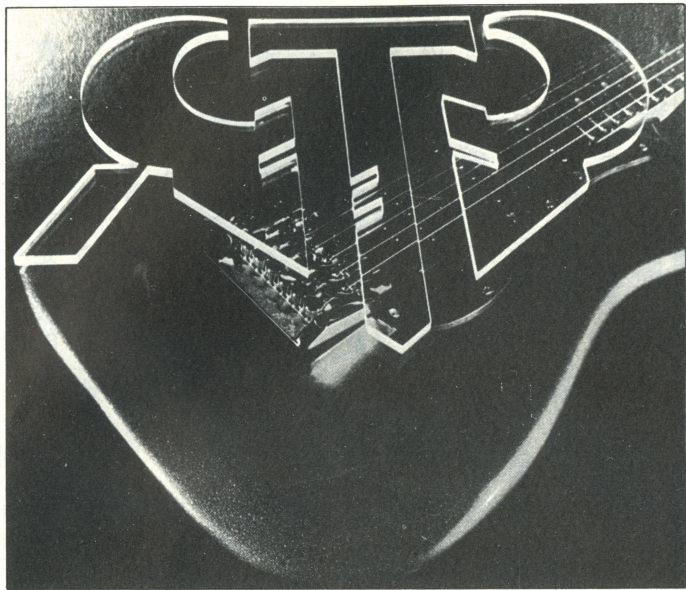

氣勢雄偉的前衛搖滾

一種能預知未來的音樂

◎ 蔡耀鴻

在

一九八六年中，出現了幾個前衛音樂團體：GTR、ASIA、ELP及ELO等等，這些團體的成員在七〇年代算是搖滾界的頂尖人物，個個演奏技巧超凡，為前衛搖滾的中堅團體。

前衛搖滾

(Progressive Rock)

談到前衛搖滾，就必須知道它的意義。

Progressive Rock 字面上的意義就是「進步的搖滾」，所標榜的是實驗精神，也就是將別人不敢嘗試的技巧用在演奏錄音和意念的表達，以及特殊音效的融合，具有強烈實驗意味傾向。前衛搖滾最大特色是較強化電子合成樂器的使用技巧與彈奏，進而拉近搖滾樂和古典樂的距離，造成搖滾樂曲上能達到磅礴的氣勢。

英國在搖滾樂的創作上，尤其是前衛搖滾，始終是在美國之上。英國藝人早期接受的音

樂教育使他們成為搖滾改革者，將搖滾及古典樂拉近，使搖滾樂多了古典藝術的成分，因此早期的「前衛搖滾」又叫「藝術搖滾」(Art Rock)。代表的團體Pink Floyd, Yes, Emerson Lake & Parmer, Roxy Music等等，他們在前衛搖滾音樂創作上，佔有重要地位。前衛音樂可說是電子革命試驗成功後的音樂題材，透過電子合成樂器產生的音效及樂器的烘托下，愈顯得音樂氣勢非凡，富麗堂皇，時有交響樂效果出現。目前很多的合成樂器及錄音技術，都是由這些團體所創造發明，而且和交響大樂團合作演出，也是他們的創作。

技術前鋒的 ELP 樂團

「愛雷和龐」(Emerson Lake and Palmer)號稱是「技術搖滾」(Techno

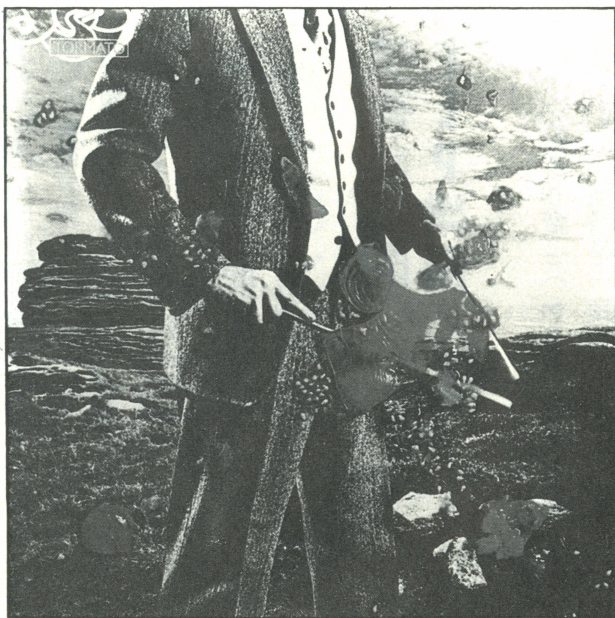
Rock)的鼻祖，鍵盤手Keith Emerson 素有「魔手」之稱，他創造了有電腦、純電子音效的發聲器，即是日後的合成樂器（Synthesizer）。鼓手Carl Palmer 在打鼓方面研製成功電子音效鼓（Synthesized Percussion），貝司手兼主唱 Greg Lake 則負責作曲及製作。這三人團體於一九七一年出版第一張唱片「Emerson, Lake and Palmer」，而於七九年解散。在八六年ELP復出樂壇，但鼓手換成曾是「彩虹」合唱團（Rainbow）的鼓手Cozy Powell，他們出版新專輯「Emerson Lake & Powell」亦延續ELP的特殊風格。

