

中國傳統

中国传统弹拨乐的 演奏与艺术风格探究

田 洁 著

ZHONGGUO CHUANTONG TANBOYUE DE
YANZOU YU YISHU FENGGE TANJIU

国家一级出版社

中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

中国传统弹拨乐的
演奏与艺术风格探究

田 洁 著

内 容 提 要

弹拨乐器是我国最丰富和最有特点的一类乐器组,本书对中国传统弹拨乐的演奏与艺术风格进行了细致的研究与分析。首先对中国传统弹拨乐进行了一个整体上的概述,主要论述了中国传统弹拨乐器的种类与形制,并对中国传统弹拨乐的现代化传承进行了分析。然后分别对琵琶、古琴、古筝、扬琴、月琴、柳琴以及中阮等中国传统弹拨乐的演奏与艺术风格进行了细致的研究与分析。最后则是对弹拨乐经典曲目的分析与鉴赏。整体上看,本书论述严谨,结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

中国传统弹拨乐的演奏与艺术风格探究 / 田洁著

—北京:中国纺织出版社,2019.1

ISBN 978-7-5180-5015-4

I. ①中… II. ①田… III. ①民族器乐—拨弦乐器—
奏法—研究—中国 IV. ①J632.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 099614 号

责任编辑:姚 君 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

北京虎彩文化传播有限公司印制 各地新华书店经销

2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16.25

字数:240 千字 定价:74.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

弹拨乐器是我国最丰富和最有特点的一类乐器组,可以非常肯定地说,正是由于弹奏乐器的丰富多彩,才使得中国民族乐器与器乐具有独立于其他民族乐队之外的典型华夏音乐特征。纵观中国弹拨乐器发展的历史,中国弹拨乐器始终按照华夏民族应有的审美意识不断拓展自我,并赋予了中国民族乐器与器乐特有的文化内涵。我国弹奏乐器由“鼓”而延展出的弹与拨的有机结合,以及古老而深邃的弹奏与拉奏的相得益彰,不仅使本土创造的弹拨乐器能够立足于世界非物质文化遗产之林,更使外来的弹拨乐器为我所用,成为中国乐种组合中不可或缺的重要组成部分。

近年来,民族器乐得以发展,尤其是中国传统弹拨乐的演奏与教学有了前所未有的进步。但是,中国传统弹拨乐在理论研究方面并未得到重视,对于琵琶、古琴、古筝、扬琴、月琴、柳琴以及中阮等的演奏技法与经典曲目的分析还不到位,对于各种乐器不同的艺术风格也没有明确的解析。因此,本书即对中国传统弹拨乐的演奏与艺术风格进行细致的研究与分析。

全书共分为八章。第一章是中国传统弹拨乐概述,主要论述了中国传统弹拨乐器的种类与形制,并对中国传统弹拨乐的现代化传承进行了分析。第二章到第七章分别对琵琶、古琴、古筝、扬琴、月琴、柳琴以及中阮等中国传统弹拨乐的演奏与艺术风格进行了细致的研究与分析。第八章则是对弹拨乐经典曲目的分析与鉴赏。

在本书撰写过程中,由于中国传统弹拨乐的理论研究往往语言会比较偏于理论化,因此笔者在遣词造句时始终坚持具体生动

的原则,避免了冗长繁杂的理论论述。另外,本书在对不同乐器的演奏技法论述中既突出重点,又兼顾了内容的全面广泛,并且将理论与实例有机结合。

笔者在撰写本书时,得益于许多同仁前辈的研究成果,既受益匪浅,也深感自身所存在的不足。笔者希望读者阅读本书之后,可以对本书提出更多的批评建议,也希望有更多的研究学者继续对中国传统弹拨乐进行研究,促进中国传统弹拨乐的理论发展。

