

投稿類別：藝術類

篇名：

跨越虛擬線的真實歌姬-初音未來

作者：

蔡汶臻。私立樹德高級家事商業職業學校。高三 8 班。
李 梵。私立樹德高級家事商業職業學校。高三 8 班。

指導老師：

張佳娜老師

壹●前言

一、研究動機

「**什麼歌都會唱！16 歲初音帶進 37.6 億商機**」，這是 2012 年 10 月 18 日 ETtoday 新聞雲對初音來台演唱會時所下的新聞標題，若說「初音未來」是日本人氣當紅的虛擬歌姬，其魅力不單是日本，其影響範圍已達世界各地。

初音未來，在目前的音樂界可以說是一項奇蹟，她以大家過去想像不到的方式來演唱歌曲，雖然只是一位二次元的虛擬人物，但她所帶來的龐大商機，卻是超乎常人所能想像的。我們為進一步了解日本的虛擬歌姬-初音未來而進行本次的論文研究。

二、研究目的

(一) 了解初音未來及語音合成軟體「VOCALOID」

(二) 探討初音未來的影響力

三、研究方法

透過書面資料和各大網站收集初音未來的語音合成軟體、演唱會、素人創作者-P 主等相關資訊，再以問卷方式了解現代人對於像初音未來這樣的二次元虛擬歌姬之想法。

研究流程：

貳●正文

一、簡介

(一) 「初音未來」簡介

初音未來(日文發音：**Hatsune Miku**)是目前在日本人氣相當高的一位虛擬歌手，於 2007 年 6 月出道，在台灣通常稱之為初音。她一開始只是日本音樂軟體公司(CRYPTON FUTURE MEDIA)所研發出的虛擬代言人，但卻相當受到動漫迷的喜愛，出道至今延伸的商機高達台幣 37.5 億。

初音未來的名字可以指「第一次的聲音」、「出發點」，有一位虛擬歌手象徵未來的音樂之可能性」的意思在。最初的形象角色圖是由日本知名插畫家 KEI 所設計出來的，初音的年齡設定為 16 歲，身高為 158cm；體重為 42kg，16 歲的她總是充滿活力的挑戰任何音域的歌曲。

(圖 1：初音未來)

(二) 語音合成軟體「VOCALOID」介紹

「VOCALOID」是一款先由真人去錄音，再透過電腦的語音合成轉為虛擬人聲，所開發出來的一套軟體，使用者只要輸入音節以及歌詞就能按照音樂作家所想做出的旋律及歌詞去做變化。而在所有的「VOCALOID」中最知名的是

由位於日本北海道札幌的 CRYPTON FUTURE MEDIA 公司所開發的「初音未來」最為廣受人知。

使用者們可以透過自己的創作、或者是網路上的教學，讓初音唱出自己最理想的聲音，各類型的再次創作讓初音跨足了各大領域，包含漫畫、軟體、遊戲、電視節目、周邊商品、現場演唱會等，帶來了無限的商機。

(圖 2：VOCALOID 製作過程圖)

(三) 素人歌手的崛起

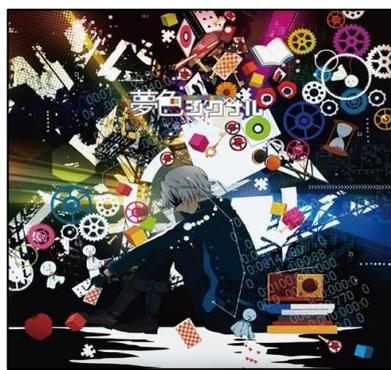
「Producer」簡稱為「P 主」，通常使用 VOCALOID 這套軟體來創作自己創作的歌曲，創作完得歌曲會投稿至日本知名動畫網站ニコニコ。

也因為近幾年眾多 P 主開始瘋狂創作 VOCALOID 的歌曲，這樣熱潮的就這樣帶動了各種不同唱腔的素人歌手崛起，於日本知名動畫網站ニコニコ網站投稿個人創作的歌曲與翻唱歌曲，以下將介紹 1 位知名素人歌手同時也是素人創作者 P 主。

