

書 架 讀 叢

中國銅式研究

羅英祥 著

中國書畫出版社 發行

音樂叢書

中國調式研究

羅其祥 著

生韻出版社 印行

何 序

自小愛好絲竹，先君雪生公，雅喜弄琴，兒時追先君與堂兄敬孚時相拍和，闔家歡樂。民國十八年春，考入上海復旦大學，習新聞科，兼任外勤記者，某日閱報獲悉嵩山路「大同音樂會」舉辦中國樂器展覽，欣然往觀，當時接待者為該會會長鄭覲文老先生，時已逾古稀之年，為民國以來，中國音樂之衛道者，該會除陳列古八音樂器外，亦有琵琶、古箏、南胡、大胡、阮、三絃、揚琴各種樂器，約有一百餘種，美不勝收。鄭老先生並請當時琵琶名手衛仲樂表演琵琶、古箏各種樂器，音色柔美，技術嫻熟，以此種特殊樂器、特殊指法所表達之特殊音韻，令人繞樑三日，回味無窮，斯為首次與中國古樂接觸。並獲知國樂歷史之悠久，內容之豐富，節奏之明朗，旋律之優美，以如此高雅美妙之音樂，深信國樂必有光明前途。本人卅年來，曾應世界廿五國聘請，前往講學演奏，所受各國朝野之熱烈歡迎，大眾傳播機構之熱烈讚許，更信國樂在世界將來樂壇中，佔有重要一席。

近卅年來頗費心血探究國樂，深感國樂內容豐富：從縱的方面言，樂史逾八千年；從橫的方面看，包含樂制、樂教、樂德、樂律、樂曲、樂譜、樂人、樂語、樂藝、樂器、樂舞、樂劇、中國音樂哲學等。近年因在學校兼任「中國樂律學」一課，又覺中國音律早在二千數百年前已發明不平均十二律。到了明嘉靖十五年（一五六三年），朱載堉發明平均十二律，為世界樂律史上放一曙光，因朱氏之發明平均十二律早於西方一百年以上，對世界樂理史之研究，有不可磨滅貢獻。至於我國在文化史上一向對樂教，視為重要社教一環，提醒世界人

士，重視樂教，亦在世界樂史放一光芒。

國立藝專國樂科教師羅其祥君，十年來鑽研樂律，並從樂律、樂史、樂曲、樂藝暨中國音樂哲學中，探討中國音樂之「調式」，參考中外書籍一百餘種，從觀察、分析、比較，將中國調式之本質和特性、五聲調與七聲調之比較，更將西方調式與中國調式，從形而下至形而上作一比較說明，有諸多精闢獨到見解，殊不易得。此書於付梓前，索序於余，乃以羅君平日沉默寡言，好學深思，更擅作曲，曾獲全國文藝音樂獎多次，乃一有為青年，故樂為之序。

何 名 忠

民國七十三年九月於台北

自序

音樂教育日漸普及，但是大部份在技巧層面苦練，未能兼顧理論的配合，一般音樂科系也以主修為重，以為那是理論作曲組的事，如此觀念導致演奏（唱）與理論脫節，造就些許「樂匠」，不能提昇音樂的境界，是為學習音樂過程中的憾事。站在學習音樂的立場，瞭解理論上來龍去脈，知其然也知其所以然，是相當重要的一環。

時代的進步和科技的發展，音樂知識領域越來越廣泛，也越來越精密。站在研究音樂的立場，理論的專門化也是自然的趨勢。作者先後發表兩篇論文，一篇為「國樂與西樂的對比」（載於音樂與音響雜誌第六十四期，民國六十七年十月出版），一篇為「漫談五聲音階」（載於音樂與音響雜誌第七十九期，民國六十九年元月出版），受到師友誇譽認為饒富創意，引起作者研究中國音樂的濃厚興趣，多方蒐集有關資料，分析歸納整理，細心應證立論，因而促成本書的完成，其中歷經五年心血，三易其稿，實要衷心感謝各位師長的敦促和指導。

音樂的中心因素為「曲調」，曲調的基本結構為「調式」，因此以調式研究作為一系列中國音樂研究的起點。作者研究的重心在於調式古今的演變歷程，以及中西調式的分析比較，並不排斥某種類型調式，但還是以我國調式為主，畢竟此為我國的文化財，怎能不加以細心呵護，且發揚光大。

