

台灣客家歌謠的詩樂諧合性——以四縣、海陸 和大埔腔為例

駱嘉鵬

國立臺中教育大學

漢語是聲調語言，語言聲調的特點在於聲音的高低、升降和長短；音樂則是由樂音的高低、強弱和節奏組合而成的。當歌詞配上音樂旋律時，即可能造成語言聲調與音樂曲調的衝突。古漢語歌謠向來注重語言聲調與音樂曲調的搭配，各種漢語方言歌謠亦多如此；但現代創作歌謠，則往往未加留意。本文擬以台灣客家歌謠為對象，分別就傳統老山歌、山歌子與平板調，以及四縣、海陸與大埔腔的現代創作歌謠，各舉實例來說明詩樂諧合的意義，並申論其創作要點。

關鍵詞：客家歌謠、詩樂諧合、老山歌、山歌子、平板調、四縣腔、海陸腔、大埔腔

1. 前言

漢語是一種聲調語言，自古以來，語言聲調與音樂曲調的諧合關係，即受到相當程度的重視。《尚書·堯典》所謂：「詩言志，歌永言，聲依永，律和聲。」即道出詩歌和言語之間相互依存的緊密關係。歌謠的旋律若違反了語調的規範，即破壞了語感的自然，甚至可能造成語意的混淆。相對地，太過牽就語言的聲調，則無法展現音樂的曲折迴旋之美。語言聲調與音樂曲調的諧合程度，考驗著詞曲作家以及演唱者的功力。

台灣的國語流行歌曲，絕大多數並未關注及此。閩客語的流行歌，則有部分仍然保留這種傳統風格。本文透過不同型式的客家傳統歌謠，以及不同腔調的客家新創歌謠的分析，說明詩樂諧合歌謠的本質意義，並分析其創作要領。內容除前言和結論外，分別從詩樂諧合的意義、相關文獻回顧、客家傳統歌謠和客家新創歌謠等角度加以探究。

2. 詩樂諧合的意義

2.1 語言聲調與音樂曲調的配合

駱嘉鵬(2010:361)說明：

所謂詩樂諧合，是指歌謠在創作或演唱時，能夠兼顧音樂旋律和語言聲調的高低升降態勢，而使兩者趨於一致，不致因為曲調旋律的限制而破壞聲調的辨義功能和自然語感的一種搭配狀態」。

歌謠之美，除了歌詞以外，主要是靠旋律和節奏的變化來呈現；平鋪直敘的口語，無法充分展現音樂之美。然而漢語是一種聲調語言，歌詞的聲調和歌謠的旋律，存在相對而又相成的關係。聲調的區別特徵，在於語音的高低升降，它和音段一樣具有辨義作用。歌謠旋律若違反了語調的規範，就跟咬字不清一樣，將造成內容理解的困難，這在聽者沒有書面歌詞或不識字的條件下，問題將更加嚴重¹。進而言之，違反自然語調的音節，即使能夠根據前言後語來推敲語義，也往往會讓人產生不「搭調」的感受。

詩樂諧合與歌曲是否悅耳動聽是兩回事，詩樂不諧並不表示歌曲旋律不夠優美，而是意指詞曲搭配的結果違反了自然口語高低升降的規範。例如以相同旋律配上不同的台閩語歌詞：

姑且不論歌詞含意，純就音調而言，前句「受」字在整句話中是最低音沒問題，但其後接個高一點的音階，則有升調的感覺，聽起來就像是「仇siu12」的本調而不是「受」的自然變調了。「風」高於「受」沒問題，但語調應與「雨hoo22」本調同高，卻配得比較低。「雨」字是個中平調，卻配個降升調，就像是「虎湖hoo33oo12」兩個字的連音變調。「吹」的變調應比「落」的變調高卻配得一樣高，「落」的變調應比「地」的本調低卻配得比較高，這些都是詩樂不諧的實例。若以「予風颳掃一下險落地」來配這個旋律，便與自然語調完全吻合了²。

漢語的聲調對於歌謠創作而言，是一種啟發，也是一種限制。就先寫詞後譜曲的歌

¹ 流行歌曲不看歌詞往往難以理解其內容，理由即在於此。

² 按：後句「落」字應讀「lak21」的變調「lak33」，與前句讀「loh32」的變調「lo11」不同。

謠而言，若作曲者具備詩樂諧合的理念，只要按照語調的高低升降，就能夠自然地譜成曲子。當然旋律是否悅耳，就得看作曲者的功力了。早年劉福助唱紅的許多名曲，如「一年換二十四個頭家」、「行行出狀元」，以及葉啟田唱的「愛拚才會贏」、江蕙唱的「家後」等，都是典型的實例。至於套用既成曲調的作詞者，若要達到詩樂諧合的標準，則必須字字考究語調是否與原曲旋律相合，無疑是一大挑戰。以下列台閩語來配軍樂〈起床號〉，就是一個例子：

