

marke**b**

03 - 2003

柏林再立廠牌白不印 柏林電音廠牌白不印

文：子嬰

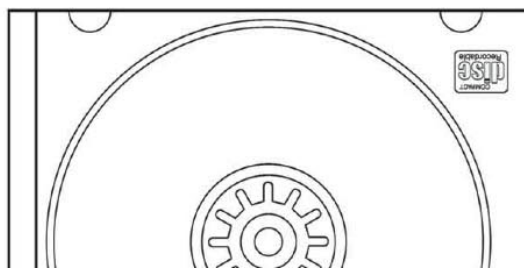

我在半夢半醒、臉色蒼白、雙腳無力的狀態下走出柏林 Tegel 機場，冷冽的寒風不禁讓人精神為之一振。已經晚上十點了，坐上穿梭巴士前往亞歷山大廣場 (Alexanderplatz) 附近的 Park Inn Hotel，沿途所見的柏林再次與記憶中的柏林相互印證。第一次到柏林是為了 Womex 世界音樂節，這次則是應 MarkeB 邀請，參加 11 月 7 號至 8 號在 WMF club 舉行的電子音樂會。

MarkeB 的創立

MarkeB 即「柏林廠牌」的意思。今年才第二屆的它，其創立其實有點偶然。話說柏林著名的海洋俱樂部 (Ocean Club，網址：www.oceanclub.de/) 受邀為 Völkshaus 策劃一系列音樂晚會，後來決定把焦點指向介紹一些獨立電音廠牌，先是科隆的 kompakt (www.kompakt-net.de/)，繼而把英國的 Mute (www.mute.com/) 也介紹到德國，結果出乎意料地大受歡迎。很多樂迷早已厭倦資質有限的偶像明星，只希望多接觸一些讓人耳目一新的好音樂。這些經驗與反思結果誕生了 Barenmärken，後來重新命名為 MarkeB——一個將聚光燈完全集中在柏林獨立電音廠牌的音樂盛事，包括音樂會、參觀活動、圓桌會議與唱片展等；去年特別出版特集，讓每個參與的廠牌有兩頁篇幅自由發揮介紹自己特色。今年因為得到柏林政府支持，除有機會邀請國外樂評人、記者近距離了解柏林獨立音樂生態，更特別針對獨立廠牌如何在不景氣的音樂工業中尋求發展與策略進行討論。策展人 Gudrun Gut、Thomas Fehlmann 和 Daniel Meteo 將這次活動的概念設定以柏林電音廠牌為主體、呈現柏林都會音樂文化特質，同時預示著「柏林之聲」的未來藝術走向。

德國音樂首都

「柏林，就像一座實驗室，蠢蠢欲動、躍躍欲試，蘊育著狂熱的創造性；所有的人都在期待著這座城市將要發生的一切……」漢斯·薛荷

以上氛圍正促使柏林創意產業的蓬勃發展，尤其是音樂產業。當2001年7月環球與新力唱片公司先後將總部遷入柏林，不但象徵柏林音樂產業邁向新一頁，實際也成為柏林一項重要的經濟活水；全國高達60%的音樂銷售量皆來自柏林這個城市。流行音樂大型國際展覽會《Popkomm》2004年開始將從科隆移往柏林舉行。德國MTV電視臺也將於2004年初將其總部遷至柏林。種種跡象顯示柏林正成為德國音樂界的首都。柏林強大的音樂經濟也使EuroArts媒體股份公司，MAGIX等專業公司從中受益。

但今天「柏林之聲」真正令人豔羨的地方，除了大型主流唱片公司爭相進駐，另一方面同時湧現出許多風格各異、創意無限的獨立唱片公司，彼此構成了一個獨特的網絡，尤其是一眾電子音樂廠牌更給人百花齊放之感！毫無疑問，柏林近年來已經隱然成為歐洲的秘密音樂重鎮，其唱片產業的豐富多元與水準之高，已經足可與英美樂壇相抗衡。尤其難能可貴的是，「柏林之聲」是一片不同風格與音樂概念並存的聲音景觀，而這「音樂無信條」的普遍態度，也使得各大大小小的柏林廠牌有了攜手共進的力量，且總是讓新人能夠找到創新發展的音樂空間。

