

嘻哈音樂 饒舌歌手之外的功臣

陳咨諭 文

2018/06/10

去年「中國有嘻哈」節目的播出，以出色的節目腳本安排將選秀節目劇情化，吸引了超過20億的總觀看人數，讓嘻哈文化中的「饒舌」曝光於螢光幕前，也提升大眾對於饒舌歌手的關注，但節目名稱所提到的「嘻哈」文化，其實包含了更廣大的文化內涵，而非僅止於饒舌而已。台灣一間知名饒舌廠牌在今年四月舉辦了「嘻哈團Taiwan Hip Hop Kids」特展，集結四間不同風格取向的饒舌音樂公司，以複合式媒材呈現了台灣饒舌的發展，也介紹從早期一直到當代的各家饒舌歌手，展覽內容包括：以液晶螢幕播放著饒舌歌手的影像紀錄與訪談內容、百大專輯牆、擺放歌手的一項具特色的代表性物品等等，然而，同樣打著「嘻哈」之名，展覽卻也僅止於「饒舌歌手」的範疇。

「嘻哈團Taiwan Hip Hop Kids」特展中，擺放饒舌歌手的介紹展板以及歌手們提供的私人物品供大家參觀。（圖片來源 / 陳咨諭攝）

由此可知，在台灣只要提到「hip-hop」，似乎就直覺的讓人聯想到「饒舌歌手」。因為如此，越來越多崇尚嘻哈文化的人，有的創作者爭相拿起麥克風，唱出一首又一首的饒舌歌曲，而有些聽眾只對饒舌歌手如數家珍，卻忽略了其背後的其他元素。

一首歌曲的幕後功臣

在華語流行音樂中，一首歌曲的製作，需要音樂製作人、歌手、作詞人、作曲人、編曲人、合聲師、錄音師、混音師，再加上拍攝音樂錄影帶、後期行銷與宣傳的相關人士共同完成。其中，作曲人與編曲人的職務時常讓人混淆不清，甚至有些人以為作曲與編曲是同樣的工作。實際上，「作曲」與「編曲」是截然不同的：所謂的「作曲」，作的是一首歌曲中歌詞部分的音樂，換言之即為歌手所哼唱出的旋律，所以即使是隨口哼出的音調，也可以稱作是作出了曲子；而「編曲」則是另一回事，編曲人所要做的，是依照整首曲子或歌詞的風格與調性，選擇適合的樂器與音效，製作出整首歌曲的背景音樂，也是俗稱的「伴奏」。

然而，一首賣座的歌曲，聽眾們往往只記得這首歌的名字以及演唱的歌手是誰，而忽略了背後各司其職的專業音樂製作人。以曾經三度獲得金曲獎最佳編曲人的鄧志明 (Martin Tang) 為例，大家似乎對他的名字感到陌生，然而，他編過的曲，包括了張惠妹紅極一時的〈Bad Boy〉與讓他獲得最佳編曲人的〈好膽你就來〉，而孫燕姿、巫啟賢、王心凌、蔡依林等歌手的歌曲也都曾由他操刀，這些人相較之下可以說是家喻戶曉。

Rapper與Beatmaker

在一首饒舌歌曲中，歌手也時常比「beatmaker」還要光鮮亮麗許多。

「beatmaker」，字面上的意義，就是「beat-節奏」與「-maker製作人」，也就是一首饒舌歌曲中負責編曲的人。

一位剛起步的饒舌歌手，大多都是從寫詞開始，在完成一首歌的歌詞之後，再配上beatmaker所製作的曲；或是先找到喜歡的beat，填上自己寫的詞之後，錄製成為一首饒舌歌。一位尊重beatmaker的饒舌歌手，會在自己的作品上標記他的名字，或是直接在歌曲中s/o (提到某人的名字向他致敬) beatmaker。除此之外，大部分上線的歌手會與beatmaker合作，直接依照歌曲量身打造一首beat，讓成品更貼近創作者想要呈現的樣貌，甚至饒舌歌手身兼編曲人，一手包辦歌曲。也因此，聽到饒舌組合頑童MJ116的歌就會讓人想到beatmaker——JO\$H BEAT\$、TeN、剃刀蔣等人所作的beat，蛋堡、國蛋、小人等等饒舌歌手更親自編曲。

