
國立政治大學廣播電視學系
碩士論文

還原古代中國的懷舊想像
——音樂專輯《大千世界》創作論述

指導教授：黃葳威 博士

研究生：陳孜嵐

中華民國 105 年 7 月

摘要

華語文化圈中從不缺少「古代中國」的痕跡，這與華人心目中的懷舊情結密不可分。懷舊是對過去的追想，是美化想像的記憶，能給人帶來正面的、積極的情感。許多人的心中都對抽象的古代中國有著唯美的懷舊想像，而藝術作品能帶領聽眾跨越時間與空間的鴻溝，還原心中自由、純真的古代世界，從而令人愉悅。

創作是想像的實踐，本專輯由七首古風歌曲組成，旨在藉由音樂還原作者心中對古代中國的懷舊想像。想像中的古代中國是一個紛繁唯美的世界，而又以情之一字最為動人，本專輯以音樂作為敘事的媒介，透過七首古風歌曲、七段故事展現古代中國背景下的愛怨情仇，以局部表現整體，建構出一個唯美詩意又略帶哀愁的中國古代，帶領聽眾體驗遙遠時空下的故事與情感。

關鍵字：古風、音樂、古代中國、懷舊、想像

目錄

摘要.....	i
目錄.....	ii
圖目錄.....	iv
第一章 緒論.....	1
第一節 創作動機.....	1
第二節 創作背景.....	3
一、古風.....	3
二、古風音樂.....	4
三、被大眾認可的「孿生姐姐」——中國風音樂.....	5
四、古風音樂的網路平台.....	8
第二章 文獻探討.....	10
第一節 懷舊——永恆的文化鄉愁.....	10
一、懷舊的意涵.....	10
二、美學中的懷舊.....	11
三、中國人的集體懷舊.....	12
第二節 想像的共同體.....	14
第三節 想像與實踐.....	17
一、想像.....	17
二、音樂與想像.....	18
第四節 小結.....	20
第三章 創作計劃.....	22

第一節 案例分析.....	22
第二節 創作主題規劃.....	26
第三節 創作者與時間規劃.....	28
第四節 預期成果.....	29
第四章 創作執行.....	30
第一節 歌曲創作說明.....	30
第二節 歌曲排列順序.....	46
第三節 包裝設計及印製.....	47
第五章 成果與檢討.....	51
第一節 專輯說明.....	52
第二節 校內展演與「YY 語音」線上分享會總結.....	53
第三節 檢討與建議.....	60
參考文獻.....	62

圖目錄

圖表 1 想像與創作資料整理 I.....	19
圖表 2 想像與創作資料整理 II.....	20
圖表 3 外包裝設計第一稿.....	47
圖表 4 外包裝設計第二稿.....	48
圖表 5 標籤及外包裝盒實物圖.....	48
圖表 6 CD 碟面設計稿.....	49
圖表 7 CD 碟面效果圖-黑白兩色.....	49
圖表 9 歌詞卡實物圖.....	50
圖表 8 歌詞卡設計圖檔.....	50
圖表 10 分享會現場照片.....	53
圖表 11 分享會現場照片.....	53
圖表 12 發表會問卷設計.....	54
圖表 13 發表會當天 YY 頻道人數統計.....	56
圖表 14 YY 發表會邀請函.....	57

第一章 緒論

第一節 創作動機

2014年8月23日，廣州保利世貿中心舉行了一場別開生面的古風音樂盛典，吸引了一萬多名觀眾到場，我亦有幸作為嘉賓被邀參加了這一場古風音樂盛宴。

「盛典」中，音頻怪物、貳孀等三十餘名古風音樂人和 Coser 為觀眾獻上十數個精彩絕倫的古風歌舞表演，引得現場歡呼聲四起。表演者們穿著各式各樣精美的漢服，梳著傳統的髮髻，或吟唱古音古韻的歌詞，或演奏二胡、竹笛、古箏等傳統樂器，將我們帶入古代中國的時空中，欣賞了一個個關於高山流水、仗劍江湖、醉臥沙場的故事。

現場雷動的掌聲不禁讓我心生感慨：許多人的心中都有著自己關於「古代中國」的懷舊想像吧。

實際上，不僅是這樣的古風現場演出受到歡迎，「古代中國」早已是華語文化圈中不可迴避的主題。以歷史、武俠、宮鬥為題材的古裝劇佔據了華語影壇的半壁江山；中國風的歌曲作為華語流行音樂的代表受到聽眾的喜愛；金庸古龍的武俠小說更是被奉為華人文化的經典；校園中，越來越常看見「漢服社」、「古風社」的身影……

值得注意的是，這裡的「古代」並不是特指某一個具體可指認的年代或時空，而是現代人對古代中國的一種符號化的認知，是對古代中國的一種浪漫主義幻想與懷舊（nostalgia）。山東師範大學的張婧（2013）認為，中國文化傾向於回歸傳

統，帶有更為強烈的懷舊特徵，而這也塑造了國人特別喜歡懷舊的文化心理。懷舊的對象既包括自己曾經接觸過的人事物，也包括某一個不曾經歷過的過去的時空，而後者更多的是一種對內心憧憬的表達。

現實生活給了我們太多的羈絆，我們有一顆追逐自由的心，渴望著塞外牧馬，浪跡天涯，卻掙不脫工作、人際、倫理的巨沼。現實生活也讓我們過分理智，對愛情、對社會公義都不敢毫無保留地付出。

然而，在古代中國的幻想中，保受現實束縛的我們可以滿足內心對自由的渴望，與三兩好友並轡而行，累了便幕天席地，失憶了便來一壇烈酒兩盤牛肉；平凡的我們可以擁有強大的個人力量，身負十八般武藝，不僅能夠保護自己，還能保護心愛之人，甚至能拯救天下；路見不平可以拔刀相助，快意恩仇；面對愛情可以忠貞不渝，一往而深。

從小，我的心中也有這樣的浪漫想像。在某個虛擬的時空中，我可以憑藉三尺長劍對不公正的事情說「不」，可以不計較利益得失地追逐我渴求的愛情，還能體驗多姿多彩、跌宕起伏的人生。這樣的想像能滿足我內心的憧憬，也能在疲憊之時給帶來心靈的慰藉。

看到武俠作家用文字描述江湖，漫畫家用線條還原江湖，導演們用鏡頭建構江湖，我的內心蠢蠢欲動：我是否能藉助音樂向大家講述我心中的江湖呢？

第二節 創作背景

一、古風

「古風」一詞的出現可追溯到南北朝時期的文學家謝靈運所寫的《祭古塚文》，文曰「仰羨古風，為君改蔔」。其中的古風，意指古人之風，即質樸淳古的習尚、氣度和文風。

在新媒介時代之前，人們大多只能透過古裝劇、武俠小說、傳統戲劇等形式感受古風。而新世紀以來，網路的發展使人們更容易表達觀點、發表作品，也讓更多人在網路中找到同好。於是，古風文化藉助網路的平臺悄然壯大，「它以中國的傳統文化為基調，結合中國傳統的文學、琴棋書畫、詩詞歌賦等，經過不斷的發展磨合，形成了比較完備的音樂、文學、繪畫等藝術形式（[百度百科, 2015¹](#)）。古風文化依託網路而發展，在電視、報紙、雜誌等主流媒體中仍然鮮少見到「古風」一詞，因此本文所觀察的古風作品主要以網路發表的音樂、小說、繪畫及COS 作品為主。

從字面上看，「古」字似乎只對時間概念做出了限制，但古風一詞絕不會讓你聯想到古代歐洲、古代印度、古代埃及的文化。實際上該詞彙中還隱含了對空間概念的限制，即「古代中國的風韻」。但是在實際觀察中，我們發現，以古代日本、古代朝鮮等與古代中國同源或相近的文化為背景的作品也會受到古風迷的認可。例如古風唱作人 winky 詩的歌曲《百鬼夜行》²、《嵯崎夜雨》³，在題材、

---

¹ <http://baike.baidu.com/subview/297/9729252.htm#viewPageContent>

² <http://5sing.kugou.com/yc/1649702.html>

³ <http://5sing.kugou.com/yc/1056902.html>

配器、歌詞、曲式上都讓聽眾感受到不同程度的日本味道，但是從聽眾群體、歌曲評價及作者本人為歌曲所貼的標籤（曲風：古風）上看，不論聽眾還是 winky 詩本人，都默認將古代日本背景的作品歸類到廣義的古風作品中。這種情況也出現在繪畫、COS 及小說領域中。

二、古風音樂

古風文化由來已久，古風音樂亦是早已有之，它作為流行音樂的一種音樂類型，在網路上悄然發展。早在 2007 年前後，在音樂交流平臺「分貝網」中，就聚集了不少古風愛好者交流著自己的古風作品。但當時的古風歌曲多數選用日本流行音樂或電子遊戲（如《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》等）配樂重新填詞、翻唱而成。古風音樂人丟子接受環球時報⁴採訪時回憶，早期的古風歌迷很多也是遊戲《仙劍奇俠傳》的粉絲，而早期廣為流傳的許多古風歌曲，如《蝶戀》、《守候》等，均是由遊戲配樂重新填詞而來。這些作品大多節奏舒緩，旋律優美或哀傷，編曲用二胡、古箏等民族樂器加以點綴，歌詞富有古意，主題多以思念、等候、千年愛戀、輪迴轉世為主，能將閱聽人引入一個個亭台樓閣或大漠黃沙的古代世界，亦或仙界、黃泉的虛擬時空。隨著 MIDI 軟體廣泛運用，音樂愛好者在家進行編曲、錄音以及混音成為可能，同時，許多專業的音樂人也被古風音樂所吸引，參與創作。網路上逐漸可以見到原創古風歌曲的身影。如今，在百度音樂人、中國原創音樂基地等音樂網站上，古風音樂已作為一種重要的音樂風格，時常出現在網友的視野中。

---

⁴ http://www.globaltimes.cn/content/798433.shtml#_UfE5sI3dhUi

---

在嘗試向大家闡述何為古風音樂時，有一種不可忽視的重要曲風：中國風。參考「中國風」的概念——能使聽者指認出歌曲中的中華文化意蘊——我們或許可以依樣畫葫蘆對「古風」做出一個概括：能使聽者辨識並聯想到古代中國的音樂風格。這個概括受到許多古風音樂人與聽眾的認可。

古風音樂從主體、歌詞、旋律、編曲、配器、唱腔上讓聽眾自然而然地聯想到一個抽象的古代中國概念。這些音樂在主題上，大多選擇金戈鐵馬，策馬江湖，輪迴轉世，深閨獨守的題材；意境上，營造小橋流水，大漠孤煙，江湖豪情的氛圍；歌詞上，多引用或化用古代詩詞歌賦，具有古典美；配器上，廣泛運用琵琶、古箏、二胡等中國傳統樂器。

但由於它發展時間仍較短，並且仍以小眾文化存在於網路世界中，因此至今學界對它的討論仍是空白，它也尚未有一個權威的、統一的定義及行業規範準則。這份畢業作品是一次嘗試，我希望能以古風音樂專輯這項敘事媒介，來還原我心中對古代中國的懷舊想像。對我而言，選擇古風音樂為創作內容，可以讓我更加隨心所欲、不受條條框框約束地進行表達，同時也希望這份作品能讓古風音樂受到更多人的瞭解與研究。

三、被大眾認可的「孿生姐姐」——中國風音樂

對古風歌曲的描述很容易讓人聯想起華語樂壇的另一種流行曲風。2000年前後，華語流行音樂掀起了一陣中國風的熱潮，以周杰倫、方文山、林俊傑、王力宏為代表的音樂人在流行音樂中加入了易於辨識的中國元素，透過歌曲的歌詞、旋律、編曲、唱腔建構了一個音樂里的中國。中國風音樂從屬於流行音樂，採樣

自古老中國文化內涵，是透過拼貼的手法組成一種後現代的曲風（鍾壙，2009）。2008年，在第19屆金曲獎中，由周杰倫作曲、方文山作詞的中國風作品《青花瓷》一舉拿下最佳作曲、最佳作詞與最佳年度歌曲三座大獎，這也標誌著中國風作為華語流行音樂中的一個重要類型，已經漸漸得到大眾的認可。

中國風一詞可以拆解為「中國」與「風」兩個部分，字面意思即為中國的風韻。中國風顯然不會是中國及中國人對自我的描述，而是中國以外的西方世界對遙遠東方的想像與稱呼。我們循著時間的脈絡回溯，中國風（Chinoiserie）一詞或可追溯至十八世紀的歐洲。它源於法文，泛指深受中國影響的裝飾、設計風格或器物，強調精緻裝飾和繁複樣式的藝術風格。當時正是西方藝術史上的洛可可（Rococo）時代，中國式的精緻藝品深受歐洲貴族的喜愛，因此「中國風」最初的使用，應是西方人對於傳統中國文化的迷戀與想像（吳淑慧，2004）。

