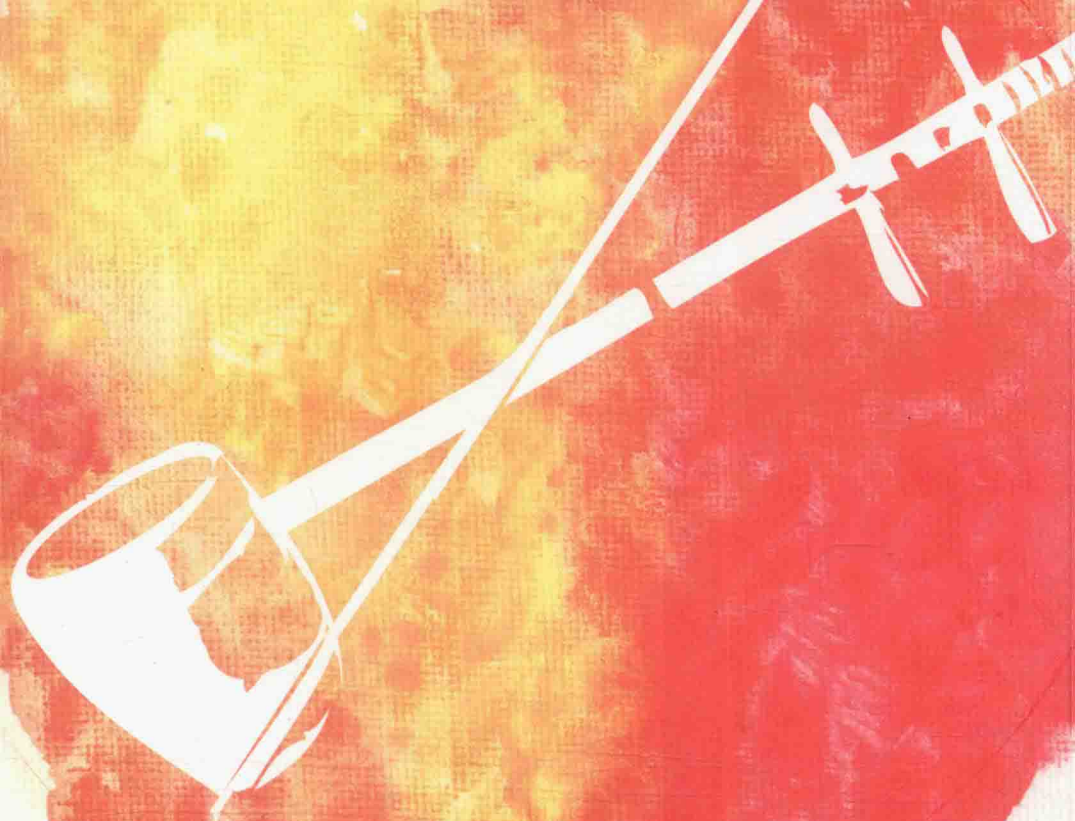

島嶼敘事

Tó-sū Sū-sū

台灣唸歌 (1)
Tâi-oân Liām-koa

島嶼事

Tó-sū Sū-sū

台灣唸歌 (1)

Tâi-oân Liām-koa

島嶼敘事

Tó-sū Sū-sū

台灣民間文學有聲書 01

台灣唸歌 (1)

Tâi-oân Liām-koa

發行人
出版發行

翁誌聰
國立台灣文學館
地址 / 70041 台南市中西區中正路 1 號
電話 / 06-221-7201 傳真 / 06-221-8952
電子信箱 / pba@nmtl.gov.tw
網址 / www.nmtl.gov.tw
策劃兼總編輯 / 周定邦

執行團隊

遠景出版事業有限公司 負責人 / 葉麗晴
地址 / 22044 新北市板橋區松柏街 65 號 5 樓
電話 / 02-2251-7298 傳真 / 02-2254-2136
網址 / http://www.vistaread.com
專案總監 / 陳明仁 專案顧問 / 丁鳳珍、林裕凱
採集主編 / 邱文錫、吳國禎、林金城、王昭華、
吳仁瑟、施俊州
整理主編 / Lâm Jū-khai, Bók I-lī, Chō Hun-bín,
Kang Têng-chhiū, Lâm Bí-soat, Lâm Lē-chu
專案主編 / 李偉涵 專案編輯 / 郭庭瑄
協力編輯 / 李佩瑜、洪尚鈴、黃鈺菁、潘治嘉

