

台灣流行音樂的全球與地方

一個在地生成的演變

主講人：林則雄老師

空間(Space)與地方(Place)

- 空間的概念
 - 效能性
 - 使用性
 - 功能性
 - 全球化與無感的空間(作為生產/消費的空間)
- 地方的概念 (Yi-Fu Tuan)
 - 歷史的
 - 感情灌注的
 - 經驗的
 - 地方作為個人意義、生活文化的聯結
- 全球的不連續體文化形構vs地方的歷史、經驗等等的連續性

現代性、流離、遷移

- 國家與 國家概念的形成
 - 戰爭、流離
- 資本主義與工業化社會的來臨
 - 城鄉差距、離鄉

「國族」？「鄉土」？

- 國族—想像的社群(imagined community)？
 - 七零年代的現代性與國族
 - 七零年代形構中的國族與媒體
 - 七零年代的美國文化想像與對抗
- 七零年代的全球與地方
 - 國族的追尋與台灣的鄉土意識
 - 大中國主義
 - 台灣作為中國的縮影
 - 帝國主義的壓迫與鄉土概念
 - 台灣主體的追尋

七零年代的校園歌曲

- 民歌、校園歌曲
- 歌曲中的人、土地與他們間的關係
 - 招喚一種國族想像
 - 浪漫化的人與土地(勤奮善良的人們、整全的自然與生活環境、前工業時代的生活)
 - 非具體的人與土地(美化的、和諧的、非抗議的)

資本主義與新資本主義

- 資本主義：生產、消費、市場
- 資本的政治意涵：
 - 殖民主義
 - 國家的形成與武力霸權
 - 武力的對抗
- 新資本主義：跨國界的生產與消費
- 新資本主義的政治意涵：
 - 新殖民主義
 - 經濟霸權與國家的消失
 - 非武力的占領與管控 (Miyoshi)
- 全球與地方、統合與解體、光明的未來與災難(promise and Predicament)

資本的全球化、跨國主義、文化的形構

- 資本、生產、市場、消費
- 跨國資本與國家的消失
 - 國家邊界的消失、無疆界化(deterritorialization)
 - 第一世界中的第三世界、第三世界中的第三世界
 - 文化語境的蕩然無存
 - 人口的跨國流動
 -Etc.
- 跨國資本、跨國生產、全球市場與消費
- 假象的全球與階級、地方紐帶、信仰核心等具體社會形構的分化

全球化下的政治經濟形構

- 政治經濟的不平均發展結構
 - 跨國、多國？
- 新殖民主義
 - 舊殖民主義到新的剝削形態
 - 西方霸權的、表象的統合與實質的不平等
 - 全球的一份子或被全球遺漏的一份子

全球化下的文化形構

- 全球：無限擴張的經濟政治機器
 - 個體(個人、環境、地方文化)無法觸及決策核心、核心脫離個體的需求
 - 無感、無人性元素的組織、無個別聯結的組織
- 混雜中的跨文化結構
 - 跨文化、多文化？
 - 後現代圖像：商業的地方主義(localism)或是多樣文化(pluralism)的在地發展

全球/地方 相對勢力

- 全球/地方—生產/消費體系化
 - 「地方」納入全球生產/消費體系
 - 「地方」的消失
 - 「地方」文化的觀光化、消費型態化
- 跨國資本與企業倫理的喪失
 - 國家的管制權力的漸形消失
 - 跨國資本與企業的非人性本質與組織
 - 無感的人權(工作權、性別壓迫等)、環境(環境的惡化)....等議題

全球主義的壓迫下的策略：地理政治(Geopolitical)的新圖像

- 主權(sov^{er}eignty)與土地的所有權
- 地方與全球的同時並存
- 多樣性、非斷面性、歷時性
- 以地方、種族、階級...等意識結合的反抗團體
- 地方的主導
- 地方意識的形成與表達
- 過去的時代
- 環境議題
- 社會階級議題

音樂的表達

- 地方的想像
 - 過去生活型態的想像(〈山歌一條路〉)
 - 訴諸地方環境的想像(〈介條河灞〉、〈水路〉、〈山與田〉、〈台南〉、〈Banana〉、〈山歌一條路〉)
 - 訴諸地方文化的想像(〈來去梅州賣豆腐〉、〈兄弟〉)
 - 以及，諸多地方的特有性(particularity)的想像
- 對全球化形成中社會(不平等、階級等等)形構的抗議
 - 強權統理 (dominance) (〈歪國人〉 〈我等就來唱山歌〉、〈風神125〉、〈菊花夜行軍〉)
 - 階級角力(class dynamics) (〈留在台西鄉賺錢〉 〈只要大家攏吃台灣米〉)
 - 種族主義(racism) (〈歪國人〉)
 - 差異性發展(uneven development) (〈縣道184〉、〈夜行巴士〉 〈阿成想耕田〉、〈留在台西鄉賺錢〉 〈只要大家攏吃台灣米〉)

