

在利物浦聽見披頭四——談音樂觀光

劉怡君

流行音樂之都

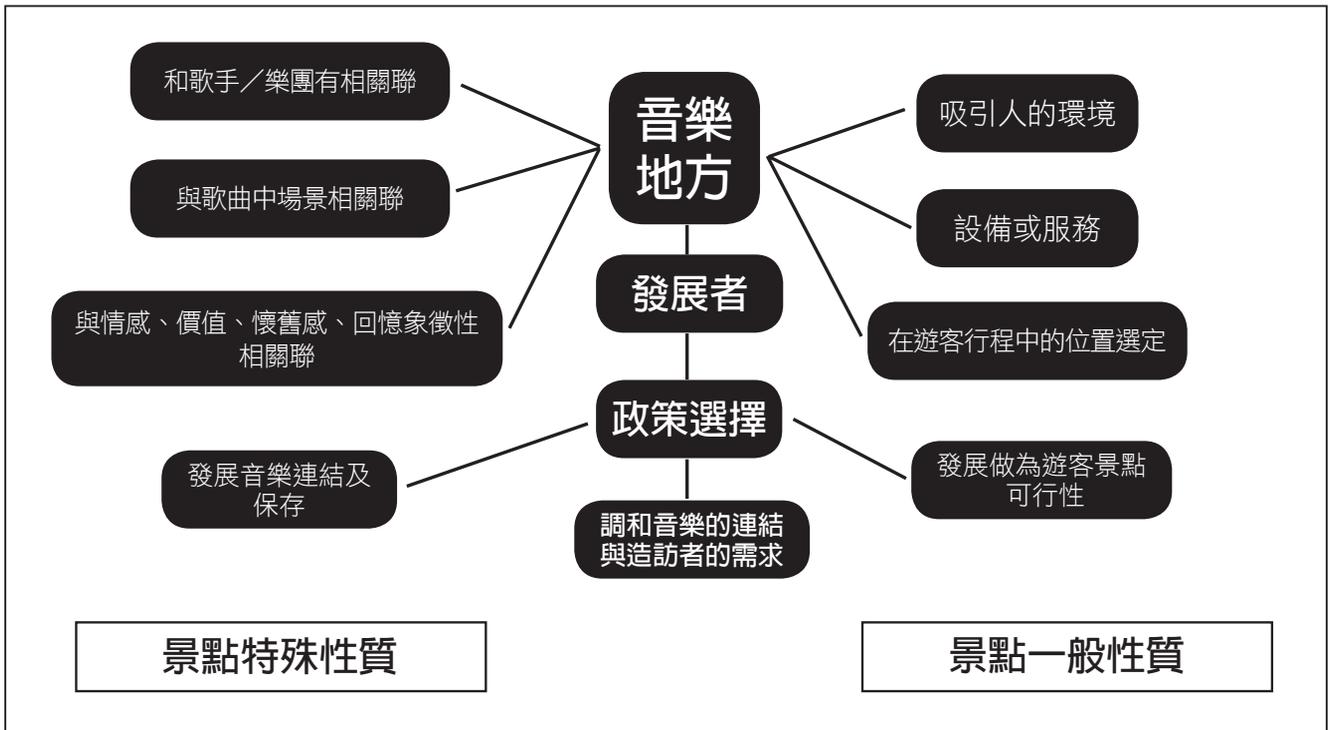
從顛峰到谷底，利物浦走過許多嚴峻考驗，現今利物浦已是2008年歐洲文化之都，這都是近年來致力發展城市特色的結果。檢視現今利物浦之於世界地圖的城市意象有三：亞伯特碼頭（Albert Dock）、足球、披頭四樂團（The Beatles）。亞伯特碼頭象徵聯合國教科文組織世界遺產、英國最大規模一級古蹟建築群、利物浦博物館群所在地，甚至可視為利物浦輝煌海權時代的歷史化身。足球作為英國最受歡迎運動之一，利物浦足球俱樂部則被視為利物浦之城市資產，再塑利物浦的城市形象，刺激利物浦觀光市場。但最令人好奇的是，披頭四—20世紀流行音樂界的傳奇，在1960年代掀起披頭狂熱（Beatlemania）後，經由什麼媒介將其音樂（性）保留／轉化為利物浦城市的無形文化資產，並透過音樂觀光形式持續強化其音樂意象與城市之間的連結直至今日，並將利物浦包裝成為歐洲流行樂之都（City of Pop）。故利用此次實習參訪，觀察披頭四音樂觀光在利物浦的發展，以瞭解作為披頭四發跡地，利物浦如何呈現獨一無二的披頭四文化資產將其成功轉化為文化觀光商品，並強調資產的他性（Otherness），吸引發展出傲視全球的音樂觀光，持續放送披頭狂熱。

