

第一章 有關樂律與音階的理論

均、調（調高）、調式

這三個詞彙往往以「調」一詞被混用，但是依筆者之見，分析音階時應做明確的區別。雖然以「均、調（調高）、調式」的順序來作為標題，但為了解釋上的方便，先解釋「調（調高）」和「調式」，接下來再討論「均」。

一、「調」與「調式」

通常「調」這一詞用於下列三種不同的意思，一是表示主音之絕對音高，二是指調式，最後是相當於均。例如西洋樂界所說的「A 調」或「C 調」，這個時候的「調」只是指該「調」的主音在於 A 或 C，而不表示調式或均。在此將它稱為「調高」。本文以下的內容也採此意義，因而後面用到的「○調」是指「調高」。

第二個「調」是用來表示「調式」，如「小調」、「大調」、「徵調」或是「商調」。「小調」是 {…do、re、mi、fa、sol、la、si…}（…表示不限於八度）的音階當中以 la 為主音¹，「徵調」是 {…宮、商、角、徵、羽…／…do、re、mi、sol、la…} 當中以徵（sol）為主音²。C. Sachs 用“clock”的比喻來說明，“clock 是一種圓圖形，其中一個部分被強調為出發點。挑選無限的音列裡的一個音為出發點或是主音時，調式發生”³。這個“clock”與《樂書要錄》等所載的旋宮圖相似，不同的是，旋宮圖除了唱名（聲盤）之外還有音名（律盤）。換句話說，Sachs 的 clock 僅表示出調式，而旋宮圖表示調式的同時也指定絕對音高。

調式原來並不是指定主音的絕對音高一調高，若是要顯示出調高和調式，兩者都必需明記，例如「A 小調—以 A 為主音的 la 調式」、「C 大調—以 C 為主音的 do 調式」、「G 徵調—以 G 為主音的徵（sol）調式」或「D 商調—以 D 為主音的商（re）調式」等等，如此才能正確地表示該音階的構成音。

那麼為何還需要「均」？

¹ 在此以自然小調音階而論，和聲小調音階和旋律小調音階不同於上述的音階。

² 在臺灣和中國，經常「宮」當做「do」，但是林謙三和東川清一等一些日本學者認為「宮」相當於「fa」。按照他們的看法 {宮、商、角、徵、羽} 應該翻成 {fa、sol、la、do、re}。這個說法也有道理，因為就七聲音階而論，三分損益法的理論上「宮」與第四度音「變徵」的音程是增四度，等於「fa」與「si」的關係。若將「宮」當做「do」，「變徵」則變成「#fa」，整體音階 {宮、商、角、變徵、徵、羽、變宮} 是 {do、re、mi、#fa、sol、la、si}。如將「宮」看做「fa」，{宮、商、角、變徵、徵、羽、變宮} 變成 {fa、sol、la、si、do、re、mi}，後者不需臨時符號，既簡單又適合。但本文將「宮」當做「do」，因為實際的音階裡面「宮」與第四度音的音程不一定是增四度，而且就像「do」是西洋唱名的第一個，「宮」也是中國唱名的出發點。

³ Curt Sachs, *The Rise of Music in the Ancient World, East and West* (New York: W. W. Norton & Company, 1943), 67.

二、「均」

「調」的第三個用法是指「均」。均是一種理論上的音階，它所有的構成音是平等的，沒有主音或屬音，換句話說，「均」是從實際的音階拿掉各音之間的力度關係。例如從 { …C、D、E、F、G、A、B、C… } 構成的音階，不管主音在哪裡都屬於「C均」，因為這個音階的 do 在 C。理論上當然也可以用別的唱名來稱乎，但是以 do 為基準最適當，故 do 被叫作「均主」。在表 1-2-A 列出了自然音階所有可能的十二個均。

