

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一九七〇年代的台灣社會，處在一個動盪不安的時代下，年輕人的國家使命感也跟著化成音符傳唱。這些時代青年創作的動機單純，並積極尋求自己的根，所以想唱自己的歌，對本土意識的認知強烈，沒有市場商業考量，使作品充滿真誠與樸質，這是最難能可貴的。就像民歌手蘇來所說：「每一首寫過的歌都是花園中的一朵花，各自盛放著自己的心事。」¹「民歌熱，不如說是青春熱；因為熱，所以把青春蒸發成歌。」而被稱為「現代民歌之父」的楊弦也說過：「我終究相信創作貴在一顆自由而真誠的心靈，只要是好的東西，必將得到共鳴。」

記得在讀國小時，正是校園民歌風行的時候，在這段成長過程中，這些音樂便成為兒時的美好回憶，現在聽到這些音樂時都有一種親切之感。然而市面上主要的刊物或唱片主要是以文獻整理或有聲資料的彙整出版，在我學了音樂學之後，我想運用所學，將校園民歌這個主題，從它的政治、社會、文學背景等角度，去探討校園民歌興起的時代意義，以及它所呈現出來的音樂作品分析。

近年來，不論是唱片界或者廣播界都舉辦很多以校園民歌為主題的演唱會，

邀請當時的民歌手來演唱，同時主持人也介紹當時的音樂環境，並結合多媒體，用幻燈片呈現當時的歌手照片、唱片封套、雜誌封面，這些都勾起觀眾對六〇年代的記憶，同時也對琅琅上口的歌曲引起共鳴。在台灣音樂史的定位中，我認為校園民歌運動有其研究的價值，有必要對這個運動作深度和廣度的探討，雖然這個時間持續不久，但它清新、誠懇和樸實的音樂特色，正可以反應當時學生的心情。當時的社會環境也激發他們許多創作的想像空間，進而從歌曲中透露出他們對國家的訴求和使命感。雖然一九七〇年代的流行音樂界，用「民歌」這個名詞來稱此新興音樂潮流，在當時對此運動的定義上以及風格上引發不小的爭論，但大眾已經習慣用「民歌」來稱呼這個音樂革新運動，所以本論文便以「現代民歌」、「校園民歌」來為這個革新運動命名，其中「現代民歌」是指楊弦與李雙澤、楊祖珺為代表的《夏潮》路線所創作的歌曲，而「校園民歌」是指金韻獎時期所創作的歌曲。

綜觀這個以「唱自己的歌」為主軸的民歌運動，其背後有濃郁的民族情操，結合當時文人的詩詞，將台灣的音樂大環境注入一股清流，並對台灣的流行音樂產生莫大的影響，歌曲內容為當時經濟起飛的台灣社會生活狀況下了最好的註解。它在台灣音樂史上，絕對佔有一定的地位，在當時，眾多學子紛紛投入，以他們的熱情、活力，灌溉這片天地。他們自彈自唱，自編自寫，不與市面上流行的西洋樂曲、搖滾樂隨波逐流，堅持唱自己的歌，也引領了許多人加入民歌的行

列，孕育出許多傳頌到現代的經典歌謠。許多當時耀眼的新星們現在或許已經離開了音樂創作的領域，但當時所留下的這些動聽、感人的音樂卻仍然流傳到現在。時至今日，民歌風潮雖然已經過去，但是那些曾流傳在校園中的歌曲、精神依然深深地烙印在我們的心裡面。

許多學校仍然持續地舉辦校園民歌比賽，希望能藉由這樣的方式讓流傳在校園裡的民歌精神繼續流傳下去。例如台北市政府文化局為了慶祝台北市中山堂裝修完工並於二〇〇一年十二月二十一日重新啟用，二〇〇二年陸續舉辦了一系列的藝文活動，其中比較具歷史意義的就是一月六日與一月七日兩晚各一場，由中華音樂人交流協會舉辦的〈校園民歌的故事〉演唱會，過去紅極一時的民歌手，像齊豫、趙樹海、王夢麟、黃大城、潘越雲、蔡琴、王海玲、鄭怡、施孝榮、殷正洋、南方二重唱，以及特別從美國飛回來的楊弦都來參加，吳楚楚、李建復也客串演出。於此五年前（1995年9月13、14日），陶曉清曾經在國父紀念館舉辦了一場「唱過一個時代--民歌二十年」演唱會，引起很多的迴響。之所以會在這個場地舉辦這樣的一個活動，其實有著一段歷史淵源。因為一九七五年六月六日，楊弦將余光中的九首詩作譜成了歌，在此舉行發表會，自此正式開啟了一股校園民歌的風潮，而之後校園民歌相關的多場活動也都曾在此舉行。

