

國立政治大學廣告學系碩士論文

大學生的自我認同
—以「未定者」為主角的音樂創作

指導教授：張卿卿 博士

研究生：廖乃慧 撰

中華民國一〇一年七月

謝辭

給老師

卿卿老師一句「妳有沒有想過作品畢業？」改變了我在廣告所的生活。一直以來，我的幻想多過實際，老師將行動力和勇氣帶給我，這是生命的重要資產。我得承認自己不是一個能照計畫來的學生，但絕不是不認真，這大概只有卿卿老師能理解，也幸好她能理解，否則我有很高的機會成為休學的那一個。和這一切美麗擦身而過，豈不是太可惜？

而創作的初始，作品和思考仍相當脆弱，是游本寬老師逐漸為我鞏固的。身為一個創作者，他真的能了解我的心情，從創作體驗課到後來，游老師總看出我的不安，不斷地給予我鼓勵，沒有他我不會開始投入音樂創作。

我的兩位口委老師，陳文玲老師及何東洪老師，在兩次口試當中皆非常認真地給予我精闢的建議，讓作品產生更多的對話及可能。

「老師，謝謝你們的指導與包容。」

給朋友

原本要完成專輯對我而言是遙遙無期，但朋友像寶物，在我破關的路上慷慨地一路相助，不知不覺被送抵目的地時，我仍在感嘆這路程之神奇。感謝威諺、宗訓，啟動了整個作品；采蘋、采葳、佩醬、喵喵即時給予我許多救援；凱翔、凱婷、小D、木哥、嘉昀、育霆，讓作品能精采呈現；昆翰、紹良、筠婷、怡瑩、旻純幫忙活動完全是義氣相挺；狂野的98MAD們，看到他們幫忙佈置、兜售、接待讓我十分感動；謝謝默默幫忙的MAD學弟妹們；還要謝謝可愛的受訪者們、禾伸堂老闆及老闆娘、社工所吉他社、及參與活動的所有人。

「朋友們，謝謝你們熱情相助，是你們放大我的力量。」

給家人

從「為什麼兩年不能畢業？」到從台中北上參與我在女巫店的兩次表演，媽媽其實是最支持我的人；哥哥總沒錯過我每一場表演，為我錄影、拍照、分享、宣傳，有一群粉絲是他拉來的；大阿姨、二舅舅、小舅舅、舅媽和蓓蓓貓、均均貓，是永遠支持我的人；Johnny，看著我所有努力過程的他，給予我自信，還有處變不驚的態度。

「親愛家人，謝謝你們無條件的支持。」

這個作品送給你們

摘要

《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?) 這是高更的作品，也是各宗教、學術、藝術等領域歷久不衰的討論議題。約略是在大學的年紀，大部分的人們都會經歷一段混亂的思考時期，在探索中逐漸確立自己的模樣，而每個人面對這種壓迫反應不一，其中有一群人，他們始終無法了解自己的樣貌，一直處在猶疑不定的狀態，該如何是好呢？

抱持著對上述議題的關心，作者嘗試結合自身「研究者」、「音樂創作者」與「傳播者」三個身分來做一件事，即根植於心理學理論的音樂創作與行銷：

在「研究」方面，作者以Erikson (1950, 1959, 1980) 的心理社會發展理論為基石，聚焦在青少年晚期的「自我認同」任務與危機，接著回顧Marcia (1966) 提出四種認同狀態 (identity statuses) — 「定向型」、「未定型」、「早閉型」、「迷失型」，作為創作的角色藍本，並整理Waterman(1982, 1993, 1999)等學者提出之認同狀態轉移 (identity movement) 路徑，以發展的觀點來看自我認同；此外，作者也探討音樂與自我認同、情緒管理之關係，做為音樂創作的素材。

進入「創作」階段，作者選定 Marcia (1966) 四種認同狀態中的「未定型」個體做為主角，稱之為「未定者」— 已經歷探索但遲遲無法產生承諾的人。作者希望透過音樂創作能為聽眾的自我認同，注入新的思考觀點，也替「未定者」表達感受。最後，作者完成的企鵝貓 (作者的藝名) 創作專輯《下了一場蘋果雨》，包含六首歌曲及繪本式歌詞本，共發行 350 張，在女巫店及政大創意實驗室舉辦兩場創作演唱會。

專輯完成之後，作者為自己的作品進行「行銷」企畫並執行，作者在政治大學校內實行為期約半年的行銷活動，目標為建立企鵝貓的知名度，並販售專輯 100 張。作者先透過「次級資料分析」、「深度訪談」、以及「問卷調查」三種研究方法進行市場調查，接著進行 SWOT 分析，然後擬訂策略、執行、評估。在五個月內，facebook 粉絲數達 429 人，累計有效瀏覽總人次共 21,064，兩支 MV 共有 54 次轉貼；企鵝貓 youtube 頻道觀看總數為 2,625 次；共賣出專輯約 300 張。

最後，在「研究者」、「音樂創作者」與「傳播者」三者的對話之中，作者再次反思本研究及創作的成果。三者雖因關注焦點不同而互相限制，卻也能相互印證、加成，「研究」使得欲傳達的概念有所本，「音樂創作」能化抽象概念為具體，「行銷」則擴大作品的意義。

關鍵詞：自我認同、認同狀態、音樂創作、音樂行銷

目錄

第一章 緒論.....	1
第二章 文獻探討	
第一節 自我認同.....	4
第二節 認同狀態.....	11
第三節 音樂與青少年發展.....	17
第四節 小結.....	22
第三章 音樂創作計畫與成果	
第一節 創作者與創作時程.....	23
第二節 專輯內容設計.....	24
第三節 創作成果.....	31
第四章 行銷計畫與執行	
第一節 市場調查.....	32
第二節 SWOT分析.....	44
第三節 行銷策略與執行.....	46
第四節 效果評估.....	55
第五章 結語.....	57
參考文獻.....	61
附錄	
附錄一 專輯歌詞本設計.....	65
附錄二 深度訪談大綱.....	71
附錄三 深度訪談記錄.....	72
附錄四 量化調查問卷.....	89
附錄五 企鵝貓海報設計.....	91

表目錄

表1 Erikson心理社會發展八個階段.....	8
表2 Marcia四種認同狀態分類準則.....	11
表3 認同狀態移轉方向與路徑.....	16
表4 創作時程安排.....	23
表5 歌詞本故事.....	25
表6 發表會時間地點.....	31
表7 深度訪問受訪者列表.....	32
表8 政大場地優缺點比較表.....	39
表9 企鵝貓SWOT分析.....	44
表10 推廣工具排程.....	50

圖目錄

圖1 自我認同發展的接續模式.....	15
圖2 觀賞校內音樂表演的原因.....	37
圖3 未來就業的憂心或困惑.....	33
圖4 對未來感到憂心時的解決辦法.....	34
圖5 觀賞校內音樂表演感動的地方.....	42
圖6 企鵝貓創作演唱會《下了一場蘋果雨》校外場活動照片.....	47
圖7 企鵝貓創作演唱會《下了一場蘋果雨》校內場活動照片.....	48
圖8 校內演唱會專輯樣本擺設.....	49
圖9 企鵝貓宣傳物主視覺圖像.....	49

第一章 緒論

有一次，在展覽中看見後印象派畫家保羅·高更的巨幅經典作品，足足讓我駐足了十分鐘，但並非是盯著高更的作品看，因為旁邊說明板上的一排小字反而更吸引我：《我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？》（Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?）。我心想這該不會是作品名稱吧？它果然是！排除標錯作品名稱的可能性，我接受這個故弄玄虛卻又發人深省的哲學畫作。

畫面的最右邊，是一個襁褓中的嬰兒，視線移到最左邊，則可以看見一位蹲坐在地上，兩手撫著雙頰的長者，由右至左，似乎是一條記錄生命時間的軸線。中間的一位站立者正在摘取蘋果，大概是象徵人類區分善惡的開端，畫作中的較遠處，則可以辨識出一些宗教的符號。正是因為生命有限，身軀必然腐敗，人類終究無法逃避回答「我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？」這些關於意義的問題。從古希臘哲學家、宗教家、至現今所謂的心靈導師，都試圖提供一個合理的解釋給大眾，從眾多的心靈書籍暢銷的程度看來，大眾在這部分也是樂此不疲地想得到一些結論。

當人們陷入混亂，且亟欲確立自己的樣貌，即是陷入了社會心理學家Erikson（1950, 1959, 1980）所謂的認同危機（identity crisis）當中，種種的不舒適感受促使人們更努力地去探索自我，這個探索即是個體進行「自我認同」的過程，成功達成認同的人較能了解自己，找到自己的定位。但是為什麼在「我們是誰？」之外，高更同時提出了「我們從哪裡來？」、「我們往哪裡去？」這兩個生命序列的問題？也許是一個人如果不知道自己生命的歷史，就無法知道自己是誰，如同在車禍後喪失記憶的人一樣，無法藉由過往經驗建構自我概念。Erikson將這樣的感受稱為「連續性」（continuity），是個體自我認同的重要特性。要回答「我是誰？」這個自我認同問題，個體必須先回顧自己的過去經驗、能力與想法；這個「連續性」感受也會延續至未來，因為，現在的經驗也將成為未來時空中的過去。

在音樂領域中也有類似概念的作品。劉若英的歌曲《繼續—給十五歲的自己》即是一個強調自我認同過程「連續性」感受的作品，她不僅回顧自己十五歲的樣貌，還隔空與當時的自己對話，歌詞是這樣寫的：

「知道嗎 我總是惦記 十五歲不快樂的你
我多想 把哭泣的你 摟進我懷裡
不確定 自己的形狀 動不動就和世界碰撞
那些傷 我終於為你 都一一撫平」

過去的經驗與思考，協助個體建構當下的信念：

「這些年 我還算可以 至少都對得起自己
謝謝你 是你的單純 給了我指引
遇見過 很多很多人 完成了一些些事情
你一定 還無法想像 多精彩過癮」

最終，這些信念指向未來，期盼與回顧並存：

「我們繼續走下去 繼續往前進
繼續走向期待中的未知旅行
感覺累了的時候 抱著我們的真心
靜靜 好好地休息」

「有一天 我將會老去 希望你會覺得滿意
我沒有 對不起那個 十五歲的自己」

離開高更畫展，腦海中迴盪著劉若英的音樂，回到校園的我，是一個喜歡音樂創作的廣告系研究生。回想大學時參與社團不遺餘力，卻在活動結束後感到困惑，默默問自己：「喔，這就是你想要的？」；身旁朋友準備國家考試、研究所時，我找諮商師討論我的未來，大部分的時間卻都在談過去的經驗事件。高更、劉若英和一個學生（我），都曾走過一樣的思考脈絡，如果不是巧合，該如何論述？而身為廣告系研究生及音樂創作者的我，又能做些什麼？

「研究者」的我

回歸研究生的身分，不僅從直覺來判斷是非對錯為一個研究者責任，於是我爬梳相關理論作為架構，試圖解釋這個似乎是人人必經的探索過程。在心理學領域中，Erikson（1950, 1980）的心理社會發展理論曾提出至今仍適用的解釋，描述年輕人自我認同的發展與危機。繼Erikson（1950, 1980）之後，Marcia（1966）提出四種認同狀態（identity statuses），就好比四種對於生命持有不同思考與基本假設的人，他們進行「自我認同」的過程各不相同，我將以此理論為主要創作架構，選定其中的「未定者」為主角（已經歷探索但遲遲無法產生承諾的人），呈現「未定者」長期處在認同危機中的感受與反思。

「音樂創作者」的我

理論不免有點距離感，音樂卻總能超越隔閡。音樂作為一個情緒表達與管理的媒介，擁有很大的感染力與撫慰能力，當音樂與個體的經驗相連結時，更能使聽者產生有意義的感受（Craig, 2007）。因此，我將嘗試把研究結論轉化為音樂的表達形式，以平易近人的調性傳遞給聽眾。一方面，希望能為聽眾的自我認同，注入新的思考觀點；另一方面，希望能替「未定者」表達感受，若能使「未定者」產生一絲絲被了解的感受，將是最快樂的事。

「傳播者」的我

在音樂創作完成之後，我計畫以「企鵝貓」（我的藝名）做為品牌，透過行銷，讓更多人接觸到自己的音樂作品。這個行銷企劃除了是作為一個廣告所學生的行銷實作練習之外，也是作者實踐創作理想所必須做的，因為作者將音樂視為替創作者傳遞思考與感受的媒介，音樂因有人聆聽才能放大意義。

本論文的產生，即是嘗試結合上述「研究者」、「音樂創作者」與「傳播者」三個身分的成果：根植於心理學研究的音樂創作與行銷。本文中所謂「作者」既是研究者，也是音樂創作者和傳播者，隨著每個章節討論重點不同，三個身分將輪流扮演主要角色—「研究者」主宰第二章文獻探討；「音樂創作者」出現在第三章音樂創作計畫；「傳播者」則致力於第四章行銷計畫。但實際上，上述三者指稱為同一作者，必然相互對話而無法絕對切割，因此到了第五章，作者將統整三者對話形成結語，以全面地觀察其成果。

當論文完成，想必我也再進行了一次自我認同，結果如何？只有繼續看下去才知道了，因為，自我認同產生在過程之中。

第二章 文獻探討

在進入音樂創作之前，抱持著「研究者」的意識站上巨人肩膀，是作者的首要任務。本章是作者為回答人們自我發展過程的相關問題，而統整自學術領域的研究，第一節將討論「自我認同」的定義、特性；第二節則延伸自我認同理論，探討四種不同的「認同狀態」；第三節則試圖連結自我認同與音樂，從文獻中，了解音樂如何幫助自我認同發展與情緒管理，以轉化為作者在下個階段，身為「音樂創作者」時的實用素材。

第一節 自我認同

一、認同與自我認同

自我(ego)最早出現在Freud的人格理論中，自我的作用在調解本我(id)與超我(superego)的衝突，使個體的本能驅力合理地展現於社會情境。Erikson(1950)特別強調自我的功能，他認為在整個生命週期裡，自我的力量隨著各階段發展任務的達成，變得越來越堅強。尤其在青少年階段，自我的快速成長，增強了個體的力量，組織一個自我感(a sense of self)及未來的方向。這個發展意味著三個主要人格結構本我(id)、自我(ego)和超我(superego)的平衡(Marcia, 1993)。

認同(identification)的概念，由Freud心理分析論所提出的假設而來。認同是一個意識或潛意識的模仿過程，個體因為渴望獲得某一認同對象的能力，而與他形成相似的價值觀、行為與態度(郭靜晃, 2006)。這樣的認同過程使得個體心理擁有一種主觀上的歸屬感，彷彿與模仿對象站在同一陣線(張春興, 2006)。

個體的認同是一個動態的過程，隨著成長個體會遇見不同認同對象，也會因為社會情境轉變，發展出對各不同領域(domain)的認同。例如：由兒童期至成人期，個體的模仿對象可能由父母、師長，移轉至同儕、專業團體；對於兩性關係的認同，由愛情觀發展至婚姻觀(張春興, 2006)。

「認同」是一個社會化的基本歷程，教導個體如何在社會情境中表現得體。在兒童時期，個體對於自己應該呈現何種態度與行為還沒有定見，這時候往往以重要他人作為楷模，經由模仿、內化，逐漸與重要他人的行為趨於一致，表現出在重要他人眼中，符合社會規範與期待的樣子(郭靜晃, 2006)；「認同」也是個體發展中一個重要的領航者，引導個體去追求他所想要的人格特徵(郭靜晃, 2006)。當我們遇到認為值得崇拜的模仿對象時，我們會希望自己就像他們，這個盼望促使我們做出一些努力，朝向與認同對象相似的結果。

自我引導的「認同」通常始於青少年時期，因為在青少年時期，個體擁有比

兒童時期更多的機會和空間，自主地選擇人際關係與價值觀，他們常急著脫離與父母的連結，改以偶像及同儕作為認同對象（郭靜晃，2006）。這時候，父母和同儕與其他認同對象之間價值觀的不一致，常使得青少年陷入混亂的認同之中。Erikson（1950）認為，青少年的重要任務即是整合這些混亂的認同，在不斷地試驗中，藉由自省與覺察，確認自己對生命的想法，衡量哪些認同對他們來說是重要的（Barbara & Philip, 1991／郭靜晃、吳幸玲譯，1993），以發展出一套符合現實的價值觀，當作他們最終且持續的認同（Erikson, 1950）。

自我認同（ego identity）即是個體發揮自我的整合功能，在生理驅力與社會傳統之間取得平衡。對內，能對自己各面向產生「一致」的看法與「連續」的感受；對外，能了解自己是和他人不同的「獨特」個體，並且能在自己對自己的看法，及他人對自己看法間找到「有意義的相同點」，最終目的是製造出一個屬於自己的認同，這將賦予個體一個重心或意義，協助個體了解自己是誰，知道自己的能力與需求，並能對未來做出承諾，在其所處社會更具適應性（Erikson, 1950, 1959, 1968, 1980; Marcia, 1993; Morris, 1990／羅惠筠、陳秀珍譯，1994）。

二、自我認同的特性

作者回顧自我認同相關文獻後，歸納出自我認同的四個特性：「一致性」、「連續性」、「獨特性」，及「有意義的相同點」。以下分別說明各特性之意涵：

（一）一致性（sameness）

「一致性」意指個體明白自己的樣貌，對於不同時空當中的自己，都有一個穩定的概念，他了解自己的能力和需求，也知道別人對他的看法，因此不會因為外在的變化而產生自我的劇烈動搖（Morris, 1990／羅惠筠、陳秀珍譯，1994）。在兒童時期，個體擁有眾多不同的認同，但進入青少年時期，描繪出自己的重心與方向感變得特別重要，青少年開始統整這些分歧的認同，整理出自己一套行得通的世界觀，這將使個體擁有一致性的感受，而不再是紊亂且容易變動的（Erikson, 1950／孫名之譯，1989；Marcia, 1993）。一致性的發展是漸進式的，個體在各個生命階段的淬鍊當中，會逐漸增強內部一致性的感受（Erikson, 1968）。

（二）連續性（continuity）

「連續性」意指個體能從一個連續的發展角度來看待自己。個人過去的歷史（包含認同、技能、與經驗等）與他的現況密不可分；同樣的，現在與未來也是不可分割的。因此個體可以為現在的狀況找到解釋，而未來的走向則根植於現在，在經驗和行動可以被歸因的狀況下，個體能持有一種對自己生命的連續感受，理解自己從哪裡來，要往哪裡去（Marcia, 1993; Morris, 1990／羅惠筠、陳秀珍譯，1994）。據此，青少年要產製新的認同，必須以兒童時期的經驗作為素材，回溯並整合過去的各種不同的認同（Erikson, 1980）。

(三) 獨特性 (unique)

「獨特性」是指個體能與他人做出區別，不管自己與他人在想法、價值觀、行為上多麼相似，個體還是能自我肯定，認為自己和他人是不同的（郭靜晃，2006）。儘管「認同」一開始是一個內化的模仿行為，但進入了青少年後期，認同行為變得更加積極，一方面渴望維持與同儕的歸屬感，另一方面則亟欲與他人作出區別，以維持自我的「獨特性」（Marcia, 1993）

(四) 有意義的相同點 (meaningful semblance)

「有意義的相同點」意指個體對自己的想法和期望，與他人對他的想法和期望之間相似的部分。這個相同點就是個體和他人對於自己的共識，使個體產生一種心理互惠感受 (a sense of psychosocial reciprocity)，有助於個體了解自己在社會中可能的角色與位置，並作出符合社會情境的適當決策 (Lawrence, Daniel, & Oliver, 2004 / 葉光輝譯，2005；郭靜晃，2006)。

三、青少年的自我認同發展

作者的音樂創作，以 Erikson 心理社會發展理論 (Theory of Psychosocial Development) 作為創作的理論依據。因為 Erikson 的心理社會發展理論為自我認同的重要典範，已被眾多學者引用並且延伸，可參考的資料相當豐沛。此外，Erikson 強調社會與生理層面對個體自我發展的影響，並將人的自我發展看作是一個連續的狀態，相當契合作者的創作觀點。以下將說明 Erikson 心理社會發展理論的基本假設、內涵，最後聚焦於作者音樂創作所關注的主題——青少年階段的自我認同發展。

(一) Erikson 心理社會發展理論緣起與假設

Erikson (1950) 的心理社會發展理論，為個體自我 (ego) 的發展勾勒出整個生命週期的輪廓，突顯了個體自我認同發展上重要的特性——「連續性」(強調過去、現在與未來的連續感受)。因此欲了解青少年的自我認同，必須關注整個生命週期的自我發展，才能獲得較為全面的結論。

Erikson (1950, 1959) 吸取精神分析學派觀點，贊同生理驅力對個體人格發展的影響，但他認為社會和文化的力量同樣不容忽視，個體的自我成長會同時受到「生理」發展與「社會」期待的影響。這也可以說明，為何處在不同的文化脈絡下，同年齡的個體會發展出截然不同的能力，先於個人存在，並包圍個體的那些傳統制度，營造了一個生長環境，個體在其中學習到適應這個環境的技能，並找到自己的立足點。「社會」與「生理」兩個系統同時作用於個體發展，並非獨立，而是相關聯的。生理的發展讓個體擁有新的能力，能做更多的嘗試；社會則適時回應個體當下的需求，利用並調節人的生理驅力。

與Freud相比，Erikson (1950, 1959) 用一種更廣闊的視野看待人格的發展，他認為每個人在各生命階段都可能遭遇到相似的發展任務，這是發展過程的正常現象，他關心這些普遍的發展任務，而不只限於精神病患。他將研究對象由個案擴展至一般人；研究範圍也從個體早期，延伸至整個生命週期，試圖發展出自我發展從孩童時期到成年期之準則。

Erikson (1968) 假設個體自我的發展和有機體的成長一樣，都遵循漸成性原則 (epigenetic principle)。有機體在子宮內的發育依照一個基本的發展計畫，這個計畫安排每個部分在不同時期佔有特殊的生長優勢，各部份在過程逐一成熟，直到所有的部分都長成，形成一個有功能的整體為止。自我的發展也與有機體的發展過程相似，依循固定的發展計畫，按部就班地在每個階段中達成計畫中的發展目標，自我就是在個體發展的過程中逐漸增強能力。

Erikson (1950, 1980) 將人的生命週期分為八個固定且連續的發展階段 (請見表1)：嬰兒期 (infancy)、幼兒期 (early childhood)、遊戲期 (play age)、學齡期 (school age)、青少年期 (adolescence)、成人早期 (young adult)、成人期 (adulthood)、老年期 (mature age)。自我的發展是橫貫一生的過程，表中對角線的八個方框是自我在每個階段主要的「任務」與「危機」，前者指該階段心理社會發展的健康狀態；後者則指與其相對應的不健康狀態。在正常的發展當中，前者的比重必須持續的勝於後者，但發展任務的過程不可能完全屏除危機。

表1
Erikson心理社會發展八個階段

	1	2	3	4	5	6	7	8
I 嬰兒期	信任 vs. 不信任				單向的 vs. 過早的自我 認同			
II 幼兒期		自主 vs. 羞愧, 懷疑			雙向的 vs. 自閉的			
III 遊戲期			主動 vs. 罪惡感		裝扮的認同 vs. (戀母情結) 幻想的認同			
IV 學齡期				勤奮 vs. 自卑	工作的認同 vs. 早閉認同			
V 青少年 期					認同 vs. 認同混淆			
VI 成人早 期					團結 vs. 社會孤立	親密 vs. 孤立		
VII 成人期							生產力 vs. 遲滯	
VIII 老年期								統整 vs. 憎惡, 絕望

資料來源：作者整理自Erikson (1950:234, 1980:128)

(二) 自我發展的任務與危機

個體在每個階段的發展目標可稱為「任務」，這些任務是由個體的生理驅力、社會和文化對處在不同年齡層個體的期待所決定的。每個「任務」的達成，都會為個體增添新的能力，使個體在所處的社會脈絡下更具適應性，這個能力是個體在此階段最需要的，也唯有在這個特定階段，個體才會暴露在一個最適合發展此能力的環境中。個體的發展，即是在整個生命週期中一個個接續的階段任務中逐漸完成 (Ashford, Lecroy & Lortie, 2001 / 林哲立、邱曉君、顏菲麗譯, 2007)。

這八個任務在整個生命週期皆存在，只是在各個發展階段，都有其中一個任務會顯得特別重要，這便是該階段的主要任務。在表1中，縱軸是八個發展階段，橫軸則是八個任務，對角線方框突顯與發展階段相應的主要任務。但表1應該被理解為六十四個方塊而非八個，因為每個任務在成為主要任務之前，都以某種潛

藏的形式存在；在成為主要任務，並大致發展成熟之後，還是有可能產生變動。這意味著自我的發展是在動態的過程中建立的，在不同階段會經歷一次次的修正（remediation）（Marcia, 1993）。

在每一個發展階段中，「危機」總是伴隨著任務出現。個體生理發展與社會期待的變動雖然提供自我一個新的成長機會，但這個機會同時也會製造了一些危機情境，因為一個新的自我功能在成長的初始總是特別脆弱，為了要適應新的情境，必須不斷嘗試與學習，這個過程必然地提升個體在該任務情境中的易損性（vulnerability）。但同時，個體在這些易損的任務上又是堅持不懈的。Marcia（1993）強調危機解決（crisis-resolution）的過程不是「非此即彼」，而是「辯證」（dialectic）的概念。以青少年階段任務為例，正面是自我認同達成；反（對立）面是認同混淆；合則是個體找到自己一套處理「自我認同—認同混淆」這件事的獨特方式。每個「危機」都是成長的轉捩點，是不斷增加易損性和提升潛能的關鍵時期（Erikson, 1968；郭靜晃，2006）。

「任務」和「危機」可以看作是一體的兩面：新的生理、社會發展，帶來前所未有的成長空間，同時也帶來危機。成功克服危機，自我能獲得新的能力，個體將能更順利地往下個階段任務邁進；但若自我未能從中發展出對策，可能會帶來損傷，並且在未來還會持續受到相同任務的干擾（Erikson, 1959）。

（三）青少年自我認同的任務與危機

青少年時期屬於Erikson心理社會發展理論中的第五個生命階段，「自我認同」是此時期的主要任務。雖然Erikson（1980）指出個體的構造與社會對於每個人的發展速度有所影響，但大部分的個體到了青少年晚期，都會進入發展自我認同的主要任務中。學者一般也認為自我認同的快速發展始於青少年晚期，大約是在18到22歲的年紀（Marcia, 1987; Barbara & Philip, 1991 / 郭靜晃、吳幸玲譯，1993; Meeus, Iedema, Helsen, & Vollebergh, 1999）。

根據漸成性原則，個體自我認同早就以某種形式存在著，Erikson（1980）嘗試標註出青少年階段之前，認同在其他生命階段可能存在形式（請見表1），可看出認同在各階段的的存在形式，皆與個體當下的發展相配合。儘管認同早已形成，但一直要到青少年時期，自我認同才會成為個體主要的發展任務，認同不再像兒童時期那樣渙散且緩慢，而是個體盡全力去嘗試的生活重心。因為生理、社會的成熟使個體擁有發展與達成的條件，他們準備好要去確認自己對生命的看法；另一方面，社會情境也迫使他們必須做出選擇和決定，以符合社會對個體的在未來發展階段的要求。（Erikson, 1950, 1968, 1980）

身體的急速成長和生殖器官的成熟，促使青少年重新統整對自己的看法，他們十分關心他們在別人眼中的樣子與自己覺得的樣子之差異；這也是個戀愛的年紀，但卻不完全是與性相關的，青少年在愛情中投射自己混淆的自我形象，並從

對方的回饋中澄清自己的樣貌 (Erikson, 1950)；身處進入職場的過渡期，他們必須連結社會的要求與自己的能力、角色，從過往的經驗中統整自己的喜好、能力、價值觀等，做出職業生涯的承諾，職業的選擇即是個體產生對他人意義的一項自我認同 (Erikson, 1950)。除此之外，他們還要作出關於自己生活的一些抉擇，也許是婚姻、道德觀，或者是政治的意識形態，這些都是他們適應成年期的重要基礎 (Ashford et al., 2001／林哲立等人譯，2007)。

當一個青少年開始思索自己是誰，努力想要歸納自己對一些事情的看法時，他已經進入了認同危機 (identity crisis)，這是多數年輕人的必經之路、一個極不穩定的時期。他們必須藉由角色實驗 (role experiment)，在一次次成功或失敗的嘗試中取得回饋，逐漸確定自己的樣貌 (Erikson, 1959)。Erikson (1980) 以心理社會遲滯 (psychosocial moratorium) 來形容面臨認同危機的青少年，他認為青少年在遲滯的過程中進行角色實驗，也許會逐漸發現一些利基，這會成為個體兒童階段與未來階段之間的橋梁，他可以調解對自己，以及社會對他的看法。

