

有趣的歌仔、歌仔冊

藍淑貞

本文的閱讀對象除一般人外，特別針對少年、兒童。

歡迎家長帶領子女來認識、欣賞歌仔冊。

作者簡介：

現任台南市紅樹林台語推展協會會長；台南市菅芒花台語文學會理事長；台南市本土語言教育推行委員；公視製作「台灣圓仔花」專集；公視[磅米芳台語教室]囡仔歌和教案編寫；南瀛文學獎現代詩創作獎首獎；府城文學獎散文類集結成冊正獎；97年度教育部頒發推展母語個人傑出貢獻獎。著有：《思念》、《台灣圓仔花》台語詩集；《愛食鬼》、《雷公伯也》現代台灣囡仔歌詩；《台語說唱藝術》、《最新台灣三字經》、《心情的故事》台語散文集等。

摘要

本文首先介紹歌仔與歌仔冊的定義，再就歌仔冊的句式(七字句，四句一聯)、押韻情形(通常四句押一韻)、內容分類舉例說明。然後分析歌仔冊說唱的表現，並用華語翻譯說明。

一、什麼是歌仔？

小朋友！你知道什麼是「歌仔」嗎？其實，「歌仔」就是歌謠，人在高興或悲傷的時候，就想把心中的感情唱出來，唱得很動人，很受歡迎，就會傳唱下去，而成爲歌謠。

在古代還沒有文字以前，很多文學都是唱出來的，就算是有文字的時代，也不是每個人都會運用文字。中文的發展，最早可能有二千年以上，但是，大部份的民眾，都不識字，也是靠口耳相傳，才將屬於自己族群的文化傳下來，後來才有文人去收集、整理。譬如《詩經》是中國北方文學的代表，《詩經》的「風」就是「風謠」，是兩千五百年前周朝的民間歌謠，可見，中國古典文學確實是唱出來的。

台灣在大約二百年前，就有這種可以用台語說唱的歌謠，我們稱它爲「歌仔」，而且已經有人將這些「歌仔」用文字記錄下來了，從民間歌謠到男女對唱的褒歌，內容非常的豐富，是台灣說唱藝術中非常重要的題材。

「歌仔」可以分爲二種：一種是一聯四句，每一聯各自獨立，或是兩、三聯

連續的「相褒歌」，像黃勁連編註的《台灣國風》及各地方採集集結成冊的褒歌，像《員山相褒歌》、《金山相褒歌》、《澎湖的褒歌》等；一種是較長的，即以幾十首或幾百首來編唱故事的長歌，就是本文所說的「歌仔冊」的歌仔。下面分類說明：

(一)每一聯各自獨立，或是兩、三聯連續的「相褒歌」

每一聯各自獨立的「歌仔」，有情歌，勞動歌、生活歌、風俗歌、詠物歌、贊嘆歌、譏諷歌、詼諧歌、咒讖歌、勸世歌等，幾乎任何題材都可以入歌，歌的內容可以真正描繪出台灣這塊土地的心聲，表現出台灣人的生活和精神。

表演的時候可以用「吟」的，也可以用「唱」的，所演唱的音樂，大多用民謠或是流行歌曲來唱，像民謠：【南光調】、【搭車調】、【台東調】、【五更鼓】、【宜蘭人調】、【六月茉莉】等；流行歌曲【浪子走天涯】、【運河殉情曲】、【雙雁影】、【一粒紅蛋】、【三聲無奈】、【浪子走天涯】、【桃花泣血記】等等。下面舉例來讓大家欣賞：

1、挽茶歌：(《金山相褒歌》第36頁，2003年昊天嶺文史工作室)

手揸茶筍

手揸茶筍 ¹ 縶 ² 半腰，	Tshiú-kuānn tê-khah hâ puānn-io,
來去茶山挽茶葉，	Lâi khi tê-suann bán tê-hiòh,
衫褲拉饞 ³ 人愛笑，	Sann-khò lah-sap lāng ài tshiò,
若無艱苦錢袂著。	Nā bô kan-khóo tsīnn bē tiòh.

註解：

- 1) 茶筍：裝茶的簍子。「筍」疑為「簍」的借字。
- 2) 縶：圍繞在身上。
- 3) 拉饞：骯髒，教育部公告字是「垃圾」。

導讀：

手拿著裝茶的竹萐，將竹萐繫在腰上，準備去茶山採茶。採茶的時候會將衣服弄髒，所以常常被人嘲笑。不過，衣服如果不弄髒，怎能賺到錢呢？這首詩描寫茶農的辛苦，為著生活，那種認命、勞苦的精神，正是早期台灣農民的精神。

2、工人歌：(《金山相褒歌》10頁)

新起瓦厝

新起瓦厝掛翹脊¹， Sin-khí hiā-tshù kuà khiàu-tsit,
欲買杉楹²十分直， Beh bé sam-ênn tsáp-hun tit,
君仔無閒欲作穡³， Kun-á bô-îng beh tsòh-sit,
若欲相褒等下日。 Nā-beh siol-pol tán ē-jit.

註解：

- 1) 翹脊：屋脊兩端朝天翹起，閩式建築特有的造型。
- 2) 杉楹：以杉木為橫樑。橫樑為楹，方木為桷。
- 3) 作穡：南部人稱種田為作穡，北部人泛指工作。

導讀：

新蓋的瓦厝，屋脊兩端尖尖的翹向天，所用的楹仔、桷仔，都要挑最好、最直的。我現在忙著工作，若要和我唱褒歌，必須等以後有空的時候。這首詩書寫工人的生活，由新蓋的瓦厝說起。早期農業社會，中下階層的百姓，一般窮苦人家，都住在「草厝」或是「塗墘(kat)厝」，若是「瓦厝」，屋脊又是兩端翹起來的，不是達官就是貴族，工作要特別認真，不可以有一點點缺失，所以沒空唱褒歌，要等完工後才來唱。

3、詠物歌：(《員山相褒歌》275 頁)

蓬來真好種

今若擗擗¹緊共種， Tann nā kô-kô kín kā tsìng,
幾日仔你著挺挺挺²， Kuí-jit-á lí tiòh thîng-thîng-thîng,
這落³蓬來真好種， Tsit-lòh hông-lâi tsin-hó-tsíng,
甲當⁴割著七八千。 Kah-tong kuah tiòh tshit-peh-tshing.

