

論文

臺灣歌謠賞析：最受歡迎的臺灣歌謠--望春風

林翠鳳*

〈望春風〉

鄧雨賢 曲 / 李臨秋 詞 / 純純 演唱

獨夜無伴守燈下 春風對面吹 十七八歲未出嫁 當著^①少年家
果然標緻^②面肉白^③ 誰家人子弟 想要問伊驚^④歹勢^⑤ 心內彈琵琶^⑥
想要郎君做尪婿^⑦ 意愛在心內 等待何時君來採 青春花當開
聽見外面有人來 開門該看覓^⑧ 月娘笑阮^⑨ 憨大呆^⑩ 被風騙毋知

歌詞小注：

- ① 當著：遇到，巧遇。
- ② 標緻：儀態瀟灑，風姿動人。
- ③ 面肉白：臉面肌膚白皙。
- ④ 驚：擔心害怕。
- ⑤ 歹勢：不好意思。
- ⑥ 心內彈琵琶：欲言又止，內心忐忑，像彈琵琶一樣地七上八下。
- ⑦ 尪婿：夫婿。
- ⑧ 該看覓：來看看。
- ⑨ 阮：我。
- ⑩ 憨大呆：又笨又傻的人。

由臺北市政府與《聯合報》於民國 99 年(2000)聯合舉辦的「歌謠百年臺灣」系列活動，臺灣歌謠〈望春風〉，榮獲由三十位專家學者精選的「十大百年金曲」之首，也勇奪臺灣民眾以 22 萬張明信片公開票選的「最受歡迎老歌」冠軍！〈望春風〉是臺灣經典金曲，真是實至名歸。

原創曲〈望春風〉

〈望春風〉的詞曲，生動地表達了少女的思春情懷。作詞者李臨秋(1909—1979)寫〈望春風〉時正值 24 歲，或許是同齡同理心使然，他寫少女渴望愛情，純真炙熱又勇敢。但面對異性時，卻是矜持含蓄又羞澀。將青春女子對愛情欲言又止的嬌態，詮釋得淋漓盡致，傳神迷人，意境優美而親民。而作曲者鄧雨賢(1906—1944) 當時也年僅 27 歲，他運用了傳統的五聲音階譜

* 林翠鳳，國立臺中科技大學應用中文系教授。

曲，曲調上具有臺語特殊的高平調、高下調和低短調，構成了特殊獨有的動人旋律，是許多國外人士普遍認為極具鮮明特色的「臺灣調」。台灣長榮航空公司更選為飛機起降時的機艙音樂之一，成為台灣遊子們內心共同的思鄉符碼。兩位青春少年兄的聯手創作，洋溢著浪漫輕盈的嬌羞可愛。於昭和 8 年(1933)由古倫美亞唱片公司首度公開發佈，原唱者為三〇年代臺灣當紅歌星純純(劉清香)女士。當時臺灣正值日本統治中期，甫一推出，便因其旋律優美，歌詞動人而迅速流行。〈望春風〉唱出了每一個人曾經有過的少年歲月、青春戀情，至今仍然受到了跨世代臺灣人民的喜愛。

〈望春風〉的創作，李臨秋曾經不諱言的表示：是脫胎於「拂牆花影動，疑是玉人來」，這一句已經流傳近千年的著名約會詩名言。原出處於古典章回小說《西廂記》。小說中寫唐代張生驚艷於崔鶯鶯的美貌，為之傾心不已，作〈春詞〉二首相贈。崔鶯鶯也欣賞張生的才華，因此作詩回應，其詩曰：「待月西廂下，迎風戶半開。拂牆花影動，疑是玉人來。」邀約月圓之夜於西廂房中相見。家教甚嚴的堂堂相國千金，卻以藏頭詩「待迎拂疑」回覆心儀的初識男子，熱情表示堅定的情意。拂，諧音弗，不要的意思。詩歌遣詞含蓄浪漫，內容卻是綺情大膽。而佳人歡喜期待卻忐忑焦慮的心緒，同時表露無遺，真是一份混和著甜蜜、不安與興奮的戀愛滋味。作詞者李臨秋雖然僅有小學畢業的學歷，卻透過自學，吸收古典文學的養分，從中激發出創作的靈感，確切地抓住當時臺灣在地樸實保守的民情束縛，生動地反映了少女內在熱情奔放的愛戀心情，試圖勾勒出青春的酸甜美好。

