

傳統客家歌謠樂曲解說

撰文：呂錦明、姜雲玉

曲目一【大埔調】呂錦明演唱

高屏地區山歌，曲調源自嗩吶曲（嗩仔曲）之「送郎歸」。曲名則沿用原鄉嗩吶曲「廣東大埔調」而來，之前陳建中先生將它取名為「美濃山歌調」是美濃地區土生土長的山歌，又叫「下南調」或「美濃山歌調」。註：腔音「ㄍㄝˊ」是原腔發音。

曲目二【正月牌】姜雲玉採譜 | 姜雲玉演唱

高雄美濃山歌，曲調源自於「嗩仔調」而來。末段（10小節）原為樂曲尾聲部分，有時伴奏樂師與獨唱者一齊合唱。註：1.採菁：「菁」即檳榔。2.阿嫂愛烏妹愛藍：早年年長客家婦女習慣穿著黑色或深藍色的大襟衫，年輕女子習慣穿著淺藍色之大襟衫。

曲目三【月月花開望郎來】古詞 | 呂錦明採譜 | 劉清香演唱

本曲另有「十二月花名歌」、「問花名」、「下南調」等曲名，以及使用相同歌詞不同曲調之「都馬調」。曲調如「大埔調」源自於嗩吶曲。四月至十二月代表的花名是：柿子花、蓮花、稻穗花、菱角花、海棠花、菊花，十月無花開，但有用手剪的紙花，十一月雪花，以及十二月用手繡出枕頭花。

曲目四【送郎老腔】林春榮原唱 | 呂錦明、姜雲玉採譜 | 姜雲玉演唱

高屏地區之古老山歌，原本以清唱（徒歌）為主，且以散板的方式吟唱。台灣南部的送郎歌一般以送郎名之，方便與北部之送郎歌區隔，歌詞皆為「十八相送」之歌詞。

曲目五【送郎】古詞 | 劉清香演唱

高屏地區山歌，歌詞為古時「送郎歌」之部分歌詞，本曲與「老腔送郎」和近年傳唱之「十八相送」皆為南部之送郎歌。註：1.短柄傘：早年高屏地區田間鋤草工作時短柄傘不如長柄傘方便使用。2.擎：音「ㄅㄨㄣˊ」舉起的意思。

曲目六【搖兒歌】古詞 | 楊兆禎記譜 | 楊兆禎演唱

美濃地區古老山歌，早年客家男人「晴耕雨讀」是做人的分內事，婦女們除了勤儉持家外，農忙時也得下田工作，有時，男人也得照顧幼兒，就原來的歌詞中了解，它是首爸爸唱的搖籃歌（催眠歌）。註：1.啞牙：音「ㄉㄚˊ」即嬰兒。2.ㄉㄉ：哄小孩睡覺發出的聲音。3.作歇：歇音「ㄉㄞˊ」，如北部之習慣發音是「忒」，即還沒做完之意。

曲目七【拾柴柴歌】古詞 | 呂錦明採譜 | 李雪燕、陳石貴演唱

高屏地區之古老山歌，男女上山砍柴工作時唱出的情歌，歌詞中生動的描寫兩人互訴衷情，明朗、輕快的節奏反映出戀愛中的好心情。註：1.擱：音「ㄅㄨㄣˊ」準備的意思。2.牽：音「ㄅㄨㄣˊ」、煙：音「ㄅㄨㄣˊ」、巡：音「ㄅㄨㄣˊ」皆為當地特別的發音。3.上上顫：音「ㄅㄨㄣˊ、ㄅㄨㄣˊ、ㄅㄨㄣˊ」受到驚嚇直發抖的樣子。4.擡：音「ㄅㄨㄣˊ」提起裙尾及褲管的動作。

曲目八【新民莊調】呂錦明採譜 | 呂錦明演唱

新民莊，即今高雄縣六龜鄉新威村，該莊開墾的時間較美濃鎮晚，且有許多的海陸客家人移民該「新村」，故新民莊調的唱腔是「四縣腔」和「海陸腔」的綜合體，別具特色。

曲目九【哥去採茶】劉清香採詞 | 劉清香記譜 | 劉清香演唱

美濃地區山歌，為早年採茶時之山歌，亦適合以男女對唱方式演唱。註：1.笠林：笠山是美濃之山名，笠林指的是笠山上的樹林。2.南山：美濃之山名，茶山之一。3.龍山：美濃之山名，茶山之一。4.歸家：回家。

