

# In-depth Analysis and Inheritance of the Artistic Skills of the Mongolian Zither

Lina

Mongolian National University of Culture and Arts, Ulaanbaatar, 999097-15141, Mongolia

## Abstract

This study mainly focuses on the traditional Mongolian musical instrument — Mongolian Zheng (some documents also use “Yatoga” and other names) to conduct an in-depth analysis of the playing art skills, and seek its effective inheritance path. Firstly, from a historical and cultural perspective, we have revealed the evolution of the form and musical style of the Mongolian zither. Subsequently, a detailed analysis and explanation were provided on its main performance techniques, such as plucking, tuning, playing style, and flexible application of techniques. Research has found that the Mongolian zither has a rich and colorful timbre, unique and traditional playing techniques, and good artistic expression.

## Keywords

Mongolian zither; playing skills; musical style; traditional music protection; music art inheritance

## 蒙古箏演奏艺术技巧的深度解析与传承研究

丽娜

蒙古国国立文化艺术大学, 蒙古国·乌兰巴托 999097-15141

## 摘要

本研究主要集中在对蒙古族传统乐器——蒙古箏（有些文献中也用“雅托噶”等名称）的演奏艺术技巧进行深入剖析，并寻求其有效的传承路径。首先，我们从历史与文化视角出发，揭示了蒙古箏的形制演变和音乐风格。接着，对其主要的演奏技巧如拨弦、制音、演奏风格和技巧灵活运用等进行了详细的分析讲解。研究发现，蒙古箏的音色丰富多彩，演奏技术具有独特性和传统性，并且有着良好的艺术表现力。

## 关键词

蒙古箏；演奏技巧；音乐风格；传统音乐保护；音乐艺术传承

## 1 引言

蒙古箏作为蒙古族的一种传统乐器，历史悠久，深受蒙古族人民的喜爱。它以其独特的形制、丰富多彩的音色和独特的演奏技艺在蒙古族音乐中占有重要的地位。在蒙古族社会，蒙古箏不仅仅是一种音乐表演工具，更蕴含了深厚的历史文化内涵。然而，随着全球化进程的推进，以及传统音乐环境的改变，蒙古箏的传统演奏艺术面临着严重的传承危机。论文主要针对蒙古箏的演奏技巧进行深入的剖析，并探寻其传承的可能路径，以期对保护蒙古族传统音乐艺术，尤其是蒙古箏的传承发挥一定的推动作用。

## 2 蒙古箏的历史与文化背景

### 2.1 蒙古箏的发展历史

蒙古箏，作为蒙古族古老的弹拨传统乐器之一，其历

史悠久，盛行于元代，曾流行于中国内蒙古、新疆卫拉特蒙古人集聚区、蒙古国以及俄罗斯联邦共和国的布里亚特与卡尔梅克共和国等地<sup>[1]</sup>。元代民间乐器和宫廷宴乐所用的乐器，史料记载约有 28 种，其中弹拨乐器里就有蒙古箏<sup>[2]</sup>。蒙古族在长期的游牧生活中，不断吸纳、改良这种乐器，使其逐渐具有自身的民族特色。蒙古箏的发展史可以从几个关键阶段来概述。

在蒙古帝国时期，蒙古箏逐渐在蒙古族中广泛传播<sup>[3]</sup>。蒙古箏有着非常独特的定弦法，虽然也是五声音阶定弦范畴，但是箏码的排列则由长短不同的两行排列而成<sup>[4]</sup>。并且以简单的独奏曲目或伴奏曲目为主。由于当时的蒙古帝国疆域广大，蒙古箏也随之传播到多个地区，逐渐形成了多种演奏风格。这一阶段的蒙古箏主要用于宫廷和宗教仪式，成为蒙古文化的重要组成部分。

进入 16 世纪，蒙古箏在蒙古族的民间文化中占据了重要位置，逐渐脱离了单一的功能用途，开始进入普通民众的日常生活。乐器形制也在这期间发生了明显变化。从早期的

【作者简介】丽娜（1989-），女，蒙古族，中国内蒙古赤峰人，在读博士，从事艺术研究。

少弦乐器逐渐演变为多弦乐器，并且制作工艺也更加考究。蒙古筝的音域和表现力有所提升，演奏技巧开始多样化。民间艺人通过口传心授的方式，将传统技艺一代代相传，形成了一套系统化的演奏技艺。

19世纪至20世纪初，蒙古筝在蒙古族的民族文化复兴过程中经历了显著的变化与发展。这一时期，蒙古筝不仅作为一种乐器被广泛使用，还被赋予了更多的文化和艺术内涵。许多民族音乐家和艺术家开始对蒙古筝的演奏技术进行整理和创新，推动了蒙古筝艺术的繁荣发展。特别是在现代音乐影响下，一些传统曲目被重新编曲，增加了现代元素，使蒙古筝的音色更加丰富，表现力更强。

