

歡 迎

各位親愛的觀眾，您好：
歡迎蒞臨「國家表演藝術中心」國家兩廳院欣賞節目，由衷感謝您的支持及參與。本中心所屬單位尚包括臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團，我們期盼由這北中南串起的表演藝術平臺，能以最專業的團隊及服務，滿足大家的期待，共享藝術的美好與感動！

國家表演藝術中心董事長

Welcome

Welcome to the National Performing Arts Center — National Theater & Concert Hall (NTCH). Your support and participation is highly appreciated. In addition to the NTCH, Taipei, our center also incorporates the National Taichung Theater, the National Kaohsiung Center for the Arts and the National Symphony Orchestra, jointly dedicated to providing a platform for the performing arts connecting the whole of Taiwan.

Chairman, National Performing Arts Center

演出曲目

- 《你曾經看過這場雨嗎》
清水合唱團
專輯名稱：*Pendulum*. 1970. Fantasy Records
- 《與你共度》
麵包合唱團
專輯名稱：*On the Waters*. 1970. Elektra Records
- 《瑪姬梅》
洛·史都華
專輯名稱：*Every Picture Tells a Story*. 1971. Mercury Records
- 《一起來》
披頭四樂團
專輯名稱：*Abbey Road*. 1969. Apple Records
- 《你的愛有多深》
比吉斯合唱團
專輯名稱：*Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtrack*. 1977. RSO Records
- 《敲三下》
東尼奧蘭多與黎明合唱團
專輯名稱：*Cadida*. 1970. Bell Records
- 《就是今夜》
洛·史都華
專輯名稱：*A Night on the Town*. 1976. Riva Records

Program

- Have You Ever Seen the Rain*
Creedence Clearwater Revival
- Make It with You*
Bread
- Maggie May*
Rod Stewart
- Come Together*
The Beatles
- How Deep is Your Love*
Bee Gees
- Knock Three Time*
Tony Orlando & Dawn
- Tonight's the Night*
Rod Stewart

《生命的回顧》
橘子果醬合唱團
專輯名稱：*Reflections of the Marmalade*. 1970. Decca Records

《藍色麂皮鞋》
貓王 艾維斯·普里斯萊
專輯名稱：*Elvis Presley*. 1956. RCA Records

《加州旅館》
老鷹合唱團
專輯名稱：*Hotel California*. 1977. Asylum Records

《天生野性》
原野之狼合唱團
專輯名稱：*Steppenwolf*. 1968. ABD Dunhill Records

《我的愛》
保羅·麥卡尼& 翅膀合唱團
專輯名稱：*Red Rose Speedway*. 1973. Apple Records

《驕傲的瑪莉》
清水合唱團
專輯名稱：*Bayou Country*. 1968. Fantasy Records

《火車頭舞》
大放克鐵路樂團
專輯名稱：*Shinin' On*. 1974. Capitol Records

《黑魔女》
山塔那樂團
專輯名稱：*Abraxas*. 1970. Columbia Records

《所有的愛》
披頭四樂團
專輯名稱：*With the Beatles*. 1963. Parlophone Records Ltd Records

《從未去過西班牙》
三犬之夜合唱團
專輯名稱：*Harmony*. 1971. Dunhill Records

《昨日》
披頭四樂團
專輯名稱：*Help!* 1965. Parlophone Records Ltd

《水上之煙》
深紫色樂團
專輯名稱：*Machine Head*. 1973. EMI

《我想握住你的手》
披頭四樂團
專輯名稱：*I Want to Hold Your Hand (Single)*. 1963. Parlophone Records Ltd

