

國立臺灣師範大學音樂學系

流行音樂產學應用碩士在職專班

碩士論文

Application for the Contemporary Music Industry

National Taiwan Normal University

Master's Thesis

流行音樂製作與配樂教學應用之研究

-以高雄市立高雄高級中學音樂資優班為例

Research on Application of the Pop Music Production
and Soundtrack Teaching:

A Case Study of the Music Gifted Class Kaohsiung
Municipal Senior High School

黃克成

HUANG, Ke-Cheng

指導教授：徐玫玲 博士

Advisor: SHYU, Mei-Ling, Ph.D.

中華民國 109 年 1 月

January 2020

摘要

高中音樂資優班多集中於古典音樂之養成，但以流行音樂為主的音樂產業已然成為主流，音樂資優班學生多數不再像過去只專注於古典音樂演奏，而有一定比例的學生，曾有接觸流行音樂的經驗，甚至演奏流行音樂的狀況。

這群學習古典音樂的學生畢業後的就業方向也產生了改變，除了傳統的演奏、職業樂團及教學之外，部分的畢業學生轉入流行音樂演奏、教學，以及更為專業的領域—流行音樂詞曲創作、編曲、廣告配樂及遊戲、動畫、電影配樂之影像音樂創作或音效製作等。

為因應此趨勢，筆者將流行音樂及配樂製作之相關課程，帶入高雄市立高雄中學音樂資優班教學之中，授予學生有關作曲、作詞、編曲概念，聲部配置、配樂製作、音效製作，編曲軟體實作、採譜軟體實作之課程，透過 20 幾年的經驗累積，讓以全古典音樂教學為主的高中音樂資優班學生，能更深入的接觸到流行音樂、數位音樂及配樂製作之相關知識與技術。以期許能及早獲得更多元化的技能，及未來就業之競爭力。

本篇論文以高二學生鄭之棻的〈慢慢喜歡你〉改編曲、林佩璇的〈雪花〉創作曲、陳沛妘的〈火與夢〉創作曲、高一學生郭蓓菱的〈一塊鹹派〉創作曲，及高二學生鄭之棻的〈Mr. Indifferent〉3D 動畫短片之重新配樂及音效製作為例，透過樂曲分析與詮釋，來探討教學過程。

研究結果顯示，音樂資優班學生雖然音樂基礎深厚，但對於流行音樂及配樂製作之相關知識還有很大的學習空間，需透過有系統的教學，才能達到預期之目標，並應用於以流行音樂為主的廣大市場。本篇論文之研究成果願能拋磚引玉，提供有志者於音樂資優班之流行音樂教學。

關鍵詞：古典音樂、流行音樂、音樂創作、音樂風格、配樂

Abstract

Cultivating high-school students of music gifted class (exceptional talent class in music/ music class/ gifted class in music) focuses on classical music mostly; however, pop music has been the mainstream in musical industry. Not only most of the students in music gifted class concentrate on classical music, but also they have developed habit of listening, admiring or even performing pop music.

Hence, we could observe a new trend of employment of these students. Apart from traditional performing career, orchestral involvement and teaching , some graduates have devoted themselves into performing and teaching pop music. Even more professionally and commercially, songs and lyrics composing, arranging, soundtracks productions in advertisement, animation and movie.

Under this circumstance, the author brought the related course materials about creation(production) in pop music into the music gifted class Kaohsiung Senior High School. It could give students who already possess strong basics in classical music some basic concepts about creation in song and lyrics, arrangement, configuration about voice type, production in soundtrack and sound effect, practicing software about transcription and arrangement. With related experiences for over twenty years, the designed course could benefit students in music gifted class to have more exposure on the knowledge and skills about pop music, digital music and soundtrack production, equipping them with different skills and ability for their future career.

The examples used in this paper are soundtrack reproduction of 3D animations, including Chih-Fen Cheng's *Growing Fond of You*, Pei-Hsuan Lin's *Snowflake*, Pei-Yun Chen's *Fire and Dream*, Pei-Ling Kuo's *A Piece of Quiche* and Zhi-Fen Zheng's *Mr. Indifferent*. Through analyzing and interpreting the works, to reflect on the teaching process.

This research results show that although students in the music gifted class have a profound musical basis, there are still rooms of improvement for them to learn about popular music and soundtrack production. Only when a systematic teaching framework is applied, the expected learning outcomes of the students could be

observed, equipping themselves for the vast market of popular music. This paper aims to be used as a guide, to provide popular music teaching materials for teachers teaching students in music gifted classes.

Key words :

Classical music 、 Popular music 、 Music creation 、 Music style 、 Soundtrack

目次

摘要.....	I
Abstract.....	II
目錄.....	IV
表目錄.....	VI
圖目錄.....	VII
譜例目錄.....	VIII
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究對象範圍與限制.....	2
第二章 流行歌曲教學範例說明.....	11
第一節 認識流行歌曲.....	11
第二節 鋼琴伴奏〈追光者〉.....	20
第三節 數位編曲〈追光者〉.....	32
第四節 研究發現〈追光者〉.....	42
第三章 學生背景與創作動機.....	43
第一節 流行歌曲.....	43
第二節 配樂.....	47
第三節 研究發現.....	48
第四章 學生作品分析與詮釋.....	49
第一節 流行歌曲.....	49
第二節 配樂.....	100

第三節 研究發現.....	116
第五章 結論與建議.....	117
第一節 研究結論.....	117
第二節 研究建議.....	117
參考文獻.....	120

表次

【表 1】簡譜和弦組成表〈追光者〉	13
【表 2】VSTi 虛擬音源配置〈慢慢喜歡你〉	50
【表 3】VSTi 虛擬音源配置 一般音源〈雪花〉	64
【表 4】VSTi 虛擬音源配置 國樂音源〈雪花〉	64
【表 5】VSTi 虛擬音源配置〈火與夢〉	84
【表 6】VSTi 虛擬音源配置〈一塊鹹派〉	93
【表 7】影像音樂創作所使用的音色說明〈配樂〉	101
【表 8】場景與劇情分段說明〈配樂〉	102
【表 9】配音及音效時間分段與說明〈配樂〉	107

圖次

【圖 1】高雄中學音樂資優班流行與數位音樂成果發表會.....	4
【圖 2】高雄中學音樂館 401 數位音樂專用教室.....	5
【圖 3】高雄中學音樂館 401 數位音樂專用教室學生用設備.....	5
【圖 4】流行與數位音樂 成果發表會〈慢慢喜歡你〉.....	6
【圖 5】流行與數位音樂 成果發表會〈雪花〉.....	6
【圖 6】流行與數位音樂 成果發表會〈火與夢〉.....	7
【圖 7】流行與數位音樂 成果發表會〈一塊鹹派〉.....	7
【圖 8】影片重新配樂 <i>Mr. Indifferent</i>	8
【圖 9】製作 MIDI Program 軟體 Cubase 的主要視窗〈慢慢喜歡你〉.....	50
【圖 10】製作 MIDI Program 軟體 Cubase，中國笛-Key Editor 視窗.....	68
【圖 11】製作 MIDI Program 軟體 Cubase，Strings-Key Editor 視窗.....	68
【圖 12】製作 MIDI Program 軟體 Cubase，二胡-Key Editor 視窗.....	79

譜例

【譜例 1】藍調音階.....	14
【譜例 2】12 小節藍調和弦進行.....	14
【譜例 3】Bossa Nova 的爵士鼓譜（基本型態）.....	15
【譜例 4】Bossa Nova 的鋼琴節奏基本型態樂譜.....	15
【譜例 5】鄉村歌曲的節奏形態.....	15
【譜例 6】電子舞曲鼓譜.....	16
【譜例 7】Rock 搖滾-爵士鼓基本型態.....	18
【譜例 8】〈追光者〉原附和弦之單行譜 Intro 樂譜第 1~7 節.....	21
【譜例 9】筆者改編示範之 Intro 第 1~3 小節的鋼琴譜〈追光者〉.....	21
【譜例 10】筆者改編示範之 Intro 第 4~7 小節的鋼琴譜〈追光者〉.....	22
【譜例 11】原附和弦之 Verse 1 單行樂譜〈追光者〉.....	22
【譜例 12】筆者改編示範之 Verse 1 鋼琴伴奏樂譜第 8~16 小節〈追光者〉...23	
【譜例 13】原附和弦之副歌 Chorus 1 單行樂譜第 19~26 小節〈追光者〉.....	24
【譜例 14】筆者改編之 Chorus 1 鋼琴伴奏樂譜第 19~26 小節〈追光者〉.....	24
【譜例 15】原附和弦之 Re-intro 間奏單行樂譜第 27~30 小節〈追光者〉.....	25
【譜例 16】筆者改編示範之 Re-intro 鋼琴樂譜第 27~30 小節〈追光者〉.....	25
【譜例 17】原附和弦之 Verse 2 單行樂譜第 31~40 小節〈追光者〉.....	26
【譜例 18】筆者改編之 Verse 2 鋼琴伴奏樂譜第 31~40 小節〈追光者〉.....	26

【譜例 19】原附和弦之 Chorus 2 單行樂譜第 41~48 小節〈追光者〉	27
【譜例 20】筆者改編之 Chorus 2 鋼琴伴奏樂譜第 41~48 小節〈追光者〉	27
【譜例 21】原附和弦之 Bridge 單行樂 49~56 第小節〈追光者〉	28
【譜例 22】筆者改編之 Bridge 鋼琴伴奏樂譜第 49~56 小節〈追光者〉	29
【譜例 23】原附和弦之 Chorus 3 單行樂譜第 57~64 第小節〈追光者〉	30
【譜例 24】原附和弦之 Outro 單行樂譜第 65~67 小節〈追光者〉	31
【譜例 25】筆者改編之 Chorus 3 鋼琴伴奏樂譜第 57~64 第小節〈追光者〉 ...	31
【譜例 25】筆者改編之 Outro 65~67 鋼琴譜第 65~67 小節〈追光者〉	32
【譜例 26】參考〈追光者〉原聲帶之 Bass 分析〈追光者〉	34
【譜例 27】參考〈追光者〉原聲帶之 Bass 分析第 19~26 小節〈追光者〉	34
【譜例 28】筆者改編之 Verse 2 貝斯樂譜第 31~40 小節〈追光者〉	35
【譜例 29】筆者改編之 Chorus 2 貝斯樂譜第 41~48 小節〈追光者〉	36
【譜例 30】在原聲帶裡，第 49~56 小節的電吉他 Solo〈追光者〉	36
【譜例 31】筆者改編之 Bridge 貝斯樂譜第 49~56 小節〈追光者〉	36
【譜例 32】筆者改編之 Chorus 3 貝斯樂譜第 57~64 小節〈追光者〉	37
【譜例 33】尾奏（第 65~67 小節）為純鋼琴演奏，貝斯休息〈追光者〉	38
【譜例 34】爵士鼓節奏型態〈追光者〉	38
【譜例 35】爵士鼓過門型態〈追光者〉	39

【譜例 36】筆者改編之 Verse 2 爵士鼓譜第 31~40 小節〈追光者〉	39
【譜例 37】筆者改編之 Chorus 2 爵士鼓譜第 41~48 小節〈追光者〉	40
【譜例 38】筆者改編之 Bridge 爵士鼓譜第 49~56 小節〈追光者〉	40
【譜例 39】筆者改編之 Chorus 3 爵士鼓譜第 60~63 小節〈追光者〉	41
【譜例 40】原曲之 Intro 樂譜第 1~10 小節〈慢慢喜歡你〉	51
【譜例 41】擬定改編 Intro 單行樂譜第 1~10 小節〈慢慢喜歡你〉	51
【譜例 42】改編後的 Intro 樂譜第 1~10 小節〈慢慢喜歡你〉	52
【譜例 43】改編的 Verse 1 主要聲部樂譜第 10~20 小節〈慢慢喜歡你〉	53
【譜例 44】改編的 Verse 2 主要聲部樂譜第 20~30 小節〈慢慢喜歡你〉	54
【譜例 45】改編的 Chorus 1 主要聲部樂譜第 30~40 小節〈慢慢喜歡你〉	55
【譜例 46】改編的 Re-intro 主要聲部樂譜第 41~44 小節〈慢慢喜歡你〉	56
【譜例 47】改編的 Verse 3 貝斯樂譜第 45~54 小節〈慢慢喜歡你〉	57
【譜例 48】Verse 3 的爵士鼓節奏型態〈慢慢喜歡你〉	57
【譜例 49】改編的 Verse 3 主要聲部樂譜第 45~54 小節〈慢慢喜歡你〉	57
【譜例 50】改編的 Chorus2 主要聲部樂譜第 55~63 小節〈慢慢喜歡你〉	58
【譜例 51】改編的 Re-intro 2 主要聲部樂譜第 64~69 小節〈慢慢喜歡你〉	59
【譜例 52】改編的 Bridge 主要聲部樂譜第 70~79 小節〈慢慢喜歡你〉	60
【譜例 53】改編的 Chorus 3 主要聲部樂譜第 80~88 小節〈慢慢喜歡你〉	61

【譜例 54】改編的 Outro 主要聲部樂譜第 89~94 小節〈慢慢喜歡你〉	62
【譜例 55】前奏主要樂器樂譜第#1~7 小節〈雪花〉	67
【譜例 56】Verse 1 主要樂器樂譜第 8~15 小節〈雪花〉	69
【譜例 57】Pre-Chorus 1 主要樂器樂譜第 16~23 小節〈雪花〉	70
【譜例 58】Chorus 1 主要樂器樂譜第 24~31 小節〈雪花〉	72
【譜例 59】Re-Intro 主要樂器樂譜第 32~35 小節〈雪花〉	73
【譜例 60】Verse 2 主要樂器樂譜第 36~43 小節〈雪花〉	74
【譜例 61】Pre-Chorus 2 主要樂器樂譜第 44~51 小節〈雪花〉	75
【譜例 62】Chorus 2 主要樂器樂譜第 52~59 小節〈雪花〉	77
【譜例 63】Bridge 主要樂器樂譜第 60~65 小節〈雪花〉	79
【譜例 64】Chorus 3 主要樂器樂譜第 66~73 小節〈雪花〉	80
【譜例 65】延伸自 72、73 小節的第 74~76 小節樂譜〈雪花〉	81
【譜例 66】Outro 主要樂器樂譜第 77~88 小節〈雪花〉	81
【譜例 67】8 小節的和弦進行〈火與夢〉	82
【譜例 68】8 小節的 Guitar 分散和弦〈火與夢〉	84
【譜例 69】8 小節的 Verse 1 樂譜第 9~16 小節〈火與夢〉	85
【譜例 70】8 小節的 Verse 2 樂譜第 17~24 小節〈火與夢〉	86
【譜例 71】吉他節奏型態〈火與夢〉	87

【譜例 72】 Chorus1&2 樂譜第 25~32 小節、33~40 小節〈火與夢〉	87
【譜例 73】 Re-Intro 樂譜第 41~48 小節〈火與夢〉	88
【譜例 74】 Verse 3 樂譜第 49~56 小節〈火與夢〉	89
【譜例 75】 Chorus 3&4 樂譜第 57~64 小節、65~72 小節〈火與夢〉	89
【譜例 76】 Chorus5→Outro 樂譜第 73~80 小節〈火與夢〉	91
【譜例 77】 前奏四小節的和弦進行〈一塊鹹派〉	94
【譜例 78】 Verse 1 譜例，樂譜第 5~12 小節〈一塊鹹派〉	94
【譜例 79】 Pre-Chorus 1 譜例，樂譜第 13~20 小節〈一塊鹹派〉	95
【譜例 80】 Chorus 1 譜例，樂譜第 21~28 小節〈一塊鹹派〉	95
【譜例 81】 Chorus 2 譜例，樂譜第 29~34 小節〈一塊鹹派〉	96
【譜例 82】 Pre-Chorus 2 譜例，樂譜第 43~50 小節〈一塊鹹派〉	97
【譜例 83】 Chorus 3 譜例，樂譜第 51~58 小節〈一塊鹹派〉	98
【譜例 84】 Chorus 4~Outro 譜例，樂譜第 59~67 小節〈一塊鹹派〉	99
【譜例 85】 樂譜第 1~11 小節〈配樂〉	109
【譜例 86】 樂譜第 11~16 小節〈配樂〉	109
【譜例 87】 樂譜第 17~21 小節〈配樂〉	110
【譜例 88】 樂譜第 22~41 小節〈配樂〉	111
【譜例 89】 樂譜第 42~47 小節〈配樂〉	112

【譜例 90】樂譜第 48~56 小節〈配樂〉113

【譜例 91】樂譜第 57~73 小節〈配樂〉114

【譜例 92】樂譜第 74~83 小節〈配樂〉115

第一章 緒論

隨著時代的演變，迎接未來 5G 高速網路的來臨，各類音樂載體的不斷演進，許多免費的音樂軟體，變得垂手可得，不分國界、類型的音樂，圍繞在我們生活當中。筆者身為音樂教育工作者，有義務去培養未來的音樂創作人才，當然這目標非短時間可達成，而是必須經過長時間有系統的養成。這次筆者將針對任教超過二十年的高雄市立高雄中學音樂資優班，來作一系列的教學研究探討，希望能將這群古典音樂基礎深厚，器樂演奏能力頗強的高中音樂班學生，賦予流行音樂概念，從簡譜、和弦記號，樂曲風格，歌曲創曲、歌詞創作，到影像音樂創作、音效製作等，期望他們將來有機會在流行音樂產業領域與流行音樂教學領域，能佔有一席之地。

第一節 研究動機與目的

在這科技普及化的時代，電腦、平板電腦、手機已然成為日常生活的必要設備，透過電腦應用程式或手機 App，將以往需耗費高成本、高人力的編曲及錄音工作，簡化為個人即可獨力完成。除節省製作成本外，更大大的縮短作品完成時程，將早期 1970 年代的客廳即工廠口號，轉為臥房即錄音室概念。

高雄市立高雄中學音樂資優班早在民國 80 年，由具有前瞻概念時任的音樂組組長杜麟老師，首開全國唯一高中音樂班開設數位音樂的選修課程，當時耗資一百萬以上台幣建構的專用數位音樂教室，由筆者擔任指導老師至今，期間經過數次的軟、硬體更新。原先開設課程動機是單純希望學生能接觸新的數位音樂知識，但近期因時代變遷頗大，學校方面已將課程調整為重要教學，並改為音樂班學生必選修，讓學生了解其重要性，並作為往後升大學的前導課程。

筆者以目前音樂環境現實為題，與學生分析目前音樂市場的生態，引導學生多元學習的概念，並強調流行音樂製作與配樂製作的新趨勢，以 20 幾年的教學經驗，利用豐富的編曲軟體及擬真的虛擬音色，配合實作的教學方式，以啟發這群未來音樂界菁英的學生之潛能。

第二節 研究對象範圍與限制

創校近百年的高雄市立高雄中學，本為男校，但自民國 75 年起，陸續成立有音樂班、體育班和科學班，使得學校成為男女共學的高級中學。

為了接收高雄市立新興國中音樂班（現為新興高中國中部音樂班）的畢業生，高雄中學於民國 75 年開設音樂資優班，成為高雄第一所高中音樂班，也是全國首屈一指的音樂資優培育名校之一；初期招收新生 40 位，三個年級約有 120 位學生（民國 95 起限縮招收新生為 30 位，學生總人數目前約為 90 位），高雄中學管弦樂團也是非常優秀的高中學生樂團。

民國 80 年高雄中學音樂班開設數位音樂課程，由筆者擔當指導老師至今，初期為自由選修課，民國 89 年起改為高一音樂班學生必修，二、三年級選修；雖為數位音樂課程，但課程內容還是以傳統古典音樂為主。

數位音樂課程為團體班小班教學，人數最高為八位，每位同學一台電腦。

高一學生必修課程為每星期三 12:10~4:10 及每星期五 10:10~11:30，共有四個時段，每一個時段為 80 分鐘。

高二學生選修課程為每星期五 08:50~10:10 及每星期五 12:00~01:20，共有二個時段，每一個時段為 80 分鐘。

106 學年度，筆者進到臺灣師範大學音樂系研究所就讀-流行音樂產學應用碩士在職專班，當時入學考的專題題目為〈流行音樂課程運用於高中音樂班教

學〉，所以自當學期開始，即將教學內容正式轉為以流行音樂為主，並對當時高一 30 位音樂班學生進行為期二個學期的教學研究，包括從認識簡譜及附和弦記號的單行樂譜開始，並指導學生流行鋼琴彈奏法、鋼琴伴奏法¹、MIDI 編曲、配樂等。

結束這二個學期的教學研究之後，接著對這批升高二的學生進行選修諮詢，有近 15 位同學願意選修進階課程，接著再授予音樂班 15 位高二學生，創作、配器、編曲、錄音及配樂等進階課程，同時再對下年度新入學的 31 位音樂班新生一樣進行為期二個學期的研究。故整個研究過程為期二個學年四個學期，研究對象為：

109 級高二 30 位音樂班學生進行二個學期（高一）之基礎教學研究

109 級高二 15 位音樂班學生進行二個學期（高二）之進階教學研究

110 級高一 31 位音樂班學生進行二個學期（高一）之基礎教學研究

在本次教學研究為期二年四個學期結束後，學校方面為了讓音樂班學生能有展演的機會，特別舉辦了流行與數位音樂發表會，這是高雄中學音樂資優班首次舉辦非古典的音樂會，雖然為小型發表會，但學生們都非常興奮與投入，並成功於 108 年 6 月 29 日下午圓滿結束。

¹鋼琴伴奏法請參考，謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》（上海：上海音樂出版社，2001），186-188。

【圖 1】高雄中學音樂資優班流行與數位音樂成果發表會

流行與數位
音樂
成果發表

高雄市立高雄中學音樂班
中華民國 108 年 6 月 29 日 2:30PM
音樂館 4F 合奏教室
指導單位：高雄中學音樂班 音樂組
指導老師：黃克成

【圖 2】高雄中學音樂館 401 數位音樂專用教室

一套教師用數位音樂設備、八套學生用數位音樂設備

【圖 3】高雄中學音樂館 401 數位音樂專用教室學生用設備

ASUS 桌上型電腦 i5 Windows 10

Yamaha UR-22 錄音介面

M-Audio Keystation 61 MIDI 控制鍵盤

【圖 4】

流行與數位音樂 成果發表會〈慢慢喜歡你〉

【圖 5】

流行與數位音樂 成果發表會〈雪花〉

【圖 6】

流行與數位音樂 成果發表會〈火與夢〉

【圖 7】

流行與數位音樂 成果發表會〈一塊鹹派〉

【圖 8】影片重新配樂 *Mr. Indifferent*

會後筆者根據本次發表會學生作品內容，提出探討，本教學範圍學生作品達 15 個，因學習時間不同，所以作品內容程度參差不齊，故特別從中挑選較具研究與探討價值的四個流行音樂作品及一個重新配樂作品，來進行下一步研究探討，其篩選內容標準為：