Said（1978）在《東方主義》（王淑燕等譯，1999）中提出，近代以來，西方逐漸在文化與經濟中處於優越地位，建構一套關於東方的認知與話語系統，在西方眼中的東方世界，是落後原始、神秘浪漫又荒誕無稽的地域，是被研究、評判與被描寫的物件。他認為，東方是西方人眼中的東方，從來不是真正的東方，而是被再現（representation）後的產物。此再現策略便是透過想像、矮化或排斥等手段運作。

可以說，「中國風」的原意是西方視域對中國的想像與解讀，從其名字中亦可看出這是「西方」對「中國」進行的空間上的審視。而在當今華語流行音樂中，「中國風」卻成了音樂人及唱片公司為自己所貼上的標籤，成為華人主張的反向挪用，詞彙本身從西方的角度轉為東方的視角（鍾壙，2009）。

由此我們可以看出，「中國風」與「古風」的差異，實際上是視角及審視對象的差異。中國風是一種空間上的審視，意圖建構的是一個與西方相對的、空間上的「中國」，這個「中國」不受時代的限制，可古可今，有《煙花易冷》中淒美的南朝舊事，也有《雙節棍》、《唐人街》中多元而現代的中國家庭，亦不排斥用饒舌、電子音效等極具現代風味的唱腔或樂器描繪出一個時空交錯的多元中國。而古風除了強調空間概念以外，還多了一種嚴格的時間上的審視，是現代人對古代中國的懷舊想像，要求歌詞、旋律、編曲等每個部分共同營造出一個時代特色非常一致的抽象古代中國。此外，亦如上文所述，古代日本、古代朝鮮等相近的文化背景也被廣義地認為是一種古風想像。

值得一提的是，許多中國風歌曲講述的也是發生在古代的故事，因此可以認為，中國風與古風雖然有著不同的視角及審視對象，但二者應是有交集而不互斥的，彼此像孿生姐妹一樣存在。

二者也面臨著相同的尷尬。人們習慣性地把「中國風」及「古風」視為流行音樂的一種「曲風」(genre)或「音樂類型」(type of song)，音樂學理上多半以歌曲的架構或是節奏作為音樂類型的分類準則，而中國風及古風卻無法以音樂類型作分類(搖滾、爵士、嘻哈等)。它們在樂理上沒有明確的定義或規則，而是將中國傳統文化放置到各種音樂類型中，以「歌詞涵義」作為風格分辨之依據。方文山(2008)認為中國風歌曲的重要特徵在於其詞意多半是「仿古典詩詞」的創作，另外在器樂的安排上置入中國傳統樂器(琵琶、古箏、二胡等)或是在旋律上利用五聲音階的方式編曲。古風歌曲亦然。出身于拼搭和雜糅，讓它們在學理研究上存在尷尬與困境，但從另一個角度看來，這種碰撞與融合所帶來的獨特之

處，也是它們可以立足于流行樂壇的重要原因。

中國風是古風歌曲研究中不可忽視的音樂類型，二者同源又有相異之處，關係十分微妙。在第一章梳耙中國風的起源、指稱挪用及特點或可讓閱聽人更直觀地瞭解何為古風。

四、古風音樂的網路平台

如上文所述，古風音樂興起於網路，在電視、廣播等傳統媒體鮮少見其蹤影，古風音樂人及愛好者依靠網際網路、PC 端、手機以及其他行動客戶端進行交流。

目前主要的播放平臺有中國原創音樂基地⁵，百度音樂人⁶，網易雲音樂⁷，微博音樂人⁸，嗶哩嗶哩彈幕視頻網⁹等。其中，作為古風音樂大本營的中國原創音樂基地將古風作為最重要的音樂風格，排列在流行、民謠與搖滾之前，百度音樂人則是為古風音樂設置了獨立的古風站，足見對古風音樂市場之重視。其他幾個網站亦將古風作為音樂風格或流派，與民謠、搖滾、古典等風格並列。

主要的互動、社群與宣傳平台有：新浪微博¹⁰，騰訊 QQ¹¹和 YY 語音¹²。新浪微博主要是音樂人發佈作品鏈接、粉絲瞭解音樂人動態的平台，截止至 2016 年

---

⁵ <http://5sing.kugou.com>

⁶ <http://y.baidu.com/>

⁷ <http://music.163.com/>

⁸ <http://music.weibo.com/>

⁹ <http://www.bilibili.com/>

¹⁰ <http://www.weibo.com>

¹¹ 騰訊 QQ 是騰訊公司開發的即時通信（IM）軟體。見 <http://baike.baidu.com/view/1535.htm>

¹² YY 語音是一款基於 Internet 團隊語音通信平臺的免費團隊語音軟體，是多玩遊戲網針對中文使用者設計的多人語音群聊工具。見 <http://baike.baidu.com/subview/27746/6773356.htm>

---

6 月，新浪微博上的知名古風音樂人如河圖¹³、音頻怪物¹⁴已有超過 90 萬粉絲。QQ 群則是粉絲的聚集地，許多歌手都擁有自己的粉絲群。YY 語音是一款可供多人同時在線的聊天軟體，每天都有眾多古風歌手在各自的頻道(即個人聊天室)內舉辦線上歌會，大型歌會可能吸引上萬名聽眾在線收聽。

越來越多古風音樂人自製唱片並在網路上進行販售，常見的行銷與交易平台有：淘寶網¹⁵，淘寶眾籌¹⁶，5sing 眾籌¹⁷。古風唱片多數採用眾籌或預售的形式，先籌集款項，後進行製作及印刷。此外，一些古風演唱會、演奏會也開始在上述平台售票。

本文不慾展開探討古風音樂的網路社群發展狀況，因此本節僅粗略介紹古風音樂最常用的數類平台，為下文做鋪墊。

---

¹³ <http://www.weibo.com/u/1750157883>

¹⁴ <http://www.weibo.com/u/1744188571>

¹⁵ <http://www.taobao.com>

¹⁶ <https://izhongchou.taobao.com>

¹⁷ <http://5sing.kugou.com/zc/classics>

第二章 文獻探討

本章為文獻探討。在成為古風歌曲的「創作者」之前，我希望能以「研究者」的身份瞭解古風音樂。本章將先梳理「懷舊」的相關文獻，希望從懷舊的角度出發，瞭解「古風情結」的產生原因。又因為創作、特別是音樂創作離不開想像，因此本章還將整理「想像」的相關理論，以期得到一些音樂創作上的方法論。

第一節 懷舊——永恆的文化鄉愁

一、懷舊的意涵

懷舊 (nostalgia)，在古今中外都是一種極其普遍的現象。人們往往對過去的時光、童年、故鄉都懷著一種特別的情緒，流露出深深的懷念與嚮往之情。懷舊有時候是一種情緒，有時會成為一種哲學，但在當今它又難以理解地成為一種時尚，並且這股風潮在 20 世紀末以來日漸盛行。

懷舊一詞誕生於 17 世紀晚期，阿爾卑斯山腳下的僱傭兵中出現了集中性的頭疼、發熱、腹瀉等癥疾。瑞士醫生 J.霍弗爾認為這是由於士兵們遠離故土、思念家鄉，從而引發生理上的強烈不適。為了更清楚地指代這一病症，霍弗爾創造性地將返鄉 (nostos) 和痛苦 (algia) 兩個希臘詞根連接起來，以此描述這種痛苦又強烈的思鄉病。

隨著時代的變遷、觀念的革新，空間上的距離正在一步步被科技縮小，對很多人來說，沒有回不去的家鄉。懷舊經歷了一個由生理病症轉變為心理情緒再變為文化情懷的過程，逐漸成為對過去、昨日的一種渴望，是對過去的人、事、物

的一種正面情感，是對已消失的事物或黃金時代的眷戀（Frijda，1994）。在韋氏字典中，懷舊一詞的解釋是：一種帶點感傷意味的憧憬；明知不可能卻依然渴望返回並再次體驗記憶中的某段快樂時光。Abbas（1997）認為，懷舊是個人將記憶重新拉回去。懷舊指的是對無可挽回的過去的嚮往（Douwe Fokkema，2004）。而此處的「過去」的時點可以是年輕時、成年之前，甚至可以是出生以前的某個黃金時代。即個人所懷念的過去，可以是個體經歷過的，亦可能是從未經歷過的。

Stern（1992）通過區分個體是否曾經經歷過，將引發懷舊情緒的「過去」分為「個體曾經經歷過」和「個體未曾經歷過」兩種類型，而個體對未曾經歷過的過去所產生的懷舊情緒常常是經由想像、幻想來表現。

二、美學中的懷舊

第二次世界大戰結束後，一種以懷舊為主題的文化浪潮在全球範圍內悄然興起，藝術家們透過文字、電影、音樂的形式抒發著對童年、家鄉、鄉村的喜愛和追想，對內心所懷念的烏托邦進行想像性的還原及形散而神不散的敘述（張婧，2013）。

上文曾提及，懷舊可以根據所指向物件的不同而分為兩類，當懷舊所指向的是過去、童年、家園等真實發生過的、主體對之有真切記憶的客體時，懷舊是對回憶的遴選，而對於個體未曾經歷過的人事物，懷舊則多藉由想像來完成。

Cassirer 在著作《人論》中指出，人類的記憶形態不只是對過去的拾取和拼貼，更是一種創造性的重現，是往事的新生。這一點在懷舊作品中尤為明顯。由於懷舊是一種審美取向，因此它只涵蓋了回憶中真正美好和被想像成美好的那部

分。人們在懷念過去時，不約而同地歌頌質樸的品質、純潔的愛情、山清水秀的美景等美好的、積極的事物，而忽略了過去物質條件的匱乏、科學教育的缺失等回憶中破壞美感的元素，從而形成一種懷舊的美學。

……這（懷舊）也是一種以有限求無限、以瞬間求永恆、以消逝求不朽的心理，同時也是一種以求助於過去的生活經驗來度過現實難關的本能。記住過去總是受益無窮的，當過去遠離了現在，過去也作為被觀審的審美對象而具有了無窮的魅力。時空距離促成了心理距離，也成就了審美的心態，鑄成了審美對象的魅力（趙靜蓉，2009:66-67）。

正如趙靜蓉博士所言，「過去」與「現在」之間橫亙著時間與空間的巨大鴻溝，永遠難以填平，這卻更加激發了回憶者想無限接近過去的衝動。

既然被稱為「美學」，懷舊自然與其他美的事物一樣，能給人們帶來心靈上的正面情感。懷舊情緒包含了惆悵、依戀、思慕等具體而細微的情感，它的基調是優美的、積極的，但也隱隱藏著哀傷、歎惋、失落等消極情緒，故而有學者說懷舊是一種甜蜜的憂愁。

三、中國人的集體懷舊

雖然新加坡、馬來西亞、台灣、香港等許多國家和地區都可以找到「古風迷」的身影，但古風歌曲仍是以中國大陸的網民為主要受眾，因此本節將探討中國人或大陸人的集體懷舊情結，結論或可以套用至其他地區的華人。

根據 Holbrook (1993) 設計出的懷舊指數 (nostalgia index)，Baker and Kennedy (1994) 指出，當人們處於下列三種情況時，個人會具有較高的懷舊傾向與對過

去的反思，而喚起較高的懷舊反應，包括：

1. 在生活中所扮演的角色變化越大時；
2. 對過去生活品質越滿意時；
3. 對目前的生活環境越不滿時；

現代社會幾乎人人都在忍受巨大的精神以及身體的壓力，我們在這個龐雜社會中充當著各色各樣的角色，像一個機器人一樣從事著日復一日的工作，又比以往任何一個時代的人更渴望財富，更渴望成功。當一個個既定的目標實現之後，夜深人靜之時，一種更加強烈的空虛寂寞湧上心頭。在物質條件發達的現代社會，我們創造了汽車、飛機、電視、電話等無計其數的高科技物質文明，但被失眠症、抑鬱症困擾的人也越來越多。

近三十年間，中國經濟以驚人速度騰飛，而與之相伴而生的是競爭和都市化所帶來的同樣驚人的身心壓力。對此，有的人用戶外運動來舒緩壓力，有的人通過商場血拼來慰藉受傷的心靈，有的人用極端的方式來結束痛苦的人生……而有的人則把目光投向了過去的美好時光，以此來平衡現實與夢想的差距，安放孤獨的靈魂。此時的懷舊，更像是一種逃避式的想像。

此外，山東師範大學的張婧（2013）認為，從受眾心理上來看，在中華文明幾千年的傳承中，中國人本身就對國家的強盛時期和祖先具有濃厚的懷舊情結。中國文學史上最早的詩歌概念便是「詩言志」，聞一多先生認為「志」的第一重意義便是：記憶。貫穿民族歷史的詩歌創作，就是一種基於記憶的精神活動。從古代詩歌到當代文化作品，不難發現，中國人的懷舊情結是民族性的、歷史性的，

