

A Duet with Life 恆春半島民謠人物誌
The Folksingers of the Hengchun Peninsula

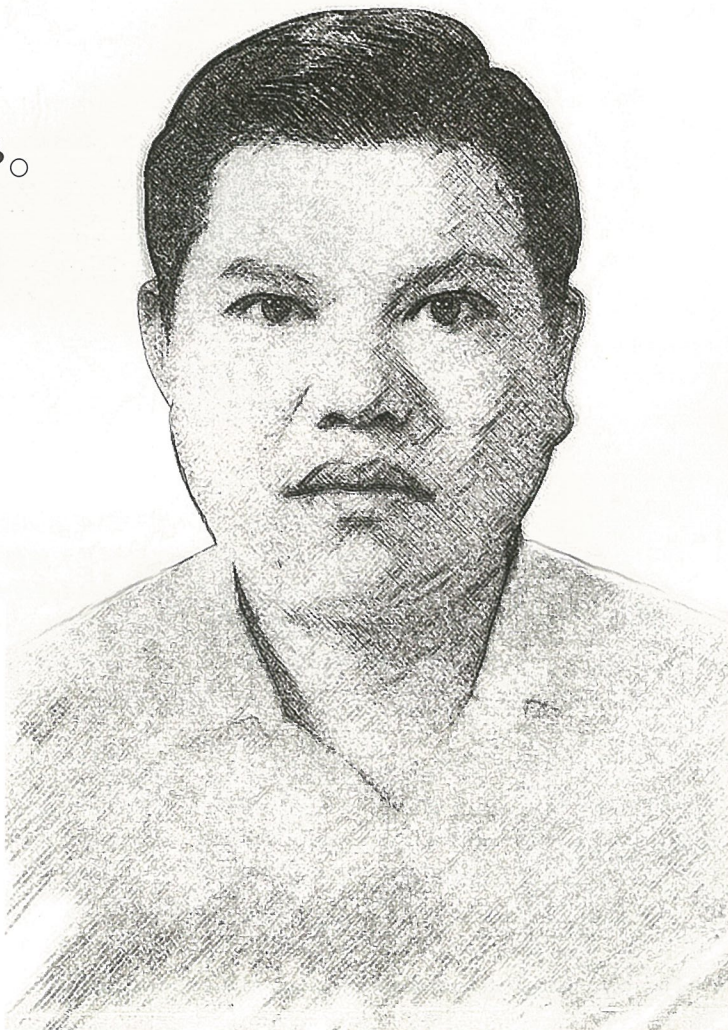
吳燦崑
恆春民謠的播種者

吳燦崑。

1943-2004 Wu Can-Kun

恆春民謠的播種者

The Johnny Appleseed of
Hengchun folksongs

「才高八斗吳主任。

功在民謠傳古音。

性情溫和如弦琴。

皮膚黑甜人好心。」

——黃却銀

1989年以後，恆春鎮思想起民謠促進會成立後，恆春民謠進入文藝復興的時代，那個從小聽陳達長大，長大後為民謠採譜的身影，便是吳燦崑。

恆春半島的老師

沿著龍鑾潭的綠色道路，在往後壁湖的路上，會經過一處名為「大光」的部落，部落前的精神堡壘——「思想起的故鄉」，就像是在開展一個故事，「思想起」就是從大光出發。

1943年吳燦崑出生在大光里的大窟尾，那個年代的恆春，綠得很純樸，他的弟弟吳啟宏還記得，小的時候他們常常和附近的孩子到後壁湖、石頭坡撿貝殼或是放牛，那一段日子雖然大家都窮都苦，但是很能夠在大自然的環境中苦中作樂¹。

