

傳統客家音樂

第一章 客家八音

客家八音是客家人傳統、特殊音樂的一項。以功能來說，基本上它應該是典禮的音樂。在傳統上我們的族群是禮儀之邦，所以在周公制禮作樂的時候，所有的典禮都有音樂。而在我們漢民族的族群，大部分的典禮也都有音樂，以致於各個地方都有民間音樂，我們客家族群，同樣也有自己客家族群的民間音樂，我們稱它為八音。

而一般照書上來說，八音的來源，是製作樂器的材料，金、石、絲、竹、匏、土、革、木。但是客家說八音，指的是一個音樂的名稱。不過客家的八音，在客家民間有人說是鑼鼓班，也有人說是八音班，就是代表純器樂的樂曲，並沒有演唱的。

但是一般八音，最重要的是典禮上使用，一般來說，就除掉配合典禮、迎神、迎賓客、送賓客、上香等等，這個部分一般來說就叫做吹打部份。所謂吹打有什麼呢？有「笛仔」（嗩吶）是代表的樂器，再來是鑼鼓。

所以前面說八音班又叫做鑼鼓班，而「吹打」的方式和鑼鼓跟「笛仔」（嗩吶）就是最基本的演奏樂器、演奏方式。演奏的曲牌很多，有所謂的「大開門」、「大團圓」、「福祿壽」、「雷星臺」……等等，最少都有兩三百首。這個「吹打」，就是八音的基礎。

後來，又有另外一種的「吹打」，就不只是「笛仔」（嗩吶）跟鑼鼓，那「笛仔」改過，不是用「大笛」（大嗩吶），而是用「嗩仔〈dat è〉」就是「細笛仔」（小嗩吶），再加其他的弦索，就叫做一般的「小吹打」，一般的鑼鼓也還是有，這種形式在福佬人的八音用的比較多。但在傳統客家人的八音，大部分還是用「大笛」。

這個「大吹打」，有時候不叫做「吹打」，而叫做「歡過場」（吹過場），或叫「歡吹場」（吹吹場）。一般目前八音班，還維持正常的演出開始的時候，都由「吹打」開始，結束的時候，也是用「吹打」做完整的結束的習慣。

典禮音樂除了「吹打」，另外還有一個部份，就叫做「幼樂」（幼曲）。「幼樂」是什麼呢？就是「弦、簫」。這個部分一般來說就是「洋琴」（揚琴）、「弦仔」（胡琴）、「簫仔」（笛）這叫做「幼樂」。

這是在典禮進行當中，敬酒、獻饌的時候，會用到這「幼樂」「絲竹」。除了典禮以外，之後八音發展很重要的一部份，是什麼呢！就是娛樂。這裡我們客家話有句話說：「歡 dīu dīt」。什麼是「dīu dīt」？其實就是給八音團表演展示他們的技術、技巧，也讓所有參與這個活動的人來欣賞這八音的音樂，這個部分就叫做「弦索八音」。這個「弦索八音」大部分就以單支「笛仔」（嗩吶）來做主要的主體，模仿唱腔、模仿人在唱歌，其他的絲竹音樂來做伴奏。接下來，就請大家來聽一段北部

八音所吹的「吹場」：「福祿壽」。聽完了北部八音「吹場」：「福祿壽」之後，感覺到這音樂跟一般民間聽到的北管所吹的「過場」「吹場」比較雷同。

但是在台灣北部的客家八音班，對「笛仔」有一個習慣，在吹過場的時候不用一支（單支）「笛仔」，就像福佬人說的「孤吹」，一般認為這單笛不是很好的事情。在北部的八音，以前是「從喜不從喪」，只有在喜事廟會才會請八音，他們福佬人也一樣，喜事請八音，喪事就請「什音團」。

但是近年來因為社會改變，以至於現在混合在一起，喪事、喜事都有人請八音團。其實，喪事的八音團就當作「陣頭」。不像從前的喜慶八音團是來表演喜慶的音樂，所以聽到各種的「吹打」都比較有喜的感覺。但是在台灣來說有南有北，南部的八音團跟北部的，基本上在他的功能跟用途上是一樣的方式。不過，因為南、北所接觸的環境的問題，會有語言的不同、生活習慣的不同，在音樂方面也會受其他族群的影響並相結合，以至於會產生不太相同的音樂氣氛出來。接下來，就來聽南部八音吹打的「大團圓」。

聽完了南部、北部的「吹場」、「吹打」之後，相信大家對於音樂的風格方面，聽到了有所不同，但他們相同的就是以大的「笛仔」跟鑼鼓作演奏，那形式是一模一樣的。其實，若以音樂的內容來說，同樣是「大團圓」「福祿壽」，南部有，北部也有，但是演奏出來的氣氛就是有所差異，這就是大環境、或地方的影響，以致於有所差別。剛剛講過了八音中很重要的吹場、吹打的部分。另外還有「弦索八音」部份，現在先來聽一段北部的「弦索八音」：「六板」，再做介紹。

