



台灣傳統音樂現況與發展

呂鍾寬 著

國立臺灣傳統藝術總處籌備處



ISBN 978-986017529-5



00300



9 789860 175295

GPN : 1009800121

定價 : 300元



台灣傳統音樂現況與發展

臺灣傳統音樂現況與發展 / 呂鍾寬著. -- 初版
. -- 宜蘭縣五結鄉：臺灣傳統藝術總處籌備處，2009. 01
面：公分
參考書目：面
ISBN 978-986-01-7529-5 (平裝)

1. 民俗音樂 2. 臺灣

910.933

98000614

台灣傳統音樂現況與發展

指導單位：行政院文化建設委員會

發行單位：國立臺灣傳統藝術總處籌備處

發行人：柯基良

地址：26841宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

電話：(03) 970-5815

傳真：(03) 960-5237

網址：www.ncfta.gov.tw

作者：呂鍾寬

計畫團隊：蘇鈺淨、黃瑤慧、黃琬茹、游慧文

策劃：方芷絮、陳為賢、薛銀樹、陳怡瑾

圖片提供：呂鍾寬

印刷：禾耕彩色印刷

初版：中華民國98年1月

定價：新台幣300元

前言

本書的主要內容，為原隸屬於文建會的民族音樂中心籌備處所委託『台灣地區民族音樂發展現況』研究計畫的成果，將其中部分章節調整，並經過若干修訂。該計畫的執行期程為十八個月(民國九十年七月至民國九十一年十二月)，主要工作為將台灣傳統音樂歷年來在保存、傳習、研究、推廣等方面的成果進行調查與整理，並將之系統化，所蒐集聲音與影像的成果部分則予以數位化。

計畫進行約一半之後，委託單位於民國九十一年元月十六日變更名稱為民族音樂研究所，改隸屬國立傳統藝術中心。本人在執行該計畫之初，任教於國立台北藝術大學傳統音樂學系，計畫執行之一年後轉任職於國立台灣師範大學民族音樂研究所。當時參與計畫的工作人員計有蘇鈺淨(國立台北藝術大學傳統藝術研究所研究生)、黃瑤慧(國立台北藝術大學傳統藝術研究所研究生)、黃琬茹(國立台灣師範大學音樂研究所碩士)、以及游慧文(國立台北藝術大學傳統音樂系兼任講師)。

由於本書的主體內容，源自國立傳統藝術中心民族音樂研究所委託的『台灣地區民族音樂發展現況』，故個人認為有必要將該計畫的內容略微描述。該調查研究計畫的內容綱要為：

傳統音樂與戲曲相關資料之蒐集

1. 傳統音樂的表演團體：南管館閣、北管館閣、十三音樂團、車鼓陣、客家八音樂團。
2. 民間樂人資料：包括漢族與原住民音樂。



3. 與傳統音樂調查研究相關的文教機構
4. 與傳統音樂保存或推廣的相關文史工作室
5. 與傳統音樂有關的教學體系：包括單位、教學內容、課程設計。
6. 歷年來各級政府委託的傳統音樂相關之調查研究計畫。
7. 歷年來傳統音樂的研究成果：包括國內外博碩士論文、專書。

以影音方式呈現民族音樂現況

1. 樂種音庫
2. 民間樂人圖像庫
3. 表演活動(影片)

傳統音樂戲曲發展現況之分析

1. 保存型態的發展分析
2. 傳習方式及其發展現況分析
3. 學術研究的發展現況分析
4. 推廣工作的發展現況分析

所完成的成果，一為文字報告書，亦即本書的多數文字，以及影音資料庫。

影音資料庫內容

音樂為聲音藝術，保存或傳習的最終目的為將聲音展現，研究或推廣的目的，亦不外乎藉著該手段提高音樂的理論層次，因此聲音資料的建立應為傳統音樂研究中的重點工作。鑒於此，本計畫的工作重點項目之一為影音資料庫的建立，資料形式則分為聲音資料、圖像資料、以及影片資料。

聲音資料庫 即過去所稱的“音樂資料”，不過由於影視與電腦科技的突飛猛進，當前紀錄音樂的科技，除了傳統純粹以聲音紀錄的方式之外，結合影視於一體的紀錄方式亦頗為普及，換言之，在當前的科技之下，音樂的科技表現方式已經有純聲音與影視同步的兩種方式。

