

在 JJ林俊傑還沒推出這次新專輯「和自己對話」之前，我跟林俊傑的關係僅止於：他是我那愛唱歌小兒子的偶像，小兒子是林俊傑的粉絲。

2015年11月24日，我被請到三創參加林俊傑「和自己對話」的新專輯首發會，因為這張專輯是國內流行音樂界第一張以假人頭錄音的專輯，而且是概念性的專輯。我是「音響論壇」的總編輯，所以被請去參加發表會。

那天晚上，我第一次聽到這張「和自己對話」，開始瞭解林俊傑並不是一般的歌手，而是能作曲、能唱歌、能演奏、能編曲，甚至能錄音的歌手。更重要的是，他每一張專輯都是在說一個故事，藉著每首曲子，把整個故事串聯起來，讓聽歌的人可以感受到林俊傑說故事的場景與心情。

我第二次跟林俊傑接觸是2016年1月21日下午五點，我去他的JFJ錄音室採訪他，裡面有音響、有錄音臺、錄音器材、一台貝森朵夫鋼琴，還有很多把的吉他。我們聊天，原來林俊傑從小練鋼琴，而且是彈巴哈那種鋼琴，一直到小學畢業，進入國中時代，他開始接觸到西方各類流行音樂，這才發現原來作曲、唱歌對他的吸引力那麼大，從此一頭栽入這個領域。多年來，雖然林俊傑在流行音樂界已經夠出名了，但是他從來沒有拋開對古典音樂的喜愛，在他的專輯中，經常會看到古典音樂的片段，如請管弦樂團伴奏、請來郎朗彈了一小段鋼琴做為串場，也邀請王力宏在專輯中演奏一段小提琴，他自己則在專輯中彈鋼琴、彈吉他。

他不僅自己彈吉他、彈鋼琴、作

曲、編輯，還完全投入於唱片製作，從專輯發想開始，到製作過程的細節，甚至對錄音的要求他都事必親躬，在這張「和自己對話」中，他甚至自己擔任錄音師、混音師。

「和自己對話」其實就是林俊傑的一段生活故事。一開始的弦樂團調音把我們帶到音樂廳中，調音之後，強勁的鋼琴響起，宛若演奏會揭開序幕。這段弦樂團調音是在新加坡一座音樂廳現場錄製的，錄音方式採用假人頭錄音。假人頭錄音沒有混音，就是一次過，演奏不好或不對，就要重新來過。為何要用假人頭錄音？就為了要完拾取音樂廳那種如臨現場的感覺。第二首「不為誰而作的歌」就是林俊傑在音樂廳現場邊唱邊彈，弦樂團伴奏，氣勢十足，現場氣氛真實。一段音樂廳弦樂團調音之後，那現場的氣氛更是真實，如果您戴耳機

林俊傑

一位歌手、作曲家、編曲家、錄音師、 很會說故事的人

文 | 劉漢盛

聽，更會發現假人頭錄音的現場氣氛。接下來第四首「關鍵詞」也是假人頭錄音，其實整張專輯中，大部分都是假人頭錄音一次收音，少數效果進入錄音室混音，林俊傑把現場收錄的弦樂群跟爵士套鼓混得很自然，爵士套鼓的音效尤其錄得好，腳踩大鼓與Bass合力營造出來的撲撲聲肯定是音響迷會喜歡的。

第五首「只要有你的地方」一開始的關門聲就是以假人頭錄下林俊傑回到家中的關門聲，在這首曲子中，林俊傑把假人頭當成他的傾訴對象，對著假人頭彈唱，全部都是一次過的收音，而且是在訴說一個晚上的故事。在林俊傑家中，假人頭麥克風從晚上錄到早上起床開水龍頭刷牙洗臉，您可以聽到林俊傑的歌聲與吉他會轉換位置或方向。這段音樂錄得很辛苦，因為我們耳中聽到的音樂之外，鏡頭外一堆人在旁邊拉著

線，怕假人頭移動位置時發出雜音，大家摒住呼吸不能發出雜音，就這樣錄製了好幾個鐘頭。假若您的音響系統夠好，就可以充分聽出林俊傑跟假人頭所變換的不同相關位置。

這張專輯中有在忠孝東路上錄製的街景聲音，有林俊傑就在街上對著假人頭演唱，有四個人坐在Volvo休旅車中的唱歌，您可以聽到引擎的聲音。有在Live House的演唱，還有與多年不見朋友的對話唱歌，有野外營火燃燒與蟲鳴的自然背景，還有浪潮的聲音。為了錄製浪潮的聲音，林俊傑親自拿著假人頭俯身靠近海水，一不小心手機掉落海水。那次錄下的浪潮聲很真實。為了錄製Live House的效果，林俊傑特別租了一間大錄音室，請很多粉絲進來充當觀眾，錄下現場感十足的「你，有沒有過」。

仔細聽過這張「和自己對話」，您會驚訝林俊傑在裡面所下的細膩功夫，他已經不是單純的歌手，而是一個說故事的人，一個導演，一個錄音師，對了，還是一位音響迷。林俊傑從一開始就非常注重錄音效果，由於自己長期浸淫鋼琴演奏，所以要求錄音效果要真。也因為喜歡古典音樂，所以他的專輯中盡量使用原音樂器，為的就是追求那一份原音樂器的真實質感與美好的音質。

透過這次的採訪，您會更瞭解林俊傑，原來他不僅是歌手，不僅是作曲者，不僅是編曲家，不僅是錄音師，還是一位很會說故事的人，他說的每一段故事都化為一張專輯，很容易引起共鳴，難怪林俊傑有那麼多粉絲，包括我那愛唱歌的小兒子。

