

对比三年前，这完全是一个面目全非的歌坛。身边充斥着泛滥网络歌曲、选秀唱片、多栖明星，真正科班出身的唱片歌手统统退居二线。与之相对应的是，唱片销量连年缩水，网络下载铺天盖地，歌坛从来没有像现如今这般黯淡这般乱。但与此同时，华语独立流行音乐却像一股纯音乐的清流逆流而上，在一派熊市歌坛的歌坛全线飘红，歌迷的基数随着音乐的口碑水涨船高。这其中，港台的独立流行歌手乐团成为了市场的中坚力量。在娱乐与泡沫笼罩的环境下，他们非但没有被世道打垮，却反而越唱越强！他们正渐渐走出小众的范畴，用自己的音乐影响更广阔的人群。随着台湾金曲奖近几年引领的独立风潮，独立音乐的销售份额影响力越来越大。他们还是主流眼中的小众音乐？大众歌手眼里的另类分子吗？亦或是今天的独立将是明天的流行？

观察一：独立音乐低成本高创意 小聪明与大众智慧

九十年代，一个王菲造就了一批"王菲"的复刻版，当时的独立急先锋成为了歌坛的主流，连带着张亚东的编曲也"鸡犬升天"成为了歌坛的标准。无独有偶的是，吴宗宪开发出的个性"玩具"周杰伦最后也成为了市场上的抢手货。久而久之，人们知道做个性女歌手王菲是唯一的标杆，而"中式 R&B"周杰伦自然是无人能出其右。所以歌坛上出现了那么多克隆

与翻版周董。试想一下，一个所谓的"中国风"概念催生出了多少不计其数的跟风之作，男声方面有王力宏、陶喆、吴克群、胡彦斌……，要做女版周董的更是不计其数，蔡依林、梁咏琪最近还有老牌玉女伊能静。三人组 S.H.E 的《中国话》又是要玩儿中国风。而港台的创作新人都是整 R&B 范儿的，从 TANK、蔡旻佑到曹格、方大同。他们或她们都像是周杰伦的分

Indie是什么？ Indie 指的是独立艺人，在没有得到唱片公司、电影公司或是其它大宗款项的支持的情况下，进行的非商业化主流的艺术创造。Indie 不仅包括独立音乐，还包括独立电影、独立广播等。

身，流行音乐越来越同质化，只有翻版，没有创意，你是爽还是闷？

这方面，独立流行歌手显然更有意思。这些音乐中找不到絮絮叨叨没完没了的职业化 R&B，也少有一路铺陈的哀怨情歌。他们不老套不说教也更标新立异，态度则是轻松愉快更生活化。用相对少的钱做更多元的东西，在宽松的环境下只为了做出好听的音乐。做音乐的初衷简单直接，低成本有时却带来了高创意。10 年前陈绮贞最早便开始尝试 indie-pop，demo 录音的单曲带来另一种聆听感觉，反而成为乐迷的争相收藏品，而陈珊妮与李雨寰所实

践的电音流行成为了日后主流编曲的模板。华语音乐已经在吃老本的同时越发无趣，而独立音乐打破固有框架，既是小聪明，也是大智慧。

观察二：独立音乐的 1+1>2 效应 小众+小众=?！

在商业社会里，我们早已经习惯了竞争厮杀所谓"弱肉强食"的游戏。看过超女的人都知道，爱李宇春的很少喜欢张靓颖，玉米凉粉势不两立。而放逐主流歌坛，一个"最受欢迎女歌手"可以揪出蔡依林、孙燕姿、张韶涵、梁静茹、萧亚轩等一帮粉丝的恶斗。媒体与唱片公司火上浇油。在 PK 台上从来只有淘汰与被淘汰一说。而在独立音乐圈，情况恰恰相反。

君不见在金曲奖上最有默契的就是这些独立音乐人们，在某颁奖上苏打绿拿奖特意为台下的张悬高歌了一曲《小情歌》。在歌手各自的发片会上，他们相互站台，互相激赏，从来只有共同的繁荣与良性的竞争。扯掉了社会里虚伪的面孔，独立音乐人们越发返璞归真。歌迷群体同样如此。喜欢陈绮贞的往往会为张悬"买单"，是张悬的粉丝往往也支持苏打绿，苏打绿的歌迷为自然卷买账，喜欢自然卷的娃娃最后又回到了陈老师的怀抱。如此一来，一个独立歌手形成了一个良性循环的独立音乐链。这是偶像文化中不曾有过的现象。你喜欢整天的打打杀杀，还是他们的抱作一团？