ELP的凱斯愛默生（Keith Emerson）對前衛音樂的貢獻極大，由於他在電子合成樂器的改良創造成功，使得日後的前衛音樂得有浩氣蓋山河的音效產生。

超級樂團 ——平克佛洛依德

最早將「前衛搖滾」發揚光大的團體，應當是「平克佛洛依德」（Pink Floyd），他們在六〇年代中期即從事前衛音樂的創作，直到七三年的概念性專輯（Concept Album）「Dark Side of the Moon」出現，奪得當年「Billboard」年終冠軍，前衛音樂才在世界上征服各角落。「Concept Album」概念性專輯算是前衛搖滾的一種特色，藝人為表達自己的意念，將整張專輯的概念圍繞在同一意念或主題發展，一張唱片就像是一部小說。此後，「Pink Floyd」推出「Wish You Were Here」（75），「Animals」（77），都獲得極大好評。到一九八〇年「Pink Floyd」推出兩張一套的專輯「牆」The Wall「這張專輯中心概念極為嚴肅及引人深思，它探討一個人從孕育在母親肚子裏到死亡的整個過程中，所產生的家庭、學校、社會及戰爭問題，足以讓現代人反省。這張專輯停留在「Billboard」冠軍座上有十五週之久，並奪得一九八〇年終專輯冠軍。

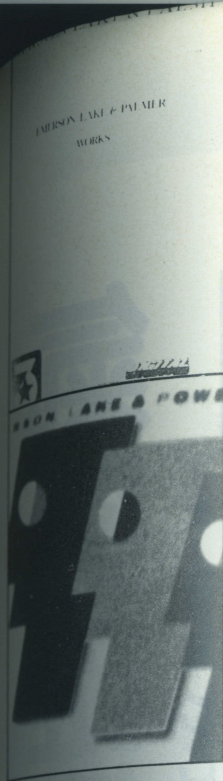
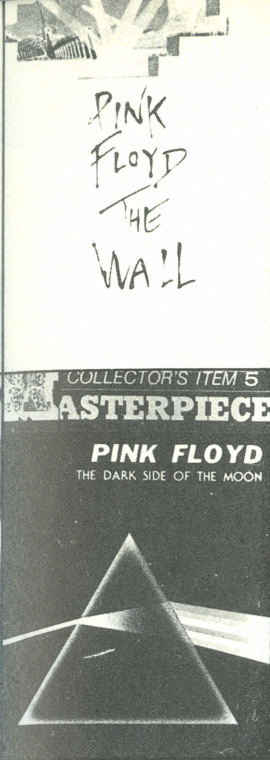
「平克佛洛依德」在八三年推出「The Final Cut」後，便告解散，極為可惜。他們可說是前衛搖滾團體中成就最大，「Dark Side of the Moon」至今仍停留在Billboard專輯排行榜「Hot 200」之榜內達十多年。「The Wall」也被拍成電影。Pink

Floyd中的四位團員，目前從事音樂製作，如吉他手David Gilmour在去年為Dream Academy「夢幻學院」製作專輯，鍵盤手Rick Wright貝司手Roger Waters和鼓手Nick Mason亦忙於音樂創作。

虛無飄渺 的「耶斯」樂團

另外，較為人所知的前衛搖滾團體是「耶斯」（Yes）合唱團，他們所創作的音樂具有高度的實驗性和神秘魅力，因此又稱為「實驗性搖滾」（Experimental Rock）。七〇年代，「Yes」曾培育不少音樂奇才，主唱

