

國民中學選修科目

音樂教師手冊

第四冊

國立編譯館主編

中華民國七十八年一月 正式本初版

國民中學
選修科目 音樂科教師手册 第四册

定價：（由教育部核定後公告）

主編者	國立編譯館	譯	館
編審者	國立編譯館書	音樂員	科會
	國民中學委員會		
主任委員	張大勝		
委員	方炎明 王中發 王正義 李永剛		
	李娓娓 李淑德 李婧慧 沈寵侯		
	杜夢絃 洪雨田 范儉民 徐天輝		
	莊本立 陳茂萱 陳郁秀 陳博治		
	張清郎 陳勝田 溫秋菊 楊兆禎		
	隆超 趙永男 蔡中文 劉廷宏		
	鍾美苓 廖樹浯 謝隆廣 蕭豐田		
編輯小組	李娓娓 李淑德 李婧慧 杜夢絃		
	陳郁秀 張清郎 陳勝田 隆超		
	廖樹浯		
總訂正	張大勝		
歌譜繪製	張建永		
出版者	國立編譯館	譯	館
	地址：臺北市古亭區 10770 舟山路二四七號		
印行者	九十一家書局	(名稱詳見背面)	
經銷者	臺灣書店		
	門市部：臺北市忠孝東路一段一七二號		
	電話：三九二八八四三		
印刷者	內文面：宏章印刷有限公司		

編 輯 大 意

- 一、本手册係依照教育部於民國七十二年七月公布之國民中學選修科目音樂(甲)課程標準及依照該標準所編之國民中學選修音樂教科書編寫而成。
- 二、本手册共分四冊，每學期一冊，配合教科書，提供參考資料、實施要點，以利教師教學之用。
- 三、本手册每冊內容，包括理論、技能、欣賞三項，其目的在使選修學生獲得進一步的音樂知識與技能，以奠定日後進修與應用之根基。
- 四、本手册理論教材，內容包括和聲學、對位法、曲式學、創作四項，教學時間占百分之二十。
- 五、本手册欣賞教材，內容著重中西音樂史與風格之析賞，教學時間占百分之二十。
- 六、本手册技能教材，內容包括合唱、合奏、獨奏等項，教學時間占百分之六十。
- 七、合奏技能，包括節奏樂器、管樂器、絃樂器、國樂器等項，依各校情況選擇其中一、二項實施之。
- 八、獨奏技能，包括各種管樂器、絃樂器、節奏樂器、國樂器及鋼琴等項，學生任選一種以上學習之。
- 九、本手册所用音樂名詞之譯名，概以教育部於民國五十年十月公布之音樂名詞為標準。
- 十、本手册如有未盡完善之處，尚請各位教師提供意見，以作修訂時之參考。

國民中學選修音樂教師手册

第四册 目 次

第一、目 標

第二、時間分配

第三、實施要點

第四、教學指引

壹、理 論

一、教學要點..... 2

(一) 實施方法..... 2

(二) 教學內容..... 2

1. 和聲學

2. 對位法

3. 曲式學

4. 創 作

二、參考資料..... 4

貳、欣 賞

中國音樂史

教學要點..... 5

(一) 實施方法..... 5

(二) 教學內容..... 6

1. 清 代

2. 民 國

西洋音樂史

一、教學要點..... 33

(一) 實施方法..... 33

(二) 教學內容..... 33

1. 浪漫時期的音樂

2. 現代音樂

二、參考資料..... 53

參、合 唱

一、教學要點..... 54

(一) 實施方法..... 54

1. 發聲練習

2. 練習曲

(二) 歌曲指導要點..... 54

1. 青年進行曲

2. 高山青

3. 西風的話

4. 白鶯鶯

5. 滿江紅

6. 藍色多瑙河

7. 離別歌

8. 思我故鄉

二、補充教材..... 56

(一) 教師頌 (同聲三部合唱)

(二) 歌八百壯士 (同聲三部合唱)

(三) 這是觀光的好地方 (同聲三

部合唱)

(四)田園春曉（同聲二部合唱）	1.呼吸練習
(五)歡樂歌（同聲三部合唱）	2.簡便指法
(六)笑之歌（同聲三部合唱）	3.移調練習
(七)大豆頌（同聲四部合唱）	4.力度練習
(八)秋之歌（同聲二部合唱）	
(九)美麗可愛的花朵（同聲三部合唱）	二、補充教材 165
(十)春之華爾茲（同聲三部合唱）	
(十一)寒風吹來（獨唱，同聲三部合唱）	
(十二)聖城（同聲三部合唱）	一、教學要點 183
(十三)哈利路亞（同聲三部合唱）	(一)實施方法 183
三、參考資料 155	(二)教學內容 183

