

哪个台学校编码: 10384

分类号__密级__

学号: 18720071152596

UDC___

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

民族音乐之树上的“嫁接”新枝—— 扬琴融入中国乐器的特殊道路

**New branch graft into the tree of traditional music——
the special way of Dulcimer blends in Chinese musical
instrument**

李立

指导教师姓名: 赵艳芳教授

专 业 名 称: 扬琴

论文提交日期: 2010 年 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2010 年 7 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

扬琴是中国民族乐器中最特殊的一件乐器，在其发展道路中，中国管弦乐的生态环境发挥了巨大的作用，使它在短时间内从一件外来的乐器发展为名符其实的中国传统乐器。本文试从这个角度，用琵琶为比较，说明：中国民族乐器的发展与社会环境、生存环境是密切相关的。

关键词：扬琴 琵琶 民族管弦乐队

Abstract

Dulcimer is the most special one of the Chinese traditional musical instrument. The environment of Traditional Chinese Orchestra takes effect in its road to development. It is be true to its name turn to be China traditional instrument from alien instrument in short time. In terms of that point, in comparison with lute, this tries to explain that: The developing road of Chinese traditional musical instrument is bound up with the society environment and living environment.

Keywords: Dulcimer; Pipa; Traditional Chinese Orchestra

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
第一章 传入历程的比较.....	1
一 琵琶	1
1 传入的年代	1
2 传入后的经历	1
3 发展过程	1
4 技巧的发展	2
5 琵琶音乐的发展	2
二 扬琴	3
1 传入的年代	3
2 传入后的经历	3
3 发展过程	4
4 技巧的发展	5
5 扬琴音乐的发展	5
三 综述	5
第二章 扬琴的发展	7
一 扬琴的机遇	7
二 乐器的改良	8
三 演奏技术	9
四 扬琴音乐	11
第三章 结语.....	13
参 考 文 献.....	15

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Chapter 1 Comparison of Dulcimer and Pipa in History	1
一 Introduced history of Lute in China	1
1 A decade of a century.....	1
2 Experience after introduced.....	1
3 Development process.....	1
4 Development of skills.....	2
5 Development of Pipa music.....	2
二 Introduced history of Dulcimer in China	3
1 A decade of a century.....	3
2 Experience after introduced.....	3
3 Development process.....	4
4 Development of skills.....	4
5 Development of Dulcimer music.....	5
三 Summary	5
Chapter 2 Development of Dulcimer	7
一 The opportunity of Dulcimer	7
二 Instrument improvement	8
三 Performance technology	9
四 Dulcimer music	11
Chapter 3 Conclusion	13
Reference	15
Acknowledgement	16

厦门大学博硕士学位论文摘要库

扬琴作为一件外来的乐器发展为名符其实的中国传统乐器，在一个相对短暂的时期里，成了公认的中国民族乐器。和琵琶相比较，为何有如此快的速度？为了理清这一点，笔者用两者作了比较。

第一章 传入历程的比较

一 琵琶

1 传入的年代

约在南北朝时期，经丝绸之路从印度传入中国。为了与中国的秦琵琶区分开来，那时称为“曲项琵琶”、“胡琴”或“胡琵琶”。《隋书·音乐志》：“今曲项琵琶、竖箜篌之徒，并出自西域，非华夏旧器。”

2 传入后的经历

说到琵琶，不可不提“龟兹乐”。“龟兹乐”是我国西部地区流行的一种风格特殊而浓郁的地方乐种，因地处中外交界之处，深受我国中原文化与外国文化（印度、波斯、阿拉伯等国）的影响而形成其独有的音乐风格。公元 568 年，周武帝娶突厥阿史那氏为皇后，琵琶演奏家苏祇婆跟随皇后来到中原，带来了大量的龟兹音乐以及琵琶演奏技巧。苏祇婆出身音乐世家，随身带来了“五旦七调”的音乐理论，拓宽了当时中国音乐界的视野，使中国音乐迈向了一个新的台阶。琵琶更因为其新颖独特，成为当时的热门乐器。以宫廷音乐为例，“燕乐”的十部乐中，“龟兹乐”是最为突出的，其中琵琶的应用最为广泛。西域音乐风格的绚丽多姿使“龟兹乐”深受中国人民的喜爱，琵琶当然也就成为一种新兴的乐器被广大群众所接受，成为当时最流行的乐器之一。在“教坊”、“梨园”等大型音乐机构的推动下，琵琶的教学制度也得到正规发展，音乐人才大批的涌现，推动中国的音乐歌舞达到了古代鼎盛时期。在漫长的发展过程中，琵琶不管在演奏上还是在风格上都向中国化靠拢了。

