

CHAPTER

2 流行音樂中歌曲的組成

節奏 和絃 旋律

流行歌曲是現在大部分高中學生一定會接觸到的音樂類型，聽一首歌曲僅僅感受它的歌詞或是旋律是遠遠不夠的，為了讓學生從「看熱鬧」變成「看門道」，進而可以創作出簡單的歌曲，往後在聆聽音樂上面會有更深的體會。

歌曲的層次不外乎旋律、和聲、節奏。

但我們在學習創作的時候從節奏開始學習是比較簡單順暢的。先把節奏定調後，開始鋪陳和絃的進行，有了這些前置作業在開始著手寫 r 節奏旋律就比較有依據也比較簡單。我們必須先把旋律放在最後面，尤如蓋房子，先把鷹架搭好才蓋骨架，骨架堅固了，再開始雕塑外在的部份，讓建築有層次與美感。

①

我們常常看到一間房子最有印象的部分就是外觀與裡面裝潢的風格

②

創作一首曲子就像重新蓋一間房子

✘

不能一開始就去
想裝潢的風格

○

而是要從骨架
開始著手

流行歌的段落

POINT / 01

一首流行樂曲的曲式大部分會有兩個主要的段落。一個就是**主歌**，另一個是**副歌**，在每個段落中都可以使用以上旋律、和聲、節奏的元素，還有一個在寫作時必須考慮的元素稱為**曲式**，所謂曲式就是樂曲的形式。

POINT / 02

主歌 (Verse) 與副歌 (Chorus) 之間的關係，主歌像是文章中的起與承，過門 (fill) 就是轉，副歌就是合也就是樂曲最精采最朗朗上口的部分。主歌旋律通常在樂曲當中比較和緩、音域不高，副歌通常句子比較重複令人朗朗上口，音高也會比較高。主歌 - 副歌 - 主歌，在華語流行歌曲當中幾乎都是這樣的一個曲式段落安排。

POINT / 03

在每個段落之間必須要有一個銜接過程，讓樂曲順暢的進入到下一個段落，在樂曲開始進入主歌前就叫做前奏，進入主歌后主歌到副歌間的小段落叫做**導歌**（導入副歌）副歌接回主歌需要一段**間奏** (Bridge) 每一段最後接近去的時候會有**過門**使用不同的樂器做演奏與前段不同的節奏音量來表現樂曲要進入下一個段落。雖然這樣介紹完流行歌曲似乎變得很複雜，但只要用主歌副歌這樣的想法來寫作，而其他都是為了樂曲順暢而生的段落。

M
U
S
I
C
C
O
M
P
O
S
I
T
I
O
N

主歌

1. 音高在中低音域
2. 緩和的旋律
3. 單音重複音，較多聽起來像講話
4. 旋律跟著歌詞，歌詞為主

過門

副歌

1. 音高較高
2. 起伏的旋律
3. 每一句有關連性的重複
4. 旋律線為主

&

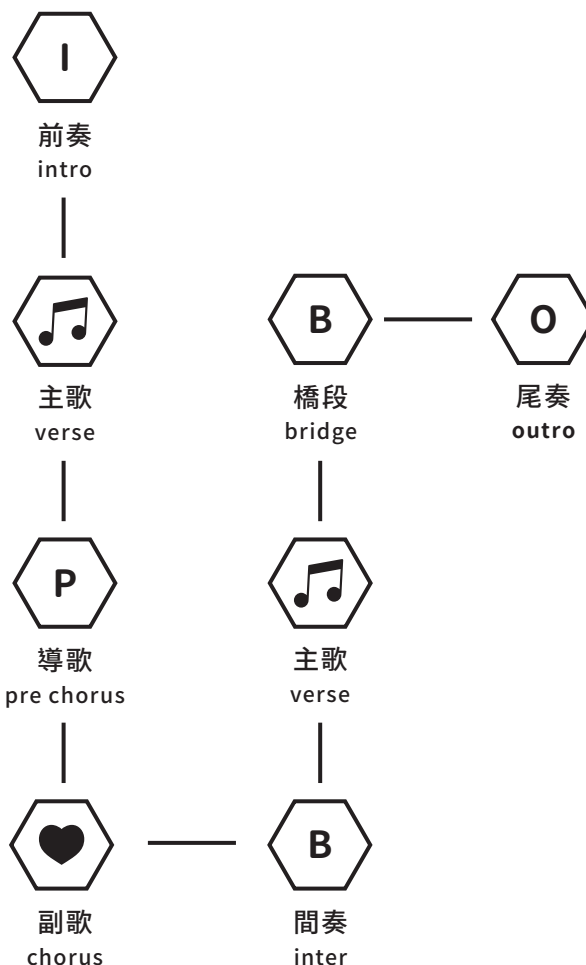
主歌

1. 與前面相同
2. 後段接近結束而有所改變

加深學習

流行音樂當中，如何透過樂曲的編排，將音樂的長度做變化。我們可以看到右列的表。我們在前奏尾奏間可以看到主歌（導歌）副歌重複，樂曲可以透過一個間奏的方式，將旋律重複一次藉以加長音樂的時間，但是通常在做編曲時，兩次的編曲方式或是歌詞都不會一樣，多變性會讓聽眾除了聽到一樣旋律的主歌副歌以外，也會對後面的音樂部分有新鮮感。透過這樣的方式，樂曲可以透過不同樂器的疊加，達到不一樣的效果。

