

Music

音樂節目導賞手冊

**JOCKEY CLUB
NEW ARTS POWER**
賽馬會藝壇新勢力

關於賽馬會藝壇新勢力

藝發局近年積極向海外推廣本地藝術，將香港的出色藝術家帶到國際舞台，這些創意人才經已成為國際藝壇一股新勢力，他們的作品亦在享負盛名的海外藝術節和展演平台上綻放異彩，成就有目共睹。

過去兩年，藝發局將香港的藝術家帶到韓國首爾表演藝術博覽會、光州雙年展、釜山國際舞蹈博覽會、德國杜塞爾多夫國際舞蹈博覽會、澳洲阿德萊德澳亞藝術節、深圳當代戲劇雙年展、台北關渡藝術節等，讓海外同業以至普羅觀眾有機會欣賞香港藝術最鮮活的藝術精品。

得到香港賽馬會慈善信託基金的捐助，這些名揚海外的節目將會載譽回歸，以饗香港觀眾。《賽馬會藝壇新勢力》將呈獻共十九個節目，包括現代舞、音樂和劇場演出，還有陶藝與媒體藝術展覽。不同形式的創作，體現了本地培育的藝術家，如何透過藝術表達自我和透視人生，其中的香港角度與情懷與別不同，各有特色。有關的藝術團體更在原有節目之上籌組逾一百六十多節不同形式的社區和學校活動，與社福、學界及商界合作，務求將優秀藝術作品送到社區不同的角落和族群，讓藝術回饋生活，亦讓生活豐富藝術。

目錄

導言－與黃志淙談香港音樂的「混雜」精神	2
關於一舖清唱《石堅》	6
洪思行：無伴奏合唱入門 ABC	8
關於 SIU2 《超紀元聲遊會》	12
黃志淙：SIU2 撞樂的哲學和快樂	13
關於《音獨吶喊！》	19
袁智聰：香港獨立音樂風景	22

與黃志淙談香港音樂的 「混雜」精神

黃志淙

香港著名 DJ、音樂文化講師、民藝復興樂隊成員及策展人等多重身分。

現為香港大學「通識教育」助理總監及叱咤 903 客席 DJ，致力策動國際及本土多元音樂文化及藝術交流。

要為香港音樂畫一個地圖並不容易，黃志淙（志淙）借用陳冠中於《香港作為方法》文中的說法：香港就是「混雜」（hybridity），他認為「不同的力量在不同年代，以不同類型的音樂書寫」，抒發出這城獨特的多元自主精神。

談到主流音樂，我們常以主流（major）及獨立（indie）音樂劃分成兩個陣營，主流大多指向由大唱片公司主導發行及潮流的商業音樂，與之相對的則是帶有破格意味的獨立音樂，由歌曲內容、音樂類型到演出風格，這些新聲音以 indie 精神出發，開啟了本地流行音樂另一道大門。

志淙指出：「在香港的流行音樂史中，曾出現兩個樂隊盛行的時期。第一次出現於六十年代，當時的摩登西洋樂隊受披頭四思潮帶動，主要玩英文歌，孕育出廣為人知的許冠傑及泰迪羅賓等人，是為香港第一波的時髦流行文化。第二次的樂隊風潮是八十年代，本地樂隊受英美 post punk 後龐克精神的薰陶，主張不斷進化的音樂性以呼應時代，他們主力以廣東話創作，當中包括搖滾味的 Beyond 和太極、及以西洋電子曲風寫社會政治議題的達明一派等。

及至九十年代中期，開始出現了獨立樂團跟主流音樂作跨界合作（crossover）的機會。九十年代初，香港進入了各大「天王」主導整個樂壇的時期，部分大廠牌嘗試跟獨立音樂廠牌合作，推出一些新聲音，為樂迷提供更多選擇，亦促成了不少流行音樂與獨立音樂的合作。94 年於紅館舉辦的《樂勢力大閱 Band》音樂會為當中表表者，17 組參與演出的獨立樂團包括盧巧音擔任主音之一的 Black & Blue、於去年重組的…HUHI? 等。而 95 年的《河水犯井水》音樂會找來流行歌手如杜德偉 + Black Box，劉以達官立小學 + 王菲等作 crossover。除了音樂會，叱咤 903《豁達音樂天空》每晚三小時節目中，除了推介西方音樂亦大力推動本地音樂，不少歌手林憶蓮、關淑怡等都曾於節目中跟不同獨立樂隊「jam 歌」。這些不同的音樂小種子，連同各大學自組的樂團

