

再現風景：歌仔冊的台灣文化記憶*

林淑慧

台灣師範大學台灣語文學系教授

摘要

台灣的自然與人文風景具多樣性，詮釋台灣文學中風景的意義，有助於召喚台灣文化的記憶。歌仔冊的題材豐盈，此類文化資產以文學的形式再現台灣風景，且蘊含多層次的文化意義。文本風景隱含空間意識或現代文明與知建構的關係，透露作者的觀看視域或表現地方感。本文擇取歌仔冊為研究素材，從遊台歌仔冊的時空符碼、歌仔冊文本風景與文化的關聯兩層面，詮釋歌仔冊的文化內涵。先探討遊台類歌仔冊的空間移動、觀看風景的歷史視角，再從反映物質文化的特性、宣揚倫理與制度的功能、文學的表達藝術等面向，探討與物質文化、社群文化及表達文化的關聯。

關鍵詞：旅遊書寫、人文地理學、歷史敘事、文化符碼、文本風景

* 感謝兩位審查人費心提供寶貴意見，實裨益於論文的修改。本文為科技部數位人文專題計畫：「台灣日治時期遊記的文化脈絡——空間資訊系統於旅遊文學研究的開拓」（MOST 103-2420-H-003-030-MY2）的部分成果。

Representation of Landscapes :

Memories of Taiwanese Culture in Traditional Ballads

Lin Shu-Hui

Professor
Department of Taiwan Culture, Languages and Literature
National Taiwan Normal University

Abstract

There is a diversity of natural and cultural landscapes in Taiwan, and interpreting the significance of landscapes in Taiwan literature helps people to recall memories of Taiwanese culture. Taiwanese ballads as cultural assets include various themes, contain multi-level cultural meaning, and represent Taiwanese landscapes in a literary form. The landscapes in the texts of Taiwanese ballads imply spatial awareness or the relationship between modern culture and knowledge construction, and reveal authors' perspectives and the sense of places. From the views of Taiwanese ballads' space-time codes and the connection between landscapes in texts and culture, this paper chose Taiwanese ballads as a research topic explaining their cultural connotations. First, the paper reviewed the space shift of traveling around Taiwan and historical perspectives of watching the landscapes in Taiwanese ballads, and second it discussed the connection between ballads, material culture, community culture, and expressive culture from the aspects of reflecting the features of material culture, publicizing the functions of ethics and institutions, and the artistic expression in literature.

Keywords: Travel Writing, Human Geography, Historical Narratives, Culture Code,
Landscapes in Texts

再現風景：歌仔冊的台灣文化記憶

一、前言

歌仔冊具敘事文學的特性，蘊含空間移動與歷史的敘事視角，不僅具語言與民間文學研究的價值，更隱含各層面的文化意涵。這些流傳於台灣民間的歌仔冊，又稱「歌冊」、「歌仔簿」，識字人士將原本以口語傳佈的「歌仔」，以文字書寫的形式記錄，並刊印發行的書冊。至今所出版的歌仔冊內容多元，這些與民眾生活相關的文本，實不容小覷。因學者的長期投入，歌仔冊的研究已累積相當豐碩的成果。回顧前行研究，於語言學領域已積累的成果，包括強調押韻形式、平仄、詞彙、用字等面向的分析，如王順隆〈「歌仔冊」的押韻形式及平仄問題〉（2002）、姚榮松〈台灣閩南語歌仔冊鄉土題材之押韻與用字分析〉（2010），林香薇〈竹林書局改編臺灣早期閩南語歌仔冊之詞彙觀察〉（2012）等。或以分析民間文學中的白蛇傳、廖添丁等傳說為主，如洪淑苓〈敘事學觀點下的白蛇故事——1771-1927年間六個文本的敘事分析與比較〉（2008）、吳勇宏〈塑形於閱聽與傳唱之間——歌仔冊中廖添丁敘事的俠義化〉（2010）等。在數位化的探討方面，如陳雪華、洪淑苓等〈典藏台灣說唱藝術：國立台灣大學圖書館館藏歌仔冊數位典藏工作紀實〉（2014），以實例分析數位典藏的方法，這些論文皆積累歌仔冊的研究成果。

以歷史題材為主的論文著作，如柯榮三《時事題材之台灣歌仔冊研究》（2008）擇取奇案、災禍、風月、竊盜等新聞事件之台灣歌仔冊為研究對象，並據新聞報導探究其內容所敷唱的原始事件。連慧珠〈「萬生反」——十九世紀後期台灣民間文化之歷史觀察〉（1995）、丁鳳珍〈「歌仔冊」中的台灣歷史詮釋——以張丙、戴潮春起義事件敘事歌為研究對象〉（2005），探討歌仔冊對歷史事件所採取不同於官方文件的詮釋觀點。曾子良〈「台省民主歌」之校證及其作者考索〉（2008），參酌各版本及文獻史料校勘、辯證與注釋，補充詳實的史料考證。杜建坊《歌仔冊起鼓——語言、文學與文化》（2008）結

合文獻及語言調查，並論及文學與文化的探究。施炳華《台灣歌仔冊欣賞》（2008）、《歌仔冊欣賞與研究》（2010）探討宗教、歷史、民俗、文學研究以及音字與整理、說唱形式及名實的分辨、改編與創作等議題，並詳列歌仔冊演變過程。蔡欣欣〈戀戀國風／博物樂府——歌仔唱本《六十條手巾歌》析論〉（2008）探討歌仔冊起興連屬的形式及取材來源的特色。

目前歌仔冊研究成果頗為可觀，然較少以空間的概念，詮釋遊台歌仔冊空間移動相關主題。以往研究歷史事件的歌仔冊，多分析單一歷史事件或同主題的類型事件；關於歷史縱深長的敘事，或是在時間脈絡下觀看人文風景的視角，仍留有諸多探討的議題。此外，對於此類台灣文學與文化的資產，更需從各層面探究文本所蘊含的文化意涵。就可觀察的文化素材而言，一為物質文化或技術文化，因克服自然並藉以獲得生存所需而產生，包括衣食住行所需之工具以至於現代科技。二為社群文化或倫理文化，因為營社會生活而產生，包括道德倫理、社會規範、典章制度、律法等。三為精神文化或表達文化，因克服自我心中之「鬼」而產生，包括藝術、音樂、文學、戲劇以及宗教信仰等。¹ 為分析歌仔冊如何再現台灣風景，故以圖1呈現本論文架構。

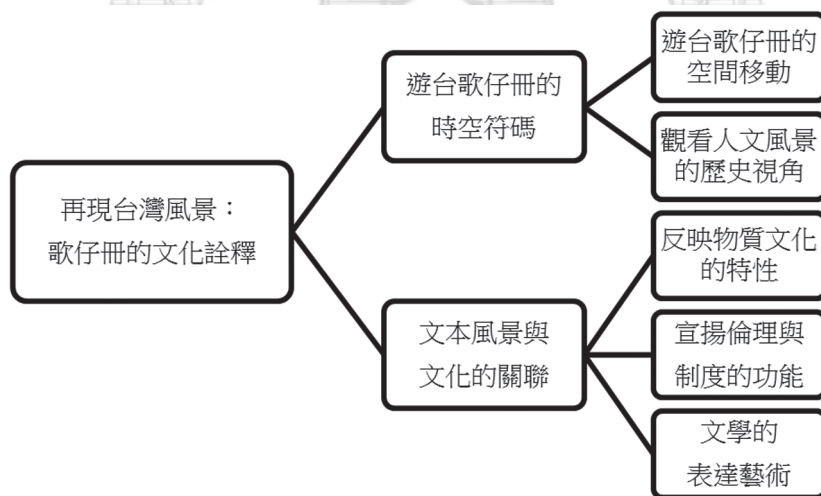

圖1 主題架構圖

1 李亦園，《田野圖象》（台北：立緒文化公司，1999.05），頁72-74。

本文擇取《嘉義歌》、《最新週遊歌》、《台灣故事風俗歌》、《嘉義行進相褒歌》、《對答相褒歌》、《乞食改良新歌》、《最新火車歌》、《楊本縣過台灣敗地理》、《遊台勸世歌》、《台灣舊風景新歌》等歌仔冊為研究素材。從遊台歌仔冊的時空符碼、歌仔冊文本風景與文化的關聯兩層面，詮釋歌仔冊的文化內涵。先探討遊台類歌仔冊的空間移動、觀看風景的歷史視角，再從反映物質文化的特性、宣揚倫理與制度的功能、文學的表達藝術等面向，詮釋與物質文化、社群文化及表達文化的關聯。