一樣是出身大光的陳達，就是吳家的鄰居，吳燦崑的父親閒暇時常和陳達聊天彈唱，對吳家的孩子來說，聽民謠就是聽陳達，那是生活的一部分，就像再熟悉不過的家鄉氣味。

有一年颱風把家裡的房子吹倒了，吳家舉家遷到恆春鎮內，原本就讀龍泉國小的吳燦崑只得跟著轉到恆春國小，一路唸到了初中、接著考上了屏東農校獸醫科。

不過因志趣不合、加上家中的經濟不許可，吳燦崑後來重考進入屏師就讀，畢業後回鄉任教，那個聽民謠長大的孩子，成了恆春半島的老師。

¹ 屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會九十七年成果發表會年刊

與民謠結緣

與民謠結緣，該從小時候看到「鄰居」陳達高歌開始，那個年代的人生生活苦，又沒有什麼休閒娛樂，自彈自唱就是最奢侈的抒發方式，當時年紀還小的吳燦崑，常常看到陳達揹著月琴吟唱「思想起」，像是與生命對唱，也像是向天仰訴，那種歷經人生滄桑的歌聲，讓吳燦崑從小就對家鄉的民謠有著不一樣的想像。

回鄉任教後，吳燦崑先後服務過龍泉、山海、恆春、旭海、車城及大光等校，在教育界服務長達35年之久，其中在恆春國小服務期間，他指導學校的合唱團及節奏樂隊，屢次拿下全縣及全省的優等成績，那時候民謠尚未在學校紮根，但吳燦崑早已在音樂教育默默耕耘。

現任的恆春思想起民謠促進會理事長陳麗萍最記得，她就讀國小二年級的時候，吳燦崑老師兩度帶著9位小朋友到台北參加台視「造福鄉里」節目的錄影，當時的吳燦崑就非常積極地要把恆春的文化介紹給外界。

1989年思想起民謠促進會正式成立後，吳燦崑找到了奉獻民謠的機會，在唸屏師時曾受過國樂薰陶的他，應聘擔任指導老師，在陳達過世後，恆春民謠開始了前所未有的「文藝復興」時代。

吳燦崑不但在大光國小成立民謠社，恆春鎮公所也開始辦理恆春民謠研習，1998年至2000年間，恆春民謠被列入文建會的傳統藝術研習，吳燦崑更開始奔走於恆春、滿州之間，指導月琴及胡琴彈奏。或許就是一種陳達傳下來的使命，吳燦崑並非學民謠起家，但是在推廣民謠的當下，他比誰都還要盡力，當時他不止四處教學，連他的太太、女兒曾學過。

「那時候我還在工作，時間無法配合，所以沒有當成吳老師的學生，反而是向張文傑老師學習」，2013年，吳燦崑的另一半王阿蜜受訪時，回憶起這一段學月琴的日子還覺得有趣：「月琴有好幾種調，我只學了幾種而已啦」！

與陳水扁總統合影留念 黃却銀提供

吳燦崑夫婦育有二男二女，王阿蜜非常了解，在另一半吳燦崑的心裡，民謠傳承是無論如何一定要做的事，而且他也深感傳承的使命就在自己的肩上。

恆春採譜第一人

老一輩的民謠傳唱是口耳相傳加上生活的歷練而來，就像學流行歌一樣，跟著喜愛的歌星多唱幾遍，就會變成自己的歌，在陳達或陳達更早的年代，恆春民謠就是靠口傳，以一人傳一人的方式，代代相傳著古老的曲調。

到了1980年代以後，老一輩的傳唱人已日益凋零，受過國樂訓練的吳燦崑認為，如果要讓更多人加入民謠的行列，一定要發展簡譜，以更現代的方式為民謠開啟一條入門之路。

於是他開始嘗試對民謠的各種曲調逐一採譜記錄，成了恆春民謠採譜的第一人，吳燦崑的得意門生黃却銀還記得自己學月琴的時候，就是跟著吳燦崑老師以簡譜學習，她回憶：「因為民謠有許多隨著個人情感發展的轉音，老師還常常會隨時跟著轉音不斷地修改」。