肆、節奏樂合奏

教學要點 156	1. 敲擊樂器
(一)實施方法 156	(1) 定音鼓練習
(二)教學內容 156	(2) 大小鼓練習
	(3) 木（鐵）琴練習
1. 敲擊樂器	2. 曲調樂器
(1) 定音鼓練習	(1) 高音直笛練習
(2) 大小鼓練習	(2) 中音直笛練習
(3) 木（鐵）琴練習	(3) 簧片樂器練習
2. 曲調樂器	3. 合奏曲
(1) 高音直笛練習	(1) 送 別
(2) 中音直笛練習	(2) 驪 歌
(3) 簧片樂器練習	

伍、管樂合奏

一、教學要點 163	
(一)實施方法 163	
(二)教學內容 163	

1. 呼吸練習	
2. 簡便指法	
3. 移調練習	
4. 力度練習	

· 陸、絃樂合奏

一、教學要點 183	1. 第二把位練習 1
(一)實施方法 183	2. 第二把位練習 2 「小毛驢」
(二)教學內容 183	3. 第二把位降 B 大調音階及琶音練習
	4. 第二把位練習 4
	5. 第二把位 g 小調音階及琶音練習
	6. 第二把位練習 6
	7. 第三把位練習
	8. 合奏練習 1
	9. 合奏練習 2
	10. 合奏練習 3 「聖誕節序曲」
	11. 合奏練習 4 「軍隊進行曲」
二、參考資料 190	

柒、國樂合奏

一、教學要點 191	1. 管樂類
(一)實施方法 191	(1) C 調笛
(二)教學內容 191	(2) 噴 呐
	2. 絃樂類
	(1) 擊絃樂器——大型轉調

揚琴	
(2) 彈絃樂器——琵琶	
(3) 撥絃樂器	
(4) 擦絃樂器	
3. 擊樂類——國劇鑼鼓	
(1) 堂 鼓	
(2) 小 錄	
(3) 小 鑼	
(4) 京 鑼	
二、補充教材	197
捌、鋼 琴	
一、教學要點	198
(一) 實施方法	198
(二) 教學內容	198
1. 基本練習	
(1) 音階與琶音	
(2) 手指獨立練習	
2. 練習曲	
3. 樂 曲	
二、補充教材	202
三、參考資料	224

第一、目 標

一、培養學理解論與創作之能力。	三、提高學生欣賞與析釋之能力。
二、增進學生演奏（唱）與指揮之技能。	四、奠定日後進修與應用之根基。

第二、時間分配

第二學年每週為二小時。第三學年每週為三小時。在教學總時數中，理論及欣賞各占百分之二十，技能占百分之六十。

第三、實施要點

- 一、理論、欣賞與技能之教材，採分項編輯、混合教學的方式實施。
- 二、理論教學，在培養學理解論與創作之能力，並提高其析釋樂曲之能力，進而增進其演奏（唱）之技能。教材內容包括和聲學、對位法、曲式學及創作等四類，各組選修學生共同必修，占教學總時數的百分之二十。全學期以十四週的實際上課時數計算，可有八點四節教學理論課程，教師得自行斟酌採集中或分散教學。即理論課程可集中於整節課實施教學，或分散於各節，授課時，抽取一部分時間實施教學。
- 三、欣賞教學，在提高學生欣賞與析釋樂曲之能力，進而增進其演奏（唱）之技能，分中國音樂史及西洋音樂史兩類，各組選修學生共同修習。占教學總時數的百分之二十，亦有八點四節的實際教學時間。教師亦得自行斟酌採集中或分散教學。
- 四、技能教學，在增進學生演奏（唱）與指揮之能力。本書分合唱、節奏樂合奏、管樂合奏、絃樂合奏、國樂合奏、鋼琴等六項，分別編列教材，各校可依實際情況並顧及學生之需要，選擇實施之。各項依選修學生人數之多寡，另行編組實施教學。
- 五、技能教學為音樂選修科目的主體，占教學總時數的百分之六十，有二十五點二節的實際教學時間。除合唱及各類樂器合奏之外，學生亦可選修獨唱或各項樂器之獨奏。
- 六、選修獨唱或各項樂器獨奏之學生，學校可依實際情況，另行聘請或分配教師作個別指導，以適應個別差異。其教材除可選用本書中各項教材外，亦可由教師另行選定補充教材實施教學。
- 七、選修獨唱或各項樂器獨奏之學生，學校亦可依實際情況，將其編入合唱或各該類樂器合奏之各組中。教師抽取部分時間作個別指導，而全體學生從旁聽講，共同切磋演奏（唱）之技能。
- 八、選修獨唱或各項樂器獨奏之學生，如編入合唱或各項樂器合奏之各組中修習時，其理論與欣賞課程同時在各組中共同實施。如為個別指導時，其理論與欣賞課程之實施，教師可斟酌實際情況，令其加入某一組中共同修習或予以個別指導。