表 1-2-A 自然音階的十二個均

	...	do	re	mi	fa	sol	la	si	...
C 均	...	C	D	E	F	G	A	B	...
$\flat$ D 均	...	$\flat$ D	$\flat$ E	F	$\flat$ G	$\flat$ A	$\flat$ B	C	...
D 均	...	D	E	$\sharp$ F	G	A	B	$\sharp$ C	...
$\flat$ E 均	...	$\flat$ E	F	G	$\flat$ A	$\flat$ B	C	D	...
E 均	...	E	$\sharp$ F	$\sharp$ G	A	B	$\sharp$ C	$\sharp$ D	...
F 均	...	F	G	A	$\flat$ B	C	D	E	...
$\sharp$ F 均	...	$\sharp$ F	$\sharp$ G	$\sharp$ A	B	$\sharp$ C	$\sharp$ D	$\sharp$ E	...
G 均	...	G	A	B	C	D	E	$\sharp$ F	...
$\flat$ A 均	...	$\flat$ A	$\flat$ B	C	$\flat$ D	$\flat$ E	F	G	...
A 均	...	A	B	$\sharp$ C	D	E	$\sharp$ F	$\sharp$ G	...
$\flat$ B 均	...	$\flat$ B	C	D	$\flat$ E	F	G	A	...
B 均	...	B	$\sharp$ C	$\sharp$ D	E	$\sharp$ F	$\sharp$ G	$\sharp$ A	...

○均的構成音和○大調在構成音方面是完全一致的，但二者還是有所不同。差別在於各音之間的力度關係，○大調的主音在某音，但均是跟主音完全沒有關係的。拿現代國樂界所說的「某調」來當例子將有助於理解此種現象。國樂所謂的「D調」、「F調」或「C調」等說法其實就是筆者所說的「均」。表 1-2-B 中先將中國五聲音階的「均」整理出來，至於「均主」的問題，就像西洋音樂以 do 為基礎，中國五聲音階以宮為均主。

表 1-2-B 中國五聲音階的均

	...	宮	商	角	徵	羽	...
C 均	...	C	D	E	G	A	...
b D 均	...	b D	b E	F	b A	b B	...
D 均	...	D	E	#F	A	B	...
b E 均	...	b E	F	G	b B	C	...
E 均	...	E	#F	#G	B	#C	...
F 均	...	F	G	A	C	D	...
#F 均	...	#F	#G	#A	#C	#D	...
G 均	...	G	A	B	D	E	...
b A 均	...	b A	b B	C	b E	F	...
A 均	...	A	B	#C	E	#F	...
b B 均	...	b B	C	D	F	G	...
B 均	...	B	#C	#D	#F	#G	...

請看譜例 1-2-C-a 與 b 的【敖包相會】，這首是所謂「F 調」的曲子，但是主音絕對是 D，調式為羽調式，如果用西洋的說法，就是 D 小調。

譜例 1-2-C-a 敖包相會（簡譜）

敖包相會

1=F $\frac{4}{4}$

$\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{5}$ 3 | 3 5 $\overset{\cdot}{6}$ 5. $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{1}$ | 6 - - - | $\underset{\cdot}{6}$ $\underset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{5}$ 3 |

3 5 $\overset{\cdot}{6}$ 5. $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{6}$ 5 | 3 - - - | 3. $\overset{\cdot}{5}$ $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{1}$ 3 $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{6}$ | 2 $\overset{\cdot}{2}$ 1 2 3 $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{6}$ | 3 - - - |

3. $\overset{\cdot}{5}$ $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{1}$ 3 $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{6}$ | 2. $\overset{\cdot}{5}$ 3 $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{6}$ 2 3 $\overset{\cdot}{1}$ | 6 - - - ||

譜例 1-2-C-b 敖包相會（五線譜）

用「F調（均）」來記譜，是因為這首樂曲的構成音和F均構成音的一致性較高。這首樂曲的構成音是 {D4、F4、G4、A4、C5、D5、F5}，若用「D調（均）」來記譜，因為五聲音階「D調（均）」的構成音是 {D、E、#F、A、B}，就必需用臨時符號。綜上所述，這首樂曲的「均」是F，調高是D，調式為羽調式。本文以下內容將稱此種音階為「F均D調羽調式」。就像此曲一樣，不少國樂曲的「調」不外於「均」，並非調高或者調式⁴。表 1-2-D為國樂比較常用的「調（均）」、調高和調式的對照。

表 1-2-D 國樂比較常用的均、調高和調式

	...	宮	商	角	徵	羽	...
C 均	...	C	D	E	G	A	...
D 均	...	D	E	#F	A	B	...
F 均	...	F	G	A	C	D	...
G 均	...	G	A	B	D	E	...
A 均	...	A	B	#C	E	#F	...
b B 均	...	b B	C	D	F	G	...

