

琵琶樂曲之形成與藝術表達—— 以文曲《月兒高》為例

許牧慈

國立台灣師範大學音樂學系音樂學組博士班研究生

摘 要

琵琶傳統曲目多半並非某一作者，以個人之技巧與思維創作而成，而是與許多民間樂曲的形成方法相同，以某些特定的曲調，經過連綴、加花、指法安排、情境設定而成。樂曲生成的過程中經過演奏者一再地增刪與潤飾，而集結了多人的創意與詮釋形成完整的風貌。然而這樣一種創作的系統中，卻也產生了一些篇幅較大且張力鋪排一氣呵成的樂曲，藝術化程度也相當高，這些樂曲究竟是依什麼樣的方式凝聚、衍生出來的呢？以性能複雜、表現力寬廣，也是中國少有獨奏樂器之一的琵琶曲而言，經典的「套曲」，幾乎每首都有搶眼的特色，其中《月兒高》一曲，既是最早正式刊印出來的大套文曲，其結構、表現方式及音樂風格又與其他所有套曲有相當大的不同。原本是以五個完全不同曲牌連綴而成，但琵琶獨奏曲形成後，其詮釋卻完全找不出連綴的痕跡，反比其他樂曲更加一氣呵成、迭盪有致。這樣從現有曲牌連綴，到音樂素材內化融為一體的過程，可以看出在沒有具體作曲理論指導的音樂系統中，大型樂曲的形成方式。

關鍵字：琵琶曲，文曲，大曲，月兒高，樂種學

The Forming and Expression of Traditional Pipa Pieces *The Moon on High*

Hsu, Mu-Tzu

Abstract

Most of the traditional Chinese repertoires were not made by one specific composer, nor resulted from the concept of 'composing'. Instead they were products of a 'collective creation' process, through which came a number of pieces with intensive structure and profound artistic achievements. Take Pipa for example, highly instrumental and itself one of the rare solo instruments in Chinese music history, it has developed several musical forms including the classic paragraphic pieces. Each of the pieces has its own attracting characters, yet *The Moon on High* is still among them an unique one. Not only was it the earliest Wen-Qu ever printed, its structure, expression and style also separates it from the others. Originally complied with five different small pieces, it was fused so naturally in one that it is even more grandeur and wholesome than most of other pieces. Analyzing this famous title brings the discussion of how the 'means' of the performers, who were also the participants in the process of collective creation, was integrated as doctrines while interpret and re-interpret such a complex of random materials until internally recreates it into a nourish musical form with multi-layers not based only on elements of motives or phrases.

Key words: Pipa, Pipa Wen-Qu ,traditional Chinese music, traditional Chineseinstrument

參考書目

- 王維真。《漢唐大曲研究》。台北：學藝出版社。1988.5。
- 王範地。《王範地琵琶演奏譜》。北京：偉確華粹出版社。2003。
- 朱荇菁、楊少彝傳譜，任鴻翔整理。《平湖派琵琶曲十三首》。北京：人民音樂出版社。1990。
- 李芳園。《南北派十三套大曲琵琶新譜》。北京：音樂出版社。1955 一版。
- 林石城譯。《鞠士林琵琶譜》。北京：人民音樂出版社。1983。
- 林石城。《嘈切雜談—林石城教授琵琶文錄》。台北：學藝出版社。1996。
- 林谷芳。《諦觀有情》。台北：望月文化出版有限公司。1997 年 6 月。
- 修海林。《中國古代音樂史料集》。西安：世界圖書出版公司。2000。
- 袁靜芳。《樂種學》。北京：華樂出版社。1999。
- 張肖虎。《五聲性調式及和聲手法》。北京：人民音樂出版社。1997。
- 莊永平。《琵琶手冊》。上海：上海音樂出版社。2001。
- 楊蔭瀏。《中國古代音樂史稿》。台北：大鴻圖書有限公司。1997。
- 華秋蘋。《南北二派密本琵琶譜真傳》。觀文社印行。嘉慶己卯春日。
- 學藝書版社。《絃索十三套》。台北：學藝出版社。