

《初音未來》虛擬歌手首登公信榜

2008-11-02 記者 趙祿平 報導

VOCALOID 2 軟體盒上的插圖：初音未來

圖片來源：CRYPTON官方網頁

對於所有日本歌手來說，能夠登上公信榜是當紅的證據，對於首張專輯就登上公信榜第五的初音未來，似乎正代表著日後走紅與賺大錢的開始—如果她是真人的話。沒錯，初音未來是日本史上第一個登上公信榜的虛擬人物，她的出現不僅在日本各地引發空前的熱潮，也將人們對歌唱的思維拉近一個新的紀元。

虛擬歌手初啼 竄紅日本公信榜

「初音」是指「第一次的聲音（初めての音）」、「出發點」、「最初的VOCALOID2」；「ミク」漢字寫作「未來」，指「VOCALOID所象徵的將來音樂之可能性」。初音未來是日本音樂製作公司CRYPTON FUTURE MEDIA以Yamaha的VOCALOID 2語音合成引擎為基礎所開發販售的虛擬女性歌手主唱系列的第一作，而後還有其他虛擬角色陸續推出，但是仍舊以初音未來最具代表性。VOCALOID2是一個將人類的聲音錄音並合成為酷似真正的歌聲，使用者只需輸入歌詞即可發出聲音的電子音樂創作軟體，而初音未來的原聲則是由日本的聲優藤田咲提供。當初會設計初音未來這個虛擬角色來為軟體代言，主要也是為了讓VOCALOID2在預設消費群「御宅族」中易於走紅，畢竟因為大多數的人都是因為看見初音未來的影像才轉而接觸VOCALOID。

初音未來的空前成功不但超出了製作人員的預期，還是CRYPTON開創以來最好的成績。她與VOCALOID2在Amazon的軟體售賣排名中連續三週居高榜首，並在Amazon 2007年的電腦軟體銷售中排名第八，僅發售三週已達到30.4%的日本音樂軟體市場佔有率。深入探究VOCALOID2出現大賣的情況，主要是因為「購買，製作歌曲並上傳至網路，另一群人觀看後購買」的不斷循環、影片分享網站如YouTube、NICONICO動畫網站的推動，以及巧妙的人物設定與御宅族的特徵融合，因而吸引到不少電子音樂製作外人士。VOCALOID2初發售時有不少人以此軟體「翻唱」歌曲並發放在NICONICO動畫上而成為話題，還有不少初音未來的原創歌曲和同人影片。其中有許多網路上不留名的網友合作而成的作品，在分工合作下，有人作曲、編曲、有人作詞、有人負責繪畫、有人製作影片，而VOCALOID互相會（ボカロ互助会）則是此類合力創作的代表團體之一。其中著名的原創歌曲「雖然歌曲並無形狀（歌に形はないけれど）」於2008年由Doriko上載，被評為擁有優美旋律和歌詞具透明感，至同年觀看次數超過45萬次，並於6月發售CD，於發售當日旋即登上榜公信榜第25位，可說是為許多原創作曲家找到另一條「為自己歌唱」的管

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

道。

雖然歌曲並無形狀（歌に形はないけれど）

突破人聲極限 虛擬人聲價值受質疑

《Ievan Polkka》，定位了「拿著蔥のはちゅねミク」，一首讓初音未來從此與蔥分不開關係的里程碑歌曲，乍聽之下彷彿是一連串的碎碎唸，但是仔細一聽會發現那其實是由一長串毫無意義的音節組成。這首《Ievan Polkka》其實是翻唱自芬蘭民謠舞曲改編而來的，講的是一個年輕男子，想要約一名叫做Ieva的女孩一起跳波爾卡舞，但是女孩的媽媽一直阻擋著。於是他們偷偷地溜到一間房子，許多人在裡面跳著波爾卡舞，他們也跳了整夜。當兩人一起回到女孩的家之後，女孩的母親正在門前怒氣沖沖地等著他們，但是男孩坦率地告訴女孩的母親：他們排除萬難也要在一起。

直到2006年以前，這首歌僅侷限在芬蘭等少數幾個歐洲國家為人所知。於2006年，網路上出現flash動畫「Loituma Girl」，動畫Bleach死神中的其中一位女主角井上織姬一邊唱著這首歌一邊用著手上的蔥。自此這首歌開始在歐洲以外的地方傳唱。同年，朵莉寶貝（Holly Dolly）翻唱這首歌，也在歐洲掀起了一波熱潮並於2007年由「初音未來」翻唱了這首歌而再度爆紅。受到初音未來唱這首歌，模仿Loituma Girl「甩蔥動作」的影響，在華語地區暱稱這首歌為「甩蔥歌」。「甩蔥歌」的日文歌詞只是原歌詞的音譯，實際上沒有意義。然而這個「甩蔥」的流行風潮，一度受到歐洲新聞界的注意。最令人感到有趣的是雖然完全聽不懂歌詞，但是旋律卻在腦袋中不斷徘徊，而且不管甩蔥歌的動畫、影片裡出現的是誰，畫面上幾乎都有蔥。

甩蔥歌

另外一首《みくみくにしてあげる》中譯把你給miku miku掉，是繼蔥歌之後另一代表性歌曲，歌詞中初音未來向大家說明她的志向，以及希望大家來使用VOCALOID2這套軟體的心聲。雖然初音未來等VOCALOID製品和真正的歌手仍有一段距離，但因為歌手不是人類，可以輕易唱出人類不可能或極難唱出的歌曲，這類歌曲較有代表性的為「初音未來的消失」，曲中部分段落一秒中有高達十二個音節，幾乎沒有換氣的地方，這是普通人類所辦不到的，也因此初音未來的出現開啟了開拓新音樂類型的可能性。

初音未來的消失

初音未來除了吸引新一代和從不認識電子音樂的人接觸電子音樂創作，更使得多人認識電子音樂製作。雖然初音未來並不是第一個可以模仿人聲歌唱的軟體，但是他的擬真度高出其他同類軟體許多，因而有較高的品質與能力帶領電子音樂製作走向革命。由初音未來引發的電子音樂熱潮透過網路加速了技術上的流通與交流，越來越多人以初音未來的合聲翻唱或是直接以初音未來為主從事創作。在這波初音熱潮下，也隱藏了一個問題：到底初音未來能不能帶替真人？到底以電子產品來替代真實人類的可行性是否與其價值相等，也是我們在欣賞初音未來等電子音樂的同時該深思的疑問。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP