

台灣「唸歌」藝術之綜合論述

The Comprehensive Survey of the Taiwan “Liam kua-a” (Ballad)

林 仁 昱*

Jen-Yu Lin

一、前言

台灣「唸歌」又稱作「唸歌仔」，是從「歌仔」（俗曲、小調）的基礎上發展出來的說唱藝術¹，主要由來自閩南地區的移民（又稱福佬人），特別是漳州移民所傳佈，且在台灣不同的區域（如基隆到新竹、彰化以南、宜蘭、恆春），又發展出具有地方民歌曲調特色的唸歌藝術。而所謂「唸歌」的「唸」是適度依照故事情節，透過自然語言聲調的變化，或襯托情節情境，或模仿人物心理而表現出來的「說」；「歌」則是將七字歌詞（偶有「三、三」句法），套用合適的「歌仔」曲調作演唱。其最基本的表演型態，是七言四句的唸或歌，也就是「四句聯仔」，經常使用於生活場合，如婚宴或開店祝福、喪事嘆亡、事情或人物的介紹贊辭，若要抒發生活感受、或唸唱故事則再連結若干組的七言四句，主要採用某一曲調循環演唱，必要時轉換曲調或插入唸說，以適應情節發展之聲情表現需要。而唱唸辭的來源，有演唱者即興創作，也有根據記載唱詞的「歌仔冊」（或稱「歌仔簿」），再視演出條件（場合、時間長短）的不同作增刪，可演唱華人社會的傳統故事、台灣開拓故事、庶民生活傳說，甚至接納新聞事件為題材，而成為傳統社會重要的娛樂活動。過去除了有藝人於特定場合（歌樓酒館、

廟會、婚喪喜慶、賣藥團…等）演出，民眾也可以在工作之餘，拿起月琴唱唸。然而，隨著社會環境變遷，這項傳統表演藝術已經逐漸式微，幸好仍有許多老藝人與熱心的社會人士，透過唸歌團組織、文化中心研習班隊、社區大學、國民中小學社團教唱等方式，傳承這項深具傳統文化內涵的表演藝術。

二、台灣唸歌的表演方式與場合

台灣唸歌的表演方式，大多數的情形，是一個人懷抱月琴自彈自唱，有些人是則習慣以胡琴（如殼子弦）自拉自唱，而透過這種簡便的表演方式，可以讓職業藝人充分發揮其「說」、「唱」等聲情表演的技巧，也可作為業餘（農暇、工暇）自娛娛人的表演。而在這種演出形式的基礎上，適應說唱題材（劇情）的需要，也有二人對唱的模式，如融合民間歌舞對唱（如桃花過渡、蚯蚓歌、病子歌）或「答嘴鼓」表演的各類「相褒」，如夫妻相褒（罵）、自動車司機車掌相褒等；還有一人懷抱月琴自彈自唱，再加一人以大廣弦伴奏的二人表演式，使音響效果更加委婉、綿長，形成演唱者表現曲情的「靠山」（最具有代表性的，為楊秀卿、楊再興夫妻檔演出）。此外，在業餘演出的部分，傳統社會即有群聚伴奏、演唱而類似南、北管「子

* 台灣國立中興大學中文系（Department of Chinese Literature, National Chung Hsing University）

弟」(意謂業餘或半職業)社團(如宜蘭壯三涼樂團)的表演形式,近年來,為了配合唸歌推廣教育,也有多人演唱、多人伴奏,甚至加進其他樂器,近似樂團伴奏的方式(如洪瑞珍說唱團及各地社區大學),更使唸歌演出趨於多樣化、活潑化。而唸歌本有唱唸故事,進而模擬人物聲情的表演方式,若與具體動作、歌舞(車鼓、布馬等)搭配,則成為小戲「落地掃」(或稱「老歌仔」,職業唸歌藝人吳天羅自述曾作「落地掃」演出²),乃至於發展為扮演故事的「歌仔戲」。因此,唸歌與歌仔戲在曲調淵源上相同,能兼演唸歌與歌仔戲並不足為奇,而許多唸歌藝人本來就與歌仔戲班有著密切的關係。

此外,傳統社會的勸世歌演唱,形成走江湖式的唸歌表演,從廟會、市集、街頭到歌樓酒館,逐漸成為城市文藝的一部分,有些藝人也能專擅唱唸³,還有設館授徒,傳授「唸歌」說唱藝術或擺攤販賣歌仔冊的「歌仔仙」⁴。至於「賣藥團」的演出需求,更使唸歌的表演,有了商業應用的效果,這種結合賣藥與唱唸演出的方式,通常一人至兩人成團,又稱「獨念場」⁵,直到「藥商管理」制度實施後,才逐漸沒落⁶。喪失「賣藥團」演出舞台的藝人,有轉往廣播電台演唱者,使唸歌表演有了經常、固定性演出的模式,藝人必須不斷吸收新的故事,甚至即聽即刻編唸成唱曲演出,以應付大眾傳播娛樂求新求變的需要⁷。而面對歌仔戲乃至其他演藝的競爭,唸歌藝人也力求演出形式的豐富性,如楊秀卿的「口白歌仔」,透過「表白」(第三人稱的方式說故事)、說白(第一人稱方式模擬故事人物說話)、咕白(將劇中人物的內心活動用言語表現),於故事演述過程中,將人物的感情、性格、身分(男女老幼,甚至是擬人化的胡蠅、蚊子,水族魚類)作豐富的聲情模擬;而陳美珠吸納電吉他等現代樂器的大膽突破,為唸歌表演方式開出新的「可能」,其與陳