無法順利度過認同危機的青少年，可能會面臨「認同混淆」(identity diffusion)，混亂的狀態使得他們變得焦慮而茫然，這就是與認同達成相對應的階段危機。認同混淆者缺乏「一致性」與「獨特性」的感受，無法回答關於「我是誰？」的問題；他們的「連續性」感受也很薄弱，不知道自己如何發展成現在的樣子、未來又該朝向何處；在社會情境中，他們不知道自己的看法是否符合他人對他的看法，因此難以做出穩定的職業認同 (Lawrence et al., 2004／葉光輝譯，2005)。青少年若長期陷入認同危機的痛苦，還是未能發展出穩定的自我認同，可能會產生精神疾病或者偏差行為，甚至是對英雄的暫時性過度認同 (overidentity)；有些青少年則在宗教、政治、自然或藝術的領域尋找出口 (Erikson, 1950, 1959)。

第二節 認同狀態

繼Erikson之後，許多學者進行自我認同的延伸探討，其中Marcia (1966) 提出的「認同狀態」最為人所知，且已成為自我認同研究的一個典範。在本節中，作者將回顧Marcia的認同狀態研究，描繪處在四種不同認同狀態的青少年之特性，作者的音樂創作即是以Marcia的認同狀態為藍本設定角色。但個體的發展是動態且連續的，不能只是以「分類」的方式看待，因此在回顧四種認同狀態之後，作者將由發展的觀點出發，進一步探究在個體的生命階段中，認同狀態的發展與變動。

一、Marcia四種認同狀態 (identity statuses)

Erikson (1950,1980) 在其心理社會發展理論中提及「任務」達成與「危機」是相對應的概念，在青少年階段裡，個體或者成功達成「認同」(identity)，或者陷入「認同混淆」(identity diffusion)。但Marcia (1966,1980,1987,1993) 主張自我認同並非是二分法，他描述四種青少年晚期解決認同危機的模式，並稱之為認同狀態 (Identity status)。四種認同狀態為：定向型 (identity achievement)、早閉型 (foreclosure)、未定型 (moratorium) 及迷失型 (identity diffusion)。

Marcia (1966) 列出兩個認同狀態分類的準則 (criteria)：(1) 青少年是否已面臨自我認同危機，並對不同的可能選擇進行「探索」(exploration of alternatives)，及 (2) 青少年是否對其選擇作出「承諾」(commitment)。(請見表2)

表2

Marcia四種認同狀態分類準則

認同狀態 分類準則	1. 定向型 (Identity achievement)	2. 未定型 (Moratorium)	3. 早閉型 (Foreclosure)	4. 迷失型 (Identity diffusion)
探索	有	正在探索	無	有／無
承諾	有	有，但相當模糊	有	無

資料來源：作者整理自Marcia (1993:11)，四種認同狀態依張春興 (2006) 翻譯。

Marcia (1966) 使用半結構式的訪談法將大學生歸類於上述四種認同狀態。學生會被問到關於「職業選擇」與「意識形態」(包含宗教與政治態度)的一些問題，訪談者再依照分類準則 (criteria)，將受訪學生的回應模式予以分類。例如：訪談者詢問受訪者「如果有更好的機會出現，你想你會放棄進入這行的可能

性有多大？」，處在不同認同狀態的個體會有其典型的回應模式：

定向型：「也許吧，但我懷疑。我看不出會有什麼『更好的機會』」

未定型：「我想我得多了解一些才能回答。這得與某些事有關……」

早閉型：「不是很想，這是我一直以來想要做的事，大家都喜歡，我也是。」

迷失型：「那當然，如果有更好的機會出現，我會做出改變。」

(Marcia, 1966: 553)

在宗教部分，學生可能被問到：「你是否懷疑過你的宗教信仰？」各認同狀態的典型回應如下：

定向型：「是的，我甚至想過神是否存在。但現在我已經差不多解決那個問題了，我的看法是……」

未定型：「是的，我想我正經歷這個過程。我不明白為什麼有神的存在，世界上還有這麼多罪惡或者……」

早閉型：「沒有，我的家庭在這方面是很一致的。」

迷失型：「噢！我不知道，我想是吧！每個人多少都會經過這個時期，但這不

會太困擾我，我覺得每種宗教都差不多！」(Marcia, 1966: 553)

Marcia (1966) 訪談的兩個自我認同領域 (domain) — 「職業選擇」與「意識形態」，雖不能代表青少年自我認同的所有面向，但兩者的確都是多數青少年面臨的重要課題，後續的研究也大致依循這兩個自我認同研究領域，因此以下將聚焦於此兩個領域。在作者的音樂創作中，主角探索自己能做什麼、想做什麼的心情，可能與「職業認同」較為相近。但無論自我認同的領域為何，處在不同認同狀態中的個體，各自呈現出鮮明的思考特徵，以下將分別描述四種認同狀態的特性 (Marcia, 1966, 1980, 1987, 1993)：

(一) 定向型 (identity achievement)

定向型是自我認同發展最超前的狀態，個體已經歷認同危機的探索時期，並且做出承諾。也就是說，個體重新評估自己的能力、喜好與價值觀，在認真考慮了幾個可能的選項後，自己決定了合適的職業與意識形態 (宗教與政治)。這個承諾的產生，不是依循兒童時期別人對他的想法，而是出自於個體自己的選擇，因此可能與他進入探索之前的承諾大不相同。承諾確定了以後，他開始追求自己所決定的職業和意識形態，準備進入下一個生命階段。

與其他認同狀態者相比，定向型較為堅強，較不容易被環境中的突發轉變或是未預期的責任擊敗，在有壓力的情境下仍能堅持於任務；面對負面訊息，他們的自尊較不受影響，同時他們對自己的期望也比較符合現實狀況，總體而言，屬於定向型的個體有較佳的自我引導與適應力。

(二) 未定型 (moratorium)

未定型是定向型的前身，個體正經歷危機時期，但承諾相當不明確，儘管如此，他主動且努力地去探索，希望能找到一些一致的方向。因為他心中對於職業、意識型態這些重要的認同領域還沒有解答，所以感到十分困惑，感覺就好像一直停滯於青少年時期當中。對他而言，父母的期望雖是重要的，但他不完全依照父母的期待去選擇職業與意識型態，他嘗試在社會與自己之間取得平衡。

屬於未定型的個體可能是較為敏感的，不斷地嘗試也使他們看來十分具有彈性；但在病理學上，相對的特質則是焦慮纏身的、自以為是的、猶豫不決的。

(三) 早閉型 (foreclosure)

個體未經過對多個選擇的探索，但已做出承諾，這些承諾是他從孩童時期以來的生命方向和價值觀，與重要他人對他的期望相符。他順理成章地成為小時候別人希望他成為的樣子，他可能從事父母希望他做的職業，宗教信仰和政治理念也與父母相同。由於他確立的信念來自於重要他人，而不是他自己探索後的選擇，因此當他遇到不熟悉的情況，無法依循父母的價值觀來解決時，他會覺得受到威脅。

在發展的過程中，早閉型個體習於順從父母，他們贊同「服從」、「強勢領導」、「尊敬權威」這些權威式的價值觀。為了滿足他人期望，早閉型個體可能會設下較不符現實的目標；在有壓力的情境下他們表現較差，自尊也較脆弱。

屬於早閉型的個體可能具有以下特質：堅定的、忠誠的、合作的；在病理學上，相對的特質則是死板的、教條式的、墨守成規的。

(四) 迷失型 (identity diffusion)

個體也許經歷過或沒有經歷過探索時期，但他對於職業和意識型態都缺乏承諾。他還沒決定職業與意識型態，可能是覺得沒有必要，或者覺得不可能找得到什麼方向。他對於事物抱持較為寬廣的看法，覺得每種職業或意識型態都差不多，他可能隨意從中擇一。因此當其他看來似乎更佳的选择出現時，他極易放棄他原來的選擇。

Marcia (1966) 從精神病理學角度看待迷失型個體，他認為迷失型是在兩極間的連續帶，其中一端是花花公子型 (play boy type)，這類型在校園中的適應性較佳，他們看來具有無憂無慮的、迷人的特質；連續帶的另一端則是精神分裂型 (schizoid personality type)，極度的混亂使他們無法融入校園生活，他們看來總是漫不經心。

二、認同狀態的發展觀點

一開始Marcia (1966) 提出自我認同狀態時，傾向將四種認同狀態－「定向型」、「未定型」、「早閉型」、「迷失型」，視為類目式的分類法，每個青少年皆被歸類於四個認同狀態當中的一個類型。但經由縱貫研究，學者發現個體不一定永遠維持在固定的認同狀態中；在不同的生命階段，認同發展速度也不一致。因此，認同狀態的研究重心逐漸導向認同發展 (identity development)，這類研究欲了解在不同生命階段，個體認同狀態之變化。持有發展觀點的學者們提出以下三個主要問題：

在哪個生命階段中，個體自我認同發展的速度最快？（變動時程）

各種認同狀態的穩定度如何？是否會有改變？（穩定度）

在個體成長的過程中，認同狀態如何變動？（變動方向）

以下分別回顧學者對於上述三個問題的研究發現：

(一) 認同狀態變動時程

在發展的時程上，大部分的研究支持Marcia的假設，主張「自我認同」在青少年晚期比青少年早期的發展強度更大，認同主要形成於18-22歲之間。在高中時期，認同的改變有限；大學時期是個體自我認同發生最大改變的時候，大約有一半的大學生在大學生涯中改變了他們認同狀態；在大學之後，認同感通常已經趨於穩定了 (Archer, 1989; Marcia, 1993; Waterman, 1985, 1993; Meeus et al., 1999)。

(二) 認同狀態穩定性

相較於其他三種自我認同狀態，「未定型」普遍被認為是最不穩定、最容易產生變動的認同狀態 (Waterman et al., 1974; Waterman & Goldman, 1976; Marcia, 1976, 1993; Meeus et al., 1999)。「未定型」的不穩定狀態被證實是跨越認同領域 (domain) 的；其餘三個認同狀態有相對較高的一致性，在三年之後重新測試，仍有40%到50%的個體維持一致的自我認同 (Waterman, 1999)。Waterman(1993)認為，「未定型」之所以最不穩定，是因為他渴望改變現狀，卻還無法找到一個成功的辦法，為了減少不舒適的感受，他可能會放棄探索，往其他的認同狀態移動。

(三) 認同狀態變動方向

在Erikson (1950, 1968, 1980) 的心理社會理論中，「認同迷失」與「認同達成」是青少年主要發展任務的兩極，青少年的自我認同探索，便是認同能力逐漸增強的過程。將Erikson理論與Marcia (1966) 提出的四個認同狀態相對應，似乎說明了在一個正常且成功的發展經驗中，青少年的自我認同狀態的發展方向，應該是一個「進步」的過程，個體自我認同狀態，會由「迷失型」、「早閉型」逐

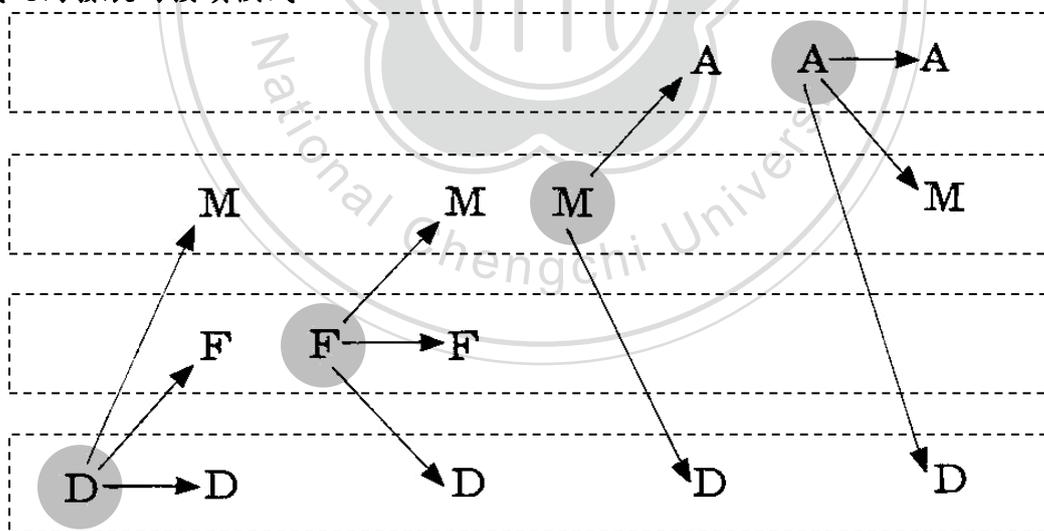
漸轉移至「未定型」、「定向型」。

Meilman (1979) 的一項橫斷研究支持「進步」的自我認同發展趨勢，他訪談 12、15、18、21、24 五個年齡層的三十位受訪者，發現隨著年紀增長，「定向型」與「未定型」的比例越高，而「早閉型」、和「迷失型」的比例越低。Waterman, Archer 及 Adams 等人的研究也有類似的結果：多數的在青少年早期和中期多屬於「迷失型」或「早閉型」，隨著年紀增長，「定向型」的人數比例增加，而「迷失型」的比例減少。(Waterman, Geary, & Waterman, 1974; Archer & Waterman, 1983; Adams & Fitch, 1982; Waterman, 1985; Kroger, 1988; Meeus et al., 1999)

儘管研究普遍認同狀態的改變方向，是朝向更高的認同，但也有學者發現了自我認同逆向發展狀況。Marcia (1976) 的一項縱貫研究重新訪談六年前的30位受訪者，發現有47%的受訪者改變了先前的認同狀態，且認同「進步」或者「退不」的狀況並存；Adams and Fitch (1982) 的研究中，約有半數的學生改變認同狀態，同樣包含了認同「進步」或者「退步」兩種方向。

Waterman (1982, 1993, 1999) 依據Erikson理論對於認同發展「進步」的發展假設，提出自我認同發展發展的接續模式 (sequential patterns)，包含所有符合邏輯的認同狀態轉移 (identity movement) 路徑。(請見圖1)

圖 1
自我認同發展的接續模式

註 1：圖中的虛線方框與灰底圓圈，是作者為幫助理解所加。

註 2：D=迷失型 (Identity Diffusion)；F=早閉型 (Foreclosure)；M=未定型 (Moratorium)；A=定向型 (Identity Achievement)

資料來源：作者整理自 Waterman (1993:43)

作者整理Waterman (1982, 1993, 1999) 提出的所有認同狀態轉移 (identity movement) 路徑，並將它們依自我認同移轉方向分為「進步」、「退步」、「維持」、

「循環」四類，各自包含了幾個移動路徑。(請見表3)：

表3

認同狀態移轉方向與路徑

認同狀態 移轉方向	說明	移轉路徑
進步	「進步」意指個體自我認同達成度由低至高的發展方向。進步的發展觀點符合Erikson (1950) 的假設，且已被許多學者證實。	(1) 迷失型→早閉型 (2) 早閉型→未定型 (3) 迷失型→定向型 (經由未定型) (4) 早閉型→未定型 (5) 早閉型→定向型 (經由未定型) (6) 未定型→定向型
退步	「退步」意指個體自我認同達成度由高至低的發展方向。(1) 與 (2) 的移轉路徑發生在個體原先的承諾逐漸失去意義，但沒有採取新的探索行為時；(3) 則發生在個體放棄了尋找值得承諾的對象時。	(1) 早閉型→迷失型 (2) 定向型→迷失型 (3) 未定型→迷失型。
維持	「維持」意指個體保持在原先的認同狀態，但「早閉者」心裡的不安感受會促使其朝向進步或退步發展，而難以維持原狀態。	(1) 迷失型→迷失型 (2) 早閉型→早閉型 (3) 定向型→定向型。
循環	「循環」的狀態發生在「定向」與「未定」之間，有些個體儘管在青少年晚期已達成「定向」，但仍有可能回到「未定」狀態。Waterman (1982) 認為，經歷此種認同變動的個體是重返危機 (resumption of a crisis)，而非發展上的「退步」，「定向」與「未定」兩個狀態之循環 (MAMA)，正好呼應認同形成過程的持續性 (continuation)。意即個體隨著環境變動，重新探索並做出新的有意義承諾 (Stephen, Fraser & Marcia, 1992)	(1) 未定型→定向型→未定型→定向型

資料來源：作者整理自Waterman (1982, 1993, 1999)

至此，自我認同的發展已經被擴展至整個生命週期，更貼近於Erikson (1950) 的發展假設。自我認同在青少年晚期形成初始樣貌，但在整個生命歷程中，個體還會不斷地再形成 (reformulation) 與再整合 (reintegration) 自我認同 (Marcia, 1993)。

第三節 音樂與青少年發展

進入了青少年時期，個體擁有比以往更大的空間，和朋友一起的活動和聚會變得越來越頻繁，他們認同的對象由父母、師長等權威，轉移至同儕團體。處在兒童與成人之間的過渡時期，雖然已經可以自己決定一些事情，但還未能獲得全然地自由，他們企求更多的獨立空間，亟欲逃離師長的管轄，同時他們也渴望得到同儕的認同，過渡期的特徵直接反映在青少年的媒體使用上。Larson, Kubey, & Colletti (1989) 的研究發現，進入青少年時期之後，個體與家人看電視的時間減少了，尤其是在週末早上和晚上；他們更常聽音樂，並花更多時間與朋友相處。青少年通常與家人一同觀看電視，由電視到音樂媒體的轉換，可以說明這個階段的發展任務。

North, Hargreaves, & O'Neill (2000) 認為，青少年喜歡離家的活動其實勝於聽音樂，他們投入很多時間在音樂活動上，可能是因為環境不允許他們時常離開家。比起其他生命階段，音樂在人們青少年期或成人早期似乎扮演更重要的角色，這也是個體最熱烈投入流行音樂的時候。對所有世代的人而言，青少年時期聽的那些音樂都是最重要的，因為當時他們處在混亂的階段，情緒、認同、社會位置等尚不明確，音樂則適時地提供了許多補償 (Frith, 1987)。

許多學者從使用與滿足理論的角度出發，探討音樂在青少年時期所扮演的功能和角色，認為音樂滿足了最個人且與青少年年齡相稱的需求 (Larson et al., 1995; Zillmann & Gan, 1997; North, Hargreaves, & O'Neill, 2000)。North (2000) 等人的調查發現，美國青少年聽流行音樂的兩個主要原因為認同形成 (identity formation) 和情緒管理 (mood-management)。以下將分別描述，青少年如何使用音樂，作為自我認同與情緒表達、管理的工具：

一、音樂與自我認同

音樂與自我認同的關係是雙向的，一方面音樂建構個體自我認同，另一方面，個體也透過音樂表達自己的自我認同。音樂營造一個自我概念發展的空間，促使個體覺察多元自我概念，音樂也與個人經驗相連結，能喚醒認同形成時必要的經驗素材；同時，個體選擇能夠反映自身認同的音樂，音樂成為一個表達自我認同的媒介，在青少年的同儕關係中扮演了一個重要角色。以下分別描述音樂建構與表達自我認同的方式：

(一) 音樂建構自我認同

大多數的青少年是在獨自的情境下聆聽音樂，私密的情境創造一個青少年進行反思和自我探索的機會，這正是音樂與電視及其他媒介的不同之處。Larson (1995) 認為音樂獨自使用的特性，促發青少年進行與自我私密的互動、協助個體發展多元的自我概念，了解自己渴望什麼、害怕什麼。在音樂中，青少年可以

描繪多元的想像背景，自由地與他所認同的議題相連結（Larson, 1995）。

音樂也是青少年建構自我認同的重要素材之一（Frith, 1987; Hargreaves, Miell & Macdonale, 2002; Campbell, Connell, & Beegle, 2007）。音樂作為一個媒介，承載了情緒、歌詞、氛圍、想法，甚至其他象徵的意涵，大量暴露在青少年的生活當中，青少年從中選擇合適的概念建構自我認同。其中一個重要面向即是性別角色認同，青少年在音樂及其他媒體中習得兩性關係、理想的性別形象，包含外在及行為上的標準。音樂媒體也可能包含職業、政治，或其他任同主題的訊息，不論這些訊息是好是壞，都可能在未來成為他們自我認同的素材（Arnett, 1995）。Kistler, Rodgers, Power, Austin, & Hill（2010）發現青少年早期音樂媒體的高涉入度與負面的自我概念相關聯。高度涉入音樂媒體的青少年給予自己「外表吸引力」和「自我價值感」較低的評價，他們也許將音樂媒體內化為社會比較的標準。

音樂扮演了類似回憶備忘錄的角色，協助個體組織過去的經驗，形成自我認同。人們會將過去某一段期間內所聆聽的音樂，與當時的場景、人物、事件等記憶相連結，當再次聽到熟悉的音樂時，經驗就被音樂喚醒，使人們能夠重溫當時的感覺與記憶。也可以說音樂像時間結構上的容器一般，收藏了與之相扣連的事件與情緒，不同時期的記憶被放置在不同的音樂容器當中，建構成為一套包含意義的音樂時間結構（DeNora, 2006; Frith, 1987）。音樂讓人憶起某些回憶，有助於個體在自我認同建構過程中，發展出「連續性」感受，了解以往的經驗和現在的關聯性，因而能對未來做出合理的規畫和承諾。與聽者的重要記憶相連結的音樂，通常也被聽者認為較有意義（Craig, 2007）。

青少年以音樂作為建構自我認同的素材，在他們探索自我認同的過程中，隨著自我認同需求的轉變，音樂偏好也會有所改變。音樂就像反映個體自我知覺（self-perception）的鏡子，同一個人使用不同風格的音樂連接不同的認同，這些音樂就好比不同的自我樣板，映照出不同的自我。在 DeNora（2006）的研究中，許多受訪者表示，他們曾在某些音樂中達成認同，但現在卻對那些音樂不再感興趣了，這就像當一面鏡子不再發揮自我描述的作用時，個體轉而尋找其他能映照出自我的鏡子。

（二）音樂表達自我認同

表達自我認同是音樂的社會功能之一，世界各地的作曲者與聽眾透過音樂定義自己、表達特殊的認同和想法。從一個人流行音樂偏好，可以看出他渴望展現的自我，也可以推測他把自己擺在社會的哪個位置（Frith, 1987; Craig, 2007），因為各種類型的音樂夾帶了不同的生命態度與信念，當個人選擇了某種音樂時，即展現出自己的風格與認同（Craig, 2007）。

音樂作為表達自我認同的媒介，在青少年時期特別重要。為了要適應新的情

境和經驗，認同持續地轉變，他們開始擺脫家庭認同，渴望成為一個更獨立且有良好形象的個人。音樂是他們投射內在自我的工具，他們參與那些能夠表達自我認同、自我定義的音樂次文化（Frith, 1987; Hargreaves & North, 1999; Craig, 2007; Hargreaves et al., 2002; DeNora, 2001; Larson, 1995; Larson et al., 1989）。

音樂次文化作為統合青少年的工具，表達了年輕人共享的世界觀（Arnett, 1995）。以金屬樂和饒舌樂為例，Zillmann & Gan（1997）認為兩者在音樂形式與歌詞中表達對權威的反抗，通常要求社會不要干涉他們，或者不顧權威地擁立自由。尤其，金屬樂常被認為是不太具有美感的音樂，但他人的反感是他們顯示個體獨特性的方式，他們想要的正是抵抗會減損他們自由的美感。

青少年對於音樂的認同不只限於音樂本身，還包含了其他喜歡相同音樂的人，因此音樂也緊密地影響著青少年的同儕關係。流行音樂是青少年談話的重要主題，在舞會、派對、約會等典型的活動中，音樂扮演了一個社交黏著劑的角色，他們受歡迎的程度和對流行音樂的熟悉度與使用有相關（Arnett, 1995; Larson et al., 1989）。North, Hargreaves, & O'Neill（2000）發現青少年彈奏或聆聽音樂的一個很大的原因，是創造一個能與他人連結的印象。這也可以說明，為何青少年喜歡流行音樂勝於古典音樂，因為古典音樂使得青少年向同儕展現了一個不良的印象，唯一的好處是討好師長；而此時，同儕關係在青少年的眼中更為重要，流行音樂定義了青少年與同儕的關係。喜歡相同音樂的青少年，會產生一種互相連結的感受，讓他們獲得同儕認同的安全感（Larson, 1995）。建立及維持人際關係是音樂的一項重要功能，渴望被特定社會團體接受的個體，可能會遵從與他人一致的音樂偏好及評價（Hargreaves & North, 1999）。

二、音樂與情緒

處在認同危機中的青少年，時常要擔憂許多事情：該認同師長還是同儕？自己在別人面前表現得如何？未來又該何去何從？他們要為統合這些認同而努力嘗試，同時卻無法避免招來挫折，這是一個日常情緒狀態比前幾年更常是負面的時候（Larson, 1995），音樂便成為他們重要的情緒出口。以下先探討音樂影響情緒的心理歷程，接著描述青少年如何使用音樂，做為情緒表達、管理的工具：

（一）音樂如何影響情緒

音樂普遍被認為擁有影響個體情緒的力量，Sloboda（1992）發現約有96%的一般聽眾，在聽音樂時會經歷到快樂、憂傷、喜愛與否、恐懼、掛慮等情緒，也正是因為音樂能引起某些情緒經驗，人們才樂於參與這些音樂活動。

音樂如何影響情緒，存在著兩種不同的說法：認知取向（cognitivist position）與情緒取向（emotivist position）。前者聲稱聽者以認知的路徑處理音樂，音樂不會誘發個人真實情緒；後者則認為音樂能使個人展現出真實的情緒。（Tan, Harre, & Pfordresher, 2010）

「認知取向」的學者認為，音樂可以僅是表達某種情緒，聽者或表演者能理解這個情緒，但不必身陷情緒之中。例如：在歌劇表演中，理解角色的情緒是看懂故事的必要條件，但觀眾的情緒仍可以保持在穩定的狀態，不會跟隨劇中角色的情緒起伏不定。Kivy (1990) 認為這是因為聽音樂時，聽者必須展示描述的能力才能理解音樂，音樂鑑賞力越佳的聽眾，可以從音樂中辨識的細節也越多，因而更能享受音樂，但聽音樂時的認知思考使得聽者必須與音樂的情緒保持某種程度的距離，而無法產生真實的情緒。

贊同「情緒取向」的學者則認為，音樂可以激發聽眾或表演者感受到某種情緒，如真實發生一般。例如：愛國歌曲可以引發聽者的榮譽感受；悲傷的情歌也可以讓聽者真的流淚 (Tan, Harre, & Pfordresher, 2010)。Krumhansl (1997) 發現特定情緒的音樂能引發的相應的生理作用，憂傷的音樂使得心跳速度、血壓、膚電和血壓增高；恐怖的音樂則使血液流速變快、脈搏增強；快樂的音樂增加呼吸深度，這些音樂對在生理上造成的影響支持「情緒取向」的說法。音樂能誘發聽者情緒的特性，是音樂治療領域中促發案主自我覺察的要件，適當地選擇能感動案主的音樂，有助於引導案主的情緒，間接達成治療的目標 (Craig, 2007)。

音樂與情緒的連結，是透過與情緒經驗特徵相應的音樂特徵來表達。例如：緊張、放鬆或延遲的音樂，配對於相應的心理、故事 (Tan, Harre, & Pfordresher, 2010)。也就是說，要使聽者產生某種情緒，在音樂結構中使用的旋律、節奏、音色等音樂要素，必須呈現出與情緒相對應的感覺型態，Langer (1951) 稱之為兩者結構上的異種同型 (isomorphisms)。除了音樂本身，還有許多與音樂相關聯的要素同時帶動聽者的情緒反應。Scherer (1995) 以歌劇為例，音樂本身、導演詮釋、指揮的時間安排、表演者、觀眾營造的氣氛等要素都會影響觀眾的情緒。

(二) 音樂與情緒管理

隨著一天中的不同時段、不同的心情、社會情境和其他環境因素的變動，人們會選擇聆聽不同的音樂 (Hargreaves, Miell, & Macdonale, 2002)。以使用與滿足理論來解釋，可以說音樂在不同的時空中滿足了聽者的不同需求，這個需求常常與聽者的情緒相關。對許多喜歡流行音樂的青少年而言，音樂是一個有力的表達和管理情緒的工具 (Well & Hakanen, 1991)，他們的音樂選擇適切地回應當下的情感需求。

