

Ùi 文學史 ê 角度論李臨秋 ê 歌詩

初稿

呂興昌

佇大同大學通識教育中心主辦「第肆屆俗文學與通識教育學術研討會」

一、話頭

1977 年台灣鄉土文學論戰 hit 當時，台灣文學界為著台灣文學到底 beh 行對佗位去，官派、中國派、民間左派、民間本土派展開一場東南、西北派 ê 大車拚，車拚 ê 內容，老共 tsíⁿ ê 台灣文學研究者，挨挨陣陣，已經講過幾 nā 牛車，有趣味 ê 朋友，家己去 péng，我佇 tsia 無 beh 註解，不免 koh thih，我 kan-nā beh 提醒逐家一點，m̄管倚佇中國或者是台灣立場，in 攏有一个大目新娘有 khúaiⁿ 鼎無 khúaiⁿ 灶 ê 盲點，就是 luh 歸咁，攏是 leh 講「華語」ê 事使[sū-sái]，真少人有體會著台灣猶有 80 外 pha ê 人，in ê 母語不是華語！beh 論文學，thài 會當無將母語文學 khng tiàm 心肝頭？話講倒返來，斯當時 ê 台語，確實無幾個人認定伊有文學，因為學校無咧教，社會無咧傳！佇這種文化 bá-khuh 裡，有一位 bat 音樂 koh bat 科技 ê 林二教授，請出 ùi 日人時代行--過來 ê 李臨秋先生再度紅塵，為伊譜出〈相思海〉這條歌詩，歌詩第二葩按呢唱：

海中孤舟相思海 孤舟問天涯
阮是找君 君不知 波浪滿腹內
滿腹內 滿腹內 滿腹內
啊 海風傳情乎伊知

汝 kai 看，佇相思海中駛孤帆 ê 憨查因 á，面對茫茫 ê 失戀海，伊講 hit 个不成君 á，完全不知伊「波浪滿腹內」：不知伊 phòng--一下 nài--一下、不知伊心肝穎 á 咧絞滾、不知伊強強 beh péng 腹！tsiah-nih-á 雅 tsiah-nih-á 嬌 ê 詩，彼陣鄉土文學論戰 ê 眾先覺攏失覺察，kan-nā 楊小萍 bat，hiah-ê 倚佇華語 ê 先覺講「滿腹內 滿腹內 滿腹內」三字句重覆三擺，無 tap 無 sap，無藝術 koh 兼臭 tsók。小萍姐 á 講，這是歌詩，用讀 ê 無趣味，ài kai 唱出來，所以伊就按呢唱：汝 kai 斟酌聽，

滿腹 ê 心事敢不是一擺比一擺舉[giâ]khah 懸[kûan]，舉 khah 嬌氣？台語文學 beh túc tshūe？目珠 peh hoo 金，家己來開光，就是佇台語流行歌內底啦。

頭前所講 ê 是 70 年代 ê 情形，koh 向前 sak，不管是 60 年代現代文學、50 年代反共文學 ê 年 koh，台語文學佇主流 ê 文學史論述內底 koh khah 無地位，好佳哉，hit-tsūn 猶 koh 有台語、客語歌詩¹，我 bat 寫過一篇論葉俊麟 ê 論文，重點就是 beh 提醒文學史者 m̄-thang 將藏佇台語流行歌內底 ê，寶貴 kah 有俵 ê 台語文學史料放外外²。因為真濟流行歌 ê 歌詞，文學水準真 kôan，khng tiàm 台語詩內底 m̄-nā 袂失人禮，顛倒會 hōo 台語詩增加光彩，所以就採用日本歌謠界 ê 做法，認為歌詞根本就是詩，流行歌作詞者 ê 作品是會當唱 ê 詩，簡稱「歌詩」。

論真講，台語歌詩起磅 ê 時期，是佇日本殖民統治台灣 ê 年 koh，大約是 1930 到 1940 hit 十冬，上重要 ê 詩人有李臨秋(1909.04.09~1979.02.12)、周添旺(1910~1988.04.21)、陳達儒(1917.02.10~1992.10.24)三个先覺；三人中李臨秋是老大，今 á 日 koh 是為著紀念伊 tsiah 召開這個研討會，所以周、陳兩位老先 ê，khah 歹勢，有機會我 tsiah 另外認真 kā in 討論，這擺就全精神來論李臨秋一个人。

根據林太歲收藏 ê 台語 78 轉曲盤所顯示 ê 資料，李臨秋佇日治時代 ê 歌詩作品，包括電影主題歌、流行歌、新歌劇，總 á 共 á 有五十二篇³，m̄-koh 伊 kán-ná 落鉤兩篇去⁴，所以目前有曲盤會當做證見 ê，應該有 54 篇。

