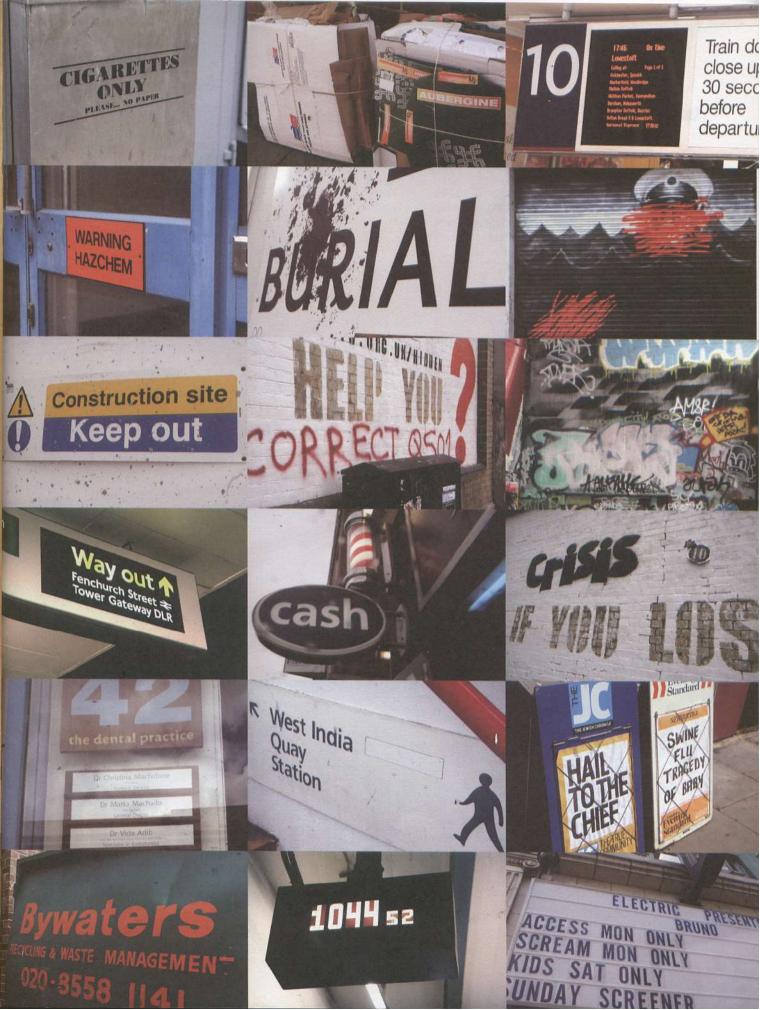
SOMME

Project Vivaldi Issue Summer/Fever @ London

January Januar

fever
Part of Speech: noun
Definition: state of high temperature
Synonyms: burning up, heat Summer/Fever 1/19.16

Main Concept 專輯創作概念

在〈夏/狂熱〉中,延續之前寫詞的方向,把所有的曲子和曲序都確定 下來之後,十一首的詞一次完成,本來打算在倫敦創作所有歌詞,但在 飛往倫敦的班機上,因為輾轉難眠,就一次完成了七首歌詞。

在〈春·日光〉中的時間,是隨著一天的流動進行的·而〈夏/狂熱〉 裡的時間,是跳動的,他不是一天的流動,而是生命中,過去到現在、 現在到未來的流逝。

在這次專輯中,一樣有許多埋伏的主題,最重要的主題就在三段無標題 Track中,有興趣的人可以研究一下這三段英文口白,引用了什麼故事 ,我又引申了什麼自己的看法,又為什麼會引用這樣的故事當主題呢? 這個故事跟這張專輯要表達的精神到底有什麼關係?另外,這個故事是 用什麼樣的樣貌淨入每一首歌,你能找出來嗎?

死亡也是其中一個主題。在每首歌裡,生命都正在進行,但卻也代表某一面、某些精神都正在死亡當中。死去的範圍造成的殘缺,都是生命進行的完整性。或許你可以找找,用來明點或隱喻死亡的辭彙們。

狂熱是這張專輯的終極精神,十一首的詞都在表達某一種狂熱,在前面十首兩兩對應,到最後以《近未來》做結論。大家可以找找看、連連看,哪一首跟哪一首互相是對應的角色(當然有的會出現多重呼應的狀態)?又,在《近未來》當中是怎麼回應這些主題的?每首歌都有一個虛擬的角色在裡面,這些看似不一樣世界的人的心態,可以視作我心中的城市碎片,每一首歌都在描寫一個我看見的成為了解的。如果你可以把這些碎片組合起來,或許你可以拼凑出我想描繪的這世界——因殘缺而完整,殘缺卻又不可或缺。

寫這些歌的時候,我只是把我所看到的冰山一角誠實地表達出來。 沒想到卻預言了自己後來的許多狀況,反而都成為了鼓勵自己、陪 伴自己的力量,就像是過去的自己給現在的自己的時光膠囊一樣, 這是我沒有想到的...希望他們也給你們力量。

以往的我都講太多了,這次的歌詞我都用很直接的字彙呈現,其他以往會解釋的,這次就交給大家自己研究領悟吧!

青峰's notes /

歌曲創作

掌障塔下 claps

這是在描寫一個用網路膨脹自己的人,他狂熱著自己虛擬的模樣。在網路上似乎不需要誠實和事實,或許很多人會認為,這樣就是一種真正的平等吧(如果真的所有人網路頻寬都一樣的話)!但有時候他們的力量,是來自於魔鬼的假象。鍵盤的聲音,像不像他們急於擊掌的聲音呢?但是,為什麼在夜晚響徹的鍵盤聲,會像是嗩吶的聲音呢?

另外,第二次副歌最後一句歌詞的「和」在這裡 念作「或」,使用的是混合的意思。

1也夏3夏天

Summer Summer

這是一個知足父(母)的故事,支持每天工作的 動力,就是來自於家庭。家是他們正在追的夢, 是一個美夢。從結束夢到開啟夢,代表他們周而 復始的每一天。

圍繞著四季計畫的主題旋律,在這首歌中出現了...

帽想

the sound that remains

這是一個愛情背叛者的自我審判,他讓等待成為 白費,背叛了愛。裡頭引用了蝴蝶夫人的故事, 但是他等待的魚和鳥都被阻撓了。如果你發現了 歌名可以用許多同音字替換,那就來找找這些雙 關的意涵吧!

我很喜歡吉他音牆營造出來蟬響般包圍過來的氣 氛。在抓這首歌的和弦時,團員們怨聲載道,但 我也不知道為什麼會自然地哼出一首轉了這麼多 次調的歌,我想是緣分吧!

