窮理致知

日本演歌之歌與藝

● 陳姿光*

前幾天（六月二十六日）知名的日本演歌歌手橋幸夫來台舉辦個人演唱會。此場演唱會的賣座率達到九成，而聽眾當中不乏社會知名人士，包括王永慶夫人李寶珠、寶島歌王文夏及其夫人文香、以及當天與橋幸夫合唱〈墓仔埔也敢去〉的歌手陳昇。[1] 出道已經五十一年的橋幸夫演唱過五百多首的歌曲，其中有些曾被台灣歌手翻唱過，包括洪榮宏的〈一支小雨傘〉、庾澄慶、伍佰和蔡依林都翻唱過的〈墓仔埔也敢去〉，以及文夏的〈彼個小姑娘〉、葉啟田的〈車頂的美姑娘〉等等，每首都是台灣聽眾耳熟能詳的歌曲。

橋幸夫個人演唱會相關照片[2]

* 陳姿光，南台科技大學通識教育中心社會科學組助理教授。

[1] 東森新聞（民 100 年 6 月 27 日）。「橋幸夫」來台首唱李寶珠朝聖【新聞群組】。取自 http://n.yam.com/ebcnews/entertain/201106/20110628657637.html

[2] 圖片來源：左圖取自 http://n.yam.com/ebcnews/entertain/201106/20110628657637.html 右圖取自

南台通識電子報
2011 年 7 月 15 日出版
南台科技大學通識教育中心 發行
27期

日本的演歌早在日據時期的 1910 年代便已傳入台灣，但直到 1950 年代之後，它才真正在台灣成為大眾流行文化的一部份。[3] 因此，台灣的演歌聽眾以五十歲以上的中、高齡人士為主，絕大多數的年輕族群對於演歌是相當陌生的。由於介紹演歌的中文文獻相當少，本文將對演歌的起源以及特色做一個簡短的介紹。

演歌是日本流行音樂的一種類型，源自於明治時代（1868-1912）的「演歌」，意即「表演／演說的歌」，是由當時鼓吹自由民權運動的「壯士」所發展出來的一種歌謠型態。這些「壯士」以街頭演唱的方式來諷刺時政或者抗議社會不公的現象，並將印好的歌詞賣給圍觀群眾，一方面藉以宣揚理念，另一方面也藉此為生。1930 年代日本的唱片工業發達之後，「演歌」逐漸失去政治諷刺的功能，而以人世的悲歡離合、際遇浮沈，以及男女的情場愛恨、失戀相思為歌詞的主要內容，因此「演歌」又被稱為「豔歌」，或者是「怨歌」，三者的日語發音都是 Enka。[4]

演歌自明治年間出現迄今，已有一百多年的歷史；它在第二次世界大戰之後曾經風靡一時，扮演了安慰、撫平日本庶民心情的角色。但在西方的流行音樂傳入日本之後，演歌的流行程度便不及新型態的日本流行音樂 J-POP（Japanese POP 的縮寫）。即便如此，近年來演歌界仍然不斷有新秀加入，例如：演歌貴公子冰川清志、演歌少女櫻真耶、黑人歌手 Jero、印度歌手 Chada，就連偶像團體早安少女組也有演歌的單曲。而日本歌唱界的年度盛會--NHK 電視台舉辦的「紅白歌唱大賽」（紅白歌合戰），每年都會邀請知名的演歌歌手參與演出，演歌在日本民眾心目中的重要性由此可見一斑。

