

投稿類別：藝術類

篇名：

築起的舞台－Music Indie Rock

作者：

王致亮。松山工農，高三仁班

指導老師：

林志敏 老師

壹●前言

隨著資訊的發達，台灣的年輕人不再只是聽著 Pop-music，而是進一步的接觸到了相對於流行音樂沒有推廣優勢、在電視媒體上接觸不到的獨立音樂。

「不屬於四大唱片商的(Sony, Warner, EMI, Universal)，便是獨立。根據 Nielsen SoundScan 2011 年資料，整個音樂工業大約只有 12% 是獨立唱片公司」(BITETONE 專欄,2013,注一)，在整個音樂結構裡面，獨立音樂是相對沒有資源的音樂人，但是這種二分法其實不怎麼能代表獨立音樂。而是獨立音樂人他們不在乎、不妥協，專心一意的追求他們心中純粹的音樂。

從古典樂在歐陸大肆發揚，到爵士樂...龐克...金屬，直至 1960 年披頭四影響了整個音樂界，音樂的起源是未知的。但是，音樂從來就是人們生活中不可取代的一部分，是愉悅、是傷感，是高聲歌唱、還是憤怒的嘶吼，音樂表演不僅是娛樂，更是現代人宣洩情感的一道鴻口。

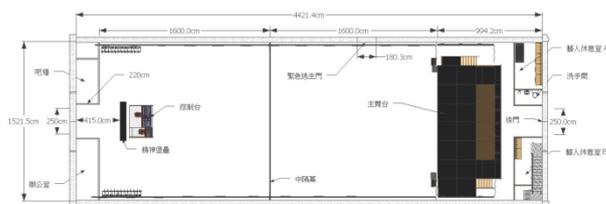
本文藉由筆者多年觀看樂團表演，到自身站上 live house 演出的經驗，從多種曲風的表演中討論台灣的樂團舞台優缺點，從台北為主的 live house，直至不同的音樂祭文化，介紹與流行音樂不同的表演型態，探討在台灣並非主流，被稱作是小眾的獨立音樂(indie music)，是因為什麼原因讓推出過無數好作品的台灣樂團，卻在台灣無法廣為人知呢？現存的樂團表演又有什麼缺陷呢？

貳●正文

一、台灣的 LIVE HOUSE

(一)Legacy 傳 音樂展演空間

「2009 年 12 月成立至今，成為音樂唱作人必訪的指標型舞台，也成功塑造音樂產業起點與生活空間結合的典範。」(摘自 legacy 官網,2014,注二)容納人數:全站席 1200 人

(摘自 legacy 官網,注二)容納人數:全站席 1200 人

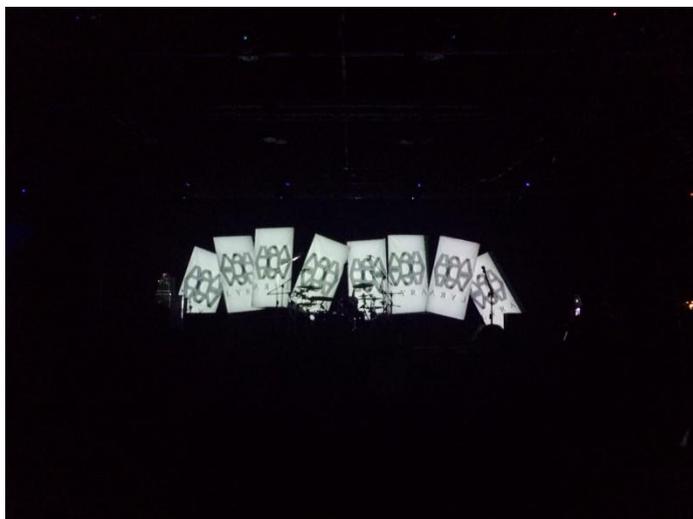
(圖一,場地配置圖,取自 legacy 官網)

(圖二,大團誕生,取自 The Next Big Thing 專頁)

(圖三,先知瑪莉-梅雨季,自攝)

(圖四,LYRA-不可思議,取自 LYRA 專頁)

Legacy 傳位於捷運忠孝新生站旁的華山文創園區內，在台北的 live house 中設備與規格是數一數二的，legacy 中除了流行歌手魏如萱等，台灣知名的 hardcore(硬核)樂團-beyond cure、black metal(黑暗金屬)樂團-暴君到清新的 post rock(後搖滾)樂團-猛虎巧克力。曲風不盡，是台灣獨立樂團的目標之一。

