

Khioh 祖先 ê 智慧¹， 聽土地 ê 心聲

——《台灣民間文學有聲書》介紹

文——周定邦 研究典藏組

圖——周定邦、吳現山、王藝明掌中劇團

本館著手策劃、執行「台灣民間文學有聲書出版計畫」，並於2014年年底出版了《台灣民間文學有聲書》一套共三項5冊，分別是：台灣唸歌2冊：《島嶼敘事：台灣唸歌（1）》及《島嶼敘事：台灣唸歌（2）》、台灣民歌2冊：《台灣風雅：台灣褒歌》與《半島月琴 ê 心聲：恆春民謠》、台灣傳統戲劇1冊：《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。

前言

世界上每一個民族都有靠著口耳相傳，代表當地風土民俗、語言音韻、人文特質及土地情感的民間文學，如神話、傳說、民間故事、歌謠、諺語等。在這些豐富的文化資產裡，我們會發現它們是每個民族在不同時代所留下來的藝術結晶，不但反映了時代的面貌，見證了先人的智慧，也保存了民間文化的精華，因此，它們除了是民俗文學的寶庫，更是創作現代藝術的泉源，就語言、歷史、文學、民族、音樂而言，民間文學均有它特別的意義與價值。本館基於推廣台灣文學的使命，乃著手策劃、執行「台灣民間文學有聲書出版計畫」，並於2014年年底出版《台灣民間文學有聲書》。

《台灣民間文學有聲書》一套共三項5冊，分別是：台灣唸歌2冊：《島嶼敘事：台灣唸歌（1）》及《島嶼敘事：台灣唸歌（2）》、台灣民歌2冊：《台灣風雅：台灣褒歌》與《半島月琴 ê 心聲：恆春民謠》、台灣傳統戲劇1冊：《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。為了讓大家更加瞭解這套有聲書的價值，以下將一一介紹它們的內容，希望透過本文的推介，使本套書能獲得大家的喜愛，讓我們在社會大眾的鼓勵之下，為台灣民間文學的保存、推廣盡一分綿薄心力。

《島嶼敘事》：台灣唸歌採集、整理

「台灣民間文學有聲書出版計畫」中，台灣唸歌部分包含「本館館藏歌仔冊有聲書出版」及「重要台灣唸歌藝師作品有聲書出版」兩項。前者係由本館館藏歌仔冊中

《台灣民間文學有聲書》一套共三項5冊。（攝影／周定邦）

揀選原已失音的重要歌仔冊作品，聘請當代唸歌藝師彈唱、錄音，再製作成有聲書出版，希望藉由這些藝師們純熟的唸歌技藝，再度活化這些沉寂多年的重要民間文學作品；後者係將現存或已故之重要台灣唸歌藝師彈唱之唸歌作品，採集、整理再製作成有聲書出版。

「本館館藏歌仔冊有聲書」，書名《島嶼敘事：台灣唸歌（1）》，內含《辛酉一歌詩》、《百花相褒歌》、《百草問答相褒歌》3部歌仔冊，由對歌仔冊涉獵頗深的國立臺中教育大學台文系丁鳳珍老師，及對歌仔冊、唸歌均有研究的台文作家邱文錫先生，負責文本的採集與初步整理、註解，再由藝師們依採集的歌仔冊內容彈唱、錄音，成為唸歌作品。其中，《辛酉一歌詩》我們邀請歌仔先（民間對唸歌藝師的尊稱）丁秀津老師擔綱主唱，曲調為了配合歌仔冊唱詞，選用「雜念仔調」為

主，並視內容、情節輔以吟詩調、江湖調、七字仔調等其他歌仔調，再搭配王玉川老師的月琴、施明峰老師的鑼鼓和儲見智老師的大廣弦，用以營造戴潮春抗清事件的磅礴氣勢，詮釋這部歌仔冊史詩；《百花相褒歌》我們邀請歌仔先夫妻檔儲見智老師與林恬安老師，以傳統男女相褒的方式擔綱主唱，曲調以七字仔調、江湖調、都馬調等歌仔調隨興變換，再搭配大廣弦與月琴自彈自唱，重現古早男女相褒的情場氛圍；《百草問答相褒歌》我們邀請歌仔先鄭美老師以月琴伴奏擔綱主唱，歌仔以七字仔調開場，再適時以口白或江湖調、南光調、五更鼓、花宮怨等其他歌仔調演唱，並搭配陳延嘉老師的洞簫及儲見智老師的大廣弦，以單人雙口的方式，詮釋精彩的台灣古早情歌。

