

節奏藍調(Rhythm & Blues)

學與教資源供教師參考

謝大順

流行音樂是一種樂種嗎？還是流行音樂有許多種類？

- 節奏藍調 (R&B) 是一種流行音樂流派，由非裔美國人在 1940 年代發展而成，並持續演進至今。
- 節奏藍調源自福音音樂 (Gospel music)、爵士音樂 (Jazz)、民間和傳統藍調音樂，並與搖滾樂同步興起。

目錄

頁數

1. 起源	2
2. 節奏藍調的音樂特徵	3
主唱	
結他	
鋼琴 / 電子琴	
色士風	
低音結他	
爵士鼓	
3. 常見音樂結構	6
4. 常見和聲	7
5. R&B 的發展	8
騷靈音樂 (Soul)	
放克 (Funk) / 的士高 (Disco)	
6. 當代 R&B (1980 年代至今)	10
7. 詞彙	14
8. 音樂分析	17
The Temptations - <i>My Girl</i> (1965)	
碧昂絲(Beyoncé) - <i>Irreplaceable</i> (2006)	
9. 建議學習活動	24
A. 聆聽：音樂分析	
B. 創作：創作一首 R&B 風格的音樂	
10. 音樂範例清單供參考	30

1/ 起源

歷史背景

- 非裔美國人大遷徙 (1916–1970)：六百萬非裔美國人從南部遷移到北部和西部，將他們的音樂傳統廣泛傳播。
- 1940 年代，節奏藍調音樂在紐約、芝加哥、底特律、費城和洛杉磯等城市迅速崛起。
- 爵士音樂、搖擺樂和藍調是當時主流音樂風格，突顯了電結他、低音大提琴、鋼琴，以及爵士鼓的使用。

⇒ Harlem Hamfats - *Oh! Red* (1936)

⇒ Count Basie - *One O'Clock Jump* (1943)

「節奏藍調」一詞的誕生

- 唱片公司用來取代「種族音樂」(Race music 指所有非裔美國人的音樂)的稱呼。
- 用來描述「搖滾、以爵士為基礎的音樂.....具有強烈且持續的節奏」
- 「節奏藍調」(R&B) 取代了《告示牌》(Billboard) 排行榜上的「哈林熱榜」(Harlem Hit Parade) 分類。

歌詞

- 涵蓋非裔美國人的歷史、痛苦經歷與對自由和喜悅的追求，以及種族歧視、壓迫、人際關係、經濟狀況、理想等主題。

例子：

⇒ Wynonie Harris - *Good Rockin' Tonight* (1948) (當年 R&B 榜榜首)

⇒ Louis Jordan & His Tympany Five - *Five Guys Named Moe* (1943)

2/ 節奏藍調的音樂特徵

樂器編制

R&B 音樂融合了具律動感的低音線條、流暢的電鋼琴、充滿騷靈音樂特色的結他旋律、鼓點和銅管樂隊（如色士風或小號），並常搭配多聲部伴唱和現代合成器。

主唱

一音節多音唱法 (Melismatic Singing)

- 將單一音節延展至多個音符上。（例如：Mariah Carey 的轉音）
- 增加情感強度並展示歌唱技巧。
- 騷靈 (Soulful)、真摯，常帶有渴望或激情的情感。

假聲 (Falsetto):

- 用於高音音域，特別是在高潮部分，增加情感表達的力量。

⇒ Mariah Carey- *Vision Of Love* (1990) (2:58 開始)

對答式樂句 (Call and Response)

- 主唱與伴唱之間的傳統互動。
- 起源於非裔美國人的福音音樂的傳統。
- 豐富的和聲，用以增強整體音效和深度。

⇒ Aretha Franklin- *Respect* (1967)

即興演唱 (Improvisation & Ad Libs)

- 歌手在旋律之外，即興加入的聲音裝飾或片段。

⇒ Beyoncé - *Love On Top* (2011) (1:21 開始)

結他

節奏和弦與簡短樂句 (Riff)

- 常彈奏節奏型（伴奏），推動音樂的律動感。
- 使用原本音色 (Clean tone)，並將失真降至最少，通常配搭 wah-wah 效果器等效果。

⇒ Chic - *Good Times* (1979) (前奏時使用 wah-wah 效果器)

鋼琴 / 電子鋼琴

節奏和弦與旋律

- 豐富和聲內容和深度，並填補歌詞之間的空隙 (fill in)。
- 電子鋼琴 (如 Rhodes 或 Wurlitzer) 在 R&B 中具有標誌性地位。

○ Rhodes / Wurlitzer

- Rhodes 鋼琴 (亦稱 Fender Rhodes 鋼琴) 和 Wurlitzer 是 1970 年代流行的電子鋼琴。

⇒ Ray Charles - *What'd I Say* (1959)

⇒ John Legend - *Ordinary People* (2004) (鋼琴前奏)

○ 山葉 (Yamaha) DX7 電子合成器

- 80 年代 R&B 中另一種重要的電子鍵盤樂器。
- 具有鐘聲般 (Bell like) 的音色。

⇒ Anita Baker - *Sweet Love* (1986)

色士風

騷靈般的獨奏與旋律線條

- 特別是在較慢的情歌中增加情感和張力。
- 多樣性的演奏風格，可以平靜或激昂。
- 有時會與主唱進行呼應式對唱 / 對答式演唱。

⇒ Grover Washington Jr. - *Just the Two of Us* (1980) (1:47 開始)

低音結他

創造令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (Groove)

