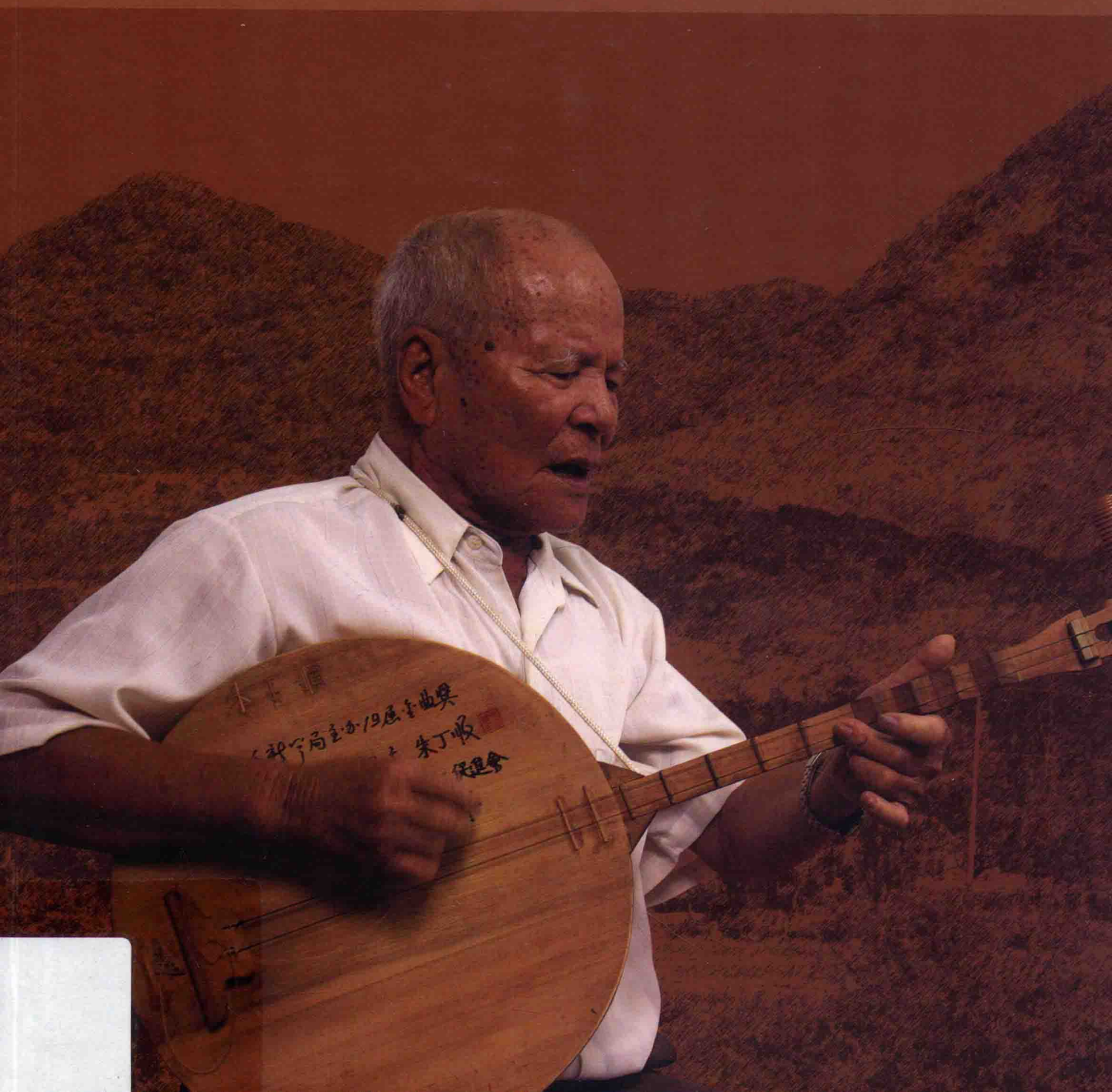

恆春半島遺音

重要傳統藝術恆春民謠保存者 **朱丁順** 的彈唱藝術

吳榮順 著

恆春半島遺音

重要傳統藝術恆春民謠保存者 **朱丁順** 的彈唱藝術

吳榮順 著

文化部文化資產局

2014年5月

恆春半島遺音：重要傳統藝術恆春民謠保存者朱丁順的彈唱藝術 / 吳榮順著。

-- 初版. -- 臺中市：文化部文化資產局，2014.05

192面；21x29公分

ISBN 978-986-04-1371-7(精裝)