聽過了北部的「六板」，大家就會知道，剛剛所說的「díu dìt」「díu dìt」是什麼？聽起來真的就是「díu díu dìt dìt」。就很像從前娶新娘、做生日、做滿月、嫁女兒等，都會請八音來吹，吹下去就會有那個氣氛，包括過新年，人家也很歡迎八音團到家裡來吹一吹，表示會更賺錢、更興旺。接下來，再來聽一下南部同樣的「弦索八音」：「二八佳人」。

南部八音吹的「二八佳人」，聽起來也是很「díu dìt」，彷彿就像人在唱一般。聽過了南部的八音弦索，跟北部的八音弦索之後，大家就會知道明明是同樣的形式，但是演奏出來的音樂，卻是有所不同的，這就和「區域」有關。當然，我相信南部的八音，跟北部的八音，應該就同出一源，但是因為長期大家發展有所不同，所以到後面發展的東西還是有差別。這不是說哪裡比較好，而是因為地方有所不同。不過，八音以目前的現況來說，和以前比較的話，有個較不好的現象，就是這在以前農業社會是一種職業，不論娶親、做生日、廟會也好，一定少不了八音，有典禮就需要有八音。但是現在社會漸漸改變，已無此種場合了，所以八音團不再被邀請，所以現在有時在需行大禮的場合，不論是三獻禮、或九獻禮都不再見八音團，沒有八音就好像與以前說的「禮樂不分家」的精神有點偏差。在這個節目當中，也希望下次各寺廟或是任何有典禮的時候，應該要回復請那個八音團來，從事這個行業。但是近來八音，在民間漸漸的從配合典禮有些轉移，轉移到所謂的文化場，變成了表演，

他的功能就變的比較不一樣，但是表演也不是壞事，只是變到表演的時候，可能他所有音樂的方式有所改變，以致於以前的方式，有可能同一條調要吹的很長，來來去去反覆回頭，從前的樂師很厲害，他反覆十遍可以做出十種很不同的調出來，但是不管怎樣，他還是同個主調，這就是從前很特殊的部分。

關於八音，我在前面已介紹了很多。八音團，有人說三個人以上就可以成一個班或一個團，所以，八音團最少最少也要有三個人。當然四個人、五個人、六個人、七個人、八個人，都有可能，甚至更大的場面會有九個人、十個人。並不是說八音團一定就是四個人，或是幾個人。基本上要看出錢的人，他可以出多少錢，可以請多大團。一般來講，最早的時候一般大概請八個人，請六個人，之後就減少到請五個人，請四個人，最少最少時候還要有三個人，這樣才有辦法運作。比方說「弦索」，要有一人「吹」、有一人「鋸弦」（拉琴）、有一人打鼓。像先前說在北部的「吹場」，要有兩支「笛仔」（嗩吶），一個人打鼓，這時就沒有「銅鑼」了。假如有四個人就會有打「銅鑼」的了。

至於樂器來說，「笛仔」（嗩吶）是最主要的，鑼鼓也是不可少的。其他就因為人數的不同，而可以有一對「弦仔」。所謂「一對弦仔」，就是「二弦」和「胖胡」。而人數若更多的時候，可以增加「三弦」、「洋琴」（華語稱揚琴）、「秦琴」、「簫仔」（笛）、還有從前說的「烏啣孔」（華語稱管，雙簧管樂器）等等，各種不同的樂器。後來又進展到有西樂來參與等等。不論如何客家的八音到目前為止，是我們客家最具代表性的純樂器表演，沒有唱的。純的客家八音，一定是用樂器演奏。我相信，這就是我們大家要共同努力發揚的重要的音樂部分。

第二章 客家民歌

客家山歌，是客家人最代表的演唱音樂。一般漢民族都有他自己族群的歌謠、民謠，在我們客家人則說是山歌，照字面上的意思就是在山上唱的歌。那為什麼我們客家人要在山上唱不在平地唱呢？最大的原因就是大家都了解，客家人是漢民族從中原搬遷移民，離開家鄉到其他地方謀生，所以被人家稱做人客，客人。本來我們自己漢民族以耕農為生，來到不論什麼地方，平原已有人耕種，所以後來的人一定要做開墾的動作，以致於我們的先民生活都比較靠近山坡，就以台灣來說，桃竹苗三個縣市，客家人住的地方就比較靠近山坡，以至於在近山坡的地方來勞動來工作來產生歌謠的時候，就已山歌來作為代表。

說到山歌，其實客家人也有很多不同的語言腔調，就在台灣來說，有說四縣的、有說海豐的、有說饒平的、有說其他的大埔等等。而每一個地方的腔調有所不同，語言有所不同，所以他們產生出來的山歌基本上是不太一樣的，所以山歌是以地區來命名的。以至於有說四縣山歌，有說松口山歌，有說興寧山歌，有說海陸豐山歌等等。在台灣北部遺留下來的山歌，一般來說叫做四縣山歌。為什麼會叫做四縣山歌呢？可能是當時說四縣話的人，帶了會唱歌的人來到台灣，比方在北台灣較流行的老山歌：「摘茶愛摘兩三皮，．．．．．」像這樣的東西，在當時採茶人在山上是

