

現代客家流行音樂

第一章：緒論

一、什麼是民謠？民謠保存有什麼重要性？

「民謠」又稱「民歌」(folk song)。什麼是民謠？簡單來說，民謠就是一個民族的歌謠；我們無法確定它的產生年代，它流傳久遠，是民間大眾代代傳唱的集體創作，民謠好比一個民族的胎記，它的旋律中散發出了這個民族的精神與特質；它的語言及文字紀錄了當時人民的生活、風俗與歷史文化背景。匈牙利作曲家巴爾托克說：「民謠是最高的藝術，它是完美創作的模範」。英國作曲家佛漢威廉斯也講過：「所有偉大的音樂都以民謠為基礎」。每一個民族都會努力保存還有延續她的歌謠，因為民謠可以說是代表了一個民族的靈魂，客家歌謠亦然。

希望所有民族的文化，都能爭奇鬥艷，百花齊放，來豐富我們這個多彩多姿而多元的世界。

二、什麼是山歌？

山歌，就是在中田野間所唱的歌，就像住在海邊的民族有[船歌]或[漁歌]，游牧的民族有[牧歌]。

客家山歌的由來，據推測就是客家先民在辛勤工作之餘，或兩山之間呼朋引伴，或心有所感嘆時，慢慢從呼喊形成了歌聲，而成爲所謂的客家山歌。山歌既因在山間傳唱而得名，並非客家獨有，大陸各地、各族群也唱山歌，例如畚族山歌、廣西壯族山歌、湖北山歌...等。過去有人形容客家山歌極富音韻變化故有[九腔十八調]之美稱，吳榮順教授在公共電視 2002 年 6 月推出的〈客家人客家歌〉裡提到，客家山歌一直是客家音樂的代表圖騰，其實它不但是客家人對於生活經驗、生命情懷的一種表達藝術，更是客家族群凝聚族群意識的一種觸媒。沒有了客家山歌，對於客家人來說，客家文化一定是一片淨空與空白。客家人是一個喜好演唱的民族，講到客家人一定會想到客家山歌。

三、什麼是客家音樂？哪些音樂屬於客家音樂？

一般提到客家音樂就會想到客家山歌，其實廣義的來說，客家音樂可以分爲幾大部分：(1)老山歌、平板、山歌子等近二十年來民間俗稱的三大調，旋律骨幹固定，歌詞以七言四句爲主，可任意變化；(2)客家小調，如十八摸、桃花開...等，詞曲均固定；(3)客家八音；(4)北管音樂；(5)採茶戲、撮把戲（變把戲）、客家大戲；(6)現代客家音樂。以上幾項應該全部都算是客家音樂。

前面 5 項我把它歸類在傳統客家音樂的範圍；雖然本次上課的內容是以現代的客家流行音樂爲主，不過在此我想先與大家討論一下：

四、傳統的定義

傳統之意並不是代表陳舊或古老；其實大體所有留存下來的傳統，都曾經是過去時代頗具代表性、可能挺流行的東西，所以客家傳統的音樂，當然也是頭擺的流行音樂，並且與當時客家人的生活、工作、信仰、節慶...等活動密不可分。

以現今流傳的山歌詞及學界對山歌的研究看來，客家山歌應是清朝及日據時代客家莊的流行音樂；從流傳的歌詞中，我們多多少少能看得出當時農業社會中客家人的生活百態。也正應因為音樂與時代密不可分，在 1960 年代之後，國語、閩南語歌曲逐漸現代化，客家籍的音樂創作人，體會到必須有新的現代創作以傳承客家文化 以表達新世代客家人的生活感受，所以開始了現代客家流行音樂運動。

第二章：現代客家流行音樂的發展簡史

所謂的現代客家流行音樂，其實是與山歌、八音等傳統客家音樂區隔的一個說法；前一段已提到，現在的流行，在數十年、甚至數百年後，流存下來的精華就成了傳統。我認為現代客家流行音樂可分成六大時期，以下逐一介紹。

