



## 虛擬歌手不設限

2010-04-03 記者 許庭瑜 報導



能夠唱出類似真人歌聲的虛擬歌手初音未來。(圖片來源/初音官方網站)

拜網際網路的普遍以及免費上傳的開放空間功能所賜，許多對音樂有興趣的非職業作曲家或者歌手，都能透過網路來推廣自己的作品。而在2007年推出的「初音未來」這套擬真人「角色主唱系列」軟體，更吸引了大量的業餘音樂玩家利用這套軟體來製作歌曲。這些音樂作品透過上傳到NI CONCIO動畫、YOUTUBE，以及Zoomer等網站累積知名度，甚至出版了不少同人以及非同人的CD，使得製作音樂不再是唱片公司的特權。

### 虛擬歌手不設限

初音未來是由日本CRYPTON FUTURE MEDIA公司（也稱CRYPTON）在2007年推出的VOCALOID 2系列第一版虛擬歌手軟體，透過輸入平假名、片假名或是羅馬拼音，就可以讓機器發出類似真人的歌聲。輸出的歌聲不僅可以唱出正確的音準，還可以控制抖音或是拉成音等等，這樣的歌曲製作過程稱之為「調校」。雖然初音這個虛擬歌手非常受歡迎，連日本的新語辭典《現代用語的基礎知識》中都收錄了「初音未來」這個項目。但是很少人知道，其實CRYPTON早在2004年就推出了VOCALOID 系列：女歌手MEIKO，以及2006年上市的男歌手KAITO，可以算是初音的「前輩」。

不同於VOCALOID這套前代作品，以提供聲音的歌手作為主題印象，VOCALOID 2中的初音一開始就以虛擬歌手的身份出現在市面上，成功在日本引起一陣轟動，可愛的形象吸引了不少男性購買這套軟體，創下了超過五萬套的亮眼成績，遠遠超過第一代的五千套。也因為初音的成功，讓後來VOCALOID 2系列第二版的鏡音鈴、連和第二版的巡音流歌，都同樣走虛擬角色的路線，並各自發展屬於自己的歌迷與曲風。

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。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



VOCALOID角色歌唱系列的虛擬人物形象，由左至右分別是：VOCALOID 2的初音未來、鏡音鈴、鏡音連、巡音流歌、以及VOCALOID的MEIKO與KAITO。（圖片來源／維基百科）

會購買VOCALOID系列軟體（以下稱V家系列）的民眾，大多都是有音樂底子的人，平時會自己創作詞曲。完成詞曲之後，再藉由V家系列的軟體演唱出人聲，如此一來就無需另外找歌手來演唱。因為非真人的關係，V家系列的歌曲可以百分之百唱到零失誤的音準以及拍子，打破了一般人創作曲目時，需要考量的音域以及換氣問題。

這樣廣大的彈性讓各種風格的音樂創作家都能終於自己的風格，來做詮釋。面對這樣沒有設限的歌手，創作者有更多的空間可以發揮靈感，讓初音系列唱出自己的理想歌曲。雖然大多數創作都是滿懷情感的在創作，不過初音這套軟體畢竟還是機器，有時候還是無法唱出人類歌聲的細膩度，而且如果調校的不夠細緻的話，很容易出現機械音。有網友將初音翻唱歌劇《魔笛》中，最有挑戰性的〈地獄的烈火在我心中燃燒〉一曲放在網路上，即使整首曲子沒有一個地方破音，拍子也都抓的剛好，但是仍然其他網友認為機器唱出來的歌曲無法打動人心，是沒有感情的。至於要如何評判這之間的標準，除了看調校者的功力外，就要由聽者用自己的耳朵來下定論了。

