

○ 杨 西

唐诗宋词中的箏人及其箏艺

摘要:箏是中华民族古老乐器,两千多年前就流传于陕西。但在箏的发展过程中,无论形制的演变还是演奏技术方面的创新,政治、经济、文化高度发展的盛唐时期都是其一个亮点。盛唐以来便有诸如薛琼琼、谢好、崔七、李青青、柳如是等才艺出众、技艺高强的古筝艺术家。宋朝也还涌现出不少弹箏佳人如徐楚楚等。

本文通过对唐诗宋词中涉及的箏人及其箏艺的分析,对箏在历史发展中,以其自身的魅力成为人们生活中不可或缺的传统民族乐器的史实,进行了一定的探索。

关键词: 古筝;箏者;箏艺

中图分类号: J632.62   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1002-9923(2008)01-0230-03

在唐代,箏随着大唐帝国经济、文化、政治的繁荣发展,已达到极为辉煌的程度,可以说,唐时的箏乐也是我国封建社会时期发展的巅峰。尤其是丝绸之路上敦煌石窟中的有关箏图的盛势情景,让人惊叹!更有箏作为中国文化的使者广泛传入朝鲜、日本及东南亚诸国的实录,这些史实都十分有力地证明了箏在我国文化史中的地位。这个时期的多种艺术形式都曾使用箏乐与之相伴。而箏的大小、弦数的多少,大多又与这些艺术形式相关联,唐时的箏多为十二、三弦,按五声音阶定弦。它的音域可达两个半八度左右,这个音域和人声的音域大致相仿,这也是在民间十二、三弦箏流行时间最长的重要原因。我们可以从研究箏的流行阶层、变化的原因、与歌唱的关系、演奏技术技巧的普及性、乐器制作特点(简单、方便)等多种因素,找出它长期流传的原因。唐遗留下来的文献中不仅有诗人们上百首赞美箏人箏艺的诗篇,还有诸多箏在人们生活及民间活动中的证据。

唐诗中的咏箏者大都是著名诗人或艺术修养较高的文人雅士,例如:李峤、王湾、王涯、岑参、柳中庸、顾况、卢纶、李端、朱湾、杨巨源、刘禹锡、元稹、白居易、殷尧藩、张祜、李远、李商

隐、薛能、唐彦谦、吴融、皎然。从以下举出的诗句中,不仅可以领略诗人们妙笔横生之时,其情所至之深远意境、博大情怀,更可以窥见其时其地一定阶层的人们的文化生活。同时,诗人们生动入微的描述,又为我们评述了那个时期的箏人及其诸般箏艺。使我们由此可对其时的古筝演奏技巧和音乐文化有一定的了解。

如:王维的《与卢象集朱家》:“主人能受客,终日有逢迎。贯得新丰酒,复闻秦女箏。”

白居易《听崔七妓人箏》中的崔七。

白居易《霓裳羽衣歌》中:“玲珑箏篋谢好箏”对谢好的评述。

李远《赠箏妓伍卿》:“轻轻没后更无箏,玉腕红纱到伍卿。座客满筵都不语,一行哀雁十三声。”对伍卿及其箏艺的描绘。

顾况的《郑女弹箏歌》云:“郑女八岁能弹箏,春风吹落天上声。一声《雍门》泪承睫,两声《赤鲤》露髻鬣,三声《白猿》臂拓颊。郑女出参丈人时,落花惹断游空丝。高楼不掩许声出,羞杀百舌黄莺儿。”

元稹《哭女樊四十韵》:“独留呵面镜,谁弄倚墙箏。”

收稿日期:2007-10-27

作者简介:杨西(1980-),女,中国音乐学院国乐系教师。

卢纶《宴席赋得姚美人拍筝歌》中对宫女姚美人的筝艺的评述：“玉指回旋若飞雪。”

还有刘禹锡的《冬夜宴河中李相公中堂命筝歌送酒》云：“朗朗鹍鸡弦，华堂夜多思，帘外雪已深，座中人半醉。翠蛾发清响，曲尽有余意。”

