

望春風：台灣新歌謠的年代

● 林柏維*

1. 疑是玉人來

1931年，台灣文化協化、台灣民眾黨被迫解散，台灣的民主、社會、文化運動的活動空間被極大地壓縮，僅剩台灣地方自治聯盟繼續進行議會設置請願運動，隨著1937年中日戰爭的開始，自治聯盟自動解散，台灣的社會運動完全中止。在這歷史的夾縫中，台灣新歌謠與台灣新文學卻在逆勢中成長、開花、結果。

(1) 桃花泣血記

從1931年文化協會解體，到1934年議會運動結束，正是台灣新文學運動勃興的時期，這一時期也恰是台灣新式歌謠花朵綻開的時期。

《桃花泣血記》是上海電影（阮玲玉、金焰主演），1932年來台放映，當時，電影是無聲默片，業者為了招徠觀眾，特地請辯士詹天馬作詞，王雲峰作曲，寫出富含傳統歌仔戲七字調風味的〈桃花泣血記〉，作為宣傳歌曲，卻也因而譜出台灣第一首流行歌曲，出人意料之外地紅遍台灣。其歌詞如下：

1. 人生親像桃花枝，有時開花有時死，花有春天再開期，人若死去無活時。
2. 戀愛無分階級性，第一要緊是真情，琳姑出世歹環境，親像桃花彼薄命。
3. 禮教束縛非現代，最好自由的世界，德恩老母無理解，雖然有錢都也害。

* 林柏維，南台科技大學通識教育中心社會科學組助理教授。

4. 德恩無想是富戶，真心實意愛琳姑，免驚僥負來相誤，我是男子無糊塗。

前景看好的景象使哥倫比亞唱片公司的柏野正次郎興起錄製臺語唱片的動機，「禮聘活躍於台灣新文學運動的陳君玉為文藝部部長，在陳君玉的策畫下，自各大唱片公司挖來作詞、作曲的一時之選。」¹鄧雨賢、姚讚福、蘇桐等作曲家，李臨秋、周添旺、吳德音、廖漢臣、林清月等詞人相繼加入，開啟近代台語歌謠的黃金年代；繼〈桃花泣血記〉的歌手純純之後，林氏好、愛愛（黑貓娥）開闢了台語歌壇。

(2) 四月望雨

從 1931 年文化協會解體，到 1934 年議會運動結束，正是台灣新文學運動勃興的時期，這一時期也恰是台灣新式歌謠花朵綻開的時期，由鄧雨賢作曲，周添旺、李臨秋寫詞的歌謠，曲曲佳構，奠下台語歌的典範。

1933 年，鄧雨賢譜了三首名曲，分別是周添旺作詞的〈月夜愁〉、〈碎心花〉²，〈月夜愁〉的詞如下：

月色照在，三線路，風吹微微，等待的人那抹來，
 心內真可疑，想抹出彼個人，啊……怨嘆月暝。
 更深無伴，獨相思，秋蟬研啼，月光所照的樹影，
 加添阮傷悲，心頭酸目屎滴，啊……無聊月暝。
 敢是註定，無緣份，所愛的伊，因何乎阮放抹離，
 夢中來相見，斷腸詩唱抹止，啊……憂愁月暝。

同一年，鄧雨賢譜曲，李臨秋寫詞的〈望春風〉由純純演唱，³唱遍全台，流傳至今，甚且已成為台灣的代表歌曲，其詞如下：

獨夜無伴守燈下，清風對面吹，十七八歲未出嫁，撞著少年家；
 果然標緻面肉白，啥家人子弟，想欲問伊驚呆勢，心內彈琵琶。

¹ 蔡文婷〈台語歌謠望春風〉，《台灣光華雜誌網站》，2002.5.

