

臺灣歌謠賞析：美麗島、咱臺灣

林翠鳳*

臺灣子弟的心頭糖--美麗島

〈美麗島〉

黃得時 作詞 / 朱火生 作曲 / 芬芬 演唱

你看呢 一二三 水牛吃草巡田岸¹
烏鶯娘²阿來做伴 肩胛上站著看高山
美麗島 美麗島 咱³臺灣
你看呢 好事雙 晚餐吃飽閒暇暇
某唱山歌⁴ 尪拉弦⁵ 香蕉下月娘出聲音
美麗島 美麗島 咱臺灣
你看呢 甘蔗園 阿兄能做棗蜜糖
愛情蜜甜卡甜糖⁶ 一步行一步心頭糖
美麗島 美麗島 咱臺灣

歌詞小注：

- 1.水牛吃草巡田岸：水牛是臺灣農民耕種最主要的助力。平時下田工作，農閒時在田埂、農地間來回走動吃草，彷彿幫忙農民巡邏田地，是農民最信實可靠的好夥伴。巡，到各處來回走動查看。
- 2.烏鶯娘：烏鶯全身烏黑亮麗，是臺灣田野間常見的禽鳥，是與農民農家最親近的鳥類之一，別稱大卷尾，領域性、攻擊力都很強。牠在農田間捕蟲為食，經常在牛背上棲息，也捕食牛背上的寄生蟲，牛隻因此得到了驅蟲後的舒適，二者可說是各取所需的共生關係。臺灣鄉村早年有「烏鶯騎水牛」的俚語，緣於烏鶯與水牛的形體差距懸殊，而用以形容瘦弱矮小但強悍的丈夫，娶了高大壯碩卻溫順的妻子。但在〈美麗島〉這首歌謠中，卻相反地視嬌小的烏鶯為女性，壯碩的水牛為男性，因而稱為烏鶯娘。
- 3.咱：我們，是親愛之辭。臺語音如「懶」。
- 4.某唱山歌：妻子唱歌謠。某，臺語稱「妻子」。山歌，鄉野山林民間自由傳唱的歌謠，往往具有形式短小，節奏自由，曲調爽朗，風格質樸的特色。臺語也稱作褒歌，隨韻而出，常作男女對唱，互相褒刺，趣味盎然。
- 5.尪拉弦：夫婿拉弦琴。尪，臺語稱「夫婿」。
- 6.卡甜糖：比糖更甜，是倒裝語的手法。卡，臺語稱「更加」。

臺灣，是在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊長期互相擠壓的造山運動中，所

* 林翠鳳，國立臺中科技大學應用中文系教授。

形成的島嶼。島嶼土地面積不到 3 萬 6 千平方公里，卻擁有高達 268 座海拔 3,000 公尺以上的高山，這是全世界高山密度最高的島嶼之一。其中最高的玉山主峰，還達到海拔 3,952 公尺。日據時期日本人發現：臺灣玉山比日本最高山富士山的 3,776 公尺還要高，為東北亞第一高峰，大為驚訝之餘，曾為玉山另取名為「新高山」。臺灣高山林立，隨著海拔高度的變化，使一個小島臺灣卻能同時擁有熱帶、亞熱帶、溫帶及寒帶等不同氣候類型，造就了臺灣傲視全球的豐富林相與美麗大地。

臺灣位於北回歸線上，但綜觀地球上同樣位於北回歸線上的地區，有非洲的沙哈拉沙漠、印度的印度旱地、亞洲的雅努藏布江、美洲的墨西哥沙漠等，可見北回歸線所經之處有大規模的沙漠和次貧惡地。然而，臺灣卻因季風和熱帶氣旋帶來的豐沛雨量，滋潤了動植物的生長，得天獨厚地成為綠色覆蓋的島嶼。十六世紀大航海時代，相傳當葡萄牙船隻航海經過臺灣海峽，看到這座覆蓋著濃密綠色森林的島嶼時，生氣盎然的美麗景象令人禁不住讚嘆「Formosa」！「Formosa」本是拉丁文及葡萄牙文中「美麗」之意，這一聲「美麗島」的讚嘆，數百年來相傳不斷，至今已經成為臺灣最本色的代稱了。

臺灣幅員不大，但歷史以來所累積的文化資源的深厚，以及社會現象的豐富，卻是極具特殊性。臺灣族群多元，一路走來滄桑歷盡，真是甘苦備嘗。但有許多歌頌臺灣之美的故事，散發著臺灣大地的光輝。尤其是有許多作詞作曲家展現他們至情至性的才華，以音樂歌頌臺灣，令人振奮不已。三〇年代的〈美麗島〉便是相當具有代表性的作品。

