

台灣客家歌謠差異性之研究

麥如橋

通識教育中心

摘要

文化藝術是族群最珍貴的資產，無論是通俗或精緻，都需要長間的累積與傳承。透過族群不斷的遷移，客家音樂也隨之在台灣各地沉澱再生，並且融合了新的元素，以各式各樣的形式流傳於台灣這個非以客屬文化為主流的社會，當中有傳統音樂的堅持與適應，在這個客家歌謠音樂猶屬豐富，卻缺乏完善的保存計畫及良好的創作環境下，客家歌謠的傳唱與困境需有所解決，客家山歌文史研究者呂錦明，「對眾多版本的客家歌本與古版的抄本後，發現現在傳唱的客家山歌，有六、七成的歌詞遭到改編或有誤」家歌本的古版抄本，多被改編或有錯誤。眾多版本的客家歌本與古版的抄本，都有謬誤之處。為了傳承客家文化，台灣國小母語教學也多以唱遊方式教學，他們可能不知道，唱的歌詞與原貌有很大的落差。本研究在探討客家歌謠的現有文獻資料透過對客家歌謠演唱的人來確認，正確的資訊來源，了解客家歌謠本身含義與內容，建立完整的現有客家資料，也提供對客家歌謠有興趣之人的參考，對於客家文化的發揚與保存將有莫大的助益。

關鍵字：台灣、客家歌謠、差異性

壹、緒論

一、研究動機

台灣客家山歌伴隨客家人的腳步，從十八、九世紀隨客家祖先自大陸粵東老家來到台灣，然後在桃、竹、苗地區生根發芽，又隨著台灣政經發展之路線正慢慢向台北發展，在很多地方都有客家山歌演唱的表演，有心推廣客家山歌的熱心人士如賴碧霞女士、胡泉雄先生等等的客家山歌教學，正在台灣南北各地，隨客家民族意識興起而漸漸增加中。桃竹苗客家山歌是在十八、九世紀時自大陸原鄉傳來，在廿世紀時傳唱了一百年，現在是廿一世紀的起始，須要熱心維護客家傳統文化的人，共同努力開啟傳唱的源頭，一起發揚客家山歌，讓更多的人接觸並認識它，使客家山歌在這個世紀延續不斷，並且一直傳承。

客家說唱藝術表演工作者林炳煥表示，客家傳統山歌失傳與歌詞錯誤的情形非常嚴重，六、七成歌詞被改編或有誤。民國五十六年起與音樂大師許常惠教授一起進行客家歌謠田野調查，台灣客家山歌團指導教授呂錦明花了相當心力追溯台灣現有客家歌謠的歷史源頭，以數據支持林炳煥的說法。他表示整理的客家傳統歌謠有上百首，真正有傳唱的僅剩下三、四十首，其中還有六、七成的歌詞被改編或有錯誤。「再不趕快採取行動，這有如非物質一級古蹟的文化，就會消失啊！」呂錦明激動地說。

古抄本與歌本後，發現現代傳唱的許多歌詞，可能當初口耳相傳出現音誤，也可能

是後代傳唱者記憶錯誤，與至少一百五十年以上、被他稱為「祖公聲」的客家傳統山歌有明顯的差異，甚至失去原來的美感與意境。甚至行政院文建會、新竹縣等縣市出版的官方歌本內容，也與田野流傳的原始詞曲有許多不符與落差。

貳、文獻探討

一、台灣客家文化與生活的演變

台灣客家山歌小調在傳統表演藝術與社會文化上，早期客家人因遷徙而多居住在靠山的地方，又以務農為主，無論是墾伐或耕種，生活總是與自然為伍，山歌係源自鄉野山園，是客家先民在從事耕種或閒暇時所隨興創作出來的音樂，處處可以見到對生活的描寫以及愛情的歌詠，生活中的喜、怒、哀、樂完全表現在客家山歌的創作上。在演唱時，講究嗓音的高亢、嘹亮，以表達原始奔放的情感，同時也強調聲腔之韻味，以配合語言的特質。台灣傳統客家歌謠及音樂的演變，是一條非常漫長的路。由於客家族群每逢歷史的驟變，便不斷地展開遷徙，然而在漫漫的遷徙路上，客家族群也因此磨礪出更強烈的藝術文化性格，以因應生存環境中的各種危機。這樣的族群命運寫照猶如「九腔十八調」，在透露深沉悲情之際，仍能飽含樂觀進取的生命力。在委婉曲折的腔調中，其實是處處反應出客家族群所特有樂天知命、勤儉樸素的人文特性。