² 〈碎心花〉的詞為：寒夜無伴，偎在桌邊，看見當開，一蕊花枝。含帶香味，花紅葉青，引阮心內，思念當時。純情的愛，伊也不知，甲阮離開，有去無來。美滿情意，並無存在，動阮心肝，加添悲哀。東風吹來，也不知冷，心內只恨，伊的薄情。想起昔日，初戀情形，今日才知，誤阮一生。

³ 1933 年，古倫美亞發行的七十八轉單曲唱片，有：純純的〈望春風〉、〈月夜愁〉，林氏好的〈琴韻〉等。

想欲郎君作尪婿，意愛在心裡，等待何時君來採，青春花當開；

聽見外面有人來，開門給看覓，月娘笑阮憨大呆，乎風騙不知。

李臨秋寫〈望春風〉的靈感來自《西廂記》，將「待月西廂下，迎風戶半開，隔牆花影動，疑是玉人來」轉化成「聽見外面有人來，開門給看覓，月娘笑阮是憨大獸，乎風騙不知。」

1934年，鄧雨賢再與周添旺合作，譜出〈雨夜花〉，又是名曲：

雨夜花，雨夜花，受風與吹落地，無人看見，暝日怨嗟，花謝落土不再回；

花落土，花落土，有啥人通看顧，無情風雨，誤阮前途，花蕊若落欲如何？

雨無情，雨無情，無想阮的前途，並無看顧，軟弱心性，害阮前途失光明；

兩水滴，兩水滴，引阮入受難池，怎樣給阮，離葉離枝，永遠無人可看見。

同年，周添旺自己寫詞、作曲的〈河邊春夢〉也膾炙人口，風行一時。⁴台語歌謠的這一奠基時期，鄧雨賢顯然是代表人物，近年來，文化界將他在1937年所譜的〈四季謠〉與〈月夜愁〉、〈望春風〉、〈雨夜花〉合稱為四月望雨。

愛情歌曲之外，具政治涵義的歌曲也出現了，新文學運動的要角黃得時寫了一首〈美麗島〉，在1934年由芬芬主唱，泰平唱片出版，其詞為：「你看咧！一、二、三，水牛食草過田岸，烏鶯娘仔來作伴，尻脊頂騎咧看高山；美麗島，美麗島，咱台灣。」同年底，泰平唱片也出版了〈街頭的流浪〉，詞曲作者不詳，由於內容吐露失業者的貧困生活，為台灣總督府下令禁售，成為台灣歷史上的第一首禁歌：

景氣一日一日歹，生意一日一日害；頭家無趁錢，轉去食家己，

唉唷！唉唷！無頭路的兄弟。

不是大家歹八字，著恨天公無公平；富得富上天，散得散寸鐵，

唉唷！唉唷！無頭路的兄弟。

為養生活無奈何，煞著逐工去奔波；日時遊街去，冥時暎路邊，

⁴ 〈河邊春夢〉的詞為：河邊春風寒，怎樣阮孤單，舉頭一下看，幸福人做伴。想起伊對我，實在是相瞞，到底是按怎，毋知阮心肝。昔日在河邊，遊賞彼當時，實情俗實意，可比月當圓。想伊做一時，將阮來放離，乎阮若想起，恨伊薄情義。

秋天還未過，樹葉落滿地，無情少年家，可恨你一個。花開你欲採，花枝你無愛，自己想看覓，良心提出來。四邊又寂靜，聽見鳥悲聲，目睷看橋頂，目屎滴胸前。自恨歹環境，自嘆我薄命，雖然春風冷，難得冷實情。

唉唷！唉唷！無頭路的兄弟。

這首歌失傳多年，也一直被誤稱為〈失業兄弟〉，舊唱片收藏家林太歲在 2005 年取得後，始得原音重現。

2. 滿面春風

(1) 四季紅

1935 年台灣時詩有史以來的第一次選舉，這年也是日本統治台灣四十周年，皇民化運動已箭在弦上，日本的軍國主義勢力正熾，也正加緊開啟戰端，1937 年台灣地方自治聯盟自動解散，同時日本發動對中國的戰爭。然而，此際方是台語歌謠璀璨的年代，輕鬆、活潑、愉悅的曲調，傳達著快樂與希望，這與時局呈現著強烈的對比，恰好也是歷史的反諷。