(U Band)，在音樂的土壤中逐步成長。」

踏入資訊科技光速發展的千禧年代，志淙相信互聯網給予人人 DIY 音樂的空間及發表機會，亦孕育出很多曲詞編監發行宣傳一手包辦的唱作人 (singer-songwriter)。

「一直以來，絕大部分獨立音樂人皆面對資源不足的問題，現在龐大的網上平台成了他們的強大後盾，其互動性直接幫助音樂人建立支持者族群甚至進行眾籌（如：音樂蜂 MusicBee），一種脫離傳統媒體的單向性營運及宣傳模式正式誕生。

03 至 04 年可以算是獨立唱作人全面打破主流獨立界線的關鍵時期。03 年香港人歷經沙士災劫，林一峰的《The Best is Yet to Come》成了都市心靈救藥。04 年的《抱抱良音》以樂團、獨立音樂及唱作人作掀頭，代表了「自發、自主及破格精神」，把正面的力量透過音樂帶到不同學院及社區。」

除了前文提到的校園學隊，由 1994 年中大的姬聲雅士開始，各大學校園在近十多年間陸續出現不同的 a cappella 無伴奏合唱團，包括香港大學的 Mosaic、浸大的 Senza 等，志淙指當中的關鍵人物是創立姬聲雅士的馮國東（逢冬）。「逢冬於不同大學校園策動了各式 a cappella 比賽及活動，同學反應熱烈，連同香港青年協會每年舉辦的香港國際無伴奏合唱節，加上《Pitch Perfect》電影系列，在香港形成了一股 a cappella 風潮。」在這個環境下，伍卓賢聯同趙伯承及伍宇烈創立了合唱劇團一舖清唱，演出結合劇場及 a cappella 元素。而伍卓賢發起的另一個中西樂 fusion 組合 SIU2 則為音樂撞擊帶來新定義。

處身於後雨傘年代，環顧大學校園，出現了不同的歌唱組合、樂隊、唱作人、a cappella、big band，他們會在校園作各種公開演出。志淙相信，

年青人會繼續以自己的聲音，燃燒起青春的火花，亦呼應一眾獨立音樂前輩的自主精神。

除了校園，另一種表演模式亦出現於城中不同角落。志淙認為 Busking 的廣泛流行，也是很有趣的發展：「沒有《天與地》，沒有旺角行人專用區的打壓，大概也揭不開 Busking 的序幕。在 2011 至 12 年間，Busking 如雨後春筍般爆發，到現在的遍地開花，並發展至西九文化區於 2015 年推出的「街頭表演計劃」，幾條脈絡交織下可以看到，表演音樂的門檻比從前降低不少，不上大舞台，只要手執一把結他即可成就一次演出，當中的底蘊自然也是 indie 的獨立自主。」

由千禧初至今又過了十數年，志淙認為新一代的唱作人也很值得期待。「例如玩藍調民謠的黃靖，集 indie band、singer-songwriter 及西洋血液於一身，是名乎其實的 one man band。還記得當年他把在人山人海發行的首張專輯送給我，之後陸續做過不少訪問，也曾多次邀請他表演，去年他也參與了一場 Tribute to Bob Dylan 的演出。他一直以英語創作，至近年才開始發表中文歌曲，很有趣的 Jinglysh，打開了更多的可能性。另一位是 Jabin Law，他比黃靖年輕幾代，非常靜態，他和他的樂團 Stranded Whale 剛好製作了一張黑膠唱片，是個有著老靈魂的小伙子。雞蛋蒸肉餅是一班非常有態度的女樂手，全女子樂隊並不罕見，但以數字搖滾風說社會議題應該只此一家，以廣東話入詞的《榴槤乜乜乜》，實在驚為天人，語言對 post rock、math rock 等純音樂樂團來說，可能是最直接介紹出身的方法。他們都在用音樂，繼續寫香港故事。」

由六十年代樂隊風潮開始，新聲音不曾於香港音樂缺席，多元的音樂創作力量，「混雜」而富實驗性，貫徹著 indie 的自主及破格精神。在《賽馬會藝壇新勢力》中，你將可再次感受本地音樂的獨特味道。