- (一) 流行歌曲改編
- (二) 自行設計和弦進行後之旋律創作
- (三) 完全原創歌曲，簡單編制之編曲
- (四) 完全原創歌曲，較大編制之編曲
- (五) 動畫重新配樂製作及音效製作

全部學生作品如下：

改編歌曲 5 首：

1、慢慢喜歡你 改編者：鄭之荼

改編自莫文蔚的〈慢慢喜歡你〉，MIDI 背景音樂、人聲及樂器合奏。

2、難得孤寂 改編者：鄭之荼

改編自 A-Lin 的〈難得孤寂〉，MIDI 背景音樂、人聲及樂器合奏。

3、撒野 改編者：施佳妘

改編自欸-61_〈撒野〉，為同名小說〈撒野〉的衍生曲，人聲及樂器合奏。

4、夢一場雪 改編者：陳沛妘

改編自那英的〈夢一場〉 / 電視劇〈延禧攻略〉的片尾曲-雪落下的聲音，

以兩首歌同時進行方式呈現，人聲合唱。

5、Super Trouper 改編者：黃以薩

改編自瑞典的 ABBA 流行音樂團。啟發自電影 MAMMA MIA 2 的片尾曲，

MIDI 背景音樂、人聲及樂器合奏。

原創歌曲 8 首：

1、惡魔 詞曲創作：張玳菁，人聲與樂器合奏。

2、死刑 詞曲創作：張玳菁，人聲與樂器合奏。

3、一場唯美的災難 / 黑色 詞曲創作：張玳菁，人聲與樂器合奏。

4、藍色天空 作曲：林佩璇，樂器合奏。

5、雪花 詞曲創作：林佩璇，MIDI 背景音樂、人聲與樂器合奏。

6、那些年 詞曲創作：林佩璇，MIDI 背景音樂、人聲與樂器合奏。

7、一塊鹹派 詞曲創作：郭蓓菱，MIDI 背景音樂與人聲。

8、火與夢 詞曲創作：陳沛妘，MIDI 背景音樂、人聲與樂器合奏。

重新配樂 2 部：

1、*Homesick* 重新配樂：林佩璇

2、*Mr. Indifferent* 重新配樂：鄭之荼

依上述條件分別以分類方式，選出較優良的四個流行歌曲作品，及一個重新配樂作品，作為本研究探討的對象。

第二章 流行歌曲教學範例說明

此章為筆者上課之內容與範例，分為認識流行歌曲、鋼琴伴奏、數位編曲與研究發現等，茲說明如下。

第一節 認識流行歌曲

一、簡譜 (Numbered Musical Notation)

樂譜為以符號來記錄音樂的方法，除了學生慣用的五線譜外，有必要讓學生能閱讀其他的樂譜，例如爵士鼓的節奏譜²、吉他的六線譜³，與流行音樂界最為常用的數字樂譜〈簡譜〉。首要課程內容為認識簡譜開始。

關於簡譜，對一個從小接觸音樂到高中超過十年以上的音樂資優班學生來說，是遙不可及的，尤其是簡譜移調；五線譜對他們來說，才是唯一的樂譜，甚至排斥簡譜！為何要認識簡譜呢？他們有這樣的疑問，隨便 Google 都可以找到免費的五線譜，但經筆者說明，我們的教學目的是：

- (1) 以附和弦記號的單行樂譜來自編流行歌曲之鋼琴獨奏樂譜
- (2) 以附和弦記號的單行樂譜來自編流行歌曲之鋼琴伴奏樂譜
- (3) 以附和弦記號的單行樂譜來進行流行歌曲之完整編曲（配器）

而坊間出版之簡譜系列樂譜，以卓著文化事業有限公司所出版之最新排行和弦最為正確，由一群業界資深老師所組成的編輯團隊，出版受流行音樂界所公認最為優良的簡譜，並廣為喜愛及使用，卓著文化事業有限公司為流行音樂的付出，眾所皆知；卓著文化事業有限公司經理兼總編輯卓錦漢老師，得知筆

²爵士鼓教學請參考，染川良成，《駕馭爵士鼓的 30 種基本打點與活用》（臺北：典絃音樂文化國際事業有限公司，2013），6-9。

³吉他教學請參考，楊昱泓，《樂在吉他》（臺北：麥書國際文化事業有限公司，2009），68-70。

者的研究計畫，為了支持筆者對於在高雄中學音樂資優班推廣流行音樂教學而努力，特別提供該出版社的簡譜，供筆者做為音樂資優班教學使用。

首先向學生詳細說明簡譜之記譜法與五線譜記譜法之對應關係，例如：

(1) 音高：

以數字 1 至 7 來表示大調的自然音階。在數字上面加一點為高八度，加二點為高二個八度；而在數字下面加一點為低八度，加二點為低二個八度，以此類推。

(2) 音長：

只有數字的是四分音符，數字下面加一條橫線即是八分音符，兩條橫線即是十六分音符，下加橫線數，等同五線譜的符尾數；數字後方的橫線為延長音符長度，每一條橫線代表延長一個四分音符的長度；附點音符記譜法則與五線譜相同。

(3) 休止符：

休止符用「0」來表示。每個「0」代表一個四分休止符；八分休止符即在「0」下方加一條橫線，在「0」下方加兩條橫線即是十六分休止符，下加橫線數所代表之意義與五線譜記譜法概念相同。

二、 現代和弦記號 (Chord Code)

本〈追光者〉簡譜上所標示的和弦記號，為了方便移調也是以數字表示⁴，

例如：57，即為該調的屬七和弦，以 C 大調為例，則為 G7。

⁴簡譜上之數字和弦請參考，卓錦炎，《最新排行 109》（高雄：卓著文化事業有限公司，2010），56-57。

【表 1】〈追光者〉簡譜和弦組成表

數字和弦名稱	和弦屬性 (C maj)		和弦組成音
1	大三	C	C-E-G
2m7	小七	Dm7	D-F-A-C
3m	小三	Em	E-G-B
3m7	小七	Em7	E-G-B-D
37	屬七	E7	E-G [#] -B-D
4	大三	F	F-A-C
4M7	大七	Fmaj7	F-A-C-E
4m6	小六	Fm6	F-A ^b -C-D
5	大三	G	G-B-D
57sus	掛留	G7sus	G-C-D-F
511	屬 11	G11	G-B-D-F-A-C
5/4	轉位	G/F	G-B-D/F、F-G-B-D
5/7	轉位	G/B	G-B-D/B、B-D-G
6m7	小七	Am7	A-C-E-G
7ø	半減七	Bm7(b5)	B-D-F-A
1M9	大九	Cmaj9	C-E-G-B-D

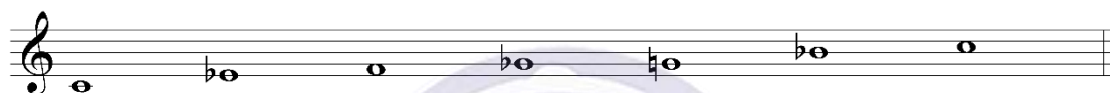
三、樂曲風格 (Style of Music)

聆聽及探討常見曲風 (參閱連結之 YouTube 頻道)

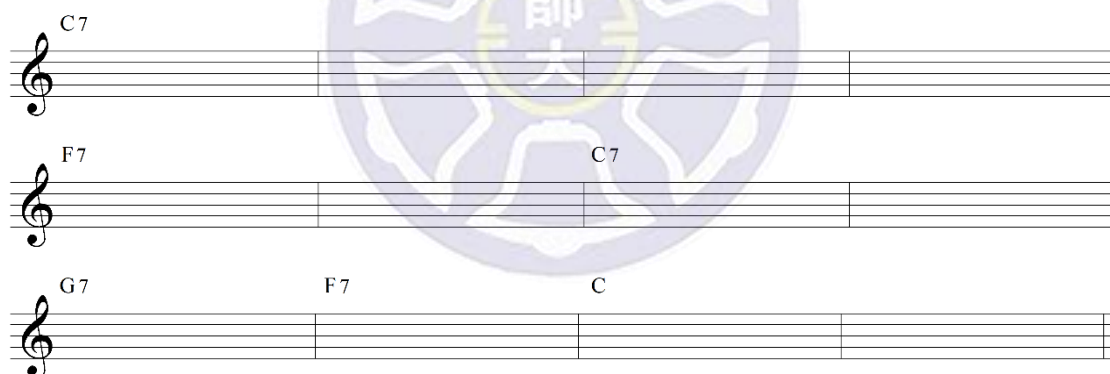
(1) Blues 藍調：

起源於 19 世紀末，是一種音樂流派和音樂形式，融合了黑人靈歌，有著悲傷、憂鬱的感覺，以主和弦、下屬和弦、屬和弦的藍調形式，是為最普及的形式。有藍調音階和特定的和弦進行，其中十二小節藍調是最常見的。

【譜例 1】藍調音階

【譜例 2】12 小節藍調和弦進行

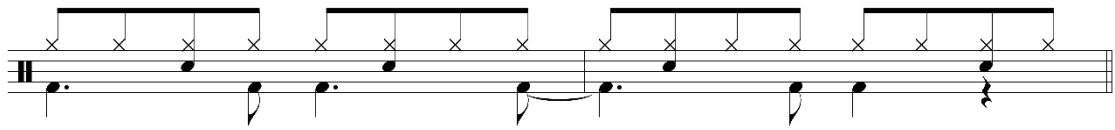
NiceChord 好和弦：什麼是「12 小節藍調」？

https://www.youtube.com/watch?v=WId0K_X0MHc&t=3s (accessed 2019. 9. 30)

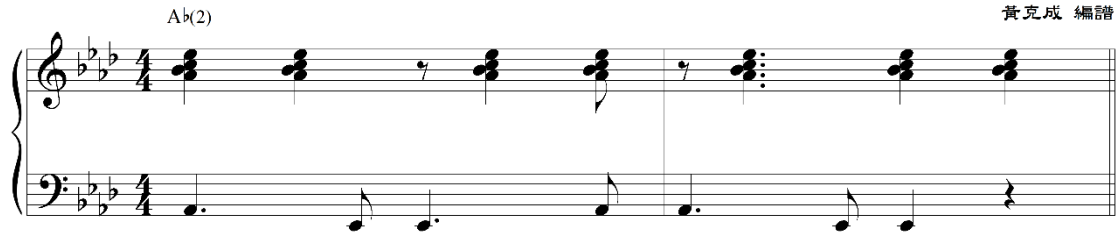
(2) Bossa Nova 巴莎諾瓦：

融合巴西森巴舞曲和美國酷派爵士的一種新派爵士樂，有著輕鬆柔和、慵懶甜美、浪漫性感的感覺，其節奏結構複雜，給人一種拉丁爵士樂的印象。巴莎諾瓦通常為二個小節一個節奏型態：

【譜例 3】 Bossa Nova 的爵士鼓譜基本型態

【譜例 4】 Bossa Nova 的鋼琴節奏基本型態

Olivia Ong - A Girl Meets Bossanova 2

<https://www.youtube.com/watch?v=3S-gRKD6PiA&t=141s> (accessed 2019. 9. 30)

(3) Country 鄉村歌曲：

源自 1920 年代，融合了傳統民謠音樂、凱爾特音樂、福音音樂、藍調及美國民間音樂，1940 年代，人們開始以統一的術語「鄉村音樂」來稱呼。鄉村音樂出了兩位知名的暢銷歌手，一位是人稱貓王的艾維斯·普里斯萊。另一位則是當代音樂家葛司·布魯克斯 (Garth Brooks)。

【譜例 5】 鄉村歌曲的節奏形態

Take Me Home Country Roads

A musical score for the song 'Take Me Home Country Roads'. It includes vocal, guitar, and bass parts. The key signature is A major (two sharps) and the time signature is 4/4. The score is credited to 黃克成 編譜. The vocal line starts with a quarter rest, followed by quarter notes on the 1st, 2nd, and 3rd beats. The guitar part features a rhythmic pattern of eighth notes and chords. The bass part follows a similar rhythmic pattern.

Take Me Home Country Roads 《鄉村小路帶我回家》 John Denver

<https://www.youtube.com/watch?v=UFarTDONR48> (accessed 2019.9.30)

(4) Electronic Dance Music 電子舞曲：

簡稱 EDM，有著強烈的節奏及重低音，特點為四分音符表現的大鼓及貝斯，及樂段反覆進行 (Loop)，由合成器、電子節奏機及音序機 (Sequencer) 組成的電子樂器所產生，亦可由電子舞曲製作軟體來產生，一般大多由 DJ 來創作及播放演出。

【譜例 6】電子舞曲鼓譜

Electronic Dance Music

Drum Set 黃克成 編譜

師大

電子舞曲 2018 新年組合曲

New Year Mix 2018 - Best of EDM Party Electro & House Music

<https://www.youtube.com/watch?v=2ZC3rM2Y8jQ&t=962s> (accessed 2019.10.05)

(5) Folk 民謠：

民謠可分美國民間音樂、台灣民謠、流行民謠、中國民歌、鄉村音樂等。民謠即為流行音樂，是一種在民間廣泛傳播的，以娛樂性和商品性為主要特性的音樂作品

飄零的落花 蔡琴演唱

<https://www.youtube.com/watch?v=K6sWXGxhyEs> (accessed 2019.10.05)

(6) Jazz 爵士：

是一種音樂流派，它於 19 世紀末期至 20 世紀初期起源於美國紐奧良，爵士樂有非常多的類型，如：咆勃爵士 (Bebop)、酷派爵士 (Cool)、硬咆勃爵士 (Hardbop)、融合爵士 (Fusion) 等，爵士樂特點為不平均的八分音符，強拍為 2、4 拍。最小的爵士樂團編制為：鋼琴、低音提琴、爵士鼓，稱為爵士鋼琴三重奏。

爵士鋼琴三重奏 UNO Play Jazz Piano 烏野薰

https://www.youtube.com/watch?v=9CFiq1KY_BU (accessed 2019.10.05)

(7) Lyric 抒情：

慢板速度的抒情曲 (BPM:56~72)，柔和的歌聲及音色，鋼琴或吉他分散和弦伴奏，配上基本型態的爵士鼓及拍子結構簡單的貝斯。

AmyChanrich - 說不定明天他就來了 (作曲：陳壹千)

<https://www.youtube.com/watch?v=g50tiqfC92U> (accessed 2019.10.05)

(8) R&B 節奏藍調：

英語：Rhythm and Blues，簡稱：R&B 或 RnB，並融合了爵士樂、福音音樂和藍調音樂的音樂形式，起源於 1940 年代的美國。

現代 R&B 的編制特徵包含以電音形式錄音製作的風格、類比鼓機製作之節奏，以及一種柔和、圓渾豐厚的歌聲。

Chris Brown 克里斯·布朗 - With You

<https://www.youtube.com/watch?v=nmjdaBaZe8Y&list=PLmo6nqW1N6y7sMmCJNNL0D7AQ5m3K3ht0> (accessed 2019.10.09)

具有強烈的節奏，有著輕柔悅耳的漂亮旋律；少有刺激和短促的聲音，較接近輕音樂。

凱文·柯恩 (Kevin Kern) 是新世紀音樂 (New Age) 風格的鋼琴家和作曲家。出生於美國底特律的 Kevin Kern，被公認是當代新世紀鋼琴的代表人物。

凱文柯恩 - 綠鋼琴

https://www.youtube.com/watch?v=_Bq89eF-Pfs&t=72s (accessed 2019.10.11)

四、鋼琴伴奏型態 (Piano Accompaniment Pattern)

鋼琴在流行歌曲所扮演的角色是極為重要的，常見的除了前奏、間奏、尾奏會以獨奏方式呈現外，鋼琴伴奏⁵幾乎是貫穿全曲。而在臺灣的音樂資優班體制內，除了主修鋼琴的學生之外，非鋼琴主修的學生即是以鋼琴為副修，也就是說，在臺灣念音樂班的學生，大多數都會彈鋼琴的。但是，根據筆者進一步了解，看得懂和弦記號的單行樂譜，且能視譜彈奏鋼琴的人少之又少，尤其是伴奏部分，所以學生對於如何自編鋼琴伴奏的課程非常有興趣及有其迫切需求，故筆者特地為了流行鋼琴獨奏及伴奏設計了一個課程，與學生一起探討。

五、歌詞創作 (Lyrics creation)

歌詞就像是一篇短篇故事，必須在短短三、五分鐘裡完整敘述故事內容⁶，筆者認為，有好的文學素養及感性，為歌詞創作的條件。

先有曲還是先有詞？這是一般人都有的疑惑，筆者個人認為，先有詞再來譜曲，在歌曲的意境上，比較容易掌握，不過在詞與曲分別為不同作者的情況之下，先有曲再來填詞，也是常見的；在早期講究押韻及韻腳運用的時代，作

⁵鋼琴伴奏法請參考，謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》（上海：上海音樂出版社，2001），186-188。

⁶朱耀偉，《詞中物-香港流行歌詞探賞》（臺北：世界文物出版社，2007），17-19。

詞還真有蠻多的規範，不過當今，似乎較不流行這些了，新一代的作詞者，有著更無拘束的想法與用詞，雖然如此，還是有必需避開的用詞，例如最常碰見的諧音等；這次的作品裡的歌詞創作學生，都有個共同點，國文程度好，文學素養佳，甚至有幾位平常就有創作散文的經驗，筆者認為，這些學生的填詞能力尚可，往後還有很大的進步空間。

六、配樂 (Soundtrack)

配樂是根據影片的故事、人物、節奏、氣氛所創作的音樂⁷。其作用可以加強影片的視覺感官，音樂在影片裡的角色是極為重要的，不同的氣氛會配上不同的音樂，當畫面情節還未明朗之前，其實音樂已經預告故事結局了。

初階配樂課程，讓學生來嘗試 3D 動畫短片重新配樂，時間都在三分鐘以內，整個影片事先消音，學生除學習創作影像音樂外，還得學習影片配音工程，使用麥克風錄製音效、剪接及如何使用效果器軟體來編輯聲音⁸，學生除了新鮮感外，反應也非常熱烈。

第二節 鋼琴伴奏

本教學示範以〈追光者〉為例，範例為標註和弦記號的數字樂譜，此曲由馬靜作曲，岑寧兒所唱，原曲為 B 大調轉 C 大調，但考量學生剛接觸流行歌曲，所以暫不轉調，全曲以 C 大調教學解說。

以下範例歌曲由筆者自編，旋律及所標示之和弦部分，參考卓著文化事業有限公司出版之《最新排行 109》⁹，全曲以轉換五線譜後之樂譜來說明。

前奏 (Intro)

⁷梅垣ルナ，《圖解作曲，配樂》黃大旺翻譯（臺北：城邦文化事業有限公司，2017），88-96。

⁸聲音編輯請參考，高惠宗，《電子音樂-理論與實作》（臺北：世界文物出版社，1994），85-87。

⁹樂譜請參考，卓錦炎，《最新排行 109》（高雄：卓著文化事業有限公司，2010），56-57。

【譜例 8】〈追光者〉原附和弦之單行譜 Intro 樂譜第 1~7 小節

原曲前奏有七小節，從樂曲分析，分成前三小節與後四小節兩個樂段；前三小節旋律拍子結構及和弦較為簡單，為了營造一開始的安靜感，左手伴奏¹⁰考慮以按住和弦的方式彈奏，同時為了保留左手低音的功能，F 和弦必須彈奏原位（F-A-C）；G/F 和弦原為（F-G-B-D），而為了 G/F 和弦的清晰度及彈奏方便，將 G 的音符省略，所以 G/F 和弦則彈（F-B-D），另外，G/F 和弦提前於第二拍後半拍出現；還有和弦彈奏的拍長及休止符，也是必須考量的重點之一。

【譜例 9】筆者改編示範之 Intro 第 1~3 小節鋼琴譜

後四小節拍子結構較為生動，和弦進行為 Am-Fmaj7-G7sus-C-Am7-Fmaj7-G11，為了不要讓伴奏有太單調的感覺，考慮以分散和弦來彈奏。因為每個和弦只有二拍，所以分散和弦無法彈奏全部的組成音，其中 Am、Am7、Fmaj7 用 1.5.3；G7sus、C 用 1.5.1，前奏最後停止的和弦為 G11，組成音為 G-B-D-F-A-

¹⁰鋼琴伴奏法請參考，謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》（上海：上海音樂出版社，2001），186-188。

C，因這小節只有一個和弦，拍子較長，也較有變化空間，所以把 G11 的 9 音 (A) 與 11 音 (C) 加入，最後停在第 3 度音 (B)。

【譜例 10】筆者改編示範之 Intro 第 4~7 小節鋼琴譜

主歌 (Verse 1)

進入主歌，共有 11 小節，分成前四小節與後七小節兩個樂段；特別向學生說明，當人聲進來後，鋼琴就不再彈奏主旋律，而是雙手以純伴奏方式彈奏，通常左手以彈奏和弦根音為主，右手則彈奏和弦音，而和弦進行中的位置（轉位）及拍子的變化，必須經過審慎設計安排，才能有較佳的表現；在前四小節為了讓和聲聽起來較為單薄，我們以中央 Do 高八度的位置彈奏，後七小節和弦則彈奏中央 Do 的位置，整個主歌採用較為簡單安靜的方式表現，故以按住和弦的方式彈奏，但可以隨興的加上一些和弦音以增加變化。A 段最後為二小節的 G11，組成音為 G-B-D-F-A-C，右手和弦將會保留重要音符，而省略某些音符。

