



丹青藝術叢書

民族器樂概論

高厚永著

丹青風畫有限公司
中國音樂書房總經銷

民族器樂概論

高厚永 著

丹青圖書有限公司
中國音樂書房總經銷

民族器樂概論

高厚永著

中華民國75年3月台一版

出版者：丹青圖書有限公司

發行人：杜 潔 祥

台北市光復南路473巷11弄56號2樓

局版台業字第2870號

電話：7075431·7068688

郵撥：0558207—1 杜潔祥帳戶

總經理：中國音樂書房

台北市中華商場和棟2樓1號

電話：3821141

郵撥：0106900—1

平裝一冊

定價新台幣180元

版權所有·翻印必究

序 言

我國的民族器樂有着悠久的歷史傳統。幾千年來，它與人民的生活交融一起，無論是歌唱、舞蹈，以至各式各樣的習俗活動，都幾乎伴有器樂的演奏形式。民族音樂遺產，其內容之豐富，形式之多樣，流傳之悠遠、廣濶，在世界上也是不可多見的。這是廣大群眾長期社會實踐的產物，是廣大人民智慧的結晶，也是人類文明史上光輝的一頁，對於發展中國的新音樂有着十分重要的價值。

但是對待這批寶貴的遺產，人們會有各種不同的態度。

有人認為，傳統的古典器樂是所謂“士大夫音樂加宮廷音樂”，而傳統的民間器樂則是所謂“吹鼓手音樂加寺廟音樂”。

事實並非那麼簡單。在傳統器樂中，確有不少是經文人之手保存下來的，有的甚至就是他們的創作，尤其在古琴和琵琶藝術方面更為突出。但文人並不都是代表統治階層的，如跨越宋元兩代的郭楚望，在《瀟湘水雲》一曲中抒發的故國之痛和身世之恨，就寄托了他的愛國主義思想。即如宮廷音樂，也不能一概都當作統治階層音樂而加以排斥，如著名的隋唐燕樂中就融滙了許多民間的、少數民族的和外國的音樂，漢代宮廷中的音樂機構“樂府”等，也都曾廣泛地採集過大量的民間音樂，這些都是明顯的例證。

至於民間器樂，集中地保留着豐富的民間音樂和民間演奏的

各種形式，則不必多言。民間的吹鼓手，實際上大多是農民和市民。他們的演奏，絕大部分都是與人民的生活有着血肉聯繫的。而寺廟音樂，也並非都是“迷信音樂”。在一些大型的僧派、道派吹打音樂的演奏中，往往就有衆多的農民、工匠、職員和小販參加，職業的僧、道只占少數，而演奏的樂曲，有不少本身就是傳統的民歌和戲曲曲牌，與宗教幾乎沒有關係。所以，對傳統器樂不作具體的歷史的分析，而採取簡單否定的態度，是不利於民族音樂的挖掘整理和繼承的。

還有人認為，傳統器樂是經典，毋需發展，更不必革新。片面強調其自身的特殊性，作繭自縛，同樣不利於民族音樂的繼承和發展。我們應該以“取其精華，去其糟粕”的態度對待傳統器樂，才能真正有助於民族音樂的發展。

那麼，什麼是精華呢？應當如何繼承呢？“不可否認，民間音樂是幾千年來平民大眾日常生活的產物，反映了他們表現於生活中的樂觀主義情緒，是他們的最高智慧的結晶。今天，社會生活起了翻天覆地的變化，許多民間音樂並未因此而失去其光輝。有些早已被遺忘的曲調，近年來，又被人民賦予新的生命而復活了，以往社會忽視了這些音樂，埋沒了這些音樂，而如今，它們又重新顯露其光輝……這些音樂所反映的某些生活情緒今天仍然存在，或者即使生活已經過去了，那種生活也已成陳迹，但對現代人仍有教育意義”呂展青這段話很能給人啓發。根據目前情況，要真正做到“取其精華，去其糟粕”，重要的仍然是資料的搜集整理。

這本《民族器樂概論》一方面對曾經流傳過的民族器樂形式作些介紹，另一方面，也能藉以保留一些有關民族器樂方面的論述，對遺產作些初步歸納和探討，想為民族器樂研究工作的進一步

發展作點努力。

本書所編內容以民間器樂為主，首先從介紹民間樂種入手，然後再綜述一些專題。

民族民間器樂的種類繁多，筆者原則上根據“樂種”加以分類。但鑒於目前對於“樂種”的劃分在細則上不盡一致，因此筆者在此提出以樂器編制及其配置特點為原則的分類辦法：

- 管 獨 奏——（單吹）
- 鼓 吹 樂——（吹）
- 嗩 吶 鑼 鼓 樂——（吹與打）
- 鑼 鼓 樂——（打）
- 絲 竹 鑼 鼓 樂——（打與絲竹）
- 絲 竹 樂——（絲竹）
- 弦 索 樂——（絲）
- 弦 獨 奏——（單絲）

