

主題：土聲土長——音樂，我們可以一直繼續，因為…
講者：劉雲平（物理學家吉他手）× 黃瑋傑（紀錄片導演歌手）
時間：2018年12月4日（星期二）13：30～15：30
地點：國立成功大學博物館·2樓大會議室（成功校區）

主辦單位：謝謝大家今天來到我們的人文沙龍的第一場「土聲土長」。人文沙龍是成大的人社中心跟文學院合辦的活動，那接下來會有第二場第三場第四場，也請大家密切注意我們的活動。我們今天很高興可以邀請到黃瑋傑跟劉雲平兩位音樂人來跟我們分享他們的音樂追尋跟社會實踐。他們兩位現在也非常的忙碌，正在做全國的巡迴，所以也很高興他們可以抽空來到台南，來到成大，為我們做這一場講座和演出。我們現在就以最熱烈的掌聲歡迎這兩位講者，謝謝。

傑：大家好，我是瑋傑。

平：Hi，我是雲平。可以聽得到齣，好。各位，我們會跟各位度過這兩個小時的時間，然後，想要先了解一下各位有什麼想要真的知道的問題，我們先知道，然後我們想辦法讓講座的主題緊扣跟各位想知道的問題，我覺得這樣會對大家會特別有幫助。所以有沒有人想要先提問的？沒有嗎？好你先說。

聽眾：想要知道兩位在就是這個方面

平：大聲一點，想要知道兩位老師…好，想要知道我們往音樂走的過程，OK，好，還有嗎？

聽眾：音樂路上一路怎麼走過來。

平：OK好，今天會把我們人生的 rar. 都解壓縮給各位，全部攤開來給各位看。OK，好，還有嗎？還有嗎？好，那我們先請瑋傑自我介紹一下，你先攤開、解壓縮。

傑：就是其實今天我們這樣子的一個在台上的合作，也是我們的第一次，一般就是之前我們大概比較常在舞台上的搭配，一般都是我唱歌彈吉他，然後他彈吉他，那我們今天第一次呢，

平：那你要不要先唱一首？

傑：（續）把自己的的人生攤開來跟大家分享，彼此進一步的了解。那我先說一下就是說我今天會帶來的一些，因為時間算滿有限的，我就把自己的一些過去的一些經歷，然後我會著重在我怎麼一步一步的找到我自己，然後以及在這個人生的旅程裡面，有一些岔路岔出去，這會是我今天比較大的主軸，那也不知道就是大家今天來的期望是什麼，因為我剛剛開始有聽到第一位同學說想聽爵士樂，我想我們就可以往那邊。我這邊就是會講到的部分是在台灣過去大概七、八年的社會議題，我自己的一些參與經驗，還有自己的思考，這些都扣連我的創作，所以我等一下會穿插著演出，就是我會介紹到相關的歌曲。好。

平：我嗎？好。那我們就先從你的自我介紹開始。

傑：不是介紹完了嗎？

平：好好，該我自我介紹了嗎？好，我們職銜打出來的 slogan 就是我們兩個通常都是，他是老闆。我們兩個的合作方式就是他唱歌彈吉他需要找樂手，然後我就會他就會來請我當他的吉他手，那這一次是滿特別的是我們是對等的對談嗎，然後，

傑：講得好像我壓迫你一樣

平：（續）對對，你是老闆。然後那比較特別的從這次的講座裡面，我們有一個共同的點，我發現我們兩個都師大畢業，對，然後這個東西就對於這場講座就是影響滿大的就是第一件事情就是師大很小，然後成大很大，我們兩個人都跑錯地方了，我們都跑到那個文物館，另外一邊的校區，對，好，然後，因為比較特別的就是因為我們兩個其實都不是音樂本科系的，也是師大。

傑：講了也不會相信，師大體育系。

平：我是師大物理系，然後兩個都在做音樂相關的工作，所以基本上覺得先給各位一個，畫一個夢想很大的餅就是，有夢最美，只要一直去做你想要做的事，那你自然會做到你想要做的事，OK，好，那你還在調嗎？

傑：我已經 OK 了。

平：你 OK 了，所以你要先唱一首嗎？

傑：那我先分享一首。我先從我自己的成長經驗開始，就是我的音樂追尋社會事件。我先講我小時候，我來自高雄一個農村，一個客家庄：美濃。它本身三面環山，裡面有很大的人口在從事農業，我們家也是務農，所以小時候成長過程中，大概四五歲到開始念書之前都在美濃度過，也就常常被阿公阿嬤帶到田裡面。我們要就著去田裡面，其實都在裡面打滾玩耍，所以對泥土的記憶深刻。我整個成長的過程、人生路上遇到一些事情讓我做了一些抉擇，因此還是跟大家從這個我小時候開始分享。這個就是我來的地方喔，剛剛有簡單講一下，我的童年裡，我阿嬤去走路大概幾分鐘就到水圳邊，在那邊洗衣服，我就玩水學游泳，水很乾淨還可以玩。下面這個是美濃的過去很重要的產業：菸業。菸業從日本時代開始一直到去年才正式停止生產。在最盛產的時候，整個鄉鎮大概將近一半的人口都在從事這個產業，也養活了好幾代的美濃人。

