

客家民謠

楊兆禎 著

天同出版社

客家民歌

楊兆禎 著

天同出版社

客家民歌的研究

目 錄

一、客家人；客家民歌	7
二、客家人南遷後所分佈的情形	8
三、客家民歌的種類	9
四、客家民歌的音階、調式	9
五、客家民歌的音程	10
六、客家民謠的曲式	12
七、客家民謠的節奏和拍子	14
八、終止法	15
九、唱腔的自由性	20
十、唱腔及伴奏的多聲性	24
十一、客家民謠歌詞的分析	26
十二、客家民謠的演唱方式	34
十三、客家民謠的伴奏方式	36
十四、客家童謠	41
十五、客家民謠歌譜（附吉他和絃）	45 ~ 97
十六、客家民謠歌譜（五線譜附羅馬拼音）	99 ~ 150
十七、客家民謠大合唱《民歌組曲迎春接福》	151 ~ 168

客家民謠歌譜

目 錄

1. 老山歌(一)	46	26. 送金釵	74
2. 老山歌(二)	47	27. 思戀歌	75
3. 山歌子(一)	48	28. 賣酒	76
4. 山歌子(二)	49	29. 陳仕雲	77
5. 平 板(一)	50	30. 瓜子仁	78
6. 平 板(二)	51	31. 洗手巾	79
7. 平 板(三)	52	32. 五更歌	80
8. 平 板(四)	53	33. 從軍歌	81
9. 平 板(五)	54	34. 誦經調	81
10. 病子歌	55	35. 美濃山歌調	82
11. 採 茶	57	36. 賣茶調	83
12. 桃擔歌	59	37. 催眠曲	84
13. 送郎歌	60	38. 松口山歌(一)	85
14. 過新年	61	39. 松口山歌(二)	86
15. 勸世文	62	40. 送哥送到大船頭	87
16. 上山採茶(一)	64	41. 補 缸	88
17. 上山採茶(二)	65	42. 念佛調	89
18. 桃花開	66	43. 春牛調	90
19. 初一朝(一)	67	44. 馬燈調	90
20. 初一朝(二)	68	45. 落水天	91
21. 撐渡船	69	46. 唱歌人	91
22. 十二月古人	70	47. 香包調	92
23. 十八摸	71	48. 天長地久心一條	93
24. 苦力娘(一)	72	49. 柑子跌落古井心	95
25. 苦力娘(二)	73	50. 高山頂上一頭梅	96
		51. 美濃調	97

客家人分佈的情形

全世界有太陽的地方，就有中國人，而有中國人的地方，很可能就有客家人，也就很可能有客家民歌在那兒流行着。據概略的統計，全世界有四千萬的客家人。他們分佈於全世界各個角落，而尤以廣東東北一帶為最多，據調查，在中國境內，有客家人居住的地方，最少在一百八十三個縣市以上，其中，有三十三個縣市幾乎純粹為客家人。

