

島嶼 敘事

Tó-sū Sū-sū

島嶼事
Tó-sū Sū-sū

台灣唸歌 (2)

Tâi-oân Liām-koa

島嶼敘事

Tó-sū Sū-sū

台灣民間文學有聲書 02

台灣唸歌 (2)

Tài-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, Chô Hun-bin,
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 978-986-04-2543-7
GPN 1010301982
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 第二冊 / 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；2）

ISBN 978-986-04-2543-7（第二冊：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
導 言 台灣唸歌的一種圖鑑／吳國禎	006
採集影像紀錄	016

青竹絲奇案	033
-------	-----

Chhi ⁿ -tek-si kî-àn	071
---------------------------------	-----

日人 á 時代台灣人民生活史	113
----------------	-----

Jit-jîn-á sî-tāi Tâi-oân jîn-bîn seng-oah sú	127
--	-----

勸煙花	141
-----	-----

Khng lan-hoa	148
--------------	-----

台灣唸歌 (2) Tâi-oân Liām-koa
島嶼敘事 Tó-sū Sū-sū

勸 iú 孝 155

Khng Iú-hàu 165

陳三五娘——磨鏡 175

Tân Saⁿ Gō-niû: Bôa kiàⁿ 188

台語文字 kap 音標轉換對照表 202

島嶼歌聲

Tó-sū Sū-sū

台灣吟歌 (2)

Tâi-oân Liām-koa

目次

館長序	004
導 言 台灣唸歌的一種圖鑑／吳國禎	006
採集影像紀錄	016

青竹絲奇案	033
-------	-----

Chhi ⁿ -tek-si kî-àn	071
---------------------------------	-----

日人 á 時代台灣人民生活史	113
----------------	-----

Jit-jîn-á sî-tâi Tâi-oân jîn-bîn seng-oâh sú	127
--	-----

勸煙花	141
-----	-----

Khng Ian-hoa	148
--------------	-----

台灣唸歌 (2) Tâi-oân Liām-koa
島嶼敘事 **Tó-sū Sū-sū**

勸 iú 孝 155

Khng Iú-hàu 165

陳三五娘——磨鏡 175

Tân Saⁿ Gō-niû: Bôa kiàⁿ 188

台語文字 kap 音標轉換對照表 202

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

翁志聰

台灣唸歌的一種圖鑑

吳國禎

二〇一〇年中，由於台灣唸歌傳人周定邦先生的推薦，以及典藏出版主編連雅琦小姐的錯愛，我受託撰成了一本《一款歌百款世——楊秀卿的唸唱絕藝與其他》的小書，章節內容是由中篇小說「秀卿」的生平，和四篇與江湖人交遊的紀實文章所組成，其中一篇〈念成絕頭句，唱出好名聲〉，就是以本書選錄的王玉川、陳美珠二位唸歌藝人為主角而撰寫的。

在此之前，我也曾於二〇〇五年間，費盡心思說動了王玉川、陳美珠，進錄音室錄成整整 65 分鐘的《台灣唸歌》CD；在此之後我也仍一樣很幸運地，不斷受到許多前輩好友賞識，才有機緣受邀參與這本有聲書的出版，也終於到了必須撰寫這篇導讀的時候。

讀到這裡，我要請您先想想：您是否聽過整張有聲書的內容了呢？如果還沒有的話，請先闔上紙本，從頭到尾將陳美珠、呂柳仙、吳天羅、楊秀卿、王玉川這五位唸歌藝人的傑作聽上一遍，也不需多麼正襟危坐，只消按下播放鍵，預留出足夠的時間就可以了——因為我對這五位「歌仔先」著實太有信心，相信他們引領聽者進入表演情境的功力，相信他們的編、唸、唱千錘百鍊的魅力。

更重要的是，「台灣唸歌」這項藝術，本就肇基於不立文字的鑑賞，

表演的人追求的從來都不是研究者的詮釋，而是聽眾的肯定與捧場，所以如果讀者連完整聽上一次的準備都還沒有，這篇拙文應該也就無法發揮什麼功能，何況為您導讀的我，只是個「插花仔」插到勉強成了「內籬的」的江湖人，就連學者都還算不上。

