

來自靈魂深處的正能量

2015-10-09 記者 吳偉立 文

自美國南北戰爭結束後，黑奴制度被解放，然而一個世紀過後，二十世紀的黑人們仍然過著苦不堪言的生活，不公平的黑人法令充斥，於是他們用自己的靈魂創造音樂，向人們散發出正能量，抵擋生活上的負面壓力。

綻放的放克樂

放克（Funk）這個詞，最早是黑人們在辛勤工作之後，彼此用來嘲弄身上發臭體味的詞語，而在美國藍調爵士樂中，放克則是指在樂曲中注入返璞歸真的自然旋律。一直到六〇年代，才正式被歸類為一種音樂風格名稱。

融合了「靈魂樂」（soul）、「靈魂爵士樂」（soul jazz）、「節奏藍調」（R&B），放克樂化為一種有強烈重複節奏，而且適合跳舞的音樂新型態。相較於其他曲風，放克樂不再這麼強調旋律以及合聲的使用，反而轉而強調衝擊感強烈的電貝斯（Bassline）和鼓。而當時著名的靈魂樂歌手，詹姆士·布朗（James Brown），更是將放克樂集大成者，他訂立了放克樂「重拍落在第一拍」的獨特原則，並且創作出許多膾炙人口的歌曲，是放克樂在起飛時的一個大推手。

詹姆士布朗著名的曲子，重複又強烈的節奏非常明顯。（影片來源/YouTube）

而八〇年代之後，放克樂融進了迪斯科（Disco）、電子合成樂，以及搖滾的元素，在內容上越來越花俏，整體呈現出來的樣貌變得相當多元化，雖然如此，仍脫離不了「重拍落在第一拍」及「適合跳舞」的大原則。這首將R&B特色完美融入樂曲的〈Funkin' for Jamaica〉，被譽為放克樂的經典之作。

從錄音現場就可以感受到的歡樂氣氛，這便是放克樂最大的特色。（影片來源/YouTube）

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 印度的女兒 反思性侵暴力
- 跨界 古典與流行交響
- 刻劃愛情的二十六種面貌

總編輯的話 / 楊淑斐

本期為二二三期，共三十三篇稿件，其中以評論類文章及文化現象居多。本期側欄廣告以交大網路電臺goto&Play為題，帶大家鎖定即將開播的節目內容，令人十分期待。

本期頭頭王 / 胡浣莊

懶惰，卻有深如溪壑的慾望，我不在意開心快樂，我只想要抵達目標，我是胡浣莊。

本期疾速王 / 羅宛君

逃不過3.14的大臉
躲不過比胸部還大的肥肚
懇求我的眼睛
可以流的不是淚 而是油

本期熱門排行

平凡的故事 不平凡的音樂
趙廣潔 / 影評

斷尾求生 陣前拔柱驗民心
胡浣莊 / 社會議題

再年輕一次 追尋青春夢想
姚煒哲 / 影評

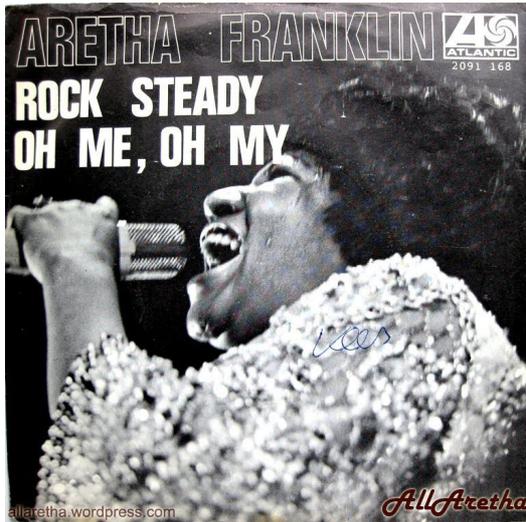
馬頤 孤島上的音樂詩人
唐宜嘉 / 樂評

十字架的開端 贖罪的終點
呂安文 / 書評

放克精神 和平與愛

講述放克樂的精神，不得不先提到一首經典的靈魂樂曲〈Rock Steady〉，Rock steady意指身體任何一部位左右隨著音樂搖擺的動作，正如歌詞中提到「Step and move your hips with a feelin from side to side.」在辛苦的勞動過後，人們會聚集到舞廳中跳舞休閒，認識朋友，彼此在歡笑中忘卻所有負面思想，沉浸在音樂中，並且享受舞蹈的歡樂，一切都是如此的自然、和諧。而這正代表著放克樂的精神，它包含大量重複的節奏，讓人們非常容易隨著音樂起舞，提供一種放鬆歡愉的氣氛，向彼此散發出正面能量。而Rock steady這種單純的動作，強調的是人與人之間的互動，正如放克樂強調的並不是表演性質，而是樂手與聽眾間的來往，或者說人跟人彼此之間開心的氣氛。後來放克漸漸變成一種精神，稱為「Funky」，象徵著正面思考，感受人跟人之間最純真自然的磁場，也教導著如何帶給別人正面積極的精神。

