

埋班作樂

《旁觀他人之痛》

以音樂為溝通的語言

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。

【歌曲意念及唱作單位簡介】

〈旁觀他人之痛〉的歌曲意念：

《旁觀他人之痛苦》是美國當代名作家蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）討論戰爭和攝影倫理的文集，探討了戰禍與暴力的結構，及每個人的社會位置。團隊有感此書的寓意恰好對應2019的香港社運與民間日常，故借用書名與概念寫成新曲，引導亂世中的聽者，面對因「旁觀他人」而生的無力感與虧欠感等，也疏導難言的情緒，好好照顧自己與彼此。

曲：K Tsang
詞：欲龍
曲：MAEL
監：李端嫻
唱：盧巧音

埋班作樂

《旁觀他人之痛》

以音樂為溝通的語言

撰文：Ko Cheung

【唱作單位深度談】

每代人都在等「機會」

李端嫻 | 監製

「鍾意音樂的人好多，但要掌握專業的錄音及演唱技巧，清晰以曲詞編唱等將創作人最私密的情感和情緒，轉化成音樂作品跟樂迷作心靈的溝通，絕不容易。」〈旁觀他人之痛〉的資深監製李端嫻 (Veronica，又稱 Veegay / V記) 相信「Practice Makes Perfect」，假如音樂人可以多嘗試、多實戰，自可累積經驗及成長。

「主流音樂工業礙於經濟和時間等規限，較難給新進音樂人發揮的機會，而資深音樂人亦不常接觸到新人。幸好『埋班作樂』讓雙方連結、互相了解，並可親力親為參與創製，尤其2020年，音樂界飽受疫情衝擊，整體創作、錄製及溝通等模式急求轉變，我們正好於這個商業計算較少、實驗性更強的計劃中，迎難而上發掘廣東歌的新意。」V記說。

各施其職也互相了解

V記視「音樂」為連結人心的創意媒介，並強調團隊溝通的重要性。跟〈旁觀〉的曲詞編 K Tsang、欲龍和 MAEL 及主唱盧巧音 (Candy) 錄製前，他們就多次討論曲詞寓意及演唱需要等，調整好才展開錄製。

「無論主流或實驗作品的挑戰與樂趣，都是考驗音樂人怎樣善用曲詞等元素跟聽眾傳意、打動對方。達到此目標，我們必須具專業的態度，微小如準時工作、禮貌回覆、聆聽意見等習慣，大至向人表達作品精神、尋求共識等技法，都深刻影響作品的質素，不可像躲在房獨自玩音樂艘，沉溺於個人世界。」她欣慰的說，這次曲詞編已有一定經驗和產量，「我可事前透過作品先認識三位，發現他們頗有藝術氣息，還懂畫畫和跳舞，變相溝通也更清晰，知道他們有能力從『小至一粒音的質感、大至一首歌的音場』，表達出歌曲的宇宙，亦從年輕人的創意中獲取啟發。」V記說，經過合作自己亦有得着。

埋班作樂

《旁觀他人之痛》

以音樂為溝通的語言

撰文：Ko Cheung

曲詞編：由想像到真實的挑戰

K Tsang | 作曲人

作曲者 K Tsang 說，「〈旁觀〉屬電子音樂格局，以鋼琴的古典樂句作點綴，配上大提琴的採樣結合主唱的歌聲，像一杯調和傳統粵語流行樂和電子音樂的雞尾酒，講求各單位的無間溝通。感謝V記帶領，她的全情投入、實戰經驗與貼士，讓每個人發揮所長，提煉出作品的意象，也讓我們學會『專業又高效率的音樂人』該有的水準。」他也感激 Candy 鼓勵，「錄和音時，我好緊張，不習慣被赤裸地細聽自己的聲音，幸有 Candy 協助才順利完成任務，讓自己『Do The Best』，也和大家『Be The Best』。」

欲龍 | 作詞人

作詞的欲龍也享受深度交流，舉例說，問及香港人聽歌「留意歌詞多於曲式」的現象，他說，「留意很多人說『詞好靚』未必說得出『靚』的原因，或罵歌詞垃圾也講不清『恨』的理由，套入旋律和編曲亦然。或許因為香港的樂理基礎與知識教育，遠不及語文教育普及，影響了每個人的賞析、感知與表達能力吧？我相信，這也非聽眾的對或錯，大家肯議論已很好，畢竟是關注本地音樂的表現。」他謙遜的說，藉由《埋班作樂》自己也對製作增長認知，「相對主流市場其他心靈輔導系歌曲，如〈最後的信仰〉、〈無力感〉等，〈旁觀〉呈現方式更赤裸，謝謝V記準確指出遣詞用字的感覺，Candy 高度配合及設計獨特唱法，昇華了歌曲意境。」

MAEL | 編曲人

編曲者 MAEL 回應，「V記擅長控制樂曲的節奏及用多方法實現目標。錄音當天她就即場想到將 Music Break 轉為4/4拍去增強歌曲張力，這是靠豐富經驗帶來的組織力。另外，我很開心跟新認識的隊友坦誠溝通，協調作品不足之處，合力做出共同滿意的作品，既學會將擅長元素放於不熟悉的曲風中迸發火花，也對行內合作與創製流程有實際的了解。」據悉 V記現跟他們組成「再生中 Saiseichu」及炮製5首新曲，未來將繼續共同創作。

主唱：人性化的錄音體驗

主唱 Candy 亦有感，與其說「幫助」年輕人，自己也獲益良多。「入行已久，我期待多接觸年輕人的音樂口味和技藝。《埋班作樂》好特別，大家不是各有各做，而是會深入交流，我從中感受到年輕

盧巧音 | 演唱單位

埋班作樂

《旁觀他人之痛》

以音樂為溝通的語言

撰文：Ko Cheung

人的熱血，目睹他們的專業及高要求。別看〈旁觀〉的段落不多，其實每節音色分明、全曲節奏流暢，錄音前，幾位年輕人還專程介紹我閱讀同名書籍，捕捉曲中意念與感情，這也燃起我的創作熱情。」

Candy 還特別喜歡 V 記帶大家走出錄音室到校園大禮堂錄音，「我們一起佈置器材、試琴聲、為樂器調音，再錄製人聲和樂器聲，不但助作品的音質更立體，情感和訊息更清晰，也讓團隊獲得珍貴的錄音體驗。數碼化時代，難得一群人可以同心協力，用人性化及專注的態度去精雕細琢一首歌，留下的不只好作品，還有快樂的相處回憶。」