

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

鄧宗揚作品創作探析

以《瘋狂玩樂派》中詞曲創作為例

A Case Study of Songs and Lyrics for

TY-Deng 's Music Creation *Crazicism*

鄧宗揚

Deng, Tsung-Yang

指導教授：李和莆 博士

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

中華民國 111 年 1 月

January 2022

摘要

流行音樂產業向來是以「商業」作為考量，許多作品需要衡量其經濟產值最終得已成為傑作，但「文化價值」與「學術研究分析」也是這個產業非常重要的一塊拼圖。透過作品「理性」的學術研討，使整個作品的完整理念可以提供給後人做參考，使產業有更多層面的技術與架構，讓流行音樂的精神更加多采多姿。

作為音樂創作者，從小的音樂背景不管是古典音樂科班出身或流行音樂產業應用碩士專班的學習，接觸到非常多經典的作品。在歷史的洪流中，讓研究者深刻的體悟到音樂在不同時期的風格呈現是多麼的浩瀚與偉大，也促使研究者將所學的專長「融合」進作品之中，使古典音樂與流行音樂的結合可以展現出不同的風貌。

《瘋狂玩樂派》這張專輯將古典音樂六種樂派各代表的曲目帶入六首歌曲的編曲之中，再透過詞曲創作使古典音樂與流行音樂得以共存，也期望提供實務操作與學術研究的分析來啟發未來的新進，可以有新的視野、新的突破探索出新的技法、風格或其他可能性，創作出更多永垂不朽的作品。

關鍵字：流行音樂、詞曲創作、瘋狂玩樂派、古典音樂

Abstract

The pop music industry has always taken “business” as its main consideration, many works need to measure their economic output to become masterpieces. However, cultural value and academic research analysis are also important pieces of the puzzle in this industry. Through “rational” academic discussion, younger generation is able to refer the complete concept of the work, therefore diversify the techniques and structure of the industry, creating a more colorful spirit of pop music.

As a musician, owing to the regular professional training of classical music at a younger age and the learning in the Continuing Education Master’s Program of Popular Music Studies and Industrial Applications in NTNU, I have come into contact with many classic works. In the torrent of history, I deeply realized how great and boundless the style of music in different periods is, and it also prompted me to fuse the expertise I acquired into my works showing a combination of classical music and pop music that has never been seen before.

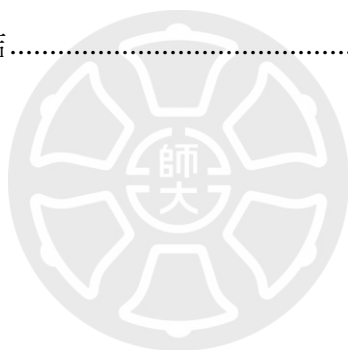
In the album *Crazicism*, each song brings representative works of six classical music schools into popular arrangements respectively, and allows classical music and pop music to coexist through the creative development of lyrics and melodies. In expectation of inspiring the bright younger generation, it is hoped that the practical operation and the analysis of academic research carry a brand-new vision and breakthroughs to explore advanced techniques, styles, or further possibilities, creating more masterpieces crowned with eternal glory.

Keyword : Pop Music, Songwriting, *Crazicism*, Classical Music.

目次

摘要.....	I
Abstract	II
目次.....	III
表目次.....	V
譜例目次.....	VI
第一章 緒論.....	- 1 -
第一節 研究動機及目的.....	- 1 -
第二節 研究方法與範圍.....	- 2 -
第二章 創作理念.....	- 3 -
第一節 音樂理念發展概述.....	- 3 -
第二節 跨領域的創作語法.....	- 5 -
第三節 創作作品集介紹.....	- 6 -
第三章 作曲方法探析.....	- 7 -
第一節 曲目一：《大漠的風》.....	- 8 -
第二節 曲目二：《和你一起慢慢》.....	- 12 -
第三節 曲目三：《回不去的遠方》.....	- 16 -
第四節 曲目四：《幸福博物館》.....	- 20 -
第五節 曲目五：《簡單走走》.....	- 25 -
第六節 曲目六：《腦袋放空就能戀愛啦》.....	- 29 -
第四章 作詞理念探析.....	- 34 -
第一節 曲目一：《大漠的風》.....	- 35 -
第二節 曲目二：《和你一起慢慢》.....	- 37 -
第三節 曲目三：《回不去的遠方》.....	- 39 -
第四節 曲目四：《幸福博物館》.....	- 42 -

第五節	曲目五：《簡單走走》	- 44 -
第六節	曲目六：《腦袋放空就能戀愛啦》	- 47 -
第五章	結論與建議	- 50 -
參考文獻	- 51 -
附錄一	《大漠的風》詞曲譜	- 53 -
附錄二	《和你一起慢慢》詞曲譜	- 55 -
附錄三	《回不去的遠方》詞曲譜	- 56 -
附錄四	《幸福博物館》詞曲譜	- 57 -
附錄五	《簡單走走》詞曲譜	- 59 -
附錄六	《腦袋放空就能戀愛啦》詞曲譜	- 61 -
附錄七	六首歌曲編曲架構	- 63 -
附錄八	專輯製作名單	- 66 -
附錄九	六首歌曲音檔連結	- 67 -

表目次

【表 1】《大漠的風》架構.....	- 8 -
【表 2】《和你一起慢慢》架構.....	- 12 -
【表 3】《回不去的遠方》架構.....	- 16 -
【表 4】《幸福博物館》架構.....	- 20 -
【表 5】《簡單走走》架構.....	- 25 -
【表 6】《腦袋放空就能戀愛啦》架構.....	- 29 -

譜例目次

【譜例 1】《大漠的風》前奏段落.....	- 8 -
【譜例 2】《大漠的風》主歌段落.....	- 9 -
【譜例 3】《大漠的風》導歌段落.....	- 9 -
【譜例 4】《大漠的風》副歌段落.....	- 10 -
【譜例 5】《大漠的風》橋接段段落.....	- 11 -
【譜例 6】《和你一起慢慢》前奏段落.....	- 12 -
【譜例 7】《和你一起慢慢》主歌段落.....	- 13 -
【譜例 8】《和你一起慢慢》導歌段落.....	- 13 -
【譜例 9】《和你一起慢慢》副歌段落.....	- 14 -
【譜例 10】 巴赫：前奏與賦格曲第一號（J. S. Bach- Preludes & Fugues No.1）動機片段.....	- 14 -
【譜例 11】《回不去的遠方》前奏段落.....	- 16 -
【譜例 12】《回不去的遠方》主歌段落.....	- 17 -
【譜例 13】 貝多芬：第五號交響曲 c 小調第一樂章之動機片段 1.....	- 17 -
【譜例 14】《回不去的遠方》導歌段落.....	- 18 -
【譜例 15】《回不去的遠方》副歌段落.....	- 18 -
【譜例 16】 貝多芬：第五號交響曲 c 小調第一樂章之動機片段 2.....	- 19 -
【譜例 17】《幸福博物館》前奏段落.....	- 20 -
【譜例 18】《幸福博物館》主歌段落.....	- 21 -
【譜例 19】《幸福博物館》導歌段落.....	- 21 -
【譜例 20】《幸福博物館》副歌段落.....	- 22 -
【譜例 21】 蕭邦：幻想即興曲，作曲編號六十六之動機片段.....	- 23 -
【譜例 22】《幸福博物館》橋接段段落.....	- 23 -
【譜例 23】《簡單走走》前奏段落.....	- 25 -
【譜例 24】 德布西：阿拉貝斯克第一首（C. Debussy- Arabesque No. 1）之動機片段.....	- 26 -
【譜例 25】《簡單走走》主歌段落.....	- 26 -
【譜例 26】《簡單走走》導歌段落.....	- 27 -

【譜例 27】	《簡單走走》副歌段落.....	- 27 -
【譜例 28】	《簡單走走》橋接段段落.....	- 28 -
【譜例 29】	《腦袋放空就能戀愛啦》前奏段落.....	- 29 -
【譜例 30】	史麥塔納：我的祖國「莫爾道河」之動機片段.....	- 30 -
【譜例 31】	《腦袋放空就能戀愛啦》主歌段落.....	- 30 -
【譜例 32】	《腦袋放空就能戀愛啦》導歌段落.....	- 31 -
【譜例 33】	《腦袋放空就能戀愛啦》副歌段落.....	- 32 -
【譜例 34】	《腦袋放空就能戀愛啦》橋接段段落.....	- 33 -
【譜例 35】	《大漠的風》詞曲譜.....	- 53 -
【譜例 36】	《和你一起慢慢》詞曲譜.....	- 55 -
【譜例 37】	《回不去的遠方》詞曲譜.....	- 56 -
【譜例 38】	《幸福博物館》詞曲譜.....	- 57 -
【譜例 39】	《簡單走走》詞曲譜.....	- 59 -
【譜例 40】	《腦袋放空就能戀愛啦》詞曲譜.....	- 61 -

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

從小在音樂班體系的环境中成長，十多年的古典音樂學習系統，卻在師大流行音樂產學應用碩士在職專班就學階段，學習跳脫傳統音樂的框架並嘗試新的元素，流行音樂的學習促使我對音樂有更新的體悟以及更宏觀的態度去創作音樂，產生新的視野、新的思辨、新的嘗試。

本專輯希望透過六首歌來展現出西洋古典音樂¹樂派的大脈絡，其中挑選包含文藝復興樂派時期、巴洛克樂派時期、古典樂派時期、浪漫樂派時期、印象樂派時期、國民樂派時期，六個時期的音樂特色透過現代曲風的融合作為專輯概念。

在音樂多年學習的歲月中，期望將自身所學的音樂專業，將流行音樂專輯融合古典作曲手法與音樂元素，使專輯有更多的音樂內容與創意，並透過每一個時期精選的一首時代性作品來呈現，完成這張專輯。

按照個人的創作理念，透過旋律、歌詞、編曲²將曲目完成，並以編曲層面作為出發點來分析專輯的脈絡，使更多人可以看見編曲製作的巧思與了解專輯製作的面貌。

¹ 西洋古典音樂，是指西方音樂傳統的藝術音樂，從大約 9 世紀直至當代的廣大時間範圍。這一藝術傳統的中堅時期通常被劃定為從 1650 年到 1900 年的這段時期。

² 編曲，根據詞曲的意境去呈現出整首歌的架構，針對詞、曲的結構，安排屬於這首歌的樂器組成、段落、鋪陳等。

第二節 研究方法與範圍

透過文獻的閱讀與解析，針對不同的時代、樂派進行深入的研究，了解各樂派曲目的聲音特色與相關背景，並針對一些樂曲的旋律動機進行探討，然後進入流行樂曲的創作使整體的創作有更為豐富，本文也將以實際創作的過程來分析出旋律的創作方式、動機設計、創意構想以及歌詞的創作理念、概念分析、段落設計等...使這樣深入的研究可以展現出完整專輯的思考模式。

