

嘻哈狂潮穿透兩岸三地凝聚全球華人社會

呂暢能、王夕子

http://www.yzzk.com/cfm/content_archive.cfm?id=1506570090620&docissue=2017-40

2017年10月8日 第31卷40期

中國大陸的網絡綜藝節目《中國有嘻哈》在全球華人社會掀起嘻哈旋風，近三十億人次觀看，更跨越政治的藩籬，穿透兩岸三地。節目的評審有台灣的MC Hotdog、張震嶽、潘瑋柏、移民加拿大的廣州人吳亦凡；參賽的有美國出生的香港人後裔歐陽靖（MC Jin），而雙冠軍是重慶的GAI（周延）和黑龍江的PG One（王昊）。中國式的嘻哈更打入主流社會，創造龐大商機。

《中國有嘻哈》現場

《中國有嘻哈》冠軍 GAI

《中國有嘻哈》冠軍 PG One

《中國有嘻哈》參賽者 MC Jin

《中國有嘻哈》評審：張震嶽（左起）、MC Hotdog、吳亦凡、潘瑋柏

二零一七年的夏天，「嘻哈」(Hip-Hop) 音樂席捲中國，更跨越政治的藩籬，穿透兩岸三地，凝聚全球華人社會。愛奇藝投資兩億人民幣(約三千萬美元)的《中國有嘻哈》音樂選秀節目，匯集了北美華裔、中國大陸、台灣和香港的音樂人，近三十億的觀看次數，不僅成為今年最火熱的節目，也是史上最多人看的網絡綜藝節目，嘻哈音樂更藉此衝出地下市場，帶來龐大商機。

「你有 Freestyle 嗎?」、「我覺得不行，我覺得可以」、「老子吃火鍋，你吃火鍋底料」等從《中國有嘻哈》出來的金句，七八月之間在網絡上瘋傳，成為八九十後非常流行的「潮語」；嘻哈音樂儼然成了兩岸三地共通的語言。《中國有嘻哈》主要參賽選手和主力收視群體都是二十至三十歲的年輕人，在陸港及兩岸關係均出現隔閡的今日，使各地年輕人超越政治上的分歧，在嘻哈的節奏中發現共鳴。

《中國有嘻哈》的三組評審(節目中稱為製作人)就是來自世界各地的華人。台灣的嘻哈音樂在主流已發展超過二十年，來自台灣的經驗對中國大陸的嘻哈音樂發展有莫大的幫助，而中國大陸的嘻哈音樂尚在初步發展階段，比較缺乏有評審資格的人，因此其中兩組評審都是台灣人，同時，亦為節目帶來大量的台灣觀眾。

來自台灣的 MC Hotdog (熱狗，原名姚中仁)，三十九歲，畢業於台灣輔仁大學，千禧年出道，是台灣嘻哈界殿堂級人物，他的搭擋張震嶽，是原住民阿美族的後裔，四十三歲，以搖滾樂成名，後來與熱狗經常合作多年，創作不少知名歌曲；生於美國、父母來自台灣的潘瑋柏，三十七歲，後來回到台灣發展。

出生於廣州的吳亦凡，今年二十七歲，早年移民到加拿大，後來到韓國發展，能說流利的廣東話、國語、英文和韓語，曾是韓國知名男團 EXO 的成員之一，現時主力在中國大陸發展。

參賽者之一的歐陽靖(MC Jin)，絕對是節目的靈魂人物，即使中段遭到淘汰，在總決賽時，亦受愛奇藝的邀請擔任主持，更為節目創作歌曲「Fight for Hip hop」。歐陽靖身為華人嘻哈界的傳奇人物，放下身段參加比賽，成功引發了嘻哈浪潮，更令他身價暴升，代言哈爾濱啤酒，為支付寶拍攝廣告，最近更為成龍的新電影創作主題曲。

