

林強研究報告

王耿瑜

他出過 10 張音樂專輯、7 張合輯；

演過 9 部電影；

做過 27 部長短片和紀錄片的配樂；

得過 3 次金曲獎、6 座金馬獎、2 回台北電影獎

甚至拿過坎城電影原聲帶獎

但是，（我覺得）他最強的

應該是他中學為體、西學為用，懺悔感恩，並且知行合一。

讀書法 有三到 心眼口 信皆要——老人言（弟子規）

老家在彰化的林強，從小愛玩，常翹課，不是泡在中華路上老字號的銀宮戲院，就是在漫畫店裡窩著，或是到海邊發呆一整天，也常跑到孔廟，把孔老夫子的神桌當成乒乓球桌來玩。說是迷信也罷，林強覺得自己從來書念不好、不受教，該是與小時候不敬的行為脫不了關係。

每個人的學習歷程，遲速有別。他高中唸 5 年、換了 3 所學校，後來還是媽媽到學校拜託，才勉強畢業。常自嘲當時，看到書還來不及討厭，就睡著了！這些年他總是在臉書上貼了許多「老人言」，分享學習心得。不管是弟子規、或是佛經、聖經；亦或是愛因斯坦、湯恩比等，顯然閱讀古書改變了他的生活方式，不只是形式上受益，更在精神層次相通，進入古代人的狀態。

一切事沒有不是從因果中來的——老人言（王鳳儀）

父親早年受日本教育，愛演唱歌，也常放日本童謠給林強聽，這成了他與音樂最早的連結。高中那年，舉家搬到台中開豬腳店，青春期的林強想吸引女生，林強開始學著彈吉他，地下室被拿來當做練團室，幾個一起玩團的同學把團名取為

「Runner」。把林志峰留給家人，取名林強，一路向前跑去——

車站一站一站過去啦！風景一幕一幕親像電影，把自己當作是男主角來扮，雲遊四海可比是小飛俠——〈向前走〉，1990

1986 年剛退伍的林強，帶著對電影和音樂的懵懂想像，來到台北這個大都會。曾經在 MTV 視聽中心寫劇情簡介、在海山唱片當門市店員。1988 年，林強參加木船民歌西餐廳的歌唱決賽，撥斷了 3 根弦，唱出自己創作的台語歌〈茫、惘、夢〉，被坐在台下的真言社創辦人倪重華聽到，從唱片助理到歌手，再跨越到電影配樂的一段奇幻旅程，於焉展開。

那時在剛完工的台北車站唱起〈向前走〉的林強，完全沒料到這首歌成為他的宿命，不但掀起九〇年代台語搖滾風潮，更陪伴了、也或許鼓勵了許多離鄉背景的年輕人，是已他後來一直覺得「不夠圓滿」。而一夕爆紅的他，對於鋪天蓋地的讚譽與目光，以及五光十色的娛樂世界，產生了許多疑惑，又花了十多年找解答，方知要放下〈向前走〉，才能真正向前走！

事有機緣，不先不後，1992 年侯孝賢導演邀請他拍攝《戲夢人生》演出少年李天祿師父，自此開啟了林強電影夢的序曲。1996 年侯導以《南國再見，南國》回應 90 年代經濟衰退但物慾橫流的台灣社會，第一次嘗試電影配樂的林強，邀請了多組音樂人創作，將這群迷失在時代洪流裡，前無通路，後無歸途的無明困境，以或委婉或爆裂的聲響，和影像保持了莫名張力。那時的他還不懂外圓內方，不是同流和污，創作了〈自我毀滅〉。

我的身軀 裝一粒不定時的炸彈 我的生命 隨風漂流無形無影 我的名聲 不管別人是不是知影 自我毀滅 毀滅世間所有的物件——〈自我毀滅〉，1996

一簞食，一瓢飲，在陋巷。人不堪其憂，回也不改其樂——老人言（論語）

1990 年代末到 2000 年初期，可說是台灣電影的乾旱期；也是電音趴在台灣盛行的年代，林強受 DJ @llen 之邀，一起撰寫了「2001 電音世代---電子舞曲聖經」以百科全書的方式編寫，一如詹宏志在序文所言，這場地下革命，將是一種

理直氣壯的宣言，有知識的人不受他人支配，我要聽我要聽的音樂。

1998 年，終於決心離開舊時王謝堂前燕的日子，飛入尋常百姓家，重新回歸市井的庶民生活。2000 年成立工作室，開始用筆記型電腦創作，不管是 2002 年在故宮為葉錦添「時代的容顏」製作音樂，配合特地從德國返台的伍國柱導演的現場走秀，和潮州媽媽合唱團及南管王心心的合作；亦或是 2003 年底和友人阿彬、DJ Stingray、DJ Zeus 等，每月一次在華中橋下舉行的「和 Free Outdoor Party」，林強一路走來，始終如一，希望大家能夠以健康的態度面對電子音樂。「我們盡心盡力做，其他就順其自然」

