

埋班作樂

《惹味》

讓我們學懂「創作以人為本」

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】

〈惹味〉的歌曲意念：

「和每位伴侶——或說只是性伴侶交合前，我都會先把那黑色支裝香水噴滿他的每一吋肌膚。閉上眼睛——深呼吸——張開眼睛——我便會看見你。培養出這樣的習慣，只因每隔一段時間，我就會聞到那股香氣。一不留神，它就會侵襲我所有感官。它是愛人，它是鬼魅，緊緊跟隨不放。你已隨風揮發，但願我能留住香氣，香氣裡是你。」詞人收到作曲者的 Demo 後，寫成以上的第一篇文案，並以

「氣味與記憶」為〈惹味〉歌詞概念，透過歌中人依戀舊情人的香水味，甚至幻想將對方變成一枝香水永留身邊，從而唱出愛恨情慾的糾結，並詰問人如何才能獲取「永遠的愛」。

曲：陳嘉
詞：盧珮瑤
編：Dipsy Ha
監：王雙駿
唱：鄧小巧

埋班作樂

《惹味》

讓我們學懂「創作以人為本」

撰文：Ko Cheung

【唱作單位深度談】

監製：以「朋友」心態互相學習

王雙駿 | 監製導師

縱然王雙駿 (Carl) 在《埋班作樂》中、肩負「監製導師」之職，可是他認為比起所謂「師徒」分野，「我們更像是音樂上的朋友，出於對音樂的共同興趣，而聚在一起發掘新事物。」跟〈惹味〉成員相處時，Carl 有感，「大家好熱情，會不停就曲詞編等交換意見，看到真誠的付出與交流，是自己最期待的畫面。」過程中，他特別建議各單位緊密溝通、同步創作，「今次想帶給大家新玩法，不再你有你作曲、我有我填詞、她又有她唱歌，而是打破業界公式，尋求實驗性的合作。」

作曲陳嘉、作詞盧珮瑤和編曲 Dipsy Ha 感激 Carl 的提點。Dipsy 表示，「每個音樂人都想將自己的作品推至極限，但如果人人一心只看着結果，忽略了別人的感受與狀態，是無法合力做出優秀的作品。今次我們看 Carl 叔叔做監製，從他的說話、時間控制以及環境設計，就學到『以人為本』的重要，例如錄音前，他會在室內點香薰、控制燈光亮度，帮助大家放鬆心情；另外，他又願意花心意透過比喻、形容詞，甚至笑話，控制現場氣氛，引導歌手理解

曲詞的意念。老實說，錄音十幾小時，最後只用得到幾條 track，吹毛求疵是必然，所以原則上，監製無可避免會『彈多過讚』，但 Carl 叔叔的處理，既不會使歌手/樂手覺得不舒服，也能激勵大家求進步。」

曲與編：三位一體的創作關係

做好心理建設，初相識的眾人發揮更自如。「了解我們仨的风格均偏向迷幻和暗黑，也認為主唱者鄧小巧的聲線適合嘗試鬼魅曲風，於是作曲人先做起一小段 demo，再交由填詞者去構想主題。」盧珮瑤從 demo 中感受到「哀愁與飄逸」，加上她開筆之時巧遇感情波動，於是靈機一觸想「書寫氣味」，創出〈惹味〉中以香氣喻情愛的題材，為歌曲凝造鬼魅、edgy 和輕飄飄的感覺與故事。

「我們身為詞人或文字人，對香港人愛聽歌詞的現象深感鼓舞。至少我們也認為廣東歌

埋班作樂

《惹味》

讓我們學懂「創作以人為本」

撰文：Ko Cheung

盧珮瑤 | 作詞人

的歌詞，比任何一種語言的歌詞，書寫方法更講究，也值得在聽者內心留下深刻位置。」盧珮瑤說，「不過，我也認為歌詞如欠旋律的承載、編曲的昇華，也不足夠。記得早陣子聽艾粒的晚間電台節目，有個『估歌仔』環節，讓主持人讀出香港流行曲的一句歌詞，再讓其他主持人競猜，發現大家會以用歌的旋律『啦啦啦』地為思憶帶路，再恍然記起每首歌的『真身』。由此想到，曲詞編的關係，永遠三位一體、缺一不可。」

陳嘉 | 作曲人

〈惹味〉也追求這份魂和。陳嘉在作曲時，先做出類似「octave」主題，以一個意念伸展大量想象性（或稱「電影感」）的情節，又於副歌加入不少低吟的段落，形塑主角內心交戰、與記憶纏繞的對話，展現「曲」的起承轉合；歌詞上，盧珮瑤又精細描寫不同的香水顆粒相關詞，如用「灰塵」、「吹一吹」、「翻騰」勾勒香水慢慢飄散的意象，歌的尾段又以一句「釋出芬香釋出鬼魂」，巧妙比喻情人之間的糾結。

Dipsy Ha | 編曲人

「至於編曲，我就要弄清楚每個選擇與歌曲核心的關係，再決定怎樣透過音樂或語言，給各個持份者傳達明確率息，同時保留個人的獨特性。」Dipsy 說，「編一首歌要做很多決定，若起步不想清楚『為何而編』、解決好底層問題，那麼整個編曲過程將會度日如年，每一步都充滿懷疑及缺乏信心。反之，做好準備，則可令樂趣接踵以來、被整合好的聲音所感動。」

主唱：你們也陪我闖進新領域

三人還強調，主唱小巧的功勞不可抹煞。「〈惹味〉有大量編曲及和音 tracks 需要她以人聲演繹。兩天的錄音環節中，有一天要從白天錄至半夜12時，雖然當時小巧已很疲憊，但她還是按 Carl 設的要求，重新再錄一次，務求突顯歌中人的情緒、提昇歌意，非常專業。另外，我們又發現到歌曲的觸礁之處，像部份詞為『合音詞』，遇高音或會令歌者唱得較辛苦，效果也變得沒有那麼響亮，變相食音。這一切，使我們真正體驗到流行曲在創作與製作上

埋班作樂

《惹味》

讓我們學懂「創作以人為本」

撰文：Ko Cheung

的嚴謹性，日後既會小心許多細節、也會留意參加單位的需要。」

鄧小巧 | 演唱單位

小巧亦覺得合作難得，「首先，我平日做個人作品，參與度通常很高，但今次則像『陪伴者』，主力引導大家認識工業的運作與流程；但同時間，〈惹味〉也在考驗我，挑戰一些未唱過的音域，歌中有些位可以不理拍子，或一定不能理拍子去唱，跟日常經驗不一樣，也是好玩之處。我很欣賞〈惹味〉成員如此大膽嘗新，因為創作人若想提高聽眾的接受力，必須先自行放膽探索、提出更多可能性，才能『撐闊』市場的作品類型與空間，創出更多特色與個性之作。」