

從《海鷗》、《孔雀東南飛》 ——窺臺灣箏樂風貌

文、圖 / 彭景（國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所碩士生）

演奏、作曲者投入創作，臺灣箏樂百家「箏」鳴

自1952年梁在平教授開始創作箏曲以來，逐漸發展，積累為數眾多的箏樂人口。早期箏樂作品數量不多，前輩們在漫漫長路上投入自創箏樂作品，演奏家兼創作的現象，帶動臺灣箏樂蓬勃發展。1970年後留學歸國的作曲家加入西式作曲風格創作箏樂作品，張邦彥、盧炎、潘皇龍、馬水龍……等，更讓臺灣箏樂走出自己的在地風格與音樂文化特色。

臺灣箏樂承繼與發展期¹的作品，創作手法雖簡單但旋律韻味是有內涵的，節奏雖無複雜困難技巧，但曲調容易哼唱並深入人心。然而，如果只用揉、吟、按、滑、拂彈奏箏曲，無炫技效果表現，能否受箏樂學習者喜愛進而彈奏樂曲，則成為創作者首要面對的挑戰，因此本文將以此為思索的起點，從箏曲《海鷗》、《孔雀東南飛》為例來探討鄭德淵箏樂創作特色。

創作開啓箏樂之路，海內外「箏」相邀演

鄭德淵（1950-）福建省仙遊縣人。父親喜拉鋸琴、吹笛子，聽南北管音樂，使他從小對於國樂聲響有著濃厚的興趣。中學時期喜歡笛子和敲玩揚琴，1968年就讀國立成功大學，對國樂有熱誠的他選擇參加社團，向馬來西亞僑生林俊茂學習古箏。1972年參加中廣國樂團承辦的救國團暑期國樂營，受到團長孫培章賞識，並在重要場合演出自己創作箏獨奏曲《淡江暮色》，在中廣國樂團期間擔任中胡和古箏雙重樂器演奏，演奏《二泉映月》、彈奏河南箏曲《落院》及潮州箏曲《採茶撲蝶》。1975年被教育部甄選為中華青年友好訪問團團員，赴歐洲十國演奏中國樂器及表演中國書畫。1976年創作古箏樂隊協奏曲《桃花源》並入選中國民族器樂創作獎，1977年將《桃花源》改為箏獨奏版本，常出現在演奏會的獨奏曲目中。1982年應日本箏樂大師唯是震一邀請前往東京演出，並由CBS-SONY錄製CD唱片。1983年與蘇振波在香港大會堂舉行「港台箏樂聯展」，7月製作海內外琴箏名家演奏「琴箏和鳴」，1984年5月隨中華民國樂舞團赴韓國、日本演奏擔任客席指揮，1987年赴美攻讀民族音樂學博士。²

¹ 〈臺灣箏樂創作的文本背景及音響概念的變遷〉。張麗瓊。2015年，頁6。

² 資料來源：《臺灣箏曲創作選暨黃好吟箏樂文集》。黃好吟，2005年，頁13。

行政資歷完整，著作、創作豐富

鄭德淵是歷經學校重要行政職務的教授，在校曾任校長、代理校長、副校長、教務長、院長、所長、主任，校外曾任樂團音樂監督、常任指揮、聯合國教科文組織國際傳統音樂學會(ICTM)臺灣分會創會會長、新加坡國際華樂比賽評審等重要經歷。

在繁忙的行政事務中，仍然創作出許多作品。古箏作品有：《淡江暮色》（1972）、《桃花源》³（1976）、《聽董大彈胡茄弄》、《海鷗》（1979）、《長亭慢怨》、《隨想曲》、《聶政刺韓王》、《般若心經》、《孔雀東南飛》（1981）、《海鷗》重編版（2016）等古箏獨奏、重奏、協奏曲。