遇見Thomas Fehlmann

七號下午柏林政府原本安排了柏林半日遊，但來自蘇聯、西班牙、日本、法國、意大利等地區的記者似乎跟我一樣對這種官方樣板式行程都興緻缺乏，大家都希望能夠訪問這次活動的策劃人之一Thomas Fehlmann。大會最後也從善如流，我們從酒店出發順著一條滿地落葉的大街前進。這裡正是當年「社會主義國家的第一條社會主義大道」--史達林街(Stalinallee)，現在已經易名為馬克思大街(Karl-Marx-Allee)，巨大的街道突顯個人的渺小，宏大的社會主義建築矗立兩旁，這條見證近代柏林歷史變遷的大街已經被列為文物保護區，而那些沿街而建的東德式集合住宅則依然非常搶手。

走了十五分鐘左右，終於到達這次MarkeB的會場WMF club，過去是宣揚德蘇友誼的「莫斯科餐廳」(café moskau)，現在已經搖身一變成為時尚舞廳，正門外牆那些強調工農兵的社會主義壁畫恰好跟當下深具社會實踐意義的塗鴉 (graffiti) 來個跨時代拼貼。鑽進室內，立刻傳來陣陣震耳欲聾的電音節拍，幾個表演場地正為晚上的演出作最後檢查。再到二樓，Thomas Fehlmann已經站在樓梯口歡迎我們。他是柏林，以至歐洲電音的重量級人物、The Orb以及Ocean Club的主要成員、同時也是MarkeB的主要催生者。早在1984年，Thomas就選擇西柏林作為發展基地，當時方興未艾的「睡房DJ」熱潮開始影響他以Ready Made的名義，用極低廉和粗糙的裝備在家裏進行音樂實驗。他將各種實驗性聲響素材與浩室(House)互相融合，由Rhythm King唱片公司發表的多張12寸細碟和專輯皆成為當時引領音樂潮流的出品。Thomas作為推動柏林浩室名揚四海的重要功臣可說當之無愧。目前他一方面將事業重心放在柏林，還積極與世界各地樂手合作。而由他創立的Ocean Club則馬不停蹄地在世界各地作DJing演出，Thomas毫無疑問為德國柏林的DJ文化普及作出許多努力，這也是他與Gudrun Gut、Daniel Meteo決定策劃MarkeB的最重要原動力！已經兩度到中國演出的他對中國文化有著濃厚興趣，而且他深信中國有著許多高度原創的音樂正等待被發掘。

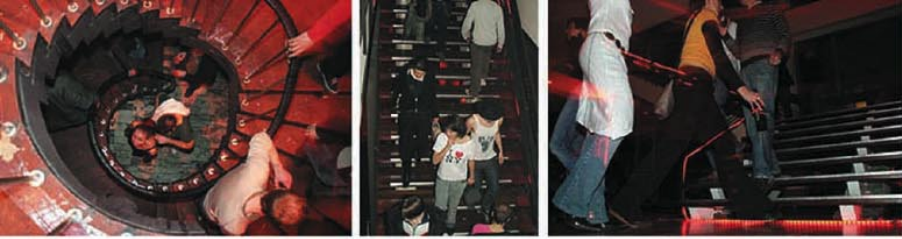
「踢腦」實驗場

一直很好奇，到底是什麼吸引力讓越來越多德國唱片公司轉移陣地，紛紛把總部從科隆、慕尼黑、法蘭克福搬到柏林？也許就像Thomas Fehlmann所說，統一後的柏林除了圍牆倒了，還一夕之間湧現出許多坑坑洞洞的無人地帶、閒置空間，並且迅速吸引許多有才無財的音樂人進駐，低廉的生活成本讓他們無後顧之憂，從而把所有精力放在音樂創作上，也讓柏林成為孕育爆炸性音樂的秘密基地，著名的「踢腦」(techno)電音運動就是這樣子開花結果的。

雖然近年來柏林的techno發展似乎有越來越向主流靠攏的情況，許多當紅DJ皆被跨國唱片公司收編，一時之間DJ的職業地位大為提升，甚至被視為英雄人物。但真正熟悉柏林DJ文化的人都心裡明白，欲了解當前柏林電音的先鋒走向，絕對不會在那些世界百大DJ身上發現，更不可能是參與日漸觀光化的love parade就可以感得到，一切柏林techno的活力精華皆與當地自成一格的舞廳文化有著密不可分的關係。

Thomas Fehlmann認為，柏林有著得天獨厚的舞廳空間成為舞廳經營者心目中的天堂。更難能可貴的是很多舞廳老闆對真正好音樂的觸覺非常敏銳，並且容許DJ進行一些比較冒險的音樂實驗，加上普遍對音樂有要求的clubbers，能