音樂是一個有力的情緒表達工具，將聽者的情緒轉化成更有趣且深入的形式 (Frith, 1987; Well & Hakanen, 1991)。大量的流行歌曲把聽眾直接的感受，例如：「我愛你」、「我討厭你」、「幫幫我」、「我很生氣」、「我很害怕」，透過音樂元素、歌詞，使得情緒更具象化，可能比聽眾自己的文字和想法更豐富且有說服力。其中，青少年最常使用音樂連結興奮、快樂與愛的情緒 (Well & Hakanen, 1991)。

音樂也是青少年日常生活情緒管理的一個方法，面對學校、家庭及社交壓力，青少年時常利用音樂優化他們的心情 (Hargreaves & North, 1999)。滿足情

緒需求是青少年聽音樂和玩音樂的重要原因 (North, Hargreaves, & O'Neill, 2000), 音樂陪伴他們度過艱難的時刻, 並減低緊張壓力, 音樂似乎是支持青少年度過這個變動劇烈的過渡時期的一個要素 (Campbell, Connell, & Beegle, 2007)。

Zillmann (1988a, b) 提出情緒管理理論 (mood-management theory), 認為個人的會整理外在的環境刺激, 作出可以減少負面情緒、維持並提升好心情的選擇。據此, 青少年的音樂選擇反映了當下的心情。沮喪的時候他們使用音樂提振精神, 為自己打氣 (Well & Hakanen, 1991), 好像擁有了力量和克服的勇氣, 歌詞中夾帶使他們安心的訊息, 告訴他們並不是一個人活在這個世界上, 其他人也經歷過這些階段和奮鬥 (Campbell, Connell, & Beegle, 2007); 被未來的不確定性困住, 缺乏信心的時候, 他們聽音樂, 在私密的空間裡, 感受自己的內部狀態, 仔細思考歌曲中關於他們自己生命的主題 (Larson, 1995; Arnett, 1995); 聽音樂對青少年而言也有淨化憤怒的效果, 能使他們冷靜下來, 饒舌樂和重金屬樂特別是他們用以對付憤怒的音樂類型 (Arnett, 1995)。反過來說, 這些在學校、父母、社會中遭遇到困難的憤怒青少年, 特別會被帶有反抗氣息的搖滾樂和饒舌樂吸引 (Bleich, Zillmann, & Weaver, 1991)。

雖然 Zillmann (1988a,b) 認為人們會傾向選擇那些提升心情的音樂, 但實際上, 青少年有時也會選擇聆聽那些負面情緒的音樂, 例如: 悲傷的情歌。這可能是由於擁有挫敗經驗的青少年, 能在某些展現相似經驗的歌曲中得到安慰, 好像有人與他承受相同的痛苦遭遇一般。加上聽音樂是高度個人的活動, 不必暴露在他人的關注之下, 還沒有準備好要與朋友分享的事, 都可以透過音樂得到紓解 (Zillmann & Gan, 1997)。

青少年的音樂使用習慣有性別差異, 男生和女生用音樂作為情緒表達、管理的形式也不相同。青少年女生比男生偏好輕柔的民謠和情歌, 她們聽的音樂, 也時常與難過、沮喪、生氣的情緒相連 (Frith, 1981; Larson et al., 1989)。女生的音樂使用也許是被她們的認同發展過程須探索的問題所驅動, 最明顯的莫過於她們對於情歌的偏好, 與她們關心的親密關係相呼應, 在聽音樂時, 她們也比男生更可能投入流行音樂的歌詞中 (Larson et al., 1989)。此外, 女生也在音樂中獲得較多的情緒利益, 她們更常使用音樂作為情緒調整的工具, 比男生投入更多情緒在音樂之中 (Frith, 1981; North, Hargreaves, & O'Neill, 2000; Wells & Hakanen, 1991)。青少年男生則比女生聽喜愛更具衝擊性的搖滾樂, 他們較常用音樂為自己打氣, 創造正向的情緒狀態 (Larson et al., 1989), 男生也比女生更重視音樂創造給他人印象的功能 (North, Hargreaves, & O'Neill, 2000)。

第四節 小結

在本章中，作者首先回顧了心理學領域裡關於「自我認同」的定義與特性，接著聚焦在 Erikson (1950, 1980) 的心理社會發展理論，再論及同一學派的學者 Marcia (1966)，他將「認同狀態」分成「定向型」、「早閉型」、「未定型」、「迷失型」四種典型。回顧理論之後，作者選定「未定者」作為音樂創作的角色，因為處在此自我認同狀態的個體比起其他認同狀態的個體更容易感受到憂慮與徬徨，作者希望能藉音樂作品陪伴「未定者」們度過探索的低落時刻。若以發展的觀點來看，自我認同是持續不斷變動的過程，每個人多多少少都曾經歷過這段未定的時期，在人生旅途中，不時得回頭檢視自己，作者希望自己的音樂創作也能在這些時候陪伴著每一個聽者。

作者同樣回顧了「音樂」與「自我認同」的相關文獻。由文獻中可得知，兩者的關係相當密切，聆聽音樂能創造用以建構自我認同的情境，音樂本身更直接反映出個體自我認同。據此，作者以音樂當作創作媒材表達自我認同主題，有其適切性。又作者的創作聚焦於「未定者」，試圖表達並轉化未定者的負面情緒，和文獻中音樂的「情緒管理」功能相呼應，印證作者達成創作目的之可能性。

第三章 音樂創作計畫與成果

釐清自我認同與音樂的來龍去脈，作者的身分也跟著從「研究者」轉換到「音樂創作者」，在這個階段，雖以理論為依據，但將先暫時拋開理論束縛盡情發揮創作自由，再回到理論相互檢視。

作者選定四種自我認同狀態中最不穩定的類型—「未定者」做為主角，透過「音樂」這個大學生熟悉的情緒抒發媒介進行創作，最後將製作專輯並發表。作者希望此作品能達成以下兩個目標：

- 一、 傳達自我認同要素中「從過去經驗了解自己」的「連續性」發展概念。
- 二、 代為表達「未定者」的想法與感受，使他們覺得被了解。讓處在負面情緒中的「未定者」，能覺察到自己目前不明的狀況頗有一些趣味，也許能換個角度思考。

以下將先說明創作者與創作時程安排，接著進入專輯內容設計，最後是創作成果展現。

第一節 創作者與創作時程

此作品的詞、曲部分由作者（藝名為企鵝貓）獨自完成，編曲部分則邀請朋友共同創作，加上作者共計有七名表演者（木吉他手兩位；大提琴手、電吉他手、貝斯手、鼓手、男主唱各一位），作品完成後以「企鵝貓&朋友們」的名義發表。詞、曲與編曲完成後，仍需錄音、製成實體專輯並安排現場表演，時程安排如下表 4：

表 4
創作時程安排

	2011.06	2011.07	2011.08	2011.09	2011.10	2011.11	2011.12	2012.01
寫歌								
編曲								
錄音								
發表								

2011 年 6-8 月 完成所有歌曲之詞、曲創作。

2011 年 8-10 月 完成編曲

2011 年 10-11 月 錄製音樂

2011 年 12 月-2012 年 1 月 發表作品

第二節 專輯內容設計

一、故事角色設定

在此作品中包含兩個重要的角色：「未定者」（未來的小孩）及「小孩」（過去的未定者），因為兩人其實為同一人，因此在故事中皆以「她」來稱呼，兩者的特色和互動在歌詞本和歌曲中呈現。

「未定者」一直以來很努力探究自己的模樣，但尚未出現一個滿意的結論。儘管如此，探索過程無疑使她變得成熟，她逐漸可以接受自己不明確的樣貌，且可以理解過去的經驗如何發揮作用，使她成為現在的自己；他相信一切都會有出口，因此不管環境如何混亂，心是穩定的。

「小孩」則是未定者的過去，幫助「未定者」在自我探索的過程中，回溯過去的經驗，逐步了解自己的喜好、心情，想要成為怎樣的人，這便是個體對於生命產生「連續性」的感受；同時，「小孩」也是最好的時光機，帶領人們回到原點，喚醒潛藏的直覺，以嶄新的方式看待一切事物。尤其當人們陷入混淆狀態時，總會渴望一個純粹，有時這個純粹被稱為「原點」或者是「小時候」。回到那邊，才能感受到被保護的安全感，才能重整自己的思緒。

二、歌詞本故事

專輯及歌詞本故事名稱為《下了一場蘋果雨》，意指「未定者」陷入自我認同未定的狀態。「蘋果雨」原是「未定者」的眼淚，但是在「小孩」的眼中變成有趣的蘋果雨，直接提醒了「未定者」可以放鬆心情，用新的視野來檢視自身的狀態。

故事的開頭即下了一場蘋果雨，但「未定者」和「小孩」兩者的世界下蘋果雨的原因不相同，兩者透過紙飛機相互連繫，最終彼此相遇。「未定者」感謝「小孩」為他所做的那些努力，讓他更了解自己，且成為現在的自己；「小孩」則幫「未定者」加油打氣，提醒「未定者」困惑的時候可以想想過去的經驗。（故事內容請見下表5）

在視覺部分，為了展現「未定者」和「小孩」兩者處於不同時空，但實則兩者為同一個人的概念，「未定者」的故事從右翻頁，「小孩」的故事則由左翻頁，每一頁故事兩個角色的想法互相呼應。作者撰寫完故事之後，圖像設計由朋友協助完成。

表 5

歌詞本故事

「小孩」的世界	「未定者」的世界
<p>封面</p> <p>今天天空下了一場蘋果雨，因為到了黃昏，她的好玩伴小彤和阿珊，一個想玩別的，一個回家吃飯了...</p> <p>曲目：</p> <p>4.倒數計時</p> <p>5.蘋果雨</p> <p>6.沉默的愛</p>	<p>封面</p> <p>今天天空下了一場蘋果雨，因為今早起床，她覺得有點失落，她懷疑自己到底能做什麼，是否會一不小心就用完自己的人生...</p> <p>曲目：</p> <p>1. 大宇宙</p> <p>2. 紙飛機</p> <p>3. 花裙</p>
<p>左翻 1</p> <p>每次不開心，媽媽都會跟她說：「妳先倒數計時十秒。」</p> <p>站在牆邊還沒倒數到五，她就已經想到別的好玩的事。</p> <p>「我去隔壁巷子溜冰喔！」她對媽媽說。</p> <p>對應歌曲：倒數計時</p>	<p>右翻 1</p> <p>那些日子，她常常躲進一個叫做大宇宙地方，暫且擺脫時間和空間的束縛。</p> <p>「做我能做的吧！」她對自己說。</p> <p>對應歌曲：大宇宙</p>
<p>左翻 2</p> <p>今天一樣，她把自己的心情寫在紙上摺成飛機，丟進那個鬼屋的窗戶裡。</p> <p>「請讓我美夢成真，壞事成空。」她閉著眼睛說。</p> <p>雖然不知道紙飛機去了哪裡，但她肯定有一個人收藏了她的心事。</p> <p>對應歌曲：蘋果雨</p>	<p>右翻 2</p> <p>每隔幾天，她就會收到一架紙飛機，是一個小孩的來信，她漸漸熟知這個小孩的一切。</p> <p>今天的紙飛機裡寫著：「我喜歡唱歌，這是全天下最好玩的事。」</p> <p>「我也喜歡，但為什麼好久沒唱了？」她問自己。</p> <p>對應歌曲：紙飛機</p>
<p>左翻 3</p> <p>玩了貓咪，摘了花吸了花蜜，也吃了隔壁阿桑給的饅頭，最後結束在一個跌倒。</p> <p>「好累，我要回家了啦！」她哭著對自己說。</p> <p>對應歌曲：沉默的愛</p>	<p>右翻 3</p> <p>要成為怎樣的人，總讓她很苦惱，好像在獲得解答之前，一切的努力都無法定義。</p> <p>「我不知道我會變成怎樣的大人，但我希望我不要變成別人。」今天的紙飛機這樣寫著。</p> <p>她開始懷疑紙飛機是為她而寫的...</p> <p>「妳能分一點勇氣給我嗎？」她說。</p> <p>對應歌曲：花裙</p>
<p>左翻 4</p> <p>(小孩與企鵝貓與紙飛機的畫面)</p>	<p>右翻 4</p> <p>(未定者與企鵝貓與紙飛機的畫面)</p>
<p>左翻 5</p> <p>「我的紙飛機都在妳那裡吧！」</p>	<p>右翻 5</p> <p>「我很感謝妳，為我想了這麼多事情，做了這麼</p>

<p>如果你忘記了，拿出來看一看妳就會明白。我會一直幫妳加油的。」她說。</p> <p>對應文字：給未來的自己 (小孩與未定者和企鵝貓的畫面)</p>	<p>多努力， 然後，我才成為現在的我。」她說。</p> <p>對應文字：給過去的自己 (未定者與小孩和企鵝貓的畫面)</p>
<p>封底 (中間跨頁)</p> <p>企鵝貓《下了一場蘋果雨》製作成員 詞／曲／演唱：廖乃慧 (企鵝貓) 木吉他：廖乃慧 (企鵝貓)、張凱翔 (TeLL)、宋承修 (木哥) 電吉他／中音笛：張凱翔 (TeLL) Bass：張凱婷 (Tif) 爵士鼓／沙沙：陳奕欣 (小D) 大提琴：翁嘉昀 配唱：小明老師、蘇育霆 錄音混音／後製：李威諺 美術設計：顧宗訓 2011年12月 獨立發行</p> <p>企鵝貓 FB：http://www.facebook.com/Penguincat E-mail: vicky9995@gmail.com</p>	<p>封底 (中間跨頁)</p> <p>現在，我依然認真活著， 儘管還不知道要把胸口這一股傻勁揮霍到哪裡， 但，總會找到的， 希望未來， 我一樣會感謝現在的自己。</p> <p>The end</p>

三、曲目安排

整張專輯共包含六首歌，前三首歌屬於「未定者」，後三首歌屬於「小孩」，每一首歌分別跟該頁故事劇情相對應，而每個故事段落概括了歌曲的意涵。(請見上表5) 每首歌曲的歌詞，與該首歌在故事中的意涵分述如下：

(一) 大宇宙

1. 歌詞：

這是一個怎樣的世界 沒有時間
這是一個怎樣的空間 我全看不見
我哼著奇怪的旋律 開始玩起了遊戲

這是一個怎樣的世界 需要時間
這是一個怎樣的空間 我該跟著誰
不用擔心 就算這只是 另一個虛擬的幻境

我在下過雨的那天晚上 走到你家的大門口
透過了門鎖我看到了一個大宇宙
口袋裡一毛錢都沒有 聽你唱著歌眼淚就不再掉

下過雨的那天晚上 黑～
雲不見了星星就出現
哆啦A夢的口袋什麼都有
有沒有 我忘記的那個遊戲的規則

該走的 就走吧 該放的 就放開 能做的 我不懷疑

2. 歌曲故事意涵：

「未定者」的生活失去了可以依循的準則，就像在玩一場沒有規則的遊戲，最終分不出勝負，這種不確定使「未定者」陷入痛苦。而大宇宙是一個沒有空間、時間概念的地方，「未定者」常常到那邊尋求庇護，唱著歌暫且忘記了煩惱。煩惱過了，「未定者」勉勵自己做現階段能做的事情，不必去懷疑太多。

(二) 紙飛機

1. 歌詞：

我坐在岸上 聽海浪節拍 有一個小孩 問我要不要一起奔跑
我大聲呼喊 天旋又地轉 我屏住呼吸
發現早已 開始了 冒險

聽說那城市裡 住著一個人
我的前世今生 只有他看得見
過了一個下午 反覆的咀嚼
旅行只要一旬宣言

怎麼翻 怎麼越過了山嶺
我還看不清 下一個黃昏還在這裡（會在這裡）

怎麼笑 怎麼哭出了聲音
我的孩子氣 就讓我忘了目的坐上你造的紙飛機

2. 歌曲故事意涵：

「未定者」和「小孩」之間透過紙飛機開始有了聯繫。看著「小孩」在紙飛機上寫下的那些文字，「未定者」開始思索關於自己從以前到現在的一些事情，她才發現自己早就開始了這個讓人疲累卻又不可避免的探索過程，在這冒險旅途中，「未定者」決定讓「小孩」當她的老師。

(三) 花裙

1. 歌詞：

去年夏天 你送我的花裙 還在衣櫥裡
長的裙襬 彩色的花印 你說你喜歡
於是我穿上了花裙
於是我們試著改變
只是你不會明白 這不是我的 style

曾經我愛得太天真 以為改變能換永恆
變到自己都被犧牲 還不覺得疼
我寧願愛得天真 總好過 保留付出的心沸騰
偽裝的 我不像我 你可懂得

今年夏天 我送給我自己 一雙球鞋
防水表面 再也不怕下雨 我想我喜歡
於是我穿上了球鞋
於是我們放棄改變
只是不一樣的兩個人 不必再勉強

曾經我愛得太天真 以為改變能換永恆
變到自己都被犧牲 還不覺得疼
我寧願愛得天真 總好過 保留付出的心沸騰
偽裝的 我不像我 你可懂得

2. 歌曲故事意涵：

關於應該成為怎樣的人，「未定者」聽過很多說法，但「小孩」寄來的紙飛機教她發現自己是獨一無二的，要了解自己，必須先接受自己的真正的想法和感受。

(四) 倒數計時

1. 歌詞：

我想我還沒有準備 我想我還無法面對
我想我比誰都不安自己的防備
這個世界 好像怎麼都不會累
關於 痴心的 負心的 開心的 傷心的
統統都無所謂

現在起倒數計時 現在起倒數計時

我想我都已經沉澱 我想我已經看得見
我想我比誰都明白思緒的負累
這個世界 也許沒有想像中遙遠
關於 痴心的 負心的 開心的 傷心的
也算有一些趣味
啦～

2. 歌曲故事意涵：

面對負面情緒，「小孩」提供一個解決辦法，即是「倒數計時」十秒，讓思緒由混濁變為透徹。時常掉進情緒黑洞的「未定者」，也得向「小孩」學習扭轉情緒的方法，而且有時候這樣混亂的情境也有另一種趣味。

(五) 蘋果雨

1. 歌詞：

叨起了一根菸 翹起了二郎腿
坐上了三輪車 OH 搭啦搭啦當起了大老爺
小彤回家吃飯了 阿珊她想玩別的
大雨落在夕陽的上頭 下起了蘋果雨

貓咪陪著我前進 被 lucky 嚇得差點沒命
來跳沙坑 沒跳進沙子裡 只留一把哭泣
走進了迷宮裡 分不清南北東西
遮住眼睛 原地旋轉 就回到了家裡

什麼 都不必說 我在那個老地方等你
時間 就約在吃過晚餐休息一下之後

啦～

再不回家 就等著挨罵
明天再見啦

2. 歌曲故事意涵：

「蘋果雨」是「小孩」看待淚水的方式，不全然苦澀，反而帶有一點趣味和想像。面對不確定，「未定者」若能有「小孩」的視角，肯定會有一個有趣的冒險旅程。此外，「小孩」的難過是純粹的，雨過即天晴，「未定者」儘管難免失落，卻也可以保有這樣的好習慣。

(六) 沉默的愛

1. 歌詞：

離開了你的視線 專注地生活
一個人走在街上 忙碌之後
這條路 還不算走得太遠
但至少 有種堅定的喜悅
給自己 多一點 的空間

生命有幾個冬天 不一定下雪
明白了一些事情 無可取代
並不是 早已習慣了沉默
並不是 只能安靜地忍受
我懂了 成熟了 我想要回家了 喔~

還記得盼著望著離開家裡探個究竟
沒忘了瘋了笑了看著世界滂沱大雨
我害怕 我難過 我不願承受 喔~ 你沒有 走開過

我不願輸了累了站在原地就此放棄
你說輸贏不一定但不可以忘了休息
我狂奔 我犯錯 我得到宇宙

你沉默的愛 獻給我的自由
一輩子的愛 獻給我的自由

2. 歌曲故事意涵：

「小孩」不管在外面玩得多麼野，終究是會回家的。「未定者」也是個野孩子，就算不知道目的地也不願站在原地等，但跑久了總算還是會累，所有汗水和著淚水只要家人一個擁抱，拍拍肩膀就沒事了。「未定者」要感謝的人總是太多。

第三節 創作成果

作者完成詞曲後與朋友們共同編曲、錄音，完成「企鵝貓創作專輯《下了一場蘋果雨》」，共發行 350 張。(須作品實體請找企鵝貓)

聆聽專輯作品請連結以下網址：<http://tw.streetvoice.com/music/penguincat9995/>
專輯歌詞本設計請見附錄一

企鵝貓&朋友們舉辦的兩場創作演唱會，發表時間、地點如下表 6 所示：

表 6
發表會時間地點

	時間	地點
第一場	2011 年 12 月 22 日 21:00	女巫店
第二場	2011 年 12 月 29 日 19:00	政大創意實驗室

第四章 行銷企畫與執行

作者已經以「音樂創作者」的身分完成音樂創作，在這個階段，改以「傳播者」的身分在政治大學（以下簡稱政大）校園內實行行銷活動，行銷的品牌為音樂創作者，同時也是本研究的作者「企鵝貓」。作者曾為兩個樂團的主唱及吉他手，但這是作者第一次使用「企鵝貓」的個人名義發表作品，「企鵝貓」對消費者而言是一個全新的品牌，因此創造「企鵝貓」知名度為首要目標。本企劃僅先針對短期目標，以半年為期進行規劃。

以下首先說明市場調查結果，接著進行 SWOT 分析，然後根據市場分析結果擬訂策略並執行，最後從多個面向評估行銷的效果。

第一節 市場調查

為了解「企鵝貓」目前所處的競爭環境，消費者等資訊，以擬定合理的目標及策略，作者使用「次級資料分析」、「深度訪談」、以及「問卷調查」三種研究方法進行市場調查，以下先說明三種研究方法的執行方式，再就作者行銷決策所需的資訊，將研究結果分類整理。

一、 研究方法

(一) 次級資料分析

作者蒐集政大與音樂相關的活動網頁、社團資訊、與藝文中心刊物，以分析政大的流行音樂環境。

(二) 深度訪談

作者對於政大學生進行深度訪談，主要目的為更深入了解政大學生對於音樂表演活動的想法。受訪者為來自政治大學四個不同科系的同學，列表如下表 7：

表 7

深度訪問受訪者列表

訪談對象	性別	系級
A 同學	男	政治大學新聞系四年級
B 同學	女	政治大學廣告系三年級
C 同學	女	政治大學心理系四年級
D 同學	女	政治大學中文系四年級

訪談內容主要包含以下二大部分：（深度訪談大綱請見附錄二、深度訪談記錄請見附錄三）

1. 音樂活動參與狀況：包含校內音樂活動參與頻率、資訊來源、偏好的時間、地點等。
2. 音樂活動參與心理：包含聽歌唱表演覺得感動的原因、想要和朋友分享音樂的原因、會買 CD 的原因等。

(三) 問卷調查

為了進一步了解更多大學生對於校內音樂表演的想法，作者由深度訪談的結果取材，設計量化調查問卷。此問卷還包含大學生對於「未來就業方向」的一些問題，以了解大學生當中有多少比例屬於「未定者」的自我認同狀態，確認實際狀況與理論是否相符，並從中找尋一些「未定者」的想法，做為推廣訊息的發想材料（量化調查問卷請見附錄四）。作者透過政大校內 e-mail 向全校各科系大學部學生發佈招募訊息，採志願報名的方式，最後總計有 78 名就讀於政大不同科系的大學部的學生參加本研究的問卷調查。

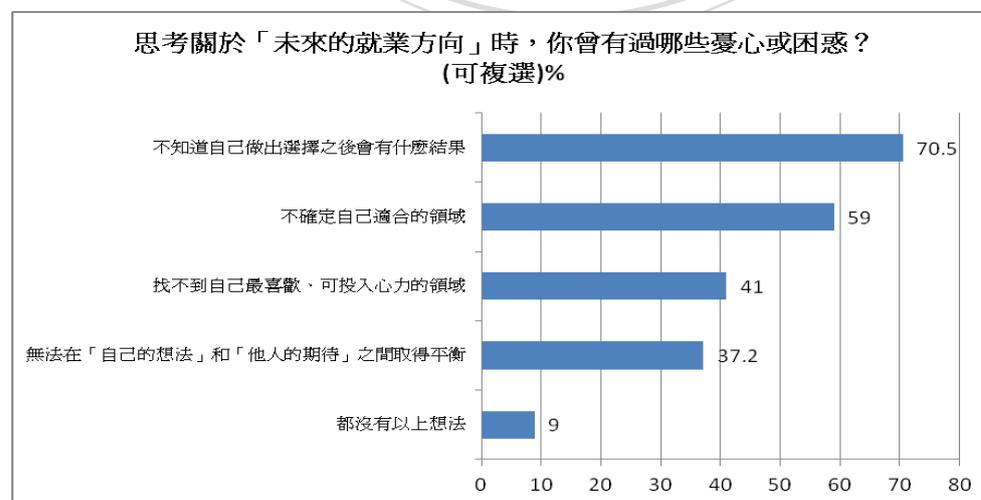
二、 研究結果

(一) 政大學生的自我認同狀態

問卷調查結果顯示，思考關於「未來的就業方向」時，高達 70.5% 的受訪者憂心「不知道自己做出選擇之後會有什麼結果」，59% 受訪者「不確定自己適合的領域」，41%「找不到自己最喜歡、可投入心力的領域」，還有 37.2% 受訪者「無法在『自己的想法』和『他人的期待』之間取得平衡」，沒有以上擔憂的只有 9%。顯示可能有高比例的大學生曾處在「未定者」的自我認同狀態，無法對就業方向做出承諾。（請見下圖 3）

圖 3

未來就業的憂心或困惑

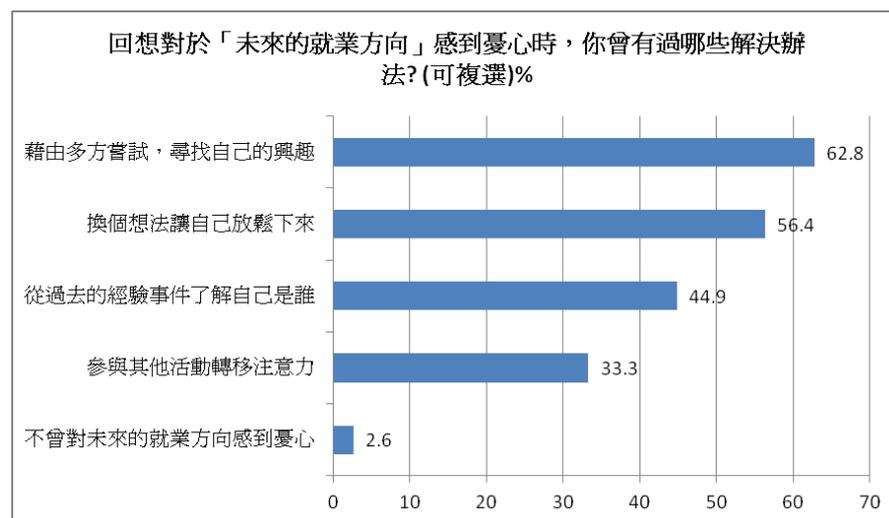

資料來源：本研究整理。

有 62.8% 的受訪者對未來就業方向感到憂心時，會「藉由多方嘗試，尋找自己的興趣」，符合未定者的定義—未能達成承諾但持續探索。同時他們需要解決情緒焦慮，他們會「換個想法讓自己放鬆下來」(56.4%) 或「參與其他活動轉移注意力」(33.3%)。44.9% 的受訪者會「從過去的經驗事件了解自己是誰」，符合自我認同的「連續性」要素，在形塑自我認同的過程中，必定要從過去的經驗了解自己如何成為現在的自己，又自己現在的做為將如何建造未來。(請見下圖 4)

圖 4

對未來感到憂心時的解決辦法

資料來源：本研究整理。

以上數據顯示，許多政大學生曾處在 Marcia (1966) 所提出的「未定者」自我認同狀態，他們對未來就業的方向還很模糊，曾藉由探索來尋找自己的興趣、了解自己。

(二) 政大的音樂環境

在學校方面，學務處設有「藝文中心」，以推展校園藝術風氣，提供教職員工生各類社團活動空間及增進社區文化發展為主，經常性舉辦戲劇、音樂、電影、美術等各類活動之展演。以 2011 年為例，藝文中心舉辦音樂相關的活動如下：三月有拉絳人男聲合唱團合唱工作坊及表演；四月有顏華容鋼琴獨奏會、五月有洗柔小提琴獨奏會、陳子鴻總策劃「咱的時代咱的歌」駐校藝術節活動，包含音樂講座、記錄片放映、創作工作坊、黑膠唱片展覽、音樂會等活動；九月政大傳播學院大眾文化與流行音樂課程舉辦「民歌行動論壇」，包含演講、展覽、工作坊與音樂會；十月焦元溥演講，講題為「打開古典音樂的門」；十一月由李肇修帶來小提琴獨奏表演、粉特町參展藝術家王榆鈞也在政大創意實驗室與同學分享音樂的跨界合作。另外，政大傳播學院獲新聞局補助，自 100 上學期開始以培植

