

台灣歌仔冊的文學之美

——以《最新運河奇案歌》為例

方耀乾、柯榮三共同撰寫

方耀乾簡介

方耀乾，國立成功大學台灣文學系博士。目前擔任台中教育大學台灣語文學系副教授，《台文戰線》社長、台文筆會常務理事。曾任台南科技大學通識中心專任副教授、台南女子技術學院應用外語系主任兼視聽教育中心主任、《菅芒花詩刊》總編輯、《菅芒花台語文學》主編、《台灣e文藝》主編等。獲第17屆榮後台灣詩人獎、第1屆教育部推展母語傑出貢獻獎、吳濁流文學獎新詩正獎等。著有詩集《阮阿母是太空人》、《予牽手兮情話》、《白鴿鷺之歌》、《將台南種佇詩裡》、《方耀乾台語詩選》等；學術論著、《從邊緣到多元中心：台語文學的主體建構》，編著《台語文學史書寫理論俗實踐》。

柯榮三簡介

1983年生，台灣台南人。國立成功大學台灣文學研究所畢業，研究領域為台灣民間文學。碩士論文《民間說唱藝師——王玉川研究》，曾獲「鄭福田文教基金會」獎助。

柯榮三，國立成功大學台灣文學系博士。曾任台南科技大學通識中心兼任講師。專攻台灣歌仔冊研究，亦創作漢古典詩詞。曾多次榮獲成功大學鳳凰樹文學獎。論著有《時事題材之臺灣歌仔冊研究》、《臺灣歌仔冊中「相褒結構」及其內容研究》。

一、前言

本文所根據的底本為台中文林出版社1957年2月刊行的《最新運河奇案》。分為上、中、下，全三集，作者「張新興」。《最新運河奇案》最後有云：

運河奇案這斬煞 這抱着是勸世歌 姓張新興着是我 阮厝現時帶萬華
(《最新運河奇案》下集，頁22)

可見《最新運河奇案》出版當時，張新興卜居於台北萬華。事實上，以發生在台南的「運河奇案」為題材之歌仔冊，另有臺中瑞成書局1935年1月所出版的《運河奇案新歌》、嘉義玉珍書局漢書部1935年所出版的《金快運河記新歌》，以及

新竹竹林書局 1957 年所出版《台南運河奇案歌》。

本文將針對《最新運河奇案》的文學特色及表現做一個簡單的介紹。首先是《最新運河奇案》的內容簡介，接著分爲四部份來討論《最新運河奇案》的文學特色：(一)敘事靈活，語言生動、(二)善於鋪陳，引人入勝、(三)伏筆巧妙，餘音繞樑、(四)格律天成，節奏自然。

二、《最新運河奇案》的內容簡介

《最新運河奇案》，敘述台南市十三歲少女「陳金快」，父親因病早亡，金快事母至孝，不幸母親亦因病而歿，家貧無力下葬，只得以三百元賣身給萬泰餅店以供葬母所需。

餅店老闆娘「張桂英」經常藉故虐待金快。一日逢媽祖壽誕，張桂英交代金快拿五元外出買螺肉，在熱鬧擁擠的市場人潮中，金快不慎將手中的五元遺失，沿路一邊尋找一邊落淚，傷心欲絕，焦急萬分。途中幸遇男子「吳開利」，吳開利見金快模樣，遂拿出五元幫助金快度過難關，才得以免禍。

三年後，十六歲的金快長得白皙美貌，與餅店十九歲學徒「林阿榮」相戀。相戀情事被老闆娘張桂英發現，將阿榮逐出餅店，金快也被張桂英以七百元的代價，賣入新町藝姐間萬花樓。

金快在萬花樓裡，很快學會藝姐必備的各種才藝。時過一年，金快竟在那裡遇見當年資助她五元的吳開利，故人相逢，再續前緣。金快向吳開利重述當年相助之情與自己一路以來的悲慘遭遇，吳開利誓言要爲金快贖身。吳開利與金快互訴衷情，私訂終身。豈料，妓院老鴿要原本只賣藝的金快，開始賣身接客，第一個對象是台南某間布行，有錢但又老又胖的施老闆。金快不願，幾與老鴿反目，日夜祈盼吳開利來爲其贖身。在此同時，吳開利卻因爲走私生意失敗，導致破產，無力繳納二萬元罰款，準備入獄，更遑論救金快出火坑。兩人走投無路之下，決意以褲帶相綁，跳入台南運河殉情。

