

從音以律文 談台灣歌謠的音韻之美

文／張惠貞 國立臺南大學國語文學系教授兼系主任 圖／國立台灣文學館

「台灣文學行動博物館」第二期特展「音以律文——台灣文學聲情演繹」台南首站開幕展出，教育推廣活動以「感動人心的唱誦文學」為主題，邀請張惠貞教授談台灣歌謠的音韻之美，以台灣歌謠與葉俊麟所寫的歌詞，和聲律做結合來進行論述。

一、前言

聲律對文學創作的重要性，如劉勰《文心雕龍·聲律》中論述：「夫音律所始，本於人聲者也。聲合宮商，肇自血氣，先王因之，以制樂歌。故知器寫人聲，聲非學器者也。故言語者，文章關鍵，……」。劉勰認為聲律是總結人的發音規律而來，更是構成文學作品的關鍵。提及台灣歌謠中的語言，在於通俗人人能懂，不在於過度的修飾或是使用艱澀的文言語詞；在聲律上的處理也沒有特別的用韻或平仄限制。但台灣歌謠的流傳能夠歷久不衰，深入民心，也在於它的音韻之美，因此談聲音、敘述感情，這也是台灣歌謠吸引人的地方。葉俊麟所創作的流行歌詞，有通俗人人能懂的，也有文詞造詣很高的，可以說是具備了雅俗共賞的寫作風格。若從歌詞的內容來看，葉俊麟的創作題材多元化，反映了當代的社會現象和中下階層民眾的生活實錄；而其豐富的修辭表現方式，使得歌詞已經不再是單純的流行歌曲，而是提升了它的內涵和價值，以及對社會現象寫實紀錄的文化功能。另外從葉俊麟所創作的歌詞來看，就以聲律所表達出來的聲音感情，有許多是深深地打動人的心，以下就簡單列舉台灣歌謠與葉俊麟所寫的歌詞，和聲律做結合來論述一二。¹

二、有趣的口白，強化歌詞的敘事功能和聲音的感受

早期的台灣歌謠具有說唱的功能²，以口白的表現方式，兼具趣味性和敘述性，比如唸歌仔就是這樣情況，這也是民間藝人表現既說且唱的一種方式。其他如〈草蜢仔弄雞公〉藉著一老一少的對話，一個是風流老人，一個是伶牙俐嘴的小姑娘，以雞公和蚱蜢的鬥狀比擬，旋律輕快、俏皮。〈桃花過渡〉歌詞內容敘述一位堤渡伯和一位俏姑娘有趣的對話，旋律輕鬆活潑、俏皮逗趣，與〈草蜢仔弄雞公〉的詼諧相似。葉俊麟所創作的歌詞也有這樣的特色，以口白的方式來呈現歌詞的敘事內容，和強化語言的趣味性。例如，〈聲〉這首歌詞：

（口白）

來來來 咱大家聽罔聽 來研究聲啊聲 算
袂盡的聲 風聲陳雷的聲 也佻彼號水流聲
落葉聲、雞聲、鴨聲、狗聲、豬聲、鳥啊聲
胡蠅聲 也佻彼號蠓仔聲叮著肉無聲 引
起著拍手聲 聽聽聽 聲聲聲 好聽你著聽
歹聽也著聽 原子時代大都市 稀奇古怪
複雜聲 予你聽啊聽 聽到心頭掠袂定 朋
友啊（朋友啊） 你愛聽的聲（你愛聽的

