

民族音乐简介二題

楊大鈞

撥彈乐器

我国是發明蚕丝很早的一个国家。用絲制做各种乐器的弦,是非常柔和动听的,在使用上胜于鋼絲弦或皮弦,尤其适用于用手指甲撥彈的乐器。这是由于絲纖維的特点和以它制成的弦在定音高度与張力方面都具有特点的緣故。因此我国的乐器中古琴、箏、琵琶、三弦等,在演奏方面能充分的發展手指的彈撥技巧,既丰富多彩,又有很高的艺术水平。这些乐器的技巧,都达到了世界的很高水平,每年世界青年联欢节,我們的琵琶演奏或古筝演奏等,总得到很高的评价(金質奖章)可以說明这一个問題。

我国撥彈乐器琵琶、箏运用的張力滑音,确是世界上很少見的一种演奏方法。一般撥彈乐器的滑音都是指板滑音。(运用指板有音位或者无音位,左手上下滑动取音叫做指板滑音。)惟独我国的箏利用支柱,架高箏弦,使支柱对两端的弦起杠杆作用,右边彈弦左边按弦,左边下按右边弦音增高,各种緩急揉动的下按方法,产生了各种不同的張力滑音和富于語言色彩的变化。先按后彈(放弦),先彈后按(紧弦)。可以使本来的音降低或增高二度到四度的差別。琵琶彈奏时左手按弦的揉动推拉使弦的張力發生变化。二度或三度的滑高,是琵琶演奏中最常用的推弦方法。这种張力滑音,是世界的撥彈乐器中很少有的演奏方法,我們應該珍視而且應該發展它。

世界的一般撥彈乐器都是自接近身体的弦起,內弦音低外弦音高,我国的臥彈乐器古琴、箏、瑟恰恰相反,內弦音高外弦音低,因为臥彈是把乐器放在桌子上,人減去了执拿乐器的担負,更能發揮左手的灵活性,便于發展高度的按弦技巧,如古琴的吟、揉、綽、注、虛、打、帶起、余音走弦,多弦变化等。

我国古代的乐队,弦乐器都是撥彈的,历代的音乐著述也很少見有拉弦乐器的資料,仅箏、筑、奚琴,可以用長竹片击或拉,元朝以后才有用馬尾拉的胡琴。这些情况說明了古代我国的弦乐器中主要是撥彈乐器。这与西洋的情况恰恰相反,他們的弦乐器發展主要是拉弦乐器,撥彈乐器是不被音乐家作曲家重視的,除苏联(以及其他社会主义国家)重視他們的三角琴和

一些民族的撥彈乐器外,很少見到交响乐队里有撥彈的乐器,这也說明我国的撥彈乐器在世界的音乐文化中是怎样的一朵花。

我国的臥彈乐器是發明很早的,远在孔子时代已經普遍的使用了古琴。琵琶一类的抱彈的乐器則始于秦汉。因为“琵琶”这两个字是撥彈乐器演奏动作的表示——“推前曰琵,引却曰琶”。就是向外彈發琵的声音,向內彈發琶的声音,所以后来的撥彈乐器都叫做琵琶:忽雷叫二弦琵琶,秦琴叫秦琵琶(又名秦汉子),阮咸叫阮咸琵琶(又名阮),三弦叫直項琵琶(又名弦鼗),今日的琵琶前身叫曲項琵琶,还有五弦琵琶、六弦或七弦八弦的琵琶。直到宋朝以后,这种琵琶总称才漸漸的不用。同时根据各自的使用要求,也漸漸的分別發展起来,抱彈乐器有琵琶、三弦、阮、秦琴、月琴、双清、忽雷,渾不似。少数民族彈撥乐器有:东不拉、塞他尔、拉瓦甫、都塔尔、克木子、彈撥兒等。

我国的撥彈乐器古琴、琵琶、箏、三弦等虽然已有高度的演奏技巧,但乐器本身尚有一些美中不足的缺点,这些缺点妨碍了它的进一步发展,因此我們还要从以下几方面去努力:

- 1、有的乐器音量不够,有的乐器构造妨碍了技巧的繼續發展,我們要改革音量,增广音域,純化音質,并使它便于和声与轉調的应用。
- 2、簡化技巧符号,使用五絃譜記音,固定音定弦;編成系統进度的学习材料。
- 3、發展新的指法,新的技巧,創造新的演奏方法,使能表現更丰富更多样的現代題材的乐曲。
- 4、每件乐器要全面的向各派学习,并綜合各派长处發展自己,使后人超过前人。
- 5、吸取西洋音乐的科学理論,及世界撥彈乐器的优点,培养广闊的眼光和修养,使“外为中用,“古为今用”。

古代的軍乐

我国古代的軍乐,都叫做“鼓吹”。汉蔡邕說:“鼓吹鑿歌,軍乐也。”我国的軍乐有着更久远的傳說和記載,但“鼓吹”这个名字則始自汉朝。班超傳說:“建初八年,拜超为将兵使,假鼓吹幢麾。”文献通考記載:“北狄

