

文化脈絡中的數學 期末報告

~ 數學搖滾 ~

101502202 資工二 A 林敬淳

數學搖滾 (Math Rock) 一詞最早源自於 1980 年代晚期，以吉他為基礎，屬於實驗性濃厚的樂風。數學搖滾的編曲由複雜且非典型的結構築成，在節奏上與一般搖滾樂十分不同，並非由鼓來帶出歌曲的節拍，反而是各個樂器自成一家的演奏，節拍上似乎凌亂不堪，一起演奏時卻能巧妙地結合在一塊兒。如貝斯可能是 4 / 4 拍，吉他是 3 / 3 / 2 拍，前面拔掉最後一拍，多出的兩拍在最後補上，加在一起剛好是一個八拍，演奏起來乍聽起來便會和諧，但還是有股難以言喻的違和感。這就是所謂的數學搖滾 (Math Rock)。數學搖滾樂隊永遠在算算術，持續不停地變拍再換拍，從複雜的編曲中理出不規律的美感。因為編曲多如複雜的數學運算，故稱為數學搖滾。

數學搖滾終究算是實驗性樂風，其起源可追溯到 60' s 和 70' s 興起的眾多前衛搖滾樂隊，如平克·弗洛依德 (Pink Floyd) 和 King Crimson 等樂隊，皆是此類實驗樂風的佼佼者。Pink Floyd 以迷幻搖滾 (Psychedelic rock) 為基礎，1973 年發行了專輯 " *The Dark Side of the Moon* "，龐大而扎實的吉他樂章直到現今仍是膾炙人口，在商業和評價上都獲得極大成功，King Crimson 則在 1969 年發行了專輯 " *In the Court of the Crimson King* "，編曲上使用多種不規則和弦，且使用了許多不曾在一般搖滾樂出現的樂器 (如長笛，薩克斯風等)，結合了爵士及交響樂元素，長度也比一般搖滾樂長上許多，為日後前衛搖滾 (Progressive Rock) 的發展打下厚實基礎。這兩張專輯都是現今家喻戶曉的經典專輯，封面即使沒聽過他們音樂的人也能認得出來。

Pink Floyd - *The Dark Side of the Moon* (1973)

King Crimson - *In the Court of the Crimson King* (1969)

加拿大龐克搖滾樂隊 Nomeansno 被認為是數學搖滾幕後的推動者，儘管不被主流音樂界所重視，該樂隊編曲的手法可算是現今數學搖滾的原型，到了九零年代，一個較沉重，具複雜節拍的樂風從噪音搖滾 (Noise Rock) 中分支出來，便開始在芝加哥和美國中西部萌芽，在日本，加州南部等地區也逐漸有樂隊開始玩類似的音樂，這些樂隊吸收了許多二十世紀作曲家的養分，如 Steve Reich 和 John Cage 等作曲家，因其複雜的編曲手法和節拍對位而被樂壇稱為數學搖滾 (Math Rock) 樂風。

數學搖滾發展至今已趨成熟，許多樂隊的音樂其實十分容易辨識。如日本有 Toe，美國有 American Football，在台灣也有剛出道的大象體操，皆是我十分鍾愛的樂隊。音樂終究是抽象的，不妨親耳聽聽這些樂團的音樂要實際一些：

1. American Football – *Never Meant* (<http://www.youtube.com/watch?v=OV0LJ0Dnl7A>)

這首歌為美國數學搖滾樂團 American Football 在 1999 年發行的同名專輯 " *American Football* "

中的第一首歌。American Football 專輯發行一年後便已解散。然而，該專輯卻在日後因網際網路的興起，被獨立搖滾樂風的愛好者大大推崇，開始成為小有名氣的樂團。(解散後才成名的樂團並不罕見，如 The Smiths 也是在解散之後，才多了許多世界各地的樂迷。)樂隊主唱 Mike Kinsella 在樂團解散後持續寫歌，以藝名 Owen 在樂壇活動，玩的依舊是獨立搖滾、數學搖滾等小眾樂風。絕不嘩眾取寵，只求賞識的聽眾。

回來談談這首歌，*Never Meant* 在前段的試音結束後，前奏的吉他便是 3/4 的結構，吉他本身的編曲已經十分複雜，卻不會給人沉重的感覺，是曲風快速而又平易近人的一首好歌。Mike Kinsella 在歌中唱道：“*There were some things, that were said, that weren't meant, like we never did.*” 人與人間時常有小磨擦或者是誤會產生，在青少年時期，這樣的小裂痕日後更可能擴大為一輩子的心結。然而朋友間有時不須多言，直接的舉動便能讓對方感受。這首歌歌詞並沒有艱深的詞彙或音律統整的文章，只是將平常生活產生的想法誠摯地唱出，更能引起共鳴。這也是為何我十分熱愛獨立搖滾樂隊的原因。

