

文學與音樂的對話

講師：王美霞 南方講堂 / 攝影：方姿文 / 紀錄者：江麗玲

演奏家：劉建志、劉俊志、官鋒忠、陳景昭、珮嘉、韋震

五月十四日下午，府城名作家王美霞老師（暢銷書「台南的樣子」的作者，也是「南方講堂」創辦人與主持人）與吉他學院劉老師聯手，在成大醫學院舉辦了一場別開生面的民歌演唱會，讓大家浸淫在懷舊與回憶的氤氳之中，享受音韻的美、文字的美、視覺的美、乃至達到心靈之美的境地。當天出席狀況空前熱烈，第四講堂兩百二十八個座位全滿，座無虛席，甚至有人無法進入會場！

他們本著一個單純的想法，希望給大家一份——愛，圓圓滿滿的、歡悅的現世之愛，用愛歌唱，用愛認識大家。

每一個議題，無論是：離別、流浪、起解、自由、初戀，都可以從詩詞、小說、史料、名人軼事中，找到它的映照聯想，賦予殊異的定位、與發人深省的意涵。而每一個段落主旨，都恰如其分的搭配一闕歌曲，將之鋪陳、演繹；

這些關聯轉折，王老師信手捻來，不費吹灰之力；眾多主題的勾串聯結，是如此順暢自然，三小時光景，行雲流水，一氣呵成，好似渾然無瑕的天籟樂章；這就是此次演出活動的動人之處！

首先，老師以一齣網路上廣為流傳的洗手乳液廣告開場，點出「人間有情」與「心象之美」的兩則哲思主軸；

你比自己想像的要更美麗

王老師（以下簡稱王）：我們在旁人心目中的整體形象，遠比我們所設想的更有包容性、更柔軟、也更美好！

王：選定民歌作為主體，究竟為何？從聽民歌中，可以引起遐想；在場觀眾共同聆賞 Peter, Paul & Mary 所演唱的：Blowing in the wind 的一段錄影畫面；

王：憶及在那六 0 年代的青春歲月，年輕人對前景普遍感到虛無，一逕有著淡淡哀愁，與一種宿命的悲涼；最常做的事，就是窩在國高中同學家的小閣樓中聽音樂；年輕人由美國鄉村歌曲懷舊中，漸次找到屬於自己的歌。

席慕容 銅版畫

若夏日能重回鄉間
若上蒼容許我們再一次的相見
那麼讓羊齒的葉子再綠 再綠
讓溪水奔流 年華再如玉
遙遠的清晨是一張著墨不多的素描
你從灰濛濛的人群中出現
投我以羞怯的微笑

◎ 王美霞老師為活動海報簽名

老師從歷史細說從頭，講述民歌的濫觴：1975 楊弦與胡德夫在中山堂演唱余光中的「鄉愁四韻」等現代詩譜曲的作品，成為民歌發展的起始；1976 年李雙澤在淡江大學演唱會，拋掉可樂瓶，拿起吉他開始唱自己的歌，改寫自蔣勳的「少年中國」，於是揭開少年民歌的序幕。

恰似你的溫柔

作為當天第一首校園民歌選曲。

迷失的哈達 許悔之

我們攜手站在轉世的渡口
船就要來了 我們深深對望
來生終將如月圓滿遍照
十方虛空和我們的心房
然而風起轉狂
吹走了繫住妳頭上的哈達
你心愛的哈達隨風而飄 我去追它
催你先上船
我從懷中取出那遺失過的哈達
看見你眼中有滾滾紫色淚光

◎ 數學老師韋震演唱「恰似你的溫柔」

王：轉換工作，變換居住地點，就是轉世；看孩子搭機、外出，都是轉世！哈達象徵人生中的互動，人生中有許多互動，有些美好的，有些則不免缺憾。回頭想，若無那些盼望、憂傷、美麗、哀愁，又怎麼叫做記憶呢？記憶就是這樣；明明滅滅像光影，光影就是故事！用時間的光影，編造了許許多多屬於我們走過的故事。

光陰的故事 福爾摩沙

此刻，現場興致變得高亢激揚，官老師大發童心開始玩起來了，他清一清喉頭，用那沈穩的煙嗓，說出港都浪人的口白，嗓是好嗓，聲音真是好聽哪，但是，老師的諧趣逗得大家都笑翻了。

