

「2021 客家影音展演計畫—— 野地行過」 ——變與不變

突如其來的疫情，打亂了人們日常生活的節奏與方式，但也迅速將人們帶入新科技的篇章。以往習慣的生活與工作方式，都被迫學習新技能，以符合疫情下的安全守備。於是，邁入第7年的「客家影音展演計畫（原當代敘事影展）」，也因此改頭換面，轉變成線上的形式與大家見面。曾經習慣進入影廳的影痴們，開始進入線上觀影模式，也融入線上的映後座談；因應整體外在趨勢的變革，打破了區域與疆界的線上影展，在今年探出新的枝芽，試圖在艱困的疫情當中，打造出不同以往的影展風格，綻放出屬於2021年「客家影音展演計畫」的風采。而這樣的突破，在未來會不會變成新趨勢，或是在後疫情時代，發展出更多樣的形式呢？我們一起來期待。

「我們自己來做 屬於我們的紀錄片。」

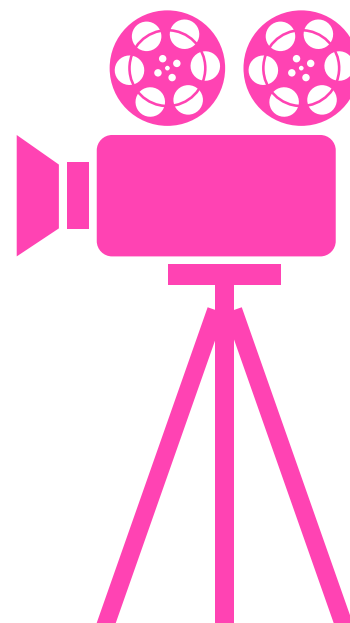
轉身：從「當代敘事影展」至「客家影音展演計畫」

邊界·世界·鳥在弦上·詩的鏡像……以客家為基礎，透過影像、聲音、表演等展演形式與世界鏈結的「當代敘事影展」，首屆於2015年舉辦，至今已辦理5屆，一直以來，都是到國際間尋找族群相關題材的影片，甚至邀請到創作人到臺灣做映後座談，讓臺灣透過這個計畫有機會與國際做連結，藉由影片來相互了解，並透過相互辯證激盪出更多的火花。

然而就在今年，當代敘事影展有了比較大的突破與轉變——在過往的策展經驗中，會發現客家的影音創作，非常缺乏能夠跟當代的議題作對話跟連結的題材，不是沒有題材，只是大部分說到客家的時候，都會一直埋頭往內部尋找，卻不記得要將頭探出去，所以常常會忽略客家一直是存在於當代的國際議題中。如此有感於國內能夠回應當代客家議題的紀錄片不足，今年特開展新的計畫「客家影音展演計畫」，策展人鍾適芳說，「今年與臺北市政府客家事務委員會、台北市客家文化基金會討論後，在今年特別延伸為影音展演計畫，這個計畫的主軸就是要開發新的關於客家的題材，而這些題材也能夠跟當代的社會議題作連結。」也剛好，2021受到疫情的影響，國際間的互訪與流動變得比較困難，於是在規劃「客家影音展演計畫」時，有了不同的想法與做法。主任委員徐世勳表示，「有鑒於國內相關客家或族群議題的紀錄片愈來愈少了，所以當我們在籌劃這個敘事影展時，相對地變得愈來愈困難；加上疫情減低了國際交流的機會，於是決定就此轉型，我們自己來做屬於我們的紀錄片，另外再加上對談與表演，讓觀眾更加思索族群與自我認同的關係。」

於是，今年的「客家影音展演計畫——野地行過」，就規劃拍攝3部紀錄片，因為思考到客家的議題需要更多年輕世代來參與，故這次特別邀請到年輕的導演來參與這個計畫，年輕世代對於客家有不同的看法，也對於臺灣這樣的議題有不同的想法，對於解析客家的脈絡也不同。「客家影音展演計畫——野地行過」策展人鍾適芳說，「這次3部紀錄片的主題是與表演藝術有關，我也希望以後每年可以創作更多不同的紀錄片，這樣慢慢累積下來，不論是對於客家歷史，甚至是臺北都會區的客家，都有一些紀錄的內容可以被保留下來，所有對於客家不論是藝術、文化、語言、興趣，或是為了想要傳承客家文化而來參與的好朋友們，都歡迎大家一起聚焦來看這一次的客家影音展演計畫。」