用四縣話來唱，不論是工作、心聲、和朋友來聊天、還是說愛情等等，他可能就用很簡單的方式來唱，這就是四縣的山歌。

其他的山歌，像海陸豐或其他的山歌有嗎？有，不過在當時台灣不流行，不流行也有其原因，因為海豐山歌唱起來就很像人「過身」（死亡）時，會請道士做功德做齋所唱的那種音樂。因為有可能當時移民來的時候，做道士的人大多是講海豐話，以致於後來在台灣有句俗話說：「四縣山歌唱海陸齋」。在台灣北部的客家人，請道士來做功德做齋的時候，他大部分是海陸齋，說海陸的。而唱山歌可以說百分之九十以上都是用四縣話。

再來，最重要的是它還跟什麼有關聯呢？就是跟所謂的採茶戲，為什麼會叫做採茶戲呢？因為客家人這個移民族群在山邊耕的田就叫做「旱水田」，國語說的梯田，這種田收成較不好，用來種茶卻很好，所以茶跟客家人有關聯。採茶歌是客家人很特殊的部份。後來有所謂的山歌採茶去延伸出來的戲曲，就叫做採茶戲。所以，客家人一般在唱的歌謠裡面有三個部份，即山歌、採茶還有一個小調。

小調，其實就是當時民間的流行歌，但是我們客家人去到各地方會吸收當地的民謠歌，將其改變成客家話，就像將原本唱的官話，或說國語歌就拿來改變，變成客家話。這好像以前有日本歌被改成國語歌來唱，是同樣的意思。所以將國語歌變成客語來唱，這也是可以的。所以，之前專業的人也有做處理，以致於山歌、採茶還有小調這些客家民謠，在台灣北部來說，堪稱客家民謠有的三大部份。

在南部，就有屬於南部比較特殊的東西。目前一般來說，用一句話就可以將之說明，即說它是南部的山歌。但南部山歌有分，像大埔調、搖籃歌還有大聲門等等，那是比較屬於耕作的。比較特殊的是，因為南部平原比較沒有山，所以並不稱之為山歌，而是以客家族群的歌謠、民謠來做分辨。接下來呢，就來讓大家做一個分辨，剛才說的山歌的系列、採茶的系列跟小調的系列。我剛剛有唱了一段老山歌，但是不是唱得很好，現在讓大家聽一節現在一般認為的老山歌的段落讓大家聽一下。

聽完了老山歌，我們可以了解我們客家人的四縣山歌，是用所謂的 l a d o m i 作為主要的基礎來發展。這個部份發展的很多，發展到比較後期，就是下一章要說的「三腳採茶戲」裡的「九腔十八調」，也唱了與這雷同的東西。所謂的「上山採茶」也好、「十送金釵」也好、「苦李娘」也好、「初一朝」也好等等，這一系列都是屬於山歌腔發展出來的。接下來就請大家欣賞老式的山歌。

聽完了老式的山歌，也就是老腔的山歌之後，再聽更進展的「山歌子」。現在一般山歌班很流行唱「山歌子」，大家來聽一段「山歌子」。

大家聽完了我們四縣的「老山歌」跟「山歌子」，我們就會了解山歌腔的系列是這樣產生出來的，比較慢、比較原板最後變成慢板。接下來呢，同樣的這個系列、這個語言的東勢或是大埔腔，要介紹一個東勢腔的山歌。一般人不了解它是東勢腔的山歌，大家都說是「挑擔歌」，其實不是，它是東勢腔山歌。它原來的歌詞也有人

是說「溜鳥歌」，歌詞開始就說：「手提鳥籠、、、」，後來才有「挑擔愛 kái 、、、」，現在來聽一下，這叫做東勢腔的山歌。接下來，還有所謂的「打海棠」，這是很特殊的系列，來聽一段「海棠花」。

大家聽了五首山歌的系列之後，我相信接下來大家都會唱的很流行的「送金釵」、「初一朝」、「苦李娘」、「茶郎回家」、或「陳仕雲」也好，這些全部都屬於山歌腔，希望大家不要誤解說，這些腔調是小調，其實都是山歌調，包括還有「上山採茶」，而現在要聽的「茶郎回家」腔跟「上山採茶」是同一個腔調，只是「上山採茶」唱一句要有過門，而「茶郎回家」腔要接著唱完整的一句才會有過門，現在大家來聽一段「茶郎回家」。

四縣山歌發展出這麼多的腔調，接下來要看看很流行的採茶部分。採茶部分我要顛倒過來先說採茶一般很流行的「平板」。「平板」是採茶裡面最後才發展的東西，我們先來聽一下究竟「平板」到底是什麼東西。

聽完了「平板」，「平板」發展到目前一般來說，是傳統歌以後大家比較流行比較熟悉的。其實，慢慢的推回去，「平板」的前身到底是什麼東西？現在來聽一段是老腔的「平板」。

這個「平板」，其實又叫做「採茶」，有人也叫做「改良調」。接下來要給大家聽一段什麼東西呢？「老採茶」。

我們聽了「老採茶」就了解，原來這個「採茶」、「平板」，是從老時的「採茶」、後面老腔的「平板」，其實應該說它是一個階段一個階段的演進而來。每一個階段的演進都有不同的名稱，現在說的老腔「平板」，其實那時候叫做「新時採茶」。因為有「老時的採茶」，所以有「新時的採茶」。接下來要讓大家聽一下原來的「採茶」是什麼東西？有人說它就是「小調」，有人說是「採茶情歌」，不對，應該說「十二月採茶」，這就是「採茶」腔裡面比較原始的東西。來聽一下「十二月採茶」。

