

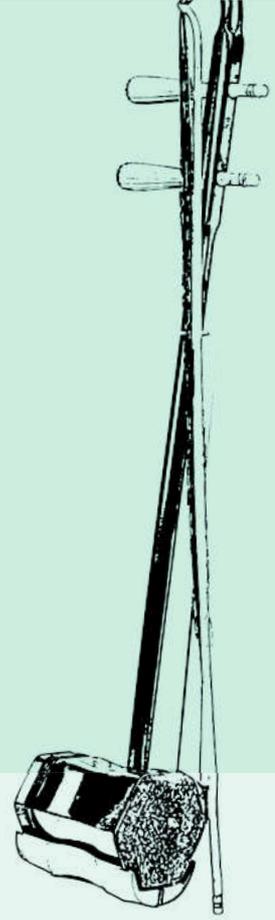
民歌、流行歌的釋疑與 台語鄉土歌曲教學

Clarifying Folk & Popular Songs and the Teaching of Taiwanese Folk Ballads

顏綠芬 Lu-Fen YEN

台北藝術大學音樂學研究所教授

高中音樂課本審議委員會委員

「唱歌」是中小學音樂教育中最基本、最能直接感受音樂的項目。古人說「絲不如竹，竹不如肉」，逐字的意思是「彈奏絃樂器不如吹奏竹管樂器，吹奏竹管樂器不如以肉體發聲」，進一步的解釋：「音樂的樂趣和感受，彈琴不如吹奏，吹奏不如以身體為樂器的歌唱」，將歌唱的意義用短短八個字呈現出來。目前音樂教科書的編寫，不管是國中國小、還是高中，都已納入民歌、藝術歌曲和流行歌，語言方面除了華語、英語，本土語言的台語、客語、原住民語外，偶而也納入日語、法語歌曲。

音樂課本篇幅有限，課綱卻是包山包海。第一線的老師，在學習和養成的過程中，通常無法兼顧所有音樂類型。而目前教科書的送審，不需要審教師手冊，以至於編寫者幾乎只側重在實務上，而忽略了基本的理論和概念。筆者發現，音樂老師最常困惑的名稱如民歌、民謠、歌謠、校園民歌，延伸至傳統歌謠、通俗歌謠、流行歌等等。最近風行的「民歌 40」，此民歌到底是不是彼民歌，還是流行歌？實在有必要討論。

本文嘗試將這些與歌曲相關的名稱釐清，建立基本概念；釐清的方向，將先從歷史淵源談起，這會涉及到歌詞的來源、旋律的創作、演唱者，以及在時間、空間移轉中的轉變等等，然後接續作各項歌曲類型的特質論述，供大家參考。

民歌、流行歌的定義與本質上的異同

民歌、民謠，兩個詞到底有何不同？要如何使用？基本上，民歌和民謠是通用的，仔細一點的話，「謠」指唸謠，「歌」則有旋律，因為華語是聲調語言（台語、客語的聲調比北京語還複雜），「歌」和「謠」常緊密結合不可分，當我們朗誦詩時，如果將聲調誇張些，將音高固定些，幾乎就是歌唱了，台灣唸謠「白鷺鷥」就是個很好的例子：

白鷺鷥，車畚箕，車到溪子墘，
跌一倒，拾到一仙錢。
一仙撿起來好過年，一仙買餅送大姨。
(未完)

因此若就民歌、民謠作比較的話，民謠包含唸謠，民歌則傾向已成旋律的歌曲，只是我們一般用語，常常混用，事實上也是可以通用的。例如「雜唸仔」半唸半唱，稱為民謠或民歌都可以。而英文 folklore, folk song (或 folksong) 都可以指民歌，而 folklore 原意是來自民間（人民），又兼指民族服裝、民族文化、民族傳說、民族舞蹈等。

民歌的定義：傳誦於一個族群（或一般民眾）的歌曲，內容簡單易懂，用的是該族群的語言，並以口耳相傳方式傳播；與生活緊密結合，反映人民的生活情感，如工作歌、祭祀歌、婚禮歌、舞歌等均屬之。

