

周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇*

沈 冬**

摘 要

周藍萍作曲、潘英傑作詞的〈綠島小夜曲〉問世於1954年。1950年代後期，此曲經由廣播和電影成為臺灣聽眾熟悉的流行歌曲，並陸續藉著多家唱片出版流行於臺灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國，與中國大陸等地；1970年代之後，更由監獄、幫派與政治人士賦予了不同的詮釋。〈綠島小夜曲〉可謂銘刻著戰後臺灣的音樂與政治歷史，以及臺灣與亞洲音樂文化的連結，但目前仍缺乏完整嚴謹的學術討論。本文以〈綠島小夜曲〉作為研究對象，從以下角度來探討它的歷史、音樂形式與社會意涵：

- 一、作曲者與創作背景：梳理周藍萍的音樂背景與生活經歷，從中了解〈綠島小夜曲〉的創作背景。
- 二、廣播、電影的流傳與早期唱片出版：探掘〈綠島小夜曲〉由中廣公司播送、成為《阿美娜》電影插曲，及50、60年代的唱片出版史，了解它在臺灣的流行。
- 三、文本分析：從周、潘的音樂背景與音樂思考，以及詞曲分析來討論〈綠島小夜曲〉具有什麼音樂形式特質。
- 四、亞太流行：檢視〈綠島小夜曲〉在香港、新加坡、馬來西亞、泰國與大

2012.08.21 收稿，2012.11.23 通過刊登，2012.12.10 修訂稿收件。

* 本文為國科會計畫〈浪漫與現實的交會——戰後臺灣國語流行歌曲的情感想像與歷史敘事〉部分成果，初稿發表於2012年4月5日，美國聖路易華盛頓大學主辦之「War, Violence, and the Aftermath: Historical Memory, Literary Inspiration, And Cultural Regeneration.」國際學術研討會。撰寫過程中，廖乾元先生、周揚明女士，及其他周藍萍友人均慷慨提供資料，接受訪談，熱情可感，特此致謝。

** 國立臺灣大學音樂學研究所教授。

陸等地被翻唱的經過。

五、政治詮釋：探討各種關於〈綠島小夜曲〉的紛歧傳說，以了解臺灣人與大陸人如何並為何賦予此曲種種政治詮釋。

關鍵詞：臺灣、流行歌曲、綠島小夜曲、周藍萍、四海唱片

引 言

〈綠島小夜曲〉是臺灣戰後最早出現的國語流行歌曲之一，此曲由周藍萍譜曲，潘英傑作詞，1954年問世之後，始終膾炙人口，「這綠島像一隻船，在月夜裡搖呀搖」的歌聲屢經翻唱。1980年報紙專欄評定「懷念的歌聲」，此曲獨占鰲頭高居第一，¹2000年臺北市文化局徵選「百年金曲」名列第三，²2011年文建會慶祝中華民國建國百年的「百年經典票選」仍排行第五。³可見此曲流行超過半世紀，迄今仍是華人世界裡知名度極高的歌曲之一。

〈綠島小夜曲〉的作曲家周藍萍（1926-1971）是一位天才煥發、產量豐富的音樂工作者，他創作了數百首電影歌曲及流行歌曲，也是黃梅調電影《梁山伯與祝英台》的編曲配樂，與凌波（1939-）、⁴李翰祥（1926-1996），⁵

-
- ¹ 參見涂敏恒、卜人美，〈影劇事業十年的回顧與展望〉之一——懷念的歌聲一文，《民生報》（1980.12.15），第10版。
- ² 2000年臺北市文化局舉辦「臺灣百年十大金曲」票選，報載由「娛樂界、音樂界、唱片界、藝文界、政治界、廣告界」代表共210人投票，第一名是鄧雨賢作曲的〈望春風〉，第二名是王福齡作曲的〈不了情〉，第三名為〈綠島小夜曲〉，見《中國時報》（2000.9.16），第19版〈周末萬象〉。
- ³ 為慶祝民國百年，文化建設委員會舉辦「中華民國建國一百年主題曲徵選——百年經典票選（Gold Melody 100）」活動，由人民上網票選經典流行歌曲，共超過2300萬投票次，〈綠島小夜曲〉以1080337票獲得第五名，第一名為〈月亮代表我的心〉（孫儀詞，翁清溪曲）。值得注意的是，入榜第10名〈高山青〉，雖然一般記載為張徹作曲，但也公認周藍萍參與編曲，功不可沒，因而前十名經典名曲中就有兩首與周藍萍有密切關係。參見 http://taiwanroc100.tw/goldmelody/classicsong_result.html，檢索時間：2012.4.3。
- ⁴ 凌波（1939-），香港著名演員，本名黃裕君，又名君海棠，成長於廈門，1950年代移居香港，以藝名「小娟」拍攝廈語片，1961年進入邵氏電影公司，幕後代唱《鳳還巢》、《紅樓夢》等黃梅調電影。因演唱動人，為李翰祥導演賞識，1962年擔綱反串演出黃梅調電影《梁山伯與祝英台》，一舉成名。據統計《梁祝》在臺北放映時，突破當時中西影片的賣座紀錄，觀眾達到72萬1千9百餘人次，而當時臺北的人口還不到八十萬。1963年本片獲得第四屆亞太影展、第二屆金馬獎等眾多獎項，包括周藍萍的兩座「最佳音樂」獎。凌波十月來臺領取金馬獎，遊行街市，臺北城萬人空巷，滿城爭看「梁兄哥」，甚至必須出動軍憲警維持秩序。
- ⁵ 李翰祥，遼寧錦西人，曾就讀於北平藝術專科學校及上海劇校。1948年移居香港，先任職永華公司，後進入邵氏電影公司擔任導演，開創大部頭華麗氛圍的宮廷鉅製，如《江山美人》、《王昭君》等，大獲好評，造就黃梅調電影時代，《梁山伯與祝英

一起帶動了東南亞的黃梅調風潮。可惜天不假年，周藍萍以四十六歲英年早逝，他的歌雖仍傳唱不歇，他的人則早已被時代遺忘。事實上，有關周藍萍的討論，目前多屬報導式的片段記載，⁶ 欠缺學術性的整理分析。本文以他的一首作品為研究對象，希望在音樂學領域中逐步建立嚴謹的周藍萍研究，並填補臺灣音樂史中仍然不夠完整的流行音樂及電影音樂的區塊。

本文研究〈綠島小夜曲〉，首先陳述周藍萍在臺時期的音樂創作，其次還原〈綠島小夜曲〉創作出版經過，爬梳此曲最早灌錄的幾個唱片版本，從而觀察此曲如何日趨流行。本文證實「綠島」指的是臺灣，而非傳說中的臺東縣綠島；「綠島」二字其實寄託了戰亂之後，作者期待託身於臺灣翠綠之島的想望。本文深入分析〈綠島小夜曲〉的詞、曲文本，確定〈綠島小夜曲〉刻意取法歐洲中世紀的小夜曲（Serenade）形式。此曲模擬寧靜夜晚男子在窗外彈唱向女子示愛的場景，在伴奏中採用小夜曲伴奏的彈撥技巧，在創作策略上隱隱然強調流行歌曲的菁英路線，又以兩兩相行類似律詩的歌詞結構、五聲音階的旋律、溫柔敦厚的情意內涵，確保了此曲的中國風味。

本文也以大量例證說明此曲如何流行於香港、星、馬、泰國、中國大陸等地，除了國語以外，此曲至少還有數個粵語版、英語版；此曲曾經唱上太空，

台》更是其登峰造極代表作。1963年到臺灣成立國聯公司，興建片廠，引進人才，承襲一貫細膩華美作風，有《狀元及第》、《西施》等片，對臺灣電影發展有重要影響。

⁶ 有關周藍萍生平的報導，以下是較重要的幾篇：

紫薇，〈我所認識的周藍萍〉，《中央日報》（1963.5.18），第7版。本文同時登載於《空中雜誌》62期（1963.5），頁28-29。這可能最早一篇介紹周藍萍的專文。

〈周藍萍與懷念的歌〉，原載《空中雜誌》，收入《中廣五十年紀念集》（臺北：空中雜誌社，1989），頁190-195。本文來自周藍萍長期服務的單位，文中有近身觀察，也有疏於考證之處。

方翔，〈遠山含笑春水綠波映小橋——國內國語歌壇的拓荒者（一）周藍萍〉，原載於《中央日報》副刊（1991.7.15-16）。收入《重回美好的五〇年代》（臺北：海陽出版社，1991），頁40-95。本文作者是廣播人，長期主持流行歌曲節目並深入研究，累積相當資料及訪談成果。

方翔，〈用歌曲懷抱美麗寶島〉，《中國時報》（1991.5.17），第19版〈寶島〉。本文紀念周藍萍逝世二十週年。

張夢瑞，〈綠島小夜曲——國語歌在台的開路先鋒周藍萍〉，《光華雜誌》1997年3月，頁136。作者是資深記者。

周揚明、劉國煒，《周藍萍：時代經典回想曲》（臺北：華風文化，2011），總48頁。本書經周藍萍長女周揚明親自校訂，簡要呈現周藍萍生命史。

也被東南亞僑胞視作本地歌謠。〈綠島小夜曲〉原是周藍萍送給女友的「定情之作」，但也有傳說此曲的原作者是綠島受刑人，此曲因而成為政治受難者、幫派大哥的象徵，甚至連大陸也提出原作者為共產黨人的說法，本文探掘這些不同傳說出現的背景脈絡，推判這些喧嘩眾聲其實源於流行之初情治人員對於此曲的關切所致。由此，本文呈現了〈綠島小夜曲〉如何由流行到經典、由音樂而政治的轉換，鋪陳了〈綠島小夜曲〉完整的一甲子傳奇。

一、他鄉成故鄉——周藍萍的臺灣時期

圖 1 周藍萍獨坐凝思（周揚明提供）

周藍萍逝世已久，迄今尚無完整的生平研究，筆者正在整理資料撰寫論文，此處僅概略陳述周藍萍在臺灣時期的活動大概，主要的研究材料包括唱片、電影、報刊雜誌，以及周藍萍的家屬與生前好友的訪談。⁷由於周藍萍的作曲手稿僅存數頁，本文所用〈綠島小夜曲〉樂譜均為依據唱片的實際錄音重新譯譜而來。

周藍萍，湖南湘鄉人，生於民國 15 年農曆元月 4 日（陽曆 2 月 16 日），死於民國 60 年農曆 4 月 23 日（陽曆 5 月 17 日），享年四十六歲。⁸他早年在大陸求學工作的細節不詳，據周家所存戶口謄本，周氏的教育程度為「國立音專」，亦即現在上海音樂學院的前身，但綜合許多記載及訪談，都指出他出身

⁷ 在研究過程中，筆者獲得周藍萍先生長女周揚明女士大力支持，提供所有家藏照片文件，也獲得「四海唱片」創辦人廖乾元先生無私協助，提供所有為周藍萍所錄製的唱片。訪談對象包括周揚明、廖乾元，臺灣著名歌星紀露霞、香港著名歌星、梁祝電影中祝英台的幕後代唱席靜婷、劉韻、香港影星田豐、臺灣中國廣播公司國樂團作曲專員楊秉忠、著名詞人莊奴、周藍萍家庭好友陳福珍女士等。

⁸ 有關周藍萍的生年其實是有爭議的；一般認為他生於民國 14 年元月 4 日，本文根據周藍萍身故後刻於骨灰罈上的文字：「藍萍生於丙寅年正月初四日，歿於辛亥年四月廿三日酉時」，認定周氏是生於民國 15 年（丙寅、虎年）。

於重慶的「中央訓練團音樂幹部訓練班」（簡稱「音幹班」），主修男高音，副修作曲，其後進入國立歌劇學校。顯然他的音樂訓練成就於抗戰時期重慶的音樂教育機構。民國 46 年《聯合報》有一則小小的報導，山東省立劇院與國立歌劇學校來臺同學發起成立校友會，發起人中赫然出現周藍萍的名字，然則周氏曾經就讀國立歌劇學校信而有徵。⁹「國立歌劇學校」1945 年停辦，「音幹班」歷經戰時戰後改組整併，最後併入上海國立音專，因此周藍萍來臺報戶口時填寫學歷為國立音專。其實「音幹班」的教師多半出身於國立音專，如吳伯超、戴粹倫、賀綠汀等人，由此可見，即使周藍萍不曾真正就學於上海的國立音專，他的音樂訓練卻是一脈相承，仍然得自於上海國立音專的沾溉栽培。

抗戰勝利後周藍萍任職國防部演劇隊二十二隊，曾赴西南各省演出，也輾轉於鄭州、徐州、上海等地。1949 年他隨軍移居臺灣，參與萬象電影公司《阿里山風雲》音樂製作，名傳遐邇的〈高山青〉一曲即是此片插曲，1952 年 11 月進入中國廣播公司音樂組，先後擔任特約歌詠指導、特約作曲專員，同時參與電影配樂、指導學校合唱團，創作包括〈綠島小夜曲〉在內的眾多流行歌曲，十分積極活躍。1962 年 6 月，他離臺赴港發展，加入邵氏電影公司，短短十個月間即以黃梅調電影《梁山伯與祝英台》揚眉吐氣，1963 年連續獲得第四屆亞太影展，第二屆金馬獎最佳音樂，以衣錦還鄉之姿回臺領獎。此時他功成名就，作曲配樂應接不暇，佳作名篇源源而出。由《七仙女》、《花木蘭》、《黑森林》、《山歌姻緣》、《狀元及第》等歌唱片，至《大醉俠》、《路客與刀客》等武俠片，10 年間完成了數十部電影作曲及配樂，經常同時承擔數部電影配樂的工作。1968 年的《水上人家》、1969 年的《路客與刀客》連續贏得兩座金馬獎最佳音樂殊榮。無奈事業上的意氣風發，換來的是身體的長期透支；許多報導及訪談都提及周藍萍不時感慨身體不佳，心力交瘁，想回臺工作，但在他還來不及真正付諸行動之前，1971 年 5 月 17 日因盲腸炎轉腹膜炎，開刀後引發心臟病而遽然辭世，¹⁰ 享年僅四十六歲。

如是，周藍萍的一生可以概分為三個段落，他出生成長於大陸，嶄露頭角於臺灣，最終在香港引領風騷，成為國際級的音樂家。他的音樂生涯大約始於 1952 年進入中廣公司，戛然而止於 1971 年 5 月 17 日的傍晚，不過區區二十年而已，前十年在臺灣（1952-1961），後十年在香港（1962-1971）。如同上文所述，周藍萍大陸時期的經歷細節不清，來臺進入中廣以後，他的音樂生命

