

從民國初年兩位琵琶樂人 看琵琶音樂的繼承與變遷

劉芋華

摘 要

民國初年的兩位琵琶教師，王露、朱英，曾分別在蔡元培與蕭友梅所創立的北京大學「音樂研究會」與「國立音樂院」任教，琵琶從此開始進入正式音樂教育殿堂。兩位琵琶樂人在當時均創作不少琵琶樂曲，並對音樂思潮理論有所論述。本文試圖依據他們在兩所學校任教時期教授的樂曲內容、演出內容以及創作的作品，探究標題、結構、旋律、指法運用等，歸納出琵琶音樂在民國時期受中西音樂思潮衝擊影響下，作品與傳統樂譜之關係、作品與樂人發表之音樂思潮關係、樂曲記譜之改變等，論述兩位樂人為琵琶音樂帶來的傳承與新意。

關鍵詞：民國時期、琵琶、王露、朱英、指法

The Heritage and Transformation of Pipa Music in the First Half of the Twentieth Century: A Case Study of Two Pipa Musicians

Wei-Hua LIU

Abstract

Wang Lu and Zhu Ying, two pipa teachers in the early Republican Era, taught respectively in the Music Research Association of Peking University and the National Conservatory of Music founded by Cai Yuan-Pei and Xiao You-Mei. Their presence in the academy marks the beginning of formal education of pipa music. Both musicians composed pipa music and wrote treatises on the history and theory of Chinese music. Based upon the study on the content of their teaching, performance and original compositions, this paper analyzes the title, structure, melody, playing technique and investigates the relationships between their works and traditional musical scores, the co-relations between their compositions and western musical thoughts as well as the changes in the musical notation of pipa music. Based upon the above, the author examines the tradition they inherited and the transformation they introduced to pipa music.

Keywords: Republican Era, pipa, Wang Lu, Zhu Ying, playing technique

參考文獻

一、原始文獻

(一) 樂譜

王露編著、李榮聲執筆。《玉鶴軒琵琶譜選曲》。北京：人民音樂出版社，1991。

【Wang, Lu, and Rong-Sheng Li, eds. *Selected Pieces from the Pipa Scores of Yu He Xuan*. Beijing: People's Music Publishing House, 1991.】

朱英。〈祝音樂院成立歌〉。《音樂院院刊》第1期（1928）：1。

【Zhu, Ying. "A Song to Celebrate the Establishment of Conservatory of Music." *Journal of the Conservatory of Music*, no. 1 (1928): 1.】

——。〈樂曲：秋宮怨（琵琶譜）正調〉。《樂藝》第4期（1931年1月）：9-14。

【——. "A Music Piece: *Autumn Palace Sorrow* (for pipa) in the Original Key." *Music Art*, no. 4 (January 1931): 9-14.】

吳景略、吳文光。《虞山吳氏琴譜》。北京：東方出版社，2001。

【Wu, Jing-Lüe, and Wen-Guang Wu. *The Qin Music Repertoire of the Wu Family*. Beijing: The Oriental Press, 2001.】

李芳園編。《南北派十三套大曲琵琶新譜》。卷下。抄本影本。1895。

【Li, Fang-Yuan, ed. *Thirteen New Pipa Daqu Scores of the Southern and the Northern Schools*. Vol. 2. Facsimile Edition. 1895.】

李健正譯著。《古譜今譯：平湖派琵琶十三套大曲》。章紅豔主編。北京：中央音樂學院出版社，2021。

【Li, Jian-Zheng, trans. *The Modern Interpretations of the Ancient Scores: Thirteen Daqu of Pinghu School Pipa Music*. Edited by Hong-Yan Zhang. Beijing: Central Conservatory of Music Press, 2021.】

李祥霆、龔一主編。《古琴曲集》。第1冊。北京：人民音樂出版社，2009。

【Li, Xiang-Ting, and Yi Gong, eds. *The Collection of Guqin Pieces*. Vol. 1. Beijing: People's Music Publishing House, 2009.】