1.朱丁順 2.音樂家 3.臺灣傳記 4.民謠

910.9933

103009927

恆春半島遺音

重要傳統藝術恆春民謠保存者 **朱丁順** 的彈唱藝術

指導單位：文化部

出版機關：文化部文化資產局

發行人：施國隆

審查委員：范揚坤、簡榮聰

編輯小組：粘振裕、陳昭榮、吳華宗、鐘郁演、劉麗貞、陳佳君、曾麗芬

地址：臺中市南區復興路三段362號

電話：(04) 2229-5848

網址：www.boch.gov.tw

承辦單位：財團法人周凱劇場基金會

作者：吳榮順

錄影、拍照：吳榮順

採譜打譜：李維琳

行政助理：王玉玲

平面設計：片子國際有限公司

專輯印刷：海名坊印刷有限公司

定價：新臺幣 250 元整

出版日期：2014年5月初版1刷

ISBN 978-986-04-1371-7

GPN 1010300962

版權所有・翻印必究

目次

- 3 局長序
- 5 作者序
- 10 前言
- 15 第一章 恆春半島的恆春民謠
- 29 第二章 恆春民謠彈唱大師－朱丁順生命史
- 39 第三章 朱丁順的恆春民謠彈唱技藝與風格
- 69 第四章 朱丁順演唱的恆春民謠歌詞
- 110 結語
- 114 參考書目
- 116 附錄一、訪談錄
- 126 附錄二、朱丁順的音樂相關記事
- 132 附錄三、朱丁順的民謠演唱得獎紀錄
- 133 附錄四、朱丁順的出版品紀錄
- 135 附錄五、有聲資料樂譜與樂曲解說

恆春半島遺音

重要傳統藝術恆春民謠保存者 **朱丁順** 的彈唱藝術

吳榮順 著

文化部文化資產局

2014年5月

局長序

傳統表演藝術，是我們視為珍寶的文化資產，沒有什麼比一台戲、一首小調，更能真實地告訴我們，什麼是發生在老祖宗眼皮子底下的喜樂哀愁，又什麼是他們以終生堅持、熱情探索的行動價值。

朱丁順阿公是南臺灣極為重要的民謠傳唱者，他的生命和他的歌一樣，都充滿了傳奇色彩。從17歲接觸恆春民謠開始，他漸次掌握各種曲調竅門，並擅長將生活中的清苦歷練，轉化為看似雲淡風輕、又帶著點看破世情的滄桑小曲。阿公即興創作的民謠短歌，是信手拈來又不唱即不暢快的生活反芻，夾雜著草根十足的恆春話語與毫無掩飾的深情描述，是他以民謠詮釋人生最別樹一格的境地。老先生投入恆春民謠70年，在唱腔、月琴彈唱及樂曲形式的掌握上，成為踵繼前賢復突破地域限制的一代宗師。2012年，「恆春民謠」經文化部指定為重要傳統藝術，朱丁順先生為保存者，這也是國家對這位傳唱者終生成就的肯定。讓我們不捨的是，就在大家期待老阿公重拾傳承重擔之時，朱老先生終究還是放下他一輩子熱愛的恆春民謠，離開了我們，徒留餘音在人間。

為推廣我國重要傳統藝術，同時也感念朱丁順先生對恆春民謠的傳承貢獻及尊崇他精湛的彈唱藝術，本局於去(2013)年委託「財團法人周凱劇場基金會」與國立臺北藝術大學吳榮順教授工作團隊，展開「恆春民謠彈唱藝術暨朱丁順生命史出版計畫」，從田野訪談、史料蒐集，歷史錄影與錄音資料轉譯、採譜、採詞，到專書撰寫、編輯出版，歷時年餘，終於成書。

期許透過本書的出版，與國人分享朱丁順老先生精采絕倫的恆春民謠彈唱人生，同時也為我國重要傳統藝術恆春民謠的發展，留下可資參考的史料。

文化部文化資產局 局長

施國隆

作者序

為使臺灣地區現存傳統音樂能藉由歷時性之蒐集、保存，及貫時性之時間串連，呈現其發展現況及脈絡。再者，隨著時光的流逝，一些具有獨特表演風格與技巧的資深藝人亦相繼地凋零、或已年邁或因病無法演出，確須急迫地被記錄、保存其藝術生命之重要性與價值。