右下角那個是雜貨店，小時候走路一下就到了，我叔伯、叔公他們是開的雜貨店，就是在這樣子的成長背景裡。後來就開始到都市，我媽媽台南人，爸爸美濃人，他們在台南工作，所以搬到台南來。整個求學都在台南，這一段我快速地講過，每個人的求學階段應該差不多，就是不斷升學考試，為了考到理想的學校，不管是對誰來說。升上大學以後，我覺得有兩個東西陪伴著我，一個是音樂，一個是電影。

在音樂方面，我獲得非常多的啟蒙，包含聽到不同地方的音樂，看著各個國家產出的電影，裡面談很多關於生命，甚至有些會帶到很多議題、題材，這對我來說是很大的

一個啟蒙。人生大概從大學開始比較沒有這些壓力，就開始問說我生而為一個人，我是誰？我要在這個社會上成為一個什麼樣子的角色、怎麼樣的人？這是我前半段在思考的事情，這個東西我就講快一點。我用各式各樣的方式，爬山，參加登山社，騎單車，想要更靠近自己，可是那個時候我也不知道怎麼做，反正就順著感覺一直做，做了很多奇奇怪怪的東西。

給大家看看這個，你們知道是哪裡嗎？這就是我們台灣，台灣的嘉明湖，台灣就是有那么多美麗的地方。我們在爬山的時候看到這些景色。後來，我存了好幾年的錢，就自己跑去西藏，圖博。這個只是跟大家證明我真的有上山，不是網路截圖，後面都是P圖。後來我就跑去西藏自己旅行，旅行大概四十天，中間遇到很多人，看到一望無際的風景，覺得那時候對我來說已經是我人生的極限了，可是在旅途上面遇到這些人讓我發現其實我這樣還不算什麼，瘋子很多就對了。那時候我有一個很大的體悟就是說：眼前所見看不到底，其實人生就是在這天地當中只是一瞬而已，很微小、渺小的一份子，所以在那個過程裡面，突然有勇氣，既然這麼渺小，自己想要做什麼應該就放膽、勇敢去做。那時我一直在猶豫，從師範體系的學校，有很多同學大部分都是朝向同一條路，但對我來說，我很清楚我不適合這一條路，可是有點猶豫擔心害怕。最後在那個抉擇裡面我決定，因為我那時很喜歡電影，甚至去學拍片，因此我就報考看看。有一個研究所就是拍紀錄片，台南藝術大學，就決定偷偷去報考，考一考還吊車尾考上，我的人生就在那轉了一個彎，開始走一個完全沒有相關的領域，從事紀錄片的拍攝、學習。我先分享到這邊。我唱首歌。等一下，等雲平分享他的第一段，我在分享第二段分享就是轉了一個大彎之後，又轉一個彎，等一下再來跟大家分享。我先唱一首歌，叫「躺」。這首歌詞大家可以看一下，還滿容易理解的，大概就是也是給自己一個鼓勵，有時候遇到一些需要抉擇，或是不可避免，若你就這樣停下來不繼續往前走的話，前方的風景、遠方的風景就看不到，所以這個當下這個夜晚就要出發，走去遠方，走去最遠的地方的時候或許可以找回最初的初衷，也許走向最原來的地方，或許是故鄉。

傑：接下去呢我們要轉台一下，來聽看看雲平。

平：Hi，大家好。

傑：一些人生的經歷。

平：你也是第一次聽是不是。

傑：對我也是第一次聽，今天是來學習的。

平：我比較特別一點，因為我家裡的關係，我爸媽都在大學教書，對家裡小孩學歷要求比較高。左邊的照片是研究所時的照片，博士學歷穗花比較多。很多人對我有興趣的部分是音樂與物理怎麼結合？如何把以前物理的東西用在音樂上。我每次的回答都是沒有辦法，這完全是不相關的東西，有時在回顧自己才三十好幾的人生，有些東西可能是跟理組比較有關。請問這邊的同學是文組比較多還是理組比較多？還是是文組的同學比較多？請舉手！

理組的成就大概就是這樣，發了一些國際期刊等。我的論文指導老師也不想做研究。以前有一部紀錄片「翻滾吧！男孩」，裡面教練的故事被翻拍成電影：「翻滾吧！阿信」，裡面的電影監製就是我的指導教授，你們可以去查王銀國老師。我們每次去找他聊天的時候，他說：「雲平，我好不想做研究喔，趕快，你把這篇文章發表完，你就可以去彈你的琴」之類的。他會收我這樣的學生也是因為他不會誤人子弟，這傢伙

不會走物理。表面上看起來好像物理很厲害，是個物理博士，事實上就是生產一些浪費國家資源，生產一堆沒用的數據，雖然引用次數是滿高的，但對我的人生沒什麼貢獻。我個人覺得這才是我要的東西。

我大概從高中的時候就開始接觸吉他社，開始學吉他，彈吉他是挺開心的，在座如果有會彈吉他的應該都會覺得彈吉他很爽，那時候還不清楚自己是否要走職業這一塊，雖然當時是立定志向，要成為一個很厲害的吉他手。當時立下這志向是為了逃避念書，但最後發現逃不了，還念到博士呢！不論如何，在各種社團去累積關於彈吉他這項專業必備的一些素材，可能需要做教學，比方說在吉他社當教學手累積自己的講義，之後講義被外面的老師看到，建議可以出成書，流行吉他彈唱教材，成為佔據博客來前三名的新一代教材，也在 2015 年出了第一張自己的專輯。理組的腦袋就會做這種圖，文組就會用照片來說故事。

