

本土藝文

李泰祥—— 來自馬蘭 的作曲家

文：李映慧

我的故鄉在遠方

「不要問我從哪裡來、
我的故鄉在遠方
為什麼流浪、
流浪遠方流浪、
為了天空飛翔的小鳥、
為了山間輕流的小溪
為了寬闊的草原、
流浪遠方流浪……。」

這首於 1970 年代末流行於歌壇的《橄欖樹》，是李泰祥（1941-2014）最為大眾所熟知的作品之一，曲中將民謠與古典音樂融合，採用管絃樂編曲，悠揚的旋律配上作家三毛極富詩意的歌詞，透過歌手齊豫略帶滄桑高亢的獨特音色，將曲中流浪者的心情寫照，詮釋得深情動人。歌曲一發表就風靡全臺，當時的年輕人，幾乎人人都會哼上幾句。

在一次詩人們的聚會裡，李泰祥巧遇三毛，發現這首充滿浪漫情懷的《橄欖樹》，原詩以英文寫成，有段充滿自由氣息的詩句「為了小毛驢到處流浪，為了西班牙姑娘美麗的大眼睛，

流浪遠方，流浪。」李泰祥徵得三毛的同意，將詩句改成具有鄉土氣息的「為了天空飛翔的小鳥、為了山間輕流的小溪，為了寬闊的草原、流浪遠方流浪……。」也譜出了詩中最美的樂段，唱出許多人的回憶與夢想。

來自馬蘭的藝術少年

1941 年，李泰祥出生於臺東馬蘭，是父親李光雄與母親李蓮戀的第一個孩子，為了給孩子們安穩的成長環境，1946 年全家北上定居。父親是受過高等教育的原住民，早年的勤奮苦讀，因而對孩子有著很高的期盼，6 歲不到的李泰祥被送入國小就讀，早讀的他無法理解學校的規範，適應不良的結果是 3 年內讀了 3 所小學，四年級時轉至福星國小，終於趕上一般孩子的進度。

新學校讓他感到溫暖許多，與老師同學相處和睦，但天性自有主張的個性，在功課上卻不見長進，唯一例外的是「美術課」。李泰祥對美術的喜愛源於來臺北的火車上，幼小年紀的他不耐長途顛簸，父親隨手拿出一本水墨畫冊哄他，沒想到就這麼讓他安靜下來；美術成為他生命的重要元素之一，在老師的鼓舞下，奮力磨練繪畫技巧，12 歲就可以畫出工筆畫。

生命中的另一個元素則是音樂，福星國小林福裕老師在課堂上生動講述歌劇故事的風采，加上邊唱邊彈的音樂感染力，讓李泰祥深深著迷。藉著搬風琴摸摸鍵盤的機會，不但能摸出旋律，連和聲也稍具概念，音樂成了內心世界的重要支柱。偶

然中，他發現父親會拉小提琴，就以父親為模仿對象依樣畫葫蘆，居然能找出音階，拉出音樂課本中的曲子；父親驚訝之餘，找了陳港清老師教他。有了老師正式授課，進步更為驚人，陳老師非常喜愛這個學生，不僅傾囊相授，在他因家道中落學費無以為繼時，仍免費指導，成就了李泰祥的音樂人生。

跨越古典與流行之間

植物園是少年李泰祥排遣心情的最佳去處。有天閒逛時，撿到一張刊有國立臺灣藝術專科學校招生廣告的報紙，抱著姑且一試的心情報考美術印刷科，就這樣成為藝專學生。隨後在一次小提琴比賽拔得頭籌後，轉入音樂科主修小提琴，展現他對音樂的熱情，老師們看好他的才華，允許他自由發揮。

許常惠教授給李泰祥不同的啟發和對音樂詮釋的分析，鼓勵具有強烈音樂性的他嘗試作曲，這些建議讓他深受感動，於是將能量全部投入在作曲上。經常無師自通的學習能力又發揮了作用，作曲時除模仿力特強外，也擅長轉用與結合，明顯的例子在譜「橄欖樹」時可見端倪，他將原住民歌樂中常聽到的 La-Mi-Sol 音程，配上歐式語法 Fa-Re-Mi，成了《橄欖樹》的基本旋律。1979 年到 1985 年是他創作的黃金年代，學院出身的背景，讓他寫出《太虛吟》、《現象》等新音樂語法的作品，還有為雲門舞集所作的舞蹈音樂，諸如《薪傳》、《吳鳳》、《射日》等都是。

詩人余光中告訴他，流行音樂對現代音樂影響很大，作曲

家應該正視這個現象；因為《時代周刊》大篇幅報導搖滾樂團披頭四，卻僅以小版面介紹俄國作曲家斯特拉溫斯基的逝世。這一席話讓他期許自己能成為古典與流行間的橋梁，於是投入流行音樂的創作，有了一連串與當代詩人作品的合作，像是三毛的《一條日光大道》、鄭愁予的《錯誤》等。

對抗病魔永不屈服

▲李泰祥在病中依然創作 / 圖片來源：聯合報
(轉授權自臺灣微庫)

原本精力充沛，創作力旺盛的李泰祥，卻在 1988 年證實罹患帕金森氏症，顫抖、說話遲緩、行動不便影響了創作的速度，但對音樂創作的熱情，讓他堅強的度過重重考驗，在接受了腦部手術後，學習放慢步調，十幾年與疾病相處的經驗，讓他領悟「愛」才是創作的泉源，才能深入心靈，讓生命更見光彩。

李泰祥晚年，病情已被控制，即使體力仍差，但他還是傾全力、持續不斷的創作。「我想，能夠終生投入我所喜愛的音樂事業是一種恩寵，我希望一直能夠持續下去……。」在一次接受記者的訪問時，他以這幾句話作為結束。2008 年他獲國家文藝獎；2014 年，李泰祥不敵病魔，離開了人世，他的音樂卻永遠遺留下來。

知識加油站

李泰祥，1941年2月20日於臺東出生，是阿美族原住民作曲家。5歲時隨父母移居臺北，以半個「生蕃」的性格從小就是個特殊分子，因無法適應僵化的學校生活，常逃學到校外寫生。12歲時就被老師公開讚譽為具繪畫天分。此外，父親私藏的小提琴是李泰祥僅次於家中獵槍的最愛，無師自通的學會了音樂課本裡全部的曲子。他是少數能以全職音樂創作維生的作曲家，也是少數遊走於流行與學院間而能受到兩方肯定的音樂家。他更涉獵音樂劇的創作，《張騫傳》、《棋王》、《碾玉觀音》都是開風氣之先的劇場作品。就在創作生涯的高峰，1988年他被診斷出罹患帕金森氏症，健康情形惡化；2000年底，醫生在他腦裡植入兩個「脈衝產生器」，才較有效控制病情。直至2008年初，李泰祥仍創作不輟，直到2014年去世為止。