R&B

。这个音乐术语由是美国告示牌（billboard）于1940年末所提出。

20世纪30年代末期，艾伦洛克马斯（Alan Lomax）在密西西比洲收集整理三四十年代的民歌，然后遇到了一名不文的黑人马迪沃特斯（Muddy Waters）。

从此，马迪沃特斯从密西西比走出来，成了一代节奏布鲁斯大师。

马迪沃特斯时期的节奏布鲁斯（19世纪40至60年代）已经到了电声阶段了，比他更早出现的19世纪初的布鲁斯：**在地理上，主要发源于美国南部农村地区的密西西比河三角洲；在人群上，主要产生于底层的黑人群体；形式上，旋律简单，歌词粗糙，唱法和配器随意，口头传唱，难以记谱；内容上，通常借哀叹生活艰辛、精神困苦抒发绝望，忧郁之情。**

此处对应初期的剧烈变化，一个是因为曲目少，二个是因为这种原始创作导致特征多变

PS：补充一个关于那个时期密西西比河地区黑人的背景资料，可想而之囿于当时的外部与自身条件，他们能做出怎样的音乐。博尔赫斯在发表于1935年的《恶棍列传》一篇名为《心狠手辣的解放者莫雷尔》的文章提到：

19世纪初期（*我们这个故事的时代*），密西西比河两岸一望无际的棉花地是黑人起早摸黑种植的。他们住的是木板小屋，睡的是泥地。除了母于血缘之外，亲属关系混乱暧昧。这些人有名字，姓有没有都无所谓。他们不识字。说的英语拖字带腔，像用假嗓子唱歌，音调很伤感。他们在工头的鞭子下弯着腰，排成一行行地干活。他们经常逃亡；满脸大胡子的人就跨上高头大马，带着凶猛的猎犬去追捕。

别忘了布鲁斯是摇滚乐众多源头之一，而且许多布鲁斯前辈对摇滚产生直接而深刻的影响。

虽然起源于Blues，但R&B在发展中受到了很多其他音乐形式的影响，节奏也比Blues更为明快，更适合流行乐。

早在60年代，当Beatles在冲击流行榜的时候，在James Brown还没成为Funk之父时，已经有一些黑人音乐家做出了很棒的音乐——60sR&B。

他们的音乐具有很强的特点：简单、旋律化的吉他和贝斯hooks，非常强调2、4拍，很好听的call and response的群唱编排，很好听的管乐、弦乐。

后人也把这种编曲精良、极具特色的60年代r&b称为“ Motown R&B”。它代表了个年代的声音，也极大影响了之后的现代音乐发展。

布鲁斯无疑是R&B的一个重要组成部分，但爵士乐元素也同等重要。最早的R&B艺术家就是来自“大乐队”（big-band）和“摇摆爵士”（swing-jazz）领域。

在“二战”前，爵士乐远比今日风行，那是它是一种为跳舞而演奏的音乐，但是在乐队中通常会有歌手。“二战”期间，许多重要的爵士乐艺术家开始发展“上乘爵士”（be bop）和“酷爵士”（cool jazz），这种跳舞元素更少的爵士乐。然而受战时的经济、军事等因素的影响和约束，“大乐队”开始逐渐减少。但听众们，尤其是那些在大城市中迅速增加的非裔美国社区的听众，他们仍然希望听到可以跳舞的音乐。于是音乐家们为了适应听众，就做出音量更大、使用更多的电声乐器，并且以“回复”（fiff）为主的“布吉音乐”（boogie）。最初开始流行的R&B风格通常是指“跳跃布鲁斯”（jump blues）。它不仅吸收了爵士乐里的摇摆节奏和以号为主的编配方式，而且吸收了布鲁斯里普遍使用的回复段与和声结构。这种风格最重要的先驱也许要算布卡.卡洛维（cab Calloway）。在“跳跃布鲁斯”中，歌手的声音更加刺耳，节奏更快，乐器的演奏也不一样，钢琴的弹奏力度更大，萨克斯的声音更加长而尖锐。

《滚石杂志》(rolling Stone)早在1971年的一篇文章中，是这样描述摩城音乐的:

<https://www.rollingstone.com/music/music-features/the-motown-story-how-berry-gordy-jr-created-the-legendary-label-178066/>

