

臺灣傳統音樂

學習鄉土藝術百科

呂鍾寬 著

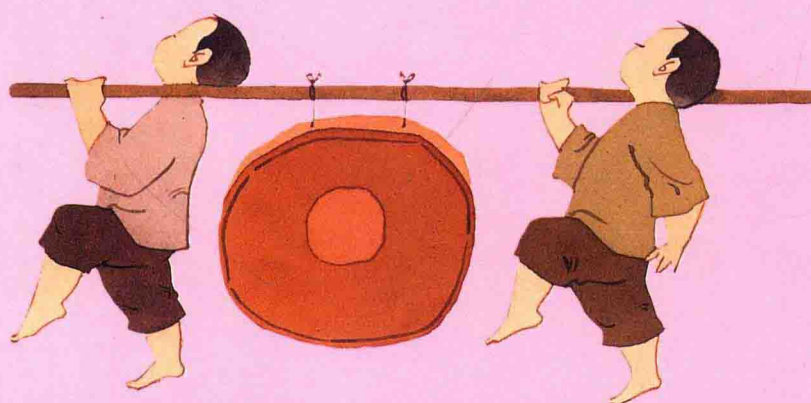

學習鄉土藝術百科

呂鍾寬 著

臺灣傳統音樂

東華書局 兒童部

國家圖書館出版品預行編目資料

臺灣傳統音樂 / 呂鍾寬著. -- 第一版. -- 臺北市：臺灣東華，民 85
面； 公分. -- (學習鄉土藝術百科)
ISBN 957-636-830-8 (精裝). -- ISBN 957-636-831-6 (平裝).

1. 音樂 - 臺灣 - 歷史

910.9232

85006705

學習鄉土藝術百科

臺灣傳統音樂

著者 呂鍾寬
繪圖 林鴻堯
攝影 呂鍾寬
封面設計 施政廷

發行人 卓鑫森

總策劃 卓劉慶弟

總編輯 何政廣

策劃編輯 劉敏敏

文字編輯 呂明穎

美術編輯 施政廷

出版 張娟如

地址 高玉菁

電話 臺灣東華書局股份有限公司兒童部

郵撥帳號 臺北市重慶南路一段一四七號三樓

打字 三八一九四七〇・三八一〇七八〇

製版 文弘企業有限公司

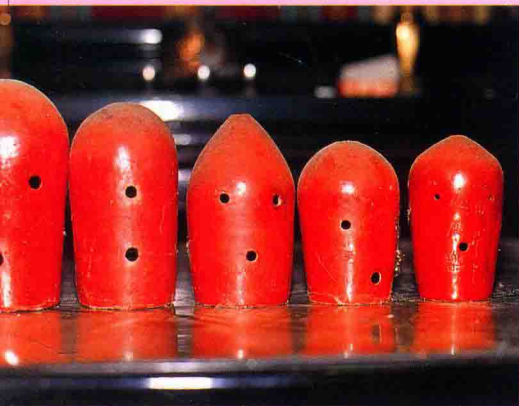
印刷 新豪華電子製版股份有限公司

出版日期 欣佑彩色印刷股份有限公司

行政院新聞局版臺業字第零柒貳伍號

版權所有・翻印必究 中華民國八十七年十一月三十日第一版第三次印刷
平裝本五〇〇元・精裝本六〇〇元

作者簡介	呂錘寬 音樂學者，主要研究領域為南管、北管音樂、道教儀式音樂。
	現任國立藝術學院教授、兼傳統藝術研究所所長、傳統音樂系系主任；國立臺灣師範大學音樂研究所兼任教授。
	著有「臺灣的南管」、「泉州絃管(南管)研究」、「泉州絃管(南管)指譜叢編」、「臺灣的道教儀式與音樂」。

