

中央音乐学院图书馆藏书

书号 F2.0/ECZ669

总登
记号 G2723

許常惠音樂論叢10

民族音樂論述稿(三)

ETHNOMUSICOLOGICAL ESSAYS III

許常惠 著

by HSU TSANG-HOUEI

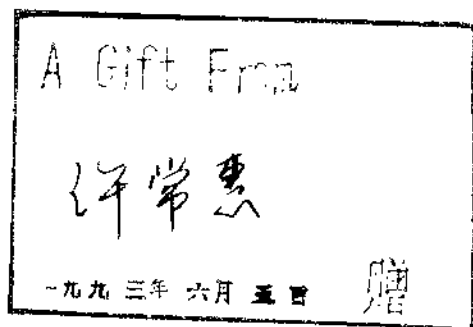
樂韻出版社

《許常惠音樂論叢》

民族音樂論述稿(三)

ETHNOMUSICOLOGICAL ESSAYS II

許常惠 著
by HSU TSANG-HOUEI

樂韻出版社

行政院文化建設委員會 輔助出版

民族音樂論述稿(一)

許常惠 著

發行人／劉東黎

出版者／樂韻出版社

地址／台北市中華路一段192號11樓之3

電話／(02) 371 3333 (代表號)

F A X／382 1141

郵撥帳號／00047305 樂韻出版社

總經銷／中國音樂書房

電話／(02) 392-9912, 392-9913

F A X／321 1946

地址／台北市愛國東路60號3樓

印刷／聯和印製廠有限公司

地址／台北市寶興街21號

排版／法德電腦排版有限公司

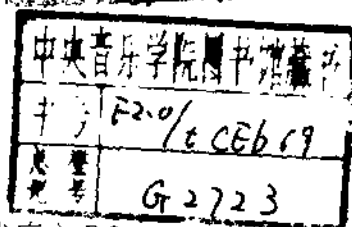
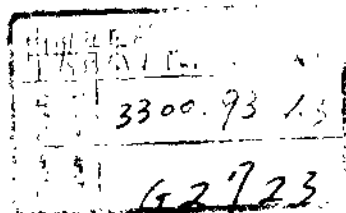
新聞局登記版台業字第0843號

定價／200元

1992年10月初版

本社擁有本書所有之著作權，非經同意不得
節錄或轉載

目 錄 Contents

第三屆國際民族音樂學會議開幕詞（代序） P.3

A PROLOGUE TO THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF
ETHNOMUSICOLOGY P.5

1. 台灣地區民族音樂研究小史 P.9
2. 民族音樂工作的經驗與看法 P.21
3. 福佬系民歌“一隻鳥仔”的來龍去脈 P.47
4. 徐瀛洲先生論文“雅美族民歌的分類法”——其旋律例子的採譜、分析與比較解釋 P.67
5. 布農族的歌謠——民族音樂學的考察 P.79
6. 從民間藝人之死，談薪傳獎的功效 P.91
7. 民族音樂傳承要靠國民教育 P.93
8. L'Ethnomusicologie à Taiwan P.97
9. From "Tai-dong-Diao" to "Sister Ching-O-Ya", discuss the stability and adaptability of Taiwan Fulao folk songs P.145
10. 從“台東調”至“青蚵嫂”，論民歌的保守性（不變性）與適應性（可變性） P.159

代序：第三屆國際民族音樂學會議開幕詞

台灣地區所保存的民族音樂是異常豐富的。

首先有土著族的音樂。台灣土著族屬於馬來印尼語系，或稱南島語系民族，但數千年來隔居於該族廣大地域的北端，比較少受外族文化的影響，因此至今仍保存相當古層次文化。就以土著族的歌謠來說，其演唱形式包括人類最單純至最複雜的情況，其內容與功能更與生活各層面息息相關，實讓人嘆為觀止。這就是數十年來，土著族音樂成為民族音樂學者深入探討的重要對象之原因。

台灣的漢族民俗音樂，也是同樣的豐富而複雜。就以其中的一項——戲劇音樂來說：大部份漢族移民雖然自十七世紀中葉來自台灣對岸的閩南地區，但今天台灣民間所搬演的戲劇，不僅保存了十七世紀以後中國大陸的四大唱腔（戈陽、崑山、榔子和皮黃）的相當可靠原貌，而且還繼承了十七世紀以前的南戲或傳奇系統的遺風。前者即台灣的“北管”，後者即“南管”。這些戲劇活動，數百年來在我們的迎神賽會的民間信仰中，成為不可缺少的項目，並在民間發揮了值得重視的社會功能。