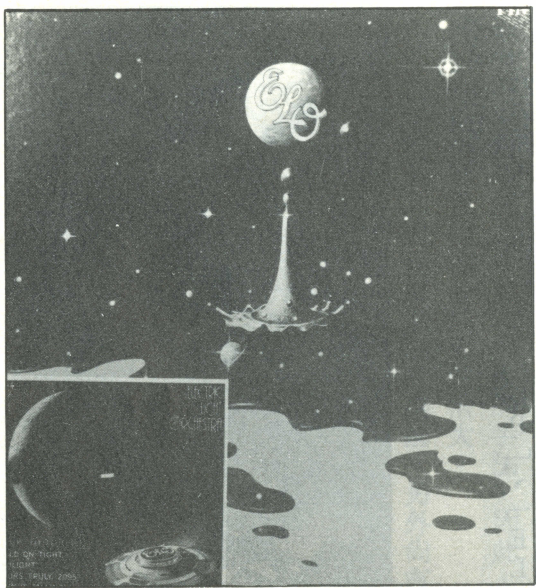
Jon Anderson，貝司手Chris Squire，主唱手Steve Howe，鼓手Alan White，鍵盤手曾換多人，有Tony Kaye，七一年改為鋼琴大師Rick Wake-man，後一度由Vangelis擔任，最後改為現「亞洲」(Asia)合唱團的Geoffrey Downes接任。其中Vangelis曾為電影「火戰車」配樂，而Steve Howe和Geoffroy Downes在八二年組成「亞洲」合唱團，到八六年時Steve Howe自己脫離「Asia」和前「創世紀」(Genesis)吉他手Steve Hackett以及有名的前衛搖滾樂手合組「吉他」(GTR)合唱團。

「耶斯」合唱團的音樂大多較虛幻，有時一首歌曲長達十多分鐘，甚至佔滿整面唱片，這種情形在七〇年代的前衛搖滾團體作品中是普遍存在。另外「耶斯」的特色是他們的唱片封套設計極特殊，設計負責人為羅傑狄恩(Roger Dean)，他繪製的畫和「耶斯」神秘色彩極相稱，後來他又為「亞洲」合唱團設計三張封套，亦極出色。「Yes」在一九八〇年解散，但在八四年重組，推出「90125」專輯，單曲「Owner of a Lonely Heart」曾獲排行冠軍。

其他

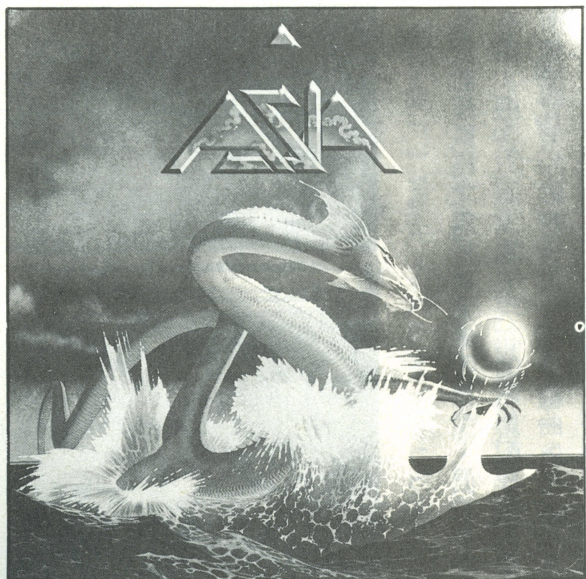
其他較有名的前衛團體有「亞倫派森樂團」(Alan Parsons Project)、「閃光EO」(Electric Light Orchestra)、「

冥河」(Slyx)、「深紫色」(Deep Purple)、「金克姆森」(King Crimson)。亞倫派森(Alan Parsons)為一錄音工程師，曾為「Pink Floyd」錄製經典作「Dark Side of the Moon」，後來他獨自錄製多張概念性專集(Concept Album)如「I Robot」，「Eve」，「Eye in the Sky」等等，皆是出色之製作。「I Robot」：描述未來世界中，機器人的奴隸心聲，影射現代人的機械化生活。「Pyramid」：由古埃及的金字塔，討論地球上不可思議的奇蹟及萬物歸圓寂的道理。「Eve」描寫男女之間的看法，以伊甸園中夏娃吃禁果起頭，風格特異。「The Turn of a Friendly card」探討現代社會中許多人與人之間相處問題。「Eye In the Sky」則奉勸世人不可做壞事，凡事都有天眼注視。「Ammonium Avenue」則敘述工業