寶貴剛柔搭配的對唱模式,甚至為電視綜藝節目所吸收,轉為「鐵獅玉玲瓏」表演模式。

三、台灣唸歌的曲調

隨著閩南地區移民在清朝時期,大量移居台灣,許多民歌小調(歌仔)也隨之而來,並在此新開拓的生活區域中,發展出具有台灣特色的「歌仔」。有抒發農村生活、悲歡人情、應用婚喪的【六月田水】(一隻鳥仔)、【平埔調】(恆春調)、【思想枝】、【牛尾絆】、【四季春】(長工歌)、【花草曲】、【烏填填】、【丟丟銅仔】、【六月茉莉】、【乞食調】、【勸世調】(江湖調)、【卜卦調】、【五更鼓】…等;使用於歌舞小戲的【病子歌】、【桃花過渡】、【草螟弄雞公】、【蚯蚓歌】…;還有來自南管、北管曲牌的唱曲,如【百家春】、【四季相思】、【福馬郎】、【廣東怨】…;而適應著說唱、戲曲等表演的需要,更多的小調應運而生,如【七字調】、【雜念仔】、【哭調】、【補甕調】、【留傘調】、【文明調】、【愛姑調】、【快樂調】、【雪梅思君】、【南光調】、【都馬調】、【中廣調】…等。這些都可能引作唸歌說唱故事之用,在部分與客家移民密切接觸的區域,客家山歌⁸、小調也可能被吸收,甚至1930年代後新創作流行歌曲的曲調⁹,也可能為其隨興演唱時運用,更增添了唸歌演唱表現的豐富色彩¹⁰。

不過,並非所有的曲調都經常使用,大多數的藝人也都有其擅長的曲調,作為隨口配詞哼唱之用。而【江湖調】、【七字仔】、【雜念仔】是最常被運用的曲調。其中,【江湖調】又稱【賣藥仔調】或【勸世調】,原為說唱藝人走唱江湖、推銷藥品時所唱的曲調;而說唱藝人也常以這種曲調填以勸人為善的詞句,所以亦稱「勸世歌」,此調唱詞的特色在於末尾之處,以八個「噫」連音表感嘆;【七字仔】源於漳州民間小調【四空仔】,因每段四句,每句七言

而得名，但曲調因字音而改變，亦可於一句七言之外，加上襯字，或依情境改變節奏，如情緒激動、憤怒或快樂時，可以快板表現，而表現哀傷時，則為慢板，甚至加入哭腔而為「七字哭」，另有演唱中間夾以口白方式表現，稱為「七字白」；【雜念仔】唱詞多為長短句，曲調多一字一音，旋律因字音而改變，結尾以虛字拖腔結束，由於「雜念」為「喋喋不休」的意思，所以「雜念調」歌詞近乎口白，通俗易懂。此外，創自南光劇團的【南光調】、都馬劇團的【都馬調】（1930年代閩南藝人邵江海取錦歌曲調，揉合京劇、高甲戲唱腔而作，又稱「改良調」，適應不同的表現內容，亦有中板與慢板之分），不僅成為歌仔戲的重要曲調，亦常為唸歌所用，甚至使用的頻率，直可和【七字仔】並列¹¹。至於1920年代歌仔戲進入「內台」之後，得到迅速發展的各式【哭調】¹²，當也為唸歌所吸收，特別是在表現悲情、傷逝等情節的時候，具有催化情緒的效果。

四、台灣唸歌的歌詞記載與錄音紀錄

歌仔冊（簿）作為「唸歌」表演所參照的底本，記載了唸歌的歌詞。早期的歌仔冊為木刻本，由於是民間文藝，保存不易，多已散失。目前可見清朝道光、咸豐年間的刊本，有《新刊台灣陳辦歌》（描述陳辦、張丙起事反清的經過）、《新刊陳姐歌》等；日本統治時期至戰後解嚴（1987）之前，是歌仔冊印行興盛的階段，重要的出版（印行）處所，除了台灣本地台北黃塗活版所、新竹竹林書局、台中瑞成書局、嘉義捷發出版社、玉珍書局…，尚有上海開文書局、廈門會文堂書局等，而鉛印版式此時期的特色，其中，新竹竹林書局至今仍然印行、出售歌仔冊，其他出版處所或已關閉，或不再出版歌仔冊¹³。關於此時期的歌仔冊，除了台北中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館，有為數不少的收藏¹⁴，王順隆於網路上建立

