

追隨與追溯 時代的流行

2012-04-29 記者 劉玉蘋 文

台灣的流行音樂發展史，通常以時代為分界，每個時代都有自己的流行音樂，也就是當時最廣為接受、最多人傳唱的大眾音樂。雖然現在的七八年級生所喜愛的流行音樂常被保守音樂人士批評過於通俗，但是每個時代的流行音樂都有其意義與價值，現代也是如此。

反映苦悶與壓迫的流行

從日本殖民時期至今，台灣的流行音樂發展時期大約可分為：日本殖民時期的台語流行音樂，國民黨統治初期國台語流行音樂，民歌運動時期（民國六、七〇年代）的國語流行音樂，以及民國八〇年代以後的商業流行音樂，到近年愈趨國際化的華語流行音樂。

音樂能反映時代，呈現當時的社會情景，音樂也能反映人心，傳達人們內心的情感。如果一首曲子是由於對故鄉的思念而產生，被同樣懷有思鄉之情的人們相互傳唱，它便會因此深入大眾，成為一首流行歌曲。如果一首曲子被作為控訴社會不公與不滿的工具，傳達人們的心聲，它也能深植民心，產生共鳴，成為一首流行歌曲。

這些音樂內涵自抗戰時期一直到抗戰結束初期被大量地運用。日治時期，在日本殖民的欺壓奴化與國民黨統治初期的高壓統治下，台灣人民飽受痛苦，藉由音樂闡述當時社會現實，表達心中對於被壓迫的無奈與不滿。鄧雨賢及周添旺的〈雨夜花〉以一朵受到風吹雨打而落地、被人無情地踐踏的花，描寫少女離鄉背井來到城市，愛上了一名男子，但最後卻被拋棄，暗喻台灣人受日本殖民壓迫的心境。

這首〈雨夜花〉與當時的社會及人情相呼應，在台灣民間備受傳唱，成為當時台語流行歌曲。不僅如此，這首曲子也受到日本人的喜愛，並將歌詞改編為鼓勵人民響應「聖戰」的軍歌〈榮譽的軍伕〉。另一首也被日本人改編歌詞、鼓勵人民從軍的台語流行歌曲〈望春風〉，也是當時流行音樂的代表作。

日治時期女歌星純純所演唱的〈雨夜花〉。（影片來源/YouTube）

到了光復初期，國民黨推行國語運動，台語歌曲的發展因而受到限制，在這樣的時代背景下，台語歌曲多表達人們苦悶、無望的情緒。李臨秋與王雲峰的〈補破網〉，藉由「漁網」和「希望」諧音（台語發音），反映了戰後的台灣社會猶如一張破網。

在台灣社會逐漸脫離被壓迫與困苦的时代，民風逐漸開放，民歌運動開始在校園擴散，當時的青年表示要「唱自己的歌、作自己的曲」，不要一味地喜愛西洋音樂。就這樣，一群熱愛音樂的年輕人紛紛投入民歌創作，表達自身最真實的情感，不論是對於愛情、親情、友情或是國情的展現，在音樂創作上都增添了一分清新、有朝氣的文藝氣息。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

民歌歌手齊豫所演唱的〈橄欖樹〉。(影片來源/YouTube)

解放的新流行

鄭淑儀在《台灣流行音樂與大眾文化》中將流行音樂定義成「以工業生產程序製作與銷售，透過大眾媒介呈現，是一種大眾化、通俗化的音樂」。相較於以往以人們口耳相傳、互相傳唱的傳播方式，近代流行音樂藉由大眾媒介，如電台、電視、唱片等，大量傳播而成為流行音樂。

初期的新流行國語音樂在解嚴後的背景下產生，所有在戒嚴時期的被禁播的音樂，都在此時解放，造就不少反叛型、創作型音樂人，他們追求個人自由，藉由創作表達個人的理想與情感，不再拘泥於反映社會現實，著名音樂人如羅大佑、李宗盛等。羅大佑是開創「抗議歌曲」的先鋒，他將自己的憤怒與不滿、對社會的理想表現在歌曲裡，透過他滄桑的嗓音詮釋出來，震撼人心。一首〈鹿港小鎮〉訴說一個來自鄉下的年輕人進入繁華的台北城，對於都市五光十色的不適應，以及對家鄉的思念情懷。在形式上，這首歌結合了搖滾風格，富有節奏感與現代感。

李宗盛則較以「情網」編織他的音樂，描繪各種大情小愛的故事，體會人生的各種歷練。〈十七歲女生的溫柔〉與〈寂寞難耐〉即傳達了對愛情的期待與盼望，還有等待愛情的寂寞難耐，藉由李宗盛獨特的唱腔，每首歌的歌詞都彷彿是在述說他自己的故事。

羅大佑的〈鹿港小鎮〉。(影片來源/YouTube)

融合的流行

隨著國際化時代的來臨，國外（尤其華人地區）也吹起了華語流行音樂的風潮，音樂創作人不限於台灣人，生長在國外的華人也致力於推展華語流行音樂。這個新時期的音樂，在形式上則融合了R&B（節奏藍調）、嘻哈、爵士等風格及善用重拍子的特性，讓人能很容易地隨著歌曲產生肢體律動，隨之搖擺，深受時下年輕喜愛。

R&B曲風最早由創作歌手庾澄慶領進台灣，進而影響陶喆、周杰倫、方大同等歌手。陶喆是典型的R&B代表人物，一首〈望春風〉的再現，即以此種節奏藍調的曲風改編而成，用年輕人的口味詮釋，賦予〈望春風〉不一樣的活力。

以往流行音樂的產生常伴隨著重大的社會變遷，音樂人藉由音樂抒發情緒、傳達心聲；相較之下，現代的流行音樂則在安定的社會中創作，音樂相當於娛樂的一環。人們聽音樂不一定是追求歌

詞的內涵，只要旋律可以打動人心，讓人隨之起舞，並且易於哼唱、產生共鳴，就能成為流行音樂。

也許這也是保守音樂人士所詬病的地方，常被批評「毫無內容可言」、「唱歌不像唱歌，根本是在唸歌」，然而他們忽略了現代流行音樂與時下年輕人的情感連結，例如五月天從高中即懷著對音樂的狂熱而致力於流行音樂創作，S.H.E則是清純少女的代表，唱出女生在學生時期初遇愛情的甜蜜，深受女學生的青睞。

此外，歷史在現代流行音樂的再現也是不可忽視的，王力宏的創作充滿中國古典風格，將湯顯祖《牡丹亭》結合現代音樂技術，作出〈在梅邊〉；林俊傑的〈曹操〉與Tank的〈三國戀〉則引用三國時代的歷史故事作一番全新的詮釋。

雖然現代流行音樂常受到保守音樂人士批評，但是每個時代的音樂都有其意義與價值，現代的流行音樂也是如此。

王力宏的〈在梅邊〉，賦予歷史小說新科技的生命力量。（影片來源／YouTube）

那些年 爸爸與芭樂的回憶

在阿爸生日那天，摳摳憶起爸爸與芭樂的故事。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP