

跳躍於音符上的詩

2017城東講堂「文學與歌」活動側記

文——江怡柔 展示教育組

攝影——江怡柔、蔡怡軒、郭彥岑、蔡宗儒

“

庭院的小草在初夏的雨水與陽光裡迅速向上爬竄，鳥兒穿梭草叢間，尋找著食物的痕跡，而屋裡的人們無暇分心，在音符擺盪下，忙著尋回往日的記憶，吉他聲、月琴聲、歌聲與笑聲，為齊東詩舍的夏日季節，譜上最貼近土地的音律。

”

展覽與活動

文學是人類生活的底蘊，而詩是文學中最精煉的語言，透過寫詩、讀詩、以詩入歌，創造臺灣人的生活美學。作為「詩的復興基地」的齊東詩舍，以推廣「現代詩」為主軸精神，在2017年即將邁入三周年的日子裡，推出「城東講堂」，係為其內涵的展現，期盼以不同面貌的詩文學表現形式，為民眾帶來耳目一新的文學饗宴，點亮齊東詩舍詩路的炫彩。

簡上仁——「臺灣歌的文學味」

「搖啊搖，搖到內山去挽茄，挽佢多？挽到一飯籬，也好吃也好賣，也好予嬰仔做度啐。」吉他聲伴隨熟悉親切〈搖仔仔歌〉，主講人動人的歌聲，在假日午後吟唱起故鄉的滋味。4月30日城東講堂邀請到長年致力臺灣民謠的採集、整理、創作以及推展的簡上仁，與民眾一同分享「臺灣歌的文學味」。

從1970年代開始即著手創作臺語民謠，可謂70年代臺語民謠的唯一創作人。對於簡上仁來說，歌謠的創作包含著詞與曲調的結合，唱歌即是根據歌詞的意境與設計的旋律來傳遞表達歌曲的情境，而曲調即是音樂的部分，歌詞就是文學的創作。一般人提到文學時，所指的是較精緻、藝術性較重的文化層面，其實換個視角來看，用比較廣義的想法去看待文學作品，應該可以包含傳統的民間文學、大眾的通俗文學以及精緻的純文學等三類。從這幾個角度去分開探討藏身於臺灣歌謠裡面的文學味，會更加體悟出臺灣歌謠的多樣性與在地性。

從〈搖老搖〉到〈鯽仔魚欲娶某〉，傳統歌謠裡對大自然的崇敬與萬物擬人化所產生的童謠；從〈望春風〉的流行文學到精緻文學的〈阮若打開心內門窗〉，簡上仁老師以歌謠的歷史到自身的經驗，用這塊土地當作生活上追求的方向與目標，邊說邊唱的為

簡上仁用吉他唱出他的「臺灣歌的文學味」。

大家帶來精采的音樂饗宴，歌謠、文學與文化在齊東詩舍交織出最動人的音符，第一場「城東講堂」在旋律的迴盪中寫下最美麗的起點。

向陽在歌聲裡展開「詩與歌的對話」。

向陽—「詩與歌的對話」

「西北雨直直落，鯽仔魚欲娶某，鮎鮎兄拍鑼鼓，媒人婆仔土虱嫂……。」連日雨天稍歇的午後，齊東詩舍內傳來2007年「薩爾瓦多第六屆國際詩歌節」裡向陽所演唱的臺灣民謠〈西北雨〉，6月18日「城東講堂」第二場活動在詩人向陽與參與講座朋友的歌聲裡展開「詩與歌的對話」。

語言是天生的，而音樂是後設的，語言天生就存有自然的律動，詩人在創作時即是掌握這些音節的變化，詩與歌的關係因而產生連結。70年代的臺灣，國際局勢丕變，臺灣的文化界開始自我反省，例如鄉土文學創作、報導文學書寫、雲門舞集以及民歌的出現……，表現人民以及大眾心聲的藝術與文化遂在臺灣此起彼落地發聲。1978年向陽在服役時所寫下的情詩〈菊歎〉在音樂家李泰祥欣賞下，跳脫詩的「語式」，譜曲成歌，在民歌時期重溫年少情懷。

民歌〈菊歎〉的開端到臺語詩〈阿爹的飯包〉的譜曲，流行歌曲的〈大雪〉至結合歌仔戲曲調的〈寫互春天的批〉，向陽所寫的詩被譜成民歌、流行歌、歌仔戲、現代劇、合唱團曲目……，他的詩

