

。二三差进奚等

国乐器中奚琴是制作材料最丰富多样的乐器。 不管正乐还是民俗乐,使用同一个乐器 奚琴根据各部分材质的大小或粗细来区分具体用途。

《乐学轨范》中的奚琴制作方法 •

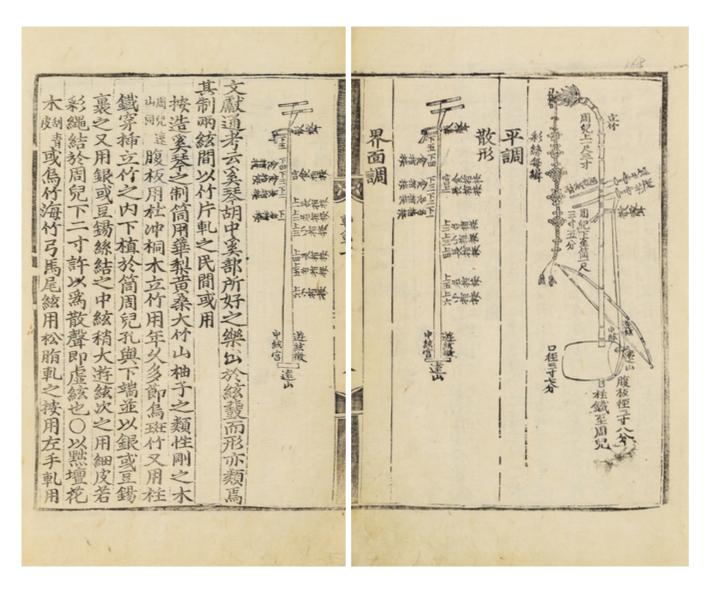

其他材料 🕈

奚琴的琴筒使用质地坚硬的花梨(木瓜树)、黄桑(桑树)、大竹、山柚子等木材;面板使用杜仲、梧桐树;琴杆(又名立竹)使用竹节多的老乌斑竹,穿空琴杆内部,插入琴筒。用银或锌合金(合金或锌)包住插弦轴的方孔和下端,或用银线、锌合金线缠住。中弦稍粗,而游弦相对细一些。用细皮绳或彩绳(细绳)在距离弦轴(又名周兒)2寸处绑住两条弦,这叫千金(又名散声),即虚弦。用黜壇花木或乌竹和海竹做琴弓,马尾做弓弦,上面涂松脂。左手按弦,右手拉弓,只演奏乡乐。

《乐学轨范卷七》

木材

竹子:

生长周期5年左右的竹子基本根部密密麻麻交织在一起,适合用来制作琴筒,声音不易流失或琴筒也少有破裂。也可使用直径10公分以上的毛竹或大竹。琴杆原本是采用竹节多的老乌斑竹,但因其质地不够坚硬,如今改用黄竹。为便于演奏,将从前留着的竹节打磨平整。此外,也用比竹子更坚硬、更易加工的檀木和梣木。琴弓则采用蔷薇科落叶观赏树--黜壇花木、乌竹或海竹等细竹。

梧桐树、梣木、檀木、黑檀、蔷薇木等:

在阴凉处晾晒三年以上的梧桐树主要用于制作奚琴 面板。面板通常主要采用密度高、质地硬的材料, 但也会根据回音、材料或油漆的厚度,选择质地轻

木材

软的木材。此外,用于缠放游弦和中弦,调试音律 的弦轴多采用梣木、檀木、黑檀、蔷薇木等硬质木 材。

檀木或黑檀,枣木等:

立在面板上支撑琴弦,传递琴声的琴马原来是将葫芦蒂一分为二,加工后使用。现在根据音色,选用 黑檀或枣木,或再加檀木做成双层琴马。但琴马必 须横纹切割制作,竖纹的话有可能开裂。音色会根 据面板和琴马的材料及厚度完全不一样。

线

丝线,结等:

丝线是水煮蚕茧后抽出来的丝,可织出无纹路的绸子,也可织出有纹路、 光泽的缎子。琴弦就是用这个丝线搓成的,搓几股丝线将决定琴弦的弹性和音色。琴弦原来都用手工制作的手丝,最近也用机器加工。此外,还有用线和结等制作绑定游弦和中弦的千金以及用于装饰或遮手的落樱。

木材

玉、铁、土:

安在琴筒和琴杆间的'戒指'一直以来主要用玉,但也用硬质地的黑檀或蔷薇木。用铁棒固定琴筒和琴杆的连接处,先在琴筒和琴杆上打孔,然后固定连接件(又名甘子非,用以固定铁棒的装置)和琴弦。根据《乐学轨范》记载,古时插入琴杆的孔和下端都要用银或锌合金包住。为了共鸣效果和延长乐器寿命,把黄土糊在加工好的琴筒上面。

马尾,松脂,皮革:

马尾,顾名思义就是马尾毛,油亮、结实、颜色多样,自古以来用于制作纱帽、网巾、毛笔等生活用 品和工艺品。除了奚琴以外,几乎所有拉弦乐器的 琴弓都要用马尾。先用梳子梳理后,扎住尾部固定

