

投稿類別：藝術類

篇名：

國樂樂器介紹 -- 阮咸

作者：

游薇蓉。私立樹德家商。高二 1 班

指導老師：

池華瑾

壹●前言

生活在現代快節奏中的人們都已經被相互同化，因忙於工作而在大街上漂浮的都是同樣嚴肅而緊繃的臉孔。然而有一種聲音，它是獨特的，能讓每一個流淌著同樣血液的龍的傳人為之動容和著迷，那就是屬於東方人的音樂 -- 國樂。

隨著現代社會文明的迅速發展，人們對於音樂文化的需求也在與日俱增，特別是喜歡音樂的人們愈來愈多，無論是西樂、國樂、流行音樂。因為音樂不僅可以叩擊人們靈魂深處的心門，還可以撫慰人們迷失的心靈、釋放人們沉重的壓力。近年來由於行政院文化局大力推廣藝術、音樂、人文的賞析，並且多方培育人才，所以各個學校紛紛成立國樂社及音樂班，就是希望能讓喜愛音樂的莘莘學子們能夠多方面發展自己的長才。

國樂又可分為：一. 吹管、二. 拉弦、三. 彈撥、四. 打擊、五. 低音，等五個部分，今天所介紹的主題 -- 「阮咸」，就是歸類於第三類的彈撥組，又分為低阮、大阮、中阮、小阮、高阮。我之所以想要介紹這樣樂器主要是因為在我進了國樂班接觸學習之後被它優美柔和的動人音旋給深深的吸引。雖然「中阮」在一個樂團之中通常只是處於配角的位置，但若少了它獨特而濃厚低沉的音色，則會讓整個樂團相形失色。然而「中阮」也有它獨當一面的時候，在它音柔而低厚的旋律中，也能成為整場表演的主導焦點，許多大師在因為獨愛「中阮」的音律之下，也為「阮」創作出三十幾首名篇佳作。

貳●正文

一. 起源和歷史

「阮咸」是中國的一種彈撥樂器，在古代一直被稱做「秦琵琶」。大約在西元前二、三世紀的秦國時期，人們把一種有柄的小搖鼓加弦製成彈撥樂器叫作「弦鞞」。後來又參考了「琴」、「箏」、「筑」、「箜篌」等樂器，創制了一種比「弦鞞」更為先進的樂器，稱為「秦琵琶」，它就是「阮」的前身。到了西元三世紀左右的魏末晉初時期，有一位叫做阮咸的音樂家，非常善於彈奏這種有圓形音箱的「秦琵琶」，由於他的演奏技巧非常高超，深受老百姓的喜愛，又加上他將此樂器改良創制的更為精細，於是到了『唐代武則天時為嘉其功，就將阮咸改良之後所使用的「秦琵琶」正名為「阮咸」，同時又稱為「月琴」，簡稱為「阮」，流傳至今。』（註一）

二. 「阮咸」的誤解和正解

很多人都認為「阮咸」等於「琵琶」或就是現今的「月琴」，其實這都是不正確的認知，現在我們所看到的「琵琶」或「月琴」，都是後來才出現的樂器。它們不僅在外表上有所差異不同，就連音色也有所謂高、低、明亮、厚實的區別，以下則是這三種樂器的差異介紹和比較。

1. 「琵琶」又稱「批把」，最早見於史載的是漢代劉熙（釋名·釋樂器）。「琵琶」是在西元兩百五十年前後通過波斯傳到中國的一種樂器，梨形音箱、曲頸、四條弦，叫「曲項琵琶」，這就是現代「琵琶」的前身，它吸收了秦、漢「琵琶」的長處發展，並經由後人不斷改進，而演變成現今的「琵琶」。批把二字是模擬演奏手法的形聲字，『推手前曰批，引手卻曰把』（註二）。是彈奏時兩個基本手法，凡是用這兩個手法、抱在懷中彈奏的樂器，在早期都稱為「琵琶」。

2. 「古月琴」因其琴體形圓如刀，所以叫做「月琴」（也有另一流派說法是為：「月琴」因其形如月、其音如琴，故而稱之為「月琴」），是由低音的彈撥樂器「阮咸」演變而成。而近代所稱的「月琴」，則在清代已廣為使用，其琴頸較短而琴體較扁。「月琴」主要是在地方戲曲中扮演伴奏的角色，它音色明亮、性能佳，可用來獨奏或樂團彈撥樂器組合奏。「月琴」和「阮咸」的結構大致相同，有琴頭、琴頸、弦軸、琴弦等。琴身是扁圓形的共鳴箱，在面背板中間橫置兩道音樑，音樑中間有兩個音柱支立，共鳴箱較小，呈梅花形、圓形、六角或八角形。

3. 「阮咸」乃是古代彈撥樂器中的「秦琵琶」與「直項琵琶」，在經由晉人阮咸改良製造後而被人命名。魏晉南北朝時期「阮」與「琴」齊名，同樣被視為「仁智之器、樂之雅者」。又加上文人雅士們對竹林七賢的尊崇，而「阮」又是竹林七賢中的阮咸所改良製作的，所以「阮」在上層社會中甚為流行。「阮咸」雖然歷史悠久，但始終保持古老的風格和形式，是四弦十二柱位的彈撥樂器。「阮」的外型構造有琴頭是裝飾用。琴頸上黏有紙板，板上黏有音品，音品按十二平均規律裝置。琴身是一個呈扁圓形的共鳴箱。在面板上黏有架弦的琴馬並開有出音孔。弦軸有四個，琴弦有四條，其音色絀邪存正、疏密有程、離而不散、滿而不盈、沉而不重、浮而不輕、發音純正、章法嚴謹、慢而不散、快而不亂、強而不燥、弱而不虛，可謂樂之雅器也。

