

賈湖「骨龠」

賈湖「骨龠」（俗稱「骨笛」），中國吹管樂器的鼻祖，人類史前音樂文明的傑出代表。20 世紀 80 年代中考古出土於河南省舞陽縣賈湖村的新石器遺址，迄今已分三批出土了 40 多支；賈湖「骨龠」以鷹鶴類飛禽的尺骨製成，管身開有多個等距離的音孔（沒有吹孔），形制規範、製作精美，雖經 8、9,000 年的掩埋，至今仍能吹之成聲，是為世界音樂考古史上的一大奇跡。賈湖「骨龠」的形狀很像單管多孔的笛，故一直被誤稱為「骨笛」；其實它是「笛」的遠祖，也就是中國古代典籍中記載極為久遠的「如笛」、「似笛」的「龠」。

本場音樂會展示演奏的賈湖「骨龠」，是劉正國教授經過十多年的研究開發，採用鷹鶴類飛禽的尺骨實材，嚴格按照賈湖「骨龠」出土原件的形制比例進行仿製的原始樂管，運用古老的「斜吹」技法，將真實地再現人類 9,000 年前的原聲音響。

賈湖遺址出土的「骨龠」原件

鷹鶴尺骨實材仿製的賈湖「骨龠」

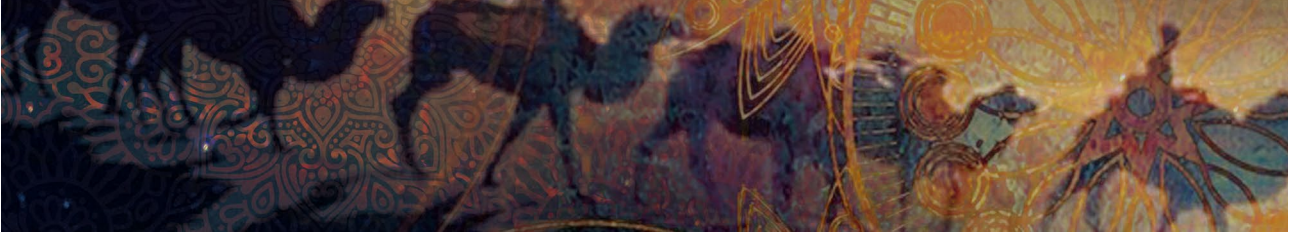

「吹律」演奏的雙竹筒

雙筒「吹律」

「吹律」行於中國上古時期，凡逢帝王出行、征戰等，都有宮廷大師來「吹律聽聲」以測吉凶或鼓舞士氣；在中國古代眾多典籍中，還有關於「吹律聽風」、「吹律定姓」的諸多神秘記載，但究竟甚麼是「吹律」？卻一直是個未解之迷。劉正國教授根據古代文獻、圖像和民間「斜吹」樂管的綜合考察研究和格物致知，成功地揭示出遠古「吹律」的真相，就是在一根空管中吹出各種不同的音律，並創造性地發明了「雙筒吹律」的獨特演奏。

「吹律」演奏的雙筒長短有別，音高相差一個大二度，運用自然泛音的原理，可以流利地演奏完整的樂曲；吹奏方法可以兩手持筒左右開弓式演奏，也可以單手持筒另一手控制開閉管來演奏。本場音樂會演奏的改編古曲《梅花三弄》，是為中國遠古的神秘「吹律」於香港首次與大型民族樂團合作。

納伊笛

「納伊」在波斯語是「蘆葦」的意思。納伊笛是一種直吹的笛子，在土耳其、阿拉伯、波斯和希臘音樂世界裡都有採用，歷史可溯源至 4,500 至 5,000 年前，是時至今天仍然採用的最古老樂器之一。土耳其納伊笛是古代納伊笛傳到奧斯曼帝國後本地化的版本，在梅夫拉維蘇菲儀式音樂中扮演一個重要的角色。

在土耳其語，形容吹奏納伊笛的動詞「üfleme」是「吹」的意思，而形容吹奏其他樂器的動詞「çalmak」則是「玩」或「揮」的意思。據推測，納伊笛和梅夫拉維蘇菲的密切關係，可能就是使用這種樂器的起源，令人想起「神用泥土造了亞當，然後將生命『吹』入他身體」。

