笑笑仔世界。

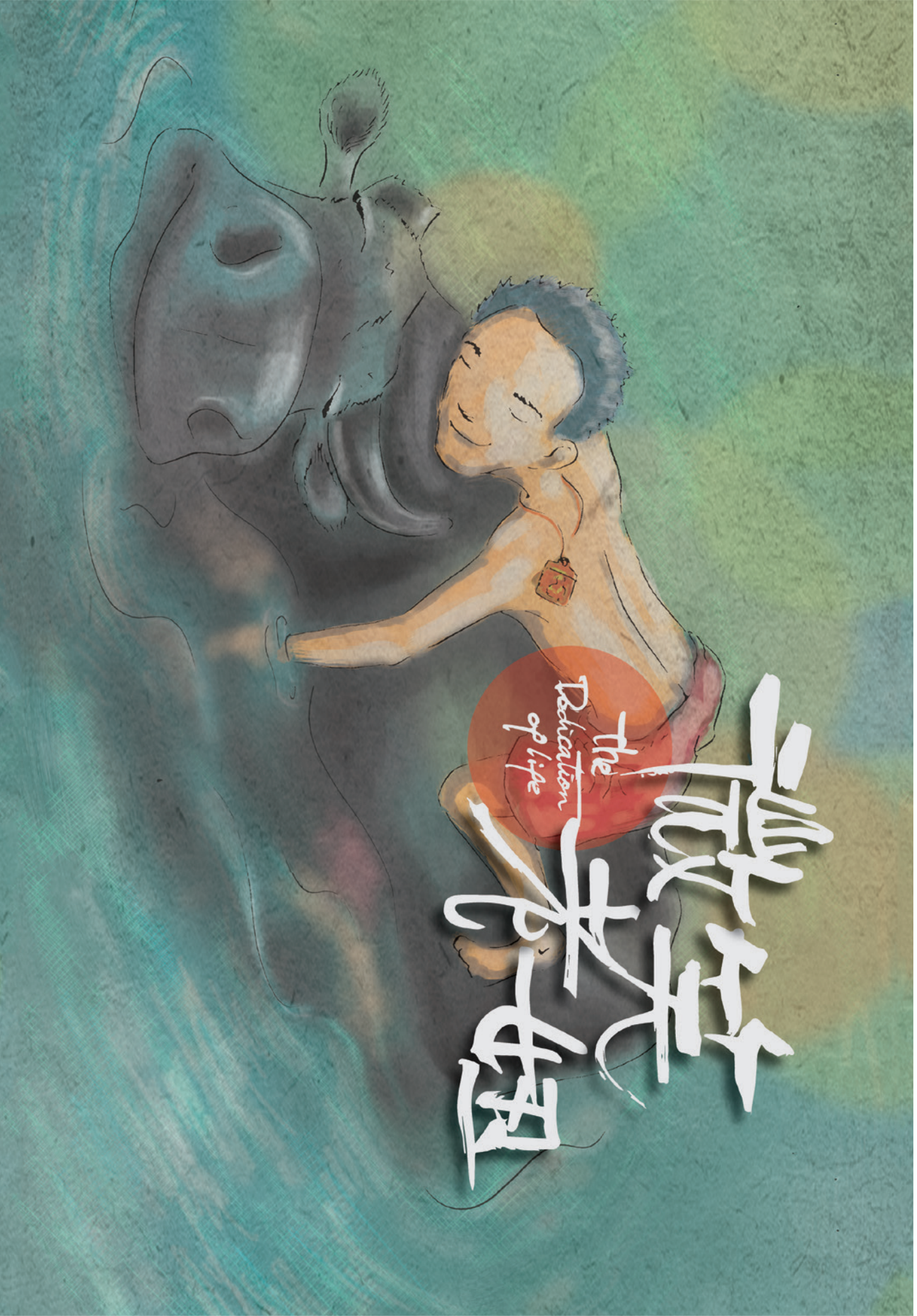
老牛微笑，人們微笑，世界也會微笑以報，春暖花開，秋月皎潔。
凡塵如此美好，共邀好友林生祥、溫尹婷、羅思容相聚，輕輕唱，微笑之……

甘耀明

客庄新世代

轉身
Taipei Hakka Culture Quarterly
58季刊

臺北市政府客家事務委員會



轉身 58 季刊
客藝新世代
Taipei Hakka Culture Quarterly

目次 Contents

愐起 2

新潮客

甘耀明 用筆傳達客家文學之美 6

客語輔助教材繪本——《微笑老妞》 8
兒歌音樂專輯——《笑笑仔世界》 12

2016後生文學獎 **開展當代客家新文學風貌** 16

鏡頭之外 **人類學與美濃客庄交會** 22

全球串流 **超繹客家** 26

青少年跨樂教室開課
顛覆客語音樂創作傳統思維 32

臺北客家當代對話

2016臺北客家義民嘉年華
客家文化碰撞當代設計？ 38

客音漫步系列 **綻放新世代多元客樂** 44

義民慶典製樂工程 **東西方多元大融合** 46

顧問指導／鍾永豐
發行人／曾年有
編審／陳淑貞、鍾貴琦、劉春香
編輯統籌／李靜美
出版者／臺北市政府客家事務委員會
地址／臺北市大安區信義路三段 157 巷 11 號

臺北市客家文化會館
電話／（02）2702-6141
傳真／（02）2325-2341
網址／ www.hac.taipei.gov.tw

企劃製作／今周刊代編部
執行編輯／羅景馨、梁雯晶、鄒明玲、江梅綺、楊凱婷
美術編輯／王美琪
攝影／子宇影像工作室
地址／臺北市中山區南京東路一段 96 號 8 樓
電話／（02）2581-6196
傳真／（02）2531-6433

發行日期／中華民國 105 年 12 月

＊本季刊相關論述代表作者觀點不代表本會意見

版權所有，未經許可禁止轉印或轉載

「轉身」題字／陳板

文／徐佳鈴（臺北市政府客家事務委員會第一組組長）

緬 起

客藝再現

> 文化多樣性是交流、革新和創作的源泉，對人類來講就像生物多樣性對維持生物平衡那樣必不可少。應把文化視為某個社會或某個社會群體特有的精神與物質，智力與情感方面的不同特點之總和；除了文學和藝術外，文化還包括生活方式、共處的方式、價值觀體系、傳統和信仰。
>
> （節錄自〈世界文化多樣性宣言〉）

文化多樣性是潮流趨勢，促成了客藝之再現。不管在音樂創作、文學、設計領域，客家與當代結合，呈現出的豐沛能量在近年來有目共睹。這一期將以「客藝復興」為主題，不管在文學與客語傳承、青年書寫客家、以西方人類學者觀點觀看美濃、多元文化與流行音樂，以及義民嘉年華的設計理念與風格呈現，在今年都有了大幅度的改變及創新。

由於過去工作經歷，我從事過流行音樂輔導、原創母語音樂輔導，以及電視節目營運管理等相關工作。在音樂方面，因興趣使然，所以感受特別深刻，也有較多的體悟。1990年代起，臺灣社會對族群文化和地方特色更為重視，許多客籍音樂家紛紛投入客語音樂創作。臺灣客語樂壇從2003年起，唱片作品數倍增，透過發達的各式媒體傳播，使客語音樂逐漸打入面向年輕人的流行音樂市場。另外由於網路的普及，客家

音樂打破了傳統客家媒體侷限於地區性的限制。2004年起，透過政府每年舉辦臺灣母語原創音樂大獎，在比賽中發掘許多新興的客家、原住民音樂人才，他們多以當代生活情感的角度、時下流行的風格創作音樂，為客語流行音樂注入一股活力。 如2011年獲得原創音樂大賽首獎的「黃子軒——暗黑白領階級」，融合客語與河洛語，即成為現代客家音樂新型態。

而我個人本身，是怎麼進入客家流行音樂世界的？這要從12年前說起，因工作因素，接觸了客家流行音樂，身為客家人的我，也想「尋找客家流行音樂的根源」，於是從交工樂隊、謝宇威、湯運煥等人的專輯開始購買聆聽，同時搭配了爵士、藍調、電音、佛朗明哥等多樣化的音樂風格，每首歌旋律流暢，配合剛柔並濟的歌聲，使人聽起來舒暢開朗，甚至熱淚盈眶，激發了我內心原始的感動。

當前客家流行音樂的創作能量已經符合了所謂流行歌曲的條件，且人、事、時、地、物等元素漸趨完備。然而在市場行銷的層面上，客家流行音樂若希望能在臺灣更具影響力，必須仰賴更多客家的年輕新血來繼續奮鬥，建立社會大眾對於多元文化的尊重和包容，走出客家本身的小天地，達到跨族群互動。或許可以參考韓國流行音樂的「文化先行，產品後製」的行銷策略，先塑造出「客藝復興」的文化品牌，品牌打入社會大眾的日常生活後，相信客家流行音樂也能和歐美、日本及韓國流行音樂一樣，即使歌詞不是所有人都能懂，也能站上耀眼的國際舞臺。