对主流音乐来说，一加一往往小于二，在这里，一加一的数字一定超过答案本身。再往下探究，如果小众加上小众，答案又是如何……？

观察三：无论李宇春还是陈绮贞 歌红人要红网络力量大

"玉米"多还是"贞子"，想必前者的数量会完

胜后者。但是要比较李宇春和陈绮贞歌曲流行度和人气的综合指数，陈老师一首《旅行的意义》可能就要打败超女无敌手了。歌曲的流行永远是所有歌手必须直面的问题。无论是独立歌手还是网络草根，在统一的"流行"口径上人人平等。几乎所有从独立领域成功跨界的歌手旋律感觉一流，且都有一首各自的大热代表作，而那些旋律可听性一般的实验歌手依然寡人问津。这些热歌通过网络的渠道在民间口口相传。就好像发片前的张悬，她的《宝贝》早就在电台和网上热播，成了一首妇孺皆知的民谣儿歌，连小 S、陶子都爱唱。而自然卷因为玉兰油的广告歌开始窜红，靠的也是出色的旋律。牛奶 @ 咖啡飙出了"燃烧吧！小宇宙"，分道扬镳的龙宽九段当年也喊出了"我听这种音乐的时候最爱"。这些口号伴随着大热的旋律掷地有声，也说明一个万古不变的道理，唱的好更要旋律好，人红之前歌要红。

而从歌红到人红，在人气的推动方面，网络显示了无比强大的力量。没有唱片公司的密集宣传，没有平面媒体的轰炸曝光，甚至唱片没在内地引进，独立歌手的走红完全借助网络的力量。从最初的网络下载，BT、emule 电驴这些网络工具对唱片载体的传播。到独立歌手圈子的形成，TOM 玩乐吧、百度贴吧、豆瓣讨论小组的建立，小众歌迷的簇拥与讨论加速了独立歌手的走红。而在第三步，WEB2.0 的网友自

主上传模式改变了独立歌手只闻其声不见其人的现状。在土豆网、玩乐吧等视频分享网站里，你轻易能搜集到独立歌手的单曲、电视通告、MV、现场演出甚至是广播节目。视觉听觉双重冲击，独立歌手自然而然从陌生到熟悉，从某种程度上说，网络造就了歌手的人气。人们开始津津乐道于陈珊妮的酷，陈绮贞的偏执，张悬的纯情，吴青峰的卡哇伊。这就是来自网络的三部曲，从线上到线下，从歌红到人红，逐渐深入人心。

观察四：两岸三地不均衡 台湾独立最流行

目前红极一时的独立流行歌手，台湾占据了半壁江山。陈珊妮、陈绮贞、杨乃文、旺福、自然卷、苏打绿……，台湾独立艺人几乎主导了整个华语独立乐坛。从音乐上说，台湾独立乐最贴近内地乐迷的欣赏口味。从环境上说台湾起步最早，发展最成熟，已经形成了销售、演出的良性体系。另外，台湾金曲奖对音乐的推动有目共睹。每年的海洋音乐祭已经成为了官方的品牌。而媒体在推广不遗余力，东森、民视、华视等电视台对独立音乐各种演出的转播已