- 與鼓緊密合作，作為樂曲節奏部分的基礎。

旋律性低音線條

- R&B 的低音線條不僅是節奏性重複，還包含旋律元素來增強和聲。
- 低音經常在音符之間穿插，而非僅停留在根音上。

⇒ Chaka Khan – *Ain't Nobody* (1984)

鼓

令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏

- 與低音結他同步合作，兩者合作創造緊密而令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏。
- 反拍：小鼓用於加強第 2 拍和第 4 拍，以創造出強烈且推動的節奏，這是 R&B 的關鍵。常結合 Tresillo (一種特定的節奏型，由三個不均勻分佈在二拍子的音符組合，創造出切分的感覺，最常見的記譜方式是將二拍子中的一拍分為 3+3+2 (短-短-長)，或是 3:2 的複節奏，這與三連音中的均勻分佈音符不同) 節奏型使用，以增加切分音和複雜性。

3/ 常見音樂結構

主歌 - 副歌曲式 (Verse-Chorus Form):在 R&B 中最常見的結構，通常如下所示：

- 前奏 / 引子 (Intro) :
 - 主要是純音樂。
 - 通常是一段簡短的純樂器或一個聲樂片段，用以確立歌曲的情緒和調性。
 - 簡單的旋律樂句，或簡單和弦進行以引進主歌。
- 主歌 (第一節) (verse) : 敘事或帶出情感主題。
- 副歌 (chorus) : 琅琅上口、令人難忘的部分，概括主要的訊息或情感。
- 主歌 (第二節) : 展開敘述，通常以第一節的主題為基礎。
- 副歌:重複以強化情感核心。
- 音樂過門 (Bridge) : 過渡段落——與主歌和副歌充滿對比的段落，是一個偏離主要主題的部分，出現在最後副歌之前，以加強情感的張力。
- 樂器獨奏 / 間奏 (Music Break) : 通常放在音樂過門或最後的副歌之後，以結他或色士風等樂器為主，增加情感深度並展現音樂家的演奏技巧。
- 副歌 (最後) : 在最後的副歌通常會加上額外的和音，時有轉調 (上升)，以創造高潮的結尾。這一段通常是較激昂，並帶有推進性。
- 尾奏 (Outro) :
 - 作為歌曲的結尾，常常會重複副歌中的某個片段或歌詞中的關鍵句。
 - 以器樂演奏為主，也有聲樂即興發揮，或一段柔和的器樂部分，輕柔地結束歌曲的情感旅程。

4/ 常見和聲

I-IV-V-vi 和弦進行

- 例子: Frank Ocean – *Thinkin Bout You* (2012)
 - 和弦進行：整首歌曲運用了 I-IV-V-vi 和弦進行的變化，創造出平滑流暢的效果。
 - 和弦：例如 Cmaj7 - Fmaj7 - G - Amin7，這樣的和弦進行增添了歌曲輕鬆的氣氛。

ii-V-I 和弦進行

- 例子: Stevie Wonder - *Isn't She Lovely* (1976)
 - 和弦進行：這首經典情歌包含了 ii-V-I 和弦進行，展現了典型爵士風格。
 - 和弦：Dm7 - G7 - Cmaj7 是該和弦進行的例子。

I-IV-ii-V 和弦進行

- 例子: Righteous Brothers - *Unchained Melody* (1955)
 - 和弦進行：這首歌曲的主歌部分使用了 I-IV-ii-V 和弦進行。
 - 和弦：Cmaj7 - F - Dm7 - G7 貫穿整首歌曲，增添情感的共鳴。

在當代 R&B 中，和聲通常借鑒西方的功能和聲，這意味著和弦進行遵循熟悉的音調關係，例如從主和弦到屬和弦的過渡。然而，這些只是常見的和弦進行，並非硬性規則。和弦的選擇往往取決於歌曲的背景、情緒或藝術家的創意方向。R&B 經常將這些和弦進行與調式交替 (modal interchange) 或非自然音階和弦 (non-diatonic chords) 結合，以增添情感深度和變化。作曲家靈活和巧妙地運用和弦，從而創造出新穎獨特的作品。

5/ R&B 的發展

- 1970 年代，R&B 音樂人開始嘗試切分節奏及更具泛非洲主義思想的歌詞內容。
- 在 R&B 中融入非洲節奏特色及更豐富的樂器編制，促成了放克 (Funk) 和的士高 (Disco) 的發展。
- 1969 年：格萊美獎設立了節奏藍調 (Rhythm and Blues) 獎項類別 (category)。
- 騷靈音樂 (Soul)、放克 (Funk) 及的士高 (Disco) 為子類別 (sub-category)。

音樂例子：

- ⇒ Little Richard - *Long Tall Sally, In Color!* (1955)
- ⇒ Ike Turner / Jackie Brenston - *Rocket 88* (1951)

騷靈音樂 (Soul)

概述

- 騷靈音樂融合了福音音樂、節奏藍調和爵士樂，具有情感豐富的歌聲，深深根植於非裔美國文化。
- 在美國因跳舞和聆聽而流行。

音樂特色

- **對答式演唱 (Call-and-Response Vocals)**：福音音樂的根源，是一種與其他人（包括表演者及觀眾）帶有互動性和社群感的表演風格。
- **豐富多變的節奏**：通常伴隨拍手或身體動作，讓音樂充滿感染力，且適合跳舞。
- **即興**：騷靈音樂中即興表演的方式多種多樣。
- 歌手可以通過添加聲音裝飾（例如即興演唱的聲樂過渡 (Ad Lib) 和重複的簡短樂句 (Riffs)）來提升歌曲的情感強度。騷靈音樂的核心是表達深刻情感，歌手和樂手常常在即興創作中注入更多個人情感來加強演繹力。