Legacy 由於場地大，能適切的配合樂團做出想達到的視覺效果。附圖為先知瑪莉-梅雨季發片場燈管雨滴效果、LYRA-不可思議發片場多重幾何圖形投影布幕。

(二)The Wall Music

「結合練團室、刺青工作室與酒吧，使 THE WALL 公館具有來自各種音樂形塑出的多元文化，成為台灣搖滾音樂同義詞。」

(截自 THE WALL MUSIC 官網,2014,注三)容納人數:全站席 700 人

(圖五,While She Sleeps Taipei 1, Handerson_yau 提供,)

(圖六,While She Sleeps Taipei 2, Handerson_yau 提供,)

(圖七,While She Sleeps Taipei 3, Handerson_yau 提供,)

The Wall Music 發跡於台北公館，在表演場地外另設文創商品販賣區、刺青店鋪、酒吧、和同公司的 The ball 這球音樂教室，至凌晨還有 DJ 做現場表演。融合多種現今次文化在內的 The Wall 由於位近寶藏巖，時常出現許多前去小酌或是欣賞表演的外國人。

相較於破千人數的大場地，The Wall 租金相較於便宜，高中熱音社團會在這裡舉行成果發表。此外，The Wall 也主動的去支持台灣的獨立樂團，許多饒舌歌手、前衛曲風、重金屬搖滾的樂團常位於此表演，時常會在這裡出現 Circle Pit、Mosh pit、wall of death(觀眾互相激烈衝撞)、Stage fight(衝上舞台與主唱碰撞)等金屬樂團表演的文化。

在 Hardcore、Deathcore(死核)、Metalcore(金屬核)等樂風的表演中則可以看到觀眾跳著非常特殊的 Hardcore dance 舞步。「在 Hardcore、Deathcore、Metalcore 等等，台下的觀眾們都會跳著 Hardcore Dance，這是一種非常原始的舞蹈，極具力量感」(截自 check 音樂研究所,2012,注四)。

(三)Revolver bar(左輪手槍酒吧)

「Revolver 是一間風格獨一無二的酒吧和音樂展演空間，從 2010 年就開始提供

台灣地下搖滾樂手們演出場地。」(截自 Revolver 官網,2012,注五)

容納人數:Bar-200 人 二樓 livehouse-全站席 90 人

(圖八,Revolve bar,取自 Revolve bar 專頁。)

(圖九,Dark Charybdis-抓週大會 1, Blake.L 攝。)

(圖十,Dark Charybdis-抓週大會 2, Blake.L 攝。)

Revolver，左輪手槍酒吧位於捷運中正紀念堂站週邊，是在台灣的外國人間非常知名的酒吧，除了是一般的酒吧之外，在每周一的 Drawing Party 藝文活動，和每週二的 REVOLVER CINEMA 電影活動更是為這間酒吧增加了不少樂趣。

而本文主要的主題：Revolver 的特色便是位於二樓的小空間，不到十五坪的空間內，老舊的木地板、昏暗的燈光、還有我尤其欣賞的波斯風鼓組地毯，醞釀出了 Revolver 的獨特氣氛。Revolver 演出的樂團唯獨出現平常人接觸不到的極端曲風或是獨立樂團、樂團新秀，雖然觀眾人數並不能容納太多，但是許多知名樂團因為喜愛這裡的氣氛，仍然選擇這裡演出。

觀眾和演出者零距離的互動，常常讓表演出現很多變化。附圖中的 Dark Charybdis 樂團在演出中曾向台下送出樂團專輯、t-shirt、甚至是雞腿。

二、台灣的音樂祭

(一) 搖滾辦桌

「以台灣最具草根性的傳統辦桌文化為主軸，並用音樂群聚大家的情感，兩著碰撞火花，創造最具台灣味的音樂季。」(截自搖滾辦桌官網,注六)

搖滾辦桌音樂季舉辦於圓山捷運站旁的圓山花博園區，今年 10 月舉辦的搖滾辦桌舞台分別是大廟口舞台、燒酒仙舞台和穿過中山北路三段後的台灣味舞台和戲台邊舞台加上備好樂器讓觀眾唱出自己的歌的勇氣舞台。

搖滾辦桌融合了音樂與台灣在地文化，在場邊除了有樂團周邊販售的攤位，還有台灣味小吃、手染布坊、義剪等等的設攤。

搖滾辦桌利用了在台北難得的大型園區，架設了燒酒仙、大廟口兩大舞台，做出了可比國際規格的燈光音響設備。表演樂團除了台灣指標性的草根性樂團外，也請到了 DIR EN GREY 等國外重份量樂團，讓不少台灣樂迷為之感動。