二、遊台歌仔冊的時空符碼

遊台歌仔冊觀看風景的題材，蘊含空間移動與歷史的敘事視角。敘事的特質是一連串事件發生在特定的時間和空間內，而這時空交會的場景與生活相關，暗寓不同文化時代的人類思維、感知和經驗的依據。² 歌仔冊多為敘事文學，因敘事牽涉時間與空間場域，故須兼顧兩者，才能解讀出文本潛藏的時空符碼。以下將從歌仔冊旅台的空間移動、觀看風景的歷史視角兩層面加以分析。

（一）遊台歌仔冊的空間移動

與遊台主題相關的歌仔冊，文本多透露空間移動的訊息。《嘉義歌》故事主角搭火車由台北南下嘉義探訪朋友，行經艋舺、板橋、鶯歌、新竹、中港直到中部的台中、彰化等站名。後半段寫主角在彰化過夜，隔天搭車繼續南下，最後抵達目的地嘉義尋訪友人。³ 過程中描述從台北到嘉義的自然景物與田園風光，並提及各地民眾勤勞耕作，因而豐收的景象。如形容他里霧（斗南）的情況：「下面地土好風水，親堂叔姪帶做堆。同姓個人帶全位，有厝無數大竹帷。作失個人真可取，見做頭路真工夫。」此地親友互助合作，因而能維持基本的溫飽。作者藉由這趟從北到南的火車之旅，反映台北人對中、南部的新奇

2 范銘如，〈台灣新故鄉——五十年代女性小說〉，《中外文學》28卷4期（1999.09），頁111-115。

3 大正9年（1920）普遍改台灣地名，此歌仔冊的枋橋板橋、艋舺改為萬華、新竹縣「紅毛田」改為竹北等。廈門會文堂發行《嘉義地理歌》（首頁卷端題名：最新台灣嘉義地理歌）；黃塗活版於大正14年（1925）出版《嘉義歌》，夾頁題名《嘉義地理歌》，內容與會文堂版相同。

體驗，建構於鐵道所見台灣自然意象與人文風景。

日治時期歌仔冊《最新週遊歌》，又名為《遊台新歌》，出版於昭和2年（1927）。⁴敘述從廈門渡海來台的過程，提及台中地理環境佳，並描繪當地的公園、酒樓，再往南到彰化八卦山、嘉義八景，沿路發現許多不同的熱帶植物及景觀。除了敘述實際行經的台灣主要的車站外，也旁及集集支線。另一篇日治時期歌仔冊《台灣故事風俗歌》出版於昭和9年（1934），敘事者拜訪嘉義的老友，藉此描繪台灣各地風情。⁵此篇歌仔冊提及火車行經台北、板橋、樹林、山仔腳、桃園、安平鎮、楊梅、中壢、大湖、紅毛田（竹北）、新竹、香山、中港、苗栗造橋、後龍庄、苗栗大街、南門火車頭、三塊厝莊、銅鑼灣、新竹、大安溪、後里庄、葫蘆墩圳、大溪、台中、烏日庄、大墩、彰化、員林庄、茄苳腳、二水、社頭、濁水溪、嘉義、台南大埔頭等地。為對照此兩部歌仔冊行經鐵道車站的古今地名，故羅列文本共同的站名於表1。

表1 《最新週遊歌》、《台灣故事風俗歌》古今站名一覽表

《最新週遊歌》	《台灣故事風俗歌》	現今站名
艋舺	艋舺	萬華
板橋	板橋	板橋
樹林	樹林	樹林
山仔腳	山仔腳	山佳
桃園	桃園	桃園
中壢	中歷	中壢
安平鎮	安平鎮	埔心
楊梅	楊梅	楊梅
大湖口	大湖口	湖口
紅毛田	紅毛田	竹北
新竹	新竹	新竹
香山	香山	香山
中港	中港	竹南

4 王金文，《最新週遊歌》（台北：黃塗活版所，1927.04），典藏於國立台灣大學圖書館，台灣大學深化台灣研究核心典藏數位化計畫「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」（來源：<http://www.darc.ntu.edu.tw/newdarc/darc-frameset.jsp?c1>）。

5 許金波，《台灣故事風俗歌》（台中：瑞成書局，1934.06），典藏於國立台灣大學圖書館「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」。

造橋	造橋	造橋
后壠	後龍庄	後龍
苗栗	苗栗	苗栗
銅鑼灣	銅羅灣	銅鑼
三義河	三義河	三義
大安	大安	泰安
後里庄	后里庄	后里
葫蘆墩	胡蘆墩	豐原
潭仔墘	潭子墘	潭子
台中	台中	台中
烏日庄	烏日庄	烏日
彰化	彰化	彰化
茄荳腳	茄冬腳	花壇
員林	員林庄	員林
社頭	社頭	社頭
田中央	田中央	田中
二八水	二八水	二水
斗六	斗六	斗六
他里霧	他理霧	斗南
大莆林	大埔林	大林
打貓庄	打貓	民雄
嘉義	嘉義	嘉義

此兩部歌仔冊多呈現由北往南的空間移動路線，文本多詳列火車行經的主要站名。這些地名彷彿如空間符碼，呈現作者對台灣地名的認知。為呈現兩部歌仔冊行經縱貫線的地點，故標示兩部歌仔冊縱貫線鐵路的主要站名於圖2。

圖2以日治時期昭和9年（1934）婦人俱樂部雜誌7月號「溫泉・海水・登山・名所 全國旅行案內地圖」為底圖，另以實圈點標示兩部歌仔冊縱貫線鐵路的主要站名。原圖除了標示出當時主要的景點外，也詳細繪製台灣各式鐵道路線，包括：官營鐵道、森林鐵道、製糖會社鐵道、台車，呈現出當時綿密的客貨運鐵道路網。回顧縱貫線發展的歷史，自1895年日人投入二千八百八十八萬圓經費，約十年的時間修築新竹以南的鐵路。1901年淡水線完工，1908年4月20日從基隆到打狗（今高雄）全線完工通車，並於10月24日舉行縱貫線全通式。之後由於島上產業發展，台中線所經山路造成運輸瓶頸，於1919年開始修建縱貫海岸線，1922年海岸線由竹南至彰化完工通車。此外，1917年宜蘭線為

街等。此外，《嘉義行進相褒歌》（中集）提及丈夫帶初至嘉義的太太出外遊街，沿路介紹警察署、圖書館、嘉南大圳、夜市、東市場、西門町、豐茂商店、戲院、金振山眼科、布店以及西菜市等嘉義市街景。這些1930年代建築、商店等城市意象，不僅隱含現代文明、科學與知識表徵的關係，亦表現地方感（sense of place）。⁸「地方」是有意義的區位（a meaningful location），是人類創造出來並以某種方式依附其中的有意義空間。⁹當《嘉義行進相褒歌》的作者所建構的空間，伴隨著故事中人物特殊的經驗、歷史性脈絡的累積，並產生認同感時，地方的意義便產生。此歌仔冊所描寫的台灣為具有高度可想像性的特色，且意識到此地是對自己具有意義的，亦即人對於台灣情感上的依附，因而表現地方感的意義。

至於戰後的《遊台勸世歌》目前可見兩部版本，其中一部收錄於中央研究院王順隆「閩南語俗曲唱本『歌仔冊』全文資料庫」（簡稱中研院本），作者陳甲為推銷封面的蟾蜍油藥品，自述搭乘上午6點20分從台中站出發遊臺。¹⁰一路北上行經潭子、豐原、后里、三義、銅鑼、苗栗、後龍、造橋、竹南、新竹、竹北、新豐、湖口、楊梅、中壢、桃園、鶯歌、樹林、板橋、台北、汐止等地。再從基隆乘坐特快車返回台中，接著隔天再搭乘上午6點30分由台中站出發的火車，一路南下行經烏日、彰化、花壇、員林、社頭、田中、二水、林內、斗六、斗南、大林、民雄、嘉義、水上、後壁、新營、六甲、官田、善化、新市、永康、台南、仁德、路竹、岡山、橋頭等地，最後抵達高雄站結束行程。¹¹另一版本收錄於國立台灣文學館「台灣民間說唱文學歌仔冊資料庫」（簡稱台文館本）¹²，作者自言住在台中，文本所提行經詳細地名如下：

8 麥國安，《嘉義行進相褒歌》（上集）（嘉義：玉珍漢書部，1934.09），典藏於國立台灣大學圖書館「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」。

9 Tim Cresswell著，王志弘、徐苔玲譯，《地方：記憶、想像與認同》（台北：群學出版公司，2006.02），頁138。

10 中央研究院王順隆「閩南語俗曲唱本『歌仔冊』全文資料庫」網站，1477冊《遊台勸世歌》（來源：<http://hanji.sinica.edu.tw/?tdb=kua-a-chheh>）。

