

國立臺灣師範大學音樂學院音樂學系

流行音樂產學應用碩士在職專班

書面報告

Continuing Education Master's Program of Popular Music Studies and Industrial Applications

Department of Music

College of Music

National Taiwan Normal University

Written Report

探究華語詞曲創作與演唱應用

以《泰戈爾的翅膀》專輯為例

Exploring the Application of Chinese Lyric Writing and Singing—

An Example of “Wings of Rabindranath Tagore” Album

依拜·維吉

IPAY·BUYCI

指導教授：李和莆 博士

Advisor: Lee, Wen-Pin Hope, D.M.A

中華民國 112 年 10 月

October 2023

摘要

本文係以《泰戈爾的翅膀》專輯來探究華語詞曲創作以及華語流行音樂市場常用的演唱技巧應用，藉此文達到學術研究之目的。本專輯內共有六首作品，每首作品分別代表著人生中所要面對的六種不同課題；特別將寫詞創作分為「主題設定」、「用韻」、「場景」、「填詞」、「思考歌名」五個階段來分析六首作品之作詞過程及方法；將作曲以「主體架構」、「樂句分析」來敘述每一首作品的作曲手法和技巧，且說明如何呼應及實踐創作理念。

針對華語流行音樂的演唱應用，則以「歌唱基本技能」、「技巧與情緒的運用」的章節來說明華語流行音樂的唱腔，並以其技巧來解析專輯中六首作品的歌唱應用。現今市場上的流行演唱教學系統多而繁雜，但關於流行演唱應用的研究資料卻少之又少，希望筆者能以自身演唱及教學十幾年的這些論述，為流行音樂演唱盡一份心力。

關鍵字：流行音樂、詞曲創作、泰戈爾、流行音樂演唱、演唱技巧、歌唱教學

Abstract

For academic research, the thesis explores lyric writing and the application of singing techniques commonly used in the Mandarin pop music market, based on the contents of the music album *Wings of Rabindranath Tagore*.

Each tune in the album represents one of six different topics in life. The author divides the lyric writing into five stages: Theme, Rhyme, Scene, Lyrics, and Title, to analyze the writing process and methods. Terms of Main Structure and Phrase Analysis are used to describe the compositional techniques and skills of each tune, and how to use compositional techniques to react and practice creative concepts.

Regarding to singing and its application in Mandarin pop music, using Basic Singing Skills and the Use of Technique and Emotion to explain the specific singing style of Mandarin pop music, and analyze the application of singing in the six tunes in the album. The discourses are based on the author's decades of experience in singing and teaching which can contribute to the profession of pop music singing.

Keywords: Pop Music, Composition, Tagore, Pop Music Singing, Singing Skills, Vocal Pedagogy.

目次

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
目次.....	iii
表目次.....	iv
技巧應用目次.....	v
圖目次.....	vii
譜例目次.....	viii
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究方法及範圍.....	2
第二章 創作理念探析.....	5
第一節 創作理念.....	5
第二節 創作過程.....	6
第三節 專輯介紹.....	8
第三章 詞曲創作分析.....	29
第一節 歌詞.....	29
第二節 歌曲.....	60
第四章 演唱應用.....	85
第一節 流行歌曲演唱基礎.....	86
第二節 技巧與情緒的運用.....	93
第三節 專輯創作之演唱示範.....	95
第五章 結論.....	127
參考文獻.....	129
附錄一 訪談意願書.....	132
附錄二 訪談大綱.....	133
附錄三 《泰戈爾的翅膀》專輯歌曲樂譜.....	134
附錄四 《泰戈爾的翅膀》專輯歌曲雲端資料.....	142

表目次

表 2-1-1	專輯曲目及課題對照表.....	6
表 2-3-1	《鴿子》調性簡介表.....	20
表 2-3-2	《皇冠》調性簡介表.....	21
表 2-3-3	《島狀記憶》調性簡介表.....	22
表 2-3-4	《微哲學》調性簡介表.....	23
表 2-3-5	《Oh oh》調性簡介表.....	24
表 2-3-6	《無可救藥》調性簡介表.....	26
表 3-1-1	《鴿子》歌詞風格建構表.....	30
表 3-1-2	讀音組成表.....	32
表 3-1-3	韻字情緒向度表.....	33
表 3-1-4	《皇冠》歌詞風格建構表.....	37
表 3-1-5	《島狀記憶》歌詞風格建構表.....	41
表 3-1-6	《微哲學》歌詞風格建構表.....	47
表 3-1-7	《Oh oh》歌詞風格建構表.....	53
表 3-1-8	《無可救藥》歌詞風格建構表.....	57
表 3-2-1	《鴿子》歌曲風格與段落建構.....	61
表 3-2-2	《皇冠》歌曲風格與段落建構.....	64
表 3-2-3	《島狀記憶》歌曲風格與段落建構.....	67
表 3-2-4	《微哲學》歌曲風格與段落建構.....	71
表 3-2-5	《Oh oh》歌曲風格與段落建構.....	75
表 3-2-6	《無可救藥》歌曲風格與段落建構.....	78
表 4-1-1	中文音準.....	86
表 4-1-2	歌唱音準.....	87

技巧應用目次

4-3-1	《鴿子》主歌滑音應用.....	96
4-3-2	《鴿子》前導歌滑音應用.....	96
4-3-3	《鴿子》副歌滑音應用.....	97
4-3-4	《鴿子》主歌喉音應用.....	97
4-3-5	《鴿子》前導歌喉音應用.....	98
4-3-6	《鴿子》副歌滑音應用.....	98
4-3-7	《鴿子》主歌氣音應用.....	99
4-3-8	《鴿子》前導歌氣音應用.....	99
4-3-9	《鴿子》副歌氣音應用.....	100
4-3-10	《皇冠》主歌滑音應用.....	103
4-3-11	《皇冠》前導歌滑音應用.....	103
4-3-12	《皇冠》副歌一滑音應用.....	104
4-3-13	《皇冠》副歌二滑音應用.....	104
4-3-14	《皇冠》前導歌喉音應用.....	105
4-3-15	《皇冠》副歌一喉音應用.....	105
4-3-16	《皇冠》副歌二喉音應用.....	106
4-3-17	《皇冠》主歌及結尾氣音應用.....	107
4-3-18	《島狀記憶》主歌滑音應用.....	109
4-3-19	《島狀記憶》前導歌滑音應用.....	110
4-3-20	《島狀記憶》副歌滑音應用.....	110
4-3-21	《島狀記憶》主歌滑音應用.....	111
4-3-22	《島狀記憶》主歌喉音應用.....	111
4-3-23	《島狀記憶》副歌一喉音應用.....	112
4-3-24	《島狀記憶》副歌二喉音應用.....	112
4-3-25	《島狀記憶》主歌氣音應用.....	113
4-3-26	《島狀記憶》前導歌氣音應用.....	113
4-3-27	《島狀記憶》副歌氣音應用.....	113
4-3-28	《微哲學》主歌滑音應用.....	115
4-3-29	《微哲學》前導歌滑音應用.....	116
4-3-30	《微哲學》副歌滑音應用.....	116
4-3-31	《微哲學》主歌喉音應用.....	117
4-3-32	《微哲學》前導歌喉音應用.....	117
4-3-33	《微哲學》副歌喉音應用.....	118
4-3-34	《微哲學》主歌氣音應用.....	119
4-3-35	《Oh oh》主歌滑音應用.....	121
4-3-36	《無藥可救》主歌滑音應用.....	123

4-3-37	《無藥可救》前導歌滑音應用.....	124
4-3-38	《無藥可救》副歌、橋段及尾句滑音應用.....	124
4-3-39	《無藥可救》副歌、橋段及尾句喉音應用.....	125

圖目次

圖 2-3-1 孤獨感受圖.....	15
圖 3-1-1 寫詞五階段.....	30

譜例目次

譜例 2-3-1 《鴿子》譜例.....	20
譜例 2-3-2 《皇冠》譜例.....	21
譜例 2-3-3 《島狀記憶》譜例.....	22
譜例 2-3-4 《微哲學》譜例.....	23
譜例 2-3-5 《Oh oh》譜例.....	24
譜例 2-3-6 《無可救藥》譜例.....	26
譜例 3-2-1 《鴿子》主歌.....	62
譜例 3-2-2 《鴿子》前導歌.....	62
譜例 3-2-3 《鴿子》副歌.....	63
譜例 3-2-4 《皇冠》主歌.....	64
譜例 3-2-5 《皇冠》前導歌.....	65
譜例 3-2-6 《皇冠》副歌.....	66
譜例 3-2-7 《皇冠》尾句.....	67
譜例 3-2-8 《島狀記憶》主歌.....	68
譜例 3-2-9 《島狀記憶》前導歌.....	69
譜例 3-2-10 《島狀記憶》副歌第一樂句與第二樂句歌.....	70
譜例 3-2-11 《島狀記憶》副歌第三樂句與第四樂句歌.....	71
譜例 3-2-12 《微哲學》主歌.....	72
譜例 3-2-13 《微哲學》前導歌.....	73
譜例 3-2-14 《微哲學》副歌第一樂句與第二樂句歌.....	74
譜例 3-2-15 《微哲學》副歌第三樂句與第四樂句歌.....	75
譜例 3-2-16 《Oh oh》主歌.....	76
譜例 3-2-17 《Oh oh》主歌中間樂句.....	77
譜例 3-2-18 《Oh oh》副歌.....	78
譜例 3-2-19 《無可救藥》前奏.....	79
譜例 3-2-20 《無可救藥》主歌.....	80
譜例 3-2-21 《無可救藥》前導歌.....	81
譜例 3-2-22 《無可救藥》副歌.....	82
譜例 3-2-23 《無可救藥》橋段.....	82
譜例 3-2-24 《無可救藥》尾段.....	83

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

從筆者的第一首創作開始，所從事的就一直是為客戶量身訂作的創作，從李玟的《撒野》、許茹芸的《憑感覺》、王傑的《泡沫情感》等流行歌曲，到義大世界、上海世博、NOVA 商場、貝恩等企業歌曲，再到 MOMO 親子台、東森 YO-YO 台等兒童電視台，無一不是客制化的創作。筆者總是要站在客戶的角度去完成作品，總是在他們畫好的框框裡完成工作，與其說是創作，更準確的來說，這其實是在執行客戶的創作。每個詞曲創作人學習創作的初期，都是以自我意識為主的，不論詞曲，口氣、情感、立場和角度當然也是天馬行空、毫無拘束的，每一首歌的完成都讓人雀躍、興奮。但踏入商業歌曲的領域裡，情況就會有所不同。

執行客戶的創作剛開始是讓人迷惘的、痛苦的，不過適應的時間不算長，學習把自己帶入企劃案的角色裡，也並非難事。此種有條件式的創作，習慣之後反而讓人駕輕就熟，相對也讓人比較有安全感。不需要探就太多私人情感，簡單、直接，理所當然的就慢慢忘卻了當初是怎麼用自我意識完成初期的作品，也漸漸體會不到當初完成每一份作品時的雀躍心情。所以當碩一的個別指導教授何厚華教授，要求筆者要用自己的情感和真實的關係來創作專輯時，筆者久久無法回應。但在那時也瞬間明白了，原來這才是筆者現階段最大的課題。

筆者生於自由自在的泰雅部落，國中畢業後為了唸書，不得以離開自己的家，幾乎是在踏出部落的同時，就為自己帶上了懂事乖巧的面具，用合宜的儀態和微笑去面對新的世界，用適切的文字和口語和去融入讓人沒安全感的社會，一直到現在成了年過四十的婦人，也為人妻、為人母，合宜這二字還是筆者心中處事的最大原則，不慍不火，好像卻也不驚不艷；於是筆者接受了這堂艱難的課題，決定誠實而直觀的面對自己的情感。

第二節 研究方法及範圍

本文是以筆者個人經歷，透過原創歌曲作品及書面報告來呈現音樂創作之方法；並以筆者二十年之經驗，論述音樂創作與歌唱技巧之關係及應用。

經過筆者訪談及歸納，傳統華語流行歌曲創作的步驟及生成通常有三種：

一、 曲-詞-編曲：先完成作曲，填入適當的詞、再送編曲，這是業界最傳統的創作方式。

這樣的方式可以讓閱聽者很客觀將詞曲兩件事分開來評估，有效的縮短作者及聽歌者往來的修改時間，對製作期的掌控有很大的幫助。

二、 詞-曲-編曲：這種方法適合以企劃為導向的音樂專輯。例如偶像團體，依據整團的形象設計主題及文字，再請作者寫上適當的旋律。

三、 編曲-曲-詞：第三種方法是這幾年比較流行的作法。主要是受到了西洋流行音樂的影響，如 R&B、HIP HOP 等曲風，這類作品的節奏和音色是非常重要的，創作初期仰賴 **Beat maker** 將節奏做出半成品後，詞曲作者再參與其中¹。

但除了以上這三種方法，音樂人凌偉文提及，從 2017 年開始，**MUST**（社團法人中華音樂著作權協會）集合了國內外許多優秀的音樂人在圓山飯店舉辦國際音創作營，為華語流行音樂的產出模式產生了不小的火花及正面的影響，每年從創作營賣出的歌曲，在市場上都能取得不錯的成績，其中包含蔡依林的《紅衣女孩》、丁噹的《愛上你的我》…等，他覺得集體創作在未來的音樂創作模式裡，會是一種主流勢力之一。

---

¹ 製作音樂節奏比較強烈的編曲作家。如電音、嘻哈、饒舌等樂風。

此外，隨之科技的演進，數位音樂也正如火如荼的朝向 AI (artificial intelligence) 人工智慧來發展。音樂人周佳佑指出，他的 AI 創作方法分別是以數位音色 (Loop 或 Sample) 的堆疊中尋找旋律並同時加入文字主題、利用 AI 生成歌詞完成譜曲、並由 AI 生成的節奏型態創建音樂風；不過還有另一種更簡單的方法，那就是利用去人聲軟體將編曲及人聲分離，用編曲來寫旋律，再以 AI 生成歌詞，即可完成創作。

作曲人蕭恆嘉表示，以後會有 AI 作詞、AI 作曲、AI 編曲、AI 歌手...，我們不僅要重新思考音樂創作的模式，也都正在努力適應及學習科技帶給音樂人的各種便利，所以在未來，AI 音樂創作模式，絕對會取代傳統的音樂創作。

筆者現階段最喜歡的音樂創作模式為，先完成作曲、後填詞、再進行編曲；本文專輯《泰戈爾的翅膀》所採取的也都是這種創作方法，藉歌曲的創作理念及背景，解析歌詞及曲式架構。在歌唱技巧應用方面則是將各種不同的演唱技巧，套用在歌曲不同的段落裡做研究及解析，並利用聲音的情感表現（聲音曲線、視角），來得出每段歌曲需要的情緒重量。

第二章 創作理念探析

第一節 創作理念

一、關於專輯名稱：

泰戈爾是筆者這幾年最喜歡的作家，他於 1913 年獲得諾貝爾文學獎，是第一位獲獎的亞洲人。但除了筆者們熟悉的詩人身份外，他在音樂、繪畫、教育領域也都有很高的成就，是位讓人由衷佩服的天才創作家²。他的文字優美易懂、鏗鏘有力的滑過每個人心中的脆弱；如泉水純淨般為紛擾生活注入清澈的活水。筆者在他的詩集裡，獲得了很多感動和力量，更常常用從他詩集裡的文字得來的感悟校正自己的定位，喚醒自己的勇氣。

二、關於每首歌的方向：

現代人的生活環境快速變遷，充斥著窒息的壓力，我們想盡辦法讓自己變得更好，卻在一次又一次的挫折中留下不為人知的傷痛和遺憾。雖然這些傷痛和遺憾有時可以變成養份，堅強人們的意志、提升人們面對問題的能力，但這些傷痛和遺憾也常常在人們脆弱的時候成為心中的絆腳石和負擔；雖然人類的大腦會在感受到壓力或傷痛時自動啟動防禦機制，但這些防禦機制對傷口癒合的效用不大，人們還是得一層一層剝開外皮、謹慎審視、找出問題點解決問題，才能真正讓傷口癒合。筆者覺得音樂創作就是一個很好治療工具，藉由創作的過程，重新體驗、理解，進而化解內心的矛盾與衝突。

---

² 羅賓德拉維特·泰戈爾，《泰戈爾經典詩選：生如夏花》（Selected Poetry of Rabindranath Tagore），鄭振鐸（新北：成陽印刷股份有限公司，2011），2。

本專輯共有六首歌曲，歌曲名稱為《鴿子》、《皇冠》、《島狀記憶》、《微哲學》、《Oh oh》、《無可救藥》，代表著人生六個不同的課題。希望能用音樂創作的方式，開啓筆者的自癒旅程，重新認識自己、重新審視自己長久以來為了生活而刻意忽視的聲音。

課題內容對照如表 2-1-1：

表 2-1-1 專輯曲目及課題對照表

曲序	歌曲名稱	詞/曲	課題
01	鴿子	依拜維吉	我是誰
02	皇冠	依拜維吉	與父親的關係
03	島狀記憶	依拜維吉	自我的防禦機制
04	微哲學	依拜維吉	自我期許
05	Oh Oh	依拜維吉	母親與女兒之間
06	無可救藥	依拜維吉	愛情中的角色

第二節 創作過程

主題設定好，旋律和文字就是創作的重點，筆者沒有專精的樂器，特別仰賴電腦軟體來完成筆者的工作。建構 Demo（簡單的樣帶）時筆者使用的音樂軟體是 Cubase，錄音及混音用的則是 Nuendo，這些都是由德國 Steinberg 公司所開發的音樂軟體。第一章提及到流行音樂創作之步驟，筆者習慣的方法是第一或第二種，而本專輯形成的創作，大多是採第一種方式來完成。下列將音樂創作之工作流程分別進行說明：

一、作曲

此處的作曲指的是歌曲中和歌詞搭配的旋律。一般常見的流行歌曲架構組合通常有四種，這四種常見的架構分別是：

- (一) 主歌—副歌
- (二) 主歌—前導歌—副歌
- (三) 主歌—前導歌—副歌—橋段
- (四) 主歌—前導歌—副歌—橋段—尾句

其實這四種歌曲架構的組合，並沒有任何硬性規定，完全可依創作者的喜好和習慣來設計自己喜歡的曲式。對於旋律的生成，筆者喜歡先從副歌著手，副歌是流行音樂創作最用心經營的地方，筆者通常會花很多時間在建構副歌上，完成副歌之後，再回到主歌來思考歌曲的走向。

二、Demo

作曲和 Demo 通常會在同一個時間內完成，特別是像筆者這樣需要仰賴音樂軟體來作曲的人；音樂軟體裡有許多好聽的音色和節奏，在製作 Demo 時可以提供創作者許多的靈感與想法，成為現今流行音樂創作的最大主流。

三、填詞

按照筆者自己創作的習慣，花在填詞的時間比花在作曲的時間要多的多，筆者甚至覺得作詞比作曲還要複雜，所以為了能夠讓旋律找到最適合的文字，填詞的工作可能會持續很多天。不過有時寫歌也會靈光乍現，尤其在哼唱副歌旋律時，好多文字都會不經意的從嘴巴唱出來，筆者會馬上將這些文字錄到電腦裡，因為這些文字都會是完成寫詞工作最大的線索和依據。

第三節 專輯介紹

一、 歌詞介紹

(一) 鴿子

不要用手擋住我的陽光

那是快樂的形狀

不要為我撐起任何雨傘

那是墜落的花瓣

愉悅的孤單 透明的鐵窗

溫暖又憂傷的羈絆

揮著旗桿 準備開始飛翔

天太藍 夜太暗 忘了發光

揮著旗桿 離開變成習慣

像信仰 像召喚

我又 回到你身旁

小時候非常害怕黃昏，尤其是夏天的黃昏！看著偌大的太陽，一點一點被黑暗吞噬的景象，就好像自己正一步一步走入黑暗的深淵，那種心慌和無助一直到筆者國中以後，才得以緩解。八十、九十年代的臺灣經濟，正是進入世界前二十大經濟體的時間，各種國家建設、外匯、股市、亞洲四小龍，欣欣向榮、各種朝氣蓬勃³。但這些事情其實應該都跟當時必須還要申請入山證才能得以進入的原鄉部落一點關係也沒有的，不過可能流行性的事物，真的不

---

³ 梁明義、王文音，〈臺灣半世紀以來也速經濟發展的回顧與省思〉，<https://www.tedc.org.tw/sol2017/sol/handout13.pdf>。摘錄於 28 September 2021。

受時間、空間阻隔，例如時裝、音樂、例如賽鴿，無聲無息的，理所當然的成為筆者生活中的一部分。不知道從什麼時候開始，每天早上和傍晚，總會有一群白鴿在天空上翱翔，它們會成群的飛離，再成群的返回，不時的在空中變換隊伍；像說好的一樣，始終保持著等距的隊形，仿佛是國慶日看到的軍機表演那般，直線、轉圈、時上時下，等待主人大旗或哨子的訊號，然後歸隊⁴。

青春期的筆者，對黃昏心慌的原因毫無所知，為了躲避家人的眼光，只好每天躲在屋頂上，看著晚霞等待症狀猖狂的升起，再等它慢慢的消去。但自從鴿子出現在部落天空上後，筆者的心慌就好像被沖散的烏雲一樣，慢慢的被稀釋了。筆者每天觀察它們的路線，也觀察它們和主人的互動，他們和一般的飛禽沒什麼不同，卻更容易被馴化。它們親人但會跟主人以外的人保持距離；能夠展翅高飛但卻有強烈的歸巢性；對配對好的伴侶，感情專一、形影不離。常常有幾個落下的成員會飛到筆者身旁，感知筆者對它們有善意，會在筆者附近走走看看和筆者對望，卻不曾讓筆者觸碰到它們。過了許久，不知是哪隻義勇先兵先吃了筆者手中的玉米粒，似是呼朋引伴的大群鴿子飛到筆者身邊，筆者才得以碰碰它們。

筆者跟鴿子有很多相似的地方，膽小敏感卻驕傲仰首、習慣在無形的框框裡展翅高飛、難以改變的戀巢性，尤其是戀巢性。在女兒出生之前的人生，只要超過半年沒回部落，就會莫名的生病，就算是感冒，也會嚴重到住院，每每都要麻煩爸媽老遠從部落開車把筆者接回家，回家後身體就神奇的不藥而癒。

等女兒出生，症狀就換到筆者女兒身上，但凡所有的過敏、異位性皮膚炎，都會在抵達部落時神奇的慢慢消散。在眾多鴿子歸巢的研究中，三四十年代有一個蘇聯的養鴿專家曾經

---

⁴ 邢淵博，〈台灣賽鴿的社會學分析〉（南華大學碩士論文，2012），38。

提出「遺傳基因導航理論」⁵，它很符合筆者對戀巢性的成因解釋，那就是一切都是與生俱來的本能。

（二） 皇冠

戴上皇冠 要承擔多少堅強
戴上皇冠 要接受多少捆綁 多少逞強
脆弱始終反抗 想逃亡.. 浪漫敗給無常

日子會怎樣 未來會怎樣 無妨
誰都會受傷 淚鎖在眼眶 都別想 要我舉雙手投降

日子會怎樣 未來會怎樣 不管
殘兵或敗將 也好過 被你遺忘
這是我唯一能給的 獎賞

戴上皇冠 要學著冷眼旁觀
戴上皇冠 要學著不會心酸

筆者家是嚴母慈父，父親對孩子的管教方式幾乎是溺愛的程度。吾自幼過動，除了睡眠時間，從不曾好好坐在椅子上，也因為這樣打壞了不少東西，體罰當然就是無可避免的了；筆者愛面子，所以每次被媽媽打完之後，都會躲在棉被裡哭，父親這時候就會在房間裡扮演開導的角色，告訴筆者：「爸爸知道你會痛、也知道你難過，但是我們不能怪媽媽，因為媽

---

⁵ 賽鴿歸巢導航論說， <http://news.chinaxinge.com/shownews.asp?id=1079&sjm=6ec77bb61e281bbe>，摘錄於 28 September 2021。

媽不管說什麼做什麼都是對的，我們要聽媽媽的話」。現在想起來，這些話簡直甜蜜爆表，但這就是超典型傳統泰雅男子的浪漫。

從小父親就是筆者的玩具，就因為他包容筆者所有的事情，所以筆者完全不怕他；說蛀牙不讓筆者吃糖筆者偏吃、嫌筆者胖就一天到晚掛在他身上，但這一掛就掛到長大。筆者常常讓他背著在部落裡散步，受到其他長輩嘲笑筆者也不在乎。他不吝於付出，為我們家搭建了十足的安全感，他也喜歡坐在院子裡看著星空，聽孩子們的夢想，因為他喜歡看我們眼睛發光的樣子。

雖然典型的泰雅族家庭是以父系血緣為中心的父系社會，這並不代表女性地位比較低，相反的，在傳統泰雅族社會裡，男性與女性都有各自的分工與功能，是以兩性集體勞動為主的社會結構，故不存在著男尊女卑的觀念，但因為生理條件不同，保衛社稷安全是男性的責任⁶，所以每個男性對家族內女性成員的保護欲就相當的強烈。

我們的家庭成員共有 4 位女性，父親常常傾聽小孩說話，卻很少吐露自己的心聲；他總是說你們喜歡的就是我喜歡的、你們想要的就是我追求的，並也如此教導弟弟，彷彿犧牲奉獻就是泰雅男性的天性。就是因為如此，父親病重的那幾年，有好幾次的病危情況，身在異鄉工作的筆者，都毫不知情。他把開心的、美麗的、都留給了他的小孩和太太；把黑暗和挫敗留給自己扛著。他曾囑咐筆者弟，在他和母親都相繼過世後，將他和母親的骨頭放進骨灰罈裡，將墓地改成多層式的水泥建築，以確保全家的骨灰都能躺在同一塊墓地裡，就連氣數將盡，也還想著保護他的妻子和孩子。他是我們全家的國王，帶著祖先和全家為他加冕的皇冠，生為孩子的我們是他忠心的子民，我們會一直追隨他，無論他去了哪裡。

