

獨立樂團 唱出年輕世代的心聲

記者 姚璇 文

2018/09/23

近十年來，台灣獨立樂團發展快速，在各大音樂獎也逐漸嶄露頭角。草東沒有派對在第28屆金曲獎一舉奪下最佳樂團、最佳新人以及最佳歌曲獎，更讓大家重新認識台灣的獨立樂團。獨立樂團並非主流的對立面，而是強調創作的「獨立自主性」，身處社會的洪流之中，能夠保有真我、向社會發聲。

獨立樂團的創作題材，從土地保育、個人抒發到社會議題，多元性高且反映社會真實面貌。這個世代的年輕人，特別是千禧世代，對於獨立樂團有深刻的認同感，他們藉由這些歌曲宣洩內心的壓力，在音樂中找回自我。

草東沒有派對近年因金曲獎而備受矚目。(圖片來源 / 香港01)

從地下走向獨立

獨立樂團最初被稱作「地下樂團」，是因為早期的樂團分類主要有兩種，分別為有簽約大公司的流行樂團，和沒有簽約的地下樂團。地下樂團少了公司宣傳管道，音樂作品自然較難以被接觸和傳誦，因此當時大家對於獨立樂團的印象，是較小眾的、非主流的音樂，甚至不被老一輩人所認同。

網路科技的進步，創造了獨立樂團更加便利的宣傳管道，讓音樂的流通性不再是問題。與早期發片還需經過繁雜程序的高門檻相比，能夠快速觸及廣大聽眾，培養粉絲群。漸漸地，地下樂團才擺脫「地下」字面上的意思，更強調音樂創作的「獨立性」。獨立樂團的音樂製作，從寫歌、編曲、一路到最後的包裝、發行，幾乎由樂團成員一手包辦，所需付出的心力絕不遜於流行樂團。令我相當敬佩的是，在參與某次獨立樂團的校園講座時，講者聊到籌備音樂專輯過程中，往往會遇上重重難關，必須對於音樂、創作抱持著極大的熱情和執著，才能繼續在這條路上走下去。

另外，音樂展演空間和活動的相繼出現，也是讓獨立樂團能被大眾所接觸的重要原因。現今許多獨立樂團，起初在台北街頭的女巫店、Live House發跡，並於各地院校、展演空間進行演出，慢慢累積粉絲和知名度後，參與更大型的表演。與早期所謂的地下樂團相比，曝光機會大為增加。

歌曲題材 有別於商業流行音樂

獨立樂團的創作，沒有唱片公司或經紀公司的壓力，不需以市場為導向，也不需要銷售數字和成績。不論在編曲、歌詞上，獨立樂團所受到的限制較少，創作自由程度高。從高中便開始接觸獨立樂團至今，國立臺北教育大學大三的學生姜力心認為，獨立樂團寫的歌曲通常會涵蓋生活各方面的事，不像商業流行歌曲，通常只寫愛情。獨立樂團創作的歌曲，少了主流商業色彩，展現了真實社會的另一個面貌。

如前文所提及的草東沒有派對，創作的歌曲多以隱喻方式，抒發對於社會現狀的不滿，台灣獨立樂團的元老—滅火器，多以台語為創作語言，展現與台灣這塊土地的情感連結，富有濃厚草根性，另外，以第29屆金曲獎最佳台語專輯獎與最佳新人獎而竄紅的茄子蛋，運用直接、淺白的歌詞，甚至自嘲的口吻，表達對於自我或是生活的態度，充分流露真性情，也受到許多民眾的喜愛。對於我而言，獨立樂團的歌曲更有溫度和生命力。

千禧世代的心聲 渴望被聽見

一個人失意難過的時候，最希望能遇見知己，而獨立樂團的歌曲就扮演著這樣的角色。我在大二下學期，曾經因為各式壓力，心情一度非常低落。當時正好接觸到Vast & Hazy的《與浪之間》，我默默地聽著歌，內心的情緒隨著歌詞中的憤怒不平宣洩，壓力也隨著歌曲的重拍漸漸釋放，心裡踏實許多。能與歌曲產生共感，進而重新找回自我，是大多數年輕世代認同且喜愛獨立樂團的原因。

年輕世代當中，以「千禧世代」，也就是現今俗稱的「Y世代」為大宗。Y世代的父母多是戰後嬰兒潮，因此家庭環境相對優渥，常被長輩或是社會大眾冠上如草莓族或是Me世代較負面的稱號。另外，William Strauss和Neil Howe在Millennials Rising: The Next Great Generation一書中說到，千禧世代的特質包
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

含特殊、自信，同時又耐壓、傳統。

換句話說，千禧世代對自我有一定程度的信心，希望自己能有所表現，但同時又必須遵循長輩和外界社會的規範，在自我要求及外界準則的雙重壓力下掙扎著。自我要求與外界規範的衝突長期累積下，千禧世代渴望尋得一個讓自己喘息、宣洩的空間，而音樂正是一個最直接的管道。

千禧世代渴望被認同、理解。(圖片來源 / PEXELS)

專場和音樂祭 交際重要的一環

獨立樂團會不定期舉辦專場，或是參與各大音樂祭。熱門的樂團更是一票難求，往往要提早半天去現場排隊，以搶下最佳觀賞位置。儘管演出全程都必須站著，依舊不減粉絲的熱情。而參與專場和音樂祭，已成為年輕族群交際重要的一部份。

和朋友一起參與，能增加彼此間緊密程度；若是自己參加，也有可能的活動中認識志同道合的朋友。姜力心分享自己參加專場的經驗時，說道：「大家喜好比較像，該衝撞的時候就會好好衝撞，玩起來會比較開心。」她也在每次的專場中認識了興趣相投的夥伴。就如我參與學校的熱音社，社員之間也會互相分享自己去參加大港開唱，或是擔任巨獸搖滾音樂祭志工的趣事。

對於單一個體來說，在跑專場和音樂祭過程中，會逐漸產生對於該群體的歸屬感。同樣喜歡這個樂團的人，會因為每次的演出相聚，逐漸形成一個社群，在這個社群內，彼此享有相同價值觀，能輕鬆自在地相互交流。同儕間所形成的交際圈，也是獨立樂團能夠持續壯大的原因。

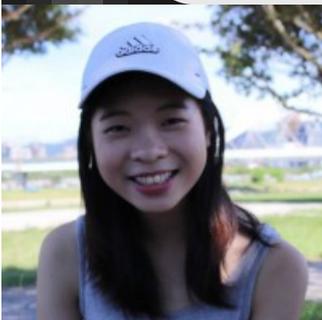

跑各大專場、音樂祭，已成為年輕族群重要的交際活動。（圖片來源 / 高雄市政府新聞局）

獨立樂團 為年輕一代發聲

獨立樂團，是對於音樂創作自主權的展現，同時也為年輕一代發聲。在觀賞、參與樂團表演的同時，年輕族群將自己融入音樂，在歌曲中被撫慰，並重新找回自我。近十年來，台灣獨立樂團持續發展，地區甚至擴展至海外，影響著更多的年輕族群。

也許對於主流音樂而言，獨立樂團被認為太過激進、不加修飾，但對於我們年輕族群來說，是一種直接和瀟灑。期望未來，獨立樂團能被更多人看見，因為它代表的不僅是一個樂團、一種音樂，更是這個世代年輕人的聲音。

記者 姚璇

編輯 許柏悅

