

《離返之間》—— 跨媒材展演創作

《Missing》— An Experimental Musical-Theater Play

研究生：盧怡安

Student: Lu, Yi-An

指導教授：蔡琰 博士

Advisor: Tsai, Yean

國立政治大學廣播電視研究所

碩士學位論文

Department of Radio and Television

National Chengchi University

Master's Thesis

民國一〇二年一月

January, 2013

謝詞

首先，要謝謝最親愛的父母和弟弟。先不論你們在我成長過程中經歷每個重要決定或挑戰時，總全力參與、陪伴與支持；或是在這次作品背後，你們在我這般生命體驗中多麼不可或缺，你們存在的本身，一直就是座心靈燈塔。即使這樣的情感十分強烈且複雜，但我仍相信裡頭存在最純粹的愛。

再來要感謝敬愛的蔡琰師。對於協助學生釐清創作概念以及提供最適切的指導，以老師學術上的專業完全不成問題，我更感謝的，是她的信任與體貼，給我適度的空間，讓我度過一年多以來，創作歷程中屢次因生活際遇、心理狀態導致的許多瓶頸；而她的智慧，則有如桌角的禪詩偈語，一旦瞥見便醍醐灌頂；最後，在自己最緊繃的整排與舞台工作期間，每一次老師都前往現場鼓勵我們，逗我們笑（也不是刻意，老師本身就是活力泉源），並給予最簡潔精準的建議，總能給當時早已分身乏術的我一絲希望和力量。沒有蔡老師，我可能真的無法撐到最後。

感謝鍾玉鳳與鍾適芳老師，感謝流行音樂學程讓我們結了緣，二位老師也不吝擔任我的口委，費心閱讀我的論述，撥冗參與觀賞演出，並給予極中肯且實際的批評與建議，讓我未來有依循的方向，以及繼續突破的勇氣。那段學習時光，伴我形塑作品中的音樂創作，成為自己創作路上又一次珍貴的際遇與轉捩點，無論在音樂創作或態度上，都提供了新的視野與舞台。另外，也謝謝吳岳剛、陳儒修、林元輝三位老師，他們的言教身教，都讓我在大學與研究所學習期間，對於創作與生活中「擇善固執」與「誠懇」的態度養成，有很大的影響。

謝謝我的朋友，子葦、欣儀，認識八年多了，謝謝妳們一直不吝分享生命中的堅強與脆弱，懷抱著勇氣，努力對自己與他人誠實。妳們的靈慧有如我生命中的甘霖。也謝謝同樣老的朋友，昭宏，在生活與創作方面，總耐心聆聽不吝分享建議。創作期間，一直將你那句「將作品視為一整體的呼吸與節奏」惦記在心。而誠懇與謙遜如你，一直是從大學時代結識以來自己的良師益友。這次的聲音製作，也多虧昭宏與宗翰錄音器材的友情租借，才得以順利完成。同在音樂之路上走著，感謝有你們在前頭舉著熱火的火把。

謝謝我最愛的吉他社朋友，感謝大家從求學、就業、面對生命中不同課題，到面對理想，都不忘聯繫、分享與陪伴。即使擁有了不同的人生風景，總覺得，我們對彼此的珍惜是那樣獨一無二。至於在流行音樂學程中相遇的朋友們，你們讓我看更多可能性。在創作理想之外，我們在生活與情感上也多所交集，特別是 Rockble Day 團員和皓耘，你們的出現都讓我的生命有更多模樣。我相信那些火花是真實的，雖然相遇十分短暫，但希望我們未來無論對於創作或生活，都能繼續認真看待。

至於火花尚存、臭味相投、有如我另一個弟弟的好遮，感謝當初在學程中我的吉他和你的小號相遇了，然後又互相陪伴並參與了許多個起起伏伏的日子。有時生活是難熬的無解，但有時轉念又就是個奇蹟，雖然我們都自命不凡，但還是衷心祝福我們一生中能有機會享受平凡。

而論文撰寫之餘，短暫的打工時光，卻是自己最後的校園生活中最不同的學習。面對其中雜陳的五味，雖僅淺嘗，我仍感謝，並將之視為在踏入更大的社交圈之前重要的學習，也與曾交集的夥伴共勉，都能以更廣闊的心面對未來的路。