談起臺灣福佬民歌，最能突顯地域風格屬性的，非恆春地區的民歌莫屬。這裡指的恆春地區，應該包含了車城、滿州、恆春，以及最南端的墾丁等半島地區。雖然整個恆春半島的文化形態，並不是族群單一化的社會結構，而是由閩、客、原住民（當地人稱之為“傀儡kale”）等混居而成的多元形態區域文化。但是由於以恆春古城為中心的閩南族群，居於地區的強勢文化群，使得原來當地的原住民族（包括平埔族馬卡道群和排灣族、恆春阿美族），和枋寮以下的六堆客家人，在語言上和音樂文化上，紛紛趨附於強勢的“恆春福佬”，於是此地的客家人不再說自己的母語，原住民不是搬離現址回到自屬的母體群，如排灣族回到沿山公路附近的排灣聚落，恆春阿美族人遷回到臺東及花蓮，而原屬平埔族的西拉雅—馬卡道群，或過去稱為“鳳山八社”而住在恆春半島上的平埔族人，大多就地“福佬化”。

此地由於土地貧瘠，可耕面積狹小，老一輩的恆春人於是在臺灣光復前，發展出一套到東部墾荒或找尋耕地的謀生模式，例如花蓮光復馬太鞍附近、花蓮瑞穗猴仔山秀姑巒畔、臺東池上關山里壠山麓，在恆春民歌中都留下先人墾殖過的血脈和痕跡。這其中，有辛酸也有淚痕、有親情見面與思鄉的悲喜，也有離鄉單身男女淒美的愛情故事，更有身處異地興起讚嘆恆春故鄉的美景。一幕幕一景景的移墾史，恆春半島上的恆春人，就在這種血淚汗水交織的生活情懷下，不斷地共同發展出屬於恆春人的歌，【思想起】、【四季春】、【五孔小調】、【平埔調】、【牛尾伴】、「守牛調」、「草螟弄雞公」等膾炙人口的“恆春調民謠”於焉而生。從民國六十年代造成“恆春民謠”和“月琴”旋風的陳達、以及吳知尾、賴丙妹、潘阿春、賴福財、鍾阿金、潘石頭等恆春遊吟詩人，到八、九十年代活躍在半島上的林添發、張新傳、朱丁順、張文傑、陳英、許秀金、張碧蘭、張日貴、董延庭、董添木、謝貳妹、古麗玉、等民歌手，我們看到了“恆春民歌”和“月琴”幾乎已成了恆春的文化圖騰認知。在此地，我們的確聽到了土地與民歌的唇齒依屬關係，更意會了土地與人之間的共生、共存與共“容”，也更讓我們明瞭民歌離開了土地的根源，它的芳香、氣味就不存在。

陳達於八十年代走了之後，擅唱恆春民歌的張文傑、董延庭、董添木也於近些年相繼過世，千禧年之後(2000年)在恆春半島上，能著實代表恆春民謠，僅剩下位於恆春鎮的朱丁順及滿州鄉的張日貴。兩位傳奇歌者也在2012年相繼獲得文化部指定為「重要傳統藝術保存者」，即謂「人間國寶」。但遺憾的是，2012年8月，朱丁順因感冒引發併發症，多次出入加護病房，每況愈下，於12月在高雄義大醫院病逝，享年85歲。

朱丁順(1928-2012)，出生於民國17年，從小生活困苦，經歷坎坷，17歲便開始接觸民謠，在遊遍恆春各地後，熟悉各種曲調特色，無論是在唱腔、月琴彈唱及對於樂曲形式多樣性的掌握，在整個恆春半島可謂碩果僅存的民族藝師。他的一生都致力於民謠推廣、傳習。民國82年，開始在陳達故鄉的大光國小教唱，之後足跡更踏遍恆春半島各國中小學及民謠協會，無非是希望民謠能代代傳唱下去。並曾獲第十四屆金曲獎傳統藝術「最佳演唱獎」，及第十九屆傳統暨藝術音樂「特別貢獻獎」。