徐卓編。《梅菴琵琶譜》。卷上。南通：梅菴琴社，1936。

【Xu, Zhuo, ed. *Pipa Scores of Mei An*. Vol. 1. Nantong: Mei An Qin Society, 1936.】

喬珊編著。《管平湖古琴曲譜集》。共 2 冊。北京：中國書店，2017。

【Qiao, Shan, ed. *The Anthology of Guan Ping-Hu's Guqin Works*. 2 vols. Beijing: Cathay Bookshop, 2017.】

(二) 文字著述

王露。〈玉鶴軒琵琶譜：自序緣起〉。《音樂雜誌》第 1 卷，第 1 期（1920）：1-7。

【Wang, Lu. “The Pipa Scores of Yu He Xuan: Preface.” *Music Magazine* 1, no. 1 (1920): 1-7.】

——。〈音樂泛論〉。《音樂雜誌》第 1 卷，第 1 期（1920）：1-2。

【——. “A General Discussion about Music.” *Music Magazine* 1, no. 1 (1920): 1-2.】

——。〈玉鶴軒琵琶譜（續）：左手指法〉。《音樂雜誌》第 1 卷，第 3 期（1920）：1-4。

【——. “The Pipa Scores of Yu He Xuan (Cont.): The Left-Hand Fingering.” *Music Magazine* 1, no. 3 (1920): 1-4.】

——。〈琵琶審音發微〉。《音樂雜誌》第 1 卷，第 4 期（1920）：1-2。

【——. “The Tuning and Articulations of Pipa.” *Music Magazine* 1, no. 4 (1920): 1-2.】

——。〈中西音樂歸一說〉。《音樂雜誌》第 1 卷，第 7 期（1920）：1-4。

【——. “The Proposition of the Unison of the Western and Chinese Music.” *Music Magazine* 1, no. 7 (1920): 1-4.】

朱英。〈琵琶左右手全部指法記號說明〉。《音樂院院刊》第 1 期（1928）：1-4。

【Zhu, Ying. “Explaining the Fingering Marks for the Left Hand and the Right Hand for Pipa Playing.” *Journal of the Conservatory of Music*, no. 1 (1928): 1-4.】

——。〈整理國樂須從改良曲譜著手〉。《樂藝》第 2 期（1930 年 7 月）：37-39。

- 【———. “Systemizing Chinese Music Should Begin with Improving Music Editions and Notations.” *Music Art*, no. 2 (July 1930): 37-39.】
———. 〈對於整理國樂之零碎商榷〉。《樂藝》第3期（1930年10月）：32-35。
- 【———. “A Few Humble Opinions on Systemizing Chinese Music.” *Music Art*, no. 3 (October 1930): 32-35.】
———. 〈海上之夜說明〉。《樂藝》第3期（1930年10月）：90。
- 【———. “The Notes about *The Night on the Ocean*.” *Music Art*, no. 3 (October 1930): 90.】
———. 〈秋宮怨說明〉。《樂藝》第4期（1931年1月）：53。
- 【———. “The Notes about *Autumn Palace Sorrow*.” *Music Art*, no. 4 (January 1931): 53.】
———. 〈國樂的理論作曲法〉。《雜誌》第11卷，第5期（1943年8月）：154-157。
- 【———. “The Theoretical Composing Techniques of Chinese Music.” *Magazine* 11, no. 5 (August 1943): 154-157.】
———. 〈琵琶野語（上）〉。《千秋》第1期（1944）：23-27。
- 【———. “The Secular Whispers of Pipa Music: Part One.” *Qianqiu*, no. 1 (1944): 23-27.】