古來便有「承襲前人」的創作傳統和「后之視今，亦猶今之視昔」的歷史觀。「孔子克己復禮，周遊列國致力於恢復周朝沒落的貴族政治是懷舊；屈原忠事楚王，屢遭讒言遭受排擠，身投汨羅江自證清白而不改初衷是懷舊；李白不畏權貴，在社會狀況每況愈下的寫下感憤時艱的詩句來憤怒抗爭更是懷舊」（張婧，2013）。這樣的懷舊情結在宗教和儒學方面都有深刻體現，從古至今影響著國人，讓人們習慣性地將情感寄託在過去的美好事物上。

如今，這種情感又與「民族復興」的集體願望相結合。眾所周知，漢唐時期是中國歷史上的黃金時代，對於國人而言，曾經光輝燦爛的文化和強盛的政治軍事實力，既是骨血里的驕傲，也是難以平復的遺憾。因此，人們對漢唐時期的人物、典故、文化風土抱有特殊的情感，在情感與價值上擁有巨大認同。這種認同投射到音樂、戲劇、文學作品上可能就成為對古風歌曲、中國風歌曲、古裝劇以及武俠小說等作品的喜愛。

第二節 想像的共同體

本章試圖從民族與文化共同體的角度解釋古風音樂為人喜愛的原因。

湯尼斯（Tonnies. F）在解釋「共同體」一詞時指出，必須把人類設想為一個整體，或者設想為人的共同體，它像個人那樣生活著，因而也有需求；它在其意志上是統一的，因此，利益共享，苦難同當（Tonnies，1887；轉引自林榮遠譯，1999）。江宜樺（1995）更為「共同體」一詞下定義，認為共同體的結合必須具有共同分享的基礎，或共同追求的目的；更進一步地說，人們由於某些共同分享

的東西把人們結合在一起，引起互動形成社群。「共同體」可以指涉大型社會，例如，「政治共同體」、「經濟共同體」，也可以指涉不在一個地域空間內的「文化共同體」、「學術共同體」。

安德森（Anderson）在《想像的共同體》一書中運用了比較史、歷史社會學、文本分析與人類學等方法，論證出民族和民族主義是一種特殊的「文化的人造物」。安德森接著指出，包括民族在內的所有社群都是想像的，社群的成員心中存在著的是對他們共同的想像，因為：

所有比成員之間有著面對面接觸的原始部落更大（或許連這種村落也包括在內）的一切共同體都是想像的……即使是最小的民族的成員，也不可能認識他們大多數的同胞，和他們相遇，或者甚至聽說過他們，然而，他們相互聯結的意象卻活在每一位成員的心中（吳叡人譯，1999:10-11）。

這裡的「想像」不同於「捏造」，而是基於集體認同的認知（cognitive）——某種客觀的生理與文化特質如血緣、膚色、語言、宗教等。田易蓮（2001）則指出形成民族想像的最重要的媒介是「語言」，他以流通於華語市場的大陸歷史電視劇為例指出，藉由語言的想像能產生古老而自然的民族形象，如華人社群因大陸歷史劇而形成一個想像共同體：

它象徵著一個廣義的國族文化概念，就像安德森說的「想像的共同體」，華人文化以延伸的網絡關係從原始的親族、血緣、文明、歷史，在特殊主義的國族文化邊界內，被想像為同屬一個社群。它因此不再侷限於政治的中華人民共和國，而是從香港、新加坡、台灣、到所有的華人社群，均被吸納到這個中華文化的想像共同體之內（田易蓮，2001）。

而「民族」的想像又與其他共同體有所不同，因它往往與一些與生俱來、無可選擇的事物，如出生地、膚色等密不可分。進一步地，如同田易蓮所言，想像「民族」的最重要媒介是語言，而語言往往因其起源不易考證，更容易使民族想像產生一種古老而「自然」的力量。無可選擇、生來如此的「宿命」，使人們在「民族」的形象之中感受到一種真正無私的大我與群體生命的存在，「民族」在人們心中所誘發的感情，主要是一種無私而尊貴的自我犧牲（吳叡人，1999）。承續安德森的討論，郭良文、柯裕棻（2000）則指出，共同體的認同與想像，也奠基於參與者對寓居於相同空間之中的他人所存有想像的休戚與共之利益關係，血緣關係，語言、歷史或文化關係，因之而形成一種深刻平等的同志愛或仇外的排擠屠殺。

「中國」與「中華民族」基於血緣、漢語、曆法、儀式、飲食及五千年歷史等事物而被想像成一個文化共同體，社群內部的成員們對它具有強烈的認同。這樣的文化共同體不會被侷限於某一個地理或政治空間內，中國大陸、台灣、香港、新加坡、到所有的華人社群，都被吸納進這個中華文化的想像共同體之內。在這個共同體內，一代代人奮鬥、死亡，新一代人孕育、成長，它連結著死亡與生命，暗示著輪迴與不朽，讓人想起它便泛起敬畏與感動，願意為之付出甚至犧牲。

古風音樂所建構的「古代中國」是一個摒除西方文化干擾的「純粹的中國」：著漢服，念唐詩，講述中國傳說，秉承中國的傳統價值觀……無處不在的中華元素喚醒人們心中的民族想像，這種關於中華民族的暗示更容易讓聽者產生觸動。

第三節 想像與實踐

詩人對宇宙人生，須入乎其內，又須出乎其外。入乎其內，故能寫之；
出乎其外，故能觀之。

——王國維

我們可以將藝術家創造作品、閱聽人解讀作品的過程看作一個編碼與解碼的過程，其中所依託的必備要素就是想像。創作者經由想像，將外界經驗與內在精神相結合，再透過創作將想像現實化。而閱聽人對作品的解讀又是將文字、音樂等單一形式的表達轉化為兼具多重感官感受的世界，即對想像的還原。因此本節將梳理想像的相關文獻，希望藉此瞭解創作與想像的呈現、想像的還原之間的聯繫。

一、想像

想像是創作的源泉，創作是對想像的現實化，一切創造活動都離不開想像。可是想像究竟是什麼呢？

一提到想像，大家就會想起「天馬行空」、「異想天開」之類的詞，仿佛想像是脫離現實而存在的，但學者們往往從現實與記憶的角度來討論想像。想像（imagination）一詞的提出可以追溯到亞里士多德，他在《心靈論》中指出，「想像是區別於感覺和判斷的一種心理能力……在理智的判斷中含蘊這想像」。具體而言，英國詩人 Coleridge 認為創造性的想像是記憶中混亂的元素或碎片的片斷的現實，是從時空秩序中解放出來的記憶（Brett, 1969／陳梅英譯）。英國哲學家 Hobbes（1973）認為，想像是一種記憶形式，只是這種記憶已或多或少超脫了實

際經驗的束縛。它一切取材自感官經驗，因此無能創造全新的事物，但是卻有辦法擺脫歷史事實的限制。Engell（1981）則認為想像是將過去之抽象知識、模糊情感或印象轉而表現在具體且特殊形式的的能力。也有學者認為想像的本質是創造，它是能夠預測、孕育與產生觀念的能力（Osborn，1961）。「想像是指在原有感性形象的基礎上創造出新的形象的心理過程。人雖然能想像出從未感知過或實際上不存在的事物，但應當承認，想像的內容總的來說源於客觀現實」（朱幼棣，1997）。

想像應是根植于記憶的，同時它又是超越現實的，甚至不必然牽涉真實。它有補充、修改的能力，能將舊有的抽象知識、模糊情感或印象相糅合，來填補並延伸不完整的經驗。如組織心理學者 Weick（2005）曾經整理出三個「想像」特質：再現了缺席的事物、整合了實際經驗與理想的目標、填補並延伸了不完整的經驗（蔡琰、臧國仁，2008）。梅衍儂（2013）提出，想像應具備以下面向：1. 想像的內容始終源於現實，並統合內在經驗。2. 想像以經驗為素材並賦予結構與形式（蔡琰、臧國仁，2008）。3. 影像是主觀經驗的延伸。

二、音樂與想像

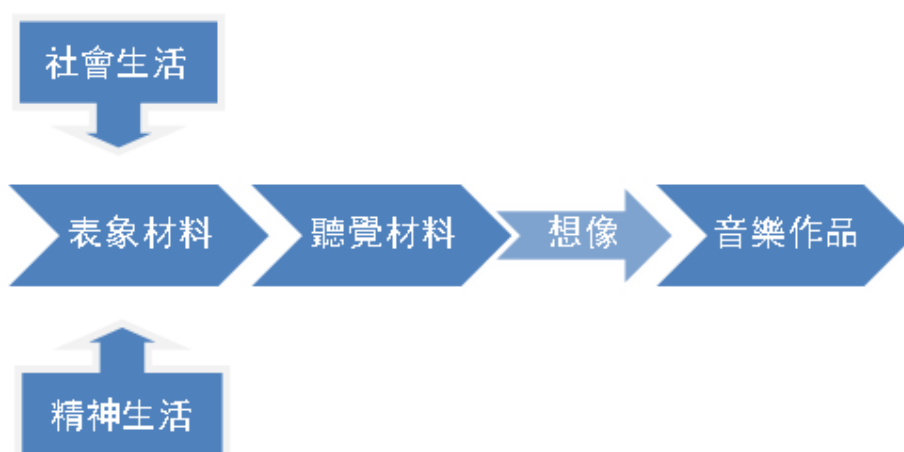
音樂人的創作離不開廣闊的想像力。音樂人創作音樂，到閱聽人解讀作品，實際上是一個從想像的物化到想像的還原的過程。

Williams 認為富有創造力的人必須具有以下特質：好奇心（curiosity）、想像力（imaginative）、冒險性（adventure）、挑戰性（challenge）（Williams，1980）。富於想像力的人具有以下幾種能力：1. 能直覺地感受真實事件；2. 將事件視覺化並

建立內心圖像；3.超越感官及現實的界線；4.想像從未發生過的事。換言之，缺乏想像力的人可能成為優秀的體驗者、記錄者、反饋者，但卻無法成為一個創作者。

具體到音樂創作領域，我們又該如何將想像力轉化為創造力呢？國內的音樂學家王次炤（1991）認為，音樂創作是將人們記憶中的表象轉化、創造出聽覺表象，再對這些聽覺表象進行綜合與分析，最後藉助想像力創造出新的形象來。這裡所採用的表象材料可以是人的社會生活，包括了作者個人的生活學習經歷、旅行、閱讀、社交活動，甚至是個體未曾經歷過的聽聞；同時表象材料也包括人的精神生活，包括無意識或潛意識中儲存的各種本能、衝動、情感和記憶等等。

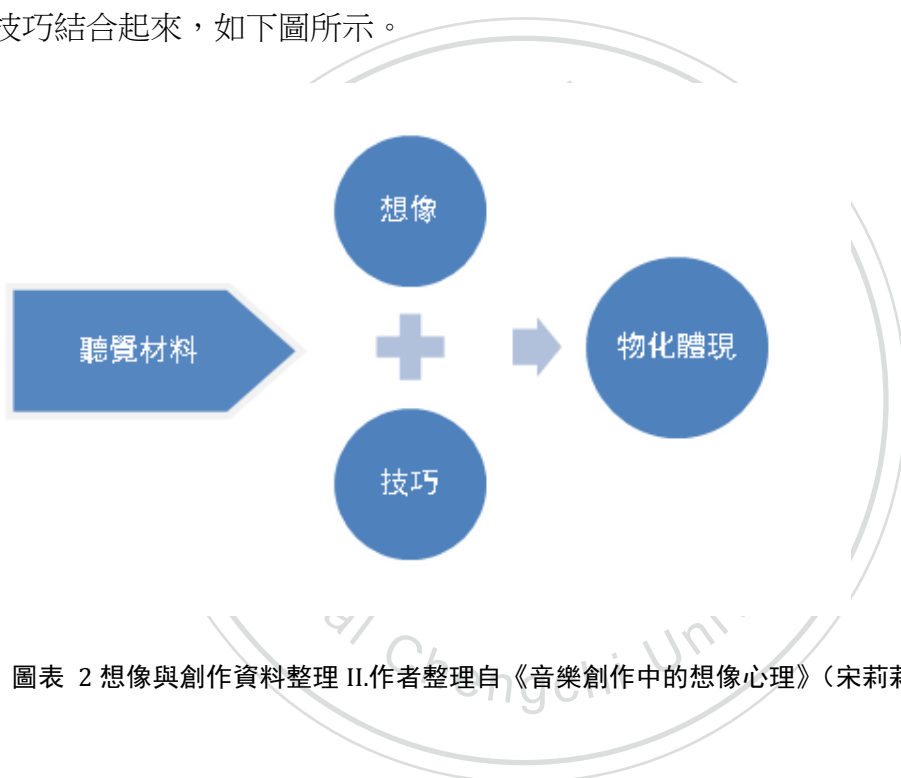
圖表 1 想像與創作資料整理 I. 作者整理自《論音樂創作中的想像（上）》（王次炤，1991）。

