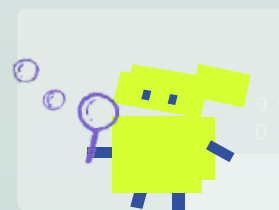
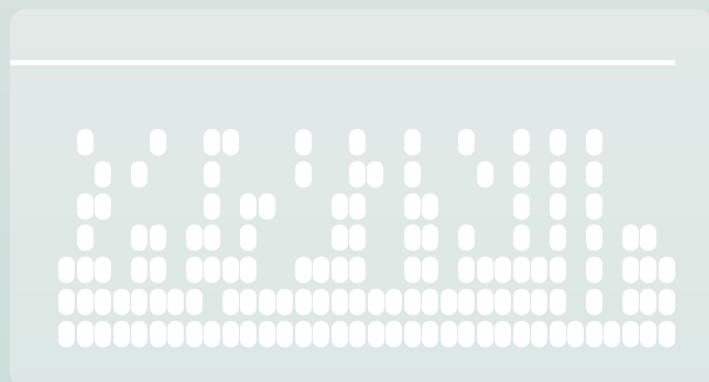
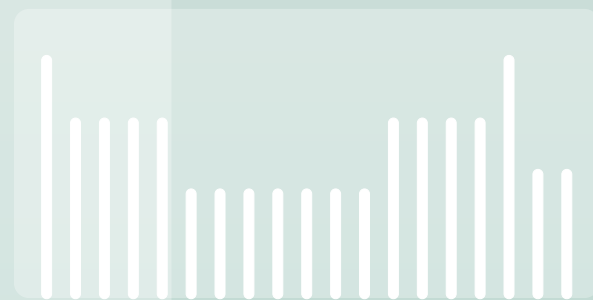
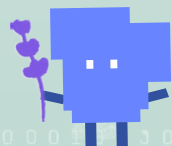

提取，

時光交織的 共鳴

腳、腳——
螢幕上的畫面隨旋律跳動，
曾經流轉心間的聲音被重新唱起。
從科技跨域到場域經營，
讓一代又一代，再次聽見溫暖生命的歌。

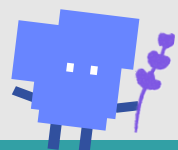

文學裡的歌聲： 聽見《魯冰花》與 AI 共譜的樂曲

專訪 | 中原大學全球客家與多元文化中心副主任 陳雅瀟

「天上的星星不說話，地上的娃娃想媽媽～天上的眼睛眨呀眨，媽媽的心呀魯冰花～」耳熟能詳的旋律，牽引動人真摯的劇情。〈魯冰花〉不但是人人傳唱的歌曲，更是大螢幕上的經典。這部客家文學巨擘鍾肇政所著的《魯冰花》，是大多數臺灣人民的懷舊回憶。幾十年過去，這朵充滿回憶的花，再次綻放。

2024 年，適逢鍾肇政的百歲冥誕，中原大學舉辦「客家文學經典魯冰花電影主題曲 AI 音樂單曲 MV 及音感作畫」發表會，計畫創辦人陳雅瀟教授，現為中原大學全球客家與多元文化中心副主任。在本次的訪談中，她獨創的教育思維，將帶領讀者一同窺見跨越時空的百年致敬。

| 跨界共創，讓〈魯冰花〉再次盛開 |

在短影音、懶人包與各式「速食」文化的發展下，該如何在教育現場抓住莘莘學子的眼球？「如果讓老先生對著年輕人長篇大論，年輕人的接受度其實並不高。但如果讓老先生對年輕人唱歌，說不定會很有用」，對 3C 的態度，陳雅瀟採取「打不過，就加入」。

被問及為何跨領域投入客家研究？「中原大學是桃園客家的大本營，學校本身就會有社會任務，常與四周的族群或是社區串連，再加上有教育部或文化部的計劃支持」，她順水推舟，開啟了 AI 與客家文化的共創計畫。

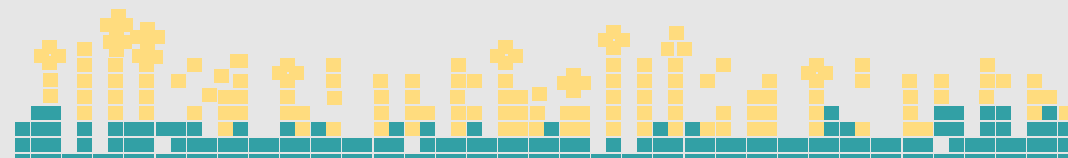
客語式微的時代，陳雅瀟透過跨界計畫，將客語、聲音與 AI 結合，讓經典作品《魯冰花》再度盛開於新世代的五感之中。

| 經典再現：〈魯冰花〉的數位轉生與音感作畫 |

回憶起製作歷程，她侃侃而談：「一般人想像的客家好像很老、很傳統，跟新的東西或西方是隔絕的，但其實我們可以把中西合併得很好，也可以沒有違和地結合科技跟客家。」除了所有的編曲重新編譯，創新合併，團隊更邀請專業的樂手組織這場計畫，比照西方室內樂，採用「兩小一中一大提琴」的規模，「真人如此，假人如此，共 8 支提琴。採用 4 支提琴的樂譜，兩邊用一樣的譜。團隊裡所有的工程師都是提琴手，成果才會準確。」

