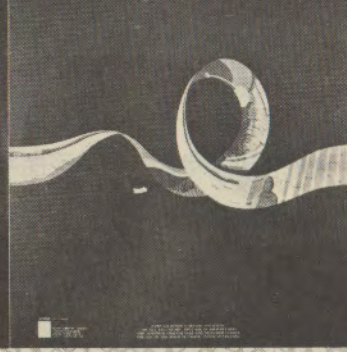
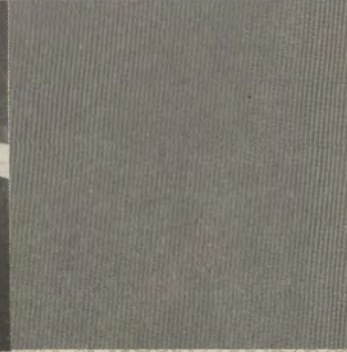
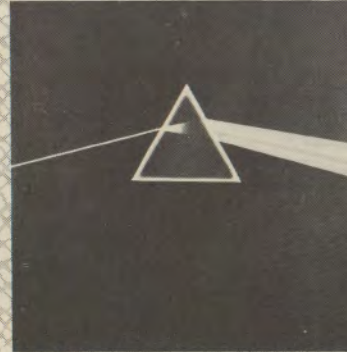
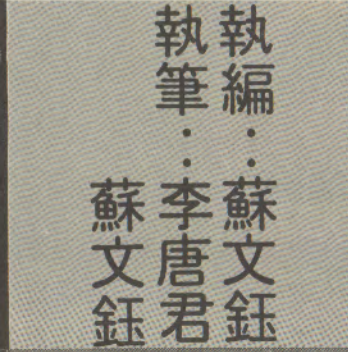
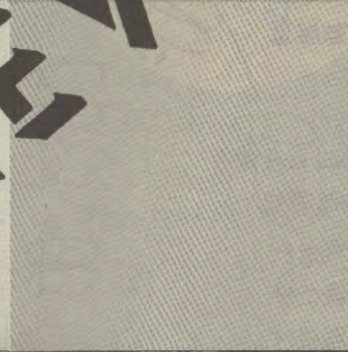
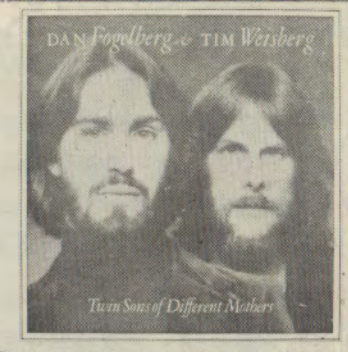
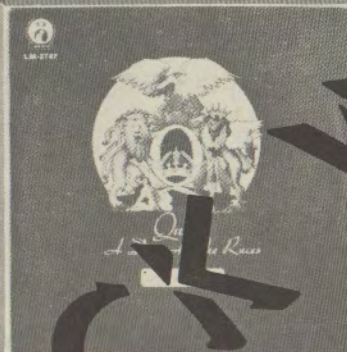
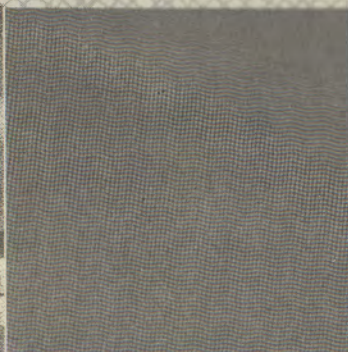
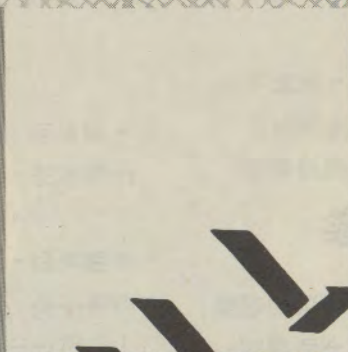
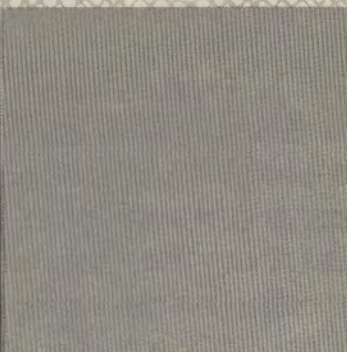
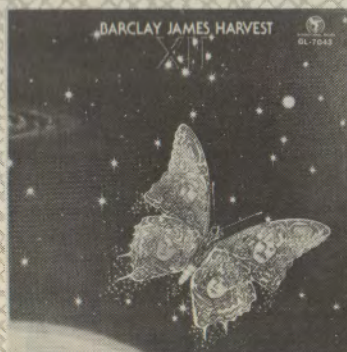

ROCK NEVER DIES

執編：蘇文鈺
執筆：李唐君
蘇文鈺

前言

聽搖滾樂的這些年，一直為搖滾樂被一般人視為不入流而深感不平，難道就因為偶而有一天打開收音機，自收音機內傳來的那幾聲嘶吼就認定搖滾樂就是如此？而一竿子打翻一船人，殊不知在搖滾領域中有許多很好的作品。而要欣賞這些作品就得先對搖滾的類別和定義有番了解。

搖滾在如今乃指各種音樂和傳統搖滾的混合體，包括爵士、藍調、古典、電子合成樂…等，甚至日常生活能表達作者意念的聲音都可納入去完整、赤裸地表露心聲。題材也是千變萬化，如以下各例：

1. 以歷史、傳說、小說為根據：如APP的Tales of mystery and imagination-Edgar Allan Poe
2. 以科幻、太空為題材是前衛和迷幻最喜愛的如：PINK Floyd的A saucer full of secrets。
3. 以對現實弊病，內心空寂為主，一直是搖滾的最大重心：如PINK Floyd的The Wall（Bob Dylan是先聲）。

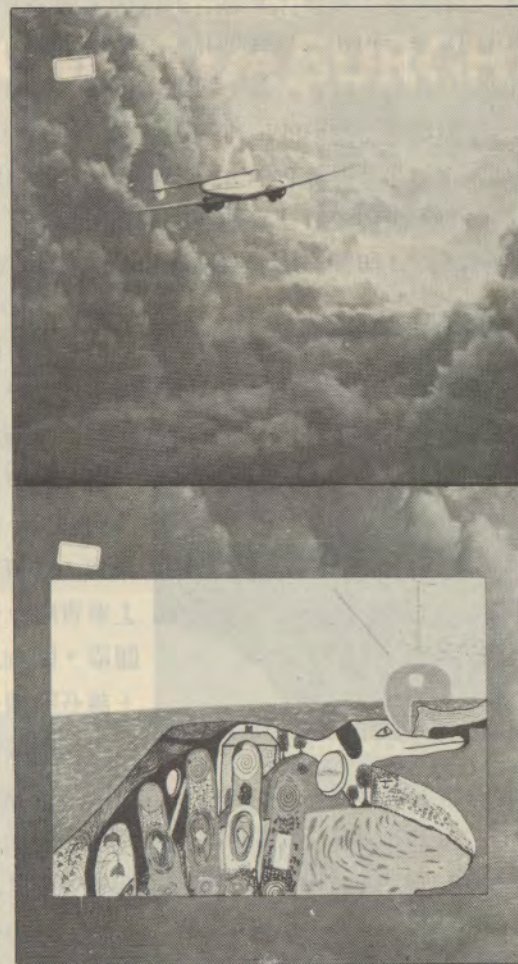
4. 以古典音樂為題材如E.L.P的Picture at An Exhibition即改編自莫索斯基的展覽會之畫。另外尚有以愛情、抽象概念…等為題材，而由於各樂團或唱片所選的題材不一，詮釋及表現的方式也不相同，因此一個樂團可能同時屬於好多種搖滾，因此在此就不強加限制而僅就其路線及些有價值的唱片做一介紹，希望同學就以下的前衛和古典兩種有番認識。