聲樂創作樂曲有10首：聲樂與絲竹《心經》（2014）、唐宋詩詞八首（2015）：《春望》、《靜夜思》、《相思》、《問劉十九》、《尋隱者不遇》、《登鶴雀樓》、《山居秋暝》、《橋堤》、民族管絃樂曲有3首：《十番鑼鼓》、《變體新水令》等作品，錄製《古箏新韻》、《般若》等數張古箏唱片。書籍著作有12本：《箏學》、《箏樂演奏及理論》、《弦樂器之研究》、《中國樂器之藝術性和科學理論》、《中國箏樂現代化其沿革及變革之研究》、《樂器聲響學》、《二十一弦箏之聲學及其音樂之研究》、《中國樂器之文化面觀》、《音樂人類學》、《世界民族音樂》、《鄭德淵創作選集暨箏路歷程》等書⁴。

創作、演奏、教育並行，影響臺灣箏樂發展

在〈臺灣箏樂創作的文本背景及音響概念的變遷〉文章中，張麗瓊將古箏發展分為五個時期，演奏家兼創作的趨勢現象是臺灣箏樂承繼與發展期⁵（1970年代），這是箏樂作品發展重要的一個過程，因為演奏家比作曲家更了解音區和樂器特色，前輩們早期從聽女王唱片、翻譜、練習、無書自通到嘗試寫曲，這中間的累積過程與歲月是重要的發展歷程。

鄭德淵在自己出版的《鄭德淵創作選集暨箏路歷程》中提到，1972年參加中廣國樂團承辦救國團暑期國樂營，創作古箏處女作品《淡江暮色》，得到中國廣播公司國樂團孫培章賞識。那時古箏作品甚少，所以開啓鄭德淵演奏、創作黃金時期。鄭德淵對臺灣箏界發展有一定的影響力，在創作、演出、教育等方面的推動都不遺餘力。

³ 鄭德淵最早寫的協奏曲作品，1980年改為重奏形式。

⁴ 資料來源：《鄭德淵創作選集暨箏路歷程》。鄭德淵，2017年，頁190。

⁵ 資料來源：《彈箏論樂》張麗瓊箏樂論文集。張麗瓊，2011年，頁350。

《海鷗》箏符琴海，隱喻勵志人生

《海鷗》這首箏協奏曲創作於1979年，是鄭德淵偶讀《天地一沙鷗》⁶有感而作此曲，為當年極少數之箏協奏曲作品，作品多次以獨奏、重奏、協奏等形式演出。樂曲描寫海鷗愛好自由，為追尋理想，不怕艱難，飛渡大海，飛遍九州，自強不息的精神。擬人化描寫人像海鷗般逆風飛翔，勵志迎向目標，奮起向上。樂曲定弦以G調五聲音階為主，由G、A、B、D、E組成。G調是古箏常用的調性之一和D調相比音色較為明亮。以下為樂曲特色演奏手法分析：

1. 使用傳統上下按滑音及揉弦，訓練音準和韻味外，還有美化旋律的功能。

看似簡單的上下按滑音，搭配主旋律，感受作者想表達的心情和意境，柔和的旋律似乎有一種人生主題。

譜1：《海鷗》第一段第14-18小節

2. 如歌的行板穿插搖指演奏長音，讓樂曲有流動的密度交織，搖指旋律線條清晰，和聲色彩有新鮮感，有畫龍點睛之效。

譜2：《海鷗》第三段第61-64小節

3. 下行琶音的運用，旋律主幹音略加深彈奏，凸顯主題旋律柔美再現。

琶音分上行琶音和下行琶音，無論上下琶音都需要保持正確手型及合理指法（手的大小會影響指法）和音色連貫順暢、均勻，作曲家特意設計樂段突出主幹音，流水般下行琶音串連樂曲主旋律動機加花再現。

