

琵琶模式

盧仲瑜

“琵琶”二字在歷史上有著三種不同概念，除可解作當代琵琶外，還可解作現代阮類樂器的古代名稱，又可是彈撥樂器的總稱。琵琶是我國民族樂器中的流傳最久的樂器之一，千百年來代代相傳，歷久不衰。因其具有代表性，加上複雜的歷史背景，實有必要進行進一步研究。本文將以秦琵琶、曲項琵琶、五弦琵琶、曲項多柱琵琶及現代琵琶的演變作比較。希望能整理出一幅較清晰的圖畫。

關鍵詞 曲項琵琶 直項琵琶 十部伎 五弦

琵琶是我國民族樂器中的流傳最久的樂器之一，千百年來代代相傳，長盛不衰。在樂器形制及藝術表現力上不斷改革，善於吸收古今中外的精華。它不僅是我國民族樂器中重要的獨奏樂器，而且在各種形式的合奏、重奏、伴奏中均佔有重要地位。本文先將琵琶的概念整理清楚，之後會對各種琵琶作簡單介紹，最後會從縱橫兩個方面了解琵琶的演進。

一、琵琶的不同概念

琵琶二字在歷史上不同時期中有著三種不同概念，除可解作當代琵琶外，還可解作現代阮類樂器的古代名稱，又可是彈撥樂器的總稱。為免混亂，必須先弄清楚各個概念的意思。

1. 漢至魏晉時期，我國出現了一種圓體、直項、四弦、用指彈的由本國人民所創造的琵琶(形制類似今天的阮)。
2. 從南北朝至隋唐，除了上述一種琵琶外，又出現了一種曲項梨形，用撥彈的“曲項琵琶”，和另一種直項梨形的“五弦琵琶”，於是琵琶一詞便成了彈撥樂器的總稱。
3. 唐代以後，因為曲項琵琶的盛行，琵琶便成了這個樂器以及後來發展而成的曲項多柱琵琶的專用名稱(即今天的琵琶)。

二、多種形制琵琶的介紹

1. 秦琵琶

我國最早有關秦琵琶的文字記載在訓詁家劉熙所著的《釋名·釋樂器》中。「至少在公元一五〇年以前，我國人民就創造了一種於手指彈奏的樂器，叫“枇把”或“批把”。」而且「從東漢至魏晉，秦琵琶的形制，從文字記載到形象資料，使我們看到它逐步地發展完善，最後定形為直項、圓體、四弦、十二柱或十三柱，一種我國人民自己創制的樂器。」¹秦琵琶最初只有類似現在的彈挑兩種技法，到魏晉時期，就有了類似今天的推、拉、吟、揉、按、捻、掃、拂等技法。秦琵琶是漢代《相和歌》及《清商樂》的伴奏樂器，它的演奏技巧自然也吸收了這兩個樂種的藝術養料，此外又從古琴藝術那裡得到了借鑒。因而這時期開始有了獨奏記載，較流行的有《陌上桑》、《廣陵散》等。同時又湧現了一批演奏家，如阮咸、謝奕、朱生、孫放等等。可見秦琵琶在魏晉時期得到長足的發展，並在這時大致定下了今天“阮”的形制。但它具有的基本演奏技巧，卻為後來的曲項多柱琵琶所吸收。

2. 曲項琵琶

曲項琵琶起源於波斯，後經絲綢之路進入中原。曲項、梨形音箱，有四弦、四柱，用撥子橫抱彈奏。長於樂舞的伴奏，較多時候為節奏型樂器，常作為西涼、龜茲樂的主奏樂器。龜茲樂在唐代相當盛行，琵琶也自然得到廣泛的流傳。唐代的十部伎中，有八部是使用琵琶的，並逐漸產生了一批具有強烈藝術魅力的琵琶曲，如《大曲》、《綠腰》等。傳入中原後，曲項琵琶逐漸吸收漢族的文化特點，在形制改革及演奏手法上都借鑒了漢族的樂器，並且受到漢人的喜愛，而在唐朝形成了鼎盛局面。

