

決戰噍吧年

Tâi-oân Eng-hiông-toân

Koat-chiàn Ta-pa-nî

台灣英雄傳

布袋戲

台灣戲劇
Tâi-oân Hî-kiók

決戰噍吧年

Tâi-oân Eng-hiong-toân
Koat-chhiàn Ta-pa-nî

台灣英雄傳

台灣戲劇
Tâi-oân Hì-kiók

決戰·焦巴呷

台灣英雄傳

Tâi-oân Eng-hiông-toân

Koat-chiàn Ta-pa-nû

台灣民間文學有聲書 05

台灣戲劇

Tâi-oân Hì-kiók

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

執行團隊

策劃兼總編輯 / 周定邦
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 / Lim Jū-khai, Bók I-lī, Chō Hun-bín,
Kang Têng-chhiū, Līm Bí-soat, Līm 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

2014 年 12 月

經銷展售

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

978-986-04-2546-8

GPN

1010301984

定價

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

台灣英雄傳：決戰焦巴呷 / Suyaka Chiu 著。
— 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；5）

ISBN 978-986-04-2546-8（平裝附光碟片）

863.58

103020457

Printed in Taiwan

著作權所有・翻印必究

目次

館長序	004
導 言 文學／歷史「噍吧哖」／施俊州	006
採集影像紀錄	014

漢羅版

人物介紹	034
分幕大綱	036
第 1 幕：日軍起兵剿少貓	038
第 2 幕：起鼓抗日西來庵	050
第 3 幕：風聲台灣出皇帝	057
第 4 幕：英雄豪傑來 Sio-thîn	068
第 5 幕：友棄桂香譜戀歌	073
第 6 幕：清芳妙計運銃枝	077
第 7 幕：天機 Lâu-siáp 失覺察	084
第 8 幕：南方革命風雲起	091
第 9 幕：火燒南庄派出所	096
第 10 幕：決戰 Ta-pa-nî	109

決戰噍吧哖 **Koat-chiàn Ta-pa-nî**

全羅版

Jîn-bûtt Kài-siâu	122
Hun-bô Tâi-kong	124
Tê-it Bô: Jit Kun Khí-peng Châu Siâu-niau	127
Tê-jī Bô: Khí-kó Khòng Jit Se-lâi am	141
Tê-sa ⁿ Bô: Hong-sia ⁿ Tâi-oân Chhut Hông-tè	149
Tê-si Bô: Eng-hiông Hô-kiat Lâi Sio-thîn	161
Tê-gô Bô: Iú-khi Kùi-hiong Phó Loân-koa	167
Tê-lák Bô: Chheng-hong Biâu-kè Ūn Chhèng-ki	172
Tê-chhit Bô: Thian-ki Lâu-siáp Sít-kak-chhat	179
Tê-peh Bô: Lâm-hong Kek-bēng Hong-hûn Khí	187
Tê-káu Bô: Hóe Sio Lâm-chng Phài-chhut-só	192
Tê-cháp Bô: Koat-chiàn Ta-pa-nî	206
台語文字 kap 音標轉換對照表	218

台灣民間文學有聲書 05

決戰噍吧年

Tâi-oân Eng-hiông-toân
Koat-chiàn Ta-pa-nî

台灣英雄傳

台灣戲劇
Tâi-oân Hì-kiók

目次

館長序	004
導 言 文學／歷史「噍吧哖」／施俊州	006
採集影像紀錄	014

漢羅版

人物介紹	034
分幕大綱	036
第 1 幕：日軍起兵剿少貓	038
第 2 幕：起鼓抗日西來庵	050
第 3 幕：風聲台灣出皇帝	057
第 4 幕：英雄豪傑來 Sio-thîn	068
第 5 幕：友棄桂香譜戀歌	073
第 6 幕：清芳妙計運銃枝	077
第 7 幕：天機 Lāu-siāp 失覺察	084
第 8 幕：南方革命風雲起	091
第 9 幕：火燒南庄派出所	096
第 10 幕：決戰 Ta-pa-nî	109