木材

好,再抹上松脂。松脂是经过加工的松树油,抹在 马尾上使琴弦和琴弓产生摩擦,是必不可少制弓材 料。马尾的粗细决定声音的强度,松脂粒子大小和 用量直接影响乐器的音色,因此要根据具体情况来 使用。为把弓和马尾联结在一起,在大小适当的皮 革上打孔,用别针将其固定在琴弓手柄处。通过拉 放,调整琴弓的弹力。皮革的材质或厚度及宽度等 必须适合演奏者的手。

制作顺序 ● 制作工具 ●

① 挑选竹根

生长期在三、五年的竹根在阴凉处晾晒一年左右后, 按竹根组织密度、形状、竹节数等,挑选适合做琴筒 的材料。

②加工琴筒外部

按11cm长短切割晾干的竹根。用凿子处理粗糙的表面,再用刨子和线磨光

③ 加工琴筒内部

去除竹根里的内膜,使琴筒产生共鸣。

4 琴筒打孔

内外部加工完后,区分琴筒上下两端,然后打孔。

⑤ 抻直琴杆

选用70cm长的竹子做琴杆。锯掉根部后加热,除去异物的同时抻直它。

⑥ 琴杆打孔

为插弦轴及铁棒连结琴筒,在琴杆上打孔。

7制作弦轴

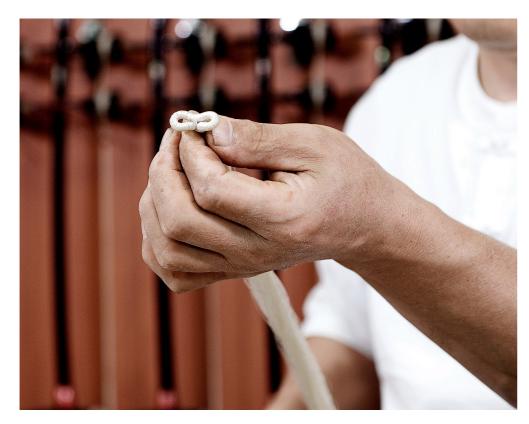
按规格切割檀木和枣木等材料,经过细致加工制作弦轴。

⑧制作琴弓

通过加热抻直竹杆,去除表面异物后,为防止开裂, 两侧插入金属棒后上漆。

9 加工马尾

挑选合适的马尾,用温水泡至柔软后,轻轻梳理并拉 直。系好两端,一端挂上铁丝便于固定在琴杆上,另 一端打个蝴蝶结,以便与皮手柄联结。

⑩ 涂抹黄土

为得到好声音并延长寿命,在琴筒外侧涂六层黄土, 内侧涂赭石粉或黄土。

⑪上漆

上漆是为延长乐器寿命、提高音色。上一层漆,要晾晒一天,一共上漆七次。上完漆可以镶螺钿(贝壳装饰)或上金属装饰。

⑫ 粘贴面板

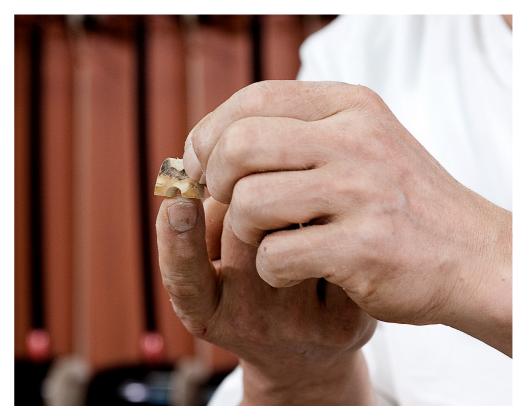
挑选年轮均匀且密度高的梧桐树,按规格切割后,粘 贴在琴筒一侧。

⑬ 制作面板

不同的厚度,不同的声音。面板越厚,声音虽小却非常稳定,而且清亮;反之,声音虽粗糙,当共鸣效果很好。

14 制作琴马

用葫芦蒂或黑檀、山枣树等做琴马,在上面开槽,用砂纸打磨光滑,平整。

15 搓丝线

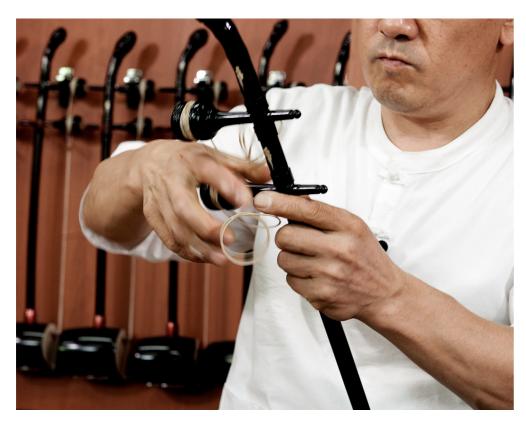
将多股蚕丝搓成一条线,再将3条拧在一起,放进热锅 里蒸,拿出来晾干。游弦(外弦)细,中弦(内弦) 稍粗。

