

主題：影視 X 音樂 -

商務交流會摘要

- 主持人

臺灣 柒拾陸號原子股份有限公司董事總經理 楊志光

- 與談人

臺灣 相信音樂國際股份有限公司媒體與專案統籌 蔡欣儒

臺灣 絡思本娛樂製作有限公司監製暨製作人 徐志怡

臺灣 華研國際音樂股份有限公司資深經理 李莊榮

臺灣 導演 姜瑞智

臺灣 聯利媒體股份有限公司娛樂事業部／版權業務部總監 戴天易

臺灣 相聚國際股份有限公司基金投資經理 謝孟芝

現今收視方式的改變，也同時影響著影視與音樂之間的關係，不再如以往著重片頭曲、片尾曲。2022 金曲國際音樂節論壇首場邀請到相信音樂蔡欣儒、絡思本娛樂徐志怡、華研音樂李莊榮、導演姜瑞智、聯利媒體戴天易、相聚國際謝孟芝等六位具有影視及音樂背景的人士，以自身角度分享合作的細節事項，也希望透過這次的交流分享更多的可能性。

藉由畫面或音樂的呈現為雙方的作品達到加乘效果 是雙方合作最重要的目的 蔡欣儒以去年合作最大的案子《華燈初上》為範例，說明唱片公司在劇本後期就參與了討論。導演與製作人對搭配的音樂風格都有自己的想法，希望呈現的不只有角色劇情之間的發展，透過唱片公司的製作與旗下藝人的配合還可以發展出所謂「華燈宇宙」的世界觀。

劇中背景設定為 1980 年代後期，當時經典歌曲來自鄧麗君、鳳飛飛等，相信音樂便在企劃中提出重新詮釋包裝經典歌曲，也曾研議是否由新生代歌手透過現代樂器重新編排詮釋，因此插曲特別讓歌手家家重新演唱〈雨夜花〉與〈初戀的地方〉。主題曲由五月天阿信重新改編〈月亮代表我的心〉，並於編曲加入一些電子樂器感，營造出《華燈初上》想帶給大家懸疑的感覺。片尾曲則由告五人特別為本劇量身打造〈好不容易〉，揣摩城市疏離的感覺。相信音樂與導演、劇組討論多次歌詞與編曲，連女聲男聲先後進入歌曲的順序也有一番討論。

原聲帶則是依照劇裡的角色與背景發想創意，每首歌皆可代表每個角色的故事線，其中特別商請樂團麋先生為林心如打造〈請別愛我〉。當時原聲帶的製作已經到達尾聲，導演也差不多分配好歌曲的運用方式，不過感覺似乎少了點什麼。《華

《華燈初上》的故事為台北八〇年代條通媽媽桑與酒店小姐的生活和愛情，在音樂上面少了可以唱出她們心聲的人。唱片公司認為與其找旗下歌手詮釋，不如請劇中的蘿絲媽媽唱出女性渴望被愛或遇到困境努力生活的心情。

與影視的合作不只是推廣旗下歌手，能夠呈現好的作品也非常重要。唱片公司的歌曲除了與影視作品《華燈初上》合作外，每首歌獨立出來應該皆是好聽的歌曲，而非純粹做為戲劇配樂。唱片公司與影視單位合作的共識，便是藉由畫面和音樂為雙方的作品達到加乘效果。

音樂與影視搭配效果超乎預期 劇方與贊助方藉由幕後花絮達到雙贏

早年動力火車以《還珠格格》創造了〈當〉，至今傳唱度仍高。近年《我的少女時代》則以〈小幸運〉囊括許多優秀的獎項，最終獲得 YouTube 史上第一位觀看數破億華語歌曲的殊榮。上述表示音樂與影視的加乘效果往往會超乎預期，以經典電影《鐵達尼號》為例，光聽見劇名就會想起經典的旋律，這是音樂與電影很大的魅力。