Part I 前衛搖滾及其代表樂團介紹

企圖突破傳統窠臼的音樂概念孕育於六十年代中期，領頭革命的實驗家正是Beatles，1967年Beatles發表“Sgt. Pepper”專集，當時適逢嬉皮運動和藥物文化的高峯時期，人類的思想已解放到極點，搖滾樂受到這股強大的青年新文化革命的洗禮，也開始蛻變，當時在英國有一群年輕人為了追求自我音樂的理想，紛紛組成了實驗音樂團體，領導人物是Pink Floyd Sound（Pink Floyd前身），Soft machine（前衛爵士團體），Tomorrow……等，這些團體只在酒吧、Club中演唱，實不能造成氣候，這些Avant-Garde的藝人們與當時諸如Cream、Jimmi Hendrix等Hard Rock的樂團相比之下，顯然十分脆弱；就從1967年開始，Pink Floyd首先推出的專集是“The Piper At The Gates of Dawn”，’68 Soft Machine推出同名專集，同年Yes也已經成立，King Crimson的前身Giles、Giles & Fripp也發行第一張專

集，後來成立的超級團體Emerson，Lake & Palmer的團員之一Keith Emerson加入Nice，這年可真是前衛搖滾最重要的一年，’69年Yes發行第一張專集，King Crimson也推出搖滾樂的經典作“In the Court of Crimson King”，’70年初，Emerson Lake & Palmer成軍，Yes的“Fragile”推出，這兩個團體將迷幻藝術（Psychedelics）推到極致，從此前衛音樂成為搖滾的一大主流。

Giles，Giles & Fripp在’68年第一張專集中大膽地加入了

爵士和古典的成分，演奏則運用即興技巧，以後的King Crimson更將此兩種手法發揮的淋漓盡致；深具古典素養的Keith Emerson使得Nice的身價節節上漲；Pink Floyd則廣泛地運用電子音效，以極高明的手法，創作最具現代感的音樂，「神秘主義」與「迷幻精神」是他們的最大特色，Soft machine的純粹前衛理念，奠定了搖滾在藝術上不可磨滅的成就；而Genesis式的前衛藝術將搖滾音樂與影像串結成“音樂立體主義”，同時也開創了搖滾音樂中寓言小說的文學手法，並具體力行戲劇化，他們的舞台就是搖滾主義戲劇的前衛試驗場；Yes則創造了前衛搖滾的典型，不但將音樂的面貌神奇化，更以唯美的合聲吟唱法來編曲，使我們能遨遊浩瀚宇宙，感受宇宙萬物的諧和。

70年代中晚期E.L.P. King Crimson Yes的相繼解散，使人感覺到前衛搖滾也到了山窮水盡的地步，這幾年，前衛搖滾頗有東山再起的樣子，King Crimson的重組，Asia的成立，Pink Floyd的“The Wall”及今年的最新作品“The Final cut”的推出，

將來究竟如何呢？讓我們等著瞧吧！下面介紹較著名的團體：

① Pink Floyd (推薦唱片：The Wall (2 LP))：

英籍的四入搖滾團體，是空間搖滾(Space Rock)的鼻祖，其專集水準之高，可謂搖滾界第一，不論歌詞、編曲，尤其是氣氛的營造都是頂尖高手，以擅長錄音技巧有名，從60年代成軍至今將近二十年卻依然未遭解散的噩運，是少數的僅存前衛超級團體，從'64到'83年間共出了14張專集，除了兩張Sound Track和兩張collection專集，其餘都是概念唱片，他們對作品的要求非常嚴格，從'73年的“Dark Side of the Moon”之後，每兩年出一張，而每次都造成極大的轟動。Pink Floyd的音樂歷程相當複雜，從早期的Space Rock到70年代後的超現實主義與對人類精神生活的探討，傳遞概念的媒介也由最初的音樂走向舞台上的多媒體到最新的電影(據報導The Wall已拍成電影)。

他們的第一張專集“The Piper At the Gates of Dawn”在'67年推出，這張專集的絕大多數曲子都成了Psychedelic Music的經典作，其他如“Astronomy Domine”和“Interstellar Overdrive”(星際間的傳送裝置)則成了Space Rock的名曲，尤其是長達十餘分鐘的Interstellar overdrive的編曲手法與音樂意象的表現手法令人咋舌，更難令人相信的是在十五年前就能出現這麼高水準的作品：進入冷冰的傳送機器，四週寂靜無聲，勾起對機械化的冷漠和人類的孤獨的感概，裝置一開啓，組成身體的分子開始分解，肉體開始被轉移，只留下精神在宇宙間徜徉飛翔，穿越了時間、空間，正當感受到宇宙的平和與奇妙之時，一歛神，已到了另一個星球了。第二張專集“A Saucerful of secrets”於68年夏天推出，原吉他手Syd Barret因病脫離，改由原為男模特兒的David Gilmon擔任(David Gilmon對藍調音樂頗有研究)，此後Pink Floyd的音樂有了極大改變，第三張則是一部電影“more”的配曲Sound-track；1969年Pink Floyd進行一項音樂的冒險，在第四張“Ummagumma”的2 LP專集中，首先嘗試表現藍調搖滾，David Gilmour承襲了英國藍調風格的傳統，Richard Wright則克服了鍵盤樂器演奏技巧的困難。在錄音技巧上，錄音室內Pink正確地使用在當時並不普遍的P.A. System和VCS-3 Synthesizer，現場部分的良好效果則顯示Pink使用技巧的純熟(Ummagumma的2 LP中有一張是錄音室專集，另一張則是現場實況)。70年春天，Pink Floyd推出一張高水準的作品，“Atom Heart Mother”，內容相當艱深，專集A面的“Atom Heart Mother”組曲揉和了爵士、藍調、古典、民謠與迷幻音樂，是完美的前衛作品的典型，B面的最後一首“Alan's Psychedelic Breakfast”突破了Pink的舊有範疇，將錄音技巧發揮到極致，此曲包括“Rise & Shine”，“Sunny side up”，“Morning Glory”三部分，從一個人的起床、盥洗、煎蛋、倒咖啡、滴水

