

埋班作樂

《給塵》

「玩」樂實驗

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】

〈給塵〉的歌曲意念：

人們總認為「童話」是寫給兒童的故事，甚少將之視為「大人的讀物」，但身處荒誕的世界，大人也需要夢幻的想像去化解壓力。〈給塵〉借用「牙仙子」以金幣換取小孩放於枕頭底下的乳齒，好讓其安睡無憂的傳說，透過跳脫的曲式、狂想的歌詞，安撫大人的疲憊心靈。雖然歌完了、夢醒來，煩惱或許仍存在，但聽着、唱着之間，我們可以齊於悲觀中尋樂觀、於樂觀中正視悲觀，也是有趣的成長體驗吧？

曲：Charlie Chan

詞：Sidick Lam

編：Perry Lau

監：李端嫻

唱：小塵埃

埋班作樂

《給塵》

「玩」樂實驗

撰文：Ko Cheung

【唱作單位深度談】

創意是「曳」出來的

李端嫻 | 監製導師

「創作必須『Think Out of The Box』，《埋班作樂》正好提供機會給有心又有想法的年輕音樂人，認真地沿專業工序做一首流行歌，並於高度包容的空間下共同嘗試和犯錯，齊齊『曳曳地』玩音樂。」〈給塵〉資深監製導師李端嫻（Veronica，又稱 Veegay / V記）笑說，全屬90後的成員的說話方式與個性，都有份幼稚園生的純真和赤誠，讓她非常欣賞，「但講音樂底子和創作技藝，他們卻絲毫不稚嫩，相當成熟又有主見。」

V記跟成員溝通時，了解幾位曲詞編唱者皆非素人，他們在業界都已累積一定創作經驗與產量，「只是主流市場有經濟和時間等限制，大家無可避免要用較穩陣的手法創作。今次計劃中，我好想幫他們自由發揮、挖掘各自的新面貌，例如我會建議他們善用音樂以外的聯想力，將『塵』的概念和元素加以發酵成新主題，盡量將作品視為音樂練習，成敗是其次，最重要好玩。」

夢幻的曲式結構

在 V記的鼓勵和引導下，作曲 Charlie、作詞 Sidick Lam 與編曲 Perry Lau 直言玩得放膽。據三人的觀察，香港樂迷喜歡先看歌詞「唱唔唱得中個人心聲」之外，近年也愈來愈接受創新的曲式，讓許多創作人更敢於探索多元的旋律，「因此我們也想跳出慣性，不是各有各做，而是合力完成一首歌的曲詞編部份，爭取各部份更好的平衡，好讓樂迷於歌曲獲取共鳴、沉浸當中氣氛，願意接受更多新式音樂。」

Charlie 說作曲期間正陷感情低潮，「歌的靈感關乎人寂寞時渴求陪伴的心情，以較暗黑的 Chord 做底，然後再創作 Melody。」三人為免作品氣氛太灰暗，溝通過後又融入玩味的編曲，為調子添加起伏與幻想。「歌的感覺想『曳』，Chord 底用很多 Seventh 製造較陰暗感之外，整體走 Cutie pop 路線，初段有 Acapella 揉合電子音樂、無伴奏和 Funky 元素，再加入魔法、塵星、屋子烏時鐘等

Charlie Chan | 作曲人

埋班作樂

《給塵》

「玩」樂實驗

撰文：Ko Cheung

聲效，凝造狂想性強烈的畫面。而 Verse 的旋律以簡潔為主，Pre-chorus 則開始用緊密的音符把力量推進，使 Chorus 升 key，及用 Band Sound 將氣氛推至最高潮，突出歌中人的情緒。」 Perry 解說曲風結構。

一場語言的遊戲

Sidick Lam | 作詞人

至於歌詞的意念亦過癮。Sidick 說，「來源有點『無聊』，純粹由我們開會時，隨意一句『咁寫吸塵機囉』為起點，我再認真地構思怎樣用歌詞『食字』帶出『塵』的意象。因用上『牙仙子』傳說為藍本，verse 同 chorus 就分別演繹『人』和同『仙子』的角色，由起初的負面感，寫到後來漸見希望，帶出人於混沌處境中，置諸死地而後生的自我安慰。」為使效果更真實和生動，音節與曲式還用上日文做創作語言，借其響音效果，營造聲音上的明亮感。「歌詞上，我們真的參考過《哈利波特》和《小魔女 Do Re Mi》創作了兩句咒語。一句是拉丁文，音譯成廣東話『付魯夢塔利』（Volo mundare）解『被潔淨』、『付啦卡那沙破天也時』（Volens Cras A Potius）解『願 明天更好』，哈哈。」

三人還補充，「V記在旋律和詞之外，硬件上也給我們提供很多支援和啟發，像錄音環節，她就專程安排大家走出錄音室，在兆基創意書院的黑盒劇場中做現場錄音；另外，創作過程中，周耀輝老師和資深作詞人王樂儀也給予很多實用及具體的建議，令我們不但追求到歌曲的圓滿，也不再如從前般無定向摸索，可以在前輩們建構的安全網中，邊玩邊學會做音樂的專業標準與要求。」

帶着滿足感歸來

小塵埃 | 演唱單位

〈給塵〉此曲經V記細心指導、曲詞編的悉心處理，成為了一首夢幻得有如「Bedtime Fairytale」的樂曲，作為主唱者的「小塵埃」成員 Pollie 感激的說，「我和 Jonathan 都很享受這次創作體驗。過去5至的6年，我們多數跟相熟的班底合作，加上本身是唱作人出身，較少演唱其他人的作品。所以今次有機會參與《埋班作樂》，也有抱着『希望做些新感覺』的期望出發，想看看會發生什麼有趣事。」

Perry Lau | 編曲人

埋班作樂

《給塵》

「玩」樂實驗

撰文：Ko Cheung

等到正式展開創作後，Pollie 直言確有很多新發現。像三位曲詞編夥健〈給塵〉為了更見玩味，曲中用上不少 Beat Box 及 Looper 的元素，「對我們來說，這是頗新穎的嘗試，自己為求演繹得更好玩和有趣，都花了好些時間去練習唱腔和 Vocal。另外，V記帶我們到兆基做現場錄，以 Live Circle 形式收錄鼓、Bass 和人聲，也是令我們大開眼界，她真是一位厲害的監製！」她感恩的說，既為做出好歌而滿足，「也很開心遇到這班年齡和價值觀相近，態度謙虛

又樂意交流的好夥伴，這次大家以互相尊重、互相學習的心態，一起尋求音樂上的革新與冒險，讓我領會到音樂創作是沒有標準答案的，未來想繼續跟業界中人和樂迷多連結，創造多些百厭和趣味的作品。」