從上例歌詞語意的不連貫，可以看出這種創作方式的困難。

此外，還有一些傳統歌謠，各自具備一些基本調式，但又容許演唱者略加修飾，仍不失原曲風味。說唱歌謠的創作，多半屬於這種類型。如此就可以讓詞歸詞、曲歸曲，各自創作，只要在演唱時選擇適當風格的曲子，更重要的是，針對語調和曲調不合的部分，略微調整音高，或加上裝飾音，就可以唱出詩樂諧合的歌謠。

詩樂諧合的歌謠可以讓聽者自然地掌握演唱者的歌詞含意，而要避免流於語言的單調乏味，則有賴虛詞穿插其中，自由迴旋，來豐富歌謠的音樂性。此外，音樂的間奏，以及部分語調的轉折，在不影響理解的原則下略做調整，也是常見的修飾技巧。

2.2 詩樂諧合的彈性

依照上述，可知「詩樂諧合」的意義，主要在於語言聲調與音樂曲調高低升降的配合，以便使聽者能夠聽音辨義，不致造成誤解，抑或違反語感的自然。但音樂可說是美化的語言，兩者仍有所區別。為達到美化的需求，有時會透過音程的調整、焦點的強化、尾音的弱化以及音勢的過渡等方式來處理。這些變通技巧造成的效果，雖與自然口語的聲調不完全吻合，但仍不會影響聽者在聲調特性方面的語感，從這個標準來看，仍然算是符合「詩樂諧合」標準的。

3. 相關文獻回顧

關於漢語詩樂諧合的相關理念，歷來學者多所關注；但具體提出研究方法及相關樂曲創作技巧者，其實並不多見。以下分別說明王振義、駱嘉鵬和徐碧美的主要研究成果。

3.1 王振義(1983, 1984a, 1984b)

王振義(1983:53)提出：

「影響中國音樂風格和美學觀念的因素在語言。語言本身就具有強烈的音樂性，音樂曲調順應語言聲調的高低長短抑昂頓挫，兩相諧和，可以說是個民族歌唱的基本原理與要求。就這意義說，語言影響音樂風格是命定的。」

王振義(1984b：107)認為：

「語言影響音樂曲調的因素，不外乎語言聲調的音高(前後聲調相對的高低關係)、音勢(聲調的動向趨勢，如出聲後上揚或下曳或平直)、音強(輕重強弱)、音長(長短)四項。其中音高與音勢最重要，合樂與否，主要就是看音樂曲調是否解決語言聲調的這兩項性質而定。」

3.2 駱嘉鵬(2010, 2014)³

駱嘉鵬以黃秋田唸歌《李三娘》為例，採用調位分析法⁴，探討語言聲調與音樂曲調諧合的策略，並進一步提出具體的研究方法：

對於唱調的分析，可以仿照語言調位的分析方法，將每個歌詞的唱調化約成三度音高；只要關照字音的升降趨勢，和前後音之間的高低對比即可，而不必固著於音程的大小或頻率的高低。⁵

駱嘉鵬先將唱詞 7,244 字建檔，使用調位分析法，逐字分析其唸調與唱調調位，再利用 Excel 軟體歸納統計。研究發現該劇詞曲調位完全諧合的比率高於八成，其餘不完全諧合的唱調，除了純為加強音樂效果的需求而忽略語調之外，大體可以歸為強化、弱化、高調互變和低調互變等四組類型。

³ 駱嘉鵬(2010)於第八屆台灣語言及其教學國際學術研討會，在國立聯合大學宣讀；並於修訂後刊登於《健行學報》34(4)：17-53。

⁴ 駱嘉鵬(2010：364)。

⁵ 參見洪惟仁(1985：20)。

3.3 徐碧美(2013)

徐碧美(2013)根據駱嘉鵬(2010)提出的分析模式，進一步使用 Excel 的分析圖，將陳永淘創作歌謠的語言聲調和音樂曲調調位分色並列，鮮明地呈現兩者諧合的實況。最後得出其謠詩樂諧合類型統計如下表：

表 1 陳永淘歌謠詩樂諧合類型統計表⁶

代碼	類型 (細分)	字數	百分比%	類型 (粗分)
A	符合自然語調	535	62.5	完全諧合 62.5
B	高音化	108	12.6	次諧合 35.6
C	低音化	104	12.1	
D	擴大音程	23	2.7	
E	平調化	68	7.9	不諧合 1.9
G	其他	16	1.9	
總計		856	100.0	100.0

