

王英州 Long and Winding Road —

音樂之路的兩旁燦爛異常，
左顧右盼，收穫斐然

Mark Wang's Long and
Winding Road:
The Psychological Course and
Gains of Working on
Music Creation

■ 許允斌 Yun-Pin HSU
自由媒體工作者

撥弄吉他的阿州，試著從指尖的移動構築自己的夢想。(許允斌攝)

王英州 自由音樂人

有心之始，柳成蔭！

喜愛音樂，讓王英州發現自己想走的路，
接觸舞台，讓王英州認識自己的潛能，
謙虛學習，讓王英州察覺自己仍有無限的空間。

阿州常用的樂器，
包括那把讓不少吉他手哈死的ES335，
為了它，阿州省吃儉用，還託人從美國背回來。
(許允斌攝)

凡走過，必留下痕跡

1974年 生於台北。

1991年 參加YAMAHA第四屆熱門音樂大賽。

1992-93年 與「大學城」簽約。參加「徐夫人唱
詩班」合唱團並擔任貝斯手，開始於Pub
及校園演唱會演出。

1994年 加入「阿帕羅利」合唱團擔任主唱兼節
奏吉他手。

1995年 與李亞明簽約，開始接受表演訓練。

1996年 入伍，於金門服役。

1998年 繼續接受表演訓練，同時於「木吉他」
民歌餐廳表演。

與唱片公司解約。

於阿帕音樂教室擔任Bass、民謠吉他教
學。

加入大愛電視台「殷瑗小聚」策劃工作
迄今。

2002年 組成「Miss Q」合唱團並錄製專輯。

2002年 演出孫燕姿「懂事」MTV。

2003年 演出蔡健雅「夜盲症」MTV。

創意舞台無限大

從不同的生活面向尋覓音樂的源泉，從互異的經
驗裡激盪創作的靈感，音樂終將不只是音樂，而
是生命的另一種詮釋，也是對自我潛能的多次發
掘。

引言

沒有一個小孩子不喜歡音樂，在流動的旋律之中，小朋友們掙脫了拘束並且釋放情感，儘管他們並不真正的理解曲目想要表現的究竟是什麼，但是天真的心卻可以直接連結到音符的最深處。這是本能，就如同我們聽到、感受到旋律與節奏的同時，情緒也會跟著起伏，手腳也會與之擺動。不同的是，懂得運用理智的成人們會試圖壓抑這與生俱來的本能，因為環境的限制，因為禮教的束縛。

生長在一個並不富裕，但是父母卻十分尊重孩子自主的家庭裡的王英州，小時候是個好動的孩子，他當然也喜歡音樂，甚至很早就懂得什麼是節拍，並且十分享受上音樂課的過程，直到他必須學習樂理，儘管是很基本的樂理也使他排斥。他以為音樂是使人自由的藝術，樂理限制太大，他不喜歡這種感覺，自此，那份最初的享受便逐漸消失，那時的王英州完全想不到日後他會再回到這條路上，並且有另一番不同的領悟。

為什麼是音樂

本身也是才華洋溢的王伯伯其實是鼓勵孩子學音樂的，雖然家境並不能讓他大肆揮灑，但是開放的王家讓王英州知道生命的道路不只一條 — 恐怕這也是許多極具才華又有夢想的少年所企望的空間。儘管幼年的音樂課經驗讓他暫時的離開音樂，但是青春期的王英州也和同儕一般，喜歡上了熱門音樂，快速而激烈的節奏以及深深敲擊內心深處而產生共鳴的歌詞，帶給他前所未有的感官經驗，這時候的王英州 — 朋友們叫他阿州，又再拾回當年的快樂。當然，青春期的焦慮與叛逆、升學主義的桎梏與壓力也都藉著熱門音樂的洗禮

而減少許多，但是此時的阿州，仍只是一名熱門音樂的愛好者，對於踏入音樂界其實是完全沒有想像的。後來，熱門樂團A-Ha的一首「Take on me」，以令人耳目一新的樂風和以真人與動畫結合的MTV風靡了全世界，這支來自挪威的合唱團讓阿州發現音樂原來可以如此，不只是音符，還可以在視覺上有如此不俗的呈現，從這裡，他真正的感受到音樂的魅力，而成為一名歌手的夢，自此成形。

在這個時候，同學們正好要籌組樂團，並邀請阿州參加，水到渠成的機會他當然不會拒絕，但是阿州卻不會任何樂器。他想擔任吉他手，因為樂團裡的吉他手最帥，可是同學卻認為他的手指太粗，練四條弦的Bass比較適合 — 後來改練吉他的阿州才發覺這完全是個錯誤的觀念，但是也使他對於樂團裡的重要節奏樂器，也就是Bass有了相當的認識，並對日後的創作有著明顯的幫助。