著作權財產人

國立台灣文學館
本書保留所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，
須徵求著作財產權人同意或書面授權。
請洽承辦單位研究典藏組（電話：06-221-7201）

初版一刷
經銷展售

2014 年 12 月
國立台灣文學館 - 雪芙瑞文學咖啡坊 (06-221-4632)
國家書店松江門市 (02-2518-0207)
五南文化廣場 (04-2226-0330)
南天書局 (02-2362-0190)
唐山出版社 (02-2363-3072)
府城舊冊店 (06-276-3093)
台灣的店 (02-2362-5799)
三民書局 (02-2361-7511)
草祭二手書店 (06-221-6872)

ISBN 978-986-04-2542-0
GPN 1010301980
定價 新台幣 1,500 元整 (含光碟，全五冊不分售)

國家圖書館出版品預行編目資料

島嶼敘事：台灣唸歌 第一冊 / 周定邦策劃主編。
— 初版。— 台南市：國立台灣文學館出版發行。
2014. 12 冊：公分。— (台灣民間文學有聲書；1)

ISBN 978-986-04-2542-0 (第一冊：平裝附光碟片)

863.58

103020449

Printed in Taiwan

著作權所有・翻印必究

目次

館長序	004
總序 夜霧歌聲／陳明仁	006
導論 倚近祖先的胸坎，聽見台灣的心跳／丁鳳珍	014
導言 歌仔唸唱，逐家做伙來／邱文錫	027
採集影像紀錄	034

台灣唸歌 (1) Tâi-oân Liām-koa

島嶼敘事 **Tó-sū Sū-sū**

辛酉一歌詩	061
百花相褒歌	159
百草問答相褒歌	213
台語文字 kap 音標轉換對照表	300

島嶼事 Tó-sū Sū-sū

台灣唸歌 (1)

Tâi-oân Liām-koa

目次

館長序	004
總序 夜霧歌聲／陳明仁	006
導論 倚近祖先的胸坎，聽見台灣的心跳／丁鳳珍	014
導言 歌仔唸唱，逐家做伙來／邱文錫	027
採集影像紀錄	034

台灣唸歌 (1) Tâi-oân Liām-koa

島嶼敘事 **Tó-sū Sū-sū**

辛酉一歌詩	061
百花相褒歌	159
百草問答相褒歌	213
台語文字 kap 音標轉換對照表	300

台灣民間文學有聲書 館長序

台灣民間文學為台灣文化寶藏之一，也是台灣母語／文學的百科全書，從文學、語言、歷史、民俗、音樂的角度來看，均有極高的保存及研究價值，但是多年來由於耆老凋零、社會結構變遷、消費型態改變及多元文化的衝擊等因素，而使得這些寶貴的文化資產日漸流失，於是藉由資料蒐集、整理、出版等方法來推廣、保存，讓大眾瞭解它的面貌，欣賞台灣民間文學之美，豐富本館研究資源，提供大眾更多研究、推廣的素材，實為本館目前迫切的任務，因此乃計畫將分散於台灣的民間文學資料進行採集、整理、出版，讓寶貴的民間文學資產永遠保存、流傳，而於今年著手進行「台灣民間文學有聲書出版計畫」。

「台灣民間文學有聲書出版計畫」共包含了「台灣唸歌」、「台灣民歌」、「台灣傳統戲劇」的採集、整理及有聲書出版等三大項，其中「台灣唸歌」又包含「台灣文學館館藏歌仔冊」以及「重要台灣唸歌藝人作品」的有聲書出版，「台灣民歌」則包含「台灣褒歌」以及「恆春民謠」的有聲書出版，而「台灣傳統戲劇」則取材台灣在地故事為主題的傳統創作戲劇，再錄影製作成有聲書出版。

本案在本館同仁及委託團隊努力之下，採集、整理了已消失的《辛酉一歌詩》、《百花相褒歌》、《百草問答相褒歌》等三部重要歌仔冊，並聘

請當代唸歌藝師表演錄音，再度活化這些沉寂多年的重要民間文學作品，此外，也採集了國寶級歌仔先呂柳仙、吳天羅、楊秀卿、王玉川、陳美珠等人的經典作品，如《青竹絲奇案歌》、《日人仔時代台灣人民生活史》等，加以整理成有聲書出版。

「台灣褒歌」的部分，共採集了兩百多首以大台北地區為主要流傳區域，耆老們即興演唱的歌謠，這些都是彌足珍貴的口傳文學作品，值得代代相傳。「恆春民謠」的部分，執行團隊不畏艱辛，深入恆春半島，採集流傳好幾百年的歌謠，採集的對象老中青均有，不但見證了恆春民謠的生命力，同時也讓我們了解時代變遷的足跡。

