

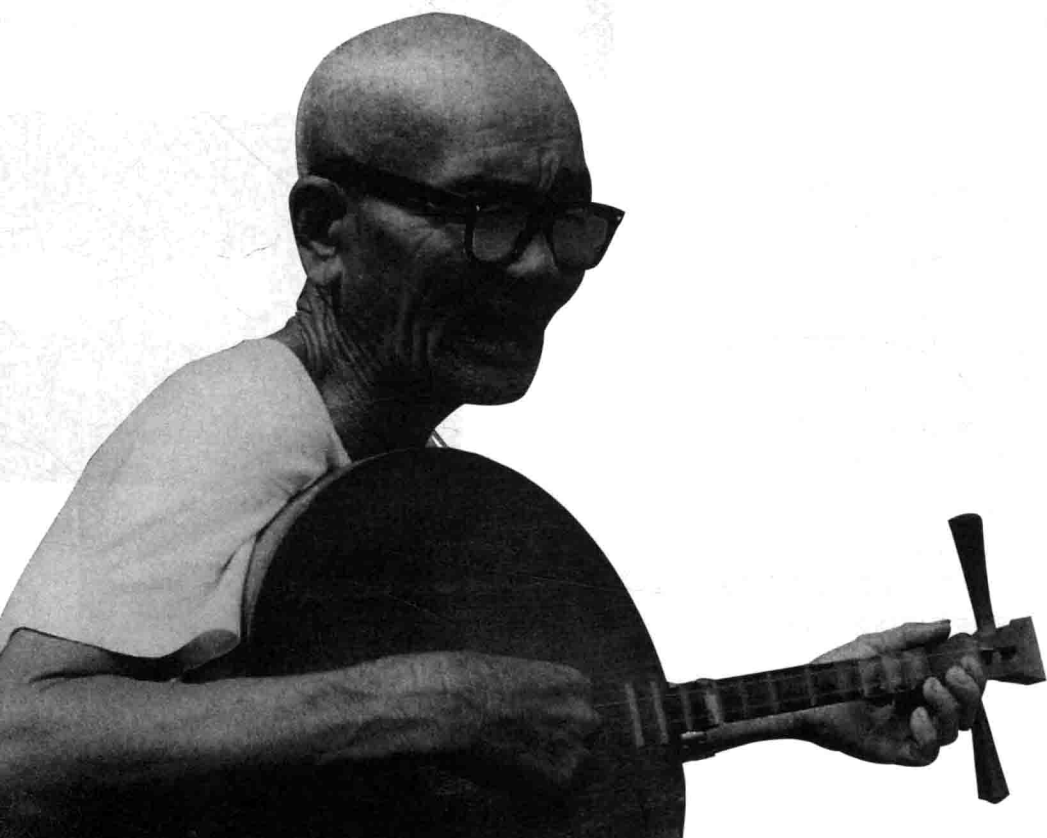
林瑛琪◎著

台灣的 音樂與 音樂家

台灣的音樂與音樂家

林瑛琪博士◎著

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣的音樂與音樂家／林瑛琪，--二版，--臺北市：

五南，2014.04

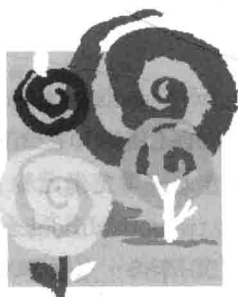
面；公分

ISBN 978-957-11-7418-1 (平裝)

1.音樂史 2.音樂家 3.臺灣

910.933

102023184

台灣書房 15

8U33 台灣的音樂與音樂家

作 者 林瑛琪博士(129.3)

圖片提供 陳杰仁

總 策 劃 戴月芳博士

特約編輯 袁玲 張文魁

特約美術編輯 彭範先

封面設計 彭範先

發 行 人 楊榮川

出 版 者 五南圖書出版股份有限公司

地 址 台北市和平東路2段339號4樓

電 話 02-27055066

傳 真 02-27056100

郵政劃撥 01068953

網 址 <http://www.wunan.com.tw>

電子郵件 wunan@wunan.com.tw

顧 問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2013年4月初版

2014年4月二版

定 價 新台幣290元整

台灣書房

台灣書房

目錄

作者序 6 原住民音樂 8

- 泰雅族 8
- 賽夏族 9
- 邵族 10
- 鄒族 10
- 布農族 12
- 排灣族 14
- 魯凱族 15
- 卑南族 16
- 阿美族 17
- 達悟族 19
- 噶瑪蘭族 20
- 太魯閣族 20
- 賽德克族 21
- 原住民音樂人 22