徐碧美(2013：98)進一步說明：

(一)高音化和低音化還是保留平調的特性，並沒有破壞原先升、降或平調的特性。平調化則是改變平調的特性。

(二)擴大音程沒有改變升或降的趨勢，但是音程加大了，也是某種程度的，沒有忠實反應自然語調的升降趨勢。

(三)平調化就是把原先上升或下降的調變成平調。升或降需要一點時間，如果這個音剛好是在前面一個字，它占的時間很短，來不及展現升降的特性，那麼就會平調化。一般的平調化，開頭的音會發出來，結尾的音高來不及展現，通常平調化的音是根據開頭的音來決定平調化的音高。

(四)「其他」是無法歸在完全諧合與次諧合的類型，通常是作曲者為了展現音樂的美感而犧牲了語言聲調的辨義作用的結果，例如……曲折變化。

4. 傳統客家歌謠

台灣流傳的山歌，以老山歌、山歌子與平板調三種最為常見。此三調之曲調固定，歌詞可隨意變化、即興創作。其中老山歌是最古老的客家民謠，山歌子係由老山歌變化而來，平板調則由老山歌及山歌子變化而來。以下分別各舉一首，來說明詩樂諧合的創

⁶ 引自徐碧美(2013：98)，表格編號依本文調整。

作技巧。

4.1 老山歌

茲以羅茵茵演唱「山歌官係考秀才」一曲為例，說明老山歌詩樂諧合的風格，歌詞如下：

山歌官係考秀才，好个山歌唱條來。人人做過十七八，擔竿做過嫩筍來。
你嫌佬老我講官，今年官有三十三。妹今可比甘蔗樣，嫩時淡來老正甜。

4.2 山歌子

李秋霞演唱的山歌子「上台唱歌無恁該」，亦足以說明詩樂諧合的特色，歌詞如下：
上台唱歌無恁該，可比上京考秀才。又愛文章做得好，還愛頭那並口才。
客家文化樣樣有，傳統山歌毋好丟。山歌曲韻人人愛，祖宗文化愛保留。

4.3 平板調

平板比起老山歌和山歌子，旋律更加繁複，但仍多維持詩樂諧合的傳統風格，例如溫子梅演唱的「美濃鎮上好地方」，歌詞如下：

美濃鎮上好地方，翠屏山水好風光。翠風景秀中正湖，湖水照影影照人。
美濃特產面帕板，福菜野蓮蘿蔔湯。還有藍衫身上穿，也有紙遮手上擎。

5. 新創客家歌謠

台灣流行歌謠，以往以國台語為大宗，近年客家新秀輩出。新創客家歌謠相較於傳統山歌，曲調旋律變化多端，音樂性較為強烈，往往忽略語言聲調的本質；但仍有許多作曲家能兼顧語言聲調與音樂曲調的搭配，創作出詩樂諧合的歌曲。四縣與海陸腔詩樂諧合的歌謠，徐碧美(2013)已多所論述；其中尚且包括一首之中四縣、海陸兩腔交互呈現的實例。本文僅針對四縣、海陸和大埔三腔分別各舉一例，加以說明。

5.1 四縣腔

四縣腔新創詩樂諧合的歌謠，可以陳永淘的「」為例，歌詞如下：

鵝婆飛高高，目珠利利。

白鶴牛背項，淨淨利利。

鯉嫲水草竇，撩蝦公。

阿婆竹頭下，打鬥敘。

鵝婆飛高高，目珠利利。

蛇哥摺蟾蜍，客客氣氣。

兔子耳公長長，恬恬聽。

恁多隻屎肫嘍布嘍布，麼人打臭屁。

鵝婆飛高高，目珠利利。

豬嫲落菜園，歡歡喜喜。

烏鴉上屋頂，做大爺，呱呱呱呱，啊啊啊啊。

阿公个擔竿，嘍嘍壁壁斷忒去。

5.2 海陸腔

海陸腔新創詩樂諧合的歌謠，則可以陳永淘的「鮮鮮河水」為例，歌詞如下：

細人毋好相打，大人乜毋好相打。

相打第一慙，毋係打著人，就係分人打。

阿公帶你去圓潭捉大鯉嫲

細人愛學泅水，到大來正毋會驚水。

鮮鮮河水，阿舅帶頭學跳水。

沙溜薑摺蝦公毛蟹，黏黏趂。

泅水愛先會覓水，會覓水正毋會驚水。

鮮鮮河水，阿公教你學覓水。

一隻石牯擲到潭肚搶等覓。

釣栢直直釣無食，釣栢彎彎釣石斑。
阿伯釣潭頭，阿爸釣潭尾；
係釣無鯽魚就淺灘咁白哥。

鮮鮮河水，阿婆灶下切薑絲，
阿公講佢險險捉著大鱸鰻。

5.3 大埔腔

大埔腔新創詩樂諧合的歌謠，茲舉徐登志作詞、何能賢譜曲的「見笑花」為例，歌詞如下：

火車路唇生幾下頭見笑花，人人行過都撩佢一下。
佢驚見笑無講話，頭那犁犁緊開花。
天旱缺雨佢忍耐，風吹雨打也毋怕。
見笑花啊見笑花，莫驚羞來莫失志。
寒天過了，春來斯係若个天下。