演歌經歷了長時間的發展，因此在歌詞、曲調、唱腔與表演方面形成了一些「傳統」，其特色說明如下：

一、歌詞內容與用字遣詞

演歌的歌詞大多是三段式的。與演歌、豔歌、怨歌等名詞相呼應，「演歌的特色第

http://www.bobbychen.cn/List.asp?ID=1264

[3] 陳培豐（民 97）。從三種演歌來看重層殖民下的台灣圖像—重組「類似」凸顯「差異」再創自我。台灣史研究，15：2，79-133。

[4] 謝鵬雄（民 95）。「桃花泣血記」以後的台灣歌曲與日本演歌。樂覽，86，12-16。

一是豪邁，第二是豔麗，第三是哀怨，此外還有歌頌親情之真，俠義之事，飲酒之德，戀愛之苦，人生之寂寞，乃至港埠風光，荒涼山野的；舉凡人能想到的事，遭遇到的苦，感受到的情，皆可成為演歌的素材」。[5] 演歌的歌詞主題與性別高度相關，與女性相關的主題，有得不到回報的愛情、寂寞和飲酒，而男性的主題經常圍繞在持續的艱難、堅忍不拔、思鄉、努力奮鬥等等。[6]

演歌經常使用所謂的「悲劇名詞」來作詞，這些名詞包括有：風、雨、星、霧、月、秋、網、夢、河、夜、戀、愛、花、愁、船、淚、港、影、心、酒、醉、燈、夕陽、車站、暮色等等，這是由 1930 年代日本知名的演歌作詞者西條八十慣常使用，[7] 而後成為演歌的傳統。筆者將這些名詞大致歸納為四類：大自然的現象（風、雨、星、河、夕陽…）、個人的情緒（心、戀、愛、夢、愁、淚…）、交通工具或地點（船、港、車站…）以及飲酒的行為（酒、醉）。

二、音階結構與樂曲風格

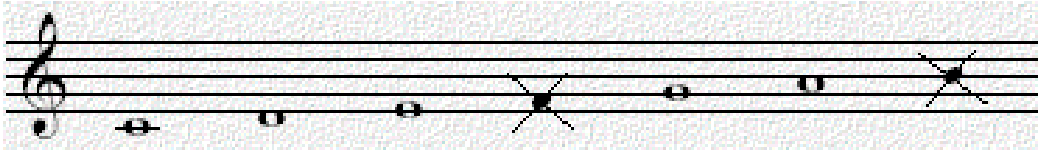
演歌的曲調大多數是雙拍子的，其中以 4/4 拍占絕大多數，但是並無西洋音樂的強弱拍概念。曲調的速度是介於慢和中等的速度之間。[8] 傳統的日本演歌運用了兩種五聲音階（五個音的音階），它們的音階結構相當於缺少第四音與第七音的西洋大調及小調音階（所謂的「四七拔音階」），這兩種音階分別被稱為 yonanuki 大調音階（圖一）以及 yonanuki 小調音階（圖二）。yonanuki 大調及小調音階是由 1930 年代的演歌作曲家古賀政男發揚推廣，因而又稱為「古賀旋律」。[9] yonanuki 大調及小調音階雖然與日本傳統音樂所使用的音階有所不同，但是它們卻能夠營造出類似傳統音樂的氛圍。以 yonanuki 大調音階所作的歌曲聽起來類似日本傳統民歌，呈現出開朗、自在的風格，例如：由陳芬蘭翻唱的台語歌曲《孤女的願望》（日本曲名：花笠道中）便是運用

---

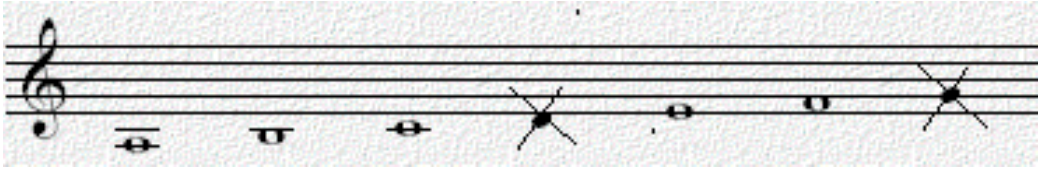
[5] 謝鵬雄（民 95）。日本物語。台北市：台灣商務。
[6] Ure, Erin (n.d.). Enka-演歌. Retrieved July 5, 2011, from http://uremusic.com/resources/ethnomusicology.
[7] Tsai, Mien-Tang (2001, November 26). Shadow foe : the legacy of Japanese culture in Taiwan（「影之強敵」--日本文化遺緒). 〔Online forum comment〕. Retrieved from http://www.twhistory.org.tw/20011126.htm
[8] 同註 6。
[9] 晏山農（民 99 年 3 月 24 日）。可比陳紹的洪一峰之歌【新聞群組】。取自 http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/mar/24/today-article1.htm