●幾乎純粹為客家人居住的縣份：

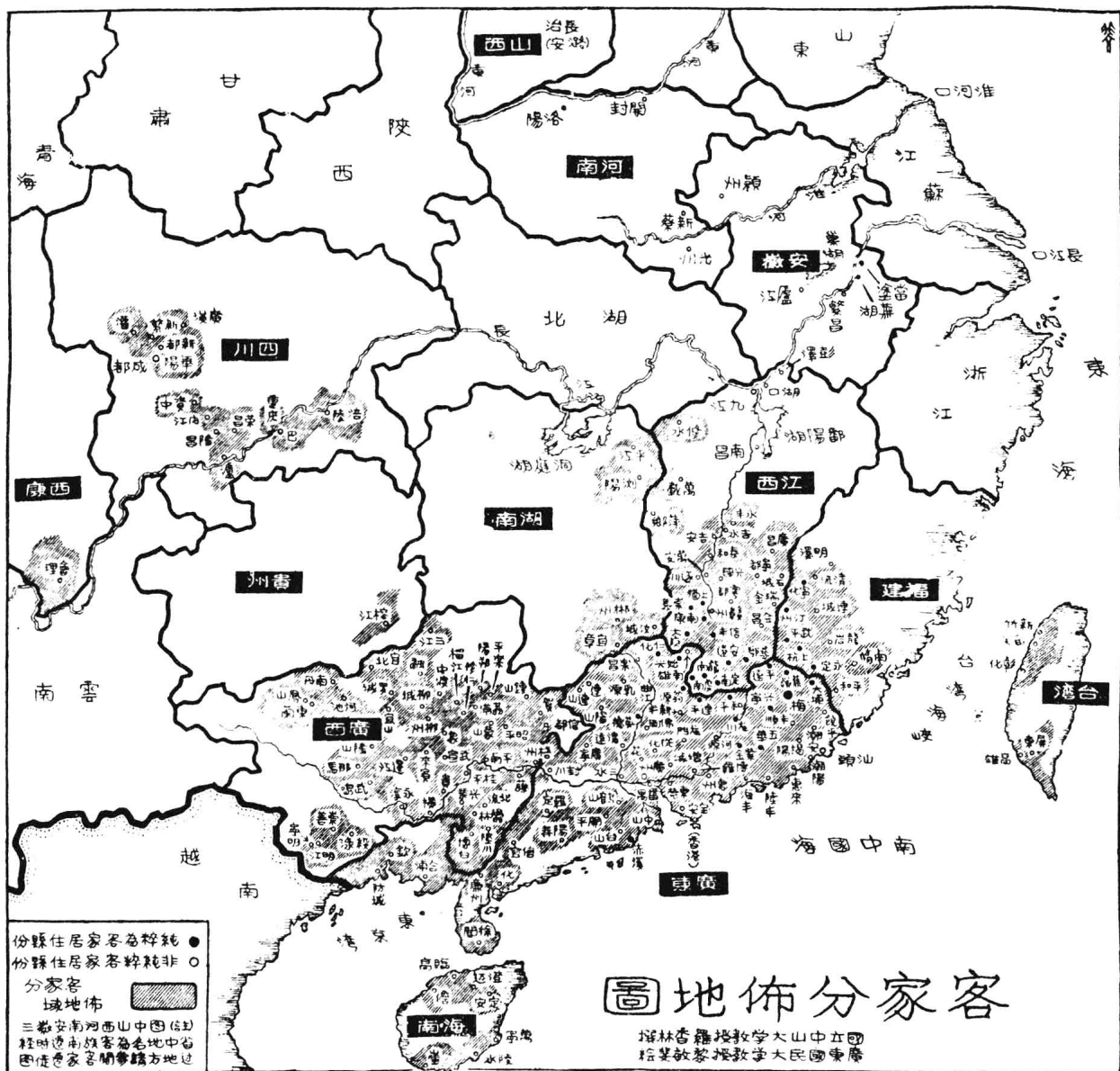
(一)廣東省：梅縣、興寧、五華、平遠、蕉嶺、大埔、連平、和平、龍川、紫金、仁化、始興、英德、翁源、赤溪。

(二)福建省：寧化、長汀、上杭、武平、永定、將樂、沙縣、南平。

(三)江西省：尋鄔、安遠、定南、龍南、虔南、信豐、南康、大庾、崇義、上猶。

●臺灣省則多分佈於苗栗、新竹、桃園、屏東、花蓮、臺東、臺中、臺北、南投、彰化、高雄等縣市。

客家人、客家民歌

「客家人」，是漢民族的一支重要主流。「客家人」，本來住在我國中原地方。自東晉以後一千六百年來，迭經五胡、遼、金、蒙古等之亂，逐漸南遷，終而至於兩廣、福建、台灣、海南，以及海外各地，成為客家。所經所到之處都是荒山遍野，於是櫛風沐雨，披荊斬棘，艱苦卓絕，寫下了客家人血淚縱橫的奮鬥史。