流行音樂人才為目標，開設「大眾文化與流行音樂課程」，邀請音樂策展、創作、評論等多元師資到校開課，讓流行音樂課程進入了政大校園。

在學生自主發起的音樂活動方面，「金旋獎」最具有代表性。1980年，幾位振聲合唱團和吉他社的幹部與學生會合作，試辦第一屆「政大金旋獎民歌比賽」，至2002年時擴大為校際性比賽，至今金旋獎已經成為政大的年度盛事。每到四、五月份，總可以看到許多參賽團隊在校園內練習，到比賽當天校園內更是熱鬧。許多參賽者在金旋獎中一戰成名，陳綺貞、蘇打綠、來吧焙焙等都是政大生熟悉的名字。金旋獎請來黃韻玲、陳珊妮、林志炫、陳子鴻、張懸等知名音樂人擔任評審和表演者，也讓政大的音樂風氣更為濃厚。

除了金旋獎，音樂社團也相當熱鬧，政大現存的音樂性社團共有8個（國樂社、古箏社、吉他社、管樂社、弦樂社、振聲合唱團、搖滾樂社、黑人音樂社），剛通過申請創社核可的爵士音樂社也在100年度下學期成立，幾乎每個社團每學期都會舉辦期末公演，全校學生可以在行政大樓前、四維堂、展演廳等表演場地觀賞各社團的演出。

政大校方和學生共同將政大校園營造為一個充滿音樂氣氛的環境，學生在此環境中不只能時常接觸到音樂活動，更能感受到政大對於學生「創作」抱持著鼓勵的態度。

（三）政大學生參與音樂活動的狀況

1. 觀賞校內音樂表演的頻率與類型

根據問卷調查，從100年度第一學期開學以來約兩個月內，78位受訪者中約有31%的受訪者（24人）曾觀賞過「校內音樂表演」，個人最多觀賞次數為4次，平均每人觀賞過0.5次，標準差為0.879。

進一步詢問受訪者上一次觀賞的「校內音樂表演」為何，46名有填答的受訪者中有13位參與的是由學校藝文中心所舉辦的音樂活動；26位參與學生社團聯展、公演；7位參與政大舉辦給大一新生超政營隊晚會。

2. 觀賞校內音樂表演的原因

作者在深度訪談時，詢問四位受訪者他們參與校內音樂表演的原因，被兩位以上受訪者重複提及的原因有「剛好有空」、「認識表演者」、「朋友邀約」、「信任表演的品質」、「免錢」：

A 同學：

「時間許可就會去聽，因為有時候太多表演就沒有注意到...」

「除非是很有名氣的人，不然通常是認識的人比較會去。...」

「比較常是認識表演者去的。有時候是朋友說想去聽，就一起去聽。」

B 同學：

「...本來禮拜三那個超載樂團我也想去聽，可是我沒空。...」

「...我有看過一次是那個跟國際學生一個戶外的狂歡派對還是什麼的，然後我就遠遠聽到有一個很棒的女聲，可是我那個時候在猜到底是不是外國人，就去看一下，那可是因為那不在我的 schedule 裡面，所以我無法駐足停下來看，是無法的，我沒有那麼悠閒在校園散步，...」

「...因為沒什麼錢也沒什麼時間去賺錢，當然是校內有的話我都會去，除了古典單純音樂演奏我會考慮一下。但社團的我就算了，沒有任何的興趣，因為我無法保證那個品質...」

C 同學：

「就是看到藝中有活動，又是音樂的，又剛好我又有空，我就應該都會去。...那種（社團所舉辦的）就是要認識的才比較有吸引力啦，然後上面（藝中）因為通常是知名的比較強，所以就會想去看。」

「...在學校會覺得很開心，因為是免錢，可以聽到很高級的東西。」

「...（學校樂團表演）就都不認識我去幹嘛。感覺在山上就比較高級，在山下感覺就像玩樂性質比較重那種啊，如果是比較熟的人才比較想去聽，不然會覺得可能沒那麼高級到想特別花時間過去。...」

D 同學：

「就是有朋友在台上表演我會比較願意去看。妳知道黃凱欣嗎？他是我高中的朋友，可是就算他上次金旋獎有去，但我還是沒有去看他，因為金旋獎大部分都在週末，我沒有事情基本上不會來政大，能不來這邊就不來這邊。」

「或者是朋友要去看，我沒事的話就會跟著一起去...可能是時間的問題，然後我覺得我聽音樂比較被動一點，要人家帶我去...」

此外，B 同學提到「調劑生活」、「吸收新知」與「感受現場氛圍」也是他參與音樂活動的理由。

B 同學：

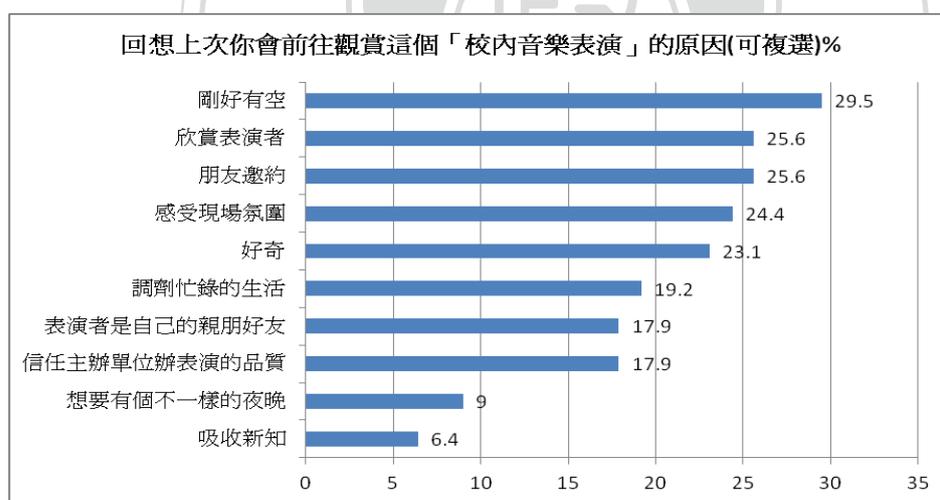
「因為我是說我太忙了，所以需要調劑，主要是為了調劑，而且會有一些新的東西進來。...不管是怎樣的音樂類型，我都會去嘗試，然後我會覺得這樣的嘗試很棒。像之前有個人聲樂團來，那次我沒有去，但我還是會想，會好奇，對我來說，不只是因為他們有名，是因為他們是異國，他們選曲的風格一定會跟台灣的樂團流行音樂不一樣...」

「對我來說就是調劑，還有新的東西進來比較好，不然的話音樂這種東西現在網路上都有啊，我為什麼要去看一場表演，去現場，那一定有現場是耳機聽不到的東西，不只是臨場感和機器設備的問題，而是有一些東西是看得到的。...我記得之前去看人聲樂團，我會很欣賞他們的動作，和那個帶場面的氣氛，當然有帶場面是最好啦，當然有那種不帶場面的是單人 SOLO 的時候，那就要歌聲夠吸引人才有辦法，所以我會覺得去看那種東西還蠻好玩的，不然我就直接自己在家裡看著電影聽音樂看書不是很悠閒嗎？或者你在藝中還是可以聽音樂啊。所以我會覺得，如果要看表演的話，要有這種特色。」

「...人家為什麼會選校內，是因為大家都是沒錢的人，沒錢又貪方便便宜，就是想要有一個不一樣的夜晚，...」

作者從以上深度訪談的結果，整理出十個大學生參與校內音樂表演活動的原因，再進一步進行量化問卷調查，結果發現有超過 20% 受訪者選擇的原因有「剛好有空」(29.5%)，其次為「欣賞表演者」及「朋友邀約」(25.6) %，超過 20% 的原因還有「感受現場氛圍」(24.4%) 及「好奇」(23.1%)。(請見下圖 2)

圖 2
觀賞校內音樂表演的原因

資料來源：本研究整理。

3. 校內音樂表演訊息接觸管道

四位接受深度訪談的受訪者提及的資訊接觸管道十分一致，主要有校內的「聯合報名系統」、「藝文中心宣傳手冊」、「海報」，及「朋友資訊交流分享」：

A 同學：

「海報，聯合報名系統也會有，但我有時候資訊搜尋比較慢，會從比方說...有人在臉書上寫說誰要來表演啊或是誰要來演講，看到就趕快一起

去報名。比方說那時候林夕來政大，我本來沒有看到，後來聽別人講就趕快去。」

B 同學：

「聯合報名系統要趕快搶，學校聯合報名系統搶好快喔，所以我就趕快搶，還有那個兩廳院的報名劃位要趕快，因為我們自己大家都會互相交流資訊，...」

「聯合報名系統，大一的時候都看藝中那本，但這學期我就沒有去看，因為我知道我只有哪些時候有空，然後聯合報名系統是它可以幫我挑時間設定，再設定是藝中的，聯合報名系統還有一些其他的論壇啊，商院的論壇啊，或者是文學院有時候會辦一些電影欣賞，所以我就直接上去看，就不只藝中的東西。所以我是主動上聯合報名系統，然後很多人先看藝中的刊物，因為其實藝中那個刊物很像政大的那個行事曆一樣，至少身邊的朋友在新的學期就看一下藝中出的東西，...基本上我覺得聯合報名系統上的東西就已經夠多了，當然有時候還是會看到母雞堂的海報，我之前還有注意到一些校外偷偷溜進來的海報，」

C 同學：

「聯合報名系統...一開學就全部寫好。要報名了就趕快去狂點。...藝中的那一小本，有時候還會寄信過來，就會點一下。...等公車那邊（的海報）會看比較多，因為現在要坐公車上山...」

「...反正現在很多新歌出來大家就會貼上去了，所以我只要看很多人點，那首應該還不錯，然後在 youtube 拉相關的聽一聽...而且會懶得去再多打字，所以就下一部影片按一按，所以它的相關的你都會聽完...」

D 同學：

「藝文中心有出那個本子，學期初的時候我就會看一下有什麼活動，然後就把它標記下來提醒自己要記得去報名。...海報會去看，大部分是那個小本子」

4. 偏好參與音樂活動的時間/地點

由於週末學校人煙稀少，加上住宿同學可能安排回家，因此星期一至星期四的晚上是受訪者認為較適合的時間。地點則各有優缺點，同學的偏好也不相同(如下表 8)：

表 8

政大場地優缺點比較表

	優點	缺點
戶外	較有情調 適合較 high 的表演氣氛 較容易吸引路過的觀眾	觀眾可能需忍受吹冷風、被蚊子咬、沒座位 人來人往影響品質
室內	音質較佳 較舒適	缺少戶外悠閒的 fu
山上	場地較優	懶惰就不去了
山下	較方便去	多為戶外場地

資料來源：本研究整理

A 同學：

「一些戶外表演...比如說山上太遠了，就懶得去...在羅馬廣場有音樂表演啊，或是行大門口，經過會特別聽一下。」

「山下的話就羅馬廣場或行大，資訊大樓前面那一塊空地，我會覺得比較方便。」

「我覺得（方便去）是一個加分效果，遠的地方是扣分效果，除非是真的要去，如果今天不是特別想去的話，有時候就會懶得去。可是因為我覺得看這種表演，通常會是比較有規劃性的吧！比方說在行事曆上寫今天有表演要去聽，如果在藝中還是會跑去聽。」

B 同學：

「...如果是在學校的話，真的是周間 prefer，只要不要尬到某一天大家都在練文化盃的時間，應該都可以，當然有個問題是不能衝到其他重要的事情，一定要錯開。」

「山上還蠻便利的啊，妳辦在山下的話，妳辦在四維或風零的話保證那個 fu 起碼砍掉一半，真的啊，山下的那個...沒有什麼好的場地，像羅馬廣場好了，雖然它比較開放式空間，可是也太開放了，而且蚊子又很多，雖然冬天沒有蚊子，但我要在那邊吹冬風千萬不要叫我去好不好，千萬不要喔，我會打你，而且那邊又沒有什麼坐位，為什麼我就不可以好好坐下來，然後還有軟軟的沙發在那邊看不是很好。」

「.....戶外給人輕鬆的感覺，可是它當然也有一些蚊子是最可怕的，人來來去去也是戶外蠻難的，因為戶外通常比較開放嘛！然後人來來去去會影響那個品質，所以妳如果是戶外的話最好有個咖啡。」

「其實我覺得最吸引大家的場地是創意實驗室，它是一個吸引大家的場地，它已經被 symbolize 化了，他就是一個代表好玩，馬上會想到創意實驗室，所以通常辦在那邊的表演活動，都會聯想到是一個工作坊，或

是個好玩的東西。...而且不知道耶，創意實驗是給人家的感覺是，它請來的東西總是有品質的，就算妳只是借用那邊的場地，如果借得到創意實驗室還是用那個空間比較好。視聽館它又有點太正式，如果以妳個人要開的話，創意實驗室會 better。」

C 同學：

「我真的想看我就覺得（山上/山下）沒差，山下比較像是路過會聽的。」

D 同學：

「山上吧！你可以在要通往樟山寺不是有個平台嗎？...大家還要先爬山才會抵達那個平台，可是就是很舒服啊...」

「我覺得它（創意實驗室）太開放性了，我不是很喜歡在底下然後上面有人會在那邊圍駐...」

「天氣好的時候在那邊（藝中 7-11 外木地板區）很棒啊...你可以成為首度樟山寺平台辦演唱會的人...」

5. 參加演唱會覺得感動的原因

深度訪談中，受訪者表示，「音樂好聽」是說不出的感動，但除了音樂本身之外，「表演者」的個性、表演風格、談話、神采、生命力量等也是讓人感動的地方。而表演者與觀眾之間的共鳴，來自於兩者之間的相似性，可能是「表演者說的一些話是自己也曾想過的事」或者覺得「表演者和自己很像」，甚至是觀眾自己想要成為的樣子，例如「做自己喜歡做的事情」。

B 同學：

「...那妳說感動的話，當然聲音的好不好聽，音樂好不好聽，這是直接說不出來的感動，那個也是很直接的，但是那是很難去把它轉化詮釋，或是我要去分享給別人的，那個東西太直接，就會變成說表演很好，但好在哪裡我實在說不出來...」

「...就是那首歌編曲、他聲音或獻技真是太厲害了太棒了，或是那個曲調太美了，那就是說不出的感動，說不出的感動我不會講那個感覺。...」

「...通常是這個音樂會給我感動的點的地方，可能是那個人講了什麼話，然後音樂本身，我聽音樂通常不會認真聽歌詞，所以會吸引我的是它的旋律好不好聽，所以通常會放旋律，我覺得很好聽會放，真的那麼有喜歡，我後來才會去看歌詞。」

C 同學：

「最有感覺，通常就是歌手很感性的在講話，然後台下也很感動的時

候。...我那時候看海角七號，就是那時候中西合併，那時候大家都很感動，那時候我看一看自己就在那邊哭，就最後那段，就突然中西合併，就覺得天啊好感人喔。我很少因為歌詞本身感動，通常是那個人講了什麼話，就覺得跟你會有共鳴，或是台下的感情好像跟他有很深的連結的時候，就會覺得天啊太感人了的一刻了。

「...（鋼琴發表會）自己有發表也有聽別人彈，因為那時候像是老師致詞吧！然後就很感動，那時候就很感動。」

「就可能台上的人講的話是你也曾經想過的事情，你就覺得天啊他講得跟我好像喔，然後那個時候可能台下身邊的人也會覺得很感動，就覺得大家好像都凝結在一起的那種感覺。」

D 同學：

「我喜歡不只是他（陳奕迅）的音樂，不只他歌聲，還有他整個人，他的個性啊，表演風格，就瘋瘋癲癲，這部分我都很喜歡。...我就是非常迷戀他這個人，他做什麼都是好的。...就好像沒有架子，然後很快樂，但他常常自己也是瘋瘋癲癲一個人在台上自己玩了起來，就是一個很大孩子的那種感覺，很喜歡這樣子的人的個性。...有一部分我喜歡的很多東西都帶有一點調皮的性質，比如說 Snoopy，我喜歡 Snoopy，snoopy 也是一隻很皮的狗，然後我也是一個很皮的人。」

「...（黑妞）一個四十歲左右的女生，剪了個平頭，很壯，那時候我是在糖廠咖啡屋聽到她的演唱，我就覺得她整個人的自在跟自信非常地動人，對於我來講，一個女生如果活到四十歲還可以覺得自己很美，做自己喜歡做的事情的話，我覺得是一個難以達到的境界...我覺得就算什麼都沒有帶走，但起碼在聽她（黑妞）唱歌的當下，我知道自己有一點在轉變，就是要做自己喜歡做的事情，不管你是誰，不管你的經濟狀況是如何。...然後非常有生命力，是一個很有活力的一個人。」

除了表演者和音樂，D 同學表示「舞台設計」及「聽音樂所營造出來的思考空間」也是曾經讓她感動的地方：

D 同學：

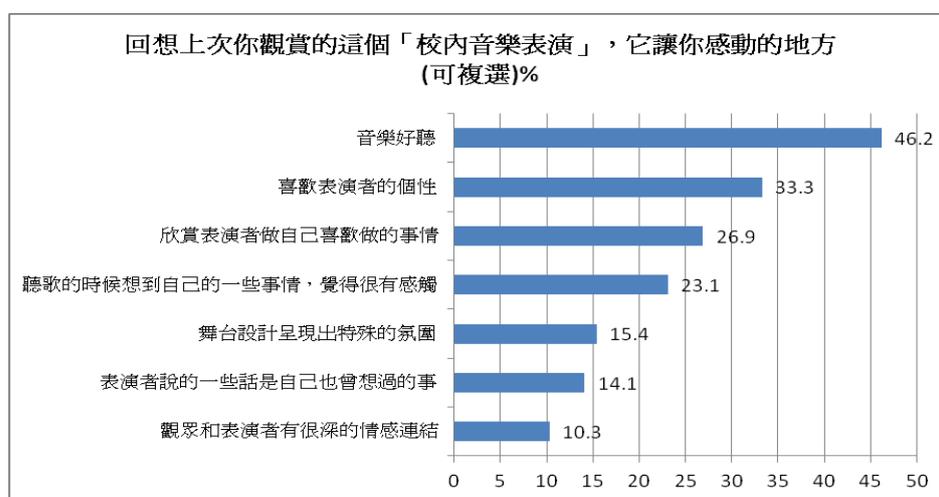
「...但是那首歌（我們都寂寞）讓我印象這麼深的原因，還有一部分是他（陳奕迅）舞臺上有一顆旋轉的吊燈，燈光灑下來的時候折射出整個像星星一樣在繞的感覺，再配上只有單純陳奕迅在清唱的歌聲的時候，感染力非常強，就是已經沒有背景音樂，只有燈還有他的歌聲。」

「...我覺得音樂只是讓我有一個空間在那邊放空，有的時候我會想到一些別的東西...就很放鬆，然後跟音樂無關，因為我也聽不太懂，但是像聽王榆鈞她有的時候她沒有歌詞，是單純一些演奏的話，就是每一種類型的音樂會讓我想到不同的事情，像聽王榆鈞的歌就很像是有很多魚在

旁邊游，就會聯想到一些有的沒的。」

作者整理以上訪談結果，歸納七個大學生觀賞音樂表演感動的原因，進一步進行量化問卷調查，結果有近一半的受訪者認為「音樂好聽」是讓他們感動的原因（46.2%），接著是「喜歡表演者的個性」（33.3%）及「欣賞表演者做自己喜歡做的事情（26.9%）」，另外有 23.1% 的受訪者表示「聽歌的時候想到自己的一些事情，覺得很有感觸」（請見下圖 5）。此數據顯示，作者要透過音樂創作營造聽者的自我認同情境是可能的，且要引起共鳴，在音樂之外，須盡可能地表達創作者自身的想法。

圖 5
觀賞校內音樂表演感動的地方

資料來源：本研究整理。

6. 購買音樂專輯的原因

在網路很容易取得音樂的情況下，受訪者表示必須很喜歡某位音樂人和他的音樂才會購買。C 同學提到除了音樂之外，專輯的設計和包裝也很重要，否則不需特別購買；喜歡多元涉獵不同音樂類型的 B 同學認為購買專輯，是她鼓勵創作者的方式，也是對於她所參與的表演的紀念：

A 同學：

「第一個就是很喜歡，再來就是你除了買之外，可能很難再得到，比如說我如果可以在 youtube 上聽到這首歌，那我可能不會去買。或是現在網路上有些歌音質很糟...。」

「...親朋好友像黃凱欣他們樂團出的話我一定會買，就是支持這樣。我們系上有些人有買光碟的習慣，但我沒有這個習慣。」

B 同學：

「很多人買歌手的專輯，除了紀念那一場表演他喜歡以外，同時很大的原因是他對這個歌手的深愛程度，可是我就不是那種類型，我不是對歌手本身，我是我覺得他有一個...我對藝術表演也會存著一種鼓勵，...」

C 同學：

「會是他全部的歌我都很喜歡，會讓我很想要收藏的那種，而且感覺要有那種價值在吧！他可能不是發很多啊，突然那片做得特別好還是怎麼樣，就是你如果 CD 做很爛，我真的很喜歡那首歌的話我就下載就好了，他配套也要做得夠好我才會喜歡。...就像是歌詞頁弄得很有特色啊，那我就會比較想要買，或是包裝比較有設計感，歌一定要喜歡，不然我就不要買了。」

D 同學：

「...我在都蘭一家咖啡廳聽到一個歌手叫做陳永龍，那張專輯都在唱李泰祥的歌，我在那家店聽到以後非常喜歡，我就直接去柏克萊下標了...」
「我覺得他（大竹研）彈吉他實在太迷人了...就是一個很迷人的大叔，就立刻去預購 CD，還跑去台上跟他說我之前完全不認識你，但是你讓我第一次聽，整個人就被你迷住了。」

第二節 SWOT 分析

作者根據上一節市場調查結果進行企鵝貓 SWOT 分析，列表說明如下：

表 9

企鵝貓 SWOT 分析

<p>優勢</p> <p>表演者即創作者，能傳達創作故事與概念增加共鳴</p> <p>能找到多個領域的朋友合作</p>	<p>劣勢</p> <p>缺乏知名度</p> <p>缺少資金</p>
<p>機會</p> <p>多數政大學生曾經歷「未定者」的認同狀態（感動的原因）</p> <p>政大學生很容易被促動而參與校內音樂活動。（剛好有空、調劑生活、好奇等）</p> <p>政大音樂風氣興盛，鼓勵創作</p> <p>政大校園內傳播工具集中（海報、email、聯合報名系統）</p> <p>Facebook、youtube 免費媒體方便使用</p>	<p>威脅</p> <p>校園活動多，易分散參與人數</p> <p>盜版猖獗，同學沒有買音樂 CD 的習慣</p>

資料來源：本研究整理

一、優勢

從深度訪談和量化調查中得知，音樂要能創造共鳴與感動，除了音樂本身之外，「表演者」的個性，以及「表演者與觀眾間」的連結也很重要。觀眾會欣賞表演者做自己喜歡做的事情，這可能來自於觀眾內心相同的嚮往；觀眾的感動也來自與表演者間的相似性，例如：當表演者說出觀眾曾經想過的事情時，會讓人覺得感動；觀眾也可能在聽歌的過程中想到自己的一些事情而有所感觸。

「企鵝貓」身兼音樂創作者及表演者，能藉由作品及表演傳達自己的創作故事及概念，對於校園中高比例曾經歷「未定者」自我認同狀態的大學生而言，這些創作想法即為一項可能誘發他們感動的資源。

此外，作者擁有多個領域的朋友可以相互合作，使得錄音後製、配唱、影片拍攝、美術設計等部分能在資金不多的情況下順利執行。

二、劣勢

「企鵝貓」為新的品牌，缺乏知名度是主要的劣勢；另外，作者還是學生，能投注此次行銷活動的預算有限。

三、機會

根據作者量化調查，至少有一半的政大學生曾經歷「未定者」的認同狀態，代表作者以「未定者」為主角的音樂創作擁有廣大的潛在消費群。

此外，由政大校方與學生所發起的音樂活動、課程、社團眾多，造就政大興盛的音樂風氣；金旋獎、流行文化課程等更塑造出鼓勵創作的氛圍，學生普遍對於創作存有正面的想法。

在傳播工具方面，政大校內的傳播工具相當集中，以海報、email、聯合報名系統、藝文中心手冊為主，有利於作者進行推廣；另外，在作者的量化調查中，有 25.6% 的政大學生因為朋友邀約而參加校內音樂活動，Facebook 和 youtube，是作者可以善用的傳播工具。

在政大學生觀賞校內音樂表演的原因方面，作者發現只有兩個原因與表演者相關：「欣賞表演者」(25.6%)、「表演者是自己的親朋好友」(17.9%)，其他原因則和音樂表演本身關係較遠：「剛好有空」(29.5%)、「感受現場氛圍」(24.4%)、「好奇」(23.1%)、「調劑忙碌的生活」(19.2%)、「信任主辦單位的品質」(17.9%)、「想要有個不一樣的夜晚」(9%)、「吸收新知」(6.4%)，顯示政大學生很容易被促動而參與音樂表演活動，這對於尚未擁有知名度的「企鵝貓」可說是一個機會。

四、威脅

承上，政大學生邊陲的音樂活動參與動機同時也是一個威脅，因為政大學生可以選擇的校園活動眾多，每一類活動都可能滿足大學生參與活動的需求，活動人潮很容易就分散了。另外，現今大學生購買專輯的人數極少，直接威脅到要發行實體專輯的企鵝貓。

第三節 行銷策略與執行

一、 行銷目標

作者第一次以「企鵝貓」的名義發表創作，短期行銷目標有二：

(一) 建立「企鵝貓」的知名度。

是否達成目標，將以 facebook 瀏覽次數、回應率、粉絲數、轉貼數；youtube 點閱率；現場表演參與人數與觀眾回饋等做為評估指標。

(二) 販售企鵝貓創作專輯《下了一場蘋果雨》100 張。

二、 行銷策略

(一) 舉辦演唱會，增加「企鵝貓」與目標對象的接觸機會。並創造活動的趣味性，以吸引目標對象參與。

(二) 提高實體專輯附加價值，提高收藏意願，以深化與目標對象的接觸。

(三) 資金不多，善用校內以及 facebook、youtube 免費媒體。

三、 目標對象

主要目標對象為政治大學校園中那些努力尋找自己的大學部學生，年齡約在 18 至 22 歲之間。次要目標對象則擴及全校學生。

一個典型的主要目標對象可能如下所描述：

他離開家中的呵護到一個新的環境中，和許多新朋友住在學校宿舍裡，這是他第一次感受到自己擁有充分的自由，能對生命做出許多選擇。學校有許多課程、社團供他選擇，當然他也可以去打工、去國外當交換學生。事實上，太多的選擇反而使他變得焦慮，因為他還沒能確定自己可投入心力的領域，他常常在想自己正在做的事情是否值得，這不明的狀態有時使他感到疲累和擔憂，他很羨慕有些非常清楚自己志向的同學。

但同時，他並沒有在原地打轉，他積極接觸新事物，參與一些社團和活動、修習不同類型的課程、閱讀多元的書籍和雜誌，藉此紓緩自己的不安，他也希望能從中找到自己可能有興趣的事物，並嚮往著能做自己喜歡的事情。

聽音樂是他日常生活的消遣，他常常在 facebook 上看朋友轉貼來自 youtube 的 MV，若覺得不錯他也會分享給朋友，打電腦和搭捷運時他常戴著耳機，手機裡有陳綺貞、蘇打綠、盧廣仲的音樂，他有時會找個舒服的咖啡廳坐下來，寫寫日記或閱讀，週末偶爾會到 live house 支持一些獨立音樂人。

四、 「企鵝貓」定位

陪伴我進行自我探索的音樂創作者。

五、 4P

(一) 產品

產品指「企鵝貓」本身，但對於本次行銷計劃而言，還要加上企鵝貓《下了一場蘋果雨》創作專輯、及企鵝貓《下了一場蘋果雨》演唱會。

在企鵝貓方面，為符合定位，企鵝貓在表演和發佈作品時會以輕鬆但誠懇的暖調性，分享自己在自我探索的路途中曾想過的事情，以及當時在自己內心曾有過的對話。

專輯方面，歌詞本即是將企鵝貓的思考製成繪本故事《下了一場蘋果雨》。選擇米黃色的紙印製，營造出作品的時間感，象徵企鵝貓自我探索的過程。此外，設計師手繪圖稿特別留下鉛筆線，以及外包裝手工綁上麻繩，皆在創造「手感」，讓企鵝貓更貼近聽者。

