

2001,10.《傳統藝術雙月刊》15: 14-17。

台北褒歌之美

洪惟仁

一、「褒歌」是什麼？

所謂「褒歌」(po-kua)可以說是閩南語的「山歌」，客家山歌俗又稱「採茶歌」，但在閩南語區，「採茶歌」只是以採茶為題材的一種「褒歌」。褒歌通常是男女互相打情罵俏的歌唱，或採茶時互相開玩笑以為消遣；或述說個人經驗遭遇以排解心中鬱悶；或是乘涼休息，吃過晚飯，沒事大伙兒聚在一起「唸歌」(liām-kua)取樂所唱的歌謠。

二、褒歌的類型

就歌謠的互動性而言，「褒歌」可以分為二種：

相褒(sio-po)：又稱「現喙反」(hiān-tshuì-píng)。

唸歌(liām-kua)：又稱「褒迢迢」(po-thit-thô)。

所謂「褒歌」是「唱歌相褒」的意思，所謂「相褒」(sio-po)不是字面上「互相褒揚」的意思，相反的是「互相駁斥」的意思，參加「相褒」的人必須即興作詞，對方一褒過來，這邊要馬上褒過去，褒不回去便輸了，所以難度很高。因為是即興作詞，馬上回應，所以俗稱「相褒」的方式叫做「現喙反」(hiān-tshuì-píng)。

現在會「相褒」的歌手已經是不可多得了，大部分的人都只會「唸歌」，高興的時候一個人也可以「唸迢迢」。會「唸歌」的人年齡比會「相褒」的人輕，但也在 50 歲以上，台北地區 50 歲以下會「唸歌」的人可以說鳳毛麟角了。如果不趕緊傳承、保存，二、三十年之後恐怕聽不到褒歌了。

三、褒歌的流行範圍

「褒歌」到處都有，台灣的農村、漁村到處都有過褒歌。但褒歌主要流行在台北、宜蘭、澎湖等縣，另外還有埔里平埔族有名的「阿煙」。

在台灣北部，幾乎有種茶的地區便有褒歌，根據我們的調查，台北地區的褒歌主要流行於台北盆地盆舷地帶產茶山區。其中以坪林為中心，但坪林只是會唱的比較多，根據我們的調查，現在褒歌的高手反而是漳腔區的雙溪、金山。

四、相褒歌的流傳

包括宜蘭在內的許多褒歌歌手都表示，他們之所以會褒歌是年輕時代在坪林等地採茶時學來的，可見褒歌就是這樣口耳相傳地流傳著，但是也有一些人表示一部分褒歌是聽「曲盤」(唱片，以地球唱片最多)學來的，有一些認得字的人表示是看「歌仔冊」(以竹林書局版最多)學來的。由此可見唱片和「歌仔冊」在相褒歌的流傳上提供了很大的助力。曲盤和歌仔冊的作品是有作者的，不過常常不記作者名字，即使有作者的名字，作者的名字也不比書局的名字重要。台灣的「褒歌」部分藉助文字流傳，但褒歌仍然是民間文學的一種。

五、台灣褒歌的調查與紀錄

台灣褒歌最早的文獻見於英國牛津 Bodleian 圖書館所藏道光六年(1826)出版的《新傳台灣娘仔歌》、《繡像王抄娘新歌》，但這是歌仔冊，不能斷定是創作還是紀錄。日本時代，1917 年平澤丁東發表了《台灣の歌謡と名著物語》，這是第一本台灣民間文學的專著。此外，片岡巖《台灣風俗誌》(1921 年)，東方孝義《台灣習俗》(1938 年)都有介紹，另外《民俗台灣》雜誌刊載不少的採集文章，總之日本時代的日本學者對褒歌的收集也付出相當大的勞力。但比較完整的整理應屬李獻璋《台灣民間文學集》(1936) 和吳瀛濤《台灣諺語》(1975)，這兩部著作可以說是日本時代民間文學調查的集大成，許成章《台灣俗文學探討》(1968)則做了比較有系統的介紹。但褒歌只是其中的一部分。