- 〈山歌一條路〉 https://www.youtube.com/watch?v=bvLpbl7B__I
- 〈歪國人〉 <https://www.youtube.com/watch?v=bOHpwDUn8ro>
- 〈兄弟〉 <https://www.youtube.com/watch?v=U3KaiCPPJQw>
- 〈也獸〉 <https://www.youtube.com/watch?v=B2vw4PoiOXk>
- 〈介條河灞〉 <https://www.youtube.com/watch?v=CND7-fyXm0k>
- 〈留在台西鄉賺錢〉
https://www.youtube.com/watch?v=XWRtnLzsl_k
- 〈只要大家攏吃台灣米〉
<https://www.youtube.com/watch?v=gcRIEzJnkcU>

歪國人

- 我有強壯的肩膀 姑娘都過來不要怕
- 哈囉GIRL 晚上一起跟MAN陽明山一下
- 放我最喜歡的HIPHOP你們懂我意思嗎
- 嗨完跟我回家 外國浴缸又白又大
- 白天時候 我長時間都待在長頸鹿
- 有時候跟MY HOMIE騎腳踏車在馬路
- 我唱饒舌也傳教 國小英文我也教
- 台灣的女孩 讓我有點想要CHECK OUT
- 我來自外國 什麼語言都難不倒我
- 世界各地我都有去過WOO~
- 我來自外國 地球村的女孩都愛我
- 什麼膚色我都有用過WOO~
- meri Ameri A A America
- Ameri Ameri A A America
- Ameri Ameri A A America
- Ameri Ameri A International

〈介條河灞〉

- 介條河灞
- 從日頭言出來就流啊流
- 流過山項伯公個腳下
- 流到吾個大喬阿婆個屋下
- 大喬阿婆介當時瘦瘦靚靚
- 天光就愛嫁到山腳下做新娘
- 姪腳跡輕輕行過河灞濟
- 河灞水清清照到紅紅個轎兒
- 搖啊搖
- 介條河灞
- 從日頭轉烈還流兮流
- 流過田頭伯公個腳下
- 流到吾個大喬阿婆個屋下
- 大喬阿婆背等第十隻細人兒
- 起泡個手解花巾
- 望火緊點著來
- 姪腳跡遽遽行過河灞濟
- 河灞水急急照到姪兮手項個飯籃
- 搖啊搖

〈山歌一條路〉

- 請問樹下的阿婆 文福鎮要怎麼去
- 外面很熱先來樹下坐聊一下
- 聽一首山歌再走
- 請問屋內的阿公啊 文福鎮要怎麼去
- 外面很熱先來屋內坐聊一下
- 泡一杯濃茶再走
- 山歌啊一條路 家鄉啊一條路
- 山歌啊一條路 回家啊一條路
- 請問路邊的大哥啊 文福鎮要怎麼去
- 外面很熱扇子撥涼坐聊一下
- 吃碗仙人板再走
- 請問橋上的小姐啊 文福鎮要怎麼去
- 外面很熱先來涼亭坐聊一下
- 更多更詳盡歌詞
- 喝一杯涼茶再走

〈來去梅州賣豆腐〉

- 天還未亮 快快來上路
- 挑著白白的豆腐 一路到梅州
- 雖然沒讀書 也緊守本分
- 又香又嫩的豆腐 安心吃下肚

- 今年四十五 好腳又好手
- 子女孝順會讀書 山歌會幾首
- 新鮮的豆腐 可生食也可煮
- 每天吃飯配豆腐 健康又長壽

- 來去梅州賣豆腐 天亮到下午
- 為了家人賣豆腐 打拚不怕苦
- 來去梅州賣豆腐 賺錢換新屋
- 為了家人賣豆腐 一路到梅州

〈我等就來唱山歌〉

- 大路不走長苔鮮
- 長纏故事不再怨
- 邀串來到立法院
- 左驚右愁懊懞時
- 山歌唱來解心煩
- 一山來連一片山
- 山山相連美濃山
- 一手牽來又一手
- 手手相牽萬丈山
- 腳有千雙路一條
- 人生百樣心共調
- 眾口一聲反水庫
- 衙門再兇照樣幹

