嘻哈囝: 台灣饒舌故事 打破傳統框架的嘻哈之旅

一、 書籍或文章的閱讀動機

我會因緣際會閱讀到這本書是因為我從小就對 Hip Hop 這個獨特曲風深感興趣,相較於在編曲上採用嘶吼腔調、採用大量電吉他失真音的重金屬 Metal 搖滾樂、以及濃烈美國本土特色的鄉村搖滾,我個人更喜歡這種結構感強、歌詞對生活有著強烈寫照的獨特曲風,不管是描述對於生活不盡人意悵然若失的 Trap 曲風、有著強鼓點辨識度的 Boombap 曲風、抑或是在節奏上自由多變的 Old School 曲風,我認為 Hip Hop 音樂對於童年的我有著強烈的吸引性,甚至到如今,就算許多童年的喜好都已經改變的情況下,Hip Hop 曲風仍舊深深的吸引著我。

二、 獲得書籍或文章啟發的章節內容

我在這本書中最喜歡的章節是「臺灣饒舌的崛起」時至今日,雖然饒舌曲風已逐漸成熟,多元包容意識抬頭,但仍然難逃饒舌文化被歸類在次文化的無奈,我個人認為現在的饒舌作品,相較於 70、80 年代,已經少了許多攻擊性在內,不可否認的饒舌文化屬於舶來品,在 1970 年代的美國,饒舌文化分為東岸的Boombap、西岸的 Old School、及美國南部的 Trap 曲風,最一開始饒舌是起源於美國相對落後的街區,居住在那邊的居民,將生活的無奈以歌詞的形式展露,對於嚴重的種族歧視、不合理的膚色階級,他們將試著反抗卻遭受更為強烈的打壓的無奈寫進歌裡,雖然在用字遭詞上較為直接且具攻擊性,但我認為這相較於生活已經不受保障,卻還要詩情畫意的委婉轉述來的更具人性,尤其是以美國南部的 Trap 曲風更是如此,以節奏快速而密集的 808 小鼓營造出緊張的氛圍,歌詞內提及生活在街區的無助、朝不保夕的恐懼、街頭上肆意橫飛的子彈,我認為這是對遭受壓迫的生活最為真實的寫照,臺灣的饒舌音樂雖然不像美國饒舌來的那麼凶狠,但將生活反映進歌詞的部分卻沒有落下,早期的饒舌做品,充斥著對生活的無助、渴望被理解的心情、期待被解救的願望,能透過音樂闡述自己的觀點、理念,對我來說這才是成功的音樂。

三、 反思論述及觀點

我聆聽過非常多的饒舌音樂,比如英年早逝令人惋惜的宋岳庭成名作 Life's a Struggle,描寫著對生活無助的掙扎,寫的是他的心路歷程,其中的歌詞「我從睡夢中醒來,卻聽見你們在吵架」寫的是家庭失諧,對於父母親的爭吵想加以阻止卻無能為力、「他們想說什麼就說什麼,但是他們算什麼,沒有誰有權利拿他的標準衡量我」寫的是他對於自由的渴望,對於被強加在身上的標籤感到不快、「Life's a struggle 日子還要過,品嚐喜怒哀樂之後又是數不盡的 troubles」寫的是對於猶如泥沼的日子,想逃離卻無法,即便是睡下隔天只要睜開眼仍要繼續面對的無助,宋岳庭的歌詞深深的影響了無數在當時感到逃惘的莘莘學子,雖然歌詞並不文雅,但就如我前面所提到的,對於生活感到恐懼要如何有閒心詩情畫意?

從宋岳庭對社會的批判,到金曲歌王熱狗的作品「髒藝術家」中寫道「我也想要誠實,可是他們卻不喜歡聽實話」寫到良藥苦口忠言逆耳,道理我們都懂,但是能正視自己的問題的人,又有幾位呢、「沈默的劍隊撒善意的謊言,冷漠地面對那看戲的往前」寫到社會中多數人是帶著冷眼旁觀的心態,即便你跌倒了能遇到有人拉你一把而不是在一旁觀望也是少之又少、「我又被罵了,我又被罵了,我不怪任何人不過就是罵名罷了」寫的是心態逐漸轉變,對於社會、人心感到失望,只能獨自堅強面對,並且對於大眾強加的期望、批判只能盡力不去顧及、「像仿的藝術品,他反而記住你,來自街頭的藝術家他只需要一支筆」寫的是對於社會大眾的盲從,被框架著的審美,真正的才華反而不被關注,即使真的很有才華,僅需要一個微小的機會卻仍不被允許。

從宋岳庭到熱狗,現在的饒舌逐漸成熟也漸漸被大眾所接受,但這不是應該的,這是無數前輩在前負重前行才打下的路,沒有一條通往成功的道路是充滿鮮花,更多的都是泥濘,你看見的鮮花都是走過的人細心摘種,音樂不僅僅是一個作品,更多的是創作者對外抒發情緒、闡述理論的管道,不論是何種作品,你認為曠世巨作也好、聽的一頭霧水也罷,創作者悉心創作,請不要因為主觀意念就將作品輕易歸類在喜歡或討厭,多給這首歌一個機會,多給創作者一個機會,就像來自街頭的藝術家他只需要一只筆。

四、參考文獻

1. 嘻哈囝:台灣饒舌故事 作者: 統籌策劃·顏社 KAO!INC.

經銷商: 大和書報圖書股份有限公司 出版社: 避風港文化

2. 陳柏青書評 從此我們有了鄉愁「嘻哈囝: 台灣饒舌故事」 https://www.mirrormedia.mg/story/20190127cul002

- 3. Life's a Struggle 一曲封神!
- 4. 影響頑童、MC Hotdog 無數華語饒舌的精神象徵「宋岳庭」 https://www.gq.com.tw/entertainment/article/content-41218