

流行音樂

執筆 高維澤
錢浩翰
執編 麥伯生

從藍調說起的故事

流行音樂史簡介

「藍調」音樂可說是現今搖滾樂和爵士樂的源頭，而藍調的起源則與早年非洲黑人在美國南方被奴役有關；由於黑人飽受白人的奴隸，故工作時以歌聲抒發心中的鬱悶和憂傷，演變到後來遭遇挫折，自我安慰的吟唱，與表達他們希望和心靈寄託的聖歌（Gospel）或靈歌（Spritual），這些都是所謂的藍調（Blues）。純正的藍調演唱必須蘊涵悲憤情懷（Blues Feeling），此乃藍調的精髓所在，若非歷盡滄桑、飽受生活流離之苦，絕難唱出好的藍調；除此之外，典型的藍調演唱還具備高亢的嘶喊、隨興的吟唱、激昂的顫音及獨特的藍音（Blue Note）（註一）。藍調音樂有一重要特色——演唱、演奏二者互相呼應，常常在唱完一、二小節後，由吉他或鋼琴彈奏一、二個小節，以應答適才所唱的部分，這種即興式的間奏（Break）提供了歌手與樂師發揮演奏才藝和技巧的機會，爵士樂的即興演奏即源於此。藍調的歌詞大都俚俗而簡單，內容不外涉及遭遇的苦

難、家鄉、女人、流浪等主題；而具抗爭的政治或種族意識的作品，則屬少數，主要是唱片公司怕得罪白人以及黑人自我壓抑所致。

不同的時代背景及地理環境，產生了不同風格的藍調，簡單地可分為三類：鄉村藍調（Country Blues）、城鎮藍調（Urban Blues）、城市藍調（City Blues）。最早出現的是鄉村藍調，鄉村調在彈唱上較為隨興，無論是靈歌、勞動歌或敘事性的民間歌謠，都任由歌者信口編唱；於演奏技巧上發展出一種殊有的吉他彈法，稱為瓶頸滑弦手法（Bottleneck Slide Guitar），是利用玻璃酒瓶頸鋸下的一小截，套於手指上，在彈吉他時可以滑弦，造成悲泣的音調。在藍調史上有兩位著名的鄉村調藝人：一位是「盲檸檬」傑佛遜（Blind Lemon Jefferson）；另一位是「鉛肚皮」胡迪·雷伯特（Leadbelly Huddie Ledbetter），傑佛遜慣用滑弦手法，唱腔宏亮高亢，其藍調創作，內容感人，如自傳性的「肺炎藍調」及哀

悼死囚的「受絞者哀歌」，都是不朽之作；雷伯特作了不少黑人民歌的田野錄音，使得許多作品得以保存。二〇年代，隨著雜技團等大型綜藝樂團的巡迴公演，「城鎮調」開始興起，城鎮調在演唱上較為優雅，在伴奏上加入鋼琴、管樂及節奏組的編制，樂風傾向於爵士樂，常於歌曲中穿插即興的獨奏。由於城鎮調熱鬧、精緻，因此大受歡迎，其中著名的藝人有藍調之母Ma Rainey，她十二歲便加入遊唱樂團，灌過一百多張唱片，歌聲輕柔、淒楚。四〇年以後，芝加哥興起了一種運用電吉他的藍調，稱為Chicago Blues，「都市調」於此時崛起，主要的代表人物為電吉他的發明者—Muddy Waters，其他著名的還有Howling Wolf、B.B King等人，曲風近似於搖滾，但仍保有即興、顫音、藍音及唱奏呼應等藍調特色，這種藍調對於搖滾樂的產生有極大的影響。如有「重金屬始祖」之稱的Led Zeppelin，其曲風就充滿了藍調味，而藍調的特色也繼續保留在爵士

樂中。

五〇年代，由於白人開始玩藍調，卻又學得不像，因而演變成搖滾樂，漸漸地搖滾樂興起成為音樂的主流，而貓王Elvis Presley更帶動了一股搖滾熱潮；同時期著名的藝人還有Buddy Holly & the Crickets，他們是第一個以玩黑人音樂而成名的白人團體，也是第一個不受唱片公司限制，親自參與專輯製作。五〇年末Chubby Checker唱紅了“The twist”，掀起了全美扭扭舞的浪潮。一般來說，五〇年代的搖滾樂為求流行及市場需求，大都以舞曲為基調，內容較不具內涵。五〇年代另一個音樂主流則為百老匯的歌舞劇，其音樂型態屬於通俗的歌劇，加上劇情的發展與精緻的舞台佈景，廣受社會大眾的歡迎。

六〇年代出現了兩個著名的搖滾團體：六一年“The Beatles”首度在利物浦公開演唱；六二年“The Rolling Stones”亦於倫敦成立。Beatles早期樂風淳樸，編曲雖然簡單，但卻有一股迷人的韻味；晚期則嘗試較具內涵的創作，如“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”，乃搖滾史上第一張概念專輯（Concept Album），專輯內處處可見Beatles玩世不恭的心態。同樣來自英國的Rolling Stones其樂風則是搖滾加入少許藍調，而在舞台動作、服裝及言行舉止上的特異獨行，使得他們成為叛逆的表徵。同時期有民謠巨人之稱的Bob Dylan，以低沉沙啞的嗓音、發人省思的詞句，帶動了民謠folk的流行，著名的還有民謠歌后Joan Baez，以清新高亢的聲韻、抗議不滿的歌詞，受到世人的喜愛。六〇年代中期，搖滾史上第一個吉他英雄Jimi Hendrix自組了“The Jimi Hendrix Experience”，他以精湛的吉他技巧，嘗試全新的音樂創作，樂風結合了搖滾、藍調、放克Funk等，