回想協助我撰成《一款歌百款世》這本書的主編連小姐，曾再邀我執筆一本選評百張台語歌謠唱片的專書，我亦將之暫且名為《台灣歌謠的一種圖鑑》，只是因為種種延宕與遲疑，推延至今猶未完稿，但是這個書名所顯現出來的態度，正是等同於我對待眼前這篇導讀的定位，也等同個人看待「台灣歌謠」或「唸歌」這些藝術作品的態度。

「一種圖鑑」指的自然是只代表吳國禎一個人的觀點，雖然不一定有圖，但我自認為有「鑑」，且是能夠言人所未言的「見」，這倒不是標榜個人有什麼成就，而是我與這些藝界前輩走得夠近，比大多數的研究者還要近，近到他們願意對我暢所欲言，我也只是盡我所能地去聽、去記而已，接下來我也將藉此篇幅，記下當前的研究成果鮮有錯誤或是較少提到的內容，盡我所能地做到與當前的記錄材料詳略互見的結果。

在我看來，這五位唸歌藝人的唱、唸功力既不在話下，且也個個都有自己編詞的能力，在相同的藝術範圍內各自摸索出來的風格，正是個人特色的展露，就以唸這部《陳三五娘——磨鏡》的陳美珠來說，她是屬於記憶力十分驚人的一位唸歌藝人，眾所周知的是她與陳寶貴曾獲蓬萊仙山有線頻道之邀，錄製多部長篇唸歌，其中「四幅錦裙」的劇目就名為《錦裙玉玲瓏》，而她們兩人能夠面對鏡頭，錄下數十小時的一則長篇故事，靠的正是年少時對故事梗概與主要唱段的嫻熟，與不停登台演出的臨場磨練。

二〇〇五年，美珠姨與玉川伯破例為我錄製的《台灣唸歌》CD專輯中，載有她的簡單介紹：「一九三七年生，父親陳軟是歌仔戲後場知名樂師，13歲拜師直仔仙，所學歌本至今仍能盡記，17歲拜師李新發，成為王玉川的師妹，她一人分飾多角，演出唯妙唯肖，感染聽眾隨其喜、怒變化情緒，允是不可多得，她樂天開朗的傳統台灣人人生觀，更是感染身旁的所有人，對此位生活藝術家倍加敬重。」據玉川伯回想起來，年輕時受聘於成藥商、在電台唸歌賣藥的美珠姨，時常在節目結束後走出電台門口，遇見的是群想一探究竟的聽眾，因為他們都不相信，這麼多種聲音都是一個人表演出來的。

從《陳三五娘——磨鏡》短短的段落裡，聽者確實也能夠發現，陳三、李公伯、五娘、益春有著明顯不同的聲音與表情，大可略比為歌仔戲中的小生、老丑、正旦、花旦。且此一故事流傳於閩台數百年，美珠姨回憶她所唸唱的版本約於十餘歲習得，聽者亦能自唱詞中印證其內容具有某種時空與表現形式的特殊性，其中與歌仔戲重複者，諸如各種角色表現出的口吻，以及歌仔戲、歌仔冊皆曾出現的唱段：「白馬不騎換鏡擔，錦衣不穿換布衫，我是貪著九郎彼個水查某子，鏡擔較重也著擔」，但若是細聽前一段唱詞：「陳三做人愛樂暢，來學磨鏡孤不終，因為五娘恰我有意向，人講愛情並死猶較強」，則顯得白話且直接許多，倒是罕見於歌仔戲與歌仔冊中。

若是就這樣將唸歌的文本獨立出來，看待成一則劇目的某個時空與某種表現的特殊形式，呂柳仙的《青竹絲奇案》就更值得細加分析了。相較於記憶力驚人，卻經常懶得自己編詞的陳美珠，呂柳仙目前所遺留的錄音資料中，處處皆有他自編新詞的痕跡，雖然目前台灣學界的研究者多指「呂柳仙