本專輯的作品包括《大漠的風》、《和你一起慢慢》、《回不去的遠方》、《幸福博物館》、《簡單走走》、《腦袋放空就能戀愛啦》六首曲目，依據曲目的旋律、歌詞、段落、動機、和弦進行分析，也會針對編曲的旋律動機進行分析，逐一尋出架構的邏輯。期許這樣的分析，能讓更多創作者能夠了解專輯理念的概念並有所啟發。

在這樣完整的創作過程之中，期望透過作曲、作詞甚至是編曲、混音³、母帶後期製作⁴等專業製作和技術，使專輯得以以最好的樣貌呈現，並透過分析研究使之更有意義且展現更高的學術價值，並可給後輩留有參考的依據。

³ 混音，是音樂製作中的其中一個步驟，將多種來源的聲音，整合至一個立體音軌 (Stereo) 或單音音軌 (Mono) 中。

⁴ 母帶後期製作。為接續混音步驟後的工程，混音完成後的音軌再做最後的微調，例如：將整張專輯各個不同的曲目之聲音品質調整成具有一致性。

第二章 創作理念

第一節 音樂理念發展概述

在音樂班⁵的學習背景之下，使作者對於西洋古典音樂史的接觸有很深的認識，學習樂器的過程也需要練習西洋各式各樣樂派的曲目。西洋古典音樂史簡單的樂派分類可分為以下幾類：西元約 400 多年開始發展的中世紀時期、西元 1500 年附近發展的文藝復興時期、西元 1600 年開始發展巴洛克時期、西元約 1750 年進入古典樂派時期、西元 1825 年左右開始浪漫時期，其中浪漫時期晚期還發展出包含印象樂派、國民樂派等流派、接著是 1900 年 20 世紀音樂的發展，包含了表現樂派以及中期後出現序列主義、低限主義、具象主義等...十分多元的音樂方式、最後就是身處於我們現在的 21 世紀音樂。這樣精彩且豐富的發展史，使古典音樂成為一個顯學，並且有如此多音樂家留下永垂不朽的作品。

音樂是一種時代的演進及變遷，也代表著在不同的時間會有巨大的變化，西洋音樂史千年的歷史中也出現了許許多多樂派的風格。本專輯的創作以此為創作發想作為編曲素材並且挑選出六個極具代表性的樂派：文藝復興樂派、巴洛克樂派、古典樂派、浪漫樂派、印象樂派、國民樂派，每個樂派從中選出一首代表性曲目作為編曲的動機，以下是專輯中所選的古典曲目：文藝復興樂派選用帕勒斯替那：彌撒曲垂憐經（G. Palestrina-Kyrie Missa）、巴洛克樂派選用巴赫：前奏與賦格曲第一號（J. S. Bach- Preludes and Fugues No.1）、古典樂派選用貝多芬-第五號交響曲 c 小調第一樂章（L. v. Beethoven- Symphony No.5 in C minor, Op.67 I mov.）、浪漫樂派選用蕭邦：幻想即興曲，作曲編號六十六（F.

⁵ 音樂班，為臺灣所設立之藝術才能班，國民小學自三年級起，國民中學及高級中等學校自一年級起，得申請設立藝術才能班。

Chopin- Fantaisie Impromptu, Op. 66) 、印象樂派選用德布西：阿拉貝斯克第一首 (C. Debussy- Arabesque No. 1) 、國民樂派選用史麥塔納：我的祖國「莫爾道河」(B. Smetana - Má vlast "The Moldau") 。六首的選曲將每首最熟悉的旋律動機進行編曲的改編設計，針對不同的動機素材也會有不同的編曲音色呈現方式，使整張專輯擁有古典音樂結合流行音樂的特殊樣貌，嘗試寫出有「創意性」的音樂作品。

第二節 跨領域的創作語法

在古典音樂的學習中，研究者本身為理論作曲主修，在學習的過程先以基礎和聲學來建立對和弦的認識，接著在學習樂曲創作的過程中，以模仿寫作為主開始練習，參考各時期重要音樂家的風格與作曲手法進行揣摩。在流行音樂的樂曲創作中，習慣以參考曲(Reference)⁶作為曲風的選擇或段落設計的依據，也可能參考和弦進行或聲音設計等元素來成為新的作品之素材。

流行音樂討論和弦進行；古典音樂討論和聲進行，雖然和弦與和聲系統不同，但其實有非常多的共通點，舉例像是終止式⁷I-IV-V-I⁸的確立與C、F、G、C的設計，就是一種不同代號的寫法但結果是一樣的。而在主旋律部分，流行音樂著重以人聲音域為主體進行設計，古典音樂則以器樂音域作為思考，二者之間在配器的聲音設計上就有較大的區別。

在這張專輯我選用古典音樂不同樂派的曲目加上流行音樂的創作方式，先探討流行與古典之間的相似與差異之處，再進行寫作，得以深入了解不同領域的創作語法與思考過程。不管是古典音樂或流行音樂其實在創作的大脈絡中有許多相似之處，從簡單到複雜、從和弦進行到旋律發展、從模仿寫作到創意發想、這些都是一個創作過程中必經之路。

⁶ 參考曲(Reference)：在流行音樂中一種常見的術語，用來分析架構、風格、和弦等素材，新的創作需要效仿某些素材來進行創新。

⁷ 終止式：是指在一段樂句、一個段落、一個章節、一首曲目的結尾最後兩個小節的和弦安排形式。

⁸ 古典和聲，此為羅馬數字分析法，主要應用於調性和聲的分析。

第三節 創作作品集介紹

創作這條路上，不僅只是創意呈現而已，需要的是學習前人作品的精隨，了解並分析作品的音樂語法，並成為一套邏輯法則轉化成為自己的語言，透過音樂表達出來。創作的過程具體表達出對事物的感受、對音樂的理解、對文化的熱愛，使聽眾產生共鳴並引發迴響。

《瘋狂玩樂派》這張專輯中，由作者獨立完成曲的創作以及編曲的共同創作⁹，詞的部分則是由蘇育霆來創作，整張專輯共有六首作品：《大漠的風》、《和你一起慢慢》、《回不去的遠方》、《幸福博物館》、《簡單走走》、《腦袋放空就能戀愛啦》。

在作曲上，以朗朗上口的旋律，簡單的旋律線作為寫曲動機。在作詞上，描述家人、情人或朋友之中的情感連結，心理的各種幻想、想像，以輕鬆的口吻呈現出背後的寓意，以真實的生命體驗露出真摯的情感。在編曲上，展現出符合現代流行音樂風格的電子音色，並結合西洋古典音樂六個樂派中的六首曲目達到多元的創作方式，展現古典音樂與流行音樂的結合，呈現富有價值的藝術作品。

⁹ 共同創作：又稱之共創(Co-Writing)，為好幾位音樂創作者一起創作而成。

第三章 作曲方法探析

研究者在本次的創作中親自參與作曲¹⁰製作，雖然在學習或工作的過程中時常寫曲，但這次是第一次以整張專輯為出發點進行寫曲。在作曲創作中，因為專輯設定以「樂派」曲目作為出發點，所以有別於以往先有詞、曲才有編曲的情況，六首曲目皆先完成編曲¹¹製作才進行主旋律寫曲部分的創作。

本章節將會以作曲部分進行分析，針對旋律音高、節奏動機、和弦進行等相關樂理技巧進行探討，也會將編曲動機與其他重要表現方式的特色納入討論中，以往流行音樂的創作通常以「感性」層面居多，但期望將所學的專業知識透過曲目講解，可以讓創作除了「感性」層面外也增進「理性」層面的分析，將作曲技法推向新的篇章，可提供讓後人作為參考的依據。

¹⁰ 作曲，在流行歌曲中意思是為主旋律的創作，也可定義為唱歌的旋律。

¹¹ 編曲，根據詞曲的意境去呈現出整首歌的架構，針對詞、曲的結構，安排屬於這首歌的樂器組成、段落、鋪陳等...

【譜例 2】《大漠的風》主歌段落

A B B C B

大風吹——黃沙瀾漫 在眼前——綠洲曾經的美 已變得 刺眼——

B B C B

你的臉——對一切感到厭倦——說一句 別再見——已漸行 漸遠——

主歌和弦是由 B、C 二個和弦所組成，主歌分為二句，每句各 8 小節，在主旋律方面運用 B、C、D#、E、F#、G、A#、B 等組成音作為音階，在二音與六音降半音展現出異國風情的氛圍。

【譜例 3】《大漠的風》導歌段落

B B G Em F#

有多遙遠——沙漠的疆界——

B G Em

困死在這——又幾對

導歌和弦是由 B、G、Em、F#四個和弦所組成，主旋律分為二句，以八分音符為主要動機¹⁴，並在過程中音高逐漸往上為接至副歌段落做準備。

¹⁴ 動機，是作曲者在作曲時一段簡短的音樂靈感、反覆再現的幾個音型或是一小段音符構成的音樂片段，作為構成音樂的基本材料。

【譜例 4】《大漠的風》副歌段落

C

愛——誰 別再許諾 永遠—— 別說你

愛——誰 世界奇觀——不是誰 都能完——美去呈——現——

華麗——到——讓眾人越亮——眼——越欽——羨——分離時越崩——潰——

越後——悔——廢墟般的時——間—— 一碰——就——成沙堆

副歌和弦是由 B、C 二個和弦所組成，與主歌段落的和弦相同。副歌可分為二段，第一段為較長的音符、第二段則為較短而密集的音符，二段之中呈現高音與低音、長短之間的對比，透過二段之間的不同來展現副歌段落的豐富性，並呈現出較為慷慨激昂的氣氛。

【譜例 5】《大漠的風》橋接段段落

D

Bm Bm/D G F#

玫瑰 枯萎——有罪 接受 判決

Bm Bm/D G F#

荊棘 如血——悼念 眼淚 來——賠

Bm Bm/D G F#

學著 看見——防備 他的嘴 他的臉 堅定信——念

Bm Bm/D G F# Bm

若要 深陷——愛戀 沙漠 的風會——再 吹

橋接段和弦是由 Bm、Bm/D、G、F#四個和弦所組成，在段落設計上運用 b 小調自然小音階作為主旋律的音，與主歌、副歌的組成音有所不同。另外，橋接段也與前面段落的慷慨激昂有所對比呈現出較為平靜陰暗的氛圍，有所跳脫並增添色彩。

