

台灣文獻整理

臺灣歌謠賞析：命運歌姬的青春曲--蕃社の娘

林翠鳳*

〈蕃社の娘〉

栗原白也 作詞 / 唐崎夜雨(鄧雨賢) 作曲 / 佐塚佐和子 演唱

蕃社の娘の真心は 赤い瑪瑙の首飾り
胸に燃え立つ恋の歌 弾む踊りの足拍子
深山育ちの娘でも 悩みもあるよ恋もある
背戸のパパイヤ稔る頃 泣けてならない夜もある
娘心のせつなさご 蕃布の綾に織りこんぶ
せめてあの日の憶ひ出に 情けの糸をかよはせる

中文翻譯

〈蕃社姑娘〉

部落¹姑娘的真心，就像紅瑪瑙的首飾
在心中燃起的戀曲，帶動腳下跳躍的節拍
即便是在深山長大的姑娘，煩惱也有，戀愛也有
屋後的木瓜成熟之時²，無法抑制哭泣的夜晚也有
姑娘心中的苦，織入了蕃布的圖紋³裏
至少當日的回憶裡，將情愫⁴交流

歌詞小注：

1. 部落：原住民族分部屯居的小規模聚落。
2. 瓜成熟之時：野生木瓜若應時成熟，一般是在秋季。而秋天容易引人愁緒，正是思念的季節。秋心者，愁也。再者，《詩經·衛風·木瓜》：「投我以木瓜，報之以瓊琚。匪報也，永以為好也。」意謂：你送給我木瓜，我回報你美玉。並不是為了報答你，而是希望與你永結好緣。
3. 蕃布的圖紋：織布是泰雅族女性必學的技能，女子自幼要學習織布，透過織布技術的優劣，決定了她在族群中的地位。女子必須學會織

* 林翠鳳，國立臺中科技大學應用中文系教授。

布，才可以紋面及論婚嫁，並為自己準備嫁衣。

4.情愫：內心的真情。常指在特定情境下，只可意會卻不易言傳的心境。愫，真實的情意。

〈蕃社の娘〉為昭和 14 年(1939)由古倫美亞公司正式發行的日文歌曲，作曲者「唐崎夜雨」正是知名臺灣音樂人鄧雨賢的日文筆名。然而，這首歌最引人注目的，卻是演唱者佐塚佐和子(サワ・サツカ)，因為她是轟動全球的霧社事件的遺孤之一，並且這首歌的歌詞也正是以這位原住民泰雅族少女的成長背景來譜寫的。

霧社事件是昭和 5 年(1930)發生在臺中州能高郡霧社(今南投縣仁愛鄉大同村)的臺灣原住民武裝抗日事件。起因於原住民不滿日本當局長期的苛政暴虐，由賽德克族馬赫坡社頭目莫那·魯道率領各部落聯合起事，利用霧社公學校運動會時襲殺日本人。事發後隨即遭到總督府下令調集軍警兵力，以飛機、毒氣、大炮等武器強力鎮壓，殘暴的行徑震驚國際社會。而參與行動的各部落幾遭滅族，至為慘烈。餘生者或寧死不屈集體自縊，或遭強制遷居集中管理。是臺灣日治時期原住民武裝抗日的最後一次行動。

佐塚佐和子，大正 2 年(1913)出生於霧社，她的父親正是在霧社事件中遭原住民斬殺的霧社分室主任佐塚愛祐。事實上，日本領臺之後，其「和蕃」政策的要務之一，乃是鼓勵日本警察與臺灣當地原住民女子通婚，一般稱為「內緣妻」，藉以消除原住民的抗日情緒。佐和子的父親是霧社最高權力機關員警分室的日籍主管，雖然他在日本內地早已成婚，卻仍然遵循政策，在臺娶泰雅族白狗群總頭目的長女亞娃依·泰木為妻，便是佐和子的母親。霧社事件發生時，佐和子還是臺中高女(今臺中女中的前身)的學生。第二年畢業後，在友人協助下東渡日本東洋音樂學校專攻音樂，昭和 10 年(1935)以第一名的優異成績畢業。後來受古倫美亞唱片公司網羅成為專屬歌手，並推薦給來到日本發展的鄧雨賢認識。

