

郭芝苑音樂作品中的台灣意識與人文關懷

顏 綠 芬

台北藝術大學音樂學研究所教授

摘 要

郭芝苑從 1947 年譜寫唐詩〈涼州詞〉為藝術歌曲以來，創作生涯超過一甲子，不論其間經過多少困難，他都堅持下去。他是學院派出身的音樂家，卻因政權轉移的不適應，總是在音樂主流圈邊緣環繞。郭芝苑生性木訥、不擅交際，內心卻充滿熱情與人文關懷。本文分成五大部分，闡述郭芝苑的本土意識與人文關懷。首先，回顧他一生的音樂學習、創作生涯；接著，從他的歌曲和鋼琴曲的素材、創作背景探索其本土意識和風格；在人文關懷方面，郭芝苑的管弦樂作品《唐山過台灣》和歌曲《啊！父親》，表現的最明顯，將在文中介紹與探討。郭芝苑自發性所譜寫的台灣愛國歌曲《台灣頌》、《前進！台灣人》等，再一次呈現他以身為台灣人的驕傲。最後，將探討郭芝苑晚年的歌曲，何以他在體力、聽力極度衰退下，仍能堅持創作，譜寫了超過 50 首的台語歌曲？其中所代表的意義，主要在於他對鄉土的愛、對創作永遠不減的熱情。

關鍵詞：郭芝苑、台灣作曲家、現代音樂、本土意識

壹、見證時代變遷堅持創作人生

郭芝苑(1921年生)，出生於苗栗苑裡，家境寬裕而能順利求學。小學畢業後到台南的長榮中學校讀了一年，然後隨舅舅到東京繼續讀中學，雖然父親反對他讀音樂，還是省吃儉用私下學習。不過在學習過程中，他也歷經許多困難。在父親終於答應他走音樂的路後，卻突然過世，讓他消沉許久，重新考慮身為長子，是否應放棄「沒有前途」的音樂之路，回頭學習比較實務的科系？經過親友的鼓勵，他再度回到日本，也考上日本大學藝術學院音樂系作曲科，向名師池內友次郎學習理論和作曲，卻遇上了戰爭最激烈的後期，不得不避難至鄉下，經濟來源也斷了。戰後等了幾個月才得以回鄉，卻是一切都改變了。

在日本等待回台時，郭芝苑心中充滿期待，覺得從此台灣人不必再做殖民地的二等公民了，他和朋友甚至還想辦法學習孫中山的三民主義，以及中華民國國歌。1946年回到了台灣，郭芝苑興奮的進了基隆港，但發現碼頭上的中國兵腳穿草鞋、手拿帶子，粗魯地驅散民眾，樣子一點都不像正式的士兵，好像是苦力一般，大家一看都感到失望。晚年的郭芝苑感嘆地寫到：「從此我們受日本教育這一代變成陌生人，而荊棘之路將得重新開始了。」(郭芝苑，1998)。

1947年的二二八事件，以及隨之而來的整肅行動，1949年的實施戒嚴，讓台灣人禁聲了。郭芝苑更是專注於他的音樂之中，他的家世雖然不錯，經濟上也不用他操煩，但是在音樂創作路上卻備極艱辛。他曾表示，在日本的音樂系時，因為戰爭的關係，無法好好學習，很多都是靠自修而來。回到台灣，缺乏樂譜、音樂書籍、唱片，沒有交響樂團、音樂會。幸好他認識了呂泉生，常上電台演奏口琴；他也結合年輕人組織小型的民間樂隊，四處義演。曾有機會被請去新竹師範學校教書，卻只持續一學期，主要是因為語言的障礙。1947年，他譜寫唐詩《涼州詞》為藝術歌曲；1950年，他參加台灣省文化協進會主辦的第三屆全省音樂比賽會作曲組競賽，以鋼琴獨奏曲《茉莉花變奏曲》及合唱曲《漁翁》入選頭等，開始了他一

生的創作人生。他的創作生涯超過一甲子，不論其間經過多少困難，他都堅持下去，數十年來始終如一。一直到 80 歲之後，由於重聽及體力銳減，郭芝苑才不再寫作大型作品，而改寫一些小型樂曲，或重編早期的作品，可以說是老當益壯、創作永不歇。

郭芝苑的作品橫跨流行音樂（廣告歌、流行歌、電影配樂）¹、兒童音樂、教育歌曲和藝術音樂，由於出身音樂學院，大半生也跟學院派音樂家一起活動，在藝術音樂界聲望高，也受到肯定，獲獎無數，幾乎囊括國內各項音樂創作獎最高榮譽，例如金鼎獎（作曲獎，1987）、吳三連文藝獎（1993）、金曲獎（傳統與藝術類最佳作曲人，1999）、行政院文化獎（2006），兩度獲國家文藝獎（1994、2006）、台美文化獎，也榮獲靜宜大學頒贈榮譽博士。郭芝苑在台灣樂壇上是一位非常特殊的人物，能得這麼多高榮譽的作曲家，幾乎清一色是大專院校音樂科系的教授，他卻不是；學院派作曲家幾乎不碰流行歌、通俗歌曲，他卻從不排斥；知名音樂家幾乎都居住、或遷居至大都會區，尤其是台北市，他卻終生住在苑裡鄉下，只是偶而往返台北，演奏、會友、開會、參加音樂會等。