编 者

2018年1月

目 录

第一章 中国传统弹拨乐综述	1
第一节 中国传统弹拨乐器的种类与形制	1
第二节 中国传统弹拨乐的现代传承	9
第二章 琵琶的历史发展概况	11
第一节 琵琶形制的演变与发展	11
第二节 琵琶的流派与艺术风格	23
第三章 琵琶演奏技法	43
第一节 定弦与音域	43
第二节 调式与把位	44
第三节 基本手指技法	50
第四章 古琴的演奏与艺术风格	65
第一节 定弦与调弦	65
第二节 基本手指技法	69
第三节 琴曲记谱	84
第四节 古琴的艺术风格探究	89
第五章 古筝的演奏与艺术风格	101
第一节 古筝演奏的基本技法	101
第二节 古筝的流派与艺术风格	131
第六章 扬琴的演奏与艺术风格	156
第一节 扬琴演奏的基本技法	156
第二节 中国扬琴的历史发展与艺术风格	173

第七章 其他弹拨乐器的演奏与艺术风格	184
第一节 中阮的演奏与艺术风格	184
第二节 月琴的演奏与艺术风格	187
第三节 柳琴的演奏与艺术风格	192
第八章 中国民族弹拨乐经典曲目赏析	212
第一节 琵琶作品鉴赏	212
第二节 古琴作品鉴赏	218
第三节 古筝作品鉴赏	222
第四节 扬琴作品赏析	233
第五节 阮作品鉴赏	238
第六节 月琴作品赏析	243
第七节 柳琴作品鉴赏	247
参考文献	252

第一章 中国传统弹拨乐综述

中国多种多样的弹拨乐器展现了中国器乐的一种特色。中国各种乐队里弹拨乐器要么担当主角,要么担当骨干作用。在许多地方性的乐器合奏形式中,弹拨乐器的地位很高。本章即对主要的弹拨乐进行概述与分析。

第一节 中国传统弹拨乐器的种类与形制

一、琵琶

从古到今,在国人心目中,琵琶这种乐器,始终饱含着浪漫潇洒的诗情画意。只要一提起琵琶,人们必定首先联想起唐代伟大诗人白居易脍炙人口的《琵琶行》中的不朽名句:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘……”诗人在凄美隽永的诗句中,竟然将琵琶丰富的演奏技巧和音乐的深邃魅力描绘得惟妙惟肖,可谓淋漓尽致,登峰造极!别小看琵琶这件木制弦鸣乐器,它凝聚着华夏儿女几千年的智慧和精神,是华夏文明史上的一朵奇葩。

“琵琶”,古称“枇杷”。我们既可想象其形状和我国南方的一种水果“枇杷”如出一辙,也有人说它是弹拨弦鸣乐器基本演奏动作之谐音(手指下弹谓之“枇”,手指上拨谓之“杷”)。若从“琵琶”二字的字形结构端而详之,你就会发现这两个奇特字形的头上赫然顶着四个“王”字。于是有人解释道:那代表四位风格迥异的演

奏家在斗胜争王。还有一种说法,我认为更加有趣:琵琶这种乐器,本身就代表“四大天王”。一是西班牙吉他,二是中东的“鲁特琴”,三是印度的“西塔尔”,四是中国的“秦汉子”。琵琶,则是这四种木制弦鸣乐器的共称。众所周知,西班牙吉他至今还在其发源地西班牙及整个西方世界广为流行;“鲁特琴”则在中东与东欧一带精彩依然;“西塔尔”在印度始终独占鳌头;秦汉子却在中国历经沧桑,繁衍变化了。由这“四大天王”风云际会、交融结合,而产生了我国民族乐器的天之骄子“琵琶”。此说虽属浪漫踴跂,但就上述各种乐器之特色及其相互间的异同关联推理而言,却不失为一语中的之精辟妙论。

