

目 錄

00 馬來班頓的藝術

輯一 人生路上

01 波羅蜜長在籬笆外

02 帶了香蕉去航行

03 暴風雨中航向小島

04 小白鵝溺水死了

05 不論檳榔多高

06 野波羅蜜在山上

07 上游的長屋成一排

08 虾子和虾子

09 想釣鯖魚之心

10 對岸的甘蔗很甜

11 好好選洗澡的地方

12 茉莉花開一束

13 這裡是孔雀

14 掉吧菠羅密

15 籬笆外的小鼠鹿

16 從哪來要去哪

17 今晚煮玉米

18 野芒果芽

19 敲雙頭鼓吹喇叭

20 拉拉、推推地鋸

輯二 情路上

- 21 鵲鳥在哪裡叫呢
- 22 燕子飛呀飛跌了下來
- 23 如果不是因為星星
- 24 鴿子從哪裡飛來
- 25 麻雀飛到山林裡
- 26 小屋的門通往海邊
- 27 花瓣放在碗裡
- 28 小猴子在大樹上
- 29 中午進森林
- 30 皓月直照沼澤
- 31 鴿子飛了一千里路
- 32 烏配島上月光清澈
- 33 若君溯到上游
- 34 拿起筆來寫信
- 35 大葉菠蘿蜜在草場中
- 36 要下雨，就一次下完
- 37 以前是刀子

馬來班頓的藝術

許多嚴格的詩歌形式中的限制帶來了鮮活的挑戰，
而最終寫出的詩文常常有著詩人自己從未料到能寫出的味道。

——頁94，《櫻桃的滋味》，阿巴斯

■班頓pantun是什麼？

班頓是馬來文化極具特色的詩歌形式，至今也都還常見、被朗誦於宴會、慶典、演講等各種儀式之中。

表面形式特色是：

- 一、四句（也有少見的二、四、六、八句，詳見下文）；
  - 二、隔行最後一個字壓尾韻：一、三句押韻；二、四句押韻。
- 這種形式在詩歌形式中並不陌生，或若民間打油詩，或是有一樣的首字、中間字或尾字；這些皆是令人朗朗上口的主要原因，符合若民間口說、口傳特質。

班頓可謂行之有年、古不可考，且歷久彌新。它是一種民間詩歌，是沒有特定作者的——開放作者，因此凡人皆可修改、抽換字句、自創班頓，前面兩句拿來用，後兩句變成自己的（或相反，或改幾個字）；又也有變成兒歌的，前面兩句一再重複，加上可變成曲調歌唱的更是活化了班頓；又因為這個押韻的規則不算太難，學生可以再生班頓，刺激語言學習，也有一來一往的班頓比賽；於是班頓嫻然成為文化象徵，在演講、表演首尾唸上一首班頓，因其押韻令來賓印象深刻，也為講者加分。

但班頓最獨一無二的特色還不是它的隔句押韻，而是它首兩句和後兩句的關係。

它的前兩句是「旁敲側擊」，後兩句才是重點，常說要看班頓的意思，看後兩句就好。

但班頓的前兩句，通常和後兩句「幾乎沒有關係」。

例如這首在大馬幾乎無人不曉的：

帶了香蕉去遠航
熟了一根在箱上
欠人金子可以還
欠人恩惠帶入死

Pisang emas bawa belayar,

Masak sebiji di atas peti.

Hutang emas dapat dibayar,

Hutang budi dibawa mati.

前兩句「帶香蕉去旅行」，和「欠人東西」有什麼關係呢？

據說班頓是先寫後兩句，作者想表達的，前面兩句再來配合下面兩句的押韻去找字，因此有時前兩句會覺得「很怪」、不明所以，或是用了一些奇怪的花名、樹名、地名，若知道背後創作方式，就知道其實說白了一切就只是為了押韻，才選了這些字。

為什麼熟的香蕉要放「箱」，是因為「箱」peti和「死」mati同韻，尾音都是「帝」；用「遠航」belayar，因為「還」bayar，尾音都是「呀」。因此，也就產生了一種世界上非常特殊的詩歌形式。

前兩句，依馬來文的說法是「影子」（或反射，pembayang），後兩句是主文（isi）。

那何不直接留後兩句就好呢？婆婆媽媽要說不說的；但看多了，會感受到這就是班頓的樂趣。前兩句通常會有相對後兩句較具象的事物，想像要把這首詩畫出來時，前兩句沒問題，而且畫面非常清楚，有香蕉、有箱子；但後兩句就完全抽象了。

再者，前兩句可能因為完全不帶教誨功能，而被完全解放了，才會出現天馬行空的畫面，但真正因為這樣，前兩句「亂來」，後兩句「真話」，在閱讀時起了獨一無二的畫面。

再舉一個例子：

波羅蜜長在籬笆外
拿杆子幫忙戳下來
我是剛學習的孩子
若有錯誤還請指教

Cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokkan.
Saya budak baharu belajar,
Kalua salah tolong tunjukkan.

