古筝与日本筝艺术之比较

◎赫　威

古筝艺术在两千多年的发展历史中所形成的传统,犹如一条河流,每一个时代的古筝家都将自己的创造和贡献注入到传统的长河里。日本筝是奈良时代(公元8世纪)从中国传入的,至今日本筝仍保持中国唐朝十三弦筝的形制,形成了独自的特色、弹奏技法,占有了很重要的地位。本文通过对中日筝的形成、发展、传承等方面进行了比较。

筝是我国最古老的弹拨乐器之一，至今已有两千多年的历史。它既善于表现优美抒情的曲调,又能够抒发气势磅礴的乐章。古人曾用"弹筝奋逸响,新声妙入神"、"坐客满筵都不语，一行哀雁十三声"的生动诗句，描绘了筝的演奏艺术达到令人神驰的境界。筝,通常人们又把它叫做古筝。这恐怕与它具有古老的历史渊源、浓郁的民族特色,以及丰富的传统筝曲给人们留下的古朴雅致的情趣有关。筝的表现力丰富,韵味深长、色音淳美、古朴典雅,弹奏起来时若玉珠落盘,时若翻江倒海,跌宕起伏,变幻莫测,气势磅礴,令人陶醉。在公元7世纪上半叶传入日本。日本派出的大批"遣唐使"来到我国长安学习和考察中国文化,日本奈良时代保持着中国十三弦的古制。在此后千余年的时间里，筝逐渐成为日本邦乐的主奏乐器。现代日本筝基本沿用了唐代的制式,其文化烙印与唐代精神一脉相承。大正年间以来,日本筝也有所创新,其中就有适于演奏现代音乐的二十弦筝。

筝及筝曲传入日本后，发展成了日本人民群众十分喜爱的一种民族音乐形式，不少现代的日本民族音乐作品都是为筝而作，筝在日本人的生活中有着重要的地位。在异国文化中经过一千二百多个春秋后，当今被称为KOTO的日本筝已成为日本国的代表性乐器之一，发展形成了具有与中国筝完全不同的独立音乐体系,同时又与中国古筝并行,是当代亚洲筝类乐器中的主要成员之一。

日本筝与我国的古筝在结构上大体相同，但也有一些比较明显的区别,比如在制作工艺、上弦方法等方面相对更加传统一些,而艺术特色上更是迥异。

一、古筝与日本筝历史渊源之比较

在李斯《谏逐客书》提到:"夫击瓮、叩缶、弹筝、搏髀,而歌呼呜呜快耳目者,真秦之声也。"这是现有关于筝的最早记载。筝在公元前237年就流行于秦国,所以筝有"秦筝"之称。筝则从五弦逐步随着时代需要改革成十二弦、十三弦、十四弦、十五弦、十六弦及现代的二十一弦等。从乐器的形制、演奏方法来对照,筝也即是"小瑟",只不过是随着社会变迁在弦数上时多时少的变称。在漫长的两千多年历史进程中,经过历代弹奏者和乐器制作匠的共同努力，古筝这件华夏民族的古朴乐器得以不断改进，其发展趋势和人类社会的事物发展规律一样，也是由"简"而"繁"。日本筝在奈良时代从中国传入日本(公元8世纪左右),也就是中国的唐代。因此,在形制上及演奏方法上传承了唐筝的一些特点。唐代的筝是十二、十三弦并存，在日本历史中记载日本筝是随着遣唐使东渡到日本的。初为十三弦筝用于雅乐合奏,平安朝时期才开始为"催马乐"和"朗咏"的歌唱伴奏。