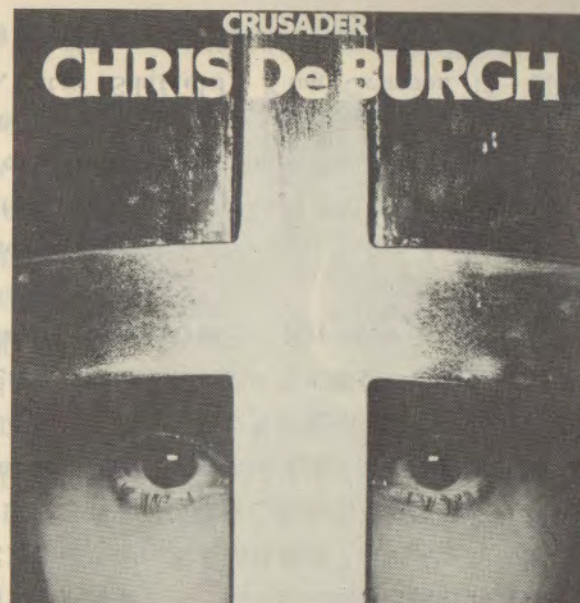

到拉抽水馬桶的聲音都那麼地真實自然，一點也不像在胡鬧；擔任這張專集的錄音工程師正是後來的前衛團體“Alan Parsons Project”的中心人物 Alan Parsons，最後一首的曲名或許指的正是 Parsons 本人；70 年 12 月推出一張選集“Relics”，都是些初期作品；第六張專集“Neddie”發表 71 年，技巧和題材仍和過去一樣，但更加純熟、精鍊，A 面第一首“One of These Days”處理得十分高明，暴風雨前的寧靜，淒涼的風聲，由弱而強，暗示著激憤的情緒亦有增無減，以後數張唱片

仍留有此曲的餘蔭，B 面長達 25 分鐘的“Echoes”是首偉大出色的作品，Pink 真的是非常優秀的團體，在這麼多年中，他們一直都能創造出偉大珍貴的作品；在 Echoes 中我們可以感受到一股理智上的矛盾與存在體驗的困惑，藉由音響的感受可以感覺到這首曲子成了一股發洩的途徑。72 年 5 月推出第七張專集，電影 Sound track “Obscured by Clouds”，這張為他們打入美國市場，但實際是 Pink 較差的一張專集。’73 年 Pink Floyd 推出了搖滾史上停留在排行榜中最久的一種專集是 Pink 所有專集中，最富趣味性的一張，主題也走向人群，不再朝孤僻而艱澀的方向發展；Pink Floyd 又再次將他們高人一等的錄音特殊效果顯現出來，在每首曲子的前奏或背景音樂加入了各種音響，造成這張專集給人生

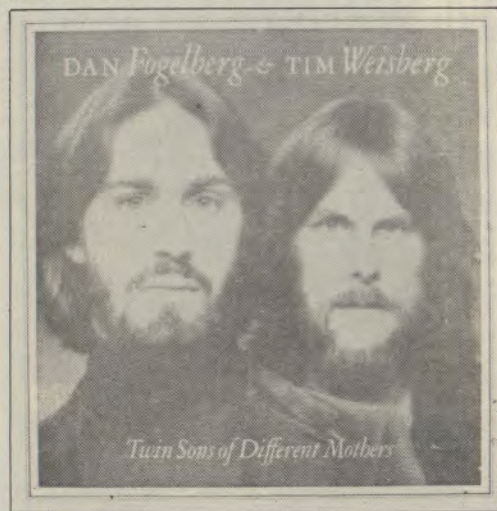
動的印象；這張專集中的歌詞也是引人注目之處，Roger Waters 填寫的歌詞簡短而饒富趣味更令人深思，也是此張專集成功之處。可能由於“Dark Side of The moon”在商業上的成功，使得 Pink 深怕無法突破自己，之後每隔兩年出一張專集，1975 年，一張新風格的作品“Wish you were here”問世了，Pink Floyd 在作品中發出了對巨星生涯的一種厭倦態度，而且音樂風格也轉向成熟而穩重的傾訴方式的藍調，儘管這張專集在商業上的成績不如前一張，但 Pink Floyd 突破他們以往的風格，趨於更冷靜、更深入、更嚴謹；’77 年“Animals”的風味又與以往同，在這張專集中首次感受到 Pink 也是屬 Heavy 的團體，由於意念上的轉變，在作品傾洩出來的是淒涼與孤單，這張專集只有三個主題意識針對現代生活的現實、無情，人心的污穢，有錢有勢的 Big Man 的表面的尊貴與背後貪婪的嘴臉，Sheep 暗示一般被動的大眾，任由 Pig 的操縱和 Dog 的吞噬，Dog 暗示 Pig 手下的一些打手和

不擇手段的人們，其中一段歌曲寫著：

Who was born in a house full of Pain
Who was trained not spit in the fan
Who was told what to do by the man

Pigs 如同在動物農莊仍代表著權勢的操縱者；這張作品上的音樂以一種稱為「自我意識反射的詞句和前進型態的音樂聲調合而成的復古藍調」的型式出現，被單純化的主題更加强整張唱片的完整性，是張和科學幻想、迷幻無關的好作品。這幾年的 Pink's 作品都走向人世間，不再搞太空、迷幻的音樂遊戲，社會的各種怪異現象使得這些成長於 60 年代的老藝人有滿肚子的感觸要說，1979 年曠世巨作 “The Wall” 問世，二張一套的專集使得 Pink Floyd 很過癮地表達他們的意念，這一套專集艱深到成為搖滾史上少數幾張一直不為人

知其中中心思想的專集之一，筆者個人以為整張唱片在述說一個受到現代社會反常現象，摧殘而造成精神分裂（現代人常見的精神疾病）人格不正常的社會犧牲品，故事環繞著家庭、學校、社會、愛情，將現代人疏離的關係和教育的偏失，家庭的破碎、愛情的不穩固述說得深刻到令人感覺到當內心深處被人洞悉的那股不自在感。Pink 在這張專集中，揉合了藍調、古典、歌劇、合唱，同時對搖滾的詮釋比過去更成熟，運用更自如。在專集一直提到 The Wall，究竟這道牆指什麼？柏林圍牆？人與人之間的牆？有形的牆、無形的牆，而我們都是這道牆上的一塊磚？或許答案就在你我內心深處底不敢面對的另一面。

81 年出了一張選集 “A collection of Old Dancing Song”，今年（1983 年）則推出了第十四張專集 “The Final cut”，筆者只聽過音樂，卻不曾看過歌詞，所以無法確知其中中心主題可能和戰爭有關，就音樂而言，和 The Wall 極為相似，可能由於 The Wall 成績太好的關係，感覺上這張作品並不出色，Pink 為了順應潮流，也作了一首夾有 New Wave 味道的曲子 “Not Now John”，或許這是唯一和過去不同之處。