我們從「十二月採茶」、「老時採茶」、老腔的「平板」這一系列可以了解，這些採茶腔已經不是 la do mi 了，而是已發展有五聲七聲的音出來，但是它節奏的演變，和山歌腔有相同的部分，山歌腔不是從老時的山歌，慢慢的演進到很後面「山歌子」嗎？「採茶」也一樣。由老時的採茶、老腔的平板發展到平板，其實不論山歌也好、採茶也好，要記得北部唱的一定用四縣腔。現在一般來說在山歌班裡面有三大調，是什麼東西呢？老山歌、山歌子、平板，這三個歌、三個音樂加起來說三大調。其實不是這樣，說三大調其實只有兩個腔，一個是山歌腔系列，一個是採茶腔系列。目前很特殊的是什麼？是平板，這個平板基本上發展到很多不同的腔調出來，甚至像是先人蘇萬松先生，有許多後人都向他學習他的唱法，故之後又有所謂「蘇萬松腔」。現在來聽一下「蘇萬松腔」。

接下來呢，繼續採茶平板系列，還有發展什麼東西呢？就是「什唸仔」。「什唸仔」

有點像說唱文學中的說唱部分。一般來說，最有代表性的就是「娘親渡子」歌。但現在要介紹的一段不是「娘親渡子」，是採茶腔的「什唸仔」。接下來要介紹的是，採茶腔有「什唸仔」，山歌腔也有「什唸仔」呢。山歌腔的「什唸仔」一般來說民間比較沒有在唱，但是一定要介紹，來聽一段山歌腔的「什唸仔」。採茶腔、山歌腔介紹完，我相信這就是四縣山歌，這也是目前在台灣北部客家民謠的代表。

還有一個很重要的部份，就是小調。小調非常非常的多，但是可以簡單的跟大家介紹一下。原來的傳統小調，在音樂上很重要且不同的代表性，是前面要有「八板頭」。何謂「八板頭」？就像民間的「宮燈舞」般這樣的音樂，不只台灣目前民間在流行，大陸很多地方的音樂，依然也用這「八板頭」。在音樂界、在國樂界的「八八六十四板」「六板」「八板」是最具代表性的。小調在最開始、最傳統的，就是要由這「八板頭」起頭。小調，到底有哪些呢？「洗手巾」、「桃花開」、「思戀歌」、「鬧五更」「桃花過渡」、「問卜」、「瓜子仁」「梳妝台」「八月十五」等等，這些都屬於小調。接下來就請大家聽一段小調，介紹一首「洗手巾」好了。

之後我們有時因為不同的用途，以致於偶爾唱小調的時候，不一定從「八板頭」開始。不用「八板頭」，那用什麼呢？用中央的「過門」當作開頭，用這樣的「過門」，這樣也是可以，也沒說一定不行，而其實它就是「過門」，並不是開頭。若照規矩來的話，是應該以「八板頭」做開頭的。但是因為用途的不同，所以用了「過門」當開頭。接下來聽一段「桃花過渡」。接下來可以來欣賞一下「思戀歌」。

小調有時候會有屬於對唱性的。就像「開金扇」、「鬧五更」、「姑嫂看燈」等等。現在來介紹一段「鬧五更」。但是這不一定是對唱，因為今天介紹的這是從戲曲中衍生出來的，也不一定會照「鬧五更」的詞。現在跟大家介紹「鬧五更」的音樂。

聽了這麼多所謂北部四縣山歌、小調，但是我先前也有說南部也有其代表。而近年來因為南北的交通很方便，互相有交流，覺得南部區域的學了幾首後，也會想學學北部的，所以甚至就請北部的人下去教。但是，南部的山歌還是有些很特殊的很好的腔調，現在就介紹南部的「大埔調」。

相信我們的節目只是做個簡略的介紹。所以，要比較仔細、比較專業的介紹，我相信大家可以找到其他專業的人，希望這個節目，以後可以繼續發展做更詳細的介紹。我們在客家台灣歌謠的部分，大部分都做了簡單的說明。不過，目前的北部台灣的山歌發展的很好，有很多的山歌班差不多已向專業化邁進。而南部所謂的山歌團也好、演藝團也好，也都做得很好。我相信，以後不論北部、南部在山歌部分一定會發展得很好。

第三章 戲曲音樂

客家的戲曲，一般叫做「採茶戲」。有人說是「客家戲」，有人說是「客家採茶大戲」，有人說是「客家採茶戲」，還有人說是「三腳採茶戲」。但是事實上，在台

灣的客家戲，基本上可以分做兩大系列，一個部分叫做「三腳採茶戲」，另外一個部分叫做「改良戲」，這「改良戲」也有人叫做「客家大戲」，也有人說「客家採茶大戲」，這都沒關係。

現在，先從「三腳採茶戲」來說，為什麼會叫做「三腳」？有的人說是因有三個角色，所以有人把它寫成角色的「角」，其實沒錯，是有三個角色。三個角色，有一個是丑，二個是旦。但這一「丑」二「旦」並不是固定的人喔，他是不固定的人，所以他說「三腳」有他的道理，所以客家話不會說「三角採茶」會說「三腳採茶」，所以應該寫手腳的「腳」，這是在台灣的情況，而大陸有些是寫「角」字。