真人樂隊在臺上專注演奏，身後的 AI 樂團，與他們協力奏出精確的樂音，另一面牆則隨著現場旋律的起伏，跳躍出對應的音符。這場盛宴的呈現，需要臺北、桃園及臺南三地，透過 5G 連線配合，才能譜出這場瑰麗的藝術饗宴。

當電影主題曲原唱歌手曾淑勤高歌，重現經典歌謠，懷念的金曲輕撫過每一位觀眾，本次展演的最高潮處，是 AI 復刻的鍾肇政先生出現在大螢幕上，以客語唱出〈魯冰花〉的瞬間。旋律也能跨越世代，打破疆域。當天觀眾從成人到幼兒園齊聚一堂，「歌詞對幼兒來講太難，可是他們會背起副歌，唱最大聲的地方就是副歌。」想起孩子們當天努力的面容，陳雅瀟笑著說。

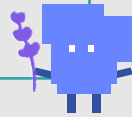
談起這場數位轉生的契機，來自於和鍾肇政兒子，鍾延威先生，在《插天山之歌》電影座談會的會面，後來，他慷慨授權父親生前的錄音檔，促成這段美事。

至於為何聘請出身桃園的國際金獎女畫家，張瑞頻，擔任音感作畫的負責人？「因為《魯冰花》在講臺灣美術教育，為什麼會找女性？因為我從女性的觀點去看古茶妹，她是犧牲自己的，如果她跟弟弟一樣，堅持在美術班，說不定今天得獎的會是她，為什麼她犧牲自己？因為整個社會環境就是這種氛圍。如果像古茶妹這樣子的人，能不犧牲自己，說不定臺灣的女性美術史可以往前好幾十年，臺灣的女性電影可能也是，所以我才會想邀請在地的女畫家來做音感作畫」。

陳雅瀟笑著回憶：「張瑞頻為音感作畫設計了很久，她在刷線條的瞬間，感覺像是一行行樂譜，結尾時，魯冰花田用潑墨的方式呈現，象徵花開」。

“當有一天，我們都不在的時候，
這些珍貴的東西還能夠留下來”

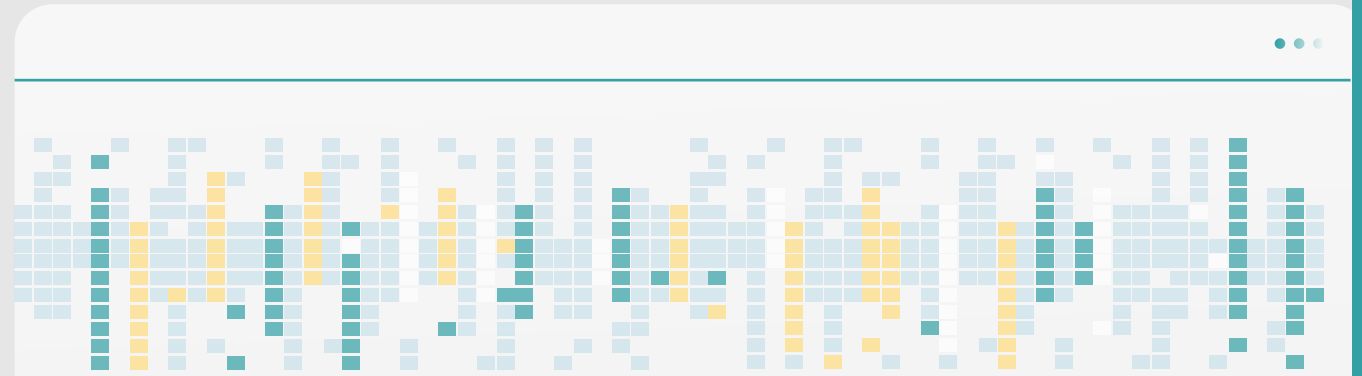

談及其中的難處，最棘手的就是還原原音。鍾老年輕時鮮少唱歌，早期錄音設備較不進步，音檔有很多雜音，無法採用。而後期的音檔，又遇到老年聲音較低的問題，難以與金曲歌后曾淑勤的聲線搭配，若是合唱，便顯得格外突兀。