第四、教學指引

壹、理 論

一、教學要點

(一) 實施方法

1. 和聲學上小調的應用以和聲小音階為主，輔導學生學習小調的和聲時，應先復習小調音階的結構。
2. 對位法的教學應配合創作教學的進行，習作可在課堂上演唱或演奏，以提高學習的興趣。
3. 曲式的說明以簡明為原則，不宜太複雜。

(二) 教學內容

1. 和聲學

- (1) 學習小調 i—VI 與 VI—iv 的連接時，教師可彈奏下列譜例，以比較 i iv V i 及 i VI iv V i 的用法。

The musical score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves have a common time signature. Progression ① (i - iv - V - i) is shown in measures 1-4. Progression ② (i - VI - iv - V - i) is shown in measures 5-8. The chords are indicated below each measure: i, iv, V, i, i, VI, iv, V, i.

- (2) V—VI 的連接時，應注意避免增二度的進行，例如下列譜例的連接是不好的。

The musical score consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves have a common time signature. The progression starts with a V chord in the treble clef staff and immediately moves to a VI chord in the bass clef staff, illustrating a bad harmonic connection.

- (3) VI 級可代替 iv 級的位置，作 VI—V—i 的終止式。

- (4) 小調的 ii⁰ 級亦可代替 iv 級，作 ii⁰—V—i 的終止式。

- (5) 彈奏 i—iv—V—i 與 i—VI—V—i 及 i—ii⁰—V—i 的進行，讓學生分別有何不同。

(6) III⁺ 級的增五度音是不協和音，因為它是導音，必須上行解決到主音。

(7) 屬七和絃的結構，在大調或小調裏都是一樣的。不協和的七度音必須下行級進。

例如：

The image shows two musical staves side-by-side. The left staff, labeled '大調' (Major), starts with a C major chord (C, E, G) followed by a G major chord (G, B, D). The right staff, labeled '小調' (Minor), starts with a G major chord (G, B, D) followed by a D major chord (D, F#, A). Both staves have bass clefs and show the notes C, E, G, B, D, and A on the staff lines. Below each staff, the number '7' is written under the note B.

2. 對位法

(1) 作切分音的對位練習時，並不須要每一小節都作切分音，可作切分音及二對一式的混合練習。

(2) 分析例題的音程。

(3) 切分音是由協和音程作準備音，掛留到不協和音，然後必須解決到協和音。例如：

The image shows a single musical staff in common time (C). It features a treble clef and a bass clef. The first measure consists of a half note (preparation) followed by a eighth note (suspension). The second measure shows a eighth note (suspension) followed by a quarter note (resolution). The third measure consists of a half note (preparation) followed by a eighth note (suspension).

(4) 自由節奏對位是一對一、二對一、四對一及切分音的混合練習，可參考以前所學習的規則。

(5) 每小節以一個和絃為原則，例如：

The image shows a musical staff in common time (C). It features a treble clef and a bass clef. Below the staff, Roman numerals indicate the chords: I, ii, I⁶, iii⁶, vi, ii⁶, I⁶, vii⁶, and I. The music consists of a series of eighth and sixteenth note patterns, primarily using the notes C, E, G, B, D, and A.

3. 曲式學

(1) 有關本學期曲式學的教材，可參考下列著作：

- ①音樂的結構與風格，黎翁斯坦著，潘皇龍譯，全音樂譜出版社出版，第85—118頁。
②曲式學，李查史多原著，游昌發主譯，沈錦堂注釋，藝友出版社印行，文字部分第41—64頁。

