

中国传统音乐概论

中央音乐学院图书馆藏书

书号 F2.0/ICCb 88 王耀华 著

总记 登号 G 30841

中央音乐学院图书馆藏书

王耀华 赠

一九九五年三月廿二日

赠

福建师范大学音乐系

中國傳統音樂概論

著作者／王 耀 華

發行人／李 宜 君

出版社／海棠事業文化有限公司

台北市杭州南路一段 14 巷 2 號

電話：3941642

傳真：3936852

總經銷／唐山樂集

台北羅斯福路三段 284 巷 13 號

電話：3413833

傳真：3936852

校 閱／劉 茜

編 輯／盧 景 喬

美 編／楊 明 珠

打 字／紀元電腦排版公司

印 刷／震大打字印刷有限公司

民國七十九年九月初版

登記證／行政院新聞局版台業字第 4867 號

定價：新台幣 280 元

版權所有 翻印必究

自序

中國傳統音樂有着悠久的歷史，豐富的遺產。對之進行梳理、研究，從而建立中國傳統音樂理論體系，並付諸於教學實踐，實為一項艱巨工程。

近代，自王光祁先生以來，許多學者，如，楊蔭瀏等先生均作出了重要貢獻。近十年來，隨着民族音樂集成編輯工作的開展，對傳統音樂的搜集、整理工作逐漸走向系統化，研究工作亦已逐漸由局部到整體、從微觀向宏觀發展，借鑑多學科的研究成果，出現了縱向、橫向深入開拓的可喜現象。自1980年第一次民族音樂學術討論會開始，每兩年一次的全國性民族音樂學者的聚會，至1986年成立中國傳統音樂學會，使中國傳統音樂研究的隊伍結成了一個整體。筆者作為這整體中的一個成員，一方面受益於歷次聚會的交流和各同仁的研究成果，另一方面亦願為此學略盡綿薄。

為向青年學生對中國傳統音樂作一較為全面系統的介紹，亦為促使自身對中國傳統音樂的諸方面作較深入的鑽研、思考，1988—1989學年，筆者曾在福建師範大學開設了「中國傳統音樂概論」課程，一邊搜集資料，寫作講稿，一邊講授，本拙著即為該課程的結晶。全書由緒論及四章構成。在緒論中對傳統音樂的界定、特徵以及傳統音樂學的研究範疇略作闡述。接着，在第一至第四章中，試圖從縱向、橫向兩個方面對中國傳統音樂進行概括性論述，其中，第一章是從歷時性的縱向來論述中國傳統音樂的源流，包括：中原音樂、四域音樂、外國音樂的三大來源，形成期、新聲期、整理期的三大歷史時期，吸收、融化、創新的發展三部曲；第四章是從共時性的縱述中國音樂體系的藝術特點，包括美學特徵和音樂型態學特

vt 22/20

17/10/25

章，按人羣的橫向來論述中國傳統音樂的組成：民間音樂、文人音樂、宮廷音樂、宗教音樂，並分別闡述其概況和藝術特色；第三章，按民族、地域的橫向將中國傳統音樂分為三大樂系和九個支脈，並對各支脈的概況、代表性樂種、音樂特徵進行分析。書中材料多仰仗於前輩、同輩學者師友的研究成果，但也力圖在此基礎上以新的思索闡發出新意。

本拙著能作為大陸研究者在台灣出版音樂研究書籍的開端，感到至為榮幸。在對促成本拙著出版的同仁致以深摯謝忱的同時，殷切地期着海峽兩岸音樂學術界有更多的交流和切磋，以弘揚民族文化，繁榮民族音樂事業。

王耀華 謹識

1989年9月於福州

陳序

學棣劉茜女士，供職於台北市立師範學院，對於民族音樂素有研究，她的碩士論文「蒙古民歌研究」頗獲好評。現在爲了台灣的阿美族與福建的畚族音樂比較，除了在台灣各大圖書館博覽許多文獻資料，對於這民族歷史背景有相當瞭解後，便親自到福建省的福州、寧德、羅源畚族自治鄉實地去從田野採集工作。據說：她此行得到福建師範大學音樂系王耀華教授之助獨多，所以收獲豐稔，完成了她第二部著作「台閩少數民族的複音民歌」。劉茜棣返台，也帶回王耀華教授所著「中國傳統音樂概論」講義油印本，想在台灣找一家出版公司替他印書。我除對這本講義有先睹之樂外，也不自量力，爲這本講義出版作了催生工作。