11 若考察這些舊站名廢用的時間來論斷，約可推測創作年代應在1949年以後至1953年之間。楊士賢，〈『歌仔冊』與教化思想的結合——以《遊台勸世歌》為析論對象〉，《臺灣源流》60/61期（2012.10），頁116-140。

12 收錄於國立台灣文學館「台灣民間說唱文學歌仔冊資料庫」（來源：<http://koaachheh.nmtl.gov.tw/bang-cham/thau-iah.php>）。

從台中搭特快車到八堵，經暖暖、瑞芳、金瓜石、猴洞，越過三貂、牡丹坑、頂双溪、貢寮、福隆、石城、大里、大溪、龜山、外澳、頭城、礁溪、四結，進入宜蘭市、二結、羅東、冬山、新城、蘇澳。回到西部海岸線的新竹竹南再向南：淡文湖、大山腳、後龍、龍港、公司寮、白沙屯、新埔、通霄、苑裡、日南、大甲、甲南、清水、沙鹿街、龍井、大肚、追分，返回台中南下屏東連高雄，「全省一週遊呼暢，蟾蜍油是好信用。」由高雄到鳳山、後庄、九曲堂、六塊厝、屏東、麟洛、西勢、竹田、潮州、崁頂、溪州、社邊、大鵬、東港、林仔邊、佳冬、北旗尾、水底寮，西部縱貫鐵路的最後一站是枋寮，後又搭乘特快車返回台中。為呈現兩種版本的《遊台勸世歌》主要站名，茲繪製如圖3。

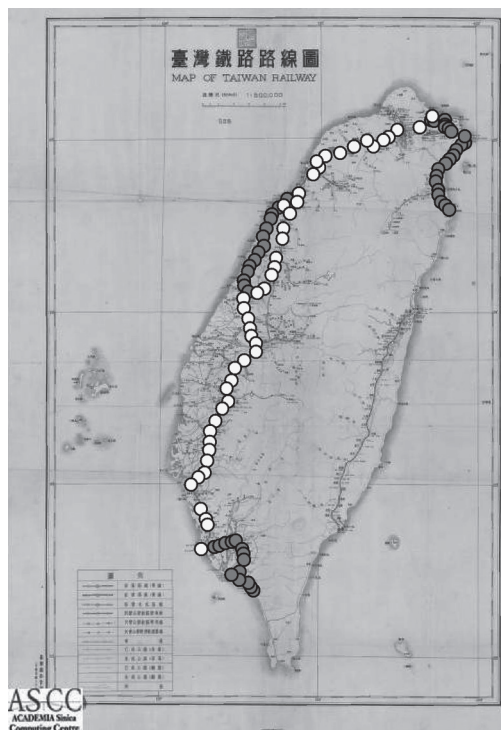

圖3 《遊台勸世歌》主要站名。資料來源：以中央研究院建置「地圖與遙測數位典藏計畫」地圖數位典藏整合查詢系統 (<http://map.rchss.sinica.edu.tw/>)「台灣鐵路路線圖」為底圖，再由林淑慧與林怡姍合作繪製完成。

「台灣鐵路路線圖」為1950年台灣鐵路管理局所繪製，圖3以此圖為底圖再加以標示。「閩南語俗曲唱本歌仔冊」版是從台中站出發遊臺，先北上再返回台中後，又南下到高雄，以白圈點標示主要車站。「台灣民間說唱文學歌仔冊」版則是先到台灣北部，再到東北角，經過宜蘭，再轉回西部，沿著海岸線（海外線）南下至枋寮，再回到台中，故以白圈點標示不同車站。這些歌仔冊文本所提及的地名，非隨機想像，而是由日治到戰後鐵道發展的實體空間。

（二）觀看人文風景的歷史視角

「歷史敘述」（historical narrative）暗含文本結構，必須經過對史料做

出判斷的選擇和安排，以達到理解歷史意義的目的。¹³ 歌仔冊如何敘述台灣的歷史？台灣清治時期的重大政治事件，除了朱一貴、林爽文事件外，中期戴潮春的反清事件（1861-1865），也曾受到學界關注。例如陳兆南以《萬生反歌》抄本比對不同版本，發現抄本在細節與故事氛圍，有助於重現當日的情景。¹⁴ 有些歌仔冊於記錄台灣歷史時，以情節的安排、人物的刻畫、觀點的檢驗及意義的傳達等面向，呈現觀看台灣人文風景的敘事特色。如出版於大正14年（1925）《嘉義歌》，從「說出清國一事志，台灣一省天下知」等敘事，呈現將台灣納入清國版圖一省的視角。文本又表達對日治時期施政的看法：「日本台灣整地理，日本算來好心成，調整台城如東京」、「日本設造真正爻」，以肯定的語氣評價殖民統治下的現代文明建設，傳達被殖民者的歷史敘事觀點。又將日本取代清朝治理台灣歸諸於天運，因此說：「光緒坐天是運尾，出有少年十歲外，未曾學行先學飛。」嘲諷光緒皇帝少年當政的不當，以感嘆清王朝衰頹的命運，對比讚賞日本殖民現代化的建設。

在族群方面，《嘉義歌》記述客家莊的女子：「看見赤腳恰巧神，看見面形十分好。生成面肉白波波」，不僅形容客家婦女赤腳及皮膚白皙，面容姣好的外貌，又描述生活方式。如楊梅厝「通是女人塊耕作，男人在厝腰子婆」，「客人查某好禮數，不管查某共乾埔，那入伊厝個門戶，有分大小塊稱呼。」客家女人下田耕作，男人卻在家照顧幼子；又言客家婦女有禮貌，按輩份大小稱呼來者的風俗。¹⁵ 回顧日本殖民政府在台灣進行大規模的人口普查和登記，將殖民地人民的種族身分固定。台灣內部涵蓋人群存在的差異，反映之前清帝國時期不同地域人群分類與統合的不同樣貌，但在殖民地範圍這個統一標籤之下，這些樣貌開始被勾勒得越來越清晰和近似。日本知識分子透過文化創造，明晰其種族語言、文化、風俗習慣等特性，從而讓客家群體在台灣社會凸顯出

13 陳新，〈論二十世紀西方歷史敘述研究的兩個階段〉，《思與言》37卷1期（1999.03），頁1-25。

14 天賜重抄本的講述者在大部分唱段維持著事件的詳細講述的特質，而陳振坤抄本在細節和故事氛圍，強調東勢角兩方對戰的細節，結合陳振坤抄本和天賜重抄本，更有裨益於重現當日的場景。陳兆南，〈《萬生反歌》抄本內容試探〉，施懿琳、陳益源編，《2012閩南文化國際學術研討會論文集》（台南：成功大學閩南文化研究中心，2012.11），頁51-94。

15 洪淑苓，〈火車、自動車與博覽會——日治時期台灣閩南語歌仔冊中三種現代化事物的想像與意涵〉，陳益源編，《2009閩南文化國際學術研討會論文集》（台南：成功大學中國文學系、金門縣文化局，2009.12），頁254-257。

來，成為獨特的族群。¹⁶ 客家意象是指一種移情的族群想像，認為某些文化特質、生活習慣是屬於客家族群，許多象徵語彙是價值系統所賦予這些意象意義的文化符碼。這些符碼有其歷史脈絡和記憶過程，透過歌仔冊的再現，隱含作者對於客家族群的想像。

新歷史主義者之所以不向史家求其客觀性，是因為他們認為歷史總是後來者對於過去事件的敘事（*narrative*）的觀點，認為歷史藉由個性的塑造、主題的重複、聲音和觀點的變化、可供選擇的描寫策略等寫作技巧，也就是一般在文學創作的情節編織（*emplotment*）技巧，才能記錄歷史。歷史敘事本身如論述，而論述在形成的過程中，總是會選擇、抬高某些歷史因素或歷史事件，同時也壓制和貶低某些因素或事件。歷史學家面對的是過去留存下來的文本，他所撰寫的歷史本身也同樣是文本，這文本具有虛構的成份，因為他或多或少必須運用柯林烏（*R.G. Collingwood*）所謂的「建構的想像」（*constructive imagination*），這種想像力協助歷史學家利用現有的事實，找出所發生的事。¹⁷ 如名為《最新週遊歌》的歌仔冊，表面看似觀賞台灣各地風光，實則於上集先提及盤古開天地等傳說，接著鋪陳漢族朝代更替的歷史。此本歌仔冊作者為廈門人，從傳說到祖述三皇五帝，不僅提及「夏紀商周文武齊，春秋戰國成亂繼」，接著細數秦、漢、三國、漢晉梁唐周五代，明、清等世系。同時批評「清末恰無勢」，以致於「漢家興起廢大清」，流露以漢文化為中心的思想，並以中國的朝代拼接台灣。文本又延續日治時期的敘事，「且說福建一臺灣，原來舊底屬青蕃，國姓打歸清國管，今屬日本來週全」，「法度比清有恰反，革故鼎新無照原」。下冊提及「日本法度盡發明，舟車所至个光景，人力所通道路平」、「官邸分設各位評，日本官吏幾十等，每日巡查亦探偵」，具體強調殖民法治、官制以及交通等建設，呈現以旅人觀看日本治台的敘事視角。