譜3：《海鷗》第三段第78-85小節

4. 左手伴奏音形多以分解和弦呈現。

左手音型雖簡單但和聲合諧，加上右手旋律，作品突顯出和聲厚度，像極了海鷗在晴空萬里蔚藍的天空自由自在，精神飽滿地展翅飛翔。

譜4：《海鷗》第三段第94-97小節

5. 雙手快速輪抹旋律使樂曲將主題加以變化發揮並推至高潮。

右手明顯突出主幹音 3 5 5 3 | 2 5 | 5 2 3 2 | 1 - | 透過雙手輪抹技巧，將原八分音符旋律擴展至十六分音符，再現段和擴充段旋律互相呼應輪唱，曲意歌頌海鷗戰勝大自然自強不息瀟灑自在的精神。

譜5：《海鷗》第四段第106-123小節

⁶ 《天地一沙鷗》（英語：Jonathan Livingston Seagull）是美國作家李查·巴哈所創作的寓言性小說，於1970年出版，並在美國創下出色的銷售紀錄。

《海鷗》原是一首21弦箏協奏曲，後由黃好吟約稿作曲家何占豪編配成古箏獨奏、群箏伴奏版本，於1996年12月完稿，並由黃好吟教授於2002年5月7日中國文化大學華岡藝展在臺北國家音樂廳首演，由華岡箏樂團伴奏。2010年臺灣國家國樂團策劃「箏符琴海」音樂會，蘇文慶教授將此曲重新編配為國樂隊版本。2016年鄭德淵為谷方當代箏團赴歐洲演出，新編小樂隊版本（箏三重奏與二胡、琵琶、笛子、大提琴）。

《海鷗》有四個版本分別為箏獨奏、箏群重奏、箏三重奏與笛、琵琶、二胡、大提琴及國樂團樂隊版本。獨奏和樂隊版本主奏都是用16弦鋼絲箏演奏，箏重奏版本主奏是21弦箏，第一部16弦鋼絲箏、第二部是21弦箏、第三部是低音箏演奏。四種不同的演出形式和編制組合，透過共同的主旋律串連演奏者和樂友，用音樂拉近彼此之間的距離。本曲雖無特殊困難技法，但旋律讓人記憶猶新，不自覺反覆哼唱，其樂感韻味比音色技巧更為吸睛。

以下為《海鷗》這首曲子的樂曲結構表：

《海鷗》						
定弦	G 調					
背景	作者偶讀《天地一沙鷗》有感而作此曲					
型式	敘事音樂手法的單樂章					
標題		追尋理想	狂風巨浪	飛遍九州	自強不息	
段落	引子	A	B	C	A1	尾聲
小結數	1~8	9~31	32~60	61~104	105~132	133~172
拍號	4/4	4/4	4/4	4/4	2/4	4/4
速度	♩ = 45	♩ = 72	♩ = 144	♩ = 72~84	♩ = 140	♩ = 72
曲意	歌頌自由與理想，浩瀚大海，景色無邊。	樂段結束在半終止音上（G大調的屬和弦）描寫海鷗逍遙為追尋理想，不怕艱難。	用前8後16的節奏來模擬海鷗與巨浪搏鬥的情景。	樂段結束在半終止強音收尾，描述海鷗悠然自得，精神飽滿的飛翔。	風平浪靜，歌頌海鷗戰勝大自然的自強不息精神。	晴空萬里，翱翔四字，直上雲霄之意。

表1《海鷗》樂曲結構表⁷

從上表中我們可以清楚看出《海鷗》這首樂曲大致的樂章敘事結構、速度變化，乃至當中所蘊含的象徵意義和意境轉換。

⁷ 彙整樂譜資料整理表格。

《孔雀東南飛》經典作品，兩岸考級、競賽重要曲目

《孔雀東南飛》這首樂曲創作於1980年，根據漢朝樂府詩《孔雀東南飛》創作而成，原是箏二重奏⁸，1986年北京中國音樂學院邱大成教授⁹將原古箏二重奏的旋律，改編成用一台21弦箏演奏，並列入大陸各大院校考試和考級指定曲目¹⁰，樂曲瞬間廣泛流傳，很多箏友選曲都會選這首來呈現自己。樂曲定弦以F調五聲音階為主，由F、G、A、C、D組成。F調和G調音階區別在於調高的不同，F調比G調音色較低沉。樂曲分為五段，由ABA慢--快--慢組成，B段是用A段素材做發展而成。以下為此曲的樂曲特色演奏手法分析：

