

音樂學

探索

臺灣音樂研究的新面向

呂鈺秀一著

彙集音樂學實踐的一些具體成果，
並結合音樂學中的理論，
介紹更多音樂研究的課題與可能性。

音樂學探索

臺灣音樂研究的新面向

呂鈺秀 著

五南圖書出版有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

音樂學探索：臺灣音樂研究的新面向／呂鈺秀

著．——初版．——臺北市：五南，2009.08

面：公分

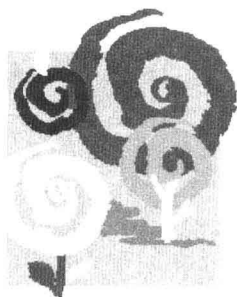
含參考書目

ISBN 978-957-11-5663-7 (平裝)

1. 音樂 2. 臺灣

910.933

98009069

1Y42

音樂學探索

臺灣音樂研究的新面向

作 者 — 呂鈺秀 (73.4)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 盧宜穗

責任編輯 — 陳姿穎 許經緯

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2009年8月初版一刷

定 價 新臺幣450元

作者序

自歐洲學成返國服務，至今已十餘載。這些歲月中，對於音樂學這門學科的介紹、理論以及實踐，可說是在許多不同大專院校任教時的主要課題與任務。本書則是匯集這些年來，自身對於音樂學實踐的一些具體成果，這些成果常與音樂學中許多不同的理論相結合。在此希望透過本書，介紹給音樂學的學習者更多音樂研究的課題與可能性。

在「古畫·國樂」的篇章中，呈現的是音樂圖像學的研究方法與具體成果。西方音樂圖像的研究已經有許多的成績，本篇論文則透過對於國立故宮博物院繪畫的研究，試圖找尋中國音樂圖像研究，或者可說在臺灣音樂圖像研究所具備的可能性與問題性。

臺灣至今尚未有專門的樂器博物館，因此在「讓我們一起參觀樂器博物館」篇章中，探討了樂器博物館中與音樂相關的問題，包括展覽場的樂器呈現方式、博物館中樂器聲音的展示，以及樂器博物館可延展出的相關活動與內容。

「不知道？請查辭典！」篇章，探討的是音樂辭典編纂的課題，尤其以曾經親身參與的臺灣音樂辭典編纂工作，探討臺灣音樂辭典編纂的概念問題，以及實際編纂時所遇到的問題性和其可能的解決方式。

「聲音美學的探究」篇章中，主要研究的是歌唱時的嗓音與聲響問題。羅美斯（Alan Lomax）從一九六〇年代開始的歌唱（singing）研究，探討重點不在長期以來所重視的歌曲（song）面向——例如，樂曲結構、曲式和聲等部分，而更注重的是歌唱時的聲響層面，以及這樣的聲響與產生它的社會之關聯性探討。在這個篇章中，我分別針對有很長傳統，並且是許多地方戲劇之母的京劇；有悠久歷史，可被稱為「活化石」的南管唱曲；以及臺灣流行音樂中，女性歌者演唱時所發出的聲響，進行了探討。

而從「土地的呼喚」篇章開始，則以原住民音樂的研究為重心。其中「民族音樂學研究概念與採譜方法論——其於臺灣原住民音樂研究之應用」一文，簡述了民族音樂學這門學科的發展；臺灣民族音樂學中，原住民音樂的研究；以及原住民音樂採譜上的一些問題性。「北里蘭聲音資料在臺公開」一文，則是敘述當今所知臺灣最早的原住民錄音資料取得之歷程；「繚繞霧靄中的旋律——原住民歌唱中的世界觀」一文，相對是以散文形式的書寫，呈現原住民音樂中顯現的世界觀概念。

「浪濤拍岸」篇章為對於達悟族音樂的研究。從二〇〇三年開始進行的達悟音樂研究，由於受到國家科學發展委員會、國立傳統藝術中心民族音樂研究所（今臺灣音樂中心），以及國家文化藝術基金會等單位的補助，因此研究課題也呈現了更多的面向。此處選擇對於達悟族音樂的起源、概念、行為、社會脈絡關聯性等問題的探討成果，以饗讀者。至於「北里蘭與淺井惠倫的達悟錄音聲響研究」一文，則是對於此族早期於日據時期的錄音，進行考證與重新詮釋。其中這篇文章，以及以下將提及的「傳統的樣貌——賽夏族音樂形式傳承與傳統意識建構」一文，本為我與法國巴黎第八大學音樂博士孫俊彥先生合作出版之專文，文中孫俊彥博士主要針對的是馬蘭阿美族的研究，而我針對的則為達悟族以及賽夏族的研究。在此感謝孫俊彥博士能讓我將其中部分研究成果抽出，單獨發表。至於達悟族與舞蹈相關的音樂，或說與音樂相關的舞蹈，在此部分分別有三篇文章加以探討。其中相關的歌詞翻譯與詮釋部分，特別要感謝達悟作家夏曼·藍波安及其夫人施凱珍女士的大力相助。此外從本篇章開始，原住民語拼音，則採斜體字書寫。