二、何謂為台灣客家一般歌謠

客家人的山歌，原本只是一種單調的歡呼或唉嘆，到後來為了配合採茶、挑擔、耕種等勞動工作而唱出曲調自娛，或者是與山嶺之間一起來勞動的夥伴相互鼓勵，相互問候的韻律性旋律，到更晚期，有時又是為了呼朋引伴，或吸引異性而相互調侃、哼唱情歌，又或者是為了與對山的朋友高聲談話，而讓簡單的韻律性旋律逐漸演變成更完整的曲調歌聲，並慢慢形成所謂的山歌。山歌的演唱型式以獨唱和對唱最常見，其中「獨唱」以抒發心情為主，而「對唱」的演唱方式，則源於戶外生活，在廣闊的山林田野，或播種、插秧、除草、割稻時，看見附近田野也有人在工作，於是以高聲歌唱問候，對方聞聽後開始呼應答腔，用歌聲你來我往，從問名道姓開始，然後閒聊問候，「或互勸、或相罵、或調情」總之，能用對唱的方式達到對話的目的。

山歌小調中的「九腔十八調」原本是針對三腳採茶戲的唱腔而言，「九」與「十八」是用來形容腔調之多，並非剛好有九個「腔」或十八個「調」而其中的「腔」即「聲腔」，是指由特定語言發展出來的歌樂系統，其發展的目的主要是為了配合戲曲演出。以三腳採茶戲唱腔為例，是以「四縣腔」的「老山歌」為基礎，包括兩大子系統，即「山歌腔系統」與「採茶腔系統」，再加上其他小調融合。其中，「山歌腔系統」則包含了〈老腔山歌〉、〈上山採茶〉、〈山歌子腔〉、〈東勢腔山歌〉、〈陳仕雲〉、〈送金釵〉、〈初一朝〉等曲腔；「採茶腔系統」則有〈十二月採茶〉、〈送郎腔〉、〈傘尾腔〉、〈糶酒〉、〈老時採茶〉、〈新時採茶〉、〈勸郎賣茶〉等眾多曲腔。

三、何謂為「調」與「山歌子」

「調」即「小調」，是指產生於城市而流行至全國各地的歌曲，通常是以官話演唱，但是因為流傳範圍廣，所以也常用方言演唱。原來小調的歌詞是固定的，它是由民間的職業藝人創作，流傳到中國各地。在民間的演唱者可以包含歌伎、江湖藝人、街頭藝人和各種市民階層，在市集廟會、街頭巷尾、酒館茶樓表演，從民歌的基礎上，吸收城市的藝術文化因素，與戲曲、曲藝產生交流之後的結果，從而在藝術性方面明顯得到提高和改進。經常為客家民間傳唱的小調，包括〈十二月古人〉、〈問卜〉、〈思戀歌〉、〈瓜子仁〉、〈桃花過渡〉、〈桃花開〉、〈鬧五更〉、〈剪剪花〉、〈梳粧台〉、〈八月十五〉、〈賞月光〉等等。由於山歌小調表現所運用之歌詞，屬於民俗的口語歌唱文學，不論是不是識字的人，只要有興趣，有感受，都能隨時自編自唱。所以，大多聽來順口、易懂、易讀，好記。這也正是山歌小調這類民間口語歌唱文學的表現，能夠充分普遍深入客家人的心中，成為早年客家人日常休閒消遣自娛的一種基本能力，其中最重要的一個原因。