台灣的北管與南管音樂 28

- 北管音樂的意義與分布 28
- 北管音樂的樂器 29
- 北管音樂樂隊編制 32
- 北管樂曲的種類 33
- 北管音樂的語言與題材 36
- 北管音樂曲目介紹 37
- 北管著名的管閣 37
- 北管音樂代表樂師 38
- 南管音樂的意義 40
- 南管音樂的特質 40
- 南管音樂的樂器與演奏型態 41
- 南管樂曲的種類 42

- 南管主要樂曲介紹 45
- 南管代表性館閣 46
- 南管著名的樂師 46
- 南管音樂現況 49

福佬與客家民謠 50

- 福佬民謠的地區分布 50
- 福佬系民謠的內容 52
- 福佬民謠代表性歌曲 53
- 福佬民歌代表藝人 59
- 客家民謠的產生 60
- 客家民謠的曲調 60
- 客家民謠歌詞與格式 62
- 客家民謠演唱與伴奏方式 62
- 客家民謠曲目介紹 63
- 客家民謠代表性音樂人 65

客家八音 68

- 「八音」與客家八音的意義 68
- 客家八音的樂器種類 69
- 客家八音樂曲的內容 71
- 南北客家八音的差異 72
- 客家八音著名樂團與藝師 73

歌仔戲音樂與說唱音樂 76

- 歌仔與歌仔調的意義 76
- 歌仔戲唱腔的分類 76
- 演唱方式 79
- 樂隊與樂器 80
- 歌仔戲音樂的特色 83

閩南語說唱音樂	85
大陸體系說唱音樂	90

儀式宗教音樂 94

祭孔音樂	94
道教音樂概論	97
道教固有音樂	98
道教音樂風格與結構	98
道教後場音樂與樂器	99
道教樂曲介紹	100
台灣佛教音樂概念	101
佛曲內容與體裁	102
佛曲音樂的轉變	104
台灣基督教音樂的發展	105
當代創作風格與作品介紹	107
聖詩音樂創作與工作者	109

