

摘要

本論文為研究趙松庭作品詮釋分析—以《早晨》、《鷓鴣飛》、《三五七》、《二凡》及《幽蘭逢春》為例。趙松庭兼具演奏家與學者的身分，在樂器的製作、教學及理論上皆有很高的造詣，並培育了許多著名的藝術人才。

本文從作曲者趙松庭先生的生平與其音樂成就談起，內容整理了作者生平、音樂創作及相關著作、竹笛演奏技巧與樂器創新三個部分。其次，研究其五首曲目的創作背景、樂曲結構、詮釋分析等，並進一步探討趙松庭在樂曲中使用的演奏手法，如垛音、花舌、多指顫音的裝飾手法與循環換氣的使用。

趙松庭的創作風格受到崑曲及浙江婺劇音樂的影響甚鉅，因此也蘊含了豐厚的傳統音樂精髓與人文氣息。演奏手法不僅融合南北派的各類技巧，其勇於創新與崇尚科學的學術精神，更為中國竹笛的發展開啓了新頁。

關鍵詞：趙松庭、笛、《早晨》、《鷓鴣飛》、《三五七》、
《二凡》、《幽蘭逢春》

Abstract

This thesis is an interpretation and analysis of Zhao Song-Ting's pieces, taking "Zao Chen", "Zhe Gu Fei", "San Wu Qi", "Er Fan" and "You Lan Feng Chun" for instance. Being both a performer and scholar, Zhao presents a high attainment of instrument producing, teaching and theory researching; meanwhile, he educated a large amount of famous musicians.

This research begins from the composer Zhao's life and his musical development, including three following parts: Zhao's life history; composition and music books; his technique of Chinese bamboo flute playing and new invention of instrument. Furthermore, the background of composing, the structure of the music, and the interpretation and analysis of the five pieces mentioned above are presented. Besides, Zhao's technique of playing such as "Chaps Sound", "Flutter Tongue", "Multiple Fingers Trill" and "Cyclical Breathing" are also analyzed.

Zhao's style of composing is strongly effected by "kunqu" and "Juzhe-Jiang Wu-Opeara", as a result, his pieces contain a rich spirit of traditional music. His technique of playing merges a variety of southern and northern style. His innovation and scientific academic spirit opened a new world for the development of Chinese bamboo flute.

Keyword: Zhao Song-Ting, Chinese bamboo flute, "Zao Chen", "Zhe Gu Fei", "San Wu Qi", "Er Fan", "You Lan Feng Chun"

目次

中文摘要	i
英文摘要	ii
目次	iii
表次	v
譜次	vii
凡例	xi
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍與架構	2
第三節 研究方法與步驟	3
第四節 文獻探討	4
第二章 趙松庭的生平與其音樂成就	8
第一節 趙松庭的生平	8
第二節 音樂創作及相關著作	12
第三節 技巧發展與樂器創新	14
第三章 《早晨》樂曲分析與詮釋	16
第一節 創作背景及曲意內容	16
第二節 樂曲結構分析	17
第三節 演奏詮釋分析	28
第四章 《鷓鴣飛》樂曲分析與詮釋	32
第一節 創作背景及曲意內容	32
第二節 樂曲結構分析	33
第三節 演奏詮釋分析	39

第五章 《三五七》樂曲分析與詮釋	43
第一節 創作背景及曲意內容	44
第二節 樂曲結構分析	44
第三節 演奏詮釋分析	54
第六章 《二凡》樂曲分析與詮釋	59
第一節 創作背景及曲意內容	59
第二節 樂曲結構分析	60
第三節 演奏詮釋分析	69
第七章 《幽蘭逢春》樂曲分析與詮釋	74
第一節 創作背景及曲意內容	74
第二節 樂曲結構分析	75
第三節 演奏詮釋分析	85
第八章 結論	90
參考資料	94
書籍	94
學位論文	94
學報期刊	95
樂譜、教材	97
有聲資料	97
網路資源	98
節目單	99