所列共八類，以“鑼鼓樂”（打樂）為界：從打樂到吹樂，首先是打與吹的結合，然後去打而成吹；從打樂到絲竹，首先是打與絲竹的結合，然後去打而成絲竹，再從絲竹中去竹而成單絲。實際上由此而將民族民間器樂劃為：

- 鑼 鼓 樂
- 吹 打 樂（嗩吶鑼鼓樂、絲竹鑼鼓樂）
- 絲 竹 樂
- 鼓 吹 樂（吹歌樂、嗩吶、管主吹的吹鼓樂）
- 弦 索 樂
- 獨 奏 樂（管獨奏、弦獨奏）

等六種。

這一分法是否合理，提出來供讀者研究。

我國的民族音樂需要有新的發展。一切優秀的民族器樂傳統都應發揚，對有代表性的曲調和演奏形式，從科學研究的角度看，也要給予整理和保護。

我希望民族音樂學工作者、民族器樂家、廣大音樂工作者和有關學者都能珍視這份遺產，從不同角度共同做好這項搜集、整理、分析、研究的工作，為繼承和發展我國優秀的文化傳統做出更大的成績來。

目次

序言	I
第一章 源流沿革	1
一、古代流傳的器樂	1
1. 遠古時期的推測	1
2. 殷商時期的發現	3
3. 周秦時期的興起	4
4. 漢唐時期的吸取	7
5. 宋清時期的繁衍	11
二、近代流傳的器樂	15
1. 農村解體、民間器樂的散失	15
2. 沿海城市的畸形發展、黃色音樂的滲入	16
3. 民族民間器樂家和音樂家所作的貢獻	17
第二章 吹打音樂	19
一、吹打樂的種類	19
1. 粗吹鑼鼓	21
2. 細吹鑼鼓	32
二、吹打樂的特點	37

1.粗	37
2.長	40
3.宏	41
4.大	42
三、吹打樂的配合	43
1.二合一	44
2.二爲一	46
3.單配	47
4.複配	47
5.定型鑼鼓	47
6.散配鑼鼓	49
四、牌曲	49
1.形體類型	49
2.組成類型	52
3.功能類型	56
4.變化類型	60
五、套曲	65
1.發展類型	65
2.標題類型	67
3.結構類型	69
第三章 絲竹音樂	73
一、絲竹樂的種類	73
二、絲竹樂的特點	76
1.小	76
2.輕	77

3. 細	78
4. 雅	79
三、江南絲竹	80
1. 流行概況	81
2. 曲目	82
3. 演奏特點	83
4. 四合如意與五代同堂	86
5. 結構類型	90
6. 組織手法	94
四、廣東小曲	98
1. 產生和發展	98
2. 曲目及粵樂家	101
3. 樂曲類型	104
4. 表現手法	109
5. 定弦與轉調	115
第四章 鼓吹音樂	125
一、鼓吹樂的種類	125
1. 以嗩吶爲主的“鼓吹樂”	125
2. 以管子爲主的“吹歌樂”	126
二、鼓吹樂的特點	128
1. 緊湊集中	128
2. 靈活自如	129
3. 有聲有色	131
三、樂隊配備及演奏形式	131
1. 樂隊配備	131

2. 演奏形式·····	133
四、樂曲類型及發展手法·····	137
1. 樂曲類型·····	137
2. 發展手法·····	141
第五章 弦索音樂·····	147
一、弦索樂的種類·····	147
1. 弦索雅樂·····	147
2. 中州古樂·····	148
3. 潮州箏譜·····	148
二、弦索樂的特點·····	149
1. 細緻清新·····	149
2. 珠落有序·····	153
3. 層次分明·····	154
三、樂曲與樂隊·····	155
1. 樂曲來源·····	155
2. 樂曲結構·····	156
3. 樂隊配置·····	157
四、複調因素的嘗試·····	160
1. 主旋律加對位旋律·····	160
2. 所有旋律加對位旋律·····	160
第六章 鑼鼓音樂·····	165
一、鑼鼓樂的種類·····	165
1. 合奏鑼鼓·····	166
2. 伴奏鑼鼓·····	166

二、鑼鼓樂的構成	168
1. 樂器	168
2. 敲擊法	168
3. 樂曲的演奏	169
4. 鑼鼓配件	170
三、表現手法	172
1. 由齊擊到花打	172
2. 由單一反複到綜合應用	173
3. 由節奏變換到音色變化	176
4. 由對偶到對仗	182
四、牌曲與套曲	184
1. 牌曲	184
2. 套曲	186
第七章 標題運用	201
一、傳統樂曲的標題形成	201
二、標題的多種作用	204
1. 標內容	204
2. 標結構	206
3. 標性質	207
4. 標篇幅	207
5. 標調名	207
三、標題性與標題音樂	207
四、標題音樂中的模聲與寫意	207
五、標題的變易與篡改	216