「台灣傳統戲劇」經過執行團隊的審慎挑選，並經本館同意，決定以二〇一三年入選國家文化藝術基金會「布袋戲製作及發表專案」的團隊，王藝明掌中劇團的《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》錄影製作成有聲書。

綜觀本案的執行，在短短不到一年的時間，工作團隊能以如此豐碩的成果達成目標，實屬不易，在此除了感謝大家的辛勞，更希望這些屬於全民的文化資產，能夠由於大家的攜手合作，永遠流傳後世子孫，繼而發揚光大。

國立台灣文學館館長

翁誌聰

夜霧歌聲

陳明仁

港邊的夜霧重

路燈也茫茫

無意中我也隨伊

煞來心悲傷

這敢是夜霧

抑是天欲光

——摘自〈夜半的小姑娘〉（文夏唱，後改名〈夜半的賣花姑娘〉）

何謂「台灣民間文學」？這個看似簡單實乃複雜的問題，在台灣學界早就存有些許不同的見解，雖有學者主張以「如同民謠一般不知創作年代及作者」來作為民間文學的定義，但仍得不到學界的共識。長久以來，台灣因為特殊的歷史、政經、文化背景，致使台灣語言及文字書寫未能獲得主流教育、學術研究的重視，民間歌謠等文學文本又錯綜複雜，雖然從日治時期開始，陸陸續續有不少人在台灣進行採集，也留下了不少珍貴的資料，但在研究、整理等方面仍欠周全，眼看這些珍貴的民間文學作品正快速流失中，因此，國立台灣文學館籌劃了這個台灣民間文學有聲書的出版計畫，並由著名的台

灣文學出版社——遠景出版公司承攬，本人很榮幸受邀擔任本案總監。綜觀文學館的招標需求，已將內容分成五類，也因此減少了定義的爭論。

本案執行後，在文學館的專業要求下，必須將採集到的文本資料在短期內達成文字符號標準化、精確化等目標，將以往採用訓音、訓義或借音、借義等混雜的狀況排除，使資料容易被解讀、了解，進而達到供研究、教學、推廣、娛樂等功能。為了呈現不同地區的語言腔調差及在地特色的語彙，並解決語音檔案中，部分閱聽辨識困難，或地域性詞彙，或作者自創語詞的語意確認，因此本案邀請了台語文界的專家學者，組成文本整理組，先做初步的聲音檔案文字化、註解，再經多次討論、校對，並依文學館的專業要求，採用文獻最豐富並較多人熟識的「白話字」（又稱「教會羅馬字」）為主軸，輔以較無爭議的漢字，而以全羅版及漢羅版來對照編排，且隨書更搭配音檔光碟，方便讀者閱讀與欣賞這些多采多姿的民間文學作品。

為了讓大家了解本案的執行情形，以下將依據文學館的招標需求，分五大項一一介紹。

一、《島嶼敘事：台灣唸歌》(1)

本書依據文學館的招標需求，由文學館的館藏歌仔冊中揀選重要作品，聘請唸歌藝人彈唱、錄音，再製作成有聲書。文本的採集與初步整理、註解等工作，由丁鳳珍教授與邱文錫先生負責，再由文本整理組的專業老師們，負責將文本文字標準化。丁教授是台中教育大學台文系老師，其博士論文即是歌仔冊、七字仔的研究，對歌仔冊涉獵頗深；邱文錫則是台語文作家，不但出版台文書、組讀書會，並設計許多台語資料軟體，對歌仔冊、七字仔唸

歌、民間戲曲、南音、九甲戲等均有收藏並研究，曾整理楊秀卿電台節目錄音帶為電子檔案，數量頗多。

本書選了三部歌仔冊：《辛酉一歌詩》、《百花相褒歌》、《百草問答相褒歌》。《辛酉一歌詩》是賴和在彰化聆聽歌仔仙演唱而錄下之詞，本案為鼓勵新生代藝生而邀請出自台師大台文系的丁秀津演唱，並有王玉川月琴、簡明峰鑼鼓及少壯藝生儲見智大廣弦伴奏，營造出台灣歷史劇戴潮春事件的高潮氣氛，丁秀津也留下了相當出色的演出。故事內容不能完全當成歷史，裡面很多人物盡量找出身分，但本部在於語言的戲劇感，讀者可以對照文本，仔細聆聽琴樂歌聲。

