

非主流？嘻哈音樂「唱」所欲言

陳咨諭 文

2018/04/01

提到「嘻哈」，不少人腦中浮現的是鬆垮寬大的衣著、墨鏡金項鍊與鑲金牙齒、特殊手勢以及問候方式，甚至桀驁不馴、玩世不恭的態度。嘻哈像是故意特立獨行以此跟主流社會劃清界線一般，往往使「正常」的大眾無法輕易接受與接近。

嘻哈與幫匪

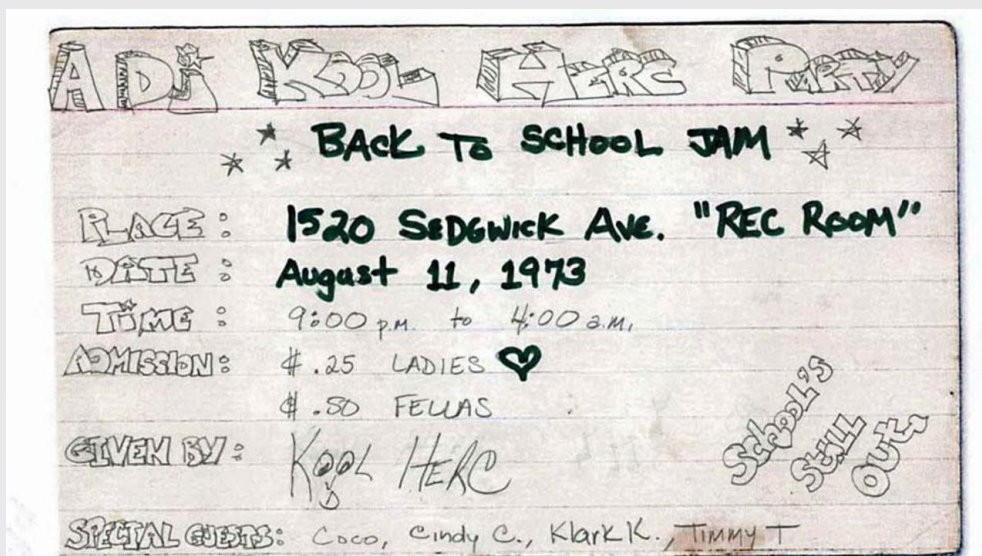
「嘻哈」源於紐約布朗克斯生活水準較差的地區，形成以「街頭塗鴉」、「breaking（霹靂舞）」、「DJ（唱片操作人）」以及「MC（麥克風控制者，也就是饒舌者）」所組成的次文化。當時社會對於不同種族抱持差別待遇，人們之間產生仇恨與對立，在這樣的背景下，嘻哈文化逐漸在非裔、拉丁裔等美國青年的社群之間發展。青年們藉著嘻哈打發沒有色彩的日子，也訴說著他們對生活的無奈。

嘻哈文化四大元素：MC、塗鴉、DJ與霹靂舞。(圖片來源 / [Pinterest](#))

「You are now about to witness the strength of street knowledge. (你將見證這股來自街頭的力量。)」——美國傳奇嘻哈團體N.W.A〈Straight Outta Compton (衝出康普頓) 〉。

身處治安緊張的貧民區，又出於抒發受到種族歧視以及不公平對待的心情，使嘻哈文化帶有侵略性的語詞逞凶鬥狠，充滿濃厚的幫派色彩。事實上，嘻哈最初也確實是來自於幫派，像是「霹靂舞步」源自美國西岸兩大幫派之一的瘸幫，由通風報信時的肢體密語「C-walk」演變而來；「街頭塗鴉」起於派別之間為了區分地盤，以腳沾顏料在地上做記號，後來由噴漆罐取代；DJ Kool Herc舉辦的第一場戶外刷盤音樂派對，以及出身於黑桃幫的DJ Afrika Bambaataa，提倡團結並削弱幫派暴力，同樣以音樂散播和平、希望幫派改邪歸正；憑著黑人獨特的音樂細胞，將自身的經歷與對生活的不滿哼唱成一段又一段故事的MC，搭配上許多粗鄙的用語以及能代表某個幫派的手勢，這些切切實實都是由幫派文化所開枝散葉而來。

DJ Kool Herc所舉辦的第一場嘻哈派對的邀請卡。(圖片來源 / [BBC](#))

幫派之間充斥著火併，嘻哈也不可缺少「一較高下」的元素。除了耳熟能詳的街舞battle (對戰) 之外，饒舌也發展出以freestyle (即興) 方式diss (以輕蔑、羞辱性文字作詞批判立場不同的人，發展為饒舌歌手較量、競爭之方式) 對手的battle形式，其中最廣為人知的即為饒舌皇帝阿姆的自傳電影《八英里》中的經典橋段：阿姆飾演的B-rabbit出身於經濟萎靡不振的底特律，那裡富有的地區與貧民區相隔了八英里，卻是多數人一輩子無法跨越之界線。身為白人，能跨過種族歧視以黑人擅長的「饒舌」戰勝對手並證明自我，成功在無數觀眾及樂迷心中留下不可抹滅的快感。

阿姆飾演的B-rabbit (圖右)，在饒舌battle中拿下勝利，受到全場黑人觀眾的讚賞。(圖片來源 / [IMDb](#))