(左起) 製作人TeN、頑童MJ116的小春、瘦子、大淵與編曲人JO\$H BEAT\$一同接受專輯《幹大事》的訪問。(圖片來源 / [RedBull](#))

近幾年來，饒舌的發展愈臻成熟，各界也越來越重視beatmaker的存在。以去年底創立的華語嘻哈推廣平台——「嘻哈龍虎門」為例，就是以兩大知名編曲人剃刀蔣、JO\$H BEAT\$與饒舌歌手熊仔擔當音樂製作人，製作跨廠牌、世代與曲風的音樂企劃。其首波單曲〈買榜〉，不但歌曲註明了演唱者為熊仔與Julia Wu之外，更將此曲的編曲人——RGRY標記上去，MV中也邀請三人一同入鏡拍攝，同平台所發布的其他歌曲也都依照這樣的形式運作，甚至編曲人會在歌曲中獻聲，讓觀眾能更加認識歌曲中的編曲與製作人。

除此之外，還有饒舌歌手出身、轉而創立自己的嘻哈廠牌、學習編曲、執行各種嘻哈音樂企劃的陳小律，因為對於beatmaker的尊敬，再加上十分著迷於音樂的取樣拼貼藝術（擷取別人作品中的一部分，經過處理之後以新的樣貌放進新作品中），因而在去年底發布了一系列以取樣編曲為主題的節目——「Sample This 取樣這個」。前後兩季一共邀請了24位音樂人，呈現編曲過程的真實樣貌，讓觀眾更了解beatmaker的概念，也讓想做音樂的人可以從節目中學習，此外，在完成每一首beat之後，邀請一位饒舌歌手填詞、獻聲，協力完成一首歌曲。

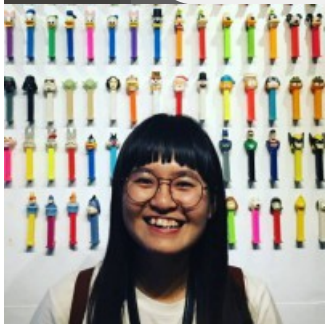

〈Sample This 取樣這個〉第一季第五集，請到〈買榜〉的編曲人RGRY，示範如何從黑膠唱片取樣製作音樂。(圖片來源 / [Wassup Producer YouTube頻道](#))

更多面貌的嘻哈音樂人

目前台灣音樂圈較少見以音樂製作為名發表歌曲，然而，以饒舌團體出身轉而成為全方位製作人陳星翰在2016年發布的首張錄音室專輯《Welcome to the Next Level》中，專輯中的〈戀我癖〉就是以製作人身份發表單曲的先例——以他的編曲為主軸，再找蔡依林以合作方式獻聲於歌曲中，然而，因為協力歌手的知名度極高，導致部分聽眾理所當然地認為「戀我癖是蔡依林的歌」，在影片留言串中一度引起熱烈地討論。

嘻哈音樂中，有著檯面上看似光鮮亮麗的饒舌歌手，也有在背後默默創作的beatmaker，更有集大成的音樂製作人，無論是負責哪一個環節的音樂人都必須擁有專業知識與技術。因此，無論是創作者還是閱聽人，都同樣必須尊重每位幕後功臣，讓台灣的音樂環境可以兼容並蓄的發展。

記者 陳咨諭

編輯 戴葦婷

延伸閱讀

DJ Chicano 浪漫的唱盤主義

非主流？嘻哈音樂「唱」所欲言

你懂嘻哈嗎？