中华人民共和国成立后，蒙古筝作为民族音乐的代表之一，得到了政府和社会各界的支持。音乐院校开设了专门的蒙古筝课程，培养了大批专业人才。许多研究机构对蒙古筝的历史、文化、技术等方面进行了深入研究，为蒙古筝的传承和发展提供了理论支持和实践指导。通过这些研究，蒙古筝不仅在传统音乐领域得以保留和发扬，还进入了更广泛的艺术表现空间，如影视配乐、跨界合作等。

如今，蒙古族虽然在现代化和全球化的冲击下面临诸多挑战，但其独特的历史价值和文化内涵依然具有不可替代的地位。通过对蒙古筝发展历史的梳理，可以更好地理解这一古老乐器的文化底蕴及其在蒙古族音乐中的重要作用。这对于推动蒙古筝的保护、传承与创新具有重要的现实意义。

## 2.2 蒙古筝在蒙古族文化中的地位和影响

蒙古筝作为蒙古族传统乐器，在蒙古族文化中具有举足轻重的地位和深远的影响。其独特的琴声不仅伴随了蒙古族人民的生活、劳动和祭祀活动，还成为蒙古族音乐艺术的重要组成部分。

蒙古筝的音色清亮，音域宽广，具有独特的音乐表达力。其演奏技艺传承发展，一直对蒙古族的歌舞音乐产生重要影响。在蒙古族的节庆活动与民俗仪式中，蒙古筝常常作为主要伴奏乐器，承载着浓厚的民族情感与文化意蕴。蒙古筝的悠扬旋律能够唤起族群对故乡、自然和历史的记忆，成为蒙古族精神文化的一部分。

蒙古筝不仅是单一的乐器，其所承载的音乐传统和文化内涵，是蒙古族民族认同与文化传承的重要载体，具有不可替代的艺术价值和社会影响力。通过深刻理解蒙古筝在蒙古族文化中的地位，有助于推动其艺术技巧的传承与保护。

## 3 蒙古筝演奏技巧的深度解析

### 3.1 揭示蒙古筝的形制和音乐风格

蒙古筝作为蒙古族传统乐器，其形制和音乐风格有着丰富的历史和文化内涵。据资料记述，蒙古筝的外形大小不一，弦数在6~25弦之间，但只有10弦与12弦、19弦在内蒙古流传至今，琴身多数由红木或桐木、白松等制成，装饰

华丽，体现出蒙古族独特的美学风格。琴弦采用丝弦或金属弦，不同的琴弦材料在音色表现上也有所不同。流传在内蒙古地区的蒙古筝在演奏时需佩戴指甲用于拨弦，类似于汉族古筝的技法，但不同点在于蒙古筝更多地强调力度和张力，力求表现出一种宽广、雄浑的声音效果。

音乐风格方面，蒙古筝的表现力十分多样化，既能演奏欢快明朗的节奏性乐曲，也可表达深沉悠长的抒情旋律。重要的是，蒙古筝的音乐风格深受蒙古草原文化的影响，呈现出明显的地域特色。例如，蒙古筝的音乐节奏经常会用到前八后十六的音乐节奏类型来表现模仿骏马奔腾的气势，这种音乐风格不仅丰富了蒙古筝的艺术表现力，也增添了其独特的文化价值。

不同地区的蒙古筝在形制和风格上也存在一定的差异。内蒙古地区的蒙古筝普遍采用较为传统的制作方法和工艺，保持了较为原始的音色和演奏技巧。通过对蒙古筝形制和音乐风格的深入剖析，可以更好地理解这一传统乐器的技术特点和艺术价值，为保护和传承蒙古筝的传统演奏技艺提供重要的理论依据和实践指导。

### 3.2 蒙古筝的主要演奏技巧分析

在蒙古筝的演奏中，拨弦技巧无疑占据核心地位。拨弦不仅决定了音符的清晰度和音色的表现，还能通过力度和速度的变化演绎出丰富的音乐情感。制音技巧在演奏过程中起到了控制余音、调整音色的作用，通过指尖的精确控制，可以制造出短促有力或柔和绵长的音效，从而增强音乐的表现力。

演奏者需熟练掌握多种技巧的综合运用，如滑音、颤音、花指等，以丰富音乐的表现手法和艺术风格。例如，锡林郭勒盟艺人除了用大、食指八度、四度、五度应弦技巧之外，还用大拇指上下扫和弦；伊盟艺人则用大拇指和食指同时向同方向托、挑的技巧演奏出八度、五度音程，以达到加大力度、变换情绪、突出风格等效果<sup>[4]</sup>。

蒙古筝演奏技术的独特性，还在于其与蒙古族传统文化的深度融合。在某些传统曲目中，演奏者通过特定的技巧和风格重现蒙古草原的广袤和人民生活的情感。这不仅展示了蒙古筝的音乐表达力，也凸显了其作为民族文化传播载体重要性。