說到歷史，就會說到先民移民來的時候，可能有一種採茶歌舞的表演。在大陸江西那邊也有所謂的採茶戲，三腳採茶戲。不過，那樣的三腳採茶戲和目前在台灣所產生發生的三腳採茶戲有所不同。在台灣有三腳採茶戲，已經是非常完整的戲碼，怎麼說呢？它有唱腔、有身段、也有故事，這故事也非常的有客家代表。是「張三郎賣茶」的故事。這個「張三郎賣茶」的故事，和之前我們說客家族群的山歌就能相吻合了。

因為客家人和茶有相當的關聯。以茶為題目，來發展劇本並演戲。最特殊的就是說，小小一個茶的故事，可以編成七八齣，甚至發展到最後有十齣，有人說是十大齣。不過，我常開玩笑的說是十小齣。而這十大齣，每一齣可以演一個晚上，共演十個晚上，但是到目前還沒有人這樣處理。

這十齣裡面，從他跟他老婆、妹妹上山採茶為第一齣，描寫他們上山採茶的時候，所發生的事。茶採好了，第二齣就叫做「勸郎賣茶」，就是茶做好之後要有人拿去賣，因為整個村莊都出產茶，要賣給誰呢？所以要挑茶擔去他鄉外地賣，這樣才可以啊。不然，大家就你賣我，我賣你，如何是好？所以只能自己挑擔去外地賣。家裡只有一個男的兩個女的，當然不會叫女的挑出去賣啊，所以就要勸郎去賣茶。要叫哥哥、老公出去賣茶。張三郎茶想到要離鄉背井，這是非常辛苦的事，所以想偷懶，心裡有點不想去，經過老婆、妹妹的相勸，後來終於同意要出去賣。

由此賣茶又衍生出「送郎」，從前的人很有趣，想要他去賣茶，又不想要他走遠路，但是賣茶不走遠點，到沒產茶的地方去，生意哪會比較好呢？所以要送他。傳統要出遠門不是陸路，就是水路。水路就是「坐船」，「坐船」就沒辦法送。而陸路是用走的，這樣就可送啦。最後面有個交代，即是要乘船、要離別，這時候有了不捨，捨不得他走，怎麼辦呢？就是「身段」要來了，有表演。從前人要出門，要用支雨傘挑著一個包袱，而這時為了表現不捨之情，送者與被送者將雨傘、包袱推來拉去，這就叫做「擲遮尾」。這個「擲遮尾」手法，是「三腳採茶」比較特殊的身段。

接下來，茶郎已經到了外地他莊了，不可能今天拿去賣，今天就趕回來了。趕不回來喔，怎麼辦？就要住店囉。到了住店的時候，遇到了酒大姐。本來就只三個角色，茶郎和他老婆、妹妹，現在多了酒大姐啊要怎麼變呢？就是當老婆的，或演妹妹的

要變了，變成演酒大姐了。之後，又會有一段「糶酒」，現在一般民間唱山歌的人，把它改爲「賣酒歌」。其實不是，應是「糶酒」，這是一種腔，也是一齣。後來，茶郎被酒大姐帶到酒店，茶郎也就暫時棲身於此，之後與酒大姐產生了感情。接下來，怎麼了呢？茶賣完了，錢也花完了。家裡的人想說賣茶怎麼賣這麼久沒回來呢？於是寫信催他快快回家。

接下來的戲就是茶郎要回家了。茶賣完了，但是錢不見了，錢用到哪了呢？用到酒店去了。接下來就有一齣「勸郎怪姐」，這一齣戲有點醒世的味道。就是奉勸大家要努力工作，錢不能亂花，不能遇到酒色，將錢花光光。這就是國語說的「寓教於樂」，本來戲曲也有這種功能。

「勸郎怪姐」之後，表示酒娘還是要送茶郎回去，但是有些人將原本的「擲遮尾」又再演一次，這次叫做「酒娘送茶郎」，不論是真的還是假的，酒娘的感情是要表現的，期望明年茶郎有再出產茶的時候，要再回來，要再來捧場喔。

接下去，就是茶郎回家，「接哥」是另外一齣了。等到接回去之後，又有一齣叫做「盤茶錢」，就是拿茶葉給你出去賣，賣了有錢，但茶錢哪去了呢？要拿回來生活的啊，結果茶錢已用到酒大姐身上，但他要怎麼解釋呢？他就想到一個方法，就是「盤賭」，也有人稱爲「盤駁」。張三郎賣茶的故事就到這裡結束了。

張三郎賣茶的故事結束以後，才七段而已。當時大家說有十大齣、十大齣，但是哪裡有十大齣？節目做的很好，我相信，這是我「胚」（猜）的，經過我自己的調查，這「三腳採茶戲」也受到其他劇種的影響，學習了其他的手法，怎麼加呢？中央有一個「問卜」，這齣戲絕對是從「亂彈戲」的小戲「問卜」借過來的。這「問卜」，是演茶郎出去賣茶，賣了很久，不知什麼時候才會回來？他老婆想說奇怪，跑去哪了呢？於是便到十字街頭，找那個算命先生，想問卜看看，看他老公什麼時候會回來？因此就加了這一齣「問卜」。