二、研究文獻

（一）書籍與書籍文章

- 《東京音樂學校一覽：從明治四十三年至明治四十四年》。東京：東京音樂學校，1910。
- 【*A Guide to Tokyo Music School: From Meiji 43 to Meiji 44*. Tokyo: Tokyo Music School, 1910.】
- 《東京音樂學校一覽：從明治四十四年至明治四十五年》。東京：東京音樂學校，1911。
- 【*A Guide to Tokyo Music School: From Meiji 44 to Meiji 45*. Tokyo: Tokyo Music School, 1911.】

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。「序」，《玉鶴軒琵琶譜選曲》，王露編著、李榮聲執筆，III-IV。北京：人民音樂出版社，1991。

【Lin, Shi-Cheng. Preface to *Selected Pieces from the Pipa Scores of Yu He Xuan*, edited by Lu Wang and Rong-Sheng Li, III-IV. Beijing: People's Music Publishing House, 1991.】

——。〈琵琶指法與表演之窺見〉。收錄於《嘈切雜談：林石城教授琵琶文錄》，107-122。臺北：學藝，1996。

【——. “A Glimpse of the Fingering and Performance of the Pipa.” In *Caoqie Zatan: Essays on Pipa by Professor Lin Shi-Cheng*, 107-122. Taipei: Xueyi, 1996.】

洛秦、錢仁平主編。《國立音樂院、國立音樂專科學校圖鑑》。上海：上海音樂學院出版社，2017。

【Luo, Qin, and Ren-Ping Qian, eds. *A Pictorial Chronicle of National Conservatory of Music (1927-1941)*. Shanghai: Shanghai Conservatory of Music Press, 2017.】

莊永平。《琵琶手冊》。上海：上海音樂出版社，2001。

【Zhuang, Yong-Ping. *The Pipa Handbook*. Shanghai: Shanghai Music Publishing House, 2001.】

蕭友梅。〈音樂概說〉。收錄於《蕭友梅全集》，第 1 卷，1-40。上海：上海音樂學院出版社，2004。

【Xiao, You-Mei. “An Introduction to Music.” In *Complete Works of Xiao You-Mei*, vol. 1, 1-40. Shanghai: Shanghai Conservatory of Music Press, 2004.】

——。〈17 世紀以前中國管弦樂隊的歷史的研究〉。收錄於《蕭友梅全集》，第 1 卷，41-142。

【——. “A Study of the History of Chinese Orchestras before the 17th Century.” In *Complete Works of Xiao You-Mei*, vol. 1, 41-142.】

——。〈中西音樂的比較研究〉。收錄於《蕭友梅全集》，第1卷，163-170。

【——。 “A Comparative Study of Chinese and Western Music.” In *Complete Works of Xiao You-Mei*, vol. 1, 163-170.】

韓國鑽。〈從音樂研究會到音樂藝文社（新論）〉。收錄於《韓國鑽音樂文集》，第1冊，《中國近現代音樂史》，27-70。臺北：樂韻出版社，1990。

【Han, Kuo-Huang. “From the Music Research Association to the Music and Arts Association (New Perspectives).” In *Han Kuo-Huang’s Treatises on Music*, vol. 1, *A History of Modern Chinese Music*, 27-70. Taipei: Charm of Music Publishing House, 1990.】

——。〈民族樂器的改良，1946-1976〉。收錄於《韓國鑽音樂文集》，第1冊，《中國近現代音樂史》，133-141。

【——。 “Improvement of the Traditional Musical Instruments, 1946-1976.” In *Han Kuo-Huang’s Treatises on Music*, vol. 1, *A History of Modern Chinese Music*, 133-141.】

韓淑德、張之年。《中國琵琶史稿》。修訂本。上海：上海音樂學院出版社，2013。

【Han, Shu-De, and Zhi-Nian Zhang. *A Draft History of Chinese Pipa Music*. Rev. ed. Shanghai: Shanghai Conservatory of Music Press, 2013.】