1. 主題動機以d小調和聲(唱名Re-Fa-La)進行，小調聲響色彩帶出悲戚的情境。

第一段樂曲敘述「家婦難為」，漢朝末，劉氏初嫁廬江府小吏焦仲卿，非常努力卻始終不得婆婆歡心。樂曲開頭以小調和聲，幽幽道來，彷彿述說著小媳婦的不安與委屈，為全曲揭開一種低迷而複雜的情緒。

譜6：《孔雀東南飛》第一段第9-14小節

2. 有故事情節鋪陳的樂曲，主旋律有淡淡的哀愁和無奈。

樂曲左手採頑固低音的方式進行，以中低音律呈現悲苦的心境，有啜泣的感覺，樂曲敘事為「泣別府吏」，敘述劉氏歸還娘家，與丈夫分別在主旋律中。

譜7：《孔雀東南飛》第二段第29-32小節

3. 歡快的再嫁情景反襯內心淒苦。

將4/4拍的中板轉換為3/4拍快版，似乎形容劉氏百般不願再嫁，卻無能為力改變現狀，迎親歡樂的場面和內心哀痛地吶喊形成主題II同音反覆再現。

譜8：《孔雀東南飛》第三段第56-63小節

⁸ 《孔雀東南飛》最早是用26弦及21弦箏演奏，或用兩台21弦箏演奏為佳，若用一台21弦箏加一台16弦鋼絲箏次之、若用兩台16弦鋼絲箏演奏，其效果較差。鄭德淵《箏樂理論及演奏》下冊頁730。

⁹ 邱大成(1945-1997)北京中國音樂學院古箏教授。

¹⁰ 考級檢定是步入專業院校前自我評量檢測學習程度的方法之一。

譜9：《孔雀東南飛》第三段第83-91小節

4. 永恆誓言，孔雀東南飛。

大膽使用左手向上刮弦，形成特殊音響效果，將主題動機一再強調並擴充。

譜10：《孔雀東南飛》

譜10：《孔雀東南飛》

樂曲結尾音是屬音，漸弱漸慢結束，藉由主題動機的再次強調，傳達出古詩淒美的尾奏，焦仲卿夫妻「生作死別」，投水赴黃泉，從此化作雙飛鳥，生生世世不再分離。筆者進而將《孔雀東南飛》一曲的結構分析列表如下：

《孔雀東南飛》					
定弦	F 調				
背景	樂曲根據漢樂府詩《孔雀東南飛》而作				
段落	引子	A	B	A	Coda
小結數	1~28	29~55	56~115	116~135	136~170
拍號	4/4	4/4、散板	3/4、4/4	4/4	4/4
速度	♩ = 52	♩ = 42、♩ = 52	♩ = 120	♩ = 42、♩ = 82	♩ = 86
標題	家婦難為	泣別府史	再嫁	生作死別	孔雀東南飛
曲意	漢朝末年劉氏嫁盧江府小吏焦仲卿，其日夜工作仍不得婆婆歡心，乃終日受驅使，焦向其母求情，依然不得諒解	劉氏受逼迫，欲歸還娘家，乃顯依依不捨之情。	描寫縣令遣媒，蘭芝被迫再嫁，迎親的豪華歡樂場面。	二人相見互道衷情，相約黃泉再見。二人回想當初之誓，如今只能九泉相會之淒涼場面。	劉氏投水，焦仲卿自縊，二人化為雙飛鳥，相鳴徹夜，互訴離別之苦，有情人終再結合，永不分離。