1992 年以來清華大學中文系胡萬川教授主持了一個遍及全台灣的大規模民間文學調查，出版了許多輯本，這些輯本分為故事與歌謠兩種。歌謠集有一部分是褒歌。這些紀錄全部以漢字為書寫工具，有中文翻譯，在註釋部分針對難唸的字用 TLPA 注音，但這樣的紀錄方式仍無法呈現方言的全貌。

第一部褒歌的專門紀錄應屬洪敏聰《澎湖的褒歌》(1997)。這本書對於所收集的所有澎湖褒歌不但用 TLPA 做了準確的記音，並且有詳細的詮釋，可以算是歌謠收集的典範之作，在民間文學的採集上有劃時代的貢獻。林錦賢近年來熱心於宜蘭縣相褒歌的調查，目前已經完成的有員山(inn-suann)鄉的相褒歌紀錄，即將付梓。

六、台北地區褒歌的調查紀錄

1998 年起洪惟仁開始在汐止鎮公所、台北縣政府和台灣省文化處的資助下進行人才培訓和調查訪問紀錄整理的研究工作。培養的人才，能夠並實際參與調查紀錄的有林金城、沈明達、朱金城、黃振坤、黃美慈、洪瑞珍等 6 人。三年來他們懷著保存台灣文化的熱誠經常親自上山尋訪會唱褒歌的人，加以錄音、錄影，整理為音檔，轉寫為漢字，並用 TLPA 精確的記音。直到 2000 年底計畫完成，他們完成了坪林、平溪、雙溪、汐止、石碇、深坑等地的相褒歌調查報告，所搜集整理出來的褒歌超過 1000 菩，還有許

多還沒有整理出來的錄音資料約有一千多葩。

2001年7月以來，他們在傳統藝術中心的資助下，進行了更廣泛的調查。所調查的範圍包括坪林、石碇、深坑、土庫、平溪、雙溪、汐止、三峽、土城、林口、八里、三芝、石門、金山、陽明山等15個地點(參見附錄：「台北褒歌的調查點分佈」)，所調查的歌手五十餘人，不但有錄音紀錄並且用更精密的DV或BetaCam作錄影，收集了更多的相褒歌。

七、褒歌的題材

台北褒歌的題材非常豐富，不限於「採茶歌」，嚴格定義的所謂「採茶歌」應該是一種勞動歌，勞動歌只是褒歌的一個很小的部分，數量不多。歸納我們所紀錄的褒歌內容，可分為二類。從數量來看，約三分之一屬雜類，包括勞動歌、生活歌(描寫日常生活、學習、遊覽、當兵、坐牢)、風俗歌(主要是婚俗，其次為月令、年節)、詠物歌(詠山水花木)、贊嘆歌(贊歌藝、贊手藝、贊友情、贊美貌、嘆年老、嘆貌醜)、譏諷歌(譏討契兄、揭人瘡疤)、剗仙(khue-sian)歌(吃女孩子豆腐)、咒讖歌(咒詛他人)、勸世歌(勸孝順、勸戒賭、勸勿吸毒)……等。幾乎任何題材都可以入歌。但是其餘三分之二全部是以愛情為主題的所謂「情歌」，可見褒歌的內容基本上以情歌為主。

八、褒歌的格律

「褒歌」的基本單位是「四句聯」(si³ku³lian⁵)，俗稱一首四句聯為一「葩」(pha)。「四句聯」是台灣歌謠的基本形式，通常是七言絕句體，每句七字，四句一葩，故謂之「四句聯」。雖然如此，也有六句一葩的，甚至三句、五句一葩的都有，但非常少數。

字數基本上是一句七字，但有時為了意思的完全可以插入一些虛字，甚至也可以插入實詞，謂之「疊字」(thiáp-jí)。疊字的結果使得每句的字數超出7字，疊字有時疊很多字，甚至使得一句倍增至十三、四字。