Part 01. 林俊傑的JFJ音樂工作室

文 | 洪瑞鋒

這次「音響論壇」很難得前往林俊傑的JFJ私人音樂工作室進行採訪，在與他聊到新專輯的製作過程之前，我們先帶讀者一探錄音室內部的實際環境。

林俊傑的錄音室內部空間大約7坪，主要可分為三個部分，第一個是一踏進空間的右側，擺放了一架與Audi汽車聯名的貝森朵夫古典鋼琴，這是林俊傑最熟悉的樂器，常用來創作與錄音使用。第二部分則是位於房內中央的錄音控制台，從音樂基本

的混音到EQ調整都能在這進行；現場看見的鑑聽喇叭有兩對，一對是JBL LSR4326P，另一對則是Neumann KH310A，兩對喇叭都是主動式設計的書架喇叭，林俊傑對於這兩對喇叭的聲音特性相當熟悉，能夠第一時間判斷錄音軟體的聲音品質。最後則是這間音樂工作室的重頭戲，也就是位於一進房門左側的家用音響系統。主喇叭與中央聲道為Wilson Audio Sasha與Watch Center，在作為兩聲道使用時，Sasha會以一部Gryphon Diablo綜

合擴大機負責驅動。訊源則是數位與類比分開，數位訊源為Esoteric K-07 SACD唱盤，黑膠唱盤則是Thorens TD 550。當系統用於多聲道用途時，除了主喇叭後方會有一個隱藏式的投影布幕落下，多聲道的音效處理也交由Yamaha CX-A5000環繞前級擴大機負責解碼，末端再以Emotive XPA-5多聲道後級擴大機進行每聲道200瓦（8歐姆）的輸出功率進行驅動（現場看到有兩部多聲道後級，另一部是Rotel RMB-1506），環繞喇叭為一對白色的

Focal Dome，主動式超低音喇叭則為 Velodyne Digital Drive Plus 12。

從以上搭配來看，林俊傑在選購音響時顯然是做足功課的，因為除了主喇叭與中央聲道是因為效果考量而統一選擇Wilson Audio之外，其他的音響品牌幾乎都是專找該領域的專家，例如數位訊源選擇Esoteric、類比訊源選擇Thorens，多聲道解碼選擇Yamaha…等，都是相當明智的選擇。再來，我與各位讀者同樣好奇，為何林俊傑人生第一套音響系統的起點會那麼高？Wilson Audio 搭配Gryphon？這是多少音響迷的夢幻組合？一問之下，林俊傑告訴我，當初會買這套音響的原因，除了單純欣賞音樂之外，很大的部分是可以拿來工作使用，作為錄音室的另一套鑑聽系統，這是他願意一次就攻頂到位的主要原因。

根據他的說法，如果錄音時從頭

到尾都僅用同一套鑑聽系統，這容易在錄音上產生偏頗，導致末端使用者在居家音響聆聽時產生聲音平衡性不同調的情況。如果一次使用兩套不同的音響系統進行鑑聽，就能縮短錄音室與居家聆聽之間的距離。因此在林俊傑的錄音室裡，中央的音控台與Wilson Audio這套家用音響是有做連線的，當音控室那端有初步完成的錄音作品，就可以第一時間以Wilson Audio這套音響進行試聽，減少專業錄音在居家音響聆聽產生的聽感誤差，從這裡您就知道林俊傑對於聲音品質的要求有多高了。

而在錄音室的裝潢部分，則是盡可能減少硬調空間產生的反射音，除了大量使用木製裝潢（包括地板與置物櫃），也同時加入窗簾與軟質布料（包括天花板與側、後牆的軟面處理）減少空間內的聲音折射；聆聽環境中大量擺

設的物品，包括EQ音控台、吉他、鋼琴，以及各類擺設，也為空間做出一定程度的聲音擴散，盡可能模擬出一般居家聆聽的聲學條件。

採訪最後，我也詢問林俊傑對於錄音室麥克風的品牌挑選，他回答目前最喜愛的還是Telefunken ELA M 251，這是目前號稱全世界最好的麥克風之一，也是在這間錄音室最常使用的一款。但他也承認麥克風不是越貴就越好，而是要針對錄音需求去挑選出最適合的，像是錄製人聲他個人推薦Mojave，價格不貴，但聲音效果卻非常好，CP值很高；錄製鋼琴則通常採用Neumann。林俊傑強調，這些推薦都是針對他個人的錄音使用習慣，如果是為其他音樂人做配唱製作，就會一次挑選出多款不同品牌的麥克風，再依據錄音需求去一一篩選，這過程就需要較多的時間慢慢嘗試。

06

01. 林俊傑從小就彈奏古典音樂，因此鋼琴是他最擅長與最熟悉的樂器。
02. 錄音室的中間是配備完整的錄音臺，從音樂基本的錄音、混音，到EQ調整都可以在這進行。
03. 鑑聽喇叭則有兩對，一對是JBL LSR4326P，另一對則是Neumann KH310A，都是主動式書架喇叭。
04. 在錄音臺的右側則擺放了Telefunken ELA M 251，號稱是全世界最好的麥克風之一，也是目前林俊傑最常使用的一款。
05. 從錄音臺看過去，就是林俊傑的音響系統，除了拿來欣賞音樂之外，也可做為工作的第二套鑑聽喇叭。
06. 林俊傑聽過許多對不同品牌的喇叭，最後鍾情於Wilson Audio Sasha那強悍的低頻能量與速度感，拿來製作流行音樂特別適合。
07. 驅動Sasha的是Gryphon Diablo，兩者搭在一起的聲音個性很合。
08. 圖中上方的是Linn Linto唱放，下方則是Yamaha CX-A5000環繞前級擴大機。