1、まふまふ(日文發音：mahu mahu) 別名：鏡見て失神P

從 2012 年 05 月 02 日初投稿的 DAYBREAK【原唱：初音未來】而開始了創作與歌唱的生涯。

到 2014 年為止除了初音未來以外還使用了其他的 VOCALOID，像是：IA、GUMI、鏡音鈴 VOCALOID 軟體來創作歌曲，另外也會翻唱許多其他 P 主們的創作。而自己創作的歌曲有：夢花火、ヤクビョウガミ、戯曲とデフォルメ都市等多首歌曲，也有發過個人的專輯像是：夢色シグナル、明鏡止水、刹那色シンδροーム，這些專輯裡收錄的歌曲裡也有まふまふ的創作，說明了 VOCALOID 的熱潮。

(圖 3：夢色シグナル專輯封面照)

(圖 4：明鏡止水專輯封面)

(圖 5：刹那色シンδροーム專輯照)

(圖 6：まふまふ本人推特大頭照)

(四)「初音未來」演唱會介紹

初音未來是首位舉辦個人專屬演唱會的虛擬歌姬，出道至今舉辦過許多大大小小的演唱會，以超科技的 2.5D 投影技術演唱，在舞台上賣力的歌唱以及熱情的活力一點也不會輸給真實的歌手。

也因為並不是真實存在於生活的人，所以並不會有體力上的各種限制曾經一天連開 2 場演唱會，而在演唱歌曲可以已一瞬間就換裝成該歌曲所需要的服裝，這些方面都不是現代的真實歌手可以取代及模仿的，雖然初音未來只是一位虛擬的歌姬但她的人氣可是貨真價實的。

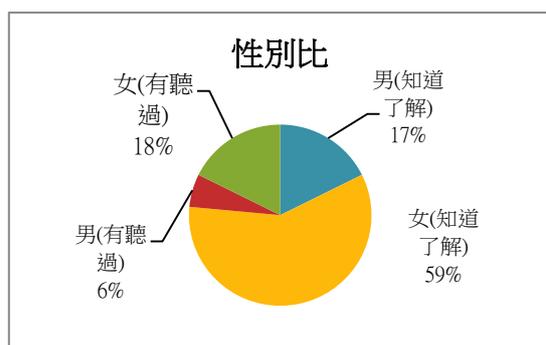
(圖 7：2013 魔法初音演唱會實景圖)

(圖 8：2013 魔法初音演唱會實景圖)

二、問卷調查

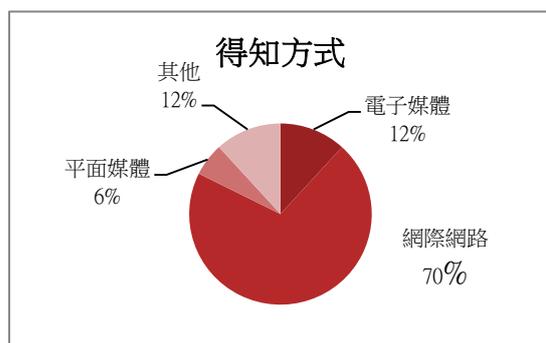
我們以 17~20 歲的年輕族群為對象進行了問卷調查，回收了 18 份問卷，其結果如下：

(圖 9：初音未來認識度之性別比)

說明：

是否知道初音未來的性別比例：知道初音未來的比例中女性較多，男性較少，其中知道並了解初音的女性為 59%；男性為 17%。而只有聽過初音並不了解的為女性 18%；男性為 6%。