一舖清唱《石堅》

關於一舖清唱

一舖清唱是香港首個專業無伴奏合唱劇團，專注於發展富香港本土特色的原創音樂劇目，並致力探討新穎表演模式和培育新一代創作人。一舖清唱創團作品《石堅》於2008年之首演極為成功，劇中音樂創作更榮獲香港作曲家及作詞家協會頒發2009 CASH 金帆音樂獎「最佳正統音樂作品」。於2015年獲邀於首爾表演藝術博覽會演出《石堅》選段。

關於《石堅》

《石堅》以嶄新視野審視香港歷史，將本土民間傳說大玩特玩，改編為全新音樂創作。以「古」鑒今，借一齣游走於這小島城鄉之間的寓言式合唱劇場，對這城市作一次百感交集的回望、凝望和盼望。

故事講述一班童子軍登山旅行，邊行邊唱，講起本土民間傳說及鬼故事。入黑後山路崎嶇，童子軍似乎於途中迷路，途中遇見獨行女子，剎那間雲霧散開，一場熱鬧婚宴正在舉行，恰巧是鬧新房的歡歌對唱。童子軍繼續登山，卻又走進另一雲霧，唱說着山與海的故事。

無伴奏合唱入門 ABC

文：洪思行

國際演藝評論家協會（香港分會）專業會員，熱愛音樂與文字，本地無伴奏音樂組合 Zense A Cappella 的成員。文章散見於《信報》、《立場新聞》、《Hi-fi 音響》等。洪氏亦協助國際演藝評論家協會（香港分會）出版《香港古典音樂年鑑 2014》。

近年不論是外國還是香港，都掀起了一股無伴奏合唱的熱潮，特別是美國組合 Pentatonix 的崛起，更令無伴奏合唱音樂打入主流流行音樂的領域，讓更多人接觸到無伴奏合唱。即使在香港，也有越來越流行歌手跟本地的無伴奏合唱組合合作，推動本港無伴奏合唱的發展。

A for a cappella

相信大家都認得 a cappella 這個字，知道它是指無伴奏合唱，但它的來源究竟是甚麼？其實 a cappella 是意大利文，字面的意思是「在教堂」。這是中世紀時，教會認為世人應該只用最天然的樂器——人聲來歌頌上主，因此教堂內的所有詩歌禁止使用樂器伴奏，一律以純人聲演唱。當時最盛行的無伴奏合唱歌種是葛利果聖歌（Gregorian chant），這種音樂除了是清唱外，亦以單聲部（monophonic）結構為特色。由於葛利果聖歌的盛行，令 a cappella 在音樂上引伸出「如教堂的風格」的意思，也就是指無伴奏合唱。

及後在歐洲發展出另一種無伴奏合唱歌種牧歌（madrigal）。牧歌的內容不再涉及宗教，而是世俗音樂，更重要的是發展出多聲部（polyphonic）結構，也就是說音樂中出現了和聲（harmony），比葛利果聖歌的齊唱（in unison）複雜得多，大大豐富了歌曲的色彩和表達情感的方法，為日後合唱音樂的結構打下基礎。

時至今日，無伴奏合唱的風格與類型千變萬化，已從古典音樂的範疇中區分出來，成為新的表演模式。現時提及無伴奏合唱，一般是指「現代／當代無伴奏合唱」（contemporary a cappella）。跟以前的無伴奏合唱音樂比較，當代無伴奏合唱最大的分別是運用咪高峰和加入了人聲敲擊（vocal percussion 或 beatbox），前者除了擴音外，亦可加上不同特別的聲效，如模擬電結他聲；後者能讓歌曲充滿節奏感，使表演流行化。

B for blending

雖說當代無伴奏合唱的演唱歌曲多為流行歌，但背後仍保留了古典音樂的和聲合唱的概念，因此要把無伴奏合唱表演得好，除了音要準外，其中一個重要的條件是要達到古典合唱中聲部融和（blended voices）的狀態。簡單而言，就是要把各人的聲線調教至「一種統一的声音」，畢竟每個人都有一把獨特的聲音，要達至和而不同，當中涉及理論、唱腔、咬字，以及靈敏的聽覺來即場調節，殊不容易。

C for category

無伴奏合唱現已發展出多種類型，雖無嚴格的分類，但仍可按不同準則劃分為各種類型，例如組員身份（學院組合）、歌唱方法（古典組合）、歌曲結構（理髮店組合）、歌曲種類（爵士組合）、表演性質（喜劇組合）等。