夠以遠低於倫敦、紐約、巴黎或東京等大都會的消費水平感受頂級DJ的音樂魅力，彼此共同為柏林techno健全發展奠定深厚基礎。

談及柏林techno音樂從地下走向主流，會不會因為太多的商業考量而使音樂變得保守，Thomas Fehlmann樂觀地表示，柏林眾多的獨立電音廠牌以精簡的編制（像著名柏林音樂廠牌Morr就只有五個人），無限的創意與熱情，把對音樂與藝術的堅持放在潮流與賣錢之上，努力延續柏林techno的實驗精神，並且往往擔當起柏林音樂工業發展的開路先鋒與培育基地。但面對全球唱片銷量大幅下降的現實，獨立廠牌還是必須解決生存問題，除了盡量壓縮成本，網路的出現讓這些獨立廠牌能夠以較低的成本開拓國際市場，從而確保它們有足夠的回收繼續下去。而MarkeB正是希望透過這個活動讓世界各地更了解柏林獨立電音圈的狀況。

期待已久的演出

人們最期待的當然是晚上的的dj/live演出，連續兩晚分別在WMF club的三個場地同時展開。一樓「餐廳」區的演出陣容較偏向實驗電子音樂，從近年來聲名大噪的電子原音藝術家Ekkehard ehlers到清新搖滾風格的Guther；同屬實驗性廠牌Metrosound，介乎dub/hip-hop之間的Monkeytribe與Bus；以及那讓人神遊太空，深受後搖滾影響的Dub Tractor等等……Gudrun gut則以她精湛的Djing功力貫穿全場氣氛。相對於「餐廳」區的靜態與輕鬆，地下室的「舞池」區則來得刺激與熱鬧許多，除了主人家Chica Paula、

Thomas Fehlmann無話可說的精彩演出，還有女子三人組Rhythm king and her friends以音樂表達她們對酷兒政治的看法；Cobra killer大玩七零年代舊跳舞風；混合車庫搖滾與techno的Angie reed；還有期待已久的Monolake，近年來已趨向minimal techno風格的它，其獨特的聲音除了歸功於Robert Henke的音樂觸覺與掌控全場的功力，當然不能不提Gerhard Behles背後深不可測的「軟體」功力，為了提升現場演出的效果與實現複雜的聲音架構，Monolake一直喜歡採用自己編寫的電腦軟體，這個興趣後來亦促使Gerhard Behles於1999年成

marke**b**

立Ableton(<http://www.ableton.com/>)電腦軟體公司。二樓也沒有閒著，除了唱片展，最有意思的是各廠牌老闆輪流負責二樓的DJ set，介紹他們自己的心水音樂，包括staubgold的markus detmer、v2的dietrich eggert、!k7的stefan str !k7、chain reaction的dj pete等。總而言之，兩晚沉浸在美妙的音樂之中，令人樂而忘返。

再見·柏林

為了讓國外記者對柏林獨立電音發展有更深入了解，大會特別安排參觀前述的Ableton軟體公司，工程師即場示範他們研發的音樂軟體威力，效果比許多DJ演出還要精彩；我們還走訪隱藏在破舊樓房裡的世界頂級黑膠唱片店hardwax，面積雖然不算很大，但專業程度令人咋舌！不知多少柏林DJ視它為最重要的精神食糧倉庫；此

外我們也到了附近一家專業壓片工作室，觀看製做dubplate的過程（通常指一張舞曲黑膠在大量壓製上市之前，唱片公司或獨立藝人會先用刻片機刻出幾十張測試片，交給DJ在舞廳測試，看品質有沒有問題和人氣如何。確定沒問題或發現缺點後，再做改進和大量發行。這種刻出來的測試片是塗了醋酸脂的鋁片，只能放三十至五十次）。最後我們一眾記者參加了MarkeB的新聞發報會，由這次音樂會的策劃人Thomas Fehlmann、Gudrun Gut、曾先後擔任EFA（德國最大獨立廠牌發行商）與德國環球唱片公司出口部經理的Jorg Heidemann與及政府代表Volkmar Strauch，各自對當前柏林獨立音樂廠牌的未來發展提出看法，並且與來自世界各地的記者交換意見，討論氣氛相當熱烈。當然有人樂

觀有人悲觀，但至少大家都有一個共識，一個有深度的城市應該容得下各種不同型態的音樂文化同時存在發聲。而「柏林之聲」正好充分見證了這一點。大家並且衷心期盼下一次的MarkeB能夠再次見面，並且深信柏林獨立音樂圈將不斷孕育更多令樂迷驚奇的音樂作品

