

嘻哈文化、音樂與藝術運動

學與教資源供教師參考

謝大順

概覽	頁碼
1. 起源	2
2. 嘻哈的四個主要元素	4
• MCing / 饒舌	
• DJing / 刮碟	
• 霹靂舞	
• 塗鴉藝術	
3. 嘻哈簡史	5
• 舊學派嘻哈 / 的士高饒舌 (1970 年代–1980 年代)	
• 饒舌黃金時代 (1980 年代後期–1990 年代)	
• 商業化與主流成功 (1990 年代後期–2000 年代初)	
• 另類嘻哈與現今的發展	
4. 饒舌的基本音樂特徵	8
5. 詞彙	13
6. 音樂分析	14
• 歐陽靖及陳奐仁 – 《希望》(2010)	
7. 建議學習活動	18
• 即興饒舌挑戰 (文字遊戲與押韻)	
• 討論：與嘻哈文化的連結	
• 音樂創作：製作饒舌歌曲	
8. 音樂範例清單供參考	21

1/ 起源

嘻哈是一種文化與藝術運動，起源於 1970 年代末的紐約市布朗克斯區(Bronx, NYC)，由非裔美國人、拉丁裔與加勒比裔的年青人所創立，旨在進行文化交流並表達自身經歷。最初，嘻哈源自街區派對與社區聚會，當時的唱片騎師會播放騷靈音樂(Soul)和放克音樂(Funk)。

- **都市文化 (Urban culture) 與嘻哈：**所謂「都市」(Urban)，指非裔美國人居住在經濟窘迫的市中心地區，涉及他們的生活經驗、風格及文化要素。
(資料來源：*dictionary.com*)

嘻哈誕生於布朗克斯一帶的真實生活環境，非裔美國人、拉丁裔與加勒比裔的年青人，透過音樂與藝術，展現自己在貧困、不平等與社會動盪中所面臨的挑戰、希望與創意。

這項文化運動成為都市社區的發聲平台，使他們得以表達自我認同、抵抗壓迫，並凝聚彼此的力量。從音樂節奏到街頭時尚，嘻哈透過**自力更生 (DIY) 的精神、資源運用的靈活性**，以及**文化自豪感**，真實呈現了都市生活的多元面貌。

自力更生 (DIY) 的態度

在布朗克斯等地的都市社區，經濟拮据、資源匱乏與缺乏制度支援是常態。年青人往往只能靠自己的力量去創造機會。

- **嘻哈音樂的例子：**

唱片騎師無法負擔昂貴的樂器，於是就利用唱盤與混音器，藉由重複播放並改造他人音樂（如循環碎拍來創造新聲響）。MC 也不需要華麗的舞台；他們只要在街區派對或街頭就能開始饒舌。

- **塗鴉與舞蹈中的 DIY 精神：**

塗鴉藝術家用城市的牆面當作畫布，而霹靂舞者則在公園或街頭鋪上紙板，盡情展現舞技。嘻哈的核心理念就是：只要有創意和熱情，藝術不需過度奢華。

靈活運用資源

居住在市中心意味著需要面對經濟上的限制與資源的匱乏，因此年青人必須善加利用僅有的條件，藉此創造出豐富多元的嘻哈文化。

- **音樂：**

唱片騎師以兩台唱盤不斷循環播放放克音樂與騷靈音樂中最精彩的片段。碎拍“Breakbeat”（從歌曲中截取的幾秒鼓節奏）成為早期嘻哈音樂的靈魂所在。

- **街頭時尚：**

在都市文化中，時尚同樣展現了資源運用的巧思。年青人將平價的球鞋、連帽衫等服飾與配件結合，創造出個人風格。如今流行的街頭潮流，正是從這種自我表達的方式演變而來。

文化自豪

嘻哈並不只是在逆境裏掙扎求存，也強調社群與身份的正面認同。即便面臨貧窮、不平等與社會排擠，嘻哈的藝術家依然透過作品，彰顯對自己文化根源的自豪。

- 早期嘻哈不僅是派對音樂，也經常反映市中心生活的各種困境，同時歌頌社區的堅韌與凝聚力。
- 霹靂舞者藉由友善的比拼，展現技術與創意，並贏得社群的尊重。塗鴉藝術家則透過在牆面上留下標誌，不只是為了追求名氣，更意在宣告自己的存在，並講述社區的故事。

在嘻哈文化中，霹靂舞、塗鴉與 DJ 等核心元素，都是都市年青人以創意手法，重新定義周遭環境的最佳寫照。嘻哈對整個文化的影響深遠，不但滲透到時裝、電影、政治與視覺藝術之中，也為被忽視的聲音提供了舞台，讓這些社群得以分享自身經驗，並正面回應社會與經濟不平等的問題。

2/ 嘻哈的四個主要元素

MCing / 饒舌 (Rapping)

- 以節奏為基礎，透過押韻、文字遊戲與敘事來表達想法。MC 不僅負責帶動氣氛，也常藉由饒舌分享個人體驗、探討社會議題，或展現說唱技巧。即興饒舌 (Freestyling) 更是其中不可或缺的一環。
- 重點：「饒舌」是一種音樂形式，「嘻哈」則是一種文化，同時包含了其他要素。

DJing / 刮碟 (Scratching)

- 唱片騎師們利用唱盤與黑膠唱片，透過如刮碟 (Scratching) (反覆來回轉動唱片) 等技巧，營造出獨特音色。早期的唱片騎師是嘻哈的根基，負責炒熱現場氣氛，也提供了 MC 可以跟隨的節奏。
- 文化意義: DJing 展示了一種**嶄新的音樂創作方式**——透過改造現有曲目展現創意，體現了早期嘻哈對新穎與革新的追求。

霹靂舞 (Breakdancing – B-boying / B-girling)

- 霹靂舞是一種動感十足的街舞，強調靈活的腳步、特技和即興動作。它的發展源於 DJ 利用「Break」段 (即鼓點或節奏最突出處)，讓舞者在音樂空檔充分展現舞蹈。
- 文化意義: Breakdancing 不僅是一種舞蹈形式，也代表了**個人表達與身體技巧的結合**，激發嘻哈文化中的友善競爭和創造力。

塗鴉 (Graffiti Art)

- 塗鴉主要以色彩鮮豔、大膽的風格出現在牆上、火車或公共空間。常見的技巧之一是「Tagging」(簽上化名或標記)，用以佔領空間或留下個人印記。
- 文化意義：塗鴉作為一種**視覺敘事與反叛方式**，展現出被邊緣化群體的聲音，成為嘻哈文化中不可或缺的元素。

3/ 嘻哈簡史

舊學派嘻哈 / 的士高饒舌 (1970 年代–1980 年代)

➤ 歌詞主題：

- **玩樂至上**：饒舌歌手以炒熱現場氣氛為目的，鼓勵大家盡情舞動、派對狂歡。
- **自我誇耀**：常在歌詞裏談及 DJ 或 MC 的技術，帶有嬉鬧感。
- **與觀眾互動**：利用對答式樂句，引導台下跟著節奏或回答簡短口令。

➤ 早期的饒舌具有簡單直接的押韻結構，常著重節奏掌握並娛樂觀眾。技巧包括：

- 句尾押韻，多採 **AABB** 押韻形式。
- 以簡單的節奏配合拍子，沒有複雜的韻律。

➤ MCs 與群眾以對答式樂句的互動。

➤ 歌詞有趣及重複性高，讓聽眾隨之起舞：

- 廣泛取樣 (Sample) 的士高與放克音樂，循環播放低音結他的低音線條與節奏性強的鼓樂段落，讓群眾忍不住也想跟著舞動。
- 因為的士高音樂在都市舞廳已相當盛行，取樣該類曲風能快速吸引派對人潮。
- 放克音樂中充滿令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (grooves) 和間奏 (鼓段) (Breaks)，是 DJ 循環播放的核心。

代表人物：DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Furious Five

饒舌黃金時代 (1980 年代後–1990 年代)

被稱為「黃金時期」，主要因為在歌詞、節奏與製作技術上都有快速革新。此時，許多藝術家開始關注社會議題，同時更改良了饒舌的藝術形式。美國東岸和西岸亦逐漸形成各自的風格，引領嘻哈走向不同的發展道路。