三. 名人雅士對「阮咸」的厚愛

漢武帝時，緡君公主、解憂公主與的烏孫昆彌結親和番，在馬上豎抱彈奏的樂器，就是後代稱為「阮咸」的這種「秦漢琵琶」。

秦漢直至隋唐期間，彈撥樂器慢慢受到名人雅士的喜愛。則晉朝到唐朝時代，「阮咸」無論在製作還是演奏上都已達到鼎盛時期。『詩人白居易在《和令狐僕射小飲聽阮咸》詩中這樣描述：「掩抑復淒清，非琴不是箏。還彈樂府曲，別佔阮家名。古調何人識？初聞滿座驚，落盤珠瀝瀝，搖佩玉淨淨，似勸杯中物，如含竹林情。時移音律改，豈是昔日聲。」』（註三）盡情地表達了詩人欣賞「阮咸」樂曲時的驚喜心情和對其演奏技巧的贊譽。『從初唐到晚唐的敦煌樂舞壁畫上更是

出現許多樂技彈奏「阮咸」的圖像，後人統計竟高達三十餘幅』(註四)，由此圖像中可以觀看到各種形制的「阮」使用的盛況以及演奏時的千姿百態，從這一角度上也充分反映出唐代是「阮咸」發展的全盛時期。

四. 「阮咸」的彈奏方法

從前的「阮」是用指甲彈奏的，約在五十幾年前改成彈片彈奏，彈奏時琴應該拿斜的（正的則是「琵琶」的拿法），彈片應該盡量和弦垂直，這樣演奏的音色才會均勻、渾厚。在使用指甲和彈片上演奏而言，所產生出的音色音調不同之處則分為『用指甲演奏的特點：音色柔和，便於運用多種手法。而使用彈片演奏的特點則是：音量較大，聲音剛強有力，特別是常滾具有一定特色。』(註五)演奏時，須將彈片捏在大姆指和食指、中指之間，中指是負責穩定彈片的作用。（也有不用中指的）

五. 近代發展

自宋代以後，「阮咸」的製作與演奏都逐漸衰落。直至今日，古代的「阮咸」樂譜更已幾乎全部失傳。近幾十年「阮咸」的藝術受到了音樂界有識之士的重視，於是有更多的人認真地投入對「阮咸」的開發，從研究到革新，不斷的創作了大量「阮咸」的作品。為了讓新一代的年輕人可以更好的繼承、發展這一古老的民族樂器，全國各大專院校也相繼設置了「阮咸」的專業課程，培養出許多「阮咸」的演奏家和專業教師。預估此舉將為繼承和發展「阮咸」的藝術發揮不可數計的作用。

參●結論

「阮咸」從一個文人自娛自樂的宮廷樂器，發展到今天走出國門被世界認可、接受，得到指揮家、作曲家認同的成為了世界性的樂器，正是經過了前輩們一代一代的努力，才有了巨大的改變，發生了素質的飛躍。人們對「阮」從不了解到了解，從欣賞到喜愛，從一般演奏到可望提高素質，「阮」的發展已經進到人性良性循環上的軌道來。現在的「阮咸」成為樂團不可缺少的彈撥樂器，它和諧柔美的音色，富予靈性，如天籟之音，是沒有任何樂器可與之相比的，也是任何樂器不能替代的，可以稱得上是當今樂團中的「脊梁」更是民族管弦樂隊中不可缺少的彈撥樂器。因此，引起很多作曲家、指揮家的關注，豐富了樂團中和聲與節奏的效果，湧現出一批經典作品。阮族樂器極具潛力，前景恢弘，隨著對外交流的與日俱增，「阮」的演奏逐漸科學化、規範化，同時被國外的交響樂隊接受並合作，中國香港、台灣、澳門及新加坡、馬來西亞、美國乃至歐洲都有大量的阮樂愛好者和專業演奏人才，他們默默地奉獻，培養、薰

陶著當地熱愛國樂的阮樂愛好者並取得了很好的成績。

「阮」歷經了興衰起伏的曲折，自魏、晉、唐、宋興旺發達的鼎盛時期，而至明、清時期逐漸衰落，不僅豐富珍貴的「阮」譜文獻均已失傳，就連樂器本身也不斷退化。當代的「阮」就是在此衰落又艱辛的基礎上重新發展起來的。二十世紀五十年代開始，許多老前輩為振興阮樂付出辛勞，在樂器改革、「阮」曲創作、藝術實踐以及人才培養等各個方面都有令人矚目的成就，因此後輩們才有了得以更加了解「阮咸」這個樂器的機會，前輩們努力、致力於對「阮咸」的發展也就只是一份對這項樂器的厚愛而產生出來的理念，為的只是希望後輩們能達到「奏音而知樂，知樂而悟人生」的境界，這份無私的奉獻真可說是我們學習「阮咸」的後輩們之福。

肆●引註資料

王仲丙、寧勇（1986）。**阮演奏法**。北京：人民音樂出版社。(註一、註二、註四)

彭定求（2008）。**全唐詩（全二十五冊）**。香港：中華書局。(註三)

寧勇（2009）。**阮演奏教程：技巧與練習**。北京：人民音樂出版社。(註五)