詮釋後，撰寫情境故事。撰寫情境故事的目的，一方面作為音樂情境繪本之參考，二方面作為音樂情境動畫的藍圖。

二、擬定故事大綱

日據殖民時期，金煌出生時，父親音訊全無，母親出走，留下金煌讓奶奶照顧。童年受二嬸虐待，為了一家生計，看牛及牧牛、做長工。金煌做長工的工資全數讓二嬸中飽私囊，沒受到較好的教育，而金煌卻只能長期受到勞役的剝削。

金煌退伍後，二嬸藉故將金煌趕離家門，忠厚老實的金煌，只好硬著頭皮去找母親，展開到另一個陌生家庭的旅程。誰知又是另一個重擔要加於金煌的身上，白天上班，晚上回來再到繼父的田裡幫忙，日以繼夜，直到娶妻生子仍未罷休。

金煌的付出，屢遭受到妻子的質疑與責難，仍懷著感恩的心，幫忙母親照顧十幾個弟妹。但在金煌的母親臨終前，仍得不到母親關愛，未留分文的遺產。同時又因戶籍被二嬸遷出，祖產也登記在二叔及其兒子名下，金煌以鄭家長子之繼承人，落得無法繼承父母遺留下的產業。這些卻又是往後妻子質問、譏諷金煌的話柄。然如此宅心仁厚的金煌，都以微笑回應，包容下對方不滿的情緒。

三、分析腳本結構：

(一) 序場：日昇，金煌一人望著遠方日出的海洋，昏黃的天色漸亮，只剩紅紅的太陽（象徵：日本），時空轉移至日據殖民時期。

(二) 人物：金煌 忠厚老實，不善言談。

母親 無主見

奶奶 善良識大體。

二叔 懦弱

二嬸 自私自利

二叔的兒子 膽小

(三) 時間：日據殖民時期。

(四) 地點：桃園。

(五) 事件：父親早已音訊全無。母親留下兒子，讓奶奶照顧。金煌牧牛的日子。孤苦無依賣身當長工。尋母及照顧另一個陌生家庭的艱苦旅程。

(六) 衝突：牛搗毀田裡的作物時，回到家遭受一頓毒打。

(七) 高潮：蕭瑟的寒風中，祖孫兩人相擁而泣。

(八) 問題的解決：金煌的付出，遭受到妻子的質疑及得不到母親關愛的眼神。

(七) 結局：金煌希望能見父親一面，但日薄西山。

四、編寫情境分場腳本

(一) 日本海 時：夏日黃昏

日據殖民時期，金煌年幼時，父親遠去日本淘金，音訊全無。母親與金煌父親又無婚約關係，獨自離鄉再嫁他人，留下年幼的金煌，讓奶奶照顧。在稻草遮頂的土塊厝內，住了奶奶、三叔、二叔、二嬸及二叔的兒子一家六口。日據殖民時期，生活不易，三餐也不繼，年幼瘦弱的金煌，家事、農事忙不完。

(二) 二叔家門外 時：冬日早上十時

金煌六歲時，家裡沒有米又沒有錢的情況下，二嬸說：「金煌啊！爲了養奶奶，你一定要去做長工。」於是，二叔將金煌賣給鄰村農家看牛，第一年換回一石米，幫助二叔家有飯可以吃。只有六歲的金煌心中只有一個念頭：「要努力做事，才能養得起奶奶。」既使辛苦，也會忍下來。二嬸心裡算計：這下子吃的就不用愁了，這無父無母的孩子，本來就是活該。

（三）村落山溝間 時：冬日傍晚

六歲的金煌初次到鄰村農家睡的地方沒著落，老闆就在牛棚的角落，就地鋪了一張床，金煌就這樣與牛朝夕相處，早上忙著清理牛棚內的牛糞外，並打掃內外後，牽著牛到戶外吃草，到傍晚就將牛牽回牛棚，晚上睡覺還常飽受蚊蟲的侵擾，六歲的金煌因白天的辛勞，已無暇理會蚊蟲叮咬，呼呼大睡。慈祥的奶奶，仍不時探望孩子牧牛的情形，其實心中的不忍，常形於色而不能言。有時只能眼巴巴的看著壯碩的牛，拖拉著瘦弱的小孩，遠遠的離去。但金煌根本沒有力氣與牛抗衡，當牛脾氣大發，橫衝直撞，搗毀田裡的作物，回到農家又是一番責罰。有一次，奶奶偷偷的去探望金煌，卻在山溝中發現受傷的金煌。當時蕭瑟的寒風中，祖孫兩人相擁而泣，金煌僅能依靠奶奶的懷中的溫暖得到一點點的安慰。