⁹ 《聯合報》（1957.4.7），第 5 版〈藝文天地〉。

¹⁰ 香港政府核發的死亡證明上記載死亡原因為「Postoperative Acute Myocardial Infarction」，即是術後心肌梗塞致死。

才有了清楚可考的軌跡。這十年中，他由藉藉無名到聲名鵲起，由飄泊無依到成家立業。爲了謀生，也因為對音樂充滿熱情，¹¹ 他積極地參與各種音樂活動，首先是參與表演，其次是指導合唱團，更重要的是各類的音樂創作。概略說明如下：

參與表演是周藍萍在中廣公司工作的一部分。據楊秉忠口述，當時每個作曲專員都有負責的節目時段，必須擔綱表演。¹² 周藍萍的專業是男高音。民國44年1月2日《聯合報》報導：「中廣公司明舉行新年同樂晚會，全部節目均轉播」，¹³ 其中赫然有「女高音黃月蓮與男高音周藍萍合唱『乾杯之歌』（選自歌劇「茶花女）」」。周藍萍也擔任合唱團歌詠指導，這一部分在他的音樂成就中微不足道，卻對他的一生影響至深；民國43年他指導金甌女中合唱團，從而認識了合唱團的一位漂亮女生。這位女生李慧倫成爲周藍萍許多作品的靈感泉源，〈綠島小夜曲〉爲她而作，最終她也成了周太太。

周藍萍這一段時期最突出的表現還是音樂創作，首先，他是中廣國樂團的作曲專員，編配創作不少國樂曲，〈山地風光〉被視爲臺灣最早創作的國樂曲之一，¹⁴ 樂評稱讚此曲「選用國樂中十八種不同音色的樂器，作十次以上的變奏」、「陣容強大、花樣新穎」，¹⁵ 在當時極受矚目。其次，合唱曲也是周藍萍曾經涉獵的創作領域。令人注意的是一首《鄭成功大合唱》，張英作詞，周藍萍作曲，民國40年11月「社會教育運動週」在北一女中的大禮堂首演，朱永鎮指揮。這其實是一齣十個樂章的清唱劇，有鄭成功、鄭芝龍、田氏、董夫人等角色扮演，周藍萍親自擔任男高音「敘事者」，成爲推動全劇的靈魂樞

¹¹ 周藍萍對作曲極爲熱情，紫薇形容他「整天滿腦裡所想的都是那些或長或短的『黃豆芽』。他的靈感來了，可以三四天不食不眠，非得讓自己滿意了，才肯停下來休息。」這跟家人對周藍萍工作習慣的回憶是相符的。參見紫薇：〈我所認識的周藍萍〉

¹² 沈冬，〈楊秉忠訪談〉（2012.4.1）。

¹³ 《聯合報》（1955.1.2），黃月蓮即是音樂家林寬的夫人，當時他們夫婦都在中廣服務。

¹⁴ 黃文玲認爲此曲大約創作於1952年，與楊秉忠〈春夜漫舞〉同爲臺灣最早創作的國樂曲。參見黃文玲，《五十年間（1949-1999）臺灣的國樂發展研究》（臺北：國立臺灣師範大學音樂研究所碩士論文，1999），頁16。但筆者訪問楊秉忠，楊秉忠說兩曲都比1952更要晚幾年。〈楊秉忠訪談〉（2012.8.16）。據本篇沈在行所說「近數月以來作曲家們靜極思動、國樂新曲問世頗多。」應該是一積極證據，證明此曲可能是1957的作品。

¹⁵ 沈在行，〈國樂新曲介紹〉，《聯合報》（1957.7.7），第6版〈聯合副刊〉。此曲原名〈山地歌舞〉，夏炎參與編曲，但本篇報導完全未提此點，因爲周藍萍還是主要作者。

紐。¹⁶報載這是當晚最受歡迎的節目之一，並且以感性的口吻稱讚此劇：

壯闊雄偉、揚溢著堅定的意志力；悲涼，肅穆描繪出民族的血淚和磅礴正氣！¹⁷

究竟這一部莊嚴肅穆的清唱劇音樂水準如何，在進一步發現樂譜或更多資料之前無從論斷，我們只能說，此時周藍萍必然兼具音樂才華及厚實功底，才足以駕馭由獨唱至數部混聲合唱的各類形式，一氣呵成完成十個樂章的大型清唱劇。

周藍萍的第三類創作是各種配樂，舞臺劇配樂中最值得一提的是民國 45 年 2 月 15 日演出的《漢宮春秋》，此劇是「新世界劇運」的開幕戲，¹⁸李曼瑰代表作之一，由張英導演，王珏、羅蘋、夷光、藍天虹等人演出，在西門町創下連演四十四場的紀錄。周藍萍得以置身其間，可見他已經被視為當時配樂作曲的第一把交椅。周藍萍也參與了中廣公司極受歡迎的廣播劇配樂，最著名的一例是民國 48 年 7 月 15 日開始播出的「小說選播」《紅樓夢》，播出後，報端出現劇評稱讚周藍萍所作插曲「哀怨動人，所憾僅播送三支而已。」¹⁹類此為舞臺劇、廣播劇作曲配樂的例子應當不少，可惜的是不但音樂內容不曾流傳，甚至連許多他曾參與的劇目都無從查考了。

周藍萍參與電影配樂，早在民國 38 年的電影《阿里山風雲》就已開始。紫薇提及民國 41 年由林翠、黃河主演的《山地姑娘》及隨後的《沒有女人的地方》是周藍萍投身電影配樂之始。²⁰此一時期他的配樂作品涵蓋了國語及臺

¹⁶ 《聯合報》（1951.11.15），第 3 版。詳細記載《鄭成功大合唱》十個樂章的名稱及演唱形式，包括獨唱、混聲合唱、二重唱、三重唱等。毫無疑問這個清唱劇受到了黃自、韋瀚章的《長恨歌》清唱劇的影響，也是當時政府反共復國政策的反映。

¹⁷ 仍見《聯合報》（1951.11.15），第 3 版。

¹⁸ 民國 44 年，中央電影公司（中影）為推動劇運而將屬下新世界戲院改為劇場，45 年初劇場改建完工，2 月 15 日為第 13 屆戲劇節，《漢宮春秋》開鑼演出，揭開劇運高潮序幕。參見宇業榮，《璀璨光影歲月：中央電影公司紀事》（臺北：中央電影公司，2002）。

¹⁹ 《聯合報》（1959.9.10），第 6 版〈新藝〉，朱虛白，〈評紅樓夢選播〉。按，朱虛白為著名老報人，新聞學者，曾撰寫《紅樓夢人物評傳》一書。

²⁰ 紫薇，〈我所認識的周藍萍〉，《中央日報》（1963.5.18），第 7 版。但紫薇記憶其實有誤，《山地姑娘》（又名《日月潭之戀》）與《沒有女人的地方》（又名《藝林奇壇》）都是民國 44 年的作品。民國 41 年時，臺灣的電影業仍在起步階段。參見黃仁，〈臺灣主要的製片公司概况：1949-1980〉，收入黃建業主編，《跨世紀臺灣電影實錄》上冊（臺北：行政院文化建設委員會，財團法人國家電影資料館，2005）。

語影片；國語片如《水擺夷之戀》、《日月潭之戀》、《阿美娜》，臺語片如《王哥柳哥遊臺灣》、《林投姊》，²¹甚至臺灣攝製的第一部布袋戲電影《西遊記》也是由他負責配樂。²²因為配樂工作生意興隆，國臺語通吃，報上甚至出現了這樣酸溜溜的報導：

臺灣影圈中最「篤定」賺錢的人，是作曲家周藍萍。目前凡是在臺灣出品的國臺語影片幾乎都找他擔任配音工作，平均每年他為廿部以上的新片配樂，每部片子配音費一萬元。目前「懸崖」「永結同心」和「豔福齊天」三部片子的配樂和作曲也都是他。他不禁喊出「吃不完」的話。²³

為了彰顯周藍萍的「篤定賺錢」，記者筆下「平均每年二十部」的數字也許是誇張的，但此一時期他的電影配樂數量必是極為驚人。紫薇說「十年來不下百餘部」，²⁴因為許多影片流散無存，資料登載不詳或登載有誤，周藍萍臺灣時期的電影配樂現今可考的大約僅數十部而已。²⁵

真正讓周藍萍在流行音樂史上留下不朽盛名的，還不是財源廣進的電影配樂，而是國語流行歌曲的創作。包括電影插曲在內，此一時期周藍萍創作的國語流行歌曲不下一百首，傳誦遐邇的包括了本文主題的〈綠島小夜曲〉，以及〈回想曲〉、〈家在山那邊〉、〈願嫁漢家郎〉、〈月光小夜曲〉、〈春風春雨〉、〈一朵小花〉……，名作連篇累牘，風格變化萬千，讓人讚歎他豐沛的創作靈感，如地底湧泉，不斷出現驚喜。與其他音樂創作散佚無蹤的情形不同，周藍萍的流行歌曲總算獲得較佳的保存，其中關鍵在於他和「四海唱片」

²¹ 《林投姐》插曲包括歌仔戲的七字哭、都馬調等，由紀露霞及歌仔戲苦旦「愛哭咪」（本名陳秀娥）演唱，被劇評評為「全劇精華」。參見《聯合報》（1956.9.1），第6版〈影談〉，署名白濤所寫〈林投姐〉劇評。

²² 此片原名《豬八戒招親》，由寶偉影業公司投資，華僑楊培導演，黃俊雄領導的虎尾「真五洲掌中劇團」操作戲偶。據《聯合報》（1958.1.18），第6版，報導稱布袋戲為「木偶戲」。

²³ 《聯合報》（1959.2.22），第6版〈新藝〉，記者「鳳馨」即日後的知名編劇、擅長鬼片的導演姚鳳磐。

²⁴ 紫薇，〈我所認識的周藍萍〉，《中央日報》（1963.5.18），第7版。須注意紫薇撰寫此文時，《梁祝》電影仍在上演，周藍萍剛獲得亞洲影展最佳音樂獎項，因此所謂「十年來百餘部」純粹是指周藍萍臺灣時期的作品，不包括他後來在香港的配樂電影。

²⁵ 〈周藍萍與懷念的歌〉認為周藍萍畢生配樂達兩百部，恐怕不無誇張。方翔，〈遠山含笑春水綠波映小橋——國內國語歌壇的拓荒者（一）周藍萍〉編纂周藍萍臺灣時期電影配樂初步清單，共計27部，陳煒智據此又有整理增益（未發表）。

的合作。民國 50 年前後，正值 33 轉的 LP (Long Play) 唱片日漸普及，周藍萍與四海唱片的合作，使得他的音樂順勢而起，受到更多人聆聽喜愛。

「四海唱片」由廖乾元先生創立，由早期出版歌本、販售語言教學唱片，迭經改組擴大營業，²⁶ 民國 50 年初，廖乾元有意錄製臺灣自己創作的流行歌曲，此時經紫薇介紹認識了周藍萍。二人一見如故，意氣相投，決定一起跳脫當時臺灣國語歌壇明顯的上海及香港影響，嘗試灌錄自己的歌。於是廖乾元以相當於五棟房子的鉅資投資周藍萍，請他為四海規畫七張唱片，²⁷ 首發之作即是民國 51 年的《四海歌曲精華》。²⁸ 當時的報紙有如下報導：

四海出版社的「四海歌曲精華」國語流行歌曲唱片第一集問世。片中歌曲計有「回想曲」、「春風春雨」……等多首。這張由周藍萍作曲並擔任樂隊指揮。……這位年青的作曲家周藍萍表示，凡未經他簽約或簽訂同意書而擅自將他作曲的歌曲灌片，他將保留訴訟賠償之權。²⁹

這張唱片正反面共八首歌曲，全由周藍萍作曲，其時尚無專輯觀念，這已等於是他的第一張專輯了。這張唱片幾乎每一首曲子都成為經典名曲，³⁰ 不但呈現了周藍萍飽滿煥發的音樂才華，也可以見出廖乾元投資本國音樂家的氣魄雄心。版權在當時還是新興的議題，但「年青的作曲家周藍萍」似乎已了解他的歌曲的價值，因此對版權特加強調。

周、廖二人的合作，開啓了臺灣國語流行歌曲及臺灣唱片工業的新紀元。廖乾元又提出「主題唱片」(theme album) 的新點子，出版了《生日快樂》、《聖誕歌曲》、《新婚之夜》、《恭喜發財》賀年唱片等。這些唱片主

²⁶ 有關四海唱片發展，根據筆者與四海唱片創辦人廖乾元數次訪談。日期為 2012 年 1 月 27 日、3 月 7 日、6 月 21 日、6 月 28 日。四海唱片為民國五、六十年代臺灣最重要的唱片公司之一，有關四海唱片的發展史，俟異日再專文探討。

²⁷ 〈廖乾元訪談〉(2012.1.27)。這個投資當時或以為太過大膽，今日看來當然是很有眼光的。方翔、張夢瑞文中都提及此事，投資的房子數目或曰兩棟，或曰三棟，廖乾元則是明確說是五棟。

²⁸ 《四海歌曲精華》(第一集)，周藍萍指揮，四海管絃樂團伴奏(臺北：四海唱片出版社出版，四海兄弟出版有限公司發行，1962)。唱片未載出版日期，此據報紙報導。

²⁹ 參見《聯合報》(1962.4.29)，第 8 版〈新藝〉。

³⁰ 這張唱片的八首曲子為〈回想曲〉、〈春風春雨〉、〈明媒正娶〉、〈玉樓春〉、〈南海情歌〉、〈家在山那邊〉、〈願嫁漢家郎〉、〈寄語東風輕輕吹〉，幾乎每一首都被後人再三翻唱。

打不同的節令或場合，以《生日快樂》為例，³¹收錄了由兒童演唱的〈小壽星〉祝小朋友生日快樂，演唱者即是紫薇的女兒黃海霞，祝賀成人的是〈祝你壽比南山高〉，祝賀長輩的則是國樂的〈萬壽無疆〉，如果偏好現代青春氣息，還有一曲〈生日扭扭舞曲〉以滿足年輕人熱歌勁舞的需求。這些唱片兼具音樂性與功能性，因此大受歡迎。這一系列唱片毫無例外都由周藍萍指揮錄製，其實就是實質的製作人，灌錄時間大約都在1961年底至1962年間。此時周藍萍氣候已成，羽毛已豐，僅約一年之間，他為四海唱片灌錄了十餘張唱片，³²在臺灣十年的音樂耕耘，猶如十年樹木，瞬間燦然綻放滿樹花朵，也因而引起香港百代唱片及邵氏電影公司注意，隨即延攬他於1962年6月初赴港發展，十餘張暢銷的四海唱片也為周藍萍的臺灣時期作了一個華麗的結束。

