

課程編號：26S101

115 全國夏季學院課程計畫書

所屬學校	國立成功大學
課程中文名稱	流行音樂賞析與實務
課程英文名稱	Pop Music Appreciation and Practice
授課教授中文姓名	楊金峯
任職單位/系所	藝術研究所
授課教授 e-mail	domine@mail.ncku.edu.tw

二、課程規劃	
課程名稱	流行音樂賞析與實務
課程類別	☐ A 類討論課 ☒ C 類一般課
授課方式	☐ 實體課程 ☒ 同步遠距課程 (請檢附相關通過辦法之文件、會議記錄等) ☐ 非同步遠距課程 課程上架證明.png
課程領域	☒ 文學與藝術 ☐ 歷史思維 ☐ 世界文明 ☐ 哲學與道德思考 ☐ 公民意識與社會分析 ☐ 數學數位與量化分析 ☐ 物質科學 ☐ 生命科學
與課程相關之 聯合國永續發展目標(SDGs) (複選)	☒ SDG1 消除貧窮 (No Poverty) ☒ SDG2 消除飢餓 (Zero Hunger) ☒ SDG3 良好健康和福祉 (Good Health and Well-being) ☒ SDG4 優質教育 (Quality Education) ☒ SDG5 性別平等 (Gender Equality) ☐ SDG6 潔淨水與衛生 (Clean Water and Sanitation) ☐ SDG7 可負擔的潔淨能源 (Affordable and Clean Energy) ☒ SDG8 尊嚴就業與經濟發展 (Decent Work and Economic Growth) ☐ SDG9 產業創新與基礎設施 (Industry, Innovation and Infrastructure) ☒ SDG10 減少不平等 (Reduced Inequalities) ☐ SDG11 永續城市與社區 (Sustainable Cities and Communities) ☐ SDG12 負責任的消費與生產 (Responsible Consumption and Production) ☐ SDG13 氣候行動 (Climate Action) ☐ SDG14 水下生命 (Life below Water) ☐ SDG15 陸域生命 (Life on Land) ☒ SDG16 和平正義與有力的制度 (Peace, Justice and Strong Institutions) ☐ SDG17 夥伴關係 (Partnerships for the Goals)
英文授課比例	☒ 全中文授課(上課語言、材料皆無英文) ☐ 全英文授課(上課語言、材料皆無中文) ☐ 中文、英文皆有 上課語言 (中文： %；英文： %) 教材 (中文： %；英文： %) (因同學英文程度不同，請務必註明，以供學生選課評估)
修課人數上限	150 人
特殊限制	是否開放高中生修課 ☒ 是 ☐ 否 是否開放準大學生 (高三升大一之新生) 修課 ☒ 是 ☐ 否 是否開放研究生修課 ☒ 是 ☐ 否
學分數	2 學分
上課起迄日	2026-07-06 ~ 2026-08-12

上課總週數	上課共6週，是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷 ☐ 否，中間中斷 週
上課地點	☐ 同步遠距 同步遠距 校區
上課教室	☐ 已確定：教室 ☒ 尚未確定
上課時間及節數	07/06 07/13 07/20 07/27 08/03 08/10 星期一 10:20 ~ 12:10 共 6 次 07/08 07/15 07/22 07/29 08/05 08/12 星期三 10:20 ~ 12:10 共 6 次 07/23 星期四 10:20 ~ 12:10 共 1 次 07/10 07/17 07/24 07/31 08/07 星期五 10:20 ~ 12:10 共 5 次

課程目標		
一、本課程由概述流行音樂入手，旨在賞析音樂本身。 二、從文化的視野認識流行音樂理論，以做為賞析流行音樂的基礎；講解和絃功能，分析音樂的句型。 從音樂解析的實務經驗，進而學習如何聽音樂的句型。 三、目的在於增進學員的音樂賞析經驗與審美能力。		
教學內容及進度		
次別	上課日期/時間	課程內容
1	2026/07/06 (一) 10:20 - 12:10	1.課程介紹 (流行音樂定義與商業行銷的關係；從音樂技術理論及系統理論的區別，介紹今日流行音樂研究方向)
2	2026/07/08 (三) 10:20 - 12:10	2.音樂類型定義；音樂風格解說 (流行音樂的藝術性及其功能性)
3	2026/07/10 (五) 10:20 - 12:10	3.不同時期流行文化如何呈現其當下流行的音樂風格、和絃聲響與節奏；新科技聲響應用於音樂的實例
4	2026/07/13 (一) 10:20 - 12:10	4.流行音樂簡史：從美國歌謠、藍調、散拍、爵士到涅格替和聲，看音樂文化的演變
5	2026/07/15 (三) 10:20 - 12:10	5.音樂句型及人工智能輔助創作的原理
6	2026/07/17 (五) 10:20 - 12:10	6.文化視野下的音樂記號：樂譜、音名及譜號的由來／文化視野下的音樂概念：音級、音程、音階與曲調模式
7	2026/07/20 (一) 10:20 - 12:10	7.人工智能輔助音樂創作 (SUNO) 應用：專家講解
8	2026/07/22 (三) 10:20 - 12:10	8.從文化視野看音樂表演形式的演變
9	2026/07/23 (四) 10:20 - 12:10	9.課程評量
10	2026/07/24 (五) 10:20 - 12:10	10.從社會人文現象及科技演進看流行歌曲伴奏聲響的演變
11	2026/07/27 (一) 10:20 - 12:10	11.音樂字詞：基礎和聲概念及名詞
12	2026/07/29 (三) 10:20 - 12:10	12.音樂字詞：和絃結構認識
13	2026/07/31 (五) 10:20 - 12:10	13.和絃寫記方式的人文視野
14	2026/08/03 (一) 10:20 - 12:10	14.音樂文化：樂句的文法 I (古典音樂的文言典範)
15	2026/08/05 (三) 10:20 - 12:10	15.音樂文化：樂句的文法 II (現代的離散及流行的解放；Negative Harmony 的應用)