才剛要承擔薪傳恆春民謠大任的朱丁順，就在大家依依不捨之下，留下了他精采絕倫的一生，也為恆春半島，甚至臺灣音樂史留下不可磨滅的一頁。因此文化部文化資產局希望能將重要傳統藝術保存者朱丁順生前的恆春民謠藝術一一記錄下來，筆者與財團法人周凱劇場基金會，以1997年及2012年的歷史影音記錄，並透過曲譜收集、田野調查與訪談、錄音、採譜與打譜、採詞與譯注、內文撰寫與編輯出版之程序，以此書記錄他對民謠的貢獻與精湛的恆春民謠彈唱藝術，留下他精采的一面，使我們能夠懷念他、景仰他。

目次

- 3 局長序
- 5 作者序
- 10 前言
- 15 第一章 恆春半島的恆春民謠
- 29 第二章 恆春民謠彈唱大師－朱丁順生命史
- 39 第三章 朱丁順的恆春民謠彈唱技藝與風格
- 69 第四章 朱丁順演唱的恆春民謠歌詞
- 110 結語
- 114 參考書目
- 116 附錄一、訪談錄
- 126 附錄二、朱丁順的音樂相關記事
- 132 附錄三、朱丁順的民謠演唱得獎紀錄
- 133 附錄四、朱丁順的出版品紀錄
- 135 附錄五、有聲資料樂譜與樂曲解說

前言

臺灣雖然只是一個蕞爾小島，從北到南只有近乎390公里，自西到東才140公里，經過了幾次歷史長河的更迭與轉變，原住民、福佬人、客家人，甚至在1949年之後中國各省的民族來到臺灣，多元族群的匯聚，共同創造、累積了多采多姿、風情萬種的傳統文化與傳統藝術。

民歌是一個族群、一個地區，甚至是一個國家人民，在其生活共同圈下，經過世代的傳承而累積下來的歌唱傳統藝術；它反映了那個時代人民生活的秩序、生活的形態、生活的憂樂、甚至反映了當時人們生活的幸福指數。徒歌清唱是它的原形，隨著物質生活的改變，以及人類對於聲響需求的增長，人聲加進了樂器，形成了自彈自唱或以樂器來伴奏歌樂的型態，也成了今天我們看到、聽到的民歌樣式。隨著人類音樂史的發展，民歌不但是傳統音樂的根，說唱音樂少不了她，民歌也在器樂的演奏聲中隱沒其中；在各地傳統戲曲的發展成形當中，民歌更是這套綜合表演藝術當中，不可或缺的音樂要素。傳統藝術於是形成了「戲不離歌」、「歌不離戲」的唇齒相依關係。

在臺灣，原住民各族群的民歌、客家山歌、福佬民歌、恆春民謠、滿州民謠等等，都是過去我們耳熟能詳的臺灣聲音印記；陳達、陳冠華、陸森寶、郭英男等等民間音樂家的聲音，也都是過去伴隨我們走過多少歷史歲月與生活痕跡的風流人物。他們的聲音激起了我們多少世代的辛勤耕耘，他們的聲音撫慰了我們多少世代的孜孜不倦，他們的聲音留給了我們多少世代的美好回憶。這就是臺灣民歌的魅力，更是這些民謠歌手們創造累積下來的臺灣無形文化資產。

恆春半島由於特殊的地理環境，三面環海，一面靠山的地形，再加上其狹長型的半島邊陲地帶，使它與外界的往來不易，地域性民歌的性格易形強烈，因此一提起臺灣福佬民歌，恆春民謠的獨特性馬上獨占鰲頭，無人不知，無人不曉，「恆春民謠」幾乎成了臺灣福佬民歌的代名詞。

1967年許常惠與史惟亮兩位教授，發起了臺灣的第一次「民歌採集運動」，7月28日至31日間在恆春發掘了民歌手陳達，後期也因為史惟亮邀請陳達來臺北錄音，並出版《民族樂手陳達和他的歌》書籍。之後，許常惠還邀請陳達來臺北參加「第一屆民間樂人音樂會」的演唱及錄製「陳達與恆春調說唱」。當時的陳達造就了「恆春民謠」在臺灣的轟動，致使恆春半島的恆春人，逐漸重視恆春的傳統民謠傳唱。