南台通識電子報
2011 年 7 月 15 日出版
南台科技大學通識教育中心 發行
27期

yonanuki 大調音階作曲的典型範例。而以 yonanuki 小調音階作成的曲調會使人聯想到日本傳統音樂感傷的氣氛，由余天翻唱的國語歌曲〈能不能留住你〉(日本曲名：細雪）便是一例。



圖一 yonanuki 大調音階



圖二 yonanuki 小調音階

三、唱腔

演歌唱腔的主要特色在於轉音和抖音，這兩種表現方法在演歌中是不可或缺的。轉音是一種快速變化的裝飾音，經常出現在一個樂句的倒數第二個音符上，演唱時音高有細微的變化。抖音是一種聲音「擺盪」的技巧，類似西洋聲樂曲中的抖音（vibrato)，但是演歌的抖音速度比較慢、擺盪的幅度也比較大。[10] 許多台語歌手皆慣用轉音與抖音的技巧來詮釋作品，因此台灣的聽眾對於這兩種表現方法並不陌生。放眼當今歌壇，金曲歌后江蕙的轉音與抖音技巧，可說無人能出其右。

四、服裝造型與肢體動作

演歌的特色除了呈現在歌詞、曲調與唱腔之外，服裝造型與肢體動作也是非常重

[10] Yano, Christine R. 2002. *Tears of longing. Nostalgia and the nation in Japanese popular song*. Cambridge : Harvard University Asia Center.

要的一部分。在服裝造型方面，女性歌手通常穿著日本的傳統服裝--和服，搭配向上挽起的髮型，而男性大多身著西式的禮服來演唱，偶而也會穿著傳統服裝。有趣的是，當女性歌手詮釋男性的歌曲時，會穿上男性的服裝，呈現女扮男裝的造型。

男、女性歌手在肢體動作方面呈現出相當大的性別差異，這主要與日本文化對於男、女性的行為表現有不同的期待有關。例如：女性歌手身著和服時，身體經常會呈現出 S-形（頭在一側、肩膀略微地扭曲、髖部與肩部形成平衡、膝蓋併攏並彎曲、腳部呈現內八字），穿著西式禮服時，身體雖然不是 S-形，但也會略微彎曲、有角度。女歌手的雙手可以互相扣住後自然下垂，也可以放在胸前做出祈禱的動作。而男性歌手無論身著西服還是和服，一律都是肩膀挺直、胸部垂直、體重平均分配給髖部、腿與肩同寬、膝蓋不併攏、雙腳張開成九十度，手則是插在腰部或藏在口袋裡，[11] 一副英氣風發的樣子。

日本知名演歌手美空雲雀與北島三郎 [12]

演歌的題材「出於生活，入於生活；入於人心，出於人情」，[13] 其音樂時而盪氣迴

[11] 同上。
[12] 圖片來源：左圖取自 http://music-diary.at.webry.info/200908/article_69.html 右圖取自 http://blog.roodo.com/steinway/archives/7990597.html

南台通識電子報
2011 年 7 月 15 日出版
南台科技大學通識教育中心 發行
27期

腸時而哀怨泣訴，是日本庶民最喜愛的歌唱形式。不論你是否是演歌的愛好者，演歌這項藝術值得你細細地品味。

[13] 同註 5。