儘管是個學生樂團，但是阿州卻非常認真的當回事在做，他晚上到音樂教室上課，一小時的教學，他卻經常提早兩小時到位 — 趴在音樂教室的窗口，想要儘可能的多學一點，而沒錢買樂器的他，也常常於空檔利用音樂教室的樂器練

習。這種景況聽起來像是童話故事裡的小可憐，是他終成大器的基礎磨練，然而事與願違，雖然阿州的樂器技巧大幅進步，樂團也初試啼聲，參加了熱門音樂大賽，在舞台上，從來沒有舞台經驗的阿州儘管緊張得忘了開麥克風，但是一開口，那股潛藏在心裡的力量全部爆發了出來，他唱了一首創作曲「空白的十七歲」，「為什麼早上起來總要面對許多壓力和無奈 學校老師總是說我功課太壞 再這樣下去就要叫我離開…」，歌詞裡除了表達了青春期的憂鬱之外，同時也顯

曾經是偶像歌手

認識王英州，很難不注意他的外型，他的外表有點粗獷，但卻十分英挺。這樣的優點，讓他在離開學生樂團，加入「徐夫人唱詩班」合唱團之後獲得更大的矚目。「徐夫人唱詩班」合唱團不是一個以輕音樂為主的美聲樂團，而是不折不扣的搖滾樂團，這樣反諷的名字，頗為符合當時阿州一心向前衝的心態。阿州不是個離經叛道的少年，但是試圖在體制中衝撞出一片天的態度卻十分積極。

「徐夫人唱詩班」以及後來參加的「阿帕羅利」合唱團曾經在Pub與校園演出，頗受好評，在當年的地下樂團中可以說是一方之霸，而日漸成熟的樂團經驗也讓阿州獲得許多的成長，他開始學習團隊默契，並且積極的和其他音樂人交流。可惜的是「徐夫人唱詩班」因故解散，獨自一人的王英州也獲得極具影響力的音樂人李亞明的賞識，因為他出色的外型，更因為他穩健而具潛力的舞台表現。

當時李亞明手下的范曉萱正炙手可熱，同期的王英州顯然也有大好的機會，只是訓練一個明星並不容易，阿州必須接受長期的訓練，包括樂器、舞台、發音以及各種面對群眾的準備。

發現自己可能成為明星、又年輕氣盛的阿州照理說應該志得意滿，甚至露出驕傲的神態才是，然而難得的是，阿州十分懂得調整心態，他明顯地知道自己的不足而虛心學習，不光是唱片公司的課程他全力以赴，甚至願意參與公司內部大大小小的庶務，從和唱片企劃聊天以獲得更佳的默契，乃至於貼發放到各廣播電台的公關唱片上的標籤，雖然即將成為明星，但是仍然謙虛的認為自

早年錄製的錄音帶，
包括了「空白17歲」。

阿州十八歲時的音樂手稿，
音樂之路自此開始。

YAMAHA第四屆熱門音樂大賽合輯CD，
中央身著黑T-shirt的是張雨生，
搭著張雨生肩膀的就是阿州。
(許允斌攝)

現了當年在升學主義作祟之下，
少年人發展興趣所面臨的尷尬局面。

儘管歌唱的暢快淋漓，但是樂團沒有獲得亮麗的成績，並且因為同學的散漫以及畢業而無疾而終，然而年輕的王英州卻因為難得的舞台經驗，更堅定了道路選擇的正確。而與他同時參加熱門音樂大賽的有陳珊妮以及董運昌，都是現今樂界的才子。

己還有太多東西必須學習，骨子裡的阿州仍然是個誠懇的音樂人，想要唱出撼動人心的音樂態度始終不變。學習心旺盛的阿州明白了更多唱片工業的細節，而他的心態也更為健全。這樣的努力讓唱片公司願意投注更多的心力在他身上，不少資深的音樂前輩都主動的教他，有點類似武俠小說裡諸多武林前輩傳功夫給年輕的男主角那般，阿州的音樂素養開始突飛猛進，就連一向排斥的樂理也都主動學習。扎實的課程，密集的曝光使他的光芒漸漸展露。

像是連續劇的劇情，阿州美好的日子並沒有維持太久，一年之後，過於專注於音樂事業卻忽略學業的阿州，遭到學校退學，必須立刻入伍服役，他的明星美夢破碎，音樂之路也被強迫中斷。

