

琵琶當代演奏記譜法之建構
Notation in Contemporary Pipa Music

蘇筠涵

二十世紀七十年代開始，專業作曲家開始為琵琶音樂創作，新的作曲手法漸進式地在琵琶音樂中產生影響，不同的製樂方式，多元的創作切入角度、多樣的感知方式，影響著音樂的表達與聲響的需求，進而開創了許多新的記譜方式。新記譜法的使用多來自作曲家對琵琶聲響的想像與嘗試，也是二十世紀作曲家重要的作曲手法與思考並各具巧思，目前雖未有使用上的絕對依歸，然異中有同，若能整理出琵琶當代演奏的記譜，則有助於演奏者的詮釋與創作者的發想，實有其研究之必要性。

本文以當代琵琶作品為主要研究對象，橫向梳理琵琶在當代音樂發展脈絡，縱向整理作品內容與記譜法。立基於琵琶基本記譜之思維與形貌，討論當代琵琶語彙之擴充。除彙整相關曲目，將對於不同的新記譜方式法進行分類，從定弦、符號、音域、演奏法與聲響等面向與實際的譜例來探討語彙的使用，包含多聲絃、上弦音等，同時談及部分結合其他物件預置的使用等。期望整理與歸納適用的琵琶記譜符號，供未來創作者、演奏者與研究者參考與應用。

壹、前言

一、研究背景

本文所言「琵琶」，為二十世紀以來逐步發展成的以十二平均律定音、型制為六相二十四品至二十六品不等的現代琵琶。自楊蔭瀏於 1923 年所出版《雅音集 I》中所發表的《琵琶上增設柱位之提議》¹中，已構想了六相十八品、按十二平均律來排列音位的琵琶，但並未獲得推廣，後程午嘉、楊大鈞等音樂家陸續製作了六相十八品琵琶實際應用在獨奏與合奏中，但直至二十世紀 40 年代，新制的琵琶均未受到推廣。到了 50 年代末、60 年代，隨著琵琶工藝的發展、琵琶曲目的增加、演奏技法的增加，新型制琵琶的接受度增高，並隨著演奏的需求逐步發展成六相二十四品，近年因應演奏需求，將音域擴增至 $\#F^3$ ，基本上已達極限，樂器也基本定型。

琵琶音樂繁榮發展也使得其演奏法也在原本就豐富的基礎上，發展出更多的可能與多樣性，原因有二：其一是演奏家有意識地在尋找琵琶彈奏的各種組合與變化，從演奏技巧上面創造不同聲響變化與音響效果，尤以劉德海為代表；其二是接受過西方現代作曲訓練的作曲家們開始具體地在琵琶上展開探索與實驗，可溯自二十世紀 70 年代，自 1974 年羅永暉《蠶》開始，如十二音列、無調性、更多元曲體結構的內容開始在琵琶音樂中西方現代作曲技法於琵琶作品的創作中。琵琶演奏家和專業的作曲家同樣地在發想更多可能，在探索中求新求變。「創新」的體現是多面向的，有的體現在樂曲的結構形式、有的體現在音樂組成、有些在音樂內容、有些在演奏技法等。

探索新的演奏法是創作過程中獲得新音響效果的重要途徑，通過一些非傳統思維上的聲音發想，經過試驗來獲得一種新的「聲音效果」，以達到、呈現個人想要

1

的音響概念與效果，個人思維是關鍵，為的是「表述」。對於「聲音」的追求，創作者們各自從不同的切入角度去思考琵琶的聲音，以及還可以有怎樣的聲音，有些可能是原本就有的演奏方式，有既定的符號可以表達，有些則是新的嘗試，或發展新的符號、或用文字描述，而不同人之間或有用不同符號講述同樣手法的情形。

當代琵琶記譜法乍看之下或可能被認為僅是在於當代音樂的脈絡之下，其實不然，任何的創新必然是從其固有的基礎中長出，當代琵琶演奏語彙是琵琶音樂內容之擴充，作為一個在當代的琵琶演奏者，琵琶的內容必不僅是學習現存的傳統與曲目而已，必定還要參與它的現在進行式，參與它的發展，也不是僅僅限於將曲子背誦下來、能夠演奏如此而已。知道如何使用這些演奏、能夠產生怎樣的聲音、音質、效果，甚或是知道「缺了甚麼」、感受到「不足」而產生了追求的過程，進而涵容盡更多的元素、甚或是文化。

同時也是當代音樂的演奏者，筆者認為讀譜是一解碼的過程，樂譜能否被讀懂、演奏者是否能理解符號指示的核心概念均是當代作品能否被演繹的重要條件，是故藉由分析二十世紀 70 年代以來這些新演奏法、記譜法或特殊效果技法與其被運用的情況，瞭解音樂進行中作曲者所欲傳達的意念，並進一步對新演奏法與記譜的進行闡述。本研究將分兩部分進行討論，第一部分為琵琶演奏法之基礎內容以及其被應用的狀態，第二部分為當代演奏法之擴充，並舉以實際的譜例作為說明。