創作歌謠~

日治時代台語流行歌曲

1932-1945年

日治時代台語流行歌曲之形成—背景

- 源於社會的變遷，舊有農業社會的民間音樂無法滿足人民，亦不適合新時代的需求，因此，流行音樂如同商品般被推展出來。
- 這時期許多台語歌曲的歌詞，也反應了日據時代人民被統治的不滿、無奈。

日治時代台語流行歌曲—唱片公司設立

* 唱片公司的林立是台語流行歌曲輝煌的主因之一，因而網羅了許多作詞作曲者。
* 當時先後成立的唱片公司有：古倫美亞、文聲、博友樂、泰平、勝利、台灣、東亞。

圖片來源：台灣留聲機音樂學會

日治時代台語流行歌曲—〈歌人懇親會〉

* 第一個流行歌者所組成的團體，1935年2月10日成立於台北。
* 同年舉行成立大會，選出陳君玉為議長，林清月、詹天馬、陳君玉、廖漢臣、李臨秋、張福興、高金福、王文龍等人為理監事。
* 目的：敦睦情誼、互相切磋。

辯士—詹天馬

* 1930年代的電影，屬於黑白默片，須仰賴電影解說員方能了解劇情，即俗稱的「辯士」，當時熾手可熱的「辯士」非詹天馬莫屬。
* 重要作品：電影「桃花泣血記」

  主題曲的作詞者。

「桃花泣血記」

* 1932年「上海聯華影業」製片公司出品的影片，由阮玲玉、金燄飾演女主角琳姑和男主角德恩。
* 由詹天馬、王雲峰共同譜寫詞、曲，完成與電影同名的歌曲，作為此電影的宣傳之用，被視為第一首台語創作歌謠。

「桃花泣血記」

- 「桃花泣血記」宣傳曲的形成，帶動電影主題曲的創作，也成為錄製台語流行歌曲的開端。
- 電影描寫的是受到禮教束縛而被迫分離的愛情悲劇，但整首歌聽來卻是愉悅。

「桃花泣血記」 -- 歌曲

* 用民間傳統敘事歌謠的「七字仔」創作，歌詞共有十二段，現在廣泛傳唱的僅有前四段，而歌詞最後頗有宣傳的意味「結果發生啥代誌，請看桃花泣血記」，就像章回小說中「欲知後事如何？請看下回分曉」的手法一般。

參考網頁：
http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2001/C0118800001/q1.htm

「桃花泣血記」歌詞(擷取)影片1+2

* 人生就像桃花枝， 有時開花有時死，
  花有春天再開期，人若死去無活時。
* 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。
* 禮教束縛非現代 ，最好自由的世界，
  德恩老母無理解， 雖然有錢也真害。

〈桃花泣血記〉歌詞(擷取)

* 德恩無想是富戶，專心實意愛琳姑，
  免驚日後來相誤，我是男子無糊塗。
* 琳姑本正也愛伊，信用德恩無懷疑，
  每日作陣真歡喜，望要作伊的妻兒。
* 愛情愈好事愈濟，頑固老母真囉嗦，
  富男貧女蓋不好，強制平地起風波。

日治時代台語流行歌曲— 人物篇

- 王雲峰
- 李臨秋
- 周添旺
- 純純
- 愛愛
- 鄧雨賢
- 陳達儒
- 陳秋霖
- 蘇桐

王雲峰（1896-1970）—「補破網」（1948年）

- 生於台南，1932年因任「桃花泣血記」作詞者而紅極一時，後成為古倫美亞專屬作曲家。
- 作品約三十幾首，除了「桃花泣血記」較有名之外，就屬「補破網」。

「補破網」詞：李臨秋；曲：王雲峰 影片3

* 見著網，目眶紅，破甲即大孔，想要補，無半項，誰人知阮苦痛。
* 今日若將這來放，是永遠無希望，為著前途罔活動，找傢司補破網。
* 手提網，頭就重 悽慘阮一人，意中人，走叨藏，針線來逗幫忙。
* 孤不利終罔珍重 ，舉網針接西東，天河用線做橋板 ，全精神補破網。

李臨秋(1909－1979)──「望春風」

* 在永樂座戲院當茶房時，由詹天馬發掘成為書房，自此，開始從事寫劇本和本事的工作。
* 寫過的電影宣傳曲有：「懺悔」、「倡門賢母」、「人道」、「一個紅蛋」…等。除了電影宣傳曲以外，第一首創作的歌曲就是「望春風」。