〈夜行巴士〉

- 連夜趕路遊覽巴士它漸行漸北
- 頭昏腦脹雙目圓睜我看著夜色
- 黑雲掩月一次又一次
- 讓我想起那從前的從前
- (重複)
- 苦做硬做田地大出產
- 奈何年年我愈種愈淒慘
- 丁多地少兄弟爭出外
- 剩我這一房看顧父母
- 骨頭痛盡力氣衰弱時
- 新事記多變舊事
- 在都市裡工作的弟弟跟我講
- 說什麼做水庫美濃就變做大金庫
- 哀哉！我說年輕人
- 傻狗妄想吃羊睪丸了嗎？
- 這些政府若真的有搞頭
- 耕田人家早就出頭
- 不必等到我現在已經六十出頭
- 轉業太慢死太早
- 轉業太慢死又還太早

〈風神125〉

我騎著風神125

辭別這個哮喘的都市

菜鳥仔、目鏡仔、雞屎宏

我真的很不好意思

就是這樣

我騎著風神125

老舊鬆脫呼天搶地

管它景氣什麼前途啊

我不在乎

土地公土地公，子弟向您點頭

拜託拜託，把路燈全部都關掉

不必問您的子弟為何要跑回來呀

土地公土地公，子弟向您點頭

拜託拜託，左鄰右舍該睡覺了啊

不要讓他們問為什麼要跑回來呀

不要讓他們這麼多問

就是這樣

我騎著風神125

夜色起乩星兒抽筋

椰子樹檳榔樹電火杵

全都受驚

就是這樣

我騎著風神125

接上這條縣道184

阿豐牯、生仔擺、裕牯隣

我也回來也了啲

〈只要大家攏吃台灣米〉

- 阮阿公 吃甲七十一
- 每天巡田水 當做看電視
- 幾分ㄟ田地 無欲賺錢
- 用心肝 來種好米
- 只要大家攏吃台灣米
- 子兒孫仔 大家出頭天
- 老水牛 白鷺鷥 稻草人 唸歌詩
- 七十一好 ㄟ台灣米
- 土地公伯 你就逗保庇
- 烏雲若過 就緊轉青天
- 稻丫香香 心情就歡喜
- 只要大家攏吃台灣米
- 睬睬伊 什咪 W O T
- 老水牛 白鷺鷥 稻草人 唸歌詩

後現代時空下的「在地」

- 甚麼是「在地」(the Local)：相對於「全球」情境下的空間詞語，並與「全球」(the global) 並存。
- 「在地」與在遠方而「不在」的特權地點。
- 「誰」處於此「在地」的環境：種族、性別、族裔、階級和「第三世界」團體皆可被視為在地團體 (Arif Dirlik)。

「在地」的批判性內容

- 「所謂『在地』不僅指與全球相對的固定有形的本土、本地空間，也在概念層次上指因全球化、國家化、都市化、現代化而遭到文化霸權論述夾擠、撕裂、掩蓋的下層空間。」(摘自 陳淑卿)
- Homi Bhabha：在此因國家大計而分裂與含混，形成異己交織的「在地」空間，也是在地少數的表述空間，此少數是女性、社會弱勢、或少數族群。

「在地」的批判性內容

- 在地：受全球資本體系控制的空間
- 在地：未蒙鄉城進化之益，卻受現代化「絕對空間」遙控的畸零邊緣空間。
- 傅柯：空間、知識、權利與文化政治之間的關聯不僅是壓迫性的，也同時開創了社區、抵抗與解放、改變的可能性。
- 在地的行動：對邊緣空間的主動佔領、認同、表演也是邊緣空間的「在地性」(locality)得以生產的契機(陳淑卿)。

「在地」的台灣的情境

- 台灣本島都會的後現代榮景，在一定程度上，是建立在對邊陲小島的空間與時間的雙重剝削上面。
- 所謂「在地性」並非一個先驗、既成的實體，也不是繼承而來，也不是具有一本質化內涵的傳統，而是一個自覺的選擇、認同與定位→認同回歸，主動佔領被邊緣化的空間。(陳淑卿)

「在地」的台灣的情境

- 藉陳淑卿語：「在地音樂」創造了真實發生的條件，帶有人文關懷與反省意圖的音樂生產機制，與地方民眾的意志遭逢結合，合力去創造一個原來並不存在的在地公共空間。
- 下層空間的隱匿、破碎、不可見的背後，正是「國家」這一幽靈式的絕對空間，運用知識與權利進行空間區化的結果。
- 這樣的音樂代表一種新的對現實的認知模式，與再現的知識論。