本節主要析論周藍萍在臺灣的音樂創作。回溯他的一生，如同許多在戰亂中花果飄零的大陸人士，求學階段是烽火連天的抗戰，戰後則是漂洋過海，在舉目無親的臺灣掙扎謀生。如果說大陸是他涵養學習完成教育的地方，而臺灣則是充滿機會、可以為自己開拓一片天空的希望之土。來臺之初的周藍萍，現實生活上伶仃一人，除了音樂才華，可謂一無可倚恃，所以他異常勤奮。他兼擅不同樂種，作曲速度也極為快速，這種勤奮、多元、迅速的音樂能力，成為日後在香港大放異采的基礎。周藍萍離臺赴港後，在許多場合都表達想念臺灣，希望回臺工作的意願；對他而言，他鄉已成故鄉，臺灣時期娶妻生子、功成名就，是周藍萍生命中一段蒸蒸日上的幸福豐收期。

二、翠綠之島的情歌——〈綠島小夜曲〉的創作出版

〈綠島小夜曲〉可以說是周藍萍臺灣時期最重要的作品。此曲由潘英傑作詞、周藍萍作曲，它的創作過程經由家屬及相關人士的交叉辯證之後，大致情況已經相當清楚，³³我們以作詞人潘英傑本人的現身說法為證：

³¹ 《生日快樂》，周藍萍指揮，四海管絃樂隊伴奏（臺北：四海兄弟出版有限公司出版發行，1962）（唱片未載出版日期，此據報紙報導。）。

³² 包括原先約定的七張流行歌曲，廖乾元表示即是《四海歌曲精華》一至七集，均由周藍萍一手規畫，大部分由他指揮，甚至到第十集都還有他的影子，再加上主題唱片等，共計十餘張。

³³ 有關綠島小夜曲的創作過程許多文章均有記述，可參考方翔，〈遠山含笑春水綠波映小橋——國內國語歌壇的拓荒者（一）周藍萍〉、〈綠島一直在我心裡飄〉（《中國時報》（1990.10.11），第26版〈寶島〉）、又見張夢瑞，〈老歌曲·舊時情〉專欄〈綠島小夜曲 好歌不寂寞〉，《聯合報》（1995.5.15），第34版〈鄉情〉、〈綠島小夜曲——國語歌在台的開路先鋒周藍萍〉，《光華雜誌》1997年3月，頁136。

那是民國四十三年仲夏夜，我和藍萍兄在中國廣播公司同事，談起世界各國的小夜曲，都為大家所喜愛，我們也來合作一首小夜曲，由我作詞，他作曲，於是在深夜隨靈感寫成歌詞，翌晨交給他作曲，當天也即完成。……綠島小夜曲是描述情人傾訴愛戀及相思的情歌。標題來自四季常綠的海島，當我從大陸投入她的懷抱時，就感染上她的翠綠了。³⁴

潘英傑出身中央音樂幹訓班第一期，是周藍萍學長。³⁵ 這一段夫子自道清楚指陳了幾點：其一、此曲的創作時間為民國 43 年的仲夏夜，其二、此曲的內容是情人傾訴戀慕的情歌，其三、此曲標題「四季常綠的海島」是潘英傑由大陸「投向她的懷抱」之地，顯然指的是臺灣無疑。其四，周藍萍創作的速度極快，拿到歌詞的「當天」就完成了旋律。其五，最重要的，此曲的創作靈感是來自於「世界各國的小夜曲」，這是了解此曲音樂的重要參照。

潘英傑此文寫作於〈綠島小夜曲〉問世的三十七年後，當時坊間有關此曲的創作早已衍生種種奇聞異說；適逢此曲主要演唱人紫薇逝世，潘英傑撫今追昔，悼念老友，寫下此文，也不無澄清流言蜚語的意圖在內。廣播人方翔屢次訪談潘英傑，曾撰文指出創作的發想是在臺北仁愛路中廣公司的單身宿舍，³⁶ 楊秉忠為周藍萍中廣同事兼單身宿舍室友，在訪談中證實他曾經與聞其事。³⁷ 方翔並指出歌詞內容寫的是潘英傑「抵臺數年的觀感」，印證 2002 年潘英傑生前最後的專訪有如下敘述：

潘英傑說，他坐車一到臺北，看到高大的椰子樹，覺得很新鮮。此外，他覺得臺灣是個綠油油的島嶼，因此歌詞中的「綠島」指的就是臺灣。他說：「我不想用寶島，綠島比較有詩意，不俗氣。」³⁸

³⁴ 潘英傑，〈綠島小夜曲的詞曲及唱〉，《中央日報》（1991.1.15），第 17 版〈長河〉。

³⁵ 根據方翔記載，潘英傑是廣西桂林人，畢業於廣西藝專，與周藍萍結識於重慶音幹班，來臺後曾服務於漢聲電臺、中廣節目部，中廣新竹臺臺長，也是位資深的廣播人。見〈遠山含笑春水綠波映小橋——國內國語歌壇的拓荒者（一）周藍萍〉，《重回美好的五〇年代》，頁 55-56。

³⁶ 方翔，〈遠山含笑春水綠波映小橋——國內國語歌壇的拓荒者（一）周藍萍〉，頁 55。

³⁷ 〈楊秉忠訪談〉（2012.4.1），又見《周藍萍：時代經典回想曲》，頁 12。

³⁸ 《中國時報》（2002.7.25），第 14 版，記者潘昱撰寫。當時正逢〈綠島小夜曲〉出現作者爭議，《中國時報》以半版篇幅討論此事，潘英傑出面澄清誤解。潘氏當時已因病住院，本篇報導成為最後專訪，並留下一張身著睡衣、容貌清癯的照片。

顯然在作詞者的原始構想中，「綠島」毫無疑義指的是「綠油油的臺灣島」，而這樣一個浪漫的文學想像，卻在日後為〈綠島小夜曲〉製造了無數紛擾，差點連潘英傑、周藍萍二人原作者的地位都不保。

〈綠島小夜曲〉創作之初就是「情人傾訴愛戀」的情歌，方翔提出更有趣的一點是，〈綠島小夜曲〉的創作正是周藍萍「處於熱戀」之際。這位熱戀對象便是上文提及金甌女中的漂亮女生李慧倫。據李慧倫同學陳福珍女士的訪談，她們民國 44 年畢業於金甌女中，高二時周藍萍應聘來校擔任合唱團指導，則民國 43 年夏天創作〈綠島小夜曲〉時，也正是李慧倫升上高三的前夕，兩人已經結識，為追求李慧倫而創作〈綠島小夜曲〉大概是信而有徵的。陳福珍轉述周藍萍說：

「這我送給李慧倫的啊！」他就輕描淡寫地帶過。³⁹

怦然心動的周藍萍必是將李慧倫當作了〈綠島小夜曲〉裡那位月夜窗下「默默不語」的「姑娘」，以此曲對她款款地傾吐情愫。周揚明認為這是他父親送給母親的「定情之作」，確有道理。⁴⁰〈綠島小夜曲〉問世以來，被聆聽演唱的次數可能不下千百萬次，人人都彷彿對著自己深情默注的「姑娘」或「情郎」歌唱此曲，而李慧倫千真萬確，是此曲中的第一位「姑娘」。⁴¹

1950 年代最重要的傳播媒介是廣播，〈綠島小夜曲〉完成之後，最早是在中廣公司的廣播節目中播出。據楊秉忠、陳福珍等人回憶，此曲最早的演唱者是祖康，由楊秉忠拉南胡，高子銘吹笛子，⁴² 其後紀露霞也曾演唱，至於眾所周知的紫薇，也是早期幾位演唱者之一。〈綠島小夜曲〉在中廣播出後十分受歡迎，紀露霞在訪談中回憶，她曾在民國 46 年《好農村》節目中演唱，獲得聽眾票選第一名，後來紫薇才開始演唱此曲。⁴³ 老播音員白茜如民國 47 年

³⁹ 周揚明，〈陳福珍訪談〉（2011.7.7）。陳福珍也提到周藍萍本是學校的兼任教師，竟然跟女學生談戀愛，讓金甌校方頗不以為然，很快就不續聘了。

⁴⁰ 周揚明，〈周藍萍：時代經典回想曲〉，頁 5。

⁴¹ 由於〈綠島小夜曲〉為二人定情之作的故事太浪漫，後來記者報導甚至把李慧倫塑造成點醒周藍萍的力量：「那個女學生說：『周老師，你唱的歌劇，我們感覺上只是啊！啊！啊；又高又難學，不如『明月千里寄相思』一類的歌好；我們一唱就會。』」此語如同當頭棒喝，周藍萍因而作曲贈送佳人。見桂生〈周藍萍綠島小夜曲〉一文，〈經濟日報〉（1969.9.20），第 9 版。

⁴² 周揚明，〈周藍萍：時代經典回想曲〉，頁 11。書中僅提到「高先生吹笛子」，當即中廣國樂團元老之一的高子銘，擅長笛子。

⁴³ 周揚明，〈紀露霞訪談〉（2011.6.15）。石計生，〈凍土琥珀——〈綠島小夜曲〉的溫情與真實〉，〈文訊〉316 期（2012.2），頁 6-8，也提及此事。

《午餐俱樂部》節目中兩度徵求聽眾來信票選喜愛的歌，〈綠島小夜曲〉也是高居榜首。⁴⁴ 值得注意的是，《好農村》的聽眾主要在農村，大部分是講閩南語的「本省人」，⁴⁵ 而《午餐俱樂部》卻是都會取向，以講國語的「外省人」為主要聽眾。〈綠島小夜曲〉一開始就跨越了族群和語言的隔閡，獲得不同族群不同生活環境裡的人們的共同喜愛。

翻看那個年代流行歌曲的發展徑路，往往是由廣播、唱片、電影的三階段演進。〈綠島小夜曲〉由於廣播成功，接下來自然就有廠商錄製唱片。⁴⁶ 就個人所知，現今傳世有幾個較早版本，一併列表如下，再略作說明：

表 1 〈綠島小夜曲〉早期錄音版本

歌 手	發 行 者	說 明
紀露霞	臺灣鳴鳳唱片 33轉	1957年。原為廣播歌曲，收入《阿美娜》電影，唱片標明夷光演唱。
秦 晉	香港金錢唱片 78轉	1957-1960年。原為廣播歌曲，男聲。秦晉為中學音樂老師，曾在四海灌錄唱片。
紫 薇	臺灣鳴鳳唱片 33轉	1960年。原為廣播歌曲。
司馬音	香港天使唱片 78轉	1960年。司馬音為上海人，留學日本專攻女高音，1948年第三屆香港小姐，為香港影歌雙棲藝人。
紫 薇	臺灣萬國唱片 78轉	年代不詳。紫薇回憶為菲律賓灌錄，但唱片標明為臺灣萬國唱片。
紫 薇	臺灣四海唱片 33轉	1962年。創下約二十萬張的銷售成績。

⁴⁴ 潘英傑，〈綠島小夜曲的詞曲及唱〉，《中央日報》（1991.1.15），第17版〈長河〉。

⁴⁵ 《好農村》是中廣與省農林廳、農復會、臺糖公司合作的節目，民國44年11月21日正式開播，主持人為陳小潭，參見《中廣大事記（1928-1978）》（臺北：空中雜誌社，1978），頁91。

⁴⁶ 曾有報導香港邵氏公司來臺拍攝〈綠島小夜曲〉影片，見《聯合報》（1966.9.30），第8版，但此片並未開拍。其後《聯合報》（1969.6.16），又報導新華電影公司向「臺灣省電影製片協會」登記新片〈綠島小夜曲〉，而同時聯邦影業公司聲稱已向原作曲家周藍萍購買了電影攝製版權，片名鬧雙胞。雖然如此，〈綠島小夜曲〉電影始終未曾拍攝。

眾所公認的最早唱片可能是鳴鳳唱片出版的紀露霞演唱，歌聲是紀露霞在廣播中所唱，收入 1957 年電影《阿美娜》中作為插曲。演唱者並未出現紀露霞的名字，而注明為《阿美娜》的女主角夷光。類似由廣播歌曲而後收入唱片的，還有金錢唱片的秦晉（男聲）及鳴鳳唱片的紫薇。可笑的是，金錢唱片的圓標竟然將演唱者「秦晉」打為「晉秦」（與橫排的〈綠島小夜曲〉方向相反），以致後人每每引述錯誤。以上幾位演唱者都與中廣公司有關，而司馬音被視為香港藝人，為何也會灌錄〈綠島小夜曲〉？就個人所見資料，司馬音曾在臺灣參與周藍萍歌舞劇《小鳳仙》的演出，也認識紫薇等人，⁴⁷ 可能因而接觸了〈綠島小夜曲〉，於是在香港百代公司副牌的天使唱片灌錄此曲，也許是想以此作為重返香港演藝圈的試金石，與當時香港時代曲歌壇的上海風有所區隔吧。

上表所列唱片的伴奏雖然編曲配器各自有別，但旋律大同小異，僅有紫薇萬國唱片版本與眾不同，紫薇自己曾在不同訪問中提到：

後來也不知怎麼回事，這首歌竟然在菲律賓以國樂伴奏，先灌成唱片，隨後又流傳到日本，再從日本流行回來，使不少人誤以為綠島小夜曲是首東洋翻譯歌。⁴⁸

我們在中廣大發音室就錄了，國樂伴奏的，屬於試驗性質，品質並不好，沒想到菲律賓萬國公司拿去發行唱片。⁴⁹

此片至今仍有收藏家持有，圓標注明是「臺灣萬國唱片」而不是菲律賓；也不是紫薇記憶的國樂伴奏，而是充滿老上海爵士風情、有豎笛、小提琴、鋼琴伴奏的慵懶情調，節奏與現行〈綠島小夜曲〉也微有差異。這兩段資料都是紫薇晚年罹癌之後的訪談，也許回憶有誤，可以確定的是，此片大概曾在菲律賓流行，與香港司馬音的天使唱片同是〈綠島小夜曲〉進軍國際的第一步。

⁴⁷ 《聯合報》（1957.1.3），記載周藍萍作曲的《小鳳仙》歌劇「情商司馬音串演妓院鴛母」，方翔，《如歌的人生——憶紫薇》（臺北：臺視文化事業，1990），頁 49，有一張題為「廣播歌唱節目的群星會」照片，其中就有司馬音。

⁴⁸ 〈紫薇——綠島小夜曲〉，《中央日報》（1988.3.9），第 13 版。本文是紫薇自述口吻的專訪。

⁴⁹ 1989 年 3 月 4 日紫薇逝世，《民生報》刊出「紫薇生前口述，王祖壽整理」的專文〈有情人生無情癌〉，本段文字見中篇〈綠島小夜曲唱出了紫薇的輝煌時代〉《民生報》（1989.3.7），第 10 版。

