

地平線上「同」聲奏悲歌

2010-10-10 記者 陳雅甄 文

日本的同人樂團「Sound Horizon」(以下簡稱SH)被譽為是同人音樂界的奇蹟，近年來隨著樂團專輯一張張地發行，從2004年九月第一張商業製作CD《Elysion~往樂園的前奏曲》(原名：Elysion ~樂園への前奏曲~)，到今年2010年六月推出的《イドへ至る森へ至るイド》，短短數年，自稱是「幻想樂團」的SH人氣已逐漸由日本當地擴展到海外的中文社群，支持者的數量與日俱增，在同人樂史上創下輝煌的佳績。

日本同人樂團Sound Horizon (圖片來源：Google)

很多人也許會疑問，何謂「同人音樂」？大部分人對於「同人」的解釋不外乎就是關於ACG(動畫、漫畫、電玩)的二次創作(非原作者所創的作品)，但其實同人的定義也包含著「原創」的範疇。因此，所謂的同人音樂，即是從創作、編輯、出版、流通到販售等過程皆在創作者管理之下的音樂作品，創作模式除了是以現有的原曲為參考藍本再加以改編，展現音樂家在二次創作的才華之外，另一種模式就是以「原創」的形式呈現，歌曲的創作完全是作者本身的自創音樂。而SH即是屬於後者，SH是由其樂團的核心人物Revo所創立的同人音樂團體，以樂團獨特的原創故事音樂在同人樂史上打響名號，擁有相當崇高的地位。

由網路散佈的悲劇美學

在SH尚未成型之前，創作者Revo剛開始只是藉由網路，在網頁上發表自己的自創曲以及改編的同人音樂，當時的同人音樂界正流行改編著名遊戲配樂的風潮，Revo同樣也是這群創作者之一，不過，在眾多主流勢力的創作者之中，那時候鮮少人會注意到Revo的作品。後來，Revo在一次因緣際會下於日本2001年的Comike(每年八月及十二月時，由Comic Market準備會舉辦的日本以至全球最大的同人誌即賣會，簡稱Comike)，以「Sound Horizon」的名義參展，出售第一張純音樂專輯《Chronicle》，SH因此在同人音樂界正式出道。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶
- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

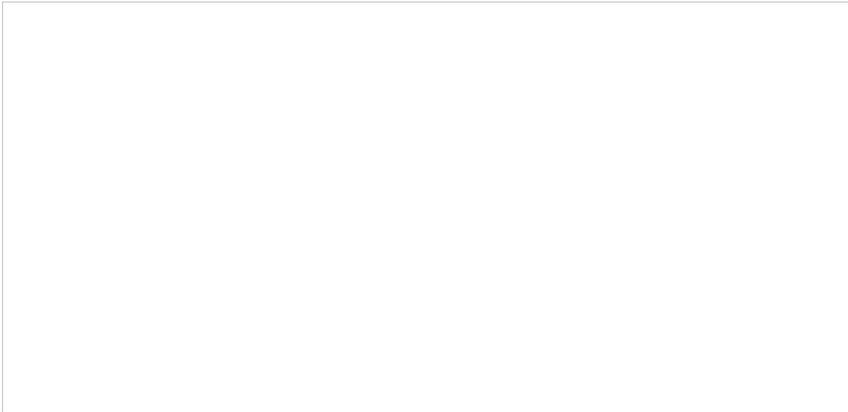
Sound Horizon的創立者Revo，一手包辦樂團曲目創作，

為樂團的核心人物。(圖片來源：Google)

由於樂團獨特的創作風格，使得SH在幾年內就在同人樂界急速竄起，受到廣大樂迷的熱烈支持，接連發行專輯以及在日本各地舉辦演唱會。而SH的歌詞通常具有強烈的故事性，全都由主創人Revo一手包辦歌曲所有的製作過程，Revo也不時參與演唱會的吉他以及鍵盤的現場演出，演唱會的表演形式就如同舞臺劇般地唱作俱佳。樂團的正式專輯又稱為「Story CD」，基本上專輯裡的每一首歌曲都有著一段故事，故事的歷史背景多為古代～近代的歐洲。SH雖自稱是「幻想樂團」，但是，聽過SH的專輯後就會發現，歌曲的故事並非如童話般地那樣充滿光明和希望，歌詞中所描述的故事，處處隱喻著對於人性黑暗面的闡述、嘲諷以及省思，死亡、殺戮和戰爭是歌曲的主要題材，故事裡所描繪的親情、友情與愛情也往往都是悲劇走向，SH的歌曲即是以悲劇的頹廢風格為主，但故事中產生悲劇的原因，卻往往成為吸引眾多SH樂迷的「悲劇美學」。