【譜例 11】原附和弦之 Verse 1 單行樂譜

※主歌為弱起拍，從第 7 小節第四拍至第 18 小節小節第三拍

弱起拍

11 Dm7 G7sus C F G E7 Am7 Em/G

15 Dm7 Fm6 G11

【譜例 12】筆者改編示範之 Verse 1 鋼琴伴奏樂譜第 8~18 小節

※紅色圈選處為和弦轉位

8 C F G Em7 Am7 Am7/G

11 Dm7 G7sus C F G E7 Am7 Em/G

15 Dm7 Fm6 G11

副歌 (Chorus 1)

副歌不管在旋律及節奏上會與主歌截然不同，為整首歌曲較為高潮的段落，通常會重複演唱二次以上，也是整個曲子最為重要的部分。

本曲副歌共有八小節，分前四小節與後四小節兩個樂段，但這兩個樂段旋律及和弦，除第七小節後面及第八小節外，幾乎一樣，和弦進行如下：

【譜例 13】原附和弦之 Chorus 1 單行樂譜第 19~26 小節

19 Am7 F G7sus C G/B Am7 F G7sus C G/B
跟在你 身後 像影子 追著光 夢遊 我可以 等在這 路口 不管你 會不會 經過 每當我
23 Am7 F G7sus C G/B Am7 F G11
為你抬 起頭 連眼 淚 都覺得 自由 有的愛 像陽光 傾落 邊擁 有 邊失去 著

比較高潮的副歌，鋼琴伴奏當然要更為複雜些，在這裡我們以右手按壓四分音符方式彈奏，強調強烈的節奏感。在右手和弦部分，要注意和弦轉位，意即和弦與和弦間位置盡量接近，除了較好聽之外，在彈奏上也較順手。鋼琴左手低音部份，原則上以八度音彈奏較佳，但考量有些音偏低，會造成模糊感，所以只彈奏單音

【譜例 14】筆者改編示範之 Chorus 1 鋼琴伴奏樂譜第 19~26 小節

19 Am7 F G7sus C G/B Am7 F G7sus C G/B
跟在你 身後 像影子 追著光 夢遊 我可以 等在這 路口 不管你 會不會 經過 每當我

23 Am7 F G7sus C G/B Am7 F G11

為你抬起頭 連眼淚都覺得自由 有的愛像陽光 傾落邊擁 有邊失去 著

間奏 (Re-intro)

【譜例 15】原附和弦之 Re-intro 單行樂譜第 27~30 小節

27 Am7 F G7 C Am7 F G7

如果

四小節間奏，與前奏一樣是以鋼琴獨奏方式呈現。簡單的和弦進行，每個和弦為二拍，我們還是以 $1, 5, 3$ 的琶音方式彈奏，最後小節的和弦 G7 會以切分音方式提早半拍出現。

【譜例 16】筆者改編示範之 Re-intro 鋼琴樂譜第 27~30 小節

27 Am7 F G7 C Am7 F G7

如果

主歌第二次 (Verse 2)

與第一次主歌幾乎一模一樣，只有在進入副歌前少了一小節，直接從 G7sus 進入副歌。由於是第二次主歌，所以鋼琴伴奏不會像第一次時那麼安靜，和弦會有不太一樣的變化，以表現曲子的層次感。

在第 34 小節和弦為 Dm7-G11，Dm7 為 D-F-A-C；G11 為 G-B-D-F-A-C，因左

手將彈根音 G，右手則省略 G 音，為 B-D-F-A-C，再將 B 省略，所以與 Dm7 同為 D-F-A-C，雖然不同的和弦右手和弦彈奏的音一樣，但左手根音不同。第 40 小節為將進入副歌的過門，彈奏了較有節奏感的切分拍子。

【譜例 17】原附和弦之 Verse 2 單行樂譜第 31~40 小節

31 C F G Em7 Am7 Am7/G
說 你 是 夏 夜 的 螢 火 孩 子 們 為 你 唱 歌 那 麼 我 是 想 要

34 Dm7 G11 C Fmaj7 G E7 Am7 G
畫 你 的 手 你 看 我 多 麼 渺 小 一 個 我 因 為 你 有 夢 可 做 也 許

38 Dm7 Fm6 G7sus
你 不 會 為 我 停 留 那 就 讓 我 站 在 你 的 背 後 我 可 以

【譜例 18】筆者改編示範之 Verse 2 鋼琴伴奏樂譜第 31~40 小節

31 C F G Em7 Am7 Am7/G
說 你 是 夏 夜 的 螢 火 孩 子 們 為 你 唱 歌 那 麼 我 是 想 要

34 Dm7 G11 C Fmaj7 G E7 Am7 Am7/G
畫 你 的 手 你 看 我 多 麼 渺 小 一 個 我 因 為 你 有 夢 可 做 也 許

38 Dm7 Fm6 G 7sus

38 你 不 會 為 我 停 留 那 就 讓 我 站 在 你 的 背 後 我 可 以

副歌第二次 (Chorus 2)

【譜例 19】原附和弦之 Chorus 2 單行樂譜第 41~48 小節

41 Am7 F G 7sus C G/B Am7 F G 7sus C G/B

41 跟 在 你 身 後 像 影 子 追 著 光 夢 遊 我 可 以 等 在 這 路 口 不 管 你 會 不 會 經 過 每 當 我

45 Am7 F G 7sus C G/B Am7 F G11

45 為 你 抬 起 頭 連 眼 淚 都 覺 得 自 由 有 的 愛 像 大 雨 滂 沱 卻 依 然 相 信 彩 虹

與第一次副歌幾乎一樣，所以在鋼琴伴奏上必須做一些變化，才会有層次感，最明顯的即是左手低音的拍子，在節奏上不再只按長音，而是配合爵士鼓、貝斯的拍子做變化，此副歌的最後一小節（在進入 Bridge 前一小節），雙手彈奏 ♩ ♪ ♪ ♪ 節奏，將節奏一起停在第三拍。

【譜例 20】筆者改編示範之 Chorus 2 鋼琴伴奏樂譜第 41~48 小節

41 Am7 F G 7sus C G/B Am7 F G 7sus C G/B

41 跟 在 你 身 後 像 影 子 追 著 光 夢 遊 我 可 以 等 在 這 路 口 不 管 你 會 不 會 經 過 每 當 我

41

45 Am7 F G7sus C G/B Am7 F G11

為你抬起頭 連眼淚 都覺得 自由 有的愛 像大雨 滂沱 卻依然 相信彩虹

橋 (Bridge)

【譜例 21】原附和弦之 Bridge 單行樂 49~56 第小節

※此樂譜為電吉他 Solo 之旋律

49 Fmaj7 Em7 Dm7 6

52 Bm7(b5) E7 Fmaj7 Em7

55 Dm7 G7 C G7 Am7 Am7/G

我可以 跟在你身後 像影子

此樂段為八小節的電吉他 Solo，拍子較為複雜，其中第 51 小節更出現了 32 分音符及 16 分音符六連音，為整首歌音符節奏最為複雜的樂段，所以鋼琴伴奏部分也必須設計為較為複雜的伴奏型態，以增加豐富的節奏感。另外右手和弦部分，因某些音位置靠近低於中央 Do 八度的位置，有點偏低，所以部分和弦將會以省略某些音來處理。

Fmaj7：F-A-C-E（右手彈 A-C-E，左手彈 F）

Em7：E-G-B-D（右手彈 G-B-D，左手彈 E）

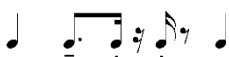
Dm7 : D-F-A-C (右手彈 F-A-C, 左手彈 D)

Bm7-5 : B-D-F-A (右手彈 F-A-B-D, 左手彈 B)

E7 : E-G#-B-D (右手彈 G#-B-D, 左手彈 E)

C : C-E-G (右手彈 G-C-E, 左手彈 C)

G7 : G-B-D-F (右手彈 G-B-D-F, 左手彈 G)

鋼琴伴奏部分，彈奏較為豐富的節奏型態

並指定第二拍為持續重音，十六分音符部分為斷奏，讓鋼琴伴奏能與電吉他獨奏能相呼應。其中：

Bridge 的第四小節的小過門 (樂曲第 52 小節)

Bridge 的第八小節的過門 (樂曲第 56 小節)

【譜例 22】筆者改編示範之 Bridge 鋼琴伴奏樂譜第 49~56 小節

49 F maj7 Em7 Dm7 6

52 Bm7(b5) E7 F maj7 Em7

55 Dm7 G7 C G7 Am7 Am7/G

55 我可以 跟在你身後 像影子

副歌第三次 (Chorus 3)

【譜例 23】原附和弦之 Chorus 3 單行樂譜第 57~64 第小節

55 Dm7 G7 C G7 Am7 Am7/G

55 我可以 跟在你身後 像影子

58 Fmaj7 G7 C G/B Am7 F G7sus C G/B

58 追著光 夢遊 我可以 等在這 路口 不管你會不會 經過 每當我

61 Am7 F G7 C G/B Am7 F

61 為你抬起頭 連眼淚 都覺得 自由 有的愛 像大雨 滂沱 卻依

64 G Am7 Fmaj7 Cmaj9

64 然 相信彩虹

第三次副歌，前面已提過，因考量學生程度，所以暫不轉調，還是以 C 大調繼續往下彈奏。

剛剛由 Bridge 轉入的最後一段副歌，前四小節將所有配器收到剩下鋼琴伴奏，所以以輕柔的方式來伴奏，但第四小節後二拍加入過門及進入後四小節後，又將副歌以全配器方式帶入曲子的高潮，鋼琴伴奏當然會以更強烈的方式

來伴奏。最後一小節（樂曲第 64 小節）G 和弦以琶音在第三拍收尾，在最後一句歌詞唱完後即進入尾奏。

尾奏 (Outro)

【譜例 24】原附和弦之 Outro 單行樂譜第 65~67 小節

樂譜最後三小節為尾奏（樂譜第 65~67 第小節），以純鋼琴獨奏方式表現，最後第二小節速度以漸慢方式彈奏，最後的和弦 CMaj9，右手按 E-G-B-D，左手按兩個八度的 Do 以延長的方式結束曲子。

【譜例 25】筆者改編示範之

Chorus 3 鋼琴伴奏樂譜第 57~64 第小節

Outro 65~67 鋼琴譜

第三節 數位編曲

以上篇幅所探討的為鋼琴伴奏，可以是為了幫歌唱者伴奏¹¹，或是流行樂團的鍵盤手，但我們知道，不可能每個曲子都是只以鋼琴伴奏這種方式來表現，以多數流行歌曲為例，幾乎都會有為數不等的器樂或甚至管絃樂團的協奏。在現今科技時代盛行，數位音樂也隨之興起，數位音樂工作站（Digital Audio Workstation，簡稱 DAW）因應而生，因低成本高效率的優勢，被編曲者廣泛使用，只要一些簡單的硬體設備，加上軟體的強大功能，以及以高階取樣的擬真音色，成為音樂工作者的必要配備及其專業知識。

¹¹鋼琴伴奏法請參考，謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》（上海：上海音樂出版社，2001），186-188。

高雄市立高雄中學音樂班擁有數位音樂專用教室及完整的數位音樂器材，除流行音樂教學外，學習數位音樂，是重要課程之一；透過教學過程說明，因科技進步，MIDI 不再是以前印像中不真實的音色，而是現在的高階擬真音色，編曲不再是以前的紙上作業，而現在是透過功能強大的編曲軟體來進行，讓學習編曲變得更為方便，而困擾編曲者的樂器演奏試聽問題也跟著迎刃而解。

以下將以數位音樂之編曲方式，來探討貝斯與爵士鼓組，在流行音樂中的重要角色及其編曲概念。教學示範與第二節相同，以〈追光者〉為例。

1、加入貝斯（Bass）伴奏型態編輯與分析

貝斯在樂曲節奏組中，是極為重要的樂器，因沒有旋律線，常常被忽略，但少它又會有種莫名的空虛感；以彈奏和弦根音為主的貝斯，有穩定和弦的功能，它的音符、節奏型態、變化音、經過音等，是值得研究探討的¹²。

本單元還是以〈追光者〉為例，分析樂曲，將段落分為：

Intro→Verse→Chorus→Re-intro→Verse→Chorus→Bridge→Chorus→Outro

前奏（Intro）

非常優美的前奏旋律，以鋼琴獨奏的方式呈現，所以並不需要加入貝斯，以保有純鋼琴音色的美感。

主歌（Verse 1）

主歌的部分，Vocal 剛開始進入，因要營造較為安靜抒情清晰的感覺，所以只安排以鋼琴伴奏方式呈現，故先不安排貝斯加入。

¹²貝斯彈奏請參考，潘尚文，《貝士聖經》（臺北：麥書國際文化事業有限公司，2008），62-65。

副歌 (Chorus 1)

是樂曲較為高潮的段落，但因為是第一次副歌，所以只安排貝斯加入（爵士鼓則暫緩），除了增加樂曲低音的厚度外，更是增加樂曲節奏感，除彈奏和弦根音外，節奏、拍子及和弦與和弦進行間的變化音、經過音，必須詳細編輯與探討，以取得最佳音樂性與效果。說明如下：

樂曲節奏型態為 Ballad，拍子結構為 8 Beat 或 16 Beat，所以拍子基本彈法

為：

但若是變化音，會以該和弦的一級與五級交替彈奏，則將第二拍與第四拍後半拍的八分音符彈成兩個 16 分音符，其彈法為：

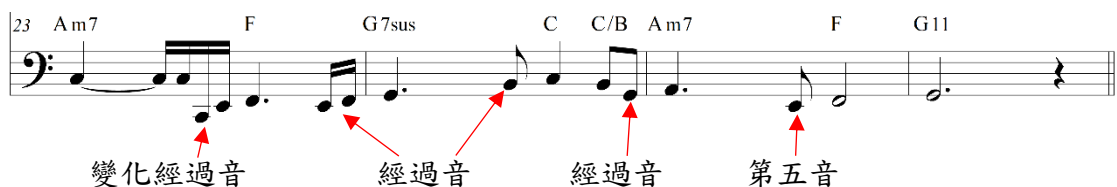
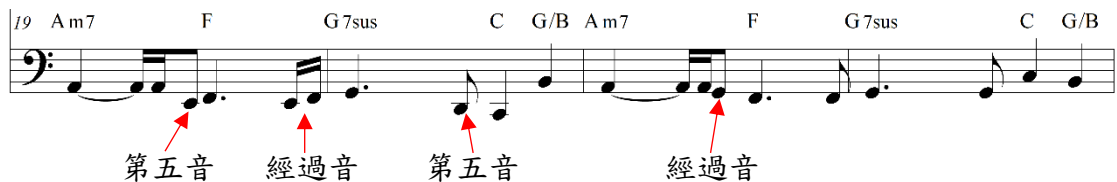
在教學過程中，分析原曲中的 Bass 節奏，大致上會有以下幾種拍子組合，依不同的和弦交替彈奏。

【譜例 26】參考〈追光者〉原聲帶之 Bass 分析，大致上會有這幾種節奏型態

【譜例 27】參考〈追光者〉原聲帶之 Bass 彈奏拍子模式

筆者改編之貝斯第 19~26 小節

間奏 (Re-intro)

與前奏一樣，以鋼琴獨奏的方式呈現，所以同樣不加入貝斯，來保有純鋼琴音色的美感。

主歌第二次 (Verse 2)

開始加進爵士鼓與貝斯，但畢竟是主歌，所以貝斯拍子主要以長音為主，再加上五度音、變化音與經過音。

Verse 2 第四小節（樂譜第 31 小節）為切分音和弦，Dm7 和弦為一拍半、G11 和弦為二拍半。第十小節（樂譜第 40 小節），拍子與鋼琴伴奏相同。

【譜例 28】筆者改編之 Verse 2 貝斯樂譜第 31~40 小節

31 C F G Em7 Am7 Am7/G

34 Dm7 G11 C Fmaj7 G E7 Am7 Am7/G

38 Dm7 Fm6 G7sus

經過音

切分音和弦 五度音

經過音 第五音 經過音

變化經過音

與鋼琴伴奏相同的節奏

副歌第二次 (Chorus 2)

與第一次副歌不同的是有爵士鼓（請參閱譜例 36）加入，所以除了在節拍與變化音上與第一次類似外，還會有一些更複雜的表現，讓樂曲更有層次感。

【譜例 29】筆者改編之 Chorus 2 貝斯樂譜第 41~48 小節

41 Am7 F G7sus C G/B Am7 F G7sus C C/B

和弦分散音 變化經過音 第五音 經過音 變化經過音

45 Am7 F G7sus C C/B Am7 F G11

第五音 變化經過音 經過音 第五音 經過音 與鋼琴相同的節奏

橋 (Bridge)

本樂曲節奏最為複雜的樂段出現在 Bridge，為八小節的電吉他 Solo，除了拍子較為複雜外，爵士鼓及貝斯彈奏上也明顯的不同，貝斯以 1、5 度交替音來彈奏。

【譜例 30】在原聲帶裡，第 49~56 小節的電吉他 Solo

E.G Solo

49 Fmaj7 Em7 Dm7 6

52 Bm7(b5) E7 Fmaj7 Em7

55 Dm7 G7 C G7 Am7 Am7/G 3

【譜例 31】筆者改編之 Bridge 貝斯樂譜第 49~56 小節

49 Fmaj7 Em7 Dm7

五度交替音 49~51、53 小節

52 Bm7(b5) E7 Fmaj7 Em7

經過音 和弦分散音 和弦分散音 經過音

55 Dm7 G7 C G7 Am7 Am7/G

五度音 經過音 與鋼琴伴奏相同的節奏

副歌第三次 (Chorus 3)

由 Bridge 轉入的最後一段副歌，為了營造剛由 Bridge 轉入的安靜感，前四小節只有鋼琴伴奏，所以貝斯休息，但第四小節後二拍的過門，貝斯就進入，後四小節的貝斯與前一段副歌彈法類似。

【譜例 32】筆者改編之 Chorus 3 貝斯樂譜第 57~64 小節

57 Am7 Am7/G Fmaj7 G7 C G/B Am7 F G7sus C G/B

61 Am7 F G7 C G/B Am7 F

變化經過音 五度交替音 經過音

64 G Am7 Fmaj7 Cmaj9

以長音結束 尾奏純鋼琴演奏，貝斯休息

尾奏 (Outro)

【譜例 33】最後三小節尾奏（第 65~67 小節）為純鋼琴演奏，所以貝斯休息。

64 G Am7 Fmaj7 Cmaj9
然 相信彩虹

2、加入鼓組 (Drum Set) 爵士鼓軟體音源節奏型態編輯與分析

爵士鼓在流行音樂的角色極為重要¹³，與貝斯同為重要的節奏組樂器，除非吉他自彈自唱或鋼琴彈唱，多數的流行歌曲皆會使用爵士鼓。

〈追光者〉這首歌也不例外：

※斜體部分爵士鼓還未加進來

Intro→*Verse*→*Chorus*→*Re-intro*→*Verse*→*Chorus*→*Bridge*→*Chorus*→*Outro*

這首歌曲風格為 Ballad，一開始只有鋼琴伴奏，並未加入爵士鼓，是從第二段主歌爵士鼓才開始進入，節奏型態也是拍子較為簡單的：

【譜例 34】爵士鼓節奏型態¹⁴

Hi-Hat Closed
Bass Drum Snare Drum/Rim

¹³爵士鼓請參考，丁麟，《爵士鼓技法破解》（臺北：麥書國際文化有限公司，2010），8-11。

¹⁴爵士鼓節奏請參考，染川良成，《駕馭爵士鼓的 30 種基本打點與活用》（臺北：典絃音樂文化國際事業有限公司，2013），6-7。

爵士鼓並不會每小節奏都不同，而是以段落來區隔，以基本節奏為基礎（通常一個型態為 2 小節），再往下延伸變化，由簡而繁，再由繁而簡，在銜接段落的小節會有變奏，稱為「過門」，會演奏 Floor Tom 及 Cymbal，例如：

【譜例 35】爵士鼓過門型態

從第 31 小節開始加入爵士鼓，第一拍為 Bass Drum，第三拍以較為輕柔的 Rim 小鼓邊為主。

【譜例 36】筆者改編之 Verse 2 爵士鼓譜第 31~40 小節

【譜例 37】筆者改編之 Chorus 2 爵士鼓譜第 41~48 小節

與主歌節奏類似，除第一拍同為 Bass Drum 外，第三拍改以較為明亮的 S.D 小鼓為主，其中第 Chorus 2 的第四小節為過門。

S.D (小鼓)

過門

與鋼琴、貝斯同樣節奏

【譜例 38】筆者改編之 Bridge 爵士鼓譜第 49~56 小節

八小節的電吉他 Solo 為這個曲子節奏最為複雜的樂段，除了貝斯拍子較為複雜外，爵士鼓在節奏上也明顯複雜許多，以 Bass Drum 及 Hi-Hat 變化較大，第四小節及第八小節過門 S.D、Floor Tom 拍子也較複雜¹⁵。

49

51

第四小節過門的 Floor Tom 2

¹⁵爵士鼓進階請參考，丁麟，《實戰爵士鼓》（臺北：麥書國際文化有限公司，2011），14-19。

53

第八小節過門的 Floor Tom 1、2

55

【譜例 39】筆者改編之 Chorus 3 爵士鼓譜第 60~63 小節

是由 Bridge 轉入的最後一段副歌，為了營造剛由 Bridge 轉入的安靜感，前四小節只有鋼琴伴奏，所以爵士鼓休息，但第四小節後二拍的過門，爵士鼓就進入，後三小節的爵士鼓拍子比較簡單，以營造快結束的感覺。

第 64 小節（尾奏 Outro 的前一小節）即停下來，接下來的尾奏（Outro）65~67 小節，爵士鼓則休息。

前三小節半爵士鼓休息

57

Floor Tom 2

Floor Tom 1

61

尾奏（Outro）爵士鼓休息

65

第四節 研究發現

一、簡譜

對於音樂資優班學生來說，數字簡譜或許不是其樂譜選項，但是在流行音樂環境下的記譜法，是為常態，故學生必須屏除五線譜才是正規樂譜的傳統觀念，去接受數字簡譜有其特殊優勢的事實，並去使用它。

二、和弦記號

關於和弦組成音，對於和聲基礎深厚的音樂資優班學生來說並不難，但對於較多組成音的 9、11、13 和弦來說，彈奏鋼琴伴奏可以省略哪個音才是難題，必須經過樂曲及和弦分析，才能清楚理解。