07

08

Part 02. 「和自己對話」新專輯製作過程

採訪 | 劉漢盛

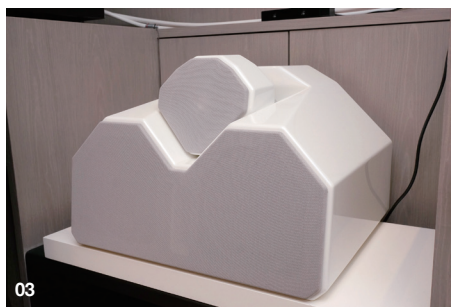
文字整理 | 洪瑞鋒

01

02

03

04

05

01. 現場也看到一部Emotive XPA-5多聲道後級擴大機，每聲道達200瓦的輸出功率。
02. 另一部多聲道後級則是Rotel RMB-1506，但輸出功率比較小，僅有每聲道60瓦。
03. 除了聆聽音樂，林俊傑還很喜歡看電影，中央聲道特地選擇Wilson Audio Watch Center，音質表現一流。
04. 訊源的部分則是數位與類比分開，分別是Esoteric K-07 SACD唱盤與Thorens TD 550黑膠唱盤。
05. 林俊傑的錄音室擺設相當豐富，吉他便是其中之一。

劉：這次的訪談很隨性，主要分成兩個部分。第一個是來談你最新專輯「和自己對話」的音樂製作過程；第二個則是將重點放回到身為音響迷的你。我的第一個問題是想問，為何這次專輯的正式版裡面沒有提到你是用假人頭（Dummy Head）錄音呢？

林：其實有的，但我們分成不同版本。這次新專輯一共有三個版本，第一個是正式版，也就是劉總編手上的版本，第二個則是有影像的藍光版，第三個才是耳機版。而在耳機版裡面，除了有新專輯之外，也附贈一支耳機，這

個耳機是我們與特定廠商合作，聲音有特別調教過。再來，耳機版裡面有簡單提到假人頭的方式錄製，包括現場錄音環境與假人頭的擺放位置。

劉：瞭解，那為什麼你會想做一張假人頭的錄音呢？

林：我大概在兩年多前透過香港朋友介紹，認識了一位專門在研究Binaural的博士，我去了他的錄音室體驗所謂Binaural的錄音，可以讓你不用戴上耳機就可以聽到很好的環繞音效。那是我第一次見識到這種技術，覺得很神奇，因此我就在想，如果可以把這種技

術放在流行音樂上，那是我會想玩的東西。因此這一兩年，我一直在研究要如何讓大家可以音樂中體驗到這種環繞效果，最後才萌生出想做一張耳機專輯的念頭，將Binaural的技術延伸到用耳機呈現，或許就可以讓大眾體驗到不同於以往的聲音技術，畢竟就目前的使用習慣，大多數年輕人都是採用耳機來聽音樂。

劉：所以這次新專輯是環境音是用假人頭錄製，一般唱歌與演奏是用傳統的多軌錄製嗎？

林：每首歌不太一樣。譬如說新專輯的歌曲裡，如果有需要加入比較

多樂器，或者編曲架構比較完整的，就會兩個方式都用上，包括傳統的多軌收音以及這次新採用的假人頭錄音，到最後的混音階段才將兩者混在一起。其他在專輯裡有簡單的自彈自唱，就純粹只是使用假人頭錄製，因此整張專輯會以不同的做法去呈現。

劉：最近Sony有復刻一張Roger Waters的「Amused To Death」專輯，它是很有意思的，最特別的地方是採用Q Sound來錄音。所謂的Q Sound就是透過兩聲道來產生環繞效果，裡面音效包括有馬車從音場一側慢慢沿著聽者的後腦杓繞過去，他是透過Q Sound後製來決定聲音的位置。Michael Jackson也曾做過Q Sound錄音，而Roger Waters則是在1992年就錄了，直到現在才復刻重新推出。所以我在想，如果你有假人頭錄音的觀念，下次說不定你可以玩看看Q Sound，因為Q Sound後製技術已經很成熟，不管用耳機還是傳統兩聲道音響聆聽，都可以呈現很好的包圍感。

林：我在做這張新專輯的時候就有研究到一個Plug-In也是這樣，它可以將錄製好的音效透過後製，擺放在音場內你要的位置，呈現出類似Q Sound的效果。

劉：我注意到你的專輯都有放置古典音樂的元素在裡面，有管弦樂團、有請郎朗彈奏鋼琴、也有請王力宏拉奏小提琴，你是為什麼會想將古典音樂的元素帶進你的音樂？

林：因為我個人也是古典音樂出身，在小學畢業以前都是彈古典音樂鋼琴，直到上了國中認識其他朋友，才一起玩樂團唱流行音樂。但一直以來，古典音樂都在我人生成長過程中扮演很重要的角色，因為我是聽著古典音樂長大的，所以我希望在自己的創作裡保留古典音樂的元素。其實就跟這次的假人頭錄音一樣，每次發行新專輯，我都在想要怎樣可以把自己喜歡的元素傳達給更多人。畢竟現在的年輕人很少聽古典音樂，如果可以透過混搭的方式讓聽流行音樂的多瞭解古典樂，或者讓聽習慣古典音樂的多接觸流行樂，這是我喜歡的做法。

劉：郎朗那段是你直接買他錄製好的段落混進專輯裡，還是請他專門為你的音樂演奏？

林：是我真的找他，請他特地為我演奏的。王力宏也是，專門為我拉奏那段。其實他們都是玩音樂交朋友，剛好聊天聊到，就想說可

以有音樂上的合作。

劉：你在這新專輯裡面找來新加坡管弦樂團合作，但在上一張「新地球Genesis」專輯則是找來布拉格管弦樂團，你是怎麼找到他們的？

林：是透過在新加坡長期合作的製作人朋友介紹，其中有一位老師也專門在做電影配樂，叫Ricky Ho（何國杰）。他之前在做「看見台灣」的電影配樂就有與布拉格管弦樂團合作過。

