

音乐文化

宝岛

吕钰秀 著

中央音乐学院出版社

音乐文化

宝岛

吕钰秀 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

宝岛音乐文化/吕钰秀著. —北京:中央音乐学院出版社,
2013.12

ISBN 978-7-81096-585-9

I. ①宝… II. ①吕… III. ①音乐文化—研究—台湾省
IV. ①J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第234283号

宝岛音乐文化

吕钰秀著

出版发行:中央音乐学院出版社

经 销:新华书店

开 本:A5 印张:12.75

印 刷:北京宏伟双华印刷有限公司

版 次:2013年12月第1版 2013年12月第1次印刷

印 数:1—2,000册

书 号:ISBN 978-7-81096-585-9

定 价:42.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编:100031

发行部:(010) 66418248 66415711(传真)

出版者的话

自中华人民共和国建立以来我国学者对大陆各民族音乐，特别是少数民族的音乐进行了广泛深入的调查研究，并且取得了丰硕的成果，一些学者还从文化和形态层面对不同民族的音乐做了比较性的探讨。但是由于政治上的阻隔，大陆的音乐学界对台湾的音乐却知之甚少。最近一二十年两岸音乐交流逐渐增多，一些近现代音乐史书也加入了介绍台湾音乐的章节。不过其中的内容基本上仅涉及创作音乐方面，而台湾的传统音乐，尤其是原住民的民间音乐依然是空白。随着两岸经济文化往来日益密切，为大陆各界人士提供这方面的资讯是出版社的一份责任和义务。

吕钰秀女士是受聘于中央音乐学院音乐学系的原台湾东吴大学的教授，上个世纪八九十年代曾就读于奥地利维也纳大学，并先后获得音乐学硕士和博士学位，深得比较音乐学德奥学派治学严谨、注重科学实证之精髓，回到台湾后将其运用到对当地原住民音乐的研究之中，在教学与研究上均取得丰硕的成果。2003年由台湾五南书局出版的《台湾音乐史》就是她多年学术积累的结晶，尤其是其下篇更是在进行了大量实地考察，搜集了丰富的第一手资料之后，对台湾原住民音乐做了详尽的介绍和深入的探讨，提供了许多文献、乐谱和图像。

为了使大陆的读者能够分享这些宝贵的资料，增加对台湾民间音乐的了解，也使图书能够顺利出版，中央音乐学院出版社从台湾五南书局购买了这本书下篇的版权，请作者自己作了一

些增删后，更名为《宝岛音乐文化》。原书的繁体字一律改为简体字，但附录二、三的曲谱是从原书扫描的，故其中的文字依然保留了繁体字。我们希望该书的出版能够引起大陆学术界对台湾民间音乐的兴趣，并将其纳入自己的研究视野之中，为深化两岸音乐学领域的交流做出贡献。

自序

中国大陆与台湾，因为政治上的种种因素，长期隔离；两岸许多的民众，虽源自同一祖先，血脉紧密相连，但却认识甚少。在一次偶然的机，中央音乐学院的俞人豪教授提及，我已出版的《台湾音乐史》（2003，台北：五南）一书后半篇之内容，有助于中国大陆的音乐界了解台湾音乐样貌，以及台湾至今为止的音乐研究成果。因此建议我抽出书中的下篇，有关台湾音乐特色的发展与变化这个部分，在中国大陆进行出版。由于切割了原书的上篇《时间长流下的音乐生活》，为了更符合此处所呈现的内容，将本书改名为《宝岛音乐文化》。

《台湾音乐史》一书在台湾，已是各校音乐科系的参考文献，并在四年多时间中一版五刷，有着销售佳绩。虽然如此，我仍对于这样的内容能在中国大陆出版，让大陆的读者能更多地了解台湾音乐之样貌，感到无比的振奋。相互了解是两岸之间伸出友谊之手的一种方式，而这本书，正希望扮演着桥梁的角色。