演唱會方面，校外場地選擇在具有一定知名度的音樂表演場地「女巫店」(活動照片見圖 6)；校內場地則選擇與創作關係最密切的「政大創意實驗室」(活動照片見圖 7)，運用創意實驗室的趣味空間，將表演現場佈置成一個充滿童趣的園地，以「蘋果」及「紙飛機」為主要視覺物件，呼應專輯的故事情節。觀眾可在空中和地上看見彩色紙飛機錯落，表演者的背後則是一顆巨型的彩色蘋果；提早進場的觀眾可獲得小禮物（蘋果和蘋果派），等待開場的空檔也可撕下節目單的一半摺成紙飛機參加「紙飛機大賽」。整體視覺和活動設計充滿童趣，營造出企鵝貓溫暖、有趣味的表演氣氛，觀眾可以在此空間中自由探索，開啟屬於自己的自我對話；童趣也呼應創作主題的核心，藉由回顧過去，觀眾達成自我認同中的「連續性」感受。

圖 6

企鵝貓創作演唱會《下了一場蘋果雨》校外場活動照片

圖 7

企鵝貓創作演唱會《下了一場蘋果雨》校內場活動照片

舞台區擺設

會場紙飛機佈置

節目單,沿線撕下可摺成紙飛機
參加紙飛機大賽

接待櫃台擺設

食物區供應蘋果派及蘋果茶

紙飛機大賽

(二) 價格

專輯方面，參考市場一般專輯約 400 元的價格，包含六首歌的企鵝貓創作專輯《下了一場蘋果雨》定價在 150 元，以設計師手繪水彩風格歌詞本及精美的手工包裝提升專輯的附加價值。

演唱會方面，2011 年 12 月舉行的兩場演唱會，第一場在「女巫店」的票價為 300 元附飲料，第二場在「政大創意實驗室」則為免費入場。由於在深度訪談的時候受訪者表示「表演的品質」是他們決定是否參與的原因之一，因而他們選擇參加學校藝文中心所舉辦的表演，此兩場表演的票價落差目地即在提升目標對象對於企鵝貓演唱會表演品質的認知，針對參與第一場「女巫店」表演的觀眾，則以抽獎活動減低其不平衡的感受。

(三) 通路

企鵝貓創作專輯《下了一場蘋果雨》在 2011 年 12 月 29 日表演現場首賣，並從 2012 年 1 月 3 日開始透過網路販售。

圖 8

校內演唱會專輯樣本擺設

(四) 推廣

1. 訊息策略

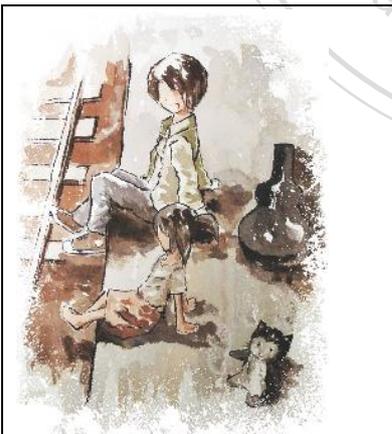
專輯名稱及演唱會主題同為「下了一場蘋果雨」，意指主角「未定者」的眼淚，被「小孩」想像成有趣的蘋果雨，與歌詞本故事傳達一致的概念和風格。

酷卡、email宣傳物上除了標示演唱會時間地點等基本資訊外，要能描述「未定者」的心情引發共鳴，同時保有「下了一場蘋果雨」的趣味性，吸引剛好有空、好奇、想要參加活動調劑生活的大學生。

主視覺圖像同歌詞本水彩繪本風格，包含四個物件：「未定者」、「小孩」、企鵝貓最常使用的樂器「吉他」及「企鵝貓玩偶」，如下圖9。

圖9

企鵝貓宣傳物主視覺圖像

文案配合主視覺圖像，描述「未定者」如下：

「第一次遇見那小孩，
是在哭過之後，
小孩對她做了個鬼臉，

眼淚竟變成了蘋果雨，
那是
她第一次如此透徹純淨地看見。」

為增加活動的趣味性，設定蘋果dress code：

- 「注意事項：
※請準時進場以免吃不到蘋果！
※dress code請攜帶或穿著有蘋果色、蘋果狀、蘋果味兒的服飾或配件！
（有蘋果臉者除外）
※前十名進場的觀眾，可獲得企鵝貓準備的神秘小禮物！」

2. 媒體策略

(1) 推廣工具及排程

作者使用的推廣工具包含網路及實體。如下頁表10，網路部分從2011年9月開始運用facebook及youtube兩大網路工具，持續發布相關消息及影片；11月起加入部落格；實體宣傳包含海報、酷卡、校內email，從12月開始密集宣傳。

表 10
推廣工具排程

	2011年9月	2011年10月	2011年11月	2011年12月	2012年1月
Facebook	建立facebook粉絲專頁	轉貼「沉默的愛」MV (專輯)定期發佈企鵝貓錄音照片		轉貼「紙飛機」MV 建立表演活動頁面	(專輯)線上預購活動
Youtube	上傳自彈自唱影片	上傳「沉默的愛」MV		上傳「紙飛機」MV 上傳表演影片	
部落格			Samsung 競賽團隊 感恩節活動專文		
海報				宣傳校內演唱會	
酷卡				宣傳校內演唱會	
政大校內 E-mail				宣傳校內演唱會	

(2) 企鵝貓表演活動推廣

A. 2011年9月 建立facebook粉絲專頁，上傳youtube影片

趁著生日當天facebook朋友到作者塗鴉牆留言的人氣，作者建立企鵝貓facebook粉絲專頁，並上傳youtube自彈自唱影片表達對朋友祝福的謝意、預告企鵝貓要開始分享創作了。facebook定期發佈企鵝貓相關資訊，並分享自我探索的思考。

「這是企鵝貓的音樂創作空間，在生日的這一天，受到許多朋友的鼓

勵，讓我能勇敢的說：『對！我就是喜歡唱歌、喜歡感受、喜歡創作。』
唱不夠好我就學著唱好；彈不夠好我就練到會；創作不夠精準，我就每天練習。做著一些看似浪費時間的事情，我很快樂！謝謝你們，陪我天真..love you all」—擷取自企鵝貓facebook資訊頁

「我呢？唱歌幹嘛？

雖然比不上行動者磅礴的音樂使用方式，但音樂至少先幫助我搞定自己。

大學的時候面對很多事情，價值觀總是非常混亂，

該做什麼？能做什麼？又為何要做？無止盡地想下去是會逼死人的！

唱歌舒緩一些無解

唱歌釐清一些思緒

唱歌記錄一點感動

然後我了解我並不完美，這使我感到真實，且天天有事可做，

而這些缺陷終究會凝結成為叫做「故事」的東西，在我的音樂裡，

開心的，傷心的，都要帶著一點隨性。」—擷取自企鵝貓 facebook

B. 2011年10至11月第一波主打「沉默的愛」，拍攝MV

由「未定者」與家人的互動切入，因為「未定者」和家人多少有些摩擦，但家人的包容和理解是「未定者」勇氣的來源，最容易使「未定者」感動。2011年10月23日作者將「沉默的愛」這首歌上傳至 youtube，影片說明文字如下：

「當初媽媽問我為何兩年還不能畢業，我很白目地跟她說：「我剛組了一個 band」，結果當然是被唸一頓，流著眼淚賭氣收場。今天她卻成為我最忠實的粉絲，默默地在粉絲頁按了讚，就像她一直以來愛得如此沉默，不管我如何叛逆、如何搞不定自己的事情，我總感覺被保護著，我能這樣幼稚地說自己是未定者，是因為她用愛換取我的自由，然後我才學會感謝。」—《沉默的愛》創作緣起」—擷取自企鵝貓 youtube

同時間，作者與參與Samsung行銷競賽的參賽團隊Shining Galaxy Life合作，由參賽團隊協助拍攝「沉默的愛」的MV。當時適逢感恩節期間，Shining Galaxy Life推出NOTE your thanks活動，鼓勵大家寫下對父母親的感謝，競賽團隊於11月29日上傳「沉默的愛MV」至youtube，並轉貼至Shining Galaxy Life的facebook。

「大家是不是也有同樣的經驗過，

不管是在何時、追著什麼樣不同的夢想，

最後都會發現，一直支持你的人，永遠會是家人

更多與 MV 相關的活動請連結

活動 BLOG: <http://noteyourthanks.blogspot.com/>

企鵝貓粉絲團: <http://www.facebook.com/Penguincat>」

—擷取自競賽團隊 youtube

Shining Galaxy Life 也在活動部落格上為企鵝貓撰寫作品介紹專文：

「Note Your Thanks series--Silence of Love--「沉默的愛」
Hi, 大家最近有沒有記得保持隨時感謝的好習慣呢？
今天要與大家分享的是
才華歌手--企鵝貓，在看到我們的感恩節活動之後
想起了她曾經與父母親發生的爭執
在爭執的過程中，企鵝貓的父母親還是很體貼的默默支持著她
讓她十分感動
而企鵝貓本人也希望藉由這次的活動
可以將她對爸媽的感謝利用 MV 傳遞給他們
讓我們一起欣賞企鵝貓的新作品---- 「沉默的愛」

故事，是這樣發生的...
家人有時候需要的，是在多物質都無法給的
因為，他們只想知道你/妳過得好不好...
就如同我們時常強調的
感謝就像記筆記，隨時紀錄、隨時表達，永遠不嫌晚
企鵝貓習慣用 Samsung Galaxy Note 的樂譜便條記下美麗的旋律

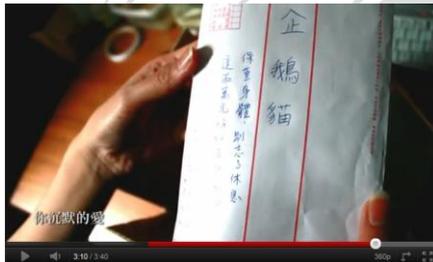
也利用 Note 的 800 萬畫素相機拍下生活中的每一個機會

最後總算被音樂製作人發現她的潛力，卻要付所費不貲的錄音費用

這時父母親給了她最需要的一份支持，幫助她挺過難過，也默默地認同企鵝貓的決定並且鼓勵她朝夢想邁進

不論最後成功與否，這份感動永遠會存在於企鵝貓的心裡

這是真實發生的故事-企鵝貓-「沉默的愛」

請大家欣賞，謝謝^^。

謝謝你們的支持，讓我們把這份感動一起傳遞下去！

企鵝貓粉絲團，歡迎喜歡她的朋友持續 Follow 新歌：

<http://www.facebook.com/Penguincat>」—擷取自 Shining Galaxy Life 競賽
團隊部落格

(1) 2011年12月第二波主打「紙飛機」，同時使用網路及實體宣傳

從12月開始利用實體宣傳創作演唱會活動，包含海報（企鵝貓海報設計請見附錄五）、酷卡與政大校內email。海報張貼地點包括政大藝文中心大廳、麥當勞側門、行政大樓等公車處、四維堂前海報柱、大勇樓一樓海報區、風零走廊、學生宿舍、安九食堂；酷卡則擺放在藝文中心、大勇樓、及校外咖啡廳、女巫店。

在網路部分，從12月初開始陸續透露拍攝「紙飛機」這首歌MV的訊息；12/22之後上傳在「女巫店」表演的影片；至12/28，也就是第二場在「政大創意實驗室」表演的前夕，上傳「紙飛機」MV影片，再次提醒第二場活動即將到來。此外，在facebook上也建立兩場表演的活動頁面。

3. 企鵝貓專輯推廣

在專輯方面，從 2011 年 10 月起定期在 facebook 上發布錄音照片；12 月開始發佈設計師手繪圖稿；12/22 表演時專輯尚未正式發行，但是以免費抽獎送出五張專輯的方式公佈專輯即將發行的訊息，1 月份開始消費者可以透過網路訂購專輯，訂購兩張以上可享免運費的優待。

第四節 效果評估

效果評估分為媒體統計數據、專輯銷售、演唱會參與人數、其他回饋四個部份。

一、媒體統計數據

(一) Facebook 統計數據

統計至 2012 年 1 月 10 日，粉絲數共 429 人。
從 2011 年 9 月 5 日至 2012 年 1 月 4 日止，企鵝貓粉絲專頁共有 58 則貼文（包含發文、上傳照片、舉辦活動），累計有效瀏覽總人次共 21,064，有效瀏覽總次數為 107,275，每則貼文平均有效瀏覽人次為 363，平均有效瀏覽次數為 1,882；粉絲在企鵝貓塗鴉牆上的回應總數有 11,827，平均一天的回應為 96 則；MV 放上 facebook 後，有 34 人轉分享「沉默的愛」MV，19 人轉分享「紙飛機」MV。

(二) Youtube 瀏覽次數

至 2012 年 1 月 19 日止，企鵝貓頻道總觀看次數為 2,625 次，53 人喜歡，訂閱者 7 名；朋友上傳的表演影片總觀看次數為 1,497 次，20 人喜歡；由 samsung 競賽團隊協助拍攝及上傳的 MV—「沉默的愛」，觀看次數共計有 1,195，31 人喜歡；。

二、專輯銷售

2011 年 12 月 29 日在政大創意實驗室表演首賣，共賣出 43 張，2012 年 1 月 3 日開放網路訂購，截至 2012 年 2 月為止總計賣出約 300 張專輯。

三、演唱會參與人數

第一場在「女巫店」的表演共有 84 人參加，第二場在「政大創意實驗室的表演」約有 60 人參加。

四、其他回饋

- (一) 參與 Samsung 行銷競賽的 Shining Galaxy Life 參賽團隊在決賽時播放企鵝貓「沉默的愛」MV，獲得 Samsung 評審們喜愛，主管表示要找企鵝貓進一步合作。
- (二) 在女巫店的演唱會結束三個月後，女巫店主動來信邀約下一場表演。
- (三) 一名在 ptt 2 個版擁有超高人氣的學長，默默的把企鵝貓創作演唱會的相關訊息同時列為、版名、進版畫面、與置底文章。
- (四) 朋友轉貼企鵝貓 MV，順道幫企鵝貓宣傳表演，舉例如下：

「企鵝貓一磚一瓦的鋪出了自己眼前要走的路，好以你為榮!!! 這首獻給媽媽的歌，也呈現了遊子歸巢的期盼，在這深夜渲染了我，相信也寫入了許多走過這麼一遭的人的心坎裡，好期待我們相約的 12/22!!!」

「Get inspired by the little child living inside you. :) Dear folks in Taipei, my friend Penguincat is holding another concert tonight at NCCU Creative Lab!

在台灣的朋友，今晚七點到政大創意實驗室領受一下未來之星企鵝貓的魔力！好久沒摺紙飛機了哈」

「這是我廣告所同學的作品喔！明天晚上 7 點在政大創意實驗室有演出喔！有興趣的朋友，可以去捧場！支持一個認真、勇於追求夢想的女孩就是她繼續前進的力量喔！」

「明天 12/29 企鵝貓創作演唱會《下了一場蘋果雨》19:30 於政大藝文中心 3F 創意實驗室準時開唱。...2010 暑假前，廖乃慧跟我兩個困惑的傢伙，一個人說要休學做音樂，一個人說要 gap year 一年，決定要一起寫未來一年的企劃書以說服自己以及說服別人。最後這個傢伙真的勇敢的跨了出去，持續不斷累積創作，甚至成為廣告所少數以創作作品代替論文的人。我開始越來越相信《牧羊少年奇幻之旅》裡說：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你。」這件事情。謝謝廖乃慧這麼勇敢地面對自己想做的事情這麼努力，不斷激勵身邊的人比如我。如果你恰好有時間，請一定要來聽聽看。」

第五章 結語

完成了企鵝貓《下了一場蘋果雨》專輯及兩場演唱會，距離當時思考高更畫作及劉若英歌曲已過半年多，我對於「自我認同」這個主題的了解，除了 Erikson (1950, 1980) 的理論外，還增加了專輯中的虛構故事、表達時間軸的方法、一些流動的旋律、演唱會上氛圍、背吉他導致駝背的可能性、來回四個小時的錄音路程、在表演前一天什麼都隨它去的這種想法……。這些零零碎碎的片段被新增至我的人生經驗事件資料庫裡，等待哪天資料重組，而產出未來某天隨意的一個想法，錯！現在該明白所謂「隨意」皆是其來有自，這半年的所有記憶被納入 Erikson (1950, 1980) 所說自我認同的「連續性」特性中，使我透過這些經驗事件更明白自己的想法。

現在，除了個人主觀的感受外，也將回到本文作者的三個身分—「研究者」、「音樂創作者」、「傳播者」之間的對話，對本研究及創作的成果進行反思：

一、研究者<=>音樂創作者

許多領域皆對「人們自我探索過程」有不同說法，但作者選擇 Erikson (1950, 1980) 為宗師的心理社會發展學派理論為藍本，並選定 Marcia (1966) 認同狀態分類方式，是由於其理論發展已經成為重要典範，參考資源豐富，加上其假設能符合作者創作觀點。在研究上，要討論一個主題，也許採用單一學派的觀點仍不夠全面，但在創作上，心理社會發展學派的理論已經相當厚實，要釐清創作主軸還得去蕪存菁。因此，儘管作者整理出自我認同的四個特性—「一致性」、「連續性」、「獨特性」、「有意義的相同點」，進入創作階段，卻只聚焦在「連續性」的展現，一方面是因為「連續性」比起另外三者更能轉換為具象的形式，另一方面，則因為作者認為以「連續性」為主軸，也能將其他三者納入其中；在 Marcia (1966) 所作出的四種認同狀態分類中，作者也只選定「未定者」作為主角，除了身為一個創作者自然的關心之外，也因為相關理論所述，音樂在人們混亂的階段適時地提供了許多補償，且音樂是一個有力的表達和管理情緒的工具 (Well & Hakanen, 1991)，作者期待若鎖定「未定者」為對象，能產生較大的影響力。

於是，以「未定者」為主角的音樂創作誕生了，加上歌詞繪本故事和專輯設計而成為企鵝貓《下了一場蘋果雨》專輯，現在已經在三百位購買者的手裡了。回頭檢視一下，當時立下的兩個創作目標是否達成了呢？

目標一、傳達自我認同要素中「從過去經驗了解自己」的「連續性」發展概念。

作者使用「故事角色」和「歌詞本格式」來創造連續性的概念。在「故事角色」方面，未定者（未來的小孩）與小孩（過去的未定者）的互動，為展現回顧過去對於建構自我認同的功能，以及現在也會造就未來的想法；在「歌詞本格式」

方面，從兩側邊開始翻頁向中間閱讀的設計，試圖創造出與故事相應的時空交疊感受。不過，實際觀察讀者閱讀的方式並未符合作者原先設想，讀者並未從兩側向中間閱讀，而是由一側開始閱讀直至另外一側，要改善這個狀況，也許在兩側封面加上閱讀指示是一個辦法。儘管如此，還是有讀者抓取到作者的原意，一位朋友在作者 facebook 貼文如下：

「...歌詞本的內文設計和圖我都很喜歡喔～！！(就是前面一半跟後面一半的對話)我第一次翻開看的時候覺得好感動～」—擷取自聽眾 facebook 留言

目標二、代為表達「未定者」的想法與感受，使他們覺得被了解。讓處在負面情緒中的「未定者」，能覺察到自己目前不明的狀況頗有一些趣味，也許能換個角度思考。

關於「被了解」的感受，作者並沒有對聽眾做量化調查，暫且將「被了解」視為聽眾對歌曲或表演者產生「共鳴」、最終引發「感動」感受的結果。部分聽眾的回饋列舉如下：

「今年過了個暖暖的冬至。雖然外頭下著冷冷的雨，但是女巫店裡企鵝貓的歌聲卻溫暖著所有人的心。近距離看著演出，內心滿滿說不出的感動，聽著音樂與歌詞的當下，好像可以慢慢體會企鵝貓想說的故事。當掌聲響起，可以看到大家臉上真誠的笑容，我想大家都被感動了吧！如果可以的話，可以再下一場蘋果雨嗎？=w=」—擷取自某聽眾上傳的表演照片註解

「給企鵝貓：有一種人，一開口唱歌，就會多幾個朋友，除了你歌裡被唱出生命的朋友，還有受到感動，變成朋友的新朋友。你好棒>///<！」—政大場表演聽眾回饋小卡

「每首創作都超讓人感動~這是我看過最精彩的 live 了^^謝謝妳所給的這一個美好的夜晚，妳真的太棒了！！！！！」—政大場表演聽眾回饋小卡

「...這首獻給媽媽的歌，也呈現了遊子歸巢的期盼，在這深夜渲染了我，相信也寫入了許多走過這麼一遭的人的心坎裡，好期待我們相約的12/22！！！」—擷取自聽眾轉貼企鵝貓 MV 之留言

關於轉化負面情緒及創造溫暖的感受，部分聽眾的回饋列舉如下：

「這個早晨實在太哀傷，只好聽@企鵝貓的歌撫慰一下心靈。」—擷取自聽眾轉貼企鵝貓 MV 之留言

「企鵝貓的創作都好好聽~~今天腦中一直浮現這幾首歌的旋律~~心裡暖暖的^^」—擷取自聽眾轉貼企鵝貓 youtube 頻道之留言

「剛剛去聽了企鵝貓，然後人剛到就不小心抽中 EP (炫耀炫耀 XD)，

雖然沒位置坐但自在的拿著飲料站在吧檯旁邊看也超棒，小小的場地有
大大的溫馨，表演很有共鳴真的很讚，雖然是很冷的冬至心卻被溫暖了
~... 真的超棒!!! 每首歌都有共鳴！」—擷取自聽眾 facebook 留言

在作品之外，部分聽眾更注意的是認真、努力、勇於追求夢想的企鵝貓，雖
然這和作者所設定的創作目標不相干，但聽眾對企鵝貓的理解，就好像是參與了
企鵝貓的自我認同過程一般，或多或少得到了一些激勵的感受。

最後，回到音樂與情緒，仍需探討作者用以傳遞訊息的音樂類型之適當性。
在文獻當中提及，帶有反抗氣息的金屬樂、饒舌樂與搖滾樂，特別會吸引在社會
中遭遇到困難的憤怒青年，也常被用以表達反抗權威(Bleich, Zillmann, & Weaver,
1991; Zillmann & Gan, 1997)。這樣看來，使用上述音樂類型來表達「未定者」
的情緒是適當的，可能擁有淨化憤怒的效果。而作者所使用的主要創作樂器為木
吉他，在音樂類型上也許會被歸類為「民謠」，是否能精確傳遞作者欲傳達的訊
息呢？作者音樂作品所呈現出的音樂風格，一方面是受限於作者自身樂器使用能
力和音樂偏好，另一方面則由於欲表達的主題—「自我認同」較為內觀，並非想
要表達對外的反抗、憤怒，作者認為不一定要金屬、饒舌或搖滾音樂類型才合適，
重點應該在於創造一個思考的情境，並與聽者的重要記憶相連結，進而對聽者產
生意義。

二、音樂創作者<=>傳播者

由於本音樂作品以理論藍本，作者對作品完整性之重視優先於行銷活動，因
此在規劃行銷活動時作品業已完成，無法以市場最大需求進行考量。儘管如此，
從市場角度重新檢視作品是一個重要過程，需再次對作品進行篩檢，在現有作品
的限制之下開創行銷路徑。此外，「自我認同」並非是個簡單易懂的主題，要在
一張海報、酷卡中呈現出來是個挑戰，明確地說又太過嚴肅，該如何選定傳播訊
息的确是可再咀嚼的課題。

若說表演本身也是一種傳播活動，這個過程將汲取回饋給音樂創作者。作者
想要我傳遞「自我認同」的概念給觀眾，才發現聽眾對自己的「自我認同」建構，
也產生了很重要的影響。這呼應了深度訪談中，受訪者說「感動」這件事，不僅
是音樂本身，還包含了表演者和觀者之間的連結。

三、傳播者<=>研究者

在行銷階段，作者進行了深度訪談及量化調查，其結果符合理論中關於「未
定者」之描述。這個過程，也許可以說是將學術研究轉化成可被市場運用的資料，
藉由能反映現狀的陳述，擬訂行銷策略。只是，在理論當中，所談及的自我認同
領域相當多元，包含職業選擇、意識形態等，到了市場量化調查，作者將焦點置
於「職業選擇」，是因為這是大學生普遍面對的課題，也許未能容納所有自我認
同的思考，但在傳播上能較為明確。

總體而言，本研究、創作、行銷的過程，是作者創作路上的開端。三個領域雖因關注焦點不同而互相限制，卻也能相互印證、加成，因「研究」而使得欲傳達的概念有所本，再透過「創作」轉化抽象概念為具體，最後藉由「行銷」擴大作品的意義。這是作者第一次進行這樣的嘗試，未來也將持續練習，在上述三個面向上努力，讓創作整體更為完整。

後記：

論文寫完了，不論有幾個身分，我還是我，日子還在繼續，但究竟「我們從哪裡來？我們是誰？我們往哪裡去？」，還是沒有標準答案。帶著相同的疑問，我們來到這個世界，怎麼回答成就每個人獨一無二的生命。

參考文獻

- 林哲立、邱曉君、顏菲麗譯（2007）。《人類行為與社會環境》。台北：雙葉。
（原書 Ashford, J. B., Lecroy, C. W. & Lortie, K. L. (2001). *Human behavior in the social environment: A multidimensional perspective* (2nd ed.). Australia ; Belmont, Calif. : Brooks/Cole Cengage Learning)
- 郭靜晃（2006）。《青少年心理學》。台北：洪葉。
- 郭靜晃、吳幸玲譯（1993）。《發展心理學》。台北：揚智。（原書 Barbara M. N & Philip R. N. (1991). *Development through life: A psychosocial approach* (5th ed.). Tampa: Thomson)
- 張春興（2006）。《張氏心理學辭典》。台北：東華。
- 葉光輝譯（2005）。《性格心理學：理論與研究》。台北：雙葉。（原書 Lawrence A. P, Daniel C., & Oliver P.J. (2004). *Personality: Theory and reasearch* (9th ed.). New York: Wiley.)
- 羅惠筠、陳秀珍譯（1994）。《現代心理學：生活適應與人生成長》。台北：美亞。（原書 Morris C.G. (1990). *Contemporary psychology and effective behavior* (7th ed.). U.S.: Addison-Wesley.)
- Adams, G. R., & Fitch, S. A. (1982). Ego stage and identity status development: A Cross-sequential analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 43, 74–583.
- Archer S. L., & Waterman A. S. (1983). Identity in Early Adolescence: A Developmental Perspective. *The Journal of Early Adolescence FALL*, 3 (3), 203-214
- Archer, S. L. (1989). Gender differences in identity development: Issues of process, domain and timing. *Journal of Adolescence*, 12, 117–138.
- Arnett, J. (1995). Adolescents' uses of media for self-socialization. *Journal of Youth and Adolescence*, 24 (5), 519–533.
- Bleich, S., Zillmann, D., & Weaver, J. (1991). Enjoyment and consumption of defiant rock music as a function of adolescent rebelliousness. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 35, 351-366.
- Campbell, P. S., Connell, C., Beegle, A. (2007). Adolescents' expressed meanings of music in and out of school. *Journal of Research in Music Education*, 55 (3), 220–236.
- Craig, D. G. (2007). An exploratory study of the concept of meaningfulness in music. *Canadian Journal of Experimental Psychology*, 51 (4), 336–352.
- DeNora.T. (2001). Aesthetic agency and musical practice: New directions in the sociology of music and emotion. In Juslin P. N. & Sloboda J. A. (Eds.). *Music and Emotion: Theory and Research.* (pp. 161–180). UK: Oxford University

- Press.
- DeNora, T. (2006). Music and self-identity. In Bennett, A., Shank, B., Toynbee, J. (Eds.), *The popular music studies reader* (pp. 141–147). London; New York: Routledge.
- Erikson, E. H. (1950). *Childhood and society*. New York: Norton.
- Erikson, E. H. (1959). *Young man Luther*. New York: Faber.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. New York: Norton.
- Erikson, E. H. (1980). *Identity and the life cycle*. New York: Norton.
- Frith, S. (1987). Towards an aesthetic of popular music. In Leppert, R., McClary, S., (Eds.), *Music and society: The politics of composition, performance and reception* (pp. 133–150). UK: Cambridge University Press.
- Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1999). The functions of music in everyday life: Redefining the social in music psychology. *Psychology of Music*, 27, 71–83.
- Hargreaves, D. J., Miell, D. & Macdonald, R. A. R. (2002) *Musical Identities.*, Oxford: Oxford University Press.
- Kistler, M., Rodgers, K. B., Power T., Austin, E.W. Hill, L. G, (2010). Adolescents and music media: Toward an involvement-mediational model of consumption and self-concept. *Journal of Research on Adolescence*, 20 (3), 616–630.
- Kivy, P. (1990). *Music alone: Philosophical reflections on the purely musical experience*. Cornell University Press.
- Kroger, J. (1988). A longitudinal study of ego identity status interview domains. *Journal of Adolescence*, 11, 49–64.
- Krumhansl, C. (2007). An exploratory study of musical emotions and psychophysiology. *Nordic Journal of Music Therapy*, 16 (1), 3–13.
- Langer, S. K. (1951). *Philosophy in a new key: A study in the symbolism of reason, rite and art*. New York : New American Library.
- Larson, R., Kubey, R., & Colletti, J. (1989). Changing channels: Early adolescent media choices and shifting investments in family and friend. *Journal of Youth and Adolescence*, 18 (6), 583–599.
- Larson, R. (1995). Secrets in the bedroom: Adolescents' private use of media. *Journal of Youth and Adolescence*, 24 (5), 535–550.
- Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35, 118–133.
- Marcia, J. E. (1976). Identity six years after: A follow-up study. *Journal of Youth and Adolescence*, 5, 145–160.
- Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), *Handbook of Adolescent psychology* (pp. 159–187). New York: Wiley.
- Marcia, J. E. (1987). The identity status approach to the study of ego identity

- development . In Honess, T. & Yardley, K. (Eds.) , *Self and identity: Perspectives across the lifespan* (pp. 161–171) . New York: RKP.
- Marcia, J. E., Waterman, A. S., Matteson, D. R., Archer, S. L., & Orlofsky, J. L. (1993) . *Ego identity: A handbook for psychosocial research*. New York: Springer-Verlag.
- Meeus, W., Iedema, J., Helsen, M., & Vollebergh, W. (1999) . Patterns of adolescent identity development: Review of literature and longitudinal analysis. *Developmental Review*, 19, 419–461.
- Meilman, P. W. (1979) . Cross-sectional age changes in ego identity status during adolescence. *Developmental Psychology*, 15, 230–231.
- North, A. C., Hargreaves, D. J., & O'Neill, S. A. (2000) . The importance of music to adolescents. *Journal of Educational Psychology* , 70, 255–272.
- Sloboda, J.A. (1992) . Empirical studies of emotional response to music. In M.R. Jones & S. Holleran (Eds.) , *Cognitive Bases of Musical Communication*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Stephen, J., Fraser, E., & Marcia, J. E. (1992) . Moratorium–achievement (Mama) cycles in lifespan identity development: Value orientations and reasoning system correlates. *Journal of Adolescence*, 15, 283–300.
- Tan, S. L, Pfordresher, P., & Harre, R. (2010) . *Psychology of Music: From Sound to Significance*. New York: Psychology Press.
- Waterman, A. S., Geary, P. S., & Waterman, C. K. (1974) . Longitudinal study of changes in ego identity status from the freshman to the senior year at college. *Developmental Psychology*, 10, 387–392.
- Waterman, A. S., & Goldman, J. A. (1976) . A longitudinal study of ego identity development at a liberal arts college. *Journal of Youth and Adolescence*, 5, 361–369.
- Waterman, A. S. (1982) . Identity development from adolescence to adulthood: An extension of theory and a review of research. *Developmental Psychology*, 18, 341–358.
- Waterman, A. S. (1985) . Identity in the context of adolescent psychology. *New directions in child development: Identity in adolescences*, 30, 5–24.
- Waterman, A. S. (1993) . Developmental perspectives on identity formation: From adolescence to adulthood. In J. E. Marcia, A. S. Waterman, D. R. Matteson, S. L. Archer, & J. L. Orlofsky (Eds.) , *Ego identity: A handbook for psychosocial research* (pp. 42–68) . New York: Springer-Verlag.
- Waterman, A. S. (1999) . Issues of identity formation revisited: United States and The Netherlands. *Developmental Review*, 19, 462–479.
- Well, A., & Hakanen, E. (1991) . The emotional use of popular music by adolescents.

