

設計融入音樂之感性研究初探
以台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏為例

A Preliminary Study Study On Integrating Design Into Music with the
example of "Taiwan Folks Capriccio Piano Quintet"

徐郡廷

樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系助理教授

摘要

「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」是筆者在 2017 年受邀創作，並在新加坡濱海藝術中心首演的作品，以鋼琴五重奏表現五首台灣民謠中的意象，並以數位藝術投影跨域演出，因此，當中的音樂和圖像如何互相激盪，並產生新的文化意象與感動，是本文要探討的重點，並期待透過本研究解析出音樂與圖像對人類之影響，以及為何要設計這些圖像，讓設計與文化、音樂創作的工作者能有更進一步的創新與發展。

關鍵字：鋼琴五重奏、跨領域演出、意象樂畫、Musigraphic Images、人文精神、圖像、文創產業、電腦動畫、感性設計

Abstract

"Taiwan Folks Capriccio Piano Quintet" is a work that I was invited to compose in 2017 and premiered at the Esplanade in Singapore. The piano quintet expresses the imagery of five Taiwanese folk songs and plays with digital art. Therefore, this article focus on how the music and images in the performance stimulate each other and generate new culture and emotions, and wish to analyze the influence of music and images on human beings. And hope this study can help creators who also work in the field of design, culture, and music.

Keywords: Cross-domain performance, Musicgraphic images, Humanistic spirit image, Cultural and creative industry, Computer animation, Perceptual design, Piano Quintet

1、前言

人類社會為了進步不斷的展開工業化與高科技製造發展，生活素質雖然因此提高，但是快速工業化產生的工業污染與各地興建工程所產生的地景地貌破壞，人們對鄉土文化的遺忘以及文化認同的消逝，不但在精神上讓人們出現焦慮感，也讓人們更渴望回歸鄉野與找尋自我文化探索，因此有越來越多的文化創意相關產業出現。

而文化創意產業，是目前多數先進國家在工業過度發展後，一種對於休閒生活、對於原鄉文化與創意生活追求與渴望，並在土地與生活過度工業化後一種對於土地與自我文化的重新認識與省思(陳育平，2011)。

其中音樂及「傳統歌謠」是在文化中當中更深刻的心靈印記，如同簡上仁老師所言，「傳統歌謠」就是由台灣人們集體創造、土生土長的歌謠。更具體的說，指的是代代人們依著口頭傳播，作者已無從考證，並經歲月考驗之後，被當地人們所認同而留傳下來的歌謠(簡上仁，2013)。因此筆者計畫從台灣傳統民謠中挑選五首台灣民謠和一首外文歌曲來改編，五首民謠分別是四季紅、丟丟銅、高山青、天黑黑和草螟弄雞公，都是耳熟能詳的台灣民謠，充滿濃濃的台灣味和家鄉的回憶，選曲中加入一首外文歌曲 Amazing Grace，代表著台灣，並加上視覺設計，讓聽者產生感動並與土地產生更多連結。

貳、文獻探討

筆者在創作時，採用鋼琴五重奏的形式，而鋼琴五重奏指的是由四件弦樂器與鋼琴演奏的室內樂(國家教育研究院雙語詞彙，2012)。在這部「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」中則是採用了鋼琴和弦樂四重奏的編制，因為這樣的編制除了音響低音到高音教完完整外，加上鋼琴的演出讓作品更顯細緻。

在這部的作品中除了包含五段民謠和一首外文民歌外，還採用了數位藝術來強調和呼應音樂中呈現的境界和意象，而數位科技在 1940 年左右開始蓬勃發展，但一開始並無所謂數位藝術的特別分類，而是以數位技術在各個領域如印刷、傳播媒體、電腦音樂等各自發展，有些領域如傳播領域裡的錄音技術甚至在二十世紀初期，各大頂尖錄音室都以類比錄音為傲，完全認為數位錄音或數位音樂是不可能成為主流，但是才不過十數年光景，各錄音室、音樂製作公司都紛紛以數位音樂、數位錄音、製作為主，類比製作方式反而漸漸消聲匿跡，而且不但是錄音傳播媒體領域，橫向的相關產業如平面印刷出版等產業在 1960 年代也都紛紛進入數位化時代，就如同旅美藝術家葉謹睿(2008)所言，「科學技術可以成為藝術創造的新選項、基礎或媒介。許多當代數位藝術作品，其實都是從這個角度出發。」(數位藝術概論，2008)隨著科技進步發展出一些從前的單一藝術領域如繪畫、舞蹈或音樂所無法交互影響的新呈現方式。