新潮客

在客家文化領域裡，文學、音樂、藝術、人類學等範疇中，

且見客家新人類正大步向前，匯聚著一股股求新求變的創新力量，

傳承著客家文學與客語的復興，並以行動關注客家當代議題，

更顛覆傳統思維，以客語創作流行音樂……，

用心將客家的文化種子，從臺北散播到海內外，

讓更多人看見客家文化之美，也開創了當代客家跨界、跨域新風貌。

2016

新潮客

撰文／王瑞芬　攝影／李復盛
圖片提供／臺北市政府客家事務委員會

甘耀明
用筆傳達客家文學之美

在新世代文學創作者中，能夠使用客家語言創作，
卻又打破讀者的族群界限，非甘耀明莫屬。
從小生長在客家庄的甘耀明，
創作中經常可見其對客家語言、文化、歷史與生活的情感及掌握。
為了結合客家當代文學與教育，
臺北市政府客家事務委員會與甘耀明合作，
選取其 2010 年的作品《喪禮上的故事》
短篇小說集中的一篇〈微笑老妞〉，
改編成同名客語輔助教材繪本《微笑老妞》與兒歌音樂專輯《笑笑仔世界》，
讓客語學習不僅更有趣，也增添藝文深度。

客語輔助教材繪本
——《微笑老妞》

學習客家話也可以很賞心悅目！
客語輔助教材繪本——《微笑老妞》
由金鼎獎得主甘耀明親自改寫小說文字，
不論是文本、插圖或教材，各環節都創意十足，
期待透過圖文並茂、趣味橫生的作品，
引發更多共鳴，達到寓教於樂功能，
同時也讓客家詩文與客家精神更具能見度。

「如大家所知的，老牛是木灰捏的，駄了柜就喘，走路就抖，下田就晃，拉起牛犁乾脆趴在爛泥上，差點淹死在一吋深的水中。這下好了，我們當牠是太上爺，牽到田埂休息。照例的，回到百年前的老方法耕田。幾個人拉繩，繩子後頭拖犁。這項消息很快傳出去，大家跑來看「人耕田，牛休息」的奇觀。這事成了「甜點」，從此適合大家茶餘飯後拿來品嘗，吃得笑哈哈，還給「老牛」取個「老妞」的綽號。」

（摘錄自甘耀明〈微笑老妞〉）

以負責這次繪本教材規劃統籌的黎歐創意公司總監王志中看來，甘耀明的文字紮實、不花稍，詼諧幽默的筆法，句子中幾乎沒有贅字，字字形容精準到位，彷彿字裡行間顯影出了如實的情境，讀完故事一抬頭，便是栩栩如生的畫面，影像張力十足。也因此，在決定繪本的表現層次時，王志中設定了插圖、輔助教材均處於配角位置，讓主角——文字的想像，帶領讀者領略書中苗栗獅潭三寮坑的農村生活鄉野情趣。

從死亡出發　呈現生命與愛

這次的繪本故事《微笑老妞》選自甘耀明創作的短篇小說集《喪禮上的故事》中的一篇同名小說，故事講述一個鄉村農家與一頭老母牛的邂逅，以及他們日漸累積情感的故事。

這頭垂垂老矣的母牛名叫「火金姑」，已幾乎沒有任何勞動的能力與活動力，當然也不會有殺傷力，牠唯一會做的就只有「微笑」，當村裡人嘲笑、挑釁牠的時候，也總是一笑帶過。而故事的結局卻因小男孩主人的好勝心，逼迫微笑的火金姑得跟鄰居的「戰神」牛相鬥，弄得火金姑遍體鱗傷而離世。

《微笑老妞》的結尾如此寫著：「我們看到阿婆接著做的事。她脫下手腕上的佛珠，掛在牛角。之後，她脫下外衣，往老妞蓋去，再脫下另一件上衣，覆蓋在老妞下身。……阿婆這樣做，是將這輩子修來的功德與老妞分享，把牠視為家人看待。最後，阿婆解下牛鼻環，告訴牠：『火金姑，投胎去了，下輩子妳就成了好人家的孩子。』」

甘耀明提到，由於《微笑老妞》原著的結局較悲傷，與傳統的兒童繪本表現略異，

王志中學習客籍藝術大師蕭如松畫風，以寫實又具想像的插圖生動傳達故事意境。

但幾經討論仍選擇忠於原著。「我沒有刻意為了讓孩子去閱讀這個文本，而選擇使用簡單或接近孩子的語彙，我相信現代孩子的閱讀能力。這個帶點悲劇的故事是一個新嘗試，就如同這次繪本的整體表現形式，也從頭到尾跳脫傳統的思維。」

祖父母都是客家人、從小生長在客家庄的甘耀明，他的小說題材、故事背景也多取材自客庄的成長經驗與父執輩間的閒聊趣事，一段段過往的生命故事經由時間的醞釀，彙整出一篇篇關於生命與愛的真摯故事。「對我來說，人死亡後所留下的一段段故事，便是其人生最重要的印記。」

向蕭如松致敬　畫風寫實又具想像力

本身不是客家人、卻深深著迷於客家文化的本專案執行總監王志中，憑藉對客家文化的熱切鍾愛與跨足設計、影像、音樂、美學教育等各領域的專業，已負責承製客語繪本教材多年。對於這次文本的挑選，王志中認為，因為〈微笑老妞〉細膩且精準的情感描述，故事戲劇化十足，情節絲絲入扣，光看文本便深受吸引。也因此，為配合故事章節所設計的插圖，則刻意保留轉場的結果，避免太過於寫實，破壞了文字的想像，讓文字本身的張力，帶領讀者天馬行空去自我想像。

有了精采的文本，王志中在插圖的繪畫表現上同樣尋求突破。他在受訪時也特別提到，「想透過這次插畫向客家籍藝術大師蕭如松致敬，利用學習大師畫作風格的手法，讓作品形成某種尊崇之意。」來自新竹北埔的蕭如松老師，是臺灣美術史上極具重要地位的水彩畫家，他擅長西方印象派、立體派等繪畫方式，並融合東方書法的線條與筆觸，自創獨樹一格的繪畫風格。

選擇向大師致敬，但又擔心流於模仿或抄襲，王志中認真地在準備之初，已先看過大師所有的作品，尋找其脈絡，試圖從中找出與〈微笑老妞〉能夠連結的意念或元素。「因〈微笑老妞〉的時空背景是六、七〇年代的苗栗山區農村，當時純樸的風土，背景必定有樹、植物、山等自然元素，而蕭如松老師在繪畫植物葉子時有其特殊手法，於是利用點到為止的學習手法，將蕭老師的繪畫精神深植於畫作中。」王志中特意以印象派的筆觸，結合超現實主義的概念，讓寫實又充滿想像的插圖生動傳達故事的意境，也充分表現客家文學與繪畫之美。

客語輔助教材功能　傳統客家務農主題

而考量繪本的另一個重要元素——客語輔助教材，這次的課程設計便跳脫以往，特別取材自章節故事中的生活素材，以傳統客家務農相關主題的語言學習為主軸，依10個故事章節適時插入配合故事情境、主題的教材，例如：苗栗客家、買牛、藥草的味道、老牛耕田、泥磚壟間、種禾得穀、老妞老牛、山肚的樹、河溪微笑等題材，以新穎創意的文化語言內容，讓讀者除了接收到語言面向的知識性學習之外，更能深刻體現融入農家生活的情境。

王志中特別提及〈微笑老妞〉的故事場景——苗栗縣獅潭鄉，這個位於臺三線上、南來北往呼嘯而過卻鮮少人停留的陌生山城，希望藉此繪本教材的設計，更加強化其地理、地形、傳統客家庄等特性，讓都會客家的後生晚輩能了解傳統客家環境的生活過程，透過故事，發現客家生活中的某一個環節。因此，這次輔助教材的設計，不單單僅是生活中的食衣住行，其內容更貼近故事原型，挖掘出與客家常民生活息息相關的人事物，加以深入介紹。

這次的繪本教材，搭配插畫設計及客語教學頁，增強插圖與詩文內容之間的連結性與對話性，透過圖文並茂輔以教學的繪本形式，呈現這本繪本結合藝術性與教學性的特色外，亦使讀者得以探究客家文學之美，是一本適合客語教學、親子共讀及自學的多功能繪本教材。

兒歌音樂專輯
——《笑笑仔世界》

《笑笑仔世界》是以〈微笑老妞〉故事的章節架構
所重新發想創作的 10 首兒歌，其中 5 首歌詞由甘耀明自己負責，
並邀集 3 位金曲獎音樂人共同創作及演唱，部分歌曲還特別由小說中的場景
——苗栗縣獅潭鄉（也是甘耀明的故鄉）獅潭國小的學生來演唱，
孩童天真自然的客語音調，
演繹出童趣盎然的新編客家歌謠。

米莎教導苗栗獅潭的孩子演唱，用歌聲詮釋出故事裡所描述的根與土壤的氣息。

「在鄉村的成長過程中，你可能會忘記一隻青蛙，但你不會忘記一頭牛。牠彷彿是家庭中的一分子，記憶中小時候經常會去牛欄餵牠吃草，撫摸牠，凝視牠的眼睛、睫毛，記住牠身上的味道，下田時還會跟牠嬉玩一下午。」深刻的生活交集，讓甘耀明在描述人與牛的互動時，特別能掌握到某種氣味，成就了〈微笑老妞〉這篇以臺灣農村社會為背景的鄉土小說，展現十足的樸拙親和與故事張力。

「笑笑仔」是客語「微笑」的意思，專輯名稱《笑笑仔世界》即有微笑面對世界的含意，傳達樂觀豁達的禪意。這是甘耀明第一次從事兒歌的創作，雖然創作原型來自於自己的故事文本，但如何去掌握兒歌的精神與節奏，對他來說，還真是全新的嘗試與挑戰。也因此，他主動邀請了在客家音樂耕耘多年的林生祥、溫尹嫦（米莎）、羅思容等幾位音樂人前來參與詞曲創作，藉由他們在音樂製作上的專業，讓整張概念專輯更為豐富且具有厚度。