《大漠之歌》整首歌曲的架構與段落設計為前奏 1 - 前奏 2 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 橋接段 - 副歌，前奏引入帕勒斯替那：彌撒曲垂憐經（G. Palestrina-Kyrie Missa）看似平靜的氛圍，卻在進入主歌至副歌段落中展現振奮昂揚的風格，以及橋接段跳脫出的抑鬱陰沉，說明了如荒漠般詭譎多變的神秘色彩。

第二節 曲目二：《和你一起慢慢》

《和你一起慢慢》為一首 Db 大調 4/4 拍的歌曲，BPM 為 75。

【表 2】《和你一起慢慢》架構

曲式	前奏	主歌	導歌	副歌	主歌	導歌	副歌	副歌	尾奏
Form	Intro	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Chorus	Outro
小節	MM.1	MM.5	MM.13	MM.17	MM.21	MM.29	MM.33	MM.41	MM.49
段落	4 小節	8 小節	4 小節	4 小節	8 小節	4 小節	8 小節	8 小節	3 小節

【譜例 6】《和你一起慢慢》前奏段落

D^b D^b7 B^bm7 E^bm7(b5)

前奏和弦是由 Db、Db7、Bbm7、Ebm7(b5)四個和弦所組成，緩緩導入音樂情緒中。

【譜例 7】《和你一起慢慢》主歌段落

A D \flat G \flat m D \flat G \flat m

我們散步—吧 變成習慣—吧—好嗎 走到遠方— 時間的遠方—

D \flat G \flat m D \flat G \flat m

飯慢慢吃—吧 美好的前—菜—對吧 更多精彩— 可以慢慢玩—

主歌和弦是由 D \flat 、G \flat m 二個和弦所組成，在大三和弦與小三和弦不斷轉換之中做出和聲上的亮暗對比，呈現一種醞釀之感。

【譜例 8】《和你一起慢慢》導歌段落

B D \flat D \flat /B B \flat m G \flat m/A

你笑得多燦爛 像孩子般可愛 每天進展 有你如微—光溫暖

導歌和弦是由 D \flat 、D \flat /B、B \flat m、G \flat m/A 四個和弦所組成，將低音運用半音級進¹⁵下行的技巧，使導歌擁有逐漸強烈的氛圍接入副歌。

¹⁵ 級進，意思為順著音階的音前進，二音之間的關係為二度音，超過二度音以上的音程關係均稱為跳進。

【譜例 9】《和你一起慢慢》副歌段落

C

Db Ebm/Db Ab Db Db/B

我深—愛—你的溫度 我深—愛—你的自然 人—生—的—路—漫—漫 我—們—慢—慢

Gb Gbm/A Ab Ab

旅—行—參—觀 再—過—盡—千—帆 回—頭—總—有—你——在

副歌和弦是由 Db、Ebm/Db、Ab、Db/B、Gb、Gbm/A 所組成，主旋律的音程距離也是較寬的，音程大約落在約八度之間游走。副歌段落的編曲運用了巴赫¹⁶：前奏與賦格曲第一號（J. S. Bach- Preludes & Fugues No.1）的動機（如【譜例 10】所示），並透過移調的手法與和弦改變將其作為編曲背景。因編曲動機以 16 分音符為主，所以在編曲動機音色的選擇上是以電鋼琴或鈴聲的音色為主，需呈現出不顆粒感並注重整體氛圍的鋪陳，才可突顯出主旋律的線條。

【譜例 10】巴赫：前奏與賦格曲第一號（J. S. Bach- Preludes & Fugues No.1）動機片段

¹⁶ 巴赫 (J. S. Bach) · 生卒年：西元 1685-1750 年 · 出生於德國 · 為巴洛克時期最重要的音樂家 · 並被譽為音樂之父。

《和你一起慢慢》整首歌曲的架構與段落設計為前奏 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 副歌 - 尾奏，有一種微風輕拂之感，是一首抒情小品，簡單的旋律線條與編曲動機，經由不斷的重覆使旋律得以朗朗上口。

第三節 曲目三：《回不去的遠方》

《回不去的遠方》為一首 a 小調 4/4 拍的歌曲，BPM 為 80。

【表 3】《回不去的遠方》架構

曲式	前奏	主歌	導歌	副歌	主歌	導歌	副歌	間奏	副歌
Form	Intro	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Inter	Chorus
小節	MM.1	MM.5	MM.13	MM.21	MM.29	MM.37	MM.45	MM.53	MM.58
段落	4 小節	8 小節	8 小節	8 小節	8 小節	8 小節	8 小節	5 小節	8 小節

【譜例 11】《回不去的遠方》前奏段落

Am Am/G FMaj7 D#dim/E E

前奏和弦是由 Am、Am/G、FMaj7、D#dim/E、五個和弦所組成，運用弦樂器並使用撥弦的手法做為歌曲開頭，將和弦低音以半音級進下行的方式呈現。

【譜例 12】《回不去的遠方》主歌段落

A

享 受 就 要 用 盡 一 切 揮 霍 煙 火 要 喧 嘩 整 片 天 空 驚
 生 命 就 該 不 計 代 價 去 闖 夢 不 存 在 備 用 計 畫 每

5 Dm Am/E E E7

嘆 後 沉 默 燒 完 了 剩 什 麼 當 代 價 能 往 心 裡 痛 才 成 熟
 秒 的 時 光 定 格 在 膠 卷 上 明 星 平 民 都 不 可 避 免 滅 亡

主歌和弦是由 Am、E、Em、D、Dm、Am/E、E、E7 等和弦所組成，其中編曲素材採用貝多芬¹⁷：第五號交響曲 c 小調第一樂章（L. v. Beethoven- Symphony No.5 in C minor, Op.67 I mov.）開頭的主題節奏動機形成歌曲特色（如【譜例 13】所示），透過主旋律的編寫並將編曲動機穿插之中作為主歌的聲音設計。

【譜例 13】 貝多芬：第五號交響曲 c 小調第一樂章

（L. v. Beethoven- Symphony No.5 in C minor, Op.67 I mov.）之動機片段 1

¹⁷ 貝多芬 (L. v. Beethoven) · 生卒年：西元 1770-1827 年，出生於德國，為古典時期最重要的音樂家，上承古典樂派傳統，下啟浪漫樂派的風格與精神，因而在音樂史上占有非常重要的地位，被稱之樂聖。

【譜例 14】《回不去的遠方》導歌段落

B

想像的遠方 有璀璨極光 或許是心生—嚮往讓 信念有重量壓在心上

可惜那一念—之差 被困境迷惘 看星空迷茫—的遠方 有多憂傷—

導歌和弦是由 Am、C、G 三個和弦所組成，主旋律的 8 分音符以往上的音程進行成為主要特色，並以四小節為單位再第二次做些微變化，使旋律順利帶入副歌橋段。

【譜例 15】《回不去的遠方》副歌段落

C

我 回 不 去 遠 方—— 會 以 為 能 放——得 下 卻 成 為 心 中——的 傷 午 夜 迴 盪

沒 遺 憾 是 自 我——說 謊—— 想 念 那——時 光—— 我 曾 充 滿 力 量—— 沒 堅 持——夢 想—— 回 不 去 的 遠 方——

副歌和弦是由 Am、E/G#、Em/G、D/F#、Dm/F、Am/E、D#dim、E 八個和弦所組成，主旋律的音域在此時為最高，副歌段落的編曲也運用了貝多芬-第五號交響曲 c 小調第一樂章 (L. v. Beethoven- Symphony No.5 in C minor, Op.67 I mov.) 的另一種動機 (如

【譜例 16】所示)，並透過移調手法與和弦改變，將動機旋律微調做出符合和弦的旋律

透過主旋律的編寫將編曲動機穿插之中作為副歌的聲音設計。

【譜例 16】 貝多芬：第五號交響曲 c 小調第一樂章

(L. v. Beethoven- Symphony No.5 in C minor, Op.67 I mov.) 之動機片段 2

《回不去的遠方》整首歌曲的架構與段落設計為前奏 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 間奏 - 副歌，在間奏的部分因應 MV 的需求與視覺層面的想法，插入一個五小節的段落，使整曲增添跳脫之感。編曲的音色以弦樂與鋼琴為主，以傳統西洋音樂中的樂器結合現代科技的音色與配器，展現出傳統與現代的融合。

第四節 曲目四：《幸福博物館》

《幸福博物館》為一首 c#小調 4/4 拍的歌曲，BPM 為 132。

【表 4】《幸福博物館》架構

曲式	前奏	主歌	導歌	副歌	主歌	導歌	副歌	橋接段	副歌
Form	Intro	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Bridge	Chorus
小節	MM.1	MM.5	MM.21	MM.29	MM.45	MM.53	MM.61	MM.77	MM.85
段落	4 小節	16 小節	8 小節	16 小節	8 小節	8 小節	16 小節	8 小節	16 小節

【譜例 17】《幸福博物館》前奏段落

C#m C#m C#m C#m

前奏部分僅有 C#m 和弦，但透過編曲所呈現之前奏旋律，使整個前奏擁有較輕快且跳躍的感覺。

高點接入副歌橋段。

【譜例 20】《幸福博物館》副歌段落

C

古 董 的 雕 像—— 莫 內 的 印 象 愛 情 太 抽 象 說 不 出 的 話

— 潑 墨 的 山 水 畫—— 美 好 的 人 家 愛 是 種 意 象 默 契 是 密 碼

說 愛 若 太 過 白—— 話 顯 得 太 掉 價 表 達 要 時 尚

學 著 隱 晦 中 張—— 揚 我 願 給 的 時 間 是 幸 福 的 代 價

副歌和弦是由 C#m、D#m7(b5)、G#7 三個和弦所組成，與主歌和弦相同，主旋律部分則以主歌段落主旋律的變化而成。副歌段落的編曲運用了蕭邦¹⁹：幻想即興曲，作曲編號六十六（F. Chopin- Fantaisie Impromptu, Op. 66）的動機（如【譜例 21】所示），與原曲的調性和音高皆相同並將其當作編曲背景。因編曲動機皆為 16 分音符，所以在編曲動機音色的選擇上是以合成器但墊在後面作為背景為主，編曲的作法呈現出 16 分

¹⁹ 蕭邦 (F. Chopin)，生卒年：西元 1810-1849 年，出生於波蘭，歷史上最具有影響力的鋼琴作曲家之一，也是歐洲 19 世紀浪漫時期音樂的代表人物。

音符的顆粒感但又不影響主旋律的線條，使整個音樂呈現相同活潑的氣氛。

【譜例 21】 蕭邦：幻想即興曲，作曲編號六十六

(F. Chopin- Fantaisie Impromptu, Op. 66) 之動機片段

The image shows a musical score for a fragment of Chopin's Fantaisie Impromptu, Op. 66. It consists of two systems of music, each with a treble and bass clef. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The melody in the treble clef is characterized by eighth-note patterns with slurs and ties. The bass clef accompaniment features a steady eighth-note pattern. A watermark of a stylized flower with the characters '師大' (Shi Da) is visible in the background.