---

⁶ 林幼雀，〈泰雅族傳統經濟生活與婦女地位〉，《崑山科技大學學報》第二期十一月號（2005 年 11 月）：181。

(三) 島狀記憶

迷迭香 綻放 在記憶的孤島
烈紅的披風 魔術師在跳躍

閃現的刺青好像 未知的風暴
稀薄的氧氣動搖 帶著美夢逃跑

剩我一個人 就好
不被人操縱 胡鬧
那些一點一點拼拼湊湊
不重要的劇情都是幻像

剩我一個人 就好
讓生活井井 有條
那些一點一滴拼拼湊湊
不重要的愛恨變成遺稿

面對極大的壓力或創傷後，人類的大腦和會產生一種自我保護機制，來避免心理的痛苦，體現出的表徵有，局部性記憶缺損（**amnesia**）、自我感喪失（**depersonalization**）、夢遊狀態（**somnambulism**）、昏倒（**fainting**）、出神（**trance**）、附身（**possession**）及木僵（**stupor**）等，是一種心理功能的瓦解或中斷，在醫學上這都稱之為「解離症」⁷；而島狀記憶便是指局部記憶缺損（**amnesia**）的一種狀態。此種記憶是片斷的、不完整的，缺損的部份，通常是事情的關鍵。嚴重的解離症，對於病患的親屬及好友，帶來痛苦，但對筆者來說，筆者的大腦

---

⁷ 高承業、夏一新，〈重大政治事件後發生解離性木僵〉，《台灣精神醫學》第三期第十五卷（2001）：80。

好像會在必要的時候，做出輕度解離的決定和動作。例如白日夢、會議中出神、酒後失憶等，解離的時間短，對於生活沒造成太大影響，這樣輕度的解離，其實也不失為一種好的舒壓手段。

現代人生活在資訊爆炸的環境裡，馬路旁、大眾運輸工具，人手一支手機，所有的行為、喜好，都被記錄在大數據應用程式裡，每個人都成為商人數位行銷的數字；科技的互動取代了人與人之間的連結方式、社群媒體上的生活成了炫耀的窗口，看似有很多可以抒發情緒的出口，但卻愈來愈寂寞；身處在文明社會裡，又要面臨許多文明社會裡才有的病症，例如各種免疫功能失調和難以被醫學定義的精神症狀。根據衛生福利部統計處的統計，臺灣精神疾病患者門、住診的人數統計，於民國一百年時人數總共 2,234,076 人，在一百零八年時人數高達 2,827,173 人⁸。這些數字顯示著人民的幸福感並沒有增加、顯示著社會的心理壓力、失業率和離婚率，人與人之間充滿著不信任感和不安全感，寧可在外流連忘返，也要盡可能不讓自己獨處。

這首歌寫出筆者過去某一段時間的精神狀態，也是對於許多現象的無奈。筆者在大腦裡，建構了一個虛擬世界，每當身處混沌想呼吸新鮮空氣時，筆者就會躲到那個世界去，去那裡說自己想說的話，做自己想做的事，見自己想見的人。身在現代的每個人都需要一個記憶孤島，留下讓自己快樂的人事物、屏蔽那些扭曲醜陋的，品嚐屬於自己最單純的幸福。

---

⁸ 衛生福利部統計處臺灣精神疾病患者住院統計，<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-1720-7337-113.html>，摘錄於 01 October 2021。

(四) 微哲學

天上的月 不是每天都亮的很皎潔
沒雨的天 不盡然是晴天

這個世界 人情世故有各種的拿捏
太多快樂 有太多遮掩

別揪著 薪水 減肥 眼袋加黑眼圈
悲傷的故事情節 缺新鮮

就想著 今天 明天 加點音樂 咖啡
選擇沒有是非 別為自己貼上標籤

留點時間和自己約會 不用什麼都成雙成對
微孤單 微哲學 只對自己諂媚

留點時間多愛自己一點
找回隨心所欲的特權
沒有誰 阻止我們盛裝赴宴

微哲學的歌詞乍看之下，好像較前三首開朗，但事實上組合起來，卻充滿著「孤獨感」。身處現代城市，我們獲得資訊、知識、娛樂甚至友情、愛情的方式變得簡單而多元，但人與人之間的交流和情感卻愈來愈脆弱，我們不確定他人的真心與動機，加深了人與人之間的防備與猜忌，所以孤獨彷彿成了現代人的時尚配件，時大時小的出沒在每個人的生活。根據 BBC 在 2018 年從 55,000 人的調查統計發現，對孤獨感受最強烈的年齡是介於 16 至 24 歲的年輕

人，佔了百分四十，而老人年則佔了百分之二十七（圖 2-3-1）⁹，不過，筆者相信不是因為其他年齡段的人對孤獨的感受比較低，而是隨著年齡的增加，人們慢慢學會了怎麼去面對孤獨，或者是學會了怎麼去淡漠孤獨帶來的痛苦及不適。

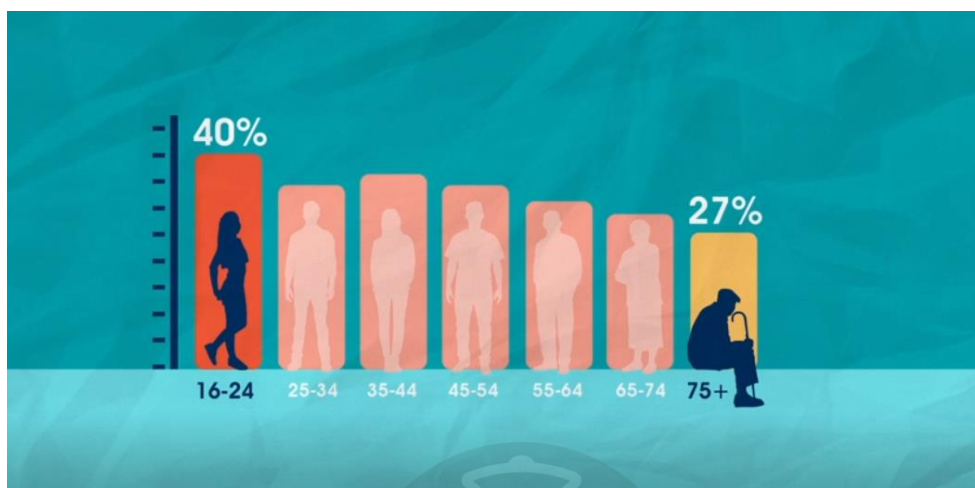

圖 2-3-1 孤獨感受圖 圖片來源：BBC

人是群居動物，但精神卻無法群居；人們的生活需要別人的陪伴，但精神系統卻無法支援別人參與。積極面對孤獨的人，懂得藉著孤獨的力量尋找自我的價值；消極面對孤獨的人，則是迷戀感官的感受，招來更多的貧乏及迷惑。

「愛自己」是一切困惑、一切痛苦的解答，只有愛自己才能肯定自己的價值、肯定自己才可以停止競爭和比較、不需要靠別人獲得安全感、不需要因為害怕自己不夠好，產生不被愛的恐懼。「愛」是人類所有情感的起點、也是終點。

⁹ BBC，〈The Anatomy of Loneliness〉，<https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mflm5>。摘錄於 03 October 2021。

(五) Oh Oh

以前你害羞 不容易交到朋友

總喜歡跟著我的步伐 屁顛屁顛走

小手像鐵勾 總是巴著我 大家都知道我們家有無尾熊 嘿除了狗

最近你常皺眉 青少年的困惑 不用再去糾結 青春就要揮霍

我就虛長年歲 其實沒多懂什麼 但超怕我的基因阻礙你的海闊天空

未來會有什麼 only God knows

浪費再多的口舌 聽起來像賣弄

成不成功 重要不在得到了什麼

快不快樂 別人無法輕易左右

我曾經以為我是你的全世界

那天你卻說想要堅持自己的理念

就放手用力做 我只有一個原則

那就是無論如何 Never lying to yourself

不要擔心會做錯 自己弄巧成拙 每場正面的戰鬥 總會有斬獲

你要的生活就不需要別人點頭 勇敢快樂 用力為自己閃爍

筆者的青少年時期過得很快樂，獨立的生活環境、一群志同道合的好朋友、功課和生活沒有任何壓力；筆者的個性開朗、外型討喜、個性獨立，一個人出門在外也甚少讓父母擔心。但女兒出世之後，筆者才真的明白，即使是從筆者肚子生出來的孩子，她也未必會跟筆者一樣。

女兒一出生就非常乖，對我們的要求幾乎唯命是從、她很怕生、怕新環境、對安全要求非常高、自動遠離所有會讓她不安全或過敏的遊戲和食物，即使是她最愛的巧克力和蛋糕，乖順的程度，讓人覺得匪夷所思。筆者想像中的孩子是頑皮的、毛燥的、口沒遮攔的，就像筆者小時候那樣；但她穩重、理性、有別人在時，每說一句話都要想很久很久才捨得脫口。

16歲升高一時跟筆者說她很苦惱，她覺得每一位同學都知道自己想要做什麼，但她對自己卻一無所知；她不喜歡自己的外表、也不喜歡自己的個性、喜歡老師和同學，卻不喜歡現在的生活，筆者提議讓她轉到了自學機構學音樂，她非常開心的接受了，於是我們家正式迎接她人生的第一個叛逆期。

筆者從來就不覺得孩子太乖是一件好事，那表示她們正在察言觀色的討好、正想盡辦法的隱藏。隱藏自我的小孩不會快樂，進而價值觀逐漸扭曲，攸關孩子一輩子的心理健康，一點也不容馬虎。只是這場叛逆來得又快又猛，還來不及消化及整理，就因為她對筆者的反駁，我們製造了一場又一場傷人的爭執；在當下筆者絲毫沒有查覺，大人的所言所行正是筆者最討厭的「情緒勒索」、筆者正在用筆者口口聲聲的愛，禁錮她長大的自由，諷刺的是，這還是她點醒的。所幸孩子的心胸永遠是最開闊的，她開心的接受筆者的道歉，一如既往的愛著我們也一如既往的懟我們。

筆者正在適應她的長大，也還在調整心態，其實筆者錯了，女兒跟筆者真的很像，那份倔、那份犖；有時候想想，或許這個戰爭其實不是筆者跟她的，而是筆者跟筆者自己的。

(六) 無可救藥

世上最遙不可及的距離
是我站在這裡 你不知道我愛你

泰戈爾說的每一篇詩句
都正中我的心 像在幫我算命

和你在一起就假正經 過了傍晚就害怕 lonely
臉上堆了滿滿的糖衣 等著你對我發號施令

別人怎麼看我沒關係 我根本就不怕流言蜚語
跟曖昧病保持點距離 駕馭自己的帥氣

承認 我無可救藥 免疫力低到沒信號
幸福 就儘管炫耀 用自由換取 手銬
像永遠好不了的感冒
像心臟過敏動不動就失控的心跳
承認 我無處可逃 也甘願 跳進這圈套

小時候因緣際會，碰到一位算命師幫筆者算命，因為年紀小，師父說的話筆者百分之九十是無法理解的，但筆者卻很清楚的記得師父用類似古裝劇裡的台詞，意味深長的對我們說：她是個八字純陽的女孩，妳要好好教育她。返家後，這段台詞有好一段時間成為我們家開玩笑的其中一個笑梗，因為師父說著命格的口氣，真的太像天龍八部裡的卜卦先生，讓家人們很難對他說的話認真起來。不過，他說的倒也沒錯！筆者從小就風風火火、精力旺盛、從不服輸，排斥所有女生做的事，只喜歡跟著爸爸上山爬樹；像個猴子王一樣，到處冒險、到處闖禍，還非常介意同學反對的意見，典型的剛愎自用、自以為是。筆者甚至還以為筆者可能

一輩子都會是這個模樣了，但是長大後，遇到了喜歡的人，筆者才重新認識了自己，原來在愛情的世界裡，沒有什麼純陰純陽的命格，為愛情犧牲、為愛情改變，純屬天性，每個人都一樣！

二、歌曲介紹—調性簡介及歌譜

(一) 鴿子

1. 調性簡介

表 2-3-1 《鴿子》調性簡介表

調性	拍號	速度	風格
e 小調	3/4 拍	$\text{♩} = 110$	Ballad

2. 譜例 2-3-1

鴿子

$\text{♩} = 110$

Verse

Em9   Em9   Am9   Am9   B7   B7   Em7   Em7

不要用手擋住我的陽光   那是快樂的形狀

Em9   Em9   Am9   Am9   B7   B7   Em   Em

不要為我撐起任何雨傘   那是墜落的花瓣

Pre-Chorus

Am7   C/D   G   Em7   Am7   F#dim   Bm7   B7/D#

愉悅的孤單   透明的鐵窗   溫暖又憂傷的羈絆

Chorus

Em7   Em7   Am7   Am7   B7   B7   C   G

揮著旗桿   準備開始飛翔   天太藍   夜太暗   忘了發光

Em7   Em7   Am7   Am7   B7   B7/D#   C   Am7   B7   B7

揮著旗桿   離開變成習慣   像信仰   像召喚   我又回到你身旁

譜例 2-3-1 《鴿子》

(二) 皇冠

1. 調性簡介

表 2-3-2 《皇冠》調性簡介表

調性	拍號	速度	風格
D 大調	四四拍	$\text{♩} = 62$	Ballad

2. 譜例 2-3-2

皇冠

$\text{♩} = 62$

Verse

Bm7 GM9 D GM9

戴上 皇冠 要承擔 多少堅強

Bm7 GM9 D GM9

Pre-Chorus 戴上 皇冠 要接受 多少捆綁 多少逞強

Em7 A Em7 A

脆弱始終反抗 想逃亡 浪漫敗給無常 Oh-

D GM9

日子會怎樣 未來會怎樣 無妨 誰都會受傷 淚鎖在眼眶 都別

Bm7 Asus F#m7

想 要我舉 雙手 投降 Oh- 日子會怎樣 未來會怎樣 不管

B7 Esus A

殘兵或敗將 也好過 被你 遺忘 這是我唯一 能給 的 獎賞

Outro

Bm7 GM9 D

戴上 皇冠 要學著 冷眼旁觀

GM9 Bm7 GM9 D GM9

戴上 皇冠 要學著 不會心酸

譜例 2-3-2 《皇冠》

(三) 島狀記憶

1. 調性簡介

表 2-3-3 《島狀記憶》調性簡介表

調性	拍號	速度	風格
C 小調	四四拍	$\text{♩} = 85$	Ballad

2. 譜例 2-3-3

島狀記憶

Verse
♩ = 85

Cm9 Gm/B $\flat$ A $\flat$ M7 A $\flat$ M7
迷迭香綻放在記憶的孤島

Cm9 Gm/B $\flat$ A $\flat$ M7 (Fm7) A $\flat$ M7 (B $\flat$ 7)
烈紅的披風魔術師在跳躍

Pre-Chorus
Fm7 E $\flat$ /G A $\flat$ M7 Gm7 Fm7
閃現的刺青好像未知的風暴稀薄的氣

Chorus
E $\flat$ /G A $\flat$ M7 B $\flat$ sus E $\flat$ add9
氣動搖帶著美夢逃跑剩我一個人就好

B $\flat$ /D Cm7 Adim A $\flat$ M7 B $\flat$ 7
不被人操縱胡鬧那些一點一點拚湊湊不重要的劇情都是

A $\flat$ M7 B $\flat$ 7 E $\flat$ add9 B $\flat$ /D Cm7
幻想剩我一個人就好讓生活井井有條

A $\flat$ M7 E $\flat$ add9 B $\flat$ 7 A $\flat$ M9 A $\flat$ M9
那些一點一滴拚湊湊不重要的愛恨變成遺稿

譜例 2-3-3 《島狀記憶》

(四) 微哲學

1. 調性簡介

表 2-3-4 《微哲學》調性簡介表

調性	拍號	速度	風格
降 D 大調	四四拍	$\text{♩} = 75$	R & B

2. 譜例 2-3-4

微哲學

$\text{♩} = 75$

Verse

$B\flat m7$ $G\flat M7$ $E\flat m7$ $B\flat/D$

天上的月 不是每 天 都 亮的很 皎潔 沒雨的天 不盡 然是 晴天

Pre Chorus

$B\flat m7$ $G\flat M7$ $E\flat m7$ $F7$

這個世界 人情世 故 有 各種的 拿捏 太多快 樂有 太多 遮掩 別揪著

$G\flat M7$ $Fm7$ $E\flat m7$ $D\flat M7$

薪水 減肥 眼袋 加黑 眼圈 悲傷的 故事 情節 缺新 鮮 就想著

$G\flat M7$ $Fm7$ $E\flat m7$

今天 明天 加點 音樂 咖 選擇 沒有 是 非 別為自

Chorus

$D\flat M7$ $G\flat M7$ $A\flat$

己 貼上 標 籤 留點時間 和 自己 約會 不用什麼 都 成雙 成對 微

$B\flat m7$ $B\flat m7$ $B\flat m7/A\flat$

孤 單微 哲學 只 對 自己 諂媚 留點時間 多

$G\flat M7$ $A\flat$ $B\flat m7$ $Fm/A\flat$

愛自己 一點 找回隨心 所欲的 特權 沒有誰 阻止 我們盛裝赴宴

譜例 2-3-4 《微哲學》

(五) Oh oh

1. 調性簡介

表 2-3-5 《Oh oh》調性簡介表

調性	拍號	速度	風格
E 大調	四四拍	$\text{♩} = 85$	R&B

2. 譜例 2-3-5

Oh Oh

$\text{♩} = 85$

Verse

AM7 G#m7

以前你害羞 不容易交到朋友 總喜歡跟著我的步伐屁顛屁顛走

F#m7 EM7

小手像鐵勾 總是巴著我 大家都知道我們家有無尾熊 嘿除了狗

AM7 G#m7 C#7

最近你常皺眉 青少年的困惑 不用再去糾結 青春就要揮霍

F#m7 B7

我就虛長年歲 其實沒多懂什麼 但超怕我的基因阻礙你的海闊天空

AM7 G#m7 C#m7

未來會有什麼 on-ly God knows 浪費再多的口舌 聽起來像賣弄

F#m7 Bm7 E7

成不成功 重要不在得到了什麼 快不快樂 別人無法輕易左右我

AM7 G#m7 C#7

曾經以為我是你的全世界 那天你卻說想要堅持自己的理念就放手

F#m7 B7

用力做 我只有一個原則 那就是 無論如何 Ne-ver ly-ing to your-self

Chorus

AM7 G#m7 C#m7

不用擔心會做錯 自己弄巧成拙

F#m7 B7 EM7 E7

每場正面的戰鬥 總會有斬獲

AM7 G#m7 C#7

你要的生活就不需要別人點頭 勇敢

F#m7 B7 EM7

快樂用力為自己閃爍

譜例 2-3-5 《Oh oh》歌譜

(六) 無可救藥

1. 調性簡介

表 2-3-6 《無可救藥》調性簡介表

調性		拍號	速度	風格
F 大調		四四拍	$\text{♩} = 95$	Reggae

2. 譜例 2-3-6

無可救藥

Intro

F Am Dm C

承認我無可救藥 免疫力低到沒信號

F Am Dm C

幸福就儘管炫耀 用自由換取手銬 跳不出圈套

Verse

F Eb Bb C

世上最遙不可及的距離 是我站在原地 你不知道我愛你

F Eb Bb C

泰戈爾說的每一篇詩句 都正中我的心 像在幫我算命 和你

PreChorus

Dm Dm Dm/C

在一起就假正經 過了傍晚就害怕 Lone - ly 臉上

F F F/C

堆了滿滿的糖衣 等著你對我發號司令 別

Dm Dm Dm/C

怎麼看我沒關係 我根本就不怕流言蜚語 跟暖

F No Chord

昧病保持點距離 駕馭自己的帥氣

Chorus

F Am Dm C

承認我無可救 藥免疫力低 到沒信號

F Am Dm C

幸福就儘管炫耀 用自由換取手銬 像

Bridge

Dm Bb F C

永遠好不了的感冒 像心臟過敏不動就失控的心跳

Outro

F Am C No Chord

承認我無可救 藥也甘願 跳進這圈套

譜例 2-3-6 《無可救藥》

第三章 詞曲創作分析

第一節 歌詞

大部份流行音樂歌詞的架構，是依著曲式的結構而定的，尤其是習慣先完成歌曲再來填詞的筆者來說更是如此。這張專輯雖然在創作以前都已設定好課題，但要在茫茫文海中尋到與音律貼合的文字，也是一件不小的挑戰。

筆者喜歡在填詞以前反覆聽著歌曲，一直聽到筆者能很熟悉的唱著歌曲時，才會開始依照樂句精準的計算字數、再按其氛圍決定用韻，至於為什麼一定要重覆的聽著歌曲呢？因為筆者始終相信，每個文字都有自己的樂音，雖然用中文創作沒有閩南語的聲韻變化來的複雜，但唯有找到最適合的文字，方能提升曲調想要呈現的美感和力道。林夕老師曾經在「別人的歌 + 筆者的詞」書中說過：

但寫歌詞的難處正在於兼顧，討好聽眾，又要討好自己的藝術良心，而寫詩的相對易處理，便是可以豁出，不顧一切追求心目中的表達形式。…歌詞卻是要拖著腳鐐來踏每一步的¹⁰。

他用腳鐐來形容寫詞的諸多限制，並不是沒有道理。想想一個成功的歌詞，除了要填入適當的詞、還必須簡單好記、具商業性、更得兼顧歌手的個性及文字的創意等；一個成功的作詞家，要考量的事情真的非常廣，對粗心的筆者來說，必須要花很多時間來處理這些細節。

筆者用自己寫歌詞的習慣，將寫詞分為五個階段和過程，再用其階段來分析本專輯的歌詞內容，過程如下圖 3-1-1：

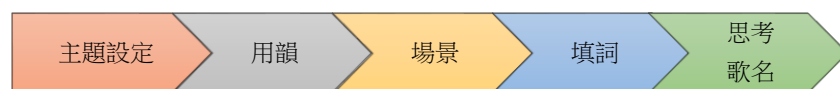

圖 3-1-1 寫詞五階段

¹⁰ 林夕，《別人的歌+筆者的詞》（新北：香港商亮光文化，2022），44-45。

一、鴿子

(一) 主題架構

這首歌主要是以第一人稱的角度來落筆，用韻的韻腳使用「ㄤ」、「ㄛ」來貫穿全曲；場景的設定放在幼時和鴿子相遇的屋頂上，以強調歌曲中人物的性格及環境的對照落差，歌詞結構如表 3-1-1：

表 3-1-1 《鴿子》歌詞風格建構表

	內容
視角	第一人稱視角
韻腳	ㄤ、ㄛ
場景	幼時老家屋頂
歌詞結構	主歌→ 前導歌 → 副歌

(二) 分析

《鴿子》不似一般歌詞，常見的歌詞會將周遭的事物擬人化或擬物化，例如小寒傑寫的《偉大的渺小》：

一玫瑰被刺圍繞 也許它也渴望擁抱
海豚臉上總有微笑 也許淚被大海洗掉…
晚星辰高調閃耀 也許是最後的燃燒
候鳥能自由飛得高 也許是流浪的符號…¹¹

將玫瑰、海豚、星辰、候鳥擬人，賦予孤獨、憂鬱、絕望及形單影隻的意象，來帶出前導歌想要強調的事實；又例如方文山替周杰倫寫的《東風破》：

一盞離愁 孤單佇立在窗口¹²

¹¹ 林俊傑，《偉大的渺小》（臺北：華納國際音樂股份有限公司，2017）。

¹² 周杰倫，《葉惠美》（臺北：杰威爾音樂有限公司，2003）。

如阿信寫給孫燕姿的《第一天》：

唱歌的蟬 嘿 把星星都吵醒¹³

都將擬人化的手法，使用得出神入化。不論詩、詞或散文，擬人化其實是一個非常常見的手法。但《鴿子》於本專輯有其對應的主題，於是它和筆者剛剛提出來的寫詞手法恰恰相反，筆者將自己帶入歌詞裡，將自己的情感「擬鴿化」。

1. 用韻

首先筆者為這首歌選擇的韻腳為「ㄅ」、「ㄆ」，選擇這樣的韻腳其實是有目的性的。站在一個歌手的角度來看，這兩個注音符號，都各自由兩種讀音所組成，請見表 3-1-2：

表 3-1-2 讀音組成表

注音符號	讀音組成
ㄅ	ㄩ+ㄆ
ㄆ	ㄩ+ㄆ

如果要將「ㄅ」刻意唸清楚，必須先將下顎張開唸出「ㄩ」，再將下顎合起，嘴型同時形成微笑狀，並將舌頭抵住牙間，發出「ㄆ」的起頭音，才能完整唸出

---

¹³ 孫燕姿，《完美的一天》（臺北：華納國際音樂股份有限公司，2005）。

「ㄅ」音。這個動作放在平日對話裡，好像並沒有什麼特殊的地方，但是放在不同節奏的音樂裡，這樣兩截式的讀音，筆者會用母音「ㄩ」來唱延音，一直唱到換字前再把子音「ㄅ」咬回，如此可避免用子音「ㄅ」唱延音時產生太多鼻音而產生的尷尬現象，「ㄆ」也是同樣的情況。咬合的處理時間長，相對控制的力道也比較多，所以在歌唱技巧的表達上，歌手必須小心且精準的表達兩截式讀音的情感，筆者必須說這是有難度的，尤其在三拍的抒情歌裡，咬字和情感一不小心放太多，聽起來就顯得不那麼輕巧。故以筆者自己的寫詞習慣，如果客戶沒有特殊的要求，筆者通常會將這兩個韻腳首先考慮放在開朗及需要力道或比較明亮的歌曲裡面。例如：有夢想、翅膀、勇敢…等內容相關的歌曲。

林宏達（2021）也在自己的書中，對用韻的技巧整理出了一個韻字情緒向度表（表 3-1-3），以提供學習寫詞的大眾來參考，而「ㄅ」、「ㄆ」這兩個韻腳就分別被列在情緒中立及比較快樂的情緒表現裡。

情緒向度	韻母	聲音情緒表現
比較快樂	ㄆ、ㄩ	開朗、瀟灑
稍微快樂	ㄝ、ㄨ	逍遙、爽快
情緒中立	ㄌ、ㄌㄌ、ㄨ ㄌ、ㄌㄌㄅ、ㄌ ㄅ、ㄨㄅ、ㄌㄅ ㄎ、ㄌㄎ、ㄨ ㄎ、ㄌㄎㄝ、ㄌ ㄝ、ㄌㄝ	平穩、和協
稍微悲傷	ㄊ、ㄊ、ㄨ	憂愁、落寞