③論音樂形式，史惟亮編著，幼獅書店印行，第9—17頁。

(2) 輪旋曲主題與副題出現的順序，常有不同的形式，例如莫差爾特的奏鳴曲 K V 309 第三樂章的結構是A—B—A—C—B—A—Coda。

(3) 貝多芬的六段「埃科賽斯舞曲」(Ecossaisen)，也是一個很好的例子，它的結構是A—B—A—C—A—D—A—E—A—F—A。

(4) 變奏曲與奏鳴曲式的例子很多，可配合欣賞，讓學生有一簡明的概念即可。

4. 創 作

- (1) 教師提供歌詞，或學生自作歌詞，自由創作歌曲，並配伴奏。
(2) 伴奏部分應運用本學期所學的屬七和絃。
(3) 二聲部自由節奏對位式的合唱曲，應配合對位法教學作短句的練習，亦可以器樂二重奏代替。

二、參考資料

- (一)和聲學，張錦鴻編著，大陸書店發行。
(二)和聲學，蕭而化著，臺灣開明書店印行。
(三)實用和聲學入門，李查史多著，游昌發譯，藝友出版社出版。
(四)對位法，郭克朗著，許常惠譯，全音樂譜出版社出版。
(五)音樂的結構與風格，黎翁斯坦著，潘皇龍譯，全音樂譜出版社出版。
(六)論音樂形式，史惟亮編著，幼獅書店印行。
(七)曲式學，李查史多原著，游昌發主譯，沈錦堂注釋，藝友出版社印行。

貳、欣 賞

中國音樂史

教學要點

中國音樂史部分，除對中國音樂發展作概略的敘述之外，首重樂曲欣賞及音樂家與音樂故事，並配合圖片，以增加學生學習興趣，進而激發其對中國音樂文化的仰慕之情與愛好之心。

教學時，為避免學生對艱深枯燥之音樂史感覺乏味，故宜多欣賞樂曲，講述音樂家故事，使學生對中國音樂文化產生親切感，進而提高學習興趣。

(一) 實施方法

茲將各部分之教學方法分述如下：

1. 課 文

(1) 本手册之「注釋及參考資料」或「概述」，乃為提供教師教學參考之用，教學時可酌情選用，不必全部講述。

(2) 討論式之教學活動——由教師輔導學生自行閱讀課文，然後提出問題討論，最後由教師歸納補充並解答問題。

(3) 聽講式之教學活動——宜以淺顯生動之語氣，如說故事般地講述，不宜照章宣讀。

2. 音樂家與音樂故事

(1) 關於清代和民國以來的音樂故事，本手册僅列舉數則，作為教學之補充。至於音樂家的生平，除本手册提供的內容外，請參考音樂辭典及本手册所提供之參考資料。

(2) 部分音樂家在國民小學音樂課本中已予介紹，可以復習的方式，由學生講述，教師補充之。

(3) 講述方式見 1. 課文之 (3)。

(4) 介紹民國的音樂家時，宜配合欣賞其作品。教師可蒐集該音樂家創作之歌曲（尤其是音樂課已習唱過之歌曲）或其他作品等，提供學生試唱和欣賞，以增進對音樂家的認識和作品風格的了解。

3. 欣賞曲

(1) 本冊之欣賞曲，只列舉數首提供教學用。教師宜蒐集相關之樂曲，或目前活躍於國內樂壇的作曲家的作品數首，作為欣賞教學之補充，以輔導學生體認清代和民國的傳統音樂和國人創作樂曲的風格。

(2) 聆聽樂曲之前，宜先引起動機，利用標題或歌詞，啟發學生想像樂曲所描述之情景，或歌詞的意境。

- (3) 以生動之語調，講述與樂曲有關的故事，以激發學生之想像力。
- (4) 講述（或由學生討論）樂曲之時代背景，並介紹作曲者及樂曲內容。
- (5) 歌曲之欣賞，宜先講解歌詞意義，以引導學生欣賞歌詞之美。
- (6) 附有譜例之樂曲，宜先彈奏（唱）主題，使學生熟悉之，然後聆賞樂曲。
- (7) 輔導學生發表聽後感想。
- (8) 欣賞教學可與圖片及音樂故事連結，例如以國劇或各種說唱音樂的演出照片和劇情故事等，配合樂曲的欣賞，以提高欣賞的興趣。
- (9) 關於國劇和各種說唱音樂，坊間有錄影帶出版，教師可蒐集一、二，酌情實施視聽教學，更可鼓勵學生聆賞當地有關的演出活動，以增進學習興趣和效果。
- (10) 其餘方法請參考國民中學音樂教師手册第一冊第七頁。
- (11) 由於部分樂曲較長，欣賞時可視時間長短，選聽其中片段。

4. 圖 片

- (1) 講解圖片之前，先由學生描述圖片之內容，例如人物之動作、表情；樂器名稱或裝飾之圖案等。亦可採用問答方式，提示並引導學生發覺圖片精采之處，以提高學習興趣。然後參考本手冊中的圖片說明，作綜合之描述。
- (2) 可配合幻燈片，以增加教學效果。
- (3) 可蒐集與圖片相關之樂曲或故事，配合教學。
- (4) 國立故宮博物院常展出與音樂生活有關之古書畫或樂器等，教師可安排或鼓勵學生前往參觀，並發表參觀心得，以提高其欣賞民族藝術之興趣。

(二) 教學內容

1. 清代（西元 1644~1911 年）

(1) 注釋及參考資料

① 概 述

清代滿人入關後，為了便於控制人民的思想，朝廷鼓勵文人從事考古工作，因此復古與考證風氣盛行。在音樂方面，則大力提倡雅樂，學者們埋首於古樂的研究，不論在樂律、樂理、樂曲和樂器等各方面，都有著述流傳，其中較著名的有：

a. 律呂正義上編、下編、續編和後編：前三編為康熙敕撰，成書於康熙五十二年（西元 1713 年）。上編和下編詳細論述康熙所定十四律及管絃、樂器製造等。續編記述葡萄牙人徐日昇（Peoreiro, Thomas 1645~1708）與義大利人德禮格（Theodorico, Pedrini 約 1670~1745）傳入的五線譜及音階唱名等。後編為乾隆敕撰，成書於乾隆十一年（西元 1746 年），詳細記載清代宮廷音樂的樂譜、舞譜與樂器圖。（節錄自中國音樂詞典，丹青圖書公司）

b. 燕樂考原：清代凌廷堪撰，是研究隋唐燕樂的來源及其宮調體系的專著。

c. 詩經樂譜：乾隆五十三年（西元1788年）乾隆敕撰，為歷代詩樂中規模最大，收錄最多的刊本，共三十卷，附樂律正俗一卷。所用曲調，略同於歷代詩樂，皆一字一音。（節錄自中國音樂詞典）

在民間音樂方面，儘管朝廷上下不遺餘力地提倡雅樂，但康熙、雍正、乾隆三位皇帝均愛好戲曲音樂，尤其是乾隆時期，俗樂大行於宮廷。在大都市裏則每遇節慶，設有場地，專門表演各項民歌、說唱、戲曲等，不論是在戲園裏、雜耍館裏表演，或廣場上的野臺戲，均吸引了許多觀眾（請參考「清明上河圖」全圖）。各地的戲曲音樂，就在這種環境下相互吸收、融合，而有新的發展，衍生出很多新的劇種，其中最重要的是「皮黃」，後來發展為「平劇」（見②平劇），民國以後改稱為「國劇」。在說唱音樂方面，也因進入都市表演後，又吸收了民間曲調和戲曲音樂的精華，使它的音樂更豐富，表演形式更完美。清代的說唱音樂以「彈詞」（見③彈詞）和「鼓詞」（見④鼓詞）兩大類為主。

清初，西洋音樂由來華傳教的西洋傳教士帶進了宮廷和教堂。其中以徐日昇和德禮格最有貢獻。徐日昇的音樂天分很高，他在聽過內廷樂工演奏後，可以立刻記上曲調，並在他所帶來的琴上彈出來。由於他的才能，引發了康熙皇帝對西洋音樂的興趣。他曾用中文編寫教材，教導樂工製作樂器，並指導康熙皇帝演奏樂器。德禮格曾在宮內教導皇子西洋樂理，並且寫了一部樂理書，收在律呂正義續編「協均度曲」中。

乾隆時期，宮內也聘有傳教士任音樂教師，並組有樂隊。

此外，在一些教堂裏，也可聽到西洋音樂。在當時北平的一所教堂中，有風琴的演奏，由於豐富的音響變化，使當時的人感到神奇。

由於清初傳教士帶來的西洋音樂，多只在宮廷和教堂中演奏，對中國傳統音樂並沒有發生很大的影響。

清末，西洋音樂大量傳入中國，透過基督教教會、西式軍樂隊和新式學堂三大媒介，流傳於各地。

清末西洋傳教士創辦了很多教會學校，為了傳教，他們帶來了讚美詩和一些音樂小品。出版了聖詩譜，書中並附有樂理的講解，使用五線譜。後來逐漸傳入大量的樂曲，器樂也逐漸發展開來。

