

投稿類別：藝術類

篇名：

嘻哈文化之研究

作者：

林威賓。台南私立崑山高級中學。資訊科三年甲班
李孟軒。台南私立崑山高級中學。資訊科三年甲班

指導老師：

王世炫 老師

壹●前言

一、研究動機

研究者處於嘻哈舞蹈和嘻哈文化擴充與蔓延的社會環境中，甚至身體力行成為當中的一份子，並與志同道合的夥伴相互提攜，使研究者對於切身問題進行一反思性的課題，然而真正誘發並促使研究者以『台灣嘻哈舞蹈文化現象』為研究主題的動機

二、研究目的

台灣隨著政治與經濟結構的改變，嘻哈文化在台灣已成為不容忽視的現象，無論是在音樂、舞蹈或其他衍生的相關文化方面，諸多跡象顯示嘻哈文化在台灣儼然成為一股潮流，身為研究者的我們，可以藉由這些舞蹈現象，去更了解社會現象為何而改變，更可以經由這種社會現象來探索其舞蹈的文化意涵。

三、研究方法

到圖書館及網路尋找相關資料，詳細閱讀並紀錄後將資料彙整成研究結果。

貳●正文

一、嘻哈文化的起源&特色

（一）嘻哈文化的起源

1.嘻哈

嘻哈的英文是 Hip-Hop，原意指臀部跳躍的意思，亦即俗稱的跳舞，而在一般人的認知裡，嘻哈就是街舞的總稱，嘻哈文化也被等同於街舞文化，事實上嘻哈包含的範疇是非常廣泛的，它泛指黑人的語言、音樂、舞蹈、life Style……等等，這種種不同層面的生活文化才構成了 Hip Hop 的全貌，可以說沒有黑人就沒有 Hip Hop！Hip hop 嚴格來說它包含了 Niggier 的音樂，舞蹈，生活文化……很多只要是有關於黑人的種種都是。所以 Hip hop 也有給人一種慵懶且很隨性的味道。

2.嘻哈的起源

嘻哈在最初的目的是在促進和平、愛、團結與歡樂，使民眾可以遠離街頭負面的影響，嘻哈文化最早期是出現在 1970 年代的貧民區，即哈林區、布魯克林區、皇后區一帶，是由當時住在紐約的黑人們創作出來的，由於物質生活的匱乏，沒有多餘的錢從事娛樂活動，他們每天只能在街上打混，有的人打籃球、有的人就會在街上放著音樂盡情的跳舞，有的人藉由噴畫、塗鴉、即興演唱發洩情緒，久而久之就發展出獨樹一格、形象鮮明的嘻哈文化。

（二）嘻哈文化的特色

嘻哈文化的內容包羅萬象，包含的層面不僅是音樂，還包含街頭塗鴉藝術、街舞、黑膠唱片創作音樂的 DJ...等，這些都是 HIP-HOP 要素之一，在 OLD SCHOOL 文化中擁有極重的地位。以下僅就其中幾項，來說明嘻哈文化的特色。

1.隨性、叛逆：饒舌樂

嘻哈文化的特色之一，就是隨性與反叛精神，這可以從 Hip-Hop 的饒舌中感受得到，饒舌樂主要來自美國，是在十六年前開始於美國，日後流傳到全世界的一種音樂。在結合了美國的黑人音樂、語言、舞蹈，穿著、打扮等風格於一爐，變成了今日不斷創新的 Rap 音樂風格。Rap 形式多樣化，但無論如何，這些不同的 Rap 形式，都充分表現出美國黑人的心聲及不滿，而有話想說，又有才華的年輕人，也能在不同形式的 Rap 當中，找到自己的天空。

2.活力、自由：街舞

嘻哈文化的另一個特色，就是奔放、追求自由的活力，其中最能此一特色的就是嘻哈文化中的街舞，街舞<BREAKDANCE>一開始是紐約布魯克林的黑人在空地或自家庭院裡舉行大型的 Party，以聽饒舌音樂的節拍、節奏，而擺動自己的肢體而研發出來的，但當時不是在街頭表演。第一個將舞蹈帶入街頭的人是 Crew;Crew 也創造了幾個動作，比如像是 Popping<機械舞>就是最原