16 弦轴缠线

把丝线缠在两个弦轴上。游弦按逆时针方向缠,中弦 则按顺时针方向缠。

⑰ 弦轴组装

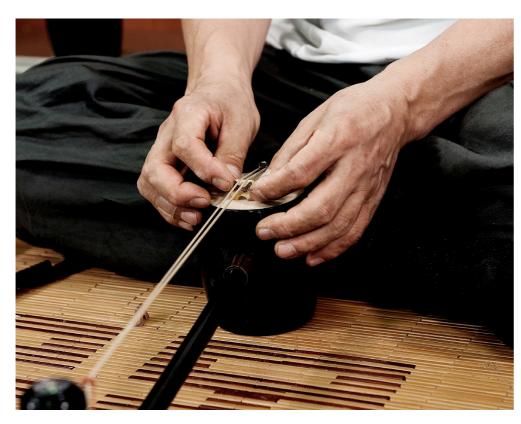
将缠好线的弦轴插入已打好孔的琴杆上。游弦弦轴插 下面,中弦弦轴插上面。

18 连接琴筒和琴杆

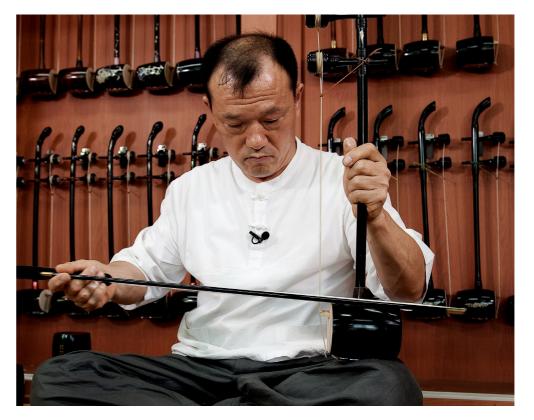
把连接件和铁棒安在琴筒上与琴杆连接。将弦轴上的 琴弦放下来,挂到连接件上,牢牢固定琴筒和琴杆。

19 立琴马

在面板和两弦间立琴马。琴马位置决定音量与音色。调音时,上下移动琴马。

20 调琴弓

琴弓的皮手柄在右边,弓毛夹在游弦和中弦间。最后,查看各部分是否组装到位,转动弦轴调试游弦和中弦。

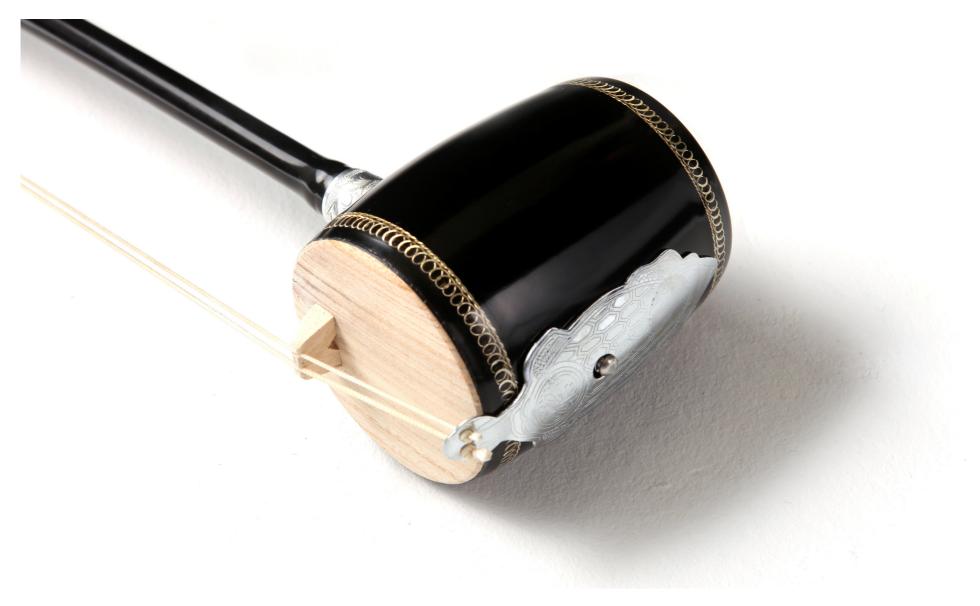

琴筒

琴筒用来放大琴弦与弓毛的摩擦声∘根据琴筒的形状、大小、厚度,声音各不相同。琴筒上方用来固定琴杆,而下方的铁棒和连接件是固定琴弦的。

面板

琴筒前口蒙以薄板为面,上弦演奏,将声音传递到琴筒。多用纹理好的梧桐树,因面板厚度决定音色,根据正乐和民俗乐或新曲等调整面板厚度。

弦轴 弦轴是缠上游弦和中弦后,用以调试音高的。即拧转弦轴来绷紧或放松琴弦,紧则音高,松则音低。

游弦和中弦游弦和中弦的音程是完整的五度,游弦声音细而高,中弦则相对粗而低。

千金 千金是用来扣住游弦和中弦,起固定作用的装置。千金的扎法也很多样。

琴弓

奚琴的弓子并非是固定的。演奏者手握皮柄处来回拉奏调整马尾力度。琴弓由琴杆、马尾和皮手柄组成。

铁棒与连接件、铁棒是用于连结琴杆和琴筒的。连接件上通常刻有寓意长寿的乌龟纹样。

梁景淑名家介绍奚琴

名家简历 ● 采访 ● 欣赏演奏曲 ●

梁景淑名家介绍奚琴

梁景淑

- ·曾任国立国乐院正乐演奏团团长
- ·曾任秋季艺术大学兼职教授
- · 师从姜思俊、金钟熙、金千兴、徐龙锡、赵运朝、崔泰铉、 洪玉美
- ·重要非物质文化遗产第一号宗庙祭礼乐学习者
- ·现任首尔大学音乐学院国乐系教授
- -主要著作及专辑-
- ·1995年乐谱集《奚琴散调》
- ·2003年专辑《梁景淑奚琴-与民乐》
- ·2005年专辑《梁景淑奚琴-风流灵山会相》
- ·2008年专辑《梁景淑奚琴-吹打,管乐灵山会相》

梁景淑名家介绍奚琴

奚琴是如何运用在正乐中的?