说到唐诗不能不提白居易。白居易，772～846年，字乐天，晚年号称香山居士。他对筝的兴趣很浓，有十五篇咏筝诗，如：《听崔七妓人筝》、《夜筝》、《听夜筝有感》、《代谢好妓崔员外》、《云和》、《夜宴惜别》、《筝》、《杨柳枝二十韵》、《奉酬淮南牛相公思黯见寄二十四韵》、《夜闻筝中弹潇湘送神曲感旧》等。值得一提的是，他本人也是一位筝家。所以在诗中体现出熟悉、自如的吟咏风范。

清乐，又称为清商乐，在唐朝时广为流传。尉迟敬德^②晚年闲居，奏清商乐，以自奉养。杜佑^③与友人泛舟于河上，听见艺人唱清商之曲，感到心旷神怡写下：“泛方舟而骋怀，听清商而恬神。”

在弹奏技法与指法上，唐代也有了突飞猛进的发展，仅从唐五代人一百多首筝诗中，就能清楚地看到：指法有掩、抑、抽、拨、打、拍、遏、按、撮、拂、抚、挑、捻、推、弹、抽、回旋等。其中弹、抽、拍、拨四种为右手演奏，其余均为左手演奏手法。从而极大地提高了筝的表现能力与艺术效果。

下面是从现代演奏角度对其指法的考证与解释：

1 掩、抑

张九龄《听筝》：“悠扬思欲绝，掩、抑态还生。”

掩：押、按的意思；抑：重押、重按。在古诗文中经常连用为掩抑。

2 按

白居易《霓裳羽衣歌》：“虚白亭前湖水畔，前后只应三度按。”

按：基本指法之一，就是用手按弦，有左、右手的区别。

3 撮

王说《唐语林》说：“秦筝多撮。”

撮：用大指、食指与中指三指同时叩弦。

4 拨

和凝《江城子》：“竹里风生月上门，理秦筝，对云屏，轻拨朱弦，恐乱马嘶声。”

拨：指由内向外弹弦。

5 拍

卢纶《宴席赋得姚美人拍筝歌》

拍：用手按弦，或同时用食指与中指按弦。

6 打

孙光宪《浣溪纱》：“轻打银筝坠燕泥。”

打：敲打的意思，一般用食指。

7 遏

张祜《听筝》：“十指纤纤玉笋红，雁行轻遏翠弦中。”

遏：大指与食指捏弦，使之突然停止发音。

8 搃

吴融诗《李周弹筝歌》：“当头独坐搃一声。”

搃：用手指冲撞筝弦，迅速准确。

9 抽

柳中庸《听筝》：“抽弦促柱听秦筝。”

抽：同拨。用指拉弦，使之发声，或提弦。

10 拂

白居易《寄献北都留守裴令公》：“朱弦拂官徽，洪笔振风骚。”

拂：轻轻拂拭、掠过。看似不经意，实际是一种很细腻的手法。

11 回旋

卢纶《宴席赋得姚美人拍筝歌》：“忽然高张应繁节，玉指回旋若飞雪。”

回旋：来回拨动的意思，有揉的意思。

12 挑

王仁裕《荆南席上咏胡琴妓二首》之二：“玉纤挑落折冰声，散入秋空韵转清。”

挑：指尖从下向上挑弦。

13 捻

梁简文帝《筝赋》：“落横钗于袖下，敛垂衫于膝前。……照琼环而附捻，度玉爪而徐牵。”

捻：用大指与食指搓弦谓之捻。

14 推

白居易《云和》：“非琴非瑟亦非筝，拨柱推弦调未成。”

推：用手指由前向后推掀筝弦，使之变换位置。

15 弹

杜甫《游河将军山林》：“银甲弹筝用。”

弹：手指上戴鹿甲（即义甲）弹弦。

16 抚

梁简文帝《筝赋》：“抚鸣筝而动曲。”

