

台灣 民俗藝術 14

台灣 客家音樂

客家音樂的风格展現與戲曲歌謠的演變

鄭榮興◆著

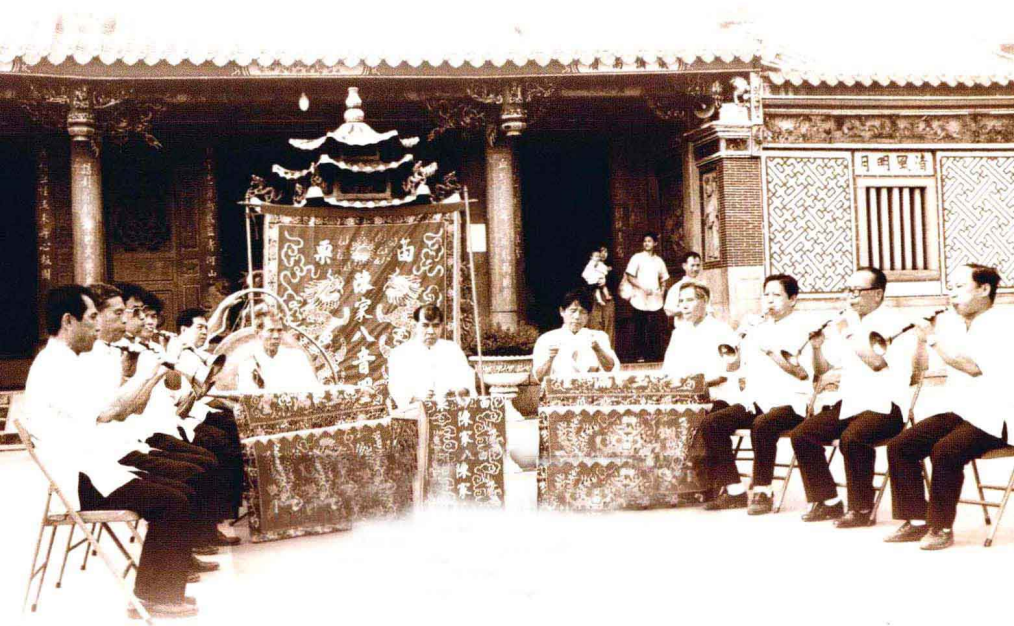
晨星出版

台灣

客家音樂

鄭榮興 著

台灣客家音樂

著者 鄭榮興
顧問 財團法人中華民俗藝術基金會
總策畫 林明德
編輯 張羽萍
攝影 劉政祥、梁朝安
內頁設計 GiGi.Pung

發行人 陳銘民
發行所 晨星出版有限公司
台中市 407 工業區 30 路 1 號
TEL:(04)23595820 FAX:(04)23597123
E-mail:service@morningstar.com.tw
<http://www.morningstar.com.tw>
行政院新聞局局版台業字第 2500 號
法律顧問 甘龍強律師
印製 知文企業(股)公司 TEL:(04)23581803
初版 西元 2004 年 5 月 31 日

總經銷 知己圖書股份有限公司
郵政劃撥：15060393
〈台北公司〉台北市 106 羅斯福路二段 79 號 4F 之 9
TEL:(02)23672044 FAX:(02)23635741
〈台中公司〉台中市 407 工業區 30 路 1 號
TEL:(04)23595819 FAX:(04)23597123

定價 350 元

(缺頁或破損的書，請寄回更換)

ISBN 957-455-665-4

Published by Morning StarPublishing Inc.