《辛酉一歌詩》取材賴和在彰化聆聽眼盲

1. Khioh祖先ê智慧：掇拾遺散的祖先智慧之意。

歌仔先楊清池的演唱而錄下，再經楊守愚整理發表在《台灣新文學雜誌》之唱詞，內容乃描述戴潮春的抗清事件，歌仔並非傳統歌仔冊七字仔的形式，全部均為長短不一的雜念式歌仔冊，將它收入這個計畫中，除了重現它的聲音之外，也藉此將歌仔冊以現代台語文書寫的方式，重新加以整理，使這部重要的唸歌作品重獲新生。

《百花相褒歌》，從它的名稱即可意會，是一部詠物的相褒歌，且列出了將近一百種花為興，來引出浪漫的男女情愛和一些社會事件、歷史典故等，歌仔以傳統歌仔冊七字仔的形式呈現，作者除了書寫歌仔冊的基本功夫之外，對於起興的百種花，也必須有過人的瞭解，實是一部兼具傳統庶民生活智慧的歌仔。

《百草問答相褒歌》是歌仔冊文學名作家宋文和的作品，這部歌仔冊的格式保持傳統的七字仔格式，即每句七個字，四句為一葩，每句尾字均押韻，然有一項較特別的，是作者遵循一個他自訂的形式，於第一句落入草名，第二句落入台灣地名，第三、四句為兩人問答的

方式呈現，內容多元、有趣，可說是人們生活的智慧點滴大全，是一部頗有價值的歌仔。

「重要台灣唸歌藝師作品有聲書」，書名《島嶼敘事：台灣唸歌（2）》，內含《青竹絲奇案》、《日人á時代台灣人民生活史》、《勸煙花》、《勸ú孝》和《陳三五娘——磨鏡》5部精選歌仔作品，由專攻民間文學的台文作家吳國禎先生負責文本的採集與初步整理、註解。

《青竹絲奇案》係已逝國寶級歌仔先呂柳仙的唸歌經典作品之一，呂柳仙本名呂石柳，台北人，為一眼盲歌仔先，台灣研究唸歌的學者稱呂柳仙師承汪思明，呂柳仙最擅長月琴自彈自唱和大廣弦自拉自唱，1960年代錄製出版了許多唸歌的唱片，也因此保存了這位重要唸歌藝師的大部分作品，對於唸歌藝術的發展有深遠的影響，從他留存下來的作品中，讓我們見識到這位國寶與眾不同的唸歌手法和那扣人心弦且已達爐火純青的絕藝。

《日人á時代台灣人民生活史》乃雲林縣土庫鎮吳天羅大師自編自彈自唱的史詩型歌仔，內容描述日治時期台灣人艱困的生活點滴，天羅師以詼諧的手法，持

台灣唸歌國寶吳天羅及其自製的六角月琴。(圖／吳現山)

自製的六角月琴，將一部台灣人的生活史忠實地記錄下來，用詞活跳、內容豐沛，並具有濃厚的個人及地方特色，充分地呈現了唸歌的精髓。天羅師除了這部作品以外，另有多部自編自彈自唱的歌仔作品，如：《拜神社》、《污染記》、《幻想得道決定無》、《愍未醒》、《蘆溝橋事變》、《大家樂》、《祖產自然乾》等二、三十部，可惜除了本計畫所採集的《日人á時代台灣人民生活史》與早期曾經灌錄成唱片的《大家樂》兩部歌仔以外，其餘均未能留下聲音資料。

《勸煙花》是盲人歌仔先楊秀卿大師傳唱六、七十年的眾多唸歌作品中的一部，內容主述因家庭環境困苦，流落煙花界的風塵女子的心聲，不但述說男女不平權產生的悲劇，更讓人深刻體認弱勢女子在父權時代的無奈。楊秀卿大師1935年出生於新北市新店區屈尺，3歲那年因病引發雙眼失明，10歲起跟隨前輩歌仔先邱查某（又名邱鳳英）學習唸歌，1947年起，跟隨養母蕭陳阿某學藝，並隨養姊蕭金鳳四處走唱。1954年與楊再興結婚後，從此夫婿以大廣弦伴奏，夫妻以唸歌維生。2007年楊秀卿大師榮獲第11屆國家文藝獎，2009年被行政院文化建設委員會指定為「重要傳統藝術說唱（唸歌仔）保存者」。楊秀卿大師由於榮獲國家級的殊榮，相關唸歌作品多數均有出版流傳，算是眾多歌仔先中作品保存較為完整者。