2 1 surrounding

一個被攻擊者的自述,他抵抗著言語,不管在水裡沉或浮,他追隨著唐吉軻德。

這是第一首蘇打綠一起創作出來的歌,開始是在 練團時,家凱彈了一些和絃,大家覺得很好聽, 後來樂器們就漸漸加入,有了一個很完整的編曲 後我又唱進了旋律,最後就變成現在這個樣子。 我們的錄音師Tom很喜歡這首歌,他爭取繼綱這 首歌的混音師,他把我在前奏隨意哼唱的聲音, 加上了很多不一樣的效果,聽起來已經不像是人

專輯用的錄音是我在試麥克風的時候唱的,某天 練完團時,暐哲突然要我錄一下這首歌的guide。 順便試試麥克風,我一直到正式錄音的時候,我 才知道他們已經悄悄決定就要用這個版本,還說 連環球總公司的老闆都說唱的很好,我再怎麼靠 腰要重唱也沒用了!

伯尔花園 (cing's garden

描述一個貪官污吏掠奪的行徑。得意的是自己,但卻只有一時而已,因為隱藏的毀滅就要來臨。 在歌裡頭用來隱喻毀滅的是什麼呢?

我很喜歡中間間奏電吉他與鋼琴的對話。

有度导致被 poter wolf

這在描述攻擊者的樣貌,他們使用著言語,卻成 為了狼嚎,載著他們的水卻等著翻覆他們。

歇斯底里是一種什麼象徵?歌名叫彼得與狼,和 原來的故事共同點是哪裡,不一樣又在哪裡?所 擷取和不一樣的角度在哪?為什麼要用一個乍看 文不對題的方式呢?

together we dance

這是一對失夢父母的故事,家庭和婚姻成為他們 人生的牽絆。他們正遺失他們的夢,而生活逐漸 成為惡夢。周而復始的日子就像不協調的舞蹈, 已經昏頭轉向卻無法停止。

這首歌是我本來最擔心唱不好,但反而錄音最快的一首,第二次就 O K 了。雖然中間有很多瑕疵,不過我們都認為這正能表達這首歌的意境,瘋癲、失控、無助、語無倫次。有時候我們可以想想,我們的父母是不是都為了我們,太早捨棄自己原有的夢呢?這樣想想,有時候你或許可以理解他們的情緒,說不定可以反過來給他們需要的安慰喔!有時候緊繃的大人比小孩更無助!

蛇和蘋果代表著什麼?夢擅和初經又代表著什麼 重要的過程?又暗示著什麼?夢擴是這首歌的詞 眼嗎?警察為什麼研究科學?為什麼選擇寫秋千 而不是鞦韆?

無眠 no sleep

這是一個愛情等待者的自我獨白,他無悔於等待 ,守護著愛。他希望像鳥一般比翼雙飛,卻成為 了失去水的魚。這首歌我聽了小威的demo之後 ,覺得很適合台語,就向暐哲提議來寫台語歌詞 。所以後來我先寫了國語版本,然後才跟暐哲一 起改寫成台語版。 在英國錄製台語歌以及拍攝MV,實在是一件非常酷炫的事情。我很喜歡那有點鄉村味道的電吉他。

班熱 **尾**鼠

從小到大,我們居住的世界不斷改變,大家在追 逐新鮮的事物時,似乎常常忘記了原始和舊有的 美好。就算跌跌撞撞,我還是狂熱於自己真實的 模樣。

在英國錄製完專輯之後,我的世界發生了很不開心的事情,幸好有這首歌,很巧合地讓過去的我 為當時的我打氣。所以受過的傷,都是自由的光 源。

火角動 tempted

描述一個出賣靈魂的人換來後悔的下場。得意的 是魔鬼,卻成為了永世,因為自己造成的毀滅已 經將自己吞沒。

這是我第一次用極短篇的形式寫歌詞,故事在說 些什麼,寓言些什麼,就交給讀者思考吧!我把 我最特別的作品都獻給小威了,希望他喜歡!

近幸來 wear future

魚在這些歌裡表達的是什麼呢?有魚就該有水, 但他們得到水了嗎?無花果與浮士德想講的是什麼?發缺的意義又是什麼?

生命有很多沒有解答的問題,可是在流動的時間中,我把我僅能抓住的,寫給你看,唱給你聽,只是這樣而已.....

願那些能力與我們同在。

英國感想

我以前來過倫敦旅遊過一次,當時沒有很嘉歡。直 到這次,我在這裡生活了三個禮拜,沒有一點觀光 的行程,反而因為跟很多英國人一起工作,一起生 活,我才真正喜歡上了這個城市。

前一個多禮拜,我每天會走一段大約二十分鐘的路 到錄音室。我都會選擇自己一個人走去錄音室,然 後在路上聽一點音樂,或是拍一些照片,這是我一 天中最享受的時光。在走路的自己,通常是頭腦最 清醒也最能思考的時候,用這樣的方法開啟自己的 一天,我覺得很幸福。

我們很幸運,在英國遇到了很多友善,並且不吝惜 給我們愛的工作夥伴。與我們互相激溫的樂手,還 有徹底要上我們音樂的錄音師、混音師。我想一開 始他們只是抱著接case的心態迎接我們,但隨著 一天天週去,他們每天都從家裡搬來更多傢伙,並 且意見越來越踴躍到我們必須職停的時候,我們知 道,他們已經狂熱在這一切裡面了,而我們也是! 我在配唱的時候,錄音師 Tom 和Nick 常常比我還 high,在台灣通常大家都用清新或忽男忽女形容我 的敬聲,但英國人卻一直聽著我的軟聲,大叫我很 Rock,兩邊思想的差異,真是一件論異的事。 專業的攝影師、熱情的造型師、幽默的導演,每一個環節都讓我難忘,也學習到更專業和更有活力的精神和態度。最感謝和感動的,還是負責接洽我們一切行程的Octavia,就在這三個禮拜中,他的媽媽過世了,他要花好幾個小時才能來回老家,但他卻還是打起精神,毫不推託我們工作上的需求,我們都很捨不得再跟他討論工作的事,但他卻時時刻刻在關心我們。我也忘不了最後一天他拿到我們卡片立刻就哭了的樣子,這讓我到飛機上整理照片時也忍不住流了眼淚。

我記得在混音的第一天,暐哲突然滿懷著感動的 表情,說著他覺得終於完成了一個夢想,那個表 情令人難忘。我想做了這樣一張過程如此夢幻的 唱片,暐哲以後應該到哪裡做唱片都覺得不滿意 吧!哈哈!