1：带有复杂且优美旋律与和弦变化的、结构简单的歌曲2：简单、旋律化的吉他和贝斯hooks, 无情的44拍的鼓，非常强调2、4拍。这里需要补充一下的就是，我们现在不是经常说西方的音乐去强调24拍嘛，那么这个强调24拍呢，其实就是从摩城RnB时代开始的。3：将福音音乐作为背景使用，好听的call and response的群唱编排因为那时候的黑人音乐家，他们家里条件普遍都不好，没钱去上音乐学校。所以呢，他们从小接受音乐教育的场地就是教堂，他们很小就会跟教堂乐手学习、演出。所以你可以发现，成名黑人艺术家几乎都会受到教堂音乐的影响，所以当他们去做流行音乐也会带着这种根源性音乐（福音音乐）的影子。教堂4：重复并复杂地使用管乐与弦乐我们会发现现在的流行音乐也会用到许多的管乐与弦乐，那么这个传统呢其实就是从摩城R&B时代开始的。5：歌手演唱风格介于流行音乐和福音音乐之间就像刚刚说的那样，歌手也会深受福音音乐的影响。6：一群团结的音乐家，在所有流行音乐人中各个都是最灵巧、知识渊博、并最杰出的音乐家7：一种突出高频声音的制作风格，在很大程度上取决于电子限制和均衡(提高高频范围)，以使整个作品具有独特的声音效果，特别适用于通过AM广播播放

此处对应1960年代R&B的popularity和emotion猛增、purity骤降

Energy、danceability增加acousticness降低对应第7点，mode偏向小调

-1940-1950：

R&B由是美國告示牌雜誌（Billboard）於1940年代末所提出 ，

在此之后的R&B得到了系统的统计，即对应1950年之后的6项特征较稳定

取代了原來名稱Race Music12小節藍調曲式，

加上帶有強烈的舞曲節奏並融合爵士樂，

後來這種音樂轉變成了一種搖滾樂的基本元素。

其實， **R&B和搖滾樂的起源都是從藍調Blues發展出來的**

-1950-1960 Electric Blues,Gospel and Soul

1950 至 1960 年代，R&B 在全世界的音樂市場被認同為風潮，

Popularity开始增加

“大樂隊”拘謹的演唱方式裡加入了更具活力的

“福音音樂”(Gospel music)和“靈魂樂”(Soul)。

“胖子”喬·特納(Big Joe Turner)是一支爵士樂隊開始他的藝術家生涯的。

50年代初期到中期，搖滾樂開始嶄露頭角。

一些和R&B有著明顯區別的音樂類型大顯身手，

它們依靠自身的力量對流行音樂文化發揮著不同的巨大影響。

比如“街頭布魯斯”(Doo Wop)樂隊、“電聲布魯斯”、“新奧爾良R&B”等。

這些音樂在搖滾史上延續的影響力甚至超過了更早、更有爵士味的R&B。

一些50年代的歌手開始使R&B比以前更加大眾化——

加入明顯的“福音音樂”和教堂音樂元素。

至今，我們依然可以記起那些偉大的名字：

Ray Charles、James Brown、Jackie Wilson等

-1960-1970 Soul,Funk,Disco 1

960年後 R&B 逐漸進入較成熟的階段，但它在旋律和和弦上缺乏固定的模式，

曲風和藍調十分接近，所以一直無法成為當時主流的音樂

1970's 前，節奏藍調的編制：吉他 - 貝斯 - 薩克斯 風 - 鍵盤

節奏藍調的編制：吉他 - 貝斯 - 薩克斯 風 - 鍵盤

唱法：Rap、轉音 與 Soul 唱 法(領唱及和聲)等

1970's 後典型樂器，包含**電音形式**錄音製作、加入Loop鼓的節奏 漸漸發展出Funk、Disco、Hip Hop 稱為**Contemporary R&B**

Energy增加， Contemporary R&B的特点导致acousticness进一步降低

https://www.douban.com/note/556363488/

-1980's-2010 R&B融合流行音樂

節奏以R&B為主，但編制改為輕柔電子樂 較為柔和、渾圓豐厚的歌聲

Tempo较低，但是由于**Contemporary R&B的发展引入合成器、电子乐，较之乐器更容易使得响度大，所以loudness增加**

2011 年至今 Alternative R&B

有前兩種 R&B 的 編制外，最主要是吉他與**合成器**表現的音色

結合**嘻哈、電子、迷幻搖滾和氛圍**音樂

Tempo重新升高

R&B總結 早期節奏藍調融合Jazz和Blues，很適合跳舞

但它在旋律和和弦上缺乏固定的模式，

曲風和藍調十分接近，所以一直無法成為當時主流的音樂

節奏藍調的編制：吉他 - 貝斯 - 薩克斯 風 - 鍵盤 以4拍唯一小節，12小節為一段落，

節奏強調第二、第四拍，還有三連音 重音上以**BASS**下去最為引導，主控音樂的節奏 1960年後 R&B 逐漸進入較成熟的階段 結合流行樂、電子、合成器等 編制改為輕柔電子樂 較為柔和、渾圓豐厚的歌聲 漸漸發展出Funk、Disco、Hip Hop **Contemporary R&B**

至今Alternative R&B 嘻哈、電子、迷幻搖滾和氛圍音樂

参考书籍：

R&B, Rhythm and Business: The Political Economy of Black Music

<https://books.google.com/books?id=TYGpETIiY-YC&dq=R%26B+history&lr=&hl=zh-CN&source=gbs_navlinks_s>