曲目十【半山謠】姜雲玉、呂錦明演唱

高雄、美濃山歌，曲調係引用原住民民歌填上客家歌詞，歌詞首句，「自從毋識起北風，北風吹來鑼鼓動」，說明美濃的地理環境形成之特殊氣候，即立冬後強烈的東北季風吹到美濃，民間也進行演「平安戲」酬神活動。本曲另有「半山謠郎」曲名，第三段歌詞首句美濃人習慣唱為「本人（班）出身美濃莊」。

曲目十一【高樹調】吳榮順、鄧蕙瑾採譜 | 劉清香演唱

流傳於高雄縣高樹、美濃地區之小調，曲調富閩南民歌風格。註：1.筲：音「ㄅㄨㄣˊ」，竹製卜具。2.跛跛跌：跛：音「ㄅㄨㄣˊ」路滑難行，頻頻跌倒。

曲目十二【老山歌（一）】葉日松作詞 | 姜雲玉記譜 | 姜雲玉演唱

「老山歌」為客家山歌曲牌，屬台灣北部地區之原創山歌，又名「大山歌」。以La、Do、Mi三個結構音唱出千變萬化之山歌，和南部的「大門聲」一樣；原來皆以徒歌（清唱）為主，節奏散板、行腔自由，融入採茶戲後，逐漸發展成許多山歌腔山歌。

曲目十三【老山歌（二）】 胡泉雄作詞 | 胡泉雄採譜 | 胡泉雄演唱
老山歌經過長期傳唱後，逐漸形成規律之唱法，同時間奏部分與五、六十年前亦不相同。本曲譜為近年普遍之唱法。

曲目十四【老腔山歌】 古詞 | 姜雲玉記譜 | 陳美錡演唱
老山歌加入伴奏音樂後，發展成一板一眼較規律的節奏形態，唱腔自然樸實，甚少加入虛字襯詞與托腔。

曲目十五【山歌仔（一）】 古詞 | 楊兆禎記譜 | 楊兆禎演唱
老山歌經發展後，由一板一眼之「老腔山歌」加入虛字或插字（襯詞）後，演變成一板三眼「山歌仔」，基礎音仍與「老山歌」相同，但曲體節奏已形成規律的4/4拍子音樂，本曲部分樂句是屬「板後」的唱法。

曲目十六【山歌仔（二）】 古詞 | 謝其國記譜 | 陳美錡演唱
山歌仔較早之唱腔，特色在每段之第三句尾，皆以提高八度來唱。

曲目十七【山歌仔（三）】 徐木珍作詞 | 李秋霞採譜 | 李秋霞演唱
山歌仔較近年之唱腔，流暢自然優美轉腔是其特色。

曲目十八【送郎出門】 莊木桂原唱 | 徐進堯記譜 | 李雪燕、陳石貴演唱
為採茶戲「柳傘尾」之唱段，又名「柳傘尾老腔」之採茶腔山歌，有人稱之為「苦韻平板」，原唱法速度緩慢，聲帶哭腔為其特色。

曲目十九【送郎歌】 古詞 | 劉玉嬌、張瑞寶演唱
為採茶戲「柳傘尾」之唱段，又叫「老平板」，描寫茶郎出外賣茶，夫妻相送難分難捨的「送郎歌」。「柳傘尾」指曲中妻子緊拉著茶郎脅下之傘尾不忍相離的情景。

曲目二十【老腔平板】 曾先枝傳詞 | 鄭榮興傳譜 | 黃鳳珍、陳秋玉演唱
同為採茶腔在改良戲階段留下的唱腔，亦為「平板」之前身，曲調純樸不像平板那麼花俏。

曲目二十一【採茶】 林春榮原唱 | 姜雲玉、呂錦明記譜 | 呂錦明演唱
採茶戲盛行時曾有「採茶入莊，田園放荒」之俚語流傳，約在1900年後受到時勢的影響，吸收了其他戲曲之唱腔，原來之唱腔也跟著演變，隨即出現「改良採茶戲」，主要唱腔叫採茶，又稱「改良調」，是今「平板」之前身唱腔，其調式音階為Sol、La、Si、Do、Re、Mi、Sol之徵調式。

