

【民歌風華】 專欄

■文·圖 / 郭麗娟

1

2

3

4

始於 1975 年的「現代民歌運動」，讓終戰後的第二代，從西洋音樂

中重新回頭唱自己的歌，也開創華語流行歌曲的新生命。當時催生這股「現代民歌」的重要人物包括：李雙澤、楊弦、胡德夫、許瑞仁、潘瑞如、韓正皓、吳楚楚、李泰祥、鍾少蘭、王勃等音樂青年與文藝界的羅門、張杰、席德進、謝孝德、陳君天、張木養、楊牧（葉珊）、羅青…。當時的創作者堪稱「民歌搖籃始祖」，他們的創作在當時被稱為「新民歌」。

1975 年 6 月，楊弦（本名楊國祥）在台北中山堂舉辦「現代民謠創作演唱會」，發表 8 首創作，楊弦曾隨李奎然學習爵士搖滾理論，也跟隨許常惠學習作曲理論，擅用意象豐富的現代詩，以民謠風格譜曲演唱，作品兼揉古典與通俗，在這場演唱會上，他發表八首譜自余光中《白玉苦瓜》詩集中的詩作創作曲。

提到民歌，很多人會想到楊弦，卻很少人知道，洪建全基金會默默扮演推波助瀾的重要角色。基金會董事長簡靜惠，回想 30 幾年前，在聽完楊弦的「現代民謠創作演唱會」後，覺得「唱自己的歌」，正是當時年輕知識分子在一片西洋音樂的衝擊下，尋求自我音樂甚至民族認同的關鍵，她

- 1 1977 年，在洪建全基金會支持下，陶曉清邀集多位民歌手，錄製【我們的歌】合輯。（洪建全基金會收藏）
- 2 1975 年 9 月，洪建全基金會為楊弦出版【中國現代民歌】專輯，正式掀開民歌運動的序幕。（洪建全基金會收藏）
- 3 1977 年 6 月，新格唱片舉辦「金韻獎」歌唱比賽出版第一張專輯唱片。（林良哲收藏）
- 4 新格唱片第二屆「金韻獎」歌唱比賽得獎專輯。（林良哲收藏）

認為這種具有創意、音樂性以及文學性的歌曲非常具有時代意義。

當時基金會根本沒有出版唱片的經驗，她向基金會創辦人洪建全提議出版唱片時，洪建全根本不知道什麼是民歌，也從來沒有聽過民歌，但基於對她的信任，加上舞者羅曼菲的引介，基金會便著手為楊弦策劃出版唱片，同年 9 月，出版【中國現代民歌】專輯，並在廣播電台播放，首版一萬張，三個月內銷售一空，正式掀開民歌運動的序幕。

1976 年，李雙澤在淡江大學的西洋歌曲演唱會上，帶著一瓶可口可樂上台問大家：「無論歐美還是台灣，喝的都是可口可樂，聽的都是洋文歌，請問我們自己的歌在那裡？」在台下一片驚詫中，他彈奏吉他唱《補破網》、《雨夜花》、《恆春之歌》以及華語的《國父紀念歌》，曲罷引起熱情共鳴。

「唱自己的歌」議題，旋即掀起各方

論爭，但也刺激許多

年輕人思索「寫自己的歌」

和「唱自己的歌」真正的意義。然而在當時，「民歌」的定義及正名卻引發「嚴肅音樂論述」以及「現代民歌」的兩派論戰；正統音樂界人士將民歌與古典音樂樂理及表現技巧作比較，認為民歌的音樂形式簡陋、不合樂理、漏洞百出等諸多缺點。

當時全力支持民歌創作運動的電台主持人陶曉清，以來自大專院校學生和電台觀眾的熱烈迴響表示：「不管它叫什麼，它已經逐漸在壯大之中，不管你喜不喜歡，它已經有存在的事實。」1977 年，在洪建全基金會支持下，陶曉清邀集包括楊弦、吳楚楚、韓正皓、胡德夫在內的許多歌手，陸續合錄三張名為【我們的歌】合輯，出版後大受歡迎。同年 4 月，繼續為楊弦出版中國現代民歌第二集【西出陽關】。