②King Crimson (In the court of Crimson King)：

英國籍前衛搖滾的代表性團體，1969 年成立，1974 年解散，7 年後，1981 年 6 月，King Crimson 的創始者 Robert Fripp 又重新組成 King Crimson，再度披甲上陣。King Crimson 的原始團員包括原 Giles，Giles & Fripp 的吉他手 Robert Fripp，鼓手 Michael Giles，原 God 的主唱及後來超級團體 Emerson，Lake & Palmer 的團員 Greg Lake，一位對古典樂、爵士樂有豐富演奏經驗的薩克斯風、橫笛、單簧管和曼陀鈴手 Ian McDonald 和負責歌詞的詩人 Peter Sinfield。King Crimson 以一種純粹的概念式，前衛化的手法詮釋音樂，他們以一獨特的各自為政的樂器演奏法，而這種有意的散亂演奏法使編曲中的每一項樂器脫離了固定

的曲調與和弦進行，企圖以單獨的不規則演奏結合成全體一致的特異樂風，無疑地他們是成功的，而這正是他們令人懷念的地方。King Crimson的團體曾多次變動，許多搖滾巨人都出自King Crimson，但團長一直是Robert Fripp，K.C. 的生命一直掌握在Fripp的手中，要了解K.C. 先要瞭解Fripp，Fripp 對吉他有深厚造詣，平日行事特異，將音樂視為一種藝術。King.C在重新組團前有10張專集，以第一張In the court of Crimson King最有名，「當你初次聽到King Crimson 時，會給你一種毛骨聳然的恐怖感，然後會產生一種莫名其妙且十分不安的心情，像是一片極大的陰影把你籠罩著……」。其餘九張分別為②In the Wake of Poseidon ③Lizard ④Island ⑤Earthbound ⑥Larks Tongues in Aspic ⑦Starless and Bible Black ⑧Red ⑨King Crimson U.S.A ⑩Young Persons Guide To King Crimson K.C. 的音樂融合古典、爵士和搖滾，相當具有深度，是個歷史性的前衛團體。

③Yes (Fragile)

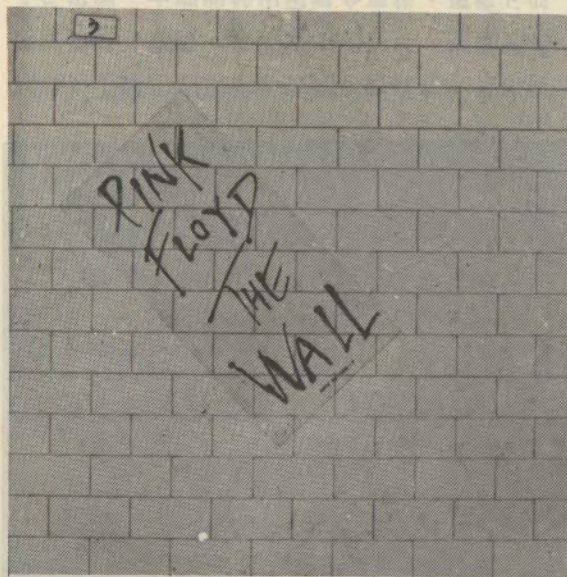
Yes成立於1968年，由中心人物Jon Anderson與貝斯手Chris Souire與後來加入的原King Crimson鼓手Bill Bruford、鍵盤手Tony Kaye、吉他手Peter Banks組成，69年推出第一張

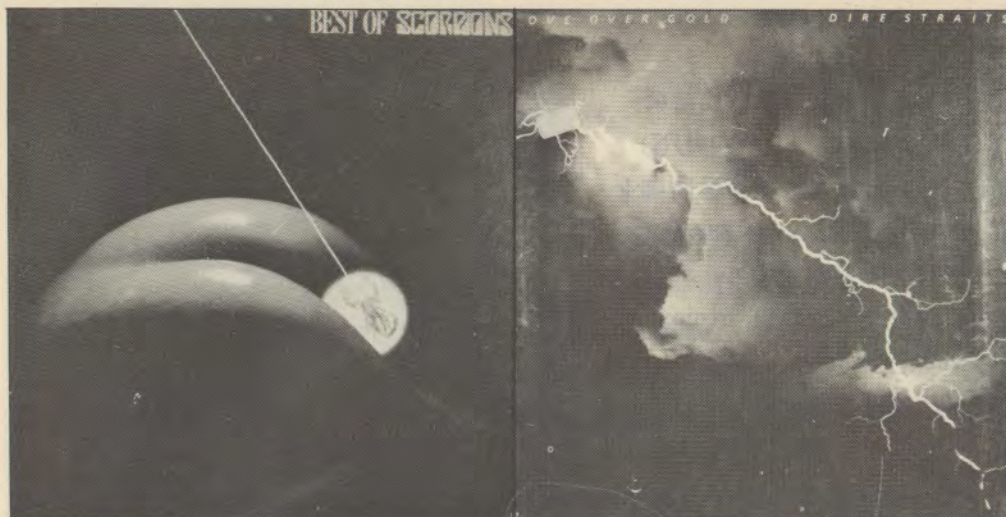

同名專集，Yes較有名的專集包括③The YES Album, Steve Howe在此張之前加入 ④Fragile自這張開始，Tony Kaye退出，Rick Wakeman加入 ⑤'72 Close to the Edge ⑥YESSONGS ⑦Tales from Topographic Oceans，錄完此張後，Wakeman離去，Patrick Mordz加入 ⑧'74 Relayer ⑨Drama Yes 對於音樂的收放快慢處理的相當自如，各個樂器的安排得當，相互穿插使曲子流暢明朗而乾淨俐落，YES的特色在於他們一直有個很巨大的宇宙觀，在這個概念下從事音樂的創作，這點可以從他們的專集上的插圖看出，另一個特色是他們十分借重鍵盤樂器Mellotron、Synthesizer、Moog和Organ來增加作品的生動，從第一任Keyboard手Tony K. 的和協性到第二任wakeman 標榜個人存在的意識，要求自由放任，灑脫不羈，將交響音程加入演奏，及第三任的Patrick Mordz 都是一流好手。Yes這個前衛之祖雖已解散，但他的團員諸如Jon Anderson、Rick Wakeman、如今在Asia的Steve Howe和Groftaey Downes等仍舊秉持Yes式的前衛內涵，不斷地發表新專集，Yes表面已之，但他的精神永存搖滾之中。

④Genesis (The Lamb Lie Down On Broadway)

