Hammertime Underground Rap

主要是早期地下人员 厂牌 因为当时互联网资源极为有限 这些人受时空的限制 各自发展出了独特的、地域性非常明显的风格 那时代也基本没有互联网市场 独立音乐人受制于传统唱片发行销售的模式 01 02年后此情况有所改善 再之后03 04年出的没太加进来 早期太琐碎的也没有加进来

东海岸

最初代: ultramagnetic mcs 主要是kool keith

史前但对地下后辈有影响 或者自身有地下倾向的:

gang starr 对hiphop艺术形式不断探索的精神 premo成型后的风格在当年也有一批追随者 (dilated peoples, k-otix, rasco等等)

organized konfusion 第一张黄金时代后期风格 审美非常抽象 第二张是典型硬核 两位成员 pharoahe monch prince po后来出的就是地下 也包括和他们关系近的mr complex

diggin in the crates的部分成员 ag, oc比较接近地下, diamond d也有一点 主要对说唱与制作技术的挖掘和进步的追求和后来的地下相似

boot camp click家族成员 black moon, smif n wessun, heltah skeltah, ogc 第一张专辑主要还是硬核 98年后基本就是地下

很多泛东岸/硬核后来都转成地下了一方面是因为这类音乐整体进化的方向与地下那些人比较吻合 产生了一些合并 包括上述的 organized konfusion, ag, oc, sadat x(90年代后期), masta ace (00年代之后) artifacts的两位成员 el da sensei和tame one 武当相关的masta killa killah priest hell razah在00年代的专辑也多由主营地下说唱的厂牌发行 以及呆逼canibus(rip the jacker) 还有landspeed公司的各种人等等

dj premier推出过一个选集 收录一些地下状态的东岸风格人 也有一些地下 97年发行 非常早所以地下的方面有些模糊 挺好听

divine styler风格怪异, 在80年代末 90年代初就出了一些迷幻且令人费解的专辑 90年代后期 的word power 2被mo wax发行 可以算成地下说唱较为边缘的人

重要人物与厂牌

kool keith

dr octagon可以说是最早的地下说唱之一, 联合了dan the automator与dj qbert 封面是一个硬核朋克界的著名画师弄的 忘了叫啥了

之后大哥和kutmaster kurt出了各种搞怪概念 dr dooom, masters of illusion, diesel drivers等等 也搞色情题材的 周边人物有motion man, dopestyle 1231 这俩都很好 后者有个土里爬出来的非常不错 延续了dr octagon的味道

kool keith甚至还和ice t合作过一个皮条主题的项目 也非常胡逼好玩

prince paul

个人第一张专辑psychoanalysis在wordsound出版 非常猥琐咸湿 后来与dan the automator组成handsomeboy modeling school 也是地说经典 自己的专辑prince among thieves是嘻哈剧场经典 提携了非常有趣的mc paul barman

rawkus - label

可以包含几乎所有纽约地下说唱的来源(ditc organized konfusion) 出版了地下说唱最重要的一些专辑合辑(company flow, black star, mos def首张, pharoahe monch首张等等) 引出来了一些后续的厂牌(def jux eastern conference)

rawkus的发行量在00年代比较大,国内也能买到,所以远超过字面意义的地下除了最经典的一系列出版 还有隐藏的情色风格专辑 来自smut peddlers 由the high and mighty和cage联手完成

duck down - label boot camp click家族大本营 无需多言

fatbeats - label

主要以distribution为主 当年国内能买到atmosphere的专辑god loves ugly多亏了他们 fatbeats vol 2是个优秀的合集 他们签的一些人也不错 比如j-zone

j-live & 7heads

真学校包说包制作 正直有点可爱 7heads水平比较一般 胜在清新

non phixion & necro Horror之于gangsta就像海洛因之于快克

Juggerknats

早期的地下 相对不太活跃

wordsound - label

不能算是纯粹的hiphop厂牌 以illbient或dub为主 有一些器乐嘻哈的成分 如spectre 也有一些 说唱怪人 如sensational 那是非常奇怪

saul williams

偏诗人 音乐也和其他地下这类不太一样 但在当时一些合集中有收录 如lyricist lounge, black whole styles等

landspeed - label

基本以偏向硬核的风格为主 如non phixion 也收录了一些波士顿地区人士 如7l estoric 还有一 些不能算地下 如cormega

dj spinna的组合jigmastas挺好

波士顿有7L estoric 后与inspectah deck组成czarface, mr lif大哥水平也不错 类似的有edan和这波人关系密切 还有insight 他后来与damu合作的专辑算是个小经典 波士顿本地有brick records

mf doom

最重要的宅系说唱人 把diy精神贯彻到底 作品质量非常不稳定 好的极好 烂的极烂 在当年并没有受到最高的评价 并因为经常一个beat给各种人使用被质疑专业性 在后来还因为找人代演一事被广泛谴责