「矮靈悠悠」部分，是屬於賽夏族的音樂篇章。除了「矮人的呼喚——賽夏族音樂的風格與特色」一文中，對於賽夏族矮靈祭的祭歌音樂做一介紹外；「傳統的樣貌——賽夏族音樂形式傳承與傳統意識建構」一文，則是對於國內長期所提及，賽夏族音樂有平行四度的觀念，提出

辯證。而「賽夏音樂中的重複技法——兼論賽夏音樂的分類」一文，是對於賽夏音樂進行全面性的分類，其中包涵少被探討的，賽夏族音樂中非矮靈祭時所演唱的歌謠部分，是一篇對於賽夏族音樂結構與風格進行探討的論文。

相對於以上的研究，有著許多音樂與社會關聯性的層面，則「田園稻香」篇章中的阿美族音樂探討，又回到音樂本質，也就是聲音方面的探究課題。由日本民族音樂學者姬也翠對於阿美族音樂的評論所引發的這篇研究，展現了臺灣原住民音樂的特色所在。這篇論文也同時要感謝一起研究、提供許多分析協助的翁志文老師。沒有他的幫助，許多聲音分析的想法可能只能僅僅停留於腦海中，而無法落實於紙面。

以上這些探討的課題與方法，源自維也納大學音樂學系求學期間，在無數的課程中，教授們所給予的知識傳授與思想啟發；圖書館中提供了完備的文獻資料以供查閱；以及社會悠然慢行的生活節奏，讓深沉的思考有了可能性。這些先備的條件讓我在往後十餘年的教學研究中可一展抱負。而在臺教學之時，同儕之間給予我的批評與指教，不同單位經費補助給予我施展長才抱負的可能性，指導學生論文所帶動的教學相長，都讓我見識更為廣闊。感謝五南圖書公司讓我有機會呈現我在音樂學上的探索，感謝親友家人長期對於我音樂學探索上的支持。

呂鈺秀

二〇〇九年四月三十日於臺北

目錄

古樂・國畫

音樂圖像學——故宮音樂繪畫中的聲響概念	8
---------------------------	---

讓我們一起參觀樂器博物館

樂器博物館中的音樂實務探討	24
---------------------	----

不知道？請查辭典！

臺灣音樂辭典編纂的概念與問題	38
----------------------	----

聲音美學的探究——嗓音與歌唱

歌唱發聲與風格研究	
——京劇青衣 vs. 美聲女高音	52
南管曲的頓挫——以蔡小月唱曲為例	74
臺灣流行音樂中的女性歌手聲腔	84

土地的呼喚——原住民音樂漫談

民族音樂學研究概念與採譜方法論	
——其於臺灣原住民音樂研究之應用 ...	102
北里蘭聲音資料在臺公開	124
繚繞霧靄中的旋律	
——原住民歌唱中的世界觀	130

浪濤拍岸——達悟音樂

達悟族音樂的起源與風格	146
-------------------	-----

達悟人旋律曲調概念中的文化折射	156
達悟歌會中的音樂行爲	168
達悟落成慶禮中 <i>anood</i> 的音樂現象及其社會脈絡	180
北里蘭與淺井惠倫的達悟錄音聲響研究	198
達悟族的樂舞	220
達悟族舞蹈音樂調查報告之一：關於 <i>vaci</i> （小米祭）	238
達悟族舞蹈音樂調查報告之二：關於頭髮舞 <i>meyvalacingi</i> ...	254

矮靈悠悠——賽夏音樂

矮人的呼喚——賽夏族音樂的風格與特色	278
傳統的樣貌——賽夏族音樂形式傳承與傳統意識建構	288
賽夏音樂中的重複技法——兼論賽夏音樂的分類	304

田園稻香——阿美音樂

馬蘭阿美音樂中的「非平均律化」現象	322
-------------------------	-----

古樂・國畫

音樂圖像學

——故宮音樂繪畫中的聲響概念

貴陽大定等處花苗

花苗本西南夷亦苗之一種向無土司自明時錄之貴陽大定遵義等府民苗雜居與編戶一體輪種有大頭小花之稱本以蠟燭花於布而索之既索去蠟則花紋似錦永無標樣架領自首以貫於鼻形以青布束頭女以馬尾領髮獨居大如平擺以木板爲以六月爲歲首歲歲立春擇平地爲月場男吹簫笙女搖鈴踏歌舞謂之跳月相悅則共處生子乃歸夫家其性頗而畏法