圖 2 《四海歌曲精華》第二集封面封底（廖乾元提供）

由於當時唱片不一定注明出版年月，以上幾張唱片孰先孰後難以論斷。紀露霞的鳴鳳唱片確定出版於《阿美娜》電影上映的 1957 年，司馬音的天使唱片由編號大約可以推斷為 1960 年，⁵⁰ 紫薇的鳴鳳唱片為 1960 年，⁵¹ 其餘幾張大約都在 1950 年代末期至 1960 之間。由現存資料看來，這幾張唱片在國內似乎都未能造成流行，⁵² 一直到上表所列最後一項四海唱片，才真正造就了〈綠島小夜曲〉的風潮。這張《四海歌曲精華》（第二集）即是周藍萍與四海廖乾元合作的成果，〈綠島小夜曲〉收在第五首（B 面第一首），灌錄時間大約為 1961 年 12 月，⁵³ 1962 年出版。編曲與紀露霞最早的鳴鳳版差異不大，但樂隊編制擴大，音響效果更精緻，⁵⁴ 紫薇曾提到「〈綠島小夜曲〉經過試錄感覺不

⁵⁰ 據陳峙維收藏天使唱片編號推判。

⁵¹ 根據方翔編《紫薇歷年灌錄唱片》列在 1960 年 5 月，見方翔《如歌的人生——憶紫薇》，頁 83。此表雖不乏錯誤，但大抵可以參考。

⁵² 1950 年代是臺灣的唱片由 78 轉改為 33 轉的過渡時期，推測這些唱片無法暢銷，可能因為客觀的唱片技術正在轉型，也因為當時唱片普遍不重行銷，四海版出版於 1962 年，33 轉唱機已較普及，因此順勢大賣。

⁵³ 仍據方翔編《紫薇歷年灌錄唱片》列在 1961 年 12 月，見方翔《如歌的人生——憶紫薇》，頁 83。《四海歌曲精華》（第二集），周藍萍指揮，四海管絃樂團伴奏。（臺北：四海唱片出版社出版，1962）。

⁵⁴ 四海唱片此次錄音用的是三十餘人的大樂隊。〈廖乾元訪談〉（2012.1.27）。

錯，周藍萍才重新正式編曲灌唱片。」⁵⁵所謂「試錄」是國樂伴奏，後來重新編曲改為管絃樂，可見一首歌曲反覆調整逐漸進步的過程。此片發行後，最先銷路並不理想，直到中廣高雄臺舉辦歌唱比賽，將〈綠島小夜曲〉及〈回想曲〉列為指定歌曲，唱片業績開始突飛猛進，一年之內賣了將近二十萬張，⁵⁶奠定了〈綠島小夜曲〉的經典地位，紫薇也成為〈綠島小夜曲〉不二的演唱者。

三、當流行歌遇見小夜曲——〈綠島小夜曲〉文本分析

〈綠島小夜曲〉流行已經一甲子，廣受歡迎，究竟此曲的魅力何在？為何百唱不厭，回味無窮？本文擬就歌詞及音樂兩層文本進行分析。

〈綠島小夜曲〉創作之初，潘英傑和周藍萍就定位在取法「抒情優美取勝的小夜曲」，這是理解〈綠島小夜曲〉的關鍵所在。何謂小夜曲？英文 *Serenade*，字源為 *sereno*，意即「恬靜的」。作為一種音樂形式，小夜曲的源頭甚至可追溯至歐洲文藝復興時期，是一種夜晚時分，男子在窗外彈唱向女子示愛的情歌。歌曲並無特定的形式，懷抱的樂器則是輕便可攜的吉他或曼陀鈴（Mandolin）。論者經常舉以為例的，如莫札特（Mozart）歌劇《唐璜》（*Don Giovanni*）中唐璜大展魅力追求小女僕而唱的〈*Deh vieni alla finestra*〉（〈請到窗前來〉）即是此一形式。小夜曲的形式其後屢有轉變，因與本文無關，茲不贅述。⁵⁷

潘英傑、周藍萍所模擬的，毫無疑問正是此種歐洲男子抱琴彈唱，在心儀女子窗下求愛的古老傳統。問題是，他們這麼做的用意何在？個人以為必須思考當時的音樂環境。首先，小夜曲類型的作品在 1950 年代的臺灣是頗受知識

⁵⁵ 見〈有情人人生無情癌〉中篇〈綠島小夜曲唱出了紫薇的輝煌時代〉，《民生報》（1989.3.7），第 10 版。又《周藍萍：時代經典回想曲》（頁 11）記載〈綠島小夜曲〉首次伴奏套譜是周藍萍中廣公司同事陳清銀所編。據說周藍萍早期作品經常請陳清銀協助編寫伴奏套譜，見陳忠照，《琴韻輕吟一樂人——臺灣光復時期的音樂人陳清銀》（臺北：秀威，2011）頁 66-69，並見〈楊秉忠訪談〉（2012.8.16）但四海出版唱片時陳清銀已去世，因而四海此次的重新編曲應是由周藍萍親自操刀。

⁵⁶ 〈廖乾元訪談〉（2012.7.24），據廖乾元表示，〈綠島小夜曲〉一年賣了十幾二十幾萬張，〈回想曲〉賣得更多，可能達到三十萬張左右。

⁵⁷ 參見 Oxford Music Online (<http://www.oxfordmusiconline.com>) 有關 *Serenade* 各辭條，本網頁包括 The Oxford Dictionary of Music, Grove's Music Online, The Oxford Companion to Music 等。檢索時間：2012.7.5。

分子及學生歡迎的音樂形式，翻檢民國 45 年由四海唱片前身「四海書報社」出版的《世界名歌精華》，百餘首歌曲中就收了五首小夜曲，⁵⁸《世界名歌精華》在當時曾創下銷售五十萬本的驚人紀錄，⁵⁹可謂四海創業之初的聚寶盆，可見 1950 年代中期，小夜曲是國人習見的音樂體式。其二，潘周二入原本已設定目標為創作流行歌曲，流行歌曲的主要命題，無非男女怨慕相思、月下花前，與小夜曲的情歌本質若合符節，容易發揮。其三，如果我們放寬眼界回顧二十世紀前期，中國音樂界的主流聲音是「採西樂之特長，以補中樂之缺點」，⁶⁰在這種音樂教育氛圍中成長的潘英傑和周藍萍，「談起世界各國的小夜曲」就決定創作自己的小夜曲，顯然「採西樂之特長」也是他們創作新曲的思考之一。

源自歐洲的「小夜曲」雖然不具特定的音樂形式，但仍有鮮明的特徵：一、歌者是男性，二、歌者身在戶外，三、歌於寧靜的夜晚，四、透過「窗」向心上人傳情達意。五、歌者手持曼陀鈴之類樂器自彈自唱。據此檢視〈綠島小夜曲〉，我們發現此曲在歌詞及音樂兩方面都嚴謹把握了小夜曲的特徵。潘英傑寫的〈綠島小夜曲〉歌詞如下：

這綠島像一隻船，在月夜裡搖呀搖。姑娘哟，你也在我的心海裡飄呀飄。
讓我的歌聲隨那微風，吹開了你的窗簾。讓我的衷情隨那流水，不斷地
向你傾吐。

椰子樹的長影，掩不住我的情意。明媚的月光，更照亮了我的心。

這綠島的夜已經這樣沈靜。姑娘哟，你為什麼還是默默不語。

歌詞共四組八句（每句雖然還可斷句，但意義上是完整的一句），外形是不押韻的散文詩，但內在骨架竟神似傳統律詩，意義上起、承、轉、合如同律詩的四聯，每組上下句兩兩相行，在形式和意義上也如律詩的一聯暗含對偶或呼應。

分析歌詞中的意象，島嶼、月光、夜晚、大海、微風、流水、椰子樹，都是自然界再平凡不過的景物。由意象的形而言，有別於小花小草小貝殼之類的

⁵⁸ 《世界名歌精華》（臺北：四海書報社，1956），頁 24-40。此書民國 45 年 12 月 10 日初版，46 年元月 20 日已經四版，可見暢銷。五首小夜曲包括托賽利（Toselli）、舒伯特（Schubert）、古諾（Gounod）等人作品。

⁵⁹ 〈廖乾元訪談〉（2012.6.21）。

⁶⁰ 蔡元培，〈在北京大學音樂研究會之演說詞〉，楊傳荃記，原載《北京大學日刊》（1919.11.17），收入《蔡元培美學文選》（北京：北京大學出版社，1983），頁 82。

瑣碎，都是渾成一片的全景式意象，構成一片渾融的模糊夜景。由色而言，所有景物都被夜色覆蓋，塗上了一層月光的清輝，也失去了原有五色斑斕的鮮豔色澤。由聲而言，也許有浪花拍岸，也許有微風吹拂，但都是自然的天籟低吟，整個大地是沈靜無人聲的。

由此而言，詞人其實塑造了一個無鮮麗之色、無清亮之聲，無細碎之象的渾融場景，一切的目的，只是爲了突顯那扇「窗」。在歌詞中，窗與船是「唯二」的人工製品，但船僅是綠島的「喻依」，是虛影，並非場景中實體的存在，因而與人有關的，就僅有那扇有「姑娘」在內的「窗」了。於是窗成爲人類情感溝通的唯一途徑，成爲詞中人傾訴情意的寄託對象。也由於姑娘深藏窗內，我們只能透過窗想像姑娘的音容笑貌，窗又成爲詞中人所有想像的起點。可以說，歌詞中所有的風動水流樹搖月映的大自然景物，都是爲了襯托窗內窗外的人；所有如廣角鏡頭一般渾成一片的風景，聚焦於高高的椰子樹之後，就會定格於窗上，也定格於窗內窗外脈脈流動的戀情。

以此檢視〈綠島小夜曲〉是否具備西方小夜曲的特徵？〈綠島小夜曲〉果然是在戶外的寧靜夜晚，詞中男子向心儀女子傾訴情意，更重要的，傳情達意的媒介也是透過「窗」，因而〈綠島小夜曲〉在歌詞場景上取法歐洲小夜曲，可謂信而有徵。

然而〈綠島小夜曲〉的歌詞特色並不止於此，概言之，還有兩個特點是必須被討論的，一是隔絕，一是共感。愛情的世界是兩人的私密天堂，不容他人涉足，因而〈綠島小夜曲〉設定的場景是「島」，四面環海，猶如海角一樂園，島上闐無人聲，遺世獨立，象徵了愛情必須隔絕於人世紛擾之外。這個小島又像一隻船，彷彿戀人同舟合命，只有彼此沈醉在愛情中暈眩地「搖呀搖」。這種無人、無聲、無紛擾、無戰爭、與世隔絕的愛情桃花源的營造，在〈綠島小夜曲〉中是成功的。另一方面，歌詞僅呈現了南方島嶼的模糊時空，詞中是不曾露面的心儀姑娘，一片空白的戀愛經過，……細節一概付諸闕如，只有情感坦率真摯。這樣的框架適合任何年齡、階層、背景的不同人士跳入化身爲劇中主角。猶如學者在分析唐宋詞提出的「生命的共感」，⁶¹〈綠島小夜曲〉也因此「共感」而感動無數人。

感情是此曲的核心，〈綠島小夜曲〉雖然取法西方小夜曲，將一己情意公開披露，但表情達意卻是純然傳統中國「溫柔敦厚」的手法。詞中情感以博喻

⁶¹ 生命的共感是葉嘉瑩先生論詞的主要概念之一，見《迦陵論詞叢稿》（臺北：明文，1981）、《唐宋詞十七講》（湖南長沙：岳麓書社，1989）等書分析南唐中主李璟、後主李煜章節。

排比的手法呈現，如大海之廣袤無垠，如微風之無所不在，如流水之長，似明月之光，更比椰樹之高。詞中沒有強勢告知「我愛你」，沒有粗暴要求「你必須愛我」，只有脈脈深情等待意中人的回應。由此可知，此曲雖用了西方小夜曲熱情告白的形式，內在的情感卻是含蓄婉轉的傳統中國詩教。⁶²

其次檢視〈綠島小夜曲〉的音樂文本，如果不論演唱時的段落重複，此曲是包含兩個樂段的二段體（A+B）。A 樂段由四個樂句組成，B 樂段由兩個短樂句和一個長樂句構成。詞曲配合的情形整理為表二，同時參見譜例 1，譯譜根據 1957 年紀露霞鳴鳳版譯寫（不含伴奏）。⁶³

表 2 〈綠島小夜曲〉詞曲配合概況

A 樂 段	1,2 句	這綠島像一隻船，在月夜裡搖呀搖。 姑娘哟，妳也在我的心海裡飄呀飄。	9小節，mm.1-9。 起音為前一小節 最後一拍
	3,4 句	讓我的歌聲隨那微風，吹開了妳的窗簾。 讓我的哀情隨那流水，不斷地向妳傾吐。	8小節，mm.10-17
B 樂 段	5,6 句	椰子樹的長影，掩不住我的情意。 明媚的月光，更照亮了我的心。	6小節，mm.18-23
	7,8 句	這綠島的夜已經這樣沈靜。 姑娘哟，妳為什麼還是默默不語。	6小節，mm.23-29 上句 2 小節，下句 4 小節

⁶² 鄭智化，《遊戲人間》專輯（臺北：飛碟唱片，1995）的〈新綠島小夜曲〉恰可作為對照。〈新綠島小夜曲〉共有三段歌詞，第一段為潘英傑原詞，二、三段則是鄭智化延伸新創歌詞。茲以第二段為例：「這綠島像一隻船，在風雨裡搖呀搖。姑娘呀，明天的妳會投向誰的懷抱？讓我的承諾託付夢中，喚醒妳迷惑的心。讓我的青春燃燒一回，點亮妳前方的路。椰子樹的長影，掩住了說謊的臉。黯淡的月光是非真假看不清。這綠島的夜已經不再沈靜，姑娘哟，妳為什麼還是默默不語。」詞中的愛情是強制性、指導性、斥責性的，所愛的姑娘是迷惑的、迷路說謊、無是非的，全詞充滿了愛情不滿足的氣憤，表達了不同世代的愛情觀。對照之下正可顯現原詞的「溫柔敦厚」。

⁶³ 羅愛湄譯譜，以下譜例均同。紀露霞鳴鳳版是現存已知最早版本，伴奏與 1962 年四海唱片的紫薇演唱版幾乎全同，因而據以譯譜。歌詞的「姑娘」，因為紀露霞是女性，在中廣錄音時被要求改唱「情郎」，參見石計生，〈凍土琥珀——〈綠島小夜曲〉的溫情與真實〉。