貳、歌謠與鋼琴曲作品中呈現的本土意識與台灣風格

郭芝苑幼時即顯現對音樂的敏銳感受力，廟前的唸歌說唱，北管戲、歌仔戲的搬演，甚至父親拉小提琴、家中留聲機播放的日本民歌童謠，都強烈的吸引了他，那些優雅美好的旋律也常駐在他心頭。很多作曲家需要刻意去尋求民間音樂的洗禮，對郭芝苑而言，傳統音樂、民間歌謠就像日常生活呼吸的空氣一樣，自然而然的環繞在他周圍、溶入在他的體內、隨時在其腦際響起。

（一）歌曲

¹ 流行歌如《心內事誰人知》、電影配樂如《阿三哥選舉》、兒童歌曲。

郭芝苑所寫的歌曲，除了古詩詞、及為了比賽指定的「愛國」詩詞外，他選擇了非常多的民謠，編曲方面有 20 多首，例如：《百家春》、《卜卦調》、《牛犁歌》、《草螟仔弄雞公》、《桃花過渡》、《病子歌》、《恆春調》等等。這些旋律大多數還流傳於民間，並有採譜下來，但只有單旋律，郭芝苑配上了符合詩詞情境的伴奏，或配以合唱，賦予了台灣民謠新生命。

而有些民謠有詞無歌，意思是歌詞保留了、旋律卻散失了，大家不知道要如何唱，於是，郭芝苑重新為這些詞寫旋律、配伴奏，例如：《嫁何位》、《鯽仔魚娶某》、《篩米歌》、《豬槽駛過溪》、《阮要嫁》、《指甲花》、《打汝天打汝地》、《田中央》、《一隻山猫仔》、《月光光》、《一個姓布》等，這樣的歌曲約有 30 首，詞是現成的，旋律、伴奏都是郭芝苑創作的，這個部份可說是郭先生對台灣音樂的一大貢獻。民謠的價值數百年來已被學界肯定，尤其在文化層面上，涵蓋了文學、語言、音樂、民俗等等。民謠隨著工商社會的興起、流行歌的強勢宣傳、都市休閒型態的改變，已經漸漸失傳，只殘存在歌本裡或走唱藝人口中，必須透過音樂家賦予其新生命，後人才有機會認識或學唱這些珍貴的民間歌謠。

郭芝苑選擇的民謠，大多是充滿趣味性、並能反映農村生活的點滴。透過重新編曲、作曲，將先民對語言趣味性的掌握、所表達的幽默詼諧，更加活靈活現的呈現出來。舉例郭芝苑所譜曲的台灣民謠《篩米歌》：

唏咐挨 篩米來飼雞
飼雞可報更 飼狗可吠暝
飼豬可來邨 飼外甥去不來
飼媳婦養大家 飼娘子 別人的

這首《篩米歌》，先用虛詞「唏咐挨」唱出，內容的「米、雞、狗、豬」都是農村家家戶戶所種所養的，每一種都是有用的，連媳婦也是重要的，卻是養了女兒（娘子），以後是別人的。雖是短短的唸謠，押韻又趣味，卻道出了農村景象和價值觀。再看芝苑所譜曲的台灣民謠《一個姓布》

一個姓布 手帶一疋布
 行到雙叉路 趕緊進當舖
 當錢一千一百五 買了一擔醋
 擔到石頭仔路 看見一隻兔
 放落醋 追了兔 掠著兔
 脫了褲 包了兔 兔更咬破褲
 走了兔 追了兔 撞倒醋
 亦無褲 亦無醋 亦無布 亦無兔
 氣死那個姓布

這首類似急口令的《一個姓布》，在戰後通行的台灣民謠歌本中並未找到，郭芝苑表示是在日本人編輯的台灣歌謠中讀到，記下來的。他用一字一音、念誦式的旋律寫成，鋼琴以急促的音型描繪「趕緊」、「追」、「撞」的狼狽樣，非常精采的一首短曲，充分發揮了郭芝苑掌握民謠曲風的才華。

（二）鋼琴曲

郭芝苑的台灣意識，我們可以在他的歌謠創作上明顯感受到，此外，在鋼琴曲的創作，他也表現無遺，例如他最早期的《台灣古樂幻想曲》（1956），是以五聲音階為主的北管曲調《水底魚》為主題的變奏曲（全曲分前奏—主題、3 個變奏和尾聲），是一首優雅、莊嚴、充滿漢民族風味的作品。1961 年這首曲子在「製樂小集」音樂會發表時，就獲得觀眾許多回響。後來的簡易兒童鋼琴曲集²（1974 作），郭芝苑將大家熟悉的一些南管音樂、歌仔戲中曲調選作主題，連綴成套曲：

《六首台灣交加仔調》：〈相褒〉、〈將水〉、〈王鉸〉、〈相思引〉、〈送哥〉、〈趕路〉

《七首台灣歌仔調》：〈撐渡船〉、〈三伯探〉、〈留傘調〉、〈相思苦〉、〈萬古愁〉、〈哭調仔〉、〈清早出門〉

選用這麼多本土曲調來創作鋼琴曲，在 1970 年代可以說絕無僅有。西

² 1996 年由樂韻出版社出版，標題是《郭芝苑兒童鋼琴曲集》。

洋音樂的傳入台灣雖已經超過半世紀，現代音樂創作才剛剛起步，許常惠和史惟亮甫從歐洲留學歸國，致力於音樂創作的推動和民族音樂的採集研究，史惟亮創立「中國青年音樂圖書館」、「中國民族音樂中心」，推動「中國現代樂府」，在那個吶喊著「中國音樂往哪裡去？」的年代，台灣民俗音樂只是大中國音樂文化中極小的一環，沒有任何一位音樂家像郭芝苑一樣，如此重視這些民間音樂，將其編曲、創作、化為音符。當時的作曲家其實也不多，大家雖然有志一同，創作現代民族音樂，但是前提是標榜創作「中國音樂」，從來沒有人會提創作「台灣音樂」，似乎這樣一來會格局太小、不夠雄心大志、不夠理想化！選擇作為創作元素、或作為編曲主題的旋律來源，多半要遍及中國各省的民謠，即使某些民謠對作曲家來講只是冷冰冰的譜例。³