「目的地—音樂」

從抵達約翰藍儂機場（John Lennon Airport），根據英國市議會統計，每年吸引超過六十萬名遊客在利物浦從事與音樂相關的觀光活動（Research, 2011）。如此驚人的參觀人次與經濟效益，必定得相對提供一定數量與品質的相關景點及活動。根據Herbert（2001）的論述，將核心替換成為「音樂地方」，兩側延伸分類，分別為音樂景點之一般性質及特殊性質（表1）。音樂景點的一般性質與景點環境、可及性、落點、設備與服務等外在條件較為關聯，而特殊條件則強調景點的「音樂性」，例如與歌曲或歌手相關，景點強調音樂或歌者的保存性。將其與Gibson與Connell（2005）所提出之音樂觀光景點類別結合，可整理出位於利物浦的披頭四音樂觀光五大音樂觀光景點類別，如下：

1. 博物館（Museums）：

原物真實性及建構真實性之結合代表，如利物浦博物館（Museum of Liverpool）、披頭四故事館（The Beatles Story）。利物浦博物館為英國百年來所建造之最大國家博物館，披頭四特展為三樓常設展之一，因應博物館性質，展覽強調原物真實性展示了披頭四相關物件（圖1），並定時於360度環繞播映室播放披頭四短片The Beatles Show— In the Town Where I Was Born，除了吸引

披頭四歌迷前來朝聖，一睹偶像演奏過的樂器、穿過服裝、歷年相關報導、發行過的唱片專輯等外，常設展也等於提供了機會讓來自世界各地對於披頭四不甚熟悉的參觀民眾，在瞭解利物浦城市歷史外，也能更加瞭解利物浦傳奇之聲，音樂景點一般性質中的可及性提高了許多。

位於亞伯特碼頭的The Beatles Story則是另一風格截然不同的私人經營博物館，不特別強調原物真實性，而改採故事敘述手法，結合新穎科技設備，生動呈現披頭四團史與其發展。語音導覽藉由虛擬約翰藍儂妹妹茱麗亞的聲音述說，使遊客可在館內盡情肆意地體驗披頭四魅力。館內

動線從披頭四的相遇結合，德國現場表演意外走紅，結合解說與報導重現各關鍵場景（圖2），如披頭四發跡的馬修街（Mathew Street）與洞穴俱樂部（the Cavern Club），讓遊客更加深刻體驗披頭四成名歷史。

故事館並將無形的歌詞場景化為有形，例如圖3.1的黃色潛水艇（Yellow Submarine）與圖3.2草莓園（Strawberry Field），滿足遊客及樂迷的想像，也比僅僅聆聽歌曲或觀看歌詞來得有趣。Fab 4D Experience更是老少咸宜的感官體驗，短短數分鐘影片，參觀者坐在搖晃的椅子上觀賞3D影片，搭配一首首熟悉歌曲，還不時聞到草莓

圖1

圖2

香，感覺到水花四濺、章魚觸角觸摸的癢癢感，叫人意猶未盡。

2.和歌手／樂團有相關聯之景點（Places connected with the lives of the singer/band）：

如約翰藍儂高中母校（Quarry Bank Grammar School，現稱為Calderstones）保羅麥卡尼舊家（20 Forthlin Road）、約翰藍儂舊家（Mendips）、約翰藍儂與保羅麥卡尼初識教堂（St. Peter's Church Hall）等。具有價值且高度相關聯之景點，如保羅麥卡尼舊家20 Forthlin Road和約翰藍儂舊家Mendips就受到英國國家信託（the National Trust）保護管理，沒有事先預約無法入內參觀。其他如團員出生之醫院、曾就讀學校、團員相識教堂等，大多未受到特別觀光化如標示或解說牌幟設置，唯有透過導覽行程可及性較高。