家凱's notes /

夏/狂熱相較於春・日光,整個錄音的行程更為倉促,整張的製作似乎都像在做夢一樣,追著時間賽跑,趕在天亮來鹽之前完成。當春日光的歌曲還正熟的時候,我們已經隨著季節的轉換進入了夏天的編曲,依稀記得我們花了兩週的時間編好了大多數的歌曲(確切的時間要掏出行事曆才知道哪天是哪天,這陣子生活有一種需要靠行事曆來幫自己記憶的感覺,不知道是因為年紀大了還是生活過得太匆促了?),而正當我已經開始喜散和期待夏天的來臨時,我們卻先飛去香港和北京,做了兩個禮拜的"春"之旅。

季節的轉換就跟我們的生活一樣,一下子夏天,一下子春天的,好不容易準備狂熱了,又被交響夢拜得一身澤。記得宣傳的兩個禮拜中,第一個禮拜腦中都是夏天的旋律,到了第二個禮拜,腦中卻都是早點回家的旋律。回到台灣,吸了幾口台灣特有漢學。倫敦,是一個意想不到的城市,縱使一切再倉促、再無法掌握,去了一趙倫敦,我都覺得值得,這次去倫敦不只是觀光、旅遊,也不只是匆匆地彩排、表演、雜開,在兩週倫敦的生活,接觸了倫敦的音樂人,也在當地工作、shopping,週著「假裝在當地生活」。只能說這是我出國最久的一次經驗,相當地深刻而且不同。

「他夏了夏天」,記得這首歌一開始歌名叫「你夏了夏天」,於是蘇打綠第一版的編曲就是你夏了夏天。接著當我們去北京和香港的同時,暐哲帶著你夏了夏天的夏天去了倫敦的夏天,在我們說著早點回家的故事時,英國的樂手悄悄地加入了蘇打綠的行列,當我再次聽到同一首歌的時候,青峰已經完成了詞的創作,變成了他夏了夏天。

我很喜歡他夏了夏天這首歌,對我而言,這首歌最能歌頌出夏天的美好,雖然青峰的詞是在歌頌其他的事情。當我仔細聆聽你夏了夏天和他夏了夏天的同時,我發現雖然編曲細節和豐富性有所差異,但是歌曲的走向以及表達出來的情感在你夏了夏天的時候,就已經相當完整了。英國豐富了歌曲的編制以及完整度,在這方面,我學到了很多,也發現了更多需要努力和學習的地方。當然全部都在暐哲的掌握之中,我猜,從你夏了夏天到他夏了夏天,應該更接近他想像中夏天的樣態。

夏天的風格應該是四季之中我最喜歡的、從Led Zeppelin到Red Hot Chili Peppers,應該說只要跟搖滾沾上了邊,我對該音樂的好態度就會大為上升。而我一直很期待夏天的到來。「狂熱」,遠首歌是我第一首聽到的幾乎完成品,因為要給英國導演做參考,所以瞻哲特別早開始mix這首歌。這首歌在去英國前後其實差了許多,去英國之前,有節奏但是似乎沒有辦法很強烈,去英國之後,這首歌

的情緒被連貫起來了,更直接、更有力,相較 於英國前後的編曲,要有力而且打進人的心裡 ,反而需要更簡單的東西,這是很有趣的體認 。這首歌我也在strongroom唱了一下合音,我 猜最後應該沒有用到(不然就是放在很後面, 反正我唱歌聲音跟阿福很像,我也不會分), 但是我在英國也有錄到唱歌,真爽!

這首歌的MV是英國導演導的,那天是從晚上六點開始妝髮拍攝,一直到隔天清晨六點,先穿著皮衣在室內拍攝,然後到室外,在千禧橋附近的屋頂,然後到千禧橋橋下。從頭到尾我們只要做一件事(除了最後的走路),就是表演。那次拍MV是我聽過音樂放得最大聲,音質最好的一次,現場還有一個專門負責播放音樂的PA,我只能說,他們真的很在乎音樂,一切都是以音樂為出發點,好的音樂才有好的MV、好的封面、好的表演、好的樂迷,一切都是關於音樂,這跟台灣和香港相當地不同,我沒有隱射什麼,只是有感而發。

這首歌的MV是英國導演導的,那天是從晚上六 點開始妝髮拍攝,一直到隔天清晨六點,先穿 著皮衣在室內拍攝,然後到室外,在千禧橋附 近的屋頂,然後到千禧橋橋下。從頭到尾我們 只要做一件事(除了最後的走路),就是表演 。那次拍MV是我聽過音樂放得最大聲,音質揭

The Smokehouse 錄音

好的一次,現場還有一個專門負責播放音樂的PA ,我只能說,他們真的很在乎音樂,一切都是以 音樂為出發點,好的音樂才有好的MV、好的封 面、好的表演、好的樂迷,一切都是關於音樂, 這跟台灣和香港相當地不同,我沒有隱射什麼, 只是有感而發。

這首歌的MV是英國導演導的,那天是從晚上六點開始散髮拍攝,一直到隔天清晨六點,先穿著皮衣在室內拍攝,然後到室外,在千禧橋附近的屋頂,然後到千禧橋橋下。從頭到尾我們只要做一件事(除了最後的走路),就是表演。那次拍MV是我聽過音樂放得最大聲,音質最好的一次,現場還有一個專門負責播放音樂的PA,我只能說,他們真的很在乎音樂,一切都是以音樂為出發點,好的音樂才有好的MV、好的封面、好的表演、好的樂迷,一切都是關於音樂,這跟台灣和香港相當地不同,我沒有隱射什麼,只是有感而發。

這次的拍攝,我玩得很開心,不只是拍得很開心,我可以很自在地在鏡頭前面表演,跟著節奏、跟著音樂,就如同在英國拍照一樣,可以輕鬆而且自在。這是我在台灣很難做到的一件事情(當我回到台灣兩週之後,我又失去了大部份可以輕鬆自在的能力)。

「御花園」,這首歌在蘇打綠demo的時代,是 我最愛的一首歌,強烈的節奏帶著一些搖擺的感 覺。記得這首歌demo的編曲帶著濃濃的台灣老 歌味,也記得當我們練團時,親愛的助理Pada曾 說過,「家凱彈老歌還挺有味道的」,這讓我想 起了另外一件事情,當現場阿福彈起早點回家的 吉他時,我搖著shaker,事後有人跟我說,我看 起來很老tone,或許我真的適合老一點的東西。 去完英國之後,這首歌的俗味剩下不多,留下了 強烈的節奏和滿滿的張力,在我耳裡也不算落差 太大的一首歌,畢竟世界各地的御花園都有著類 似的奢華和誇張,太多的權力和金錢也總是造成 某種程度的墮落和腐敗。

在英國的時候,阿福和我在赤木的房間,跟赤木 討教著吉他。赤木說:「彈吉他不只是彈而已, 就好像你在唱歌一樣,有時候不一定是要那麼精 準的,反而是情緒來得更為重要。」彈吉它就像 唱歌一樣,有著它的起承轉合。

「蟬想」,The Sound That Remains。這首歌實在轉key轉得很兇,歌詞給我的感覺就像找不到key的歌者,一而再再而三地尋找著屬於他的key,就像找不到愛的人,一而再再而三地尋找他的愛。我想起了「令人討厭的松子的一生」,松子一而再再而三地找尋,然後失落,然後找尋,然後失去,然後找尋,然後死去。人是不是都是如此?