在軍樂方面，由於受到列強侮辱及日本明治維新之刺激，而棄鼓吹，改洋號。第一個西式軍樂隊是赫德（Hart, Robert 1835~1911）^(注1)私人所建立，約成立於西元1885年。甲午戰敗後，清廷派袁世凱以西法練兵，建立新式陸軍。後來成立軍樂隊（見課本圖二），聘德籍顧問高士達為教席，這可說是中國第一個正式軍樂隊。西元1903年，袁世凱在天津開辦軍樂訓練班，於是現代軍樂日漸普及。

清末廢科舉、興學堂。在新式學堂初級教育中設有「樂歌」課（常與體操課合併），上課內容以傳自日本的西樂為主。由當時一些留日歸國的學者任教，也聘有日人任音樂教師；一些音樂術語也是來自日文的譯名。（請參考本手冊第20頁（3）欣賞曲解說之①「中國男兒」〔學堂樂歌〕）。

關於清末西洋音樂傳入的詳細資料，請參考：

a. 「早期西樂東漸佐證的發現」收於自西徂東——中國音樂文集，韓國鑄著，時報出版公司。

b. 「中國現代軍樂肇始初探」（同 a.）

c. 「清末的學堂樂歌」收於自西徂東第二集，韓國鑄著，時報出版公司。

②平劇

「平劇」，其前身為「皮黃」，大約形成於清中葉，主要唱腔是「西皮」和「二黃」。

「西皮」是「秦腔」^(注2)流入湖北後，結合當地民間曲調而成，屬於北方音樂，其風格較高亢、活潑。

「二黃」是由安徽的「四平腔」^(注3)流傳至湖北後發展而成，屬於南方音樂，較沈著穩重。

皮黃的唱詞多為七字句和十字句，以不同的節拍形式表達各種感情，其節拍變化多，具有豐富的表現力。

乾隆五十五年（西元 1790 年），為了慶祝高宗八十歲生日，詔令四大徽班（即安徽的三慶、四喜、春臺、和春四個戲班）入京。徽班主要是唱皮黃，進京後，先在宮內表演，後來轉為外班，和其他劇種有交流的機會，因此它吸收了其他劇種的長處，集各種戲曲音樂之精華而形成了「平劇」。由於它兼具南方和北方的風格，又通俗易懂，因此風行全國，成為清代俗樂的中心。

③彈 詞

「彈詞」可能淵源於宋代的「陶真」^(注4)，主要流行於南方，因地區不同，而有「蘇州彈詞」、「揚州絃詞」、「紹興平湖調」等，以「蘇州彈詞」最著名。

彈詞的表演形式，一般有單擋、雙擋之分。單擋是一人用琵琶或三絃伴奏，自彈自唱；雙擋是一人彈琵琶，一人彈三絃，輪流說唱，同彈伴奏，也可以加上二胡或揚琴等樂器伴奏，由三人以上表演。

④鼓 詞

「鼓詞」，後來稱為「大鼓」，可能淵源於宋代的「鼓子詞」^(注5)，主要流行於北方。在不同地區流行的大鼓，不下數十種，名稱多以流行的地區為名，較著名的有：

a. 「西河大鼓」，起源於河北省中部，由一人唱，唱者自擊鼓、板，說唱並重，後來加入三絃、四胡伴奏，對各地的大鼓有很大的影響。

b. 「梨花大鼓」（山東大鼓），流行於山東地區，有人認為是因唱者以農具中犁鋒的破鐵片，兩塊相擊，用以伴奏而得名。「梨花」為「犁鋒」之轉音。表演形式為一人唱或兩人對唱，用三絃、四胡、小鼓和兩片月牙形的鐵片（銅片）伴奏。

c. 「京韻大鼓」，流行於北平、天津一帶，以唱為主，一人演唱，唱者自擊鼓、板，以掌握節奏，另加三絃和四胡伴奏。

演唱京韻大鼓最著名的藝人劉寶全（西元1869～1942年），吸收了平劇、梆子和其他相關藝術的精華，結合了北平語音，發展創新，形成了獨特的風格，對京韻大鼓的貢獻很大。

⑤器 樂

分合奏和獨奏兩方面來說：

清代盛行各式各樣的器樂合奏，就其配器而言，約可分為下列三種。

a. 「絃索」——以絃樂為主的合奏

明代已流行於北方，可能是從元代蒙古的合奏音樂而來。所用的樂器以絃樂器為主，包括彈撥樂器和擦絃樂器。常用的有琵琶、胡琴、三絃和箏等，偶爾加上笛、簫、笙、管等管樂器和拍板、雲鑼等打擊樂器。

