

2025 春季號 會訊

執行長的話·活動報導·國際合唱活動
雞湯藝開罐·人聲樂團加油專區·感動時刻

人聲加油專區

如何練習節奏型音樂 Rhythmic Music

Rhythmic Music 泛指任何節奏比旋律重要的音樂類型，簡單來說就是流行／爵士曲風。人聲團體不論大（合唱團）或小（阿卡貝拉／人聲樂團），在演唱此音樂類型時，歌手所需具備的能力，是呈現曲風聽起來是否道地的關鍵。這篇文章在此討論如何增加這些能力，讓我們的團體在演唱流行／爵士曲風的時候，聽起來更有吸引力。

1. 基本概念

I. 旋律或節奏孰重？

- 旋律是一串音符的組合，要有可記憶性、承載情緒（不一定要歌詞）、易唱性（朗朗上口）。舉幾個例子：「Yesterday-by The Beatles」或《梅花》等等。
- 節奏是一些節拍的組合，是會讓你想打拍子或跳舞的音樂元素。節奏是樂曲的心跳、讓人想搖擺跳舞、各種變化的拍子提供音樂的更多趣味。如「Shakira-Try Everything」或阿妹的《三天三夜》等等。
- 通常較慢的曲子，節奏較少變化的歌，旋律就比較重要，反之速度較快，節奏較複雜的曲子，節奏就比較重要！以流行、搖滾、爵士、雷鬼、拉丁、Hip-Hop 等等來看，大多是節奏比較重要的。當然每一種曲風有快歌也有慢歌，旋律或節奏孰重？這也許是一個見仁見智的問題。

II. 流行音樂的 2, 4 拍與鼓組的關係

- 古典音樂較注重 1, 3 拍，流行音樂較注重 2, 4 拍。我們總是說四拍子是「強 - 弱 - 次強 - 弱」三拍子就是強 - 弱 - 弱。這其實是古典音樂的說法。古典音樂著重 Downbeat，就是 1, 3 拍，有穩重感。
- 流行音樂為何以 2, 4 拍為主？
 - 因為有鼓，鼓組的重拍（響亮而強的）通常在小鼓敲擊的音色，以八分音符的四拍「董次搭次董次搭次」來看，那個「搭」就是最重的小鼓，因此重拍在 2, 4 拍，之後人們在聽這種音樂時拍手也都拍在 2, 4 拍。
 - Pop 通常重在後半拍（Off-Beat Or Back Beat）、切分音（Syncopation）等等。強調第 2 拍和第 4 拍會創造出一種緊張與釋放的模式，因為第 1 拍本應該是最重的拍子（自然重音），但當我們刻意不強調它時，就會產生一種「等待」的感覺，當第 2 拍強烈打下來時，這種

2025 春季號 會訊

執行長的話 · 活動報導 · 國際合唱活動
雞湯藝開罐 · 人聲樂團加油專區 · 感動時刻

等待轉化為釋放，這個過程在第 3 拍和第 4 拍之間再次重複而讓人想 2, 4 拍趕快來到，也跟著節奏擺動。

- 台灣很多場合民眾都習慣拍在 1, 3 拍，所以團體在台上帶領觀眾拍手時最好是自己先拍出 2, 4 拍再讓觀眾跟隨，否則唱得也很難過喔！

III. 切分音的重要性

- 切分音是暫時將重拍移後的現象，給人一種意外的興奮感。
 - 將弱拍變強拍是最基本的切分音，如第二拍。
 - 將前一拍延長一些以致於造成意外驚喜的切分拍。
 - 有時在弱拍用強烈的和弦（如屬七）也有切分感。
- 切分音帶來豐富的節奏驚喜，讓音樂不無聊，也常常造出不同的律動感（Groove），讓你的心跳跟著律動！節奏型的音樂一定用大量的切分音，而且常常發生在後半拍，甚至於連續的後半拍，會產生很強的推動感！

Alto *mp*
Doo doo doo doo Dooahdoo ah doo ah doo ah

Tenor *mn*

2. 唱腔 Articulation and Dynamics

I. 流行唱腔的節奏型唱法

- 通常節奏型的音樂在阿卡貝拉的編曲裡都會用 du du da da Oo Ah 的伴奏音型，這些 du da Oo Ah 其實都是模仿樂器的鋼琴或吉他或管樂當然也可以就是人聲。但千萬不要用中文的“杜”、“達”來唱，要用類似 ABC (America Born Chinese) 的外國腔來唱。
- Du du du 或 da da da 連續 du da 時，第二顆要帶一點 L，就是 du lulu Da la la……
- 長的節奏音型就一定要有一個 Groove (重音或長短變化)，後面會有一節專門講 Groove 是什麼？如八分音符四拍的「du du du du du du du du」若只是平鋪直敘的唱八個「du」會很無聊，所以一定要有一個適合該曲的 Groove，如：

> >
du du du DU du du DU du 或
> >
du du DU du du DU du du

2025 春季號 會訊

執行長的話 · 活動報導 · 國際合唱活動
雞湯藝開罐 · 人聲樂團加油專區 · 感動時刻

不同的重音會讓律動不同，身體的反應不同，也就是 Groove 不同。

II. Articulation

- 清晰度的意思是每一顆音符從發出音的那一刻起到那顆音結束中間發聲的狀態。其實看波形是最清楚的。
- 術語通常有 Legato, Staccato, Tenuto, Accent, Portato (Tenuto + Staccato) 等等，但當然聲音的變化是無窮的，強起音、弱起音再推一點再收尾，聲帶關閉或帶氣音甚至呼吸都可以是 Articulation 的一部分。
- 歌詞中寫：da da dat, du du dud, pa pa pab, ah ah ak..... 其中的 t, d, b, k 都是要把前面的音掐斷的意思，一起唱時的停音法要一致。
- Articulation 跟歌詞、情緒、感情、聲音表達的技術都很有關係，流行歌手會逐字推敲每一個字的唱腔。
- 和音聲部的 Articulation 應該要一致，對流行歌曲和聲部的歌手而言就是“唱法”要一致！最容易看的就是口型，再來就是舌頭的放法，共鳴腔的運用和用氣的方式，其實是很複雜的！但是簡單講就是要學別人的音色，互相調和，若都太不相同，那就要指定大家學某一個人，也可能“嗚”是學這個人，“啊”會是學另一個人！

III. Dynamics

- 節奏型的音樂一樣有樂句，在處理樂句時一樣要有動態！
- 漸強漸弱是最基本的動態表情。
- 除了一句要有漸強漸弱以外，一個音也可以漸強漸弱，可以參考 Messa Di Voce 這個專業術語，是起於文藝復興時期到巴洛克常用的歌唱方法，其實為了適當的聲音表情，現代人也常用（我就常用）。
- 長音一定要有動態，否則就很呆板，通常就是漸強漸弱。
- 一般四句的歌就是：起承轉合，最常用的是 p – mp – mf – p。
- 聲音的強弱動態再搭配音色的亮暗，基本上就足以詮釋一首歌，若再加上速度或節奏或 Groove 的變化，那技術上就趨近完美了，這些技術只是詮釋音樂的方法，音樂，最主要還是要用“心”來唱出的！

(文 / 朱元雷)