

「思想起，台灣文學的旅程」

新媒體音樂文學劇場幕後製作實錄

文／林欣潔 台南應用科技大學音樂系教授 攝影／王嘉玲

這場音樂文學劇場，結合文學詩詞、音樂展演、影像紀錄、新媒體互動，其構想與誕生源自於為台文館常設展「台灣文學的內心世界」而錄製的〈台灣文學的旅程〉影片。這次的委託製作，有著許多的創意與實驗，期盼帶給觀眾的不只是一場好聽好看的音樂會，而是跨越舞台傳統的形式時，藝術創作所帶來的可能性與多樣性。

2012年10月7日午後三時，觀眾陸續前來國立台灣文學館（以下簡稱台文館）左翼的演講廳外，排隊準備入座；各個控制組的工作人員已在自己的工作台前倒數計時，再三測試器材的穩定性；我則與演奏家們在演講廳二樓的休息室裡，安靜默禱讀譜，一些重要銜接的音樂段落記背在心，準備出場……

構思緣起

這場演出活動的誕生，源自於2011年10月，為台文館常設展「台灣文學的內心世界」而錄製的〈台灣文學的旅程〉影片。這部影片由台文館策畫並提供文學詩詞內容，交付自光體設計有限公司製作，邀請沈可尚與盧元奇導演錄製影片。記得是在去年9月的第一個星期日，在台文館與導演、製作團隊初次見面。當時的製作想法是尋找一些台灣民謠的素材，全片鋼琴即興改編演出；看過當時所錄製好的影片後，我心中便有一個想法，如果可以結合新生代的台灣作曲家，完全配合文字內容、影像情境而創作的配樂，在音效上會比較可能達到與影片的圓融。在多次協商邀約後，我們有幸與作曲家趙菁文教授一起合作。

錄音過程也是相當幸運的，台南應用科技大學數位影音中心的錄音室正好有空檔，可以挪出兩天半

的時間進行錄製。由於趙老師在台北的國立臺灣師範大學任教，我們必須通過電話連線，一個音、一個音地反覆討論，並重複錄製不同音色音響的片段，最後由趙老師混音配合影像。在製作過程中，我們思考著可以貼近台灣人文土地的歌謠來做為影片中配樂暗喻的伏筆，最後敲定由〈黃昏的故鄉〉帶出老人與船的影像主題，前後相互呼應；另一首台灣民謠，則選擇〈農村曲〉彈唱出民間稻田的影像。

一場新媒體音樂文學劇場的誕生

由這部〈台灣文學的旅程〉影片，進而誕生這場結合文學詩詞、音樂展演、影像紀錄、新媒體互動等而成的「思想起，台灣文學的旅程」新媒體音樂文學劇場，以跨領域的方式來呈現台灣文學的內在世界。

接到邀約的當下，只是單純地思考如何在舞台上現場同步演出這部影片。因為在技術問題上，經過錄音混音的樂段，有無法原音重現的困難度——譬如，作曲家在混音時，為了特殊音效而將錄製好的音樂片段層層相疊，而製作出多台鋼琴的音響效果，如何現場彈出重奏的音效，是其一；如何安排設計節目圍繞著〈台灣文學的旅程〉的中心點，以致整個音樂會有著環環相扣的連貫性，是其二。

與趙菁文老師多次討論後，我們思考出舞台燈光效果的設計可以解決第一個問題。再者，考慮到台文館文物典藏的歷史感，我們想帶給觀眾真正屬於台灣的音樂——她可以是古老的、是當代的，是兩者並行的，抑或是跨越時空交錯的。在獲得師大民族音樂研究所所長黃均人教授的首肯後，我們邀請師大數位典藏中心共同製作，提供典藏中心保管的許多早期台灣音樂家遠赴山裡、田野間所錄製採集的台灣民間音樂的珍貴史料。