感谢中央音乐学院王次炤院长能给予本书出版许多的支持与鼓励；总编俞人豪教授对于内容上以及出版相关问题上的许多建议与协助；台湾五南书局同仁从中进行的无数沟通。而外子陈子平与女儿陈香亭相伴于本书写作的每一个日子，也在此致上最深感谢。

吕钰秀

2008年4月20日于台北

凡 例

一、一般符号与说明

1. 《 》：中、日文全本书或单篇文章；期刊；硕、博士论文；乐谱；套曲；唱片、CD 等有声数据标题；全本剧本或全套歌剧；大型合奏或合唱作品；单首乐曲；小型独奏作品；折子戏。
2. " "：专有名词、术语；小段引文；西文文章篇名。
3. 【 】：曲牌、锣鼓点、唱腔曲调。
4. 斜体字：英文书名；有声数据。
5. 标楷体：中文引文。
6. 资料出处：图、表以及谱例，是不曾改变地出自其它文献。
7. 资料来源：图、表以及谱例，是整理与修改自其它文献。

二、语音符号

1. 台语拼音，采用流行于道教界、沈富进《汇音宝鉴》（斗六：文艺学社，1954）所标示者。声调以阿拉伯数字标于拼音右上方。
2. 原住民语言的拼音方式，采用齐莉莎等《台湾南岛语言》1—12 册（台北：远流，2000）中的语音符号。其符号如下：

	本书采用 之符号	国际 音标	相对国语 注音符号	发音解说	出处示例
元 音	i	i	一	高前元音	阿美语
	ɯ	ɯ	ㄘ	高央元音	邹语
	u	u	ㄨ	高后元音	邵语
	e	e	ㄝ	中前元音	泰雅语
	œ	œ	ㄚ	中前元音	赛夏语
	ə	ə	ㄜ	中央元音	邹语
	o	o	ㄛ	中后元音	泰雅语
	æ	æ		低前元音	赛夏语
	a	a		低央元音	阿美语
辅 音	p	p	ㄆ	双唇不送气清塞音	赛夏语
	t	t	ㄊ	舌尖不送气清塞音	赛夏语
	c	ts	ㄘ	知尖不送气清塞擦音	泰雅语
	T	t		卷舌不送气清塞音	卑南语
	ʈ	ʈ		硬腭清塞音	本书采用文献
	tʃ				排湾语
	k	k	ㄎ	舌根不送气清塞音	赛夏语
	q	q		小舌不送气清塞音	泰雅语
	ʔ	ʔ		喉塞音	泰雅语
	b	b		双唇浊塞音	赛德克语
		β		双唇浊前带喉塞音	邹语
	d	d		舌尖浊塞音	赛德克语
		ɖ		舌尖浊前带喉塞音	邹语
	D	ɖ		卷舌浊塞音	卑南语
	ɟ	ɟ		硬腭浊塞音	本书采用文献
	dʒ				排湾语
	g	g		舌根浊塞音	赛德克语
	f	f	ㄈ	唇齿清擦音	邹语
	th	θ		齿间清擦音	鲁凯语

	本书采用 之符号	国际 音标	相对国语 注音符号	发音解说	出处示例
辅 音	s	s	ㄙ	舌尖清擦音	泰雅语
	S	ʃ		龈腭清擦音	邵语
	x	x	ㄍ	舌根清擦音	泰雅语
	h	χ		小舌清擦音	布农语
		h	ㄏ	喉清擦音	邹语
	b	β		双唇浊擦音	泰雅语
	v	v		唇齿浊擦音	排湾语
	z	ð		齿间浊擦音	鲁凯语
		z		舌尖浊擦音	排湾语
	g	ɣ		舌根浊擦音	泰雅语
	R	ʀ		小舌浊擦音	噶玛兰语
	m	m	ㄇ	双唇鼻音	泰雅语
	n	n	ㄋ	舌尖鼻音	泰雅语
	ng	ŋ	ㄋˊ	舌根鼻音	泰雅语
	d	t		舌尖清边音	阿美语
	l				鲁凯语
	L				邵语
	l	l	ㄌ	舌尖浊边音	泰雅语
	L	ɭ		卷舌浊边音	卑南语
	í	ʎ		硬腭边音	本书采用文献
	lj				排湾语
	r	r		舌尖颤音	阿美语
		ɾ		舌尖闪音	噶玛兰语
	w	w	ㄨ	双唇滑音	阿美语
	y	j	ㄩ	硬腭滑音	阿美语