另一類型歌仔冊《楊本縣過台灣敗地理》的主角楊桂森，曾於嘉慶15

16 陳麗華，〈談泛台灣客家認同——1860-1980年代台灣「客家」族群的塑造〉，《臺大歷史學報》48期（2011.12），頁1-49。

17 Hayden, White著，〈作為文學虛構的歷史文本〉，張京媛主編，《新歷史主義與文學批評》（中國北京：北京大學出版社，1993.01），頁163。

(1810)年來台灣任職，歌仔冊中有關楊本縣的記載，是位明察秋毫、料事如神、四處受理冤案的官員，和傳說的負面形象有所差距。歌仔冊提到敗地理位置的內容，最北的如基隆下包土（金包里）、滬尾（淡水）、竹塹、三角湧、南投、清水等地，最南遠達恆春等地。許多歷史人物的傳說分布範圍遠離歷史人物本身實際上的活動區域，查閱文獻史籍，得知楊桂森任彰化知縣曾修建彰化城、重建書院明倫堂等；又於嘉慶17年（1810）鹿港街尾溪流兩旁築堤並建橋，減低鹿港水患，鄉里將此橋命名為楊公橋。¹⁸此官員在台灣僅三年（嘉慶15至17年），活動範圍不曾超過彰化縣一帶。然而，傳說的足跡幾乎遍及台灣西半部，而且降服妖怪、敗地理、帶兵殺敵、審判貪官、嚴懲惡霸等各種奇異傳說，超出合理的範圍。其他有關鄭成功傳說及嘉慶君遊台灣傳說，皆是如此誇飾的模式。¹⁹楊本縣傳說屬於風水傳說的一種，胡萬川稱這類型傳說為「京官來台敗地理型」傳說。京官敗地理傳說長久以來在漢文化圈中流傳，台灣民間這一類傳說的背景都在清代，台灣本來到處都有好地理，是出人才的好地方；但被朝廷派來的官員刻意的破壞，台灣因此不能「出王」、「出賢人」。²⁰此為藉由塑造人物的形象，呈顯觀看風景的歷史視角，隱含台灣清治時期發展受到限制的託寓。

台灣戰後歌仔冊如《台灣舊風景新歌》，從書影封面上提到「反共抗俄，軍民團結」，發行地點為台北市延平區民樂街152號，編作者為陳清波，可推知此歌仔冊為戰後時期的作品。²¹此類敘史的歌詞常為後繼「歌仔山」之「開台歌」藍本，如楊秀卿、吳天羅、黃西田等人，時常「摘引名句」或全文照錄

18 周璽主編，〈規制志·城池·彰化縣城〉，《彰化縣志》臺灣文獻叢刊156種（台北：台灣銀行經濟研究室，1962.10），頁35。劉枝萬，〈建明倫堂碑記〉，《臺灣中部碑文集》臺灣文獻叢刊151種（台北：台灣銀行經濟研究室，1962），頁20。蔣師轍，〈列傳·政績·楊桂森〉，《臺灣通志》臺灣文獻叢刊130種（台北：台灣銀行經濟研究室，1960），頁451。〈規制志·津梁〉，《彰化縣志》，頁53。

19 在歷史上嘉慶君並未到過台灣，但有關嘉慶君的傳說在台灣中南部一帶流傳甚廣，且傳說的內容，常結合當地人物事蹟、名勝古蹟、物產等加以附會。賴淑娟，〈嘉慶君遊台灣故事之研究〉（台北：台北市立師範學院應用語言文學研究所碩士論文，2005），頁91-92。林文龍，〈嘉慶君遊台灣傳說雜考〉，《台灣文獻》41卷2期（1990.06），頁167。

20 胡萬川，〈土地·命運·認同——京官來台灣敗地理傳說之探討〉，《台灣文學研究學報》1期（2005.10），頁1-22。

21 杜建坊，〈歌仔冊起鼓——語言、文學與文化〉（台北：台灣書房出版公司，2008.03），頁37。

不斷唸唱。觀《台灣舊風景新歌》的敘事方式，是以說史筆法敘述台灣早期歷史發展。先從鄭氏來台說起，接著說清廷治理台灣的政策貢獻與缺失，後又提到近代社會現象，也刻畫台灣風土民情和各地著名物產。文本開首即以「聽念台灣舊風景，古早三四百年前，以前台灣無王化」、「原早臺灣無人管」，描述台灣早期為南島語族的部落社會，此篇歌仔冊以漢人視角，提及台灣缺乏帝王教化的觀點。又言：「清朝初時來接管，看做小小个台灣，台南府城竹塹縣，臺北也有平埔蕃」、「臺灣都市第一早，台北號做大加蚋，一府二鹿三艋舺」。²²如此刻意聯繫系譜的視角，跳脫日本殖民統治時期的種種敘事，而直接續寫國民政府來台的景象。文本又提及「社會非常無衛生」、「台北野未成都市，街頭巷尾專大埤。時代市區真荒廢，彎街越巷路真窄，亦無市場通買賣，第一鬧烈中南街。滿清時代無整頓，交通不便利航船」，或以「台灣亦無自動車」等清治時期種種落伍情形，對照戰後現代化的建設。另以「頭髻」、「小腳」等髮型及女子纏足等文化符碼，又以「時代束縛舊禮教」，「清朝亦無設學校」仿如前現代化的景象，批評社會風俗陋習。另一部冷戰時期的歌仔冊，如國立台灣文學館收錄的《遊台勸世歌》提到：「清榮快活過日子，反攻大陸着準備，軍民合作着一致，復興中華萬萬年。雲開月圓見青天，幸福兄弟來結緣，新兵就愛認真練，反攻通好得安然。」此類創作呈現當時的反共氛圍，藉由歌仔冊傳播教化的意識形態。

三、文本風景與文化的關聯

文化是依象徵體系和個人記憶、習慣而延續的社會共同經驗，歌仔冊的文本風景，蘊含諸多可觀察的文化素材。本節從反映物質文化的特性、宣揚倫理與制度的功能、文學的表達藝術等層面加以分析。

（一）反映物質文化的特性

從《嘉義歌》、《嘉義行進相褒歌》等歌仔冊文本中，反映當時社會對火

---

22 陳清波編作，《台灣舊風景新歌》（台北：延平區民樂街），典藏於國立台灣大學圖書館「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」，頁1-3。

車等現代文明交通工具的體驗與好奇，以及日本殖民的痕跡。這兩部歌仔冊記錄從台北坐火車到嘉義，沿途介紹台灣各車站；另一方面也介紹該地的人文，如福佬、客家人的生活、耕種等習性，呈現台灣日治時期的物質文化及當時民眾的生活情形。如《嘉義歌》描述中部烏日庄「男女大小食檳榔，嘴齒烏烏成生番，下港个人古早例，頭棕髻尾札紅紗，檳榔老葉是大禮。」記錄烏日庄所見檳榔的功能，認為「下港人」比「頂港人」保存更多的古俗古禮。又言「卜趁錢銀着頂港，亦有金山塗炭空。下港通是作田人，卜趁錢銀着四冬。」北部人依賴淘金、挖煤礦，而南部人則以種田維生。交通的便利促使台灣南北的生活經驗得以交流及比較，促使歌仔冊的敘事者從一個台北閩南族群的觀點，記錄台北以外的地理與民情。²³「物質文化」不只是被動的「反映」社會文化體系、人類適應環境的紀錄，而是在社會文化繁衍、再生的過程中扮演主動與積極的角色。²⁴在物質文化中影響頗深的如現代交通建設，不僅是「行」的工具的變遷，更促使台灣邁向現代社會，影響民眾的日常生活。《嘉義歌》產生的時代背景，主要與日治時期火車事業及鐵道部的興起，影響台灣的礦產開發、青果業運輸，推動社會經濟發展有所關聯。其他鐵道旅行的宣傳品中，如《台灣鐵道旅行案內》或各種觀光手冊對於台灣風景、物產的描述，不僅方便旅客採買特產、土產，同時也形成對台灣的認識，亦即殖民統治者希望塑造、展示的台灣形象。