有閩南語俗曲唱本「歌仔冊」全文資料庫（全文打字，非影像），中央圖書館台灣分館及黃天橫、王振義、陳建銘等學者或收藏家，亦有為數可觀的歌仔冊，部分已提供收錄在曾子良《閩南說唱歌仔（唸歌）資料彙編》影印資料庫中，可惜該彙編屬於研究計畫資料，未能對外刊行。此外，關於歌仔冊篇目索引方面，除傅斯年圖書館、王順隆¹⁵、曾子良的資料庫目錄，戰前台北帝國大學東洋文學會所編《臺灣歌謠書目》，就包含一部分歌仔冊¹⁶；戰後荷裔法籍學者施博爾（施舟人Kristofer M. Schipper）〈五百舊本「歌仔冊」目錄〉共著錄歌仔冊541種¹⁷；美國學者艾伯華（Wolfram Eberhard）以英文寫成《台灣唱本提要》（Taiwanese Ballads A Catalogue），著錄250種以戰後出版為主的歌仔冊¹⁸；而同樣收藏不少歌仔冊的學者陳兆南，編有〈閩臺「歌冊」目錄略稿—敘事篇〉，使學界或同好方便蒐尋、閱讀歌仔冊所刊錄的唸歌歌詞¹⁹。

關於唸歌歌詞的採錄刊行，二十世紀初就有學者進行這項工作，如平澤丁東《臺灣之歌謠と名著物語》所收「俗謠」之「閑仔歌」，就是唸歌的唱詞²⁰，此書並逐句作歌詞的日文意譯；稻田尹《臺灣歌謠集》及其以連載方式刊行的〈台灣歌謠選釋〉²¹、謝雲聲《台灣情歌集》²²、東方孝義《台灣習俗》²³、李獻璋《台灣民間文學集》之「歌謠篇」²⁴，乃至於《南音》、《三六九小報》等報刊的「歌謠」收集與刊登（包括文人採集與仿作）²⁵，還有許多保留至今的黑膠唱片²⁶，雖然不是針對唸歌歌詞作收集、出版，而且往往掛在「歌謠」的名目之下，與台灣其他的音樂文學歌詞混雜在一起，無法凸顯其特殊性，不過，仍然使許多唸歌的唱詞、錄音獲得記錄。戰後許常惠、史惟亮，乃至於後續的簡上仁、王振義等音樂學界學者的採集工作，亦記錄了許多唸歌歌詞。1987年解除戒嚴之後，隨著台灣本土研究工作漸受重視，唸歌

藝及其所唱歌詞，透過研究計劃採集與論文撰寫更豐富地記錄下來。此外，不僅有文化出版界（如水晶唱片）願意出版關於唸歌的有聲出版品，也有演藝界將唸歌素材融入新的創作中（如歌手陳明章），甚至回過頭來幫唸歌藝人出版專輯²⁷。此外，國立傳統藝術中心、各縣市文化中心陸續出版念歌藝人唱詞記錄、生命史報導專書²⁸。

而透過民間的力量有計畫記錄、傳播唸歌唱詞的，應首推洪瑞珍唸歌團與台灣台語社合作，而獲得國家文化藝術補助，且曾獲得「金鼎獎」榮譽的唸歌系列書籍與CD，如楊秀卿演唱的《台灣唸歌》、《哪吒鬧東海》、《廖添丁傳奇》等，以及洪瑞珍演唱的《月琴唸歌》，透過「台語文」記錄與注音，讓唸歌藝術的語言記錄與實際表現更接近。此外，新樂園台灣歌謠工作室則發行王玉川、陳美珠演唱的《台灣念歌》專輯唱片，並由吳國禎審定歌詞。另外，月球唱片公司自1950年代以來出版許多台灣民間音樂、說唱的唱片（後改成錄音帶），亦包含許多唸歌的專輯，例如呂柳仙《周成過台灣》、邱鳳英《人為財死鳥為食亡》、阿清伯《二十殿閻君勸世歌》、楊秀卿《勸世浪子修善》…等；弘揚視聽公司則出版一套共30片CD的《勸世歌》，收錄呂柳仙、陳青雲、葉秋雲、黃秋田、邱鳳英、歐雲龍、邱查某等人分別演唱的《台灣四大奇案》、《雪梅教子》、《陳三五娘》、《戶神蚊子歌》、《周成過台灣》等四十個篇目的唸歌錄音，是相當珍貴的錄音資料，可惜未能印行其歌詞。

五、台灣唸歌的表現題材

前文言及稻田尹《台灣歌謠集》收錄許多唸歌歌詞，而該集將唸歌歌詞分為：銃後の歌、新君舊君の歌（鱸鰻の歌）、戒めの歌、人生のろた、情歌、挽茶相褒歌²⁹，雖未能見得唸

歌歌詞全貌，卻是目前可知對於台灣念歌表現題材最早的分類。曾子良《臺灣閩南語說唱文學「歌仔」之研究及閩臺歌仔敘錄與存目》則依「歌仔冊」篇目，將唸歌的題材，作了相當豐富且細緻的分類，雖有部分類目與所收篇目關係，尚值得商榷³⁰，卻不失為認識台灣唸歌表現題材的重要媒介，以下即依其分類稍做修改，加入王順隆「歌仔冊」全文資料庫、中央研究院「閩南語典藏—歷史語言與分布變遷資料庫」篇目，重行整理舉例如下：