（二）期刊文章

〈國立音樂院教職員一覽〉。《音樂院院刊》第1期（1928）：1。

【“The Faculty of the National Conservatory of Music.” *Journal of the Conservatory of Music*, no. 1 (1928): 1.】

〈記國立音專之第一屆音樂會（見五月二十九日，時事新報）〉。《音》第5期（1930）：28。

【“Writing about the First Concert of the National Training School of Music (See *The China Times* on May 29).” *Yin*, no. 5 (1930): 28.】

〈國立音樂專科學校，升級暨學期試驗節目（二十年度下學期，民國二十年六月十八日至二十日）〉。《音》第15期（1931）：8-20。

- 【“The Program for the Grade Progression and Term Examination in the National Training School of Music. (June 18-20, 1931).” *Yin*, no. 15 (1931): 8-20.】
〈本校賑災音樂會（十一月廿七晚上八時半假座青年會新會堂舉行）〉。《音》第 18 期（1931）：6-8。
- 【“The Disaster Relief Concert by the National Training School of Music at the New YMCA Hall, 8:30 p.m. on November 27.” *Yin*, no. 18 (1931): 6-8.】
〈本校五週年紀念音樂會〉。《音》第 23-28 期（1932）：17-19。
- 【“The Fifth Anniversary Concert of the National Training School of Music.” *Yin*, no. 23-28 (1932): 17-19.】
〈國立音樂專科學校升級及學期考試節目單（二十二年度上學期，廿三年一月十一日至十七日）〉。《音》第 38、39 期（1933）：11-34。
- 【“The Program Notes for the Grade Progression and Term Examination in the National Training School of Music. (January 11-17, 1934).” *Yin*, no. 38 & 39 (1933): 11-34.】
〈本校教員音樂會節目單（民國二十三年十月二十九日在新亞酒店大禮堂）〉。《音》第 47 期（1934）：8-10。
- 【“The Program Notes for the School Faculty Concert at the Grand Hall of New Asia Hotel on October 29, 1934.” *Yin*, no. 47 (1934): 8-10.】
〈國立音樂專科學校畢業、升級及學期考試節目單（二十三年度上學期，廿四年一月十日至十七日）〉。《音》第 49、50 期（1934）：7-32。
- 【“The Program Notes for the Graduation, Grade Progression and Term Examination in the National Training School of Music. (January 10-17, 1935).” *Yin*, no. 49 & 50 (1934): 7-32.】
成公亮。〈古琴家張育瑾和山東諸城琴派〉。《齊魯藝苑》1982 年第 S1 期：50-54。
- 【Cheng, Gong-Liang. “The Guqin Artist Zhang Yu-Jin and the Zhucheng Guqin School in Shandong.” *Qilu Realm of Arts*, 1982/S1: 50-54.】
朱平生。〈朱英與平湖派琵琶〉。《音樂探索》2012 年第 3 期：60-62。
- 【Zhu, Ping-Sheng. “Zhu Ying and the Pinghu School Pipa Music.” *Explorations in Music*, 2012/no. 3: 60-62.】

