

東西音樂的邂逅：中國琵琶與葡萄牙吉他

Um encontro da música entre o Oriente e o Ocidente: Pipa chinesa e Guitarra Portuguesa

中華民族擁有悠久的歷史與深厚的文化底蘊，與此同時，位於歐洲大陸最西端的葡萄牙民族也同樣如此。這兩個國家的傳統藝術形式繁多，無論高雅或通俗，都閃耀著兩個民族智慧的光芒，讓世人驚嘆不已。在這次專題中，我們將引領讀者走進中葡兩國那動人心弦的民間音樂世界，透過探索中國傳統樂器“琵琶”與葡萄牙吉他，來加深對中葡民族文化的理解，感受這兩國音樂文化的獨特魅力。

A nação chinesa tem uma longa história e uma profunda herança cultural, o mesmo acontece com a nação portuguesa, localizada no extremo ocidental do continente europeu. As artes tradicionais destes dois países, nas suas múltiplas formas, sejam elas eruditas ou populares, brilham com a luz da sabedoria destes povos e deixam o mundo fascinado. Neste tema, guiaremos os leitores até ao mundo vibrante da música folclórica chinesa e portuguesa e, através da exploração do instrumento tradicional chinês “pipa” e da guitarra portuguesa, aprofundaremos o conhecimento da cultura nacional chinesa e portuguesa, sentindo o encanto único da cultura musical destes dois países.

中國琵琶 / pipa chinesa

葡萄牙吉他 / guitarra portuguesa

樂器簡介 / Introdução dos instrumentos

琵琶，這一古老的樂器，承載著中國傳統音樂的精髓，歷史悠久，已有兩千多年的傳承。最早在秦朝時期，這種名為“琵琶”的樂器便開始出現。“琵琶”二字中的“珏”象徵著兩塊美玉相撞，發出悅耳的聲音，正是這種以彈撥琴弦的方式來表達音樂的特性。因其獨特的演奏技巧和豐富的表現力，琵琶被譽為“中國彈撥樂器首座”。它的音域廣泛，無論是獨奏、伴奏還是合奏，都能展現出無窮的魅力。值得一提的是，歷史上的琵琶不僅限於梨形共鳴箱的曲項琵琶，許多形狀相似的彈撥樂器，如柳琴，也都被歸類為琵琶類樂器。經過歷代演奏者的改良，琵琶的形制逐漸統一，最終演變為如今的六相二十四品四弦琵琶。

A pipa, um instrumento musical antigo que traduz a essência da música tradicional e folclórica chinesa, tem uma longa história de mais de 2.000 anos. O instrumento, conhecido inicialmente como pipa, apareceu pela primeira vez durante a dinastia Qin (221 a.C. - 206 a.C). O carácter “珏 yù” na palavra chinesa “琵琶” representa o som de duas peças de jade colidindo, que é a característica da música expressa ao tocar as cordas do instrumento. Devido à sua técnica de execução única e à sua rica expressividade melódica, a pipa é considerada o “rei dos instrumentos chineses de corda dedilhada”. Com a sua vasta gama de tons, a pipa pode ser tocada de forma solista, de acompanhamento ou integrada num conjunto musical, com uma beleza sem fim. Vale a pena mencionar que a pipa não se limita apenas à caixa de ressonância em forma de pêra, pois muitos instrumentos de corda de forma semelhante, como o 柳琴 (liǔ qín), também são classificados como pipa. Através do aprimoramento de muitos tocadores, a forma da pipa foi sendo gradualmente padronizada e acabou por evoluir para a actual pipa de seis escalas, vinte e quatro trastes e quatro cordas .

d

中國琵琶 / pipa chinesa

而葡萄牙吉他，亦稱法朵吉他，則是葡萄牙的民族樂器，主要用於伴奏法朵及其他民間歌曲。其獨特的音色使得葡萄牙吉他在世界的每一個角落都能被識別。這種樂器由六對不同調弦的弦組成，音色清脆，