《哪哪嘿嘿叻別》
蒸氣合唱團
專輯名稱：*Steam*. 1970. Fontana Records

Reflections of My Life
The Marmalade

Blue Suede Shoes
Elvis Presley

Hotel California
The Eagles

Born to be Wild
Steppenwolf

My Love
Paul McCartney & Wings

Proud Mary
Creedence Clearwater Revival

The Loco-Motion
Grand Funk Railroad

Black Magic Woman
Santana

All My Loving
The Beatles

Never Been to Spain
Three Dog Night

Yesterday
The Beatles

Smoke on the Water
Deep Purple

I Want to Hold Your Hand!
The Beatles

Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye
Steam

策展人的話／許馨文

延續2014年《我是這樣看世界》講座音樂會的年度主題「落樂生歌」，2015年的系列節目以「洋樂花開」為年度主題，引領觀眾走訪外來音樂在異地開花結果的繽紛美景。我們這次要說的，是三種「洋樂」在他鄉影響在地音樂、也為在地音樂所影響的故事—包括坦尚尼亞非洲樂舞在芬蘭、敘利亞民間音樂在北美，以及美軍俱樂部熱門音樂在臺灣。我們將帶大家認識這些「異文化」叩門造訪與生根發展的經驗，探索它們如何隨著人的遷徙、移居與曾經發生的演出活動，在新的時空環境中引起人們對於差異與多元文化的注意與爭論，又如何促成在地音樂社群的組織與發展。我們將檢視這些「異文化」對於行經之地聲音景觀所發生的影響，了解它們的種子如何在「新故鄉」的人文風土中，隨著引介者、在地習樂者、樂迷的共作，獲得源源不絕的養分，並且展現旺盛的生命力。

本檔演出專文**冷戰熱音——美式搖滾·臺灣製造**

說故事的人／朱夢慈

美式搖滾

1950年代，搖滾樂在美國出現，象徵著新世界在媒體、科技、音樂工業與世代品味上的革新。比起它之前的各式流行音樂，搖滾樂用直白的語言歌頌青春與愛情，加上電子化、音量更大、速度更快的響聲，引爆前所未見的狂熱與商業利益。1950年代，世界同時陷入冷戰，形成以美國為首資本主義、蘇聯為首共產主義兩陣營間的長期對峙。美國為防堵共產勢力擴張而搭起西太平洋防禦陣線，於1954年與臺灣簽訂《中美共同防禦條約》，美軍駐臺全面展開。而搖滾樂便在當時由美軍傳入，它翻騰出臺灣年輕人的身體慾望與時尚感，因此在臺灣有「熱門音樂」的特殊稱號。

搖滾樂在臺灣播的具體管道首先是1957年成立的「臺灣美軍廣播電台」（AFN Taiwan，今ICRT前身），由於它隸屬於美國海軍總部海軍廣播電台，百分之七十的節目直接來自美國，在臺播放的音樂與美國同步，流行音樂以Billboard Top 40為主。直到1968年，全臺播放熱門音樂的公私營電台已有17個之多，電台DJ們在報章雜誌撰文或出版專書，成為搖滾樂的倡議者。當時的樂迷多為大專青年，購買唱片、在家舉行熱門音樂舞會非常流行。有趣的是，在那著作權法尚不嚴謹的時代，臺灣壓製販賣的唱片大多是自由翻版，除了專輯外，更多是合輯，例如定期出版的「風靡歌曲精華」、「熱門之音」等系列產品。

事實上，大量美軍入臺則是越戰戰情升高後。1965年，美國國防部指定臺灣作為越戰「休息復原計劃」（R&R Program）的一站，越戰官兵可選擇到鄰近合作地點休假旅行。臺灣之外，尚包括曼谷、香港、新加坡、檳榔嶼（即檳城）、馬尼拉、吉隆坡、澳洲與夏威夷等。從1965至1972美軍撤出越南的八年間，大量美軍帶著美金現鈔湧入臺灣遊憩，換算成臺幣，平均每天共有一百二十萬元，這帶動觀光娛樂業的興盛。所有美軍駐臺基地附近的街區逐漸形成了娛樂相關的聚集經濟，例如臺北中山北路、臺中大雅路、臺南健康路、高雄鹽埕區等，其中美軍俱樂部、西餐廳、舞廳和夜總會，雖娛樂形式不同，但都提供了爵士樂及熱門樂團的現場演出。當時除了美軍俱樂部限定美軍及其眷屬友人才能入場外，其他音樂場所的顧客其實以臺灣人居多，也就是說，隨著美軍駐臺，這些繁華的娛樂空間無形中提供了臺灣人更多觀賞搖滾樂的機會，而更重要的是，這些空間培養了臺灣當地大量的流行音樂人才。

冷戰熱音—— 美式搖滾 · 臺灣製造 Rock Music Made in Taiwan

演出時間 | 2015年12月4日（星期五）7:30PM
演出地點 | 國家演奏廳（National Recital Hall）

演出人員 | 老番賴樂團（Old Man Brothers）
吉他／許治民、主唱／廖小維、吉他和聲／熊裕基、
貝斯／楊繼武、鼓／黃孟偉

主辦單位 | 國家兩廳院
National Theater & Concert Hall
國家表演藝術中心 National Performing Arts Center