講到編曲,應該先從stongroom這間錄音室開始 講起。Strongroom座落於倫敦利物浦街(Liverpool street)附近,有著一扇漆著翠綠色的大門 ,大門在每天深夜大約兩點之後就會關起來,不 得進入,記得有一天跟赤木錄完音沒事就去附近 挺挺,結果最後不得其門而入。當你翠綠色的大 門打開的時候,裡頭是一個口字型的建築物,有 著深褐色的磚瓦構築而成。你會先看到有幾台汽 車停在裡頭,然後發現有木製的桌子和椅子,桌 子和椅子上面還有大傘撐著,接著就會發現裡頭 有一個BAR!?

很酷,在錄音室裡頭有一個BAR,你可以一大早 就去點杯Leffe,讓自己微醺然後開始錄音,我覺 得我們的錄音師Lee就一定是這樣。我們錄音的 時候,吉他手們在strongroom3二樓裡頭,就是 暐哲在weekly露出頭的那個像Fiona住的閣樓裡 頭,其他人在strongroom1裡頭,而吉他手們的 錄音師也是一個吉他手,就是Lee,他看起來帥 帥、壞壞的,整天穿著錄色的T-shirt,戴著一個 鴨舌帽,留著棕色的鬍鬚,抽著捲煙,笑笑對我 們説:「Hi, guys, let's rock!!」跟著我們 喝啤酒,說著隔壁錄音師錄過Kylie Minogue, 然後當我們在彈琴的時候,不自覺跳起舞蹈,卻 又很專業地把聲音調得很好,而且他只比我大兩 天,而當我跟他說我也是水瓶座時,他突然瞪大 眼然後跟我説:「Aquarius is great!」接著跟 我Give me five。我想我跟他的友誼就是從那一 刻開始建立的。

說了這麼多,其實我到英國之後,完全沒有錄蟬 想這首歌,final mix的時候,暐哲用的是在台灣 錄的版本。當然裡頭加了許多英國樂手的編曲, 讓整首歌豐富了很多。

「包圍」。我以為這首歌青峰會寫一些溫暖的事 情,像是友情之類的;後來他寫了包圖的詞,我 很喜歡,貼切地表達出在我們身旁的流言蜚語, 甚至大眾媒體。他是個烈士,不斷地重生然後又 陣亡,然後爬起來再戰。這首歌一開始是在準備 去巴黎的表演的練團中發想出來的,那時候好像 暐哲要跟我們說什麼事情,但又不是很嚴肅地開 會,所以我就在隔壁房間自閉地彈吉他(其實我 常常這樣,所以吳青峰都會大聲叫我不要彈,因 為我常常讓他們沒有辦法講話·雖然我不吵·但 我吉他還挺吵的),暐哲一到就問說我們在練什 麼:「新歌嗎?新歌我OK阿!」這就是他的語氣 ·後來大家搭一搭錄一錄 · 就一直放著 · 放到了 夏天都來了(其實編完後,就準備放在夏天當演 奏曲,結果後來變得比想像中更完整)。這首歌 我喜歡我編的吉他還有小威編的鼓。

「近未來」。當我們去英國之前,從香港和北京回來之後,我找了一個下午聽了夏天的demo,照著曲子的順序。好聽是好聽,只是太滿太滿,壓得我喘不過氣(事後我發現,有很大一部份是我太吵了,自己把自己壓得喘不過氣,mastering後的歌曲,已經少了很多的壓迫感,反而讓這張專輯更凸顯,別讓電吉他造成壓迫感,但是要有存在感,這是我未來的目標),一直到近未來,才有種夏天快要讓我熱死,卻有一片樹蔭出現的感覺。

這首歌的編曲算是簡單的配置,但整首歌卻讓人很有情緒。這首歌裡頭有一個外國吉他手Sam加入,那天他在錄音室彈著我的maya,我突然覺得那個畫面好美,音樂也好美。那和我過往看表演的感覺不同,不是那種「我也要跟他一樣表現得如此」,也不是那種「他好厲害」,就是單純被感動,我覺得好美,好美。

青峰的歌詞讓我想起了蝴蝶效應這部電影,也讓 我想起了蟬想這首歌的歌詞。是不是在夏天我們 都會愛,然後受傷,然後低吟?然後我們相信生 命還有希望,我們期待未來?「終於了解,生命 必須有裂縫,陽光才照得進來」,是不是因此受 過的傷都值得了呢?總是可以讓我想起一些朋友 的故事,也讓我想起一些自己的故事。

「煽動」本來叫做「縮寫」,第一次發表,如果我沒記錯,是小威在河岸留言彈著民謠古他,自彈自唱著,第一次聽到讓我想起了Oasis的Wonderwall,然後這首歌就這樣擱著,一直到夏天。我們編曲的時候,我總是不滿意自己在這首歌的表現,但礙於時間緊迫,我也沒有辦法。於是這首歌就跟著暐哲到了英國,不得不說,我喜歡現在的編曲。對於青峰的詞,我只能佩服。愈來愈多人試著把歌詞寫成詩句,他卻把歌詞寫成散文,他真的很狡黠。

聽著這首歌,我想起了前兩天在電視中看到「開心鬼就開心鬼」,我看到了Beyond,在黃百鳴的電影裡頭客串四個喜歡音樂的配角,有種莫名的感觸,當我喜歡上搖滾樂,當我喜歡上Beyond的時候,他們已經少了一個成員,也少了當年受歡迎的程度,但仍然用音樂感動人,仍然感動我。