台灣傳統音樂戲曲所包括的樂種劇種頗為豐富，其中戲曲唱腔類的歌子戲音樂部分，宜蘭縣文化局近年來已經有相當多的CD出版品。原住民音樂的有聲資料更為豐富，風潮有聲出版公司、水晶有聲出版公司，以及音樂學者呂炳川教授、許常惠教授等也曾有該類的出版。客家音樂部分，國立傳統藝術中心已經出版一系列的客家八音有聲出版品，此外，南管音樂、北管音樂的相關有聲出版物也頗多。

關於本計畫聲音資料庫所蒐集的樂種、曲目等，為目前尚未出版發行，或雖有發行者，然演唱奏的技術並不甚理想的樂種。本資料庫的內容擬定下述的樂種：

1. 南管音樂(包括指套、曲、譜)
2. 北管音樂(包括細曲、戲曲)
3. 太平歌
4. 車鼓調
5. 潮調布袋戲音樂

6. 道教正一派儀式音樂

7. 道教靈寶派儀式音樂

由於資料量的關係，將以兩張CD呈現，其格式將根據文建會公佈的”數位化規格一覽表”的規定，製作為WAV與MP3兩種格式。

圖像資料庫 或稱為靜態影像，即將原屬照片或幻燈片形式的資料，轉換為數位式的影像資料。

本資料庫計蒐集圖像四百張，並根據內容的不同進行分類，其綱目如下：

樂種篇 根據種類的不同，分為：

01南管音樂02南管戲03北管音樂04北管戲05交加戲06歌子戲07偶戲08陣頭類音樂09原住民音樂10客家音樂11十三腔音樂12導迎類音樂13其他

樂器篇 根據樂器性質的不同，分為：

01南管樂器02北管樂器03十三腔樂器04原住民樂器

樂人篇 根據所從事音樂內容的不同，分為：

01南管藝人02北管藝人03歌子戲藝人04職業樂師

文物篇 呈現用於傳統音樂戲曲活動中的相關器物。

傳習篇 呈現各類傳統音樂戲曲傳習活動的情形。

活動篇 呈現傳統音樂戲曲演出、學術研討等活動的情形。

影片資料庫 將蒐集若干台灣傳統音樂的樂種，利用視覺的形式，呈現台灣傳統音樂演奏水準現況。影片資料的檔案格式，將根據文建會所公佈的”數位化規格一覽表”的規定，製作為MPEG-1的格式。至於資料庫的檔案，將包括南管音樂、北管音樂、道教正一派儀式音樂、道教靈寶派儀式音樂。

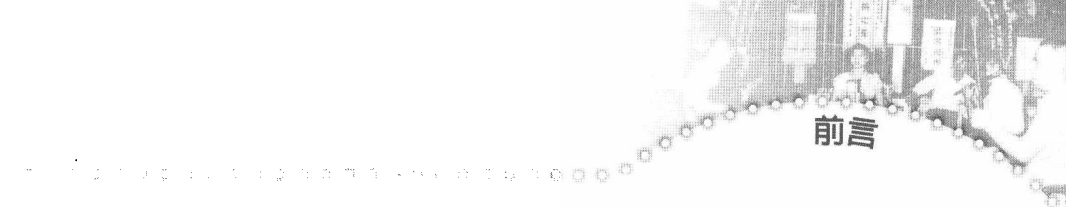
多媒體資料庫

將調查計畫所獲得的各項成果，包括文字資料、聲音資料、圖像資料、以及影片資料等進行匯整，製作為一套多媒體資料庫，提供民族音樂中心的相關工作人員在資料查詢、或進一步認識台灣傳統音樂戲曲的參考。

關於調查計畫所涵蓋的時間，乃以行政院成立文化建設委員會、亦即民國七十年為起點，其理由為，文建會的成立，標誌著文化事務正式被政府層級所重視，並須由專門的部門以及常態的預算，從事與文化相關的事務。本書所涵蓋的時間範圍，則極盡所能地延伸到作者所能掌握到的時期。

《台灣地區民族音樂發展現況》計畫之目的，一方面為靜態地將歷年來國人(包括政府與民間)、外國學者等，在傳統音樂戲曲方面所累積的工作進行調查匯整，讓人們了解台灣傳統音樂的資源現況，以作為民族音樂研究所或學術界進一步推展業務、或進行研究的參考，另一方面，也希望能藉此機會釐清若干基本詞彙以及觀念方法等，使音樂的問題能回歸音樂，即音樂活動以呈現藝術的內涵本質，如同歐洲藝術音樂在台灣的發展一般，至於相關的歷史或社會人文等現象，則屬於交織其間的知性認識。