逗趣新角色　開創笑笑仔新風貌

從鄉村巴士的奇遇記開展，甘耀明依故事章節訂下了10個主題，再由創作者各自擷取文本所觸動的靈感，進行天馬行空的發想。「雖然從特定的故事發想，但兒歌有其節奏、旋律與特殊的趣味性循環存在，因此

在編寫時會添加些逗趣、熱鬧的元素，像是第一首〈公車奇遇記〉裡新增了山豬、猴子兩個角色，透過山豬揹著猴子追逐公車的情節描述，讓歌詞多份流動的童趣與無邊際的想像。而如此若即若離的創作方式，也讓整張專輯在依循小說原型精神發展的同時，又開展出另一番嶄新迷人的風貌。」

同樣的，其他的音樂人也展現出令人驚豔的詞曲創作。甘耀明特別提到由米莎創作的〈阿舍牯〉（客語：有錢人家的小孩），是由原故事中的配角所衍生出一個頑皮的兒歌主角，從一個比較負面的角色去創造出人與人之間的互動，描繪出不同面向的逗趣詼諧。「阿舍牯，莫來摝，做你行若路，牛仔搵水各自涼，闊闊青草埔」，一向以民謠創作為主的米莎表示，寫兒歌百無禁忌且想像力無極限，由於自己太喜歡阿舍牯這種小惡霸的形象，從其不受道德束縛的身上，能同時體現天真與殘酷兩面，因此在創作時，特別用小調旋律帶進鄉下孩子的泥土味，詞句刻意精短押韻，有點類似傳統的客家念謠。

童稚歌聲傳唱　響徹純真與自然

這次的專輯語言以苗栗北四縣腔為主體，3位金曲獎音樂人羅思容、米莎與林生祥，除了詞曲創作外，並與其合作的樂團以Live形式同步錄唱創作的歌曲。而由於原創作者甘耀明是苗栗縣獅潭人，米莎便提議不妨找獅潭的孩童來演唱，更能詮釋故事裡所描述的根與土壤的氣息。

由於山城的孩子仍保有舊時的生活型態，放學後或假日仍需協助家中大小事，也因此，米莎與負責錄音工程的團隊掌握有限的時間，以自然活潑、較遊戲開放的引導方式，順利完成錄音。之前曾有與美濃孩童一起唱歌經驗的米莎，談起對獅潭孩童的印象，「獅潭的小孩對於喜歡的歌會毫不保留開心地又唱又跳，沒那麼喜歡的，也會皺著眉頭乖乖學唱，性格天然且真情流露。孩子們的客語發音很好，幾乎不用糾正，只需提醒一些較少用到的字的念法。他們渾然天成的自然和純真，就算音沒唱準仍然可愛動人。」

羅思容在臺北市政府客委會11月26日舉辦的「後生可畏」國中、小學客語成果發表活動中，受邀演唱多首本專輯歌曲。

文學再創作　用樂音錄下真誠感動

負責這次音樂錄製工程的錄音師，以「比較有機」來形容這次專輯的特色，由於整張專輯有別於以往製作模式，完全採同步錄音的方式，每一首歌曲完整呈現錄製當時演唱者的一些情緒，尤其每位演唱者的唱腔、咬字略有不同也各具特色，在錄唱時不單單把曲調、歌詞唱出來，更自然真實的傳遞出聲音的情感。

「因為這張專輯的主題是文學，我們希望以文學再創作的角度切入，保留許多的空間讓創作人發揮，至於錄音技術層面，則盡量配合所需。」錄音師表示，這次的錄製主軸雖放在真實聲音的捕捉，但專輯的概念是講述獅潭山城的故事，因此在錄音過程中，面對三組創作者與樂團各有其獨特的編曲配器，如何將中西樂器如：二胡、月琴、長笛、大提琴、爵士鼓等既東方傳統又西方現代、完全不同調性的旋律演奏整合一致，正是音樂後製工程的一大考驗。

同時為了呈現鄉野更真實的聲音，錄音師也利用短暫的錄音時間，錄下了獅潭最自然的環境聲音，雨滴落下、樹林窸窣、蟲鳴鳥叫、車子駛過水窪……，之後再利用回音後製將現場的空間音與旋律結合，真實傳達山城的空谷迴響。

這次的兒歌概念專輯圍繞著甘耀明的文本，滿溢濃厚的文學氣味，同時又十分貼近生活，帶出農村與山城真實的青草香和山的氣息。米莎認為，自己的創作養分不單來自音樂，從書本、戲劇、舞蹈甚至生活的各面向都是累積創作能量的來源。如果孩子因喜歡這次的音樂專輯而喜歡上文本故事，進而愛上閱讀，這便是一個給孩子、給未來最棒的禮物。

撰文／李瑞娟
圖片提供／臺北市政府客家事務委員會、
邱惠鈴、徐珮瑄、黃益啟、黃硯綱

2016後生文學獎
開展當代客家新文學風貌

壯闊的山谷迴盪著美麗動人的故事，從詩歌、山歌、民間傳唱等，
透過文字的力量，記錄著客家人鮮明的族群、文化、生命及性格特色，
也讓更多人藉此看見客家、認識客家。
由臺北市政府客家事務委員會舉辦的「後生文學獎」已邁向第二年，
鼓勵青年以客家故事、議題與文化特性進行書寫，
今年徵選作品內容包含：短篇小說、散文、小品文及客語詩，
希望透過跨世代及跨領域的對話、凝視與沉澱，詮釋客家生活經驗，
反思客家在各種當代議題的處境與出路，同時開展當代客家新文學風貌。

「2016後生文學獎」已於10月底公布獲獎名單，今年符合參賽資格的作品近80件，比起去年（第一屆）投稿數量足足有兩倍之多，不僅有來自全臺各地，國外的客家青年亦積極參與、共襄盛舉，顯示後生文學獎已成功喚起全球客家文學創作者的注意，亦成為文壇矚目的焦點。此外，今年參賽作品相當優異，連評審老師——小說家甘耀明、資深媒體工作者張典婉、中央大學教授何石松等都一致認同，且相當的國際化。

「後生文學獎徵文比賽讓我們年輕人有發展的空間，也同時藉著成長時代相關連的文化記憶，用自己的口吻來講述屬於我們的故事，所以這個獎對客家年輕人來說，是很有意義的平臺。」獲得後生文學獎散文組首獎的徐珮瑄感謝地說。而獲得客語詩組首獎的邱惠鈴言簡意賅的說，「這幾年客家文學的創作愈來愈多，期許將來能廣為推廣，有更多客家人熱情參與，讓客家文學發展蓬勃！」

期待後生文學獎成為全球性青年文學獎的短篇小說組優選獎得主黃益啟說，「南洋、中國大陸或其他地區的客家議題都很值得書寫，透過各地的風土民情，將客家文化與臺灣相互映襯，相信未來對客家風情的呈現會邁向更多層次的高度。」黃益啟看待現今文學與客家文學的關係，提出了值得思考的論點：「當今文學獎，中文文學獎還是主流，但透過各種推廣，客家文學獎也有可能變成主流，甚至蓬勃帶動其他母語文學的發展；另外，允許在議題上緊扣客家，而非強迫用客語來書寫是非常可取的策略。」他認為這樣對創作者是相對公允的，不是說某位寫手不會客語就無法參與客家相關創作，「任何能書寫文學作品的人，只要關心客家議題，就有可能成為客家文學書寫的一分子。」

「其實從文學的定義而言，自臺灣有客家人移居開始即有臺灣客家文學，可是早期的客家移民生存十分艱辛，文學不是生活迫切所需，因此除民間文學之外，創作文學並不發達。」獲得後生文學獎小品文組首獎的黃硯綱一語道破早期先民的困苦，「所以後生文學獎是客家文學的堡壘，它不單只是一座獎項，而是臺灣客家文學及生活層面不可或缺的重要一環，在傳承文化方面更有助於形塑更深刻的客家精神。」

短篇小說組 優選

〈告別南洋〉

黃益啟

自小在古來縣Kelapa Sawit（加拉巴沙威新村）長大的黃益啟，是一位馬來西亞的客家華僑，現任職於大學副主任暨兼任講師，雖然會聽客家話，他不好意思的說：「但是客家話卻說得不怎麼樣。」得獎作品〈告別南洋〉的靈感起因於，「想寫一個有關於中日戰爭期間，從馬來西亞、新加坡回中國參與運輸工作的司機——南僑機工的故事。」於是，黃益啟把書寫家鄉與南僑機工的想法結合起來，並且意外發現，自小長大的古來縣竟然有很多先輩曾經加入機工的行列，「我想，如果沒有他們對土地、家國的執著與熱愛，根本不可能忍痛離開家鄉、告別家人！」

除了後生文學獎外，曾獲桐花文學獎一般組小說首獎、元智文學獎新詩首獎及鳳凰樹文學獎劇本三獎等的黃益啟，說到自己的創作歷程，「客家題材對我總有一股特殊的吸引力，彷彿在挖掘自己而今的身分、存在的背後，以及哺育自己長大的鄉音、擂茶和菜粄背後交織的內涵與意義。」他感性的說：「得獎是一種肯定，是讓我繼續書寫的動力，也特別感謝主辦單位和評審老師。」

