

公民素養跨校參酌教材

世界音樂與多元文化 林世凌老師

壹、教材大綱

第一部分：融入素養 (請勾選下列一項)

倫理 美學 民主 科學 媒體

第二部分：上述素養意涵(請針對上述勾選之素養予以說明)

當代出現許多新興倫理議題，亦在性別、階級、族群等議題層面有所進展，而美感是對於非道德性事物統整性價值之體會，輔以美學素養，可增加「體認」層次，以豐富美感之領受力，本課程可從美學角度探討各種文化衍生出的倫理層面。

第三部分：融入素養的策略或作法

- 1.認識音樂在不同文化環境之中的功能與價值。(倫理)
- 2.瞭解世界各民族如何透過音樂定位並認同自身文化。(倫理、美學)
- 3.學習尊重與欣賞不同族群的音樂文化特色。(美學)

第四部分：課程目標

「世界音樂與多元文化」課程為執行教育部「優質通識教育課程計畫」通識課程。其目的在於透過議題的設計引導學生從各個面向思考世界各民族的音樂價值觀以及世界音樂在各民族文化之中的社會功能性，瞭解各地音樂文化之內涵，並且融合新聞時事與相關之藝文活動，引發學生從國際觀的角度思考現代世界的音樂文化趨勢，培養學生對民族文化與音樂活動的關懷與參與熱誠，學習尊重不同族群的音樂觀，同時反觀自身民族，自多元文化之中找尋自我定位。

第五部分：課程概述

藉由認識不同種族的音樂與文化現象，使學生明瞭音樂與社會環境的關

連。透過多面向的議題探討，引導學生認識豐富多元的世界音樂文化寶藏，深入瞭解與體會世界各民族的音樂文化意涵，亦就是對美學素養（審美經驗）的具體實踐。

第六部分：課程大綱

「世界音樂與多元文化」之通識課程設計，為本校執行教育部「以通識教育為核心之全校課程革新計畫」中，由「人文與藝術」核心領域所延伸而來之深化通識課程。其課程之規劃目的除了提供學生修畢核心課程「藝術創造力導論」後，更進階之通識課程外，多元文化內涵的認識與欣賞，更是成為一世界公民所應具備之基本素養。

第七部分：融入素養授課進度、方法及教材內涵（至少融入 4 週）

週別	單元名稱	教學方法	融入素養	教材內容(大綱)	附件
1	課程說明	*講課 *小組討論	倫理	課程大綱介紹、上課須知事項、說明討論議題實行須知、相關資料的找尋管道以及介紹本課程專屬網站。	簡報 1 世界音樂 概述 講義 1
2	台灣之美- 原住民音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	透過講授讓學生了解原住民文化與音樂，並搭配視覺與聽覺效果，使學生能更快感受當地文化及培養專心聆聽音樂的能力。	簡報 2 台灣原住 民音樂 講義 9
3	拉丁美洲 音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	透過分組活動訓練學生完整表達對於拉丁美洲音樂與文化之認	講義 2

				知，培養與同儕共同討論的溝通能力並提升團體榮譽感。	
4	非裔美洲音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	認識非裔美國人的文化及音樂，了解現今常見的流行樂種其來源及發展背景。	講義3
5	非洲音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	說明非洲音樂形式與非洲樂器分類，透過分組活動訓練學生完整表達對於非洲音樂與文化之認知。	講義6
6	專題演講	演講	*倫理 *美學	邀請鑽研於世界民族音樂與文化的教授來進行演講。	
7	中東音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	說明中東地區之古典音樂、中東地區之宗教音樂、中東地區之傳統舞蹈音樂、中東地區之民間音樂。	講義7
8	漢族音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	講解中國漢族移民的過程、族群間使用哪些不同的樂器以及其音樂特色後，分組討論南管音樂與北管音樂。	講義10
9	期中考試		倫理	繳交演講心得報告	

10	印度音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	透過講解，使學生了解印度民族的音樂及其宗教文化特色，並深入了解南印度與北印度的音樂風格及使用樂器。	簡報3 印度音樂 講義8
11	台灣之美- 原住民音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	透過講授讓學生了解原住民文化與音樂，並搭配視覺與聽覺效果，使學生能更快感受當地文化及培養專心聆聽音樂的能力。	簡報 2 台灣原住民音樂 講義 9
12	歐洲音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	從希臘之傳統民謠、西班牙之佛朗明哥舞蹈、西班牙的鬥牛文化了解歐洲音樂	講義 4
13	亞洲音樂	講課 小組討論	*倫理 *美學	分組探討亞洲音樂的種類。	
14	專題演講	演講	*倫理 *美學	邀請鑽研於世界民族音樂與文化的教授來進行演講	
15	印尼甘美朗 音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	從印尼的文化背景與宗教信仰探討甘美朗音樂的象徵意義，了解鑼鼓類在傳統音樂與日常生活中所扮演的	講義5

				角色，並說明甘美朗音樂的樂器分類及音樂特徵。	
16	印度音樂	*講課 *小組討論	*倫理 *美學	邀請鑽研於世界民族音樂與文化的教授來進行演講	
17	期末報告	小組報告	*倫理 *美學		
18	期末報告	小組報告	*倫理 *美學		

第八部分：參考資料

- 1.Nettle, Bruno. Excursions in World Music. Prentice- Hall, New Jersey, 2004.
- 2.Titon, Jeff Todd. Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World' s Peoples. [Fourth Edition].Schirmer;Thomson Learning, New York, 2007.
- 3.Naxos Music Library(請由學校圖書館網頁電子資源連結)
- 4.Grove Music Online: www.grovemusic.com(請由學校圖書館網頁電子資源連結)

世界音樂概述

【本著作除另有註明外，採取創用CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」台灣2.5版授權釋出】

1. GET
GREAT EDUCATION TECHNOLOGY

音 樂

1. 何謂「音樂」？
2. 各民族對「音樂」的認定一致嗎？
3. [我]的世界音樂觀是什麼？
4. 音樂如何感動人？如何傳達文化內涵中的意義？

2. GET
GREAT EDUCATION TECHNOLOGY

世界音樂導論

- 音樂是一種文化現象
- 我族中心主義 “Ethnocentrism”（民族優越感）
→ 從已知的自我文化去解釋他人的文化
- 西方音樂 & 非西方音樂
- 在「民俗音樂」中某些特殊的音樂風格仍保有許多「民間性」。

3 GET

- 什麼樣的人參與音樂的活動？
- 音樂、語言的關連
- 以「費佳洛婚禮」為例

4 GET

- 什麼是「天才」？
- 什麼是偉大的作品的標準？

5 GET

民 歌

- 各民族間共同的音樂 --- 聲樂
例：Piute Gambling Song 🎵 🌀 TUF-KAT
- 何謂「民歌」？
  - 定義與概念
  - 民間信仰與民歌的關係
  - 民間環境與民歌的關係
  - 方言與民歌的關係

6 GET

「民歌」的定義與概念

- 從事農牧或勞動生產工作者世代傳唱的歌謠稱為「民歌」。
- 「民歌」經常隨著時空的移動而變化，因此一種民歌可能有無數種的表現方式。

7 GET

民間信仰與民歌的關係

- 民歌與民間信仰的禮儀有著密切的關係。

例如：歐洲藝術音樂 & 基督教禮儀過程

8 GET

民間生活環境與民歌的關係

- 民歌表現出民間社會長期形成的音樂特徵。
- 民歌與民間生活有一定的關係，具有民間性。

例如：台灣漢民族的「農耕曲」
布農族的「祈禱小米豐收歌」

9 GET

方言與民歌的關係

- 民歌是以口頭傳唱的方式傳習
- 民歌沒有固定的旋律與歌詞
- 民歌的歌詞聲調、音韻

10 GET

樂器分類

• 體鳴樂器

鐵琴

鑼

11 GET

• 膜鳴樂器

大鼓

小鼓

12 GET

• 弦鳴樂器—齊特琴屬(Zither)

古琴

維那琴

13 GET

• 弦鳴樂器—魯特琴屬(Lute)

琵琶

曼陀林

14 GET

• 弦鳴樂器—豎琴屬 (Harp)

豎琴

豎琴

15 GET

• 弦鳴樂器—里拉琴屬 (Lira)

小提琴

里拉琴

16 GET

• 氣鳴樂器—有簧

雙簧管

單簧管

17 GET

• 氣鳴樂器—無簧

梆笛

號角

18 GET

音樂要素

1. 旋律
2. 節奏
3. 調式
4. 結構

19

旋律 (melody)

- 旋律是由一系列的單音構成。
- 音高的起伏可以表現出張力與釋放，這就是旋律線 (line)。
- 級進 (steps)
- 跳進 (leaps)

20

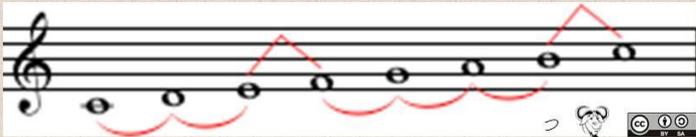
節奏 (rhythm)

