

中華民俗藝術叢書

台灣客家系民歌

楊兆禎 著

中華民國民俗藝術基金會企劃・百科文化事業公司編印

作者簡介

楊兆禎 臺灣省新竹縣芎林鄉人 祖籍廣東

現任新竹師範專科學校教授

畢業於新竹師範及多種考試及格

從事音樂教育三十二年

曾在國際學舍及臺視等地方舉行獨唱會。

曾灌中國藝術歌曲 中國民歌 客家山歌 外國歌曲等唱片多張

曾獲教育部紀念黃自作曲獎兩次

曾獲全省作曲賽民謠組及童謠組冠軍

現任小學及師專音樂課本編輯人

著有：歌唱理論及實際、音樂創作指導、楊兆禎歌曲集等

中華民俗藝術叢書 ②

台灣客家系民歌

發行人：蔡辰男

著作者：楊兆禎

編輯：朱美璇・許淑娟・王宜文

美術設計：鄭慧瑜

出版者：百科文化事業股份有限公司

登記證：行政院新聞局局版台業字第1944號

地址：台北市敦化南路477號

電話：7115631

郵撥帳號：134392號

印刷：高長印書局股份有限公司

初版：中華民國71年9月

總

序

音樂是人類情感的藝術表達，而民歌爲其最原始的一種表達方式。所謂「饑者歌其食、勞者歌其事」，正是民歌的真正內涵。詩經風雅頌如何詠唱，雖難稽考，但歌曲之採集，所謂「廣求民瘼，觀納風謠」，是民歌自遠古已受到普遍的重視。

我國音樂漸次發展而有雅俗之分。有人以漢代武帝之樂府採歌謠，設官掌管音樂、譜製樂曲、培育樂員，爲雅樂之伊始。所謂雅樂乃自民間音樂提升之屬於高層社會的音樂。其與俗樂不同，在於雅樂較臻高緻發展，樂者也多具較高度修練而超專業化。因之由於其支持階層之滄桑變換，在歷史推移中，常難能長久維持。由於雅樂所具之脆弱性質，於今可謂全部失傳。

反之，所謂俗樂實即雅樂之基礎之民間音樂，乃民間感於哀樂、緣事而發之心聲。俗樂雖也因時代更易代代相傳而有演變，但却始終與民間生活緊密相連。因之比諸雅樂，俗樂更具我中華民族之樸實、健康、強韌、順適之民族特性。

但是，晚近由於外來文化衝擊，社會情況急遽變遷，中華民俗藝術基金會爲求民族音樂之免於失墜，自數年前開始對我國的俗樂進行記錄、採集、和研究的工作，現已輯成叢書，第一期一套五冊，包括：(一)許常惠：臺灣福佬系民歌；(二)楊兆禎：臺灣客家系民歌；(三)呂炳川：臺灣土著族音樂；(四)張炫文：臺灣歌仔戲音樂；(五)王振義：臺灣的北管。從內容看，其範圍雖僅限於臺灣的地方性音樂，但自其淵源論，則可追溯及於我中華民族之長遠歷史源流。如福佬系民歌源出閩南，客家系民歌來自粵東，北管發祥於華北，這些中國傳統音樂得以在臺灣保存，彌足珍貴。歌仔戲雖爲臺灣地方戲劇之發展，但其歌調與福建之謠曲不無淵源。至於臺灣土著音樂，代表南島文化之原始精粹，臺灣土著爲我中華民族之構成族群，在我民族融合涵化之過程中，它無疑將是我主流文化擴大的新的滋潤，也將使我民族文化的內容更加豐裕。

中華民俗藝術基金會諸位先生孜孜不倦努力從事的民族音樂研究和保衛，是我文化建設之最有意義的一項工作。謹賀叢書的出版，並致誠摯的敬意。

陳奇祿

自序

我喜愛「歌劇選曲」與「藝術歌曲」，但更酷愛「民謠」，尤其是自己國家的民謠。因為那流暢、自然、優美、婉轉、樸素的曲調，有說不出的親切感與似曾相識之感，直扣我們心弦，使人百唱不厭，百聽不膩。