我想起在英國,有一天晚上大家錄音錄到一個段落,剩下赤木和Lee、Simone在做苦工,其他的人到了一個Live House或是Live Bar,看了一個當地的樂團表演,對我而言就好像同時看了Control(忘了這部電影的中文譯名是什麼)和Velvet goldmine(絲絨金礦)兩部電影,貝斯手跟謝醫儀一樣酷酷地彈貝斯,其他所有男性團員都打扮得跟絲絨金礦男主角一樣,中性、貼身、性感,而主唱唱歌時就像Joy Division一樣,低沈、性感並且擺動雙手。台下的觀眾在中場休息時,就把台下當成一個Disco,晃動、跳舞,當表演者回到台上的時候,他們在慢慢往台前聚集和聚焦。我只能說那一刻真的讓我感到震驚,甚至有一點感動,他們關注的是音樂,也在享受音樂。我覺得這樣很酷。

倫敦讓我最印象深刻的東西,不只是音樂、不只是 人,還有倫敦的牆。相較於台灣的磚瓦,倫敦牆顏 色多了一種穩重和深層的感覺,看起來也古老許多 ,不自覺讓我想起小時候住在眷村社區的磚瓦,眷 村也透露出一種台灣特有的住宅和文化感,淡紅色 的磚瓦,會讓我聯想起小畢的故事那個年代的憂鬱 感,後來年紀大了,這些眷村紛紛改建成大樓,我 看不到歲月留在台灣的痕跡。暐哲七年前去過倫敦 ,他說倫敦七年前就已經是這個樣子了,沒有太大 的改變,我想,能引領風潮的城市的確是有一些與 眾不同的地方會流傳下來。

在倫敦,有可能是環境,有可能是人,也有可能是 我換了環境換了人,在那邊的工作相當愉快而開心,每天有一個目標的感覺也很好,很不捨倫敦的感 覺,還沒回到台北,風風雨雨就飄到了心裡。我在 想著,什麼時候台北也可以變成一個更國際化更有 吸引力、更大器的城市?而不是只有夜市和誠品書 店會吸引其他城市的人聞香而來?

小威's notes /

(攝影:小威)

Note 1

倫敦機場比我想像中小而擁擠,但冰涼冷冽的空氣 依舊使這個城市清爽乾淨,這裡最美的除了建築之 外就是傍晚的天空,外面下著小雨,七月的倫敦, 要看夕陽大約要到當地時間晚上十點左右。

Note 2

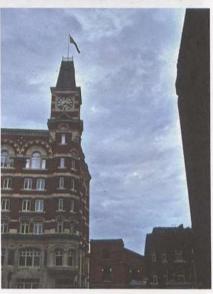
看著沿路的倫敦街景,突然有種「其實這樣到處旅行也不賴」的想法,所幸睡醒後這個念頭已經消失了,旅行真的很花錢耶!我們住的房間,兩個星期要大約900歐元,也就是美金1,500元左右,乘以33就是台幣49,500元,現在歐元比台幣是1:55,這裡什麼東西對我來說都是一個貴到爆,不禁讓我想起今年初去法國的時候看到一小罐可口可樂要價台幣150元,但一整瓶紅酒只要300元的訝異。

這裡很多鐘樓,應該說很多房子的頂樓都是鐘塔,可是很多鐘塔的時間都不準,我想鐘塔真的只是給 觀光客看的。這裡的人很多都拿著雨傘,不知為何 ,英國人拿傘走路就是有那種老紳士的 feel。

小威's notes /

我們到了錄音室「SMOKEHOUSE」,很簡陋但卻有一種很溫馨的感覺,錄音師叫NICK,是雪梨出生的義大利人,他說因為他是義大利人,所以一定要騎VESPA摩托車。錄音室外面的天氣已經放晴了,天空很藍很美,錄音室在一座工廠的旁邊,感覺就是手工搭建的。

Note 3

當阿寶錄音的時候,我跟瞻哲在外面閒聊,聊到這個簡單的錄音室創造的許多傳奇,這個錄音室租借與錄音師的費用一天就要花上800英鎊, STRONGROOM錄過the ting tings以及許多知名的樂團,而SMOKEHOUSE裡面光是那台 console就要台幣1800萬,嚇死人!

Note 4

趁著大家都在吃晚餐的時候,我跑去架鼓,就 在我架鼓的同時,有一個英國腔濃到我幾乎都 快聽不懂的,看起來超像喝醉酒的英國藍領階 級胖子的工作人員跑來看我組鼓,原來他是這 邊的技師,所有硬體與樂器他都瞭如指掌,一 下子指薯鼓跟我說他們錄音室裡有1963年的鼓 · 還說著我正在組的這套鼓Ludwig算是60年 代的鼓,説著説著他開始炫耀起來,説他們有 好多小鼓,然後拿出他很喜歡的一顆由內到外 都是白色的 TOM TOM 跟一顆聲音聽起來像極 了 The Beatles 在 Revolver 這張專輯裡用的 小鼓,如此純粹的英國小鼓我從沒見過,外表 看起來十分破舊,但聲音卻是屌到爆,我道謝 接過這顆小鼓的同時,他又開始講他們有什麼 多老多老的小鼓,每一顆都如數家珍,我一邊 聽著一邊心裡想著:夠了夠了,選擇一下子有 點太多了啦!

Note 5

出來走走,外面的天氣放晴了,一樣的時間在不一樣的天氣下,倫敦街頭感覺有生氣多了,我走到對面巷子裡的一間學校旁,看著空蕩蕩的校園漸漸被一群穿著一樣衣服的毛頭小子侵略霸佔,女孩兒總是黏著媽咪依依不捨,幾個男孩兒在四周圍滿鐵網的操場爭相踢著足球,第一次看到有狗屋和鳥屋的小學,雖然校園很小但感覺上很溫馨,學校四周有幾間住家與商店,還有充滿英式風味的街道。

Note 6

我們住的旅館因為很靠近貧民區,所以晚上回旅館的時候我們都搭計程車,這裡的司機很誇張, 有衛星導航還會迷路,而且每次開的路線都不同 ,一開始我覺得是故意繞路,但後來發現,如果 要繞路的話,聰明一點的也應該是控制在差不多時間到達,可是短短10分鐘的車程,有些司機可 以開到20分鐘,還常常開到死路上,搞到要倒車 回原路,有點頭腦的台灣運將來這裡應該是穩賺 的,再次證明我們台灣人很優秀。