這 54 篇，因為我不是 78 轉曲盤 ê 收藏者，所以無法度全部看著聽著，我主要是 úi 網路 download 落來 ê，tsiah-ê 網站，就是林太歲 ê 「桃花開出春風」部落格⁵、黃士豪 ê 「臺灣迷的 78 轉留聲機音樂部落格」(目前改作「{南臺灣留聲機音樂協會}部落格」)⁶，佇 tsia，我 ài 褪帽 á kā in 行禮，有 in 慷慨 ê 分享，我 tsiah 有才調對台灣文學史既成 ê 史觀恰偏見提出批判。另外，我 mā ai 感謝我 ê 學生黃信彰，伊舊年一面讀博士班一面出版兩本冊：《李臨秋與望春風的年代》⁷、《傳唱臺灣心聲：日據時期的臺語流行歌》⁸，後一本伊叫我替你寫序，所以將電子檔案寄 hōo 我，自按呢我便得著 131 首 ê 歌詩，李臨秋 ê 當然亦佇內中。總而言之，有 tsiah 濟少年朋友鬥腳手，我 tsiah 有這篇論文。

這篇論文 beh 處理 ê，主要是李臨秋 ê 歌詩創作(有當時 á 也包含 kah 伊共時代 ê 其他歌詩作者)，若跳出長久以來 ê 華語恰日語視角，伊會當表現出什啥乜款

¹ 當然猶 koh 有台語、客語 ê 歌仔冊，佇這篇論文內底暫時按下。

² 呂興昌，〈五花十色 ê 面相—論葉俊麟歌詩 ê 人物書寫〉，《作詞家葉俊麟與台灣歌謠發展研討會論文集》，台北：國立台北教育大學台灣文化研究所，2008.12.01。

³ 林太歲，〈奔跑中的流行歌詞-七十八轉大餅與李臨秋〉，發表佇「第肆屆俗文學與通識教育學術研討會」，台北：大同大學通識教育中心主辦，2010.10.29。

⁴ 〈四季譜〉恰〈月給日〉

⁵ <http://blog.sina.com.tw/davide/index.php?pbgid=28994>

⁶ <http://tw.myblog.yahoo.com/cfz9155cfz0678sv-cfz9155cfz0678sv/profile>

⁷ 台北市：台北市文獻會出版，2009.04.01

⁸ 台北市：台北市政府文化局、台灣新文化運動紀念館籌備處出版，2009.05.05

ê 文學史意義？下面就分做三個部分來探討：1. 語言風格來自台灣民間歌謠俚七字 á 傳統、2. 無欠缺歡樂ê 歌聲、3. 皇民化困境ê 反應。

二、語言風格來自台灣民間歌謠俚七字 á 傳統

文學是語言 ê 藝術，李臨秋歌詩 ê 語言當然有伊 ê 藝術性，有伊個人獨創 ê 手路，m̄-koh ùi 文學史 ê 角度來看，咱 mā ài 理解伊語言形式 ê 因端起理。李臨秋 ê 歌詩語言，上明顯 ê 特色就是絕大多數攏是七字、五字俚三字句 ê 形式，有當時 á 單獨使用，有當時 á 透濫合用。比如〈懺悔的歌〉是全部七字句：「懺洗前非來歸正 棄暗投明是正經 人無墜落歹環境 不知何路是光明」⁹；〈落花恨〉是全部五字句：「春天尚未過 青春就說退 薄情少年家 全是你一个」；〈漂浪花〉是七字五字透濫句：「漂搖在酒場 相像大海一孤舟 終身代誌若要想 只有添憂愁 諒苦歌詩罔來唱 快樂過日學風流」¹⁰；〈你害我〉是七字三字透濫句：「落霞飛雁留月影 悽慘害伊斷腸聲 見景傷情頭殼痛 你害我 你害我 害阮獨情這歹命」¹¹；〈四季譜〉是七字五字三字透濫句：「春風送香來 萬紫千紅百花開 你敢知 逍遙花園內 好花蕊 我來採 爽快極樂的世界」¹²。

