

人生的汪洋,譜出動人的樂章

張簡易/高雄醫學大學/醫學系

114 年全國夏季學院所修課程：流行音樂賞析與實務

前奏響起，全身的雞皮疙瘩浮現，心裡已開始期待接下來那令人陶醉的旋律和歌聲，這正是我最愛的一首歌——《如果我們不曾相遇》。究竟是其中淒美的愛情故事令人嚮往，抑或是主唱的歌聲有著強大的吸引力，令我為之著迷呢？欲探詢其中原因的我，在全國夏季學院中，選修了由楊金峯老師開設的課程——流行音樂賞析與實務，希望能透過課堂，跳脫單純聽覺享受的角度，去理解流行音樂如何反映社會文化、如何透過編曲與和聲呈現情感，甚至進一步認識實務面上的音樂創作流程。

起於基礎樂理，終於編曲應用。在課堂學習的過程中，我感受到老師用心設計的多層次內容。簡報不僅條理清晰，還結合大量音樂片段，讓我們能即時用耳朵去驗證理論。課程安排由淺入深，先從音樂的基本要素談起，例如旋律、節奏、和聲與音色，再逐步帶入流行音樂的歷史發展，從早期的搖滾樂、藍調，到近代的嘻哈、R&B 與電子舞曲。這樣的結構讓我逐步建立起知識框架，也能對照自己熟悉的歌曲，進一步理解其中的元素。其中印象最深的部分，是老師介紹「附屬和弦」與「臨時導音」的概念。過去聽音樂時，我從未注意過和弦進行的細節，只覺得有些轉折「特別好聽」。當學到這些專業術語後，我才理解原來作曲家會刻意透過和聲變化製造張力，讓旋律在進入副歌或關鍵句時顯得更有力量。那一刻我忽然覺得，音樂就像一個結構嚴謹的故事，它的情感流動並非偶然，而是透過精密設計而成。

課堂中還有實戰應用的練習，讓我們嘗試從「聆聽者」轉換成「分析者」。例如老師會播放一段流行歌曲，要求我們辨識其中的節奏型態、和弦走向，甚至思考為何歌手的詮釋能夠帶動情感。這些活動不僅讓我更主動地去聽音樂，也訓練了我用更精準的語言描述音樂。過去我可能只會說「這首歌很感人」，但現在我可以更進一步指出「副歌中使用了上行的旋律線條，搭配附點節奏與高音域，營造出情緒逐漸高漲的效果」。除了音樂理論與聆聽技巧外，課程也讓我看見流行音樂與社會文化的緊密關聯。例如，早期的搖滾樂象徵年輕世代的叛逆精神；嘻哈文化則源自於街頭，代表對社會不平等的抗議與自我表達；而近年興起的跨界合作，則展現了全球化時代音樂風格的融合。這些背景知識讓我理解，流行音樂並非憑空出現，它往往反映著一個時代的價值觀與集體情感。

修習這門課後，我對流行音樂的理解產生了澈底的轉變。首先，我學會以更細緻的角度去聆聽歌曲。過去，我只在意歌詞是否打動人心，或旋律是否好聽；現在，我會特別注意伴奏裡的層次安排，例如低音如何鋪陳穩定感、鼓點如何帶動節奏感、和聲如何支撐主旋律。這些細節

的累積，讓我聽歌時更有樂趣，也更能欣賞製作人的巧思。其次，課程中讓我意識到「流行音樂是一種文化鏡子」。不同年代的歌曲往往映照出當時社會的氛圍。六、七〇年代的民歌運動，傳達青年對理想與自由的追求；九〇年代的偶像團體，代表大眾文化的商業化；而當代許多歌手在作品中融入多元議題，甚至呼籲性別平權或環境保護。這些案例提醒我，音樂不只是娛樂，更是社會對話的一部分。當我以後再聽一首流行歌時，不僅會注意旋律與編曲，也會思考它想要傳遞的文化訊息。

今後，我相信自己會帶著全新的眼光去看待日常生活中的音樂。以後在街頭聽到流行歌曲時，我不再只是被動地接受，而會主動去拆解它的結構，思考它為何能打動人心。這不僅提升了我的音樂素養，也讓我在日常生活中多了一份樂趣。同時，我也開始思考音樂與自我表達的關聯。雖然我不是專業音樂人，但我相信每個人都能透過音樂找到與世界對話的方式。也許未來我會嘗試簡單的創作，哪怕只是寫下一段旋律，或為朋友錄製一首歌單，這些行為都能成為我參與音樂文化的一部分。更重要的是，它讓我明白，流行音樂的價值不在於它能否登上排行榜，而在於它能否觸動人心、引發共鳴。每一首歌都可能成為某個人生命中的記憶點，陪伴他們走過喜怒哀樂。這種力量是任何藝術形式都無法取代的。

我所學到的，不僅讓我獲得了音樂理論的基礎知識與聆聽技巧，更重要的是，它讓我學會用更全面的眼光去理解流行音樂的文化意義。修課的過程是一段充實而愉快的旅程，它讓我重新定義「聽音樂」的價值，並啟發我思考如何將音樂融入生活，成為一種長久的文化滋養。讓我得以在人生的漫漫旅途航行當中，拾起生活的點點滴滴；收集經歷的喜怒哀樂，將這些破碎的音符，拼湊出一曲絢爛而不失格調的樂章，是屬於這個時代的，屬於我的流行樂。

Summer College
National Taiwan University