与其相关的count bass d非常有趣 来自南方在90年代中期出过一张屌丝气质强烈的另类风格 专辑 后来也比较不靠谱 但很奇怪地被优美系爱好者推崇 mf grimm则比doom更加神秘 作品完成度不高但挺好玩

75 ark - label

昙花一现但作品水平都颇高 antipop consortium, 以及dan the automator的一系列作品如a much better tomorrow, deltron 3030, lovage等

ozone - label

收录一些偏向实验性质的组合如mike ladd, sonic sum, antipop成员等

def jux - label

在00年代初期倍受追捧 cannibal ox, el-p, rjd2都很成功 aesop rock的labor days, murs, mr lif 的个人专辑也非常优秀

eastern conference - label

The high and mighty的厂牌 延续了组合及周边人员如cage copywirte等人的风格 cage的盲人电影很经典

babygrande - label

费城jedi mind tricks的厂牌 收录immortal trchniques canibus 法老军队等 风格偏向硬核 又狠又神秘 直男气息爆炸 jean grae的this week很好 华裔组合mountain bros也是他们出的

nature sounds - label

在00年代中期接棒 泛地下 偏向硬核 从masta killa到mf doom都有

纽约的arsonists也是水平不错的组合 当年由matador发行专辑

纽约的tonedeff和qn5 music 不咋好听 后来为南方的cunninlynguists提供了平台

新泽西的dalek后来在00年代中期名声大噪 音乐风格偏工业白噪音 甚至和faust合作过 比上述人员晚了一些

相关活动组织

Stretch and bobbito shows, lyricist lounge

中西部

rhymesayers - label

atmosphere, eyedea, blueprint等来自中西部的地下说唱 atmosphere早期作品与eyedea用本名olive hart出版的作品传达了类似emo的情绪 brother ali的专辑也很经典 blueprint和rjd2的组合soul position水平也挺好 此厂牌寿命持久 很难得

anticon - label and group

比较偏向艺术院校学生的嬉皮审美 主要成员互相有各种组合 包括deep puddle dynamics和 clouddead都很完整优秀 也有一些纯电子音乐人如dosh

sage francis首张专辑私人日记很优秀

类似的还有加拿大人buck 65 在九十年代就开始自制专辑 后来在00年代被华纳签了

Ohio地区黑人白人都怪

fat jon/five deez, mood (hi tek, main flow), megahertz有成员rjd2 copywrite 成员camu tao在去世前留下一张遗作 风格甚至快到达了kid cudi

lone catalyst偏向真学校 j rawls来自ohio 挺厉害的制作人 但是 j sand说的一般 j rawls与fat jon有组合3582 被优美系粉丝所喜爱

相关活动组织

scribble jam

芝加哥

All natural和molemen 比较接近真学校风格 不算特别好听 金宝喜欢 capital d有一张writer's block还不错

芝加哥地区还有galapagos4公司 组合typical cats比较一般 成员qwazaar的个人专辑还行 多人实验组合rubberoom不太好听 两位制作人组的the opus还不错

底特律

j dilla/slum village周边以及受其影响出来的一群风格类似的人 phat kat, dabrye, black milk, 甚至到danny brown

前几日去世的amp fiddler和这个场景的联系也不小 对j dilla曾有过指导帮助 也给moodymann 弹过乐器 薪火相传

底特律还有怪人esham 算是地下有些牵强

密西根的binary star也是还不错的真学校 one be lo挺好

西海岸

史前组合, 有影响与转型成地下的:

Hieroglyphics

del和souls of mischief早期是另类

del到future development基本就是地下了下一张大脑两面非常优秀 del最优秀的作品应该还是3030 hiero组合专辑3rd eye vision是典型地下 当年卖的非常好 组合成员多 水平参差不齐 hiero旗下的合集很多 souls of mischief成员opio的专辑triangulation station是部后期佳作

Freestyle fellowship

这个组合比hiero还早 风格极为抽象 很多承自爵士vocalese的说唱flow 组合前两张专辑都是 经典 属于另类

成员aceyalone的第一张专辑虽然也还算是另类范畴 但说是地下也行 其他几位成员也分别在 90年代后期出版了地下风格的专辑 mikah 9的time table甚至非常大作 展示了不少爵士元素 甚至找了LA独立爵士老前辈horace tapscott来参与 这个组合的风格对很多后辈如busdriver影响很大

