

本土藝文

許石— 民謠與流行的 交響

文 / 黃裕元

我們回顧臺灣音樂的歷史，常會分門別類加以觀察，比如依其時代大分為「傳統」、「現代」，按族群特色分作「原住民」、「漢族」、「西式」，或者依照傳播的形式，分作「民間」、「學院」、「流行」等領域。音樂家許石，可說是橫跨在這些領域之間，具有廣泛影響力的音樂家，如果要強加給他一個標籤的話，他的音樂主題就是「臺灣」。

學藝日本 返臺創作

許石（1919-1980）出生於臺南五條港北側，出身漢藥鋪家庭，公學校高等科畢業後赴日本，進入當時流行音樂家大村能章創辦的「日本歌謠學院」就讀，該學院是以訓練流行音樂、歌謠寫作為主。當年能赴日本學習藝術科目，往往是家境優渥或有資本家接濟，許石並沒有這些資源，據說那幾年他送牛奶、送報，工讀維生。1942年畢

▲許石在1962年登臺演唱畫面
/ 臺南市立圖書館提供

業後，許石先後在紅風車劇場、東京寶塚劇團演出，成為載歌載舞的青年演出家。

戰後許石返臺，開始隨歌舞團巡迴臺北、基隆等地劇院，與作曲家楊三郎結為好友，也與臺南文人許丙丁、作詞家鄭志峰合作發表作品。他在臺南發表《新臺灣建設歌》，後改編為《南都之夜》，大受歡迎：「我愛我的妹妹啊，害阮空悲哀……。」憑著劇團演出、口耳相傳，成為戰後第一首大流行的歌謠。

風光巡演後許石走入校園，前後在臺中市臺中工業職業學校（今臺中高工）、臺南市立初中（今大成國中）、臺北縣樹林初中（今新北市樹林高中）任教，他曾在臺南私設音樂教學班，文夏、黃敏等後來重量級的臺南流行音樂家，曾受教於他。其間許石常因生活靈感而譜曲，之後再將曲譜與概念告訴作詞家，邀請填詞，日後陸續發表的代表作，有許丙丁作詞的《臺南三景》、《漂亮你一人》，陳達儒作詞的《安平追想曲》、《酒家女》，周添旺作詞的《夜半路燈》、《風雨夜曲》，還有《籬聲若響》（林天來作詞）等等。

1950年許石因結婚遷居臺北，同時在電臺主持流行歌節目，1952年參與戰後第一家唱片公司—「中國錄音製片公司」，後辭去教職專事唱片業，而後經營唱片至少20年，歷經「女王」、「大王」、「太王」等廠牌，從合資到獨資，是臺灣唱片業從無到有的大功臣。他製作經營的唱片始終以本土流行音樂、歌曲為主，配合後來發展的本土電影，在市面上具有高知名度。

隨著唱片業的技術演變，1958年之後，諸多新興唱片公司以來自日本或美國的外來音樂翻版大發利市，更發展出日曲臺唱的新式流行歌，成為市場主流，堅持本土音樂的許石，並未隨之盈利。他反其道而行，整理他手邊的本土歌謠採集成果，開始主辦以「臺灣鄉土民謠」為主題的音樂會，並發行相關歌曲唱片，以「許石音樂研究社」開班授課，培養鍾瑛、豔紅、顏華、劉福助、朱艷華、林秀珠等學生作為班底，舉辦環島唱民謠的巡迴演出。

採集民謠 臺灣發聲

1960年到1965年之間，許石發表的臺灣民謠採編作品近約50首，多是取材自各地奔走與戲曲採集成果，由許丙丁、呂訴上編寫歌詞。有來自恆春的《思想起》、《三聲無奈》（源自臺東調或在當地稱作平埔調），來自宜蘭的《丟丟咚》、《一支鳥仔》，取材自車鼓歌謠的《牛犁歌》、《草螟弄雞公》、《病子歌》、《月月按》，來自乞丐調的《卜卦調》，源自歌仔戲的《想思—全省哭調仔集》、《臺灣好風光》，採自南管的《短相思》。還有以特定族群音樂為主題編寫的《客人調》、《潮州調》，原住民歌謠的《杵歌》、《山地好》、《檳榔村之戀》……等等。

許石的鄉土歌謠採編，綜合了臺灣各族群與不同階層，進一步添加舞臺效果，以《思想起》為例，他設計一男主唱對多位女歌手的對唱，呈現一答多唱的「相褒歌」唱法，將歌謠的

傳唱本色轉化為舞臺效果。經過他的採編與發表，《思想起》成為大眾歡迎歌謠，受到臺灣人普遍的認識與喜愛。

1964年10月10日，許石在臺北國際學舍舉行音樂會，將他的民謠採集作品整合成為《臺灣鄉土交響曲》，分福佬平埔歌謠、客家歌謠音樂、戲曲、原住民四大樂章，全曲漢洋樂器合璧，特別使用臺灣特有的大廣弦和長頸月琴，顯出他為臺灣發聲的企圖心與其龐大的執行力。

在豐富音樂產出的背後，許石的歌謠事業經營卻極其辛酸。1960年代政府逐步加緊對本土語言文化的打壓，本土歌謠的媒體空間極其狹小，加上流行音樂市場不尊重著作權、任意翻製，許石投入的民謠演出連年虧損，破產之餘仍勉力苦撐。直到1970年前後，許石以多才多藝的女兒們組成「許氏中國民謠合唱團」，遠赴日本、東南亞各地巡演，才得以穩定家業。傾力投入臺灣本土音樂製作的許石，當年只能在海外才有穩定的演出機會與舞臺。

許石在1980年過世，他一手帶大的合唱團演出至1984年終告解散，但他的創作與民謠採編，取自於臺灣，也用之於臺灣，成為近代臺灣民間共有的記憶與感動，也對臺灣人近代的文化認同，發揮深而遠的影響。