「山歌子」曲調調性方面與「老山歌」相同，以La、Do、Mi三個音為主體，屬寬音域（十二度）、寬音列。但「山歌子」有固定節奏（4/4拍子），演唱時速度較「老山歌」輕快流暢，時常為「客家採茶戲」所採用。往昔也是在山野中自由清唱；歌詞音節分配法則是：「二字、一字、一字、二字、一字」的五個音節組合所成。「平板」又稱「改良調」，顧名思義曲調平坦順暢，不用拉太長太高的音調。可算是從「老山歌」與「山歌子」演變而來，指的亦是一種曲牌的名稱，無固定歌詞。除了原本的La、Do、Mi三個音以外，另增加了Re、SoL二個音，使得曲調更富變化。有固定節奏（4/4拍子），屬徵（SoL）調式，演唱音域較寬，最大特色在於已由老山歌、山歌子之原始小調，進入大調之雛型。演唱時不僅有La、Do、Mi三個音，還有Re、SoL、Si等，且樂「平板」又稱「改良調」，顧名思義曲調平坦順暢，不用拉太長太高的音調。可算是從「老山歌」與「山歌子」演變而來，指的亦是一種曲牌的名稱，無固定歌詞。除了原本的La、Do、Mi三個音以外，另增加了Re、SoL二個音，使得曲調更富變化。有固定節奏（4/4拍子），屬徵（SoL）調式，演唱音域較寬，最大特色在於已由老山歌、山歌子之原始小調，進入大調之雛型。演唱時不僅有La、Do、Mi三個音，還有Re、SoL、Si等，且樂曲曲結束音常傳留在SoL音上。音域為從中音域到高音域，寬音域（十度）。

「平板」與山歌同樣是客家採茶戲中最主要的曲牌，既具備了「板」的形式，旋律又優美，非常適合舞台表演。也常用來唱勸世文。由於「平板」調能夠深刻表達人們的情緒，故深受喜愛，以往各地所舉辦的山歌比賽，「平板」組的參加人數往往最多。「平板」無一定之曲調及歌詞，所以可以任意改變。只要是七言四句的詩，合押韻者均可唱；歌詞音節分配的法則和「山歌子」相同：「二字、一字、一字、二字、一字」五個音節。曲曲結束音常傳留在SoL音上。音域為從中音域到高音域，寬音域（十度）。

「老山歌」、「山歌子」、「平板」沒有固定歌詞，「小調」則有固定的歌詞，一首曲調一首歌詞，歌詞多半是固定的，若依歌詞內容可區分為六大類：（一）愛情類（二）勞動類（三）消遣類（四）家庭類（五）勸善類（六）故事類。

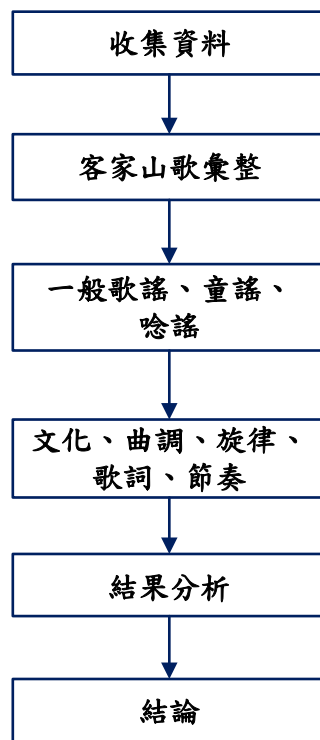
四、何謂為「客家童謠」

「客家童謠」不是歌曲，也沒有歌譜，它是一首押韻（可以換韻），的文字，有節奏的律動美感，有低高的聲調變化，有趣味的故事內容。它原本只是可以朗朗上口的語言教材，因此，故事內容不必太強調它的真實性與合理性。客屬祖先往往以常見之事物，編成童歌教唱，使兒童在不知不覺中學習押韻，以奠其賦詩做辭的基礎。童謠「童謠」多半每句三到五字，避免過長不易記憶和傳誦。上下句常有語音或意義上的關聯，每句字數也未必全然相同，內容非常豐富，文學性高，是兒童教育的極佳啟蒙教材。原本「客家童謠」普遍流傳於客家民間，但是因為社會環境的變遷，已經逐漸被忽視與遺忘，加上年代久遠，如今內容出入很大。

參、研究方法

一、研究架構

本研究架構與流程（如圖一所示）

二、研究方法

1. 研究的區域：以台灣北部桃園縣楊梅鎮客家歌謠為主。
2. 研究對象：以楊梅鎮客語老人會為主。
3. 研究的工具：以口述或演唱方式進行採譜
4. 曲調性難易度等級分成A（很難）B（普通）C（簡單）D（無）