- 節奏是指音樂在時間裡的律動。
- 是最基本的時間單位
- 拍點 (beat)
- 拍子 (meater)

21

調性 (tonality) 或調式 (mode)

- 大調音階 (major scale)

- 小調音階 (minor scale)

22

結構 (structure)

- 二段式
- 三段式

音樂織體 (Texture)

- 單旋律
- 多聲部

23

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		Flickr 小草地 - 歌聲音樂 http://www.flickr.com/photos/grassfest/499845692/
		Flickr Matt's Life http://www.flickr.com/photos/matthang/403311029/
		Flickr ittsai http://www.flickr.com/photos/ittsai/4267416841/
		Flickr scottie3003 http://www.flickr.com/photos/scottie3003/3525031121/
		Flickr bufangkelly http://www.flickr.com/photos/bufangkelly/4663483856/
		Flickr dalbera http://www.flickr.com/photos/dalbera/318401983/

24

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		Flickr Tianyake http://www.flickr.com/photos/tianyake/453918675/
		維基共享資源網 Gregg Miner http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piccolomando.jpg
		維基共享資源網 Aij http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paraguayan_harp.jpg
		維基共享資源網 Etan J. Tal http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EmilyLevin-Harpist.jpg
		維基共享資源網 Finck51 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_violin.jpg
		維基共享資源網 Temambaru http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BeqenaBack.jpg

25

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		Flickr tony newell http://www.flickr.com/photos/tonynewell/716438013/
		Flickr ndrffgg http://www.flickr.com/photos/ndrffgg/100402638/
		維基共享資源網 Jackcsk http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dzi(F).jpg
		Flickr 黃毛 http://www.flickr.com/photos/yellowmo/3493213296/
		維基共享資源網 〇 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C_major_scale.png
Piute Gambling Song		維基共享資源網 TUF-KAT http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PiuteGamblingSong.ogg

26

貳、簡報 2 台灣原住民音樂

台灣原住民音樂

【本著作除另有註明外，採取創用CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」台灣2.5版授權釋出】

- 歌謠為主要，器樂為次要
- 民族文化
- 歌謠的功能性

3. GET

泰雅族

- 即興創奏
- 旋律音的組成
- 卡農、二部合唱
例：*Lu Ga Ma Ya Nu*
- 口簧琴
例：*Munniharppu ääninäyte*

4. GET

賽夏族

- 矮靈祭
- 平行四度複音唱法
- 講究歌詞的形式
- 三音音階

例：*Da Los A One*

cleverclairre

5.

布農族

- 合唱以自然和絃為主
- 平行四度、平行五度
- 祈禱小米豐收歌
例：*Pasi But But*
- 弓琴、樂杵

 Jeremykemp

6.

鄒族

- 單音歌謠
- 和音歌謠
- 三拍子節奏
- 祭儀音樂使用和聲式唱法
例：*Pili Tavatavali*

Flickr tsaiid

7. GET

排灣族

- 情歌即興、自由
- 旋律形式固定
- 獨唱、領唱、合唱
- 笛類樂器，如：雙根鼻笛。
例：鼻笛演奏

Flickr katechin

8. GET

魯凱族

- 音樂受到排灣族影響
- 單音歌謠
- 多音歌謠
- 新娘祝福歌

例：Di No No

Flickr

bobwan

魯凱族豐年祭~屏東霧台·2008

9. GET

阿美族

- 目前人數最多的台灣原住民族群
  - 豐年祭
  - 以「領唱+應答」為主
  - 另有吟誦、卡農等唱法
- 例：找朋友

Flickr 超然 整合

10. GET

卑南族

- 周圍被阿美族包圍
- 重視團體，歌謠常作整體性的歌誦與舞蹈
- 「出草敘事詩」
- 吟誦、對唱、領唱應答
例：工作歌

Flickr wei-ren

11 GET

達悟族 (1)

- 昔稱雅美族
- 居住在蘭嶼島
- 保留最原始的風格

Flickr taiwan aboriginal

12 GET

達悟族 (2)

- 歌唱與泛靈崇拜有關
- 歌唱與捕魚、造船等工作有關
- 單音朗誦

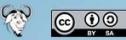

Flickr lyNas (小凸)

13

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		維基共享資源網 蘇吃那八 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/cc/Taiwan_aborigine.jpg
		維基共享資源網 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Thai-jews-harp.jpg
		維基共享資源網 cleverclair http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Pastaai.jpg
		維基共享資源網 Jeremykemp http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Taiwan_bunun_dance_f.jpg
		Flickr tsaid http://www.flickr.com/photos/tsaid/245744645/
		Flickr katechin http://www.flickr.com/photos/katechin/4055092825/

14

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		Flickr bobwan http://www.flickr.com/photos/bobwan/2791895495/
		Flickr 超然 整合 http://www.flickr.com/photos/chaoranmarketing/4750834735/
		Flickr wei-ren http://www.flickr.com/photos/weiren/4397969696/
		Flickr taiwan aboriginal http://www.flickr.com/photos/30523537@N04/2930492321/
		Flickr lyNas (小凸) http://www.flickr.com/photos/maqicpd1983/2743880983/
Munniharppu ääninäyte		維基共享資源網 Mp http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Munniharppu_%C3%A4%C3%A4n%C3%A4yte.ogg

印度音樂

【本著作除另有註明外，採取創用CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」台灣2.5版授權釋出】

- 婆羅門教與印度音樂哲學
- 印度音樂介紹
  - 印度音樂簡介
  - 三大結構及即興 (Improvisation)
    - 音階（旋律）- Raga
    - 節奏 - Tala
    - 持續音 - Drone
  - 北印度
  - 南印度
- 印度樂器介紹
  - 北印度樂器
  - 南印度樂器

婆羅門教3個最重要的神：

Brahman 創造神(梵天)

Vishnu 保護神

Shiva 破壞者

3
GET
GREAT EDUCATION TECHNOLOGY

印度音樂的哲學

- 印度音樂被視為靈性的活動
  - 個人的救贖
  - 與神(梵天)合而為一
- 音樂與濕婆神(Shiva)緊密相關
- 印度音樂的師徒制傳授

4
GET
GREAT EDUCATION TECHNOLOGY

印度音樂簡介

- 源自吠陀(Veda)時代
- 濕婆神「Shiva」
- 黎俱吠陀(Rig Veda)為第一部宗教經典，演變出唱頌。
- 娑摩吠陀(Sama Veda)加入世俗曲調，為聖歌型式。
- 印度音樂涵蓋聲樂、器樂、舞蹈和戲劇等元素。

5
GET
GREAT EDUCATION TRAINING

音階（旋律）- Raga

- 印度拉格(Raga)源自波斯音樂和印度音樂。
- 拉格的元素來自波斯及各地民歌、詩、宗教以及大師的創作。
- 拉格原意為色彩(Color)或熱情(Passion)，因此拉格藉由特定音符組合的旋律，引領聆聽者的情緒和感情。

6
GET
GREAT EDUCATION TRAINING

音階（旋律） - Raga

- 拉格是印度古典音樂的基本調。
- 傳統習慣上，拉格的演出完全依據時間、季節、情緒來決定。
- 拉格不只是固定的旋律型，還包含抽象的情境情緒的訴求、即興的技巧、演奏長短、速度的掌控，表演者也是創作者。

例：Medium and fast gats in raga Yaman (1)

節奏（塔拉） - Tala

- 塔拉(Tala)源自梵語
  - 塔(Ta)象徵宇宙生生不息的節奏。
  - 塔拉近似西方的節拍，是在節拍週期中固定的節奏。
  - 可等值區分，亦可不等值區分。

例：Medium and fast gats in raga Yaman (2)

持續音 - Drone

- 持續演奏
- 聽眾容易聽到比較不具旋律型的背景音樂
- 通常由學生擔任，一方面演奏，一方面見習

9 GET
Globe Education Trust

即興 - Improvisation

- 即興演奏是印度音樂最重要的元素
- 根據表演者的思緒、想像、成熟技巧和創造力，逐漸將聽眾引領至拉格所要傳達的境界。
- 例如：
春天拉格使聽眾感受到春天的氣息
宗教拉格表現對神明的崇敬

10 GET
Globe Education Trust

北印度音樂 - Hindustani

- 主要受回教傳統影響
- 不同家族、族群、地區的音樂有不同風格
- 主要樂器
  - 西塔琴
  - 塔布拉鼓（印度鼓）
  - 塔姆布拉琴

11 GET
香港教育學院

南印度音樂 - Carnatak

- 受印度教影響，較接近印度的傳統音樂，又稱宗教音樂或廟堂音樂
- 個別音樂家的成就
- 主要樂器
  - 笛子
  - 提琴
  - 瑪爾丹加鼓
  - 塔姆布拉琴

12 GET
香港教育學院

印度樂器介紹

• 北印度樂器

西塔琴(sitar)

塔布拉鼓(tabla)

塔姆布拉琴(tamboura)

• 南印度樂器

笛子(flute)

提琴(violin)

瑪爾丹加鼓(mridangam)

塔姆布拉琴(tamboura)

13

北印度樂器 - 塔布拉鼓(tabla)

- 高低音各一，
左胖右瘦。

- 別名：雙頭鼓

例：*Ghazal, BAT KARANE
MUJHE MUSHKIL (1)*

14

北印度樂器 - 西塔琴(sitar)

- 長頸部
- 手指撥弦
- 上層--主弦通常有7條弦
- 下層--11條是持續共鳴弦
- 共鳴弦
- 共鳴箱

例：*Jhini Jhini Bini Chadariya*

北印度樂器 - 塔姆布拉琴(tamboura)

- 琴座
- 四條弦
- 共鳴器
- 功能：
持續低音

例：*Ghazal, BAT KARANE MUJHE
MUSHKIL (2)*

南印度樂器 - 瑪爾丹加鼓(mridangam)

- 以細長的擗形中空木頭材質所製成
- 兩頭約有16到18條細皮線拉緊，可用來調音。

例：Sarasiruha

17 GET

結論

北印度音樂 V. S. 南印度音樂

	北印度	南印度
別名	印度斯坦音樂	卡納塔克音樂
音樂	受回教傳統影響	古代、傳統
主要樂器	塔布拉鼓(tabla)	笛子(flute)
	西塔琴(sitar)	提琴(violin)
	塔姆布拉琴(tamboura)	瑪爾丹加鼓(雙面鼓；mridangam)
		塔姆布拉琴(tamboura)

18 GET

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		維基共享資源網 Calvinkrishy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Brahma_Halebid.jpg
		維基共享資源網 Aaron Logan http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Lightmatter_vishnu1.jpg
		維基共享資源網 Deepak Gupta http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Sivakempfort.jpg
		flickr dpsan http://www.flickr.com/photos/dpsan/3933501410/
		維基共享資源網 Jan Kraus http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Sitar_full.jpg
		flickr sirqitous http://www.flickr.com/photos/sirqitous/2715694118/

版權聲明

作品	授權條件	作者/來源
		flickr sirqitous http://www.flickr.com/photos/sirqitous/2716039414/
		維基共享資源網 Sai Sreekanth http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Concentrated_mridan_gam_player.jpg

參、講義 1 導論

在「民俗音樂」中某些特殊的音樂風格仍保有許多「民間性」，不僅包含個別的民族性特徵，也包含各地域或各民間社會組織、文化的不同色彩，這種色彩往往呈現於經濟條件、生活習慣、學識能力及藝術樣式。因此，「民俗音樂」不獨存在於歐洲西方文明的國家、地域、民族，在今日的美洲、非洲、大洋洲、亞洲的國家也非常普遍。

(一) 民族間共同的音樂 --- 聲樂

(二) 何謂「民歌」？

所謂的「民歌」目前並沒有一個明確的定義，但在過去專制社會或農業社會及教育不發達的時代，將從事農牧或勞動生產工作者世代傳唱的歌謠稱為「民歌」。「民歌」經常隨著時空的移動而變化，因此一種民歌可能有無數種的表現方式。

民歌表現出各民間社會長期形成的音樂特徵，其之所以被一定的社會階層接受與傳承，必與民間生活有一定的關係，具有民間性，例如：台灣漢民族早期以稻作農耕為主，因此有著名的「農耕曲」，以及布農族的「祈禱小米豐收歌」。

民歌與民間信仰的禮儀有著密切的關係，在今日存留的世界宗教中，是以宗教教義為軸心，將音樂納入典禮或儀式之中，例如：歐洲藝術音樂即從基督教的禮儀過程中發展而來。

由於民歌以口頭傳唱的方式傳習，因此沒有固定的旋律與歌詞，但歌詞的聲調與音韻成為民歌流傳的重要要素。

(三) 器樂分類

- 體鳴樂器 *Idiophones*- 堅固，不需薄膜或弦即可產生聲音。如：木琴、鐵琴、管鐘、三角鐵、鈸以及響板等等。
- 膜鳴樂器 *Membranophones*- 藉著緊密伸展的薄膜，來發出聲音。如：鼓類
- 弦鳴樂器 *Chordophones*
  - 1. 齊特琴屬 (*Zither*) , ex., 古琴、維那琴
  - 2. 魯特琴屬 (*Lute*) , ex., 琵琶、曼陀林
  - 3. 豎琴屬 (*Harp*) , ex., 豎琴
  - 4. 里拉琴屬 (*Lira*) , ex., 小提琴
- 氣鳴樂器 *Aerophones*- 分有簧（如：雙簧管、單簧管）及無簧（如：笛子、號角）等樂器。

(四) 音樂要素

1. 旋律：
2. 節奏：
3. 調式：
4. 結構：

講義 2 南美洲音樂

(一) 拉丁美洲歷史、地理與人文

1. 拉丁美洲涵蓋了南美洲，中美洲，墨西哥及加勒比海各國
2. 音樂文化融合伊比利文化(西班牙，葡萄牙)、原住民印地安人文化、非洲黑人的文化。

(二) 拉丁美洲人種分類

- * 印地安人與白人(西班牙人)混血及其文化 - *mestizo*
- * 黑人與白人混血及其文化 - *mulatto*
- * 南美土生的白人及其文化 — *criolla*

16 世紀，受西班牙，葡萄牙(伊比利, Iberian)殖民帶入基督教文化，音樂上混和原住民因素，產生“Mestizo”文化，有些地區，輸入黑奴，所以也混有非洲色彩。

- 阿茲特克/馬亞(Aztecs/ Mayas)中美洲、印加安地斯山區(高地地區)：

秘魯安地斯山區 *mestizo* 有聖女卡門節與聖女凱特拉瑞亞(Virgen de la Candelaria)節，舉行角色扮演，例如：英雄或戰士使用笛子及鼓(左圖)、外來的商人使用小提琴、豎琴、笛子、排簫、手風琴及鼓(中圖)、魔鬼(右圖)。

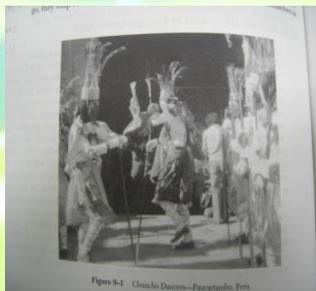

Figure 9-1. Classic Dance—Fajardo, P.R.

Figure 9-2. Quito Dance—Fajardo, P.R.

Figure 9-3

- 波利維亞排笛合奏

可分為兩組音群的樂器：ira (雄性), arca (雌性), 演奏時分兩組人, 以合作 (Hocket) 的方式吹奏一條旋律, 在 6 月至 9 月間的乾季中舉行的慶典的遊行中吹奏, 通常與大鼓一起合奏, 僅由男子吹奏樂器, 女子只可唱歌及跳舞 (CD 2 # 13) (曲式:AABBCC)

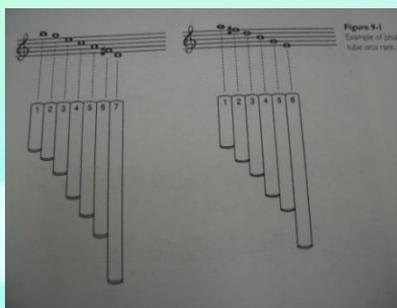
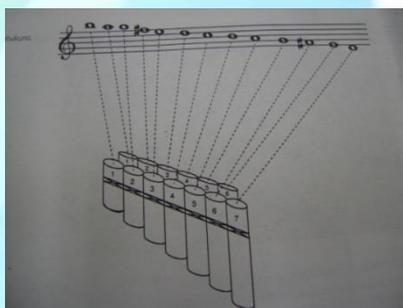

Figure 9-1
Example of phrasing
from pan flute

- Mestizo 的音樂風格-傳教士、殖民的影響

1. 為吸引原住民, 將基督教的節慶加入化妝舞會 (Costumed dance) 的遊行, 裝扮成聖經人物及其他動物、士兵、怪物等。

- 2.弦樂器的傳入- 豎琴、小提琴、吉他。
- 3.教會音樂的傳入，使得歐洲音階及 3 度、6 度為主的平行和聲在傳統樂曲中出現。
- 4.分節的反覆歌曲形式(strophic form)也在歌曲中出現
- 5.節奏上產生二拍子、三拍子以及前兩者混和的節奏 (sesquialtera)，例如銅管演奏三拍子，吉他手演奏二拍子 maraca (rumba shaker)在兩種拍子間游走。
- 6.19 世紀，隨著殖民的軍隊，帶入銅管樂器(薩克斯風、單簧管、小喇叭等)，常和原有的木管樂器一起合奏。
- 7.20 世紀，手風琴加上電子類樂器傳入，使得音樂更加豐富。

