

幕後英雄

會幾何時，香港樂壇一片昇平，唱片銷量動輒白金、雙白金，演唱會由年初開到年尾，冠絕大中華。風流總被雨打風吹去，非法下載、外地競爭，把這片昇平的音樂工業，吹得支離破碎，黯然離去者，多不勝數。唯有一批幕後的樂手，每天仍在磨拭自己的「寶劍」，永不言退；留下來的，都是風中勁草。

唐奕聰經常擔任演唱會樂手，收入可觀。

經驗取勝

唐奕聰 (Gary Tong) 是香港樂隊「太極」的鍵琴手。廿四年前，他透過朋友介紹入行。「太極」樂隊解散後，他退居幕後，現時是身兼多職的全能音樂人，擔任編曲和監製，並常當演唱會的樂手。擔任一晚演唱會的鍵琴手收入大概是五千元，而樂手跟歌手練歌，每小時則有七百元。以去年尾陳奕迅個人演唱會為例，十場的演唱會演出費共五萬元，而練歌四小時則帶來二萬八千元的收入。

向來寓工作於娛樂，唐奕聰十分享受每次在演唱會表演。「每一場演出我也很享受和投入，我最喜歡與其他樂手即興的部分，用音樂帶動現場氣氛」。他現時平均每月維持兩至三個的演唱會或音樂會，無論大型小型，均是同價。唐奕聰指，樂手要做好現場音樂，不單需要精湛技術，經驗和心理素質同樣重要。通常舉辦演唱會的主辦單位會先選定band leader (樂隊領隊)，而再由band leader尋找不同位置的樂手，他便經常擔當band leader的角色。

「精采的演唱會中，歌手和樂手須打成一片」。唐奕聰最難忘與張國榮和陳奕迅合作，因為他們十分重視樂手。「例如『哥哥』在演唱會中喜歡走到樂手身旁抱着樂手唱歌。場外場內的Eason很喜歡跟樂手說笑。」廿五年的樂手生涯，為他帶來最高收入的演唱會是張國榮的世界巡迴演唱會，共舉行了五十場，而且練歌達二百小時，共帶

來三十九萬元的收入。唐奕聰指現時的歌手舉行演唱會的場數和練習鐘數不及從前，但勝在「人人都開演唱會、音樂會，紅的不紅的都開，對樂手來說是受惠的。」

鄧健明指樂手的臨場應變能力十分重要。

知己知彼

演唱會中，歌手逐一介紹樂手，每出他的名字時，總引來全場觀眾頓時歡呼尖叫，有人甚至稱，香港有演唱會的地方就有他的蹤影——鄧健明 (Joey Tang)。同是「太極」樂隊的結他手，二十多年來他保持曲髮的形象，充滿八十年代懷舊的搖滾味道。結他火喉十足的鄧健明回望多年的音樂生涯，仍謙稱：「我彈得未夠好！」

鄧健明經常練習，不斷追求進步，遇到自己不擅長的音樂類型，他勇於向其他樂手請教。作為歌手們的前輩，他做事十分認真。「歌手們看見我認真，他們也會很認真」。作為band leader，工作帶給他的壓力自是不言而喻。「我們是professional，一切也不容有失，我們要做出與CD一樣的音樂，甚至比CD更好的音樂！」

回想起驚險的片段，鄧健明也有試過「彈錯」的經驗。他認為作為專業樂手，必須懂得「執生」，意思是擁有臨場應變的功力。鄧健明曾與多不勝數的歌手合作，有些歌手偶爾「入早了」或「入遲了」（歌手錯誤捕捉拍子），樂手們只能憑一個眼神和默契，在瞬間配合歌手，讓演唱順利進行。「這些經驗和默契並非書本上可學到，所以我一定找知己知彼的樂手合作！」

鄧健明每年都為通利琴行舉辦、全亞洲最大的樂隊比賽擔任評判，他認為香港樂隊質素愈來愈高，不少有潛質的樂手不斷出現。他欣賞的新樂隊包括數年前在香港站和亞洲決賽勝出通利琴行樂隊比賽的Infinity，隊中的成員幾乎包辦所有位置的最佳樂手大獎，當中包括樂隊總冠軍、最佳結他手大獎、最佳低音結他手大獎和最佳鍵琴手大獎，是成績相當不錯的一年。