本書於研究計畫進行期間(2001~2002)，承蒙政府部會的友朋之協助，得以獲取相關的法規或資料，而由於人事的更迭，他們多已轉任他職或高昇，在此謹向這些朋友表示謝忱：教育部人事處專門委員劉賢德先生、教育部社教司科長黃美賢小姐，行政院文化建設委員會



前言

秘書室主任方芷絮小姐(現任職於文建會第一處處長)，國立傳統藝術中心籌備階段的規劃組組長黃素貞小姐、組員游庭婷小姐，民族音樂中心（現改為臺灣音樂中心）的蔡玟玲小姐、國科會人文處秦治平小姐、南方民俗博物館籌備處主任徐瀛洲先生、南北管音樂戲曲館的館長江如敏小姐。由於本書為『台灣地區民族音樂發展現況』的成果，其中涉及制度以及論著方面的資料，近年新出現者，本書也盡所知予以增補，自忖其中必多有遺漏，敬請讀者不吝指教。

凡例

- 一、內容涵蓋：本書所稱傳統音樂，主要為1949年之前即已經廣泛流傳於台灣傳統社會的音樂，而以保存、傳習、研究、推廣等面向，分別論述，其中研究方面的發展則兼及中國傳統音樂，通俗音樂則不在論述的範圍。
- 二、機構/單位名稱：書中論及的機構或單位，都採取當時的名稱，以呈現機構的歷史演變，如：國立藝術學院—國立台北藝術大學。
- 三、人名：本書所述，為傳統社會的音樂文化現象，其中涉及的鄉土人物，本文力求以身份證登記的本名敘述，並以括符補述其綽號或外號，如為歷史人物，皆逕稱其名，如：許常惠、葉美景，如為當代人物，並加上稱謂，如：蔡小月女士、陳助麟先生。
- 四、族群名稱：採取行文敘述的時期內，各個民族的法定名稱；或採引用的論著所使用的名稱。例如蘭嶼的原住民部落名稱，本書將出現雅美族、達悟族，顯示族群名稱的歷史演變。
- 五、年代：行文中如與政府部門的行事直接相關，採取民國紀年；如為一般性的敘述，採取西元紀年，並以阿拉伯數字標示。
- 六、特殊詞彙之定義符號：
 - 『 』—政府的法規或計畫案，如：『民間藝術保存傳習計畫』。
 - 「 」—機構/單位的名稱，或學科名稱，如：國立藝術學院「音樂學系」，「中國音樂史」，以避免做為專稱性的字串，

被誤解為一般性的敘述。

“ ” 一具特定意義的敘述，特定人士或於某一時期、某一階層的說法或想法。

《 》 一專書，如《台灣音樂史初稿》，或整本戲，如歌子戲《陳三五娘》。

〈 〉 一單篇論文，如呂炳川撰〈台灣土著族的樂器〉，或折子戲，如歌子戲〈益春留傘〉，或連套樂曲，如南管指套〈一紙相思〉。

【 】 一單一曲牌或單章樂曲，如南管曲【荼蘼架】、北管譜【百家春】。如整段文字的敘述皆為曲目，則各曲目名稱不加上符號。

〔 〕 一台灣傳統音樂文化圈的專有名詞、術語，或俚語、行業語，如〔排門頭〕、〔枝頭〕、〔拼館〕、〔食會〕。在同一段或相鄰的文章中，僅標示一次，如同一詞彙於相隔若干段或頁數之後，仍以符號加以標示。

七、引用書目的編排：以著作的出版年為序，較早出版列於前，同一作者的著作予以集中，而採取其中最早出版的年代作為排序的依據。每筆資料所呈現的出版者，皆屬出版當時的機構/單位名稱，例如：國立台灣師範大學音樂研究所、國立台灣師範大學音樂系碩士班，以現況而論為同一教學單位，兩個不同的名稱則反映不同的年代。