故事串接 風格多變

而除了SH歌曲的強烈故事性之外，歌曲與歌曲間的關聯性也成為廣大樂迷熱烈討論的話題。在SH的故事專輯裡，一首曲子通常講述一個完整的故事，不過，細節以及結局的描述經常是以隱諱的方式呈現，聽眾在第一次聽到SH的歌曲時經常會有搞不清楚故事內容的情形，因為歌詞本身富有大量的資訊與線索，所以，SH的歌曲是必須要反覆咀嚼才能夠了解故事的真正涵義，也經由Revo的編曲，讓曲子之間產生了縱橫聯合的關係，到最後便匯合成一個大主題。然而，故事關聯性不限於在同一張專輯裡的歌曲，甚至是在不同的專輯間，各個專輯裡的歌曲故事也可能彼此呼應。另外，Revo會在歌詞中不時加入一些歐洲文字或者是特殊的字詞，在歌曲之間產生關聯。SH也有專屬於自己的專輯繪者，幫忙繪製CD的封面以及內頁插圖，使得專輯更有故事繪本的感覺，增強歌曲說故事的魅力。而這樣的音樂故事形式讓SH的歌曲在樂迷之間不斷被廣泛討論、猜想其中的相關性、紛紛提出他們心中的不同見解，這也成為一種樂迷在享受專輯時的獨特樂趣。

由Sound Horizon專屬繪者yokoyan所製作的專輯封面及內頁插畫，

更添音樂故事的魅力。(圖片來源：Google)

SH的曲風繁多，包括流行、搖滾、爵士、交響樂、民族樂、童謠.....等，甚至是其他各式各樣的舞曲皆在SH的曲風範疇內，並配合著歌曲中的故事搭出符合的風格。而在SH的歌曲中經常會發現有某段旋律被重複運用或是相似的地方，大部分的愛好者將這種情形稱為「Revo節」，即是作者Revo運用節律重複的手法製造出樂曲間的故事關聯。然而，對於這樣的技巧使用有人喜愛，也有人反感，認為手法太流於一般形式了。

在SH發行第三張的Story CD《Lost》之後，聽眾會發現到歌曲中漸漸加入了「口白」的元素，即在歌曲前面或者是在歌曲間奏的時候有旁白在一旁解說故事。樂團的主要旁白Jimang，聲線的獨特性使他在演譯旁白時的聲音感覺十分強烈，也因此受到人們極端的好評與劣評，反應不一。雖然在歌曲中加入旁白會讓人更了解故事內容，但對於想要單純欣賞歌曲旋律和體會歌曲涵義的樂迷們，卻是有種畫蛇添足的效果，而旁白的聲線也影響著樂迷對於歌曲的喜愛程度。

SH在出售第一張專輯《Chronicle》時，其實都還只是個一人樂團，當時的音樂形式以純樂曲為主，直到後來女性歌手Aramary(日本知名聲優)的加入，在第二張專輯《Thanatos》才開始有了歌手的聲音。而隨著SH知名度漸漸在同人樂界打開，SH不斷受邀到廣播以及電視節目訪問。過程中間曾發生過主唱Aramary因與樂團成員理念不和而出走的插曲，在當時一度影響SH的運作，卻也因此開啟了SH另一個里程碑，於2004年發行了樂團第一張商業製作CD《Elysion～往樂園的前奏曲》，主唱由一人變成現在的多位歌手擔當，樂團陣容也不斷壯大。

商業紛擾 故事仍待續

在尚未發行商業專輯之前的SH仍是以同人販售的活動為主，專注於創作自己的音樂故事，2002~2004年是SH同人音樂的全盛時期，許多SH的樂迷就是在這個時期產生的。但隨著商業CD的發行後，SH對外的活動漸漸變多，舞台化、插畫、漫畫化的商品和活動一一推出，大肆地宣傳雖然讓SH樂迷數量持續地成長，但也就沒有足夠的時間和心力專注於音樂創作上。而在商業化之後的作品，曲風明顯地偏向流行樂曲，比起當初音樂給人的「幻想」風格和迷離的想像空間，現在的音樂作品似乎是為了迎合大眾的普遍喜好而創作、故事內容大同小異，Revo為商業遊戲所創作的次數也逐漸增加了，這也難怪有人擔心SH有一天終會陷於商業利益的泥沼中，迷失了原本的創作理念和違背作者自身的意念，不能再如此地隨心創作。

在同人界的作品通常以二次創作居多，因為作品本身就有一個原作的背景在、受到的關注比較多，而人們會依喜愛原作的程度去注意這些由他人改編的作品。相較之下，原創作品在同人界的生存就不容易，所以，在同人界成名的原創作品通常都是相當不錯的創作，才會在沒有其他因素的加持下還能如此受歡迎，SH的音樂就是如此。

商業化後的SH是否已經背離了它原本的創作意念？這是個見仁見智的問題，沒有一個標準的答案。但確信的是，SH還是保有它一貫的「說故事」風格，讓樂迷們沉浸其中，越去反覆咀嚼SH的音樂故事，就越能了解到作者Revo的世界觀以及無限想像，並不時在樂迷心中產生驚喜，激發出另一個「幻想世界」。

Sound

Horizon在今年六月所發行的Story MAXI專輯《イドへ至る森へ至るイド》

中的歌曲□光與闇的童話□PV。(影片來源：[Youtube](#))

老驥伏櫪 馬躍八方

獲得世界象棋聯合會認證的特級國際大師馬仲威，他下棋的心路歷程，與對臺灣棋界整體環境的看法。

恐怖情人 當深愛變成殺害

近年來，情殺案件頻傳的現象，來自於社交媒介轉換、媒體的連鎖效應及教育體制的根源，情感問題是大眾關注且必須學習的議題。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0