

世界音樂產業進入戰國時代 「搶耳博覽」助樂手找「聲」途

近年香港主流樂壇不復當年勇，反而更多樂迷開始留意較小眾、獨立的樂隊，有些獨立樂隊如 Supper Moment 更成功打入主流。加上互聯網、街頭音樂及音樂節的盛行，歌手也未必需要像以前一樣靠大型唱片公司發圍。不過，獨立音樂人想在芸芸歌手中突圍而出，甚至衝出香港，也需要更大的平台及人脈。香港文匯報記者走訪了將舉辦首屆《Ear Hub 搶耳博覽》以凝聚獨立音樂力量的柴子文及音樂總監陳桂豪（James），以及一些獨立音樂人，看看他們有什麼方法讓獨立音樂繼續在香港雄起。

文：香港文匯報記者 陳添浚 攝：彭子文

■ 歷時3日的首屆《Ear Hub 搶耳博覽》集合了亞洲頂尖的樂隊。

非牟利團體文藝復興基金會將於本月10日至12日於九龍灣國際展覽中心舉辦首屆《Ear Hub 搶耳博覽》，什麼是「搶耳博覽」？它和一般音樂節有什麼分別？柴子文這樣解釋：「珠寶也有博覽會，藝術也有博覽會，如每年度的 Art Basel，Ear Hub 除了由廠牌、演出者、搞手擺攤組成博覽，交換卡片和唱片，還舉行兼備分組及專題研討的圓桌會議，以及由12個單位組成的 showcase 展演。所謂 Hub，就像 USB Hub 一樣，這次是 USB Hub 1.0。」

冀當同類型活動中香港代表

「搶耳博覽」重要特色之一是「搶耳圓桌」的專題研討和分組對話部分，當中的與會者位位都來頭不小：包括 Fuji Rock 音樂節創辦人及英國 Smash 總監 Jason Mayall、英國 PRS 基金會總監 Vanessa Caroline Reed、德國慕尼黑 Sound of Munich Now 音樂節創辦人 Christian Kiesler、韓國首爾 Zandari Festa 執行董事 Yoon Young Kong、影響城市之聲創辦人及草莓音樂節國際藝人預定負責人張然等，他們將探討亞洲表演場地、國際音樂節演出渠道、大中華區的音樂市場對策與現場演出策略、如何在亞洲推廣音樂並建立網絡等音樂議題。

搶耳博覽藉以吸引世界各地的業界代表來港，為新音樂及新廠牌發掘演出及交流機會外，同時音樂愛好者亦可欣賞音樂演出，香港代表還有盧凱彤、雞蛋蒸肉餅，而內地代表則有融合民謠與搖滾的唱作人李志，屆時他將夥拍韓國 2017 年度最熱話題新音樂團 Se So Neon 及 Goonam 表演。另外日韓和內地也有不少樂迷耳熟能詳的歌手到來。

柴子文說約10年前香港其實也曾經舉辦過近似的音樂博覽會。不過因為當時氣候未成熟，所以辦得不成功。但近年內地音樂創作環境的急速轉變，促成了是次搶耳博覽。他解釋：「這幾年內

地多了很多戶外的音樂節，多了很多 Livehouse，單是大灣區就有700多間，這得益於新興年輕中產階級的口味和生活文化。加上內地也開始注重知識產權，騰訊早前就買下了不少網上音樂版權，音樂市場逐漸成熟。香港作為一個具開放精神的自由貿易中心，很適合連接內地和外國的音樂產業。而 Ear Hub 希望成為同類型活動中香港音樂界的代表。」

助獨立音樂衝出世界

不過，James 強調，他們不是為了搵錢而舉辦是次音樂博覽，最重要是要支援獨立音樂。「我們是一個非牟利團體，因此除了有圓桌專題研討這個嶄新環節外，和香港其他音樂節如 Clockenflap 最大的不同之處就是那些活動是為了賺錢，所以他們請的都是最賣座的樂隊。但我們除了有名氣很大的樂隊演出外，也會提攜一些有潛質，但不是最出名的樂隊。事實上，文藝復興基金會一直也有一個獨立音樂的 incubation program。」

獨立音樂的精神，就是互相欣賞、互相交流，而這也是搶耳博覽的初衷。「獨立音樂的 band 之間總是愛互相分享。韓國、日本的音樂人未必熟悉香港、內地和台灣的 band，但他們會很好奇想知道。我們就是要製造這樣一個機會。像內地的李志，其實他已經很出名了，收入也很可觀，但他還是經常自資到內地的3、4線城市巡演，這次也會來我們的博覽，因為他們這些歌手也想被外國的音樂人看到，走得更遠，和更多人分享。當然我們不能不提商業價值，聚集世界各地的音樂人可以加強相互之間的 networking，為音樂人爭取到更多的外國演出機會。其實在外國如英國的 PRS 基金會多年來都一直孕育了很多成功的獨立音樂人，但香港一直沒有這樣的資助，希望這個博覽會可以走出第一步。」柴子文謂。

獨立音樂人指香港機會多

香港的獨立音樂人 Olivier Cong，受到 Radiohead、Steven Wilson、Tom Waits 及 Leonard Cohen 等音樂的影響，啟發他創作另類的歌曲，由他在英國留學時期所創作的首支單曲《Searching For The Raven》，即可感受到他虛空沉鬱的獨特創作特色。他以民謠、藍調及另類搖滾為主，透過運用多種不同樂器，創作出瀟灑虛空沉鬱個人特色的音樂作品。他覺得香港獨立音樂圈近年的確是有很多發圍機會，甚至比外國更多。以前他曾在英國的酒吧、新加坡 Music Matters 表演的經驗，最後選擇回港發展。「因為香港的 indie 音樂文化還在發展中，所以反而像我這種年資不算深的音樂人也找到不少機會，反而在外國有很多獨立音樂人已經很出名，很難與他們競爭。」