【譜例 22】《幸福博物館》橋接段段落

The image shows a musical score for the bridge section of the song 'Happy Museum'. It consists of two lines of music in treble clef. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The first line has the lyrics: 日光 星光 季節 歲月—— 細節 在堆—— 疊. The second line has the lyrics: 精 心 雕 琢 去 完—— 美 那 愛 的 純—— 粹. Above the first line, the chords C#m, D#m7(b5), and G#7 are indicated. Above the second line, the chords C#m, D#m7(b5), and G#7 are indicated. A watermark of a stylized flower with the characters '師大' (Shi Da) is visible in the background.

橋接段和弦是由 C#m、D#m7(b5)、G#7 三個和弦所組成，與主歌、副歌和弦皆相同。透過反附點音符的主旋律動機，使整曲呈現不一樣的面貌，帶至高點後再接回副歌段落直至結束。

《幸福博物館》整首歌曲的架構與段落設計為前奏 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 橋接段 - 副歌，整曲氛圍屬於較輕快活潑的感覺，製造出一種期待、新奇之感，並在編曲的襯托下使整個歌曲相當具有流動感。

第五節 曲目五：《簡單走走》

《簡單走走》為一首 E 大調 4/4 拍的歌曲，BPM 為 108。

【表 5】《簡單走走》架構

曲式	前奏	主歌	導歌	副歌	主歌	導歌	副歌	橋接段	副歌
Form	Intro	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Bridge	Chorus
小節	MM.1	MM.5	MM.29	MM.35	MM.43	MM.51	MM.55	MM.65	MM.73
段落	4 小節	24 小節	6 小節	8 小節	8 小節	4 小節	10 小節	8 小節	8 小節

【譜例 23】《簡單走走》前奏段落

AMaj7 G#m F#m7 E

前奏和弦是由 AMaj7、G#m、F#m7、E 四個和弦所組成，為低音級進下行的和弦進行方式。前奏段落的編曲運用了德布西²⁰：阿拉貝斯克第一首(C. Debussy- Arabesque No. 1) 前二小節的動機（如【譜例 24】所示），保留了音高並將節奏長短進行調整，另外增加了副旋律線條使開頭前奏的動機更有對話的感覺，這樣動機的運用也接續到主歌的段落。

²⁰ 德布西 (C. Debussy) · 生卒年：西元 1862-1918 年，出生於法國，印象樂派的代表人物。其為 19 世紀末 20 世紀初最有影響力的作曲家之一。

【譜例 24】 德布西：阿拉貝斯克第一首（C. Debussy- Arabesque No. 1）之動機片段

The image shows a musical score for the introduction of Debussy's Arabesque No. 1. It consists of two staves, treble and bass clef, in the key of D major. The music features a piano (*p*) dynamic and is characterized by triplet patterns. The right hand plays a melodic line with a slur over a triplet of eighth notes, while the left hand plays a rhythmic accompaniment of triplets. The score is divided into two measures, each containing two measures of music.

【譜例 25】 《簡單走走》主歌段落

The image shows the main song section of 'Simple Walk' (簡單走走). It is presented in two lines of music on a single staff in treble clef, with lyrics written below the notes. The key signature is D major. Above the first line, the chords are labeled as AMaj7, G#m, F#m7, and E. Above the second line, the chords are labeled as AMaj7, G#m, F#m7, and E. The lyrics are: 下午天—空 白雲朵—朵 你和我—說 要 不要去走—走 睡眼惺—忪 追劇太—猛 窩在被—窩 電話很難打—通.

主歌和弦是由 AMaj7、G#m7、F#m7、E 四個和弦所組成，與前奏部分的和弦相同。因為編曲部分的動機與前奏相同且接續到主歌段落，所以在主旋律部分的設定必須先避開編曲動機才進行寫曲，主歌共分為三段，各為 8 小節，些微的更改音高且運用一樣的節奏使旋律更容易記憶。

【譜例 26】《簡單走走》導歌段落

B F#m7 A/B D#m7(b5) F#m B

關於美好的生——活—— 想像的在現實——中——正流動——

導歌和弦是由 F#m7、A/B、D#m7(b5)、F#m、B₇和弦所組成，主旋律僅二小句，目的是將主歌帶入副歌前的鋪陳，音高逐漸往上提升，接至副歌。

【譜例 27】《簡單走走》副歌段落

C EMaj7 C#m7 EMaj7 C#m7

你不用多說——我——懂—— 你不必多說——就——感受

F#m7 F+ F#m/E D#m7(b5) B

有愛的感動—— 有河堤的微——風—— 這樣簡單的走——走

副歌和弦是由 EMaj7、C#m7、F#m7、F⁺、F#m/E、D#m7(b5)、B 等和弦所組成，主旋律以 8 分音符作為主要動機，共有四小句，此時為整曲音域最高之部分，並帶有抒情、愉快之感。

【譜例 28】《簡單走走》橋接段段落

D AMaj7 G#m7 F#m7 E

回到家後就—剩下我 思緒—總在關燈—後 我想—過為什麼人生—從沒轟轟烈烈—過

是愛不夠濃 或疑惑太多 可能在真—實的生活 不像電影劇本—被精心 的設計過—

橋接段和弦為 AMaj7、G#m、F#m7、E 四個和弦所組成，與前奏、主歌和弦皆相同。編曲動機與主歌相同運用了德布西：阿拉貝斯克第一首（C. Debussy- Arabesque No. 1）前二小節的動機。橋接段主旋律有別於其他段落，以較多的旋律音展現出歌手在其他技巧上的功力，並且成為歌曲中的另一亮點，增添不同色彩。

《簡單走走》整首歌曲的架構與段落設計為前奏 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 橋接段 - 副歌，整曲氛圍屬於較輕快活潑且又帶有抒情的感覺，呈現出一種愉悅的氣氛，時而平鋪直敘、時而又有起伏跌宕，展現歌曲不同的意境。

第六節 曲目六：《腦袋放空就能戀愛啦》

《腦袋放空就能戀愛啦》為一首 d 小調 4/4 拍的歌曲，BPM 為 120。

【表 6】《腦袋放空就能戀愛啦》架構

曲式	前奏	主歌	導歌	副歌	主歌	導歌	副歌	橋接段	副歌
Form	Intro	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Verse	Pre-Chorus	Chorus	Bridge	Chorus
小節	MM.1	MM.9	MM.25	MM.33	MM.49	MM.57	MM.65	MM.81	MM.89
段落	8 小節	16 小節	8 小節	16 小節	8 小節	8 小節	16 小節	8 小節	16 小節

【譜例 29】《腦袋放空就能戀愛啦》前奏段落

Dm A B \flat F E dim Dm A

前奏和弦是由 Dm、A、B \flat 、F、Edim、A 等和弦所組成，前奏段落的編曲運用了史麥塔納²¹：我的祖國「莫爾道河」（B. Smetana - *Má vlast* "The Moldau"）的動機（如

【譜例 30】所示），在音高與節奏的使用上進行較多的調整，前奏段落雖大致使用相同音高但也增加一些不同的音，使旋律有不一樣的變化，將動機隱藏在細節中。

²¹ 史麥塔納 (B. Smetana)，生卒年：西元 1824-1884 年，是國民樂派重要代表人物，為著名捷克作曲家，他的音樂成功發揚了捷克民族文化，和捷克的獨立密不可分，因此被譽為捷克音樂之父。

【譜例 30】 史麥塔納：我的祖國「莫爾道河」

(B. Smetana- Má vlast "The Moldau") 之動機片段

Musical score for 'The Moldau' by Smetana, showing a melodic motif in 6/8 time. The first staff starts with a piano (*p*) dynamic, followed by a crescendo to fortissimo (*sf*), and then a decrescendo back to piano (*p*). The second staff continues the motif and ends with a decrescendo (*dim.*).

【譜例 31】 《腦袋放空就能戀愛啦》主歌段落

A Dm A B \flat F

他喜歡喝咖啡純粹不加糖 感受非洲大地的風光——聽他

E dim Dm A

講幹話——的風光模樣 真不太忍心戳破他

Dm A B \flat F

他真以為女生腦袋空蕩——蕩 把畢生功力用在嘴巴——越表

E dim Dm A

現男子——氣概越顯得很——瞎 他持續自願自說話

【譜例 33】《腦袋放空就能戀愛啦》副歌段落

C

Dm A B \flat F

袋放空——微笑認同——眼中閃爍——欣賞的光——要好好

E dim Dm A/C \sharp A

忍住控——制眼白 別太奔——放 要能超越極限 繼續裝

Dm A B \flat F

再放空——微笑認同——眼中閃爍——欣賞的光——若想要

E dim Dm A/C \sharp A

一場戀——愛勉強去吃苦——吧 在酒後抱馬桶 去吐吧

副歌和弦由 Dm、A、B \flat 、F、E dim、A/C \sharp 、A 等和弦所組成，主旋律部分以 2 拍 3 連音為主，曲風輕快，並以 8 小節為一句共 2 句。

【譜例 34】《腦袋放空就能戀愛啦》橋接段段落

D D A Bm F#m

媽 媽 說—— 學 著 乖 巧—— 意 見 別 太—— 多 要 聽 話——

G D A

包 含 男—— 人 鬼 話—— 請 閻 王—— 收 他

橋接段和弦是由 D、A、Bm、F#m、G 等和弦所組成，為副歌段落的延伸，與副歌相同之處為主旋律以 2 拍 3 連音為主要動機，且將其改為大調呈現，展現出不一樣的歌曲面貌，製造出天外飛來一筆之感。

《腦袋放空就能戀愛啦》整首歌曲的架構與段落設計為前奏 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 主歌 - 導歌 - 副歌 - 橋接段 - 副歌，歌曲除了在編曲部分有使用古典音樂的曲目作為動機外，也將整個導歌段落引用旋律。橋接段部分也接續副歌段落的動機，並做了平行調的轉換，使歌曲有不一樣的聲音體驗。

第四章 作詞理念探析

本次的專輯中，在歌詞的部分由蘇育霆擔任創作，並與其在作詞理念的發想上共同討論。創作上先是有「曲」與「編曲」接著才寫「詞」，所以研究者針對詞的理念探析將會分為二個層面，其一為聽到整個曲的意境後所想像到的畫面與連結，另一為創作過程中寫詞過程並將之分析。