國樂在台灣 112

國樂的定義	112
國樂在台灣的發展	113
國樂發展的問題	117
國樂樂器	118
台灣創作的國樂曲	120
重要音樂家	121

戰前西方音樂在台灣 126

戰前的歷史發展	126
鄉土訪問團與賑災義捐音樂會	129
戰時體制下的發展	131
代表性音樂家	132

戰後西方音樂的發展 138

戰後初期西方音樂在台灣 138

音樂系所的成立 140

戰後的西樂創作 141

聲樂的發展 146

戰後台灣音樂家 147

旅外音樂家 151

國語流行音樂 154

歷史發展 154

代表性國語流行歌曲與歌手 158

校園民歌運動經緯 166

校園歌曲代表作品 168

重要詞曲創作者 171

閩南語流行歌曲 176

日治時期閩南語流行歌 176

戰後初期的發展 178

歌手的來源——歌唱比賽 180

七〇年代閩南語流行歌曲 181

八〇年代的閩南語歌曲 182

代表作品與歌手 182

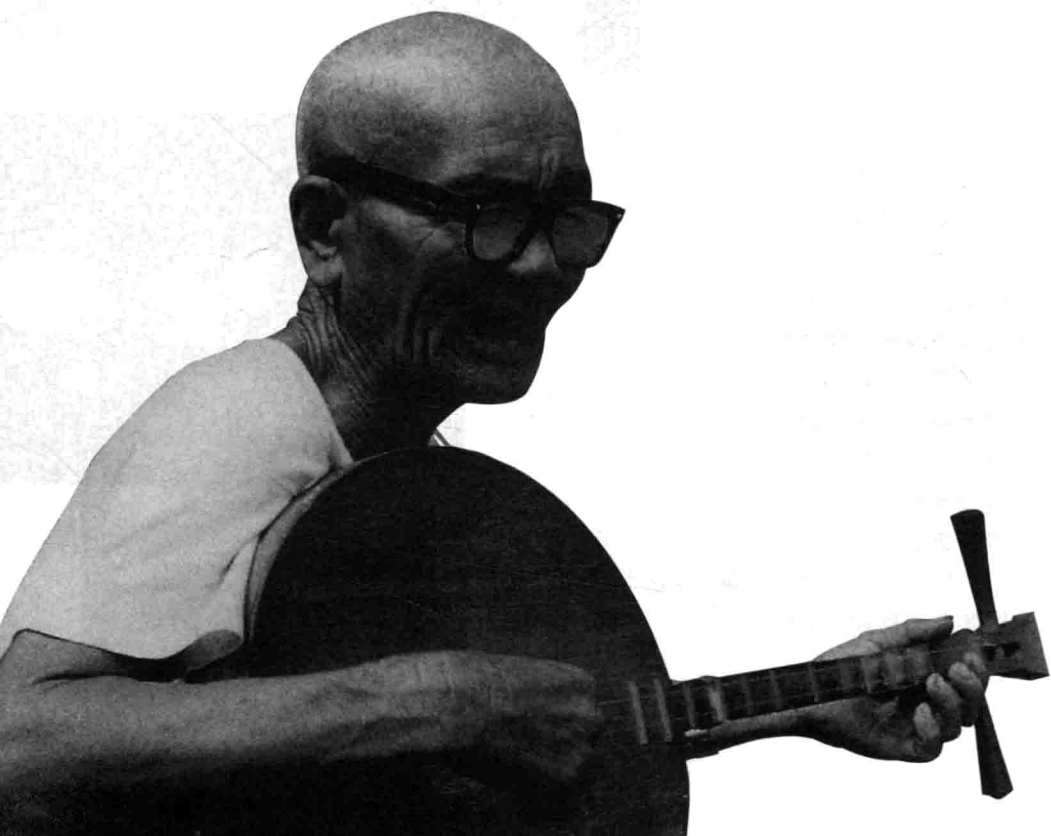
重要詞曲創作者 184

大事年表 198

參考文獻 201

台灣的音樂與音樂家

林瑛琪博士◎著

目錄

作者序 6

原住民音樂 8

- 泰雅族 8
- 賽夏族 9
- 邵族 10
- 鄒族 10
- 布農族 12
- 排灣族 14
- 魯凱族 15
- 卑南族 16
- 阿美族 17
- 達悟族 19
- 噶瑪蘭族 20
- 太魯閣族 20
- 賽德克族 21
- 原住民音樂人 22

台灣的北管與南管音樂 28

- 北管音樂的意義與分布 28
- 北管音樂的樂器 29
- 北管音樂樂隊編制 32
- 北管樂曲的種類 33
- 北管音樂的語言與題材 36
- 北管音樂曲目介紹 37
- 北管著名的管閣 37
- 北管音樂代表樂師 38
- 南管音樂的意義 40
- 南管音樂的特質 40
- 南管音樂的樂器與演奏型態 41
- 南管樂曲的種類 42

南管主要樂曲介紹 45

南管代表性館閣 46

南管著名的樂師 46

南管音樂現況 49

福佬與客家民謠 50

福佬民謠的地區分布 50

福佬系民謠的內容 52

福佬民謠代表性歌曲 53

福佬民歌代表藝人 59

客家民謠的產生 60

客家民謠的曲調 60

客家民謠歌詞與格式 62

客家民謠演唱與伴奏方式 62

客家民謠曲目介紹 63

客家民謠代表性音樂人 65

客家八音 68

「八音」與客家八音的意義 68

客家八音的樂器種類 69

客家八音樂曲的內容 71

南北客家八音的差異 72

客家八音著名樂團與藝師 73

歌仔戲音樂與說唱音樂 76

歌仔與歌仔調的意義 76

歌仔戲唱腔的分類 76

演唱方式 79

樂隊與樂器 80

歌仔戲音樂的特色 83

閩南語說唱音樂	85
大陸體系說唱音樂	90

儀式宗教音樂 94

祭孔音樂	94
道教音樂概論	97
道教固有音樂	98
道教音樂風格與結構	98
道教後場音樂與樂器	99
道教樂曲介紹	100
台灣佛教音樂概念	101
佛曲內容與體裁	102
佛曲音樂的轉變	104
台灣基督教音樂的發展	105
當代創作風格與作品介紹	107
聖詩音樂創作與工作者	109

國樂在台灣 112

國樂的定義	112
國樂在台灣的發展	113
國樂發展的問題	117
國樂樂器	118
台灣創作的國樂曲	120
重要音樂家	121

戰前西方音樂在台灣 126

戰前的歷史發展	126
鄉土訪問團與賑災義捐音樂會	129
戰時體制下的發展	131
代表性音樂家	132

戰後西方音樂的發展 138

戰後初期西方音樂在台灣 138

音樂系所的成立 140

戰後的西樂創作 141

聲樂的發展 146

戰後台灣音樂家 147

旅外音樂家 151

國語流行音樂 154

歷史發展 154

代表性國語流行歌曲與歌手 158

校園民歌運動經緯 166

校園歌曲代表作品 168

重要詞曲創作者 171

閩南語流行歌曲 176

日治時期閩南語流行歌 176

戰後初期的發展 178

歌手的來源——歌唱比賽 180

七〇年代閩南語流行歌曲 181

八〇年代的閩南語歌曲 182

代表作品與歌手 182

重要詞曲創作者 184

大事年表 198

參考文獻 201

作者序

平常用耳朵聆聽的音樂，若要化為文字形式的介紹，的確有很多的難處。由於本書是以一般大眾為對象，因此本書對於台灣音樂的內涵以三大主題，就是音樂發展歷史脈絡、音樂作品與音樂家三者。台灣的音樂大致上分為原住民音樂、傳統音樂與西方新式音樂三大類，再根據音樂形式、音樂功用、演唱語言以及民族上的分類而有所細分。過往，台灣傳統社會對於音樂並不重視，但是由於台灣音樂前輩的努力，使得音樂能夠逐漸紮根於台灣。