稍微熟悉台灣流行音樂的人應該都知道，當年這一波校園民歌的風潮裡，前

前後為台灣樂壇、演藝圈挖掘出多少人才，有的人後來成為圈內的中流砥柱，還有許多人直到現在也仍都是樂壇的一方之霸，更別說其中孕育出多少傳唱經年的名作了。因此台北市中山堂整修五年之後再度開放的慶祝活動中能有這樣的一場演唱會，實在是相當有意義的。從歷史、文化、社會角度來看這個運動，讓我深切感受到音樂反映出大時代之背景，進而結合不同的藝術形式，表達出人們來自心底最真實的聲音。基於以上種種考量，我選擇這個主題來研究，讓此時期的音樂多一個被記錄和保存的機會。

第二節 研究文獻回顧

在過去的研究中，現代民歌的整理研究也不算少，其中筆者認為張釗維《誰在那邊唱自己的歌：一九七〇年代台灣現代民歌發展史—建制、正當性論述與表現形式的形構》中的鋪陳較為詳細，在清晰的思路中，架構出條理明確、脈絡完整的論著。他以史學和社會的觀點來陳列台灣文化轉折歷程中，知識份子文化運動與通俗音樂的關係，從民歌的定義、精神與形制都有獨到的見解。而另外以傳播學角度來研究現代民歌運動的論文是劉季雲的《論校園民歌之發展—從民歌運動到文化工業》。此文以「文化工業」角度切入民歌研究，內容強調的是演唱會、廣播及唱片公司等興起對民歌運動的影響，並以一個書面紀錄者的角色來看待副刊對整個民歌環境的介入。當他以為演唱會有現場感染力，廣播傳播死角少，而唱片公司的產銷體制殲滅了民歌的庶民性格時，即宣稱三者都直接衝擊到民歌運動的發展。故當他說「大眾傳播媒體就是一個營利機構，目的是為了爭取高收視率，吸引廣告商。隨之而來的『單向度』的思考和生活，以商業價值為唯一標準的普遍價值觀，另外就是『單向度』的生活面貌。」¹的時候，遑論其立論適切與否，光光「大眾媒體」一詞，所指就顯然不包括文學界，或張釗維所重視的「副刊」文化加工業了。因此，對於其他藝術形式與文化範圍的研究者來說，這類對於「書寫」行為的認識或許沒那麼重要，誠如劉季雲在試圖掌握民歌運動時，

¹ 劉季雲 《論校園民歌之發展—從民歌運動到文化工業》，1997，頁 72-73。

就是只關注在「有聲」媒體之上。這種論述方法或許比起張釗維的作法來說，是忽略了整體文化背景的不完美作法，但對於一個傳播研究者自身而言，這樣的作法卻又是緊守專業分際的。

另外林民昌碩士論文《當代台灣小說文本知識的構成》便從文學的觀點出發，就副刊的功能性將張釗維與劉季雲論述重點作一比較。他在第二章「作家知識的形成」中提到張釗維《誰在那邊唱自己的歌：一九七〇年代台灣現代民歌發展史—建制、正當性論述與表現形式的形構》裏認為副刊的作用是一九七〇年代台灣文化形塑過程的重要關鍵。他將包括遠景出版社、《人間副刊》、《夏潮》等在內的媒體事業，當成一九七〇年代末在鄉土文化形構上的轉化。²