1. 聚焦社會議題：毒品、犯罪與種族政治

在這「黃金時期」，許多饒舌歌手開始利用嘻哈作為平台，來探討城市生活的現實，特別是以下方面的影響：

- **可卡因氾濫**：1980 年代在非裔與拉丁裔社區蔓延，導致嚴重的社會問題。

- **警察暴力與系統性種族歧視**：嘻哈成為藝術家宣洩不滿與爭取平等的途徑。
- **貧困與暴力環境**：饒舌歌手常在歌詞中揭露成長於治安不良、資源不足的街區所面臨的挑戰。

2. 幫派饒舌的興起：街頭的真實聲音

隨著饒舌在美國西岸日漸受到歡迎，幫派饒舌 (Gangsta Rap) 亦同時崛起。這種子類型的說唱強調反映都市現實生活，包括年青人面對暴力、詐騙、警察的介入等。歌詞雖然直接且帶有爭議，但也讓外界看見這些饒舌歌手在成長過程中的困苦。

- 幫派饒舌的主題：
 - 在危險環境中掙扎求存
 - 在貧困、詐騙環境中努力謀生
 - 對警方缺乏信任，以及美化幫派生活（有時作為敘事形式）

代表人物：The Public Enemy, Snoop Dog, Dr. Dre, Wu-Tang Clan, Run-DMC, Queen Latifah, NAS

商業化與主流成功 (1990 年代後期–2000 年代初)

在此階段，嘻哈進入主流市場，從原先的街頭文化來到全球舞台。專輯銷售、品牌代言和跨界合作讓嘻哈正式躍身為「主流音樂」。格萊美獎於 1995 年首度增設「最佳饒舌專輯」獎項，也象徵嘻哈正式被主流音樂界肯定。

1. 精緻製作與創新

- Timbaland、Dr. Dre 等製作人運用高水準錄音技術與創新編曲，打造出富有特色且易於傳唱的作品。

2. 南方嘻哈的崛起

- 「Trap」風格（如快速的腳踏鉸 (Hi-Hats) 節奏、強勁的 808¹ 低音鼓）在 2000 年代開始廣為流行，形成後續主流嘻哈的重要走向。

3. 令人難忘和動聽易記的樂句，以及節奏與藍調 (R&B) 的影響

- 越來越多饒舌作品加入歌唱部分和 R&B 演唱者。
- 歌唱與饒舌的融合使歌曲更具吸引力，打入主流市場，並為旋律饒舌 (melodic rap) 的興起奠定了基礎。

¹ 在現代音樂製作中，「808」指的是一種以低頻、重低音聞名的打擊樂器聲音，這種聲音因 TR-808 的低音鼓而廣為人知，通常被稱為「808 kick」。這個標誌性的聲音已成為多種音樂種類的基石，尤其是在嘻哈、陷阱音樂和電子舞曲 (EDM) 中。

4. 加入旋律以拓展至主流聽眾

- 節拍與饒舌技巧逐漸向流行音樂靠攏，以副歌增添記憶點，使歌曲不只限於嘻哈愛好者，也涉足流行市場。

5. 物質主義

- 歌詞開始著重於財富、名牌、奢華生活等意象，大肆慶祝成功與享樂。

6. 個人故事與脆弱面

- 演唱者如 Eminem 等人將個人掙扎寫進歌詞，如心理健康、成癮問題、家庭糾紛等。
- 這種轉變引入了饒舌更感性、內省的一面，展示商業嘻哈不只在乎魅力。

7. 視覺美學與音樂影片

- 饒舌歌手透過炫麗的音樂影片呈現豪車、珠寶、名牌服飾等生活方式。
- MTV 與音樂影片這類高成本產業的興起，讓嘻哈藝術家進一步擴大影響力，如 Missy Elliott、Puff Daddy 等迅速打進主流市場。

影響與評論：

- **正面效應**：讓嘻哈踏上全球舞台，有更多資源和創作空間。
- **批評**：有人認為嘻哈失去了原本的**社會批判力**，過於商業化及迎合大眾口味。

代表人物：Jay-Z, Eminem, Timbaland, Missy Elliott, 50 Cent

另類嘻哈與現今的發展

近年來，嘻哈曲風日趨多元，融合龐克 (punk)、爵士、獨立搖滾 (indie rock)、電子音樂等元素，展現高度的實驗精神。網路與串流平台的興起，讓新一代音樂人能以更獨立的方式創作與發表作品。

