

行政院客家委員會「築夢計畫」計畫書

跨界——向視野的邊際出發

遊唱音樂客 一儕人行到美洲

姓名：溫尹嫦

預定出國期間：98年01月09日至03月23日

預定出國目的地：拉丁美洲三國——古巴、秘魯、阿根廷

一、計畫主題

身為街頭藝人及客籍音樂工作者，期望透過「跨界」—拉丁美洲三國不同音樂環境的實地走訪，提升創作客家音樂內涵與表現的深廣度，並自我探尋客家年輕一代的新精神；也期待將遠在天邊遙不可及的另一種聲音、一些故事帶回來呈現給大眾，更希望為國內街頭及公共藝術空間提供進一步改善的思考，打破視野的邊界。

二、動機與目的

懵懂 1999-2002

1999年，15歲的夏天，離開山城苗栗到台北唸高中是第一次離家，此後又在上大學時從台北直接跳過家而到了台南，北部求學三年、南部求學加生活過了六年，這其間也許為了抒解離家的無依或一些獨立生活的感觸，創作一直陪伴著我，從文字到後來的劇場和音樂，一種略帶少年強說愁味道的藝術似乎是生命困陷在小框框裡的唯一出口。

探索 2003-2005

2003年，19歲的眼睛在建築教育環境裡打開了、擦亮了，找到另一種觀看世界解讀歷史的方式，知道人要尋找一個定位，再以之為立足點，向世界發出聲音。大約在此同時我在文字之外找到了劇場與音樂，拿文學獎、和朋友們組民謠團、創作、辦演出、加入劇團從當助理開始學習，一直到獨當一面的燈光音響設計、舞台總監，在跌跌撞撞摸索之間不斷累積、尋找一種表述的方式，也同時體認到自己無法滿足於學校制度底下僵化的節律，遂決定離開校園，自力維持獨立的外地生活。

連結 2006

2006年，22歲春，試作了第一首客語歌〈介條河壩〉，描述故鄉—苗栗縣三灣鄉的中港溪和已過世的阿婆一生的故事，就此我的客語創作悄悄萌芽。

人往往在不是家鄉的地方才能真正瞭解「家」是什麼。從念高中就離家，之後選擇了一個不是原鄉且語言迥異的所在落了腳；遠離家鄉的日子裡，竟漸漸體會到語言和自己身上的血液不可分割的關係，那是不管去到多遠的地方都不會改變的。那時我發現離家越久、越遠，竟自然而然地做

了越多與家鄉有關的事，甚至，在一個福佬話為主流的環境裡，大聲唱著客家歌，在演出的時候試著把更多客語創作人的作品介紹給聽眾。

有音樂陪伴的日子裡，也是我經歷生命中高低起伏的時期，一面摸索著尋找自己的出口，一面面對最親愛的家人無法理解的眼光，有時光是為了抵抗所有人的「為我好」希望我去從事一個時間薪水都穩定的工作，就幾乎耗盡我所有的力氣，相較之下在創作上面對的瓶頸、收入不穩定反而像是令人越挫越勇的浪頭。為了堅持做創作，我必須保持自己在一個不受影響的環境，也因此實際距離上離家遠了，跨出家的領域了，卻很奇妙地強烈感覺到與家鄉的連結、自己身上很客家的部分。

客家本是一個遷徙的族群，近千年前自中原北方為避戰亂來到南方，百餘年前又從大陸到台灣，散住在福佬村落的外圍或無人開拓的地區，既是作「客」，其實又是落腳、回「家」。然而我意識到與我同一世代的年輕人，因為資訊、價值觀和移動太多太快，普遍不像上一代有著濃厚的鄉愁，這同時意味著精神的漂流、不安定感，這樣的漂流反映出一種「客」的心態，同時也意味著對於精神上的歸宿、落腳、對於「家」的渴望。

落地 2007

民謠團時代的朋友因為畢業就業或服役，紛紛離開我們已小有名氣的台南音樂圈子，之後我辭去工作背起吉他獨自走向街頭，開始在成大周邊及安平運河邊做每週定點、自發性的街頭演出，一開始總有好奇的路人、遊客停下腳步打量，後來竟出現了固定聽眾，更不可思議的是在聽不見客家話的環境裡，開始有人覺得客家歌具有特別的溫度、好聽！