譜例 1 〈綠島小夜曲〉譯譜

Vo. Voice

這 綠 島 像 一 隻 船 在 月 夜 裡 搖 啊 搖

Vo. 6

情 郎 呀 你 也 在 我 的 心 海 裡 飄 呀 飄

Vo. 10

讓 我 的 歌 聲 隨 那 微 風 吹 開 了 你 的 窗 帘 -

Vo. 14

讓 我 的 衷 情 隨 那 流 水 不 斷 地 向 你 傾 訴

Vo. 18

椰 子 樹 的 長 影 掩 不 住 我 的 情 意

Vo. 21

明 媚 的 月 光 也 照 亮 了 我 的 心 這

Vo. 24

綠 島 的 夜 已 經 這 樣 沉 寂 情 郎 呀 你

Vo. 27

為 什 麼 還 是 默 默 無 語

上文已經指出，此曲歌詞的深層結構近似於四聯八句的律詩，音樂文本也有類似的結構。除了第七樂句是兩句相連一氣呵成的長樂句以外，其他六句三組，每組上下句兩兩相行，歌詞暗含對偶，樂句上也有類似應對關係。如第三、四句：

譜例 2 〈綠島小夜曲〉第 10-13 小節、第 14-17 小節對照

讓我的歌聲 隨那微風 吹開了你的窗 帘 -

讓我的衷情 隨那流水 不斷地 向你傾 訴

譜例 2 是此曲第三、四句，兩句都是正面傾訴情意。以「歌聲」對「衷情」，以「微風」對「流水」，歌詞的對仗十分明顯。音樂上，上、下句起音的「讓」字剛好差四度，中間斷句處的「風」、「水」二字也差五度，斷句之後的「吹」、「不」二字不論八度的差異，也是五度之差。兩句的音型除了「不停地」節拍略有變化，其餘幾乎完全相同。音樂上雖無律詩對偶的情形，但上下句呼應諧配的狀況是很明顯的。

〈綠島小夜曲〉歌詞既然潛存著八句四組的整齊結構，因而旋律也容易偏於整齊方正，但周藍萍的創作特色之一，就在於藉由旋律的異同交錯，曲詞的長度參差，破除了歌詞結構可能帶來的僵化呆板的音樂形式。如同表 2 所示，四組的音樂長度並非完全相同，A 樂段的一、二樂句為九小節，三、四樂句為八小節，B 樂段的五、六樂句為六小節，第七樂句為六小節。因為每段小節數不同，樂句長度伸縮變化，突破了四平八穩的格局，這是力求變化的跡證之一。更深入觀察樂曲細部，隨處可見作曲家不斷嘗試同中有異，異中顯同的努力，以上譜例 2 第三、四樂句的對照，在類似的音型中作細部的更動，讓樂句既有變化又有呼應即是一例，再試觀以下之例：

譜例 3 〈綠島小夜曲〉第 1, 2 小節與第 23, 24 小節對照

這 綠 島

這 綠 島 的 夜

譜例 3 是〈綠島小夜曲〉第一樂句開頭及第七樂句開頭的幾個音符。仔細對照左右兩組「這綠島」三字，音符完全相同，但第一句開始是八度的大跳，似乎描寫月下綠島由大海中推昇而起的感受，第七句不用低八度，一出口就拉高音調，顯得高亢熱情，兩句雖然音符相同，但第七句時值變短，更顯得傾訴情意的迫促。

譜例 4 〈綠島小夜曲〉第 3-5 小節、第 8-10 小節對照

像 一 隻 船 在 月 夜 裡 搖 啊 搖

你 也 在 我 的 心 海 裡 飄 呀 飄

譜例 4 是第一樂句後半與第二樂句後半的對照，「像一隻船」和「你也在我」音符完全相同，但前者斷句於「船」字，後者卻連接到拔高的「的」字，斷句不同使得完全相同的音符不顯重複；前一句「搖啊搖」與後句「飄呀飄」同樣的音符卻也差了八度。前者低八度使得綠島如同依偎在大海母體中輕柔的晃動，後者高八度顯示了情人遙不可及，逐步把情緒帶入高潮。

譜例 5 〈綠島小夜曲〉第 18-20 小節、第 21-23 小節對照

18
椰 子 樹 的 長 影 掩 不 住 我 的 情 意

21
明 媚 的 月 光 也 照 亮 了 我 的 心 這

譜例 5 是第五樂句、第六樂句的對照，歌曲至此已有一「轉」進入了 B 樂段，一字一音更為簡捷明快，試看「椰子樹的長影」與「明媚的月光」，「掩不住我的情」與「照亮了我的」，音符都是大同小異，直到最後一個字「意」和「心」才以四度的差距呼應。何以唱起來不顯複沓，除了音符「小異」的存在，更重要的是曲詞的長度參差。「掩不住我的情意」與「更照亮了我的心」字數完全相同，一般作曲家可能以完全相同的音型來處理，但周藍萍刻意將「更」字移到前一小節最後半拍，對照於「掩」字開始於小節的第一拍，不但使得兩樂句形式不同，樂句與歌詞的斷句產生落差，從而產生參差錯落的美感。

這就是周藍萍的工夫所在，他跳出流行歌曲約定俗成的 ABA 曲體，不斷地在旋律、節奏、詞曲配合上同中求異，在「大同」的格局中累積眾多「小異」，因而形成一種熟悉中的新奇，反復迴環的風格，聽來不致因陌生而疏遠，又不致因重複而厭倦。前文已經提到周藍萍在拿到潘英傑歌詞的當下不多久，就完成了〈綠島小夜曲〉。如果未經再三琢磨而能有如此成績，不得不佩服周藍萍確有直覺式的音樂才華。

值得一提的是，周藍萍在〈綠島小夜曲〉的音樂文本中，也同樣呈現了模擬歐洲小夜曲元素的刻意痕跡，以及保有中國傳統音樂元素的雙重面相。首先，周藍萍採用了中國音樂最習見的五聲音階，完全不碰 Fa、Si 兩音，五聲音階當然不是中國音樂的專利，但幾乎是中國音樂符碼式的識別標識。其次，由於小夜曲並無固定的音樂形式，〈綠島小夜曲〉最能顯現取法歐洲小夜曲的地方，並不在歌曲本身，而是在歌曲的伴奏部分。如上所述，小夜曲演唱時，經常以魯特、吉他、曼陀鈴等樂器伴奏。在現有錄音資料裡，可辨識的伴奏樂器中並無上述這些樂器，周藍萍卻在鋼琴、小提琴上運用了大量的琶音（Arpeggio）及顫音（Tremolo），以模擬曼陀鈴等彈撥樂器的彈奏技巧。以下四例，前二例為琶音，後二例為顫音。譯譜仍據最早的紀露霞演唱鳴鳳版。

譜例 6 〈綠島小夜曲〉11-13 小節琶音

Score for Example 6, measures 11-13 of "Green Island Nocturne". The score is in 4/4 time and B-flat major. It features five staves: Voice, Flute, Violin, Contrabasses, and Piano. The voice part has the lyrics "這綠島像一隻船在月夜裡搖啊搖". The piano part shows arpeggiated chords in the right hand and a steady bass line in the left hand.

譜例 7 〈綠島小夜曲〉第 14-16 小節琶音

Score for Example 7, measures 14-16 of "Green Island Nocturne". The score is in 4/4 time and B-flat major. It features five staves: Voice, Flute, Violin, Contrabasses, and Piano. The voice part has the lyrics "情郎呀你也在我的心海裡飄呀飄". The piano part shows arpeggiated chords in the right hand and a steady bass line in the left hand. A "8va" marking is present above the flute staff.

譜例 8 〈綠島小夜曲〉第 6-8 小節顫音

Violin

譜例 9 〈綠島小夜曲〉第 28、30 小節琵琶音(方框)、第 31 小節顫音(橢圓框)

Vo.
意 明 媚 的 月 光 更 照 亮 了 我 的 心

Fl.

Vln.

Cbs.

Pno.

以上譜例 6 至譜例 9 分別呈現〈綠島小夜曲〉伴奏使用顫音及琶音的例子。事實上，聆聽錄音時，顫音及琶音不但出現頻繁，出現的點也往往是引人注意的小節第一拍或重拍所在，還發揮了與其他樂器相配合的映襯功能，在整體伴奏中形象鮮明，引人注意。我們相信這應是出於作曲家的刻意營造，其理由很可能就是模擬小夜曲常用的撥絃樂器，魯特琴、曼陀鈴之類的特殊技巧，以象徵歌者懷抱曼陀鈴彈唱小夜曲的演唱風格。由此可見，即使在西方小夜曲寬鬆自由的音樂形式之下，周藍萍還是在伴奏中暗示了歌曲與小夜曲的聯結，又以五聲音階確保了中國音樂傳統元素的真實存在。由此評斷〈綠島小夜曲〉的創作，潘、周二二人似乎有意在流行歌曲中走出一條不同流俗的菁英路線，所以取用了溯自歐洲中世紀的小夜曲的概念特徵，以大同小異的迴環旋律、小夜曲風的伴奏技巧，描寫能引起多數共感的熱帶島嶼的愛情，這是此曲能夠久享盛名，傳唱不衰的重要原因。

以上試圖針對〈綠島小夜曲〉文本深入分析。事實上，此曲雖然流傳已久，卻還不曾經過嚴肅析論，學者提及此曲，多以為是描繪臺灣風物。如曾慧佳所論：

〈綠島小夜曲〉也是一首描寫臺灣風景的歌曲，不過他的模式是「借景述情」……這樣的歌詞談到臺灣是個島嶼，有椰子、有微風、月是亮的，尚無光害；夜是靜的，尚無車子與工廠的噪音汙染，那時的臺灣真美！⁶⁴

在此，作者是將歌曲作為歷史或社會研究的藍本，實事求是地分析歌詞中的事物，因此以為此曲僅是「借景述情」，甚至由此推論當時臺灣尚無環境汙染，未免求之過淺。如上所論，〈綠島小夜曲〉描寫的是與世隔絕的愛情烏托邦，並不以寫實描繪臺灣人物生活為目的。⁶⁵我們必須理解周藍萍與潘英傑的背景，他們都是戰後來臺的「外省人」，屬於離散的世代，有著流亡者共同的悲哀。本曲構築純美的愛情世界，其深層的意義就是對於戰爭的厭棄，希望人間還有樂園般的綠島。表面看來似乎脫離現實，不是因為他們不曾背負現實的坎坷傷痛，而是在此曲中選擇拋開，轉而擁抱寶島景物之美。方翔對這種心理有生動的記述：

那時他剛到臺灣，到處所見都是綠，綠色的山，綠色的樹，跟大陸的景觀完全不同，看起來非常有朝氣，……加上剛經歷了那麼多生死存亡的煎熬，親人離散的痛苦，好不容易能夠再安定下來，每個人心裡都有一種相當踏實、感激，幾乎是重生的感覺，因此就想到了用「綠島」兩個字，因為「綠」和「新生」是息息相關的。⁶⁶

可見臺灣美景對他們而言，不止好山好水，而是新生的契機、長久飄泊之後的依託之地，他們對臺灣充滿著脈脈溫情與美好想像，因而能把〈綠島小夜曲〉表現得如此純淨優美。這種依託於斯土斯地，以他鄉做故鄉的期盼，在周藍萍的歌曲中表現甚多，這一部分筆者將另行撰文討論。

⁶⁴ 曾慧佳，《從流行歌曲看臺灣社會》（臺北：桂冠，1998），頁122。類似意見也見於陳培豐，〈從三種演歌來重層殖民下的臺灣圖像——重組「類似」凸顯「差異」再創自我〉，《臺灣史研究》第15卷2期（2008.6），頁111。

⁶⁵ 陳培豐指出此曲「以詠歎風景為目的，對於臺灣島上的人物生活並沒有深刻的描繪。」陳培豐認為反映臺灣生活的歌曲，如〈孤女的願望〉、〈媽媽請你也保重〉等。

⁶⁶ 方翔，〈綠島一直在我心裡飄〉，《中國時報》（1990.10.11），第26版〈寶島〉。

四、你的歌？我的歌？——〈綠島小夜曲〉的亞太流行

一首好的歌曲有旅行者的特質，不待人為宣傳，自然就能流播四方，代代相傳，〈綠島小夜曲〉自從問世之後，伴隨著亞太地區的商務貿易、人口移動的頻繁來去，穿梭旅行於不同國家和地域，甚至在新的空間裡出現了新的面貌。本節探究此曲在亞太流行的足跡，分為香港，新、馬、泰國，大陸等三個區塊論述：

（一）香港

1949之後，部分上海流行樂壇重要人物陸續南遷，香港隱隱然取代上海，成為國語流行歌曲的中心。⁶⁷如前所述，1960年司馬音曾在天使唱片錄製〈綠島小夜曲〉，時間還早在四海唱片紫薇版之前，是此曲進入香港的最早記載。此後香港除了各種翻唱以外，還出現了幾個改編版本，可見此曲即使在高手林立、名曲雲集的香港也依舊出色。

受到香港歌壇演唱英文歌曲的風尚影響，1960年代前期，香港出現了〈綠島小夜曲〉英文版，潘迪華（Rebecca Pan）以〈綠島小夜曲〉的旋律演唱了〈I am Yours〉，以「英詞中曲」形式反映了當時香港的「時代曲的國際化」的潮流。⁶⁸1968年，粵劇名伶洗劍麗也以〈綠島小夜曲〉旋律演唱了〈荷花千朵水裡開〉，⁶⁹粵語發音，梆笛、揚琴等傳統樂器伴奏；洗劍麗以戲曲功底演唱，拉高調門，嗓音高亢明亮，行腔轉韻多了裝飾音，可謂是粵劇化的時代曲。為何粵曲有如此作法？香港著名的作家黃湛森（霑）曾分析：

粵曲向來有個兼收並蓄，只求合用，不問來源的順手習慣，國語時代曲的旋律，根本時常在粵曲裏面出現。粵曲中人，講究旋律「合耳軌」；意思是旋律必須切合觀眾慣於接受的軌道與路向，換句話說，應該採用

⁶⁷ 如作曲家姚敏、詞人陳蝶衣、李雋青，歌手姚莉、張露等均移居香港，百代唱片公司也在香港復業。參見黃奇智，《時代曲的流光歲月》（香港：三聯，2000）。

⁶⁸ 「時代曲的國際化」是黃奇智的觀點，見《時代曲的流光歲月》頁168-182。就個人所知，潘迪華所唱並非〈綠島小夜曲〉唯一的英語版，卻是唯一傳世的版本。此曲收入潘迪華精選集《101至愛》Disc 2（香港：EMI，2001）。

