

記錄與記憶—— 當代流行歌曲中的地景與聲響傳播

劉建志（國立臺灣大學中文系兼任助理教授）

2021年10月15-16日

歌曲文體特色與記憶的關係

- ❖ 重視「感官」，極視聽之娛。
- ❖ 丹尼爾·列維廷（Daniel J. Levitin）的研究中，從押韻、敘事的角度思考認知科學的記憶重構性。
- ❖ 歌曲是有助於記憶的文體。

要旨記憶

- ❖ 歌曲能夠提供形式與結構，兩者能一起框限住內容，排除過多的可能性。我們不需要把歌詞的每個字都儲存在大腦記憶庫裡，只要儲存部份字詞，再加上故事內容和歌曲結構的知識就夠了。丹尼爾·列維廷
- ❖ 語言的節奏、韻律，與歌曲的音樂結構、旋律都會幫助記憶。

歌曲營造記憶空間的手段

- ❖ 歌曲記錄消逝中的地景，將之文本化
- ❖ 進入文化生產脈絡
- ❖ 以文化消費、聆聽而有成為集體記憶的可能性
- ❖ 樂評、音樂文字強化溝通記憶

消逝中的地景， 唱片行

- ❖ 一戰後因日本積極西化，與咖啡館、歌舞廳帶動音樂消費，西門町中華商場營業，商場的第五棟「信棟」聚集許多唱片行。
- ❖ 1990年代迎來唱片行的黃金時期。
- ❖ 數位時代陸續收店、倒閉。
- ❖ 這樣的趨勢，反映在流行歌曲中。
- ❖ 李明璁主編《時代迴音——記憶中的臺灣流行音樂》