因此，「數位藝術」的應用與發展，可說和「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」有著重要的關係，是讓這部鋼琴五重奏中的意象展現到觀眾腦海中的重要方法。

參、創作方法

「意象樂畫」(Musigraphic Images)跨領域民俗意象展演是筆者在嘗試多種不同類型領域的藝術結合數位藝術共同演出後，於 2011 年提出的一個文創推廣及

跨領域表演形式的概念，並在整個搭配演出的重要部分「音樂」參考了古典音樂的交響詩形式，取其龐大且富有詩意的管弦樂架構，但一定要搭配數位藝術中的「動畫藝術」來一起演出，構成「意象樂畫」樂（Music）和畫（Computer Graphic）的共生形式，並在音樂的律動中展開動畫史詩的歷程。

「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」的曲名雖然沒有冠上「意象樂畫」的名稱，但在創作理念與內涵上卻是相通的，也運用了「意象樂畫」中的意象概念，而「意象」兩字自魏晉以來，即形成一個完整的藝術概念，中唐以後對「意境」的審美推行，則進一步顯現出意境創作對於心的依賴。個體之心，物我萬像，融合一體，晃晃然如空如虛，在抽象藝術的形式與內涵中便經常浮泛著如此「多義的相似性」（高千惠，2003）。筆者取「意象」這「多義的相似性」來進行創作，因此在開始創作「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」的視覺部分前，先就音樂部分進行主題採集與萃取，五首選中的民謠分別是四季紅、丟丟銅、高山青、天黑黑和草螟弄雞公，都是耳熟能詳的台灣民謠，充滿濃濃的台灣味和家鄉的回憶，並運用意象圖表(image map)，來分析處理感性元素與語彙並裡出圖象，其中意象圖表，是設計師目前最常使用於產品設計前端，用來激發靈感與市場定位之工具（許碩仁，2014）。因此在分析出民謠對人們的感性語彙和感動元素後進而進入第二部分內容創作，開始編曲和創作對應的視覺圖像，最後才是實際演出以及與產業結合。

整個「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」的音樂與視覺創作過程根據「意象樂畫」運作模式可分為以下三個階段，分別為：1. 主題採集與萃取、2. 內容創作、3. 實際演出與產業結合。

