

月琴護士 客庄鈴聲響

2017-04-29 記者 鄧涵文 文

從1999年的「我等就來唱山歌」，到2016的「圍莊」，林生祥的戰鬥意志從未減少。每一段和弦、每一個音符都是武器，林生祥用音樂喚醒沉睡的環保意識，也撫慰千瘡百孔的鄉土。

齊唱山歌 唱給正義唱給家

美國知名歌手鮑勃·狄倫 (Bob Dylan)，將民謠插上電，唱出社會議題。林生祥也以這種絮語式的搖滾，在嘈雜的社會問題中，娓娓道出人民無奈的心聲。1999年發行專輯「我等就來唱山歌」反對興建美濃水庫，歌曲中句句血淚。記憶中青翠的山谷、清澈的溪流將被工業巨獸吞噬，與作詞搭檔鍾永豐一起用音樂築起高牆，站在第一陣線保衛鄉土。

「捱等唱卑伊日珠金金 (有!)
捱等唱卑伊心頭順順 (有!)
唱啊到樓屋變炭崗 (有!)
唱啊到大路變河壩 (有!)」

林生祥號召大夥齊唱山歌，但此時的山歌不再談論生活趣事，而是祈求神明，希望能讓政府睜大眼仔細看；希望能讓居民過得心安；希望高樓都變回高崗，大路也都變回河川。

生祥樂隊在我等就來唱山歌15週年音樂會上，與民眾合唱。(影片來源/YouTube)

此外，歌詞的互動性也在鍾永豐的巧思下大大提高。客家人向神明祈求時，會在許完願後大聲喊「有！」表示接收到福氣。他將這個習俗加入副歌並重複咀嚼，讓這首搖著抗爭旗幟的歌能有更大回響。

放下批判 溫柔訴說農間事

2005年林生祥遠赴歐洲參加各大音樂節。雖然語言不通，但他用音樂收服每一個聽眾。英國樂評人費雪 (Paul Fisher) 曾說：「生祥唱的，我一個字也聽不懂，但我可以聽見他聲音中豐富的熱情，他所唱的都是他堅定而清晰的信仰。」

因此，2007年金曲獎典禮上，林生祥的「種樹」獲得多項大獎，但他拒絕領獎，並將獎金捐給關注農民的團體及白米炸彈客楊儒門。此舉不僅抗議金曲獎依語言分類的公平，也藉此表達這張專輯的創作理念。

專輯「種樹」旨在關心農業問題，其中還收錄了探討大眾對於有機農作的新價值觀「有機」，並透過「後生，打幫」這首歌聲援為農民發聲的楊儒門。「種樹」拋棄以往批判性的敘事手法，試圖將血淋淋的民生公諸於世，不是號召群眾同聲吶喊著一個大事件，而是溫柔地講述一個個沉重的故事。

「種分離鄉介人
種分忒關介路面
種分歸毋得介心情」

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 新竹輕軌 打破縣市藩籬
- 育
- 飼主檢測 寵物飼養必修課

總編輯的話 / 郭宜婷

本期喀報為263期，以「月琴護士 客庄鈴聲響」為頭題，文中不時穿插歌詞，字字句句凸顯客家音樂的鄉土情懷。另外本周有3篇與「情緒表達」相關的文章，值得讀者仔細閱讀、深入了解。

本期頭題王 / 鄧涵文

5/12一起〈幸福不設限〉
■(□□■□□、■)

本期疾速王 / 張芸瑄

阿美族女孩，喜歡大海。一生若不經得風浪哪叫人生。有種就靠自己，人生最大的懲罰是後悔、是冷漠。

本期熱門排行

襄衣 驕然回首的時代記憶
張芸瑄 / 照片故事

飼主檢測 寵物飼養必修課
陳昱昶 / 自由創作

駱明永 一生與百合相伴
張巧宜 / 影音新聞

Crispy脆樂團 堅定的力...
涂湘玲 / 照片故事

我們相愛 卻互相傷害
林梵蕙 / 影評

專輯同名歌曲「種樹」是在講述一名美濃人默默為縣道184種樹的故事。無論是路邊的小樹，或是一望無際的農作，都正面臨工業化的考驗。農民種下的是期望，生根的是對鄉土的眷戀，這首歌為整張專輯寫下完美的註解，那些留鄉的、回鄉的人，終其一生燃燒最珍貴的東西，盼留下的即使是灰燼，也要滋養更多後生。

種樹，收錄在生祥與樂團2006「種樹」專輯中。（影片來源/YouTube）

「種樹」的歌詞也很有趣。整首歌重複一樣的句構「種分.....」，意思是種給某人、某物，但在客語中沒有「給」的概念，而是「分享」。種樹不為了誰而種，而是要與你分享、與離鄉的人分享，因為你我都需要，所以我種樹。這是鍾永豐在「種樹」中的別出心裁，除了看見客語的精妙，也為寒儉的農村增添幾分溫暖。