六十年代到八十年代的臺灣，「提到陳達，想到月琴」－「提到月琴，想到恆春民謠」－「提到恆春民謠，想到陳達」。「陳達」、「月琴」、「恆春民謠」這三者之間的關係，就如同聯覺和共感覺一般，形成了「人」、「音樂」與「土地」間的生命共同體，不可分割，無法分離。

1981年4月陳達在楓港回恆春的途中，意外的車禍永別人世。這場意外帶走的不只是恆春民謠的代言人，更帶走了臺灣人的民歌聲音印記。如今40歲以上的臺灣人，對於恆春民謠的印記，絕大多數仍然停留在陳達的「月琴」+「思想起」的音場中，變成了記憶中揮之不去、永難磨滅的生命情懷；即使在理性思維為主的學術界，認為陳達為恆春民謠演唱的惟一大師之說，仍然是其顛撲不破的信念。

然而，在陳達殞落後的恆春半島，經過近乎十年的沉潛與重組，1989年恆春人終於成立了「屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會」，半島上恆春民謠思想起「文藝復興運動」再度被喚起。「屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會」的成立，雖然比隔鄰的滿州鄉慢了將近十年，但在歷史環境的積累與前輩歌手的醞釀下，很快的將傳唱、教唱恆春民謠的重責大任，傳遍了恆春鎮上所轄鄰里。此時，促進會更找到了當時在月琴演奏、伴奏上已能得心應手的朱丁順先生，在恆春鎮大光國小成立月琴社團，這也是恆春半島第一所以傳承恆春民謠為指標的國小。

雖然當時的恆春半島上，張新傳、吳燦崑、張文傑、董延庭、董添木、許秀金等傑出的民謠老師，在墾丁、在恆春、在車埕，甚至到滿州和楓港等地，也都擔任起不同的恆春民謠傳習師角色，但在1998年至2005年間，都因個人身體健康因素，紛紛從她們熱愛的恆春民謠舞台，下台而去。2005年之後的恆春，朱丁順老師不但必須肩負起恆春民謠承先啟後的工作，更因他個人的月琴彈唱風格與魅力，吸引不少外來愛好者的目光，紛紛從國內外移到網紗來學習月琴與民謠彈唱。這十年間，靠著他對於恆春民謠傳唱的熱忱與益趨成熟的月琴彈唱魅力和風格，得獎無數，儼然成為名符其實的當代恆春民謠代言人。例如，2004年以《臺灣最後的走唱人》專輯唱片，入圍金曲獎第十五屆傳統藝術類最佳演唱人獎；2008年獲得第十九屆金曲獎傳統藝術類特別貢獻獎；2011年由行政院文化建設委員會（下稱「文建會」）頒發「建國百年國家藝術獎」給實至名歸的朱丁順先生。

朱丁順是民國1928年11月30日出生於恆春鎮網紗。10歲前的孩提時期，一如當時大多數的恆春家庭一般，生活非常困苦，必須負擔家中生計，因此，在8歲才入學，但只讀了兩年當時臺灣人唸的公學校，就結束了小學的學習。10歲之後，便奉母親之命來到南灣的馬鞍山母舅家中作長工。在母舅家作長工期間，開始接觸傳統樂器，無師自通的開始學吹諸如洞簫、笛子等吹管樂器；同時，也因做長工的夥伴們的激勵，一起開始學唱恆春民謠。為期不算短的14年青少年與青年期的長工經歷，這些年工作賺來的錢財及糧食，幾乎全數拿來應付家中生計，因此結婚時經濟狀況極為困窘，必須向人商借資金及與婚禮相關的物品，讓他娶到了一位十分賢慧溫順的太太李玉枝，此後妻子更是他的精神支柱。

婚後的朱丁順不怕辛苦而努力工作，為的就是希望改善家裡的經濟狀況，讓家裡的妻兒有好日子過。1995年在一次恆春田野工作的機會，作者開始認識了當時在大光國小教授月琴與恆春民謠的朱丁順，初次見面的朱丁順就不斷的向作者訴說著自己成長與學習的故事。從他的敘述當中，絲毫不見他對家裡窮困及自身遭遇的埋怨，反而表現出其樂觀進取、努力不懈的一面。也許是因家境的貧困，必須以勞力換取三餐溫飽的艱苦，久經風霜磨練下，促使朱丁順唱出來的民謠，總是帶有辛酸與苦澀的情調，對照現在的孩子，個個如同溫室裡的花朵，很難體會從小就必須扛起家中的生計，努力工作的苦楚。