Printed in Taiwan

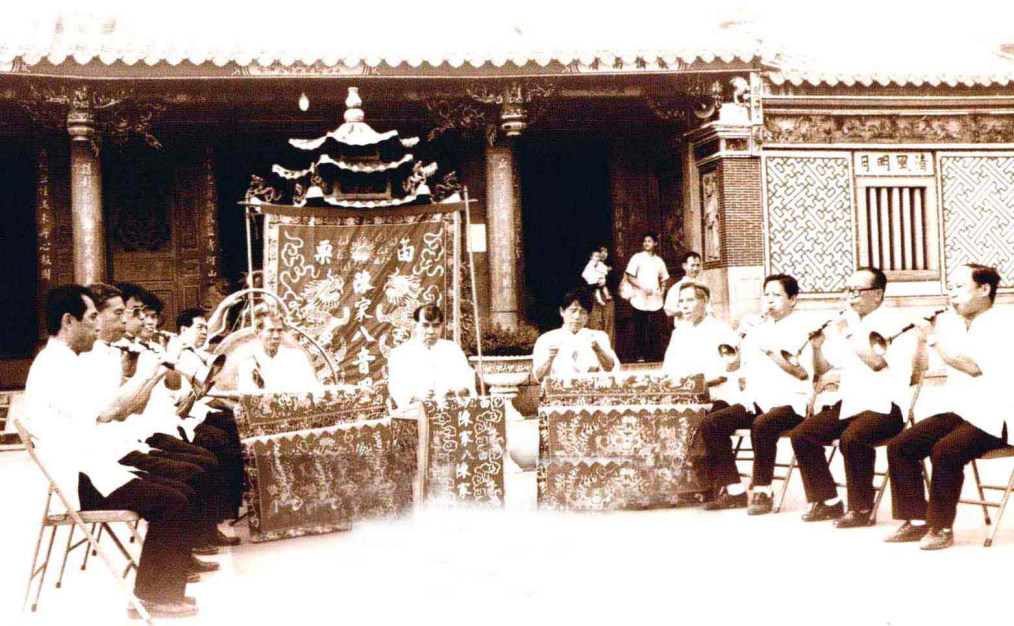
版權所有・翻印必究

台灣

客家音樂

鄭榮興 著

【叢書序】

重現民俗藝術之美

中華民俗藝術基金會執行長

林明德

民俗藝術，乃指流傳於各民族與地方特有之傳統藝能與技術，包括：表演藝術、器物製造技能等。它的內涵豐繁，形式多樣，是民俗文化的具體表現。台灣族群多元，潛藏民間的民俗藝術，不僅流露民族意識與情感，也呈現多樣的美感經驗，毋庸置疑的，這是台灣族群的偉大傳統與文化資產。

七〇年代，台灣社會急遽轉型，人民生活與價值觀念產生很大的改變，直接衝擊了民俗文化，更影響了民俗藝術的命脈與生機。加上廟宇文化消褪，低級趣味充斥，大眾對民俗既陌生又鄙視，遑論民俗藝術的存活與價值，馴至民俗藝術的原始意義與美學，在歲月流轉中，逐漸走出人們的記憶。經過一場鄉土文學論戰後，文化主體意識逐漸浮現。一九七九年，一群來自不同領域的文化工作者反思台灣的人文現況，呼籲搶救瀕臨滅絕的文化資產，並成立「中華民俗藝術基金會」，大家共識：「維護民俗藝術，傳承民間藝人的精湛技藝，以提高民俗文化的學術價值，充實精神生活。」爲了落實此一理念，於是調查、研究兼顧，保存、傳習並行，爲台灣民俗藝術注入活力，也帶來契機。

之後，一些有心人士紛紛投入民俗藝術的維護，幾年之間，基金會、文物館、博物館、美術館、民俗村、文史工作室，相繼成立，替急驟轉型的台灣社會，留下許多珍貴的人文資源。政府也意識到文化建設的趨勢，自一九八一年起，先後成立文化建設委員會與各縣市立文化中心，以推動「文化即是生活，生活即是文化」的理念。

一九八二年，總統令公布《文化資產保存法》，使文化政策與實施有了根據。

一九八四年，文建會為落實文化教育的推廣和文化觀念的溝通，邀請學者專家撰寫「文化資產叢書」，內容包括古蹟、古物、自然文化景觀、民族藝術、民俗及有關文物。一九九七年，國立傳統藝術中心籌備處為提供大家認識、欣賞傳統藝術的內涵，規劃「傳統藝術叢書」。兩類出版令人耳目為之一新，也締造了階段性的里程碑，其意義自是有目共睹的。不過，限於條件與篇幅，有些專題似乎點到為止，仍有待進一步去充實與發揮。

艾略特（T.S.Eliot, 1888～1965）在〈傳統和個人的才能〉中曾說：「傳統並不是一個可以繼承的遺產，假如你想獲得，非下一番苦工不可。最重要的是傳統含有歷史的意識，……這種歷史的意識包含一種認識，即過去不僅僅具有過去性，同時也具有現代性。……這種歷史的意識是對超越時間即永恆的一種意識，也是對時間以及對永恆和時間合而為一的一種意識：這是一個作家所以具有傳統

性的理由，同時也是使一個作家敏銳地意識到自己在時代中的地位以及本身所以具有現代性的理由。」（見杜國清譯《艾略特文學評論選集》）艾略特的論述雖然針對文學，但此一文學智慧也適合民俗藝術的解釋，尤其是「歷史的意識」之觀點，特具識照，引人深思。