3 发展过程

从“胡琴”到琵琶，有一个漫长的发展过程。琵琶传入中国时，琴身呈梨形，

四弦四柱，颈部较短，需横抱演奏，演奏工具为长达三十公分的拨子。由于西域舞蹈音乐节奏鲜明，风格活泼，需要较大力度来演奏，因此琴弦采用承受力较强的皮弦。

到唐代后期，琵琶的“体型”出现了重大变化：颈部逐渐加长，由四柱六品变为多品，音域增宽，音箱缩小，视觉上从“宽”变为了“窄”，更便于演奏，自然也推动了技巧的发展，并出现用手指演奏。手指演奏更为细腻柔美，带来了技巧上与音乐风格上的发展，琵琶的弦也由皮弦改为丝弦，丝弦音色比较柔和，在音乐表达上更为细腻丰富。

4 技巧的发展

虽然我们找不到具体介绍其技巧的资料，但是从一些诗词中的描写可以看出当时琵琶技巧的大致情况，琵琶传入中国时是使用拨子演奏，如白居易的《琵琶行》中，就有大量的描写琵琶技巧的诗句：“沉吟放拨插弦中”，“曲终收拨当心划”等^①；又如刘景复《梦为吴泰伯做胜儿歌》中的：“倒腕斜挑掣流电”^②等一些诗句都明确的点出用拨子演奏的特点。诗中描写的“挑”、“划”等也应该都是用拨演奏的一些技法。

到唐代后期，琵琶开始出现指弹，演奏形态也随之改为竖抱。指弹使琵琶的演奏艺术进入一个大的发展阶段，发展出了许多新的演奏技巧，如最具代表性的轮指。轮指的使用不仅丰富了琵琶演奏的技巧，也使琵琶在音乐表达上更为细腻。到明朝后期，随着曲项多柱琵琶的普及以及南北派琵琶的产生，琵琶左手的技巧也获得了大的发展，指法更趋于完善。

5 琵琶音乐的发展

琵琶传入之初，是以新颖的“胡乐”为特点的，今天我们无法听到当年琵琶的具体音响，但古人在他们的诗文里也给我们留下了演奏的音响描述，多数时候强调了琵琶是“胡言番语”，证明当时琵琶演奏的多半是外国的音乐。如白居易的《听李士良琵琶》：“声似胡儿弹舌语，愁如塞月恨边云”^③；《听曹刚琵琶兼示重莲》中的：“拨拨弦弦意不同，胡啼番语两玲珑”^④；岑参《酒泉太守席上醉后

^① 《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社，P94。

^② 《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社，P98。

^③ 《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社，P94。

^④ 《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社，P95。

作》：“琵琶长笛曲相和，羌儿胡雏齐唱歌”^①；元稹《琵琶》中“学语胡儿撼玉玲”^②等诗句中都有体现。

唐代是歌舞音乐的鼎盛时期，琵琶在“燕乐”中经常担任领奏的角色，十部乐中有七部都使用琵琶。这时琵琶已经渐渐摆脱了“胡言番语”，开始进入汉族音乐的语言。随着“燕乐”的流行，琵琶艺术也不断发展，慢慢的出现了由唐代歌舞音乐改编而来的琵琶独奏曲，如《霓裳曲》、《凉州》、《六幺》等。到宋元时期，就出现了大量的为琵琶而作的乐曲，如“宋太宗所制的琵琶独弹曲破诸调”^③就有15首。到明清时期，琵琶独奏曲就更多了，如《白翎雀》、《凤凰》、《楚汉》等。另外，由于宫廷乐队消退，民间音乐组合兴起，琵琶在民间乐器合奏中仍占有一席之地，如《江南丝竹》、《福建南音》等地方性民间音乐中琵琶都是重要乐器。