身為香港人後裔，三十五歲的歐陽靖出生於美國邁阿密，是典型的 ABC，父母都是香港移民，因此歐陽靖天生就一口流利的廣東話和英語。二零零二年，他在美國一個嘻哈音樂節目的 Battle 環節中，連續七星期奪得冠軍，隨後歐陽靖獲唱片公司簽約，出版首張專輯就登上 Billboard 「二百大專輯排行榜」，成為第一個華人登上美國唱片榜。二零零八年回到香港發展，曾引起一陣嘻哈熱潮，但並不長久，之後他參與拍攝很多節目、電視劇及電影，後來為照顧剛出生的兒子，因此回到美國。

嘻哈突破語言界限

在嘻哈的世界中，突破了語言的界限。歐陽靖絕對是中國嘻哈熱潮的帶動者，他的出現令不少香港人捲入這股中國的嘻哈浪潮中。參與節目前，歐陽靖幾乎不會普通話，但經過苦練後，算

得上可以跟人用普通話溝通，雖然不算流利，但可以用普通話說唱。今年他參加了《中國有嘻哈》，憑著他的經驗和實力，在節目中幾乎無人可匹敵，吳亦凡說：他絕對有資格坐我的位置。但歐陽靖的普通話水平限制了他的發揮，雖然可以用廣東話或英語去比賽，但他卻選擇挑戰自己，在其中一期的比賽中，完全使用普通話說唱，結果就被淘汰了。他亦坦承，是從節目開始後才苦練普通話，能夠到比賽中段已經很幸運。

今年七月，歐陽靖在臉書預告將會出現在香港銅鑼灣時代廣場，馬上引來近二百人等待他出現，各地的媒體都爭相邀約訪問，在《中國有嘻哈》播出前，這種事情根本無可能發生。歐陽靖亦曾經慨嘆，之前曾回到香港，但沒人理會。

嘻哈音樂滲透香港社會

歐陽靖為《中國有嘻哈》帶來大量香港觀眾，雖然有不少人質疑節目為了效果而淘汰他，儘管如此，已經讓嘻哈在香港再引起熱潮，八月時，幾名保良局董玉娣中學的中學生競選學生會時，用說唱歌介紹了內閣成員，放到網絡後馬上引起瘋傳，寫出這首競選歌的趙文浚承認，看了《中國有嘻哈》後，啟發了他用說唱的方式來宣傳。證明嘻哈音樂已經慢慢滲透香港社會。

其實嘻哈音樂早就在歐美或韓國已經成為主流音樂的一部分，香港知名說唱歌手馬米 (Mastamic, 本名唐崇政) 表示，不少說唱歌手在 Billboard 音樂榜長期佔一席位，各個頂級品牌的時裝秀都喜愛使用嘻哈音樂。可以說，嘻哈音樂早已在帶領世界潮流發展。愛奇藝在這個夏天投入兩億元製作「中國有嘻哈」，成功引爆潛藏在中國的「嘻哈炸彈」。

中國並不是剛剛才有嘻哈，二十世紀八十年代，嘻哈文化借助電影《霹靂舞》(Breakdance) 中的街舞元素在中國大陸引起一波不大的反響。重慶、成都、廣州、西安等都是中國嘻哈音樂的重鎮，「地下八英里」、「Iron Mic」等 Freestyle (即興創作) 的 Battle 比賽早已舉辦超過十年，孕育不少說唱歌手。共同獲得冠軍的 PG One 和 GAI，還有其他《中國有嘻哈》的參賽者，很多都是在地下成名已久，「嘻哈融合體」也一直有舉辦嘻哈音樂的比賽、頒獎禮等，但愛奇藝重金製作的《中國有嘻哈》成功將嘻哈音樂呈現給全中國，甚至全世界的觀眾。

嘻哈音樂人利用堆疊押韻詞句累積情感，所抒發的感情因此顯得真摯可感。此外，從粵語、台語到各省市土話，嘻哈音樂人多偏愛使用本地方言進行歌詞創作，刻劃不同地域類型的人物群像。