我國物博地大，歷史悠久，文化發達，到處有悅耳動聽、舒暢心情的民謠。所以雖然想到美國人已從月球回來，而我們的科學却落後許多，就不免滿懷自悲，但一想起我們的民謠又多又好，我就禁不住湧起身為炎黃子孫的驕傲。

「臺灣民謠」是我國民謠重要的一環，有山地民謠、福佬民謠及客家民謠，這些都是先民智慧的結晶，可貴的文化遺產。

我是生長在本省新竹縣芎林鄉的客家人，祖籍廣東省陸豐縣，根據族譜記載，遷來臺灣已是第七代了。

記得小時候（約四十年前），農人日出而作，日落而息，田野、山間隨時隨地都可聽到優美生動、豪放嘹亮的山歌，此起彼落，你來我往，與泉水松風和鳴，與鳥鳴流水和合，構成一幅美麗的圖畫，真是所謂世外桃源。因此，居住這裏的人們對於客家山歌，耳濡目染，潛移默化，就是不會唱，也會哼幾句。

但是這幾年來，由於工商業的發達，音響設備及電影、電視的普遍，掀起一陣流行歌曲及熱門音樂的旋風，無論鄉村與都市，連小孩也唱起愛呀愛，恨呀恨的，往日田野山間的「山歌」再也聽不見了。就在這個客家民謠面臨失傳之際，我乃毅然決然背起錄音機，跑遍客家人居住的地方，做搜集、訪問、記譜、整理、分析、改編的工作；也做演唱、演講、出版以及擔任比賽評判等工作，算是略盡援救寶貴文化遺產的責任，但勢單力薄，才疏學淺，掛一漏萬，好在這是開始不是完成，盼望斯界先進方家不吝指正。最後，感謝所有指導我、鼓勵我、幫助我的先生女士。