Note 7

今天我們早上八點就出外拍攝所有的平面照片,攝影師Donald是個超屌咖,他說他已經拍了20年,當年第一個case就是跟著New Order樂團一起巡迴演出,當時他是隨行攝影,而他女友跟著他與樂團一起也中,他女友隨時都在做記錄,最後還因此出了一本書,這位攝影師最近的作品是James Morrison的專輯照片。我們的化妝師也很屌,曾經化過的藝人有:Prince、AC/DC、Led Zepplin、Travis,還曾經跟Madonna握過手。我們的服裝師叫做Carla,她是Vivienne Westwood的好友。重點是跟這些屌咖合作時,完全不覺得他們是經歷過這些大風大浪的人。

Note 8

我們今天拍攝「近未來」MV,到了一個很像陽明山高級住宅區的地方,導演找到一個超級大的公園,在這麼廣闊的草原上拍MV真的很舒適,只是我們要先背著所有器材與行李走很久的山路,這裡有一個很酷的設施:給狗狗游泳的超大水池,好屌。

今晚第一次看到倫敦下了好大的雨,也見識到他們城市實在很古老,以至於下水道都堵塞一下雨就淹水的景象,今天拍完回到飯店又是跟昨晚一樣的十一點,想到明天還要再去一次那個鬼大的草原,我的腳就好酸~

Note 9

今天拍攝「狂熱」MV,我們從著名的「倫敦之眼」一直到「大笨鐘」算是都看過了,導演與劇組都很專業,當然每個人嘴上無時無刻都少不了我們在英國聽最多次的一句話:「Are you happy?」

Final Note

倫敦的美,不是用外表與價格的優劣決定,而是這個城市所孕育的文化氣息,不只可以在壯闊雄偉的建築中讚嘆不已,也可以在河畔公園的座椅上沾染到相同的開闊胸襟,這趙旅程將要結束時,唯一可以確信的是,我們帶回台灣的不只是一張很棒的專輯,我們心裡得到的遠比親身體驗的多。我很感謝上帝,在我30歲的這一年,讓我在世界的另一端也見證到生命的美好與珍貴。最重要的是,我擁有一群很了不起的夥伴。

(Strongroom 錄音)

阿龔's notes /

歌曲創作

〈掌聲落下〉

節奏抓穩彈好就對了。

〈他夏了夏天〉

跟緊主題旋律使用了叫做「moog」的鍵盤樂器。

〈蟬想〉

這個作品的節奏份量、和聲進行以及緩拍速度完全 符合我的胃口。

〈包圍〉

由吉他手發揮。

〈御花園〉

聽起來不像我嚮往住進的花園,多些黑色喜感。

〈彼得與狼〉

跟普羅高菲夫版《彼得與狼》沒有直接關係,該作 品其實也是有點血腥的童話故事。

〈共舞〉

有流暢好聽的貝斯旋律在其中。

〈無眠〉

吉他手發揮。少見的非台語系旋律搭上台語歌詞, 不過我不擅長台語。

〈狂熱〉

流行作品的歌詞比器樂重要,本曲彈奏難度不高。

〈煽動〉

同上一首作品。

〈近未來〉

音符抓對彈好就對了。

英國感想

這張專輯的風格取向〈搖滾音樂〉是我平常不會主動收藏聆聽的,不過因 為自己有參與部分演奏,所以試圖播放模仿樂手老師的彈法。我本次在倫 敦彈奉的樂器為YAMAHA及KAWAI平台鋼琴,皆為二號琴。

這次在倫敦終於見到了很優秀的同學,都已經是鋼琴家跟小提琴家,可惜 沒有時間去觀摩英國屬於古典音樂的部分〈後來才得知還有很好的藝術機 構可以學習舞蹈音樂伴奏〉。

風景很漂亮,沿岸建築美觀富麗,但是諸如河寬、房屋密集度以及重要的 星空(天空大多數被雲覆蓋),還是我居住的關渡地區勝出。

阿福's notes /

〈掌聲落下〉

網路世界給人無限的幻想空間,一個人不再是一個身分,你可以換作是任何你想像的角色。ID可以說是筆名吧,從前小説家為了讓自己更加入戲,成為更多角色,擁有了筆名;為了讓心愛的人看到自己情書,又害羞的不敢寫出真名,也用筆名。

我想,網路世界之所以寬闊,就是你永遠不知道 電腦的另一頭,那位跟你對話的人的神情、眼神 。透過幾條線,螢幕傳遞出的是一個一個呆版的 文字,沒有喜怒哀樂,可能他給你一個笑臉,但 心情卻是苦的;可能給你一個哭臉,實際上卻開 心的在吃難排。

人與人的溝通,漸漸地從面對面接觸,進化成可 以透過網路。多了方便,少了情感。我想,這是 不是意識著我們已經對情感慢慢地不再那麼感覺 敏鋭。

曾經有人說,未來的世界,是一個沒有文化資產的世界。越來越多網路作家,把作品發表在網路上面,越來越多音樂創作者,把音樂成品製成電腦檔案,另一個角度來看,這樣的作品,它不像TAPE或書籍,是可以保存很久,甚至到世界毀滅後,還是有可能從地底下挖掘出來,當成文物來考察。我們有可能漸漸習慣網路的方便,卻忘記了,實物保留的重要性和紀念性。

〈他夏了夏天〉

我很喜歡這首歌曲。歌曲給予了許多畫面,這首歌曲描繪出的畫面,我想大家在聽歌曲都能很清楚的感受到。往往在工作上,有人埋怨、有人樂天知命。如何利用小小的休閒,當成小小的幸福,而不是一味的抱怨,怨天尤人。

我喜歡聽青峰唱這樣的口氣,讓歌曲也輕鬆起來 。和弦的走法也是我喜歡的和弦走法。總之,我 已經說了這麼多我喜歡,相信大家可以感受到我 對這首歌曲的愛吧!!