近年無伴奏合唱的新發展趨勢是跨界進入劇場，為表演加入戲劇的元素，在美國百老匯已出現了無伴奏合唱音樂劇《In Transit》。在香港，亦有第一個專業無伴奏合唱劇團一舖清唱，這是華語地區少有的例子。它自成立以來已經製作了多個賣滿座的劇場作品，今年十一月底，一舖清唱便會重演它的成名作《石堅》，絕對不容錯過。

SIU2 《超紀元聲遊會》

關於 SIU2 《超紀元聲遊會》

SIU2，香港著名 fusion 樂隊，一直以獨特曲風積極創作和演出。樂隊以歷史悠久的笙為首，與三弦、古箏、鋼琴、低音結他與爵士鼓等中西樂器爭鳴發聲，音樂風格游走古今、跨越中西文化界限，充份表現香港混雜但互相融和的文化特色。SIU2 曾獲藝發局邀請於 2015 首爾表演藝術博覽會及 2016 澳亞藝術節中演出。《超紀元聲遊會》將透過音樂，引領觀眾遊歷大世界。

更多關於笙、三弦及古箏的介紹，可參閱本冊子 P.17。

SIU2 撞樂的哲學和快樂

文：黃志淙

伍卓賢的音樂跨界旅程，穿越中西、古今、古典、流行、爵士等多種時空、領域和類型。如此獨特的 hybridity（混雜），既是香港的元神，也是香港精神，在多元文化碰撞中擦出新火花，闖開新空間，創造新可能。

從香港中文大學音樂系出身，其後再遠赴日本及荷蘭深造日文和爵士樂作曲。回港後，活躍度和曝光率之高，皆能在多個圈子找到他的名字。在他創作的眾多流行歌曲中，以張敬軒的《櫻花樹下》最廣受注目。伍卓賢是香港小交響樂團首位駐團藝術家、中文大學音樂系首位駐校作曲家。另外，他跟本港多個不同樂團和劇團合作，並帶來各種跨越實驗，一舖清唱結合了 a cappella 和舞台演出，大獲好評；而他發起的樂隊 SIU2 更屬於港產罕有的頂尖 Fusion Band。

中西樂器的化學作用

本身是笙的高手，也愛彈電子琴，但他的概念不只於此，SIU2 樂隊成員包括來自中西古典音樂的彈撥樂器樂手，負責箏的 Jason、三弦的 Cass 和鋼琴家 Peter；另一邊廂也有來自打 band 圈中的 Bass 樂手小明和鼓手 Lawrence。這種結合的化學作用，在創作和演出，本質上既充滿可能性但也有危險性，因為平衡得不好，便很容易變成「兩頭唔到岸」的四不像。然而，當成員的理念、技術和心態能夠滙聚得宜，成果便能奏出驚喜的效果。例如，在 2008 年「新視野藝術節」中，筆者策展了一個以跨界音樂紀念家駒的活動「超越搖滾新國度」，SIU2 也用 fusion 風格演繹 Beyond 的搖滾作品，現場觀眾都嘆為觀止。

打通脈絡的音樂煉金術士

筆者也曾經看過 SIU2 的多次現場演出，由大會堂到新光到藝穗會到街頭音樂、西九自由野等氛圍迥異的場地和觀眾群，他們都能夠成功貫徹 fusion 的哲學，把 Rock、Jazz、Bossanova、Samba 等類型共治一爐，有如 alchemist 煉金術士般的奇幻，令各式各樣的觀眾和樂迷，如痴如醉地遊歷音樂大觀園。SIU2 吸引人的地方，包括能夠成功打通各式音樂脈絡，在原創曲的精神和基礎上，他們銳意尋找多變，以純音樂打破語言障礙，以一種國際共通的語言、有層次有深度得來很容易令人投入和產生共鳴，例如 Full Moon、Moonlight Sonata、Goodbye Waltz、Haunted House 等都很受歡迎。當然，每一位樂隊成員的資歷和技法之成熟，亦能達到世界級的演奏水準，在各地也有很高評價。

事實上，他們亦曾經被邀請到柏林、法蘭克福、倫敦、巴黎、波爾多、阿姆斯特丹、布拉格、華沙；澳門、台北（香港週「撞樂」）、深圳、成都、長沙市、馬來西亞、首爾、新加坡等海外地方作文化藝術交流。他們代表的香港精髓，也是不同地域不同年代的音樂人，都應該堅持和開拓的。