◁編者在台北中山堂獨
唱山歌蔡繼瓏先生指
揮北市交響樂團伴奏

▽省議員陳昌瑞先生在
竹北義民廟唱他拿手
的「平板調」

編者與許常惠教授擔任台灣省北區六縣市民俗音樂欣賞會山歌比賽
評判

山歌比賽會場

山歌對唱

五歲小妹妹獨唱山歌

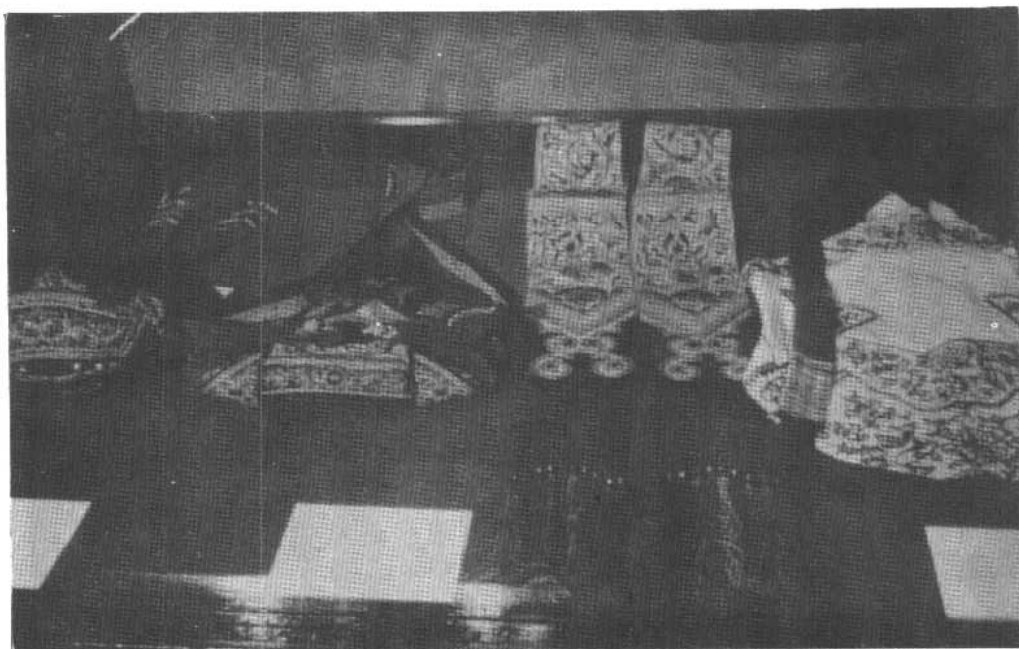

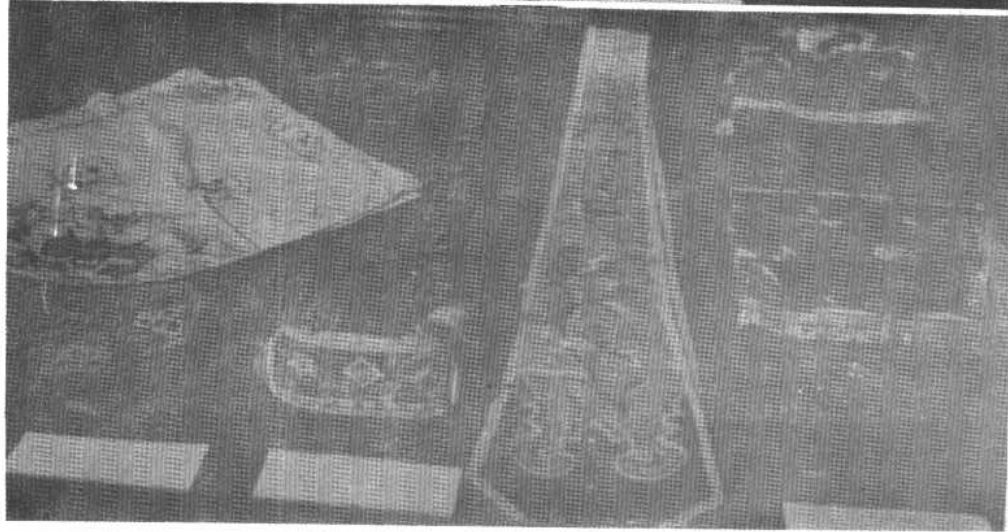
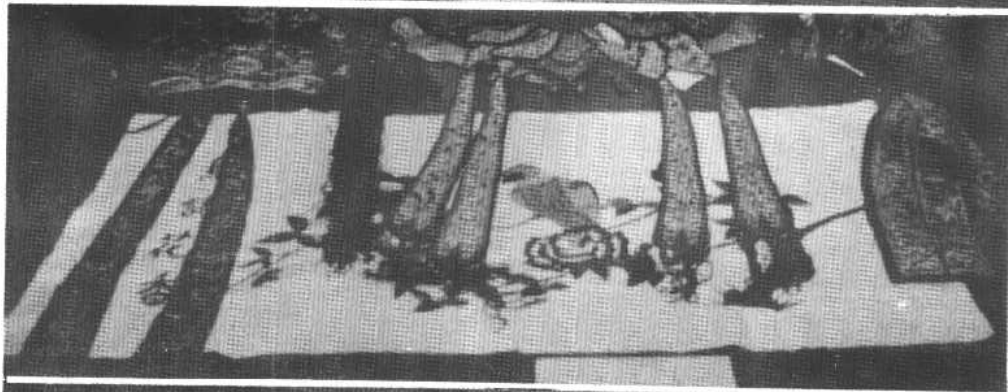
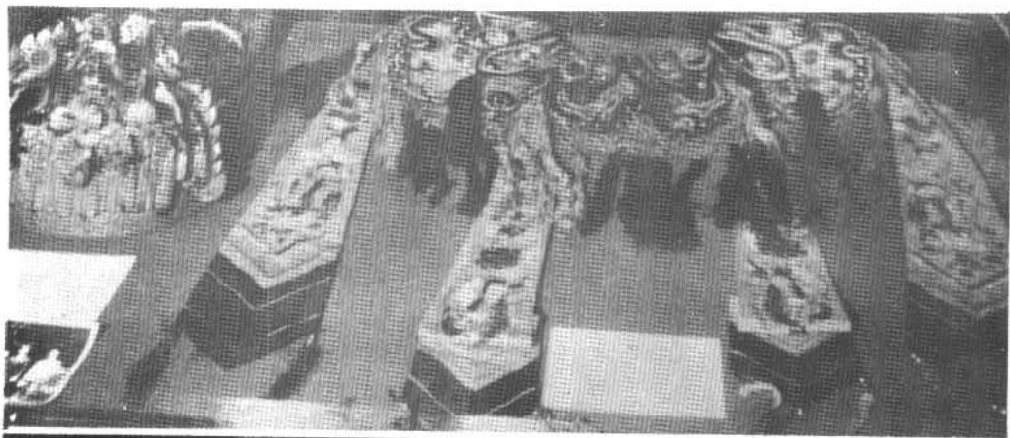
◁ 百年前客家婦女