1. 多元音樂風格與跨界合作

- 當代嘻哈歌手常嘗試各種曲風，融合不同音樂類型，並與來自多元背景的音樂人合作，創造出嶄新的聲音。如與搖滾樂手、電子音樂製作人合作，融入福音音樂元素，挑戰傳統界線，激發新火花。

2. 社會與政治關懷

- 許多現代嘻哈創作者關注心理健康、種族議題與 LGBTQ+ 權益等，展現社會及政治意識。

3. 情緒與心理健康議題

- 當代饒舌更願意面對焦慮、孤獨、自我成長等議題，使作品更貼近人心。

4. 嘻哈的全球化

- 嘻哈文化已走向世界，各地音樂人融入當地傳統，衍生出獨具地方風味的新流派。

代表人物：Kanye West, Drake, Kendrick Lamar, Tyler, Lil Nas X

現今嘻哈抱更開放、多元且包容的格局。無論是對音樂風格的大膽嘗試、對社會議題的積極發聲，或是對心理健康的正視，都讓嘻哈不只是音樂，更是一種展現自我、倡議改革與創造力的強大平台。隨著嘻哈持續進化，它在全球文化的影響力也與日俱增，成為一股不容忽視的潮流力量。

4/ 饒舌的基本音樂特徵

節奏化的說唱 (Flow)

概念說明：饒舌歌手在表達歌詞時，會不斷切換語速與節奏，形成獨特的韻律感。所謂 Flow 包含了語速快慢、押韻方式，以及歌詞與節拍緊密融合的流暢度。

節拍為核心的結構

概念說明：大多數饒舌歌曲皆以穩定的鼓點 (drum beat) 作為骨幹，帶動歌曲的活力與節拍。這些節拍通常透過鼓機或取樣循環樂句 (loops) 來製作。

取樣與循環樂句 (Sampling and Loops)

概念說明：「取樣」指的是從其他歌曲中擷取一小段旋律、鼓點或人聲片段，再重新融入全新的曲目中；而「循環樂句」(loop) 則是將這些素材重複播放。

對答式樂句 (Call and Response Patterns)

概念說明：這種互動式技巧常見於現場演出：歌手 (或 MC) 先拋出一句話 (call)，再由觀眾、另外一位饒舌歌手、或預錄人聲做出回應 (response)。此舉能大幅提升現場互動與氣氛。

歌詞與文字遊戲

概念說明：饒舌歌詞常運用複雜的押韻模式、隱喻 (metaphor)、引發驚喜或共鳴的句字 (punchlines)，以及幽默的文字遊戲 (wordplay) 來表達想法與故事。透過巧妙的詞彙編排，饒舌歌手可以表達複雜的概念、內心情感、或敘述人生經歷。有時更會隱藏雙重含義，或引導聽眾跳出表面意義，進一步思考。

常見技巧：

- **內部押韻 (Internal Rhymes)：**在同一句裏出現多重押韻，令 Flow 更流暢。
- **多音節押韻 (Multisyllabic Rhymes)：**一次押韻多個音節，使節奏更緊湊。
- **隱喻 (Metaphor)：**以比喻深化含義。
- **雙關語 (Double Entendre)：**同一話句有兩種含義，一明一暗或帶挑逗意味。

簡約的旋律但令人難忘及動聽易記的副歌

概念說明：儘管饒舌重視節奏與語言的巧思，許多歌曲也會在副歌部分融入簡單但又令人難忘及動聽易記的旋律，增加商業吸引力與傳唱度。

示例：歐陽靖 (Jin) – *ABC* (2007)

取樣與電子鼓的循環樂句

- **電子鼓的循環樂句**：這首歌的主要節奏圍繞著一段不斷重複的電子鼓循環樂句，可能取樣自經典的嘻哈曲風（如爵士、放克或騷靈音樂），給人懷舊且真實的感受。
- **打鼓節奏模式**：主要以重複的模式為主，偶爾有少量變化。

對答式樂句

尾字互動：樂句結尾處常以關鍵字作為「呼喊」，再配合下一句或節拍成為「回應」；在演唱時，MC Jin 會特別強調這些尾字（已用灰色標記），讓聽眾跟著一起呼應或喊叫，營造現場感與參與度。（0:10）

First name Jin 靖係我中文名 (Oh!)
立字做個青字 睇清楚個頸
無論係後生仔或是係老餅 (餅!)
多謝你支持 真係唔 easy
一個 ABC 要照清楚塊鏡 (Oh!)
佢哋想知點解啲中文會咁正 (嘩)

係咪有個補習老師 not me (No)
由細到大我睇慣 TVB
新紮師兄 梁朝偉真係有型 (yo!)
歡樂今宵 何 B 同鄭裕玲 (Oh!)
日頭猛做就無得停 (停)
點講都好 最緊要係你明 (Oh!)