相关同辈还有abstract rude 他自己也有一些组合 也很早 但不好听 与aceyalone和mikah9合作的haiku dtat倒是很好

The likwit crew

酒精团不是严格的组合 包括最早出道的alkaholiks 还有dilated peoples, defari等 da liks早期风格偏向东部 有年轻的madlib, 甚至diamond d参与制作 da liks的专辑不敢说是地下 但 dilated和defari首张的风格就比较典型 其他近亲包括planet asia, phil da agony。xzibit的第一张由e swift制作 也是这个家族的风格

the coup

这个组合很难归纳 可能因为其独立姿态在后来自然融入地下那个圈子了 但很不典型 最有名的事件大概是他们有个封面是炸大楼的 后来发生911被换了

beastie boys

兽孩在90年代中期的一系列作品中呈现的手法 选材的追求 和digger的气质对西海岸地下场景有一定的影响 hello nasty中他们甚至与mixmaster mike合作 融入了场景之中

其他还有一些偏向东部风格的人如ras kass, saafir或rasco 也在后期转型成地下的风格 chino xl也可以算成这类 但那几年出的太少了

重要个人组合厂牌

stones throw - label

扔石头可能是西海岸影响力最持久的厂牌, 早期出品质量最高 包括lootpack首张 rasco首张 peanut butter wolf自己的专辑"我家黑胶一吨重" 后来以madlib为核心出版了一系列他的分身专辑 包括quasimoto, yesterdays new quartet/quintet, jaylib, beat konducta系列等

在地下最好的时代过去后 他们推出的madvillainy和j dilla的donuts都产生了巨大的影响力 而在同时他们出版的还有tortoise成员化名bumps弄的打击乐专辑

扔石头有一套自己的独特模式 不仅出说唱 egon负责的分厂now again负责发掘再版老funk soul groove类音乐 属于从采样到说唱都包办了 oh no的有些专辑甚至就是根据他们出的一些 rare groove制作的

还有一位比较相关的是declaime 他能说能唱 是一个实体版本的quasimoto 他的老婆georgia anne muldrow可以说是连接neo soul与alt rnb时代的中间人

扔石头也是少数地下这波过去后仍在持续厂牌之一

dilated peoples

最早的ep出自abb 第一张属于地下 后来获得了主流的成功 evidence在college dropout里甚至 有贡献一部分制作

相类似风格的组合有swollen members 可以继续延伸至厂牌battle axe 收录不少这一系列的老哥 也是重要的西海岸厂牌

living legends

相对松散的西海岸组合 神秘且抽象 the grouch和eligh能力不俗 有一些完整的作品 scarab很怪 mystik journeymen是94 95年就开始活跃的早期团体

murs应该是最出名的成员 早期II风格的作品不算特优秀 反而在def jux的玩具人那张以及和 9th wonder或者slug合作的felt组合更好

felt前三张都很有趣 第一张由 the grouch制作 第二张是大气的ant制作 第三张则成了实验风格 由aesop rock制作

大型团体

西海岸非常多大型团体 比如the shapeshifters, the visionaires 其中有一些活跃成员2mex, radioinactive, busdriver类似的人还有awol one 这些人与制作人daddy kev, omid, factor有无数相互的合作, 组合等

daddy kev和awol one在mush的合作专辑slanguage尝试打通爵士的自由即兴与嘻哈 是张独特佳作 busdriver至今仍然活跃 其生涯后期的作品perfect hair非常优秀

jurassic 5

最崇拜黄金年代 热爱funk soul 少见的多mc 双dj组合 前三张专辑皆经典 可延伸至ozomatli

quannum

和j5审美相通 前身是solesides 是dj shadow, blackalicious, latyrx的集合 这些成员也互相换 着来回组 dj shadow与cut chemist有无数经典dj现场 以播放rare groove为主 quannum公司也出过一些优秀的groove类音乐再版

people under the stairs

双人团体 风格偏爵士 清新 作品普遍优秀 成员thes one后来成立了tres records 继续出版优美系的人 水平不高

styles of beyond

和linkin park关系比较好 第一张是不错的地下说唱

zion i

风格神秘 第一张里还有drum n bass 持续力也很强

olodomion

西北部大型团体 风格可以说比较接近rhymesayers

abb - label

小公司但有些出版挺重要 如little brothers 还有一些如sound providers也挺不错

om - label

这公司以电子为主 但出版过重要合集deep concentration, people under the stairs的一些重要作品也是他们出版的 其他地下说唱还包括ming and fs等

up above - label

Visionairies家族为主

mush - label

风格从地下说唱, 电子到独立唱作人都有 嘻哈部分包括了clouddead及其成员的一些分支, boombip, fat jon的器乐专辑 以及西海岸一些大队中重要成员的专辑 如awol one和daddy kev , busdriver, circus, omid, radioinactive等等 也有一些随机的零散人收录如labtekwon, listener等