16	2026/08/07 (五) 10:20 - 12:10	16.歌劇、音樂劇中的流行音樂句法／臺灣歌仔戲與音樂劇同質化的發展可能
17	2026/08/10 (一) 10:20 - 12:10	17.流行新和聲：Jacob Collier 的涅格替和聲
18	2026/08/12 (三) 10:20 - 12:10	18.期末評量

教學助理規劃	一位，大班課，需要教助協助。
指定用書	自製講義及教材
參考書籍	1. 藤谷一郎 著；黃大旺 譯：《圖解樂風編曲入門》。臺北：易博士出版社，2020/03/05。 2. 梅垣ルナ 著；黃大旺 譯：《圖解重配和聲入門》。臺北：易博士出版社，2020/02/27。 3. 市村正樹 著；易博士編輯部譯：《圖解流行·搖滾音樂理論》。臺北：易博士出版社，2019/01/30。 4. 楊金峯：《論音階》。高雄：麗文，2012/4。 5. 林惠芬：《大學音樂-基礎樂理與音樂欣賞》。上海：西泠印社，2005/9。 6. 曾慧佳：《由流行歌曲的歌詞演變來看台灣的社會變遷：1945-1995》。臺北：五南，1997。 7. 柯永輝：《解讀臺灣流行音樂中的女性意涵》，國立政治大學新聞研究所碩士論文，1994。 8. 莊永明：《台灣歌謠追想曲》。臺北：前衛，1993。 9. 《論曲式與音樂作品分析》，人民音樂出版社編輯部編，北京：人民音樂，1993。 10. 鄭淑儀：《台灣流行音樂與大眾文化 (1982~1991 年)》。輔仁大學大眾傳播研究所碩士論文，1992。 11. 游昌發：《曲式學入門》。臺北：藝友，民 81 年。 12. 張純琳：《臺灣城市歌曲之探討與研究 (民國二十~七十年)》。國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文，1990。 13. 李圖南：《嚴格對位法》。臺北：樂韻，1989。 14. 張錦鴻：《基礎樂理》臺北：大陸書店，民 78 年。 15. 張錦鴻：《和聲學》。臺北：大陸書店，民 76 年。 16. 水晶：《流行歌曲滄桑記》。臺北：大地，1985。

	17. Denis Arnold, <i>The New Oxford Companion to Music</i> , New York: Oxford University Press, 1983 (Repress with corrections, 1994). 課堂編選樂譜集輯
作業設計	1. 音樂基礎記號辨識：認識不同的音樂記號 2. 音樂風格辨識：認識舞曲節奏型、伴奏音型、慣用之調式與和聲 3. 和絃記號辨識及寫記 4. 音樂句型辨認；聽出音樂的逗號與句號 5. 曲式結構；辨識主歌及副歌 6. 作業討論，同儕評量
成績評定方式	1. 考試評量 (35)：音樂記號、音樂風格辨識 2. 考試評量 (40)：和絃記號寫記 3. 聆賞評量 (10)：辨認音樂句型、曲式結構 4. 同儕評量 (5) 5. 上課表現 (10)
預估學生一週須投入時間	課堂六小時，作業一小時。
修課程度建議	☐ 無基礎要求，有興趣皆可修課 ☒ 建議說明：能識讀五線譜者為佳
課程文字介紹	本課程將增加兩節非同步課程，並邀請專家講解兩節人工智能輔助作曲程式應用，應用程式 SUNO。 爵士樂有名的 Rhythm Changes，係以蓋希文作品 I got Rhythm，即興演奏的樂曲；帕海貝爾《卡農》也是一例，其和聲結構廣受流行音樂界的喜愛，至少四、五十首當紅的中西流行歌，以《卡農和絃進行》為基礎，重新編寫成新歌曲，音樂不分流行、古典，其創作原理相同。以解析音樂理論為課程重心，瞭解現在流行的音樂和聲。 音樂賞析不限於人文視野的角度，更可以透過認識音樂本身，進一步瞭解音樂之美。 課程包括： (1) 由認識音樂素材起手，確實建立解析音樂所需之能力；

	(2) 透過音樂實例的解析，有效應用音樂和聲語法，呈現宛若建築的結構概念，讓學員清楚認識不同的「聽」音樂方法；	
	(3) 運用教學影片及線上評量方式，確實掌握學員的程度，佐以實務操作，確實掌握教學成效。	
課程宣傳	海報	無
	影片	https://youtu.be/SSj3O6ncG38
其他補充資料		