INDEX

前言

凡例

壹、總論.....1

一、詞彙定義.....3

(一) 音樂系統類.....4

(二) 音樂活動類.....7

(三) 音樂本體類.....9

1. 關於樂種.....9

2. 關於劇種.....10

3. 關於樂曲.....11

二、台灣傳統音樂現況概述.....12

(一) 樂種與戲曲音樂概況.....13

1. 樂種.....13

2. 戲曲音樂.....14

(二) 保存傳習概況.....16

1. 台灣化的漢族傳統音樂.....17

2. 同鄉會式的漢族戲曲音樂.....17

3. 原住民音樂.....19

(三) 各縣市傳統音樂資源調查.....19

1. 原住民音樂.....19

2. 漢族音樂.....20

三、與傳統音樂有關的政府機構及其運作.....22

(一) 文化政策概述.....22

(二) 機構及組織.....24

1. 文建會.....25

2. 國立傳統藝術中心.....26

3. 民族音樂研究所.....26

4. 縣市文化局.....29

(三) 相關獎助措施.....32

1. 中央政府層級的獎助概況.....32

2. 民間的獎助概況.....33

(四) 經費概況.....34

1. 官方的情形.....35

2. 民間的情形.....36

四、與保存傳習研究推廣相關的民間機構.....37

(一) 半官方的組織.....37

1. 國藝會.....37

2. 文建基金會.....38

3. 蔣經國基金會.....38

(二) 藝文與文化類基金會.....38

(三) 文史工作室.....50

1. 北部地區.....50

2. 中部地區.....51

3. 南部地區.....52

4. 東部地區.....52

五、評議機制與稅制概述.....53

(一) 評議制度簡述.....53

1. 教育部.....53

2. 國科會.....54

3. 中正文化中心.....56

(二) 學者專家.....57

(三) 稅制.....58

1. 所得方面.....59

2. 捐贈方面.....59

貳、保存方面的發展.....60

一、政府機構的保存工作.....60

(一) 保存方面的相關措施.....60

1. 傳藝中心的保存機制.....61

2. 國藝會的補助.....62

3. 縣市文化局.....64

(二) 教育部主辦的計畫.....69

(三) 文建會及傳藝中心委託的計畫.....70

(四) 省縣市政府委託的計畫.....83

二、大學研究所的相關調查保存.....85

(一) 文化大學藝研所.....86

(二) 台灣師大音研所.....87

三、私人(含機構)的調查保存與出版.....90

(一) 個人的調查蒐集.....90

1. 呂炳川.....90

2. 史惟亮與許常惠.....91

(二) 民間機構的保存概況.....92

1. 中國廣播公司.....92

2. 洪建全基金會.....93

3. 中華民俗藝術基金會.....94

(三) 唱片公司的發行概況	95	2. 館閣的系統與分布	170
1. 第一唱片行	95	3. 館閣現況	171
2. 水晶有聲出版公司	97	(三) 客家八音	175
3. 風潮公司	97	(四) 其他	176
4. 其他唱片行	98	二、傳藝方式的演變	176
四、館閣與藝人技藝的活傳統保存 ..	100	(一) 傳統館閣的組織與開館	176
(一) 傳統音樂團體之保存概況	101	1. 館閣組織	177
1. 南管館閣	102	2. 開館	178
2. 北管館閣	106	3. 音樂活動	178
(二) 音樂技藝人的保存概況	112	(二) 新型音樂團體的產生與營運方式 ..	179
1. 技藝之活體保存	113	(三) 政府委託或補助下的傳習	180
2. 技藝之紀錄保存	114	三、政府機構的傳習工作及其發展 ..	182
(三) 獎勵技藝人與團體的措施概述 ..	116	(一) 大專校院的傳統音樂傳習概況 ..	183
1. 重要民族藝術藝師	116	1. 台北藝大傳統音樂系	183
2. 薪傳獎	118	2. 台灣戲曲學院	185
3. 國家文藝獎	120	(二) 大專校院的國樂傳習	186
4. 資青總會薪傳獎	121	1. 國樂系	186
五、影音方面的保存成果	122	2. 大學院校音樂系	186
(一) 原住民音樂	123	(三) 中小學音樂班的國樂教學	187
(二) 南管音樂	130	1. 國樂教學較普及之縣市	187
(三) 北管音樂	135	2. 國樂教學較一般之縣市	189
(四) 歌子戲音樂	141	3. 無國樂教學之縣市	190
(五) 客家音樂	145	(四) 專案傳習計劃	190
(六) 其他	148	1. 計畫概述	190
參、傳習與展演體系之演變	151	2. 傳習曲目概況	192
一、傳藝樂師概況	151	(1) 南管音樂戲曲	192
(一) 南管樂師	151	(2) 北管	194
(二) 北管樂師	154	(3) 歌子戲	195
(三) 客家八音等傳藝樂師	156	(4) 客家採茶戲	195
(四) 原住民音樂	157	(5) 原住民音樂	195
二、傳統館閣及其樂曲概況	157	3. 傳習成果	195
(一) 南管	158	(五) 傳習的影響	196
1. 南管的樂曲種類	158	四、傳統音樂傳承之社會化	197
2. 南管樂曲流傳現況	161	(一) 音樂類教學單位概述	197
3. 館閣分布與現況	163	(二) 學校體系音樂教學單位之發展 ..	204
(二) 北管	165	1. 非歐洲音樂類型之教學單位 ..	204
1. 北管樂曲及其運用概況	166	2. 以歐洲音樂為內容之教學單位 ..	205
		(三) 學院式傳統音樂類課程的發展 ..	206