在自己即將完成論文寫作，準備離開校園踏入社會之際，李安甫因作品《少年PI 的奇幻漂流》摘下奧斯卡最佳導演獎，和這樣的人物與事件共存同一時代，是榮幸的。米蘭·昆德拉又曾形容妙不可言的緣分有如「偶然的機遇之鳥齊聚在肩上」，¹也正是「偶然」使得每個時刻都是如此意義重大。《Missing》從不只是我的作品，而是一個團隊的作品，是構築在一連串人事物交織的機緣之上，於是要感謝的人還有許多，皆將之列成名單於附錄之末。未來，期許自己無論身為一個創作者或是「人」，都能像李安那樣專注於理想並虛懷若谷，因為相信，能看見不可能中的可能，因為謙虛，能珍惜生活中每一個小小奇蹟。

2013 冬春之際，盧怡安

---

¹ 引自《生命中不能承受之輕》64 頁。皇冠出版，米蘭·昆德拉著，尉遲秀譯。

摘要

這是一個結合聲音與戲劇表演的展演作品，探討旅行與生命經驗的共通性，並以現場演奏與演出呈現。

本作品由前往愛爾蘭的交換經驗出發，以「文化適應理論」中的「W 曲線」，以及描述旅人百態和城市印象的「旅行文學」做為基礎，融合自己的心路歷程與觀察體驗，透過具體的聲音創作，呈現人們在旅行途中「離開」與「歸返」過程的樣貌；又融合回國後一年的心境沉澱與生活體悟，將「離開」與「歸返」的意義轉化，透過聲音及表演中的重複性以及日常情節，將主題提升至對生活（命）常態的轉喻與象徵，成為本次展演作品。

在針對音樂理論中音樂的特質與功能有所了解後，參考許多融合「舞蹈」、「音樂」、「戲劇」、「影像」等跨媒材展演作品，以及現下流行音樂創作內容，思考自己要如何「藉由聲音說故事」，而「戲劇」及「影像」元素的使用又要如何畫龍點睛，使效果加乘又不至模糊焦點。撰寫創作論述及展演創作的目的在創造一個以聲響、音樂及歌曲為主，戲劇表演及影像為輔的敘事空間。除了由自身經驗貫穿整部作品的情節，也透過演出前及演出現場與觀眾的互動，與觀眾共同感受氛圍並完成作品之意義。

演出前的準備工作包括整理創作動機、閱讀與反思，以及根據展演概念進行腳本創作及互動活動設計；演出後也將蒐集觀眾的意見回饋，以進行學習及演出檢討，最後附上參考文獻，集結成共五章的創作論述。

關鍵字：聲音、表演、離開、歸返、生命、互動

Abstract

Missing is an experimental work which combines sound and theatre elements. It intends to discuss the similarities between traveling and life experiences. The work is eventually presented with live instrument-playing and performing.

Inspired by the exchange experience in Ireland and based on the theory of “Acculturation Theory” and on “Travel Literature”, the playwright, also the songwriter, merges her own experiences and the observations and writes songs with topic of “Leave” and “Return”. One year after returning from Ireland, the playwright had also been through some mental realizations in life. She tries to put the quality of “repeat” of music and the details of daily life into the play script, in order to bring the topics up to an ordinary and continuous cycling metaphor in life.

In the process of production, taking music theories, cross-media works, and some modern pop music for reference, playwright started to think about “How to tell a story by sound?” and “How to use theatre elements and images properly to maximize the dramatic effect?” Therefore, both thesis writing and play producing aim at creating a sound-based narrative space with theatre performances and images as just auxiliary elements. Moreover, activities before the show and interactions during the play are employed to fulfill the meaning co-created by both playwright and audience.

The introspection of creation motive, reading, script writing, and activities designing are all preparations beforehand. After the show, the audience feedback is collected as the reference of learning and self-criticizing. Adding on the reference, working records above become a five-chapter thesis in the end.

Keywords: Sound, Theatre elements, Leave, Return, Life, Interactions.