最著名的樂曲有「絃索十三套」，因有十三套樂曲而得名，樂譜見於絃索備考（清滿族文人榮齋編）一書中。這些樂曲原為古曲，榮齋將其編訂樂譜，除了分譜之外，又列有總譜。其中「十六板」一曲中，已運用了對位的手法。

b. 「絲竹」——管絃樂合奏

以「江南絲竹」為代表，是流行於江蘇南部、上海、浙江西部一帶的器樂合奏形式，因以絲絃樂器和竹管樂器合奏而得名。所用樂器有二胡、三絃、琵琶、揚琴、笛、簫、笙、鼓、板、木魚等。其風格清新活潑，曲調優美流暢、柔和婉轉，給人以優雅細緻的感覺。

c. 「吹打」——管樂與敲擊樂的合奏

「吹打」是我國民間流行的器樂合奏，主要的樂器有笛子、噴吶、管、笙和鑼、鼓、鉸、板等，有時也加入絃樂器。各地的吹打合奏名稱不盡相同，其名稱又常常冠上地名，如浙東鑼鼓、蘇南十番鑼鼓、福州十番、山東鼓樂、河北吹歌、遼南鼓吹、陝西鼓樂、潮州鑼鼓……等。

在獨奏方面，琴發展到清代，有很多派別，各家著書立說，整理或改編舊曲，創作新曲，出版樂譜。在演奏技巧和樂曲意境的表達等，也比前代進步。清代著名的琴譜有松風閣琴譜（程雄選訂，西元1677年）、五知齋琴譜（周魯封據徐祺傳譜編印，西元1721年）、琴學入門（張鶴撰，西元1864年）等。

至於琵琶，在宋、元沈沒了一段時期之後，到了明清兩代，隨著戲曲音樂的發展，再度受到重視，一時琵琶名家很多，各立派別，也出版了琵琶譜，使得一些琵琶名曲得以流傳。華秋蘋（見本手冊第10頁，（2）音樂家與音樂故事之②）於西元1818年出版的琵琶譜，是最早刊印的琵琶譜。著名的琵琶曲「十面埋伏」與「霸王卸甲」等的曲譜，均最早見於華氏琵琶譜中。

琵琶除了獨奏外，也常用於伴奏戲曲和說唱音樂，在管絃樂合奏中，更是不可少的樂器。

〔注1〕：赫德（Hart, Robert 1835～1911），出生於愛爾蘭，在中國服務達五十四年之久。他從西元1864～1908年這四十四年間，擔任中國海關總務司，還代表清政府談判及出現在1878年的巴黎世界博覽會，對清末的中國財務、政治

貢獻極大。他性喜文學和音樂，自己拉小提琴和大提琴。（錄自西征東，韓國鑄著，時報出版公司，第20頁）。

〔注2〕：「秦腔」是梆子腔之一種，流行於陝西。梆子腔大約在明末清初發源於陝西一帶，其特點是用「梆子」（兩根長短不同的硬木棒，互擊發音）擊打節拍，其音調粗獷激越。

〔注3〕：「四平腔」是明末江西的弋陽腔流傳至安徽後演變而成。其唱腔特點是字多聲少，一瀉而盡，曲調活潑，速度較快。由一人啟口，數人接唱幫腔。清中葉以後，其唱腔被其他劇種所吸收，不再是獨立的劇種。

〔注4〕：「陶真」，唱詞以七言詩為主，用琵琶伴奏，此二點與彈詞相同。

〔注5〕：「鼓子詞」請參考國民中學選修音樂課本第二冊第9頁及教師手冊第二冊第14頁。

(2) 音樂家與音樂故事

①李漁（西元1611～約1679年）

關於李漁，在國民小學音樂課本第七冊（六上）「李笠翁的十種曲」中已介紹過。

他是清代傑出的戲曲家，字笠翁，作品中以「憐香伴」、「風箏誤」、「意中緣」、「蜃中樓」、「鳳求凰」、「奈何天」、「比目魚」、「玉搔頭」、「巧團圓」、「慎鬱交」等十種最有名，後人稱為「李笠翁十種曲」。他曾著有閑情偶寄一書，其中詞曲部論述戲曲結構、語言、音律等問題；演習部論述戲曲的排練、表演、歌唱、念白和傳習方法等，很有系統地論述戲曲藝術。