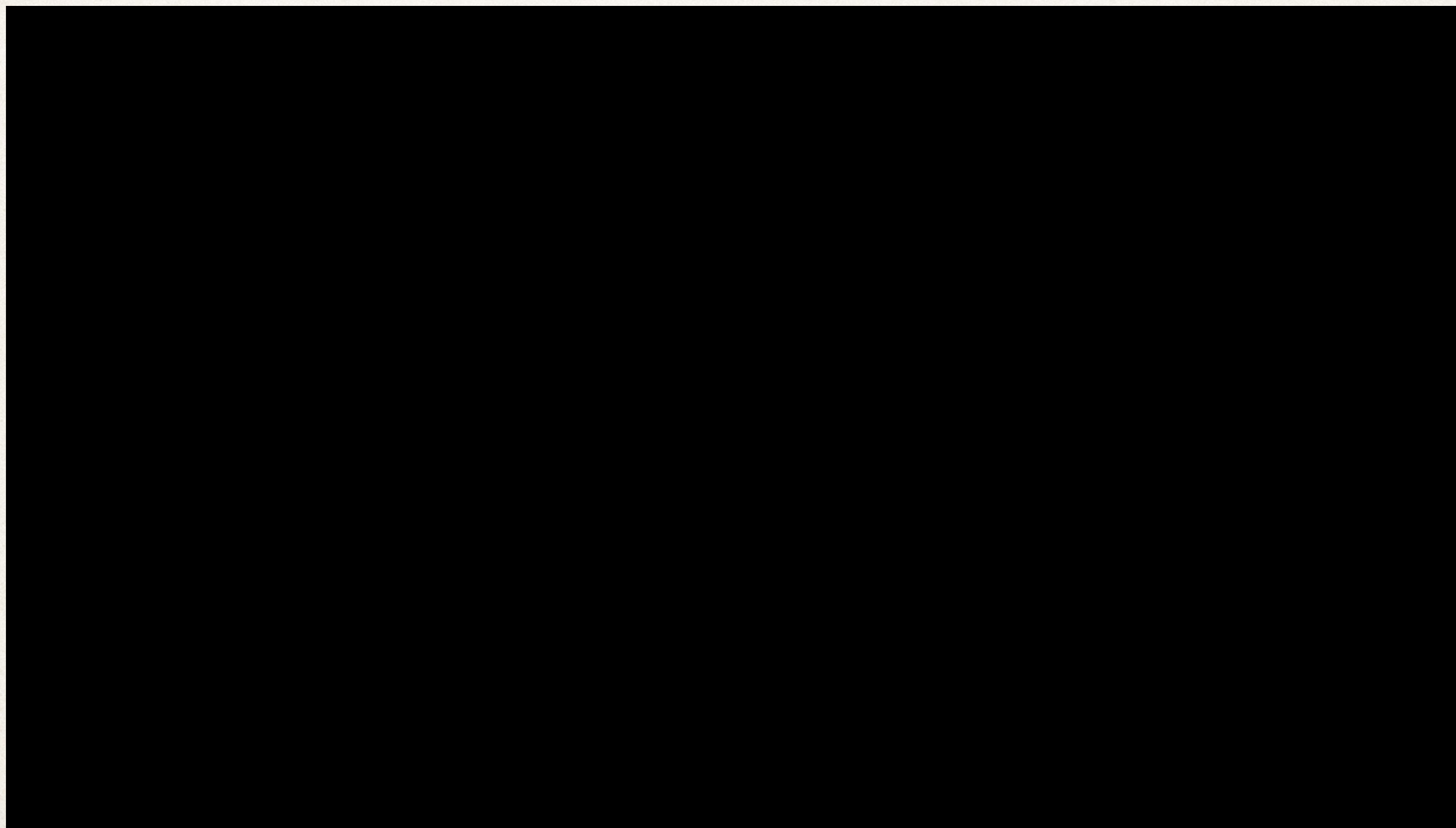
地景，唱片行（五月天）

- ❖ 行天宮後 二樓前座 那個小房間 日夜排練 我們聽著唱片
- ❖ 唱片來自 那唱片行 叫「搖滾萬歲」 和駐唱小店 都在士林邊緣
- ❖ 那個唱片行 何時已不見？ 是誰說過「搖滾萬歲」？
- ❖ 在我的時代 還有唱片行 如同博物館 裝滿了希望
- ❖ 披頭與槍花 愛情和憂傷 永遠驕傲 高唱

五月天 〈任意門〉

五月天 〈轉眼〉

是誰說過「搖滾萬歲」？

地景， 唱片行（其他歌曲）

- ❖ 我最愛去的唱片店 昨天是她的最後一天
- ❖ 可是你曾經的那些夢 都已變得模糊看不見
- ❖ 不知不覺 去唱片行買CD是復古的好行為
- ❖ 旺福中華商場， 佳佳唱片

溝通記憶的輔助，樂評

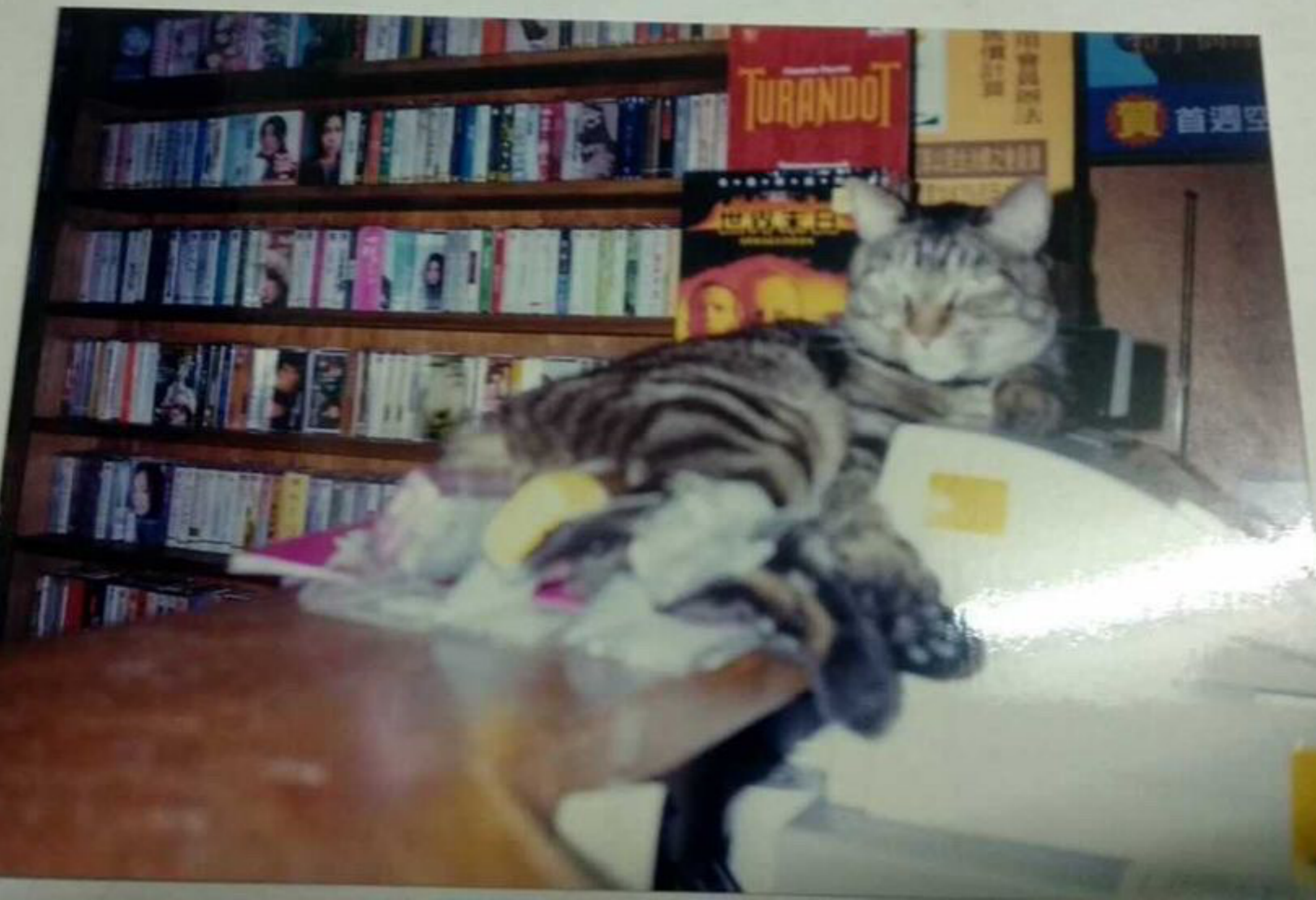
- ❖ 前幾年因為五月天專輯《自傳》中的〈任意門〉，讓一家叫做「搖滾萬歲」的唱片行受到關注——是的，那不是編出來的歌詞，真有這家唱片行。
- ❖ 「那個唱片行，何時已不見？是誰說過『搖滾萬歲』？」
文林路還是文林路，羅斯福路還是羅斯福路，四段依然車水馬龍。滄海桑田，但我依然記得它在我高中大學時期的樣子，走過那些門牌仍會心神一驚，想想我們究竟付出了什麼代價，所得是否彌補所失。曾經堅定相信，不只搖滾萬歲、古典萬歲，唱片行也是萬歲萬萬歲，會和音樂一樣永存，連照片都沒想留下，身邊只剩幾張會員卡。焦元溥