我們來看一下，家庭是組成這社會的最小單位，基本上從高中、大學試著從家庭慢慢走入社會，滿足學生這塊，當初有念教程、研究所等等。社團部分，我慢慢累積自己的專業工作，比方說：剛剛瑋傑在唱歌，我就要準備歌的樂譜是長怎樣等等這些音樂必備的基本能力。其實時間很短，我直接跟各位直接畫重點，以前父母那個年代，小朋友要有一項專長，這樣就不愁吃穿，這個年代已經完全地過了。以前還有你加入某一間公司，可以在裡面待到退休，我不知道台灣還有沒有這種思維，不過這種時代完全過去了。你可以想像有沒有新的公司，你加入，你有把握到你退休後那間公司還健在？應該不會有這種事情再發生。蘋果公司很大，再撐十年還會在嗎？都不一定。現在這個科技、產業、時代更新的速度太快，以前可能在工業革命之前，可能三、五百年才做過一次的創新革命，工業革命之後，每一百年一直不停的遞減，一半一半地遞減。上一次網際網路革命是我國中的時候，那個時候還在撥接上網，各位可能還在小朋友的時候。可是從我國中到現在，才過十五年的時間，人手一隻手機這個。高中的時候，補習班老師還在講些五四三，你們以後的時代就是不要帶電視來學校，因為上課都會偷看漫畫，補習班老師說你們看漫畫不行，以後你們的小孩，他還講你們的小孩喔，到這個時代這（手機）不就是電視嗎？你去想一想，比方說，你現在去累積到一個新的能力，將來到一個新的公司，結果你獲得的這個專業能力在五年之後就要被淘汰了，我們要面臨的時代其實是這樣的一件事情。雖然我在這邊跟各位說要追求自己的夢想，最實際的就是如何讓自己活下去，才能夠去追尋自己的夢想。我的部分會比較沉重，因為我念的是滿多實際的東西，我如何累積個人專業的東西，可以跟各位簡單地說一下，比方說在社團裡面我去唱民歌西餐廳，你們知道民歌西餐廳是什麼嗎？有些人知道、有些人不知道。民歌西餐廳大概是我高中到大學的時候還流行最後一波，尤其是你去餐廳還有駐唱歌手。我上大二、大三時倒光，全部倒光，那你們現在知道的蕭敬騰那一些的歌手，他們其實有一半的時間都是在唱民歌西餐廳的。如果我高中的時候要立志成為一個民歌西餐廳歌手，結果大學的時候這個夢就碎了，因為倒光啦！所以各位要想的事情是變成你心目中的巨人，因為那個巨人的時代早就不會存在了，當你有能力往上爬的時候，開始變成有那個能力之後，那個產業或是那個東西已經不需要了。或者是說，我之後開始玩團，搖滾樂好了，上了大學之後有沒有都彈木吉他，看到學校社團除了木吉他之外，還有熱音社，看到電吉他我要怎麼成為搖滾吉他手？可是你知道，大學時我苦練，然後到現在誰聽搖滾樂？你聽所有的流行樂有吉他間奏的是不是聽起來都很老？

這吉他間奏一出來，這是蕭煌奇，這是張學友嘛？就覺得這聲音很老，你會發現，現在新的音樂裡面，連吉他的聲音都沒有。那如果你立志要成為一個吉他手，當你成為一個吉他手的時候，年輕一代已經不聽這個樂器所發出來的音樂了，但是重點是，音樂還是存在的。之後我還是玩團等等，其實蠻想問你一個問題，為什麼我大學的時候玩團沒有遇見你。我們都師大，我師大，你也是，年紀上我是 97 級，你是幾級？

傑：差了三級。

平：那也還好，會在學校遇見嘛！

傑：但我是很後面才開始的，我是被拉去的。

平：噢真的，想要解惑一下。然後我就拜師，在外面找老師學。而找老師學都會有個憧憬就是會希望自己變成老師的角色，會對這個行業有錯誤認知，就是變成吉他老師是最棒的一件事。各位想知道一些秘辛的話，請踴躍發問，我就會跟你說。之後就演出、演唱會，這些事情不斷地巡迴，你慢慢就累積這方面的音樂專業。這個部分比較像工作，我就等等再慢慢說。既然如此，講了這麼多類似回憶的東西，我唱嗎？好，演奏一下。

平：這首歌比較長，我彈一半就好，這首叫做〈回憶〉，既然說了這麼多跟回憶有關的事。那跟瑋傑比較不一樣的是，他受到外面環境影響個性，我就是很多東西聽一聽看一看之後，就消化成自己的感覺。你知道理組的很不擅長用言語表達任何事情，所以最後都用樂器。這首〈回憶〉比較像一個人半夜在房間裡彈吉他，然後種種回憶就浮現，大家聽聽看。