決戰噍吧哖 **Koat-chiàn Ta-pa-nî**

全羅版

Jîn-bû̍t Kài-siâu	122
Hun-bô Tâi-kong	124
Tē-it Bô: Jit Kun Khí-peng Châu Siâu-niau	127
Tē-jī Bô: Khí-kó Khòng Jit Se-lâi am	141
Tē-sa ⁿ Bô: Hong-sia ⁿ Tâi-oân Chhut Hông-tè	149
Tē-sì Bô: Eng-hiông Hô-kiat Lâi Sio-thīn	161
Tē-gô Bô: Iú-khì Kùi-hiong Phó Loân-koa	167
Tē-lák Bô: Chheng-hong Biâu-kè Ūn Chhèng-ki	172
Tē-chhit Bô: Thian-ki Lâu-siáp Sít-kak-chhat	179
Tē-peh Bô: Lâm-hong Kek-bēng Hong-hún Khí	187
Tē-káu Bô: Hóe Sio Lâm-chng Phài-chhut-só	192
Tē-cháp Bô: Koat-chiàn Ta-pa-nî	206
台語文字 kap 音標轉換對照表	218

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

文學／歷史「噍吧哖」

施俊州

二〇一四年台灣民間文學有聲書戲劇組合議「採集」的文本，是布袋戲《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。「作者」有兩位：編劇，Suyaka Chiu；導演，王藝明。採集的成果分成兩部分：近 27,000 字的劇本，和王藝明布袋戲團精心錄製的「電視布袋戲」DVD。

創作型歷史戲《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》，曾是二〇一三年國家文化藝術基金會（國藝會）「布袋戲製作發表專案」三部作品之一，由王藝明布袋戲團申請、製作、演出，十一至十二月間分頭在新莊慈祐宮、台南後甲關帝殿，以及台北霞海城隍廟「大廟埕」公演三場，反應熱烈。論劇本，有新舊兩版，稱「國藝會原稿版 11 幕」（c.30,000 字）和「國藝會演出版 10 幕」（c.27,000 字）。受限於國藝會規定和廟口舞台條件，實際演出 100 分鐘。

今國立台灣文學館「台灣民間文學有聲書出版計畫」採集、發行的版本，結合國藝會原稿版 11 幕和演出版 10 幕，成其「台灣文學館版」10 幕劇本、DVD 88 分鐘。單看演出，88 分鐘與 100 分鐘之差，版本的「變異性」可知；再查劇本與演出的關係，「雙作者」的人格形象也就生動顯豁了。

言而至此，國藝會、台灣文學館兩個「贊助」（patron）單位，扶植出

來的《決戰噍吧哖》布袋戲，Suyaka「獨」創的劇本就有這幾個相同而異的版本：

1. 國藝會原稿版：《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。11 幕；漢羅台文。紙本未發表（二〇一三年）。
2. 國藝會演出版：《台灣英雄傳 2：決戰噍吧哖》。10 幕；漢羅台文。紙本發表於《台灣文藝》1-3（二〇一三年十月十九日至二〇一四年十月十九日）。
3. 台灣文學館版：《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。10 幕；漢羅台文。遠景出版社計畫主持、國立台灣文學館出版，收錄於本書。

劇本之外，讀者、觀眾無從閱聽到的是，布袋戲導演王藝明（第二作者），依照第一作者 Suyaka 所提供的全漢字劇本，加以「謄寫」而成的全漢字口白錄音稿。這錄音稿，「紙本」雖說未及出版、揭露於本書，不過經本案團隊逐字改寫，成了全羅版、漢羅版字幕，有心的閱聽大眾可以參讀比較，是學術興趣，也是一般性觀影趣味。

多文本的「噍吧哖事件」確實需要有心人仔細稽考。於學術立場，更是如此。這樣的「比較文學」，不但有助於劇本創作與影視製作，更高調地證成了後結構歷史理論：歷史的文本性（textuality），「歷史」與文學難分難捨，以及「歷史」、文學同「曾經」實存的歷史事件若即若離的關係。如此嚴肅的學術觀點，自然非本採集成果所能負荷。本文能做的，是揭載不同版本、指明版本差異與結構關係，以作為發展學術興趣或觀影趣味的

起點，且直接攸關「採集」工作的本份、職能。

在此脈絡，可以從「多文本」的噍吧哖事件，談到「跨文類」的噍吧哖事件。所謂「跨文類」，指稱戲劇創作者、台灣唸歌的傳人——台語作家 Suyaka Chiu 經營「噍吧哖系列」的創作軌跡。布袋戲劇本《決戰噍吧哖》，並非 Suyaka 處理噍吧哖題材的起始文類、作品。二〇〇一年七月，Suyaka 的個人工作室出版七字仔長篇唸歌《義戰噍吧哖》（台南：台灣說唱藝術工作室；二〇〇〇年動筆，歷時一年）。作家書寫民間文學類型，是民間文學採集、研究的策略與目的，也是匿名性、集體性文學類型「人格化」（權威化）的終點——在文類、情節乃至神話（傳說）母題「流浪」的歷史階段，至少是暫時停歇、延異的一站，一個 trace（蹤跡）。敘事文類《義戰噍吧哖》，最是典型。