抚：轻按的意思。

6世纪时，筝东渡传入日本，同时又广泛流传到东亚与东南亚诸国。直到今天，这些地方的筝艺，都与我国的筝有着密不可分的关系。现在可在日本见到唐时传入日本的十三弦筝，被称为 KOTO，形态与我国唐时的筝几乎保持一样。在奈良时代（710～794年）传入日本。《西大寺资财帐》大唐乐器中有“筝一面，琴柱十三枚，”的记载，是其明证，在日本正仓院至今保留奈良时代的遗物——四张十三弦筝的残品。

十四弦筝的出现进一步丰富了筝的表现领域，更加符合了时代发展的需要。南宋的孟珙在《蒙鞞备录》提到：“国王出师，亦以女乐随行。皆率十七八美女，极慧黠。多以十四弦筝弹大宫乐，四拍子为节，甚低，其舞甚异。”^④元代的《南吕·一枝花·湖上归》中也有这样的诗句：“三五夜花前明月，十四弦指上风声。”

筝，由于它的构造特点，很容易演奏上行或下行的自然五声音序和带有特殊音的变化音序，再加上有许多弹筝人生活社会底层，使筝这件乐器所演奏出来的乐曲，大多都伴有

凄苦、哀怨、缠绵、倾诉和悲叹的情调。这些情调往往也影响着听琴人的心绪,仅就唐诗宋词中记录下来的诗句,便可窥见一斑。如:

《秦筝歌送外甥萧正归京》:“汝不闻,秦筝声最苦,五色缠弦十三柱。怨调声慢如欲语,一曲未终日移午……汝归秦兮弹秦声,秦声悲兮聊送汝。”^④

《听筝》:“抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。……”^⑤

《筝》:“秦声楚调怨无穷,陇水胡笳咽复通。……”^⑥

《雪中听筝》:“玉柱冷泠对寒雪,清商怨徵声何切。谁怜楚客向隅时,一片愁心与弦绝。”^⑦

《赠筝妓伍卿》:“轻轻没后更无筝,玉腕红纱到伍卿。座客满筵都不语,一行哀雁十三声。”^⑧

《京中客舍闻筝》:“十二三弦共五音,无声如截远人心。当时向秀闻邻笛,不是离家岁月深。”^⑨

《祝英台春日感怀》:“……有时低按秦筝,高歌水调,落花外、纷纷入境……。”^⑩

《菩萨蛮》:“哀筝一弄湘江曲,声声写尽湘波绿。织指十三弦,细将幽恨传。”^⑪

两宋时期,无论是从各类词作,还是从琴人、琴曲来看,都较唐时逊色很多。甚至还有人倡导废琴的提议说:“其琴、阮、筑悉废。”不过,这提议在朝廷议乐时被否决了,所以琴仍然成为大乐中不可缺少的乐器,因而琴在宋教坊、燕乐等宴曲中都有十分重要的作用,这就奠定了琴在朝廷乐舞中不可动摇的地位。

宋词中对弹琴佳人的描述,如:

“黄鹤楼前识楚卿,彩云重迭拥娉婷。”

“楼上佳人楚楚,天边皓月楚楚。”

在宋代的弹琴人中,徐楚楚最为出名。她是西秦人,号问月。词人刘过对其十分欣赏,因此写词赠予之。对于艺人的遭遇,刘过常表现出感慨与同情。他描写过的另几位琴人是小莲、彩云、柳华淑。此外,在刘过的《浣溪纱》中,还提到另一位佳人薛琼琼,才艺出众,是不可多得的奏琴者。戏曲、小说、诗词、绘画中都对琴有所涉及,像吴文英的《还京乐·黄钟商·宴兰渚》就有:“对雁斜玫柱,琼琼弄月临秋影”的描述,在绘画中的《薛琼琼弹琴图》也颇受称赞。

从宋词当中可以看出,在宋代琴声仍以“哀”字为先,它透

射出人们悲凉、无奈和凄苦的内心世界。如:

晏殊:“玉酒频倾,俗眉愁聚。空肠断,宝筝弦柱。”

萧元之:“玉筝弹未了,倚柱人空老。”

曹良史:“夜香烧了夜寒生,掩银屏,理银筝。”

仅从上面引用的唐诗和宋词中就能看出,在漫长的历史变迁中,琴在民间、宫廷不同的场合都有流传,所奏之乐都能体现出演奏者及听琴者的心境。另外,琴的演奏技巧在这段时期也得到较大的提高,尤其是双琴^⑫弹奏和十四弦琴的出现都为琴的发展开辟了新的道路。从文献中可看出,所记载下来的琴人,主要是女性。这些女性擅弹家,或为当时的名妓,或跻身乐坊,基本上都是卖艺为生。显然,当时的琴技,已专业化——女性乐工的演奏技巧已达专业演奏家的程度,非一般人所能企及。正因为如此,在文人骚客的作品中,留下了她们的踪迹。从另外一个角度说,她们为琴演奏技巧的积淀,为中国音乐文化的发展,做出了非凡的贡献。

注释:

①焦文彬.秦筝史话[M].中国文联出版社,2002:12(十三弦琴是汉代京房于公元前一世纪所造。十二弦琴大致略后于十三弦琴,是北魏时期陈仲儒所造)。

②尉迟敬德:(585-658)名恭,字敬德。隋末唐初名将。尉迟敬德从军于高阳,以武勇称,累授朝散大夫。武德九年(626),玄武门之变,助李世民夺取帝位。任泾州道行军总管等职。晚年信方术,杜门不出。

③杜佑(735-812)字君卿。京兆万年(今陕西西安附近)人。唐德宗贞元十九年(803),杜佑入为同中书门下平章事,历顺宗、宪宗二朝,均以宰相兼度支使、盐铁使。唐宪宗元和初,杜佑以年老,屡次请求致仕,元和七年(812)六月,始获准以守太保致仕。十一月病卒。在杜佑生活的年代,唐朝由盛转衰。

④⑤⑥⑦⑧⑨中国舞蹈艺术研究会舞蹈史研究组编.全唐诗中的乐舞资料[M].人民音乐出版社,2003:84-88.

⑩⑪金千秋.全宋词中的乐舞资料[M].人民音乐出版社,2003:228-229.

⑫如咏琴词《侍香金童》:“燕堂开,双按秦弦呈素指,宝雁参差飞不起。三五彩蟾明夜是,屈曲栏干,断肠千里。”(这里的双按特指双琴弹奏)

琴声俊雅 韵满港城

2007年12月31日,“张尊连师生二胡音乐会”于山东省日照市广播电视台演播大厅上演,本次音乐会由中共日照市委宣传部、日照市文化局、日照市广播电视台主办。这是一场日照市首次举办的二胡名家专场音乐会,也是截止目前莅临日照市民乐演奏最高水准的一场音乐会。

张教授具有高超的二胡演奏技艺,以古朴深邃、内在含蓄、典雅细腻、热情豪放的演奏风格,多次在比赛中获奖,并在国内外享有盛名。多年来出访过亚、欧、美十几个国家和地区进行演出和讲学,所教弟子也在各种大型比赛中屡获奖项。参加此次音乐会的有:吴沐萧、王寒、王俊娜、张雅玲、张昭几位优秀的二

胡学生,及扬琴伴奏田超。

31日晚7:00演出如约开始,全场观众爆满。一曲热烈、奔放的《赛马》拉开了音乐会的序幕,张教授独奏了《二泉映月》、《江河水》、《一枝花》、《兰花花叙事曲》,学生们演奏了《豫北叙事曲》、《洪湖人民心愿》、《三门峡畅想曲》和颇具现代气息的当代二胡作品《秋韵》。另外,张教授和他的学生们齐奏并领奏了《赛马》、《良宵》、《阳光照耀着塔什库尔干》。

(段元丽 许淳)