「獨夜無伴守燈下/春風對面吹/十七八歲未出嫁/當著少年家」，這是採用倒裝句的手法，首句的主詞其實是在第三句「十七八歲未出嫁」的姑娘。然而第一句「獨身、暗夜、無伴、苦守燈下」的意象特別鮮明，顯得格外寂寞，帶來充滿想像的畫面，在歌謠一開始時，就有力地牽引了讀者的感情。「春風」一詞，既是春日晚風吹拂的具體意象，更一語雙關地暗喻著懷春情思，於此第二句便已將全首歌謠定調。十七、八歲的年紀，在早期社會中一般該是要論及婚嫁了。末句「當著少年家」很快地落實了思春的對象，是自由相遇的少年郎，少女難掩欣喜，埋下了女性主動示意的伏筆。那獨守燈下的年輕姑娘，似乎禁不起一陣春風吹拂，便激盪起敏感情懷的無限漣漪，想念著心上人。

「果然標緻面肉白/誰家人子弟/想要問伊驚歹勢/心內彈琵琶」，讓姑娘心儀的究竟是怎樣的對象?視覺印象上是「標緻面肉白」的帥小伙，但更進一步想知道是怎樣的人家背景，卻是欲言又止。或許兩人尚未交往或僅是初識，姑娘不好意思開口，心中小鹿亂撞。細膩地表現了對愛情熱切嚮往，又顧及女性的矜持，而內心忐忑不安的情緒。

「想要郎君作尪婿/意愛在心裡/等待何時君來採/青春花當開」，少女心內存有共結連理的意願，這樣坦率直言的筆法，是一種勇敢的獨白。但愛在口中難開，不敢當面傾訴。歌詞中運用了「花開堪折直須折，莫待無花空折枝」(杜秋娘〈金縷衣〉)的典故，以花自喻，表示自己青春正好，期待中意的少年家能心有靈犀，把握有限的青春光華，早成眷屬。在當時，女性的感情較壓抑，內心情意不容許輕易說出口，否則就會被看成輕浮、不正經。因此，儘管內心對「少年家」充滿好感和愛意，也只能藏在心裡，期待意中人能和自己靈犀相通，主動上門來相識相親。這種微妙的心思，寫來令人叫絕。一個勇於說愛的少女形象，已經鮮活地躍然紙上。

「聽見外頭有人來/開門該看覓/月娘笑阮大呆/被風騙不知」，情竇初開的少女，懷抱著無限遐思的綺夢。暗夜中明明聽到有人來，開門卻只見月娘高掛，清風吹面。雖然四下無旁人，卻躲不過天上的月娘，彷彿看穿她的愛戀心思，而嘲笑她是個大傻瓜呢！顯然內在滿溢的相思之情，對外在的風吹草動都敏感了。擬人化的手法，立體形象地描繪出這生動的一刻，誰能說這清純的思慕不可愛呢？

日據時期(1895-1945)的臺灣正處於傳統與現代的轉變期，那個時代，正如俗諺所說：「查某人(女人)，韭菜命」，意謂早期社會重男輕女，女性地位卑微，長大就要出嫁，不論嫁到哪裡、嫁給誰，都要去適應習慣，由不得自己決定。多數女性都受著厚重禮教的束縛，不敢對「愛」說句「我要」！為此，李臨秋曾說：〈望春風〉正是為「情竇初開，但受傳統束縛的少女，爭取發言權」。

〈望春風〉上承古風，曲以詞頌，詞以曲傳，相輔相成，交互輝映。譜出了人間普世的愛戀情懷典型，又同時創造出新的鮮活形象，搭配作曲者創作出的動人旋律，唱出了特有的臺灣味。不僅唱出了可愛的兒女情懷，也傾訴了時代心聲，最終成就了這一首勢將世代傳唱不歇的台灣歌謠經典。