3.歌詞性景點（Lyrical places）：

出現於歌名或歌詞中的場景，如〈Strawberry Fields Forever〉歌曲中的Strawberry Fields，名字出自靠近約翰藍儂童年住處的Salvation Army house「Strawberry Field」，同時也是約翰藍儂童年的遊憩地。現今該景點僅為一門口寫有「Strawberry Field」的荒地，以閘門圍住而無法進入，但仍舊吸引無數樂迷遊客在「Strawberry Field」字前合影留念（圖4.1）。Penny Lane則是一個出現在歌名〈Penny Lane〉中而聲名大噪的街道名，歌曲中描繪出約翰藍儂與保羅麥卡尼童

圖3.1

圖3.2

年成長的郊區景象。作為一音樂觀光景點，Penny Lane因為落點關係較偏離市區，因此影響它的遊客造訪量，但仍吸引忠實披頭四樂迷到此一遊，以進行Penny Lane街牌之符號收集（圖4.2）。

4.音樂製作／表演景點（Sites of production/places of performances）：

在利物浦最知名的就是馬修街（Mathew Street），披頭四發跡的街道，街上有Cavern Club，披頭四從默默無名到最終累積超過上千場表演的俱樂部，以及其他披頭四曾數次表演之酒吧。現在的馬修街周圍已成為酒吧林立的區域，在Cavern Club對面也出現了二店，夜晚時分便充滿慕名而來的歌迷和遊客，現場樂團演出頗有向披頭四致敬之意味，歌迷們也在此滿足披頭四音樂觀光中真正一飽耳福之機會。

5.導覽行程（Guided tours）與套裝行程及路線（Niche Package Tours and Itineraries）：

導遊／司機配合景點進行故事敘述，將所有代表景點包裝成為一套裝行程或路線使資產產生動化，例如「Liverpool Beat Route」、「Beatles Fab Four Taxi Tour」、國家信託提供之「Beatles' Childhood Homes Tour」。為追求真實性和景點可及性，此為現今利物浦音樂觀光最盛行之方式。在兩到三個小時的行程中，可看遍與披頭四團員生平相關之景點、歌詞性景點以及音樂表演景點，司機／導遊配合圖片等輔助道具述說歷史

圖4.1

圖4.2

背景，不僅讓參訪充滿真實性和故事性而生動活潑，導覽者與參訪者的互動也能製造更深層共鳴，行程包裝更解決了披頭四音樂觀光客所可能面臨的窘境，例如景點遠離利物浦市區或者是點跟點之間的距離相差甚遠。

音樂觀光 = 音樂體驗？

遊客造訪利物浦尋求披頭四音樂觀光體驗時，對於景點的選擇仍待商榷，故藉由分析外來遊客訪談可獲得更多一手資料。但不可否認的是遊客參與度與景點真實性呈現某種程度的正向關係，就Trip Advisor網站上利物浦最受歡迎景點前三名，分別為約翰藍儂舊家、保羅麥卡尼舊家及Casbah Coffee Club（披頭四表演場所之一，擁有披頭四團員協助之室內佈置），皆為與樂團相關之景點，說明了遊客容易感受其真實性，以及這類原物真實性（Objective authenticity）景點的獨特性和不可取代性。至於另一類高度參與的披頭四觀光景點則是歌詞性景點，例如Strawberry Fields，是根據歌曲塑造之景點，此類景點長期下來，由遊客針對觀光目的地景物投射個人信念、期待、偏好、既有印象或文化所建構而成為建構真實性（Constructive authenticity）。演變至最後，遊客追求不再只是真實性，或許是替代性，因遊客親身參與而活化的存在真實性（Existential authenticity），例如Cavern Club在暑假期間都會舉辦一年一度為期一週的International Beatle week活動，讓遊客充分沈浸在披頭四氛圍之中。The Beatles Story儘管只能提供部分真實性，但大量運用體驗式參與，也是另一存在真實性的完美呈現。

有趣的是，在披頭四音樂觀光景點中，除了少部分真正提供了「音樂體驗」，其他皆為博物館或靜態景點，因此除了探討遊客對於景點真實

性的看法，並可藉由體驗經濟（Pine & Gilmore, 1999）模式（表2）瞭解景點所提供之體驗經驗並結合比對，將進一步得到音樂觀光客體驗之動機及需求，以作為發展音樂觀光的參考標準或衡量指標。

