

投稿類別：藝術類

篇名：

美濃文化—客家八音

作者：

黃韻藝。高雄私立樹德家商。高三 4 班

李冠穎。高雄私立樹德家商。高三 4 班

蔡育靜。高雄私立樹德家商。高三 4 班

指導老師：

張秀鵲老師

壹●前言

一、研究動機

隨著時代的潮流，西樂已經慢慢取代客家八音，保有客家傳統文化較完整的右堆美濃地區，現在要在客家人的生命禮俗與歲時祭儀活動中已很難見到客家八音的演奏場面。西洋音樂與錄音帶、CD 撥放代替客家八音演奏，已慢慢取代客家八音的現場演出，使得客家八音團正面臨消失之危機。因此，我們想要讓更多人知道客家八音，讓客家八音之傳統保存下來。

二、研究方法

美濃客家八音屬於南台灣六堆地區的客家八音。從過去到現在，一直堅持以傳統的方式演出客家八音。六堆地區客家八音從以前到現在，始終與當地客家人的生命禮俗與歲時祭儀活動無法分割。在過去，客家人一生中最重要的一個階段：結婚和喪葬，客家八音扮演了無法分割的一個部份，尤其是客家人的婚禮，客家八音牽引著繁複的禮儀，讓每位客家子弟一步一腳印的去體驗結婚是人生中的大事。所以美濃地區的客家八音團團員，必須要對客家人的各項禮俗儀式非常熟悉，對於客家八音曲調也要有高深的技巧，才能與各項典禮禮俗作完美的配合。雖然現在客家人生活中的各項活動漸漸被電子音樂、西洋音樂取代客家音樂，但是在客家人的許多生命禮俗中還是少不了客家八音的牽引。

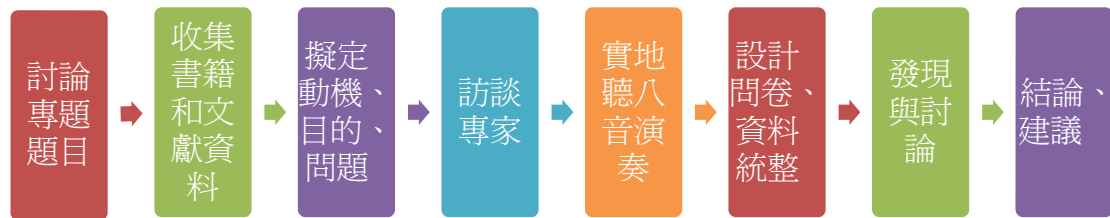

圖 1. 組員於 2015/11/1 在福安社區活動中心訪問客家八音團謝宜文老師

三、研究問題

- (一) 何謂客家八音？
- (二) 客家八音的歷史淵源及發展？
- (三) 客家八音在何種場合演奏？
- (四) 客家八音的及文化傳承？

四、研究流程

貳●正文

客家八音的由來與演奏型態

(一) 客家八音的淵源

提到「客家八音」，常有人會問，「什麼是八音」？「客家八音是什麼」？「客家八音是不是由八種樂器演奏的」？這些的問題，都是每次要談客家八音時好多人會提出的問題，事實上不是每個人都學音樂，學音樂的若對中國音樂史不熟悉，對「八音」的名詞或許也不了解。我會以文獻資料中國音樂史對「八音」名辭之來源，與學術界對「客家八音」名詞之敘述，簡述回答。蕭興華所著中國音樂史文中提到：「八音」是我國古代最早樂器分類法，古書《周禮·春官·大師》載：「皆播之八音---金、石、土、革、絲、木、匏、竹」。這種以製作材料為基礎的分類法，在我國幾千年的樂器分類中，曾產生過極大的影響，自周朝至清朝三千多年中，這種樂器的分類法一直沿用。

(二) 客家八音的演奏型態簡介

吳榮順教授於《台灣南部客家八音紀實系列》一開頭即明白述說：「客家八音」一直是客家人器樂合奏的代名詞，也是客家音樂中，不管是客家山歌或客家戲曲，合樂的一種音樂形式。台灣南部客家八音受到經濟因素影響，所以演奏型態，從過去到現在一直都維持著四人組的基本演奏型態(喪事時三人)。一人吹嗩吶，二人拉弦樂器，一人職司打擊樂器的四人組，是最簡化的樂器編制，就像是精美的室內樂團演奏，雖然是樂器的演奏，可是仔細聽起來好像樂器與樂器之間的對話，他們像是在交談、在訴說各種傳說故事一般。