由此可以看出，一個優秀的音樂家需要對外界社會生活進行詳細的觀察與記憶，同時有著豐富而敏感的精神世界，能擁有對外界事物的細膩感受並形成內心圖景，最後依託想像力實現飛躍——創造音樂作品。可以說，沒有想像力就沒有音樂作品。但是有想像也不等於有音樂，因為音樂作品還要通過想像進行具體的、世紀的物化體現，即以看得見、聽得著的形式使之具體化（宋莉莉，1990）。

實現想像的物化體現，首要的因素是不能缺乏使其物化的技術，否則想像不是創造，只是空想。作曲家掌握的音樂創作技巧愈豐富、愈熟練，他在進行音樂想像時可供選擇的方法就愈多，就愈有可能創造出具有高度藝術性的音樂作品（宋莉莉，1990）。

我們可以這樣理解：想像本是感性的、虛無的，而音樂作品卻是理智的、具體可見（聽聞）的，因此在將音樂想像實物化的過程中，我們需要把想像與理智的技巧結合起來，如下圖所示。

圖表 2 想像與創作資料整理 II. 作者整理自《音樂創作中的想像心理》（宋莉莉，1990）

第四節 小結

本章先回顧了懷舊研究的相關文獻。創作是對心中想像的實物化過程，創作者們總是透過作品向我們展示一段段真實或虛擬的故事，因此有學者認為，創作者都是懷舊的。這種懷舊是由人類趨樂避苦的天性所生發而出的情感傾向。時間與空間的鴻溝愈大，人們對於追逐過去的渴望也就愈加迫切，而懷舊作品仿佛能跨越時空的遙遠距離，給人們帶來正面的、積極的內心感受。中國人擁有特別濃

厚的民族性的懷舊情結，這與自古以外宗教及儒學中的歷史觀有關，也與當前的經濟高速成長、民族復興的願望有關。古風歌曲中的懷舊是 Stem 說提出的個體未曾經歷過的懷舊。作品中所展現的千百年前的社會風貌、物質文化與事件，固然是我們所有人都不曾親身經歷過的，是藉由古籍的描述、文物的佐證以及我們的想像拼搭而成。古風文化能滿足人們內心對懷舊的需求，從而實現內心的愉悅。古風文化的流行，能折射出人們心中對抽象的古代中國的懷舊。

在第二節中，筆者又從民族與文化共同體的角度出發，分析古風音樂為人喜愛的原因。「中國」及「中華民族」是被想像出來的基於血緣和文明的文化共同體，共同體內部的人們對它擁有強烈的文化認同。而這個共同體關切宿命與輪迴，更容易讓人產生感動之情，並願意為之付出、犧牲。因此古風音樂中關於中華民族的暗示更容易給聽者帶來情感觸動。

本章同樣回顧了「想像」的相關文獻。想像根植于記憶、又超脫于現實，是藝術創作中不可缺少的重要環節。音樂家需要將外界生活的體驗與內在精神世界相結合，形成獨特的聽覺材料，再藉助想像，加之音樂技巧，完成音樂想像的物化過程。對於古風歌曲而言，實現物化即是讓閱聽人感受到作者心中對古代中國的懷舊想像、看見此間的人、事、物。因此第一章所總結的古風歌曲的特點也可以作為創作技巧，與懷舊想像相結合，讓閱聽人更快地聯想起古代中國，例如技巧性地使用民族樂器、成語、典故等。

以上理論文獻的梳理幫助我分析了古風作品流行的原因，也讓我在嘗試用音樂還原內心的古代世界時，能更加清晰地把握關鍵，進行更有效的懷舊敘事。

第三章 創作計劃

在梳理了文獻與理論之後，我將進入作品規劃環節。本章將分析古風歌曲中的代表性作品，歸納出古風音樂的突出特點，而後從主題規劃、創作者與時間規劃，以及預期成果三個部分介紹我的作品構想。

第一節 案例分析

2007年，古風歌手、音樂人河圖創作並演唱的古風歌曲《傾盡天下》¹⁸被眾多古風歌迷視為古風歌曲的代表作以及古風音樂進入原創時代的里程碑。

這首由Finale填詞、河圖作曲、編曲、演唱、混音的古風歌曲講述了一個虛構的動人故事：

周帝白炎死在稱帝十載後的一個雪夜。

這個草莽出身的皇帝不喜奢華，逼宮奪位後便廢棄了前朝敬帝所建的華美宮室，而每夜宿在帝宮內的九龍塔，死時亦盤膝在塔頂石室幾案前的蒲團上，正對著壁上的一幅畫像。

倘有曆過前朝的宮女在，定會認出，那畫上顏色無雙的女子，正是前朝敬帝所封的最後一位貴妃。

原來在傾國的十年之後，白炎終究追隨那人而去。他身後並未留下隻言片語。於是所有關於周朝開國皇帝的謎團，都與那懸於九重寶塔之上、隱在七重紗幕背後的畫像，一併被掩埋進厚重的史書裏。

——《傾盡天下》文案¹⁹

歌曲在尺八的蕭瑟中開篇，前奏使用了古箏、日本三味線以及弦樂、貝斯、電子鼓等西洋樂器，讓閱聽人在腦海中構建出一幅天地肅殺、兵臨城下、千鈞一

---

¹⁸ <http://5sing.kugou.com/yc/1824198.html>

¹⁹ <http://baike.baidu.com/subview/2013331/5044352.htm>

髮的畫面。而後，歌手細膩的唱腔娓娓道出了一個空有江山、卻失去美人的淒美故事。歌詞中的刀戟聲、絲竹、紅線、眉間硃砂、桃花、畫樓西畔、蒹葭、江山等詞彙幫助閱聽人定位了一個抽象的時空：古代、華夏中原。而女主人公是一名眉間帶有硃砂、善彈琵琶的絕色女子，陰差陽錯被君王立為皇妃，卻鬱鬱寡歡。與她青梅竹馬的「我」為了她不惜顛覆天下，卻仍眼見佳人命隕當前，最後雖奪得了江山，卻只得在無限的追憶和孤寂中了卻殘生。

刀戟聲共絲竹沙啞	是說一生命犯桃花
誰帶你看城外廝殺	誰為你算的那一卦
七重紗衣 血濺了白紗	最是無瑕風流不假
兵臨城下六軍不發	畫樓西畔 反彈琵琶
誰知再見已是 生死無話	暖風處處 誰心猿意馬
當時纏過紅線千匝	色授魂與顛倒容華
一念之差為人作嫁	兀自不肯相對照蠟
那道傷疤 誰的舊傷疤	說愛折花 不愛青梅竹馬
還能不動聲色飲茶	到頭來算的那一卦
踏碎這一場 盛世煙花	終是為你 覆了天下
血染江山的畫	明月照亮天涯
怎敵你眉間 一點朱砂	最後誰又得到了蒹葭
覆了天下也罷	江山嘶鳴戰馬
始終不過 一場繁華	懷抱中那寂靜的喧嘩
碧血染就桃花	風過天地肅殺
只想再見 你淚如雨下	容華謝後 君臨天下
聽刀劍 啞啞	登上九重寶塔
高樓奄奄一息 傾塌	看一夜流星颯還

回到那一剎那
歲月無聲也讓人害怕
枯藤長出枝桠
原來時光已翩然輕擦
夢中樓上月下

站著眉目依舊的你啊
拂去衣上雪花
並肩看 天地浩大

——《傾盡天下》歌詞

《傾盡天下》一經面世立刻受到古風歌迷的推崇。無疑，《傾盡天下》不論從詞曲品質、作品完整性還是創造性上看，都是古風歌曲中前所未有的佳作。婉轉的旋律、唯美的歌詞、視聽共同營造的畫面感和全曲講述的令人扼腕的故事讓人久久難以忘懷。

從《傾盡天下》中我們亦可看出古風歌曲的普遍特點：

在題材上，通常會選擇故事性強、情感濃烈的主題，透過篇幅較長的歌詞做出完整的敘事，通常閱聽人可以感受到故事完整的來龍去脈，而非流行歌曲中常見的片段式的感情。

在編曲與配器上，通常會選擇頗具民族色彩及時代感的國樂，如竹笛、二胡、琵琶、古箏；而鋼琴、吉他、管弦樂組等西洋樂器決不喧賓奪主，只是低調地襯托著民族樂器，在聽覺上營造出濃烈的古代中國氛圍。

在演唱方面，為了敘事的完整，通常會選用較為安靜、咬字清晰的演唱方式，有時為了突出情緒，亦會選擇較為激昂的唱法，或加入戲曲唱腔。但總體而言，古風音樂在演唱方面有別於流行歌曲，敘事性目的大於展示歌手的個人特質。

在歌詞方面，較為突出的特點有三。一是常常引用成語、典故，如《傾盡天下》歌詞中所使用的「兵臨城下」、「反彈琵琶」、「君臨天下」，成語和典故的出現能讓人輕易聯想起古漢語、古代中國；二是善於使用古代中國特有的意象，如

「白紗」、「硃砂」、「桃花」等詞語在漢語語境中都有特定的意象，例如白紗對應喪事，硃砂暗指絕色美女，桃花意指姻緣等等；三是仿寫文言文、半文言文甚至是詩經與楚辭，如 winky 詩的《百鬼夜行》中有這樣的句子：「淺唱低吟，徘徊久矣。躡空蹈虛，彷徨久矣。春去秋來，輪回久矣。」以上三個特點讓古風歌詞光從字面上就很容易帶領閱聽人走進古代中國的世界。

除此之外，不同篇幅的文案及口白也是古風歌曲中常見的元素，文案可參見上文中《傾盡天下》一曲，口白則以小曲兒、貳孀的合唱歌曲《湖心亭》為代表。在這首講述知交送別的歌曲中，一共出現了前奏、間奏兩處口白：

藏劍：我突然，想喝酒了。那一年，埋在西湖邊上那一壇。

藏劍：你又來遲了，罰酒三杯。

天策：沒得罰了，來得匆忙，沒帶什麼好酒，聽聞，用虎跑泉水衝泡龍井，口味極佳，就取了些來。以茶代酒，將就喝吧

藏劍：無妨~知交對飲，就算是西湖之水，也能變成千金佳釀。

***** *****

藏劍：這一走，什麼時候回來？

天策：眼下四方未平。最早，也要明年三月。

藏劍：嗯~來年開春，咱們埋下的那壇酒，也是時候挖出來了。待你凱旋，咱們不醉不歸！

天策：好！不醉不歸！

——《湖心亭》口白²⁰

由此可以看出，古風歌曲沒有固定的模式及形態，古風音樂人亦在朝著多元化的方向努力，嘗試將古風歌曲與廣播劇、微小說等藝術形式相結合。

但是，由於古風音樂的創作者大多缺乏專業的寫作訓練，又相對普遍低齡，

---

²⁰ <http://5sing.kugou.com/yc/2296191.html>

一旦失去對「度」的把控、將以上特點當做寫作技巧而不加思考地套用，反而容易為人所詬病，從而造成一部分人對古風音樂的偏見：濫用民族樂器、堆砌典故、歌詞不知所云、無病呻吟、文案及口白喧賓奪主等等。

第二節 創作主題規劃

所謂萬事開頭難，為專輯規劃主題是筆者遇到的第一個難題。「古代中國」是一個廣闊無垠的概念，地理疆域縱橫，時間跨越了上下五千年，文化博大精深，就算是永樂大典、四庫全書也無法涵蓋萬一，寫什麼才能彰顯整個古代中國的內涵與氣度呢？就在筆者陷入困境之時，好友對我說，「既然不知道寫什麼，就回歸本心，想一想最初是什麼因素打動了你？就寫你最喜歡、最受觸動的歌吧！」

好友的提議讓原本像無頭蒼蠅一樣的我頓時有了方向。在我還不知古風為何物之時，是古風歌曲中的「情」打動了我，讓我為之深深著迷。

正如世新大學的黃柏維所分析的，中國文學作品之中的價值觀念，其語藝視野應為「忠」，包括在表達男女愛情的作品：

古代的戲劇文本中實際上也會提到「癡情」的戀人，像是歌仔戲中薛平貴離開沙場後一心只掛念著妻子王寶釧，承襲古代中國歷史而來的一種忠誠的價值理念，無論是面對如何的阻礙，時空的隔閡亦或是緣份的捉弄，主角們始終忠誠地面對自己的情感，不容改變，對愛人的忠貞現實上若不能成為眷屬，就寄託在對彼此「無盡的思念」（黃柏維，2015:115）。

