

教育部審訂
高級中學人文學科叢書

國立台灣師範大學人文教

154511

領你進入音樂的殿堂

劉德義 著

幼獅文化事業公司 印行

劉德義 著

高級中學人文學科叢書

領你進入音樂的殿堂

幼獅文化事業公司 印行

Vol 13/10

領你進入音樂的殿堂／劉德義著．--初版．
--臺北市：幼獅，民 80
面；公分．--(高級中學人文學科叢書)

ISBN 957-530-261-3 (平裝)

1. 音樂-論文, 講詞等

910.7

80002891

高級中學人文學科叢書

領你進入音樂的殿堂

審訂：教育部

主編：國立台灣師範大學人文教育研究中心

著者：劉德義

校對者：楊錦雀·林如仙

出版者：幼獅文化事業公司

發行人：李鍾桂

總公司：臺北市重慶南路一段六十六之二號二樓
電話：(02)311-2833、311-2833

門市：臺北市衡陽路六號
電話：(02)311-2833、311-2833

高雄市中正西路一八九號
電話：(07)282-2784

郵政劃撥：000273713

基價：四元三角三分

印刷廠：索寶彩藝印刷股份有限公司

中華民國八十年九月初版

中華民國八十一年元月二印

行政院新聞局核准登記證局版臺業字第〇一四三號

91038

ISBN 957-530-261-3

總序

人文及社會學科係在探討人的價值、觀念、生活方式、生活態度與存在意義等問題的學科。就教育立場來說，則在培養學生認識與陶冶人的本質，充實其生活，美化其人生，以符合人類生活的目的。本部有鑑於人文及社會學科之重要，並考量目前高級中學人文及社會學科方面之課外讀物較少，經於民國七十八年四月間商請國立台灣師範大學楊主任秘書昌年、人文教育中心張主任芳杰及國立清華大學人文社會學院李院長亦園分別負責編輯高級中學人文叢書、高級中學社會叢書，並承三位先生鼎力協助，敦聘國內知名學者專家參與撰寫工作。

人文叢書編撰範圍涵蓋國學、中國文學、西洋文學、史學、輿地、音樂、美術等方面；社會叢書將編有道德、文化、教育、法律、政治、經濟、社會、邏輯等方面之書籍。上述叢書自民國七十八年度起至八十二年度止，為期五年，每年出書各十冊，五年共計一〇〇冊，提供各高級中學學生於課外閱讀，期以拓廣學生視野，啟迪其智慧，陶冶其心性，進而提昇學生人文素質。

本叢書之出版，特別感謝李前司長建興先生的策劃與指導，國立台灣師範大學楊

主任秘書昌年、張主任芳杰、國立清華大學人文社會學院李院長亦園等三位先生的大力支持，以及參與叢書計畫之各位教育界先進貢獻智慧，使本叢書得以順利完成，並承幼獅文化事業公司慨允出版，得以付梓，藉此一併致謝。

(2)

吳清基 謹識

中華民國七十九年十二月十日

探源者的謳歌——代序

中華民族的音樂文化在那裡？——在高山？

是那一群披著樹葉、光著腳板、手執長矛、身背弓箭、

「幾十年前獵人頭，而今綠紋仍滿面」的人？

是他們的心聲？——是他們的吶喊？

中華民族的音樂文化在那裡？——在邊疆？

在那大漠飛沙的塞外、在那高喊「沙里洪巴」的帳房？

是載著青春而去的小鳥？

還是帶著百萬錢財，領著妹妹而來的馬車？

是那寧願做一隻小羊，斗酒塊肉的彪形大漢？(1)

還是那要每天哭泣，不成功就跳河的喀什噶爾才俊青年？(2)

中華民族的音樂文化在那裡？

是殯儀館裡吹鼓手們的「遊子吟」？「楚留香」？(3)
還是撥弄著三弦，鄉下老人乾癆嘴裡的「思想起」？

是孩子們狂喊的「小飛俠」？還是「史艷文」的進行曲？(4)

中華民族的音樂文化在那裡？

中華民族的音樂文化在那裡？

中華民族音樂文化的根，究竟在那裡？

× × × × × ×

別再去摘那又白又香的「茉莉花」，(5)

那是多麼沒有公德心！

別再為一條「漩溜鼓」夫妻相打，(6)

