

重金屬妖怪 陰陽座

2011-10-08 記者 施昺皓 文

留著一頭烏黑長髮，臉上塗著慘白的面容以及深黑的眼袋，身上披著充滿妖氣的服裝，全身散發鬼怪的氣息，他們是來自日本的重金屬搖滾樂團——陰陽座。被稱為「重金屬妖怪」的陰陽座，成軍至今已邁入第十一年，即將在今（2011）年冬天發行最新專輯《鬼子母神》。

1999年，來自大阪及愛媛縣的這五名樂手，以誇張的裝扮及多變的曲風融合日本古老傳說，在日系搖滾界中獨樹一格。團員的名稱皆取自與貓有關的名字，分別是兄弟檔的貝斯手「瞬火」、吉他手「招鬼」，占有重要地位的主唱「黑貓」，以及鼓手「斗羅」和另一個吉他手「狩姦」。其中最重要的人物為團長瞬火，在各種公開場合，幾乎都由他代表發言，在演唱會中也擔任主持的角色。除此之外，他也擅長合音或主唱，甚至有些歌曲是他個人獨唱，推翻一般人對貝斯手較為低調的印象。

陰陽座樂團團員，每個人都留著烏黑長髮及同樣裝扮。（圖片來源／Branks音樂網）

妖魔鬼怪當歌寫

出道至今的十一年間，一年發行一張專輯或單曲的陰陽座，已經累積了十張專輯作品。他們的專輯名稱大多以日本古老神話故事或妖怪神獸來命名，例如1999年發行的第一張專輯《鬼哭軀生》以及第二張《百鬼繚亂》就是以傳說故事為名；《鳳翼麟瞳》及《金剛九尾》則以傳說中的妖魔神怪命名。在歌詞部分，也以日本的古文學及漢字作為書寫內容，因此字詞大部分是較少使用而且艱澀困難的漢字，許多日本人也不一定唸得出來。

陰陽座擅長的曲風是重金屬搖滾和日本演歌式的抒情歌曲，結合日本古老傳說和文化，兩者融合成奇異卻優雅的風格。在抒情歌部分，通常以簡單的伴奏加上鍵盤的配樂或音效，讓歌曲充滿了淒涼的美感，尤其是黑貓獨特的唱腔，很容易使人感受到歌曲的意境。另外，陰陽座的作品還有許多充滿故事性的歌，透過緩慢節奏的演繹，隱約透露出故事的氛圍，所以一般而言歌曲會比較長。

在重金屬歌曲部分，以快速的節奏配上高超的吉他速彈功力，創造出頗具演奏難度的樂曲。主唱黑貓可說是陰陽座的靈魂人物，擅長抖音和飄高音的他，獨特的聲線帶有濃濃日本演歌的味道，偶爾配合鈴鐺或簫笛等元素，將傳統歌唱技巧和重搖滾音樂結合在一起，卻不會讓人感到突兀。鼓手斗羅在快歌上能在高速的節拍中不間斷而穩定的打擊，並且結合具有個人風格的華麗手法，呈現出貼合歌曲主題的伴奏。而吉他手狩姦則以高難度的速彈技巧，演奏出豐富多元的吉他獨奏（Solo），加上貝斯手瞬火那獨特、圓滑卻同樣不簡單的低音襯底，讓伴奏部分能更襯托出主唱的歌聲。

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

歌曲故事 傳承日本文化

大部分重金屬搖滾的團體，在歌曲中想表達的意念大多比較叛逆或偏激，藉由強烈的音符和歌詞，激起聽眾的認同，吸引消費者的注意力。陰陽座的歌曲大多以傳說故事或鬼怪作為主題，有很強的故事性，透過樂曲的演奏更能鋪陳並敘述歌曲當中的情境，他們也試著透過這些故事，表達人生歷程上的心得以及生活態度。例如〈組曲「義經」～惡忌判官〉、〈夢魔炎上〉、〈來世邂逅〉就是以日本平安時代的武士「源義經」（源義經）故事為主題，描繪手足之爭及愛情關係，寫出長達二十多分鐘的組曲，最後以淒涼的悲歌作為結尾。

另外一首具代表性的歌曲是收錄在2009年《金剛九尾》專輯中的第一首歌〈猊〉，由於這張專輯剛好是陰陽座成軍十周年的第十張專輯，象徵著展新未來的開始，所以在一開頭的歌詞裡，就把歷年來的專輯名稱寫入其中，代表著十年的回顧。最後一段以勉勵自己的方式作為結尾，暗喻著未來的發展，為下一個十年做個開端。「鳳凰よ青竜よ其の翼は辞びて歩もう。路のあらましを此の声で歌い伝えよう。」（鳳凰啊！青龍啊！不以雙翼飛翔，以步行，在這道路的梗概之上，將這歌聲傳達下去吧！）

2009十周年紀念專輯《金剛九尾》。（圖片來源／音樂ニュース）

雖然稱為重金屬樂團，但是陰陽座和其他同類型的團體比起來，更有獨特的風格。他們堅持以日本文化作為創作的題材，在歌曲之中融合古典文學和傳說，除了表達對古人的敬意之外，也能將傳統文化以不同的形式發揚光大，不再只是純粹的音樂創作而已。陰陽座從歌曲到音樂錄影帶（MV），甚至演唱會都能保有他們自己的特色，在演唱會上，舞台只有簡單的背板設計，沒有華麗的裝飾道具，整場的氛圍都靠樂手們在舞台上的表現來營造。在某些歌曲中還會穿插一些肢體動作，或是扇子舞等特別節目，帶給觀眾更多驚喜。曲目的安排上，他們也堅持每一場演唱會，都要規劃不同的歌曲和順序，讓每一場演出都能給觀眾不同的感受。

陰陽座的歌曲，能讓人更深入地了解日本的文化特色，如他們到歐洲巡演的過程中，也將日本的文化推廣到更多地方。在樂手們高超熟練的技巧下，透過現代重金屬音樂表現的方式，傳承古老的神話故事，較容易被年輕人所接受。利用古文字來撰寫歌詞呈現出古典文學的美感，將新與舊結合在一起，創造出多元融合的音樂，這樣創意的精神值得發揮在更多的領域。他們既在時代潮流中立足，也能同時保留傳統文化價值，這大概也是陰陽座成立了十一年，始終能夠在音樂市場競爭激烈的日本屹立不搖，甚至有越來越多人效仿他們的主要原因吧！

陰陽座知名歌曲〈妖花忍法帖〉，收錄在2003年《鳳翼麟瞳》專輯中。（影片來源／YouTube）

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

追本溯源 探究大地之聲

大地音樂製作人吳金黛，藉著音樂的力量，使聽者重新審視自我與土地之間的連結，並以尊重的態度看待生命。

▲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