現在，我們不講甚麼「比較音樂學」改稱爲「音樂民族學」這些學術理論。在一般聽衆耳音中，耳熟並非能詳的，可以辨別的，這是「中國音樂」，那是「西洋音樂」；在「中國音樂」中，這是「傳統音樂」，那是「現代音樂」。他們是靠耳音對音響的直覺，並不省思這個問題植根於一個國家歷史演進與文化背景上，基於此，然後才產生這種音樂型態、美學、結構、樂器、演奏……等等的問題。其實，這也難怪，在我指導師大音樂研究所同學所收集全省各大圖館及音樂系收藏的音樂書目中，至少還沒有一本極狹義被稱爲「中國傳統音樂」的書，現在，王耀華教授這本新著，似乎適當其缺地補足了我們目前的需求。

今年五月中旬，王耀華教授與劉春曙教授應中華民俗藝術基金會之邀，連袂來台訪問。我很高興與王耀華教授晤面，他是恭謙謹讓、溫文爾雅的學者，的確熱心助人。並承他贈給我他的著作五種：「福

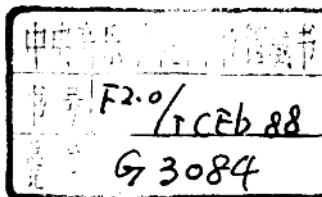
建民間音樂簡篇」、「福建南音初探」（與劉春曙合著）、「民間音樂論集」、「古代絲綢之路的音樂」、「琉球·中國音樂比較論」（日文本），可見他學識專精而淵博，也經常到外國去講學研究。尤其其他的「中國傳統音樂概論」，其資料豐富，論證詳明；在他「提要」中曾有詳細敘述，不待我之贅言。同時他也視此書將為「海峽兩岸音樂學術界有更多的交流和切磋，以弘揚民族文化，繁榮民族音樂事業」，這也正是我們音樂界人士期盼之事。

這本書是大陸學者第一次在台灣正式出版的作品，它的意義非比尋常。然而道路修阻，原稿未經王耀華教授精校，不免仍有許多瑕疵存在，甚且我這篇序言，也言不及義，希望再版時得以訂正。我因居間關係，誠懇代表王耀華教授的心意，歡迎讀者先生儘量批評指教。

陳萬鼎序於台灣師範大學音樂研究所

中國傳統音樂概論

目 錄

緒論

- 一、“傳統音樂”的界定——何謂“傳統音樂” 1
- 二、“傳統音樂”的屬性 2
  - (一)傳承性與習慣性
    1. 傳承方式：書面與口頭的；官方的與民間的；專業的與業餘的；家族傳承與師徒傳承。
    2. 特點——移步不換形
  - (二)社會性與民俗性
  - (三)穩定性與可變性
    1. 時代性
    2. 地域性
    3. 民族性
    4. 階級性
    5. 宗派性
- 三、中國傳統音樂學的研究範疇 8
  - (一)中國傳統音樂型態學
  - (二)中國傳統音樂美學
  - (三)中國傳統音樂史學

- 四中國傳統音樂社會學
- (五)中國傳統音樂民俗學
- (六)中國傳統音樂樂種學
- (七)中國傳統音樂分類學
- (八)中國傳統音樂結構學
- (九)中國傳統音樂樂器學
- (十)中國傳統音樂記譜學(包括古譜學)
- (十一)中國傳統音樂演奏理論
- (十二)中國傳統音樂批評
- (十三)中國傳統音樂心理學