始的街舞，他也成立了第一個街舞的團體。街舞又有分 Old School Hip Hop Dance-LOCKING (鎖舞)，POPPING (機械舞)，BREAKING (霹靂舞)，WAVE (電流)，這種類型重視大動作與力道。New School Hip Hop Dance 這種是利用 R&B / Rap 這些較柔和的音樂來跳舞，風格上強調身體的協調性與律動。

3.個性化色彩：嘻哈服飾(attire)

嘻哈文化亦展現強烈鮮明的個性化色彩，以嘻哈服飾為例，大家印象中的超大尺碼服飾可算是其中的經典風格，這種打破一般人穿著觀念的特殊打扮，表現了年輕人想追尋自我個性化色彩的一面，但事實上這種穿法的來源和嘻哈文化的發源也有著密切的關係。原來嘻哈文化是早在 70 年代，由當時美國所謂的次等公民，即黑人、猶太人、墨西哥人.....等有色人種所發展而來(所以又有人稱嘻哈文化是次文化)。這種風格的形成因素，是由於黑人們在當時美國的有色人種經濟狀況不如白人來得優渥，然而小孩子卻生的比白人多，為了讓這些長得快的小孩子不至太快淘汰衣服，所以經常購買尺碼較為大件的 T-恤，不但可以穿的比較久，也可以一代傳一代，沒想到後來竟然帶動形成一種流行穿著。再加上嘻哈文化運動味重，寬鬆的衣服方便多了，因此演變出現眾所皆知的大尺碼穿著方式。

4.創意、藝術創造力

嘻哈文化的另一個特色是在藝術上表現強烈的創意，像透過 DJ、街頭創作者，就可以發現他們在藝術方面的獨特創造力，使音樂、繪畫注入一股特有的年輕族群的想法及生命力，DJ 是在派對上播放黑膠唱片的人，透過各種工具、手法，混搭、變化多種音樂，帶動現場氣氛；而街頭塗鴉<GRAFFITI>則源自於美國，塗鴉的特色是色彩鮮豔，字形要盡可能的有變化，還要和圖案有所搭配，兼具藝術性跟娛樂性才是好的塗鴉。塗鴉可以說是 Hip-hop 文化中的藝術展現，更是具象的反叛宣示。

(三) 嘻哈文化的代表人物

接著簡單介紹幾位在嘻哈文化發展過程中，居有舉足輕重關鍵地位的重要人物第一個發明唱饒舌樂的人已不可考，目前已知 James Brown 於 1933 年發明最原始的 FUNK 拍子，被稱為 FUNK 之父。

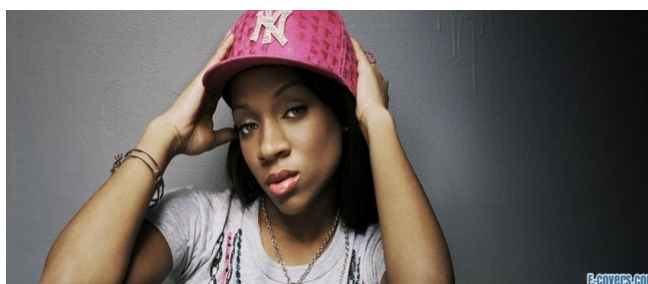


(圖一) James Brown

圖片來源:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/James_Brown_Live_Hamburg_1973_1702730029.jpg

MC Lyte 則是第一位唱饒舌的女性歌手，當時饒舌都是男人在唱的，他卻以第一位女性歌手的身分為饒舌的歷史打開新的一頁，真的很不簡單。



(圖二) MC Lyte

圖片來源:

<http://www.f-covers.com/cover/mc-lyte-facebook-cover-timeline-banner-for-fb.jpg>

Mitch 則是第一個在街頭塗鴉的饒舌歌手，就是他使的嘻哈和街頭塗鴉有著密不可分的淵源。



(圖三)街頭饒舌塗鴉

圖片來源:

<http://ldope.com/wp-content/uploads/2015/03/stance-Grim-image.jpg>

DJ Holly-W 第一個幫饒舌歌手做混音的 DJ，能夠演出類似黑膠唱盤所發出的聲音，算是 DJ 的創始者。

二、嘻哈文化與生活

嘻哈形成的文化可說是包羅萬象，前面曾指出，嘻哈文化的精神其實就是一種生活態度、生活文化，因此嘻哈文化其實是處處可見，廣泛且深遠地滲透在我們生活的每個環節中，為了讓大家更能創造自己的嘻哈風，以及更能了解嘻哈其中的奧妙之處，我將分成二方面說明：服飾和舞蹈，期待能更深入的瞭解嘻哈世界的百變風貌。

（一）舞蹈

在街上看到許多人跳舞，可是他們並不是只有隨意的擺動身體而已喔！裡面的技巧令人嘖嘖稱奇，絕非一天、兩天可以練成的喔！一般大家最容易聯想的就是街舞，但是嘻哈街舞實際細分又包含 4 種。

1.Breaking 是一種難度較高的舞步，大體上可以分為兩種類型

(1).大地板:手、頭、身體在地上旋轉

(2).小地板:肢體在地上踩出複雜腳步動作，加上刁鑽倒立。

2.Popping

用身體各部位的肌肉和關節，隨著音樂的節拍，加上自己豐富的想像力，創造出令人驚訝的舞步。屬於難度較高的街舞類型。

3.Free style

是一種出神入化的舞步，它將各種類型的舞蹈混合在一起，隨心所欲地表現，沒有舞蹈風格的限定，脫離一般舞蹈的規範，可以說是一種個性化的街舞。

4.Locking

即為鎖舞，會以很流利的動作忽然製造出停頓，是個有點帶有喜感的舞蹈風格。

隨著時代的演變，嘻哈舞蹈除了衍生出各種多元型態外，還適應現代人的需要發展出不同的功能，嘻哈舞蹈除了娛樂、表演外，現在還可以用來減肥，以下這則新聞就是最好的實例：現代女性都希望自己身體健康而且曲條苗條，因此運動廠商引進了瑪丹娜、小甜甜布蘭妮等巨星的舞蹈老師「JAMIE KING」所設計的舞蹈課程，要讓女性朋友們跳出時尚的感覺。JAMIE KING 最新設計的時尚健身舞蹈，主要是透過嘻哈舞蹈的概念，讓女性朋友們不但學會最新的舞步，還可以跳出好身材。（台視新聞，民國 95 年 3 月 15 日）（註一）

（一）服飾

「人要衣裝，佛要金裝」，出門在外最能表現自己的風格就是衣服，我們一般看到的嘻哈服飾就是穿垮褲、帶棒球帽.....，但是可沒這麼簡單喔，這其中是有很大的哲學，雖然現在滿街都是穿著嘻哈風的人，但是喜歡嘻哈風，穿得不一定是正統嘻哈風，想知道什麼是最酷炫的嘻哈流行服飾嗎？讓我來帶領大家一起認識和了解吧！

1.帽子

以大聯盟的帽子為主流

*大聯盟棒球帽有部分是羊毛的材質，很容易縮水，所以洗的時候千萬不要直接丟入洗衣機，要送乾洗。

*買大聯盟帽子，要注意的是，帽子要買比自己的頭圍大一號。因為吸汗之後，尺碼通常會縮一號，若買剛好尺寸的人，帽子縮水後就像戴上緊箍咒。



(圖四)棒球帽子

圖片來源:

http://image.rakuten.co.jp/capcollector/cabinet/00642383/img57118414.jpg?_ex=60x60

2.鍊子及配件

這是嘻哈服飾必備的元素，嘻哈樂手一定會戴鍊子，建議：買質感好的鍊子比較耐戴，如果能找到代表個人意義的會更好，許多教堂也有賣很便宜品質又好的十字架項鍊，尤其是念珠加十字架的類型。



(圖五)圓三角銀項鍊

圖片來源:

http://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2014/287/614/1343416782_1624996386.310x310.jpg