古代人一度将这些圆形的、梨形的、直项的、曲项的手弹弦鸣乐器统称为“枇杷”。它的演奏形态则多种多样,既有横抱、斜抱、竖抱,也有以木拨子、骨拨子乃至用手指弹奏。几千年来,它植入中国这片广袤的沃土上繁衍生息,在华夏民族文明智慧的灌溉培育下去粗存精、茁壮成长。从四相无品到四相六品、六相十二品、六相二十四品等。音域不断扩展,指法不断丰富,形制不断科学化。用十二平均律的排列,有低音、中音、高音音区、四个八度以上,可奏所有的半音,且可任意转调,左右手技法各达数十种之多,成为当之无愧的“中国乐器之王”。现今的琵琶,从音响到演奏技法、艺术表现力,都大大地超越了古代琵琶。特别是近 100 年来,无论在琵琶乐器本身的性能上还是演奏技艺上,都获得了突飞猛进的发展。

二、古琴

古琴是我国最古老且最具民族特色的无码弹拨乐器。传说原始时代神农氏曾“削桐为琴、绳丝为弦”,创造了最初的琴,据说有五弦。后文王、武王各增一弦。琴在西周时期已广泛流传,当时它经常与瑟或加上鼓等乐器在祭祀时演奏,《诗经》中有“琴瑟友之”“琴瑟击鼓,以御田祖”就是指此而言。

春秋战国时期出现了众多的琴家,在《吕氏春秋》里,第一次记述了伯牙鼓琴,钟子期解音的故事。春秋时著名的古琴家有师旷、师襄和师文等人。孔子不但会弹古琴,而且技艺娴熟,他教授的“六艺”中的乐,即有弹琴诵诗的内容。

曾侯乙墓出土的十弦琴是目前所发现最早的古琴实物,长 67 厘米(后世琴长 120 厘米左右),面板呈曲线状,琴头微上昂,腰部下凹,尾部上翘,下仅一足,其形象与传说中的华夏民族的图腾——夔龙相似。

继十弦琴之后,又有马王堆出土的西汉七弦琴,该琴面板较平直,结构简单,音箱较小,面板与底板组成匣式结构,尾部为一实木,音量较小,共鸣效果也不太好,面板上没有音位的标志“徽”,演奏技巧侧重右手,表现性能有相当的局限性。

在弹弦乐器中,古琴的构造比较复杂,由面板、底板、音梁、音柱、弦轴板、弦轴、琴弦和琴脚等部分构成。

三、古筝

古筝在其将近 3000 年的历史沿革中,经历了从简单到复杂,由低级至高级,自单一趋于繁多的发展演变过程。到目前为止,古筝不但从弦的多少上分很多种类,且从筝身外形及长度、宽度、厚度上也可分很多种类。

如从筝弦数目上分为:十八弦筝、二十一弦筝、二十三弦筝、二十五弦筝和四十四弦筝。

若以筝身大小来分有:一百三十厘米或一百四十厘米长的童筝、一百五十厘米或一百六十三厘米长的成人筝。

按结构又可分为普通筝与转调筝。而依外形则更可见到平头平尾、浮雕首尾、螺钿镶嵌等五花八门的特色。就筝身木质而论,有老红木、红木、花梨木、硬杂木等各种材质。但一般面却一律为梧桐木。通常又可用出产流行地区来分作潮州筝、泰州筝、营口筝、沈阳筝、北京筝、上海筝、扬州筝和徐州筝等。

至于箏架,也有不同种类,有桌式、凳式、围栏式、三角式、固定连体折叠式的。以凳式箏架较为普遍。

虽然箏的外形和材质有很大不同,但其结构则大体相同。一般均由箏身、箏架、箏盒(套)构成。箏身则由箏首、箏尾、面板、侧板、底板、弦轴、夕轴板、前岳山、后岳山、弦轴盒、调弦器、箏码、箏弦、音孔等构成。

四、扬琴

扬琴传入中国已有 400 多年的历史,但前 300 年它的形制都没有发生改变。直到 20 世纪 50 年代之后,我国研制出许多扬琴新品种,如律吕扬琴、变音扬琴、401 型扬琴、转盘转调扬琴、广州十二平均律扬琴、和声变音扬琴、箏扬琴、501 型扬琴、全律活马大扬琴、电扬琴、合音扬琴、多功能扬琴和 402 型扬琴等,呈现出一派百花齐放、欣欣向荣的大好发展局面。