三、樂曲風格

透過 Youtube 播放及聆聽不同曲風的音樂，分析各種曲風樂曲之配器、節奏屬性，讓學習創作及編曲的學生，能有其參考的依據，進而能啟發更多的創意，並應用於歌曲創作及編曲上。

四、鋼琴伴奏

鋼琴在流行音樂為非常重要之樂器，學習辨識和弦記號，並即興式的伴奏，是非常重要的課程，參考及設計鋼琴伴奏法，累積個人一定數量的伴奏型態與變化方式更為重要，這得經有系統的教學養成，才能有其成果。

五、數位編曲

透過編曲軟體熟練的操作，學習 MIDI 編輯與錄音，進行現代化編曲，並從中學習吉他、貝斯、爵士鼓等樂器之演奏方法，是目前最有效率的編曲方式，既節省成本又節省時間，為音樂學習與音樂工作者必要的能力。

第三章 學生背景與創作動機

第一節 流行歌曲

一、〈慢慢喜歡你〉

改編：鄭之棻

背景介紹：

高雄中學音樂資優班高二同學，主修小提琴，副修鋼琴，四歲開始學習小提琴及鋼琴，音樂基礎非常紮實。因為學科成績很好，父母不想讓她太早決定未來方向，所以在高中之前，並未就讀音樂班，但畢竟太喜歡音樂了，所以國中畢業後以優異成績考上高雄中學音樂資優班（學科成績可以上高雄女中），因為高一的數位音樂課程，讓她對於流行音樂創作、編曲及配樂產生濃厚的興趣，並決定升大學要加考應用音樂學系。

創作動機：

這首是莫文蔚的單曲，由李榮浩作詞、作曲，並勇奪多項流行歌曲之獎項，是一首描述愛情的抒情歌曲；會挑這首歌曲讓音樂班高二學生鄭之棻改編，是因為這首歌旋律優美，原曲和弦難易適中，算是一首值得讓學生嘗試練習編曲的好題材。編曲方式是以 Steinberg Cubase¹⁶ 記錄，再掛上 VST 虛擬音源，除了給予配器指導外，更讓學生在 Cubase 上記錄每一項樂器的演奏表情，以及各個樂器間的音量平衡，作為日後真實樂器加入演奏的參考值。待整個曲子編輯完成後，轉檔至 Finale¹⁷ 軟體做樂譜編輯、排版、再輸出總譜及各分譜給同學練習、演奏。表演方式為 MIDI Program 加上真實樂器及主唱。

¹⁶Cubase 為 Steinberg 公司開發的 MIDI 編曲與 Audio 錄音編輯軟體

¹⁷Finale 為 Makermusic 公司開發的樂譜排版軟體

二、〈雪花〉

詞曲創作：林佩璇

背景介紹：

林佩璇，高雄中學音樂班高二同學，主修長笛、副修鋼琴；為筆者這次研究對象裡表現最傑出的學生，除了創作力非常強之外，對於「數位音樂」，更是有濃厚興趣與深厚的基礎，家長非常支持數位音樂課程，從高一開始即上個別課，學生個人軟、硬體設備齊全；為高雄中學音樂班，少數有詞曲創作流行歌曲能力的學生，除編曲外，也練習作過幾部動畫短片的重新配樂。

創作動機：

這個曲子為大編制，首次嘗試使用國樂器的編制來編曲，中國笛、阮、二胡、古箏、琵琶、揚琴、三弦等，也使用了國樂之擊樂及 Kontakt 的戰鼓音源，高雄中學音樂班為純西樂音樂班，沒有收主修國樂器的學生，所以在加入國樂器音源之前，請學生先去了解這些國樂器的音色，及其演奏方式與技巧，以便使用控制參數來改變音色及演奏技巧。

此創作歌曲有著些微宮廷劇主題音樂的影子，除保留現場演奏的傳統樂器外，也請同學來演唱主旋律；整曲有 4 分 45 秒的長度，考驗著學生的創作及編曲能力。表演方式為 MIDI Program 加上真實樂器及主唱。

三、〈火與夢〉

詞曲創作者：陳沛妘

背景介紹：

陳沛妘，台東縣人，畢業於台東縣立新生國中音樂班，現就讀高雄市立高

雄高級中學音樂資優班二年級，主修長笛，副修鋼琴。從台東隻身到高雄就讀高中，有著很大的勇氣與理想。高一上筆者的數位音樂課時，即發現陳沛妘有非常濃厚的興趣與創作的企圖心，常常要求筆者聽聽她的創作，升高二時知道還可選修數位音樂課程時，還興奮到跳起來。

私下與陳沛妘交談時知道她喜歡聽 Funk、Jazz、藍調、Bossa Nova、純音樂，或只有吉他跟人聲的曲子，也很喜歡只有純人聲，或是編織很少的音樂，她說這種節奏讓人很放鬆，有想要在咖啡廳享受一個下午的感覺。

創作動機：

當筆者要求沛妘創作一首曲子時，她毫不考慮就答應了；一開始就設定想要編織很少，然後一定要是吉他，和弦進行想出來之後，開始設計節奏型態，慢慢加上 Bass、旋律吉他，間奏有一些些的鋼琴，最後才加上人聲的旋律。

歌詞的意境為：有時候人類太忙碌於綻放自己，但卻忘記自己的初衷；有時候或許看到煙火盛開，但夜深人靜也只剩自己。這首歌詞是在某一個很忙碌的一天結束之下的產物。表演方式為 MIDI Program 加上真實樂器及主唱。

四、〈一塊鹹派〉

作曲：郭蓓菱

作詞：郭蓓菱&李維帆

背景介紹：

郭蓓菱，就讀高雄中學音樂資優班一年級，主修理論作曲，副修鋼琴。六歲時音樂啟蒙，並開始在 YAMAHA 音樂律動課學習音樂，也學習小提琴。有創作天份，小時候她創作了一首名為《快樂的森林》的鋼琴小品，開啟了對音樂的熱愛，並對作曲產生興趣。

當時的音樂老師都稱讚蓓菱有優異的音感及辨識音色的能力，在學習過程中對音樂愈來愈有興趣，開始認真的學習鋼琴，小學三年級考進了信義國小音樂班。

經過專業的音樂課程訓練，蓓菱對音樂產生了更大的熱情，上過的課程有聽寫、樂理、音樂常識、室內樂、樂團合奏等等，其中聽寫最為拿手，而在信義國小的課程內容中，還包括電子音樂的創作，編曲及作曲，是蓓菱最喜歡的一門課。在小學三年級開始學習長笛，因而發現這些學習過程，都對創作有很大的助益。

上國中時以主修鋼琴，副修長笛，考進了新興高中國中部音樂班，國中一年級開始選修理論作曲；上高中時以優異成績順利考上高雄中學音樂資優班。

平時聽音樂沒有特定的類別，但比較喜歡聽抒情有點輕快風格的音樂，尤其喜歡吉他伴奏的音樂。

李維帆，高雄中學音樂班一年級主修中提琴、副修鋼琴，個性活潑，這次為〈一塊鹹派〉這首歌曲共同創作歌詞及Rap部分的演唱者。

創作動機：

個性活潑的蓓菱在高一上數位音樂課時，就發現她有創作天份，再加上是理論作曲主修，有創作經歷，所以就要求她嘗試創作一首偏向流行，且含歌詞的歌曲，這也是這次流行數位發表會，唯一的一首高一學生的作品；她平常也是韓國團體的追星族，例如：BTS 防彈少年。

與其他高中小女生一樣，有著心目中的偶像，他告訴筆者，他想創作一首歌曲，獻給她心儀的男生-BTS 防彈少年中的其中一位男生；在創作初期碰到一些問題，她想用感覺的方式，嘗試使用一些新而特別的和弦，但不知道和弦名稱為何？所以每在按下一個自認很好聽的和弦時，會詢問筆者和弦的名稱，我

告訴她，只要把想到的和弦，以 MIDI 方式記錄在 Cubase 即可，待曲子完成後，再一起討論如何標示合適且正確的和弦記號，這首歌曲樂譜上所標示的和弦，就是如此產生的。表演方式為 MIDI Program 加主唱及 Rap。

第二節 配樂

影片：*Mr. Indifferent* by Aryasb Feiz

影片網址：<https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY&t=45s>

影片來源：CGI 3D Animated Short

影片作者：Aryasb Feiz

影片畫質：1280x720

影片長度：2 min 45sec

重新配樂學生：鄭之茶

背景介紹：

高雄中學音樂資優班高二同學，主修小提琴，副修鋼琴；高一開始選修數位音樂，對於流行音樂創作、編曲及配樂有著濃厚的興趣，為少數有重新配樂作品的學生，已決定大學申請入學應用音樂相關學系。

創作動機：

本影片 *Mr. Indifferent* 為 CGI 公司的 3D 動畫短片，片長 2 分 45 秒，短片長度適中，適合初學者；整部動畫短片沒有人物相互對話，所以只要配上音樂、音效及簡單的單向口語即可。

影片故事標題為：*Mr. Indifferent* 意即《冷漠先生》，主角為一位非常冷漠及對周遭事物從不關心的男子，也反映了現在社會的現實面，只在乎自己，抗拒融入群體的心態，對社會事務漠不關心。

故事內容大綱中文原意為《冷漠先生》，在一次因為被動攙扶一位老太太過馬路而得到這位老太太的讚賞，從而體會到助人為快樂之本的意涵，進而改變原來對周邊事務漠不關心的心態，便開始對周遭事物進行有意義的行為，因而得到快樂的故事。

從 CGI 公司將影片下載之後，先利用轉檔工具軟體〈格式工廠〉，將影片之音軌刪除後，再將該沒有聲音的影片檔案交給學生，來進行動畫重新配樂，除賦予短片不同的生命之外，也是學生學習配樂最佳的素材¹⁸。

本教學使用 CGI 3D 動畫公司不含聲音之 *Mr. Indifferent* 影片，其只作為學術教學用，並未用於商業用途，也沒有公開播放。

第三節 研究發現

本論文探討這些作品之創作者，其中高二同學鄭之綦、林佩璇，皆為有意朝應用音樂方面發展的學生，也是筆者指導的個別授課學生。而高一同學郭蓓菱為主修理論作曲的學生，平常就有創作經驗。也就是在這二年的實驗性課程結束後，除了〈火與夢〉創作者高二學生陳沛妘外，其他學生作品並不如預期，其中主要原因為上課時數不足，且又為團體課，故筆者無法在有限上課時間裡，兼顧到每位學生。經深入探討後，筆者將教學方法稍作修正，初期先發掘特定有天份及有興趣的學生，鼓勵其加修個別課，並告知所有學生，學習流行音樂及配樂之有其必要性與前瞻性，希望能激起學生的投入與學習，增加學生們的學習信心，更希望學生未來有更多方面的能力與工作機會。

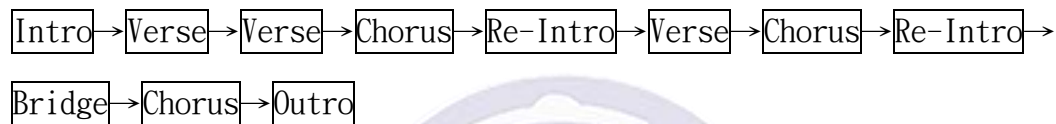
¹⁸CGI 公司為提供 3D 動畫短片影像及配樂與音效創作的一個網路商業平台。
〈<https://www.cgmeetup.com>〉 (accessed 2019.10.11)

第四章 學生作品分析與詮釋

第一節 流行歌曲

一、〈慢慢喜歡你〉

首先以卓著出版的最新排行《慢慢喜歡你》¹⁹數字簡譜為參考其旋律與和弦，再讓高二學生鄭之茶同學聽 Youtube 上的原曲，做為編曲參考，經分析樂曲的曲式結構為：

接著與鄭之茶同學討論及指導這首改編曲的表演方向，及要將何種樂器編入該樂曲，請同學來演奏，而同學無法表演的樂器及沒有的樂器或音色則以 MIDI 來製作成背景音樂（Background）；主旋律（Vocal）部分是請同學來唱，支援演出的同學及樂器如下：

Vocal：張宇涵（高二，主修打擊）

Clarinet：王致雅（高二，主修單簧管）

Piano：鄭之茶（高二，主修小提琴）

Violin I：張玳菁（高二，主修小提琴）

Violin II：葉家孟（高二，主修小提琴）

Cello：柯仔庭（高二，主修大提琴）

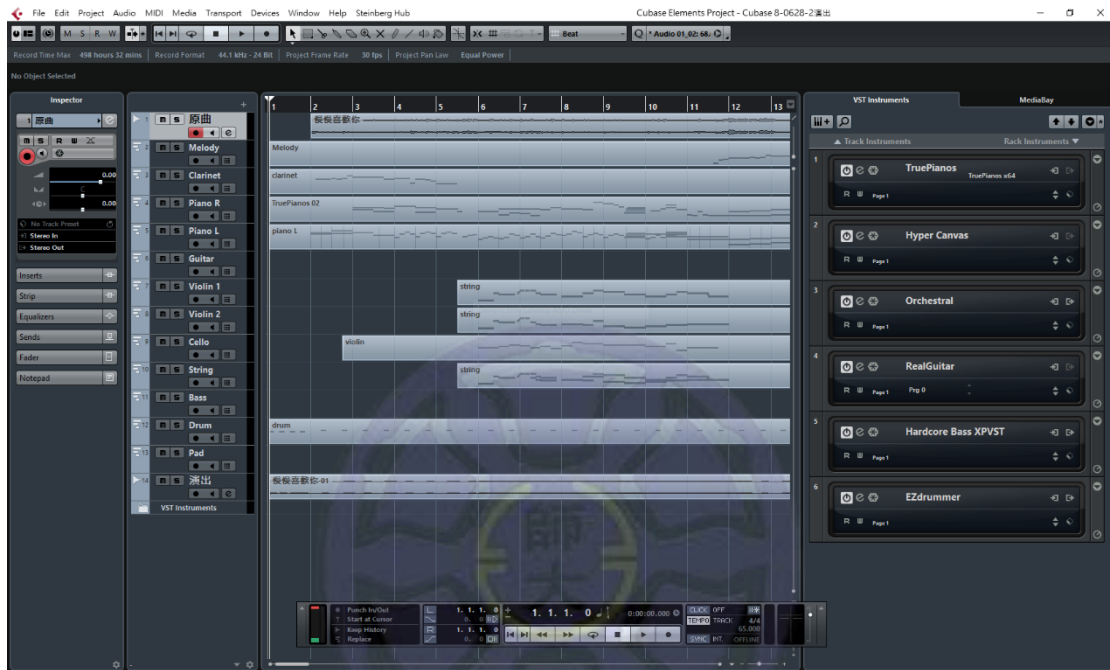
¹⁹簡譜請參考，卓錦炎，《最新排行 144》（高雄：卓著文化事業有限公司，2010），93-94。

以 MIDI (VSTi 虛擬音源) 來製作背景音樂的樂器或音色的聲部為：

Guitar / Strings / Bass / Drum Set / Pad

※上述之虛擬音源聲部，未列入譜例中，請參閱影片檔 01

【圖 9】製作 MIDI Program 軟體 Cubase 的主要視窗〈慢慢喜歡你〉

【表 2】VSTi 虛擬音源配置〈慢慢喜歡你〉

Guitar	Real Guitar Musiclab - Acoustic Steel Fingered
Strings	EDIROL HyperCanvas - Slow Strings
Bass	Compakt HardcoreBass XP - Finder Jazz Fretless 61FJFF 2 Hand Monster
Drum Set	EZ drummer 2 - Basic
Pad	EDIROL HyperCanvas - Warm Pad

Intro

原曲前奏 (Intro) 為 10 小節的鋼琴獨奏，筆者請鄭之棻同學嘗試以此和弦進行不變的情況下，稍微改變 (編) 此段前奏。

【譜例 40】〈慢慢喜歡你〉原曲之 Intro 樂譜第 1~10 小節

※原曲前奏為鋼琴獨奏

Intro

1 G Am7 Bm7 E7sus E7 C A/C# D7sus D7

5 G Am7 G/B B7 Em7 D C Cm7

9 Am7 D11 D7 G

【譜例 41】擬定改編 Intro 單行樂譜第 1~10 小節

將前奏分成三個樂段，分別把主要旋律分配給：單簧管、弦樂合奏、鋼琴。

Intro

1 Clarinet G Am7 Bm7 E7sus E7 C A/C# D7sus D7

5 Strings G Am7 G/B B7 Em7 D Piano C Cm7

9 Am7 D11 D7 G

【譜例 42】改編後的 Intro 完整樂譜第 1~10 小節

分別把主要旋律分配給：單簧管、弦樂合奏、鋼琴（紅色圈選處）。

The musical score for Example 42, measures 1-10, is presented in a multi-staff format. The instruments and parts are as follows:

- Vocal:** The vocal line is mostly silent, with a few notes appearing in measure 10.
- Clarinet B \flat :** The main melody is highlighted with a red box in measures 1-4.
- Piano:** The piano accompaniment includes a bass line and a treble line. The main melody is highlighted with a red box in measures 1-4. Chord symbols are provided below the piano part: G, Am7, Bm7 E7sus E7, C, A/C#, D7sus, D7, C, Am7.
- Violin 1, Violin 2, and Cello:** The string parts are mostly silent, with the main melody highlighted with a red box in measures 10-11.

The score continues with measures 6-10, featuring the following parts:

- Vox.:** The vocal line has the lyrics "書裡總" (In the book, always) in measure 10.
- Cl.:** The Clarinet B \flat part is mostly silent.
- Pno.:** The piano accompaniment continues with the main melody highlighted in measures 6-10. Chord symbols are: C/B, B7, Em7, D, C, Cm6, Am7, D11, D7, G.
- Vln. 1, Vln. 2, and Vc.:** The string parts continue with the main melody highlighted in measures 6-10.

Verse 1

有 10 小節的 Verse 1，僅以主唱配上鋼琴伴奏方式呈現，前四小節（樂曲第 11~14 小節）鋼琴伴奏以四分音符按壓和弦方式演奏²⁰，第五、六小節（樂曲第 15~16 小節）給予節奏上的變化，接著第七、八小節（樂曲第 17~18 小節）以鋼琴彈奏琶音的方式呈現，第十小節（樂曲第 20 小節）為段落終止；後半段單簧管加入一些對應旋律。弱起拍，Vocal 起音為第 10 小節後半部，譜例上第二小節為樂曲第 11 小節

【譜例 43】改編的 Verse 1 主要聲部樂譜第 10~20 小節

The musical score for Verse 1, measures 10-20, is presented in three systems. The top system (measures 10-15) includes Vocal, Clarinet, and Piano parts. The middle system (measures 16-18) includes Vocal, Clarinet, and Piano parts. The bottom system (measures 19-20) includes Vocal, Clarinet, and Piano parts. The Piano part features chord symbols and specific rhythmic patterns highlighted with red boxes.

System 1 (Measures 10-15):

- Vocal:** Melody line in 4/4 time, starting with a quarter note G4, followed by eighth notes.
- Clarinet:** Rests for all measures.
- Piano:** Chordal accompaniment in 4/4 time. Chord symbols: G, Am7, Bm7, E7sus E7, C, A/C#, D7sus, D7sus, G, Am7. Red boxes highlight the first four measures (measures 11-14) and the last two measures (measures 15-16).

System 2 (Measures 16-18):

- Vocal:** Continues melody with eighth notes and triplets.
- Clarinet:** Rests for measures 16-17, then enters in measure 18 with a melody line.
- Piano:** Chordal accompaniment. Chord symbols: G/B, B7, Em7, D, C, Cm6, Am7, D11, D7, G2. Red boxes highlight measures 16-17 and 18.

System 3 (Measures 19-20):

- Vocal:** Continues melody.
- Clarinet:** Continues melody.
- Piano:** Chordal accompaniment. Red boxes highlight measures 19-20.

²⁰鋼琴伴奏法請參考，謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》（上海：上海音樂出版社，2001），186-188。

Verse 2

一樣有 10 小節的 Verse 2，鋼琴伴奏改以 $\dot{\sim}$ ♩ ♩ ♩ 節奏呈現，比起 Verse 1，更有節奏上的變化，再加入木吉他的分散和弦²¹（RealGuitar VSTi 音源），大提琴在此，扮演了貝斯的角色，最後一小節加入少許的單簧管。

※弱起拍，Vocal 起音為第 20 小節後半，譜例上第二小節為樂曲第 21 小節

【譜例 44】改編的 Verse 2 主要聲部樂譜第 20~30 小節

The musical score for Verse 2, measures 20-30, is presented in a four-staff format. The top staff is for the Vocal line, the second staff is for the Clarinet, the third and fourth staves are for the Piano and Cello respectively. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The piano part features a red box highlighting a specific rhythmic pattern in measures 20-21 and another in measure 29. Chord symbols are provided above the piano part.