嘻哈音樂天生的包容性及普及性，令本來不接觸嘻哈音樂的人，也能很快融入嘻哈世界，用說唱來宣洩情緒。愛奇藝利用說唱歌手那種自我個性的特質，為各個選手建立一個獨特的形象，也在這個比賽當中加入不少戲劇的味道，成為一部推廣嘻哈音樂的連續劇。

「不用錢，買結他都要錢，不需要什麼我現在就可以跟你 RAP (說唱)。」馬米說，嘻哈音樂最吸引人之處，就是可以用最小的資源去做很多事情，以說唱來發洩情緒，即使不懂任何樂器的人，都可以參與其中，「你懂得說話，加少少節奏，就可以 Rap」。

嘻哈音樂的誕生就是打破了舊有音樂的規則，從嘻哈音樂演唱方式就可看到。嘻哈音樂跟其他音樂一樣都有旋律，但較為簡單，因此不會為了旋律而限制了歌詞的發揮，反而是歌詞作為主導，控制歌曲的節奏，因此歌詞絕對是嘻哈音樂最重要的元素。但不同的說唱歌手，唱同一段的旋律，使用不同的歌詞，不同的節拍(Beat)和節奏(Rhythm)，可以唱出另外一種感覺，嘻哈音樂稱之為「Flow」，建立自己風格的 Flow，對說唱歌手來說極為重要。

「自我」是嘻哈的本質

「自我」就是嘻哈音樂的本質，大部分說唱都是來自生活，歌詞透露出演唱者心中的想法和經歷，比起其他音樂，嘻哈音樂更強調「我」，這個現象跟嘻哈的歷史起源息息相關。很多時候一個說唱歌手創作出來的歌，其他人無法「翻唱」，例如歐陽靖的歌曲《ABC》歌詞說「First name Jin，即係我中文名，立字做個青字，睇清楚個頸」，如果別人翻唱，難免感覺奇怪，但這就是嘻哈音樂獨特的地方。

正因為是強調「我」，成功的說唱歌手往往有一種獨特的風格，令他們成為像電影、小說裏面的角色，令聽眾更容易代入了他們的世界當中。馬米認為，為什麼中國有嘻哈一炮而紅，跟「形象」有密切的關係。

馬米說，現時的聽眾很著重「影像」。一首歌能給人「帥與美」的感覺，重要程度甚至超越了歌曲的好壞，所以現在說唱流行一種叫「Trap」(陷阱音樂)的風格。與以前著重歌詞與故事的 Old school 風格不同，陷阱音樂更著重能不能令人「嗨」起來。

愛奇藝投入重金，舞台、服裝都花費不菲，成功「偶像化」一眾地下說唱歌手，這亦是嘻哈融合體多年來做到的原因。

正因為強調「我」，說唱歌手都較為自大。「每一個 Rapper 都覺得自己是最行的，這個音樂的本質就是這樣子。」熱狗曾這樣說。年少輕狂的態度，令不少年輕人的情緒得以宣洩。

說唱歌手大致分兩種，一種是 Battle mc，以 Free style(即興說唱)來對罵；另一種則是純創作型，喜愛鑽研歌詞內容，表達感受。嘻哈音樂最直接宣洩的方法，就是用 Battle 去 Diss(羞辱)別人。

Battle 就是以說唱來對罵，獲得現場觀眾最多歡呼聲者就獲勝。優秀的說唱歌手可以即時想出不同的押韻和 Punchline，去攻擊對方的弱點，但其實很少是真正的即時創作，說唱歌手會先背誦大量詞句，在腦中建立一個說唱資料庫，如果知道對手是誰，更會搜集資料，得知對方的弱點，然後在比賽時，配合之前背誦的字句攻擊對手。