一把電吉他在他即興靈感的駕御下，將聽眾帶入如痴如醉的境界。六〇年代末期，英國出現兩個「重金屬」始祖級的團體—Led Zeppelin和Deep Purple。Led Zeppelin的樂風較偏向藍調搖滾，吉他手Jimmy Page充滿藍調韻味的演奏和主唱Robert Plant時而低吟、時而高亢的頹廢唱腔，加上富哲理、宗教的歌詞，使得Led Zeppelin一直是搖滾樂迷心目中不朽的偶像。Deep Purple的曲風屬於硬式搖滾（Hard Rock），較接近現今的重金屬，只是編曲較為簡單。六〇年代另有一些屬於搖滾實驗樂派的團體，稱為靈幻樂（Psychedelic），如Pink Floyd、King Crimson和Moody Blues，這些執著於音樂理念創作的先鋒，由於編曲單調、理念深奧和篇幅過長，使得他們長期被一般大眾忽略，然而經時光歲月的考驗，他們所留下的作品逐漸展現其前衛性和價值性。尤其是Pink Floyd，從組團至今二十五年來始終均保持一貫創作理念，他們的作品給予聽者錯綜複雜的感覺，有時像與潛意識密談般的詭異，有時像瀕臨精神崩潰的哀嘆，有時又像重回母親懷抱的靜謐；其歌詞內容較悲觀且具強烈批判性，尤其是對人性的醜陋和物質文明對自然的殘害，有深刻且獨特的見解。六〇年代末期還有一個非主流樂派，稱為迷幻搖滾（acid-rock）（註二），代表人物為“The Doors”，他的音樂給人一種恍恍惚惚而又詭異的感覺，其歌詞在主唱Jim Morrison結合了夢境、潛意識和社會批判的色彩下，給人一種無法置身事外且幾乎喘不過氣來的感覺。六〇年代實在是流行音樂史上最光輝的十年，尤其是我們處在現今商業掛帥的音樂主流中，更可以感受六〇年代那種發自靈魂深處，最直接、最原始、充滿生命力的音樂創作是多麼地難能可貴了。值得一提的是

在社會環境和倡導迷幻樂提昇精神層面的理論下，六〇年代出現了著名的嬉皮文化（Hippies）。

七〇年代初期，在基本上仍延續著六〇年代的樂風。在英國，出現了一個非主流樂派—頹廢音樂（Roxy music），由Bryan Ferry組成的Roxy music團體所創的，音樂中融合搖滾與古典，加上一些具現代感的音效，Bryan Ferry荒腔走板的唱腔及華麗的造形，給予人們怪誕、荒謬而又懷舊的複雜感覺。到了中期，英國出現了「龐克始祖」之稱的Sex Pistols，在長篇相似的曲調中，主唱John Lydon毫不留情地抗議當時的政治弊端，發抒年輕人的苦悶和不滿，他們的表演與服裝充滿了叛逆、反抗，所引起的騷動與革命性影響力更掀起了龐克音樂（Punk music）的高潮。同時期還有一非主流樂派產生—有「牙買加國樂」之稱的雷鬼樂Reggae，主要為始祖Bob Marley所帶動，音樂型態是重覆一相同的節奏配上相同韻律的主旋律，予人輕鬆愉快、毫無拘束的感覺，而歌詞則極其荒謬、戲謔（少數例外），雷鬼樂對其後的龐克團體與全美國搖滾有很深的影響。在七〇年代末期則因Bee Gees帶起了Disco的熱潮，全美甚至全世界都蔚為風尚。

八〇年代初期，在英國，首先是龐克音樂的承傳，著名的樂團如“The Clash”，他們於龐克中摻入了雷鬼樂，及龐克一貫的社會批判與叛逆的表演方式，仍是眾人矚目的焦點。之後是重金屬的再興—New Wave of British Heavy Metal，這個名詞乃由Iron Maiden所創，他們以貝斯琴主宰著樂團，在Steve Harris的駕御下，散發出重金屬的熱力與氣勢，長篇快速的電吉他Solo，爆發出強烈、激昂的快感，而歌詞時常探討生與死的問題或一些神怪異誌。這時由於

合成樂器 (Synthesizer) 出現，產生了 New Wave 音樂，代表人物如 Kaja-goo 及 Human League，在合成器複雜華麗的編曲下，配上主唱平淡冷漠的唱腔，產生一種獨特的韻味，後來成為英國音樂的主流。而在美國出現了結合 Roxy music 的華麗造形與 Sex Pistols 的叛逆精神之重金屬分支—華麗重金屬 (註三)，以 Van Halen, Motley Crue 為代表人物。此外 Prince 結合放克 (Funk) 與節奏藍調 (Rhythm & Blues) 曲風，打擊樂主導的音樂型態，自成一格，雖然他的歌詞幾乎全是描寫「性」，但他才華洋溢的音樂表現，仍無損於他的「天才」稱號。

八〇年中期，在英國，New Wave 演變到後來出現了浪漫樂派 Romantics，始於 The Dream Academy，他們結合了古典、民謠，予人清新脫俗的感覺，而和聲的處理更開闊了聽者的想像空間；歌詞則在探討人生、愛情等不同的面貌。此外還有 Suzanne

Vega 帶起的城市民謠 Urban folk，她以清新的嗓音，樂風脫俗，為民謠注入一股新生命力。在美國，出現幾位超級巨星 Michael Jackson、Madonna 等；而 Metal 由於 Bon Jovi 的帶動，使得 Metal 音樂流行化，但卻也誤導新生代對 Metal 的觀念；相反地，重金屬的另一分支「速度金屬」Speed Metal 在 Metallica 的帶領下，給予世人無比的震撼。他們講求音效的震撼與氣勢，強調吉他指法的快速，有時音樂會呈現無調性和不和諧音，是屬於玩家聽的音樂。

八〇年晚期，Dance music 抬頭，市場上充斥著重包裝外表的偶像以及說唱音樂 Rap 的流行；Rap 乃是一種以舞曲為基調，配上口白式的歌詞，由於能用來跳舞，故極流行。但此時亦出現兩種完全不考慮市場的音樂型態：一是新世紀音樂 New Age，是以合成器創作音樂，擴大人們聆聽的想像空間，像是進入外太空，充滿神秘，或如歌頌大地般給人平靜的感