（四）二叔家門外 時：夏日早上八時

第二年，二叔又到鄰村農家載米了，臨走前對金煌一再叮嚀：「爲了養奶奶，要認真做事喔！」。童年的賣身契約就無期限的簽了下去。正由於金煌每年賺來的米，讓二叔家得以溫飽，二叔在家仍無所事事，田裡的工作又不大會做，渾渾噩噩過日子。而當時二叔的兒子，能受到較好的教育，金煌可是幫了不少忙。但金煌卻只能長期受到勞役剝削，根本無法受什麼教育。而童年的遭遇，正在磨練著金煌，童年的生活也只能寄託於田野，金煌就這樣默默地承受十五個歲月。

（五）母親寄宿的家 時：冬日傍晚

歲月匆匆，金煌也入伍成爲真正的男人了。可是此時，二嬸趁金煌入伍不在時，將金煌的戶籍遷出。待金煌退伍後，卻被二嬸掃地出門。無家可歸的情況下，金煌只好硬著頭皮去找母親，卻遭遇到另一個陌生家庭的歧視。連養女都看不起他，對他的揶揄數落，讓他無地

自容。母親表示：「爲了怕人家說閒話，你要自己獨立。」與母親的互動少之又少。

(六) 金煌成家 時：夏日傍晚

沒有得到祝福金煌成家了，白天至鋼鐵廠上班，晚上回來仍然會到稻田裡幫忙農事，常常日以繼夜，殷切的幫忙母親家的農事。這樣的情況，曾多次遭受到妻子的質疑，但逆來順受的金煌，背負著妻子喋喋不休的責難，仍懷著感念的心，幫忙母親家的農事，無怨無悔。

(七) 桃園中正國際機場 時：夏日上午

一直以爲下落不明的父親從日本回來了，但因景物依舊，可是人事全非。金煌的父親在日本也已有了家庭，在良心的不安下，金煌的父親留下一筆錢給奶奶與金煌，就回日本了。二嬸待奶奶過世後，以安葬爲名，將該筆錢私吞。又將家中的土地過戶在二叔名下。

(八) 母親寄宿的家 時：夏日傍晚

在父親離去後獨留金煌一子在台灣，金煌母親臨終前，卻沒有母親關愛的眼神，未得實質的贈與。又因戶籍被二嬸遷出，財產也登記在二叔及其兒子名下，也落得到處租屋，無親人的庇蔭。

(九) 台灣海 時：夏日黃昏。

自從金煌的父親，從日本回來見面後，多年來沒再聯絡。年歲已老的金煌，希望再見父親一面。黃昏的海洋，黃澄澄的落日，金煌遠遠望著海的另一端。金煌一生，無親人的關愛，只希望能與父親再有一面之緣。

五、繪製分場情境繪本

根據文字腳本劇情內容，將情境中的人物、複雜的動作、危機、衝突與高潮結局等情節，繪製成分場的繪本，以期成爲音樂動畫完整情境的依歸，表達故事真實的內容。

第五節 創作作品

一、音樂情境腳本

音樂情境腳本，是綜合了分場、情境插畫、文字敘事與音樂時間的律動，完整呈現音樂情境意象的雛形，可做為導演拍攝音樂片參考及導引依循。如表 5-5-1 音樂情境腳本。

分場	情境插畫	文字敘事	音樂時間
序場： 夏日 黃昏沙灘		台灣日據時期，皇民化的運動，當時有很多台灣人志願到日本工作或從事軍旅生活，造成很多台灣家庭的悲劇。	30 秒
分場一： 夏日 清晨碼頭		日本輪船的汽笛聲，催促既將遠行的父親，母親深情，難掩離別時的憂傷。	25 秒
分場二： 冬日 黃昏礦區		金煌父親父遠去日本後，因戰事音訊全無，去工作的父親下落，從日本傳回不幸消息。	19 秒

分場三： 冬日 黃昏家 門前		母親爲了青春前途，只好割捨下年幼的兒子：金煌，讓奶奶照顧。	11 秒
分場四： 冬日 傍晚二 叔家		金煌寄宿二叔家中，飽受二嬸輕視、虐待。	12 秒
分場五： 冬日 傍晚二 叔家		石磨磨少年，少年磨石磨，但求溫飽，對未來人生只有無知，並沒期待。	13 秒
分場六： 冬日 傍晚二 叔家		二嬸說：「家裡沒有米又沒錢，金煌啊！爲了養奶奶，你一定要去做長工。」	15 秒