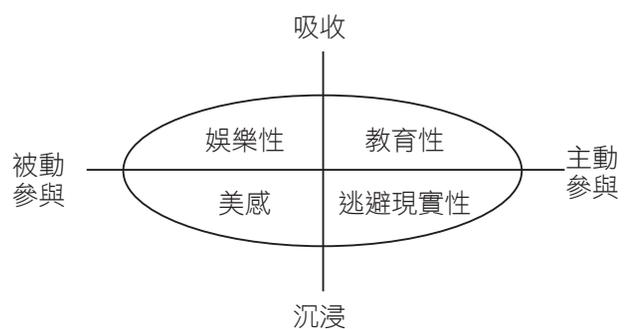

表2 Pine & Gilmore (1999)

體驗經濟

Pine與Gilmore於1998年提出「體驗經濟」（Experience Economy）的概念，認為體驗是來自消費者發自內心的情感，因為充滿價值所以消費者珍惜參與其中的體驗感覺。當產生體驗的活動結束後，活動所創造之價值會長存於個體記憶中，故當然其價值高於商／產品及服務本身。而Pine與Gilmore將體驗分為四象限：

1. 娛樂（Entertainment）：人們經由感官，被動地吸收體驗，例如參加導覽聆聽解說。
2. 教育（Educational）：與娛樂性的體驗雷同，客體吸收非熟悉的事物，與娛樂性體驗的差異在於教育性體驗必須是積極主動參與，例如聆聽導覽後提問或回答相關問題。
3. 美感（Esthetics）：沉浸在某一事物或環境裡，但人們被動的參與及體驗對於事物

或環境產生微乎其微的影響或甚至沒有任何影響，例如沉浸於造訪約翰藍儂舊家的強烈連結感。

4. 逃避 (Escapist)：逃離是指積極參與令人沉迷的環境，讓放鬆身心的娛樂轉變為積極努力的參與其中，例如前往Cavern Club聆聽向披頭四致敬的現場演出。

實際走訪披頭四景點所獲得的觀察與訪談結果，發現博物館成功營造輕鬆愉快的氛圍，充分提供遊客娛樂性和美感體驗，而寓教於樂的呈現與解說方式讓遊客涉入其中後，進而主動追求吸收新事物因而獲得教育性體驗。至於與披頭四團員之相關景點與歌詞性景點，我在Mendips訪問了一對來自阿根廷的夫婦，由當地友人陪同前來（圖5.1），太太是披頭四的頭號歌迷，她表示能來到利物浦並親眼看見約翰藍儂家帶給她強烈的感受，並且與披頭四產生了連結感，她很喜歡這感覺。在Strawberry Fields訪問到的巴西母子檔與其友人共三人，他們也是為了披頭四專程造訪利物浦，看到出現在披頭四歌曲中的Strawberry Fields場景媽媽覺得有種奇怪感，因為虛幻的事物竟化為真實出現在眼前，但友人則表示親眼看見這些景點令她深受感動。

兩組都是來自南美洲的遊客，為了感受披頭四尋求徹底的逃避性體驗，千里迢迢來到了利物浦Mendips，亦或是參加「Beatles Fab Four Taxi Tour」以求沉浸在披頭四氛圍中。在這過程中他們聆聽友人／司機解說，主動積極發問，體驗在

圖5.1

圖5.2

娛樂美感教育性及逃避性四象限中獲得平衡，達到中心的甜美點 (sweet spot)，也將產生高價值之參觀記憶。

這次我將自己視為尋求披頭四音樂體驗的遊客，單打獨鬥展開披頭四音樂朝聖之旅，搭著76號公車，40分鐘後抵達郊區，步行公車路線沿途所經的Mendips、Strawberry Fields、St. Peter's Church Hall以及Penny Lane，在主動尋求體驗的情況下，某種程度算是逃離現實生活來到了一個完全新奇的世界。但是相較於利物浦博物館或是The Beatles Story提供大量的相關資訊，互動式體驗增加娛樂與教育效果，隻身在郊區的披頭四景點資訊相對的稀少許多，降低了體驗參與度。因此如何呈現或活化一文化資產就是另一個值得探討的課題。