郭芝苑甚至在 86 歲高齡，還作了青少年鋼琴獨奏曲《四首台灣傳統曲調》(2007 作)，涵蓋了〈亂彈調〉、〈北管調〉、〈都馬調〉、〈卜卦調〉。他一心一意希望將台灣民間流傳的傳統珍寶、在他腦際駐留了數十年的美好旋律，能夠透過現代鋼琴傳播下去。

的確，台灣傳統音樂隨著時代的流轉，已漸漸消逝於民間，即使近二十年來，政府以及學界如何努力錄音錄影、研究保存、推廣傳習，都很難挽救其頹勢。從民族音樂學的研究我們也看到，傳統音樂除了保存與研究外，使其轉換成現代音樂語彙，也將繼續存在下去，成為新舊傳統的連結，促進新音樂文化的形成；若無新舊音樂文化間的連結，新音樂一味抄襲西洋的技術與美學，只會曇花一現，終究無法締造台灣的新音樂傳統。

參、作品中的人文關懷

音樂在人類文明的發展史上，有各種功能，有莊嚴的祭祀功能，有倫理的教化功能，有沉靜的修心養性功能，有驅鬼神的神奇功能，有紓解身心的娛樂功能等等。而最重要的是，音樂是人類發抒情感、表現創意的藝

³ 當年，郭芝苑似乎也無法免俗，另作了《四川民謠四首》(月兒落西斜、玫瑰花、青蛙跳下水、太陽)，不過比起大量的台灣曲調選用，在歌謠及鋼琴曲中，這四首算是少數。

術。郭芝苑在他的作品中，也適時的表達了他的人文關懷和至情至性。

1986 年 8 月郭芝苑完成了一首交響曲，取名《唐山過台灣》。唐山是過去台灣移民對大陸原鄉的稱呼，數百年來的移民史經過了許多艱辛的過程，就構成了唐山過台灣的各種故事，這些故事或傳說的描述常見於民間說唱、歌仔簿中，例如陳達以《恆春調》所唱的《唐山過台灣》，因為雲門舞集採之為《渡海》舞碼的間奏曲而更膾炙人口。郭芝苑的《唐山過台灣》則是一部無歌詞、純器樂的交響曲，是郭芝苑為了感念艱苦渡海來台的郭家祖先而譜寫的。由於歷代父祖的辛勞，建立了郭家穩固興盛的經濟基礎，使得郭芝苑能夠長年在衣食無憂的環境之下，從事音樂創作，追求自己的理想，也養成他淡泊名利的性格。他寫道（郭芝苑，1998：113）：

……我的兩個弟弟，都畢業於公立大學工科，而進入公營公司領高薪，我是長男，說來應該把握更優渥的郭家經濟才是，反而步向不能生財的音樂之路，這完全是靠來台的祖先流汗所賺的財產，使我在無經濟壓力下可以安心從事作曲。……我從學會寫管弦樂曲開始，心中便一直有個心願，有朝一日要寫出一首感謝祖先的「交響曲」來獻給他們，尤其是建立郭家經濟基礎的郭燕及讓郭家更興盛的父親—郭大旭。所以，當這首交響曲完成，我定名為「交響曲 A 調—唐山過台灣」。

對於祖先的這份恩情，郭芝苑感懷於心，遂有此心願，希望能創作一首交響曲獻給他們，以表達自己的感恩。此部交響曲原是有三個樂章，作於 1986 年。1994 年，郭芝苑增加一篇〈悲歡歲月〉，遂擴編為現在所見之四樂章：分別題為〈拓荒者〉、〈田園〉、〈悲歡歲月〉、〈山地節日〉。郭芝苑在第一樂章營造了現代民族主義的風格，打擊樂器豐富了許多色彩；第二樂章運用了台灣民謠，第三樂章用了京劇曲調、歌仔戲哭調仔；在第四樂章則採用原住民、客家、福佬等民歌片段。全曲一方面感念祖先筚路藍縷，回顧故鄉文化，另一方面也顯現了新故鄉的族群融合。

自 1987 年解嚴以來，台灣的言論漸漸開放，許多以前禁忌的話題大家也嘗試著去觸及，尤其是 1947 年發生的二二八事件，社會對官方版的報告

並不滿意，原因是很多資料政府並沒有公開。相對的，民間自費調查及出版的文章或報告也陸續出籠，其中最受到矚目的當屬阮美姝女士在1992年二月由前衛出版社發行的《孤寂煎熬四十五年》、《幽暗角落的泣聲》兩本書，前一本是作者描述父親阮朝日（原台灣新生報總經理）的生平、失蹤，及她四十多年來追尋父親行蹤的過程；後一本則是阮美姝1970年以來蒐集二二八相關資料、接觸受難者家屬，並將訪談整理成文字的彙編。郭芝苑拜讀了這兩本書，深受感動，尤其阮女士寫的一首懷念父親的日本短歌，文辭雖短卻用字真摯優美，真是她全書的縮版，郭芝苑受其感動而為這首短歌譜曲，並將日文原詞譯為台語。日文原詞：