歌仔技藝上的師承，得自於日治時期名藝師汪思明」，但是這樣的說法卻受到與呂柳仙有不少往來的玉川伯、美珠姨反駁，他們異口同聲對我說：「汪思明家已都無啥會曉唸歌啊，哪有才調教呂柳仙？」這裡所顯露出來的當然是「江湖人」自有的品評標準，也就表示著至少他們倆都認為呂柳仙的歌不比汪思明差，再核對汪思明與阿昌仔在日治時期錄製歌仔唱片《蕭菊觀通姦害夫》內容，唱詞確與收錄於此《青竹絲奇案》有不少差異，因此呂柳仙到底向汪思明習得多少唸、唱、編歌仔的技能，或許當再細加考證，但至少《青竹絲奇案》一曲，應能確定是有不少呂柳仙自編的成份在其中。

會這麼說，正是經由比對歌仔冊《青竹絲審蛇案》和過去其它相同故事的各種文本後，所歸納出的幾項「某個時空與某種表現」的特別之處，其中有的部分已經揭露於文本注釋中，另外還值得一說的是，呂柳仙的其它唸歌作品《文禧戲雪梅》，當中出現群臣向君王討保商賂的唱詞，還有《呂蒙正》當中出現面見君王的唱詞，分別與《青竹絲奇案》中頭人向按君討保本縣、本縣晉見按君的段落有著明顯重複，由此應可再次證明呂柳仙已有自己整編唱詞，且暗加歸類為不同場景，取用時信手拈來的能力。

綜觀呂柳仙存世的唸歌唱段，除了堪稱為台灣流傳最廣、曾被最多家不同公司掛名出版的唸歌唱片《十殿閻君》、《人生勸化》之外，《青竹絲奇案》當能視為其藝術精華的代表之作，其中情節縱使在細微處亦允稱合情合理，縱有城隍托夢，真正探明案情者仍是主角王本縣，且其場景刻劃洵如歷歷在目，我曾借用一段蕭菊官臨機應變，與臨時返家的苦主王祥全無破綻的一一對答，套入《一款歌百款世》當中的中篇小說，當作是女主角「秀卿」習得的唱段：

「出門賺錢的時候，她最愛被客人點到的歌仔就是那一塊《青竹絲奇案》，因為她覺得歌句寫得就像人家講的影戲那樣，好像戲台上真的有人在搬演給觀眾看——

『妳敢桌頂即豐沛，下晝即濟菜。我問妳看覓，誰人來？』大半年沒回家的男人，走進家裡就起了疑，一把抓起妻子的手問到桌上那豐盛的菜餚招待的究竟是誰。

『蕭菊官，聽一下見、大歡喜，今仔日挂八月十二，下晝阿公做散忌，你敢即呢無記持？』契兄已經躲在床鋪底下，這狡詐的女人還在故作著鎮定。

『做忌是做忌，我問妳、我問妳，敢會兩塊碗、兩雙箸、箸尾稠菜絲，兩杯酒，欲湊仔毋成湊，到底食酒啥人挺妳？』這個名叫王祥的男人，還不算像武大郎那樣三兩下就能擺平的角色。

『唉唷蕭菊官咧……聽一下見，兩塊碗、兩雙箸，一雙挂仔夾大麵、予厝邊；兩杯酒、欲湊仔毋成湊，一杯我咧飲，一杯排落挑故意。唉唷，就是因為你、出外去、連去歸半年，無寄批信轉鄉里，我若看著酒杯湊、親像看君在厝一半年，心肝才袂悶無意……』

客人聽到這裡，就算沒鼓掌，多少也會發出些嘖嘖的讚嘆聲，可以說服聽眾，劇中人自然也會被說服。『王仔祥，聽一下見、大歡喜，呵咾我賢妻、果然照規矩，共我顧名譽……』這女人能有這樣的機警，那王祥接下來死得不明不白，實在也不冤枉。

『這就是號做「理」。』後來那次她聽到那個叫阿川的人講了這句話，才曉得講究歌句裡的情節，原來不只是她一個人的感受，而是在外頭走江湖的人，大多都會注重的招式。」

這樣的唱詞就算真的拍攝成畫面，也幾乎不需編劇再多費心著墨對白，就我所知，中國閩南地區確有配著呂柳仙唱詞搭設場景、請演員錄成戲劇畫面的影片銷售，但觀看其布景風格，卻又較近於一九八〇年代台灣的台語古裝劇，至今猶未查明來源，只不過當我面詢持有此唱段版權的月球唱片負責人郭義三先生時，卻被明確告知，這種影片從未取得授權，但既是在海外流傳，他卻也無力追查。