民歌的特性，筆者整理如下：

1. 歌詞簡單易懂，反映人民真摯的生活情感，常常和大自然景物、工作、親情、信仰相關。
2. 傳播方式為口耳相傳，可傳至三、四代或更久。
3. 可變性：經過多人的傳唱，歌詞、旋律、拍子、節奏、速度等，都因時因地有所改變，已非原始面貌。
4. 最初的作曲、作詞者通常不可考。原因為口耳相傳、傳承年代久遠之故。
5. 一曲多歌詞：在民歌的實際田野調查和研究中，常發現多首歌謠的旋律大同小異，換句話說，同一旋律被安上不同歌詞、在不同場合歌唱。
6. 音樂優美動聽¹，或可塑性強（可作變化）²：在傳承的過程中，經過人們自然淘汰或變化，去蕪存菁，傳唱的都是美好的音樂。

7. 流傳久遠，蘊藏祖先智慧與文學音樂才華，包括信仰、知識、對愛情家庭的價值觀等，是一個族群文化的寶藏。

甚麼是流行歌？好像大家都知道，我們將它作定義，好區隔出它和民歌的不同。流行歌乃二十世紀的時代產物，是透過大眾媒體（唱片、廣播、電視、網路等）傳播，以商業目的為主要考量創作的、適合民眾口味的歌曲；歌詞、旋律由公司請人編創，並作編曲伴奏。內容最多的是愛情題材，如〈雨夜花〉、〈青春嶺〉，以及社會寫實類的，如〈補破網〉、〈舞女〉，或是反映時局、勵志歌曲等，如〈愛拼才會贏〉。為了商業利益，流行歌量產而迅速，音樂品質參差不齊，多半很快就消逝無蹤，只有少數能留存下來。

為何流行歌與愛情相關的偏多？因為唱片公司希望民眾不斷的買唱片，而年輕人比較喜歡嘗鮮，如同賣服飾一樣，主對象是年輕族群，而年輕人對愛情的憧憬、渴望，愛慕陌生人的單戀，陷入熱戀，或是戀愛中的煩惱、別離的思念，都是流行歌的好題材。其次，工作、家庭也是民眾

1 原住民祭祀歌謠

身邊最貼切的事務和感受，也常成為歌詞創作的內容。

不可否認的，民歌和流行歌都是和民眾息息相關，也一樣是反映民眾的生活情感。最根本的相異處，則在流行歌的創寫，商業目的為主，一首好歌若不能賺錢，公司即不再費力宣傳；而有時為了賺錢，包裝歌星，所推出的歌曲不見得是好歌。賺錢為目的、花錢以大眾傳播媒體播送，這些和民歌的形成以及傳播有根本上的差異。

民歌中留傳下來的有許多是信仰、祭祖，以及一些儀式之歌，這是流行歌中很少有的。流行歌的興起和發展，與時代品味相結合，有人亦稱「時代曲」。流行歌興起數十年，民歌都還在傳唱，試比較如下：

表 1 民歌與流行歌的比較

	民歌	流行歌
歷史與年代	年代久遠，大都超過很多代。	20 世紀的產物
產生背景	民眾自發性，來自生活體驗。	以商業目的為主
傳播途徑	口耳相傳	傳播媒體，如宣傳車遊街、廣播、唱片、電視、網路等。
詞曲作者	通常不知名，如〈哭調〉、〈六月茉莉〉、〈丟丟銅仔〉。	通常有作詞、作曲者，或公司專屬，或特約、委託者，歌單或歌譜都會註明。如〈望春風〉（李臨秋詞、鄧雨賢曲）。
歌詞內容	工作歌，婚禮歌、祭祀歌、送喪歌、敘事歌、童謠、情歌等。	愛情主題多，如〈雨夜花〉、〈青春嶺〉，以及社會寫實、反映時局，如〈補破網〉（舞女）。
歌曲性質	功能性為主，如祭祀、史詩吟唱（教育）、解憂、娛樂等。	無儀式性歌曲，以娛樂為主，常配以社交舞曲節奏，可跳舞。
語言	族群語言；方言	多元（本地語言外，亦多外來語）
旋律	易學易唱、保有傳統音樂特質	易學易唱、具有時代風格，易受外來音樂影響。
演唱方式	視該族群傳統而定，獨唱、重唱、齊唱、合唱等，伴奏多屬即興性質。	以獨唱為主，少數亦有重唱、合音等。多有樂器配樂。
歌曲長度	不定：長歌、短歌都有。	因應唱片，約 3-4 分鐘，而延續至今。
價值	長年傳承已去無存者，都是先民的智慧結晶、音樂才華，內容並反映族群生命觀、愛情觀、宗教觀、親情等人生價值。	因為商業目的強烈，市場競爭，量產迅速、強力宣傳，常充斥著劣質歌曲，大部分很快就消失無蹤。但仍有一些優秀的詞曲，歷久彌新。