A guitarra portuguesa, também conhecida como guitarra de fado, é um instrumento nacional português e é utilizada principalmente para acompanhar o fado e outras canções tradicionais. O seu som único tornou a guitarra portuguesa reconhecível em todos os cantos do mundo. O instrumento é composto por seis pares de cordas em

低音與高音的對比鮮明。葡萄牙吉他有三種主要類型：來自里斯本、波爾圖和科英布拉，各自擁有不同的製作傳統。在結構上，里斯本葡式吉他和科英布拉葡式吉他是常見的兩種。從外觀上看，里斯本吉他的琴頭呈蝸牛形，而科英布拉吉他的琴頭則是水滴形。科英布拉吉他的琴身和琴臂較大，聲音更加飽滿，音量也更為宏亮，而里斯本的葡式吉他則是三者中最小，聲音最為明亮。

diferentes afinações e tem um som nítido e claro. Existem três tipos principais de guitarras portuguesas: de Lisboa, do Porto e de Coimbra, cada uma com uma tradição de fabrico diferente. Em termos de construção, as guitarras portuguesas de Lisboa e as guitarras portuguesas de Coimbra são as duas mais comuns. Em termos de aparência, as guitarras de Lisboa têm um cabeçote em forma de caracol, enquanto as guitarras de Coimbra têm um cabeçote em forma de lágrima. As guitarras de Coimbra têm corpos e braços mais largos para um som mais cheio e alto, enquanto as guitarras portuguesas de Lisboa são as menores das três e têm o som mais brilhante.

葡萄牙吉他，從左到右依次為里斯本式、波爾圖式、科英布拉式 / guitarras portuguesas, da esquerda para a direita: Caracol (Lisboa), Escultura (Porto) e Lágrima (Coimbra)

共同起源：烏德琴 / **Origem comum: O Oud**

如果大家仔細觀察中國的琵琶和葡萄牙的吉他，會發現這兩種樂器的外觀竟然有著驚人的相似之處。它們都擁有一個梨形的共鳴箱和一根修長的琴頸，琴弦則緊緊固定在琴頸與共鳴箱之間。這樣的相似並非偶然，追溯樂器的發展歷史，琵琶和吉他其實有著共同的起源。

早在公元前 2000 年，古波斯（今伊朗）地區就出現了一種名為巴爾巴特琴的彈撥樂器，雖然這種古老的樂器如今已經消失，但它的影響卻深遠。到了公元 8 世紀，基於巴爾巴特琴的基礎，出現了一種新的樂器——烏德琴（Oud）。這種傳統的中東弦樂器被譽為“中東樂器之王”，在東方和西方的音樂發展中扮演了重要角色。

Se observarmos com atenção a pipa chinesa e a guitarra portuguesa, notamos uma semelhança notável na aparência destes dois instrumentos. Ambos têm uma caixa de ressonância em forma de pêra e um braço longo e esguio, com as cordas bem fixas entre o braço e a caixa de ressonância. Esta semelhança não é uma surpresa, pois a pipa e a guitarra partilham uma origem comum na história dos instrumentos musicais.

Já no ano 2000 a.C., surgiu na região da antiga Pérsia (a região actual do Irão) um instrumento dedilhado chamado balbat e, embora este instrumento antigo tenha desaparecido, a sua influência é de grande alcance. No século VIII d.C., um novo instrumento, o Oud, surgiu com base no balbat. Este instrumento tradicional de cordas do Médio Oriente é conhecido como o “Rei dos Instrumentos do Médio Oriente” e tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento da música tanto no Oriente como no Ocidente.

