

現代國樂

高子銘編著

正中書局印行

高子銘編著

現

代

國

樂

正中書局印行

版權所有



翻印必究

中華民國四十八年九月臺初版
中華民國六十九年四月臺六版

現代國樂

全一冊 基本定價 一元三角

(外埠酌加運費滙費)

編著者	高	子	銘
發行人	蔣	廉	儒
發行印刷	正	中	書

新聞局出版事業登記證 局版臺業字第〇一九九號(4231)宏
(500)

正中書局

CHENG CHUNG BOOK COMPANY

地址：臺灣臺北市衡陽路二十號

Address: 20 Heng Yang Road Taipei, Taiwan, Republic of China

經理室電話：3821145 編審部電話：3821147

業務部電話：3821153 門市部電話：3822214

郵政劃帳：九九一四號

海外總經銷

OVERSEAS AGENCIES

香港總經銷：萬成圖書公司

總辦事處：香港九龍油蔴地北海街七號

電話：3—886172—4

日本總經銷：海風書店

地址：東京都千代田區神田神保町一丁目五六番地

電話：291—4345

東海書店

地址：京都市左京區田中門前町九八番地

電話：791—6592

泰國總經銷：萬成圖書公司

地址：泰國曼谷暹羅力路233號

美國總經銷：華強圖書公司

Address: 41 Division St., New York, N.Y. 10002 U.S.A.

歐洲總經銷：英華圖書公司

Address: 14 Gerrard Street London W.L. England

加拿大總經銷：萬華圖書公司

Address: China Court, Suite 212, 208 Spadina Avenue Toronto,
Ontario, CANADA M5T 2C2

恭錄 總統訓示

好的音樂可以陶冶性情，振作精神，慰藉勞苦，和樂心志，使人生活調暢，情趣優美，無形中養成個人高尚的人格與社會純正的風俗，其重要不特關係個人德性的修養，且可影響於社會國家之興替。

我們知道，音樂不是文化的裝飾品，也不是文化界少數人的樂事。音樂是國民心理健康的特效劑。

音樂對於個人的影響是極大的，在一方面，音樂表現個人的情感，古人所說「怒心感者其聲粗以厲，愛心感者其聲柔以和」，就是說個人的情感表現於音樂。在另一方面，音樂能夠影響人的情緒，減少人的疲勞，解除人的痛苦，甚至影響人的血壓、脈搏和肌肉的緊張或鬆弛。音樂對於個人的修養是這樣重要。國家為了民族文化和國民教育，千萬不能稍為忽視。

戴 序

「路是人走出來的！」路是誰走出來的呢？誰也不知道！「路是人走出來的！」有誰開始在舉步的時候，就有把握走成一條路呢？誰也不敢這麼想！

果真誰也不敢這麼想麼？不！每一個存心走這條路的人，至少又都存着這個希望。

二十世紀，是中國音樂重新開拓的時期，在這個時期裏的音樂界人士，每個人都肩負着一份探測的責任，每個人都有摸索的義務，但是這種「探測」與「摸索」，卻都需要一份前進的衝力和決心。

現代國樂這本書，是具備了這種精神條件的，不！不但如此，在這本著作裏，還兼備了作者的豐富經驗以及遠大的理想。

吳縣戴逸青 四 十 八 年 九 月 三 日
寫 於 復 興 岡

自序

本書既名「現代國樂」；所以盡量地使它合乎現代化。譬如所附曲譜及各種樂器的音位圖表，都採用五線譜，意欲讓學西樂的中外朋友一目瞭然。也可以說是使國樂又往前邁了一大步，趕上了時代；與現在的樂界打成一片，消除了西樂人士對國樂的隔閡。

些微古樂部份，係採自圖書集成樂律典。其他部份有的採自各時賢著作，有的是我累集的閱讀摘記，餘則差不多約佔本書十分之七八，全是我三十多年的經驗和心得，尤其破例的偏重於技術方面。更得錢慈善先生寫譜，鄧世琮先生繪圖，都幫我很大的忙，特予誌此，聊表謝忱。

