

客家金曲歌后

申梅蘭

■徐冠軒/報導

唱、作俱佳 耕耘半世紀

2011大北坑眾伯公平安祭活動，申梅蘭在台上賣力演唱客家歌曲。(申梅蘭/提供)

總是帶著慈祥的笑容，年近花甲之年，卻依然丰姿綽約、氣質優雅。在外頭看見她停放著腳踏車，手裡拿著兩個提袋，表現出和藹的姿態進入約定好的麵店，聽著她訴說著以往的經驗，字字句句充滿了愉悅的氣氛。

她就是不求回報，為了客家文化客家歌謠而努力著的音樂才女申梅蘭。

申梅蘭，從小在桃園縣楊梅鎮客家莊長大的客家人，說著一口道地的四縣腔客家話，不過因為母親的因素，所以海陸腔也會說。先前曾在電視台擔任節目製作人，目前是桃園縣客家文化歌謠協會理事長。除了歌唱專長外，她也創作出許多動聽的作品，在歷屆的新竹縣客家新曲比賽中獲獎無數，二〇〇八年更以《娘花》和《春夏秋冬》

申梅蘭為客家桐花祭創作的詞，被印在紀念扇上。(徐冠軒/攝)

冬》分別獲得創新歌曲獎和山歌歌詞佳作的雙料榮耀，近期又以《結親》入圍二〇一〇年最佳客家創新山歌詞獎。

父親啓蒙 參賽連過25關

說到申梅蘭如何走進音樂的世界？她表示，父親對她的影響最為深刻。她的父親很會唱歌，申梅蘭很幸運地遺傳到父親的歌聲。小時候，在農忙之餘，她的父親會在夏天晚上較涼快時以樹葉吹奏曲調，也會叫幾個小孩搬矮凳子圍在一旁，專心聆聽演奏，但是當時他們也不知道那些是什麼歌曲，只覺得父親好厲害。直到讀小學時，父親才開始教她唱兒歌，因此她大約在五十年前就聽過《月光光》這首童謠。現在回想起來，申梅蘭說她的山歌啟蒙老師絕對是她的父親。

一次的偶然機運，讓申梅蘭的生命有了完全不同的走向。一九九四年，桃園縣地方電視台有一個「客家金曲排行榜」的比賽，妹妹知道她很會唱客家歌曲，於是就幫她報名參賽了，結果竟一舉得了第一名。

看似很順利的過程，其中也有許多不為人知的小故事。她說，其實唱到第五關的時候她就不想去了，因為擔心會被淘汰，不過父親不答應，只好硬著頭皮比下去，到了十五關，真的很想退出，因為會的歌太少，已經面臨「歌荒」了，不過一向是鐵公雞的父親竟允諾如果她得第一名就給她十萬元作為獎勵。在父親的激勵下，申梅蘭順利地連過二十五關封后。

參加「客家金曲榜」是申梅蘭生命中一段非常溫馨且重要的回憶，她說，「當時親朋好友一起合影的照片，到現在還保存著。」而在那之後，歌唱也變成她事業的第二春，比完賽就被介紹到客家衛星電視台當節目製作人，同時結識許多老師，並累積有關客家歌謠吟唱與創作的實力。她現在持續到各社區教唱客家歌，並到各地方去表演。

寫歌靈感 從生活中拾取

除了歌唱與教學外，申梅蘭對於歌謠創作也很有興趣。「當教唱老師久了，自然會想要做出自己的作品。」，而客家母語的元素就是她創作歌的元素。申梅蘭所創作的歌詞有很多是扎根於與父母的生活互動中得來，例如勸志勸善等。而她總是從生活中去發掘創作的靈感，例如在參加一場活動回程時，看見月亮皎潔明亮，或感到涼風愜意，都可以成為創作的題材。

申梅蘭分享她的音樂作品《客家創作流行歌曲》，她一手包辦所有的作曲。(徐冠軒/攝)

「從生活當中去發現事物、發現故事。」是申梅蘭對於創作的題材來源。目前申梅蘭正在寫的一首歌曲就是取材自一則真實的感人故事。有對老夫妻情感甚篤，不過在一次坐火車時，妻子突然猝死，非常思念老婆的老先生因有點失智，什麼都想不起來，但一心只想去坐火車。有一天他帶著孫子去搭火車，當火車行駛到一個有很多桐花盛開的地方，他就指著外面對孫子說：「在那遠遠的山腳下，那裡有很多桐花，你阿嬤的娘家就在那裡。」這個故事使申梅蘭動容，因而寫歌去歌頌它。

鼓勵創作 協會出5張專輯

在客語歌謠界活躍了五十多年，申梅蘭相當重視傳承。她認為不論是唱流行歌或山歌，除了發音和唱歌技巧，還要累積經驗和經歷。在她的教導下，有愈來愈多年輕人在客語音樂界嶄露頭角，例如近年來走紅的蕭佩茹，從七、八歲就跟著申梅蘭學習，現在的她已經成為能獨當一面的歌手。