在這荒山原野的奮鬥中，日出而做，日落而息，心有所感，就把喜怒哀樂用歌聲表示出來；為了挑擔、砍樹、撐船便哼出曲調；為了呼朋引伴而唱出情歌；為了與遠山或河的彼岸的人，高聲談話而變成歌聲……遂逐漸形成所謂「山歌」，這是極其自然而無可否認的事。而這些現象正符合很多專家所提的音樂起源的學說：「感情抒發說」、「勞動說」、「鳥鳴說」、「高聲談話說」……等，就這樣，客家民歌由《老山歌》、《山歌子》、《各種小調》，發展到近年最普遍的「平板」，於是乃統稱為：「九腔十八調」。

客家民歌，是中國民歌重要的一環。它散溢着鄉土的芬芳，充滿着滿懷的感情。優美生動、真摯淳樸、流利自然、深刻豪放、熱情纏綿……多少人的心聲由它而一吐為快，多少人的生活因它而快樂安慰；它是屬於大眾的，它是真正在民衆口裏活着，而且，它已有不知多少年的傳統；更重要的，它是真正屬於我們自己國家的東西，是民族音樂的重要根源。如果能運用這些民歌的調式、節奏、曲調語法……等，配合近代的作曲技巧，很可能創造出具有我國民族風格的音樂來，所以，「客家民歌」是中國民歌重要一環，是中華民族音樂文化的珍寶。

客家民歌的種類

客家民歌的種類繁多，素有九腔十八調之稱。依歌曲分類有：

1. 老山歌	3. 平 板
2. 山歌子	4. 其 他

依歌詞內容可分：

1. 愛情類	7. 相罵類	13. 催眠類
2. 勞動類	8. 嗟嘆類	14. 戲謔類
3. 消遣類	9. 盼望類	15. 安慰類
4. 家庭類	10. 飲酒類	16. 歌頌類
5. 勸善類	11. 愛國類	17. 生活類
6. 故事類	12. 祭祀類	

客家民歌的音階，調式

客家民歌雖有三聲音階、四聲音階、六聲音階、七聲音階等，但根據統計，仍以五聲音階為主，量也最多。這一點和其他中國民歌的情況大致相同。因為，五聲音階有柔和、含蓄、寧靜之美，倡中庸之道，不喜偏激，較合乎我國民族性，所以，被我國人所喜好。

各調式在客家民歌被使用的次數，由多而少的次數是：

1. 角調式	4. 宮調式
2. 徵調式	5. 商調式
3. 羽調式	

客家民歌裏，宮、商、角、清角、徵、羽、變宮，各音被使用的次數，依序是：

1. 羽
2. 宮
3. 角
4. 商

5. 徵
6. 變 宮
7. 清 角

客家民歌的音程

客家民歌裏，各種音程被運用的次數，由多而少的次序是：

1. 大二度
2. 小三度
3. 同 度
4. 完全四度
5. 大三度
6. 完全五度

7. 大六度
8. 完全八度
9. 小七度
10. 小六度
11. 小二度等

客家民謠音階、調式種類

音 階	調 式	歌 例
三聲音階	羽 (La) 宮 (Do) 角 (Mi) 角 (Mi) 羽 (La) 宮 (Do)	初一朝等 2 首 挑擔歌等 2 首 共四首
四聲音階	角 (Mi) 羽 (La) 變宮 (Si) 宮 (Do) 羽 (La) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 徵 (Sol) 羽 (La) 宮 (Do) 商 (Re) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 羽 (La)	老山歌等 8 首 松口山歌調等 2 首 催眠曲 1 首 唱歌人 1 首 共十二首
五聲音階	徵 (Sol) 羽 (La) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 徵 (Sol) 羽 (La) 宮 (Do) 商 (Re) 清角 (Fa) 商 (Re) 角 (Mi) 徵 (Sol) 羽 (La) 宮 (Do) 羽 (La) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 徵 (Sol) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 徵 (Sol) 羽 (La)	瓜子仁等 4 首 春牛調 2 首 念佛調 1 首 送郎歌等 7 首 賣酒等 6 首 共二十首
六聲音階	角 (Mi) 徵 (Sol) 羽 (La) 變宮 (Si) 宮 (Do) 商 (Re) 徵 (Sol) 羽 (La) 變宮 (Si) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 商 (Re) 角 (Mi) 清角 (Fa) 徵 (Sol) 羽 (La) 宮 (Do) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 清角 (Fa) 徵 (Sol) 羽 (La) 商 (Re) 角 (Mi) 徵 (Sol) 羽 (La) 變宮 (Si) 宮 (Do)	平板之一等 2 首 勸世文等 4 首 病子歌等 2 首 十二月古人等 2 首 馬燈調 1 首 共十一首
七聲音階	徵 (Sol) 羽 (La) 變宮 (Si) 宮 (Do) 商 (Re) 角 (Mi) 清角 (Fa)	平板之三 1 首

