

# 新芝苑

台語歌曲集（獨唱·合唱·歌謠·兒童歌曲）③

阮文池 主編



## 作曲者序

1921年，我出生於苗栗縣苑裡鎮。在那個年代，一流的人不是學醫就是讀法律，我的父親也不例外地要求我學醫。但自幼時聽著父親無師自通所拉的小提琴，和家裡的留聲機及附近慈和宮（媽祖廟）常演出的地方戲劇音樂，如歌仔戲、正音、亂彈、交加戲、迎神賽會的北管音樂、街廟陣頭的車鼓小戲、以及文人雅士所彈唱的南管，已經在我小時候就留下深刻的烙印。幾經溝通後加上學醫的舅舅不斷鼓勵，終於如願踏上這一條一歸路。

在東京東洋音樂學校就讀期間，原本打算專攻小提琴演奏，卻因左手小指先天向內彎曲而對小提琴的按弦造成困難，而且右手的手指也殘缺不能好好的彈奏鋼琴，對於作曲也很不利。雖然很失望、沮喪，但接觸到德弗札克等國民樂派和德布西、拉威爾等的印象曲風，以及普羅高菲夫、史特拉汶斯基等人的音樂，深深的被他們作品中所具備的現代性、民族性和東方性的特色所感動，我還是選擇學習作曲這條路。後來又受到江文也先生和日本現代民族樂派包括伊福部昭、早阪文雄、松平賴則、清瀨保二等人的影響與鼓勵，更決心走入作曲這條不歸路，但適逢戰爭不能實現，直到戰後翌年（1946年）回到台灣才開始作曲，也決心要創作具有台灣風格的作品。

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，在國民黨政權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！

在許多人的努力下，台灣民主意識漸漸抬頭，隨著刑法第100條解除，李登輝總統開始實行民主政治、本土化政策，台灣文化開始受到重視，我的作品也開始更有機會演出，慢慢受到重視。1994年年初，我認識了剛由紐約回來的同鄉子弟阮文池先生，他學聲樂，為人熱心、誠懇又很有台灣心，因此我們約定一起攜手做台語歌曲運動。就是說由他來演唱我的台語歌曲，他所指導的幾個合唱團如台北溫馨合唱團、通宵新欣合唱團、苑裡苑農合唱團、台中文華高中教職員工合唱團和靜宜大學合唱團也大多唱我的歌曲。這幾個合唱團雖然只是業餘，技術還不夠完美，但是他們的誠意與認真卻不時使我感動。幾年下來，我們合作過無數

次的演唱會，非常受到聽眾歡迎，更經常聘請女高音邱彥玲、鋼琴家吳欣儀一起合作。另一方面，文池也常和我四處去演講，我與外界的互動因此變得熱絡起來，並於1999年6月20日獲頒台灣文化學院（許世楷院長主持）的榮譽博士。由於文池在靜宜大學任教的關係，我認識了長期關心台灣的一群靜宜大學的教授。更承蒙鐘丁茂教授的認同與支持，向校方推薦並通過於2001年12月5日，也就是我滿八十歲的生日那一天，頒贈榮譽博士學位給本人，並且舉辦本人作品發表會，同時出版「郭芝苑台語歌曲集（一）、（二）、（三）」，以及協助郭芝苑音樂協進會出版「郭芝苑台語兒童歌曲集」與「郭芝苑台語歌謠曲集」的樂譜，並錄製台語歌曲CD和鋼琴曲CD發行。在此僅致上我最深切的謝意，期盼這些作品能廣為流傳、普遍化，也希望能拋磚引玉，有更多的人能投入台語歌曲創作的行列。

郭芝苑



## 編者序

郭芝苑先生出生於日治時代（一九二一年），一生走過幾個文化性質非常不同的統治政權時期，他說，他就如同前總統李登輝先生一樣，深刻感受到台灣人的悲哀。尤其身為在這個時代的讀書人，在學習過程上，幾乎都要遇到很大的困難。成長學習的時期因為戰爭的關係而沒有機會能完整的受教育，更沒有豐富的西方文化來源，當然這不只在音樂領域如此，其他領域也一樣受到波及；而戰後台灣，又因為國民黨政權實施所謂「封鎖政策」，獨裁統治，新的、進步的西方文化資訊進不來，連要出國唸書也要是所謂「黨政關係」非常好的人才有可能。戰後，至少有二十年的時間，郭芝苑先生稱當時的台灣是「文化的沙漠，無樂之邦」。

