

以在地的文化意涵， 走出「台灣風·新希望」

「台灣風創作歌曲研習班」在台文館

文／簡上仁 田園樂府創辦人、英國雪菲爾大學民族音樂學博士 攝影／楊蕙如

今年，我們選在台南的國立台灣文學館開設「台灣風創作歌曲暑期專班」研習課程，除了秉持傳承台灣音樂文化的精神，更強調歌詞創作的「文學特質」及台南的「在地精神」，希望讓學員認識台灣鄉土歌曲的意義和價值、提升台灣創作歌曲的文學氣質，培育在地寫作台灣歌曲的人才。

前言：找回鄉土音樂的根

一個國家的音樂，是否具有主體地位？是否能樹立獨特的風格？在於其音樂的產生是否建立在自己鄉土音樂的基礎之上。然而，無庸置疑，台灣鄉土音樂的根源就在「台灣鄉土歌曲」。蓋音樂有「歌樂」和「器樂」之分，而歌樂曲往往是發展出器樂曲的基本素材；而所謂「台灣鄉土歌曲」，包括「台灣傳統民歌」及以傳統音樂元素所創作的「台灣創作歌曲」，也就是具有「台灣風」的歌曲。

英國作曲家佛漢·威廉斯(R. Vaughan Williams 1872~1958)曾說：「所有偉大的音樂，都以民謠為基礎。」匈牙利作曲家且是民族音樂學家巴爾托克(Bela Bartok, 1881~1945)說：「音樂在國際化之前，必須要有國家性，在國家化之前，必須要有民族性。」又，捷克作曲家德弗拉克(Antonim Dvorak, 1844~1904)融合美國民歌的曲調和精神，創造了美國風格的交響曲「From the New World」。另，我國音樂家許常惠也提到：「我始終認為民謠是一個民族的音樂靈魂。」音樂家史惟亮也曾強調：「想在音樂上恢復自我，首先要拿出自己的音樂來。」再者，興起於1930年代的台灣創作流行歌曲，當時的作曲家鄧雨賢、蘇桐、陳秋霖及姚讚福等，就經常取用台灣傳統音樂的元素，創作出具有鄉土風味的歌曲。

戰後的作曲家，如郭芝苑、許常惠、馬水龍、蕭泰然、李泰祥、錢南章、呂泉生及張炫文等，他們也經常以台灣鄉土音樂為素材，結合在地的人文、社會與時代背景，創作出精彩的歌樂曲和器樂曲。

的確，鄉土歌謠象徵著代代相傳的民族性、歷史性、鄉土性和傳統性；也代表著一個地區人們的信仰、思想、情感和生活內涵；更是樹立一個國家音樂風格和精神的根基。一個沒有鄉土音樂（尤其是歌謠）根源的民族，不會有燦爛不朽的民族音樂文化，就像一棵沒有根的樹，不可能有茂盛的枝葉和豐碩的果實。是故，台灣欲建立具有自主精神的音樂文化，就不能不維護與發揚台灣的鄉土歌謠。

唱出台灣風的新希望

自2009年，「田園樂府」（筆者為創始人及負責人）在高雄的衛武營藝術文化中心開辦「台灣風創作歌曲研習班」以來，迄今已有五年的歷史。過去，我們先後以衛武營藝文中心、成功大學台文系、台江社區大學及府城舊冊店為據點，開設基礎、進階、菁英、專精等各種層級班次，教導學員寫作「台灣風」的在地歌曲。今（2013）年，我們更增加了在台南的國立台灣文學館開設「台灣風創作歌曲暑期專班」研習課程，除了秉持傳承台灣音樂文化

簡上仁老師以吉他彈唱傳頌台灣鄉土歌謠，學員認真學習創作技巧，課後勤於書寫曲詞。

的精神，更強調歌詞創作的「文學特質」及台南的「在地精神」。希望經由這次的研習課程，達成以下的幾個效益：

（一）認識台灣鄉土歌曲的意義和價值

近年以來，台灣的音樂創作活動算是相當繁盛，各類作品不斷推出。可惜，從學院的嚴肅音樂到通俗的流行歌曲，能應用台灣鄉土音樂的元素，譜創出與傳統一脈相傳的作品，並不多見。探究其因，主要乃在於學校教育系統嚴重缺乏台灣鄉土音樂的課程，導致一般對於「正港的鄉土歌謠」及其重要性的認識，還是相當模糊，更談不上應用。因此，透過教學活動，彌補學校教育的不足，讓民間大眾有機會體認鄉土歌謠的意義和價值，此乃舉辦「台灣風創作歌曲研習班」的目的之一。