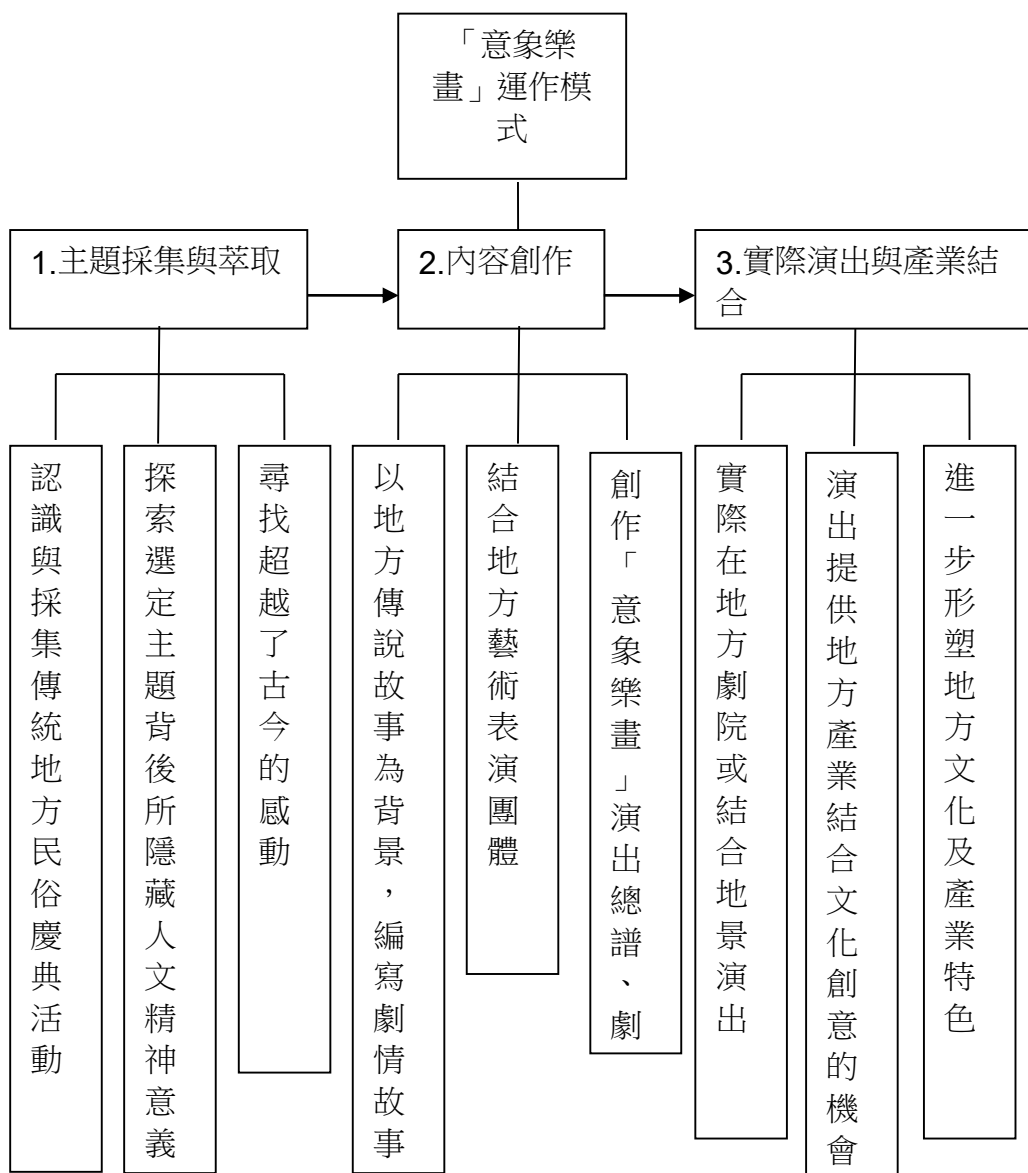

圖 1：「意象樂畫」運作模式

至此，如果華格納的樂劇因發揚德國文學，使德國文化不同於傳統希臘羅馬文化而發光，我們希望透過「意象樂畫」運作模式，讓源自於中華文化的台灣文化擁有自己的特色，慢慢形成新的藝術能量，甚至可以說，如果台灣傳統文化是台灣的古典藝術或古典文化，那從這古典文化中長出來而產生的意象，也許是一種台灣新的古典意象，也是「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」演出將採用的方式。

二、創作理念

這部「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」在音樂上是改編傳統台灣民謠，因此音樂的內容並不算是原創，但筆者在改編民謠的同時，思考到既然是改編關於台灣的作品，那加上我們從小唱到大的國歌，應該是更能顯示民謠的演變和成長，但考慮到目前國際情勢對台灣的不友好，例如作品在友邦演出時是否會受

到打壓而影響演出，也考慮到是否新改編的組曲就只能放入台灣民謠呢？台灣在經過百年飄搖後現在已經是個多元族群、多語系甚至是國際化的社會，因此加入了外國民謠奇異恩典，一方面說明台灣就是一個世界的奇異恩典，另一方面也將國歌的合聲和節奏打散在奇異恩典的旋律中，讓音樂只有國歌的元素而不具國歌的明顯段落。

在視覺創作部分，則因為運用了意象圖表來做意象分析，所以在繪製電腦動畫時也是依循這些對應語彙與感動因素、色彩分配，讓整部作品從音樂到視覺都互修融合與對話，挑動著觀者的感性靈魂。