末了，編著者奉勸世人不要被色所迷，要認真努力。男女發展自由戀愛，應該要多與家中長輩商量，而長輩也無須惡意反對，當互相尊重，以免發生殉情悲劇。

三、《最新運河奇案》的文學特色

(一)敘事靈活，語言生動

我們若非透過聲音聆賞歌仔藝人演唱或唸誦歌仔冊作品，經常得從字裡行間，自行揣摩敘事者的身分。一段唱詞中，可能夾雜不同角色的敘事觀點。例如，

《最新運河奇案》中的女主角金快，賣身在萬泰餅店時，因為正值青春年華，身材面貌姣好，伙計阿榮想方設法欲接近金快：

餅店經過三年苦 肥白美貌真大料 變成一個美查某 店內出有恁紳爐
紳爐叫做林阿榮 忠厚變做無正經 煞變一個真手銃 看着金快活能能
每回都卜皆喜弄 金快叫伊先不通 阮娘知影無穩凍 打人親像塊跳銅
金快五點就起床 彼揸着是天卜光 着緊洗米煮早飯 阿榮準備開店門
阿榮看着金快美 生成凸皮真古錐 可惜一人困一位 着用怎樣來用圍
空顛紳爐歲十九 精神不時亂抄抄 愛卜金快做家後 每擺都卜做對頭
(《最新運河奇案》中集，頁 10)

此處是以歌仔先的角度，敘述金快從十三歲進到餅店，歷經三年，出落成豐腴嬌美的青春少女(肥白美貌真大料／變成一個美查某)。忠厚老實的阿榮深深為金快所吸引而意亂情迷(忠厚變做無正經／煞變一個真手銃)。每每藉故接近，卻為金快所拒。惹得血氣方剛的阿榮愈發神魂顛倒，一心所想都是要娶金快為妻。

緊接著歌仔冊敘及兩人互動的段落，則是以故事中的阿榮與金快兩人彼此對話方式進行：

(快)透早起來無別代 行瓦身邊滲滲來 阿榮不通來相害 不通亂講說東西
(榮)汝是無尪我無某 汝是嫺婢我紳爐 不免箸塊分步數 雙人做陣上對都
(快)阿榮汝着同情我 阮是呆命渡生活 代志不通做靴大 恁話勿說歸大拖
(快)未建未肖高高纏 未輸狂狗塊哮嘆 金快氣甲面變變 汝是三八半頭青
(榮)金快不通共阮罵 今年春頭想到擔 汝那不肯我是敢 我若受氣貢破磔
(快)看着阿榮有忠厚 萬泰餅店做紳爐 十九也是未娶某 做事也是未湖圖
(快)救我金快的恩人 頭尾來算過三冬 這款親像那眠夢 甲伊阿榮成相同
(《最新運河奇案》中集，頁 10～11)

引文中以括號表示金快或阿榮之口吻，歌仔冊原文所無，此處是為方便討論所加。金快先是警告阿榮，請他別輕舉妄動、胡言亂語(阿榮不通來相害 不通亂講說東西)，阿榮則表示既然男未婚女未嫁(汝是無尪我無某)，兩人身分地位也相當(汝是嫺婢我紳爐)，剛好可配為一對(雙人做陣上對都)。金快聽了之後雖然罵阿榮不知羞恥，像瘋狗亂吠糾纏不清(未建未肖高高纏 未輸狂狗塊哮嘆)，但應該是打情罵俏的態度，因為在阿榮一陣情真意摯的告白後(今年春頭想到擔／汝那不肯我是敢)，金快念及阿榮忠厚(看着阿榮有忠厚)、細心(做事也是未湖圖)，更重要的是頗有當年慷慨解囊，相贈五元那位恩人的影子(甲伊阿榮成相同)，不