（一）改編中國傳統小說戲曲及說唱話本類—如三國演義（《三國相褒歌》、《黃鶴樓歌》、《孔明獻計空城記歌》等）；西遊記（《孫悟空大鬧水宮歌》等）；封神演藝（《哪吒鬧東海》、《妲己敗紂王歌》等）；龍圖公案（《包公審尿壺歌》、《紙馬記歌》、《陳世美不認前妻》等）；陳三五娘（《陳三五娘歌》、《最新黃五娘送寒衣歌》、《最新黃五娘揆荔枝歌》等）；其他（《薛仁貴征東歌》、《最新鄭元和三嬌會全歌》、《呂蒙正彩樓配歌》、《李三娘汲水歌》、《玉堂春三司會審歌》、《杜十娘怒沉百寶箱歌》、《花魁女全歌》（最新賣油郎歌）等）。

（二）改編中國歷史與民間故事類—如上古傳說（《桃花女周公鬥法歌》、《大舜耕田歌》、《忠孝節義大舜歌》等）；孟姜女（《孟姜女配夫歌》、《孟姜女哭倒萬里長城歌》等）；梁祝故事（數量多，除了竹林書局《三伯英台歌集》甲到戊集共四十八種曲目，玉珍、捷發書局亦有類似的歌集出版，且曾子良又紀錄了其他書局零散曲目三十餘種，此類上發展出附會故事，如《三伯掛帥平匈奴歌》等）；白蛇故事（《烏白蛇借傘歌》、《烏白蛇放水歌》、《白蛇西湖遇許仙歌》等）；雪梅故事（《雪梅思君歌》、《商輅歌》、《愛玉歌》等）；昭君故事（《王昭君冷宮歌》、《王昭君和番歌》等）；劉廷英故事（《劉廷英賣身歌》、《劉廷英三嬌會歌》等）；通州奇案（《殺子報歌》等）；福建奇案（《詹典嫂

告御狀新歌》、《謀害親夫青竹系案歌》、《黃宅忠審蛇歌》等)；文人軼事(《韓文公祭十二郎歌》、《唐寅磨鏡珠簪記》等)；帝王軼事(《李世民進瓜果歌》、《乾隆遊蘇州歌》等)；其他(《孔子小兒答歌》、《方世玉打擂台歌》、《朱買臣妻迫寫離婚書》、《月臺夢美女歌》、《七屍八命全歌》、《大明節孝歌》、《十九路軍抗日大戰歌》等)。

(三) 改編台灣歷史與民間故事類—如《鄭國姓開臺灣歌》、《寶島新台灣歌》、《甘國寶過台灣歌》、《新刊勸人莫過台歌》、《最新過番歌》、《楊本縣過台灣敗地理歌》、《白賊七歌》、《周成過台灣歌》、《台灣朱一貴歌》、《臺灣陳辦歌》、《台灣民主國歌》、《昭和敗戰新歌》等。此外，恆春藝人陳達曾受台灣著名現代舞團「雲門舞集」創辦人林懷民之邀，以曲調【思想起】唱「唐山過台灣」的故事，而成為舞劇《薪傳》之所本，其錄音並成為舞劇段落的「過場」³¹；水晶唱片發行《來自台灣底層的聲音》專輯CD，收有吳天羅演唱《蔣公抗日歌》，其實內容為從荷蘭占據台灣到蔣介石總統時代，約四百餘年的台灣歷史大事。

(四) 改編民間案件傳說與時事題材(新聞事件)類—除了散篇散冊的《乞食開藝旦歌》、《中部大震災新歌》、《王塗歌》、《台南運河奇案歌》、《林投姐歌》、《張秀英歌》、《基隆七號房慘案歌》、《義賊廖添丁歌》、《愛情與黃金歌》、《八七水災歌》、《二林鎮大奇案》、《高雄荅雅市場大火災歌》等。

(五) 勸世教化類—可再細分為勸世類(如《人心不足歌》、《守己安份歌》、《專勸少年好子歌》、《勸世社會評論新歌》、《勸世了解新歌》、《最新浪子回頭歌》、《苦命女修善歌》、《自嘆烟花女修善》、《為戀慘案勸善歌》、《從善改惡新歌》、《看破世情新歌》等)；勸孝類(如《廿四孝歌》、《家貧出孝子歌》、《勸人行孝歌》等)；宗教勸化(如《地獄十殿歌》、《陰間十殿刑罰歌》、《天堂地獄歌》、《勸化念佛經歌》、《目連

救母》、《勸世因果世間開化歌》等)；勸戒賭(《勸改賭博歌》、《冤枉錢拔輪餃》等)；勸戒酒色(如《暢大先痛後尾歌》、《僥倖錢歌》、《失德了歌》、《勸改酒色新歌》、《勸孝戒淫新歌》、《燒酒嫖樂勸善歌》等)；勸戒煙毒(如《鴉片歌》、《勸改阿片新歌》、《自新改毒歌》等)。