魯特琴/ Lute

隨著時間的推移，烏德琴向東方傳播，最終在中國演變成了我們熟悉的琵琶。而在西方，烏德琴則在中世紀逐漸演變成了魯特琴（Lute），這種樂器在文藝復興時期更是占據了重要地位。現代吉他正是基於魯特琴經過長時間的演變而來，因此魯特琴被視為吉他的祖先。如今，音樂家們所稱的魯特琴，其實是廣義上的魯特屬，這一類似的彈撥樂器都被統稱為“魯特屬”，不再受限於年代或國別。因此，葡萄牙的吉他和中國的琵琶都

Com o tempo, o Oud espalhou-se pelo Oriente, acabando por evoluir para a familiar pipa na China. No Ocidente, o Oud evoluiu para o Lute na Idade Média, e o instrumento tornou-se importante durante o Renascimento. A guitarra moderna baseia-se na longa evolução do Lute, e este é considerado o antepassado da guitarra. Hoje em dia, aquilo a que os músicos se referem como Lute é, de facto, o Lute em sentido lato, e este tipo de instrumento dedilhado é colectivamente conhecido como “Lute” e já não está limitado por idade ou país. Assim, a guitarra portuguesa e a pipa chinesa são ambos membros desta família, demonstrando as ligações interculturais da música.

是這個魯特屬家族的成員，展現了音樂的跨文化聯繫。

當然，中國琵琶的起源還有一個本土化的故事。琵琶是由中國古代的直項琵琶和曲項琵琶演變而來。根據歷史記載，大約在秦代（公元前 221 年—公元前 207 年），開始流行一種圓形、長柄的樂器。因為彈奏時主要有兩種方式：向前彈叫“枇”，向後挑叫“把”，所以人們便稱這種樂器為“枇把”。後來，為了與當時的琴、瑟等樂器在書寫上統一，這個名字便改為琵琶。直項琵琶在中國的出現時間較早，秦漢時期的“秦漢子”便是直柄圓形共鳴箱的直項琵琶（共鳴箱兩面覆蓋著皮革），它是由秦末的弦叢逐漸演變而來。

Sem dúvida, a origem da pipa chinesa tem uma história própria. A pipa é o resultado de uma evolução da antiga pipa chinesa de braço reto e da pipa de braço curvo. De acordo com os registos históricos, por volta da dinastia Qin (221 a.C. - 207 a.C.), tornou-se popular um instrumento de forma redonda com um cabo longo. O instrumento era designado por “枇把 pí bá” porque era tocado de duas formas principais: para a frente, designada por “枇 pí”, e para trás, designada por “把 bá”. Mais tarde, o nome foi alterado para pipa para uniformizar a escrita com os instrumentos “琴 qín” e “瑟 sè” da época. A pipa de braço reto existe há muito tempo na China e, durante as dinastias Qin e Han, o “Qin Hanzi” era uma pipa de braço reto com uma caixa de ressonância arredondada e de cabo reto (com ambos os lados da caixa de ressonância cobertos de couro), que evoluiu a partir do chocalho de cordas do final da dinastia Qin.

演奏技巧與表現形式 / Técnicas de execução e expressividade

雖然琵琶和吉他有著相似的根源，但在演奏的方式上卻大相逕庭。琵琶演奏者通常會將琵琶豎抱在胸前，左手的各個手指靈巧地按壓在相應的品位上，而右手則戴上由賽璐珞等材料製成的假指甲，輕巧地撥動琴弦，發出悅耳的音色。琵琶的名稱“琵”和“琶”正是源於其獨特的演奏手法，其中“琵”代表著右手向前的撥弦動作，而“琶”則是向後的撥弦。

琵琶的演奏技巧繁多，這裡介紹兩種基本的演奏技巧。首先是“彈挑”，這是一種最基本的技巧，運用大拇指和食指的配合，食指向外撥弦稱為“彈”，而拇指向外撥弦則稱為“挑”。另一種技巧是“輪指”，這是所有手指共同撥弦，創造出琵琶特有的顫音效果。“彈挑”和“輪指”是琵琶演奏中不可或缺的基本指法，其他的演奏技巧皆是從這兩者中衍生而來。

Embora a pipa e a guitarra portuguesa tenham raízes semelhantes, são tocadas de formas muito diferentes. Os tocadores de pipa seguram-na na vertical em frente ao peito e, com os dedos da mão esquerda a pressionar habilmente os trastes correspondentes e a mão direita a usar unhas falsas feitas de celuloide ou outros materiais, tocam as cordas para produzir um som agradável. Os caracteres, “琵 pí” e “琶 pá”, do nome da pipa, derivam das suas técnicas únicas de tocar, com “琵 pí” a representar a acção de dedilhar para a frente da mão direita e “琶 pá” a acção de dedilhar para trás.