朗誦起來有其獨特的動人韻味，而譜成歌後又有讓人悸動之處。從〈草根〉、〈大雪〉談詩創作的背景，分享詩與音樂之間的律動，再從民歌的〈菊歎〉到〈世界恬靜落來的時〉，現代詩文透過音樂的形式進入不同人的心中，產生不一樣的感觸與想法。雨在講座結束前又落了下來，為很有耳福也很幸福的下午時光彈唱詩歌音階。

陳克華—「歌詞與新詩的愛恨糾纏」

「無端湧起了霧一層，霎時遮斷了月一痕，我悄悄的望，我悄悄的等……。」熾熱午後的齊東詩舍正播放著抒情旋律，現代詩與流行歌曲能夠有怎麼樣的交織纏綿？在創作當下作詞者又存有怎麼樣的心境？8月20日「城東講堂」第三場講座在詩人陳克華所創作的流行音樂中與大家一同展開聽覺饗宴。

從日本演歌、邵氏電影音樂、民歌……獲取創作的養分，對於陳克華來說，歌詞為旋律賦予更為持久的生命力，不同於詩創作，歌曲是拿來唱與聽的，是不能任性隨意書寫。流行音樂的本質是商品屬性，歌詞的創作會因為編曲、錄音、製作等諸多外圍因素的需求而調整，自主性不如一般創作來得自由。而一首好的歌詞遠比一首好的詩更難寫的原因，在於歌詞的創作往往必須跟著音樂旋律來填入，音樂旋律的差異，也造就歌詞意境與氛圍的不同，所以歌詞創作必須先抓到旋律的特性，依據特性進行歌詞的填寫與創作。陳克華認為現代流行音樂以及文學迫切需要的是更多嚴格要求的讀者（聽眾），有所要求，歌詞與文學的品質才會逐步提升。

19歲因緣際會寫下了〈台北的天空〉，陳克華創作了不少膾炙人口的流行歌曲，歌詞的撰寫不是

陳克華「歌詞與新詩的愛恨糾纏」帶大家回到臺灣流行音樂的時光隧道。

柯銘峰彈一曲「臺灣唸歌仔」。

僅有文字的堆砌，與現代詩一樣都有它必須存在的意象，而聽眾從歌曲裡所想像出來的畫面，也是流行音樂能夠動人心弦的要點所在。艷陽依舊，空氣裡略帶熱氣，房舍裡迴盪曲調韻律，似乎正與參與者彼此進行對話。

庭院的小草在初夏的雨水與陽光裡迅速向上爬竄，鳥兒穿梭草叢間，尋找著食物的痕跡，而屋裡的人們無暇分心，在音符擺盪下，忙著尋回往日的記憶，吉他聲、歌聲與笑聲為齊東詩舍的夏日季節，譜上最貼近土地的音律。

柯銘峰—「臺灣唸歌仔」

「千言萬語講不清，尪某離別欲起身，家中委託賢妻你，就要孝順咱雙親……。」霜降前的氣候，依舊暖和，庭院裡來了一群背著樂器的大哥大姐正一探詩舍的風景，榻榻米前的投影幕醞釀著稍後的音符，10月22日「城東講堂」第四場講座即將在月琴的撥弦聲裡，哼一曲「臺灣唸歌仔」。

從歌與曲、唸歌與吟詩的差別，切入唸歌的特色，柯銘峰認為曲重旋律，且旋律固定，主要係將詞填入曲之中，然而如果詞與曲的旋律沒有

相合得很好，在聆聽過程裡，整個字面上就會產生分辨不清與混淆的狀況產生；歌的特色則是旋律較具個人化，一句話的表達會因為每個人的習性與選擇，而有高低音調的差別，進而造成旋律線條的差異。講座現場講師更以「身騎白馬過三關，改換素衣回中原……」為例，套上江湖調、七字調的唱法，讓大家從實際的唱段裡去分辨唸歌套用曲調上的不同之處。唸歌之所以吸引人的地方係在於它的故事性（敘事性）以及生活化的語言，不見得需要伴奏，任何時候、地點都可以進行，因為各門各派的唸歌伴奏方式與唱法皆不大相同，因此唱的人唱出心裡的感受，聽的人可以從歌聲裡聽清楚內容，同時也感受唱歌的人的心情才是最重要的，伴奏反而是其次。

在臺灣傳統戲曲音樂領域，柯銘峰寫下了許多融合傳統與創新的曲調，「臺灣唸歌仔」在月琴聲中則是生活體悟的唱唸，從唸歌發展的歷史脈絡、曲調與形式的差別，介紹有趣的歌仔冊以及唸歌仔，活動現場再現傳統藝師唸歌的珍貴錄音檔，日治、戰後及至今日的臺灣唸歌藝術，在深秋落葉黃的季節裡，譜上美好的回憶。☒