

為社運振臂疾呼 為土地溫柔吟唱
——客語音樂人 林生祥

圖文——盧一嫻
Jacky、風潮音樂

3月底的大港開唱，林生祥一如以往，穿著素樸的 T-Shirt 寬褲，攜著布包，神定氣足地坐在港邊彈著六弦月琴。2013 年他與樂團發行了一張圓融飽滿的作品《我庄》，從專輯裝禎到樂音細節，彷彿化仙人內力於無形，只讓人越聽越進去。這位蓄藏幾十年功力的客家音樂人，會為了社會運動憤怒疾呼，又會為了土地溫柔歌唱；這一次，他要分享家鄉情感、下一代音樂教育，還有，他開始寫給下一輪世代的芭樂歌了。

Q：90 年代，生祥就讀淡江大學期間組了觀子音樂坑樂隊，畢業後幾年便返回高雄美濃創作，想了解這一段返鄉過程？

祥：回鄉的過程其實很簡單。當時我一直有在注意美濃的反水庫運動，庄頭（竹頭角庄）都已經拉上布條抗議，馬上就會留意這方面的事情。1994 年我在淡江辦了一場售票創作發表會，把售票得來的錢全部捐給美濃當作反水庫基金，因而認識反水庫運動的總幹事鍾永豐（林生祥固定合作的台灣作詞人）。大學畢業後兩年當完兵，我在台北繼續待了一年，做了第二場巡迴「來看土地」（巡迴歌曲收錄於專輯《遊蕩美麗島》），永豐有一天跑來我那時在淡水住的三合院老房子，跟我說：「生祥，運動正精彩，你要不要回來？」考慮了三天我就回去了，東西收一收打包成四個大紙箱就這樣寄回老家。

Q：回到美濃創作，作品始終緊接地氣，你是如何開始尋找音樂根源，如何看待土地與音樂的關係？

祥：大學時代我最喜歡的樂團是 Pink Floyd，可是後來覺得，如果我們都是以 Pink Floyd 的想法來做音樂，跟台灣這邊的人總是有一段距離，而且又做不贏他們。

1998 年我第一次在家鄉的庄頭，帶著當時的樂隊登台幫三山國王爺慶生，結果被噓下台。鄉親說：「你的音樂沒有鑼鼓嗩吶，要怎麼幫我們的王爺慶生？」那時我深刻的檢討，看看我們手上拿著樂器，這樣的搖滾編制，我的音樂回不了家。當下決定我一定要使用傳統樂器，也因此

林生祥

台灣高雄美濃人，主唱、
吉他手、月琴手、三弦手、
詞曲創作者、製作人。

後來的交工樂隊使用嗩吶，打擊樂器使用鑼鼓，自此之後，我的音樂都跟台灣傳統音樂扣在一起。運用傳統元素，再發展成自己的創作。

1999年的《我等就來唱山歌》，是幫反水庫運動做的專輯，那時我的音樂才被美濃鄉親所接受。這也是來自內在與外在的原因，情感上這張專輯運用了傳統元素，與鄉親的音樂美學經驗有了連結；外在則是因為拿到了金曲獎（2000年《我等就來唱山歌》獲最佳作曲人、最佳製作人獎），以往在美濃就是沒有人拿過獎，這是一個大的媒體事件。而我後來也一直住在美濃，作品大多是我跟永豐在美濃的生活經驗、或是我們站在農村跟城鄉互動的關係。

Q：在美濃參與了許多在地音樂計劃、推動社會運動，返鄉至今在心境/創作上有什麼變化？對年輕一代的觀察又是什麼？

祥：1998年我年輕力壯，現在已經步入中年，又有了小孩。尤其是「有小孩」這件事，讓我在創作想法上有了很大轉變，想事

情會比較遠。

這幾年開始創作童謠，會想要幫我的孩子準備青少年的音樂。女兒的生命裡頭會需要音樂，我很想幫她跟她的同代準備「好的音樂」。像我的童謠都是錄真實樂器，歌曲製作跟我的專輯是同樣水準，並沒有因為是小孩子的音樂而降低標準，因為我覺得孩子應該要在小時候就知道什麼是好的聲音。我不希望小朋友只能跳〈小蘋果〉，也會覺得很多場合其實都需要好的音樂，像是參加校慶，其實他們都會需要適當的音樂，我會希望慢慢去補起這一塊。不僅僅是為我的孩子，也是為了下一代，讓他們有更多選擇。像我的童謠創作都會問女兒好不好聽、好不好玩？一定要她說好玩我才會定稿，當然要自己的孩子覺得好聽，不然連女兒的關都過不了還要過誰的關呢？

這種東西過去沒人做過，這是來自生活，音樂本來就是在生活裡面，這也是一種運動性格。我的臉皮越來越厚，以前不敢寫芭樂歌，但先前參加六堆運動會我就寫了一首芭樂歌，帶有流行搖滾味道的曲式進行，但我創作時的確就是設定給國中孩子，除了當運

動會會歌，他們畢業時也能使用，期望能被青春期的孩子所接受。這樣的作品現在我都很願意提供，無償供給教育用途，今年我也接了20幾場偏鄉講座，介紹童謠。近幾年做了許多這樣的事情，發現自己的轉變蠻大，當然，原先在做的事情也是繼續進行。

Q：音樂充滿了生命/生活/土地情感，也追求著音樂創作上新的可能，你認為透過自己的創作可以怎麼認識台灣？

祥：一般樂迷認為的經典是《菊花夜行軍》，但我覺得最新一張《我庄》是最棒的作品，因為創作人總是會想要超越前作。我的作品都是概念式的創作，每一張都是在講故事，《我等就來唱山歌》談運動，《菊

花夜行軍》談農業，《臨暗》談都市勞工，《種樹》談有機，《野生》談女性命運，《大地書房》談文學…我總是覺得一音樂就在那裡，還是留給聽者自行解讀吧！

Q：最愛的台灣景象是？

祥：我的家鄉高雄美濃，台東池上，屏東滿洲美麗的草原，還有高雄六龜的山也很漂亮。來到美濃，你光是看田看山就夠了，就能讓你靜下來，這些我都有寫在歌曲裡，都是台灣的農村景象。

>>> 聽完生祥的土地之歌，接下來，知名樂評人小樹將為你解析台灣近年獨立音樂的多元樣貌！