▽ 客家文物在歷史博物館展出

百年前客家婦女服飾

目 錄

總 序	1
自 序	三
一、客家人與客家民謠的歷史	
(一)客家的歷史與客家民謠的產生	1
(二)客家人南遷後分佈情形	1
(三)臺灣省客屬鄉鎮市名單	2
二、客家民謠的種類	
(一)依曲調分類	4
(二)依歌詞分類	5
(三)依傳入臺灣的時間而分類	7
(四)客家民謠歌名一覽表	7
三、客家民謠的音階與調式	
(一)客家民謠音階、調式種類	10
(二)音階各音出現次數比較	12
(三)音階各音出現時值比較	14
(四)各種調式使用次數比較	16
四、客家民謠的曲式	
(一)二段式的歌曲	17
(二)三段式的歌曲與一段式的歌曲	17
五、客家民謠曲調的分析	
(一)節奏和拍子	19

(一)音 程.....	21
(二)終止法.....	24
(四)唱腔的自由性.....	25

六、客家民謠歌詞的分析

(一)歌詞的體裁.....	28
(二)客家民謠裏的「插字」.....	28
(三)客家語的發音.....	30
(四)歌詞的即興創作.....	35

七、客家民謠的演唱方式

(一)獨唱.....	46
(二)對唱.....	46
(三)齊唱.....	47
(四)重唱.....	47
(五)合唱.....	47
(六)朗誦式唱法.....	47
(七)領唱、和唱.....	48

八、客家民謠的伴奏方式

(一)客家民謠的伴奏樂器.....	49
(二)客家民謠的前奏、間奏、後奏.....	52
(三)朗誦式曲調的伴奏.....	54

九、客家民謠歌譜及說明55

本書主要參考書	129
---------------	-----

編者的話.....	133
-----------	-----

一、客家人與客家民謠的歷史

(一)客家的歷史與客家民謠的產生

「客家」又稱「客人」、「客家人」、「客族」、「客屬」……等，是皇帝嫡親的後裔，是漢民族的一支重要主流，本來住中原一帶，（即今漢水以東，淮水以西，長江以北，黃河以南地方。）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，終而止於兩廣、福建、臺灣、海南以及海外各地，成為客家。