覺。另一派為 Modern Rock (註四)，尚無明確的音樂型態，似乎是泛指不同於一般搖滾樂風的新音樂，或是結合搖滾和其它不同類型的音樂，是屬實驗性和地下性的音樂。

經由上述的介紹，你是否對整個流行音樂的脈絡有大略的了解呢？相信這個「流行音樂史」學分是很容易修的，只要你肯用力看，用心聽！

註一：或稱 Blue Scale，與正統的大小調音階有所重疊，有八個基本音，以 C 調來說為 Do Re Me So La 和降 Mi 降 So 降 Si。

註二：Psychodelic 與 acid-rock 不同之處為發展背景之不同及後者較具搖滾味。

註三：重金屬的分支有 Hard rock、Progressive metal、Glam metal、Speed metal、Guitar hero 等。

註四：有興趣研究者可收聽中廣 AM 720，每星期五凌晨零點到 2 點，由 Robin 主持的夜貓子。

Those who never could create, Destory the music of today
Those who make the compromise, Betray themselves to make
a deal
Sell their souls at any price
Sound without feeling, energy, or aggression,
From money hungry brain and not from the heart—
Saleman! deaf to music! blind to art!
We may not think the way you do
But we know that we are right
Those who want to form a world of trend and
monotony, Have to do it without us—
'Cause we always will be free!
Love Us or Hate Us by kreator

流行音樂

人物及作品

簡介

以下，就手邊有的資料，為大家簡略地介紹三十位藝人或團體的作品，所選範圍涵蓋藍調到重金屬，此純為個人的喜好；有些作品如藍調類的Blind Lemon Jefferson，因坊間搜尋不易，無法為大家介紹，實為一大憾事。欣賞音樂的三個階段為——旋律、意境、創意，尤以後者，是開拓所有藝術新領域的原動力，可惜的是這些藝術先鋒常常不能為當時大眾所接受，使得他們不受重視、生活潦倒；幸運者，在死前世人即還了他們公道；不幸者，只有鬱鬱而終了。天才之如莫札特、梵谷、尼斯基（Nijinski），不都是這樣的下場嗎？因此奉勸大家欣賞音樂要用「心」聆聽，特別是遇到你覺得很離譜、不能接受的音樂，請試著去了解他要表達的是什麼？獨特之處又在哪裏？等到你對他有所認識之後，再來判斷音樂的價值性如何，這其中牽涉到主觀的認定，也就是為什麼個人的音樂喜好不同，以及音樂呈多樣性的原因。

一、藍調

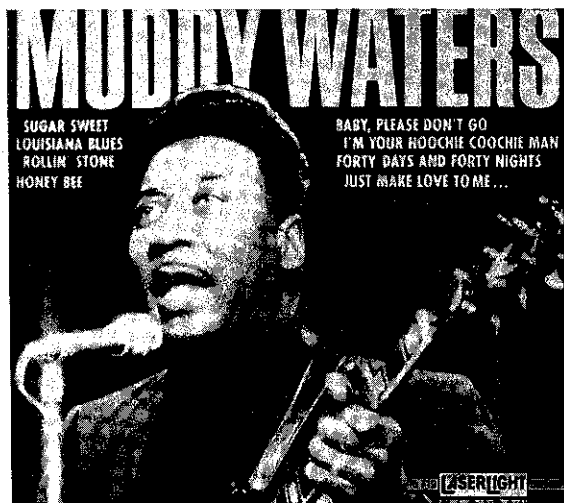
藍調是流行音樂的根，是出自靈魂深處的結晶，是撫慰受創心靈的最佳靈藥，每一個音符，都像是從內心掙扎許久而蹦發出來，蘊含了辛酸的心路歷程。因此喜歡音樂的人不能不知道什麼是藍調。

Robert Johnson——這位藍調史上最著名的傳奇人物，同時是藍調音樂始祖級的人物，慣用bottleneck法，影響了Muddy Waters、Elmore James等藍調大師；著名曲有Blues Crossroad、Me And The Devil Blues，雖然是十分簡單的和弦，卻能輕易地打動聽者的心，使人沈醉其中，就像吃了迷幻藥般。在電影Crossroad中，將Robert Johnson描述曾與魔鬼打交道，出賣靈魂以獲得藍調精髓，此說雖不足採信，但由此可見要彈好藍調是多麼不容易了！

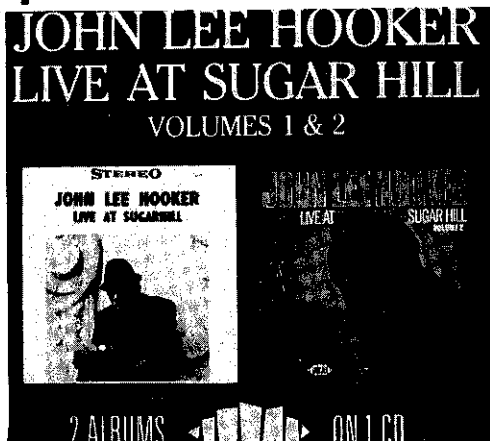

Muddy Waters & B.B. King—Muddy Waters發明了電吉他，是Chicago Blues的創始者，將戰後藍調帶進了一個新的紀元。他以低沉渾厚富有磁性的嗓音，將藍調的韻味表露無遺；著名的專輯如Rolling Stone和Chicago Blues都是值得珍藏的藍調精品，想追溯藍調的起源，這即是最