我們確信民俗藝術與現代生活不僅可以並存而且可以融匯，在忙碌的生活時空，只要注入些優美的民俗藝術，絕對有助於生命的深化、開展，文化智慧的啓迪，從而提昇生活素質（quality of life）。因為，民俗藝術屬於「地方精神」，是「一種偉大的存在」。

人不能盲目的生活，蘇格拉底（Socrates, 469?~ 399B.C.）云：「沒有經過反省的生命是不值得活的。」因為文化的反思，國人在富裕之後對充實精神生活與提昇生活素質有了自覺，重新思索民俗藝術的意義，加上鄉土教材的迫切需求，於是搶救民俗藝術的呼籲，覓尋民俗藝術的路向，一時蔚為風氣。

基本上，民俗藝術具有歷史、文化與藝術價值等特質，是文化資產的重要環節，也是重塑鄉土情懷再現台灣圖像的依據。更重要的是，民俗藝術蘊涵無限元素，經過承傳、轉化，往往能締造無限的契機，展現無窮的活力。例如：「雲門舞集」吸收太極導引、九轉金丹，創造新舞碼——水月，表現得多采多姿；「台北民族舞蹈

團」觀摩藝陣，掌握語言，重編舞碼一廟會，騰傳國際；攝影大師柯錫杰的民俗顯影，民俗藝術永遠給他創作的靈感；至於傳統廟會的許多元素，更是現代藝術的觸媒，啟發了豐碩多樣的作品。

二十多年來，基金會立足台灣社會，開風氣之先，把握民俗藝術脈搏，累積相當豐饒的資源。爲了因應時代趨勢，我們有系統地釋放各類資源，回饋社會大眾，於是規劃「台灣民俗藝術」叢書，範疇概括：宗教、傳統建築、傳統表演藝術、民間工藝、飲食與休閒文化。每類由概論開端，專論接續，自成系統。作者包括學者專家，均爲各領域的菁英；行文深入淺出，理趣兼顧；書型爲二十五開本、彩色，圖文並茂，以呈現視覺美感。

「發掘族群人文、整合民俗藝術」，是我們堅持的目標也是夢想。叢書的推出，毋寧說明了夢想的兌現，更標幟嶄新的里程碑。希望叢書能再現台灣圖像，引導大家進入多采多姿的民俗世界，領略民俗藝術之美。

【推薦序】

客音遠清自芳香

行政院文化建設委員會主任委員
陳郁秀

台灣是個多元族群融合的移民社會，所以在文化藝術的成就上顯得繽紛而豐富。其中，客家族群是台灣第二大族群社會，超過三百萬的鄉親除了集中在桃竹苗及高屏等縣市之外，人口的綿延遷徙廣及全台各地，並且開枝散葉，薪火相傳。

由於時代的遞嬗、經濟結構的轉變，以及國外強勢文化不斷入侵，造成傳統社會快速轉型，造成傳統文化藝術沒落乃至堙埋，乃是一大危機。因此結合政府與民間力量，共同搶救即將消失的文化瑰寶、保護碩果僅存的民間藝術，乃是當前刻不容緩的工作。

鄭校長為傑出的客家子弟，對於戲曲藝術的研究，更是個中翹楚。他出身自地方的戲曲家族，同時也接受了完整的音樂訓練與教育，並曾負笈法國深造、載譽而歸，目前擔任國立臺灣戲曲專科學校的校長，對於培育國內年輕一代戲曲人才不遺餘力。此外，公務繁忙之際，鄭校長猶不忘學術研究與文獻整理，本書《台灣客家音

樂》的出版，不僅具有教學的實用價值，也具有學術上的指標性意義，是保存客家傳統音樂的實際體現。我衷心地祝盼，這種珍惜傳統、並發揚推廣的工作能夠持續發展，讓台灣繽紛美好的藝術文化，得以延綿不斷。

筆者小學時期錄製出版之唱片。

客家文化別添風采

中華民俗藝術基金會董事長

曾永義

認識鄭榮興，已在二十年之上，誼兼師友。緣故是他的老師許常惠教授和我情如弟兄，而榮興在師大音樂研究所的入學口試和論文口試，我都擔任委員，於是在輩分上就成了他的師長。但是長年以來，以兄弟論交，對他的為人，非常的欣賞。

