

文化生态学视域下的丝竹乐器音色改变

张英博 李淑珍

(惠州学院 广东惠州 516000)

【摘要】 随着时代的发展变化,我国传统的丝竹乐器的材料已经发生了较大的变化,选择的制作材料以及当前的音色都更加符合现代人的审美水平,实现了对传统音乐和乐器的传承和发展。基于此,本文在文化生态学视域下,在对丝竹乐器制作材料变更研究的基础上,对丝竹乐器音色变化及审美差异进行分析,探讨丝竹乐器音色改变对传统音乐发展有那些影响。

【关键词】 文化生态学;丝竹乐器;音色改变

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i10.58321

根据《周礼·春官》记载,我国传统乐器的制作材料主要可以分为“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”,每种材质的不同,乐器产生的声音也会有所变化。这“八音”在现代也仍然是我国传统乐器材质的主要分类。但是,随着当前文化融合以及技术进步,乐器材质也有了一定的变化,特别是丝与竹这两种,随着更多替代材料的出现,我国传统丝竹乐器所承载的文化内涵也发生了一定的变化。

1、传统和现代丝竹乐器制作材料的差异

1.1 传统丝竹乐器

我国传统的丝竹乐器制作材料的选择通常选择当地的木材进行制作的,如使用松木制成,具有敲击钟磬风韵的南音琵琶,再如安徽紫竹制成的音色清脆、透彻的紫竹笛等等。而这弹奏乐器上的弦大多数都是用的丝或是马尾,丝是最为常见的材料^[1]。

在制作传统乐器的共鸣箱时,大多数也都会选择当地的硬质木材进行之作,例如说,在我国南方大多数使用楠木以及杉木,新疆地区多用核桃木以及桦木等等,除此之外,我国还有由紫檀和酸枝制作而成的传统乐器,但是这些乐器大多数都是古代的达官贵人或是皇室所使用的。这些木材虽然珍稀程度不同,使用身份不同,但是由它们制作而成的传统乐器在这千百年的演奏当中,无一不在传递我国传统的民乐审美和社会风俗等人文文化。

1.2 现代丝竹乐器

1.2.1 现代乐器的材质

随着当前世界各个国家的文化交流日益频繁,以及当前乐器制作技术的不断进步和发展,当前我国的丝竹乐器材质已经发生了较大的变化,逐渐呈现出多种地域特点。传统丝竹乐器的形式也逐渐像西方传统乐器形状靠拢,乐器的体积逐渐增大,声音也越发响亮并且制作材料的硬度也在不断的提升。在这当中,红木文化对当前对现代丝竹乐器制作产生了非常大的影响。

所谓的现代传统乐器实际上就是在1950年乐器变革之后制作生产的,音域更加宽广、音量更高的改良乐器。实际上乐器的音域高低是由制造材料决定的,制造乐器的材料密度越高,则该乐器的音域越高。在当前的现代社会当中,人们接触更多的是硬红木搭配钢弦的乐器,早就已经熟悉了这种乐器的音色,反倒是对传统方式制作的乐器音色更为陌生^[2]。

在当前的乐器市场上,“老红木”这一概念所代表的含义是非常广泛的,首先,只要木材的颜色足够深就可以称之为老红木。比如说,将红酸枝纳入老红木的范围内,但白枝等真正意义上的红木却因为颜色较浅,而不能称作老红木。除了红酸枝以外,当前的老红木乐器制作材料还有紫檀、玫瑰檀、紫光檀以及乌木等等。当前,制作乐器不但需要注意木材的材质,还需要关注木材是产自哪里,我国当前大部分人都认为来自中南半岛的红木所制作出来的乐器质量是当前最好的。

选择不同的木材材质去制作乐器,会对乐器的音色产生影响,如,由硬质木制作出来的乐器,音色会更加的高亢明亮,

而质地较为松软的材质制作出来的乐器,音色就会更加的柔和。通过不同的制作技术以及后期不同的处理也会对乐器的音色产生不同的影响。但是我们需要注意的是,虽然有不同材质木材制作出来的乐器有着不同的音色,所演奏的乐曲也存在着不同的文化内涵,我们要尊重乐器之间的差异,但是不能将乐器根据材质不同划分出高低贵贱的区别,只要一个乐器的音准误差是在标准范围之内,所产生的共鸣和振动是统一的,那么这个乐器就是优秀的。

