

音符所描繪青春的多樣面貌

2016-04-24 記者 黃美恩 文

所謂的青春是一段很難定義的時光。司湯達 (Marie-Henri Beyle) 認為：「一個人只要他有純潔的心靈，無愁無恨，他的青春時期，定可因此而延長。」所以說青春並不被年齡限制，而是一種對待人生的態度。而音樂正是洗滌人心靈的工具，利用音樂能讓人產生共鳴的特點，將青春形象化，探索不同文化背景下所演繹的青春。

用音樂呈現青春的光與影

凱蒂佩芮 (Katy Perry) 〈Teenage Dream〉所描繪的青春可算是典型美國青少年共有的年少時光。跟朋友們來一趟公路旅行、在海邊升營火喝酒狂歡，無憂無慮只享受當下，好像如此就可以永垂不朽。《Teenage Dream》這張專輯亮眼的成績，證明佩芮不是「一片歌手」，然而《滾石》(Rolling Stone) 的羅布謝菲爾德 (Rob Sheffield) 認為佩芮在《Teenage Dream》中的聲音是「被加工後斷斷續續的響音」。同類型的歌曲還有一脫成名 (The Naked and Famous) 的〈Young Blood〉，顆粒分明的前奏搭配強烈的節拍，將青少年獨特的行事風格加上一點叛逆，但相較〈Teenage Dream〉這首歌就不再只是年少輕狂，而帶出了更多對未來的思考。

〈Teenage Dream〉傳達希望能停留在此刻，「You and I will be young forever」。

(影片來源/Youtube)

輕晨電的〈我們背對著青春〉，隋玲用輕柔嗓音呢喃對於青春的徬徨。「人們不厭的沉溺世界的瘋狂 共同成就著彼此善變的堅強 人們不厭的迷戀膚淺的嚮往 共同成就著彼此脆弱的猖狂」將青春中較黑暗悲傷的部分呈現，除了盡情享樂，青春的很大部分是有點苦澀、有點隱隱作痛的。在如花般盛開的年紀，青少年卻也同時對未來感到憧憬與徬徨，被龐大的升學壓力與同儕之間的人際關係的種種煩惱所綑綁。輕晨電所想傳達就是這樣的感覺，夢想跟希望不是世界的全部，有時候善變跟悲傷也能成為推進的動力。這樣的動力同樣的也在推進輕晨電的創作，隋玲從生活中的感受尋找靈感，試圖拓展輕晨電的音樂風格，跳脫單一的框架，不自我設限。

輕晨電的〈我們背對著青春〉用輕柔嗓音呢喃對於青春的徬徨。(影片來源/Youtube)

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 後站春天 延續家鄉的味道
- 探尋自我 背包客文化
- 文化新景象 街頭表演藝人