先是周添旺在昭和 11 年(1936)3 月，以臺語創作了〈黃昏愁〉。內容描繪青春悲戀，雖是詩情畫意，卻充滿愁緒。交由鄧雨賢譜曲。譜好的曲子音域非常寬廣，最高音與最低音之間相差了十三度，演唱難度頗高，一直找不到合適的人選來唱。〈黃昏愁〉也因此遲遲未能發表。

〈黃昏愁〉

周添旺 作詞 / 鄧雨賢 作曲

夕陽斜西 天色黃昏 小鳥雙雙 歌在山崙 美麗鳥聲 美文文

獨阮這時傷情怨青春 啊！前途欲如何 心又悶悶 亂紛紛
回想昔日 初戀時代 會曉快樂 昧曉悲哀
雖然雙人相意愛 不過為著環境來阻礙

啊！好花不能開 好風又擱不吹來 黃昏太陽漸漸欲落 歸巢的鳥飛過山河
孤單站在小山坡 自嘆終身捨人通所靠 啊！江水也奏出 親像怨嘆的音波

昭和 14 年(1939)1 月，鄧雨賢在哥倫比亞唱片株式會社臺灣辦事處負責人柏野正次郎的力薦之下，來到日本東京總社。他很欣賞佐塚佐和子在聲樂上的優異造詣，於是將早先創作的高難度〈黃昏愁〉歌譜，交給日籍作詞家栗原白也重新填詞。栗原白也則以佐和子少女時期在臺灣山林間生活的環境，作為故事背景，並改題名作〈蕃社の娘〉。

佐和子具有一半的臺灣泰雅族血統，因此稱她為「蕃社姑娘」。歌詞寫山林少女的相思情懷，運用了部落、深山、腳下的跳躍、蕃布等詞彙，鋪陳著原住民的意象；以珍稀的紅瑪瑙首飾，映襯著她的美麗，比擬了她值得珍惜的可貴真心，更暗喻著她泰雅頭目外孫女的高貴血統。原住民姑娘在純淨的山林間長大，也會經歷成長中的煩惱與愛戀。木瓜成熟時，酸苦的純情之愛，也讓她在深黑的夜晚中情不自禁地哭泣。辛勤學習織布的泰雅少女，無限的青春美夢，多少的相思苦情，都密密實實的編織在絢麗的花布圖紋裡了。糾結纏繞的內心情懷，在回憶裡反覆地交織迴盪。

為佐和子寫的歌，由佐和子來唱。動人的情感加上迷人的歌聲，這一首婉轉中帶著清純的旋律，甫一推出，便轟動臺日兩地。〈蕃社の娘〉成為佐和子的成名曲，也成為霧社事件的延續篇。動聽的歌曲與傳奇的故事精彩結合，為她贏得了「運命之歌姬」之稱。

〈蕃社の娘〉這首歌的節奏深刻地動人心弦，雖幾經世代遞變，仍然令人想念難忘。香港百代唱片公司於 1959 年特別委託作詞名家莊奴填上國語新詞，改題作〈姑娘十八一朵花〉，由歌星劉韻灌錄唱片重新發行，一時之間紅遍港臺各地。

〈十八姑娘一朵花〉

莊奴 作詞 / 鄧雨賢 作曲 / 劉韻 演唱

十八的姑娘一朵花 一朵花 眉毛彎彎眼睛大 眼睛大
紅紅的嘴唇雪白牙 雪白牙 粉粉的笑臉 粉粉笑臉賽晚霞
啊…啊…姑娘十八一朵花 一朵花
十八的姑娘一朵花 一朵花 每個男人都想她 都想她

