

古筝、伽倻琴与日本筝的音乐文化比较

崔美鲜

(延边大学艺术学院 吉林延吉 133001)

【摘要】 古筝、伽倻琴与日本琴都是东亚地区著名的民族乐器,无论是形状亦或是特点都极为相似,虽然这三种乐器的发展脉络各异,但却有着近乎神奇的同源性。本文也将从多方角度比较这三种民族乐器的音乐文化差异,进一步探索它们的本质和特点,以揭示东亚地区音乐文化的同异性。

【关键词】 古筝;伽倻琴;日本琴;音乐文化

DOI: 888888888888888888888888888888

我国自古便是文明大国,具有源远流长的文化发展史,随着我国思想上的开放以及人文文化的不断交流碰撞,我国文化也对东亚周边地区国家产生巨大影响。其中对朝鲜和日本的影响最为深远,这种影响不仅仅是体现在文化以及经济等方面,也体现在音乐文化方面。

1、古筝、伽倻琴与日本筝的发展起源比较

古筝又可以称之为汉箏、秦箏,迄今为止已经发展了两千五百多年,是中国古代弹拨乐器之一。古筝最早盛行于先秦时期,在司马迁的《史记》一文中,也有关于箏的记载。秦箏大多是二十五弦,最早是军队作战之用,后来逐渐发展成为一种娱乐乐器。箏乐发展至宋代时在民间最为流行,琴弦也大多是以十三弦为主,之后在不断发展中变为十六弦、十八弦,直到二十一弦出现,古筝琴弦规格趋于统一^[1]。

朝鲜和中国的历史渊源可以说是颇为深远。在古代,朝鲜是中国的附庸国之一,受中原统治长达两千多年。伽倻琴也被称为朝鲜琴,相传是因伽倻国王喜好音乐,勒令乐师按照中国古筝琴仿制而成,只有十二弦,尽管伽倻琴已经历经一千五百多年的发展演变,但其在形制上依然与中国古筝琴极为相似。后来,朝鲜半岛分裂为韩国和朝鲜国,但伽倻琴在两个国家中的地位仍不容忽视。无论是中国的古筝琴,亦或是南北朝鲜的伽倻琴,在国家音乐史上的发展中都扮演着十分重要的角色。

唐朝时期在我国历史发展中是最繁华鼎盛时期,在后世一度被称为大唐盛世。唐朝既继承了魏晋王朝的灿烂文化,同时也融合了其他国家文化的精髓,在多方领域中的发展都实现了顶峰。当时,日本与中国比邻而居,两国文化交流也日益频繁,七、八世纪时,盛唐十三弦得到了良好发展和广泛普及,随后盛唐十三弦箏被遣唐使带回日本,并开始在本土文化的熏陶下进行漫长演变。唐箏在流入日本后,又被称之为“雅乐箏”,与当年一样,箏乐有的仍用于雅乐中,有的则渐渐传播至寺庙和民间。唐朝鼎盛时期从我国所流传到日本的文化对其各个领域的发展都有深远影响。

2、古筝、伽倻琴与日本筝的形制特点和演奏技巧比较

古筝是一种长度约163cm、宽度约34cm、厚度约7cm的木制长方体乐器,现今所使用的古筝琴弦规格为二十一根。古筝的内部大多为中空,薄而光滑的琴壁降低了共振频率,因此琴音听起来也更为坚实、明亮、有力度。演奏者表演时需佩戴蚕茧形义甲,材质以玳瑁材质为主,韧性极佳,在与古筝琴弦接触时,可以促使音色更为清晰明亮。古筝表演者所坐座椅大约40cm高,演奏时需要琴放在专门支架上,古筝琴有30多种演奏技法,常见有右手以“托、抹、勾、摘”为主,左手以“按、颤、揉、滑”为主;演奏中可以用右手弹奏弦乐,左手按音来演奏单声部旋律,也可以通过双手同时在琴码右侧弹奏,演奏多声部旋律^[2]。

