

埋班作樂

《標本》

於突破中尋找平衡

撰文：Ko Cheung

【前言】

「廣東歌」盛世不再？當時代與科技等急劇變遷，無疑為香港音樂工業的生態帶來連串考驗，但著名唱作人馮穎琪與填詞人周耀輝深信「有人，就有歌」，若然業內人士願意同心同行，尤其多提供資本與機會栽培年輕音樂人，引進他們的新想法、新技巧，或可令行業煥發新氣象。

兩人延續2018年《一個人一首歌 Every Life Is A Song》企劃，與香港特別行政區政府「創意香港」攜手於本年度推出《埋班作樂》音樂創作及製作人才培育計劃，甄選出36位於「曲、詞、編」具潛質的新晉幕後音樂製作人，再將他們分成12個組別，跟6位資深的創作導師 Edward Chan、于逸堯、王雙駿、李端嫻、馮翰銘、謝國維配對，然後製作及灌錄12首原創歌曲，並把作品交由12組歌手分別演繹，以此促進各崗位作深度交流、資源共享，從而累積實際的創作與製作經驗，承傳廣東歌既有的技藝與精神，也迸發新生代的創意與活力。

【歌曲及唱作單位簡介】

〈標本〉的歌曲意念：

凡物皆會死去，死後亦會腐朽。為留住心愛之物，人類發明了「標本」蒐集各式生命體，以作長期的保存與觀賞。放眼人類社會的愛情、親情或友情等關係，也存在類似的、荒誕的「標本」狀態，許多人因過度深愛對方，往往會萌生強烈的佔有慾、控制慾，不知不覺地蠶食對方的生命，使其淪為了無活力的死物。

〈標本〉的歌中主角就是飽受情人掌控的受害者。某次當其醉酒之際，隨紅酒的迷人色調、黑膠碟的悠揚樂聲，開始產生奇妙的幻覺，跟一隻掛於牆上、同病相憐的蝴蝶標本，展開一段漫長又具啟發性的對話，並逐漸檢視「扼殺生命力的愛」毫不正常，決意擺脫犧牲自我的感情關係，重奪生而有之的自由。

曲：吳林峰

編：Enoch Cheng

詞：T-Rexx

監：Edward Chan

唱：陳潔靈（feat.柳應廷 / MC 張天賦 / Eagle Chan / Lucas Chuy / 梁瑞峰 / 陳樂）

埋班作樂

《標本》

於突破中尋找平衡

撰文：Ko Cheung

【唱作單位深度談】

「曲詞編」的非主流冒險

〈標本〉這一組的創作導師及監製 Edward Chan 直言，現時香港音樂人要於市場發佈一首歌，最大考慮是需要花費大量資源，尤其金錢，多數唱片公司為顧及成本、市場反應、收支平衡等因素，總是得於「穩陣」與「求變」之間走鋼絲。今回《埋班作樂》難得之處，在於為已有一定創作基礎的年輕音樂人，提供充裕的資金及業界有經驗的人力資源，支援他們進行音樂創作與製作的實驗。「年輕人免卻了金錢的憂慮，自然可更盡情地揮灑青春和創意。」

三位年輕創作人吳林峰、T-Rexx 和 Enoch 也感激大會和 Edward 以專業知識和溝通技巧，帶領他們跟前輩歌手陳潔靈（Miss Chan Chan），還有《全民造星II》多位新聲，包括柳應廷、張天賦、Eagle、Lucas、梁瑞峰和陳樂，融洽地完成難度頗高的〈標本〉。作曲者吳林峰也珍惜機會，放膽求新，「做音樂在於敢於發掘新事物和突破自己。今次〈標本〉作曲和編曲同步進行，選擇旋律的空間和寫法，相對沒流行曲般複雜，但因整首歌有 7 個人合唱，為免作曲太花巧模糊歌曲主線，亦有參考外國 Billboard 某些 Looping 旋律作主要方向去帶動歌曲氣氛。」

Enoch Cheng | 編曲人

Enoch 解構編曲特色，「〈標本〉曲風屬 pop、soul 和 trap，編曲採用節奏感重的 bassline 和 four on the floor 的鼓節奏，再配上簡約的鋼琴，營造優雅和 Soulful 節奏，並又從『標本』意念延伸，加入蟬或蝴蝶拍翼聲效。另外，我又以西方和韓國近年流行的 toplining 方式，在有了編曲及音樂底後，再如建房子般把主題旋律加上。至於和聲則偏簡約、以配器疊加營造起伏。希望令聲音和故事一體化，給予聽眾完整的音樂體驗。」

初聽〈標本〉，確實感受到此曲不同於慣常聽到的流行曲，予人「耳目一新」和「畫面感十足」的聽覺印象，不知道這又怎樣影響 T-Rexx 作詞的取向？「對香港人來說，『歌詞』是一首歌中最直接能感受的部份，但我相信不同崗位，由作曲、編曲、混音到 mastering 等也同樣影響聆聽的觀感，唯有各部份互相配合，方可