從以上的比較，就可清楚看出，民歌和流行歌本質上的異同。而近年以「民歌 40」為名的演唱會，所唱的歌曲，應該是 1975 年開始興起

的「校園民歌」，而延伸為時代曲，比較屬於流行歌，而不是民歌。

民歌重新改編與配樂

民歌如何選曲？要從研究報告中取譜嗎？這是個困難的問題，民歌價值高、值得保存與推廣，但因為原始民歌具有族群性，用詞也多古老，現在的學童不一定能體會，所以必須經過篩選、改編，重新配樂。原汁原味的民歌，幾乎都是耆老的錄音，聽來多愁滄桑，直接給學童學唱或欣賞，恐怕反效果。民歌原無曲譜，現有的幾乎都是聽寫下來的，不見得正確，或適合作為學唱之用。

像日本時代的教科書，就有配上日文歌詞的世界民謠，如後來我們譯為《春》的德國童謠〈Alle Vöglein sind schon da〉（小鳥都來了），以及大家都會唱的〈小星星〉，原來是法國民歌〈Ah! Vous dirai-je, maman〉，傳至英、美後，歌詞改為「Twinkle, twinkle little star, How I wonder what you are」，在當時則以英文字母歌《A B C Song》教唱。也就是說，歌曲優美（旋律、節奏等都讓民眾普遍接受），歌詞改編為當地的語言、加入時代性元素，這樣的歌曲就會一直流傳。

像台灣的恆春民謠（大家慣稱民謠）有「思想起」、「四季春」、「五孔小調」、「楓港小調」、「牛尾絆」、「台東調」及「守牛調」等類型，單單是〈思想起〉錄音有很多種，也有許多不同風格的唱法。研究民謠多年的簡上仁老師說：「傳統民謠必須錄音保存，更需要應合時代的需求。有固定旋律的曲例，也有自由發揮的即興可能，目前已有不少嘗試可供參考。」³。簡老師 2010 年應屏東縣政府文化處委託製作的「恆春民謠再唱起」CD，2011 年亦入圍 22 屆金曲獎傳統暨藝術音樂類名單，就是一個值得參考的範例。這麼多樣化的恆春民謠，最容易入手的是「台東調」，也曾被填詞為〈青蚵嫂〉，許多歌手都唱過，如江蕙、張清芳；此曲也經作曲家李泰祥、李和甫改編為欣賞用的樂曲。教師可選用這些版本運用。

〈青蚵嫂〉 作詞：郭大誠

別人的阿君仔是穿西米羅⁴ 阮的阿君仔喂是賣青蚵
人人叫阮是青蚵仔嫂 要吃青蚵仔喂是免驚無

別人的阿君仔是緣投仔桑 阮的阿君仔喂是目睷脫窗
生做美醜是免怨嘆 人講醜尤仔喂是吃袂空

別人的阿君仔是住西洋樓 阮的阿君仔喂是睷土腳兜
命運好歹是免計較 若有認真仔喂是會出頭

(摘自魔鏡歌詞網 <http://mojim.com/twy100089x21x3.htm>)

