

夢想成大

搖滾社會學

音樂創作與社會參與

都市計劃學系／周照棠

成大都計系師生共譜樂曲Stone Soup。

「我的東西都在我的腦袋裡，若我不能將它們完整地組織起來，就沒有人這麼做了。」這是已故吉他手吉米 漢卓克斯（Jimi Hendrix）對於音樂創作所下的註解，對所有的創作者而言亦然。音樂創作是一種偶然，一種將虛幻影像化為實際音符的過程。想當然爾，創作者有

極大的空間得以投射、得以想像以自己的方式闡述那個「瞬間」。為了清楚描述個人意識如何鑲嵌進入音樂之中，筆者回顧本身音樂創作的經驗武斷地將音樂創作分為旋律、歌詞與編曲三個層次。

就一首歌曲而言，旋律（melody）常常是聽眾所獲得的第一印象，它是一首歌的主要骨幹。旋律可以隨著段落、創作者的意識及情緒，恣意地在樂譜上出現，時而高亢，時而低沈；時而延伸，時而短促。此外，配合演唱（奏）者的語氣、不同的音色，使一首歌曲有無限的可能性。歌詞（lyric）可能會是聽眾對於一首歌曲的第二層感受，也是最容易嵌入各種意識的空間。歌詞跟一般文字創作極為雷同，它有著文字創作中的字、詞、句、韻、修辭等等內容，但不同之處在於其句長受旋律所侷限。歌曲創作中常被提及的「填詞」，即是將詞句填入旋律中的音符。編曲（arrangement）包含了和聲、節奏與各項樂器配置，是音樂創作中最浩大的工程。若將旋律比喻為骨幹，編曲就是一首歌的肌肉、皮膚、毛髮等等。可以簡單親切地像個鄰家孩子的彈奏，亦可以浩瀚澎湃地像個交響樂團演出。透過上述三個層次，音樂得以呈現千百種面貌。換個角度想，當聽眾在聆聽一首歌曲的同時，也極有可能正在「接收」大量的資訊與意識。

近年來網路科技、各種形式的媒體興起，

資訊的開放與流通使得民眾有更多參與公共議題討論的機會。進一步地，有更多的管道得以抒發己見甚至創造集體。這股力道的提升使我們不得不重新思考在實踐「社會參與」之前，如何養成「全面觀察」、「想像」、「獨立思考」等能力。當面臨某特定議題，藉由「全面觀察」以一超脫角色不帶立場地去涵納各角度、立場的相關言論與實際作為；再以客觀世界的現況去連結並「想像」這些表象背後的真正目的與意識，以作為社會參與前的判斷依據。此過程為筆者所認為的「獨立思考」概念，亦是社會參與的基本輪廓。大致上而言，社會參與與歌曲創作的過程是雷同的。參與者與創作者皆透過「觀察」、「想像」與「思考」，分別產出社會參與以及歌曲。

音樂創作與社會參與本來應是距離很遠的兩個主題，卻透過「觀察」、「想像」與「思考」三個關鍵詞連結在一起。進一步從教育的角度切入，這三項關鍵的「能力」該如何培養將成為一個新的議題。現階段大學教育中，各科系在論理與實務上的課程相信已臻完善，但應該且必須有空間強化學生作為一個公民的「社會參與」基本能力。不拘形式地，校方應嘗試開放相關於學生的各類議題並一定程度地嵌入至課程中。透過各學系不同的思考角度，也許能在文學、理學、工學、設計等不同思維中找出綜合性的解答。適當地開放學生以各種形式參與與其本身相關事務的過程中，學生得以判斷自身在群體中的角色並培養往後進入社會後實踐社會參與的能力。簡單地說，試著創作一首自己的歌曲吧。