目錄

■ 閱讀導引

一、緒論

8

臺灣音樂導覽

10

二、樂曲

14

傳統音樂的樂曲

16

1. 儀式性音樂

18

2. 民俗性音樂

60

3. 藝術性音樂

76

三、樂器

94

1. 樂器種類

96

2. 原住民的樂器

118

3. 法器

120

4. 樂器編制

122

四、欣賞

136

1. 基礎樂理

138

2. 合奏原理

148

3. 歌曲唱唸法

152

五、結語

160

以自有的特徵伴隨成長

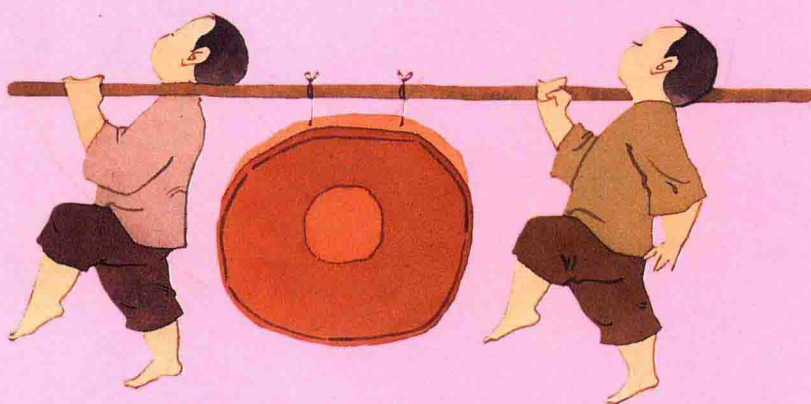
162

學習鄉土藝術百科

呂錘寬 著

臺灣傳統音樂

東華書局 兒童部

認識我們的鄉土藝術

寫在前面的話

學習 預約廣大的視野

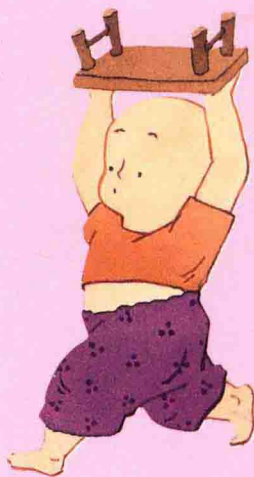
我們從小到大的學習過程，是從核心往外開發的；猶如漣漪，一圈圈向外擴展；又如雪球，一層層往外增生。從嬰兒張開雙眼、幼童邁開小腿開始，每一步向外的探索，在生命的圓環裡都是成圈在變大的。

因為學習，我們的見識增長了，也因為學習，我們的感覺加深了，終於能累積出既深且濶、密密實實的經驗，做為明日生活的根柢。

踏實的學習，愈早開始愈好，因為結實有力的內圈，絕不會落得外圍鬆軟無形的。

鄉土 從內圈開始

鄉土，是圍繞在你身邊、由親友、老師、同學、鄰居和家庭、學校、社區、城鎮等，構築出來的一種固有環境。這層層疊疊、活潑生動、出現在眼前的人、事、物，正是我們課外學習的無窮資源。成長中的你，是不是該走出教室，走入身處的環境中呢？是不是該在上一

代延續下來的生活形態中，明白自己所繼承的社會，以及它的變遷呢？

在這裡，我們介紹臺灣鄉土文化中，有遊戲精神又富創造力的各種藝術，做為年輕朋友瞭解斯土斯民的踏腳石。請細心翻閱，更期盼你能感覺出，學有專精的作者們，對自己鄉土永恆的熱愛和深切的投入。

藝術 生命珍貴的萌發

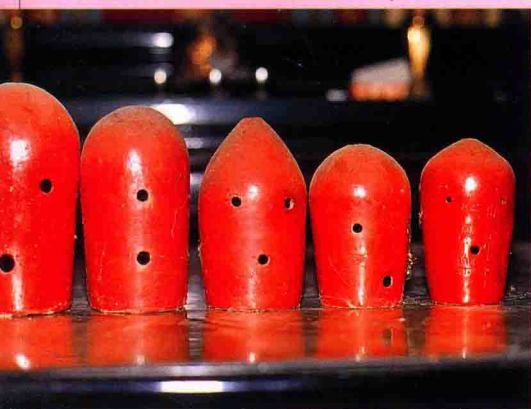
我們明白，會長大成爲一棵榕樹，或是一叢玫瑰，從來不曾是因爲澆灌的結果，它必定在生命萌芽的起點，就已滿載往後成長的基因。而藝術燦爛的花朵，也正因爲是：在我們祖先或我們自己的心中，早已根植著一個，想用藝術來反映生活世界的美麗的原始渴望。從這個角度來看，鄉土藝術可以說是最接近人類藝術的萌芽點了。

鼓勵學習鄉土藝術，未必就是一味的墨守、歌頌。畢竟認識並認同自我鄉土的美好與可貴，是最切實的創造與欣賞，但是，創造力起源於熱愛，而要欣賞得先鍾情，只有在學習中交互感染，才能領略並提昇美的感受力，才能以踏實的基礎來開步創造，並輕鬆走進世界。

編者

目錄

■ 閱讀導引

一、緒論

8

臺灣音樂導覽

10

二、樂曲

14

傳統音樂的樂曲

16

1. 儀式性音樂

18

2. 民俗性音樂

60

3. 藝術性音樂

76

三、樂器

94

1. 樂器種類

96

2. 原住民的樂器

118

3. 法器

120

4. 樂器編制

122

四、欣賞

136

1. 基礎樂理

138

2. 合奏原理

148

3. 歌曲唱唸法

152

五、結語

160

以自有的特徵伴隨成長

162

閱讀導引

◆經由「閱讀」要了解「音樂」，無論作者、編者、讀者都非常需要費心。

授建議：不妨分成「樂曲」、「樂器」、「欣賞」三部分來了解；因此，緒論結束後，讀者可以分別選擇樂曲、樂器或欣賞任何一章來閱讀，再續接結語。

編者也在書中規劃了四種「敘述文字」的進行，讀者若先了解設計的架構，閱讀時將很容易在文圖中自由進出的：

一、**加注音的本文**：這是主要的敘述，也是淺要的敘述，漏了它，就等於沒有

二、

未加注音的本文：是深一層的解說。因為我們明白，讀者身邊能尋得的資料有限，這是為「想進一步瞭解」的讀者設計的。

三、

註解文字：是專有名詞的補充說明。圖片的說明文字：圖片不能傳遞音樂，但能顯示臺灣音樂的真實環境，文字也在說明這個環境。傳遞了作者、編者的用心，願讀者閱讀愉快。

加注音的本文

4. 車鼓：車鼓，或車鼓弄，為一種載歌載舞的表演形式，演出的團體稱為「車鼓陣」，演出的活動稱為「弄車鼓」，盛行於南部地區，是由兩人分別扮丑旦，載歌載舞地做些詼諧逗趣的動作，並以月琴、笛、鼓子絃等伴奏的一種民俗表演。