現代社會的價值觀似乎更看重「自我」，好就聚，不好便散，只要你情我願

便無不可。眼花繚亂的成功學不停地告訴我們，人生要追求的是價值，是成功。而愛情是什麼？在這個快餐年代，若還有人說自己追求至死不渝的愛情，願意為愛赴死……大概有很多人要笑了，就算是現代戲劇中出現為愛執著的橋段，都很容易被批「不現實」「太狗血」。所以我常常想，為愛奮不顧身大概只能出現在古代戲文里了吧。

更進一步的，同樣的愛情放在古代那個交通落後、封建禮教橫行的年代，似乎更能打動人。試想想，也許是因為古代中國的一夫多妻制，所以終身只娶一個妻子的孔明、明孝宗朱佑樞的故事才會如此為人稱道；也許是因為禮教的壓迫太殘忍，戀人們拼死也要相知相守的勇氣才顯得更加可貴；也許是因為古時候交通不便、通訊困難，一去千里可能就是後會無期，所以有人一等就等了一生……

大千世界，惟情之一字最為動人。而放置於古代世界的環境中，情之可貴會被放大，也更加讓人動容。思緒至此，我便確定了主題：描寫古代女子的各種「情」，以此洞見整個古代中國。具體分為以下七種情：

幸運的	情竇初開：淡淡的情思 最幸福的狀態：珍惜眼前人 愛情之外的溫情：友情與親情
悲劇的	生離：沒有歸期的等待 死別：殉情 辜負：情怨
其他	情的最高境界：大愛與犧牲

整張專輯由七首歌曲組成，亦是由七段發生在遙遠中國的感情故事組成，希望以局部見整體，藉此一窺古代世界的風貌，因此我為專輯命名為「大千世界」。

大千世界一詞原是佛教用語，世界的千倍叫小千世界，小千世界的千倍叫中千世界，中千世界的千倍叫大千世界，後指廣大無邊的人世。在這個世界中的芸

芸眾生每天都在上演形形色色的故事，有的如過眼雲煙，雁過而無痕，有的則讓人唏噓歎惋，刻骨銘心。人生匆匆數十載，在許多分岔路口，我們只能選擇一條路，過上無法重來的生活，也無從體驗另一個時空下別樣的人生。因此，文字、音樂作品帶來的想像式體驗就顯得格外有意義。

有很多細膩的、強烈的情感在現代世界已經幾不可尋，如為交通條件所阻隔的思念，被封建禮教壓迫的愛情，對待天下蒼生悲憫的胸懷……這份作品最想帶給大家的便是體驗。我希望能借這七首歌曲、七個側面帶領聽眾走進我心中的古風世界，更希望能啟發聽眾建構自己心中的世界。

第三節 創作者與時間規劃

本專輯的作曲部分全由筆者獨立完成。為了保證作品的專業品質，我邀請了知名古風詞人沒有羊先生、小魚蘿莉及小酥共同創作歌詞，何霖等數位音樂人與我共同完成編曲與混音。演唱部分，我的好友、古風歌手重小煙、灰老闆將分別與我合作演唱一首歌，另外三首則由我獨唱。

在時間與進度方面，創作過程主要分為六個階段。

第一階段：確定歌曲內容。

第二階段：進行詞、曲創作。

第三階段：與編曲老師討論故事背景環境、歌曲情緒等細節，並完成編曲。

第四階段：錄製歌曲。

第五階段：混音及后製。

第六階段：網路發佈及校園演出。

在開始敘事之前，我需要先和詞作者商定，我們要講述一個什麼樣的故事，進而確定如何去講述它。在確定故事內容之後，便可以按照每位詞作者的習慣先譜曲、后填詞，或先寫詞、后譜曲。在之後的編曲、錄製及混音階段，我與詞作者們也時刻追蹤歌曲的製作情況，隨時與編曲老師、混音老師溝通，以確保歌曲符合主題規劃、保證專輯的整體性。在結束製作後，我將通過網路平台向大家展示作品，並希望有機會在校內向老師同學做現場展示。

第四節 預期成果

我希望這份作品可以達到微觀與宏觀兩個成果。

在微觀方面，我希望每首歌曲都是一隻獨立的、完整的作品，能夠按照作者的規劃履行敘事的職能，讓聽眾可以瞭解歌曲訴說的故事，感受到其中的情感。同時，作為作曲人和演唱者，我也希望每一首都動聽的、值得聽眾反復播放的歌。

在宏觀方面，我希望整張專輯具有整體性和一致性，七首歌、七個故事像是一個系列，沒有哪一首與其他歌曲格格不入。在七個主題講述完畢之後，期待聽眾閉上眼睛就能感受到一個多情的、纏綿的古風世界，更希望能啟發聽眾發揮自己的想像，豐富自己心中的懷舊想像。

第四章 創作執行

第一節 歌曲創作說明

筆者與詞作者們共計創作了十一首古風歌曲，在企劃會議之後，為了保持專輯整體風格與主題的一致性，淘汰了四首曲目（如曲風過於激烈的，編曲中電聲樂器使用過多而淡化古風音韻的，同質性過高的以及整體表達不盡如人意的），最終篩選出七首歌曲進行收錄。

下文將分別介紹這七首歌曲的歌詞及創作理念。

表格 1 歌曲及作者介紹

主題	歌名	作詞	編曲	演唱
情思	煙影如畫		只有影子	蝶傷情（古箏演奏）
死別	雙拋橋	沒有羊先生	瀟兒	只有影子、重小煙
溫情	嵐煙	小酥、只有影子	只有影子	只有影子
珍惜	浮生記	沒有羊先生	只有影子	只有影子、灰老闆
情怨	煙雨曼蘿	小魚蘿莉	恒墨	只有影子
生離	木梳記	沒有羊先生	十年磨一劍	只有影子
犧牲	出塞	沒有羊先生	何霖	只有影子

煙影如畫

作曲/編曲：只有影子

古箏/後期：蝶 傷 情

創作概念

《煙影如畫》是一首古箏純音樂，歌名出自唐朝詩人杜牧的《漁父》，詩雲「煙影堪如畫，潮痕在竹扉」，描寫江渚之上，淡淡的煙霧如同畫卷一般，極為美麗。

在為專輯做整體規劃時，我便希望有一首唯美又古典的歌曲作為 Intro，起到引子的作用，像一幅水墨畫卷在眼前緩緩展開，把聽眾帶入一個安靜而美好的、恍如仙境古代世界中。

歌曲要表達的是女子淡淡的情思，如情竇初開的懵懂少女，含蓄地表達對愛情對憧憬，又帶著說不清道不明的淡淡愁緒。

民樂演奏比人聲演繹更多了一份「仙」與「雅」，就如《紅樓夢》中帶領寶玉夢遊太虛幻境的那位「蹁躑嫵娜，與凡人大不相同」的踏歌而來的仙子一般，似乎更適合扮演「引導者」的角色。此外，刨去歌詞的暗示與限制，反而能讓聽者完全置身旋律中，更加自由地發揮想象。因此在這首歌曲中，我選擇用古箏實錄來替代人聲演唱。

之所以選擇古箏，一來是因為古箏是最具特色的中國民樂之一，二來是因為樂器的「性格」。在音樂實踐中，我喜歡將每一種樂器都想像為有血肉、有性格的人物。例如，在西洋樂器中，鋼琴是溫柔的白馬王子，吉他是身著休閒服裝、面帶笑容的鄰家男孩，豎琴是高貴優雅的公主……而中國傳統樂器中，竹笛是頑

皮的孩童，二胡是深沉的老者，古琴是有魏晉風骨的君子，琵琶的音色時而尖利，時而高亢激昂，像個古靈精怪的潑辣少女。唯有古箏，是最接近「大家閨秀」的樂器，她的音色清甜而不刺耳，溫柔而不妖媚，如古時的閨秀一般溫婉含蓄，配合歌曲 3/4 拍的節奏，弦音中又暗含女子淡淡的愁與怨。這樣的音色最接近少女的情思，也最符合整張專輯的基調。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	吉他，豎琴，長笛	豎琴是「點狀」的撥弦樂器，
Inter / 間奏		長笛是「線狀」的吹奏樂器， 二者配合演奏出旋律，并引出 主角：古箏。
Verse / 主歌	■ 吉他，pad	吉他鋪出和弦，pad 加花點綴， 主角古箏緩緩登場，將故事娓娓 道來。
Chorus / 副歌	吉他，弦樂，豎琴，鼓	弦樂和鼓將氣氛推向高潮。 最後一遍副歌重複時，古箏兩 個八度同時彈奏旋律，加強情 感。

雙拋橋

作詞：沒有羊先生

作曲：只有影子

編曲：瀟兒

演唱：只有影子、重小煙

混音：么嘜

“相傳昔有王氏子與陶氏女相好，
父母奪其志，月夜同投此橋下，故名。”

——《閩雜記》

若隨風 往事不隨風
它偶然飄落入夢中
前塵多少故事曾翻湧
那夜霜重露正濃

若生離難與他相逢
惟死別才能夠相認
流水落花比起無情人
也許更眷顧我們

橋上誰家玉笛暗飛聲
那年他和他手提一盞燈
如果殉情這一詞聽起來太殘忍
他們只是造訪一座城

橋下住著一雙有心人
橋上來去匆匆的冬與春
岸邊垂柳都長出漫長的年輪
如果路過陌路的情人
他們會不會心疼

紅酥手，黃籐酒，
城春宮牆柳。
東風惡，歡情薄，
一懷愁緒與離索。

若生離難與他相逢
惟死別才能夠相認
流水落花比起無情人
也許更眷顧我們

橋下住著一雙有心人
橋上的年華似水了無痕
河畔蘆葦都忘了那一年的風
它們只道新人換舊人

今夜誰家玉笛暗飛聲
那年他和他手提一盞燈
如果殉情這一詞聽起來太殘忍
他們只是造訪一座城
城裏只有兩個人

創作意圖

這是一首關於我的家鄉福州的歌曲。自小的同學聚會總是相約在「雙拋橋站」不見不散，卻罕有人知道這個公車站名的由來，終於有一天，我們在古籍中找到了答案。《閩雜記》中記載了一個淒美的愛情悲劇，一對戀人因為世俗的眼光與封建社會的壓迫，在一個清冷的月夜投河殉情，以生命為代價，對封建專制做出了最後的抵抗，也為他們的愛情鑄造了永久的豐碑。

我們不推崇以自殺的方式結束生命，也不主張用殉情的方式表達對愛情的忠貞，但我們欽佩他們在反抗世俗壓迫時所迸發出的勇氣，更羨慕這份至死不渝的愛情。而今我們，礙於誹短流長，礙於門戶見地，畏懼於在愛情角力中處於下風……背負著千鈞重擔的戀人們啊，有多久，不曾這樣傾盡一切好好愛一場了呢？

於是，我便於好友羊生約定要為這個淒美的故事寫一首歌。

歌詞是以第三人稱視角講述這個殉情的淒美故事，因此在作曲時，我有意欲揚先抑，讓主歌的旋律平緩、低沉一些，仿佛多年以後，年邁的旁觀者緩緩地說道：「那一夜啊，霜重露正濃……」而前文積攢的濃烈的情緒將伴隨著弦樂的推進，在副歌噴湧而出，將歌曲的情感推向最高潮。

間奏的唱詞為詩人陸遊的千古絕唱《釵頭鳳》。此處模仿戲曲唱腔演唱，並加上大混響，意圖製造有一種進入回憶的、第一人稱視角。間奏結束後，小煙的演唱仿佛又將聽者拉回現實，完成視角間的轉換。

很高興能邀請到我的好朋友小煙與我共同演唱(曾有很多朋友說我們的聲音相似度超過 90%)，我希望兩人的聲音交替出現能讓這首稍顯沉悶的歌曲多一抹

亮色，最後一段的合唱也能讓情感更顯強烈。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	鋼琴，弦樂	鋼琴鋪出和弦，用弦樂推動情緒
Verse / 主歌	鋼琴	安靜的伴奏，讓人聲娓娓道來
Chorus / 副歌	鋼琴，弦樂	用弦樂將情緒推到最高
Inter / 間奏	鋼琴，長笛	襯托戲曲唱腔
Outro / 尾奏	鋼琴	和前奏首尾呼應，輕輕合上書頁