後來，團隊幾經測試，用技術貼近鍾老唱歌的的聲紋，也讓鍾延威參與試聽，反覆訓練 AI，將聲線提高，終於能與曾淑勤合唱。

談起計畫實踐的心路歷程，她毫不猶豫地說，這就是在做數位人文典藏。「我覺得做教育、學術，或者唸文科、做藝術的人，都有一種理想的堅持，做這件事情最大的意義不在於賺錢或是名氣，而是當有一天，我們都不在的時候，這些珍貴的東西還能夠留下來，這個價值就是無止境的，無法用錢去計算」。

這場計畫，從醞釀、前置到完成，耗時兩年。這場饗宴，是跨界的重製，也是教育家不計代價，對文化的貢獻。

AI 與文學相會 不斷綻放的魯冰花

推開中原大學風雅頌藝文廳的大門，〈魯冰花〉的旋律一次次迴響，疊映藝術、科技與跨世代的交流……

當 AI 與弦樂相遇

透過 AI 工具訓練與鍾延威先生的試聽協助，讓鍾肇政大師親切的客語聲穿越時空，與現場的弦樂合聲。

當童聲合唱經典

千千幼兒園的孩子們體驗人生初登臺，與螢幕上的 AI 鍾肇政老師、現場的金曲歌后曾淑勤合唱。

當旋律化為色彩

音感作畫家張瑞頻捕捉聆聽音樂的感受，經過無數次彩排，在一首歌的時間裡，讓旋律化作花田。

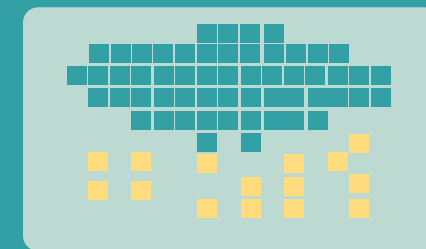
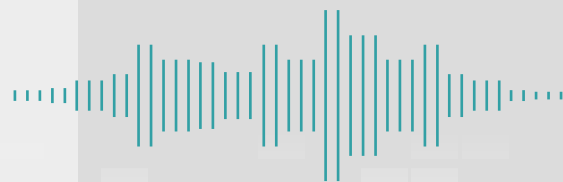
「《魯冰花》的花語：守護和期待」

面對語言的「福佬化」現象，她表示，如何將客語傳承下去，是重要的議題。客家族群已非主流，而腔調又繁多，面對這樣的狀態，她秉持「先求有，再求好」的樂觀態度，鼓勵人們將母語說出口。

關於傳承，歌唱即是最好的入門媒介。談起自己與音樂的緣分，來自幼時的啟蒙，「那時我才兩歲。聽不懂他們說什麼，也不太會講話，但是我坐在老師的腿上，摸著琴鍵。英文有個詞叫做 play piano，我是真的在 play，真的在玩」，長大後的她，「雖然博士念的是比較文學跟性別研究，但是我常覺得音樂可以附加在研究裡，往後不管接觸什麼領域，都會自然而然的與音樂有連接。」

音樂成為她人生路上的養分，也由於這個緣分，讓她能以音符守護《魯冰花》的價值，期待這朵盛綻的花，在未來擁有更多可能性。

“我常覺得音樂可以附加在研究裡，
往後不管接觸什麼領域，
都會自然而然的與音樂有連接”

天公落水

天公呀
落水叻

阿妹呀，戴頂草帽來到坑水邊
坑水呀
清又清
魚仔在个水中，呀泅來泅去

說到客家，她想起的那首歌...

說起印象深刻的一首客家歌，「客家電視台的《免費搭乘》裡，〈天公落水〉是我上課時很喜歡用的教材。」不論年紀，都可以從入門歌曲中輕鬆上手，學習語言。

〈天公落水〉的歌詞如詩，韻律暢快，歌詞唱著：「天公呀～落水叻～阿妹呀，戴頂草帽來到坑水邊，坑水呀～清又清～魚仔在个水中，呀泅來泅去」，歌詞描寫雨天中孩子與大自然暢玩的歡快，自然景致的閒適。這段畫面，像是母語傳承的未來，在音樂中學習語言，在歡樂中記住客家文化，成為沉澱心底的美好旋律。

魯冰花

天上的星星不說話
地上的娃娃想媽媽
天上的眼睛眨呀眨
媽媽的心呀魯冰花

陳雅漬

臺南人。畢業於美國普渡大學博士班。曾於美國多所大學任教，主要研究文學電影、音樂與影視配樂等領域。現為中原大學全球客家與多元文化中心副主任、通識教育中心副教授。本學期透過國家科學委員會研究計畫，借調訪學臺北南港中央研究院中國文哲研究所。2024 年於中原大學發表「客家文學經典魯冰花電影主題曲 AI 音樂單曲 MV 及音感作畫」成果會。