二、美濃客家八音演奏之樂曲分類、運用情形與編制

(一) 演奏樂曲之分類

1、大吹(響嗩)

又稱響嗩、嗩子調，運用於祭典儀式開始、結束、迎送神、燒金紙時所演奏的曲調，只使用一支嗩吶吹奏樂曲，其他人則是負責打擊樂器。

2、弦索調 (嗩子調)

用嗩吶、胡琴、打擊樂器演奏的曲調通常演奏傳統客家八音曲牌，客家歌謠、小調，運用於客家結婚或喜慶祭典活動時。平時聽到的客家八音，大都是弦索調的八音曲牌。

3、簫子調

台語又稱品子調，以直笛代替嗩吶，配合胡琴、打擊樂器演奏，通常是在祭典時演奏，演奏簫子調時聲音比較響亮的座鑼與大鑼幾乎不用。

(二) 禮俗活動運用情形

1、喜宴

從結婚前一天的敬外祖、還神至結婚當天的迎娶、食晝(中午)，這兩天各項儀程進行中，客家八音亦隨著各項儀式的進行，在旁演奏八音曲調，當儀式的空閒時段，八音團也不得閒，還是要繼續的演奏。雖然現在有錄音帶，空檔時間有時會以客家八音的錄音帶播放代替現場演奏，但是有時遇到“比較麻煩”的主人或賓客，會要求你現場演奏，甚至還會請你吹哪一首曲調，接受主人或賓客的“點歌”，所以客家八音團要接受喜事場的演出，必須要“有兩把刷子”，套一句他們所說的客家話“猴皮要躬緊”(要小心點)、“蓋硬斗”(很不好做)。

2、喪禮

對於客家人的喪禮來說，客家八音更是不可缺，六堆地區客家人的喪禮中，若無客家八音是會被長輩講話的，所以到現在，雖然客家的許多生命禮俗或祭典，或許不請八音團來演奏，則以音樂帶播放代替，但喪事時還是會請客家八音團現場演奏。

3、 祭典活動

祭典或是各種儀式開始、結束時使用的吹場音樂，以及敬神儀式時，接神、送神時之八音音樂是演奏大吹曲調。六堆地區客家八音的大吹，因為只用一隻嗩吶在吹奏，整個曲調的感覺，是一種很細膩又莊嚴的感覺。大吹以外大多是簫子調，非祭典時的閒調也可以不用嗩吶而用直笛演奏。

(三) 六堆地區客家八音的樂團編制

六堆地區的客家八音是講究「小而美」的小型室內樂團演奏。除了經濟因素之外，主要的還是六堆地區的客家八音，它一直只為客家人的生命禮俗及歲時祭儀服務。而且六堆地區的客家八音未強烈的受到閩南八音、北管、戲劇所影響，因此到現在為止四人組小型編制的客家八音，仍然是六堆客家八音的基本編制。

1、 三人組樂團：

客家人喪事場合，都由喪家的女兒輩出資請八音團或西樂隊來作場。如果是請客家八音團來作場，通常都只是三人組樂團，除非是有錢人家則另當別論。三人組樂團相較於四人組樂團，少了一把胡琴手。

2、 四人組樂團：

是南部六堆地區最基本、也是最常用在客家人生命禮俗及歲時祭儀當中的八音演奏形式。

(四) 樂器介紹

圖 2.吹管樂器 — 嗩吶

圖 3. 吹管樂器 — 直笛

圖 4. 弦樂器 — 二弦

圖 5. 弦樂器 — 胡弦

圖 6. 鑼鼓樂器 — 小錚鑼

圖 7. 鑼鼓樂器 — 堂鼓

圖 8. 鑼鼓樂器 — 小拔

圖 9. 高音響板&低音響板

圖 10. 鑼鼓樂器 — 調鑼(大鑼)
座鑼(小鑼)