(六) 褒歌—可約分為歌舞類(如《思食病子歌》、《桃花過渡歌》、《六十條手巾》等)；特定角色男女訴情鬥嘴類(如《少年男女挽茶相褒歌》、《自動車相褒歌》、《黑貓黑狗相褒歌》、《司機車掌相褒歌》、《問路相褒歌》、《對答磅空相褒歌》、《鱸鰻男女相褒歌》、《農場相褒歌》、《乜某相罵褒歌》、《姨仔配姊夫歌》、《覽爛相褒歌》等)；旅途(地名)轉唱勸世歌類(《火車歌》、《遊臺勸世歌》、《蘇澳到台北車站男女相褒歌》等)。

(七) 趣味歌類—如《戶蠅蚊仔大戰歌》、《三婿祝壽新歌》、《水族出戰歌》、《最新貓鼠相告歌》、《最新無某無猴歌》、《最新樂龍船新歌》等。

(八) 世俗人情類—如《新打某歌》、《新刻手抄跪某歌》、《戒世驚某歌》、《最新倡門賢母的歌》、《束縛養女新歌》、《趁錢是司父開錢是司仔》、《乞食趕廟公歌》、《最新工場歌》、《南洋遊歷新歌》等。

(九) 時新觀念類—如《文明勸改新歌》、《社會教化新歌》、《現代文明維新世界歌》、《自由取婚娛樂歌》、《婚姻制度改良歌》、《警世覺醒自由戀愛新歌》、《勸世人生必讀書歌》等。

(十) 應用類—可再分婚俗類(如《食新娘茶講四句》、《收茶甌講四句》、《討冬瓜講四句》、《鬧洞房歌》等)；選舉類(如《嘉義縣第四屆縣議會議員競選歌》、《尤清博士選縣長歌》等)；語言應用類(如《日台會話新歌》、《國語白話歌》等)；事業類(如《最新開天闢地經紀歌》、《最新流行萬項事業歌》等)；生活娛樂類(如《元宵夜做燈謎歌》等)。

六、台灣唸歌的研究現況

關於台灣唸歌的研究工作，最早從「歌仔冊」等文獻受到注意開始。而目前可推得最早的論述，是黃得時〈關於臺灣歌謠的搜集〉³²，此文站在探究「台灣歌謠」的立場上，論及英國牛津大學圖書館（Bodleian Library）中Alexander Wylie所收集「歌仔冊」，並將之列為「歌謠」研究的材料。而這批歌仔冊刊刻於清道光年間，1936年被註錄在向達〈瀛涯瑣志—牛津所藏的中文書〉³³文中，不久，神田喜一郎注意向達文章中的台灣文獻，透過〈牛津に存在する臺灣に古文獻に就いて〉一文，介紹到台灣學界³⁴，其中也就包括這批「歌仔冊」，而至今學界關於「歌仔冊」的早期論述，這批歌仔冊仍經常被提及³⁵，也可見早在1930年代，歌仔冊已受到收錄、注意，只是常混滯在「歌謠」研究的範疇中。對於歌仔冊進行實際的研究工作，遲至1985年李李《臺灣陳辦歌研究》（文化大學），才有第一本專以歌仔冊為研究對象的碩士論文，而1990年曾子良《臺灣閩南語說唱文學「歌仔」之研究及閩臺歌仔敘錄與存目》則以歌仔冊為中心，並補充了許多唱片、錄音、田調資料，成為歌仔冊整體研究的重要著作。單篇論文則有鄭志明〈台灣勸善歌的社會關懷〉³⁶與〈從「戶蠅蚊子大戰歌」談民間文學的創作意識〉³⁷；王振義〈淺說臺灣閩南語社會的唸歌〉等。

2001年忽有大量關於「歌仔冊」的碩士論文出現，而依學校及指導教授，而有明顯的主題趨向。其中數量最為可觀，首先值得注意的是新竹師範學院（多由董忠司指導）、中山大學（多由林慶勳指導）兩校先後產生多篇關於歌仔冊「語言」研究的碩士論文，如陳姿昕《臺灣閩南語相褒類歌仔冊語言研究—以竹林書局十種歌仔冊為例》（竹師2001）；李蘭馨《「開臺」、「過臺」臺語歌仔冊之用韻與詞彙》（竹師2003）；郭淑惠《歌仔冊〈八七水災歌〉語言研