編纂本書，惜於參考資料少得可憐！就是找到幾本史書樂志，多半都是大談律呂，空論樂章，甚至再經過後來的人文亂加形容辭，越說越玄，簡直使你越看越糊塗；從來不載音樂調子，又無樂器圖樣，對於技術更是一字不提。誠如明朝朱載堉先生說的：「前賢多不留心於此，其以爲深者，嫌薄自畫，而討論不來；其以爲淺者，鄙俚斯嫌，而潤色不出。故於論數目尺寸，聲調腔譜處，率而刪去，此則史家之通弊也。」本書乃空前的詳述各種樂器技術方法，可以說全是我新的拙著，尙希方家予以指正。

王光祈先生說：「吾國音樂進化，除律呂一事外，殆難與西洋音樂進化同日而語。但吾人既相信『音樂作品』與其他文學一樣，須建築於『民族性』之上，不能強以西樂代庖，則吾人對於『國樂』產生之道，勢不能不特別努力。國內雖有富於音樂天才之人，雖有曾受西樂教育

之士，但是若無本國音樂材料以作彼輩觀摩探討之用；則至多只能造成一位『西洋音樂家』而已，於『國樂』前途仍無何等幫助。而現在西洋之大音樂家，固已成千累萬，又何須添此一位黃臉黑髮之『西洋音樂家』呢？」

我們不談進化，就是小小的進步，我認為必有新曲才行，若是沒有新曲，音樂就顯不出進步。我國近數百年來音樂之落後，就是缺乏作曲人才。本書雖然不算什麼本國音樂材料，但至少在技術方面計述八種樂器，也就是八大類樂器。除七絃琴外大致可以包括發音不同所有的國樂樂器。不但初學同志照書研讀就可以學會它的技術，且該八種樂器均附有五線譜的音域圖表，希望國樂作曲家們依此製譜，更盼國內西樂作曲家們根據此表創作富有我國內容的偉大新曲；期以擴大國樂之領域，充實國樂之質量，普及國樂之傳播，宏揚國樂之文化。賴以恢復我國古代之國樂光榮！迎頭趕上世界樂壇！實國樂幸甚！我國文化幸甚！

高子銘

序於臺灣中國廣播公司宿舍
中華民國四十八年九月二十四日

目 錄

一、國樂釋名.....	1
二、國樂釋義.....	2
三、古樂簡述.....	3
四、現代國樂的訓練.....	9
五、現代國樂的知識.....	12
六、現代國樂的技術.....	15
七、現代國樂的調絃.....	82
八、現代國樂的樂隊.....	85
九、如何迎頭趕上世界樂壇.....	104

一、國樂釋名

國樂這個名詞，大約在清末民初的時候才開始流行。查我國音樂，在周朝（公元前一一二二年）以前，稱為「雅樂」，漢朝（公元前二〇六年）開始，輸入「胡樂」。在南北朝（公元後四二〇年）時，南朝保持「雅樂」，北朝傳播「胡樂」，竟相持了兩百年之久，至隋朝（公元後五八九年）才把「雅樂」與「胡樂」混合起來。到了唐朝（公元後六一八年），承隋朝之盛，再度發展到最高峯，又名「謠樂」。詎料宋（公元後九六〇年）後失傳，到了清朝（公元後一六四四年）我國音樂衰落到極點，以致近數百年來，在外國人的眼睛裏看來，我國已經沒有音樂了。

四十二年音樂節慶祝大會程部長天放致詞說：「我國近數百年來因無音樂，在國際上幾次降級！後來政府感到音樂的需要，才又極力提倡，但恢復古樂是毫無辦法，所以才興辦洋化教育，一直到現在……。」又根據政工幹部學校警惕學生的語句說：「我們要掃除二百六十多年自私的奴化教育，一百多年自卑的洋化教育，三十多年自殺的赤化教育。」