文字遊戲

尾字押韻：每一句結尾都對應下一句結尾，塑造出穩定有力的節奏感。

(1:00)

你駛鬼理我邊到出世 只要我有料
一張出世紙點可以做代表
我問你做竹昇有乜嘢咁失禮
就算我係 你都咪當我食塞米
唔覺唔覺喺美國住咗 24 年
我今年 24 歲真係無乜變
時間過得真係太快
好似無幾耐我先至 7 歲 飲緊維他奶

如果我真係扮我大晒
有怪莫怪 當我細路仔唔識世界
你根本會唔知如果我唔出聲
所以我今次一定要喺度話俾你聽

結合電子鼓的循環樂句與可預計的句尾押韻，加強了整首作品緊湊的節奏感與歌詞的爆發力。

隱喻與文化象徵

MC Jin 的作品 *ABC* 運用了巧妙的文字遊戲與隱喻，深深植根於華人文化及亞裔美國人的生活經驗。這些文化意義深遠，但可能需要一定的文化理解才能真正領會箇中精髓。

- 「飲緊維他奶」：代表香港集體回憶，勾起香港人在港長大的童年回憶，也彰顯 MC Jin 身在美國卻仍與香港根源相連。
- 「竹昇」：比喻生長在西方的華人，內裏被認為是空心，暗指文化歸屬感被質疑。MC Jin 在歌詞裏打破這個刻板印象，表示自己擁有多元身份，也能創造獨特價值。
- 「食塞米」：源自粵語俚語，形容白白浪費時間或無所事事。MC Jin 用此字詞回應外界對他的質疑，表達自己透過努力與才華也可以證明一切。

隱喻融入了 MC Jin 的敘事風格，反映出他在身份認同上的掙扎——被視為既不完全是華人，也不完全是美國人。他在歌曲中直接回應這種刻板形象，將其轉化為自我認同的力量，展現出對自身獨特文化融合的自豪感。此外，MC Jin 在歌詞中穿插了日常粵語詞彙與語句，對香港市民或粵語使用者而言更具親切感與共鳴。以下是部分例子的分析：

- 「飲茶」、「打幾圈」、「鋤 D」粵語日常用語：歌詞中頻繁出現香港文化詞彙，如「飲茶」、「打幾圈（打麻將）」、「鋤 D（大弟）」等，因此對於熟悉香港文化或粵語的聽眾來說，歌詞更具親切感，也強化了歌曲的當地特色。

簡約的旋律與令人難忘及動聽易記的副歌

- **段落對比：**主歌部分 (Verse) 詞彙緊湊、訊息量大、蘊含個人故事與幽默元素；副歌則相對簡單、易記、容易跟唱。
- **情緒釋放：**副歌猶如整首歌的「釋放點」，在 MC Jin 訴說自身經歷後，再用一句瑯瑯上口的旋律將核心理念重申、放大，令人印象深刻。
 - 主歌闡述他對個人身份的掙扎與自豪
 - 副歌則喊出「ABC 就是我」，展現自信。

ABC 係我係我
橫睇點睇都係我
無錯無錯
ABC 係我係我

5/ 詞彙

間奏(Breaks) 或 碎拍(Breakbeats)

- **定義**：指歌曲中延伸的樂器演奏段落，通常以打擊樂（鼓點）為主，用來強化節奏張力。在嘻哈音樂中，Breaks 會在特定時刻出現，以提升力量、引導音樂轉場或提供舞者與 DJ 創作空間。
- **起源**：1970 年代，DJ Kool Herc 透過兩台唱盤與混音器不斷切換、循環播放唱片中的「break」段落，讓節拍維持更長時間。
- **影響**：Breaks 仍常見於現代嘻哈及舞曲，用來帶動舞者並向嘻哈早期風格致敬。
- **例子**：Incredible Bongo Band - *Apache* 這首歌的鼓段在嘻哈音樂中屢被取樣，可說是歷史上最具有代表性的碎拍 (Breakbeat) 之一。
 - Michael Viner's Incredible Bongo Band - *Apache* (1973)