客家民謠的曲式

客家民謠在曲調方面，大都屬二段式的歌曲，一段式與三段式的歌曲極其少見，這與歌詞有密切的關係，因客家民謠大都是七言四句，和絕詩大致相同之緣故。

(一)二段式的歌曲（大寫表示樂段，小寫表示樂節）

1. $\underbrace{a \setminus b}_A$; $\underbrace{a' \setminus b'}_B$ 型：

客家民謠裏，這一類型的歌曲最多，如老山歌之一、山歌子之一、平板之一、美濃山歌調、挑擔歌……等都屬這一類。B段只是A段的稍加變化而已。

2. $\underbrace{a \setminus b}_A$; $\underbrace{a \setminus b}_A$ 型：

這是七言四句的第一第二句，和第三第四句完全相同的一種類型。通常第一段完後，加上一段間奏，然後，再進入第二段。本書的：老山歌之二、十二月古人、讚觀音……等都屬這一類。

3. $\underbrace{a \setminus b}_A$; $\underbrace{c \setminus d}_B$ 型：

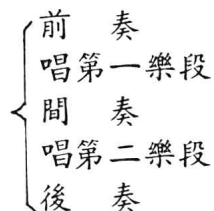
這是由四個各異的樂節所構成的二段式歌曲，也算是常見的一種類型。本書的：松口山歌之一，松口山歌之二、竹板調、賣茶……等，都屬這一類。

4. $\underbrace{a \setminus a'}_A$; $\underbrace{b \setminus a'}_B$ 型：

- $\underbrace{a \setminus a'}_A$; $\underbrace{b \setminus c}_B$ 型：

以上二者都屬所謂起、承、轉、合型，也是非常良好的結構。前者有五更歌，後者有洗手巾等歌曲。這一類歌曲，也與其他二段式歌曲一樣，通常都是先有一段前奏，然後唱第一樂段，接着來一段間奏，然後唱第二樂段，唱完後，再奏一段後奏。

(二) 三段式的歌曲

a、b、c
A B C 型：

客家民謠裏三段式的歌曲不多，本書裏：撐渡船、瓜子仁等，可謂是難得的例子。至於其他的類型如：「aa；bb；aa」、「aa'；bb'；aa'」、「aa'；bc；aa'」…等例子則尚未發現，大三段式的歌曲也尚未發現。

(三) 一段式的歌曲

在客家民謠裏，一段的歌曲，與三段式的歌曲一樣極為少見。落水天、春牛調是屬這一類型的歌曲。

(四) 其他型式的歌曲

客家民謠，除了很明顯的看得出，是屬於二段式、三段式、一段式者外，還有很多其他類型的，如：

1. 中間插入朗誦調的，（勸世文）
2. 正式歌詞外，加上虛字，喊聲，感嘆聲等的（採茶、十八摸、送金釵、催眠曲、初一朝之一）
3. 句子長短沒有規則的（馬燈調、香包調、苦力娘之一）
4. 歌曲結束之前，重覆一下最後一句，或多加一句，以加強終止的（桃花開、病子歌）