扎根香港 面向世界

SIU2 的音樂哲學，可能是我們不被邊緣化的其中一個選項和可能。假如能夠做到既貼地又能離地起飛遠達海外，那麼，提煉香港多元混雜的素材和素質，然後注入個性和活力，新的可能性便有機會誕生，在本地和海外浸淫，生命力便可以快樂地持續下去。

SIU2 快邁向十周年了，但願他們繼續大膽碰撞各種樂風，勇敢開拓更遼闊的音樂版圖。《超紀元聲遊會》（A Musical Odyssey Beyond Time）是他們的新歷程，熱切期待。

唱片目錄：

聲遊者 Sonic Traveler
(2013)

西樂 KonFusion
(2010)

開門 Open Door
(2008)

SIU2 的中國樂器

笙

笙，一種古老的中國簧管樂器，由多根竹管組成。笙的音色清澈透亮，是唯一吹和吸皆能發聲、並可以吹奏和聲的中國吹管樂器。

傳統上，笙是其他吹管樂器如嗩吶、笛子等的伴奏樂器。在現代中樂團裡，則既會演奏旋律及作伴奏。

三弦

三弦，中國傳統撥弦樂器，音色清脆而渾厚，音域一般橫跨三個八度。琴身包括鋤頭狀的琴頭、長形琴頸、方形原木琴鼓、及皮膜四部分，配以三根弦，演奏時以撥片或指甲撥奏。

三弦在崑曲、京劇等戲曲演奏佔有重要位置，亦是現代編制中樂團的中堅份子，不過少有三弦獨奏的曲目。

古箏

古箏，傳統撥弦樂器，為中國獨特的民族音樂之一。音域寬廣，音色清亮，演奏技巧豐富，相當具表現力。目前通用的古箏規格是二十一弦箏。

古箏面板及框架皆為木製。高音弦最靠近彈奏者，低音弦在最外，由內至外稱一弦至二十一弦。彈古箏者大多會戴著假甲演奏。著名的箏曲包括《春江花月夜》及《漁舟唱晚》等。

INDIE ROARING!

音獨吶喊!

17/1

VINCY & THE PROTOTYKE LAB /
JING WONG / STRANDED WHALE /
SUPPER MOMENT

18/1

OLIVIER CONG / JONATHAN YANG /
GDJYB / tfvsjs

關於《音獨吶喊！》

獨立音樂，起勢吶喊！由龔志成一手策動，聯同 Jabin Law 及其樂隊 Stranded Whale、黃靖、雞蛋蒸肉餅及多個客席演出單位，一連兩晚，送上本地獨立樂團及唱作人的獨有風景。

演出單位

Jabin Law x Stranded Whale

2012 年開始參與各種公開演出，包括草民音樂節、開放音樂等；2014 年出版雙碟 Demo 專輯《Day》與《Night》；2015 年擔任 Erlend Øye 香港暖場嘉賓。平日不時現身呼吸咖啡、The Wanch 等本地 live 空間；2016 年自資發佈第一張民謠專輯《The Suns》，並一手包辦專輯的作曲、作詞、編曲、監製和混音。2016 年 9 月，Jabin 獲邀到澳亞藝術節演出。Jabin 這次將聯同他的樂團 Stranded Whale 一同演出。

黃靖 Jing Wong

音樂風格受 Nick Drake 和 Kings of Convenience 影響，到近年迷上搖滾樂團 White Stripes 和 Black Keys 後破舊立新重新音樂定位為「Book Rock」。2012 年 12 月發表了首張專輯，2016 年加入 Frenzi Music 音樂份子獨立唱片公司，並以自家品牌 Mr Nightingale 推出了兩張 EP《How to Disappear》和《生活的小偷》。黃靖曾為 Belle & Sebastian, Kings of Convenience、Andrew Bird 等做暖場嘉賓，先後到過 30 多個城市作個人巡演，被邀請於大型音樂節如 Clockenflap 和自由約等作演出，2016 年 9 月代表香港到澳亞藝術節演出。

GDJYB 雞蛋蒸肉餅

成立於 2012 年的香港四人女子算術民謠獨立樂隊。元祖成員有主音 Soft、結他手 Soni、貝斯手 YY 和鼓手 Heihei。揉合數字搖滾 (Math Rock) 和民謠 (Folk) 兩種音樂類型，以 kongish (廣東話混合英語) 演唱。

