

台灣流行創作樂團發展現況淺析

投稿類別：藝術類

篇名：

台灣流行創作樂團發展現況淺析

作者：

姚恩琦。台中市私立曉明女中。高一丙班

楊淳安。台中市私立曉明女中。高一丁班

賴彥伶。台中市私立曉明女中。高一戊班

指導老師：

曾翊宸老師

壹●前言

近年來，樂團在台灣流行音樂界已經有不可忽視的地位。小至只在校園中活躍的學生樂團，大至已經攻占世界各地大型表演平台、國內各大音樂榜及廣大樂迷的心的五月天、蘇打綠等等，以及各有特色、五花八門的創作樂團在近十幾年如雨後春筍般冒出頭，樂迷的數量也隨著激增。而他們似乎都有著與普通藝人不一樣的氣息。而究竟這些「樂團」與時下流行歌手有什麼不同之處，讓台灣樂團在樂壇中大放異彩？而主流、獨立樂團又有甚麼分別？

當我在觀賞樂團演出時，總是會看到團員的默契、整個團體的氛圍以及他們對於音樂的努力。希望藉由這次的報告，能更了解我如此喜愛的一群音樂人以及這個文化，或矯正一些迷思。

研究經由網路文章、影片、雜誌書籍以及自身觀看樂團演出的經驗加以歸納、分析。

貳●正文

一、何謂創作樂團？

樂團，其英文為 Band，其原意是指一群人一齊演奏樂器。而近代流行創作樂團通常由主唱、貝斯手、吉他手、鼓手、Keyboard 手.....等樂手組成（圖一）。各樂團的樂手組成各異，也就會有不同編曲呈現的音樂作品，形成各個樂團的特色。創作樂團，顧名思義，作品皆由團員創作，創作者可以透過與團員共同討論編曲及作品呈現方式，將其靈感、想法完整的注入作品中，保留了其音樂的原創性，為在台灣「芭樂歌」充斥的 80 年代，結構單一的樂壇注入一股新的能量。樂團具有自由的創作空間，其表達的理念也呈多元風貌。

圖一：台灣創作樂團 1976。由左至右為：貝斯手（子喬）、鼓手（大師兄）、主唱（阿凱）、吉他手（大麻）。

（圖片資料來源：evonndog（2103）。台灣創作樂團。2013年9月7日，取自<http://nndog.myweb.hinet.net/index.html>）

二、特色

（一）樂團的創作手法及特色

「不呼吸就會死亡，創作也是一樣的道理……」（2012，蘇打綠樂團）音樂的創作對樂團而言，是一個毫無拘束，可以把內心想法、情感完整寄託的地方。跟一般主流音樂不同的是，由於樂團的創作空間自由，樂團的音樂保留了其作品原創性及社會批判的力量。相對而言樂團的音樂是多元的，其涵蓋了個人情感、思想、社會、政治……等，「**創作樂團不只融合靈魂，還擁有”態度”**」（Airy 小伶，2009）。樂團重視的是創作者自身想表達的真切情感而非包裝與宣傳。樂團之音樂之所以被大眾所喜愛，是由於其音樂中真切的情感能引起廣大聽眾的共鳴，貼近你我的生命之中。

一首歌在樂團裡製作的流程，通常創作者會將其作品拿出來與團員討論、編曲，各個樂器做最好的配合，一首歌會有更多的可能。每個樂手都會完全的了解歌曲意境，不管是在歌曲的錄音、唱片製作或是演出時，可以以同樣的心境一起完成作品的呈現。一首歌在樂團裡通常不會是單單靠一個人就能完成的。團員們的交流分享將音樂帶入更多元的境界。