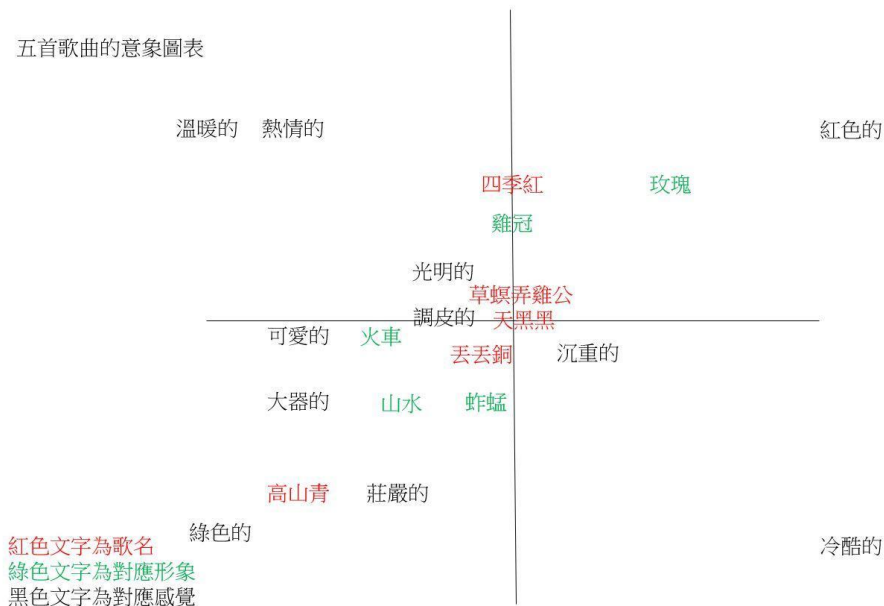

圖 2：五首歌曲的意象圖表

三、演出製作過程

1. 音樂創作與動畫設計

音樂是整部「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」的靈魂，因此在開始創作圖象前，筆者便根據意象圖表分析之語彙編寫「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」總譜，並將五段民謠旋律改編成組曲。

接著，筆者開始思索國歌的旋律應該如何進入，才不會突兀或影響原有台灣民謠的美感，之後，筆者開始依照音樂段落繪製演出用動畫並對照前述意象圖表語彙。

由以下圖例可以看出其中一段民謠四季紅與畫面設計的關係，其中採用紅色色

彩與花朵，呼應意象圖表分析出的感性語彙「火紅」、「熱情」與「溫暖」等。

圖 3：「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」民謠四季紅使用圖像

台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏

台灣民謠
編曲：徐郡廷

tempo=120

圖 4：「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」總譜

由譜例中可以看這部鋼琴五重奏之間主題在各樂器聲部中交替互動，互為主客並交織融合，以及與國歌主題間的呼應變化，同時能產生意象圖表感性語彙之文字。

圖 5：樂團彩排練習音樂部分

圖 6：樂團與圖像互相搭配測試

2. 投影裝置設計

高流明投影機在「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」演出中有著很重要的地位，除了可以投射出依照意象圖表繪製的圖像，還能和現場燈光結合，融入劇情，創造有限視點空間的延伸。

圖 7：演出中運用數位藝術投射意象圖象

圖 8：筆者用數位投影來製造烏雲密佈的暴風雨呼應天黑黑風雨飄搖的感覺

肆、創作與民俗意象分析

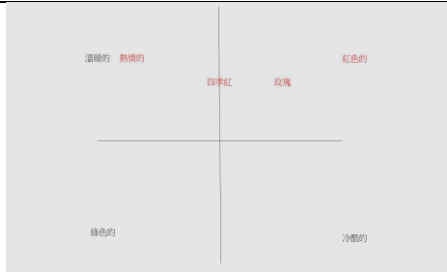

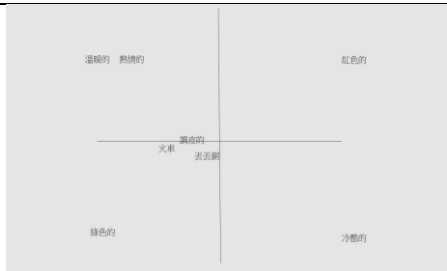

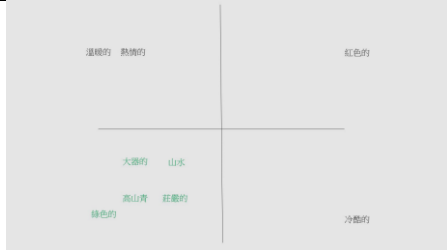
一、「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」創作內容