二 扬琴

1 传入的年代

一般认为扬琴于明末清初传入中国，王光祈的《中国音乐史》中就提到：“洋琴，欧洲乐器，公元十七、十八世纪输入中国。”是由西方的传教士和商人从海上带来，所以被称为“洋琴”。

2 传入后的经历

扬琴由海上传入中国，最初流行于东南沿海一带，以后便迅速在全国各地民间流行起来，主要运用在说唱伴奏中，受到民众的喜爱。后来与各地民间音乐相结合，逐步发展为地方戏曲的伴奏乐器。琴书、弹唱、说书、皮影等地方戏曲中都应用了扬琴。清末民初时期，扬琴已成为全国性的民间器乐，并形成广东音乐、江南丝竹、潮州音乐等不同的地方风格。在不同地区音乐风格的熏陶下，逐渐形成了中国扬琴四大流派：广东音乐扬琴、江南丝竹扬琴、东北扬琴和四川扬琴。

扬琴的传入有一个例外，就是新疆的“箜”。“箜”与“洋琴”属于同宗的乐器，不一样的是“箜”并非从海上而来，而是由西亚到中亚，经丝绸之路传入中

^① 《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社，P92。

^② 《全唐诗中的乐舞资料》，人民音乐出版社，P93。

^③ 庄永平《琵琶手册》，上海音乐出版社，P39。

国新疆的。适于演奏维吾尔族“十二木卡姆”音乐以及新疆民间歌舞音乐伴奏，迅速在新疆流行起来，并发展为中国扬琴中别具风格的一派。（参看吴军的有关论述）^①

3 发展过程：

扬琴传入中国的初期，乐器的结构与性能变化比较小，琴身呈梯形，从现今能见到的图片资料来看只有两排琴码（图 1），音域狭窄，无法自由转调。虽然从现在的观点看，这些都是缺陷，但是能适应当时的实际需要，在说唱、戏曲音乐的简单伴奏中，扬琴由于上手快，无需用到太复杂的音乐与技巧。