呂柳仙正是在既有的故事梗概上，展現出卓絕的自編唱詞功力，獲得同在江湖走跳的玉川伯、美珠姨大大肯定，我亦曾在〈念成絕頭句，唱出好名聲〉一文中，記下這兩位唸歌藝人所透露出來，走江湖的唸歌藝人對於自編唱詞的高度要求：

「王玉川的唸歌風格較傳統，用的曲調較單純、變化不多，表演風格近於呂柳仙的韻味，憑藉著手中的月琴、大管絃，與豐富的生活歷練，編寫出字字珠璣的『歌仔句』，這也是說唱藝人引為優劣指標的判準，那再三推敲而得的佳句，稱之為『絕頭句』，隨手拈來充填韻腳的詞語，則被行家鄙夷為『清采』，陳美珠就曾經追念起一位以小提琴伴奏、特立獨行的唸歌前輩『肉吹的』，稱他自編的句讀無人能及，但卻又從不輕易示人，至今無奈已散佚不傳，只能靠著自己年少時隨他唸歌的記憶力背下幾段，像是『肉吹的』先是描述關雲長不忘舊恩，後又以主述者角色歌詠其忠義的兩段唱詞，正是陳美珠嘖嘖稱奇的『絕頭句』：『丞相請你聽我稟，迎新棄舊是小人，我將舊袍穿頂面，就是帶念大哥的舊恩。我歌編到這真感動，勸人結拜著學關公，盡情盡義坦白講，新恩雖好舊難忘！』」

反觀楊秀卿則是另一種既極端又相當接近的典型，她雖不常自編新詞，

但是任何由他人編好的唱詞讓她表現出來，就能變化成自己個人風格獨特而強烈的版本，在此收錄的《勸煙花》曾有多位唸歌藝人錄唱，囿於授權取得的不便，原本預定的邱查某（唱片封面另有作邱鳳英、邱鳳鶯）唸唱版本終究無法收錄，但聽完楊秀卿的歌聲，聽眾亦會讚嘆其選用歌仔調的豐富程度，而揣摩煙花女的聲情更是有如映現眼前。

在這五位唸歌藝人當中，秀卿姨在學術界與文化界成名得最早、也最久，她的優異之處也被表彰得最為徹底，但是每次我看得人云亦云的論者，跟著指導教授與學界前輩同聲推崇秀卿姨的時候，總會懷疑這些人是否也聽過陳美珠、呂柳仙、吳天羅、王玉川和邱查某的唸歌？猶記自己年少輕狂，在台大念中文系時大概只有「宋詞選讀」是極少數按時出席的課，那時候洪淑苓教授論起眾多詞家，每多述及時人行誼交相對照，一個人在當時社會環境中的文學表現與成就，也就自然浮現出來。如今我卻看到許多文學院的研究生，寫起李白的論文完全不必拿杜甫來參照，介紹蘇軾卻隻字不提蘇轍、蘇洵……當然，這是幾乎不可能發生的怪談，但是在台灣歌謠與台灣唸歌的學術論文中，卻是司空見慣的常態。例如分析葉俊麟，只需要看「詞」說故事——看他一個人的詞，歸納成幾種類型就有故事可說、觀點可論——竟完全不必與前後期作詞家愁人、陳達儒、周添旺、莊啟勝等等時人相比對。有許多言必稱秀卿姨的研究者，也帶給我相同的猜測與懷疑。

相較於秀卿姨著重於唸、唱的表現，另外兩段分別由吳天羅、王玉川演出的唸歌作品《日人仔時代台灣人民生活史》、《勸有孝》，則堪稱完全是自編唱詞的佳構。個人第一次聽到吳天羅的唸歌，就是水晶唱片《來自台灣底層的聲音》當中的《蔣公抗日歌》，其實也就是收錄於此處的完整作品