「一個紅蛋」（1932年）詞：李臨秋；曲：鄧雨賢

* 李臨秋為電影製作的宣傳曲，在一個紅蛋之前有倡門賢母、懺悔兩首，皆由蘇桐譜曲。
* 鄧雨賢首次為電影「製作」的歌曲。

「一個紅蛋」歌詞(擷取)影片4

* 思欲結髮傳子孫，無疑明月遇烏雲，骯婿耽誤阮青春，哎唷！一個紅蛋動心悶。
* 慕想享福成雙對，那知洞房空富貴，含慈牡丹無露水，哎唷！一個紅蛋引珠淚。
* 春野鴛鴦同一衾，傷情目屎難得禁，掛名夫妻對獨枕，哎唷！一個紅蛋鑽亂心。

「一個紅蛋」

- 描述一位婦女因嫁給不能人道的丈夫，每每為著別人贈送「滿月卵」（滿月紅蛋）而引發心中感傷、煩悶之情緒；李臨秋鮮活的運用如「含蕊牡丹無露水」、「掛名夫妻對獨枕」、「較慘水鼈墜落甕」…等歌詞，添增此曲的「故事性」。

周添旺(1910-1988)--「雨夜花」作詞者

* 多產的詞曲創作者，創作長達五十年之久，最愛的創作方式就是左手拿口琴，右手執筆，隨時隨地創作。
* 傳唱一甲子的「雨夜花」，因銷路相當好，也推出了劇本，由當時的辯士敘述故事劇情，配上音效發行為曲盤。

周添旺(1910-1988) -- 「雨夜花」作詞者

- 創作知名歌曲「雨夜花」，也捧紅了台灣第一代女歌星純純，另一位知名歌星愛愛則成為了他的太太。
- 一生譜寫的知名作品無數，如「春風歌聲」、「台北上午零時」、「月夜愁」、「春宵吟」、「每日為你做夢」、「滿面春風」、「河邊春夢」、「江上月影」、「西北雨」……等。

純純(1914-1943)── 台灣第一代女歌星

* 本名劉清香，家中獨生女。十三歲時，放棄未完成的國民學校教育，加入戲班學戲，因扮相俊俏與天生一副好嗓子，沒幾年就成了當家小生，迷倒不少市井小民。

參考網頁：http://www.taiwan123.com.tw/musicface/face01.htm

純純(1914-1943)── 台灣第一代女歌星

- 「桃花泣血記」（1932年）主題曲的首唱者，也是第一位台語流行歌壇的歌星。
- 愛情與婚姻的不順，加上後來被日籍丈夫傳染肺癆，1943年，便告別璀燦卻多舛的一生，享年二十九歲。正麗似夏花的生命，嘎然而止，境遇就像她所唱紅的「雨夜花」一樣：「…花落土花落土，有誰人可看顧，無情風雨誤阮前途，花蕊凋落要如何。」

參考網頁：http://www.taiwan123.com.tw/musicface/face01.htm

愛愛（1919-2004）— 台灣第一代女歌星

* 本名簡月娥，生於台北縣新莊，年幼時常展現好歌喉，常代表學校參加當年的「新莊郡」等各項的校際比賽，有「黑貓娥」之稱號（台語「黑貓」為時髦、活潑之意）。

愛愛（1919-2004 ）— 台灣第一代女歌星影片5

* 詞曲創作者周添旺的牽手，以唱紅「滿面春風」一曲而成名。這對夫妻，在台灣歌謠界是舉足輕重的人物。
* 十五歲進入台灣人自營的博友樂唱片會社，錄製、出版生平第一張曲盤——「雪梅思君」和「黃昏約」 ，曾造成轟動。

參考網頁： http://www.libertytimes.com.tw/2004/new/aug/22/life/art-1.htm

「滿面春風」（1935年）歌詞(擷取)影片6

* 人阮彼日佮伊雙人，做陣去遊江，
  伊有對阮講起愛情，說出青春夢，
  又擱講阮生成愛嬌，生作真活動，
  乎阮一時想著歹勢，見笑面煞紅。
* 為周添旺特別紀念與愛愛結婚所作。

鄧雨賢（1906-1944）

* 作品「望春風」的作曲者（1933年，李臨秋作詞），傳唱近八十年的經典台語老歌。
* 創作無數的代表作，有「東方的福斯特」之美稱(福斯特是美國民謠作曲家)。

鄧雨賢（1906-1944）

* 為哥倫比亞唱片公司專屬作曲家，1933年起，陸續展現創作的才華有「望春風」、「月夜愁」、「老青春」、「雨夜花」、「青春讚」、「春宵吟」等歌曲，曲式優雅，又不會曲高和寡。