Journalism Quarterly, 68 (3) , 445–454.

Zillmann, D. (1988a). Mood Management: Using entertainment to full advantage. In Donohew, L., Sypher, H.E., Higgens, E.T. (Eds.) , Communication, social cognition, and affect (pp. 71–147) . New Jersey: Erlbaum.

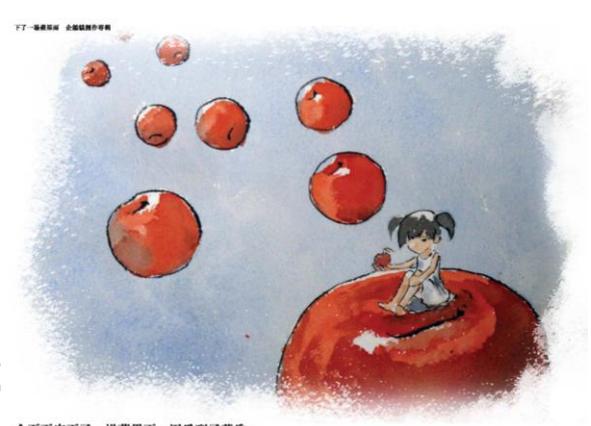
Zillmann, D. (1988b) . Mood Management through communication choices. American Behavioral Scientist, 31 (3) , 40–327.

Zillmann, D., & Gan, S. (1997). Musical taste in adolescence. In Hargreaves D. J. & North, A.C.(Eds.) , The social psychology of music (pp. 161–187). New York: Oxford University Press.

附錄一 專輯歌詞本設計

說明：歌詞本以騎馬釘方式裝訂，依照繪本故事發展設計由兩側向中間翻頁，以下將分別展示由左翻及右翻所看到的畫面，需實體專輯請聯絡作者。

「小孩」的世界	
左封面	 <p>今天天空下了一場蘋果雨，因為到了黃昏，她的好玩伴小彤和阿蓮，一個想玩別的，一個回家吃飯了...</p> <p>曲目 4. 倒數計時 5. 蘋果雨 6. 沉默的愛</p>
左翻 1	<p>4. 倒數計時 詞／曲：企鵝貓</p> <p>我想我還沒有準備 我想我還無法面對 我想我比誰都不安自己的防備 這個世界 好像怎麼都不會累 關於 癡心的 負心的 開心的 傷心的 統統都無所謂</p> <p>現在起倒數計時 現在起倒數計時</p> <p>我想我已經沉淪 我想我已經看得見 我想我比誰都明白思緒的負累 這個世界 也許沒有想像中遙遠 關於 癡心的 負心的 開心的 傷心的 也算有一些趣味 哦~</p> <p>本吉他：企鵝貓 中音笛：T.L.L. 沙莎：小D 錄音混音／後製：李威誌</p> <p>每次不開心，媽媽都會跟她說： 「你倒數計時10秒。」</p> <p>站在牆邊還沒倒數到五，她就已經想到別的好玩的事。 「我去隔壁巷子溜冰囉！」 她對媽媽說。</p>

左翻 2

5. 蘋果雨
詞／曲：企鵝貓

叼起了一根菸 翹起了二郎腿
坐上了三輪車 Oh 搭嘍嘍嘍當起了大老爺
小彤回家吃飯了 阿懶地想玩別
大雨落在夕陽的上頭 下起了蘋果雨

貓咪陪著我前進 被lucky嚇得差點沒命
來跳沙坑 沒跳進沙子裡 只留一把哭泣
走進了迷宮裡 分不清南北東西
遮住眼睛 原地旋轉 就回到了家裡

什麼 都不必說 我在那個老地方等你
時間 就約在 吃過晚餐休息一下之後

嘍~
再不回家 就等著挨罵
明天再見嘍

本吉他：企鵝貓、Teli
錄音混音／後製：李威諒

今天一樣，她把自己的心情寫在紙上摺成飛機，
丟進那個鬼屋的窗戶裡。
「請讓我美夢成真，壞事成空。」
她閉著眼睛說。
雖然不知道紙飛機去了哪裡，
但她肯定有一個人收藏了她的心事。

左翻 3

6. 沉默的愛
詞／曲：企鵝貓

離開了你的視線 專注地生活
一個人走在街上 忙碌之後
這條路 還不算走得太遠
但至少 有種堅定的喜悅
給自己 多一點 的空間

生命有幾個冬天 不一定下雪
明白了一些事情 無可取代
並不是 早已習慣了沉默
並不是 只能安靜地忍受
我懂了 成熟了 我想要回家了 嘍~

還記得盼著望著離開家裡探個究竟
沒忘了瘋了笑著看著世界滂沱大雨
我害怕 我難過 我不願承受 嘍~ 你沒有 走開過

我不願輸了 累了 站在原地就此放棄
你說輸贏不一定但不可以忘了休息
我狂奔 我犯錯 我得到宇宙

你沉默的愛 獻給我的自由
一輩子的愛 獻給我的自由

本吉他：企鵝貓
錄音混音／後製：李威諒

玩了貓咪，摘了花吸了花蜜，
也吃了隔壁阿婆給的饅頭，最後結束在一個跌倒。

「好累，我要回家了嘍！」
她哭著對自己說。

左翻 4

感謝：
一路相挺的家人、老師、朋友、路人，
若我變得更勇敢，大概和你脫不了關係。

給未來的自己

「我的紙飛機都在妳那裡吧！
如果妳忘記了，拿出來看一看妳就會明白。
我會一直幫妳加油的。」
她說。

封底（中間跨頁）

企鵝貓《下了一場酸雨》製作成員
詞／曲／演唱：廖乃慧(企鵝貓)
木吉他：廖乃慧(企鵝貓)、張凱翔(TeLL)、宋承修(木哥)
電吉他／中音笛：張凱翔(TeLL)
Bass：張凱翔(Tif)
爵士鼓／沙沙：陳奕欣(小D)
大提琴：翁嘉昀

配唱：小明老師、蘇育霆
錄音混音／後製：李威諺
美術設計：顧宗訓
2011年12月 獨立發行

企鵝貓
FB: <http://www.facebook.com/Penguicat>
E-mail: vicky9995@gmail.com

右封面

今天天空下了一場紅果雨，因為今早起床，她覺得有點失落，她懷疑自己到底能做什麼，是否會一不小心就用完自己的人生...

曲目 | 1. 大宇宙 2. 紙飛機 3. 花園

右翻 1

那些日子，她常常鑽進一個叫做大宇宙地方，暫且擺脫時間和空間的束縛。
「做我能做的吧！」她對自己說。

1. 大宇宙
詞/曲：余韻嬌

這是一個怎樣的世界 沒有時間 這是一個怎樣的空間 我全看不見
我哼著奇怪的旋律 開始玩起了遊戲
這是一個怎樣的世界 需要時間 這是一個怎樣的空間 我該跟著誰
不用擔心 就算這只是 另一個虛構的幻境

我在下過雨的那天晚上 走到你家的大門口
透過了門簾我看到了一個大宇宙
口袋裡一毛錢都沒有 聽你唱著歌眼淚就不停掉
下過雨的那天晚上 黑
雲不見了星星就出現
哆啦、夢的口袋什麼都有
有沒有 我忘記的那個遊戲的規則

該走的 就走吧 該談的 就放開 能做的 我不懷疑

木吉他：余韻嬌
電吉他：Tella
Bass：Tiff
鼓：小D
錄音混音/後製：李威謙

右翻 2

每隔幾天，她就會收到一架紙飛機。
是一個小孩的來信。
她漸漸熟知這個小孩的一切。
今天的紙飛機裡寫著
我喜歡唱歌，這是全天下最好玩的事。
「我也喜歡，但為什麼好久沒唱了？」
她問自己。

2. 紙飛機
詞/曲：余韻嬌

我坐在岸上 聽海浪節拍 有一個小孩 問我要不要一起奔跑
我大聲呼喊 天旋又地轉 我屏住呼吸
發現早已 開始了 冒險

聽說那城市裡 住著一個人
我的前世今生 只有他看得見
過了一個下午 反覆的咀嚼
旅行只要一句宣言

怎麼翻 怎麼越過了山嶺
我還看不清 下一個黃昏 還在哪裡 (會在哪裡)
怎麼笑 怎麼哭出了聲音
我的孩子氣 就讓我忘了目的坐上你造的紙飛機

木吉他：余韻嬌
電吉他：Tella
Bass：Tiff
鼓：小D
大提琴：戴嘉鈞
錄音混音/後製：李威謙

右翻 3

丁丁—編劇/導演 余顯麟/動作導演 丁丁—編劇/導演 余顯麟/動作導演

要成為怎樣的人，總讓她很苦惱，好像在獲得解答之前，一切的努力都無法定義。

「我不知道我會變成怎樣的大人，但我希望我不要變成別人。」今天的紙飛機這樣寫著。

她開始懷疑紙飛機是為她而寫的……「妳能分一點勇氣給我嗎？」她說。

3. 花裙

詞/曲：余顯麟

去年夏天 你送我的花裙 還在衣櫃裡
長的花印 彩色的花印 你說你喜歡
於是我穿上了花裙
於是我試著改變
只是你不會明白 這不是我的style

曾經我愛得太天真 以為改變能換永恆
變到自己都被犧牲 還不覺得疼
我寧願愛得天真 總好過 保留付出的心滯難
偽裝的 我不像我 你可懂得

今年夏天 我送給我自己一雙球鞋
防水表面 再也不怕下雨 我想我喜歡
於是我穿上了球鞋
於是我們放棄改變
只是不一樣的兩個人 不必再勉強

曾經我愛得太天真 以為改變能換永恆
變到自己都被犧牲 還不覺得疼
我寧願愛得天真 總好過 保留付出的心滯難
偽裝的 我不像我 你可懂得

本吉龍：余顯麟、木哥
徐得：李詠
羅百混夜/後輩、李詠語

右翻 4

丁丁—編劇/導演 余顯麟/動作導演 丁丁—編劇/導演 余顯麟/動作導演

結語：
就這一年，發生這麼多事，
人生能有幾個一年，我讀的不清楚，每一年都是一個故事，
如果好好打包，就可以看見每一年的變化，
暫且給自己一個交待，就着這個故事如何走下去吧！

右翻 5

丁丁—編劇/導演 余顯麟/動作導演 丁丁—編劇/導演 余顯麟/動作導演

給過去的自己

「我很感謝妳，為我想了這麼多事情，
做了這麼多努力，
然後，

我才成為現在的我。」
她說。

現在，我依然認真活著，
儘管還不知道要把胸口這股傻勁揮霍到哪裡，
但，總會找到的，
希望未來，
我一樣會感謝現在的自己。

The end

附錄二 深度訪談大綱

一、 音樂活動參與狀況

(一) 表演參與

1. 請問校內若有音樂表演活動，通常你的**參與狀況**如何？
2. 請問你通常會去觀賞什麼**類型**的校內音樂表演？
3. 請問你決定觀賞某場校內音樂表演的主要**原因**為何？

(二) 宣傳管道

1. 請問您通常透過那些**管道**得知校園音樂活動訊息？

(三) 時間/地點

1. 請問你偏好的校內音樂表演時間是**星期幾**？
2. 請問你偏好的校內音樂表演時間是什麼**時段**？（早上、中午、晚上）
3. 請問你偏好的校內音樂表演**地點**？（山上/山下；戶外/室內）
4. 呈上題，你覺得不同的表演地點，各給你什麼樣的**感覺**？

二、 音樂活動參與心理

1. 請問會促使你想要買專輯的因素為何？
2. 在網路上可以看到表演影片，是否會影響你到現場看表演的意願？
3. 請問聽完演唱時，會讓你感動的地方為何？請舉例。
4. 聽完演唱時，會讓你產生共鳴的地方為何？
5. 會讓你持續追蹤一個音樂表演者的原因為何？
6. 會讓你與朋友分享/推薦音樂的原因為何？

附錄三 深度訪談記錄

A同學

作者：你之前會參加學校的音樂表演活動嗎？

A同學：都會，可是不太常。一些戶外表演...比如說山上太遠了，就懶得去...在羅馬廣場有音樂表演啊，或是行大門口，經過會特別聽一下。

作者：是因為剛好經過？

A同學：有時候知道是誰表演的話，如果有留意到那個訊息的話，時間許可就會去聽，因為有時候太多表演就沒有注意到，或沒有特別想去的話就不會去。

作者：那你通常會去看的都是怎樣的類型？

A同學：我比較不喜歡...我對黑人音樂社的內容沒有特別的喜歡，比較搖滾或是抒情啊，或是比較傳統一點吧！爵士啊藍調這些，或是普通那種樂器的表演。

作者：你說吉他社的表演？

A同學：對對對。

作者：那藝中的表演呢？

A同學：我有去看過鋼琴表演，然後藝中就聽過那一次而已。我之前晚上有時候就先排好事情，不會特別空下來。

作者：你去參加過藝中外面木地板區的活動嗎？

A同學：沒有。

作者：是因為太遠嗎？

A同學：我覺得那有時候是每個系不同的習慣，像我們系就常窩在大勇樓，很少有一起揪團看表演，但有一些人會...有習慣看那種表演的人，他們就真的會接受到資訊就去看，或是去聽演講之類的。

作者：你身旁有這樣的同學？他們是怎麼樣？

A同學：有啊，他們看學校聯合報名，有些是海報，如果有興趣就去。

作者：你通常從哪邊看到音樂表演的資訊？

A同學：海報，聯合報名系統也會有，但我有時候資訊搜尋比較慢，會從比方說...有人在臉書上寫說誰要來表演啊或是誰要來演講，看到就趕快一起去報名。比方說那時候林夕來政大，我本來沒有看到，後來聽別人講就趕快去。

作者：海報是在哪邊看到的？

A同學：大勇樓、行大前面海報牆。

作者：通常你去看表演，表演者和你是怎樣的關係？

A同學：除非是很有名氣的人，不然通常是認識的人比較會去。

作者：那被朋友拉去的狀況多嗎？

A同學：還好，比較常是認識表演者去的。有時候是朋友說想去聽，就一起去聽。

作者：學校的表演，你會期待是星期幾？

A同學：應該是禮拜三或禮拜四的晚上，感覺比較悠閒，因為禮拜五的晚上大家就要回家了，週末學校又空空蕩蕩，禮拜三禮拜四感覺比較熱鬧，比較多人在活動。

作者：你比較喜歡看到的表演場地？

A同學：山下的話就羅馬廣場或行大，資訊大樓前面那一塊空地，我會覺得比較方便。

作者：你覺得多數人是方便才去？

A同學：我覺得是一個加分效果，遠的地方是扣分效果，除非是真的要去，如果今天不是特別想去的話，有時候就會懶得去。可是因為我覺得看這種表演，通常會比較有規劃性的吧！比方說在行事曆上寫今天有表演要去聽，如果在藝中還是會跑去聽。

作者：那你覺得創意實驗室呢？

A同學：創意實驗室不錯啊，但戶外的感覺比較好，比較有情調吧！

作者：之前看到有人在羅馬廣場那邊表演，好像氣氛還不錯。

A同學：不錯啊，但其實人來人去的。

作者：那好像山上不用考慮了？

A同學：其實也沒關係啦，而且其實如果你要表演，山上山下我都去啊！可是你看整體的人的話，應該是山下。

作者：剛好吸收一下路過的人...

A同學：對啊，可能練完球有個表演就去那邊吃一下晚餐。

作者：請問你去外面 live house 看表演的狀況？你去看朋友的表演比較多嗎？

A同學：嗯，對啊。

作者：那你有看過不是朋友的表演嗎？

A同學：沒有耶，因為我沒有特別支持哪些地下樂團或演出者。應該也是會有一群人真的很有情調，去那邊喝一杯酒，那要有錢有閒。

作者：那你看 live house 表演都是禮拜幾？

A同學：因為是朋友，他們是禮拜幾表演蠻不固定的，週間週末都有。

作者：我想要壓一張唱片，大概會有 5 首歌，賣 150 塊你覺得。

A同學：150ok 啊，我剛剛價錢也大概差不多。

作者：然後我現在的想法是想把歌詞本做得有點像是繪本的方式。

A同學：還蠻酷的。

作者：你如果剛好去聽了一個不是很認識的人的表演，如果你今天買了 cd，你覺得原因會是什麼？

A同學：第一個就是很喜歡，再來就是你除了買之外，可能很難再得到，比如說我如果可以在 youtube 上聽到這首歌，那我可能不會去買。或是現在網路上有些歌音質很糟...

作者：音樂都放到 youtube 上，誰還會去聽現場？誰還要去買？

A同學：我覺得聽是會讓人想聽，因為買的話因為光碟聽不太出現場感，所以買的話...親朋好友像黃凱欣他們樂團出的話我一定會買，就是支持這樣。我們系上有些人有買光碟的習慣，但我沒有這個習慣。

作者：大家都覺得音樂是要免費的？

A同學：對啊，我覺得可能有這個想法。

B 同學

作者：校內如果有音樂表演活動，你的參加狀況是怎麼樣？

B同學：只要有空我就會去，只是怕沒空而已。

作者：那你會挑類型嗎？怎樣類型你會去參加？

B同學：沒有耶，好像幾乎都會去，如果是古典、單純的音樂演奏我會稍微考慮一下，因為我對單純的音樂演奏沒有那麼有興趣，比如說像之前有請小提琴或鋼琴手來的話，我就沒有那麼有興趣，但只要有唱歌的，不管是樂團或是之前鍾適芳老師有開一系列關於原民音樂跟跨國的音樂對話，或是跨界的音樂演出，或是音樂劇啊，或者是說母雞堂，還有之前在藝中外面有一群人那個...本來禮拜三那個超載樂團我也想去聽，可是我沒空。

作者：只要有演唱你幾乎都去？

B同學：只要有(就會去)...因為沒什麼錢也沒什麼時間去賺錢，當然是校內有的話我都會去，除了古典單純音樂演奏我會考慮一下。但社團的我就算了，沒有任何的興趣，因為我無法保證那個品質，因為藝中或一些樂團或鍾適芳老師開的一定有它的品質，一定有他想講的主題，我喜歡是有主題性的，你不要說沒有一個明確的東西給我，我不想要看到那樣子，比如說像吉他社的成發，那就是一些人很辛苦地練一些曲子然後就去發表，可是它並不够有一個主題和焦點，我會覺得我好像變成親朋好友去看一下，好像有個小孩學

了一首歌，爸爸媽媽很開心去支持他，可是我對吉他社沒有任何情感，我沒有必要去 Support 他。所以我會覺得，如果要有一個音樂性表演的話，學生社團的我幾乎沒有太大的興趣，不管是黑人音樂舍或是什麼...雖然我知道黑人音樂社有幾個唱得好，我也知道吉他社裡面也有唱得好的人，可是音樂社團的性質，他們通常不會有一個比較正式或主題。

作者：你會去參加這些活動的原因是什麼？

B 同學：因為我是說我太忙了，所以需要調劑，主要是為了調劑，而且會有一些新的東西進來。比如說我上鍾適芳老師的課，他們在課堂上有泰國參訪團來，有演奏他們的名曲，還有唱，我就覺得很特別，因為沒看過這樣跨界的東西，會給我帶來蠻多的想像，對我來說不只是單純聽一個音樂，我剛剛說，不管是怎樣的音樂類型，我都會去嘗試，然後我會覺得這樣的嘗試很棒。像之前有個人聲樂團來，那次我沒有去，但我還是會想，會好奇，對我來說，不只是因為他們有名，是因為他們是異國，他們選曲的風格一定會跟台灣的樂團流行音樂部一樣，然後之前會去看獨立樂團，因為我對獨立樂團接觸比較少，他不是一般在 youtube 上很容易接觸到的，所以我想要去看一下，不只看形式、曲風，還要看...因為我沒看過 band 裡面的編制，我會好奇那個編制。對我來說就是調劑，還有新的東西進來比較好，不然的話音樂這種東西現在網路上都有啊，我為什麼要去看一場表演，去現場，那一定有現場是耳機聽不到的東西，不只是臨場感和機器設備的問題，而是有一些東西是看得到的。以人聲團來說，我自己常去國家音樂廳，我每週起碼去一次國家音樂廳，或是去看一個劇，我記得之前去看人聲樂團，我會很欣賞他們的動作，和那個帶場面的氣氛，當然有帶場面是最好啦，當然有那種不帶場面的是單人 SOLO 的時候，那就要歌聲夠吸引人才有辦法，所以我會覺得去看那種東西還蠻好玩的，不然我就直接自己在家裡看著電影聽音樂看書不是很悠閒嗎？或者你在藝中還是可以聽音樂啊。所以我會覺得，如果要看表演的話，要有這種特色。

作者：那如果你在 youtube 上可以看到某個人的音樂或影片，你還會想去現場嗎？

B 同學：可是有一個問題就是 youtube 它不夠好，youtube 是別人剪的，他一定沒有全部的東西，然後第二個是上傳之後它音質一定是有差的，光這兩個原因就可以說它跟現場有很大的差別；再來就是在 youtube 上蹴手可得的東西，可是我很欣賞他...除非是我完全沒聽過...這有兩種層次，比如說超載樂團我沒聽過還有原民那些，就是一個好奇，而且它的主題吸引我就去，那如果是一個我知道的歌手，比如說 Olivia：，之前有一個戶外兩廳院的爵士音樂派對，我就覺得爵士這個東西已經蠻吸引我的，但我主要是想去看 Olivia，因為我在網路上有聽過她的音樂，看過她很多的影片，可是你畢竟沒看過現場。網路讓音樂變得比較廉價也比較方便，但它就讓你比較不會去珍惜它了，可是你要去現場看 Olivia 在那邊唱，去看一場表演中間那種期待的過程，這就是為什麼我覺得我需要一個禮拜去看一個表演，它有一個東西讓我去期待，如果是音樂我打開電腦就有啦，就不需要，所以會覺得，是我很欣賞的，我當然會希望去，當然我會估量一下它的票價還有時間，那戶外的不用錢當然要去，幹嘛不去？

作者：所以是有機會、免費就一定去了？

B 同學：對，只要有時間就去，可是不一樣，那個芬蘭的 acappella 他們那場表演...因為我是合唱團，就是蠻喜歡 acappella 團的，他們來台的話我會很想去，但是十月半有個真實之聲，然後還有之前國際合唱藝術節的時候，那些團有些我在網路上聽過，我還是會想要去看，那因為兩廳院有做一些學生的優惠，我還是會想要去看，畢竟現場的...就是多了一種期待的心，也不是說我聽過，可是真的就是現場的表演不太一樣。

作者：在學校你路過停下來聽表演的機率多嗎？

B 同學：大部分我是沒有時間，但我還是會看一下他在幹嘛，因為在學校的話通常就是四維堂有活動嘛，就是吉他社在那邊唱歌啊，有一次比較特別，我有看過一次是那個跟國際學

生一個戶外的狂歡派對還是什麼的，然後我就遠遠聽到有一個很棒的女聲，可是我那個時候在猜到底是不是外國人，就想去看一下，那可是因為那不在我的 schedule 裡面，所以我無法駐足停下來看，是無法的，我沒有那麼悠閒在校園散步，當然我又看一下...現場人多不多會影響我有沒有興趣去看，如果人多搞不好他就一個...人那種湊熱鬧還有排隊心理是很強的你知道嗎？如果看到人多，就會想要不要多看一下，如果沒有很多，就是國際學生嘛，沒有什麼，就走掉。

作者：通常都是計畫性地去看學校的音樂表演？

B 同學：對，聯合報名系統要趕快搶，學校聯合報名系統搶得快喔，所以我就趕快搶，還有那個兩廳院的報名劃位要趕快，因為我們自己大家都會互相交流資訊，其實大部分我自己接觸的除了學校以外，再來就是兩廳院，再來就是 A house，有賣酒、咖啡，裡面所有都是 acapella 團，所有都是 acapella 愛好者，因為國內 acapella 越來越興盛，所以我目前的表演資訊大多來自這三個，因為再多其他的我也覺得那個錢都太多了，就是什麼演唱會啊，我同學為了去搶張惠妹的演唱會，結果翹了一堂微積分，害我要去幫他簽名，氣死我了。演唱會的都太貴...我最近還有發現一個東西是華山創意園區，它好像有時候會有一些音樂表演，而且是蠻便宜的，我之後會去關注，但有看到就是有看到，沒看到就是沒看到。

作者：你可以接受的價格大概是多少？

L 最多到六百吧！三百塊我就可以進去國家音樂廳了，更何況六百，六百就是我很想坐在前面。六百塊我還可以接受，但你要我買到一千塊那個我沒辦法。我目前大部分我買到最貴的就是六百塊，平常大部分就是三、四百，因為我的需求量那麼大，我不知道我需求量算不算大，但至少我很想要去聽，每個月至少有一次，然後可能跟其他人很喜歡某個歌手，兩、三個月要去看那場，指定他的...因為我的類型是不一樣，少量多餐，可是比較便宜，但我喜歡多一點，小的表演沒關係，有特色讓我滿足就可以，他不一定要是人氣的那種，我不喜歡演唱會，幹嘛去跟人家擠人，演唱會是看排場啦以及歌迷的一種期待，但我自己沒有...我有欣賞的，但我沒有欣賞到她是我的女神、他是我的偶像那種。

作者：你身旁的朋友像妳這樣參與校內音樂活動的人多嗎？

B 同學：基本上合唱團的幾乎都與我類似。以我自己很喜歡看表演，讀廣告系傳院嘛，雖然我真的跟系上的朋友不多，的確我欣賞表演的方式跟其他人來說是比較不太一樣的，很多人會比較像是看演唱會，一種是看演唱會，一種是常常跑地下樂團，很關注地下樂團動態的那種，我是屬於沒有對任何一個領域有特別深入的了解，但我就是想去看，我是喜歡藝術，但不代表我很追某個流派的音樂，或是某一個樂團，所以我的型態是比較不一樣的。身邊的朋友來說，子妹之家他們不太會去做這種事啊，合唱團的比較明顯會，但他們比較常從 ahouse、華山藝術中心，或者是兩廳院，合唱團幾乎都衝這一類型的，因為合唱團的共同特性應該算是...因為你有在練合唱，然後聽那些，你會去注重聲部的那種 balance，然後會去注重你的音色你的發音，當然會希望去看一些多元的表演，然後大家在嘆浪上丟的音樂也都是各式各樣都有，所以我也知道這是一種清高還是...我覺得跟一般大眾欣賞音樂的方式不太一樣，可能一般的很多人會傾向買 cd 專輯，或是用 Ibon 去看誰的演唱會啦，我也不是喜歡搞 band 想去追地下音樂，因為我知道傳院很多人喜歡棉花糖啊，誰誰誰啊，很多，可是跟我的類型不太一樣，妳訪問到一個異類怎麼辦？

作者：不會不會，這個異類也是有一塊嘛！只是比較小眾而已啊。

作者：妳參加學校音樂活動，通常是從哪邊得到資訊？

B 同學：聯合報名系統，大一時都看藝中那本，但這學期我就沒有去看，因為我知道我只有哪些時候有空，然後聯合報名系統是它可以幫我挑時間設定，再設定是藝中的，聯合報名系統還有一些其他的論壇啊，商院的論壇啊，或者是文學院有時候會辦一些電影欣

賞，所以我就直接上去看，就不只藝中的東西。所以我是主動上聯合報名系統，然後很多人先看藝中的刊物，因為其實藝中那個刊物很像政大的那個行事曆一樣，至少身邊的朋友在新的學期就看一下藝中出的東西，很有趣，因為藝中的組織有很多 crazy 的想法，就是之前的那個音樂劇，去年的粉樂町，都會覺得好像今年藝中會有什麼，可是今年藝中居然說是百年，但是百年的菜色端得有點遜喔，真的很生氣，應該再請大團一點。因為我會看他們每年的主題都不一樣，去年有一些紀錄片影展，還有一些攝影展...