究》（中山2003）；黃惠音《臺灣閩南語一字多音研究—以歌仔冊〈甘國寶過臺灣〉韻腳為例的探討》（中山2003）；李佩玲《歌仔冊〈勸人莫過臺灣歌〉的時代背景及語言研究》（中山2004）…等。這個現象應是因於歌仔冊使用特殊的「台語文」刊行，有許多語彙資料正好成為語言學者注意的材料，而上述博碩士論文作者的「老師輩」，稍早就有運用「歌仔冊」作語言研究的單篇論文，如林慶勳〈臺灣歌仔簿押韻現象考察—以《人心不足歌》為例〉³⁸；姚榮松〈臺灣閩南語歌仔冊的用字分析與詞彙解讀—以《最新落陰相褒歌》為例〉³⁹；施炳華〈談歌仔冊的音字與整理〉⁴⁰…等。此外，歌仔冊所運用的「台語文」原本是藝人或寫作者（歌仔仙或出版商）的「記音」語，並非有一定法則，因而熟悉台語（閩南語）的人未必可以完全解讀，更何況是在台灣長期重視「國語文」的環境下，越來越多於無法說、讀台語的年輕族群，因此，上述的語言研究由傳承「歌仔冊」（唸歌）話語的立場看來，特有其重要性。民間撰述者杜建坊《歌仔冊起鼓—語言、文學與文化》即有相當的篇幅，論述歌仔冊的「解讀法及語言形態」，並有「解讀例舉」，以方便讀者掌握歌仔冊所運用的「台語文」⁴¹。

關於「歌仔冊」（唸歌）的主題、內容與文化研究方面，稍晚於語言研究亦有為數可觀的論文，分散在台灣各大學院校，如：官宥秀《臺灣閩南語移民歌謠研究》（花師民間所2001）；黃信超《臺灣奇案歌仔研究》（花師2003）；柯榮三《有關新聞事件之臺灣歌仔冊研究》（成大2003）；丁鳳珍《「歌仔冊」中的臺灣歷史詮釋—以張丙、戴朝春起義事件敘事歌為研究對象》（東海2004博論）；李美麗《〈臺南運河奇案歌〉研究》（中山2004）；黃惠鈴《和番主題歌仔冊研究⁴²—以《王昭君和番歌》、《陳杏元和番歌》為例》（逢甲2005）；沈毓萍《竹林書局〈李哪叱抽龍筋歌〉、〈姐已敗紂王歌〉與《孫悟

空大開水宮歌》神怪類歌仔冊研究—以用字現象與故事內容比較為主》(台南大2006)；張玉萍《日治時期臺灣歌仔冊內底e女性形象kap性別思維》(成大2007)…等。單篇論文則有李芝瑩〈閩南二十四孝歌仔研究〉⁴³；曾品滄〈從歌仔冊《最新十二碗菜歌》看臺灣早期飲食〉⁴⁴；呂興昌〈戰後歌仔冊中的災難主題〉⁴⁵等…。另外，還有歌仔冊的作用與技巧研究，如林博雅《臺灣「歌仔」的勸善研究》(南華2004)；林俶伶《臺灣梁祝歌仔冊敘事研究》(南華2004)；謝靜怡《歌仔冊教化功能之研究》(花師2006)等；特定時代的唸歌研究，如黃文車《日治時期台灣福佬歌謠研究》(中正2005博)，名為「歌謠」但實際探討日治時期學界、報刊收集之唸歌(閑子歌)；特定出版社歌仔冊研究，如賴崇仁《臺中瑞成書局及其歌仔冊研究》(逢甲2004)⁴⁶；蘇姿華《臺灣說唱黃塗版歌仔冊研究》(逢甲2004)；特定唸歌藝人與演出型態研究，如竹碧華《楊秀卿歌仔說唱之研究》(文化1990)；丁凱莉《說唱藝人楊秀卿之探究》(台南大2005)；林依華《陳再得及其歌仔研究》(中興2006)；劉秀庭《「賣藥團」一個另類歌仔戲班的研究》(國藝1998)；吳奕慧《「鐵獅玉玲瓏」研究—庶民文化與媒體交流》(北藝大2003)…等；此類單篇論文尚有曾子良〈台灣地震歌——兼懷民族說唱藝人吳天羅先生〉⁴⁷；陳兆南〈台灣歌仔呂柳仙的說唱藝術與文學〉⁴⁸，均值得注意。

七、結語

台灣「唸歌」(唸歌仔)是公認最具有代表性的台灣福佬族群(閩南移民)說唱藝術。以其來自民間歌仔(俗曲、小調)得在傳統社會深入基層，成為民眾隨口可以哼唱的休閒娛樂；又以其對於故事題材的多元容納性，加以曲調多元豐富的運用方便性，讓職業藝人得以靈活且充分地發揮其聲情表現的能力，成為自廟會、市集到歌樓酒館不可或缺的表演藝術。雖然，隨

著社會環境的變遷，「唸歌」也面臨生存危機，但是，透過學術界(包括文學界、音樂界、戲劇界)的蒐集、調查與研究成果，使其藝術內涵獲得保存，文化價值得以受到重視。再經由過去幾年，政府相關部門對於發揚台灣民間文化的重視，例如2007年國家文藝獎「音樂類」，能暫捨眾多古典音樂演奏、作曲家，而頒給唸歌藝人楊秀卿女士；再加以民間若干社團與人士、資深藝人，為延續「唸歌」藝術熱心奉獻，為廣傳「唸歌」藝術各地公演不辭辛勞，都令人見到這項傳統藝術的希望。不過，近六十年來的語言環境制約了台語發展，以及近年來社會文化趨向豐富多元，在現代人忙碌生活追求迅速、感官刺激的現實中，這項來自傳統社會，有著傳統聲情與民間文化內涵的表演藝術，是否能不斷度過難關，仍然令人擔心。因此，如何能顧及其傳統藝術之精緻特色，又能順應社會環境變遷新的娛樂需求，進而求其永續發展，並成為建立文化認同的媒介，則需要所有關心、喜歡「唸歌」的各方人士，持續關注、思考及研討。