而在於每日活動尾聲時，在舞台的頂端一串 20 公尺長的鞭炮，宣告著辦桌的開始。在最具有台灣味的電子花車-台灣味舞台前由海霸王餐廳負責的辦桌，在音樂中吃著道地的台灣佳餚，紅椅子、包著紅色塑膠布的桌面，熱鬧的氣氛實在難以言喻。

搖滾辦桌經典的重現了台灣重要的辦桌文化，配合著無數在地樂團和國外樂團的精彩表演，無疑是文化的傳承與融合。

(圖十一,場地圖、圖十二,舞台架、圖十三,演出、圖十四,辦桌,取自搖滾辦桌專頁)

(二) 山海屯音樂節 Heartown Festival

「全台最重、最氣魄的音樂節!!!!」

(截自山海屯音樂節 Heartown Festival 官網,2014,注七)

(圖十五,海舞台,自攝)

(圖十六,山舞台,自攝)

(圖十七,The roadside Inn 演出,取自山海屯專頁)

山海屯自去年舉辦到今年八月初是第二屆了，是台中是台灣各地非常多音樂季中在曲風方面最為極端的，所選樂團多數為 Hardcore、Deathcore、Metalcor 等等類型的 core 團，由於去年的盛況，場地由台中文化創意園區改到了火車新烏日站的台中烏日藝文廣場，全場由山、海、屯、新力量，四個舞台結合。由主舞台山舞台為首，聚集了國內外各大牌樂團，例如演唱不可能任務主題曲的 limp bizkit、80 年代情緒搖滾不能不提的 The used、泰國電扣巨頭 RETROSPEC、台中本土 Deathcore 血肉果汁機，日本 Hardcore 團 Coldrain 等。

山海屯音樂節歷經許多難關，請到了重量級卡司，做出了龐大規格的舞台，還是面臨了台灣夏季的風災：蘇迪勒颱風，無數的硬體設備遭到無情的破壞，原本週五開始的三天活動最終改到了週日和周一兩天。雖然許多負評和退票潮讓山海屯大受打擊，但是仍有逾兩千名觀眾前來支持，在開始前的排隊人龍將整個烏日啤酒廠包圍了整整一圈。

山海屯由於定位明確，不只吸引了全台粉絲來到台中共襄盛舉，台港澳地區、中國地區都有無數的樂迷買了機票特地前來，在兩屆的表演中表演中絕對是熱鬧無比。在潮濕的水泥地上，頂著大風大雨，在平常人眼中極為粗魯的樂迷衝撞和爬上舞台怪異舉動，卻是山海屯中的家常便飯，造就了觀眾和樂手間的難忘的精彩回憶。

(三)Park Park Carnival

「去年夏天大家一起泡在公園，享受充滿陽光音樂啤酒歡樂的週末，我們一起創造了一個超棒的派對」(截自 Park Park Carnival 官網,2015,注八)

(圖十八,PARK PARK 大燈,自攝)

(圖十九,台北橋下舞台演出照,自攝)

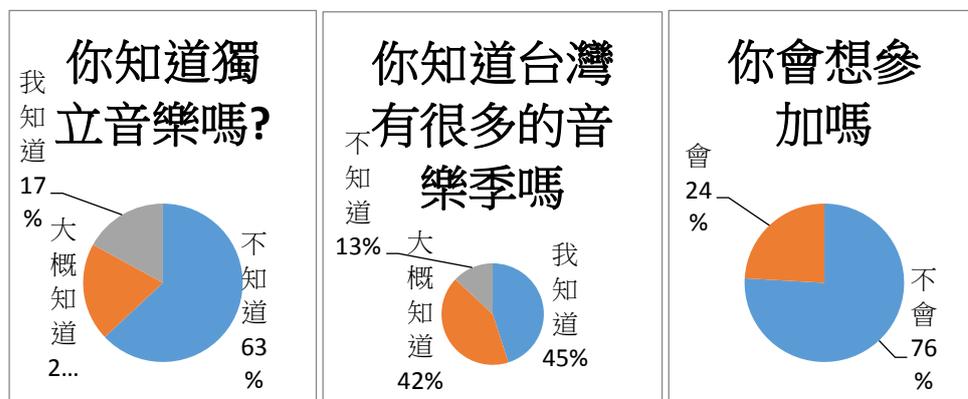
(圖二十,大日基河報廢車,自攝)