樂手出身的陳家健擔心香港樂手青黃不接。

青黃不接

現時是金牌唱片公司的唱片監製的陳家健 (Gary Chan)，擔心香港樂手會出現青黃不接的問題。本身也是樂手出身，陳家健認為不少香港樂手已達到國際級的水平，「香港樂手『執歌』快，有創意和專業的效率，如灌錄唱片時，我不用說甚麼他們已經知道怎樣做。」所謂「執歌」是指樂手被band leader邀請當演唱會的樂手後，通常只向他們提供沒有樂譜的歌曲，演唱會數十首的演出歌曲全都是樂手把所有歌曲聽完後，再由他們獨自編寫出樂譜。有時候出現時間緊迫的突發演出時，香港樂手更需要在一兩天至數天內「執好」大量歌曲，然後再與樂隊練習，難度十分高。

從前在香港當樂手也有不少出路，陳家健便是由樂手躍升為唱片公司的監製。即使現今唱片業市道不佳，他的年薪也有過百萬。然而，現今樂手入行已十分困難。「香港音樂圈幕後人手嚴重短缺，但新樂手入行

仍然十分困難」。

「許多想入行的新人也不『捱得』，經常斤斤計較，只看眼前利。」他回想當年與一些一起長大的樂手朋友嗜音樂如命，每天拚命練習，即使有沒有收入也不計較，爭取每一個機會表現自己。他批評一些希望入行的年輕人不夠勤奮和謙虛，只停留在自己的領域，所認識和擅長的音樂種類不多。

陳家健認為：「要成為出色的樂手，樣樣音樂都要有認識，『周身刀』是十分重要！」他指的「周身刀」是指樂手能演奏許多種音樂類型，不論流行音樂、藍調、搖滾、爵士等風格，樂手也須演奏出它的味道。「就等如當一個出色的廚師，你不能只擅長弄一種菜，客人需要甚麼你就要懂甚麼。」他更慨嘆：「如果我們這班頂尖樂手老了或死了，不知道有誰可以接手！」

除了主流流行音樂的樂手外，香港還有專注非主流音樂的樂手（並非玩流行音樂），爵士樂手包以正便是其中表表者。從來，爵士樂都是西方國家的世界，但去年年初香港政府邀請包以正代表香港到世界各地推廣藝術文化，他一口氣到了巴黎、羅馬、維也納等西方國家的著名城市演出。包以正雖然甚少為香港流行音樂的演唱會演出，但不少大碟的製作都邀請他灌錄結他部分。

許多人說英雄「三分天才七分努力」，但包以正卻認為，「如果兩者選其中一者，天分會較重要，我天生耳朵便較靈敏，對演

奏結構複雜的爵士樂來說，擁有良好的音樂觸覺是十分重要的。」雖然如此，包以正早在中學時期在美國求學時已不斷修讀有關音樂和爵士樂的課程，並與當時的外國朋友組樂隊練習。家境不俗為他帶來發展音樂的優勢，當年包以正父親是出入口公司的老闆，而且熱愛古典小提琴，而母親喜歡披頭四的歌曲，他認為披頭四是令他愛上音樂的啟蒙老師。

他曾與香港不同的唱片公司高層會面，可惜他們認為非主流音樂沒有商業價值，沒有向他簽約，包以正其後決定自資出爵士樂大碟。豈料，首張唱片推出後引來甚大迴響，日本的EMI和SONY其後羅致包以正並開始為他灌錄和推出唱片。包以正更曾與爵士樂大師包括低音大提琴手高美斯、日本結他巨星渡邊香津美、色土風手布力加等人合作。

他現致力推廣香港的藝術工作，但他批評香港的政府和學校對學生的音樂教育不足：「應加強香港學生對多元化音樂的鑒賞能力和認識，提高年輕人的音樂品味！」

樂手參演演唱會過程圖

主辦單位
租借場地
及統籌

主辦單位
選定及邀請
band leader

band leader
招兵買馬
尋找不同
位置樂手

樂手收到歌
曲後各自在
限期前完成
「執歌」

正式演出

每場演出
當日進行
綵排

樂隊與
歌手進
行練歌