

樂進未來 流行樂十大課題

2016-04-24 記者 吳和謙 文

Tweet

《樂進未來——台灣流行音樂的十個關鍵課題》由李明璁統籌企劃，召集二十位音樂各領域人士進行焦點訪談，交編而成的報導式作品。本書共分十個單元，分別探討十項議題，如群眾募資、數位串流、展演空間、韓流啟示與在地紮根等等。每個單元皆由兩個部分組成：第一個部分是由專人所寫的文章，旨在介紹該議題的現象與趨勢，撰寫者不盡相同；第二部分則是一個焦點訪談的問答錄，讓讀者了解專家對於該議題的見解。

《樂進未來——台灣流行音樂的十個關鍵課題》封面照，書中除文字外，更

充滿許多色彩鮮豔的插圖與圖表。（圖片來源／吳和謙攝）

本書的價值與定位

主編者李明璁畢業自英國劍橋大學，擁有人類學博士學位，有深厚的人文背景。研究興趣包括了媒體、音樂與流行文化方面，並有多次主持政府企劃與戲劇類評審的經歷。在編者自序中，李明璁侃侃而談「流行」文化的本質，再逐漸切入到台灣流行音樂的現況與挑戰，不難發現編者的學術性與客觀性思考模式。

在本書中，編者並非主觀地概括流行音樂，而是依據不同面向分析流行音樂產業，以報導式的敘述手法，將客觀資料與各領域專家的看法詳實呈現。簡單來說，本書的價值定位，並不是走專業的學術與分析路線，而是希望能將流行音樂中的客觀要素，以通俗為取向，讓大眾能夠更加了解與關懷這項產業。

回頭檢視這十項單元，不難發現可以區分為機會與威脅這兩個面向，其中像是群眾募資、展演空間等，屬於機會面向；而數位串流、韓流啟示等，則屬於威脅的層面。不過，有些議題既是機會也是威脅，比如說群眾募資雖然提供獨立音樂人更多資源，但同時也必須顧慮到投資者的期望，限縮音樂人的創作自由；數位串流技術雖然嚴重衝擊創作者的權益，但也因為這個技術，音樂作品反而能讓更多人有機會接觸到。

報導文學 缺乏核心概念

本書的鮮明的報導風格，客觀地呈現出許多資料與專家意見，卻凸顯了整體脈絡上的缺陷。首先，每個單元彼此獨立，讀者可以從任何一個單元開始讀起，不受限制；再者，每個單元的撰文者與受訪者皆不相同，因此在閱讀的過程中，缺乏一個領導主張，連貫性較為薄弱。簡單來說，與其說讀的是一本書，不如說是十篇圖文並茂的專題報導。

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。是最不像雙魚座的雙魚座。

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
麻煥煥／文化現象

帥氣中性 戴安娜忠於自我
呂安文／人物

《樂進未來》一書排版圖文並茂，放上許多的受訪者的全彩照片。（圖片來源／吳和謙攝）

主編者李明璁在本書中，僅扮演一位佈局者，他不直接陳述意見，而是透過他人之口，表達尊重專業與多元意見的立場。但相反地，本書缺乏一位穿針引線的說書人，沒有設定一個核心思想。換句話說，本書除了像是獨立的報導外，也有工具書的特質。從目錄來看，除了佔據兩面的編者自序外，沒有其他整合性或綜合討論的篇章，亦沒有結論，容易令人感到無頭無尾。

文章淺顯易懂 觀點獨到

由於是政府與學術單位合作的出版品，本書非常重視可讀性與通俗性。在每個單元的第一部分中，編者請到該領域的專家撰寫專文，介紹該議題的現象與趨勢。筆者以通俗、流暢的詞藻敘述，並舉出許多實際國內外案例，輔以統計圖表或實際照片，讓大眾能夠輕鬆了解。由於每篇文章的作者不同，因此每篇文章亦可彰顯其寫作特色，而根據單元的不同，寫作風格亦有差別。比如在實體販售、展演空間等單元中，就是以較為感性、軟性的口吻呈現，附圖也是實景拍攝，而不是生硬的統計數據與表格；相反地，像是數位串流、跨界結合等單元，則有較多的資訊與統計圖表的呈現，讀者若是對該領域沒有一定的基礎，可能會需要多一點時間理解消化。

書中有不少圖表資料的呈現，可能要有足夠基礎的讀者才能清楚理解。（圖片來源／吳和謙攝）

而焦點訪談的部分，正是本書的重頭戲。不少專家提出令人耳目一新的看法，無論是精準概括現況與趨勢，或是勇於打破既有觀點或迷思，都帶給讀者不少衝擊與想像。知名音樂串流平台 Spotify 亞太區總監認為，過往唱片業對於音樂的分類過於狹隘，但如今音樂串流平台已具備完善的分類系統，甚至能夠紀錄使用者的收聽習慣，建立龐大的資料庫。如此一來，反而有利於音樂產業的發展佈局。在演唱會的單元中，知名音樂人林暉哲認為藝人的成敗，並非取決於歌藝或行銷，而在於藝人本身的「超凡魅力」。簡單來說，如果一個藝人只會唱歌，而沒有表演性，是很難在演藝圈順利發展的。而演唱會便是展現藝人超凡魅力的舞台，亦是最為重要的收入來源之一，因此魅力對於藝人的演藝生涯十分重要。

反思過往 全球展望

本書除了探討趨勢、產業面外，亦關注歷史脈絡與全球化的重要性。在實體販售的單元，作者向讀者複習台灣唱片的昔日榮光，並反映出唱片業的今非昔比。而在本書中，「耽溺於昔日榮光」的概念亦不時出現，意在推動創新與變革的風氣，卻也有淡淡的諷刺意味。在演唱會的單元中，林暉哲點出台灣舞台技術的落後，認為台灣的技術與規格必須向國際標準看齊，不能只是消極地去跟中國比較。

另一方面，近年來的韓國演藝產業異軍突起，在全球颳起一陣「韓流」旋風。韓國的藝人培訓制度與市場雖然令人羨慕，但李明璁認為競爭力的本質其實是來自於文化底蘊與創作能力。他也認為韓國經紀公司的培訓、產銷一條龍制度，反而導致唱片公司的創作空間和可用資源都被擠壓。吉力文化創意總監袁永興亦表示贊同，認為台灣的民風、文化背景與感受度均與韓國不同，因此不必模仿韓國的制度。

雖然這本書沒有為流行音樂產業找出實際的解決方法，但廣泛議題的探討與專家深入的見解，仍

為台灣流行音樂產業歸納出不少明確的方向。台灣唱片業的榮景已不復存在，而中國、韓國的競爭力也不可同日而語，若要繼續開創台灣的產業優勢，就必須積極增進自身的文化底蘊與全球視野，而不能奢望有一套成功公式能學習模仿。

動畫製作過程

以flash介紹動畫的製作過程。

▲TOP