這次的「客家影音展演計畫」延續「當代敘事影展」過往的形式與風格，包括影像與展演之間的對話，以及大學的校園巡迴，前期規劃了4場，分別到交大、中央、輔大跟政大，放映之後也安排了精采的映後討論，學生參與度都非常高，這4場校園巡迴相當成功。今年唯一的不同，就是放映活動與映後座談都採線上方式辦理，因為疫情，讓許多的習慣被改變，包括觀影的行為，但也因為線上播映，打破地域上的限制，可以擴及到除了臺北地區的觀眾，一起來參與。

「2021 客家影音展演計畫——野地行過」：影片放映

有別於以往的「客家影音展演計畫」，今年很幸運的邀請到年輕導演來參與，這次的展演計畫一共拍攝了3部紀錄片，分別為林佑恩導演的《行過》、鍾適芳導演的《我們在此相遇》與吳郁芬導演的《2500 公里》。

影片拍攝了音樂人林生祥、謝宇威、黃宇寒他們的生命歷程與創作經歷，透過這些藝術家們的生命線，看到了他們家族的遷徙過程，以及落地後就此生根，然後長出不一樣的樣貌與姿態。

A 廳

《行過 Road》 / 導演 林佑恩

2021 | 臺灣 | 彩色 | 25 分鐘 | 中英字幕

| 影片內容 |

在客家事務建制以前，我們是否聽見客家創作人的聲音？他們的音樂文化認同又是什麼？本紀錄片由客家音樂創作人謝宇威、林生祥帶路，一窺對客語創作各持觀點而選擇不同道路的2人，如何從客語與客家身分沉默的年代，堅定沉穩地行過繁茂花園的邊陲，最終抵達語言與身分的家。導演林佑恩以充滿詩意的鏡頭語言，透過跨越時空的對話與實踐，繼而看見客語音樂創作者隨著歲月淬鍊、培育出強韌的音樂元素和創作量能。

導演的話

《行過》這部紀錄片邀請到2位非常資深的音樂人，一位林生祥老師，一位是謝宇威老師。當初的規劃是要去探討什麼是客家音樂，經過不斷地聚焦後，以這2位老師的音樂歷程與生命故事，來做一個對話。在這個短短的25分鐘的影片裡，我刻意挑選2位老師的生命低潮出發，在

最不得意的狀況下，分別創作出什麼樣的歌曲，林生祥老師創作出在《臨暗》專輯裡面的〈細妹你看〉，謝宇威老師則是〈溜漂人生夢〉，這首歌是謝宇威老師在29歲時的作品；從歌曲中會發現，林生祥老師與土地和母親的對話，謝宇威老師與他的父親謝孝德老師的對話，在不順遂的道路上行過，經歷追尋、探問、辯證、懷疑的過程，開出美好的結果。

林佑恩

臺北人，1986年出生，畢業於倫敦大學金匠學院，主修攝影與城市文化。過去曾擔任攝影記者，目前為獨立影像工作者。紀錄作品《度日》獲得第58屆金馬獎最佳紀錄短片、第43屆金穗大獎及入圍第23屆臺北電影獎最佳紀錄片。

客家不聽見

CINEMA TICKET

「在客家事務建制以前，
我們是否聽見
客家創作人的聲音？」

B廳

《我們在此相遇 -ports》 / 導演 鍾適芳

我們相
在此邊
-ports

2021 | 臺灣 | 彩色 | 30 分鐘 | 中英字幕

「漂浪從海開始，
在海結束。」

| 影片內容 |

故事都是從海上開始的，從很久以前到現在，那些穿越濤浪的冒險，只為存活。從港到港的生命，抵達或終究沒有上岸。那些沒有道出真相，報平安的家書，或許還在路上，從未送達。《我們在此相遇》原是為期2年的音樂劇場創製計畫，講述從梅縣到臺灣、到印尼邦加，從阿富汗，越過伊朗、土耳其抵達海洋，從越南的貨櫃到英國的港口，生命的漂浪。創作旅程才至中站，遇上了疫情，原本自由往返的創作者，停駐各方，難以再遇。紀錄片記寫了這段未竟旅路上，歷經的檔案、田野、訪談、文學、工作坊。在劇場中相遇的創作者——作曲家、詩人、樂人、劇作者，也以自身的生命經驗回應。漂浪從海開始，在海結束。