作者：那你還有其他管道嗎？比如說學校信箱？

B 同學：基本上我覺得聯合報名系統上的東西就已經夠多了，當然有時候還是會看到母雞堂的海報，我之前還有注意到一些校外偷偷溜進來的海報，校外的那個地下樂團，如果要我跟校內選的話，當然是覺得校內比較近啊，一個有保障的東西，跟一個我也不知道它是什麼的東西，當然還是校內為主，在校內看得到的。

作者：你會參加校內音樂演唱活動的時間？

B 同學：通常比較會去的時間，因為合唱團團練時間是二、四，身為幹部無法逃，就算是我很想去舞蹈工作坊，我還是無法逃，我就只有禮拜一、三、五。周末呢，因為身為基督徒，禮拜天是完全的主日，禮拜六呢，我已經一個禮拜沒休息了，至少讓我休息一下，我還沒住進子妹之家之前的話，如果是國家音樂廳的表演的話，我會比較希望在周末啦。學校的話排在周末就是有點欠打了，大家周末都要回家，可是我有參加過歌唱工作坊在周末的，那工作坊就另當別論了，可是那種表演啊，排在禮拜五或周末真的是有問題，不知道大家周末要回家或出去玩嗎，千萬不要。...如果是在學校的話，真的是周間 prefer，只要不要尬到某一天大家都在練文化盃的時間，應該都可以，當然有個問題是不能衝到其他重要事情，一定要錯開。

作者：在地點上面的？你有上去山上看過表演嗎？

B 同學：有一兩次，第二次好像不是音樂，好像是個 party，我就去看一下望一下，偷拿一個食物。

作者：被食物吸引去的？

B 同學：沒有啦，就看到一群人在那邊聚會。我在 even，就看到有一群人，那是我大一的事情。

作者：如果平常不會去山上的人，如果活動要辦在山上你會去嗎？

B 同學：山上還蠻便利的啊，妳辦在山下的話，妳辦在四維或風零的話保證那個 fu 起碼砍掉一半，真的啊，山下的那個...沒有什麼好的場地，像羅馬廣場好了，雖然它比較開放式空間，可是也太開放了，而且蚊子又很多，雖然冬天沒有蚊子，但我要在那邊吹冬風千萬不要叫我去好不好，千萬不要喔，我會打你，而且那邊又沒有什麼坐位，為什麼我就不可以好好坐下來，然後還有軟軟的沙發在那邊看不是很好。

作者：所以你覺得山上哪個場地好啊？

B 同學：我 prefer 是室內啦，怎麼講，戶外跟室內有一個很大的差別就是我剛剛講的會有什麼蚊子啦，或是很冷啊，大家不會想坐在戶外吹冬風。你有沒有發現在大家都辦在小巨蛋，至少還是個室內啊，可是又要看表演的類型，比如說搖滾音樂社，當然你不能辦在室內，就搖滾不起來了，可是你如果是個人的話，就算你要辦在戶外，那稍微有個遮的，讓我們不會覺得那個感覺是風雨中飄揚的很可怕的感覺，當然就是戶外有一個好處是它會給人比較放鬆的感覺，這是戶外好的地方，可是這要天氣很好很棒，中秋節那種 fu，戶外給人輕鬆的感覺，可是它當然也有一些蚊子是最可怕的，人來來去去也是戶外蠻難的，因為戶外通常比較開放嘛！然後人來來去去會影響那個品質，所以妳如果是戶外的話最好有個咖啡。

作者：不然會很生氣嗎？

B 同學：哈哈，就為什麼我要站在那邊，我又不是在看野台戲...如果是搖滾的話，雖然說他上

面很搖滾，我下面要看我的心情要不要搖滾，如果是室內的，我 prefer 室內是因為室內才會有比較好的音樂的品質，這是無可否認的啊，因為有一些吸音板，我覺得三樓那個視聽館還蠻好的。...或者你跟創意實驗室，妳知道其實我們那個小團巴那那他們有在創意實驗室練過，然後也有在藝中四樓練過，其實最好的共鳴點就在四個那個共鳴超好。

作者：藝中四樓，那不就在一進去那邊嗎？要在哪裡唱？

B 同學：他們很壞啊，因為他們才五、六個人，他們就坐在電梯前面，郵局那邊，共鳴超級好，完全不用麥克風。他們自己錄了一個 acapella 的影片，在藝中的那個電梯門口那邊...。其實我覺得最吸引大家的場地是創意實驗室，它是一個吸引大家的場地，它已經被 symbolize 化了，他就是一個代表好玩，馬上會想到創意實驗室，所以通常辦在那邊的表演活動，都會聯想到是一個工作坊，或是個好玩的東西。...而且不知道耶，創意實驗是給人家的感覺是，它請來的東西總是有品質的，就算妳只是借用那邊的場地，如果借得到創意實驗室還是用那個空間比較好。視聽館它又有點太正式，如果以妳個人要開的話，創意實驗室會 better。

作者：因為我有五首歌嘛！妳覺得大概賣多少錢比較 OK？

B 同學：兩百五吧！一百九到兩百五，因為妳說有個繪本...如果考慮妳沒有名氣的話，兩百塊很正常。...因為我看過妳的表演啊，所以我覺得兩百五 OK，但沒有看過妳表演的人不一定。...如果在校內辦的話，我覺得專輯賣的量會少，因為人家為什麼會選校內，是因為大家都是沒錢的人，沒錢又貪方便便宜，就是想要有一個不一樣的夜晚，所以妳如果辦在校內的話很難賣，不然你就要更有噱頭的行銷手法，我覺得校內的特性就這樣，沒辦法。我覺得妳應該多問問創意實驗室他們的宣傳或校友服務中心，他們賣那些紀念品，他到底怎麼賣的，說實在那些東西，賣得好就那幾項，吸引人就那幾項，那他到底吸引人在哪裡，因為以學生來說，學生很現實啊，一定會覺得妳只是個學生，然後妳出了一張專輯，妳沒有名氣，那為什麼要買妳的音樂？兩百五我開出來是以我平常願意花錢去看表演的錢，可是今天他們說一樣的兩百五的話，他一定是拿去投資他喜愛的歌手啊，可是我的類型不是這種的，我比較不一樣，我會覺得兩百五是我重視這個表演，可是很多人買歌手的專輯，除了紀念那一場表演他喜歡以外，同時很大的原因是他對這個歌手的深愛程度，可是我就不是那種類型，我不是對歌手本身，我是我覺得他有一個...我對藝術表演也會存著一種鼓勵，所以妳的定價可以再問其他人的看法，因為我在想有可能我開太高，也有可能我想的東西跟別人想的不一樣。

作者：妳聽演唱，通常讓你感動的是什麼？

B 同學：有點模糊耶。

作者：妳聽演唱會，妳有特別會關注那個部份嗎？比如說是一個歌手寫的歌詞、旋律、曲風還是...

B 同學：以現在我的型態是，聽完或看完一場表演，我會想分享，所以它必須是我說得出來的東西，它是必須是我知識理解的範圍內。

作者：比如說妳分享過什麼？

B 同學：比如說曲風的話，一些簡單的曲風我分得出來，所以我打在 Plurk 和 facebook 上，我可以說出它是個怎樣的曲風，那再來就是，這跟你說的感動是不太一樣的，一個是我賞析這場音樂會然後得出來的心得，另一個是我感動的點，這是不一樣的東西。那如果是我欣賞，因為有合唱經驗的話，第一大概知道它的曲風，第二是我會重視那個現場的氛圍，因為之前我說過我看過 acapella 團的表演，帶的就是會帶，會讓我好笑，情緒反應是很直接的，我覺得好笑就是好笑，我覺得浪漫就是浪漫，我覺得溫柔就是溫柔，就是這些。那妳說那個音樂好不好聽，可是其實我的感覺會是說，一個曲子很好聽沒錯，但它是聽一遍的東西，它不是我聽很多遍的東西，所以我無法馬上去分析它是就一個怎樣，因為去音樂會的時候通常不太記得起歌名，我只會大概印像有一首歌有個爆點，有

爆點的歌很容易記起來，比如說那首歌他要我們一起拍手，或比如說那首歌他模仿了一個樂器，或比如說那首歌他跟大家玩了一個遊戲，或他的和聲很不和諧，他有一個爆點讓我很容易記錄，也很容易記憶，如果我在賞析，我最後要寫出來的時候，是依照我記得起來的、我懂的、我理解的、我可以去欣賞的，通常我欣賞出來的東西，我會去看風格，第一就是看風格，今天這個團，這個表演是怎麼樣的風格，再來就是現場的那個氛圍，很直接就是，給我浪漫活潑熱情，有的不一樣，也有很調皮的團，也有實力堅強，優美到讓我覺得芬蘭的風景就在我面前，然後妳說詞的話，因為我比較偷懶，我不太會去注意那個詞，又不是像以前那個民歌時代詞咬那麼清楚我才聽得懂啊，然後現在妳聽，很多英文的也聽不懂，中文的都聽不懂了，很難聽，聽不太懂，然後曲的話，會大概記得，但如果說他有融合一些熟悉的曲調，比如說他是快樂頌改編的，或是他是爵士改編的，我可以舉我最近在合唱團唱的 blue sky，它很好玩，它是爵士的，唱完一段 blue sky 的主歌，然後副歌的時候融合了巴哈，融合了胡桃鉗的背景音樂，然後融合了卡門，還有融合卡農，很特別，突然就是在一片茫然中，就是我聽過的東西會覺得很好玩，所以如果說有這種東西爆點出現的話會很容易記憶。那妳說感動的話，當然聲音的好不好聽，音樂好不好聽，這是直接說不出來的感動，那個也是很直接的，但是那是很難去把它轉化詮釋，或是我要去分享給別人的，那個東西太直接，就會變成說表演很好，但好在哪裡我實在說不出來，可能是因為...等一下，我剛剛忘記講了，我也會注意聲音的特性，可能因為練合唱團會知道嘛，就是每個人聲音的特性都不一樣，比如說今天我去看那個主唱的聲音比較高亮的，或是主唱他帶著原民風，或是主唱他就是慵懶風，這是剛剛從風格裡面會分成曲風，還是歌唱者他聲音的風格，曲風跟聲音的風格，還有團的氛圍，都不一樣，風格的話大概有這三種，感動的點真的很難說，要說的話真的很難說，因為不一樣的感動，讓我思考一下...

作者：你有聽過某個人演唱，然後覺得很有共鳴嗎？

B 同學：妳說的共鳴是他詮釋的音樂，或他詮釋那首歌的情感，讓我覺得喔，就是應該這樣詮釋嗎？有吧！應該算有，因為比如說我去聽芬蘭的那個音樂，他的歌名就會很清楚寫出這是描繪芬蘭的那個風景，是來自芬蘭乾淨的聲音，所以這個曲子滿足我對那個地方的想像，然後好，如果他的歌名又是寫說他是古城的小調，也的確我有聽過，他真的唱得很讓我有進入那個情感，那就是每個曲子跟每個曲子他的命名好不好，他的命名和曲子真的做得好，讓我真的進入聯想到那個，當然有一些是沒有所謂主題性的，沒有很明顯，因為它就是泛泛地講人的情感啊，或是舞會的那個風格啊，那就是看他有沒有爆點，因為情歌太常聽了，每個人的情歌都太常聽了，你的那個主題，如果說不是太讓我多一點現在流行樂涉獵的主題以外的東西的話，我會覺得很 boring，那些已經講夠多了，詮釋地已經夠多了，流行樂很喜歡搞一些說他是什麼風格跟什麼風格，但它要詮釋的主題是同一種，就會覺得就是玩一種拼湊遊戲，因為講的主題，你難道沒有多一點新一點的東西，或是帶給我多一點的想像，有很多是講心情的啊，心情講太多我也覺得...可能是我覺得，我不會講，就是講心情講太多，就是那種差不多的感覺，沒有什麼記憶點，如果要有記憶點，就是那首歌編曲、他聲音或獻技真是太厲害了太棒了，或是那個曲調太美了，那就是說不出的感動，說不出的感動我不會講那個感覺。

B 同學：身為一個廣告者，你必須是感動人的，也必須是會被感動的，這樣妳做出來的廣告才有可能去感動人，所以我自己的生長背景裡面，長期住宿，妳叫我能夠欣賞藝術、欣賞文學到哪裡，長期住宿，沒什麼電影可以看，也沒有電腦，都在住宿，都在念書超無聊的，才會說每個月要至少一次，就是我也給自己下了目標，一方面是 relex，我剛剛沒有講到，一方面是 relex，另外一方面，我給自己的期許是，可以多聽多看，所以我也不知道為什麼會講出這麼多奇怪的東西...

作者：你剛才說會向主祈求的第三件事，可能是妳的前途、未來這件事情啊，妳有曾經很擔心

過嗎？

B同學：大一上的時候，我都考進廣告系，我都不知道廣告系在幹嘛。

作者：那時候妳怎麼辦？

B同學：煩惱啊，問啊，就一直問啊，就開始找自己的興趣啊，不然我不會為自己設下這個目標說，我希望可以多涉獵，因為我覺得我就是對廣告沒有這麼熱忱，或是對生活的體悟沒有這麼多的經驗嘛，所以我才想說去試，不過我覺得這有時候變成一個藉口，有時候我就想說看漫畫不錯啊，幫助我擴展感官刺激的媒介，不是很好嗎，電影我也看很多，一個禮拜看兩部吧，現在比較少看，因為太忙。

作者：是因為不知道自己未來要幹嘛，所以有一個警覺說我要趕快...

B同學：趕快多涉獵多什麼...但是有點虧欠的是看書沒有看很多，玩比較多，或許有時候是逃避吧！但逃避有時候也會覺得說搞不好可以從中找到一些東西，總是不要讓我逃避沒有意義，因為大一上很不開心，吃飯常常自己吃泡麵，在電腦前面看日劇.....後來大一下我就變開心了，課變得比較有趣，媒介寫作課和視聽傳播，視傳的時候我們那一組合作非常地好，還有得到現場最佳人氣獎，雖然老師一票都沒有投給我們，實在太憤怒了，前三名都不是我們，可是因為最後有現場觀眾票，還讓大家哭了。那個讓我覺得對於跨界創作，因為那時候融合了戲劇音樂舞蹈，跨界創作有一點點的想像，後來也覺得還蠻有趣的。然後大一下的時候，另外一堂課是媒介寫作，那時候我覺得很有趣的是開始分析新聞的寫作方式，分析BBS、臉書、電視不同的媒介上面它寫作方式，開始覺得有點主題性、概念性，要不然我大一上都不知道傳播史在幹嘛，為什麼要教我電波.....我無法理解我大一上到底學了什麼.....我現在廣告這邊比較還好，我比較想做公關，我已經有明確的感覺是我想要做公關，它適合我，因為我覺得公關比較厲害，公關用少少的錢可以做比較多的事，廣告總是限制在媒體上，可以公關要顧慮的不只是媒介，還要去分析很多不同的利益群.....我覺得我對公關有一點野心想要做這塊，所以我現在對前途，做工作的話一定是做公關，但是這個「前途」我說的定義是很廣的，因為我沒有說要把它當成我一輩子的事業，不然當公關人，豈不是要我爆肝。

作者：妳是什麼時候決定這個方向的？

B同學：公關這個方向，大二下吧！.....我比較做「研究」這一塊，公關它有很多研究或是分析社會新聞那些的，那些的邏輯思考和思維其實是跟經濟學、社會學那一套訓練是很像的，我自己本人我想念商科是為了趕快賺錢養家，那念商科我也是可以，因為有關做事的那一方面在高中社團那部份已經訓練很多了，但是我的個性我是屬於社科院的，如果直接看到我的話，很少人會直接覺得我是傳院的.....

B同學：人生的志向、人生的方向其實我從高中的時候就一直在想，所以我去聽很多的講座，我們學校活動很多，我從高中就是一個活動咖，就是童軍啊，還有辦校內的英語話劇導演啊，然後去參加什麼比賽啊，我從高中就是一個活動咖，而且學校有很多的藝文表演，那時候那個ACApella團也到我們學校表演過，還有蘇打綠成名之前就到我們學校表演過了，後來他們就得獎一炮而紅，然後也有很多講座，那時候有一個校友精英論壇，請各個領域的校友回來，讓我知道說這個領域那個職業在做什麼.....那時候我參加了一個營隊，國科會人文社會科學營，它介紹了人文科學的八大學門，全部都是教授上，整整上了兩個月，每次都是上，然後Debate，就是像大學生這樣上課，有宗教，有藝術，有經濟，有心理，有社會政治.....所以那個時候就開始對這些學門有些認識，也因為那些校友，然後那時候自己訪問啊，我們的公民老師也是一個蠻有前瞻性的，他說妳去訪問一個職業的人，看看它是不是妳想要的，或是不想要的，然後為什麼，然後再去想想妳想要讀的科系，然後為什麼，在高二的時候就讓我們做這件事了。那時候我訪問了一個人，他叫做曾柏文，他現在還在英國唸社會學博士，因為他的生活太多采多姿了，讓我覺得Ok其實人生不是說我們定了一個志向，以後就一定走，而是你總是抱持在你

在某一個時間，妳就是有一個方向，可是你想要轉彎沒關係，那轉彎的時候你會有些痛和疑惑那個沒有關係，但你的人生總是要趕快有個方向，這樣才能做事嘛！那個曾柏文先生他給我的啟發很多，他是建中，他保送台大化學系，可是他後來讀化學讀一讀不想讀，轉心理系，他出來工作當過國科會議員，也自己去旅行出了一本書，在天下雜誌當主編，因為他自己英文很好，文筆很好，後來他發現社會學這一塊，然後他就投身社會學，他現在就是去英國念社會學博士，我就覺得喔他是理工科出身的，不過人家有這個本錢可以做這麼多選擇是真的啦，他聰明，家境也ok，媽媽又是英文老師，他有他的先天條件，可以他又敢於轉換他的跑道，他不是說我念化學以後就是化學，所以我也不擔心說我轉換我的跑道，因為我大一的時候有點想要當記者，但後來覺得記者這個職業實在是太可憐了，非常可憐的一個職業，因為我覺得台灣的媒體現在對記者太不好了，養出了很多爛記者，要不然記者本身這個職業是好的是高尚的是有地位的，但台灣媒體把記者搞成這樣，本來想當記者，後來就想說算了，然後社會學呢，那時候上人文科學營的時候，那老師太有魅力了，讓我激起對社會的熱忱，然後非常想唸社會系……然後社會學後來因為它養不活我，所以就說唸商學好了，所以我才一心想考台大的商學院，然後因為考不好，莫名其妙看到政大有個廣告系，我那時候的思維是選校不選系，因為我知道好的人才能幫助我，不管是人脈或是學習上，只有在好的學校才有用……然後就上了，這是完全在我意料之外，但是我覺得還蠻感謝，神就把我帶到這裡來，雖然讓我大一上很痛苦，可是大一下就快樂得跟什麼一樣，然後也覺得公關是符合我的個性，我從以前就是活動咖，每次到一個環境的時候我都會想說，我會去猜它到底跟我的生命歷程，他到底跟我希望的個性培養，到底有什麼蛛絲馬跡讓我就是我現在在這個地方，我現在要選的這個職業或方向志向，我以前是不是有什麼蛛絲馬跡讓我可以來到這裡，讓我可以堅定地想說我現在是喜歡它，到底是為什麼，它一定是在我的生命中有一些潛在的原因，對廣告這東西我覺得追溯到高中的時候我就是一個活動咖，所以我覺得它蠻符合我的，讓我覺得也是很Ok啦，只是以後要考慮到會不會爆肝；然後信主啊或是音樂，信主的話，我其實高中就聽過福音了，而且我同學是基督徒，所以那時候就已經紮根；然後音樂這件事，小的時候我是直笛隊的，而且還是樂隊，雖然我的拍子跟我的音本來就很爛，跟歌唱這件事沒有任何關係，而且我高中的音樂的拍子還差點被當掉，害我從此對拍子蒙上一層灰，可是我記得很開心的是，高中有一次我們合唱比賽那個老師有一次很誇張，他指著我說妳不要唱了，然後聽，然後他又說妳唱，然後聽，然後他說我是個大炮，我的聲音很亮，可是這個亮他那時候說的大砲應該是指我的聲音很亮，剛好那首歌很亮，所以我的聲音可以發揮，可是造成我接下來在合唱團的時候不需要亮的聲音的時候我就很痛苦，我的聲音是亮的那種，亮跟大聲又不一樣……為什麼會比較大聲呢，因為我爸爸養豬嘛！每次我爸都在豬寮那邊工作，要叫他上來吃飯的時候「爸爸」（大喊）……

而且我從小就當幹部，還有管教弟弟妹妹，所以呈現一種大吼的狀態，所以我應該肺活量還有啦，高中的時候有做性向測驗，那時候做出來是A跟E，A是artist，A是企業，我的個性就長這樣，我的個性有點藝術性、浪漫性，可是我又是工作心很強的E啊，所以完全投身商學院我可能就是緊繃到死，可是投身於A的話我又是放不下我的家人，我沒有那個本錢去完全從事藝術性，或是完全去當個歌手，後來想想自己進傳院也是蠻適合的……所以還滿意現在自己的狀態……

C 同學

作者：我主要要訪談的是你對音樂活動的一些想法，妳就分享妳的一些經驗就可以了妳有沒有看過校內的音樂表演？

C 同學：有啊。

作者：通常是怎麼樣的情境之下妳會去？

C同學：就是看到藝中有活動，又是音樂的，又剛好我又有空，我就應該都會去。

作者：那藝中之外的呢？

C同學：校園除了藝中之外就很少啦。

作者：比如說像是社團辦的啊，或是...

