

文艺发展与流行音乐文化

期末课堂笔记心得

流行音乐的历史源远流长，早在六十年代，就有像是 Bob Dylan 这样的歌手出现，开创了民谣摇滚的音乐流派，风靡全球直至现在，然而无论是民谣还是摇滚也只是流行音乐的一种而已。流行音乐从普罗大众中走出来，受到了不少当时社会的影响，在六七十年代的美国，很多提到了种族歧视，黑白平权的题材，反映了当时紧张的种族环境，大家藉由歌声来扫除内心的阴霾。

为什么六十年代西方的音乐如此的蓬勃发展，原因很复杂，我觉得离不开战后的经济复苏和科技的发展。在更早之前音乐的传播很昂贵也很困难，受到这样的限制，文化产业很难健全发展。同样的情况将视角转回亚洲，什么时候开始流行音乐开始蓬勃发展呢，发源地又是在哪里呢？我想答案应该只有一个，那就是八十年代初期到九十年代末期的日本。那时候的日本由于美国的干预，加上战后百废待兴，众多原因导致了泡沫经济的产生。经济的急速发展，极大的促进了文化事业的发展，现在回过头看八九十年代的文艺作品，很多都有着不输于现在水平的质量，无论是影视作品还是唱片行业。

这种背景下，日本流行音乐产生了一种非常独特的流派，就是 City Pop。City Pop 这种类型，从八十年代初期被人提出到九十年代泡沫经济破裂之后迅速消亡，直到现在已经很少有人使用这个分类了。City Pop 直接去翻译的话就是城市流行，这类的音乐词曲里面能给人一种大都会繁荣的景象，霓虹灯光照亮了夜空，都市的人们生活在一片灯红酒绿的世界。歌词中露骨的表达青少年的爱情，和对金钱社会的迷茫，对政治和社会毫无关心，只想过着自己今朝有

酒今朝醉的生活。虚无主义的盛行，将人们从外界拉回到了自身，对于音乐的喜好自然也发生了变化。受到欧美流行音乐强烈影响的 City Pop 成为了泡沫经济时代的墓志铭。

虚无的经济也是经济，虽然会有破灭的时刻，但是在没有破灭之前泡沫的美丽还是存在的。当时涌现了非常多的歌手和艺术家，偶像产业非常强大的日本，无疑是一个培养歌手的好地方。举例来说，City Pop 的代表歌手就有：秋元薰，竹内玛利亚，杏里，角松敏生，荻野目洋子，伊藤智惠理等等。以这种类型为主的歌手没有上千也有数百名，不少都是红极一时的大明星，不过其中的大部分都随着经济衰退急速消失了。

广义的 City Pop 其实采用了很多种不同的流行音乐流派，像是爵士，摇滚，民谣，Funk 等。虽然杂糅很多种类型，但是 City Pop 的特点依旧非常突出，曲调和节奏轻快，发声清晰，歌词结构明确，内容贴近年轻人。不过随着那一代年轻人的老去，这样子的音乐和新一代年轻人就产生了深深的代沟。这昙花一现的音乐流派，很好的说明了外界环境和人民心态对于音乐创作的影响，特别是流行音乐的影响。那个时代的年轻人被霓虹灯的五光十色闪烁的睁不开眼睛，普遍的对于未来产生一种不确定感，很多乡下的青年憧憬大都市的光鲜亮丽，只身赴京，去寻找自己的一片天地，但是也有很多人郁郁不得志。这些心理上的特点也在 City Pop 中得以体现。

大都会是包容万物的，大都会里面的流行音乐也是包容万物的。在形成固定的 City Pop 风格之前，日本的流行音乐就已经开始广泛吸取不同流派之间的特点，将其转换成亚洲人喜闻乐见的音乐类型，日本音乐的发展，也使得亚洲区域的音乐从古典类型迅速转变成流行音乐类型。这点从港台流行音乐和大陆

流行音乐积极翻唱日本流行音乐就能看出来，很多当年的歌曲都能找到日文歌曲的原型。亚洲流行音乐的发展上来看，日本的确是走在最前面。

City Pop 的潮流虽然已经过去了很久了，但是随着复古风的流行，现在渐渐的有很多人也开始对老歌曲做文章，其中比较出名的算是 Vaporwave 了。这种音乐类型被分类成电子音乐，通常都是把八九十年代的 City Pop 重新组合，变调，配上节奏的鼓点，或者将几首不同的歌曲融为一首。Vaporwave 如果直译的话就是蒸汽波，听起来算是有些摸不着头脑，但是这倒是形象的表达了这类歌曲的特点。音调节奏被刻意修改，给人一种云里雾里的感觉，仿佛在深水中又仿佛在空旷的山谷。

但是就算是 Vaporwave 这种非常小众的类型，在欧美和亚洲地区的发展却还是有着很大的不一样。Vaporwave 发迹于互联网正大热的 2010 前后，音乐的数字化和网络的普及，让很多民间制作人可以在互联网上自由的表现。有些团体或者是个人可能是没有很好的设备或者是编曲演唱的能力，就开始对已经存在的歌曲进行二次处理，亚洲地区主要是针对 City Pop，欧美地区则有着更多对于英文世界的流行音乐进行处理，有些还会选择 Michael Jackson 的歌曲。但是其实总体上来看的话，现今能够广泛流行的 Vaporwave 歌曲还是以 City Pop 为主。对于这些相关资料 YouTube 上有人整理上传了 Vaporwave 和原始歌曲的对比，关键字是“vaporwave songs and their original samples”。

因为互联网的传播速度很快，源头也很难以追溯，很多歌曲就从制作出来之后就在网络上四处游荡般传播，很多质量相当糟糕，但是也有些制作的非常精良的存在。不过只靠这种程度也没有办法广泛流行，从初期开始到现在，

Vaporwave 都是小众流行，随着近年来音乐社群的发展才渐渐的有些知名度。不过也因为这样，使得 City Pop 又重新被人们所喜爱，群体也越来越多，在大陆的音乐类 APP 里面，有着很多用户整理的 Vaporwave 或者 City Pop 的歌单，有些甚至也能达到几十万的收藏。

类似这种复古的流派还有很多，但是为什么会流行呢，我想有一个原因，就是现在的年轻人和八九十年代泡沫经济的年轻人，心态很像。同样都是对于未来很迷茫，对于都市的节奏不适应，感觉就像是一个轮回一样，泡沫经济破碎和全球金融危机，又有什么不一样呢？

邓鹏宇

A10515003

二资工四