捕われし父をしたいて	懷念被捕的父親
今日もまた	今天又
昔住み居し前を通　き	走過以前住家

譯成的台語只夠兩段歌詞，為了歌曲的完整性及突顯二二八事件，郭芝苑又加了第三段歌詞，完成了《啊！父親》這首簡短而感人肺腑的台語藝術歌曲（阮美姝短詩）：

（一）心所思念被捕去的父親
今日又是 行過古早所住的 厝門前
啊！ 父親 父親

（二）心所思念被捕去的父親
今日又是 看著你的舊相片 年輕英俊
啊！ 父親 父親

（三）心所思念被捕去的父親
今日又是 二二八的紀念日 傷心難過
啊！ 父親 父親⁴

1996年郭芝苑抱著好奇心閱讀白冰冰的書《菅芒花的春天》，書中有林建隆的詩，郭老師時有所感，而即時譜曲。之後，寄給了林建隆，據說

⁴ 阮美姝悼念父親的文字僅有前二段，第三段則是郭芝苑增添的文詞。

當時有四、五個人譜曲，後來還是採用該電視劇製作人所譜的曲。也許他們有眼不識泰山，不知道是國寶級的作曲家的曲子，也許流行音樂界的品味不一樣，考慮的層面也不同。總之，以郭先生的資深與士紳、學院派背景，能因為一個歌星的遭遇而引發感動、並願意為其作曲，在當今的社會的確是不容易：

- (一) 阮是管芒花 恬恬生佇山邊
靜靜開佇谷底 無衫無鞋 無人栽培
牧童給阮 走相憐
- (二) 阮是管芒花 無像牡丹富貴
毋知暝長暝短 有葉無枝 未曉靠勢
蝴蝶教阮 順風飛
- (三) 阮是管芒花 風雨攏無怨差
理想口佇心底 蒼白半生 春天走憐
秋風送阮 渡霜雪

另一首《故鄉 想妳一暝到天光》(2001 作)，這是廖永來所寫的詞，描述過去列入黑名單的海外台僑思念故鄉的心情，在戒嚴時期，這樣的詩不僅無法流傳，寫成歌也將白費力氣，因為可能無人願唱、也可能會惹禍上身；解嚴了，但是多數音樂家心中仍隱藏著驚恐，無人敢去碰觸這樣的詩詞。進入 21 世紀，郭芝苑也較坦然來譜寫這樣深刻的詩，這是廖永來任台中縣長時送給郭芝苑的詩集，郭芝苑讀了之後，對這首詩情有獨鍾，是一首較抒情的歌曲：

無聊的暗暝回鄉的路 是一條長長的相思
青翠的山崙 夢中有辛酸的黑雲 孤單的天星
回鄉的路是一陣悶悶的心情
清氣的溪水 腦海有母親的目屎 紅色的目墘
回鄉的路是一杯苦味的咖啡
圓圓的月娘 眼前有同命的鴛鴦
思鄉的暗暝 夜蟲的啼叫 風雨的冷淡 引動哀愁的門窗
一隻孤鳥飛返故鄉 青翠的山崙 想妳想妳 一暝到天光

清氣的溪水 伴妳伴妳 一暝到天光

肆、台灣愛國歌曲——《台灣頌》、《前進！台灣人》

解嚴之後，以及 1990 年代李登輝時期，台灣民主化有極大的進展，本土化政策也鼓舞了許多知識份子和藝術家。郭芝苑在 90 年代開始表達他長年隱藏在心中的無奈與悲哀，他說（郭芝苑，2010）：

我的一生走過幾個不同統治體時期的台灣，深刻感受到台灣人的悲哀。像我這一代的台灣人，真真正正是戰爭的受害者。我出生於日治時代，成長學習的時期因為戰爭的因素無法有完整的學習，也沒有豐富的新資訊來源，而是必須完全靠自己的摸索與堅持才能有些許的心得。戰後的台灣，在國民黨政府的統治下至少有二十年的時間是文化的沙漠，無樂之邦。更慘的是，在「反共政策」、「戒嚴」、「國語政策」變成「禁說台語」嚴厲實施的環境下，真正變成失聲的一代！

1966 年，郭芝苑為研究理論作曲再度赴日，進入東京藝術大學音樂部作曲科。1969 年結業時，他希望用所學的古典作曲技巧法寫一首普遍、大眾化而實用性的管絃樂曲當做紀念並做為回國的禮物，因此以所喜愛的艾爾加《威風凜凜進行曲》做藍本，於 1969 年 3 月寫了一首管絃樂大進行曲，曲名定為《大台北》。這首曲子一直沒機會演出，當陳水扁擔任台北市長（1994-1998）時，郭芝苑找機會呈給他，希望台北市立交響樂團能夠演出。陳市長將管絃樂總譜轉交給交響樂團團長陳秋盛，可惜沒有下文，樂譜仍躺在架上。

2003 年終於有機會首演，仍以管絃樂大進行曲《大台北》為題。後來，郭先生有鑑於一些朋友的建議，再度修改合唱歌詞，並改名為《台灣頌》，2006 年由國立台灣交響樂團錄音出版唱片。音樂會之前，郭芝苑曾發表一篇〈我寫台語愛國歌曲〉，敘述這幾年他為台灣這塊土地書寫音樂的心路歷程，以及《大台北》進行曲創作、修訂、演出的來龍去脈。他說（郭芝苑，2002）：