3. 五弦琵琶

五弦琵琶起源於印度，成熟於波斯、犍陀螺等地。在兩晉時期已隨著佛教傳入我國新疆西部地區，在南北朝時逐漸進入中原地區。由於盛唐期間，中國進入了歷史上多民族團結和睦政治統一的昌盛時期，五弦琵琶也進入了鼎盛時期。唐初所成立的十部伎中有八部樂都使用了五弦琵琶，可見這樂器在宮廷中產生的巨大影響。而當時從西域龜茲來朝的琵琶演奏家有曹妙達、曹僧奴、曹婆羅門及蘇祇婆等，促進了胡樂、燕樂以及雅樂的互融²。但在宋以後，五弦琵琶逐漸退出了歷史舞台，沒有得到傳承與發展。

¹ 韓淑德. 琵琶發展史略. 中國音樂史. 1998(3). 第 41-50 頁

² 李維路. 略論五弦琵琶的歷史淵源與藝術表現力. 人民音樂. 2001(2) 第 73-75 頁

各種琵琶的形制及演奏方法的比較

	秦琵琶	曲項琵琶	五弦琵琶	曲項多柱琵琶	當代琵琶
別名	秦漢子、枇杷、批把、阮咸(阮)	胡琵琶、龟茲琵琶、胡琴	五弦	-	-
發祥地	中原(公元一五〇年前)	波斯*	印度*	-	-
形制	木製、直項、圓體、四弦、十二或十三柱	木製、曲項、梨形、腹大、頸短、四弦、四柱	直項、梨形、五弦	梨形、四弦、十三柱	梨形、四弦、十三柱、六相二十四品、十二平均律
制弦	絲弦	鷄筋或牲畜皮	鷄筋或牲畜皮	絲弦	鋼絲弦、尼龍纏鋼絲弦
演奏方式	斜抱、指彈	橫抱、撥彈	指彈或撥彈	豎抱、指彈	豎抱、指彈(假指甲)

* 對於曲項琵琶的來源說法不一，李健正指出曲項琵琶是由中國傳至西域等地，在西域經過演變再傳回中國的，因此曲項琵琶是「地道的中國產品」³。

三、多種形制琵琶的演化進程

上表列出秦琵琶、曲項琵琶、五弦琵琶、曲項多柱琵琶及現代琵琶在形制及演奏技法等方面的資料。從中可看出，不論那一種琵琶，其形制及演奏技巧都不斷改變、革新。它兼容並蓄，將古今中外的材料融為一體。尤其在採用指彈後，琵琶藝術形式了一個重大飛躍。外來的曲項琵琶長期在具有深厚傳統的漢族音樂實踐中，在演奏方面融入了漢族的傳統音樂特點與彈奏手法，而且在樂器的形製改革方面，也逐漸吸取了漢族其他樂器所長，逐漸融入漢族的文化特點。

1. 多柱位制

除了源用木材製作樂器外，琵琶的品位、柱位都在不斷增加。曲項琵琶在保留原來的梨形音箱，吸收了秦琵琶的多柱品位制，將原來的四相改為六相多柱品

³ 李健正. 古代絲綢之路與中國琵琶(上). 交響—西安音樂學院學報. 1999(1) 第 6-8 頁

位制。這不但能擴寬原有音域，更有利於加強琵琶的表現力。唐代琵琶演奏家流行的移調演奏也促使琵琶的柱位增加，因此產生了借鑒秦琵琶的多柱位而製成的曲項多柱琵琶。明代以前，琵琶的形制已基本上和近代琵琶形制相同了⁴。直至新中國成立後，為了進一步廣大音域及改善琵琶音律不統一的問題，劉天華等演奏家，將琵琶的十二品增加至十三品，並將琵琶的音律系統加以統一⁵。二十世紀五十年代，由於專業的民族樂團相繼成立，為了配合新曲的需要，楊蔭瀏將琵琶改成六相十八品，半音俱全⁶，而且可轉多個調。而現在常見的琵琶則有六相二十四品。

2. 制弦

在制弦上，因我國是絲綢古國，秦琵琶也採用線制成的弦線，而曲項琵琶起源於波斯，在制弦時大多就地取材，以狩獵得來的鷄筋或牲畜皮來制作弦線。曲項琵琶傳入中原以後，制弦材料就被絲弦取代了。隨著社會的發展，對音響的要求越來越高，絲弦的音量就顯得很不足夠，因此開始嘗試採用其他物料取代之。二十世紀五十年代，經鄭宇忠先生的反覆實驗，採用了一種叫德合金的材料。至七十年代先後出現了尼龍纏鋼絲弦、鋼繩尼龍纏弦等。