扬琴由共鸣箱、山口、弦钉、弦轴、马子、琴弦和琴竹等构成。

共鸣箱是扬琴的形体,它由前后两块侧板和左右两端琴头连接成琴架,上下蒙以薄板而成。

侧板和琴头使用色木、桦木、榆木或其他质地较硬木材制作,琴架上的面板使用纹理顺直、均匀的梧桐木或鱼鳞杉制作。

琴架下面的底板多使用三层的胶合板。

在音梁板上开有四五个圆形孔洞,称作风眼,使共鸣后的声波在共鸣箱中对流,然后由音孔传出。

山口是面板两侧的长形木条,用红木制成,起架弦作用,山口至马子的一段弦长是琴弦的振动发声部分。

马子呈条形峰谷状,用竹、红木或牛骨制作,有 2~5 个,置于面板上,左侧为高音马,右侧为低音马,其凸出的峰部用于架弦,凹下的谷部供其他琴弦通过。

琴弦采用钢丝弦(最早用铜丝弦)。高音部分为裸弦,使用 27~31 号钢丝,低音部分用缠弦,在裸弦上缠绕细钢丝而成。

琴竹又有琴筴、琴签和琴捶之称,是两支富有弹性的竹制小槌,用于敲击琴弦发音。

常用扬琴有八音(实发二十四音)、十音(实发三十音)、十二音(实发三十六音)三种。

五、柳琴

如图 1-1 所示,柳琴是由琴头、琴轴、山口、背板、面板、品、琴码、琴弦等组成。

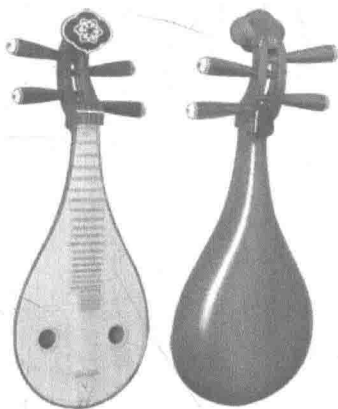

图 1-1 柳琴

柳琴的琴头是胶合后装在半梨状琴身的顶端,呈“如意”状。包括弦轴、轴孔、山口、弦槽及饰物等。头部上方折回朝前的地方,装有雕刻的图案饰物。这些饰物通常用化学硬塑料或牛骨,高级的用玉石、象牙制成。在有弧度弯曲的那段,中间是空的,两边各挖有四个轴孔,并装有四个弦轴,用于装弦和调制音高。弦轴一般用黄杨木或牛角制成。在琴头与琴身的结合部第一个品的上方装有一个山口,并刻有 4 个固定琴弦的小槽。通常用牛骨或牛角制成。山口和弦轴考究的都用象牙制成。琴头不光是起上弦调弦和美观的作用,还对柳琴的音色和琴弦的张力具有一定的作用。

背板是柳琴最重要的部分之一。是用整块木料制成半梨

状,里面再挖成瓢形。背板木质的优劣,挖凿方法和对尺寸的把握,是柳琴制作的关键工艺技术之一,将直接对柳琴质量的好坏产生影响。另外,对柳琴档次的分类也因背板使用的木质材料的不同而不同。例如:白木柳琴、红木柳琴,就是因背板使用的是白木和红木而定名的。还有香红木柳琴、紫檀木柳琴等。

面板也是柳琴主要部分之一。一般用整块的桐木制成,镶盖在背板上使琴体形成一个共鸣箱。面板质地的选择、厚薄分寸的把握及烘烤的技术和经验,也是柳琴制作的关键技术工艺之一,对柳琴的音质音色有直接影响。一般均选用放置年数较长,木质干、松且轻的陈年桐木作为制作面板的材料。