承續前期的榮采，鄧雨賢曲風一變，轉為輕鬆愉快，1935 年，由周添旺作詞的〈滿面春風〉即呈現出這樣的風格：

人阮彼日，甲伊雙人，作陣去遊江；伊有對阮，講起愛情，說出青春夢；
又攔講阮，生成愛嬌，生作真活動；乎阮一時，想著歹勢，見笑面煞紅。
又攔一日，甲伊行入，一間小茶房；雙人對坐，滿面春風，咖啡味清香；
彼時伊也，對阮講起，結婚的事項；乎阮一時，想著歹勢，見笑面煞紅。
一日黃昏，伊又講起，那達成希望；會得結婚，不免等待，三年又兩冬；
可以造成，可愛子兒，幸福一世人；乎阮一時，想著歹勢，見笑面煞紅。

1937 年，鄧雨賢為李臨秋寫詞的〈四季紅〉譜曲，曲調更加輕快活潑，十足展現出戀愛中男女的快樂與喜悅；〈滿面春風〉的靦腆害羞、〈四季紅〉的喜樂奔放，詞與曲相得益彰。

春天花正清香，雙人心頭齊震動，有話想要對你講，不知通也不通，
叨一項，敢也有別項，目咬笑，目睷降，你我戀花朱朱紅。
夏天風正輕鬆，雙人坐船塊遊江，有話想要對你講，不知通也不通，
叨一項，敢也有別項，目咬笑，目睷降，水底日頭朱朱紅。

秋天月照紗窗，雙人相好有所望，有話想要對你講，不知通也不通，
叨一項，敢也有別項，目咬笑，目調降，嘴唇胭脂朱朱紅。

冬天風真難當，雙人相好不驚凍，有話想要對你講，不知通也不通，
叨一項，敢也有別項，目咬笑，目調降，愛梅著朱朱紅。

(2) 心酸酸

1935年，板橋林本源家族接手勝利（狗標）唱片在台灣代理的事業，聘請張福興主持文藝部，挖掘出陳達儒，先後寫出：〈女兒經〉（蘇桐曲）、〈夜來香〉（陳秋霖曲），次年再寫〈雙雁影〉、〈青春嶺〉（蘇桐曲）、〈白牡丹〉、〈柳樹影〉（陳秋霖曲）、〈心酸酸〉、〈悲戀的酒杯〉、〈欲怎樣〉（姚讚福曲）〈三線路〉、〈若無兄〉（林錦隆曲）、〈送出帆〉（林禮函曲），1937年，寫〈農村曲〉、〈日日春〉、〈一翦梅〉（蘇桐曲）、〈鏡中人〉（陳秋霖曲），等膾炙人口的歌詞，也代表著當時台語歌謠的繁盛景象，勝利唱片也因他的才氣縱橫，聲名凌駕哥倫比亞（古倫美雅）唱片。

1936年陳達儒作詞、蘇桐作曲的〈青春嶺〉，曲調輕快活潑，恰可與李臨秋的〈四季紅〉相映照，然而在蘇桐的曲子裡還是流洩出幾許感喟、失志的情緒。

〈白牡丹〉一曲則可與〈雨夜花〉相比擬，題旨皆直指有「花開堪折直須折，莫待無花空折枝」，但是曲調較為輕快。

白牡丹，笑咬咬，妖嬌含蕊等親君，無憂愁，無怨恨，單守花園一枝春。

啊……單守花園一枝春。

白牡丹，白花蕊，春風無來花無開，無亂開，無亂美，不願旋枝出牆圍。

啊……不願旋枝出牆圍。

白牡丹，等君挽，希望惜花頭一層，無嫌早，無嫌慢，甘願乎君插花瓶，

啊……甘願乎君插花瓶

從浪漫情懷的〈青春嶺〉、等待愛情的〈日日春〉，到生離死別的〈送出帆〉、〈心酸酸〉，或者是對戰爭煙硝味的敏感，這一時期的台語歌謠，詞曲也有形無形地轉趨於悲悽、幽怨，這樣的結局，也使得後人誤以為台語歌曲率皆「哭調」。〈心酸酸〉一路唱來，柔腸寸斷，其詞如下：