而苗延威的《鄉愁四韻—中國現代民歌運動之社會學研究》一文中，則從社會學的觀點，藉由「思想」、「人」、「機構」三個角度來分析民歌的變遷。他說：「我們相信摘掉一些評論者硬加上去的帽子後，將可以幫助我們以一種較客觀的態度來重新看待現代民歌運動到底是怎麼一回事？」³從這種層面看來，他運用客觀的文化背景和社會環境來解讀民歌運動的意義與精神並藉由歌詞來分析每一個階段的意識型態。因此在民歌運動的研究中，從不同的立場切入，所著重的

² 張釗維《誰在那邊唱自己的歌：一九七〇年代台灣現代民歌發展史—建制、正當性論述與表現形式的形構》1994，頁 48。

³ 苗延威《鄉愁四韻—中國現代民歌運動之社會學研究》1991，頁 136。

論點也就不同。綜觀以上的資料，雖然已有人從史學、傳播學、文學、社會學等不同的觀點來紀錄「現代民歌」運動，呈現這段歷史的研究文獻，為了讓「民歌」本身回歸到音樂的本質面，筆者試圖以音樂學的角度來詮釋這段史料，在音樂的部分多所著墨，以客觀的論點、輔以相關文獻的參考，勾勒出民歌運動的面貌，從興起背景、發展概況、社會的影響、歌曲的分類、音樂特色以及演出形式將是本論文的立論點。

第三節 研究範圍

一個運動的興起可以從政治、社會、文化、信仰的面去瞭解，一個事件發生的時間、地點、人物、演進、變遷都是不可忽略的環節，本論文的研究從台灣民國六十到七十年的十年間，將當時的社會背景作概況論述，再導入各時期民歌運動的發展，探討現代民歌運動的功能與價值，並呈現音樂的風格特色。

筆者從史學的記載研讀文獻，再從社會學的角度去分析民歌運動的產生因素，輔以大眾心理的層面媒體傳播體系，試圖窺探現代民歌運動的面貌。其中最主要的部分是音樂本身的分析，從旋律型態、節奏特點、曲式結構、歌詞含意、和弦進行、配器方式、演唱技巧到創作背景 等，依據各時期民歌運動較具代表性的歌曲作一分析，並從各曲的特色中統整出階段性的風格。

第四節 研究方法

本論文之研究步驟依序如下：

一、資料蒐集與整理

本論文的文獻資料，從專書、論文、簡報、期刊、雜誌逐一做分類與整理，從客觀的立論與文載，將各時期的校園民歌源起、特色、代表人物、音樂風格做系統說明，資料內容除了史學、美學、藝術專刊外，尚有政治背景與社會現象，將台灣七〇年代的生活及相關發展融入到論文的寫作中，以豐富論文內容和顧及資料的完整。在有聲資料方面，從電台的影音檔案到唱片公司的套裝光碟發行，筆者蒐集了當時的原音演唱資料。另外藉由近幾年由電台或唱片行所舉辦的校園民歌演唱會，筆者亦將其節目單文案和觀後心得當成寫作之參考，藉由當年歌手的演唱和現身說法，可讓筆者有更多一手的資料來完成本論文的寫作。

二、打譜與分析

有鑑於市面上校園民歌的譜多為簡譜，且都以首調的方式記譜，而且在速度、詞曲作者、演唱者標示不清；另外又礙於版權問題，所以本論文的所有歌曲皆由筆者親自打譜，並做了相關資料之註記。在分析方面則挑選各時期具代表性的歌曲，從調性、音域、曲式、和弦配置、節奏型態、伴奏配器等方面作個別的分析，再用表格將各曲做比較，盡可能的將各時期校園民歌的特色完整呈現。

三、結論與期待

藉由每首歌曲的分析研究，從單曲的點連結到各時期自成一格的線，最後筆者就各時期的相同點與相異點做比較，輔以文學、歷史、民族、社會等人文相關領域的看法來闡述整個台灣一九七〇年代「現代民歌」發展的面。希望藉由拙文能使人們瞭解「現代民歌」在台灣發展的情形，保存其藝術價值，讓走過那個時代的人對「現代民歌」有回顧和新的體認；讓來不及參與的人知道台灣流行音樂的源頭，也希望此文能為台灣音樂文化貢獻棉薄之力。