註解：

- 1) 擗擗：犁田淹水，插秧前的前置作業。
- 2) 挺挺挺：長得挺直。
- 3) 這落：這種。
- 4) 甲當：「一甲當」即「一甲地」。1 甲 = 0.9699 公頃 = 2,934 坪，是台灣民間土地面積的計算單位，。

導讀：

在萊米是台灣原生米種，較無黏性，適合做粿。日治時代，引進蓬來米種，

生長容易，吃起來又 khiu 又香，很受歡迎。

這首歌謠一開始就進入主題，將田地犁好淹水之後，就趕緊插秧，種下去才幾天，秧苗就長得很挺直。因為台灣的土地肥沃，聽說一甲地可以有七、八千斤的收成。

4、情歌：

世界各地都有人在唱情歌，只是表達的文字和技巧不同而已，西洋人喜歡拿一支吉他，在情人的窗前唱情歌；以前台灣人比較含蓄，不敢直接表達，很多都用褒歌的方式來表示。像：

阮厝店佇

阮厝店佇娘厝後，

不時看娘咧探頭，

情意總有九分九，

路邊相撞頭勾勾。

Gún-tshù tiàm-tī niû tshù-āu,

Put-sí khuànn niû leh thàm-thâu,

Tsîng-ì tsóng-ū káu-hun-káu,

Lōo-pinn sio-tîng thâu kau-kau.

導讀：

這首詩描寫一對青年男女，男生就住在女生家後面，每天都看到這位女生探頭在看他。這位男生就想，這個女生應該很喜歡他，喜歡的程度，沒有十分，也有九分九；但是，兩人在路上相遇，女生總是頭低低的，不好意思抬頭看他。

這種寫法，將少女害羞的樣子，描寫得唯妙唯肖，既生動又含蓄，表現出台灣民間文學的特色。

(二)長篇敘事抒情的「歌仔冊」

1、什麼是歌仔冊

表演「歌仔」的方式叫做「唸歌」或「歌仔」，唱唸的人被稱為「歌仔先」。有少數的「歌仔先」能自編自唱，一般「歌仔先」大多不識字，只靠口耳相傳，有識字的人就將他們唱的歌詞或故事，用文字記錄下來，就叫做「歌仔簿」或是「歌仔冊」；因為都是四句一聯、一句七字的文體，所以又叫做「七字仔」。

編「歌仔冊」的人，為了正確記錄口語的音，大多用借音字，或一些借義字，甚至自己造字，只要唱的人會唱，一般說台語的民眾聽得懂就好。

這種「歌仔冊」，以一個故事為一冊，每冊或分上下集，甚至到一、二十集，

像《寶島新台灣歌》分上下集；《台南運河奇案歌》分四集；《台灣義賊 新歌廖添丁》分六集。歌本長大約十五公分，寬九公分，像明信片般的小冊子，有的薄薄的十幾頁，或三、四十頁，因為價錢便宜，又可以藉著聽歌來識字，所以在當時(五、六十年前)很受歡迎。

像竹林書局 1986 年第三版的《人心不知足歌》，分上、中、下三本，總共十八頁，上本首聯：

開錢買歌算真省，	Khai-tsínn bé-kua sng tsin-síng,
比咱看戲恰光榮，	Pí lán khuànn-hì khah kong-îng,
兮得相會真萬倖，	Ē-tit siong-huē tsin bān-hīng,
竹林書局字印明。	Tik-lím su-kiók jī ìn bíng.

華語的意思是「花錢買歌最划算，比看戲還要光榮，今天有幸可以和大家見面，竹林書局出版的歌仔冊字印得最清處。」這是還沒唱以前的開場白，也兼具推銷「歌仔冊」的作用。

「恰」是「較」的意思，是借音字；「兮得」是「可以」的意思，應寫作「會得」；「萬倖」應寫做「萬幸」。

竹林書局 1987 年五月第八版的《鄭國姓開台灣歌》，分上、下二本，總共十二頁，下本說到日本統治台灣時，對台灣同胞的刑求，這樣描述：

面中蓋面才灌水，	Bīn-kin khàm-bīn tsiah kuàn-tsuí,
頭調向天嘴開開，	Thâu tiàu hiòng-thinn tshui khui-khui,
灌著強強卜無愧，	Kuàn tiòh kiōng-kiōng beh bô-khui,
腹肚水是食規堆。	Pak-tóo tsuí sī tsiáh kui-tui.

「蓋」、「嘴」都是借義字；「卜」是借音字，「愧」是「氣」的借音字。

竹林書局 1987 年五月第八版的《少年男女挽茶相褒歌》分上、下二本，總共十二頁，上本首聯：

這二三工人真善，	Tsit n̄ng-sann-kang lāng tsin-siān,
厝邊鄰右罔連禪，	Tshù-pinn lín-iū bóng liān-siān,
有人對我治塊典，	Ū lāng tuì guá tī-leh tián,
茶山查某上界天。	Tê-suann tsal-bóo siōng-kài thian.

華語的意思是「這兩三天人很疲倦，姑且就在家和左鄰右舍聊聊天，有人向我誇耀說，在茶山採茶的女人最樂天了。」其中「善」是「疲倦」的意思、「罔」

是「姑且」的意思，「治塊典」應寫作「佇塊展」是「向人誇耀」的意思，都是借音字。

以前台灣是農業社會，年輕男女唱的情歌大多是「七字仔」褒歌，這種「七字仔」褒歌，可能現在還普遍存在七、八十歲以上的村夫村婦的嘴裡，希望各地方都能趕緊去收錄、整裡；否則，可能就真的來不及了。

近五十年來，台灣的教育漸漸普及，社會一天一天繁榮，百姓的生活有很大的改善，所接觸的範圍也愈來愈廣，這種現象，造成台灣民間歌謠很大的改變，唱「情歌」的方式愈來愈多，不止停在「七字仔」歌謠而已，這些「七字仔」歌謠，就漸漸流失；尤其國民黨推行「國語政策」以後，不但台灣的「七字仔」歌謠停唱，連母語也不知不覺流失，台灣文化也跟著慢慢的流失，老一輩的台灣人，驚覺事態的嚴重性，才趕緊回來搶救台灣的母語，重新整理、研究台灣民間傳唱的「歌仔」和「歌仔冊」。