3.鞋子

鞋子是搭配衣服的重要配角，嘻哈以工作靴或高統白球鞋為主流，這是因為當嘻哈文化之研究你穿上褲管超大，動輒三十四腰以上的褲子，只有超大的工作靴或超大的高統球鞋才能讓你的鞋子被人看見。穿的方式讓褲管卡住鞋舌，這樣你精挑細選的鞋子才露得出來。



(圖六) Air Jordan11 代

圖片來源:

<http://www.hk-kicks.com/forum/attachment.php?attachmentid=88476&d=1431396366>

4.服裝

嘻哈服裝有兩種不同的穿法：

- (1).合身的嘻哈-穿棒球衣帶個帽子，穿條牛仔褲
- (2).寬鬆的嘻哈-大到不行的褲子、衣服可以當雙人被蓋

其中寬鬆的穿法比較流行，它非常強調顏色的搭配，在視覺上給予人強烈的意象，其配法有下面幾種：

- (1)對比色-對比色像是紅配綠，感覺有一種極端的視覺感受
- (2)相似色-像是黃配綠色，顏色相近的，感覺有一種協調感+舒服視覺
- (3)漸層色-漸層色像是同色系，上衣是深綠，褲子就是淡綠，感覺層次鮮明，也不會有搭配上的困難度

以上的各種介紹，就可以明白嘻哈文化深厚的影響力，它無所不在、遍及我們生活的各個層面，不只在歐美世界、全球各地乃至台灣本島，都可以接觸到嘻哈文化的蹤影，由於它極具創意、親和力及個性化的色彩，因此又格外受到年輕族群的喜愛與支持，只要親身走一趟年輕族群出沒的地點，像是西門町、五分埔、唱片行，就可以看到許多作嘻哈打扮的年輕人，感受嘻哈文化在台灣強大勢力。

三、嘻哈文化的影響與檢討

所有的東西都會隨著時間不斷產生變化，而嘻哈文化也不嘻哈發展至今也 20 多年了，但現在嘻哈的意義卻跟從前大不相同，嘻哈在最初的目的只是在促和平、愛、團結與歡樂，希望透過音樂、舞蹈各種形式，讓大眾瞭解自由、正義、平等、尊敬、責任及自我表達的重要性，希望藉此能幫助民眾可以遠離街頭負面的影響。可是現今的嘻哈文化逐漸失去它原有的意義，年輕族群們在學習嘻哈文化時，大家關注的焦點只是要如何打扮、展現自己的時尚流行感，放眼望去台灣街頭，四處都可看見穿著垮褲、唸著 rap、跳著街舞的年輕人，但他們往往只是因為追逐流行，覺得學習嘻哈就是酷、炫、走在流行尖端，只認識嘻哈的表面形象，卻不熟悉嘻哈文化的起源及背後精神。不僅無法瞭解一項文化的優點、內涵，也無法深刻省思自己追逐、學習這項文化的意義何在。更有甚者，在盲目追逐外來的嘻哈文化之餘，就全然否定、放棄了自己固有的文化主體，這也使得台灣的傳統文化、藝術在近年來面臨逐漸沒落、衰退的窘境。

實際上，在學習外來文化時，我們也不應忘記自己的傳統文化，甚至可以吸收外來文化的長處，為傳統文化注入新鮮的活力，像前陣子新聞便報導，有人將嘻哈舞步融入了台灣傳統名俗藝術宋江陣中：嘻哈文化之研究全國傳統民俗活動的宋江陣比武大會，傳統陽剛味十足的宋江陣，現在加入了嘻哈舞蹈，還有體操表演，讓宋江陣的表演更加年輕化和充滿活力，相當有看頭。一身嘻哈裝扮的年輕人，他們讓宋江陣不一樣了。結合年輕人的創意，這場武林大賽，充滿了舞蹈的力與美。高雄縣內門鄉的宋江陣活動，被文建會評鑑為十二大傳統節慶之一。隨著年輕化的趨勢，宋江陣不再是陽剛的武術，還結合年輕時髦的創意，為宋江陣注入了新血活力。(台視新聞 3 月 11 日)(註二)