導演的話

我長期關注關於移民、移動、全球化的移動，或是因為戰爭而被迫遷徙等這樣的議題。多年前拍了一個與移民、移動有關的紀錄片，今年，又剛好有這個機會，《我們在此相遇》繼續關注這樣的議題；過去我是用音樂或策展的方式去呈現，這次的議題其實是延續2019年的一個展演計畫、一個劇場的計畫，在這個計畫當中我們做了大量的田野跟研究，不過因為遇到疫情，這個展演計畫很可惜無法繼續；當時是以階段性的呈現來展演，有表演的現場，也有我們的田野工作坊，在研究大量文獻後，再重新編排敘事結構，製作成這次的短片，它在風格上不是這麼傳統的紀錄片，會希望大家能從影片中有些觸動。

鍾適芳

音樂製作人、策展人。創辦「大大樹音樂圖像」及「流浪之歌音樂節」，並策劃多個音樂影像的跨界計畫。2011年第1次的印度行，在塔壩（Tangra）與加爾各答華人移民的相遇，促成了她的第1部紀錄作品。在客家電視台支持下，帶領著臺灣、德國、印度與印尼的藝術家、工作團隊，完成紀錄片《邊界移動兩百年》，呈現移民者對當地政治、經濟、種族等面向的態度，溯源印度華人的遷徙史，影片獲2014台灣國際女性影展台灣競賽首獎。

電影家
——
蕭丹

C廳

《2500 公里 2500KM》 / 導演 吳郁芬

2021 | 臺灣 | 彩色 | 25 分鐘 | 中英字幕

| 影片內容 |

2020 年客家流行音樂大賽首獎得主黃宇寒，以揉和復古電音、搖滾、即興和 Remix 的民謠混合體，翻轉過往客語音樂的架構，為當代客語音樂寫下讓人耳目一新的篇章。黃宇寒出生桃園龍潭，父親是客家人，母親則是印尼華僑，獨特的成長背景，讓她得以觸探不同的文化面向。她將多元背景反映於創作上，透過客語結合印尼語書寫歌詞表述身分，也作為對社會加諸「新住民二代」之刻板印象的反擊。導演吳郁芬以細膩的鏡頭語言，抽絲剝繭，梳理黃宇寒的成長經歷，記錄宇寒在母語創作上所遭遇的限制與挑戰，亦探看其作為新生代客家唱作人，以獨有的生命力和節奏音韻，跳脫「客家歌謠」的刻板敘事與風格。

「透過客語結合印尼語
書寫歌詞表述身分，
也作為對社會加諸
『新住民二代』之
刻板印象的反擊。」

導演的話

《2500 公里》這部紀錄片，是以龍潭客家人黃宇寒為主角，她是客家人，同時也是新住民，媽媽是印尼客家人的身分，與成長過程的經歷，變成她創作的養分，影片記錄了她在母語創作的過程當中，面對什麼樣的挑戰跟困難，同時我們也去看宇寒她是怎麼樣用音樂的方式，去打破大家對於新住民這個刻板印象與限制。

吳郁芬

雲林人，影像工作者，畢業於國立政治大學廣播電視學系。從家鄉雲林出發，挖掘自己和親友間的生命故事，透過田野調查、交織出真摯動人的影像紀錄。近年拍攝方向著重不同世代的家庭關係、外籍勞工與臺灣屋主間的互動、人口外移與在地文化等議題。得獎電影作品《入世》以印尼看護莎莉成為過世的阿公喪禮的親族為情節，勾勒臺灣外籍移工議題，影片獲 2020 年臺灣勞動金像獎短片組第一名，同年入選印尼亞洲電影節「亞洲之光 (Light of Asia)」。

「2021 客家影音展演計畫——野地行過」：音樂展演

今年的「客家影音展演計畫」仍維持以往的策展風格，除了有精采的影片，還有搭配主題的音樂展演，策展人鍾適芳發揮她在音樂上的專長，邀請到不同音樂類型或不同領域的音樂家，搭配影片做各式音樂的展演。