郭芝苑先生說，他非常後悔當時沒有聽勸日本友人的意見，留在日本。後來確實證明，戰後實施民主制度的日本，在他們謙卑認真的民族性，在學習西方文化上的復甦非常快速，尤其音樂的部份，很快的他們就趕上西方現代音樂的腳步。

但是即便如此，郭先生選擇回到台灣，卻並沒有在台灣當時那種惡劣文化環境下，放棄學音樂，放棄這條他自己稱的，所謂「不歸路」；他依然靠著自學，透過美國親人寄來的現代音樂樂譜研究，了解現代音樂的新趨向，甚至還在四十幾歲再度到日本留學，一生不斷的努力創作，為台灣創作了許多具台灣獨特民族風格的經典之作。他有一本書的書名就自己取名叫「穿紅鞋的人生」，意思是，他要如同電影裡的舞者，穿上紅色的舞鞋後，就不可能再脫下，一定要跳到死為止。這應該是郭先生一生從事音樂創作最鮮明的寫照。

在西方音樂進入台灣的一百年裡，第一代作曲家中，不管是來自中國或是台灣本土，在作品數量、種類、品質的水準上比較完整的，並且具現代性的作曲家，第一位是江文也，第二位就是郭芝苑了。其餘的第一代作曲家，大部分只寫一些聲樂曲，合唱曲，配上一些簡單和弦的鋼琴伴奏，老實說，在音樂環境成熟的西方世界不會稱他們是作曲家。不過，雖然如此，我們也不能抹煞他們對台灣音樂教育的貢獻。只是台灣因為政治意識形態等等關係，誇大他們是偉大作曲家，而真正重要的作曲家，大家卻不知道，這不是好現象，值得反省。

戰後回到台灣的郭先生因為不適應中國人的習慣與作風而沒有在大學音樂科系任教，在整個大環境劇烈改變下，這位萌芽於日治時代、應該活躍於戰後台灣的作曲家，卻逐漸遠離所謂的主流音樂舞臺，真正變成郭先生自稱的「失聲的一代」！導致一般民間頂多只知道郭

先生是「心內事無人知」、「紅薔薇」和「楓橋夜泊」的作曲者。甚至好像以為他是一位不大有名氣、失意、寫流行歌的業餘作曲者一樣。直到九〇年代隨著政治上解嚴所帶來本土文化的復興，這位堅持一生的音樂創作者才得到遲來的掌聲。前文建會主委陳郁秀教授為他寫了一本書，說他「記錄了由小市民至知識份子，由廟口至音樂殿堂的所有心聲」；國立台北藝術大學音樂學教授顏綠芬寫了很多文章書籍，鄭重的向台灣音樂界宣示了郭芝苑先生在台灣音樂史的重要地位。不過，那個時候，郭先生已是七十幾歲白髮蒼蒼的老者了！確實，這樣的掌聲是遲來的。

真的，再說一次，郭芝苑先生的創作範圍是從歌劇、交響曲、協奏曲、管絃樂、室內樂、器樂獨奏曲、合唱獨唱歌曲等作品都包括，而且作品的質和量都有很高水準，並具有現代性的專業作曲家，這在當時台灣第一代作曲家裡，除了江文也先生以外，是沒有的，大家應該要好好認識他，而且在台灣開始接觸西洋音樂之初，確實是扮演著舉足輕重的角色，可以說是台灣現代民族音樂的開拓者，尤其對大部分不認識自己文化的台灣人來講，他也是本土文化復興的重要啓蒙者。

郭先生今年八十九歲了，依然創作，尤其是童謠部份是他最近最重視的，他覺得我們的小孩子不會講台語是件很嚴重不好的事，所以特別要求把最近他寫的童謠編入第三冊台語歌曲集裡，或者也可以說他很迫不及待的想要出版。最近郭先生還應日本友人的要求編寫了八首童謠的合唱曲，要在日本首演，看起來他的精神很好，也為他的童謠有機會表演感到愉快。真希望因為本輯的出版，能夠有機會讓他看到我們台灣的小孩傳唱他的台語童謠，也希望，總有一天我們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。