C同學：喔，那種我就要有認識的人我才會去，而且那種就在行大前面，就沒地方坐啊，有時候又很累又下雨。所以那種就是要認識的才比較有吸引力啦，然後上面（藝中）因為通常是知名的比較強，所以就會想去看。

作者：妳通常參與的都是藝中的活動，不管是樂器演奏或是演唱妳都會參加？

C同學：演唱會啊，但是唱台語歌我就沒那麼想去，之前那個人聲合唱我就會去。

作者：妳去看音樂表演妳會挑類型嗎？

C同學：會，古典的我比較會去，還有合唱，太國樂我就不會這麼想去了，然後還有唱一些我沒特別熟的，原住民會想聽啦。

作者：妳通常是從哪邊得到活動訊息？

C同學：那個網路，它會把所有活動都寫在上面。

作者：聯合報名系統？

C同學：對。

作者：那是通常是什麼時候會上去？

C同學：一開學就全部寫好。要報名了就趕快去狂點。

作者：那在學期中還會上去重新看嗎？

C同學：有時候會看耶，有時候有突然冒出來的活動就會看。

作者：那有從其他管道看到資訊去的嗎？

C同學：藝中的那一小本，有時候還會寄信過來，就會點一下。

作者：藝中不是有很多那個格子，妳會去拿嗎？

C同學：我有時候會耶，但最近比較沒有這麼常上山。

作者：學校有貼海報的地方，妳通常瀏覽的狀況是怎樣？

C同學：要我經過啊，等公車那邊會看比較多，因為現在要坐公車上山，只是那一堆海報柱我就不太會去看，因為都黑黑的啊。

作者：麥側那邊的呢？

C同學：不常經過，經過的話都會看，而且要在人少的時候經過，人多我就不會看。

作者：妳通常鎖定的活動都是藝中的？

C同學：音樂的，對啊。

作者：除了藝中辦的活動之外，妳會喜歡在山上還是山下的場地？

C同學：方便的話是山下，但我不知道山下有什麼好場地耶，如果真的要唱歌什麼的，之前我們辦系卡也在山下，可能要自己架有的沒有，而且外面會很吵，所以就一直在干擾啊。

作者：如果今天有一個演場的活動，妳會期待在怎樣的場地？

C同學：我覺得如果是要大家很 high 的那種的話，就感覺在路邊的一個大空間，行大我覺得那樣就可以唱，可是它如果是那種你想要聽他的音質很好什麼的，我就會想要去藝中的那個視聽館那種地方。

作者：創意實驗室呢？

C同學：也是可以啦，但它坐的就沒那麼舒服啊，它那椅子很不符合人體工學。

作者：藝中外面那個木地板區妳覺得怎樣？

C同學：是可以啊，感覺那邊人比較雜，而且那邊在練管樂，如果他那時候剛好在練妳就會完全聽不到了。

作者：那山下羅馬廣場呢？

C 同學：草地不好，感覺上面有蟲蟲在走，累的時候要坐又很難，不然就要準備小椅子。

作者：如果你今天決定要去看一個表演，妳覺得山上和山下對妳來說？

C 同學：我真的想看我就覺得沒差，山下比較像是路過會聽的。

作者：如果妳會參加學校的音樂活動，通常是禮拜幾？什麼時段？

C 同學：晚上啊，禮拜幾不一定，如果不是必須不能翹的事情的話我通常都會去，像練球的時候我就翹掉就去了。

作者：所以你有在六、日聽過學校的表演？

C 同學：沒回家就會啊。之前唱崑曲那個就有去啊。

作者：那妳有去參加過台北外面 live house 的活動嗎？

C 同學：沒有，通常要花錢，那個幾乎我就不會去，因為沒有到那麼熟啊，所以就不會想要花錢，在學校會覺得很開心，因為是免錢，可以聽到很高級的東西。

作者：所以外面是因為不是免費的。

C 同學：對啊，就沒有到這麼大的動力要讓我去聽，又不認識我幹嘛花那麼多錢。

作者：除非是你認識的……

C 同學：對，那個我就比較願意去聽。

作者：妳之前有聽過演唱，還是聽演奏比較多？

C 同學：我有聽過演唱，歌劇的，它就一個人在那邊唱，然後就鋼琴，那是因為音樂課老師說要去聽，所以我才花錢特別去聽，然後我還沒有去聽過演唱會。

作者：學校之前有樂團表演，妳也比較少去聽？

C 同學：妳說樓下那些喔？

作者：對。

C 同學：不會啊，就都不認識我去幹嘛。感覺在山上就比較高級，在山下感覺就像玩樂性質比較重那種啊，如果是比較熟的人才比較想去聽，不然會覺得可能沒那麼高級到想特別花時間過去。

作者：流行音樂對妳來說不會特別…

C 同學：我會聽耶，可是我有去聽金旋，比較高級的我會想去聽，那個低低的…

作者：那妳覺得如果去聽人家唱歌，妳覺得聽完之後會讓妳感動的點是？

C 同學：妳是說對歌曲本身還是整個活動的感覺？

作者：都可以啊，最讓妳有感覺的是怎樣的部份？

C 同學：最有感覺，通常就是歌手很感性的在講話，然後台下也很感動的時候。

作者：會這樣喔？

C 同學：會，我那時候看海角七號，就是那時候中西合併，那時候大家都很感動，那時候我看一看自己就在那邊哭，就最後那段，就突然中西合併，就覺得天啊好感人喔。我很少因為歌詞本身感動，通常是那個人講了什麼話，就覺得跟你會有共鳴，或是台下的感情好像跟他有很深的連結的時候，就會覺得天啊太感人的一刻了。

作者：那妳有在現實生活中遇到這樣的感覺嗎？

C 同學：鋼琴發表會的時候。

作者：是妳發表還是…？

C 同學：就有去啊，自己有發表也有聽別人彈，因為那時候像是老師致詞吧！然後就很感動，那時候就很感動。

作者：妳可以再說詳細點，妳剛剛有講到共鳴，台上跟台下的共鳴，妳覺得那是什麼？

C 同學：就可能台上的人講的話是妳也曾經想過的事情，你就覺得天啊他講得跟我好像喔，然後那個時候可能台下身邊的人也會覺得很感動，就覺得大家好像都凝結在一起的那種感覺。

作者：你覺得現場其他的人情緒也會影響妳？

C 同學：會，如果你覺得前面一直在那邊嚼口香糖、碎碎念，你就會覺得到底想怎樣。

作者：會讓你想要分享音樂的原因會是什麼？分享連結，或是看完演唱會回來跟大家講。

C 同學：想要分享，通常是這個音樂會給我感動的點的地方，可能是那個人講了什麼話，然後音樂本身，我聽音樂通常不會認真聽歌詞，所以會吸引我的是它的旋律好不好聽，所以通常會放旋律，我覺得很好聽會放，真的那麼有喜歡，我後來才會去看歌詞。

作者：你推薦給朋友會給學古典樂的朋友？

C 同學：不會特別選什麼，如果他平常盜版給我音樂，我也會分享給他，他覺得很好聽，我也會跟他說我也覺得很好聽，抓到再給我。

作者：今天會想讓你買唱片的原因會是什麼？

C 同學：會是他全部的歌我都很喜歡，會讓我很想要收藏的那種，而且感覺要有那種價值在吧！他可能不是發很多啊，突然那片做得特別好還是怎麼樣，就是你如果 CD 做很爛，我真的很喜歡那首歌的話我就下載就好了，他配套也要做得夠好我才會喜歡。

作者：妳說的配套是指哪些？

C 同學：就像是歌詞頁弄得很有特色啊，那我就會比較想要買，或是包裝比較有設計感，歌一定要喜歡，不然我就不要買了。

作者：那如果是一張五首歌的專輯的話，妳會期待它大概是什麼價錢？如果那些附加價值都有達到你的標準。

C 同學：一兩百我還可以接受。

作者：現在網路上就可以看到表演的影片或現場錄影，那會影響妳去現場看表演的意願嗎？

C 同學：可是不都是表演完才会有東西放出來嗎？所以也來不及再回去看啦！

作者：我是說如果你都可以看到一些表演了，他現在有要在開一場演唱會，你有可能再去嗎？

C 同學：有可能啊，因為他錄得會不好啊，而且如果真的要感受現場的話，一定要去那邊才有共鳴，在家看感覺就是聽音樂放著而已啊。

作者：歌手如果把影片放上去，對大家來說是會覺得看這個就好啦，我不用去現場，還是說我看了，如果有喜歡我會更想去？

C 同學：因為你看過影片，所以你覺得你對這個人的功力會更了解，如果想要聽到他更好的作品的話，感覺一定要去現場聽才能聽出那個能力在哪裡。所以如果那些宣傳有做到讓人覺得他很強的話，就會想要去看。……如果妳不放，你要用什麼管道讓人家知道？

作者：對啊，你覺得呢？

C 同學：我覺得可以放啊，錄好一點，比較好聽，才會有人願意重複聽。

作者：直接放一個音質好的音檔就好了，就不用畫面？

C 同學：但有時候會想看畫面，雖然畫面變動沒有很大，但會想要看一下，偶而想點的時候就有東西可以點，雖然不會變很多，但你想要看的時候還是有東西看。因為像那種有時候不是都放照片，如果真的都沒有什麼變的話，你就真的連點都不會再點啊，可是如果是人會動，你還是可以看他在幹嘛。

作者：放影片和放音檔對你的差別是什麼？

C 同學：只放音檔的話我就不會想再去點，除非它的音質真的超好，因為有時候念書念很煩就會想要看一看，可是如果只有音檔就放在給它一直跑而已，而且如果妳有人在上面，就可以看到妳唱歌時候的神韻，比較有真實感，而且不會做假，因為現在可以修啊。

作者：比如說現在有一個全能者它可以解決你三個問題，你會想問他什麼？比如說是哪個領域，你想要解答未來、學業上的問題啊...

C 同學：未來方向，那就包括工作、薪水什麼的。

作者：這是第一個問題，現在最關注的問題？

C 同學：對啊，因為就在想說到底要不要考研究所啊，如果現在可以先看一看，我知道到底在

幹嘛那就好啦。然後還有就是親情和友情吧！愛情就卡在中間，因為是從友情，所以就卡在中間，如果之後就變成親情。

作者：那我就針對妳第一個問題，你對未來主要擔心的點是什麼？

C同學：就是不知道現在到底應該選擇做什麼，然後選擇了之後以後到底會怎麼樣，會那麼有幫助嗎這種感覺。但如果不念研究所，人家問你說以後出去要幹嘛，又講不出一個很適切的工作。

作者：那你有曾經很擔心嗎？

C同學：會煩一陣子，後來就會覺得算了啦，反正傳到橋頭自然直，對啊，就會煩，偶爾會拿出來煩一下，每到那個要不要推甄、考試的關頭就要煩一下。

作者：每到重要的時點的時候...

C同學：就會特別煩。之前想一下就會閃過去了，但那個時點的時候，就會一直一直煩，可是後來我還是會想說讓它隨遇而安。

作者：那妳周圍有朋友也是很煩惱這件事情然後對他造成很大的影響嗎？

C同學：之前我同學很焦慮的感覺，但他現在篤定要唸臨床。現在也是有啊，我同學跟我一樣啊，他就說考得上就念啊，考不上就去找工作而已。

作者：那妳覺得大學生他們第一個問題都會關於什麼？

C同學：就越大越會想這個。

作者：妳是從什麼時候開始？

C同學：大一的時候就會想，因為我高中考大學要推甄的時候我就沒辦法找到我最喜歡的那個東西，就覺得什麼都可以，還有什麼不可以，但找不到最喜歡，所以就很難決定。就想說大一要開始想，可是到現在我還是沒有找到我真的那麼那麼喜歡的東西。

作者：那妳怎麼辦？妳怎麼對付這種感覺？

C同學：所以就再去碰更多的東西，修了一堆有的沒的怪怪的課。

作者：那也算是很正面解決這個問題。

C同學：因為如果一直困在原本的那些領域感覺還是很難挑，乾脆就去碰別的。

作者：妳會特別追蹤那一位歌手嗎？

C同學：我都不會追耶，反正現在很多新歌出來大家就會貼上去了，所以我只要看很多人點，那首應該還不錯，然後在youtu Be 拉相關的聽一聽...而且會懶得去再多打字，所以就下一部影片按一按，所以它的相關的你都會聽完...」

作者：妳覺得演唱會有特別讓妳記得的地方嗎？

C同學：可是我沒有去過演唱會，演唱會通常都要收錢。

作者：所以妳對於音樂表演，最多可以付出的價格是多少？

C同學：一兩百，可是要看是哪一種，像之前合唱團他們就是去哪種吃飯的地方，所以進去還有包括餐費，可是到四五百我會覺得很貴，三百可能就上限了。如果三百包吃的話那應該還好。

D同學

作者：學校有音樂類型表演節目，妳的參加狀況怎麼樣？

D同學：就是有朋友在台上表演我會比較願意去看。妳知道黃凱欣嗎？他是我高中的朋友，可是就算他上次金旋獎有去，但我還是沒有去看他，因為金旋獎大部分都在週末，我沒有事情基本上不會來政大，能不來這邊就不來這邊。

作者：那之前呢？妳平常都會在政大的狀況下，有表演的話妳會特別記下來要去看嗎？

D同學：會知道這個訊息，想說有機會就去看，沒有的話也不會非得要去看不可。

作者：主要是有朋友表演？

D 同學：或者是朋友要去看，我沒事的話就會跟著一起去，有一次好像是金旋的前置的一些小活動，XXX 有來，在羅馬廣場那邊，那天晚上我就有去聽，然後母雞角落那個我就沒有去看。

作者：為什麼？

D 同學：可能是時間的問題，然後我覺得我聽音樂比較被動一點，要人家帶我去，如果我喜歡這個人的話我就會跟隨他很久，陳奕迅或是王榆鈞，王榆鈞的表演我大部分都會去聽，就是王榆鈞做劇場，我根本不知道那齣戲在演什麼，音樂製作—王榆鈞，然後就買票這樣，所以我自己主動去音樂的動機比較弱。

作者：妳對陳奕迅會什麼會有那樣的感覺？

D 同學：「陳奕迅是我老公啊！哈哈，陳奕迅喔，怎麼說，一方面是因為如果是純音樂的話基本上我聽不太懂，然後旋律對我來說很沒有記憶點，比如說我看完一部電影然後 XXX 在旁邊哼那個主題曲，我說你哼什麼好好聽，他說剛剛的電影主題曲，可是我完全不會知道，如果有影像在我面前的話我通常都會忽略聲音，剛剛老闆放的爵士樂或古典樂對我來說是比較不容易記住的，除非有人的歌聲，我通常是先注意到歌聲，像王榆鈞的歌聲特別很特別，陳奕迅的歌聲也是很低沉，歌聲特別我才會仔細去聽他的歌...」

作者：妳常常去看陳奕迅的演唱會？

D 同學：對。

作者：那妳覺得去看演唱會的時候，常讓妳感動的點是什麼？

D 同學：我不知道，有點詭異耶，因為我從來沒有在他的演唱會感到激動或落淚，就只是很興奮，興奮遠大過一切，就是我喜歡不只是他的音樂，不只他歌聲，還有他整個人，他的個性啊，表演風格，就瘋瘋癲癲，這部分我都很喜歡。我從十二歲就開始喜歡他，基本上已經十年了，然後對我來說，幾乎整個成長過程都是他的歌在陪我一起長大，所以感覺比較類似是去聽一個朋友唱歌，我好像跟他已經很熟了，他的作品啊，他近年來在巡迴的事情好像都有參與到，然後他來台灣，我過去看他，就是一個重度歌迷自己花癡的想法。

作者：去看一個朋友這樣的表演，對妳來說有什麼意義？

D 同學：沒什麼意義耶，到最後有點是...講 Tizzy bac 好了，他們有表演的話我會去看，但不會像陳奕迅這樣每一場都一定要看，陳奕迅是有一種執迷的迷戀的狀況，沒有道理我就是喜歡，我就是會去聽，所以你要問我道理我也說不出來，可是如果是 Tizzy bac 的話，我是覺得他們的音樂和歌詞之間有非常憤怒但是卻很溫柔，就是他可以一拳把你擊倒，但是他可以讓你再站起來，所以當你在情緒很糟在 the wall 跟他們一起嘶吼的時候，會得到非常大的釋放，可是對陳奕迅來說，在我身上不會有這種效果，我就是非常迷戀他這個人，他做什麼都是好的。

作者：他對妳來說是瘋瘋癲癲，妳為什麼會喜歡瘋瘋癲癲？

D 同學：就好像沒有架子，然後很快樂，但他常常自己也是瘋瘋癲癲一個人在台上自己玩了起來，就是一個很大孩子的那種感覺，很喜歡這樣子的人的個性。

作者：那妳覺得妳跟陳奕迅像嗎？

D 同學：有一部分我喜歡的很多東西都帶有一點調皮的性質，比如說 Snoopy，我喜歡 Snoopy，snoopy 也是一隻很皮的狗，然後我也是一個很皮的人。

作者：感覺妳喜歡陳奕迅是他跟你有一樣的地方？

D 同學：對，然後他的聲音我非常喜歡，很低沉很溫暖，然後他唱每一首歌幾乎都是把那首歌用他的歌聲演出來，他並不是只是單純在唱一首歌，你看他演唱會非常精采的部分是他上一首可能是很 high 很快樂，但下一首他馬上就會轉換情緒換得很徹底，他是在演繹那一整首歌裡頭的一些故事，這對我來說就是一個故事，看他整個表演；Tizzy bac 純粹只是很吵，可以釋放，他並不是用力地把你打倒，他還會把你扶起來，這是我覺得他

們音樂最神奇的地方，就是他們的歌詞寫得很好。

作者：那妳通常在什麼時候聽他們的歌？

D同學：像鐵之貝克就是失戀後要站起來非常好用的一首歌，很激勵人心。

作者：聽歌什麼時候會產生共鳴的感覺？

D同學：比如說有一首歌會讓我在...像跟 xxx 交往的時候有兩首歌會讓我曾經哭得非常慘，然後我就會不停不停地聽那首歌，一首是紅豆，另一首是陳奕迅的於心有愧，他在講一個浪子回顧他以前傷害這麼多女孩的心，讓她們受傷這麼重，那首歌的情境是在他結婚的時候突然想到被他傷害過的一些女生，然後這兩首莫名讓我哭超慘，所以在演唱會上這首歌我非常喜歡。

作者：在那些情緒之外的時間妳還會去聽嗎？

D同學：會，但那個情緒過去之後，它也不會再讓我哭第二次了。因為我聽陳奕迅聽太久了，變成好像是背後隱型的朋友，是沒有道理的迷戀，我覺得這是很難有我有什麼點之所以這麼喜歡他，我就是喜歡他。

作者：學校其實還有一些藝中的表演、學生社團的表演，妳會去看嗎？

D同學：上學期我有去聽林生祥跟大竹研還有鮪魚的表演，然後我就很喜歡，後來就迷上大竹研了，我覺得他彈吉他實在太迷人了。

作者：他會一直扭動身體...

D同學：對對對，就是一個很迷人的大叔，就立刻去預購 cd，還跑去台上跟他說我之前完全不認識你，但是你讓我第一次聽，整個人就被你迷住了。

作者：他只是彈吉他...

D同學：他只是彈吉他，但是是非常迷人的一種彈吉他的方式。

作者：妳說整個人的姿態？

D同學：對對對，但他也沒唱歌，林生祥反而還好。其他像管弦樂我不太會去。

作者：妳比較喜歡聽有人演唱的？

D同學：對，因為它會有歌詞，會有故事，那音樂的話我覺得音樂只是讓我有一個空間在那邊放空，有的時候我會想到一些別的東西，像我有在劇場打工，在中山堂，它大部分都是國樂的表演，那其實大部分時候我聽不太懂，我就在那邊放空，然後想一些自己的事情，所以我聽音樂會的頻率還蠻高的，但從來沒有認真仔細聽懂國樂。我記得有幾次是邀請蒙古的那些演奏家來，他們的樂器很特別，他們在吹笙的時候，長得很奇怪很像珊瑚礁的那個東西，那就很像在大戈壁會有大的雁子飛過去的感覺，那是一個比較不一樣的聽音樂會的經驗。

作者：妳剛剛說會想到自己的事情，那妳覺得是音樂引導妳想到什麼事情，還是說就是很放鬆...

D同學：就很放鬆，然後跟音樂無關，因為我也聽不太懂，但是像聽王榆鈞她有的時候她沒有歌詞，是單純一些演奏的話，就是每一種類型的音樂會讓我想到不同的事情，像聽王榆鈞的歌就很像是有很多魚在旁邊游，就會聯想到一些有的沒的。然後這一次我去都蘭，我就會花整個大半天在聽巴奈的 cd，然後就躺在沙發上，然後巴奈的 cd 就會讓我想到紅魚，因為我以前有在海生館看到大的紅魚，會飛的那種圓的身體，後來在水族館也有看到有人在賣紅魚，牠就巴掌大，我在想說以後我要把紅魚養在天花板上，就是透明的。在聽巴奈的歌的時候就在想這些有的沒的，他的聲音讓我很放鬆，然後都蘭又靠近海。

作者：聽演唱會跟聽 cd 一樣，都會有自己的想像？

D同學：嗯，比較在想一些別的東西。...我就是跟定了一個人，就會往上下挖取他所有的作品，但是我接觸的面不廣，就是聽的不多，但只要我喜歡我就會挖得很深，就會跟他很久，算是一種死忠的歌迷。

作者：妳會覺得他們的是妳的朋友？

D同學：我只會自稱陳奕迅是我老公而已啊，然後大家就會投以白眼，我也知道這是幻想啊，會有人很認真問我說，可是他已經結婚了耶，然後那時候我就會說，那我可以當他女兒。

作者：妳去聽演唱會的時候通常它是有主題性的嘛！那妳想像的事情會跟他設定的主題有些關連嗎？

D同學：沒有耶，像他這次在巡迴的是一個叫 due，它是一個雙面舞台，是齒輪的那種概念，他的主題是反映在舞台的一些配置上面，所以它 360 度都可以坐，在香港啦！但在台灣小巨蛋可能只有鏡框式的那種，選歌我覺得跟主題沒有太大的相關，所以主題不會影響到。

作者：現在很多歌手會把音樂直接放上 youtube，可能陳奕迅以外的歌手好了，你聽了也覺得蠻喜歡的，那會是讓你更想去現場的原因，還是妳會覺得反正都已經可以看到了，也不用再去現場。

D同學：我不會去現場，我只會看陳奕迅的演唱會而已。或者是一些我已經知道的小眾的音樂人，在女巫店表演或在 The Wall，然後我在都蘭一家咖啡廳聽到一個歌手叫做陳永龍，那張專輯都在唱李泰祥的歌，我在那家店聽到以後非常喜歡，我就直接去柏克萊下標了，那之後如果他有現場的話我一定也會去看。Youtube 不會是我去認識一個...就像我也會在 youTu Be 上聽一些九零年代的歌，其實我是九零年代的老靈魂，比如說林憶蓮的至少還有你那一類，但我不會因為這樣去林憶蓮的演唱會現場。

作者：那妳原本就決定要去現場的，就算在 youtube 上都看得到，妳還是會想去現場？

D同學：對，像陳奕迅的演唱會它也會變成 DVD 販售，但是那個激動跟在家裡看 DVD 不太一樣。

作者：但妳還是會買 DVD？

D同學：後來還是買了，但只買過一次啦！

作者：那妳聽演唱會的時候，曾經有很深刻地共鳴過嗎？

D同學：有，有一次他唱一首歌叫做「我們都寂寞」，那首歌很特別的是他幾乎只有鋼琴伴奏，然後有一長段大概五秒鐘完全四周是靜的，然後他再爆發唱到歌曲的高潮。但是那首歌讓我印象這麼深的原因，還有一部分是他舞臺上有一顆旋轉的吊燈，燈光灑下來的時候折射出整個像星星一樣在繞的感覺，再配上只有單純陳奕迅在清唱的歌聲的時候，感染力非常強，就是已經沒有背景音樂，只有燈還有他的歌聲。那是一首很像黑夜的歌。

...像簡單音樂節我曾經也有想過要不要去聽，但我覺得票價太貴，好像兩天是一千八左右，我就覺得太貴，然後有一些歌手我也不是非想看不可以，所以我就不太會去。

作者：那妳可以接受的價位大概是怎麼算？

D同學：六百，陳奕迅無上限，掏錢都沒感覺。這次我就請 xxx 幫我買演唱會的票，因為那時候我暑假在實習，要搶票，然後我就說我要最貴的，我說我不要求要坐在中間，我只要近，然後他就幫我買到第一排六、七號位置，就非常的近...就很近很近，很興奮，然後大家都覺得這個價位我居然可以接受，我不會去思考價位這種事情，就是多少都無所謂。然後這一次在林口的體育館...

作者：超過三千吧？

D同學：對，我好像今年初才聽了一次，然後他年底來我又砸了五千。...上次 xxx 他有個朋友買了四張老鷹的票，然後我也跟著一起去看，可是那個票價更貴，六千八，就去聽了。我覺得我會去聽演唱會，一定是對這個歌手有所了解，我比較容易起共鳴，像是老鷹的話，我可能沒有長時間跟著他們的歌曲，所以我認識的就只有那幾首，那坐在我們附近的有一些媽媽們都是從年輕的時候就喜歡這個樂團，所以她們會分享說這是一九九零年的 T-shirt 啊，一些紀念品都戴在身上，然後跟朋友分享，基本上是一個對於過去時光的回憶吧。所以除非是跟這個歌手很熟，或是有長期在聽，我才會買票去現場。所以妳剛說去聽 youtube 覺得很好聽會不會到現場，我覺得不會。

作者：聽完演唱時，會讓你感動的地方為何？

D同學：...一個四十歲左右的女生，剪了個平頭，很壯，那時候我是在糖廠咖啡屋聽到她的演唱，我就覺得她整個人的自在跟自信非常地動人，對於我來講，一個女生如果活到四十歲還可以覺得自己很美，做自己喜歡做的事情的話，我覺得是一個難以達到的境界，因為你看看自己的媽媽或阿姨，或其他的一些上班族的女性，她們到四十歲奉獻給家庭之後，好像都長得差不多，就是一個歐巴桑，我常常會砥礪自己說避免成為那個普遍性的歐巴桑，成為一個沒有任何質感可言的一個人。

作者：為什麼呢？

D同學：無法忍受，就是在大庭廣眾，跟自己的小孩說「坐下」、「吃飯」，當然母親是很偉大的，可是要成為一個優雅的母親。

作者：為什麼想要成為一個優雅的母親？

D同學：我想要成為一個優雅的女人，不一定要成為母親。我不知道耶...反正這次去都蘭受到黑妞啟發還蠻大的，我去了都蘭兩次，第一次去的時候，我覺得就算什麼都沒有帶走，但起碼在聽她（黑妞）唱歌的當下，我知道自己有一點在轉變，就是要做自己喜歡做的事情，不管你是誰，不管你的經濟狀況是如何。

作者：妳說在聽她演唱的過程中想到的？

D同學：對，然後非常有生命力，是一個很有活力的一個人。

作者：做妳自己喜歡的事情對妳來說很重要嗎？

D同學：嗯，雙魚座嘛！比較浪漫跟不切實際。

作者：妳有去外面 live house 聽過嗎？

D同學：沒有耶，然後音樂祭我也不會主動參加。

作者：妳多半參加的是演唱還有演奏會？

D同學：對。

作者：妳在學校的時候，通常用透過什麼管道知道音樂活動訊息？

D同學：藝文中心有出那個本子，學期初的時候我就會看一下有什麼活動，然後就把它標記下來提醒自己記得去報名。

作者：妳在期初的時候就會把這件事做完？

D同學：對，就是學校有什麼樣的表演...像這一次學校安排的都是舞蹈的演出，然後舞蹈對我來說同樣非常抽象，我在表演藝術雜誌實習的時候，也有跟著舞蹈線的編輯去採訪，那我就問他，因為他是戲劇研究所出身的，我就問他那你都看得懂嗎？因為舞蹈其實是一種很抽象的表演方式，他就說慢慢看就會看得懂，但是他跟魏雋展在採訪的時候說他覺得演員和舞者最大的不同就是，演員是在做一個 why，演員的表演上有一個脈絡是這整個故事的發展結構是什麼，他討論的是故事裡頭的為什麼，他是把那裡頭的東西表現出來；但是舞者的話他表現一個 how，就是如何，你要怎麼在這個空間裡頭去運作，所以在他的動作裡頭沒有一個脈絡可循...

作者：像學校裡面的報名系統和海報呢？看到資訊的狀況怎樣？

D同學：海報會去看，大部分是那個小本子。

作者：如果現在有一個校園小型演唱會，妳會喜歡怎樣的場地？

D同學：山上吧！妳可以在要通往樟山寺不是有個平台嗎？...大家還要先爬山才會抵達那個平台，可是就是很舒服啊，比如說妳辦在傍晚，大家就坐在那邊。因為我今天早上上登山課才又路過，比藝中還要更幽靜。

作者：那時間上呢？

D同學：週間的晚上。週末我基本上都不會來學校，比如說有一個寒假，我一步都沒踏進政大，三十八天遠離這個地方，因為我很討厭坐車來這邊。

附錄四 量化調查問卷

以下想了解你對校內音樂表演的一些想法。

一、請問從本學期開學以來，你總共觀賞過幾次「校內音樂表演」？ _____次

（「校內音樂表演」：指在政治大學校內的音樂性質活動，例如由藝文中心、各社團或其他樂團或歌手所舉辦的演唱、演奏活動）

二、請問你上一次觀賞的「校內音樂表演」是_____

三、承上題，請你回想上次你會前往觀賞這個「校內音樂表演」的原因為何？（可複選）

調劑忙碌的生活

吸收新知

感受現場氛圍

好奇

剛好有空

朋友邀約

想要有個不一樣的夜晚

信任主辦單位辦表演的品質

欣賞表演者

表演者是自己的親朋好友

其他讓你前往觀賞的原因：_____

四、承上題，請你回想上次你觀賞的這個「校內音樂表演」，它讓你感動的地方為何？（可複選）

音樂好聽

喜歡表演者的個性

表演者說的一些話是自己也曾想過的事

觀眾和表演者有很深的情感連結

欣賞表演者做自己喜歡做的事情

聽歌的時候想到自己的一些事情，覺得很有感觸

舞台設計呈現出特殊的氛圍

其他讓你感動的地方：_____

以下想了解你對未來就業方向的一些想法。

一、請問關於自己「未來的就業方向」，你目前的想法是？

二、承上題，思考關於「未來的就業方向」時，你曾有過哪些憂心或困惑？（可複選）

- 不確定自己適合的領域
- 找不到自己最喜歡、可投入心力的領域
- 無法在「自己的想法」和「他人的期待」之間取得平衡
- 不知道自己做出選擇之後會有什麼結果
- 都沒有以上想法

其他憂心或困惑：

三、承上題，請你回想對於「未來的就業方向」感到憂心時，你曾有過哪些解決辦法？（可複選）

- 藉由多方嘗試，尋找自己的興趣
- 從過去的經驗事件了解自己是誰
- 參與其他活動轉移注意力
- 換個想法讓自己放鬆下來
- 不曾對未來的就業方向感到憂心

其他解決辦法：

附錄五 企鵝貓海報設計

第一次遇見那小孩
是在哭過之後
小孩對她做了個鬼臉
眼淚竟變成了蘋果雨

那是
她第一次如此透徹純淨地看見

企鵝貓&朋友們

2011/12/22 第一場

演出地點

女巫店

(台北市大安區新生南路三段56巷7號1樓)

演出時間

21:00 進場 | 21:30 開唱

入場票價

300元附飲料

2011/12/28 第二場

演出地點

創意實驗室(政治大學藝文中心3樓)

演出時間

19:00 進場 | 19:30 開唱

免費入場

SPECIAL GUEST

低明度時期

下了一場蘋果雨

企鵝貓創作演唱會

※請準時進場以免吃不到蘋果!

※dress code 請盡量攜帶或穿著有蘋果色、蘋果狀、蘋果味兒的服飾或配件!(有蘋果臉者除外)

指導單位: 政治大學廣告學系 (廣告所創作論文發表)

facebook 搜尋「企鵝貓」(<https://www.facebook.com/PenguinCat>)