伽倻琴在形制上几乎同于古筝琴,不过相较于古筝琴,伽倻琴的琴身要更小,头尾窄,与古筝明亮琴音不同,伽倻琴音色更为稳重,琴弦数量也是二十一弦。不同于古筝琴坐在椅子上演奏,伽倻琴演奏者需盘腿坐在地上,右膝放置琴头,琴身水平置于身体前方,琴尾部着地,右手拨动琴弦,左手按音。弹奏时,右手指法以“弹、拔、滚、琶”为主,左指法以“按、颤、推、揉”为主,手指不需佩戴义甲,直接弹奏即可,手指的动作和运力方向与古筝的技法基本相同。不同的是,在古筝弹奏中,对于小手指的运用并不多,而伽倻琴弹奏中右手小指则是经常使用。现如今,伽倻琴更多是被用于欢快跃动的传统民谣演奏,它不仅可以用于独奏和合奏,也可用于乐队的集体伴唱,功能十分丰富。

日本箏也是中空的长方体乐器,琴身长度较古筝更长,大约可达190cm。琴码高度约5cm,共有十三根琴弦,材质以尼龙、聚酯纤维等为主,音色厚重。与日本琴的琴弦粗细都是一样的。在演奏时,演奏者大多是采用跪姿或坐姿。演奏者在弹奏时需要用双手大拇指、食指和中指上佩戴甲片,甲片材质大多为树脂或象牙材质,演奏时,需双腿跪在琴首一侧,臀部放在双腿上。因为日本箏的弦距较宽,面板的弧度较大,且受限于演奏姿势,所以在演奏时演奏者常用手腕施力,这也要求演奏者有良好的体力。主要演奏技巧是用右手演奏,左手仅用于按音以补充韵味;在手指动作技巧中,大指用来撑弦,中指主要用来勾弦,以两指或多指合相互配合。从日本现有的古筝演奏技术中,可以隐约看到唐朝时期古筝演奏技术的影子。

3、古筝、伽倻琴与日本筝的音乐风格比较

古筝的音乐风格继承了传统五声音阶的特点,所以在音乐风格上也十分欢快明亮、热烈稳健。箏乐的旋律非常自由,在演奏中更为气势恢宏,可用于拟声,譬如左手捏弦来回移动配合右手揉弦,将拟出刮风声;双手自由刮奏可模拟水的湍流声,由于其表现力十分丰富,所以也使古筝乐曲具有独特的情感特征,能够演奏出跃动活泼、华美复杂的音调,善于展现人的情感与周围场景。古筝艺术有着深厚的民间音乐基础,在此基础上它又吸收了各地流行音乐元素,包容了各种风格旋律,最终使其形成塑造性强、风格多变的特点。

古时朝鲜受中国统治长达两千年,在此期间,我国音乐文化也在不断影响着对朝鲜的音乐文化。追根溯源,伽倻琴是仿制中国古筝而生,所以在风格特点上也极为相似,以使用五声音阶和全音为主,擅长协和和弦,给人以活泼开朗、强壮稳重之感。因演奏伽倻琴不需佩戴义甲,所以手指轻弹时声音柔和圆润、婉转悠扬,但在独奏时声音略微单薄。在现代演奏中,经常看到齐奏和合奏来弥补独奏余音不足情况。伽倻琴与古筝一样具有拟声特点,通过左右手的相互配合弹奏,使旋律变得真实虚幻,能够表现出刚柔并济,欢快愉悦等多种情感,在烘托热情、雄伟、壮丽的音乐色彩时,也别有特点。

日本箏以悠长哀怨的音乐见长,音乐中少见跃动、活泼、欢快的旋律。箏的主旋律以do、mi、fa、la、si为主,由五

音组成的音阶包含许多不协和音程,加之还有多个半音,所以乐曲表现出内敛、哀伤、诡谲等色彩,当然,这与日本本土文化也有一定关系^[3]。尽管日本箏在织体厚度和音量方面远不如前两者乐器,但它的音乐理念却十分准确细腻,把大喜大悲的情绪化为含蓄隐忍,表现出沉稳、内敛的音乐风格。表演者在演奏时也不会表现出极为夸张的动作或情绪,而是遵循压抑克制原则。因此,在欣赏日本箏表演时,往往不会注意到表演者的面部表情,相反欣赏者将会看到十分平静的面部和笔直的身体。