〔注〕

- 1 竹碧華《楊秀卿的台灣說唱》(台北：行政院文化建設委員會，1992)，頁25。
- 2 根據《來自民間的歌聲：認識台灣民間歌謠的念唱》(台北：財團法人公共電視文化事業基金會，2002)，影音出版品，吳天羅口述錄音。
- 3 莊子寬《1930年代台灣藝旦的音樂活動—以〈三六九小報〉為主要分析文獻》(台北：台灣大學音樂學研究所碩士論文，2004)，頁63，整理自《三六九小報》〈花叢小記〉的藝旦專長表。
- 4 張炫文《歌仔調之美》(臺北汐止：漢光文化，1998)，頁16。
- 5 劉秀庭《「賣藥團」：一個另類歌仔戲班的研究》(台北：國立藝術學院傳統藝術研究所碩士論文，1998)。
- 6 同註2，楊秀卿念唱自身身世之錄影(音)。
- 7 同住5。
- 8 台灣客家移民的山歌(又稱九腔十八調)亦發展出相當豐富的說唱表演。
- 9 於王順隆藏嘉義捷發出版社歌仔冊篇目，可見1945年之前新創流行歌唱片，如《一夜差錯》、《老青春》、《人道》、《漁光曲》、《新娘的感情》等…。
- 10 筆者於2008年7月30日於台北縣板橋市王玉川先生宅，聽聞王玉川、陳美珠即興說唱，聽聞其試用客家山歌曲調，以及臺語創作歌曲《心酸酸》、日本語歌曲《博多夜船》等曲調。
- 11 王友蘭《楊秀卿唸歌唱故事》(宜蘭：國立台灣傳統藝術總處籌備處，2008)，頁14-15。
- 12 張炫文《歌仔調之美》(臺北汐止：漢光文化，1998)，頁55。
- 13 台中瑞成書局尚有轉售竹林書局之歌仔冊，但本身不再印行。
- 14 傅斯年圖書館所藏歌仔冊，屬於上海及廈門印行者，多已收錄於中央研究院歷史語言研究所俗文學叢刊編輯小組編輯，黃寬重、王汎森、李孝悌等主編《俗文學叢刊》，台北：新文豐出版公司，2004，第362-366冊。未收錄的部分(包括台灣版及部分的廈門版)於第366冊編有目錄，並提供於傅斯年圖書館閱讀的索引編號。
- 15 王順隆另有〈閩臺「歌仔冊」書目、曲目〉，《臺灣文獻》第四十五卷第三期，1994年9月。
- 16 台北帝大東洋文學會編《臺灣歌謠書目》(油印本，1940年10月)，依歌仔冊名目之日語漢字音的羅馬字母排列，共收臺灣出版歌仔冊394目，中國出版歌仔冊85目。
- 17 施博爾《五百舊本「歌仔冊」目錄》，《臺灣風物》第十五卷第四期，1965年10月，頁41-60。
- 18 艾伯華《臺灣唱本提要》，收入婁子匡編《亞洲民俗·社會生活專刊》第22輯(台北：東方文化書局，1974)，含前言、索引、附錄等。
- 19 陳兆南〈台灣歌冊綜錄〉，《逢甲大學中文學報》第二期，1994年4月，頁51，作者曾言及〈閩臺「歌冊」目錄略稿—敘事篇〉一文發布因由，以及作此目錄稿的工作狀況，但自謙「體制未備，取例尚疏」暫未能正式刊行(僅收於1983年「臺灣史蹟源流研究會」會內刊物：《臺灣史蹟研究論文選輯》)。
- 20 參看平澤丁東(平七)《臺灣的歌謠と名著物語》(台北：見文館，1917)，頁1-73。
- 21 其連載此文之處，為《臺灣》第2卷3-8、10號，1941/4-10。
- 22 謝雲聲《臺灣情歌集》(廣州：國立中山大學語言歷史學研究所，1928)，此書收為「中山大學民俗叢書」第四冊(台北：福祿，1969年影印本)。
- 23 東方孝義《台灣習俗》(台北：南天，1942)，此原為〈台灣習俗—臺灣人的文學(本島人的文學)〉系列文章，連載於《臺灣時報》，其中歌謠的部分，刊於該報第185-189號(台北：臺灣時報發行所，1935年4-8月)。
- 24 李獻璋《臺灣民間文學集》(台中：臺灣新文學社，1936)，頁3-158。
- 25 關於《三六九小報》所收歌謠的論述，可參看施懿琳〈民歌採集史上的一頁補白—蕭永東在《三六九小報》的民歌仿作及其價值〉，收於中興大學中國文學系編《第三屆通俗文學與雅正文學研討會論文集》，(臺北：新文豐出版公司，2002)，頁275-310。
- 26 參看王順隆網頁www32.ocn.ne.jp/~sunliong/columbia.htm 有日本國立民族學博物館藏，戰前臺灣SP黑膠唱片目錄，其中收有為數頗豐的台灣念歌唱片(即歌仔曲、勸世歌類)。
- 27 如《卜聽民謠來阮兜—朱丁順恆春民謠彈唱CD》，(台北：陳明章音樂工作有限公司，2007)。
- 28 傳藝中心出版藝人生命史相關書籍，如林伯姬《舞弄門陣—陳學禮夫婦傳統雜技曲藝》(宜蘭：傳藝中心，2004)；劉秀庭《曾仲影的音樂生涯(含曾仲影歌仔調作品精選集CD)》(宜蘭：傳藝中心，2002)…等；縣市出版如涂順從採集、整理《蔡添登「七字歌仔」彈唱》(新營：台南縣立文化中心，1996)；胡萬川、陳益源總編輯《雲林縣閩南語歌謠集(四)》(斗六：雲林縣立文化中心，2001)即是念歌藝人吳天羅專輯。
- 29 稻田尹《臺灣歌謠集》(台北：臺灣藝術社，1943)，目次頁1-4。
- 30 例如第二類的「其他」項分類似乎稍雜，有些故事的篇目數量多，如王昭君、劉廷英三嬌會、通州奇案等，宜分列項目以凸顯；而篇目所呈現故事的傳說背景年代，可知者依順序為佳；又部分故事來自宋元以來的說唱話本(如杜十娘、賣油郎)、文人文章作品(如韓文公祭十二郎)，歸於「歷史與民間故事」似乎有待商榷；第九類「知識