張惠貞教授指出，台灣歌謠的流傳能夠歷久不衰，深入人心，在於它的音韻之美，因此談聲音、敘述感情，這也是台灣歌謠吸引人的地方。

聲) 甜蜜的笑聲 糖甘的使耐聲 優美的
音樂聲 迷人的歌喉聲

歌曲一開始以口白方式呈現，具有親切的草根性：「來來來／咱大家聽周聽／來研究聲啊聲……」這樣的唱法如同街頭賣藝的方式，很能吸引聽眾的注意。在這段口白中還敘述了風聲、雷聲、流水聲、落葉聲、雞聲、鴨聲、狗聲、豬聲、鳥叫聲，甚至還有蒼蠅，以及拍打蚊子的聲音。這些以口白呈現大自然的聲音，更能顯示出歌曲純樸的自然風格。尤其是運用對聲音的摹寫，給人親切熟悉的感覺。如「蠔仔聲叮著肉無聲引起著拍手聲」、「銅管仔聲親像牛車駛落崎的聲」，有趣的是連做夢的「陷眠聲」、賭博輸贏的「哭笑聲」、吃太飽的「打嗝聲」、天寒受凍的「披披掣聲」、咳嗽「打哈啾的聲音」，以及十字路口的「車聲」都隨著描繪進入歌曲中。

整首歌曲，葉俊麟用了47個「聲」字，讓聽者可以深刻感受到餘音繞樑的效果，尤其運用唱的旋律效果，加強「聲」給予聽者的印象，是一首逗趣並能帶來歡樂的歌曲。

另外一首〈英語教室〉，這首歌詞的口白形容老師和學生之間的互動，尤其用ABC開頭，令人想起兒歌的：「ABC狗咬豬」的詼諧與趣味。

(口白)

ABCD 英語老師 哩哩囉囉 吱吱翱翔
教阮讀書 照看烏板 趕緊來讀一兩句
標準發音 好好來讀新名詞 大聲和齊無認輸
ABCD 英語老師 哩哩囉囉 吱吱翱翔
教阮讀書 鳥在窗外 啼啼叫叫唱歌詩
妹妹弟弟 頭殼幹來又幹去 完全聽擺袂入耳
毋通這款歹模樣 毋通遮爾袂曉想
害著老師 害著老師 攏無辦法通應付

1. 本文借《文心雕龍·聲律》的「音以律文」所談台灣歌謠和葉俊麟歌詞的聲律，不在嚴格的用韻和平仄問題，而是強調自然音韻和聲情的結合之美。
2. 台灣歌謠內容有許多用說和唱的方式來表現，才說台灣歌謠具有說唱的功能。

「哩哩囉囉／吱吱翱翔」，生動描述小孩子學英語的情景，用了口語化的語言，使得認真教書的老師與愛玩不專心的學生形成有趣的對比。加上有趣的情節，讓人聽來不免捧腹，歌詞中描寫老師：「比手搖鼓／舉止行動若跳舞」、「想無辦法頭注注」、「叫苦的聲親像牛」也頗為生動。

除了口白的運用，〈溫泉鄉的吉他〉歌詞分成三段，在第二段之後才插入口白，也是整首歌曲情緒最激昂的時刻。口白的部分也就是主角內心的呼喊，「沿路來唱你所愛聽彼條歌……。心愛的！你治叨位，你敢無聽見我唱的歌聲是不？心愛的……」展現主角的癡情，以呼喊與激問的方式，表現內心的激動與強烈的思念，更加深哀傷的情緒。另外一首〈慈母心〉，是在間奏的地方放上口白，也是不錯的一種表現方式。〈慈母心〉敘述了舊社會環境對門當戶對的要求，為了孩子的幸福，當母親的只好忍痛離開。

為囡幸福將愛放 放君讓渡予別人
想起當初如眠夢 光陰如箭十五冬
心內想囡毋敢認 暗中偷看囡全身
悲喜交加淚滿面 我囡毋知慈母心

口白將這段母子割捨離去說得更清楚：

第一段間奏口白：

想起當時在這個楊柳溪邊，因為被我君舊禮教的爸母所致，毋肯答應咱的結婚，只肯將阮親生幼囡引愛，叫阮佶君絕緣割愛，阮為

著囡兒幸福的前途，不得已照約束條件，將囡予君抱去養飼，甘願獨身離開故鄉，奔波度苦過日子，總是心內，日夜也是思念可愛我的囡兒。

第二段間奏口白：

今日回轉故鄉，為著懷念見囡一面，來安阮十五冬來祈禱為囡的心神，毋閣雖然阮是伊的親生母親，現地完全是變成無熟無似的他人，若欲對囡表白相認，恐驚阻礙囡兒終身，唉！想來想去也著犧牲家己，毋甘害著我囡為阮環境，引起幸福成悲哀啦！