客家民謠的節奏和拍子

節奏（Rhythm）是音樂三大要素（節奏、曲調、和聲）之一。樂記疏：「節奏，謂或作或止，作則奏之，止則節之」，這是古人指音樂的演奏方式而言。今之所謂節奏，則指音樂的抑揚緩急而言。音樂的節奏有兩種：一為長音與短音交互而起的節奏；一為強音與弱音反覆而起的節奏，二者理論雖異，實際却難分別論之。

客家民謠的節奏，異常生動，別具風格，不正規節奏也應用得很好，也常用延長音和裝飾音，茲舉其常用者於後。

至於客家民謠的拍子，分析本書的五十首歌曲結果，發現，只有粵北民謠「落水天」為三拍子外，其餘的大都為二或四拍子，這與其他中國民謠的多二拍子歌曲的情形不謀而合，但與韓國民謠的多三拍子歌却迥然不同，茲將詳細數目列舉如下：

自由而無規則的拍子 4 首（苦力娘之二、美濃山歌調、唱歌人、天長地久）

2/2 拍子 2 首（老山歌之一、老山歌之二）

2/4 拍子 27 首（病子歌、採茶、挑擔歌、送郎歌、過新年、勸世文、上山

採茶之一、之二、桃花開、初一朝之一、之二、洗手巾、十八摸、苦力娘之一、送金釵、賣酒、陳仕雲、瓜子仁、五更歌、從軍歌、誦經調、催眠曲、松口山歌之一、松口

山歌之二、送哥送到大船頭、念佛調、馬燈調)

4/4 拍子 13 首(山歌子之一、之二、平板之一、之二、之三、之四、之五、十二月古人、撐渡船、思戀歌、補缸、春牛調、香包調。)

混合拍子 $\frac{2}{4}$ 1 首(賣茶調)

三拍子 $\frac{3}{4}$ 1 首(落水天)

終止法

客家民謠聽起來優美悅耳，風格特別；唱起來流暢順口、抒情過癮，何以故？理由固然很多，而終止法別具一格，與眾不同，也是原因之一。換言之，即客家民謠裡，有很多客家曲調方言、及習慣語，這是極應珍惜的，茲舉例說明之！

(一)從 La 音進到 Mi 音的終止：

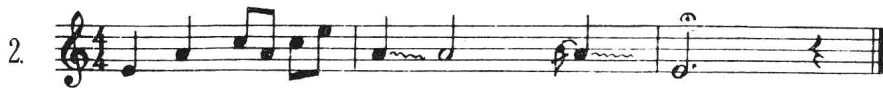
(老山歌之一)

1. 這是客家民謠最特別的終止法，是最具代表性的一種。
2. 第一小節第三音及倒數第二音和第二小節最後一音(La)用本身的時值，以滑音唱法(Portamento)滑至比升 Sol 稍高處，然後回到下一音，滑的時候並稍帶振音(Vibrato)，亦如拉小提琴的振音那樣。唱得好的話，很能抒發感情，聽起來很能扣人心弦。
3. 第一小節最後一音La是核心音，為了避免單調，用連音(Mordent)利用鄰音，裝飾一下，進於下面一個延長音，盡量開懷唱之！

4. 倒數第二音La用倚音 (Appoggiatura) 和滑音 (Portamento) 掀起一陣連漪後，進入最後音Mi終止。
5. 除了老山歌以外，如山歌子、挑擔歌、上山採茶、初一朝、苦力娘、送金釵等歌曲也都用類似的方法由La音進入Mi音終止。
6. La音唱法最特別，鄉土味道最濃厚，最值得研究。

(老山歌之一)

(挑擔歌)

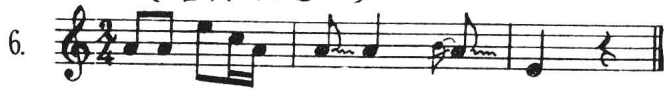
(上山採茶之一)

(初一朝之一)

(苦力娘之一)

(送金釵)