近來對日本電視連續劇《不平凡的勇氣》非常興趣，每天欣賞。該劇內容是敘述村民同心協力為環保來控訴、抵抗惡勢力的加害者，90%不可能勝訴的訴訟過程中，雖然曲折很多，但在村長、代理律師和村民不平凡的勇氣及團結努力下，最後獲得勝訴的故事。每集片尾都以倫敦交響樂團演出艾爾加的《威風堂堂進行曲》作為結束，其中合唱的部分非常優美莊嚴而熱烈，表現出愛與正義的精神。

這首旋律是我就讀於台南長榮中學時就唱過，每年校內運動會，學校都以這首旋律配上運動會的歌詞來當做運動會的會歌。那時以為這是一首日本歌，雖然喜歡它優美的旋律卻不知原本的曲名及作者，直到戰後聽到 LP 唱片才知道（未加入合唱的版本），這首曲子就是取自英國近代作曲家艾爾加的《威風堂堂進行曲》。十九世紀的音樂是以西歐為中心，英國是比較落後，直到艾爾加出現才復興。此曲是典型的進行曲三部形式，前段是輕鬆、勇壯的進行曲，而中間部分的旋律很優美而莊嚴，因此在 1902 年愛德華七世戴冠式時，亞歷山德拉女王命令加上女中音獨唱及大合唱。現在這首優美、莊嚴而時常加上合唱的旋律，已經變成英國的第二國歌。

郭芝苑也衷心期待台灣有真正屬於自己的國歌，《台灣頌》的歌詞是他自己親自作的詞：

- （一）東方海上台灣是美麗的寶島 祖先來台灣心肝結歸丸
自古以來台灣是多難的國度 自由民主開放前途看光明
- （二）東方海上台灣是美麗的寶島 子孫來台灣建設新生活
獨立政權台灣是世界的肯定 追求族群團結台灣人向前行
啊啊 雄壯玉山阿里山 啊啊 偉大咱台灣人
東方海上台灣是光榮的國家 為著台灣發展 台灣人真打拼

郭芝苑很少自己作詞，從這首《台灣頌》的內容，可見他對台灣故鄉的堅定之愛，以及對自由民主的嚮往和肯定，尤其最後的「台灣是光榮的國家」更說出了郭芝苑心中長久的願望。在這篇文章之末，他更呼籲「國家興亡，匹夫有責，音樂界也不能自外，希望能創作更多有力量又好聽的愛國歌曲，同時希望這些愛國歌曲能時常演出，喚起並鼓勵台灣人民認同台灣。」（郭芝苑，2002）。

1996 年，郭芝苑的另一首愛國歌曲是詹益川⁵ 作詞的《前進！台灣人》，是一首勇壯的進行曲，再一次呈現郭芝苑以身為台灣人的驕傲：

(一) 前進！前進！生做台灣人，挑戰運命，生做台灣人，有進無退。

民主政治為民服務，自立自強經濟繁榮。

前進！前進！民主大道前途光明。

團結族群融合，團結世界大同，

前進和平，前進自立，有進無退，勇敢台灣人。

(二) 前進！前進！生做台灣人，打開環境，生做台灣人，有進無退。

民主國家人民做主，自立自強不怕侵略。

前進！前進！民主大道永遠和平。

團結族群融合，團結臨機應變，

前進和平，前進自強，有進無退，勇敢台灣人。

1999 年，郭芝苑為盧千惠⁶ 作詞的《我相信》寫歌，是首採用搖滾節奏、歌頌 FORMOSA 台灣的歌謠曲：

我相信有一日 咱 e 天頂 ve 變成青青 e 天色

大塊白雲無憂無愁 ve 飄遊 di 咱 e 天頂

我相信有一日 咱 e 溪流 ve 變成清清 e 水色

小尾鯽仔魚悠哉游哉 ve chit tor di 咱 e 溪流

我麼相信有一日 咱 e 山野 有挽不了 e 花草

世界各國 e 人來看 ve 講啊 真正是 Formosa

啊 Formosa

⁵ 詹益川 (1911-2004)，詩人，筆名詹冰，苗栗縣卓蘭鎮的客家人。郭芝苑好友，譜曲的詩詞有〈紅薔薇〉、〈五月〉、〈扶桑花〉、〈天門開的時候〉、〈前進！台灣人〉等，郭芝苑還請他編劇作詞，兩人合作完成歌劇〈牛郎織女〉和〈許仙與白娘娘〉。

⁶ 盧千惠 (1936-)，台中人，兒童文學家，前駐日代表許世楷的夫人，夫妻是郭芝苑多年好友。著作有《盧千惠文集》(1998)、《給孩子們的台灣歷史童話》(2005) 等。

伍、台語歌謠創作不懈——展現對母語的重視

上述的愛國歌曲是郭芝苑自發性所寫的，不同於戒嚴時期的戰鬥文藝。這幾首曲子郭芝苑都是以台語詩詞譜曲，回顧他的創作，1970-1990 約二十年間，他幾乎不寫台語歌，1990 年他 70 歲之後的二十年來，他在體力、聽力大幅下滑之情況下，竟有超過 50 首以上的作品。1990 年代，台灣進入民主化時期，郭芝苑認識了甫從紐約深造回台的同鄉聲樂家阮文池，兩人成了忘年之交。阮文池喜愛他的台語歌，也經常在音樂會演唱、在各種場合介紹推廣，並鼓勵郭先生創作更多的台語歌。郭芝苑晚年因為體力的自然衰退，無法再寫作大部頭的作品。不過，音樂就是他的生命，創作更是他生命的泉源，於是他回歸歌樂的寫作，最主要的就是為台語詞——也就是他所熟悉的母語譜曲。