2007年底一趟美濃之行，在採菸葉的長輩們口中熟悉的四縣腔裡聽見濃厚的親切感；那一刻感受到的不是鄉愁，而是一種宛若種子隨風飄揚降落在遠遠的地方之後，一股亟欲迸發的生命力量。時刻記憶著血液裡的歷史，哼唱不曾遺忘的老山歌，無論是企圖逃離什麼，又或追尋什麼，無論去到多遠，生命說：把自己種下…就這樣我寫下了後來獲得2008年金蝶獎的〈落地歌〉。

思索 2008

2008年，24歲的秋天，就在個人第一張獨立錄製的創作客語專輯進行之際，獲得台北縣政府客家事務局主辦的第三屆金蝶獎薪傳客曲組第二名，理應是莫大的肯定與鼓勵，但同時卻對年輕、剛起步的客家音樂人的困境有更深一層的體認。一在於音樂製作專業的不足，另一在於世代精神的不明。

音樂人的使命應在承先啟後，關於承先，傳統音樂本該一代代傳唱下

去，但就我從小接觸傳統音樂的印象而言，這些珍貴的歌謠大部分並沒有真正吸引我的耳朵去學習與記憶；在一場林生祥的唱談會上他提到許多傳統音樂並不是不好聽，往往是錄音工作者或現場演出的音響工程師沒有足夠的背景知識和器材去把聲音的質感做出來，當聲音被放大或記錄時，因為這樣的缺憾，使得這些音樂少了許多感動聽者進而被傳唱的機會。

關於啟後。有別於客家傳統音樂已一代一代唱過無數個山頭，唱出先人的生活與精神，客家新音樂卻一直處於少數人用心投入的艱辛耕耘中，從事客語創作與演唱的音樂人目前在台灣唱片界我曾接觸過作品的，從前輩顏志文與山狗大樂團、反美濃水庫時期的交工樂隊、從交工獨立之後更走向民謠與土地的林生祥、由交工其他團員組成的融合各地歌謠曲風跳躍多變的好客樂隊、實驗電音的劉劭希、較接近主流流行的謝宇威、遊唱詩人陳永洵、電音與流行兼有的黃連煜、到細膩內斂的羅思容，這些創作者多半風格鮮明、作品也帶有個人精神，但在這群平均年齡四十歲左右的音樂人之下，就出現了斷層。在 97 年度金蝶獎的頒獎典禮上更是明顯，得獎者幾乎都是長我二十歲以上的老師輩。

曾花一段時間觀察，發現在二十至三十歲這個年齡層的客家音樂創作者所做的音樂缺少了前輩各自基礎深厚的多元性（電音、搖滾、八音、民謠等等），多數太像我們每天聽見的國語流行歌，旋律順耳易記，但本身具有豐富聲韻的客詞其實很難套入那樣的旋律而不顯得生硬拗口，再加上題材不豐、視野不大；主要歸因於生活經驗和母語環境的匱乏，還有收音機、電視、網路帶來太多相似的速食旋律。不禁思考，年輕一代的音樂人創意很多，但似乎還沒有找到屬於這個世代的精神。

在兩年多的創作歷程和個人客語專輯錄製的過程中，我體會到音樂的質感必須經由專業的訓練及涵養去表達，而創作者本身的生活歷練和視野更決定作品的高度與精神；音樂製作的學習與訓練倒不一定非到國外不可，作為一個創作者，更迫切的是拓展自己的視野，在邊界以外親炙更多不同型態的音樂元素，還有精神的找尋。

也因此我計畫一趟遠行作為築夢的起點。

跨界 2009

音樂應該要觀照環境與文化，然後以一種堅定、不卑不亢的姿態被聽見。更甚至，音樂其實不該被語言或風格形式綁住。在對於從事客家音樂創作的思索過程中，我一直意識到自己嚴格說起來是混血客，來自母系的語言是福佬話，只因為語言養成的環境是父系的客家庄，習慣了以客語作為母語，但福佬話也是我希望有一天能以之創作的語言。

在創作上，屬於阿婆年代的山歌子給了我旋律與文化背景很豐富的餵養，這說明了感動超越世代；同時感動也跨越語言，在鮮少人講客家話的

台南可以唱客家歌就是最好的證明。因此多元性、豐富的民族色彩、以及與客語所特有豐富的韻律感似乎能夠對話的強烈節奏，就成了我選擇體驗拉丁美洲三國的主要原因。

殖民色彩濃厚的拉丁美洲，很鮮明地體現了原生音樂受到外來影響，包容、融合之後呈現出多元而更具有生命力和質量的聲音。計畫中預定參訪的三個國家古巴、秘魯與阿根廷各自在不同的地域、歷史、民族背景下發展出風格不同的音樂與文化，古巴的 son 樂及新歌謠，秘魯的高山文化與安地斯山脈特有的高山民謠（例如眾所熟知的 El Condor Pasa 老鷹之歌），及阿根廷的 Tango 音樂。其中古巴音樂的融合風格，我將試著在當中體驗音樂文化融合演變的脈絡；秘魯的高山民謠，同樣在山與山之中傳唱著，總令我好奇是否與客家傳統山歌之間隱藏著什麼樣未知而可能的連結；而阿根廷 Tango 豐富明快的節奏與旋律進行，更令人渴望親炙、一探究竟。

