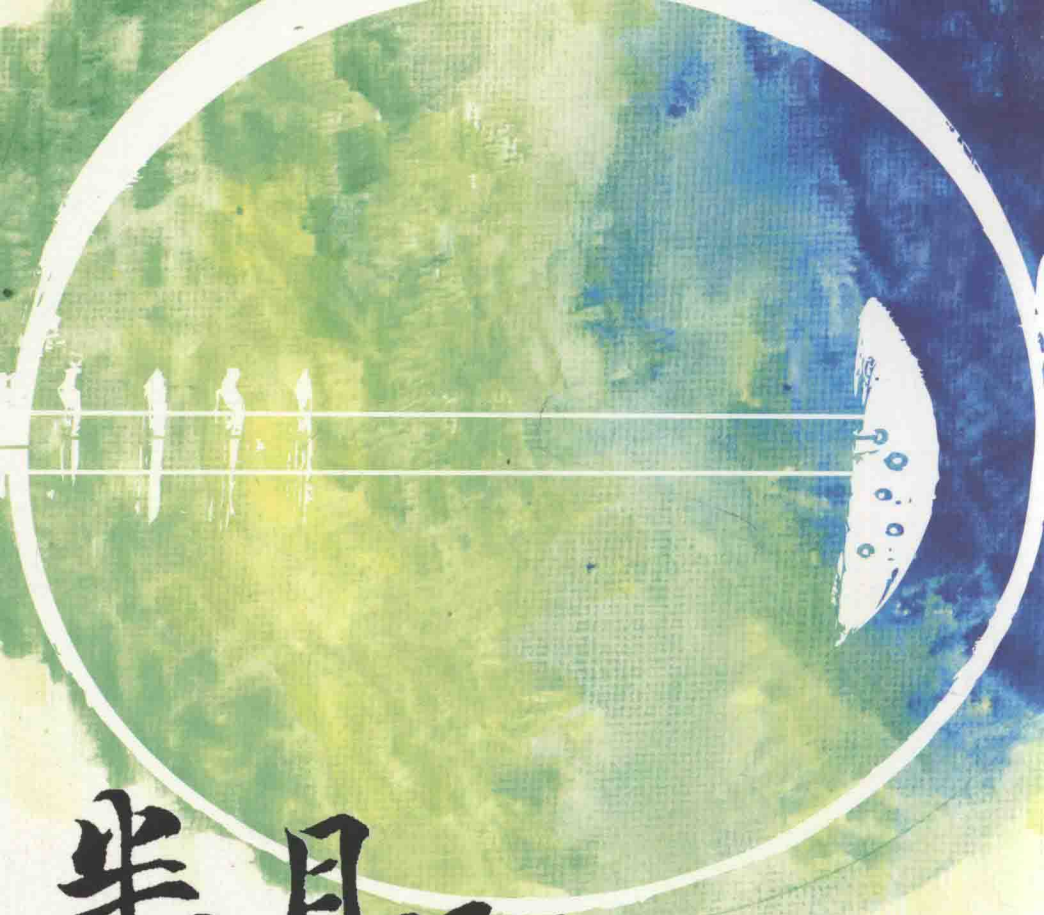

半島琴心聲

Poàn-tó Gòeh-khîm ê sim-siaⁿ

恆春民謠

Hèng-chhun Bîn-iâu

半島琴心聲

Poàn-tó Gòeh-khîm ê sim-siaⁿ

恆春民謠

Hêng-chhun Bîn-iâu

半島琴心聲

Poàn-tó Góeh-khîm ê sim-siaⁿ

台灣民間文學有聲書 04

恆春民謠

Hêng-chhun Bîn-iâu

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, Chô 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）