去年阮文池教授主編發行的《郭芝苑台語歌曲集——獨唱、合唱、歌謠、兒童歌曲（3）》（2010）除了少數是早期作品外，幾乎都是 2006 年之後所寫的，也就是郭芝苑 85 歲之後的創作，令人驚訝與佩服。阮文池寫在封面的題字：

希望因為本曲集的出版，能夠有機會讓他看到咱台灣小孩傳唱他的台語童謠；也希望有一天咱的小孩能夠了解這位一生盡力於本土音樂創作的作曲家對他們的期待，也都以擁有台灣文化感到光榮！

在 2008 年一次接受訪問時，郭芝苑表示（林欣誼，2008）：

我寫的台語歌曲有四項：一項是「藝術歌曲」，有獨唱也有合唱；再來是「民謠」，台灣的民謠人家知影的像《丟丟銅仔》無超過十首，但是無旋律的「念謠」真多，比如《天黑黑》，所以我就把這些念謠譜曲來唱；第三項是「流行歌」，日治時代的台語流行歌都真樸素、真簡單，只有五聲音階，但有一些代表作像鄧雨賢的《雨夜花》、《望春風》，光復後也有不錯的流行歌，比如楊三郎的《港都夜雨》、許石的《鑼聲若響》，但後來日本電影和流行歌傳入來，咱直接改成台語、國語來唱，彼時日本遊客來聽到，都講無台灣的氣氛，笑說：「台灣的作曲家在創啥？」我感覺真見笑，就開始寫流行歌，有五、

六首灌唱片，但我無宣傳，只有鳳飛飛 唱的《心內事沒人知》、劉福助唱的《歹命困》卡有人知；第四項是「台灣傳統戲曲」，我把北管、南管、交加戲、歌仔戲中旋律很美的，編成合唱或獨唱。接下來 我也想寫童謠，囡仔歌真重要。

從他的話語中，人們可以感受到，他身為一個音樂家心存對台灣文化的使命感。粗略統計一下他 1990 年之後的台語歌曲創作（參閱表 1、表 2、表 3）。

表 1：郭芝苑 1990 年之後的台語獨唱曲

	曲 名	詞	創作時間
1	寒蟬	莊柏林	1996 作曲
2	神嘛愛買票	莊柏林	1997.11.5
3	秋盡	莊柏林	1997.12.10
4	淡水河畔	巫永福	1997.12.28
5	红柿（民謠風）	莊柏林	1998.1.2
6	死神來槓門	莊柏林	1998.3.10
7	阿媽的手藝	郭王雲	1998.4.10
8	四時閨思	陳瑚	2000.1.26
9	故鄉 想妳一暝到天光	廖永來	2001.8.18
10	蘇武在台灣	巫永福	2002.1.20
11	喳咚喳又一坪	詹益川	2002.5.22
12	在野的紅薔薇	詹仕鑫	2002.7.8
13	烏衣巷（唐詩）	劉禹錫	2002.7.20
14	普渡來	台灣民謠取詞	2003.7.28
15	懷念爸爸	李敏雄	2003.7.12 阮美姝 旋律
16	杏仁茶・油炸粿	台灣民謠取詞	2005.7.18
17	野地的紅薔薇	莊美華	2005.8.4
18	土地公	台灣民謠取詞	2006.6.22
19	凍霜親母	台灣民謠取詞	2006.7.8
20	寶島花香	楊憲勳	2006.10.18
21	枯木逢春	昔時賢	2007.2.16
22	大海	趙璟火華	2007.5.12
23	玫瑰	蕭亞晴	2007.6.6
24	媽媽的白話字聖經	林心智	2007.8.15
25	落雪的所在	陳潔民	2007.9.14
26	七月半	張威龍	2007.10.3
27	阿爸的飯包	向陽	2009.1.26
28	悲歌	李魁賢	2009.2.18

表 2：郭芝苑 1990 年之後的台語合唱曲

	合 唱 曲	作 詞	創作時間
1	啊！父親（混聲合唱）	阮美姝	1992.4.29
2	前進！台灣人（混聲）	詹益川	1996.10
3	秀才騎馬浪浪來	台灣民謠取詞	
4	搖嬰仔歌（女聲三部）	巫永福	1997.11.20
5	花開情也開（混聲合唱）	詹益川	1998.1.4
6	阿君要返（女聲三部）	台灣民謠取詞	1998.1.5
7	阮若打開心內的門窗（女聲三部）	王昶雄	1998.5.4
8	般若心經（混聲合唱）	佛經	2000.3.13
9	梁山伯祝英台（女聲合唱・獨唱）	歌仔戲調	2006.2.15
10	勸世歌（女聲三部及男高音獨唱）	江湖調	2006.3.20
11	台灣頌（混聲合唱・鋼琴伴奏）	郭芝苑	2003 作曲

