

傳統琵琶樂曲分類之探討

劉芋華

摘要

本文將探討琵琶傳統樂譜與當代學者對傳統樂曲分類的觀點，並根據傳統樂譜中透露的訊息，提出另一種角度理解。選出四本影響深遠之傳統樂譜做探討：1819年華秋蘋《琵琶譜》、1895年《南北派十三套大曲琵琶新譜》、1929年《養正軒琵琶譜》和1936年《梅菴琵琶譜》。初步可看出大部分傳統樂譜都有「文」、「武」之分，用以形容樂曲性質與風格；另以「大曲」之分類突顯樂曲的結構。不甚一致的分類標準引發當今學者論述並各自提出自己的分類方式。面對眾多討論，是以什麼標準來分類？其背後是由什麼思維來理解？本文將逐一梳理探討。

關鍵詞：琵琶、樂曲分類、文套、武套、大曲

An Investigative Study on the Traditional Classification of Classic Pipa Scores

Wei-Hua LIU

Abstract

This article re-examines the traditional classification of classical pipa scores and the point of views of contemporary scholars on this subject. With close readings on the four most important classic score collections published from early 19th century to mid-20th century, the author proposes a new perspective on classification. The four classic scores, which are by far the most influential and widely circulated ones, are: 1. *Pipa Scores of Qiu-Pin Hua* (1819), 2. *Thirteen New Pipa Daqu Scores of Southern and Northern Schools* (1895), 3. *Pipa Scores of Yang Zheng Xuan* (1929), and 4. *Pipa Scores of Mei An* (1936). Conventional overviews show that the scores are broadly categorized into either “Wen” or “Wu” in accordance with the musical styles, whereas “Daqu” according to the structure of the work. This lack of consistency in the principle for classification inspires contemporary scholars to theorize their own discourse and introduce different methods for classification. Within these heteroglossic propositions, which should be the most reasonable standard for classification? What is the rationale behind that standard? This article elucidates the theoretical framework of different schools/scholars through a thorough analytical study on the four important score collections.

Keywords: pipa, music genre classification, Wentao, Wutao, Daqu

參考文獻

一、原始文獻

- 李芳園，編。《南北派十三套大曲琵琶新譜》。抄本影本。1895。
【Li, Fang-Yuan, ed. *Thirteen New Pipa Daqu Scores of the Southern and the Northern Schools*. Photocopy of manuscript. 1895.】
- 沈浩初，編。《養正軒琵琶譜》。上海：南匯商益印務局，1929。
【Shen, Hao-Chu, ed. *Pipa Scores of Yang Zheng Xuan*. Shanghai: Nanhui Shangyi Printing Bureau, 1929.】
- 。《養正軒琵琶譜》。林石城整理。北京：人民音樂出版社，1983。
【——. *Pipa Scores of Yang Zheng Xuan*. Edited by Shi-Cheng Lin. Beijing: People's Music Publishing House, 1983.】
- 徐卓，編。《梅菴琵琶譜》。南通：梅菴琴社，1936。
【Xu, Zhuo, ed. *Pipa Scores of Mei An*. Nantong: Mei An Qin Society, 1936.】
- 陳澤民，編。《汪派琵琶演奏譜》。北京：人民音樂出版社，2004。
【Chen, Ze-Min, ed. *Pipa Scores of Wang School*. Beijing: People's Music Publishing House, 2004.】
- 華秋蘋等，編。《琵琶譜》。1819。後世印行本，《南北二派秘本琵琶譜真傳》，無錫：觀文社，1924。
【Hua, Qiu-Pin, et al., eds. *Pipa Scores*. 1819. Reprinted as *Authentic Pipa Scores of the Private Collections in the Southern and the Northern Schools*, Wuxi: Guanwen Press, 1924.】
- 楊蔭瀏、曹安和，編。《文板十二曲》。重慶：音樂教育委員會，1942。
【Yang, Yin Liu, and An-He Cao, eds. *Twelve Wenban Pieces*. Chongqing: Music Education Committee, 1942.】
- 劉天華。《虛籟》。《音樂雜誌》第7期（1929）：未標記頁數。
【Liu, Tian-Hua. *Void Sound*. *Music Magazine*, no. 7 (1929): unpaginated.】