在民謠團時期接觸過 Jimbe、Conga、Bongo 和一些外來的節奏樂器，一直很希望能把更精彩的節奏和精神注入自己的創作中、讓聽者感受到更豐富的面貌，追本溯源這些樂器與節奏都應該回歸到非洲與拉丁美洲；能夠伴舞、節奏感強烈的曲子正是拉丁美洲國家音樂的主要特性，因此此行也希望在當地音樂人之中找到一些新的節奏和靈感。

除了音樂人的角度，我也希望以一直以來從事文學的人文關懷態度、在劇場受過的專業訓練、建築教育環境培養的眼光去觀看、感受類同台灣的殖民歷史環境與人在不同種族與演變之下的關係；更期望將家的距離拉遠空間拉開了之後，對「客家」能有新的體會，看見新的視界，並內化為自己的養分。「跨越邊界」的思考模式，這是一個創作人最需要的。

三、實施方法

街頭走唱與旅途中創作

旅途中我將隨身背著吉他，將我在台南地區的街頭走唱延伸到國外，和當地音樂人面對面交流，讓我們自己土地上的歌走出邊界，能在國外發聲、喚起感動與交流，讓相隔一座太平洋的人們也聽見台灣這個小島上的動人故事。

目前錄製中的第一張客語專輯，也為這趟旅程保留了部分的創作空間，在異鄉產生的思維，相信能更加豐富預定回國後完成並發行的客語專輯，呈獻給大眾更不一樣的客家音樂，配合發行將舉辦巡迴的專輯發表唱談會，推廣客語和民謠音樂。

場所觀察與紀錄

透過街頭走唱、與街頭藝人交流、實地走訪公共空間，特別針對廣場與其他音樂行為場所，觀察並記錄國外的街頭藝人文化與公共空間的藝術行為、措施（展演、便民設施等），參考民族、氣候、地域性之不同，比較台灣與國外的公共空間營造之異同與可能改進的方向，回國後製做報告書，希望能為國內目前對街頭藝人並不太友善的展演場所及官方制度提供另一種不同的聲音和思考，期望對藝術文化環境做出些微改善的貢獻。

文字與影像、聲音記錄與分享

此行同時將以我擅長的文字、照片做人文及地景側寫，行程結束將整理公佈於網路平台。透過張貼文字與影像於網路平台，除了作為旅程的紀錄，更將所獲得的資源與大眾共享，可望在我既有的背景與視野上，藉著人文關懷的書寫、地景風物考察的照片，帶給每位觀看者不同的感受，並希望為將來有志做更深入探訪的人提供實際的索引。

此外，我計畫分別做三個目的地國家的歌曲採集，採集對象主要是非主流市場體系、更貼近土地與人民的民謠，除錄音也希望透過文字與翻譯將歌謠內容記錄下來。回國舉辦社區性質的「民謠走路讀書會」，與大眾做面對面的討論與分享，將遠在地球另一端的人的生活之歌活靈活現地呈現在沒有機會去到這樣遠的地方的大眾面前，每個聲音背後都蘊含一個故事，也許能進一步觸動聽者去尋找屬於我們自己土地的故事和歌謠。預定在南部地區舉行，如活動迴響熱烈，亦可能延伸至中北部。

四、期程表

日期	地點	活動內容及說明
98.01.13-98.02.02	古巴 La Habana Trinidad Santiago de Cuba	<ul style="list-style-type: none"> • 實地走訪古巴音樂人記錄電影《Buena Vista Social Club》之拍攝與相關紀念場所 • 參訪當地音樂展演空間與劇院 • 街頭走唱與公共藝術空間、街頭藝人實地觀察紀錄，預定參訪重點： Plaza Santa Ana(廣場、藝術市集) Parque Céspedes(獨立運動紀念廣場、街頭藝術)
98.02.03-98.03.02	秘魯 Lima Machupichu Cusco	<ul style="list-style-type: none"> • 街頭走唱與公共藝術空間、街頭藝人實地觀察紀錄，預定參訪重點： Plaza de Armas(都心廣場) • 實地走訪 Inca Trail 與 Cuzco，學習與採集當地高山民謠
98.03.03-98.03.23	阿根廷 Buenos Aires	<ul style="list-style-type: none"> • 走訪探戈的發源地“小街”(GAMINITO) • 參訪當地音樂展演空間與劇院 • 街頭走唱與公共藝術空間、街頭藝人實地觀察紀錄，預定參訪重點： Plaza de Mayo(歷史紀念廣場、城市開發中心) Plaza Dorrego(廣場、tango、街頭藝術)
98.03.24-98.06.30	台灣	<ul style="list-style-type: none"> • 資料整理、報告書撰寫 • 民謠分享會籌備與舉辦 • 專輯製作