之乐，本馬上乐，自汉以来总归鼓吹部。刘勰定軍礼記載：“鼓吹未知其始也，汉班壹雄朔野而有之矣，鳴笳以和簫声，非八音也。”从这些引文，可以使我們知道“鼓吹”是和軍隊联在一起的，它和一般的音乐有所不同，而且受了“北狄”音乐的一些影响。乐府詩集二十一的記載：“横吹曲其始亦謂之鼓吹，馬上奏之，盖軍中之乐也。北狄諸国皆馬上奏乐，故自汉以来，北狄乐总归‘鼓吹’。其后分为二部：有簫笳者‘鼓吹’，用之朝会道路，亦以給賜，汉武帝时南越七郡皆給‘鼓吹’是；有鼓角者为‘横吹’，用之軍中，馬上所奏者是也。”当时的“北狄”即今日我国的北部或蒙古。但汉朝的鼓吹乐，也有从西方来的，陈暘乐書：“武帝使張騫通西域，得其横吹馬上乐摩呵兜勒二曲，傳之西京李延年因胡曲更造新声二十八解以为武乐。”于此可見。

汉朝是“鼓吹乐”發展的起点，也是鼓吹乐發展的兴盛时期。現在我們的“軍乐”，常常和“典礼乐”混在一起，正因为典礼乐應該有軍乐的气魄，在我国古代也是如此。据礼乐志記載：东汉明帝时除将“鼓吹”分为四类外，当时的音乐分为四品（一）大予乐（二）周頌雅乐（三）黃門鼓吹（四）短簫饒歌。据此更可知“鼓吹軍乐”在当时整个的音乐活动中占重要的地位。所謂“鼓吹乐”分为四类是：（一）黃門鼓吹（二）騎吹（三）横吹（四）短簫饒歌，这是当时的四类典礼軍乐。以后历代的“鼓吹乐”制度上虽或稍加变更，基本上却因襲于此。所以在音乐史上，成为一个系統。

現在把汉朝的鼓吹音乐的分類解釋如下：（一）“黃門鼓吹”是汉朝皇帝宴乐群臣用的大鼓吹乐，实际也是宴乐性質的大典礼乐，因为这种演奏又增添了絲竹乐器和唱歌的人。汉官仪記載：“黃門鼓吹百四十五人”当时除奏乐的人以外，尚有“随乐歌唱者十数人”宋書乐志記載：“絲竹合作，执节者歌”。（二）“騎吹”是軍駕从行所奏的音乐。帝王百官郊祭或出巡的时候演奏这种“騎吹”主要的乐器是笳及其他吹奏乐器，沒有歌唱

的人。（三）横吹是古代軍隊中馬上所奏之乐，主要的乐器是“鼓角”。（四）短簫饒歌是凱旋时奏的社庙的音乐，因同屬軍乐乃列于“鼓吹”。

汉以后历代的“鼓吹乐”都能找到詳細的記載，因为是“悲壯之音，足以动人，軍旅鹵薄，势不能廢”，所以历代帝王都相当的重視。各朝代也均有修訂，成为历代封建統治階級音乐中不可少的組成部分。約略述其演变的梗概如下：

隋代“鼓吹”分为四部：（一）桐鼓部（二）饒鼓部（三）大横吹部（四）小横吹部。桐鼓部所用的乐器計有桐鼓、金鉦、大鼓、小鼓、長鳴角、次鳴角、大角七种。桐鼓長三尺，朱漆，演奏时由人架着或背着。金鉦是黃色合金制的厚鑼。古代角类的乐器与明清的号角相似，好像現在的大小唢呐。

唐代的“鼓吹”分为五部（一）鼓吹部，其乐器如隋桐鼓部而无大角。（二）羽葆部其乐器如隋饒鼓部而加“簫”“于”（三）饒吹部（四）大横吹部（五）小横吹部。

宋辽鼓吹分前部、后部，和汉唐旧有的分法不同，但奏乐的人往往增到数百人。

元代乐志說太祖初年征用西夏旧乐，其声清厉頓鏗，有唐鼓吹之遺。太宗十年征金太常遺乐。关于鼓吹的制度，无明确分类。

明代乐志說大抵集汉唐宋元之旧，而稍更易其名，对于“鼓吹”的制度，未見另行規定。

清代鼓吹，統名“饒歌乐”。內分（一）鹵薄乐（二）前部乐（三）行幸乐（四）凱旋乐。清代“鼓吹”比較完备，这四部“饒歌乐”的配器，除恢复一些古代制度外，增添了一些乐器。清代的宫廷音乐中，除去“鼓吹饒歌乐”外，尚有“清音”（也叫做清乐）“十番乐”“笳吹曲”“番部合奏”，“中和韶乐”，“丹陛大乐”等很多演奏形式，都是值得我們挖掘出来加以研究的。

清朝以前所演奏的鼓吹乐譜，大部失傳。清朝的鼓吹乐譜，在民間还流傳着一些。这些大都保存在北京老一輩的鼓吹艺人手中，他們現在仍能演奏一些鼓吹大乐。我們知道古典音乐的記譜法是不够完备的，有乐譜也不能解决全部演奏上的問題。我看到过老鼓吹艺人抄的工尺譜，是和演奏不相符的，乐譜非常的簡單，而演奏却非常复杂。因此我感觉到北京的老鼓吹艺人們尚能够演奏清朝的几套鼓吹大乐，是非常可貴的。

河南鄧县学庄村彩色画像碑墓中的“鼓吹”乐队（部分）画像。年代約为南北朝。