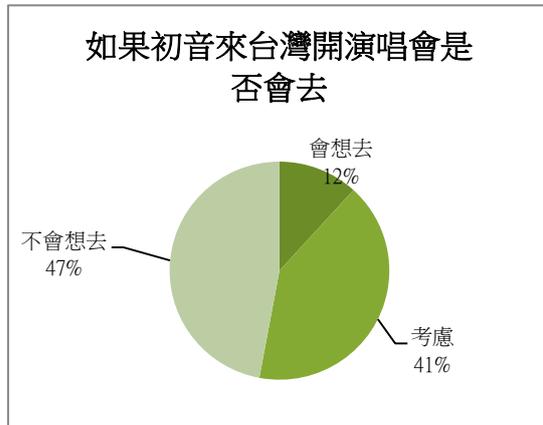

說明：

如何得知初音未來：由圖八可以得知現代人多以網際網路來獲得初音未來

的資訊，少部分的人用電子媒體、平面媒體和其他的方式獲得資訊。

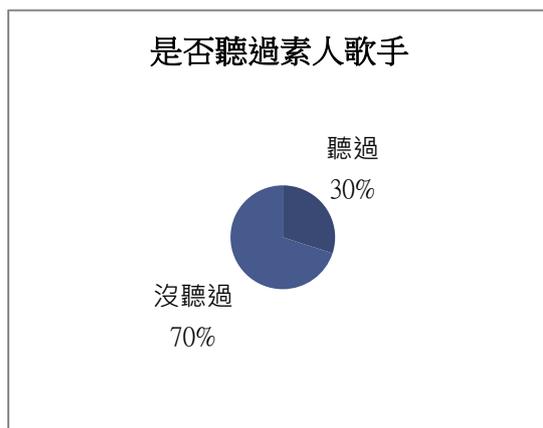
(圖 10：如何得知初音未來)

說明：

如果初音未來台灣開演唱會是否會去：想要去參加初音演唱會的人是屬於比較少的，反之不會想去的人佔大多數，而考慮的人是主要是在評估自己的經濟能力是否能參加演唱會。

(圖 11：若初音來台灣開演唱會參加意願調查)

說明：

是否聽過素人歌手—まふまふ：此次調查結果得知，素人歌手或創作者，在台灣的知名度偏低，有 70% 的人沒有聽過素人創作歌手，僅僅只有少數的 30% 聽過。

(圖 12：是否聽過素人歌手—まふまふ)

根據以上調查了解 50 名的受訪者中知道「初音未來」的比例高，其中以女性知道初音未來居多，可以了解現代的年輕人對於虛擬的歌手有一定的認知。大部分的人都是從網際網路得知「初音未來」人物，極少部分是從電子資訊及平面媒體和其他相關資訊得知，由此得知初音未來的公司在網際網路上的廣告以及宣傳下了極大的功夫。針對本次的問卷調查中的初音演唱會及素人創作主-P 主的分析如下：

(一) 演唱會分析：

若初音未來來到台灣開演唱會的話有 47% 的人不想去、41% 的人有意願去

看，不想去看的原因可能是經濟能力無法負擔，畢竟一張演唱會的票從台幣 1,500 元到 2,900 元不等，對只有 17 歲左右年齡層的年輕族群負擔很大。

另外，受訪者曾表示初音的演唱會並不是真人歌手而只是一個投影人物所以並不想花錢去看一個虛擬的歌手的演唱會。想去看的人數雖然只占了 18%，但受訪者本身就喜歡初音未來或者是對 2.5D 投影的演唱會感到新奇，想去了解身為虛擬歌手的初音未來是如何能夠吸引無數喜愛她的粉絲。

(二) 素人創作主-P 主分析：

素人創作的 P 主多半是喜愛唱歌及創作的人們所做的歌曲，而且每個 P 主創作的音樂都極具每個 P 主的風格所寫的歌曲的歌詞意思都非常能代表歌曲本身的意義。例如：まふまふ的創作裡的夢花火就是一首抒情中帶點悲傷的曲子又或像是ヤクビョウガミ歌詞裡所要表達的是「喜悅的意思，請告訴我，請告訴我」。

