

在血液裡跳躍的旋律

Tī 血--nih kún-liòng ê me-ló-lih

——記「台灣民間文學有聲書出版計畫新書發表音樂會」

文——王昭華 作家

圖——國立台灣文學館

國寶級的楊秀卿女士、活力十足的陳美珠女士，以及丁秀津、鄭美、吳登榮、陳麗萍等多位老中青歌者，平日皆相當活躍，有鑒於此次有聲書的出版，機緣非常難得，台文館特別於2014年12月13日週六下午，假館內演講廳舉辦新書發表音樂會，邀請諸位參與者遠道而來現身獻聲，在新書剛出爐熱沸沸之際，先以精彩唸歌唸謠予讀者聞香。

由國立台灣文學館所發起的「台灣民間文學有聲書出版計畫」，歷經年餘來努力催生，終於2014年12月獲初步成果，出版有聲書一套5冊：《島嶼敘事——台灣唸歌（1）》、《島嶼敘事——台灣唸歌（2）》、《台灣風雅——台灣褒歌》、《半島月琴ê心聲——恆春民謠》，以及布袋戲《台灣英雄傳——決戰礁吧咩》。

民間文學的魅力，來自於鮮活靈動的語言，「作品」活在口耳之間的聲波傳遞，當下即是，旋生旋滅，精彩與感動印心，文字試圖捕捉內容，雖不至完全徒然，文本留予後人閱讀時，卻往往有如得見蝴蝶標本，驚豔其薄翅紋理色澤之美，而僅能抱憾地想像它們昔時自在、自然，翩翩飛翔的姿態。「有聲書」的形式，掙脫民間文學文本「啞口」的侷限，文字與聲音總算得以合一，如實保存傳續；尤其在台語正以「秒殺」速度消亡之下，能立時封存台語原汁佳釀的台灣民間文學，更顯彌足珍貴。

此套《台灣民間文學有聲書》所收錄的內容，除了陳達、呂柳仙、吳天羅、朱丁順等諸

位先輩已仙逝之外，國寶級的楊秀卿女士、活力十足的陳美珠女士，以及丁秀津、鄭美、吳登榮、陳麗萍等多位老中青歌者，平日皆相當活躍，對於發揚傳統唸歌及傳唱地方民謠，不遺餘力。有鑒於此次有聲書的出版，機緣非常難得，台文館特別於2014年12月13日週六下午，假館內演講廳舉辦新書發表音樂會，邀請諸位參與者遠道而來現身獻聲，在新書剛出爐

前排右起丁秀津、翁誌聰、楊秀卿、陳美珠，後排右起趙芳秀、朱育璋、吳登榮、王昭華、陳麗萍、周定邦、鄭美、儲見智。

熱沸沸之際，先以精彩唸歌唸謠予讀者聞香。

當日發表會由主持人吳思優小姐起鼓，氣質清新頗具親和力，年輕的她自謙在眾前輩面前台語不夠輪轉，卻很誠心準備了一段開場詩，贏得滿堂掌聲：

列位朋友啊
列位朋友我總請
歡喜恁攏來佇遮
生活若是淡薄仔轆車車啊
咱就坐落來聽一首唸褒歌
今仔國寶攏佇遮
若是好聽咱就愛共恁說多謝
說多謝

台文館館長翁誌聰代表館方致詞說明，二月甫上任即得知此計畫，他認為相當有意義，尤其如楊秀卿女士年事已高，趁文學館有計畫做系統地收集，大家努力拼一下，可讓更多人能夠欣賞與了解。《台灣民間文學有聲書》5本書和CD、DVD的製作出版，可說是「台灣頭台灣尾攏走著」，館長特別肯定承辦館員周定邦的用心，後續也將進行相關的推廣活動，特舉辦新書發表音樂會用意即在此，由文學館邀請各位平常看不到的國寶級歌者，親自為我們演出，讓我們現場能夠感受到唸歌與民歌的美，回去再慢慢聽CD看書，更能領略它的價值所在。翁誌聰館長最後表示：這場音樂會一定是「『唱的』比『講的』好聽」，他「莫加講」，僅代表文學館感謝大家來捧場。

此次台灣民間文學有聲書計畫，執行單位為遠景出版公司，執行團隊包括有陳明仁、丁鳳珍、林裕凱、邱文錫、吳國禎、林金城、吳仁瑟、施俊州、筆者等多位工作者；筆者在出席新書發表音樂會以「作者代表」身分發言表示，「民間文學」真正的作者，是歷代以來或有名或無名的民間人士，而非採集與論述的書

寫者，《台灣民間文學有聲書》的作者，應是在座諸位傳唱者與世世代代無形的台語祖靈。台灣第一次較完整地整理民間文學，係1936年由李獻璋以個人心力完成的《台灣民間文學集》，迄今已近80年，80年後我輩可以國家資源投入，且拜科技之賜，能夠同時處理文字、聲音與影像，此一進步可喜可賀。

音樂會在陳達悠遠蒼勁的「sū-siang-ki」歌聲中展開，螢幕上的黑白影像，懷抱月琴的熟悉身影令人懷念，播放歌曲為經典級的〈台灣後來好所在〉，即雲門舞集1978年舞作《薪傳》所演出的歌曲，詞意感念祖先堅心過台灣，安排於節目第一首，有不忘承先啟後的「薪傳」意涵。

年過八旬的楊秀卿女士，唸歌說笑依然中氣十足，虎虎生風，與其第一位傳藝女弟子鄭美聯袂登台，共同演出《乞食開藝旦》，此部歌仔據說取材自真人實事，「乞食」即乞丐，故事描述日本時代台北一女子秀豔，時運不濟南下謀生，搖身一變成當紅藝旦，昔日友人前來相認卻受其蔑視，為報復而買通乞丐戲弄之。楊秀卿與鄭美，師徒默契良好，一句來一句去，節奏明快，惜演出時間有限，止於上半部。