專輯中的六首曲目分別為《大漠的風》、《和你一起慢慢》、《回不去的遠方》、《幸福博物館》、《簡單走走》、《腦袋放空就能戀愛啦》，這六首曲目因是以女歌手進行演唱，所以整張專輯的重要概念是以女性的角度來看待愛情觀，並且呈現出現代愛情真實的面貌。

舉例來說《大漠的風》描述的是對於愛情不被滿足的失望與絕望感；《和你一起慢慢》描述戀愛要長久所需要最適合的心態；《回不去的遠方》則是說明夢想的選擇亦或是對於擇偶對象的選擇；《幸福博物館》代表在愛情之中嘗試收集所有好的回憶，任何經驗都是好的養分，得以珍藏；《簡單走走》描述對於愛情的憧憬與想像如電影情節般，但是真實的生活卻又是另外一番面貌；《腦袋放空就能戀愛啦》則代表聰明女性對於愛情的真實想法。

透過詞的分析來更了解每首作品在詞的意境中所代表的意義與理念，表達出對於愛情的主觀與自由，呈現出生活中各種不同的愛情價值觀。

第一節 曲目一：《大漠的風》

(一) 詞

大風吹 黃沙瀰漫在眼前 綠洲曾經的美 已變得刺眼

你的臉 對一切感到厭倦 說一句別再見 已漸行漸遠

大風吹 刺眼又模糊視線 眼前又走過了幾個商隊

有多美 他們帶來的寶貴 這些真誠注定就此浪費

有多遙遠 沙漠的疆界 困死在這 又幾對

別說你愛誰 別再許諾永遠

別說你愛誰 世界奇觀不是誰 都能完美去呈現

華麗到讓眾人越亮眼 越欽羨

分離時越崩潰 越後悔

廢墟般的時間 一碰就成沙堆

玫瑰枯萎 有罪 接受判決

荊棘如血 悼念 眼淚來賠

學著看見 防備 他的臉 他的嘴 堅定信念

若要深陷 愛戀 沙漠的風會再吹

(二) 創作分析

沙漠代表的是無盡的、無邊際的一種想像空間，其背後的意義代表著大部份的愛情幾乎都沒有結果，許多人為了愛情前撲後繼的追求著最後卻戰死在沙漠的疆界，能成功的僅僅只是少數而已。綠洲則代表著曾經的愛情，雖然一開始有許多美好的回憶與經歷但最後卻如綠洲一般痛苦的慢慢消失，男生總承諾說要永遠在一起最後也只是食言而肥。歌詞中的玫瑰比喻為愛情，美麗卻帶有刺，而荊棘則比喻為感情結束後所帶來的傷害，二者的刺皆代表著因為愛情而受傷，漸漸的女生對愛情有著越來越多的不信任感，深怕綠洲會再次消失。

整首歌詞的意境從女生回首自己的愛情經歷，看自身過去所遭遇的一切，接著了解自己身處的現況，感情已無法挽回的現實，再省思出男生很多時候給了許多承諾、保證卻言而無信、不守信用，使女生不斷受傷的憤慨之感，最後似乎學會了如何保護自己，覺得有所成長漸漸地又萌生出想再嘗試的心情，總覺得下一個男生可能會更好。

當聽到「曲」時，覺得音樂的風格相當具有中東地區異國風情的感覺，第一時間所聯想到的畫面有沙漠裡的駱駝與商隊等...所以以歌曲名稱《大漠的風》來當作命題，描述愛情如沙漠般有許多人不斷挑戰、嘗試征服卻鎩羽而歸。回首感情所受的傷害，雖然心生恐懼卻又願意孤注一擲的心態。

第二節 曲目二：《和你一起慢慢》

(一) 詞

我們散步吧 變成習慣吧 好嗎

走到遠方 時間的遠方

飯慢慢吃吧 美好的前菜 對吧

更多精彩 可以慢慢玩

你笑得多燦爛 像孩子般可愛

每天進展 有你如微光溫暖

我深愛你的溫度 我深愛你的自然

人生的路漫漫 我們 慢慢

旅行參觀 再過盡千帆

回頭總有你在

(二) 創作分析

在聽到「曲」時，感受到音樂帶來一種午後放鬆躺在草地或是河堤邊休憩的閒適感，所有的步調都趨於緩慢，靜靜地享受著生活，所以取名《和你一起慢慢》。以這樣的情景來描寫談戀愛時的雙方不一定是轟轟烈烈的愛情才是真愛，有時細水長流的愛情也是一種幸福，二個人在生活中一起慢慢的生活、一起吃飯、一起完成很多的事，因為「時間」的長久累積而變得更有價值，有時日常生活中欣賞對方的一個微笑、一個小動作、或是一起完成一件小事情就會使生活的一天充滿有趣。

歌詞中以女性的角度來描述戀愛中的情境，午間飯後出門散步一起走走並且聊聊一天發生的事，一起討論現在、討論未來，討論生活的每一天。走過各式各樣的地方，遍布足跡，製造屬於二人的回憶，以漫步的午後時光所展現出的浪漫，慢慢的感受著雙方的生活步調。

有時僅僅只是看著對方的臉，什麼話也不用說就可以感受到溫暖與關懷，有時一抹微笑或是任何臉部表情的細微變化，都可以感受到對方的溫度與自然，不管是人生的大事、小事都要一起陪伴度過。「漫漫」與「慢慢」所代表的文字意境，不管是好是壞，都是生活中的一切。

第三節 曲目三：《回不去的遠方》

(一) 詞

享受 就要用盡一切揮霍

煙火 要喧嘩整片天空

驚嘆後沈默 燒完了剩什麼

當代價能往心裡痛才成熟

想像的遠方 有璀璨極光

或許是心生嚮往讓信念有重量壓在心上

可惜那一念之差 被困境迷惘

看星空迷茫的遠方有多憂傷

我回不去遠方 曾以為能放得下

卻成為心中的事 午夜迴盪

沒遺憾 是自我說謊

想念那時光 我曾充滿力量

生命 就該不計代價去闖

夢 不存在備用計畫

每秒的時光 定格在膠卷上

明星平民都不可避免死亡

想像的遠方 有璀璨極光

或許是心生嚮往讓信念有重量壓在心上

可惜那一念之差 被困境迷惘

看星空迷茫的遠方有多憂傷

我回不去遠方 曾以為能放得下

卻成為心中的事 午夜迴盪

沒遺憾 是自我說謊

想念那時光 我曾充滿力量

我回不去遠方 曾以為能放得下

卻成為心中的事 午夜迴盪

沒遺憾 是自我說謊

沒堅持夢想 回不去的遠方

(二) 創作分析

整個歌詞的內容大致在描述夢想與人生帶來的重要性，當一個人有夢想時並且願意追求就會用盡力氣追求它，雖然很可能會經歷失敗，但重要的是如何與失敗的感覺相處，才能定義出何為失敗，也許它其實是一種成熟，有時不禁會想像假使能完成夢想的那個時刻一定是最美好的吧。

我們有很多機會追求夢想，但可能因為別人的一句話就卻步了甚至開始覺得很迷惘，陷入猶豫不決而無法向前行最後就只能看遠方而永遠到不了夢想的終點站。有時回首那夢想的遠方為何到不了，不禁思考著如果那個糾結的當下願意放手一搏是可以把握機會去追尋的，但卻因為時間已經過了就是永遠過了...嘴上說的沒有遺憾其實可能也只是自我欺騙。

這個追尋夢想與人生的選擇也可以當作對愛情的選擇，想選擇怎樣的男生成為一輩子的依靠，理想型的假想卻與真實的對象截然不同。回憶自己曾經的生活充實且美好，但當選擇了對象後生活變得截然不同，而且回不去嚮往的生活方式，是懷念也是後悔，卻又想珍惜現在的矛盾之感。

當聽到「曲」要進行創作時，聯想到的是夜晚的景象，甚至是黑白色的畫面意境，在這樣的氛圍下，回首過去、回憶夢想，享受喧囂也享受沉默，靜靜地望著星空，感受過去也展望未來。

第四節 曲目四：《幸福博物館》

(一) 詞

午後的陽光 巴黎鐵塔下 冰啤酒沁涼 你也在身旁
你整理頭髮 明亮的目光 如美好油畫 一幅幅收藏
穿越幾個走廊 殺過多少價 選品的眼光 質地多優雅
用相同的步伐 轉過幾個巷 不忘回頭望 要我別落下

曾想過我配不上 你說我值得珍藏
在回憶的博物館屬於我的展區最大
古董的雕像 莫內的印象 愛情太抽象 說不出的話
潑墨的山水畫 美好的人家 愛是種意象 默契是密碼
說愛若太過白話 顯得太掉價 表達要時尚
學著隱晦中張揚 我願給的時間是幸福的代價

日光 星光 季節 歲月 細節在堆疊
精心雕琢去完美 那愛的純粹

(二) 創作分析

一開始聽到「曲」的氛圍時，帶有俏皮、迷幻的感覺，音樂聽起來彷彿置身在巴黎的街頭上，透過歌詞描述出巴黎午後的景象。當與另一半依偎在身旁是何等的幸福，一起喝著沁涼的啤酒，一起穿越一個一個的走廊欣賞著美好油畫，一起做著同一件事從平行不相交的二人慢慢的變為同一個交集。

《幸福博物館》中的博物館代表女生所經歷的一切都是最重要的資產，這些資產只要是跟這個人有關的一切都算，也可以解釋為人生的歷練。在愛情之中嘗試收集所有好的回憶，任何經驗都是好的養分，得以珍藏。至於幸福重要的是雙方願不願意給出時間經營，互相的陪伴、照顧、遊玩、成長皆是博物館資產而這些時間的長久經營就會產生幸福。

歌詞中以女生的視野觀察男生，其中提到「選品」，「選品」也包括選擇對象的眼光，選擇的對象代表著自己的眼光之外某種程度也代表著自己的格調，種種的選擇也就成就了自己的故事。「相同的步伐」則代表男女雙方的步調越來越一致，許多的情感藏在細微的動作裡，也許是說不出的話，也許是時間所培養出的默契，在這些隱晦的動作中所給出的所有時間就是幸福的代價。

第五節 曲目五：《簡單走走》

(一) 詞

下午天空 白雲朵朵 你和我說 要不要去走走
睡眼惺忪 追劇太猛 窩在被窩 電話很難打通
想說沒空 你會失落 說服自己 想減重就要走
疲憊夾攻 表情很醜 你該感動 我在乎你更多