關於飲食文化的記錄，《最新週遊歌》提及「台中過了烏日庄，男女大小食檳榔。」，「說到下港食檳榔，可比頂港烟茶湯。在伊檳榔是好物，男女大小皆存長。」²⁵檳榔的作用應用在以往農耕時勞苦的傳統生計活動，成為時代的變遷下物質的符碼象徵，具有喚回過往文化記憶的功能。台灣社會中，檳榔不僅被用來當作治療疾病、防止瘟疫的藥物，也被用來當作社交、婚禮場合的禮物，甚至被用來當作宗教祭祀的祭品或是行使巫術時的法物。嚼食檳榔可

23 洪淑苓，〈火車、自動車與博覽會——日治時期台灣閩南語歌仔冊中三種現代化事物的想像與意涵〉，《2009閩南文化國際學術研討會論文集》，頁254-257。

24 陳玉美，〈文化接觸與物質文化的變遷：以蘭嶼雅美族為例〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》第67本第2份（1996.06），頁419。此論文提供關於物質文化的定義與功能，以及物質文化與社會文化關聯等面向的參考。

25 《最新週遊歌》（下本），頁2。

以建立或強化族群與文化認同。²⁶在此歌仔冊中，檳榔不只是咀嚼慾望的嗜好物，而是與北部的香菸、茶及甜湯一樣，具有與拜天敬鬼神等祭典，以及婚禮等生命禮儀中的物品所具溝通的功能，隱含台灣物質文化與民間禮俗之間的關聯性。²⁷又如《對答相褒歌》從男女相褒始，提到基隆九份一帶到阿里山的職業工作，例如：礦場、鐵工廠、蔗舖、製麵粉或製材工廠等，同時介紹當時的工作場所運作狀況與設備。²⁸至於《遊台勸世歌》（中研院本）收錄諸多與飲食產品有關的描述，如三叉湖「桃李出產滿街路」、樹林「煙酒全省最名雅」、員林「蓬萊產地最中心」、二水「青果出產土地肥」、民雄「雜穀出產最多量」、南靖「製糖會社介大問」、新營「隔壁鹽水出鹽遲」、番子田「近在麻豆出文旦」、新市「蓮霧出產好氣味」等。在各地物產方面，如汐止「炭礦煙銅最多枝」、七堵「石炭出產滿街路」、花壇「出產好花排好看」、嘉義「出產大杉最大枝」等皆具代表性。這些物產中的嘉義香杉，又名巒大杉，因特殊之香氣、木理通直均勻、耐蟻性強及加工易等特性，成為重要經濟樹種之一。若從另一部《遊台勸世歌》（台文館本）除了提到「一年二冬好收成，增產出米蓬萊種」之外，亦詳舉芎蕉、糖、鹽產量豐，並呈現樟梛油、金礦、炭礦、棉等台灣各地物產的樣貌。

在住的方面，於私家宅院頗具盛名的為板橋林本源古厝，《嘉義歌》及《台灣故事風俗歌》皆以「造起小城四面群」，同樣的手法形容大家族的宅院。另於《最新週遊歌》（上本），則可見「板橋本源富貴子，蓋倒台灣第一名」的說法。²⁹這三部歌仔冊描寫行經板橋時，皆不約而同提起林本源古厝具代表性的建築。從形塑「虛假山水」引發遊園者體驗「真實山水」的樂趣，呈現林園主人感官、即時的、表象的理想吉祥世界。這種來回於裝飾與真實世界的設計，與來回於戲曲人生與真實人生之移情作用。林園美學意識之成形，由

26 林富士，〈試論影響食品安全的文化因素：以嚼食檳榔為例〉，《Journal of Chinese Dietary Culture》10卷1期（2014.04），頁43-104。

27 以婚禮中的茶為例，如提親、相親時端茶待客，「送定」（訂親）由待嫁女端甜茶，或婚宴後「吃新娘茶」。至於由黑棗、花生、桂圓、蓮子等物做成的甜湯，則是象徵「早生貴子」。

28 許應元，《對答相褒歌》（嘉義：捷發漢書部，1935.01），典藏國立台灣大學圖書館「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」。

29 《最新週遊歌》（上本），頁5。

傳統匠師以建築裝飾的福祿壽形式，直接表達現實利益的理想世界，或是以詩書琴畫具體形象的圍牆形式，直接訴諸感官上的滿足，呈現裝飾性、直覺性、感官性的世界。³⁰ 如此藉由建築物與世界發生關連，或是將生活方式、宅院或工藝品，轉換為一連串的符碼，成為認知結構的一種象徵式再現。

（二）宣揚倫理與制度的功能

鐵道文化制度的影響是帶動旅行、觀光事業的發達，《嘉義歌》讚賞日本殖民政府建造鐵路：「一時起行就閣到，去到樹林個車頭，通庄鐵路造透透。」，「算來日本是真爻，各處火車有人搭。火車起行到庄頭，一時去到大湖口。十九鐘久就能到，日本設造真正爻。」，「老早算是溪埔地，無人能過濁水溪。有設火車人正多，後日車頭變大街。」，「真爻」、「真正爻」皆是表達歌仔冊編唱者的讚歎。然而在現代化的火車之旅中，透露另一種內心的感受。如：「彰化落車踏着地，日本巡查難得梳。咱今出外亦未報，想着事志真羅梭。心肝想起真煩惱，到只枝當有准無。」因為主角是臨時起意南下訪友，忘了申報，所以雖未看到日本警察，心中仍忐忑不安。³¹ 如此的情節透露被殖民者的不安心理，隱含對殖民制度的批判。

有關道德倫理為主題並涉及社會救濟制度的歌仔冊，以《乞食改良新歌》頗具代表性。作者因感於施乾先生（1899-1944）創設愛愛寮收容遊民的義舉，編寫這首七字歌仔，以歌頌施乾的善心，並勸人向善。施乾為台灣日治時期滬尾辨務署（今淡水區）人，為愛愛寮（今台北市私立愛愛院）的創辦者。以優異的成績畢業於台北工業學校（今台北科技大學）機械科後，任台灣總督府商工課雇員，銜命調查艋舺地區貧戶之時，親見當地乞丐甚多，甚至幾代都靠乞食維生的慘狀。於是決心從根本改善這些人的生活，並著手開始教

30 林本源古厝林園之入口經驗的營塑，從白花廳以來的細窄長廊的空間壓縮手法，與其他園林並無不同，但是入園立即面對結合藏書、讀書，與聲光閃爍之演戲唱戲的不相容性格的多重性格的空間，為第一景區。單一空間方鑑齋的空間設計，或是以假山布景的處理，甚至整體林園空間環境特質的形塑，在在都呈顯這種二元或多重性的園林特質。黃蘭翔，〈台灣板橋林本源園林的真假與虛實〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》30期（2011.06），頁185-354。

31 洪淑苓，〈火車、自動車與博覽會——日治時期台灣閩南語歌仔冊中三種現代化事物的想像與意涵〉，《2009閩南文化國際學術研討會論文集》，頁256。

導乞丐讀書識字、學習生活技能。大正12年（1925）辭去人人羨慕、待遇優渥的公職，變賣家產，在今天的大理街搭建房舍，設立「愛愛寮」。他時常拖著拖車，到處尋找乞丐、鴉片癮者、精神病患和癲瘋病患等被社會遺棄的人，帶到「愛愛寮」收容，施乾及妻兒都與他們生活在一起。他關注慈善救助之弊，於是透過著述《乞食的社會生活》、《乞食撲滅論》專書、報刊投稿、巡迴演講、成立乞丐撲滅協會、發行機關報等方式，引導民眾了解社會責任，啟蒙當代大眾對乞丐救助的認知。愛愛寮創始之初囿於經費有限，施乾透過各種方式募集資金，成立協會獲得定時定額寄附金及各界捐款；接受各地市街委託收容乞丐，獲得地方集資捐助，著述乞丐撲滅專書並指導院民製作手工藝品販售，以維持寮費支出。連滿洲國著名的外交部長謝介石，於昭和8年（1933）3月12日樂捐三千銀。³² 施乾雖歷經風波，仍盡心奉獻於愛愛寮，收容人數日增。³³ 就日治時期社會福利政策發展的脈絡而言，施乾的社會救助具時代意涵，此台灣人自發的社會改革行動，也成為日本殖民政府宣揚人道主義社會事業的重要櫥窗。在日本殖民體制下，雖然進行各項現代化建設，但是有效解決乞丐問題的卻不是公部門，而是施乾以平等的心態、人類愛為基礎，協助乞丐脫離原先的生活型態。這種以撲滅乞丐現象為目標的行動，超越傳統功德式濟貧的慈善工作，可說是台灣社會現代化的指標，同時也發揮台灣傳統的互助精神。但是另一方面，在當時的社會福利體系和社會環境下，純粹民間的社會事業不易生存，終究必須仰賴官方支援。官方則透過「恩待福利體制」，藉由社福資源的分配來進行對社福團體的控制、降低社會改革運動的激進化。³⁴ 因日治時期資本主義下的台灣社會貧富差距加劇，日本官方初始對乞丐問題視之漠然，致使