4、古箏、伽椰琴与日本箏的雅俗性比较

民族音乐自始至终都秉持雅俗共存状态,不同类型的音乐有着不同的文化属性。雅文化音乐强调音乐的精神境界,含蓄朴素,具有一般人无法理解的深刻含义。其使用群体通常文化素养很高,因此不易受社会舆论和变化的影响。俗文化音乐有趣、流行,深受大众喜爱。它非常重视乐器的演奏技巧和所演奏音乐的内容,复杂华丽、通俗易懂,但也极易受民俗影响,风格迥异。

古箏音乐在民间颇为流行,可以说它已然扎根于民俗文化土壤之中,古箏乐曲注重对现实生活和周边事物的刻画,讲述人们津津乐道的故事。尽管普通人并不具备较高的文化素养,但他们用直抒胸臆的方式创作箏曲,以此来使自己精神上获得愉悦,生活中增添乐趣。箏乐在民间的学习群众极广,在其不断的发展中众多箏乐爱好者也对其加以推陈出新,有许多民间艺人在不断丰富箏乐的曲目、表演技法和弹奏风格。近年来,还产生了人工定调、当代乐曲创作技法、古箏钢琴协奏曲等前沿乐曲形式,促使箏乐种类更加丰富多样化,进一步带动中国传统乐曲的发展。今天,我国古箏学习者已经多达五百多万,古箏艺术的主要特色是发展基础新、受众群体广、群众基础好,古箏音乐文化也在当代中国蓬勃发展,具有极高的社会知名度

及认可度。

伽椰琴和古箏一脉相传,二者音乐文化属性也大致相同。古时朝鲜王国培养了许多伽椰琴师,这也使得伽椰琴乐曲迅速传遍全国,在当时的朝鲜民间伽椰琴演奏已然十分普遍,所以这也让伽椰琴乐曲有了极为广泛的受众群体,在许多知名朝鲜民间音乐中都能见到运用伽椰琴进行伴奏。截至目前,伽椰琴所表现出的始终为俗乐属性,它的受众范围是广大群众,音乐语言更为简洁明了,可模拟自然界的声,更便于普通大众感知理解。由于它不断吸收民歌元素,因此具有顽强的生命力,至今仍是朝鲜俗乐的代表乐器之一。

日本箏在音乐属性方面更强调雅俗融合,从奈良时期至镰仓时期,日本箏在宫廷中始终在进行雅乐伴奏,演奏更为高雅的乐曲以供上层阶级欣赏。在安土桃山时代,筑紫箏主要被用于表演带有浓厚艺术仪式感的雅乐,传承方法也相当严苛,唯有上层阶级才可以传承。直到盲音乐家八桥校检运用传统手段对筑紫箏加以改善之后,俗箏才正式诞生。民俗学堂开办以后,俗箏的两大流派也就此涌现,俗箏也逐渐演变为日本民间中流行的乐器,广受欢迎的曲艺净琉璃和“三曲”合奏,都与俗箏表演密不可分。在日本宫廷的强力保护下,古代雅乐的特点和编曲体系得以保存完好。民间俗箏虽然不断创新,但返璞归真的乐箏依然保存完好,是亚洲非物质文化遗产的重要组成部分。

结论综上所述,中国古箏在东亚各国频繁的音乐文化交流中得到良好传播和发展,并且在不同地区的文化和风俗的不断影响融合下,古箏演变出不同的形态和特征。从本质上来说,古箏、伽椰琴、日本琴同根同源,无论是形制特点亦或是演奏技巧都极为相似,但因各国文化属性差异,三者也有着截然不同的音乐风格。它们共同推进了东亚音乐文化的繁荣,促使东亚民族音乐多元化、丰富化,而在时代发展的今天,我国音乐工作者也应肩负起传承与创新重任,更好促进传统民族音乐文化的繁荣发展。

参考文献

- [1] 王琨. 浅析中外箏文化之异同 [J]. 中国民族博览, 2019,(06):151-152.
- [2] 宋蕊, 王洪丽. 浅析古箏、日本箏和伽椰琴的形制及演奏技巧 [J]. 艺术科技, 2017,(07):175.
- [3] 裕熹, 王雨晨. 东亚音乐文化的交流与融合——以箏为例 [J]. 教育艺术, 2017,(07):67.