嵐煙

作詞：小酥、只有影子

作曲 / 編曲：只有影子

演唱：只有影子

後期：蟲子

沿路山下 碎石鋪滿
花兒開放 是我遐想
牧童歌唱 蝶兒飛翔
是誰 笑了

門掩黃昏 木花雕窗
這個村莊 飽滿的安詳
風兒醞釀 畫面被搖晃
卻不曾想 離家

楊柳堆著煙 往事看不見
那刻著字的大樹 依然無恙

煙火落了 山水人家
繁星亮了 帶我回家
心事點點 像水墨的畫
兒時的歌 你還記得嗎

月下的她 笑眼彎彎
隔著天涯 依稀回到了那段
染舊的時光
若不曾忘 共看這月光

創作意圖

這首歌的主題是：溫情。這是送給我的好朋友小煙的歌，故而名字取了我名字中的「嵐」和她名字中的「煙」。寫作時我的心中只有一個念頭：要溫暖。因為和兒時好友在一起玩鬧唱歌，就是最溫暖、最歡樂的事情。也因此旋律和唱腔都較為輕快活潑。

從歌詞上看，這是一首充滿童趣的歌謠，也是一首返璞歸真、尋訪過去的歌。長大後的我沿著兒時時常玩樂的山林小徑一路尋溯，看見曾經撫過的雕花小窗，和那扇使勁也推不開的木門，想起兒時的歌謠，和兒時的她。編曲會議時，我曾

與朋友們討論起「月下的她」中的「她」是誰，結果每個人心中都有一個答案，有人認為是指兒時的玩伴；有人認為是指母親；也有人認為是時空交疊，看見了兒時的自己……種種猜想讓歌詞平添一分浪漫。

歌曲的間奏引用了古箏名曲《漁舟唱晚》的經典片段，並加入了泡茶、飲茶的音效，試圖營造出閒情雅趣，而後用 DJ 搓碟的音效引入第二段，製造出時空交疊的觀感。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	古箏，鋼琴	古箏撥弦，引入主題，營造輕鬆愉快的氛圍
Verse / 主歌	鋼琴	安靜的伴奏，襯托俏皮的女聲
Pre Chorus / 導歌	鋼琴，吉他	吉他加花點綴，增加活潑感，為之後的副歌做鋪墊
Chorus / 副歌	鋼琴，吉他，弦樂，古箏，貝斯，鼓	加入鼓與貝斯，使歌曲更加輕快、活潑，具有節奏感
Inter / 間奏	古箏，泡茶，DJ 搓碟音效	引用《漁舟唱晚》中的片段，用音效製造出時空交疊的觀感
Outro / 尾奏	古箏，鋼琴	和前奏首尾呼應，全曲結束

浮生記

作詞：沒有羊先生

作曲/編曲：只有影子

演唱：只有影子、灰老闆

後期：陳秋潔

朝露化斜陽 夏至變凝霜

野火燒不盡 一歲一榮枯

晚星入晨光 年華多變幻

嫦娥又何必 孤獨換永恆

城郭化村莊 沙丘亦生出海棠

孩童成耄耋 鶴髮亦未必童顏

世事本來無常 多勞你相伴

人生本來短暫 只求你相伴

浮生一夢若蝴蝶

朝生暮死管何年

縱詔光輕賤 任歲月瘋癲

我只羨鴛鴦卻不羨仙

浮生一夢若遊園

走馬賞花管何天

縱白髮翩躚 任暮色流連

未續的緣 便留待來生

再相見

創作意圖

這首歌講述的是女子在愛情中最幸福美好的模樣：世事變幻，有你就好。

中國古代哲學思想中的樂觀與豁達一直讓我神往，如黃粱一夢、莊周夢蝶的典故，古代中國人對「時間」有著深刻的認識。很多古人認為人生數十載，猶如走馬觀花，不論是如蜉蝣朝生暮死，還是如冥靈以五百歲為一春，天道循環，日月輪轉，重要的不是生命的長度，而在於深度，於是倡導行樂需及時、憐取眼前

人。

在敲定主題之後，我先進行作曲。因為想要表達的是世事變幻無常，只願與愛人一生相伴的情感，所以在和詞作者羊生商量過之後，我們決定寫一首男女對唱的情歌。男女對唱歌曲的難度在於，除了旋律唯美、好聽之外，還要考慮男女聲的音域。而這首歌在音域方面讓男女歌手都感到唱得舒服、適合發揮，也是我比較滿意的地方。在編曲方面，歌曲中加入三處鳥鳴的音效，試圖讓歌曲整體意境更顯寧靜美好。

而羊生的歌詞含蓄唯美，沒有任何生僻字卻充滿古典意境，主歌猶如王維的五言詩一般精練卻又意味深長，經由男女對唱的演繹之後，又有一種向戀人互訴感恩之心的奇妙感情。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	鋼琴，弦樂，pad	鋼琴彈奏副歌旋律強化記憶，弦樂及 pad 鋪墊出浪漫唯美的意境
Verse / 主歌	鋼琴，鳥鳴音效	營造靜謐美好的氛圍
Chorus / 副歌	鋼琴，弦樂，沙槌，鼓	男女聲由輪唱轉為對唱，重弦樂和背景和聲讓情感更加纏綿
Inter / 間奏	鋼琴，弦樂，鳥鳴音效	鳥鳴凸顯寧靜，弦樂的推進讓音量和情緒都出現一個小高潮
Outro / 尾奏	鋼琴	重複副歌最後兩句，安靜地收尾

煙雨曼蘿

作詞：小魚蘿莉   作曲：只有影子
編曲：恒壘   二胡：辰小孩
演唱：只有影子   後期：嘉熹

——記天龍八部·曼陀山莊·李青蘿（王夫人）

漁歌搖櫓

蕩開吳儂聲軟

孔橋曲水掛月幾彎

柳雨微濕薄衫

伊人艸尾孑然

一別來時路不再返

琵琶聲懶撥弦

斷續碧波抵岸又飄遠

淡霧放紙鳶 易失手中線

隨了雲煙

也曾為誰熬一盅糯棗

爇火滾燙過彼此年少

也曾與誰共采曼蘿剝菱角

一湖春水卻釀作了

明月已老

創作意圖

這首歌描寫的是《天龍八部》中的李青蘿，即王語嫣的母親王夫人，她是李秋水與無崖子的女兒。李青蘿與段正淳相愛後，段正淳負了她，她不得已帶孕嫁給曼陀山莊莊主，後生下王語嫣。她後來見到負心男子，便要砍斷他們的手足作曼陀山莊的茶花化肥。不由得感歎，原來她許是一溫婉美好的女子，因愛生恨也變得殘忍嗜殺。

歌曲想要表達的是女子為愛所傷之後的「怨」。幾位作者都沒有經歷過王夫人的情傷與心境，便藉助小說，用想像的方式揣摩她的悲劇命運：終其一生等待的人終究還是辜負了她，然而當生命走到盡頭，回望這段情，除了怨憤，竟還夾帶著濃濃的不甘、不捨、無奈與無悔，讓人不禁歎息。

在樂器安排上，我們選擇了二胡這一傳統樂器貫穿全曲，以突出王夫人一生的哀怨。因二胡戲份較重，所以選擇了實錄而非 midi 模擬音色。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	鋼琴，二胡，豎琴	以二胡開篇，帶領聽者走近王夫人充滿愁怨的一生
Verse / 主歌	鋼琴，二胡	安靜的開篇，二胡幽幽，如泣如訴
Pre Chorus / 導歌	鋼琴，竹笛	竹笛代替二胡的角色，避免二胡貫穿全曲出現審美疲勞
Chorus / 副歌	鋼琴，吉他，弦樂，貝斯，鼓，二胡	故事中心，旋律反復出現增加記憶點。弦樂、貝斯與鼓增強氣氛。
Inter / 間奏	鋼琴，二胡，豎琴	二胡 solo，訴說女子的愁怨

木梳記

作詞：沒有羊先生

作曲：只有影子

編曲：十年磨一劍

演唱：只有影子

後期：么嘜

胭脂的色彩 褪成一道痕跡
繡花的紅裙 鴛鴦遊到了哪裡
沉默的銅鏡 刺痛誰的眼睛
鏡中人亦曾年少如許

一梳梳到底 二梳白頭齊
三梳四梳不分離
一梳梳到底 二梳到黎明
三梳四梳到如今

一梳梳到底 二梳白頭齊
三梳四梳不分離
一梳梳到底 二梳到黎明
三梳四梳到如今

一梳梳到底 二梳到千里
天南地北無處尋
一梳梳到底 二梳到清明
梳得年華滿衣襟

黯淡的鐺子 鎖不住時間老去
點亮的烽火 沒收了誰的生命
剪一副雙喜 剪不出一個相聚
可春雨偏要叩響門庭

創作意圖

古代的女子出嫁前有家人為其梳頭的習俗，所謂「一梳梳到底，二梳白髮齊眉，三梳子孫滿堂」，既包含了家人的美好祝願，也有愛意的傳遞。這首歌的主題是生離別，講述的是古代女子無盡的等待。

又是一個清晨，她獨自坐在梳妝台前，拿起雕花的木梳，望著鏡中鬢角見霜的女子，曾經她也明眸皓齒，光彩照人，曾經也有一個情郎幫她將秀髮輕輕挽

起……那個人去哪兒了呢？為何獨留她一人？答案將在歌曲的第二段揭曉：他被征召入伍，再也沒有回來。詩云「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人」，故事外的我們都明白，這是一場沒有歸期的等待。最後一段副歌「天南地北無處尋」「一梳梳到底 二梳到清明」將悲情推到最高點。

在作曲方面，副歌的「一梳梳到底 二梳……」兩句多次出現，於是我將它們寫成簡單上口的旋律，也更像民謠，希望副歌多次重複之後可以被聽眾記住。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	電鋼琴、長笛、碰鈴、古箏、弦樂、日本鼓	用碰鈴奏出副歌旋律，增強記憶。古箏、碰鈴、日本鼓製造出「儀式感」，試圖營造出洞房花燭的意境
Verse / 主歌	電鋼琴、低音提琴	引出女歌手的聲音
Chorus / 副歌	電鋼琴、長笛、碰鈴、古箏、弦樂、貝斯、日本鼓	繼續營造「儀式感」，同時用更強的弦樂和貝斯推氣氛
Inter / 間奏	電鋼琴，古箏，女聲吟唱 pad	用古箏的中高音區製造安靜、悲傷的氛圍

出塞

作詞：沒有羊先生

作曲：只有影子

編曲：何霖

演唱：只有影子

後期：奶媽月

月落蒼山 烏啼城牆
驀然回首 人事兩茫茫
露凝重霜 晚風打散荷塘
江南水色 誰家正眺望

一朝出塞別過萬重山
一捧黃土留在我故鄉
望不穿的人 請不要悲傷
來年春風 替我吹過玉門關

夜行蘆蕩 羌笛風光
南柯一夢 淚落滿衣裳
明月大江 看長河繞山梁
共嬋娟的人 卻天各一方

一朝出塞別過萬重山
一捧黃土留在我故鄉
望不穿的人 請不要悲傷
來年春風 替我吹過玉門關

夜行蘆蕩 羌笛風光
南柯一夢 淚落滿衣裳
明月大江 看長河繞山梁
共嬋娟的人 卻天各一方

一朝出塞三千里晴川
一杯濁酒敬遙遠的過往
參透了的人 請不要惆悵
來年秋雨 是我問候你安康

啊~啊~
參透了的人 請不要惆悵
來年秋雨 是我問候你安康
念念不忘 只是歲月的迴響

春風啊
別出玉門關

創作意圖

這首歌講述的是女子的犧牲：出塞和親。保家衛國從來不只是男人的責任。當祖國再經不起戰火焚燒，為了邊境的安定、百姓的安寧，女子只得犧牲自己的

親情與愛情，離開故土，遠嫁西域，懷著悲天憫人的胸懷和對天下蒼生的大愛，從此與至親至愛參商永隔。在玉門關內，像一個視死如歸的戰士一樣，再望一眼我的故鄉。春風啊，別出玉門關。

在作曲方面，本曲與《雙拋橋》有著相同的意圖：欲揚先抑，主歌較為壓抑，而將情緒爆發點設置在副歌前兩句。第二段連續重複三遍副歌，每一遍編曲的情緒都比上一遍更強烈。最後採用漸弱的方式反復三遍結束句，給人餘音未了的感覺，給歌曲和專輯輕輕畫上句號。

編曲意圖

Time Code / 段落	樂器安排	編曲意圖
Intro / 前奏	鋼琴，弦樂，豎琴，日本鼓，鐘，簫	大氣恢弘的開篇，仿佛看見浩浩蕩蕩的和親儀仗隊走進畫面。而後弦樂漸弱，簫聲與女聲哼鳴交替輕輕響起，仿佛在大漠里，深夜時分女主角獨自對月沉吟。
Verse / 主歌	鋼琴，弦樂，長笛	略顯壓抑的主歌，主角將心事緩緩道出
Chorus / 副歌	鋼琴，弦樂，豎琴，簫，貝斯，日本鼓，鐘	在弦樂的推動下，將前端壓抑的情緒抒發出來。較重的低頻樂器增加歷史厚重感，尾句的簫聲嗚咽，道出命運的悲涼。
Outro / 尾奏	鋼琴，女聲長調（素材）	加入塞外少數民族的女聲長調，點明《出塞》主題，增加歌曲的歷史感與悲劇性。