取樣 (Sampling)

- 將現有錄音中的一小部分（例如節拍、旋律、人聲或音效）截取下來，重新用於新作品之中。製作人 (Producers) 會對取樣音色加以改造、拼接，形成許多嘻哈歌曲的基礎音樂。
- **影響**：取樣為嘻哈與豐富多元的音樂傳統搭起連結，特別是與爵士、放克、騷靈音樂等經典曲風。

鼓機 (Drum Machines)

可產生鼓聲與打擊節奏模式的電子設備。鼓機能夠編寫並反覆播放各種節拍，使嘻哈音樂在鼓點上更具特色與可塑性。

- **起源**：早在 1930 年代已有雛形，但真正普及始於 1980 年代，其中 Roland TR-808 成為嘻哈音樂的經典代表。
- **影響**：鼓機讓製作人能跳脫真人鼓手的侷限，創造出獨一無二的節拍與音色，促使嘻哈聲響不斷進化。

循環樂句 (Loops)

長度通常為 1 至 4 小節的簡短音樂片段，藉由不斷重複播放來維持歌曲的氣氛。

- **影響**：循環樂句提供了重複性的結構，使饒舌歌手能夠有空間展示他們的歌詞。

6/ 音樂分析

歐陽靖 MC Jin 及 陳奐仁 Hanjin - 《希望》(2010)

這首作品巧妙地結合嘻哈與原聲 (Acoustic) 的編制，展現內斂卻充滿力量的氣氛。音樂在 MC Jin 的饒舌段與陳奐仁的旋律副歌之間交替，兩位音樂人各自從不同角度闡述「希望」的主題。結他和金屬沙槌 (Shakers) 等簡約樂器的運用，為歌曲帶來溫暖樸實的質感，同時突顯了溫暖人心的歌詞。

結構與曲式

「主歌-副歌」曲式

歌曲以「主歌（饒舌段）—副歌」的形式明顯交替，營造嘻哈與旋律間的節奏張力：

主歌 1 > 副歌 > 主歌 2 > 副歌 > 連接段 > 副歌

主歌（饒舌）

- 由 MC Jin 以粵語進行饒舌，將對生活、家庭，以及自我成長的想法化作節奏與韻腳，傳遞積極面對困境的意念。

副歌（旋律）

- 由陳奐仁以普通話演唱，旋律豐富且帶有激勵人心的情緒，與 MC Jin 的饒舌形成強烈對比。
- 以普通話演唱的副歌，強調堅韌與樂觀的態度，讓歌曲更具廣泛共鳴。

連接段（旋律）

- 在連接段部分，重複「希望就在你的手中」等關鍵句子，強化了希望不只屬於個人，更是一種共同擁有的責任與力量。

節奏與織體

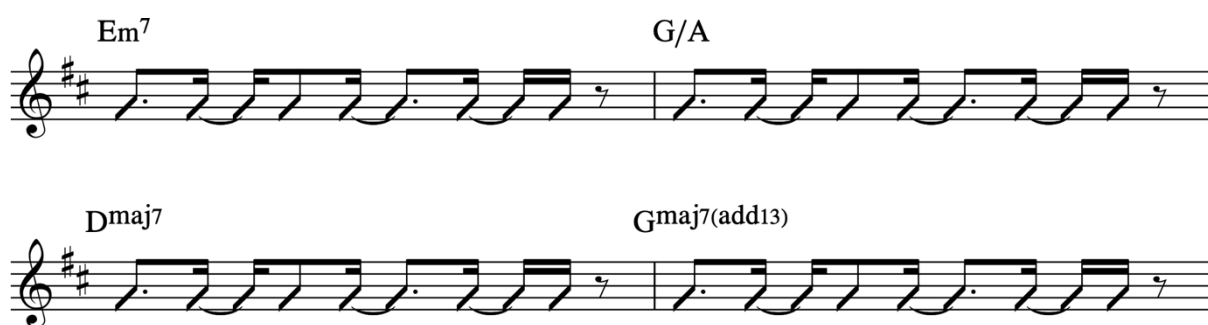
簡約節奏（木結他）

- 全曲伴奏主要以木結他為骨幹，以演奏分解和弦 (Broken Chords) 為主。這種令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (groove) 在前奏中引入，並貫穿整首作品，營造出悠閒卻富有情感的氣氛。