音樂：36:50-40:15

傑：你可以再彈一首嗎？

平：我再彈一首嗎？好，你們要聽。真的再彈一首？

傑：對，因為我們還在沈浸。

平：真的假的，好，那再一首很慢的歌。我自己的成長經驗中，還有另外一個東西是，我跟佛朗明哥有一些特別的淵源，他是 12 拍，我可以跟各位打一下節奏。拍子是這樣子的，從 12 開始，然後 3、6、8、10 是重拍，（示範一段）一起來、雙手借我（帶著大家打拍子幾次，並逐漸加上音樂，41:54 開始獨奏一段直到 44:35），這樣可以嗎？

傑：那我接下去又轉台來這邊。剛剛說沈重，人生其實蠻沉重的，我現在講說，人生裡遇到某些沉重的事情。我原本想說，換了一個人生跑道，進入到一個自己很熱愛的領域，以為就是走了那條路，但過程中又變得不太一樣。我們的所很特別，來自四面八方，大家所學都不太一樣，因此在同學間的互動跟交流過程，異質性高，也就有很多激盪跟火花。其中一個同學參與某個議題，叫做「樂生療養院」，他長期蹲點拍攝做紀錄，拍了兩年。有一次他說，「瑋傑，你哪一天、週六有空，可不可以來幫忙支援拍東西，順便參加遊行？」那我看了時間，就覺得可以去。去了之後，接下來的人生就轉了大彎。想請問有人聽過樂生療養院嗎？文組比較多。

平：我有我有。

傑：樂生療養院影響了我人生很大的轉捩點，所以想用一點時間跟大家介紹。樂生療養院在台北新莊，是早期一種疾病「痲瘋病（編按：衛生局使用「麻風」）」，資訊

不流通、醫學不發達的情況下，開發了這塊地，因為覺得它傳染性高，那時只要得到痲瘋病。現在已經污名化成漢生病，漢朝的漢，也是俗稱的 thái-ko 病，就是骯髒的病。有得到這個病毒，就要全部被集中到樂生療養院，無論身處何地。你可以說他是一個集中營，或說是把大家圍起來，那些人的人生就得在這裡度過。所以，這些在這邊居住的人，到現在年紀都很大了，人生是非常辛苦、苦難的。那時有一個事件是關於台北捷運要開通，開通時要找一個機廠，機廠的作用就是維護、停放捷運機組的地方。雖然一開始沒有選擇這裡，但物色很多地方、轉幾次彎，在開會決議後，就選了這裡。因此，為了所謂的公共建設、利益與發展，就要把這些人 遷到旁邊新蓋的大樓醫院去。這些人因為生病的關係，手腳在這病症裡，很容易會感染，要截肢，行動很不方便，需要代步車。樂生位處一個漂亮的山坡地，那時有很多學者、學生與民眾出來呼籲保護樂生，雖有一些如土木技師的專家就提出一個方案，最後還是被公部門捷運局否決，捷運局只認為他們自己所設計的才是最適合的，其他都有問題。那時很多人提出，若把山坡用切一角的方式強行切掉，可能會有走山的問題，不過施工部門以他們的工程專業認為不會。結果開始施工不到兩年後，上面的房舍經過檢測，確實是有些龜裂與滑動的，也使得施工停了好一段時間。

總之這個保留運動並沒有成功，工程還是繼續做，大家可以看一下照片。上面就是原本的，後面把他們遷走一部分，上面留一些，下面當機廠。上面那張就是房子被拆，下面那張是我想分享，日本時代樂生療養院的所在位置其實是荒郊野外、偏僻邊陲的地方，把人集中到那個地方隔離。那時我受到很大的震撼，畢竟從小到大受到教育，使我學習對人尊重、敬老尊賢，還要對弱勢關懷並關心、幫助他們。但現在卻眼睜睜看著所謂的公權力、政府部門，要把這些弱勢中的弱勢，以發展為名逼迫他們遷移，促使他們離開花了一輩子才甘心住下的地方，這太殘忍了。所以對我來說，那時的體悟是一大衝擊，我無法接受這樣的事情，認為必須以我自己的方式去做些事。因此，從那事件後，我就開始對環境土地議題有所關注，在那六七年期間中，只要時間允許，我都盡可能地親自去參與。從那之後，一直到現在，我們在台灣這塊說大不大、說小不小的島嶼上，各地發生很多事情。有些事情我們並不清楚，或媒體報導便稍縱即逝，但那些我所關心的事情，會經由相關的朋友與管道來轉貼這些訊息，知道了就去參加。

我很快地說兩個案例，一個是新竹的新埔鎮，在中下游有一條非常重要的霄裡溪，貫穿整個城鎮，所有的民生用水跟灌溉用水都靠這條溪水及地下水。但是十幾年前，他上游的兩間大型科技面板鎮，偷排放廢水到霄裡溪裡，過了好幾年才被發現，因此灌溉用水與飲用水都已經喝了好幾年包含許多微量重金屬的廢水。所以他們開始抗爭十幾年，到 2015 年底才總算，把這些事情完結，但這個水源還在復原當中。那時我參與了這樣的議題，寫了一首歌，叫〈命水〉。人或是萬物，沒有水就無法生存下去，以水來立命。這首歌我有放在網路上，有興趣可以聽。我先唱歌，等一下再來分享。我忘記我從哪邊開始講。