2017 年為兩廳院 30 年，在戶外藝文廣場舉辦的音樂演出「眾聲之所」，林強擔任藝術總監，邀請許多年輕數位藝術家與表演團隊演出。他自許「人有善願，天必從之」努力了這麼久，終於把電音從暗處拉到亮處演出，讓電音變得生活化。

行有不得 反求諸己——老人言（孟子）

1996 年林強有幸在大稻埕碼頭，遇見一位老者，送了些經書給他，也帶著他練身體，多年的氣喘因之好轉。他想解決自己的困頓，找到和環境互動的平衡。

他找尋自己在宇宙的位置，體悟到要改變世界，先改變自己！每個人都是精彩的個體，也都有自己的路要走。世間所有境界，皆悉無常。2011 年，以懺悔的心向過往的愚昧無知深深致歉，直陳「不愛其親而愛他人者，謂之悖德；不敬其親而敬他人者，謂之悖禮」

他早已確定音樂是他的天命，但是音樂無法觸摸只能感受，這十多年來，他與許多 VJ、電腦影像家、視覺藝術家做跨領域的結合。合作對象包括舞蹈家、畫家、裝置藝術家、古琴音樂家、廟會表演團體、偶戲表演者。先後到過中國、馬來西亞、新加坡、法國、瑞士做電腦影音的演出。向來不吝將創作回饋大眾，大方與人分享交流音樂作品的林強，也曾參與推動「台灣創用 CC 計劃」(Creative Commons Taiwan)，要將獨立音樂創作能更廣泛流通，與他人共享。

2010 年以「仁」為主題——仁是仁愛之義，凡是人，皆需愛，人與人的關係都是以愛為基礎；仁也是果實的核仁，富有生生不息之義。與視覺藝術家王伯宇合作，做數位多媒體的影音演出。以侯孝賢、賈樟柯導演的影片做為影像素材，這二位國際導演的作品，處處展現人道的關懷，王伯宇將在他們的影片中重組、REMIX，賦予新的影像意境，詮釋出「仁」的風貌，林強將重新創作音樂，透過聲音與影像的交疊，進入仁的世界。

多言數窮 不如守中——老人言（老子）

一如林強在 2013 年金馬獎頒獎典禮的致詞所言：「批評是阻力，鼓勵才是動力」，這些年他走訪許多校園和大家分享他的創作理念及人生觀。只要盡心盡力、腳踏實地，不要汲汲營營的追求，隨緣、自由，機緣總是恰到好處地來到，「命自己造，福自己求」，引用王鳳儀老人的話，找人好處是「聚靈」，看人的毛病是「收賊」。「聚靈」是收陽光，心裏溫暖，能夠養心；「收賊」是存陰氣，心裏陰沈，就會傷身。找好處是「暖心丸」，到處有緣，永無苦惱。

2012 和書法藝術家何佳興，舉辦一場音樂和《心經》書寫的跨界演出，將作品結集後出版專輯《今心》，進行義賣，為臺北市自閉兒社會福利基金會籌募全人發展基金，林強說，專輯名稱「今心」的兩個字上下合起來就是「念」，希望好的想法和好的念頭，能透過他的音樂，像種子一般散播出去。

志於道 據於德 依於仁 游於藝——老人言（論語）

他說年輕時對很多事都有興趣，但也往往令人迷惑，要找到圓球表面的中心點，不用興趣廣泛，專注在一個點。一點通萬物通，花更多時間和自己相處。

2015 年成立「志樂制樂」，「志於道，成於樂」，展現林「志」峰與許「志」遠兩位志同道合的人，如何「志於道」，而後成於電子音樂中，並期望能為臺灣電子音樂拓展更多聽眾。

2017 年應台北電影節之邀進行「電影正發生」，將配樂工作的過程在網路公開平台用紀錄片的方式呈現並免費分享，提供給任何想要了解這份工作的人參考。對受到前人的智慧啟發，秉持感恩的心，是林強的哲學。他相信當人全神貫注，投入創作或工作，達到「無我」的狀態，並非創作者才能獨享的經驗，就算是一般人在日常裡，也會因為很喜歡做一件事，全神貫注而達到的狀態，這是一個人極度認真之後得到的回饋，也是林強認為最好的創作高度。

他說：「任何事都不是目的，工作是讓你去體會為什麼要來這個世界上、要做這件事，自己又是什麼？」對林強來說，配樂創作是一個媒介，讓他能與更多人溝通，學習接受不同的思維，也是讓自己打開耳朵聆聽各種聲音，認識世界的方法。