這樣的口白方式，帶著情節性的敘述，幾乎都是一個故事的呈現，在說與唱的結合下，使得歌詞更有強烈的聲音感受。

三、感官的聽覺摹寫技巧

用觸覺、聽覺、視覺等感官運用進行摹寫，使得歌詞透過感官知覺，渲染的力量更大，感受更強。比如〈丟丟銅仔〉的「火車行到阿咿都阿妹伊大丟，唉唷磅空裡，磅空的水咿都丟丟銅仔咿都阿妹咿都丟仔咿都滴落來。」據說蘭陽地區開墾的居民，為了交通問題，開鑿山洞，收工歸途中行經山洞，聽到岩洞縫滴下水滴的聲音。也有一說是南管十音中的響盞，敲打下來的金屬聲。不論是滴水聲或是金屬樂器響盞的敲打聲，〈丟丟銅仔〉都充分體現聽覺的強烈感受，也是歌謠美的地方。

〈田庄兄弟〉是葉俊麟以火車上獨特的叫賣聲為口白的輕快歌曲，令人印象深刻。三段歌詞描寫男子對故鄉愛人的種種期待與允諾，以層遞的方式表現，離別、思念，讓人感受到小倆口那平淡簡單的小幸福，及對未來的努力憧憬。後段歌詞將火車行進的聲音摹寫出來「咻咻咻咻咻咻咻」，還配上火車行進轉彎時，搖搖晃晃的具體感受。火車一路由南往北行駛，從台南、台中到了台北，可以聽葉俊麟另外一首〈也氣毛〉也是敘述賣燒番薯的景況，「喀啦喀啦叩叩／喀啦喀啦叩叩」小販轉動手中金屬工具的聲音，吸引群眾購買，「喀啦喀啦叩叩」的聲音描寫聽來令人莞爾。

葉俊麟在歌詞中除了描述社會面貌，也體現當時的民情風俗，比如一首〈驚〉，有趣的口白，詳細地敘述了這個部分，也把「驚」再三不斷講出來，也讓聽者有深刻的體認。

嘿 你講你毋驚呀 我講我嘛毋驚 其實咱
大家攏嘛驚 毋驚緊來慢慢仔聽 人是驚鬼
鬼驚人 細漢困仔你就驚蛹蟲 贏佢驚食飯
彼個輸佢驚天光 天光錢也光 無通澎閣無
通澎 做醫生的驚治嗽 做土水的驚掠漏
餐廳驚欠數 彼個七仔驚某抓 做木匠的上
驚 彼號雙頭翹 柴翹翹削袂平 會粗粗閣
會皺皺 兄嫂驚小姑 翁驚某大箍 無毛驚
洗頭 彼個翁驚某掠猴 某真教 教掠猴
掠著你就目屎流 紡織的驚漏紗 學生仔驚
落第 彼個大箍的驚食肥 肥的人驚彼號爬

樓梯 爬樓梯閣爬袂起 爬會喘 你著慢慢
爬 駛船的驚溪彎 彼個駛車驚嶺懸 剃頭
驚掠鬚 賣冰的驚天烏 做麵線的驚落雨
若落雨 麵爛爛 麵糊糊 會生菘 猴驚齒
起毛蔥蔥 雞仔著驚毛散散 牛若著驚黑白
撞 狗若著驚吞墓墘 羊仔著驚怯怯搥 豬
仔著驚毋食番 貓仔著驚咪媽吼 老鼠著驚車
奮斗

〈驚〉這首歌曲的演唱方式就像當今流行歌曲的Rap，也就是台語的「唸歌」，唱出許多行業和現實社會的辛酸事，最後一段唱出動物們受到驚嚇的反應，是一首相當逗趣的歌曲。作者善用白話淺語，讓整首歌詞唸唱起來特別有大眾生活的氣息、充滿親切感，其中如「彼個」、「彼號」、「嘿」的口語當做連接詞，也易於在唸唱中引出大眾的共同生活經驗。