迷濛之中，他看見飯店門口的晚霞又沸騰起來，用餘光拉出一條長長的步道。有個身影自地平線升起的火焰中出現，對他報以最後的微笑，然後揮手，消失在昏黃的鴉絲裡。

——〈告別南洋〉

散文組 首獎

〈阿公閹雞方程式〉

徐珮瑄

今年參加散文組比賽的徐珮瑄，知道自己獲得首獎後，高興得直呼：「太驚嚇了！」目前就讀淡大公共行政學系、家住花蓮吉安鄉的她，說話有條理，同時在文字敘事上也能清楚表達，「這篇散文取材自我和姐姐在今年暑假參加了教育部青年發展署的105年青年壯遊臺灣計畫活動內容，也因為這個計畫才能讓我和阿公有更深刻的接觸與交談，才能讓我完成這一篇關於阿公的散文作品。」徐珮瑄說。

「以前小時候都會跟著阿婆種菜，我們幫忙鋤草、拔花生，現在他們的年紀已經很大，卻還是堅持每天早上很早起床、健康的活動著。」徐珮瑄很珍惜跟他們在一起的時光，「我很後悔自己沒有好好學客家話，因為客家話是一種美麗的語言。未來如果還有好故事、好題材，就會鼓勵自己繼續朝不同的創作方向邁進，希望下一次再投稿的話還能有這樣的好成績！」

從小到大，只要家裡的電話一響，我就知道一定是要找阿公，而我的阿公就是江湖傳說中的閹雞達人，清晨天還未亮，還在熟睡的我，在夢裡依稀聽到阿公發動車子的聲音，知道他即將拉開閹雞一天的序幕……

——〈阿公閹雞方程式〉

客語詩組 首獎

〈酒釀花〉

邱惠鈴

今年26歲、愛寫新詩的邱惠鈴，從高中就不間斷的寫日記，「我尤其喜歡民國初年的現代詩，很有意境和美感。我是一個比較感性的人，或許是這樣的特質，才讓我在創作上更有靈感吧。」第一次參加後生文學獎就抱得客語詩首獎，「〈酒釀花〉說的是我自己的心情。這篇新詩是兩年多前寫的，那時候我跟男朋友分隔兩地，一時有感而發寫出來的。因為愛情會愈沉愈香，就跟釀酒一樣。」

從小住在苗栗公館的邱惠鈴，高中畢業前沒有離開過家鄉，跟家人之間的感情也非常親密，「到臺北就讀東吳大學4年，同學大多來自不同族群，那時才強烈意識到自己是客家人；又剛好上映一部電影《1895》，更讓我深深感動，覺得它就是對家鄉的寄託，也加深了對自己族群的意識及認同感。」讀研究所時，邱惠鈴開始學客家拼音，也代表學校去參加教育部舉辦的全國語文競賽，獲得客家語字音字形第二名、客家語現代詩第二名等，「學習客家語，更能充分運用文字來描述客家文學之美，而且生活中有很多元素可以創作，將來我也會繼續創作的，希望能夠寫出更好的作品，並且展現出客家文化的美及其中的感動！」

摎深深个思念放入釅肚
定定仔放到月光底下
一擺又一擺想起偃兜个故事
——〈酒釀花〉

小品文組 首獎

〈春牛圖〉

黃硯綱

自小就在客家環境中長大，父母皆為客家人，父親說海陸腔，母親說四縣腔，出生於苗栗頭份的黃硯綱，從小就可以輕鬆地以雙聲帶方式與客家人溝通。「寫作，從小就是我的興趣之一。」他檢視自己一路的創作幾乎主要都是與客家主題為主，「我好像對父執輩的事情特別感到興趣，因此時常向他們詢問有關當時的回憶，這些成為我創作時最佳的題材來源，再將這些回憶組合，譜成一篇篇的文章！」

得獎作品〈春牛圖〉講述的是已離世的老鄰居爺爺，他是一位從小咬著牙、苦撐走過所有逆境的甘草人物，「爺爺對人和藹，從不以自身之苦怨天尤人。」這篇小說的題材是外婆及媽媽愛看的撮把戲，「寫作的這段時間，我幾乎都把自己幻化成四〇年代的人，甚至久久不能自己。」

繼2015年後生文學獎奪下散文首獎、客家詩優選及小品文佳作後，今年投稿作品同樣囊括多類別獎項，黃硯綱預先選定各類別撰寫方向，包括田野調查、訪問親友、查詢資料等，「希望能捕捉到早期客家生活的各類細節，不讓這些客家精神因時間而流逝了。」

春生叔公總是瞅緊著屋家牆面上那張泛白破爛的水紅色紙張，紙上依稀可以見到密密麻麻但排列工整的文字，在上頭還有一小幅模糊不清的單色印刷圖，隱約看得出來是一頭牛，沒錯，那是頭牛，一頭春牛。
——〈春牛圖〉

撰文／江梅綺　攝影／林宜賢
圖片提供／趙樹岡、洪馨蘭、孔邁隆

鏡頭之外
人類學與美濃客庄交會

「一位美國學者、一座客家庄、一群客家人，
共同交織成鄉土與懷舊，知性與感性的故事線……」，
穿越半世紀光陰，翻開舊時光的扉頁，
今年台北市客家文化基金會將 1960 年代美濃小鎮
與人類學者交會所迸現的吉光片羽，策劃成一場別具特色的展覽，
領觀者透過老照片、影像與時空背景敘述，細數這段有趣的歷史點滴。

「50多年前，我離開位於美濃，名為『大崎下』的村子，回到紐約哥倫比亞大學，當時我還是人類學系的研究生。而從那時起，我又數度回訪美濃和大崎下，因此得以全面觀察當地所發生、第一手的社會文化重大變遷樣貌。」時隔半世紀，哥倫比亞大學孔邁隆教授（Prof. Myron L. Cohen）為這次展覽所書寫的序文開頭，彷彿一串鎖鑰，開啟了鏈結時光的門扉。

美濃「阿米仔」 用鏡頭記錄客庄

約莫1930年左右，西方人類學者剛啟動環繞「漢人」為對象的研究，在此之前，這一門形成於19世紀中後期的新穎學科，大多以沒有文字的原始部落作為關注焦點。然而在人類學者對「漢人」的興趣初萌芽時，由於二次世界大戰與緊接在後的國共內戰，使得原應成為研究重點的中國大陸成為禁地，讓眾多期盼進行實地田野調查的學者不得其門而入，只好取徑香港、馬來西亞、新加坡、泰國、沙勞越等地，探詢當時

展覽海報中那位不怕鏡頭跟「阿米仔」作嚇唬狀的小男孩，如今已是白髮蒼蒼的長者（小圖）。

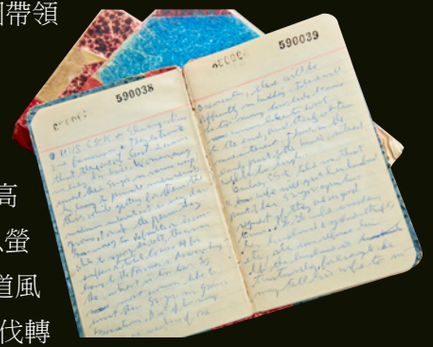
被視為替代的海外華人社會與文化，而臺灣自古便為漢人聚居地，於是成為人類學者探索的重點之一。當年仍為博士生的孔邁隆，就這樣因緣際會地漂洋過海而來，在1960年代的高雄美濃展開一段語言文化學習與田野調查的探訪旅程。

孔邁隆在美濃大崎下居住的一年半時間內，為研究資料紀錄所需，在村莊內與村民一同生活，期間拍攝的1,500多張照片畫面，涵蓋家族、社會、經濟活動等各方面，這批影像既是難得的時代紀錄，也是這次籌劃展覽的起始點。

回眸．凝視　領觀者進入六〇時空

展覽名為「回眸．凝視——1960年代的人類學美濃客庄印象」，展覽看板上只見一名頑皮的小男孩在村莊空地上，揚眉張嘴舉起雙手對著攝影師作嚇唬狀，似乎對於這名遠渡重洋而來的「阿米仔」一點也不害怕，透過鏡頭與男孩的對望，我們彷彿能夠一窺這深目高鼻的外國異鄉人當時與美濃鄉人在相處上十分和諧。

展覽空間位於客家文化中心3樓，分為主視覺區和兩個展廳區，藉著由外而內、由遠而近的方式，結合照片、多媒體設計、田調筆記與手稿，試圖帶領參觀者回到當時孔邁隆在美濃大崎下的時間與空間。



第一展廳以「行到美濃庄」為參觀起點，主題性地展示當年相機鏡頭下所保存的美濃客庄。參觀者從入口184縣道路牌的展板進入展廳後，映入眼簾的是一輛1960年代縮小版的高雄客運模型，車內配置來自報廢車輛的深藍色皮座椅，一旁以螢幕顯示器組成的車窗，放映著縣道兩旁常見的田野與市集街道風光，巧妙地令觀眾化身為初入陌生客庄的異鄉客。接著將步伐轉進客家生活的中心——夥房，利用畫面展示當地婚喪喜慶的儀式空間與日常生活居住空間都與夥房有不可分割的緊密聯繫。最後再將目光焦點縮小，以燈箱展現今日已逐漸消失的儀式與生活用品。

除了運用多元的手法展示老照片，更希望從1950～1980年間的人類學中國研究脈絡，引領參觀者了解這批珍貴影像拍攝的背景，以及孔邁隆的研究成果與其關心的視角。最後，將觀看的目光主體由孔邁隆轉為美濃當地居民，以紀錄片的方式呈現美濃當地人心目中的孔邁隆，看見在1960年代的淳樸客庄中，一位帶著當時罕見的攝影器材無所不拍的西方研究者，在融入當地環境過程中所產生的趣味。策展人別出心裁地重現現存的美濃第一戲院售票廳建築模型，讓參觀者在老戲院裡，透過美濃居民和孔邁隆的自述，一同見證那段生趣過往，同時也得以透過兩種角色，反思臺灣自身的文化特質及可能性。