1.2.2 现代乐器的丝弦

当前,我国的丝竹乐器中的弦,材料大多数都是钢弦,而拨动钢弦而产生的音色也造成了其与传统丝弦乐器的音色差异。随着我国丝弦的原材料减少以及手艺人缺乏等现象的出现,丝弦在我国想要大规模的制作就变得越发的困难,因此,很多的乐器生产商都选择生产钢弦来代替丝弦,当前钢弦也是大多数乐器表演者所接受的。钢弦和丝弦的音色存在着很大的差异性,钢弦的起始音色是比较圆滑的,能够持续较长时间,缺乏传统丝弦的冲击力。并且,钢弦只是声音大,但是却不具备丝弦那种包含情绪的音质,无法呈现出丝弦的“顿挫感”,无论是否用力弹奏,钢弦所表达出来的内容都是相同的,这难免会对所演奏的乐曲情感产生影响。在演奏乐曲的过程中,需要乐器能够快速的根据演奏者的指法发出不同的声音,一旦演奏者的力度变小,那么乐器的声音就要立刻变小,但是配备钢弦的乐器通常无法达到这一效果,经常是力度变小乐器就无法发出声音。曾也有人尝试将以往的丝弦与使用现代工艺制作的乐器搭配在一起,却发现这样的乐器是无法发出声音的。随着乐器制作的不断发展,当前的制作方式已经不再与丝弦匹配了,反而是与钢弦的匹配程度不断增加^[3]。

就如比如,我国的传统乐器“柳琴”,这个高音乐器是我国的传统民族乐器之一,在经过现代工艺创新后,为了能够更加适合参加合奏,将其制作木材改为红木等硬质木材,琴弦则选择使用钢弦,这样的改造使得柳琴具有更加明显的金属音色,与传统柳琴所演奏出来的音色之间存在着较大的差距。经过改造后的柳琴其音色更加的具有穿透力,能够更好地服务于弦乐团的表演。而传统的柳琴是用于柳琴戏的伴奏的,其音色音域更加的平和、充满烟火气息,并非像现代乐器成为音域宽广的独奏乐器,这些丝竹乐器的发展也体现了我国传统社会以及现代社会的音乐审美差异。

2、不同丝竹乐器的音色发展

2.1 南音琵琶

南音琵琶是演奏我国福建南音的主要乐器之一,在传统的制作方法当中,制作者都会在当地选择合适的木材,根据自己的需要来制作南音琵琶。因此,传统南音琵琶是没有乐器制作标准的,其弦长、背板材料、薄厚、张力以及音域等多种要素都是不固定的,因而,传统南音的演奏也存在着一定的差异性和随意性。在我国传统音乐当中是不存在固定音高等西方乐器制作也有的概念的。在制作弹奏乐器的过程中,其共鸣情况和

琴弦的张力如何都是根据乐器的体型不同来选择的,而竹笛等管乐器也会因为温度的不同而产生音准的变化。相对于现代化工艺制作的丝竹乐器来说,更多的演奏者还是更加青睐于传统的丝竹乐器^[4]。

松杉是制作传统南音琵琶背板最好的材料,这种木材具有非常好的稳定性,能够更好地展现出南音琵琶“敲击钟磬”的音色。而随着我国南北方琵琶制作工艺的融合,在背板材料的选择上也出现了较大的不同,开始有使用紫檀作为背板的琵琶出现,紫檀木制作琵琶音色更加的温暖、厚重,与传统杉木制作的琵琶清单、委婉的音色存在着较大的不同。而琵琶背板材质的更换不仅仅代表着乐器制作材料的不同,更是对南音琵琶音色的创新发展,使得南音这种传统曲调的发展更加符合现代化的审美。