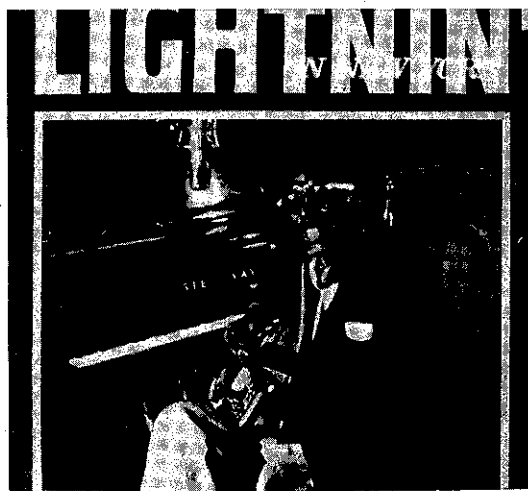
好的開始。曾來台演奏的B.B. King，是現今碩果僅存的芝加哥藍調大師；聽他的電吉他演奏，你的心情亦隨著音符起伏，時而悲傷，時而狂喜，每一個顫音都將使心弦為之繃緊，曲罷後，久久不能自已！（水晶代理）

John Lee Hooker—他捨棄藍調基本模式和傳統的束縛，完全以感情來詮釋藍調，採用分段式唱法配合強而有力的和弦背景，形成了另一種藍調型式——布基（Boogie），這類型的藍調影響了英國早期R & B團體像The Who、The Yardbirds等。在專輯Let's Make It中，Birmingham Blues嚴肅地探討人權問題，Frisco Blues加入了女合音，顯得俏皮活潑，此外如Boom Boom、Crawling Kingsnake都是他著名的暢銷曲。

Lightnin, Hopkins—在In New York專輯中，是以自彈自唱的形式表現，這種Solo形式不僅考驗演奏者的功力，更讓人感覺他好像躲在幽暗的角落，落寞地唱出人生的無奈。每一次撥弦都注入他真誠的感情，力道又都恰到好處，把氣氛處理得如泣如訴，讓聽者感動莫名，有股想哭的衝動，曲終後不禁搖頭讚歎！

Memphis Slim—依編制來說勉強可歸於Urban Blues，樂風較精緻，Memphis Slim低沉粗獷的唱腔，使得聽眾很容易感受到所謂的blue feeling，這才是真正的藍調。現今一些藍調演唱大都是不識愁滋味的藝人，怎麼可能唱得出好的藍調呢？

二、搖滾樂：

1. 傳統搖滾部分：

Beatles—他們作品多如過江之鯽，大家都蠻熟悉的，這次要介紹的是史上第一張概念性專輯—Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band，整張專輯敘述一個理念，這對作詞作曲者是項極大考驗，由這張專輯我們可以很明顯地發覺Beatles作了許多新的嘗試；如第八首Within Or Without You引用了印度的傳統音樂；第三首Lucy In The Sky With Diamonds則將LSD（迷幻藥）隱藏於歌名中；有趣的是John Lennon要求錄進一段極高頻聲音，這一段人耳聽不到，而其目的是要激怒你家的狗！老天！真是服了他們。

Jimi Hendrix—這位搖滾界的傳奇人物，他以精湛的吉他技巧，即興式的演奏，征服了全世界的搖滾樂迷，他那渾然忘我的演奏，任其情感盡情地渲洩，大大超越了聽眾心靈所能承載的範疇，只能不知所措地追隨他的思想急速遨遊；而他本身就像蠟燭，燒盡他全身的才華，離開人間，享年僅27歲。但他那魔鬼般的吉他表現，奠定了後世電吉他的指法，是一位永遠的吉他英雄。

Bruce Springsteen—這位深受藍領階層樂迷擁戴的工人皇帝，在早期作品Born To Run中，第一首Thunder Road，聽他娓娓敘述一對小鎮情人，為追求理想而決定離鄉背井，曲中逐漸升高的聲調，使人心情亦為之緊張，然後在高昂的音樂中達到最高潮。相似的故事又於title song—Born To Run中被提起，他以寫實、生動的手法描寫，使人覺得平易近人，彷彿就發生在你我之間。私以為這比他在Born In The USA中歌頌美國，來得更親切、感人！（喜馬拉雅代理）

U2—這個來自北愛爾蘭的搖滾團體，在靈魂人物Bono的帶領下，表現出該團富道德正義感及對政治強烈批判的特色，難能可貴的是該團在獲致商業上成功後，仍能保持一貫的立場，在八〇年代的搖滾界中有如一股清流。就以Rattle And Hum這張演唱會專輯來說：Silver And Gold是抗議南非白人政府囚禁圖主教等人權鬥士，間奏中Bono以狂熱的聲調說他已對所謂的和平工作者失去信心，號召大家一起對抗南非政權，使得聽眾的熱血沸騰不已，於吉他手The Edge的快速吉他聲中爆發出來；Bullet The Blue Sky是Bono見到美國介入中美洲政權有感而發寫下的曲子，詞句中充滿了對政治的恐懼與道德淪喪的感歎，隨著The Edge模擬轟炸機的吉他聲，我們彷彿看到了炮火無情地轟炸小孩和婦女，不由地全身顫慄；In The Name Of Love是對金恩博士的歌頌，Bono甚至以聖經中描述耶穌的詞句來形容他。U2的音樂多得說也說不完，而且都是出自內心，發人省思，感人至深，可說是八〇年代傳統搖滾中最傑出的團體！（飛碟代理）

2. 重金屬：

許多人對於重金屬很排斥，覺得太吵，其實不過是幾種樂器同時演奏，欲製造出龐大的氣勢，如果你將音量轉大，用心聽節奏和旋律，你將可體會重金屬激昂的飛馳快感！

Led Zeppelin—這個被公認是重金屬始祖之藍調搖滾團體，其最受世人推崇的作品莫過於第四張專輯，第四首Stairway To Heaven，一開始的木吉他前奏，令人感覺前所未有的哀怨與無奈，然後一直重複這段旋律，使人心情愈來愈沉重，歌詞以一些隱喻、無首尾的事情來貫穿，似乎是表達他們避世厭世、渴望和平的理想，在最後曲調一轉而變得激昂，在主唱Robert Plant特有的嘶喊聲中達到最高潮。在The Battle Of Evermore和Going To California中，吉他手Jimmy Page清脆吉他聲和巧妙的編曲下，發出令人讚歎的音樂。而在雙專輯Physical Graffiti中，他們用一簡短的吉他旋律作背景，然後加以變奏和重覆，使人不覺單調而感韻味十足，再聽聽第三首In My Time Of Dying，你就能了解Led Zeppelin厲害之處了。（飛碟代理）