※ Mestizo 的音樂風格在墨西哥

- 亞馬遜河地區(低地地區)：保持原貌，少有外人進入
- 非洲移民、西班牙，葡萄牙人混居地區：
包括西印度群島的古巴、海地，及南美北端的委內瑞拉，哥倫比亞等國 與巴西音樂一樣，主要受到白人和黑人文化的影響。

這些地區的音樂以白人音樂加上黑人的節奏類型為主要特質，快節奏，切分音，響板，沙鈴，conga 鼓，是其一般的特徵，熱情的拉丁歌舞風行於世界各地，近年來流行於舞廳的舞曲，有相當的種類來自於此，黑人音樂的影響，依人種比例越大則越明顯，海地，古巴，多明尼加為最，南美

的委內瑞拉, 哥倫比亞, 及巴西次之

※ 非洲移民地區的音樂特色

- 非洲音樂特色 (CD 2 # 15) :
  1. 小動機的反覆 (ostinato) 及啟應唱法 (call-and-response)
  2. 多種打擊樂的音色: 馬林巴 (marimba)、雙面鼓、搖鈴 (shaker)
  3. 原住民音樂特色
  4. 假音及真音的交換
- 阿根廷- 探戈音樂 (Tango) 的故鄉
  1. 熱情奔放的探戈 Tango 源於阿根廷, 可能是 17 世紀經由古巴和海地農場的黑奴引進中南美洲, 被阿根廷人視為國粹。
  2. Tango 受到 Habanera 哈巴奈拉舞曲、Andalusian Tango 安達魯西亞探戈、Milonga 米隆加舞的影響。探戈的抒情歌詞中常帶著憂傷, 述說著寂寞、背叛或痛苦, 呈現孤立且脫離現實的個體。
  3. 阿根廷探戈的音樂非常細緻且能觸動人心, 結構完整, 一首探戈先有前奏, 再進入主題, 中間會有一段抒情的慢板, 最後以快速的變奏做結束, 音樂加上舞步以即興的方式展現出來。
  4. Tango 舞蹈伴奏音樂為 2/4 拍, 但是頓挫感較強,

因此實際演奏時將每個四分音符化成兩個八分音符，使每小節有四個八分音符。

5. Astor Piazzolla：探戈作曲大師

♪音樂欣賞:

南美洲音樂-----探戈 — Libert Tango(馬友友)

南美洲音樂----- El Tango De Roxanne(紅磨坊)

南美洲音樂----- Traditional dance :*Chunchos* of Paucartambo

南美洲音樂-----Traditional dance & song :*Qollas* DESPEDIDA

南美洲音樂----- Panpipe music :MANUELITA

南美洲音樂----- Traditional *Son Huasteco* :ELGUSTITO

南美洲音樂----- Marimba dance :*Currulao Bambuco*

參、講義 3非裔美國人音樂(African-American Music)

(一) 歷史背景

- 16~19 世紀，歐洲殖民者從非洲(主要是西非、剛果和安哥拉)劫運大批黑人奴隸到美洲，其中半數以上運入今美國境內，主要在南部諸州的棉花、甘蔗煙草種植場和礦山當苦工，深受白人種族主義者的殘酷剝削和虐待。
- 黑奴的勞動,奠定南部的經濟基礎,是美國農業的主要力量.隨著美國工業的發展，南方的黑人陸續遷往北方和西北方城市。
- 1861~1865 年南北戰爭後，雖然從法律上廢除了奴隸制度，但是黑人仍受種族歧視和壓迫
- 通用英語。
- 主要信基督教和天主教；部分人信猶太教和伊斯蘭教等。

(二) 非裔美國人的音樂特色

1.融合了非洲、美國及歐洲的音樂特色

* 非洲

- ◆ 利用鼓、其他打擊樂器及切分音的使用來強調節奏
- ◆ 即興、複音形式

◆ 啟應(call-and-response)的演唱方式

◆ 滑音、扭曲音的運用

* 美國

◆ 管樂文化

◆ 遊行、嘉年華會、政治集會、露天音樂會形式

* 歐洲

◆ 規律、整齊的拍子

◆ 和聲伴奏的運用

(三) 非裔美國人的音樂簡介

● 工作歌曲 Working song

規律、整齊的拍子與啟應(call-and-response)形式。

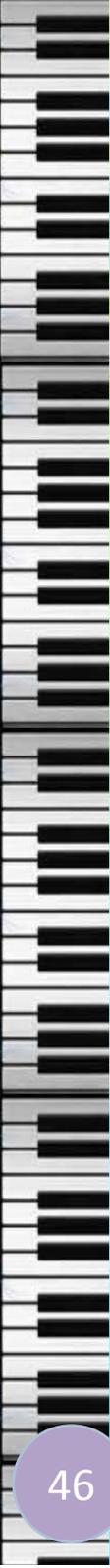
● 黑人靈歌 Spiritual song/ Gospel music

黑人靈歌是黑奴們宗教性的歌曲，與美國南方阿帕拉契山區白人的宗教歌曲有密切的關係，許多靈歌的歌詞或曲調同樣可以在白人的教會音樂中發現

現在這些靈歌，多已轉化成崇拜時的歌曲，其教會音樂的特質，有啟應(call-and-response)，滑音，即興變奏等。

● 藍調 Blues

1. 最早的起源應該在十九世紀末 美國南方四個

大州 -- 密西西比、阿拉巴馬、路易西安那和德克薩斯州。

2. 藍調不單指一種音樂形式，也指一種演唱(奏)風格。
3. 藍調歌曲非常個人化，主題多半與背叛、拋棄與得不到回應的愛等痛苦心情有關，時常有性愛的影射。
4. 歌曲長度通常為 12 小節的和聲進行來配合，只用 I、IV、V 級上進行。
5. 特殊唱腔的滑音在大調的 3、5 和 7 降低半音。
6. 1920 年代裡，藍調成為美國黑人和美國流行音樂裡的一個重要元素。
7. 1940~1950 年代隨著城市化加劇以及放聲器的普及，電子藍調風格出現。芝加哥成為藍調的中心。
8. 花音〔melisma〕、輕的鼻音聲調源自非洲。

● 切分拍音樂 Ragtime

1. 是一種鋼琴作品的風格，盛行於 1890 - 1915 年，在美國中西部及南部的酒吧與舞廳中，由美國黑人鋼琴家所發展出來的。
2. 通常是 2/4 拍的中庸速度，鋼琴家的右手高度切分因的旋律，而左手則是穩定的 oom-pah

- 節奏。
3. 樂曲形式通常為- AA BB A CC DD 或 AA BB CC DD EE…。
  4. 音樂形式雖是源於歐洲，但節奏卻是道地的美國黑人民俗風格。
  5. 史考特·加普林(Scott Joplin, 1868 — 1917) ，是公認的切分拍音樂之王。影片欣賞:Maple leaf Rag、The Entertainer

●爵士樂 Jazz

1. 誕生在 19 世紀末南北戰爭結束,黑奴解放。紐奧良 (New Orleans)成為運送黑奴至東岸的交易重鎮，成為爵士樂的搖籃。
2. 最初多在街頭、酒吧、舞廳及風月場所表演。
3. 1917 年“正宗狄克西蘭爵士樂隊”(Original Dixieland Jazz Band)，是史上第一份爵士樂錄音，“爵士樂”的名詞才通行。
4. 即興演奏是爵士樂的靈魂。
5. 受藍調音樂及切分拍音樂的影響很大。
6. 通常以主題與變奏的形式進行，主題通常是通俗的歌曲，由 32 小結構成，以一組和聲進行的模式進行樂器分“節奏組”(似巴洛克時期的數字低音樂器)- 鋼琴、撥弦低音提琴、低音號、打擊樂或其他特殊聲響；“獨奏樂器”- 短號、小號、薩克

斯風、鋼琴、豎笛、長號。

7. 致力於追求能突顯個人特質的聲響與音色。
8. 酷爵士(Cool Jazz)- 1940 年代末到 1950 年代初產生。個性較為放鬆、平靜(相對於之前的“熱”爵士, Hot Jazz)。

●搖滾樂 Rock & Roll

*搖滾樂之王- 貓王皮禮士利(Elvis Presley, 1935- 1977)

他的歷史地位在於他以白人的身份，把黑人的靈魂音樂(Soul), R&B, 結合白人的鄉村音樂(Country)和福音樂曲(Gospel)融為一體，並將這種混血的音樂推向全美國。

他的歌聲在 1956 年超越了種族及文化的疆界，對流行音樂的面貌造成了無與倫比的衝擊。

*披頭四合唱團(The Beatles), 於 1957 年在英國成立的搖滾樂樂團

1. 創作歌手的風氣, 其實是在 1960 年代, 才由鮑伯狄倫和披頭四帶起。
2. 披頭四勇於嘗試的高度實驗精神也為後來的歌手提供了良好的示範, 像是創搖滾樂的先例在