⇒ Whitney Houston - *I Will Always Love You* (1992)

- 結他、色士風或鍵盤等樂手，經常會即興演奏旋律片段。由於即興是個人風格的表現，能增添音樂的豐富性，讓即興演奏成為主角，常於現場表演出現。

代表音樂家

- Ray Charles：騷靈音樂的先驅人物。
- Marvin Gaye：以深情的歌聲聞名。
- Aretha Franklin：被譽為「騷靈音樂女王」，以其強大且充滿情感的演唱風格聞名。
- The Supremes：影響了許多 90 年代的女子音樂組合。

放克 (Funk) / 的士高 (Disco)

背景

- 隨著搖滾樂¹走向更強烈的音樂風格，R&B 音樂家開始嘗試不同的情感和氣氛，創造出一種更適合舞蹈的 R&B 形式。

音樂特色

- **令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (Groove)**：放克強調緊密、重複而令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏和節奏型，通常以低音結他和鼓為核心。
- **低音部分重複的簡短樂句 (Short Bass Riffs)**：運用拍彈弦線的 (slap bass) 技巧，為低音線條加入打擊感。
- **和弦延展 (Vamping)**：集中於單一和弦或簡短樂句的延長段落，創造出一個催眠般及適合跳舞的氣氛，通常出現在歌曲結尾部分。

⇒ Earth Wind & Fire - *September*(1978) (2 : 34 開始)

代表音樂家

- James Brown：被譽為「騷靈音樂教父」，他的音樂以節奏為核心，奠定了放克的基礎。
- Donna Summer：被譽為「的士高女王」，是的士高時代最成功且具影響力的藝人之一。

¹ 搖滾樂是一種流行音樂風格，起源於 1950 年代的美國。它以充滿活力的節奏、強烈的律動和琅琅上口的旋律聞名。搖滾樂通常由電結他、低音結他、鼓和人聲組成，結合了藍調、鄉村和爵士音樂的元素，音樂帶有反叛精神，深受年青人喜愛。

6/ 當代 R&B (1980 年代至今)

融合不同類型音樂特色

- 主要融合騷靈音樂 (Soul)、放克 (Funk)、嘻哈 (Hip-Hop) 和流行音樂 (Pop)，並隨著技術的進步和文化潮流的變化而不斷發展。

音樂特色

- **流暢、豐富、聲樂風格**：強調情感的表達和歌唱技巧，常見有即興 (Ad Lib) 和單音節多音 (Melisma)。
- **鍵盤為主**：早期 R&B 以結他為主，但當代 R&B 更注重鍵盤、電子合成器、鼓機和軟件提供的循環樂句。失真結他較為少見，更多使用如 Fender Rhodes 電鋼琴或原聲鋼琴的柔和音色。
- **切分音節奏為主**：節奏部分多有自由和鬆散的特色。於腳踏鈸的快速六連音或三連音已成為現代 R&B 的標誌性特色。
- 當代 R&B 的速度多變，一般在 60-100 bpm 之間，為流暢的聲線和情感表達提供空間。中速節拍的歌曲增添更具搖擺衝動的舞蹈氣氛。
- 低音線條：非主導角色，通常跟隨鼓的令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏，並起輔助作用。
- **嘻哈元素的融入**：近年來，嘻哈和 R&B 的界線變得模糊。

主題

- **愛情**：當代 R&B 的核心主題，常常探討複雜的情感世界。
- **性**：開放且坦率地探索「性」，尤其在 Prince 和 Beyoncé 的作品中。

不同時代特色和音樂家

1980 年代

- 使用電子合成器、鼓機及其他電子樂器。
- 奠定 R&B 全球影響力的基石。
- 代表性音樂家：Michael Jackson、Whitney Houston、Prince

⇒ Whitney Houston - *I Wanna Dance With Somebody* (1987)

- 這是一首將流行—R&B 完美融合的經典歌曲，製作華麗，完美展現了 Whitney 極具穿透力的嗓音。
- 合成器主導的編曲、輕快動人的旋律，令人過耳不忘。

⇒ Michael Jackson - *Wanna Be Startin' Somethin'* (1982)

- 這首歌曲融合了電子音效、放克節奏，以及令人難忘及動聽易記的樂句，確立了 R&B 在全球的地位。
- 特點：鼓機、電子合成器，以及上拍營造出節奏感十足的舞曲氣氛。

1990 年代

- 嘻哈節奏的融入：以重複的型態為主，變化較少。
- 採樣 (Sample) 技術：應用於製作鼓點和節奏。
- 代表性藝術家：Boyz II Men, TLC 及 Mary J. Blige

⇒ Boyz II Men - *End Of The Road* (1992)

- 這是一首抒情慢歌，配以緩慢的節奏，以及豐富的聲部及和聲。

⇒ TLC - *No Scrubs* (1992)

- 這首歌結合了 R&B 的旋律性與嘻哈節奏
- 運用了採樣技術與現代製作手法，搭配充滿力量的歌詞。

2000–2010 年代

- 電子舞曲 (EDM)² 的融合。
- 強調視覺美學與時尚。

² 電子舞曲 (Electronic Dance Music, EDM) 是一種以電子樂器和數位工具創作的音樂，主要特色是強烈且重複的節拍，以及富有創意的合成音效。這種音樂通常用於舞廳 / 舞池、音樂節和派對，目的是營造高能量和沉浸式的聆聽體驗。EDM 包含多種子類型，每種風格各具特色。例如，浩室音樂 (House) 以簡單的四拍節奏和輕快旋律為主；科技音樂 (Techno) 則注重機械化的節拍和簡約的音效；迷幻音樂 (Trance) 以催眠般的旋律和漸強的節奏吸引聽眾；迴響貝斯 (Dubstep) 以重低音和跳動的節奏聞名；鼓與低音結他 (Drum and Bass) 則以高速節奏和強烈的打擊樂為主。電子舞曲以其獨特的聲音設計和充滿活力的節奏風靡全球，是舞池和派對中不可或缺的音乐類型。

