

第一章

緒論

第一節 研究動機

箏是中華民族古老的彈絃樂器，它已有兩千多年的歷史，源遠流長，是中國文化的瑰寶。它既善於表現優美抒情的曲調，又能夠抒發氣勢磅礴的樂章。箏樂的優美典雅、剛柔並濟的氣質，以及濃厚的民族音樂風格，構成箏樂藝術之特色；各音部、音組清晰。雖然採以五聲音階之定絃，卻不侷限於五聲音階；且它兼具了散音、按音及泛音系統，亦可轉換七聲音階並適用各種調式。其對單音、和聲、揉吟、滑音等，表現能力更是豐富，「聲韻兼備」巧妙的奏出中國音樂之獨特風格而產生了意韻猶存的效果，極致的表現了民族樂音的妙趣神韻¹。

筆者因喜愛古箏與鋼琴伴奏，在學期間經常擔任各種演出及比賽的指定演出或伴奏人員，不管在古箏或鋼琴伴奏方面均累積相當豐富的經驗，故選此題目作為研究主題。中國的民族樂器原先是不用鋼琴伴奏的，但近幾十年來，隨著鋼琴在中國的廣泛普及，中西方音樂的進一步交流，採用鋼琴伴奏的民族作品逐漸廣泛地出現在舞台上，並具有良好的演奏效果，受到大眾的重視和喜愛。筆者四

¹林耕樺、徐一仁編著，《古箏工藝博覽會 箏藝薪傳特輯》，（台北：台北市立教育館，2007年6月）。

歲開始學習鋼琴，十歲開始學習古箏，在學習過程中也遇到許多的問題和瓶頸，造成學習斷斷續續，經過多年來的堅持，筆者逐漸體會音樂美妙之處，更是期許自己將其經驗分享。提出此四首曲目來進行研究是因筆者認為此四首曲目中融合了許多中西音樂的素材和技巧，在演奏型態、音響及視覺上有許多值得探討和研究的必要性，並探討作曲家打破傳統的創新思想，同時藉由這四首「箏與鋼琴」的作品使不曾接觸過國樂的人了解箏樂的融合協調之美。

因此，研究古箏的作品對筆者來說有相當大的意義，作為一位古箏演奏者來說，希望藉由研究樂曲的創作背景與過程、音樂及演奏上的詮釋等分析探討後，除了對古箏發展有一明確的輪廓外，並有助於提升樂曲的欣賞與理解能力，更祈能對個人在樂曲的詮釋上有所助益，是筆者選擇此一題材的動機所在。

第二節 研究目的

在箏樂作品上，華麗的古箏技巧與鋼琴天衣無縫的配合已成為現代古箏創作頗具特色的一部分，在這四首箏樂作品中展現出作曲家強烈的個人特質與獨特的音樂語言，並展現出不一樣的音樂風格與特色，因而選擇以四首箏與鋼琴之箏樂作品作為此論文研究的主題。然而透過研究，可以更清晰了解當代作曲家的音樂特色與箏樂的演變發展，才能在演奏詮釋上有所心得。

第三節 研究方法

本文基於深入了解四首古箏作品《秋望》、《望秦川》、《楓橋夜泊》、《雲裳訴》創作背景及其在古箏作品的藝術定位，首先概要地探討近代古箏音樂的發展歷程，並以上述四首古箏作品為研究內容。在研究方法上，主要的方式有：

- 一、透過圖書館、音樂類期刊、網際網路的搜尋，查閱國內外相關的文獻資料來作為研究的依據，並做綜合性的歸納及分析。
- 二、透過作曲家的生平介紹、時代背景、創作背景、樂曲分析、樂曲版本的選用及演奏探討等方面來分析四首古箏作品，探討樂曲創作的特徵，並導入樂曲的研究分析。在作曲家介紹方面，對作曲家做一生平的概述，包含其生長背景及其作品的介紹。在樂曲分析方面，對樂曲的內容及曲式進行分析，並在旋律、節奏、調式、調性及創作技法上做探討。在演奏詮釋方面，從樂曲在演奏上之指法的運用及搭配鋼琴伴奏的音響輔助如何更符合該風格及韻味來作探討。
- 三、蒐集並觀賞和聆聽名家所演奏的古箏有聲資料，來作為演奏詮釋分析的參考。
- 四、與教授和專家們討論研究，統合所有的資料，使文章更完整，並進行整個研究的總結，最後對古箏藝術提出個人的心得及想法，進而確定筆者個人未來努力的