《義戰噍吧哖》創作的背後，有篤實的歷史考據、田野調查做底。這也表現在該書的內容：九個章節的唸歌（七字仔），加註豐富的人、時、地說明（詞語解釋除外），且附錄不少歷史文獻、報導和圖、表。整體觀之，是 Suyaka 系列寫作最貼近「歷史」的文本。嗣後，Suyaka 憑藉這次「歷史經驗」，寫了兩篇劇本：

1. 〈噍吧哖風雲〉：10 幕布袋戲。《高雄縣傳統戲劇優良劇本徵選集》。（岡山：高雄縣政府文化局，二〇〇三年十二月，P.1-P.61）
2. 〈魂斷噍吧哖〉：12 幕舞台劇。《二〇〇六 A-khioh 賞文學作品集》。（台北：李江却台語文教基金會，二〇〇六年十二月二十四日，P.57-P.98）；Suyaka Chiu 著，《孤線月琴》。（台南：

兩篇皆為得獎之作。〈噍吧哖風雲〉參加二〇〇三年高雄縣政府舉辦的傳統戲劇優良劇本徵選，得了優等第一名。評審說了四點好處：該劇，「以台灣歷史事件為題材，以史詩風格呈現戲劇情節」；「運用『唸歌』開場、串場效果佳」；「台語文考究、清晰，語辭生動活潑」；「場次清晰，劇本格式正確，能掌握布袋戲趣味與特色」。(徵選集二〇〇三：P.61；以下同)但也提了兩點「建議」；頭一點跟戲劇性比較有關係：「腳色獨白冗長，宜改為對白形式或刪減自白內容。」(P.61)簡賅地評點 Suyaka 的噍吧哖布袋戲首作，也無意間將後續諸篇的特色點了出來，不說〈噍吧哖風雲〉與台文館版的情節異同。

〈魂斷噍吧哖〉，非布袋戲劇本，而是舞台上搭了布袋戲棚的「新劇á」(舞台劇)；舞台上，敘述「聲音」是交疊、並置、「互文」(intertext)的。比較地說，〈噍吧哖風雲〉「用唸歌開場、串場」、「煞戲」(串場的部分，集中在 8-10 幕)，吳添丁是舞台上的敘述者，也是參與事件的情節中人；亦即，舞台上同時有兩個吳添丁：老生吳添丁(唸歌á先，一九四六)與文生吳添丁(大明慈悲國軍師，一九一五)。

這種敘述手法，到了舞台劇〈魂斷噍吧哖〉，吳添丁一樣具備唸歌先與軍師跨時代的雙重角色；舞台上，同時有真人吳添丁、余清芳、江定、羅俊……，也有戲偶人物羅俊、江定、余清芳與吳添丁。戲中戲、後設的敘述結構，堪稱台語文罕見的創作實驗。

〈魂斷噍吧哖〉稿投二〇〇六年的阿却賞，得了社會組第一名(就稱「阿却賞」)，評審過程雖未及刊載，事後評審也未針對作品發表意見，

用唸歌開場、串場、「煞場」的編劇特色，想必受到肯定才對。本書收錄的版本（台文館版），就承襲唸歌先編劇一以貫之的敘述特色，在這個意義上，稱《義戰嘸吧咩》的下游產品；「跨文類」的嘸吧咩事件也就在文學妙筆下，展現勢必不同的歷史風貌。

布袋戲大師王藝明不止一次宣稱，選擇與 Suyaka Chiu 合作的理由：有意把民間唸歌藝術融入布袋戲演出。《決戰嘸吧咩》剛好滿足這個初衷，又是「台灣齣」，於是順理成章選定為該團「台灣英雄傳」系列之二——首部曲為二〇一〇年二月二十日首演的《台灣英雄傳之決戰西拉雅》（陳建成編劇；二〇一〇年一月、九月，台灣文學館印了兩版）。「整 ka-tī ê 戲、舞 ka-tī ê 齣」的劇團經營理念，出自王藝明的演戲經驗（記者吳俊鋒報導，〈決戰西拉雅／搬演台灣人的故事〉，二〇一〇年二月十一日《自由時報》「南部」版）：

演出布袋戲四十年，早期口白必須國語發音，劇情也多以《水滸傳》、《西遊記》或者忠孝節義的教化為主，未曾屬於台灣在地的故事，表達的議題更無關乎本土，對人生志業的發揮，總覺得美中不足，《決戰西拉雅》的問世，讓他沒有缺憾。