（二）一個團體

蘇打綠樂團主唱青峰曾說過，他個性內向，是這群很熟的人在身邊給了他勇氣，才能如此自然的面對群眾。大部分樂團中的每位團員，皆是學生時代便相識，且志同道合的一群死黨，再加上長期一起練團，使得團員之間有極佳的默契，「**共同演奏的當下，所有成員的默契和所作所為成就音樂的感覺讓人無法自拔。**」（Airy 小伶，2009）相較於時下流行的偶像團體，樂團多了一份「凝聚力」。

也因為樂團通常是所有團員一起演出和出席活動，每個樂手對樂團本身或樂迷都有一個不會被忽略的位子，不同的樂器或是個人特色也吸引了不同的人。而這些會讓樂迷在欣賞音樂的過程中，更注意到各個樂器在樂團作品的呈現。

(三) 個性及風格的堅持

台灣流行樂壇所謂的「一片歌手(團體)」不少，意思是指只發過一片專輯，或是因為一句廣告詞、一首主打歌或長相爆紅，卻曇花一現的偶像歌手。但是，在這批名單內幾乎沒有樂團的身影。就算是沒有被任何人記住過的樂團，還是會一直有新的作品、新的發展。樂團之所以可以在如此容易被遺忘的音樂圈中可以穩穩的站住腳，是因為他們會保有自己的價值觀，也許價值觀會改變，但是他們會一直將想法灌入作品中，或以其他方式傳達，這些想法，常常帶給樂迷新的情緒、新的思考。

「為什麼可以持續的紅下去，有一席之地很多原因是樂團的個性夠清楚，而且是延續性的。」(朱貫綸，2012)其實不只樂團，有的藝人如張懸、陳綺貞等，自身的曝光率並不是主要目標，「公眾人物」只是他們利用來說給想聽的人聽的一個身分。面對人群通常不是樂團的出發點，一開始在小眾面前他們並不需要有所保留，所以樂團會發展出他們自己的一套作風。一種可能是聽眾原本喜歡的就是他們的風格，所以他們也不需要去改變，另一種可能是樂團本身就堅持自己的作法，並不會太在意受眾的想法。漸漸的越來越多喜歡這個樂團的聽眾，從無到有，越來越多的共鳴，市場就漸漸擴大。

三、獨立樂團和主流樂團的界線

台灣如此眾多的樂迷，每個人心中分類的依據都不相同，自然對樂團的分類也會有不同的定位。在這之中，「獨立樂團」與「主流樂團」，是一個大家有共識的一條界線。

(一) 獨立樂團

1、何謂「獨立樂團」?

「獨立樂團」這個詞在五年前才開始流行。五年前大眾和媒體通常稱這些音樂人為「地下樂團」。「地下樂團」給人一種蔽不見天日、不能到檯面上讓大家聽見、視野封閉只能孤芳自賞，甚至是非正派以及不合法的感覺。主流與否並不是以走紅程度來區分，獨立樂團和主流樂團最大的分別就是沒有被主流大型唱片公司簽約的樂團。獨立樂團的唱片公司為「獨立廠牌」，沒有大規模，員工通常由團員加上少數工作人員組成，沒有太多資金，旗下藝人也非常少。

林暉哲音樂社	蘇打綠、阿霏樂團
彎的音樂	Tizzy bac、旺福、來吧!焙焙!
角頭音樂	四分衛、濁水溪公社
神奇小巷工作室	熊寶貝樂團、U,TA 屋塔
典選音樂	董事長樂團、螺絲釘樂團

表一：台灣獨立樂團及其所屬獨立音樂廠牌
(資料來源：研究者整理)

2、特色

獨立廠牌以製作音樂為主體，因此獨立樂團的音樂，以及行為模式並不會被干涉，樂迷可以清楚的聽見樂團想表達的和想呈現的音樂。唱片公司不以營利為主要目的，使得樂團可以依其作風行事，可以完全不發片，也可以大膽如蘇打綠樂團，以獨立樂團的身分站上台灣流行音樂界的聖殿—小巨蛋的舞台。