曲目二十二【平板（一）】 古詞 | 姜雲玉記譜 | 張雪英演唱
從採茶戲中主要唱腔「採茶腔」演變出來的新唱腔，經「改良調」之階段後，大家習慣叫它「平調」或「平板」，發展至今已有多種之唱法，本曲調為較高韻之行腔，適合高音域者之唱腔。

曲目二十三【平板（二）】 古詞 | 賴碧霞採譜 | 賴碧霞演唱
行腔以中音域為主之唱腔，本曲和平板（三）之伴唱音樂部分，其高胡演奏的部分是由擅長小提琴、椰胡及鐵絃之已故前輩張福營大師所演奏，珍貴資料特別提供給大家參考。

曲目二十四【平板（三）】 溫送珍作詞 | 賴仁政採譜 | 呂錦明演唱
本曲第一段屬低音域之行腔（對女聲而言）男生則以提高八度來唱（如CD之示範演唱），因頗為男士們之喜愛，又稱它為「男調平板」。

曲目二十五【平板（四）】 古詞 | 呂錦明記譜 | 姜雲玉演唱
本曲行腔及伴奏曲調帶有「西皮腔」故又名「西皮平板」，曲調高亢悠揚適合高音域者之唱腔。

曲目二十六【平板（五）】 古詞 | 楊兆禎採譜 | 楊兆禎演唱
台灣客家山歌，一般皆認為較適合以「四縣腔」客語來唱，但「平板」是否也可以「海陸腔」來唱呢？已故音樂家楊兆禎在1970年代即錄下「海陸腔」和「華語腔」之唱法。十分珍貴，值得大家學習。

曲目二十七【平板（六）】古詞 | 姜雲玉記譜 | 蔡梅秋演唱

俗稱「苦情平板」，二胡伴奏以「倒工士」之反線拉法，即成為F調平板，曲調委婉內斂，適合唱勸世歌或遣懷自嘆之詞。

曲目二十八【揸擔歌】古詞 | 吳進盛演唱

本曲又名「溜鳥歌」，是在東勢地區發展出來的山歌腔小調。註：1.上工X：音「ㄊ一ㄤ、ㄍㄨ、ㄓㄝ」原是工尺譜之唱名（弦詩音）。2.嘍鳥轉：音「ㄌㄨㄛ」呼叫鳥之意。3.手攞：音「ㄎㄨㄛ」手提之動作。4.枉心機：枉音「ㄌㄨㄛ」枉費心機、徒勞無功的意思。

曲目二十九【東勢山歌（滿山邊）】徐登志、王尤君採譜 | 黃珮舒演唱

客語（滿山邊）意思是不受拘束，不受限於曲體，也不受限於唱一種唱腔，自由自在的即興演唱，本曲調類似「老山歌」，但又參雜了Re音形成另一特色，其實它是以「大埔客語」行腔之結果，可說是東勢腔山歌之代表。註：成：音「ㄊ一ㄤ」。

曲目三十【苦李娘】林炳煥原唱 | 林炳煥、姜雲玉記譜 | 姜雲玉演唱

高屏地區古老山歌，歌詞敘述李三娘遭受其嫂子虐待之故事，相同的歌詞有南北不同之曲調流傳，本曲採用何阿文之徒孫林炳煥所唱之南部曲調行腔。

曲目三十一【老腔瓜子仁】古詞 | 呂錦明採譜 | 姜雲玉演唱

為採茶戲「糶酒」中之唱段，原為酒娘所唱。詞曲皆為百年以上之版本，節奏輕快熱情。註：1.相仕温 伊仕孫：為弦詩之發音，無特別意思。2.汗巾：古時手巾之說法。3.食著：吃到。