一、傳統時期

第一階段是傳統時期，時間大概是在光復前到一九六〇年代。相較於國語、閩南語流行歌曲的發展，客家流行音樂發展的時間比較晚。在電視打進民眾家庭之前，在六十年代之前，傳統的客家音樂一直是流傳在客家莊之間，是日常生活中非常重要的一部份。在日據時代，就有很多優秀的藝人到日本錄音，像是阿玉旦、阿浪旦，還有苗栗的蘇萬松，當時在日據時代就有錄了非常好的山歌作品。不過，在六十年代之前傳統客家音樂仍是主流的客家音樂。

在民國五、六十年代，傳統客家山歌著名的歌手有黃連添、賴碧霞、徐木增、羅藍英、陳寶蓮等等。值得一提的是在六十年代，1954 年代，由當時在電台兼職主持節目的屏東鄉親戴寬群與同為屏東人的歌手明朗（呂金守）、文光（李龍麟）兩人共同合作編寫成當時風行的說唱類笑科劇形態，先在電台播出，造成轟動，繼而由惠美唱片於民國 54 年將其製成兩集唱片、上下兩集，加以出版，就是最早客家最受歡迎的笑料劇「李文古」，由於出版後受到鄉親的喜愛，不但在南台灣受到瘋狂歡迎，北部也是如此，一下又出了十集。說到李文古，就要談到呂金守先生。

呂金守先生是 1935 年出生於高雄鹽埕地區的河洛子弟，父親是澎湖人，母親則是屏東的客家人。曾以「敏郎」藝名演唱過「舊皮箱的流浪人」等自己創作的閩南語歌語，也曾在鈴鈴、惠美等公司以「明朗」藝名出版不少客家流行歌曲或笑科劇，如《兩童年》、《李文古》等。

在六〇年代到八〇年代之間，除了傳統的客家音樂，還有另一個特別的地方是將黃

梅調、日本歌曲、福佬流行歌曲、國語流行歌曲重新填詞，成為客家流行唱片，接下來欣賞林錦堂先生演唱大家所熟悉的「關達美拉」。

二、創作萌芽期

這個時期大概是在 1980 到 1987，真正的客家流行歌曲創作要到 1981 年吳盛智先生和呂金守先生合作的專輯【無緣】才正式揭開。這張的專輯除了創作〈無緣〉、〈勇往直前跑〉、〈濃膠膠〉外，還將大量的客家傳統歌謠，以熱門西洋流行歌曲方式改編，如：〈十朝歌〉、〈桃花過渡〉（撐船歌）、〈摘茶歌〉（老山歌）等。這張專輯也為後世的新客家創作音樂數立典範，打下基礎，預見出客家新音樂的可能性。可惜的是，1983 年吳盛智先生因車禍英年早逝，不然客家現代流行的歷史將會改寫。呂、吳兩位可說是現代客家流行音樂的先驅。

為什麼吳盛智會創作無緣這張專輯，個人認為是受到香港電影影響，很明顯地在吳盛智專輯中的勇往直前跑和之前在台灣很流行的追趕跑跳碰是廣東歌曲演唱，吳盛智本身是搖滾樂團的吉他手和非常優秀的主唱，他看到廣東音樂可以用這麼流行、西洋的方式來表現，而深受刺激與感動，因而開始新的客家音樂創作。

吳盛智先生是 1944 年生於苗栗大湖，為陽光合唱團主唱兼吉他手，團員中知名歌手薛岳是當時合唱團之鼓手。本來陽光合唱團全部演唱西洋歌曲，但是吳盛智先生受了朋友如呂金守先生及客家社團的影響，石破天驚地創作出「無緣」。