另外要感謝國家文藝基金會的贊助，沒有他們的幫忙，我們的出版就無法成功。

郭芝苑音樂協進會 阮文池

## 郭芝苑先生 簡歷

- 1921年 12月5日出生於新竹縣（今之苗栗縣）苑裡鎮。
- 1943年 進入日本大學藝術學院音樂系作曲科就讀，深受日本現代民族學派伊福部昭、早阪文雄及江文也的影響，而激發創作漢民族音樂的理念。
- 1947年 擔任省立新竹師範學院音樂教師〈今國立新竹師範學院〉。
- 1950年 獲「第三屆全省音樂比賽」作曲組第一名。
- 1951年 再獲「第四屆全省音樂比賽」作曲組第一名。
- 1955年 管弦樂曲「交響變奏曲—台灣土風主題」由台灣省立交響樂團演奏〈在台北市中山堂〉，這是國人創作的管弦樂曲，在台灣的首次演奏。
- 1961年 加入「製樂小集」發表鋼琴曲「台灣古樂幻想曲」、「鋼琴奏鳴曲」及藝術歌曲「綠血球」等三首。
- 1966年 再度赴日。並進入國立東京藝術大學音樂學部攻讀作曲，受池內友次郎、矢代秋雄兩教授教誨甚多。
- 1969年 受聘台灣電視公司擔任基本作曲。
- 1973年 進入省立交響樂團研究組。
- 1974年 中山學術文化基金會聘任為評審委員。
- 1986年 青少年歌劇「牛郎織女」首次在法國巴黎近郊夏隆棟，由音樂留學生及國際管弦樂團聯合演出，受到現場觀眾熱烈歡迎。
- 1987年 「小協奏曲—為鋼琴與弦樂隊」獲金鼎獎作曲獎。
- 1992年 「小協奏曲—為鋼琴與弦樂隊」在中國大陸入選二十世紀華人經典作曲。
- 1993年 獲吳三連藝術獎（音樂類）。
- 台灣省立交響樂團第二屆音樂藝術季舉辦「管絃憶鄉情」—郭芝苑管弦樂作品演奏會。
- 1994年 交響組曲「天人師」—釋迦傳獲第十九屆國家文藝獎。
- 1995年 台灣加入聯合國委員會主辦之「台灣文化之夜」音樂會〈在紐約林肯中心音樂廳舉行〉，管弦樂曲「三首交響練習曲」由布魯克林〈BROOKLYN〉交響樂團演奏。
- 1999年 歌劇「許仙與白娘娘」於台北市立社教館首演。
- 獲頒台灣文化學院榮譽博士學位。
- 2000年 在台北市立社教館演出「台灣吉慶序曲」。
- 2001年 獲頒靜宜大學榮譽博士學位並聘為駐校音樂家。
- 2002年 榮獲金曲獎的特別貢獻獎項。
- 2003年 完成桃花鄉、港邊惜別、夜半路燈、我的青春、鑼聲若響、南國歌譜、孤戀花、秋

- 風夜雨、青春嶺、滿山春色、春花夢露、河邊春夢等台灣歌謠曲的編曲。  
歌劇「許仙與白娘娘」精華篇於台北國家音樂廳演出。
- 2004年 應台灣同鄉會夏威夷分會邀請參加「2004台灣文化節」系列活動，「郭芝苑室內合唱團」演唱郭芝苑作曲的台灣民俗音樂作品，以宣慰僑胞。  
同年於全國舉辦25場巡迴演唱會。  
完成「跳舞時代」編曲、「鳳儀亭」歌舞劇再編曲。  
「小提琴奏鳴曲」第一樂章於弘光科技大學音樂會中演出。  
「小協奏曲鋼琴與弦樂隊」於台北市中山堂演出。
- 2005年 完成二首賽夏族旋律、交加戲的作曲。  
出版郭芝苑樂譜集、台灣合唱團2005年演唱專輯、台中市傑人會－傑人心鄉土情音樂頌。  
國台交演奏－郭芝苑管弦樂作品選集、郭芝苑台語歌曲CD、DVD出版。  
管弦樂曲「車鼓舞」於高雄市文化中心至德堂演出。  
完成台灣話、採茶歌、大家來的編曲。
- 2006年 獲頒2005年行政院文化獎與2006年國家文藝獎。  
完成「梁山伯祝英台」歌仔戲調、「勸世歌」江湖調的編曲。  
出版「郭芝苑台語歌曲集」第二集、「郭芝苑台語歌謠曲集」、「郭芝苑歌曲集（華語·原住民）」、「台語兒童歌曲集」、青少年歌劇「牛郎織女」等五冊。  
於台北國家演奏廳、桃園文化局演藝藝、港區藝術中心演奏廳舉辦「用最美麗的方式保存台語」郭芝苑台語歌曲選集－男高音阮文池獨唱會。
- 2008年 國藝會策劃之第十屆國家文藝獎得獎人傳記「真情的樂章」由顏綠芬教授撰寫，於2009年1月出版。  
榮獲國家二等景星勳章殊榮。
- 2009年 榮獲台美基金會人文科學成就獎。