"Yesterday" 中加入弦樂、不斷的實驗各種錄音技巧，其中最重要的是 "Sgt. Pepper's Hearts Club Bands" 這張史上第一次以「概念專輯」方式呈現的專輯，更是被樂評及大眾公認為音樂史上的里程碑。

♪音樂欣賞:

非裔美洲音樂-----BLIND LEMON' S PENITENTIARY BLUES

非裔美洲音樂-----New Stories (Highway Blues)

非裔美洲音樂-----The Beatles - Yesterday

非裔美洲音樂-----Elvis Presley-Quando Quando(海尼根廣告曲)

非裔美洲音樂-----Elvis Presley-A Little Less Conversation 瞞

天過海

非裔美洲音----Cajun_folk_music_ J' TAIS_AU_BAL_HIER_AU_SOIR

非裔美洲音樂----- PADDY WORKS ON THE RAILROAD

非裔美洲音樂----- *Conjunto* music :FLORA PERDIDA

非裔美洲音樂-----BARBARY ALLEN

參、講義 4 歐洲音樂

(一) 世界音樂的中心: 維也納 (Vienna)

西方古典音樂 (Western art music)、傳統音樂 (Western folk music)、現代音樂 (Modern music) 的交會。時常可聽到不同民族的音樂，甚至是叫賣，例如：西班牙語的賣花叫喚、義大利工作歌、奧地利民間樂團，演出“波西米亞”舞曲，模仿捷克斯拉夫的風格。

(二) 歐洲傳統音樂

1. 匈牙利音樂。
2. 從舊居地亞洲帶來的舊風格(old style)以及受歐洲音樂影響的新風格(new style) 相混合。

(三) 漂泊流浪的音樂家

猶太人(Jewish)

重視歌謠與故事的民族，在沒有國家的流亡期間，完全透過謹守宗教信仰、重視傳統文化，將民族文化資產代代相傳下來。宗教領袖拉比、宗教清唱家 (Cantor)、百姓的歌謠吟唱與說故事的人，都是傳承文化的重要人物。不過猶太歌謠中最正宗的，以意第緒歌謠為主。他們是居住東歐的猶太人，將當地語言融合入猶太的希伯來語，成為特有的意第緒語 (Yiddish)，進而發展形成意第緒文化及意第緒歌謠。

吉普賽人(Roma/Gypsy)

吉普賽人為印歐民族，自古以來便過著築帳棚而居的漂泊生活，以其宗教，語言 Rom 或 Roman 為其民族特徵。他們常具音樂天賦，大約一百五十年前的歐洲，一波波鄉村居民開始湧入城市，農莊民謠，傳統儀式逐漸消失。受聘於各種場合的吉普賽樂師以不同方式詮釋本民族音樂，並加豐富潤色。使用一般傳統的西洋樂器（提琴、吉他、手風琴、豎笛等），以其獨有的風格在音樂上嶄露頭角，在民族音樂上展現他們地區性的風格與影響力。

（四）民間樂器

民歌樂器

1. Guslar：源於希臘的敘事性樂器，音域和人聲相同。（下圖）
2. 手風琴（Button-box accordion）（下圖）

西元 1777 年中國的笙傳入歐洲，促使歐洲人把簧片發音的原理應用到風琴和其他簧樂器上面。手風琴的鍵盤較窄小，鍵盤也較淺，樣式大小不一，音域也沒有統一。

Guslar

手風琴

3. 風笛 (bagpipe)

風笛分為兩部分：風袋與單簧笛管（或雙簧笛管）。

- (1)風袋—避免因吹奏者之換氣而破壞聲音之連續性。
- (2)簧管—最長的一支是低音和管，吹奏時只產生一個音，作為伴奏之用。

發聲原理—將氣吹進袋子中，以胳膊擠壓風袋，使氣體往笛子流動，震動簧片發出聲音。

工業革命的產物：鋼琴

象徵社會上科技的高度發展，在歐洲以外地區無法發展出的器樂，現在在世界上出現的地區，皆受歐洲音樂概念的影響。

(五) 音樂家的社會身分

1. 音樂家加被認為是有多元文化知識概念的人，通常也通多國語言，並旅行演奏。
2. 音樂是消費的一種，需付錢才能聽的享受。
3. 除了頂尖的聲樂家，一般認為器樂家享有酬勞，歌唱者通常是無酬勞，甚至需付錢請器樂者教唱。
4. 偉大的作曲家，是開發人類思想的大師，例如：國

民樂派的作曲家，常被賦予民族主義的思想領導，
巴德列夫斯基(作曲家、鋼琴家)曾為捷克的總理。

♪音樂欣賞:

歐洲音樂-----Krakowiak z mucharza

歐洲音樂-----Austrain folk dance

歐洲音樂-----Spanish work song :LA TRILLA

歐洲音樂-- Work song from Sicily :SICILIAN STREET CALL

歐洲音樂----- Epic song from Macedonia

歐洲音樂----- SA MAROSI FÜZES ALATT

歐洲音樂---Eastern European Jewish folk dance :DOINA

參、講義 5 印尼甘美朗音樂

東南亞文化的特質之一，就是已經金屬製的樂器作為曲調打擊的重心，而此最典型的代表是印尼的甘美朗音樂。雖然現在的印尼人大部分是信奉回教，但是傳統的甘美朗音樂仍然受到印度教教義的影響。當代 87 %的居民信奉伊斯蘭教(全球回教人口最多的國家)、6 %信奉基督教、3 %信奉天主教、4 %其餘信奉印度教、佛教和土著信仰。「甘美朗」(gamelan)這個名稱源自於印尼的爪哇，其意思表示「敲、打、抓」，是印尼傳統鑼鼓打擊樂團的總稱。

甘美朗合奏樂團可分為三大樂器群，包括：演奏曲調的「甘谷沙」(gangsa)系列樂器群，如：銅片琴(saron)、銅板琴(gender)、銅鼓(bonang)；區分拍節的「乳鑼」(gong)系列樂器群，如：掛鑼；以及擔任節奏的鼓(drum)系列樂器群。

銅片琴

銅板琴

銅鼓

掛鑼

鼓

♪音樂欣賞：

印尼音樂-----Mbira music: NHEMAMUSASA

印尼音樂-----[Kebyar TERUNA](#)

印尼音樂-----[Dangdut QURAN DAN KORAN \(excerpt\)](#)

參、講義 6 非洲音樂

(一) 非洲音樂文化

1. 音樂的象徵行動

- ▶ 敘事詩的傳唱:包括神話、歷史等
- ▶ 日常中不能或感到不自然的題材:例如諷刺、愛慕、怨恨
- ▶ 節奏語言化:如摩斯密碼
- ▶ 使用樂器模仿自然的聲響,以達成宗教目的

2. 音樂的社會功能

- ▶ 生活的每個階段皆與音樂息息相關
- ▶ 演奏的劇目也代表部落的認同

3. 音樂與社會構造的關連:依性別、年齡、階層、職業、親族而對演奏或演出者有所限制。

(二) 非洲音樂形式特質

- ▶ 小的音樂動機的反覆與即興變奏
- ▶ 複節奏、複音音樂:同時至少有兩件事在進行
- ▶ 音樂有領唱與應答
- ▶ 打擊性的音響被視為理想的樂音,打擊樂器地位重要
- ▶ 使用大量且多種類的樂器
- ▶ 音樂與語言關係密切

(三) 樂器介紹

非洲樂器可分成由匏瓜、樹木、皮革、金屬制成。

1. 匏瓜

非洲有很多樂器都是用葫蘆瓜造的。把老的葫蘆瓜的瓢和籽挖出來，把殼晒乾，然後製成樂器。葫蘆瓜可以做樂器的發聲體或共鳴箱。用葫蘆瓜作為發聲體的大多是敲擊樂器中 Rattles 一類，Rattles 的意思是嘎嘎器，搖晃它會發「嘎嘎」的響聲。

以匏瓜做成的樂器有兩種：

(1) Cabasa(卡巴沙)：

在乾的葫蘆瓜上套上一個用繩和種子織成的網，在搖晃時會發出聲音。

(2) Maracas (砂槌)：

演奏時，手握砂槌的木柄輕輕搖晃。砂槌很多時候會成對使用。下圖(一)為一般的砂槌，下圖(二)為非洲的砂槌。

圖一

圖二

2. 樹木

(1) Log Drum / Slit-drum 木頭鼓：

木頭鼓是非洲奈及利亞的樂器，用一整片木頭，在兩端各挖一個穿透木體的長方洞而成。由於兩個洞的洞壁厚度不相同，所以敲在兩邊時會發出不同的聲音。木頭鼓除了用來演奏音樂外，也主要用來傳遞訊息和示警等。