綜觀臺灣開拓史，水牛，扮演著關鍵的角色，具有極為重要的地位。傳統農村社會的水牛，是稻田、蔗園最鮮明的一道風景，更是載貨運輸不可或缺的主要勞動力，是一家生計的依賴。水牛，可視為臺灣開發史的一大指標。清代浙江郁永河來臺時寫下〈臺灣竹枝詞〉曾記載：「耳畔時聞軋軋聲，牛車乘月夜中行」，直言臺灣先民在三百多年前，夜半時分仍然驅乘牛車工作不鬆懈的勤奮精神。臺灣農民任勞任怨、無怨無悔、一步一腳印的實在耕耘。臺灣民間便常以水牛比喻，例如：「甘願做牛，不怕無犁可拖」、「做人要磨，做牛要拖」等俗諺，都是以牛的勤奮操勞為形象來勉勵人們。

日據時期臺灣總督府也以水牛作為臺灣的代表圖像，進獻於日本皇室。如臺灣的劇團到日本表演的宣傳劇照中，特別安排加入牧童騎牛的畫面，以表示「臺灣來的」的意涵。可見得，牧童騎牛是早期經典的臺灣印象。

水牛在田野吃草，一隻小鳥站在牛背上，有時是黑色的烏鶯，有時是白色

的鷺鷥。小鳥的輕盈搭配牛隻的厚實，大小輕重對比鮮明，畫面極具趣味性。小鳥與大牛，就像是形影不離的好朋友，靈巧活潑與穩重可靠互依互補，帶著濃郁的溫馨。鳥兒們悠閒又安全地在牛背上遠眺高山，多麼動人和諧！這是農業時代臺灣鄉間最熟悉、也最美麗的風景。

作詞者黃得時(1909~1999)，出生於今新北市樹林區，是著名的作家和學者。當時還是就讀於臺北帝國大學(今國立臺灣大學)文政學部東洋文學科的學生，他將此令人難以忘情的田野風情，融合臺灣農民知足樂天、家庭和樂幸福的農村情景，寫成〈美麗島〉的詞，很快就引起了注意。昭和 9 年(1934)泰平唱片公司邀請朱火生為之加以譜曲，由歌星芬芬演唱後正式發行。

正值第二次世界大戰末期的昭和 20 年(1945)，盟軍飛機猛烈轟炸東京。當時有數十名等待返臺的留日學生在流離顛沛之際，暫時棲身於東京一座已被毀損的房舍，取名「烏鶯寮」。烏鶯，是當時臺灣人最熟悉的禽鳥，這親切的小鳥成為臺灣留學生們共同的鄉愁印記，是海外遊子們心懷臺灣的故鄉圖騰。戰爭滯留期間，〈美麗島〉這首歌便被當成了「烏鶯寮寮歌」。以歌詞中美麗和樂的臺灣來提振士氣，透過濃烈的鄉土情懷，鼓舞大家為返回臺灣而堅持不懈。特別是烏鶯鳥身形雖然嬌小卻不懼猛禽的勇進精神，及其與大水牛相伴相助的形象，更成為臺灣留學生面對困境時緊密攜手團結的最佳精神指標。

附錄：〈美麗島〉紙上音樂會

◎讀者請以智慧型手機掃描 QR code，便可立即欣賞。

◎本文 QR code 及圖片等資料，由國立臺中科技大學資工系退休許華青教授熱情提供，敬致衷心謝忱！

	<p>大學生黃得時寫下〈美麗島〉白話詩，以其青春熱情讚嘆寶島臺灣的美麗和樂。後由泰平唱片公司正式發行曲盤。二戰期間寓居東京等待返鄉的臺灣留學生，曾以此為「烏鶯寮寮歌」，鼓舞大家團結勇敢。</p>	
 <p>日據時代臺灣樂團赴日演唱時的宣傳海報</p>		