肆、結果與討論

一、山歌愛唱就開唱

山歌愛唱就開聲哪~，
 山歌哪愛哪阿就開那聲那，
 毋好就等喔阿二三哦更喔~，
 等到斯三阿更阿人睡哪盡哪~，
 較好就山囉歌阿無人喔聽喔~。

(歌曲分析表)

分析項目	歌曲名稱 山歌愛唱就開唱				講述者： 彭息妹
一、調性	平板		二、節拍		自由性
二、速度	隨性		四、音域		八度
五、曲調進行法	項 目	難易等級	項 目	難易等級或陳述	
	1.調性	B	5.曲式	B	
	2.音程	A	6.樂句長短	A	
	3.節奏	B	7.旋律線條	曲線形	
	4.詞曲	B	8.歌詞意境	喜歡唱歌	
六、曲趣	快樂的意境				
七、歌詞內容	喜歡歌唱不用等到二三更，如需等到三更人睡著，在好的山歌無人聽。				
八、腔 調	山歌調性				
九、唱法性	悠閒性				
十、其他					

二、食酒愛食竹葉青

食酒愛食竹葉青~，
 食酒哪愛哪食竹葉青阿~，
 採花落愛哪採阿牡丹喔心哦~，
 好酒哪食哪落阿慢慢喔醉哪~，
 好花就緊囉採阿緊入喔心喔~。

(歌曲分析表)

分析項目	歌曲名稱 食酒愛食竹葉青				講述者： 彭息妹
一、調性	平板		二、節拍		自由性
二、速度	隨性		四、音域		八度
五、曲調進行法	項 目	難易等級	項 目	難易等級	
	1.調性	B	5.曲式	B	
	2.音程	B	6.樂句長短	C	
	3.節奏	B	7.旋律線條	曲線形	
	4.詞曲	A	8.歌詞意境	喝酒意義	
六、曲趣	喝酒時的心情				
七、歌詞內容	喝酒要喝竹葉青，採花要採牡丹心，好酒喝下慢慢醉，好花愈採愈入心。				
八、腔 調	山歌調性				
九、唱法性	帶點酒意				
十、其他					

三、少年愛唸書

日落西山轉如車，送子讀書走回家，
心歡上山打黃雀，又愛下水捉魚蝦，
筆乾桿輕輕沾得起，犁耙重重你著擎，
有朝急事求人寫，自己無能莫怨爺。

(歌曲分析表)

分析項目	歌曲名稱 少年愛唸書				講述者： 吳秋榮
一、調性	無		二、節拍		自由性
二、速度	隨性		四、音域		無
五、曲調進行法	項 目	難易等級	項 目	難易等級	
	1. 調性	C	5. 曲式	D	
	2. 音程	C	6. 樂句長短	C	
	3. 節奏	C	7. 旋律線條	一條形	
	4. 詞曲	B	8. 歌詞意境	要用功念書	
六、曲趣	父親送子念書，子不喜歡念書				
七、歌詞內容	日落西山轉如車送子讀書跑回家喜歡上山打黃雀又愛下水捉魚蝦筆桿輕輕拿得起犁耙重重你須拿有朝急事求人寫自己無能莫怨爹				
八、腔 調	念字唱				
九、唱法性	隨性				
十、其他					

四、阿爛妹

阿爛妹，妹差差
無米煮，煮泥沙
無菜傍，傍菜花
無眠床好睡，
睡早堆下，無被骨好蓋，蓋娘花。

(歌曲分析表)

分析項目	歌曲名稱 阿爛妹				講述者： 吳春榮
一、調性	無		二、節拍		自由性
二、速度	隨性		四、音域		無
五、曲調進行法	項 目	難易等級	項 目	難易等級	
	1. 調性	C	5. 曲式	D	
	2. 音程	C	6. 樂句長短	C	
	3. 節奏	C	7. 旋律線條	一條線	
	4. 詞曲	B	8. 歌詞意境	較逗趣	
六、曲趣	俏皮好玩的心情				
七、歌詞內容	阿爛妹妹差錯沒米煮煮沙泥沒菜配配菜花沒床鋪可睡睡在稻早草堆下沒棉被可蓋蓋芒草花。				
八、腔 調	唸字唱				
九、唱法性	隨性				
十、其他					