禁也動了心。

兩人悄悄相戀(阿榮金快煞甲意 有時相看笑微微)，阿榮偶爾幫金快分擔如挑水等粗重工作，不料卻被刻薄的老闆娘張桂英看在眼裡，藉機生事：

頭家娘塊叫阿榮 少年做事無正經 近來學了真手銃 二个情話講無停
(榮)頭家娘塊講恁話 替人做事省問題 見面汝着亂亂蕊 無諒着病汝真衰
(英)有時替伊去擔水 不是二个塊做堆 棟做若來做瘦口氣 看着汝的目吐雷
(榮)替伊做事是怎樣 帶念你是頭家娘 若無汝着呆看相 不京天公恁姓張
(《最新運河奇案》中集，頁 11~12)

引文中第一葩可視為歌仔先站在第三人稱的角度向聽眾／讀者敘述張桂英責罵阿榮的情形，但接下來敘事者轉到阿榮身上，「頭家娘塊講恁話」云云，已是阿榮對張桂英的反駁。接著又轉以張桂英角色發言，質問阿榮替金快挑水，難道不是因為兩人成雙入對？此時阿榮亦不否認，挑明若非張桂英是老闆娘，早就給她難看(帶念你是頭家娘／若無汝着呆看相)，還放話表示「不京天公恁姓張」。

(二)善於鋪陳，引人入勝

《最新運河奇案》敘張桂英將阿榮逐出餅店後，因為「金快大漢真ノ送」(ノ送(phiat-sàng)，瀟灑也，意指金快長大了變得很漂亮)，故張桂英找來媒人「喜官」，告訴喜官「拜託共阮做媒人」。但是，所謂「做媒」並非替金快尋覓良人，相反地，張桂英此時是要把金快轉賣青樓，推入火坑。在喜官穿針引線仲介下，雙方討價還價後，萬花樓老鴿「紅綢」以七百元代價買下金快。此處很仔細地鋪陳金快淪落風塵後，如何學會藝旦必備的各種才藝。首先是要學會南管北管，大調小曲：

紅綢叫伊學藝旦 樂器賢挨甲的彈 學曲真巧未貪彈 有學關公困土山
四郎探母外江有 也學一抱吊金龜 雪梅思君學恰久 孔明借箭做秩序
一塊紹蟬弄董卓 鳳鶴樓是足呆學 店內正人都呵咭 聰明玲利尋都無
人客折曲真銃永 有折銃殺岩瑞生 家伙開了無通用 謀殺藝旦名戀英
謀財害命有奇巧 唱了聲音真明察 也着閣學南管調 人客即未看衰邵
南管卜學真多款 絃仔个線吊恰權 頭塊着學共君斷 二塊杏元去和蕃
一塊孔明祭七星 板寮念了高高纏 來換活捉黑龍院 這塊卜學着半年
南曲北曲真多款 也有關公過五關 一抱漢文白蛇傳 許仙被妖來迷戀
(《最新運河奇案》中集，頁 15)

所學曲目包括所謂「外江戲」(即京劇)的「屯土山」(有學關公困土山)、「四郎探母」、「吊金龜」、「雪梅思君」、「草船借箭」(孔明借箭做秩序)、「鳳儀亭」(一塊紹蟬弄董卓)、「黃鶴樓」(鳳鶴樓是足呆學)、「閻瑞生」(有折銃殺岩瑞生)等；南管與北管曲目則有「共君斷」、「陳杏元和番」、「借東風」(一塊孔明祭七星)、「活捉三郎」(來換活捉黑龍院)、「過五關」、「白蛇傳」等。連橫曾考證：「旦本為歌伎之名，臺灣以稱妓女，而加之藝，風雅典贍，有非他處所能及者矣。」¹就此觀之，誠不誣也。

其次，則是學跳舞：

南北翹腳學真久 金快聰明好工夫 這新續落學跳舞 未曉腳瘡乙直株
 初回卜學恰秤彩 相炁來到跳舞臺 金快實在有利害 無論省款跳下來
 西洋若塊請人客 不是對咱請煙茶 全用跳舞來交際 無論紳士文學家
 跳舞也有脫衣體 二个抱塊鄰浪迴 也有正行甲倒退 有的塊跳單身个
 手對下腰塊加抱 腳步也着踏甲和 親像車鼓是無錯 腳瘡奔塊鄰浪鵝
 跳甲二个攬相隨 人客不甘來放開 有的跳甲嘴鬥嘴 精神爽快目昧昧
 (《最新運河奇案》中集，頁 15~16)