INDEX

1. 傳統音樂系科	207	1. 儀式類音樂	249
2. 音樂學系	208	2. 民俗類音樂	251
3. 音樂教育學系	209	3. 藝術類音樂	251
(四) 中小學音樂班的理論教學現況	210	4. 戲曲音樂	253
1. 音樂班的發展	210	5. 偶戲音樂	255
2. 傳統音樂課程概況	213	(三) 中國音樂研究	255
肆、學術研究的發展現況	214	1. 中國古代音樂理論	255
一、人事資源的發展	214	2. 中國戲曲音樂研究	255
(一) 政府的相關機構	214	3. 器樂研究	256
1. 中研院	215	(三) 其他領域	257
2. 台灣省交響樂團研究組	216	1. 傳記研究	257
3. 民族音樂研究所	217	2. 音樂文化研究	258
(二) 大學研究單位	217	3. 文獻研究	259
1. 音樂類研究所之概況	218	四、研究成果概述	260
2. 碩士班	223	(一) 國內之學位論文	260
3. 博士班	226	1. 文大藝研所	261
(三) 研究人員結構的演變	226	2. 台灣師大音樂系碩士班與民音所	263
1. 音樂家背景的大學教師	226	3. 台北藝大音樂系與傳研所	266
2. 大學校院的音樂學類教師	228	4. 台大與台北教育大學音研所	268
3. 研究生群	230	5. 其他音樂研究所	270
4. 其他	231	6. 其他研究所	271
二、研究方面的相關獎勵措施	233	(二) 博士學位論文	274
(一) 研究獎助條例	234	(三) 研討會論文	276
1. 國科會	234	(三) 學報刊物論文	295
2. 教育部	235	1. 藝術學報	295
3. 文建會	235	2. 藝術學	296
4. 縣市政府	236	3. 藝術評論	296
5. 民間基金會	237	4. 音樂研究	297
(二) 官方獎助下的研究計畫概述	239	5. 台灣劇專學報	298
1. 國科會	239	6. 民俗曲藝	298
2. 文建會	241	(四) 專著	301
3. 其他機構	244	伍、傳統音樂的推廣	309
三、研究領域的發展	247	一、演出活動的演變	309
(一) 原住民音樂研究	247	(一) 政策性的傳統音樂推廣措施	310
1. 通論研究	247	(二) 傳統型態的活動	312
2. 專題研究	249	1. 南管館閣的活動	312
(二) 漢族音樂研究	249	2. 北管館閣的活動	319
		3. 廟會式的戲曲活動	321