《Rock steady》專輯封面。(圖片來源/YouTube影片縮圖)

「Share the beat of love」一直是放克樂的主軸，從最源頭的黑人遭打壓的年代到現今混亂不堪的社會，放克樂傳遞給大家的理念一直是如此的簡單，希望從最簡單的音符中，帶給人們歡樂、舞蹈，也帶給這個世界「和平與愛」(Peace and Love)。嘻哈文化創始人布德赫·史瑞特屈(Buddha Stretch)，談到對於音樂的看法，他說：「歌曲從來沒有告訴過任何人要去傷害誰或者責難哪一種人種，它們總是在告訴別人甚麼是愛和喜悅，它不分宗教、文化，因為音樂能吸引所有的人們。」而這句話，無疑是所有音樂的理念所在，更是放克樂手們最崇高的信念。

七〇年代興起的爵士放克(Jazz Funk)樂隊——庫爾夥伴合唱團(Kool and The Gang)

代表作「Get down」在放克樂中是鼓舞他人跳得更開心、更加放開時的詞語。

(影片來源/YouTube)

復古浪潮 文化困境

音樂總是在不停對話的過程中自我蛻變，取樣出各種文化元素為基礎成長茁壯，最後創造出新的風格，換句話說，音樂文化若是沒有過去風格基礎的累積和延續，不會有現今多采多姿的樣貌。那麼，現今音樂界襲來的復古浪潮，是否會是一個問題？

在八〇年代末期過後，經典純粹的放克樂已經進入一個低谷的狀態，再加上流行音樂當道的環境下，簡單但情感豐富的音樂在樂壇上已經少見。但漸漸的，有歌手開始掀起了懷舊風格，令放克樂再度掀起熱潮。二〇一四年末，布魯諾·馬爾斯（Bruno Mars）推出的〈Uptown Funk〉就是一個經典的例子。

放克樂再現，廣受好評的復古經典歌曲。（影片來源/YouTube）

短短一年的時間，在YouTube的點擊率就高達十億，創作人馬克·朗森（Mark Ronson）直言他大量參考了以往七、八〇年代經典的放克樂曲，甚至歌曲中有片段是直接挪用。雖然有少數人批評此為抄襲之作，仍獲得群眾非常好的評價，流行音樂界的權威樂評們也一致認為〈Uptown Funk〉有望掀起一波放克樂風潮。

但現今的放克樂，跟七、八〇年代的放克樂真的一樣嗎？

在這個充斥著「復古流行樂」（Pastiche pop）的年代，歌手將老歌的音樂手法融入歌曲中，市場銷售成績便會相當不錯，自然復古音樂成為商人賺錢的必備公式，卻非常缺乏創新，而在這同時，也完全將原本樂曲的精神信念給忽略掉了，像是二〇一二年同樣也是由布魯諾·馬爾斯所發行的〈Treasure〉，在全球擁有超過六百萬張專輯和四千五百萬單曲的驚人銷售量，但同時也有人指出這首歌曲根本就是七〇年代的迪斯可舞曲山寨版，毫無原創性可言。

現今的放克樂或者佔更多數的迪斯可放克（Disco Funk）音樂，擁有比當年更俏麗更豐富的表現方式，在主體的呈現上也更加多元，種族、愛情、舞蹈……不再是放克樂的唯一主題，加上因為科技發達，樂器的種類、製作方式、甚至音樂的傳遞方式也多了非常多，自然更廣為市場接受，但聽眾們卻沒辦法感受到歌曲的內涵，純粹真摯的拍子變得複雜繁重，同時也沒有人會自然地隨著歌曲而搖擺，這與當初的放克樂隊在台上演奏時，台下一片歡樂舞動的氣氛大相逕庭。

那麼再重複問一次，所以「復古流行樂」會不會是一個問題呢？流行歌手仿造經典歌曲的作品，促使觀眾的耳朵產生眷戀感，但也忽略了音樂的精神。不管在哪個文化哪個年代，音樂會一直存在在人們的心中，而最好的歌曲不該只是一味的歌頌過去，更應該為了延續未來而鋪路造橋，否則經典歌曲將不再出現，人們喜愛的音樂文化將化為一攤死水停滯不前。

最真摯的旋律 最正向的能量

放克樂的初衷，是黑人們為了鼓勵彼此、為了將人們負面情緒導向正面而產生的音樂，他們相信音樂和舞蹈能夠帶給人們歡樂，而音符間的能量能夠傳遞至整個社會，帶給大家和平與愛。放克樂手相信當人們學會用「心」去聽音樂時，他們也將懂得如何去感受生活、如何去愛人。而不論是現今的流行音樂，或者復古的新樂曲都應該想到的是，音樂總是會將人們被分離的心聚集在一起，而這絕對不是僅僅由繁複的感官衝擊就能辦到的。

印度的女兒 反思性侵暴力

透過紀錄片【印度的女兒】，重新檢視印度性侵問題。

彩繪新視野 看不見的黑白

臺灣近年吹起彩繪村風潮，這樣的鄉村改造引來蓬勃商機，卻也帶來不少隱憂。