去年三級警戒時華研音樂攜手大幕影藝進行影劇行銷，李莊榮需要在很短的時間內了解劇本並向客戶提案。華研音樂面臨到的第一個問題是客戶想以物資取代金錢贊助，但對於劇組來說金錢很重要，所以李莊榮告訴客戶一部戲劇的背後有很多的創意跟特效需要靠現金支持完成。臺灣的戲劇贊助比較喜歡使用物資曝光，商品容易淪為道具，然而每個客戶都非常希望他們的產品被真心對待，不想只是拍到就好。李莊榮對此準備了很多方案，客戶可對應方案價錢尋找曝光方式。等到拿到資金之後回到了戲劇端，導演、編劇跟製作人卻不想被輕易改變劇情，也不想有個商品很突兀地出現，過程中必須反覆溝通、互相理解並反饋給客戶。

李莊榮體認到溝通過程非常繁瑣，而臺灣現今影劇置入的環境還不是那麼成熟，可能還沒辦法像韓國一樣自然且量多，唯有大家一起努力才可以讓環境變得更好。

即便歌聲是另一種考驗 沒人比演員更了解自己的劇

2018 年版的《流星花園》找來了新的 F4 團員，即使歌聲是另一種考驗，但沒人比演員更了解自己的劇，謝孟芝認為相對於過去的「流行花園」又是一個不同的嘗試。片尾曲由新生代歌手魏奇奇歌唱，插曲除了與原本的歌曲合作外還有一些老歌的重新翻唱，像是曾出現在 2001 版《流星花園》的庾澄慶〈情非得已〉，或戴佩妮的〈你要的愛〉。

影像創作與音樂創作一樣 越走越快包容性也越來越大

徐志怡針對即將上映的影集《我願意》為例談影視如何與配樂結合。索尼唱片為《我願意》量身打造了六首歌，在音樂與影像的結合上，導演、編劇與唱片公司間如何結合雙方的創作其實是件滿重要的事。徐志怡在現場為來賓播放《我願意》的片段，主題曲由炎亞綸演唱。

由於戲劇故事與邪教有關，除了過往宗教性、神秘性的音樂外，還能以什麼樣有特色的音樂做為出發呢？音樂總監陳珊妮後來找了 **Dizparity** 合作，**Dizparity** 為戲劇量身打造的配樂以他擅長的電音，為邪教儀式製造迷幻感與神祕感，做了不錯的嘗試也達到了不錯的效果。

徐志怡提到影像創作與音樂創作一樣越走越快且包容性越來越大，尤其現在串流平台的崛起，可以看到世界上各種不同的影像與音樂呈現方式，所以在這次的影集製作過程當中也嘗試了許多不同的音樂屬性及配樂。以往配樂是走在最後面，由故事打頭陣，但誰說一定是這樣呢？期許與會的商務人士一同開創不一樣的的可能性。

音樂能幫助具像化 體現當下角色的心境

拍攝當下往往要把文字轉換成畫面，擁有多年拍攝經驗的姜瑞智分享了一則故事，他的好友曾赴海外拍攝，劇組給他一副耳機並使他重複聆聽同一首歌，讓他躁動不已。他問現場導演「為什麼你要給我聽這首歌？」導演只問「你聽完了有什麼感覺嗎？」最後他演出角色時表現得很焦躁，殊不知這就是導演要的效果。姜瑞智認為這位導演的策略非常成功。

音樂會幫助畫面情緒加分與定調。姜瑞智發現影視有個很有趣的功能是創造流行，尤其是西方，比如二十年前流行過的服裝，因為電影又帶起了流行。歌曲也是一樣，除了懷舊感還有當代性。兒時的姜瑞智早已忘記《捍衛戰士》劇情，但會記得裡面的歌〈**Danger Zone**〉，直到《捍衛戰士 2》問世，他的腦中還是充滿那首歌。在影視跟音樂的融合上，音樂能幫助影視更具體地呈現出來，尤其是有些拍子、有些歌詞可能更體現當下角色的心境。如果歌曲先出來，現場拍戲時可以放出歌給演員、攝影師聽，甚至連工作人員都知道，這首歌就會朗朗上口一整天，這時大家就可以一起把歌曲味道用畫面呈現，這是最不可思議的時候。