本書力求精簡，對於音樂上基本知識只是扼要說明，與調式相關的問題則不厭其煩加以探索。對於過去一些混淆不清的觀念，提供比

較明晰的概念，並對有關名詞作學術上的統一和界定。每一節末附有研究問題數則，可以自行實際練習之用，亦可引導為進一層之研究，以期建立中國音樂之理論體系。

本書承何名忠教授賜序，阮常耀老師封面題字，江永生老師協助出版，內子邱月紅老師細心校稿，謹致萬分謝意。書中容或謬誤簡陋，掛一漏萬，尚請博雅君子不吝指正，以匡不逮，是所至禱。

羅 其 祥 謹識

民國七十三年四月
於國立藝專國樂科

目次

第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 探討範圍	2
第三節 研究方式	4
第二章 音律與音階	9
第一節 泛音列的諧和理論	9
一、泛音列的形成	9
二、泛音列的發展	11
第二節 律呂的關係	13
一、基本定律法與優劣點	13
二、我國古代在樂律上的發現	17
三、音與律的關係	21
四、宮與調的區別	23
五、調的不同語詞用法	25
第三節 音階的構成	27

一、音階的意義	27
二、大音階與小音階	29
三、關係調與同主調	31
四、音階與調式的關係	32
五、非大小調的系統音階	33

第三章 調性與調式 39

第一節 調性的本質 39

一、調性的意義和基礎	39
二、調的形成過程	40
三、調性的成因與分類	41
四、調性的發展	44

第二節 中國五聲音階與調式 45

一、五聲音階與調式的起源	45
二、五聲調式的類別	49
三、起調舉曲	54
四、五聲音階的曲調進行	55
五、五聲調式的關鍵音	56

第三節 中國七聲音階與調式 60

一、七聲音階與調式的形成	60
二、七聲音階的形式	63
三、不同結構七聲音階的相異性	66

第四節 西洋教堂調式析解 73

一、調式的意義與起源	73
二、調式的類別	73

三、調式的分析·····	75
第五節 中西調式的比較·····	78

第四章 中國調式應用····· 85

第一節 中國歷代之調式應用·····	85
一、上古時期·····	85
二、中古時期·····	87
三、近古時期·····	94
四、總 論·····	104
第二節 樂譜與樂器的調式應用·····	108
一、工尺譜·····	108
二、自然人聲·····	111
三、琵琶·····	112
四、曲 笛·····	115
五、胡 琴·····	116
六、古 琴·····	117
第三節 中國現代之調式應用·····	122
一、調式的命名法·····	122
二、不同調式的比較·····	125
三、調式的風格·····	126
四、民歌的調式應用·····	129
第四節 幾種值得商榷的觀念·····	133

第五章 中國調式轉調····· 145

第一節 轉調的意義·····	145

第二節 同均轉調·····	147
第三節 異均轉調·····	154
一、移宮犯調的意義·····	154
二、異均同調式轉調·····	155
三、異均異調式轉調·····	159
第四節 其他轉調·····	163
一、暫轉調·····	163
二、複調式·····	165

第六章 調式形而上探討····· 169

第一節 調式的特質與相關詮釋·····	169
一、西洋調式的特質·····	169
二、中國調式的特質·····	170
三、調式的色彩感·····	172
四、五音配四聲·····	174
第二節 玄學的理論·····	177
一、調式的精神淵源·····	177
二、調式的宇宙論·····	180
三、我國調式的象徵·····	181
四、客觀的評論·····	183

第七章 結 論····· 187

附 錄·····	195
一、參考書目·····	195
二、作者主要獲獎歌曲作品·····	201

圖 例

1. 泛音之部份振動圖解·····	11
2. 純律五度和三度結構圖·····	15
3. 律呂相生圖·····	18
4. 我國古代十二律鄰音比較圖·····	19
5. 六律六呂關係圖·····	41
6. 中國四音音階圖·····	46
7. 三分損益法圖解·····	47
8. 小三度間的變化圖·····	63
9. 五聲音階與十二聲關係圖·····	134
10. 旋宮活動轉盤圖·····	148
11. 太極圖·····	179
12. 音樂曲調與調式關係圖·····	188