被譽為演唱會最佳表演團體，對舞台上各種視覺裝置十分注重，為了達到視覺和聽覺的雙重效果，

在舞台上運用如雷射、廣角立體銀幕、乾冰和煙霧彈等多媒體。成軍於1967年，早期風格十分怪異，中期開始出現概念專集，風格近似Space Rock最近則開始走向較通俗的音樂。曾經是此團之重要團員有：Peter Dinklage、Tony Banks、Phil Collins。

⑤ Alan Parsons Project (Tales of mystery and Imagination)

Alan Parsons是前衛搖滾界的傳奇人物，他原本是個錄音工程師，最早是協助Beatles灌製“Abbey Road”專集，隨著Beatles的解散，他和Paul McCartney組的Wings繼續合作了“Wild Fire”和“Red Rose Speedway”，之後又為Hollis這個較溫和的團體製作了五張專集，包括名曲：“He ain't Heavy he's my brother”，同時Alan Parsons也開姓與英國最前衛的超級搖

滾團體Pink Floyd頻頻接觸他為Pink Floyd製作了三張超水準的專集：

1970年的Atom Heart Mother

1971年的Neddie

1973年的Dark Side of the Moon

這三張專集手法之高，令人稱奇，Dark Side of the Moon更為Alan贏得第一次葛萊美獎“最佳錄音工程師”，同時Alan也吸引了不少創作前衛作品的概念。之後Alan Parsons開始為一些剛出道的樂手或團體製作唱片，如Al Stewart, Ambrosia Pilot, John Miles，不但為這些新手贏得名和利，也使他再度拿到GRAMMY獎。1975年Alan Parsons的多年好友Eric Woolfson向Parsons提出了組成樂團的構想，以Alan Parsons為主，每次選

定一主題，製作整體概念唱片，稱之為Alan Parsons Project，每次針對不同主題邀請不同風格樂手助陣。此團有三位中心人物，分別是

Alan Parsons-Producer, Engineer、詞曲作者、偶而兼吉他手或Keyboard手

Eric Woolfson-Executive Producer 詞曲作者、Keyboard手

Andrew Powell-Orchestra Arranger、choir Arranger交響樂曲部份的編曲者

Eric Woolfson對電子鍵盤樂器的演奏技巧有深刻的研究，對唱片之製作也頗有心得，是Parsons之左右手；Andrew Powell則專攻樂曲編排與交響樂的處理手法，畢業於劍橋的國王學院（King College），對於和聲與音樂的搭配下過一番工夫，第二張專集“I. ROBOT”中的“TOTAL ECLIPSE”即出自他的手筆。此團的推薦唱片Tales of Mystery And Imagination-Edgar Allan Poe是他們的第一張專集，也是一張前衛概念音樂的經典之作，在製作期間所動用的人員、器材都十分浩大，雖然是一張概念唱片，卻在短短兩個月內締造佳績，成為白金唱片。稱其為概念唱片經典作有兩個理由：1.整張唱片在闡釋美國最具風格的作家Edgar Allan Poe的恐怖小說“Tales of The Grotesque And Arabesque”，題材本身就具有幻想力；2.它的樂曲編排和樂器演奏均已達完美無缺之境界，將古典、搖滾、合唱、特殊錄音效果融合成一篇流暢的樂章，把懸疑、恐怖的氣氛表現得十分成功，尤其是B面長達15分13秒的“The Fall of The House of Usher”組曲將古典音樂和錄音室效果配合得天衣無縫，在聆聽之時，一影像自動出現在眼前。

APP的音樂就旋律而言就很迷人，而加上音樂的效果甚佳，所以是個深淺皆宜的團體，從1976

S T O M U Y A M A S H T A
S T E V E W I N W O O D
M I C H A E L S H R I E V E

的Tales of Mystery & Imagination 1977年的I ROBOT，'78年的Pyramid，EVE，'79 The Turn of a friendly card '81 EYE in the Sky 張張精彩，只可惜商業氣氛愈來愈濃，希望將來不會將APP歸屬在POP中。

⑥ Camel (Snow Goose)

概念音樂團體，以演奏為重，演唱曲只佔極少部份，音樂風格揉合爵士、藍調、搖滾、電子合成音樂，往往有股神秘浪漫的味道，Camel 給人的感覺正像駱駝一樣，沈靜、穩重、祥和，慢的曲子給人一種浪漫、朦朧的美感，快的曲子則顯得生意盎然活潑有趣；Camel 隨沒有雄壯開闢的氣勢，但却有婉轉流暢的韻味，令人回味無窮。Camel成立1972年，成員包括原Philip Goodhand-Tait的吉他手Andy Latimar，Bass手Doug Ferguson和鼓手Andy Ward，和新加入的鍵盤手Peter Bardens，'73年推同年專集，不甚成功，'74年推出Mirage，自此開始受到著目，'75年的Snow Goose使Camel踏上成功之路，Snow Goose乃根據Paul Gallico的同名小說而寫的，'76年Moonmadness和前張風格相同，卻稍遜一籌，'77年Rain Dance則又比前幾張為差，曲子的風格較散亂，韻味亦不足，'79年Breathless筆者不曾聽過無法評論，'81年推出Nude，是張相當不錯的唱片，所陳述的概念較完整統一，內容對戰爭的深切描劃令人聽完，不禁為人類的愚昧扼腕，是張不錯的唱片，值得一聽。

⑦ Mike Oldfield (Five miles out)

Mike Oldfield是實驗音樂的大師，在他尚未滿二十歲前，就完成了赫赫有名的實驗音樂Tabular Bells，這張唱片中二十幾種樂器全部由他自己演奏，共錄製二千三百次，大法師這部電影即以他的演奏曲作為主題曲，從73年到去年Mike共出了六張專集，而你如果想將他的音樂歸屬到任一類音樂的話，你會發覺你不知如何選擇，下面一段話摘自StereO Review 1982年某月的一篇專訪：

What is representative ? That's not easy to define even for Oldfield himself . Asked to give a name to the kind of music he makes , he was somewhat at a loss .

" It's just me . It relates to hundreds of different sorts of music in different ways , every little bit of music that ever made me think ' Oh , I like that ' — English Blues . English hard rock . a bit of bluegrass . Irish music . synthesizer music Classical music . even nursery rhymes and children's music "

Mike oldfield的音樂是很難描述的，但給人的感受卻是神奇的、自然的，他的音樂似乎能夠喚

起深藏在人與生俱來之對聲音的韻律感，如果要找一個證明音樂也是一種世界通用語言的例子的話，無疑地Mike Oldfield 的音樂正是這個例子。Five Miles out 是 Oldfield 1982 年的新作品，也是一張值得收藏的軟體。

⑧ Tangerine Dream (Force majeure)

德籍前衛樂團，用 Synthesizer 等鍵盤樂器來表現抽象的主題，由於以純演奏來表現，對聽者嫌太繁複了，從成軍以來一直以概念唱片為主，由於只使用電子合成樂器，有時會造成一種單調不活潑的感覺，Force Majeure 是 '79 年的作品，去年推出 White Eagle，風格和過去相同，事實上大家對此樂團的歌曲十分耳熟，因為電視節目和廣告常以他們的曲子作為配樂。