吳盛智先生是當時第一個上主流電視媒體大聲唱出新客家歌謠的歌手。吳先生高亢清亮的嗓音至今仍讓人懷念。另外吳先生也是一位非常優秀的吉他手，當時有許多國、台流行歌曲其中的吉他都是吳先生所彈奏的。進翁孝良韓賢光 VCR

三、流行興盛時期

1980 年代台灣經濟快速成長，桃竹苗一帶，許多地方性的唱片公司成立，如漢興、吉聲、龍閣、上發...等公司，此時期最具代表性的創作人有：涂敏恆，林子淵，代表的歌手有魏海珊、鄧百城、林展逸、彭嬾、劉平芳等，後來有陳志明、古慧慧、陳威等。著名的歌曲有〈細妹按靚〉、〈客家本色〉、〈一支檐竿〉等。此時期的音樂特色是：(1)曲風近似閩南語流行歌曲；(2)最普及於目前的客家庄；(3)歌曲數量最多。此時期的曲風仍持續，且仍在客家庄流行。

涂敏恆是苗栗縣大湖鄉人，1943 年生。22 歲(1964 年)就讀政戰學校音樂系時開始作曲，1970 年踏入國語流行歌壇創作之路。1981 年擔任四海唱片總監，開始想做些具時代風格的客家歌，便與兒時玩伴吳盛智一同製作一張全新客家專輯；後來吳盛智雖因車禍身亡，涂敏恆仍勉力完成，於 76 年出版【大憨牯汽車】專輯。在此期間，涂敏恆在四海唱片陸續出版了【阿啾剪、尾佗佗】等四、五張客家童謠專輯。自 1991 年起更全心

創作客家歌曲，數量在千首以上，是當今客家界出版量最大的創作者。涂敏恆不幸於 2000 年 3 月 14 日在獅潭進入大湖鄉的三寮坑路段車禍身亡。代表歌曲有〈大憨牯汽車〉〈死河壩〉〈客家本色〉、〈昔時賢文〉、〈總講恩無緣〉。

林子淵是苗栗頭份人，原為國語歌壇相當重要的創作人，在漢興傳播老闆邱從容力邀下，投入了客語創作工作，不論在客語流行及童謠之創作都有非常優秀的表現，許多目前廣為流傳於客家庄的歌謠都出自林子淵之手。

林子淵本名林庭筠，1943 年出生於苗栗縣頭份鎮，小時隨父親遷居台北市，後定居於中壢。就讀台北市工時因擔任學校樂隊隊長，深感作曲之神妙，開始潛心自修理論作曲。在十八歲時發表首次作品，獲唱公司賞識，開啓了他二十多年的創作之路，並於退伍後成為一個專業作曲家。他的作品旋律都非常優美好聽，且大眾化，如國語歌〈情鎖〉、客語歌〈一領膨線衫〉、〈細妹佻靚〉等，全部是膾炙人口、大家很熟悉的流行歌曲。其中〈細妹仔按靚〉一曲，1992 年由吉馬唱片買斷版權，由羅時豐改唱閩語，使「細妹佻靚」成為台灣地區頗為流行的一句客家話。1993 年於廣東梅州車禍身亡。〈皇天不負苦心人〉是林子淵作詞作曲，鄧百成演唱。鄧百成曾以本曲入圍 1991 年金曲獎最佳男歌手，是第一個入圍金曲獎的客籍男歌手。

四、新台灣音樂運動時期

這個時期的時間在 1991 年到 1997 年之間。受到陳明章〈下午的一齣戲〉、林強〈向前走〉等閩南語創作的影響，客家籍的創作青年，開始再試圖以主流音樂曲風發表作品，打進主流市場。代表人物有：蔡孟甫，他的【沒共樣的人】專輯在 1991 年漢興唱片發行；謝宇威在兩次的全國音樂大賽以客語演唱獲得冠軍的創作〈Made in Taiwan〉、〈問卜歌〉，收錄於 1992 年瑞星唱片、1995 飛碟唱片發行的個人國語專輯中；陳昇、黃連煜合組的新寶島康樂隊，歌曲混合國、客、閩語，首張專輯由滾石唱片於 1992 年發行。