接下來，她要去找她老公啊。記得我之前送他的時候，送到哪？送到河邊，所以這次要坐船去找他，於是「桃花過渡」這一齣，又編進了「三腳採茶戲」裡。這樣就加了兩齣，七齣加兩齣變九齣。最後一齣，又借「送金釵」。張三郎回來後，茶還沒有收成，要工作維生啊，就去「賣雜細」（賣雜貨），所以又加一齣「送金釵」。這三齣戲，角色都有變喔。好比說「問卜」，張三郎的老婆還是扮演張三郎的老婆，但算命仙就是張三郎去扮。

「桃花過渡」老婆去找老公也好，找情哥也好，但是那「撐船」（划船）的人，就只好張三郎自己去唱。「送金釵」的時候，那個的「賣雜細」（賣雜貨）的人還是張三郎沒有問題，但是那個阿乃姑，就有可能妹妹演，或老婆演。

所以說「三腳採茶」，雖只是三個演員，但是可以演十齣，這十齣戲非常特殊，怎麼說？因爲每一齣戲都有主題曲。好比說第一齣上山採茶，它的主題曲就叫做「上山採茶」，但是除了主題曲之外，還有其他的唱腔，還有「十二月採茶」、各種的

「山歌對」。好比第二齣，它是勸郎賣茶，也有「勸郎賣茶」的主要唱腔。第三齣送郎擲遮尾，有「送郎」腔，也有「擲遮尾」腔。第四齣，糶酒也有「糶酒」腔，除了「糶酒」腔之外，還有「十二月古人」等其他的歌。到桃花過渡不用說有「桃花過渡」，問卜有「問卜」，十送金釵有「送金釵」，像茶郎回家就要唱「陳仕雲」，像勸郎怪姐就要唱「勸郎怪姐」。這相當的特殊喔，三個人而已，有其一定的唱腔，也有他的故事，有他的身段。所以「三腳採茶」戲，是中國所有三四百種劇種裡面，人數最少，最完整的，相當完整啊，他有劇本、有唱腔，這是很特殊的。而這戲從清朝開始就流行，一直到民國，現在就來看一節「桃花過渡」。

我想大家看了「桃花過渡」，約略應該可以了解「三腳採茶」也有幾個蠻重要的部分，有「棚頭」（正戲前的逗趣表演，其內容可與正戲有關或無關，由表演者即興演出，再導入正戲）的部分，再來有他主要的唱腔，他的身段，尤其是他的「棚頭」，一般人搞不清楚，以為是不是「阿丑伯」（小丑）出來唸的「敲仔板」就叫做「棚頭」。其實，「棚頭」應該是每一齣戲前面，所有要交代劇情的前奏，這就叫「棚頭」。所以「棚頭」一詞應該不能隨使用，假使後面沒有戲劇的時候，就不能有「棚頭」，而是叫做「一棚戲」。這是「三腳採茶」的大概情形。

但是，「三腳採茶」在我們過去比較早期的時候，在客家族群很流行。從前有一句話說：「採茶入庄，田地放荒」。怎麼會這樣說呢？從前務農，大家很早就要出去耕田，直到晚上七八點才回來，沐浴既畢，想要休息一下，這時若有「打採茶」可以看，本來八九點鐘就該要睡覺的，明天一早五六點才可以起來工作，但有「三腳採茶」這麼好看，就一直看，看到三更半夜，忘了睡覺。等到第二天，睡到七八點鐘或八九點鐘太陽曬屁股了，因而工作的時間會縮短。所以有這麼一句閒談言語說「採茶入庄，田地會放荒」。也就表示「採茶戲」是受到大家的歡迎。原因是因為那個階段，在台灣流行的戲是「亂彈」、「四平」、還有「外江戲」。不論是「亂彈」、「四平」也好，他們都不是說客家話，全部是說官話喔，包括「外江戲」說的是北京話。另外還有一種閩南來的，不論是「福州戲」、「九甲戲」說的全部都是河洛話，包括「梨園戲」說的是泉州話，「都馬戲」說的是福佬語，所以真正說客家話的戲，就是「三腳採茶戲」，而其他的大戲，或別種的戲就沒說客家話的了，這就是為什麼客家族群對「三腳採茶戲」這麼認同的原因。但是後來，所有的客家族群都一樣，在廟會、在「神生」（神明生日）要請大戲，他不會只請由三個人表演的三腳戲，那時候請大戲的時候，大部分請的就是「亂彈戲」。「亂彈戲」基本上就是講官話唱大曲，但是客家人接受，客家人雖接受但沒辦法看，因為看不懂，客家人要學，「子弟班」於焉產生。所以各地方就有「子弟班」的產生。