2.2 古琴与古筝

我国传统弹拨乐器最为常见的就是琴和筝,这两种乐器都有着非常悠久的历史。琴在传统乐器的制作过程中大多数都选择桐、松等材料进行制作,但是随着制作工艺的不断提升,古琴底板的材料已经丰富到使用花梨木、黑檀木等硬木进行制作,极大地丰富了我国古琴的样式。随着这些材质的出现,古琴的音色也出现了较大的变化,音色变得更加的硬朗^[5]。古筝的材质也是如此,共鸣箱的材质由传统的桐木的到不断的发展。在现代古筝通常都会使用白松木和梧桐木进行共鸣箱的制作,这两种材料制作出来的古筝高音更加清脆、低音更加的浑厚,余韵悠长^[6]。

无论是铮还是琴,都随着当前乐器制作工艺得发展,制作方式和材料都发生了较大的变化,其音色也因添加了钢弦而出现了明显的金属音色,整体的声音也变得更加明媚突出,与传统乐器自然、温润的气质存在着较大的差异,更适合演绎典雅的乐曲。

2.3 箜篌音色的发展

通过现代制作工艺的箜篌音色有了较大的变化,现代箜篌在制作的过程中,借鉴了西方钢琴的构造,增加了栓线板等结构。现代箜篌大多数都是使用东北的色木为琴身,以泡桐木作

为琴面,色木与传统的箜篌制作材料相比,其质地更加松软,能够更好的对箜篌内部结构的振动进行传导,能够完善箜篌的音域。改革前的的箜篌音色更加空灵轻柔,能够营造出宛如仙境的氛围,现代的箜篌音色则是更加的从容富贵。现代箜篌具有音色宽广并且能够更加和谐的进行音区的过度,现代箜篌不光具有我国传统的乐器特色,还具有一定的西方竖琴的音色特点,是一件融合了传统与现代的民族乐器^[7]。

2.4 琵琶

我国传统琵琶的木质背板多数都是用小叶紫檀木制作的,这种方式制作出来的琵琶声音更加干脆尖锐,并且所产生的共鸣非常小,音色较为短促,就如同白居易在《琵琶行》当中所描述的“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”。而使用现代工艺所制作的琵琶除小叶紫檀之外,还有使用酸枝木材、老红木、大叶紫檀、花梨木以及鸡翅木等木材制作的琵琶,除此之外,还有一些红铁豆木以及维腊木等不在国标红木范围内的硬木,并且随着钢弦的广泛应用,现代琵琶在演奏过程中音色变得更加的明亮,并且这种明亮和琵琶制作材料带来的厚重音色能够更好的融合在一起,呈现出更具有层次感的琵琶音色^[8]。

除了上述内容之外,还有两种乐器排箫和小阮它。这两种乐器是笔者在2017年参加惠州学院组织的广东省2017年美育(音乐)学科骨干教师培训班的工作中了解到的,它们是由朱则平教授发明的,这两种乐器分别是吹奏乐器和弹拨乐器,这两种乐器非常容易上手且音色优美,将其应用到课堂教学之上,能够有效激发学生对音乐学习的兴趣,提升课堂教学效果。

3、结论

综上所述,随着时间的流逝,越来越多的音乐制作材料出现,丝竹乐器的音色也随之发生了较大的变化,并且随着文化交流的不断增强,当前我国的丝竹乐器制作过程已经呈现出全球化的性质,这也导致当前我国新式民乐和传统民乐产生了较大差距,但是,我们始终要这一环境背景下实现对传统丝竹乐器的传承与发展。

参考文献

- [1] 徐海龙.文化生态学视域下的丝竹乐器音色变迁[J].艺术传播研究,2020(01):107-116.
- [2] 吴海月.琵琶演奏中弹挑音色的变化与应用研究[J].艺术品鉴,2021(24):158-159.
- [3] 赵骞.试谈长笛演奏中影响音色的因素[J].北方音乐,2020(21):53-55.
- [4] 张殿琳,宋小会.二胡音色的定量分析和一种改进方案[J].物理,2018,47(08):521-524.
- [5] 陈天航.古筝演奏中音色的体现及把握探析[J].艺术评鉴,2018(10):53-54.
- [6] 孙沫.琵琶演奏中的音色变化艺术谈[J].吉林艺术学院学报,2017(05):20-24.
- [7] 韩宝强.从生态学视角看乐器味道的演变[J].人民音乐,2017(04):70-71.
- [8] 匡君.现代民族管弦乐配器中的线条处理艺术[J].音乐研究,2016(01):88-101.