總編輯的話 / 胡浣莊

本期共有二十九篇稿件，以文字與照片為主，動畫四篇、新聞圖表四篇、影像三篇、廣播二篇、照片故事五篇。

本期頭題王 / 許馨仁

我是許馨仁，台北人。鼻子過敏，很愛喝開水，食量很大，很杞人憂天，但看待事情很理性。是最不像雙魚的雙魚座。

本期疾速王 / 薛如真

我是薛如真，粉紅與夢幻狂熱者。生性吵鬧卻又喜歡獨處，好懂又極好相處的一個雙魚座女孩。

本期熱門排行

巨型流浪犬 脆弱心靈
許心如 / 社會議題

框架外的人生 格外有意思
許馨仁 / 人物

虛擬實境大蒐秘
吳維倫 / 科技

都市計畫技師面面觀
麻愷珣 / 文化現象

帥氣中性 戴安娜忠於自我
呂安文 / 人物

一曲道出次世代的流行文化

如果要選一首歌來代表這個世代年輕人的共同特徵，那就非老煙槍（The Chainsmoker）於二〇一四年發行的〈#SELFIE〉莫屬了。這首歌曲特別之處在於整首歌沒有旋律，只有一位女生以口白的方式，將歌詞呈現。音樂錄影帶的創作形式也十分特別，老煙槍在事前募集了歌迷的自拍，並放入音樂錄影帶中，可以看出歌手與歌迷的另類互動。〈#SELFIE〉以年輕人喜歡自拍並加上標籤上傳的習性作為創作的主题，搭配EDM（Electronic Dance Music，電子舞曲）中毒性的節奏，奪得美國告示牌（Billboard）舞曲榜單的冠軍，但也有反對的聲音出現。邁爾斯雷默（Miles Raymer）在《芝加哥讀者報》（Chicago Reader）評論〈#SELFIE〉是音樂軟體預設的刻板EDM。儘管如此，這首歌的出現，可以使人們更加關注自拍文化所帶來的影響。自拍無非是將自身的樣貌，作為一種表演形式，展現於眾人面前。此文化亦影響了青少年的自我認同及人際關係。作為被觀看的對象，往往會更加在意自己的外在，並過度意識他人對自己的看法，這張照片獲得多少個讚、有多少人留言，變成青少年時時刻刻關心的重點，而不再專注於自己生活的本身。〈#SELFIE〉可以只是一首膚淺通俗的歌曲，也可以帶給人們對自拍有更多的省思，就看聽者如何思考與詮釋。

〈#SELFIE〉將時下年輕人網路社交活動編寫為歌曲，題材新穎創新。（影片來源／Youtube）

青春電影主題曲

近年來不少華語電影都以校園愛情為題材，諸如【那些年，我們一起追的女孩】、【致我們終將逝去的青春】、【我的少女時代】等，而每一部電影都有一首膾炙人口的主題曲將電影中最美好的畫面，用歌曲加深觀眾的印象。

【那些年，我們一起追的女孩】電影主題曲〈那些年〉由九把刀作詞，胡夏演唱，溫柔的旋律將青澀的愛情表露得一覽無遺。「曾經想征服全世界 到最後回首才發現 這世界滴滴點點全部都是妳」，有的時候喜歡一個人不需要太多的計算，是非常純粹的一件事。儘管不斷地錯過，但有的時候擁有並不是全部，默默地守候或許可以更長久，並將喜歡的感情連同自己的青春完整地保存下來。九把刀為這首電影主題曲費了很多心思，甚至向作曲家提出更改副歌旋律的要求。在台北電影節放映結束後，九把刀向作曲家木村充利表達感謝，認為這首歌「給了【那些年，我們一起追的女孩】一個飽滿的生命。」

胡夏的〈那些年〉唱出了喜歡一個人單純的美好。（影片來源／Youtube）

【致我們終將逝去的青春】的〈致青春〉則沒有〈那些年〉那般甜蜜，以鋼琴搭配弦樂，道盡愛情的痛苦與辛酸。就如同青春的光與影，愛情也是多樣而五味雜陳的。辛夷塢在原著小說中寫道：「正如故鄉是用來懷念的，青春是用來追憶的，當你懷揣著它時，它一文不值，只有將它耗盡後再回過頭看，一切才有意義——愛過我們的人和傷害過我們的人，都是我們青春存在的意

義。」在人生路途中不斷往前，曾經那些瑣碎細微的記憶，都會在回味時品嚐出當時的酸甜苦辣。為〈致青春〉作詞的同時也是【致我們終將逝去的青春】的編劇李樯，將整部電影的精華濃縮在短短的三分多鐘裡。這首歌獲選第九屆中國金唱片金曲獎，證明了電影主題曲不只是電影的附屬品，同樣可以是一個完整的作品。

王菲清澈又帶點滄桑的唱腔，道盡愛情的痛苦與辛酸。（影片來源/YouTube）

屬於每個人的主打歌

音樂之所以有治癒人心的力量，是因為人們可以透過歌詞與旋律感受創作者所想傳達的意涵。而透過介紹不同類型的以青春為題的歌曲，或許可以喚醒讀者青蔥歲月時的記憶，但其實每個人對於青春的感受不盡相同，如果是與自身過去更加密切關聯的歌曲，一定會有更好的作用。比如國中時期用的手機鈴聲、與好朋友一同去KTV練唱的歌曲，都是專屬於自己青春的一頁。正如亨利克顯克微支（Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz）所言：「儘管世界和人生是壞透了，其中卻有一件東西永遠是好的，那便是青春。」只要活著，就不得不面對大大小小的難題與抉擇，然而只要有一樣支撐自己的東西存在，就一定能從跌倒中站起來。在感到辛苦疲憊的時刻，聆聽和自己青春相關的歌曲，或許就可以從中獲得力量。

美的實踐 穿洞藝術家

藉由穿洞藝術，談論文化尊重的內涵。

文化新景象 街頭表演藝人

以照片的方式記錄下街頭藝人的文化圈。

▲TOP