Existem muitas técnicas diferentes para tocar a pipa, mas aqui estão duas técnicas básicas. A primeira é a técnica “彈挑 tán tiǎo”, que é a técnica mais básica, usando o polegar e o indicador em conjunto, com o indicador a dedilhar as cordas para fora, chamado “彈 tán”, e o polegar a dedilhar as cordas para fora, chamado “挑 tiǎo”. Outra técnica é o “輪指 lún zhǐ”, em que todos os dedos trabalham em conjunto para dedilhar as cordas, criando o efeito vibrato único da pipa. A “彈挑” e a “輪指” são os dedilhados básicos da pipa, dos quais derivam todas as outras técnicas de tocar.

琵琶演奏/Tocando pipa

《琵琶行》中如此描繪琵琶的音色：

“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語，
嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。”

琵琶的粗弦發出的聲音如同夏日的暴雨般響亮，而細弦則如同耳邊的低語般柔和。琵琶女的手指在粗弦與細弦之間靈活切換，奏出的音樂時而激昂，時而輕柔，宛如珍珠輕輕落在玉盤上。白居易巧妙地運用比喻，將抽象的音樂形象具象化，展現了琵琶的獨特魅力。

Descreve-se o som da pipa da seguinte forma, em *A Canção do Alaúde*¹:

“ **As notas altas ressoam como chuva em noite de tempestade,
as notas baixas como um ciciar segredado de amantes.
Tons graves e agudos entrechocando-se, mesclando-se,
como pérolas grandes e pequenas tombando num prato de jade.** ”

—António Graça de Abreu (Tradução)

O som das notas altas da pipa é tão alto como uma tempestade de verão, enquanto as notas baixas são tão suaves como um sussurro ao ouvido. Os dedos da tocadora de pipa alternam de forma flexível entre as cordas, e a música que toca é por vezes excitante e por vezes suave, tal como as pérolas que caem suavemente num disco de jade. O poeta白居易(bái jū yì) utiliza habilmente símiles para visualizar a imagem abstrata da música, demonstrando o encanto incomparável da pipa.

在葡萄牙吉他的演奏中，樂手通常會採用橫抱的姿勢。當撥弦時，手指的移動方向與琵琶的演奏方式截然相反。也就是說，拇指和其他手指通常是向著掌心勾動，而琵琶的演奏則是手指向外伸展。

葡萄牙吉他的音質獨樹一幟，難以用言語形容，擁有深邃的高音，堪稱獨奏的典範。這把樂器充滿了象徵意義，因為它與法多音樂

Na guitarra portuguesa, o músico adopta normalmente uma posição de pernas cruzadas. Ao dedilhar as cordas, os dedos movem-se na direção oposta à da pipa chinesa. Ou seja, o polegar e os outros dedos são normalmente entreligados em direção ao centro da palma da mão, enquanto na pipa chinesa os dedos são estendidos para fora.