32 不著撰人，〈愛愛寮に三千圓 謝介石氏が寄附金 滿洲國一周年記念日に際して〉，《台灣日日新報》，1933.03.12，7版。謝介石（1879-1954），本名愷，字介石，台灣新竹人。1896年新竹傳習所畢業後擔任通譯。日俄戰爭（1904）前至東京擔任東京東洋協會學校台灣語教師，並就讀於明治大學，滿洲國成立（1932）後，出任首任外交總長，1935年調任為第一任駐日大使，任內曾回台參加台灣博覽會的開幕，主持10月27日的開幕。有關謝介石的研究，請參閱許雪姬，〈是勤王還是叛國——「滿洲國」外交部總長謝介石的一生及其認同〉，《中央研究院近代史研究集刊》57期（2007.09），頁57-117。

33 不著撰人，〈施乾釋放さる 横領の事實は明瞭なるも 愛愛寮の實情を考慮し〉，《台灣日日新報》，1936.7.15，2版。

34 王昭文，〈殖民體制下的社會改革理想實踐——以日治時代的愛愛寮為例〉，《輔仁歷史學報》14期（2003.06），頁197-235。

乞丐的存在隱含一種合理性。施乾揭露如此的社會救濟制度，未能顧及弱勢族群的處境，民眾亦難以參與社會救助體系。他積極關注人的生存權，倡導唯有正視乞丐問題，社會公平正義才將得以實現的道德倫理觀；映照今日台灣社會救助議題，仍具提供思索解決社會福利制度參考的價值。

爬梳「社群」(Community)一詞的脈絡，十九、二十世紀普遍的看法為意味著高度的人與人之間的親密性、社會凝聚性、道德上的許諾，以及時間上的連續性。³⁵ 社群文化中，由於勸善歌具教化的意義和功能，遂有不少民間文人編寫大量富有勸善教化意味的歌仔冊，以因應整個社會的實際需求。例如《遊台勸世歌》內容即宣揚有關倫理教化思想，文本提到：「做人著愛照五倫，自然能得好老運。」著重於「五倫」之中的父子、夫婦、兄弟家庭組織的範疇。「做人著聽父母罵」，呼籲聽從父母的教導，以免誤入歧途。在夫婦關係方面，「男女配婚成足對，食老自然有所歸」。有關兄弟之間的相處，「家庭不通起風波，兄弟著愛真協力」。又分別闡述「勤儉」教化效果，並強調「有儉才有底」的效用。以對照的方式「趁錢著飼子孫大，食老自然能氣活」；反之，做人若「開錢總是無分寸，著愛粒積破病本」。此外，又將「好善樂施」和「貪花好柳」形成對比，勸誡轉為行善佈施之用，這樣方可積修功德、福延子孫。呼籲社會大眾「仙人打鼓有時錯，改惡從善事著無」、「做人差錯愛悔過，千萬不通做糊塗」，勸人反省改過並重新出發，以積極正向態度應世的理念。³⁶ 另一部台灣文學館的《遊台勸世歌》版本，不僅描述各地風景，亦藉地名的特性而加以闡述，如「苑裡過了名日南，光路不行行日暗」，地名為「日」，具光明的意涵，藉以象徵勸人勿「行暗路」為非作歹。《遊台勸世歌》以第一人稱口吻，透過搭乘火車遊歷台灣西部各縣市的方式，順便唱唸勸世文句，傳達各種傳統的教化思想。此一「遊記」結合「勸世」的筆法，發揮歌仔冊教化思想所營造的意義。

35 陳文德，〈導論——「社群」研究的回顧：理論與實踐〉，陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》(台北：中央研究院民族學研究所，2002.12)，頁1-41。

36 楊士賢，〈『歌仔冊』與教化思想的結合——以〈遊台勸世歌〉為析論對象〉，《臺灣源流》60/61期，頁116-140。

（三）文學的表達藝術

歌仔冊用字多口語，易使閱聽大眾瞭解敘事的意涵，施炳華認為：「歌仔冊雖以文字表現出來，卻是民間活潑生動語言的書寫。」³⁷ 杜建坊亦言：「歌仔冊是一種表音文字紀錄」³⁸ 文學為運用口語及文字的表達藝術，本節以探討歌仔冊的文學手法為例，分析歌仔冊如何藉由各種表達形式與內容相呼應。研究文學須關照文化視角，呈現族群、環境與時代等層面的文化風貌；文學同時又是文化的載體，兩者互依互存。舉例而言，數字有鋪陳的意義，有些歌仔冊應用傳統文學中的八景詩句法，如《最新週遊歌》下集描述嘉義北香湖、紅毛井、水火同源等景觀，與八景詩的模式化書寫。此外，歌仔冊多以白描手法詳細記錄時間與數字，如《嘉義歌》提及「十九鐘久就能到」，《最新週遊歌》提及「七點三時無爭差」「火車卜行按時到」³⁹、「時間一點零六分」「停宿幾分就起行」⁴⁰，或是《台灣故事風俗歌》提及「時鐘六點二十分」、「十幾分鐘就能到」⁴¹，皆描述火車時刻與行進快速。這些歌仔冊提及火車體驗與地方描寫，因搭配具體的火車各站名與時間紀錄，使火車之旅呈顯真實性，讀者有身歷其境的感覺。⁴² 這幾部歌仔冊以具體點出火車時刻的表現手法，隱含著重時間的現代性觀念。

在句式的變化方面，《最新火車歌》運用反覆的句式，如先以「花」為起興，重複「一欖好花」的句式。⁴³ 又以「火車卜行」形容火車啟動的情境，如「磅內空」、「行鐵枝」等視覺意象、或是「哮吱吱」、「水螺聲」等聽覺意象。全篇又多以「火車行到」的相同句式，接續行經的地名，如打狗山、桃仔園、曾文溪等。歸納《遊台勸世歌》通篇常以「過了」的句式貫穿，以表達

37 施炳華，〈談歌仔冊中「相褒歌」的名與實〉，《民俗曲藝》160期（2008.06），頁76。

38 杜建坊，〈歌仔冊起鼓——語言、文學與文化〉，頁49。

39 《最新週遊歌》（上本），頁5。

40 《最新週遊歌》（下本），頁1。

41 《台灣故事風俗歌》，頁1。

42 洪淑苓，〈火車、自動車與博覽會——日治時期台灣閩南語歌仔冊中三種現代化事物的想像與意涵〉，陳益源編，《2009閩南文化國際學術研討會論文集》，頁254-255。

43 中央研究院王順隆「閩南語俗曲唱本『歌仔冊』全文資料庫」網站，80冊《最新火車歌》（廈門：會文堂書局）。

空間移動的更迭。⁴⁴ 統計此篇文本共出現四種不同地點的過渡句式，如「銅鑼過了是南勢」、「南勢過了名苗栗」、「竹北過了去山崎」、「湖口過了伯公岡」。前三例句以「過了」連接兩地，並加「是」、「名」或「去」作為過渡語；然而，當地名為三個字時，如第四例句則直接接續「伯公岡」等地名。《遊台勸世歌》多採上二句地名，下二句勸世；或上一句是地名，下三句是勸世的技巧。

施炳華整理「相褒歌」句法的特性歸納出：說唱形式是七言四句型的重複（早期也有不限於七言的），多為長篇的歌唱形式，是「以某一事物為主題」，或「對口唱和」或「個人獨唱」。有些「相褒歌」的內容以男女打情罵俏的情歌為題材，大多是「對口唱和」的形式。⁴⁵ 柯榮三分析台灣歌仔冊中擬七字仔一唱一和、一問一答等褒歌調的形式稱為「相褒結構」，且題材不限於情歌。相褒結構的作用除了抒情之外，亦可發揮穿針引線、編織故事的敘事功能。⁴⁶ 《嘉義行進相褒歌》（中集）敘述妻子尋找到丈夫，她表達如俗諺「嫁狗隨狗」的意願，樂與丈夫同甘共苦。又提及丈夫帶剛來嘉義的太太出外遊街，沿路介紹警察署、圖書館、嘉南大圳、夜市、東市場、西門町、豐茂商店、戲院、金振山眼科、布店、西菜市等。⁴⁷ 歌仔冊藉由對話體的方式表情達意，如《嘉義行進相褒歌》（中集）以相褒的形式，藉由男女對話體相互傾訴。筆者將其中一段加上括弧註明夫與妻的對話：⁴⁸