人類學者策展　兼具知性與感性

此次策展人是清華大學人類學博士，目前擔任福州大學社會與文化學院、吉首大學歷史與文化學院教授的趙樹岡，專長為文化人類學、歷史人類學和中國研究，曾以福建西部的古田客家小鎮為研究對象，探索其政治與社會文化發展。這次他擔任策展人是應深耕美濃客家研究的高師大客家研究所洪馨蘭教授的建議，擔任主要策劃者。

「之前從來沒有接觸過策展工作，但因為我在2006年拿到教育部菁英留學計畫獎學金到哥倫比亞大學進修，當時指導我研究工作的教授，就是孔邁隆，我對他的研究歷程非常熟悉，也對人類學的漢人社會文化研究涉略多年，所以有自信可以擔任這次的展覽策展人。」趙樹岡與洪馨蘭教授在共同的背景知識支撐下，由洪馨蘭串接臺北展場與美濃，負責大崎下的紀錄片拍攝與訪談，而趙樹岡則負責整個展場的策劃。

「當時來客家文化中心的場地走一圈，腦中對展覽的設計就有基本想法。施工完成後的展場也和第一次草圖相去不遠。」此外，雖然展覽主要元素是圖片資料，但趙樹岡從策展之初就不是設定為攝影展形式，而是希望能呈現出這批資料的人類學意義。開幕式當天，透過洪馨蘭的客語解說，以及孔邁隆教授的開場，這場別開生面的展覽，成為人類學與客家庄交會的最佳寫照。

臺北市身為都會城市，雖然有為數不少的客家市民，但卻沒有形成鮮明的客家聚落。因此，台北市客家文化基金會的重點工作，除了開辦各類客家藝文與聯繫鄉親的文化活動外，另一項重點工作是透過都會的地理位置讓世界看到國際客家。這次展覽則是一個成功的開端，透過孔邁隆教授的學術知名度，以及豐富的圖片展示，開啟了兼具知性與感性的展覽深度。未來，台北市客家文化基金會更將朝著這個方向，加強研究、展示與各類活動的推廣，讓世界更了解臺灣客家。

「回眸．凝視——1960年代的人類學美濃客庄印象」
展覽地點｜臺北市客家文化主題公園 客家文化中心3樓
展覽時間｜2016／08／27～2017／06／30

撰文／鄒明玲
圖片提供／財團法人台北市客家文化基金會

全球串流　超繹客家

青年，是最具創意及熱情的族群，今年第二度舉辦的「全球客家串流計畫」，
以徵件方式邀請臺北地區各領域的優秀青年，
進駐國內外客家社團、在地組織，透過深耕地方、跨領域合作等方式，
並結合文學、音樂、影像紀錄、視覺藝術、策展等多元媒介，
開啟「當代客家」的想像邊界。

「文化傳承」對於族群的永續發展是一件刻不容緩的事，為了鼓勵有熱情與創意的客家青年運用自己的專業及創意，以實際行動參與全球客家事務，繼去年首度舉辦「全球客家串流計畫」後，今年5月中，台北市客家文化基金會以「超繹客家」為主題，辦理「2016全球客家串流計畫」，期待藉由這個計畫，將客家的種子從臺北散播到全臺、甚至海外，使客家的文化、歷史、技藝等各面向得以被記錄，並藉此吸引更多年輕創新思維，看見當代客家新契機。

這次「全球客家串流計畫」共入選5位，其中3位是國內組，各別進駐新北市、新竹縣及臺南市等地，應用所學對駐點進行探訪取材；另兩位則是海外組，分別進駐印尼邦加島及澳洲昆士蘭客家會，對當地的歷史、族群文化、產業等方面進行田野調查。

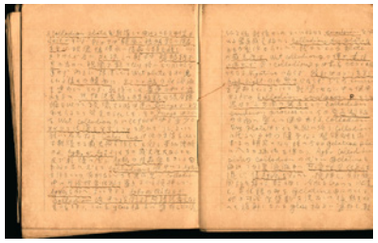
客居樂生　記錄臺灣公共衛生史

畢業於臺大人類學系的**黃淥**，自民國97年高中畢業起，開始關注樂生療養院拆遷議題至今已8年，此次更以「客居樂生——以院作家」計畫入選全球串流計畫。提起當初決定以樂生療養院當作駐點，黃淥說，一開始在官網上看到計畫訊息時，其實有點擔心自己想做的事情是否能通過徵選，但後來發現整個串流計畫的彈性很大，因此想藉由計畫的執行，為自己長期關注的樂生療養院多做一點事情，並藉由口述史的編纂及版畫創作的方式，將這段特別的「臺灣史」記錄下來。

此次的「客居樂生——以院作家」計畫，黃淥透過訪談客家籍、來自廣東梅縣的樂生院民謝政輝（化名）及另外7至8位非客籍院民，藉此了解並記錄1930年代廣東客家庄的風貌、戰爭時期客家籍士兵從軍的經歷，以及從1950年代之後，謝政輝及其他客家籍院民在樂生療養院裡互相扶持、在困境中拚搏的生命奮鬥史。

除了口述史的文字記錄之外，平時習慣「用圖像的方式將事情講清楚」的黃淥，深感許多樂生療養院的景象無法再現，於是也透過版畫的創作，將樂生療養院內的廚房、澡堂等景象描繪下來，並請院民確認，力圖將這些無法重現的景觀，以精確的圖像描繪記錄下來。

透過計畫的執行，黃淥將樂生療養院的演變、榮民遷徙及他鄉變故鄉的辛酸血淚史加以釐清。她表示，雖然計畫已結束，但是口述史的採集及版畫的創作將會持續下去，期待藉由實際的行動，喚醒社會對樂生院民的人權及文資保存議題的關注。



彙整祖父作品　重現臺日攝影史

出身自新竹竹東的**彭雅倫**，此次也選擇家鄉竹東為駐點基地，並以自己的爺爺——彭瑞麟，臺灣攝影的第一人，作為本次的研究對象。彭雅倫說，爺爺除了在日本時期赴日留學以第一名的成績取得攝影學士外，更不斷地鑽研攝影藝術及教學，其學生遍布全臺，為臺灣的攝影學打下重要基礎。

雖然跟爺爺相處的時間不長，但是從有記憶以來，就有不少美術館向家中長輩表達想收藏爺爺的作品，然而總是基於某些原因，最後長輩都沒有答應。因此，她最初決定參加串流計畫，提出「彭瑞麟研究計畫」，就是希望藉此將爺爺的作品、創作手稿與生命故事，透過田野調查與翻譯紀錄彙整起來，建立數位資料庫，為臺灣與日本的攝影史、藝術史重建完整的脈絡。

客家料理為引　打造微型劇場

而以「小人物探險隊——客庄篇」計畫入選的**鄭烜勛**，同樣也是新竹竹東的客家子弟，在這次的計畫中，他以客家料理為引子，並結合自己身為劇場舞臺設計師的專業技術，創作出以客家飲食文化為基礎的微型劇場。

為了讓自己的創作更豐富，他除了回到新竹芎林採集客家飲食脈絡進行資料的採集，更將臺南planett星球創作空間當作另一個創作基地，進行模型創作。他表示，臺南充滿「平易近人」的視覺氛圍，與自己的美感有許多相似的部分，而在這個創作空間，也進駐了許多不同領域的藝術家，透過互相交流的過程，也讓自己的作品碰撞出更多火花。

談起自己執行計畫的過程，鄭烜勛說，過去的創作多是依附劇本及劇場導演的想法而產生，這次反其道而行，先創作出視覺模型作品，再分別與演員、青年兒童劇導演、詩人、小說家、編劇合作，成果令他感到相當意外地滿意。也因為這次的嘗試，讓他看見創作的新曙光，未來他也將持續下去，希望自己的作品能在舞臺上搬演出不同面貌。

遠赴海外　演繹當代客家精神

最後兩位入選者，都是遠赴海外，在不熟悉的國外環境找到不一樣的客家精神。其中一位是以「南．島．音」計畫入選的**黃珮舒**，從小學習音樂並曾入圍金曲獎的她，此次遠赴澳洲昆士蘭客家會進行深度駐點考察，除了實際以授課方式指導布里斯本客家合唱團，讓當地的客家移民重拾對傳統歌謠的回憶；同時，也學習澳洲原住民的傳統樂器及歌謠，並將這些不同風格的音樂元素結合起來，回國進行錄音編曲後製，詮釋出不同風格的客家音樂。

而另一位則是以「南方彼岸——文學邦加共同創作計畫」入選的**吳庭寬**，這次他選擇以印尼邦加島為駐點基地，並且針對當地作家湯順利的文學作品進行深度調查。除了作品的閱讀，更進一步以其作品中的地理空間及其故鄉——客家族群較為集中的勿里洋為中心，進行實際的走訪調查，並將這些採集到的影像、聲音素材搜集起來，創作出自己的作品；同時，他也把湯順利的作品翻譯成中文文本，並選錄其朗讀詩文的聲音，以此做成共同作品。

邁入第二年的全球客家串流計畫，透過專案徵選，廣邀18至45歲的青年藉由「社會實踐」及「音樂創研」等方式進行跨界串流，年輕人參與其中，從出走到回家的串流歷程，不只是看見客家，而能從客家去看世界、從世界去看客家，突破既有客家想像，也藉由人與人真實的互動交流，把故事帶回來分享，激盪出更多社會實踐的漣漪，更讓大家看到具創意能量的當代客家精神。