二、「歌仔冊」的形式

歌仔冊是先在中國閩南(福建南部)地區流行，再傳播到台灣。我們現在所看到的最早的版本是道光六年(西元 1826 年)的，例如《繡像王抄娘新歌》。在這漫長的將近二百年的時間中，歌仔冊的形式在逐漸變化中趨於定型。以下分二點敘述：

(一)初期形式不規律，成熟期為一葩四句，每句七字，

民國之後發行的歌仔冊所收錄的歌詞幾乎都是每句七字，但是在早期木刻版的歌仔冊中可見到長短句，或是每句三字、四字、五字的歌詞。這些特殊的歌仔冊為數不多，而且是否以四句作為一個單元都還有爭論的餘地。如道光年間的(1821~1850)木刻本《新刊神姐歌》，全書以每句五字較多，首三行是每行五字一句，共四句。以下是雜言，有七字句、二字句、三字句、四字句、六字句，也有一小部份的口白。舉例如下：

一群姿娘仔(á)，要卜問神姐(tsiá)，相邀又相招，卜去須趁早(tsá)。

五更起身來，落床就縛腳。頭梳銀錠髻(kè)，放落長備尾(bé)。

下身紅葉裙(kûn)，上身水月衣(i)，面上抹水粉(hún)，唇上點胭脂(tsi)。

廈門博文齋書局 1931 年石印《最新百樣花歌》，除大部份是「四句一聯」外，有一聯三句(二例)、一聯五句(八例)的。

三句如：

土豆開花釘落沙(sua)，錢銀開去二仟外(guā)，心肝全無憶着我(guá)。

(押 ua 韻)

五句如：

大棗開花如雞蛋(nǎng)，為娘刈吊面青黃(nǎng)，請卜先生就來看(khuànn)，先生說是為娘患(huān)，那見娘面就照原(guān)。

成熟期的一般形式好像唐朝的絕句，每首詩四句，每句七字，所以叫做「七字仔」。如民國四年廈門會文堂出版的《最新落陰褒歌》，每聯四句，每句七字，四句韻腳都押同韻：

1. 唱出新歌是相褒(po)，聲聲句句念都和(hô)，有人聽歌是卜學(òh)，無好心神是學無(bô)。(-o)

華譯：我現在要唱的新歌是相褒歌，每一聲每一句唸起來都很和諧，有人聽歌是為了要學唱褒歌，如果不花心神是學不會的。

2. 大家聽歌聽分明(bīng)，我唱只歌是正經(king)，好呆歌詩是不等(tíng)，聲聲句句說分明(bīng)。(-ing)

華譯：大家聽歌要聽分明，我唱的這歌是最正經的，編的詩歌有好有壞不一定，我編唱的字句聲音都很清楚。

不等：即台語的「三不等」，指唸歌有好有壞，意指他編的歌最好，最清楚。

3. 君身有時頭殼痛(thiànn)，冥日思想無心成(tsiànn)，吩咐人來我知影(iánn)，誰知君汝無運行(kiànn)。(-iann)

華譯：你有時候頭會痛，無論白天或夜晚，常常胡思亂想，所以心情很不好，你派人來通知我，哪知道你已經命在旦夕了。

心成：成，是「情」的借音字，即「心情」，「情」音 tsiànn。

4. 頭殼那痛真不好(hó)，汝娘差人買瘋膏(ko)，來搭賓邊即時好(hó)，遂時乎哥通忐忑(thô)。(-o)

華譯：常常頭痛是非常不好的，所以我請人去買治療頭風的膏藥，只要將這種

膏藥貼在太陽穴的地方，頭痛病馬上就會好，就可以隨時去遊玩了。

瘋膏：一般寫成「風膏」，治療頭痛的膏藥。 遂時：隨時。

忐忑：今多作遲遲，遊戲之意。

5. 甲娘瘋膏不通買(bué)，瘋膏來搭無聖會(huè)，汝哥只病是身底(tué)，頭殼即兮置虛衰(suel)。(-ue)

華譯：叫妳不要去買治療頭風的膏藥，因為貼這種膏藥是沒有用的，我得這個病已經很久了，一直治不好，所以身體才會這麼衰弱。

甲娘：叫娘，「娘」音 niú。 無聖會：就是「無啥貨」，沒有什麼用。

置虛衰：就是「致衰弱」，變成衰弱。

6. 人說瘋膏即時行(kiánn)，卜買瘋膏來救兄(hiann)，都是我兄不知影(iánn)，那搭賓邊就不痛(thiánn)。(-iann)

華譯：大家都說這種治療頭風的膏藥很有效，所以我才想買來救你，都是因為你不知道膏藥的效用，才會這麼說，只要貼上這種藥膏，頭就不痛了。

即時行：「即」音 tsiah，「即時行」是這麼流行，很有效。

7. 汝哥有置身底病(pīnn)，何用瘋膏搭賓邊(pinn)，人馬即多撻撻鄭(tīnn)，乎人笑我半頭星(tshinn)。(-inn)

華譯：我帶了長久以來都治不好的病，所以貼膏藥是沒用的。請來治病的人太多了，讓人笑我是「半頭星」。

搭賓邊：就是「貼鬢邊」。 即多：這麼多。即音 tsiah。撻撻鄭：人很多，到處充滿人。「鄭」是借音字，本字是「瀆」，音 tīnn，「滿」的意思。半頭星：就是「半頭生」，竹林版作「半頭青」，不通事理，行動魯莽的意思。

(二)押韻類型

1 隨興押韻：

早期廈門發行的歌仔冊中，有些作品有時不押韻，有時押韻，押韻的句數也不一定。甚至是否以四句為一單位都很難認定。如前例(一)道光年間的(1821~1850)木刻本《新刊神姐歌》。

一群姿娘仔(á)，要卜問神姐(tsiá)，相邀又相招，卜去須趁早(tsá)。
五更起身來，落床就縛腳。(押 a、ia 韻)。
頭梳銀錠髻(kèr)，放落長備尾(bér)。(押 er 韻)