鄧雨賢（1906-1944）影片7

* 曾化名為「唐崎夜雨」，在日本政府對台灣進行「皇民化」運動時，被迫將日本作詞家作品譜成『時局歌』，讓他相當無奈，如：「鄉土部隊之勇士」(譜曲)、「月昇鼓浪嶼」、「月夜愁」等。
* 影片欣賞：影片7鄉土部隊の勇士

鄧雨賢（1906-1944）影片8

- 四首經典、永垂不朽的代表作—四月望雨：「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」、「雨夜花」。其創作歌曲深切反應了當時民眾的心情與生活寫照。

音樂劇「四月望雨」（2007年首演）

* 音樂時代劇場的原創音樂劇。全劇以鄧雨賢的「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」、「雨夜花」等4首名曲貫穿。
* 以早期大稻埕為背景的舞台佈置，帶領觀眾重返30年代的繁華時光。

參考網頁http://www.youtube.com/watch?v=Y2wZ200KfSc

〈四季紅〉（1938年）

- 為李臨秋和鄧雨賢在日據時代晚期的創作，歌詞體製屬於有押韻的七字仔，內容則是以四季的變化來描述男女熱戀的情境。

〈四季紅〉歌詞擷取影片9

* 春天花吐清香，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，目睭講
  你我戀花朱朱紅 。

〈月夜愁〉

（1933年）詞：周添旺 曲：鄧雨賢

* 在三十年代的台北，人少車稀，幽靜的三線路常是情人相約散步的好地方，這樣羅曼蒂克的氣氛，在傷心人的眼裡，更是點滴在心頭。年少易感的周添旺，透過「怨嘆月暝」、「無聊月暝」和「憂愁月暝」等歌詞，傳達失戀人無聊的心情。

參考資料： http://www.taiwan123.com.tw/musicdata/search_d.asp?id=20

〈月夜愁〉歌詞影片10

月色照在三線路，風吹微微，

等待的人那未來。

心內真可疑，想昧出彼個人，啊～怨嘆月暝。

更深無伴獨相思，秋蟬哀啼，

月光所照的樹影。

加添阮傷悲，心頭酸目屎滴，啊～無聊月暝 。

〈望春風〉詞：李臨秋 曲：鄧雨賢

* 1933年初春，和風拂面吹來，作曲家李臨秋漫步於淡水河畔，對岸觀音山的美景倒映在河水上，腦海一片清明之際，突然浮現「西廂記」裡的詩句：「隔牆花影動，疑似玉人來」接著便思如泉湧，望春風就在李臨秋望山望水的閒情下誕生了。

參考來源： http://www.taiwan123.com.tw/musicdata/search_d.asp?id=18

〈望春風〉歌詞擷取

* 獨夜無伴守燈下， 冷風對面吹，
  十七八歲未出嫁， 見著少年家，
  果然標緻面肉白，誰家人子弟，
  想要問伊驚呆勢， 心內彈琵琶。

〈雨夜花〉(1933年)詞：周添旺 曲：鄧雨賢

* 源於一個真實的愛情悲劇，同時也暗喻著台灣人遭日本人壓迫的心境，歌詞描寫著一位鄉下純情少女，愛上城裡的花花大少，不幸慘遭遺棄，而沈淪在黑暗的角落裡。

參考來源： http://www.taiwan123.com.tw/musicdata/search_d.asp?id=19

〈雨夜花〉歌詞擷取影片11

* 雨夜花，雨夜花，受風雨吹落地，

  無人看見，每日怨嗟，花謝落土不再回。

  花落土，花落土，有誰人倘看顧，

  無情風雨，誤阮前途，花蕊哪落欲如何。

陳達儒(1917-1992)— 質優量豐作曲家

* 受專科教育，具備良好的文學基礎。其創作，就像一齣戲，有人物、場景，易讓人融入曲中的意境。
* 1936年為其為台灣創作歌謠最豐沛的一年。

陳達儒(1917-1992)── 質優量豐作曲家

* 日據時代，曾加入知名的古倫美亞和勝利唱片公司，在創作上逐漸嶄露頭角。
* 曾與作曲家姚讚福與蘇桐合作的作品有：「心酸酸」、「悲戀的酒杯」、「雙雁影」、「農村曲」、「青春嶺」。

小曲調作品—「青春嶺」（1936年）

* 由蘇桐和陳達儒共同合作。歌詞描述著男女在當時的草山（陽明山）遊賞的情境。
* 此曲對當時婚姻仍由父母決定的年輕人來說，不但傳達了他們內心的想法，更為時代的轉變埋下了伏筆。

參考網頁：http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2001/C0118800001/q10.htm