搭配這次的主題，邀請琵琶音樂家鍾玉鳳、打擊音樂家張幼欣，搭配《我們在此相遇》的影片帶來他們的創作，影片播映、現場音樂展演、再穿插影片主角的敘述，遷徙、漂移、再接續移動，以震撼的音樂來串搭，不論在視覺、或是聽覺，都令人耳目一新。

《2500 公里》的主角黃宇寒，將其新二代的經歷、語言上的轉化，轉變成音樂創作的元素，策展單位刻意在其表演的段落中，安排同樣是來自印尼的 Silampukau (印尼泗水民謠組合)，讓觀眾有機會除了欣賞客語音樂的展演外，也能在線上同時欣賞到印尼的民謠演出，2 位音樂家的創作音樂類型不同，音樂元素與組成也相異，但簡約的風格、印尼這個部分相符的身分與背景卻是一致，在音樂的展演上，可以看到策展單位的设计與巧思。

參與音樂展演的音樂家

鍾玉鳳 | 臺灣琵琶音樂家、作曲家

淡水人，為臺灣少數走出傳統生態，開拓當代語彙的琵琶演奏家。自 2006 年始與來自歐、亞、非不同文化背景的民謠樂人、爵士樂人、唱作人、電影配樂大師合作，並延伸為多個音樂計畫在世界巡演。2009 年受邀至德國最具規模的民謠音樂節 TFF, Rudolstadt 參與共創單元「魔力魯特琴」，成為該跨域計畫中唯一亞洲樂人代表。2019 年，鍾玉鳳參與跨域計畫《我們在此相遇》，創作形式涵蓋音樂、影像和劇場。她前往中國梅州五華與印尼邦加島，探尋客家遷徙歷史的脈絡，隨後與 2 位音樂家 Ismet Ruchimat 及 Matthias Frey，以「離散」為題，跨域移動，在路上採集聲音、音樂、聲響、文化相關素材，接續轉譯為原創音樂，喚起當代移民議題的意識。

張幼欣 | 臺灣打擊樂音樂家

苗栗頭份客家人，擁有泰雅族血統，畢業於國立臺北藝術大學音樂系和美國哈特福德大學哈特音樂院碩士班，現為哈特福德大學音樂藝術博士候選人。熱衷現代音樂、世界音樂、自由即興與各類跨領域的合作，也致力於偏鄉學校的音樂推廣與文化傳承。演奏風格多元的她，曾與桃園春之聲管弦樂團、長榮交響樂團演出打擊樂協奏曲；也曾與紐約當代室內樂團 SO Percussion、Ensemble Mise-en、Jack Quartet 合作。2017 年入選美國國務院贊助的 OneBeat 國際音樂交流計畫，代表臺灣與來自 19 個國家的音樂家於美國西岸巡演。2019-2020 年擔任森川里海溼地藝術季花蓮豐濱鄉貓公部落駐村藝術家。

