

音樂文化新探 (一)

宋 姜夔詞樂之研析

林明輝 著

中國音樂文化新探(一)

—宋·姜夔詞樂之研析—

林 明 輝 著

復文圖書出版社

中國音樂文化新探：版權所有
宋·姜夔詞樂之研析 翻印必究

著者：林 明 輝

出版者：復文圖書出版社

地址：高雄市泉州街5號

總經銷：高雄復文書局

連絡處：高雄市泉州街5號

電話：(07) 2265267

郵撥：0045658～1 號

彰化復文書局

地址：彰化市進德路11號

電話：(047) 244103

郵撥：0225988～7 號

特價：200 元

登記證：局版台業字第一八〇四號

中華民國八十一年一月初版

傳真：07-7519429

ISBN 957-555-084-6 (精裝)

中國音樂文化新探(一)

—宋·姜夔詞樂之研析—

序 一

西洋音樂近百年來，由於繁複的和聲語法極度發展下，已衝破調性音樂之藩籬，不少音樂學者或作曲家紛紛回頭探索各該民族之音樂。如法雅（Falla, Manuel de. 1876~1946）之大量發掘民歌，強調西班牙音樂的正統風格，使國際樂壇為之耳目一新，更由於他的慘澹經營和不斷地創新，竟能將西班牙音樂推向現代世界音樂的航程。又如被譽為「二十世紀的貝多芬」——芬蘭的國寶西貝流士（Sibelius, Jean 1865~1957），一曲「芬蘭頌」不但激勵了芬蘭民族的抗俄怒潮，其特有的民族色彩除了賺取世界各國的熱淚外，更感動了俄皇尼古拉二世，最後贏得了芬蘭的獨立。雖然西貝流士不會在作品中直接取材芬蘭民謠，也沒有創立芬蘭和聲，然而他的樂曲作品却具有芬蘭民間音樂的特徵，也因此而蘊育出一縷共通的音愫——芬蘭的河山萬世榮。由此二例聯想到匈牙利作曲家高大宜（Kodály Zoltan 1882~1967）所說的：「一個作曲家要想臻於國際性，其首要條件就是要有本土性。」中國古語也說：「人必自侮而後人侮之。」一個民族更是如此。

文化是集民族特點之大成，尤其音樂是構成文化最直接而又獨具濃厚民族色彩的藝術文化。全世界各民族都有他們各自不同的民族文化，有他們各自不同的音樂風格，我們中華民族

自不例外。中國傳統音樂有著悠久的歷史、豐富的遺產，惜未能如歐美各國整理、建立出自己的音樂理論系統，更遑論創新中國音樂。

想發展中國音樂，吾人認需從兩大方向著手；一則對中國傳統音樂文化進行梳理、研究，考證歸納出一有系統之理論根據。再則根據傳統優良素材，結合西方技法，予以再創新，所謂「復」與「興」也。近代，自王光祈先生以來，有許多前輩大師已投入相當多之心血，如楊蔭瀏、劉德義等先生均作出不少重要貢獻。但是，我們不但不該滿足於現有的“成就”，更需要前仆後繼，續而不斷地繼起研之、鑽之，冀使古樂之諸多疑點更明朗化，進而創造出更富民族色彩之新音樂。

吾人有鑑於此，竊喜「站在巨人的肩上」——以前輩大師們的豐碩果實，再深探、再出發。即以「中國音樂文化新探」為大前提，期以分段探尋中國音樂之寶藏，如(一)宋·姜夔詞樂之研析（即本論文），(二)中國音樂創作的方向，(三)五聲調式和聲運用於鋼琴伴奏之研究……等。筆者雖才疏學淺，然基於音樂工作者，應有義務，也有責任將自己民族的音樂加以發揚光大，並將它提供給世界樂壇，讓人類的精神文明更加豐富圓滿，因此膽敢作此一系列艱巨之研究。但祈以拋磚引玉，希冀更多有志者群起共為中國音樂這一瑰寶琢磨發亮。