- 代表性藝術家：Beyoncé, Rihanna 及 Usher

⇒ Beyoncé - *Crazy In Love* ft. JAY Z (2003)

- 結合 R&B、嘻哈與流行音樂，搭配充滿活力的銅管樂隊與強勁的節拍。
- 音樂影片以其時尚感和獨特的視覺風格營造潮流。

⇒ Usher - *Yeah!* ft. Lil Jon, Ludacris (2004)

- 將 R&B 的唱腔與 EDM 節拍巧妙融合。

2020 年代

- 加入獨立音樂³元素。
- 融入嘻哈。
- 著重於獨特音色。
- 代表性藝術家：Frank Ocean, Solange, Bruno Mars, John Legend

⇒ Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - *Leave the Door Open* (2021)

- 結合 70 年代騷靈音樂和現代 R&B，加入放克 (funk) 元素和復古美學，呈現豐富的樂器編曲。

⇒ Frank Ocean - *Nikes* (2016)

- 跨越流派的實驗性 R&B，融合獨立音樂、騷靈音樂與嘻哈。
- 簡約的樂器編制，內省的歌詞，深刻的情感表達。
- 聲樂製作中運用了科技 - 自動調音技術 (Autotune)。

文化影響

廣泛的影響

- 影響了現代音樂，對嘻哈、流行、搖滾等類型產生深遠影響。
- 影響了時尚、舞蹈和社會運動，尤其是在非裔美國人身份和民權運動的背景下。

³ 獨立音樂 (Indie Music) 意指由音樂人自行創作、錄製並發行的音樂，通常不依賴於大型商業唱片公司。這種音樂風格的特點是採取自製錄音和發行的方式，使藝術家擁有更大的創作自由。獨立音樂往往與原創、真實且有時不拘一格的音色相聯繫。獨立音樂的藝術家更注重藝術表達，而非大眾市場的吸引力，這使音樂風格變得多樣且具有實驗性。圍繞獨立音樂的文化也強調草根宣傳和藝術家與粉絲之間緊密的聯繫。

非裔美國人經歷的情感表達

- 表達非裔美國人經歷：R&B 的主題圍繞痛苦、自由、快樂和抗爭，反映了非裔美國社區的奮鬥與勝利。

7/ 詞彙

令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏 (Grooves)

指節奏部分中反覆出現的模式，最常見於放克 (funk) 音樂；作品的反覆節奏型態用以營造主要的氣氛。

⇒ 例子 (鼓) ；

⇒ Stevie Wonder - *Superstition* (1972)

⇒ 鍵盤譯譜 (keyboard transcription)

低音結他的簡短樂句 (Bass Riffs)

一段簡短且輕鬆的樂句，通常在變化的旋律中重複出現。「Riff 是一段兩小節或四小節的樂句，簡短、重複且令人印象深刻的音樂片段，常以結他的低音音域演奏，承載著搖滾歌曲中大部分的能量與激情。」在爵士樂與 R&B 中，Riff 通常是更長篇幅創作的起點，作為整體音樂的核心主題或靈感來源。

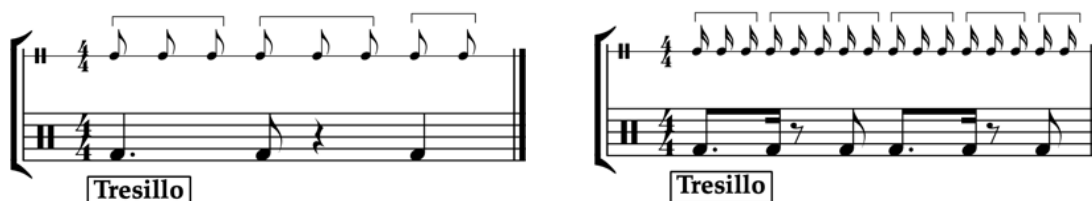
⇒ Herbie Hancock - *Chameleon* (1973)

低音結他簡短樂句的例子：

Tresillo

- 是一種常見於非裔古巴音樂的節奏型，但也常出現在 R&B 中。
- 它通過不均勻分組的節拍創造出切分音的效果，為樂曲增添動感與能量。
- Pattern: (X – – X – – X –)

反拍 (Backbeat)

- Backbeat 是一種將重音放在第 2 拍和第 4 拍的節奏，構成了 R&B 標誌性的 groove (令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏) 基礎，透過穩定且具舞蹈感的節奏推動音樂。
- 將 tresillo 和反拍結合，可以創造出一種節奏模式，成為 R&B 音樂的核心支柱。

抒情歌曲 (Ballad)

- 緩慢而情感豐富的歌曲。
- 抒情歌曲的特點包括緩慢的節奏和富有情感的歌詞，常探討愛情、心碎和人際關係等主題。
- 著重於強烈且令人難忘的旋律，搭配富有感染力的聲音表達。
- 音樂隨著情感逐漸堆疊，通常在副歌部分達到情感高潮。

⇒ John Legend - *All of Me* (2013)

即興 (Ad lib), 轉音 Runs, 單音節多音 (Melisma)

- Ad libs 意指即興創作歌詞。
- Runs 意指一種快速的音符移動技巧。
- Melisma 將單一音節延展至多個音符上。

8/ 音樂分析

The Temptations - *My Girl* (1965)