第一句、第二句、第四句押 a、ia 韻；第三句、第五句不押韻；七、八句換 er 韻。

廈門博文齋書局 1931 年石印《最新百樣花歌》：

大棗開花如雞蛋(nāng)，為娘刈吊面青黃(nāng)，請卜先生就來看(khuànn)，先生說是為娘患(huān)，那見娘面就照原(guān)。

前兩句「蛋」、「黃」押 ng 韻，第三句「看」(khuann3)不押韻，四、五句「患」、「原」押 uan 韻。

2 ●●○○：

以兩句自成一個單位，互押一韻。這類唱本也是出現在早期廈門的作品。《最新百樣花歌》此例不少，如第一聯：

世間做人真荒花(hua)，听唱一套百花歌(kua)。
以花為句相褒歎(khi)，人人听見心歡喜(hí)。

第一句「花」、第二句「歌」押 ua 韻，第三句「歎」、第四句「喜」押 i 韻。

3 ●○○●○：

隔句押韻。如《新刊神姐歌》：

下身紅葉裙(kùn)，上身水月衣(i)，面上抹水粉(hún)，唇上點胭脂(tsi)。
(un、i)

第一句「裙」、第三句「粉」押 un 韻，第二句「衣」、第四句「脂」押 i 韻

4 ×○○○：

首句不押韻。如《最新百樣花歌》：

虎耳開花色更新(sin)，叮嚀娘仔着正經(king)，別人恰好無路用(iŋ)，不比

爾我個盡情(tsing)。

第一句「新」不押韻，其他三句押 ing 韻。

5 ○○×○：

第三句不押韻例子很多。這樣的押韻形式，顯見受了唐代近體詩的影響。如《增廣英台新歌》(廈門會文堂書局 1914 出版)：

提出紅綾七尺來(lái)，埋在牡丹花盆內(lāi)，英台這去無情節(tsiat)，綾羅臭爛牡丹開(khai)。

情節應作貞節。節字不押韻。

6 ○○○○：

歌仔冊進入後期，幾乎都是以四句為一個單位押韻(或通韻)，尤其是台灣作家的作品，幾乎都是這個形式。這種形態的歌仔冊就是我們目前最常見的，上面(一)舉例的《最新落陰褒歌》就是四句末字都押韻。

再如《勸世歌》：

(1)

人心不足蛇吞象，	Jîn-sim put-tsiok tsuâ thun tshiūnn,
傷過貪心無尾溜，	Siunn-kuè tham-sim bô-bué-liu,
錢銀用趁莫用搶，	Tsînn-gûn iōng thàn mài iōng tshiūnn,
買賣公平心清幽。	Bé-bē kong-pînn sim tshing-iu.

(iu,iunn 通押)

華譯：

人的欲望無窮，就像蛇吞象一樣，永遠不會滿足，但是太過貪心是不會有好結果的；錢要用正當的方法去賺，不可以用搶的，買賣公平，才能心安理得。

(2)

買賣公平即應該，	Bé-bē kong-pînn tsiah ing-kai,
稱頭亂喝賊仔才，	Tshìn-thâu luân-huah tshát-á tsài,
搶去好額你都愛，	Tshiūnn--khi hó-giáh lí tol ài,
春錢無可過後代。	Tshun-tsînn bô-thang kuè āu-tāi.

(押 ai 韻)

華譯：

買賣公平才是應該的，拿斤兩來騙人就是偷。用搶的而讓自己變得有錢的話，將來也不會剩什麼錢給後代子孫的。(春是借音字，剩餘的意思)

(3)

魚目混珠一半擺，	Hî-bák hūn-tsul tsit-puann-pái,
玻璃假鑽人快知，	Pol-lê ké suān lāng khuài-tsai,
寧可脫褲去圍海，	Lîng-khó thng-khò khì uî hái,
手路有時做會來。	Tshiú-lōo-ū sî tsuè ē-lái.

(押 ai 韻)

華譯：

將魚的眼珠子混進珍珠裡賣，只可騙人一兩次；以玻璃假裝鑽石賣，很快就會被人識破，寧可辛苦的脫下褲子去圍海捕魚，這種補魚的技巧有時還做得來。(意思是寧可辛苦的去圍海補魚，也不要騙人。)

三、歌仔的內容分類

閩南語歌仔冊的內容，曾子良把它分為十種，筆者依其分類再自己舉例說明：

1. 改編中國傳統小說戲曲類：像《孫悟空大鬧水宮歌》、《山伯英台歌集》等。
2. 改編中國的歷史與民間故事類：像《孔明獻空城計歌》、《妲己敗紂王歌》、《桃花女周公鬥法歌》、《李哪吒抽龍筋歌》、《陳三五娘歌》、《石平貴王寶釧歌》、《目蓮救母歌》、《古本白蛇傳》、《雪梅教子歌》、《孟姜女配夫歌》、《大舜耕田·坐天歌》、《姑換嫂歌》等。
3. 改編台灣的歷史與民間故事類：像《鄭國姓開台灣歌》、《新刊臺灣陳辦歌》、《林投姐歌》、《乞丐開藝旦》等。
4. 改編當時該地社會新聞類：像《台南運河奇案歌》、《周成過台灣歌》、《義賊廖添丁歌》等。
5. 勸善教化類：像《人生不足歌》、《勸少年好子歌》、《文明勸改新歌》、《大明節孝歌》、《世間開化歌》、《二十四孝歌》、《勸世了解新歌》、《從善改惡新歌》、《自新改毒歌》、《勸改跋繳歌》等。
6. 褒歌類：像《少男少女挽茶相褒歌》、《問路相褒歌》、《烏貓烏狗相褒歌》、《男愛女貪相褒歌》等。
7. 情歌類：像《十二更鼓歌》、《新出改良三十勸娘歌》、《天作良緣新歌》等。
8. 趣味類：像《戶蠅蚊仔大戰歌》、《草地查某》、《貓鼠相告歌》、《鐵齒銅牙曹新歌》、《白賊七歌》、《三婿祝壽新歌》等。
9. 常識類：像《新開天闢地歌》、《萬項事業新歌》、《萬能機關真正談天說地歌》等。

10.其他：四句聯如《食新娘茶講四句歌》，時事如《尤清博士選縣長歌》，災害如《八七水災歌》、《中部地震勸世歌》，飲食如《最新十二碗菜》，台灣地理如《蘇澳到台北車站男女相褒歌》，博物如《最新手巾歌》等。

