在血液裡跳躍的旋律

Tī m--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——決戰噍吧哖》。

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、 朱育璿、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僾小姐起鼓,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 生活若是淡薄仔戆車車啊 咱就坐落來聽一首唸褒歌 今仔國寶攏佇遮 若是好聽咱就愛共怹說多謝 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鑾,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——決戰噍吧 **哖》之第一幕〈日軍起兵剿少貓〉。《決戰噍吧** 哖》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,《決戰噍吧哖》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,詞曲綰合貼切,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ê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 蕭童吻女士,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。

與陳達仝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。笑詼笑詼的《陳三五娘 ―磨鏡》,觀眾聽得非常過瘾,陳美珠女士 很阿莎力,15分鐘「節」得好好好,觀眾也都 沒有跑,讓她唱完很開心。

「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。文