但是，之後漸漸「亂彈戲」會改變，觀眾大家要求說你們講的官話我聽不懂，官話不說，改說客家話可以嗎？可以。那再拜託唱點採茶、山歌、小調等，我們愛聽的給我們聽，好嗎？那怎麼辦呢？因為他們本來是唱曲的，不得不只好拜託演「三腳採茶戲」的人進來。本來「三腳採茶戲」可能在我的「阿婆介先生公手仔」（祖母的師父手中），即何阿文先生開始發展，到我「阿婆」（祖母）的先生梁阿才先生，再到我祖母的採茶美。漸漸的在我祖母這一輩之後就變的專業，有很多人把小孩送

去學採茶戲，開始學三腳採茶，之後人多以後就慢慢的改變，所以有改良戲的產生，包括上一章所說的改良調產生。所以「三腳採茶戲」會和「亂彈戲」、「四平戲」，做一個結合，開始改良。接下來要講的就是「改良大戲」。

這「改良大戲」原則上來說有分好幾個階段，開始的時候有可能跟「亂彈」「四平」甚至「外江戲」，當然還有受到另外一種劇種叫做「歌仔戲」的影響。「歌仔戲」比我們「採茶戲」還慢，「三腳採茶」在清朝的文獻資料裡就有清楚的紀錄，但是「歌仔戲」大家都很清楚是在民國初年才有。相同的，「歌仔戲」也是從其「老歌仔」的小型的叫「落地掃」開始，演變成大戲。當時的「客家採茶戲」也差不多是這樣，幾乎同一時期變成「採茶大戲」，在當時對內行人來說叫「改良班」、「改良戲」。但是「改良戲」大家知道主題本身就是從「亂彈班」「四平班」而來，改的時候因「亂彈」「四平」唱的是大曲，而不是唱採茶，不是唱那個九腔十八調的三腳採茶，於是之後這戲要改變成大戲的時候，除了得說客家話外，唱的東西也有了很大的改變。上一章節說的：從老時的採茶就改編成採茶平板，老腔的山歌改成山歌子，最後它的主要唱腔就已經不是大曲了，就變成採茶。所以採茶兩個字就保留，它本來是戲的名稱，現在又變成唱腔的名稱，所以變做「採茶戲」，以致於本來叫做「三腳採茶戲」，變成「採茶大戲」，現在說「客家大戲」就可以了。

它的演變過程有很多，不同的時期有不同的變化，民國初年，可以在「外台戲」演，後來進入戲院，進入戲院做賣戲，這可是很精彩的呢！因受到大陸的「海派京戲」、「福州戲」等燈光佈景的影響，福佬班這麼做，我們客家班也跟著這樣做。所以，早期在改良戲的時候就有佈景、燈光這樣的變化，也有吊空中。現在來看一節佈景的變化，一齣叫做「孟姜女哭倒萬里長城」。

看到這「孟姜女哭倒萬里長城」就知道，那個時候的內台戲也是這樣的感覺。接下來，要看的不是「明華園」或福佬戲才有的吊空中，我們自己客家戲也有的。現在來看一段「梁仙伯（山伯）與祝英台」，最後面變成蝴蝶的時候的吊空中。

了解到「三腳採茶戲」和「大戲」有非常不相同的變化，從原本的「一丑兩旦」，到現在所謂的「上六柱下六柱」，生、旦、淨、末、丑各種的行當，全部都已經產生了。一個戲班，在當時的內台班，最大班有些班會有上五六十個七八十個人的戲班。在這個改編過程當中，還有一個很有趣的現象，就是日治時期的「皇民化運動」，將傳統採茶戲改成現代劇，所以，現在目前留下的大戲裡面，會聽到看到演員穿的服裝比較現代化，還有聽到唱流行歌曲的。事實上是受當時「皇民化運動」影響。但是，所有的演戲最重要的是給觀眾看，觀眾能接受，就會去看。所以我們客家戲裡面也吸收了很多當時的流行歌，但久了以後就不再是流行歌了。現在可以播放一節事實上是由流行歌改編的。

不過，我們「客家採茶大戲」最重要的東西，還是要說到「採茶戲」，即是其唱腔。而其唱腔比較有代表性的就是「平板」，之後甚至還有「什唸仔」。這「平板」，生氣可以唱「平板」，高興可以唱「平板」，要說什麼事情也可以唱「平板」。所

以「平板」在採茶戲裡是主要唱腔，因此「平板」就是「採茶」，所以會叫做「採茶戲」。接下來，就來看一段採茶如何在戲裡使用。

除了「平板」外，「山歌子」是第二重要的角色，比較輕鬆的時候就會用「山歌子」唱，我們可以來看一段使用「山歌子」的部分。

在「客家大戲」裡一樣，也會借用到傳統戲曲「三腳採茶戲」裡的「棚頭」部份。在「客家大戲」裡有很多部份，也都會用到「棚頭」，來看一段大戲的「棚頭」，是怎樣的一個情況？

大戲的內容豐富，而「三腳採茶戲」只有三個人，且大部份是文戲，就是一丑兩旦，就不可能會有什麼爭執來打架。但是，大戲就不一樣了，他甚至演變到國家跟國家戰爭啊，妖魔鬼怪神仙要來收妖啊，所以武打、武戲方面在大戲是相當的重要。一般在演戲之前，要先有一段武戲做熱場戲來吸引觀眾，而以前的文戲，則是用「棚頭」方式來吸引觀眾。做大戲的時候就不是這樣，而是用武戲，比較鑼鼓喧天，比較熱鬧的方式。現在來看一段武打的戲碼。