這是一首馬來國小學童，甚至幼稚園小朋友都可以唸得很好的一首班頓。但你仔細再看，「波羅蜜長在籬笆外，拿杆子幫忙戳下來」，這「波羅蜜」和「剛學習請多指教」有什麼關係呢？箇中原因就和上面那首「香蕉詩」沒有兩樣，為了押韻的而產生的「波羅蜜」（和「孩子」押）、「籬笆」（和「學習」押）、「杆子」（和「錯誤」押）、「戳下來」（和「指教」押）。

當然好的班頓，應該是這兩部份可以接得很好、轉得很好，且在內容、押韻上呼應得宜，若詩人、導演阿巴斯說的：許多嚴格的詩歌形式中的限制帶來了鮮活的挑戰，而最終寫出的詩文常常有著詩人自己從未料到能寫出的味道。為了符合押韻的格式而意外產生的詩，造就了班頓的特色。

■班頓基本形式之外的變化

除了一般常見的四句班頓，也有兩句的、六句的、八句的、甚至十二句的。二句班頓，和諺言、格言之間沒有絕對分法，主要就是符合班頓的押韻方式就可視為班頓。所謂的「二句」，結構上還是像四句，因為至少有四處押韻，還用了一樣的字，讀起來是特別好聽的。

Dahulu parang sekarang besi,
Dahulu sayang sekarang benci.
以前是刀子現在是鐵
以前是愛現在是恨

Mati kayu kerana benalu,
Mati Melayu kerana malu.
木頭因桑寄生而死
馬來人因含羞而死

Berlari ke hutan, mengejar kupu-kupu
Raih masa depan, kejar cita-citamu.
跑到森林去，追捕蝴蝶
對未來樂天，追逐夢想

從這幾首短短的二句班頓，開始可感受到班頓的巧思了。

也有些班頓的後兩句主文會被提出來作為格言、諺語：

Cik Minah memakai merjan, 米娜小姐穿戴項鍊
Disinar api cahaya gemerlap; 被火光照得一閃一閃的
Bumi mana tak kena hujan, 地球哪裡沒被淋到雨
Manusia mana tak buat silap. 哪個人類不犯錯
——「地球哪個角落沒下雨 哪個人類不犯錯」

Anak merpati disambar helang, 小鴿子被老鷹叼走了
Terbang ke titi di dalam huma; 飛到空地邊的橋上（huma：剛開垦過的
林地，或乾旱放水後的稻田）
Harimau mati meninggalkan belang, 虎死留斑紋
Manusia mati meninggalkan nama. 人死留名
——「人死留名、豹死留皮」

■班頓的內容

班頓的內容，第一是古傳智慧——含宗教、教養、生活，這點和中文的諺語也有諸多雷同之句，「獅子怎可能吃草／牛怎可能吃肉」、「不論金山多高／人的欲望更高」之類的；其次大量的內容為情詩，有婉約的「要死在你指甲末梢／才能以你掌心為墓」，也有露骨的「誰說我不喜歡呢？若花朵想被包裹」；更多是直白的，有股單純的初戀情愛之意。「臉頰微笑，眉头微蹙／叫我怎能不著迷」、或是「七天在森林／水沒喝、飯沒吃／一天沒看到你／身體已消瘦」（Tujuh hari dalam hutan, Air tak minum, nasi tak makan. Sehari tiada pandang tuan, Rasanya susut tubuh di badan.）故本書依據班頓大宗內容分成「人生路上」和「情路上」兩輯。

還有一類可歸為詼諧、挖苦，單純好玩的；當然在以上兩類中也不乏幽默詩句，甚至也蠻常見的，例如叫「我吃飯，我會吃／叫我讀書我不會」、「想抱雄山之心／錯抱討厭四腳蛇」，馬來友族的悠閒、詼諧性格，於我創作這系列版畫時不時浮現，相信也自然流入某些作品中了。

以下這首完全就單純好玩、挖苦人之樂，本詩也是以下要提到的「連環班頓」：

oh bulan kemana bintang 啊月亮星星去哪了
atas pucuk kayu ara 在無花果樹梢上
oh tuan kemana hilang 啊先生怎消失了
dalam bilik anak dara 在閨女房間裡

atas pucuk kayu ara在無花果樹梢上
lebat daunnya pokoknya rindang 它的枝繁它的葉茂
hilang kedalam bilik nak dara 消失在閨女房間裡
cuma meminta rokok sebatang 只是為了討根煙啊