主要樂器

這首歌的編曲層次豐富，每個樂器都扮演明確的角色，構建出一個飽滿但不顯雜亂的音樂作品。

- **低音結他**：最具辨識度的低音結他旋律之一，為歌曲提供穩定的 groove (令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏)，是整首歌的核心支撐。
- **鼓組**：鼓點的節奏特點在於小鼓 (Snare drum) 穩定的反拍 (將重音放在第 2 拍和第 4 拍)，以及輕踢低音鼓 (Bass Drum)。
- **結他**：**結他 1**：彈奏隨和弦變化的旋律線條，為歌曲增添和聲性的音樂層次。**結他 2**：以反拍的節奏掃弦為主，提供輔助作用，進一步強化歌曲的 groove (令人有搖擺衝動 / 具律動感的節奏) 感覺和節奏結構。

The musical score is presented in three systems. The first system, labeled 'INTRO', shows the first four measures of the piece. The second system, labeled 'Verse' and starting at measure 5, shows the next four measures. The third system continues the verse. The score is written for three instruments: Guitar (treble clef), Drum Set (snare and bass drum), and Bass (bass clef). The key signature is one flat (Bb) and the time signature is 4/4. Chord symbols (C, F) are placed above the guitar staff. The drum set part features a steady backbeat on the snare and a light kick on the bass drum. The bass line provides a strong, rhythmic foundation with a mix of eighth and quarter notes.

INTRO C C C C

Guitar

Drum Set fill in

Bass

Verse

5 C F C F

- **銅管樂隊**：歌曲中小號增添歡快、慶祝的氣氛。首次出現在第二段主歌(0：46)，以對答的形式呼應主唱。

- **弦樂組**：弦樂部分包括小提琴和大提琴，為編曲構建出溫暖且豐富的背景層次。弦樂同時演奏副旋律，例如第三段主歌(1：50)。

結構

[前奏]

[主歌 1]

I've got sunshine on a cloudy day When it's
cold outside, I've got the month of May
I guess you'd say
What can make me feel this way?

[副歌]

My girl, my girl, my girl Talkin' 'bout my girl,
my girl

[主歌 2]

I've got so much honey, the bees envy me
I've got a sweeter song than the birds in the
trees
Well, I guess you'd say
What can make me feel this way?

[副歌]

My girl, my girl, my girl Talkin' 'bout my girl,
my girl

[間奏]

Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ooh, yeah

[主歌 3]

I don't need no money, fortune, or fame
I've got all the riches, baby, one man can
claim

Well, I guess you'd say
What can make me feel this way?

[副歌]

My girl, my girl, my girl Talkin' 'bout my girl,
my girl

[結尾]

I've got sunshine on a cloudy day With my
girl
I've even got the month of May With my girl
Talkin' 'bout, talkin' 'bout, talkin' 'bout my
girl

和聲

歌曲以 C 大調開始，在第三段主歌轉調至 D 大調。

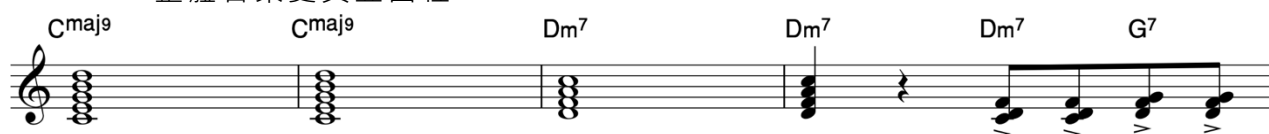
主歌(0:07)

歌曲在副歌前，採用了 I-IV-I 和 I-ii-IV-V 的和弦進行。

副歌

- 副歌主要運用了 I 和 ii 兩個和弦，最後一拍加入 V 和弦作為下一部分的過渡。
- I 和弦加入了第七和第九音，由弦樂組演奏，為和聲增添了緊張感和色彩，使整體音樂更具豐富性。

音樂間奏

- 編曲回到類似引子的結構，使用與引子相同的和弦進行。
- 弦樂加入後開始演奏旋律，為段落增添層次感。
- 此段透過兩次 V-I 和弦進行，轉調至 D 大調。

[Dm - G] - [Em - A7]

演唱風格

- 主歌中可聽到即興 (Ad lib) 和單音節多音 (melisma) 唱法，每次出現都有不同的裝飾音。
- 相比之下，前副歌部分的演唱風格在整首歌曲中保持一致，形成對比。

對答式樂句

- 全曲多處展現 David Ruffin 與和聲歌手之間的互動，形成對答式樂句的效果。
- 例如，在副歌中，Ruffin 唱出「My girl」後，和聲歌手以「my girl, my girl」回應，並使用上行旋律走向。
- 這種互動不僅突出了主題，還為歌曲增添了層次感和集體感。

歌詞

愛情與幸福：

- 以浪漫愛情為主題，描繪出戀人間的深情與欣喜。
- 「I've got sunshine on a cloudy day」這句表達了愛情的力量，能讓陰沉的日子也充滿光彩，顯示伴侶帶來的幸福感。

想像力：

- 歌詞中以「陽光」象徵溫暖與快樂，而「陰霾日子」象徵生活中的困難與挑戰。
- 這種對照生動地展現出愛情如何成為生活的光芒，帶來無比的正能量。

重複語句：

- 重複的「My girl」句型，不僅增強了歌曲的記憶點，也營造出一種簡單而純粹的情感表達。
- 這樣的設計讓歌曲更易於傳唱，與聽眾建立深厚的情感聯繫，使之成為經典的流行金曲。

VERSE 1

I've got sun-shine on a cloudy day When it's cold out-side, I've got the month of May. I guess you'll say (my girl,) (my girl,) what can make me fell this way? My girl, talk-in' 'bout (my girl,) my girl.