表2《孔雀東南飛》樂曲結構表¹¹

¹¹ 彙整樂譜資料整理表格

透過表格，可以清楚看出整首曲子的章節結構，不同段敘事的重點，以及曲中相應的情感變化。

《孔雀東南飛》有九個演奏版本，1980年鄭德淵原創箏二重奏，由26弦鋼絲箏及21弦鋼絲箏演奏，1986年邱大成改編成21弦箏獨奏版本，1990年黃好吟約稿作曲家何占豪編配成箏與弦樂團協奏版本¹²，2006年鄭德淵新編二重奏版本¹³，2008年王于真編配箏與雙笙（高音與中音笙）協奏版本，2017年臺灣國樂團委託劉志軒編配箏與國樂團協奏版本（古箏華彩擴充段郭靖沐編配）¹⁴，2019年黃俊錫編配室內樂（箏與阮、笙）協奏版本，2019年劉志軒編配箏四重奏與國樂團協奏版本¹⁵，2020年黃俊錫約稿作曲家劉志軒編配成箏與鋼琴協奏版本¹⁶。九種不同演出形式和編制組合，各自亮眼並精彩。

好聽、好彈、好旋律，是箏樂不變核心

根據本文研究，鄭德淵教授的《海鷗》、《孔雀東南飛》創作手法雖簡單但旋律韻味優美，節奏無複雜困難技巧且曲調優美深入人心為其共同特色。綜上所述，鄭氏創作手法可以歸納為在技法的基礎上，注重音樂性的鋪陳，在曲式的設計和樂曲展開，賦予音樂以韻補聲的空間，這些不僅顯示出歷史的發展，也說明這時期箏樂作品的追求，有音樂可以教化人心的教育意義。

現今箏樂創作已由原先的旋律性箏曲，發展至聲響、劇場、行為藝術作品，無論在聽覺還是視覺皆以古箏和表演合而唯一為目標，大膽地在古箏中融入新元素，除專業古箏演奏者外，還加入戲劇構作、運作策展與演出概念、視覺設計、劇場設計……等變化。箏樂一路創作，離不開作曲家與演奏家互相持續著對話，不斷在取捨中找到平衡和共識。從演奏家的創作慢慢走向作曲家的創作，演奏風格與技巧抽象，音階、和聲不和諧並炫技的模式，雖然不斷有大量的箏曲推陳出新，但多數習箏人士還是會喜歡彈奏，以旋律線條交織為主的箏曲。筆者認為音樂能深植人心，需與樂友們對話，好聽、好彈、旋律曲調優美，容易哼唱，遠比無調性旋律更能廣為流傳。從臺灣箏樂繼承與發展其（1970年）到百花齊放的現在，《海鷗》、《孔雀東南飛》仍不斷有新的演奏版本，重新編配、重新演奏，歷久不衰。作品還在生生不息的發展，是一個富有臺灣傳統價值和歷史意義的箏樂代表性作品。

參考文獻

專書

- 鄭德淵。1987。《箏樂理論及演奏》下冊。臺北：全音出版社。
 黃好吟。2005。《臺灣箏曲創作選暨黃好吟箏樂文集》。臺北：大陸書店出版。
 張麗瓊。2011。《彈箏論樂：張麗瓊箏樂論文集》。臺北：大卷文化有限公司。
 鄭德淵。2017。《創作選集暨箏路歷程》。臺北：先進出版社。

研討會論文

- 張麗瓊、劉穎蓉編。2004。《臺灣箏樂創作之回顧與展望》學術研討會。新北：國立臺灣藝術大學中國音樂學系。

學術期刊

- 張麗瓊、林雅琇、趙翹樺。2015。〈臺灣箏樂創作的文本背景及音響概念的變遷〉。臺灣音樂研究，第20期。臺北：國立臺灣師範大學音樂學院。

¹² 樂曲收錄於「亞洲箏樂名家演奏系列—珍藏版之四」CD第1首

¹³ 2006年4月12日「走過古箏的歲月」中山堂演出。

¹⁴ 《NCO 器樂大賽—2021 箏絳門艷新秀選拔》決賽版本。

¹⁵ 文大國樂系50週年音樂會。

¹⁶ 樂曲收錄於「流·轉—鋼琴與民族器樂的邂逅」CD2第1首。