(三) 劇場式的傳統音樂戲曲活動	324	3. 專業性的傳統音樂資料庫	380
1. 劇場式音樂活動概述	324	(二) 傳統音樂相關的網際網路資源概況	383
2. 民間樂人音樂會	326	1. 大學網站	383
3. 台北市文藝季	330	2. 政府機構的相關網站	384
4. 民間劇場	330	3. 與傳統音樂相關的民間網站	386
5. 傳習演出	338	陸、台灣傳統音樂的展望	389
(四) 兩岸及國際交流概況	340	一、基本觀念的建立	389
1. 兩岸的傳統音樂戲曲交流	340	(一) 台灣傳統音樂的本質	390
a. 樂種方面	340	(二) 音樂的展演者或創作者	391
b. 戲曲方面	342	二、台灣傳統音樂成果現況	392
c. 儀式音樂方面	344	(一) 保存方面的成果	393
2. 傳統音樂之國際交流	345	(二) 傳習方面的現況	394
a. 民間自發式的交流	346	(三) 研究方面的進展	396
b. 政府資助的交流	347	(四) 推廣方面的發展	397
(五) 民歌與戲曲比賽	349	1. 音樂節目及型態的演變	397
1. 民歌比賽	349	2. 音樂知識的推廣普及化	397
2. 地方戲曲比賽	350	3. 國際交流的檢討	398
3. 中小學鄉土歌謠比賽	351	三、台灣傳統音樂之發展途徑	399
二、音樂知識的推廣	353	(一) 傳統音樂資料庫之建立	399
(一) 學校通識音樂教育的發展	353	1. 有聲資料之蒐集數位化	400
1. 教材內容的演變	353	2. 傳統音樂論文彙編	401
2. 音樂教學法的發展	357	(二)、調查研究的重點項目	402
(二) 社會音樂教育的發展	358	1. 原住民音樂的文本	402
1. 社會音樂教育概況	358	2. 儀式音樂	403
2. 相關的推廣機構	360	3. 中國傳統戲曲資源調查	403
三、學術活動的發展	361	(三) 學術著作之翻譯出版	404
(一) 學術活動的相關獎助	362	1. 音樂學經典論著	404
(二) 研討會的發展	363	2. 博士學位論文的翻譯	405
1. 歷年的學術研討會概述	363	(五) 國際合作交流的重點項目	405
2. 研習會	371	1. 原住民音樂	405
3. 座談會	372	2. 具歷史性與藝術性的樂種	406
(三) 國際性的學術交流活動	375	四、傳統音樂的續存問題	407
1. 國際交流的相關措施	375	(一) 演奏技巧的提升	407
2. 台灣傳統音樂的國際學術交流概況	375	(二) 欣賞人口的培養	408
四、傳統音樂與網際網路	377	(三) 傳統音樂生態之維護	409
(一) 資料數位化與資訊網路化	377		
1. 音樂資料的數位化規格	377		
2. 全國藝文資料庫系統	379		
		參考書目	411

壹、總論

音樂為人類聲音文化的財產，它一方面作為人們精神生活的節目，另一方面則反映社會歷史文化特質，具有調節以及溝通人際情感的雙重作用，因此，頗受古今中外的政府所重視。關於音樂的系統性及所稱的對象，中國自古以來即有明確的用法，具體的例證為二十五史之中，無不以“音樂”一詞，指稱版圖之內人民所從事的聲音及其活動，例如《史記》、《隋書》、《舊唐書》中的《音樂志》(或稱樂志)。當指稱其他民族的音樂時，則在“音樂”之前冠上民族或地區之名，作為欣賞認識時的區分，如：龜茲樂、高麗樂、天竺樂，即分別指當時的西域音樂、韓國音樂、印度音樂。至於泛稱方面，則將中國之外的音樂稱為四夷樂或胡樂，而將外傳樂器稱為胡琴。

自從封建政體結束之後，中國的學術界或政府，對境內人民所從事的聲音藝術活動的詞彙產生了基本的改變，每以民族音樂、民樂、或國樂稱本國的音樂時，例如“我國的民族音樂”的語句，屢見於時下的口語或文章之中。台灣社會的情況，除了民族音樂、國樂之外，尚有民俗音樂、民間音樂。兩地都相同地以“音樂”一詞，稱歐美上層社會的藝術音樂，例如北京的中央音樂學院或中國音樂學院的各個科系，所修習者為歐洲藝術音樂，至於修習中國音樂的教學單位則稱為「民樂系」，其他各城市如上海、西安、成都、武漢等地的音樂學院，情況莫不皆然；台灣各所大學所稱的「音樂系」¹，從主修的樂器種類以至於課程，主體上都以歐洲藝術音樂為內容，該些教學單位之內無中國音樂作為主修的情形²，僅有少數師範校院系統的音樂學系/音樂教育學系，點綴以幾件傳統樂器如琵琶、二胡。少數以中國音樂為

1 大學校院的「音樂系」，教育部訂的名稱為「音樂學系」。

2 國立台北藝術大學(原國立藝術學院)音樂系，從創立迄1994年，原有傳統樂器組，主修項目包括古箏、琵琶，1995年成立傳統音樂系之後，即取消傳統樂器項目，該系的主修項目相同於其他校院音樂系的情形。