目 錄

第壹章 作品發想動機	1
第一節 離開.....	1
第二節 歸返.....	2
第三節 離開之前.....	3
第四節 沉澱.....	4
第五節 行動.....	5
壹、音樂創作.....	5
貳、舞台表演.....	7
第貳章 文獻及相關作品探討	9
第一節 何處是異鄉 / 何處是家.....	11
壹、如何看待差異.....	11
貳、如何看待城市.....	14
參、如何看待回憶.....	18
肆、如何看待孤獨.....	19
第二節 音樂作為一種媒介.....	22
壹、音樂的特質.....	23
貳、音樂的創作.....	24
參、音樂的功能.....	25
肆、音樂作品分析.....	26
伍、歌曲分析.....	27
一、旅行的意義	
二、家的模樣	
第三節 舞台上發生的事.....	44
壹、舞台符號的力量.....	45
貳、相關作品欣賞與創作分析.....	46
第參章 概念說明	51
第一節 腳本中的意義及意象.....	51
壹、「矛盾」鋪陳動機.....	51
貳、「衝擊」推演情節.....	52
參、「細節」編織成過程.....	53
肆、開放性結論.....	54
第二節 展演元素及方式.....	56

壹、聲音元素	56
貳、視覺元素	57
參、互動元素	58

第肆章 展演執行與製作 61

第一節 製作排期規劃	61
第二節 聲音創作說明	62
壹、分場創作說明	64
貳、聲音製作	101
第三節 腳本修改說明	101
壹、[場四]與[場六]對調，內容重新編排。	104
貳、[場七]A、C 角色互換	105
參、[場九]A 身著 B 裝扮離場	106
肆、表演設計調整	106
第四節 「實驗聲音劇」《MISSING》製作籌備	108
壹、前置互動活動執行	108
一、明信片	
二、訪談	
貳、團隊組成與分工	112
參、展演設計與執行	114
一、「聲音劇」	
二、演唱及演奏	
三、視覺效果	
四、舞蹈、肢體訓練與實際排練	
五、影像設計與執行	
六、舞台設計與執行	
七、音場設計與執行	
八、燈光設計與執行	
九、道具設計與執行	
十、服裝設計與執行	
十一、文宣設計與執行	
第五節 演出過程	148
壹、動線引導規劃	148
貳、演出現場	148
參、收拾善後	149

第伍章 檢討 151

第一節 觀眾回饋	151
----------------	-----

壹、印象深刻的聲音.....	151
貳、印象深刻的場景.....	153
參、聲音訊息是否清楚？.....	154
肆、與前置活動的共鳴.....	155
伍、總體表演回饋.....	155
第二節 「實驗音樂劇」《MISSING》製作檢討.....	156
壹、聲音訊息的解讀.....	156
貳、對視覺元素的依賴.....	158
參、視覺輔助未發揮.....	158
肆、前置活動與宣傳效果不足.....	159
伍、加強表演整體節奏.....	159
陸、團隊組成與分工.....	160
柒、工作日程安排.....	161
第三節 總結及後續創作建議.....	162
壹、漫步在心的故鄉.....	162
貳、生命旅途中的聲音.....	164
參、未來創作方向及建議.....	165
參考資料.....	167
附錄.....	171
企劃版排期規劃與場地設計圖.....	171
終版排期規劃.....	172
終版腳本.....	174
工作人員名單.....	185
活動紀錄.....	185
問卷.....	191
文宣.....	192
道具.....	195
感謝筆記.....	196

表目錄

表 4-1 [序場]聲音創作內容.....	64
表 4-2 [場一]聲音創作內容.....	67
表 4-3 [場二]聲音創作內容.....	73
表 4-4 [場三]聲音創作內容.....	79
表 4-5 [場四]聲音創作內容.....	82
表 4-6 [場五]聲音創作內容.....	87
表 4-7 [場六]聲音創作內容.....	90
表 4-8 [場七]聲音創作內容.....	94
表 4-9 [場八]聲音創作內容.....	95
表 4-10 [場九]聲音創作內容.....	97