人類能發聲唱歌、對音樂有反應，是天生的；甚麼樣的音樂是美的，甚麼樣的音樂是難聽的，則隨著族群的語言、信仰、環境、歷史經驗有所不同。早期的台灣移民多半來自閩南，所以很多人喜愛南管、北管。南管有著絲竹的優雅風格，南管戲劇目多旖旎的男女愛情故事；相對的北管，多是出將入相、七俠五義、英雄美人故事，粗獷豪氣。受清朝統治後，因為京劇是宮廷所愛，有些人也隨著欣賞京劇、唱京劇，喜歡尖聲的小嗓。日治之後，受日本人影響，台灣人開始接受日本風格的流行歌，1930年代雖也創造出台灣自己風格的流行歌，種種原因，也導致戰後翻唱歌曲的歷久不衰⁵。戰後來台的一百多萬外省人，台語對他們是陌生的，日本人是多年的敵人，因此台灣的流行歌他們較難接受，而引入了上海柔美、有點頹廢的流行歌，如周璇唱的〈永遠的微笑〉、〈月圓花好〉，黎錦光作詞作曲、數十位歌星翻唱的〈夜來香〉等。

一般而言，我們會說：一首好歌會永遠受到喜愛和流傳。這是指跨時代的經典歌曲。教學現場，面對年輕的族群，需要花心思，像莫札特的歌劇《魔笛》中有許多老少咸宜的歌曲，德國人也常用改編版教大家唱。

在愛迪生發明錄音機前，沒有錄音，民謠被記錄下來的多半只有歌詞，特別在台灣。我曾聽作曲

家郭芝苑先生（1921-2013）敘述，他在日本時代讀過一本台灣民謠，就從中選了一些歌詞譜曲，我稱之為「民謠採詞作曲」，意思是歌詞是民謠，原曲已不復見，旋律、伴奏都是創作的，如：〈嬰仔睷〉、〈一個姓布〉、〈火金姑〉、〈月光光〉等，這些曲子界於民歌和創作歌曲之間，用鋼琴伴奏，適合學校教唱。郭芝苑先生對台語聲韻情有獨鍾，所寫的歌曲，既能呈現詩詞韻味，又能營造情境氛圍，堪稱詩樂合一。像〈一個姓布〉，饒富趣味性，有雜唸仔風，卻獨樹一格，網路上有兩個版本可參考⁶。

〈一個姓布〉，詞：民謠，曲：郭芝苑新作

一個姓布，手帶一疋布。

走到雙叉路，趕緊入當舖。

當錢一千一百五，買了一擔醋；

擔到石頭仔路，看見一隻兔。

放落醋，追了兔，掠著兔，

脫了褲，包了兔，兔更咬破褲。

走了兔，追了兔，撞倒醋，

亦無褲，亦無醋，亦無布，亦無兔

氣死那個姓布！

大作曲家的民歌風歌曲

音樂老師常常為了歌曲的選曲傷腦筋，筆者二十多年來教授台灣音樂史、研究前輩作曲家，也許藉此篇文章，提供給各級學校音樂老師這方面的資訊。大家普遍認為，大作曲家之所以能成為「了不起」，是因為他們有開創性、有偉大創作，所以作品都是藝術性高、深奧難懂，甚至前衛而難以欣賞。的確，翻閱那些獲得國家文藝獎、被寫進碩博士論文的作曲家的作品表，是很多大部頭的曲子，不過，他們也有不少為青少年寫的曲子。另外，也有音樂教育家，雖少有器樂曲，卻是在歌曲創作上有百唱不厭、值得推廣的歌曲，如呂泉生、林福裕、張炫文、簡上仁、陳武雄等老師。

2 原住民祭祀歌謠

呂泉生的歌曲

呂泉生（1916-2008）先生是早期留日音樂家，聲樂家、合唱指揮，曾採集〈一隻鳥仔哮啾啾〉、〈快樂的聚會〉、〈丟丟銅仔〉等民謠，紀錄並編曲，豐富了學校歌曲；戰後初期他曾主編省教育會版《國民學校音樂課本》編審《新選歌謠》月刊（1952-1960 共 99 期）；所訓練的「榮星兒童合唱團」享譽國內外，在當年的文化外交上立下了漂亮的成績。呂泉生將台灣民謠藝術化：採譜、整理、編曲、藝術化，使其不致消失。他參與編輯世界名曲，提供當時政治宣傳歌曲外的好作品，筆者稱呼他是音樂教育界的不倒翁。呂泉生在台灣音樂界的貢獻幾乎長達六十年，晚年移居美國與子女一起，仍繼續創作。2008 年過世，享年 92。他早期最為膾炙人口的歌曲有〈阮若打開心內的門窗〉、〈搖籃仔歌〉、〈杯底不可飼金魚〉，都是詞曲優雅通俗的名曲。