初學乍練雖不純熟(未曉腳瘡乙直株)，但聰明的金快很快就學會各式舞步(金快實在有利害 無論省款跳下來)，此處以「鄰浪迴」、「正行甲倒退」、「鄰浪鵝」、「攬相隨」等，形容舞步變化的不同，相當細膩且引人入勝，特別是像「親像車鼓是無錯」，歌仔先把西洋交際舞譬喻為民間廟會的車鼓陣頭，可以反映出台灣庶民對於新潮的西洋交際舞，原來自有一種趣味的解讀之道。

(三)伏筆巧妙，餘音繞樑

《最新運河奇案》之奇，來自金快與吳開利一別多年以後，竟在風月場上的意外重逢：

(利)問我的名卜省代 報名報姓乎汝知 今日廈門即返來 吳開利卜甲汝開
 (利)金快女士着是汝 兩方相逢真正奇 四年前有省代志 問我的話真試宜
 (快)四年前是十三歲 賣身葬母餅店差 彼拵無母甲無父 助阮五元汝一个
 (利)金快汝是真有情 以後定着來這間 汝是為着省環境 來店菜店塊無榮
 (快)餅店野貓共我賣 賣伊七佰代先提 老蔥炁來店這底 第一呆命我一个
 (《最新運河奇案》中集，頁 16、《最新運河奇案》下集，頁 17)

¹ 詳見連橫〈藝旦考釋〉，收入《雅堂文集》卷一（臺灣文獻叢刊第 208 種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1964 年 12 月），頁 27。

時過四年，兩人意外重逢，確是奇緣(兩方相逢真正奇)。吳開利自然不識金快，但金快卻分明認得吳開利。金快念念不忘「助阮五元汝一个」之事，讓吳開利深深感到難得的佳人有情(金快汝是真有情)，金快自述十三歲賣身葬母又被轉賣煙花的坎坷命運，自嘆「第一呆命我一个」。

回顧金快與吳開利情緣，兩人初次相逢，在媽祖壽誕日，金快不慎遺失張桂英交付五元的買菜錢，當時吳開利不計回報，慷慨解囊，資助萍水相逢的金快五元渡過難關。吳開利在一開始登場隨即又退場，但不僅已在金快心中留下深刻印象，一句「後日有時行相斷」所留下的伏筆，相信也引起聽眾／讀者的好奇。一如前述，在餅店伙計阿榮熱烈追求之時，金快甚至還將對吳開利的好感投射到阿榮身上，此時吳開利雖未真正出現，但歌仔先乃是藉由金快之想念，安排吳開利二度登場，提醒聽眾／讀者莫忘了男主角吳開利的存在。等到兩人重逢，當年吳開利「我的名姓不免問」，仍是金快最想知道的事，所以吳開利才「報名報姓乎汝知」，自言「吳開利卜甲汝開」。種種安排皆可見其前後情節對照妥貼，伏筆巧妙。

《最新運河奇案》最末一葩云：

運河奇案這斬煞 這抱着是勸世歌 姓張新興着是我 阮厝現時帶萬華
(《最新運河奇案》下集，頁 22)

編著者張新興編《最新運河奇案》，當然不會希望有人聽了這部歌仔冊也走上絕路，所以，在講完金快與吳開利因環境逼迫，投水殉情了結一生的悲慘故事後，張新興還花了一點篇幅進行「勸世」：

大家心肝着理解 被色所迷不英皆 認真打併顧家內 加食幾歲即的知
煞勸少年着立志 知影反悔就恰遲 江山某子着建致 不通死做水流屍
勸咱社會着海海 看着這款恁着知 未得結局真利害 大家着愛鬥主裁
是大是小愛參詳 若來強制就可傷 男女大家着尊重 不通為情變奸雄
身軀不通做錢樹 不通束縛人自由 一款做人真妖壽 害人有頭無尾鰍
女大當嫁男配妻 男女情殺大問題 做人是真大關係 拜託官廳鬥提攜
運河奇案這斬止 共恁列位閣通知 世間萬事愛注意 代志到位反悔遲
(《最新運河奇案》下集，頁 21~22)