孩提時代享受的樂趣 抓泥鰍

王：日本俳句大師松尾芭蕉說的好：「文學如同夏爐冬扇，沒有實用性！」百無聊賴、無所事事，但正因如此，才會給人快樂一瞬，生活實不須如此緊湊！這就是童年之所以如此珍貴。

◎ 陳景昭老師吹口哨為「童年」伴奏

◎ 劉建志老師彈奏烏克麗麗的神情

王：孩子有一張考卷是一種幸福！給你「無題」，不知要做甚麼，才是最可怕的！西方哲學家說：自由是人類給自己最大的懲罰！童年美好在於：不必計較甚麼叫存在！其實他也很虛無，但在虛無中，小孩子就不會感到無聊，自在的享受自由！

當珮嘉唱著〈抓泥鰍〉和〈童年〉時，驀地裡，竄出了很響亮悅耳的口哨，帶著大家踏出輕鬆的步伐，全場便眼睛亮起來了！「誰？是誰？」原來是小昭老師的即興演出！劉老師傾身換上了一個小隻的弦樂器，王老師問：「介紹一下！這個叫做？」劉老師揚起樂器說：「鳥」克麗麗！節目走到這裡，這場文學與音樂的對話注定要失控了！

王：路永遠走不完！因為，它永遠在前面。孩子長大會有理想，常常都回會看自己：看我、聽我過程中，慢慢摸索「我是誰」？

◎ 珮嘉老師演唱「捉泥鰍」

看我 聽我

王：在拍手、微笑中，生命在成長！似啥？紀伯倫：「生命像一艘船，載我們而行；生命將盡之時，那艘船又會出現，接我們回去。」埃及神話也以「日出日落」隱喻人生週期，帶著小木船的盼望來到世間。

小木船

王：人生一直有一種顏色緊緊追隨！台南的顏色，是鳳凰木；人生中不斷去看鳳凰花，時間之船，一站一站往前走，鳳凰花的歌永遠在重複：驪歌，世代代在傳唱；自己一階段一階段畢業、然後是子女、繼而是孫子，過程不免感傷，而感傷是歷程的開始。

六月之歌

王：日本料理最後有碗白米飯，中間一顆酸梅，很多人將之挑掉；我常勸說：應該要吃那顆梅子！領略酸甜苦味，往往是人生最真、最原始的滋味！一如離別，好似生命中，必須學習面對，也必須勇敢面對的！「月有陰晴圓缺 人有悲歡離合 此事古難全」蘇軾將所有的離別，轉化為祝福：「但願人長久，千里共嬋娟！」蘇東坡與弟弟蘇轍，發配海南島，行將分離時之詩句，傷感中帶幾許慰藉：「人生無離別，誰知恩愛重。」

一次又一次離別，我們慢慢學會堅強，學會珍重，甚至於學會人生中，如果真的要起駕，要啟程之時，能有一個瀟灑的姿勢。

蘇三起解

王：其實人生是由一個牢籠進入另一個牢籠，人生就是一次又一次的「蘇三起解」、「渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」亦可說是一再重複上演的陽關三疊！

陽關疊

◎王美霞老師演說的丰采

王：生命好像過了一個階段以後，就是不斷的水袖，揮手道別；不斷的樓層？一個人獨自飲醉！陸小鳳的詩如是說：「在江中斬蛟，劍氣衝霄。在雲間射鵰，愧煞英豪。在小橋樓頭，楊柳樹下斜倚，但見碩紅袖招。」人生不斷照看，浪漫少了，惆悵多了；在無數次別離中，不斷走遠！

年少時，很想將一個人帽子掀開，就是：洪小喬（愛之旅）

究竟要去到哪？我要到那遙遠的地方一個不知名的地方我要走那很遠的路程尋回我往日的夢。想望著要去遠方，我知道現實中有些不可能，但遠方永遠存在！因為——那裏種著橄欖樹。

橄欖樹

王：流浪是為什麼？不流浪又是為什麼？那似乎是必要的方程式，王老師於台中讀中小學，輾轉赴台北讀大學，而後教書；再因為家庭遷來台南，從起點到遠方的過程，慶幸有那段流浪歷程，即便風塵僕僕，有所辜負、有所愛戀，終究不悔。