二戰時期從軍召喚曲〈大地は招く〉

第二次世界大戰自昭和 14 年(1939)爆發以來，作為軸心國一員的日本，為鞏固其在東亞和西太平洋戰區的主導權，使得當時的殖民地臺灣，也被迫

捲入了戰事。直到昭和 16 年(1941)太平洋戰爭爆發後，日本為補充戰爭人力的不足，大舉在臺廣徵軍伕。日本人意識到當時臺灣人對來自民間的歌謠，有極大的認同和喜好，於是利用臺灣歌謠本身的音樂魅力，企圖藉以對臺灣人進行思想改造的精神鼓吹。

〈望春風〉是當時大家耳熟能詳的流行歌謠，日本人於是選擇這首歌，更改歌名為〈大地は招く〉，由越路詩郎重新填上日文歌詞，一改原先緩慢陰柔的旋律調性，修改成快板的進行曲，營造出雄壯激昂的陽剛武勇氣勢。昭和 13 年(1938)由霧島昇(きりしま のぼる)重新演唱，發行全臺，藉此鼓舞年輕的臺灣男子投身戰場，展現帝國的威武光榮。

〈大地は招く〉

越路詩郎 詞 / 鄧雨賢 曲 / 霧島昇 唱

亞細亞に狂ふ風もいつしか止みて仰ぐ陽に
五色の旗も照り映えて青空高くひるがへる
果てなき大地萌え出づる吾等の力今見よと
緑の野邊に鍬とればうれしや土もほ、えみぬ
伸び行く國の若人と生れし甲斐にこのかろだ
御國に捧げいざ行かん大地は招く氣は勇む

中文翻譯：

〈大地在召喚〉

在亞細亞狂吹的冬風已停止了仰望的太陽
五色旗照耀著在高高藍天上飄揚著
一望無際的大地萌芽現在看我們的力量
在綠色的原野拿起鋤頭很開心的土地也微笑起來
出生在正在成長的國家的年輕人之意義
將這個身體奉獻給國家大地在召喚勇氣振奮

這首舊曲新歌，召喚著臺灣青年們勇於奉獻，鼓吹投身參戰，宣揚為殖民國振奮的光榮。歌名「大地」即暗喻戰場，日本以太陽旗為國旗，其軍部曾以五色旗為滿洲國國旗，歌詞中的「太陽」、「五色旗」都是強大帝國的驕傲象徵，也是戰爭的符號。但強大的帝國卻已經需要號召在「綠色的原野」生長的臺灣青年們，將父母生養的寶貴身軀「奉獻給國家」--奉獻給殖民台灣的日本國。歌詞強調了「年輕人之意義」，挑動年輕人單

純的熱血，強調了為殖民國奉獻的榮譽感。這些美麗的說詞，無非都在藉以掩飾青年步入戰場、為帝國捐軀犧牲的搏命，這實際上是殖民帝國在窮途末路時的死亡召喚。

新女性意識的〈望春風〉

當代流行樂手陶喆，於民國 96 年(2007)將〈望春風〉以時下風行的 R&B 曲調重新編曲演唱，由娃娃增修填詞，別具一番新趣，自推出之後即廣受喜愛。

〈望春風〉

李臨秋 原詞 / 娃娃 新詞 / 鄧雨賢 原曲 / 陶喆 新曲·演唱

獨夜無伴守燈下 清風對面吹 十七八歲未出嫁 遇到少年家
果然標緻面肉白 誰家人子弟 想未問伊驚歹勢 心內彈琵琶(臺語)
誰說女人心難猜 欠個人來愛 花開當折直需摘 青春最可愛
自己買花自己戴 愛恨多自在 只要人生不重來 何不放開懷(國語)

這首由台語老歌改編的新曲〈望春風〉，開場先是老祖母殷殷懇切的叮嚀口白，接著運用 **acappella** 人聲作為樂器，質樸醇厚的韻律，繼而 R&B 曲調節奏感鮮明，讓人在復古氛圍中，有耳目一新的時空交錯感。