Iron Maiden一屬於重金屬中 Progressive metal，團長兼貝斯手 Steve Harris堅信惟有能量和熱力解放，才是重金屬的本質。在Live After Death演唱會中，Steve Harris神技般的貝斯演奏，猶如一把機關槍，熱力四射；而雙吉他時而合奏、時而即興獨奏，配合得天衣無縫；主唱Bruce Dickinson更是精力充沛，滿場飛跑仍能唱出亮亢有力的聲音。Iron Maiden的歌詞極具文學素養，偏向探討生死、宗教、神話等問題，如長達十四分鐘的Rime Of The Ancient Mariner是改編自Samuel Taylor Coleridge的詩，描寫一位水手殺了信天翁，經過一連串神蹟教訓，他悔改而成為神的見證，勸戒世人應愛護上帝所創造的生物。（滾石代理）

Queensryche一亦為progressive metal的佼佼者，代表作Operation Mindcrime是一張極為完美的概念性專輯，敘述一個對政治社會不滿的年輕人，受到地下革命組織的利用與藥物控制，去從事暗殺任務，日子一久，愈來愈覺得內疚不安，在一位修女的鼓勵下，決定脫離組織，但組織派人殺了修女，將他送進了精神病院，他想把事實公諸於世，卻沒人相信他

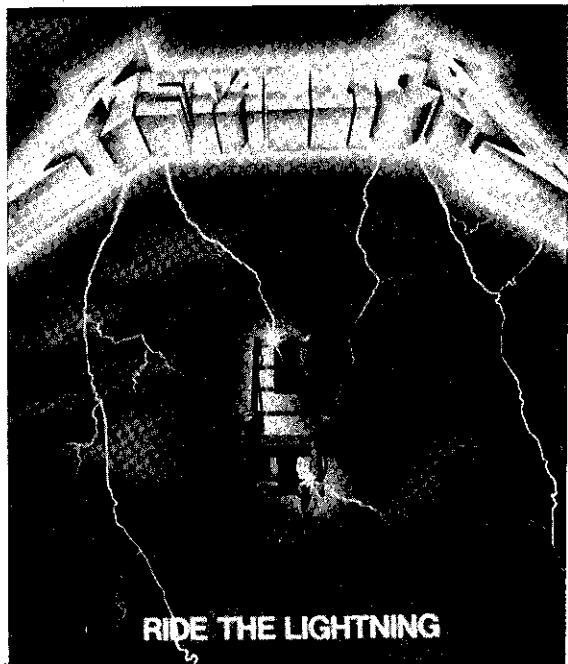
。歌詞內容牽涉了政治、社會、宗教等問題；音樂則充分表達主人翁的情感，Suite Sister Mary運用了古典樂型式的合唱，同時主唱在唱Mary的歌詞時，還轉變為女聲，Electric Requiem為用電吉他作出的安魂曲，是難得一見的佳作。（滾石代理）

Def Leppard一屬Glam metal，他們的音樂是極精緻的metal pop（與pop metal不同），講究整體的搭配與旋律節奏的和諧性，流行化但不失其金屬味，因此在商業上獲極大的成功，尤其是Hysteria這張專輯的賣座成績是所有金屬團最多的，是入門金屬必備的佳片。（寶麗金代理）

Metallica—是現今speed metal的第一把交椅，他們強調吉他的快速表現以及雄厚的氣勢，一段音樂不斷重複和變奏，加上呈無調性，故一般樂迷較無法接受。在第二張專輯Ride The Lightning中，Fight Fire With Fire是指美蘇雙方以戰制戰，導致世界末日的來臨，人類滅亡的慘劇；Creeping Death是敘述希伯來人不堪埃及法老的奴役，在摩西的帶領下出埃及。Metallica不僅在音樂上領風騷，而其歌詞亦深具內涵，以反戰為主要思想。（寶麗金代理）

Kreator—是西德重金屬巨擘，在主唱狂熱的嘶喊和吉他貝斯強有力的配合下，聞者不寒而慄；歌詞中探討政治、社會等問題。在Extreme Aggression專輯中，No Reason表達了他們對極權統制的不滿——No reason to exist if life is controlled，一言道出他們厭惡的程度；Bringer Of Torture敘述可怕的亂倫悲劇；Love Us Or Hate Us是令人最為激