然而，近二十年來在我國，由於外來文化的衝激，經濟的突飛猛進，不僅改變了我們的社會結構，同時也動搖了我們對傳統文化的信心。於是，我們的民衆與音樂家逐漸疏遠民族藝術，我們的民族藝術也逐漸失去昔日的社會功能，它像祖宗的神位，被遺忘在鄉村的一角，等待著子孫們的回心轉意。

面臨著物質文明的無止境的擴張，人與人之間的感情與心靈

的淡化，該是重估祖先所遺留下的民族文化的時候了。本世紀以來在世界先進各國，一方面迅速推展民族音樂的研究工作，另一方面積極建立維護民族音樂的制度與機構，可以說是針對這種民族藝術的式微與危機而採取的措施。

民族音樂所表現的正是民族文化中最為具體而富於人性的一面。從這個意義上，我相信：民族音樂學者的任務，不僅從事田野及研究的學術工作，而且從肯定民族音樂的功能與價值，進而提供給現代社會維護精神生活和諧的有效途徑。

1988. 5. 10

A PROLOGUE TO THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF ETHNOMUSICOLOGY

The folk music preserved in Taiwan area is extraordinarily abundant. First, there is the aborigine's music. Taiwan aborigines are ethnically of Malayo-Polynesian origin, but were isolated many thousand years ago on the northern most edge of the vast original ethnic area, and received comparatively less outside influence, so that they still retain considerably old layers of culture. To speak of their songs, their singing forms include the whole range from the most primitive to the most complicated, their contents and function being closely related to every facet of their life, to such an extent that commands our admiration. Which is the very reason why the study of Taiwan aboriginal music has attracted ethnomusicologists so strongly during past several decades.

The music of Han race in Taiwan is also equally plentiful and multifarious. Just to name one of its many items — theatre music : although most of Han race immigrants came from the

Southern Fukien area across the Taiwan Strait after the middle of the 17th century, today's Taiwan folk theatre not only conserves the four main singing tunes on the mainland China (Iyang, Kunshan, Bangzi & Pihuang) in their rather reliably original forms, but also inherits the Southern Theatre (or the Zuanzi) tradition before the 17th century, the former being called "The Northern School" and the latter "The Southern School " music . These theatre music have been indispensable in the religious ceremonies of various festivals during the past several hundred years, and have achieved important social function in Taiwan.

However, owing to the onrush of foreign cultures and the rapid economic development, our social structure has been transformed and our faith in the traditional culture shaken. Therefore, our people and musicians have drifted farther and farther from our own folk arts, and our folk arts have gradually lost their social function of the old days, and were left forgotten in some obscure corners of the countryside, awaiting their beloved children to turn around and seek for them some day.

Under the unremitting overrunning of material civilization, the emotional links among people are broken and human souls are estranged from one another. Now, it should be the time to reclaim the cultural heritage which our forefathers bequeathed to us. Since the turn of this century, some of the civilized

world have undertaken the task of facing this crisis of folk arts by pushing forward the research and study, and by actively establishing systems and organizations for the conservation of folk arts.

What the folk music manifests is the most palpable and the most empathic side of the human culture. Because of this significance, I believe, the mission of an ethnomusicologist should not only be in engaging in the field work or scholastic study in an institute, but also to reaffirm the function and value of folk music, and provide the contemporary society with nourishments to feed human spirits and maintain them in harmony with one another.