Olivier 今年年初發佈了首張專輯《A Ghost & His Paintings》，之後被 Apple Music 的「New Artist

■ Olivier 認為香港獨立音樂圈今年有很多發圍機會。

Spotlight」選中，成為香港首位入選的音樂人。他入選大型音樂公司的推介榜單，也證明了主流音樂與非主流音樂界線的模糊。Olivier 事無大小都要一腳踢，他說：「這其實有好有不好，壞處是辛苦一點，但好處是不用和其他人夾時間，自由度大一點，有時一晚也可以辦妥。」他除了作曲和唱歌外，也會接不同種類與音樂監製相關的工作維持收入。「例如舞蹈表演的音樂，為廣告、短片及藝術展覽等不同範疇的編曲，電影配樂等，我也會監製。」

樂壇新盛世？

「香港樂壇已死」，是我們經常聽到的一句話，但柴子文和 James 都覺得，現在反而才是香港音樂的盛世。「現在做音樂的人很多，根據官方的數字觀塘工廈就有幾百隊樂隊。而且現在的音樂人原創能力很高，很多人都愛說80、90年代香港主流樂壇怎樣厲害，但那些音樂很多都是 cover version。」

柴子文這樣比喻：「其實現在不只香港，整個世界的音樂產業都進入了戰國時代，就連大型的唱片公司如環球唱片近期也開設新的音樂品牌專注小眾音樂。不過，香港連戰國時代也沒來到，還是在春秋年代，競爭還沒到白熱化階段，有更大的包容性。」近年也聽說過不少唱片公司把旗下歌手包裝成唱作人、街頭音樂人等，也側面反映了主流與非主流的界線愈來愈模糊。柴子文續說：「現在也沒有人像以前靠廣賣唱片維生，因為唱片根本沒人賣，大家都在摸索不同的商業可能，有時候一支沒大財團

背後支持的獨立樂隊只要有一千個超級粉絲不斷支持也可以生存。」

■ 柴子文和 James 聯手舉辦首屆搶耳博覽。

■ 柴子文希望 Ear Hub 成為同類型活動中香港音樂界的代表。

■ James 強調音樂博覽最重要是支援獨立音樂。

■ 李志將於搶耳博覽演出。主辦方提供

■ 眾人發表對搶耳博覽和香港獨立音樂的看法。

PHOON：目標用音樂搵食

樂團 PHOON 將於「搶耳」展演——香港之夜，即博覽會的首天演出。PHOON 由主音木子、貝斯手靈、鍵盤手林律及鼓手正心4人於2005年組成，名字有風的意思，取萬象紛亂中唯有「風」永不改變的意思。它們以英語為主要創作語言，配以日系的曲風，製作出極其爽快的音樂和朗朗上口的旋律，其單曲《YOU!》及《PURE》於本地的大型音樂節 Clockenflap、Wow And Flutter 及自由約等演出，亦曾於台灣覺醒音樂祭和發條音樂節等地演出。

PHOON 覺得，類似搶耳博覽的大型活動對於本地獨立音樂人的發展有很大裨益，因為在這個樂壇新世代，行內和行外人的界線變得很模糊，他們對於如何爭取到海外演出

機會，如何與獨立音樂唱片公司合作，甚至是音樂人有何出路等，很多時都無從入手。主音木子說：「我們自己在家寫了首歌放到網上，就被當成行內的一員，那其實從資訊接收上和行外的人沒分別。有時候獨立音樂唱片公司可能會有一些人脈，但像搶耳博覽這樣連 Fuji Rock 音樂節創辦人也能請來是不可能的。」

此外，PHOON 也特別珍惜能在現場向世界各地專家及樂迷表演的機會，一方面是因為獨立樂隊的「靈魂」就是現場演出，另一方面在海外演出累積粉絲是他們維生的重要途徑。「你不可能只靠傳一個 demo 給人看，別人想看到的是你現場的感染力。而且我們之前在台灣表演時也累積了一些台灣的

fans，始終對香港的獨立音樂人來說，多些海外 fans，就多一點生存的機會。」木子謂。

不將主流與非主流對立

有一些香港獨立樂隊憑反映時弊的歌曲突圍，像 PHOON 這種靠唱英文歌的，是否就等於主攻海外市場。「其實我們唱英文歌的本意不是說要專攻海外市場。例如韓國獨立樂隊 Hyukoh 也是唱英文歌，但人家依然被發掘了 pop 的潛力，紅透半邊天，成為國民樂隊，只是香港還沒有人用同樣的方法取得成功而已。」

不過，本地獨立音樂的整體環境比以前好也是個不爭的事實。「現在多了很多 indie

的推手，樂迷也開始關注 indie。如果你說正式的 livehouse 當然沒有太多，但如果你把 cafe、酒吧等地方也算進來，那表演的機會的確多了很多，前幾天就連油麻地有間茶餐廳也成為了表演場地。」木子如是說。

PHOON 打算在8月推出樂團的首張專輯，提到樂團能迅速成為本地其中一支最受矚目的樂團的原因，PHOON 的成員都覺得其中一個原因是他們成軍以來都沒有將主流與非主流視為對立，而是謹記丹麥神級樂團 Mew 的一句話「用最偏門的方法寫流行樂」。木子現在全職投身音樂事業，他直言現在最大的目標是靠音樂「搵到食」。「這個目標看似很市儈，很普通，但其實要靠音樂為生一點也不容易。」他說。

■ PHOON 主音木子（左）和鍵盤手林律將於博覽會首日演出。