### 多人共同創作 打造理想型態

對於一般歌手來說，個人特色是最重要的一點，但由於初音未來只是個虛擬的軟體形象，自然沒有一個標準的評判來決定哪一個是正統的初音未來，也就是說沒有曲風限制就是V家系列最大的特色，只要能夠調校得出來，不論是抒情還是搖滾都可以由這些虛擬歌手來詮釋。因此「初音未來」這個角色的形象，完全是建構於每一個放在網路上的作品，簡單來說就是每一個人都可以為自己心中理想的「初音未來」打造形象。V家的創作藉由將自己的作品，（無論是歌曲還是動畫）放在可與其他人分享的網路平台上後，若是得到廣大的迴響，就會多少內化成大家心目中初音的一部分。透過這樣不斷的創作與觀看，「初音未來」這個人物也就慢慢地有了自己的個性以及形象。

絕大多數V家的音樂創作家，都會將自己的作品放上NICO，透過NICO網站特殊的留言系統以及標籤分類，這些初音的愛好者可以輕易地搜尋到V家相關歌曲，也能夠直接給予作者讚賞或是意見。當紅的歌曲除了會有不同的繪者幫忙製作不同風格的動畫外，再加上V家的虛擬歌手越來越多，藉由自創曲衍伸出來的曲子也就跟著變多了。像是日本網友ryo製作的初音歌曲〈ワールドイズマイン〉就有許多不同的動畫版本，且也衍生出了男性視野的〈ワールドイズマイン〉一曲，不但歌詞與原本的相互輝映，連歌聲都由初音未來變成KAITO。

對許多喜愛V家的人來說，就是因為初音這類軟體能夠詮釋不同的曲風，且創作者之間會互相受到影響，因此才如此有可看性以及可塑性，雖然每個創作者的理想可能都不盡相同，但不論是哪一種風格的初音，只要做的好，都會被聽者接受。再加上V家的虛擬歌手不斷推出，一首歌可以用不同的軟體呈現，營造出截然不同的唱法。NICO上關於初音的作品之所以如此豐富，也都是由每個創作者的心血累積而成的，因此每一個創作者都可以稱為V家的作家，這也是為什麼這些業餘的音樂創作能夠對這些虛擬角色有這麼多認同感的原因之一。

由日本網友ryo創作的初音歌曲〈ワールドイズマイン(world is mine)〉（來源：YOUTUBE）

由KAITO唱出男性觀點的〈ワールドイズマイン〉，回應初音的版本。（來源：YOUTUBE）

### V家IN台灣

除了少數的音樂創作者，台灣大多的V家創作都以繪圖為主，甚至還有因為製作鏡音動畫而紅到日本的創作者。此外在寒暑假的FF或CWT等同人販售會場中，也可以看見V家相關的週邊商品，或是COSPLAY成V家角色的COSER等。在一些專門唱日文歌的KTV中，也可以點到不少在NICO上比較俱知名度的V家歌曲，V家在台灣的受歡迎程度可見一斑。

由於目前V家系列的軟體只能支援日語以及充滿日本口音的英文，因此在台灣會自己調校的玩家相對日本來說少很多，不過仍然有少數使用者讓V家歌手翻唱中文歌曲，其中又以翻唱台語歌最受到迴響。由於台語和日語的發音較接近，唱出來的聲音比起翻唱中文歌曲還要標準，對於這樣充滿台灣味的初音，不只台灣網友覺得很有趣，在日本的NICO上也有不少日本網友給予正面的評價。尤其是KAITO翻唱的〈墓仔埔也敢去〉這首歌當中，提到了不少關於台客的解釋，可以算是小小的日台交流。



由台灣網友猿狐所調校的KAITO翻唱五百版的〈墓仔埔也敢去〉

網際網路的便利性，讓越來越多有才華的人被發現，聽眾可以接收到的題材也越來越多元，不再受限於只能聽商業音樂。初音未來這類的「角色主唱系列」軟體，讓許多非職業的音樂創作者，能夠更隨性地發揮自己的想像力，並且和同好分享、切磋，因而互相摩擦出創作的火花，這是一般真實歌手所作不到的。經由大家不斷地創作，V家的歌手也不斷地成長，個性也越來越鮮明，但是卻不會因此而定型，因為不知道什麼時候會有人會突發奇想，做出完全不一樣的作品，這便是作為虛擬歌手最特別的一點。



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](#)

[關於喀報](#) [聯絡我們](#)  
© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by  DODO v4.0