方向，也使筆者在音樂會演奏詮釋樂曲有更完美的表現。

第四節 研究範圍

本文以四首古箏作品：《秋望》、《望秦川》、《楓橋夜泊》、《雲裳訴》為研究對象。筆者之所以選擇這四首作品的原因主要是上述的四首作品，在筆者個人的學習成長中皆扮演了重大的角色，在記憶及感情上尤為深刻。另外上述四首作品皆為古箏發展過程中的佼佼者，也曾是古箏比賽中最常被選用的作品。因此筆者在選曲方面決定以上述四首作為研究對象。

- 一、針對現代箏樂的演奏型式與表現特色來做研究，並加以分析歸納。
- 二、本文所探討之現代箏曲與中西樂的碰撞與融合，參考資料以中國大陸的期刊論文為主，並以台灣書籍、論文為輔助。
- 三、本論文挑選幾位不同風格的作曲家，作品有鋼琴伴奏為共通性，來探討其創作背景、樂曲風格、表現型態、演奏技巧等。

此外，由於古箏的發展至今已兩千多年，在形制、演奏及樂曲發展上都有很大的進步，再加上中西文化的交流，特別自五四運動之後，西方文化對中國文化產生了巨大的衝擊。本文將先探討近代古箏的發展歷程，除了對近代古箏的發展歷史有所了解外，亦有助於深入筆者將研究的四

首古箏作品創作的歷史背景及其在古箏作品上的藝術定位。

第五節 文獻探討

古箏音樂藝術有著悠久的歷史傳統，至今兩千多年來，經過一代又一代的箏家長期不懈努力，使古箏不斷獲得發展，隨著演奏法與樂器的表現力越來越豐富；演奏形式也由獨奏、為歌唱伴奏發展為重奏或合奏²。

目前針對古箏藝術發展的相關研究論文並不少。藉由吳旻靜－〈民國七十年代台灣箏樂創作的風格與發展〉³、余御鴻－〈八〇年代以來箏樂作品之新演奏技法初探〉⁴、黃俊錫－〈從現代箏曲創作看箏樂的發展〉⁵及〈深植台灣箏樂文化〉⁶、張家綺－〈左手獨立性彈法在現代箏曲之運用〉⁷、謝味蒨－〈快速指序技法在現代箏曲上的應用與發展〉⁸、尤雅玲－〈現代箏曲特殊定絃法之研究〉⁹、楊佩璇

²馮光鈺序，《百花引》，中國音樂家協會民族音樂委員會，揚州市人民政府文化局編，（北京：人民音樂出版社），1997年，序頁I。

³吳旻靜，〈民國七十年代台灣箏樂創作的風格與發展〉，（中國文化大學藝術研究所，2001年12月）。

⁴余御鴻，〈八〇年代以來箏樂作品之新演奏技法初探〉，（國立台南藝術大學民族音樂學研究所，2005年10月）。

⁵黃俊錫，〈從現代箏曲創作看箏樂的發展〉，（中國文化大學藝術研究所，1998年12月）。

⁶黃俊錫，〈深植台灣箏樂文化〉，《藝術觀點》，第24期，（2004年10月），頁34。

⁷張家綺，〈左手獨立性彈法在現代箏曲之運用〉，（中國文化大學藝術研究所，2006年12月）。

⁸謝味蒨，〈快速指序技法在現代箏曲上的應用與發展〉，（中國文化大學藝術研究所，2002年6月）。

⁹尤雅玲，〈現代箏曲特殊定絃法之研究〉，（中國文化大學藝術研究所，2004年12月）。

—《台灣現階段箏樂主修教學實務新論》¹⁰、呂殿生—〈新中國古箏放異彩〉¹¹、雷歡—〈中國箏樂的發展與創新〉¹²等論文及期刊的探討，可得知近年來現代箏曲發展過程的概況及定位。

在現代箏樂之跨領域的結合與多元化的表現，從李玲—〈兩種音樂體系的貫通與融合〉¹³、韓建勇—〈古箏音樂之“韻”探微—兼彈古箏演奏家項斯華及其箏樂藝術觀〉¹⁴、李培—〈跨文化視野的比較音樂學—讀《中西音樂文化比較的心路歷程》〉¹⁵、崔東傳—〈中西方多聲部音樂產生之根源探析〉¹⁶、蔣莉—〈簡論當代箏樂藝術風格的多樣化及演奏技術的規範化〉¹⁷、李敬民—〈論中國民間音樂音調中的多元化受客〉¹⁸、鄭曉芳—〈當代音樂創作對“戲曲元素”的運用〉¹⁹等文章中，能探討現代箏曲在多元化的融合下，對未來箏樂發展趨勢作一些推敲思考。