接下來，剛剛所說的「採茶大戲」，除了用我們自己發展出來的「平板」、「山歌子」、及原來那些小調以外，還有其他的部份，是什麼呢？即是原來唱曲的，不論是「亂彈」、「四平」、甚至「外江」也好，甚至「亂彈」裡面的噴吶、或「吹腔」也好，在大戲裡面因為角色情節的問題，也全部都吸收過來。現在就來看一段唱「福祿大曲」以及「吹腔」。也就是看看「梆仔腔」，是如何運用在客家戲當中。

大戲到後來，或以目前來說，無法在戲園中演，就出來外面做酬神戲。做酬神戲有個很重要的部分是什麼呢？——「扮仙」。在「亂彈戲」「四平戲」裡面都有的重要的「扮仙」部份，現在來看一段怎麼「扮仙」這個部份。

我相信，大家看了所有大戲的各種情形，大概了解了其實我們自己「客家大戲」的內容，包括了有這麼多的種類，而一齣戲不外乎有演歷史故事，普通叫做「福路戲」。所以，下午演的神明戲所演的歷史故事叫做「福路戲」。而晚上以後，可能會演「半福佬」的「胡撇仔」，其實不是「胡撇仔」，是從日本話「opera」（戲曲）而來的。其實就是一般的「傳仔」（歷史傳奇故事）。這是編出來的故事，是比較民間的故事，所以大部分的演出方式，有一種是「大官大將」，一種是家庭戲。

因此做大戲的時候，就脫離了「三腳採茶戲」張三郎賣茶的故事主題，變成一種所謂的歷史故事，這在各種大型的戲曲方式都可以來處理。當然，在我們傳統的戲中，多年來因為社會的改變，有一些困難，一些沒辦法突破的困境。不過經過這許多年來，比較好的是從民國90年以後，在國立台灣戲劇專科學校設立了客家戲劇科，所以開始有比較正規正統的訓練，將來客家戲的演員就不會斷層。要不然，事實上在民國50年以後，等於說內台戲院沒有演以後，很多演員就已經改行進到工廠去工作，沒辦法把它當作一種職業，就沒有人可做這一傳承的工作。因此目前可說是

斷層的現況。但是呢，在民國90年以後，學校裡面開始有栽培，而政府這麼多年來也有所提倡，相信漸漸的以後客家戲就會越來越好，演戲的品質各方面也應該會越來越好。

客家還有一個部份很重要的，一般來說就是祭典的音樂。祭典的音樂，跟之前說的八音有一些關係。其實，在我們客家來說，祭典音樂分做三大類別，一類是儒教，一類是道教，一類是釋教。儒教是什麼？就是家裡面、神宮裡面行的三獻、九獻大禮。家裡面若有婚喪喜慶，要祭祖，這個部分應該算是儒教部分。廟裡也是一樣。這個部份剛剛在八音裡約略有提到，一般來說大家比較沒去注意到，也較不注重，所以目前資料比較少，希望以後大家會去注意關懷。不過，在今年我有出版一本書叫做「台灣客家音樂」，在第四章裡面有特別註明、特別寫並提到多少有點相關的東西。

另外一個是道教。福佬人比較流行，但我們客家人也有。客家人的道教，在桃竹苗有個叫做「黃阿乾」先生的，他住在楊梅，他是目前在台灣道教界十分有名的前輩，台北有很多福佬人去拜他做老師。道教大多做喜事，不做喪事，廟裡做醮有做「三獻」，幫人消災祈福，這是道教。接下來就是釋教。釋教，在客家人中是非常重要的。怎麼說呢？我剛剛說過，人在去世的時候，會請道士來超渡做齋，這個部分就屬釋教。除了這些以外，還有做醮、做中元，或是義民節義民祭典的時候，或中元普渡的時候，也會請釋教的道士——人稱「和尚」的。其實不是，他並沒有吃齋。

釋教的音樂裡面有分兩大類別，一類叫做「海陸字」，這就是剛才說的「海豐齋」，而所唱的都是海豐腔。另外一種叫做「庵教字」，這「庵教字」就跟河洛人的釋教、佛教比較像，其實這「庵教字」嚴格說起來，叫做「鼓山韻」。在我們客屬中也有一位前輩叫做「莊胡樺」先生，不過他已經過世登仙了，「莊胡樺」老師可說是台灣釋教的領頭人，去年客委會做民族藝師的時候也有做他的紀錄，不妨大家可以了解一下釋教的內容。

我想大致上釋教，除了做齋的齋法之外，另外還有近年來蠻流行的誦經團。這誦經，就不是「鼓山韻」了，而是屬於「外江」派了，這是以前大部份吃齋的人比較常唱的派系了。以至於在我們的宗教音樂裡面，除了誦經、唱讚？以外，在做儀式時還要跟八音、戲劇相結合，它也是個綜合的藝術喔。

我相信，今天的課程就只做個簡單的說明而已。假如大家要詳細，還是希望很多的客家子弟、鄉親、學者共同來努力，我只能做個簡單的介紹，如果有講不對的地方請大家多多原諒，多多批評指教，謝謝。