我們的倫理原是講舉案齊眉、相敬如賓；

別再讓孩子們「悲歡離合、離合悲歡、枉作相思夢」，

因為他們終究是「參不透，鏡花水月畢竟總成空」。(7)

放下苗女的杯吧！——栓上牧童的牛吧！

不要讓老爺爺再背少女，(8)

因為這不是我國固有的倫理；

不要再說姑娘的酒渦會笑，

因為最好笑的莫過於把因果顛倒！

× × × × ×

高山是多麼的險峻，邊疆是多麼的遼闊，

但中華民族的音樂文化，比高山更高，比邊疆更闊。

先聖先賢們智慧的結晶，永遠是開不盡的礦坑；

列祖列宗們的寶藏，足夠我們世世享用。

幫伶倫製十二律的鳳凰，早已無影無踪；

令孔子三月不知肉味的「韶」樂，再也無息無聲。

黃帝的「大卷」，少昊的「九淵」，

顓頊的「六莖」，帝嚳的「五英」；

還有那彈不盡的「陽春白雪」，唱不完的「薰薰南風」……

「可恨的秦皇！可殺的嬴政！」

都是他，一把大火把樂經燒得乾乾淨淨。」

別再咒罵古人，推諉責任，因為那究竟是死無對證；
何況暴秦滅敗，我們的祖先仍有過大漢天聲：

武帝立樂府，蒐集民歌以為郊祀，

使童男女七十人俱歌，昏祠至明；

延年翻新聲，歌詩廿八家，三百一十四篇，

乃有代、趙之謳，秦、楚之風。

玄宗不讓漢武專美於前，

特選三百名專家組織法曲部，號稱皇帝梨園；

數百名宮女也接受音樂專門訓練，

樂聲日夜不絕，響遍宜春北院；

自創新曲：「龍池樂」、「春鶯轉」、

「雨淋鈴」、「謫仙怨」……

最有名的「霓裳羽衣」，至今仍舊掛在「名流」者的嘴邊。

李白的「清平調」，玄宗親自吹笛和管弦：

「名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看，

解識春風無限恨，沈香亭北倚欄干。」

音樂的文學，文學的音樂，

唐代的詩，就是音樂與文學結合的又一貢獻。

李白、杜甫，姑且不論，

陳子昂、張九齡、韋應物、白樂天、

杜牧、元稹、孟浩然……

還有那詩中有畫、畫中有詩的王維，

每首都給音樂家們，帶來了不盡的靈感。

吟詩唱曲，在唐代已不再是宮廷中的消遣，

它們一樣地走向了群眾，傳遍了民間。

唐開元，不是曾有過這樣的軼事流傳：

詩人王昌齡、高適、王之渙，

三人賭勝負，共聚於酒館，

想比一比，到底是誰的詩常被點唱，

以決定那位詩人，其名氣稍大一點。

「秦時明月漢時關，萬里長征人未還，

但使龍城飛將在，不教胡馬渡陰山。」

——王昌齡的詩，歌女首先選唱；

不久——「開篋淚霑臆，見君前日書，

夜台何寂寞，猶見子雲居。」

——高適的詩，也有歌女表演。

唱的人已快輪完，竟沒有一首是出自王之渙。

不服氣！難道自己的詩，真會沒有人喜歡？

且慢，聽啊！——

「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山，

羌笛何須怨楊柳，春風不渡玉門關。」

——總算三人扯平，誰也沒有丟臉。

這在在說明了，音樂的文學，文學的音樂，

是如何緊密的結合在一起，肩負了中華文化的重擔。

如今啊！會寫詩的人已經不多，能吟唱的人更是少見。

「漢人學會番兒語，回向城頭罵漢人。」
唉！唉！唉！怎不令人擲筆三嘆！

宋、元不輸漢、唐，把詞曲音樂大加發揚，不同的詞牌曲牌，都能獨立誦唱，在議會的時候，且常把歌詞以侑觴，還有大曲、法曲、慢曲……等大塊文章，諸宮調更能用來說唱……

這些，慢慢集綴演變，成了雜劇、院本，乃開了中國歌劇的濫觴。

南戲又稱傳奇，原以五聲音階為本體，後來南北合套，使音樂本身增加了不少的對比。