沒錢的小伙兒她不愛 她不愛 有錢的老頭兒 有錢老頭兒她不想

啊…啊…姑娘十八一朵花 一朵花

十八的姑娘一朵花 一朵花 美麗青春好年華 好年華

姑娘長大不可留 不可留 留來留去 留來留去成冤家

啊…啊…姑娘十八一朵花 一朵花

新歌詞中拿掉了山林、蕃布的背景，完全脫除了原住民的「原味」。也沒有煩惱愁悵，更沒有苦戀悲泣。只有清新美麗的容貌、純真脫俗的心態，很單純地鋪陳了十八歲少女的青春美好，極大化地散發了最天真純粹的女性魅力。凸顯了少女如花的青春典型，道出了喜愛好年華的普世情懷。〈十八姑娘一朵花〉從題目到歌詞，都十分簡單易懂，意義明確清晰，讓人朗朗上口。並且透過大量的重複，形成了深化印象的強調效果，更助益於歌唱流傳，迄今依然廣受歡迎。

民國 49 年(1960)臺灣當紅臺語歌手文夏，以筆名「愁人」，將國語歌曲〈姑娘十八一朵花〉改譯成臺語歌詞，另題作〈十八姑娘〉，由文夏本人與他所創立的臺灣第一個流行音樂少女團體「文夏四姐妹合唱團」共同演唱，臺南亞洲唱片公司發行。推出之後同樣大受歡迎，廣泛流行於市井之間。加上以當時最新穎的女子樂團的創意表演方式，讓人耳目一新，創造了時髦的娛樂享受。2010 年陳明章在文夏版的基礎上，添加新詞，重新編曲，再改編成〈新十八姑娘〉，由歌手黃妃演唱，呈現出活潑輕快的別樣新趣味。

〈十八姑娘〉

愁人作詞 / 鄧雨賢 作曲 / 文夏四姐妹合唱團 演唱

十八姑娘 一蕊花 一蕊花 面貌優美 真迷人 真迷人

紅紅的嘴唇 可愛呀 可愛呀 粉紅的嘴頰 粉紅嘴頰人人愛

啊…啊…十八姑娘 一蕊花 一蕊花

十八姑娘 一蕊花 一蕊花 世間男人 攏想她 攏想她

無錢的少年 她無愛呀 她無愛 有錢的老人 有錢老人她不嫁

啊…啊…十八姑娘 一蕊花 一蕊花

十八姑娘 一蕊花 一蕊花 美麗青春 好年華 好年華

姑娘若年大 不通留 不通留 留來留去 留來留去變阿婆

啊…啊…十八姑娘 一蕊花 一蕊花

鄧雨賢自 1939 年創作〈蕃社の娘〉至今(2019)八十年來，旋律聲傳海內外，備受各界喜愛。除了之前的日語、中文、臺語之外，還可見有粵語、

客家語、泰雅族語、英語等不同的語言版本。包括如：民國 55 年(1966)王柳生以粵語重新填詞編曲，依著故事劇情，採用男女對唱方式，題作〈姑娘十八似花嬌〉，由陳寶珠及呂奇二人聯合演唱，成為香港電影《姑娘十八一朵花》的主題曲。1990 年代致力於母語歌謠創作的客家子弟謝宇威，將此曲以客語填詞，傳唱為客語版的〈十八姑娘〉。民國 105 年(2016)泰雅青年武勇·達印，將原曲以泰雅族母語重新翻唱，發表為〈泰雅姑娘 Kneril Tayal〉。〈蕃社の娘〉原本就是以泰雅族姑娘佐塚佐和子為對象而譜寫的歌。武勇·達印的歌聲，表現出原住民子弟傳承先民文化與歷史的可貴熱情。2000 年瑞典女歌手索菲婭·格林(Sofia Källgren)在專輯中演唱的〈Secret place〉，也是在原來旋律中填上英文新詞的改編之作，成為英文版的〈十八姑娘一朵花〉，表現了她對臺灣歌謠的喜愛。