以□來表示調高（主音位置），參照調高上面的唱名就能得知調式。除了宮調式以外，「調（均）」和「調高」不一致。製作此表的目的是在於解譯國樂所說的「調」，就是筆者所謂的「均」，而非分析國樂曲的音階傾向，因此所參考的曲目

⁴ 簡譜上標示「1=F」或「1=D」等，並不是「F調」或「D調」，但口語方面還是叫作「F調」或「D調」。

不多。筆者認為這個問題可以再深入地研究，如這些音階和樂器構造上之限制的關係、五聲音階和七聲音階、以及清角、變徵、變宮以及閏等第四、第七度音的問題等等。

綜上所述，均、調高以及調式之間有密切的相互關係，均、調高和調式中指定二項，剩下的就自然決定，沒有選擇了。就中國五聲音階來說，例如 C 均 D 調的調式一定是商調式、C 均商調式的調一定是 D 調、D 調商調式的均是 C 均。但筆者認為，還是寫三項最好，若考慮到「之調」與「為調」的問題，便可理解此必要性。例如「黃鐘商」，假設黃鐘為 C，「之調」的話，「黃鐘均之商調」就是本文所說的「C 均 D 調商調式」，而「為調」，則變成「黃鐘為商」，是「 $\flat$ B 均 C 調商調式」。為了避免這種混亂之外，筆者認為，還是將三項表示，有助於樂曲分析。因此本文將每首樂曲之均、調以及調式將清楚表示。

有人可能要問，吉普賽音階或是和聲小調音階怎麼說？嚴格地說來，有半音的五聲音階是否也不同？為了回答這個問題，還要提到 *genus*。其實本研究的範圍不會直接牽涉到 *genus* 的問題，但是考察分析結果的過程中會提到 *genus*。

三、*genus*

genus 是源自於希臘文 *genos*，而根據 C. Sachs 的說法，*genus* 是指最小音程單位，且絕對音高不成問題，例如自然音階的 *genus* 以全音和半音構成；近代的十二音音階 *genus* 以半音；五聲音階以小三度和全音或是大三度和半音⁵。再詳細地說，自然音階 *genus* 包含五個全音和二個半音；十二音音階有十二個半音；不含半音的五聲音階（如中國五聲音階）*genus* 有二個小三度和三個全音；含有半音五聲音階的 *genus* 有幾個可能性，在此以日本的「都節」*genus* 為例子，從二個大三度、一個全音以及二個半音所組成，如下圖表（除十二音音階）。

表 1-3-A 自然音階 *genus* 與可能的調式

<i>genus</i>	...	do	re	mi	fa	sol	la	si	do	re	mi	fa	sol	la	si	...
do 調式		do	re	mi	fa	sol	la	si	do							
re 調式			re	mi	fa	sol	la	si	do	re						
mi 調式				mi	fa	sol	la	si	do	re	mi					
fa 調式					fa	sol	la	si	do	re	mi	fa				
sol 調式						sol	la	si	do	re	mi	fa	sol			
la 調式							la	si	do	re	mi	fa	sol	la		
si 調式								si	do	re	mi	fa	sol	la	si	

⁵ Sachs, *The Rise of Music in the Ancient World, East and West*, 65.

表 1-3-B 中國五聲音階 genus 與可能的調式

genus	… 宮 商 角 徵 羽 宮 商 角 徵 羽 …
宮調式	宮 商 角 徵 羽 宮
商調式	商 角 徵 羽 宮 商
角調式	角 徵 羽 宮 商 角
徵調式	徵 羽 宮 商 角 徵
羽調式	羽 宮 商 角 徵 羽

表 1-3-C 日本都節音階genus與可能的調式⁶

genus	… do mi fa la si do mi fa la si …
do 調式	do mi fa la si do
mi 調式	mi fa la si do mi
fa 調式	fa la si do mi fa
la 調式	la si do mi fa la
si 調式	si do mi fa la si

從這三個圖表，可看出屬於同一個genus的調式所包含的音程和其相隔距離是相同的，如都節genus來說，其各調式均是 { …mi、fa、la、si、do… } 所構成，而fa—la與do—mi為大三度，la—si為全音，mi—fa與si—do為半音，所有的調式均包含這三種共五個音程（二個大三度、一個全音以及二個半音），而且這些音程的間隔也相同，如 { …mi-fa---la--si-do---mi… }，-代表半音；--則為全音；---表示大三度，也就是 { …半音—大三度—全音—半音—大三度… }，若這順序不同了，就表示該音階屬於不同的genus，如變成 { …半音—全音—大三度—半音—大三度… }，雖然以二個大三度、一個全音以及二個半音所構成，這音階就屬於琉球的，而聽起來截然不同。然而與中國五聲音階的genus相較，其所包含的音程完全不同。再來與自然音階相較之下，都節和中國五聲音階genus，也許看來好像包含在自然音階裡，但筆者認為兩者仍然不同。