我君離開千里遠啊，放阮孤單守家門，袂吃袂睏腳手軟啊，每日思君心酸酸；
 無疑一去無倒返啊，辜負青春暝日長，連寫批信煞來斷啊，乎阮等無心酸酸；
 一時變心袂按算啊，秋風慘淡草木黃，風冷情冷是無秧啊，光景引阮心酸酸。

3. 阮不知啦

(1) 夢醒時分

1937 年的侵華戰爭後，日本對台灣的管制也逐步加強，《台灣新民報》的漢文欄被迫廢止，台語歌曲好不容易形成的氣候逐漸幻化，1940 年，日本殖民政府終於下達台語歌曲的禁唱令，取而代之的是戰爭進行曲，是皇民化運動，台語歌曲的創作嘎然而止。

1937 年，陳達儒作詞、蘇桐作曲的〈農村曲〉彷彿是迴光返照，在娛樂事業逐漸萎縮中，留下農村生活的真實寫照。⁵在風雨飄搖中，1938 年，陳秋霖等人在台北市港町開設東亞唱片，只撐了兩年，陳達儒為此寫作不輟，他寫：〈夜半的酒場〉（陳秋霖曲）、〈可憐的青春〉（陳秋霖曲）、〈南都夜曲〉（郭玉蘭曲）；〈阮不知啦〉（吳成家曲）、〈港邊惜別〉⁶（吳成家曲）；1939 年他寫：〈心糟糟〉（陳秋霖曲）、〈滿山春色〉（陳秋霖曲）、〈心茫茫〉（吳成家曲）、〈甚麼乎作愛〉（吳成家曲）。

台語歌謠的明天在哪裡？〈阮不知啦〉就成了答案。

彼時約束啊，雙人無失信，近來言語啊，煞來無信憑，
 冷淡態度親像無要無緊，你甘是，你甘不是找到新愛人，
 啊，阮不知啦，阮不知啦，總無放舊去找新。
 近來講話啊，大聲細聲應，愛情戀夢啊，漸漸變無親，

⁵ 〈農村曲〉的歌詞如下：1.透早著出門，天色漸漸光，受苦無人問，行到田中央；行到田中央，為著顧三頓，顧三頓，不驚田水冷霜霜。2.炎天赤日頭，悽慘日中逗，有時踏水車，有時著搔草；希望好日後，每日巡田頭，巡田頭，不驚嘴乾汗那流。3.日頭那落山，工作才有散，有時歸身汗，忍著寒甲熱；希望好年冬，稻仔快快大，快快大，阮的生活著快活。

⁶ 〈港邊惜別〉的歌詞如下：1.戀愛夢，被人來拆破，送君離別啊，港風對面寒，真情真愛，父母無開化，不知少年啊，熱情的心肝。2.自由夢，被人來所害，快樂未透啊，隨時變悲哀，港邊惜別，天星像目屎，傷心今暝啊，欲來分東西。3.青春夢，被人來打醒，美滿春色啊，變成黑暗天，港邊海鳥，不知阮分離，聲聲句句啊，吟出斷腸詩。

不明不白因何僥倖反面，你甘是，你甘不是找到新愛人，
啊，阮不知啦，阮不知啦，總無放舊去找新。

春天花蕊啊，為春開了盡，十八少年啊，為你用心神，
怎樣這款全無同情憐憫，你甘是，你甘不是找到新愛人，
啊，阮不知啦，阮不知啦，總無放舊去找新。

1920 年代，是台灣文化協會的年代，文化啟蒙運動在被殖民的島嶼蔚成巨瀾，所影響的不僅是那個年代的政治、社會運動，也推動了台灣新文學運動，連帶地，開啟台灣新歌謠的年代：1930 年代。

台語歌謠的經典名作就這草創期中誕生，在政治空間被極度壓縮，社會文化向同化極度傾斜的環境裡，唱出台灣人民的心聲，令人浩嘆與敬佩。