除了這三類班頓外，還有儀式用：演講、活動、婚慶、歌舞之開、閉幕的歡迎辭、答謝辭班頓，或祈禱祝福來賓班頓，以下為例：

Mencari timba si anak dara, 小閨女找水瓢
Di bawah sarang burung tempua; 在織布鳥巢下
Salam sembah pembuka bicara, 開場者祝福問候
Selamat datang untuk semua. 歡迎所有人蒞臨

Kuning emas masaknya padi 稻米金黃澄澄熟了
Mawar merah dalam jambangan 紅玫瑰成束成束的
Terima kasih daun keladi 芋頭葉子謝謝了
Budi tuan jadi kenangan 君之恩惠銘記於心中

還有兒歌、或兒童班頓：

Burung kakak tua 鳳頭鸚鵡啊
hinggap di jendela 停在窗台上
nenek sudah tua 奶奶已經老了
giginya tinggal dua. 牙齒只剩兩顆

每一種類皆不容小覷，於學術領域也有諸多研究。

■班頓押韻的變化

就四句班頓來說，除了基本的隔句尾韻，還有句首、中間用了一樣重覆的字的，增加班頓的押韻層次。

像這首二句班頓前、中、後都有押韻或是相同的字，內容簡單，讀起又朗朗上口，不識字也可傳誦。

Rosak badan kerana penyakit, rosak bangsa kerana laku.
壞身體因為疾病
壞民族因為行為

以下為前、中、後都有押韻的例子：

Jika tidak kerana bintang, 若不是因為星星
Masakan bulan terbit tinggi; 月亮怎會昇得那麼高
Jika tidak kerana abang, 若不是因為哥哥
Masakan saya datang ke mari. 我怎會來到這裡

一、三句的首、中都用了一樣的字，二、四首字也一樣。

Udang sama udang 虾子和虾子
Udang di pucuk nipah; 虾子在亞答樹幼苗上
Bujang sama bujang, 單身對單身
Salah boleh nikah. 錯了可以換

四個首字皆押了韻，一、三句非常簡短，首、末字重覆。

Pilih- pilih tempat mandi, 好好選洗澡的地方
Esa telok, kedua pantai; 第一海灣, 第二海灘
Pilih-pilih tempat menjadi 好好選婚姻對象,
Esa elok, kedua pandai. 第一好看, 第二聰慧

這首更多押韻了, 細看只有句尾的四個字換掉了, 且押的都是同一個韻; 唯中譯文無法呈現原貌, 像是馬來字「海灘pantai」與「聰慧pandai」, 只差一個字; 「海灣telok」與「好看elok」, 也只差一個字。

Rosak pandan kerana padi 香蘭爛是因為稻米
Rosak padi kerana bunganya 稻米爛是因為它的花朵
Rosak badan kerana budi 身體壞是因為恩惠
Rosak budi kerana orangnya 恩惠差是因為人品

四句的首字Rosak (壞、爛)、第三個字kerana (因為) 都一樣的。第二個字隔句押韻; 尾句也是 (基本的)。可筆者認為有時為了用同一個字或押韻, 全首詩會變得不知所云, 一句有道理、一句又令人摸不著頭腦。

還有一種最澎湃的班頓形式, 叫pantun berkait連環班頓。第二句會變成下一首的第一句 (二變一); 第四句變成下一首的第三句 (四變三); 如此接力下去, 氣勢驚人。

urus jalan ke paya kumbuh 路直直的到水毛花沼澤 (kumbuh: 水毛花 / Scirpus mucronatus)

kayu jati bertimbal jalan 柚木在路兩旁
dimana hati tak kan rusuh 心怎能不鼓譟
ibu mati bapak berjalan 母親死了爸爸走了

kayu jati bertimbal jalan 柚木在路兩旁
turun angin patahlah dahan 風吹起斷了枝幹
ibu mati bapak berjalan 母親死了爸爸走了
kemana untung diserahkan 命運得往哪托付

最後以這首五迴的連環班頓作結:

Burung serindit terbang sekawan
Mati tersambar seekor merpati
Sakit sungguh hambanya tuan
Laksana kambing menggulai hati
鸚鵡飛一群
其中一隻被鴿子吃了
君的僕人好痛苦
像是羊的心被煎熬

Mati tersambar seekur merpati
Lantai balai berbelah-belah
Laksana kambing menggulai hati
Sudah didengar perintah Allah
其中一隻被鴿子吃了
大廳地板裂成一片片
像是羊的心被煎熬
阿拉的神旨已被聽見