鄭愁予

這次我離開你，
是風，是雨，是夜晚；
你笑了笑，我擺一擺手，
一條寂寞的路便展向兩頭了。
念此際你已回到濱河的家居，
想你在梳理長髮或是，
整理濕了的外衣緊握。

王：異生陌地，總是痛苦！寫「台南的樣子」，好像很成功，但對我這樣的外地客，要如何來調適這兒的民情文化，其實用花了很多時間、努力！

◎ 官鋒忠老師專注的吹奏陶笛

白居易琵琶行中，去到江州，「座中泣下誰最多；江州司馬青衫濕」其時序為元和十一年；直到到次年（元和十二年），已經較為適應，乃轉而說：「無論海角與天涯，大抵心安即是家」由不喜歡到接納，不能或缺的，即是「真誠以待」！學會流浪過程中，用愛去解決人生。

六世達賴 倉央嘉措

曾慮多情損梵行，入山又怕誤傾城，世間安得雙全法，不負如來不負卿。

把思念的愛放在心裡，務實的人生，我們去走！

我的思念

王：鬢髮已衰，白髮蒼蒼，還是會因為愛戀而失戀！人生最難處在於：莫忘初心。因為愛，願成全、願付出！

還有沒有另一個一次大戰？再來一次中日戰爭！讓我們在西南聯大，再唱一段未央歌！

未央歌

王：沒有打仗就不是亂世？！錯了！人生就是亂世！我們都處在永遠的亂世：媽媽嘴咖啡不能喝，海上捕魚不能去。難得一片清明之地！用愛建構城牆。

張愛玲 VS 胡蘭成的對話：「你給我生命的承諾是甚麼？」「最廉價也最昂貴的婚約！」

王：我不是逐浪頭的人！浪很高，但是那是別人的浪！最安穩是現實裡的朋友！三兩個真心樸質的文化菩薩，勝過千萬個膜拜者！滾滾紅塵中，紅塵才是現世。

◎ 劉俊志老師吉他演奏

勿忘塵

作詞：張嘉升 / 作曲：林慧哲 / 編曲：陳志遠

若非流雲的無際，
何得沾滿一身的塵埃。
我往天上去，欲抓滿盈的霓彩，
若非靈雨得不止，
怎屑如此不堪的虛駭。
莫再說曾經，你有的我也有過；
莫再道未來，你盼的我也盼過。
只是現在，生靈的光才在這裏閃爍
命運的劍才在這裏橫擺。

王：劉若雲所著「三十六堂課」一書當中，瑜珈舞者家的話：「放下手上的劍，你才可以成為真正的一個人！」愛的真諦就是：「放下心中的成見，素面相照！」虬髯客與紅拂女，前者是利他主義者：「素手相贈，一片真情」；後者利己！

談完情，我們續論「夢想」

余英時嘗言：紅樓夢中有現實、理想兩世界；理想世界建築在一個大觀園之中，大觀園是個青蔥的花園，花中埋藏許多不斷的夢的世界。孔子又是如何看待生活中的夢想呢？子路、曾皙、冉有、公西華侍坐。前三者大談治國理念與抱負，唯有曾點的願望是：「莫春者，春服既成。冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。」夫子喟然歎曰：「吾與點也！」論者懷疑到底孔子是道家、儒家、還是其他？但這一次，孔老夫子跳脫道統，拋開窠臼，用更人性化、更庶民的觀點看待生活樂趣之所在！我們心中的儒家在於：願意付出，不負如來不負卿；我們的道家在於：遠方；遠方就是一個江湖，山深草長，非常遙遠，面對那樣一個江湖，我們要用跡近虛幻的想像填補——

杳杳天低鵲沒處，青山一髮是中原

大海邊

王：心中的豁達，是支持我們突圍的力量！詩，就是在生命的狹路裡，跟文字相逢。遇到說不通、行不得、也無法理解的困境，最好找一片天寬地闊的地方，如杜甫詩言：「飄飄何所似？天地一沙鷗！」鬱悶之餘，出門仰望：「星垂平野闊，月湧大江流！」頓覺開通釋然。