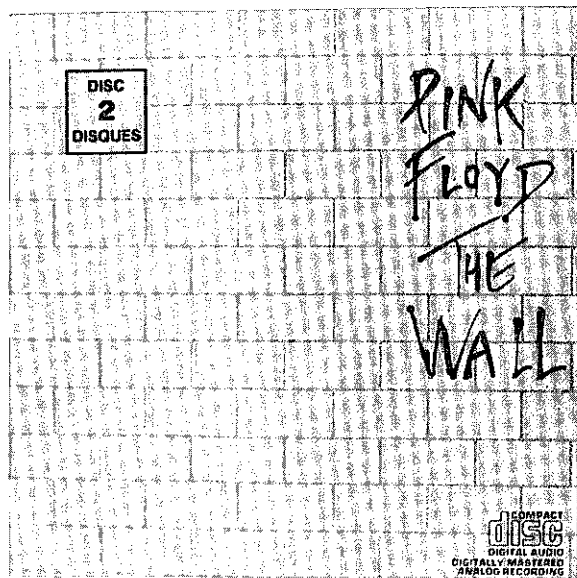
賞的，充分代表了他們對音樂的理念。

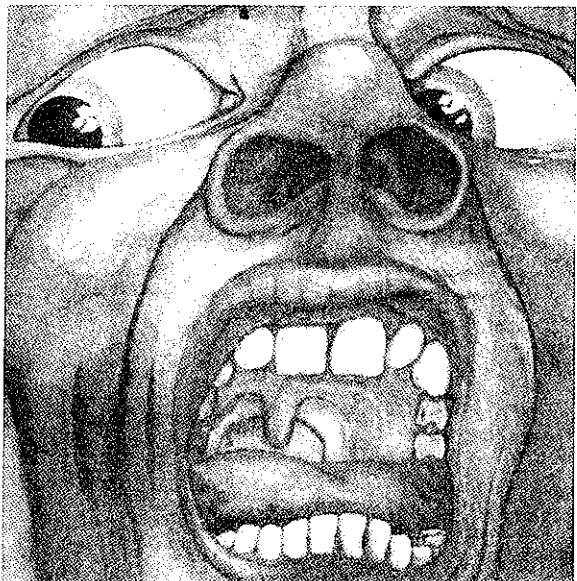
2. 靈幻樂派和迷幻搖滾：

這類音樂是大多數人較難接受的，主要會造成恍恍惚惚的感覺，加上曲風單調且過於悲觀，所以雖然有些團體在樂壇佔有重要地位，但在台灣卻很多人都沒聽過，在此建議大家應試著多接觸不同類型的音樂（舞曲除外），而靈幻樂和迷幻搖滾就值得一探究竟。

Pink Floyd一組團至今25年，早期的作品充滿了實驗味道且探討的內涵過深，而這次要介紹的The Wall是屬於晚期作品，由Roger Waters作曲作詞，是一套兩張的概念性專輯，詞句中對戰爭、教育、物質文明、人性醜惡有很強烈的批判，音樂更是精彩萬分，時而激昂，抒發不滿的情緒；時而低吟，闡述他的悲觀世界。Goodbye Blue Sky 前奏一開始是富田園風味的木吉他旋律，突然出現一段低頻，暗喻戰爭的陰影籠罩，在亞倫帕克導演的The Wall電影中，更以許多動畫來表現。此外最有名的專輯Dark Side Of The Moon為其代表作。（滾石代理）

King Crimson—屬於前衛實驗性樂團，當他們推出第一張專輯In The Court Of Crimson King，被樂評推崇為「不可思議的音樂，不可思議的震撼」。第二首I Talk To The Wind讓你有重回母親懷抱的安全感；Epitaph在緩慢的節奏和主唱壓抑的唱腔，讓人有股化不開的沈重心情；Moonchild充滿了實驗味道，他們的理念是想突破傳統搖滾的窠臼，即使以現今的觀念來看，他們當時的作品，仍是十分地前衛。（滾石代理）

The Doors—在靈魂人物Jim Morrison的引導下，發展出異於常態而充滿詩作精髓的作品；他恣意沈溺於藥物中，尋找內在更深層面的創作。首張同名專輯中的The End，內容談到死後景象以及弑父戀母情結，引發前所未有的爭議和批評，以詭異的西印度音樂作開始，然後幽冥的鼓聲慢慢湧現，加上搖鈴鼓急速搖動，背景籠罩著濃厚的死亡氣息……。同年，詭異而華麗的Strange Days發行，被認為是其示範級作品，title song以keyboard彈出迷樣的旋律，不愧其迷幻搖滾之名。（飛碟代理）

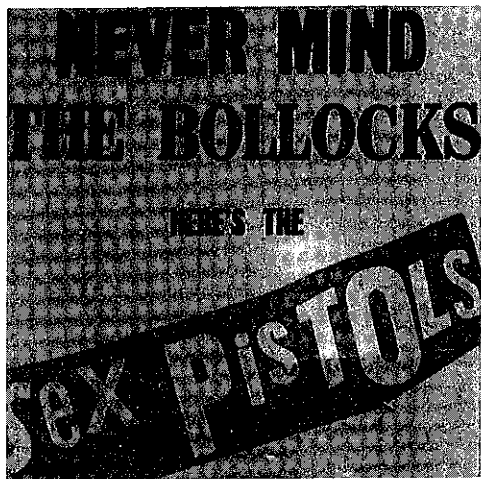

3. 龐克樂：

龐克與叛逆是不可分的，所以不夠叛逆的人是聽不來龐克音樂的。

Sex Pistols—龐克樂的始祖，雖然只出一張專輯，但對於英國卻有無與倫比的影響。在這張專輯中，聽者會發覺從頭至尾12首歌幾乎都同一個調調，只是歌詞不同而已，因為Sex Pistols的重要性不在實質的音樂創作，而在意識形態的革命，其歌詞粗俗、不帶修飾的批評，把英國的政治、社會罵得狗血淋頭；他們的表演更是一絕，以玩弄觀眾為樂，主唱John Lydon從來不正經唱歌，一定要做些令人吐血的事才甘願，他們的觀念是

反傳統、反極權，根本不顧輿論的想法，這正如專輯名稱所揭櫫的「別管流言，我們是性槍合唱團」。（滾石代理）

三、民謠

Joan Baez—這位民謠歌后，以其脫俗高亢的聲韻和發人深省的歌詞，受到樂迷喜愛，而本身更積極參與各種爭取人權和反戰示威的活動。她最有名的作品莫過於Diamond And Rust，在清新的吉他聲中，加上Joan Baez充滿感情的詮釋，使得該首曲子百聽不厭；此外Sweet Sir Galahad，亦十分動聽；而在Joe Hill一曲中，則動人地描繪追求和平、死而後已的情懷。

Suzanne Vega—這位才氣縱橫的女歌手，在首張同名專輯發表後，被公認開闢了一條新民謠之路——Urban folk。敏銳細膩的洞悉力，使她寫出富哲理的歌詞，如第八首The Queen And The Soldier，看似描敘一位士兵與女皇之間的關係，其實是暗喻男女關係，由於害怕失去愛情的痛苦，因此沒勇氣去追求，而戴起面具偽裝冷漠。前三首歌Suzanne Vega站在某一事物的立場，去觀察周遭環境，由於詞頗為深奧，有興趣者可深入研究。（寶麗金代理）