（夫）我是帶此千苦度，心肝哪敢想別途。驚汝哪來受艱苦，生活困難未對擲。

（妻）人廣嫁狗塊狗走，那通放我在後頭。守時待運等時候，人有忍耐隻有肴。

44 中央研究院王順隆「閩南語俗曲唱本『歌仔冊』全文資料庫」網站，1477冊《遊台勸世歌》。

45 施炳華，〈談歌仔冊中「相褒歌」的名與實〉，《民俗曲藝》160期，頁87。

46 柯榮三，〈台灣歌仔冊中「相褒結構」及其內容研究〉（台南：成功大學台灣文學系博士論文，2009），頁87。

47 麥國安，《台灣行進相褒歌》（中集）（嘉義：和源活版所，1934）。典藏於國立台灣大學圖書館「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」。

48 同註47，《嘉義行進相褒歌》，頁1-2。

(夫) 我是驚娘汝千苦，不是我身心肝黑。等待那有好地步，苦力不作
改別圖。

(妻) 千苦嗎著悶依持，總是浙等好時機。共汝度苦過日止，日後就有
出頭時。

此段採夫妻兩人輪流分別抒發內心感受，真情流露。描述分隔兩地的夫妻終於在嘉義相見，雖然妻子不怕日子艱苦，表示願在家中幫忙做針線，但丈夫仍表示對妻子充滿愧疚。如此互相回應的形式，易於吐露雙方心事並深度溝通，隱含夫妻彼此體諒與扶持的深厚情感。

就情節結構而言，《乞食改良新歌》的作者於1934年親臨愛寮現場而觸景生情，詳述自己為何敬佩施乾，並回溯自己12歲以後的貧苦流離，因而對於乞丐的處境能感同身受。如此以類似報導的方式，回顧1923年以來施乾以具體的行動為乞丐解決困境，並駁斥對施乾不利的流言。不僅鋪陳施乾公益的行為細節，並細膩描述如何為乞丐的衣食住行多方關照。文本提到收容的功德如：「乞丐算是歹命子，入寮飢寒不免驚，骨力手藝學正正，出寮就無乞丐名」。出身微寒的作者，對於乞丐的時運不濟深具同理心，大力讚揚施乾伸出援手提供食宿，並且教導一技之長，培養謀生能力，期許從受助者成為自助者以徹底擺脫貧窮的困境。其中關於乞丐的典故，列舉歷史人物伍子胥、東周平王姬宜臼、東漢光武帝劉秀、唐睿宗李旦、北宋宰相呂蒙正等帝王將相為例，呼籲民眾勿看輕一時落魄的乞者。⁴⁹ 以第一人稱的敘事視角，穿插敘事者經歷，詳述因12歲時家境困苦，從新竹搬到後龍荒郊野地，海風凜冽，使人皮膚黝黑。海邊都是缺水的砂質旱地，皆非良田，難以栽種作物；若碰到連綿陰濕的下雨天，更難耕作種植。靠海維生的漁民出海捕魚要看天候狀況；如果天候不佳無

49 如伍員即戰國伍子胥，唐《樂府詩集·雜曲歌辭六》曾描述受楚王追殺逃到吳國，有一段時間以吹簫乞食；在虞世南《結客少年場行》的詩中亦提及：「吹簫入吳市，擊筑遊燕肆」，皆可見伍員乞食的事蹟。此外，玉龍太子即東周周平王，任幽王太子時，在褒姒入宮受寵後被廢，出奔申國，西周亡後被諸侯擁立即位，開立東周。民間自《史記·周本紀第四》敷衍傳說，清光緒年間佛山人梁紹仁據之創作木魚書《玉龍太子走國陰陽扇》共80本，後彙編成10集。又如，東漢光武帝劉秀，也曾在避難時行乞度日。此外，章回小說《薛剛反唐》描述唐睿宗李旦為太子時也曾落難而行乞通州，之後被胡發收留賣雨傘，後中興唐朝的事蹟。另一位宋朝呂蒙正，年輕時亦行乞，住在破瓦窯中，後入朝拜相，亦是此歌仔冊取材舉例的來源。

法出海，很難能食到白米，只能以番薯度日。文本中又言及基隆養老堂與台南愛護寮兩個社會救濟機構，前者為1881年基隆通判梁純大及士紳捐款設置的乞食寮；後者為台南士紳集資籌設。其他南部、北部及中部等地收容所也預備興建。⁵⁰ 全篇依敘事結構分為四部分：褒揚——用典、褒揚——駁斥、褒揚——自敘、影響——勸善。以褒揚施乾善行為主軸，以同理心了解乞丐的處境，清楚陳述義行將使乞丐與公眾雙方獲益，勸人解囊響應。至於愛愛寮已不僅是具體的建築空間，而是提供溫暖與希望的地方。

又如《台灣舊風景新歌》的敘事以順時性為故事情節的發展方式，敘述台灣從移墾社會到現代化社會的發展。先從鄭氏來台說起，文本提到「國姓少年真僥勇，將官逐個真盡忠」，視鄭氏王化為統治的開端。鄭氏建南寧府，並畫分天興、萬年二區，將漢文化傳播至台灣，描述鄭氏驍勇善戰，卻將其失敗歸於天命。接著提到清廷接管在台政策，記載台灣清治時期城市的變化及風土民情，公共建設、城市照明、衛生設施皆落差甚大，以衛生、教育、風俗的落後情形，與戰後的現代化做對比。刻意對照今日「近來男女真平等，剪髮流腳即文明」、「科學漸漸即發達」、「荒埔曠野變田園」，將台灣所有現代化建設皆歸功於國民政府的企圖。此歌仔冊刻意略過日治時期的存在，強調在國民政府的治理之下一躍為現代社會，文本隱含受限於當時政權所欲形塑的敘事。

四、結語

歌仔冊以主動挑選、重組、編排並賦予意義的文化符碼，組成一套有秩序、可理解的台灣文化敘事。台灣的自然與人文風景具多樣性，詮釋歌仔冊中的風景，具有召喚台灣文化記憶的功能。歌仔冊可作為認識台灣文化的媒介，然因對於人、事、物的不同理解，而隱含形塑文化的動態過程。如此的敘事文學，須兼顧敘事的時間與空間場域，才能解讀出文本潛藏的時空符碼。遊台題材文本所提及的地名，呈現由日治到戰後鐵道發展的實體空間。至於藉由觀看

50 基隆養老堂為1881年基隆通判梁純大及士紳捐款設置的乞食寮，位於今基隆仁愛區同風里忠孝市場，曾一度荒廢。1908年遷至石硬港（今南榮派出所隔壁），更名養命堂，後改名養老堂。台南愛護寮日治時期稱為愛護寮仔，位於今日光華街199號，1946年與慈惠院合併後，改名台南救濟院，為今日財團法人臺灣省私立臺南仁愛之家新都養護所之前身。

風景的歷史視角，以感嘆清王朝衰頹的命運，對比讚賞日本殖民現代化的建設，或是台灣清治時期發展受到限制的託寓、戰後的反共氛圍等歷史脈絡。這些符碼有其歷史脈絡和記憶過程，透過歌仔冊的再現，隱含作者對於族群的想像。

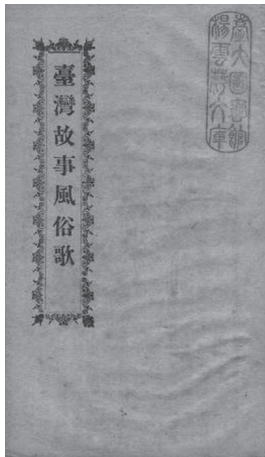
為理解歌仔冊與物質文化、社群文化及表達文化的關聯，故以反映物質文化的特性、宣揚倫理與制度的功能、文學的表達藝術等面向加以詮釋。在物質文化方面，《嘉義歌》等歌仔冊產生的時代背景，主要源於日治時期火車事業及鐵道部興起。有些歌仔冊則藉由食物或建築物與世界發生關連，並轉換為營生生活所需的符碼，成為認知結構的象徵式再現。有關倫理的主題並涉及社會救濟制度的歌仔冊，如《乞食改良新歌》宣揚積極關注人的生存權，社會公平正義才將得以實現的道德倫理觀；《遊台勸世歌》則結合遊台的形式，發揮教化思想的目的。文學為運用口語及文字的表達藝術，這些歌仔冊著重文學具實的表現手法，且隱含遵守時間的現代性觀念。或運用反覆的句式，表達空間移動的更迭；或以多種反覆句式的變化，藉由對話體的方式表情達意。敘事結構或以陳述主角行徑為主軸，以同理心了解弱勢的處境，或以順時性為故事情節的發展方式，呈現歌仔冊以各種表達形式與內容相呼應。