GPN
ISBN
定價

978-986-04-2545-1
1010301985
新台幣 1,500 元整（含光碟，全 5 冊不分售）

國家圖書館出版品預行編目資料

半島月琴 心聲：恆春民謠 / 周定邦策劃主編，
一初版。— 台南市：國立台灣文學館出版發行，
2014. 12 面；公分。—（台灣民間文學有聲書；4）

ISBN 978-986-04-2545-1（平裝附光碟片）

539.133

103020455

Printed in Taiwan

著作權所有・翻印必究

目次

館長序	004
導言 欲聽民謠來恆春／王昭華	006
採集影像紀錄	014
輯一・陳 達	033
輯二・朱丁順	063
輯三・張文傑	087

恆春民謠 Hêng-chhun Bîn-iâu

半島月琴 ê 心聲

Poàn-tó Góeh-khîm ê sim-siaⁿ

輯四・民謠傳唱 101

輯五・民謠歌本 221

輯六・民謠歌譜 261

台語文字 kap 音標轉換對照表

268

半島琴心聲

Poàn-tó Gòeh-khîm ê sim-siaⁿ

恆春民謠

Hêng-chhun Bîn-iâu

目次

館長序	004
導言 欲聽民謠來恆春／王昭華	006
採集影像紀錄	014
輯一・陳 達	033
輯二・朱丁順	063
輯三・張文傑	087

恆春民謠 Hêng-chhun Bîn-iâu

半島月琴 ê 心聲

Poàn-tó Gòeh-khîm ê sim-siaⁿ

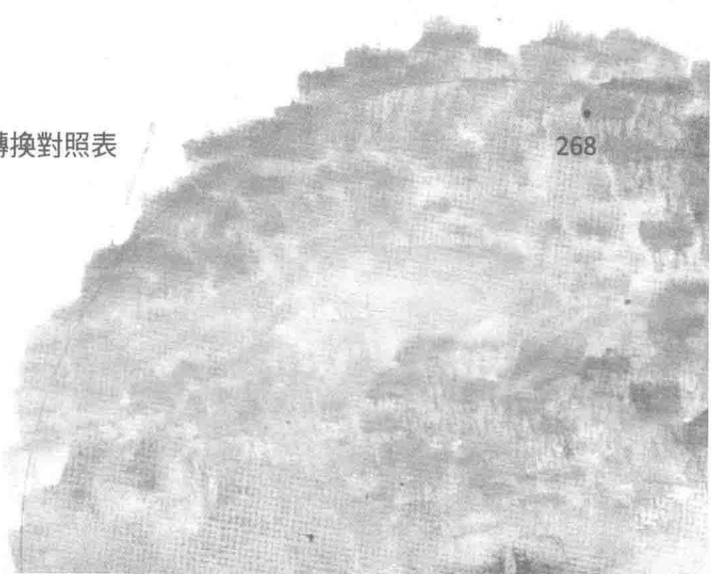
輯四・民謠傳唱 101

輯五・民謠歌本 221

輯六・民謠歌譜 261

台語文字 kap 音標轉換對照表

268

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：決戰噶吧哖》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

翁志聰

欲聽民謠來恆春

王昭華

一、若是到恆春

「恆春」，在不少對國土認知模糊的台灣人印象中，幾乎即等於「墾丁」，路途遙遠的國境之南，傳說中一輩子至少該去一次的地方，一九九五年起每年四月初所舉辦的「春天吶喊」音樂祭，以及二〇〇八年電影《海角七號》所延燒的魅力，成功地賦予「恆春」一個青春、浪漫的鮮明新形象，使其在原有的自然生態美景之外，更代言了屬於人文的音樂與夢想。

「恆春民謠」中的「恆春」，有如「墾丁國家公園」中的「墾丁」一般，既是特定的聚落地點，同時也指涉一個大範圍地理空間。小地名「墾丁」，意指大尖石山下熱鬧的墾丁大街一帶，「墾丁國家公園」雖掛名「墾丁」，實則涵蓋了整個恆春半島觀光地區；一如「恆春民謠」之「恆春」，不僅止於恆春城牆圍起來的鎮內市街，更包括了屏東縣車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、枋山鄉楓港等地。「恆春民謠文化圈」雖無分明固定的疆界，但大致來說，人們在車過楓港溪之後繼續南行，春夏間海水愈來愈藍，秋冬時期落山風愈來愈強勁，不知不覺即已踏上恆春民謠的原鄉。

若是到恆春
就愛落雨的時陣
單霧的山崙
親像姑娘的溫純

若是到恆春
愛揀黃昏的時陣
你看海墘的晚雲
半天通紅像抹粉

若是到恆春
就愛好天的時陣
出帆的海船
有時駛遠有時近

若是到恆春
毋免揀時陣
陳達的歌若唱起
一時消阮的心悶

——宋澤萊，一九八一年十一月二十五日作
原載一九八二年二月《台灣文藝》第七十五期

宋澤萊著名的詩作〈若是到恆春〉，前三葩詠景文字，似向人們推薦到恆春的適切時間點，最後一葩「若是到恆春，毋免揀時陣」（如果到恆春，不用挑時候），一個轉折帶出「陳達的歌若唱起」，以此饒富餘韻的意境收尾，對於認識陳達、曾欣賞過陳達彈唱的人們，讀來相當貼切、動人；然而，若是不知陳達何許人也，從未聽過陳達的歌聲，欠缺了陳達與他所代表的恆春民謠這一層文化底蘊的共感，那麼，若是到恆春，毋免揀時陣，只能享受天然的山光海色，消費人工製造的浪漫夢想，終究和國內外其它觀光勝地大同小異，彷彿失了鹹味的鹽，殊為可惜。