比較悲傷	出、夕、尸、 尸、夕、ム、 一、八	窒息、傷悲
更為悲傷	メ、口	迂迴、淒楚

表 3-1-3 韻字情緒向度表¹⁴

做為本張專輯的第一首歌曲，其所對應的課題為「筆者是誰」，這三字說出來，其實不用任何的答案，所產生出來的畫面，就已經是充滿迷霧及矛盾的。從出生的那一刻，人的內心總是會不斷冒出渴望，來尋求別人及自己的認同，但同時又對這些認同產生懷疑，這些迷團隨著歲月累積，組成了人們的不安、快樂、煩惱、自信及恐懼，所以筆者需要有力道的咬字(文字)及細膩的情感，來支撐這首歌曲的張力。

2. 場景

歌詞是一個特殊的體裁，它不完全以視覺為主導，但對於文字中的畫面感卻極為要求。在那段不為人知的年少歲月裡，微笑的望著成群的鴿子，在天空飛翔的畫面，永遠定格在筆者心裡，它是筆者被療癒的起點，所以天空、鴿子、自我，這三個元素顯而易見的，就是形成《鴿子》最主要的場景空間。

¹⁴ 林宏達，《詞言心聲：華語流行歌詞研究》（臺北：臺灣學生書局，2021），35-36。

3. 填詞

主歌

不要用手擋住我的陽光
那是快樂的形狀
不要為我撐起任何雨傘
那是墜落的花瓣

雖然說出事實會讓人傷心，但有時候父母的愛，卻很容易成為孩子的枷鎖，歌詞中的「手」象徵的就是父母的愛。鴿子的外形乖巧無害，像孩子一樣，會讓人產生保護欲，卻不曾想鴿子也是野生動物。沒有飼料它會找昆蟲；沒有房子，它會在樹上築巢；它有翅膀，可以決定想飛就飛；它有自己的目標，可以不用幫它設計航線。但，被眷養過的鴿子，的確非常乖巧，一但確定主人，它就會讓主人決定它什麼時候飛，更可以讓主人規劃它飛行的航線，彷彿沒了自己的目標，只遵從主人的方向。

「陽光」是許多詩人作家們筆下的創作題材，在波德萊爾（Charles Pierre Baudelaire）的詩集《惡之花》中，太陽這個詞就反覆出現了 63 次，《晨光熹微》詩裡的光象徵著理想、善、勝利、《太陽》詩裡代表的是光與熱及宇宙的力量、在《一個幽靈》的詩裡太陽化成情人，將情人稱之為「我靈魂的太陽」、在《萊斯沃斯島》詩裡變成同性之愛、但在《腐屍》中太陽卻代表死亡預告，他筆下的太陽是光與熱、美與幸福、生與死，也象徵著理想與思考¹⁵。而筆者歌詞中的「陽光」所代表的是生命中的一切美好，包括山、河、人、傳統和回憶；也象徵父親及信仰

---

¹⁵ 李凌鴻，〈永不沉落的太陽——論《惡之花》中太陽的象徵意象〉，《法國研究》第四期（2009）：44。http://rdbk1.ynlib.cn:6251/qw/Paper/429302#anchorList. 摘錄於 03 March 2023。

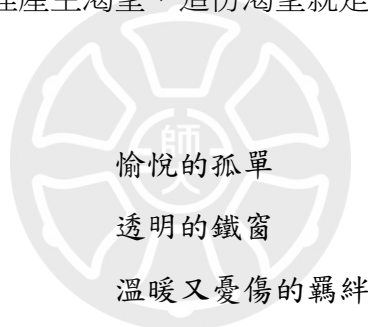
(天父)，更是筆者性格剛硬的反射。

「花」自古以來，穿梭在各國偉大文學中的美麗詩篇，是文學意象中的代表詞彙之一。以宋朝女詞作家李清照為例，在她的作品裡常以花來譬喻人的形象；以花喻人的品格，尤其在她不同的人生階段中，更用不同的花做為創作意象。例如少女時期以「荷花」入詞，對映著她快樂的少女時光、少婦時期以「桂花」體現對先生的思念、經歷家破人亡後李清照更是以「黃瘦花」形容自己的絕望¹⁶。

花的意象在這首歌曲裡代表的是筆者的無拘無束、愛和向心力的家族、象徵著賦予筆者生命的母親、聖母瑪利亞，更是筆者情感軟弱的反射。

「手」及「雨傘」都是愛，這份愛給筆者保護、養份、快樂、依靠，但也存在限制，於是產生衝突，心裡產生渴望，這份渴望就是這段歌詞主想要表達的。

前導歌

即使衝突，卻依然攀附，這裡的「透明的鐵窗」，是各種愛的負擔的具象。是孤單，但愉悅；會憂傷，但溫暖。前導歌提出的是矛盾的狀態，想要強調的是丟不掉也不想丟掉的羈絆，這是一種態度，也是一種宣告。

副歌

揮著旗桿 準備開始飛翔
天太藍 夜太暗 忘了發光

¹⁶ 陳王焱，〈淺析李清照詞中的「花」意象〉，《知識—力量》第三十三期（2019年9月）。
<http://www.chinaqing.com/yc/2019/1844734.html>. 摘錄於 03 March 2023。

揮著旗桿 離開變成習慣

像信仰 像召喚

我又 回到你身旁

練鴿子的過程是個既複雜又講求科學的工作，出生的 25 天後開始，餵食、訓練（認鴿舍、人、地形）、飛翔到放鴿，都是極講究又花心力的，不過每個訓練，訓練師都是藉由哨子來傳達命令。要等到像副歌歌詞中所提到的揮著旗桿讓鴿子飛行的，其實是待飛行訓練成熟後，另一種強制飛行的訓練，其目的是為了增強鴿子的飛行耐力以應付比賽的需求¹⁷。

流行音樂市場的原則裡，副歌的第一句，是最需要刻意經營及設計的，畢竟「副歌」是消費者最常也是最容易掛在嘴上的旋律，之所以將「揮著旗桿」放在副歌的第一句，重要性由此可見。

筆者沒想要在小小年紀離開家鄉，是環境迫得筆者的父母揮著旗桿，強迫孩子們飛翔，外面天空太藍、黑夜太暗，孩子常常焦慮到忘記自己發光，然後不斷重覆著起飛、遠行、降落，不管飛多遠飛多久，孩子的目光永遠定在起飛的地方，這是筆者在副歌裡想表達的。《馬太福音》裡記載著：

耶穌受了浸，從水裡來。

看哪，天為他打開了，他看見上帝的靈正降下，

像一隻鴿子，來到他身上。

看哪，從天上有聲音說『這是我的愛子，我所喜悅的。』¹⁸。

---

¹⁷ 邢淵博，〈台灣賽鴿的社會學分析〉（南華大學教育社會學研究所碩士論文，2012），37。

¹⁸ 《馬太福音》三章十六至十七節。

天主的愛，化成鴿子的形狀降至耶穌身上，於是在聖經裡鴿子是聖靈的象徵，比起其他聖靈象徵如「風」、「水」、「雨」、「火」、「油」、「封印」、「憑據」，鴿子是唯一一個有生命有情感的動物，王維瑩說：

鴿子在古代就成為神祇顯現的形象，它單純、潔淨、美麗、哀傷、有飛翔的自由，作為祭牲，又是忠心的傳信者和愛的代言人¹⁹。

也許正是這些象徵，反射出筆者心裡所崇尚的，於是有了《鴿子》這首歌。

二、皇冠

(一) 主題架構

表 3-1-4 《皇冠》歌詞風格建構表

	內容
視角	第一人稱視角
韻腳	尤、弓
場景	冬天的烤火房
歌詞結構	主歌→前導歌→副歌→尾句

《皇冠》在此專輯中對應的課題是與父親的關係，但這首歌寫的是父親的角色在筆者心中的樣子，以筆者的角度模擬其口氣、訴其想法，所以採第一人稱視角。整首以「尤」、「弓」用韻，從主歌開始並以主歌做為尾句結束。

(二) 分析

「皇冠」自古以來，即是權利的化身，例如歐洲君王在加冕典禮時，教會主教

¹⁹ 王維瑩，〈鴿子與聖靈：一個聖經中的象徵詮釋〉（國立政治大學宗教研究所碩士論文，2009），4。

會為其戴上皇冠，代表至高無上的權利；又如聖母瑪莉亞於升天後天父為她加冕皇冠，以彰顯其高貴的身份。但欲戴其冠，必承其重，居高者所面對的孤獨也不是一般人所能理解的。正如筆者在第二章歌詞的介紹的，在筆者心裡，父親是全家的國王，他頭上帶著的，是祖先和家人為他加冕的皇冠，他肩上一輩子擔的是對我們家的責任；他的懷抱無比溫暖，並替我們打造了一個快樂的王國。所以筆者以「皇冠」來代表父親，也顯示他在筆者心中的地位。

1. 用韻

這首歌曲和第一首歌曲有一樣的情形，都是用人物(角色)先做聯想，找出適當的主題決定歌名後，再來考慮用韻。因為篤定皇冠二字會入歌，所以為了配合「冠」字的讀音，《皇冠》使用的韻腳為「ㄎ」、「ㄨ」。

2. 場景

一家人圍著火堆烤火，是部落生活裡最經典也是最溫暖的畫面，尤其是在寒冷的冬天，除了睡覺時間，我們幾乎會在火堆旁完成一天中大部份的事，例如吃飯、寫功課、聊天、喝酒、開會等，它代表光明、溫暖、更代表源源不絕的生命力。

3. 填詞

主歌

戴上皇冠
要承擔多少堅強

戴上皇冠
要接受多少捆綁 多少逞強

主歌前兩大句以設問的方式排比，看似疑問，事實上是眾所周知的肯定句；文字的力度看起來像篤定的說著人生道理，但又像是自言自語般淡淡的情緒，主歌提出的是人生無常的定律，並用這個無常的定律呼應歌名。

前導歌

脆弱始終反抗 想逃亡.. 浪漫敗給無常...

《皇冠》的主歌和前導歌之間的段落其實很不明顯，僅以 Em7 和弦加上小提琴和一點點鋼琴，來做情境的轉換，最主要的是，雖然它和主歌的距離很近，但卻是兩種不同的氛圍，且整段前導歌的長度只有四個小節。所以為了跳脫主歌，筆者將父親的懦弱具像化，以方便筆者在副歌時，用父親的口氣來書寫。

父親的外表，是個鐵錚錚的泰雅漢子，年輕時滿身肌肉，喜歡赤身赤腳的在深山裡狂奔打獵，他工作時嚴謹有效率，但一旦回到家面對家人，永遠都是一付憨憨的笑臉。這個笑臉是他的本性，也是筆者的最愛！

父親家裡很窮，加上祖父的無作為，他從小就得在部落裡到處幫人打工來扛起一家生計，因為這樣他得到很多長輩們的幫助和疼愛，年輕時更是受到耆老們的幫助。後來我們兄弟姐妹陸續出世，為了讓家人擁有更好的生活，他拿出積蓄和朋友合夥做生意，但他不是被騙就是被惡意倒閉，典型的識人不清。

生意失敗後，筆者記得非常清楚，某一年冬天，一家人圍著火堆，他只是淡淡的說：「我怎麼又失敗了呢、我怎麼又跌到同一個洞裡呢？」和媽媽對視著苦笑，接著就是一晚的靜默。筆者想要把父親的人生縮影放在前導歌裡的四個小節裡，因為他的天真和善良始終遭到友情的背叛，他對人性的浪漫始終要在現實的社會裡妥協。

副歌

日子會怎樣 未來會怎樣 無妨
誰都會受傷 淚鎖在眼眶
都別想
要我舉雙手投降

日子會怎樣 未來會怎樣 不管
殘兵或敗將
也好過 被你遺忘
這是我唯一能給的 獎賞

泰雅族人是宿命的，為了死後順利通過彩虹橋²⁰，族人恪守著祖訓的規範，命自己要做個正直和善良的人。父親在部落裡，是受人敬重的人，對祖訓規範的要求更是比任何人都還要嚴格；於是筆者沒有看過他為他的挫折沾過一滴酒，更沒有看過他為挫折叨過一支煙，他只是會無奈的笑著，然後轉身進告解室告解。

《皇冠》副歌裡的第一段文字，是筆者翻譯自他人人生第一次開刀後醒來時所說的話，當時他打獵碰到山豬詐死，不慎被山豬的獠牙穿破肝臟，當時的他已經身負重傷，但他不僅沒跑，還執意殺死山豬後，背著戰利品到山下和筆者舅舅會合，到達目的地後，便失血過多昏倒。筆者淚眼矇矓生氣的瞪著他，他笑著說了副歌第一段這樣的話，強調他的獵人精神。

副歌第二段的文字，是筆者翻譯自他得知自己罹癌後，不久人世時，說給母親的。按照古時泰雅老人的習慣，當得知自己將造成子孫的負擔，泰雅男人應該要果斷了結自己，但父親捨不得家人，帶著歉意，寧可當殘兵敗將，還是想留在家裡。

---

²⁰ 泰雅族傳說。終身遵守祖先祖訓的人，會在死後順利通過彩虹橋，和祖靈相會。

三、島狀記憶

(一) 主體架構

表 3-1-5 《島狀記憶》歌詞風格建構表

	內容
視角	第一人稱視角
韻腳	ㄤ、ㄩ
場景	冬天的烤火房
歌詞 結構	主歌→ 前導歌 → 副歌→尾句

《島狀記憶》在此專輯中對應的課題是自我的防禦機制，以解離症的精神症狀做譬喻，將解離失憶症狀擬人化，為大腦的防衛機制創造一個空間—孤島。

歌詞的結構很單純，主歌+前導歌+副歌，為加強堅決的口氣，第二次副歌歌詞做局部修改，用韻韻腳為「ㄤ」。

(二) 分析

為呈現逃離、孤寂和失憶的慌亂，《島狀記憶》不管在旋律的設計或編曲皆採冷調手法建構，冷澈電吉他、飄渺空靈的人聲，絕望像跌進黑洞般，無限延伸。

1. 用韻

「解離失憶」是許多藝術創作的重要題材，消費者總能很容易的在戲劇節目裡看到這樣的劇情，所以一般人對「解離失憶」都會有基本的認識。通常解離的狀況發生時，記憶的斷層會讓患者的意識及自我認同產生懷疑及焦慮，為了呈現戲劇性及慌亂的氛圍，筆者選擇用「ㄤ」來做韻腳。以表「3—1—3 韻字情緒向度表」

中的內容來對照，「ㄝ」韻的情緒向度為「稍微快樂」，聲音情緒表現為「逍遙、爽快」，事實上「ㄝ」韻在流行音樂運用，也以中快版且開心的曲風為多。

例如飛兒樂團的《你的微笑》：

愛情是你獨特的味道 在我的心中圍繞
別人都不了 只有你知道
因為你世界不再單調 我的微笑 你明白就很好
你就像月亮繞著軌道 擁抱著地球閃耀
在我的星球 寫下驚嘆號你的微笑 編織了每一個奇妙²¹

又例如周杰倫的《蛇舞》：

尼羅河悄悄 漫過紙莎草
蜿蜒像一襲不帶感情的紗袍
而妳穿上後轉身為我舞蹈
為寂寥的大地舞一場驚嘆號
黃昏燃燒 金字塔上的雲角
人面獅身下的影子 在預兆
石階上焚著油膏 在我國度裡
堆積了 幾個世紀的塵囂²²

但「ㄝ」這個聽起來，讓人有點莫明開心的讀音，反而卻是筆者想要以它為韻腳的主要原因。「ㄝ」音是由「ㄩ」和「ㄨ」兩個讀音所組成，兩截式的讀音在歌唱的世界裡，歌手對其所需要的咬字和尾音推進的收放，都需要較多的力道掌控，加上「ㄝ」的咬字常常讓人聽起來有種微笑的感覺，放在疏離、冷感的曲調中，更能衝撞出解離失憶作用發生時所呈現的混亂畫面。

---

²¹ 飛兒樂團，《飛兒樂團》（臺北：華納國際音樂股份有限公司，2004）。

²² 周杰倫，《魔杰座》（臺北：杰威爾音樂有限公司，2008）。

2. 場景

筆者把「解離失憶」想像成一種自我意識對現實世界中的主動逃離，而損壞的那塊「島狀記憶」則化成精靈，逃到一座孤島當成自己的秘密基地，強迫隔離所有的不安全，留下自己希望的純粹。

3. 填詞

主歌

迷迭香 綻放 在記憶的孤島
烈紅的披風 魔術師在跳躍

莎士比亞曾經在《哈姆雷特》寫道：

迷迭香，那是回憶。
盼吾愛，銘記在心。

迷迭香的英文名字是 **Rosemary**，在教會裡我們稱它為聖母瑪利亞的玫瑰，它能趨吉避凶、是朝聖者的象徵；古代的歐洲把迷迭香做為愛情的誓言、在古埃及文明世界裡，迷迭香象徵永生；而我們熟悉的童話《睡美人》裡的睡美人，則是有另一種說法指出，將睡美人喚醒的其實是一束迷迭香，而不是白馬王子²³。

迷迭香除了被作為宗教儀式的淨化藥草聞名，它最強大的能量應該是對大腦記憶的作用。至今為止，有許多的研究顯示迷迭香的氣味除了可以增強人類的記憶力，更可以改善憂鬱症、阿茨海默症等腦性疾病。

---

²³ 聯合文學，http://unitas.udngroup.com.tw/web_old/b/200307/storyb1.htm，摘錄於 3 March 2023。

不論是古代的記憶花環，還是研究數據，都再再顯示著人類對於遺忘或被遺忘的恐懼，所以《島狀記憶》的第一句歌詞帶進的，就是海洋朝露 Rosmarinus（迷迭香之拉丁語名稱）迷迭香的獨特香味。筆者視「解離失憶」為自我意識對現實世界中的主動逃離，但下意識對空間產生恐懼；希望逃離外界，卻又對自己的決定產生懷疑，所以希冀迷迭香拯救。而「魔術」的基本原理是欺騙，利用人類高估自己認知的自負，用高超的技術將人引導到他設計的騙術裡；而許多的研究裡，「紅色」是攻擊和支配的象徵，代表妒忌和憤怒²⁴。小時候筆者熟悉的「披風」是彌撒祭台前神父身上的披風，在筆者眼裡，它充滿聖潔；但主歌裡的「紅色披風」象徵的是馬戲團裡的超人，是自以為可以操控一切的強者，而這個強者所面對的，是一個可以輕易操控人心的大嘴小丑。筆者所塑造的秘密基地，是為人帶來歡笑卻危機重重的馬戲團，而只剩一個人的馬戲團，就像世界末日後的唯一倖存者，身陷在黑暗裡，看不到任何的未來。

前導歌

閃現的刺青好像 未知的風暴
稀薄的氧氣動搖 帶著美夢逃跑

在泰雅族的傳統裡，紋面是無比榮耀的事情，是成年、美麗、才華的象徵、更是屬於泰雅族人的專屬圖騰；是靜待生命逝去，和祖靈在彩虹橋頭相識的專屬圖騰；是一種用痛苦和血痕換來的生命記號，更是一種絕對忠心的誓約。主歌裡

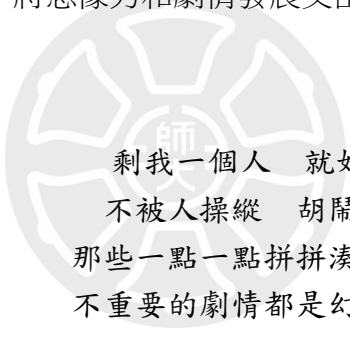
²⁴ 張騰霄、韓布新，〈紅色的心理效應：現象與機制研究述評〉，《心理科學進展》第七期（2013年）。<http://rdbk1.ynlib.cn:6251/qw/Paper/493754#anchorList>，摘錄於 3 March 2023。

使用「刺青」的目的和「迷迭香」的意義是相同的，希望能透過刺青所呈現出的某種意義，刺激記憶、停止逃離。頻繁閃爍的燈光，容易對大腦和心裡產生負面情緒；稀薄的氧氣會造成意識模糊，而這些文字都再再強調逃離、失憶及自我懷疑的心理作用及衝突。

「蒙太奇」是一種電影剪輯技術，也是電影創作的風格之一。當筆者決定用「島狀記憶」來做為歌名時，我的腦海裡就瞬間跳進蒙太奇這三個字。

筆者覺得這樣一個抽象的主題，若愈是敘述太多心中痛苦的細節，反而愈是無法呈現歌詞裡想表達的挫敗。於是將蒙太奇的概念運用在主歌和前導歌的歌詞裡，用獨立、簡單的名詞組合起來，配合樂句的設計，支撐所有的情感，透過文字和文字之間的對立，將想像力和劇情發展交由閱聽者來定義。

副歌

剩我一個人 就好
不被人操縱 胡鬧
那些一點一點拼拼湊湊
不重要的劇情都是幻像

剩我一個人 就好
讓生活井井 有條
那些一點一滴拼拼湊湊
不重要的愛恨變成遺稿

故事的鋪陳、情緒的醞釀，到前導歌的地方告一段落，而副歌是整首歌最引人注意的地方，所以在副歌的安排上會強調情感的抒發，以尋求閱聽者的共鳴。

「剩我一個人就好」，是副歌的記憶點設計，也是筆者對解離主題「島狀記憶」的呼應。「島狀記憶」這四個字及題材在流行音樂實屬少見，歌的曲名如果真的在流行音樂市場上上架，應該也不容易被消費者記住，所以副歌的經營就格外重要。在面對難題和挫敗時，大多數的人都是需要獨處的，筆者覺得這句話，可以

道出許多人的心境。

筆者常常聽到這樣的言論，「每個人都是孤獨的，無論人生有多順遂，有多幸福，心中都有孤獨的功課需要克服」。但我們都是手無寸鐵、平凡無奇的脆弱人類，自負自卑、卻用力掙扎大力爭取，來尋求發洩；我們都知道事情的本質和解決問題的方法是「面對」和「學習」，但是太多人對孤獨存有很深的誤解。

紀伯倫在《靈魂之鏡》裡提到：

Your inner soul, my friend, is surrounded with solitude and seclusion. Were it not for this solitude and this seclusion, you would not be you and I would not be I. if it were not for that solitude and seclusion, I would, if I heard your voice, think myself to be speaking; yet, if I saw your face, I would imagine that I were looking in to a mirror.