黃昏時，本覺傷感：「獨立小橋風滿袖，平林新月人歸後」面對困境，大海、山野、平野，也許是較好的處身之地！

◎ 現場臨時起意發動捐獻，反應熱烈

曠野寄情

王：台北學生，升學壓力極大，我舉一例，就可見其梗概；木蘭詩中的一段：「萬里赴戎機，關山渡若飛；朔氣傳金柝，寒光照鐵衣。」

我試圖讓學生翻譯該段文章，第一班交回來：「我像飛也似的渡過關山！」沒有一個例外！第二班交回來的答案：「我向飛一樣的度過關山。」又是全班一樣！台灣教育生了重病！所以我就每學期帶全班去到木柵仙履岩紓壓，向天地高聲吶喊，剛開始大家猶豫質疑，但後來就會期盼詢問：「老師，我們甚麼時候再去吶喊！？」

依考據，諸葛亮，其實在南陽隆中隱居之時，就有高聲長嘯的紀錄。所有人都有一個疑問：「要做甚麼？迷失虛無的一代，江湖中走要多少路？看多少人？」

江湖上

作詞：余光中 作曲：楊弦

一雙鞋 能踢幾條街
一雙腳 能換幾次鞋
一口氣 嚥得下幾座城
一輩子 闖幾次紅燈

◎ 筆者與劉建志老師合影

Blowing in the wind

王：生在大時代的年輕靈魂，找不到屬於自己的時間、空間座標；

我去到海德公園，最愛去看肥皂箱，它象徵任何人一旦站上去，離開女王的土地，都可以慷慨發言與陳情！美麗島時代，我在民主牆、愛國牆之間顫抖！因為價值觀混淆，不知誰對，找不到生命的答案！渴盼尋求一條回家的路！

蘇花道上（家書）

作詞：葉佳修 作曲：葉佳修

Take me home country road

王：尋路過程中，可能歧路亡羊！但當中一定有一條我們熟悉的路。很想對十二歲到十八歲的同學，講述徐志摩追尋的道路；他是始終一致的，終生信仰「自由、愛與美」。

再別康橋 徐志摩

王：很早尋訪九份，看到繁華落盡的舊城，好似「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」的寫照。

思想起 陳達 ● 美麗島 胡德夫

王：豐饒的香蕉、玉蘭花透露出，土地沒有放棄我們，這兒有著最好的生命的願望。

王：記憶是甚麼？老來下酒用的！

忘川 ● 走在雨中

作詞：李泰祥 作曲：李泰祥

當我獨自徘徊在雨中
大地孤寂沉沒在黑夜裡
雨絲就像她柔軟的細髮
深深繫住我心的深處
分不清這是雨還是淚

聽曲

珍重所有，自份珍惜；現世霓虹，以愛點亮。人如斯；鄉土如斯；生命如斯

點亮霓虹燈 ● 黃昏的故鄉 ● 隱形的翅膀

請柬給讀詩的人 席慕蓉

我們去看煙火好嗎
去 去看那
繁花之中如何再生繁花
夢境之上如何再現夢境
讓我們併肩走過荒涼的河岸仰望夜空
生命的狂喜與刺痛
都在這頃刻
宛如煙火

節目在最後這張剪報與煙火畫面中落幕。音樂、詩歌、演講，都是最為生動的美感經驗，我們有幸能同時啜飲這三味甘露！成大醫訊事先即已規劃，節目後會做一份特別報導！當天未蒞臨者，透過這篇紀實，臆想現場的熱烈與悸動；當天在場的觀眾，更可藉由這份回顧，重溫舊夢！盼望未來，有著更多的機緣，看到、聽到，這黃金組合。

後記：

得緣欣逢此一聚會，不只是福分，更是對生命的禮讚與修行！謹以拙文，為在場所有參與者側寫，誌記感動的時刻，典藏於記憶之隅！書寫報導時，我一直在思索，究竟該如何下筆？純粹從聽眾觀點出發，發抒心得體會好呢？還是如同書記官般，將王老師的講辭內容，原汁原味據實記載，以饗讀者？最後我決定側重後者；因為王老師的演說著實精彩豐沛，無論對未曾與聞者，或是已然親炙風采者，都值得一讀再讀，爰不揣淺陋，記錄全場綱要內容；疏誤不周之處，在所難免，還望看官指正海涵！