榮興為人謙謙君子，不論人是非，出身客家音樂世家，讀書求學研究，莫不以弘揚客家音樂為職志，除繼承苗栗客家八音樂團為第五代傳人外，更恢弘祖業創立「榮興客家採茶劇團」，和創辦「客家戲曲學苑」；也因此劇目佳作連連，老幹新枝相得益彰，儼然成為客家文化的重鎮。而今榮興更有《台灣客家音樂》一書即將出版，給他的客家文化事業又別添光彩。

榮興這本新書分客家八音、客家民歌、客家戲曲音樂、客家祭祀音樂四章，深入淺出地將客家音樂作全面的論述，可以為初學之津梁，可以為學者之參考，兼具導引與學術的雙重價值，是一部客家文化和音樂學的重要著作。

看到榮興這本新書，令我特別高興的是，榮興擔任臺灣戲曲專科學校校長已經好幾年，平日校務的繁忙可想而知，而他不但能夠為學校的改制而積極努力，且為客家的文化事業投身效勞；更能夠在學術研究上鍥而不捨的前進，以故由副教授而教授，新書不斷出爐。希望榮興執此以往，好好領略「蓮花步步生」的喜悅。

先進於禮樂之許

國立台北藝術大學傳統藝術研究所教授

李殿魁

談到客家音樂，尤其是台灣的客家音樂，有深厚的傳統家學淵源，又受過現代完善的音樂教育，由中小學而大學，由大學而研究所，由國內研究所而到世界文化之都的巴黎去留學，在今天的台灣，除了鄭榮興，恐怕沒有第二位。他兼具傳統訓練與現代教育，和一些「半路出家」的假專家不可同日而語。更重要的是，他自幼生活在客家八音團，生活在客家劇團的舞台上：吹、拉、彈、打無一不精，生、旦、淨、丑、文武場面無一不曉，可說是一位理論與實務並重的全才。

雖然他對客家音樂知之甚深，但他一向謙恭待人，從不自滿，而且廣求名師，不宥門戶。近年來更致力於採茶戲聲腔的研究與提升，尤其近期一齣《喜脈風雲》，吸收了「亂彈」曲調，擴展了客家戲曲音樂的侷限性，增加了唱腔的生命力，更可顯現他對戲曲音樂嫻熟的程度。

傳統音樂，大致分聲樂和器樂兩大類。聲樂除了民謠、詩歌之外，它的廣泛應用，則是戲曲。在戲曲的唱腔形式上，由於採取的文學形式不同，因而有齊言的詩句式的板腔體和長短句雜言形式的曲牌體。板腔體的音樂型式，大致以京戲而言，則有字數、句數、

句式、聲調值、平仄律、押韻等通性，更有基本調、衍生調，如男女聲部、正反調。伸展派生：如慢三眼、快三眼、二板眼、反板三眼等；緊縮派生：如流水、二六、快板、垛板、反板的流水、快板等；拆散派生：如散板、搖板、導板、迴龍、滾板、吟板等；西皮、二黃、雜調等定弦法及起板、間奏、尾奏等種種音樂結構的安排，各有其一套完整規律與特定形式。

至於曲牌體的音樂形式，則和板腔體大異其趣。板腔體在句中句末，均有大小過門，而曲牌體從一曲起唱到曲終，當中只有節奏變化，但不會有過門，這一點最明顯；而曲牌體除了宮調、字數、句數、句格、韻數、韻位、板位等等外，更有拆散加滾、犯調、集曲、可增減。有單調重頭；有引子、過曲；有同名異宮。追溯唐宋詞，則有令、引、近、慢。作法上則有添字、偷聲、攤破、摘遍、歌頭、近拍、尾犯、倒犯、側犯，一秤金、十二峰、三十腔等，變化多端。足見傳統音樂，不論在宮調、節奏、結構、旋律生成及美

· 作者研究所畢業後出版個人八音喇叭專輯。

筆者大學時期跟隨許常惠先生編輯錄製
客家三腳採茶戲。

學要求上等，都有一套完整的音樂創作和美學理論。

但從民國以來，新式學堂開始，我們的音樂教育，從幼稚園、小學，到大學、研究所，幾乎全盤西化，除了ABCD及和聲對位，誰還再回頭看祖宗傳統音樂理論？至於今天一些號稱研究傳統音樂的學者，不都是用西洋樂律、樂理來強行尸解中國傳統音樂？誰管「南詞定律」，誰看「北詞廣正」？如果有些唐音宋樂，只是藉個好聽的名字，附之風雅而已。