⑨ Sky (Sky 4)

Sky 是個揉合古典、爵士和搖滾的純演奏樂團，他們的作品都以一些古典作品作為藍本而加以改編，使用的樂器多半是鋼琴、Synthesizer、吉他等令人感到柔和的樂器，給人一種寧靜祥和之感，很適合深夜或睡前聽。他們的編曲手法極為前衛、爵士的影響很深（如果您曾聽 Keith Janet、Pat Metheny 等爵士樂手的作品，就發覺他們有類似之處）。認真而言，他們不算搖滾團體（儘管使用搖滾樂器），乃是一個將古典作品以現代樂器來詮釋的實驗者。Sky 4 乃 82 年的專集，裏面的曲子愈聽愈感到餘韻十足。

⑩ Utopia (Initiation)

提到 Utopia 就等於是提 Todd Rundgren，Todd Rundgren 是個音樂全才，除了會演奏各類樂器外，更是位出色的作曲家，錄音工程師和製作人，關於 Todd 個人經歷在此不談，Utopia 成立於 1974 年，從一開始 Utopia 就秉持著走前衛的意念，第一張專集一半為現場錄音，一半則為錄音室試驗作品，內容過於艱澀使得一般人不太能接受，第二張 Initiation 則略有起色，其創作動機乃根據 Alice A Bailey 的科幻小說“A Treatise on Cosmic Fire”，整張專集瀟灑著東方神秘的味，錄音效果相當不錯。'75 年又出現了 Another live，'76 年的 Faithful，'77 年的 RA 確立 Utopia 的風格。Utopia 正如其名，其音樂是相當幻想的。

Part II 古典搖滾及一些唱片介紹

在一般人印象之中，搖滾樂似乎就是那些極端喧鬧，節奏強烈，藉以喚起人類原始本能的音樂，也有人認為搖滾樂是和暴力、藥物有關，也是種頹廢的象徵，其實不然。除了所謂的Hard Rock，Heavy metal Rock .. 等外，如古典搖滾、抒情搖滾……等，不少是意境悠遠，旋律平易近人的，有的更成為人類社會中種種不良現象的揭發者或良知的代言人，提出不少值得人們深切探討的問題。

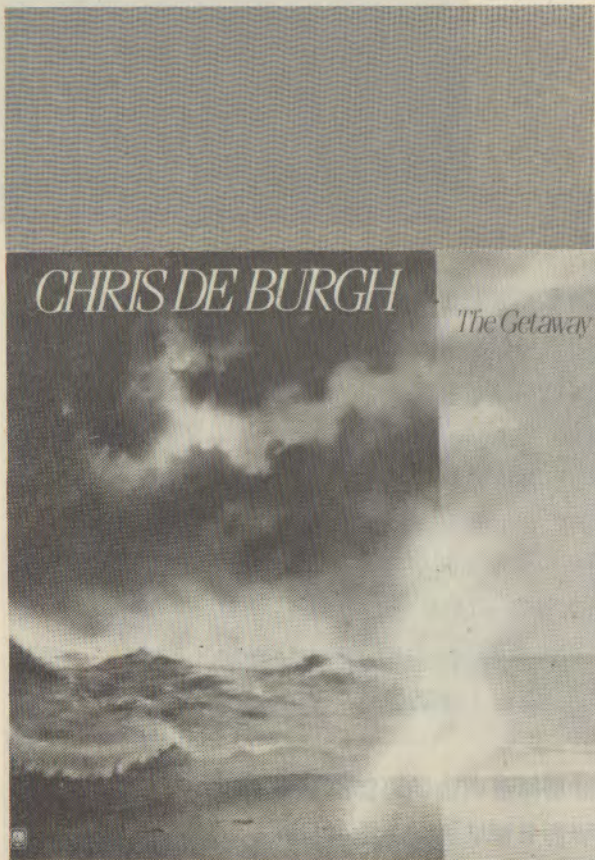
在Beatles的引導(A Day in the Life——一首為樂評家不斷討論的傑作，融合了難解深奧的歌詞和意念，以及管弦樂團巨大的合奏於一身，開創了古典搖滾的先聲)與Bob Dylan為搖滾樂加入了現代詩、文學、哲學，對世人熱愛的作曲心態及社會不正常現象的譏刺後

，搖滾樂步向了更高的一個層次。而在搖滾樂之中水準最高的應算是古典搖滾一派了。一般而言，古典搖滾大多是由管弦樂團伴奏，而且常有和聲隊為其和音。而在作曲方面往往加入古典音樂的十二音和以Computer作曲或以程式輸入而形成的電子音樂，並且常模仿古典音樂中的序曲形式，往往很多概念全以演奏表達，因此很多人覺得音樂中怎麼多是演奏而歌唱很少，進而感到不慣，原因即在此。此外在作詞方面不再是普通流行音樂的填法，而往往融合了現代詩的寫作技巧，在用字方面費了不少苦心，並且常使用隱喻或寓言的方式寫作，使歌詞不再低俗而如詩般地優美。綜合上述幾點，在聆聽其音樂時，除了正統的古典音樂外，大概無其他音樂能有如此雄渾和優美。而古典搖滾之所以水準高於其他搖滾樂也在於其意境悠遠，旋律優美，表達的意象和概念足以發人深思。和一般的熱門音樂之以節奏、樂器、嘶吼來喚起人類原始的本能當然不可同日而語。因此以熱門音樂的眼光去看他們是不公平的，因為他們的本身都已具有古典音樂的水準，只是在伴奏方面無法找到世界一流的管弦樂團為其伴奏而已。

接下來我所要介紹的是一些古典搖滾方面具有紀念性和概念性的專集或一些節奏不很強但音樂性極高的抒情搖滾唱片。一般而言，購買此類搖滾樂的專集，筆者很不贊同唱Best或錄音帶。前者是由於此種唱片均有其想表達的一貫中心思想，而Best卻打斷了此一思想，造成欣賞時不再具有如此的震撼力，在意念表達方面也不再強烈。而後者是保存的時間有限，聽幾十遍後，音色便開始模糊，但一張唱片在好好保養下，不但可轉錄，在效果上也比錄音帶要好很多。

Rick Wakeman: 他曾和很多樂團合作過，而他的一張概念唱片——1984專集純以假聲演唱，以Robot為主題和Alan Parsons Project的I—Robot有些相似是張很不錯的專集。至於他最好專集是石中劍(名字大概是The legend of king Arthur and his knight)，一開始有一段極雄渾的管弦樂團合奏，把人的思想完全引入了中古時代亞瑟王和圓桌武士的故事中。而後再以歌曲詮釋整個過程。整張唱片給人的感覺不

再是流行音樂，而是古典音樂的化身，喜愛音樂的朋友，無論你喜愛的是那一方面的，個人認為這張唱片絕對值得收藏。

Dan Fogelberg:

本為一窮苦畫家，他第一次進入音樂界是為 Van Morrison 伴奏。他的第一張專集 Home Free 得到全美國好評，此後佳作連連。這裏要介紹的是他經十八個月的創作於 1978 年出的一張專集 Twin sons of Different Mother。本張專集在作詞和表達的意念方面並無特別突出之處，但在風格和他極為相似的 Tim Weisberg 的合作下，其樂器的編排再加上各有名樂團的賣力伴奏，使整張專集無懈可擊，尤其開始十幾分鐘的演奏更是出色，接下來的演唱也充分表露出 Dan 的特色。

Chris de burgh

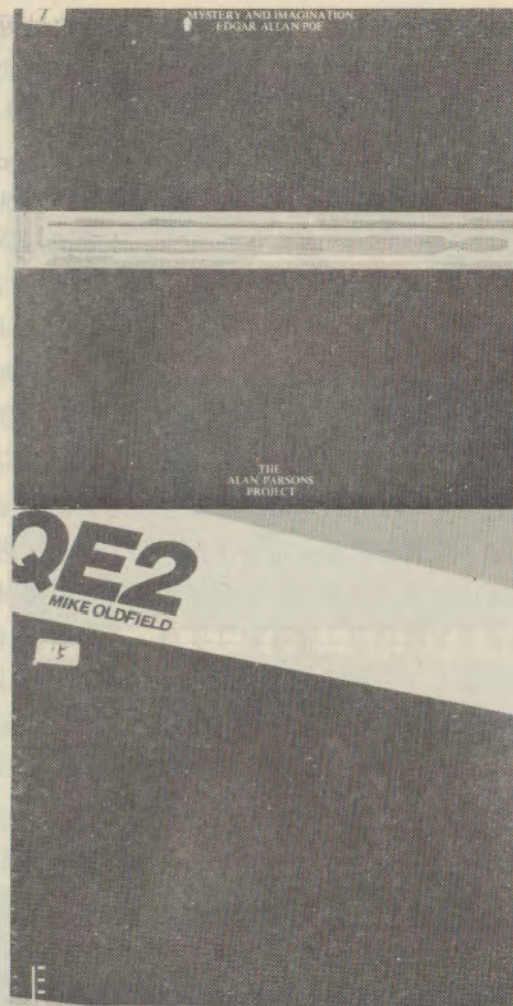
他是一個懷舊派的遊吟詩人。他出生於一個英國的貴族之家，祖上留下的產物使他能維持自己的風格而不為商業團體所影響，因此他作歌出唱片純出嗜好，能否成為超級巨星對其而言並不重要。

咬音正確，歌聲柔和，詞曲優雅是一大特色，他的作品在乍聽之下似乎不很出色，但多聽幾次之後你會感到韻味十足，非常耐聽，而其專集唱片也多以描寫古代傳奇故事為主。他的第一張成熟作品是 Eastern Wind，以下是個人感到最好的兩張專集。

Crusader：是張描寫中古時代十字軍東征的故事。A 面第一首 Carry on 中 They say that the stars in the sky are the souls the people who die Will we meet them again when we reach

our destination。似乎已點出東征的必敗。B 面倒數第二首 crusader 在一句接一句的 Jerusalem is lost 中，氣勢不凡又帶哀傷的氣氛可謂盪氣迴腸，只可惜最後一首 you and me 頗有蛇足之感。

The Getaway：描寫英國中古的革命，在意境上較 Crusader 稍遜，不過在製作編曲配樂方面很少有唱片能如此將聽者帶入狀況的。其中的 Don't pay the ferry man 和 border 與專輯 Far beyond the castle wall 中的 Hold on 及前述兩者均為古典搖滾中的佳作。

Michael Cretu

早年在德國主修鋼琴和作曲，出身於古典科班，再加上他對電子音樂的研究，正合於古典搖滾的路線，作曲以鍵盤樂器為主，且平易近人，不賣弄電子樂器的虛飾音符，另一特點是不以電吉他伴奏。其專集標題是 *Moonlight & Flower* 本

張專集較缺乏一貫的中心思想。其中 *The Year I was born* 影射他極力掙脫古典樂派的歷程，標題曲令人回味初戀的遐想；*Unknown Hero-se* 氣勢雄厚，均為佳作。

Mike Oldfield: Mike 的作品莊嚴凝重但不流於頑固，搖滾界可能只有 Pink Floyd 和他較相近。有人說，他是前衛或實驗，但看其樂器和和音的編制也可併為古典搖滾。Mike 本身精通貝士，吉他和電子合成器（喜多郎比起他來，是微不足道的），他的音樂融合了意識和概念，可謂古典和搖滾的結晶。

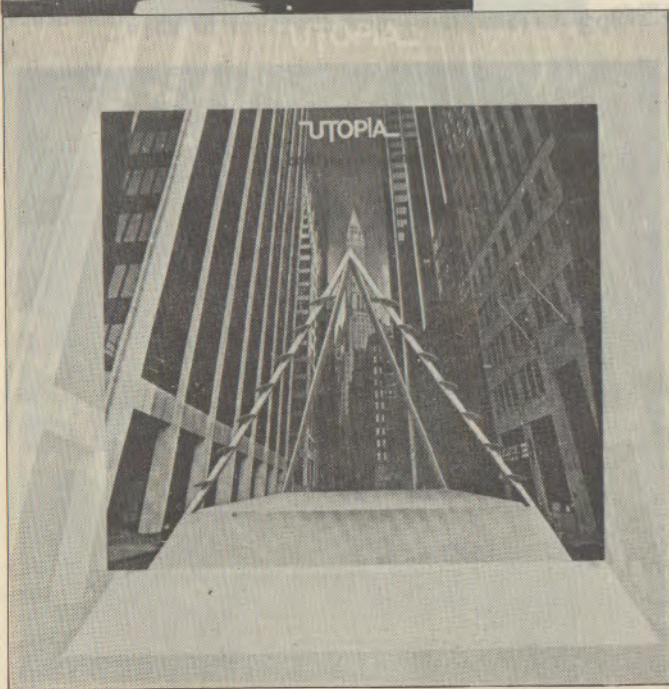
他的第一張成名唱片是 *Tubular bells*，是在他 20 歲那年出的，曾被選為電影「大法師」的主題，銷售量早已超過了五百萬張，除了 Pink Floyd 的唱片外，大概尚無人能超越。

1978 年他出了兩張一套的 *Incantations*，全曲分四個單元。第一單元以合成器和橫笛協奏，揭開序曲，第二單元橫笛吹奏和女聲獨唱，餘音繞樑，第三單元以合成器和橫笛快節奏演奏，氣勢雄偉，第四單元以鍵盤樂器為主，重複第二段主旋律，頗有古典樂風，是值得收集的一張唱片。