在這部作品中，改編了前述的五首台灣民謠和一首外文歌曲，五首民謠分別是四季紅、丟丟銅、高山青、天黑黑和草螟弄雞公，和外國民謠 Amazing Grace 奇異恩典，代表著台灣特有的國際化、多元化，並與傳統民謠曲調互相融合、激盪火花；樂曲一開始五種樂器撞擊展開序幕，接著進入第一個代表新加坡西化國際風情的 Amazing Grace，接著樂風忽然一轉，變成多情探戈的感覺，旋律進入鄧雨賢老師創作的四季紅，用探戈的節奏來表現，充分展現四季紅中，四個季節男女主角的濃濃愛意，接著音樂力度慢慢降低，讓鋼琴敲擊出"噹噹噹的聲響"象徵火車慢慢使出山洞，小提琴拉出舊時蘭陽地區傳唱的歌謠丟丟銅旋律，和中提琴、大提琴互相交換著主旋律，像極了穿山越嶺的火車拉著長長的煙霧呼嘯而過，接著第一小提琴和第二小提琴拉出一點顫音的旋律，象徵山邊的瀑布水花一波一波落下，也像山上的山嵐一陣一陣飄過山頭，音樂進入代表台灣高山的高山青主題，厚重的鋼琴敲擊，代表著壯闊聳立的台灣群山，忽然天空打雷了，弦樂擦弦震動象徵轟隆隆的雷聲，弦樂器滴滴答答的撥弦聲，則模擬著雨滴慢慢地落了下來，在一陣雷聲和雨聲的交錯中，鋼琴爬著音階代表陣陣強風吹拂和大雨嘩啦嘩啦的撒下，音樂進入了林福裕老師創作的傳唱歌謠天黑黑，下了雨後，空氣中迎來青草的芳香，大地中傳來由小提琴拉出的蚱蜢和蟋蟀的聲響，音樂進入到採集自嘉南地區的民謠草螟弄雞公，弦樂與鋼琴的互相激盪，像極了蚱蜢挑釁公雞的樣子，生動而有趣，最後，整個音樂從奔放的旋律追逐中忽然停了下來，在空氣的回聲中，第一小提琴緩緩重新回到單旋律的 Amazing Grace，第二小提琴和其他樂器呼應出其他五首台灣民謠的主旋律，各自獨立單純但又互相呼應共鳴，當時間和空間慢慢靜止，音符停留在一個和

諧的延長音，第一小提琴快速炫技的拉著下行音階從天而降，整個音樂在快速地切分音中爆出火花，創造了一個多元融合的藝術永恆。此外，在每個段落民謠改編時，也盡量依據前階段採用意象圖表(image map)，分析時所分析出的感性語彙和感動元素，例如四季紅是熱情、火紅的，天黑黑是冷酷、突進的，又轉為溫暖的，草螟弄雞公是可愛的和調皮的等感性語彙來編寫。

二、「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」五段民謠圖像分析：

「意象樂畫」是台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏中重要的表現方式，五段民謠由根據意象圖表繪製的圖像構成，因此，本研究試圖將五段民謠中音樂與圖像分析對照比較。

民謠名稱	演出圖像	意象圖表
四季紅		
對照分析	參與者在聆聽這首曲子後，寫出的意象語彙為紅色、熱情、玫瑰，填選出的意象圖表是偏向圖表上方，的紅色、暖色等區塊，因此在設計圖象時便往大紅色、旋轉的玫瑰來發想。	
丟丟銅		
對照分析	參與者在聆聽這首曲子後，寫出的意象語彙為火車、調皮、綠色與紅色，填選出的意象圖表是偏向圖表中間，因為調皮感覺既有點熱情但又不像戀愛那樣熱情，但也還不到下方的冷酷，因此在設計圖象時便火車的意象與飛馳時兩旁森林的綠色來發想。	
高山青		