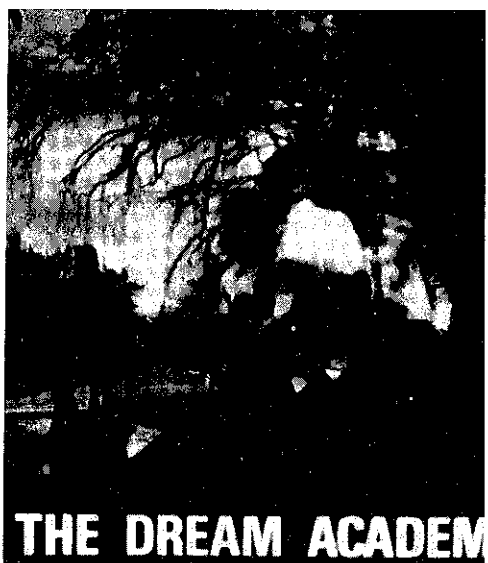
四、雷鬼樂

Bob Marley & The Wailers—雷鬼樂的始祖，這種音樂對美國搖滾樂有實質而持續的影響力，牙買加政府更明定Bob Marley的生日為國定假日，以永恆紀念他。聽雷鬼樂彷彿是躺在熱帶海灘般悠閒、不用思考，身體自然隨著節奏搖擺。歌詞中有些富宗教意味，而被牙買加人運用摻入他們的宗教教義中。由於這是黑人傳統音樂，現今一些雷鬼樂團均具有反種族歧視的立場，如Bob Marley的兒子Ziggy Marley和UB40等。

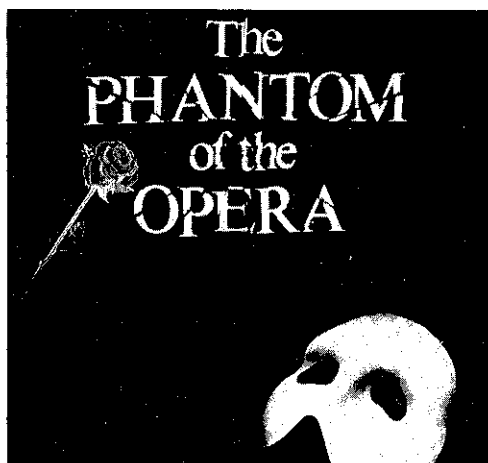
五、新浪潮音樂

The Dream Academy一開啟了浪漫樂派的大門，他們將和聲重覆錄音，運用大提琴和雙簧管，使得樂風十分典雅、唯美；主唱冷漠的唱腔，散發出不流俗的格調。在第一張同名專輯中，Life In A Northern Town是描述一個不知世事的封閉小鎮，有一天一個外地人經過，告訴他們世界發生了種種大事，給予鎮民無比的震撼——影射夢幻學院將告訴你，事情並非如你所想像的樣子；The Love Parade是感歎愛情已被表面化、公式化，有多少人知道愛的真正涵義？值得天下有情人深思！（飛碟代理）

六、百老匯舞台劇

百老匯舞台劇有名的如歌舞線上（Chorus Line）、貓（Cats）等，實在不勝枚舉，這裏為大家介紹的是筆者十分喜愛的The Phantom Of The Opera（歌劇魅影），是由英國名作曲家Andrew Lloyd Weber繼Evita和Cats之後，推出的新作，獲致前所未有的成功，場場爆滿，入場券需半年前預訂才買得到。男女角Michael Crawford雄沈渾厚的嗓音，將Phantom詮釋的氣勢磅礴，女主角Sarah Brightman的嗓音則有如天籟，予人無限美好的幻想，加上歌詞中字字珠璣及舞台特技效果，使得此劇成為極為賣座的舞台劇。（寶麗金代理）

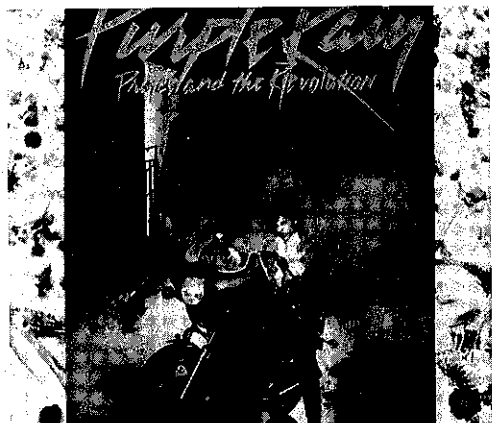

七、自成一格

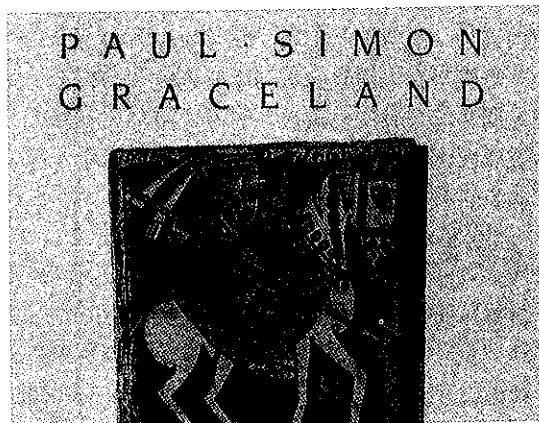
有些音樂作品並不能很明顯地畫分為那一類型，他們結合各類型音樂而自成一派。

Prince——這位橫跨黑白兩界的超級鬼才，是目前唯一彈放克的，Purple Rain使得他成名和獲得樂評一致讚賞，這張專輯改變了Prince以往高不可攀的形象，展現一股無法抗拒的親和力，尤其是第六首When Doves Cry，以打擊樂主導全曲，使人感受到黑人音樂最原始的節奏，加上優美的合聲，使得全曲充滿無限的魅力。