本書在章節的安排上共分為十一章，第一章從最能代表台灣特色的原住民音樂開始，一般印象中認為原住民族能歌善舞，現在台灣流行樂壇多位原住民出身的歌手皆有出色的成績，本章除了撒奇萊雅

族仍未找到相關資料外，分別以族群的分類逐一介紹。第二章的「台灣的北管與南管音樂」，在各時期從大陸移民到台灣也將中國大陸傳統音樂帶到台灣，其中南管與北管為大宗。第三章「福佬與客家民謠」，本章介紹代表一般民眾生活百態的民謠，以閩南語與客語為主。第四章為客家音樂的代表「客家八音」。第五章「歌仔戲音樂與說唱音樂」，說唱除了閩南語說唱還有戰後來自大陸的說唱系統。第六章「儀式宗教音樂」，包括台灣三大重要宗教與孔廟祭儀式音樂，基督教音樂以長老教會為主。第七章「國樂在台灣」，介紹戰後台灣國樂的發展，作品以台灣本地創作的樂曲做介紹。第八章「戰前西方音樂在台灣」與第九章「戰後西方音樂的發展」，開始對於西方音樂在台灣發展情形，按照時間先後從

荷屬東印度公司占有台灣南部開始，到目前台灣，西方音樂就成為台灣音樂的主流音樂的情形。此外，台灣出身的音樂家也有多位獲得國際樂壇的肯定，在國外知名的樂團擔任指揮或是演奏者。也有對台灣樂壇貢獻良多的外籍音樂家，為台灣音樂注入另一股生命力。最後兩章則以國語與閩南語流行歌曲做介紹，除了簡單歷史發展介紹外，是以具有代表性的作品與歌手為中心。在時間上是以1990年以前的流行歌為主。

台灣音樂的研究近年來也持續發展中，除了音樂學者之外，本書也加入了社會學、人類學、歷史學與文學各領域的學者之研究。

本書的資料來源以音樂學者研究成果為主，包括許常惠、史惟亮、張炫文、呂鍾寬、王櫻芬、張己任、陳勝田、王正平、顏綠芬、鄭榮興、徐麗莎、簡上仁、林谷

芳、莊永明、趙琴、張夢瑞等多位學者、先進的研究成果上。這次書寫的過程中，流行歌曲的資料之正確性較難掌握，因此除了莊永明、鄭恆隆、郭麗娟、黃裕元等人研究外，歌手的官方網頁或是官方部落格也是重要參考資料來源。在各種樂種作品的解說上，林谷芳主編的《本土音樂的傳唱與欣賞》一書附有六片CD，國樂作品的介紹也是來自CD樂曲的介紹。

由於筆者能力所限，本書有遺漏或是錯誤之處，敬請讀者不吝指教，待再版時一併修改。

林瑛琪

序於2010年1月

原住民音樂

台灣原住民族群中並沒有「音樂」這種抽象的概念用語，但是有「歌」、「舞」的概念。原住民族的歌舞與日常生活、生命禮俗與祭典息息相關，呈現出人與人及自然間和諧的互動。原住民的歌曲是以口傳方式繼承下來，歌曲內容與民族生活息息相關，包括狩獵、農耕、婚禮、祭祖、戀愛、祈禱與慶祝豐收都是原住民歌唱的對象。台灣原住民族至2008年為止，共分為14族，除了過去熟知的9族外，陸續正名的族群有邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族與賽德克族。本章就各族的音樂內容與特色分別扼要介紹如下。

泰雅族

1、泰雅族簡介

泰雅族分布在台灣中北部山

區，包括埔里至花蓮縣以北地區。是台灣的第二大原住民族，人口總數八萬多人（2007年6月統計，以下各族也以此時間），而與地域分布廣闊，泰雅族在族群文化上，較其他原住民族更分歧相異的面貌。

2、泰雅族音樂內容與特色

泰雅族歌謠的詞、旋律、節奏都屬於即興式的或單音朗誦的唱法，歌曲數量不多，旋律單純。歌曲旋律最常出現的是Re、Mi、Sol、La四音。音域經常侷限在八度內，唱法以單音為主。此外，泰雅族很少有合唱音樂，獨唱和對唱便成了最主要的歌唱方式。

在樂器部分，過去曾使用過縱笛與木琴，現今較常見的是口簧琴。口簧琴在泰雅族的音樂中一直