第一章 中國傳統音樂的源流	13
第一節 三大來源	13
一、中原音樂	13
二、四域音樂	16
三、外國音樂	19
第二節 三大歷史時期	22
一、中國傳統音樂形成期(約公元前二十一世紀至公元三世紀)	22
二、中國傳統音樂的新聲期(約公元四世紀至十世紀)	28
1. 玄學對儒學的沖擊。2. 少數民族音樂和外國音樂的傳入。中國音樂的國際化——世界音樂的中國化、中國音樂的世界化。	

三、中國傳統音樂的整理期（約公元十世紀至十九世紀）	33
第三節 吸收、融化、創新——中國傳統音樂發展的三部曲（以“新聲期”為例）	36
第二章 中國傳統音樂的構成	41
第一節 民間音樂	41
一、民間音樂及其特徵	41
(一)創作過程的集體性	
(二)傳播方式的口頭性	
(三)音樂曲調的變易性	
1. 地域性變易。	
2. 內容性變易。	
3. 審美性變易。	
4. 即興性及偶然性變易	
二、中國民間音樂的類別	48
三、各類民間音樂分述	49
(一)民間歌曲	
1. 勞動號子	
2. 山歌	
3. 小調	
4. 長歌	
(二)歌舞音樂	
(三)說唱音樂	

類型——唱腔結構——藝術特點

四戲曲音樂

四大聲腔與兩大聲腔類型——戲曲音樂的構成
——藝術特點

(五)民族器樂

樂器類別——樂種類別——藝術特點

(六)綜合性樂種

第二節 文人音樂	74
一、古琴音樂	75
琴及其形製——琴調（調弦法）——琴歌——琴 曲——琴論——琴譜	
二、詞調音樂	106
1. 擇腔創調。擇腔——創調——令、引、近、慢、 犯調、攤破、減字、偷聲、促拍、轉調。	
2. 詞調音樂理論研究	
三、文人音樂的特徵	125
1. 創作過程的個體性	
2. 創作表達方式的書面性	
3. 音樂曲調的相對穩定性	
第三節 宮廷音樂	127
一、歷代宮廷音樂概況	127
二、宮廷音樂的類別	130
1. 祭祀樂	
2. 朝會樂	

3. 導迎樂與巡幸樂	
(1)鏡歌大樂 (2)鏡歌清樂 (3)導迎樂 (4)凱歌樂	
4. 宴饗樂	
(1)清樂 (2)隊舞樂 (3)蒙古樂 (4)瓦爾喀部樂	
三、宮廷音樂的特徵	136
1. 功利性	
2. 禮儀性	
3. 旋律、節奏的“雅化”	
第四節 宗教音樂	139
一、佛教音樂	139
(一)佛教對中國音樂的影響	
1. 美學特徵 2. 樂器樂曲和音樂理論	
3. 職業音樂家的貢獻 4. 對說唱音樂的促進	
(二)佛教音樂的組成	
1. 唱誦音樂	
(1)梵唄 (2)偈 (3)禮拜唱曲(4)其它	
2. 器樂	
(1)器樂曲牌與樂器	
二、道教音樂	149
(一)道教法事中的音樂	
1. 修道法事	
2. 紀念法事	
3. 齋醮法事	
(二)韻腔與曲牌	