音樂的部分，林生祥暫時放下月琴，加入沖繩三弦與空心吉他，碰撞出的音樂像漂浮的氣泡。而強烈的節奏感與音樂氛圍為這張專輯帶入「氣候音樂」的概念，讓人每聞其歌，彷彿置身燠熱的南台灣。

不是抗爭 是回首過往的無奈

經歷過抗爭，身處過不公不義，林生祥始終用音樂奮鬥著，但一直以來都像困在陰翳的森林裡，必須竭力批判才能看見天空。一直到「我庄」這張專輯才放下教育大眾、對抗政府的使命，唱出小人物的心聲。

鍾永豐曾在天下雜誌的訪問中提到：「面對公共事務，我們太容易被悲觀與被迫害設想等情緒所籠罩。」與其拚命高舉社會正義的旗幟，不如在生活中種下新希望的種子。因此林生祥回歸生活，以微觀的角度描繪眷戀鄉土的情感與樸實的農村景致。與過去幾張壯闊的專輯相比，乍看下可能有些無趣，但「我庄」強烈的音樂性，將一個個平凡故事加上絕對值，成為永恆大於零的記憶。

這張專輯加入打擊樂，以木魚、非洲鼓、鑼鈸打出厚實的底蘊，一改過去節奏全靠吉他的單調狀態。此外也首度啟用電吉他，以其高亢的音色，拓展每首歌的深度與廣度。而林生祥手中的月琴，一路從二弦、三弦、改造成六弦，新式月琴在低音上能溫柔地應和著的電貝斯，高音的部分也能與電吉他結合，就像引擎推動整個樂隊，將非洲藍調與恆春民謠巧妙融合。

專輯中的歌曲寫出農村受現代化的影響，例如「課本」描述現代社會視課業為賺錢工具，「讀書」成了追求名利的工具，於是讀得多的年輕人逐漸外流。而「秀貞介菜園」卻是聚集大伙的好地方，這裡容納憂鬱症患者、失業者等等，他們自發性地經營這塊地，成為農村中與世無爭的存在。值得一提的是開頭的椰胡聲，彷彿將聽眾帶到榕樹下，聽著老人講古。其中最受矚目的是「7-11」，講述鄉下的雜貨店逐漸被便利商店取代，新型態的商店包山包海很方便，卻讓人逐漸忘記小店的人情味。

歌詞中取統一超商的雙關，暗喻現代化超商統一了老舊雜貨店；而超商的便利性使人們趨之若鶩，漸漸依靠這個24小時的燈火通明，就連出國也時常依賴，因此鍾永豐於歌詞中諷刺7-11是我們的新故鄉。有趣的是林生祥在唱這首歌時，Seven-Eleven故意唱得不標準，他學母親利用客語「洗碗一個碗」的發音來記憶，顯示出老一輩的人雖無法接受，卻也莫可奈何。

7-11，收錄在生祥樂隊2013「我庄」專輯中。（影片來源/YouTube）

整首歌奠基在簡單重複的手鼓聲和林生祥的月琴，搭配沉穩的貝斯，旋律溫馨卻有淡淡的感傷。直至歌曲結束後，電吉他緩慢而渾散地獨奏驪歌（Auld Lang Syne），像在對老雜貨店道別，淡出的吉他聲誰也抓不住，記憶中的古樸的農村也煙消雲散。

「7-11」就像整張專輯的結語，該淘汰的終究會消失，對於現代化下的農村你我都無能為力。物換星移中，只能盡全力將美好的事物刻在腦海裡，如鍾永豐在「我庄」裡說的一「思想起，我庄圓滿」。

在烏黑的時代裡 寫下最潔白的韻

最新一張專輯「圍庄」則走出美濃，看到彰化、雲林各個受石化所侵害的土地。新編制的重金屬風格，時而加入淒厲的嗩吶，時而輔以幽鳴的二胡，刻劃受汙染所苦的悲傷故事，也唱出居民的憤怒與決心。

無論是反美濃水庫、WTO下的農民議題，或是現代化的犧牲品，林生祥流浪於不同的議題之間，用音樂一步步找到回家的路。在時代的大雨下，生祥樂隊挺直腰桿如傘骨，為小人物們擋風遮雨，幫助他們對抗世上的不公不義。

林生祥與樂手們。（照片來源/生祥樂隊臉書）

林生祥的音樂也許不是傳唱千里的流行歌，但只要世界上仍有弱勢存在，他就會繼續唱下去，因為這是土地的聲音，是烏黑的時代裡，最潔白的韻。

我們相愛 卻互相傷害

一念無明細膩描繪家人之間的羈絆和責任，同時呈現社會環境壓迫、偏見橫行的世態。

▲TOP