劉：管弦樂的錄音是在布拉格錄製的嗎？

林：錄音團隊在布拉格現場錄製，然後我們透過網路連線，用視訊在新加坡直接驗收，這是新的錄音技術，可以直接做Living Recording。

劉：錄音團隊在布拉格收音就可以直接傳來？

林：對，錄音是Live的，只是會有點Lag，因為是透過Streaming的方式。

劉：Streaming的聲音取樣率可以到多少？24Bit/96kHz？

林：還是有壓縮，是透過Streaming來聽mp3檔案，但在最後製作與混音的時候會直接跟他們拿原始錄音檔。

劉：你的專輯中所有的曲子都是你自己作曲的？

06. 主動式超低音是Velodyne Digital Drive Plus 12。

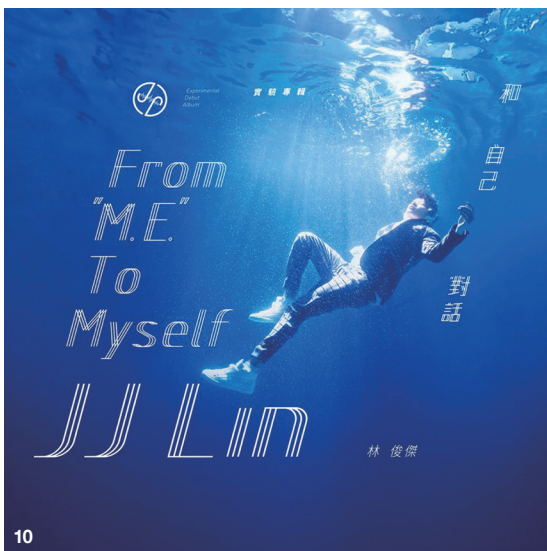

07. 從天花板後方觀察，可以看到環繞喇叭為Focal Dome，顏色則統一選擇白色。

08. 錄音室的天花板有特別設計過，除了嵌入燈光之外，也配置了軟質材料減少初次反射音。

09. 林俊傑對自己音樂的涉入非常深，從錄音、編曲、製作，到演唱的風格都有自己的一套方式。

10. 「和自己對話」是首次採用假人頭錄音的華語專輯，透過特別設計的音場包圍感，帶聽眾穿梭不同的音樂場景。

林：對，我的專輯到現在都是由我自己作曲。

劉：那編曲呢？

林：編曲會找別的老師來做，有時自己也會負責編曲。但大部分還是會找新加坡的編曲老師合作。

劉：所以你的音樂製作班底多數還是以新加坡那邊的為主？

林：其實都有，近幾年我比較常跟美國樂手合作，例如鼓手與吉他手，他們在我的世界巡迴演唱會時都有合作過。

劉：我看你過去很多專輯都找Bernie Grundman做專輯後製？

林：我幾乎每一張專輯都找Bernie Grundman做後製，當然也有嘗試過其他的，像是Sterling Sound與Oasis Mastering，但我個人的首選還是Bernie Grundman，因為從第一張專輯開始就跟他合作了。

劉：你怎麼會知道要找Bernie Grundman？因為通常都是音響迷才知道他。

林：也是透過老師介紹，我的老師是許環良，在新加坡簽的第一個唱片合約就是他提拔我的。然後從

第一張專輯開始，就是他帶著我到美國做混音與母帶處理，所以從那時候開始就有這樣的概念，試著去學習美國那邊製作音樂的高標準，去瞭解這其中的差別在哪裡。這麼多年下來，現在我自己也開製作公司，就是希望可以在那種制度傳承下來，因為我個人是很在意音樂中的細節。雖然說現在是數位音樂的時代，或許大眾很難可以分辨錄音水準的好壞，但我覺得還是要對得起自己。

劉：我覺得這個觀念很好，像是這次你的新專輯採用簡單樂器的自然音色錄製，就會比用模擬的MIDI來得好。

林：其實我以前也玩過MIDI，採用大量的數位音效讓音樂聽起來很電子、很年輕化，但慢慢玩多了，我發現製作音樂是要隨著每張專輯不同的風格去變化，當你學得越多，武器越多，你越懂得怎麼做出不一樣的東西。因此近幾年的我對Acoustic的東西就比較有興趣，因為它是比較自然的、比較

有感情的，錄製出來的效果也是每次都不一樣，因為是透過樂手實際彈奏。也是因為如此，我才開始聽黑膠，同時更關注在音響設備上，因為身邊的音響朋友也不少。

劉：我聽過你過去幾張專輯，發現你是一個喜歡有專輯概念的人，並不是一般請製作人去收歌，收完請歌手去配唱。你的專輯都有一個很清楚的中心思想，是什麼東西影響你去做這樣的一個概念專輯？

林：對我來說音樂就像在講故事，尤其很多歌曲都是我自己作曲，那個靈感的啟發終究是來自自己。我也有嘗試跟公司的唱片企劃去討論唱片的製作概念，但我發現這些歌曲都是我貼身的經歷與心情，因此在製作歌曲時，我希望可以呈現當初最完整的狀態、最透明的樣子，即便之後收到的詞進來了，編曲方向也改了，還是要不斷回頭確認這首歌曲在創作時，那最初的心情與感動。所以我才希望每次推出新專輯可

以像是一則故事或者電影，大家從開始聽到結束，可以聽懂那個故事。我不希望自己只是寫出「好聽」的歌，因為好聽的歌大家都可以寫，唯有自己的故事是獨特的，因為經歷是自己的回憶，那是每個人都不一樣的，這樣才可以讓音樂更珍貴，更值得收藏吧。