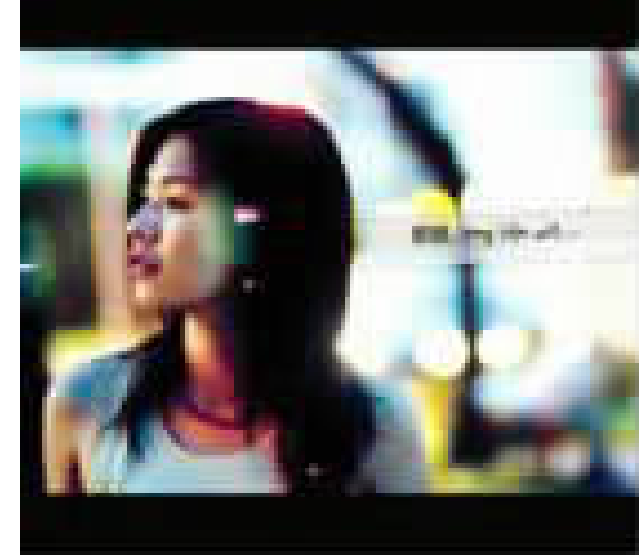

经成为传统，而每年的跨年演唱会上常有独立歌手的身影。这与内地的情况形成了鲜明的对比。

香港孕育出了一大批的独立厂牌和独立歌手，最富盛名的有我们熟悉的黄耀明的人山人海、MY LITTLE AIRPORT、坏唇碑、假音人……，香港的独立流行乐偏重于电子和说唱。但由于港乐与国语作品审美度上的不同，香港独立乐影响面较小。而在主流方面，游走在独立与流行之间的王菀之、谢安琪口碑不俗，但作品的个性特色和亲和力都稍逊一筹。

和香港台湾内地又相去甚远了。但受选秀活动娱乐八卦的影响，音乐几乎被主流媒体全然忽视。独立音乐缺乏生存环境，所有在内地的独立音乐人基本维持地下状态，存活已属不易。唯一的独立流行歌手反到似乎周迅，与之合作的都是独立音乐高手，火星电台、陈珊妮、自然卷、黄耀明、周渔，无疑周迅走在内地独立音乐的最前沿。

内地独立厂牌已全军覆没。摩登天空作为内地第一家独立厂牌，今年迎来 10 年厂庆。算是硕果仅存的独立厂牌，便利商店、牛奶 @ 咖啡都是较有流行潜质的独立乐队。新晋的独立电音团体卡奇社音乐也不错，是龙宽九段的最好接班人。可惜在大环境下他们可能很难像港

台一样走向更高更宽广的平台。另外像万晓利、苏阳所在的十三月民谣厂牌，由于流行性不够，与我们广义的独立流行还有区别。相反，更多有棱角的新人在内地只有被埋没的宿命。像是才女周渔的唱片《过期香水》放在台湾也许就是下一个杨乃文了。从某种角度上说，娱乐至死，让内地独立音乐石沉大海万劫不复。

好斗的台湾，我宁可相信年轻人，宁可相信从音乐出发的美好梦想。

“尽管痛苦麻痹还是那么多，天空就算不蓝，或许还有彩虹”“是谁说鱼一定要游泳”“是谁说歌曲必须写前奏”

是谁说苏打绿不能怪怪的。

林暉哲眼中的苏打绿

苏打绿从名字开始就怪，我说不出来哪里怪，就是怪。我是在今年的海洋音乐祭看到他们的，在那个没入围的小舞台，那里比大的有趣，比较没压力，反正没有输赢嘛！我完全不知道我会看到什么，就是想听听看现在的年轻人在做怎样的音乐。第一个引起我注意的事，是苏打绿上台前鼓手还没到，广播了几次还没来，我猜台上其它的团员大概快疯了吧！那时候我身边刚好站着糯米团的前鼓手，我就瞎起哄都拱他上台代打，就在他快要变成被赶上去的鸭子，就在观众快要耐不住性子，就在人就快要散掉尴尬的场子，鼓手胖胖喘喘的从沙滩跑来了，我心里想“你的拍子还抓的真准”。

然后音乐开始，我先注意到贝斯手是个帅气的女生（我永远先看女生），有一个带着墨镜耍帅却害羞的电吉他手，一个看起来很老

实诚恳的木吉他手，键盘手始终笑嘻嘻，我心里想这是一个气质不错的学生团……

这个印象等主唱开唱之后全毁，妈的，这是怎样的声音啊，为什么要这样唱歌？我忍了一下想走，脚却没动，慢慢的专心的听了起来，因为歌满好听的，下一首，再下一首，好像越来越好听，我开始想到 Suede，想到 the Cure，甚至想到王菲，那些我曾经对于他们的歌声感到深恶痛绝，最后耳朵被强暴，内心被征服的那些人。我心里有一个声音“算了吧，随便他弄啦”。于是我爱上苏打绿，变成歌迷。他们唱完之后，我很不害羞的到后台，自我介绍，互相留下了电话跟 Mail，也留下了一脸错愕和傻笑。可是我心里燃起了希望。

最近他们开始录音了，学生玩团的态度要改变了，未来会怎样，没有人知道，我只是从他们身上看到创造的勇气，也激起我继续创造的勇气，在这个大人很无知懦弱却逞凶