(2) Balaphon (非洲木琴)：

以長短不同的木塊作為發聲體，能發出不同的音高，是用作演奏樂曲旋律的樂器。為了使木琴能發出更響亮的聲音，

在木片下會加上一些葫蘆瓜，作為共鳴箱的用途。

3. 皮革

以皮革為發聲體的代表樂器為非鼓類，非洲有很多不同種類的鼓。我們介紹三種：

(1)非洲鼓(Djembe)：

用整塊樹幹剝空再蒙上羊皮製成。用手拍擊發聲，當拍擊的部位不同時，音色也有分別，可以出高、中及低三種聲音。這種鼓可以用作獨奏，亦可以和其他非洲傳統樂器作合奏。

(2)非洲低音鼓(Djundjun)：

是非洲鼓樂中十分重要的樂器，因為它的音色低沉雄渾，為合奏音樂提供了穩定的節奏，可以說是鼓樂合奏的「脈搏」。兩面都蒙上牛皮，用棒敲擊。

(3)Talking Drum 傳訊鼓：

形狀像個沙漏計時器，也就是中央的直徑較小，而兩端較大。鼓面蒙上皮革，並用一些繩子連接著鼓的兩端。演奏的時候，把鼓用手臂夾在腰間的位置，用一根彎曲的棒子敲打鼓面。演奏者可以利用手肘夾緊或放鬆來改變鼓繩的拉力，鼓皮便會因張力的不同而發出不同的聲音。

非洲人以此來代表不同的語言，藉此傳達

訊息。在很多非洲部落都可以看到有人使用傳訊鼓，不過在東非的傳訊鼓大多只有一面蒙上鼓皮，而西非的則是兩面都蒙上鼓皮。除了在群眾間傳遞訊息外，傳訊鼓也會用在宗教儀式、歌舞或節日慶典上。

4. 金屬

(1)Mbira (姆指鋼琴)：

可以看到發聲體部份就是，上面一根根長短不一的彈性金屬條，下面則用木或葫蘆瓜作為共鳴箱姆指鋼琴有很多不同的形狀。姆指鋼琴主要用來伴唱，演奏的時候，要兩手拿著琴體，然後用兩隻大姆指彈奏，當姆指按下再放開時，鋼片便會振動而發出聲音了。體積小，易攜帶，人們會拿它來作歌唱或講故事伴奏，有些土人在長途步行時，會攜帶它來沿途消遣時間。

(四) 非洲現代音樂

【喀麥隆】（Cameroon）

- ▶ 喀麥隆位於中非西岸，Bamilike、Fulani、Kirdi是境內最大族裔，南部森林裡則居住六千五百個巴卡匹美矮黑人（Baka Pygmy），他們是喀麥隆的早住民。
- ▶ 喀麥隆人常說他們的當代音樂是非洲的縮影，不僅大量使用拇指琴（mbira）、說話鼓（talking drum）、木琴（balafon）做配器，也使用西方手風琴、豐富的教堂和聲音樂與伊斯蘭音樂。
- ▶ 最具影響力的當代流行音樂則是makossa，這是一種具有都會風情的搖擺樂（swing）。另一個重要的流行樂是bikutsi。它源自Beti部族的戰歌，使用葫蘆嘎嘎器、鼓與木琴伴奏，雜夾大量俚語、探討生活的喜怒哀樂甚至性生活與情慾幻想。將bikutsi音樂推進國際歌壇的是Les Tetes Brulees樂團，使用插電吉他、電貝斯，融合傳統的bikutsi音樂、南非的mbaqanga、薩伊的soukous、辛巴威的jit jive於一爐。
- ▶ 英國融合樂團Baka Beyond與比利時暢銷女子團Zap Mama也大量使用Baka人的複音音樂。

【馬利共和國】（Mali）

- ▶ 西元1240到1500年間，馬利帝國勢力擴及大部分西非洲，今日的幾內亞、馬利、塞內加爾均受到馬利的

manding音樂群影響。在馬利與幾內亞傳統音樂裡，史官（griot, 或稱jali）音樂佔有重要地位。史官是社會特殊階層，他們是口述歷史的記錄者，也是讚美歌的演唱者、評論者、宮廷的諫官、儀式主持者。史官代代相傳，受國王與貴族供養。他們也是整個文化最重要的音樂傳承者。常見樂器為一弦琴、木琴與二十一弦豎琴(kora)。採取史官音樂風格、最為國際歌迷熟悉的歌手有Ali Farka Toure、Salif Keita、Toumani Diabate等。

- ▶ 八十年代以後，馬利的Wassoulou地區出現另一種音樂形式，這個地區沒有史官歌者，音樂來自獵人歌謠傳統，五音音階，使用kamalengoni這種六弦豎琴為主要伴奏樂器。主要演唱者為女人。最為人熟悉的歌手有Oumou Sangare。

【塞內加爾】（Senegal）

- ▶ 位於非洲西北岸，早期音樂受馬利帝國影響，以kora琴為重心。二次大戰期間，首都流行古巴的跳舞音樂節奏，發展出所謂的Afro-Cuban樂風，Star Band of Dakar、Orchestra of Baobao是當時的佼佼樂團。
- ▶ 七十年代起，樂手Youssou N'Dour融合Wolof族的傳統鼓樂mbung mbung、Afro-Cuban樂、美國流行樂，再加上甜美的黑人放客（funk）音樂情調，創

造出所謂的mbalax音樂。成為塞內加爾當代最具影響力的音樂形式之一。

- ▶ 塞內加爾另一個國際知名歌手是Baaba Maal，他的音樂分為兩種風格，一種走純原音、非洲傳統樂器路線，謹守史官歌者的風格。另一種風格則融合Afro-Cuban、電子跳舞樂，形成新的聽覺經驗。

【奈及利亞】（Nigeria）

- ▶ 位於非洲西海岸。最大的三個族裔是Hausa、Yoruba、Igbo。Yoruba族裔的鼓樂（尤其是說話鼓，亦即可以調整音高，以模仿音調語言者）伴隨著黑奴輸出，飄洋過海到古巴，對今日古巴音樂的面貌有極大影響。
- ▶ 奈及利亞的當代音樂則以juju、fuji與Afro-Beat三種音樂最具影響力。juju music是奈及利亞Yoruba人的當代流行樂，前身是「棕櫚酒音樂」（palm-wine music）。juju音樂的早期特色是使用吉他、班鳩琴，或者任何現成的弦樂器，打擊樂器則使用calabash葫蘆敲擊器。第一個juju音樂巨星Tunde Nightingale則在和聲伴唱女子腰上戴上珠串，跳舞時撞擊作響，成為額外的打擊樂器。中期的IK Dairo為juju音樂加入了電吉他、手風琴，以及「說話鼓」guan guan。1980年代以後，King Sunny Ade的juju

音樂編制已大如西方管弦樂隊，動輒二十四人以上，至少使用四把吉他、數個鍵盤樂器、夏威夷吉他，再加上大編制的傳統打擊樂器與現代鼓樂，大部份作品長度至少在二十分鐘以上。

- ▶ Fuji音樂則首創於60年代，名字取自日本富士山，音樂結合傳統的Yoruba族讚歌Apala、小型陶甕鼓或竹鼓演奏的傳統跳舞樂Sakara，以及回教齋戒月演唱的Were音樂。除了使用夏威夷吉他外，它不使用任何弦樂器。
- ▶ 奈及利亞另一重要當代音樂是Fela Kuti首創的Afro-Beat。它結合西非重要跳舞樂high-life、爵士，以及奈及利亞傳統音樂，並使用符合西方口味的銅管樂編制。歌詞具有強烈社會改革意涵，反對軍人專政。

【維德角共和國】（Cape Verde）

- ▶ 位於西非外海的維德角共和國最為世人所知的是抒情音樂morna，它的來源眾說紛紜，有一說認為它是布列顛群島水手帶來的抒情歌曲，情味類似巴西的modinha與葡萄牙的fado，有人甚至認為fado和morna共享一個源頭，統統來自聖多美普林西比等地黑奴農園。
- ▶ morna音樂除了曲調感傷外，最大的特色在每一首歌

曲都是獨立的詩篇。目前，樂壇已有數本morna詩集出版。最為人所知的morna歌手便是人稱「赤足紅伶」的Cesaria Evora。

【南非】

- ▶ 南非的當代音樂非常複雜，最具影響力的是jive、iscathamiya及新組魯歌謠（neo-zulu）。

* Jive音樂

Jive音樂誕生於1920年代，最早的形式是以簡單三和絃為主、融合南非傳統歌謠與美國最新流行樂，當時稱之為marabi，直到60年代才改稱為jive。不同時代的marabi強調的主奏樂器不同，因而又有了violin jive、pennywhistle jive、sax jive等差異。60年代起，sax jive經過許多改良變遷，開始強調非洲式傳統和聲，將中音部拆成兩部，形成華麗厚重的五部和聲，搭配超低音的咆哮歌者、活力十足的舞蹈，形成今日最具代表性的mbaqanga音樂。