說故事的人 | 朱夢慈

節目全長約100分鐘，含中場休息20分鐘
Approx. 100 minutes with an intermission of 20 minutes

主辦單位保留節目內容異動權
The program is subject to change

臺灣製造

在上述音樂娛樂空間的駐演樂團可分為兩種類型，一種是店家組織的樂團，稱為house band，除了常態演出外，也為邀請來店合作的歌手伴奏。這種樂團早期多以17-25人的爵士大樂隊（big band）形態呈現，後期店家樂團規模有逐漸縮編的趨勢，可能以7人的combo band或更小型的4-5人搖滾樂團形式呈現。另一種類型則是店家約聘的樂團，這類樂團由於常在不同場地間巡演，所以編制較小，許多是搖滾樂團，相較於爵士樂團著重樂曲演奏的特性，強調歌聲的搖滾樂團多自稱為「合唱團」。

當時的樂團圈，無論在演奏技術或音樂知識上都以美軍俱樂部的house band最具聲望，除了他們總能及時掌握道地的西洋曲目外，當時從美國來西太平洋勞軍的藝人，多半僅在美軍中演出，俱樂部樂手於是能親眼目擊演奏技巧，吸納成為自己的技藝。最早的美軍俱樂部house band樂手都為美籍或非律賓籍，到後來也網羅了演藝精湛的臺籍樂手，今晚音樂會主角許治民老師便是其一。其次，為補充俱樂部本身音樂類型的不足，美軍俱樂部有兩種方式外聘藝人：第一是定期公開招聘，而雀屏中選的合唱團不僅均演藝出眾，且是能在第一時間翻唱西洋熱門音樂者；第二則是在週末或節日安排外來藝人演出，形態可能是音樂、戲劇或魔術，有些是國外來的，有些是臺灣本地的，相對於常態設置於舞台上的house band，外來藝人都在臺前的平地進行，稱為floor show，其中演出成功的本地藝人便能長期受聘演出。而今晚音樂會的每一個團員，他們年輕時的合唱團皆在美軍俱樂部長期約聘駐演並且名聞音樂圈。

相較於現代臺灣搖滾樂團強調演出自己的歌，當時熱門合唱團則是以「翻唱」為主，但這並不表示他們的音樂經驗就缺乏原創性，事實上，音樂的創造力並非只能展現在作品上，更重要的是展現在音樂習得與傳遞的過程中、在歷史延續的意義中。美軍時期的熱門樂手成長在一個思想封閉、氣氛嚴肅的時代，幾乎各個都以自修的方式學會音樂，他們總是把翻版黑膠一遍又一遍地聽，用臺製樂器模仿唱片中的彈法或唱法，以紙筆採寫下稍縱即逝的聲音。他們尋遍各種方式去瞭解音樂結構與樂曲背景，可能是參考英日文的古典音樂樂理書籍、可能是到美國新聞處翻閱音樂雜誌、可能是去看技術更高超的樂手現場演出，或可能就只是聽更多的音樂、練更久的琴，把自己與樂器融為一體，以身體去體會音樂中的秩序。

這些樂手練就了超具彈性的音樂能力，不但能彈唱各式流行音樂風格、能編寫創作、更能操玩科技，製作各式音樂產品。他們有些成為無線電視台大樂團的團員，為臺灣早期所有綜藝節目添上聲音色彩；他們有些進入唱片工業，錄下你我熟識的歌曲旋律；他們更多是作育英才，無論是出版教材或開班授課，傳承出無數臺灣當今流行音樂的專業工作者。

今晚，這群資深搖滾樂手為大家準備了美軍駐臺期間年輕人傳唱最多的歌曲，風格涵蓋了節奏藍調、民謠搖滾、狄斯可、重金屬等。我們將透過這聲音的時光隧道，認識那冰冷政治時代下對欲望自由的火熱渴望。這是一段樂手的青春頌歌、你我的搖滾鄉愁。

演出者簡介

吉他／許治民

業界人稱「苦瓜老師」，大學起便開始組團職業演出，足跡踏遍臺中藍天使餐廳、高雄海龍（Sea Dragon）美軍俱樂部、臺北星船酒廊及菲僑俱樂部等。1970年代末起，許治民受選為臺視電視公司大樂團吉他手，並開始為電視綜藝節目統籌音樂。2005年起，他在八大電視台擔任音樂總監的音樂節目，因著展現融合國樂與爵士的跨界風格而連續三年獲得金鐘獎最佳音樂節目獎。幾十年來，他幕後擔任編曲與製作的唱片不計其數，包括國、臺、客語唱片，並展現了多元風格，其個人專輯《許治民苦中作樂爵士吉他演奏專輯》也獲得2012金音獎三項入圍。許治民歷來編寫及出版了無數樂譜與音樂教材，近來多受邀擔任大型現場音樂展演的樂曲編寫或音樂總監，例如與臺北市立國樂團合作的《101百年流行音樂祭》，以及具紀念意義的《民歌40高峰會》演唱會。