小曲調作品—「青春嶺」歌詞擷取

* 雙人行到青春嶺， 鳥隻唸歌送人行。
  溪水清清流昧定 ，天然合奏音樂聲。
  啊 ~青春嶺， 青春嶺頂自由行。
* 「七字仔」的歌詞體製，有押韻，常於歌仔戲及新劇所用，為表現男女熱戀場景的歌曲。
* 影片欣賞：影片12

陳秋霖（1911-1992）—「白牡丹」（1936年）
作曲者

* 從小父親的影響，對音樂產生濃厚的興趣，無奈父親不希望他走上音樂這條路，跟著歌仔戲班學習，奠定其歌仔戲曲的創作基礎以及作詞、作曲的能力。

陳秋霖（1911-1992）

* 此曲的熱銷，帶動了「小曲流行歌」的風潮，作品如「落花吟」、「巷仔路」皆由陳氏作曲。
* 除了譜寫詞曲外，也研發曲盤製作的方法，擔任電影配樂製作、編劇、導演等。電影「乞食開藝旦」為其代表作，相當的賣座。

陳秋霖（1911-1992）

- 常和陳達儒合作，完成約三十首歌曲，以「滿山春色」、「月夜嘆」、「賣菜姑娘」等較為知名。

小曲調作品──「白牡丹」詞：陳達儒 曲：陳秋霖

* 十九歲的創作，以純潔的白牡丹表露少女的懷春心思、天真、堅定、執著之情。
* 由陳秋霖譜的曲，聽起來無悲傷之情，而如歌詞中的「笑文文」之感。

參考網頁： http://hyes.tyc.edu.tw/~sk7/s38.htm

小曲調作品—「白牡丹」影片13

* 白牡丹，笑文文，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。

蘇桐(1911-1974)— 恃才傲物作曲家

* 代表作品：「農村曲」。
* 脾氣古怪，不太與歌謠界的人來往，因此留下的資料很少，
* 繼「桃花泣血記」電影宣傳曲大賣後，唱片公司趁勢推出的「倡門賢母」、「懺悔」兩部電影以及宣傳曲，就是交由洋琴高手蘇桐作曲。

蘇桐(1911-1974) ── 恃才傲物作曲家

* 常與陳達儒(作詞者)合作，留下許多經典作，如「雙雁影」、「青春嶺」、「姐妹愛」、「一剪梅」、「日日春」……等。

「農村曲」(1937年)詞：陳達儒 曲：蘇桐

- 旋律雖輕快，但歌詞暗喻著農民辛苦收成卻受地主無情壓榨與剝削的心情。
- 作詞者為忠實反應農民生活，曾親自下田體驗，是一首貼近農民生活的代表作。

參考網頁：http://www.hyes.tyc.edu.tw/~sk7/s36.htm

「農村曲」(1937年)詞：陳達儒 曲：蘇桐

* 透早就出門，天色漸漸光，受苦無人問，行到田中央，行到田中央，為著顧三當，顧三當，不驚田水冷霜霜。
* 炎天赤日頭，悽悽日中罩，有時踏水車，有時著搔草，希望好日後，苦工用透透，用透透，曝日不知汗那流。
* 影片欣賞：影片14

課外補充影片15

* 若同學對日治時期的台語創作歌謠有興趣的話，推薦大家可以欣賞公視的電視劇《歌謠風華—初聲》，由當紅演員：周幼婷、黃騰浩、林雨宣、吳定謙、張善為主演。不僅歌曲好聽，人物傳神，更可以清楚了解當時的服裝、戲院、流行文化。

參考書目

* 陳郁秀（民85）。音樂台灣。台北：時報文化。
* 陳郁秀（民86）。台灣音樂閱覽。台北：玉山社。
* 鄭恆隆、郭麗娟著（民91）。台灣歌謠臉譜。台北：玉山社。
* 陳碧娟(民84)。台灣新音樂史。台北：樂韻。

參考網頁

1. http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2001/C0118800001/q1.htm
2. http://www.taiwan123.com.tw/musicdata/search_sd.asp?id=720
3. http://www.hyes.tyc.edu.tw/~sk7/frame17.htm
4. http://www.hyes.tyc.edu.tw/~sk7/s36.htm

參考網頁

5. http://www.youtube.com/watch?v=Y2wZ200KfSc
6. http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2001/C0118800001/q1.htm
7. http://www.taiwan123.com.tw/musicface/face01.htm
8. http://www.libertytimes.com.tw/2004/new/aug/22/life/art-1.htm

議題討論

- 根據所撥放的短片寫下影片中與本堂課相關的關鍵字(無論是人名、歌曲皆可)。
- 本堂課所介紹的人物及知名作品，請挑選喜歡或是印象較深刻的兩位做分享，並寫出為何印象較深刻?一位至少一百字(需包含歌曲部分)。