序 二

宋朝姜夔（白石）之旁譜十七首爲七、八百年前流傳下來唯一完整之宋詞樂譜，近百年來有不少中外學者對其進行研析、考辨。然而白石詞譜歷來輾轉傳抄，各版本出入頗多，且當時所用之俗字譜與裝飾符號，眾說紛紜，莫衷一是，因而所譯之譜亦大異其趣。本論文將白石旁譜十七首經蒐集、考證、分析、鑑辨後，已整理歸納出近乎宋詞音樂之原貌。經研析白石之作曲手法，如詞曲結構之關係、曲調進行與各種音程之研析，發現古人之音樂有些並非一般人所認同者（如增四度、小二度、大三度、大六度等之忌諱避用……），其靜止語法、音型、起調畢曲、節奏、裝飾音、聲韻等更是有諸多可供吾人創作民族風格之樂曲所借鏡者。這些均爲研究本論文之最大收穫。

除整理歸納、參考運用外，吾人更應運用現代音樂手法再創作，且將古樂獨唱之構思與風格，擴充於大型樂曲之創作（如本論文之附譜），以使中華民族音樂文化早日進軍國際樂壇，大放異采。

林明輝

白石道人小象

白石道人畫像

白石道人歌曲卷第六

番易姜 夔堯章

自製曲

秋霄吟 趙調

リフムム一人フウフ人多分ウマム一人フマ
古簾空墜月皎坐久西窗人悄蛩吟苦漸漏水丁
久收久ウ多ウフム一人フウフ人多分ウマ
丁箭壺催曉引涼颼動翠葆露脚斜飛雲表因嗟
ム一人フム一人リ久ウ多 万ウマ今一人フ一
念似去國情懷暮帆煙草 帶眼銷磨爲近日愁

白石道人詩集卷上

番陽姜夔堯章

五言古詩

以長歌意無極好爲老夫聽爲韻奉別沔
鄂親友

滔滔沔鄂留有覲三宿桑持鉢了白日事賤九
蜺念當去石友烟席凌江湘爲君試歌商歌短意
則長

佳人魯山下謂揚大日弄清漢波促絃調寶瑟哀
思感人多咬哇秦缶擊冷落郢客歌知音良不易
如此粲者何

嘉泰壬戌六月六日 錢清三槐王樂字十里得音大令保母志
 并小硯於晉山樵人周二物子皆親見之志以執刺執四垂其三
 為錢文皆隱起已斷為四歸王氏又斷為五九十行末行缺二字
 不可第六行缺十二字猶可考曰中冬既望葵龕晉山陰之黃閣
 硯背刻晉獻之字上近右復有永和字乃劃成甚淺瘦永字亡
 其碑和字亡其口硯石絕類靈璧又似鳳味甚細而且墨微窪

世人好妄議如此令人短氣子思流俗相傳誣毀至實故不得不
不功辨雖然妄議可以惑庸人博雅之士一見自了不待子之
喋也孰既入土八百餘年已腐壞思不能久近所摹本此初出
時已覺昏鈍摹之不已日就磨滅得墨本者宜保藏

子既作此跋將書以贈千里以疾見妨自四月至于
九月乃竟既致諸千里後月餘過錢清與元卿
千里同觀聊記其後番易姜夔

目 錄

第一章 緒 論	1
第一節 動機與目的	1
第二節 範圍與方法	2
一、範圍	2
二、方法	3
第二章 作者生平與時代背景	5
第三章 白石詞版本之流佈	9
第四章 旁譜十七首之研析	15
第一節 白石詞譜記譜法	15
一、高低音譜字	15
二、音節（節奏、裝飾音）符號	17
(1)「ㄅ」號	17
(2)「ㄩ」號和「フ」號	18
(3)「ㄣ」號	18
(4)「ノ」號	21
三、旁譜十七首用字對照表	25
第二節 十七首歌曲——詞之箋校與釋義	27
一、詞之箋校	27
二、歌詞釋義	31
第五章 旁譜十七首——譜字之校勘	67
第六章 近代學者譯譜之比較	95