(10, May, 1988)

1. 臺灣地區民族音樂研究小史

1. 前言

根據歷史記載，我國在周朝已有一種採集民歌的制度。「禮記·王制」：「天子五年一巡狩，命太師陳詩以觀民風。」「漢書·藝文志」：「古有採詩之官，王者所以觀風俗，知得失，自考正也。」我們可以叫這種民歌採集的制度為「採風」——採訪風俗。其目的雖然是要通過民歌來觀察人民對皇帝及政府的反映，了解其施政的得失，做為改正的參考，但由此，我們仍可以知道古代中國政府對民歌的重視。

今天民族音樂學所研究的對象，已不限於民歌，而概括表演藝術的全部：民歌、說唱、戲劇、舞蹈、器樂乃至宗教與非宗教的祭儀……等，因為它們都與音樂密不可分。同時，民族音樂學既然是民族學與音樂學的結合，它不僅要研究一個民族的音樂，更要研究音樂與該民族的語言諺語、傳說神話、宗教信仰、風俗習慣、家族社會乃至感情思想的關係。隨著民族學與音樂學的發展，擴大研究範圍，今天的民族音樂學所包含的內容愈來愈複雜，它已不是依靠單項學術所能解釋清楚的。

民族音樂學的研究目的，不外於透過傳統民俗音樂的研究，探討音樂在民族生存上的功能，一方面肯定音樂在民族文化中的重要地位，另一方面以此經驗做為未來文化建設的依據。

2. 滿清時代有關民間音樂的重要文獻

滿清時代（一六八三——一八九五）所遺留的有關音樂文獻，可以分爲：方志與專書兩類。其中重要者有下列專書二部：黃叔璥「台海使槎錄」（一七三六）和六十七「番社采風圖考」（一七四七）。

台海使槎錄

共分八卷，卷五至卷七爲「番俗六考」，內容分爲四項：

- （1）番歌（共三十四首）
- （2）婚嫁（敘述口簧琴的功能）
- （3）喜慶（敘述歌舞）
- （4）迎賓（敘述歌舞）

以上各項都仔細描述土著族音樂。另外，卷八爲「番俗雜記」，共有三篇：（1）孫元衡：裸人叢笑篇

（2）郁永河：土番竹枝詞

（3）黃叔璥：番社雜詠

以上也都有土著族音樂表演實況的描述。本書的可貴處，在於從田野調查所得的第一手資料。作者黃叔璥雖然沒有說明田野採訪的經過，但以當時台灣平地尚在土著族與漢族移民雜居情形，及本書描述音樂詳細程度，肯定資料直接得自田野觀察。

此外，「台海使槎錄」的受重視，可以從此後出現的許多著作的引用乃至抄襲而了解：

六十七：重修台灣府志（一七四七）

余文儀：續修台灣府志（一七六四）

王英會：重修鳳山縣志（一七六四）

朱景英：海東札記（一七七二）

陳培桂：淡水廳志（一八七一）

沈茂蔭：苗栗縣志（一八九三）

蕃情研究會誌：瑯嶠社待客歌（一九〇〇）

楚石酒徒：台灣蕃人の歌（一九〇一）

神州：蕃曲（一九〇二）

伊能嘉矩：台灣上蕃の歌謠と固有樂器（一九〇七）

胡沙風樓：蕃曲（一九〇九）

羅香林：台灣生番歌（一九二九）

佐藤文一：台灣府志に見る熟蕃の歌謠（一九三六）

以上著作所刊載的土著族音樂資料，全出自「台海使槎錄」，可見長久以來它已成為最早最權威性的文獻。

番社采風圖考

全書分為四十八目及二十一幅圖繪。本文獻之珍貴在於圖繪，因為當時尚未有照像，圖繪成為最真實的描寫。四十八目部分包括文字說明附圖繪，二十一幅部分包括：番社采風圖十二幅，台海采風圖九幅。至於圖繪中與音樂相關者，有土著族的口簧琴、贅婿歌唱、鼻簫及番戲等。

滿清時代遺留的文獻，述及漢族音樂的為數雖然不少，但大多數為點綴式的清淡描寫，很少有深入探討者。其中比較可供參考的有：

唐贊袞：台陽見聞錄（一八九一）

台灣府學重修夫子廟並祭器樂器記（一八三六）

以上二篇述及孔廟樂器及音樂。

池志徵：全台遊記（一八九一）描寫男女唱山歌情形。

靳治揚：台灣府志（一六九六）

郁永河：裨海紀遊（一六九七）

朱景英：海東札記（一七七二）

以上三篇述及漢人演戲，角色及劇種。

綜合滿清時代所遺留下的文獻，我們不難發現，涉及土著族音樂的部分，描述比較仔細而客觀，並且多少帶有好奇心理對待「番人」的生活習俗。然而涉及漢人民俗音樂的部分，描述卻膚淺而主觀，並且大多以輕蔑的態度一筆抹煞了民間藝術的價值。試看「台灣府志」中的一段描述：「或浮屠，好戲劇，競賭博，爲世道人心之玷……」「海東札記」中也有一段：「又開場演劇，小伶流睞所及，名目目箭，人必爭之，揮拳斃命，亦所時有。此皆習之最惡者，……」