⁶⁹ 收入洗劍麗專輯《郎是春風吹花開》（香港：風行唱片，1968）。

觀眾耳熟能詳，一聽就覺得親切的曲調。⁷⁰

1974年另一個粵曲版本出現，名為〈如鉤新月掛天邊〉，是香港無線電視臺電視連續劇《芸娘》插曲，⁷¹黃舜詞，演唱者為華娃。這又是一個印證黃湛森粵曲「合耳軌」的事例。當時周藍萍去世數年，〈如鉤新月掛天邊〉每日出現在連續劇中，觀眾無數，由此可見〈綠島小夜曲〉深合港人「耳軌」，是「一聽就覺得親切的曲調」。1987年，香港出現了第三種粵語發音的改編版，電影《監獄風雲》的插曲〈友誼之光〉，此片由周潤發、梁家輝領銜主演，林嶺東導演，盧冠廷音樂，演唱者為瑪俐亞（Maria Cordero）。⁷²顧名思義，〈友誼之光〉歌頌友誼可貴，特別強調犯人之間的患難義氣。片尾梁家輝飾演的盧家耀即將出獄，出現犯人參差不齊的男聲合唱：「人生於世上有幾個知己」，音量逐漸增強，似乎顯示同聲相應的友誼力量；第二段鼓聲先導，瑪俐亞渾厚的嗓子嘶吼而出「縱有萬里山，縱隔兩地遙，不須見面，心中也知曉，友誼改不了。」一改前段沈悶壓抑的唱法，刻意不完全依照節拍而「浮」在伴奏上，歌聲豪邁飛揚，鼓聲震撼人心，確有相當感人力量。〈友誼之光〉雖寫犯人，卻受到港人普遍喜愛，黃湛森就指出這是香港「人人會唱」的歌曲。⁷³許多場合都演唱以表心意。⁷⁴隨便翻檢香港報紙，果然看到許多歡聚場合，必定演唱〈友誼之光〉作為結束宴會的高潮。⁷⁵

由各種改編版的出現，可知〈綠島小夜曲〉在香港的流傳遐邇；黃奇智曾

⁷⁰ 黃湛森，《粵語流行曲的發展與興衰——香港流行音樂研究（1949-1997）》（香港：香港大學博士論文，2003），頁44。

⁷¹ 《芸娘》為香港無線電視臺TVB《翡翠劇場》連續劇，共30集，1974年10月14日開始播出。劇情為清代文人沈三白與芸娘故事。收入華娃唱片《芸娘》（香港：娛樂唱片，1974）。

⁷² 《監獄風雲》1987年香港新藝城電影公司出品，出品人麥嘉，導演林嶺東，編劇南燕。

⁷³ 黃湛森，《粵語流行曲的發展與興衰——香港流行音樂研究（1949-1997）》，頁7。

⁷⁴ 香港嶺南大學講座教授梁秉鈞、著名作家也斯曾經告知筆者，〈友誼之光〉經常在畢業典禮、同學聚會等場合演唱，是港人表示情誼長存的象徵。（2012年5月8日於香港嶺南大學）。

⁷⁵ 例如香港立法局、行政局議員與記者聯誼時合唱〈友誼之光〉（香港《華僑日報》（1988.12.11），第1版），再如新華社社長許家屯退休午宴，與記者合唱〈友誼之光〉（香港《華僑日報》（1990.1.25），第3版），又如無線電視〈歡樂今宵〉節目收視率節節高昇舉行慶功宴，無線總經理鄭君略與大姊大女星汪明荃也要合唱〈友誼之光〉以示團結。（香港《華僑日報》（1990.2.26），第23版）。此類例子甚多，不及備舉。

指出「周藍萍以……在六十年代初的香港有一定的影響力。」⁷⁶ 黃湛森《粵語流行曲的發展與興衰》第三章名為〈〈不了情〉與〈綠島小夜曲〉時代（1960-1973）〉，論述六七十年代香港歌壇如何深受臺灣影響，「〈綠島小夜曲〉時代，臺灣風變成時尚」，⁷⁷ 所論內容其實與〈綠島小夜曲〉關係不大，但標題定為〈綠島小夜曲〉，已將此曲視作臺灣整體流行曲歌的代表象徵了。

（二）新加坡、馬來西亞、泰國

前文引述紫薇灌錄萬國唱片的〈綠島小夜曲〉，曾經在菲律賓風行一時，其實此曲在東南亞都十分受歡迎。民國 55 年，報載當時的經濟部長李國鼎鼓勵廠商積極拓展外銷，在演講中特別指出在馬來西亞舉辦的工商產品展覽會，四海唱片雖是一家小廠，但銷路非常好。⁷⁸ 次年民國 56 年 6 月，臺灣省商聯會在馬來西亞舉辦的「中華民國怡保商展」，又是四海唱片銷售一空，⁷⁹ 創辦人廖乾元在訪談中回憶這段經過：

大約民國五十年代，我們去泰國參加商展。……所有人都集中過來搶著買我們的唱片；我們包得多快，就賣得多快。兩千張唱片很快就賣完了，我一看賣得這麼好，趕快用航空再寄兩萬張唱片來。……我在馬來西亞展覽，片子全賣光了，街上那怕是巷子裡，都在放我們的唱片。

馬來西亞當地很大的唱片公司，老板姓○，原本經營○○業，我說我要參觀，他們不肯，我透過記者的關係進去。他們的工廠只有三臺壓片機，我一看，三臺機器都在壓〈綠島小夜曲〉。⁸⁰

這些記載可以看出四海唱片開拓東南亞市場的積極態度。廖乾元認為「有華語處就有市場」，因此參與經濟部等單位辦的商展主動出擊。據他回憶，當地華人區整條街上聽到的，幾乎都是紫薇〈綠島小夜曲〉的歌聲，其中當然不少是四海唱片賣出來的片子，但更多的，都是當地唱片公司拚命趕工生產的盜版

⁷⁶ 黃奇智，《時代曲的流光歲月》，頁 205。

⁷⁷ 黃湛森，《粵語流行曲的發展與興衰——香港流行音樂研究（1949-1997）》，頁 85-88。

⁷⁸ 《聯合報》（1966.4.20），第 2 版。

⁷⁹ 《經濟日報》（1967.6.29），第 4 版。

⁸⁰ 〈廖乾元訪談〉（2012.6.21），唱片公司名稱資料從略。

片。談起「三臺壓片機都在壓〈綠島小夜曲〉」，廖乾元的口吻既驕傲又無奈。他的回憶結合紫薇的演唱記載，更可看出〈綠島小夜曲〉受歡迎的程度。根據紫薇生平資料，民國 55 年她曾經在星馬等地巡迴演唱。⁸¹ 當地報紙有如下記載：

在這幾年來，東南亞一帶的歌壇裡，凡愛聽華語歌曲的歌迷，可說都給臺灣的「歌壇之寶」紫薇與張清真的歌聲給迷瘋狂了。紫薇的「綠島小夜曲」與張清真的「月光小夜曲」成爲家喻戶曉，婦孺皆知的名曲。……根據去年的華語流行歌曲唱片暢銷紀錄，紫薇佔第一位，張清真是第二位，足見她倆的歌聲已經成爲南國歌迷們的偶像。

演唱節目最引觀眾注目的，當推號稱歌迷新偶像的紫薇，那支百聽不厭的「綠島小夜曲」，一曲既罷，掌聲、采聲幾震撼了整個體育館，觀眾高喊再來一個的呼聲良久而不絕。⁸²

以上的報導可以看出當時〈綠島小夜曲〉狂賣流行，紫薇譽滿東南亞的盛況。因爲太受歡迎，久而久之，〈綠島小夜曲〉已不復被人記憶爲外來歌曲或臺灣歌曲，竟然落地生根被當地人視作自己的家鄉歌謠了，網路上曾經有這樣的文字：

綠島小夜曲 should be the state song of Penang, if not, at least it is my unofficial state song. I have been away from Penang for more than 20 years, and this song will always remind me of my hometown, Penang. The song had been with me since the 60s…… It tells you the story of an island, like my hometown Penang. The song of the green island, Penang.⁸³

這是 2011 年 11 月 24 日一位網友在《檳城人》（Penang, Penang lang）網頁上貼出的言論。身爲一般聽眾，這位網友認爲〈綠島小夜曲〉應是他的家鄉——

⁸¹ 據方翔，《如歌的人生——憶紫薇》頁 107，234。民國 55 年 8 月底至 9 月初，紫薇曾經參與「臺港星馬十大歌星大會串」演唱會，分別在新加坡國家劇場（1966.8.26）、吉隆坡國家室內體育館（1966.8.30-31）、檳城韓江中學體育館（1966.9）等地演唱。

⁸² 據方翔，《如歌的人生——憶紫薇》，頁 108。本書資料爲紫薇家藏照片、剪報、影音資料等，在紫薇過世後由紫薇之夫黃致璋籌畫，方翔整理編纂而成，此處所引報紙資料，書中均有文字及報紙剪影，但無詳細出處及出版年月，僅知部分出於《馬來亞通報》。

⁸³ Boon Raymond, http://teochiewkia2010.blogspot.tw/2011/11/blog-post_24.html 蒐檢時間：2012.4.4。

馬來西亞檳城的「州歌」，至少是他個人認定的州歌，因為此曲描寫的「綠島」神似檳城，讓他這個離鄉二十餘年的遊子油然而生故鄉之思，由此可知〈綠島小夜曲〉已經完全融入檳城華人的文化中，竟被視為可以象徵檳城的代表歌曲了。

(三) 大陸

〈綠島小夜曲〉創作於兩岸對峙的年代，早年自然無法流行於大陸，及至兩岸逐漸開放，〈綠島小夜曲〉的影響力也擴及對岸。潘英傑在〈綠島小夜曲的詞曲及唱〉一文提到大陸歌唱家吳霜演唱此曲，事實上在此之前，大陸早已出現此曲。1979年6月《中國時報》出現了如下標題：

〈綠島小夜曲流行到上海 電梯小姐和匪幹 都喜歡哼唱〉⁸⁴

可以判斷大約七十年代末，八十年代初，〈綠島小夜曲〉伴隨著中國大陸改革開放的風潮就已登陸了。2012年大陸期刊《歌曲》刊出一篇讀者投稿〈誰言寸草心，報得三春暉〉，提到作者1981年初在河南鞏縣買到了《歌曲》雜誌1980年1至6月合訂本，其中收有〈綠島小夜曲〉歌譜，是他「夢寐以求」的歌曲，讓他「喜出望外」。⁸⁵經檢索《歌曲》雜誌，〈綠島小夜曲〉歌譜發表於1980年1月號，署名「潘英杰詞，周蘭萍曲」，⁸⁶這是筆者所見大陸最早資料。值得注意的是，作者並非北京、上海、廈門等沿海居民，1981年買到歌譜時，顯然已經會唱並且十分喜愛此曲了，可以看出當時〈綠島小夜曲〉的流行已深入內地。次年，1981年11月，《音樂世界》雜誌也再度刊出了〈綠島小夜曲〉歌譜。⁸⁷此後大陸刊物中不時有關於此曲的報導，或是記述此曲的創作緣由，⁸⁸或是由此曲談到臺東綠島的優美風光，⁸⁹也有作為兒童鋼琴練習曲的〈綠島小夜曲〉，⁹⁰甚至有模仿〈綠島小夜曲〉的新創作品。⁹¹凡此

⁸⁴ 《中國時報》(1979.6.19)，第3版。

⁸⁵ 丁留強，〈誰言寸草心，報得三春暉〉，《歌曲》2012年2期，頁85。

⁸⁶ 〈綠島小夜曲〉，《歌曲》1980年1期，總200期，頁22。

⁸⁷ 《音樂世界》1981年11期，頁23。

⁸⁸ 楊子云，〈綠島小夜曲〉《人事與人才》2001年1期，頁46。孫松堂，〈〈綠島小夜曲〉的幕後真相〉，《政協天地》2003年3期，頁34。此文其實轉載自《光華雜誌》2002年8月，頁61。

⁸⁹ 陳益，〈蓮霧與西瓜——訪問臺灣瑣記〉，《雨花》2008年3期，頁75-78。

⁹⁰ 梅吉，〈寧小晚的第一次心動〉《文學少年(中學)》2009年12期，頁18-20。

種種，均可說明〈綠島小夜曲〉早已跨越了海峽之隔，是兩岸開始交流之後，最早「反攻大陸」的文化力量之一。

半世紀以來，〈綠島小夜曲〉翻唱版本不計其數，⁹² 僅紫薇一人至少就有五個不同錄音，一般翻唱的口水歌無足深論，本文的討論重點還在幾個改編新創的版本，據傳此曲還有其他語文，但在更進一步獲得證實之前無法深論。此曲的廣泛流傳不僅在人間，甚至還唱到了太空之中，民國 74 年《聯合報》報導美籍華裔太空人王贛駿參與「挑戰者號」太空梭任務，就曾在太空中播放〈綠島小夜曲〉。⁹³ 隨著〈綠島小夜曲〉的足跡，我們看到了一首臺灣歌曲跨國流行的旅程。在交通通訊尚不如今日發達的半世紀之前，〈綠島小夜曲〉的亞太流行說明了臺灣歌曲走向國際的能力。

五、一曲情歌，幾許政治——〈綠島小夜曲〉的眾聲喧嘩

〈綠島小夜曲〉歷經半世紀以上的流行，數以千萬計的聽眾，每個人都可以有自我的解讀視角，〈綠島小夜曲〉於是出現了各種紛歧傳說，遠超出作者原先的愛情視野，形成了如同「眾聲喧嘩」的現象，本節擬深入追索這種「眾聲喧嘩」形成的背後脈絡。

〈綠島小夜曲〉創作之初就是一首情歌，所謂「綠島」，前文已論證是臺灣，確然無疑。在民國五十年代威權統治、反共掛帥的思考之下，此曲的歌詞立刻就出現了政治不正確的重大疑慮。方翔曾記述：

民國四十六、七年台海情勢緊張時刻，有關當局曾以「綠」曲歌詞中的「船」、「搖呀搖」、「飄呀飄」等字眼有影射時局之嫌而約該（按：

⁹¹ 王嘉楨詞、張杰曲，〈綠島情〉歌譜，載在 2005 年 1 月《歌曲》，「我思念一個綠色的島，太平洋上它像一片樹葉在飄。」全曲以海風、椰子樹等意象寫臺灣，十足脫胎於〈綠島小夜曲〉。

⁹² 就個人蒐集資料所得，曾經翻唱〈綠島小夜曲〉並留下錄音的歌手包括崔萍、潘秀瓊、顧媚、青山、謝雷、鳳飛飛、甄妮、羅文、費玉清、余天、羅大佑、高勝美、劉若英、蔡幸娟、蔡琴、羅時豐、呂珊、奚秀蘭、卓一婷、郁可唯、黃寶欣、區瑞強、謝采妘……。事實上，〈綠島小夜曲〉幾乎已成為每一個華人歌手的基本曲目，究竟有多少翻唱實在無法計算。

⁹³ 1985 年 5 月 5 日《聯合報》第 3 版報導此事。王贛駿（Taylor Wang, 1940-），幼年隨父母移居臺灣，在臺灣求學至師大附中，留學美國 UCLA 獲物理學博士，並參與太空計畫成為第一位華人太空人。