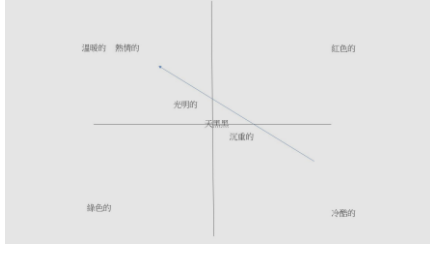

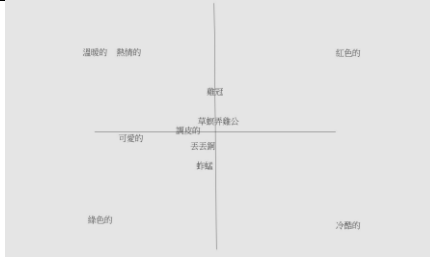
對照分析	參與者在聆聽這首曲子後，寫出的意象語彙為綠色、莊嚴、大氣、山水，填選出的意象圖表是偏向圖表左下方綠色區塊，也許大山大水的莊嚴肅穆雖不是熱情，但也還不到右方的冷酷，因此在設計圖象時便往阿里山的雲海來發想。	
天黑黑		
	參與者在聆聽這首曲子後，寫出的意象語彙為沉重、冷、暖、光明，填選出的意象圖表是從右下冷酷到左上方熱情，也許因為音樂從小調變為大調，轉換間讓參與者有著不同的語彙感動，因此在設計圖象時運用了烏雲、大雨和雨後的陽光。	
草螟弄雞公		
對照分析	參與者在聆聽這首曲子後，寫出的意象語彙為紅色、雞冠、調皮、綠色、蚱蜢、可愛，填選出的意象圖表是在十字中間區塊，因為樂曲中的感覺有蚱蜢與公雞，既調皮又熱情，因此在設計圖象時運用了蚱蜢的綠色和雞冠的紅色。	

表 1：台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏五段民謠音樂與圖像之關係

伍、 結論

「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」是「意象樂畫」跨領域演出的另一種表現方式，從以往的大型管弦樂團、舞團與圖像結合，慢慢淬鍊精緻化成室內樂形式，也讓原本以神話故事為題材的「意象樂畫」加入了台灣民謠元素，雖然和神話故事大器的場景或是巨型神獸的感受不同，但親近土地、從文化出發的方向卻是一致的。

在圖像與音樂的關係上，「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」中用意象圖表分析出的情感元素與色彩，也更細膩的刻畫了圖象、色彩、情感與音符間的關係，比例上減少了故事內容的描繪，詮釋更多樂曲與心靈間的變化，例如四季紅樂段

裡運用紅色與玫瑰表現出少女情懷的綻放，天黑黑樂段則一開始在音樂是小調時，圖象使用烏黑的天空和磅礴大雨來隱喻當時這首歌被打為禁歌以及國家風雨飄搖的感覺，慢慢轉為大調後，陽光整個綻放，和聲中透露出飛揚的國歌主題，都是圖像和音樂有趣的對話嘗試。

最後，感動的演出結束後，新的課題顯現出來，我們如何將「台灣民謠意象隨想鋼琴五重奏」演出而觀察到圖象與音樂的關係或這樣的設計方式運用到其他的音樂作品上，是下個階段還可以繼續研究的方向。

參考文獻

中文部份

- 高千惠 (2003)。藝術不原始：當代華人藝術跨領域閱讀。台北：藝術家出版社。
- 陳育平 (2011)。淡江大學卓越計畫網-從原鄉時尚看文創經濟。檢索日期：2011. 05. 25。取自 <http://excellent.tku.edu.tw/ExcResDtl.aspx?nid=3676691B1E0C7C6E>
- 葉謹睿 (2005)。數位藝術概論：電腦時代之美學、創作及藝術。台北：藝術家出版社。
- 葉謹睿 (2008)。電腦時代的藝術創作及文化潮流剖析。台北：藝術家出版社。
- 簡上仁老師部落格 (2013)。簡上仁的台灣音樂之旅。檢索日期：2022. 04. 05。取自 <https://taiwansongs99.pixnet.net/blog/post/9489439>
- 國家教育研究院雙語詞彙網站 (2012)。鋼琴五重奏。檢索日期：2022. 04. 08。取自 <https://terms.naer.edu.tw/detail/3243507/>
- 許碩仁 (2014)。產品意象之客觀評價方法與關連性分析 (碩士論文)。臺北科技大學創新設計研究所，台北。