披頭四文化資產→觀光產品

當披頭四1970年解散，約翰藍儂於1980年在紐約被瘋狂歌迷射殺身亡，披頭四已成歷史，也成為利物浦傳奇。但這傳奇如何維持它不朽的地位？利物浦運用了什麼策略將披頭四資產轉化為音樂觀光產品？首先，強調資產的他性就是利物浦最具說服力的首要策略，來自全世界各地的披頭四樂迷來到利物浦想看的，無非是獨一無二其他地方看不到的披頭四文化資產，例如保羅麥卡尼舊家20 Forthlin Road或是約翰藍儂舊家Mendips等。但是當這產品赤裸裸呈現在遊客眼前時，並無法讓遊客與其參考框架做連結，也就是說遊客難以感受到該資產與自身的連結性；所以我們就需要圍繞資產構建故事。「想像穿越後門進入後，進入約翰藍儂阿姨Mimi為他煮茶的廚房，或是站在約翰藍儂跟保羅麥卡尼寫下〈I Saw Her Standing There〉這首歌的地點」都讓整個資

產充滿了畫面及故事性，也讓遊客的參觀體驗更加生動且深刻。當然，遊客來到利物浦，並不只是想要嚴肅的熟知披頭四團史或者走馬看花各景點，使體驗有趣、輕鬆、娛悅就成為了博物館／導覽行程的基本守則，因此利物浦博物館提供了卡拉OK室讓男女老少都可盡情高歌，小朋友們也很開心的戴上道具又唱又跳（圖6.1）。

The Beatles Story結合了各種新式科技、聲光效果，如Discovery Zone、Fab 4D Experience，都是以娛樂體驗為主要訴求。擬真式布景滿足披頭四歌迷的需求，遊樂園造景配合各式各樣道具，館內到處都感受得到輕鬆活潑氣氛，讓年齡層較低的小朋友們也玩得不亦樂乎（圖6.2）。而最後一個策略但其實也是最重要的就是表現過去與現在的直接聯繫，披頭四解散至今已經四十多年，要如何延續披頭四魅力持續吸引新世代遊客前來？The Beatles Story館長表示，披頭四的音樂魅力至今仍是全球性文化，走在利物浦街頭上，隨時可聽見披頭四的音樂放送，因此，音樂的力量就是過去與現在的直接聯繫，在76號公車上恰好遇見前往Strawberry Fields的一群西班牙青少年就是最明顯例子，披頭四音樂隨著世代交替而傳承，超越了音樂的物質性，成為一種文化價值與意義，生生不息循環著（Wicke, 1990）。

反思

流行樂／搖滾樂讓人感到無所不在的真正原因，是它與大眾傳播方式的緊密結合—唱片、廣播、電視、電影等，經由這些現代媒體科技，音樂穿透到世界各角落。利物浦音樂觀光之所以成功，是因為在這樣的文化機制下，利物浦運用了創意整合城市所擁有的披頭四文化資產，創造出像是The Beatles Story或是Mendips等高品質的觀光

圖6.1

圖6.2

商品，滿足要求高品質與真實性的披頭四樂迷／文化觀光客。但是，現在全世界到處可找到與披頭四相關的建築、博物館、景點等，除非文化資產的故事能被適當說出，否則它們本身並不具太大意義。因此，利物浦如果想要永續經營披頭四音樂觀光，單靠利物浦博物館、The Beatles Story等點似乎稍嫌薄弱，保羅麥卡尼與約翰藍儂舊家在國家信託的委託保存下，呈現1950年代保羅與約翰童年居住時的樣貌，吸引了許多披頭四樂迷前往參觀，就是相當成功的文化資產轉化與妥善經營利用，如果將位於郊區的它們設為第一層次景點，配合第二層次的景點，例如Casbah Coffee Club、Cavern Club、Strawberry Fields，附上解說看板，使之形成披頭四音樂觀光路線，在較大的區域如Penny Lane可開闢觀光區，再結合年度披頭四節慶活動，必能吸引更多遊客前往或是延長停留天數。

如此一來，發展文化觀光不僅僅只是為了經濟效益，同時也是保存利物浦城市資產，使之生生不息的最佳方式。如先前所述，披頭四的音樂資產已經超越其音樂的物質性，成為了利物浦的無形價值，必須妥善保存與經營。作為一個成功的歐洲文化之都，呈現在全世界面前的，應該就是屬於該城市本身最珍貴的文化資產，而披頭四，正是利物浦的聲音。

（本文作者為國立台灣師範大學歐洲文化與觀光研究所碩士生）