圖目錄

圖 2-1 WOLF WAGNER 修正之「U 曲線」.....	12
圖 2-2 M. BARKER 修正之「W 曲線」.....	14
圖 2-3 〈想厝的人〉節奏譜例.....	41
圖 2-4 〈臨暗〉節奏譜例.....	41
圖 2-5 〈早點回家〉三指法彈奏譜例.....	42
圖 2-6 〈去旅行〉吉他指法譜例.....	42
圖 2-7 〈我在那邊唱〉吉他和絃及旋律母題譜例.....	43
圖 4-1 〈逃亡計畫〉前奏譜例.....	71
圖 4-2 〈逃亡計畫〉間奏吉他泛音彈奏譜例.....	72
圖 4-3 〈逃亡計畫〉間奏鼓點拍子.....	72
圖 4-4 〈逃亡計畫〉第二次間奏鼓點拍子.....	73
圖 4-5 〈逃亡計畫〉RIFF 旋律譜例.....	73
圖 4-6 〈思念超載〉鼓點節奏基底.....	76
圖 4-7 〈思念超載〉RIFF-A 旋律譜例.....	76
圖 4-8 〈思念超載〉RIFF-B 旋律譜例.....	76
圖 4-9 〈思念超載〉RIFF-C 旋律譜例.....	77
圖 4-10 〈思念超載〉取樣節奏-A.....	77
圖 4-11 〈思念超載〉RIFF-D 旋律譜例.....	78
圖 4-12 〈思念超載〉RIFF-E 旋律譜例.....	78
圖 4-13 〈思念超載〉副歌鼓點拍子.....	79
圖 4-14 〈思念超載〉取樣節奏-B 鼓點拍子.....	79

圖 4-15 〈ON THE WAY, MISSING YOU〉 吉他彈奏節奏譜例.....	85	
圖 4-16 〈ON THE WAY, MISSING YOU〉 間奏母題旋律譜例.....	86	
圖 4-18 〈下一站〉 前奏母題旋律譜例.....	99	
圖 4-19 「數位藝術中心」場地平面圖.....	103	
圖 4-20 明信片及說明小卡.....	109	
圖 4-21 [場三]角色 A 在場中位置的調整.....	117	
圖 4-22 肢體練習活動進行前的暖身.....	118	
圖 4-23 於「三缺一劇團」排練室進行〈你只能陪著我〉排練.....	119	
圖 4-24 機械動作段落間走位，三人表現疏離。.....	121	
圖 4-25 角色 B 領舞動作強調：「手」	圖 4-26 角色 A 領舞動作強調：「肩」.....	122
圖 4-27 角色 C 領舞動作強調：「腳」.....	122	
圖 4-28 [場六]A、B 兩人相對位置的轉換.....	123	
圖 4-29 兩人坐在椅子上進行手部舞蹈動作.....	124	
圖 4-30 (依左至右，上至下) A、B 兩人拉扯、「丟拋」動作、擁抱結合動作.....	125	
圖 4-31 影像投影位置示意圖.....	126	
圖 4-32 [場二]「彩帶」螢幕保護程式.....	127	
圖 4-33 [場三]現場表演者與影像相對位置.....	128	
圖 4-34 [場五]現場表演者與影像中人物相對關係.....	129	
圖 4-35 [場八]投影影像部分畫面.....	130	
圖 4-36 場地空間示意圖.....	131	
圖 4-37 面對觀眾席方向的空間說明.....	132	
圖 4-38 面對舞台方向的空間說明.....	132	
圖 4-39 展場空間中音場方向說明.....	134	
圖 4-40 三角區域中攝影燈光源的使用.....	136	
圖 4-41 [場九]幕後攝影燈補光示意圖.....	136	
圖 4-42 吧檯黃燈泡設計。調整前(左)，調整後(右).....	137	
圖 4-43 酒吧招牌垂吊位置.....	137	
圖 4-44 警示燈位置示意圖.....	138	
圖 4-45 [場九]牽至場中地板的黃色燈泡線.....	139	
圖 4-46 椅子道具外觀.....	140	
圖 4-47 [場二]角色 A 揹著椅子與角色 C 互動.....	140	
圖 4-48 [場三]舞台後方躺著的角色 A 與倒下的椅子.....	141	
圖 4-49 [場五]角色 A 跪坐在椅前進行 SKYPE 通訊.....	141	
圖 4-50 [場六]角色 A、B 一前一後挪動椅子向前.....	142	
圖 4-51 [場一]中角色 A 與收音機道具的互動表演.....	143	
圖 4-52 [場四]與觀眾互動「明信片」，道具設計正面(左)與背面(右).....	143	
圖 4-53 [場四]角色 A 將角色 B 脫下的衣物一件件穿上.....	144	
圖 4-54 [場四]角色 C 將酒杯發給觀眾.....	144	

圖 4-55 [場七]三人圍著火堆，角色 C 拿著紙飛機道具.....	145
圖 4-56 角色 B 服裝構想參考 (左)，及實際設計成品 (右)°	146
圖 4-57 角色 A (左)、C (右) 服裝設計成品	146
圖 4-58 服裝設計草圖.....	147