表次

表 1	本文參考文獻	6
表 2	趙松庭的生平重要事件年表	11
表 3	趙松庭的作品風格比較表	13
表 4	《早晨》樂曲架構表	17
表 5	《早晨》散板樂段架構表	18
表 6	《早晨》散板樂段樂句架構表	18
表 7	《早晨》快板樂段架構表	20
表 8	《早晨》快板樂段樂句架構表	21
表 9	《早晨》跳躍的快板樂段架構表	24
表 10	《早晨》跳躍的快板樂段樂句架構表	24
表 11	《早晨》極快板樂段架構表	25
表 12	《早晨》極快板樂段樂句架構表	25
表 13	《早晨》尾聲樂曲架構表	26
表 14	《早晨》尾聲樂曲樂句架構表	27
表 15	《鷓鴣飛》樂曲架構表	33
表 16	《鷓鴣飛》引子樂段架構表	34
表 17	《鷓鴣飛》慢板樂段架構表	34
表 18	《鷓鴣飛》快板樂段架構表	37
表 19	《鷓鴣飛》尾聲樂段架構表	38
表 20	《三五七》樂曲架構表	45
表 21	《三五七》倒板樂段架構表	45
表 22	《三五七》倒板樂段樂句架構表	45
表 23	《三五七》平板樂段架構表	47

表 24 《三五七》 平板樂段樂句架構表.....	48
表 25 《三五七》 快板樂段架構表	49
表 26 《三五七》 快板樂段樂句架構表.....	50
表 27 《三五七》 尾聲樂段架構表	52
表 28 《三五七》 尾聲樂段樂句架構表.....	53
表 29 《二凡》 樂曲架構表	60
表 30 《二凡》 倒板樂段架構表	61
表 31 《二凡》 倒板樂段樂句架構表	61
表 32 《二凡》 正板樂段架構表	62
表 33 《二凡》 正板樂段樂句架構表	62
表 34 《二凡》 走馬樂段架構表.....	63
表 35 《二凡》 走馬樂段樂句架構表.....	64
表 36 《二凡》 流水板樂段架構表	66
表 37 《二凡》 流水板樂段樂句架構表.....	66
表 38 《二凡》 緊皮、散板樂段架構表.....	67
表 39 《二凡》 緊皮、散板樂段樂句架構表.....	68
表 40 《幽蘭逢春》 樂曲架構表	75
表 41 《幽蘭逢春》 引子樂段架構表	76
表 42 《幽蘭逢春》 引子樂段樂句架構表	76
表 43 《幽蘭逢春》 慢板樂段架構表	78
表 44 《幽蘭逢春》 慢板樂段樂句架構表	78
表 45 《幽蘭逢春》 快板樂段架構表	80
表 46 《幽蘭逢春》 快板樂段樂句架構表	81
表 47 《幽蘭逢春》 華彩樂段架構表	82
表 48 《幽蘭逢春》 華彩樂段樂句架構表	82

表 49 《幽蘭逢春》尾聲樂段架構表	84
--------------------------	----

譜次

譜例 1 《早晨》第 1-3 小節	19
譜例 2 《早晨》第 4-5 小節	19
譜例 3 《早晨》第 5-10 小節	19
譜例 4 《早晨》第 13-17 小節	20
譜例 5 《早晨》第 18-27 小節	21
譜例 6 《早晨》第 40-50 小節	22
譜例 7 《早晨》第 50-67 小節	22
譜例 8 《早晨》第 80-91 小節	23
譜例 9 《早晨》第 92-103 小節	23
譜例 10 《早晨》第 110-126 小節	23
譜例 11 《早晨》第 126-133 小節	25
譜例 12 《早晨》第 159-193 小節	26
譜例 13 《早晨》第 194-205 小節	27
譜例 14 《早晨》第 1-17 小節	28
譜例 15 《早晨》第 18-52 小節	29
譜例 16 《早晨》第 61-67 小節	29
譜例 17 《早晨》第 68-79 小節	30
譜例 18 《早晨》第 127-150 小節	30
譜例 19 《早晨》第 158-181 小節	31
譜例 20 《早晨》第 194-205 小節	31
譜例 21 《鷓鴣飛》第 1-2 小節	34
譜例 22 《鷓鴣飛》第 10-15 小節	35