第二節 歌曲排列順序

顧及聽眾連續收聽七首歌時的聽覺感受，筆者重新考量歌曲的節奏、風格、演唱形式，最終決定打亂第三章所排列的順序。

古箏曲《煙影如畫》作為專輯的開篇，列在第一首，營造一種緩緩拉開水墨畫捲軸的感覺。在較為舒緩的開篇之後，第二首歌曲《雙拋橋》將刺激聽眾的心靈，講述全專輯最虐心的愛情故事。其後的《嵐煙》節奏與唱腔都輕快活潑，放在《雙拋橋》之後可以稍作調劑，避免情感過於沉重。《浮生記》位於專輯的最中間。它不同於《嵐煙》的活潑溫暖，而是一種現世安穩、歲月靜好的寧靜之美，是全專輯最暖心的歌曲。而《煙雨曼蘿》《木梳記》兩首歌將講述女子在愛情中的癡與怨，把情緒帶向冷色調。《出塞》作為壓軸曲目氣勢恢宏，將聽眾由煙雨江南帶入無垠的大漠，也讓整張專輯的格局拉大。最後在女子的大愛與犧牲中，古風故事緩緩落幕。

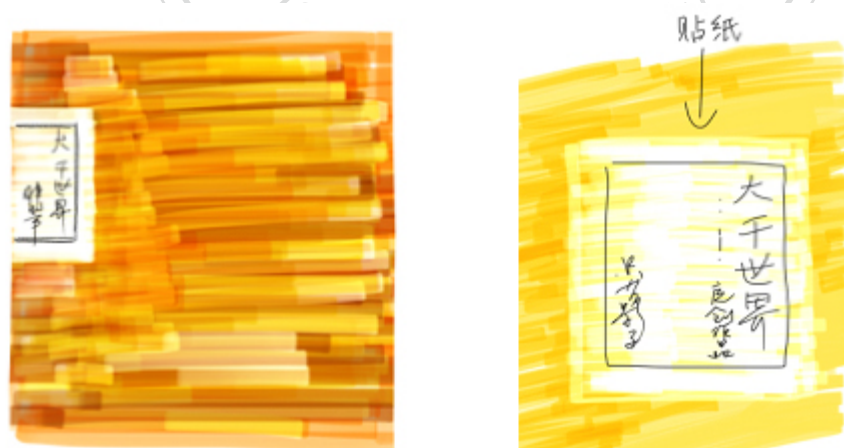
第三節 包裝設計及印製

在一張完整的音樂專輯中，歌曲本身固然重要，外包裝和歌詞本的視覺設計也同樣不可忽略，它們甚至會影響到人們對專輯的第一印象。因此筆者也盡所能讓專輯的視覺設計與主題思想保持一致。

設計過程分為確定設計理念、繪製設計草圖、確定設計圖稿三個部分。由於筆者並非設計繪畫相關科系學生，只能借用手機繪圖 app 配合文字說明粗略表達想法，再由專業設計師、亦是我的好友天藍繪製出精美且符合規制的設計圖稿。

專輯視覺設計的核心理念是古樸，從設計排版、字型挑選到材質的選擇都能讓人聯想到古代中國的風韻。

圖 3 為專輯外包裝的第一稿設計圖，由筆者使用蘋果手機 app 繪製，概念是復古的方形牛皮紙袋，側邊粘貼白色標籤，標籤上印有豎排版的專輯名稱、歌手名稱。

圖表 3 外包裝設計第一稿

然而考慮到專輯內容物的厚度（1 張 CD 及 8 張 300p 歌詞卡），又因為用紙袋包裝，觀感上過於廉價，會降低收藏價值，這個方案最終未被採用。

於是筆者對第一稿進行改良，將牛皮紙袋改為厚度約為 2.5cm 的抽屜式牛皮紙盒，盒內厚度約為 1.5cm，除 CD 外還可容納十張以上歌詞卡。第二稿仍保留牛皮紙材質與標籤的想法，但將標籤改為豎長條，貼於紙盒右上方。

圖表 4 外包裝設計第二稿

圖表 5 標籤及外包裝盒實物圖

在印刷階段，為了搭配牛皮紙盒的顏色，最終選擇了淺色 A4 牛皮紙印製標籤，用美工刀裁切之後再用不乾膠粘貼在紙盒上。裁、貼過程全由筆者手工製作，無法比擬機器印刷的精確度，卻有一種手工製作的純樸感。

CD 碟面的設計同樣是以簡約、復古為理念，又加入水墨畫的元素，由黑白兩色和紅色的印章組合而成。

圖表 6 CD 碟面設計稿

圖表 7 CD 碟面效果圖-黑白兩色

在內容物的選擇上，由於歌曲數目較少，若印成歌詞冊頁數不足，無法使用熱熔膠而只能以騎馬釘裝訂，影響美觀，於是在於設計師商量之後決定，索性印製歌詞卡片，每首歌曲獨立印成一張卡紙，正面是歌名與創作者名單（按照古風圈慣例，均採用藝名或暱稱），背面是歌詞。歌詞卡製成圓形，以古時候大家閨秀手持的羅扇為原型，美觀典雅，也易於收納。

圖表 8 歌詞卡設計圖檔

圖表 9 歌詞卡實物圖

第五章 成果與檢討

本專輯的創作初衷為透過七首古風歌曲、七段古代女子的故事展現古代中國背景下的各種愛怨情仇，以局部表現整體，建構出一個唯美詩意又略帶哀愁的中國古代。

最終收錄於專輯的七首歌曲都具有比較明顯的古風韻味，能較為清晰地完成敘事，曲目與視覺設計也具有整體感，初步達到預期成效。兩場分享會的聽眾回饋也給予筆者巨大的肯定。

但對於創作者而言仍然有很大的進步的空間，與市場上的其他商業唱片相比，還有很大的差距，不管是演唱的技巧、錄音的品質與錄音器材的使用上，都還有很多需要學習之處。一張好的專輯必定將在每個細節進行檢討與改善，從中瞭解可修正或改善的地方，讓日後的創作更能準確地表達想法，更能觸動人心。本章節除了把觀眾提供的文字回饋進行敘述與分析外，亦將討論創作過程中的局限與不足，檢討並歸納出對未來創作的修正與建議。

第一節 專輯說明

專輯名稱

大千世界

類型

華語古風音樂專輯

內容

15.5cm x 15.5cm x 2.8cm 牛皮紙盒+音樂 CD+8 張歌詞卡

專輯曲目

7 首原創歌曲（1 首古箏實錄純音樂+4 首獨唱歌曲+2 首對唱歌曲）

01 煙影如畫（古箏演奏）

02 雙拋橋

03 嵐煙

04 浮生記

05 煙雨曼蘿

06 木梳記

07 出塞

第二節 校內展演與「YY 語音」線上分享會總結

在完成專輯製作後，筆者進行了校內及「YY 語音」(online) 兩場發表會。

校內發表會在 2016 年 5 月 27 日 10 點 10 分於政大傳院 311 教室進行，聽眾主要為政大傳院的學生，年齡主要分佈在 18 歲至 30 歲。

圖表 10 分享會現場照片

圖表 11 分享會現場照片

當天的流程為：

1. 自我介紹及音樂歷程簡介；
2. 古風音樂介紹；
3. 專輯主題與創作核心介紹；
4. 穿插播放專輯歌曲及其他舊作；
5. 交流時間；
6. 問卷填寫與回收。

音樂專輯《大千世界》發表會問卷

一、個人資料

姓名： 性別：
年齡： 職業：

二、音樂偏好

1. 是否接受過音樂相關訓練？
是 否
2. 喜愛的音樂類型有____（多選）
西洋古典樂 民族音樂 流行音樂
跨界音樂/世界音樂 其他
3. 聽歌時更關注歌曲的哪一部分？（單選）
歌詞 旋律 編曲 歌手 其他
4. 今天之前是否聽說過古風音樂？
是 否

三、專輯反饋

1. 我能瞭解歌曲所講述的故事。
非常同意 同意 沒意見 不同意 非常不同意
2. 我能理解歌曲中的情感，並感同身受。
非常同意 同意 沒意見 不同意 非常不同意
3. 古風音樂能喚起我的某些回憶、情緒或想像。
非常同意 同意 沒意見 不同意 非常不同意
4. 我願意對古風音樂做更多瞭解。
非常同意 同意 沒意見 不同意 非常不同意
5. 今天的發表會中，是否有讓您印象深刻或產生共鳴的作品呢？
6. 請就今天的發表會分享您的感受或任何建議。 O(n_n)O

圖表 12 發表會問卷設計

發表會發出問卷 19 份，實際回收 16 份。

你的專輯非常好聽，其實你剛問我們認不認識古風音樂時，我真的以為我不認識它，可是聽了《出塞》後，哦，原來是這風格啊，其實真的很普遍，

特別是古劇流行的這時代，很好聽哦！

——6 號聽眾

問卷反饋的結果令筆者頗感意外，16 位回答者中僅有 4 位表示未曾聽過古風音樂。交流之中筆者發現，很多同學早已透過古裝戲劇、武俠遊戲的主題曲及配樂認識了這種充滿古典韻味的音樂，但大家接觸古風的管道僅止於此。因為缺乏推廣與學理研究，大家離開了古裝戲劇便再難接觸到古風音樂，甚至不知道它們是一種獨立的音樂類型。直到筆者在發表會上播放並介紹了古風音樂，大家才恍然大悟：「古風」看似素未謀面，其實就是從小聽到的古裝劇主題歌啊。更有甚者，從小就很喜歡這類歌曲。

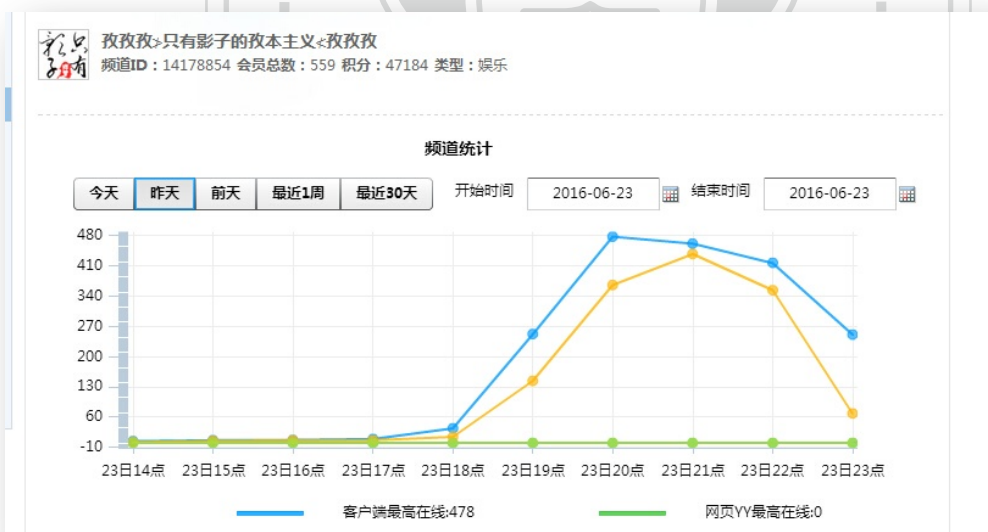
在專輯反饋部分，所有回答者都表示能夠瞭解歌曲所講述的故事，且絕大多數（15 人）能理解歌曲中表達的情感並感同身受，認為古風歌曲能喚起他們的懷舊想像。

表格 2 部分問卷反饋

聽眾	問卷反饋
01 號	很美的情感，讓人感同身受
02 號	很喜歡旋律和歌詞，覺得很感動
05 號	古風歌曲很有畫面，歌詞搭配旋律帶聽眾仿佛進入小說所描寫的懷古氛圍
08 號	很喜歡《浮生記》和《嵐煙》這兩首歌，旋律和編曲，尤其搭配上歌詞，很打動心底，我尤其喜歡中國古典詩詞，雖然都是國高中背的最多，但今天一聽你的音樂，又讓我想重新拿起書本，細細讀一會兒。

- 09 號 今天的講座聽下來覺得很開心，像享受了一場耳朵的盛宴
- 10 號 我也很愛看古裝劇，聽到這些歌很有畫面
- 11 號 其實今天之前就知道古風歌，但不怎麼聽，透過今天的發表會更瞭解古風之後，回家會多聽的！！
- 16 號 音樂很好聽，聽古風時很容易感動