前奏

木結他的即興分解和弦

無鼓配置

- 與一般嘻哈常用的鼓組不同，《希望》放棄了傳統的鼓組編排與低音，改由木結他與金屬沙槌 (Shakers) 維持節奏。
- 這種柔和、內斂的節奏鋪陳更能突顯歌詞意涵，並令聽者聚焦於情感與訊息的傳達。

在副歌加入金屬沙槌 (Shakers)

副歌部分才逐漸加入沙槌，襯托原聲結他的旋律，為編曲增加細膩層次，並強化整體節奏感。

和聲與和弦進行

基礎四和弦進行

- 歌曲自開始即以簡單的四和弦作基礎，並於整首歌曲內持續循環，保持整體穩固的和聲架構。

加音 (added notes) 與即興變化

- 雖然整首歌曲維持主要和弦進行，但仍偶爾加音或加入即興段落，稍微改變聲響的表情。這些細節增添歌曲的豐富度，又不會削弱原本的和聲基礎。

簡約和聲

- 沒有過多的人聲和唱或其他配樂，保持編曲的簡約風格，將焦點集中在歌詞與主唱 / 饒舌的情感張力之上。

歌詞

主歌 1 (0:23) 及 2 (1:39) - MC Jin (粵語饒舌)

- MC Jin 透過真實生活與社會觀察，闡述個人成長、家庭責任，以及自我實現等議題。
- 以粵語饒舌呈現，情感既坦率又帶有反思，將日常困境與夢想融合在一起，讓聽者能夠感同身受。
- 歌詞如「希望我總有一日可以做到個好老公」與「希望我搵到真理」反映一種腳踏實地的願景與追求，親切自然地傳遞面對生活現實的直白。

副歌 (1:14) - 陳奐仁 (旋律)

- 聚焦於「若沒希望，怎有夢想」等字句，點明全曲「希望」的核心概念。副歌與饒舌段相互輝映，一個是外放有力、一個是內斂講述，形成互補。
- 以普通話呈現，讓訊息更具普遍性，超越地域與語言的限制，為歌曲添上更廣泛的視野。
- 副歌旋律昂揚，陳奐仁真摯的嗓音帶來激勵人心的氣息，呼應饒舌段中對自我突破的盼望。

音樂過門(Bridge) (二人合唱)

- 重複強調「希望就在你的手中」、「希望放在我們心裏」等句字，讓訊息更深入人心。不再只停留在個人層面，而是昇華到群體共享的希望。
- 音樂過門的旋律簡潔卻富厚度，營造一種凝聚感，呼應整首歌「將希望連結每個人」的主題，有助為最終副歌鋪陳情感與節奏。

總結

《希望》通過粵語饒舌與普通話副歌的融合，以及簡約的樂器編制，展現了人們在面對生活考驗時所能擁有的信心與團結感。MC Jin 的饒舌與陳奐仁的歌聲交織出「個人夢想」與「普世希望」的雙重視角，再以木結他、金屬沙槌 (Shakers) 等溫潤音色的樂器，勾勒出一首動人且啟發人心的作品。無論是談自我突破、家庭責任，或是彼此之間的互助與鼓勵，這首歌最終都落在「希望」所象徵的盼望與凝聚力之上。它提醒我們，即使經歷了挫折與低潮，只要堅守心中那一絲光亮，就能將希望轉化為前行的動力。

7/ 建議學習活動

即興饒舌挑戰 (文字遊戲與押韻)

活動目標

- 引導學生在節奏與押韻中展現創意，並練習即興表達能力。

活動說明

- 提供節拍：可使用電子鼓的循環樂句 (drum loop) 或拍子機 (metronome) 讓學生跟著節奏。已提供的音樂素材：Hip Hop 01、Hip Hop 02。
- 隨機抽出單字 (例如「學校」、「音樂」、「城市」、「舞蹈」)。
- 每位學生有 30 秒時間，嘗試在即興饒舌中自然融入這些詞語。

