

107 學年度寒假國文教師精進研習

白居易〈琵琶行并序〉音樂藝術教學方法

一、緣起

白居易貶謫江州在其政治生涯中遭受到沉重打擊，自此他的心境上有所轉變，《琵琶行》是白居易從琵琶女的彈奏和自述，覺得「同是天涯淪落人」很自然地在情感上同理對方。清·《唐宋詩醇卷》：「滿腔遷謫之感，借商婦以發之，有同病相憐之意焉。」詩前小序交代了創作時間、地點，詩人的處境和創作動機，概述了人物和主要故事情節，並點出題旨：「感斯人言，是夕始覺有遷謫意。」

元和十年，予左遷九江郡司馬。明年秋，送客湓浦口，聞舟中夜彈琵琶者，聽其音，錚錚然有京都聲。問其人，本長安倡女，嘗學琵琶於穆、曹二善才，年長色衰，委身為賈人婦。遂命酒，使快彈數曲。曲罷憫然，自敘少小時歡樂事，今漂淪憔悴，轉徙於江湖間。予出官二年，恬然自安，感斯人言，是夕始覺有遷謫意。因為長句，歌以贈之，凡六百一十六言，命曰《琵琶行》

全詩六百十六字，可分為四大段，第一段由首句至「主人忘歸客不發」渲染琵琶女戲劇性的出場；第二段由「尋聲聞問彈者誰」至「唯見江心秋月白」寫琵琶女的藝術演奏；第三段由「沉吟放撥插絃中」至「夢啼妝淚紅闌干」寫琵琶女曲折的身世；第四段由「我聞琵琶已嘆息」至篇末，寫作者自己的沉重感慨。

二、音樂藝術的描摹

在整首詩中，第二段的琵琶樂曲演奏是白居易集筆墨之極致描繪的段落，作者運用許多不同的手法將無形的音樂化為具體，是歷代文學作品當中為人稱道的藝術手法。先寫演奏前動作：「轉軸撥絃」、「攏、捻、抹、挑」，凸顯彈者情感：「未成曲調先有情」、「聲聲思」。

修辭方面多使用譬喻法，如「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語」、「嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」、「間關鶯語花底滑，幽咽泉流冰下灘」、「銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴。曲終收撥當心畫，四弦一聲如裂帛」，表現手法上，作者善於將聽覺意象轉為視覺意象，以有形之景物來描寫無形的聲音。以文學的語言錄製出一首完整的琵琶樂曲。詩人很有層次地寫出其中的變化，旋律的變化又緊扣著琵琶女曲折的身世變遷和感情的起伏。由「似訴平生不得志」、「說盡心中無限事」這兩句話提示我們，琵琶女就是以音樂來傳述自身的身世，因此這一段落也是以音樂描寫來塑造人物形象的典範。

起頭，詩人筆下的樂曲活潑灑脫的急雨聲「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語。嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤」，如纏綿的私語聲，如清脆的珠落玉盤聲，構築和緩流暢、歡愉美好的境界，這正是琵琶女「五陵年少爭纏頭，一曲紅綃不知數。鈿頭云篋擊節碎，血色羅裙翻酒污。今年歡笑復明年，秋月春風等閑度」的妙齡走紅生活寫照。

接著，音樂轉為幽咽、滯澀、細微、低沉，「冰泉冷澀弦凝絕，凝絕不通聲暫歇。別有幽愁暗恨生，此時無聲勝有聲」，這一些變化述說琵琶女盛年已去，門庭冷落嫁作人婦、寂寞淒清的生活樣貌。而「聲暫歇」之後出現的「無聲」境界，恰好對應到她「夜深忽夢少年事，夢啼妝淚紅闌干」的「幽愁暗恨」。在令人陷入深思的沉靜之後，突接而起的是悲愴高亢的聲響，「銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴。曲終收撥當心畫，四弦一聲如裂帛」，如銀瓶乍破、鐵騎飛鳴，最後以絲帛撕裂的強音戛然而止。這段描寫揭示琵琶女滿腹的怨憤哀傷。「東舟西舫悄無言，唯見江心秋月白」兩句則以萬籟俱寂只見江月的誇張描寫來烘托琵琶演奏效果之強烈、聽眾感情之沉重。

琵琶行描寫音樂不在於勾勒音樂的物理性質，而是讓音樂形象透過作者的感知，經由聯想與想像，以文字表達出來；至於讀者則藉由文字，透過作者的文字傳達逆向還原到作者所經驗的音樂形象。

〈琵琶行〉描寫音樂的方法

呈現手法	詩句舉例	說明
上句描繪演奏情態 下句付諸想像	轉軸撥絃三兩聲→未成曲調先有情 絃絃掩抑聲聲思→似訴平生不得志 低眉信手續續彈→說盡心中無限事	前句為作者所見琵琶女的演奏情態，後句是作者主觀想像，帶入了自身失意境遇的投射。
先摹寫聲情 再引起聯想	大弦嘈嘈→如急雨 小弦切切→如私語	大絃粗，故音色低沉嘈雜，小絃細，故音色細緻清越，從而形成「急雨」與「私語」的對比。（因聽覺表象的相似形成的聯想）
	嘈嘈切切錯雜彈→大珠小珠落玉盤	琵琶這類彈撥樂器的音樂表現方式，為顆粒狀的不連續音，從而聯想到「珠落玉盤」的情景。（聽覺表象→視覺表象，屬通感聯想）
留白（不直寫聲情，運用譬喻）因譬喻而造成想像	間關鶯語花底滑 幽咽泉流水下灘 水泉冷澀弦凝絕 凝絕不通聲暫歇	這幾句著力的描寫音樂漸弱漸輕，彈者雖已停撥，但琴音裊裊，猶然縈迴於周遭，讓人於無聲處細味其情境。作者透過自己的經驗想像，將逐漸淡出的聲音表象，轉化為優美的視覺表象，由此帶出聲情。
直接寫出聲情聯想	銀瓶乍破水漿迸 鐵騎突出刀槍鳴	「銀瓶乍破」、「鐵騎突出」是視覺與聽覺的通感聯想；「水漿迸」則是琵琶激烈掃絃以致聲音迸散的視覺聯想，「刀槍鳴」也屬相似的聯想。

（引用自東大琵琶行并序電子講義）

三、教學上的具體作法

〈琵琶行〉可以說是一種音樂的傳達，白居易在這裡聽到的不只是琵琶聲，更聽到一個生命從繁華到沒落的感傷，因而燃起「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」的感傷。因此在教學上，要讓學生對白紙黑字的詩句「有感」，甚至於「聽到」這樣的一首生命樂章，教師需透過許多教學技巧，帶學生真正體會到、經驗到白居易當下的情境與感受。

(一) 影片、音樂輔助引發學習興趣和動機

經典詠流傳《琵琶行》 演唱：任嘉倫

<https://www.youtube.com/watch?v=-HJYUrL6wU4>

(二) 譬喻的表現方式

用譬喻法描寫事物，可使事物形象鮮明生動，加深讀者的印象；用來說明道理，能使道理通俗易懂，使人易於理解。譬喻的基本結構分為三部分：喻體（被比喻的事物）、喻詞（表示比喻關係的詞語）和喻依（打比方的事物）。譬喻一般分為明喻、隱喻（暗喻）、略喻及借喻四種。

※試運用譬喻法中的四種類別，將「驕傲」做比喻。

例如：只看的到天的人，就像隻井底之蛙，永遠跳不出那口低矮的井。

（明喻）

（暗喻）

（略喻）

（借喻）