《勸 iú 孝》為歌仔先王玉川的唸歌作品，內容在勸人子女者需及時行孝反哺，執行團隊選取該部歌仔，主要係想展現王玉川的唸歌特色和風格。王玉川出生於新竹，16歲師事李金圳學習南管、子弟戲、月琴唸歌技巧，19歲時結合布袋戲、歌仔戲及說書技巧，開始行走江湖，足跡遍及全台，以大廣弦自拉自唱為其強項，更是現存歌仔先之翹楚，代表作品包括《歌仔頭》、《勸世歌》、《通州奇案》（又

名《殺子報》）等，內容皆以勸人向善為主。2014年獲頒新北市傳統藝術藝師獎。

《陳三五娘——磨鏡》是歌仔先陳美珠的作品，她擅長於一人分飾多個角色，在本部作品中，陳美珠將4個角色的聲情發揮得唯妙唯肖，聽她表演有如置身劇場，加上她獨一無二的電吉他自彈自唱，使得她的每一部作品都緊扣著觀眾的心弦，也呈現了濃厚獨特的個人色彩。陳美珠師承李新發和人稱「直仔先」的吳丁山，是王玉川的同門師妹，早期與陳寶貴以「鐵獅玉玲瓏」紅遍江湖，她和王玉川一樣，作品頗多，唯採集整理出版者較少，非常可惜。

《台灣風雅》：台灣褒歌採集、整理

「台灣民間文學有聲書出版計畫」中，台灣民歌部分包含《台灣風雅：台灣褒歌》與《半島月琴è心聲：恆春民謠》兩冊有聲書。

《台灣風雅：台灣褒歌》文本的採集與初步整理、註解，係由長期從事民間文學採集的吳天嶺文史工作室林金城先生負責，本計畫採集了金山的徐石金和賴黃鴛、龜山的林秦緞、新店的林來興、南港的楊闕熟及余有義、坪林的王進興和俞郭棗、平溪的胡吳密與林龍風、萬里的蕭童吻、雙溪的黃朱束、石碇的高羅珠以及三峽的王秦玉燕和黃易換等15位耆老，共兩百多首以大台北地區為主要流傳區域，耆老們即興演唱的台灣褒歌，這些都是彌足珍貴的口傳文學作品，值得大家細細品味。

在這兩百多首台灣褒歌中，題材以情歌佔多數，論其內容則有愛慕、兩情相悅、相思、鬧彆扭、吵架、偷情等等，如：

Cha 暝眠夢 kah 娘 睏，
心肝歡喜十二分，
Cheng-sin 摸無苦 chit chūn，
目屎 liàn lòh 做飯吞。

（《台灣風雅：台灣褒歌》，p.34）

在短短的文句中將相思之情表達得淋漓盡致，可謂民間文學之極品。當然，在這些精采的文本中，也有不少運用誇飾手法的佳作，如：

目 chiu 酸澀 terh 愛睏，
手 kōaⁿ 君鞋 terh sir 君，
目屎流 tiōh 四五 chūn，
滴 lōh thō-kha thèng the 船。

（《台灣風雅：台灣褒歌》，p.215）

《台灣風雅：台灣褒歌》還有一個重要的特色，就是文本的整理保存了被採集者的語言腔調，讓我們體會台灣各地語言的多樣性，更提供語言研究的豐沛素材。

《半島月琴ê心聲》：恆春民謠採集、整理

本計畫另外一冊台灣民歌是《半島月琴ê心聲：恆春民謠》，由台文作家王昭華老師和音樂工作者吳仁瑟老師，共同負責前往恆春半島採集文本並初步整理、註解，其中除了採集當今仍在半島傳唱祖先的古老曲調的老中青傳人張日貴、陳英、林書田、沈陳菊花、林秋月、吳登榮、吳桂香、楊先女、潘秀琴、吳尤蕊仔、黃却銀、江秀英、吳芊鈺、趙芳秀、朱育璿、陳麗萍、林允祥、黃淑瑛、董月滿、林宏道、楊美雲等人外，另亦採集陳達、朱丁順、張文傑等3位已逝民謠大師的作品，藉以彰顯恆春民謠在國之南以社區營造的方式，不斷傳承先民們獨特的音樂文化的足跡。