撰文／李瑞娟　攝影／劉德媛
圖片提供／臺北市政府客家事務委員會

青少年跨樂教室開課 **顛覆客語音樂創作**傳統思維

吸引極具音樂創作及樂器底子的國、高中生們報名的
「105 年度多元與流行音樂工作坊 ── 跨樂教室」，
不同於「一次性」講座型工作坊，
透過承辦單位大大樹工作室提出的「音樂班級」概念，
突破早期「我說你聽」的窠臼，
徹底顛覆音樂創作的傳統思維。

「關於多元文化和傳統母語音樂，我常常思考，究竟要怎樣才能把老一輩和年輕人的年齡斷層用音符銜接起來？」深耕創作音樂長達近10年的李名紘，是吸引3萬名青年學子前去朝聖的發條音樂節創辦人，同時也是本次臺北市政府客委會與臺北市青少年發展處合辦的「多元文化與流行音樂工作坊——跨樂教室」主要聯絡人暨班級導師，面對在地文化傳承，他總覺得，「年輕一輩對於自身文化的陌生與迷惘，使得本土文化傳承面臨更巨大的挑戰！」

綽號「鳥哥」的李名紘雖然才剛自中原大學畢業不到兩年，但身為創作人的他，卻有著比別人還洞悉音樂的獨到見解，「母語是一種聲音，不管你的母語是客語、原住民語或閩南語，這些都沒關係，重要的是，讓母語以聲音的形式出現在創作中，就是把母語想成是一種樂器，從這角度去思考，你就會進一步發現，其實使用母語不難，要創作歌曲更不難。」

用心傾聽土地的文化內涵

關於這次的工作坊設計，李名紘說，「跨樂教室的課程架構著重在詞、曲、器樂應用、即興觀念、跨文化思考及策展概念與實作，不像以前一樣，整首都要唱傳統母語，我們鼓勵每個人用自己的方式、自己的母語去詮釋，創作出來的音樂就不會這麼老化。」他同時強調，「藉由母語、跨域、器樂聲響這三大面向，我們引導這群飽涵音樂創作能量的國、高中生，藉著器樂聲響的基礎節奏與樂句拆解應用、母語創作建構的音樂敘事課、傳統樂器與流行樂的跨界對話等課程，引領他們更深刻去了解居住在這片土地上的文化內涵。」

李名紘小時候的願望其實是想當一位醫生，「國中參加管樂社、吹薩克斯風，高中時接觸搖滾樂，也經歷一段叛逆期；大學讀的是心理系，大三下學期創辦『發條音樂節』，今年是第四屆，總共有3萬人共襄盛舉。」無悔走在音樂這條路上，他靦腆地說，「雖然沒當成醫生，但是音樂能療癒人心，可能也是我喜歡音樂的最大原因。」

挑戰年輕世代對本土音樂想像力

在跨樂教室這個計畫裡，李名紘主要擔任的是班級導師的角色，「在一整天的相處時間裡，我盡我最大能力去開展學員們的視野，也挑戰他們對音樂展演的想像力，帶他們嘗試策劃，希望他們能擴展自己的思考力，透過行動去實踐，並完成心目中自己那場獨一無二的演唱會。所以我們討論成果發表會時，就把主題定為『在什麼樣的年代，唱什麼樣的歌』，從迴響中，我們知道學員們透過對傳統文化的探索及內化，加上現代元素、思想及創作的融合，新一代本土音樂的樣貌已漸漸成形中。」

課程架構著重在詞、曲、器樂應用、即興觀念、跨文化思考等。

跨樂教室吸引具音樂底子的國、高中生們參與，顛覆音樂創作傳統思維。

「印象最深刻的是，看到每個同學都勇於在課堂上與老師們互動、表現自己的音樂特色，包括邀請到的客語講師黃子軒、日本籍講師早川徹和大竹研、原住民講師MATZKA、查瑪克、閩南語講師拍謝少年，還有大象體操、鍾玉鳳＆David等堅強陣容，讓我看到青少年的學習熱情一旦被開啟，激盪出的創作火花是非常驚人的！」

突破老化包袱　客家歌也能那麼吵

今年剛上大一的學員邱群，從小在傳統的客家庄中長大，說起話來卻沒有客家腔，相反的卻像一位美聲播報員，「我有一個學鋼琴的姐姐，天天聽她彈古典樂，以為音樂就是這樣一種面向而已。後來接觸到流行音樂，發覺自己對節奏很有興趣，可能從那時就對搖滾埋下了一顆小小的種子吧。國小畢業開始學吉他、高中時期進學校社團開始玩樂團，期間曾經參加過一次客家委員會辦的音樂比賽，才發現『原來客家歌也能那麼吵』，自此顛覆了我對客家音樂的認知。」邱群也觀察到一個現象，「搖滾樂等同於外國人的本土音樂，那我們的本土音樂又是什麼？」這個問號一直在他心中發酵，直到今年暑假參加了跨樂教室後，突然有了一個想法，「臺灣音樂文化的厚度不會輸給外國音樂，我們可以讓本土音樂用更多不同的方式，也就是更接近我們現在這個年紀所熟悉的方式，把客家文化融合音樂創作具體地呈現出來。」

跟邱群一樣，曾逸芸也是因為鳥哥是班級導師，而前來報名參加的學員之一。「所謂音樂這個東西，我從很小就開始接觸了，因為我媽媽是教古典樂的音樂老師，又讓

1 | 2 | 3

1.藉著基礎節奏、傳統樂器與流行樂的跨界對話等課程，引領學員深入了解音樂之美。
2.每位同學都勇於在課堂上與老師們互動。
3.班級導師李名紘（中）與熱愛音樂創作的學員邱群（左）、曾逸芸（右）。

我上全美語幼稚園，但是小時候很叛逆；後來聽到周杰倫和麥可傑克森的音樂，啟發了我對流行音樂的喜愛，上高中開始聽搖滾樂，參加學校社團的音樂創作研究社，那時候才開始認識臺灣的獨立（地下）音樂。」喜歡彈吉他、寫曲的曾逸芸對音樂的感受力非常強，但自認不太會社交，「小時候就質疑一件事：社會為什麼要加注那麼多價值和期待在我們身上？」身為班級導師的鳥哥，對這樣的心理衝撞也表示贊同，「其實我發覺自己跟逸芸也滿像的，對於體制也會有很多不受束縛的想法。」

跨文化、跨城市到跨族群的時代意義

長期關注青少年客家文化與語言培育，針對音樂進行培訓的跨樂教室，共7天14堂課，招募了14位來自臺北、桃園、新竹和苗栗、平均20歲以下的青少年。臺北市政府客委會一組組長徐佳鈴表示，「看到音樂無國界的更多可能性，具有跨文化、跨城市到跨族群的時代意義。同時在成果發表會上，也得到各界很多正面支持與熱情鼓勵，也非常感謝我們客委會前主委鍾永豐先生的努力促成，才得以順利展開這個計畫。」

徐佳鈴同時也感謝臺北市青少年發展處處長謝麗華的協助，「在辦理過程中，臺北市青發處與客委會彼此秉持著尊重的原則，訂定課程規劃內容並了解師生學習狀況。105年度多元文化與流行音樂工作坊已經為本土音樂帶來新的契機，希望客家音樂也能夠像現今韓國流行音樂一樣，找到突破的創新行銷模式，」對於培育青少年以母語進行音樂創作的決心，徐佳鈴很肯定的說，「未來還會一直辦下去！」

臺北客家當代對話

臺北客家義民嘉年華，
以傳統祭典結合嘉年華會形式，
吸引年輕世代熱情參與，達到永續傳承之效。
今年，更與各界藝術創作者進一步合作，
為客家文化底蘊增添多元創新的藝術內涵，
也讓義民嘉年華成為臺北城年度最令人期待的藝術饗宴。

整理撰文／江梅綺
攝影／徐榕志、李復盛
圖片提供／臺北市政府客家事務委員會

2016臺北客家義民嘉年華
客家文化碰撞當代設計？

2016 年，臺北市政府客家事務委員會邀請李根在設計師、甘銘源建築師，從設計者的角度與創新理念出發，打造貫串今年義民嘉年華活動的主視覺，以及承載義民精神的主祭臺，且讓主辦方與設計者，趁此機會回顧本次設計需求與理念發想的撞擊過程，並將目光朝向未來，探討在各自的理念基礎下，有哪些令人期待的可能路徑。

Q1 臺北市政府客家事務委員會對2016義民嘉年華設計的初始概念？

鍾永豐
（前任臺北市政府客家事務委員會主任委員，現任臺北市政府文化局長）

這次的設計大概要從2015年初的時候開始談起，我們身為客家子弟，也參與1990年以來的客家運動、社區營造及社會運動，所以會比較從歷史脈絡裡面去發展對客家義民祭在臺北的一些想法。從1988年開始有所謂還我母語客家運動，客家運動的屬性基本上是一種「向源」的屬性，因為這向著根源的屬性，所以我們比較會去找尋我們認同的根源、從近代到現代遷徙的過程，還有我們身上各式各樣的文化的符碼、符號。