自古以来奚琴就被喻为'非丝非竹',既不是弦乐器,也不是管乐器。反着说,奚琴既是弦乐器,也是管乐器。原因是奚琴使用的材料包括制作管乐器的竹子和弦乐器的丝线。所以在管弦乐合奏中奚琴能完美的将管乐器和弦乐器融合在一起,同时也能极其自然地将管乐器和弦乐器的空白填补上去。正因如此,奚琴既可以编入管乐合奏,也可以编入弦乐合奏,是应用较广的乐器。

梁景淑名家介绍奚琴

奚琴的特点是什么?

奚琴由于音域宽、表现力丰富,不仅适合演奏正乐和民俗乐,还能演奏最近的跨界音乐、爵士、现代音乐,这是奚琴最大的 特点。

简单介绍一下奚琴的主要演奏技法?

不同于西洋乐器,因奚琴没有指板,音域非常广阔。可以高山流水,低吟浅唱,也可以大幅改变音域,自由演奏。右手琴弓也不像小提琴或大提琴一样是固定的,可以自由拉奏,表现力非常丰富。

奚琴对您具有什么样的意义?

一句话,奚琴是我人生的全部。或者可以说是从10岁左右一直陪伴我数十年的人生伴侣。开始学琴的时候什么也不懂,只是跟着老师学,到了三、四十岁,好像也还没有完成作业一样。似乎奚琴是需要用一辈子去完成的作业。做完才能收获成就 腻,也会获得继续下去的使命减。奚琴就像永远的伴侣。

怎样才能演奏好正乐?

正乐不能大喜大悲,要不卑不亢。要想演奏好正乐,姿势端正、气息均匀非常重要。如果能练好这个基本功,对演奏非常有用,也会对生活在现如今纷繁复杂的现代生活中的人有所帮助。

梁景淑名家介绍奚琴

《千年万岁》中的<界面家乐还入>

名家简历 ● 采访 ● 欣赏演奏曲 ●

金泳宰

- ·1947年生于京畿道龙仁
- · 师从池映熙、申快童等
- ·曾任韩国艺术综合大学传统艺术院院长
- · 重要非物质文化遗产第十六号玄琴散调艺能保持者
- -主要获奖经历-
- · 1973年 获得国民勋章石榴章
- · 1980年 获得文教部部长表彰
- ·1986年获得全罗道知士授予的功劳牌
- · 2002年 获得KBS国乐大奖(管乐奖,作曲奖)
- -主要音乐专辑-
- ·1991年金泳宰奚琴作品集1
- ·1996年金泳宰《半岛之恨》
- · 2008年《金泳宰奚琴散调》-长散调
- ·2011年金泳宰国乐人生50周年纪念专辑《集大成音》

奚琴在民俗音乐中发挥什么作用?

奚琴在韩国的乐、歌、舞传统艺术领域中属于音乐领域,是运用在演奏大风流、吹打风流及为歌舞伴奏等所有领域的乐器。 犹如药房里的甘草用途非常广泛。

现在奚琴的作用有什么变化?

随着社会的发展,奚琴的表演形式发生了较大变化。比如电视、音乐剧、交响团等各种表演形式与过去有着相当大的不同,如今奚琴广泛用于合奏曲和独奏曲的演奏中。演奏者通过不断的研究,为我们呈现更多演奏上的变化。

在正乐和民俗乐中奚琴的演奏方法有什么不同?

可以认为两者存在差异。正乐要遵循运指法等传统方式,民俗乐的摇弦,弄弦等演奏方法难度比较大。根据不同音乐的特点,将其精髓发挥极致,便可与正乐准确区分开来。

请介绍一下您作为奚琴演奏家的一生?

我是上小学时接触奚琴,当时第一次看到跳大神,觉得很新奇。有个老爷爷演奏乐器,很想上前摸一摸乐器。上中学后,第一次见到池映熙先生,从那时起开始专业学习奚琴。因为非常喜欢奚琴,从初中到高中一直学琴。当时作曲家金东镇先生是我们学校音乐老师,他去庆熙大学任教前对我说,不要只学习国乐,也要学习西洋音乐。我在庆熙大学学习作曲时,遵从老师的教诲,开始学习西洋音乐。三四十岁时主要在学校教书,之后就开始教普通大众、带博士研究生,为积累舞台经验,组织学生参加很多包括义演在内的演出。

演奏民俗乐时要注意什么?

(民俗乐)地方色彩很浓郁。全罗道的界面声音有一段特别哀伤的弄弦部分。西岛声音强烈的弄弦法、庆尚道山有花技法、济州岛鱼谣、农谣等演奏法中的弄弦法和大风流或行军月,吹打等乐曲的弄弦法其实都是不一样的。所以要深入学习才行。

请为立志成为专业演奏者的学习者提些建议?