VERSE 2

I've got so much hon-ey, the bees en-vy me. I've got a sweet-er song than the birds in the trees. Well, I guess you'll say what can make me fell this way?

碧昂絲 (Beyoncé) - *Irreplaceable* (2006)

主要樂器

- 原聲結他 (Acoustic Guitar) :
作為主導角色，從頭到尾貫穿整首歌曲。
- 低音結他 (Bass) :
只在副歌和音樂過門中出現。
- 鼓機 (Drum Machine) :
整首歌中維持相同的節奏型。
- 合成器 (Synths) :
主要用作背景音效 (pad)，在某些段落穿插弦樂旋律。

鼓和低音結他 (Drum and Bass) 節奏模式

鼓組採用穩定的程式化節奏，以小鼓 (snare) 和腳踏鈸 (hi-hats) 為主，營造出悠閒的氣氛。(速度為 88 BPM)

低音結他以長音為主。

Chord progression for the bass line:

B $\flat$ F(sus4) C m ^{7(add4)} E $\flat$ (sus2)

Bass

Drum Set

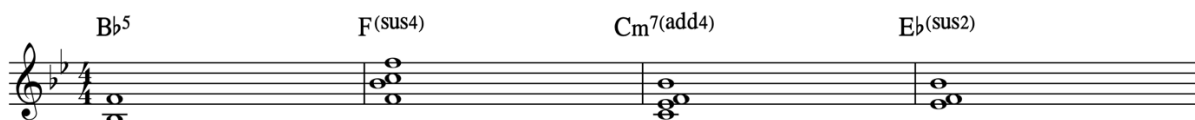
結構

- 前奏 (Intro) > 主歌 1 (Verse 1) > 副歌 (Chorus) > 主歌 2 (Verse 2) > 副歌 (Chorus) > 音樂過門 (Bridge) > 副歌 (Chorus) > 副歌 (Chorus)

和聲

- 歌曲採用簡單而重複的和弦進行，基於功能性和聲。
- 原聲結他演奏**開放和弦**，增添了自然、帶有民謠風格的音色。
- 在音樂過門部分和聲出現變化，為歌曲帶來新的情感層次與音樂動態。

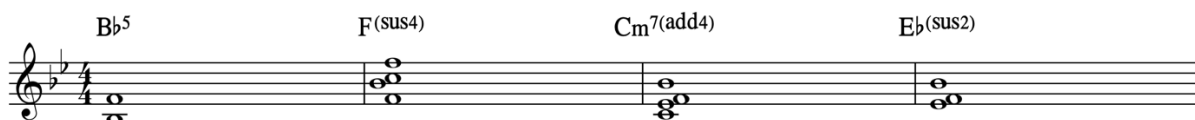
前奏/ 主歌: I – V – ii – IV

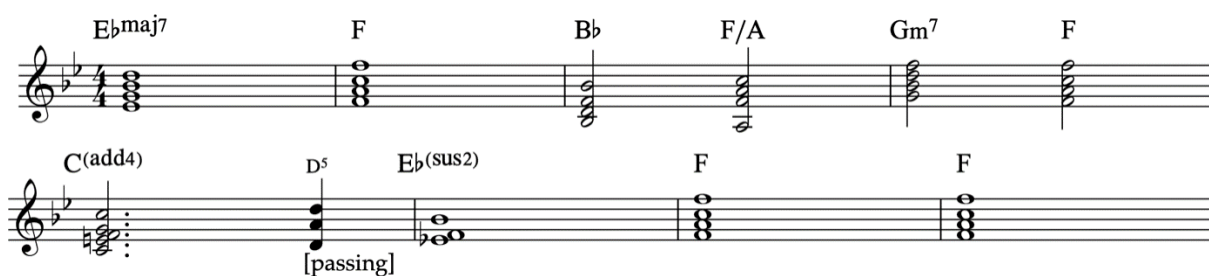
副歌前: IV – vi – IV – iii – ii – V

副歌: I – V – ii – IV

音樂過門: IV – V – I – V – vi – V – II – IV – V

演唱風格

- Beyoncé 的演唱風格節制而穩定，專注於情感的清晰傳達，而非過多的聲音裝飾。
- 少量即興與單音節多音：即興 (Ad libs) 和單音節多音 (Melismas) 僅出現在歌曲的最後部分，例如最後一次副歌，為結尾增添情感張力。
- 聲音強弱效果：
 - 主歌 (Verse) 演唱柔和 → 前副歌 (Pre-Chorus) 漸強 → 副歌 (Chorus) 聲音強而有力。

對答式樂句

- 在副歌中，Beyoncé 重複「You must not know about me」這句子。雖然這並非傳統意義上由兩個不同聲部進行的呼應，但重複的結構營造出類似的互動感

最後一段副歌的譯譜

The image shows the musical score for the final chorus of Beyoncé's song "Irreplaceable". It is written in 4/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The score consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The lyrics are: "you must now know about me... you must not know about me", "ba - by I could have an-oth - er you... in a min-ute mat-ter of fact he'll be here in a min-utes you can pack", "you must now know about me... you must not know about me", and "all your bags we're fin - ish cause you made your bed... now lay in it I could have an-oth-er you to-mor-row Don't you ev-er far a sec-ond get to think-ing you're ir-re-place-a - ble...". The word "chorus" is written above the first and third systems. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and a more melodic treble line.

you must now know about me... you must not know about me

ba - by I could have an-

oth - er you... in a min-ute mat-ter of fact he'll be here in a min-utes you can pack

chorus

you must now know about me... you must not know about me

all your bags we're fin - ish cause you made your bed... now lay in it I could have an-

oth-er you to-mor-row Don't you ev-er far a sec-ond get to think-ing you're ir-re-place-a - ble...