表 3：郭芝苑 1990 年之後的台語兒童歌曲

	曲 名	作 詞	創作時間		曲 名	作 詞	創作時間
1	中秋暝	林蛟堅	2003.6.12	13	蝴蝶飛	王灝	2007.2.3
2	風箏	林蛟堅	2003.6.13	14	我的耳仔	楊清芳	2007.2.3
3	月娘	黃勁連	2006.8.21	15	粉鳥	王金選	2007.4.2
4	小鳥	黃勁連	2006.8.22	16	田嬰	吳語凡	2007.4.3
5	雷公歹聲嗽	黃勁連	2006.8.23	17	羞羞羞	台灣民謠	2007.5.16
6	圳仔水恬恬流	黃勁連	2006.8.23	18	凸鼠	台灣民謠取詞	2007.5.17
7	月娘月光光	黃勁連	2006.8.24	19	印墓糶	台灣民謠取詞	2007.5.18
8	火金姑	黃勁連	2006.8.26	20	溪仔水	王金選	2007.10.14
9	算天星	黃勁連	2006.8.27	21	爬樓梯	林美麗	2008.11.5
10	冬節圓	黃勁連	2006.8.28	22	數字歌	林榮淑	2008.11.8
11	月光光	黃勁連	2006.8.28	23	做戲	詹益川	2010.3.9
12	鼓井水鷄	王金選	2006.8.29				

獨唱曲是藝術性最高的，主要是詩人的詩，少部分是民謠取詞（即旋律是創作，只有歌詞借用），至少有 28 首；合唱曲至少 11 首、兒童歌曲 23 首，這些還不包含郭芝苑列入流行歌謠的創作。郭芝苑的歌詞來源，內容多與台灣生活背景、人民情感、或反映社會現象有關的，較少風花雪月。

陸、結語

筆者去年曾經問過郭芝苑先生，在戒嚴時期，因為人民被清楚的分為「外省人」、「本省人」、「客家人」、「高山族」，知識份子所談的民族主義或理想，大家都會用「我們中國人」，以顯示偉大的胸襟，就像許常惠、史惟亮、林懷民等人，主張的是「創造中國人的現代音樂」、「中國人作曲、中國人編舞、中國人跳給中國人看」，他是不是跟大多數的人一樣，也是開口閉口「我們中國人」？結果，郭芝苑斬釘截鐵的回答說：「我從來不這樣講！」筆者還問他，我們這一代的「本省人」，面對外省族群時，多半會有自卑的感覺，覺得外省人比較優秀，他會不會？他表示，從來不會，他說，我一直覺得我們台灣人是水準較高的，而被比較低的中國人統治。他所謂的水準高，指的是修養、守法、正直、勤儉，戰後他遇到的政府機構中普遍存在的阿諛諂媚、公器私用、狐假虎威的情況，讓他無法適應，也因此一直沒有去公家單位。直到五十多歲了，因為清廉正直的交響樂團團長史惟亮聘請他到研究部，真正做該做的工作，他才答應到公家樂團任職。

晚年的郭芝苑，也將部分心力放到原住民音樂上，完成了《四首原住民歌謠》（2002 作）、《二首賽夏族旋律》（為大提琴與鋼琴，2005 作）室內樂的創作。歷經戰爭的摧殘、殖民政權下的壓抑、政權轉移的不適應，郭芝苑立志走音樂之路其實是非常艱辛的：天生彎曲的手指、父親早逝、戰爭斷絕了學習之路、創作之發表困難、封閉的政治環境下難以獲得世界藝術發展資訊……等等。但儘管如此，作為一個台灣知識份子、一個藝術家，郭芝苑還是盡他所能、有所作為。他對音樂創作的努力與堅持、不為五斗米折腰、不阿諛諂媚的硬骨，讓他無法成名或功成名就，卻是令人敬佩的！他坦然面對藝術理想的良心，不輕易妥協的精神和謹守知識份子的修為，在在都是台灣人的典範。

筆者認為他在台灣文化史上的地位，除了創作了許多優秀的作品，是一位了不起的作曲家以外，他也扮演了傳統與現代的重要連結角色，在他之前的作曲家江文也因為去了中國無法回台，對台灣音樂界的影響微乎其

微；同年代的陳泗治、呂泉生，他們在音樂上的貢獻各有所長，但主要並非在創作上，他們也無管弦樂曲作品。1959 年回台、留法的許常惠教授，屬於當代傑出的音樂家，他作品中用了許多傳統元素，亦嘗試將東方與西方作連結，譬如他的聲樂曲《昨自海上來》、長笛無伴奏曲《盲》、為鋼琴與國樂團而寫的《百家春》等，但是細究其作品，風格仍是西方為主、傳統為綴；音樂系培養出來的更年輕一輩的作曲家，他們所寫的作品更是全盤西化。藝術創作非常講究創新、前衛，所以郭芝苑的作品在年輕一代的眼中，覺得他是保守的民族主義者，很少向他學習，殊不知，沒有傳統的根基，在台灣所謂的創新與前衛，不過是西方現代音樂的抄襲與翻版，即使可得一時之驚艷，卻無法獲得愛樂者的真心喜愛，經不起時代的考驗。郭芝苑為民歌編曲、重新創作，看似無特別價值，事實上卻是非常重要的工作，因為這些是以傳統為骨、西方技法為輔的音樂，我們民眾先是需要這些音樂的滋養，才能漸進式的接受更西化的創作。而這樣的工作早該在 50 年前發生，只因教育文化政策的僵化，導致台灣傳統音樂自生自滅。撇開江文也不談，郭芝苑是第一位創作管絃樂作品的作曲家；另外，他也曾經投入電影、戲劇配樂、流行歌的創作，積極與民眾音樂生活接近。年過 70，更快馬加鞭，投入先前想作未作的台語藝術歌曲、兒童歌曲創作。

郭芝苑已經 90 歲了，也許他的作品在日新月異的今天，顯得古典又保守，但是每一首曲子都是他出自內心情感的，顯得如此真摯、純樸，大家若能更積極演唱、演奏、推廣他充滿本土風情的音樂，相信對建立台灣新音樂文化的工作上，將有莫大的幫助。