劉：我覺得你的音樂深度比起其他流行音樂深很多，音樂裡面傳達的感情是完全不一樣的。再加上你自己作曲作得很好，能夠完全讓人感同身受你想要表達的情感，我覺得這是很成功的地方。那麼你從國中之後就開始喜歡流行音樂，那時候你還很年輕，你有受到哪些西洋音樂的影響嗎？

林：我聽的音樂其實滿廣的。在不同時期會受到不同階段的影響，例如小時候聽古典音樂就最喜歡巴哈、柴可夫斯基，還有舒伯特。

他們的音樂都比較浪漫，巴哈則是比較注重在演奏技巧。再來，小時候也聽很多Michael Jackson的音樂，比較Funk、比較Pop的東西。也有一些比較極端的搖滾，像是槍與玫瑰，到近幾年我才開始聽比較爵士的東西，像Jamie Cullum的音樂，就比較像混搭式的爵士與搖滾，如果是要傳統一點的，我也很喜歡披頭四，或是英國搖滾。我自己的很多音樂都加入了英國搖滾的調調，因為英國搖滾比起美國式的搖滾會更內斂、感性一些，不會那麼澎湃。我國中是唸英國文學，所以我對英國詩人也有瞭解，例如莎士比亞，我其實很喜歡英國的歷史文化。

劉：那你以後可以做一張「莎士比亞的夢」。

林：有，我有一首歌就叫「莎士比亞的天分」。其實我在二十幾歲以

前都是在新加坡以英文為主去學習，中文是後來到了台灣發展才比較多接觸。

劉：這樣說來你的養分其實是很豐富的，從古典、流行、爵士，到搖滾。但我聽你的歌曲很多是很抒情的，這是你企圖想走的方向嗎？

林：我的創作一直都離不開抒情歌，是因為寫歌的方式也好，一種寫歌的韻味也可以，我個人也很喜歡抒情歌，但即便如此，節奏也是我的最愛，你會發現我的音樂有很多節奏性很強的元素在裡面。

劉：像新專輯第二首的鋼琴演奏就有很強的節奏感，幾乎把它當作打擊樂器來使用。

林：對，所以我不願意自己只唱抒情歌，因為那不符合我的個性。我的個性其實很極端，一個是自己獨處的時候，那個比較感性內斂

11. 由於新專輯以耳機聆聽會有不一樣的聲音效果，因此先前的發表會也全數採用耳機進行試聽，更請來劉總編一同共襄盛舉。
12. 這次新專輯有推出耳機版本，圖中就是林俊傑與廠商特別合作調音的耳機。
13. 這顆假人頭就是林俊傑這次新專輯的好伙伴，在假人頭的耳朵內塞入麥克風，透過耳機重播，就可以讓聽感身歷其境。

的自己，另一個是跟朋友玩在一起，那個比較外放陽光的林俊傑。我很享受在節奏的律動裡面，所以自己寫音樂最開心時候其實是在寫快歌，慢歌則會比較像在反應出自己的內心狀態。

劉：這樣講我發現你有很多東西可以做，你以後可以做一張一體兩面的專輯來呈現不一樣的自己，這會很有意思。

林：可能我下一張專輯的概念就會這樣做。

劉：在新專輯裡，你都演奏哪些樂器？

林：我最擅長的還是鋼琴，吉他也會彈，但通常都用在比較節奏的歌曲上，鼓也會玩一些，但還不至於專業到可以錄音。

劉：所以新專輯裡面的鋼琴都是你自己彈？

林：不一定，會看情況，這次新專輯的鋼琴有我自己彈，也有請專業老師幫忙。近幾年我是自己學著編曲比較多，可能因為這幾年的經驗累積，讓自己在編曲這塊有比較熟悉，然後自己的錄音室器材也比較完整了。

劉：我這幾天一直反覆聽你的新專輯，我發現你的專輯錄音效果很好，只要有一套優秀的音響系統就能充分表現出來。但我很好奇，你在錄音的時候是怎樣去判斷這個錄音品質是你想要的？

林：我覺得Monitor很重要，我盡量會要求在我熟悉的空間錄音，例如我熟悉鋼琴與自己嗓音的音色，那這兩樣東西我就希望可以透過自己的鑑聽系統與環境來檢視，這是最理想的狀況。如果我去找其他錄音師錄音，我也會去多瞭解那個錄音環境與鑑聽系統。因為我發現錄製音樂無論是前製還

是後製，只要你沒辦法熟悉那個錄音環境，你就沒有辦法判斷，因為你抓不到準則，會導致在別的錄音室聽沒問題，但拿回家重播卻發現聲音平衡性不一樣了，所以我覺得鑑聽環境是最重要的。

劉：所以專輯中每首歌曲都是你自己聽過，滿意才放行？

林：當然，我對自己音樂的品質跟「Tone」（韻味）是很要求的，尤其是音樂的Tone，我認為這是很個人的。因此我會希望有些歌曲要堅持自己製作，因為Tone是很主觀的東西，沒有對或錯。我寫某些歌曲就是要抓到當初的韻味，那個聲音如果變了，例如鋼琴的音色不一樣了，這首歌曲的感動就沒了。

劉：我發現你的專輯有很多音樂製作人，他們個別負責不同歌曲，這樣要統籌不會很麻煩嗎？

林：我還是希望自己的音樂可以多跟別人接觸，這是讓我成長很重要的元素。當然某些音樂會有我自己的堅持，但我也相信，當你跟別的音樂人在合作過程有碰撞，那個靈感是很奇妙的。重點還是自己要放寬心，要去接受新的元素，這會讓自己成長得更快。尤其我現在有自己的製作公司，有一個自由空間可以發揮，我就會找欣賞的音樂人或者製作人互相交流，或許未來哪個音樂企劃可以互相合作也說不定。同時我也覺得在專輯裡有貢獻的人，要應該盡量給他們多曝光與鼓勵的機會，這個很重要。