梁伯龍、魏良輔合創水磨腔，才有了今日餘風未絕的崑曲。

姜夔作了不少的歌，但會唱的今人已經不多，只因為大部份歌曲有詞無譜，

而有譜的十七首，（不包括九歌）卻也煞費捉摸。
姜譜缺少板眼記號，

高低雖有，但快慢長短頗費推敲。

有人專攻音樂，詩詞卻讀得太少，
詞中的意義不懂，聲韻律動就難以決定。

有人才高八斗，但對音樂卻一竅不通，

自以為翻譯姜譜，為中國文化立了大功，

但照譜一唱，卻詰屈聱牙，好像一首繞口令。

不分平仄，不論輕重，

這豈不糟蹋了古人的心血結晶。(9)

洋人皮肯 (J. E. R. Picken)，也研究白石道人，

精神實在可嘉，可惜中文根基還欠精深。

他把「揚州慢」譯成 A Man on Yong-chou，

已經令人費解；

「杏花天影」譯成 A Ying on a Day of Apricot-blossom，更覺不通。

祖先的遺產要靠我們自己整理，

否則就會像「文君當爐」一樣，在洋鬼子的筆下，變成了「爐子旁邊的文先生」。

明朝鄭恭王世子朱載堉，發明了十二平均律，在世界樂壇上，這種偉大的成就，

是西洋人所望塵莫及。

不要說巴赫 (J. S. Bach) ，

就是魏克邁斯特 (A. Werckmeister)

較他還晚了一個多世紀。

這是中國人的光榮，這是亞洲人的榮譽。

想想看，將二開十二次方，廿四次方，

不用電腦，不用計算機：

1 · 〇五九四六三〇九四……1 · 〇二九三〇二二三六……

結果不差毫釐。

對數學如果造詣不深，那會有那麼容易？
幾百年後，比利時的馬絨，日本的田邊，

用物理方法實驗，算來算去，證實完全無誤，連稱朱氏實在是了不起。

今天，不談音樂則已，

否則，我們祖先的這一偉大貢獻，

是任何國家，任何民族，都不能否定，不容懷疑。因為，沒有十二平均律，

全世界的音樂，今日仍會是黯淡無光；沒有十二平均律，

古今中外的音樂，今天仍會是錯雜紛歧。除此以外，朱氏的樂律全書，

蒐羅之廣博，考據之精密，內容之充實，至今，仍待有志於中華音樂文化復興的人們，認真的學習，仔細的整理。

最早的戲曲，雖然可以追溯到北齊的

「代面」、「撥頭」、「踏謠娘」；

但一直到了崑曲的時代，其形式與結構才成了模樣。

我國因為幅員遼闊，所以地方戲曲的名目很多，

京、漢、湘、粵、楚、閩、滇……

幾乎各地都有自己的鄉土風格。

論演出的形式，似乎沒有什麼兩樣，

其主要的區別，還是在於聲腔：

——弋陽、崑山、梆子、皮黃，

各有各的不同變化，各有各的頓挫抑揚。

說唱音樂，連說帶唱，

北方有「大鼓」：長坂坡、華容道、馬鞍山、大西廂

徐母罵曹、草船借箭、馬失前蹄、趙雲截江……

三弦鼓板齊聲響，用京片子唱故事，激昂高亢；

南方有「彈詞」：珍珠塔、白蛇傳、玉蜻蜓、三笙緣，

單檔雙檔，各有千秋，

吳語低吟，柔和輕圓。

康熙、乾隆，想復中華音樂文化的古，乃重新制定樂律，想從三分損益法中找尋出路。

他把律呂分為單雙數，七單七雙各自成為一組，

編纂律呂正義，其用心可許，但是繁複迂迴，缺乏深度。

因此，他的理論與實際常常會發生衝突。

莊親王續後編，並纂「九宮大成譜」，

八十二卷所收詞曲音樂材料相當豐富。

可惜理論上仍遵守聖祖的律制，

不但宮音的位置無定，而調性上也非常紊亂繁複，

據此以研究古譜，真有如進入一座迷樓，

還要後學小子們多多花點功夫。

× × × × ×

不管是古是今，不論是近是遠，

不管是新是舊，不論是易是難……

這些都是無價的寶藏，這些都是文化的遺產。

緬懷諸先賢，創業維艱，