《乞食開藝旦》之後，是布袋戲影片欣賞，播放由Suyaka Chiu編劇、王藝明導演的戲齣，為本套有聲書第5冊《台灣英雄傳——決戰礁吧咩》之第一幕〈日軍起兵剿少貓〉。《決戰礁吧咩》取材自台灣歷史，第一幕不少在樹林間打打殺殺的畫面，精心設計的棚外拍攝作業，將故事還原到南台灣的陽光與闊葉林蔭下，藉戲偶再現了先民對抗外來侵略者的血腥經歷。在布袋戲日趨炫技奪目的發展下，《決戰礁吧咩》回歸本土的創新實踐，值得激賞。

恆春民謠演唱者陳麗萍老師與學生趙芳秀，及民謠前輩朱丁順先生曾孫朱育璿，代表恆春民謠新生代遠道而來。芳秀和育璿都還是國中生，卻已彈得一手好月琴，兩人合奏〈四

季春》，充滿少年人的青春動感。陳麗萍彈唱以宋澤萊詩作〈若是到恆春〉入詞的楓港小調，詞曲結合貼切，轉折細膩，半島獨特的音樂性涵蘊其中。恆春民謠近來扎根工作有成，徵選童詩入謠，小朋友作品令人驚艷，以平埔調演唱的〈海蜈蚣〉即一例（「海蜈蚣」為陽燧足的台語名），天真童趣，收錄於本套書《半島月琴的心聲》中。

楊秀卿女士另一位優秀女弟子丁秀津，曾多次獲恆春國際民謠節月琴競賽肯定，具有女高音美聲，此次演出其最拿手的《哪吒鬧東海》，將第二回合〈大鬧東海魚蝦受災〉裡出沒的海洋生物唱得活跳跳；四面環海的台灣，許多人認識的台語魚名恐怕還不及這段唸歌多。本套書中史詩級的作品《辛酉一歌詩》（1861年戴潮春事件），即由丁秀津擔綱。

有別於具表演性質的說唱唸歌，四句一葩的「褒歌」，形式與內容皆更為素直。這些遺落於山坳海濱鄉野間的短歌，舞台燈下對眾吟唱反而易失其真，本套書五之三的《台灣風雅——台灣褒歌》，即保存許多「現地鮮採」的「閒仔歌」，音樂會現場擇曲播放，未見本尊，隔空傳遞的聲音仍令人感動不已，有新店屈尺百歲人瑞林來興先生、萬里野柳92歲耆老蕭童叻女士，及採自雙溪、坪林、三峽、金山等地的成果，聲貌各異，卻一貫的質樸；不識字的老者們全憑記憶吟出妙絕詞句，失落的古早味，正是台灣國風最純的「風」味。

與陳達全庄的歌王吳登榮先生，師承於朱丁順，月琴一連串起Sū-siang-ki、平埔調、四季春，自編唱詞呼應台南、恆春兩地風情，恆春人唱歌來和台南觀眾「交陪」，也展現恆春民謠能因人因地變化的本色。褒歌、恆春民謠、敘事講古的唸歌仔，形式由短至長，這次新書發表音樂會能一盡欣賞到，實在是聽眾莫大耳福。

楊秀卿女士再度上台演出，一人彈唱《周

成過台灣》（儲見智大廣弦伴奏）。這個古早古早又古早的老故事，劇情相當典型：泉州安溪人周成為求發展，辭別老父與賢妻月裡，過海到台北做生意，有錢之後戀上煙花女郭阿麵，床頭金盡馬上被趕出……楊秀卿女士唸唱至此，以「三好加一好：四好（死好）」為結語，短短15分鐘內，一人分飾周成、月裡、老父、郭阿麵等角色，其角色之分明、用語之精彩、曲調變化之豐富，我輩只能讚嘆不已，望塵莫及，實難以傳述一二！如此珍寶，不諳台語的新世代，是否尚能聽懂一二？……收錄於《島嶼敘事——台灣唸歌（2）》的《青竹絲奇案》，由已逝歌仔先呂柳仙先生唸唱的錄音，於會場中播放片段精華，也讓人心生相同的感嘆：太精彩了！但，年輕後輩聽得懂幾成？台語急速凋零的絕境，使得代表這語言最頂尖的藝術表現，愈來愈難獲得共鳴，「知道」國寶是一回事，真正「理解」國寶價值所在，能與其藝術真正呼應交融，又是另一回事。

音樂會壓軸登場的陳美珠女士，一襲金光閃閃的旗袍，一把酷炫的電吉他，架勢十足開唱，經典中的經典故事《陳三五娘——磨鏡》，雖然本套書《島嶼敘事——台灣唸歌（2）》中也收錄同一曲目，但兩相對照，臨場演出與錄音室版本又大不相同，相同厲害的是「激幾仔種聲（裝好幾種聲音）」的本領，李公伯、陳三、五娘、益春，優秀的「聲演」，令人嘆為「聽」止。笑談笑談的《陳三五娘——磨鏡》，觀眾聽得非常過癮，陳美珠女士很阿莎力，15分鐘「節」得好好好，觀眾也都沒有跑，讓她唱完很开心。

「台灣民間文學有聲書出版計畫」新書發表音樂會，一個週末的下午，最後在恆春民謠已逝前輩朱丁順先生《楊榮失妻》的歌聲中落幕。音樂會只是一個引子，盼能引領更多人進入新書的內容，也希望能引燃台灣民間藝術不息的薪傳之火。☒