我們來估計，興辦洋化教育，是在清朝末葉，從此開始有了「西樂」之名。但我國音樂雖經失傳，仍有少數愛好者，集合三五人，或七八人，叫做絲竹合奏，大約於民國初年才又有「國樂」之稱。總之：因為有了「西樂」以後，用以區別起見，才產生了「國樂」這個名詞。

按字面來解釋，國樂就是國家的音樂，也可以說是一國的音樂，那麼不僅是我國才有國樂，世界上無論那個國家都有他們的國樂。

二、國樂釋義

一個國家的國樂，能以發揚光大他的民族向上精神，而其價值又同時為國際之間所公認，所以凡是國樂必須具備下列三個條件：

1. 代表民族特性：音樂是人類生活的表現，與其他詩歌繪畫一切藝術相同，各民族的思想、感情、習慣、行為，既彼此懸殊，其表現於音樂方面，亦當然互異。譬如拉丁民族，秉性洒落，其發為音樂，則以飄逸優美見長；日耳曼民族，資質厚重，其發為音樂，又以深永沉雄為歸；我中華民族，忠恕敦厚，其發為音樂乃偉大和平；美國人民，生性活潑，其發為音樂即輕鬆愉快。總之：無論是飄逸優美，深永沉雄，偉大和平或輕鬆愉快，都各有所長，都足以代表各該民族的特性。

2. 發揮民族美德：音樂的功用，不是拿來悅耳娛心的，而是引導民族思想向上的，是負有教育使命的。好的音樂可以影響民族走上正軌大道，壞的音樂可以影響民族誤入歧途。因此凡是迎合墮落社會心理的音樂，都不能稱為國樂。譬如巴黎的香豔小曲（Ofertte），維也納的跳舞音樂（Dance Music），誠然是代表歐洲社會生活，但祇是一部份醉生夢死的生活，不能稱為他們的國樂。又如蘇州灘簧，京津時調，誠然是代表我們中華民族的生活，但祇是一部份墮落社會生活，亦不能稱為我國的國樂。

3. 暢舒民族感情：在我們人類生活之中，感情常居重要地位，生活之安適與否？純以感情安慰與否為轉移，音樂就是暢舒感情的唯一利器。不過此處所謂暢舒感情，是暢舒民衆感情，不是一部份知識階級的感情，假如我們祇主張恢復古樂，一般民衆不懂，那麼其結果只能暢舒考古先生或高人隱士的感情，不是一般民衆感情，也不能算是

國樂。

一個民族，有了以上三個條件具備的國樂，是永遠不會亡的。無論世界音樂怎樣進步，怎樣發達，關於本國的國樂千萬不可忽略，所以至今愛爾蘭（Ireland）仍然使用他們的土樂招待外賓，日本（Japan）仍然維持他們的「邦樂」，由國家支持到現在仍與西樂平行發展。我國也應該保留我們的國樂。否則拿人家的音樂來代替自己的國樂，是危險的！是可怕的！因為久而久之，我們民族會被人家文化征服的，會被人家民族同化的。

三、古樂簡述

無。前古會不盡承是。樂圖前前其有前圖三上以音，對列一

我國開化最早，音樂的創設當然也較諸其他國家爲先。如

伏羲（公元前三千年以上）造琴。

琴操上說：「琴（即古琴），伏羲所作。」說文上又載：「琴，神農（公元前三千年以上）所作。」禮記上又說：「舜（公元前二二五五年）作五絃之琴。」到了周朝由文王（公元前一一二二年）加上文武二絃才成爲七絃琴。

女媧氏（公元前三千年以上）制笙，管。

史記補三皇本紀載：「女媧氏風姓，有神聖之德，代宓戲立號曰女希氏，作笙簧。」圖書集成樂律典上載：「女媧命娥陵氏制『都良之箏』（即管），以一天下之音，命聖氏制『頌箏』，以合日月星辰。」