《百花相褒歌》，邀請儲見智、林恬安夫妻演唱。這對夫妻對唸歌的推廣非常積極熱心，兩人都有深厚的漢樂基礎，在中部教學辦活動，見智又在幫忙楊秀卿處理所有事務，兩人還在台南藝大研究所進修，經常抱著小兒南北奔波，新一代的《百花相褒歌》也相當出色。

《百草問答相褒歌》邀請鄭美演唱。鄭美原跟隨洪瑞珍，後師事楊秀卿，已正式取得藝師資格。鄭美對唸歌的熱情滿點，為人隨和，只要有活動，從不缺席，有膽識、上台不怕場，又自己喜歡創作七字仔歌詩，也是推廣唸歌的重要推手。這部《百草問答相褒歌》另有見智、延嘉伴奏，唱、樂品質也相當出色。

二、《島嶼敘事：台灣唸歌》(2)

負責本書文本的採集與初步整理、註解等工作的吳國禎可以說是專家中的奇人。自高中就組台文社團，台大也當台文社長，立志在台灣歌謠上下

功夫，只要是台語歌，不論時代背景，從最古老到現在最熱門的無一不精，當年在台藝電視台主持寶島新樂園，訪問了所有台語重要的詞曲創作者、歌手等相關人物，現在仍不斷在各電台聯播他的台語歌介紹節目。他在台大中文系、靜宜台文所研究的論文是台語歌，東華台文所博士班肄業，也都在台灣學範圍，口才便利、口齒清晰，身為專業主持人，連自己的婚禮都自己主持。國禎對唸歌愛好成癡，所有聲音資料版權能買下就買，版權要找誰談都知道，為本案提供了不少幫助。

本書收錄了呂柳仙的《青竹絲奇案》，內容可以比美施公案的精彩奇幻。唸歌技藝呂柳仙是公認歌仔仙第一把交椅人物，世人較知名的另有《十殿閻君》。吳天羅更是一代奇人，一把六角琴，可以吸引千百觀眾注神聆聽。而雲林本是車鼓陣大本營，其兒女媳婦組成隊伍風行全台，他的《日人仔時代台灣人民生活史》連細節小事都栩栩如生，引人感嘆。一代宗師的辭世，幸有兒子現山及弟子周定邦等傳承。王玉川應該是如今碩果僅存，且最博古的歌仔先，不但江湖歷練豐富，各種習俗禮儀、師公癖話、歌仔戲曲，樣樣精通。筆者數度邀請他做專題演講，每場都是滿座，可惜現在腳力不佳，行走困難，但江湖道義一流，只要有場，必定不辭苦痛難行，跨刀相挺。其與師妹陳美珠和陳寶貴是最佳搭檔，本書便選入他與陳美珠合作的《勸有孝》，以及陳美珠所演唱的《陳三五娘》之「磨鏡」。而演唱《勸煙花》的楊秀卿則是現下最知名的歌仔先，係文化部所認定的國寶級藝師，有招藝生之資格，與故夫楊再興早年成名，到現在還在教學傳承。她的創作極為豐富，市面上可以找到很多作品，本書選用其演唱的《勸煙花》一曲。

三、《台灣風雅：台灣褒歌》

褒歌是重要的台灣民間文學之一，農民從事耕地、種植食物來延續人類的生命，其工作地或山地、丘陵、平原、河埔、田園，常是集體工作、「相放伴」，作稿中會唱歌相褒，以排遣心思或炫耀才情、傳達情意關懷或互相插詼恥笑，累積了素人文化，這些人並不認識漢字，但台語使用能力高強、優美、趣味，所有語言、內容全靠記憶，並無文字或音檔傳承。直到一九九〇年代以降，才有地方縣市政府委請大學研究採集，可見的文獻是清華大學胡萬川教授領導的研究生，後來加入林培雅等學者。早期可能研究者台語能力較不好，也不會白話字，以致有些阻礙，但已搶救了不少縣市褒歌、俗諺，仍應給予肯定。

本案我們聘請了長期從事專業採集的林金城先生負責褒歌的採集。林兄於一九八〇年代中後期隨洪惟仁台語文化研究班後，就專心於褒歌研究，因需經費，所以偏在北部縣市，已完成數本文字、聲音檔出版，內容包括註解、說明，清楚正確。因本案需求，再度親自上山下海採集，過程中因對象年事已大，有不願受訪或家人排斥、取得授權困難等難題，金城兄長期奮身努力，成績斐然，此案先以 163 首問世。