三、特殊音乐符号

文中绝对音高以 C、D、E、F 等音名表示 ($a^1 = 440\text{Hz}$)；相对音高则以 do、re、mi、fa 等唱名表示。

乐谱图例	说 明
↓ ✕	以 ✕ 代替音符符头，表演唱音高不确定，近似口语呼喊；或为无特定音高之打击乐器音符
↑ ↓	音符上方或右方加上向上或向下之箭头，分别表示微升或微降小于半音的音高
v	表歌唱时的换气
(o)	括弧内的全音符表乐曲内后一音（通常是乐谱始音）的绝对音高位置
∴	虚小节线表散板或自由拍子中一个乐句的结束

目 次

凡 例	(1)
绪论 台湾是美丽的宝岛	(1)
第一节 不同政权的统治	(1)
第二节 政权对音乐的影响	(4)
第一项 荷西时期 /	4
第二项 明郑与清领 /	6
第三项 日据时期 /	9
第四项 1949 年以后 /	14
第三节 重要相关研究	(21)
第一项 黄叔璥的《台海使槎录》 /	21
第二项 日据时期的研究 /	23
第三项 民歌采集运动 /	27
第四项 地区性音乐研究 /	28
第一章 原住民音乐	(30)
南岛语族歌唱特色 /	31
原住民歌唱特色 /	33
原住民复音种类 /	36
原住民乐器 /	39
受其它乐种的影响 /	41
第一节 泰雅族	(44)

第一项	歌唱	/	46
第二项	口簧琴	/	49
乐器功能	/	49	
乐器构造与弹奏方式	/	51	
口簧琴音乐	/	52	
第二节	赛夏族		(53)
第一项	矮灵祭仪式	/	55
传说与名称	/	56	
过程	/	56	
第二项	文学与音乐	/	58
歌词结构	/	58	
歌曲	/	61	
1.	旋律数目	/	61
2.	速度	/	61
3.	音程	/	62
4.	音高	/	64
5.	音乐审美	/	65
6.	词与曲的关联性	/	66
舞蹈	/	69	
乐器	/	70	
实例分析：第二首第一节	/	73	
第三项	祭歌的差异	/	75
第三节	布农族		(78)
第一项	“祈祷小米丰收歌”	/	81
演唱过程	/	82	
演唱形式	/	82	
实例比较	/	88	
第二项	弓琴	/	91

第四节 邹族 (92)

第一项 战祭 / 92

特富野战祭过程 / 93

歌唱流程 / 94

音乐特色 / 95

第二项 南邹族音乐特色 / 101

第五节 排湾族与鲁凯族 (102)

第一项 族群分布区域 / 103

第二项 音乐特色 / 105

音乐语汇 / 107

第三项 情歌与婚礼音乐 / 108

情歌 / 108

婚礼音乐 / 109

第四项 五年祭 / 113

第五项 鼻笛与纵笛 / 113

第六节 阿美族 (118)

第一项 中阿美宜湾社的丰年祭歌舞 / 122

第二项 南部复音歌唱 / 123

虚词的应用 / 129

调式与终止音 / 130

曲式结构 / 132

活音与游移音 / 133

乐曲名称 / 135

第七节 卑南族 (136)