客家人南遷所經、所到之地，都是荒山原野，於是櫛風沐雨，披荆斬棘，艱苦卓絕，寫下客家人血淚縱橫的奮鬥史。

在這荒山原野的奮鬥中，眼有所見、耳有所聞、心有所感，便用歌聲表示出來；爲了配合砍樹、挑擔、撐船……的節奏而哼出曲調；爲了呼朋引伴而唱出情歌；爲了與遠山的那一邊，或河的那一岸的人高聲談話而變成歌聲……逐漸形成所謂「山歌」，這是極其自然，而無可否認的現象，而這些現象正好符合很多音樂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。就這樣客家民謠由「老山歌」、「山歌子」、各種「小調」而發展到近年最普遍的「平板」，於是乃統稱為「九腔十八調」。

這些散溢着鄉土芬芳，和充滿着滿懷情感，且獨具風格的客家民謠，曲曲都優美生動、真摯淳樸、流暢自然、深刻豪放……多少客家人的心聲由它而一吐爲快；多少人的生活因它而得到快樂。它是屬於大眾的，它是真正在民衆口裏活着，而且它是耳授口傳，不知已有多少年的傳統，更重要的它是真正屬於我們自己國家的東西。所以「客家民謠」可謂是中華民族音樂文化的珍寶，我們如何挖掘這些寶藏，把它整理分析、吸收精華，並運用靈感匠心，以這些具有鄉土色彩、東方風格的材料去建造藝術的宮殿，而發出燦爛的光輝呢？這似乎是我們這一代責無旁貸的使命，也是我國音樂將來應走的方向。

(二)客家人南遷後分佈情形

居住臺灣的客家人都來自大陸，所以，下面介紹客家人在大陸所居住的省、縣。其中，有三十三縣幾乎純粹爲客家人，茲列名於後：

1. 幾乎純粹爲客家人居住的縣份：

(1)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。

(2)福建省：寧化、長汀、上杭、武平、永定、將樂、沙縣、南平。

(3)江西省：尋鄔、安遠、定南、龍南、虔南、信豐、南康、大庾、崇義、上猶。

2. 非純粹客家人居住縣份：

(1)廣東省：海豐、陸豐、南雄、曲江、樂昌、乳源、連縣、連山、陽山、惠陽、博羅、增城、龍門、寶安、東莞、花縣、清遠、佛岡、開平、中山、番禺、從化、揭陽、饒平、信宜、潮安、河源、豐順、鶴山、封川、徐聞、陽春、三水、防城、合浦、臨高、陵水、欽縣、廣寧、惠來、僑縣、安定、崖縣、化縣、澄邁、萬寧、潮陽、新豐、羅定、臺山。

(2)福建省：清流、連縣、龍巖、明溪、平和、詔安、崇安。

(3)江西省：贛縣、興國、雩都、會昌、寧都、石城、瑞金、廣昌、永豐、萬安、遂川、吉安、萬載、萍鄉、修水、吉水、泰和。

(4)廣西省：桂平、貴縣、蒼梧、平南、博白、鬱林、北流、藤縣、賀縣、武宣、象縣、橫縣、武鳴、陸川、宜山、柳州、融縣、昭平、平樂、永淳、鍾山、荔浦、三江、羅城、柳城、來賓、陽朔、蒙山、興業、隆山、遷江、東蘭、南丹、信都、修仁、鳳山、那馬、榴江、崇善、宜北、綏濃、中渡、寧明、明江、河池。

(5)湖南省：汝縣、郴縣、瀏陽、平江、宜章、茶陵。

(6)四川省：涪陵、巴縣、榮昌、隆昌、瀘縣、內江、資中、新都、廣漢、成都、華陽、新繁、灌縣。

(7)西康省：會理。

(8)貴州省：榕江。

〔註〕：以上資料根據羅香林客家源流考。

(三)臺灣省客屬鄉鎮市名單

客家人遷臺後，所居住的地方有下列鄉鎮市：

桃園縣：中壢市、楊梅鎮、龍潭鄉、平鎮鄉、新屋鄉、觀音鄉。

新竹縣：竹東鎮、關西鎮、新埔鎮、竹北鄉、湖口鄉、橫山鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉。