- 類]卻收錄了中國或世界的時事唸歌(如抗日救國、歐洲大戰等)。
- ³¹ 古碧玲《臺灣後來好所在》(台北:台灣商務印書館,1999),頁72。
- ³² 黃得時〈關於臺灣歌謠的搜集〉,《臺灣文化》第六卷,第三、四期合刊,1950年9月,頁37。
- ³³ 向達〈瀛涯瑣志一記牛津所藏的中文書〉,《國立北平圖書館館刊》第十卷第五號,1936年10月,頁9-44。
- ³⁴ 神田喜一郎〈牛津に存在する臺灣に古文獻に就いて〉,收於西川滿編《愛書》第十輯,1938年4月,頁91-94。
- ³⁵ 如李獻璋く現存せる清末の閩南歌謡集〉,《華僑生活》,二卷八期(東京:華僑生活社),1963年8月,頁7-14。:張秀蓉〈牛津大學所藏有關臺灣的七首歌謠〉,《臺灣風物》第四十三卷第三期,1993年9月,頁177-196;柯榮三《時事題材之臺灣歌仔冊研究》(台北:國立編譯館,2008),頁8-10。
- ³⁶ 鄭志明〈臺灣勸善歌謠的社會關懷〉(上)(下),《民俗曲藝》第45-46期,1987年1月、3月,頁142-151,頁103-119。
- ³⁷ 鄭志明〈從「戶蠅蚊子大戰歌」談民間文學的創作意識〉,《淡江大學中文學報》第1期,1992年3月。
- ³⁸ 林慶勳〈臺灣歌仔簿押韻現象考察—以《人心不足歌》為例〉,「第五屆國際閩方言研討會」會議論文(泉州:華僑大學中文系主辦,1997年2月)
- ³⁹ 姚榮松〈臺灣閩南語歌仔冊的用字分析與詞彙解讀—以《最新落陰相褒歌》為例〉,《國文學報》第29期,2000年4月,頁193-230。
- ⁴⁰ 施炳華〈談歌仔冊的音字與整理〉,《成大中文學報》第8期,2000年6月,頁207-225。
- ⁴¹ 杜建坊《歌仔戲起鼓—語言、文學與文化》(台北:台灣書房,2008),頁47-174。
- ⁴² 李芝瑩〈閩南二十四孝歌仔研究〉,《大漢學報》第14期,2000年5月,頁207-217。
- ⁴³ 曾品滄〈從歌仔冊《最新十二碗菜歌》看臺灣早期飲食〉,《臺灣風物》第五十二卷第三期,2002年9月,頁9-18。
- ⁴⁴ 呂興昌〈戰後歌仔冊中的災難主題〉,「戰後初期臺灣文學思潮國際學術研討會」會議論文(台中:海大學中文系,2003年1月)。
- ⁴⁵ 曾子良〈台灣地震歌——兼懷民族說唱藝人吳天羅先生〉,《2003年說唱藝術學術研討會論文集》(宜蘭縣:國立傳統藝術中心、台北市:國立台灣藝術大學/出版發行),2003.12。
- ⁴⁶ 陳兆南〈台灣歌仔呂柳仙的說唱藝術與文學〉,同註45。