第一项 祭仪与音乐 / 138

除草祭 / 138

猴祭及大猎祭 / 139

与阿美族音乐的比较 / 143

第二项 “英雄诗”	/	145
歌词	/	145
乐曲结构与演唱形式	/	146
相异的旋律	/	153
第八节 雅美族		(155)
落成礼歌会	/	157
第一项 歌会过程	/	157
第二项 歌会音乐	/	160
第九节 平埔族		(165)
第一项 噶玛兰族	/	166
第二项 西拉雅族	/	167
第三项 邵族	/	170
祭祖灵类音乐	/	170
年节音乐	/	171
1. 杵音仪式音乐	/	172
2. 饮公酒与牵田仪式音乐	/	173
第二章 汉族传统音乐		(175)
第一节 南管音乐系统		(179)
第一项 狭义的南管	/	179
乐曲种类	/	180
1. 指	/	182
2. 曲	/	182
3. 谱	/	183
乐队编制与乐器型制	/	184
1. 上四管	/	185
2. 下四管	/	189
3. 十音	/	191

南管音乐的艺术性 /	193
1. 乐谱的内容 /	193
2. 乐器演奏的艺术 /	198
3. 唱曲表现的艺术 /	199
(1) 咬字 /	200
(2) 旋律加花 /	202
(3) 顿挫 /	203
4. 著名的馆阁与乐师 /	204
第二项 广义的南管 /	209
歌馆与太平歌 /	210
车鼓 /	211
南管戏 /	220
交加戏 /	220
第二节 北管音乐系统	(221)
第一项 狭义的北管 /	222
乐曲种类 /	222
1. 弦谱 /	223
2. 牌子 /	224
3. 细曲 /	227
4. 戏曲 /	228
5. 乐曲的其它分类形式 /	230
北管乐器分类 /	230
乐器型制与乐队编制 /	232
1. 乐器型制 /	233
(1) 弦类乐器 /	233
(2) 皮类及板类乐器 /	234
(3) 吹类乐器 /	236
(4) 铜类乐器 /	238

2. 基本乐队编制	/	239
北管音乐的艺术性	/	240
1. 手抄本的内容	/	240
2. 乐器演奏的艺术	/	241
(1) 北鼓	/	241
(2) 提弦	/	242
(3) 唢呐	/	243
3. 歌唱表现的艺术	/	246
4. 以《哪吒下山》为例	/	247
5. 著名的馆阁与乐师	/	254
第二项 广义的北管	/	256
布袋戏	/	256
倒头风入松	/	257
客家八音	/	259
道教音乐	/	259
第三节 其它音乐系统		(261)
第一项 民歌	/	263
福佬系民歌	/	263
1. 歌词	/	264
2. 歌谣——以“思想起”为例	/	265
客家系民歌	/	268
第二项 歌仔戏	/	270
唱腔种类及来源	/	272
1. 【七字调】	/	273
2. 【都马调】	/	275
3. 【哭调】	/	278
伴奏乐器	/	280
第三项 雅乐十三音	/	280

祭孔音乐 / 285

第四项 佛教音乐 / 288

第三章 西式音乐 (291)

第一节 民族素材的应用 (292)

音阶与调式 / 293

旋律与节奏型 / 293

音色与配器 / 294

民族审美观 / 299

第二节 文化的影响 (300)

文学 / 300

节庆 / 302

第三节 具影响力之作曲家 (302)

郭芝苑 (1921 ~ 2013) / 303

许常惠 (1929 ~ 2001) / 307

卢炎 (1930 ~ 2008) / 308

马水龙 (1939 ~) / 311

附录一：黄叔璥《台海使槎录》收录歌谣歌词 (312)

附录二：张福兴采集记谱的日月潭水社邵族音乐 (319)

附录三：矮灵祭祭歌歌唱模式与音乐旋律 (335)

附录四：1960 年代知本地区“英雄诗”全曲 (353)

参考文献 (355)