

流行歌曲面面觀

2016-03-13 記者 吳和謙 文

由於台灣的民主與自由，比起中國、東南亞等華語地區，台灣有更深厚的音樂文化背景。早在一九九〇年代，台灣的音樂人才遠播兩岸三地，深耕流行音樂產業。正因華語流行音樂文化起因自台灣，「華語流行音樂」與「台灣流行音樂」經常被一概而論。

然而，流行音樂並不像搖滾樂（Rock n' Roll）、藍調（Blues）般自成一格，而是一種兼容並蓄的文化總和，具有通俗、自由的特性。因此，流行樂的創作往往融合了許多不同音樂風格的元素，甚至是創作者本身的個性與情感。此外，流行音樂更重視人聲的特質與情感詮釋，因此除了曲風之外，唱腔與音量表情亦是流行音樂的重要成分。

台灣流行音樂的主要曲風

台灣的流行歌曲的形式主要以抒情、搖滾與R&B等風格為大宗，其中，抒情歌曲更是一種融入民眾生活的創作形式，也是紅遍兩岸三地的主要曲風。抒情歌曲講究歌詞的訴求與旋律的和諧，盡量避免繁複的和弦組合與歌唱技巧，原因是為了更容易獲得大眾普遍的共鳴與傳唱。值得注意的是，這裡所指的抒情歌曲並非廣義上抒發情感的歌曲，更不是狹義的「情歌」，而是專屬台灣流行樂壇的「抒情風格」。台灣流行樂壇的抒情歌大多以愛情、悲歡離合為主軸，一九九〇年代江蕙以〈酒後的心聲〉一曲紅遍大家小巷，奠定台語歌后的稱號；國語歌壇部分，則有王傑、張惠妹等相繼走紅。

隨著華語歌壇的發展，流行歌曲的種類漸趨多元，有像五月天的「抒情搖滾」，陶喆的「流行R&B（節奏藍調）」等等融合其他音樂元素的曲風亦日漸盛行。抒情搖滾係指透過類似搖滾樂團的編制方式，來對簡單的抒情歌曲進行伴奏。比起一般抒情歌曲，抒情搖滾歌曲的伴奏音量更為強烈，節奏更為凸顯，較不要求音量表情的變化等等。

五月天阿信所演唱的〈洋葱〉，便是以抒情搖滾詮釋的經典之作。

間奏部分甚至出現電吉他Solo，就像是親臨樂團表演一般。（影片來源/Youtube）

至於流行R&B則是一種台灣特殊的曲風，創作者將R&B中的部分元素抽出，運用在流行歌曲中，增添歌曲、節奏的變化性，不像傳統抒情歌般平鋪直敘。陶喆開創了不少經典R&B歌曲，像是其成名曲〈飛機場的十點半〉就運用相當多的轉音與真假音轉換技巧，令當時的樂壇耳目一新。此外，像是王力宏、小宇等，亦是台灣擅長R&B風格的知名歌手。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 蘇格貓底二手書屋
- 文化產業 何去何從
- 修復時代記憶 老屋新生命
- 慢生活 小鎮逆轉勝
- 當影視娛樂「台味」十足

總編輯的話 / 趙廣絮

《喀報》第兩百三十四期共有30篇稿件，其中特殊媒材包含資訊圖表7則、動畫2則。

本期頭題王 / 林湘芸

我是林湘芸，時而很感性，時而很理性的雙魚女。喜歡和校狗玩。看似瘦弱但其實很能吃，缺點是吃東西很慢。希望能用自己的力量，為世界帶來一點點的改變。

本期疾速王 / 王雪琪

王雪琪就是我，不是土生土長的台灣人，南洋那裡有個地方叫做馬來西亞是我成長的地方。每天認真過日子，對生活的態度簡簡單單。喜歡就喜歡，該做就做，認真時就認真。基本上沒在做很重要的事時，基本上思考能力都是...

本期熱門排行

慢生活 小鎮逆轉勝
麻愷愷 / 文化現象

修復時代記憶 老屋新生命
唐宜嘉 / 文化現象

「紫爆」來襲 空汗知多少
鄭宇茹 / 文化現象

文化產業 何去何從
林謙耘 / 文化現象

流行歌曲面面觀
吳和謙 / 樂評

小宇的歌曲〈過渡期〉中，充滿許多忽快忽收的斷句，並在許多尾音

運用了滑音與轉音的技巧。（影片來源/[Youtube](#)）

值得一提的是，無論是搖滾還是R&B乃至其他風格的音樂風格，都難以在台灣流行音樂中獨當一面，主要還是受制於市場的限制，次文化的音樂流派往往必須與典型抒情曲風融合，才能博得大眾的口味。就以典型搖滾樂來說，台灣的音樂作品就相當少，大多是像五月天以抒情搖滾的方式呈現；R&B的原貌在台灣流行樂呈現的更少，且大多是以所謂的「抒情R&B」的形式被產製。