四、結語

歌謠來自民間作品，它無須用嚴謹的雙聲、疊韻、平仄、押韻等來配合和規範，而是運用大眾耳熟能詳的口語白話，自然的口語協韻即可。以上列舉作品都有這樣相同的特色，唸唱起來感情深刻、沉著，詼諧和通俗兼具，若扣掉歌曲旋律外，文字聲音的運用可以掌握聲情的特質，以及呈現歌謠的音韻之美，也說明雅俗共賞的包容性。☒

系列一》慶祝典禮

時間：102.10.17 (四) 14:00-17:00

地點：國立台灣文學館大門廣場·藝文大廳

慶典流程：

- 14:00-14:10 開場演出
醒獅鑼鼓、山之喚 | 十鼓擊樂團
- 14:15-14:20 弦樂四重奏 | 南燭樂集
- 14:20-14:50 長官及貴賓致詞
發表館慶三書
《十年展覽》、《十年館務》、《十年出版》
- 14:50-15:20 文學文物捐贈者感謝儀式
捐贈者代表致詞
- 15:20-16:00 表揚績優志工
表揚績優及資深館員 (藝文大廳)
- 16:00-17:00 交流·茶敘 (第一會議室)

國立台灣文學館 週年館慶

2013
0913-1031

| 系列活動 |

我們泅泳在 壯闊的 文學大海

系列二》文學匯演

1. 追魂組曲 III 音樂會

時間：2013.10.12 (六) 14:30 *14:00開放入場/ 350座

地點：國立台灣文學館 演講廳

繼《追魂I》和《追魂II》受到廣大迴響後之後，書法家董陽孜再次邀約詩人向陽與陳育虹，作曲家林少英與國內的爵士管樂菁英，以更新穎的創作理念，將音樂與詩作緊密的結合，表演充滿戲劇性的張力，扣人心絃。

●本活動需索票(免費)，2013.10.2起開放網路登記

<http://aas.rmtl.gov.tw/>。

每人限索2張；活動當天表演前一小時開放現場索票。
限量60張，額滿為止。

2. 台灣民間文學曲藝—南管音樂會

時間：2013.10.18 (五) 19:00 *18:30開放入場/ 350座

地點：國立台灣文學館 演講廳

邀請南管表演名家王心心針對詩人余光中先生作品《洛陽橋》進行譜曲創作，以東方古典音樂南管融合詩作進行現場吟唱發表，並邀請詩人與會與民眾分享。

●本活動需索票(免費)，2013.10.8起開放網路登記

<http://aas.rmtl.gov.tw/>。

每人限索2張；活動當天表演前一小時開放現場索票。
限量60張，額滿為止。

3. 臺灣歌謠傑出詞家—陳達儒紀念音樂會

時間：2013.10.19 (六) 14:30 *14:00開放入場/ 350座

地點：國立台灣文學館 演講廳

陳達儒為台灣重要的歌謠作詞家，本次透過紀念會的形式演出，重新傳唱如白牡丹、安平追想曲、青春悲喜曲等台灣在地的聲音，與大眾共同聆聽回憶台灣歌謠的溫暖與生活趣味。

●免索票自由入座，額滿為止；入場前30名將可獲得

「陳達儒紀念音樂會DVD」乙份。

4. 《一桿秤仔》經典文學劇場

時間：2013.10.27 (日) 14:30 *14:00開放入場/ 350座

地點：國立台灣文學館 演講廳

表演團隊：影響·新劇場

《一桿秤仔》是台灣新文學之父賴和的重要小說代表作，本次透過戲劇表演的方式，重新詮釋，保留小說家原汁原味的文字意涵，結合劇場、文學與音樂跨界合作的模式，重新賦予《一桿秤仔》創新的生命力。