〈蕃社の娘〉的曲調，在時代的洪流中受到不同語群人們的喜愛，各自以不同的詞彙音聲表達情意。彷彿換穿著新姿樣的外衣，展現出色彩紛呈的美麗，在新的詮釋中揮灑出新的意境，更加豐厚了歌曲韻味的雋永與感動。

附錄：〈蕃社の娘〉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！

 <p>蕃社の娘 (部落的姑娘) 創唱 佐塚佐和子(サワ・サツカ) 作詞 栗原白也 / 作曲 唐崎夜雨(鄧雨賢)</p>	<p>〈蕃社の娘〉由臺灣鄧雨賢作曲，日籍栗原白也作詞，霧社事件遺孤佐塚佐和子演唱。旋律動人。歌詞以泰雅族少女佐和子的臺灣背景作為故事，並題名。</p>	
 <p>黃昏愁 詞 周添旺 曲 鄧雨賢</p>	<p>〈黃昏愁〉是周添旺作詞，鄧雨賢作曲的臺語歌曲。內容描繪青春悲戀，雖詩情畫意，卻充滿愁緒。音域寬廣，高低音之間相差了十三度，演唱難度頗高。</p>	

 <p>十八的姑娘一朵花 一朵花</p>	<p>香港百代唱片公司委託名家莊奴填上國語新詞，題作〈姑娘十八一朵花〉，歌星劉韻演唱。單純鋪陳了十八歲少女的青春美好，散發出最天真的女性魅力。</p>	
 <p>十八姑娘一朵花 一朵花</p>	<p>歌手文夏以臺語新詞，另題作〈十八姑娘〉，由他所創立的臺灣第一個少女樂團「文夏四姐妹合唱團」演唱。成員之一的文香與文夏共結連理，蔚為佳話。</p>	
 <p>新十八姑娘 主唱：黃妃 作詞：文夏 陳明章 作曲：鄧雨賢 陳明章</p>	<p>陳明章在文夏〈十八姑娘〉歌詞的基礎上，添加新詞，重新編曲，改編成〈新十八姑娘〉，由新一代臺語歌手黃妃重予演唱，呈現出活潑輕快的別樣趣味。</p>	
 <p>姑娘十八似花嬌</p>	<p>王柳生以粵語重新填詞編曲，採用男女對唱方式，題作〈姑娘十八似花嬌〉，由陳寶珠及呂奇二人聯合演唱，成為香港電影《姑娘十八一朵花》的主題曲。</p>	
 <p>十八姑娘 大小百合 詞：謝宇威 曲：鄧雨賢 演唱：Wonder Boys</p>	<p>客家子弟謝宇威，在鄧雨賢原來的曲調上，以客家話重新填詞，譜出客語版〈十八姑娘〉。由大小百合女子雙人組以美妙的和聲歌唱，展現出獨特的柔情。</p>	

 <p>泰雅姑娘(與戴曉君) - 武勇達印首發專輯演唱會</p>	<p>〈蕃社の娘〉原是以泰雅族姑娘為對象而譜寫的歌曲。泰雅青年武勇·達印，以母語重新翻唱，發表為〈泰雅姑娘 Kneril Tayal〉。表現出對傳承文化的可貴熱情。</p>	
 <p>Secret Place by Sofia Källgren</p>	<p>瑞典歌手索菲婭·格林在專輯中演唱的〈Secret place〉，正是英文版的〈十八姑娘一朵花〉，是在原來旋律中填上英文新詞的改編作，表現她對臺灣歌謠的喜愛。</p>	
 <p>老歌傳新 文創加倍 臺灣鄧雨賢音樂文化協會 與本校合作開發新媒體展示技術</p>		
<p>臺灣鄧雨賢音樂文化協會與國立臺中科技大學於民國 102 年 5 月 21 日簽訂產學合作意向書，致送鄧雨賢〈蕃社の娘〉曲譜手稿(複本)等紀念。</p> <p>(時任)校長李淙泊教授(左六) 鄧雨賢嗣孫鄧泰超理事長(左五) 應中系林翠鳳教授(左三) 資工系許華青教授(左二)等</p>		