最後一首Purple Rain，令人沈醉其中，聽著Prince訴說他的情感。這張專輯有許多歌雖然都是以舞曲為基調，但展現出來卻是充滿了生命力和原創力，實非常人所能為也！（飛碟代理）

Paul Simon—這位早期與Garfunkel唱民謠而廣受世人喜愛的Simon，在單飛後的專輯Graceland中，將流行音樂與非洲音樂相結合，再加上具生命力的節奏和令人深省的歌詞，為他贏得極高的評價。第三首I Know What I Know，由貝斯彈出的節奏，不禁令人聞之起舞，而中間一段聽似吵嘈的非洲音樂很巧妙地與主旋律結合。在旋律流暢的You Can Call Me Al，更是將流行音樂與非洲音樂融合得恰到好處；Under the African Skies中請Linda Ronstadt來合唱，令人覺得清新而回味無窮。（飛碟代理）

Kate Bush—這位作風怪異的天才型女歌手，在16歲推出她第一張專輯The Kick Inside，結合了古典、搖滾和民謠的編曲和多變化的嗓音詮釋，使得這張專輯備受推崇，音樂美得令人怦然心動。第一首Moving（尖兵的廣告歌），她以高亢的假音，加上氣氛營造的十分唯美，令人不敢相信16歲能寫出這樣的作品；第六首Wuthering Heights（咆哮山莊），更是把文學作品表現得極為感人；整張專輯每一首都充滿了創意，樂迷隨著她的幻想作了一趟音樂之旅。之後的專輯，如Never For Ever給人的震撼不下於The Kick Inside。（滾石代理）

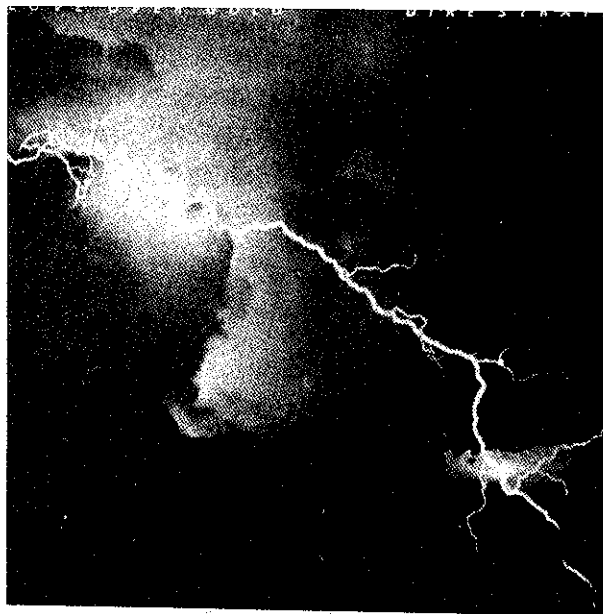

Enya—最初與兄姊合組Clannad，後來離隊發展個人音樂生涯，這張Watermark專輯，曲風聖潔高雅不帶一絲商業氣息，將和聲處理得重重疊疊，造成龐大的氣氛和開闊的空間感。專輯中第八首Evening Falls，一開始如潮般的低頻迎面而來，將聽者震懾住，接著Enya以她美妙的嗓音，在簡單清新的背景下，作幾乎清唱的演唱，唱出遊子思鄉的心情，聽完不深受感動的大概很少吧！第七首

Orinoco Flow，人聲和定音鼓處理得
凌厲異常；在title song-Watermark鋼
琴演奏曲中，Enya她以長而舒緩的
音，造成深遠又回味無窮的意境。
（飛碟代理）

Dire Straits一由主唱兼吉他手
且作詞作曲的Mark Knopfler組成
Dire Straits，樂風結合了民謠、藍
調和搖滾的音樂，加上他無懈可擊的
吉他表現，低沈沙啞的嗓音，征服了
全世界的樂迷。首張同名專輯中的
Sultans Of Swing，感歎一個很好的
搖擺樂團（Swing），卻不能受到時
下青年的認同。在Love Over Gold
專輯中，長達14分的Telegraph Road
，採用近乎史詩的體裁進行，敘述一
個市鎮的新興與沒落，氣氛處理得十
分感人；Private Investigation中，
Mark Knopfler以藍調特色中的唱與
奏呼應方式，他的吉他就像會說話似
的，每個音符代表了每個字，向我們
訴說他的情感。此外最近的Brother
In Arms，亦是十分出色的專輯。因
此，有修「流行音樂學分」的人如果
沒有聽過Dire Straits，那勢必是要
重修的。（寶麗金代理）

聽完了這麼多水準的西洋流行
音樂，不禁感歎國內的音樂發展，大
部分的作品都有薄、俗、假三個弊病
。只有主旋律，而無適當的低頻或和
聲配合，此謂之「薄」；唱得不外乎
是風花雪月、男女愛情，完全以市場
為導向，此謂之「俗」；前二者尚可
忍受，而虛情假意、因循抄襲、無病
呻吟、曲意迎合，此四假則令人痛恨
，由於具有這三個通病，許多歌乍聽
之下蠻好聽的，聽久了就覺得無聊、
不耐聽、過於濫情，就好似詞中的花
間派，只重詞藻華麗，非有所感而發
，結果給人的感覺是華糜不實。這種
情形雖然在國外也有，但他們還有許
多不同類型的音樂供人選擇，而在國
內則是一窩蜂地「生產」同一種音樂
，無怪乎有人稱我們為「垃圾之島」
；同時消費大眾也須負一部分責任，
究竟你欣賞花間派呢？或是蘇辛雙李？
我想道理是很明白的！

參考資料

魯彬·〈藍調故事〉；音樂論壇
趙金仁·〈向六〇年代致敬〉；影響
黃輔棠·賞樂