也是因為這樣，利用自身對樂迷的影響力及曝光的機會，表達自己真實的想法而無所顧慮。例如今年的知名音樂祭「野台開唱」，「**聲音與憤怒，搖滾樂的兩大元素，在週末舉行的野台開唱中都沒有缺席**」。(賴品瑀，2013) Tizzy bac、火燒島、滅火器等樂團都在表演時發表了對現今社會亂象的感想及呼籲。在資金沒有非常雄厚的情況下，不可能會有濫發唱片或長期宣傳的情況。獨立廠牌推行樂團自己喜歡的音樂，以樂團自身期望的面貌來面對群眾，成為一個舒服的音樂交流模式。

(二)、主流樂團

相反的，主流樂團就是附屬於大型唱片公司的樂團。公司資源較多，在宣傳、行銷或是其他行政的部分可以有很好的效果。「**主流音樂的產品通常是由上而下的生產模式，由唱片公司主導唱片的製作流程與最後成品的形式。**」(曾裕恆，2007) 但是公司規模大，需要顧及的部分也就多，一整個公司需要許多的市場來維持，也就當然的需要考慮到受眾，在音樂或是團員的行為上公司多少會稍有干涉。

華納音樂	FIR 飛兒樂團、東城衛
相信音樂	五月天、MP 魔幻力量、八三夭

表二：台灣主流樂團及其附屬公司
(資料來源：研究者整理)

四、作品呈現、發表管道

(一) 網路

近幾年來，網路普及，各大社群網站及網路影音發表平台使得樂迷可以非常方便的取得新的資訊、新的作品。世界最大網路影音分享平台 Youtube 讓樂迷隨時觀看歌手的 MV、影片等。社群網站 Facebook、Twitter、新浪微博，甚至通訊程式 Line 的「官方帳號」等，歌手或是公司上傳新的資訊、甚至是生活小事，和歌迷分享，獲得更多關注。台灣最大的 BBS 站「批踢踢實業坊」，影視討論區中樂團專門討論版的部分也漸漸增加，提供網路鄉民一個互相討論交流的平台。知名樂團如五月天、蘇打綠、八三夭等的團員都是鄉民，有時會上線與歌迷聊天、互動，拉近與歌迷的距離。

在這個追求影像與聲音同步的年代，單純的音樂創作逐漸的被人忽略。「網路的興起與普及讓這個夢想擴散、成長過程看起來更容易，但同時也帶來分散焦點的諸多不確定性」(Streetvoice, 2013)。最知名的網路音樂分享站 StreetVoice，以音樂為主，提供非常多獨立音樂人上傳自己的音樂作品，舉辦音樂活動、發行合輯等，為華人獨立音樂建造一個音樂發表平台。該網站為部落格形式，透過與歌迷或是同行之間的交流，希望能擦出新的火花。

(二) 現場演出 Live show

現場演出對樂團來說是不可或缺的一部分，或許有些樂團完全沒有發片但是到處演出。現場演出也是對樂團實力的一個審核，且透過與歌迷的面對面互動，常常形成「亦迷亦友」的關係。以下是幾個常見的表演管道整理：

1、Live House 音樂藝文展演空間

Live house 是一個具有音響設備小型的音樂表演場地。Livehouse 原本只是獨立樂團或音樂人的表演場地，但是也漸漸有主流歌手或樂團選擇這種場地演出。非常多的樂團及歌手都在 Live house 唱過歌，「因此，稱呼 Live house 為流行音樂市場的溫床一點也不為過。」(劉珣尹, 2011)。Live house 不同於巨蛋等的演唱會場地，其空間不大，

與觀眾的距離近，且為室內場地，表演不受天氣影響。各個 Live house 也以吧台餐飲、藝文展覽、文創商品等吸引消費者。文創園區的形式，也成為樂迷以外的大眾的休閒去處。Live house 大小、特色各異，而以下是台灣幾個知名 Live house 的介紹與比較：