我親愛的朋友啊，你的內在靈魂被孤獨與孤立包圍。若不是這份孤獨與孤立，你將不會是你，而我亦非我。若非這份孤獨與孤立，當我聽到你的聲音，我會以為那是我自己在說話；當我看見你的臉，我會以為我正望著一面鏡子²⁵。

正視及學習跟內心的孤獨相處，是一種成長、是一種自我收獲，透過獨處，我們不但可以認識自己，也能讓「心」找到真正的自由。就像筆者最愛的泰戈爾(Tagore)說的：

狂歡是一群人的孤單，獨處是一個人的狂歡。

雖然每件事的結果教都未必會有答案，但筆者始終相信許多事情在經過孤獨的沉澱之後，答案的輪廓也終將呼之欲出。那麼這樣說來，適時而可控式的從人群「逃離」，就是一個很好學習獨處的方法之一。

---

²⁵ 黃意雯譯，《孤獨，一個人的狂歡》（臺北：八旗文化，2016），224-225。

四、微哲學

(一) 主體架構

表 3-1-6 《微哲學》歌詞風格建構表

	內容
視角	第一人稱視角
韻腳	せ、へ、一ㄋ、くㄋ
場景	明亮的咖啡 咖啡桌上兩組咖啡杯 開心的自己，看著悲觀的自己
歌詞 結構	主歌→前導歌→副歌

《微哲學》在此專輯中對應的課題是自我期許，歌詞用字輕鬆白話，創作的時間背景剛好在 COVID 19 最嚴重的時期，疫苗還未出現、全球人心惶惶，想寫一些鼓勵自己的話，但不想繞著疫情轉，所以定調為自己和自己的對話。

《微哲學》的用韻分別為「せ」、「へ」、「一ㄋ」、「くㄋ」，與《島狀記憶》的單音韻相反，取相似嘴型的讀音來完成整首歌的用韻工作。

(二) 分析

1. 用韻

《泰戈爾的翅膀》的專輯風格，為感性、成熟，為呈現都會女子理性和處處刻意掌控分寸的輕鬆。《微哲學》的用韻首先選擇せ、へ來做韻腳的選擇；在歌曲咬字上，《微哲學》的韻腳比《島狀記憶》的『么』韻少了戲劇性，也少了《鴿子》ㄋ、ㄨ讀音的陽剛之力，剛好適合《微哲學》想要表達的輕鬆、理性的曲風。

2. 場景

筆者喜歡泡在咖啡館裡，看書、寫功課、創作、寫歌，陽光灑下的單人木桌，是筆者最喜歡的位置；透明的落地玻璃窗、窗外樹葉茂密的老樹，真實又有溫度的人群對話，都讓筆者對咖啡館有特別的安全感。如果要找一個地方，讓自己和自己對話，看得到樹木的咖啡館一定是筆者的第一選項。

3. 填詞

主歌

天上的月 不是每天都亮的很皎潔
沒雨的天 不盡然是晴天

這個世界 人情世故有各種的拿捏
太多快樂 有太多遮掩

為了表現理性、成熟，《微哲學》的歌詞筆者刻意使用了一些自己比較不常使用的文字，例如第一段主歌的「皎潔」，和第二段主歌的「拿捏」。我們都明白中文的博大精深，同音字的數量和組合，讓中文的涵義更為複雜，但音樂的世界裡卻恰恰相反，為了避免出現倒音、出現唱出來讓人聽不懂的尷尬情況，流行音樂的文字使用，彷彿有種行內人心照不宣的安全守則，當然這也跟台灣流行音樂市場都以愛情為主題的抒情歌為大宗有關係。但流行音樂的本質本就是為了普羅大眾，所以歌詞本身的設計理應簡單、直接、貼進人心。只是，要怎麼在簡單、直接、貼進人心的原則下呈現歌曲的獨特及個性，就得靠創作者們的功力了。

前導歌

別揪著 薪水 減肥 眼袋加黑眼圈
悲傷的故事情節 缺新鮮

就想著 今天 明天 加點音樂 咖啡
選擇沒有是非 別為自己貼上標籤

前導歌因為樂句的關係，形成許多的段落，所以依照樂句的安排，歌詞的段落就變成「別揪著薪水／咖啡 / 眼袋加黑／眼圈／悲傷的故事／情節／缺新鮮」。第二段歌詞的段落安排為「就想著今天／明天／加點音樂／咖啡／選擇沒有／是非／別為自己貼上標籤」。因為斷句太多，樂句和樂句之間太短，難免會出現完整的句子被分開的命運，但筆者的原則是，儘量做到每個斷句字尾都押韻。對於押韻，筆者沒有強迫症，對某種寫作方式沒有特別的執著，許多樂句的設計，如果夠獨特，歌手的唱腔足夠個性，那麼關於句尾的押韻與否也許就不會那麼引人注意，不過這首歌兩段導歌樂句的切分音結奏特殊、音和音之間的音程相近，如果不刻意用相同的韻腳，總感覺作品聽起來不夠完整。

筆者是歌手出生，所演藝的歌曲，也都是關乎情感的抒情歌為多數，抒情的演藝需要的是高度的專注，如果歌曲韻腳不夠連貫通順，的確是很容易讓人有出戲或忘詞的狀況，所以押韻對筆者來說，可能會比一般人還要再重要一點。

不過，一味的講求押韻會讓人覺得太過刻意，所以筆者在兩段導歌的第三小節「悲傷的故事 / 情節」、「選擇沒有 / 是非」中各自小小的跳脫一下，讓歌詞的押韻工作也喘口氣。

副歌

留點時間和自己約會
不用什麼都成雙成對
微孤單 微哲學
只對自己諂媚

留點時間多愛自己一點
找回隨心所欲的特權

沒有誰 阻止我們盛裝赴宴

有一次跟朋友去唱歌，說她找到一個讓她很有共鳴的歌，想讓筆者聽聽看，看著歌名「大齡女子」，筆者很快就能理解她喜歡這首歌曲的原因，於是就靜下心來聽她唱歌。但一遍歌唱完，就有一股莫明的氣，悄悄的從心裡爬了上來，尤其是聽完副歌的歌詞之後，歌詞是這樣寫的：

因為倔強的緣故
錯過緣份遇缺未補
不要束縛 卻又被流年困住
櫃子裡的那一件
最美的衣服
它還在等
能不能被在乎
女人啊
我們都曾經期待 能嫁個好丈夫
愛得一塌糊塗
也不要一個人做主
想像未來可以手牽著手的路
相信緣份的人
好像就不會那麼辛苦
親愛的
我們誰不曾盼望 有一份好歸宿
能夠直到永遠
幸福啊不會被攔阻
總有一天可以被所有人羨慕
真愛也許
只是遲到一步²⁶

---

²⁶ 彭佳慧，《大齡女子》（臺北：金牌大風，2015）。

筆者明白唱片公司為此產品設定的市場區隔與定位，這樣的抒情歌在流行音樂市場裡也一直擁有大匹的群眾，這一點從它在 youtube 上的點閱次數 53,073,551（到西元 2023 年 3 月 5 日止）來看，即可得知它確實是一首受人歡迎且成功的歌曲，但這首歌裡流竄著過於被動、可憐、宿命的氛圍，再加上委曲求全等待別人贈予幸福的態度，讓筆者怎麼聽都覺得心裡很不是滋味。

按照朋友四十有餘的年紀來看，筆者可以接受她覺得姻緣難尋的感嘆，畢竟她的母親是個以夫為貴的傳統女性，從小對她的教育也無時無刻加強三從四德的灌輸；但 2022 年，筆者受邀擔任一個音樂營的歌唱指導，就有一位二十初頭的女生以這首歌來參賽，她擁有很棒的技巧，尤其她對情感的掌控力，讓筆者驚豔。好奇的請問她選歌的理由，她的回答是：「這首歌寫出我心中的感受，讓我非常感動」，筆者其實還想再說些什麼的，但心裡太訝異以至於只能微笑以對。

筆者知道愛情不分年紀，四十歲會為情所困、二十歲同樣也會，但期待從別人身上找到愛、找到幸福為出發點的感情，結局往往無法如人所願。愛情之所以美好，是因為它讓陌生的兩個人因為結合而變得幸福，而這個過程必須是要兩個人一起努力，一起成長。單方面犧牲奉獻的愛不是愛，是乞求；強迫對方為自己改變的也不是愛，而是佔有；筆者希望每一個人都能夠知道，如果在一段關係裡得不到愛和信任，只剩爭吵和猜忌，每個人都有權利放手，也該勇敢放手，而不是一味的執著，因為能給你幸福的，從來就不是別人，而是我們自己。多留點時間和自己相處、多做點自己喜歡做的事，唯有愛自己、了解自己，你才能正確的愛別人，找到屬於自己的幸福。

4. 思考歌名

《微哲學》和前三首的情況不同，前三首歌因為主題設定的關係，在填詞之前就已經先想好歌名，但這首歌是整首歌詞定案後才思考歌名。碩二選修何厚華老師的課程時，他曾經在課堂上提到，他寫詞的習慣是喜歡先取好歌名再來填詞，一來寫詞的過程中有依歸，比較不容易跑題，再來就是為了讓歌曲更有記憶點。

許多中文歌名都會被設計在副歌的第一句，利於閱聽者反覆詠唱且便於記憶，於是決定歌名便成為完成寫詞過程中最重要的部份；厚華老師喜歡將最難、完成最重要的部份後，再以歌名為中心，發展其他的歌詞，如此更有利於他的寫作順暢。

筆者很贊成厚華老師的作法，對於前面三首歌曲，也是用此法來完成。不過筆者是個典型的雙子座性格，思考模式跳躍、心思也善變，常常會在寫作的過程中，改變方向或改變韻腳，就在改變的過程中，常常不小心就找到自己非常喜歡的文字，就如「微哲學」一樣！

很少人會用「哲學」來做歌名，因為它看起來比較理性，比較難理解，包含筆者自己也是這樣覺得。所以當筆者寫著寫著，腦中突然浮現「哲學」時，筆者並沒有很快的接受它，而是先把它放在歌詞頁的尾端做備用詞，仔細反覆推敲寫下的每一個文字後，這才發現，我們對生活和愛情的態度不就是我們的愛情哲學和生活哲學嗎？不管它有理沒理、有依據沒依據就那都是我們自成一派渾然天生的風格，於是它就非常順理成章的爬上歌詞頁上的第一行，不過為了對應「微孤單」，筆者將它修改成 - 「微哲學」。

五、Oh oh

(一) 主體架構

表 3-1-7 《Oh oh》歌詞風格建構表

	內容
視角	第一人稱視角
韻腳	又、ㄛ、ㄛㄛ、ㄨㄛ へ、せ、 ㄥ、せ、 一ㄣ、
場景	孩子睡著後的床邊
歌詞 結構	主歌→副歌

《Oh oh》是以一個母親的角度寫給孩子的歌曲，採敘事性饒舌的方式寫出母親對孩子的愛與期待；內容長、曲式活潑，用韻以多音及相近音的方式完成。

(二) 分析

1. 用韻

《Oh oh》因為是一首敘述性饒舌歌曲，文字多，用韻比較複雜，用韻讀音之數量達九個，用韻的方式筆者則使用林宏達在他的著作裡所提及的「每句押韻」、「間隔式押韻」、「分段轉韻」、「相近音押韻」等用韻種類來解釋²⁷。

²⁷ 林宏達，《詞言心聲：華語流行歌詞研究》（臺北：臺灣學生書局，2021），24。

主歌前四個小節主要為「又」韻，如「害羞」、「朋友」、「屁顛走」、「狗」也穿插了相近音的韻腳，如「巴著我」、「無尾熊」，比較接近「每句押韻」法；第五至第八個小節之曲式應用包含了合聲及饒舌的對話，所使用的韻腳也不盡相同。合聲所使用的韻腳法是「へ」、「せ」，如「皺眉」、「糾結」、「年歲」的「相近音押韻」方式；跟合聲對話的饒舌部份則是以「て」韻為主，包括「困惑」、「揮霍」、「什麼」，使用相近音「メ」、「ム」韻，做主歌的結尾，此處所使用的用韻方法比較接近「間隔式押韻」。

第九至第十二個小節分別使用了「て」、「た」、「ム」等相似音韻，例如「什麼」、「口舌」、「賣弄」、「快樂」、「左右」、及與中文讀音相近的英文單字「knows」；第十三至第十六小節採用「分段轉韻」法，前兩個小節使用的是「せ」、「一ろ」韻、後兩小節則轉回「て」、「た」，還包括讀音相近的英文單字 yourself，此處比較接近「分段轉韻」。副歌的設計希望簡單、有記憶點，能抓住閱聽者的耳朵為訴求，故用韻統一性，當然是非常重要的。筆者將副歌的主要用韻固定在「て」，再以嘴型相近的「た」、「又」為輔，如此能避免在唱歌時，因為嘴型的改變導致情緒不連貫之情事。

2. 場景

如果要筆者說一個每天都能夠產生幸福感的日常，那一定是趁著女兒睡著後到她房裡偷看她、偷親她的時光；這是筆者睡覺前必定要執行的儀式，也是筆者生活裡最佳的紓壓秘方。筆者喜歡在床邊跟她說話、喜歡在床邊幫她禱告、而更多的時候，筆者會在床邊跟她道歉，為那些平時疏忽、粗心、以及種種的不足，這就是筆者將場景設定在「孩子睡著後的床邊」的原因，這裡是筆者的告解室、也是筆者的許願室。

3. 填詞

主歌

以前你害羞 不容易交到朋友
總喜歡跟著我的步伐 屁顛屁顛走
小手像鐵勾 總是巴著我
大家都知道我們家有無尾熊 嘿除了狗

最近你常皺眉 青少年的困惑
不用再去糾結 青春就要揮霍
我就虛長年歲 其實沒多懂什麼
但超怕我的基因阻礙你的海闊天空

舒緩無壓的節奏、侃侃而談的從容，真實、有畫面是筆者想要為這首歌製造的氛圍；整段主歌的歌詞分為兩段來寫，以女兒幼稚園和高中兩個不同年紀的樣子來做對比。小時候她超級認生，於是她就順理成章的做了「無尾熊」最佳代表；用「鐵勾」來形容她抱著不放的小手；用「屁顛屁顛」來形容她老愛當筆者的跟屁蟲的傻模樣。

轉學後的高中生活，讓她非常不適應，她慢慢變得沉默、浮躁、不快樂，所以第二段的歌詞，筆者以自問自答的方式，來對應一唱一念的樂句設計。

未來會有什麼 only God knows
浪費再多的口舌 聽起來像賣弄
成不成功 重要不在得到了什麼
快不快樂 別人無法輕易左右

我曾經以為我是你的全世界
那天你卻說想要堅持自己的理念
就放手用力做 我只有一個原則
那就是無論如何 Never lying to yourself

孩子的教養從來就沒有公式，每個人都是獨立的個體，都應該要用不同的方式來疼愛。為了能引導她能更開朗、更自信，筆者給女兒的限制很少，常常鼓勵她做嘗試、說任何話，也包括跟筆者大聲吵架！當然吵架這個環節剛開始曾經讓筆者非常傷心，但是這個傷心卻是讓筆者成長最多的關鍵。其實孩子們沒我們想像中的天真、沒我們想像中的膽小；他們的眼睛清透銳利，看得到大人們的偽裝、看得到大人們的言行不一。

副歌

不要擔心會做錯 自己弄巧成拙
每場正面的戰鬥 總會有斬獲
你要的生活就不需要別人點頭
勇敢快樂 用力為自己閃爍

這段歌詞是筆者對女兒的衷心期望，每個大人都不希望自己的孩子走在自己走過的黑暗，但卻又明白唯有孩子經歷過才能真正的成長和茁狀；我們知道我們什麼都不能干涉，所以只能心裡著急，孩子也不會輕易的向人求助。所以筆者在心裡建了一個急診室，隨時準備好所有關於她所需要的資源，讓她在需要或尋求幫忙的時候，能夠在第一時間提供資源，這是我們唯一能做的事。

4. 思考歌名

要幫這首歌定下歌名，準確的來說是一個艱難的歷程！寫完歌詞後，筆者大概跟著音樂順了十幾遍，但關鍵的、適合這首歌的文字，始終都沒有浮現出來，用 Google 搜尋了好多關於寫給孩子的歌名，也找不到任何啟發，筆者決定跳過問題直接錄音，等錄完音再來繼續思考。

完成主弦律的錄唱，補好所有主弦律的 dup 軌道²⁸，接下來就是合聲的錄製，

---

²⁸ Dub 是 Duplicate 的簡稱，是以同樣內容的錄音軌，重覆唱 2~3 軌，讓聲音聽起來更立體。

這首歌以 Rap 為主，內容是關於給女兒的話，合聲的設計以簡單、可愛、點綴氛圍為主，唱著唱著，突然覺得來學學女兒小時候的口頭禪，應該是不錯的想法，結果口頭禪（Oh oh）一唱進去，整個歌曲的氛圍就更討喜、更可愛，還以此為靈感延伸完成了尾句和 Ad-Lib.²⁹，也許這就是所謂的神來一筆吧！

六、無可救藥

（一）主體架構

表 3-1-8 《無可救藥》歌詞風格建構表

	內容
視角	第一人稱視角
韻腳	一、口、么
場景	大學校園 暗戀的眼神
歌詞結構	前奏→主歌→前導歌→副歌→橋→尾句

這是一首關於暗戀、而且是開心暗戀的歌曲，用 Old school 的雷鬼曲風和強烈的貝斯，來帶出陷入戀愛時，撲通撲通的心跳聲，筆者覺得不管是詞的應用，或者是曲式的設計，這首歌曲是《泰戈爾的翅膀》整張專輯裡，最具有商業性和娛樂性氣息的一首歌。

²⁹ Ad-Lib. 是 Ad libitum 的簡稱，源於拉丁語，指即興演繹。

(二) 分析

1. 用韻

《無可救藥》整首歌以「一」、「ㄩ」及「ㄝ」韻為主，「一、ㄩ」韻或其他相近音在華語流行音樂的使用非常頻繁，可能因為嘴型的關係，它在歌曲裡的應用也不會受太多的限制，在前導歌的第二個小節使用了相近音的英文單字 *lonely* 為歌詞增添一些俏皮。「一」、「ㄩ」的嘴型是兩邊嘴角往左右張開，所以滿符合主歌偏開朗、明亮的編曲氛圍，但如果要呼應像「無可救藥」這樣情緒看似激烈的歌名，「一」、「ㄩ」似乎會略顯理性，所以副歌和橋（**Bridge**）的部份筆者使用了「分段轉韻」，改以「ㄝ」韻。

2. 場景

暗戀對筆者來說是快樂的、甜蜜的，尤其是在大學校園裡隨處可見的青春，那些光是仰望就非常快樂、光是走在身後就非常滿足的笑容，一舉手一投足，都非常的耀眼，所以這首歌的場景設計，完全是按照偶像劇的模式來打造的！

3. 填詞

主歌

世上最遙不可及的距離
是我站在原地 你不知道我愛你

泰戈爾說的每一篇詩句
都正中我的心 像在幫我算命

《無可救藥》歌詞的最大特點，就是直接將最喜歡的作品—泰戈爾的詩放在

歌詞裡面。這是筆者的第一次嚐試，所以覺得很興奮，同時寫作時總是不斷的提醒自己，如果歌曲處理好了決定上架，千萬要記得要在作詞人的名字上，寫上泰戈爾這三個字。

前導歌

和你在一起就假正經 過了傍晚就害怕 lonely
臉上堆了滿滿的糖衣 等著你對我發號施令

別人怎麼看我沒關係 我根本就不怕流言蜚語
跟曖昧病保持點距離 駕馭自己的帥氣

許多人覺得，暗戀是心酸的、害怕的、是患得患失、無法言語的；但歌詞裡的女孩卻是勇敢的、誠實的；會老實告訴別人自己假正經、面對喜歡的人就滿臉笑意、甚至可以像小貓小狗那樣，等待主人下達命令。但現實中的戀人，許多人是無法這樣的。

從小筆者對自己的優點、缺點著滿滿的愈優越感，一向只專注在自己喜歡的事物裡，對所有的流言蜚語都免疫，很少有別人的嘴巴可以真正傷得到筆者，當然，親人例外！搞曖昧的人會被筆者封殺出局、而帥氣則是女兒對筆者的褒揚。

副歌+橋

承認 我無可救藥 免疫力低到沒信號
幸福 就儘管炫耀 用自由換取 手銬
像永遠好不了的感冒
像心臟過敏動不動就失控的心跳
承認 我無處可逃 也甘願 跳進這圈套

事實上，筆者常聽到的情況是，許多人都不敢承認自己愛得比較多，因為愛

得多的人容易輸、比較辛苦；但其實當這個念頭在心裡萌芽之時，其實就已經是愛的比較多的那一方了。只是做那個愛的比較多的那方不好嗎？感情既非戰爭也非比賽，更沒有準確的計量器具，怎麼才能確定自己才是愛的比較多的那一方呢？在愛的世界裡，當輸家因為計量著愛情的多寡而愁容滿面時，勝利的那方難道就真的能夠幸福快樂且高枕無憂嗎？筆者倒覺得勉強隱忍自己的愛，才是最傻的那一個。

「愛」是人類生存最重要的需求，選擇和追求對的愛，才能讓生命活得有意義、有價值；為了怕輸、怕受傷，選擇隱忍、選擇保留，要如何才能知道誰才是最適合你的人？想愛的時候就用力愛吧！如此，就算結局不盡如人願，至少能不留下任何遺憾。

4. 思考歌名

寫下副歌第一句的當下，筆者就決定這首歌的歌名非「無可救藥」莫屬，它有力道、吸睛，很容易能接收到作者想要表達的無可自拔。有人說愛情像短暫的精神失常，也有人說愛情像毒品，筆者覺得他們說得都對，因為短暫的精神疾病和毒品都無藥可救，就像愛情無可就藥。

第二節 歌曲

一、鴿子

(一) 主題架構

曲以 e 小調、三四拍子構成每分鐘 110 拍速度之敘事風格；三拍子的律動屬於華爾滋 (Waltz) 舞曲，穩定的「強—弱—次強」結構下，拍速 110 帶出擺盪的身

形、輕快的移位，比擬羽鴿飛翔的動感；然而配合歌詞發想以小調呈現，產生「傷感」與「內在衝撞」的性格對比，描述一個無形的羈絆牽引著本能的自由，也像是理想與現實的反差。樂曲結構如表 3-2-1：

表 3-2-1 《鴿子》歌曲風格與段落建構

調性	e 小調	風格	Ballad
拍號	3/4 拍	速度	110
段落結構	主歌-前導歌-副歌		

(二) 樂句分析

前奏以八小節構成，從 e 小調主和弦 Em 出發，再回到 Em 和弦，小調性格明確。後續使用主歌和弦向前延伸，並以類似的音型構成述說的感覺。主題音型為附點四分音符加連續三個八分音符，重音平均在每小節第一拍，但律動更多的傾向第三拍次強拍進入第一拍重音上，規律的運行。進入主歌，以兩個樂句構成，第二樂句為第一樂句之模進，結尾反向進行以結合詞意，旋律設計則盡可能的貼合詞性聲韻。如譜例 3-2-1：

Verse

不要用手擋住我的陽光
那是快樂的形狀
不要為我撐起任何雨傘
那是墜落的花瓣

譜例 3-2-1 《鴿子》主歌

前導樂段改以短促切分音開頭，並以半音階、類似下倚音的往復行進，句子設計兩個小短句接一個四小節長句的不對稱結構，在和弦的設計部份，大和弦、小和弦、減和弦的交互出現，也強化一種陰晴不定、躊躇滿腹之感。如譜例 3-2-2：

Pre-Chorus

The musical score for the Pre-Chorus is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of two staves. The first staff contains four measures with lyrics: '愉悅的孤單透明' and '的鐵窗'. The second staff contains four measures with lyrics: '溫暖又憂傷的' and '羈絆'. Chords are indicated above the notes: Am7, C/D, G, Em7 in the first staff; Am7, F#dim, Bm7, B7/D# in the second staff.

愉悅的孤單透明
的鐵窗
溫暖又憂傷的
羈絆

譜例 3-2-2 《鴿子》前導歌

副歌樂段以兩個樂句構成，旋律從 G 音向上發展，跳進音也較主歌更多，比擬展翅向上的動力，但句尾拉回到低音聲區構成張力，暗喻理想與現實的拉扯，第二樂句則為第一樂句的模進，曲調結尾雖然上揚，但停在五音形成半終止，和弦藉由小調五級七和弦的磨擦音來增加衝撞，突顯一種內在的糾結，呼應題旨。如譜例 3-2-3：

Chorus

The musical score for the Chorus is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of two staves. The first staff contains four measures with lyrics: '揮著旗桿準備開始飛翔' and '天'. The second staff contains four measures with lyrics: '太藍夜太暗' and '忘了發光'. Chords are indicated above the notes: Em7, Em7, Am7, Am7 in the first staff; B7, B7, C, G in the second staff.

揮著旗桿準備開始飛翔
天
太藍夜太暗
忘了發光

Em7   Em7   Am7   Am7

揮 著 旗 桿 離 開 變 成 習 慣 像

B7   B7/D#   C   Am7   B7   B7

信 仰 像 召 喚 我 又 回 到 你 身 旁

譜例 3-2-3 《鴿子》副歌

二、皇冠

(一) 主題架構

本曲以 D 大調、四四拍、每分鐘 62 拍速度構成，屬於 Ballad 或接近 Slow Soul 的敘事風格；接近一秒鐘為一拍的設定，暗合人們日常熟悉的時間刻度，容易營造出沉穩、靜止、引人內省的氛圍，帶入 16 Beat 的細碎切分音符，也易於將歌詞與聲情清晰地表達出來。樂曲結構如表 3-2-2：

表 3-2-2 《皇冠》歌曲風格與段落建構

調性	D 大調	風格	Ballad
拍號	4/4 拍	速度	62
段落結構	主歌-前導歌-副歌-尾句		

(二) 樂句分析

前奏以四小節構成，使用 D 大調一級和弦(D)原位、四級和弦第二轉位(G/D)，一拍一擊，與秒針和拍；兩個和弦往返重覆，以一個頑固低音牽繫著，類似於暗室裡的鐘擺聲，將寧靜的空間氛圍建構起來。

進入主歌段，主題音型以第三拍後半拍起拍，以十六分音符（16 Beat）為核心

構成切分音型，旋律線條貼著歌詞聲線設計，但起句的「戴上皇冠」以低音起拍，暗喻冠冕的厚重、沉穩或束縛，但以切分音帶出一種飄移感，暗喻著「冠冕」形式上的尊崇之下，隱含著不安定的狀態；以兩個句子構成第一主題，皆以長斷音收尾，銜接固定往復的和弦，來回擺盪，帶出「沉靜而內省」的時空狀態。

第一主題呈示後，緊接著是呼應句，延續相同的主題發展，但結尾處增加一句小尾聲做了些許變化，強化了「人微力單、仍要堅強」的內在情緒。如譜例 3-2-4：

Verse

Bm7 GM9 D GM9

戴上 皇冠 要 承擔 多少 堅強

Bm7 GM9 D GM9

Pre-Chorus 戴上 皇冠 要 接受 多少 捆綁 多少 逞強

Detailed description: The image shows a musical score for the Verse and Pre-Chorus of the song 'Crown'. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The Verse consists of two lines of music. The first line has four measures with chords Bm7, GM9, D, and GM9. The lyrics are '戴上 皇冠 要 承擔 多少 堅強'. The second line has four measures with the same chords. The Pre-Chorus consists of one line of music with four measures and the same chords. The lyrics are '戴上 皇冠 要 接受 多少 捆綁 多少 逞強'. There is a large watermark in the background that says '師大'.

譜例 3-2-4 《皇冠》主歌

接下來副歌前導句採用與主題段同樣的弱起拍、十六分音符的元素，發展出連續而密集的切分音結構，創造 Pre-Chorus 前導功能的小片段以銜接副歌段；本段運用二級 (Em) 小三和弦營造些微的「小調」味道，尾句 Humming 吟唱下行音型，意即感嘆、感慨的語助詞，在曲式中也稱之為「嘆息音型」，以呼應世事無常的詞意。如譜例 3-2-5 所示：

Pre-Chorus

Em7 A Em7 A

脆弱始終反 抗 想逃亡 浪漫敗給無常 Oh~

Detailed description: The image shows a musical score for the Pre-Chorus of the song 'Crown'. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The Pre-Chorus consists of one line of music with four measures. The chords are Em7, A, Em7, and A. The lyrics are '脆弱始終反 抗 想逃亡 浪漫敗給無常 Oh~'. There is a large watermark in the background that says '師大'.