Chord symbols for measures 20-30:

- Measure 20: G, Am7
- Measure 21: Bm7, E7sus, E7
- Measure 22: C, A/C#
- Measure 23: D7sus, D7
- Measure 24: G, Am7
- Measure 25: G/B, B7
- Measure 26: Em7, D
- Measure 27: C, Cm6
- Measure 28: Am7, D11, D7
- Measure 29: G

²¹ 吉他伴奏請參考，楊昱泓，《樂在吉他》（臺北：麥書國際文化事業有限公司，2009），68-70。

Re-intro 1

四小節的間奏，當成再次進入 Verse 3 的橋，鋼琴在此主要是彈奏間奏的旋律線，第 42 小節第三拍和弦 Cm6/G，鋼琴右手按壓和弦音，加上了單簧管、小提琴 1、2 及大提琴、吉他分散和弦；前兩小節較安靜，後兩小節慢慢漸強。

【譜例 46】改編的 Re-intro 主要聲部樂譜第 41~44 小節

41

Vocal

41 Clarinet

41 Piano

41 Violin 1

41 Violin 2

41 Cello

G Cm6/G G Cm6/G Em7 G/D C G/B Am7

Verse 3

間奏結束後接著再次進入 Verse 3，與前面第二段 Verse 的配器差不多，差別是加進了爵士鼓（VSTi Drum Set 音源）與（VSTi Bass 音源），顯得較有節奏感。

下列譜例為貝斯樂譜，以根音為主，非常基礎的 Bass 表現。

【譜例 47】改編的 Verse 3 貝斯樂譜第 45~54 小節 (VSTi Bass 音源)

G Am7 Bm7 E7sus E7 C A7 D7sus D7 G Am7

50 Bm7 B7 Em7 D C Cm6 Am7 D11 D7 G

【譜例 48】Verse 3 的爵士鼓節奏型態 (VSTi Drum Set 音源)

整個曲子以非常簡單的 8Beat 節奏型態為基礎²²

【譜例 49】改編的 Verse 3 主要聲部樂譜第 45~54 小節

45 Vocal

45 Clarinet

45 G Am7 Bm7 E7sus E7 C A7 D7sus D7 G Am7

45 Piano

45 Violin 1

45 Violin 2

²²爵士鼓請參考，丁麟，《爵士鼓技法破解》(臺北：麥書國際文化有限公司，2010)，8-11。

50

50

50

50

50

50

Bm7 B7 Em7 D C Cm6 Am7 D11 D7 G

Chorus 2

緊接著來的副歌 Chorus 2，與第一次的副歌配器類似，但弦樂器部分演奏的音符，本來鄭之荼想以複製的方式處理，經筆者說明這二個樂段角色不盡相同，所以要求重新改編不同的音符；另外最大不同為，爵士鼓與貝斯的加入。

【譜例 50】改編的 Chorus2 主要聲部樂譜第 55~63 小節

55

55

55

55

55

55

Vocal

Piano

Violin 1

Violin 2

Cello

G B7 B7/D# Em7 Dm7 G Cmaj7 G/B A7 A/C# D7

59

59 G B7 B7/D# Em7 D Cm6 G/B Bdim7 Am7 D7sus

Re-intro 2

與前一次の間奏類似，只不過在副歌與間奏間插入 2 小節的鋼琴，總共為 6 小節，因為接下來將進入 Bridge，而故意營造了寧靜感，所以主要為鋼琴演奏，再配上淡淡的弦樂合奏（VSTi Strings 音源）及單簧管旋律。

【譜例 51】改編的 Re-intro 2 主要聲部樂譜第 64-69 小節

64 Vocal

64 Clarinet

64 G Cm6/G G Cm6/G G Cm6/G G Cm6/G Em7 G/D C G/B Am7

64 Piano

64 Violin 1

64 Violin 2

64 Cello

Bridge

原曲中的八小節 Bridge 沒有 Vocal，是電吉他演奏，為了配合同學的樂器，而改以單簧管來演奏，除了鋼琴伴奏、吉他分散和弦，還加了小提琴 1、2 及大提琴、貝斯及爵士鼓，另外加入淡淡的合成器感覺的 Pad (VSTi 音源) 來襯底²³。

【譜例 52】改編的 Bridge 主要聲部樂譜第 70~79 小節

70 [Vocal]

70 [Clarinet]

70 G Am7 G/B E7sus E7(b9) Am7 A7 D7sus D7

70 [Piano]

70 [Violin 1]

70 [Violin 2]

70 [Cello]

²³合成器請參考，高惠宗，《電子音樂-理論與實作》（臺北：世界文物出版社，1994），89-90。

二、〈雪花〉

詞曲創作者：林佩璇

這個曲子是高二學生林佩璇的原創，原來構想就是一首大編制的曲子，有歌詞，非演奏曲，使用樂器橫跨國樂、西樂；初步決定曲式及演唱者（班上女同學）音域後，先在 Finale 上譜曲，再配上和弦及填詞，經過多次上課討論及決定拍子及和弦之後，以 Cubase 進行編曲。在配器上分成二個部分：

※現場演奏的真實樂器（古典樂器）

Vocal 許凱柔（高一，主修大提琴）

Flute 林佩璇（高二，主修長笛）

Piano 江翊瑄（高二，主修鋼琴）

Violin I 林佳燁（高二，主修小提琴）

Violin II 張玳菁（高二，主修小提琴）

Cello 劉芊葳（高二，主修大提琴）

※使用虛擬音色編曲的 Program（部分樂器未以樂譜呈現）

Harp / Strings / Bass / Drums Kit / Percussion / Pad

中國笛 / 阮 / 二胡 / 古箏 / 琵琶 / 揚琴 / 三弦 / 打擊

曲式為：Intro → Verse → Pre-Chorus → Chorus → Re-intro → Verse → Pre-Chorus → Chorus → Chorus → Bridge → Chorus → Outro

【表 3】VSTi 虛擬音源配置〈雪花〉

一般虛擬音源配置：

Harp	EDIROL Orchestral - Harp 1
Strings	EDIROL Orchestral - Full Strings
Bass	Compakt HardcoreBass XP - Finder Jazz Fretless
Drums Kit	EZ drummer 2 - Basic
Percussion	Kontakt - Drums WAR (戰爭之鼓)
Percussion	EDIROL Orchestral - Orchestra Kit
Pad	Embracer - 3D GloryPad

【表 4】VSTi 虛擬音源配置〈雪花〉

國樂音源 Kong. Audio. Chinee. Orchestra. FE. v2. 1. 2

中國笛	ChineeWinds - 09_Med_Leg_2
阮	ChineeRuan - 03 L_Sus_Vel_MW
二胡	ChineeErHu II - 01 Vib_Leg_1
古箏	ChineeGuQin - 10 ProgChg(0-6)
琵琶	ChineePiPa - Sus_Roll_1
揚琴	ChineeGuYang - 01 Sus_p
三弦	ChineeSanXian - 02 Sus_Vel_Leg_Roll
打擊	ChineeKong - Perc_Menu_1

對於歌詞創作，筆者認為並非一般音樂人熟識的領域，能否有創作歌詞的能力，是文學素養與感性的問題，學生林佩璇一開始對於歌詞創作課題，有著不太配合的排斥行為，但經過多次的鼓勵與推薦閱讀專業歌詞創作書籍後²⁴，有意想不到的結果！

歌詞內容為：

Verse 1

落葉飄滿地 秋風蕭蕭不停息 那匆匆流轉的記憶

雪花飄滿天 寒風瑟瑟不停地呼喊 那冷冷流逝的容顏

Pre-Chorus 1

是我的心 隨你的心 快樂悲傷如你隨行

那雪在飄 那風也在飄 回憶在風雪中茫渺

夜是漫漫 路是長長 想念不會有盡頭 我盼望期望和渴望還是空

Chorus 1

這冷清的冬 這冷峻的風 用我真心 換你沉默一去不回的背影

那寒雪飄零也傷心

Verse 2

落葉飄滿地 秋風蕭蕭不停息 那匆匆流轉的記憶

雪花飄滿天 寒風瑟瑟不停地呼喊 那冷冷流逝的容顏

²⁴作詞動機請參考，朱耀偉，《詞中物-香港流行歌詞探賞》（臺北：世界文物出版社，2007），17-19。

Pre-Chorus 2

是我的心 隨你的心 快樂悲傷如你隨行

那雪在飄 那風也在颯 回憶在風中茫渺 夜是漫漫 路是長長

想念不會有盡頭 我盼望期望和渴望還是空

Chorus 2

這冷清的冬 這冷峻的風 用我真心 換你沉默一去不回的背影

那寒雪飄零也傷心

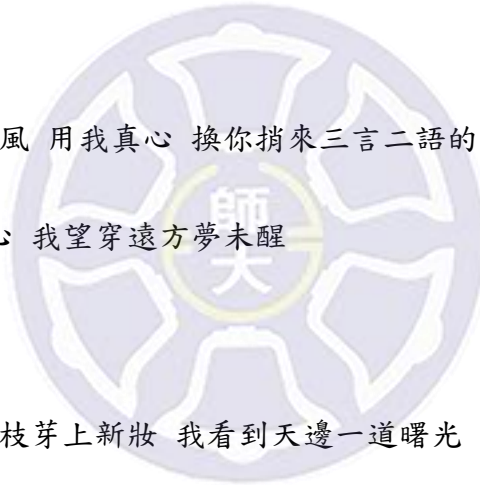
Chorus 3

這孤寂的冬 這孤零的風 用我真心 換你捎來三言二語的回音

那寒雪飄零也落淚傷心 我望穿遠方夢未醒

Outro

陽光照四方 冬去春來枝芽上新妝 我看到天邊一道曙光

此首樂曲部分樂器僅以 MIDI Program 的方式呈現，並未製作成譜例解說，請參閱影片檔 01。

Intro

前奏有 8 小節，主要由音色優美的中國笛以弱起拍帶入，加上與鋼琴右手高音的對話，有一種冬天下雪的意境。在第 6 小節 Am 的 Strings 音色上，加入了一個低音 A1 的長音，替代貝斯的功能，在前奏結束小節，中國笛長音，以 Expression (CC11) 做了漸弱處理²⁵。另外在 Strings 的音色部分也一樣。

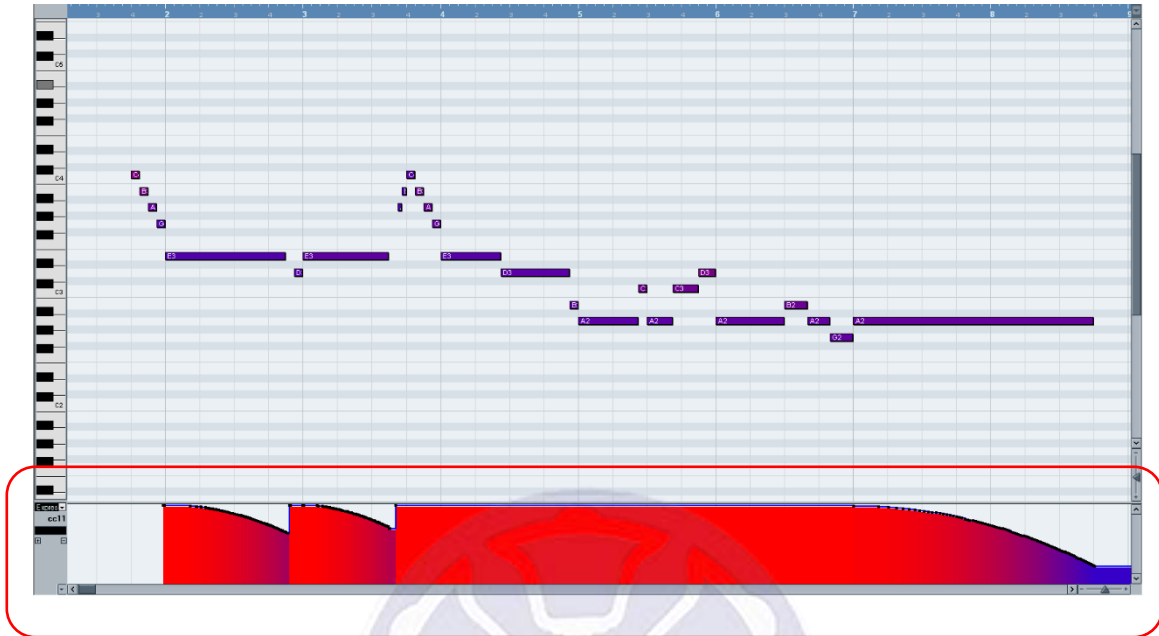
【譜例 55】前奏主要樂器樂譜第#1~7 小節（#1 為弱起拍不完全小節）

The musical score for the Intro section (measures 1-7) is presented in three staves: Piano, Strings, and Chinese Flute. The Piano part includes chords: Fmaj7, Am, Fmaj7, Em7, Am, F#m7(b5), Fmaj7, Em7, A sus, and Am. The Strings part features a long note in measure 6, which is identified as A1 (A1 低音). The Chinese Flute part features a long note in measure 7, which is identified as A1 (A1 低音).

²⁵由 MIDI 編輯軟體之 Expression (CC11) 來控制演奏表情，參數範圍為 0~127，內定值為 127。

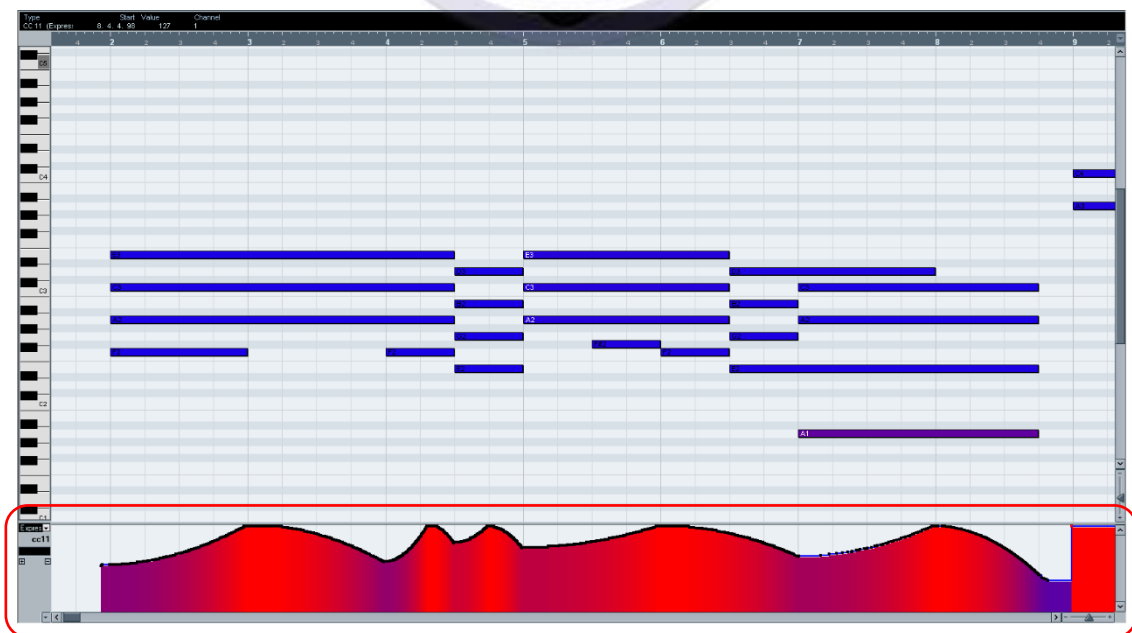
【圖 10】製作 MIDI Program 軟體 Cubase，中國笛-Key Editor 視窗

中國笛長音的部分，以 Expression (CC11)，做了長音漸弱演奏表情處理。

【圖 11】製作 MIDI Program 軟體 Cubase，Strings-Key Editor 視窗

Strings 的部分，同樣以 Expression (CC11)，做了演奏表情處理。

Verse 1

八小節的主歌，鋼琴伴奏不僅僅是只有左手按壓和弦，右手更是以有旋律線的分散和弦來處理，弦樂合奏襯托著更明顯的和聲進行，第 12 小節起，加入了琵琶的分散和弦，比較特別的是，在第 15 小節，也就是 Verse 結束點的琵琶長音部分，這個琵琶的音源會自動演奏顫音 (Trillo)。

【譜例 56】Verse 1 主要樂器樂譜第 8~15 小節

The musical score is arranged in four systems. The first system (measures 8-11) includes:

- Vo.:** Melodic line with eighth and quarter notes.
- Pno.:** Right hand has a melodic line with eighth notes, highlighted by a red box. The left hand plays chords. Chords listed below are: Am, E7/G#, C/G, F#m7(b5), F maj7, Dm7, E7, D/F#, E/G#.
- St.:** String accompaniment with sustained chords.
- PiPa:** Empty staff.

The second system (measures 12-15) includes:

- Vo.:** Melodic line with eighth notes and a triplet of eighth notes in measure 13.
- Pno.:** Right hand has a melodic line with eighth notes, highlighted by a red box. The left hand plays chords. Chords listed below are: Am, E7/G#, C/G, F#m7(b5), F maj7, Em7, A sus, A.
- St.:** String accompaniment with sustained chords.
- PiPa:** Melodic line with eighth notes, highlighted by a red box. A red arrow points to a trill in measure 15, labeled "自動演奏顫音 (Trillo)".

Pre-Chorus 1

八小節的 Pre-Chorus 1，鋼琴伴奏左手以分散和弦彈奏²⁶，右手則按壓和弦長音，加進長笛及小提琴 1、2 的對應旋律線，弦樂合奏則襯托著和聲感，並盡量在相鄰不同的和弦間，同樣的音會以結合線來表現；樂曲第 16 小節開始加進來貝斯，增加曲子的合聲厚度，琵琶則以另一個對應旋律線加入，長音部分，同樣會自動演奏顫音。

【譜例 57】Pre-Chorus 1 主要樂器樂譜第 16~23 小節

The musical score for Pre-Chorus 1, measures 16-23, is presented in a multi-staff format. The instruments included are Melody (Melody), Flute, Piano, Violin 1, Violin 2, Bass, Strings, and Pipa. The Piano part is highlighted with a red box, showing the left hand's arpeggiated chords. The Strings part is also highlighted with a red box, showing sustained chords. The Piano part includes chord symbols: Fmaj7, G/F, Em7, Am, Em/G, Fmaj7, Gsus, G, C, Gm7, C.

²⁶鋼琴伴奏請參考，謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》（上海：上海音樂出版社，2001），186-188。

20

旋律

20

Flute

20

Piano

20

Violin 1

20

Violin 2

20

Bass

20

Strings

20

琵琶

20 Fmaj7 F/G G/F Em7 E7/G#Am Em/G Fmaj7 Em7 Asus A

Chorus 1

第一次的副歌很明顯有了配器及節奏上的變化，鋼琴左手以五度音的分散和弦彈奏，右手則彈奏以和聲編寫的對應旋律線，讓整個鋼琴伴奏更有變化；古箏及揚琴也加進伴奏行列，除此之外更加進了國樂的擊樂及聲音渾厚的〈戰鼓音源〉，使其更有節奏感；貝斯從這裡開始加入，增加副歌的低音厚度，最特別的還是大提琴演奏的對應旋律，有著與旋律對比的感覺。

【譜例 58】Chorus 1 主要樂器樂譜第 24~31 小節

The image displays a musical score for Chorus 1, measures 24 through 31. The score is arranged in two systems. The first system covers measures 24 to 27, and the second system covers measures 28 to 31. The instruments included are Melody (旋律), Piano, Cello, Bass, Strings, Guqin (古箏), and Gongche (揚琴). Red boxes highlight specific passages in the Piano and Cello parts. A large watermark of a university logo is visible in the background.

System 1 (Measures 24-27):