庖犧（公元前三千年以上）作瑟。

世本上說：「庖犧瑟五十絃，後黃帝使素女鼓之，哀不自勝，故破爲二十五絃，具二均聲。」（考證庖犧與宓犧，均係伏羲。）

以此證明我國在五千年以前，早已有了音樂。

黃帝（公元前二六九八年）命伶倫作笛，制十二律，作「雲門」「大卷」之樂。

史記上載：「黃帝命伶倫往崑崙之西，伐嶠谷之竹，斬之作笛，吹之作鳳鳴。」圖書集成樂律典載：「黃帝命伶倫制十二律，合鬼神，作清角，以伐蚩尤。」周禮春官大司樂說：「雲門、大卷，黃帝樂也，以樂舞教國子，舞雲門、大卷。」

帝嚳（公元前二四三六年）命有錘作鐘、鼓、磬、琴、管、簫、篪。

呂氏春秋古樂篇說：「帝堯命咸黑歌九招六列六英，命有雋作鼗鼓、鐘、磬、壎、篪、箏、管、椎鐘。帝舜乃令人抃鼗鼓，擊鐘磬，吹箏管，展壎篪。因令鳳鳴天翟舞之，帝舜大喜，乃以康帝德。」

帝舜（公元前二二五五年）命夔作「韶樂」，作五絃之琴，又造簫。

圖書集成樂律典上說：「帝舜命夔作『韶樂』，以教胄子，和神人，作五絃之琴，歌南風之詩。」「韶樂」傳到了東周列國，孔子在齊國聽到了，居然三個月不知道肉是什麼味道，還說：「不圖爲樂之至於斯也，可謂盡善盡美矣。」以此證明「韶樂」感人之深！又世本載：「舜造簫，形參差，象鳳翼，其管長二尺。」

周成王（公元前一一一五年）元年，周公旦輔政，除整理前朝五代之樂以外，又創作「大武」樂。連同前朝五代之樂，統謂「六樂」。

茲將六樂列表如下：

- 一、黃帝樂……曰「雲門」又曰「大卷」 伶倫作（大卷的卷字此處音權）
- 二、堯樂……曰「咸池」又曰「大咸」 質改編（原係黃帝樂）
- 三、舜樂……曰「大磬」又曰「大韶」 夔作（即「韶樂」）
- 四、禹樂……曰「大夏」 皋陶作
- 五、殷樂……曰「大濩」 伊尹作
- 六、周樂……曰「大武」 周公作

周公制禮作樂，以六樂教國子，並發明了很多關於音樂方面的理論，還著了一部很完整的「樂經」（就是樂理，可惜失傳。）此時五音（宮、商、角、徵、羽。），七音（再加變宮，變徵。），六律（黃鐘、太簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射。），六呂（大呂、夾鐘、仲呂、蕤鐘、南呂、應鐘。），十二律（陽爲律，陰爲呂，統謂十二律。）

及八音(金,石,絲,竹,匏,土,革,木。)等都已齊備。茲附旋宮舉例中西對照圖表:



齊宣王(公元前三一四年)三百人的竽聲。

一種樂器就有三百人的組織,當時音樂之盛可想而知。同時因為南郭先生原不會吹竽,也混在裏面做樣子,所以才有「濫竽充數」這個典故。

根據禮志記載:「正旦朝會,合設黃麾大仗五千二十七人。」我們曉得古時朝會的時候,就有五千多人的樂舞場面。

孔子時代(公元前四七九至五五一年),差不多十人當中就有九人會演奏古樂樂器,並且都極精通。無論庶人,百姓,聖賢,儒家,

官宦，大臣，甚至帝王，原不相識都能同奏一曲。所以有「君子無故不撤琴瑟」，和「家絃戶誦」的兩句話在流傳着。想來那個時候我國音樂是多麼普遍呀。同時孔子治政有方，老百姓路不拾遺，夜不閉戶。當時外國人都稱我國為「禮樂之邦」。