歌詞前半段採用原詞，也以臺語發音演唱。後半段仍是原曲相同的旋律基調，而改用國語來演唱娃娃加填的新詞。後段歌詞有較為鮮明的女性立場，先是肯定愛惜生命，珍惜青春。繼而強調女人要愛自己，要愛恨自在，要做個精神獨立的現代女性。雖然女性思慕與想愛的心情古今相近，但這比原詞中自嘲「憨大呆」的少女更具自信，對自我態度有了大幅度的跨越，具備了新女性的精神。新詞中說人生只有一次，女人要把握，要先放開自己的胸懷，活出精采的人生。言下之意，鼓舞著女性要主動從過去世代的被動腳色中跳脫開來，讓生命幸福的主宰權，掌握在自己手中，是鮮明的現代新女性的意識表現。

這首新編〈望春風〉是臺語加國語、舊詞加新詞、舊旋律加新編曲、舊人物加新觀念，明顯的新舊合體相融。作者表達世代傳承遞變的態度是清晰的，強化新思想的企圖是絕對的。新詞積極開放的新女性意識情態，配合陶喆個性化的 R&B 曲風，很能突出少女的青春氣息與獨特，現代感十足強烈。並且其詞境開明，與當代社會的主流意識路徑一致；曲風新穎，對當代年輕人很能產生吸引力，也得以使更多人回頭認識原曲，思考臺灣女性的過去現在與未來。這首 R&B 版的新編風格，可說是賦予了〈望春風〉嶄新的面貌與意義。

從昭和 8 年(1933)鄧雨賢、李臨秋筆下誕生少女懷春的〈望春風〉，至昭

和 13 年(1938)的時局歌曲〈大地は招く〉，再到民國 96 年(2007)陶喆重新翻唱的現代〈望春風〉，可以印證這首歌謠在時代洪流中的變異考驗與與歷久彌新。其所以一直受到廣大民眾的歡迎，關鍵可歸因於原作鄧雨賢的譜曲旋律優美，李臨秋的作詞直指人心，打動著每個時代百姓的心弦。

〈望春風〉正是見證臺灣歷史的歌謠瑰寶，是傳唱世界歌壇的臺灣經典金曲。

附錄：望春風紙上音樂會

◎讀者請以智慧型手機掃描 QR code，即可立即欣賞。

◎本文 QR code 及圖片等資料，由國立臺中科技大學資管系退休教授許華青先生熱情提供，敬致衷心謝忱！

	<p>〈望春風〉首度公開發佈於臺灣日據時期昭和 8 年(1933)，原唱者為三〇年代古倫美亞唱片公司當紅歌星純純(劉清香)小姐。這首歌曲在當時臺灣相當流行，唱出了每一個人曾經有過的少年歲月、生命戀情。</p>	
	<p>〈大地は招く〉是由日本軍方改編〈望春風〉而成，一改原先緩慢陰柔的調性，改成快板激昂的進行曲，營造出雄壯激昂的陽剛武勇氣勢。鼓舞年輕的臺灣男子走出家庭，投身戰場，和敵人做搏命的決戰。</p>	
	<p>一青窈(ひととよう)是臺裔日人流行音樂歌手，本名顏窈，父親顏惠民是臺灣基隆名門顏家後裔，母親是日本人。她在日本個人演唱會上分別以臺語、日語高唱〈望春風〉，將臺灣歌謠介紹給日本歌迷。</p>	
	<p>當代流行樂手陶喆將〈望春風〉以時下風行的 R&B 曲調重新編曲，由娃娃增修填詞，守舊兼具創新，別具一番聽覺新趣，又具有新時代的思想，深受大眾喜歡，也啟發現代女子勇敢做自己，活出自信人生。</p>	
	<p>〈望春風〉由客家人鄧雨賢作曲。客家子弟饒瑞軍期望能呈現歌曲的語言情韻，於是重新填詞，由客家歌手謝宇威與彭佳霓以客語方式演唱，詞情曲韻別具，賦予新的詮釋，唱出了客家歌曲的精緻質感。</p>	