Park Park Carnival (以下簡稱 Park Park)是由streetvoice 線上音樂網站主辦為期兩天的無售票音樂節，和搖滾辦桌一樣位於台北花博園區，不同的是這場表演沒有華麗的舞台，沒有重量級國外樂團壓軸，只有無數的台灣一線獨立樂團的精彩演出。Park Park 分為數個小舞台，各個舞台都別具特色，從 DJ mixing 電音舞曲的 SUPER ADD 裝置舞台到由樂團樂手站台播放各自喜好音樂的大樹下華語金曲放送台，奮力衝撞的大日基河舞台到由後搖樂團猛虎巧克力等站台的台北橋下舞台等等。

活動旁混合著花博園區日常出現的文創攤販和花博小吃攤，在台北湛藍的天空下隨著自己心情去著各個舞台欣賞不同類型的音樂，不論是專門前往或是路過的民眾都非常享受的表演，每個樂團都為了這場表演準備了精彩的驚喜，有的結合了特殊的賭神造型，和觀眾賭起了骰子；有的在表演場地旁準備了球棒和報廢的汽車讓觀眾宣洩自己的憤怒；有的請到了網路話題人物機車店老闆陳平偉上台歌唱。

除了壓軸的宇宙人、MJ116 頑童、1976 等等當紅樂團外，這場活動讓許多剛接觸或是沒有接觸過 indie music 的人認識了很多很棒的音樂，讓許多喜愛音樂的人再度充滿了力量，也讓許多樂團有了唱出自己創作的機會，雖然說是一場無售票的活動，但是 PARK PARK 絕對不會遜色於其他的活動。

三、台灣的觀眾

(圖二十一,台北西門町 250 位高中生問卷調查,自製)

(圖二十二,The roadside INN 主唱,Zoie 提供)

許多國外樂團、樂手來台表演時常會說：「這是我(們)第一次演出這麼少人的表演。」台灣的地理位置剛好位於擁有許多國外樂迷的日本和中國間，當樂團在全世界的巡迴時常常會再來到

這筆收入其實對於樂團來說是負成長的。但是因為他們熱愛台灣的文化，他們也珍惜著台下這為數不多的樂迷。

在上面的問卷為在台北市西門町的街頭訪問了約 250 位高中生的結果，有 63% 的路人指出他沒有聽過獨立音樂這個字。在台灣可能有半數的人只聽流行音樂或是韓國歌曲，有一部分的原因在於在台灣社會中對樂團有些刻板印象，在問卷調查的過程中無法完整資料化，但是路人對音樂季給出的回饋是：很吵、很可怕、一直喝酒。

如同視覺傳達設計概論中提到的一知覺防衛「如果面對的刺激是個人不願意與不喜歡看或聽的事物，...，那是不容易產生知覺的」(陳俊宏，楊東民(2004)，注九)例如違反社會禁忌、或者是對於華人社會帶有反社會傾向的刺青或嘶吼唱腔；另一部分是除了所謂主流的偶像歌手、部分被音樂公司包裝過的流行樂團充斥在電視、影訊媒體中。若是沒辦法打破這道高牆，令人不禁寒顫的是有一天我們失去的不單是台灣無數的創作人，而是有一天人民的文化素養出現了一個創

□。

參●結論

一、如何推廣獨立音樂

獨立音樂無法得到好的宣傳效果就在於他沒有堪比四大片商的資源和管道宣傳，世界正在考驗他們的才能，也考驗著他們面對整個音樂工程正確的處理手法。為什麼台灣歌手每當飄洋過海進軍大陸都能鬧起一波風潮？由於資訊的封閉，創作便無法那麼的異想天開，也無法受到各國音樂的文化的薰陶，創作也是那麼的一塵不變，而大陸創作人的現況是不是和台灣的聽眾有些雷同呢？

台灣目前獨立音樂掀起一波浪潮，「**那我懂你意思了**」用一首〈所以我停下來〉紅遍台灣，成為當代青年化指標；摩登搖擺「**皇后皮箱**」入圍五項金音獎（截自 blow 吹音樂,2015,注十），而前幾屆龐克樂團巨大的轟鳴與搖滾樂團 TRASH 也先後入圍了金曲獎，大幅增加曝光率、也讓很多人聽到了台灣真正的創作。而他們也做到了流行團體做不到的事，增加與粉絲的交流：利用各場表演後與粉絲接觸、利用社群軟體的直播互動，拉近與粉絲的距離。

而文化部影是及流行音樂產業局和台灣音樂文化國際交流協會也在去年二月實行了第一屆的天團接力計畫，利用線上樂團拉拔學生樂團、學習錄音經驗、培養新血、在 LEGACY 舉行成果發表增加表演經驗也推廣了獨立音樂。

台灣的獨立音樂已受到各種肯定，例如：前面提過的台中 hardcore 樂團**血肉果汁機**受邀日本 Summer Sonic 演出、TRASH 也在大陸完成了一次巡迴、而黃子軒與山平快也在十月用一首首的客語歌曲唱進了韓國，希望創作人們的目標能夠不只著手在好聽的音樂，能夠確實的抓住粉絲，繼續引領台灣樂壇的新風潮！

二、現存的表演環境又有什麼缺陷呢？

「**空間、歷史背景、同台演員、觀眾等，都會影響演員的呈現**」（截自表演手冊,1998,注十一）

表演是感性的，無論是感傷的或是憤怒的，都是在嘗試著把情緒傳給觀眾，台灣的樂團在這方便已經相當的有經驗的，配合著不同的服裝，燈光等。其中更特別要注意一點「**視覺資訊看起來好像是萬能的，但我們也應該了解其限制，就傳達的正確性而言，影像有時會欠缺規則性。**」（陳俊宏，楊東民(2004),注九）視覺資訊雖然在認知傳達的部分非常強大，但是他並不客觀，會依照每個人的感受

不同，獲得不同的反應，所以我認為任何的曲風包括金屬類，都應該避免太過殘暴或是帶有男女議題的視覺效果。

「專業的演出製作過程都是精密的團隊工作。但也可能因為分工不當，而變成一樁付出與收穫不成正比的苦差事」(邱坤良、詹惠登(主編)(1998,注十二)

雖然在正文中少提了很多的代表性的音樂季，但是台灣現階段面臨的大問題就是沒有足夠的幕後人才，沒辦法讓大型的表演有穩定的表現。舉凡：山海屯音樂節(page.6)由於風災，無法果斷的、按照預告時間的去通知觀眾明日表演是否照常；應允的退票時間無法準時(九月中旬到十月底還未退款完畢)等等，舞台狀況掌握程度極差、執行力不足。搖滾辦桌(page.5)的主體辦桌出現沒有購買含餐套票的觀眾闖入盜食等疏忽。高雄的大港開唱誤判場地大小超售門票，造成觀眾危險及影響表演品質。

台灣人要舉行大型表演要考慮的包含售票狀況、天氣狀況、場地因素、還要評估應各種可能發生的狀況備案才是理想的；加上幕後人員的技術層面，為了能夠給予一個最好的空間給表演者，台灣距離國際水準的舞台還有很長一段距離，幕後人員的培訓自近幾年開始興甚，從台北藝術大學劇場設計系，到新竹教育大學開設樂器維修學系，到最近寶藏巖準備創立實驗高中培訓影視人才學校。許多前輩如此有遠見，希望在不久的將來，台灣這個擁有豐沛人才的島國，能夠提供給觀眾不同檔次的表演。

肆●引註資料

- 注一、 BITETONE。2015.09.11。 <http://ppt.cc/Xh6bW>
- 注二、 Legacy 傳 音樂展演空間官方網站。2015.10.03。 <http://www.legacy.com.tw/>
- 注三、 The Wall Music。2015.09.16。 <http://thewall.tw/grounds>
- 注四、 check音樂研究所。2015.10.17。 <http://ppt.cc/ftsIY>
- 注五、 Revolver bar官方網站。2015.10.25。 <http://www.revolver.tw/#!/home/cldmp>
- 注六、 搖滾辦桌官方網站。2015.10.28。 <http://www.rockbandoh.com.tw/>
- 注七、 山海屯音樂節Heartown Festival專頁。2015.10.11。 <http://ppt.cc/5772I>
- 注八、 StreetVoice Park Park Carnival官方網站。2015.10.11 <http://ppt.cc/AwRbx>
- 注九、 陳俊宏、楊東民(2004)。視覺傳達設計概論。台北市：全華科技圖書股份有限公司。
- 注十 Blow吹音樂。2015.09.04。 <http://ppt.cc/eiB8g>
- 注十一 邱坤良(主編)(1998)。表演手冊。台北市：行政院文化建設委員會。
- 注十二 邱坤良、詹惠登(主編)(1998)。舞台監督手冊。台北市：行政院文化建設委員會。