

「歌詩傳奇：歌仔冊捐贈展」 展覽介紹

文——周定邦 研究典藏組、楊蕙如 展示教育組
圖——國立臺灣文學館

“

歌仔冊乃臺灣民間說唱藝術「唸歌」的唱本。唸歌是一種以月琴或大廣弦等樂器來伴奏，採「歌仔調」邊說邊唱的敘事歌謠，其內容極為廣泛，包含臺灣文學的眾多主題，無論神魔故事、民間傳說、社會軼聞、歷史事件、災害事變、愛情故事、勸世歌謠、敘情褒歌等均涵蓋在內，似如一部臺灣文化的百寶箱。

”

與活動
展覽

一、前言

1998年3月30日起作家黃得時先生家屬捐贈予臺灣文學館首批歌仔冊，陸續又有許丙丁先生家屬、吳守禮先生家屬、陳恆嘉先生家屬等人捐贈，使得臺文館館藏歌仔冊累積約有五百多冊，為了展現臺灣文學的多元，讓民眾了解這些流傳於民間的庶民文學作品，以及與歌仔冊息息相關的臺灣唸歌藝術，乃決定策劃以歌仔冊為主題的捐贈展。

二、策展構想

雖然館藏歌仔冊的數量達五百多冊，然經過仔細檢視，並考慮展品的條件以及展期和展場因素以後，僅擇取其中一部分展出，並分成「中國傳統故事」、「臺灣歷史故事、民間傳說、社會事件」、「勸世類」、「褒歌類」與「趣味類及其他主題」等五個單元，以歌仔冊為主，唸歌影音資料為輔加以展示。展示架構如下圖所示：

刻印本
陳兆南提供

石印本

手抄本
引自吳姝嫻《臺灣唸歌研究(下)》

鉛排活字版本

歌單本
陳兆南提供

左圖／循著階梯逐步踏讀，導引觀眾進入歌仔冊的傳奇敘事。
右圖／歌仔冊版式的發展呈現不同型態／時期的歌本樣貌。

三、分區走讀

(一) 入口：歌仔冊概述

歌仔冊乃臺灣民間說唱藝術「唸歌」的唱本，又稱為「歌仔簿」。唸歌是一種以月琴或大廣弦等樂器來伴奏，採「歌仔調」邊說邊唱的敘事歌謠，由於唸歌內容的演變，歌仔冊的文體如今均以「四句聯」（一首四句，每句七個字，句尾押韻）的形式，少者百首，多者數百首，來鋪陳故事情節的發展。

唸歌和臺灣一般的民間藝術一樣，屬庶民文化的一種，內容極為廣泛，包含了臺灣文學的眾多主題，無論神魔故事、民間傳說、社會軼聞、歷史事件、災害事變、愛情故事、勸世歌謠、敘情喪歌等等無所不有，由於它是庶民文化，且以臺語為演述語言，表演者為讓觀眾容易瞭解說唱內容，使用的話語均極為白話，因此，記錄在歌仔冊內的文本，明顯的呈現了承載語言文化的特色，久而久之，歌仔冊遂成為一部臺灣文化的百寶箱、現代文學創作的泉源。

根據陳兆南〈歌仔冊的版式變化及其意義——論歌仔冊的流通版式、規格與體制〉一文所揭示，歌仔冊的流通版式宜區分為三類：刻印本、手抄本和歌單本。其中，刻印本依其出現的先後次序有：木刻、

石印及鉛排活字版三種，刻印本即是該三種印刷裝幀成冊的總稱，這也是一般坊間通行販賣最常見的歌仔冊。手抄本是指以毛筆或他種筆，抄寫在帳簿型或其他簿冊的歌仔冊。抄本代表表演人實際演唱的口頭文本，比流通市面的刻印本更接近原表演者。歌單本是指書寫或印刷成單張（非簿冊）型態的歌本，它大多是一張紙摺成多頁，雙面排印，尺寸大小不一的摺紙。本展覽為了讓大眾了解歌仔冊的流通版式，我們將各種版式的歌仔冊透過圖片加以展示，使得展覽更加具象化，可以一目了然。

(二) 中國傳統故事

歌仔冊內有關中國傳統故事者，屬最大宗，無論《李哪吒抽龍筋歌》、《孫悟空大鬧水宮歌》、《桃花女·周公鬪法歌》等神魔故事，或《大明節孝歌》、《青竹絲奇案》（又名《黃宅忠審蛇案歌》）、《義僕救主新歌》、《徐公奇案新歌》、《最新通州奇案歌》、《福建手環記歌》、《方世玉打擂台》等民間傳說、社會軼聞，或《陳三五娘歌》、《三伯英台歌集》等愛情故事，均記錄著不同世代的民間通俗文學的流傳。

雖然這些歌仔都是敘述中國的傳統故事，但是經

「歌詩傳奇」以中國傳統故事中李哪吒抽龍筋與孫悟空大鬧水宮為主軸開啟展覽序言。

過歷史的演變，它們已經明顯的在地化，成為臺灣歌仔的一部分，並化為本地歌仔再創作的養分。例如：我們檢視梁松林改編的《三伯英台歌集》，發現作者在《祝英台坐自動車出嫁》歌仔中，將時空設定在日

