

混沌下的真相：Dream Theater全新力作System

2007-09-23 文／蔡昇峰

其實Dream Theater（夢劇場合唱團）這張最新專輯《Systematic Chaos》（徹底混沌）在今年六月初就已經在美國發行了，不過在台灣買美版CD的價錢實在是太高了，所以我選擇了等待台壓版的發行。沒想這一等竟然等了三個多月，一直到九月才在台灣正式發行。我想這也許跟台灣市場小有關係吧，台灣人口和美國這種大國比起來已經夠少了，而會聽這種前衛金屬樂團的人更是少之又少。不過就是因為如此，我才會在這邊寫出我個人的心得和評論，希望能讓更多人能夠知道、進而嘗試更多不一樣的音樂。

Dream Theater堪稱是90年代前衛金屬界最具代表性及影響力的樂團，而其在92年所發行的專輯《Images and Words》也開創了金屬樂新的表現方式，成為前衛金屬樂迷的「聖經」。而每位團員高超的演奏技巧，也讓他們成為各界關注的焦點，像是Dream Theater吉他手John Petrucci就曾受邀與「電吉他之神」—Steve Vai，和Steve Vai的老師Joe Satriani一起舉辦G3吉他英雄演唱會，團員也幾乎都有為樂器廠牌代言，由此可見Dream Theater團員的實力是受到相當的肯定的。

Dream Theater成立於80年代中期，是由美國波士頓著名的Berklee音樂學院的三位學生—吉他手John Petrucci、鼓手Mike Portnoy、bass手John Myung，另外再加上keyboard手Kevin Moore及主唱Charlie Dominici所組成。1987發行了Dream Theater的第一張專輯《When Dream And Day Unite》，這張專輯雖然已經有Dream Theater富有音樂性及技巧性的特色，但是並沒有很好的市場反應，主唱Chris也因而離去。直到1991年現在的主唱James Labrie加入，並發行了當時轟動金屬界的《Images and Words》和1994年的《Awake》兩張專輯，才確立了Dream Theater在前衛金屬界龍頭的地位。但是當《Awake》發行後，keyboard手Kevin Moore因為追求個人的興趣而離團。幾經波折後，確定由在巡迴演唱會擔任客座 keyboard手的Derek Sherinian加入，並在1997年發行了《Falling Into Infinity》專輯，但有樂迷認為這張專輯已經走下坡，不再是以前熟悉的Dream Theater。《Falling Into Infinity》發行後，吉他手John Petrucci和鼓手Mike Portnoy趁著空檔，邀請了bass手Tony Levin與keyboard手Jordan Rudess另外組了「Liquid Tension Experiment」這個實驗性的前衛演奏曲樂團，並分別在1998和1999發行了兩張專輯，受到樂迷瘋狂的好評，Dream Theater也趁機邀

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

請Jordan Rudess入團取代Derek Sherinian，組成了Dream Theater現在的陣容，並在1999年發行了《Scenes from a Memory》這張堪稱經典的專輯，讓Dream Theater達到另一個高峰。

Dream Theater每次出的新專輯，都會讓人感到新的驚喜，像是前兩張專輯《Train of Thought》和《Octavarium》中，Dream Theater嘗試了許多新的元素，像是Nu-Metal般低沉的吉他刷弦、更沈重的曲風、電子舞曲式的鼓點、管弦樂的配合...等等。這些新元素的嘗試，讓Dream Theater的歌曲有了更多變化，而這些嘗試我認為是相當成功的。而到了這張《Systematic Chaos》，我覺得Dream Theater這次的目標並不在嘗試新的元素，而是回到原本Dream Theater的本質，更加注重在音樂性、歌曲整體的編曲、以及器樂的技巧上，最重要的是在歌詞寫作和整體概念鋪陳上。

第一首曲子“*In the Presence of Enemies, Pt. 1: Prelude/Resurrection*”（有Pt.1是因為這首歌總長達25分，切割成part 1與part 2分別放在頭尾互相呼應。）在吉他、bass、keyboard和鼓精彩的對點下開場，一開始就是長達四分鐘的演奏，其中藉著吉他和keyboard的速彈對飆到達高潮，之後立刻急轉直下，整個情緒緩和下來，此時吉他抒情且富有情緒的獨奏將整個意境營造的相當的美。而在四分多鐘的演奏熱身之後，就是主唱的加入。這首曲子的歌詞有著濃濃的故事情節，講述一個人在死亡的當下將靈魂賣給黑暗使者，以報復將他真愛謀殺的罪人...曲折的故事藉著磅礴音樂的襯托，相當的有氣勢。曲末又是一陣吉他和keyboard的對飆，兩位樂手高超的技巧在這裡展露無疑，並為這首曲子做了完美的結尾。