Tsiah-ê 七字、五字俚三字句 ê 形式，過去有人講是受中國古典詩 ê 影響，尤其是七字四句 ê 形式，攏叫是「七言絕句」ê 化身；che，實在是無對同[tùi-tàng] ê 講法。七絕雖然也是七字一句，但是伊 ê 平仄有真嚴格 ê 規律，袂使濫糝[lām-sám]，台語歌詩卻無這種平仄 ê 限制：koh 再講，對台灣人來講，七絕這類 ê 古典詩，完全 ài 用文音來吟誦，而台語歌詩除非特別安排，差不多全部攏用白音來唸唱，所以兩者根本無底事[tī-tāi]。所以李臨秋 in tsiah-ê 歌詩真正 ê 來源，根本就是土生土長 ê 台灣民間歌謠俚半民間 ê 歌 á 冊。In 全部攏用白音唸唱，mā 無咧 hiⁿ-hàiⁿ 是不是有合平仄 ê 格式；in ê 句式主要也是用七字 khah 大面，透濫一寡五字三字句也真 sù-siōng。舉例來講，「佗娘相約後壁溝 管尾扑結做號頭 夭壽啥人共阮解[tháu] 扑歹姻緣是無 gau5」，這類 ê 歌謠絕大多數攏是七字句；「番麥開花在半腰 飼著憨子去拿招 招得好 人呵咗 招得歹 丈人丈母攏無愛 真是憨子婿 趁著錢是丈母的 心內痛苦做狗爬 艱苦叫母甲叫父」這類 ê 歌謠就是七五三 ê 字句透濫。將台語流行歌 ê 歌詩俚台灣歌謠、歌 á 冊」互相對照，in 語言風格 ê 傳承，會使講是一清二楚，免 koh 深論。¹³

⁹ 下文討論，為省篇幅，只引每一首歌 ê 第一葩。全部七字 ê 作品猶有〈倡門賢母〉、〈人道〉、〈瓶中花〉、〈歸來〉等。

¹⁰ 七字五字透濫句猶有〈不敢叫〉、〈四季相思〉、〈望春風〉等

¹¹ 七字三字透濫句猶有〈無醉不歸〉、〈我愛你〉。

¹² 七字五字三字透濫句猶有〈城市之光〉、〈送君曲〉、〈自由船〉、〈對花〉、〈怪紳士〉等。

¹³ 歌 á 冊 ê 例傷過普遍，就無 koh 提起。

三、無欠缺歡樂 ê 歌聲

長久以來，台語歌詩定定 hōo 人點油做記號，講伊 kán-ná 哭調 á 咧，歌聲充滿悲苦，生命 tshūe 無出路，所以將伊看做會敗壞人心，是一種消極無益 ê 歹物件，致使誠無機會進入文學 ê 園地。無不著，台語歌詩確實有寫缺少人生 ê 苦楚恰絕望，親像〈心酸酸〉、〈雨夜花〉、〈春宵夢〉、〈悲戀的酒杯〉等等。M̄-koh 咱愛知，這類 ê 歌，只是台語歌詩 ê 一部分，in 會 hōo 人放大成做無 su 就是台語歌 ê 大部分，不是作者 ê 問題，是聽眾 gián 聽興唱不願煞 ê 關係，因為咱若全面去接觸作者所有 ê 作品，咱就會發現，in 攏真多元，人生 ê 喜怒哀樂 kah 若攏是生活 ê 事實以上，in 就會 tshūe 機會攏 ka 寫落來，比如講〈天清清〉、〈青春嶺〉、〈我的青春〉、〈滿山春色〉、〈滿面春風〉等等，敢不是攏充滿歡樂恰向望咧？khau 返來講李臨秋，伊會寫查某因 á hōo 人 pàng-sat koh 大腹肚 ê 〈一夜差錯〉、會寫貧女墜落風塵 ê 〈城市之夜〉等等 ê 悽慘事[tai7]，但是伊嘛會寫糖甘蜜甜自由戀愛 ê 〈自由船〉，會寫呼應季節變化致使戀情多彩多姿 ê 〈四季紅〉。佇 tsia，我 beh 引用伊 1935 年〈無醉不歸〉這首一點悲情都無 ê 代表作來討論。

酒味嗅著真正香	酒味嗅著真正香
嗅著骨頭齊輕鬆	害阮世事攏齊放
干乾能曉顧此項	呵哈哈 呵哈哈
不免驚怕面會紅	大家相招飲伊茫
呵哈哈 呵哈哈	呵哈哈哈哈哈

真是逍遙極樂界	真是逍遙極樂界
朋友叫來坐歸排	飲酒元是爽快代
齊齊乾盃正氣概	呵哈哈 呵哈哈
興高氣發好利害	憂愁悲哀不敢來
呵哈哈 呵哈哈	呵哈哈哈哈哈

宛然親像水道水	宛然親像水道水
將瓶杆來闔在嘴	領滾伸直無停息
斤俗無醉是不歸	呵哈哈 呵哈哈
戶定若不搬轉位	若無韃著半天飛
呵哈哈 呵哈哈	呵哈哈哈哈哈

人講酒醉心頭定，確實無不著，佇哈哈大笑中間，醉態成做一種藝術 ê 姿勢，酒罈闔嘴親像水道水，將新裝設 ê 飲水設備寫入來歌詩，一方面是求新求變 ê image，另方面是這個形象配合領頸伸直無喘氣，hōo 人感覺 he 是一種飄撇男子漢 ê khut 勢，真吸引人；尾手叫戶定徙位，「若無韃著半天飛」，hàm 罔 hàm，卻親像 hōo 咱 ta-sò 無味 ê 平常生活 hùn 出一 phiàn 自由自在 ê 天地，誠有魅力。