風箏在高空 腳踏車經過 小孩們嬉鬧著跑過
你說我有笑容 賞我杯啤酒 路要走長久 日子微醺過
關於美好的生活 想像的在現實中 正流動

你不用多說 我懂
你不必多說 就感受
有愛的感動 有河堤的微風
這樣簡單的走走

下午天空 白雲朵朵 你和我說 要不要去走走
疲憊夾攻 表情很醜 你該感動 我在乎你更多

關於美好的生活 想像的在現實中 正流動

你不用多說 我懂

你不必多說 就沈默

有愛的感動 有河堤的微風

這樣簡單的走走

回到家後就剩下我 思緒總在關燈之後

我想過 為什麼 人生從沒轟轟烈烈過

是愛不夠濃 或疑惑太多

可能在真實的生活 不像電影劇本被精心的設計過

你不用多說 我懂

你不必多說 就沈默

有愛的感動 有河堤的微風

這樣簡單的走走

(二) 創作分析

歌詞描述一位女生前一天追劇太晚，隔天很累起不來，但一位男生約他下午出門，女生不確定到底是否喜歡他，怕拒絕男生會失落，也擔心一個愛情萌芽的機會就這樣逝去，經過幾番思考後，找了一個說服自己的理由，決定答應邀約一起出去透透氣出外走走。

有時我們追劇所看到的愛情故事往往與真實世界大不相同，不是轟轟烈烈的愛情，也不是浪漫的故事結尾，但是只要雙方有意願在一起，都算是愛情。電影、戲劇演出的愛情故事也許很嚮往，很想追求這樣的人生，但其實愛情不像戲劇的跌宕起伏般困難，碰到適合的人一切就變得簡單便可以發展出屬於自己的故事。

整曲的氛圍屬於輕鬆、愜意的，可以想像成一對男女搭著巴士出門晃晃，逛逛公園、走在河堤、喝著飲料、吹吹海風，看到的是最自然的彼此。工作也許很疲憊，生活也許很乏味，但願意一起在外走走，何嘗不也是一種感動呢！簡單的走著，不必多說卻能夠理解對方的想法、心情，選擇沉默的時候卻是二人心靈最接近的時候，沒有精心設計的劇本，但在乎你的心卻沒有少過。

第六節 曲目六：《腦袋放空就能戀愛啦》

(一) 詞

他喜歡喝咖啡純粹不加糖

感受非洲大地的風光

聽他講幹話的風光模樣

真不太忍心戳破他

他真以為女生腦袋空蕩蕩

把畢生功力用在嘴巴

越表現男子氣概越顯得很瞎

他持續自顧自說話

戀愛太難啦 要裝傻 忍受他

這標準該不該降 已經過了幾個他

腦袋放空 微笑認同 眼中閃爍欣賞的光

要好好忍住 控制眼白別太奔放

要能超越極限繼續裝

再放空 微笑認同 眼中閃爍欣賞的光

若想要一場戀愛勉強去吃苦吧

在酒後抱馬桶去吐吧

媽媽說 學著乖巧 意見別太多要聽話

包含男人鬼話 請閻王收他

再放空 微笑認同 眼中閃爍欣賞的光

若想要一場戀愛勉強去吃苦吧

在酒後抱馬桶去吐吧

(二) 創作分析

當聽到「曲」時所聯想到的是昏黃的氣氛，如咖啡店的吧檯，亦或是酒吧吧檯的感覺，相當安靜且人煙稀少，靜靜地享受寧靜的片刻，輕鬆聊是非，談論著男人的好與壞、成熟與幼稚。在這樣的環境下娓娓道來整個歌詞的內容。

《腦袋放空就能戀愛啦》代表聰明女性對於愛情的真實想法，在他們眼中，男生有時為了表現自己會故意展現出專業且具有想法的樣子，認為這樣可以吸引女性注意，但其實對於聰明的女性來說，她們根本不會在意這些，只會跟著附和，不拆穿表面的專業伎倆也不會戳破他們認為男生其實根本還不夠成熟。舉例來說，許多男生總以教學角度來與女生談論感情故事，聰明女生則會選擇裝傻並降低標準與男生一起談論這些事，其實她們都知道所有的事，但總是會留給男性一個舞臺表演。

對某些女性來說，戀愛時其實要將智商降低，才可以感受到愛情的氣氛，配合男生的心情使他快樂或是感到滿足時，才能得到愛情的滋潤與溫柔的關懷。給予足夠的認同，並且將腦袋放空，有的時候忍耐一下，之後再來消化這些隱忍的情緒，也許才符合社會大眾所期待的戀愛關係。

第五章 結論與建議

許多的專輯製作，可能是以「感覺」、「隨意的靈感」所撰寫、製作而成，而這次《瘋狂玩樂派》專輯的創作過程，以理性的分析、製作前縝密計劃的設定，來呈現出完整的架構與思考邏輯，提供給後人參考的價值。

在「詞」與「曲」的分析中，「詞」的層面透過女性主義對於愛情的分析與研究寫出六首不同的價值觀，女性的角度與視野為整個歌詞的精華。「曲」的創作部分則是強調「編曲」與「曲」的搭配與過程，並以「樂派」作為主軸來進行創作，也將整個創作進行分析探討來展現出其價值。

除了製作的規劃外，也希望將自己所學的全部經歷，包括研究者對古典音樂與流行音樂的認知帶入作品中，讓更多人認識基本的西洋音樂歷史架構與音樂風格，也了解流行音樂歌曲的創作流程，並且將二者融合，呈現出不同的風貌，也展現出更多具有意義的作品。

在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的學習與指導中，讓研究者學會了音樂學術的技巧與流行產業實作的技能，使我有新的觀點與經驗在往後的創作過程中更上一層樓，並且有完整教育與產業脈絡的掌握，期望未來可以保持創作的飢渴與熱情面對接下來的音樂人生。

參考文獻

一、專書著作

- 沈謙。《文學概論》。臺北：五南書局，2002。
- 紀婕。《音樂欣賞》。臺北：新文京開發出版社，2003。
- 孫憶南。《流行音樂的文化》。臺北：書林出版社，2004。
- 李明璫。《樂進未來：台灣流行音樂的十個關鍵課題》。臺北：大塊文化出版社，2015。
- 約翰·包威爾。《好音樂的科學》。臺北：大寫文化出版社，2016。
- 黃大旺。《圖解作曲·配樂》。臺北：易博士出版社，2017。
- 陳弘偉, 林育珊。《圖解編曲入門》。臺北：易博士出版社，2017。
- 黃大旺。《圖解 PRO 作曲法》。臺北：易博士出版社，2018。
- いちむらまさき。《圖解流行·搖滾音樂理論》。臺北：易博士出版社，2019。
- 胡毓華。《男女戀情攻防戰 戀愛心理學》。臺北：楓書坊文化出版社，2021。

二、學術論文

- 鄭嘉揚。〈愛情流行歌曲對歌迷愛情態度之影響關聯-以五月天之愛情歌曲與歌迷為例〉。中國文化大學新聞研究所碩士論文，2004。
- 林瑩。〈「阿拉貝斯克」與德布西的鋼琴音樂創作〉。東吳大學音樂學系碩士論文，2006。
- 陳紅連。〈高職學生愛情觀與情歌類型偏好之相關研究〉。樹德科技大學人類性學研究所碩士論文，2009。
- 徐俊龍。〈貝多芬第五號交響曲作品六十七之詮釋與動機運用之探討〉。臺灣藝術大學音樂學系碩士論文，2010。
- 詹秋妍。〈廖輝英小說女性愛情研究〉。銘傳大學應用中國文學系碩士論文，2012。

黃袖雯。〈愛「情歌」·「愛情」歌——台灣國語流行歌曲(1980~2013)之愛情書寫研究〉。
國立屏東教育大學中國語文學系碩士論文，2013。

李思賢。〈史麥塔納交響詩<莫爾道河>之樂曲分析與指揮詮釋〉。輔仁大學音樂學系碩士論文，2016。

胡惠婷。〈蕭邦四首即興曲之研究〉。東海大學音樂系碩士論文，2018。

趙家駒。《以耳朵帶我去旅行專案為例探究流行音樂製作》。國立臺灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班論文，2021。

李庭州。《跨界音樂之探討與實踐-以流行大提琴演奏專輯 Fioritura 為例》。國立臺灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班論文，2021。

三、網路資料

LiSWEi，〈0 樂理也能懂，關於編曲時的 8 種段落名稱〉，<https://liswei.com/tw/song-structure/>。摘錄於: 9 April 2020。

黑秀鋼。〈想做好音樂專輯包裝設計，5 招密技教會你！ summerise〉。
http://www.heyshow.com/2015/10/07/tip_1565/；摘錄於 7 March 2021。

AZO。〈「數位音樂行銷大解密！」工作坊精華全紀錄〉。
<https://zh.taiwanbeats.tw/archives/18937>；摘錄於 14 February 2021。

C

B B

愛——誰 別再許諾 永遠—— 別說你

B B B

愛——誰 世界奇觀——不是誰 都能完——美去呈——現——

B B B C B

華麗——到——讓眾人 越亮——眼—— 越欽——羨——分離時 越崩——潰——

B B B C B

越後——悔——廢墟般的時——間—— 一碰——就——成沙堆

D

Bm Bm/D G F#

玫瑰枯萎—— 有罪 接受判決

Bm Bm/D G F#

前線如血—— 悼念 眼淚來—— 賠

Bm Bm/D G F# Bm

學著看見—— 防備 他的嘴 他的臉 堅定信—— 念

Bm Bm/D G F# Bm

若要深陷—— 愛戀 沙漠的風會—— 再 吹

附錄二 《和你一起慢慢》詞曲譜

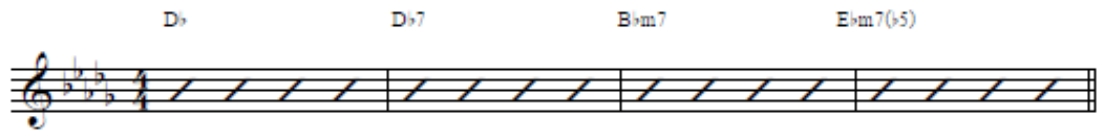
【譜例 36】

Score

和你一起慢慢

詞：蘇育霆

曲：鄧宗揚

A D^b G^bm D^b G^bm

我們散步—吧 變成習慣—吧—好嗎 走到遠方— 時間的遠方—

D^b G^bm D^b G^bm

飯慢慢吃—吧 美好的前—菜—對吧 更多精彩— 可以慢慢玩—

B D^b D^bB B^bm G^bm/A

你笑得多燦爛 像孩子般可愛 每天進展 有你如微—光溫暖

C D^b E^bmD^b A^b D^b D^bB

我深—愛—你的溫度 我深—愛—你的自然 人生的一路—漫漫 我們—慢慢

G^b G^bm/A A^b A^b

旅行步—觀 再過盡—千—帆 回—頭—總有你在

附錄三 《回不去的遠方》詞曲譜

【譜例 37】

Score

回不去的遠方

詞：蘇育霆

曲：鄧宗揚

Am Am/G F#Maj7 D#dim E E

享 生

A Am E Em D

受 就要用 盡 一 切 揮 霍 煙 火 要 喧 嘩 整 片 天 空 驚
命 就 該 不 計 代 價 去 闖 夢 不 存 在 備 用 計 畫 每

Dm AmE E E7

嘆 後 沉 默 燒 完 了 剩 什 麼 當 代 價 能 任 心 裡 痛 才 成 熟
秒 的 時 光 定 格 在 膠 卷 上 明 星 平 民 都 不 可 避 免 滅 亡