②華秋蘋（西元1784～1859年）

又名文彬，江蘇人。工詩詞、書畫、篆刻、繪畫，精通醫學。在音樂方面精琵琶、善彈琴，能唱崑曲，曾編有琵琶譜和牌子小曲譜借雲館小唱。

華氏琵琶譜，刊於西元1818年，是我國最早刊印的琵琶譜，收集了長久以來流傳於民間的琵琶曲，加注指法符號，對琵琶曲的整理和流傳很有貢獻。

③張孔山

清代琴家。名合修，號半髯子。學琴於浙江人馮彤雲，咸豐年間（西元1851～1861年）為四川青城山中皇觀道士。西元1875年協助唐彝銘編成天聞閣琴譜，1904年在武昌授琴為業。所傳諸曲如「流水」、「醉漁唱晚」、「普庵咒」等都很有特色。經他改編的「流水」，流傳甚廣。（節錄自中國音樂詞典，丹青圖書有限公司）

④關於現代軍樂隊的兩個故事

a. 在義和團事件末期，兩個帝俄士兵侵入一家中國人的住宅，搶劫滋事，這個樂隊（注：赫德的軍樂隊）隊員在場，急中生智的以短笛吹起帝俄國歌。那兩個俄兵馬上丟下所掠的物品肅立致敬，國歌奏罷，他們敬禮而去。

b. 聯軍入京時，有一羣洋兵侵入一家中國人的住宅搶掠，突然聽到「撤退」的軍

號，馬上匆匆忙忙離去。原來是赫德樂隊一位短號號手的急中生智之舉。後來赫德每次有宴會，都要把這位隊員當英雄似地介紹出來。（節錄自自西徂東，韓國鑄著，時報出版公司，第22—23頁。）

(3) 欣賞曲介紹

①「空城計」

「失街亭」、「空城計」、「斬馬謾」合稱「失空斬」，其劇情是連貫的。

「失街亭」：三國時代，街亭乃魏入蜀咽喉之地，蜀相諸葛孔明出兵攻魏，與司馬懿對峙於祁山，孔明預料他將攻打街亭，擬派重兵把守，參將馬謾願往，孔明再三叮囑須靠水邊紮營；又教王平同往，先送回紮營之形勢地圖。馬謾到街亭，剛愎自用，違背孔明指示，又不聽王平勸告，紮營山頂。司馬懿大兵一到，把山圍住，馬謾兵敗，失去街亭。（錄自中國傳統戲曲音樂，邱坤良主編，遠流出版社，第161頁。）

「空城計」：司馬懿帶大兵直攻西城，孔明冒險用了空城計，嚇退了魏軍，保全了西城。

「斬馬謾」：馬謾、王平兵敗逃回成都，孔明問明實情，將王平打了四十軍棍，以無比慘痛的心情，將馬謾斬首。

「失空斬」中最精采的是「空城計」。此劇宜以錄影帶欣賞為佳。欣賞時可由同學講述三國演義中有關這一段的故事，以提高學習興趣和欣賞意願。教師再介紹劇情，然後觀賞錄影帶。

三齣連演約90分鐘，「空城計」一齣約38分鐘，教師可視時間長短，選擇其中精采片段或欣賞全劇。

錄影帶來源：「失空斬」（臺視節目錄影卡帶：國劇類，臺視文化公司出版，Beta 和 V. H. S. 均有。）

②平劇鑼鼓：「鬧臺」（「開場鑼鼓」）

平劇的樂隊，一般稱為「場面」，又稱「文武場」。它包括管絃樂和敲擊樂兩部分，就其性質的不同，又稱管絃樂部分（旋律性樂器）為「文場面」，敲擊樂部分為「武場面」，簡稱「文場」、「武場」。「武場」音樂是平劇重要組成部分，已經發展為一個獨立體系。（錄自平劇中武場音樂之研究，溫秋菊著，第1頁。）

鬧臺鑼鼓屬於武場音樂，它的氣氛熱烈，表示戲將開演，在農村廣場上演野臺戲時，具有渲染氣氛和號召羣眾的作用。現代的戲曲多在室內演出，無需用鬧臺鑼鼓以吸引觀眾，因此可有可無，演奏時也減弱音量。

鬧臺鑼鼓大致上運用循環、展衍的原則，將一些鑼鼓點（注1）組合成一首完整的鑼鼓曲。它的組合方式具有可變性，大多以表現緊張和熾烈情緒的「急急風」（注2）作循環再現，以求統一；另以不同情緒的鑼鼓點穿插其中，和「急急風」產生對比。

由於鬧臺鑼鼓的組合方式並非一成不變，因此其演奏時間可長可短。