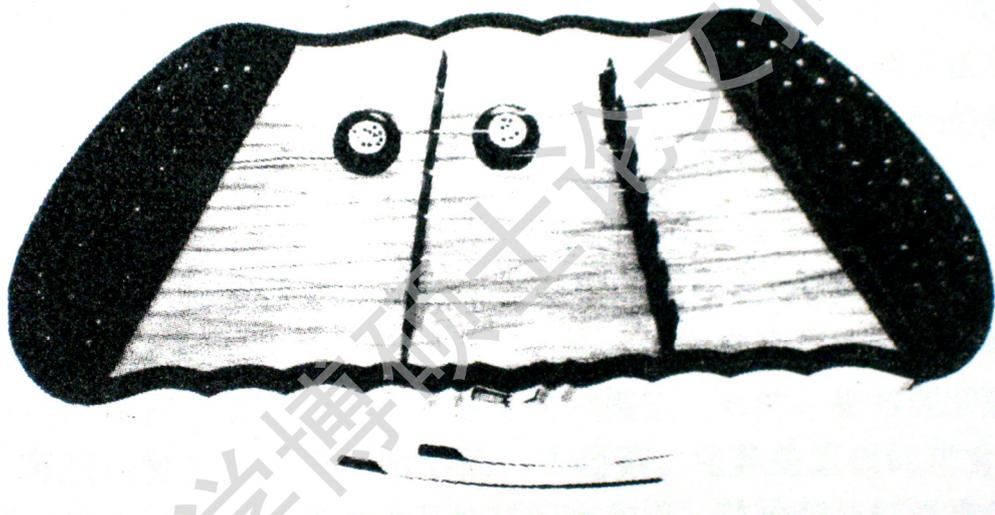

图 1

应该注意的是，从较早的时期开始，扬琴已经从“进口”转为自造了。如徐珂《清稗类钞》中：“康熙时，海外输入之洋琴，我国亦能自造之”。现今我们见到的“蝶式琴”（图 1），就是中国特有的样式。能够自制，对扬琴的广泛传播具有重要的作用。另外一个重要的变化则是体现在演奏工具的改变上，扬琴传入中国时使用的是木槌，后来演变成竹制的。在中国，竹文化的观念长期存在，演奏工具由“木”变为“竹”，这是本质上的改变，由此产生了很多的演奏技法。

^①吴军：扬琴演奏家，国家一级演奏员，新疆兵团杂技团独奏演员，先后在《乐器》、《中国音乐》、《新疆艺术》等刊物中发表过“铎（新疆扬琴）简介及源流”、“扬琴艺术的继承、发展与创新——兼论新疆扬琴的地方民族特色”等 50 篇论文。

4 技巧的发展:

技巧的发展首先建立在琴竹的使用上。扬琴传入中国时是木制的琴槌，木槌由硬质木头做成，现在许多外国扬琴仍然使用的是木质琴槌。传入中国后，将其改革成竹制的，称为“琴竹”。竹制的琴槌和木槌相比弹性较好，由此带来了扬琴演奏技巧在另一个方向上的发展：其中最为突出的便是轮音。由于弹性的提高和轻巧性的增加，所以能快速击奏产生密集的轮音，使表现力更丰富。另外，东北扬琴的滑弹、颤竹，以及现在常用的反竹、拨弦等技巧，这都是在琴竹上的技巧，比起以敲击为主的木槌，自然是丰富了许多。

不同的流派中发展的技巧也各有特色，如东北扬琴中的“揉弦”、“颤竹”以及“滑音指套”的使用；广东音乐中的“坐音”、“顿音”；江南丝竹中的“衬音”、以及“装饰音”等加花技巧；四川扬琴中的“浪竹”、“收竹”等等，使扬琴的技巧丰富多彩。项祖华先生把扬琴技巧归纳为六言四句口诀：“扬琴十类技巧，运竹击弦有法。单齐轮滑又颤，点拨抓揉加花。”

5 扬琴音乐的发展:

扬琴传入中国是完全经由民间的渠道，因此没有扬琴音乐和演奏技巧随之传入的记载，从它的存在环境看，最早依存于一些说唱音乐的伴奏中，后来逐步发展为一些地方戏曲的伴奏乐器，其音乐应该是以地区为转移的地方性音乐。随着时间的推移，各种不同的地方音乐曲目相对独立，扬琴“四大流派”得以形成。其中，以广东音乐扬琴名家严老烈所创作的《早天雷》、《到垂帘》、《连环扣》等广东音乐曲成为最早的扬琴流行曲，此外，四川扬琴的《将军令》；东北扬琴《苏武牧羊》；江南丝竹扬琴《弹词三六》等，也都具有不同的风格。中国扬琴的传统曲目，就建立在这些民间乐曲的基础之上。

三 综述

两个时代的两种乐器，都是融入中国民族音乐中，自然体现了中国文化兼收并蓄的精神。但是一个经历千年，一个仅仅数百年，其中必有不同的内外原因。与琵琶相比，扬琴传入中国后并没有得到宫廷的认可；也没有像苏祇婆那样的乐师带来该乐器原本的音乐与演奏技巧，对于这样一件陌生的外来乐器，有的只是它本身无穷的发展空间。那到底是什么原因促使这两件经历完全不同的乐器最后

都走上了同一条道路？结论只能是：扬琴仅仅是单件乐器的传入，完全是在中国的音乐文化中成长，植根于中国音乐的土壤之中，没有“胡言番语”的约束；而琵琶来到中国是从宫廷开始，而且同时传入的还有它自身的音乐体系，这种自上而下的往民间发展的形式，自然需要有一个过程。因此，在这条道路上，扬琴远远快于琵琶。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库