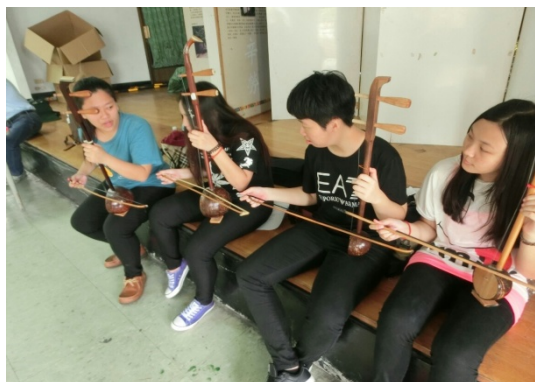

圖 11. 組員於 2015/11/1 在福安國小
體驗八音樂器運用

圖 12. 組員 2015/11/1 在社區活動中心
參訪美濃客家八音班練習

三、客家八音早期到現今的演變和傳承

(一) 早期與現今的客家八音

台灣六堆地區客家八音的演奏形態，一直都維持著四人組的基本演奏形態。一人吹嗩吶，二人拉弦樂器，一人職司打擊樂器的四人組，從音響平衡的角度上來看，是基本室內樂合奏形態。除了在比較大型的場面時，才會以五人組樂團出席表演，於弦樂的部份多增加了一位三弦手。六人組則會依該團之需求，再增加一把弦樂器或其他，南部客家八音團，不管是幾人組，嗩吶就只有一支在吹奏，除了在民間對外表演才會採取多人的演奏方式。現在，在美濃除了有專業八音耆老樂手，在福安國小與美濃國中以及幾個地區的社區八音，都有各年齡層的學生參與學習客家八音，也會經常代表美濃出席比賽與各式表演，所以就會呈現五至十人的大型八音團。

(二) 客家八音技術與文化之傳承

因為六堆地區客家八音傳習方法上的特殊，它的傳習就會出現「代溝」與「障礙」。對於六堆客家八音的延續傳承與再生，都是最大的隱憂，不久的將來，客家八音有可能會消失在客家人生活的環境之中。而隨著時間流逝，會八音演奏的專業老師，不是逐漸變老，就是已故；而有心學習客家八音的人群是少之又少，導致會演奏客家八音樂器的人逐漸變少。但是在美濃的幾個地區，

圖 13. 組員於 2015/11/1 在客家文物
博物館聽客家八音演奏

有開設社區八音班；在幾間國中小學，也有開設社團八音班供學生學習客家八音樂器。而在福安的社區八音團裡，也有外地人在每個禮拜日遠從外地到美濃學習八音。

(三) 美濃現今的八音團

現在美濃存有的八音團有分傳統八音團與八音傳承班這兩種類別：

- 1、傳統八音團：鍾雲輝八音團、溫福仁八音團、陳美子八音團、林作長八音團、劉富喜八音團
- 2、八音傳承班：竹頭背八音班、美濃客家八音班(福安社區)、美濃國中客家八音班、福安國小客家八音班

四、客家八音走上國際舞台

六堆地區客家八音從過去到現在，一直都為客家人的生命禮俗與歲時祭儀活動來服務，舞台表演的機會少之又少，客家八音要出國表演更是不可能的事。2003年十月法國世界文化館館長 Khaznadar 先生，由文建會人員陪同，到台灣各地尋找具有台灣傳統特色，優良的傳統音樂表演團體，推薦選拔參加 2005 年在法國巴黎「世界文化館」舉行的「想像藝術節」中展演。法國巴黎的「世界文化館」，每年都會舉辦一個盛大的音樂饗宴『想像藝術節』Khaznadar 先生到台灣看過許多文建會與學者推薦的團體後，經法國世界文化館審核確定於 2004 年 5 月邀請台灣的『鍾雲輝客家八音團』、『廖文和布袋戲團』與『漢唐樂府』三個團，於 2005 年三月到法國巴黎參加『想像藝術節』中演出。

這次台灣南部六堆地區的鍾雲輝客家八音團，參加 2005 年法國巴黎「世界文化館」想像藝術節的表演，展演的內容，除演奏南部地區傳統客家八音，還穿插客家歌謠的演唱，由溫子梅小姐負責客家歌謠之演唱，歌唱的伴奏還是由八音團擔綱。吳榮順教授與筆者則負責一切的行政聯繫與節目規劃設計。2005 年三月十五日到十八日，正式在法國世界文化館展演客家八音與客家歌謠。