四、歌仔冊內容欣賞

長篇的「歌仔」，大部份是勸孝、勸善或是演唱一個社會事件或是故事，這些歌仔冊，都是用台語白話音記錄的，若是用看的，在以前農業社會，可能沒有幾個人看得懂，所以就有人用說的，說得不夠精彩，就用唱的，唱了還不夠盡興，就「半說半唱」、「說中帶唱，唱中帶說」或是「邊說邊唱，邊唱邊說」，這就是「唸唱」，也就是「說唱」。

唸唱的曲調大多以【江湖調】、【七字調】、【雜唸仔】和【都馬調】為主。

因為賣藥唸唱的時候，最喜歡用【江湖調】勸人為善，所以【江湖調】又叫做【勸世調】或【賣藥仔調】。除了這些常用的曲調，有時也會用一些其他的曲調，像：【南光調】、【吟詩調】、【哭調仔】，甚至是流行歌曲調，像：【運河悲喜曲】等等，來增加劇情的變化。

長篇「歌仔」的表演方式，可以分成兩類：

(一)以唱為主：

1、賣藝的乞丐：

早期農業社會，生活困苦，很難找到工作，若是殘障人士或沒有謀生能力的，只好去做乞丐。有的乞丐，不願白白伸手向人要錢，就學會彈奏月琴。常常一個人揹著月琴，到處去唸歌，乞討別人的賞賜；在新春期間，有的沿路挨家挨戶去唸四句聯、說好話：「閣家平安全家福，富貴長春祝康樂，困孫才情文學博，名聲遠播逐家族」、「恭喜逐家過新年，祝福太太生龍兒，萬事騰祥好景氣，致蔭父母萬萬年」、「恭喜恭喜再恭喜，恭喜朋友兄佻姐，萬象更新好景氣，祝福逐家得財利」。賞賜愈多，吉祥話就唸愈多，甚至會接受客人點唱整本的「歌仔」。這些「歌仔」，都以一聯四句、一字七字為基礎，加入一些語氣詞，像：「啊」、「閣」等。

【乞丐調】

有量啊頭家啊淡薄來分，

予恁生困佻傳孫。

有量啊頭家啊若來分阮，

予恁發財閣年年伸。

有量啊頭家啊來疼痛，
疼痛著阮啊歹命人，
好心啊阿嬲啊來助贊啊，
助贊啊著阮啊袂討趁的人。

街頭巷尾四界覓，
踫在門邊講好話，
求著一碗冷飲(ám)糜，
予人看輕無問題啊無問題。

這種乞丐調，都以「有量啊～頭家啊～」開始，用慢調慢慢唱出做乞丐的辛酸，訴說內心的悲情和卑微的身世，聽的人受感動就會賞賜銀兩。

2、江湖賣藥的藝人：

有的製藥廠商，爲了推銷藥品，會請一些說唱藝人，以【江湖調】或【賣藥調】在廟口、大樹下，演唱勸善、勸世等感化人心的「歌仔」，或唸唱長篇的故事，有時候唱一段就推銷藥品，再繼續唱。在過去農業社會欠缺娛樂的基層民眾，這是很好的娛樂。所以，若有賣藥的來演唱，吃過晚餐，左鄰右舍就會一起去聽人唸「歌仔」或說唱故事。像：

勸世調—【江湖調】
我來唸歌囉予恁聽哩，
無欲祛錢啊免著驚啊耶，
勸恁做人閣就端正，
虎死留皮啊人留名啊耶。

講甲當今囉的世界哩，
烏為食亡啊人為財啊耶死，
想真做人閣著海海，
死將何去生何來 噫-----啊。

「我來唸歌乎你聽，無欲祛錢免著驚」是勸世調的首聯……，唸的「歌仔」還是

七字一句的四句聯，因為押韻，唸起來順口又好聽，特別是全部用大家都聽得懂的台語，讓人感覺既親切又溫馨；歌詞中的「想真做人闊著海海，死將何去生何來」，不但唱出開闊的人生觀，也兼具教化民眾的功能。

3、街頭藝人：

民歌手鄭怡的一首【月琴】，不知牽動多少台灣人的記憶。現代的人一提起月琴，就會想起陳達。陳達 1905 年在恆春出生，因為家庭環境的關係，和很多農村社會的老人一樣，沒有受過教育，不識字又半盲，16 歲學會彈月琴後，就開始他的唸唱生涯，常常自己一個人，在街頭、廟口、大樹下，自彈自唱恆春調，像【四季春】、【思想起】、【牛尾絆】等等，不但月琴彈得很好，又常常在觸景生情的時候，改寫歌詞。發掘陳達的音樂史學家史惟亮曾說：「他是一位作曲家，因為他要適應歌詞，而能自由修改一個既定的曲調；他是一位詩人，因為他能觸景生情，創造活生生的歌詞來描寫感情、講故事或說道理。他也是自彈自唱的演唱家。」

1967 年，陳達 62 歲時，被史惟亮、許常惠發現，一首「思想起」，從唐山過台灣，唱到蔣經國，就像在演唱一部台灣現代史，他那種歷盡滄桑沙啞的歌聲，讓許常惠感動得淚流滿面，將他帶到台北的餐廳唱歌，開始受到台北文化界和媒體的重視。恆春民謠也因為他的吟唱，傳遍台灣大街小巷。

【思想起】屬恆春民謠，又叫做【思想枝】或【思雙枝】，原本是恆春人在山上或田園工作時唱的歌謠，和傳統的唸唱不同，由隨性的調和隨性的歌詞組合起來，歌曲本身只有基本的骨架，每次唸歌都以「思啊～思想起～」引韻，再來就進入七字仔的歌詞，再加入「伊啷」、「唉啲喂」等感嘆詞，曲調隨演唱者自由發揮，不一樣的人唱出不一樣的感情，後來，有人用月琴伴奏，有空的時候，三五個朋友，一起唸歌唱曲，很受歡迎。現在來聽陳達的歌聲：

【思想起】

思想起，祖先堅心過台灣，毋知台灣生做啥款。
思想起，海水絕深反成烏，在海山浮漂心艱苦。
思想起，烏水欲過幾層啊，心該定，遇著颱風攪大浪。
有的抬頭看天頂，有的啊心想那神明。
思想起，神明保佑祖先來，海底千萬毋通做風颳，
台灣日後好所在，經過三百年後人人知。
思想起，自到台灣來倚起，石頭選大粒，樹啊選大枝，
一角開墾來站定，細粒的用指頭搬掘，血流閣血滴。