事實上，台灣早有豐富而多采多姿，包括原民、福佬及客家三大語系的傳統民謠，每一系統各有其多元多樣的內容及獨特的風格。原住民喜愛唱歌，人口雖然很少，但民歌的量卻大得驚人，而且至今尚能保存一定程度的原始風貌。屬於漢族的福佬人和客家人，於17世紀後自中國東南沿海地區大量移居

台灣，並與原住民共同經營老台灣。在台灣的住民中，由於福佬人占總人口的絕大多數，其民歌除了以歌謠形式歌唱之外，也延伸為運用於歌舞小戲、說唱和歌仔戲的曲調，具有多元用途。而客家人則好歌成性，其民歌包括山歌和小調兩類，前者悠揚而豪邁，後者柔和而優美。

另外，值得一提的是，1930年代之後，台灣出現了以商業利益為主要目的的台語創作流行歌曲，迄今已逾八十餘年。此期間留下許多膾炙人口且饒富鄉土風味的名曲，如：日治時代的〈望春風〉、〈農村曲〉、〈青春嶺〉、〈白牡丹〉、〈滿山春色〉等；二次戰後的〈補破網〉、〈燒肉粽〉、〈菅芒花〉、〈秋怨〉、〈孤戀花〉、〈淡水暮色〉、〈鑼聲若響〉、〈阮若打開心內的門窗〉、〈心內事無人知〉、〈心情〉等，它們都是台灣鄉土歌曲的重要部分。

（二）提升台灣創作歌曲的文學氣質

「歌曲」包括「歌詞」和「曲調」二部分，也就是由「文學」與「音樂」組合而成的藝術品。「創作歌曲」又有通俗性和藝術性之分，就歌詞而言，前者屬於通俗文學或流行文學，淺顯易懂，貼切

時勢，近代以來大多配合商業的需求而創作；後者屬於精緻文學或純文學，結構嚴密，蘊含詩情哲理，大多為表現自我的思想、感受和理念而創作。台語的創作歌曲，過去，雖有些許藝術性歌曲出現，如〈阮若打開心內的門窗〉、〈杯底毋通飼金魚〉、〈討海人〉等，但始終未能建立起系統架構；而流行歌曲，在日治時代及戰後初期雖曾留下些許佳作，但長期以來受困於政策的壓制與商業目的的取向，大多傾向粉味、酒味或迥迥人，晚近才漸漸走出萎靡與陰霾。這也許就是台語流行歌曲難以提升並贏得更多聽眾的原因之所在。

然而，畢竟福佬語、客家話及原民語，都是台灣土地上重要的語言文化，而歌謠又是母語的最佳表現形式。因此，我們希望藉由研習活動，以教學、學習、創作與歌唱的方式，一方面引導學員運用文學技巧，提升台灣鄉土歌曲氣質；一方面，啟迪學員開拓寬廣的視野，以豐富歌詞內容。這正是我們舉辦這項「台灣風創作歌曲研習班」的目的之二。

（三）培育在地寫作台灣歌曲的人才

台灣母語文化因長期受到壓制與貶抑，使得年輕人畏於使用母語，尤其北部的新生代幾乎已失去使用能力，本土語言的歌曲當然也就欲振乏力。然而，相對台灣北部的「悲慘狀況」，南部人尚能保有一定程度的聽講能力，保留著傳承母語文化和歌謠的希望。尤其古都台南，由於歷史的恩賜，不但是台灣文學重要的搖籃地，一般民眾也有較深厚的台灣文化基礎，如能以台南作為開發「台語新歌謠」的根據地，應該是最理想的選擇了。

台灣的開發史始於南台灣的嘉南平原，五年前，筆者與田園樂府著手這項重建台灣歌謠新希望的寫作研習活動，也是從南台灣出發。而這次在台灣文學館的研習活動，我們仍然鼓勵學員要以南台灣

（尤其是台南）的人文歷史、風土民俗、地理景觀及心情故事等創作題材。透過教學、賞析、習作及解析的過程，培育出寫作台灣歌曲的在地人才，創作具有文學意涵且能與人們生活共鳴的台灣風歌曲。此乃舉辦「台灣風創作歌曲研習班」的目的之三。

用台灣的調，寫在地的歌

這項由國立台灣文學館與田園樂府合辦的「台灣風創作歌曲研習班」，包括「研習課程」及「期末作品發表會」兩項活動。

（一）「台灣風創作歌曲研習班」研習課程

研習課程自2013年7月26日至8月30日，每週五晚上上課3小時，除了由筆者授課，期中還特邀作家陳明仁，就台語歌曲的創作背景，及其詞、曲之間的互動關係，進行一場「台語歌詞配合曲調創作之探討」的專題演講。陳明仁老師是台語作家、台灣歌謠研究者，出版過多本台語詩集，重要的台語歌詞有〈基層兄弟〉、〈老阿伯〉、〈故鄉的田園〉、〈少女春夢〉、〈心悶〉等。這場精闢又實用的演說，除了讓學員欣賞許多台語經典歌曲，也在寫作知識方面獲益良多，更能掌握用字遣辭的方法，也更了解歌詞的語言聲調與曲調的旋律動向必須諧和一致的重要性。

