

樂譜上記載的記號不是音樂—關於早期
西洋音樂演奏傳統的看法

The Notation Is Not the Music

Reflections on Early Music
Practice and Performance

By Barthold Kuijken

Indiana University Press
Bloomington & Indianapolis
©2013 by Barthold Kuijken
All rights reserved

前言 Preface	
第一章 潛在的哲學 The Underlying Philosophy	1
第二章 我的研究方法 My Way toward Research	3
第三章 記譜的限制 The Limits of Notation	6
第四章 記譜法，其見解以及其表現手法	9
The Notation, Its Perception, and Rendering	
1. 音高 (Pitch)	9
2. 音律 (Temperament)	13
3. 速度與彈性速度 (Tempo and Rubato)	17
4. 節奏 (Rhythm)	22
5. 分句法 (Phrasing)	29
6. 發音法 (Articulation)	31
7. 力度 (Dynamics)	34
8. 管弦樂法- 樂器學- 編曲	
(Orchestration-Instrumentation-Arrangement)	37
9. 數字低音 (Basso Continuo)	44
10. 裝飾法 (Ornamentation)	47
11. 裝飾樂段 (Cadenzas)	53
12. 即興 (Improvisation)	55
13. 手稿- 印刷版- 再版- 現代版本	
(Manuscript-Print-Revision-Modern Editions)	56
14. 觀眾的態度 (The Audience' s Attitude)	58
15. 演奏者的態度 (The Performer' s Attitude)	61
16. 情感以及效果 (Emotion and Affect)	65
17. 鏡面效果 (The Mirror)	67
18. 音樂真實性的兩面向 (The Two-Fold Concept of Authenticity)	68
第五章 展望 Outlook	69
資料來源 Sources of Inspiration	
參考書目 Bibliography	
索引 Selective Index	

前言

這本書的目的不是作為音樂學的研究也不是一部歷史資訊的參考資料，或是如何吹奏古樂的說明書；這兩種功能的書已經存在市面上了。我刻意選擇放上最有關聯的音樂概念以及作曲家在索引裡面。我也儘量不放上過多的參考書目；我有在「資料來源」的項目（Sources of Inspirations，請見目錄）以及參考書目中放上我主要的資料，或是在每章節的開頭會引述特定的書目。的確，學術性的註腳一般來說會從他本身的內容中截取資訊並引導到專一的例子而不會直接指向一般籠統的概念以及它所含括的美學看法（大部分會引述有名的例子，歷史的專著，或最近發行的音樂學學術研究）。

此外，我不想用他們的權威性來證明任何事—在藝術中不可能也沒必要被證明。相反的，在我參與的經驗中，我希望能反映出事實背後的真理，背後的理論以及古樂的實踐(practice of Early Music)，我希望可以將他傳遞給下一代音樂家。

我在理論上的研究以及實踐上總是互相影響與激勵。研究理論使我能學到演奏的傳統習俗(performance conventions)以及學習到對一個特別的時間地點上所應有的聲響概念，而在實踐上則包括尋找與學習演奏“對”的樂器，或是將這些概念轉變成實際的聲響。我並沒有預先想過學習的路徑，而是讓我自己受到解決問題的必要性所啟發，也就是在演奏，指揮，教學或閱讀歷史文獻以及音樂學研究理論中所產生的問題。

我總是視我的研究為“藝術家的研究”，甚至是在這個名詞出現前。這類型的研究基本上是很主觀以及有創造性的。的確，一個做研究的藝術家並不會站在主題外來旁觀，而是自己是主題的一部份--這是藝術的研究，而不是關於藝術的研究。這個研究的結果並不是為了要多科學；而是身為藝術本身就足夠了。以定義來說，藝術家的研究是絕對不可能明確以及完整的。並不能被完全複製也不是為了要證明某件事。它本身不是目標反倒是（希望）成為更深入了解如何演奏以及創造的指引。這個結果是需要經過練習的，技巧上以及藝術性上要能熟能生巧，並應用融合我自己的想法，感覺，演奏，指揮，以及教學，直到它成為部分我的“母語”。

因此這個文章無可避免的會反映出目前我的“常識”，實踐以及理論，並且務必會被我本身的研究以及演出經驗所限制住。我希望這本書可以激發獨立思考，並且對於刺激古樂愛樂者更多的思考以及研究，以及希望可以將這種藝術形式傳遞給觀眾的慾望能有所幫助。

我希望女性讀者可以體諒文章內常常出現的男性代名詞（masculine pronouns）¹。這是為了簡單表達以及簡潔（brevity and simplicity）的目的而不是歧視。

¹ 譯註：在文章中作者使用”他”(he)而非她(she)，故此說明。