思想起，天生定欲來遮開墾，將來欲度困和度孫，
欲予困孫好食暍，祖先留予後世好議論。

4、走唱藝人：

有一種藝人，因為從小眼睛瞎了，她的父母，為著讓她有謀生能力，大約在十歲以前，就送她去專門教人「唸歌仔」的家庭做養女，學習「唸歌仔」，因為不識字，又看不見，只有靠老師唸一句，她學一句，又教她彈月琴，經過將近十年的訓練，到她會自編自唱，就到處演唱，常常在街頭巷尾或廟口、市場邊「唸歌仔」講故事，就像現在的「街頭藝人」一樣，靠觀眾的賞賜，賺一些生活費。像國寶楊秀卿。

大部份說唱藝人會身兼數職，不但是走唱藝人，也是江湖賣藥的藝人；不但在街頭巷尾表演，也會在酒館、茶房表演，或成為廣播電台的說唱藝人。

(二)有唸有唱、半唸半唱

早期的「唸歌仔」，基本上以唱為主，因為曲調有限，社會又一直在進步，就漸漸失去聽眾，這些藝人只有求新、求變來吸引聽眾，像楊秀卿就吸收歌仔戲的曲調，學歌仔戲演唱的方式，再加入些口白，模仿劇中人物的聲音和腔調。有的說一段，唱一段，反覆運用，有「似說似唱」或者是「說中帶唱、唱中帶說」等，讓人聽起來趣味十足，這種表演方式，叫做「改良式唸歌」或是「口白歌仔」。楊秀卿是「口白歌仔」最有代表性的藝人。

1、唸歌舉例：

下面「戶蠅蚊仔大戰歌」就是楊秀卿的口白歌仔，聽起來很有趣。(選自洪瑞珍編著 楊秀卿唸歌 2004.12《台灣唸歌》(附 CD)，共八章，節錄一、二章)

(1) 小可事變做大壙白

(i) 唸唱：

【七字仔調】—以唱為主

欲唸這歌講真趣味，未唸阮先共恁通知，啥乜動物亦都有講起，閣也會冤家才有奇。

萬物都是有性地，戶蠅蚊仔個嘛會起冤家，為著生活的關係，起甲一個問題遮大个。

【狀元樓】—唱第一聯，唸一、二聯

戶蠅欲去咬臭肉，飛來經著蚊仔跔，兩人冤家起相拍，為著生活塊起交加。
戶蠅靠伊大箍把，毋驚蚊仔伊一个，蚊仔想著真怨感，起人欲恰你冤家。

【江湖調】一唱第一、二聯，唸第三聯

戶蠅目睷展大蕊，毋驚蚊仔歎雞胗(kui)，無聽你塊放狗屁，毋驚你蚊仔黨
人大堆。

蚊仔毋願飛塊走，一睷飛轉到個兜，去招蚊黨齊齊到，欲掠戶蠅來捻頭。
戶蠅看著蚊仔到，趕緊雙手舞拳頭，拍倒蚊仔哼哼吼，順繼共擲落塗跤兜。

【七字仔調】一唱第一聯，唸第二、三聯

蚊仔拍翰誠冤枉，戶蠅你的武藝遮靈通，趕緊飛到竹管仔洞，欲請這尾蟻
尪仔王。

蚊仔飛到竹管口，差人通報入內頭，為著冤家才來拜候，共蟻尪仔大哥說
透流。

蟻尪仔聽著蚊仔講，戶蠅的文武是雙頭通，兩人相招行出竹管洞，欲來掠
這隻戶蠅王。

【南光調】唱第一、二聯，唸第三聯

戶蠅看著蟻尪仔來，驚甲強欲倒頭栽，知影蟻尪仔喙厲害，飛懸毋敢歇落
來。

蟻尪仔看著伊戶蠅，兩蕊目睷看甲青凝凝，戶蠅著驚飛緊緊，蟻尪仔看甲
喙瀾湏湏津。

戶蠅愈想愈毋願，誠實欲恰恁爸結大冤，我絕對起人恰你亂，欲請彼號法
度比你閣較懸。-----

(ii)故事概說(華語)：小事變大事

我現在要唸的歌非常有趣，還沒唸以前我先通知你們，裡面什麼動物都有提
起，而且都會吵架那才稀奇。

任何一種動物都有他的個性，連蒼蠅(戶蠅)蚊子也都會吵架，爲了生活的關
係，兩人起了一個那麼大的問題。

就有一隻大蒼蠅，肚子餓了，正在到處尋找食物，牠飛呀飛，飛呀飛，終於
讓牠看見了一塊臭肉，高興得趕緊衝下去要吃那塊臭肉，匆忙中不小心撞到了停
在臭肉上一隻蚊子的腳。

蒼蠅憑他個頭兒大，根本不理會那隻又瘦又小的蚊子。蚊子看到蒼蠅撞
到人，不但連一聲對不起都沒說，還表現出一副盛氣凌人的樣子，就非常生氣，和
蒼蠅吵了起來。結果，蚊子打不過蒼蠅，落敗下來，這時候，蚊子只得恨自己力

氣小，就說要回去找人來理論。

蒼蠅的兩隻眼睛睜得大大的說：「你在吹什麼牛啊！回去把你的蚊子黨都叫來好了，誰怕誰啊！」

蚊子氣得一口氣飛回家，把事情的經過告訴蚊子黨，並且集合所有的蚊子，出發去修理那隻蒼蠅。蒼蠅看見一大群蚊子飛來，雙手趕快握緊拳頭，將那些蚊子一隻一隻打得哀哀叫，有的被打落在地上，真是慘不忍睹。

一群蚊子竟然打輸一隻蒼蠅，蚊子黨心裡覺得很窩囊，心想「蒼蠅的武藝這麼高強，非得去請高人來幫忙不可。」就趕緊飛到竹筒的洞口，想邀請壁虎王幫忙。

蚊子飛到竹筒的洞口，請人入內通報後，將冤情一一向壁虎王說明。壁虎王聽蚊子說這隻蒼蠅文武雙全，心理很不服氣，就和蚊子走出竹筒的洞口，要去吃掉這隻蒼蠅王。

蒼蠅看到壁虎到來，知道壁虎嘴巴非常厲害，嚇得嘴巴張得大大的，心裡直發麻，趕快飛得高高的不敢下來。壁虎看到這隻又肥又大的蒼蠅，兩眼圓滾滾的瞪著，嘴裡的口水一直流出來。