接著就是我個人相當喜愛的一首“*Forsaken*”，在這首歌中有著大量而複雜的變拍，但是聽起來卻相當的流暢，我想這就是Dream Theater的魔力之一吧！在技巧及編曲複雜度的追求上仍然能夠兼顧其旋律的可聽性，“*Forsaken*”就是這樣的一個作品。優雅的鋼琴加上不溫不火的吉他，可以算是Dream Theater歷年作品在抒情曲目中很突出的一首。

“*Constant Motion*”是這張專輯的第一主打，在Youtube網站也已經能夠看到MV。這首是在描述一些關於心理和精神層面的歌，甚至延伸到躁鬱症、強迫症等問題。整首歌聽起來非常的緊湊而急促，而主唱可柔可剛的嗓音，也將這首曲子詮釋的相當好。另外，不知道是Dream Theater有意還是無意，當我一聽到這首歌的副歌部份，就立刻聯想到他們十多年前的《*Awake*》專輯中的“*Caught in a Web*”這首歌，但是當我翻出CD一比較後，發現在樂器的彈奏上雖然有一點相似的地方，但是在整體的編曲等方面，Dream Theater真的一直在下功夫改進。

“*The Dark Eternal Night*”則是較為沈重的一首曲子，加上雙大鼓急促的重擊，更給人一種喘不過氣來的壓力。而在長達3分鐘的獨奏中，Dream Theater不但放入了一小段《*Scenes from a Memory*》專輯中“*The Dance of Eternity*”中吉他獨奏的橋段，對以前的專輯有所呼應，另外在這首金屬味濃厚的歌曲中，有如神來一筆的插入了一小段滑稽的鋼琴獨奏，令人眼睛為之一亮。

熟悉Dream Theater的朋友一聽到接下來這首“*Repentance*”應該都會有會心一笑，沒錯，這前奏正是《*Train of Thought*》中“*This Dying Soul*”的橋段。整首曲子是風格較為陰暗的抒情慢歌。這首歌比較特別的地方，是在歌曲的末段安排了許多樂界重量級人物的口白，像是Slipknot樂團主唱Corey Taylor、吉他雙雄Joe Satriani和Steve Vai師徒、Megadeth樂團貝斯手David Ellefson、瑞典死亡金屬樂團Opeth主唱兼吉他手Mikael Akerfeldt、摔角明星Chris Jericho、Yes樂團主唱Jon Anderson...等。

“*Prophets of War*”使用了許多的Keyboard的音色，讓整首歌帶了一點電子曲風的味道，但又不失Dream Theater本色。而在這首歌中，也可以聽到Dream Theater對人聲編寫及混音效果的新嘗試，像是眾人的吼聲，在演唱會時不失為一首帶動氣氛的好歌。但是令人覺得可惜的是，這首歌並沒有安排樂器的獨奏。

“*The Ministry of Lost Souls*”前半段是滿「芭樂」的抒情歌，雖然旋律有一點老派，但是在編曲上和Dream Theater以前類似的抒情歌卻有明顯的改變，有更多更豐富的層次和表情。而到了7分多的時候，氣氛急轉直下，轉變成充滿侵略性的「Dream Theater式」演奏曲風，吉他剽悍的riff和獨奏和多變的keyboard獨奏，加上強烈的鼓點和緊咬不放的Bass line，交織出華麗的一段演奏。而在3分鐘多中的演奏後，卻又流暢的接回到前半段抒情的旋律，Dream Theater在對歌曲氣氛掌握的功力，由此可見。

最後一首“*In the Presence of Enemies, Pt. 2: Heretic/The Slaughter of the Damned*”

/"就是延續第一首曲子，歌詞描述主角終於甘願臣服於黑暗使者。而中間長達5分多鐘多變的樂器演奏，則是象徵了主角心境的變化、掙扎，最後還是選擇了擺脫了報復的心態、擺脫了黑暗使者。而整首歌的氣氛和樂器的伴奏，也隨著故事變化，而有許多高低起伏。長達16分半的歌曲中，有抒情，有氣勢，有速度，有技巧，濃縮了Dream Theater許多特色，作為整張專輯的結尾相當適合。

這張專輯這樣聽下來，其實非常的流暢，會讓人很自然的一口氣從頭聽到尾。而這次Dream Theater最大的突破，我想就是在人聲編排上有許多新的嘗試，而且也得到了相當好的結果，而以往常常較為強勢主導的吉他這回也收斂了許多，不再只專注在獨奏上，而是更注重整體的平衡。總而言之，Dream Theater讓我覺得可以說是一個一直在進化的樂團，雖然樂團成立已經超過二十年，卻仍然能夠像健達出奇蛋一樣，每次出專輯都讓人有不同的驚喜。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲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