黃連煜：1960 年生，苗栗客家人，最早為錄音師，90 年初將個人的客語創作交給漢興傳播老闆邱從容，而促成蔡孟甫「沒共樣介人」專輯問世，後來與陳昇共組「新寶島康樂隊」風靡全台。黃連煜和陳昇共合作了四張專輯，這也是客家音樂第一次用主流音樂的包裝型式打進市場的作品。

蔡孟甫：1964 年生於苗栗，1991 年出版【沒共樣介的人】專輯，專輯中一半曲子由黃連煜創作，另一半由蔡孟甫、葉慶煌及紅十字樂團樂手（吉他手賈敏恕、鍵盤手陳柔錚及鼓手羅明立）共同創作及製作。蔡孟甫沈厚的嗓音及專輯中動聽而現代的曲風令人印象深刻。

謝宇威：1969 年生於台北的客家人，籍貫桃園新屋鄉。本來立志要走上美術的道路 1990 年受到新客語歌謠運動的影響開始創作客家音樂，當時創作的動機有二，一是認為

年輕一輩的客家子弟沒有屬於自己的歌曲，二是想要以本土的客家語言及創作顛覆當時年輕樂團一味模仿西洋樂團的型式。

當時的作品「made in taiwan」曾獲得第五屆「青春之星」東南亞暨全國總冠軍及最佳編曲獎為歷屆青春之星舉辦東南亞音樂大賽以來唯一獲得冠軍的台灣隊伍。後又以作品「問卜歌」獲得第九屆「大學城」全國大專創作音樂大賽「第一名」及「最佳作曲獎」「最佳演唱人」獎並在 1992 年收錄於瑞星唱片【Don't Say no to my】，其中的〈問卜歌〉也是首支發表的客語海陸腔創作。1995 年出版個人首張創作專輯【我是謝宇威】並將〈問卜歌〉收錄於此張專輯，由飛碟唱片發行。

硬頸暢流客家樂團：硬頸暢流客家樂團成立於民國 83 年 5 月，由主唱羅國禮邀請一些做 band 的好朋友所組成的客家搖滾團體。代表歌曲：〈山歌搖滾〉、〈現代孝子〉、〈半塊排骨〉

五、客家發聲運動時期

又稱為懷鄉時期，時間在 1997~2000。受客家風雲雜誌（即現今之客家雜誌）推動「客家發聲」運動之影響，客家鄉親於 1994 年出錢出力成立了寶島客家電台，該台於 1996、1997 年舉辦「異客聲音」巡迴演唱會，當時參加的創作人有顏志文、陳永淘、謝宇威、李一凡。另外一支客家運動是以社會運動為主，以反水庫著名的交工樂隊（前身為觀子音樂坑）與美濃愛鄉協進會等地方文史工作者結合，他們愛鄉、保土的熱忱令人印象深刻。

顏志文是屏東新埤人，畢業於師大美術系，因大學時期熱愛音樂加入道德重整合唱團，當過幾年的美術老師。後赴美國伯克利現代音樂學院進修。畢業後回國從事幕後製作的顏志文製作了許多知名歌手之專輯。1995 年因參與侯孝賢導演的「好男好女」電影配樂而開始嘗試客家音樂創作。1997 年成立「山狗大樂團」。2003 年入圍金曲獎最佳客語演唱人獎。代表歌曲有〈嗶教你唱山歌〉、〈山狗大〉、〈阿樹哥的雜貨店〉，代表專輯有【係--麼人適該唱山歌】、【山狗大】、【阿樹哥的雜貨店】、【紙鷗】