* neo-zulu音樂

sotho、zulu、xhosa各部族亦將傳統音樂予以創新，形成所謂的新歌謠，其中又以neo-zulu音樂最具特色。而南非在種族隔離時代，礦坑工人宿舍所舉行的男子清唱比賽，也從mbubu轉變成isikhwla、cothoza mfana，最後蛻變成

iscathamiya，以華麗的和聲與編排緊湊的歌舞席捲世界，
最具代表性的團體便是Ladysmith Black Mambazo。

♪音樂欣賞:

非洲音樂-----Ewe dance drumming

非洲音樂-----BaMbuti vocal music :ALIMA GIRLS
INITIATION MUSIC

非洲音樂-----Mande kora music :ALAL' A KE

參、講義 7 中東音樂

中東地區的國家有巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特、敘利亞、葉門、阿聯猶、巴勒斯坦、瑪格里布國家（阿爾及利亞、利比亞、摩洛哥、突尼斯）、蘇丹、茅利塔尼亞及索馬里。

阿拉伯文是其共通的語言，音樂上，無論是古典藝術音樂，民俗音樂或宗教音樂，有其共通性，乃至於其周邊的阿富汗，高加索山區，中亞等地區，（甚至南亞，東南亞的伊斯蘭教徒）也有不少相似之處。

伊斯蘭教和基督教、佛教是世界著名的三大宗教。其中，伊斯蘭教是形成此文化區最強勢的力量，明顯影響整個音樂文化。“伊斯蘭”一詞是阿拉伯語的音譯，是和平和順從的意思。宗旨是主張人類和平相處，歸順並服從安拉〔真主〕的意志，各自和平建設自己幸福的家園，不搶掠不稱霸，攜手並進，共同維護世界和平。在我國史書描述伊斯蘭教為：“清淨無染真乃獨一”、“真主至清至真，原有獨尊，謂之清真”、“清淨哉，真主”等，遂取“清真”為伊斯蘭教之尊稱。

因為回族人全都信仰伊斯蘭教，而且回族的形成也與伊斯蘭教有直接的關係，因此伊斯蘭教也稱回教。“穆斯林”一詞指信仰伊斯蘭教的和平者，指歸順者和服從者的意思。

中東樂器介紹：

1. 聲樂是伊斯蘭音樂最主要的一環，且通常僅少用或不用樂器伴奏。
2. 樂器類型以魯特琴 (ud)最普遍。
3. 洋琴 Santour：用一個細長的木製錘子演奏，音域超過七個八度。(下圖)
4. 塔爾 Tar：「Tar」在波斯文中是「弦」的意思。以皮革蒙面，共有六根弦，每兩根為一組，按同度定音，並有 25 個固定品位，用金屬撥子彈奏，主要用於獨奏。(下圖)

魯特琴

洋琴

塔爾

中東音樂特色：

- 將音樂分成小的片段
- 裝飾音非常普遍，幾乎沒有任何長音不被裝飾
- 抽象型式音樂，很少有非音樂的關聯
- 缺乏樂曲結束感
- 沒有西方的和聲觀念

中東音樂之兩大類型：

(一) 宗教音樂

主要有古蘭經的吟誦，雖然傳統上，伊斯蘭教不將此吟唱視為音樂，但另一方面，風格形式上卻與古典及民俗音樂相通。

(二) 世俗音樂

1. 無特定節奏的自由即興作品。
2. 有循環反覆節奏型的樂曲，往往以組曲的形式出現。

實際演奏時，上述兩類，可交替演出。

音樂價值的爭議性：

1. 傳統上，伊斯蘭信仰常常將音樂視為引人墮落犯罪的事務，因此音樂往往是被禁止的，音樂理論卻有相當深厚的發展。
2. 音樂家的社會地位極低，音樂的演奏大多屬職業性的。

「木卡姆」一詞源自於阿拉伯語，一般譯為套曲或調式。十二木卡姆意即十二套音樂大組曲，每部套曲包括大曲、敘事組曲以及歌舞組曲三部分。回教國家皆有「木卡姆」的表演，但新疆因種類最多、保存最完整，新疆維吾爾木卡姆(Muqam)，繼承融合了疏勒樂、龜茲樂、于闐樂的傳統，

是維吾爾族的大型古典音樂套曲的總稱，是集歌、舞、詩、樂為一體的綜合藝術表演形式，因此被聯合國列為保護對象。木卡姆音樂皆有手鼓的節奏模式，此循環節奏模式，是分辨樂曲的主要方式。

♪音樂欣賞:

中東音樂----- Arabic Illustrations of major maqams

中東音樂-----古蘭經唱誦

中東音樂----- An Avaz in Shur

中東音樂-----Chanting or singing of the Holy Koran

中東音樂-----Iran :CHAHAR MEZRAB in Mahour (excerpt)

中東音樂-----Iran :Radif of Nour-Ali Boroumand (excerpt)

中東音樂-----Arabic :YA ZALIMNI (excerpt)

中東音樂-----Arabic :Taqsim Nahawand (first 2 sections)

參、講義 8 印度音樂

印度是南亞最重要的文明古國，人口眾多，種類複雜，在宗教上十分多樣化，有佛教、印度教、伊斯蘭教、錫克教等等，目前以印度教為主。當地的生活規範受到輪迴轉世與種姓制度的影響，因此階級觀念奠基頗深。音樂上則與宗教息息相關，達到梵我合一的藝術境界。

婆羅門教 3 個最重要的神：Brahman 創造者（左），Vishnu 保護者（中），Shiva 破壞者（右）。

印度音樂梵語稱山吉他(Sangita)，涵蓋聲樂(Geet)器樂(Vadya)舞蹈(Natya)和戲劇等元素。

印度音樂三要素：

(一) 音階（旋律）- Raga

拉格(Raga)是印度古典音樂的基本調(Tune)，原意為

色彩或熱情，因此拉格企圖藉特定音符組合的旋律，來引領聆聽者的情緒和感情。拉格不只是固定的旋律型，由於加上時間、加上更細緻等抽象的情境情緒的訴求和即興的技巧、演奏長短、速度的掌控，因此表演者也是創作者，具有作曲家的能力，才算得上是勝任稱職的印度的音樂家。西塔琴(sitar)為印度的旋律樂器，彈奏方式以手指撥弦。(上圖)

(二) 節奏(塔拉) - Tala

塔拉(Tala)源自梵語。塔(Ta)是坦安達瓦(Taandava)濕婆(Siva)的宇宙之舞、象徵宇宙生生不息的節奏。拉(La)是指濕婆神妃帕巴底(Parbadi)的分身的舞蹈拉西亞(Lashia)，合稱塔拉(Tala)。印度的節奏樂器為塔布拉鼓(tabla)，又名雙頭鼓。

(三) 持續低音(Drone)

同樂曲未開始到結束，持續演奏，聽眾可很容易聽到比較不具旋律型的背景音樂，通常由學生擔任，一方面演奏，一方面見習。印度的持續音樂器為塔姆布拉琴(tamboura)(右圖)。

印度音樂的演奏方式以即興(Improvisation)為重要的元素，根據表演者的思緒、想像、成熟技巧和創造力，逐漸的將聽眾引領拉格所要傳達的境界。例如：春天拉格要給聽眾感受到春天的氣息，宗教拉格表現對神明的崇敬。

♪音樂欣賞:

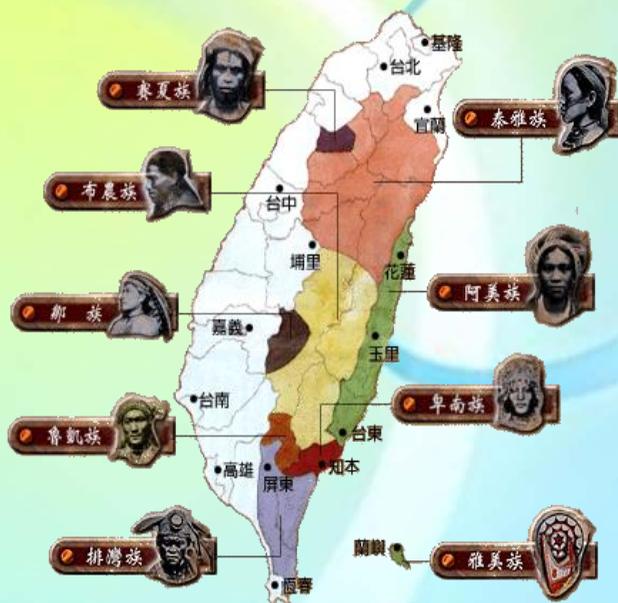
印度音樂-----Medium and fast gats in raga Yaman

印度音樂-----Kriti by Tyagaraja , BANTURITI

印度音樂-----Ghazal, BAT KARANE MUJHE MUSHKIL

參、講義 9 台灣原住民音樂

台灣主要原住民族群分布圖

臺灣原住民屬「南島語系」，並有可能是南島民族的「老家」，在「南島民族」的擴大遷徙和分佈中，具有關鍵性地位。原住民族總人口近四十萬人，阿美人口最多，其次為泰雅、排灣、布農、魯凱、卑南、鄒、賽夏、雅美（達悟），邵族的人口最少。台灣族群眾多，文化豐富，最具特色的當屬原住民音樂。