表 例

1. 泛音頻率數及十二平均律頻率比較表·····	12
2. 五度相生律鄰音比較表·····	14
3. 純律鄰音頻率比較表·····	15
4. 純律與十二平均律頻率比較表·····	16
5. 三種律制百分值比較表·····	16
7. 五度相生律黃鐘均與夾鐘均五聲音階比較表·····	19
8. 五度相生律黃鐘均與夾鐘均七聲音階比較表·····	20
9. 黃鐘均及大呂均配合律呂表·····	24
10. 宮調式與商調式·····	25
11. 調性的分類表·····	42
12. 中國五音音階演算表·····	46
13. 五音徵調與宮調比較表·····	48
14. 六聲音階律數表·····	60
15. 雅樂黃鐘宮與清樂林鐘宮比較表·····	65
16. 清樂黃鐘均與林鐘均比較表·····	68
17. 教堂調式正副調比較表·····	77
18. 我國雅樂八十四調總表·····	88

19.我國俗樂八十四調總表·····	88
20.三種音階與燕樂調式比較表·····	95
21.我國歷代調式遞減表·····	97
22.中國八十四調式調名總表·····	106
23.十二律配工尺表·····	109
24.工尺譜與五線譜對照表·····	110
25.工尺譜調名表·····	110
26.唐朝琵琶調絃二十八調名表·····	113
27.曲笛調名表·····	115
28.胡琴定絃比較表·····	116
29.古琴正調定絃表·····	117
30.古琴各調定絃表·····	118
31.古琴各家調名對照表·····	121
32.為調型與之調型比較表·····	123
33.為調型與之調型對照表·····	125
34.中西七聲音階比較表·····	142
35.西洋上下屬調轉調比較表·····	156
36.中國上下屬調轉調比較表·····	156
37.調式轉調系統表·····	157
38.五音象徵表·····	183
39.音樂與調式生成順序表·····	187
40.音階與調式比較表·····	188

曲 例

1.盼五更·····	49
2.數蛤蟆·····	50
3.一根竹竿容易彎·····	50
4.紫竹調·····	51
5.耕農歌·····	51
6.河北落子·····	69
7.菜子花兒黃·····	70
8.花不逢春不開放·····	71
9.玩燈·····	72
10.穆桂英掛帥·····	80
11.西廂記·····	80
12.秦香蓮·····	81
13.倚門望·····	81
14.祭頭歌·····	131
15.搖团仔歌·····	132
16.山歌仔·····	132
17.一隻鳥仔哮救救·····	133

18.牧童與姑娘·····	152
19.採茶歌·····	158
20.春光舞·····	159
21.清江河·····	161
22.花好月圓·····	162
23.八大鉗·····	164
24.蘇武牧羊·····	165
25.跳月歌·····	165
26.看花灯·····	166
27.瑤族山歌·····	166
28.槐花幾時開·····	167

譜 例

1.八度相生譜·····	10
2.五度相生譜·····	10
3.泛音列·····	10
4.和聲的進化譜·····	12
5.五度相生為音階譜·····	14
6.十二律與五線譜·····	18
7.大音階的三種形式譜·····	29
8.小音階的三種形式譜·····	30
9.沉音列·····	31
10.日本雅樂音階·····	34
11.日本俗樂音階·····	34
12.冲繩音階·····	34
13.阿拉伯音階·····	35
14.印度音階·····	35
15.泰國音階·····	35
16.吉普賽音階·····	35
17.黑人音階·····	36

18.藍調音階·····	36
19.音階的形成·····	40
20.中心音響的擴展譜·····	42
21.五聲音階的五種調式譜·····	48
22.黃鐘均的關係調譜·····	52
23.黃鐘宮的同主調譜·····	52
24.調式的音程關係譜·····	53
25.五聲音階的級進譜·····	55
26.五聲調式的特徵音程譜·····	57
27.五聲調式的關鍵音譜·····	58
28.缺少關鍵音的曲調譜·····	58
29.調式不明的曲調譜·····	59
30.調式確定的曲調譜·····	59
31.六聲音階譜·····	61
32.七聲音階譜·····	61
33.七聲音階的七種調式譜·····	61
34.中西七聲音階的分別譜·····	62
35.上屬調與下屬調譜·····	64
36.變與閏譜·····	65
37.雅樂與燕樂的比較譜·····	66
38.雅樂與清樂的比較譜·····	67
39.燕樂與清樂的比較譜·····	67
40.雅樂清樂與燕樂的比較譜·····	71
41.教堂調式的分類譜·····	74
42.為調型與之調整的視譜·····	124