1997 年 11 月陳永陶出版【頭擺的事情】專輯受到許多客家鄉親喜愛。陳永陶老家在新竹關西，生性不喜愛拘束喜好大自然，原本從事陶藝及環境保育相關工作的他，沒想到 40 多歲為了寫一首歌唱給快過世的阿公聽，才開始從事客家歌曲創作。開始客家歌曲創作後，即受歡迎與喜愛。目前阿陶居於新竹峨眉，從事峨眉湖的環境保育工作。聽到阿陶的歌聲與歌詞會深受感動，彷彿回到童年時客家庄的經驗。陳永陶的專輯是第一張全部以海陸腔創作的音樂。

交工樂隊以在地傳統音樂為基礎，使用鑼、鼓、嗩吶、月琴...等傳統樂器，結合現代音樂手法創造呼應現實社會的客家新民謠。交工樂隊曾獲二 000 年金曲獎，連獲兩項重要大獎，分別是最佳非流行音樂類作曲人獎及最佳非流行音樂類製作人獎，二 00 一

年九月交工樂隊獲得金曲獎最佳樂團獎。

很可惜的是，交工樂隊在 2003 年夏天解散。主唱林生祥單飛，其他團員組成好客樂隊，也都有非常好的成績。

(六)多元化時期

時間是從 2000 年到現在。2000 年之後，電子音樂大為興盛，謝宇威為鼓勵華人原創音樂，與友人組成了聲世紀音樂網路公司，出版了劉劭希首家客家電音舞曲專輯【嘻哈客】；翌年劉劭希又自行出版了第二張客家舞曲專輯【野放客】，獲得 2003 年金曲獎最佳客語演唱人、最佳製作人兩項大獎。後來，劉劭希又出版了【八方來客】，而且今年也有兩張新專輯出版。當你第一次聽到〈三藩市的咖啡屋〉這首歌時，一定會以為不是客家歌。我當初聽到阿希唱的時候也是嚇一跳：哇！客家歌也可以唱得這麼好聽。特別的是這首歌的 MTV 也是阿希自己畫的。

劉劭希是台灣東勢人，所以他的歌曲都是以東勢的客家話，亦即大埔腔所演唱。他也是未來派音樂工作室負責人，瘋狂音樂網創辦人。十九歲開始接觸 MIDI，並為國內研究電子合成器(Synthesizer)，曾任國內著名之 Metal Kids、Sphnix、幻眼等合唱團鍵盤手，累積了豐富的演奏經驗，曾為多位名歌手編曲並製作音樂專輯。

另外行政院客家委員會的成立以及客家電視的開播，使客家的音樂人有了較以往更寬廣的舞台，客家文化不再是冷門而成為顯學，吸引了更多的年輕人投入，像李一凡、東東、曾雅君、羅思容等。

東東本名湯運煥，曾在 pub 演唱十幾年，是一位非常資深的歌手。於去年出版自己的客語創作。

李一凡是苗栗三義人。很早就從事客家音樂創作，直到去年才發表第一張個人創作。

第三章：答客問

從 2000 年之後，新的客語創作呈現出多元化的形式，希望有更多客籍年輕人、甚至非客籍年輕人投入本土音樂及客家音樂的創作。以下回答一些常問的問題。

一、想聽客家音樂要去那裡買？目前一般的唱片行應該都可以買到；如果沒有不彷試試誠品音樂、台灣的店、寶島客家電台、新竹新埔義民廟前的唱片行

二、怎麼唱好客家歌？

- 1、多聽（不論傳統或現代）的唱片，一開始可先模仿演唱人的唱腔。
- 2、選定一首曲子，一句一句的慢慢練，去體會歌曲的韻味。

3、咬字要正確(字是骨；韻爲皮肉)

4、練習！練習！再練習！

第四章：結語

希望所有民族的文化，都能爭奇鬥艷，百花齊放，來豐富我們這個多彩多姿而多元的世界。盼望客家音樂在現代化、年輕化、專業化、多元化、深度化，的開展下創造出客家文化以及台灣的新世紀。