曲目三十二【瓜子仁】古詞 | 李雪燕演唱

相對於老腔瓜子仁，它屬現代唱法，採用中庸速度，唱詞則以「老腔」之第二段唱起，因純唱山歌者認為不是演戲，故刪掉第一段歌詞以示區別。

曲目三十三【老十二月古人】古詞 | 吳進盛演唱

又名「古人會」、「羅東調」歌詞為廣為流傳之民間歌謠，敘述一年十二個月，月月皆有歷史名人之動人故事，本曲歌詞採用百年前抄本之版本。註：1.古記：客家古語，即今「記號」之意。贛南客語今仍沿用。2.拋繡球：古時女子招親之特別方式。

曲目三十四【老剪剪花】林炳煥原唱 | 呂錦明記譜 | 劉秀蘭演唱

據林炳煥表示，本曲調係源自於福佬民歌，早年「拋採茶」盛行時，有人一時拿不定主意，便隨口應聲「請采唱啦」，台上演員就以此曲調「請采（隨便）」唱起來，後來有人將「十二月古人」之歌詞填上，加上「剪剪花」之固定襯詞，即成為本曲。

曲目三十五【十二月古人】古詞 | 陳石貴演唱

本曲調與「八月十五」相似，即將「十二月古人」之歌詞移植再加以改編而成，何人改編已無法可考，因年代較「老剪剪花」出現較晚，故採茶戲班皆稱本曲為「新剪」或「十二月古人」，而「老剪剪花」則簡稱為「老剪」。

曲目三十六【八月十五賞月光】古詞 | 李雪燕演唱

又名「八月十五」，是一首流傳甚久的客家小調，曲調婉轉、節奏輕快反應著新嫁娘的無限歡喜和期待，但第二段歌詞的情境卻表現出女子獨守空閨的落寞與等待，充滿矛盾與戲劇感。

曲目三十七【洗手巾】林炳煥原唱 | 姜雲玉記譜 | 黃珮舒演唱

又名「十姐洗手巾」、「十嬌姐歌」，是一首優美的洗衣女之歌。註：槁：音「ㄍㄠ」耗損而枯燥之意。如「門檻分人踏槁忒」。

曲目三十八【陳仕雲】莊木桂原唱 | 徐進堯記譜 | 謝和枝、林玉嬌、林榮煥演唱

為採茶戲「賣茶郎回家」姑嫂二人迎接茶郎回家時之唱段；陳仕雲為人名，原為一採茶戲迷，場場演出皆熱情捧場，此君辭世後，演員們為感念他的相知相惜，即在唱詞中加上「陳仕雲」之固定唱詞，讓此曲更具特色且令人印象深刻。

曲目三十九【桃花開】姜雲玉、呂錦明演唱

曲調源自八音「花鼓歌」之男女對唱曲，又名「青春桃花開」，節奏輕快歡樂。

曲目四十【問卜】 古詞 | 姜雲玉記譜 | 劉秀蘭、賴世邦演唱

為採茶戲「問卜」之唱段，為賣茶郎之妻出外尋夫，途中遇到算命先生，請求指點迷津時之對唱，本曲屬近代流傳較普遍之版本，另有更古早唱法坊間已少聽聞。註：呀呀啐：古代女子嬌嗔罵人之聲。

曲目四十一【撐船歌】 吳宥慧、陳春霖演唱

又名「桃花過度」、「撐渡船」。原為採茶戲之唱段，全曲為船夫（撐船哥）與船客（桃花姐），男女二角在渡船時之對歌，你來我往互不相讓，因吵架無好話且為了使劇情更生動趣味，亦有許多生活化之粗俗言語，本曲歌詞部分已略作修正。本曲適合成人演唱，另有改編版適合青少年唱。

曲目四十二【鬧五更】 曾先枝傳詞 | 鄭榮興傳譜 | 鄭榮興、張雪英演唱

吸收自其他劇種之客家小調，為男女對唱曲，敘述一對夫妻〈情人〉共度良宵，卻為一更時之蚊子、二更時之秋蟲、三更時之蛤蟆、四更時之斑鳩、五更時之公雞叫聲擾亂，而無法入夢之情形。註：秋蟲（寒蟲）：蟋蟀。