王力宏的新專輯「蓋世英雄」，Sony BMG 為了拍攝新歌「蓋世英雄」的 MV，耗資 150 萬元，橫跨洛杉磯、紐約、台灣等地，王力宏成功的將中國京劇融入嘻哈音樂，MV 中的內容包括舞龍舞獅、嘻哈舞蹈，由於「蓋世英雄」MV 中需要京劇演員表演，王力宏與導演特別在 LA 當地華人地區尋找京劇演員，因緣際會下，找到經常往返 LA 與台灣兩地的京劇名師王海波，經過王力宏細心的解說及邀請，王海波大為讚賞王力宏這次 chinked-out 曲風概念及拍攝想法，不但親自下海指導京劇演員的動作，還把她在 LA 的三位京劇學生「借將」給王力宏，讓王力宏十分感動。「蓋世英雄」MV 的幕前幕後可說是臥虎藏龍，除了 rap 高手歐陽靖，美國導演 Sam、京劇名師王海波外，美國當紅歌手碧昂絲及蜜西艾莉特專屬舞者也在 MV 中露一手，大跳霹靂舞。

除了王力宏外，許多知名藝人也紛紛在自己的樂風、舞蹈中，注入嘻哈元素，因為音樂無國界，所以傳播速度才能更快，讓大家看到前所未有的文化新浪潮襲捲世界各地。(Now 今日新聞 5 月 20 日)(註三)

參●結論

一、結論

嘻哈為一種外來的文化，嘻哈文化所影響的範圍已觸及我們生活的各個層面，其包羅萬象的內容也讓人目不暇給，面對這股強大的外來新興文化，我們不必像清朝實施鎖國政策一樣，全盤地抗拒或否定它的存在，因為它所發揮的影響力已經是不可扼抑的，但我們也不應該全盤地接受它、而否定了自身的文化傳統。相反地，我們應該好好瞭解這項文化的內容及

存在價值，只要善於吸收、結合外來文化和自身文化的優點，自然能激盪出不一樣的新火花及化學作用。這也是這篇論文所要傳達最重要的主題。

二、建議

我們現在生活在一個資訊發達的時代，很容易接收到世界各地的文化，我們稱這種現象為「地球村」，嘻哈饒舌文化不過是這地球村裡小小的一環。透過饒舌歌曲，我們總能不拐彎抹角的表達出內心最原始的想法，雖然可能有時歌詞較為粗俗，卻是最貼近社會底層人們的生活，唱出不滿的地方，為饒舌歌手自己，也為社會發聲。饒舌音樂在台灣並非主流，有些歌手在網路上擁有很大的名氣，但卻無法像蛋堡或葛仲珊一樣大放異彩。要說影響的生活範圍，饒舌有韻律的節奏，很容易讓人進入快樂的狀態，隨之舞動；饒舌歌曲的歌詞通常都很直白，有時批判社會、批評政府，很容易讓聽眾心有戚戚焉。而對於學生來說，饒舌文化或許是為了流行，但在讀書時，能隨著一起律動，讀書就變得輕鬆，不再那麼緊繃。饒舌音樂為了節奏感，常常會有重低音的效果，這樣的結果對於年紀較長的人們來說卻可能變成吵雜，而歌曲速度快，也是饒舌的特色之一，人們若是沒有歌詞對照，也極有可能無法理解歌詞意思。

三、心得

我很開心可以依照自己的喜好寫一篇論文出來，我喜歡嘻哈我喜歡饒舌所以我選擇這個主題在適合不過了。因為嘻哈文化讓我們的生活娛樂更多彩多姿，也讓我在心情不愉快時獲得紓壓，更能讓我交到更多志同道合的朋友，寫這篇論文當然也爬了很多文了解更多不同層面的嘻哈讓我更長了一些知視原來這文化不僅在一個小圈圈裡面，而是逐漸的在向外不斷擴展當中。

肆●引註資料

註一：台視新聞網。嘻哈舞蹈新風潮 外國明星也瘋狂

<http://www.ttv.com.tw/news/SearchElement.asp?q=%E8%88%9E%E8%B9%>

註二：嘻哈結合台灣民俗文化 蹦出新火花（現場觀看高雄內門廟宇陣頭出巡）

註三：今日新聞網。王力宏蓋世英雄介紹

<http://www.nownews.com/n/2008/05/20/973303>