譜例 3-2-5 《皇冠》前導歌

副歌段轉為第一拍正拍起句，樂句風格明確拉回大調主和弦（D）、下屬和弦（G）的骨幹，與前段產生對比；本段主題以四顆十六分音符為動機，唱出一短（四拍）、一長（十二拍）的句子，長句在銜接處向上大跳（B3 音到 B4 音）的設計是為配合歌詞「都別想」的張力，代表內在抗爭，結尾分斷跳出的 Hrrmming 為聲腔語尾，也視為一種短嘆息音型。

之後延續副歌主題動機發展，轉為四拍、六拍、五拍的不規則短句結構，開頭使用小七和弦（F#m7）與大小七和弦（B7）製造衝撞的聲響，結尾銜接五級大三和弦（A），形同回到大調基礎的五級半終止式，除了和聲的張力加大，並形成懸而未決的段落收尾；整體而言是以不規則句子描繪一種不確定性，和聲的鋪陳則呼應詞意。如譜例 3-2-6 所示：

Chorus

D GM9 h~

日子會怎樣 未來會怎樣 無妨 誰都會受傷 淚鎖在眼眶 都別

Bm7 Asus F#m7

想 要我舉 雙手 投降 Oh~ 日子會怎樣 未來會怎樣 不管

B7 Esus A

殘兵或敗將 也好過 被你 遺忘 這是我唯一 能給 的 獎賞

譜例 3-2-6 《皇冠》副歌

副歌結尾的和弦設計，使用五級屬和弦（A）在配器上做短暫留白，樂句全部

結束後才銜接尾句第一拍的六級七和弦（Bm7）以構成延遲解決，完成假終止式（Interrupted Cadence）。

承上所述，副歌段結尾的和聲設計一般較常見的手法是「半終止」，以利轉入主歌段再現，但此曲採用正格終止「延遲解決」的形式進入主歌再現樂段，一方面呼應歌詞中「獎賞」的結尾語態，另一方面，以不同於主和弦（D）的六級七和弦（Bm7）作為主歌再現樂段的起點：使類似於一級原位（D）與四級和弦第二轉位（G/D）的和弦往復手法以不同的風貌再現，除了首尾呼應、突顯副歌段，「和弦往復」適當地強化了意識流與內省的音樂氛圍。

再現樂段以第三拍後半拍起拍，與主歌段第一句語法完全相同，除了留白，並重覆兩次構成結尾。如譜例 3-2-7：

Outro

Bm7 GM9 D

戴上 皇冠 要學著 冷眼旁觀

GM9 Bm7 GM9 D GM9

戴上 皇冠 要學著 不會心酸

譜例 3-2-7 《皇冠》尾句

三、島狀記憶

(一) 主體架構

本曲以 c 小調、四四拍、每分鐘 85 拍的中庸速度所構成，中庸的平板速度恰好鋪陳稍具流暢的敘事風格樂曲，而 c 小調（降 E 大調的關係調）主音落在人聲中音域，大小調、平行調性的切換都能順利營造出明、暗的音樂個性，旋律設計利於貼合詞情表達。樂曲結構如表 3-2-3：

表 3-2-3 《島狀記憶》歌曲風格與段落結構

調性	c 小調	風格	Ballad
拍號	4/4 拍	速度	85
段落結構	主歌-前導歌-副歌		

(二) 樂句分析

前奏以 c 小調主和弦（Cm）做下行，並使用重複的樂句建構樂曲的氛圍基調。在進入主歌樂段前空一小節作為留白。主歌段以第一拍正拍的兩個八分音符，銜接附點四分音符作為主題動機，以三個小節構成第一樂句，並增加一小節留白；和弦進行從 c 小調主九和弦開始，經五級和弦第一轉位，短暫停留在六級大七和弦（A^bM7），營造和聲衝撞與懸疑感。

第二樂句則延續前一樂句之結構，強化主題旋律（切分拍）的印象，但和弦有所差異；和弦在既有的主軸上增加了和聲外音，使原有的衝撞、懸疑性質加劇，呼應歌詞中「魔術師」、「跳躍」之詞意，作為銜接副歌段之張力鋪陳。相同結構的兩個樂句、八個小節形成主歌段，如譜例 3-2-8：

Cm9   Gm/B $\flat$ A $\flat$ M7   A $\flat$ M7
 迷迭香   綻放   在記憶的孤   島
 Cm9   Gm/B $\flat$ A $\flat$ M7 (Fm7)   A $\flat$ M7 (B $\flat$ 7)
 烈紅的   披風   魔術師在跳   躍

譜例 3-2-8 【島狀記憶】主歌

前導歌入段以兩個樂句構成：樂句題材取自主歌段的八分音符加以延伸，以附點四分音符正拍起拍，大量連續發展切分音形，製造閃現、浮動不安的音樂表情。和弦採用四級、三級、六級、五級的運行，較多的七和弦與轉位營造聲響磨擦，以四個小節構成本段的第一樂句。

第二樂句結構接續前一樂句的模進，和弦最終以掛留和弦的形式停在七級大三和弦；此一設計用意是在自然小音階系統中，在聽覺上導入關係調（降 E 大調）的五級和弦「B $\flat$ 」，即使用共同和弦轉調的手法，藉由五級和弦「半終止」的特性，將源自主歌段晦暗不明的聲響、輕浮跳動的旋律、似幻似真的形色，轉入對大調明亮氛圍的期待感，是副歌段前最主要的功能。如譜例 3-2-9：

Pre-Chorus

Fm7 Eb/G
閃 現 的 刺 青 好 像

AbM7 Gm7
未 知 的 風 暴

Fm7 Eb/G
稀 薄 的 氧 氣 動 搖

Chorus
AbM7 Bbsus
帶 著 美 夢 逃 跑 剩 我 一 個 人

譜例 3-2-9 《島狀記憶》前導歌

前所述，在大調五級和弦的半終止式下，副歌段第一樂句從第二拍後半起拍，以連續八分音符與切分音形構成小短句，以二個相近的小短句構成第一樂句。

在和弦進行上，使用降 E 大調的一級大三和弦加九音（E^badd9）、五級大三和弦（B^b）第一轉位、六級七和弦（Cm7）並停留在升四級減三和弦（A^{dim}），此為屬變化和弦構成「變格半收終止」之手法。

第二樂句以第四拍兩個八分符作為弱起拍，取用前一樂句的連續八分音符的個性，發展成一個較長的句子，和弦進行為四級大七和弦（A^bM7）、五級屬七和弦（B^b7）兩個和弦往返，形成正格半終止式，使調性穩定地在降 E 大調上行進。如譜例 3-2-10：

Chorus

帶 著 美 夢 逃 跑 剩 我 一 個 人

就 好 不 被 人 操 縱 胡 鬧 那 些

一 點 一 點 拚 湊 湊 不 重 要 的 劇 情 都 是 幻 想 剩 我 一 個 人

譜例 3-2-10 《島狀記憶》副歌第一樂句與第二樂句

副歌段第三樂句與第一樂句相同，以兩個小短句構成，旋律結尾作一些微幅的變化，停留在降 E 大調的主音上，但和聲設計則改為四級大七和弦（A^bM7）完成變格半終止式。

第四樂句為第二樂句的模進，以一個較長句子構成，惟和弦變化作出與第二樂句不同的運行：使用一級大三和弦（E^b）加第九音、五級屬七和弦（B^b7）以及長達兩個小節的四級九和弦（A^bM9），結尾帶有不確定性的模糊感，主要目的即是為了將大調屬性淡化，同時涵蓋 E^b 大調屬音以及關係調（c 小調）的六級和弦，便於轉回主歌的調性。

相較於副歌樂段前半部份，後半部份兩個樂句使不安於世的情緒更加突出，用明亮、明確的大調氛圍開始，結束在晦暗不明的九和弦與主歌段作出呼應。如譜例 3-2-11：

$A\flat M7$ $B\flat 7$ $A\flat M7$ $B\flat 7$
 一點一點拚拚湊湊 不重要的劇情都是幻想 剩我一個人
 $E\flat add9$ $B\flat/D$ $Cm7$ $A\flat M7$
 就 好 讓生活井井有條 那些
 $E\flat add9$ $B\flat 7$ $A\flat M9$ $A\flat M9$
 一點一滴拚拚湊湊 不重要的愛恨變成遺稿

譜例 3-2-11 《島狀記憶》副歌第三樂句與第四樂句

四、微哲學

(一) 主體架構

本曲建立在降 D 大調，以四四拍、每分鐘 75 拍之 R&B 曲風所構成，R&B 譯為節奏藍調，源於非裔各種音樂風格的匯集，有較多的裝飾性的節奏律動，包含襯前、襯後等一字多音的即興風格，調性、調式的和弦運行手法也多有變動，曲式結構也沒有一定的框架，給予創作者較多的想像或創意空間。樂曲結構如表 3-2-4：

表 3-2-4 《微哲學》歌曲風格與段落結構

調性	降 D 大調	風格	R&B
拍號	4/4 拍	速度	75
段落結構	主歌 - 前導歌 - 副歌		

(二) 樂句分析

主歌第一樂句以十六分音符為基底（16 beats），以第一拍短切分音符起拍，加上附點、反附點等切分音形構成二小節的小短句，以二個相似的小短句構成第一個樂句，旋律建立在降 D 大調的骨幹上，但和弦大量借用遠系調變化和弦以及轉位，使調性更模糊、敘事空間更迷離難辨。

主歌段第二樂句延續第一樂句的結構，僅在結尾處稍作變動，將尾音上揚，並設計三級小大七和弦作為結尾，形同 D 大調五級與 b 小調五級之屬和弦之共同音疊加，形成半終止之感；和聲設計雖略有差異，風格上仍延續調性模糊的手法。主歌段兩個樂句結束在第三拍上，如譜例 3-2-12：

Verse
♩ = 75

The musical score for the Verse section is written in 4/4 time with a tempo of 75 beats per minute. It consists of four lines of music. The first line has a key signature of three flats (B-flat major) and a time signature of 4/4. The first two measures are marked with Bbm7 and Gbm7. The lyrics are '天 上 的 月 不 是 每 天 都 亮 的 很 皎 潔'. The second line has a key signature of three flats and a time signature of 4/4. The first two measures are marked with Ebm7 and Bb/D. The lyrics are '沒 雨 的 天 不 盡 然 是 晴 天'. The third line has a key signature of three flats and a time signature of 4/4. The first two measures are marked with Bbm7 and Gbm7. The lyrics are '這 個 世 界 人 情 世 故 有 各 種 的 拿 捏'. The fourth line is marked with a box labeled 'Pre Chorus' and has a key signature of three flats and a time signature of 4/4. The first two measures are marked with Ebm7 and F7. The lyrics are '太 多 快 樂 有 太 多 遮 掩 別 揪 著'. The score ends with a double bar line and a fermata over the final note.

Bbm7 Gbm7
天 上 的 月 不 是 每 天 都 亮 的 很 皎 潔

Ebm7 Bb/D
沒 雨 的 天 不 盡 然 是 晴 天

Bbm7 Gbm7
這 個 世 界 人 情 世 故 有 各 種 的 拿 捏

Pre Chorus
Ebm7 F7
太 多 快 樂 有 太 多 遮 掩 別 揪 著

譜例 3-2-12 《微哲學》主歌

進入前導樂段，和弦設計流暢的下行順階和弦：採四級、三級、二級、一級連續七和弦的運行，偏向將降 D 大調的調性主軸稍稍穩定下來；歌詞方面則對應出較為正向、鼓舞的詞意，是以用這樣的順階和弦來過渡到副歌段。

在音型設計上，取用「十六分音符」、「附點切分音」等題材加以重組，起拍改為第四拍短切分音開始發展，以兩個相似的小短句構成一個樂句，再以兩個相似的樂句構成本樂段。相似性、重覆性的設計，是為了對比副歌旋律的獨特性，扮演一個橋樑的角色。本段兩個樂句結束在第三拍上，如譜例 3-2-13：

Pre Chorus

太多快樂有太多遮掩 別揪著

薪水減肥眼袋加黑眼圈 悲傷的

故事情節缺新鮮 就想著

今天明天加點音樂咖啡選擇

沒有是非別為自己貼上標籤

譜例 3-2-13 《微哲學》前導歌

進入副歌樂段，音型動機採以第四拍的四個十六分音符起拍，每四拍為一個小短句，四個小短句構成第一樂句；而第二樂句亦為相同的四個小短句構成，但在第

三、第四短句上作出不同的旋律與節拍增值的切分效果，讓第一、第二樂句形成一組問答句的效果，而這個段落也得以重覆、延長，或給予歌手在旋律發展的即興空間。

在和弦設計方面，接續前導句的順階和弦概念，但方向轉而向上、「迂迴列」：四級七和弦、五級、六級七和弦，結束在相同和弦的第三轉位（屬音為根），產生類似「帶有和聲外音的半終止」之感，而根音的迂迴感也為了方便銜接、延長句子，此為第一樂句，如譜例 3-2-14：

Chorus

沒 有 是 非 別 為 自 己 貼 上 標 籤 留 點 時 間

和 自 己 約 會 不 用 什 麼 都 成 雙 成 對 微

孤 單 微 哲 學 只 對 自 己 諂 媚 留 點 時 間 多

譜例 3-2-14 《微哲學》副歌第一樂句與第二樂句

第二樂句採用與第一樂句幾乎相同的和弦運行，結尾稍作變化，以三級三和弦第一轉位（屬音為根），較第一樂句而言有著略為明顯的半終止之感，似乎是暫時告別混濁、磨擦的聲響效果，以和聲呼應詞意。這兩個樂句結束在第三拍，並適當重覆一次延伸副歌段，使整體結構平衡。如譜例 3-2-15：

為樂曲增添豐富、混和的色彩；和弦進行也以四小節為單位構成一個樂句，以四個樂句構成主歌段。

節奏方面，以密集的十六分音符（16 Beats）為單位，語句、換氣的設計基本上是貼合著中文詞性或語氣慣性，作為節拍分割的基礎，使閱聽者容易分辨；由於以字詞的律動為主，故每個樂句之間不存在模進與對仗性質。

此外，少數句子帶有音高若隱若現並落在 E 大調的二、三音及五音，夾雜 Rap 之間不經意地穿入，唸詞部份除了貼近語言本身的抑揚頓挫，音頻位置也約略在 E 大調的二音、五音之間的幅度來表現，使得在變化和弦的運行基礎上，能維繫住調性印象，為副歌的進入留下伏筆。

整體來說，主歌段節奏形式（動機）雖不存在重疊與模進的發展，但和弦進行隱含有一定的規則，來確立此樂段的性格一致性。僅以第一、二樂句譜例示意本樂段之語態，以純節奏音符記譜，省略聲韻記號。如譜例 3-2-16：

Verse

$\text{♩} = 85$

AM7 G#m7

以前你害羞 不容易交到朋友 總喜歡跟著我的步伐屁顛屁顛走

F#m7 EM7

3

小手像鐵勾 總是巴著我 大家都知道我們家有無尾熊 嘿除了狗

AM7 G#m7 C#7

3

最近你常皺眉 青少年的困惑 不用再去糾結 青春就要揮霍

F#m7 B7

我就虛長年歲 其實沒多懂什麼 但超怕我的基因阻礙你的海闊天空

譜例 3-2-16 《Oh oh》主歌一、二樂句

主歌段中若隱若現的音高落在 E 大調的二、三音之間，是穩定調性的功能，如

譜例 3-2-17：

The image shows a musical score for the song 'Oh oh'. It consists of two staves of music in the key of E major (two sharps). The first staff has three measures with chord symbols F#m7, Bm7, and E7 above them. The lyrics under the first staff are '成不成功 重要不在得 到了什麼 快不快 樂 別人無法輕易左右 我'. The second staff has three measures with chord symbols AM7, G#m7, and C#7 above them. The lyrics under the second staff are '曾經以為我是你的全世 界 那天你 卻說想要堅持自己的理 念 就放手'.

譜例 3-2-17 《Oh oh》主歌中間樂句

緊接著在副歌段的構成部份，取材自第二小節第四拍後半起拍的八分、四分音符：「Oh-Oh」動機音型，此一動機音型在爾後亦間歇性出現。

旋律從第二拍起始，以二小節為一個短句，二個短句構成一個樂句，和弦最終以五級到一級（七和弦）的形式終止；第二樂句結構相同，以二組二小節的短句構成，第一個小短句為前樂句的模進，但以前一拍十六分音符弱起形式表現，最終以連續七個八分音符的形式結尾，將律動放緩，和弦同樣以五級到一級（七和弦）的形式終止，使主歌、副歌兩段風格各自產生獨立性與記憶點。

由於結尾使用七和弦，不若正格終止式那樣穩固，一方面維持 R&B 的風格，再著是為保留本段反覆、延長與旋律再創作的空間，強化記憶點並使樂段結構平衡。如副歌譜例 3-2-18：

Chorus

不用擔心會做錯自己弄巧成拙

每場正面的戰鬥總會有斬獲

你要的生活就不需要別人點頭勇敢

快樂用力為自己閃爍

譜例 3-2-18 《Oh oh》副歌

六、無可就藥

(一) 主體架構

樂曲以 F 大調、四四拍、每分鐘 95 拍速度構成，風格設計為雷鬼（Reggae），運用牙買加風格的節奏樂器與電聲效果呈現輕鬆、俏皮的曲風；樂曲一開始便以副歌段「先現」的設計以確立歌曲主軸，後續的副歌再現則有不同的發展與延伸。樂曲結構如表 3-2-6：

表 3-2-6 《無可就藥》歌曲風格與段落結構

調性	F 大調	風格	Reggae
拍號	4/4 拍	速度	95
段落結構	前奏 - 主歌 - 前導歌 - 副歌 - 橋段 - 尾句		

(二) 樂句分析

前奏作法為副歌段的先現，也視為歌曲的序唱，目的在強化歌曲主軸，為流行歌曲常見的手法，有開宗明義、破題的效果。主題僅使用四分音符、八分音符，正拍起句，以四個小節為一個樂句，序唱段以兩個樂句構成，形態簡潔並有力度展現，突顯歌詞的咬字。

和弦的進行為簡單三和弦形式作為鋪陳，以一級大三和弦（F）行經三級小三和弦（Am）、六級小三和弦（Dm），停留在五級屬和弦（C），也算是常見的基本形態，調性風格明亮、清新。兩個樂句使用相同的和弦進行，第二樂句的旋律則採用動機音型模進，僅在尾部有局部發展，以銜接主歌段。譜例如圖 3-2-19：

Intro

F Am Dm C

承 認 我 無 可 救 藥 免 疫 力 低 到 沒 信 號

F Am Dm C

幸 福 就 儘 管 炫 耀 用 自 由 換 取 手 銬 跳 不 出 圈 套

譜例 3-2-19 《無可救藥》前奏

序唱後進入主歌段，音型設計較為細碎，較多的十六分音符與切分拍，與主歌段形成強烈的對比性，雷鬼的節奏風格也更為明顯。歌段由兩個對仗樂句構成，主題為第一拍後半拍的兩個十六分音符作為動機音型加以發展，節奏前密後疏、長度四拍半，作為第一個小短句。接著是單顆十六分音符較短的切分音發展成三拍的第二個小短句，也同樣具有前密後疏的特性。第三個小短句為局部模進，長音結尾，以此三個不規則的短句構成第一樂句。和弦進行從一級主和弦（F），行經降七級

大三和弦（E^b）、四級大三和弦（B^b），結束在五級屬和弦（C）形成半終止，相同結構循環一次。

第二樂句為第一樂句的模進，起始動機相同，也以三個不規則的小短句組成，惟在句尾增加一些切分音形的細微變化。和弦行進模式完全複製，使本樂段形成對仗句，和弦停留在半終止的屬和弦。譜例如 3-2-20：

Verse

世上最遙不可及的距離 是我站在原地 你不知道我愛你

泰戈爾說的每一篇詩句 都正中我的心 像在幫我算命 和你

譜例 3-2-20 《無可救藥》主歌

前導樂段節奏音型較主歌段有截然不同的聽覺，長度八個小節與主歌段相同，但動機發展完全不同；主題音型以第四拍後半起拍，有連續六個十六分音符銜接八分、四分音符收尾，構成與主歌段類似的「前密後疏」、長三拍半形態的一個小短句，經過五次模進與局部的模進發展，最終以五個八分音符、兩個四分音符結尾，呈現相對較為和緩的語氣，可以視為以主題音型「增值」處理的發展，以此八個小短句構成前導樂段。

在和弦方面，主要以六級小三和弦、主和弦來回交替，偶爾出現屬音（C）為根音的轉位或和聲外音，目的僅在暗示及穩定調性，但樂段結尾以和弦留白方式作為張力鋪陳，強化歌詞中的「駕馭」、「帥氣」，用以增加副歌再現樂段的強烈引導性。如譜例 3-2-21：

F Eb Bb C

泰戈爾說的每一篇詩句 都正中我的心 像在幫我算命 和你

PreChorus

Dm Dm Dm/C

在一起就假正經 過了傍晚就害怕 Lone - ly 臉上

F F F/C

堆了滿滿的糖衣 等著你對我發號司令 別

Dm Dm Dm/C

怎麼看我沒關係 我根本就不怕流言蜚語 跟暖

F No Chord

味病保持點距離 駕馭自己的帥氣

譜例 3-2-21 《無可救藥》前導歌

副歌段與序段相同，僅以兩個樂句構成，以副歌屬性而言，長度看似稍短，但由於序段已建立記憶點，此時作為旋律的再現，並不會產生結構不平衡之感。

第一樂句與序唱相同，第二樂句為局部模進，結尾改以兩短音的斷句製造較多的留白，和弦設計與序唱段完全相同，和聲停留在五級屬和弦形成半終止，也由於旋律的留白增強了半終止的暗示效果，對接續的旋律發展也成產生較為強烈的期待感。如譜例 3-2-22：

Chorus

Musical score for the Chorus of 'No Remedy'. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (Bb). It consists of two staves of music. The first staff has lyrics: 承認我無可救藥 免疫力低到沒信號. The second staff has lyrics: 幸福就儘管炫耀 用自由換取手銬像. Chords are indicated above the notes: F, Am, Dm, C.

譜例 3-2-22 《無可救藥》副歌

接續副歌段之後插入一個四小節的樂句作為銜接橋段，由第四拍後半拍起句，題材部份取用副歌前導樂段已出現的八分音符、十六分音符重組，發展出三拍半、七拍半、五拍等三個不規則、不對稱的小短句，突顯出這個短小片段的獨特性。

和弦部份有些微變化，以六級小三和弦（Dm）出發，行經四級（Bb）、一級（F）、五級（C）中規中矩的三和弦鋪陳，對比節奏與歌詞律動，營造突出的氛圍。本樂段如譜例 3-2-23：

Musical score for the Bridge of 'No Remedy'. The score is written in treble clef with a key signature of one flat (Bb). It consists of two staves of music. The first staff has lyrics: 幸福就儘管炫耀 用自由換取手銬像. The second staff has lyrics: 永遠好不了的感冒 像心臟過敏不動就失控的心跳. Chords are indicated above the notes: F, Am, Dm, C, Dm, Bb, F, C.

譜例 3-2-23 《無可救藥》橋段

在簡短的銜接段後接續的是副歌主題的再現，作為尾聲段落，本樂段採用序唱相同的素材加以局部模進，和弦設計則以一級、三級、五級的行進，停留在半終止

(和聲功能未解決)，最後一個小節則是再度採用和聲的留白手法，突顯歌詞中「跳進這圈套」的趣味感。

從副歌段開始，到銜接段、尾段結束的這四個樂句，形成一種起、承、轉、和的聽覺效果。各樂段之間彼此呼應，相互取材，串成節奏律動豐富多變，卻不失結構上的平衡。尾段如譜例 3-2-24：

Outro

F Am C No Chord

承 認 我 無 可 救 藥 也 甘 願 跳 進 這 圈 套

譜例 3-2-24 《無可救藥》尾段

第四章 演唱應用

流行音樂之所以能夠受普羅大眾的歡迎，是因為它直接、簡單、貼進一般人的生活及情感；也因為直接、簡單、技術門檻低，也讓歌唱這件事情，成為全民運動。想知道台灣人多愛唱歌，從滿街 KARAOK、KTV、演進到現在人手一支的 KTV 麥克風、手機 App 和自營網路媒體等就知道，大家不分年齡、不限職業的表現出對歌唱的熱愛；當然，除了對歌唱的喜愛，歌唱對人類生理及心理帶來的好處，才是大家這麼熱衷這項活動的主要原因。

流行音樂的演唱技巧，規矩沒傳統聲樂多，要求也沒有傳統聲樂嚴格，它沒有固定的表現模式，只要能自然的、無負擔的完成歌曲，對筆者而言，它就是一種好的歌唱技巧。但話雖如此，歌曲何其多、歌路何其廣，要能夠做到每首歌都能自然、無負擔的好表現，其實也沒那麼簡單。

筆者是泰雅族人，從小在山上長大，在離開部落到山下唸高中之前，從未思考過「歌唱」這件事情。歌唱之於筆者，不存在音符、不存在技巧，它只是另一種說話的方式，像大腦的自主神經管理身體步行、呼吸一樣，是一種不需意識的行為及反應，高興時大聲唱，不高興就悶著頭哼；可以醉了在巷子裡大聲唱著曲不成調的旋律、也可以趁下課時站在操場中央五音不全的狂吼，沒有人會批評歌聲的好壞，每個人都可以「放心」的歌唱，每個人都能在歌聲裡找到自己的情感：反之，當時在山下的生活及氛圍則是完全相反。

高一剛搬下山時，筆者常常會忘記自己身在何處，在教室裡哼起喜歡的旋律，瞬間就能引起全班的注目，有時在大街上走著走著突然唱起歌，身邊的同學便會恐懼的紛紛走避，儘管這些都不是惡意的舉動，卻讓筆者緊張了好一陣子，隨時注意自己的行為才得以適應。筆者想這也是一般人和原住民最不同的地方，我們能在歌聲裡找到安全感，而一般人卻未必。所以每次在帶新人上課時，確定他們能夠享受歌唱、熱愛歌唱，對筆者的課程來說是首要條

件；因為不管擁有多強大的演唱技巧，若在身心理不平衡或緊張的情況之下，即使擁有再好、再多的技巧，都無法戰勝站上舞台隨之而來的沉重壓力。

除了由衷接受歌唱，身為專業的歌手，擁有專業的演唱技巧也是不可或缺的。「演唱」是表演藝術的形式之一，跟一般在家和 KTV 唱歌不同，演唱是有觀眾（受眾）的，歌手必須用專業的知識（本事）渲染舞台，吸引並打動觀眾（受眾），它必須要具備娛樂性和商業性，因此在這樣的前提之下，光是天生擁有甜美的嗓音當然不夠，必須要嚴謹的學習歌唱的各項技能，才能在台上演唱時撐起觀眾(受眾)對歌手的情感投射及期待，才能順利完成每一場漂亮的表演。

第一節 流行歌曲演唱基礎

一、歌唱基本技能

「你覺得歌唱的基本要素有哪三種」，這是筆者的每個學生都會被問到的問題，每個人都會想盡各種複雜的答案回答筆者，但答案其實是非常簡單的，那就是「呼吸+音準+節奏=歌唱」，他們之間的關係是，呼吸+音準=說話；說話+節奏=歌唱，換句話說，歌唱是有節奏的說話（此處的基本要素是直接略過發聲的生理結構及原理）。只是說話（中文）的音準（聲調）有 5 種，而唱歌的音準卻有 7 種，以下是筆者整理的音準(聲調)種類（表 4-1-1）。