主唱／廖小維

美軍俱樂部時期，最受歡迎的臺籍熱門樂團主唱除了蘇芮、黃鶯鶯、金韻齡（雷蒙合唱團）外，就屬廖小維，外號Leo。他先後曾在貴族、鵝媽媽（Mother Goose）、時光（Times）合唱團擔任主唱，並在臺北63、樹林口、13航空站等美軍基地的美軍俱樂部駐唱。美軍離台後，廖小維老師個人轉進臺灣本土餐廳秀演唱，在那disco、soul風行的年代，時常帶著兩名合音伴舞天使在不同西餐廳間趕場，也用多變的歌聲即興出融合中西元素的組曲，其中歌迷點唱最多的便是變唱的「王昭君」。廖小維也曾在台上準備一個百寶箱，裡面有各式增加演出效果的道具，成為其特色。同時，他也進入唱片工業參與幕後合唱的錄製工作，並在1986年由拍譜唱片出版了個人專輯《男孩39》。廖小維能熟練演出上千首歌曲，至今演唱生涯仍很活躍。

吉他、和聲／熊裕基

曾任南方血統（Southern Breed）、時光合唱團吉他手、後進入臺灣電視公司大樂團擔任吉他手首席。1980年代起期間熊裕基為許多知名唱片歌手寫歌與編曲，曾任力霸飯店鍵盤手及演唱，現任加州陽光餐廳音樂總監。熊裕基是一位同時精通吉他、鍵盤以及演唱的多方位音樂家。

貝斯／楊繼武

早年曾與歌手劉文正組成正午合唱團、與歌手羅大佑組成洛克斯（Rockers）合唱團，後加入南方血統合唱團在美軍俱樂部駐唱。1980年代起楊繼武進入唱片工業擔任編曲以及幕後貝斯的錄音工作，同時也進入臺灣電視公司大樂團擔任貝斯手首席。他陸續在臺北地區不同大飯店擔任音樂總監，目前也是約書亞敬拜團的教會音樂貝斯手。

鼓／黃孟偉

其父黃仲鑫被譽為臺灣第一代爵士鼓王，外號中野（日語發音Nakano）。黃孟偉從小耳濡目染，對打擊樂器已很熟悉。小學開始聽西洋歌曲，五專時期組團，被選入中國電視公司洪小喬主持的「金曲獎」節目擔任伴奏，並在美軍子弟的Teenager Club駐演，後來進入秀場等娛樂空間及唱片工業擔任幕後樂師。

策展人／許馨文

許馨文為印地安那大學民族音樂學博士，現任文藻外語大學國際事務系文化研究專任助理教授，曾於中央研究院民族學研究所從事博士後研究。學術興趣包括文化形式的建制化、族裔政治與認同展演、臺灣客家音樂、芬蘭民間音樂、跨文化研究，以及應用音樂學的在地論述與實踐。

說故事的人／朱夢慈

朱夢慈，巴黎高等社會科學研究院音樂、歷史與社會博士，國立臺南藝術大學民族音樂學研究所助理教授，研究專長為音樂社會學、極限金屬全球化、臺灣搖滾樂史。

Introduction

Rock Music Made in Taiwan

Rock 'n' Roll, a genre of popular music, originated in the United States in the 1950s. Compared to its precedent genre - jazz, rock uses more often electric instruments and bold verbal expression. This louder and faster new sound driven by desire and lust created a huge stir in the young generation. The US military presence in Taiwan during the Cold War acted as catalysts to spread rock music throughout the island. During that period, the musicians who covered American popular hits in nightclubs, restaurants, and especially the R&R centers, are considered as the Taiwanese rock music pioneers. In this concert, Mr. Norman Hsu (known as 'Teacher Bitter Melon'), who was one of them, joins forces with his old colleagues to recreate the glorious scenes of the past.