奉勸世人不要為色所惑，應於事業上認真努力，經營家庭(被色所迷不英皆／認真打併顧家內)。做人應該要立志打拚(煞勸少年着立志)，若遇到困難便自殺求死，並不能解決所有的問題，也不是社會的常態。早年臺灣社會剛開始流行自由

戀愛時，傳統觀念中仍不允許，所以男子發生戀愛的對象，通常是在花街柳巷遇見的藝旦歌妓。但男子不應終日沈迷其中，荒廢事業工作，也不能爲了追求戀愛對象，長輩晚輩間應該彼此尊重商量，以免意見相左而生齟齬(是大是小愛參詳若來強制就可傷)，否則若是爲了「愛情」造成無法彌補的遺憾，屆時恐怕就後悔莫及(男女大家着尊重 不通為情變奸雄)。至於藝姐間的老鴿，更不應強留藝旦作爲搖錢樹(身軀不通做錢樹 不通束縛人自由)，若硬生生阻饒佳偶，拆散良好姻緣，難保不會讓青年男女因爲情關難過，一時想不開而走上絕路(一款做人真妖壽 害人有頭無尾鰓)。這段勸世尾聲，乍看似與「運河奇案」主題無關，然而這段勸世尾聲，事實上乃是爲了呼應開篇即提到的：

社會做人愛覺悟 不通損失人前途 助成男女做尅某 恰贏趁着歸千租
世上着做好模範 好呆也的奉流傳 大家不通學這款 萬事了解無悲傷
(《最新運河奇案》上集，頁2)

社會大眾應盡力成就他人姻緣美事(助成男女做尅某 恰贏趁着歸千租)。受到環境所逼就走上絕路者萬不可學，凡事總有解決之道(大家不通學這款 萬事了解無悲傷)。

《最新運河奇案》首尾皆圍繞著勸世教化的主旨，故事開始前點到爲止，故事結束後強調再論，嚴格來說，所談的道理並不複雜，甚至語多重複，頗見累贅，但我們必須瞭解，歌仔冊最初的本質乃一說唱作品，在說唱情境中，聲音稍縱即逝，不若文字作品可供反覆捧讀，看似一再重複的贅語，事實上那才是歌仔冊此類作品真正的文學性格所在，尤以《最新運河奇案》所言男女主角乃不堪愛情、金錢雙重打擊而自殺身亡，早年台灣社會命運與《最新運河奇案》男女主角相同者恐怕所在多有，這也無怪乎《最新運河奇案》會引發共鳴，大受歡迎。然而，歌仔先當然有責任避免社會大眾起而效之，是故不厭其煩地在歌仔冊中呼籲「大家不通學這款 萬事了解無悲傷」、「世間萬事愛注意 代志到位反悔遲」，明乎此，也自然就能欣賞其繞樑三日的弦外之音了。

(四)格律天成，節奏自然

台灣的歌仔基本上是以七言或是五言的形式呈現，大多以四句爲一個單位於句末押同韻，並四句四句相連，敷衍成長篇敘述體的韻文作品，其長度甚至可長達數百、數千句以上。押韻通常不是一韻到底，而是經常變換。這種變換方式，有利於演唱者演唱不同內容、情節、或情緒轉換時做不同的變化。因此它不同於七言絕句或七言律詩嚴格的敘述結構，其較爲鬆散得結構，反而適合其運用變化

多端的敘述技巧，也適合做長篇故事的敘述。因為歌仔的目的本在語言悅耳動聽，故事引人入勝，故不完全拘泥於「格律」，反而語言的「節奏」更重要。王育德於《台灣話講座》中提及歌仔格律的問題時說：

歌仔的精髓和形式都和詩歌不同。總而言之，歌仔只是讓一連串七言的末尾音節韻母勻整畫一，以達到問答或說明能夠悅耳動聽的目的。它一定也受到詩的影響，但只不過是這個方言的使用者，基於長年的經驗，自然領悟的修辭(韻律)上的技巧。由於措詞的關係而無法押韻時，不避勉強押韻，也可以利用相近的韻。²

《最新運河奇案》為一以七言形式呈現的敘述韻文體。四句一韻，另四句再押另一韻。譬如：

大家心肝着理解 被色所迷不英皆 認真打併顧家內 加食幾歲即的知
煞勸少年着立志 知影反悔就恰遲 江山某子着建致 不通死做水流屍
(《最新運河奇案》下集，頁 21)