她最記得的是吳燦崑全心投入的精神，她說，當

年吳燦崑在教學時，最鼓勵學生把自己的生活或是社區文化及活動寫進民謠詞裡，「如果沒有交作業，老師還會催呢」！

曾是思想起民謠促進會理事的江秀英，是於2000年報名參加大光社區的月琴班，當時的指導老師就是吳燦崑，她記得月琴學到下歌的時候，又要彈又要唱，對有些學員確實有點難度，當時缺課的學員愈來愈多，吳老師不但會逐一了解學生缺席的原因，而且不管刮風下雨，他永遠提早到教室等學生²。

江秀英最記得當年只要她一賴課，就會接到老師的電話，「老師永遠比學生還要認真」，五年多的學習過程，吳老師至少教了五種曲調，為了提高學生的興趣，他還會換唱比較流行的台灣小調、春花望露等歌曲，讓學生精神一振後，再回到民謠教學。

翻開現在的民謠曲譜，有許多曲子的採譜人都是吳燦崑，如果不是當年吳燦崑的孜孜不倦，就沒有今日民謠學習的入門之路，那像是一個指引，指引著新一代人走進民謠的寬廣世界。

我向民謠走去

「春蠶到死絲方盡、蠟炬成灰淚始乾」，曾有人這樣形容過吳燦崑對民謠的奉獻，民謠對吳燦崑而言，就像一條通往家鄉、還有童年的路，也像是一種對家鄉的使命感，「對他而言，沒有比傳承民謠

更重要的了」，多年之後，恆春人仍是如此形容他，「那一股執著的熱情，幾乎是無人能擋的」。

55歲那年，他從學校退休後，對民謠教學更加投入，他常常載著後來獲得「人間國寶」的朱丁順老師四處教學，整個恆春半島

² 屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會九十七年成果發表會年刊

上圖皆由家屬提供

幾乎都有他們的身影，當時的吳燦崑患有糖尿病，他的太太經常勸他：「身體不好，不要教了」，但是吳燦崑從未停下為民謠的奔波。

滿州鄉的民謠傳唱人張錦桂記得，十多年前為了學彈月琴，協進會特別請來朱丁順老

師到永港國小指導，每一回都是由吳燦崑老師充當司機，當時的朱丁順彈得極好，但還不擅教學，總是吳燦崑老師在一旁「說得快要燒聲」（指聲音沙啞），在吳、朱兩位老師的搭配之下，她們這一群婆婆媽媽才得以很快學到月琴的精髓。

後來吳燦崑的身體愈來愈不好，他乾脆把女兒吳佳蓉帶在身邊當「助教」，說什麼也不放棄社區教學的工作，吳佳蓉最記得父親認真的神情，「要他放棄民謠，那是不可能的事」；父女兩人曾於2001年聯手編撰「恆春民謠探索」一書，為民謠留下珍貴記錄。

據吳燦崑的弟弟回憶³，有一年，吳燦崑照例到社區教民謠，未料腳被機車刮傷了而不自知，民謠課還是繼續上著，後來還是學員提醒「老師：您的腳流血了」，但吳燦崑只看了一下，不以為意地說，「腳流血和上課沒有關係」，可見其敬業的精神。

但因為吳燦崑患有糖尿病，這一次的腳傷一直沒有復原，忙於民謠的他也沒有特別在意，沒有想到後來引發蜂窩性組織炎，他的太太王阿蜜回憶，那一年，吳老師在醫院躺了一個月就走了，「一直到最後一刻，最掛念的還是民謠」。

在吳燦崑之後，學習民謠到底該用什麼方式，始終引發熱烈討論，但是一直到現在，很多初學者所翻閱的民謠曲譜，還是要從吳燦崑所採的簡譜開始。原來，當年他以生命換來的，就是那把人人都可以開啟的民謠學習之鑰。

³ 屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會九十七年成果發表會年刊