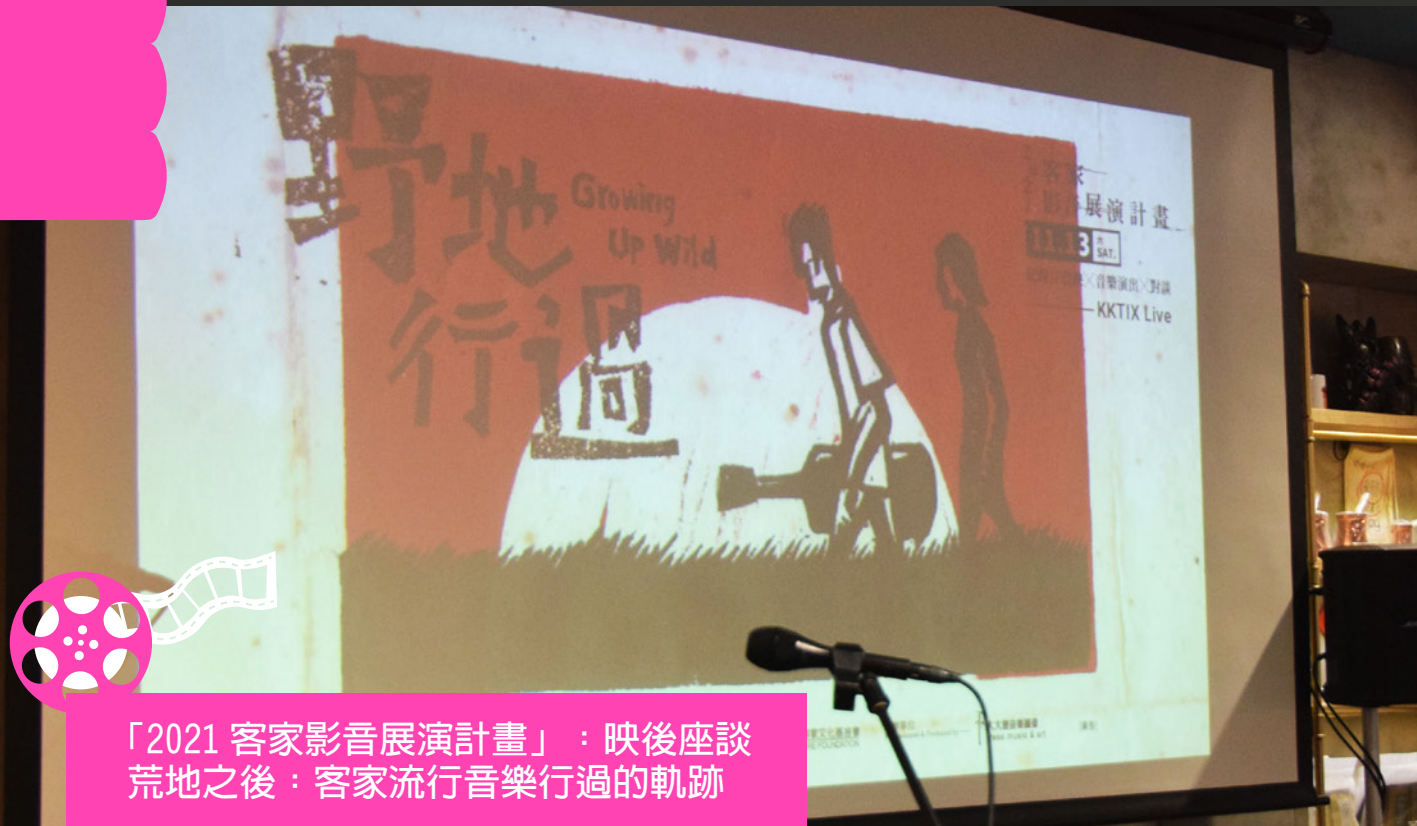
黃宇寒 | 臺灣客語獨立音樂創作歌手

桃園龍潭客家人，母親為印尼華僑，2019 年發行首張客語創作專輯《有時有日》，入圍第 31 屆金曲獎「最佳客語歌手獎」、「最佳客語專輯獎」及「最佳年度專輯獎」；於 2021 年發行第 2 張創作專輯《虛空現下》，也曾參與擔任 Vast & Hazy、雷擊等和聲製作，以及曾於節目〈聲林之王〉中擔任過李友廷的踢館魔王。黃宇寒從澄淨樸實的聲線與一把木吉他開始，透過語言作為傳播媒介、融合 2 種家鄉語言（客語及印尼語）與故鄉對話，在語言轉換間流轉著深刻的感情，訴說起記憶深處的風景，孕育出細緻又動人的「新客語音樂作品 H-Indie (Hakka)」。

Silampukau | 印尼泗水民謠組合

來自印尼東爪哇的泗水，由 Kharis Junandharu 與 Eki Tresnowening 於 2009 年成立的雙人民謠組，以都會民謠為音樂根底，講述關於泗水的城市故事。清新、簡樸，帶點野蜂蜜香甜的樂風，但歌詞既炙熱又冷靜地批判、談論每日的見聞與困境。2009 年的《與此同時》(Sementara Ini)、2015 年的《罪、城市與記憶》(Dosa, Kota & Kenangan) 2 張專輯以手工、家庭製作方式發行。經濟條件雖限制了樂團的編制與製作規模，Silampukau 卻因為這樣的限制，換得寧靜的思考空間，以及敘事的伸展。