歌詞

- 這首歌傳達了力量、自信與獨立的信息。Beyoncé 向傷害她的人表達，她已經準備好邁向新生活，不會容忍任何不尊重的行為。
- 歌詞像是一場 Beyoncé 直接與那個即將離開的人的對話。
- 敘事結構：
 - 主歌 (Verses)：說明關係中出現的問題。
 - 前副歌 (Pre-Chorus)：傳遞自信與掌控感，例如「I could have another you in a minute」(我可以馬上找到下一個你)。
 - 副歌 (Chorus)：重複「to the left」，要求對方帶著自己的東西離開，展現她的獨立與決心。

9/ 建議活動

A. 聆聽音樂並回答以下問題：

Beyoncé - Love On Top (2011)

1. 引子部分，除了人聲，你還聽到了哪些樂器？

答案：結他、電鋼琴、鼓、合成器低音、電子合成器。

2. 哪些樂器主導了歌曲的律動感 (Groove)？

答案：結他和人聲。

3. 於五線譜上默寫歌曲具律動感 (Groove) 的旋律及節奏：

4. 歌曲結構是什麼？

答案：引子 (Intro) > 主歌 (Verse) > 前副歌 (Pre-Chorus) > 副歌 (Chorus) > 音樂間奏 (Break) > 副歌 (Chorus) x4

5. Beyoncé 的演唱是流暢還是節奏感強？演唱中有否使用了任何裝飾音？

- 主歌: Beyoncé 使用連貫的 *legato* 唱法，順暢地連接音符，營造出流暢、靈魂感強烈的氣氛。例如在「Honey, honey, I can see the stars all the way from here」這樣的歌詞中，表現出浪漫和激勵人心的情感。
- 前副歌、副歌與音樂間奏：她的演唱更具節奏感，與樂器營造的律動感緊密結合，例如「Baby, it's you... You're the one I love」這樣的歌詞中，增加了能量，讓副歌更加琅琅上口且引人入勝。

6. 辨識反拍 (Backbeat)，並用拍手表現：

- 反拍位置：第 2 和第 4 拍。

7. 這首歌中是否有「對答式樂句」(Call and Response)？

前副歌：

*Now everybody asks me why I'm smiling out from ear to ear
(They say love hurts)
But I know (it's gonna take the real work)*

副歌：

You're the one I love (love)

You're the one I need (I need)

You're the only one I see

Come on, baby, it's you (It's you)

You're the one that gives your all

You're the one that always calls (always calls)

8. 音樂過門或間奏如何影響歌曲的流動性和力量？如果這部分被移除，歌曲會有什麼改變？

音樂過門 / 間奏的角色：

- 充當副歌之後的**重置或過渡**。
- 為轉調 (key modulations) 創造期待與張力。
- 突顯樂器的表現，尤其是銅管樂段，賦予它們**更多主導地位**。
- 增加變化性，將焦點轉移至**樂器之間的互動**。

對歌曲流暢性與力量的影響：

- 與充滿活力的副歌形成鮮明**對比**，避免歌曲過於重複而失去吸引力。
- **通過力度變化**，保持聽眾的參與感和注意力。
- **上行調性**的轉變令音樂產生短暫的緩衝，以增強歌曲的感染力。
- 銅管樂隊與和聲之間的**節奏互動**增強了律動感與活力。

若間奏被移除：

- 歌曲可能因缺乏間奏而顯得匆忙或重複。
- 轉調的效果會被削弱，而缺乏驚喜與減少感染力。
- 削弱歌曲力度的強弱對比，難以持續吸引聽眾的注意力。

9. 歌曲中調性轉換發生了多少次？這些調性轉換如何增強歌曲的情感張力？

- 調性轉換共發生了四次。
- *Love on Top* 的調性轉換有效提升了情感張力，為歌曲帶來遞進及刺激的感覺。每次轉調都提升了音樂的能量，與歌曲主題中的愛與喜悅相呼應，營造出更加熱烈的氣氛，使歌曲在情緒上層層遞進。

更多問題：

10. 歌曲的速度是多少？

- a. 70-80 bpm
- b. 110-120 bpm
- c. 90-100 bpm
- d. 130-140 bpm

答案:c. (94 bpm)

11. 下列哪個元素最顯著地增強了歌曲在副歌部分的活力？

- a. 切分音節奏與強烈的反拍
- b. 複雜的拍子記號
- c. 延長的樂器獨奏
- d. 緩慢的旋律

答案:a. 切分音節奏與強烈的反拍

12. 如果你可以改變歌曲的一個元素（如速度或使用之樂器），你會改變什麼？為什麼？

B. 創作：創作一段 R&B 風格的短曲

1. 在 DAW 設置你的工作檔

- 打開你的 DAW (數碼音樂工作站) 例如：Logic Pro、GarageBand、Reaper 或 Cakewalk。
- 設定速度為 70 BPM，以營造 R&B 特有的平滑和輕鬆氣氛。

2. 建立節奏部分 (Drums & Bass)