T-Rexx | 作詞人

埋班作樂

《標本》

於突破中尋找平衡

撰文：Ko Cheung

構成吸引人的作品，所以我希望觀眾留意歌詞之餘，也多感受各項目融為一體的化學作用。」像他就循成員所創的獨特曲式與意境，演化了一個現實與想像交織的奇幻「標本」故事，「歌詞的靈感源自日常對事物的觀察。我覺得人類創造的物品皆反映人性，而人性亦跟人類其他行為相關，由此就想出透過主角與標本『對話』，描寫愛情以至人際關係中各種『扼殺生命力的愛』。」

兩代歌者的考驗與學習

陳潔靈 | 演唱單位

陳潔靈對三人想到以「標本」入題，大加讚賞。「透過《全民造星II》認識了6位滿有熱誠的新歌手後，我一直都想找機會跟他們合作。因為香港樂壇正處於尷尬時刻，創作人、歌手、樂迷正轉型，我們實在需要做點事填補斷

層、開創新局。問題是，我跟這6位男生，無論唱腔、年紀和思想都大不同，要怎樣開展這一切呢？幸好《埋班作樂》提供平台，讓我們聚在一起、各司其職。我好欣賞曲詞編的到用『標本』做主題，讓歌詞的意象打破界限，聽想更多元和立體，讓人不聯想到情愛，還可觸及人際相處的模式；此外，曲式、旋律簡單中見新意，尤其後段他們給我安排小節的Rap和帶點Groove的曲詞，意想不到！我甚少唱這類型的歌，但他們竟然夠膽讓我去練、去試，又一起探索和協調，最終『撞』非常玩味的效果，多少也帶我脫離慣性，獲取全新經驗，是職業生涯中一次非常珍貴的學習。」

陳潔靈強調這也全靠Edward循循善誘，「別看我入行已久，其實自己亦有很多欣賞的音樂人，未曾有機會碰頭。多得《埋班作樂》，不但令我結識到一群熱血的青年，還終於有幸見識Edward的監製本領。他不僅做事細心，讓創製與錄音流程一絲不苟，更重要是他非常懂得『尊重』人，不管你來自什麼崗位、年資和背景，他都絕不強加壓力和個人想法，而是選擇信任你的能力、讓你自由發揮所長。這給予團隊更強的向心力向同一目標前進。」

如陳潔靈一樣，6位新歌手亦高興可參與破天荒的「11人唱作計劃」，「大家給予我

埋班作樂

《標本》

於突破中尋找平衡

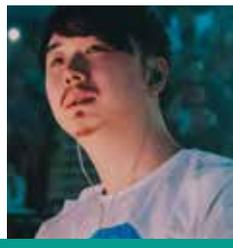

撰文：Ko Cheung

們非常大的創作自由，又鼓勵我們不斷嘗試、交流很多音樂靈感，是一次獲益良多的經驗，榮幸參與其中！」

監製的群體合作之道

Edward Chan | 監製導師

Edward 笑言，「做音樂或創作，有兩個重要因素——就是『感性』與『理性』兼備。前者關乎個人生活經驗、際遇和想法，後者則在於創作和製作的技巧，但一個人的認知畢竟有限，好需要不同位置、不同能力的人，藉由緊密的溝通、真誠的交流，才能將作品的想像拓闊、層次增加。所以我亦好開心遇上〈標本〉這個人數多、差異大的團隊，多得演唱實力深厚的 Miss Chan Chan、6位經驗淺但有熱誠的男新人，還有曲調編三位創作人的用心，這首歌才得以在環環相扣的情況下，將歌中情感與效果加以提升。回想過程，雖然人多、意見多和程序也多，處理不容易，可是每個人獨一無二的付出，都豐富了我對音樂的認知、刺激我繼續進步。」

情況下，將歌中情感與效果加以提升。回想過程，雖然人多、意見多和程序也多，處理不容易，可是每個人獨一無二的付出，都豐富了我對音樂的認知、刺激我繼續進步。」

吳林峰 | 作曲人

綜觀整個創製過程，吳林峰有感，「創作的最大樂趣，是看到每個人即使面對未知，也不害怕，還突破各自的舒適區，投入其中不斷創新，從而達至各方面『平衡』」 Enoch 亦言，「還有一點很深刻，像 Edward 教導我們怎樣跟樂手溝通，Miss Chan Chan 錄音時主動了我們的想法、分享經驗，讓我明白到『非音樂性的交流』對成品亦影響深遠，感謝每位前牌願意協助我們一起作新的嘗試。」

柳應廷 / MC 張天賦 / Eagle Chan / Lucas Chui / 梁焯峰 / 陳樂 | 演唱單位