要对传统音乐有深入的了解,多练习。能够洞察自己为什么学习传统音乐,要有守护传统音乐命脉的使命感,以及要传承给子孙后代的想法。在快速变化的新时代不应把传统当成老旧过时的东西,要牢牢记住是我们祖辈喜爱并守护、传承给我们的宝贵遗产,我们要继续好好守护下去。

池映熙派奚琴散调中的12/8拍

奚琴演奏基本姿势

奚琴的左手基本演奏技法。由于是通过按、放琴弦,协调音程,要有准确的音感。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

退声

推声

转声

右手技法

演奏奚琴时,右手的基本技法。表现强弱与快慢等。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

退声

推声

转声

右手技法

通过按放琴弦,变化音色的方法。根据音的幅度与快慢,弄弦有不同的表现方法。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

退声

推声

转声

右手技法

拉奏低音,稍稍将尾音上提。与下一个音自然衔接。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

退声

推声

转声

右手技法

把尾音抬高一个音阶,使音乐富有戏剧性。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

退声

推声

转声

右手技法

强烈的短转音之后,转入下面的下一个音。要有一两次转音。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

退声

推声

转声

右手技法

是奚琴独有的演奏方法,拉奏长而有力的音后,一个高短音,然后转下一个音。

正乐演奏

运指法

运功法

弄弦

狠声

推声

转声

右手技法

姿势必须要端正,因为琴弓和琴弦自然和谐才能演奏出好的音乐。

民俗乐演奏

演奏姿势

弄弦

清

调

声音

由于民俗乐的弄弦比正乐颤抖的幅度和速度更快,因此音乐变化莫测,也非常即兴。根据不同的调子,可以更丰富地表现音乐旋律,这是决定乐曲基调或声音的最重要的因素。

民俗乐演奏

演奏姿势

弄弦

清

调

声音

清是指中心音。奚琴通常以清唱者或以核心乐器为准调试音高,它决定左手的位置和弄弦。

民俗乐演奏

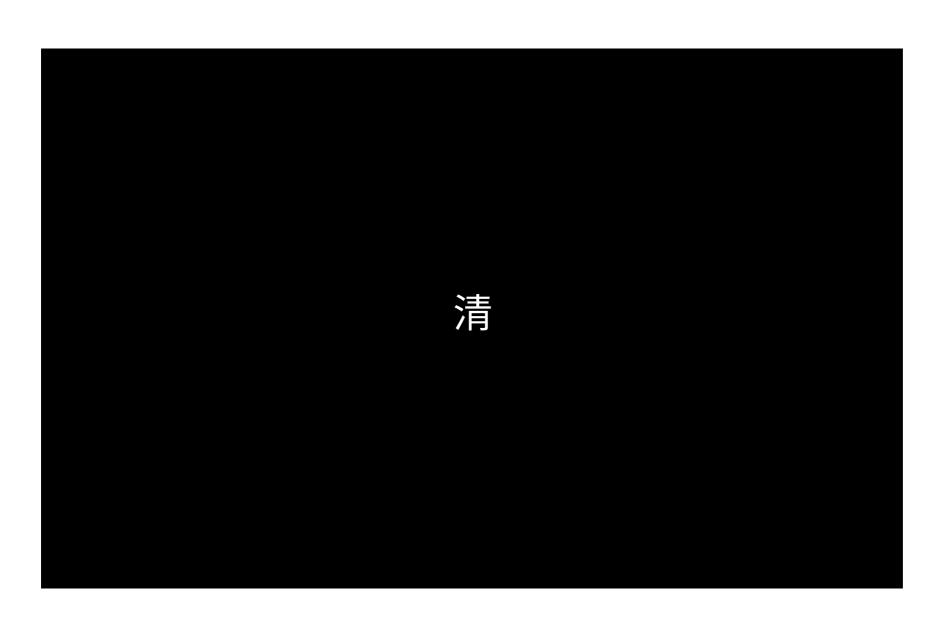
演奏姿势

弄弦

清

调

声音

调是决定乐曲基调、清及弄弦的标准。它极具地方色彩,代表性的调有界面调、平调、羽调等。

民俗乐演奏

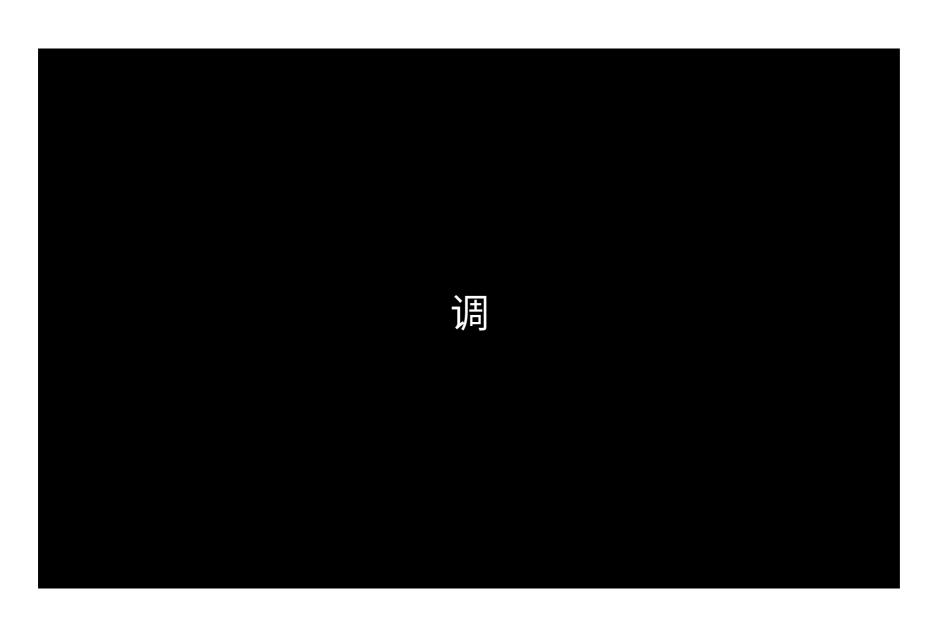
演奏姿势

弄弦

清

调

声音

声音是乐曲的性质,是包括音质、音色或发声法、修饰音等比较复杂的概念。即使演奏同样的旋律,用不同的调,就能表现出不同的声音,也可以根据演奏者的能力和喜好,演奏出完全不同的声音。