嘻哈對罵直來直往

對罵的內容都是大量粗言穢語的人身攻擊，離不開攻擊對方外貌、性取向，甚至家人、伴侶等等，這種「直來直往」的比賽，深受血氣方剛、帶有一點憤世嫉俗的年輕人喜愛，而這種比賽方式是嘻哈音樂獨有，代表著嘻哈音樂的傲氣和狂妄。

說起 Battle MC，《中國有嘻哈》的冠軍 PG One (本名：王昊) 正是代表人物，憑著冷酷的外表、毫不留情地侮辱別人的歌詞，令 PG One 的人氣急升，吸引大量女性歌迷，從節目開始就被塑造成主角之一。在海選時期，他以一首《萬磁王》引起各方注意：「Hater 處境就是怕我出名，根本不敢突擊只能偷襲，這點出息嘍歪像個木雞，不好意思我先到達六級。」

歐陽靖的英文說唱厲害，但中文就略遜一籌，PG One 則是以中文 Battle 聞名於說唱界，出生於哈爾濱的他，從二零一二年開始參加 Battle 比賽，從東北走到西安，一五年已經拿下全國冠軍。這樣的出身，令 PG One 有相當強的即興創作能力，在比賽中，PG One 多次原先創作了歌詞，但竟然能夠即興創作去填補忘記的歌詞，令人驚嘆。但他創作的歌曲亦離不開 Diss 的風格：「鍵盤俠少來給我上課，用不著你來教我創作，隨便去秀一個段落，就把你貫徹到底誰是爛貨。」比賽中演唱的《Hate Me Everyday》，歌詞內容罵盡其他所有參賽選手，引起爭議，甚至掀起 GAI 與 PG One 的粉絲罵戰。

但 Diss 是嘻哈音樂其中一個重要的元素，互相不和的說唱歌手會創作歌曲去羞辱對方，美國一位傳奇級的說唱歌手 2pac，因為與敵對陣營的爭吵，在二十五歲的時候遭到槍殺，以身殉之，還好中國沒有被這種暴力傳染。

Battle Mc 比起創作型的說唱歌手，歌詞內容比較淺白，深度不足，讓很多 Battle Mc 都面對的一個困境：人紅歌不紅。PG One 曾經被對手揶揄：「節目裏你十首歌抵不到老子四句。」說這句的人名叫 GAI (本名周延)，來自重慶，是《中國有嘻哈》另一個冠軍。

中國西南江湖說唱

如果美國西岸有匪幫說唱 (Gangster Rap)，中國的西南就有江湖說唱，代表人物正是 GAI。作為創作型的歌手，利用中國西南各地的方言，融合成一種獨特的口音，令他的說唱風格帶有濃濃的中國味道，「老子社會上的，起坎都抽中華，拜關二哥。」一首《超社會》令他確立了江湖說唱的領導地位：「進過監獄，我惹過禍，就是沒認過錯。」打架、販毒、性愛，歌詞中盡是黑社會的生活寫照，GAI 曾說這首歌是他小時候的經歷，如今已成為他的黑歷史，他甚至連歌名都不願提起。

後來 GAI 的歌才令他真正成名，衝出地下。他創作的歌詞有古詩的味道，唱起歌來像李宗盛，有點滄桑的感覺：「我要從南走到北，我還要從白走到黑，我要人們都看到我，但不知道我是誰。」這首《苦行僧》改編自崔健的《假行僧》。苦行僧穿著破爛，常被看不起：「看我的袈裟也破，但我心比你乾淨的多。」世間虛偽，容易受騙：「你想要正經地活著，可是這時代這世界不正經的太多」但僧人就是要「心無雜念，方能夠修成正果」，他認為：「人生在世，哪會一輩子沒曲折，開路的先鋒，要打破舊的規則。」