東洋瑞士讚嘆歌--咱臺灣

〈咱臺灣〉

蔡培火 詞·曲 / 林氏好 演唱

臺灣臺灣咱臺灣 海真闊 山真高 大船小船的路關¹
遠來人客講汝美² 日月潭 阿里山
草木不時³青跳跳⁴ 白鴿鷺⁵過水田 水牛腳脊烏秋叫⁶
太平洋上和平村⁷ 海真闊 山真高
美麗島是寶庫 金銀大樹滿山湖⁸ 挽茶困仔唱山歌⁹
雙冬稻仔割味了¹⁰ 果子魚生較多土¹¹ 當時明朝鄭國姓¹²
愛救國 建帝都¹³ 開墾經營大計謀
上天特別相看顧¹⁴ 美麗島 是寶庫
高砂島¹⁵ 天真清 西近福建省 九州東北平¹⁶
山內兄弟尚細漢¹⁷ 燭仔火¹⁸ 換電燈
大家心肝著和平 石頭拾倚¹⁹來相供
東洋瑞士²⁰穩當²¹成 雲極白 山極明 高砂島 天真清

歌詞小注：

- 1.路關：道路上的關口。臺灣正位於亞洲大陸與太平洋的交接處，也是東北亞到東南亞的中間跳板，臺灣海峽以其地位之優勢，成為海上交通的險要關口，自古以來也為兵家必爭之地。
- 2.遠來人客講汝美：自遠方而來的客人都讚賞臺灣很美麗。人客，臺語稱「客人」。汝，你，在此指臺灣。
- 3.不時：隨時，時常。
- 4.青跳跳：光鮮活潑的青綠色。
- 5.白鴿鷺：臺灣農村一般對白鷺鷥的稱呼。
- 6.水牛腳脊烏秋叫：臺灣田野常見在水牛的腳下身邊，或背脊骨上，有烏鷺鳥鳴叫飛繞或悠閒棲息，是最親切的臺灣農田景觀典型。民間因此有「烏鷺騎水牛」的俚語。烏秋即烏鷺、烏鳩，臺語讀音多相近。
- 7.太平洋上和平村：臺灣地處世界最大海域太平洋的西側邊緣，以臺灣海峽緊接中國大陸，古稱蓬萊仙島。一水之隔的中國雖然有五千年興衰文明，在三國、隋朝、宋、元有零星前來臺灣的紀錄，但直到大約400年前的十七世紀初期，才有荷蘭、明鄭、清廷陸續在臺建立制度性的長久經營。臺灣原是遺世而獨居的和平島。

- 8.金銀大樹滿山湖：依據林務局的統計，臺灣森林覆蓋率超過 61%，而平原地區農田植栽面積廣大，四季常綠，自古富庶。中國宋代稱臺灣為「毗舍耶」，意即「莊嚴的稻土」，讚嘆臺灣土壤肥沃，物產豐富。及至現今，臺灣仍被各界讚譽為「寶島」。
- 9.挽茶团仔唱山歌：挽茶，臺語稱「採茶」。团仔，臺語稱「小孩兒」。山歌，泛指在野外勞動時的歌唱。臺語也稱作採茶歌，常在採茶之時信口而唱，互相應答，質樸自由，辭多宛轉。
- 10.雙冬稻仔割味了：稻麥等穀類作物一般是春耕、夏耘、秋收、冬藏，一種稱「一冬」，收成稻穀稱作「收冬」。臺灣因土地肥沃，雨水充沛，又地處熱帶，稻作一年可兩穫，因此稱作「雙冬」。割味了，臺語「割不完」，意指臺灣稻米產量豐富。彰化詩人陳肇興〈秋田四詠·播種〉寫道：「納稼纔完便糞田，農家六月少閒天。西疇乍見生孫稻，南浦還澆種子泉。」這正是臺灣夏季雙冬交替時節典型的農田寫照。
- 11.魚生較多土：魚生，常指生魚片，此指生魚，泛指各式魚類。較多土，比土還要多，比喻極多、極豐富。
- 12.當時明朝鄭國姓：明末鄭成功(1624-1662)受南明桂王封為延平王，隆武帝賜國姓朱，賜名成功，民間因稱為「國姓爺」。於永曆 15 年(1661)率兵跨海驅走荷蘭人，登陸臺灣，立基建設，延續明代王祚，力圖反清復明。
- 13.建帝都：延平王鄭成功永曆 15 年(1661)4 月東征臺灣成功後，將赤崁(今臺南市中西區)定為東都明京，設置承天府，管轄天興縣與萬年縣。並建立中央政府機關以管理東都。
- 14.看顧：看守照顧。
- 15.高砂島：日本古代對臺灣稱呼為「タカサグン」(Takasagun)，也譯作塔伽沙谷、高山國等。
- 16.九州東北平：日本九州位在臺灣的東北邊。平，臺語稱「半」，也泛指側邊。
- 17.細漢：指年齡較小，或身材矮小、或輩分較低。
- 18.燭仔火：蠟燭的火光。
- 19.拾倚：撿拾並靠在一起。倚，倚賴、依靠，臺語音如「瓦」。
- 20.東洋瑞士：比喻臺灣是東方的瑞士。瑞士有「世界公園」的美譽，臺灣古稱蓬萊仙島，葡萄牙人讚為福爾摩沙，後世美稱為寶島，臺灣不論是地理民俗或風光氣候，都堪稱是迷人的美麗之島。