唱腔與音量表情

除了曲風之外，歌手的唱腔與音量表情更是決定了一首歌成敗的關鍵。唱腔指的是一個歌手使用聲音的方法與習慣，音量表情則是一首歌怎麼「被唱」的表現方法。

唱腔的部分，主要有三個層面的探討。第一個部分是氣音運用的程度，有些歌手傾向用較多的氣息進行歌唱，像是林俊傑、梁靜茹等；有些則盡量避免使用氣音，如蕭煌奇、楊培安。氣音是一種較缺乏效率的發聲方式，但可以作為一種情緒的表達方式，因此有些抒情歌手經常使用。此外，R&B曲風需要較多的變化，因此氣音也是R&B歌手不可或缺的利器；搖滾歌手因為通常需要追求更大的音域與聲音使用效率，使用氣音的機會較低。

科學歌唱訓練中心的教學影片中，有針對氣音進行介紹與分析。（影片來源/[Youtube](#)）

第二個層面則是音色表現，有些人中低音比較好聽，有些人的高音特別吸引人。舉例來說，陳奕迅擅長詮釋中低音的歌曲，蕭敬騰使用高音來演唱，林俊傑則以真假音轉換來表現，各有所長，難分高下。第三個層面則是節奏的掌握，有些人適合唱慢歌，唱快歌時便顯得難以招架；有些人對快歌駕輕就熟，卻無法掌握詮釋慢歌的訣竅。

音量表情則是所謂輕重音的安排、大小聲、斷句的控制，若是變化越多，或是層次越明顯，則代表音量表情越豐富。試比較叮噹與五月天對於〈洋蔥〉的演唱，便可輕易發現叮噹安排了更多聲音細節的變化。

叮噹的詮釋方式有別於五月天，有更細膩的音量變化，流露出更自然動人的情緒。

(影片來源/ Youtube)

即便是同一首歌，也可以依據不同的編制曲風，而運用不同的音量表情。以〈洋蔥〉為例，由於曲風的差異，叮噹與阿信便使用了截然不同的音量表情進行詮釋。假如兩位歌手彼此交換伴奏，便可料想叮噹的歌聲中低音部分很容易被樂團伴奏聲蓋過，而阿信則恰好完全壓過伴奏，嚴重破壞詞曲的和諧。因此，音量表情不一定越豐富越好，而必須依據曲風的不同進行安排。

不落俗套的新「聲」代

中國歌手李榮浩於二〇一三年發片出道，以極具特色的曲風與唱腔在歌壇迅速崛起。曲風部分，李榮浩以黑色幽默的敘事手法詮釋，以自嘲、戲謔的歌詞與口吻唱出小人物心聲；編曲則融合像是放克(Funk)、爵士(Jazz)等元素，以極簡的樂團伴奏襯托出獨特的情感，在流行樂壇中極為少見。唱腔部分，許多人將他與陳奕迅相提並論，因為無論是送氣習慣、擅長音域還是速度感，皆有很高的相似度。兩人還曾經在演唱活動上，演唱彼此成名曲。但在音量表情的運用上，陳奕迅在音色上有更多浮誇、歇斯底里的嘗試，李榮浩則相對較為低調、平穩。

李榮浩的歌曲〈喜劇之王〉中，以黑色幽默的情調詮釋了濃濃的厭世情懷。(影片來源/ Youtube)

台灣歌手韋禮安出「聲」自校園選秀節目，初試啼聲正是演唱周杰倫的〈黑色幽默〉。獨特的氣音唱腔與多變的轉音技巧，令當時評審黃舒駿斷言：「我聽到了一個全新的藝人。將來應該有不少人想要像(學習)你。」目前韋禮安已成為福茂唱片的專職創作歌手，已累積許多膾炙人口的音樂作品。他的抒情曲風相較於一般抒情歌手更為輕快，卻不失溫暖的情意。成名曲〈因為愛〉中，韋禮安以輕快的抒情風格編制，參雜些微R&B風格演唱，令人耳目一新。快歌方面，韋禮安則以詼諧、輕搖滾的曲風詮釋，不追求技巧的華麗，而是以簡單的訴求取勝。

當然，華語流行音樂圈的人才絕不僅於此。音樂是一種主觀的藝術，音樂的優劣取決於個人的曲風偏好與歌手的發揮與安排，沒有所謂完美的音樂或歌手。值得努力的目標是，大眾能對音樂文化有更深入的認知，並體會到創作者的用心。藉由大眾的正確的鑑賞能力與鼓勵，進而提升台灣整體音樂產業的環境。

萌文化 生活中的調劑品

常常看到報章雜誌寫著「萌」，究竟萌是什麼意思？這個詞是怎麼來的？它又如何影響了生活？

窺見新聞業 失焦的真相

分析【獨家腥聞】與【真相急先鋒】兩部與記者相關的電影，從中窺見新聞業生態。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們
© 2007-2016 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0