3. 演奏方式

外族人多生長在高原地區，較中原人粗獷、熱情，採用撥子演奏，擅於表現奔放、熱烈的氣氛，及長於舞蹈伴奏。撥子有以檀木、鐵、象牙及獸骨等物料製成。而中原人因較含蓄、溫文，在演奏方法上，秦琵琶使用指彈技巧演奏，長於抒情、充滿文人氣質的樂曲。曲項琵琶入主中原後，吸取了秦琵琶的豎抱特點，慢慢從橫抱改為豎抱，同時又借鑒了用指彈的演奏方法。在唐代甚至到宋代，撥彈還非常流行，指彈與撥彈是在長期共存、比較和鑒別。直到元代指彈才基本上取代了撥彈。「而五指彈奏之法，也大概是宋以後才漸漸流行的」⁷。至明清時，指彈完全取代了撥彈的地位⁸。因此，琵琶才有了獨特的右手“彈挑”與“輪指”體系的技法，變化無窮。而採用真甲彈奏的方法一直沿用至五十年代初期。隨著專業化的進展，真指甲較易磨薄或劈斷經常發生，使用賽璐珞片製成的假指甲應

⁴ 韓淑德. 琵琶發展史略. 中國音樂史. 1998(3). 第 41-50 頁

⁵ 楊蔭瀏. 談琵琶音律. 民族音樂研究論文集 1958 第 3 集

⁶ 張靜遠. 論琵琶的產生及其發展. 西華大學學報(哲學社會科學版) 2006 (2)

⁷ 李金華. “秦琵琶”與“胡琵琶”—中國古代琵琶考辨. 人民音樂. 2002(1) 第 8-10 頁

⁸ 朱蘇華. 論琵琶的發展歷程及其文化內涵. 全國中文核心期刊. 藝術百家 2006 (1) 第 110-112 頁

運而生⁹。而右手大指指甲端部製成向左部偏出，大大改進了挑奏方式，對以後右手的演奏技法改進起了關鍵的作用。

結論

琵琶的演變為我國代表性民族樂器的發展歷程，是中華民族在長期藝術實踐中不斷地消化、吸收和革新外來文化的一個藝術典範。這些改革各創新，使琵琶在樂器的音域、音質、音量、音色等方面得到明顯的改進。亦使琵琶適應了各個時代社會上的變遷，以及滿足人們對音樂各方面的追求。亦推動琵琶由一種古代原始的樂器，晉升為一種專業的樂器。使它能面向世界，生生不息。

參考資料

1. 李健正. 古代絲綢之路與中國琵琶(上). 交響—西安音樂學院學報. 1999(1) 第 6-8 頁
2. 楊蔭瀏. 談琵琶音律. 民族音樂研究論文集 1958 第 3 集
3. 張靜遠. 論琵琶的產生及其發展. 西華大學學報(哲學社會科學版) 2006 (2)
4. 朱蘇華. 論琵琶的發展歷程及其文化內涵. 全國中文核心期刊. 藝術百家 2006 (1) 第 110-112 頁
5. 韓淑德. 琵琶發展史略. 中國音樂史. 1998(3). 第 41-50 頁
6. 李金華. “秦琵琶”與“胡琵琶”—中國古代琵琶考辨. 人民音樂. 2002(1) 第 8-10 頁
7. 李維路. 略論五弦琵琶的歷史淵源與藝術表現力. 人民音樂. 2001(2) 第 73-75 頁
8. 陳四海. 琵琶史中的指彈與撥彈. 中國音樂 1995(2). 第 50-51 頁
9. 寧勇. 中國音樂史上琵琶藝術發展的三個高峰期. 交響—西安音樂學院樂報 1998(1). 第 21-23 頁
10. 段文. 談建國後琵琶的改進與發展. 太原師範專科學校學報. 2000(4). 第 88-89 頁
11. 齊柏平. 唐詩樂器管窺節選—琵琶. 黃鐘(武漢音樂學院學報). 1994(3). 第 66-72 頁

⁹ 張靜遠. 論琵琶的產生及其發展. 西華大學學報(哲學社會科學版) 2006 (2)