21.穩當：安穩妥當，一定、確實。

臺南噍吧哖(今臺南市玉井區)漢人余清芳、羅俊、江定等人，在大正 4 年(1915)利用五福王爺廟西來庵寺作為掩護，號召發展反抗日本統治活動，發起武裝抗日，史稱「噍吧哖事件」。日軍發動毀滅性屠村來平息事件，事後被判處死刑的抗日份子高達 866 人，是臺灣在日據時期規模最大、死傷最多的武裝抗日事件，也是臺灣漢人移民最後一次的武裝抗日。從此之後，漢人改採「文化抗日」為主的非武裝民族運動，為臺灣人爭取應有的地位及更多的自由。

日據時期由霧峰林獻堂領銜，於大正 10 年(1921)在東京第一次正式向日本帝國議會提出〈臺灣議會設置請願書〉，爭取在臺灣設置自治議會。大正 12 年(1923)2 月第三次請願運動時，在臺灣的蔣渭水、蔡培火等人，向臺北州北警察署提出成立「臺灣議會期成同盟會」的結社申請，但旋即遭到禁止。當時臺灣與日本國內都施行《治安警察法》，以作為管制政治集會結社的手段。同年 12 月在總督府警務局的主導下，以違反《治安警察法》第 8 條第 2 項妨礙安寧社會秩序為由禁止，全臺同日同時展開大規模檢舉與逮捕，共有 99 人遭受迫害，其中 18 人遭到起訴。經過三審定讞後，蔣渭水、蔡培火被判四個月徒刑，其它如林幼春、蔡惠如等人也都被判刑。史稱「治警法違反事件」，簡稱「治警事件」。

出身雲林北港的蔡培火，大正 13 年(1924)在苦悶的牢獄生活中寫下了〈臺灣自治歌〉：「阮是開拓者，不是愁奴才。臺灣全島快自治，公事阮掌才應該。…」勇敢強調「臺灣是臺灣人的臺灣」，倡導「臺灣人當家作主」的主體意識，明白表達他的臺灣政治情懷，期盼透過吹拂人心的歌曲音樂，傳播其社會運動的理念。

主張臺灣白話字的蔡培火，於昭和 4 年(1929)親自作詞、作曲，完成〈咱臺灣〉。這首歌旋律可愛俏皮，歌詞中熱情讚頌了臺灣山川的秀麗景色，寫出對臺灣家園的思念、讚嘆與疼惜，更流露出身為臺灣人的自尊與志氣。這首歌不同於一般僅僅歌頌景色的民謠，而是從鄉土認同的觀點強調臺灣主體意識，格外顯出其不凡。

古倫美亞唱片公司在昭和 6 年(1931)將〈咱臺灣〉出品成流行歌曲盤，邀請歌星林氏好演唱，銷售相當成功。〈臺灣自治歌〉與〈咱臺灣〉這兩首

歌曲，都以描寫臺灣美好與激發愛臺精神為主題，具有強烈的抗日意識，屬於社會運動歌曲。林氏的夫婿盧丙丁(守民)曾於大正 10 年(1921)加入由蔣渭水、林獻堂等所組織的「臺灣文化協會」，與蔡培火同是愛臺灣的社會運動者。臺灣文化協會是臺灣文化抗日的最重要機關，當年巡迴各地推動講演、電影及新劇時，一如〈咱臺灣〉的這類具有社會運動意識的歌曲，都成為啟迪民眾的有力伴唱。

附錄：〈咱臺灣〉紙上音樂會

◎讀者請以智慧型手機掃描 QR code，便可立即欣賞。

◎本文 QR code 及圖片等資料，由國立臺中科技大學資工系許華青教授熱情提供，敬致衷心謝忱！

〈咱臺灣〉由蔡培火詞曲創作，讚嘆猶如東洋瑞士的美麗臺灣，強調臺灣主體意識。古倫美亞唱片公司請奧山貞吉編曲，由歌星林氏好演唱，以流行歌之姿推出曲盤。是臺灣社會運動史上有力的激勵歌曲。

蔡培火