### 3.3 顺应雕塑演奏技术的艺术表现力

蒙古筝在演奏中强调音色和情感的精细表达，通过多种技法的结合，展现出丰富的艺术表现力。拨弦手法的灵活运用，可通过不同力度和速度变化产生多样音色效果，增加乐曲的层次感和动态变化。而制音技巧则可通过手指对琴弦的微妙控制，实现声音的即时转化，呈现出高超的音准与节奏把握。演奏者需深刻理解乐曲内涵，通过连贯、流畅的技巧展现情感，从而赋予音乐生命力，达成艺术与技巧的高度融合。

## 4 蒙古箏艺术技巧的传承问题及策略研究

### 4.1 蒙古箏传统演奏技艺的现状和挑战

蒙古箏作为蒙古族丰富音乐文化的一部分，其传统演奏技艺在当代社会面临诸多挑战。全球化进程导致了传统音乐文化环境的改变，现代流行音乐强势的市场地位使得传统乐器的关注度大幅下降。蒙古箏作为一个相对小众的传统乐器，其演奏技艺逐渐被边缘化，技艺传承面临中断及稀释的风险<sup>[1]</sup>。

传统技艺的传承途径单一且缺乏系统性。传统的师徒传授方式虽然历史悠久，但在现代社会中可操作性较低，很多年轻家长和学生更加重视现代教育和职业技能培训，对学习传统乐器的兴趣和投入不足。经济效益较低也是一个主要障碍。演奏蒙古箏等传统乐器的经济回报不高，许多演奏者难以靠此维持生计。这就导致了传统演奏技艺的传承者较难获得稳定的生活保障，从而进一步削弱了其对传承技艺的热情和动力。

总的来说，蒙古箏传统演奏技艺的传承面临诸多困境，亟需多方合力，通过加强理论研究、系统化教育培训和传统文化推广，才能有效扭转传承危机，确保这一宝贵音乐遗产得以延续和发扬。

### 4.2 传承策略的提出：理论研究的加强、教育和培训的系统化

理论研究的加强对于蒙古箏艺术技巧的传承至关重要。当前，蒙古箏的传统演奏技艺面临严峻挑战，其传承亟需系统性的理论支撑。通过深入的理论研究，可以梳理出蒙古箏演奏艺术的独特技巧，并揭示其音乐美学内涵。研究应包括对历史文献的整理和分析，以便全面掌握蒙古箏在不同历史时期的演变过程和风格特征。这些理论研究成果能够为蒙古箏演奏技巧的实践提供扎实依据，有助于塑造更为科学的传承体系。

教育和培训的系统化同样是传承蒙古箏演奏技巧的关键。建立系统的教育体系需要从基础教育到高等教育各个层次入手，开设蒙古族相关课程。师资力量的培养也至关重要，需通过专业进修和学术交流提升教师的专业素养。培训应注重实践经验的传递，培养学生的演奏技能与音乐鉴赏能力。通过举办各类演奏比赛、讲座和研讨会，可以激发年轻一代

对蒙古箏艺术的兴趣，形成持续传承的良好氛围。

加强理论研究和系统性教育培训是实现蒙古箏传统演奏技艺有效传承的基本保障。这些策略不仅能够提升蒙古箏的学术研究水平，还能够在实际操作中培养出更多专业人才，为传统文化的保护和发展奠定坚实基础。

### 4.3 传统音乐艺术的保护和推广

传统音乐艺术的保护和推广必须通过多种渠道和方法来实现。应加强国家和地方政府对蒙古箏音乐的文化资金投入，建立专门保护和推广蒙古箏的文化组织或机构。利用现代媒体技术，高效传播蒙古箏音乐的视频和音频资料，增加其在公众中的曝光率。组织和支持蒙古箏专题演出、音乐会、比赛等艺术活动，吸引更多人群关注和参与。通过学术交流和国际文化合作，将蒙古箏艺术带向国际舞台，提升其知名度与影响力。

## 5 结语

通过对蒙古箏的形制演变与音乐风格的剖析，以及对其演奏技巧的深度解析，本研究揭示了蒙古箏丰富多彩的音色和独特的传统演奏技艺，同时指出了当前蒙古箏乃至蒙古族传统音乐艺术传承面临的挑战。面对全球化的冲击和传统音乐环境的改变，本研究提出了一系列关于蒙古箏艺术和传统的传承策略，包括加强理论研究、推行系统性的教育和培训，以及发挥政府和相关部门在传统文化保护与传承中的重要作用。这些建议旨在为传统的蒙古箏音乐艺术找到适应时代发展的出路，使其更好地传承下去。面向未来，蒙古箏的演奏艺术技巧的研究、推广及传承仍有重大空间，期望论文能够为后续研究者提供一些方向和思考。

### 参考文献

- [1] 额尔敦础古拉.蒙古族雅托嘎[M].呼和浩特:内蒙古文化音像出版社,2015.
- [2] 乌亚汗.蒙古箏的演奏艺术及技巧[J].今古文创,2020(3).
- [3] 刘玥.浅析古筝曲《春到湘江》演奏技巧对音乐风格的影响[J].黄河之声,2022(4).
- [4] 博特乐图.蒙古族传统音乐概论[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2015.
- [5] 乌兰杰.蒙古族音乐史[M].呼和浩特:呼和浩特远方出版社,2019.