呂泉生的歌曲出版了不少，像《呂泉生歌曲集 - 最新創作與合唱》（榮冠樂譜出版社，民 81 初版、86 修訂一版）就收錄了 46 首歌曲，有獨唱、無伴奏，或二部、三部、四部合唱，有民歌編曲也

有創作；語言則有原住民語、華語、台語、客語、英語等，幾乎每一曲都很適合學生唱，舉其中幾曲例子：

- 〈耕作〉（原住民民歌改編同聲四部）、
- 〈遨遊—和睦之歌〉（日月潭古謠編曲，邵族語）、
- 〈日頭落山一點紅〉（關西客家民歌編曲）、
- 〈草蜢弄雞公〉（民歌編曲，台語）、
- 〈把心靈的門窗打開〉（華語同聲三部）、
- 〈我愛台灣的故鄉〉（台語同聲二部）、
- 〈囚人搖籃歌〉（台語獨唱）、
- 〈老師！祝福您〉（華語獨唱）、
- 〈Sleep Baby Sleep〉（英語同聲三部）

老前輩呂泉生教授在民歌的採集和改編上，花了許許多多的心血，他早期創作的兒童歌曲有〈狼和小孩〉（1953）、〈小蜜蜂〉（1954）、〈捉迷藏〉（1954）等，民歌改編曲有〈康定情歌〉（1958）〈鳳陽花鼓〉（1960）等。童謠創作和民歌有些類似，歌詞親切、簡單好學，音樂也具特色。

呂泉生晚期有〈把心靈的門窗打開〉（1990）、〈我愛台灣的故鄉〉，既流暢優美又不落俗，很值得

老師們參考。有一首可能是大家比較不熟悉的〈囚人搖籃曲〉，提供給大家，詞是江蓋世先生在1991年所作，呂泉生譜曲。背景是這樣的，當時江先生與另一名也是台獨聯盟盟員的鄭武鑑被政府以叛亂罪名判刑。鄭武鑑在獄中，因思念幼子卻無法親手抱惜而感傷，江蓋世於是將這個思緒譜成一首小詩，退休在美國的呂泉生讀到此詩，深受感動而譜曲。江蓋世原詩標題是「想子」：

在半暝e時陣，阿爸目凋金金倒佇眠床
 在半暝e時陣，汝敢有蓋被，乖乖ㄉㄟ睏
 人在監獄內，無欲想彼瓦濟
 只求主耶穌給你，一暝大一寸
 汝著不通踢被，乖乖睏
 阿爸娶汝去海邊掠毛蟹
 MMM--- 汝著不通踢被，乖乖睏

呂泉生的歌曲雖出版多本，但多數已經絕版，大家必須到圖書館尋找，或找榮星合唱團的老團員協助，目前所知有以下歌譜：

- 《呂泉生歌曲集》（1992）、
- 《呂泉生歌曲集1》（1996）、
- 《呂泉生歌曲集2》（1993）、
- 《呂泉生歌曲集3》（1999）、
- 《呂泉生歌曲集4》（1999）、
- 《呂泉生歌曲集5》（1996）。
- 《呂泉生歌曲集 - 最新創作與合唱》（1997二版）

呂泉生詳細的作品表，包括民歌、戲曲、中國少數民族的民歌編曲，可以參閱台灣音樂館網站「台灣音樂群像」資料庫。

郭芝苑的歌曲

郭芝苑先生前面已經稍為提過，台灣管絃樂前輩非他莫屬，1955年即在台北中山堂發表他的第一首交響曲《台灣土風交響變奏曲》，這是台灣作曲家的管絃樂曲首次於台灣正式發表，深具歷史意義。在音樂的旅程上，郭芝苑雖然經過許多挫折，他卻從不氣餒、不驕傲，他主張「有本土化，才能