入伍之後分發到金門，想來必定是苦上加苦，誰知道在都市長大的阿州，到了純樸簡單的金門卻有了一番不同的領悟。原本就具有的團隊精神以及體能極佳的他適應軍中生活其實易如反掌，而規律卻緊湊的作息平靜了他的思緒，而心無旁騖的環境讓他更有時間思索並反省入伍前的種種，在料羅灣旁、在夜行軍穿越山林的途中，阿州再度釐清音樂這條路與現實生活的差異，也同時和來自不同地域、階層的同袍談話中深刻的認識到每個人的生命故事，這是他前所未有的經驗，也更加開放日後對音樂創作的態度。

在軍中的日子，心靈日漸成長的王英州已經不復當年的青澀，儘管聽到當紅的偶像歌手唱著原本唱片公司為他準備的

透過電腦技術的進步，阿州得以以較為低廉的成本錄製音樂。(許允斌攝)

於巴黎拉樹斯神父墓園造訪偶像「The Doors」主唱Jim Morrison之墓，並帶回一抔黃土以為紀念。Jim幾乎啟發了一個世代的搖滾樂手，也包括阿州。(許允斌攝)

回到原點之後

戲劇化的轉變，讓阿州失去了靈魂，整天渾渾噩噩，這時的他不知道未來是什麼，辛苦多年，垂手可得的成果就在眼前，這個時候的景況，套句劉德華的歌「我和我的夢，擦肩而過」。

歌，阿州的心裡卻淡然，未見絲毫怨懣，因為他的本質依然，依舊是個喜歡音樂的赤子，他的路還是要靠自己開拓。

退伍之後，阿州為了延續音樂道路，也為了貼補家計，他選擇在民歌餐廳駐唱，而且不計較場次的冷熱，甚至在週六的早上、週日的晚間，根本沒有多少聽眾

的時刻，王英州也賣力的表現自己，在音樂道路上可以說是重新來過的他，為的不光只是掌聲，也為了為繼續創作而做準備。因為他的心靈與見識的成長，阿州的創作也有了轉變，他更懂得掌握自己的心態，也開始汲取別人的經驗並且融為己用。

影響阿州的幾個樂團，
範圍從藍調到搖滾，
從西方音樂到世界音樂。
(許允斌攝)

每年阿州大概要花掉幾
萬元購買各類音樂雜
誌，以充實音樂技巧與
錄音技術。
(許允斌攝)

開放的創作心態

在一次偶然的機會之中，阿州參加了電視節目的策劃工作，原本沒有製作經驗的他，因為渴望學習的心，使他踏入這個與原本的生活經驗相左的工作。但是在製作的過程中，阿州接觸到了不同的來賓——雖然大部分與音樂無關，但是這些人的生命經驗與本職專長傳到了他的耳中，並在心裡醞釀，久而久之，一些閉塞的思路突然開啓，一些超越音樂範圍的思考開始運轉，此時的王英州仍然積極於各類型音樂的涉獵，甚至在歌手錄歌，而阿州在翻提

辭用的「大字報」的同時，他也在歌詞與嗓音激盪的當下解開了少不更事時所不理解關於聲腔之運用、聲音的收放乃至於情緒表達的技巧，諸多的學習經驗，用「融會貫通」形容或許太早，但是對於創作，卻多了不少可以運用的工具。

在製作電視節目的同時，王英州也和舊日的樂手朋友組成了「Miss Q」合唱團，再度開始在各種場合開唱，此時大家的見識都已較當年豐富，而呈現的音樂也更為多元，這群已經可以獨當一面的樂手們合錄了一張專輯，雖然未公開發行，卻獲得許多製作人的讚賞，當然，機會也再度敲門。

從環境中找尋縫隙

創作力已達成熟階段的阿州，知道現今台灣唱片工業的不振以及市場口味的扭曲是他最大的障礙，因此他不急著出頭，反倒是從另一方面，也就是硬體著手。首先充實他的兵器，包括耗費巨資購置電腦及效果器等周邊設備，學習錄音技術的操作細節。同時也透過網路接觸世界各地獨立創作的音樂人，學習地球彼方的異質文化——阿州想做的不只是給台灣人聽的音樂，他希望跨出疆域的限制，做出讓人類心靈能夠共鳴的音樂。

未來的阿州，內心仍然是那個喜歡音樂的孩子，只是浩瀚的藝術領域讓他願意虛心的學習，或許我們不知道他會做出如何讓人驚艷的作品，然而可以確定的是，他會繼續走在音樂的路上，並且終將完成他的夢。

i-pod，讓阿州每天攜帶數千首歌曲在身上，
除了收錄經典名曲之外，
同時也不斷重複聆聽自己的創作以便修改到
理想的境界。(許允斌攝)