2014 年 9 月發行同名出道 EP 並舉行首次專場音樂會，先後於台北及內地舉行演唱會。於 2014 及 2016 年參與香港大型戶外音樂節 Clockenflap，並獲邀於亞洲各地演出。雞餅於 2016 年 9 月獲邀到澳亞藝術節演出。2016 年 12 月發行首張大碟《23:59 Before Tomorrow》及發佈音樂會，音樂會後貝斯手 YY 離團並由 Wing 接任。

客席演出團體

Jonathan Yang

唱作人 Jonathan Yang 主要以結他及鋼琴創作。他自小便與音樂結緣，在創作過程中經歷過迷失、焦慮的階段，透過不同樂風探索屬於自己的風格，近日終於發表首張個人作品《It's Time I Head South》。

Olivier Cong

Olivier Cong 曾於多個歐洲城市包括倫敦、布拉格、柏林及阿姆斯特丹演出。2016 年夏天回流香港，於本地薑週未演出，並於同年底於 clockenflap 演出。他曾受邀參加新加坡的 Music Matter。由鄉村藍調的《Searching for the Raven》到平靜溫婉《A Thousand Winds》，Olivier 的音色多變豐富。他亦有為廣告及短片等製作配樂。

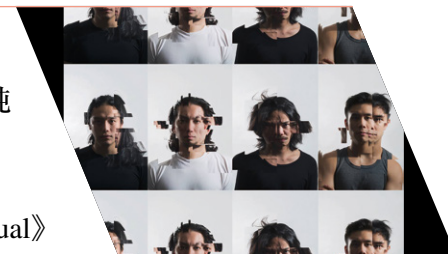
Supper Moment

Supper Moment，香港流行樂隊，於 2006 年 8 月成立，成員為主音及結他手陳仕燊 (Sunny)、低音結他手張祖光 (CK)、結他手梁耀鵬 (Martin) 和鼓手陳鴻達 (Hugh)。出道至今推出了不少大熱作品，包括《最後晚餐》、《小伙子》、《無盡》、《幸福之歌》等，廣受樂迷歡迎。

tfvsjs

tfvsjs 為來自維港兩岸的創作團隊，經過多年跌跌碰碰，團員現正回歸基本步，創作純正的廣東音樂。

2014 年的首張專輯《equal unequals to equal》一鳴驚人，歷經中國巡演及草莓音樂節、香港 Clockenflap、台灣 T-Fest 等戶外音樂節洗禮，於 2016 年發行第二張專輯《在 Zoi》，作品是接近黑的沉實，tfvsjs 把每天所經歷的白像都變成音符。一種把城市重新建構成一段段沉重的節奏，並在音樂上重建出來。

Vincy & the Prototyke Lab

Vincy Chan 為本地土生土長唱作人，擅長 keyboard，曾於香港及多個城市演出。他於麥卡萊斯特學院修讀爵士演唱及傳統加納鼓樂。於 2015 年發表首張專輯《Porcelain Soul》。Vincy & the Prototyke Lab 由 Vincy Chan 領軍，聯同不同本地樂手，開創一場全新的音樂對話。

香港獨立音樂風景

文：袁智聰

香港音樂媒體工作者，無間斷執筆樂評 30 年，曾創辦音樂雜誌《MCB 音樂殖民地雙週刊》；除執筆寫字外，另有擔任 DJ、音樂表演節目策展人、音樂文化講師，現任《扭耳仔》顧問編輯。

獨立音樂的定義

1976、77 年間 punk movement 在英、美全面爆發，這場音樂運動不僅是單單標誌著 punk rock 的樂潮，其重大意義是觸發起年輕樂手們一股 D.I.Y. 的獨立自主音樂精神，締造出所謂的 D.I.Y. 音樂美學，開啓了無限的可能性與創意空間。他們抗衡主流樂壇與唱片工業之建制，一眾獨立唱片廠牌亦在那些年如雨後春筍湧現，建立起其獨立唱片發行網絡，如在英國便自 1980 年起有他們的「獨立排行榜」。

獨立音樂 (indie music) 可以是一門音樂流派與風格，另一方面也是泛指獨立自主的音樂態度，衍生出當地的 independent music scene。

香港的獨立音樂生態始於 80 年代。然而早年在香港只有把與主流背道而馳的音樂泛稱為「地下音樂」或「另類音樂」，可是由於不少樂手都抗拒及否定「地下」與「另類」之標籤，所以「獨立音樂」之稱也自 90 年代以後在香港開始通用。