〈蟬想〉

每次聽完遠首歌、只能大喊:「爽!!」

〈彼得與狼〉

一開始在編曲時,我編了一個和絃的走式,利用 小調的走法,帶回主歌。讓歌曲從激昂、解釋、 說較到憤怒,回到堅持自己立場,挺而反擊。

倫敦的樂手用他們的樂句和口氣,在兩段歌曲中 問加了不少讓人驚艷的地方,我們在錄這首歌時 十分的愉快,跟他們一起喝著啤酒,在錄音室亂 吼亂叫,我想如果是在台灣,應該會被驚儀罰錢 〈因為我們錄音室不能飲食〉。

〈共舞〉

這是我們第一首編的歌曲,原本想了很多的方式 去呈現歌曲。利用FUNK的手法,讓歌曲更加的 舞動,利用和弦的替用,增加歌曲的難度。但是 我們卻忘了一個初衷,搖滾!!!英國是PUNK 的起源。PUNK是對社會的一種反叛行為,也是 對當時既有音樂型式的反叛。簡單的和弦,讓歌 曲更容易被年輕人接受。

多餘的修飾,想太多的和弦走法,會讓歌曲較難以親近。在錄道首歌的時候,就被英國帥氣錄音師酸了一下,他說我彈的和弦,感覺邪惡和魔鬼〈It's evil〉,要我直接點,不要太多切分,讓歌曲簡單、直接。

搖滾何不就是如此,想太多只會讓事情、歌曲更 加複雜。有時候直線思考,更容易讓大家感受那 股氣氛。

〈無眠〉

台語歌!!!驚@@@,真的是太難猜透了。

〈煽動〉

我最喜歡小威這次創作的歌曲。DEMO是早在我 還在政大宿舍,小威就已經把歌曲丟給我聽,我 們一起把DEMO編出來。

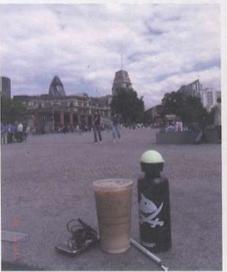
很有畫面的一首歌曲,加上青峰的詞,是我這張 專輯最喜歡的歌詞。我喜歡有故事性,敍事方式 的歌詞,有可能我長久以來都是以質化研究為主

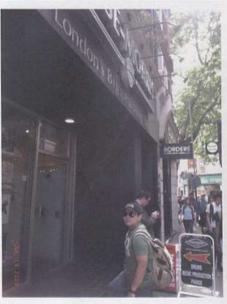
利用高音掛留的方式, 讓歌曲更加有一致性的感 覺。

〈近未來〉

默默地,拿起耳機;深刻地,記起每段樂句;搖動著,跟隨音樂;感動地,流下眼淚 4 聽著音樂,記起每一段跟團員們共同的回憶,跟隨團員的合音,想起大家任性、無理又可愛的表情。隨著歌聲,腦中的畫面,是每場表演台下幸福的樣子。舞台上,我總是臺歡看著大家的臉,透過音樂和眼神的傳遞,想要記起你們每一個當下。還未到來,將要未來,就快未來,讓我們一起,迎接任何挑戰,走向未來。

一場毫無計畫的倫敦樂器街之旅 — Denmark street

待在倫敦幾天,除了早上去Tower Bridge跑跑步之外,其他時間都待在錄音室strongroom裡面。 前一天晚上跟大家錄合音到凌晨,終於把錄音工 程到達一個段落,可以利用禮拜一的空檔好好的 感受一下倫敦。

有些人逛街,有些人逛市集,而我選擇隨性亂走,應該就是俗稱的壓馬路(有點老套)。但還是有一個想法,就是想去倫敦的樂器行晃晃,找找樂譜以及看有什麼奇特的效果器或是音箱。

睡到中午起床,準備好旅行最重要的水壺和相機,作處作福就開始半天的倫敦之毫無計畫、亂走之旅。我們先到櫃檯詢問樂器街怎麼去,熱心的女士告訴我們坐到哪一個地鐵站,甚至還影印一份地圖給我們。

我們第一站是去逛樂器街,它的位置在
Totteham court road tube station和Leicester Square Station中間,有一條叫做Denmark street。當然,從來沒有到過倫敦,也沒有為這 趙倫敦之旅做任何計畫的我們,出了地鐵站也只能隨緣的亂走,完全不知道Denmark Street的位置在哪裡。但幸運的是,我們看到一家咖啡廳,想說買杯咖啡解渴一下」頓時發現,Denmark street就在我們對面,〈圖一〉我們開心的從樂譜店開始轉寶〈圖二〉。樂譜店

裡面真的很豐富,不管是鼓、吉他、Bass、甚至 如何錄音以及如何成為主唱的書籍,全部都有。 各個經典樂團、現在熱門歌手、樂團的奮譜,都很豐富。深深感受到,這樣資訊豐富的國家,雖怪每個想要接觸音樂的人,是很容易找到很豐富的較材。店內超大的電視裡面播放著吉他較學帶,有些較學帶的名稱直接是:「To Be Coldplay!」「To Be Radiohead!」。我買了好幾片的教學帶,打算帶回台灣研究,到底是怎麼樣的一個教學環境,能夠塑造出這麼多優秀的樂手。

挺完書店、我們接著挺樂器行。我開玩笑的說,這個城市不歡迎鼓手。原因是樂器行主要賣的都是吉他、Bass等樂器,反而打擊樂器賣得比較少。而且倫敦的樂器行有一個特色,由於我先前去過紐約的樂器行,我發現兩個城市最大的不同就是,倫敦的樂器行有賣很多二手的音箱〈圖三〉,也賣很多二手的吉他。裡面所呈現的商品很多都看起來很有歷史,而紐約樂器行反而是可以找到最新、各種品牌都有的吉他或是其他配件。

挺著挺著,一家老舊的店面吸引住我〈圖四〉。這是一家歷史悠久的店家,裡面貼滿Beatles的報章雜誌〈圖五〉〈圖六〉〈圖七:照片中的電鋼琴,就是狂熱MV裡阿寶所使用的鋼琴〉。我開心的拿起一把吉他來彈,一拿起來,發現這把吉他歷史真的很悠久,是1960年代所出產的琴,連琴身看起來都超老舊,但是聲音卻很有特色。興致一來,跑去問店中的帥哥店員,請他推薦任何具有英國Tone聲音的音箱或效果器。帥哥店員很熱心地拿了一把吉他,插上他最愛的音箱,開

始一邊彈一邊炫耀這顆音箱有多好。當我說明了 我這次來倫敦的來意,他也了解到我根本無法扛 著音箱走。眼光瞄到了旁邊,發現有一顆很特別 的效果器,之前我在台灣就有看過它的網站,只 可惜沒有買到〈圖八〉。於是,就在帥哥店員和 作威的慫恿之下,我在英國,樂器街之行,也算 有所收穫。也期待在之後的表演裡面,能夠讓大 家聽到它的聲音〈圖九〉。

倫敦的早晨一用慢跑認識環境

由於父親很喜歡跑步運動,從小就養成習慣跟在 父親後面跑。後來漸漸的開始工作,想要運動的 時間越來越少,還好住的附近有一間國小,所以 也養成了跑步的習慣。

偷敦的早晨,時差還沒調過來,但我已經興奮的 想要利用跑步的機會,好好認識一下旅館附近的 環境。我們住在Tower Hill附近,離Tower Bridge也很近,我的計畫就是從Tower Hill開始 跑,沿著城牆邊,跑上Tower Bridge到對岸,再 經過London Bridge,回到住的地方。