四、皇民化困境 ê 反應

日本殖民台灣尾期，積極推行皇民化運動，台灣作家，無論你是日語抑是華語作家，攏 ai 表態支持，若無就會惹真大 ê 禍端；其中有 ê 原本就想 beh 比日本人 koh khah 日本，所以 in 全面倒向日本是真自然 ê 事誌；但是有 ê 作家 khah 有台灣心，無 giàn hōo 日本買收，所以表面雖然附合當局 ê 政策，實際寫作 ê 時就採用一種略 á 親像抹壁雙面光 ê 手路，一方面對當局不得不失，一方面暗中藏步，留落來伊家己 ê 時代見證。歌詩 ê 也是共款，in 透過曲盤，將心聲直接送出去，效果比單純用目珠看 ê 文字 koh khah 深入聽眾 ê 心肝，所以日本官方特別合意這步，用各種步數逼台灣詩人為 in 出力，李臨秋 ma 共款 tu 著這個困境，咱會當 ui 下面這兩首歌詩來觀察伊按怎來對付這個困境：

送阮夫君要起行，目屎流入沒做聲，
右手舉旗左手牽子，
我君啊… 做你去打拼，家內放心免探聽。

為國盡忠無惜命，從軍出門好名聲，
右手舉旗左手牽子，
我君啊… 神佛有靈聖，保庇功勞頭一名。

火車慢慢要起行，大家萬歲喊三聲，
右手舉旗左手牽子，
我君啊… 媽祖有靈聖，凱旋歌詩我做名(送君曲)

慰問袋，這包我君的，
這支鉤耳扒，你妻親手袋
寄去戰地，倘知咱全家，
叫你有進倒無退。

慰問袋，這包我君的，
這條千人綴 (tsue)，你妻親手袋，
寄去戰地，倘裹在肚皮
臨急槍子 彈袂過
慰問袋，這包我君的，
這叢楓葉柏，你妻親手袋，
寄去戰地，端來咱床尾
乎你勇健 佇他地(慰問袋)

第一首〈送君曲〉用某子相牽送翁婿出征作軍夫 ê 畫面，內中有二組對照 ê 話語，一組是配合日本當局，親像「右手舉旗」、「為國盡忠無惜命 從軍出門好名聲」、「大家萬歲喊三聲」；另外一組話語是「左手牽子」、「家內放心免探聽」、「神佛有靈聖 保庇功勞頭一名」、「媽祖有靈聖 凱旋歌詩我做名」，前一組話語指向日本當局，是用犧牲生命來統一所有 ê 行動恰思想；後一組就無共，是用因 a、牽手、故鄉 ê 神佛、媽祖做整合，指向「保庇」「凱旋」也就是維持生命做中心。兩組 ê 對照佇重覆三擺 ê 正手舉旗倒手牽因這個形像達到高峰，概念抽象 ê 旗恰活跳跳 ê 因，互相對 tshiang，對當局來講，in 會解說，che 是提早 hoo 因 a 對國家產生初步 ê 認識恰意愛，對這位婦人人來講，che 凡勢是碎心割腸最後 ê 面會，是對當局無言 ê 抗議。佇 tsia，雙面光 ê 抹壁功能就按呢完成。

五、煞尾話

經過頭前 ê 討論，咱 koh 進一步 kai 看，恰李臨秋共沿 ê 台灣作家，比如加伊二歲 ê 吳新榮，加伊一歲 ê 郭水潭、楊熾昌，減伊幾歲 a ê 龍瑛宗等，in 佇日治時代攏真 tsheng，文學地位真懸，但是戰後 in 攏 tu 著語言轉換 ê 問題，攏著 ai 改用另一種國語，結局 in 拚命重頭學，終其尾也學袂嬌氣。對這個角度看，李臨秋 in tsiah ê 台語歌詩 ê 作者，自頭到尾，無論戰前戰後，攏是用上有感覺上有美感母語來創作，完全無轉換 ê 困擾，in 用一生 ê 生命，寫出上合常民需要 ê 歌詩，真濟人自少年到老攏恰 in ê 作品 liam 做伙，恰 in 同齊笑、做伙哭，會使講，李臨秋 in tsiah-ê 台語詩人 ê 影響力比 siang 都 khah 大，ui 文學史 ê 角度看，咱 ai 重再 kai 思考，hoo in 過身進前無法度得著，卻應該有 ê 地位確定落來。