●免索票自由入座，額滿為止。

●本演出為文化部媒合演藝團隊進駐演藝所合作計畫。

指導：文化部

主辦：國立台灣文學館

地址：台南市中西區中正路1號

電話：06-2217201 | 網址：www.rmtl.gov.tw

系列三》文學特展

1. 台灣文學館十年影像展

時間：2013.10.17-2014.1.19 地點：國立台灣文學館·藝文大廳
展出(1)台灣文學館第一至三屆攝影圖文徵件比賽獲獎作品、(2)以台灣文學館為主題的畫作及攝影作品、(3)觀眾集體創作成果。這一張張影像作品，敘述著這棟百年建築在光影流轉下的萬種風情，也記錄著從舊建築萌芽茁壯的文學新生命。

2. 十指大動——你不可不知的文學資料庫成果展

時間：2013.9.1-9.30 地點：國立台灣文學館 B1圖書室
本館至今已建置15種資料庫，為展示研究成果，引導民眾了解、使用，並舉辦徵獎活動。徵獎活動答對者，贈送圖書室館慶活動紀念品乙份，每人限領一份。完成臉書打卡者，贈送本館紀念品乙份，每人限領一份。

系列四》三大套書發表會

配合10週年館慶將發表《台灣文學史長編》、《台灣古典作家精選集》、《台灣現當代作家研究資料彙編》三大套書，此套書為近年大型臺灣文學研究成果與彙編，將舉辦座談會等活動，詳情請上本館官網。

系列五》文學講座

打開世界之窗，眺望人間風景——生命·文學與書寫

時間：19:00-21:00 (18:40開放入場) 地點：本館B1圖書室
邀請每一位願意以文學更深入探索世界者，與我們共度知性、智識與關懷的文學夜晚。

1. 惡地裡開出一朵大紅花——《惡之幸福》的可能
日期：2013.9.13 (五) 19:00-21:00
講者：楊索 (曾任職《中國時報》記者多年，著有：《我那賭徒阿爸》、《惡之幸福》。)
2. 這世界除了八卦，還有別的！——《周刊巴爾幹》的社會關懷
日期：2013.10.4 (五) 19:00-21:00
講者：張桂越 (2012年獨立創辦《周刊巴爾幹》(THE BALKANS)，著有《追獵藍色巴爾幹》。)
3. 說寫女性生命故事——《遇合》與「癒合」
日期：2013.10.25 (五) 19:00-21:00
講者：鄭美里 (讀書會與成長團體帶領人、寫作班講師，著有《女兒園》，主編《遇合》、《太空人與小紅帽》。)
4. 《我們》的寶島，他/她們的《逃》、《離》
日期：2013.11.1 (五) 19:00-21:00
講者：顧玉玲 (社運工作者，北藝大兼任講師，著有《我們：移動與勞動的生命記事》。)

●請至本館線上活動報名系統 <http://aas.nmtl.gov.tw> 報名，額滿為止

●現場抽選10名民眾，贈送精美紀念品，另提供3名問題討論贈送講者著作機會

系列六》出版館慶三書

2003年10月17日國立台灣文學館開館營運至今，歷經籌備階段、到正式納編設置為中央單位，這十年來的點點滴滴，我們出版十週年館慶三書《十年館務》、《十年展覽》、《十年出版》來作為這十年的回顧。

系列七》臨時郵局及周邊活動

1. 臨時郵局

配合館慶系列活動，將於10.17、10.19、10.20於本館大門附設臨時郵局，提供愛好者服務：現場備妥國立臺灣文學館開館十週年紀念郵票、紀念封、明信片等供公眾購藏、蓋戳留念。

2. 紀念明信片免費寄送 | 10.10-10.31 |

免費提供10周年館慶紀念明信片寄送，每日限量100張，限國內地區，明信片數量有限，送完為止，請洽服務台索取。

3. 出版品七折 | 10.1-10.31 |

期間內「本館出版品」全面七折，請洽各委託展售門市洽購。

4. 飲品九折 | 10.1-10.31 |

「雪芙瑞文學咖啡」飲品系列全面九折優惠，活動期間止！

5. 集點活動

集滿4場「文學匯演」的紀念章，就可獲本館精美紀念品，完成集點後，請於開館時間洽本館服務台換取，每人限一次，兌換期限至10.31止，送完為止。