五、經費概算表

項目	明細	金額	各項總計
學雜費	攝影耗材（數位相機所用乾電池）	20*50 顆=1000	17500
	錄音耗材（錄音器材所用乾電池）	20*50 顆=1000	
	文具耗材（採集資料整理備份用文具、紙張及光碟）	5000	
	參訪活動、單位門票及相關雜支	8000	
	郵電費	2500	
交通費	跨國機票合計	85000	100000
	目的國內長途（跨都市）交通費	15000	
生活費	膳宿及一般日用支出	1000*70 天=70000	70000
保險費	新台幣 400 萬元保險之保費	2500	2500
手續費	含護照、簽證、預防針、結匯手續、機場服務	15000	15000
全額總計：			205000

六、計畫可行性之評估

針對各項實施方法評估

- 街頭走唱與旅途中創作

我相信音樂才是真正無國界的語言，自由走唱與創作對創作者來說是不受限的活動，唯可能囿於語言造成交流障礙，目前至計畫施行前，將加強修習計畫目的地主要官方語言西班牙語的一般溝通能力。

至於旅途中創作在客語專輯的錄製發行部分，後續也將由專業音樂工作室的製作人與錄音師繼續協助完成。（專輯錄製目前有百分之六十進入後製階段，部分曲目可參考附件1）

- 場所觀察與紀錄

在街頭走唱經驗中，親身體認到對街頭藝術行為的實作者與觀看者產生方便與不便性的地方，亦即本觀察紀錄之要點，並且透過在建築教育環境中習得之觀看、紀錄方法與劇場工作的訓練基礎，具體呈現在報告書中。

- 文字與影像、聲音記錄與分享

網路部分，資源取得及公眾分享皆可達成。

聲音的紀錄將諮詢專業錄音師，試著用最便易的器材將聲音盡量不失真地紀錄下來；至於「民謠故事分享會」，嘉南高屏地區皆有個人曾受邀演唱的藝文展演場地，可獲得協助。

可取得資源列表

錄音及相關協助：台南音樂人多媒體、台北浩世音樂

分享會場地資源：誠品書店嘉南高屏區企劃部（含北部、東部場地協助）

台中 胡同咖啡藝文

台南 Room335 Live Bar、連晟旅遊夢想空間

高雄 豆皮藝文咖啡館、子宮藝文

其他：成功大學語言中心（西班牙語學習協助）

成功大學建築學系（論文資料庫及場所觀察報告指導）

大大樹音樂圖像（拉丁美洲音樂人與團體資訊）

七、預期成效

社會大眾

透過以下具體方式，期望推廣客家新音樂，以及提升、開拓大眾視野。

- 客語專輯出版
預定出版曲目 12 首，將上架發行及舉辦北中南東部至少 4 場唱談會，
預定 98 年夏天完成製作與出版
- 網路平台架構
照片不少於 600 張，文字針對每單一停駐點不少於 1500 字，估計總字
數至少 15000 字，預計 98 年 6 月底完成
- 民謠採集座談分享會
預估長度 1-1.5 小時，至少 2 場，預計 98 年底前完成

官方

針對各停駐點的公共空間及街頭藝術行為之觀察比較，提出對國內街頭藝術行為與場所之發展建議，可供做公共空間營造或改善之參考。

- 提交報告書
照片不少於 40 張，文字不少於 10000 字，預計 98 年 4 月底與繳交客委會之計畫成果報告書同時完成（此報告書將包含於成果報告書中，亦可獨立為一專題報告）

個人

- 第一張客語專輯出版，第二張專輯發想
- 新「客家」精神之體現，世界觀與跨界音樂視野之提升

八、其他

附件 1 製作中之客語專輯部分曲目 CD 及歌詞（所有詞曲皆為個人創作）

附件 2 個人曾參與演出與獲獎資料照片