B Am C G

想 像 的 遠 方 有 耀 耀 極 光 或 許 是 心 生 嚮 往 讓 信 念 有 重 量 壓 在 心 上

Am C G

可 惜 那 一 念 之 差 被 困 境 迷 惘 看 星 空 迷 茫 的 遠 方 有 多 憂 傷

C Am E/G# Em/G D/F#

我 回 不 去 遠 方 會 以 為 能 放 得 下 卻 成 為 心 中 的 傷 午 夜 迎 盞

Dm/F AmE D#dim E

沒 遺 憾 是 自 我 說 謊 想 念 那 時 光 我 曾 充 滿 力 量
沒 堅 持 夢 想 回 不 去 的 遠 方

附錄四 《幸福博物館》詞曲譜

【譜例 38】

Score

幸福博物館

詞：蘇育霆

曲：鄧宗揚

C#m C#m C#m C#m

A C#m D#m7(♭5) G#7

午後的陽光 巴黎鐵塔下 冰啤酒沁涼 你也在身旁

C#m D#m7(♭5) G#7

你整理頭髮 明亮的日光 如美好油畫 一幅幅收藏

C#m D#m7(♭5) G#7

穿越幾個走廊 殺過多少價 選品的眼光 質地多優雅

C#m D#m7(♭5) G#7

用相同的步伐 轉過幾個巷 不忘回頭望 要我別落下

B A F#m7 B E

曾想過我配不上 你說我值得珍藏

A F#m7 G#7

在回憶的博物館 屬於我的展區最大

C C \sharp m D \sharp m7(95) G \sharp 7

古 董 的 雕 像—— 莫 內 的 印 象 愛 情 太 抽 象 說 不 出 的 話

C \sharp m D \sharp m7(95) G \sharp 7

— 潑 墨 的 山 水 畫—— 美 好 的 人 家 愛 是 種 意 象 默 契 是 密 碼

C \sharp m D \sharp m7(95) G \sharp 7

說 愛 若 太 過 白—— 話 顯 得 太 掉 價 表 達 要 時 尚

C \sharp m D \sharp m7(95) G \sharp 7

學 著 隱 晦 中 張—— 揚 我 願 給 的 時 間 是 幸 福 的 代 價

D C \sharp m D \sharp m7(95) G \sharp 7

日 光 星 光 季 節 歲 月—— 細 節 在 堆—— 疊

C \sharp m D \sharp m7(95) G \sharp 7

精 心 雕 琢 去 完—— 美 那 愛 的 純—— 粹

附錄五 《簡單走走》詞曲譜

【譜例 39】

Score

簡單走走

詞：蘇育霆

曲：鄧宗揚

A.Maj7 G#m F#m7 E

A1 A.Maj7 G#m F#m7 E

下午天—空 白雲朵—朵 你和我—說要—不要去走—走

A.Maj7 G#m F#m7 E

睡眼惺—松 追劇太—猛 窩在被—窩電話很難打—通

A2 A.Maj7 G#m F#m7 E

想說沒—空 你會失—落 說服自—己想減重就要—走

A.Maj7 G#m F#m7 E

疲憊夾—攻 表情很—醜 你該感—動我在乎你更—多

A3 A.Maj7 G#m F#m7 E

風箏在高空— 腳踏車經過— 小孩們—嬉鬧—著跑—過

A.Maj7 G#m F#m7 E

你說我有笑—容 賞我杯啤酒— 路要走長久 日子微醺—過

B F#m7 A/B D#m7(5) F#m B

關於美好的生—活—— 想像的在現實——中——正流動——

C EMaj7 C#m7 EMaj7 C#m7

你 不用多說—— 我——懂 你 不必多說—— 就——感受

F#m7 F- F#m E D#m7(5) B

有 愛的感動—— 有河堤的微——風—— 這樣簡單的走——走

D AMaj7 G#m7 F#m7 E

回到家後就——剩下我 思緒——總在關燈——後 我想——過為什麼人生——從沒轟轟烈烈——過

AMaj7 G#m7 F#m7 AMaj7

是愛不夠濃或疑惑太多 可能在真——實的生活 不像電影劇本——被精心的設計過——

附錄六 《腦袋放空就能戀愛啦》詞曲譜

【譜例 40】

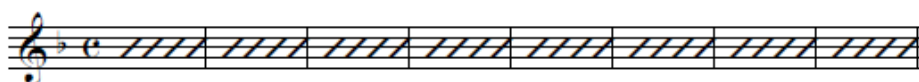
Score

腦袋放空就能戀愛啦

詞：蘇育霆

曲：鄧宗揚

Dm A B \flat F Edim Dm A

A Dm A B \flat F

他喜歡喝咖啡純粹不加一糖 感受非洲大地的風光——聽他

Edim Dm A

講幹話——的風光模——樣 真不太忍心戳破他

Dm A B \flat F

他真以為女生腦袋空蕩——蕩 把畢生功力用在嘴——巴——起去

Edim Dm A

現男子——氣概越顯——得很——暗 他持續自願自說話

B Dm A7 B \flat F

戀 愛 太 難 咖—— 要 裝 傻—— 忍 受 他

Em7(♯5)/G D/A A7

這—— 標 準 該 不 該—— 降 已 經 過 了 幾 個 他 腦

C Dm A B \flat F

袋放空——微笑認同——眼中閃爍——欣賞的光——要好好

E \dim Dm A/C \sharp A

忍住控——制眼白——別太奔——放——要能超越極限——繼續裝

Dm A B \flat F

再放空——微笑認同——眼中閃爍——欣賞的光——若想要

E \dim Dm A/C \sharp A

一場戀——愛勉強去吃苦——吧——在酒後抱馬桶——去吐吧

D D A Bm F \sharp m

媽媽說——學著乖巧——意見別太——多——要聽話——