- 設置鼓組模式：
 - 從 **Drum A - Pattern** / **Drum B - Pattern** 中選取一個節奏
 - 以 **Drum Intro** 作為開始，**Drum End** / **Drum Outro** 為結束。
- 從 4 個低音線條 (Basslines) 中選取其中一個以配合鼓的節奏。
 - 留心聆聽低音結他和鼓，低音如何與踢鼓緊密配合，以營造強烈的律動感 (Groove)
 - 可自行調配低音線條或疊加兩條低音線條以增加變化感
- 加上 **Percussion – Bongos** 作為裝飾。

3. 添加和弦與和聲

- 選擇和弦層次的樂器：
 - 電鋼琴 (Electric Piano)：使用 **Electric Piano 01** 或 **Electric Piano 02**
 - 添加鋼琴或結他以增添溫暖的音色。**Piano / Guitar**
 - 選用 **Keyboard – Clav** 鍵盤為和弦加入放克感的音色
- 選項：在引子 (Intro)、音樂過門 (Bridge) 或結尾 (Outro) 部分加入弦樂，為編曲增添情感深度或強度。**Strings** / **Strings (High)**

4. 添加旋律和合成器層次

- 使用合成器 **Synth 01** 或 **Synth 02** 增添現代感，可以選擇柔和的音色作為背景紋理，讓整體編曲更飽滿。

- 用合成器或結他演奏簡單的**旋律線**。在 R&B 編曲中，旋律應該輔助和支持主旋律和律動感 (Groove)，避免過於複雜。

5. 添加人聲與即興演唱

- 選擇 **Vox 01** 和 **Vox 02** 作為人聲元素：
 - 在主歌 (Verses)、副歌 (Chorus) 或音樂過門 (Bridge) 部分插入人聲，為歌曲提供結構與情感表達的基礎。
 - 在過渡段或結尾 (Outro) 等重要時刻加入即興唱段 **Vox - Ad Lib**，提升情感層次和表現力。
 - 嘗試重複某些人聲樂句，以加強主旋律的吸引力。

總結：編曲與結構設計

1. 使用**鼓組引子** **Drum Intro** 開始。
2. 逐步建立節奏與和聲：
 - 從鼓組和低音結他開始→添加電鋼琴→引入人聲部分→在歌曲後半部分加入合成器或弦樂
3. 用鼓組結尾 **Drum Outro** / **Drum End**：為歌曲提供清晰及令人滿意的結束效果。

成功小貼士

1. 從簡單開始：
 - 先專注於建立穩固的鼓組與低音結他的律動感 (Groove)。當有了穩定的基礎後，再逐步加入其他層次。
2. 有效利用音樂空間：
 - 在 R&B 中，音符與樂句之間的留白與間隙同樣重要。不要讓編曲過於擁擠。
3. 演繹中變化：
 - 引入音量、質感和樂器編制上細微的變化，讓歌曲保持聽覺上的新鮮感。

預期成果

- 一段 30–60 秒 的 R&B 音樂短曲，應包括：
 - 清晰的節奏部分（鼓及低音結他部分）
 - 和弦與和聲層次 (Chords + Harmonic Layers)（電鋼琴、結他或弦樂組）
 - 可選旋律元素 (Melodic Elements)（合成器或人聲）
 - 結構完整 (Beginning, Middle, and End) 運用鼓作為引子及尾奏

音樂範例參考清單

1	Anita Baker - <i>Sweet Love</i> (1986)	節奏藍調 / 騷靈音樂
2	Aretha Franklin - <i>Respect</i> (1967)	節奏藍調 / 騷靈音樂
3	Arizona Dranes - <i>God's Got a Crown</i> (1928)	福音音樂
4	Beyoncé - <i>Love On Top</i> (2011)	節奏藍調 / 騷靈音樂、流行
5	Beyoncé - <i>Crazy In Love</i> ft. JAY Z (2003)	節奏藍調、嘻哈
6	Boyz II Men - <i>End Of The Road</i> (1992)	節奏藍調
7	Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - <i>Leave the Door Open</i> (2021)	節奏藍調、流行
8	Chaka Khan - <i>Ain't Nobody</i> (1984)	節奏藍調 / 放克
9	Chic - <i>Good Times</i> (1979)	放克、的士高
10	Count Basie - <i>One O'Clock Jump</i> (1943)	爵士音樂
11	David Tao - 《愛，很簡單》(1997)	節奏藍調
12	David Tao - 《普通朋友》(1999)	節奏藍調
13	David Tao - 《太美麗》(2006)	節奏藍調
14	Early 1920's Jazz	/
15	Earth, Wind & Fire - <i>September</i> (1978)	節奏藍調 / 放克、的士高
16	Elva Hsiao - 《薔薇》(2000)	節奏藍調
17	Frank Ocean - <i>Nikes</i> (2016)	節奏藍調
18	Frank Ocean - <i>Thinkin Bout You</i> (2012)	節奏藍調
19	G.E.M. - <i>Where did you go</i> (2014)	節奏藍調
20	Gin Lee - 《下一位》(2013)	節奏藍調
21	Grover Washington Jr. - <i>Just the Two of Us</i> (1980)	節奏藍調 / 騷靈音樂
22	Harlem Hamfats - <i>Oh! Red</i> (1936)	搖擺
23	Herbie Hancock - <i>Chameleon</i> (1973)	放克
24	Jam Hsiao - 《只能想念你》(2011)	節奏藍調
25	Jay Chou - 《開不了口》(2001)	節奏藍調
26	Jay Chou - 《黑色幽默》(2000)	節奏藍調
27	Jay Chou - 《星晴》(2000)	節奏藍調
28	Jay Chou - 《龍捲風》(2000)	節奏藍調
29	Jay Chou - 《可愛女人》(2000)	節奏藍調
30	Jay Chou - 《青花瓷》(2007)	節奏藍調

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，調整及靈活運用相關資源。