倫敦的早晨很繁忙·而且跑街道不像跑操場一樣 ,可以把東西放在一旁。我只好一手拿著lpod和 相機,一手拿著水壺,看起來一點都不輕鬆的樣 子。沿路很多喜歡跑步的同好,我發現英國人有 一個方法可以解決我兩手的負擔,就是他們會背 著背包跑步,這個在台灣很少發現。但我也有一 點讓他們覺得很新奇,就是英國人似乎是對籃球 運動興趣缺缺,沿途發現的小公園、運動場,裡 面是有籃球框沒錯,只是籃球框是跟足球框混合 在一起,大部分的人都是在踢足球,我想,說不 定球踢高一點,是可以直接踢進籃球框的。這樣 一個沒有籃球的城市,對於穿全身籃球運動服的 我,是讓大家覺得十分的新奇。每個跑步的人上 身穿著背心或是足球明星的服装,下身穿著小短 褲,而我卻是穿著最愛-Boston的球衣,下半身 寬鬆的籃球褲,我無法習慣穿小短褲運動,會讓 我感覺好像回到小學時期,大家好像喜歡穿越短

越好〈這似乎是小學時流行,就像高中流行改褲 改成小喇叭褲〉。

利用早晨慢跑的機會認識了附近的環境,是很舒適的。沿途有很多很漂亮的建築物,也包括了 Tower Hill和兩座差異很大的橋。我想,一天的心情,因為早晨的悠閒,都開心了起來。

馨儀's notes /

由於整個行程很緊凑,趁著錄音的空檔,團員們 得在錄音室樓下的bar剪頭髮,很奇妙的經驗。

去英國錄音,聽起來不切實際的計劃,在我們「春,日光」的宣傳中,不斷提到即將要去英國,一開始還覺得好遙遠,似乎是很久之後才要進行的事,直到開始編曲了都還是無法想像我們即將要出發了。

我們這次的音樂製作過程,比較複雜一點,我們要先在台灣將Demo全都進行過一次編曲,每個人都是Rough的,但要將歌曲的結構和速度都確定好,之後檔案帶到英國,要由英國樂手整團一起再進行一次編曲,讓他們在確定的歌曲架構上自由發揮,最後我們要從英國的編曲中學習,融合到我們自己的演奏之中,再錄製起來。

六月開始,確定了出發的日期,但一切都還是未知數,我開始很焦慮,萬事起頭難,確定能升任 Coordinator這個工作的人選是我們最大的困難 ,因為完全只能靠介紹,又無法見面,不知道這 個為我們工作的英國人會不會也很重視這份工作 ,試著聯絡幾個人之後,我們被Octavia小姐超 級快速回覆信件的工作效率所吸引,在我和暐哲 老師都嘗試過與她通話後,決定就由她來安排這 次英國的聯絡。

找對了Octavia真的是成功的開始,她完全熟悉 專輯製作相關的工作,也很願意與我們密集的溝 通,她包辦了這次在英國所有相關的聯絡工作, 包括錄音、混音、後製、造型、拍照以及MV的 拍攝,如果沒有她的介紹與接洽,我們一定無法 找到這麼棒的團隊們,她在聯絡時也很照顧小細 節,遇到不確定的問題,一定會問過我們再確認 ,認識她之後,發現除了專業負責外,她也很愛 笑,與她聊天很開心,私下是個小女生,會在家 烘焙蛋糕,感覺很夢幻,我們剛到的幾天還在沉 迷Facebook上的Restaurant City,於是也找 Octavia一起加入,沒想到她很開心的參與,就 這樣大家的手提電腦連續好幾天一起出現一樣的 遊戲畫面。

(錄音室)

我們錄音的地點有兩個,一個是smokehouse,一個是strongroom,smokehouse正對面是一個很奇怪的工廠,走路過去的路上有修車廠、倉庫……,看起來有點偏僻,像是郊區的感覺,第一天抵達倫敦,暐哲已經和樂手老師們開工了,我們就先去smokehouse和樂手們見面,一進門很害羞的聽暐哲介紹每個人的名字……

(鼓手 Jesper)

他是代班鼓手,代兩天Kris的班,很瘦卻很有力 ,我覺得Rock的歌他打起來很有感覺,非常直覺 的打法,有時候出現讓人驚豔的過門,他也是一 個十足的Rocker,一收工就想拉著大家去喝酒玩 樂,充分的享受倫敦的休閒娛樂。

〈鼓手 Kris〉

是這次負責聯絡所有樂手的人,雖然他開始的兩 天因為有其他工作沒有來,但他到的第一天很快 就進入狀況,很注意節奏的每個小細節,在「煽 動」的最後一段主歌,他用了很簡單的節奏,讓 所有人在那段都會不自覺的稱讚鼓,後來小威錄 音時,也是超愛那一段。

(Bass手 Dan)

話很少,因為擔心他不喜歡我原本Demo彈的 Bass,我一直不好意思跟他說話,也不好意思問 他我彈得如何,他的記性和音樂性超好,可以很 準確的抓出我們Demo的節奏和段落,我很喜歡他 演奏某些過門的旋律,我有偷偷把一些喜歡的部 分融入我的演奏,最後他告訴我,我的Bass Timing很準,也很有創意,讓我很開心,也稍微 能放鬆自己要錄Bass的緊張,我們一直覺得Dan 很少話,直到最後一天,我們請他為專輯讀詩才 發現,其實他蠻悶騷、蠻熱情的,也很願意艱我 們忙,試了幾種讀法,私下還有一些搞笑的演出。

(吉他手 Nikolaj)

對亞洲很有興趣,他女友曾在臺灣住一陣子,學了些中文,於是之後見到他的幾天錄音,他都會帶著一本叫做「Mandarin」的書,試著與我們用一些單字來秀他的中文,但大部分是「神經病」、「瘋了」,似乎不太實用......,他是很調皮有趣的人,在編曲的時候,很敢嘗試,常常不管和弦的亂彈,但也在嘗試中會出現不少好聽的東西,我喜歡他的吉他音色,很有厚度,很飽滿的聲音

〈吉他手 Sam〉

外型是陽光男孩,長得很帥,他自己有錄製專輯,也有自彈自唱的演出,在這個樂團裡,他有時候彈木吉他,有時候彈電吉他,暐哲老師一直想帶他回台灣,覺得他一定會在台灣成為巨星。

SODAZINE VOL.6 Project Vivaldi Issue Summer/Fever @ London

Sodagreen