此次暑期專班，筆者的授課內容分成五個主軸：

- （1）讓學員認識台灣歌謠、台灣傳統民謠、台灣創作歌曲、台灣鄉土歌曲及台灣風創作歌曲的定義、範圍和價值。
- （2）以經典歌曲為素材，詳細說明歌詞字句的基本結構，及十八招寫作台語歌詞的基本要領：直敘法、問答法、連珠法、擬人法、反覆法、起興法、誇大法、數序法、拆詞對仗法、對比法、引喻法、暗喻法、射覆法、摹聲法、諧音

法、順時法、倒述法及虛字襯詞的應用等。

- (3) 講解語言的音樂特性及其對歌曲創作的影響，讓學員應用於曲調創作，使語調與曲調能諧和一致，歌詞清晰易懂。
- (4) 精選台灣鄉土歌曲，解析其調式、音程、習慣音型等音樂組織特性，作為學員譜曲時的參考，寫出台灣風的曲調。
- (5) 分析學員作品，讓作者本身瞭解優缺點，去蕪存菁，使作品更趨完美；其他學員亦可作為借鏡。

(二) 期末作品發表會

研習活動於8月30日結束之後，學員作品再經過修改、譜曲及編曲，最後將在9月13日晚上七點及9日14日晚上七點半，分別在台南國立台灣文學館演講廳及高雄衛武營藝文中心，舉辦兩場「南台灣的土地之歌——簡上仁師生作品發表會」。發表的作品，除了精選本班學員的優秀作品，還將彙整這五年來「台灣風歌曲研習班」所選出的佳作。屆時，發表作品中由本館研習班學員所創作的歌詞，包括有陳金順所寫的〈南都月光暝〉與〈下港的日頭〉、阿惠的〈南門公園隨想曲〉，及張淑賢的〈阮的故鄉台江上界讚〉，共四首。

特別一提的是，作品發表會將由「田園樂府樂團」全程伴奏。「田園樂府」創立於1983年，是一個以維護與發揚台灣音樂文化為目的的音樂團體。三十年來，從城市到鄉村，從音樂殿堂到野台，已演出三百餘場，並多次舉辦台灣歌謠創作與音樂文化研習活動，為培育台灣音樂人材不遺餘力。

雖然這兩場「南台灣的土地之歌——簡上仁師生作品發表會」的曲目，都是近年的新作，但我們仍然秉持嚴謹的態度，從詞曲創作、曲目選擇、伴奏編曲、演唱練習到舞台呈現，都十分用心與投入，力求

盡善盡美。相信這場演出，對創作的學員及台灣歌謠的愛好者，都會有一定程度的鼓勵作用。竭誠歡迎本刊讀者共襄盛舉。

期待：看到希望

感謝國立台灣文學館李瑞騰館長的熱心支持、陳組長與楊研究助理的鼎力相助，讓這項研習活動及期末作品發表會都能順利進行。

此次錄取的學員共35名，雖不收費，但出席率相當高，而且個個上課專心，寫作認真。學員中住得最遠的，是來自屏東縣里港鄉的一對夫婦。先生許東來，非常喜愛聽、唱台語歌曲。退休後，雖因喉癌開刀，暫時無法發聲，但對台語歌曲的熱愛程度仍然不減。這次參加這項研習乃希望以「寫」代「唱」，維持他對台語歌曲的熱忱。夫人陳祝滿，為夫君熱情所動，每週陪許先生遠赴台南上課，並當他的「代言人」，夫妻鶼鶼情深又認真學習，令人敬佩。另外，學員中，現任的母語教師共有10位，是職別比例最高的一群。他們有良好的台語文基礎，都希望在母語教學外，能創作台語歌詞，寫出好歌以作為母語教學的教材。過去，由於國語政策的缺失，導致如今除了華語之外，其他各族語言都已陸續住進「加護病房」。這些國小母語教師以微薄的鐘點費，孜孜不倦教導下一代，他們捍衛母語的精神，值得贊賞。

歷史的腳步總是不斷向前邁進，不會在原地踏步。台灣鄉土歌謠若欲生生不息，就必須要不斷地出現好的作品並落實在人們的生活之中。我們舉辦「台灣風創作歌曲研習班」的目的，就是希望為台灣鄉土歌曲的永續經營，略盡棉薄之力。

看到學員認真學習、積極求知、相親相愛，又努力寫作，也等於看到台灣鄉土歌曲的曙光和新希望，令人興奮。大家繼續加油，再加油！✘