二、古筝与日本筝乐器构造之比较

古筝是每弦配有一柱的乐器。筝体呈长方形,面板弧形,底板平直并开有两个音孔,面板与底板均用发音振动性能良好的桐木制作，边框使用硬质木料(如白松加红木),整个筝体是一个共鸣箱。筝体的头与尾,各设有前岳山(梁)、后岳山(梁)。前梁与后梁之间的面板上立有筝柱,多为较硬的木质材料,筝柱可左右移动改变有效弦长、音高。在筝弦材料方面,从原先的动植物纤维和金属弦到后来采用钢丝缠尼龙丝,直径由粗到细的系列筝弦。日本筝亦为一长方体,长度为180~210厘米,以日本泡桐树独木(现多为加拿大桐木)刳空而成,共十三弦,初为丝弦,弦的直径相同,后有尼龙、聚脂纤维的弦质,琴柱为象牙或硬质塑料及硬质木材，离演奏者最远的一弦其琴柱音高比第二弦高五度或四度（也就是音位排列并不全是由低至高)，另外为了转调方便和不扩大面板的宽度,最远的琴柱两端斜立在面板及边框上,底板有两个音孔,采用平直的后岳山,因其体积大、弦数少、弦距大、面板弧度大等,再加上采用丝弦,形成浑厚的音色。日本筝在制作工艺上，目前也较中国古筝来得讲究,其中又以日产桐木带雨点花纹的"雨点筝"最为高级,在装饰方面也非常考究,有的使用象牙金箔点缀、镶嵌。

三、古筝与日本筝演奏形式之比较

古筝也成为伴奏乐队中的一个成员，后因受到大众喜爱逐渐从乐队中独立出来成为独奏乐器。现代一些作曲家除了创作独奏曲、协奏曲外,也创作了一些筝的重奏以及和其他乐器重奏的室内乐作品等。日本筝最早用于雅乐的"管弦"部分,而后作为地歌等说唱音乐的伴奏乐器之一，及用于歌舞伎中的杂子(后被淘汰)。现今演奏的筝曲除了独奏外,多是二重奏或是多重奏(使用十七弦低音筝等),即与其他乐器的合奏或重奏。

■此论文属于黑龙江省艺术规划课题立项,编号:11C057。

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

四、古筝与日本筝演奏方法之比较

古筝演奏者坐在凳子或椅子上位于琴首，将筝放在筝架或琴桌上，上身端正，双足放在地上自然分开，右手弹奏点以前岳山到琴柱有效弦长的1/8为最佳触弦点，左手放置在离琴柱左侧约15厘米，右手用真指甲或带义甲（多为玳瑁）弹奏。指甲形状如舌形，手形自然放松呈半握拳状，重心在掌。旋律多为右手弹奏，可奏双音、琶音、和弦、摇指等，并配上不同指法产生不同音色。左手多润色旋律，按弦使音高产生变化和使旋律富于歌唱性及为右手伴奏。日本筝演奏者跪坐于琴首，而山田派的演奏者则为斜跪稍向左方。无论山田派还是生田派，演奏时弹弦点均在琴首的10厘米左右处，左手最远放置在离琴柱约20厘米处。义甲形状有铲形及方形两种，高级的为象牙制成，演奏上以大指为主。由于弦距宽、面板弧度大，加上跪坐弹筝，因此弹奏时手臂角度下斜，发力较为容易，较常使用手腕。从现存的演奏技法中，依稀可以看出仍保留了唐代筝曲的演奏手法。