榮興在整理敘述本土客家音樂時，除了客家八音、客家民歌、客家戲曲之外，更特別列出祭祀音樂，其實客屬聚居地的江西，是道教龍虎山所在地，而自元代北方全真教興起，基本上便是三教合一的形式。在傳統歷史文化中，自漢武帝獨尊儒術，罷黜百家後，從五胡亂華以來，歷經六朝、唐宋元明清，在中央政治中，佛教、道教，對中國政治有深邃的影響，許多歷史上重要的皇帝，非佛即道。舉例說：武則天佞佛，唐明皇信道；敦煌卷子有佛經也有道經。

宋真宗、徽宗都信道教，像宋代曹勣就有「法曲道情」，包含散序、歌頭、徧第一、二、三，第四顚、入破第一、二、三、四，第五煞。敦煌卷子中也有佛曲丈夫百歲篇、十二時、五更轉等，元曲曲牌中有行香子、華嚴讚等佛曲，也有道曲迎仙客、道和、四朝

元、太清歌等；一般研究或搜集傳統音樂的人，往往忽略宗教音樂這一環。

鄭著能將齋壇、科儀類的音樂儀式等，一併詳為列敘，自是深深瞭解傳統音樂文化的學者，有其獨到的認知。至於所謂客家音樂，除了語言節律形式外，旋律高低長短的曲式，當然要依賴不同客屬方言的調值分析、語氣、語意的流轉，即形成其旋律基型。

客家文化是中原文化的一支，而漢民族的深層文化，在客家生活中歷歷可見，至於耕讀傳家陶淵明式隱士精神，更由客家文化來體現。既在精神面嚮往樂夫天命的自然，又在生活面接近羲皇上人的平民通俗。正如論語先進篇首章說：「子曰：先進於禮樂，野人也；後進於禮樂，君子也。如用之，則吾從先進。」正是客家文化的真實體現，音樂何嘗不是如此？希望榮興再進一步深研客家音樂，由今日的「君子」走進傳統的「野人」，則不失其精髓，亦不變其真味，是為序。

爲客家音樂點一盞明燈

馬水龍

鄭校長不論在國內地方戲曲藝術的學術研究或是教學行政上，都是一位傑出的佼佼者，而他的專業能力一方面是基於難得的家族背景，另一方面也是個人不斷的鑽研努力，才能有這麼優異的成績。所謂「天助自助者」，我想這正是最好的註腳。

台灣的音樂教育與研究歷來偏重現代與西方，因此有關本土的論著一直處於弱勢。近來雖在政府提倡與民間自我文化覺醒的雙重前提下有所改變，但囿限於專業人才的不足，以及基礎書籍的欠缺，所以系列的研究工作始終進展緩慢。尤其是處於相對弱勢的客家音樂和原住民音樂，更是面臨快速流失的窘境。因此鄭校長《台灣客家音樂》的出版，益加顯得彌足珍貴。雖然這只是一本「概述」性的書籍，但它所提出的思考方向與論述內容，足以彌補這塊客家族群的音樂版圖。

客家音樂不僅僅是表演藝術的一環，更是民族音樂文化內涵的活水源頭。認識自己音樂的重要，跟認識自我是一樣的，這是一種血濃於水的情感、源於天性的自然力量，值得我們重視與珍惜。

自序

客家音樂不僅是漢族傳統藝術的重要環節，也是客家族群人文的重要標誌。不論就社會結構、生活習俗及表現方式來觀察，客家族群自有其迥異於其他族群的內涵與特色。而客家音樂和族群生活的互動尤其緊密，因此其相關內容與演變過程的記載，也同樣表現出客家傳統生活與音樂內容的各項風格。

由於時空背景的更迭嬗變，種種珍貴文獻或恐湮沒散佚，因此整理並概述台灣客家音樂的重大工程，實已到達刻不容緩的地步。在中華民俗藝術基金會的鼎力贊助下，《台灣客家音樂》的完成出版，實具有驗收、檢視該領域研究成果的指標性意義。

台灣客家音樂不但種類繁多，內容也各具特色。本書涵蓋客家八音、客家民族、戲曲音樂、祭祀音樂四大論述，並考究其源流、現況與展望。其中，客家八音與民族又以地域區隔析論之，戲曲音樂則分三腳採茶與客家改良戲，至於祭祀音樂則以儒、釋、道等三教為主。綜合上述的細節內容，也可大致一窺台灣客家音樂的承繼與風貌。

本書之撰寫自起筆迄終篇前後耗時三年，部分文稿、樂譜的謄錄、整理多仰賴范揚坤先生、蘇秀婷小姐、劉新圓小姐、林曉英小