朱丁順是一位大器晚成的老師，所有恆春民謠的彈唱藝術，在他身上絕不是像天才一樣，馬上學會；這是他累積了一輩子的終身學習與吸收其他藝師的長處，而集其大成。50多歲之後的朱丁順，我們看到所有傳統樂器，幾乎都難不倒他，事實上這些樂器，在當時都是他自己製作而來。他對於學習任何樂器、事物都秉持一份執著的心，靠著自己的方法、摸索，學習彈奏各種樂器與歌謠。由於當時環境使然，每到晚上休息時間，三二好友都會聚集在一起彈月琴、唱民謠，受到此風氣影響，所以朱丁順對於各地方的曲調都非常熟悉。雖然朱丁順只讀了兩年的書，識字不多，但在學習上卻自有一套方法，靠著自個兒頭腦給記憶下來。有了錄音機之後，無論作歌詞或是曲調都用錄音帶錄下來，然後反覆的聽，進而在歌詞中融入他的生活體驗，以他獨特的月琴演奏、加上所學的各種唱腔唱法，融合之後，唱出屬於自己獨特的韻味與風格。由於他的努力學習，技術上精益求精，加上現實生活的歷練，讓他彈唱出來的「恆春民謠」，更加具有蒼涼苦澀的感情，這是一般無法唱出的特殊況味。

朱丁順堅持他曾發下的心願：「只要有一口氣在，絕不會放棄恆春民謠的傳承」。對民謠那份使命感，他把民謠傳承的責任視為己任，認為要時時刻刻把握住學習的每位學生，才能把民謠這項傳統技藝傳承下去，就怕它一不小心便遺失或走味。自1990年以來，朱丁順經由前總幹事吳燦崑引進之下，開始從事教唱「恆春民謠」的傳承工作，不只限於恆春附近的學校，甚至還推廣至外地，遍布恆春、墾丁、山海、大光、長樂、永港等各國小民謠社團。即使前些年已80幾歲的朱丁順，始終秉持絕不放棄民謠傳承。朱丁順說：「現在如果仍是50歲，就可以做更多的事為傳承民謠而盡力了！」，如果不是因為身體無法負荷，他必定會更加努力的為民謠這顆種子，到處播種發芽，為的只是將恆春民謠這項寶貴資產，與社會大眾一同欣賞，讓他們從中能更進一步認識「恆春民謠」。

2012年靠著他生命歷練豐富、唱腔獨特、熟知恆春民謠各種曲調變化、月琴彈唱技巧無人能及等等事實，以及這些大器晚成的恆春民謠彈唱成就，成功征服了中央審議委員的決議，而獲得了國家級傳統藝術保存者的榮銜。這個等同於終生成就與國家肯定的獎項，對於一位一輩子孜孜不倦、終生奉獻給恆春民謠的保存、傳習與延續的傳統術藝師來說，無疑是至高無上的殊榮。但最讓我們不捨的是，當在8月底知道已獲此至高無尚的國家殊榮之後的朱丁順，身體狀況開始每況愈下，在三個月後的12月3日，離開了我們，離開了恆春，放下了他熱愛的恆春民謠，只見獨留一把褪色的月琴，孤寂無依的高掛牆上，卻不見主人撫它、彈它，斯人何在！

恆春半島是否還能像當年陳達殞落後的恆春一樣，出現一個肩負起承先啟後傳承使命的朱丁順，一點一滴的擷取前人的月琴演奏技法與集大成於一身的朱丁順風格，最後塑造出一個當代恆春民謠的人間國寶，肩負起傳承恆春民謠的重責大任，恆春鎮思想起民謠促進會的會友們，屏南社大的學員們，大光國小畢業的同學們，都在努力。朱丁順生前竭盡心力帶領玄孫朱育璿進入恆春民謠彈唱之路，如今的朱育璿已能獨當一面的駕馭恆春民謠，雖然還無法將恆春民謠最難的轉音拗韻運用自如，但假以時日，下一位恆春民謠的最佳傳承者，就在這些學員或朱育璿當中。

朱丁順教唱恆春民謠最久的大光國小，一把月琴矗立於校園內