五、古筝与日本筝艺术特色之比较

日本筝的琴格比较内敛，善于表达悠长连绵的琴曲，而非欢快跃动的音符。古筝则很自由、灵活地展现着各种风格的旋律。我国的古筝现在基本上统一为二十一弦，但日本筝会由于流派的不同而具有二十一、十七、十三等不同的弦数。日本筝与我国的古筝在定弦上也有很大差别。我国古筝传统定弦为“宫、商、角、徵、羽”，其相对音高对应简谱中的1、2、3、5、6五个音。这种音程的最大特点是较为和谐。但是，日本传统音乐的音阶与我国的五声音阶有所不同。在日本筝上，比较常见的一种称为“平调子”，这种音阶对应简谱是1、3、4、6、7五个音，其中出现了7—1和3—4的两个相邻半音的音程。这样，就使不和谐性大大增加，但也由此而产生了别具一格的特色。同时日本还有其他形式的音阶体系存在。我们现在演奏古筝一般使用具有尖端的玳瑁假甲，而传统的日本筝演奏时一般使用椭圆形或方形的木制假甲，因此音色铿锵锐利。日本传统音乐的独特个性也独具特色。日本筝和尺八等乐器的配合演奏，更是遒劲沧桑，具有古朴的质感。日本人对于自然的感觉是敏锐的，即使是清风、落叶等细微的变化，也能使他们感触良多。尤其是对于水的描绘，与中国筝曲的飘逸流畅、大气磅礴不同，他们更多地是从水变化的细节入手，音乐中下行的增四度音阶使这种变化增添了许多诡异的色彩。

六、古筝与日本筝对外影响之比较

随着日本在国际社会上的活跃，日本的民族音乐和文化形式也得到了广泛的传播。在国际音乐交流中，日本筝作为极具特色的民族乐器，世界影响力较大。外国很多作曲软件的音色库中都会有日本筝，也就是KOTO的音色，有的也会有伽倻琴的音色，但是基本上没有中国古筝的音色。有的作曲软件在引进汉化后，虽然看上去有古筝的音色，实际上使用的仍然是日本筝音色而非中国筝音色，只是把名字翻译过来而已。所以中国古筝的对外交流仍然是需要进一步加强的。

早在明治时期，日本贵族阶层的女孩子们出嫁时，就把筝作为嫁妆之一，以此显示其出身之高贵、教养之深厚。如今筝在日本人的生活中仍是随处可见。每逢日本传统节日，全国各地大街小巷的商场街店里放的几乎都是筝曲，好像如果没有筝乐的衬托，人们就不足以感受到传统节日气氛似的。平时在日本，如果想听到筝的声音，只需走到一些旅游胜地或传统工艺品的专卖店就能达到目的。日本的茶道、插花也离不开筝乐的衬托。在一些重要聚会或典礼上也常能聆听到筝的演奏，如婚宴、竞选庆功宴、开学或毕业典礼等。可以说，在日本人的心目中，筝已经成为“和文化”的代言。日本筝音乐的部分特征反映了日本文化中秩序、节制、沉默、细致、群体性等价值观特点。

东方美学的一个鲜明特性就是重含蕴而不重直露，重神似而不重形似，重情韵而不重理性。无论在绘画、书法、文学、音乐还是园林等方面，概莫能外。但与绘画、雕塑、摄影等诉诸视觉形象的刻画不同，音乐家创作的音乐形象是看不见摸不着却可感受得到的。无论是古筝还是日本筝，无不是与本地区的戏曲、说唱与民间音乐相联系的，至少对本地区的人来讲，会有较强的音乐感染力。也正由于此，尽管筝这件乐器很古老，但它仍能以较强的生命力，在较为广泛的地区持续地流传下来。古筝艺术在表演上不是炫耀技法，而是以情韵来表现内涵，表达方式委婉含蓄、韵味悠长。筝曲是古朴典雅的华夏民族文化的掠影，通过其如歌般流动的音乐织体，塑造出生动的音乐形象。无论是古筝还是日本筝，一个好的演奏表演应当是“情”、“技”兼而有之，才能称得上是完美的艺术效果，偏执一端都是错误的。技法永远是为内容服务的，以此传情，情、技两者融为一体才是最美好的演奏典范。

[参考文献]

[1]阎林红.中、日传统筝曲演奏技巧之比较研究[J].中国音乐,1996(1).

[2]张思媛.论中国传统筝乐艺术的传播与嬗变[J].陕西师范大学学报,2006(02).

[作者简介]

赫威(1980—)，女，汉族，本科，齐齐哈尔大学音乐与舞蹈学院讲师，研究方向为民族器乐古筝教育。

[责任编辑　李佳怡]

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net