樂曲旋律、和聲、節奏的元素也不一定會每次都使用到，如清唱就只有旋律。真正把樂曲作成完整的形式，會發現流行歌也有很多的橋段，例如樂曲一開始的時候需要給聽眾一個氣氛，所以有了前奏，如果我們從寫作樂曲的角度去看每個段落，就不難了解這些段落的出現。

前奏
intro

一首歌的開始，常會使用副歌後面的幾個和弦，或是利用歌曲當中重複的和弦作為前奏，為一首歌開始做氣氛。

主歌
verse

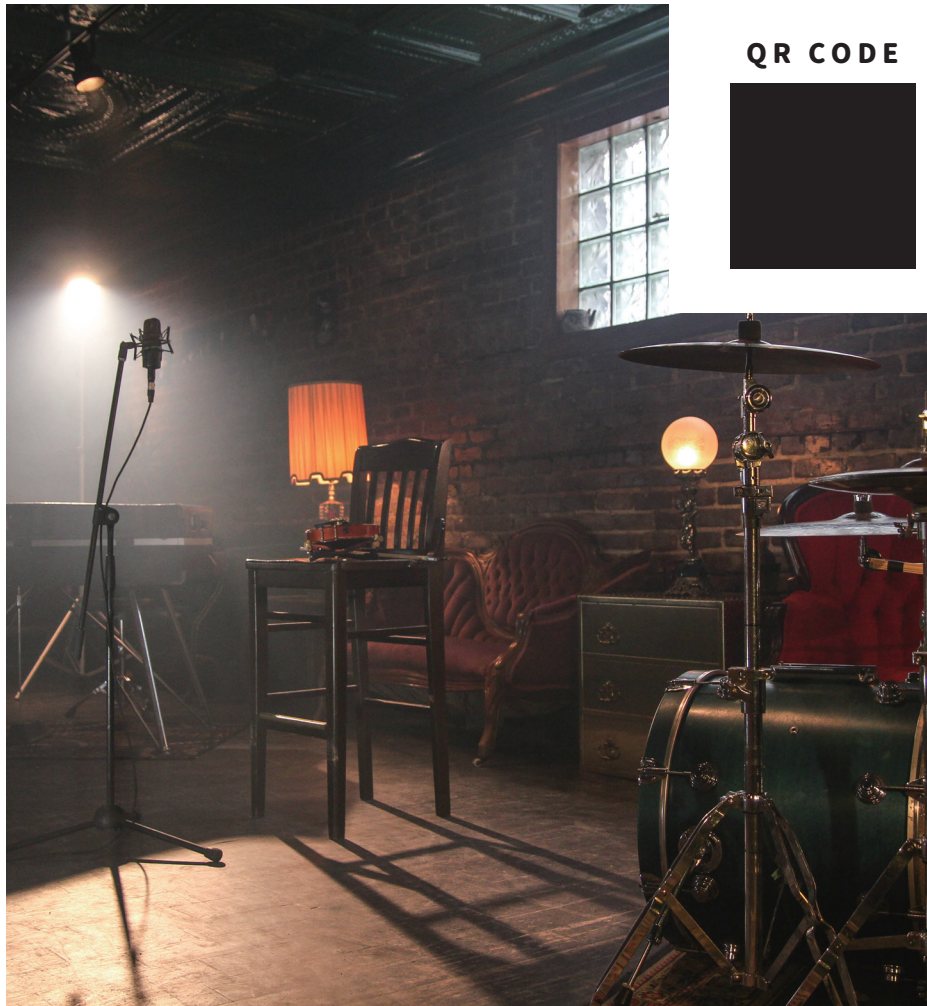
主歌通常會平鋪直敘，其實主歌並不是「主」歌，而是去鋪陳副歌的張力。

導歌
pre chorus

在主歌與副歌之前，在和弦上通常與主歌有所不同，它存在的目的就是去連接主歌與副歌間的落差與不順。

一首歌曲裡面也包含了節奏(木箱鼓)與和聲(吉他)與旋律(從和聲當中找出的自我創作旋律)，通過這些不同層次的搭配，就可以作出一首簡易的流行歌。當然寫出一首令人朗朗上口，甚至與眾不同的歌曲，可能需要很多豐富的經驗或搭配像是朗朗上口的歌詞、豐富的和絃變化、簡單卻又容易記憶的旋律，這些都需要時間與經驗的累積。

QR CODE

副歌
chorus

副歌的原文 Chorus，指的是大家一起唱。通常在福音歌曲或是早期的搖滾樂當中，到了副歌段落大家就會一起演唱。

間奏
interlude

連接下一個大段落，出現的無歌唱的段落。

橋段
bridge

指的是比較長的轉折，也有可能是一個過門(幾個拍子)。

WORKSHEET

| 學習單 |

● 學習分析常聽流行音樂歌曲，請選擇一首自己喜愛的歌曲，或是老師指定的歌曲。聽聽看他的曲式與曲風是如何，並把曲式寫在下方。