藉由自己的創作來表達對於某些事情的看法，素人的創作觀點與一般的作詞、曲者不同，更能創作出令人更意外的歌曲。

參●結論

經過此次研究初音未來的過程中我們了解到初音未來在現代青少年心中的地位有多麼的深遠，也許社會大眾認為喜歡一個不存在於現實的人物是一種很愚蠢的行為，但對於喜愛虛擬歌手的人們來說，他們真正喜愛的其實是創作了這些歌曲的創作人。

像是同樣也是 VOCALOID 的創作者兼小說家的惡之 P 就說過「我們在眾人期待中誕生。」(惡之 P，2013)(指初音未來)這句話訴說著初音未來的誕生是被大家所期待及肯定的，VOCALOID 的粉絲一定也到達某種水平，否則是不會有這麼多的粉絲期待初音未來的各種創作的。

因為有了虛擬歌手的存在，讓許多喜愛音樂創作的人們更可以藉由虛擬歌手們，將自己的音樂創作發布給喜愛相同的同好，否則就可能要面臨「自己演唱」或者是「尋找演唱者」等等之類的問題，這時虛擬歌手就可以解決這些問

題。使用虛擬歌手演唱自己的所創作的音樂，更可以讓音樂的想要呈現的感覺更接近創作者的理想中的音樂。

虛擬歌手的存在單純只是為了唱歌而存在的，不像是為了其他目的而演唱的歌手，這些虛擬歌手所演唱的音樂是最能引起人們心與心共鳴，並不是有目的的包裝和行銷的歌聲，是最原始最清脆的歌聲。同樣是初音未來的粉絲的「**Rella 就有說過她覺得 VOCALOID 很多良曲確實非常觸動人心**」(Rella, 2013)。由這句就可以得知雖然我們雖然生活在不同的國家、有各種不同的喜好但卻因為一首良曲而將心串聯再一起。雖然初音未來只是一位虛擬的人物，但他所唱出的歌曲卻深深觸動了各位的心。

從 P 主的歌詞中可以發現到他們所想要告訴社會大眾他們的創作以及創作歌曲的理念。同樣身為 P 主的 cosMo@暴走 P 曾在初音未來的小說中說過初音未來是什麼：「許多人都把自己抱持印象投射在他身上」(cosMo@暴走 P, 2013)因此就能在不同的地方看見多變的初音未來，從創作者的精心發揮下就能看到不一樣的初音未來，這不是一件很棒的事嗎？

初音未來的形象是多變的，他可以隨著創作者的作品不同而進階產生不同的初音未來，能夠以不同的作品產生不同的面象藉由這種的轉變，漸而吸引人們的目光漸漸的轉變成一種期待，這就是大家為什麼會越來越期待有關初音未來的創作原因。

肆●引註資料

- 1、 Rella(2013)。Latidos -Rella's VOCALOID Illustration Collection-。萌少女領域。
- 2、 惡之 P (2013)。惡之娘-黃之終曲。東立出版社。
- 3、 cosMo@暴走 P(2013)。初音未來的消失。東立出版社。
- 4、 檔案 Miku screenshot.PNG：
http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Miku_screenshot.PNG
- 5、 初音演唱會模組：<http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60499&snA=19077>
- 6、 ETtoday 新聞雲：<http://www.ettoday.net/news/20121018/115476.htm>
- 7、 圖 1：http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/0/00/Miku_Hatsune.png
- 8、 圖 2：http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Miku_screenshot.PNG

9、圖 3：<http://www.lagoa.jp/shopimages/lagoath/0060010001142.jpg>

10、圖 4：<http://www.lagoa.jp/shopimages/lagoath/0060020000712.jpg>

11、圖 5：<http://www.lagoa.jp/shopimages/lagoath/0000000007962.jpg>

12、圖 6：

https://pbs.twimg.com/profile_images/493608660564586496/XVAON2im.png

13、圖 7：<http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60499&snA=19077>

14、圖 8：<http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60499&snA=19077>