曾永義認為傳說以及地方風物傳說有助於吸引遊客前來遊賞，蘊含於今日觀光旅遊的實際價值。⁵¹ 俗文學的研究日益受到重視，已積累為數可觀的學術成果；若能將這些成果應用於日常生活中，有助於在地文化的傳承。尤其歌仔冊有關台灣風景書寫的題材，不僅是地方風景的敘事，若善加運用於教學，具有親近本土文化的教育意義；若能與文化觀光的導覽相結合，當能拓展深度旅遊的效能。歌仔冊中的敘事者藉由火車旅遊或社會事件的報導，帶領讀者走覽台灣各地的風土民情，再現自然與人文風景，因而豐富了讀者的想像。這些來自民間鄉土氣息的語料，且具敘事特性的文本，多蘊含時空符碼及文化意涵，實為台灣珍貴的文化資產。

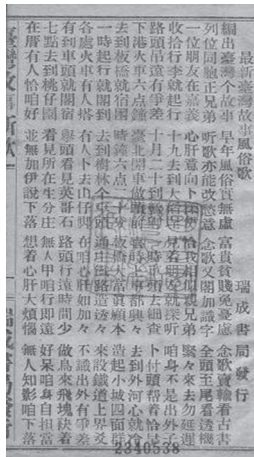
---

51 曾永義，《俗文學概論》（台北：三民書局，2003.06），頁362。

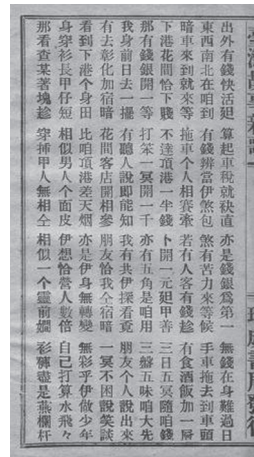

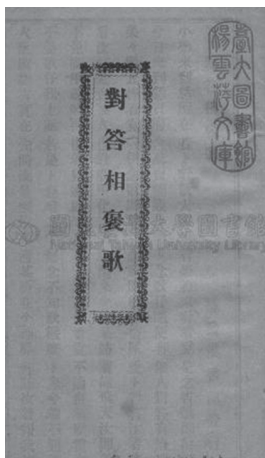
4-1

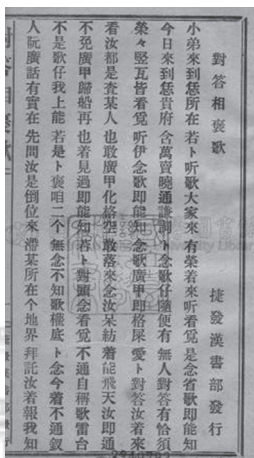
4-2

4-3

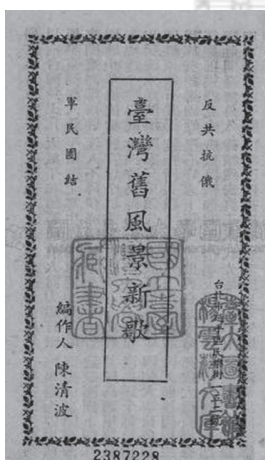
5-1

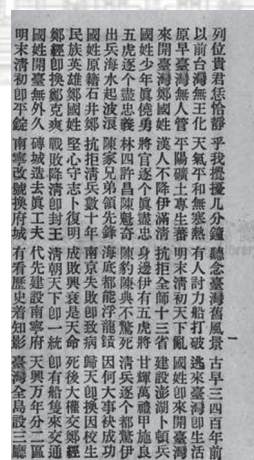
5-2

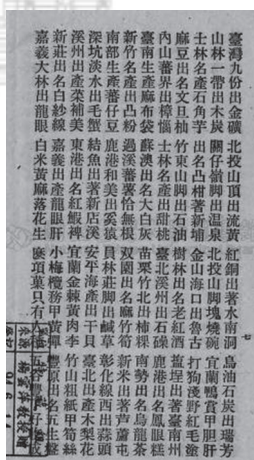
5-3

6-1

6-2

6-3

參考資料

一、專書

- 李亦園，《田野圖象》（台北：立緒文化公司，1999.05）。
- 杜建坊，《歌仔冊起鼓——語言、文學與文化》（台北：台灣書房出版公司，2008.03）。
- 周璽，《彰化縣志》臺灣文獻叢刊156種（台北：台灣銀行經濟研究室，1962.10）。
- 施懿琳、陳益源編，《2012閩南文化國際學術研討會論文集》（台南：成功大學閩南文化研究中心，2012.11）。
- 洪致文，《珍藏世紀台灣鐵道·幹線鐵路篇》（台北：時報文化出版公司，2001.01）。
- ，《珍藏世紀台灣鐵道·地方鐵道篇》（台北：時報文化出版公司，2001.01）。
- 劉枝萬，《臺灣中部碑文集成》臺灣文獻叢刊151種（台北：台灣銀行經濟研究室，1962）。
- 陳文德、黃應貴主編，《「社群」研究的省思》（台北：中央研究院民族學研究所，2002.12）。
- 陳益源編，《2009閩南文化國際學術研討會論文集》（台南：成功大學中國文學系、金門縣文化局，2009.12）。
- 曾永義，《俗文學概論》（台北：三民書局，2003.06）。
- 蔣師轍，《臺灣通志》臺灣文獻叢刊130種（台北：台灣銀行經濟研究室，1960）。
- Tim Cresswell著，徐苔玲、王志弘譯，《地方：記憶、想像與認同》（台北：群學出版公司，2006.12）。
- White, Hayden著，張京媛主編，《新歷史主義與文學批評》（中國北京：北京大學出版社，1993.01）。

二、論文

（一）期刊論文

- 王昭文，〈殖民體制下的社會改革理想實踐——以日治時代的愛愛寮為例〉，《輔仁歷史學報》14期（2003.06），頁197-235。

- 林文龍，〈嘉慶君遊台灣傳說雜考〉，《台灣文獻》41卷2期（1990.06），頁167。
- 林富士，〈談論影響食品安全的文化因素：以嚼食檳榔為例〉，《Journal of Chinese Dietary Culture》10卷1期（2014.04），頁43-104。
- 施炳華，〈談歌仔冊中「相褒歌」的名與實〉，《民俗曲藝》160期（2008.06），頁76。
- ，〈從事跡與相關文本談廖添丁傳說的演化〉，《民俗曲藝》165期（2009.09），頁147-217。
- 胡萬川，〈土地·命運·認同——京官來台灣敗地理傳說之探討〉，《台灣文學研究學報》1期（2005.10），頁1-22。
- 范銘如，〈台灣新故鄉——五十年代女性小說〉，《中外文學》28卷4期（1999.09），頁111-115。
- 許雪姬，〈是勤王還是叛國——「滿洲國」外交部總長謝介石的一生及其認同〉，《中央研究院近代史研究集刊》57期（2007.09），頁57-117。
- 陳玉美，〈文化接觸與物質文化的變遷：以蘭嶼雅美族為例〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》第67本第2份（2006.06），頁415-444。
- 陳新，〈論二十世紀西方歷史敘述研究的兩個階段〉，《思與言》37卷1期（1999.03），頁1-25。
- 陳麗華，〈談泛臺灣客家認同——1860-1980年代臺灣「客家」族群的塑造〉，《臺大歷史學報》48期，（2011.12），頁1-49。
- 黃蘭翔，〈臺灣板橋林本源園林的真假與虛實〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》30期（2011.03），頁185-354。
- 楊士賢，〈『歌仔冊』與教化思想的結合——以《遊臺勸世歌》為析論對象〉，《臺灣源流》60/61期（2012.10），頁116-140。

（二）學位論文

- 柯榮三，〈臺灣歌仔冊中「相褒結構」及其內容研究〉（台南：成功大學台灣文學系博士論文，2009）。
- 賴淑娟，〈嘉慶君遊台灣故事之研究〉（台北：台北市立師範學院應用語言文學研究所碩士論文，2005）。

三、報紙文章

- 不著撰人，〈施乾釋放さる 横領の事實は明瞭なるも 愛愛寮の實情を考慮し〉，

《台灣日日新報》，1936.07.15，2版。

不著撰人，〈愛愛寮に三千圓 謝介石氏が寄附金 滿洲國一周年記念日に際して〉，《台灣日日新報》，1933.03.12，7版。

四、電子媒體

中央研究院王順隆建置「閩南語俗曲唱本『歌仔冊』全文資料庫」

(<http://hanji.sinica.edu.tw/?tdb=kua-a-chheh>)。

國立台灣文學館「台灣民間說唱文學歌仔冊資料庫」

(<http://koaachheh.nmtl.gov.tw/bang-cham/thau-iah.php>)。

國立台灣大學圖書館深化台灣研究核心典藏數位化計畫「楊雲萍文庫數位典藏本歌仔冊」

(<http://www.darc.ntu.edu.tw/newdarc/darc-frameset.jsp?c1>)。