A guitarra portuguesa tem um som único e difícil de descrever, com agudos profundos que são um modelo para tocar a solo. Este instrumento está repleto de simbolismo devido à sua profunda

¹ Tradução do António Graça de Abreu, disponível em <https://hojemacau.com.mo/2023/04/17/bai-juyi-a-cancao-do-alaude/>

的深厚聯繫，承載著葡萄牙式的“存在方式”，命運與思念的情感在顫音中自然流露。

在法多的氛圍中，描述其音色的動詞多與情感息息相關，如“哭泣”、“顫音”、“韻律”、“振動”、“歌唱”或“柔情”。葡萄牙吉他的音色如此鮮明，無論身在何處，葡萄牙人都能在第一個和弦中辨認出它的存在。這些特質使得葡式吉他成為葡萄牙文化的象徵之一。

ligação ao fado, transportando a “maneira de ser” portuguesa, onde as emoções do destino e da saudade se exprimem naturalmente no vibrato.

Na atmosfera do fado, os verbos que descrevem o seu som estão muitas vezes intimamente relacionados com emoções, tais como “choro”, “trinado”, “ritmo”, “vibração”, “canto” ou “ternura”. O timbre da guitarra portuguesa é tão distinto que os portugueses o reconhecem ao primeiro acorde, estejam onde estiverem. Estas qualidades fizeram da guitarra portuguesa um dos símbolos da cultura portuguesa.

葡式吉他演奏 / Tocando a guitarra portuguesa

至此，我們已經引領大家對琵琶和葡萄牙吉他的外觀、起源及演奏方式有了初步的認識。然而，談到樂器的魅力，單靠文字的描述是無法完全捕捉的。希望各位讀者能夠親自去聆聽琵琶和葡萄牙吉他演奏的樂曲，甚至如果有機會，參加現場音樂會，親身體驗中國琵琶和葡萄牙吉他所帶來的音樂享受與文化魅力。

Até agora, levamo-los à compreensão destes dois instrumentos, através do aspeto, das origens e dos estilos de tocar. No entanto, quando se trata do fascínio destes instrumentos, as palavras por si só não o conseguem captar. Esperamos que os nossos leitores possam pessoalmente tentar ouvir a pipa chinesa e a guitarra portuguesa, ou mesmo, se tiverem oportunidade, que assistam a um concerto ao vivo, para experimentarem bem o prazer musical e o encanto cultural da pipa chinesa e da guitarra portuguesa.

作者及翻譯 / Autores e tradutores : 王瑞，李辰威 (Victorino Li)

審校 / Revisora : Maria José Grosso

協助 / Coordenadores : 官慧(Cindy Koon), 李辰威(Victorino Li), 劉長宜(Cecília Liu)

參考文獻 / Referência

- [1] <https://en.wikipedia.org/wiki/Pipa>
- [2] https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra_portuguesa
- [3] <https://en.wikipedia.org/wiki/Oud>
- [4] https://upwikizh.top/wiki/Portuguese_guitar
- [5] <https://zhuanlan.zhihu.com/p/49448728>
- [6] <https://freewechat.com/a/MzA3NDA1NzM4Mg==/2650297344/1>
- [7] <http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/32002/2120>
- [8] <https://www.salaomusical.com/pt/77-guitarras-portuguesas>
- [9] <https://enlosoidos.com/guitarra-portuguesa/>
- [10] <https://gulbenkian.pt/uk-branch/music-and-culture-from-the-portuguese-speaking-world/>
- [11] <https://www.baywatch.cn/shejilunwen/yishushejilunwen/134851.html>
- [12] https://www.sohu.com/a/232331879_343106
- [13] <https://kknews.cc/culture/ve4ypn4.html>

圖片來源 / Origem das fotos

- [1] <https://www.musicofmay.com/pages/page-5>
- [2] <https://enlosoidos.com/guitarra-portuguesa/>
- [3] https://www.portugaljewels.com/pt/content/144-guitarra-portuguesa?srsId=AfmBOoqtgpe9sx6iv1aNN-5rfeWhdigpA4jmS9mQS1usgDTV_YCjhI0
- [4] https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g189158-d2711426-i102631925-EstaFado-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html
- [5] <https://io.wikipedia.org/wiki/Arkivo:Lisiewsaka-woman-playing-a-lute.jpg>
- [6] <https://www.baike.com/wikiid/4407935994295634377>