應作談) 作曲者周藍萍。⁹⁴

回顧當時，正是韓戰結束以後，中共虎視眈眈，一江山、大陳等島逐步失守，民國 47 年 8 月 23 日遂有「八二三炮戰」，八十五分鐘之內對大小金門等地發射了三萬多發炮彈，持續至 48 年 1 月 7 日，中共解放軍向金門砲擊超過四十萬枚，攻擊的密度與強度震撼臺灣。在此國家風雨飄搖時刻，「搖呀搖」、「飄呀飄」的〈綠島小夜曲〉聽在有心人士耳中，很容易聯想到動蕩不安的時局，周藍萍於是遭到了約談，雖然無礙於日後〈綠島小夜曲〉的流行，但這種對於「搖呀搖」的疑慮卻一直流傳下來，埋下後續各種傳說的種子。

如眾所知，現實生活裡臺灣確有一個小島名為「綠島」，此地位於臺灣東南外海，隸屬臺東縣綠島鄉，清代稱火燒嶼，日人改名火燒島，1949 年又改為綠島，藍天碧海，白沙礁岩，椰影婆娑，充滿了浪漫的熱帶島嶼風情。綠島自日治時期用來監禁囚犯，1970 年以後，政府在此設立感訓監獄，將所有政治犯集中監禁於此，監獄雖於 1987 年解嚴之後裁撤，但綠島從此與幫派分子、政治受難者的形象緊緊連結。其實潘英傑、周藍萍在創作之初就知道「會被誤以為是那個關人的『火燒島』」，⁹⁵ 但仍然決定採用「綠島」之名，也因此，〈綠島小夜曲〉不但經常被誤以為寫的是臺東綠島風光，更被誤以為是綠島受刑人之歌。

2000 年臺北市文化局票選「臺灣百年十大金曲」，〈綠島小夜曲〉名列第三，發布記者會上，曾在綠島服刑的作家柏楊到場，「悠揚的歌聲喚起那段『默默無語』的記憶，柏楊的眼淚硬是被唱了出來。」⁹⁶ 柏楊的眼淚訴說了〈綠島小夜曲〉對他的特殊意義。如眾所知，柏楊（1920-2008）是華人世界知名的作家、思想家，對中華傳統文化有激烈的反省批判，對當道政權同樣不假辭色，因而入獄十年，⁹⁷ 其中數年囚禁於綠島（1972-77）。這段經歷對柏

⁹⁴ 方翔，〈綠島一直在我心裡飄〉，又見張夢瑞，〈老歌曲·舊時情〉專欄〈綠島小夜曲 好歌不寂寞〉。此事廣泛見於各家記載，當非無據，但四海唱片創辦人廖乾元、周藍萍老友楊秉忠、與周藍萍長期合作的詞人莊奴等均未聽周藍萍提過此事，可見當事人諱莫如深，以免惹上麻煩，而據方翔所載，潘英傑曾說：「歌詞是我寫的，綠島小夜曲若有問題，被約談的應該是我。」可見被約談的僅周藍萍一人。

⁹⁵ 方翔，〈綠島一直在我心裡飄〉。

⁹⁶ 記者陳盈珊報導，《中國時報》（2000.9.16），第 19 版〈周末萬象〉。「默默無語」是〈綠島小夜曲〉的歌詞，在此用以形容政治犯籍口難言的沈痛。

⁹⁷ 柏楊生平可參看《柏楊回憶錄》（臺北：遠流，1996）等書。柏楊批判中國文化的作品如《醜陋的中國人》（臺北：林白，1985）等一系列作品對華人世界具有廣泛影響。

楊影響極大，因而關注自由、人權與尊嚴等議題，創立「人權教育基金會」，推動在綠島建立「綠島垂淚碑」。⁹⁸ 2002年人權紀念碑落成兩週年，柏楊特地邀請文化界化士同遊綠島，舉行座談，當場感性陳述他所認知的〈綠島小夜曲〉創作始末：

（綠島監獄）其中一對囚犯，可能是夫妻，也可能是情人，他們偶而以字條暗通款曲。有一天，其中的一人寫了一首詩，想要拋過鴻溝給對方，不幸紙條掉進鴻溝，兩人極為恐懼，先後失蹤。紙條由管理員撿起來後，呈送警備總部，秘不外宣。但這首詩文學優美感人，更無怨恨之詞，內部人員深受感動，口耳相傳。六〇年代遂由名作曲家周藍萍譜為「綠島小夜曲」。⁹⁹

當天報紙的標題題為〈鐵幕愛情譜出綠島小夜曲〉，為〈綠島小夜曲〉憑添了反抗強權、忍辱偷生的悲愴意識，一首的男女戀慕的情歌變成反映大時代不平的命運悲歌。須注意的是，柏楊口中的「六〇年代」由周藍萍譜曲，如果所指的是1960年代，當時〈綠島小夜曲〉早已在海內外流行多年；如果是民國六十年代，則周藍萍已經猝逝香江，因此柏楊的說法在時間無論如何上難以吻合。至少，柏楊仍將樂曲的著作權歸於周藍萍的身上，至於潘英傑的歌詞著作權，可是完全被抹煞了。

這種說法並非柏楊一時興起，前引2000年臺北市文化局「百年金曲」的記者會上，柏楊已經陳述此說，但記者並未報導細節。此時柏楊再度闡述其說，並且強調：

2002年的人權新課題之一是：我們大家來尋找『綠島小夜曲』的作者。」陳水扁總統前天說，希成立人權紀念館，那麼，國防部應該把秘密檔案解密，捐給人權紀念館，……尤其是『綠島小夜曲』的作詞者，應該讓我們知道他們的冤屈和身分。¹⁰⁰

至此，誰創作了〈綠島小夜曲〉已經上綱為總統必須關注的人權議題，可謂是一曲流行歌「不可承受之重」。由於柏楊知名人權作家的身分，他的言談當然

⁹⁸ 「綠島垂淚碑」碑文：「在那個時代，有多少母親，為她們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣。」後改名為「綠島人權紀念碑」，並刻有受刑人名字，1999年12月10日落成。

⁹⁹ 記者李瑞臺東報導，《中國時報》（2001.12.9），第4版。

¹⁰⁰ 同上報導。

引起社會大眾矚目，他堅信作詞人爲綠島蒙冤被難的受刑人，只有故事，而無根據，但他的想法並非孤立，半年之後，報端竟出現標題爲〈綠島小夜曲作曲者高鈺鏞辭世〉的報導：

傳聞是「綠島小夜曲」作曲者高鈺鏞，昨晚九時四十分許在彌陀家中與世長辭，享年七十八歲。……縣長楊秋興上週才前往探視，並允諾協助尋找作詞者王博文行蹤，讓綠島小夜曲創作者得以正名，不料還來不及等到見證，高鈺鏞先一步辭世。¹⁰¹

報導中的高鈺鏞、王博文均是綠島受刑人，由於社會普遍同情威權時期白色恐怖的受難者，而肯定原創心血也成爲還給受刑人公道的人權象徵之一，一時之間，主要大報均報導此事，〈綠島小夜曲〉原作者屬誰，又引起了社會大眾的關切。第二天，《中國時報》即登出同爲綠島受刑人的胡子丹的澄清文章，據說 1955 年綠島管理政治犯的「大隊指導員」曾經約談他，要他承認是〈綠島小夜曲〉的作詞者：

（大隊指導員）：「寫首歌兒沒什麼了不起，上面在懷疑，臺灣本島已經唱開，說一定是我們這兒人寫的，說綠島是一條船，在海洋上飄，那不快沈了嗎？我們是主動查，胡子丹，如果是你寫的，只要告訴我，是怎麼傳去本島的，我會設法給你開脫。」¹⁰²

由此可知，癥結還是在於歌詞中「搖呀搖」、「飄呀飄」讓情治人員提心吊膽，詞中既有「綠島」，推想必是綠島受刑人的怨憤之曲，因此大肆追查作者，綠島獄卒只好胡亂誘人頂名；更嚴重的是，還得追查這首歌如何由綠島傳出，不然怎麼會「臺灣本島已經唱開」了呢？據胡子丹推判，既然他被獄卒要求承認「林義旭作曲、胡子丹作詞」，當然也可能有「高鈺鏞作曲、王博文作詞」的另一組假想名單，甚至有第三、四組名單也未可知。胡子丹筆下這個「荒謬的」追查大約十天就煙消雲散，殊不知卻在部分綠島受刑人心中留下印象，半世紀後還不斷傳說，追本溯源，卻是來自潘英傑如詩的文學情懷，實在令人可歎。

¹⁰¹ 蔡森田高雄報導，《中國時報》（2002.7.23），第 14 版〈藝文〉。另外《中央日報》、《聯合報》、《人間福報》也均有報導。

¹⁰² 胡子丹，〈爲綠島小夜曲作者辨正：作曲者周藍萍、作詞者潘英傑〉，《中國時報》（2002.7.24），第 14 版。胡子丹爲白色恐怖受難者，安徽人，1949 年在海軍永昌艦案中被迫指爲「攜艦投共」，被囚禁於綠島，曾撰寫《我在綠島 3212 天》等書。

在胡子丹出面澄清以後，第三天《中國時報》第14版以半版篇幅處理了這個議題。記者訪問唱片蒐藏家李坤城，記述他收藏中「潘英傑詞、周藍萍曲」的〈綠島小夜曲〉唱片。前輩歌手文夏出來聲援，表明他的歌曲〈綠島之夜〉同樣也是指臺灣，與火燒島的綠島無關。記者也報導了周藍萍家屬深感困擾，擬採取法律動作。最重要的是，記者潘罡專訪了仍然健在於世的作詞人潘英傑，還原當年此曲的創作經過，這也是潘英傑逝世之前的最後專訪。這半版報紙由音樂角度羅列了家屬、原作者、歌手、唱片蒐藏家各方說法，還刊登了《紫薇成名歌曲專集》（第一集）上有〈綠島小夜曲〉標題的唱片封套，¹⁰³口徑一致提出反證，試圖搶救〈綠島小夜曲〉於政治口水之中。¹⁰⁴

至此，〈綠島小夜曲〉的原作者應已獲得澄清，但追索這些無稽之談的背後，彷彿含蘊了綠島受刑人的深沈哀傷。據報導，柏楊每提到〈綠島小夜曲〉必動情落淚；綠島雖是囚禁柏楊身體的傷心之島，他反而將綠島「視為自己第二故鄉」，因為他「從小四處流浪」，「對綠島有一種特別的感情。」¹⁰⁵甚至遺囑將骨灰灑在綠島附近海域，與藍天碧海綠島長相依偎。¹⁰⁶由此推測，許多受刑人在囚禁於綠島的漫長淒苦歲月裡，也可能如柏楊一般對綠島有了特別感情；〈綠島小夜曲〉因為名稱的關係，成為許多人眺望大海、思念愛人、排憂遣懷的寄託，又有所謂受刑人創作的說法口耳相傳，不排除醞釀出一種「這是我們的島」、「這是我們的歌」的集體意識，反過來更強化了這類看似荒謬的傳說。追究受刑人這種對於〈綠島小夜曲〉的執著，其實投射了他們部分生命橫遭剝奪的深深失落與痛苦。

在這些爭相認領〈綠島小夜曲〉主權的故事中，中國大陸並未缺席。1997年臺灣的報紙轉引上海《新民晚報》，提到〈綠島小夜曲〉是綠島關押的「愛

¹⁰³ 《紫薇成名歌曲專集》（第一集），（臺北：四海唱片出版社出版，四海兄弟出版股份有限公司發行，1969）。收有〈綠島小夜曲〉、〈回想曲〉、〈美麗的寶島〉等10首歌曲，為紫薇演唱周藍萍作品的精選集。

¹⁰⁴ 周揚明隨後函請高雄縣長楊秋興查證澄清〈綠島小夜曲〉作者；民國91年8月21日，高雄縣政府文化局正式以公文函覆周揚明，略謂高鈺鏞、王博文為作者一事「尚欠缺有力證據」，「本案若對貴府帶來困擾，謹致歉意。」。據周揚明提供家藏函件。

¹⁰⁵ 李令儀綠島報導，《聯合報》（2001.12.9），第4版。

¹⁰⁶ 柏楊死於2008年4月29日，遺命將骨灰灑在綠島附近海域，同年5月17日家人親友乘船出海完成其遺願，另一部分骨灰則落葉歸根運回了河南老家。見《中國時報》（2008.5.15），A18版、《聯合報》（2008.5.18），A8版、（2010.8.3），A13版。

國政治犯」[「抒發對祖國的思念之情而寫作。」¹⁰⁷ 經筆者查考，1984年大陸的《音樂世界》期刊上有一則轉載的報導，標題為〈臺灣歌曲〈綠島小夜曲〉是共產黨人的獄中佳作〉，顯然早在1980年代之初，大陸已經有類似說法流傳，報導略如下：

……一九五五年，有一位中共地下黨員，被囚禁在這裡（按：指綠島）。他的生平，甚至連姓氏和性別，都無人知曉。這支歌是這位作者在獄中的第八個年頭寫成的。〈綠島小夜曲〉寫成後不久，作者就犧牲了。經過許多周折，詞譜流傳到了嘉義市一個小學音樂教師的手中。她對這首「情歌」非常喜愛，並把它教給自己的學生們。歌曲很快廣為傳唱。臺灣當局對「綠島」歷來是敏感的，立即下令禁唱。但是，臺灣的老百姓，仍然在私下唱著這支歌……這首格調高、內涵深、意境美的好歌，採用暗喻的藝術手法，把革命者對祖國，對共產黨的一往深情，表現得十分感人。¹⁰⁸

此處提到1955年與胡子丹的回憶相同，可能與胡子丹所述出於相同背景，但捨此而外，其他敘述就太匪夷所思了。不知姓名性別的受刑人，卻知是入獄第八年作曲；不知此曲如何流傳，卻知道傳到了嘉義同樣不知姓名的女老師手中。種種不合理的陳述，背後投射的是中共透過內部宣傳爭奪〈綠島小夜曲〉詮釋權的統戰意圖。

以上所述是〈綠島小夜曲〉與政治受難者的關連，但綠島監獄的收容人並不止於政治犯，還有更多是重刑犯，或因案接受管訓的「幫派大哥」。〈綠島小夜曲〉因而出現了新的影射象徵，例如以此代表監獄或牢獄生活，¹⁰⁹更被幫派視為「幫歌」，¹¹⁰聚會必定同聲高唱以示團結，柔婉抒情的旋律也頓時增添了豪邁之氣。¹¹¹報章雜誌此類報導連篇累牘不可勝數，〈綠島小夜曲〉