民俗乐演奏

演奏姿势

弄弦

清

调

声音

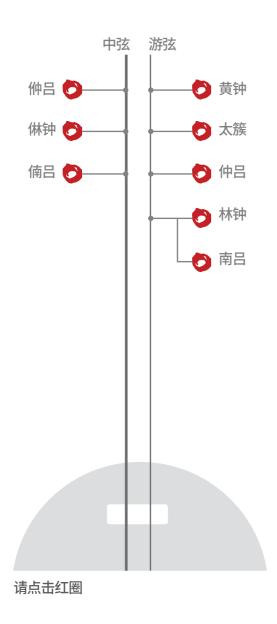
亲历奚琴

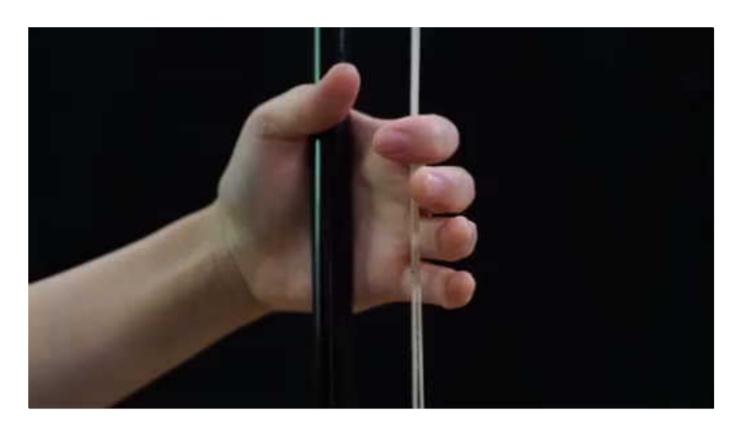
音阶及个别音

音乐欣赏

现场体验

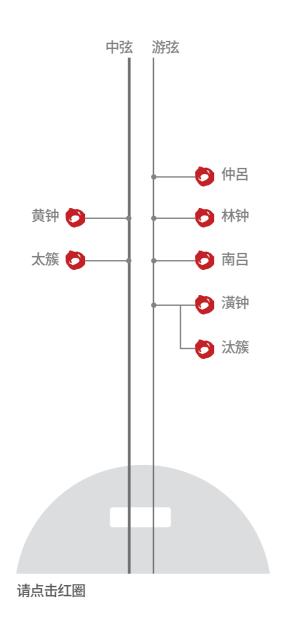

一指: 黄钟 一指: 仲吕 ⊕ 根据旋律的音域,中心音的一指位置会有变化。

正乐 民俗乐 西洋音阶

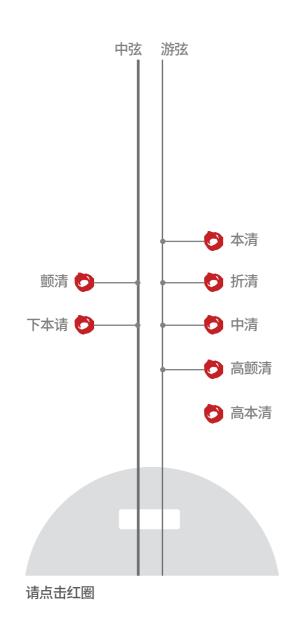
一指: 黄钟 一指: 仲吕

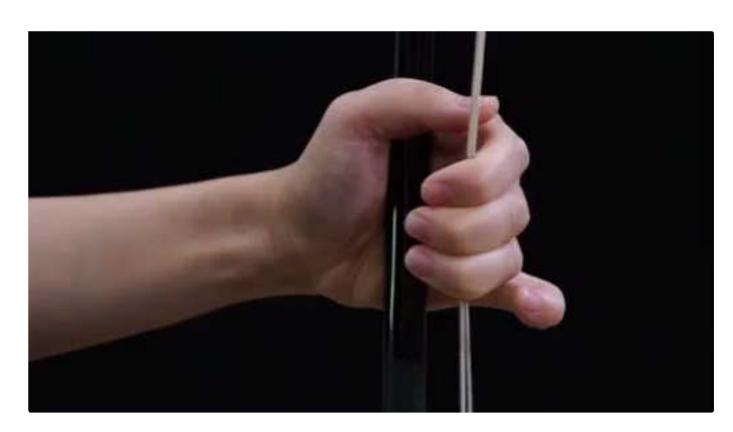
根据旋律的音域,中心音的一指位置会有变化。

正乐 民俗乐 西洋音阶

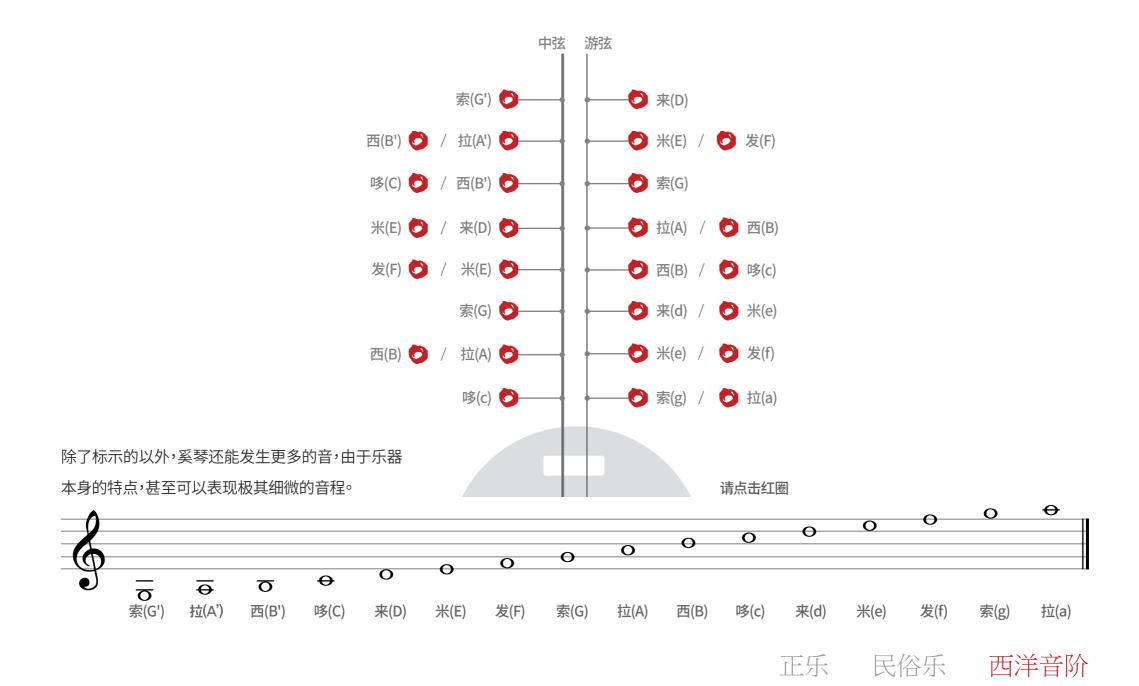

一指:本清 形成界面调的以下五个音来自板索里清唱,奚琴主要使用颤清、本清、折清三个音。

正乐 民俗乐 西洋音阶

音乐欣赏

正乐

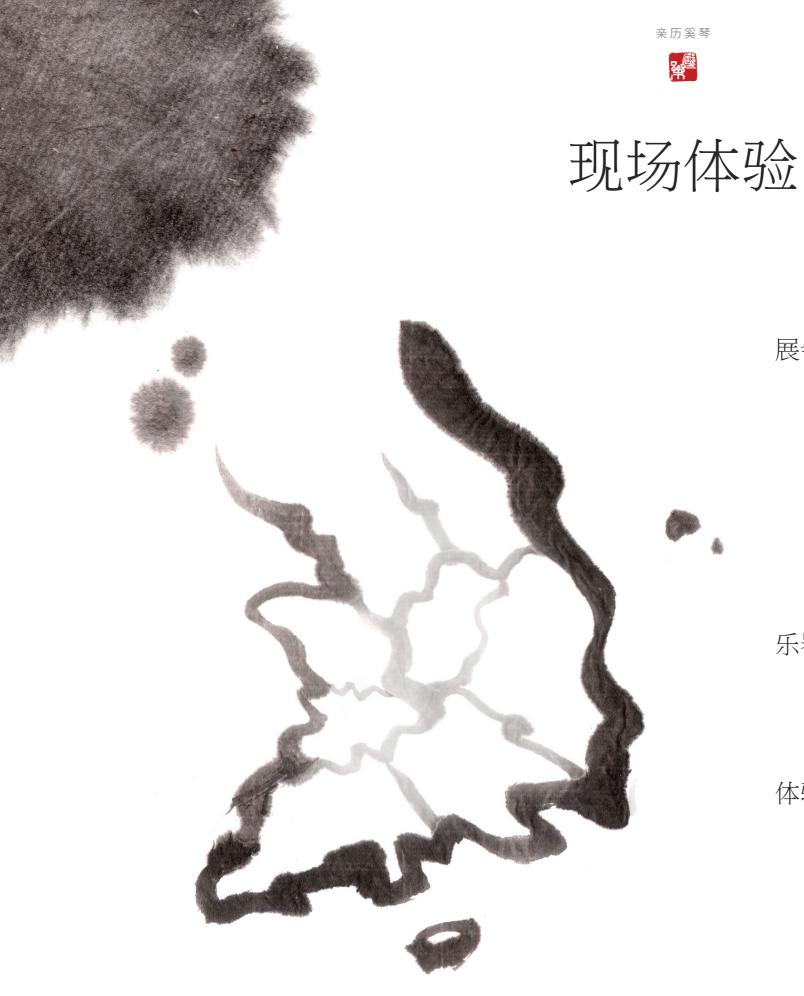
重光之曲中

重 **军** 光 之 曲 中

民俗乐

长阿里郎

徐龙锡派奚琴散调中 八分之十二拍 池映熙派奚琴散调

展会展览

- 国立国乐院
- 国立国乐博物馆
- ◆ 仁川国际机场国乐常设舞台
- 岐山国乐堂
- ◆ 池瑛熙国乐官

乐器体验

- 韩国传统工艺建筑学校
- 兰溪国乐器体验传授馆

体验乐器

- 传统表演艺术文化学校
- 国立剧场传统艺术学院

现场体验

国立国乐院周六常设舞台