貴陽大定等處花苗
花苗本西南夷亦苗之一種向無土司自明時錄之貴陽大定遵義等府民苗雜居與編戶一體輪種有大頭小花之稱本以蠟燭花於布而索之既索去蠟則花紋似錦永無標樣架領自首以貫於鼻形以青布束頭女以馬尾領髮獨居大如平擺以木板爲以六月爲歲首歲歲立春擇平地爲月場男吹簫笙女搖鈴踏歌舞謂之跳月相悅則共處生子乃歸夫家其性頗而畏法

一、音樂圖像學研究的普遍概念

音樂圖像學的研究對象，是具音樂主題的視覺藝術品。帕諾夫斯基（E. Panofsky）認為，其研究「與藝術作品的題材內容或涵義有關，而與形式無關」（Brown 1980: 11）。希巴斯（T. Seebass）並從帕諾夫斯基對於藝術圖像的解釋過程中，節錄出藝術學者研究圖像的三個步驟（另可參考 Brown, 1980: 11；余秀蘭，1995：68）：步驟一為描述圖像中具象的事物，並探討每件事物的事實部分；步驟二為嘗試描寫事物在圖像內的故事及場景中之來源，並進一步討論，事物在此場景及故事下超自然的寓意或象徵意義。在此，應考慮到文化傳統對畫家在事物的描繪上產生的影響。此步驟為圖像描寫式的分析（iconography）；而圖像研究的第三步驟，則是探討圖像整體的意義，因為圖像本身具備文化的特徵及典型，其受藝術家個人的風格、贊助者的期望，或者群眾的意願等所影響。此步驟為圖像的觀察及詮釋層次（iconology）（Seebass, 1992: 238-239）。但希巴斯所提出的三步驟，在大部分音樂圖像研究者的應用上，仍停留在第一及第二階層，因此，當今在音樂學中對於圖像的研究，普遍仍應用著 iconography 這個術語。

許多音樂活動情形現今可能已經不復存在，或者有了許多改變。而音樂圖像的研究，對於了解過去的音樂活動，提供了豐富的訊息。布朗（H. M. Brown）對於音樂圖像所提供的訊息內容，做了以下四個面向上的歸納（1980: 11）：

（一）樂器史面向

圖像對於樂器的歷史發展之研究，有很大的助益，有關樂器的外型構造、演奏時持樂器的姿勢變化，以及樂器的演進發展等，都可藉著圖

像獲得訊息。

（二）表演史面向

音樂圖像顯示了音樂活動的演出地點與場合、樂團組織，以及聽眾型態等面向，從圖像中不但可以研究音樂的聲響狀況——例如，演奏廳堂的聲響可能性、樂團組織型態可能發出的聲音等等，更可了解圖像中的音樂在整個社會中的功能脈絡。

（三）作曲家面向

有關作曲家的圖像，顯示了作曲家所在的生活背景與創作環境。藉著這些圖像，能了解作曲家的生活和工作環境；其和師友或家人之間的相處互動；作曲家喜愛或經常去的地方等。這些圖像不但可以讓人更了解音樂家本人，而且，也能更加深入了解作曲家所創作的音樂，使作曲家這樣一位歷史人物能更加人性化。

（四）文化史面向

從音樂圖像所提供的內容場景，可以探討音樂展演所在地區的文化與習俗，探討音樂要素在繪畫場景中的一些隱喻以及象徵，也可以探討此圖像在文化下的哲學面向。

二、故宮繪畫研究

（一）內容界定

不同於文學或視覺藝術，音樂價值的存在在於它是一種聲響現象。聲音稍縱即逝，不留痕跡，故而對於古代音樂聲響的研究，除了藉助當今仍然存在，而且具有歷史傳統的音樂表演，來追溯其根源之外，也可以依靠文獻以及圖像中，對於音樂活動的描述與展示，來推論其聲響現象。本篇論文以故宮繪畫圖像中所顯示的音樂聲響概念為主要研究內容，探討這些圖像中的聲響，在整個中華文化下所隱含的意義。