¹⁰楊佩璇，《台灣現階段箏樂主修教學實務新論》，（臺北：秀威資訊科技出版，2006年）。

¹¹呂殿生，〈新中國古箏放異彩〉，《樂府新聲》，第100期，（2008年6月），頁96-99。

¹²雷歡，〈中國箏樂的發展與創新〉，《音樂創作》，第226期，（2008年11月），頁128。

¹³李玲，〈兩種音樂體系的貫通與融合〉，《音樂研究》，第131期，（2008年7月），頁97。

¹⁴韓建勇，〈古箏音樂之“韻”探微—兼彈古箏演奏家項斯華及其箏樂藝術觀〉，《樂器》，第225期，（2008年4月），頁66-68。

¹⁵李培，〈跨文化視野的比較音樂學—讀《中西音樂文化比較的心路歷程》〉，《人民音樂評論》，第541期，（2008年9月），頁90。

¹⁶崔東傳，〈中西方多聲部音樂產生之根源探析〉，《音樂創作》，第226期，（2008年11月），頁131-133。

¹⁷蔣莉，〈簡論當代箏樂藝術風格的多樣化及演奏技術的規範化〉，《中國音樂》，第111期，（2008年7月），頁217-218。

¹⁸李敬民，〈論中國民間音樂音調中的多元化受客〉，《中國音樂》，第111期，（2008年7月），頁74。

¹⁹鄭曉芳，〈當代音樂創作對“戲曲元素”的運用〉，《人民音樂評論》，第539期，（2008年8月），頁20。

在演奏詮釋分析方面，必須注重音樂美學與了解鋼琴伴奏的彈奏藝術。從音樂美學部分，葉娟初－〈台灣現代箏樂作品分析研究~以六首非傳統五聲音階定弦的獨奏作品為例〉²⁰、廖家驊－〈音樂表演中的非音樂因素〉²¹、秦放－〈論器樂演奏與情感表現〉²²、劉名揚－〈淺談中西方音樂的審美差異〉²³、李曉薇－〈淺析影響音樂表情的因素〉²⁴、關孟華－〈論琴箏審美的雅俗分野〉²⁵、馮光鈺－〈音樂之本的追尋〉²⁶等探討音樂的審美特質與音樂內涵，讓音樂隨著情感表現，能更富色彩與生命力。

而筆者在本論文是以四首箏與鋼琴作品之分析，來探討現代箏樂的表現特色，因此對於鋼琴伴奏藝術方面，連續敏－〈鋼琴伴奏的歷史沿革〉²⁷、張大勝－《鋼琴彈奏藝術》²⁸、汪英俊－〈鋼琴音樂的審美特徵〉²⁹等文章中，對於鋼琴伴奏的角色定位與輔助主奏之互動模式及音響特色有系統且完善的分析介紹。

²⁰葉娟初，〈台灣現代箏樂作品分析研究~以六首非傳統五聲音階定弦的獨奏作品為例〉，〈國立師範大學民族音樂研究所，2004年6月〉。

²¹廖家驊，〈音樂表演中的非音樂因素〉，《人民音樂評論》，第47期，（2008年12月），頁21。

²²秦放，〈論器樂演奏與情感表現〉，《樂器》，（2008年12月），頁51。

²³劉名揚，〈淺談中西方音樂的審美差異〉，《音樂探索》，第99期，（2008年6月），頁110-112。

²⁴李曉薇，〈淺析影響音樂表情的因素〉，《中國音樂》，第109期，（2008年1月），頁166。

²⁵關孟華，〈論琴箏審美的雅俗分野〉，《中國音樂》，第111期，（2008年7月），頁110-114。

²⁶馮光鈺，〈音樂之本的追尋〉，《舞台藝術》，第6期，（2008年11月），頁34。

²⁷連續敏，〈鋼琴伴奏的歷史沿革〉，《樂府新聲》，第101期，（2008年3月），頁164-168。

²⁸張大勝，《鋼琴彈奏藝術》，（台北：五南圖書出版，民國88年）。

²⁹汪英俊，〈鋼琴音樂的審美特徵〉，《樂器》，第222期，（2008年1月），頁55-57。