這場音樂劇場上半場音樂的設計，由台灣民間說唱人陳達的月琴彈唱原始錄音中，穿插著現場演奏許常惠老師法式和聲與傳統旋律的層加，終至台灣當代年輕學子對於兩位前輩的崇敬而啟思的原創「新思想起音樂」。影像設計團隊邀請到金曲獎及金鐘獎得主宋文勝教授帶領指導，視覺素材則以陳達彈唱的〈思想起〉歌詞故事內容文字起始，年代輾轉而至台灣當代文學詩詞。如〈月光之絃〉音樂設計上的巧思源自法國印象派作家德布西的〈月光〉旋律之上，層加著由二胡拉唱著〈思想起〉的小調，兩種質地的音樂線條流動而碰撞，時而並行，時而交錯；影像中配合作家司馬中原的詩詞〈月光河〉映照著一扇老舊的窗景，瞬間文學、音樂、影像和諧的相容在一起。

除了環繞著恆春景物與文學詩詞之外，影像設計的另一個重點是加上當代科技與音樂結合的新媒體互動技術——影像經過科技工程師所設計的程式，可以同步與音樂演奏當下的音量大小、速度快慢而達到視覺互動的效果，亦即聲音可以即時驅動影像流動的速度感與透明度。

製作過程中，我們也思考如何與觀眾達到音樂交流的互動關係，在上半場的最後一曲，我們設計請

演出前現場座無虛席，足見觀眾對此次的音樂文學劇場充滿期待。

音樂會演出結束謝幕。左起為林欣潔、黃均人、宋文勝、趙菁文。

觀眾一同來加入iPhone/iPad App程式驅動終曲中的文字與音樂和聲伴奏——電子音樂與真實現場的音樂、東方與西方、古老與現代同時空相互融合。

製作團隊彩排的繁複，必須是音樂創作、影像製作、新媒體的科技、舞台上燈光隨著劇情變化、演奏家的手如多彩的筆觸，同步訴說著思想起、訴說著陳達、訴說著兩位前輩的情意相遇、訴說著我們的感情，而文學在其中緩慢地流動、探索、緬懷、呼應、感動……

下半場的重點是與〈台灣文學的旅程〉影片同步現場演出，除了克服一段因為音效而須呈現多層次音響效果的技術性問題，下半場的演出單純許多，只有鋼琴獨奏，兩首曲目皆為趙菁文教授的作品。第一首《瞬》源自楞嚴經，音樂試圖展現人世間的迴異多變、聲音在剎那間翻轉、互換。樂曲以等待為

音樂會的最終曲目為〈台灣文學的旅程〉，現場投射為台文館常設展「台灣文學的內心世界」而錄製的影片。

始，以昇華的鐘聲為終，有著如作家蕭麗紅「千山同一月，萬戶盡皆春。千江有水千江月，萬里無雲萬里天」中的豁然明亮。音樂會的最終曲目為〈台灣文學的旅程〉，現場投射影片的螢幕尺寸需要由裝設在常設館三個拱門的尺寸轉換成舞台上可以投影的大小；再者，除了鋼琴同步現場演奏之外，處理影像、燈光、音控控制工作台的每位工作人員皆繃緊了神經，每瞬間每個環節都需要全神貫注。排練、修整、思考、討論……是不斷反覆的過程，但人生不是皆是如此這般的循環嗎？

感謝與期待

對於一個演奏者，鋼琴的保養狀態直接影響觸鍵的音質，台文館演講廳的鋼琴帶給我極大的喜樂，她能隨著我彈唱出溫暖的音色情感，而完成一場

音樂會中需要的種種情境。

音樂會的圓滿完成，感謝館方的肯定與委託製作，李瑞騰館長、展示教育組秋伶組長、雪雅，及幕後所有工作人員盡其所能地協助；感謝台南府城扶輪社的熱誠支持與贊助；感謝台南應用科技大學的各方協助；感謝國立臺灣師範大學民族音樂研究所與音樂數位典藏中心的全體投入；感謝觀眾們的熱烈迴響與討論，給予製作團隊最大的鼓勵。

這次的委託製作，有著許多的創意與實驗，期盼帶給觀眾的不只是一場好聽好看的音樂會，而是跨越舞台傳統的形式時，藝術創作所帶來的可能性與多樣性；亦是在準備製作的過程中，在聆聽的過程中，大家的體驗可以在其中找到心底的共鳴，每個角色皆可對換呼應，藝術創作的根本最終一切仍回歸於自身本性的單純自然，還諸真實。✎