另外一張 *Five Miles Out* 可謂 Mike 作品最好的一張，它融合了以上作品的優點，尤其 B 面優美動聽的女聲和氣勢浩大的演奏更令人心弦為之一動。

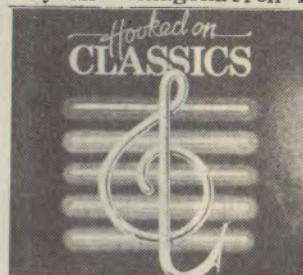
Don Mclean: *Killing me softly with his song* 曾被許多名歌手唱過，聽過的人應該都會記得那輕柔的旋律，它的作者也就是 Don Mclean，這裏要推薦的是 *American Pie*：標題敘述搖滾樂的興衰及歌手們為它奮鬥如同 Pie 一般層層堆疊上去。其中也夾雜著音樂史的典故，詞句深奧，曾被不少人所議論是 70 年代的傑作。另一首 *Vincent* 歌中有畫，溫馨感人，流露出對梵谷的仰慕之心，對天才的終身孤獨別有番感慨。

Alan Parsons：Alan 可說是個了不起的人物，從來沒有人能像他一般能和那許多大牌歌手及

Tales of mystery and imagination-Edgar Alan Poe:

Eye in the sky: 在一餐吃飯的同學當對它不致陌生。Eye in the sky 是 App 唱片中旋律最柔和的一張，但在意境上比起上述三張可能就差了一點了。

Pink Floyd: 本來此次的介紹多以抒情搖滾及古典搖滾為主。Pink Floyd 是一前衛搖滾的合唱團，也有人認為是頹廢搖滾，雖然一般此類樂團作品水準均不會太高，但 Pink Floyd 卻是個例外。他們不單是以燈光、效果和樂器技巧取勝，其作品涵義更是非常值得深思。尤其對戰爭的探討和對社會一些不正常現象的批評，使人感到他們不僅僅是一個樂團，而且是身受痛苦者的代言人。這裡要推介的第一張唱片是和 Alan Parsons 合作的 Dark side of the Moon，本張專輯曾停留在排行榜上 278 週之久，這紀錄可能是空前絕後。單在錄音方面即費時八個月，可見其

樂團如 PINK Floyd、Hollies、Paul Mc Cartney、Ambrosia、Tohn Miles ... 等合作過。他本身是一個錄音室工程師，但他本身是一個錄音室工程師，但他本身的音樂才華卻不容忽視。他曾和 Hollies 合作出了一單曲 He Ain't Heary，He is my brother 動人心弦，在 1973 年和 Pink Floyd 合作的 Dark Side of The Moon 更破排行榜紀錄，停留了 278 週之久，並為他贏得一座葛拉美獎，之後他自組一個團體叫 Alan Parsons Project（簡稱 APP），出了不少概念性唱片。

I-Robot: 其概念是出自名科幻小說家愛克斯莫夫的作品 I Robot。其主要在說明由 Robot 產生，科技一步一步的發展，造成機器至上，人類次之的情形，而更有人想賦予機械人思考能力，無疑是對人類統治地球的現況提出挑戰。歌曲中 If I had a mind to, I wouldn't wanna think like you, And if I had time to, I wouldn't wanna talk to you, I don't care what you do, I wouldn't be like you 以及 Freedom, freedom, Will not obey, Freedom freedom, take the wall away, 完全是一機器人的自喻。

Pyramid: 以古埃及王朝的起落和金字塔此一奇蹟為楔子引發人類對過去的迴響和對今日宇宙中未知事物探討的需要，意境比前一張 I Robot 更好。

在表達意象和概念的傳遞方面尤以這張 Tales of mystery and imagination — Edgar Alan Poe 為最佳，故事以美國著名的恐怖小說家兼詩人愛倫坡為主體，全唱片意念一貫，令人有應接不暇之感，在電子配樂的特殊效果上更有不凡的表現，尤其長達十五分鐘半的概念作品 The Fall of The House of Usher 更是精彩萬分。單單在錄音室中參加演奏的除團員外另有大型和聲隊 The English Choral 和管弦樂團兩百多人。姑且不論其成就如何，就搖滾樂在一般人印象中是和暴力、藥物有關，而竟能有大型管弦樂團為其伴奏，我想這在搖滾史上大概是空前絕後的。

製作之嚴謹。唱片中第一首Time透過鐘錶的滴嗒對英國人的時間觀念作一強有力的諷刺，也隱含時間一去不返的感受，另外以收銀機開頭，尖酸刻薄的Money和迴音效果重疊錄製的Us and Them……等均是佳作。

在Pink Floyd 改變風格後最值得收藏的專集（和「石中劍」一樣）是兩張一套的「The Wall」。從一開始到結尾嬰兒的哭聲，敘述著人在出生到老死為止都發生的問題。在社會中，家庭中，在教養、人格、朋友、愛情……等，人與人之間築起而一道道牆，母子間、師生間、朋友間，天知道我們給幼兒們何等不良的引導讓他們和四周隔開，變得那麼會保護自己。進入學校後，那一連串的畸型教育和某些素質偏差的教員的影響下，他仍是個自私而且令人可憐的人。曲中一長串的兒童呼喊聲豈不也是反映當代我國現行的教育制度嗎？看著背著沈重的書包，戴著沈甸的眼鏡，一眼茫然，卻又只知保護自己的幼苗們，真令人為這一切擔心。另一首Mother也和我國現在社會情況相同。父母一味護佑幼兒，造成他們心理上的依賴，但孩子們需要的不是那道和人隔絕的牆，而是海闊天空，任意飛翔，而是堅強地去面對一切磨難。Pink以一首Out side The Wall 為結束，敘述著很多人嘗試著走出牆外，也有藝術家……等想引導著人們走出，雖然有很多人跌倒了，但畢竟他們付出了，因為這件事並不容易完成，需要一代接一代的覺醒和努力，全曲在風笛中消失，留給人的是無奈的感傷。面對這些牆我們應如何去做，我們確實應做一番思考。

結語

以上的一些介紹都是個人認為很值得去一聽，甚至收藏的一些專集唱片。同學在初次欣賞時可能會認為它們的曲風怪異，不太容易接受，但如果能進一步去深思，多想想它們所想表達的意念，我想你對它們的觀點會有很大的改變，也許在人生的看法上也會有所改變。在這裡建議不妨由 chris de burg 的作品先聽，再次而是APP 的作品，依序漸進，相信你會喜愛上搖滾樂的。

其實不管任何音樂，只要能引起心靈上的共鳴，足以令人回味無窮的都是好音樂。但由於搖滾的多風味化以及其格調的與眾不同，更值得我們去發掘它。也許你一直深深喜愛的音樂就是搖滾樂，只是你己不知道而已，只要你肯嚐試著去了解它們，相信你一定會喜愛上這種音樂。以上的專題是由兩個同學所寫，介紹方式，及觀點方面或許會有所不同，但提介搖滾樂給同學們的熱心卻是相同的。