¹⁰⁷ 《中國時報》（1997.7.14），第22版。

¹⁰⁸ 《音樂世界》1984年4期，頁24，轉引自《北京青年報》。本篇文章記載消息來自臺灣某位音樂人，但筆者無法親自查證，以上引文略去消息來源。

¹⁰⁹ 如《聯合報》（1995.5.16），第7版標題：〈綠島小夜曲躋身熱門排行榜 北監擁擠不堪 借問誰願移監「火燒島」〉。在此〈綠島小夜曲〉代表了監獄。

¹¹⁰ 例如《聯合報》（1986.8.7），第5版標題：〈竹聯狂想曲?!張安樂欲將綠島小夜曲在美譯為竹聯幫的幫歌〉。

¹¹¹ 《聯合報》（1994.1.28），第18版以〈黑道吃尾牙 綠島小夜曲壓軸〉為標題：「大哥請吃飯，絕無冷場，……而最重要的節目就是酒過三巡後，由大哥親自帶領眾家兄弟唱幫歌——綠島小夜曲。只是輕柔的抒情歌，經過兄弟們的詮釋後，卻多了一分殺氣。」。

因而成爲幫派兄弟的「我們的歌」，前文提及香港電影插曲〈友誼之光〉借用〈綠島小夜曲〉旋律刻畫獄中兄弟情誼，其創作思考大概也出於此一脈絡。

由上所述，〈綠島小夜曲〉在半世紀的流行中逐漸衍生不同傳說，本是以臺灣爲場景的情歌，一變爲描寫臺東綠島，再變爲綠島受刑人的作品。此曲既是幫派大哥牢獄生活的寫照，又是政治受難者的象徵，更是共產黨人「懷念祖國」的抒發。如同報端的標題：「〈綠島小夜曲〉總被附會政治調」，¹¹²卻是各自不同的政治調，可謂一曲多唱，眾聲喧嘩。追根究柢，上述傳說極可能都源於當年政治檢查的時代背景，對於「搖呀搖」歌詞的疑慮，對於綠島地點的誤解，如胡子丹所述在綠島受刑人中追查作者的結果，導致各種臆說及不同象徵紛然呈現。所謂眾聲喧嘩，其實，一曲情歌的背後脈絡還是幾許政治的播弄。

結 論

本文是一首歌曲的研究，藉由史料爬梳，本文呈現了〈綠島小夜曲〉由創作到流行的傳奇故事。大體而言，本文有如下創獲：

一、〈綠島小夜曲〉的作曲者周藍萍 1949 年由大陸來臺，積極投身音樂創作，作品涵蓋國樂、合唱、舞臺劇配樂、電影配樂、流行歌曲創作等等，豐富多元，成果斐然。本文大致梳理他在臺時期的各類創作，他的電影配樂打破語言界限，國、臺語「通吃」，他的歌曲如〈綠島小夜曲〉同時在國語及臺語廣播節目中獲得觀眾喜愛，也打破了後人以爲的族群藩籬。

二、本文考訂周藍萍與四海唱片的合作情況。〈綠島小夜曲〉是戰後臺灣流行歌曲工業的分水嶺，由此改變了當時翻製唱片的風氣，是臺灣最早自行創作並錄製的國語流行歌曲之一。二人的合作也爲臺灣唱片工業中帶入製作人、專輯及版權的概念。

三、〈綠島小夜曲〉創作於民國 43 年的仲夏夜，本文考訂了此曲創作及流行歷程，釐清早期廣播概況及唱片出版情形。本文由歌詞及音樂的文本分析中，確定此曲掌握了歐洲中世紀小夜曲的元素，以溫柔敦厚的情感、五聲音階的形式、反復迴環的旋律、模擬特定樂器技巧，將小夜曲曲體融入國語流行歌曲之中。

四、戰後社會渴求溫暖平靜，本文推論〈綠島小夜曲〉的甜美旋律、浪漫

¹¹² 《中國時報》（1997.7.14），第 22 版。

內容、清澈音色，一方面可以撫平戰爭傷痛，一方面如作詞人潘英傑所描述的，以臺灣作為長期戰亂離散之後依託身心的「新生」國度，因而詞中充滿了對於臺灣的美好想像。

五、本文同時考訂〈綠島小夜曲〉如何跨越空間界域，展開一場亞太地區的流行旅程。本文研探〈綠島小夜曲〉在香港、星、馬、泰國、大陸的流行狀況，分析各種不同語言的改編重製。本文確立周藍萍是第一位成功將作品輸出至香港，並在上海流風餘韻主導的香港時代曲歌壇打下一片江山的臺灣第一人，〈綠島小夜曲〉也是四海唱片走向國際，在東南亞華人世界引起旋風的第一曲。此曲在跨國行旅中成為臺灣六、七十年代的象徵，曾經唱上太空，甚至因為備受歡迎，被東南亞華僑視作本地歌謠。

六、本文最後處理了〈綠島小夜曲〉半世紀以來的種種傳說及象徵涵義。本文確定「綠島」所指是臺灣，但由臺灣轉而為臺灣東海岸的小島——綠島，因而與綠島受刑人發生聯結。1950年代情治單位因為歌詞「搖呀搖」而在綠島受刑人中追查作者，導致半世紀後柏楊仍誤以為〈綠島小夜曲〉是受刑人所作。由此，此曲的涵義逐步推昇豐富，包括了臺灣風情之歌、綠島美景之歌、受刑人悲戀之歌、政治受難者之歌、民主人權象徵，甚至更普遍用為幫派分子、牢獄生活的代表，這種不斷豐富的多元內涵是一般華語流行歌曲難以望其項背的。

本文探掘了〈綠島小夜曲〉半世紀以來，由流行而經典、由音樂而政治的歷程。本文提出此曲具備了「生命的共感」，人人彷彿都覺得這是屬於我的歌，其感染力無遠弗屆、歷久不衰，除了「傳奇」二字，還能有什麼更好的形容呢！

（責任校對：劉建志）

引用書目

一、報刊資料

《聯合報》1951.9.16-2010.12.31

《民生報》1988.1.1-2006.11.30

《經濟日報》1967.4.20-2010.12.31

《中國時報》1950.10.2-2010

《中央日報》1928.2.-2000

香港《華僑日報》1925.6.5-1995.1.12

二、近人著作

(一) 專書

中國廣播公司研究發展考訓委員會，《中國廣播公司大事記中廣大事記（1928-1978）》（臺北：空中雜誌社，1978）。

方 翔，《如歌的人生——憶紫薇》（臺北：臺視文化事業，1990）。

宇業熒，《璀璨光影歲月：中央電影公司紀事》（臺北：中央電影公司，2002）。

周揚明、劉國煒，《周藍萍：時代經典回想曲》（臺北：華風文化，2011）。

柏 楊，《柏楊回憶錄》（臺北：遠流，1996）。

陳忠照，《琴韻輕吟一樂人——臺灣光復時期的音樂人陳清銀》（臺北：秀威，2011）。

曾慧佳，《從流行歌曲看臺灣社會》（臺北：桂冠，1998）。

黃奇智，《時代曲的流光歲月》（香港：三聯，2000）。

黃湛森，《粵語流行曲的發展與興衰——香港流行音樂研究（1949-1997）》（香港：香港大學博士論文，2003）。

葉嘉瑩，《迦陵論詞叢稿》（臺北：明文，1981）。

葉嘉瑩，《唐宋詞十七講》（湖南長沙：岳麓書社，1989）。

廖乾元，《世界名歌精華》（臺北：四海書報社，1956）。

(二) 期刊論文

佚 名，〈臺灣歌曲〈綠島小夜曲〉是共產黨人的獄中佳作〉，《音樂世界》1984年4期，頁24。

- 佚名，〈周藍萍與懷念的歌〉，原載《空中雜誌》，收入《中廣五十年紀念集》（臺北：空中雜誌社，1989），頁190-195。
- 丁留強，〈誰言寸草心，報得三春暉〉，《歌曲》2012年2期，頁85。
- 方翔，〈用歌曲懷抱美麗寶島〉，《中國時報·寶島》（1991.5.17）。
- 方翔，〈綠島一直在我心裡飄〉，《中國時報·寶島》（1990.10.11）。
- 方翔，〈遠山含笑春水綠波映小橋——國內國語歌壇的拓荒者（一）周藍萍〉，原載於《中央日報·副刊》（1991.7.15）。收入《重回美好的五〇年代》（臺北：海陽出版社，1991），頁40-95。
- 王嘉楨、張杰，〈綠島情〉，《歌曲》2005年1期，頁40。
- 白濤，〈林投姐〉，《聯合報·影談》（1956.9.1）。
- 石計生，〈凍土琥珀——〈綠島小夜曲〉的溫情與真實〉，《文訊》316期（2012.2），頁6-8。
- 朱虛白，〈評紅樓夢選播〉，《聯合報·新藝》（1959.9.10）。
- 沈在行，〈國樂新曲介紹〉，《聯合報·副刊》（1957.7.7）。
- 胡子丹，〈爲綠島小夜曲作者辨正：作曲者周藍萍、作詞者潘英傑〉，《中國時報》（2002.7.24）。
- 孫松堂，〈〈綠島小夜曲〉的幕後真相〉，《政協天地》2003年3期，頁34。（此文轉載自《光華雜誌》2002年8月，頁61。）
- 桂生，〈周藍萍綠島小夜曲〉，《經濟日報》（1969.9.20）。
- 涂敏恒，〈影劇事業十年的回顧與展望」之一——懷念的歌聲〉，《民生報》（1980.12.15）。
- 張夢瑞，〈綠島小夜曲 好歌不寂寞〉，《聯合報·鄉情》（1995.5.15）。
- 張夢瑞，〈綠島小夜曲——國語歌在台的開路先鋒周藍萍〉，《光華雜誌》1997年3月，頁136。
- 梅吉，〈寧小晚的第一次心動〉《文學少年（中學）》2009年12期，頁18-20。
- 陳益，〈蓮霧與西瓜——訪問臺灣瑣記〉，《雨花》2008年3期，頁75-78。
- 陳培豐，〈從三種演歌來重層殖民下的臺灣圖像——重組「類似」凸顯「差異」再創自我〉，《臺灣史研究》15卷2期（2008.6），頁79-133。
- 紫薇，〈我所認識的周藍萍〉，《中央日報》（1963.5.18）。《空中雜誌》62期（1963.5），頁28-29。
- 紫薇，〈紫薇——綠島小夜曲〉，《中央日報》（1988.3.9）。
- 紫薇，〈有情人生無情癌·中〉，紫薇生前口述，王祖壽整理，《民生報·

影劇》(1989.3.7)。

黃仁，〈臺灣主要的製片公司概况：1949-1980〉，黃建業主編，《跨世紀臺灣電影實錄》上冊(臺北：行政院文化建設委員會，財團法人國家電影資料館，2005)。

楊子云，〈綠島小夜曲〉，《人事與人才》2001年1期，頁46。

潘英傑，〈綠島小夜曲的詞曲及唱〉，《中央日報·長河》(1991.1.15)。

潘英傑、周蘭萍，〈綠島小夜曲〉，《音樂世界》1981年11期，頁23。

潘英傑、周蘭萍，〈綠島小夜曲〉，《歌曲》1980年1期，總200期，頁22。

蔡元培，〈在北京大學音樂研究會之演說詞〉，收入《蔡元培美學文選》(北京：北京大學出版社，1983)，頁82。

三、訪談

沈冬，〈楊秉忠訪談〉，2012.4.1，2012.8.16

沈冬，〈廖乾元訪談〉，2012.1.27，2012.3.7，2012.6.21，2012.6.28

周揚明，〈陳福珍訪談〉，2011.7.7

周揚明，〈紀露霞訪談〉，2011.6.15

四、黑膠唱片、CD、電影

司馬音，〈綠島小夜曲〉(香港：天使唱片78轉，1960)。

周藍萍，《四海歌曲精華》(第一集)，周藍萍指揮，四海管絃樂團伴奏(臺北：四海唱片，1962)。

周藍萍，《四海歌曲精華》(第二集)，周藍萍指揮，四海管絃樂團伴奏(臺北：四海唱片，1962)。

周藍萍，《生日快樂》，周藍萍指揮，四海管絃樂隊伴奏(臺北：四海唱片，1962)。

沈劍麗，《郎是春風吹花開》(香港：風行唱片，1968)。

紀露霞，〈綠島小夜曲〉，收入《阿美娜》(臺北：鳴鳳唱片33轉，1957)。

秦晉，〈綠島小夜曲〉(香港：金錢唱片78轉，1960前)。

麥嘉，《監獄風雲》(香港：新藝城電影公司，1987)。

紫薇，〈綠島小夜曲〉(臺北：鳴鳳唱片33轉，1960)。

紫薇，〈綠島小夜曲〉(臺灣：萬國唱片78轉，1960前)。

紫薇，《紫薇成名歌曲專集》(第一集)(臺北：四海唱片，1969)。

華娃，《芸娘》(香港：娛樂唱片，1974)。

潘迪華，《101 至愛》Disc 2（香港：EMI，2001）。

鄭智化，《遊戲人間》（臺北：飛碟唱片，1995）。

五、網頁

〈中華民國建國一百年主題曲徵選——百年經典票選（Gold Melody 100）〉，

http://taiwanroc100.tw/goldmelody/classicsong_result.html，檢索時間：
2012.4.3。

“Oxford Music Online”，<http://www.oxfordmusiconline.com>，檢索時間：
2012.7.5。

〈Penang, Penang Lang, 檳城人〉，

http://teochiewkia2010.blogspot.tw/2011/11/blog-post_24.html，檢索時間：
2012.4.4。

Chou Lan Ping and the Legend of *the Green Island Serenade*

Shen, Tung*

Abstract

The Green Island Serenade is a famous and legendary popular song composed by Chou Lan Ping and written by Pan Ying Jeh in 1954. It has been widespread in Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, and China since late 1950s, and even been reinterpreted from the prisoner's and political views. However, thorough researches on this song have not been carried out yet. This paper attempts to explore *the Green Island Serenade* from both historical and analytical perspectives. First, Chou Lan Ping's musical backgrounds and life experiences are examined to address the question of why *the Green Island Serenade* was composed in the first place. Second, I try to give a picture of how *the Green Island Serenade* was distributed in the 1950s and 60s Taiwan by investigating its appearances in the broadcast system, film, and record publications. Third, an analysis of the lyrics and music of the song is provided to look into the musical structure of *the Green Island Serenade*. Fourth, I try to construct a map of how *the Green Island Serenade* was distributed in Asia during the 1960s and 70s. Finally, I will focus on various political interpretations of *the Green Island Serenade* by Taiwanese and Mainlanders to explore why and how it was widely adopted.

Keywords: Taiwan, popular song, *the Green Island Serenade*, Chou Lan Ping,
Four Seas Record Publishing Co

* Professor, Graduate Institute of Musicology, National Taiwan University.