苗栗縣：苗栗鎮、頭份鎮、卓蘭鎮、太湖鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。

臺中縣：東勢鎮。

南投縣：國姓鄉。

高雄縣：美濃鎮、六龜鄉、甲仙鄉。

屏東縣：杉林鄉、萬丹鄉、高樹鄉、長治鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉。

臺東縣：關山鎮1/2、池上鄉1/2、鹿野鄉1/2。

花蓮縣：鳳林鎮2/3、瑞穗鄉1/2、吉安鄉2/3、玉里鎮1/2、壽豐鄉1/2、光復鄉4/5、富里鄉1/2。

〔註〕：上面資料是根據新竹縣竹東鎮公所民政課葉煥漢先生所提供。

二、客家民謠的種類

(一)依曲調分類

客家民謠的曲調種類繁多，素有「九腔十八調」之稱，依客家人傳統的分法，有下列幾種：

1. 老山歌

「老山歌」又稱「大山歌」，是客家民謠中最古老的一種曲調，而非指固定的一首歌詞，歌唱者可以根據這一首曲調，唱出不同的歌詞，所以，老山歌可能是一首情歌、一首勸世歌，但也可能是一首讚美大自然的歌。「老山歌」是古時候這一座山的人，唱給那一座山的人聽的歌，所以在客家民謠裏，是聲音唱得最高、拉得最長的歌曲。（本書的所有歌譜，爲了方便比較，都用同一調記譜，沒有按原唱者高度記譜，所以老山歌譜也不顯得高。）

2. 山歌子

「山歌子」又稱「山歌指」，是由「老山歌」演變而成，也是一種曲調，而非指固定的一首歌詞。也可以像老山歌一樣，用同一曲調，唱出不同意思的歌詞，但聲音就不像老山歌那樣拉得很長。

3. 平板

「平板」又稱「改良調」，由「老山歌」與「山歌子」改變而來。也是山歌由荒山原野，慢慢走進茶園、家庭、戲院的產物。但也指一種曲調，而不是指固定的一首歌詞，當然也像「老山歌」與「平板」一樣，可以用同一種曲調唱出各種不同意思的歌詞。而曲調則顧名思義，平平的，不用太高的音，也不用太長的音。所以是大家最常用、最大衆化的一種曲調。

4. 其他歌曲

「老山歌」、「山歌子」及「平板」之外的客家民謠，大都有歌名。換言之，即一種曲調就是一首歌，歌詞差不多是固定的，如：

(1) 初一朝

(3) 病子歌

(2) 苦力娘

(4) 勸世文

(5)桃花開

(6)十二月古人

(7)撐渡船

(8)十八摸

(9)送金釵

(10)思戀歌

(11)賣酒

(12)瓜子仁

(13)洗手巾

(14)落水天

(15)其他

(二)依歌詞分類

很多人常誤以爲客家山歌就是情歌，其實也不盡然。我們如果根據歌詞的內容，則大約可分下面幾種：

1. 愛情類

(1)老山歌（之一）

(2)老山歌（之二）

(3)山歌子（之二）

(4)平板（之三）

(5)挑擔歌

(6)上山採茶

(7)桃花開

(8)送金釵

(9)思戀歌

(10)陳士雲

(11)洗手巾

(12)過新年

(13)賣茶調

(14)柑子跌落古井心

(15)高山頂上一頭梅

(16)松口山歌（之一）（之二）

(17)竹板調

(18)天長地久心一樣

2. 勞動類

(1)老山歌（之二）

(2)挑擔歌

(3)苦力娘

(4)賣茶調

(5)補缸

(6)撐渡船

3. 消遣類

(1)老山歌（之三）

(2)平板（之二）

(3)美濃山歌

(4)下南調

4. 家庭類