其他建議做法

- 學生可兩人一組，運用內部押韻 (Internal Rhymes)、文字遊戲、或創作引發驚喜或共鳴的句子，共同完成一段 8 句的簡短饒舌歌詞。

討論：與嘻哈文化的連結

討論引導

- 學生分享各自對嘻哈文化的認識或日常接觸。
- 除了音樂以外，他們是否曾接觸其他形式的嘻哈文化 (例如時裝、街舞、塗鴉)？
- 嘻哈在社交媒體、運動、電影、或生活潮流中產生了哪些影響？

目的

通過這種開放式討論，讓學生了解嘻哈文化不僅是一種音樂形式，更是一套多面向且深刻影響日常生活的文化運動。

音樂創作：製作饒舌歌曲

所需工具

- DAW (數位音訊工作站)：如 Logic Pro、GarageBand、Reaper、Cakewalk 等。
- 速度設定：建議設定在 70 BPM，營造輕鬆的節奏氣氛。

已提供的資源

- 鼓點循環 (Drum loops)：作為節奏基礎
- 旋律或和弦進行：打造和聲結構
- 低音線條 (Bassline)：加入令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (groove)
- 可選擇取樣 (Samples)：如「Funky Drummer」鼓點或合成器的重複樂段，增添更多質感

步驟說明

1. 建立專案

- 在 DAW 內建立多軌道 (鼓、旋律、低音結他、其他元素)。
- 將提供的音色或循環樂句匯入相應軌道。

2. 音軌排列與疊加

- 先用電子鼓的循環樂句完成基礎節奏。
- 加入低音結他線條以強化令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (groove)，並支撐整體音樂節拍。
- 按需要疊加旋律或和弦，發展音樂主題。

3. 嘗試不同結構

- 依照聆聽感覺將不同的音色或循環樂句組合起來，形成段落 (如前奏、主歌、副歌)。
- 在某些段落可刪除鼓或僅保留低音結他，增加變化與層次。

4. 加入樂器或效果 (進階選用)

- 使用虛擬樂器或效果 (如殘響 (Reverb)、延遲 (Delay)、濾波 (Filter)) 使音色更具層次。
- 若想增加動感，可嘗試自動化 (Automation)，逐漸改變音量或聲像 (panning) 位置。

5. 撰寫並錄製饒舌

- 先準備歌詞，可採用押韻結構或敘事型寫法。

- 在 DAW 內新增錄音軌，戴上耳機跟著伴奏錄製人聲。
- 錄製時注意避免回音 (Feedback)。

6. 分享與回饋

- 與同學分享完成的作品，並說明自己的創作理念與過程。
- 聆聽同儕回饋後，思考並討論可改進的地方和方向。

成功小貼士

- **保持簡單**：不需動用太多循環樂句或樂器，簡約有時更能展現重點。
- **大膽嘗試**：音樂創作沒有絕對對錯，錯誤也是靈感的來源。
- **參考範例**：以你喜愛的饒舌歌曲作為結構或音色上的靈感來源。

8/ 音樂範例清單供參考

1	GALI - 70%	2019
2	MastaMic - 《流行無罪》	2013
3	MC Jin - 《過山車》	2024
4	MC Jin - ABC	2007
5	MC Jin - 《香港 Superstar》	2007
6	MC Jin - <i>Nobody</i>	2024
7	MC Jin - <i>Slow It Down</i>	2024
8	STACO - 《JAY CHOU 周杰倫》	2024
9	王以太 - 《目不轉睛》	2019
10	馬思唯 - <i>Something New</i>	2024
11	農夫 - 456Wing	2006
12	農夫 - 《返老還童》	2015
13	農夫 - 《全民皆估》	2007
14	農夫 - 《學海無涯》	2007
15	農夫 - 《舉高隻手》	2008
16	農夫 - <i>Rap Along Song</i>	2010
17	農夫 - 《粒粒皆辛苦》	2008
18	葛仲珊 - 《就改天》	2016
19	劉聰 (KEY.L) - 《經濟艙》	2020

完

免責聲明：

上述學與教資源由教育局邀請相關專業人士編撰。學校應按照課程學習目標和學生學習需要，調整及靈活運用有關資源。