分場七： 冬日清晨， 二叔家門前		隔日，二叔便將金煌賣給鄰村農家看牛，換回一石米，也換回二叔家一家人的溫飽。	7 秒
分場八： 冬日清晨， 鄰村農家		初次，到農家還是懵懵懂懂的六歲小孩，馬上負起照顧牛隻的責任，金煌爲了奶奶，只能努力認真工作。	6 秒
分場九： 冬日清晨， 鄰村農家		在農家，金煌早上除了忙著清理牛棚內外，還要打理農事餵食牛群，及到山上採割嫩蘆葦草，再牽牛到戶外草原放牧，待傍晚再回農舍。	6 秒

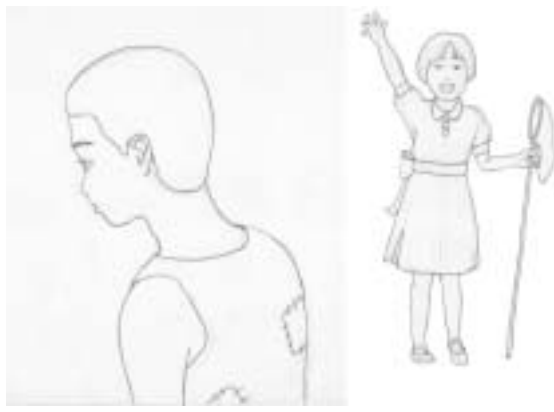

分場十： 冬日 清晨， 山上		壯碩的牛，拖倒著瘦弱的金煌，像脫韁的野牛奔向草地。此時，仰望天空，空襲警報響了。	49 秒
分場十一： 秋日 早上田 野間		放牛的生活伴隨著金煌的童年，農閒後金煌仍有一大推的瑣事要做，玩伴邀約只能無言的拒絕，默默地工作。	6 秒
分場十二： 冬日 傍晚溝 渠		關心金煌的阿嬤，在探望金煌時，卻意外撞見金煌跌落溝渠中，在蕭瑟的寒風中，祖孫兩人相擁而泣，不勝歔噓。	6 秒

表 5-5-1 音樂情境腳本（本研究創作整理）

二、音樂情境繪本

根據文字腳本內的故事線，將人、事、時、地、物做多方資料的蒐集，分析人物的性格，事件的衝突與高潮點，時代的背景，地點的斟酌，物景構圖的內容，作為每一個分場插畫的元素，有了這些元素

再進行插畫的繪製，從構圖與美感的考量多次修正草圖，再運用圭筆畫線稿，製作成黑白的插畫線稿，再將每張分場插畫線稿，掃描成灰階的點陣圖，在電腦插畫軟體（Illustrator）轉成 EPS 檔，再匯入影像軟體（photoshop）進行填色，並將背景圖片、照片匯入與分場插畫進行影像處理，合成有情境內容的影像插畫，再將情境影像插畫儲存成 EPS 檔。開啓電腦插畫軟體將分場文字腳本與情境影像插畫一起匯入，整合成一張張的圖文讀本，這就是音樂創作者的音樂情境繪本。見附錄八，音樂情境繪本。

三、音樂情境動畫

依據音樂情境腳本內之情境插畫，做為創作動畫的來源，由於此創作為音樂情境腳本動畫，不做細膩的分鏡處理，為了使導演有個真實情境的導引，它不但可以呈現故事的內容，對時代的背景、人物的造型、地點文化的考究，都有依循的方向，很快能讓導演產生情境共像、共感，更有效的傳達音樂情境真實的意象，能將音樂作者情境利用腳本動畫重現原貌，也讓導演有更精彩的創作引導。

創作音樂情境腳本動畫的流程，首先，依照音樂情境腳本上的分場及文字腳本，蒐集相關背景資料及圖片，為了呈現當時時代真實的背景、文物及服裝，若無法取得可以尋覓拍攝地、人、物，解決資料不足的問題。帶蒐集齊全背景資料後，將背景圖片、照片與分場情境插畫匯入影像軟體（photoshop）作整合情境處理，除了影像尺寸皆設定為 720x480 像素（DVD 規格尺寸）外，將各分場插畫與背景運用影像合成與色調處理，統合成有整體氣氛的影像。再將各分場有整體氣氛的影像，作為動畫分鏡的藍圖，各分場的影像再匯入影像動畫編輯軟體（ImageReady）進行分鏡與畫格的動畫處理，再將各分場與分鏡儲存成電影檔（mov），再匯入影片剪接軟體（Premiere）剪接，同時也要匯入音樂檔（wav 或 mp3），與各分場、分鏡動畫影片作有節奏與律動性的剪輯，剪接完成後，輸出成影片檔（avi），再運用 DVD 燒錄軟體，燒錄成音樂情境動畫光碟。見附錄九，音樂情境動畫光碟（DVD）。