前四句押「ai」韻，後四句押「i」韻。且又不管字詞的「平仄」，故變化較之七言律詩大。

因為押韻可靈活轉換，在《最新運河奇案》這部歌仔裡，當要表現生命不幸時，可隨時轉換成具感嘆感較強的「au」韻、或是「ai」韻，使聽者聞之而生感慨同情之心。譬如：

看見母親箸塊吼，閣再捧茶乎潤喉，自怨爹親早年老，一擔即來春一頭
(《最新運河奇案》上集)
金快罐頭買來到，野猫腳精甲拳頭，爭着金快加隻後，打甲倒落土腳兜
(《最新運河奇案》上集)
那哭那塊拭目屎，寒風陣陣吹入內，天地怎樣來打派，乎我呆命真不皆
(《最新運河奇案》上集)
金快心內知影害，哭死爹娘嗎不知，墜落黑暗烟花界。過無外久喜官來
(《最新運河奇案》上集)

《最新運河奇案》尾韻押鼻韻的地方不少。鼻韻可產生哀悽或嘆息的情緒。尤其透過歌者當場演唱更能表現淋漓盡致。譬如：

² 王育德，《台灣話講座》(台北：前衛出版社，2000)，頁 192。

不幸爹親煞破病，一年中間真正纏，死了煞無通相見，即个欠人靴多錢
(《最新運河奇案》上集)

乎人開彩我不肯，逆待毒打共阮刑，老葱頭真捨四症，叫人永遠落花間
(《最新運河奇案》上集)

另外，以擬聲的韻尾產生被拍(phah)的聲音效果。這在現場演唱時更能顯現效果。譬如：

桂英受氣閣再打，頭粽坵來土腳踏，想起呆命醉甲飽，這款惡毒食末乾
(《最新運河奇案》上集)

在詩的經營上，節奏往往比硬梆梆的格律更能呈現詩的音樂性。傳統的七字仔歌的句式是「上四下三」，語音節奏通常是「二二二一」或是「二二一二」。若脫出此形式，就會被認為是唱者或寫者功力不夠所致。但對不識字或識字不多的庶民來說，「悅耳動聽」的效果較之「格律」要重要的多。譬如：

乞食婆嗎無要緊，目弟即未奉看輕，來甲乞食同做陣，恰贏箸塊落花間
(《最新運河奇案》上集)

金快汝真食人到，也敢罵我老葱頭，柴棍擗着若未哭，我即呵咭汝真賢
(《最新運河奇案》上集)

語音節奏分別是「三一一二，二二一二，二二一二，二二一二」與「二一一二一，二二一二，二二一二，二二一二」。雖然不符合常見的句式，但很顯然的，在演唱的時候更加自然。若是唱者當場表演時再加上聲音的斷詞、音調的高低、長短、強弱，或一些裝飾音，當更加變化多端，達到「傳播」的效果。

四、結語

《最新運河奇案》這部歌仔所敷衍的是台灣本土的故事，亦是日治時期的轟動社會事件。論者同情其遭遇，歌者亦已勸善的角度編唱此歌詞供人茶餘飯後休閒兼勸善。《最新運河奇案》雖為「寫」出來的歌詩，非完完全全是口傳文學「唱」出來的歌詩，但仍半具口傳文學的民間特色。因此，口語的性質很強，庶民的性質亦濃，尤其它是為配合「唱」而供閱「讀」之作品。「作者」亦常常不敢寄望藏之名山，但且強調能有娛樂大眾兼勸善之功。

《最新運河奇案》整個故事的敘述結構稍嫌呆板，全篇為線性的直敘法。詩歌的語言老套多有，很少有「陌生化」的詩的語言特性。思想亦稍嫌傳統，勸善

意味濃，難有超越脫俗之深度。

但是雖為娛樂庶民之通俗作品，《最新運河奇案》亦具文學之美。本文暫且歸納出其具有四點文學特性以為拋磚引玉：(一)敘事靈活，語言生動、(二)善於鋪陳，引人入勝、(三)伏筆巧妙，餘音繞樑、(四)格律天成，節奏自然。筆者亦期待後來者能研究、挖掘更多台灣歌仔冊文學之美與其在台灣文學史之意義。