譜例 23 《鷓鴣飛》第 6-8 小節.....	35
譜例 24 《鷓鴣飛》第 16-18 小節	35
譜例 25 《鷓鴣飛》第 15-17 小節	36
譜例 26 《鷓鴣飛》第 24-27 小節	36
譜例 27 《鷓鴣飛》第 28-33 小節	36
譜例 28 《鷓鴣飛》第 37-48 小節	37
譜例 29 《鷓鴣飛》第 49-65 小節	38
譜例 30 《鷓鴣飛》第 66-68 小節	38
譜例 31 《鷓鴣飛》第 1-2 小節.....	39
譜例 32 《鷓鴣飛》第 3-17 小節	40
譜例 33 《鷓鴣飛》第 28-33 小節	40
譜例 34 《鷓鴣飛》第 34-65 小節.....	41
譜例 35 《鷓鴣飛》第 66-68 小節.....	42
譜例 36 《三五七》第 1-9 小節.....	46
譜例 37 《三五七》第 10-20 小節	46
譜例 38 《三五七》第 21-26 小節	47
譜例 39 《三五七》第 23-29 小節	48
譜例 40 《三五七》第 49-54 小節	49
譜例 41 《三五七》第 77-86 小節	50
譜例 42 《三五七》第 90-95 小節	51
譜例 43 《三五七》第 118-125 小節	51
譜例 44 《三五七》第 126-133 小節	51
譜例 45 《三五七》第 145-169 小節	52
譜例 46 《三五七》第 1-21 小節	54
譜例 47 《三五七》第 21-32 小節	55

譜例 48 《三五七》第 70-80 小節	55
譜例 49 《三五七》第 90-117 小節	56
譜例 50 《三五七》第 118-147 小節	57
譜例 51 《三五七》第 141-161 小節	57
譜例 52 《二凡》第 1-7 小節	61
譜例 53 《二凡》第 8-15 小節	62
譜例 54 《二凡》第 17-31 小節	63
譜例 55 《二凡》第 74-91 小節	64
譜例 56 《二凡》第 92-99 小節	64
譜例 57 《二凡》第 99-128 小節	65
譜例 58 《二凡》第 177-220 小節	67
譜例 59 《二凡》第 304-319 小節	68
譜例 60 《二凡》第 1-7 小節	70
譜例 61 《二凡》第 8-31 小節	70
譜例 62 《二凡》第 74-109 小節	71
譜例 63 《二凡》第 151-206 小節	72
譜例 64 《二凡》第 304-319 小節	73
譜例 65 《幽蘭逢春》第 1-3 小節	76
譜例 66 《幽蘭逢春》第 9-14 小節	77
譜例 67 《幽蘭逢春》第 14-18 小節	77
譜例 68 《幽蘭逢春》第 19-22 小節	78
譜例 69 《幽蘭逢春》第 23-28 小節	79
譜例 70 《幽蘭逢春》第 28-33 小節	79
譜例 71 《幽蘭逢春》第 45-50 小節	80
譜例 72 《幽蘭逢春》第 46-53 小節	80

譜例 73 《幽蘭逢春》第 54-65 小節	81
譜例 74 《幽蘭逢春》第 88-92 小節	81
譜例 75 《幽蘭逢春》第 107-111 小節	82
譜例 76 《幽蘭逢春》第 112-127 小節	83
譜例 77 《幽蘭逢春》第 152-158 小節	83
譜例 78 《幽蘭逢春》第 152-169 小節	84
譜例 79 《幽蘭逢春》第 1-17 小節	86
譜例 80 《幽蘭逢春》第 35-46 小節	87
譜例 81 《幽蘭逢春》第 88-112 小節	87
譜例 82 《幽蘭逢春》第 112-157 小節	88
譜例 83 《幽蘭逢春》第 159-169 小節	89

凡例

- 一、 本文中以唱名方式來表示全按指法，如全按當 Sol 的指法。
- 二、 本文中探討的音高，以呈現譜上的數字為表述方式，並加以「」符號，如「1」音。
- 三、 《》：文中書名、曲名名稱表示，如：《早晨》。
- 四、 〈〉：崑曲或婺劇的曲牌名稱，如：〈點絳脣〉。
- 五、 本文中的年份統一以西元年份表示，如：1956 年。