琴码放在微调器弦钩上方,起着传振作用。弦的振动通过琴码传到面板再引起音箱的共鸣,发出乐音。琴码上按一定的间隔刻有4个固定琴弦的小槽。

“品”是柳琴上的音位,像钢琴的琴键一样,每一个品就是一个具有固定音高的音。柳琴有29个品。一般用竹制成条片状,按每个音的位置和高低的不同做成大小有别的形状。

在琴码上方的面板上,左右各有一个呈椭圆形,上面镶嵌着镂空雕刻花的孔,称音窗。一般用硬塑料或牛骨制成,考究的用玉石或象牙制成。音孔是柳琴共鸣箱的出音孔。因此,音孔的形制与声音的传送有着紧密的关系。

六、中阮

图1-2为中阮的展示图。

琴头。位于阮的最上部,“如意”形状,也有仿唐直柄琴头为半镂空木雕或镶嵌骨雕、贝雕、珠宝等。

琴轴。四只,由硬质红木或牛角、仿牛角制成,与金属蜗轮组合,通过旋转以调解琴弦的松紧与音高。

山口。位于指板顶端与琴头连接处,多由硬骨或硬木制成,其上刻有四个弦槽,用于固定琴弦位置。

图 1-2 中阮

琴柱。硬质红木制成,上端连接琴头,下端嵌入共鸣箱,正面粘贴指板与音品。

指板。由硬质红木制成,粘贴于琴柱之上,用于镶嵌音品。

音品。二十四个,按十二平均律排列于指板之上,多以竹、骨、硬木镶嵌金属条制成。

共鸣箱。由面板、背板、侧板组成,开音孔两个。它是中阮发音的共鸣体。

面板。由桐木制成,粘贴于侧板正面。背板也由桐木制成,粘贴于侧板背面。

音孔。位于面板之上,它的作用是传导声音。

侧板。通常由红木、檀木等硬质木料制成。

琴弦。金属缠弦,四根,粗细不等,粗弦音低,细弦音高。

琴码。硬木制成,其上镶嵌骨条,置于面板之上,它的作用是支撑琴弦。

缚弦。位于侧板最下方,用于缚挂琴弦。

七、月琴

月琴因其形似圆月而得名。月琴属弹拨乐器,发音短促、清

脆、明亮。

月琴是我国古老的民族乐器,广泛分布于全国各地,尤其受彝、苗、哈尼、白、布依、侗等民族人民的喜爱。在彝族地区,月琴是民间歌舞的主要伴奏乐器;苗族人民常用月琴与芦笙等乐器一起合奏;在白族聚居区,月琴是仅次于龙头三弦的乐器;汉族地区的月琴多用于独奏、合奏或为戏曲、说唱音乐伴奏,它是京剧、楚剧、秦腔、桂剧和台湾歌仔戏等戏剧的主要伴奏乐器。正因为月琴分布地域广,所以尽管形制基本相同,但外观千差万别,精彩纷呈。