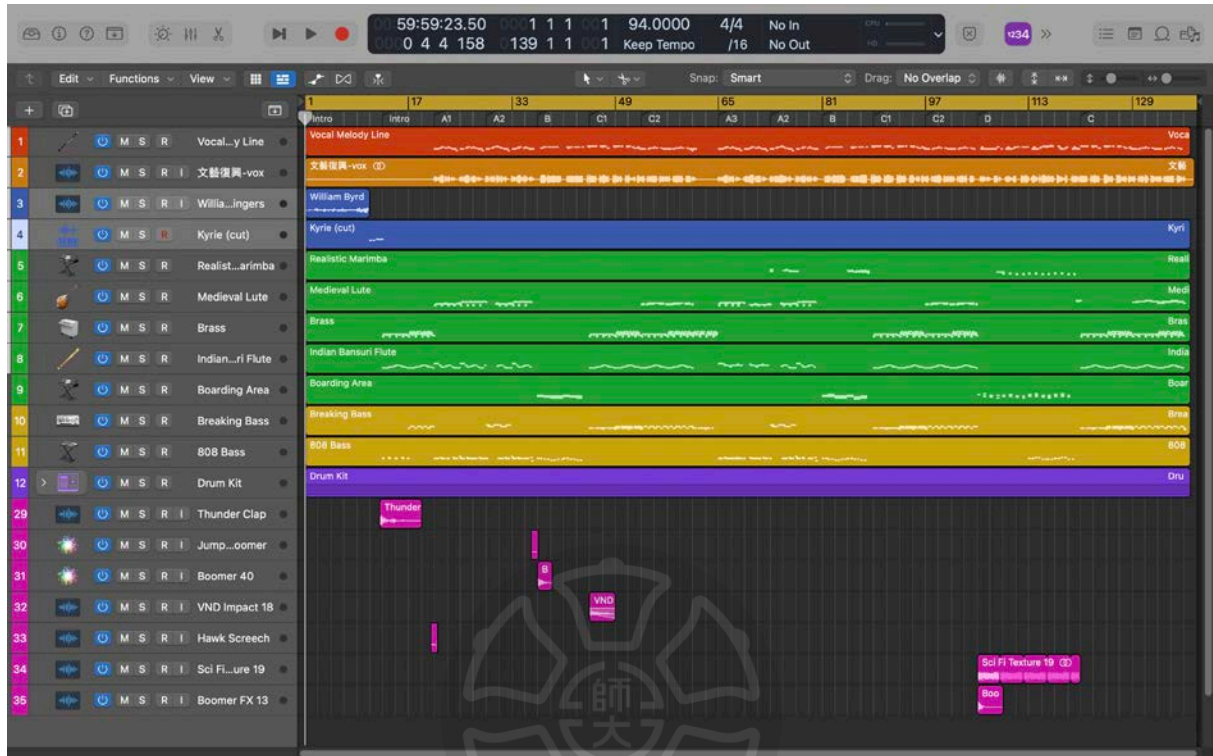
G D A

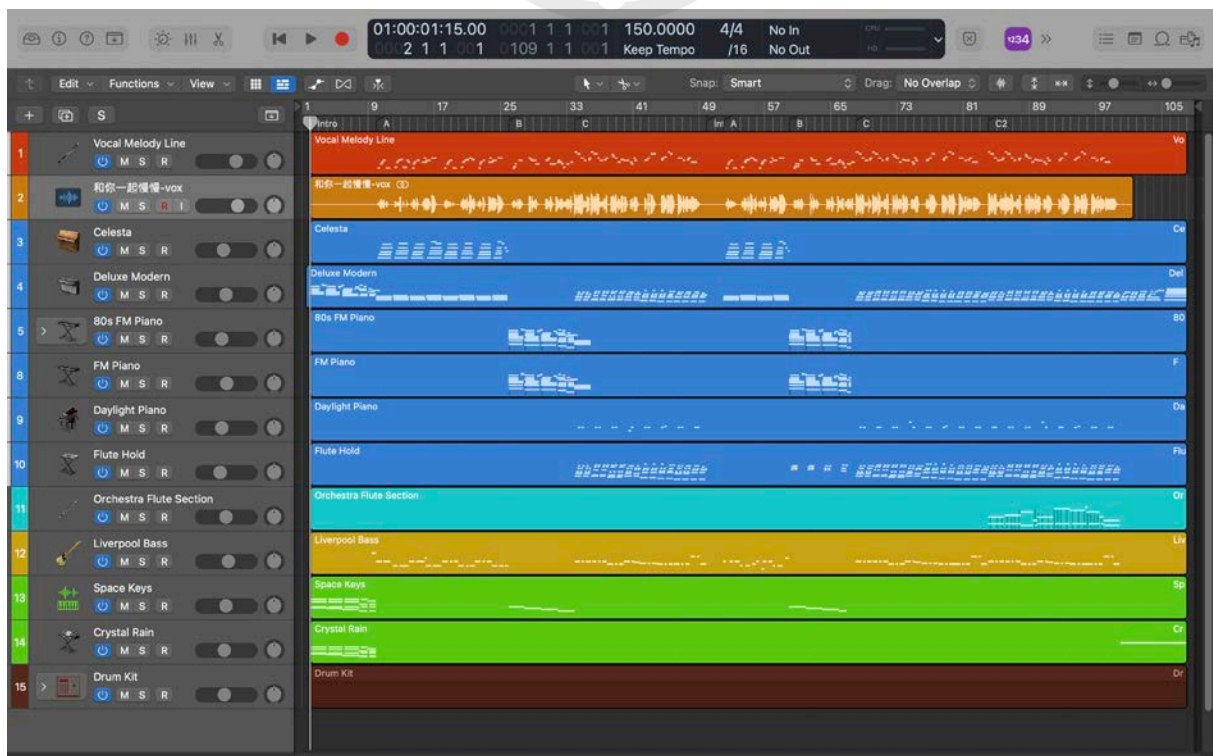
包含男——人——鬼話——請閻王——收他

附錄七 六首歌曲編曲架構

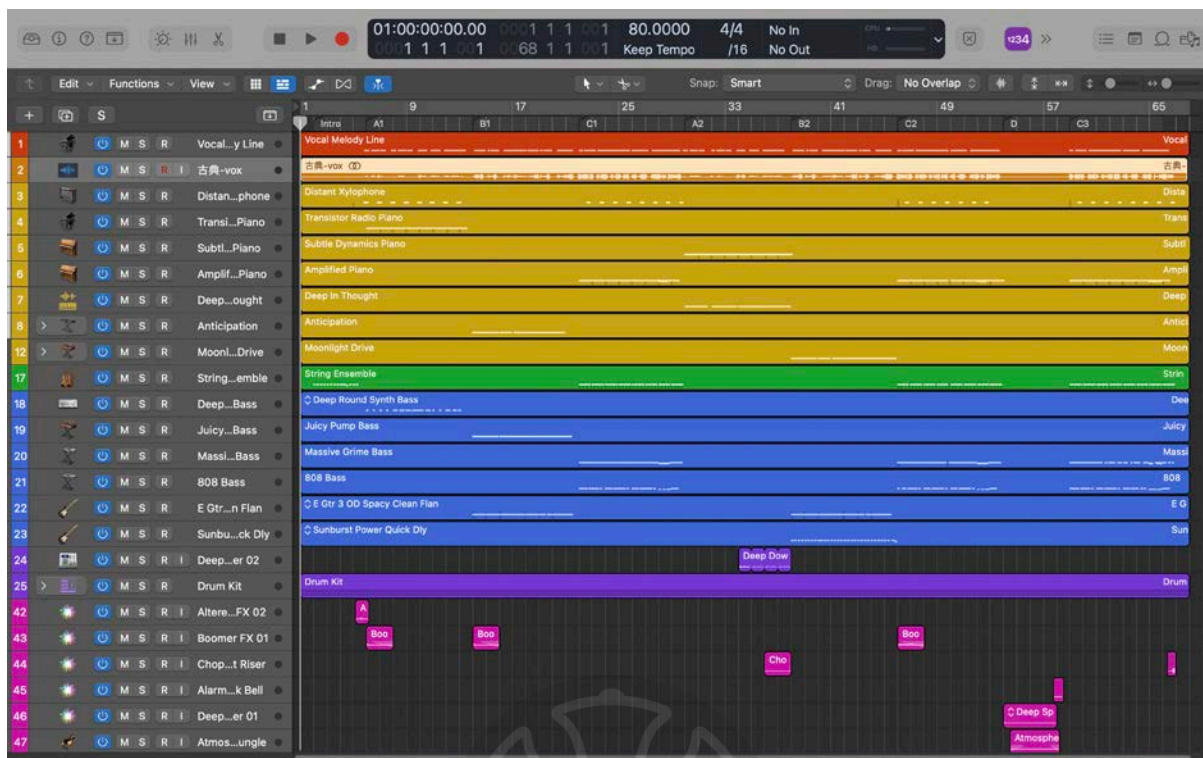
一、《大漠的風》

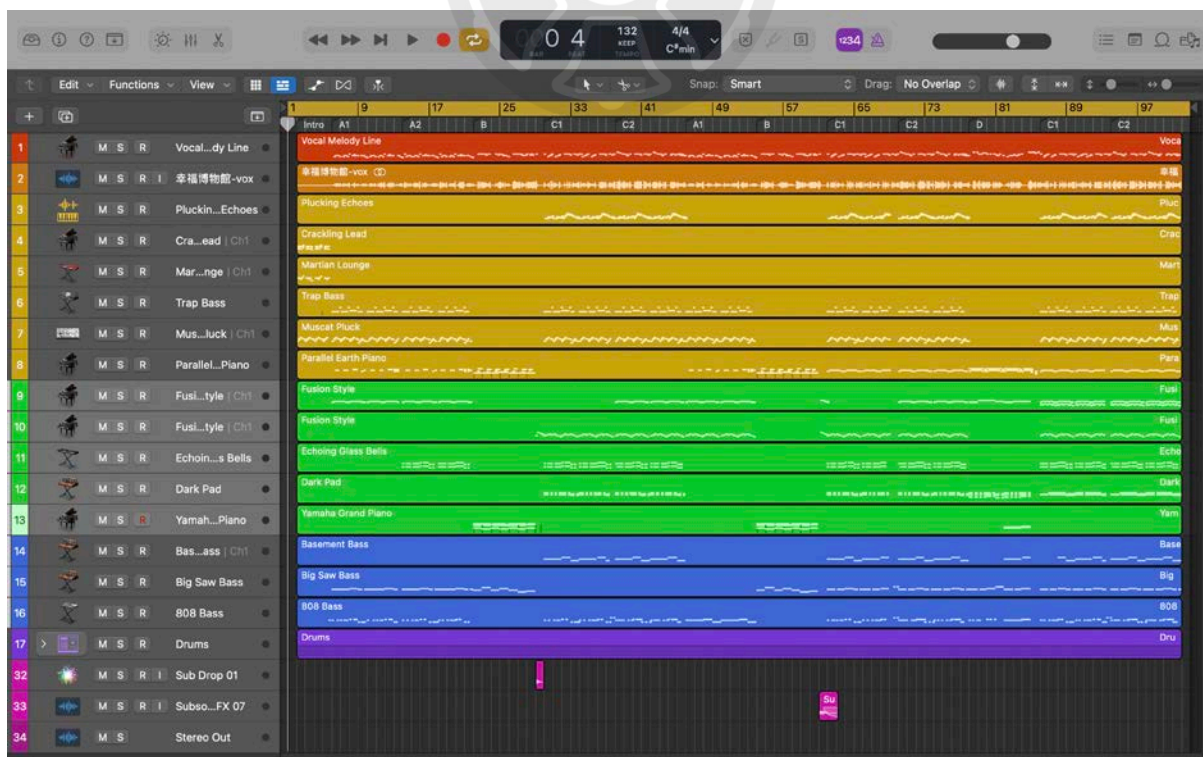
二、《和你一起慢慢》

三、《回不去的遠方》

四、《幸福博物館》

五、《簡單走走》

The screenshot shows the Ableton Live software interface for the track "簡單走走". The interface is divided into several sections: a top transport bar showing time (01:00:13:10.01), tempo (108.0000), and other settings; a central piano roll with a grid of notes and a red vocal melody line; and a bottom track rack with 14 tracks. The tracks are: 1. Vocal Melody Line (Vocal M), 2. 印象-vox (M S R I), 3. Grand Piano (Grand P), 4. Water Rings (Water R), 5. Short Sweet Plucks (Short S), 6. Classic Wurflitzer 200A (Classic), 7. Hard Stage Mk II (Hard Sta), 8. Fairtales Bells (Fairytale), 9. Delicate Bells (Delicate), 10. Liquid Synth Keys (Liquid S), 11. Agile Synth Bass (Agile Sy), 12. Session Bass (Session), 13. Liverpool Bass (Liverpool), and 14. Drums (Drums). A large watermark of a stylized gear is overlaid on the center of the image.

六、《腦袋放空就能戀愛啦》

The screenshot shows the Ableton Live software interface for the track "腦袋放空就能戀愛啦". The interface is divided into several sections: a top transport bar showing time (51.1), tempo (120), and other settings; a central piano roll with a grid of notes and a red vocal melody line; and a bottom track rack with 32 tracks. The tracks are: 1. Vocal...dy Line (Vocal), 2. 國民-vox (國民-v), 3. Delicate Bells (Delic), 4. Short Worm (Short), 5. Gnarly...e Pluck (Gnarly), 6. Ghost Piano (Ghos), 7. Dig Delays (Dig D), 8. 80s Digital Piano (80s), 9. Transistor Radio Piano (Trans), 10. Stage Piano Delay (Stage), 11. Atlantis Banjo (Atlant), 12. Foxy Clav Bass (Foxy), 13. Latin Baby Bass (Latin), 14. 808 Bass (808), 15. Drums (Drum), 27. African Kit (Africa), 28. Conga...ove 03 (African Conga), 29. Endles...s Riser (Africa), 30. Arcade...I Swell (Arca), 31. Monster Vocal (Re), and 32. Revers...liser 05 (Re). A large watermark of a stylized gear is overlaid on the center of the image.

附錄八 專輯製作名單

製作人 Producer：鄧宗揚

作詞者 Lyricist：蘇育靈

作曲者 Composer：鄧宗揚

編曲者 Arranger：鄧宗揚、方紫語

混音 Mixing：蘇育靈

錄音 Recording Engineer：蘇育靈

錄音室 Recording Studio：熾盛娛樂有限公司

附錄九 六首歌曲音檔連結

大漠的風

和你一起慢慢

回不去的遠方

幸福博物館

簡單走走

腦袋放空就能戀愛啦