表 4-1-1 中文音準

調名	陰平	陽平	上聲	去聲	輕聲
符號	-	'	ˇ	、	•

歌唱音準（表 4-1-2）

表 4-1-2 歌唱音準

音名	C	D	E	F	G	A	B
唱名	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si

我們首先來了解呼吸：

（一）呼吸

呼吸是人體為了生存與生俱來的能力，也是人體維持生命的重要機能，我們通常會在無意識的情況下簡單的、淺淺的呼吸，但是在歌唱世界裡的呼吸，必須是有意識的、加以控制的、準確並規律的跟發聲器官做密切的配合；同時還要按照樂句、節奏、曲風、情感的需求隨時調整呼吸的方法、對呼吸量做適當的變化，所以唱好歌，首要條件就是要學習如何正確及掌控呼吸。

歌唱呼吸是採腹式呼吸，也稱為橫膈膜式呼吸，吸氣的時候，橫膈膜下降、腹部向外擴張，吐氣時慢慢的收縮腹部，穩健的吐氣。橫膈膜是一個強而有力的肌健，它的移動幅度能夠影響呼吸的深度，並能得到腹部和胸部的輔助肌群作為輔佐，能穩定的支持歌唱時所需的大量氣息並提升肺活量，所以獲得了許多專家的推崇。

許多人對腹式呼吸總是經常會有許多的疑問及不適，但其實每個人一出生來都是採腹式呼吸的，只是後來因為習慣、環境及步調，慢慢地讓我們以為，呼吸僅僅是鼻子和胸腔之間的關係。以下是腹式呼吸的練習：

方法一：首先找一個平坦的地方(床、沙發都可)躺下，靜下心來，雙手放在肚子上，深深的吸一口氣，慢慢吐氣，儘量拉長吐氣的時間，然後再吸一口氣，看看自己的吐子是不是往外擴張，如果是，請慢慢吐氣，觀察自己肚子是不是往內縮，如果沒錯，那你使用的就是腹式呼吸！請記得這樣的感覺，呈站姿及坐姿找到腹式呼吸並養成腹式呼吸習慣即可。當然，還是有少數人躺下的時候採胸式呼吸，這時候就需要用大腦來控制了。

方法二：氣球呼吸法。這裡稱的氣球呼吸法不是真的拿氣球來吹，而是想像自己的肚子是一顆氣球，當氣進入氣球時，氣球會膨脹；當氣體被擠出氣球時，氣球則會萎縮。筆者會先讓學生學會運用腹部的肌肉來膨脹及收縮，再讓他們用呼吸連動一系列肌肉的動作，用大腦去記憶呼吸和肌肉產生的關係，再要求他們每天花很多時間練習這樣的動作，直到他們產生習慣。所以每次上課前，筆者第一件事就會驗收呼吸，確保他們能順暢的使用腹式呼吸，才會繼續上課，是當身體養成腹式呼吸後，就要開始怎麼控制呼吸。

歌唱進行時吸的氣量少，吐的氣量大，學習怎麼延長吐氣的時間，成了每位歌手重要的功課。除了多運動、強健自己的肺活量，訓練時筆者會讓嘴巴多點阻力，例如在吐氣時嘴巴像蛇一樣發出「ム」的聲音，配合節拍器，速度大概設定在 65，從每個小節換氣一次到兩個小節換氣一次，增加強度到每四個小節換氣一次，一套做 10 次。這個速度是中等的，訓練起來負擔不會很重，也較不易發生頭暈的症狀，待身體適應後亦可加強強度，速度設定愈慢強度就愈高。需要注意的是發出的氣量必須平均而且有一定的力道，有些人為了能夠唱滿四小節，發出的氣量極小，這樣對練習沒幫助。

另一個訓練方式是「唇顫音練息」，就是用氣吹動雙唇，讓嘴唇規則性的顫動，這個練習的難度在於，吹出的氣量及腹部肌肉要有穩定的力度，才能讓發出的唇顫音顆粒感清晰，加上音階的爬音練習，恰好可驗收腹式呼吸及強化腹式呼吸的應用。

（二）音準

任何一個樂器，都會因為形體結構、音孔位置、張力變化以及空氣濕度溫度對其音準造成變化，人體的聲音更是！所以歌手們會做許多的練習來加強自己音準。有些人天生擁有滿好的音準、有些人則不，但是發不出準確的音準這件事情是否能改變呢？筆者的答案是可行的！與其說練唱音準，對筆者來說聽的懂音準才是首要條件。

學者哈欽斯與佩瑞茲曾經一起進行實驗，他們邀請了不同類型的音痴，其中也包含音樂家，請他們聽到一些樂音後，請他們分別用人聲唱出及用特製的音感來展示所聽到的音準，實驗的結果是，不管是音樂家或是一般人，使用特製音桿所發出的音準，都比自己唱的還準確，也就是說大部份的人其實是聽得到音準，只是唱不準而已。會有這種情況發生當然是跟大腦的微妙活動有關。

人類在接收音準後，發不出同樣的音，就表示大腦對音的「控制能力不佳」，以及對「音的翻譯錯誤」，也就是「接收」和「輸出」的不協調³⁰。要讓接收和輸出都不協調的人在短時間之內唱出準確的音準，的確是件不容易的事情，除了需要時間，還需要過人的意志力才能夠克服其中的挫折。以下是聽音唱音練習：

練習一：用鋼琴彈音階搭配節拍器，速度 70，從每個小節 1 至 2 個音至從每個小節 3 至 4 個音不等，按照節拍器的速度，確定學生能精準的唱出音準，且能在各小節

---

³⁰ Science 〈The Tune Wreckers—Lousy singers make a pitch for scientific relevance〉，<https://www.sciencenews.org/article/tune-wreckers>，摘錄於 4 March 2021。

間順暢呼吸即可。此練習適合有音準基礎的學生。

練習二：在適合的音域彈出任何一個音階，唱出一模一樣的音。反覆在對和錯的音階裡持續比對，直到唱出正確的音階為止。也可以應用在喜歡的歌曲中練習，確保練習的氛圍輕鬆有趣，對學習力有很大的幫助。不過必須注意的是，不管生理或心理的練習訓練，都必須是循序漸進且持續性的，大腦才能完成記憶。

（三）節拍

很多人會說自己五音不全，自己不會唱歌，但很少人會說，自己因為節奏感不好，所以很不會唱歌。大家都會習慣性的忽略這件事情，就好像大家寫歌時都會說，這個旋律好厲害或這個和弦好強，鮮少人會去稱讚某些音樂的節奏有多麼的高明，但真的只有鼓手或 **Beat maker** 等相關人員才會覺得節奏很重要嗎？並不是，對歌手而言，節奏和音準是一樣重要。

節奏感的難度在於它不只是需要用腦思考，它也非常需要身體的律動去感知，感受樂器和樂器之間的互動和距離、感受歌曲和歌詞之間的關係，你才能把整首歌曲的收放控制的恰當，不只是在主旋律上的表現，許多的現場演出，都需要一些隨性的 **Ad-lib**（**Ad libitum** 之簡寫，為即興演繹），節奏感不佳是無法控制這種高難度的表演。節奏感、旋律、和弦是音樂世界裡語言，缺一不可，想要加入音樂的世界，就得學習音樂的語言。

每一種語言都有自己的味道，唯有將身心靈都生活在某一種語言裡，發出來的口音才會有某一種語言的味道。抓不到反拍，就用力聽反拍，唱不出某種 **Groove**（律動）就先用跳的，先用身體的肌肉去記憶，再用耳朵一拍一拍抓出來、一拍一拍唱出來，

一次不行十次，十次不行二十次，總是會有抓到和開竅的一天，最重要的是，只要曾經用心抓過唱過節奏，就會明白其實節奏沒想像中的那麼難。

練習：使用節拍器，速度從 80 開始，用拍手的方式拍出每小節的正拍及反拍，或只拍出每小節的 1、3 正拍、每小節的 2、4 的反拍反覆練習，如果順利，可以換成 3/4 拍和 6/8 拍，再慢慢將速度加快，加強難度。

二、 表現力

（一）發聲

1. 連音

為了讓樂句之間能產生連貫，常常會將上一個單字的字尾和下一個單字的字首的母音連在一起，就叫做連音。連音必須是平穩的、順暢的，按照不同的編曲條件及情緒拿捏不同長度的連音。其實一般人都可以自然的做到連音，有時甚至還會唱到過黏，聽起來變得有點油膩，這就是沒有考慮整體情緒及編曲條件所致。

2. 斷音

斷音就是將樂句中的兩個音符之間切斷，同時又要保持樂句的流暢。斷音技巧常常會有畫龍點睛的效果，是一個不可或缺的技巧之一。

3. 滑音

滑音的作用，是為了修飾音律，利用經過前面一個音滑到主體音的小技巧，也稱經過音。這可以稱得上是人類與生俱來的技巧，跟連音一樣，很多人都可以做得很好，但滑音的唱法應該是偏向於打勾形狀的弧形，前面的經過音唱得比較短，主題音比較長；而非像 U 形般的弧形那樣，經過音和主體音一樣長，

這樣不但會造成經過音主體音不分，也容易讓兩個音都唱不準。

4. 抖音(顫音)

抖音可分單字抖音(顫音)、和句尾抖音，是學習演唱的高階技巧之一。利用滑音的原理，快速將滑音在一拍內達到重覆 4~5 次以達到聲音顫抖的效用，即稱抖音。

5. 其他

其他常用的技巧還包括氣音、喉音(泡泡音)、轉音(上行轉音及下行轉音)、上勾音、下勾音…等。

(二) 咬字與吐氣

想要把歌詞的情感完整的轉達給聽眾及觀眾，咬字和吐字一定是要下一番功夫的。筆者在本章的開頭就曾經提過，唱歌是有節奏的說話，既然是說話，它就必定是有對象的，想讓對方知道自己在說什麼，從說話的當下所表現出來的企圖心、眼神、口氣、語調及渴望尋求認同的態度就會跟喃喃自語的模樣南轅北轍。

表演藝術裡的戲劇可能比較容易達到這樣的要求，但是身為專業的歌手，就必須得內化這樣的能力。與戲劇不同的是，在歌唱世界裡的說話是有許多限制的，每一個字的速度及被允許說出來的時間也都不盡相同，想要兼顧聲線的優美及情緒，就要學會重點示表達。唱歌時通常都是用母音來延音，例：啊~、耶~、喔~等，比起子音，用母音延音更能展現出歌曲中的力道，跟比較多的氣量一起吐出去的字，在此稱為「吐字」；而字頭前面有子音的，例如：彳、卍、《、去，要在短時間咬出來的字，在此稱之為「咬字」。

由於字頭子音要在短時間之內表達清楚，發出來的時候會不自覺地想用力咬出來，但如果用力咬出子音，在歌曲裡難免會產生僵硬感，所以筆者會在字頭子音

加上許多的修飾，最常見的有氣音、滑音、輕聲，來軟化字頭子音帶來的僵硬感。既然提到了字頭子音，那麼字尾音呢？為了不中斷歌唱情緒，不影響歌手共鳴位置，字尾音通常會在延音後及換氣前咬回，和字頭字音的用法一樣，除非特殊情況或技巧，為了不喧賓奪主，我們通常都是放輕處理。

第二節 技巧與情緒的運用

一、 情感訓練

歌唱裡的情感，是艱澀的字眼，它抽象且不著邊際，既要求歌者一往情深的表現、也同時要求歌者沉聲靜氣的壓住湧上的真實情緒；就像是個可以製造各種情緒的載體，連接著音樂及人心的交通工具，我們當然可以使用很多的手段及方法來表現情感，但這些高深的技巧，常常會讓想要學習歌曲的閱聽者望之卻步。所以每次上課拿到學生準備的新歌，筆者都不會是先開口唱歌上課，而是會先請學生學習表達，在他眼中這首歌曲的故事及畫面。按照說故事的方式找出故事的視角，歌曲的情緒基調（喜怒哀樂）、現在進行式或過去式、對象是親人、愛人或朋友、編曲風格是冷調或溫暖等這些因素都會影響到歌者對歌曲的表達方式。

大部份的人都比較擅長表現關於愛情的抒情歌曲，但卻常常忽略視角及時間性的問題，例如：同樣的故事如果是用第一人稱，那麼情緒性口吻會比較重，在第三人稱的視角就會比較淡然；現在進行式的愛情或失戀，開心的很直接、悲傷的很直接，可以哀怨痛苦、可以歇斯底里，但過去式的愛情因為經過了一段時間的沉潛，表現的口氣除了傷心，還會帶一點點感嘆。這些都不會是歌者本身的憑空捏造，作詞老師費了很大的心力和時間仔細推敲及選擇最恰當文字，放進歌曲中，構成了一個故事；製作人和編曲也是按照歌詞的內容仔細拿捏樂器及人聲的重量，歌者得必須用心消化，才

能找到最貼切的口吻準確傳達到觀眾(聽眾)的耳中，當然歌手不用害怕唱歌時遇到唱不對情感會有瞎子摸象的窘境，音樂製作人會用非常專業的引導，和歌手一起創造出恰當的情感及風格。

二、 風格具象

把所有自己喜歡的歌手和歌唱技巧都集合起來學習，那些能學會的、適合的，經過時間消化後就會變成自己歌唱的技能，這就叫做「自我風格」。我們從小就會開始模仿，模仿爸媽的行為舉止、模仿老師寫文章、模仿字帖寫書法，通過不斷的觀察、仿效習得各種生活所的新技能。而模仿在音樂世界裡更是一種非常重要的學習方法，因為若是沒有經過設立「典範」(偶像)，來經歷模仿苦心鑽研的階段，很難讓自己的歌唱技術達到成熟的階段。

我認識很多有才華的年輕人，他們很多人能模仿自己喜歡的歌手，能模仿到口氣一模一樣，甚至模仿到聲音都像。但是當歌手正在努力建構自己風格的同時，需要的絕對不會是單一的學習對象，而是嚐試不同的曲風、不同節奏、不同性別、不同世代的音樂。將自己喜歡的樂句和歌唱技巧當成英文單字背到大腦裡，兩到三天練一首歌，一個月下來你就有近十首歌的技巧累積；將歌曲當成一種語言來聽，研究它的換氣方式、聲音曲線的模式、裝飾音的應用、分解花式轉音…等，這些技巧習得後，通過咬字的習慣，個性、生理條件、聲音特色等因素，漸漸的就能發展出自己獨特的風格。天賦和才華只是潛能，但唯有找到熱情並持續灌溉，才是發展成熟演唱的關鍵。

第三節 專輯創作之演唱示範

一、鴿子

雖然柴可夫斯基曾經在寫給他的女贊助人梅克夫人的信中說過：「豎琴的音質雖優美，卻缺乏旋律的特質，不適合作為獨奏樂器」。但是寫完這首歌時，筆者卻非常篤定想用豎琴來貫穿整首歌曲，並用它來作為這首歌的主奏樂器。

豎琴本體是個極複雜且沉重的樂器，但自古以來它卻以浪漫、不食人間煙火及象徵愛情的形象留存在大眾的印象中，這樣矛盾的樂器恰恰好可以表現出「鴿子」歌中想要表達的掙扎及情感。

(一) 演唱技巧

1. 呼吸

優雅、從容是筆者賦於這首歌曲的聲音形象，呼吸當然也需要平穩，不過這首歌曲充斥著壓抑、掙扎，再加上人類在自我檢視的過程當中，通常會出現複雜的情緒，所以這首歌曲整體的呼吸有時會出現大落差的呼吸方法，以呈現外在優雅、內心不安的戲劇張力。

主歌的部份，捨棄進歌前吸氣的慣例，沒任何氣息直接進歌，有種讓人情緒不穩的感覺，加上真假氣音交錯，增強了整段主歌自言自語、山雨欲來的氛圍。前導歌的呼吸與主歌相比明顯增強，刻意與漸弱的歌聲形成對比，增加想要突破「鐵窗」，「孤單」、「羈絆」等字眼的情緒。

副歌的歌聲一會兒找到出口似的奔放，一會兒又似委曲般的呢喃，音量的控已完全呈現所需之戲劇張力，故此處的呼吸，最重要的就是平穩和均力、以支撐此段需要的力道。

2. 滑音

在檢視自己的情感時，通常是直觀且不加修飾的，這首歌的表現方式選擇減少多餘的修飾音，用最單純的唱法來表現，尤其是主歌和前導歌兩段。筆者用圓圈符號框字的方式，來表示使用滑音的情況：

主歌（《鴿子》主歌滑音應用 4-3-1）

不要用手擋住我的(陽)光
(那)是快樂的(形)狀
不要為我撐起任何(雨)傘
(那)是墜(落)的(花)瓣

《鴿子》主歌滑音應用 4-3-1

以上圖所示，主歌的第一句，只用了一次，第二句用了兩次，而唱到第四行時，因為情緒轉換至導歌，所以出現了四次滑音。滑音幾乎可說是人類天生的歌唱技能，為了不讓歌曲僵硬而富有情感，人們都會頻繁使用滑音。而刻意減少滑音的作法，恰恰能詮釋冷淡和疏離的情感。

前導歌（《鴿子》前導歌滑音應用 4-3-2）

愉悅(的)孤單
(透)明的鐵窗
(溫)暖又(憂)傷的(羈)絆

《鴿子》前導歌滑音應用 4-3-2

前導歌部份亦相同，第一第二行各使用一次，只在第三行因為需要提高情緒轉換至副歌，才頻繁使用。

副歌（《鴿子》副歌滑音應用 4-3-3）

揮著旗桿 準備開始飛翔
天太藍 夜太暗 忘了發光

揮著旗桿 離開變成習慣
像信仰 像召喚
我又回到你身旁

《鴿子》副歌滑音應用 4-3-3

副歌的滑音分佈同樣避免密集，情感表現已大多著重在音量的大小曲線來增加戲劇張力，滑音只需點綴即可。

3. 喉音

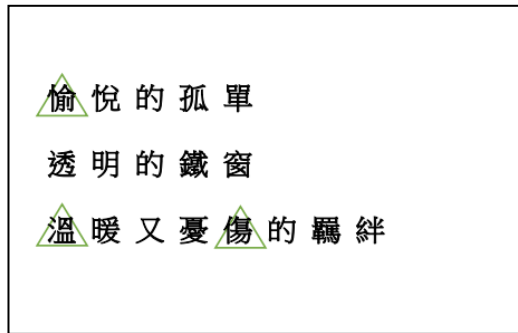
喉音又稱氣泡音，發出喉音時聲音裡會有種顆粒性、像泡泡的聲音，聽起來也類似於人類傷心失意時哽咽的聲音，應用難過的抒情歌曲，可以達到很好的效果；另外若想表現慵懶、性感的聲音也可以使用喉音，搭配氣音來疊加，可以很好掌控用甜美的歌曲。下圖筆者用三角型符號框字來表示喉音的應用：

主歌（《鴿子》主歌喉音應用 4-3-4）

不要用手擋住我的陽光
那是快樂的形狀
不要為我撐起任何雨傘
那是墜落的花瓣

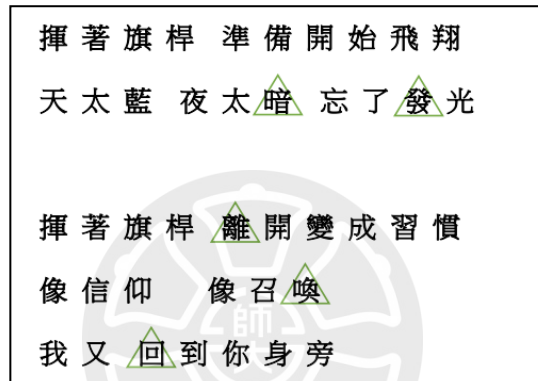
《鴿子》主歌喉音應用 4-3-4

前導歌（《鴿子》前導歌喉音應用 4-3-5）

前導歌喉音應用 4-3-5 《鴿子》

副歌（《鴿子》副歌喉音應用 4-3-6）

《鴿子》副歌喉音應用 4-3-6

由上圖所示可以很清楚的看到，雖然「鴿子」是首抒情歌曲，但實際用到喉音的次並不多。筆者前面提過喉音發出的顆粒聲，與人類哽咽時的位置相同，很適合表達傷心或悲傷的情緒；但《鴿子》嚴格來說，並不是一首傷心的歌曲，它掙扎、惆悵、無奈，所以筆者決定將《鴿子》的情感表現，主要用音量大小的曲線來展現情感，以咬字的收放來強調它的戲劇張力。

喉音在《鴿子》上的應用，是為了增加淡淡的哀傷，所以筆者選擇在需要張大嘴型的文字上，改用喉音來收斂文字本身的奔放。例如「不要」、「愉悅」、「憂傷」…等。

4. 氣音

為充份表達自筆者檢視、自言自語，這首歌的氣音就顯得十分的重要。它強調飄渺疏離的氛圍，在共鳴與氣息之間轉化、清晰與模糊之間游移，很能呈現筆者想達的苦澀及不安。下圖以方型符號框字來呈現氣音的應用：

主歌（《鴿子》主歌氣音應用 4-3-7）

不要用手擋住我的陽光
那是快樂的形狀
不要為我撐起任何雨傘
那是墜落的花瓣

《鴿子》主歌氣音應用 4-3-7

因為起始音的關係，第一句歌詞其實都是氣音包文字唱出的，目的是用來緩和直音唱法帶來的僵硬感，第二行歌詞慢慢將真音共鳴釋出，讓「狀」和前面的文字有口氣上的落差。第三行歌詞真音的重量比第二行歌詞多，為避免太多的真音不利於情感的收放，筆者選擇在動詞「撐」加上氣音，以保持主歌整體的情緒保持在相同重量。而第四行與第二行歌詞的手法很明顯是對仗句，筆者選擇保持在對仗的位置上使用相同重量的氣音以呼應。

前導歌（《鴿子》前導歌氣音應用 4-3-8）

愉悅的孤單
透明的鐵窗
溫暖又憂傷的羈絆

《鴿子》前導歌氣音應用 4-3-8

配合編曲的設計(在歌詞愉悅後中斷)，歌唱口氣首先強調「愉悅」，而後放軟「的孤單」，「透」是連接「的孤單」的起始音，同樣使用氣音。第二行是第一行的模進，筆者選擇同樣的表情及技巧，但這兩行雖然是對仗詞，在筆者看來「透明的鐵窗」比「愉悅的孤單」多了無奈及絕望，所以除了氣音，筆者刻意將第二的音量拉小，以表現低落的情緒；第三行因為需要累積足夠的情緒來連接歌，選擇用氣音來詮釋「又憂」然後放大「傷的羈絆」，用堆疊的方法呈現情緒及聲音漸大的意圖。

副歌（《鴿子》副歌氣音應用 4-3-9）

揮著旗桿 準備開始飛翔
天太藍 夜太暗 忘了發光
揮著旗桿 離開變成習慣
像信仰 像召喚
我又回到你身旁

《鴿子》副歌氣音應用 4-3-9

連著前導歌第三行歌詞濃濃的情緒，副歌的第一行歌詞前面唱得委婉，後面唱得奔放，彷彿鴿子將要展翅高飛，但第二行的歌詞卻表現出無措、失望、失落等情感，所以筆者將氣音放至「太藍」、「夜太」、「忘」、「光」的位置，以真音、氣音交錯的方式，表達想飛而不能飛的落寞。

第二段副歌的情緒和第一段副歌相似，樂句也對仗，使用的技巧也會相似，第二段副歌的氣音落在「信仰」、「召喚」、「又」的位置。

（二）情感表現

1. 聲音曲線

這首歌的情感表現大多已著重在音量的大小曲線來增加戲劇張力，所以使用其他技巧的比重就會相對少。聲音強弱的掌控是表達歌曲情感最常使用的手法之一，它簡單、直接，聽眾可以從歌者的聲音曲線裡接收到情感的起伏，對於情緒多層次的歌曲而言，這樣的表達方式對聽眾和歌者來說都是有利的。

《鴿子》裡表現出的曲線其實不常出現在流行音樂，嚴格來說它比較傾向於爵士樂的手法，慵懶優雅的聲線、尾音頻繁使用漸強漸弱或顫音，聲音處理遊走在氣、輕、假、真音各種技巧上。另外聲音的強弱處理也選擇大落差的方式來敘述歌詞裡的情緒，就好像是真的在說故事一樣，用大小、強弱、重輕、長短，來替代說話的陰、陽、頓、挫，用氣息的推力感，來控制每個旋律及咬字的彈力，賦於每首歌足夠的戲劇張力卻不沉重，反而輕巧。

以這首歌的起始音為例，「不」在中文歌唱運用裡，是一個偏硬的否定詞，人類在使用否定詞時，為堅定自己的立場，會下意識的使用比較多的力氣來發出這些詞彙；但仔細推敲這句「不要用手擋住筆者的陽光」，欲表達的心境，其實是有點哀傷的請求意圖，所以這個「不」字，筆者只用了少量的氣息推真音，再讓尾音呈弧度墜落；同行的「擋」字，則是字本身加了顫音，用上勾音來處理尾音漸強，而句尾則是用輕氣音刻意虛化，用類似無力的方式，訴諸尚未完結的語調。而主歌第二行「那是快樂的形狀」的運用方式亦類似，整首歌都是用氣、真音交錯的方式，按不同段落的情緒厚度，連構出漂亮卻不黏膩的聲音曲線。

2. 視角

每當歌手收到以第一人稱為視角的歌曲時，通常習慣將真實自我放入歌曲中，用自己的主觀看法來詮釋歌曲的情緒。當歌手用主觀意識表達歌曲情感時，投射出的感知和情緒也比以其他視角所投下的情緒還多，對歌曲的呈現當然是有利的。筆者以多層次的、細微的漸強漸弱來堆疊這首歌曲所需的戲劇張力；用氣音、假音、真音交錯表達壓抑、不安、自憐自哀的委曲；又以奔放扎實的真音，唱出渴望自由飛翔的期望，這些技巧都皆以第一人稱視角為前提，才得以成立。