即興饒舌 惡趣味十足

在台灣饒舌圈中，也有許多大小rap battle，像是大支所創辦的工作室「人人有功練」旗下一系列「人人來Battle」的節目；由在台推廣rap battle多年的加拿大MC阿龍 (Dallas Waldo) 舉辦的「Diss RBL」，熊仔、春艷、韓森等等頗有人氣的饒舌歌手也都曾參賽；「MAD STREET」舉辦的饒舌爭霸戰，其中一場由台大嘻哈研究社的BR對上前輩茶米的盟主挑戰賽，精彩的攻防令全場觀眾拍案叫絕，堪稱饒舌新舊世代轉換的經典戰役，也為freestyle battle在韻腳、flow (節奏與音調的變換) 與punchline (讓人會心一笑或驚呼的梗，或是連續不間斷的韻) 上帶來無限的可能，讓BR「吵架王」的名號迴盪整個饒舌圈。

在freestyle的情境之下，歌手往往會為了全面性的數落對手，從外表、個性、饒舌造詣等各種方面進攻，甚至連對方的父母、兄弟姊妹、朋友以及伴侶也無法倖免，也因為diss是以輕蔑、戲謔甚至羞辱性的文字去批評立場不同的人，所以內容時常包含著人身攻擊、髒字、種族歧視以及性別刻板印象，這樣的文化真實反映了1970年代紛亂的美國。然而，在21世紀的台灣，嘻哈卻不是主流社會所能接受，以今年三月清華大學與交通大學兩校之間的diss事件為例，後續衍生了兩極化的評價，甚至造成部分學生的反感，也因此rap battle多盛行於地下饒舌圈，遲遲無法步上大螢幕。

靠北交大
3月3日 · 幸

#靠交55283

不好意思我是竹教大一一位性向正常的男生
請問 幸熊貓 歌詞中
表示竹教一半女一半Gay是什麼意思

靠北交大
3月4日 · 幸

#靠交55332

給幸熊貓的作者，謝謝你的道歉文
讓我發現原來用rap罵人可以說你不懂！
這是Aiee~

請歌詞創作者限時道歉
不管我讀什麼學校
但我正當當做人
沒有必要接受這樣不實的言論
再說一次請限時道歉
否則後果自負
投稿日期：2018年3月3日 10:39 CST

#靠北交大

要求幸熊貓創作者
“親自”到竹教門口親自向竹教非女也非Gay的男生道歉
否則將對不實言論提告
為了比賽對人做出人生攻擊
交大 可恥
投稿日期：2018年3月3日 10:45 CST

這是diss -
哈哈，真是長知識了，下次要罵人也跟你一樣犀利
可以先用rap問候對方的家人然後說他不舉，早洩，全家都gay~
真的好棒棒👍
廠廠

Submitted: March 4, 2018 12:54:40 AM CST

3月4日 17:27 · 🌟

#靠北55348

請問
幸熊貓歌詞中
「說來好笑 就算你們併了竹教
交不到女友的還是一狗票」
我是一個同性戀者
我認為你們這樣是異性戀霸權
我感到不受尊重
請創作者立即出來道歉
否則不排除送性平會處理!
投稿日期：2018年3月4日 10:31 CST

兩校間饒舌交流卻因為歌詞用語遭到部分學生投稿匿名平台攻擊。(圖片來源 / 陳咨諭重製) 資料來源：[靠北交大](#)

如果說rap battle像是街頭大亂鬥，那diss track (歌曲) 就可以說是有預謀、事先演練好的恐怖攻擊。diss track不像battle那樣需要即興演出，而是對於一個事件感到不滿、不認同時，藉由寫歌的方式去批評與回應，若遭到diss的一方進行正面回應甚至diss back，往往能揭開一段惹議卻又令人期待diss大戰。

台灣饒舌圈最重要的diss事件，不外乎2007年海峽兩岸的籃球交流賽引起的「大支事件」，從〈手骨爆裂〉開始了來回25首的diss，包含蛋堡、JY、國蛋等人也都參與其中；另外2011年YZ于耀智對上頑童MJ116與Young Souljaz的diss事件也占了舉足輕重的地位，起因於YZ在饒舌活動上遭頑童與Young Souljaz酸，因此在組成團體T.G.M.F後就發布了〈HATER〉MV回敬，頑童也以〈30CM〉回擊，轟動大街小巷，讓饒舌的關注度一夕提升。這次的diss大戰讓雙方都獲得曝光，T.G.M.F對饒舌的詮釋得到一派支持者，頑童也從此邁向主流音樂。

吵架王RR現場演出diss歌曲，帶動全場氣氛。(圖片來源 / 陳咨諭攝)

國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

保持真實 忠於自我

近年來饒舌音樂在台灣的崛起，逐漸使社會大眾重新認識這個文化。然而我們所熟識的嘻哈，比起1970年代發源於紐約的那個嘻哈文化，似乎又增添了许多風格迥異的特色。除了地下與主流、新舊世代的分別，也形成了各式流派、各家爭鳴，更與靈魂樂、R&B、搖滾樂、爵士樂等等不同音樂類型融合與發酵。但就像美國幫派饒舌始祖Eazy-E所說的，「我什麼都不懂，只曉得活出真性情」，或許這才是嘻哈最根本的面貌。

記者 陳咨諭

編輯 范瑀真