幾年前，申梅蘭誤打誤撞，接下桃園縣客家文化歌謠協會理事長的職務，協會至今總共出了五張專輯，都是新創作的歌曲，希望能「傳承發揚客家文化與歌謠，與世界的客家人連結」。申梅蘭認真地說：「我們做的這些歌紅了，這樣我們協會才可以走出去」，如此一來不僅可以和其他地區的客家鄉親交流，也有曲目可以教導小朋友，為了培養新星而作準備。

申梅蘭不僅重視傳承，也積極與世界各地的客家人進行文化的交流。像是之前在客家衛星電視台製作的《兩岸情》節目，就常到中國大陸採訪，節目收掉後她還是會常常去世界各地。她發現海外的客家鄉親都非常親切熱情，在比較台灣與世界其它地方的客家歌謠文化後，她了解到歌曲是從不同的生活背景中衍生出來的，所以每個地方的特色都是迥異的。「媒體很重要，平台也很重要」，申梅蘭語重心長地強調，以前有一個電視節目叫《鄉音鄉情》，是給有興趣的客家鄉親來唱歌，表現自己，現在有了客家電視台，終於讓客家人覺得有自己的一片天空了。往後，申梅蘭還會再繼續耕耘客家歌謠這片園地，捍衛客家文化。

申梅蘭細細訴說從前與父親和家人相處的點點滴滴。(徐冠軒/攝)

■採訪側記■

優雅笑容 不平凡的魅力

舉止大方、和藹親切是我對申梅蘭的第一印象。因為是第一次踏出校外採訪，在到達採訪地點時，我就十分地手足無措，心裡又是緊張又是興奮，一直看著我手上的資料，思緒卻無法集中。幸好，當我看到申梅蘭時，我就鬆了一口氣，因為迎向我的是一臉的笑容。

申梅蘭在言談中透露出一種不平凡的領袖風範，也許是人生歷練，也許與生俱來，不論是那一種，她散發著獨特的魅力。當我看見她本人的時，比預期中年輕許多，心中就有一個疑問，「她真已經快六十歲了嗎？」

完成這份作業的過程中充滿了許多小曲折，剛開始聯絡的幾位受訪者都因為不適合的因素而打消了，而申梅蘭則是透過母親的介紹，而順利取得她的同意受訪。

這次採訪讓我覺得比較幸運的是因為申梅蘭有豐富的生命經驗與許多精彩的小故事與我分享，使這篇報導可以有較完整的結構，亦增添了許多色彩，而經由此次的「客家媒體人」專訪，讓我對客家文化有更進一步的認知，同時因為父親也是客家人，也加深了我對客家文化的認同。(徐冠軒)

申梅蘭在客家電視台的《開熱打播台》節目中與參賽者的合影。(申梅蘭/提供)

尋一個庄下 尋一個桃花源

余廣業

■陳章琪/報導

跳躍音符 譜寫客家鄉土美

余廣業對於音樂製作的堅持，一絲不苟，完成了許多好聽的歌曲。(陳章琪/攝)

山歌的自信與瞭解。

古典鄉土流行 融合三種風格

《尋一個庄下》融合了古典藝術、鄉土民謠風、流行、三種元素的風格，搭配著邱一帆、徐桂盛和鄧仁佐寫的詩詞，完成了第一張全新創作的客家歌曲專輯。其中，余廣業特別點出了《尋一個庄下》這首歌，內容描述著因為農業社會漸漸進入到工業社會時，有的工廠沒有注重環保，排放汙水把那些毛蟹、河蚌、鯽魚都毒死了，所以以後要到哪裡去找一個比較理想的村莊呢？注重環保的理念充滿於歌曲之中。

除了這首歌外，新的《天公落水》也傳達了環保議題。余廣業說，他甚至親自打電話給作詞者邱一帆，問他南庄是否就是他想要尋找的一個美好的村莊，就像個桃花源、不受污染的地方？「我就是

去體會這個意思，沒有寫出來的部分，去感覺、體會這意境，才是對的」，余廣業微笑地表示。

談到創作這張專輯時的想法，余廣業說，他當初看了邱一帆和徐桂盛的詩詞後，覺得他們的詞意境優美。以邱一帆來說，擁有個人特色，且身為南庄的客家詩人，他使用了大量的客家詞彙；徐桂盛飽讀詩書，因此他的詩詞用語、格式比較像是古文風格，有押韻的特色，自然而然能朗朗上口。

余廣業對創作的自我要求極高，「自我勉勵在作曲時，要求曲調的美感，符合客家語調、表達歌詞的意境，是我在創作歌曲時的座右銘」，而且他希望大家欣賞歌曲的同時也能細細品味客家語言的鄉土味和美感。