治時期，地點貫穿中國、臺灣和天庭，這除了表現作者豐沛的想像力之外，更見證了臺灣歌仔的活力，與中國傳統故事於臺灣在地化的情形。

本單元裡面我們將展品依其內容屬性分為「神魔故事」、「民間傳說」、「社會奇案」及「愛情故事」等四個小單元，其中「神魔故事」的展品有《李哪吒抽龍筋歌》、《孫悟空大鬧水宮歌》、《桃花女·周公闢法歌》與《最新烏白蛇放水歌》等；「民間傳說」依故事的朝代先後為序，它的展品有《忠孝節義大舜歌》、《義僕救主新歌》、《孟姜女哭倒長城新歌》、《大明節孝歌》、《方世玉打擂台》、《福建手環記歌》等；「社會奇案」依知名度為序，展品有《最新黃宅私審蛇案歌》、《最新通州奇案歌》、《徐公奇案新歌》；「愛情故事」的展品則有《陳三五娘歌》。

左圖／《最新烏白蛇放水歌》，上海開文書局出版，黃得時先生捐贈。
右圖／《方世玉打擂台》，上海開文書局出版，黃得時先生捐贈。

左圖／《最新白賊七歌》，捷發漢書部出版，1933.10。黃得時先生捐贈。
右圖／《尅某看博覽會新歌》，邱清壽編，玉珍漢書部出版，1936.2。黃得時先生捐贈。

(三) 臺灣歷史故事、民間傳說、社會事件

此類歌仔數量頗多，內容廣泛多樣，只要與臺灣相關者均屬之。

本單元根據內容不同分為：「歷史傳說」、「社會軼聞」和「四大奇案」等三個小單元。其中，「歷史傳說」展示如：敘述戴潮春（戴萬生）抗清的《辛酉年一歌詩》（又稱：紅旗反）、演繹1895年臺人抗日的《臺灣民主歌》、述說日本治臺時臺人的心聲之作《日人仔時代台灣人民生活史》等，均為可歌可泣的民族史詩；而《義賊廖添丁歌》、《最新白賊七歌》、《乞食藝旦歌》等，都是大家耳熟能詳的民間傳說；「社會軼聞」的展品則有《周成過台灣》、《乞食開藝旦歌》、《八七水災歌》與《尅某看博覽會新歌》；而「四大奇案」當然展示《基隆七號房慘案歌》、《二林鎮大奇案歌》、《金快運河記新歌》、《林投姊》這四部流傳民間膾炙人口的歌仔，這些故事透過唸歌藝人的流傳，使它們成為最具臺灣代表性的歌謠文學。

(四) 勸世類

唸歌內容因隨著藝人四處走唱而傳播，使它擁有社會教育的功能，因此，勸人為善也成為唸歌的主要內容之一。該類作品內容廣泛，可謂無所不勸，例如：勸人莫食鴉片、莫入煙花界、勸人孝順、行善、戒賭、戒嫖、思想開化等等，凡與個人修身或建立善良社會風氣有關者，都在它的規勸範圍，其中最讓人琅琅上口的莫過於「勸咱做人就端正，虎死留皮人留名」的《勸世歌》（又名《從善改惡新歌》），和膾炙人口、扣合輪迴說的勸世類經典之作：《十殿閻君》（又名《天堂地獄歌》）。

本單元展品依出版時間排序為：(1) 1932年7月18日玉珍漢書部出版的《最新文明北兵 / 社會改善歌》，(2) 1932年11月由捷發漢書部出版發行的《文明勸世歌》，(3) 1933年1月由瑞成書局發行的《花花世界勸善歌》，(4) 1934年7月由宋文和編，玉珍書局出版的《勸世能的理解社會覺醒歌》，(5) 1935年5月由玉珍書局出版的《錯了閣再錯勸世歌》，(6) 1987

褒歌」則展示《現代流行撞球相褒歌》、《茶園挽茶相褒歌》、《最新落陰相褒歌》等歌仔冊。

(六) 趣味類及其他主題

趣味類的歌仔，一般首推《胡蠅大戰蚊子歌》（又名《戶蠅蚊仔大戰歌》），作者藉著蚊子與蒼蠅的「冤家」（吵架），將多數昆蟲、禽畜擬人化，演出一齣動物戰爭，有如動物總動員的「動物反」，內容除了反映作者的博學外，更呈現了大場面、大張力的戲劇效果，是歌仔中的經典之最。

歌仔冊的主題不勝枚舉，連電影、流行歌也都列入，明顯的呈現承載臺灣語言文化的特色，有如一部臺灣文化的百科全書。

在本單元我們將展品分為「趣味類」及「電影類」、「流行歌類」、「其他」四小單元，依據出版時間排序，「趣味類」安排了《最新十二碗菜歌》、《鐵齒銅牙曹歌》、《破天網地網陣戶蠅蚊仔大戰歌》和《新編棍門棍歌》，「電影類」有《電影荒江女俠歌》，「流行歌類」則有《最新流行望春風歌》、《怪紳士／春風／桃花泣血記歌》、《最新流行 城市之夜歌》等三件展品，安排在「其他」這個小單元的有《最新手巾歌》和《食新娘茶講四句歌》等。

四、小結

策劃歌仔冊捐贈展，除了將臺文館的歌仔冊館藏做了一次總體檢視外，最主要的目的還是希望透過展覽，讓社會大眾了解這些早期在庶民生活中流傳的文學作品。本展覽的展期至2016年6月19日，歡迎有興趣的朋友，踴躍來館參觀。 ☒

左上圖／《最新十二碗菜歌》，廈門會文堂發行。陳慶浩先生提供。

右圖／《電影荒江女俠歌》，捷發漢書部出版，1932.9。黃得時先生捐贈。