### 有關郭芝苑的生平詳見

- 郭芝苑－沙漠中盛開的紅薔薇【陳郁秀著／時報文化出版】
- 在野的紅薔薇－作曲家郭芝苑的音樂手札【郭芝苑·吳玲宜著／大呂音樂叢刊出版】
- 穿紅鞋的人生－永懷祖恩的郭芝苑先生【陳郁秀著／苗栗縣立文化中心出版】
- 郭芝苑－野地的紅薔薇【吳玲宜著／時報文化出版】

# 目錄

CONTENTS

## 一、獨唱

土地公.....	10
寶島花香.....	12
枯木逢春.....	16
大海.....	18
玫瑰.....	20
媽媽的白話字聖經.....	22
阿爸的飯包.....	25
悲歌.....	28
落雪的所在.....	30
七月半.....	34

## 二、合唱曲

故鄉(混聲).....	38
耕農歌(混聲).....	45
出漢關(南管調+獨唱+同聲二部).....	49
梁山伯、祝英台(獨唱+同聲三部).....	55
勸世歌(獨唱+同聲三部).....	64
凍霜親母(同聲三部).....	69
賣搖鼓(同聲三部).....	72
看見娘仔(民謠風 同聲三部).....	74

## 三、歌謠

薄命花(同聲三部).....	78
哀愁の丘(同聲三部).....	82
卜花(同聲三部).....	86
Pechka熱燒(同聲三部).....	88
先戀愛(同聲三部).....	91
不知爲哈物大志(同聲三部).....	94

嘸驚風颳來.....	96
阿媽和我.....	98
嘉義查某(同聲三部).....	100

## 四、兒童歌曲

月娘.....	104
日頭.....	105
雷公歹聲嗽.....	106
圳仔水恬恬仔流.....	107
月娘月光光.....	108
算天星.....	109
火金姑.....	110
冬節圓.....	112
月光光.....	114
鼓井水雞.....	116
凸鼠.....	118
田嬰.....	120
印墓糶.....	121
粉鳥.....	123
我的耳仔.....	124
羞羞羞(同聲三部).....	126
溪仔水.....	128
蝴蝶飛.....	130
爬樓梯.....	132
風鈴(同聲三部).....	133
數字歌.....	136
做戲.....	138
糞橛車.....	139





獨唱



# 土地公

(獨唱)

詞 台灣民謠  
曲 郭芝苑  
2006.6.22

Andantino (♩ = 88)

Andantino (♩ = 88)

mf f mf p

The piano introduction consists of two systems. The first system shows the right hand playing a melodic line with eighth notes and quarter notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords and eighth notes. The second system continues this texture, with dynamic markings of *mf*, *f*, *mf*, and *p*.

4 *mf* *f*

土 地 公 請 你 恬 恬 聽 我 講

This system contains the first line of the song. The vocal line starts with a *mf* dynamic and moves to *f* for the second half. The piano accompaniment mirrors the dynamics, with *mf* in the first half and *f* in the second half.

8 *mf* *p* *mf* *mp*

弟 子 今 年 三 十 八 子 孫 無 半 個 好 花 一 來 朝

This system contains the second line of the song. The vocal line has dynamics of *mf*, *p*, *mf*, and *mp*. The piano accompaniment follows these dynamics, with *mf*, *p*, *mf*, and *mp* markings.

12 *p* *mp*

枝 好 子 一 來 出 一 世

This system contains the third line of the song. The vocal line has dynamics of *p* and *mp*. The piano accompaniment follows these dynamics, with *p* and *mp* markings.