車鼓的歌舞表演，明顯地與南管不一樣，但曲調多來自南管，如「長潮陽春」、「水車歌」、「福馬」等。表演時，每首歌曲前後都有一段無辭義、以工尺（註）唸唱的音樂，這類音樂通稱為「車鼓譜」。車鼓音樂的唱法及樂器奏法都較接近「太平歌」，由於需跳弄舞動，節奏較輕快，風格也較熱鬧俚俗。

註解

註解文字

五尺：工尺譜約產生於隋唐，是中國傳統記譜法之一。由一種管樂器的指法記號逐漸演變而成。歷代各地所用者互有出入，常見者用「上、尺、工、凡、六、五、乙」依次記寫七聲，高八度各音加「一」旁，如「仕、伋、仁」等，低八度除「六、五、乙」分別改為「合、凡、工」外，其餘各音加「大」旁，如「大上、大尺、大工、大凡、大六、大五、大乙」。

南管樂團為南管戲劇伴奏。

五、乙」分別改為「合、四、一」外，餘均以最後一畫帶撇以示區別。

北管細曲的演唱（王宋來先生），伴奏者為國立藝術學院傳統音樂系的學生。

先釐圖是音樂活動史的見證。

5. 南管戲音樂

「南管戲」就是以南管曲演唱之戲劇，由於每齣戲最多僅七名角色，故又稱「七腳子」或「七腳戲」；劇情多描述男女情思或離別，是來自宋元時期的南戲，是現存較古老的劇種之一。

伴奏唱腔的樂隊，除南管系統的樂器外，也可加上大廣絃，並有一件控制前場氣氛的鼓類樂器，稱為「南鼓」，它的形

6. 交加戲唱腔

交加戲是一種「南唱北打」的戲劇，即前場演員唱南管曲，後場樂師奏過場樂，是北管系音樂。常用的曲調有〈將水〉、〈玉交枝〉、〈相思引〉、〈長潮陽春〉等調。

南管戲的唱腔部分來自南管曲或指套，過場樂則摘自南管譜。為了劇場的效果，所摘自南管的曲、指或譜常經過改編，如摘句、摘段、改變節拍、移調等，以符合演出之實際需求。

交加戲劇種常被寫為高甲戲、九甲戲或戈甲戲。

交加戲的後場樂器，文場可用南管系的樂器，也有雜以北管系樂器如鼓子絃，武場則用北管系的鑼、鈸、鼓等。

一、緒論

臺灣音樂導覽

「音樂」是社會的一種文化現象，會隨著時代而演進變化。歷史脈動快速的地區，例如歐洲，自十五世紀文藝復興以來，進步的科技與自由的人文思想，促使音樂的表現方式與風格日新月異；而同時期歷史進程緩慢的地區，如大多數的東方國家，飲食、衣著、居住等方面的物質性文明頗為單純，影響所及，音樂的時代風格也就不太明顯了。

即將步入二十一世紀的臺灣社會，也有著相似的現象，經濟活動頻繁的城市裡，有風格明顯的當代創作音樂，以及異國情調的歐洲古典音樂、美日通俗音樂；另一方面，在城市的邊緣及農村，人們仍沈緬於農業社會時代沿襲至今的傳統式的音樂生活中。也因為兩種型態的社會生活同時並存，今日臺灣的音樂如同臺灣的人口

信仰，是凝聚民間力量的重要因素。

密度一般，種類繁多且內容豐富。而傳統音樂、時代音樂、外來音樂正是流傳於臺灣社會的三大音樂系統。

王船出巡。

一、傳統音樂
「傳統」，指與一個特定社會的歷史文化有淵源關係的生活習俗或觀念事物。

臺灣的傳統音樂如果根據族群分類，可分為：(1)臺灣化漢族音樂，包括儀式音樂、民歌、南管、北管、雜樂等；(2)同鄉會式的漢族音樂，包括平劇、崑曲、福州戲、粵劇、越劇、河南梆子、秦腔、湘劇、楚劇、漢劇等，除平劇以外，其餘各劇種在臺灣多屬於同鄉聯誼活動；(3)原住民音樂，包括昔日稱為高山族及平埔族的儀式音樂、民歌、器樂等，只是平埔族由於被漢族同化，原來的特質和風格已經不明顯了。

二、時代音樂

指樂曲內容或風格比傳統音樂更能反映當代精神的創作音樂。依