3 客家山歌演唱，載歌載舞

國際化」，他有大曲子如交響曲《唐山過臺灣》、《鋼琴小協奏曲》，交響組曲《回憶》、交響詩《天人師 - 釋迦傳》、《迎神》、《台灣旋律二樂章》、歌劇《白蛇傳》、《台灣頌》等。郭芝苑也作了上百首的歌曲，涵蓋日語、華語、台語，有藝術歌曲、民謠新作、流行歌等等，知名的流行歌如〈心內事無人知〉，筆者相當推薦此曲，因為歌詞很有意思，既有少女的嬌羞，又有戀愛中的小煩憂；旋律、曲風輕快明亮，不僅為鳳飛飛的經典曲⁷，許多名歌星也都唱過。

〈心內事無人知〉周添旺詞，郭芝苑曲
 心內的事無人通知影，對阮求愛同時二個兄。
 一個對著事業真打拼，一個英俊有錢有名聲。

二個攏是真心對待阮，門當戶對得意的郎君
 給阮心內想著又矛盾，應該怎樣心頭亂紛紛

算來二個阮攏有意愛，如何打算抹曉通安排
 愈想也是無法通安排，心內事情也是無人知。

郭芝苑的歌曲蘊藏了無數的寶藏，前述已介紹了他的民謠取詞新作。他的藝術歌曲〈紅薔薇〉有華語版（盧雲生詞）和台語版（詹冰詞）⁸，兩個版本都很優美，音樂老師可以自由選擇。郭芝苑最初是以詹冰的詞譜曲，寫好後寄給呂泉

生，呂泉生表示讚許，但歌詞是台語無法登載在《新選歌謠》月刊，得到郭芝苑首肯後，另請盧雲生作華語詞，而得以刊登，並曾列入音樂課本。解嚴後，聲樂家阮文池力主唱出原歌詞，郭芝苑也多做了一個較活潑的伴奏版本和合唱譜。

郭芝苑的歌曲目前已出版了許多冊樂譜，值得大家從中去尋寶、學習、練唱、教學。推薦樂譜如下：

《郭芝苑台語歌曲集》。沙鹿：靜宜大學人文科。2003。（續有第2,3集）

《郭芝苑獨唱曲集》。台北：樂韻出版社。2003。

《郭芝苑台語歌謠曲集》。台北：行政院文化建設委員會。2006。

《郭芝苑歌曲集》（華語、台灣原住民語、日語、客語、華語兒童歌曲）。台北：行政院文化建設委員會。2006。

《郭芝苑台語兒童歌曲集》。台北：行政院文化建設委員會。2006。

我建議中小學老師們，多多挖掘呂泉生、郭芝苑這兩位作曲家寫的兒童歌曲、民謠改編曲和民歌風藝術歌曲。

張炫文的歌曲

張炫文（1942-2008）教授的歌曲在解嚴後至他過世前，到處可聽聞，近年來卻漸漸沉寂，筆者覺得很可惜，有必要再介紹、推廣給新的老師們。張炫文是音樂教育家、民族音樂學家和教育歌曲作家，他長年研究台灣念歌仔（台語說唱）、歌仔戲音樂和唱腔，對於詩詞與歌樂的結合，有精湛的研究和論述，並實踐到歌曲創作上。也因為他生前是台中教育大學的教授，培養學生為國小老師，所以他也非常了解少年學童的需求。針對歌曲創作，張炫文認為：

歌唱是人類最方便、最主要同時也是歷史最久遠的音樂表現方式；歌唱所不可或缺的歌曲，則不論在任何時代、種族或地域，都是流傳最普遍、影

響最深遠、需求量最大的的音樂體裁。人們接受音樂的薰陶、享受音樂之美，也幾乎都從歌曲開始。對一般民眾而言，歌曲甚至還可能是他們音樂生活內涵的全部。

他的創作理念，則是：

個人一向十分喜歡文字簡單、情感真摯，不需費力推敲便可領略其美感，而且又能教人百讀不厭、回味無窮的文學作品（例如膾炙人口、傳誦不絕的若干中國古典詩詞）。對於歌曲創作，我也以同樣的審美取向來期勉自己。既不願隨波媚俗，也不想孤芳自賞；希望在流行歌與藝術音樂創作之間，搭起一座橋梁，讓廣大具有高尚音樂品味的歌唱愛好者，能常常有喜愛的新歌可聽、可唱。⁹