每年从1月到12月,每周六国立国乐院都会上演国乐表演。届时观众可以欣赏到代表韩国的传统舞蹈、歌曲、乐器演奏等节目,还有被纳入人类非物质文化遗产的艺术表演。节目长达80分钟,观众群设为适龄就学儿童以上。未满24岁成人和老人及其同伴1人,残障人士及同伴2人可享受半价优惠。具体可电话咨询(02)580-3300),或登录官方网站(www.gugak.go.kr)

现场体验

国立国乐博物馆-乐器展览室

位于首尔市瑞草洞国立国乐院内的国乐博物馆的'源流音乐室'展示着古代出土文物和新罗土偶中出现的乐器,旁边还再现了当时的伽倻琴制作工坊;'平民音乐室'可以看到各种生活中的传统乐器;'世宗音乐室'展示了编磬的制作流程。详细内容请登录国立国乐院官方网站(www.gugak.go.kr)。

仁川国际机场国乐常设表演

在仁川国际机场可以一年365天欣赏到国乐演奏 表演。首先,在韩国传统文化中心(候机大楼 免税区3层东、西侧(2处))及登机大楼3楼中 央西侧(1处)上演以正乐和民俗音乐为主的传 统音乐表演。在韩国文化街(候机大楼4层韩国 文化街)可以欣赏到原创音乐。详细内容请向 韩国传统文化中心(032)743-0357)及韩国文 化街电话咨询(032)741-3423)或登录网站地址

(http://www.airport.kr) •

岐山国乐堂

岐山国乐堂位于庆尚南道山清郡丹城面沙月 里,是为纪念从山清走出去的国乐理论家岐山 朴宪凤先生的伟绩而建的。可以参观已复原的 岐山先生故居,还可以亲自演奏展示的乐器。 国乐堂由岐山馆、展示馆、教育馆、户外表 演场组成。岐山馆和展示馆共展览50多件国乐 器,还可以享受免费游览附近的旅游区南沙艺 谭村的优惠。

池瑛熙国乐官