廢料所造成環境污染問題。亞倫派森所製作的專輯概念極嚴謹，歌曲做好，他即尋求適當的樂手來唱其歌曲，是個標準實驗錄音製作工程師。

七〇年代是前衛搖滾的鼎盛時代，尤其一九八一年到達巔峰時期，有不少「重搖滾」(Hard Rock)樂團加入前衛陣容，錄製「概念性專集」(Concept Album)，舉其佼佼者有「ELO」的「Discovery」(80)「Twilight」(81)，Slyx的「Corner Stone」(79)，「Paradis Theater」(81)，Moody Blues的「Long Distance Voyager」(81)……等等。雖然這些作品表現出前衛搖滾的特點，但「耶斯」，「ELP」，「平克佛洛依」及多個樂團相繼解散，令搖滾音樂樂壇失色。

重整前衛旗鼓的 「亞洲」樂團

八二年中，「Yes」的 Steve Howe 和 Geoffrey Downes 找上 ELP 的鼓手 Carl Palmer 和曾為「金克姆森」(King Crimson)、「羅希音樂」(Roxy Music)的主唱 John Wetton 共組「亞洲」樂團，封套由前「Yes」設計人羅傑狄恩繪製。這張唱片為當年終冠軍。「亞洲」合唱團在這張唱片所表現，已非是七〇年代「耶斯」或「ELP」樂風，他們將多年演奏技巧加些流行樂的曲調，融合成新樂風，在唱片中亦不時加入即興演奏，以及使用古典樂手法，使得前衛搖滾在八〇年代，更易受到樂迷歡迎喜愛。單曲「Asia」(82)「Heat of The Moment」，「Only Time Will Tell」和「Alpha」(83)的「Don't cry」及「Astra」(86)的「Go」皆是非常棒的作品。「Asia」為前衛搖滾注入新生命，發展出「藝術搖滾」新的境界。

八三年以後，新浪潮音樂(New Wave)及黑人音樂(Black)稱霸樂壇。英國的新浪潮和龐克搖滾(Punk Rock)也是前衛音樂的一支，由最先唱「頹廢搖滾」出名的「King Crimson」及「羅希音樂」(Roxy Music)發展而來。到八〇年代他們就脫離代「藝術搖滾」層面，自成一格，變成「新音樂」(

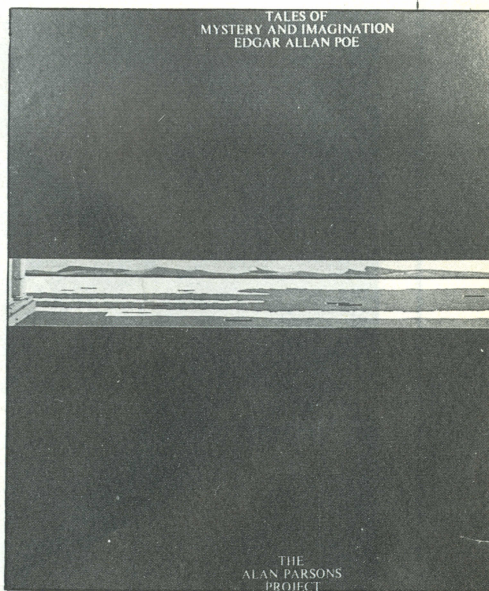
New Music)。

八六年，「亞洲」、「ELP」、「ELO」及新團「GTR」出現，讓前衛音樂樂迷又飽耳福。

前衛的未來

由於合成樂器已被西洋樂壇大量使用，而且搖滾音樂又融黑人藍調、爵士、古典、鄉村和民謠等多種風格，目前「搖滾」已不像七〇年代那樣細分名目，大多形成所謂「流行搖滾」(Pop Rock)，前衛音樂也漸漸被「流行搖滾」所吸收，連鄉村、黑人、重金屬樂團(Heavy Metal)亦重用合成樂器。所以「前衛搖滾」並未消失，只是受到更多人歡迎接受，帶動流行趨勢。

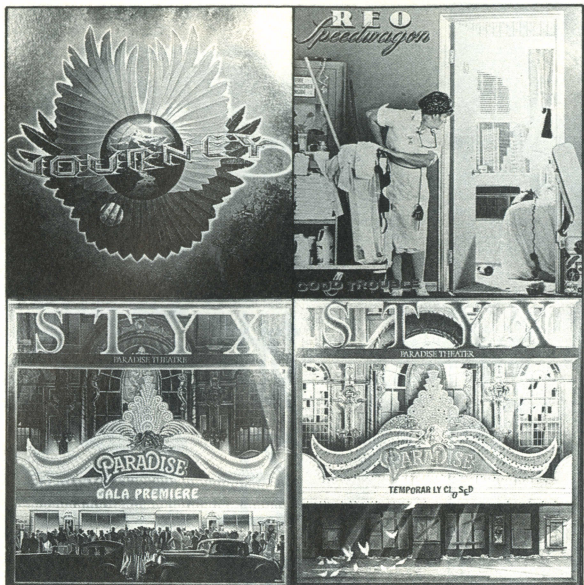
「前衛搖滾」——進步的搖滾(Progressive Rock)的意思就是「二、三十年後，才能讓人接受的音樂」。前衛樂團在耕耘十多年