Uprok - label

西北部厂牌 整体偏乖 偏christian向 deepspace5 tunnel rats等

Ubiquity和plug research - label

不是纯嘻哈厂牌 但他记录了一些制作人如nobody, daedelus, flying lotus等 对地下嘻哈比较 友好

相关活动组织

Project blowed基本包含了小一半西海岸地下相关人士 松散 没必要把所有人联系起来考虑 但提供了不少线索

南方

早期雏形时期有count bass d

亚特兰大的mass influence出现在不少合集中 风格低调

休斯敦有k otix 风格挺崇拜dj premier 休斯敦还有一个vg skillz又名v zilla 风格偏向真学校 硬核 后来去和jedi mind tricks混了

dead prez很边缘 不能算是地下但和black star这些人混了

cunninlynguists是典型的地下 和dungeon fam有一些联系 最有名的专辑是a piece of strange 后来还有张dirty acres拥抱了南方形象 甚至有big rube赏光 他们是优美系里的佼佼者 水平一直保持的不错

北卡的justus league包含little brother 9th wonder以及一堆小弟 出道比较晚 和上述大部分不属于一代人了

南方较少初代地下人 基本都是03年后出来的偏向优美系的 如cyne, strange fruit project等

海外

Mo wax - label 英国

重要程度无需多言 dj shadow blackalicious dj krush money mark

BBE - label 英国

非常乐迷审美的厂牌 重视黑人根源音乐 黑人舞曲 另类或地下嘻哈出版水准也不错 早期针对制作人推出的the beat generation系列为pete rock j dilla marley marl dj spinna等人提供了难得的平台

Ninja tunes - label 英国 dj vadim 99 02年的两张非常好

Big dada - label 英国 ninja tunes旗下

为英国本土地下 roots manuva new flesh 欧洲地下怪人ttc提供了平台 也接纳了美国的一些怪人 如mike ladd, company flow的成员bigg jus

lex - label 英国 warp旗下

这公司cd的包装极为精致 重要作品有dangermouse的一系列合作专辑 和jemini的ghetto pop life, gnarls barkley和dangerdoom等 doom后期的项目jj doom也很不错

Groove Attack - 德国

重要的欧洲分销公司 06年左右国内能买到大量的地下说唱都靠他们(还有另一个重要的欧洲分销公司是PIAS)此厂牌自己也出版过一些不错的作品

Mary joy - label 日本

为murs发行过专辑 合集系列tags of the times水准很高

唱盘主义伴随地下说唱发展, 最好的例证就是在最早期和最经典的地下风格音乐中 搓盘占了极大的比重 如dr octagon的dj q-bert, company flow的mr len, dilated peoples的dj babu, deltron 3030里的kid koala, lootpack的dj romes等等

上述一些人也隶属重要的搓盘组合: 东岸的x-ecutioners, 西岸的invisible scratch piklz, beat junkies等

一些搓人自己专辑的音乐风格接近illbient 如rob swift或mixmaster mike 搓盘类中优秀的专辑有dj q-bert的wave twister 另外也有kid koala这种阳光欢乐的风格

此类音乐多以竞技性为主 音乐性略逊 极端例子如dj faust

另一类重要的唱盘艺人有cut chemist, dj shadow 这些人偏向混剪播放rare groove的唱盘主义可关联至hiphop起源时代的早期dj 如steinski 他的lession系列非常经典 cut chemist 也致敬过 steinski本人也在那段时间复出 出版了一些新mix作 水准非常高

纪录片scratch记录了这段历史 此电影的原声非常不错 如果只听一张唱盘主义可能这个原声 是最全面的

重要厂牌 bomb hip-hop, hip-hop slam, asphodel(并非专营搓系但出版了一些重要专辑)

器乐嘻哈和地下的关系也比较紧密 很多世界范围内的人都有参与 dj krush dj vadim dj cam 等等 不展开了