二、研究文獻

(一) 書籍

中國藝術研究院音樂研究所《中國音樂辭典》編輯部，編。《中國音樂辭典》。北京：人民音樂出版社，1984。

【Editorial Board of *Dictionary of Chinese Music*, Institute of Music, Chinese National Academy of Arts, ed. *Dictionary of Chinese Music*. Beijing: People's Music Publishing House, 1984.】

林石城。《嘈切雜談：林石城教授琵琶文錄》。臺北：學藝，1996。

【Lin, Shi-Cheng. *Caoqie Zatan: Essays on Pipa by Professor Shi-Cheng Lin*. Taipei: Xueyi, 1996.】

姚燮。《今樂考證》。臺北：進學書局，1968。

【Yao, Xie. *Researches on the Music of Today*. Taipei: Jinxue, 1996.】

夏野。《中國古代音樂史簡編》。上海：上海音樂出版社，1989。

【Xia, Ye. *A Compendium of Ancient Music History of China*. Shanghai: Shanghai Music Publishing House, 1989.】

孫繼南、周柱銓，編。《中國音樂通史簡編》。濟南：山東教育出版社，1998。

【Sun, Ji-Nan, and Zhu-Quan Zhou, eds. *A Concise Course of General Music History of China*. Jinan: Shandong Education Press, 1998.】

袁靜芳。《民族器樂》。北京：人民音樂出版社，1996。

【Yuan, Jing-Fang. *Traditional Instrumental Music*. Beijing: People's Music Publishing House, 1996.】

陳澤民。《陳澤民琵琶文論集》。北京：中央音樂學院出版社，2013。

【Chen, Ze-Min. *Collected Essays on Pipa by Chen Zemin*. Beijing: Central Conservatory of Music Press, 2013.】

葉棟。《民族器樂的體裁與形式》。上海：上海音樂出版社，1999。

【Ye, Dong. *Genres and Forms in Traditional Instrumental Music*. Shanghai: Shanghai Music Publishing House, 1999.】

歐陽修、宋祁。《新唐書》。臺北：二十五史編刊館，1956。

【Ou-Yang, Xiu, and Qi Song. *New Book of Tang*. Taipei: Compiling and Publishing Institute of Twenty-Five Histories, 1956.】

(二) 期刊

- 王霖。〈琵琶「瀛洲古調派」發源地所見曲目〉。《中國音樂》2000年第1期：69-71、74。
- 【Wang, Lin. “Repertoire in the Birthplace of the ‘Yingzhou Gutiao School’ of Pipa.” *Chinese Music*, 2000/no. 1: 69-71, 74.】
- 。〈「瀛洲古調派」探源〉。《中國音樂學》1990年第3期：77-81。
- 【——. “Exploring the Origin of the ‘Yingzhou Gutiao School’.” *Musicology in China*, 1990/no. 3: 77-81.】
- 伍國棟。〈江南絲竹琵琶演奏的「文曲」傳統〉。《中國音樂》2009年第3期：7-12、152。
- 【Wu, Guo-Dong. “The ‘Wenqu’ Tradition of the Pipa Performance in Jiangnan Sizhu.” *Chinese Music*, 2009/no. 3: 7-12, 152.】
- 吳犇。〈從傳統琵琶大曲的曲調素材及早期結構形態看其創作方式的一個方面〉。《中國音樂學》1990年第3期：82-89。
- 【Wu, Ben. “Melodic Material and Initial Form of Traditional Pipa Daqu: An Aspect of the Compositional Process.” *Musicology in China*, 1990/no. 3: 82-89.】
- 。〈傳統琵琶小曲研究〉。《音樂研究》1987年第3期：60-73。
- 【——. “A Study on Traditional Pipa Xiaoqu.” *Music Research*, 1987/no. 3: 60-73.】
- 林谷芳。〈五本傳統琵琶譜〉。《中國音樂》1987年第2期：75-78。
- 【Lin, Gu-Fang. “Five Classic Pipa Scores.” *Chinese Music*, 1987/no. 2: 75-78.】
- 孫麗偉。〈傳統琵琶樂曲中的文曲、武曲、文武曲〉。《音樂研究》2001年第1期：63-66。
- 【Sun, Li-Wei. “The Wenqu, Wuqu, and Wenwuqu in Traditional Pipa Music.” *Music Research*, 2001/no. 1: 63-66.】
- 梅約翰、顧連理。〈《華秋蘋琵琶譜》中的音樂結構〉。《音樂藝術》1989年第2期：27-28、26。
- 【Makeham, John, and Lian-Li Gu. “Musical Structures in the *Pipa Scores of Qiu-Pin Hua*.” *Art of Music*, 1989/no. 2: 27-28, 26.】