二、皇冠

(一) 演唱技巧

1. 呼吸

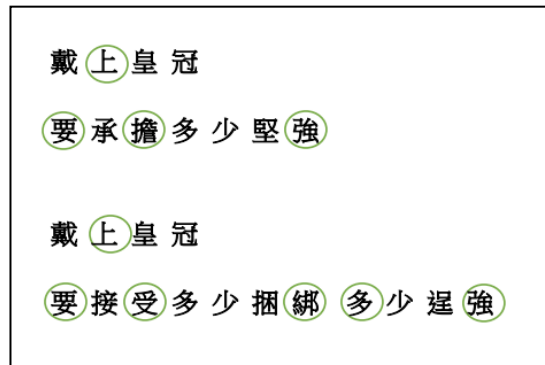
主歌的問答鋪敘，並不是真的想要探尋問題，而是以問答的方式敘述既定的事實，所以整段主歌的呼吸平穩平靜，似有似無的釋出平靜卻帶著淡淡牽掛的思緒。對應進入前導歌後文字及樂句的鋪程，在唱出「想逃亡」前吐出類似嘆氣的口氣，以支撐“浪漫敗給無常”的惆悵。

進入副歌後的力量及咬字增強，呼吸的力度明顯比前導歌增強，彷彿唱出主歌答案般的堅定。第二遍主歌的呼吸分配與第一遍歌相似，不過隨著第二遍所有樂句、樂器力度的增加，呼吸也會適度的加強。

2. 滑音

陳述一個問題，不透露任何的視角，抒發出來的口氣，應該會比想像中冷靜，除了歌手本身的態度，主歌加上滑音的動機應該會以修飾為最先考量。

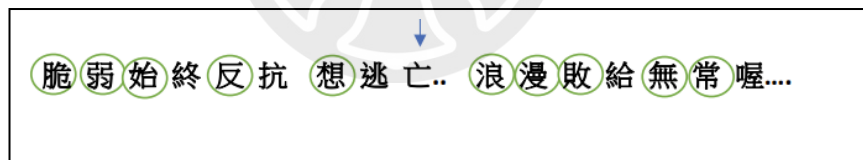
主歌（《皇冠》主歌滑音應用 4-3-10）

《皇冠》主歌滑音應用 4-3-10

滑音主要著落在需要延音的地方，在「上」、「要」、「擔」、「強」等等，目的是避免口氣過於僵硬，主歌第二段歌詞的地在方也與第一段相同，落在「上」、「要」、「受」、「綁」、「多」、「強」。

前導歌（《皇冠》前導歌滑音應用 4-3-11）

《皇冠》前導歌滑音應用 4-3-11

前導歌的滑音看起來明顯比主歌較密集，原因是前導歌用字比較強烈，所以歌手也應當給予相對的力道。就歌曲的段落編曲而言，前導歌比主歌多舖了一些弦樂器在底，編曲厚度增加，情緒卻沒有太大的改變，所以在人聲的表現上，用最天然的修飾技巧，即可以適時的烘托及點亮氛圍。

副歌一（《皇冠》副歌一滑音應用 4-3-12）

日子會怎(樣) 未來會怎(樣) 無妨
誰都會受(傷) 淚鎖在眼(眶) 都(別)想
要我(舉)雙(手)投(降)

《皇冠》副歌一滑音應用 4-3-12

副歌第一行歌詞的「日子會怎」、「未來會怎」的樂句，是由各四顆十六分音符來組成的，準確的唱出文字、音準及節拍為主要任務，所以筆者將滑音技巧巧妙的放在第一行歌詞的兩個「樣」上，緩和十六音符的匆忙，「無防」音量就從輕處理，口氣帶點說話的口氣，以表達無所謂的樣子。

第二行歌詞的「別想」是本段最重要的轉折點，也是唯一的否定詞，有宣告及抗爭的意含，所以它成為整段音量最大，咬字最用力的地方。唱到第三行歌詞時，它連接著「別想」的力道，做口氣及力道的收斂，加強咬字在滑音的文字上，以強調不投降的決心。

副歌二（《皇冠》副歌二滑音應用 4-3-13）

日子會怎(樣) 未來會怎(樣) 不(管)
殘兵或敗(將) 也好過(被)你(遺)忘
這是(我)唯一能(給)的獎賞

《皇冠》副歌二滑音應用 4-3-13

第二遍副歌的滑音位置，比較特殊的地方是，通常我們所說的滑音，是說

「前滑音」，是指借旋律本身的前半音或前全音滑唱到旋律本身，目的是修飾直音唱法帶來的僵硬感，另外一種是「後滑音」，從旋律滑唱至比旋律還低的音，只要是與和弦相容的音即可。後滑音的使用通常不在修飾，而是強調文字個性，本段第一行歌的最後一個字「管」就是採後滑音，故以箭頭標之。

3. 喉音

前導歌（《皇冠》前導歌喉音應用 4-3-14）

脆弱始終反抗 想逃 亡.. 浪漫敗給無常 喔~~

《皇冠》前導歌喉音應用 4-3-14

前導歌比較多的表情放在滑音的使用上，所以使用喉音的機率低。在歌唱技巧的使用上，除非歌曲本身需要的情緒很重，筆者通常會避免每個字裡有兩種以上的歌唱技巧，以避油膩，不過值得一提的是，「想」這個字同時使用了滑音和喉音兩種技巧，此處利用喉音的使用位置較正常喉音淺，故聽起來不會產生油膩。

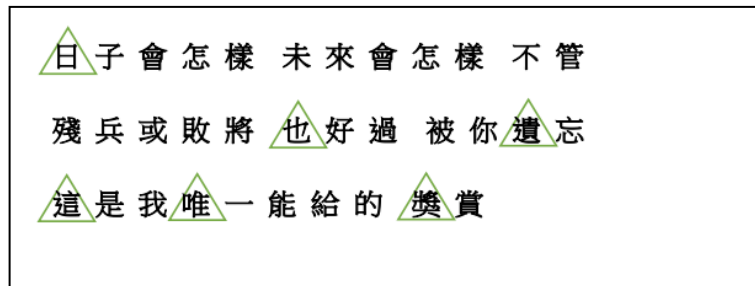
副歌一（《皇冠》副歌一喉音應用 4-3-15）

日子會怎樣 未來會怎樣 無妨
誰都會受傷 淚鎖在眼眶
都別想 要我舉雙手投降 喔~~

《皇冠》副歌一喉音應用 4-3-15

先決定在副歌一第二行的歌詞「淚」上使用喉音，再尋找其對仗位置的詞使用相同的技巧。「淚」本身的含意就帶上了濃濃的情緒，；而「喔」本就是抒發情緒用，剛好加重整段的力道，將情緒適切的帶進副歌二的氛圍裡。

副歌二（《皇冠》副歌二喉音應用 4-3-16）

《皇冠》副歌二喉音應用 4-3-16

延續副歌一「喔」的情緒，筆者在副歌二歌詞上的第一個字「日」加上喉音，口氣不哀傷，咬字嘴型呈現淡淡的微笑狀，筆者想使用淡淡的微笑嘴型，包裹住人生無常的氛圍，讓人聲多一點溫暖。唱到第二行歌詞上，筆者則是先用說話的方式分析自己聲音位置和表情的關係，當筆者在唸出「也」和「遺」時，筆者的嗓音會不自覺的往下壓，故將「也」和「遺」加上喉音來詮釋；而最後一行歌詞以落寞的情緒做收尾，使用喉音的數量偏多，分別落「這」、「唯」、「獎」字上。

4. 氣音

主歌及結尾（《皇冠》主歌及結尾氣音應用 4-3-17）

戴上皇冠

要承擔多少堅強

戴上皇冠

要接受多少捆綁多少逞強

這是我唯一能給的獎賞

《皇冠》主歌及結尾氣音應用 4-3-17

對於樂句平淡、近似喃喃自語的語句，筆者喜歡用氣包著真音唱歌，帶一種溫暖、慵懶、釋然的感覺，這樣的聲音，搭配簡單的樂器，不用刻意表現高超的技巧，卻總能輕易的鑽到心裡去。

《皇冠》的第一句歌詞，整句都是用氣音包著唱的，從「要承擔」開始釋出真音，唱到「堅強」再用氣音收尾。之所以沒把第一句歌詞以方型符號框起來，是因為與其說用氣包著整句歌曲唱歌是一個技巧，筆者倒覺得它其實也是喃喃自語的一種口氣。進入副歌後《皇冠》以平實的真音表達對理想的堅定，每個字清楚且重量平整的在拍子中穩定行進，最後以氣音在「獎賞」做收尾。

（二）情感表現

1. 聲音曲線

由於曲風和主題的不同，《皇冠》和《鴿子》的聲音曲線形成兩種截然不同的風格，《鴿子》強調戲劇張力；《皇冠》強調的則是沉穩真誠。整首歌曲從D4做起始音，最低音在A3，最高音落在B4，不需要施太多力，就能保持聲音的清亮及口氣的匆容，剛好是歌手唱起來舒服的音域。

自言自語的娓娓道出主歌、帶點嘆息和遺憾的前導歌、堅定沉穩的副歌，這三種口氣和表情，建構出《皇冠》的聲音曲線；強調咬字尾音的延音，來和弦樂做此起彼落的對話，適時使用說話口氣的「無妨」、「不管」，還有「浪漫敗給無常後面」接近 R&B 唱法的「Oh~」等，也增加了《皇冠》的獨特性。

2. 視角

演唱《皇冠》這首歌曲時，筆者臉上總是會不由自主的，掛上記憶中那張父親的笑臉，尤其是唱到「浪漫敗給無常」時，笑到微翹的嘴唇，然後再搖頭感嘆的眼神…，筆者都是帶著那個笑和眼神唱完整首歌。

整首歌編曲的氛圍沉靜、溫暖，以父愛為基底，所有的不確定性和嘆息在唱進副歌以後，所有的口氣和表情都變得堅定，也因為使用模仿父親的口氣，讓句與句、字與字之間少了一些黏膩，尾音相較一般抒情歌也相對短一點，因為筆者不曾看過他臉上有悲傷的表情，他一直都是用笑臉看著他的孩子們。

三、島狀記憶

（一）演唱技巧

1. 呼吸

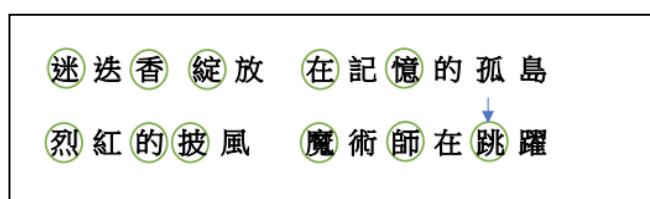
為唱出主歌的衝撞和懸疑感，第一遍主歌使用大量的氣息鋪在文字上，尤其是「迷迭香」、「孤島」、「跳躍」，句間的呼吸採小心翼翼的大吸大放。前導歌第一句歌詞前刻意不放呼吸，以詮釋懶洋洋、與世無爭、意識不清的狀態，副歌的呼吸則刻意在唱歌前放大吸氣的聲音，營造不安、警戒的口氣。

第二遍主歌的呼吸和第一遍主歌相同，但因為編曲的懸疑性和戲劇性與第一

遍歌相比弱化了許多，歌手本身也做出相對應的唱出穩定的情緒，呼吸的起伏及拍子也比較穩定。而前導歌的口氣較第一遍歌坦然，所以此段呼吸雖然也是大聲吸氣，小心翼翼的謹慎感也較第一遍歌收斂。

2. 滑音

主歌（《島狀記憶》主歌滑音應用 4-3-18）

《島狀記憶》主歌滑音應用 4-3-18

首先選擇滑音修飾的文字，筆者會通常會放在句首，以避免直音的僵硬感，再按個人的習慣口氣選擇想用滑音來加強或輕放的文字即可。若第一行和第二行的樂句設計為對仗句，選擇在同樣的地方以滑音來修飾文字，可以為歌曲的情緒表現，帶來很好的效果。主歌的滑音分別落在「迷」、「香」、「綻」、「在」、「憶」、「烈」、「的」、「披」、「魔」、「師」，而最後一句的「跳」字，因其讀音為四聲，筆者選擇以後滑音來詮釋：

前導歌（《島狀記憶》主歌滑音應用 4-3-19）

《島狀記憶》主歌滑音應用 4-3-19

前導歌的不安、不穩定，筆者選擇用和主歌相反的手法來處理滑音，例如以直音唱出句首，以增加突兀感、增強「么」音咬字以增加戲劇性、強調平常只從輕處理的助詞「的」等。第二行歌詞滑音的位置也與第一行大致相同，只在最後一句因為要累積力道唱進副歌，故從「帶」加重力道。

副歌（《島狀記憶》副歌滑音應用 4-3-20）

剩我一個人就好 不被人操縱胡鬧 那些一點一點拼拼湊湊
剩我一個人就好 讓生活井井有條 那些一點一滴拼拼湊湊 不重要的愛恨變成遺稿

《島狀記憶》副歌滑音應用 4-3-20

兩段副歌均為對仗樂句，滑音分佈的地方也大置相同，選擇滑音修飾的重點多為動詞，如「剩」、「操縱」、「胡鬧」；還有就是樂音之間的音程相差太多也是需要以滑音來做潤飾的，例如「一」和「個」之間音域起落不小，如果不用滑音來緩合，整句歌詞聽起可能會略顯尖銳。

歌詞句尾需要延音的地方，筆者也會適時的加入滑音來強調語氣，但如果選擇在有延音的前一個文字加上滑音技巧，那需要延音的文字則以直音處理。請參考「胡鬧」、「有條」的處理方式。

讓滑音技巧使用得當的原則是，勿將許多滑音連在一起使用！如果沒有什麼特殊原因，連續兩個滑音再加上直音及其他技巧交叉使用，才能避免使用過度，帶來的油膩。

3. 喉音

主歌（《島狀記憶》副歌滑音應用 4-3-21）

迷迭香綻放	在	記憶的孤島
烈紅的披風	魔	術師在跳躍

《島狀記憶》副歌滑音應用 4-3-21

喉音的作用，是可以增加氛圍上的哀傷，也因為發音位置的關係，喉音常常會和滑音疊加使用，筆者將主歌的喉音使用分別落在「在」、「披」、「魔」等同使使用了滑音技巧的文字上。

前導歌（《島狀記憶》主歌喉音應用 4-3-22）

閃現的	刺	青好像	未	知的風暴
稀薄的氧氣動搖	帶	著美	夢	逃跑

《島狀記憶》主歌喉音應用 4-3-22

前導歌的喉音運用，同樣和主歌一樣，疊加在已使用滑音技巧的文字上，增加前導歌的不確定，喉音的應用落在「刺」、「未」、「夢」等字上。

副歌一（《島狀記憶》副歌一喉音應用 4-3-23）

剩我一個人 就好
不被人操縱 胡鬧
那些一點一點 拼拼湊湊
不重要的劇情都是幻像

《島狀記憶》副歌一喉音應用 4-3-23

副歌的喉音應用，在於輔助提升口氣，首先筆者選擇在副歌的起始音「剩」字做語氣的加強（不等於力道的加重），其次為緩和否定字帶來的僵硬，筆者選擇在「不」字上，用喉音來軟化；而喃喃自語般的第三行，筆者選擇在「那」字以及「湊」字加強心不在焉的表情。

副歌一及副歌二為對仗樂句，喉音技巧位置的應用，也會大致相同，但在流行音樂的操作上，第二段副歌的整體情緒重量會比第一段要多一點點（不等於聲音力道的加重或技巧上的複雜），所以筆者會挑幾個可以影響情緒的文字上，如「好」、「愛」等字，來加上喉音做點綴的效果。如《島狀記憶》副歌二喉音應用 4-3-24 所示：

剩我一個人 就好
讓生活井井 有條
那些一點一滴 拼拼湊湊
不重要的愛恨變成遺稿

《島狀記憶》副歌二喉音應用 4-3-24

4. 氣音

主歌（《島狀記憶》主歌氣音應用 4-3-25）

迷迭香綻放 在記憶的孤島
烈紅的披風 魔術師在跳躍

《島狀記憶》主歌氣音應用 4-3-25

《島狀記憶》的主歌幾乎都是用氣來鋪陳氛圍，配合歌曲不確定性、懸疑的情感，筆者選擇以氣包音的方式陳述所看到的環境，像是被夢牽引、也像被惡夢糾纏，迷路般，期待、害怕…，氣音總是能充份表現這樣的感覺。

前導歌（《島狀記憶》前導歌氣音應用 4-3-26）

閃現的刺青好像 未知的風暴
稀薄的氧氣動搖 帶著美夢逃跑

《島狀記憶》前導歌氣音應用 4-3-26

隨著浮出的畫面愈來愈清楚，人聲表現也慢慢變得紮實，用似有若無、音量漸大漸小的手法唱出真音、唱出態度的慵懶，而此處氣音的應用，是輔助整段情緒積累，筆者選擇將氣音落在「好」、「稀」等嘴型較容易放出氣息的文字上。

副歌（《島狀記憶》副歌氣音應用 4-3-27）

剩我一個人 就好
不被人操縱 胡鬧
那些一點一點拼拼湊湊
不重要的劇情都是幻像

《島狀記憶》副歌氣音應用 4-3-27

隨著鼓聲進入副歌，歌曲氛圍彷彿劃破黑暗，帶來明亮。人聲處理平靜、紮實，此處的氣音只需美化某些小問題會造成的不流暢，例如「一」、「個」之間的音程問題，筆者用氣音疊加在滑音上一起使用，可以達到更加美化口氣的功效。

（二）情感表現

1. 聲音曲線

《島狀記憶》在主歌及前導歌的聲音曲線應用上，其實和《鴿子》非常類似，同樣的惶恐、不安，同樣的咬字刻意明顯、句尾音量縮放，只是《鴿子》使用這種唱法貫穿全曲，《島狀記憶》在副歌前止步。

編曲上的樂器殘響和人聲的處理是相呼應的，樂器和人聲一起建構曲子想要表達的糾結、迷幻、真實及幻像的拉扯。副歌的直書心情，將所有的掙扎暫停，沒有迂迴曲折的把自己想說的直接唱出來，慵懶不積極的唱腔慢慢緩和，感覺似乎看到黑暗盡頭的曙光。

第二遍副歌尾端的處理，主人聲加了五度音的上揚長音，主旋律以合聲（合唱）形式運行，主人聲在以 R&B 的唱腔，微修主旋律，以奔放的聲音，釋放想要逃離的心情。

2. 視角

第一人稱視角唱腔的關鍵是「自我情感的投入」，且歌詞的時間性若為正在進行示時，情緒更為濃烈，因為是故事的參與者，情感的應用更為直觀。筆者在《島狀記憶》塑造一個沒有自信、對世界充滿不安和懷疑的角色，她渴望逃離、渴望遠離人群，用時而天真、時而世故的口氣來支撐整首歌的情緒。

四、微哲學

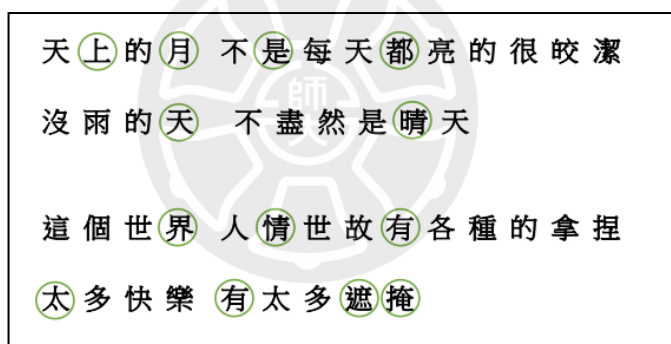
(一) 演唱技巧

1. 呼吸

說故事的口氣，取決於故事本身的主題和內容，而這些口氣必須得以相應的呼吸來做支撐。《微哲學》說的是一種期望、做的是一種說服，當我們希望別人被說服時，口氣雖然平穩，但與平時聊天相比，其呼吸及口氣應會略顯激動，所以《微哲學》段落間的音樂配置雖無大的起落設計，但句與句之間的呼吸口氣會刻意的外顯和急促，以強調希望閱聽者被歌曲說服的期待。

2. 滑音

主歌（《微哲學》主歌滑音應用 4-3-28）

天(上)的(月)不(是)每(天)都(亮)的很皎潔
沒(雨)的(天)不(盡)然(是)晴(天)
這(個)世(界)人(情)世(故)有(各)種(的)拿(捏)
(太)多(快)樂(有)太(多)遮(掩)

《微哲學》主歌滑音應用 4-3-28

主歌滑音的設計主要為緩合直音帶來的僵硬感，所以筆者將滑音放在唇齒音較多的文字上，例「上」、「是」、「都」、「天」、「晴」等，第二行歌詞的「沒雨的天」及最後一行的「遮掩」都是為了美化延音。

前導歌（《微哲學》前導歌滑音應用 4-3-29）

別揪著 薪 水 減 肥 眼 袋 加 黑 眼 圈
悲 傷 的 故 事 情 節 缺 新 鮮
就 想 著 今 天 明 天 加 點 音 樂 咖 啡
選 擇 沒 有 是 非 別 為 自 己 貼 上 標 籤

《微哲學》前導歌滑音應用 4-3-29

前導歌的滑音設計與樂句有很大的關係，就字面上來看，薪水、減肥、黑眼圈是筆者想強調的項目，所以筆者會將滑音轉幻成口氣，放在這些我們生活一直很在意的名詞上，再加上樂句設計上停頓點放在「薪」、「減」、「眼」、「故」、「情」上，滑音的成立就理所當然。第二段前導歌為模進樂句，歌詞設計也與第一段前導歌相似，故滑音處理原則相同。

副歌（《微哲學》副歌滑音應用 4-3-30）

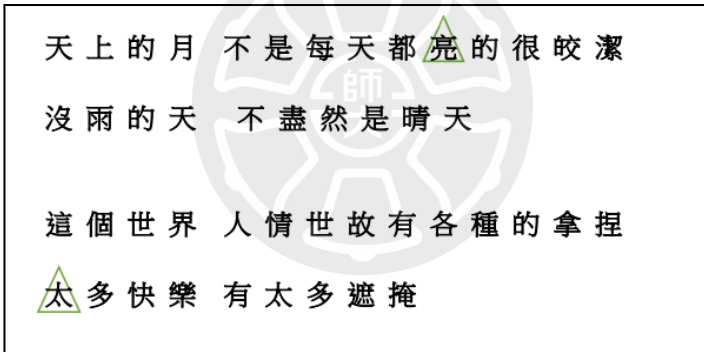
留 點 時 間 和 自 己 約 會
不 用 什 麼 都 成 雙 成 對
微 孤 單 微 哲 學
只 對 自 己 諂 媚
留 點 時 間 多 愛 自 己 一 點
找 回 隨 心 所 欲 的 特 權
沒 有 誰 阻 止 我 們 盛 裝 赴 宴

《微哲學》副歌滑音應用 4-3-30

副歌第一、第二行都是以連續四個十六分音符為開頭，連詞「和」後方也以十六分音符為連接，故「和」是筆者想要強調的地方；「微」、「學」、「對」、「媚」，都是必須延音的地方，所以加上滑音美化。而第二段副歌以五個十六分音符為開頭，滑音的地方自然落在「愛」這個字上，「沒」、「有」之間因為音程有四度音的距離，「誰」需要延音，故有連續兩個滑音；再加上此處為全曲音最高的地方，也可以算是情緒堆疊最重最多的地方，於是「有」及「誰」這兩個字就成了這首歌最亮的亮點。

3. 喉音

主歌（《微哲學》主歌喉音應用 4-3-31）

天上的月 不是每天都亮的很皎潔
沒雨的天 不盡然是晴天
這個世界 人情世故有各種的拿捏
太多快樂 有太多遮掩

《微哲學》主歌喉音應用 4-3-31

喉音的設計在《微哲學》裡的應用不多，主要增加是增加咬字的個性。

前導歌（《微哲學》前導歌喉音應用 4-3-32）

△別揪著薪水減肥 △眼袋加黑眼圈
悲傷的故事情節缺新鮮
△就想著今天明天加點音樂咖啡
△選擇沒有是非別為自己貼上標籤

《微哲學》前導歌喉音應用 4-3-32

「別」字是為強調主歌進入前導歌的口氣轉換，為強調樂句設計，「眼」採和滑音一起疊加使用，「就」、「選」是為進入副歌累積口氣力道。

副歌（《微哲學》副歌喉音應用 4-3-33）

△留點時間和自己△約會
不用什麼都成雙成對
△微孤單 微哲學
只對自己諂媚
△留點時間多愛自己一點
找回隨心所欲的特權
沒有誰 △阻止我們盛裝赴宴

《微哲學》副歌喉音應用 4-3-33

副歌第一句是以四個十六分音符為開頭，密集的旋律無法使用過多的歌唱技巧，所以在開頭「留」字加上喉音來增添口氣上的改變，「約」字的目的也是相

同的，且避開滑音的位置，以完整樂句的輕巧；副歌在連續兩行同樣的樂句後，「微孤單」是第一段副歌情緒最需要上揚的地方，筆者選擇在「微」加上喉音和孤單二字做呼應，而最後一行「阻」的喉用意則是為了要烘托最後一句「沒有誰阻止筆者們盛裝赴宴」的傲氣。

4. 氣音（《微哲學》主歌氣音應用 4-3-34）

天上的月 不是每天都亮的很**皎潔**
沒雨的天 不盡然是晴天
這個世界 人情世故有各種的拿**捏**
太多快樂 有太多遮掩

《微哲學》主歌氣音應用 4-3-34

《微哲學》整首歌用到的氣音技巧並不多，主要是因為歌詞的訴求主張愛自己及顯示自筆者個性，所以大部份的樂句都以真音演唱，只有少數主歌內的形容詞例如「皎潔」及相對應的位置動詞「捏」加入氣音，來轉換氛圍。

（二）情感表現

1. 聲音曲線

有點隨性的咬字、輕柔但不軟的重量、伴著一點懇切的呼吸、理性但關心的口氣加上溫暖，就是整首歌最適切的表情及曲線。

2. 視角

不同的年齡有不同說故事的方法，《微哲學》是以成熟女子的角度寫成，走過青春、走過種種挫折，成熟的人總是散發著自在、從容的風采，這樣的風采剛好可以詮釋《微哲學》想要表現的樣貌；用過來人的視角、用微笑關心的口氣將歌詞的內容和想法完整的傳遞給閱聽眾。