1980's

自資卡式帶出版

香港獨立音樂的歷史——當年仍被喚作地下音樂，始於 80 年代初中期，當時仍是黑膠唱片與卡式帶時代。

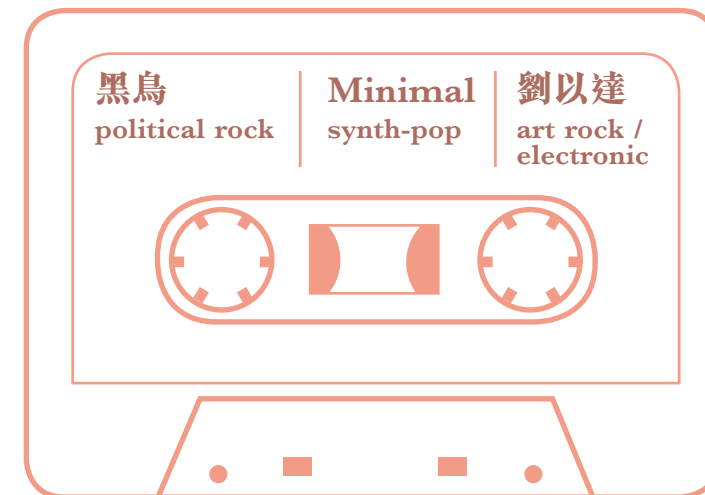
從前香港的獨立樂隊，絕大多數都只會自資出版卡式帶，因為製作與出版卡帶為比較黑膠唱片便宜得多。

香港的獨立音樂歷史中，80 年代至 90 年代初葉可稱為「卡帶紀元」。自資發行卡式帶，彷彿是早年香港獨立音樂的一股自主精神。

Live House

小型表演主要是在中環藝穗會、尖沙嘴 Rick's Cafe；中型的則是紅磡高山劇場。

Highlights

1990's

香港獨立音樂唱片廠牌衍生

踏入 90 年代，香港的獨立音樂體系即產生了重大的變化：

1. 進入了出版 CD 紀元，告別了以往出版卡式帶所予人的「地下」印象；
2. 開宗明義出版另類 / 獨立音樂的獨立唱片廠牌相繼崛起。

當時的獨立唱片廠牌，包括以進口與代理外國獨立音樂唱片起家而旗下包括 AMK 的 Sound Factory、旗下包括 Anodize、...Huh!?!、Virus 等樂團的 DIY Music 廠牌，以曾為黑鳥、Black Box、黃秋生出版唱片的 G.I.G.「獨立時代」，構成三分天下的局面。

主流媒體支持

主流媒體如商業電台叱咤 903 節目《豁達音樂天空》對本地獨立音樂大力支持，舉行大型活動《樂勢力大閱 Band》把獨立樂團帶到紅館演出；後來《組 Band 時間》出版《組 Band 時間創碟號》合輯及在紅館舉行《組 Band 時間再一激》，都以充裕的資源把本地獨立音樂推至大眾 (Masses) 層面。

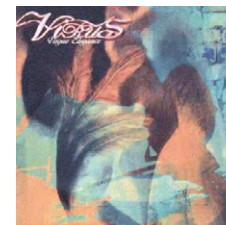
Live House

高山劇場在 90 年代初依然是香港獨立樂隊演出的重點場地，小型表演場地除了藝穗會之外，也有曇花一現如尖沙嘴的 Amoeba 和 Music Union。而位於香港仔的蒲窩青少年中心，自 90 年代末開始也成為不少年輕獨立樂隊的表演空間。

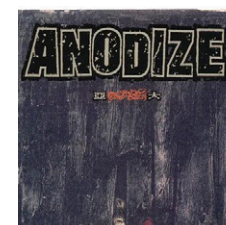
Highlights

...Huh!?!
indie rock

Virus
gothic/psychedelic

Anodize
metal/grunge

2000's

D.I.Y. 自主製作與出版紀元

踏入 2000 年，香港獨立音樂圈真正進入獨立自主的 D.I.Y. 時代。

2000 年初葉，香港獨立音樂出品產量猶如雨後春筍。一方面是因為硬碟錄音機或電腦錄音軟件技術的普及，樂隊與樂手可以在自家排練室 Band 房或家中自行進行錄音，而毋須負擔昂貴的錄音室租用費；另一方面 CD 印製成本大幅下降，樂手 / 樂隊可以負擔得起自資出版。獨立音樂單位自行錄音製作與出版唱片，也並非甚麼艱巨的事。