「2021 客家影音展演計畫」：映後座談 荒地之後：客家流行音樂行過的軌跡

- 時間：11/13（六）15:00 - 16:30
- 地點：ZOOM 線上活動室
- 與談人：謝宇威（客語音樂創作人）× 林佑恩（紀錄片導演）
- 主持人：許馨文（國立臺灣師範大學民族音樂研究所助理教授）

當代客家音樂樣貌多元，搖滾樂裡響起陣陣吶喊，客家語言既能嘶吼饒舌，亦能在抒情民謠裡傳唱鄉鎮故事。然而，在客語流行音樂獎創建前，我們是否聽見客家創作人的聲音？他們的音樂文化認同又是什麼？客語流行音樂獎項的創建是局限了創作，還是滋養了語言及文化？

之前的映後座談，有機會到現場跟導演面對面，聽聽導演在創作上的角度，感受現場觀眾與導演互動的熱絡氣氛。今年受到疫情的影響，映後座談採線上舉辦，

雖然無法像在現場那般感受到面對面互動的氛圍，但這場線上的映後座談，仍吸引了將近 20 位觀眾參與。

相當年輕的導演林佑恩，本身不是客家人，但卻對客家音樂有所涉獵，《行過》影片中的主角林生祥、謝宇威的音樂創作，他都不陌生。不過也因為 2 位音樂家的歌曲創作量非常多，導演在梳理後，決定以 2 位音樂家在人生低潮時的創作作為影片的主題，聚焦在他們此時的生命經歷、生活情況、家人之間的關係等。

「客語流行音樂獎項的創建 是局限了創作， 還是滋養了語言及文化？」

導演以視覺影像出發，用比較日常的方式，像在海邊、在溪畔行走，試圖用這樣的方式，呈現出他們在找音樂的路，不知道要往哪個方向前進；用視覺上去替代歷史面的部分，用視覺去取代短時間內無法講述的脈絡。

2 位被拍攝的主角，林生祥、謝宇威，一個南、一個北；一個山、一個海，一個是與母親的連結，一個是深受父親的影響，用這樣的概念，產生一個對話感，導演表示，也因為影片長度不長，所以更為精簡的用這樣的方式來記錄 2 位音樂人生命經驗的轉變。

音樂人謝宇威也參加了這場映後座談，他表示，有人願意來記錄自己的一段生命，是滿榮幸也滿開心的。其實導演拍了很多素材，但最後只能大概剪輯成 25 分鐘左右的影片，其實也很不容易。謝宇威與林生祥的年齡相差不多，算是處於同一個時期的客家創作人，而紀錄片的呈現，會發現客家音樂在創作上，南客與北客在不同成長背景下，所做的創作也不一樣，像林生祥在美濃的山區，謝宇威在桃園新屋靠海邊，山跟海，南跟北，這之間的差異與個性，也影響到他們在創作客家音樂的方向完全不一樣。

謝宇威表示，每個世代都有屬於每個世代的音樂，2000 年之後，客家的音樂更朝向多元化，客家音樂的發展，經歷了幾個時期，最早於 1980 年代，是創作萌芽期；1990-2000 年，稱為回鄉時期，可以看到陳永淘、謝宇威、林生祥、顏志文等，紛紛在這個時期出版專輯，他們這時的作品都或多或少帶點鄉愁，所以又稱為鄉愁主義時期；2000 年之後因為客委會成立，然後金曲獎也有族群的獎項，所以鼓勵了更多客家音樂創作者，可以說百家爭鳴、百花齊放，還有一個更特別的現象就是新住民的作品，讓客家音樂產生更豐富的音樂風格，都是非常好的發展。

而這場 90 分鐘的映後座談，除了導演與音樂人謝宇威的分享外，問答時間也意外吸引了參與者的踴躍詢問，針對導演影像風格、導演的觀點、這部影片切入的角度、客語是否嫻熟的問題，甚至連客家電影都提出來討論，觀眾除了提問，也分享在客家音樂、客家影像、客家電影的想法或觀察，原來客家議題在民間，不會太疏離，大家都默默關心，各自研究，這場映後座談就在大家彼此熱絡的討論中，依依不捨地結束了。