Live house	地點	容納人數
The wall	台北公館	700 人左右
女巫店	台北大安	150 人左右
Legacy	台北華山	1000 人左右
TADA 方舟	台中南區	500 多人
迴響音樂	台中西屯	250-350 人
駁二	高雄鹽埕	900 人左右

表三：台灣知名 Live house 介紹與比較。

（資料來源：研究者整理）

2.THE WALL MUSIC這牆音樂

這牆音樂，始於2003年。目前總共有THE WALL公館、駁二、賣捌所、Triangle等四個表演場所。THE WALL公館為THE WALL的創始店，一般聽眾習慣稱之為THE WALL。THE WALL是一個複合的展演空間，通常結合練團室、音樂創意商品、刺青工作室、酒吧等形成一個特殊的藝文特區。THE WALL成立至今已經成為一個台灣重要的音樂演出重鎮。

2、音樂祭

音樂祭可以說是樂團的盛典，每年每場音樂祭都聚集了許多獨立樂團和音樂人共襄盛舉，樂迷的數量也不容小覷，且有漸增的趨勢。音樂祭前的徵選活動等對樂團來說無疑是個展現自己的絕佳機會。除了樂團接力演出，音樂祭通常會配合主題市集、美食攤位等等，吸引更多人潮，提升經濟效益。近年來，音樂祭也漸漸和社會運動作結合，越來越多的樂團在音樂祭中提出呼籲。參加音樂祭，「追求對音樂的嚮往，以及尋求對社群、自我價值、生活品味的認同以外，音樂祭的氛圍也是魅力所在。」（陳炳宏，2010）

（1）貢寮國際海洋音樂祭

簡稱海洋音樂祭，每年夏天舉辦在新北市貢寮福隆海水浴場，自2000年開辦至今，海洋音樂祭最早是由新北市政府與獨立的地下音樂製作公司——角頭音樂所合作發起。舞台由碧海藍天主舞台（主辦單位邀請）和熱浪搖滾開放舞台（樂團自由報名「海洋獨立音樂大賞」）組成。

（2）春天吶喊

簡稱春吶，自1995年開辦，為台灣歷史最悠久的大型音樂祭，也是台灣規模最大的國際型音樂藝術文化展演活動。在鵝鑾鼻燈塔公園舉辦，橫跨二大場地，10個舞台同時表演，超過500組創作者／樂團報名，通常活動進行在四月初四天。精神主旨為推廣台灣在地的各種原創音樂，鼓勵創作。

（3）野台開唱

自1995年開辦至今，活動共三、四天，台灣創作音樂人、樂團、樂迷們及國外藝人、台灣鄰近國家樂迷、數十個國際音樂廠牌一起參與的音樂盛會。野台開唱因為多種原因，於2009年停辦，而在2013年復辦。野台開唱的表演地點在台北市立兒童育樂中心，舞台總共分為八大主題。

3、演唱會

隨著樂團的風氣日漸興盛，樂團的樂迷人數慢慢擴大，表演的場地也漸漸的沒有限制。幾個人氣非常高的樂團，樂迷累積到一定數量後，也許就會舉辦大型的演唱會，而場地也不侷限於小小的Live house。台灣知名大型演唱會場所如小巨蛋、台大體育館、台中體育場、高雄巨蛋等，音響、燈光及其他效果設備一應俱全，容納的觀賞人數在8000人左右，規模當然也就比Live house大很多，但相對的就無法擁有Live house裡與歌手的近距離。

如台灣知名樂團五月天有「演唱會天王」之稱，已經很少能在Live house看見他們。五月天這幾年的巡迴「諾亞方舟」大型巡迴演唱已經唱到80幾場，在台灣就唱了14場，場場爆滿。五月天的公益演唱會的票吸引了樂迷在取票處前漏夜排了五天的隊，其影響力可想而知。另一