YY 語音線上發表會的時間為 2016 年 6 月 23 日晚 7:30-11:00。YY 是一款可供多人同時在線的 online 團隊聊天軟體，也是眾多古風音樂歌會的首選平台。這次發表會預期聽眾為古風音樂愛好者，於是筆者選擇在新浪微博²¹發出邀請函。當天有四百多位古風愛好者出席發表會。

圖表 13 發表會當天 YY 頻道人數統計

²¹ http://www.weibo.com/1651509603/DBz9ZnGnM?type=comment#_rnd1466950616323

圖表 14 YY 發表會邀請函

這次發表會分為以下幾個部分：

一、研究成果展示

- 1.何謂古風？
- 2.古風音樂的出現與發展
- 3.探討古風音樂為人所喜愛的原因

二、專輯作品展示

三、交流環節。

發表會的熱度超出筆者的預期，聽眾不但給予高度認可，還紛紛在聊天室、微博等許多平台發表自己的看法，當晚在聊天室里便收穫了數千條留言，而截止至目前，筆者的個人微博中已有 300 人次留下自己的看法與意見，且留言還在不斷增加。筆者在此摘錄部分：

【何謂古風？】

古風，即懷古之風，新世紀的一種擬古藝術形式。現今網路上興起的最為獨特的一種音樂新風格。追求一種富有中國古典美學，有故事性和畫面感，以中國傳統樂器音樂元素作為一個出發點，融合現代的一些表現形式，從而打造一個符合有現代感的音樂作品。

——五音六律 nozomi(900064914) 19:48:47

引用司夏寫在知乎的答案：一首音樂，不論是從旋律、編曲、歌詞或是唱法等等中導致了聽眾對中國古代的聯想、感受，那麼它就可以被稱為「古風音樂」（就是說，至少有人會把它稱為古風音樂）。

——只有 73 號 孜本家(41964188) 19:43:52

古風歌是有個故事而中國風只是歌詞古韻而已。

——魚與雨(1717421925) 19:45:40

我覺得古風元素是：古韻的歌詞，傳統樂器風格的曲。

——滿漢全席、越城『滿漢の癡漢』(1502896404) 19:44:05

我覺得古風音樂，都包含著中國古代的詩、酒、俠、義、情的文化。

——然而(1357387160) 19:49:27

【為何喜歡古風？】

喜歡古風，因為能從古風歌中看到我們心裡那個懷舊古韻的世界。古風是一種情懷，可以這麼說嗎？

——哀家待你不薄啊(232184643) 19:50:30

喜歡古風就是因為懷念，想要去追憶，想要去想像以前生活，喜歡歸園田居。

——梨木魚(157064624) 19:53:22

正是因為科技讓世界變小了，變擁擠了，會讓人想逃離。古風像是個精神上的桃源。

——sina_89msahvxpz(1760157017) 19:55:15

聽眾們的熱情讓筆者頗受震撼，而他們的留言更是讓人受益良多。從留言中可以看出，多數人對「古風」與筆者有著大致相同的認知，也認可我在發表會中提及的古風的定義：能使聽者辨識並聯想到古代中國的音樂風格。

而關於為何喜歡古風音樂，除了喜歡顯而易見的古風元素以外，許多人提及古風的敘事能力，還有許多人表示是因為古風像一個桃花源，能給人精神寄託，滿足內心的幻想。

從互動環節中可以看出，聽眾們皆能夠認可本專輯的音樂，能讀懂歌曲表達的故事和情感，表示「被虐到」「很感動」「很喜歡」，甚至有不少聽眾表示願意購買專輯，讓筆者受到很大的鼓勵。

第三節 檢討與建議

作為第一張個人專輯，筆者在每個環節都已「不要留下遺憾」來自我要求，但由於經驗不足、資源有限，《大千世界》在主題思想、預算管理等方面仍然存在不少問題。

第一是主題與選曲。由於說不清的個人原因，筆者非常喜歡「大千世界」這個詞，覺得它浪漫又神秘，似乎和冥冥之中的宿命也有什麼聯繫，所以幾乎是一種執念，我在很小的時候就決定，如果有生之年能做出自己的專輯，我要叫它「大千世界」。所以這張專輯也是一篇命題作文。可是在選曲的時候，我才發現，我似乎給自己出了一個太大的題目。「古代中國」是一個立體的、多維度的世界，涵蓋了太多內容。我在發表會上引導聽眾們做「古風世界」發想，短短 30 秒內大家就提出劍、酒、俠義、情懷、風骨、名士、江南煙雨、禮儀之邦、太平盛世、亂世悲歌、行走天涯……等數不清的聯想。可是專輯只能收錄有限的歌曲！而且我可能無法駕馭各種類型的歌風。所以我只能在有限的範圍內做出選擇，最終選定我最擅長的：抒情情歌，以及最能打動我的主題：情。大千世界裡，情之一字最為動人；七段情事，洞窺有情世界。不知道這樣能否自圓其說。在以後的實踐中，我會嘗試設定面向稍小一點的主題，讓作品可以精準地表達。

第二是溝通與決策力的平衡。一張唱片的成功需要多方的持續溝通與無間的配合，也需要一個擁有最高主導權的決策者。而在本張專輯中，缺少一個明確定位的製作人，而筆者又缺乏決策的魄力。這就給專輯的企劃和製作帶來很多不效率的問題。例如在編曲會議中，每位創作者都對歌曲持有自己的意見，有時候意見相左，有時候與專輯主題有出入。可是性格所致，每每這時筆者都傾向於扮演

傾聽者和溝通者，容易受他人影響，在兩種方案之間搖擺。特別是在歌詞方面，由於筆者對寫詞並無信心，往往缺乏決斷力、猶豫的時間過長，造成進度拖延。以後製作專輯或其他任何項目，都應及早確定一個明確的決策者。

第三，在兩次發表會中，由於時間關係，我並未與聽眾詳細探討本專輯究竟能讓他們產生什麼樣的想像、建構什麼樣的畫面，這一部分的問卷也過於籠統，未能捕捉閱聽人詳細具體的反饋，實在是一個遺憾。

另外，在籌備和製作專輯的過程中，接觸到許多很有價值的文獻、理論，如民族認同、兩岸認同差異、網路音樂發展等，讓我覺得值得做的後續研究還有很多。在執行方面，這次畢業作品只涉及音樂專輯的製作，而完全未觸及商業發行。而兩次發表會中，許多聽眾叮囑我一定要繼續創作，並期待未來能在唱片行看見我的作品。聽眾們給了我莫大的鼓勵，我計劃在畢業後開始摸索唱片的發行與行銷。商業市場充滿競爭，比校園內的創作複雜千百倍，但我想，這麼多古風歌迷的期待就是我最大的支持和動力吧。

期許在未來面向市場的作品中，我能借鑒本次畢業作品的經驗，修正各種不足，當然還有最重要的：不負初心。

參考文獻

- Abbas A, 1997. **Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance.**
Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Baker S. M. and P.F. Kennedy, 1994. **Death by nostalgia: a diagnosis of context-specific cases,** *Advances in Consumer Research.*
- Engell J, 1981. **The creative imagination: Enlightenment to romanticism.**
Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Frijda N. H, 1994. **Emotions are Just Functional , Most of the Time,** In P. Ekman and R. J. Davidson(eds.) *The nature of New York: Oxford University Press.*
- Holbrook M. B, 1993. **Nostalgia and consumption preferences: come emerging patterns of consumer tastes,** *Journal of Consumer Research,* 20(2): 245-256.
- Samuel P. Huntington, 1998. **The clash of civilizations and the remaking of world.** Simon & Schuster.
- Stern, B. B, 1992. **Historical and Personal Nostalgia in Advertising Text: The fin de Siecle Effect.** *Journal of Advertising,* 1992, 21(4):11-22.
- Williams F. E, 1980. **Creativity assessment packet(CAP): manual.** New York: D.O.K. Publishers Inc.
- 方文山(2006)。關於方文山的素顏韻腳詩，臺北：華人版圖。
- 方文山(2008)。中國風：歌詞裡的文字遊戲，臺北：第一人稱傳播。
- 王次熠(1991)。論音樂創作中的想像（上），樂府新聲（瀋陽音樂學院學報），1991，01：19-22。

-
- 王康文(2015)。《想樂．鄉樂．享樂》互動音樂會，國立政治大學廣播電視學研究所碩士論文。
- 王淑燕等譯(1999)。東方主義，臺北：立緒文化。(原書 Said E. W，1994，**Orientalism**. New York: Vintage Books.)。
- 甘陽譯(2004)。人論，上海譯文出版社。(原書: Ernst Cassirer, **An essay on man**.)
- 田易蓮(2001)。兩岸電視劇由抗爭到交流的歷史社會分析，輔仁大學大眾傳播學研究所碩士論文。
- 朱幼隸(1997)。滿城瓜相飄不散—淺談想像力在新聞中的運用，新聞愛好者，第九期，26-28。
- 江宜樺(1998)。自由主義、民族主義與國家認同，臺北：揚智文化。
- 余英時(1988)。文化評論與中國情懷，臺北：允晨文化。
- 吳淑慧(2003)。1980 年代西方流行時尚對中國風呈現之探討，輔仁大學織品服裝研究所碩士論文。
- 吳叡人譯(1999)。想像的共同體：民族主義的起源與散布。台北：時報文化。(原書為 Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.)
- 宋莉莉(1990)。音樂創作中的想像心理，中國音樂，1990，03：13-15。
- 李宜棻(2015)。想像的實踐與夢的主題呈現——音樂專輯《Dream Walker》的創作與製作，國立政治大學廣播電視學研究所碩士論文。
- 杜威·佛克馬，王浩(2004)。無望的懷舊 重寫的凱旋，[J]. 雲南大學學報(社會科學版)，2004，05：71-80+96。
- 周強(2007)。論懷舊的審美蘊涵，信陽師範學院學報(哲學社會科學版)，2007，

No.11403：110-112。

林榮遠譯(1999)。共同體與社會：純粹社會學的基本概念，台北：商務。(原書為 Tonnies, F. (1887). Community and association. The Michigan State University Press.)

姚一葦(1977)。藝術的奧秘，台北：開明。

姚月燕(2014)。「中國風」歌曲流行的原因之探析，青年文學家，2014，No.52230:177-180。

茅於潤譯(1981)。音樂語言，人民音樂出版社。(原書：Deryck. Cooke, 1959。The Language of Music.)

張婧(2013)。論大眾文化中的懷舊情結，山東師範大學美學專業碩士學位論文。

張璐(2014)。音樂審美體驗中的情感與想像，九江學院學報(社會科學版)，2014，v.33；No.17201：105-108。

梅衍儂(2013)。初探韓流下的偶像神話敘事——以 Super Junior 與 E.L.F.的想像關係與情感認同為例，國立政治大學新聞研究所碩士論文。

梅娟(2014)。永恆的鄉愁，上海師範大學，2012。

許立群(2006)。消費者懷舊傾向、懷舊形態與情緒影響地方老街旅遊價值之研究，國立宜蘭大學經營管理研究所碩士論文。

郭良文、柯裕棻(2000)。網路空間之型塑與台灣網際網路的發展，世新大學學報，2000-10，187-215。

陳梅英譯(1981)。幻想力和想像力，顏元叔主編。台北：黎明。(原書：R.L. Brett (1969). Fancy and Imagination. London: Methuen.)

陳溪(2011)。被重塑與消費的記憶——20世紀90年代上海都市文學懷舊現

象剖析，文藝評論，2011-03。

彭宏(2008)。影像懷舊、身份確認與文化工業——金庸影視熱的心理機制和商業動因，電影文學，2008，No.46815：13-14。

彭程(2012)。懷舊現象探究--始於現代性，終於現代性，四川師範大學文藝學專業碩士學位論文。

黃柏維(2015)。「中國風」流行音樂之幻想主題分析：以周杰倫個人專輯為例，世新大學口語傳播學系碩士論文。

雷音(2006)。論音樂記憶與想像的心理特徵，江漢大學學報(人文科學版)，2006，04：110-112。

廖乃慧(2012)。大學生的自我認同——以「未定者」為主角的音樂創作，國立政治大學廣播電視學研究所碩士論文。

趙靜蓉(2005)。想像的文化記憶——論懷舊的審美心理，山西師大學報(社會科學版)，2005，02：54-57。

趙靜蓉(2009)。懷舊，永恆的文化鄉愁，商務印書館。

劉哲男(2006)。懷舊物件迷懷舊傾向對其消費態度之影響-以古董機車為例，真理大學管理科學研究所碩士論文。

蔡琰、臧國仁(2008)。新聞與想像：從解構老人新聞到再省新聞敘事，中華傳播學會 2008 年研討會，新北市淡水。

鍾墉(2009)。聽見「中國風」——華語流行音樂之論述分析 2000-2010，國立政治大學廣播電視學研究所碩士論文。