

反轉流行藝術 音樂重新定義

2014-10-03 記者 顏晟宇 文

以中古文藝復興時，桑德羅·波提切利（Sandro Botticelli）的畫作《維納斯的誕生》作為專輯封面，炫眼亮麗的設計和前三張專輯呈現強烈對比。別於以往的黑色主線，這一次，Lady Gaga 女神卡卡（本名：Stefani Joanne Angelina Germanotta）以一場慶祝、一場詩意的音樂旅程重新詮釋音樂之美。

不同於以往黑色元素，此次以維納斯的誕生做為封面設計。（照片來源／顏晟宇製）

二零一三年底發行的《Artpop》一共收入了十五首由Lady Gaga親自創作的歌曲。歌詞方面，引用了許多古希臘和遠古羅馬神話，增加歌曲的神祕感，也在歌詞中置入了自身對神話故事的解讀，及個人對流行藝術的見解和反思。

掌聲喝采 靈魂的支柱

「你是否願意為了掌聲而做『任何事』？」這是Lady Gaga在發表首波主打歌曲前，於社交網站上所留下的一段話。《Artpop》第一首主打歌曲〈Applause〉如同其字面上的意涵，Lady Gaga闡述了當今歌手多麼渴望掌聲的懷抱。在舞台上所看到的這些名人們，如果沒有群眾的掌聲，便沒有今日屹立不搖的地位。每一位歌手在乎的，是粉絲們的熱情與回饋。沒有了掌聲，就算多才多藝，也無所用，如同花開得再美再艷麗，總要有懂得欣賞的人。

〈Applause〉的歌詞將Lady Gaga內心的渴望真誠流露。（影片來源／YouTube）

歌詞當中，不斷地重複述說著表演者對於掌聲的渴望，也間接傳達了創作若無法讓觀眾記憶及了解，便無生存空間的想法。一個歌手初上舞台時，需要人們的關注，這樣才能將他的才華展現給聽眾。最終，使歌手得知聽眾感到滿意的，便是打從心裡掌聲。對歌手而言，聽起來似乎有些許功利，但那正是真真實實地闡述歌手內心的期望。Lady Gaga將別人不敢說的話，用正面的態度及淺白的歌詞清晰表達。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶
- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

小丑願意為了觀眾做任何的表演，那即是Lady Gaga做音樂的準則。

(照片來源/inspiration room)

從出道至今，Lady Gaga經歷過許多挫折及低潮，支撐她走下去的，除了自己倔強的性格，還有粉絲們的「掌聲」。她願意為了觀眾做任何演出，小丑，或許就是最好的代表。琅琅上口的歌詞及重複的旋律，此首歌不僅讓Lady Gaga成功的傳達她的意念，也讓她誠實地重新詮釋自己的音樂。

做自己 沒人能改變你

前一張專輯《Born This Way》的同名主打〈Born This Way〉以大膽前衛的歌詞告訴眾人，「我，天生完美」。口語的歌詞及肯定的訴求，鼓舞了許多人勇於做自己，也澄清自己在別人眼中的怪異服裝及行為，不是為了滿足任何人，而是為了做最真實的自己。新專輯《Artpop》的第二波主打〈Do What U Want〉不再以重金屬樂為底，以輕快的流行樂加上節奏藍調，賦予聽眾輕鬆愉悅的感覺。歌詞直白地向那些用言語及肢體霸凌的人傳達了毫無畏懼的態度。無論霸凌者如何蹂躪或是詆毀她，報章媒體如何刻意扭曲她的作為，她只簡單的回答，不管別人怎麼做，我都對得起自己的內心。每個人都有自己的夢想及自己的價值，沒有必要受到他人的約束。

Lady Gaga與饒舌歌手R. Kelly以歌劇形式詮釋了〈Do What U Want〉。

(影片來源/YouTube)

二零一三年十一月二十四日，在洛杉磯舉辦的「2013年全美音樂獎」，Lady Gaga與饒舌歌手R•Kelly以歌劇形式詮釋了〈Do What U Want〉。表演中，Lady Gaga飾演一位美國白宮的秘書，巧妙地混入了美國前總統柯林頓的白宮緋聞事件，演出內容帶有諷刺的意涵。結尾時，她以抒情的方式演奏，舞台背後撥放著她小時候學琴的畫面，並穿插許多對她批評的報導，但她只想說明一件事情，就是不管外界如何數落她，仍堅持做她所愛的事，如同最初的她一樣，只做好她愛的音樂。

憂鬱氣息 內心的懺悔

每一張專輯中，總是有首不同風格的歌曲，來訴說歌手內心故事。收錄於《Artpop》當中的〈Dope〉扮演著內心獨白的角色。採用電子民謠為基調，以鋼琴的旋律貫徹整首曲目，在強烈哀戚感的伴襯下，Lady Gaga對於出道至今，自己各種成癮的行為感到自責與省思。歌詞採用自我獨白的方式，述說過去犯下的錯，以及自己不該依賴毒品藥物來獲取靈感，不僅不切實際，甚至也傷害了愛她與她愛的人。在歌詞中不斷地重覆「I need you more than dope」，這個你不是別人，正是她的粉絲。吸食毒品後所產生的迷幻世界雖然美好，但卻是虛無短暫的，現實世界裡的聽眾，才是她真正擁有的，也是最忠實可貴的資產。

〈Dope〉為Lady Gaga對毒癮的懺悔，也是她對粉絲的告解。

(影片來源/YouTube)

從古至今，靠毒品來激發靈感的歌手與藝術家其實從未間斷過。沉浸在似有似無的世界裡，天馬行空的想法從腦袋奪出。乍聽之下，似乎有理，但這卻是最糟糕的示範。前幾年，台灣知名的音樂創作人鄭進一因吸毒被捕，他一度宣稱吸毒是為了創作的靈感，但這在他的聽眾耳裡聽起來卻是格外諷刺與難過。Lady Gaga曾經歷過毒癮纏身的糜爛生活，但她發現那不是真正的自己，她的音樂要有靈魂，而這樣的靈魂來自於她和粉絲間的情感。

用音樂、用表演，展現屬於Lady Gaga的流行藝術。(照片來源/estoybailando)

跳脫了上一張專輯《Born This Way》中濃濃的重金屬搖滾風格，《Artpop》以電子舞曲為主軸，當中使用了大量的節奏藍調，以個人化的視角，敘述她的人生經歷。歌詞內容依然廣泛，舉凡追逐名聲、愛情背叛、性愛、自身戒癮及對狗仔文化的反抗皆是，這在每張Lady Gaga的專輯中顯得普遍，因此引起部份專家認為毫無創新，給予極低負評。

但不同於以往直接強烈的訴求，她加入更多個人的理想及她對音樂、流行、藝術三者間關係的啟發。對她而言，音樂即是藝術，藝術永遠先於流行，她想要反轉過去對流行藝術即取材於流行事物，並將其化為藝術的定義。在Lady Gaga的思維裡，流行和藝術，兩者是可以互相交換，這才是《Artpop》的創作精神。

總編輯的話

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0