四、《半島月琴 ê 心聲：恆春民謠》

台灣因南島文化，原住民族歌謠得天獨厚，可惜漢化之後有式微之慮，戰後初期有音樂家許石採譜，定譜作此整理，並請文人許丙丁填詞定調，後有許常惠、簡上仁等音樂家去蒐訪，但皆非公家大資源，也僅能盡量採集。

本案以恆春民謠優先，聘請留德音樂家兼台語文運動者、台南神學院吳仁瑟老師，及台語作家、歌手王昭華主理，攝影師陳舜仁則負責採集錄音及拍照，加上助理及中間聯繫者等人，組成一個麻雀雖小、五臟俱全的採集團隊。

前往屏東採集的過程較其它地區不易，一是因屏東位處國境之南，礙於經費無法頻繁前往採集，其次則因許多民謠歌手隱身民間，除年事已高之外還有不識字的問題，要一一聯繫說明、取得授權頗為費事。所幸透過屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會理事長陳麗萍的幫助，得以聯繫上二十二位居住於恆春、滿州一帶的在地歌手，包含國寶級大師張日貴及有女陳達之稱的陳英等，並成功取得他們的同意，將恆春最道地的民謠歌聲及曲譜保留下來；另也採集到二位年紀相當青澀的民謠藝師趙芳秀、朱育璿，其中朱育璿正是幾年前過世的國寶大師朱丁順的曾孫，師承曾祖父的他年紀雖小，唱民謠的功力卻絲毫不落人後，也讓人期待傳至第三代的恆春民謠日後會迸射出多麼精采的火花。

除此之外，我們亦在此次計畫中收錄三位已故民謠大師的作品，分別是陳達、朱丁順以及張文傑三位知名藝師。陳達是早年讓恆春民謠風靡全台的重要藝師之一，我們向當年採錄陳達歌謠的「第一唱片」聯繫，成功取得《港口事件：阿遠與阿發父子的悲慘故事》一曲之授權；朱丁順的歌謠則分別向「台南人劇團」及「陳明章工作室」請求授權，收穫頗豐，一共選入六首經典曲目；張文傑藝師因去世得早，聯繫上遇到較多困難，所幸透過深耕屏東的在地作家郭漢辰的幫助，聯繫並取得張文傑之女張瑞霞的同意，使本案得以選入張文傑生前留下的寶貴樂曲，以及教導當地國小學生時所錄製的曲目，共計五首曲子，也使本案更加完整地記錄下恆春民謠的演唱軌跡。

五、《台灣英雄傳：決戰噶吧哖》

傳統戲劇部分，根據台灣文學館的招標需求，須挑選台灣在地故事為主題的傳統創作戲劇（以布袋戲或歌仔戲為優先），並採集、整理、錄影製作成有聲書出版。本案執行之初，考慮劇本和經費等條件，經過文學館審查同意，以網路票投最能代表台灣意象的劇種——布袋戲為執行方向。

為了符合契約要求順利執行本案，我們找到王藝明布袋戲劇團。王藝明自小就無父母照顧，小學演布袋戲養活自己及弟弟，小學畢業後，曾追隨黃俊雄學藝，後立志要演台灣故事的布袋戲，近幾年與台語文學家合作，終於前後有了四部台灣在地故事的布袋戲演出，也有台語劇本。本案選用了二〇一三年入選國藝會布袋戲製作及發表專案，由台語文學家 Suyaka 編劇的《台灣英雄傳：決戰噶吧哖》。在布袋戲文字上，我們聘請成大台文博士施俊州教授主導。

本案文字標準化的工作，我們邀請丁鳳珍教授與真理大學台文系的林裕凱教授負責擔綱，並透過他們邀請長年從事台語教學的資深母語老師，來擔任文本整理的專業工作。

在台語書寫標準化的過程中，我們經歷了許多波浪，社會大眾有肯定也有責難，光是拼音符號的選用，熱心的台灣志士就提出了很多不同的方案，且各繫一詞，乍看好像造成混亂，其實不然。回顧鄰近國家漢字轉換的過程，日本、韓國、越南、中國，哪一國家不是費了數十年甚至百年才解決了語言的書寫問題，日本的「假名」、韓國的「諺文」，越南從字喃到羅馬字，中國的拼音化失敗，到簡化漢字的過程，都消耗了許多社會成本，但相對地也凝聚了民族感情和意識的認同。