土耳其拉弦琴

土耳其拉弦琴是一種梨型的樂器。主要流行於阿納托利來的希臘移民之間，也在古典奧斯曼音樂中用來演奏。這種樂器初期在普及音樂（例如早期的士麥那風格雷貝提科音樂）中使用，時至今天仍然可見。自 19 世紀中期，已成為古典奧斯曼音樂的主要拉弦樂器。

卡農琴

卡農琴是一種既可用來獨奏或合奏的弦樂器，常見於中東、馬格里布、西非、中亞和歐洲東南部等地區。

在土耳其造的卡農琴，通常有 26 組弦；其他地區的都是以三條弦為一組。

演奏時，樂師或坐或蹲，把琴放在大腿上，有時也有用架支撐，左右手各持一塊玳瑁撥子或用指甲彈撥演奏。

彈撥爾

彈撥爾是土耳其奧斯曼傳統藝術音樂中最典型的魯特琴；樂器的形狀要到 18 世紀才定型；在 20 世紀之前，這種樂器只在前奧斯曼帝國首都伊斯坦堡演奏。彈撥爾的琴頸細長，圓形的琴身由 20 至 25 條細木條做成，配以六條金屬弦，用一個稱為「mizrab」的玳瑁撥子彈奏。

烏德琴

「烏德」阿拉伯語意思是「木製」和「棍子」，是一種梨形、短頸的魯特琴類弦樂器。

最早關於烏德琴和琴體結構的完整描述，來自九世紀阿拉伯哲學家亞吉卜·伊本·伊斯哈格·金迪。烏德琴是歐洲魯特琴的祖先，是土耳其、阿拉伯、波斯、希臘世界最常見的樂器。在土耳其，烏德琴歸入「古典奧斯曼音樂」樂種類別。

拉弦彈撥爾

拉弦彈撥爾由較早期出現的撥弦彈撥爾衍生出來，兩者外型相似，但有些外殼是用金屬製成的。樂器用馬毛製的弓拉奏，而不是用撥子彈奏。拉弦彈撥爾是以直立在膝上的方式演奏，和一般琴頸和地面保持水平狀態的演奏姿勢不同。

響線敲鼓

響線敲鼓是一種木框架鼓，是古典音樂和在蘇菲儀式中使用的傳統樂器，流行於古埃及和美索不達米亞。先知穆罕默德進入麥地那城時，眾婦女就是以響線敲鼓來歡迎他。

後記：納伊笛配上土耳其的彈撥爾、烏德琴和拉弦琴，是土耳其古典音樂的主流樂器。

三十七簧笙

笙的歷史可追溯到 3,000 年前的殷代，但它的構造特點使其存在音域、轉調、指法和有限空間方面的相互制約。為解決這一矛盾，中國先輩一直沒有停止過追求。1985 年，翁鎮發與牟善平兩位大師級別的教授終於完成了三十七簧笙的研製並吸取徐超銘教授的寶貴建議而誕生。它的誕生吸收了中國長沙馬王堆西漢時期墓葬出土的一支芋（大笙）的折疊管構造以及西方管樂器開管閉管的指鍵原理，因此能在中國明代智化寺十七簧笙的管位排列基礎上，擴大成很人性化的三十七管排列。它的優點是完全保留了所有中國南北傳統笙曲的演奏功能；翁鎮發教授甚至用這支笙演奏過帕格尼尼的小提琴曲《無窮動》。2005 年，翁鎮發教授受荷蘭新樂團之邀成功地演奏了蓋拉德·勒西的專作《河、格、形》；成功演奏了許舒亞專作的笙與絃樂四重奏《題獻 II》；2012 年翁鎮發與德國基爾愛樂樂團合作，演奏了德國作曲家施耐德創作的笙協奏曲《易》。這些都充分證明了三十七簧笙的科學性和高度藝術表現功能，無愧於 1985 年這支笙獲得中國文化部頒發的國家科技進步獎。過去 30 多年的發展，三十七簧笙已成為國際公認的多功能樂器，近年來，翁鎮發教授又研製了三十七簧中音笙、次中音笙和低音笙。2015 年成立了上音翁鎮發笙樂團，樂團頻頻活躍與中西樂壇，三十七簧笙是傳統與現代的完美體現。