平：沒關係嗎？

傑：還撐得下去嗎？我再講一個故事，可以嗎？

平：可以，你的故事太沉重了。

傑：對啊，剛剛說沉重時我還在想換我的時候怎麼辦。那我再講一個故事再唱歌。

另外有一個機會，我去東部拜訪那時候台東發生一個環境議題，就是美麗灣飯店，有聽過的可以舉手嗎？美麗灣飯店發生在台東海岸，這個海岸有一個海灣叫做杉原灣，

發生的議題就是這片算原始的海灘上，要興建一個大型的觀光飯店。但這個海灣是在台灣本島少數幾個被偵測到，有綠蠟龜上岸產卵的地方，另外也包含旁邊的部落。那時我去拜訪我們的朋友，他家就在這個施工的旁邊。那時我就去一週，白天就跟他們家人上都蘭山，去養羊放牛，放完吃飯，吃飽飯就圍坐在他們的前庭。大家看一下美麗灣飯店，大概是長這樣。我那時住在他們家旁邊，那裡蓋了一個很大兩層樓的涼亭，所有的材料全都是海邊的漂流木，全天然、有什麼就用什麼。這個就是走上去，涼亭的二樓，上面有草蓆，是簡單的木造結構。我想分享的是，那時我住在這，要睡覺的時候，從屋簷隙縫看出去是滿天星星，海浪聲唼唼地拍打著，讓我突然意識到，追求所謂的幸福到底是什麼？要如何定義？是不是一定要用很多的金錢來堆砌，以豪華的東西來滿足，才能碰觸到幸福？如果不是，我那當下感受到的奇特感覺又是什麼？這趟旅程給我很大的反思，也呼應我前面一些核心的關注，還有一些自願甘心參與這些事物的內在動力。

這首歌叫做「(1:00:00, 不確定, 需確認 PPT)」他中文的意思就是夜已經很深了，歌詞寫得很簡單，昨日你看起來還很青春、德仁疼惜，今天你看起來卻失去了力氣，明天你要去哪裡、要留下怎麼樣的記憶？明天會如何，我不知道，但願到了一個時刻，我們都曉得明天的模樣，可以找到一個答案。這首歌獻給我們踩著的這片土地，也獻給大家。（歌曲從 1:01:09 開始到 1:06:01）

我們接下去又要轉臺，不過我只是想要分享一下，其實今天應該有個主軸，就是回到剛剛所講的，我們能不能去慢慢地培養出屬於自己的專業，這個專業中我們要如何找到？過程也很重要。所以怎麼找到，當然就是要找到一個東西讓自己有內在動能，願意自己去關注。

平：轉台到我這邊來。承接瑋傑剛剛說的，要怎麼找到內在動能？我以前很愛補習，因為學校就在我家旁邊，我讀竹中。一下課就得待在家，要亂跑也需要正當理由，因此補習就是一個合法途徑。分享這件事的原因是，補習對我來說，在補習班學到的東西比在學校更多，補習班老師對你是真的，雖然是為了賺錢，可是有些話就激發我，比起學校老師會顧慮比較多，補習班老師比較趕說些激勵的話。我們有個補習班老師說了很多有趣的老師，他曾說當你找到一件你不睡覺也願意去做的事情，你就成功了。台灣教育不停地讓同學去爬樓梯，但樓梯頂端不一定是你要的，所以應該先找到你要什麼，才有動力去追那個東西。不知道各位同學找到了沒？蠻多同學都認為大學畢業不曉得要幹嘛，那麼就延畢快去找；讀這個系不喜歡，就趕緊轉系。我相信在座很多同學應該是有課的吧？但你們願意在這裡聽，就表示這堂課的價值「可能」比另一堂課高一點吧！人生沒有對錯，後面都是選擇，沒有哪條路是對的。你必須找到你真的喜歡做的事。你會聽到企業家講一些「年輕人不要只去打工」之類的話，聽起來是幹話，不過背後意思應該是，趕快找到自己喜歡做的事，再一頭栽進去，不要只為了眼前的那個東西。譬如說同學你喜歡爵士樂，（觀眾：聽說老師好像擅長…）所以你是為了配合我，不是你自己，不然你自己喜歡什麼？你是什麼系？

觀眾：我是藥學系

你喜歡當藥師嗎？這是很棒的工作啊。你們可以想想這個系之後可以幹嘛，我有朋友是歷史系，不知道出來要幹嘛，當歷史老師嗎？但他又不想當老師，他寫歌做一些事

時有些背景，他現在就在促轉會任職，運用他的所長，又唱搖滾樂，找到他想做的事。像我有個學生是唸音樂還藝術，學校功課要拍影片，對我們來說是夢寐以求的科系，但他覺得很無聊，又跟我說他想要跟我一樣當吉他老師。我聽了告訴他，你的功課就是拍影片，我們物理系就很少會有這種機會，要拍就要我自己去摸索，而且成品一出來就得是有商業價值的，但現在學校給你犯錯的機會練習。其實我們之間的差距，我講話跟我同學是差不多，前幾天我還被開玩笑地罵都 30 好幾了，可不可以成熟點？我精神年齡比較沒有那麼年長，我把各位當朋友，不過我跟你們的差距是你們有犯錯的機會。當你真的進入職業領域，幾乎是沒有犯錯機會。譬如說蘋果推出爛透的新手機，它的股價就會——沒有犯錯機會，這也是我另一個老師告訴我的。他是蔡琴演唱會的樂手，很酷的阿伯，我看他表演時，音箱上就放著威士忌，超酷的。那時他跟我們做講座跟分享，他也說了「你們有很多犯錯的機會，但我犯錯就馬上沒工作」這樣的話，你聽過任何演唱會樂手在台上彈錯嗎？彈錯後，業界裡就會傳，下次大概就沒工作。