這時候蒼蠅愈想愈不甘心，心想蚊子竟敢跟我結下這麼大的樑子，我一定要跟你拼到底，決心要去請武藝比壁虎更高強的來幫忙。

(2) 蜈蚣、蛤仔、蛇 三不服

(i) 唸唱：

【運河悲喜曲】唱第一、二聯，唸第三、四聯

戶蠅欲去請蜈蚣，欲請蜈蚣破蟾尪，伊蹠厝頂角仔縫，這跡伊蹠數十冬。
蜈蚣聽著戶蠅講，講伊蚊仔做人不正宗，相招行出角仔洞，欲來收除這隻蟾尪仔王。

蜈蚣的腳手特別濟，三十六枝一直爬，戶蠅看著毋是勢，緊問蛇蠍伊一个。
蛇蠍蹠佇菜廚仔府，人人稱伊是軍師，伊的計智逐項有，兩枝消息佇身軀。

【江湖調】一唱第一、二、三聯，唸第四、五、六聯

蛇蠍推算無差錯，這去一層三不服，緊對戶蠅來約束，蜈蚣這去會受勞碌。
蚊仔看著蜈蚣來，趕緊報予蟾尪仔知，蟾尪想計佇心內，趕緊去請田蛤仔來。

蛤仔蹠佇田岸空，你緊去請伊一人，若無伊來事歹紡，去請蛤仔破蜈蚣。
蚊仔知影勢面稜，趕緊去請田蛤仔來。蜈蚣法度我了解，我放尿伊就不敢來。

蚊仔去請田蛤仔，欲來收除伊的跂，蜈蚣帶癢欲來共咬，蛤仔放尿去攔開。

蜈蚣趁著蛤仔尿，疼著規身嘍嘍趁。大聲細聲哀哀叫，跔骨親像火塊燒。

【七字仔調】—第一、二聯邊唱邊唸，唸第三、四聯

蜈蚣疼著規身疲疲掣，無跔今是欲按怎樣拖，一條親像手錶仔帶，遠遠看著嘛假若蛇。

蜈蚣腳骨落了了，袂振袂動塗跔直條條，想著有影真見笑，我為你戶蠅遮衰瀟(siau)。

戶蠅飛懸看現現，蛤仔法度較肴仙，干礁放尿毋免戰，蜈蚣實在真可憐。蜈蚣才共戶蠅講，你緊去請蛇大王，跔佇深山石峰洞，著請伊來才有通。

【江湖調】唱第一、二聯，唸第三聯

戶蠅趕緊著起行，走到深山叫蛇兄，代先問遐的蛇仔囡，我這馬講蛇大王伊的名。

大蛇聽著真歡喜，暢甲喙仔嘻嘻嘻(gi)，腹肚枵甲強欲死，佳哉今有通好來止飢。

大蛇去予戶蠅共請到位，大蛇看甲喙仔開開開，蛤仔驚甲目睷微微微(bui)，一隻拄好吞做一喙，吞落領頸激一橋(lui)

【二度梅】第一聯邊唸邊唱，唸第二段、三聯

蛤仔你死真拍損，蚊仔啼哭透下昏，我有情煞共你捧飯，哭甲喙仔格長長。無疑蛤仔兄你死去真悽慘，僥倖你死我毋甘，蛤仔伊死拄好日頭暗，蚊仔佇塊共伊做孝男。

日頭若暗著做孝(hà)，歸陣踞佇暗暗的桌仔跔，哭甲身軀是擺無肉，為著冤仇來精差。

(ii) 故事概說(華語)：蜈蚣、蛤仔、蛇 三不服

於是蒼蠅飛去邀請蜈蚣幫忙，要請蜈蚣來咬壁虎。蜈蚣住在屋頂角落的縫隙中，這個地方牠已經住了幾十年。蜈蚣有三十六枝腳，出門的時候要一直爬個不停，蒼蠅想了想，覺得不好意思，就去請教螞蟻。

螞蟻足智多謀，住在菜廚中，專門幫人家做軍師，出主意。牠頭上長有兩枝長長的觸鬚，像探測器一樣，能靈敏的探測到各種消息。

螞蟻仔細推算之後，告訴蒼蠅，台語有一句話說：「蜈蚣、蛤仔、蛇三不服」，因為蛇會吃掉青蛙(蛤仔)，青蛙尿可以讓蜈蚣的腳斷掉，蛇只要被蜈蚣咬一口，就會被毒死。就趕緊約束蒼蠅，不要輕舉妄動，否則蜈蚣將會大禍臨頭。

沒想到蜈蚣還是被請來了，蚊子看到蜈蚣到來，知道蜈蚣的利害，趕快告訴壁虎，壁虎在心中盤算了一下，覺得自己打不過蜈蚣，就告訴蚊子：「青蛙就住

在田埂洞裡，牠的武藝更厲害，只要青蛙撒一泡尿，蜈蚣就不敢來了。」叫蚊子趕緊去請出青蛙，否則事情很難收拾。

於是蚊子趕緊請出青蛙，要來收拾蜈蚣的腳。蜈蚣看到蚊子帶著青蛙來，氣得準備毒牙要來咬牠，青蛙趕緊上前攔住，在蜈蚣面前撒了一泡尿。蜈蚣閃避不及，爬過青蛙尿，唉呀！蜈蚣的三十六枝腳像被火燒到一樣，痛得哀哀叫，整個身體在地上打滾亂跳。蜈蚣的三十六枝腳全斷了，直直的躺在地上動彈不得，蜈蚣想想真羞愧，爲了蒼蠅，把自己攪得這麼淒慘。

蜈蚣躺在地上一直發抖，現在沒腳了怎麼拖回家，身體像手錶一樣，遠遠看去就像一條蛇。這時候蒼蠅在哪裡呢？原來蒼蠅正在「倚懸山看馬相踢」，飛得高高的，觀看青蛙和蜈蚣鬥法，看到青蛙的武功確實比神仙厲害，不需動武就把蜈蚣弄得可憐兮兮的，動彈不得。