按地域划分,我们常将月琴称为彝族月琴(当地人称为弦子)、苗族月琴等;按用途划分,我们习惯上将月琴称为民乐月琴、京剧月琴等。

月琴如图 1-3 所示。

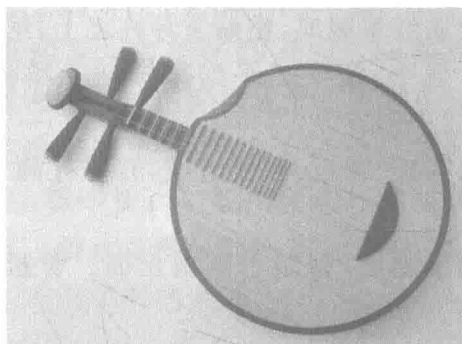

图 1-3 月琴

月琴是由琴头、琴轴、琴颈、山口、品、琴框、面板和背板、缚手、琴弦几部分组成的。

琴头。位于月琴最上部,由一块硬木制成“如意”形状,也有用牛骨雕刻图案作为琴头装饰的。

琴轴。位于琴头下面两侧,共有四个,由木料或牛角制成。拧转琴轴调节音准。琴轴外表刻有螺纹或条形瓣纹。

琴颈。也叫琴脖,它连接琴头和琴腔,正面贴品。

山口。位于琴颈的上端,用嵌有骨料的硬木块制成。

有三个或四个弦槽,分别将弦固定在弦槽内。

品。决定音高位置,用竹或木加工成长条状,根据十二平均律排列,贴在琴颈和面板上。也有人在木制品上镶嵌铜条,以防止长期使用产生凹槽而使琴出现杂音。

琴框。也叫侧板,用六块规格一致的硬木(一般是红木、花梨木或紫檀木)胶接成一个圆形的框。

面板和背板。用桐木制成,嵌在琴框的正反两面,与琴框形成扁圆形的共鸣箱,合称琴腔。

缚手。用红木或竹子制成,形状如月牙。粘在面板下端的中间位置,上面有三个或四个弦孔,用来拴弦。

琴弦。有丝弦、钢弦、尼龙或金属缠钢丝弦等。由细到粗,共有三根或四根。从缚手的拴弦孔中穿入,一端拴在缚手处,另一端通过山口的弦槽拴在琴轴上。

第二节 中国传统弹拨乐的现代传承

弹拨乐器是中国最早的一类乐器。在所有中国弦乐器中,以弹弦发声的古琴、箏、琵琶、柳琴、三弦等称为弹拨乐器,此类乐器是中国乐器中出现最早的一类。中国的琴(后称古琴、七弦琴),是见诸于记载的最早的弦乐器,传说由伏羲制作。伏羲、女娲兄妹是传说中的中华民族的始祖。古代文献记载的琴曲也非常之早,如周代就有《高山流水》这样动人的琴曲和关于琴演奏、欣赏的记载和技术,可见弹拨乐曲的创作很早就有杰出之作和广泛的社会影响。孔子向别人学琴,教他的弟子弹琴,说明弹拨乐器的教育也产生得很早,并且在那时的教育中已有一定的地位。

中国弹拨乐器及其音乐,在中国乐器及其音乐中有着特别重要的地位。唐宋以来,中国的弦乐器都是弹拨乐器,唐宋偶有拉弦乐器出现,但是,拉弦乐器到明清时期还未见到独奏曲,可见弹

拨乐器是中国乐器中历史最久的部类,在中国几千年历史中成为弦乐器的主流。直到今日,弦乐器在中国器乐中仍然占有重要地位。如今,箏等弦乐器依然是港、澳、台和海外华人青少年学习中国民族器乐的首选乐器,这表明弹拨乐器在今天的音乐教育中仍然被人们喜欢。箏等是这样,琵琶和其他弹拨乐器应该也可以有更好的发展。

近几十年来还发展了许许多多新的包括弹拨乐器的合奏形式,这些合奏形式不同于地方乐种,也不同于后来多种乐器组成的管弦乐队。这些乐队有其独特风貌,如他们演奏的聂耳的《金蛇狂舞》和大同乐会根据琵琶曲《夕阳箫鼓》改编的著名的中国乐器合奏曲《春江花月夜》等深受人们欢迎。20世纪50年代以来的乐器改革和新型民族管乐队,以其多个乐器组的新结构,使合奏音乐面貌焕然一新,产生了许多优秀作品,丰富了中国器乐的宝库。如优美的《瑶族舞曲》,欢乐红火的《春节序曲》《花好月圆》等,弹拨乐器都在其中发挥着重要作用。

如今,中国的弹拨乐还有一类是与唱连在一起的,即弹唱艺术。琴有琴歌,箏有箏歌,琵琶有琵琶歌,少数民族也有其自弹自唱的形式。“弹起冬不拉唱起歌”就是一种很有名的弹唱形式:冬不拉弹唱。弹唱是一种比弹奏更丰富、综合性更强的艺术,通过这种形式人们能够获得更多的综合训练。因此,弹唱也是一种值得重视的弹拨形式,一种参与者可以获得更强烈艺术感受的形式。