- Melody:** Treble clef, starting with a half note G4, followed by quarter notes A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8, D8, E8, F8, G8, A8, B8, C9, D9, E9, F9, G9, A9, B9, C10, D10, E10, F10, G10, A10, B10, C11, D11, E11, F11, G11, A11, B11, C12, D12, E12, F12, G12, A12, B12, C13, D13, E13, F13, G13, A13, B13, C14, D14, E14, F14, G14, A14, B14, C15, D15, E15, F15, G15, A15, B15, C16, D16, E16, F16, G16, A16, B16, C17, D17, E17, F17, G17, A17, B17, C18, D18, E18, F18, G18, A18, B18, C19, D19, E19, F19, G19, A19, B19, C20, D20, E20, F20, G20, A20, B20, C21, D21, E21, F21, G21, A21, B21, C22, D22, E22, F22, G22, A22, B22, C23, D23, E23, F23, G23, A23, B23, C24, D24, E24, F24, G24, A24, B24, C25, D25, E25, F25, G25, A25, B25, C26, D26, E26, F26, G26, A26, B26, C27, D27, E27, F27, G27, A27, B27, C28, D28, E28, F28, G28, A28, B28, C29, D29, E29, F29, G29, A29, B29, C30, D30, E30, F30, G30, A30, B30, C31, D31, E31, F31, G31, A31, B31, C32, D32, E32, F32, G32, A32, B32, C33, D33, E33, F33, G33, A33, B33, C34, D34, E34, F34, G34, A34, B34, C35, D35, E35, F35, G35, A35, B35, C36, D36, E36, F36, G36, A36, B36, C37, D37, E37, F37, G37, A37, B37, C38, D38, E38, F38, G38, A38, B38, C39, D39, E39, F39, G39, A39, B39, C40, D40, E40, F40, G40, A40, B40, C41, D41, E41, F41, G41, A41, B41, C42, D42, E42, F42, G42, A42, B42, C43, D43, E43, F43, G43, A43, B43, C44, D44, E44, F44, G44, A44, B44, C45, D45, E45, F45, G45, A45, B45, C46, D46, E46, F46, G46, A46, B46, C47, D47, E47, F47, G47, A47, B47, C48, D48, E48, F48, G48, A48, B48, C49, D49, E49, F49, G49, A49, B49, C50, D50, E50, F50, G50, A50, B50, C51, D51, E51, F51, G51, A51, B51, C52, D52, E52, F52, G52, A52, B52, C53, D53, E53, F53, G53, A53, B53, C54, D54, E54, F54, G54, A54, B54, C55, D55, E55, F55, G55, A55, B55, C56, D56, E56, F56, G56, A56, B56, C57, D57, E57, F57, G57, A57, B57, C58, D58, E58, F58, G58, A58, B58, C59, D59, E59, F59, G59, A59, B59, C60, D60, E60, F60, G60, A60, B60, C61, D61, E61, F61, G61, A61, B61, C62, D62, E62, F62, G62, A62, B62, C63, D63, E63, F63, G63, A63, B63, C64, D64, E64, F64, G64, A64, B64, C65, D65, E65, F65, G65, A65, B65, C66, D66, E66, F66, G66, A66, B66, C67, D67, E67, F67, G67, A67, B67, C68, D68, E68, F68, G68, A68, B68, C69, D69, E69, F69, G69, A69, B69, C70, D70, E70, F70, G70, A70, B70, C71, D71, E71, F71, G71, A71, B71, C72, D72, E72, F72, G72, A72, B72, C73, D73, E73, F73, G73, A73, B73, C74, D74, E74, F74, G74, A74, B74, C75, D75, E75, F75, G75, A75, B75, C76, D76, E76, F76, G76, A76, B76, C77, D77, E77, F77, G77, A77, B77, C78, D78, E78, F78, G78, A78, B78, C79, D79, E79, F79, G79, A79, B79, C80, D80, E80, F80, G80, A80, B80, C81, D81, E81, F81, G81, A81, B81, C82, D82, E82, F82, G82, A82, B82, C83, D83, E83, F83, G83, A83, B83, C84, D84, E84, F84, G84, A84, B84, C85, D85, E85, F85, G85, A85, B85, C86, D86, E86, F86, G86, A86, B86, C87, D87, E87, F87, G87, A87, B87, C88, D88, E88, F88, G88, A88, B88, C89, D89, E89, F89, G89, A89, B89, C90, D90, E90, F90, G90, A90, B90, C91, D91, E91, F91, G91, A91, B91, C92, D92, E92, F92, G92, A92, B92, C93, D93, E93, F93, G93, A93, B93, C94, D94, E94, F94, G94, A94, B94, C95, D95, E95, F95, G95, A95, B95, C96, D96, E96, F96, G96, A96, B96, C97, D97, E97, F97, G97, A97, B97, C98, D98, E98, F98, G98, A98, B98, C99, D99, E99, F99, G99, A99, B99, C100, D100, E100, F100, G100, A100, B100, C101, D101, E101, F101, G101, A101, B101, C102, D102, E102, F102, G102, A102, B102, C103, D103, E103, F103, G103, A103, B103, C104, D104, E104, F104, G104, A104, B104, C105, D105, E105, F105, G105, A105, B105, C106, D106, E106, F106, G106, A106, B106, C107, D107, E107, F107, G107, A107, B107, C108, D108, E108, F108, G108, A108, B108, C109, D109, E109, F109, G109, A109, B109, C110, D110, E110, F110, G110, A110, B110, C111, D111, E111, F111, G111, A111, B111, C112, D112, E112, F112, G112, A112, B112, C113, D113, E113, F113, G113, A113, B113, C114, D114, E114, F114, G114, A114, B114, C115, D115, E115, F115, G115, A115, B115, C116, D116, E116, F116, G116, A116, B116, C117, D117, E117, F117, G117, A117, B117, C118, D118, E118, F118, G118, A118, B118, C119, D119, E119, F119, G119, A119, B119, C120, D120, E120, F120, G120, A120, B120, C121, D121, E121, F121, G121, A121, B121, C122, D122, E122, F122, G122, A122, B122, C123, D123, E123, F123, G123, A123, B123, C124, D124, E124, F124, G124, A124, B124, C125, D125, E125, F125, G125, A125, B125, C126, D126, E126, F126, G126, A126, B126, C127, D127, E127, F127, G127, A127, B127, C128, D128, E128, F128, G128, A128, B128, C129, D129, E129, F129, G129, A129, B129, C130, D130, E130, F130, G130, A130, B130, C131, D131, E131, F131, G131, A131, B131, C132, D132, E132, F132, G132, A132, B132, C133, D133, E133, F133, G133, A133, B133, C134, D134, E134, F134, G134, A134, B134, C135, D135, E135, F135, G135, A135, B135, C136, D136, E136, F136, G136, A136, B136, C137, D137, E137, F137, G137, A137, B137, C138, D138, E138, F138, G138, A138, B138, C139, D139, E139, F139, G139, A139, B139, C140, D140, E140, F140, G140, A140, B140, C141, D141, E141, F141, G141, A141, B141, C142, D142, E142, F142, G142, A142, B142, C143, D143, E143, F143, G143, A143, B143, C144, D144, E144, F144, G144, A144, B144, C145, D145, E145, F145, G145, A145, B145, C146, D146, E146, F146, G146, A146, B146, C147, D147, E147, F147, G147, A147, B147, C148, D148, E148, F148, G148, A148, B148, C149, D149, E149, F149, G149, A149, B149, C150, D150, E150, F150, G150, A150, B150, C151, D151, E151, F151, G151, A151, B151, C152, D152, E152, F152, G152, A152, B152, C153, D153, E153, F153, G153, A153, B153, C154, D154, E154, F154, G154, A154, B154, C155, D155, E155, F155, G155, A155, B155, C156, D156, E156, F156, G156, A156, B156, C157, D157, E157, F157, G157, A157, B157, C158, D158, E158, F158, G158, A158, B158, C159, D159, E159, F159, G159, A159, B159, C160, D160, E160, F160, G160, A160, B160, C161, D161, E161, F161, G161, A161, B161, C162, D162, E162, F162, G162, A162, B162, C163, D163, E163, F163, G163, A163, B163, C164, D164, E164, F164, G164, A164, B164, C165, D165, E165, F165, G165, A165, B165, C166, D166, E166, F166, G166, A166, B166, C167, D167, E167, F167, G167, A167, B167, C168, D168, E168, F168, G168, A168, B168, C169, D169, E169, F169, G169, A169, B169, C170, D170, E170, F170, G170, A170, B170, C171, D171, E171, F171, G171, A171, B171, C172, D172, E172, F172, G172, A172, B172, C173, D173, E173, F173, G173, A173, B173, C174, D174, E174, F174, G174, A174, B174, C175, D175, E175, F175, G175, A175, B175, C176, D176, E176, F176, G176, A176, B176, C177, D177, E177, F177, G177, A177, B177, C178, D178, E178, F178, G178, A178, B178, C179, D179, E179, F179, G179, A179, B179, C180, D180, E180, F180, G180, A180, B180, C181, D181, E181, F181, G181, A181, B181, C182, D182, E182, F182, G182, A182, B182, C183, D183, E183, F183, G183, A183, B183, C184, D184, E184, F184, G184, A184, B184, C185, D185, E185, F185, G185, A185, B185, C186, D186, E186, F186, G186, A186, B186, C187, D187, E187, F187, G187, A187, B187, C188, D188, E188, F188, G188, A188, B188, C189, D189, E189, F189, G189, A189, B189, C190, D190, E190, F190, G190, A190, B190, C191, D191, E191, F191, G191, A191, B191, C192, D192, E192, F192, G192, A192, B192, C193, D193, E193, F193, G193, A193, B193, C194, D194, E194, F194, G194, A194, B194, C195, D195, E195, F195, G195, A195, B195, C196, D196, E196, F196, G196, A196, B196, C197, D197, E197, F197, G197, A197, B197, C198, D198, E198, F198, G198, A198, B198, C199, D199, E199, F199, G199, A199, B199, C200, D200, E200, F200, G200, A200, B200, C201, D201, E201, F201, G201, A201, B201, C202, D202, E202, F202, G202, A202, B202, C203, D203, E203, F203, G203, A203, B203, C204, D204, E204, F204, G204, A204, B204, C205, D205, E205, F205, G205, A205, B205, C206, D206, E206, F206, G206, A206, B206, C207, D207, E207, F207, G207, A207, B207, C208, D208, E208, F208, G208, A208, B208, C209, D209, E209, F209, G209, A209, B209, C210, D210, E210, F210, G210, A210, B210, C211, D211, E211, F211, G211, A211, B211, C212, D212, E212, F212, G212, A212, B212, C213, D213, E213, F213, G213, A213, B213, C214, D214, E214, F214, G214, A214, B214, C215, D215, E215, F215, G215, A215, B215, C216, D216, E216, F216, G216, A216, B216, C217, D217, E217, F217, G217, A217, B217, C218, D218, E218, F218, G218, A218, B218, C219, D219, E219, F219, G219, A219, B219, C220, D220, E220, F220, G220, A220, B220, C221, D221, E221, F221, G221, A221, B221, C222, D222, E222, F222, G222, A222, B222, C223, D223, E223, F223, G223, A223, B223, C224, D224, E224, F224, G224, A224, B224, C225, D225, E225, F225, G225, A225, B225, C226, D226, E226, F226, G226, A226, B226, C227, D227, E227, F227, G227, A227, B227, C228, D228, E228, F228, G228, A228, B228, C229, D229, E229, F229, G229, A229, B229, C230, D230, E230, F230, G230, A230, B230, C231, D231, E231, F231, G231, A231, B231, C232, D232, E232, F232, G232, A232, B232, C233, D233, E233, F233, G233, A233, B233, C234, D234, E234, F234, G234, A234, B234, C235, D235, E235, F235, G235, A235, B235, C236, D236, E236, F236, G236, A236, B236, C237, D237, E237, F237, G237, A237, B237, C238, D238, E238, F238, G238, A238, B238, C239, D239, E239, F239, G239, A239, B239, C240, D240, E240, F240, G240, A240, B240, C241, D241, E241, F241, G241, A241, B241, C242, D242, E242, F242, G242, A242, B242, C243, D243, E243, F243, G243, A243, B243, C244, D244, E244, F244, G244, A244, B244, C245, D245, E245, F245, G245, A245, B245, C246, D246, E246, F246, G246, A246, B246, C247, D247, E247, F247, G247, A247, B247, C248, D248, E248, F248, G248, A248, B248, C249, D249, E249, F249, G249, A249, B249, C250, D250, E250, F250, G250, A250, B250, C251, D251, E251, F251, G251, A251, B251, C252, D252, E252, F252, G252, A252, B252, C253, D253, E253, F253, G253, A253, B253, C254, D254, E254, F254, G254, A254, B254, C255, D255, E255, F255, G255, A255, B255, C256, D256, E256, F256, G256, A256, B256, C257, D257, E257, F257, G257, A257, B257, C258, D258, E258, F258, G258, A258, B258, C259, D259, E259, F259, G259, A259, B259, C260, D260, E260, F260, G260, A260, B260, C261, D261, E261, F261, G261, A261, B261, C262, D262, E262, F262, G262, A262, B262, C263, D263, E263, F263, G263, A263, B263, C264, D264, E264, F264, G264, A264, B264, C265, D265, E265, F265, G265, A265, B265, C266, D266, E266, F266, G266, A266, B266, C267, D267, E267, F267, G267, A267, B267, C268, D268, E268, F268, G268, A268, B268, C269, D269, E269, F269, G269, A269, B269, C270, D270, E270, F270, G270, A270, B270, C271, D271, E271, F271, G271, A271, B271, C272, D272, E272, F272, G272, A272, B272, C273, D273, E273, F273, G273, A273, B273, C274, D274, E274, F274, G274, A274, B274, C275, D275, E275, F275, G275, A275, B275, C276, D276, E276, F276, G276, A276, B276, C277, D277, E277, F277, G277, A277, B277, C278, D278, E278, F278, G278, A278, B278, C279, D279, E279, F279, G279, A279, B279, C280, D280, E280, F280, G280, A280, B280, C281, D281, E281, F281, G281, A281, B281, C282, D282, E282, F282, G282, A282, B282, C283, D283, E283, F283, G283, A283, B283, C284, D284, E284, F284, G284, A284, B284, C285, D285, E285, F285, G285, A285, B285, C286, D286, E286, F286, G286, A286, B286, C287, D287, E287, F287, G287, A287, B287, C288, D288, E288, F288, G288, A288, B288, C289, D289, E289, F289, G289, A289, B289, C290, D290, E290, F290, G290, A290, B290, C291, D291, E291, F291, G291, A291, B291, C292, D292, E292, F292, G292, A292, B292, C293, D293, E293, F293, G293, A293, B293, C294, D294, E294, F294, G294, A294, B294, C295, D295, E295, F295, G295, A295, B295, C296, D296, E296, F296, G296, A296, B296, C297, D297, E297, F297, G297, A297, B297, C298, D298, E298, F298, G298, A298, B298, C299, D299, E299, F299, G299, A299, B299, C300, D300, E300, F300, G300, A300, B300, C301, D301, E301, F301, G301, A301, B301, C302, D302, E302, F302, G302, A302, B302, C303, D303, E303, F303, G303, A303, B303, C304, D304, E304, F304, G304, A304, B304, C305, D305, E305, F305, G305, A305, B305, C306, D306, E306, F306, G306, A306, B306, C307, D307, E307, F307, G307, A307, B307, C308, D308, E308, F308, G308, A308, B308, C309, D309, E309, F309, G309, A309, B309, C310, D310, E310, F310, G310, A310, B310, C311, D311, E311, F311, G311, A311, B311, C312, D312, E312, F312, G312, A312, B312, C313, D313, E313, F313, G313, A313, B313, C314, D314, E314, F314, G314, A314, B314, C315, D315, E315, F315, G315, A315, B315, C316, D316, E316, F316, G316, A316, B316, C317, D317, E317, F317, G317, A317, B317, C318, D318, E318, F318, G318, A318, B318, C319, D319, E319, F319, G319, A319, B319, C320, D320, E320, F320, G320, A320, B320, C321, D321, E321, F321, G321, A321, B321, C322, D322, E322, F322, G322, A322, B322, C323, D323, E323, F323, G323, A323, B323, C324, D324, E324, F324, G324, A324, B324, C325, D325, E325, F325, G325, A325, B325, C326, D326, E326, F326, G326, A326, B326, C327, D327, E327, F327, G327, A327, B327, C328, D328, E328, F328, G328, A328, B328, C329, D329, E329, F329, G329, A329, B329, C330, D330, E330, F330, G330, A330, B330, C331, D331, E331, F331, G331, A331, B331, C332, D332, E332, F332, G332, A332, B332, C333, D333, E333, F333, G333, A333, B333, C334, D334, E334, F334, G334, A334, B334, C335, D335, E335, F335, G335, A335, B335, C336, D336, E336, F336, G336, A336, B336, C337, D337, E337, F337, G337, A337, B337, C338, D338, E338, F338, G338, A338, B338, C339, D339, E339, F339, G339, A339, B339, C340, D340, E340, F340, G340, A340, B340, C341, D341, E341, F341, G341, A341, B341, C342, D342, E342, F342, G342, A342, B342, C343, D343, E343, F343, G343, A343, B343, C344, D344, E344, F344, G344, A344, B344, C345, D345, E345, F345, G345, A345, B345, C346, D346, E346, F346, G346, A346, B346, C347, D347, E347, F347, G347, A347, B347, C348, D348, E348, F348, G348, A348, B348, C349, D349, E349, F349, G349, A349, B349, C350, D350, E350, F350, G350, A350, B350, C351, D351, E351, F351, G351, A351, B351, C352, D352, E352, F352, G352, A352, B352, C353, D353, E353, F353, G353, A353, B353, C354, D354, E354, F354, G354, A354, B354, C355, D355, E355, F355, G355, A355, B355, C356, D356, E356, F356, G356, A356, B356, C357, D357, E357, F357, G357, A357, B357, C358, D358, E358, F358, G358, A358, B358, C359, D359, E359, F359, G359, A359, B359, C360, D360, E360, F360, G360, A360, B360, C361, D361, E361, F361, G361, A361, B361, C362, D362, E362, F362, G362, A362, B362, C363, D363, E363, F363, G363, A363, B363, C364, D364, E364, F364, G364, A364, B364, C365, D365, E365, F365, G365, A365, B365, C366, D366, E366, F366, G366, A366, B366, C367, D367, E367, F367, G367, A367, B367, C368, D368, E368, F368, G368, A368, B368, C369, D369, E369, F36

Re-Intro

四小節的間奏，長笛為主要旋律，琵琶及古箏則演奏對應旋律線，鋼琴、阮、及揚琴為和弦伴奏。為了營造間奏的安靜感，打擊樂器全部停止演奏。

【譜例 59】Re-Intro 主要樂器樂譜第 32~35 小節

The musical score for the Re-Intro section (measures 32-35) is presented for six instruments. The Flute part (top staff) is the primary melody, highlighted with a red box. The Piano part (second staff) provides harmonic accompaniment with chords: Am, D, Am, D, Fmaj7, Em7, and Am. The Erhu (third staff), Pipa (fourth staff), and Guqin (fifth staff) parts are also highlighted with a red box, playing corresponding melodic lines. The Yangqin (bottom staff) provides a steady accompaniment with chords. A large, faint watermark of a university logo is visible in the background of the score.

Verse 2

與第一次主歌最大不同為配器較為豐富，前四小節小提琴演奏與旋律平行的對應旋律線，中國笛則演奏 39 小節的空隙填補音，後四小節則有長笛、小提琴、大提琴、二胡分別演奏不同的對應旋律線，不但不會雜亂，反而有著豐富的旋律及和聲感。

【譜例 60】Verse 2 主要樂器樂譜第 36~43 小節

36
旋律

36
Flute

36 Am E7/G# C/G F#m7(b5) Fmaj7 Dm7 E7 D/F# E/G#

36
Piano

36
Violin I

36
Bass

36
Strings

36
中國笛

40
旋律

40
Flute

40 Am E7/G# C/G F#m7(b5) Fmaj7 Em7 A sus A

40
Piano

40
Violin I

40
Cello

40
Bass

40
Strings

40
二胡

Pre-Chorus 2

與第一次的 Pre-Chorus 一樣的旋律及和弦進行，為了與第一次 Pre-Chorus 區隔，配器有蠻多的不同，長笛休息八小節，小提琴 1、2 前四小節休息，弦樂合奏是後四小節休息，最大不同在於大量使用多種的國樂器，阮、二胡、琵琶、古箏、揚琴、三弦等，不過最特別還是從第四小節（樂譜 47 小節）開始的大提琴，拉著與旋律平行的對應旋律，甚為動聽。

【譜例 61】Pre-Chorus 2 主要樂器樂譜第 44~51 小節

The musical score for Pre-Chorus 2, measures 44-51, is presented in a multi-staff format. The top staff shows the melody with triplet markings. Below it is the piano accompaniment with chords: Fmaj7, G/F, Em7, Am, Em/G, Fmaj7, Gsus, G, C, Gm7, C. The Cello part is highlighted with a red box in measure 47. The other instruments listed are 阮, 二胡, 琵琶, 古箏, 揚琴, and 三弦.

48

旋律

48 Fmaj7 F/G G/F Em7 E7/G# Am Em/G Fmaj7 Em7 Asus A

Piano

48

Violin 1

48

Violin 2

48

Cello

48

Bass

48

阮

48

琵琶

48

古箏

48

三弦

Chorus 2

雖然與第一次的 Chorus 旋律、歌詞、和弦進行都一樣，為了編曲上的變化，還是要求學生能盡量有不同的變化；如，加入長笛的對應旋律，豎琴和弦伴奏，後四小節小提琴 1、2 的和聲，當然還是由大提琴演奏動聽的對應旋律。豐富的鋼琴伴奏，將曲子帶入了副歌的高潮。

【譜例 62】Chorus 2 主要樂器樂譜第 52~59 小節

52
旋律

52
Flute

52
Harp

52
Piano

52
Cello

52
Bass

52
Strings

52 Fmaj7 G Am Em/G Fmaj7 G C E7

The musical score consists of seven staves. The Melody staff (top) shows a melodic line with eighth and quarter notes. The Flute staff contains a melodic line with a red box highlighting measures 52-59. The Harp staff features a rhythmic accompaniment with a red box highlighting measures 52-59. The Piano staff includes a complex accompaniment with a red box highlighting measures 52-59 and a chord progression: Fmaj7, G, Am, Em/G, Fmaj7, G, C, E7. The Cello, Bass, and Strings staves provide additional accompaniment. A large, faint watermark of a university logo is visible in the background.

56
旋律
56
Flute
56
Harp
56
Piano
56
Violin 1
56
Violin 2
56
Cello
56
Bass
56
Strings
56
二胡

F maj 7 G E/G# A m G F#m 7(b5) Dm 7 Em 7 A m

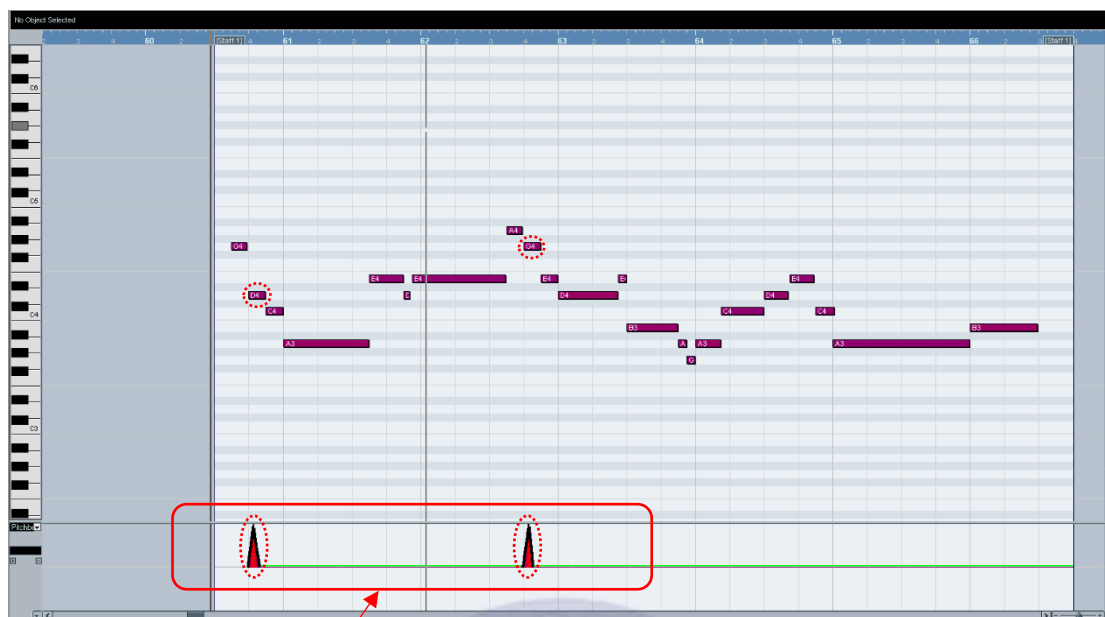
PitchBend

Bridge

六小節的 Bridge，主旋律由二胡在 59 小節第三拍後半拍開始，琵琶以分散和弦方式伴奏，鋼琴也只演奏右手高音部分的分散和弦，大提琴則演奏對應旋律，打擊樂器則全部休息，以製造安靜感。二胡的部分以 PitchBend²⁷ 來控制滑音。PitchBend 為可調變音高的控制裝置，可控制往上或往下二個半音程，通常用來控制管、絃樂器的演奏滑音。

²⁷名為音高調變器的 PitchBend，內定可上、下二個半音程，可設定範圍為上下 24 個半音程。

【圖 12】製作 MIDI Program 軟體 Cubase，二胡-Key Editor 視窗

二胡音色由 PitchBend 控制滑音

【譜例 63】Bridge 主要樂器樂譜第 60~65 小節

60

旋律

Piano

60 Am Am/G Fmaj7 Em Am D/F# Fmaj7 Em7

Cello

60

二胡

琵琶

60

Detailed description: This is a musical score for measures 60-65. It includes staves for Melody, Piano (with chords: Am, Am/G, Fmaj7, Em, Am, D/F#, Fmaj7, Em7), Cello, Erhu, and Pipa. The Erhu staff shows a melodic line with a red dashed circle and arrow pointing to a specific note, corresponding to the pitch bend events in the MIDI editor above.