莊永平。〈傳統琵琶曲的結構分類〉。《星海音樂學院學報》2015年第2期：
24-28。

【Zhuang, Yong-Ping. “Structural Classification of Traditional Pipa Music.”
Journal of Xinghai Conservatory of Music, 2015/no. 2: 24-28.】

(三) 學位論文

孫麗偉。〈琵琶文化論〉。福建師範大學碩士論文，2002。

【Sun, Li-Wei. “A Study on the Culture of Pipa.” Master’s thesis, Fujian Normal
University, 2002.】

許克巍。〈華秋蘋琵琶譜之譯訂與研究〉。中國文化大學碩士論文，1988。

【Xu, Ke-Wei. “A Revision and Study on the Pipa Scores of Qiu-Pin Hua.” Master’s
thesis, Chinese Culture University, 1988.】

許牧慈。〈傳統琵琶曲目研究〉。國立臺灣師範大學博士論文，2011。

【Hsu, Mu-Tzu. “Solo Repertoire of Traditional Chinese Pipa.” PhD diss., National
Taiwan Normal University, 2011.】

郭雅芳。〈《瀛洲古調》十七首選曲研究〉。中國文化大學碩士論文，2004。

【Kuo, Ya-Fang. “A Study of the Seventeen Selected Pieces from *Ying Chou Gu
Diao*.” Master’s thesis, Chinese Culture University, 2004.】

賀南。〈論中國琵琶文曲的陰柔之美與武曲的陽剛之美〉。西北民族大學碩士
論文，2013。

【He, Nan. “The Femininity of Wenqu and the Masculinity of Wuqu in Chinese Pipa
Music.” Master’s thesis, Northwest Minzu University, 2013.】

賴秀綢。〈《瀛洲古調》之研究〉。佛光大學碩士論文，2009。

【Lai, Hsiu-Chou. “A Study on *Yingzhou Gutiao*.” Master’s thesis, Fo Guang
University, 2009.】

蘇筠涵。〈明清琵琶樂曲：樂譜與詮釋之間關係之研究〉。國立臺灣師範大學
博士論文，2019。

【Su, Yun-Han. “Study on Ming-Qing Pipa Music: The Relationship between Score
and Interpretation.” PhD diss., National Taiwan Normal University, 2019.】

劉葦華，國立臺灣師範大學民族音樂研究所碩士，現為國立臺灣師範大學音樂學博士候選人。主要研究領域為琵琶音樂與指法、樂譜分析。

Wei-Hua LIU, M. A. in ethnomusicology from the National Taiwan Normal University, now Ph. D. candidate in musicology of the National Taiwan Normal University. Her main research fields are pipa playing techniques, pipa music and its musical analysis.