- ① 洪建全基金會董事長簡靜惠，30幾年前默默為民歌運動扮演推波助瀾的重要角色。
- ② 金韻獎的成功，吸引其他唱片業同行的跟進，能與新格金韻獎規模相提並論的，只有海山唱片自1978年推出的「民謠風」專輯。（洪建全基金會收藏）

- ③ 1977年4月，洪建全基金會為楊弦出版【西出陽關】專輯。（洪建全基金會收藏）
- ④ 新格唱片「金韻獎」第三屆歌唱比賽得獎專輯。（林良哲收藏）

同年6月，新格唱片在經過事前的市場調查與規劃後，舉辦「金韻獎青年歌謠演唱大會」歌唱比賽，標榜「由這一代年輕人的心聲所譜成的」，鼓勵年輕人自己創作，演唱自己的歌，此舉不僅帶動年輕人抱著吉他積極創作「我們的歌」風潮，讓年輕人真正擁有屬於自己的歌，也將華語歌曲帶入一個更有內容的境界。

但是隨後發行的《金韻獎第一輯》唱片，電台沒興趣、電視不屑一顧、唱片行老闆不願意賣，面對這樣的局面，新格唱

片採取直接與學生面對面接觸以進行訴求的策略，舉辦校園巡迴演唱會，短短的五個月，銷售量便突破10萬張。

金韻獎的成功，誘發其他唱片業同行的跟進，如海山、四海、麗歌、歌林、環球等以製作國語流行歌曲為主的唱片，以及新成立的光美、鄉城等，紛紛製作風格及

訴求相近的唱片，其中能與新格金韻獎規模相提並論的，只有海山唱片自1978年推出的「民謠風」專輯。

唱片業的積極投入，形構出「校園民歌」的基礎，同時發掘相當多優秀的民歌手：包美聖、陳明韶、邵肇玫、李健復、王海玲、鄭怡、施孝榮、王夢麟、黃大城、齊豫、蔡琴...，許多歌手至今仍活躍

於流行樂壇。「校園民歌」在1980年左右達到最高潮。

在唱片工業強大動員以及傳播力的支援下，「校園民歌」吸納了當時陷入進退兩難的「中國現代民歌」，並且為自己建立一套關於歷史傳承的定位說法。但是這種新開發出來的音樂形式與市場，立即成為資本家投入競爭的場域，因此在1970年代到80年代初，唱片工業群雄並起，幾年之後，演變成「滾石」和「飛碟」兩大唱片公司主導華語流行歌曲的走向。

在這個轉變過程中，「校園民歌」扮演了市場開發的階段性角色，當新興的唱片工業經由校園民歌逐漸主導華語流行歌的走向並建立正當性時，1982年，金韻獎舉辦五屆後停辦，正式宣告校園民歌時代結束。

從1975到1982年，短短7年的「新民歌」及「校園民歌」時期的創作歌曲，

陪伴無數學子走過年少歲月，這些難忘的旋律，是許多人生命記憶的一部份：《美麗的稻穗》、《西出陽關》、《鄉愁四韻》、《恰似你的溫柔》、《歸人沙城》、《古月照今城》、《抓泥鰍》、《再別康橋》、《如果》、《小茉莉》、《那一盆火》、《蘭花草》、《歸去來兮》、《外婆的澎湖灣》、《玻璃魚》...，這些旋律在多年後的今天，依然被吟唱與喜愛。

為了讓讀者更加瞭解這股影響台灣音樂創作的歷史，特別繼「台灣歌謠」專欄後，開闢「民歌風華」專欄，以詳實的人物專訪，讓讀者深入瞭解他們的創作歷程與人生故事，以及每首歌的創作背景與故事，再一次透過旋律，重溫「民歌風華」。