樂團蘇打綠，上述有提到其為第一個以獨立樂團身分站上小巨蛋的樂團，團員曾說過，小巨蛋是蘇打綠的開始，。他們這兩年在台灣也開了5場的大型演唱會。蘇打綠在巨蛋不改在 Live house 裡的輕鬆作風，成功將如此大的場地變成一個和粉絲一起的「家」。

圖二：五月天諾亞方舟台中演唱會宣傳圖

(圖片資料來源：相信音樂官方網站 (2013)。2013 年 10 月 10 日，取自 <http://www.bin-music.com.tw/tw/artist1.html>)

圖三：蘇打綠「Walk together」小巨蛋演唱會實況 (團員為照片前方六人)

(圖片資料來源：蘇打綠官方網站 (2012)。2013 年 10 月 10 日，取自 <http://www.sodagreen.com/main/2012-newsite/photos.html>)

參●結論

對於獨立樂團跟主流非主流音樂的迷思，很多人皆以為「地下樂團」就是不紅的、沒發過唱片的樂團，給人一種不登大雅之堂的感覺。其實不然，我們所稱的獨

立樂團，也就是屬於獨立廠牌之樂團其實早期所稱的地下樂團。許多當紅的樂團如蘇打綠、董事長等皆是所謂的獨立樂團。由於獨立樂團其實是能夠更真實的表達出音樂理念且更有個性的，許多廣大樂迷們就是喜歡獨立樂團的這種「敢唱敢言」的直率風格，使這些獨立樂團就算不以消費市場為導向，也累積了一票忠實的粉絲。

欣賞音樂是一件快樂的事情，創作對音樂人來說也是相同的。在聽音樂的同時不只是被動人的旋律所吸引，而是能更深刻的感覺到創作者在音樂中的真性情。樂團就是這麼真實的吸引了我們。在學生時期玩音樂是許多人的夢想，音樂，就是團員們聚在一起的初衷。而這些對音樂懷有熱情的人們，在各種大大小小的表演場地裡賣力的表演著，發展至今從學生樂團躍上小巨蛋，這一路走來如今樂團在台灣音樂圈已是不可或缺的一股力量，藉由這次小論文的主題之研究，在蒐集資料、彙整的過程中，我們更深刻的瞭解樂團的組成、行銷、表演與其與眾不同的音樂特色。我覺得樂團就好像是這個世界上的另一個發聲的口，不管是社會議題還是個人情感，他們都是很自然的表達出來，當然，樂團的魅力還是要親自接觸了才會感受的到。

肆●引註資料

蘇打綠樂團（2012）。不呼吸就會死亡，創作也是一樣的道理.....專訪蘇打綠。
Gigs 搖滾誌。7，14-29。

放客樂團主唱 Airy 小伶（2009）。Blogger 部落格。2013 年 10 月 11 日，取自
http://groovairy.blogspot.tw/2009/11/blog-post_24.html

張世倫（2007）。獨立音樂，百花齊放。台灣光華雜誌。2013 年 10 月 15 日，取自
http://www.sino.gov.tw/show_issue.php?id=200719601018c.txt&table=0&curr_page=6&distype=text

賴品瑀（2013）。搖滾不忘環境正義 野台開唱拆政府。2013 年 10 月 15 日，取自
Yahoo 奇摩新聞，8 月 5 日。

曾裕恒(2007)。台灣唱片產業之研究：主流與非主流之比較分析。國立政治大學
企業管理研究所：碩士論文

StreetVoice 製作群（2013）。關於 StreetVoice。2013 年 10 月 15 日，取自
<http://tw.streetvoice.com/service/about/>

劉珣尹（2011）。「Live house」行為活動引力與服務品質對行為意圖之影響—以消

費者體驗為中介變相。國立雲林科技大學休閒運動研究所。

陳炳宏（2010）。台灣搖滾音樂節關鍵成功因素與發展策略研究。國立台灣師範大學大眾傳播研究所。

朱貫綸（2012）。蘇打綠的成功之道。Gigs 搖滾誌。7，14-29。