傑：彈錯不要被發現。

平：對，彈錯要假裝鎮定，不要自己還心虛地重來一次，主辦單位可能會覺得這位老師的專業度怪怪的。所以我覺得大家趕快趁這個時候，多找尋自己願意努力投入的一件事。可是有同學會說，我要在咖啡店打工啊！沒關係，只要那件事你有興趣，現在咖啡也流行，應該要好好地在打工場所把該有的開店學習技能做到。之前師大剛開學又請了兩個教授學者，在大學生新生訓練，說了當大學生的基本能力，列出兩三個項目，例如要出國一次、要考過英檢等等，但我覺得這些都是不實際的。最重要的是，你有沒有在玩社團？社團給你一個很棒的平台，你可以在這裡做你想做的事。譬如我喜歡喝咖啡，加入咖啡社，從社團的角度出發，可以學習到職業化的基本，關於咖啡的知識，或如何辦一個活動且能收支平衡，你要如何聚集資源、器材，如何考慮經費來源等。這些都已經是外面開公司，小至社團，大至國家，這都在培養各位的一些專業能力。如果各位還沒參加過社團，那就只是完成功課、當個乖乖學生而已。這在三十年前可能是 ok 的，社團基本上就是創業模式，例如你在咖啡社裡，教學活動可能是學長姐或講師來教，透過聯絡講師的機會，已經開始認識業界的人，認識未來的人脈，懂我的意思嗎？前提是你對咖啡要很有興趣。

像我是吉他社，我身份算是斜槓青年：音樂人、樂手或是教育家。我從社團裡慢慢學習、辦活動、上台演出，各種成發讓你在台上有犯錯機會，忘記要演什麼、彈錯、器材沒有調整好出不了音色等，這些都是讓你有嘗試練習的機會。慢慢累積，認識很多外面老師之後，可以跟他們學習、上個人課程。將來可以怎樣發展？譬如我寫了一套教材，在後面那邊可以看，那這些老師就可以寫推薦序、做一個推薦的後盾。透過學習這些東西，慢慢地，我從業餘步向執業，這大概是我自己給各位同學，對我而言蠻實用的建議。但對於你們，還是要走出自己的路，沒有規定要怎麼走，因為前人走完的路可能被封死了。比方說，你想做類似的事情，但若你再寫一套教材，是不可能的，因為最好地在那（笑）。這東西就是這樣，當有東西已經做出來了，譬如做手機會成功，你看賈伯斯所以學他創業做手機、App Store，但有時候在那樣的時空背景，只有那個人可以做那件事。所以大家思考一下，自己喜歡的東西，然後怎麼利用自己身邊的資源？你多久沒進圖書館了？我大學從來沒進去過。你多久沒使用身邊的設施？系辦蠻多資源都可以幫助你的，這些都很重要，學校圖書館資源蠻多，那時我不應該都窩在宿舍，應該要多出門使用，學生的身份蠻棒的，至少你看電影會比較便宜。關於學校教育的東西，等一下再業配、分享。還是我都回答完了？

傑：你為什麼會想要做這個東西？

平：我不知道各位有沒有學過吉他，我們以前學習吉他時，都先買一本厚厚的書，通常都是喜歡取四字成語的諧音作為標題，什麼「彈指之間」、「心情點播」之類的，鼓手的話就叫做「鼓惑人心」，無論如何，那時只要學吉他，就是買那一本從頭到尾地自學。以前那個年代這樣是可以成功的，因為資源少，可以這麼做。但那時我在學習的過程中，現在的流行歌都有很多不一樣的元素，不是只有那種（彈奏一段民歌風格的音樂），這大概是民歌時代。如果你現在聽林宥嘉還會聽到這種東西嗎？林宥嘉應該是（彈奏一段林宥嘉風格的音樂），你會發現跟剛才的（彈奏上一段音樂）是不一樣的。台灣音樂是有演化的，譬如說你喜歡聽盧廣仲（彈奏一段盧廣仲風格的音樂），或者喜歡聽魏如萱等等，你會發現在流行歌曲跟以前不一樣了，我們在學習過程不能再（彈民歌風格的音樂）如此了。

另外就是每個人學吉他永遠都是拿那本厚厚的書，這也是個問題。比方說，我們在學習時，並不會對著小孩說「你以後會學到微積分哦！」，然後拿一本厚厚的數學大全，然後告訴你該寫的數學都在裡面了！不會吧！初學者想看的是簡單、畫面是彩色的，然後內容不要太難，他可以馬上上手，因為要立刻獲得成就感。我個人覺得，不同學習階段有各自適合的教材，所以才會有初級、中級到樂風篇。這個東西（書），豐功偉業一下，博客來吉他譜前三、在台灣超過上萬人次使用，各大學校社團指定使用，李宗盛大哥還推薦使用，請說。