Profiles

Guitar / Norman Hsu

Known as 'Teacher Bitter Melon' in Taiwan's guitarist circles, Mr. Hsu began his professional performing career during his college years. He has performed at the Blue Angel Café in Taichung, Sea Dragon Club of the US Navy in Kaohsiung, Star Ship Bar in Taipei, the Filipino Club, and others. Since the late 1970s, Mr. Hsu has been a part of the Big Band of the Taiwan Television Enterprise (TTV) as a guitar player and has been the music coordinator of the variety shows broadcasted. Mr. Hsu was assigned as the music director in charge of music programs broadcasted by the Gala Television Corporation (GTV) which received the Best Music Programs of the Golden Bell Awards three years in a row from 2005-2007, for the crossover blending of traditional Chinese music and jazz. In the past decades, Mr. Hsu has been the music arranger and producer for countless Mandarin, Hokkien, and Hakka albums with a variety of styles. His solo album *Playing in an Unfavorable Circumstance – the Guitar Performance of Norman Hsu* was nominated in three categories of the 2012 Golden Indie Music Awards. Mr. Hsu has written and arranged numerous music scores and teaching materials in the past. Recently, he was invited to be the music arranger and the director for large-scaled live performances of music, such as the “Festival of Popular Music of the Last Century in the Year 101” held by the Taipei Chinese Orchestra and the monumental “Gala Concert of Taiwanese Campus Folk Songs, Forty Years Later”.

Vocal / LIAO Xiao-wei

Nicknamed 'Leo', LIAO Xiao-wei is one of the most popular lead singers, which includes Julie Sue, Tracy Huang, Johnny King (Raymond Band), among hot Taiwanese rock bands performing at the Taipei R & R center. He has been the lead singer of the Noble, Mother Goose, and Times Bands. In addition, he was the resident singer at R&R centers such as 63 Club, Shu Lin Kou and 13 air station. After the US soldiers departed, Mr. LIAO went to perform at local restaurants. During the Taiwanese disco and soul music period, Mr. LIAO was so popular that he had to run between restaurants with his two back-up singers/dancers to make his appointments. Mr. LIAO could improvise and combine both Chinese and Western elements into a song with his versatile voice. One of the audience's favorites was *WANG Chao-chun*. Most of the time he would carry a large box which contained props onstage in order to amuse his audience. At the same time, Mr. LIAO worked in the recording industry, serving as a member of the chorus. His solo album *Boy 39* was released by Paipu Music in 1986. Mr. LIAO's singing repertoire contains over one thousand songs. Currently he is still very active as a singer.

Guitar & Chorus / XIONG Yu-ji

Mr. XIONG has been the guitarist for the Southern Breed and Time Bands. He later became the principal guitarist of Taiwan Television Enterprise's Big Band. In the 1980s, Mr. XIONG composed and arranged songs for many well-known studio singers. Mr. XIONG was keyboard player and singer at Rebar Crowne Plaza Hotel and now is the music director of the Bazaar. Mr. XIONG is a multi-faceted musician, adept at guitar, keyboard, and singing.

Bass / YANG Ji-wu

Mr. YANG co-founded the Midday Band with Steven Liu, and co-founded the Rockers Band with LO Ta-yu. Afterwards, he joined the Soutehrn Breed Band and became a resident singer at the Taipei R&R center. Since the 1980s, Mr. YANG has worked in the recording industry, serving as a music arranger and bass player. At the same time, he joined Taiwan Television Enterprise's Big Band, serving as the principal bassist. He has been the music director at various hotels in Taipei. Currently, Mr. YANG is the bassist for the sacred music of the Joshua Band.

Drum / HUANG Meng-wei

As the son of Mr. HUANG Chung-hsin (nicknamed Nakano), who has been praised as the 'first king of jazz percussion in Taiwan', Mr. HUANG Meng-wei had the privilege of receiving a wide range of knowledge about percussion instruments in his childhood. He started to listen to popular Western music during his elementary school years. He founded a band while studying at a five-year junior college. He was selected to be an accompanist for the program “the Golden Melodies” held by the China Television Co. with HUNG Hsiao-chiao as the host. At the same time, he was the resident performer at the Teenager Club, attached to US military in Taiwan. Later, Mr. HUANG played at various pubs and worked in the recording industry as a session musician.

歡迎掃描 QR Code 線上填寫「觀眾意見調查表」

（紙本問卷請繳回服務台，或傳真至 02-3393-9730）

感謝您費心填寫！現場繳回紙本問卷或出示電子問卷，將可兌換

「兩廳院精美小禮」乙份，數量有限，送完為止。