第七章 旁譜十七首之今譯	135
一、鬲溪梅令.....	136
二、杏花天影.....	136
三、醉吟商小品.....	137
四、玉梅令.....	137
五、霓裳中序第一.....	138
六、揚州慢.....	139
七、長亭怨慢.....	140
八、淡黃柳.....	141
九、石湖仙.....	142
十、暗香.....	143
十一、疏影.....	144
十二、惜紅衣.....	145
十三、角招.....	146
十四、徵招.....	147
十五、秋宵吟.....	148
十六、淒涼犯.....	149
十七、翠樓吟.....	150
第八章 白石作曲手法之探討	151
第一節 白石詞曲結構之關係	151
一、重複結構或變化反復結構之二段體（A、A'）.....	152
二、不同結構之二段體（A、B）.....	154

三、合尾式再現之二段體.....	154
第二節 曲調進行之研析	156
一、音階式進行.....	156
二、大跳之連續使用.....	157
三、各種音程之統計.....	157
第三節 靜止語法	163
一、宮調.....	163
二、商調.....	165
三、角調.....	167
四、徵調.....	167
五、羽調.....	168
第四節 音 型	169
一、音階式進行.....	169
二、前短後長之下行大二度.....	170
三、四音一組，後三音作換音（助音）式之進行..	170
第五節 起調畢曲	171
第六節 節 奏	172
第七節 裝飾音	173
第八節 聲 韻	174
一、去聲字.....	175
二、上聲字.....	175
第九章 結 論	177
附 譜	180

附錄 姜白石繫年	185
參考書目	194

第一章 緒論

第一節 動機與目的

我們都知道，民族音樂文化遺產之研究與整理，乃是創造和建立新的民族音樂之重要工作，而七、八百年前流傳下來，唯一完整之宋詞樂譜，則只有南宋姜夔（白石）旁譜十七首可資研究，因此，可視為我國寶貴之音樂遺產之一。

近百年來，有不少專家學者對白石詩詞之進行研析、考辨，包括文學家、史學家對白石詞之箋校與生平事蹟之考證，以及國內外音樂家對白石旁譜十七首之旁譜考證與譯譜，（如楊蔭瀏、陰法魯合著之「宋姜白石創作歌曲研究」、丘瓊荪之「白石道人歌曲通考」、梁燕麥之「姜白石的自度曲」、黃體培之「白石道人詞譜」、顧淡如之「宋詞的結構」、顧一樵之「宋詞歌譜四十五調」以及「The Tzu Music of Chiang Kúei: Its Style and Compositional Strategy」by Liang Ming-yüeh（梁銘越），「Secular Chinese Songs of the Twelfth Century」

2 中國音樂文化新探(一)

by Picken, Laurence E. R., 「Song Dynasty Musical Sources and Their Interpretation」 by Pian, Rulan Chao (趙如蘭)等), 但這些歌曲由於歷來輾轉傳抄, 其記譜符號頗有出入, 各家之考證與譯譜亦各執一說, 莫衷一是。於譜字方面, 有忠實於某版本直譯者, 有考據各版本以譯者, 亦有賦予己見擅加升降音者; 至於節奏方面, 則有直譯旁譜不分小節與節奏者(同時值), 有按旁譜考據其時值而譯, 但不顧曲式者, 亦有依曲式及聲樂處理之原則加以修飾者, 然均未臻完善, 且多有矛盾, 因此, 本篇論文嘗試研析白石旁譜十七首, 於考證其歌詞、旁譜之餘, 在譯譜方面, 除忠實於原譜之曲調外, 希望能更合乎聲樂之處理原則及曲式之完整, 以期音樂之均衡與對比, 使其能適合音樂之原則而重現於世, 亦藉此對將來之民族音樂發揮其更大之影響與啓示。

第二節 範圍與方法

一、範圍

姜白石一生之著作甚多, 除「大樂議」與「琴瑟考古圖」已不復存在(宋史樂志尚存其略)外, 現存者尚有「白石道人詩集」、「詩說」、「白石道人歌曲」、「讀書譜」, 「絳帖平」等多種, 其中「白石道人歌曲」有十七首注明宋代之俗字譜, 是研究宋詞樂譜之珍貴資料, 亦爲本篇論文要研究之主題。