新世代獨立廠牌

到了千禧世代，香港獨立音樂廠牌換了一個新局面。

最為異軍突起，是成立於 2004 年的「維港唱片」。他們原先是由 22 Cats、My Little Airport、False Alarm 等樂隊成員合資組成，屬於共同體 (collective) 合作形式的一家獨立廠牌，除了發表自家樂隊的作品

外，也有為別的獨立樂隊出版唱片。能與維港唱片分庭抗禮的是 89268 Music，旗下曾包括假音人、有耳非文等。

獨立音樂多元發展

搖滾 / 小清新 / 重型 / 電音 / 嘻哈饒舌的聲音皆各自各精采，indie-rock 的、hardcore 的、metal 的、electronica 的、hip hop 的，彼此形成不同的音樂圈子，而且紛紛站出來出版唱片，百花齊放。

Live House

2000 年代初葉香港獨立樂隊的演出場地，炙手可熱的是位於香港仔的「蒲窩」(Warehouse)。

當時的表演場地不獨只有在鬧市地區，同時也開始孕育出工廈 live house 的生態，而 Hidden Agenda 這所著名工廈 live house 的第一代場地，便是在 2009 年誕生。

Highlights

LMF 大懶堂
nu-metal/hip hop

My Little Airport
indie-pop/twee-pop

King Ly Chee
hardcore

2010's

Post-rock / Math Rock / Instrumental Rock Scene

當 post-rock (後搖滾)、math rock (數學搖滾)、instrumental rock (器樂搖滾) 流派從歐美日各地流傳到香港，一群走出傳統搖滾樂形式的本地 post-rock / math rock / instrumental rock 樂隊，也得以在過去十年間於獨立音樂圈形成一個別樹一幟的體系。

以雙鼓演奏見稱的 tfvsjs、以低音結他作主導的 ANWIYCTI、experimental rock 姿態的 Life Was All Silence，都絕對是獨當一面的樂隊。這群樂隊大多數是器樂形式，彷彿採取了一種不立文字的國際性音樂語言。但如 ANWIYCTI 也有歌曲作品，Chochukmo 觸執毛壓根兒有著 math rock 的演奏功架，GDJYB 雞蛋蒸肉餅則樹立起 folk-based 曲子的 math rock 路線。

小清新 Acoustic Scene

在華文媒體上所採用「小清新」泛指一種 acoustic 表演形式，崇尚自然、清新可喜的小品音樂姿態。鍾情「小清新」的聽眾，不喜歡主流音樂的庸俗，也受不了搖滾、另類音樂，但又想聽到多於民歌的東西，所以選擇了這種舒服清雅、屬於 acoustic-based 形式、較接近流行音樂的中間路線聲音。

「小清新」跟當今的 busking scene 有著不可分割的關係，他們簡單的 acoustic 演方出式，方便進行 D.I.Y. 街頭表演，亦適合參與露天音樂活動，以及在咖啡店及商場演出。當中，新青年理髮廳、小塵埃等都是香港的小清新代表名字。

Live House

自十多年前起，不少藝術家與藝術團體開始租用便宜的工廈單位作為創作空間，而工廈 live house 就是在這趨勢下應運而生。2009 年成立的 Hidden Agenda，履行了工廈 live house 發展的重大可能性，改革了香港獨立音樂 live scene 的生態，自第二代場地起成為炙手可熱的香港音樂表演場地。HA 不單是個孕育本地獨立音樂的表演場地，也為本地樂迷帶來世界各地不同樂團的表演。

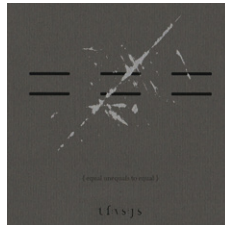
Outdoor Music Festivals

Clockenflap、自由野 Freespace、草民音樂營 Grasscamp、本地薑週末 wow and flutter WEEKEND

Highlights

Chochukmo
indie rock

tfvsjs
instrumental rock

GDJYB
math rock

Teenage Riot
indie rock

音樂節目導賞手冊

參與藝術家及團體：

GDJYB、Jabin Law、SIU2、黃靖、一舖清唱

出版：香港藝術發展局

編輯：Cultural Connections

設計：Bingo Communication Co

出版日期：2017 年 10 月

版權所有，本書任何部分未經版權持有人許可，不得翻印。

主辦機構 Presented by

捐助機構 Funded by

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust
同心 同步 同進 RIDING HIGH TOGETHER