「用台灣人的故事感動台灣人」，史詩的民族取向因而突顯。

「台灣人的故事」這樣的表述，字面是簡明的——台灣人的經驗、「歷史」，然而延伸出來的「台灣人所認知的故事」，卻是出自學術趣味的閱讀接受（reception，受眾的認知），攸關台灣人的民族主義，或意識形態。Suyaka 怎麼看待嘸吧咩事件？王藝明又如何看待、改編「Suyaka 的」嘸吧

咁事件？文學／歷史的張力，便在其中。

先簡要交代《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》的版本內容，行有餘力圖繪文學／歷史「噍吧哖」作為結論，是本文力所能為而已。

論劇本，本案採集的版本——台灣文學館版 10 幕（見本書），是國藝會原稿版 11 幕和國藝會演出版 10 幕的結合：前三幕來自原稿版；後七幕悉數承襲演出版。從而言之，台文館版與國藝會演出版相當接近，可以說同一版本。據悉，原稿版 11 幕乃以〈噍吧哖風雲〉10 幕為底，再根據 Suyaka、王藝明雙作者協商的意見，由第一作者 Suyaka 改寫而成，是劇團為了應徵「布袋戲製作發表專案」、提交國藝會審查的版本；因為未公開發表，讀過的人恐怕比當初收錄在地方政府出版品的〈噍吧哖風雲〉還少。

國藝會兩個版與台文館版，高度相關相同；但，這三個版本，跟最早的〈噍吧哖風雲〉，差異性就比較大。再說台文館版，前三幕既然沿用國藝會原稿版，那麼原稿版的前三幕同演出版前三幕，其間細微的差異在哪裡？分幕情節皆相同：第一幕，「日本起兵剿少貓」；第二幕，「起鼓抗日西來庵」；第三幕，「風聲台灣出皇帝」。（引號所列，皆演出版分幕標題，是原稿版沒有的。）演出版在這三幕，少兩個人：第一幕，蘇雲英（本書改為「蘇動鷹」）；二、三幕，鄭利記。演出版砍了這兩個人，將他們的戲份、口白或刪減，或化歸日本兵、紀友棄、蘇有志身上，本書（台文館版）加以恢復，讓他們「復活」。或除名、或列班，容或有不足為外人道的原因（比如說避政治諱），至少在鄭利記身上，讓他分擔一些角色（尤其第三幕大帝降筆段），並不乏藝術上的理由。

(信徒 koh-chài 議論紛紛，幾 ā ê 人講話。蘇有志出場，khia ti 信徒內底。)

鄭利記 Mài 吵！Tiām-tiām 聽。

盧 乙 Lē-bi lēng-in lê-i láu-ki lóh-ih lái-ti ! Lē-bi lēng-in lê-i láu-ki lóh-ih lái-ti !

鄭利記 Ò ! Ò ! 大帝 koh 講，寶劍出 1 寸，狗 á 死 1 萬，出 3 寸 tō 死 3 萬，tāk-ê ài 來 thīn 台灣皇帝。

蘇有志 各位鄉親 ah，大帝降駕指示，台灣山內出皇帝，有 gâu 人 sio-thīn，tāk-ê kīn kā chit 項消息講 hō 你 ê 厝邊隔壁知影，tāk-ê 來 thīn 台灣皇帝。

眾信徒 台灣出皇帝，台灣出皇帝，來 thīn 台灣皇帝。

第三幕「風聲台灣出皇帝」，有兩段主要場景：大帝降筆，與英雄救美段（紀友棄巧遇文桂香，助文一生、文桂香父子打退「chheng-piàng 賊」）。引文見大帝降筆段：鄭利記是「桌頭」（在演出版，由蘇有志取代）；盧乙是乩童。「童乩」、「桌頭」一搭一唱，tàu-khang 為革命行動從宗教「迷信」找理據，找人（招兵買馬）；蘇有志隱身信眾之中，於無意間幫腔，更有利營造「sa-khuh-lah」（設宣傳革命的局）的合理性。

再說《決戰噍吧哖》（在此，權宜用來統稱國藝會兩個版，以及台文館版），與〈噍吧哖風雲〉差異大，這在前三幕已經決定。第一幕「日本起兵剿少貓」，完全是〈噍吧哖風雲〉所無。編劇者硬要把林少貓與余清芳拉在一起，無非為了提點革命香火承傳的題旨、系譜；相對之下，對「三腳仔」蘇勳鷹的反革命批判，也就昭然若揭。再者，〈噍吧哖風雲〉中的「歷