附錄 1：郭芝苑的作品、以及相關論述

期刊、研討會論文

郭芝苑，2003。〈從廟口到音樂殿堂-我的台語歌曲創作演出〉《台灣日報》1月25日。

張炫文，1991。〈論「江湖調」的音樂〉《台灣歌仔學術研討會論文集》頁 51-62。
台北：台灣歌仔學會。

顏綠芬，1995。〈論歌仔戲唱腔從民歌、說唱至戲曲音樂的蛻變〉《音樂台灣一百年論文集》頁 167-183。台北：白鷺鷥文教基金會。

顏綠芬，2005。〈台語藝術歌曲初探〉《關渡音樂學刊》2期，頁 23-49。

專書

林楓貞，2008。《從文化認知現象解讀台灣當代嚴肅音樂創作（1980-2005）》博士論文。台北：台灣師範大學音樂系。

吳美瑩，1998。《論台灣作曲家音樂創作中的傳統文化洗禮——以郭芝苑、許常惠、馬水龍的作品為例》碩士論文。台北：國立藝術學院音樂研究所。

簡上仁，1992。《陳冠華的台灣福佬民間音樂》。台北：文建會。

顏文雄，1969。《台灣民謠》。台北：中華大典編印會。

顏綠芬，2008。《台灣的真情樂章-郭芝苑》。台北：典藏藝術家庭股份有限公司。

樂譜

郭芝苑，2003。《郭芝苑台語歌曲集》。沙鹿：靜宜大學人文科。

郭芝苑，2003。《郭芝苑獨唱曲集》。台北：樂韻出版社。

郭芝苑，2006。《郭芝苑台語歌謠曲集》。台北：行政院文化建設委員會。

郭芝苑，2006。《郭芝苑歌曲集》（華語、台灣原住民語、日語、客語、華語兒童歌曲）。台北：行政院文化建設委員會。

郭芝苑，2006。《郭芝苑台語兒童歌曲集》。台北：行政院文化建設委員會。

影音資料

《郭芝苑台語歌曲演唱會》(未出版) 清水, 台中縣立港區藝術中心演藝廳演出, 2001 年 7 月 14 日晚上 7.30。

《郭芝苑台語歌曲輯 — 阮文池演唱》(無出版序號)。靜宜大學人文教育中心 / 順韻唱片, 2004 年 10 月 8 日。

《郭芝苑作品發表》(錄音)。高雄台灣合唱團 2005 年演唱專輯, 2005 年 6 月 26 日實況。

《郭芝苑合唱作品選集》(無出版序號)。台中市傑人會、苗栗縣郭芝苑音樂協進會, 2005 年 10 月 15 日。

《郭芝苑藝術歌曲精選集》, 顏綠芬製作、盧韋理演唱、陳怡真鋼琴。高雄: 亞洲唱片, 2009。

《勸世歌 1》(10 片 CD), 主唱者有呂柳仙、陳青雲、葉秋雲、黃秋田、邱查某等人。台北: 弘揚視聽有限公司, 無出版年。

參考文獻

- 林欣誼，2008。〈郭芝苑：咱音樂界尚需要的就是「歌曲」！〉《人本教育札記》225期，頁42-51。
- 郭芝苑，1996。《郭芝苑兒童鋼琴曲集》。台北：樂韻出版社。
- 郭芝苑（吳玲宜編），1998。《作曲家郭芝苑的音樂手札——在野的紅薔薇》。台北：大呂出版社。
- 郭芝苑，2002。〈我寫台語愛國歌曲〉《自由時報》7月22日。
- 郭芝苑，2010。《郭芝苑台語歌曲集——獨唱、合唱、歌謠、兒童歌曲（3）》苑裡：郭芝苑音樂協進會。
- 盧千惠，1998。《盧千惠文集》。台北：前衛。
- 盧千惠，2005。《給孩子們的台灣歷史童話》。台北：玉山社。

Kuo Chih-Yuan's Taiwan Consciousness and Thought of Humanistic Concern in His Musical Works

Yen Lu-Fen

Professor, Graduate Institute of Musicology

Taipei National University of the Arts, Taipei, TAIWAN

Abstract

Kuo Chih-Yuan (1921-) is one of the most outstanding composers in Taiwan. He grew up in Miao-Lee during the period of Japanese rule, went to Tokyo and studied music there, and came back to Taiwan after the War II. Since 60 years he continues to write music. His music works are of a wide range, including vocal music (such as art songs, choral music, operas) and instrumental music (piano works, chamber music, orchestral music etc.). In addition, he has arranged many Taiwanese folk songs into choral and piano pieces. As a child Kuo heard traditional music and music theater very much like Pei-Kuan (a musical Style from North China) and Ge-Tsai-Si (the most popular folk music theater in Taiwan). The article is divided into 5 parts and focuses on Kuo Chih-Yuan's Taiwan consciousness and thought of humanistic concern in his compositions. Songs with folk tunes like *The Ji Fish is Going to Marry*, *A Man Whose Name is Bu*, *Oh ! Father, Homeland*, *I Miss You All the Night* and several piano suites will be discussed. Kuo has devoted himself especially to the Homeland by composing the *Symphony From Tang-Shan to Taiwan* and the patriotic marches *Ode to Taiwan*, *Forword! Taiwanese*.

Keywords: Kuo Chih-Yuan, Taiwan consciousness, Taiwanese composer, modern music