以上是簡述上古至周代的古樂，不但很盛，而且極為普遍，周朝為「雅樂」全盛時期，並成為我國音樂第一個階段的最高峯。

漢武帝（公元前一四〇年）時，開始傳入了「胡樂」。成立樂府，命李延年為協律都尉。新興創作，據蔡邕禮樂志載凡有四品：

- 一、大予樂 典郊廟上陵殿諸食舉之；
- 二、周頌雅樂 典辟雍饗射六宗社稷用之；
- 三、黃門鼓吹 天子享樂羣臣用之；
- 四、短簫饒歌 軍中用之。

我們推斷這四樂，一二兩項，是整理前朝的「雅樂」，三四兩項，則為「胡樂」。所以當時稱為新興體制，顯出了一般新的氣象。李延年曾作新聲二十八解，可惜後又失傳。

唐太宗（公元後六二七年）承隋朝的九部樂，又增為十部樂。以後又分為八部立部樂，六部坐部樂。

唐玄宗（公元後七一三年）即唐明皇，於聽政之暇，教太常樂工子弟三百人為絲竹之戲，音響齊發，有一聲誤，玄宗必覺而正之。可見玄宗耳朵相當靈敏。又將西涼樂「婆羅門曲」改編成為「霓裳羽衣曲」。此曲亦名「月兒高」，又傳說是唐明皇夢遊月宮聽來的。因為重視音樂，所以有罪人進曲贖死者。根據禮志的記載：

唐宣宗（公元後八四七年）大中初年，太常樂工五千餘人，俗樂一千五百餘人，宣宗每宴羣臣，備百戲，帝製新曲，教女伶數十百人，衣珠翠緹綉，連袂而歌，可以想見當時音樂之盛況。

唐朝是把「雅樂」和「胡樂」混合起來發展，名為「讌樂」，又作「宴樂」。並形成了全盛時期，成為我國音樂第二個階段的最高點。

古時的音樂，以周朝「雅樂」和唐朝「讌樂」為最盛，並且在國際之間始終站着權威席，領導着世界樂壇。各國對於我國的古樂，都極尊崇，以致各國學習音樂，都來我國留學。如日本在唐時向我國學去的中國音樂，至今仍然還保存着。可惜宋朝以後，慢慢失傳，迄今反而瞠乎人後了！

四、現代國樂的訓練

我們訓練現代國樂人才，已經建立了一套教學方法。

樂理方面：在周朝的時候，周成王（公元前一一一五年）的大臣周公旦曾經著了一部樂經，那就是一部極完整的樂理書籍。可惜祇傳到了秦朝，就被秦始皇給燒掉了！真正的樂理書籍未得傳到現在，而我們能夠見到所參考的那些古書，都是歷代的文人，憑着他們自己的想象力，把古時的音樂，亂加形容，簡直是越說越玄。以致我們雖然下了很大的功夫，關於樂理方面一無所獲，反而越看越糊塗。同時宮、商、角、徵、羽和黃鐘、大呂那些祖先的遺產，雖然前面有表對照，但是到了我們這一輩，多不會應用了。因此我們不妨「取人之長，彌己之短」，暫時借用西樂樂理，來作國樂樂理。所以在重慶中央廣播電臺舉辦的兩期國樂訓練班裏，開始就教他（她）們現在中學音樂教科書的「初步樂理」。由淺入深的教完了樂理，還教他（她）們「和聲學」，「作曲法」，「對位法」，「配器法」等學識。

器樂方面：使學生們澈底地瞭解了樂理以後，回轉頭來再學習中國樂器。至於教學方法，除必修科如南胡與橫笛全體同堂講授外，餘如少數人學習的揚琴、琵琶、三絃、秦琴、阮咸、古箏、中胡、大胡、低胡、笙、管、簫、嗩吶、十一孔新笛等，都是個別教學。然而南胡與橫笛也不過是同堂講解其理論而已，至於技術問題，仍需個別教學。

無論是同堂講授或個別教學，都不過是僅教給各種樂器的沿革，蛻變、音位、把位、指法、弓法、配孔、用氣、姿勢等技術方法而已，至於進度怎樣？要看學生的用功如何了。換句話說：只會了方法，而不去努力練習是學不會任何一件樂器的。我們中國有句俗話說：「