觀眾：安麗？

平：耶，安麗，感嘆師傅讚嘆師父。好，各個學校同學也在使用，包含竹中、北一女。

傑：成大有沒有用？

平：成大？不好說，我也不知道。

傑：馬上更新教材！

平：所以這是我前年在 Facebook 的一個動態：有能力的時候要把環境扛在肩膀上。因為我遇到很多老師都說，現在台灣音樂環境不好啊，但我們都忘記了，這些老師才是組成環境最重要的元素嘛！你的取得系統不是只有你、無限跟環境，你也是構成環境的其中一個要素，你跟環境互為對方的函數符號，就是這個樣子。突然用數學講這件事，沒人聽得懂齁？

這邊是博客來的一個截圖。我自己在做從教育出發，最重要的是產業升級，怎麼做產業升級？外面有太多老師覺得環境差，是因為這個環境需要新的東西跟進步的東西，你有沒有去看到？你只要看到，這就是商機，就是你可以去投入，如果這事情剛好是你喜歡的。太多老師是這樣（彈奏民歌風格的音樂），然後說「好好練啊，我出去抽煙」，然後一堂課大概 50 分鐘，大概 40 分鐘他都在外面抽菸，以前吉他老師教學是這樣，你現在再用這種方式教學是不可能的，早就被淘汰了。現在同學都要學這種（彈奏另一段音樂），更新的可能是（彈奏另一段音樂），他可能需要學技巧，若繼續拿以前舊的東西會被淘汰。所以從教育產業升級，是一件很棒的是，因為第一件事就是不只提升學生程度，我們教材已經寫到樂風篇，其實是適合老師進修的。學生程度提升、教學品質提升，雖然不一定會成為音樂人，但舉日本高校的例子來說，一些學生社團的程度大概是職業級的程度，日本人對音樂藝術的教育做得很扎實，因此就算出社會人生規劃不當音樂人，但他們有好的音樂品味。什麼叫做好的音樂品味？大

家手借我一下，借我拍一下，有人十二月生日嗎？有人明年一月生日嘛？我們就為你唱一首生日快樂。祝你生日快樂～祝你生日快樂，祝你生一一，好 ok，這是台灣音樂的教育系統，我們把重音拍在 1。所以我們所有做出的音樂，拍起來就聽起來很老氣。怎麼變新，把它拍在 2、4，祝你生日快樂～祝你生日快樂～有沒有覺得比較新一點？因為所有流行歌，周杰倫之後重音其實都在 2 跟 4，可是當我們開始用 1 跟 3 去拍，比方說（哼歌+拍手），這聽起來就很像底下有很多阿公阿嬤。但我們如果拍在 2、4，（哼歌+拍手）是不是聽起來就是現代的東西？所以我又做了一次產業升級，提升了各位對於音樂的理解。那時我去日本的 Blue Zone 蠻震驚的，我去聽爵士，底下的貴婦都知道拍在 2、4，就是會穿著漂亮大衣看起來口袋一堆錢，那種貴婦在台灣的印象就是會覺得他拍在 1、3。我觀察日本的貴婦拍手拍在哪，居然拍在 2、4！Nice！日本人對於音樂的基本素養是很高的，我其實也在觀察台灣的，從學校社團開始，現在蠻多學校社團也開始知道要拍在 2、4。當民眾的藝術感受力提升了，那我們這些在製作音樂的人是不是就不能亂來了？因為民眾開始有分別力跟鑑別度，知道你是認真還是亂做，所以音樂環境產業是不是就會升級了？所以這是我做教育一個可以讓我不斷投身去做的很重要原因，因為真的幫助台灣與我們整體環境。我差不多分享到這，有沒有什麼問題？各位同學有沒有什麼問題？

傑：突然覺得前面好像跳過一個跟大家認識的過程。

平：那現在認識也不遲啊。

傑：我還蠻好奇今天大家來這個地方，是為了什麼，有學分嗎？

平：有通識認證之類的。

傑：有學分也沒關係，但能不能分享一下，你看到這個海報與介紹，每個人理由好像都不太一樣。

倍：主辦單位這邊說，這是沒有學分的。

傑：那有沒有人可以分享，還是可以大家都簡單分享一下，因為我們剛才也是都跟大家自我揭露了。

平：都解壓縮了。

傑：簡單說就好，不用有壓力。

觀眾簡單回答一下自己來參加演講的原因。有吉他社主動參加，也有看到海報、臉書發文、Ptt 台南版宣傳而來參加的人。也有些同學對兩位老師同台分享故事的組合有所興趣，還有利用閒暇時間來，對音樂相關的講座本來就有興趣的人。也有來聽音樂的人以及歌迷。