二、正台灣上尾的民謠

「民謠」，簡言之，即「來自民間的歌謠」，如同古老的民間故事般，不立文字，透過口耳相傳流布於廣大市井鄉野間，不知歷經幾手傳承轉述，在未有智慧財產權觀念的古早年代，人人各按己意增減枝節，年久月深，共同鑄下許多原創者不詳的佳作傳世，具有集體創作性質，相當程度上反映了民眾集體的心靈，見證了前現代時期民間音樂的生態——無論是對唱對削、情慾湧動的褒歌；勞動者自抒自嘆的長工歌與工作歌；配合搖籃節奏的育兒唸謠或無厘頭的滑稽童謠；走唱藝人滔滔不絕如史詩般的講古唸歌等，都是唱片與留聲機仍未被發明之前的舊世界，古早時代民眾隨口而出的生活之歌。

多族群的台灣，原住民族擁有傲人的音樂天份，天籟般的歌聲與令人驚嘆的音樂傳統，遠非漢民族所能及。漢人移居台灣四百年，帶來個自母語文化的歌唱方式，多在固定曲調中遊戲，腦力傾注於押韻的七字仔，熟能生巧

急中生智，在略嫌單調的反復曲式中，往往可逼出精彩的語言藝術。不識字的俗人，出口能唸（謠）、能褒（歌）；讀了書的文人，必須能吟（詩）、能對（聯），此一源起於中國大陸的詩歌傳統，跟隨漢人移民進入海島台灣，直至一九三〇年代唱片與創作流行歌曲興起前，是台灣漢人歌謠文化的基本構成，從一九三六年李獻章所編著出版的《台灣民間文學集》略可窺見，其中〈歌謠篇〉之「民歌」一項，即蒐羅整理了 568 首詞，「童謠」也有 132 首之多，可惜未見恆春民謠歌詞蒐入該書。

「民謠」一詞及其概念，在西洋音樂文化蔚為主流的今日，許多年輕人熟悉六條鋼弦的「民謠吉他」，聽音樂知道「搖滾」和「民謠」的分別，學習外語和外國文化時必會接觸到至少一兩首該國民謠——在高喊全球化與多元文化的喧嘩聲浪中，屬於台灣的民謠有哪些歌？以什麼語言吟唱？台語系民歌，若以地域劃分，提到「宜蘭民謠」，人們哼得出輕快的「丟丟銅」，或俏皮的「喔貢貢」；說起「嘉南平原民謠」，哀傷鬱卒的「一隻烏仔哮啾啾」已成經典名曲，「天黑黑」亦多耳熟能詳；若是「恆春民謠」，國人印象中的排行榜首選，應該是調名被拗成歌名的「思想起」了。

不同於台灣其它地區民謠，歷經時光淘洗僅存幾首古早歌流傳；「恆春民謠」在恆春半島，自成獨立的生態系，至今不但沒有「斷尾」，反而有日漸蓬勃的勢態，長年以來在地方有心人士積極推動下，民眾熱衷學習月琴彈唱，中小學生在學校社團可傳承到家鄉獨特的音樂文化，男女老幼能彈、能歌，成了恆春一地的流行，民謠與生活仍相連繫，人與民謠的關係未被時代拉遠、扯斷，反而形成一股凝聚力，對這份文化資產產生認同與驕傲，此一現象在台灣唯恆春獨有，恆春民謠確能堪稱「正台灣上尾的民謠」（正台灣

最後／最尾端的民謠），那並非只是幾首經典老調傳承下來，而是「本」的孳衍與茁壯，一種古老的歌唱方式被延續下去，一種素樸的歌唱精神被光大發揚，在同一塊土地上生活的後人，持續著先民們的自力造歌運動。

三、唱所欲言恆春調

恆春民謠伴隨著恆春人的日常生活，詠景、抒懷、敘事，無不與恆春現地的風土相應，具有鮮明的地方色彩，相較於商業機制生產的流行歌曲，就像在地小農自家種作的土產。在音樂上，恆春民謠主要五種調：Sū-siang-ki（思雙枝、自雙枝、思想起）、Sù-kui-chhun（四季春，含「楓港小調」）、Gō-khang-á（五空小調、五孔小調）、Pêⁿ-po-tiāu（平埔調）、Gû-bóc-pōaⁿ（牛尾絆），本書亦收錄了滿州特有的 Chiu-gû-tiāu（守牛調）。此五六款大致固定的音樂形式，任歌者喜好挑選，再按己意注入歌詞，把內心想要說的話透過調的旋律唱出來，是相當率直的自我表達方式。掌握到此一最基本特質，當我們在欣賞五花八門、一人一路（歌路、琴路）的恆春民謠時，歌聲與琴音技巧完美與否已退居其次，最大的感動在於「真」，不僅是性情的「真」發而為歌聲，內容詞意中的「真」與否，更是文學價值的重要判準。