1. 韵腔

(1) 諷經腔 (2) 念咒腔 (3) 誦誥腔 (4) 咏唱式韵腔

2. 曲牌

(1) 正曲 (2) 耍曲 (3) 法器牌子

(三) 道教音樂的流派

1. 在家派

2. 出家派

三、宗教音樂的藝術特點

162

1. 儀式性

2. 教義性

3. 宗教性

第三章 中國傳統音樂的音樂體系和支脈

167

第一節 三大樂系

167

一、中國音樂體系

167

二、歐洲音樂體系

169

三、波斯——阿拉伯音樂體系

170

第二節 中國音樂體系的九個支脈

171

一、秦晉支脈

172

(一) 概況

(二) 代表性樂種

1. 西安鼓樂

2. 秦腔

3. 信天遊

4. 花兒、少年

(二)秦晉支脈漢族民間音樂的音調結構

二、荊楚支脈

183

(一)概況

(二)代表性樂種

1. 湖南花鼓戲
2. 湖北花鼓戲

(三)荊楚支脈民間音樂的音調結構

1. 楚徵體系
2. 楚宮體系
3. 特性羽調式及其旋法特點

三、齊魯燕趙支脈

199

(一)概況

(二)代表性樂種

1. 京劇
2. 京韻大鼓
3. 評劇
4. 二人轉
5. 呂劇

(三)音調特點

四、吳越支脈

216

(一)概況

(二)代表性樂種

1. 昆山腔

2. 彈詞

3. 江南民歌

4. 江南絲竹

(三)音調特點

五、巴蜀支脈

227

(一)概況

(二)代表性樂種

1. 川劇

2. 四川清音

3. 四川揚琴

4. 四川山歌

(三)巴蜀支脈的音調結構

1. 蜀羽體系

2. 蜀徵體系

六、滇桂黔支脈

236

(一)概況

(二)多聲部民歌和銅鼓

1. 多聲部民歌

(1)侗族大歌

(2)布依族大歌

(3)壯族“歡”、“比”、“嘹”、“詩”

(4)毛難族“歡”、“比”

(5)瑤族多聲部民歌

2. 銅鼓

七、閩台支脈	247
(一)概況	
(二)代表性樂種及其音樂特點	
1. 福建南曲	
2. 潮州音樂	
3. 台灣歌仔戲(薙劇)	
八、粵支脈	259
(一)概況	
(二)代表性樂種	
1. 廣東音樂	
2. 粵劇	
3. 咸水歌	
4. 調聲	
(三)粵支脈民間音樂的音調特點	
九、客家支脈	267
(一)概況	
(二)客家山歌述要	
1. 閩西客家山歌	
2. 興國山歌	
3. 粵東北客家山歌	
4. 台灣客家山歌	
(三)客家山歌的音調特徵	
第四章 中國傳統音樂的藝術特色	281

第一節 以寫意爲主的美學基礎	281
一、儒家的倫理規範和民族內向心理	281
二、“氣”的一元論與辯證的哲學自然觀	283
三、思維的“寫意”特點與具像的概念樂思	288
第二節 音樂形態特徵	290
一、三律並用的律制	290
二、五聲性旋法和三種音階並存	292
三、節奏節拍的散整結合和慢、中、快的發展規律	296
四、以“音腔”爲基礎的音樂結構層次和以“漸變”爲特點的結構原則。	298
(一)以“音腔”爲基礎的音樂結構層次	
(二)以“漸變”爲特點的結構原則	
五、以音高的定量和時值的定性相結合的多種記譜法	302
六、音響表現形式的單音性	304
結語 中國傳統音樂的優良傳統與非優良傳統	309
後記	

緒 論

一、“傳統音樂”的界定——何謂“傳統音樂”？

傳統音樂指的是在一定的民族生活中繼承發展的音樂。某些新的東西，從歷史角度看，在長遠的將來也可能變成“傳統”，但目前不是“傳統”。因此，可以簡言之，傳統音樂就是本民族所固有的音樂。這裏，重要的標誌不完全在於時間，而是音樂形態特徵。例如：鋼琴協奏曲《山林》，不能說它是外國音樂，但是現階段並沒有人說它是傳統音樂，因為鋼琴協奏曲這一品種不是民族固有的。學堂樂歌也不能算是傳統音樂，因為它的音樂形態特徵更多的是從西洋音樂中得到借鑒。然而，比學堂樂歌還晚出現的劉天華的作品，因為是按傳統方式創作的，所以，可以屬於傳統音樂。因此，傳統音樂既包括在歷史上形成的具有本民族固有的形態特徵的音樂作品，也包括當代以傳統方式進行創作的具有這些形態特徵的作品。

中國傳統音樂則是指在中華大地上歷代產生並大多流傳至今，以及在古代歷史長河中由外族（包括現屬於我國的少數民族和國外民族）傳入並在我國生根發展的音樂品種和音樂作品。所謂“歷代產生的”：既包括了古代的，也包括了近現代的。但是，不包括在近代歷史時期