劉：那當然，就跟一部電影一樣，後面長長的名單，每個人都有貢獻。但這樣一來，你的音樂製作過程不會拖太長嗎？專輯製作費

也會提高。

林：多多少少也是會，畢竟一次要找那麼多人進來，但為了音樂品質還是要堅持。

劉：你是自己製作好一張完整的專輯才交由華納去發行？還是華納統包整張專輯的製作？

林：都是我自己先做好。

劉：那製作成本就由你自己吸收了？

林：對，我都是以品質為最高要求。因為這是我唯一能做到最好的事，這不能妥協，音樂這塊一定要去堅持自己的品牌，創造自己的風格。

劉：你為什麼會在專輯第一首序曲就放了一個管弦樂團調音的片段？

林：因為這次的新專輯概念有點像電影，只是改用聲音去說故事。我希望透過聲音來製造出很多畫面，這次既然已經標榜用假人頭錄音，我希望聽眾能在第一時間感受到聽感上的差別，先讓他們體驗到一個不一樣的聆聽習慣，不要一開場就先播放主打歌，而是用一小片段、透過假人頭錄製的環境音，將聽眾自然拉進那個情境裡面，之後再播放主打歌曲，那個心情就會不一樣。

劉：這點子是你自己想的？

林：對，這次的新專輯比較特殊，風格比較直接、簡單，以及純粹，甚至重點放在音場多過音質。例如開場的序曲，裡面除了調音之外，還摻雜很多人的講話呀，走動的雜音...等，我認為那些聲音元素是很真實的，不像過去流行音樂會想把這些不完美的聲音避掉，這次做的音樂希望一切很自然、很真實。

劉：這也凸顯了你跟其他歌手不一樣的地方，因為開始就用古典音樂調音片段做開場，這會讓人期待

林俊傑的專輯一直以來都有很強的音樂概念，聆聽專輯就想講述一個完整的故事或者電影，情感相當充沛。

這張專輯會以怎麼樣的音樂氣氛去呈現。再來我想問，在專輯第二首安排了「不為誰而作的歌」，這首與開場序曲有呼應的地方就是同樣加入了古典音樂元素，這樣的歌曲編排是有巧思的嗎？

林：我對「不為誰而作的歌」所設定的場景，是我最熟悉的舞台，這是我的聽眾最熟悉聽我唱歌的環境。我希望這張實驗專輯要先以一個讓歌迷舒服與習慣的狀態下進入，而不是一個很另類、很跳脫的東西。當聽眾熟悉了之後，在後面的歌曲，我才慢慢轉換並帶他們進入不同的音樂場景，例如家中、街頭上，還是野外，這樣聽眾才會舒服的慢慢聽下去。簡單來講，專輯先以一個大家都

熟悉的演唱會現場做開場，畫面先大，然後再慢慢變小，最終才回到細節；生活很多時候就是這樣。你會先看到事情的表面，然後慢慢由表面進入內心，最後才會發現很多細節，這是我自己和我自己對話的方式。

劉：這是一個很細膩的安排，先以調音做開場，讓聽眾產生「我進去聽演奏會」的錯覺。在一陣安靜過後，再以那麼強悍的鋼琴演奏抓住聽者注意力，然後配上管弦樂演奏，那會讓人感覺到一個活生生的演奏會現場於眼前呈現。

林：就跟電影一樣，很多導演都希望電影的開場要能第一時間吸引觀眾注意，是有點這樣的概念。

劉：那專輯的「關鍵詞」也是在音樂廳錄製的？

林：在新加坡的濱海藝術中心。

劉：錄音的時候是同步收音嗎？

林：對，全部一次過同步收音，然後同時使用多軌收音與假人頭收音，最後才做混音後製放在一起。

劉：這也是很厲害，一般流行音樂很少做一次過的錄音。為什麼你會在「只要有你在的地方」這首歌裡做那麼多環繞效果？人聲的定位會左右移動，這些是你刻意安排的？

林：對，因為我錄製這首歌時，是把假人頭當作是真人唱歌給它聽。一開始唱歌時是讓它面對我，然後唱著唱著我把它翻過來，讓我背對它唱歌，所以音樂裡我的聲音定位會一直在變。我想挑戰的是當聽眾用耳機來聽這首歌，就

14. 林俊傑一直以來對於錄音品質相當要求，過去也請Bernie Grundman為專輯進行母帶處理。

15. 鋼琴是最常出現在林俊傑音樂裡的樂器，也透過鋼琴創作出不少膾炙人口的抒情歌曲。

會自然變成音樂裡假人頭的那個人，這會很像電影。

劉：這首歌聽起來特別有感覺，你在作這首歌的時候有特別的想法嗎？

林：這首歌我自己在唱的時候其實滿辛酸的，因為它其實在講每個人的生活中，都會期待有一個可以依靠的另一半；在外面工作忙碌，但一回到家面對那個人，就還是會有種必須要承擔的感受，在人生不同階段都會有不同感觸。

