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这样子的歌手出现，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，受到这样子的限制，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，伊藤智恵理等等。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