曲目四十三【十二月採茶】 卓清雲、陳玉妹原唱 | 楊兆禎記譜 | 蕭阿圓、賴輝雄演唱

原為採茶戲「上山採茶」之唱段，記譜者楊兆禎在1960年代即著力研究客家山歌，原唱者卓清雲是前「霓雲社」之負責人，也是台灣採茶戲祖師何阿文之徒弟，與現代版之「採茶情歌」是屬同一版本之作品。

曲目四十四【開金扇】 古詞 | 李雪燕、陳石貴演唱

曲調源自客家八音「開金扇」，後人將象徵吉祥之物編成歌詞填入，成為男女對唱的客家小調，本曲另有「金重扇」之古版唱腔。

曲目四十五【五更歌】 古詞 | 姜雲玉演唱

曲調源自江南小調「孟姜女調」，歌詞為自古流傳之民間歌謠，為漫漫長夜裡閨中女子思念情人丈夫之情歌，此曲在華人地區流傳相當廣泛，不同的語族亦填入自己的語言來行腔，閩南也不例外。

曲目四十六【思戀歌】 古詞 | 姜雲玉、呂錦明演唱

一首歡樂輕快的男女對唱或獨唱曲，打扮「有」三妹，也有人唱「邀」或「劉」三妹是何人？有人說是客家才女「劉三妹」也有人說是採茶戲賣茶郎之妻，或古時普通人家排行第三的女兒，皆稱為「三妹」。註：1.盞：音「ㄉㄞ」盛酒器。2.粳：音「ㄍㄨㄥ」相對富粘性之糯米來說，粳米是較缺乏粘性之米。3.蒔田：插秧。

曲目四十七【都馬調】 古詞 | 姜雲玉記譜 | 吳宥慧演唱

曲調原為廈門高甲戲都馬班之唱腔，民國37年間該班來台巡迴演出，部分唱腔為本地戲班吸收，客家地區有人將十二月花名歌之歌詞填入該曲調後，稱為「都馬調」廣為流傳。

曲目四十八【病子歌】 古詞 | 呂錦明、林炳煥記譜 | 劉玉嬌、張瑞寶演唱

本曲曲調與「十二月採茶」相似，曾有婦產科醫生認為，這是一首很好的懷胎養生歌，藉著自然食療達到優生保育之功效。曲名「病子」其來有致，民國初年之古抄本即已使用。註：1.病子：女人懷孕時之害喜現象。2.柯子：中藥材，有降肝火之療效。3.鴨春：鴨蛋。

曲目四十九【十朝歌】 陳美綺、陳春霖演唱

又名「初一朝」、「初朝歌」、「攬腰歌」，屬山歌腔發展出來的小調，歌詞是唱新婚夫婦蜜月時互動的情形，原詞部分為限制級，今已改為通俗有趣適合一般人演唱。註：藤櫃：從前以藤條編織成的箱子。

曲目五十【糶酒】 古詞 | 呂錦明採譜 | 賴輝雄演唱

又名「賣酒歌」、「食酒歌」、是採茶戲「糶酒」之唱段。本曲為現代之版本，行腔完全符合「四縣腔」之聲韻，本曲另有古老的版本，除歌詞不同外，唱腔亦有所不同。註：1.糶：音「ㄉㄞ」賣出米穀。2.竹葉青：酒名，青的習慣發音應為「ㄍㄨㄥ」。

曲目五十一【懷胎歌】 曾先枝傳詞 | 鄭榮興傳譜 | 黃鳳珍、陳秋玉演唱

又名「十月懷胎」，敘述女子懷孕之辛苦歷程，老古人言：「供女正知娘辛苦」，是一首勸人孝順、體貼的歌。

曲目五十二【送金釵】 曾先枝傳詞 | 鄭榮興傳譜 | 張雪英、鄭榮興演唱

本曲原為採茶戲「送金釵」之唱段，又名「拾送金釵」，百年前還有「繡花針」之名。十送之物品是：一送〈金釵〉頭上插、二送〈包頭並烏巾〉、三送三包〈涼水粉〉、四送〈胭脂〉點嘴唇、五送（五色黃呢緞子襖）、六送（繡線）綉鞋唇、七送七只（金打銀戒指）、八送（羅裙）遮繡鞋、九送（剪刀厘鏡呖）、十送十包〈繡花針〉。