蜈蚣哭著臉跟蒼蠅說：「你趕緊去請蛇大王，牠就住在青山石峰洞，牠的武藝比青蛙高強，只有牠才能克制青蛙。」

蒼蠅立刻起飛，到青山去請蛇大王，到了青山，先向眾小蛇問好，然後報告蛇大王的名號。蛇大王聽說有青蛙可以吃，高興得合不攏嘴，心想：「我的肚子正餓得咕嚕咕嚕叫，今天總算有美食可以飽餐一頓了。」青蛙看到蛇大王到來，嚇得魂都沒了，閉著眼睛不敢張開。蛇大王張大嘴巴，一口就把青蛙吞了，在脖子的地方結成一坨。

蚊子沒想到青蛙死得這麼慘，心中非常不捨，就爲牠設靈堂祭拜，並且早晚供飯，所有的蚊子都做青蛙的孝男，淒淒慘慘的哭了整個晚上，哭到蚊子的嘴巴都變長了。每到天黑的時候，所有的蚊子就聚集在桌子底下哭泣，大家都哭得瘦巴巴的，只因爲跟蒼蠅結了仇才會這樣。……

2、唸歌國寶楊秀卿

楊秀卿 1934 年在台北新店出生，四歲的時候，因爲感冒發燒傷延誤就醫，以致於眼睛瞎了。十歲的時候，他的爸爸爲了讓她學得一技之長，將她送給基隆一戶以走唱爲生的蕭家做養女，開始她一生的「唸歌」生涯。

楊秀卿在蕭家，由另外一位也是瞎演的金鳳姐教唱，以「口授」的方式，一句一句教她唸整本的歌仔冊，又教她彈月琴。經過一段艱苦的學習，十一歲開始跟隨金鳳姐外出走唱，走遍基隆的茶樓、酒家、廟口。到十七、八歲，楊秀卿在台北圓環一帶駐唱，每天到大中華歌仔戲臺聽戲，根據聽來的故事就地取材，臨時編歌來唱，打響她「口白歌仔」的名聲。

她的「口白歌仔」是一種「即興式」的發揮，題材是傳統的「唸歌」，唱的詞是舊的，以「歌仔冊」的詞做基礎自己編著出來的。後來和楊再興結婚，從此

婦唱夫隨，唱出她美麗的人生。

五、結語

《問路相褒歌》這樣唱：「念歌算是好代誌，讀了那熟加識字。……學念歌仔卻也好，未輸甲人讀暗學。」(唸歌是有趣的事，讀熟是就會認識很多字。學學唱歌謠真是不錯，就好像到私塾讀書一樣。)以前農業社會，一般人大多沒有受教育，因為「歌仔」的文詞淺顯，音樂的旋律忠實展現出地方語言的聲韻特質，無形中呈現出濃厚的鄉土味，讓聽的人倍感親切。說唱的場地又不受限制，隨時隨地都能表演，所以很受大眾的歡迎。在農業社會時代，「唸歌」可以和熱鬧的「戲劇」、「民歌」同樣受歡迎，成為台灣基層民眾主要的娛樂和精神糧食，兼主要的教育管道，對世道人心的影響很大，也替台灣這塊土地，保留很有價值的文化資產和台灣文學的根基。身為台灣人，不要看輕自己的文化，不但要去繼承、吸收，還要將它發揚光大。

對現代教育來說，想要學習純正的台語，七字「歌仔」是很好的範本，不但保有古漢語的典雅與內涵，又具濃厚的節奏性與音樂性，容易押韻，形式雖然簡單，內容卻非常豐富，可以說故事，教史、地，唸兒歌；也可以拿來唸課文，只要是七字的、押韻的，都可以拿來運用，所以在基礎教育上很適合用說唱的方式來教學。創作台語「七字仔」也很簡單，只要按照七字仔的形式，同學也可以來習作。

陳達已經往生了！楊秀卿、楊再興夫婦一個彈月琴，一拉大廣弦，互相扶持走過數十年，他們都是台灣說唱文化的傳播者，對台灣民間音樂和文學的保存，有很大的貢獻；不過，楊再興也已經仙逝了。在廣播、電視、唱片與錄音、錄影CD 迅速取代了農業時代的民歌、說唱及戲劇的現代，台灣的說唱藝術能不能繼續傳承下去，就要靠年輕的一代了。

參考書目：

- 1、王順隆〈歌仔冊的押韻形式及平仄問題〉 王順隆網站
- 2、林錦賢採錄，91.2，《員山相褒歌》 宜蘭縣員山鄉公所 編印
- 3、林金城、許亮昇，2003.11，《金山相褒歌》 昊天嶺文史工作室
- 4、洪瑞珍編著 楊秀卿唸歌，2004.12，《台灣唸歌》 台灣台語社出版
- 5、洪敏聰，1997，《澎湖的褒歌》，澎湖縣立文化中心出版。
- 6、施炳華註釋唸讀 2008.4《台灣歌仔冊欣賞》 開朗雜誌事業發行
- 7、施炳華，2009.10,11，〈歌仔冊的褒歌欣賞——以《最新百樣花歌》為例〉(上下)，《海翁台語文學》94,95 期

- 8、許常惠著，民族音樂論述稿(一) www.cyut.edu.tw/~hsiaoyuwen/chen.htm
- 9、黃勁連編註，1999，《台灣國風》 《台語文摘》第7卷第4期總33
- 10、張炫文，75.6，《台灣的說唱音樂》 台灣省政府教育廳交響樂團發行
- 11、曾子良，1990，〈臺灣閩南語說唱文學「歌仔」之研究及閩臺歌仔敘錄及存目〉東吳大學中文研究所博士論文
- 12、臧丁生撰，69.5，《台灣閩南語歌謠研究》 台灣商務印書館印行
- 13、木刻本《新刊神姐歌》，道光年間(1821~1850)刊本。
- 14、廈門會文堂書局《最新落陰褒歌》，1915年。
- 15、廈門博文齋書局《最新百樣花歌》，1931年石印。
- 16、《問路相褒歌》，嘉義捷發出版社，1932年。
- 17、梁松林編輯《台灣義賊 新歌廖添丁》，新竹興新出版社，1955年5月。
- 18、竹林書局出版，1987，《戶蠅蚊仔大戰歌》1990第九版。
- 19、竹林書局出版，1986年第三版，《人心不知足歌》。