後，前衛風格才為目前大眾所接受，真是得來不易。由各方面來看，現在的電影配樂受到前衛搖滾音樂的影響極大，不僅編曲上呈虛幻神秘，且合成樂器效果使配樂的聲勢更浩大壯盛。

前衛重金屬 及其他搖滾

七〇年代是各類搖滾名詞出現最多的年代，美國尤其對這種分類極瘋狂。這些較為普遍有民謠搖滾—Folk Rock、鄉村搖滾—Country Rock、迷幻搖滾—Acid Rock、硬式搖滾—Hard Rock、前衛搖滾—Progressive Rock、重金屬搖滾—Heavy Metal Rock、龐克搖滾—Punk Rock等等，信教的還有福音搖滾—God Rock及Jesus Rock，喜歡情歌的又有抒情搖滾—Soft Rock，甚至流行一至三個月的音樂，亦有特殊搖滾名詞。

連青少年喜歡的搖滾也有「泡泡糖搖滾樂」——Bubblegum Rock Music。七〇年代出現的搖滾名詞少說有幾百種，無奇不有，也由於各類搖滾的努力，英美兩地的音樂才能在世界佔有舉足輕重的角色。

前衛搖滾和重金屬搖滾是有一段距離存在。有時聽到他們同樣有藍調、爵士或迷幻樂風味，這是他們取財相同，而表現方法不一。重金屬的特色是注重在鼓與吉他的表現，偏向於爵士和藍調手法，而整體表現則是Heavy形式。較為有名的重金屬樂團有「齊柏林飛船」（Led Zeppelin）、Black Sabbath、「何許人」（The Who）等等，他們在舞台表現較為突出，往往能和觀眾「喊」在一起，且即興演出極多，演奏技巧高超。前衛搖滾則較偏向古典樂和強化電子合成器，表現手法在初期較虛幻，後期較為華麗，藝術化。到了七〇年代中晚期，重金屬亦用前衛搖滾的手法，因此，目前的重金屬音樂則較為華麗浩大。

前衛搖滾和重金屬源起於英國，另外尚有和它們相似的硬式搖滾（Hard Rock）則是美國本土五〇年代時產生，後才延伸成重金屬。七〇年代硬式搖滾的樂團有「旅程」（Journey）、「REO 快車」（REOSpeedwagon）、「冥河」（Styx）、「外國人」（Foreigner）等等，他們早期標榜是「前衛搖滾即興演奏樂團」（Progressive-Rock Jam Band），到現在則走流行熱門搖滾（

Pop Rock）。他們由重搖滾的形式，修正轉變後而多噪一時，在八〇年代皆極出色，為目前美國搖滾樂壇的中柱。

這些樂團在八一到八五年間的成績非常好。「旅程」（Journey）——「Escape」（81）單曲「Who's Crying Now」，「Don't Stop Believing」，「Open Arms」，「Frontier」（83）單曲「Separate Ways」，「Faithfully」及最近的「Raised on Radio」（86）實座最佳。「REO 快車」（REO Speedwagon）——「Hi Infidelity」（81）（曾為八一年度專輯冠軍）單曲有「Keep on Loving You」，「Take It to The Run」及專輯「Wheels are Turning」（85）單曲「Can't Fight this Feeling」得過三週冠軍。另外「外國人」（Foreigner）的專輯「4」（81）中單曲「Waiting For Girl Like You」曾在排行榜亞軍達十週左右。「Agent Provocateur」（85）中的單曲「I Want to Know What Love Is」及「That Was Yesterday」在八五年「是極好的單曲」。

由於為了迎合大眾及流行趨勢，許多樂團，不論是重屬、硬式搖滾或前衛搖滾都在八〇年代，作了些微的改變，出版易為大眾接受的單曲，藉而提高專輯的銷售量，因此在風格上大大有相近之情形產生，共同推進流行潮流。