《半島月琴ê心聲：恆春民謠》內容分為六輯，輯一為恆春民謠一代宗師陳達的經典作品〈港口事件：阿遠kap阿發pē-kiaⁿ ê 悲慘故事〉（港口事件：阿遠與阿發父子的悲慘故事），

恆春民謠國寶朱丁順。（圖／周定邦）

陳達以他獨特的琴技和歷經滄桑的嗓音，爐火純青地使用恆春民謠的「五空小調」、「Sū-siang-ki（一般稱為：思想起、思雙枝）」、「四季春」和「平埔調」的變調等曲調，以恆春民謠罕有的長篇敘事詩，精湛地演繹恆春人早期離鄉背井至台東開墾，致骨肉分離、飢貧交迫、客死異鄉的悲劇。

輯二是恆春民謠藝師中首位獲文化部頒為人間國寶的朱丁順的作品，有2003年與台南人劇團合作演出《安蒂岡妮》時，配合劇情需要以「楓港調」、「牛尾伴」等曲調演唱的歌隊頌詞，以及採「四季春」、「五空小調」、「恆春小調」等曲調，演述的農家生活及代代傳唱的月令歌〈楊榮失妻〉等精彩經典作品。

輯三是恆春民謠前輩張文傑的作品，包含他在恆春國小教唱時，小學生們以「Sū-siang-

ki」和「平埔調」合唱的作品，及張文傑本人以「四季春」、「Sū-siang-ki」、「五空小調」等曲調，傳唱日治時期恆春人生活景象的精彩作品。

輯四是上述張日貴、陳英等21人傳唱恆春民謠的採集，也是本書的重點，它不但見證了民謠強韌的生命力，也記錄了恆春民謠傳唱者在歌詞創作方面的變化，從此勾勒出民謠因時代的變遷所留下的足跡。

恆春民謠的採集，由於採集環境等時空因素的影響，致有部分音檔品質較欠佳者，為了讓這些辛苦採集的資料完整呈現，於是將這些文本整理成未附音檔的輯五「民謠歌本」，一來，辛苦採集的資料得以充分保存，二來，更加豐富了恆春民謠的內涵。輯六的「民謠歌譜」則是揀選了恆春民謠5種曲調的歌譜，雖然這些歌譜會因不同的演唱者而異，但這也正好證明了民間文學的特色：變異性。

《台灣英雄傳：決戰礁吧嘍》：台灣傳統戲劇採集、整理

本計畫的台灣傳統戲劇採集出版，係從台灣在地故事為主題的傳統創作戲劇中，擇布袋

戲或歌仔戲，選文學性較強的作品為優先採集對象，執行團隊依據此項原則，經過篩選，提案以王藝明掌中劇團入選國家文化藝術基金會2013年「布袋戲製作發表專案」的作品《台灣英雄傳：決戰礁吧嘍》，於期中報告時送交本館審查，後經審查委員通過，交由執行團隊據以採集出版。《台灣英雄傳：決戰礁吧嘍》文本的採集係由國立成功大學台灣文學博士、台文作家施俊州先生負責。

《台灣英雄傳：決戰礁吧嘍》全劇共十幕，內容為1915年的余清芳抗日事件（史稱礁吧嘍事件或西來庵事件）。該劇除了以布袋戲搭配台灣唸歌串場的方式演出外，更借用不同傳統藝術的表演元素，來創新製作手法，採場外實景錄影為主製作而成、長度約90分鐘的一齣史詩風格的影片，值得閱聽大眾細細欣賞。

結尾

本套有聲書的出版，在眾多的台灣民間文學作品中可謂鳳毛麟角，冀望這些辛苦的成果能夠為後代子孫留下先人們的智慧結晶，為保存台灣文化盡文學館應當承擔的文化重擔，讓這些珍貴的文化資產代代流傳。☒

《台灣英雄傳：決戰礁吧嘍》戲偶，左起文桂香Bun Kui-hiong、紀友棄Ki lu-khi、余清芳Chheng-hong。（圖／王藝明掌中劇團）