劉：另一首「彈唱」也是一樣，這首歌無論是詞曲還是環境音的效果，聽起來都很豐富，會讓人容易融入在畫面中，聽起來很有共鳴。

林：「彈唱」是我自彈自唱跟著假人頭移動，從起床到走到浴室開水龍頭刷牙，都是一次過錄完，有點像演舞台劇。最大挑戰是錄音現場要邊走邊錄，但錄音器材有

很多線材，需要請人幫忙拿，但又不能發出聲音，錄這首歌需要很多時間採排，包括與假人頭之間的走位都要熟記。

劉：「有夢不難」這首歌的背景音是在哪裡錄的？

林：在忠孝東路的街頭上，這首歌是專輯中最難錄的。因為音樂一開始是先用假人頭錄音，後來才混入多軌收音，所以製作上相對複雜。我腦海中想像的畫面，是我想像這個人在街頭上邊走邊唱，然後慢慢走近演唱會的舞台與我一起唱歌。

劉：「Too Bad」也是在錄音室現場錄的？

林：對，這首歌的假人頭是直接放在觀眾席，但這首還是加入了多軌收音，因為如果單獨用假人頭錄製，收到的人聲是直接從喇叭傳出來的，這樣聲音會比較乾，同時也會收到太多觀眾席的雜音。

劉：「你，有沒有過」與前一曲「Too

Bad」是在同一個場地錄音嗎？

林：對，通常一個場景會錄製兩首歌曲。

劉：「你，有沒有過」的貝斯跟鼓是怎麼錄的？它有很好的大鼓嘖嘖聲，是音響迷會喜歡的音效。但現場要錄整套鼓聲其實很難，因為往往音量會太大，你怎麼做到直接在現場收音就可以錄到那麼好的效果？

林：這個鼓聲也是多軌收音再加入假人頭錄音，在錄音前置時就要顧到低頻的平衡性，因為現場空間不大，鼓很容易就會太大聲，現場其他樂器的干擾也比較多。所以錄的過程需要花很多時間反覆確認收錄到的聲音可不可以用。再來，假人頭在這首歌曲的定位，比較像是在收錄現場的環境音。你從音樂中聽到的堂音都是現場以假人頭收錄到的，有點像是收錄現場聽眾感受到的音場與回音，最終才混入多軌收音做出

音樂的平衡性。因為如果只用假人頭錄製聲音，音樂的動態會不夠大，衝擊力也會不夠，同時樂手在演奏的樂器的音量大小也要顧好，太大聲就容易把其他樂器的聲音蓋過去。

劉：所以你不僅是歌手，你還是作曲家，而在錄音的時候，你還要自己跳進去跟錄音師溝通，這樣的做法很好，如果家裡有一套優秀的音響系統就會聽出你在音樂製作上的用心。

劉：再來我們來談談「現在的我和他」，這首是在汽車裡面錄的？

林：對，在Volvo休旅車上錄的，裡面有四個人，兩個人坐後面，假人頭放中間，一個開車，另一個側拍。這首歌是完全原汁原味，沒有經過後製，所以聽起來很真實，甚至還可以聽到汽車引擎發出的細微低頻噪音。其實我們當初有做兩個版本，一個是一邊開車一邊錄，但後來發現這不可行，因為路況上的雜音太多，另一個就是現在發行的版本，將車停在路邊錄，引擎開著。

劉：「Lier and Accuser」那首歌曲裡面，有那麼多蟲鳴聲響是現場收音的？如果用一套好的音響系統聽，會發現很多環境音裡面的細節。

林：對，因為是現場直接收音，要叫蟲子不要吵也不行，仔細聽，還可以聽到營火啪啪啪的聲音。

劉：在現場就可以收到那麼好的吉他聲音？

林：要找出一個最好的收音位置，然後盡量與麥克風靠近，假人頭放置的高度也很重要，因為這首歌我們只單用假人頭來錄製，因此也沒辦法做後製。「獨舞」那首歌也是在同一個地方錄音，只

是歌曲編制比較豐富，請了更多位樂手一起演奏。

劉：我很好奇，你唱歌的技巧是哪裡學的？

林：多數是自己玩出來的，但我也曾去美國一趟跟Seth Riggs學過一堂課，他是很多國際巨星的歌唱老師，包括Michael Jackson與Mariah Carey，Seth調整了我歌唱的方式，包括聲音共鳴的位置。

劉：你的歌唱方式很特別，包括你聲帶發聲的方式，還有共鳴的點。最後一首的「序曲：海邊 終」可以聊一下嗎？

林：這首歌比較有趣是，我是真的拿著假人頭貼近海面來收錄海聲，我希望海浪的聲音能越靠近聽者耳朵越好，當你戴上耳機就會覺得自己就在海面上，有一種療癒效果，錄音地點在台灣烏石港。

劉：你成名很早，從一開始就是這種堅持嗎？

林：我其實在這塊比較固執一點，會時常激勵自己，比較任性一些，無論好還是不好，都要告訴自己要堅持下去，努力面對。當然，也一定會遇到有想放棄的時候，但硬著頭皮也要做下去。

劉：你在歌唱事業已經拿到那麼高的成就，在未來你還有更高的夢想嗎？

林：會想讓自己嘗試全新的領域，像是玩音響。我以前不會想那麼多，就專心寫歌、唱歌，但現在的我會學著讓自己多嘗試不一樣的領域，我相信透過玩音響可以學到更多幫助我音樂上的東西，這也是我今天請劉總編來這邊的原因，就是希望多多指教，雖然大家專業領域不同，但畢竟都是喜歡音樂的人。

劉：最後我想問，你身為一個那麼成

功的歌手，對於想要進入歌唱界的年輕朋友，你有什麼樣的建議？

林：我覺得是不管未來的成功或失敗，一定要有絕對的心去接受，然後持續堅持下去。因為很多時候，一個人有才華，他面對成功，他可能沒有心理準備，容易被沖昏頭；而有些人也有才華，但只要過程中他遭遇到挫折，也容易因為這樣就放棄了，所以堅持下去很重要。因為無論是成功還是失敗，並不是自己想要就一定有，很多時候是外界給你的，你只能繼續堅持下去，把自己做到最好，機會來了把握住，你就可以成功。