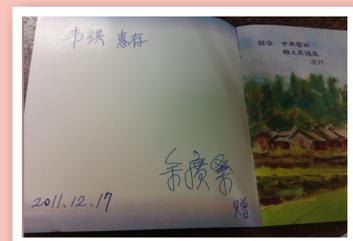
余廣業以前在大學學習時，曾經受過侯俊慶、許常惠、林聲翕等教授的啟發，「有時候一句話或是兩句話就能啟發，其實創作除了啟發之外，也要靠自己，自己要能夠體會，體會歌詞的意境，還要學習創作的技巧，然後培養美感，廣泛欣賞各種樂曲」余廣業說。

而在培養美感的部分上，余廣業分享他的方式為「早晨起來，彈奏一首到三首歌曲，能夠洗滌心靈、美化心靈，聆聽與彈奏之間是有些許差別，但在這過程中皆會產生美的感受。

建議籌辦客博 設立音樂館

雖然客語專輯在台灣市場並不大，但余廣業仍將持續創作及發行客語歌曲，余廣業說：「客家歌曲創作的園地需要更多人去耕耘，所以我除了創作國語歌曲之外，也創作客家歌曲，但客家歌曲創作數量較國語歌曲多，想讓民眾聽到更多不同風格的客語歌曲。」他也表示，人們欣賞或練習歌曲時，能引起學習客語的動機，對客家語言的傳承延續有幫助，因此期盼大家共同來推廣客家歌曲，為客家音樂盡心盡力。

談到對於客家文化傳承的建議，余廣業希望政府在平鎮市設立客家音樂館或國立客家文化中心，並且舉辦全國客家博覽會、大型的客家歌劇表演、客家歌曲演唱、國際客家懇親大會等，整合世界各地的客家人，一起推廣客家文化。

余廣業在贈送我的專輯內頁中親筆簽名。(陳章琪/攝)

余廣業的第一張客家音樂創作專輯《尋一個庄下》。(陳章琪/攝)

■採訪側記■

和藹老師 體現客家精神

還記得，當初在尋找受訪者的時候，我遇到了嚴重的瓶頸，不是被拒絕，就是收不到任何回音，更慘的是準備好的資料竟然就在筆電壞掉後全部毀於一旦。在萬念俱灰之下，手機突然響起，電話裡傳來的是個柔和的男士聲音，「您好，請問是陳章琪嗎？我是余廣業余老師。」

興奮之餘，抄抄寫寫訂下約定好採訪的時間和地點，帶著緊張但又鬆一口氣的心情，等待採訪日的到來。因為要到從未去過的中壢市，當天哥哥帶著相機陪同我搭上火車，走了好幾路、問了好多路人，最後輾轉改搭計程車，一路風塵僕僕終於抵達了目的地。然而，一下車映入眼簾的，便是優美的景色、庭園式的小花園，與余廣業的音樂氣息相當契合。

採訪過程中，余廣業說話慢條斯理，很客氣也很熱心地教我客家話，還贈送我的創作專輯，在這幾個小時中，我感受到了客家人的好客與大器，原來，對於自我文化的認同，能夠產生一股力量與信念，去推廣、愛護自己所屬族群的文化與語言。透過這次的採訪，我更了解了所謂的客家精神了！(陳章琪)

客家民謠精華 專研編成冊

由於幼時對客家採茶劇團中音樂的喜愛，引起余廣業的興趣去研究和學習客家山歌，經年累月的投注心力，因而在這領域中占有一定份量與地位。

民國六十八年時，他接受桃園縣客家民謠促進會的委託，把客家山歌編輯成冊，書名為《客家民謠精華》。「在客家來說，客家民謠指的就是客家山歌。」余廣業解釋。

余廣業把客家歌分為兩類，一種是傳統客家山歌，一種是現代的客家語創作歌曲，客家山歌又分為四種，分別是平板、山歌子、老山歌和小調，余廣業對這四種皆有研究，且前些年參加了客家歌曲創作比賽，例如在新竹縣文化局舉辦的比賽中，以新的《天公落水》得到了佳作，而在屏東教育大學舉辦的以紅豆為主題徵求曲譜的作曲比賽裡，得到了佳作獎。

農曆正月二十日，在客家文化中，有個「天穿日」的活動，客家人對此非常重視，認為當天「天穿地漏」，不論家境貧富，都應該休息、不工作。相異於其他族群以元宵為年假的結束，客家人得要過了天穿日才算過年。余廣業表示，每年天穿日他都會到竹東參觀客家山歌的比賽。

「在音樂上，客家山歌的伴奏是相對於對位式的，它的伴奏也是旋律，可能跟唱的一樣或不一樣；Do MI Sol是西洋式的，為流行音樂的和弦式伴奏……」余廣業侃侃而談對於客家山歌的解說，顯現出他對於音樂專業的一面，也散發出對於客家

余廣業對於客家音樂的傳承存有很大抱負。(陳章琪/攝)