王
LIFE KING

搖滾萬歲

BRAND NEW LIFE BRAND NEW MUSIC

TURANDOT

買首週空

Sally

妙妙妙的喜劇

歡迎

徐懷鈺 Yuk Yuk Yuk

1999

DUB-1-DUB

安樂戲院

戲院

溝通記憶的輔助，樂評

- ❖ 但，那也終將抵擋不住時代決定終結實體音樂的鐵血意誌，終究會有一天，任何一個城市裡，都不再擁有任何一家唱片行，那種與音樂相遇的模式，那股塑膠光碟片的味道，將是歷史課本裡不會提起的篇章。
- ❖ 一個個消失的唱片行，像是回憶的電路板，原本色彩繽紛的電線被粗暴的扯斷丟棄，只有在腦海中突兀的殘留下焦黑而凌亂的焊接點。「這就是我們心目中的世界末日，感謝你的忠誠」。阿信〈壞城〉

溝通記憶的輔助，樂評

- ❖ 從南海路重慶南路口坐公車回家，常在信義路師大附中對面下車，站牌後面就是一家小小唱片行。除了滿牆的卡帶，還真的有許多黑膠唱片。馬世芳
- ❖ 儘管勢不可逆，仍不時想起電影《成名在望》中Kate Hudson所飾Penny Lane的一句話：「And if you ever get lonely, you can just go to the recond store and visit your friends.」如果你感到寂寞時，就去唱片行看看「朋友」吧。

歌曲中營造唱片行追憶空間

- ❖ 歌手或樂團的個人記憶
- ❖ 營造想像空間，成為可互相參與的溝通記憶。
- ❖ 宇文所安《追憶》中，提及杜甫〈江南逢李龜年〉，對大唐盛世的追念。「這種詩、物和景劃出了一塊空間，往昔通過這塊空間又回到我們身邊。」
- ❖ 數位時代對類比與實體唱片行的追念

杜甫 〈江南逢李龜年〉

岐王宅裡尋常見， 崔九堂前幾度聞。

正是江南好風景， 落花時節又逢君。

展演、在場、一次性曝光

- ❖ 創作型歌手柯智棠發行第一張創作專輯《你不真的想流浪》時，便以「老唱片行」、「舊電影院」、「咖啡店」為其巡演場所，巡迴的文宣提到：「柯智棠重返某種一次性的曝光、放映，與無法複製的鄉愁」。
- ❖ 班雅明，原真性，此時此地性。原件與複製品。
- ❖ 去除科技中介的嚮往。

結語

- ❖ 流行歌曲以豐富、多元、流動的方式，記錄、記憶了時代的幽微光韻，創制記憶空間，並凝結、聯繫認同。
- ❖ 對類比時代的鄉愁的溝通記憶。

感謝聆聽