- 宋澤。〈本會消息：四月之演奏大會〉。《音樂雜誌》第1卷，第3期（1920）：1-2。
- 【Song, Ze. “News of the Society: The Grand Concert in April.” *Music Magazine* 1, no. 3 (1920): 1-2.】
- 武石みどり。〈明治・大正期の東洋音楽学校：演奏に関連する記録・資料〉。《研究紀要》第29卷（2005）：27-48。2022年4月11日檢索。
<http://id.nii.ac.jp/1300/00000836/>。
- 【Takeishi, Midori. “Toyo Conservatory of Music in the Meiji and Taisho Eras: Records and Materials Related to Performances.” *Bulletin* 29 (2005): 27-48. Accessed April 11, 2022. <http://id.nii.ac.jp/1300/00000836/>.】
- 夏溥齋。〈王露傳〉。《音樂雜誌》第2卷，第9、10期（1921）：1-2。
- 【Xia, Pu-Zhai. “A Biography of Wang Lu.” *Music Magazine* 2, no. 9 & 10 (1921): 1-2.】
- 馮長春。〈兩種新音樂觀與兩個新音樂運動（上）：中國近代新音樂傳統的歷史反思〉。《音樂研究》2008年第6期：11-23。
- 【Feng, Chang-Chun. “The Two New Music Concepts and Two New Music Movements (Part One): A Historical Introspection of the New Music Traditions in the Recent Years in China.” *Music Research*, 2008/no. 6: 11-23.】
- 黃于真。〈從蕭友梅的中西音樂觀點探究《舊樂沿革》之寫作脈絡〉。《音樂研究》第21期（2014年11月）：53-92。
- 【Huang, Yu-Jen. “An Exploration of the Writing Context of *Jiu Yue Yan Ge* from Yiu-Mei Hsiao’s Perspective of Chinese and Western Music.” *Journal of Music Research*, no. 21 (November 2014): 53-92.】
- 楊和平。〈王露與北京大學音樂教育〉。《中國音樂學》2004年第2期：52-56。
- 【Yang, He-Ping. “Wang Lu and the Artistic Education in Peking University.” *Musicology in China*, 2004/no. 2: 52-56.】
- 楊康寧。〈王露的《斫桐集》研究〉。《藝術百家》2012年第S2期：347-350。
- 【Yang, Kang-Ning. “Wang Lu’s *Zhuo Tong Ji*.” *Hundred Schools in Arts*, 2012/S2: 347-350.】
- 詹智濬。〈琅琊王心葵先生略傳〉。《今虞琴刊》第1期（1937）：10-13。

【Zhan, Zhi-Jun. “A Short Biography of Wang Lu (Xin-Kui) in Langya.” *Jinyu*, no. 1 (1937): 10-13.】

劉茅華。〈傳統琵琶樂曲分類之探討〉。《音樂研究》第 34 期（2021 年 5 月）：63-93。

【Liu, Wei-Hua. “An Investigative Study on the Traditional Classification of Classic Pipa Scores.” *Journal of Music Research*, no. 34 (May 2021): 63-93.】

（三）報紙文章

〈學生紀事：北京大學音樂會簡章〉。《北京大學日刊》，1918 年 2 月 3 日，4。

【“A Student’s Memo: The Introduction Brochure of the Peking University Music Association.” *The University Daily*, February 3, 1918, 4.】

〈本校布告一：本校致全校公函〉。《北京大學日刊》，1918 年 5 月 18 日，1。

【“University Notice I: A Letter to All from Peking University.” *The University Daily*, May 18, 1918, 1.】

〈本校布告：北京大學音樂研究會啟事（北京大學音樂研究會章程）〉。《北京大學日刊》，1919 年 1 月 30 日，2-3。

【“University Notice: A Bulletin Post of Peking University Music Research Association. (The Regulations of Peking University Music Research Association).” *The University Daily*, January 30, 1919, 2-3.】

〈北京大學音樂研究會舉行音樂演奏大會預告〉。《北京大學日刊》，1919 年 4 月 11 日，1。

【“An Advance Notice of the Peking University Music Research Association Grand Concert.” *The University Daily*, April 11, 1919, 1.】

（四）學位論文

黃于真。〈二十世紀上半葉中國音樂史寫作脈絡探析〉。國立臺灣師範大學博士論文，2014。

【Huang, Yu-Jen. “An Analysis of the Writing Contexts of Chinese Music History in the First Half of the Twentieth-Century.” PhD diss., National Taiwan Normal University, 2014.】

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.】

劉芋華，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 holds a master’s degree in ethnomusicology (National Taiwan Normal University). Currently she is a PhD candidate in musicology at the Department of Music of the National Taiwan Normal University. Her main research fields are pipa music, pipa playing techniques, and musical analysis.