「真實感」，成為嘻哈音樂的雙刃劍，一方面能夠吸引年少輕狂、血氣方剛的聽眾，但其反叛的一面，令嘻哈音樂長時間只能存在於地下。嘻哈音樂起源自美國黑人的基層社會當中，性、錢、暴力等等，一直是嘻哈音樂的內容，亦可能是很多人對嘻哈音樂的刻板印象，嘻哈音樂對於中國社會來說，無疑是一個「燙手的山芋」。但愛奇藝構思出一個很好的計劃去推廣嘻哈音樂，要在商業上成功，就一定要將嘻哈音樂推上主流，首先通過中國廣電總局的電檢。

愛奇藝的努力並無白費，而且非常成功。高達三十億的觀看數，在微博有二千六百多萬條話題討論，令麥當勞、農夫山泉及小米等爭相成為節目贊助商，支付寶、電影《蜘蛛俠》、手機遊戲「王者榮耀」，各種品牌紛紛找節目上的說唱歌手成為代言人，兩名冠軍 GAI 和 PG One 的演出費從幾千跳到二十多萬，數個月內飛上枝頭成鳳凰，洗脫過往「嘻哈養不到我，我去養嘻哈」的情況。

嘻哈全球市場千億美元

在美國，嘻哈音樂已經是最受歡迎的音樂種類。關於嘻哈的周邊產品，佔了整個消費市場的四分之一，嘻哈融合體的創始人李海欽曾估計，「嘻哈的全球市場價值有一千億美金以上」，但他說，這個數字已經是幾年前的統計，現在肯定超過，可想而之，如果嘻哈在中國的市場也普及起來，創造出來的財富會是幾倍以上。

《中國有嘻哈》共十二集，從第一集千人海選中選出約一百人，平均每集都會淘汰一半的參賽者，節目中段可以由三組評審各自帶領五人，有演唱、即興創作、二人對唱等環節，比賽對參賽者的演唱及創作能力要求非常大，參賽者經常要為歌曲填上新詞，節目中出現各種爭議性的情節，說唱歌手之間互相廝殺，毫不留情，但最後卻是一個和諧的完美結局，最終成功令龐大的商業利益湧進了嘻哈市場，一眾地下說唱歌手，變成了炙手可熱的天皇巨星。

在節目初期，不少說唱歌手已經真實地表明：「參賽是為錢而來。」這大概是《中國有嘻哈》最特別的地方，其他選秀節目，參賽都會說是為夢想而來，但強調「真實」的說唱歌手，卻懶得虛偽：夢想不就是賺多點錢，所以我就是為賺錢而來。

比賽期間，冠軍之一的 GAI 不斷強調自己是「社會上」（黑社會）的，阻撓他奪得冠軍的人都會「格殺勿論」，到節目尾段卻不斷高呼傳達愛與和平，但他同時也毫不掩飾自己對金錢的追求，他微博上的名字就叫「GAI 爺只認錢」。

雙冠軍的爭執與和解

另一冠軍 PG One，他以及他的團隊「紅花會」，早在半年前已經與 GAI 有爭執，在比賽期間，紅花會的成員更高調地在微信宣布，有誰喜歡山歌的說一聲，馬上互刪微信（山歌是諷刺 GAI 的曲風），直到總決賽宣布雙冠軍後，PG One 在節目中稱希望與 GAI 之間的爭執結束，嘻哈音樂變成化解仇恨的原因，亦是愛奇藝想宣傳的重點。

PG One 與 GAI 之間的爭鬥，本來是節目中一個賣點，從節目中期二人開始隔空罵戰，引發起網絡大戰，兩邊的粉絲互相攻擊，到最後節目組巧妙地——至少從表面上——化解這場恩怨。正如歐陽靖接受訪問時說：「這是個比賽，但依然是一個娛樂節目。」

當前正是嘻哈音樂最高溫時期，但要持續下去，依然要靠創造出經典的音樂。就好像韓國和美國的音樂市場一樣，嘻哈已經成為不可或缺的一部分。中國的優勢在於人口基數廣、消費能力強，中國絕對有潛力，成為下一個「嘻哈大國」，繼續以嘻哈音樂凝聚整個華人社會。■