五、Oh oh

（一）演唱技巧

《Oh oh》這首歌是以 Rap 為主的歌曲，只有在樂譜中的第 25 小節至 32 小節才有副歌的設計，整段副歌氛圍強調正面、陽光、溫馨，又是整首歌曲的高點，除了呼吸的分配設計，歌唱技巧只用到滑音技巧，所以《Oh oh》的演唱技巧說明，只有「呼吸」吸「滑音」這兩項。

1. 呼吸

Rap 的呼吸掌控是非常重要的！相較於歌唱，Rap 咬字需精實飽滿，加上 Rapper 想表達的意念及態度，它需要直接而有力道的氣息。不同於一般有力的 Rap，《Oh oh》是身為母親寫給女兒的歌曲，曲風是偏軟的 R&B，使用的口氣充滿母親對孩子的關心及疼愛，所以氣息的推送需要平穩多氣，從主歌的回憶開始到說唱交疊的樂段，歌者本身在說和唱之間以真氣音轉換，不過氣音多於真音，塑造溫暖甜美的氛圍，需要推送大量的氣息；前導歌的歌詞裡寫出了歌者對於女兒的關心，聲音表現以真氣音平均交錯，推送的呼吸則較為收斂；而副歌的唱法轉為真音為主，呼吸則轉為紮實。

2. 滑音

副歌（《Oh oh》副歌滑音應用 4-3-35）

不 要 擔 心 會 做 錯 自 己 弄 巧 成 拙
每 場 正 面 的 戰 鬥 總 會 有 斬 獲
你 要 的 生 活 就 不 需 要 別 人 點 頭
勇 敢 快 樂 用 力 為 自 己 閃 爍

《Oh oh》副歌滑音應用 4-3-35

第一行的歌詞共有兩個小節，「不要擔心會做錯」是第一個小節，「自己弄巧成拙」是第二個小節，樂句演唱的重量筆者分為兩句來演唱，為免表情僵硬，句首的滑音是必要的，筆者首先在「不」、「自」加上滑音，而樂句短促不宜有太多滑音的表現，所以筆者會選擇動詞或形容詞，再或者是句尾需要有延音的地方，所以第一行的滑音座落在「不」、「自」、「錯」、「拙」，第二行的滑音分配則落在「每」、「總」、「獲」。

第三第四行的歌詞體現了母親對女兒最深的期待，筆者將滑音放在強調口氣的文字上，在拍子允許的狀態下，適合加上滑音的文字分別是「活」、「點」，「你」和「要」之間的音程則是因為有八度音的距離，「要」得必須加上滑音來避免樂句的僵硬；而第四行重要的文字包含了「勇敢」、「快樂」、「用力」等形容詞，筆者選擇在形容詞上加上滑音。

（二）情感表現

1. 聲音曲線

配合歌詞的意境，憶起女兒的幼兒時光，歌者的口氣是甜美、開心的，跟著節奏的律動，有股輕鬆自在的感覺，主歌第二段講到女兒的煩惱，歌者的甜美隨之收斂，一路唱到「但超怕筆者的基因阻礙你的海闊天空」時，口氣有絲絲的憂心及嚴肅；從「未來會有什麼」開始，聲音表現出篤定的感覺，開始用力強調咬字、正拍及反拍的力道反差，將聲音曲線拉到著重在節奏感的律動上；「我曾經以為」的開頭顯露出母親的落寞，但從「就放手用力做」開始，整個聲音的力道，又恢復了篤定及自信。

副歌的聲音曲線是亮的、奔放的，鼓勵孩子勇敢、不怕失敗，更不用為配合別人的腳步委曲自己，非常貼切的將對孩子的期望和滿滿的愛，藉著歌聲大聲的唱出來。

2. 視角

第一人稱視角的情感是直覺的、較不加以掩飾的，尤其是母親對孩子的情感，更是無法遮蓋。而 **Rap** 更是一種非常重視情緒表達的表演方式，**Rapper** 必須隨著音樂的律動將自己的真實感受表達出來，是 **Rapper** 的態度也代表著歌曲的態度。這首歌裡的所有詞彙及押韻，沒有任何一句是無病呻吟，都是筆者對女兒的真實情感及期望，希望她開心、自信、希望她找到自己想走的路，筆者很開心自己完成了這首歌，更開心的是用了女兒喜歡的曲風來表達想要對她說的話。

六、無可救藥

(一) 演唱技巧

1. 呼吸

《無可救藥》這首歌曲風清新陽光，歌詞說的是無可自拔的情感，整首演唱以真聲為主，所以推送的氣息偏紮實有力。不過整首歌曲情緒雖然偏向開心，但主歌歌詞透露些許感嘆，所以筆者選擇在唱完主歌的每句歌詞後方，在拍子允許的狀態下，完整保留放氣及吸氣的換氣過程，用這樣的方式，來呈現嘆氣的樣態。

前導歌中的呼吸換氣是為配合樂句十六分音符、八分音符及四分音符結合的「前密後疏」而變得短促，樂句句尾有時強調放氣、有時強調吸氣；回到副歌之後，唱腔轉為奔放，需要橫隔膜的力量來支持整段的呼吸。

2. 滑音

主歌（《無可救藥》主歌滑音應用 4-3-36）

世 上 最 遙 不 可 及 的 距 離
是 我 站 在 原 地 你 不 知 道 我 愛 你
泰 戈 爾 說 的 每 一 篇 詩 句
都 正 中 我 的 心 像 在 幫 我 算 命

《無可救藥》主歌滑音應用 4-3-36

中快版歌曲的旋律拍子比較短，裝飾音的分配就需要精簡，在拍子允許的條件下，筆者選擇在唇齒音多的文字加上滑音，如「世」、「距」、「詩」，「正」、「知」，而「算命」除了因為它是字尾需要加強，再者筆者想強調「算命」這個

名詞為歌曲帶來的趣味性，所以才會出現連續兩個字的滑音。

前導歌（《無可救藥》前導歌滑音應用 4-3-37）

和你在一起就(假)正經 過了傍晚就害(怕)lonely
臉上堆了滿滿的糖衣 等著你對我發號(司)令
別人怎麼看我(沒)關(係) 我根本就不怕流言(蜚)語
跟曖昧病保持點距離 (駕)馭自己的(帥)氣

《無可救藥》前導歌滑音應用 4-3-37

連續六個十六音符沒有空間加上裝飾音，筆者將前導歌的滑音加到後面比較有趣的文字上，如「假正經」、「害怕」、「司令」等，依條件不同在詞首或詞尾加上滑音，而最後一句「駕馭自己的帥氣」，則因為是要準備進入副歌，所以從「駕」開始加入滑音累積力道。

副歌、橋段及尾句（《無可救藥》副歌、橋段及尾句滑音應用 4-3-38）

(承)認 我無可(救)藥 免疫力(低)到沒(信)號
(幸)福 就儘管(炫)耀 用自由(換)取(手)銬
像(永)遠好不了的感冒
像(心)臟過敏動不動就(失)控的(心)跳
(承)認 我無處(可)逃 也(甘)願 (跳)進這(圈)套

《無可救藥》副歌、橋段及尾句滑音應用 4-3-38

副歌的部份，句首的「承認」、句中的「無可救藥」和句尾的「信號」都是筆者覺得需要去強調的詞彙，第二行為第一行模進，技巧應用的地方也大致相同。而橋段通常是為突顯歌曲獨特情緒的地方，再加上音域比較高，「像永遠好不了的感冒」，筆者只能在橋段第一個小節第一拍「永」字及第二小節的「心」字加上滑音以避免高音帶來的突兀感；而「失控」、「心跳」都是筆者覺得值得強調的形容詞。尾句滑音首先放在句首「承」字上，「無處可逃」的「逃」字拍子比較長，像是這句成語的重心，筆者選擇加上滑音來修飾美化，其他如「甘願」、「跳進」、「圈套」都是很有畫面的詞彙，在拍子允許的條件之小，加上修飾音來詮釋，對歌曲的呈現有很好的效果。

喉音

《無可救藥》副歌、橋段及尾句喉音應用 4-3-39

世上最遙不可及的距離
是我站在原地 你不知道我愛你

泰戈爾說的每一篇詩句
都正中我的心 像在幫我算命

承認 我無可救藥 免疫力低到沒信號
幸福 就儘管炫耀 用自由換取手銬
像永遠好不了的感冒
像心臟過敏動不動就失控的心跳
承認 我無處可逃 也甘願 跳進這圈套

《無藥可救》副歌、橋段及尾句喉音應用 4-3-39

《無可救藥》在喉音上應用的數量不多，因為整首氛圍明亮清新，使用的目的當然也不會是想要表達憂鬱的情緒，筆者覺得這樣的情緒應該比較像是女生撒嬌的口氣，或者是在愛情世界裡的示弱表現。所以筆者在這首歌裡使用的喉音不是那種深的、泡泡音粗壯的喉音；而是淺淺的、泡泡顆粒較小的喉音，嘴型帶著淡淡的微笑，有種寵溺的感覺。為了避免在快歌中使用太多的裝飾音而造成歌曲的油膩感，也儘量避免和滑音疊加使用，大部份都應用在喉音前後的文字上，例如圖 4-3-39 所示，歌詞第二行的「我」、「你」、第四行「都」和「像」、第六行的「用」、第八行的「的」及第九行的「也」，而第五行的「信」字則是例外的與滑音交疊使用。

(二) 情感表現

1. 聲音曲線

《無可救藥》曲風為雷鬼 (Reggae)，所有樂器的組合將整首歌曲氛圍營造出俏皮、開心的感覺，歌者在聲音曲線的表現上也維持在一定程度的清亮及甜美。主歌以呼吸來軟化口氣、前導歌提起鼻腔共鳴加，表現出女孩陷入愛情時的做作及矯情、而副歌則是配合呈現出毫不掩飾的奔放。

2. 視角

雖然歌詞裡的女孩、會假正經、害怕 lonely，但她絕對不是個委曲求全的小女人。她不懼流言、不搞曖昧，她忠於自己的情感，勇敢的向所有人承認她的情感，是個非常帥氣的女生。當這樣的歌曲，採第一人稱視角時，就儘管開心唱，把心裡所有想釋放的開心都釋放出來，讓這首歌充滿自己的個性吧！

第五章 結論

剛開始學習創作時，筆者總是小心翼翼地，深怕不小心洩漏出自己的真實情感，也常常不小心顯露出自己的真實情緒；但慢慢地隨著時間的流逝，筆者的心長起了厚厚的盔甲，像是個刀槍不入的戰士，總是客觀的重組、拼湊符合客戶期待的商品。

但大部份流行音樂的製作，從來就不是因為失戀了才去寫失戀歌，反而是為因應市場需求，才去製作出符合市場需求的音樂；正因為知道「音樂」是個商品，過去的歲月裡，筆者才能遊刃有餘的執行工作。

而《泰戈爾的翅膀》的創作歷程，就像是一種自我醫治的療程，藉由這次的創作，讓筆者面對自己和自己對話，它像是一把找回自我的鑰匙，釐清筆者的情感，近而強化自己的內心；透過這個過程，將自我和所有情緒保持安全距離，讓筆者可以更客觀的看待過去的自己。

創作是一種絕對主觀的藝術行為，它沒有好壞，也不該被限制。但是透過《泰戈爾的翅膀》很高興與筆者梳理出了一些自己的創作方法：

一、詞的創作：

筆者將詞的創作過程分為五個階段，從主題設定、用韻、場景、填詞到思考歌名，對於每個階段文字的用意、出發點及筆者的想法，都一一的應用在第三章的歌詞解析中。

二、曲的創作：

由於曲風的種類繁雜，歌曲的創作過程，雖然沒有像歌詞創作如此詳盡，但透過歌曲主體的結構及作曲手法解析，筆者更清楚的了解自己創作的習慣及思路。

三、歌唱應用：

就算具備了超能的歌唱技巧，也無法保證你可以成為一個受閱聽者喜愛的歌手；因為在歌唱的世界裡，最重視的是感情，唯有真心誠意的唱出歌曲中的情感，歌手的歌聲才能走進閱聽者的心中。在聲音技巧上，筆者用「呼吸」、「滑音」、「喉音」和「氣音」來分析本專輯的歌唱應用，這四個歌唱技巧是技巧練習最基本卻也是最重要的技巧！善用這些技巧，可以輕易的幫助歌手表現歌曲的情感；反之，濫用這些技巧，則很容易讓歌曲走向油膩感。在情感的表現上，筆者以「聲音曲線」及「視角」，來分辨歌曲時間性、歌者的歌唱角度，以呈現最符合歌曲的聲線及情感重量。

《泰戈爾的翅膀》是以筆者的情感及內心的感受創作出的專輯，探討的是對其生命的想法及反省；也希望藉由這次的歷程，學習忠於自己，在往後音樂創作的道路上能呈現出更多有深度且具有個人風格的音樂作品。

參考文獻

一、中文書目

- 王維瑩。〈鴿子與聖靈：一個聖經中的象徵詮釋〉。國立政治大學宗教研究所碩士論文，2009。
- 李凌鴻。〈永不沉落的太陽——論《惡之花》中太陽的象徵意象〉。《法國研究》第4期（2009）：44。
- 邢淵博。〈台灣賽鴿的社會學分析〉。南華大學碩士論文，2012。
- 林夕。《別人的歌+筆者的詞》。新北：香港商亮光文化有限公司台灣分公司，2022。
- 林宏達。《詞言心聲：華語流行歌詞研究》。臺北：臺灣學生書局有限公司，2021。
- 林幼雀。〈泰雅族傳統經濟生活與婦女地位〉，《崑山科技大學學報》第2期（2005年11月）：181。
- 高承業、夏一新。〈重大政治事件後發生解離性木僵〉，《台灣精神醫學》第3期（第15卷2001）：80。
- 陳王淼。〈淺析李清照詞中的「花」意象〉。《知識—力量》第33期（2019年9月）。
- 張騰霄、韓布新。〈紅色的心理效應：現象與機制研究述評〉。《心理科學進展》第7期（2013年）：398-406。
- 黃意雯。《孤獨，一個人的狂歡》。臺北：八旗文化遠足文化事業股份有限公司，2016。
- 趙淑萍。〈美聲唱法與流行音樂演唱相結合的運用研究〉。《黃河之聲》第20期（2020）：頁28-29。
- 劉芳、王進。〈淺析聲樂表演中的情感理解〉。《赤峰學院學報（哲學社會科學版）》第31卷第5期（2010）：頁124-125。
- 蔡振家、陳容姍。《聽情歌，筆者們聽的其實是……：從認知心理學出發，探索華語抒情歌曲的結構與情感》。臺北：臉譜出版社，2017。
- 羅賓德拉納特·泰戈爾。《泰戈爾經典詩選：生如夏花》。鄭振鐸。新北：成陽印刷，2011。

二、外文書目

Amanda Nell Edgar. “Blackvoice and Adele’s Racialized Musical Performance: Blackness, Whiteness, and Discursive Authenticity.” *Critical Studies in Media Communication* 31, no. 3 (2014): 167–181.

Holm-Hudson, Kevin. “David Bowie’s Vocal Personae.” *Contemporary Music Review*, 2018, 214–34. <https://doi.org/10.1080/07494467.2018.1507353>.

Lily Moayeri. “Lido in Producer’s Paradise.” *Mix*, no. July (2019): 16–17.

Michael, Raine. “How rapper/producer Backxwash & engineer Will Owen Bennett crafted the Polaris Music Prize-winning album from a two-bedroom apartment.” *Canadian Musician*, no. 43 (2021): 38–41.

三、網路資料

〈孤獨的剖析 The Anatomy of Loneliness〉。

<https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mflm5>. 摘錄於 03 October 2021。

〈迷迭香〉。 http://unitas.udngroup.com.tw/web_old/b/200307/storyb1.htm. 摘錄於 3 March 2023。

〈臺灣半世紀以來也速經濟發展的回顧與省思〉。

<https://www.tedc.org.tw/sol2017/sol/handout13.pdf>. 摘錄於 28 September 2021。

〈衛生福利部統計處臺灣精神疾病患者住院統計〉。

<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-1720-7337-113.html>，摘錄於 01 October 2021。

〈賽鴿歸巢航論論說〉。 <https://www.sciencenews.org/article/tune-wreckers>. 摘錄於 28 September 2021。

四、專輯

林俊傑。《偉大的渺小》。臺北：華納國際音樂股份有限公司，2017。

周杰倫。《葉惠美》。臺北：杰威爾音樂有限公司，2003。

周杰倫。《魔杰座》。臺北：杰威爾音樂有限公司，2008。

孫燕姿。《完美的一天》。臺北：華納國際音樂股份有限公司，2005。

飛兒樂團。《飛兒樂團》。臺北：華納國際音樂股份有限公司，2004。

彭佳慧。《大齡女子》。臺北：金牌大風娛樂有限公司，2015。

附錄一 訪談意願書

親愛的

老師您好：

學生乃國立臺灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班之學生，目前正進行「探究華語詞曲創作與演唱應用，以《泰戈爾的翅膀》專輯為例」之畢業製作與研究探討，其中將探究華語流行音樂之創作模式，欲藉由本研究的訪談，了解您對於這些變化的看法與實務經驗上的異同，希望作為一份歸納與紀錄。

您的分享對於臺灣流行音樂產業的傳承與相關研究有莫大貢獻與重要意義，因此，誠摯地希望您能撥冗參與本研究。在您決定接受正式訪談前，您可以隨時經由下方聯絡方式來電或來信與我聯繫，詢問有關此次研究訪談的任何問題。

懇請您協助進行下列兩件研究事項：

- 一、與您進行一至兩次訪談，每次一至兩小時，以協助研究者進行本次探討之議題，訪談過程中將進行錄音，以方便之後的文字謄寫與分析紀錄。
- 二、於本論文（或書面報告）中引用您的基本資料與訪談內容。

進行上述事項所取得之事項，將嚴守學術研究倫理，資料僅供此研究分析所用，敬請安心。

國立臺灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班 研究生：依拜維吉

聯絡電話：093***** / E-Mail：****@mail2000.com.tw

受訪者簽名：

訪談日期：   年   月   日

附錄二 訪談大綱

- 一、以您於流行音樂產業多年的經驗，請問您覺得華語流行歌曲創作的步驟有幾種，請列出分別有哪些。

- 二、請問您習慣或喜歡哪種創作的模式（流程），為什麼。

- 三、您是否會因應不同的曲風，而改變歌曲創作的模式（流程），請舉例。

附錄三 《泰戈爾的翅膀》專輯歌曲樂譜

鴿子

♩ = 110

Verse Em9 Em9 Am9 Am9 B7 B7 Em7 Em7

不 要 用 手 擋 住 我 的 陽 光 那 是 快 樂 的 形 狀

Em9 Em9 Am9 Am9 B7 B7 Em Em

不 要 為 我 撐 起 任 何 雨 傘 那 是 墜 落 的 花 瓣

Pre-Chorus Am7 C/D G Em7 Am7 F#dim Bm7 B7/D#

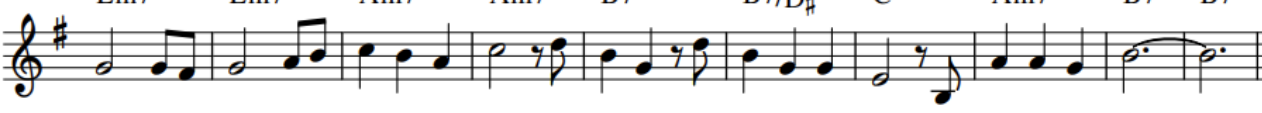
愉 悅 的 孤 單 透 明 的 鐵 窗 溫 暖 又 憂 傷 的 羈 絆

Chorus Em7 Em7 Am7 Am7 B7 B7 C G

揮 著 旗 桿 準 備 開 始 飛 翔 天 太 藍 夜 太 暗 忘 了 發 光

Em7 Em7 Am7 Am7 B7 B7/D# C Am7 B7 B7

揮 著 旗 桿 離 開 變 成 習 慣 像 信 仰 像 召 喚 我 又 回 到 你 身 旁

皇冠

♩ = 62

Verse

Bm7 GM9 D GM9

戴上 皇冠 要 承擔 多少 堅強

Bm7 GM9 D GM9

Pre-Chorus

戴上 皇冠 要 接受 多少 捆綁 多少 逞強

Em7 A Em7 A

Chorus

脆弱 始終 反抗 想 逃亡 浪漫 敗 給 無常 Oh~

D GM9

日子 會 怎樣 未來 會 怎樣 無妨 誰 都會 受傷 淚 鎖 在 眼眶 都 別

Bm7 Asus F#m7

想 要我 舉 雙手 投降 Oh~ 日子 會 怎樣 未來 會 怎樣 不管

B7 Esus A

殘兵 或 敗將 也好 過 被 你 遺忘 這 是 我 唯一 能 給 的 獎賞

Outro

Bm7 GM9 D

戴上 皇冠 要 學著 冷眼 旁觀

GM9 Bm7 GM9 D GM9

戴上 皇冠 要 學著 不 會 心酸

島狀記憶

Verse

♩ = 85

Cm9 Gm/B $\flat$ A $\flat$ M7 A $\flat$ M7

迷迭香 綻放 在記憶的孤 島

Cm9 Gm/B $\flat$ A $\flat$ M7 (Fm7) A $\flat$ M7 (B $\flat$ 7)

烈紅的 披風 魔術師在跳 躍

Pre-Chorus

Fm7 E $\flat$ /G A $\flat$ M7 Gm7 Fm7

閃現的刺青好像 未知的風暴 稀薄的氧

Chorus

E $\flat$ /G A $\flat$ M7 B $\flat$ sus E $\flat$ add9

氣動搖 帶著美夢 逃跑 剩我一個人 就好

B $\flat$ /D Cm7 Adim A $\flat$ M7 B $\flat$ 7

不被人操縱 胡鬧 那些一點一點拚拚湊湊 不重要的劇情都是

A $\flat$ M7 B $\flat$ 7 E $\flat$ add9 B $\flat$ /D Cm7

幻想 剩我一個人 就好 讓生活井井 有條

A $\flat$ M7 E $\flat$ add9 B $\flat$ 7 A $\flat$ M9 A $\flat$ M9

那些一點一滴拚拚湊湊 不重要的愛恨變成遺 稿

微哲學

♩ = 75

Verse

B♭m7 G♭M7 E♭m7 B♭/D

天上的月 不是每 天 都 亮的很 皎潔 沒雨的天 不盡 然是 晴天

Pre Chorus

B♭m7 G♭M7 E♭m7 F7

這個世界 人情世 故 有 各種的 拿捏 太多快樂 有 太多 遮 掩 別揪著

G♭M7 Fm7 E♭m7 D♭M7

薪水 減 肥 眼袋 加 黑 眼 圈 悲傷的 故 事 情 節 缺 新 鮮 就 想 著

G♭M7 Fm7 E♭m7

今 天 明 天 加 點 音 樂 咖 選 擇 沒 有 是 非 別 為 自

Chorus

D♭M7 G♭M7 A♭

己 貼 上 標 籤 留 點 時 間 和 自 己 約 會 不 用 什 麼 都 成 雙 成 對 微

B♭m7 B♭m7 B♭m7/A♭

孤 單 微 哲 學 只 對 自 己 諂 媚 留 點 時 間 多

G♭M7 A♭ B♭m7 Fm/A♭

愛 自 己 一 點 找 回 隨 心 所 欲 的 特 權 沒 有 誰 阻 止 我 們 盛 裝 赴 宴

Oh Oh

♩ = 85

Verse

AM7 G#m7

以前你害羞 不容易交到朋友 總喜歡跟著我的步伐屁顛屁顛走

F#m7 EM7

小手像鐵勾 總是巴著我 大家都知道我們家有無尾熊 嘿除了狗

AM7 G#m7 C#7

最近你常皺眉 青少年的困惑 不用再去糾結 青春就要揮霍

F#m7 B7

我就虛長年歲 其實沒多懂什麼 但超怕我的基因阻礙你的海闊天空

AM7 G#m7 C#m7

未來會有什麼 on-ly God knows 浪費再多的口舌 聽起來像賣弄

F#m7 Bm7 E7

成不成功 重要不在得到了什麼 快不快樂 別人無法輕易左右我

AM7 G#m7 C#7

曾經以為我是你的全世界 那天你卻說想要堅持自己的理念 就放手

F#m7 B7

用力做 我只有一個原則 那就是 無論如何 Ne-ver ly-ing to your-self

Chorus

不用擔心會做錯自己弄巧成拙

每場正面的戰鬥總會有斬獲

你要的生活就不需要別人點頭勇敢

快樂用力為自己閃爍

無可救藥

♩ = 95

Intro

F Am Dm C

承認我無可救藥 免疫力低到沒信號

F Am Dm C

幸福就儘管炫耀 用自由換取手銬 跳不出圈套

Verse

F Eb Bb C

世上最遙不可及的距離 是我站在原地 你不知道我愛你

F Eb Bb C

泰戈爾說的每一篇詩句 都正中我的心 像在幫我算命 和你

PreChorus

Dm Dm Dm/C

在一起就假正經 過了傍晚就害怕 Lone - ly 臉上

F F F/C

堆了滿滿的糖衣 等著你對我發號司令 別

Dm Dm Dm/C

怎麼看我沒關係 我根本就不怕流言蜚語 跟暖

F No Chord

味病保持點距離 駕馭自己的帥氣

Chorus

F Am Dm C

承 認 我 無 可 救 藥 免 疫 力 低 到 沒 信 號

F Am Dm C

幸 福 就 儘 管 炫 耀 用 自 由 換 取 手 銬 像

Bridge

Dm Bb F C

永 遠 好 不 了 的 感 冒 像 心 臟 過 敏 不 動 就 失 控 的 心 跳

Outro

F Am C No Chord

承 認 我 無 可 救 藥 也 甘 願 跳 進 這 圈 套

附錄四 《泰戈爾的翅膀》專輯歌曲雲端資料

<https://www.dropbox.com/sh/fsvez0rxyspy815/AACU7D3NX8qtPiCLbHmp5Pi8a?dl=0>