(一) 客家八音參加想像藝術節演出實況

1、法國世界文化館演出

許多傳統藝術爲了要表演，經常會把自己的風格抹煞，而展現出

順應觀眾、討好觀眾而失去自己內涵的東西，筆者有此顧慮，故在節目的規劃與練習時，特別強調要保有客家八音的原味，展現自己，要隨心、隨意但不能隨便，更不能失去南部地區客家八音的特色，看似簡單實際做時卻很難拿捏。「想像藝術節」的展演是個純音樂會之表演方式，節目演出前由館長 Khaznadar 先生，介紹演出的團體後，表演節目正式開始，客家八音團從以前到現在，都是配合祭典禮儀的進行演奏，這種舞台音樂展演的表演方式，必須把八音曲調整首完整的呈現，這種表演對客家八音團員是一大的考驗，不只是技術的考驗，也是體力的考驗，這也是客家八音第一次以純音樂表演的方式，在國際舞台展現。

2、展演曲牌

鍾雲輝客家八音團這次參加法國世界文化館想像藝術節演出，各場次演出的時間只有一個多小時，八音團展演的曲牌不少。統計這幾場的演出演奏的曲牌就有：

表 1 曲牌分類

大吹	弦索調	簫子調	客家歌謠
團圓響 笛	二八佳 人	百家春 王大娘	半山遙 上山採茶
十二丈	到春來~	大魚對	平板
大團圓	鐵段橋	上平月	山歌子
吹號角	大埔調	七句詩	老山歌
大開門	四大調		大埔調
小團圓	大調		送郎
紅繡鞋	夢郎		剪剪花
大紅對	倒吊梅		十八摸
	百家春		正月牌
	高山流 水		
	薄心薄 見才郎		
	夢多子		

鍾雲輝客家八音團會演奏的曲牌還有許多，爲了配合節目的時間與舞台效果才選用這些曲牌，以現今高屏地區要能演奏那麼多傳統曲牌的客家八音團，有也不多了。

參●結論

在各個群族的八音中，美濃地區的客家八音所呈現的是一種「小而美」的四人組樂團，演奏的曲目與演奏方式，堅持著傳統客家八音之方式，而且也只爲客家的生命禮俗來擔任主要的角色。六堆客家地區的右堆美濃地區，可以說是歲時祭儀最複雜的一個區域，也是保有最完整得一個區域，結婚、喪禮、祭拜神明儀式，到現在還持續在進行著，可以說每個月在不同的客家庄都有客家傳統祭典在舉行，這些祭典，客家八音都擔任著神經中樞之地位，客家八音讓客家人的生命禮俗賦予生命力，所以美濃地區的客家八音，到現在一直都維持著它的生命力。

雖然客家八音持續維持它的生命力，可是因爲在早期都是以口傳心授的方式教學，所以學習八音是很難的，新一輩的人不願吃苦，導致會八音的專業人士逐漸老化變少。而我們組員實際到了福安社區八音班，訪問客家八音謝宜文老師時，老師提到：「由於近十年來，客家八音團消失的越來越快，美濃在地的文化人士發現，八音消失的危機可能性很大，必須搶救這個美濃的傳統音樂，所以就開始做推廣傳承的動作。」

而在美濃現在有多了幾個八音傳承班，由幾個社區和幾所國中小學成立。但是依照謝宜文老師的說法，可以知道美濃的客家八音在更早期時消失機率是很高的，因爲那時候是沒有所謂的八音傳承班。可是依目前看來，美濃所存有的八音團還是不多，包括傳承班還是不到十團，學習客家八音的人還是不多，只是目前是不會有消失跡象，在未來傳承的人可能也會越來越少，所以在美濃有很多的在地文化人士與謝宜文老師都很鼓勵大家學習八音，所以現在也有外地人利用假日到社區八音班學習客家八音。

肆●參考資料

一、蕭興華(1998)。中國音樂史。台北市：文津出版社

二、吳榮順(2002/6)。台灣南部客家八音紀實系列。宜蘭縣：國立傳統藝術中心
參考網路資料

1、客家八音各場合演奏曲調。2015年09月05號

http://zh-tw.taiwanacademy.tw/toolkit/index.php?option=com_performing&view=works&id=92&Itemid=390

2、美濃客家八音團資料。2015年09月05號

<http://www.boch.gov.tw/boch/frontsite/cultureassets/caseBasicInfoAction.do?method=doViewCaseBasicInfo&caseId=CE09605000024&version=2&assetsClassifyId=4.1>

3、客家八音專業老師資料。2015年09月07號

<https://sheethub.com/data.hakka.gov.tw/%E5%AE%A2%E5%AE%B6%E9%9F%B3%E6%A8%82%E6%88%B2%E5%8A%87%E4%BA%BA%E6%89%8D%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB/uri/19535028>