（二）研究範疇及步驟

紙的發明雖可追溯到東漢蔡倫，但其實際大量應用於繪畫上，應是較晚之事。國立故宮博物院珍藏著中國歷代文物精華，在他們的資料室中，名畫資料檔案部分開始於唐朝，結束於清末。這也是本篇研究所界定的時間範疇。

而研究的第一步，先是針對國立故宮博物院資料室所提供的名畫照相圖片，做地毯式的搜尋，以確定音樂圖像的數目；第二步為整理歸納這些圖像所表達的音樂內容，並加以分類；第三步則藉助文獻記載，或當今仍繼續實踐的音樂傳統，探討圖像中的內容可能呈現的聲響情形，以及其在此文化下的特徵與意義。

經過翻閱整理故宮資料室中約六千幅名畫的照相圖片後，可發現約有百分之七，也就是約有四百五十幅圖像，具有音樂的內容。

（三）研究的困難性

在圖像的創作中，藝術家優先考慮的事情可能不是音樂本身，而是畫面結構的美感。藝術家的表現，也有可能受到藝術傳統中，固定相傳的風格與筆法的約束，因而減弱了其寫實性。另外，藝術家是否有關於音樂方面的正確知識、其創作是否有特定目的等等，都可能影響到此音樂圖像中，所提供音樂訊息的可靠性。例如，歐洲許多宗教圖像爲了讓天使們的排列能夠左右對稱，則其中一邊的天使持樂器的姿勢，會和另一邊正常持樂器的姿勢完全相反（Winternitz, 1979: 32）；又例如，在畫家想像出來的神話或歷史圖像中，有可能出現畫家所生長時代的樂器圖形，這些都是音樂圖像分析者在詮釋圖像內容時，必須加以判斷，仔細檢驗的部分。

故宮繪畫中音樂圖像的出現，以表達文人意識的作品占多數。由於文人畫的風格特質，加上藝術家創作時的考慮，在地毯式搜尋的工作中，主要遇到以下幾個問題：

1. 音樂內容問題

故宮圖像中的音樂活動，除了樂器圖像爲具體的音樂展現形式外，其他許多音樂活動並無法從圖像中立即確定。例如，文獻中記載，拉絳活動時常伴以勞動號子，但遇到圖像中有拉絳活動時，卻無法確定其是否同時伴以歌唱。此種情況出現在例如「明錢穀、張復合畫水程圖」中；又或常見標題中，或圖中題詩部分，有音樂聲響的文字出現，例如「清錢維城雲壑鐘聲」或「清胡桂秋山琴話」這類的標題名稱，或者例如「清張宗倉畫寒山曉鐘」圖中的提詩「……寒山鐘聲清曉傳……」出現音樂聲響文字，但繪畫作品中卻不見音樂圖像。這一類只能臆測，或只具文字提示，而不具實質音樂內容的圖像部分，在此不納入本篇論文

討論範圍。

2. 形似問題

宋代文人蘇軾於〈書鄢陵王主簿所畫折枝二首〉有言：「論畫以形似，見與兒童鄰」，此思維長期影響著中國人的繪畫風格。故宮的收藏品中，包含了许多輕形似而重意境內涵的繪畫作品。而描繪音樂活動的圖像，或許受音樂聲響本身抽象性格的影響，又以出現在重意境的繪畫中居多。因而意欲研究真實音樂活動的樣貌，則這些畫作所能提供的資訊是十分有限的。

3. 畫面大小問題

以畫面構圖而言，許多畫家在其繪畫內容中，只把音樂演奏的部分視為全景的點綴，因此，音樂活動情形只占整幅畫面中非常小的一個部分。故宮名畫中最常見的音樂圖像乃出現在以山水為主、人物為點綴的畫面。對於這些圖像，如果希望能做樂器具體結構的細部研究，則困難頗多。

4. 臨摹問題

臨摹是中國繪畫中常見的一種手法。而從故宮圖像標題中，可直接分辨出具臨摹手法的有「摹」（如「宋郭忠恕摹顧愷之蘭亭讌集圖」）、「臨」（如「宋郭忠恕臨王維輞川圖」）、「仿」（如「清張宗蒼仿董北苑筆意」）及「傲」（如「清王時敏傲王蒙山水」）這四個字眼。此四個字眼，分別代表臨摹畫與被臨摹畫之間的相似程度。「摹」為將薄紙覆蓋於畫上搨之，為直接模仿，講求一模一樣，重其形式（沈柔堅，1997：76）。「臨」則有兩種，或如抄書般所謂的對臨，或如背書般所謂的背臨；前者將原畫放在一旁參照著畫，後者則將原畫