Chorus 3

前四小節延續 Bridge 的安靜感，第 1、2 只有小提琴 1，其他聲部都休息，第 3 小節開始（樂譜 68 小節）才加入長笛、小提琴 1、2 及古箏，後四小

節恢復之前的樂器編制，包括打擊樂、貝斯、弦樂合奏，古箏，豎琴及鋼琴分別彈奏 70、71 及 72、73 小節的和弦琶音。

【譜例 64】Chorus 3 主要樂器樂譜第 66~73 小節

The musical score is divided into two systems. The first system covers measures 66 to 70, and the second system covers measures 70 to 73. The instruments and their parts are as follows:

- Melody:** Treble clef, quarter and eighth notes.
- Flute:** Treble clef, rests in measures 66-67, then eighth notes in measures 68-70.
- Violin 1:** Treble clef, rests in measures 66-67, then quarter notes in measures 68-70.
- Violin 2:** Treble clef, quarter notes in measures 66-70.
- 古箏 (Guqin):** Treble clef, rests in measures 66-67, then eighth notes in measures 68-70.
- Measure 70:** The second system begins with measure 70. Melody and Flute play eighth notes. Harp, Piano, Violin 1, Violin 2, Bass, and Strings play chords and arpeggios.
- Measures 71-73:** The second system continues with measures 71, 72, and 73. The instruments continue with their respective parts, including arpeggiated chords in the Harp, Piano, Bass, and Strings.

在進入 Outro 之前這一段旋律，是延伸自 72、73 小節，配器縮減至只有鋼琴和弦琶音及長笛的合聲。

【譜例 65】延伸自 72、73 小節的第 74~76 小節樂譜

Musical score for Example 65, measures 74-76. The score is arranged in three staves: Melody (旋律), Flute, and Piano. The melody and flute parts are highlighted with a red box. The piano part shows chords Dm7, Em7, and Am. The time signature changes from 2/4 to 4/4.

Outro

取自於 Verse 後四小節的 Outro，是旋律清唱，在第四小節開始以鋼琴獨奏收尾，最後以漸慢、漸弱方式結束。

【譜例 66】Outro 主要樂器樂譜第 77~88 小節

Musical score for Example 66, measures 77-88. The score is arranged in two staves: Melody (旋律) and Piano. The melody part is highlighted with a red box. The piano part shows chords Fmaj7 and Em7. The time signature is 4/4. The score includes a triplet in measure 77 and a 'rit.' marking in measure 81.

三、〈火與夢〉

詞曲創作者：陳沛妘

前面創作動機有提到，沛妘創作這個曲子是先想好和弦進行，再來創作旋律的²⁸；這也是筆者在指導這群長期在古典音樂環境下成長的音樂資優生，運用的一種引導方式，排除理論作曲組的學生外，一般學生對於流行歌曲的曲式及和弦進行，有一種模糊的認知及印象，可以找出或彈出好聽的和弦，卻無法以邏輯的方式寫出現代和弦級數或名稱，知道各種拍子的變化結構，卻無法譜出一段悅耳的音符組合，在多次嘗試及討論後，得到了一組八小節的和弦進行：

【譜例 67】8 小節的和弦進行

當沛妘告訴筆者，她想用這組和弦來創作一首歌，筆者當場就反對，並告知這樣會沒有主歌與副歌的感覺與變化，但沛妘非常堅持，並希望讓她試試，最後在筆者同意下，這首歌就這樣誕生了，覺得還算清新好聽。

※現場演出同學

主唱：余姿穎

余姿穎，高雄市立高雄高級中學一年級，主修小提琴，副修鋼琴。

²⁸和弦請參考，張議中，《鋼琴和弦大全 888》（臺北：全音樂譜出版社有限公司，2012），1-3。

這首〈火與夢〉由余姿穎同學擔當主唱，有著原住民血統的姿穎，歌聲清新，音質還不錯，筆者認為是可塑之才，不過因為這次成果發表剛好介於期末考期間，缺乏練習，導致有忘詞現象，不過還好沒有因忘詞而停頓，反而是臨危不亂，自己臨時拼湊歌詞，旋律部分有些即興式的表現，與原譜上的音符與拍子，也些微不同。

貝斯：陳沛妘（高二，主修長笛）

陳沛妘為此曲創作者，除主修長笛、副修鋼琴外，還是學校熱門樂團貝斯手，這次親自上陣，彈奏電貝斯，展現多才多藝的一面。

歌詞內容為：

聽綻放的聲音 迴旋腦海裡 釋放自己 無情緒

看煙花的美麗 盛開在心理 消失夜裡 無痕跡

火與夢為共同體 燃燒後只剩灰燼 為自己保留餘力 澆熄心中夢冷靜

煙花高掛多美麗 人就是喜歡新奇 星星一直在那裡 卻只被煙火吸引

尋找世上真理 不經意迴避 或刻意 留下回憶

火與夢為共同體 燃燒後只剩灰燼 為自己保留餘力 澆熄心中夢冷靜

煙花高掛多美麗 人就是喜歡新奇 星星一直在那裡 卻只被煙火吸引

煙花高掛多美麗 人就是喜歡新奇 星星一直在那裡 卻只被煙火吸引

這首歌的歌曲曲式進行為：

Intro → Verse → Verse → Chorus → Chorus → Re-Intro → Verse →

Chorus → Chorus → Outro

這個曲子除了主唱及貝斯，其餘為 MIDI 製作的 Program

【表 5】VSTi 虛擬音源配置：

Program 虛擬音源配置：〈火與夢〉

Piano	4 Front - True Pianos
A. Guitar	Real Guitar Musiclab - Acoustic Steel Fingered
E. Guitar	RealLPC Musiclab - Eletric RealLPC
Drums Kit	Groove Agent One - Big Beat

以下歌曲詮釋說明，因上列樂器只以 MIDI 製作 Program，並未製作成樂譜，演出內容請參閱影片檔 03。

Intro

八小節的前奏，由木吉他（Real Guitar 虛擬音源，參閱演出影片）演奏分散和弦帶入歌曲²⁹。

【譜例 68】8 小節的 Guitar 分散和弦

鋼琴對應旋律

²⁹ 吉他演奏請參考，楊昱泓，《樂在吉他》（臺北：麥書國際文化事業有限公司，2009），68-70。

Verse 1

八小節的第一次主歌，由未掛效果器的電吉他（Real LPC 音源）擔當分散和弦部分，加入簡單的爵士鼓（BD、Hi-Hat），以及陳沛妘現場彈奏的電貝斯，以全音符方式彈奏，最特別的是，由鋼琴來彈奏與主唱相對應的旋律。

【譜例 69】8 小節的 Verse 1 樂譜第 9~16 小節

The musical score for Verse 1, measures 9-16, is presented in a multi-staff format. The vocal line (Vo.) features the lyrics: "聽 綻 放 的 聲 音 迴 旋 腦 海 裡" (Measures 9-12) and "釋 放 自 己 無 情 緒" (Measures 13-16). The piano accompaniment (Pn.) is highlighted with a red box in measures 9-12, with a label "鋼琴對應旋律" (Piano accompaniment melody). The guitar (Gt.) and bass (Bs.) parts provide harmonic support. The score includes chord symbols: Abmaj7, Bb7/Ab, Gm7, Cm7, F7sus, Bb, and Ebmaj7. A large watermark of a university logo is visible in the background.

Verse 2

八小節的第二次主歌，配器與第一次主歌相同，但貝斯的拍子稍作變化³⁰，變得較有節奏感。

【譜例 70】8 小節的 Verse 2 樂譜第 17~24 小節

17 *Abmaj7* *Bb7/Ab* *Gm7* *Cm7*

Vo. 看 煙 花 的 美 麗 盛 開 在 心 理

Pn.

Gt.

Bs.

21 *F 7sus* *Bb* *Ebmaj7*

Vo. 消 失 夜 裡 無 痕 跡

Pn.

Gt.

Bs.

³⁰貝斯演奏法請參考，潘尚文，《貝士聖經》（臺北：麥書國際文化事業有限公司，2008），62-65。

Chorus 1&2

兩次八小節的副歌，一樣由未掛效果器的電吉他（Real LPC）擔當分散和弦部分，再由木吉他彈奏和弦刷節奏，電貝斯彈法與 Verse 2 一樣。

【譜例 71】木吉他節奏型態

Guitar Rhythm

【譜例 72】兩次八小節的副歌 Chorus1&2 樂譜第 25~32 小節、33~40 小節

25 Abmaj7 Bb7/Ab Gm7 Cm7
Vo. 火與夢 為共同體 燃燒後 只剩灰燼
Gt. 25
Bs. 25

29 F9sus Bb Ebmaj7
Vo. 為自己 保留餘力 澆熄心中夢 冷靜
Gt. 29
Bs. 29

33 Abmaj7 Bb7/Ab Gm7 Cm7
Vo. 煙花高 掛多美麗 人 就是喜歡 新奇
Gt. 33
Bs. 33

37 F9sus B \flat Ebmaj7

Vo. 星星一 直在那裡 卻只被 煙火 吸引

Gt.

Bs.

Re-Intro

八小節的間奏，旋律部分由鋼琴擔當，一樣由木吉他彈奏刷節奏和弦，貝斯的拍子則改為全音符彈奏。

【譜例 73】 Re-Intro 樂譜第 41~48 小節

41 Abmaj7 B \flat /A \flat Gm7 Cm7

Vo.

Gt.

Bs.

45 F7sus B \flat Ebmaj7

Vo.

Gt.

Bs.

鋼琴對應旋律

Verse 3

與第二次主歌配器相同，除原來的鋼琴的對應旋律，再多了一條鋼琴的對應旋律 2，電吉他則彈奏分散和弦。

【譜例 74】Verse 3 樂譜第 49~56 小節

49 $A\flat maj7$ $B\flat 7/A\flat$ $Gm7$ $Cm7$

Vo. 49 尋 找 世 上 真 理 不 經 意 迴 避 或 刻

Pn. 49 鋼琴對應旋律1

Gt. 49 鋼琴對應旋律2

Bs. 49

53 $F7sus$ $B\flat$ $E\flat maj7$

Vo. 53 意 留 下 回 憶

Pn. 53

Gt. 53

Bs. 53

Chorus 3&4

與前面 Chorus 1&2 二次八小節的副歌大致上一樣，只是多了一條鋼琴的對應旋律線，但卻顯得更為豐富。

【譜例 75】兩次八小節的副歌 Chorus 3&4 樂譜第 57~64 小節、65~72 小節

57 Abmaj7 Bb7/Ab Gm7 C7

Vo. 3 大與夢 為共同體 燃燒後 只剩灰燼

Pn.

Gt.

Bs.

61 F 9sus Bb Ebmaj7

Vo. 3 為自己 保留餘力 澆熄心中夢 冷靜

Pn.

Gt.

Bs.

65 Abmaj7 Bb7/Ab Gm7 Cm7

Vo. 3 煙花高 掛多美麗 人 就是喜歡 新奇

Pn.

Gt.

Bs.

69 F 9sus B \flat Ebmaj7

Vo. 星星 直在那裡 卻只被煙火 吸引

Pn.

Gt.

Bs.

Chorus5→Outro

最後一段的副歌，沒有了木吉他分散和弦，整個曲子慢慢變弱而結束。

【譜例 76】Chorus5→Outro 樂譜第 73~80 小節

73 A \flat maj7 B \flat 7/A \flat Gm7 Cm7

Vo. 煙花高 掛多美麗 人 就是喜歡 新奇

Pn.

Gt.

Bs.

77 F 9sus B \flat Ebmaj7

Vo. 星星 直在那裡 卻只被煙火 吸引

Pn.

Gt.

Bs.

四、〈一塊鹹派〉

創作學生郭蓓菱，首次嘗試直接以 Steinberg Cubase 來創作，對一個主修理論作曲的學生來說，顛覆傳統在五線譜上譜曲的作曲方式，是創新的嘗試；本曲是抒情的曲子，主要為木吉他伴奏，以 RealGuitar VSTi 音色為主，創作學生非常用心的模擬空心吉他分散和弦的彈奏方式，還真有些許真實感；再配上其他音色，例如：鋼琴、電吉他、貝斯、敲擊樂器、爵士鼓等，中間有一段 Rap，由同班同學李維帆演出，雖是抒情曲，但卻有著反差的動感。整曲以 MIDI 製作的 Program 為主，並未加入真實樂器演出，僅配上主唱及中間的 Rap。

主唱：郭蓓菱（高一，主修理論作曲）

Rap：李維帆（高一，主修中提琴）

〈一塊鹹派〉歌詞：（依演唱順序）

Vocal：

我已經準備好 睜著眼 感受風扇 我早就準備好 聽你說 聽你備案

解析你的頭腦 走進你的圈套 我看著你 到底是 什麼意思 我紀錄顯示

看著我 不要離開 不要見怪 不要猜想我 會把你擺 在一旁觀看

不要因為 不要以為 不要本能的把我當成 一塊鹹派

Rap：

嘴唇上還有你的印記 突然間杳無音信 想觸碰又害怕靠近

謊言卻又選擇相信 那句我愛你 永遠藏在心裡 明明期待每次見面卻又故作鎮定

訂正太多阻礙意外 讓我等待忍耐 but I'm fine 不想分開 只想對你依賴

想等你 kiss goodbye 再說 good night Hey don't be shy

I have no time to tell you why 對你的愛 can't not be hide

不只一塊鹹派 你是我的戀愛天菜

Vocal :

感受你的心跳 看著我好不好 我不知道 到底是 什麼意思 我認清現實

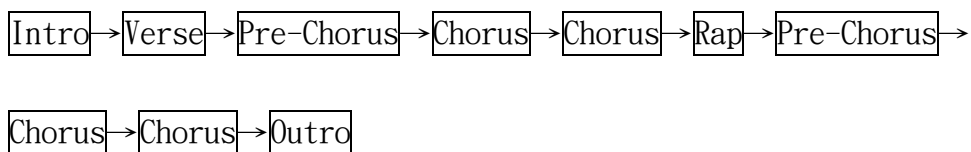
聽我說 不要離開 不要見怪 不要猜想我 會把你擺 在一旁觀看

不要因為 不要以為 不要本能的把我當成 一塊鹹派

【表 6】Program 虛擬音源 (VSTi) 配置：〈一塊鹹派〉

Piano	4 Front - True Pianos
A. Guitar	Real Guitar Musiclab - Acoustic Steel Fingered
Finger	Groove Agent One - Tribal House Kit
Drums Kit	Groove Agent One - Funky Techno Kit
Analogy Drums	Groove Agent One - Shock Kit
Bass	EDIROL Orchestral - Contra Bass
E. Guitar	HALion One - Solid Guitar VX
Lead	HALion One - Bass&Ld
Wood block	Groove Agent One - BrushKit+GM

曲式進行為：

※除主唱及 Rap 外，其他聲部以 Program 方式呈現；譜例只列出主旋律、吉他、鋼琴，其他聲部請參閱影片檔 04

Intro

前奏以四小節的木吉他（MIDI Program）分散和弦，帶入歌曲。

【譜例 77】前奏四小節的和弦進行，木吉他演奏部分以 Program 呈現。

Guitar

F C Dm B \flat

Verse 1

八小節的主歌，僅有木吉他（MIDI Program）分散和弦及主唱。

【譜例 78】Verse 1 譜例，樂譜第 5~12 小節

5 F C Dm B \flat

我已經準備好 睜著眼 感受 風扇

Gt.

9 F C Dm B \flat

我早就準備好 聽你說 聽你備案

Gt.

Pre-Chorus 1

八小節的 Pre-Chorus 1，除了與主歌一樣的木吉他分散和弦及主唱外，再

加入彈指的音色及另一組吉他 (MIDI Program)，彈奏刷和弦的音色。

【譜例 79】Pre-Chorus 1 譜例，樂譜第 13~20 小節。

13 Dm Dbaug F 7/Eb Bbmaj7/D

13 解析你的頭腦 走進你的圈套 我看著你 到底是

17 Ebmaj7 Dbdim7 C7 C7(b9)

17 什麼意思 我紀錄顯示 看著我

Chorus 1

八小節副歌，再加入鋼琴 (MIDI Program) 彈奏和弦長音的音色，及偏向類比感覺的爵士鼓組音色 (MIDI Program)，雖是很抒情的歌曲，但畢竟是副歌，配器也勢必要更豐富才是。

【譜例 80】Chorus 1 譜例，樂譜第 21~28 小節。

21 F A7 Dm7 Bbdim7

21 不要離開 不要見怪 不要猜想 我會把你

Pno

25 F/A Gbmaj7 F

25 擺 在 一 旁 觀 看

Gt.

Pno.

Chorus 2

只有六小節的第二次副歌，前三小節與第一次副歌一樣，但後三小節和弦進行不同，最後停在 C7 和弦，接著是八小節的 Rap，由鋼琴彈奏和弦節奏。

【譜例 81】Chorus 2 及 Rap 譜例，樂譜第 29~34 小節；35~42 小節的 Rap。

29 F A7 Dm Bbdim7

29 不 要 因 為 不 要 以 為 不 要 本 能 的 把 我 當 成

Gt.

Pno.

33 F C7 Rap F Edim7

33 一 塊 鹹 派

Gt.

Pno.

Rap

以上八小節的 Rap，由鋼琴（MIDI Program）彈奏節奏和弦，也是此樂段唯一有音高的樂器，其餘聲部皆為打擊樂器，有類比的鼓組、拍手聲、Hi-Hat、三角鐵、響棒、木魚、口哨聲等，製造俏皮的節奏感。

Pre-Chorus 2

八小節的 Pre-Chorus 2，與 Pre-Chorus 1 一樣，除主唱外，以 MIDI Program 製作木吉他分散和弦、彈指的音色、另一組吉他彈奏刷和弦的音色外，加上了鋼琴彈奏和弦及類比鼓組，更有節奏及合聲感。

【譜例 82】Pre-Chorus 2 譜例，樂譜第 43~50 小節。

47 $E_b\text{maj}7$ $D_b\text{dim}7$ $C7$ $C7(b9)$

47 什麼意思 我認清現 實 聽我說

Gt.

Pno.

Chorus 3

八小節的第三次副歌，MIDI Program 部分，鋼琴以四分音符節奏來彈奏，以增加節奏感；及加入類比的爵士鼓組音色；又為了增加和聲的厚度，開始加入 Contra Bass 的音色，讓曲子更豐富。

【譜例 83】Chorus 3 譜例，樂譜第 51~58 小節。

51 F $A7$ $Dm7$ $B_b\text{dim}7$

51 不要離開 不要見怪 不要猜想 我會把你

Gt.

Pno.

55 F/A Dbaug F

擺 在 一 旁 觀 看

Chorus 4~Outro

有七小節的第四次副歌，與第二次副歌內容差不多，緊接著是有二小節的尾奏，僅以鋼琴彈奏和弦及琶音來結束，回歸抒情的感覺。

【譜例 84】Chorus 4~Outro 譜例，樂譜第 59~67 小節。

59 F A7 Dm7

不 要 因 為 不 要 以 為 不 要 本 能

62 Bbdim7 F/C C7

的 把 我 當 成 一 塊 鹹 派

65 F F#dim F

Gt.

Pno.