我們開始想，客家人進入都會之後，該怎麼辦義民嘉年華？以前的做法基本上就是把我們的社團結合起來，把各地的義民爺迎到臺北，我覺得有兩個對話是沒有建立起來的，一個是跟臺北這個都市的對話，另一個是跟臺北這個城市裡的第二代或第三代的客家人的對話。基本上，參與這個義民嘉年華都是以臺北市第一代的客家人為主，他們年輕的時候就移居臺北，所以跟他們的下一代的對話性是很弱的。因此，義民嘉年華的整個調整，是建立在這兩個對象的對話想像跟設計上面，我們開始從很多東西提出調整，比

如說面對社團，我們開始鼓勵他們由下而上討論，包含他們在進行踩街的時候身上穿的、在路上演的跟唱的，還有他們的行進方式，然後在過程裡開始引入臺北市各式各樣的藝術家去參與他們的設計和討論。

之前就知道甘銘源的一些作品，跟他的共同點倒不是客家，而是對於農村，尤其是丘陵地農村的看法非常類似，例如我們同樣看到了竹子跟農村的關係。甘銘源之所以會用竹子，不只是因為他覺得竹子是個非常好的材料如此而已，而是因為南部在1990年代，農村經濟開始衰敗之後，原本在丘陵地裡面廣泛種植的竹子已經沒有人去開採了，這產生一個生態上的影響，就是丘陵地上面沒有辦法進行生態演替，因為竹子沒有人砍伐就會一直長，壓迫到其他植物相的出現，所以甘銘源其實是從一個非常大的視角，不只是去談竹子的工藝，以及竹子工藝跟農村的關係，還包括他覺得應該要更有效地去利用丘陵地這些竹子，讓臺灣南部丘陵地的植物相可以更豐富多元，他是從這個角度裡面出發的。再加上我們對建築的理念契合，從竹棚架到主祭臺的合作可以這麼順利，因為觀念一點就通了。

基本上這也與我跟李根在討論的想法一樣，為了讓他進入客家的脈絡，再從此開展出跟都市裡的設計美學對話，我覺得應該要有一個好的討論過程，所以就開始跟他密集做些討論。而一個厲害的設計，不會只有單一面向，而是可以面對從傳統到現代、從個人到群體的很多元的對話上，所以他的對話是豐富的。就以今年的義民嘉年華海報來說，你從傳統來看，它很傳統；從都會來看，它很都會，這就是好的設計跟厲害的設計要有的境界。

曾年有

（現任臺北市政府客家事務委員會主任委員）

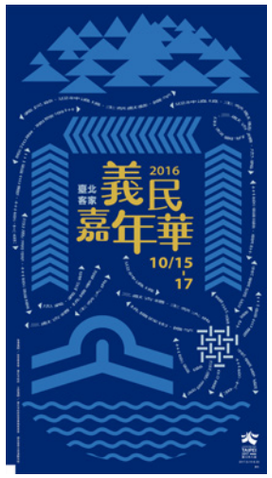
我們年輕一輩面對客家，一直在思考整個客家社會要往哪裡走，我們一直在找尋這個答案。我來到臺北之後也延續這樣的兩個思考：第一個是，客家的下一個社會是什麼？第二個是：都會客家工作和鄉村客家工作應該有所分工與合作。

臺北身為臺灣的首善之都，應該在客家文化工作進程居於一個火車頭位置，當我們有這樣的思考定位，在推動客家事務都會往這個方向來思考。因此規劃義民祭就用這樣的角度思考臺北需要什麼樣的義民祭。在不同地方辦的義民祭應該要不一樣，過去在臺北市的義民祭由民間主辦到現在已經29年，但臺北市民的知曉度其實很低。知道的人分成兩大類型，一種是用熱情來擁抱客家，另一種就是完全排斥，也形成臺灣客家社會的斷代，不只是語言上，也在文化、美學上都斷代。

過去辦任何客家活動的平面文宣，經常只是往回談30年前我們有什麼，寫實搬過來，桐花一朵、兩朵不夠就放一整片，花布也一整片照樣搬過來，但是這樣根本不是設計，也不是當代，跟下一個社會的距離之遙更不用提。要如何將客家社會拉回當代，是我們很重要的任務。但如果當代客家知識分子只是批判、直接跨越當代，不去回看客家歷史，這樣也不對，除了不敬傳統，更是一種無知，所以我們開始思考如何回頭追溯、回頭去重新思考客家傳統文化和美學，包括生活美學、勞動美學的內容，我們都要重新再反省、再詮釋，才有能力去再生產。而這個再生產的動作在今年主視覺、主祭臺設計都很清楚地呈現跨越，這就是我們嘗試要做的。我們要認真面對我們的傳統，傳統是否就是大家認為的都不好呢？有這樣的反思，不斷碰撞就有機會產生新的思考與嘗試出來，實驗性的新觀點也會產生。今天是我們知識分子沒有能力去解讀祖先留下來的東西，所以這些是我們這輩的人必須從文化中去挖掘，勇敢且大膽地去和客家大談戀愛，在保持最高的興趣與創意的狀況下，讓新的各種可能性誕生出來。

2 參與臺北客家義民嘉年華的合作感想及設計理念？

李根在
（設計師）



其實在臺北的客家文化與桃竹苗等中南部的客家文化已經有一點不同，很多中南部客家人來臺北打拚，他們的群聚性和鄉親融合、對傳統文化的保留，不像中南部原鄉那麼強烈，所以我在設計造型符號時都會詢問鍾主委適不適合，他一開始就跟我說夥房的概念、客家人的天地觀，包含客家人在傳統建築物裡面的建構、功能，當時就發覺可從中找到一些方向。因為在臺北辦客家特色節慶時，不只是純然的傳統文化展現，所以視覺上不是只把傳統符號搬過來，而是一個重新解構、拆解組合的過程。

臺北，甚至臺灣，都不是傳統客家人的原鄉，但「日久他鄉是故鄉」，因此我試想臺北就像是一座夥房，北邊的陽明山就像夥房背後的後山，前河就像是淡水河，透過這樣的意象轉換來設計，才有今年臺北夥房的視覺概念。其中我把很多文字與設計變成條狀，就是採用鳥瞰圖的概念，如同在臺北的客家人，遷徙過程就是從夥房出來經過門樓去了遠方，去了遠方之後，又回來經過門樓，回到夥房。其實義民嘉年華就是希望全臺灣的客家人，都能透過這樣的活動彼此齊聚一堂，進而將情感傳揚出去，因此，我的設計所呈現的視覺概念就是這種感覺。（延伸閱讀：主視覺設計理念請參考57期封底裡說明）

甘銘源
（建築師）

之前和鍾主委溝通時，他跟我說過，客家族群是對文字非常執著的族群，這句話我會解釋成客家族群跟中原文化鏈結最深。我們現在嘗試的是客家文化重新再詮釋的過程，從過去傳統中爬梳，找尋哪些部分是我們可以應用的。就一個建築師角度來說，「建築就是構築的美學」，構築本身又是人類活動中最基本的栽培、蓋房子兩種活動之一。前者可以維持生命，後者可以安身立命，這是非常古老的人類活動。因此我們觀察客家族群在構築上有何特殊之處，因此發現「斗拱構架」是個很有特色的成果，所以我用這樣的構架系統受力行為，把它轉換到現代，維持一定的比例原則，當然材料、工法產生轉變，去掉大體積，將建築中最根本的客體保留，用新的材料來嘗試。

而在當代建築中使用竹子非常有意義，竹子只需要4年就可以成材，可快速砍伐、也快速生長，是一個代表永續概念的材料。用竹子這樣熟悉的材料結合永續概念，用來詮釋過去的構築文化，我覺得非常適合。

鍾永豐

最早我就說過，我要的這個祭臺不會是很廟堂式的東西，但是尺度關係要是廟堂的尺度關係。因為我們對一個空間的感受，通常不會是因為外觀設計，而應該是進入之後，裡面的空間尺度關係，因為尺度關係會影響空間感，還有就是這個空間會不會呼吸，比如年輕人進到廟堂裡面，最不習慣的地方是裡面的空間不會呼吸，因為是封閉的，所以容易被煙嗆得受不了，裡面空氣也不流通。所以設計的重點，第一個是空間要能夠呼吸，再來這個尺度關係必須要是我們的尺度關係，因為漢民族從幾千年發展下來，廟堂祭祀空間的尺度有一定的範圍，因此就讓甘銘源利用自身專業去參考客家的重要廟宇裡面各式各樣的尺度關係，還有就是希望所使用的材質在是可呼吸，同時也可耐久，根據這些條件再去做些設計。

3 對於客家文化美學的未來期許？

曾年有

客家美學有很多元素可以去找尋與利用，比如勤勞節儉，在客家文化中已經成為自己的「簡樸美學」。而這些實踐在生活中不是因為「窮」，而是「不要浪費」。其實這些元素都已經深埋在我們的文化之中，只是我們缺少自信心，一窩蜂去追求西方文化，一直在自我捨棄並悖離自己的文化。我希望大家能夠回過頭來反視自己的文化，透過大膽且勇敢的嘗試去看到各種新的可能性，讓客家文化被看見；只要能被看見，讓新的客家文化可以傳揚出去。

客音漫步系列 綻放新世代多元客樂

撰文／江梅綺
圖片提供／臺北市政府客家事務委員會

既然稱為嘉年華，怎麼能少了精采熱鬧的表演？
每年在義民嘉年華的三天慶典期間，
臺北市政府客家事務委員會都會在會場一隅搭起舞臺，
在微風習習的午後時分，
為遠近前來參與的群眾帶來一場場精緻的演出。
今年小型藝文展演＜客音漫步系列＞以音樂為主軸，
要在週末的義民嘉年華午後，
讓所有參與者深深浸入客家音樂的魔力中。

