

搶耳音樂廠牌計劃 為音樂工業提出另類答案

■ 文：iamjam
■ 圖：搶耳音樂廠牌計劃

林海峰早前在他的棟篤笑《是但嚟廣東話》中，改編陳奕迅原唱的《時代曲》成為《逆時代曲》，一句「第日我會如何 / 我會在香港過 / 盡做廣東新歌」，叫香港人聽得笑中有淚，也不禁令人再一次反思香港流行音樂會否繼續被邊緣化，音樂人又如何殺出重圍，打破主流運作模式，繼續倔強、冒險、征討？

音樂人要有勇有謀 精明經營事業發展

隨著製作和出版音樂門檻越來越低，不難看見香港越來越多獨立音樂人冒出來，如走溫情勵志 Pop Rock 路線的 Supper Moment，便成功在商業和自我之間取得平衡。但對大部分獨立音樂人來說，路仍是艱難。流行歌手黃耀明（明哥）於 1999 年創立自家廠牌人山人海，就是為了讓更多出色音樂人得到出版音樂的機會。一路走來，卻察覺出唱片越來越容易，很多音樂人擅於創作，卻不擅於處理商業和營運這一環。

他相信，隨著音樂工業越來越精細化，主流音樂難以繼續壟斷市場，如果能夠處理好商業經營這一部份，則每個音樂單位其實也是一個完整的音樂廠牌，無須依賴唱片公司。他以「純良如鴿子，靈巧似蛇」比喻獨立樂團的營運，熱愛音樂的心要保持純粹，但處理商業營運的部份時，必須精明、謹慎。

密謀「搶耳」 為音樂工業提出另類答案

由明哥擔任理事長的文藝復興基金會主辦、創意香港贊助的「搶耳音樂廠牌計劃」（「搶耳」），

正是嘗試為這個問題，提出一個另類的答案。這個為期約半年的計劃，旨在培育中小型音樂廠牌。「搶耳」早前已經在一百多隊報名的音樂單位中，經甄選後選出了十二組入圍單位，當中包括曾經隸屬主流唱片公司的迪子、曾自資推出唱片的獨立樂隊 Pasha，也有初出茅蘆的唱作人 Adrian Lo 等。

參加者將重新手拖手上學堂，參與由本地及國際音樂工業重量級人物主持的一系列工作坊，探究音樂產業的運作模式，並與本地資深音樂人（包括製作人馮翰銘、馮穎琪、伍卓賢等）配對成師友，最終在年末舉行的搶耳巡演及文藝復興音樂節中實踐所學。或許大家會問，音樂人玩好音樂便夠了，「廠牌」有何意義？或許這樣說，玩音樂是興趣，要將之昇華為事業，難免要「經營」。

例如明哥十分欣賞的英國廠牌 Bella Union，由傳奇樂隊 Cocteau Twins 的成員創辦，二十年來發展成國際首屈一指的獨立廠牌之一，招攬及培育了不少「同聲同氣」的樂隊。此外，他亦十分欣賞 4AD 及 WARP 等廠牌。「這些廠牌無論在音樂或是美學風格上，都很有自己的性格，辨識度很高，又或是一些樂隊如 Radiohead 本身已是一個廠牌。本地的話，何韻詩無論是在主流唱片公司或是成為獨立歌手後，一直很用心的經營自己的形象和與樂迷的關係，也善用社交媒體宣傳，值得音樂人借鏡。」

嘗試才能找到出路

「搶耳」計劃軍師之一郭啟華 (Wallace)，在音樂工業打滾多年，分身擔任 DJ、經理人及唱片公司顧問等，見證了 Cantopop 的光輝歲月。他直言香港音樂的確今非昔比。「大家近年常說要撐廣東歌，暫時都是一個情感上的宣洩，沒有實質的高見能夠拯救樂壇。我相信只有不停嘗試才有機會找到出路，好像何韻詩最近眾籌舉辦紅館音樂會，很實在地體現了一些新的可行方法。「搶耳」也是希望實驗在靠攏大公司以外，音樂人還有什麼選擇呢？」

「搶耳」的其中一個靈感，來自日本藝術家村上隆的藝祭博覽會《GEISAI》。這個自 2001 年起定期舉辦的活動，給予新生代藝術家展出作品的機會，讓他們與公眾、藝評人、策展人、收藏家直接交流，

像走木人巷般練出一身好功夫。始終，創作都是以人為本的行業，他期望透過「搶耳」令一班音樂人、製作人能夠互相認識從而擦出火花。他舉例，獨立樂隊雞蛋蒸肉餅的結他手 Soni 數年前參加了盧凱彤發起的結他比賽，從而認識其他製作人，甚至最近在鄭秀文的巡迴演出擔任結他手。「這些經驗很寶貴，讓獨立音樂人更能明白整個音樂工業的操作，對他們發展自己的音樂事業很有幫助。」

未來：每人有其「最佳位置」

說到對未來音樂工業的想像，明哥與 Wallace 都希望未來的音樂工業不再只是得幾個龐大的唱片公司壟斷，而是「大家都可以得到應得的 share，人人都有得玩」。我們經常說 80 年代時香港流行音樂的黃金時代，明哥反而相信真正的百花齊放，應該放眼未來。「80 年代很多巨星，也有一些樂隊能打入主流，但依然是由主流唱片公司主宰樂壇命脈。我心目中真正最理想的音樂工業是，無論你玩什麼

類型的音樂，也能找到自己的位置。不是每一個音樂人都需要像天王巨星般風光，但起碼能夠找到足夠的支持和資源繼續玩音樂。」

此外，「搶耳」計劃將於 9 月 12-14 日於香港大學舉行三場公開論壇，就「數碼音樂浪潮對音樂工業的影響」、「面對音樂工業變遷，怎樣在 2016 年經營音樂廠牌」以及「音樂節與國際音樂演出生態」三個範疇，分別邀請國際數碼音樂發行商 Believe Digital、美國獨立廠牌 Asian Man Records 創辦人 Mike Park、Noise Pop 音樂節代表、內地獨立音樂人李志等分享經驗，也讓關心香港以至國際音樂生態的樂迷參加。▲