張炫文的歌曲創作類型涵蓋了

1. 愛國歌曲
2. 藝術歌曲，如《鄉愁四韻》、《歌》、《請別哭泣》
3. 教育歌曲／兒歌，如《豆菜芽》、《螢火蟲》、《中秋節》、《端午節》、《風吹》
4. 鄉土歌曲，如《土地之戀》、《叫作台灣的搖籃》、《故鄉》、《咱愛溪水攏清清》
5. 其他通俗歌曲，校歌、會歌、市歌、社歌等

張教授慎選歌詞，像林武憲、謝安通都是兒童文學作家，詩詞具鄉土情而又優美，張老師講究聲韻和伴奏的風格，用寫藝術歌曲的態度書寫教育歌曲，因此每一首都膾炙人口，最適合當作音樂教材。

〈草仔枝〉林武憲詞 張炫文曲

日頭曝勿死，大水淹勿死，落霜凍勿死，風颳吹勿死。
有露水我就活落去，春風來我就出頭天，
有露水我就活落去，時機到我就出頭天。
我若出頭天，世界就青青，我若出頭天，世界就青青，
青青青閣青青青。
葉仔會乾根勿爛，代代閣生淡，葉仔會乾根勿爛，
代代攔生淡，
代代閣生淡，代代攔生淡。

《逐擺聽著你的歌》謝安通詩 張炫文曲

逐擺聽著你的歌，阮攏會想起你的形影，想起你的形影

你的歌一首首攏有愛，佇歌聲中親像有千萬粒星
咧閃晰咧閃晰愛的光采，啊！迷人的歌

逐擺聽著你的歌，阮攏會想起你的聲音，想起你的聲音

你的歌一首首攏有夢，佇歌聲中親像有千萬蕊花
咧散佈咧散佈愛的清香，啊！甜蜜的歌

阮愛進入你的歌的世界，互生命一直充滿愛，一直充滿愛

阮愛進入你的歌的世界，互人生永遠有美夢，永遠有美夢

張教授的資料和歌曲，可以參考「張炫文音樂資料館 wen.hwsh.info」。

蕭泰然的歌曲

2015年甫過世的蕭泰然教授，最有名的是他打破禁忌的音樂史詩《1947序曲》，而他的台語藝術歌曲受到許多聲樂家的喜愛，也有多首收錄至音樂教科書，如〈點心擔〉，詞曲都是自己寫的，也很有民歌味道，已多次被教科書列入。我的建議是，教師也可教學生不妨填上自創歌詞，增加趣味。

〈點心擔〉詞曲：蕭泰然

想著楊桃湯冬瓜茶，心涼脾土開，
若是 Seven up、Coca Cola，氣味天差地。
想著楊桃湯冬瓜茶，來啊！飲一杯，再一杯！

台北圓環仔，新竹槓圓，彰化肉圓，老鼠麵；
台中鵝仔肉，台南擔仔麵，高雄海鮮，屏東碗粿。

想著楊桃湯冬瓜茶，精神百倍好，
若是 Seven up、Coca Cola，實在真正訕。
想著楊桃湯冬瓜茶，來啊！飲一杯，再一杯！

另外，蕭泰然的〈美國西裝〉也充滿幽默，亦可選用。這首是蕭泰然於1980年在洛杉磯創作的，歌詞也是作曲家自己寫的，充滿著對於好賭人士的戲謔，利用雙關語的手法。〈美國西裝〉是藉台語對大件衣服的形容詞發音相同的「大輸」，說出樂曲真正想要表達的意涵。鋼琴伴奏先是以輕快節奏表現出賭客充滿期待，去到賭場以及贏錢的歡樂，然後速度趨緩，描述賭客內心貪婪的盤算，卻輸得一敗塗地。Las Vegas 還要唱成「la su ve ga su」，模仿一些老台灣人的發音，令人發噱。這首歌短小精練，也是具有民歌風，有獨唱版，也有合唱版，是個逗趣可愛，又有警世作用的作品。¹⁰

蕭泰然的鋼琴伴奏寫得很美、很有藝術氣息，對非主修鋼琴的音樂老師而言，也許有點難，但是值得去練。其他比較難唱的曲子，則可當作音樂欣賞。他也有一些華語歌曲，例如受陳郁秀教授委託，以他的夫婿盧修一的小詩所譜的歌曲〈鈴蘭〉、〈寂夜〉、〈無語〉。