開發較遲的恆春半島地區，原為排灣族瑯嶠十八社的領地，有其獨立的自治傳統，直到海權時代一度臣服於荷蘭人統治，明末時期漢人勢力漸進，將此地劃為安置罪人之鄉，一六八〇年明鄭軍隊由車城登陸屯兵，一六八二年廣東地區客家人屯墾保力庄，一八七四年日本人覬覦南台灣，挑起「牡丹社事件」，迫使清廷於一八七五年設「恆春縣」並築恆春城，「瑯嶠」也因欽差大臣沈葆楨之議而改名「恆春」。

族群組成錯綜多元的恆春半島，原有排灣族與卑南族融合的斯卡羅族，有東海岸分布最南的阿美族，更有遷自屏東平原的道卡斯族；恆春民謠現有曲調之中，「牛尾絆」、「平埔調」、「守牛調」，旋律與唱腔皆帶有原住民族樂風，明顯有別於襲自閩南俗曲系統的曲調；最特別的是「牛尾絆」，為昔日恆春人嫁女兒前夕，親友相聚惜別時，相互對唱的歌，「對唱」形式雖存在於漢人社會，卻僅有恆春地區用於婚俗中，此一文化現象，應是承自排灣族。

恆春民謠的音樂語彙，雖混融了在地原住民族文化基因，但隨著愈來愈多閩籍漢人移民及漢化強勢之下，語言生態 Hō-ló 化，今日我們所聽到的恆春民謠均以 Hō-ló 話演唱，影響所及，歌詞內容多少反映了漢文化舊時代的價值觀，敘事角度較欠缺與時俱進的更新，許多歌一再強調孝道之重要，不孝歹名聲，道德勸說淡化了文學性；尾音宛轉動人的「牛尾絆」，如泣如訴的哀調，在諄諄告誡出嫁女子務必孝順公婆；以別人父母安排的親事與自己父母的安排相比，也許意在展露自謙的美德，底蘊卻更多是無力抗命的委屈。至於詠景歌曲部分，押韻的慣性思考限制，使得語句易流於制式，內容隨之易制式化，難跳脫拼湊之嫌；反之，若思考太過，著力太深，文雅勝於白俗，又失卻民間文學的土直味，實兩難也。

四、一個民間文學的視角

恆春民謠，產生於過去那沒有電視、沒有 KTV、沒有網際網路的時代，人與人之間的對流，完全在實體、實境中互動，想聽陳達彈唱，就得等他一趟路走到本庄來，或親自尋到他住處去，古早年代恆春地區的大眾傳播，放

大到整個台灣成了小眾獨立音樂，直到一九六七年由許常惠、史惟亮發起的民歌採集運動，在恆春鎮大光里發現了陳達，驚艷於他的月琴和歌聲，後續又邀請他北上台北錄音、演出，陳達與恆春民謠的魅力，透過電視與唱片迅速傳播，自此具有全國性的知名度，家喻戶曉。

從一九六七年至今（二〇一四年），四十七年間，台灣社會歷經巨大變化，恆春半島從一個交通不便且謀生不易的偏遠地區，發展為如今觀光飯店林立、到處是遊客的盛況。恆春民謠也從當年的落寞寂寥，蛻變為現今的繁華——恆春城內處處可見鮮明的月琴意象，恆春民謠館與陳達故居已成知名景點，屏南社區大學開設有恆春民謠班，每年的恆春民謠比賽、民謠節活動鬧熱滾滾，對照昔與今，落山風依舊強勁，風裡悠揚的歌聲是否有所不同？

此次「台灣民間文學有聲書」的恆春民謠採集工作，或可視為恆春民謠大興盛以來的首次採集，計畫主題為「民間文學」，因而側重於文本收集整理，不另作詳細的音樂分析；除收入已逝的陳達、張文傑、朱丁順等先輩精彩經典曲目之外，廣泛蒐集目前半島上活躍的彈唱者，其平日身份各行各業，年齡層從八十歲的張日貴女士到正在國中就讀的朱育璿、趙芳秀；內容兼及傳統歌詞與創作新詞，老、少、新、舊，併呈恆春民謠當下的多元多樣。計畫雖期望盡可能廣泛蒐錄採集，但難免有遺珠之憾，尚請各方海涵。

五、小結

回首四十七年來，恆春半島的人文風景，最大的轉變與台灣其它地區一致——即母語的凋零。此一語言上的斷傷與死亡，直接瓦解了島上（半島上）以台語（客語、原住民族語）為主體的民間文學的根基，一個曾經為大多數