五、請義民爺

義民爺爺押識你，
毋識押涯，戴箭竹窩半山排，
林阿旺嫂講就係押，
一頭甜板一頭雞，
金銀財寶捲柯。

(歌曲分析表)

歌曲名稱 分析項目	請義民爺				講述者： 王李勤
一、調性	無		二、節拍		自由性
二、速度	輕快		四、音域		無
五、曲調進行法	項 目	難易等級	項 目	難易等級	
	1.調性	C	5.曲式	無	
	2.音程	C	6.樂句長短	C	
	3.節奏	C	7.旋律線條	一條線	
	4.詞曲	B	8.歌詞意境	說趣	
六、曲趣	說趣的心情				
七、歌詞內容	義民爺爺我認識你，你不認識我我住箭竹窩的半山腰林阿旺嫂就是我本人擔子一頭年糕一頭雞金銀財寶湊成一擔挑。				
八、腔 調	唸謠				
九、唱法性	說字唱意境				
十、其他					

六、無影無跡

牛麻毋見列，
賊子偷牽列
牽佇旱坡過阿
水花噴天那
青盲有看到阿
啞狗會講阿

(歌曲分析表)

歌曲名稱 分析項目	無影無跡				講述者： 王李勤
一、調性	無		二、節拍		自由性
二、速度	隨性		四、音域		無
五、曲調進行法	項 目	難易等級	項 目	難易等級	
	1.調性	C	5.曲式	無	
	2.音程	C	6.樂句長短	C	
	3.節奏	C	7.旋律線條	一條線	
	4.詞曲	B	8.歌詞意境	逗趣	
六、曲趣	笑趣心情				
七、歌詞內容	母牛不見了，小偷偷牽了，牽從乾涸池塘過，水花噴上天，瞎子有看到，啞巴會說會。				
八、腔 調	唸謠				
九、唱法性	搞笑逗趣唱				
十、其他					

伍、結論

台灣客家歌謠的差異上較無法做文獻資料的統整性，客家歌謠多以口耳相傳出現，傳唱者記憶的錯誤與認知，會造成很大誤解，所以在「字義」與「音誤」上需多考證，從另一方面強化基礎民族意識的教育作用來為此客家歌謠注入不同的思考與傳承，在早期的農業社會中，一般客家人在農事閒暇時，就會把唱山歌當做主要的休閒娛樂之一它帶給人們精神上的愉悅，並藉以紓解平日工作的辛勞，彌補物質生活的困乏，一般歌謠和童謠與念謠的傳承，正值客家歌謠面臨失傳的危急，政府必須正視此一問題的嚴重性，傳統客家歌謠藝術教育的文化為政府從事文化外交的重要項目，因而保存、維護、推廣、補助等皆係必要之措施，希望政府加強藝術文化的力量使的客家歌謠得以永續傳承發揚光大。

參考文獻

- 呂錦明, (台灣北部客家音樂)《民俗曲藝》, 第 120 期, 1999, 頁 167。
- 邱慧齡, (茶山曲未央-台灣客家戲), 台北市: 商周編輯顧問, 2000, 頁 100。
- 黃心穎, (台灣的客家戲), 台北市: 台灣書店, 1998, 頁 17。
- 鄭榮興, (台灣客家三腳採茶戲研究), 苗栗縣: 慶美園文教基金會, 2001, 頁 132-136。
- 鄭榮興, (苗栗縣客家戲曲發展史: 田野日誌), 苗栗市: 苗栗縣文化局, 1999。
- 羅肇錦, (台灣客家話), 臺北市: 臺原出版, 1990, 頁 89-238。
- 陳雨璋, (台灣客家三腳採茶戲-賣茶郎之研究), 國立師範大學音樂研究所碩士論文, 1985。
- 劉新圓, (台灣北部客家歌樂「山歌子」的即興), 國立台灣大學音樂研究所碩士論文, 2000。
- 蔡淑慎, (歌仔戲歌唱藝術研究), 東吳大學音樂研究所碩士論文, 2002。
- 楊兆禎, (客家山歌專輯), 台北市: 理科出版社, 1994, 頁 83-88。