6. 結論

本文闡述詩樂諧合的基本理念，說明其本質意義，以及完成此種風格歌謠的創作要領，應可指引聲調語言歌曲創作可資實踐的途徑。

客家人普遍認為山歌只能用四縣腔來唱？並有一說：海陸先民未將山歌帶來台灣？就其原理，可能是一般人習慣於四縣腔山歌的調子，了解山歌大多詩樂諧合；若以海陸腔聲調歌唱，而不懂得適時加入裝飾音與虛詞襯字，自然會覺得失去山歌詩樂諧合的原味。但若懂得依照歌詞聲調適度調整，其實任何腔調都可以唱出具有獨特韻味的歌謠。

參考文獻

- 王振義. 1983. 〈語言聲調和音樂曲調的關係－臺灣閩南語歌謠的「詩樂諧合」傳統研究之一〉，《臺灣風物》33(4)：43-54。
———. 1984a. 〈語言聲調和音樂曲調的關係－臺灣閩南語歌謠的「詩樂諧合」傳統研究之二〉，《臺灣風物》34(1)：41-56。

- . 1984b. 〈語言聲調和音樂曲調的關係－臺灣閩南語歌謠的「詩樂諧合」傳統研究之三〉，《台灣風物》34(3)：95-119。
- 李永奕. 2006. 《台灣福佬系與客家系民歌曲調之比較研究》，國立新竹教育大學音樂學系碩士班學位論文。
- 周美香. 2008. 《路寒袖台語歌詩的語言美研究-以語音和聲情為中心》，國立新竹教育大學臺灣語言與語文教育研究所碩士論文。
- 洪惟仁. 1985. 《台灣河佬語聲調研究》。台北：自立晚報社。
- 徐富美. 2012. 〈語言學角度的語言風格學——以〈嫁妝一牛車〉的語言偏離分析為例〉，《第九屆台灣語文及其教學國際學術研討會論文集》456-475。
- 徐碧美. 2013. 《陳永淘創作歌謠研究》，國立中央大學客家語文研究所碩士論文。
- 教育部國語推行委員會. 2011. 《臺灣客家語常用詞辭典》，網路試用版。
<http://hakka.dict.edu.tw/hakkadict/index.htm>。
- 傅世杰. 2011. 《客家流行音樂之研究—以陳永淘為例》，國立新竹教育大學碩士論文。
- 楊佈光. 1983. 《客家民謠之研究》。台北：樂韻出版社。
- 楊蔭瀏、李殿魁等. 1986. 《語言與音樂》。台北：丹青圖書有限公司。
- 詹俐俐. 2008. 《台灣客家創作歌曲在客語教學上的運用：以陳永淘為例》，國立交通大學客家社會與文化碩士在職專班碩士論文。
- 駱嘉鵬. 2010. 〈語言聲調與音樂曲調的調合策略〉，《第八屆台灣語言及其教學國際學術研討會論文集·上》360-376。
- . 2014. 〈從台閩語唸歌看詩樂諧合的策略——以黃秋田說唱《李三娘》為例〉，《健行學報》34(4)：17-53。
- 羅茵茵演唱老山歌：山歌官係考秀才，<https://www.youtube.com/watch?v=WZYJl0j7LEY>。
- 李秋霞演唱山歌子：上台唱歌無恁該，<https://www.youtube.com/watch?v=sPKAQnZgfKw>。
- 溫子梅演唱平板調：美濃鎮上好地方，<https://www.youtube.com/watch?v=Dguo0KUNWPQ>。
- 陳永淘作詞、作曲：鵲婆，
https://www.youtube.com/results?search_query=%E9%B7%82%E5%A9%86。
- 陳永淘作詞、作曲：鮮鮮河水，
https://www.youtube.com/results?search_query=%E9%AE%AE%E9%AE%AE%E6%B2%B3%E6%B0%B4。
- 徐登志作詞、何能賢作曲：見笑花，<http://210.240.193.39/loh/20151107/cd6.pdf>。

駱嘉鵬

駱嘉鵬
國立臺中教育大學臺灣語文學系
flybird601028@gmail.com