「四句聯」可以句句押韻，但也可以一、三句不押，或只第三句不押。用字平仄不拘，通常以平聲結尾，但台北的褒歌也常用陽去和陽入結尾，因為台北地區陽去和陽入的調型都是中平調；至於陰上、陰去、陰入最少，因為這些調都是降調，換言之台北相褒歌的末字喜歡用高調、中調、升調的字，比較不喜歡用降調的字。由此可見「四句聯」的格律並不嚴格，可以說是講究自然音律，而非形式上的限制。

四句聯不限於褒歌使用。雖然每一首意思完整的歌至少由一「葩」四句聯組成，但為了需要可以連續至好幾葩，甚至十幾葩或幾十葩。至於職業的「唸歌仔」(liām-kua-á說唱)或「歌仔戲」(kua-á-hì)甚至一個故事可以連續唱到幾百葩、幾千葩，葩數完全沒有限制。我們收集到的褒歌中「唸歌」通常只有一葩，「相褒」頂多十幾二十葩。但從老人口中的傳述，「相褒」的葩數是無限的，願意的話可以連天連夜褒下去。這種盛況大概

永遠無法再見到了吧？

九、褒歌的方言

褒歌流行的區域遍佈於整個台北漳腔區與泉腔區，漳州腔區由雙溪沿東北海岸到石門、三芝，包括大屯山南面的陽明山，台北盆地南舷山區是泉腔區。漳腔區的褒歌用漳州腔、泉腔區的褒歌用泉州腔，這是自然的事，但是一個值得注意的現象是，泉腔區不會用漳州腔的韻腳，但是漳腔區則常用泉腔的韻腳，有時因而造成同一葩歌仔韻腳的唸法和妃韻腳的字的不同音，這顯示漳腔的褒歌是傳自泉腔區。

雖然褒歌中有漳泉互相混雜的現象，但是基本上漳州腔和泉州腔是不相混的，台北的漳州腔和泉州腔壁壘分明，各有自己的音韻系統，但年紀越輕的歌手越顯得不純粹，而攬入了台灣優勢音。我們把比較純粹的老派的台北漳州腔和泉州腔音韻系統分別整理為「台北閩南語音標系統—泉州腔」、「台北閩南語音標系統—漳州腔」(見附錄)。

十、褒歌的音樂

褒歌的音樂非常簡單，只有一種曲調，作者任意填詞唸唱。雖然曲調只有一種，但是各地褒歌的旋律不完全一樣，譬如漳州腔的雙溪和坪林，大同之中仍有小異。有些是個人的差異，有的歌手喜歡有自己的風格，所以會在旋律高低長短或修飾音或發聲法方面加上小小的創意，突顯個人的色彩。依照我們初步分析，褒歌的音階大體上採用自然音階(參見譜例所示)，旋律大體上和語言的聲調相諧，但是詩樂和諧的程度不如歌仔戲，比起屏東的「思想枝」來卻又好得多。

十一、多媒體製作

由於褒歌的音樂比較單調，如果僅把褒歌的實景拍錄下來製成 VCD，這樣的作品其實和錄音下來製成錄音帶的作用差不多。為了增加褒歌的趣味性，可看性，本計畫乃結合電腦多媒體技術，製成多媒體光碟以為保存。多媒體結合了文字、動畫、聲音、影像訊息等各種表現方式，強化了資訊傳播的效益，因而可以增加褒歌的保存價值。

這個多媒體光碟製成之後，使用者可以在螢幕上讀到本文的介紹，可以按預設逐條點放，可以按地區尋找歌手，自由點放褒歌，同時調出小檔案、同時點看歌手唱歌的情形、或者跳到茶園之類的背景，也可以調看歌詞的文字、標音、中譯等。總之，使用者按照自己的興趣或需要可以有許多不同的選擇。

附錄：台北褒歌的調查點分佈