第八章 旋律特點	221
一、民族樂曲的兩種類型	223
1. 原體曲調	223
2. 變體曲調	226
二、江南器樂的旋律	229
1. 一般特點	229
2. 音階調式	230
3. 旋律線	234
4. 節奏	236
5. 裝飾音	240
三、北方笛曲的旋律	240
1. 一般特點	241
2. 音階調式	241
3. 旋律線	243
4. 結奏	244
5. 裝飾音	244
四、新疆器樂的旋律	245
1. 一般特點	245
2. 音階調式	246
3. 旋律線	247
4. 節奏	249
5. 裝飾音	249
五、同一調式、同一基礎的不同旋律	249
1. 用以產生江南器樂的旋律	250
2. 用以產生北方笛曲的旋律	251

3.用以產生新疆器樂的旋律·····	252
第九章 樂隊配置 ·····	255
一、民間樂隊的組成特點 ·····	255
1.民間樂隊的編制類型·····	255
2.民間樂隊中之主奏樂器·····	258
3.民間樂隊中之配奏樂器·····	259
4.民間配器中之特性與特點·····	261
5.五個樂器小組在樂隊中之功能作用·····	263
6.民間樂隊的配器特點·····	265
7.從一種樂隊的發展看民間配器的變化·····	273
二、新型民族管弘樂隊的配置 ·····	280
1.目前樂隊的編制與排列·····	280
2.四樂組的功能特點·····	283
3.四樂組的音量比重·····	285
4.樂隊全奏的旋律安排·····	286
5.樂隊全奏的常見手法·····	288
6.樂隊的繼續發展·····	289
第十章 曲式結構 ·····	295
一、單牌體曲式 ·····	296
1.方整性結構·····	296
2.錯綜式結構·····	298
二、複牌體曲式 ·····	299
1.多段體結構·····	300
2.中、慢板加花體結構·····	301

3.集曲體結構.....	302
三、變奏體曲式.....	304
1.原板變奏形式.....	305
2.變板變奏形式.....	308
四、循環體曲式.....	312
五、套曲體曲式.....	316
1.段套.....	316
2.牌套.....	317
3.套中套.....	323
4.聯套.....	324

第一章 源流沿革

一、古代流傳的器樂

1. 遠古時期的推測

我國的民族器樂，不僅豐富多彩，獨具特色，而且有着悠遠的歷史。

相傳女媧氏發明了笙；伊耆氏時就有土制的鼓，並且用草扎成的鼓槌敲擊；同時還有一種樂器叫做葦龠，是用蘆葦管編起來吹奏的；更傳舜制《籥韶》，其中就有籥（排籥類型）的吹奏；據說孟軻的學生高子還親眼看到夏禹時期的一口鐘。傳說中還提到原始時期已有磬（又稱“石”和“鳴球”）、祝、敔、管、塤、柷、箎等等。

傳說只是古人的當時所見和種種推測，有些樂器想必在原始時期就已出現，但其中也難免牽強附會。諸如女媧氏發明笙之說就很難稽考。女媧本是神話人物，傳說她與伏羲均為人類始祖，她何以制笙，這就無從找出根據了。並且，民族樂器的形成和各種樂器的產生也不是由少數才智出眾者憑空創造的，而是在人類工作中創造出來的，有些樂器甚至是由生產工具逐漸衍化形成的

。如石磬這件樂器，便與原始石器“石庖丁”形象近似，“石庖丁”本是一種兼作切肉的厨刀、耕田的犁鏵和發音工具的器物，這種一器多用的工具，經過長時期的發展，才形成了獨立的樂器。

僅從以上這些傳說來看，人們最先提及的都是些打樂器和吹樂器。其中打樂器有磬、鼓、鐘等；吹樂器有簫、龠、笙等。

打樂器的製成多取之於石、土、木、草等天然材料。先以單個敲擊樂器出現，經過不斷發展而逐漸編排成組。據傳遠古時期已有離磬的出現，它已將幾個磬排在一起、發出幾個不同的聲音。

吹樂器也是取蘆葦和竹、石、土等天然製作材料，吹管樂器亦當以單管吹一音開始，然後逐漸將幾個長短不同的管排在一起形成簫（排簫、多管多音），在一個管上開幾個孔竅發幾個不同的音，這又有了進展。以埙這件樂器來說，山西萬泉縣荆村曾出土三個新石器時代用陶土製成的埙，三只埙分別開一孔、二孔和三孔，可見吹樂器從一器單孔到一器多孔也是逐漸發展而形成的。

至於弦樂器，在遠古時期尚未發現什麼雛形，但原始人爲獲得食物，已逐漸採用以弓彈丸之法獵取鳥獸，如相傳黃帝時所作《彈歌》其內容這樣說：

“斷竹（指竹弓），續竹（一個弓用斷再做一個弓），
飛土（土指泥彈丸），逐宍（“宍”同“肉”指鳥獸）。

生產工具中逐漸發展了弓并裝上弦，以弓彈丸發出聲響，人們覺得彈弦的聲音好聽，於是將弦裝於木上進行彈奏也是很可能的。但迄今爲止，我們尚未看到類似琴與瑟的原始雛形，所以就很難斷定當時有無彈弦樂器了。