American Football - *American Football* (1999)

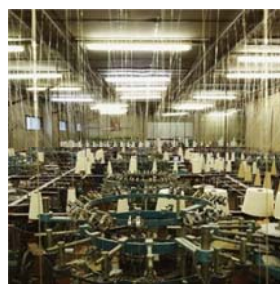
2. toe - グッドバイ (*Goodbye*) (<http://www.youtube.com/watch?v=SaicC0AFwUc>)

toe 為日本十分著名的數學搖滾、後搖滾樂隊，於 2000 年成立。在台灣及歐美地區也是小有名氣。這首歌收錄在 2006 年發行的單曲 *New Sentimentality* 和 2009 年的專輯 *For Long Tomorrow* 中。在編曲上，吉他乍聽之下完全沒有跟著鼓的節拍，鼓手也聽來是自顧自地往前橫衝，反而是貝斯的節拍最接近正統的 4/4 拍，帶出的樂章卻是巧妙地融合。數學搖滾樂風在此時其實已經十分成熟，吉他的編曲依舊是十分複雜而難以演奏，然而這首歌的吉他聲線倒是勉強能算是 8/8 拍的結構，聽來並不會過於難以下嚥。

這首歌的MV拍攝手法也值得一提，片中的男子站在音箱上，以像是衝浪的方式跨越東京大學校區。全片以相片停格拍攝的方式剪接而成，在副歌時相片的遞換速度增快，恰好融合了數學搖滾繁複而迅速的風格。歌詞方面，“*There is no one can understand me truly, I do not go out and I will keep silence*” 雖然是講內向者的心聲，事實上數學搖滾本身也是非主流，不被大眾了解的小眾樂風。聆聽的粉絲大都是內向的人，藉由音樂抒發自身的感情。我也是其中一員。グッドバイ這首歌當初吸引我的其實並非數學搖滾那複雜的吉他編曲，而是曲調中帶出的解放感，像是訴說著“孤獨又如何？”十分能引起我的共鳴。

toe - *New Sentimentality* (2006)

toe - *For Long Tomorrow* (2009)

3. 大象體操 - 遊戲 (<http://www.youtube.com/watch?v=AGnLA3-QLUE>)

最後再來介紹一個來自台灣高雄，三人編制的數學搖滾樂隊 - 大象體操。樂團簡介「來自高雄，以 BASS 為主的數字搖滾樂團」一語道盡一切，大象搖滾玩的就是典型不停地在算拍子，一開始整齊的節奏愈來愈趨雜亂，擾亂而後恢復整齊，不規律又諧和的數學搖滾。這當中的拍子剛好是八拍八拍一組。若不是認真的去數拍，完全無法得知他們的拍子算得有多精準，增減的多恰好。

大象體操樂隊由鼓手涂嘉欽、貝斯手妹妹張凱婷、吉他手哥哥張凱翔所組成。當初受到某個數搖樂團的衝擊，憤而合組成大象體操樂隊。而那個數搖樂隊正是上方提到的 toe。「除了變拍外，樂器也可以數不一樣的拍子，例如吉他是以 3 拍為一個小節，貝斯是以 4 拍為一個小節；雖然會交錯，但在最小公倍數 (12 拍) 時就會合在一起。」凱翔解釋道。

大象體操目前還在起步的階段，並在去年發行了樂團第一張單曲 *平衡*，雖只收錄四首曲子，卻都是質量驚人，編曲繁雜而扎實的數搖樂曲。在台灣，數學搖滾樂風幾乎沒什麼團在玩，但是不鳴則已，一鳴驚人的大象體操，已在台灣獨立樂壇投下一顆震撼彈，說是台灣第一個真正的 " 數學搖滾 " 樂隊也不為過。

大象體操 - 平衡 (2013)

數學搖滾這個樂風，是我在大學時期才偶然接觸，一觸即發愛上的樂種。若只是由數學搖滾本身的定義：變拍換拍，加加減減，變奏時每個樂器數不同的拍子。這樣的文字敘述實在吸引不了人。但音樂本身終究是抽象的事物，誰知道實際對音樂的節拍做數學運算，編出的曲調卻是這麼能感動人心，引起共鳴？把實際的數學運算和樂器演奏結合，或許不是件稀奇的事，但是數學搖滾曲風一路走來，那些活出自我、孤芳自賞的樂隊，絕對是有其所在價值的。只要我還鍾愛這些樂隊，數學搖滾曲風應該還會留在我的生活中，陪我度過一些孤獨的夜晚。