平：有任何形式的問題嗎？

傑：其實我覺得比較好的回答形式是，我把它寫到音樂裡面，然後有興趣可以聽一下。我受到紀錄片的訓練，研究所念了五年，在這個過程中，主要是浸泡在某種狀態中，學到的東西是怎麼用紀錄片的眼光去觀看這個社會。紀錄片追求的其實是，是很真實紀實的東西，甚至需要花大量時間跟要記錄的對象有深刻的接觸、了解。所以我們才說紀錄片拍攝要蹲點跟田調。而我做音樂是把過去這個觀看社會的方式運用在其中，這個影響我蠻深的，我也很認同這件事，它是理解社會的其中一個觀景窗。我選擇了這種，用這個方式轉化成音樂，譬如說我在第二張專輯裡，我有個主題是做來台灣工作的東南亞移工，當時最花時間的就是如何把這首歌唱創作完成。前後大概花四個月左右，找資料研究不算，一開始去各個有在關注或接觸邀請移工朋友參加活動的書店，

或舉辦移民工的文學獎頒獎典禮，甚至是車站，在那些地方認識這些朋友，聽們的故事。最後再把這些故事轉化，很多故事變成歌詞又花了一些時間，再跟曲、編曲搭配，那過程跟紀錄片拍攝很相似。紀錄片先需要一段時間跟你的被攝者建立親密關係，拍的東西才不會僵硬、有距離感，我將那東西運用在我的創作裡。再請雲平老師再演奏一曲。

平：我來演奏今年第二張演奏專輯，我彈裡面我的編曲。我跟瑋傑一樣，你的音樂要跟在地土地、泥土結合。剛才有同學提到我爵士樂很厲害，你在學習這藝術時是西方的樂器，勢必要學習很多藍調爵士樂，那不是我們的文化裡的東西。而且沒辦法，現在的音樂都受到那些文化很深，但還是盡量想如何把土地的東西跟那些聲音做結合，所以我那時候就選了這首〈望春風〉，想辦法與吉他演奏結合。你可以想像一個故事跟畫面，大家都知道〈望春風〉的故事吧？就是有個女孩子希望夢中情人來找她，結果聽到有動靜跑去看，就是最後一段歌詞：「月娘笑阮是癡大呆，予風騙毋知」。月亮笑她是傻子，被風吹的聲音騙了，你的情郎沒有來找你呢！我從這段故事得到某些感覺，可能那時候的時空背景底下，那對情侶可能不被祝福，像是羅密歐與茱麗葉的。之後他們可能過各自的人生，到近代後，女孩子已經變得德高望重、兒孫滿堂了。所以，我用望春風的旋律，前面模仿古琴的聲音，但經歷過時空的變幻，五十年後，就可能是比較現代、和聲的旋律來詮釋。有兩段，不管最後如何，這位阿嬤可能在房間裡，有一條小項鍊，裡面有小照片可能是他與他喜歡的初戀情人的合照，或初戀情人的照片。鏡頭會慢慢拍到坐在鏡子前的背影，而拍到鏡中她的倒影，就還是年輕、少女的自己，大家可以聽聽看用音樂詮釋的〈望春風〉。

傑：在他詮釋之前，再談談半分鐘，我想跟大家最後分享一下。今天畢竟還是一個分享人生經歷的講座，我想分享幾段話。文學行動家楊逵曾經說過：「愚公一代、二代、三代，繼續墾下去，紮根幹下去，創建新樂園。」我們處在我們生活的每一個角色位置，有機會就是把對於自己與他人、對社會的這些事，有天有能力時，可能用自己的方式完成。切格瓦拉也說過：「讓我們面對現實、讓我們忠於理想。」現實的生活裡有很多好與不好和困難，自己有很多可以感受的東西，把這些當成養分，讓他形塑成對自己生命裡的熱情，然後去忠於他。另外還有一句「讓世界改變你，你改變世界」，我們每個人所學跟追求的東西不同，但總有一天會站在這台上，慢慢長成你們的樣子跟專業，用自己的方式為他人做些事，然後改變為你期望的世界，再帶回自己的根。

（彈〈望春風〉劉雲平編曲版）

傑：演講就到這邊，謝謝大家。

主辦單位：還有什麼問題？最後還有人想提問回饋嗎？

觀眾 2：我是想問雲平老師，剛才在前面有說台灣當音樂老師會有一些血淚史，可以分享一下。

平：首先要面臨的就是收入問題，不會收入太低，但工作時數高，也很容易卡在一個拿這個東西在上班，會比較沒有能量去創作，大部分的時間都在做那些事情。你以為你找到興趣，用興趣上班，但事實上教學並非所有專職音樂人喜歡的事情，他可能更

喜歡彈，你如果彈演唱會，可能都在彈別人的歌，用你的音樂能量生命去服務其他音樂人。有人覺得很棒，但有人覺得那不是他的舞台，只是幫人停轎。雖然好像都在從事音樂工作，但裡面可能還要細分。

觀眾 2：你是怎麼從音樂老師轉行成為職業樂手。

平：因為我沒有單一身分，我同時是音樂老師、音樂創作者，音樂樂手，有案子就接，有創作就自己做。未來如果要做這種接案工作，可能需要多重身份，我這種人會越來越多。那就這樣囉。

主辦單位：再次感謝講師。大家若有問題可以會後詢問老師。我們下一週同一地點還有人文講座，歡迎大家參加。

（朱英韶整理）