台灣原住民的音樂以歌謠為主要，器樂為次要。歌謠的演唱內容與其民族文化息息相關，其歌謠的功能性包括傳承族群語言與宗教信仰、表達情感思想、維繫倫理秩序。

〈一〉泰雅族

泰雅族歌謠的歌詞、旋律、節奏皆為即興創奏，旋律音的組成有二音組織（小三度）、三音組織（mi sol la）、四音音階（sol la do re）。泰雅族的塞德克族有卡農、二部合唱與小米播種祭的舞蹈演唱。口簧琴為過去常使用的樂器。

〈二〉賽夏族

賽夏族矮靈祭的祭祀歌是此族最主要的歌謠，其中的平行四度複音唱法至今已失傳，但歌詞的形式相當講究，包括押韻、疊語。旋律音的組成大致上與泰雅族相同，但矮靈祭的歌唱中有三音音階（do sol re）。

〈三〉布農族

布農族的合唱以自然和絃為主，聲部構成為平行的五度或四度，祭典的歌謠演唱中以「祈禱小米豐收歌」（pasibutbut）為最具特色的代表。主要樂器為弓琴與樂杵。

〈四〉鄒族

鄒族的歌謠中包括有單音性歌謠與和音唱法，單音性歌謠都以獨唱和齊唱方式出現；和音唱法有和音合唱及部分和音唱法兩種，是唯一具有三拍子節奏的族群。鄒族的祭儀音樂大致分成兩類：歲時祭儀（又分成農事祭儀及戰祭兩種）、生命祭儀，在戰祭中包含了迎神曲、送神曲、戰歌、歷史頌、勇士頌等祭歌，特色是全為和聲式唱法的群唱歌曲。

〈五〉排灣族

一個出產情歌最為豐富的民族。其旋律具有一定的形式，歌詞依據情感的抒發而有不同的內容，以即興、自由、隱喻的方式表達個人深沉的愛意。歌唱方式分為獨唱、領唱與回應及合唱等。主要使用樂器是笛類樂器，包含雙根鼻笛、單根鼻笛、縱笛及橫笛。

〈六〉魯凱族

屬於小族群，周圍被排灣族包圍，因此音樂受其影響甚多。音樂上有單音及多音歌謠風格，情歌歌謠以婚禮中的新娘祝福歌最具特色。

〈七〉阿美族

為目前台灣原住民中最大的一群。阿美族的團體歌唱以豐年祭的歌舞最有名，使用領唱與應答的方式為主，其他唱法還包含吟誦、對唱及卡農唱法。

〈八〉卑南族

比較小族，周圍被阿美族包圍。重視團體，歌謠常於生活、工作中配合節奏性的旋律由族人作整體性的歌誦和舞蹈，「出草敘事詩」是本族古老的歌曲。唱法上使用吟誦、對唱及領唱應答，歌詞採用對句與疊句等手法。

〈九〉雅美族

居住在蘭嶼島的雅美族，因為與本島隔離，因此保留最原始的風格。它們的歌唱與泛靈崇拜及工作方式（捕魚、造船造屋等等）有密切關係，演唱方式大多是單音的朗誦形式。

♪音樂欣賞:

泰雅族-----春小米對唱歌

泰雅族-----單簧口琴

泰雅族 -----見面之歌

泰雅族 -----春小米對唱歌

泰雅族 -----雙簧口琴

泰雅族-----四簧口琴

泰雅族-----口琴歌舞

賽夏族-----矮靈祭歌 迎神

賽夏族-----矮靈祭歌 獵歌

賽夏族 -----矮靈祭歌 出草

賽夏族 -----矮靈祭歌 教養孩子

賽夏族 -----感謝歌

阿美族-----老人祈禱豐收歌

阿美族-----豐年祭

阿美族 -----歡聚歌

阿美族 -----工作歌

阿美族-----豐年祭歌之一

阿美族-----豐年祭送靈歌

卑南族-----除草歌

卑南族-----英雄凱旋歌

雅美族-----工作房落成歌

雅美族-----十人大船下水蠻阿威儀式

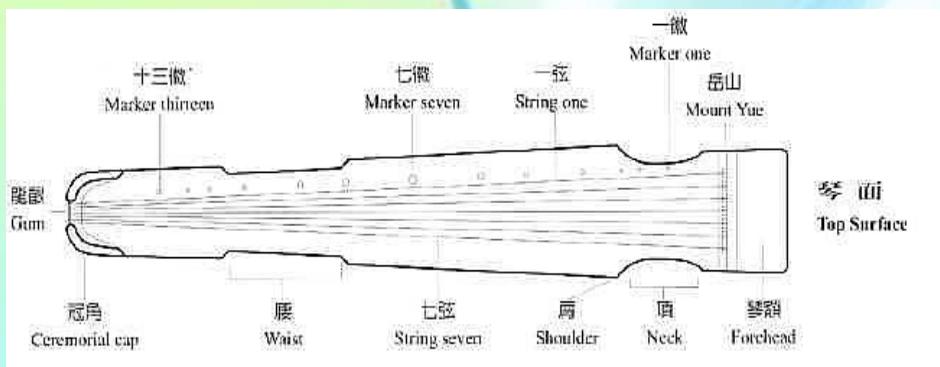
雅美族 -----春小米歌

雅美族 -----搖籃歌

參、講義 10 漢族音樂

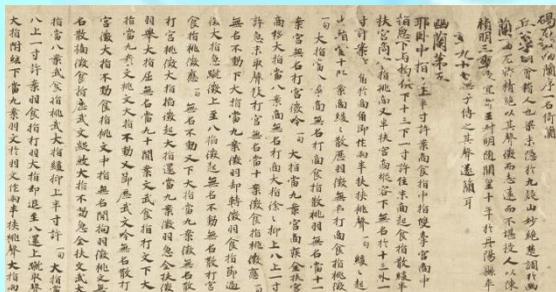
※ 古琴

中國鼓琴是世界最古老的彈撥樂器之一，關於古琴的記載最早見於《詩經》、《尚書》等文獻。演奏形式主要有琴歌與獨奏兩種，著名的古琴曲目為魏晉時期嵇康時常演奏的「廣陵散」。

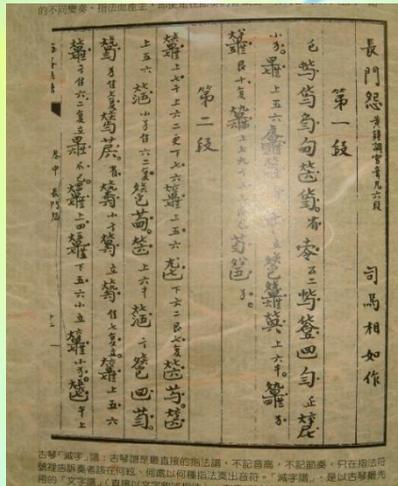

古琴構造圖如下：

古琴於初唐以前以文字紀錄彈奏的指法，稱之為「文字譜」，目前最早的古琴樂譜為六世紀的〈碣石調·幽蘭〉。如下圖：

唐朝曹柔新創「減字譜」，經過不斷的改進與演變，至明代出現中國第一部琴曲譜集《神奇秘譜》。如下圖：

※ 崑曲

形成於元末明初江蘇崑山一帶，故而得名。將近六百年的歷史，劇目豐富，表演技藝細膩，唱腔婉轉清麗，對許多後起戲曲劇種的生成和發展都有著重大影響，素有「百戲之師」之盛譽。

崑曲，是指用崑山「水磨調」演唱的戲曲劇種，其極為細膩、精緻，有一唱三歎之妙，倍受曲壇和文人士大夫的推崇與青睞。明朝魏良輔首創「水磨調」，被後人尊稱為「立崑之宗」、「崑腔之祖」。梁辰魚運用「水磨調」將傳奇《浣紗記》創作為戲曲，在當時形成巨大轟動，獨享崑曲開山之名。

崑曲傳統曲譜採用「工尺譜」記譜（下表）。工尺譜，是中國傳統戲曲音樂所採用的音階符號，以「上」、「尺」、「工」等字作為音階符號，習慣上統稱為「工尺」。

五音二變	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
工尺字譜	上	尺	工	凡	六	五	乙
西樂簡譜	1	2	3	4	5	6	7

二〇〇一年五月十八日，聯合國教科文組織授予崑曲世界文化遺產即「人類口述和非物質文化遺產代表作」之殊榮。

♪音樂欣賞：

古琴曲-----陽關三疊

古琴曲-----竹枝詞

古琴曲 -----鳳求凰

崑 曲-----遊園驚夢 步步嬌 （演唱版）

崑 曲-----遊園驚夢 步步嬌 （演奏版）