近年來，在前行者勉力開拓的客家音樂舞臺上，可以看到越來越多深受音樂這項藝術感召的新世代客家音樂人，正透過藍調、爵士、流行、阿卡貝拉等形式，在原創與跨界間進行一場又一場音樂實驗，使客家音樂在傳統的山歌以外，開出一片繁花盛景，若不將這些精采成果推向觀眾面前，讓觀眾一睹為快，豈不是太可惜了嗎？

因此，不同於去年「移動小劇場」性質的演出形式，2016年的藝文展演以當代多元客家音樂表演為主軸，邀請到資深客家音樂人謝宇威、金曲獎最佳客家男歌手羅文裕、客家爵士樂團——二本貓、吉娜罐子、客家阿卡貝拉——VOX玩聲樂團、跨界創作樂團——絲竹空爵士樂團、融合傳統與現代元素的打幫你樂團、I color愛客樂樂團、山狗大後生樂團、臺灣頂尖音樂指揮家——姜智譯老師和臺灣管樂團、西區音樂工坊等優秀表演團體，企圖一舉突破客家音樂的想像框架，讓觀眾近距離感受當代客家音樂創作的熱情活力。

小型展演納多元　展現客家音樂當代面貌

這次藝文展演的策展人林奕君，是嫁到屏東的客家媳婦，7年來在客家庄經歷從生到熟的文化洗禮後，對客家總有股濃濃的親切感。成長過程與音符格外有緣的她，大學畢業負笈英國繼續在音樂領域深造，在國外音樂氛圍淘洗下，對於推廣音樂教育與社區營造特別有想法。

談起本次策劃的想法，林奕君笑著說：「我原本就對節慶文化特別有興趣，趁著這次籌劃義民嘉年華小型藝文展演的機會，特別想讓觀眾看到現代客家音樂的豐富面貌，所以安排了不同器樂，包括銅管、弦樂、人聲、國樂；也納入不同樂種，像爵士、藍調、古典、流行、搖滾，觀眾看了就會知道，客家音樂也有很多不同的樣子。」

跨越世代　從傳統中另闢天地

因著對音樂的專業與品質要求，這次的音響設施規格超越以往，就是希望能完整呈現表演者精心準備的心血結晶，而從臺上資深音樂人與新生代的交錯演繹，也讓人看到音樂在世代間更迭的生命力。

二本貓作為新生代樂團的代表，2015年秋天才剛成軍，至今幾乎囊括所有客家創作比賽的獎項，是樂壇亮眼新秀，團員平均年齡不到30歲，主唱賴予喬兼任詞曲創作，以別具特色的慵懶嗓音，唱出青年在都會生活的點滴，既入世地展現世代的切面，天馬行空的意象更令人感到驚豔。

而在音樂路上深耕20多年的謝宇威，今年原申請到美國洛克菲克基金會的亞洲藝術基金會獎學金，到紐約吸取異地音樂養分，應本次義民嘉年華的邀請，10月特地由美國飛回臺灣參與演出。從這次演出的陣容來看，紛呈多彩的音樂展現，讓他感覺「聽到屬於這個新世代的聲音」，而從在場各族群觀眾陶醉聆賞的面容中，也在在顯示音樂已跨越族群，帶領客家走向一條全新的道路。

撰文／王瑞芬
攝影／李復盛、林宜賢
圖片提供／臺北市政府客家事務委員會
演出／臺北市立國樂團附設學院國樂團、臺北市立交響樂團附設管樂團

義民慶典製樂工程
東西方多元大融合

為跳脫既有的客家節慶音樂想像，
讓傳統與當代激盪出驚豔火花，
這次針對義民嘉年華量身打造的音樂創作專輯《義民爺爺遊臺北》，
在東西方音樂的結合下，演繹出令人耳目一新的聽覺饗宴。

連續舉辦29屆的「臺北客家義民嘉年華」，每年秋天邀請全臺各地義民廟北上，以創意結合傳統的祭典及踩街形式，承襲對義民爺的最高敬意，今年更特別為活動量身打造主題曲，希望以傳統文化元素融合世界音樂、當代聲響，創製出最符合臺灣客家精神的慶典樂曲。

負責這次音樂編曲創作的音樂家張宜蓁，本身音樂涵養深厚，自小接受正規音樂教育訓練，專長古典、即興，並廣泛涉獵絲路風格，例如：東南歐、中東、中亞、印度等民族音樂，近年致力於傳統與當代、世界音樂的融合創作，並以電影《刺客聶隱娘》的配樂創作〈仿唐舞樂〉，入圍2016年金曲獎演奏類「最佳作曲人」獎。身為客家人，卻笑稱對於客家音樂是從零開始的張宜蓁，憑藉著本身在音樂上的深厚底蘊，開展了這段東方與西方、客家八音與Marching Band（行進樂隊）的大融合製樂工程。

西洋Marching Band結合東方客家八音

張宜蓁認為，義民嘉年華是為了凝聚客家族群所精心設計的場域，不是傳統廟會，也非純粹祭典，但卻有文化傳承與某種程度的指標性意義，有機會讓臺灣不同階層的人更加認識客家文化，因此，在創作時她藉由中西配器的巧妙運用，強化節慶的辨識度。「就文化意義來說，臺灣百年前的行進樂隊像是北管中的嗩吶搭配鑼鼓所構築出的吹牌排場，就與西方以木管、銅管、大鼓、鈸等樂器所組成的Marching Band，頗有異曲同工之妙。」張宜蓁認為，這次中西配器的選擇並非特別，只是巧妙地將西洋的Marching Band與東方的客家八音做結合。

以客家為本的音樂創作

提到音樂素材的選用與創作，張宜蓁談起當年在美國接受猶太裔指導教授的故事，由於教授是當年猶太音樂復興的重要成員之一，深受其啟發。她深刻體認，一個好的當代創作，必然根植於傳統。也因此，在創作之初，她大量聆聽客家音樂，憑藉著專業的音樂素養，讓大家耳熟能詳、經典傳唱的客家音樂元素主導創作時浩瀚無垠的音樂想像。

針對這次不同慶典曲目的重新編寫，張宜蓁發揮多年跨界創作的本領，以各曲目的調性搭配合宜的曲風，像是〈挑擔踩街〉，以客家歌謠、山歌為素材，搭配紐奧良爵士、拉丁森巴、東歐吉普賽節慶音樂等風格基調，呈現歡快活潑的曲風；〈安座大典〉則呼應當代客家音樂創作風潮，以客家八音弦索樂為本，透過貝斯、薩克斯風等

張宜蓁結合東西方音樂，創作出演繹客家精神的《義民爺爺遊臺北》音樂專輯。

現代樂器的搭配，表現迎接、期待與湧動的心情；而〈主祭大典〉則參酌臺灣代表性作曲家江文也的〈孔廟大成樂章〉與〈台灣舞曲〉，曲風莊嚴肅穆，將「三獻禮」、「恭讀祝文」到「鞠躬」的禮俗表現連貫一氣。

此外，〈迎神遶境〉、〈送神大典〉均以客家八音吹場樂為創作素材，起首式以嗩吶、鑼鼓聲響宣告開始，陸續加入搭配客家旋律的小號、法國號、低音號等，以合音對位的技巧，讓每一聲部的樂器各自發揮所長又密切融合，利用中西樂音的尬場挑起迎神遶境、送神的浩大氣勢。

「當熟悉的客家旋律透過西方樂器演奏時，完全沒有違和感，那才是呈現傳統素材的成功。」張宜蓁認為，讓傳統與當代以共生的形式，創作出這個時代被大家認可的作品，它就會成為未來的傳統，而每一個傳統都是過去的創新。

為時代錄下一首首好聲音

一張專輯的完整呈現，除了幕前的創作者、演奏（唱）者外，幕後負責音樂錄音與製作工程的專業人員也是重要的靈魂人物之一。這次負責《義民爺爺遊臺北》專輯錄製的尤子澤，資歷相當顯著——連續10多年擔任國家交響樂團、臺北市立交響樂團、臺灣國樂團等專任錄音師，近年來在臺灣演出的重要歌劇：《茶花女》、《浮士德天譴》、《費加洛的婚禮》等，都是由他負責現場錄音；他也製作許多有聲出版品專輯，獲得金曲獎最佳專輯製作人、最佳錄音獎等殊榮。

身兼錄音師與製作人角色，「在錄音現場，我會以觀眾的聽感角度去思考，找出一個平衡點，協助作曲家、演奏者合力完成一部作品。」就演奏特色來說，西方音樂講究準確，要能在短時間內達到既定標準，而東方音樂多是講求韻味，有時須緩慢、注意其旋律間的律動與喘息。此次《義民爺爺遊臺北》中，「中西配器融合」是一大特色，也因此，尤子澤在現場演出收音時，如何讓各種樂器的演奏聲響表現到位，考驗著他的專業。

「中西配器的運用，像是嗩吶、小喇叭、法國號等同場演出，法國號的低沉聲音很容易被掩蓋住，錄音時必須憑藉敏銳的聽覺、技巧性地擺放收音麥克風等，讓每一聲部恰如其分展現其聲響特色，讓聆聽者猶如親臨現場，感受空間的迴響與清楚辨識各聲部的演奏位置。」對尤子澤來說，錄音不單純是份工作，而是在記錄一個時代，在為這個時代留下值得記憶的好聲音。

臺北市政府客家事務委員會邀您共下來欣賞。
（出版品訊息請上本會網站「業務資訊」>>「文宣品及出版品」項下查詢）