第二節 配樂

影片：CGI Animated Short Film: *Mr. Indifferent* by Aryasb Feiz

首先聲明使用 CGI 公司的短片來配合筆者設計的〈重新配樂〉Rescored Soundtrack 課程，只用於學術教學用，並未用於商業用途，也沒有公開播放。課程開始先要求學生反覆多次觀看沒有聲音的短片之後，請學生釐出一個故事大綱，及影片中人物行進的速度，再進行配樂及音效規劃。

1、音樂部分：

請學生依影片行進速度及影片內容屬性，創作一首主題音樂，再根據劇情發展，決定主題音樂的變化方向，及是否再創作另外不同的副主題音樂。

2、音效部分：

一般電影中人物的某些動作是不一定會有聲音的，例如：拿起桌面上物品、擦玻璃、行走等，但是對於動畫，就會對任何畫面上的動作，加入適當的音效，來增加影片的視覺輔助效果。通常除了無法自己錄製的音效會從筆者所收集的音效資料庫及網路取得外，其餘皆可自己錄製。請學生自己以麥克風模擬聲響收錄後，以效果器改變聲音屬性後，再剪接來使用，本影片在重新配樂與音效過程中，除了行進中汽車的聲音及煞車的聲音外，其他都

是由學生自己錄製與編輯的。

3、器材部分：

執行 Windows 10 的電腦，及使用 Steinberg Cubase 為音樂及音效創作工具軟體，加上 Steinberg UR-22 mkII 錄音介面、M-Audio Keystation MIDI 控制鍵盤及 Shure Sm58 動圈式麥克風。

【表 7】影像音樂創作所使用的音色說明

樂器名稱	VST 音色名稱	樂譜聲部	樂器功能	小節數
鋼琴	TruePianos	Piano	主旋律音樂	1~83
長笛	EDIROL	Flute	既悠閒又緊張感	22~36
	Orchestral Flute		心情愉快的	57~78
爵士鼓	EZ Drummer2	Drums	控制緊張氣氛	29~38
			輕快的節奏氣氛	45~79

【表 8】場景與劇情分段說明

畫面來源：CGI Animated Short Film: *Mr. Indifferent* by Aryasb Feiz

本截圖只用於學術與教學分析，未使用於商業用途及公開播放。

影片分鏡圖	段落時間	劇情描述
 <p data-bbox="363 1220 683 1258">【譜例 84】第 1~5 小節</p>	<p data-bbox="842 577 970 616">第一段落</p> <p data-bbox="805 629 1007 667">00'00"~00'09"</p>	<p data-bbox="1034 584 1326 936">影片中的主角冷漠先生踏進電梯，正要關門時，遠處有位要搭電梯的女生急忙跑過來請他等一下，不過冷漠先生沒理會，電梯門還是關了起來。</p>
 <p data-bbox="363 1937 683 1975">【譜例 84】第 6~11 小節</p>	<p data-bbox="842 1301 970 1339">第二段落</p> <p data-bbox="805 1377 1007 1415">00'09"~00'19"</p>	<p data-bbox="1034 1305 1326 1709">主角冷漠先生經過公園，手上拿著氣球的小妹妹，因打噴嚏而不小心放開了氣球，氣球從冷漠先生面前飛過，而他卻沒理會，氣球終究還是飛上天空了。</p>

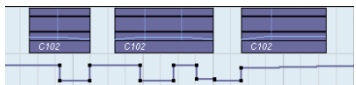
 <p data-bbox="347 846 699 882">【譜例 85】第 11~16 小節</p>	<p data-bbox="842 210 970 241">第三段落</p> <p data-bbox="804 286 1008 318">00'19"~00'30"</p>	<p data-bbox="1034 210 1327 667">男子將貨物從購物推車搬到汽車上，因為是斜坡，所以一轉身，購物車就往下滑了，雖然購物推車從冷漠先生面前滑過，不過冷漠先生也沒理會，男子還是窮追著推車跑。</p>
 <p data-bbox="347 1563 699 1599">【譜例 86】第 17~21 小節</p>	<p data-bbox="842 929 970 960">第四段落</p> <p data-bbox="804 1005 1008 1037">00'30"~00'34"</p>	<p data-bbox="1034 929 1327 1229">冷漠先生經過徵志工的工作站，工作人員要遞徵志工傳單給他，但他卻沒理會，頭也不轉的直接閃避。</p>

 <p>【譜例 87】第 22~41 小節</p>	<p>第五段落 00'34"~01'25"</p>	<p>冷漠先生要過馬路，正在等紅綠燈時，有位老太太突然抓住冷漠先生的手，要他牽她過馬路，起初還愣了一下，不過好像無法拒絕；在過馬路的中途，還差點被一輛疾駛的汽車撞上，還好冷漠先生反應夠快，汽車緊急煞車，因而安全通過馬路，老太太給予溫馨的讚賞。</p>
 <p>【譜例 88】第 42~46 小節</p>	<p>第六段落 01'25"~01'31"</p>	<p>冷漠先生回到家之後，有種從沒有過的喜悅與榮譽感。</p>
 <p>【譜例 88、89】第 47~48 小節</p>	<p>第七段落 01'31"~01'36"</p>	<p>時間回溯到之前；冷漠先生用手擋住即將關閉的電梯門，使得跑過來要搭電梯的女生能順利的搭上電梯，因而得到這位女士的道謝。</p>

 <p>【譜例 89】第 49~50 小節</p>	<p>第八段落 01'36"~01'40"</p>	<p>手上拿著氣球的小妹妹因打噴嚏而不小心放開了氣球，冷漠先生剛好經過，而及時幫小女孩接住將要飛上天空的氣球，而得到小女孩的謝謝。</p>
 <p>【譜例 89】第 51~52 小節</p>	<p>第九段落 01'40"~01'44"</p>	<p>冷漠先生經過徵志工服務站，主動報名志工。</p>
   <p>【譜例 89】第 53~56 小節</p>	<p>第十段落 01'44"~01'56"</p>	<p>冷漠先生參加各種社會志工活動、捐血及公益行程，心情非常快樂。</p>

 <p data-bbox="347 1115 699 1153">【譜例 90】第 57~73 小節</p>	<p data-bbox="805 208 1005 313">第十一段落 01'56''~02'10''</p>	<p data-bbox="1034 208 1324 616">冷漠先生要過馬路時，心血來潮，想換換角色試試，假扮視障者，要求該陌生男子牽他過馬路；影片到此畫下句點。本影片的寓意：助人為快樂之本！</p>
 <p data-bbox="347 1496 699 1534">【譜例 91】第 74~83 小節</p>	<p data-bbox="805 1191 1005 1296">第十二段落 02'10''~02'44''</p>	<p data-bbox="1034 1191 1324 1288">本影片片尾製作群名單列表。</p>

【表 9】配音及音效時間分段與說明

段落與時間	音效內容說明	音效來源或錄製說明
<p>第一段落</p> <p>00'00"~00'19"</p>	<p>女生講話與所發出之聲音</p> <p>小女孩講話與所發出之聲音</p> <p>冷漠先生所發出之聲音</p> <p>電梯緩慢關門聲</p> <p>冷漠先生走路的聲音</p>	<p>以麥克風收錄（創作者-以下同）</p> <p>以麥克風收錄</p> <p>麥克風收錄〈低完全四度〉</p> <p>以麥克風收錄〈噓...聲〉</p> <p>以麥克風收錄〈輕敲桌子聲〉</p>
<p>第二段落</p> <p>00'19"~00'34"</p>	<p>購物男子所發出之聲音</p> <p>推車下滑的聲音</p> <p>推車輪子跳動的聲音</p> <p>購物男子追推車的腳步聲音</p> <p>冷漠先生走路的聲音</p> <p>志工站女生的聲音</p>	<p>麥克風收錄〈低完全四度〉</p> <p>以麥克風收錄揉塑膠袋的聲音</p> <p>收錄急吹麥克風的聲音</p> <p>收錄原子筆用力敲手掌</p> <p>以麥克風收錄〈輕敲桌子聲〉</p> <p>以麥克風收錄</p>
<p>第三段落</p> <p>00'34"~01'25"</p>	<p>老太太所發出的聲音</p> <p>老太太走路及拐杖的聲音</p> <p>冷漠先生走路的聲音</p> <p>行人紅綠燈號誌閃爍聲</p> <p>汽車聲〈畫面內、畫面外〉</p> <p>以 Automation</p> <p>調整遠處、近處 →</p> <p>汽車煞車聲</p>	<p>以麥克風收錄</p> <p>收錄原子筆輕敲桌子</p> <p>以麥克風收錄〈輕敲桌子聲〉</p> <p>收錄彈指的聲音</p> <p>音效庫 C102〈重疊處理〉</p> <p>音效庫 C394</p>
<p>第四段落</p>	<p>冷漠先生將杯子放在桌上</p>	<p>收錄原子筆輕敲桌子</p>

01'25"~01'31"	冷漠先生坐下沙發 冷漠先生所發出之聲音	收錄拍布質鉛筆盒的聲音 麥克風收錄〈低完全四度〉
第五段落 01'32"~02'11"	冷漠先生的聲音 搭電梯女生的聲音 氣球小女孩的聲音 志工站女生的聲音 冷漠先生與男孩的拍手聲音 阿拉伯先生的聲音 老伯伯的怒聲 冷漠先生快樂哼歌 冷漠先生拐杖聲	麥克風收錄，與之前相同 麥克風收錄 麥克風收錄 麥克風收錄 麥克風收錄自己拍手聲 麥克風收錄〈低完全四度〉 麥克風收錄〈低完全五度〉 麥克風收錄〈低完全四度〉 收錄原子筆輕敲桌子

配樂部分說明：

此影片段落有二個場景，分別是〈搭電梯〉與〈小女孩的氣球〉；一開始鋼琴左手低音 Sol、Si 降的音，以四分音符彈奏頑固低音，凸顯出〈冷漠先生〉無趣的心情，加上鋼琴右手隨興彈奏一些小三度音程，也沒有明顯的旋律線，更顯得一派無所謂及〈小女孩〉無奈的樣子。

【譜例 85】樂譜第 1~11 小節

Piano *mp*

Pn.

購物男子將物品搬上車的同時，無奈購物推車卻往下滑，而〈冷漠先生〉雖然剛好經過，卻當沒看見似的直接略過...，購物男子跟在購物推車後面窮追。此處鋼琴右手以四個 16 分音符的迴旋音來製造緊張氣氛，緊接著左手以低八度同樣的音符一起彈奏，速度也漸漸加快，代表著購物推車快速滑行，最後以半音階下行的快速音群來結束。

【譜例 86】樂譜第 11~16 小節

Pn. *accel.*

12

冷漠先生經過志工報名站時，服務小姐欲發給他宣傳單，但他還是當成沒看到，頭也不轉的直接走過去。此時鋼琴恢復原速彈奏，左手並以

拍子，代表行進間的速度，右手還是以隨興方式彈奏，代表著無趣的氛圍。

【譜例 87】樂譜第 17~21 小節

17
Pn. 17 *a tempo*

冷漠先生正要過馬路，在等綠燈的同時，老太太突然牽著他的手，示意要無所謂先生牽她過馬路，冷漠先生無法拒絕，無奈只能接受；馬路如虎口，遠處有一輛疾駛而來的汽車，讓觀眾替他們捏把冷汗，因老太太走路速度太慢，還沒走到一半，號誌就已轉為紅燈！汽車好像沒看見似的急駛而來...當就快撞到他們的同時，冷漠先生緊急比個停車的手勢，汽車終於緊急煞車，停了下來，好險！最後他們也安全通過馬路；冷漠先生因而得到老太太的讚賞，初次有榮耀感的冷漠先生，心中頓時湧上無法形容的光榮感。

一開始的鋼琴，延續之前的彈法，當他們要過馬路時，加入了長笛，代表著老奶奶的出現，鋼琴節奏也頓時停了下來，代表著較為悠閒的心情，但...卻隱藏著危機，這時加進鼓組的 Hi-Hat，製造一輛疾駛的汽車快速接近的訊息，當快撞到他們之前，Hi-Hat 更為密集，鋼琴也出現漸強且雙手以八度的方式彈奏，製造危險又緊張的氣氛，在汽車緊急煞車停止的同時，鋼琴彈奏達到最強時，突然停住！還好！危機終於解除了。

【譜例 88】樂譜第 22~41 小節

22

Pn.

Fl.

8va

Detailed description: This system covers measures 22 to 27. The Piano part has a bass clef and a key signature of two flats. The Flute part is in a soprano register, indicated by an 8va marking. A red box highlights the flute line from measure 22 to 27, which consists of a sequence of eighth and sixteenth notes.

28

Pn.

Fl.

Dr.

8va

Detailed description: This system covers measures 28 to 32. The Piano part continues with a bass clef. The Flute part continues with eighth and sixteenth notes. The Drum part is circled in red and shows a rhythmic pattern of eighth notes with 'x' marks above them, indicating a specific drum sound.

33

Pn.

Fl.

Dr.

8va

Detailed description: This system covers measures 33 to 41. The Piano part continues with a bass clef. The Flute part continues with eighth and sixteenth notes. The Drum part is circled in red and shows a complex rhythmic pattern of eighth notes with 'x' marks above them.

Musical score for Piano (Pn.) and Drums (Dr.) starting at measure 38. The piano part includes an 8va octave sign, a fortissimo (fff) dynamic marking, and a mezzo-forte (mf) dynamic marking with a sixteenth-note triplet. The drum part shows a Hi-Hat pattern in the first measure.

牽著老太太安全過馬路之後，冷漠先生得到老太太的讚賞，回到家之後，有種莫名的感覺，最後終於體會到心情微妙變化的原因及道理。

鋼琴節奏開始有了較為陽光的變化，一開始以四小節四分音符的 Do、Sol（高、低 8 度）行進，接著進入較為輕鬆的八分音符三連音，代表著心情輕鬆愉快，同時也加入了爵士鼓組的 Hi-Hat，更增加將進入更為陽光的感覺。

【譜例 89】樂譜第 42~47 小節

Musical score for Piano (Pn.) and Drums (Dr.) starting at measure 42. The piano part includes a mezzo-piano (mp) dynamic marking and a mezzo-forte (mf) dynamic marking with eighth-note triplets. The drum part shows a Hi-Hat pattern in the last two measures.

場景回到最前面，幫差點趕不及搭電梯的小姐擋住即將關閉的電梯門，接著又幫小女孩接住即將飄上天空的氣球，更是主動報名志工！一連串有意義的活動：肅灘活動、到育幼院當義工、捐血活動、到老人中心當義工等。

鋼琴右手彈著以八分音符三連音為主的分散和弦，鋼琴左手以低於中央 Do 八度低音，彈奏旋律，也加入了以八分音符三連音為結構的爵士鼓，凸顯出輕鬆愉快的心情。

【譜例 90】樂譜第 48~56 小節

The musical score for measures 48-56 is presented in two systems. The first system covers measures 48-52, and the second system covers measures 53-56. The Piano (Pn.) part is written on two staves. The right hand plays a steady eighth-note triplet pattern. The left hand features a bass line with eighth-note triplets and sextuplets. The Drums (Dr.) part is on a single staff, showing a consistent eighth-note triplet pattern with 'x' marks indicating cymbal hits. Red boxes highlight the first four measures of both systems. A large watermark of Tsinghua University is centered in the background of the score.

心情愉快邊走邊唱歌，看到前面路口有位先生在等綠燈準備過馬路，冷漠先生一時心血來潮！想體會之前老奶奶的心情，即偽裝成視障者，學老奶奶一樣，突然抓住陌生男子的手臂，要求牽他過馬路，想換個角色，享受溫馨的心情！畫面感受由觀眾自己想像。

此時加入了長笛，顯得輕鬆愉快的心情，鋼琴只留右手彈奏三連音；冷漠先生再也不會以冷漠無所謂的心態，來對待周遭的任何事、物，並為社會付出一切。

【譜例 91】樂譜第 57~73 小節

57 Pn. 57 Fl. 57 Dr.

62 Pn. 62 Fl. 62 Dr.

68 Pn. 68 Fl. 68 Dr.

與一般影片一樣，會在片尾打上製作群名單列表，筆者非常感謝此影片的創作者，以及所有工作人員，也很榮幸能以此優質的 3D 動畫作品，做為學術研究的參考素材。

音樂方面還是以原來的音樂持續著，最後只剩鋼琴右手彈奏，並以漸漸小聲來結尾。

【譜例 92】樂譜第 74~83 小節

The musical score consists of three systems of staves for Piano (Pn.), Flute (Fl.), and Drums (Dr.).

- System 1 (Measures 74-78):** The Piano part (right hand) plays a continuous triplet pattern of eighth notes. The Flute part has a melodic line with triplets and sextuplets. The Drums part plays a triplet pattern of eighth notes.
- System 2 (Measures 79-83):** The Piano part continues the triplet pattern. The Flute part is silent. The Drums part continues the triplet pattern.

Red boxes highlight the Piano part in measures 74-78 and 79-83, and the Drums part in measures 79-83.

第三節 研究發現

關於本篇論文所探討有關流行音樂製作與配樂的研究，對於以古典音樂為基礎的高中音樂資優班學生來說，是極為新鮮有趣的，雖然多數學生平常會去聆聽流行音樂，但對於參與製作-作詞、作曲、編曲、配樂等的課程，與接著的年度數位音樂發表會，是極為期待的，原來在他們眼中與古典音樂極為對比的流行音樂，突然就近在咫尺，尤其是表演。平常的主副修樂器也有機會用於流行音樂演奏，也終於有機會演奏屬於自己的音符，而不是看著音樂家的樂譜，一音不漏的演奏樂譜上每個音符，也因為這樣的實驗性課程，啟發了原來潛在的天分，為音樂之路開啟了另外一扇窗。

第五章 結論與建議

第一節 研究結論

在高雄中學音樂資優班任教的這二十幾年，雖然所開的課程名稱為「數位音樂」，但針對以古典音樂為主的音樂資優班來說，傳授以流行音樂為主的演奏、詞曲創作或編曲，似乎是有些障礙，所以長久以來在課程的安排上，只能讓學生學習樂譜排版的 Finale 軟體，及以 Cubase 軟體來錄製 MIDI，樂曲也僅限於偏古典為主的曲子，雖然如此，數位音樂課程還是在雄中音樂班，扮演了舉足輕重的角色。

近年來，隨著少子化衝擊的影響，報考音樂班的學生人數逐年降低，以及音樂市場的變化，以古典音樂為主的教學及演奏，不僅沒有了優勢，還漸漸有了生存的危機，有鑑於此，筆者於三年前，嘗試將流行音樂帶入數位音樂教學中，在這段轉型的教學裡，嘗試以各種不同的教學方式，指導這群以古典音樂為主的音樂資優班學生，並隨時調整教學內容與教學方式，期望能以個人之力，給予這些學生更多不同的學習及方向。

在這兩年以流行音樂製作及配樂為主的教學探討中，筆者針對此實驗性課程中不同的內容，整理出其優缺點，並研究探討改善的方向，供往後參考。

第二節 研究建議

流行歌曲創作

先有旋律還是先有和弦？這對學習古典音樂的人來說，會是常常面對的抉擇，若其專長樂器非獨奏樂器，使得在創作時腦海會浮現和聲概念，這有其優缺點，優點是寫出來的曲子，比較符合和弦進行的概念，在整個和聲進行上較

合理，缺點是因為先有了和弦，因而去將就和弦的組成音，會寫出像是分散和弦般的旋律。如果先寫出旋律再填和弦，也會有寫不出好聽的和弦，與如何填寫和弦正確名稱的窘境，這會讓整個和弦雜亂無章，所以必須再加強學生的和弦概念，及其運用技巧。

流行歌詞創作

關於歌詞的創作，筆者前面已提過，文學素養與對生活的體驗，是其基本要件，坊間可參考之書籍不多，學生大多憑直覺來創作。但大部分的學生還是無法創作歌詞，不過，短時間可以先分工合作，長遠可能得請學校規劃業界作詞的老師，不定期舉行講座或座談會，提升學生之創作能力。

流行歌曲編曲

其實以古典為主的音樂班學生，在練習術科之餘，大多會聆聽流行音樂，包括華語、日語、韓語及英語歌曲。學生在第一上課時，筆者會詢問是否接觸過流行音樂，接著會問學生，聽歌時會去注意歌曲裡有甚麼樂器與音色嗎？這樂器演奏了甚麼音符？聽到不熟悉的樂器，會去確認是甚麼樂器或音色嗎？會去了解和弦進行嗎？答案幾乎是否定的！筆者當下告知學生，身為音樂人，應得善用本身的能力，分析樂曲是編曲的第一要件，必須從模仿開始，包括歌曲裡的所有樂器與音色，分析它們的演奏方式與模式，和弦進行與運用的技巧，來作為往後編曲與音樂製作的參考，進而發展出自己的獨特編曲風格。

流行歌曲鋼琴獨奏與伴奏能力

對一個學習古典音樂超過 10 年的音樂班學生來說，面對沒有鋼琴大譜表的單行樂譜，是完全無用武之地的，筆者很嚴肅問學生，在學習音樂的過程中，可曾有術科指導老師同意你們可以不照樂譜上的音符彈奏？真的沒有！這群音

樂基礎深厚的學生，居然無法自己編寫流行歌曲的伴奏樂譜！頂多只是彈奏常用的 1、4、5 級和弦，對於現代和弦名稱完全看不懂，筆者認為是臺灣音樂教育太僵化所致，還好經過筆者說明和弦名稱辨識與推算方法後，大多能在短時間了解和弦組成音，不過對於如何編寫該和弦的伴奏，還有一大段距離，筆者認為，雖然已加強鋼琴伴奏課程，但因課程為大班課（一個時段約 8 位學生），無法兼顧所有學生，所以進度較慢之故，但只要學生有學習意願，以他們的能力應該是時間可以解決的問題。

配樂

非常新鮮的課題，在早期，曾經使用過 MusicMaker 這套軟體，非常多的音樂與音效素材，以拖拉放的方式即可為影片或影像配樂，非常簡單，其素材也可合法使用，不過，如不想使用可能與別人重複的素材，也不想冒著侵權行為而使用別人的音樂著作，筆者認為，創作是唯一的一條路。

剛開始下載 30 秒廣告片讓學生練習影像音樂創作，進一步再嘗試三分鐘以內的動畫短片，學生大多能完成功課，只是程度還是很基礎的，加上學生上課用的錄音設備齊全，順便錄製音效，對學生來說，既新鮮又好玩，就從玩高級玩具來培養興趣吧！

參考文獻

中文書籍

- 丁麟，《實戰爵士鼓》。臺北：麥書國際文化有限公司，2011。
- 丁麟，《爵士鼓技法破解》。臺北：麥書國際文化有限公司，2010。
- 山田洋平，《電貝斯入門學習》。臺北：酷派音樂有限公司，2005。
- 朱耀偉，《詞中物-香港流行歌詞探賞》。臺北：世界文物出版社，2007。
- 卓錦炎，《最新排行》。高雄：卓著文化事業有限公司，1993。
- 高惠宗，《電子音樂-理論與實作》。臺北：世界文物出版社，1994。
- 徐慧林，《鋼琴即興伴奏實用手冊》。臺北：世界文物文化有限公司，2003。
- 曹登昌。《hi! Cubase/Nuendo》。臺北：詮釋音樂文化事業有限公司，2017。
- 張議中，《鋼琴和弦大全 888》。臺北：全音樂譜出版社有限公司，2012。
- 普田泰宏，《狂戀瘋琴》。臺北：典絃音樂文化國際事業有限公司，2012。
- 楊昱泓，《樂在吉他》。臺北：麥書國際文化事業有限公司，2009。
- 劉旭明，《現代吉他系統教程》。臺北：麥書國際文化事業有限公司，2012。
- 潘尚文，《貝士聖經》。臺北：麥書國際文化事業有限公司，2008。
- 劉釗，《音樂創作最佳拍檔》。臺北：黎明文化事業股份有限公司，2002。
- 盧淑娟，《爸爸的歌-創作歌曲之探討》。臺北：全音樂譜出版社有限公司，2012。

謝哲邦，《鋼琴即興伴奏實用教程》。上海：上海音樂出版社，2001。

翻譯書籍

染川良成，王瑋琦、羅添富翻譯《駕馭爵士鼓的 30 種基本打點與活用》。

臺北：典絃音樂文化國際事業有限公司，2013。

野村大輔，王瑋琦翻譯《吉他奏法大圖鑑》。臺北：典絃音樂文化有限公司，
2012。

梅垣ルナ，黃大旺翻譯《圖解作曲，配樂》。臺北：城邦文化事業有限公司，
2017。

網路資訊

NiceChord (好和弦頻道)

<https://www.youtube.com/channel/UCVXstWyJe06No3jYELxYrjg> (accessed
2019.10.05)

動畫短片：冷漠先生

CGI Animated Short Film: *Mr Indifferent* by Aryasb Feiz | CGMeetup

<https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY&t=45s> (accessed
2019.10.05)

追光者 主唱：岑寧兒

<https://www.youtube.com/watch?v=GIKmtqjlvuA> (accessed 2019.10.11)