⁶ 所謂「都節」是指其中的mi調式。

四、本文中使用的定義

綜合上面所述，一首樂曲的音階都必定牽涉到 *genus*、均、調以及調式，而且這四個概念之間的關係也很密切。再簡單地敘述本文的用詞定義如下：

genus 音階中鄰接音的音程的組合。沒有出發點或主音，亦沒有絕對音高。

均 某種 *genus* 在特定的音高，以均主的位置來命名。沒有主音或各音之間的力度關係。

調 主音的絕對音高。

調式 有主音的音階中鄰接音程的集合體。

五、日本音階理論

雖然本文之內容與從前的日本音階理論沒有直接的關係，但考慮臺灣國內幾乎沒有介紹日本音階理論的情況，在此簡單地描述日本音階理論的發展。以下(一)、(二)及(三)之內容基本上均參考東川清一《日本の音階を探る》(1990: 91-100)。

(一) 上原六四郎《俗樂旋律考》(1895、金港堂)

上原氏主張日本音樂有「陽旋」和「陰旋」，且這兩種音階，上行和下行時經過不同音，「陽旋」上行是 { re、mi、sol、la、do、re } 下行則是 { re、si、la、sol、mi、re }，「陰旋」上行是 { mi、fa、la、si、re、mi }，下行則是 { mi、do、si、la、fa、mi }，也就是上行經過「嬰羽」下行則經過「正羽」⁷。但因為他沒有注意到這兩種音階屬於不同的*genus*，且他亦沒有調式之概念，再加上他的上行下行不同說，不適合民歌或民間樂曲等一些樂種⁸，因此造成許多混亂。他的理論對今日的日本「日本音樂界」，尚有很大的影響。

⁷ 在此「羽」與中國音樂原來的意思不同。「羽」在日文是指音階的第五個音，即「陽旋」上行的do在下行變成si，「陰旋」則re變成do。

⁸ 上原氏所研究的主要對象為三味線音樂，他所謂的「俗樂」並無包含其他民間音樂。

(二) 下總皖一《日本音階の話》(1942、管樂研究会)

下總氏將上原氏的一些錯誤修改，但大致上沒有很大的改變。僅是將上原氏所說的「陽旋」分成「律旋」(上行和下行用到的音不同：上行re、mi、sol、la、do，下行si、la、so、mi、re)和「陽旋」(上行下行都經過相同的音)。

(三) 町田嘉章〈日本民謡の旋法並旋律型を論ず〉《東亜音楽論叢》所收(1943) 町田氏發現所謂「陽旋」和「陰旋」裡面有幾種調式，但是他稱相當於「調式」的概念為「旋律型」，而不稱為今日一般所用之「旋法」。他在論文題目所用的「旋法」卻是指genus(可見日文音階結構的詞彙也需要整理)。田邊尚雄先生的理論亦大致上與町田氏類似，但兩者的用詞之間有很大的不同。

(四) 小泉文夫《日本伝統音楽の研究 I》(1958、音楽之友社)

小泉氏的理論被日本的「日本音楽界」認為是最主要的日本音階論。他以古希臘之tetrachord的概念來分類日本音階，但他的用法與原來的意思並不相同。他所說的tetrachord是從完全四度的音程中間加一個infix的三個音組成，而依照infix的位置分成四種。若著眼於下面的音與infix的音程，「都節tetrachord」——小二度、「律tetrachord」——大二度、「民謡tetrachord」——三度以及「琉球tetrachord」——大三度。小泉氏之理論的另外一個特點是不用「主音」，改成「核音」。據了解，他所說的「核音」並無西洋功能和聲音樂之「主音」的意味。

(五) 東川清一《日本の音階を探る》(1990、音楽之友社)

東川氏的理論基本上與筆者所使用的理論相同，但由於日本音階有兩種不同genus，因而他的理論總牽涉到中國音樂沒有的問題。不過他此一套強調「均」和調式之理論的確是從中國之音樂理論得到的啟發。可惜筆者目前無法得知東川氏的理論在日本音樂界的定位。