作为介绍从平泽走出来的韩国近代国乐之 父——池映熙的展览馆,可以看到引领韩国国 乐的大众化、现代化、国际化过程中池映熙先 生的功绩。池映熙是重要非物质文化遗产第52 号巫曲艺能保有者,该展馆也是他生前经常登 台表演的地方,因此有许多大师的遗物。具体 情况可打咨询电话031-683-7303。

http://ptgugakcenter.modoo.at

现场体验

韩国传统工艺建筑学校,开设短期讲座

参加位于三成站附近的韩国传统工艺建筑学校开设的短期讲座,可以亲自向名家学习乐器制作。传统乐器班招生名额为15名左右,招生时间每年都是在网站通知的。报名方法,学费,学习期间等信息可登陆网站(www.kous.or.kr)或者向韩国文化之家1楼文化进修组电话咨询(02)3011-1702,1788)。

兰溪国乐器体验传授馆

位于忠清北道永同郡的兰溪国乐器体验传授馆向大众开放弦乐器、打击乐器工坊,提供近距离接触乐器的机会。在附近的兰溪国乐器制作村和兰溪国乐博物馆也能亲眼看到并参与国乐器的制作。官方网站地址是www.nangyekukak.com。

现场体验

传统表演艺术文化学校

传统表演艺术振兴财团为普及传统艺术,提高 大众对传统文化的修养,面向社会开办传统表 演艺术文化学校。有初学者入门课程和中级课 程、高级课程以及深化课程,让国乐爱好者 可以系统的在国立国乐院内国乐研修馆学习传 统乐器。具体情况可以登录传统表演艺术振兴 财团官方网站(www.ktpaf.org)或电话(02) 580-3141)咨询。

现场体验

国立剧场传统艺术学院

位于首尔中区奖忠坛路的国立剧院,为喜欢传统艺术的普通市民能够系统学习,开设了由专业教师授课的各种国乐器讲座。根据个人的水平,可选择初级、中级、高级课程,授课内容每年更新。可登陆国立剧院官方网站(www.ntok.go.kr)查询课程安排,上课时间,学费,报名方法等。