劉：在聆聽你專輯的過程，我就曾預想過你會是怎樣的人？結果今天跟你聊，我發現你與自己的音樂展現出的東西很一致，就是很有Sense，這可能這也是因為你在自己專輯的製作過程裡涉入很深，讓人一聽音樂就會瞭解到你是怎樣的一個人。

Part 03. 身為音響迷的林俊傑

採訪 | 劉漢盛

文字整理 | 洪瑞鋒

這套由Wilson Audio為首的音響系統是林俊傑人生的第一套音響，現在的他，懂得嘗試接觸不同領域，藉此吸收更多的音樂養分。

劉：那接下來我們來聊你身為音響迷的部分，你為什麼會想買Wilson Audio Sasha這對喇叭？

林：當初在找音響系統的時候，我就想找一對喇叭不僅可以單純聆聽音樂，它還要有一定程度的鑑聽能力，聲音個性要能符合我在做的流行音樂，例如聲音的速度不能太慢。在找喇叭的過程，也試聽過許多其他品牌的喇叭，但最終發現自己還是比較喜歡美國的Wilson Audio。

劉：你是去音響店一家一家試聽嗎？這樣人家看到你就知道是林俊傑，這樣不會不方便嗎？

林：不會，高級音響店的老闆都很有經驗，見怪不怪了。而且我發現很多音響店的老闆都非常專業，對音響很有熱誠。

劉：當喇叭決定了，怎麼會想搭配Gryphon Diablo綜合擴大機？

林：因為當初試聽時音響店老闆就介紹用這套搭配。

劉：所以你之前也沒聽過Wilson Audio與Gryphon這些品牌？

林：沒有，都是慢慢聽，慢慢找，慢慢瞭解的，然後也透過身邊朋友分析，同時也看過雜誌的「器材評論」。因為我剛踏進音響圈的時候是完全不懂的，尤其在我們

熟悉的錄音室環境裡都是統一採用主動式喇叭，沒有分什麼前、後級擴大機，所以第一次聽到家用的擴大機，才瞭解原來有分前、後級，還有單聲道擴大機的設計。

劉：你挑得很正確，Wilson Audio與Gryphon是同一個代理商，這兩個品牌搭起來是好聽的，我自己親自寫過「器材評論」，所以我知道。再來，Gryphon Diablo的重量很重，代表擴大機的電源供應很強，對喇叭的控制力是非常好的，因此Wilson Audio搭配Gryphon是絕對沒問題。如果你

日後想要升級，我會建議你從線材的部分下手，包括訊號線與電源線，去把高頻的部分再收一點，聲音表現會更好，可以找銀線去做搭配。很多人認為銀線會讓高頻太衝，那其實是誤解，銀線聽起來的聲音其實是很透明、很甜、很有光澤的，而且音質非常好，只是銀線需要多一些的時間Run In，需要耐心。

劉：你為什麼當初會想選Thorens TD 550黑膠唱盤？

林：我當初是先在音響展看到TD 550，本來想買的是相對入門的唱盤，但後來去志仁音響，老闆給我聽了TD 550，我覺得聲音很棒，同時也很喜歡TD 550的外觀

跟它內部的軟盤設計，所以就買了。

劉：當初在挑音響的時候，你有以自己做音樂的需求去選擇嗎？

林：聽的時候會比較，尤其是去志仁音響試聽的時候，我也有帶自己專輯的黑膠唱片去聽。Thorens的聲音在我聽來很溫暖，聲音不會硬，人聲很有感情。

劉：聽黑膠最重要就是調整，你要讓它發出更好的聲音，就要下功夫慢慢去學，慢慢玩。我們先前發行的「黑膠專書」裡面有提到應該怎麼調整TD 550黑膠唱盤。

劉：你的中聲道是很頂級的產品，為何會選中它呢？

林：因為是同個品牌，想說Wilson

Audio要買就買全套，外觀看起來也比較一致。另一個原因就是我也很喜歡看電影，看電影的時候中央聲道就很重要。

劉：沒錯，中央聲道是電影的靈魂，當你在看電影的時候，包括主喇叭與後方的環繞喇叭都是發出音效聲而已，多聲道最重要就是中央聲道，然後再搭配一個好的超低音喇叭，像你選Velodyne做超低音喇叭就是很好的選擇。🎧

後記

沒想到林俊傑是這麼注重錄音的音響效果，難怪他會找美國頂尖的Bernie Grundman Mastering 後製公司製作母帶，這簡直就跟音響迷所熟悉的發燒片是同一等級的要求。從他對自己作品認真的態度中，也可瞭解他為何會選Wilson Audio、Esoteric，以及Thorens。Wilson Audio的喇叭是以再生現場為要求的，可以聽古典，可以聽流行爵士，甚至可以耐得住電影音效的猛烈衝擊，是音樂容許度非常寬的喇叭，再加上精確如鑑聽喇叭的性能，完全符合林俊傑鑑聽與聆聽的雙需求。

從這次採訪中，我們才瞭解林俊傑成名是有原因的，他的音樂作品內容總能引起年輕人的共鳴，而他的錄音效果是以音響界發燒片等級的心態去製作的。年輕人或許不懂林俊傑錄音的音效，但直覺的能感受到與眾不同之處。現在，音響迷也知道原來林俊傑跟我們是這麼的接近，我們都同樣是音響迷啊！未來，希望「音響論壇」還有機會能夠挖掘出更多音樂家做為音響迷的另一面。

在未來，希望林俊傑能為我們帶來更多出色的作品，也期望他以更高的品質為華語流行音樂帶來不一樣的刺激。