社會上的合唱團唱了很多上述教授們的歌曲，教科書卻很少選用，靠書不如無書，建議教師可以自己編選。¹¹

流行歌進入課堂的思考

流行歌的選曲，幾本高中教科書中所列的，都不盡理想。有的歌詞不夠優美，有的詩樂不合一，有的伴奏水準不佳，有的不適合變聲期的學生。流行歌進入課堂，除了音域、可唱性的考量外，有幾個原則值得注意：

一、不選現在流行的。因為唱片公司以商業目的為訴求，推出的歌曲參差不齊。如屬強力推銷而正在流行，學生隨手可得，實在不需教育界推波助瀾。若是前兩年流行的，有可能教科書上市時，已經退流行了。選好歌比較重要，如何選，是一大學問，不妨選擇已經過了流行期，卻還一而再、再而三的被翻唱，至少超過十個歌手唱過的。

4 台灣念歌仔邊彈琴邊唱

二、歌好聽，歌詞也要講究。學一首歌，也是學會欣賞一首詩詞，所以歌詞要講究，詞義也很重要，太露骨的情色內容，再好的樂曲也必須割捨，到底我們教育的對象是學生。本文所舉例的歌曲，幾乎都有非常講究的歌詞。

三、漢語是聲調語言，台語的發音及聲韻又更複雜，1930年代的好歌之所以持續流傳，是因為詩樂合一，唱出來不至於「走韻」，否則「火車」變「貨車」，「保衛」變「包圍」，「你不知道我在等你嗎？」變成「你不知道我在瞪你媽？」，歌曲會完全走樣。

四、選擇流行歌，除了要注重歌詞、旋律外，也要注重配樂。因為流行歌的配樂，時常鬆散隨意、缺乏美感，枉費了美好的旋律，這樣的曲子就不適合課堂教學。優秀的配樂，才能使好歌變得更優美好聽，而百聽、百唱不厭。

我曾看到周杰倫的〈夢想啟動〉被選入教科書，詞義也許不錯，但是同音反覆太多段落（喃喃自語），完全忽略聲韻之美；音域太寬（過低和過高），在 g-g²，實在不是很理想。流行歌有必要在選曲上更加謹慎。其實，不妨選擇已經流傳數十年的流行歌，因為那些較無商業操作的問題，經過自然淘汰，應有其存在理由。我們只要針對歌詞和配樂去作選擇，或者從大作曲家的編曲曲目去尋找即有收穫。

總之，教科書只是參考，音樂老師要廣泛的充實自己，不斷的培養自編教材的能力。選擇民歌、流行歌，目的還是要培養學生的美感和鑑賞知能，不是照本宣科，讓音樂課容易上就好。以上選曲建議，只是提供一些可能性而已。

（本文圖片提供：顏綠芬）

注釋

- 1 如【大哭調】、【落水天】。
- 2 如【七字調】、【老山歌】都可作很多變化。
- 3 http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/82713.aspx#.VI_MtXyRJMx
- 4 「西米羅」意指「西裝」。
- 5 翻唱歌曲的流行，有許多複雜的原因，如唱片技術的改進、戰前皇民化運動使唱片公司倒閉、戰爭導致生活困頓無足夠資金支付創作費用、人民渴望音樂舒解等等，而「能接受日本風格」是其中重要原因之一。
- 6 <https://www.youtube.com/watch?v=Jl6QUt5Jzs0>，阮文池演唱；<https://www.youtube.com/watch?v=jH1jnvA8SDY>，鄧吉龍演唱。
- 7 鳳飛飛 2008 年所唱，https://www.youtube.com/watch?v=36_37t3JO20
- 8 可參考洪淑珍演唱的版本 <https://www.youtube.com/watch?v=YbGm5ktyzwl>
- 9 顏綠芬：《張炫文的土地之戀》，台中市文化局，2009。
- 10 合唱可參考：<http://mediarom.org/files/box/IDR0hsw0Pm0/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E8%A5%BF%E8%A3%9D.html>
- 11 蕭泰然為盧修一的詞所寫的歌「寂夜」、「無語」、「白鷺鷥」、「鈴蘭」，都是淒美而詩意盎然的歌曲。