上述文字，雖然批評了當時漢族移民的惡習劣性，但是由於作者大部分屬於官吏或“讀書人”，他們的音樂觀向來站在道德論的雅樂或禮樂立場，不了解民間音樂，看不起民俗藝術是理所當然的。

3. 日據時代的民間音樂調查與研究

日據時代由官方所組成的「臨時台灣舊慣調查會」，成立於一九〇一年，直屬於台灣總督府。這個調查會曾做了規模龐大，歷時二十年的台灣社會的調查工作——前半期爲漢族社會，後半期爲土著族社會。有關漢族部分，於一九一一年刊行了共十二冊的報告書；有關土著族部分，於一九二一年刊行了「蕃族調查報告書」八冊。報告書的主要內容雖然在於風俗習慣至社會組織，但對於「蕃族」音樂，也做了相當深入的調查，並記錄了歌謠、舞蹈及樂器等，留下了珍貴的早期土著族音樂資料。

一九〇〇年成立的「台灣慣習研究會」，委員共有三十三

人，包括台灣總督府及法院的高級官員，是一個半官方的組織。研究會成立的目的在於調查及了解台灣民間社會，並於一九〇一年至一九〇七年，共發行七卷「台灣慣習記事」，內容涉及民間音樂者有：

風山堂：「俳優と演劇」（一九〇一）

本島の日本領有に歸する前後，台北附近に行はれる歌謡（一九〇一）

採訪生：台人の俗歌（一九〇二）

西皮福祿の歴史的調査（一九〇三）

以上四篇提供了早期漢族民間音樂的資料，值得參考。

日據時代由官方及半官方機構所做的民間音樂的調查，主要是基於政治原因，提供日本統治者有關被統治者——漢族與土著族的知識，以便更有效地統治台灣。而要了解民風民俗，民間藝術最能提供具體而真實的資料。

但是不久，一部分本地和日本的學者、音樂家，也投入民間音樂的調查及研究行列，他們的立場該是站在學術或藝術的立場。例如留日的台灣音樂家：

柯丁丑：台灣の劇に就フ（一九一三）

張福興：水社化蕃の歌（一九二二）

張福興：支那樂——女告狀、東西樂譜對照（一九二四）

日本音樂家有：

田邊尚雄：台灣音樂考（一九二二）

田邊尚雄：第一音樂紀行（一九二三）

田邊尚雄：島國の唄と踊（一九二七）

一條愼三郎：パイワン・ブヌン・タイヤル族の蕃謡歌

曲（一九二五）

一條愼三郎：アミ族の歌（一九二五）

竹中重雄：台灣蕃族音樂の一研究（一九三二）

黑澤隆朝：台灣高砂族の音樂（一九四三調查、一九七三出版）

這時代的田野工作最不同於上一代的，是錄音及照像工具的配備。在台灣以錄音工具（留聲機）採集民歌，第一個人是田邊尚雄。從他開始，報告書中除了文字記述之外，又附了照片，五線譜例及簡單的樂曲分析。

黑澤隆朝是日據時代做民族音樂田野工作的最後一人，但是他的工作時間最長，規模最大。他於一九四三年，在台灣本島上做了為期半年的土著族音樂的田野調查工作，並於戰後出版名著「台灣高砂族の音樂」。這本著作可以說：日據時代為止，研究台灣土著族音樂最完整的論文，學習台灣民族音樂者必讀的資料。

以上音樂家投入民間音樂的研究之外，還有語言學、民俗誌、俗文學及民族學等各方面的學者加入研究工作。其中重要的有：

片岡巖：台灣風俗誌（一九二一）

東方孝義：台灣習俗（一九四二）

竹內治：台灣演劇誌（一九四三）

以上三篇論台灣的戲劇最為詳細。日據時代出版之其他著作，甚至光復後出版的呂訴上：「台灣電影戲劇史」（一九六〇）等，有關戲劇部分大體引用或抄襲了以上三篇。

移川子之藏：頭社熟蕃の歌謠（一九三一）