最近兩年實境節目興盛 臺灣影視將走向綜藝

戴天易表示音樂很重要，尤其片頭曲、片尾曲。音樂的傳唱程度有助於收視跟市場價值。戴天易一直在 **TVBS** 嘗試除了戲劇外可以操作的東西，最近他們製作了一部大型實境節目《來吧！營業中》，嘗試在綜藝實境節目上做了一部主題曲由炎亞綸歌唱，那首歌上了 **YouTube** 之後已經有好幾百萬的點閱率。其實影視作品

跟音樂的結合不僅可能產生在戲劇電影上，各種的影視內容都應該能夠與音樂結合。

戴天易也簡述了幾部於下半年籌備中的影視作品，其中一部戲由戴天易本人做為總製作人，並與《華燈初上》導演連奕琦、編劇杜政哲合作的新劇《噢當下》。Amazon 影集《摩登情愛》詮釋都會愛情故事，戴天易告訴杜政哲「我們也可以來做個台北的都會愛情故事。」可是該如何做得有趣又漂亮？因此就將其包裝在疫情之下的非典型都會愛情故事。總共十集，每集一個單元，最後的十集會有個大串聯，每集都有很特別的點。這種操作方式不再是跟單一唱片公司合作，而是選十首主題曲，攜手大量的新人演唱，希望可以藉由這部戲幫助到這些唱片界的歌手，因為這部戲的卡司應該可以媲美《華燈初上》。

戴天易認為臺灣的實境節目在這兩年會非常興盛，接下來臺灣的影視走向會到綜藝節目，這也是他們接下來的重點。

影像中的插曲是味道的呈現 類型並非絕對

現場來賓提問「除了流行音樂外，有什麼音樂類型在影視裡面是需要的？」徐志怡對此回應，他相信影視和音樂上有各種可能的類型，無論怎樣的音樂都有其走向。姜瑞智表示影像中的許多插曲是戲劇味道的呈現，不見得需要哪種音樂類型，也不見得有特定的音樂類型被市場喜好，反而是該問創作者擅長什麼類型？楊志光則認為音樂是畫面的催化劑，音樂一下就可以把畫面的感覺堆上，能將導演設計的故事與角色需要的心情轉化做足。

唱片公司與戲劇的合作多以合作過的單位為主 需要更主動認識出擊

另一位來賓詢問「一般來說唱片公司多是被動收到電影方、電視方上門提合作，如果想更積極拓展旗下的音樂曲庫或音樂人，應該要找什麼樣的單位或人士，才有機會在第一時間配上最新的音樂作品？」蔡欣儒表示沒有統一的管道或方式，他們是從合作過的單位、導演，早期甚至直接找電視台的節目部詢問。近幾年視聽形態轉為串流，於是改從製作公司下手。會確認雙方的音樂作品與戲劇需求是否符合，以唱片公司的角度主動聯繫製作公司或認識的導演，或看製作公司、導演過去的作品是否與唱片公司希望的歌手作品方向搭配。李莊榮看法與蔡欣儒相同，表示需要不斷與導演、製作方聯繫，比較會有第一手的消息，再搭配當時可能要派出的藝人、要推出的新專輯或是專案。戴天易也回應要找到製作單位或媒體推薦的音樂，像金曲商務交流會的場合就很合適。藉由政府文化部、很多媒合會可以看到很多影視作品在操作，那些都是很好的機會。楊志光則以個人經驗為例，建議可以將資料置於雲端硬碟公開給目標對象。

臺灣的音樂圈缺少創作新血 能否培育出更多創作人才非常重要

戴天易認為近幾年臺灣的音樂圈缺少新人出來，尤其創作歌手，他在擔任 TVBS 節目部的總監時一直在尋找。戴天易每部戲的片頭必定有一位是新人，他希望可以藉由影視作品幫助新人。有沒有更多創作人才藉由培訓孕育出來這非常重要。

以導演的立場 也可使用強烈類型的音樂或純音樂為影視定調

光穹遊戲的作曲家提問國外的劇傾向以強烈主題性質呈現戲劇的音樂，然而國片偏向有片頭、片尾以及插曲等等，他想知道站在導演的立場會想使用純音樂來打造整個劇的音樂基調嗎？姜瑞智直言「會」，並認為華劇比較偏向敘述內心背景，他以作品《角頭》為例，劇中有許多台語歌，是所謂的悲歌，絕對有可能使用強烈的音樂類型來幫影視作定調。