

第 八 輯

中国音乐史参考图片

琵琶專輯

音 乐 出 版 社

中国音乐史参考图片

琵琶专辑

第八辑说明

音乐出版社

北京

中国音乐史参考图片 [第八輯]

中国音乐研究所編

音乐出版社出版(北京和平門外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第063号

新华书店北京发行所发行

*

787×1092 耗16开 $4\frac{3}{4}$ 印张 图片38幅(附說明)

1959年9月北京第1版

1959年9月北京第1次印刷

印数:00,001-1,000册

統一书号: 8026·1191 定价:3.50元

第 八 輯 說 明

本輯所包含的，是有关琵琶、阮等弹弦乐器的图片和照片。

今天我国民间流行的弹弦乐器，如阮、月琴、琵琶等，在古代都统称为琵琶。若从音箱的形式来区别，则可以說，琵琶这一名詞，在古代，曾經概括地通用于圓形音箱（如现在的阮）和梨形音箱（如现在的琵琶）的两种不同类型的弹弦乐器。

列举几种圓形音箱和梨形音箱的弹弦乐器，对照比較。见图一：

这两种音箱形式的弹弦乐器，不仅我国有，有些中亚、非的国家也有；在埃及、印度、波斯以及別的国家古代图画和后来的实物中，都可以见到类似的弹弦乐器（见图二——六）。它們之間，往往既有些相似，又有些相异。从这，可以见得，各国人民既曾有过各自的創造与貢獻，也曾有过相互的吸收与交流；他們并不因为有了自己的創造而排斥相互的学习，也并不因为有了从外吸收的机会，而停止自己創造的努力，仅仅依賴外来的經驗，把它硬搬进来，供自己运用。从这，也可以看出，这类弹弦乐器的創造和改进者是很多国家的人民，而不是任何一国的任何个人。

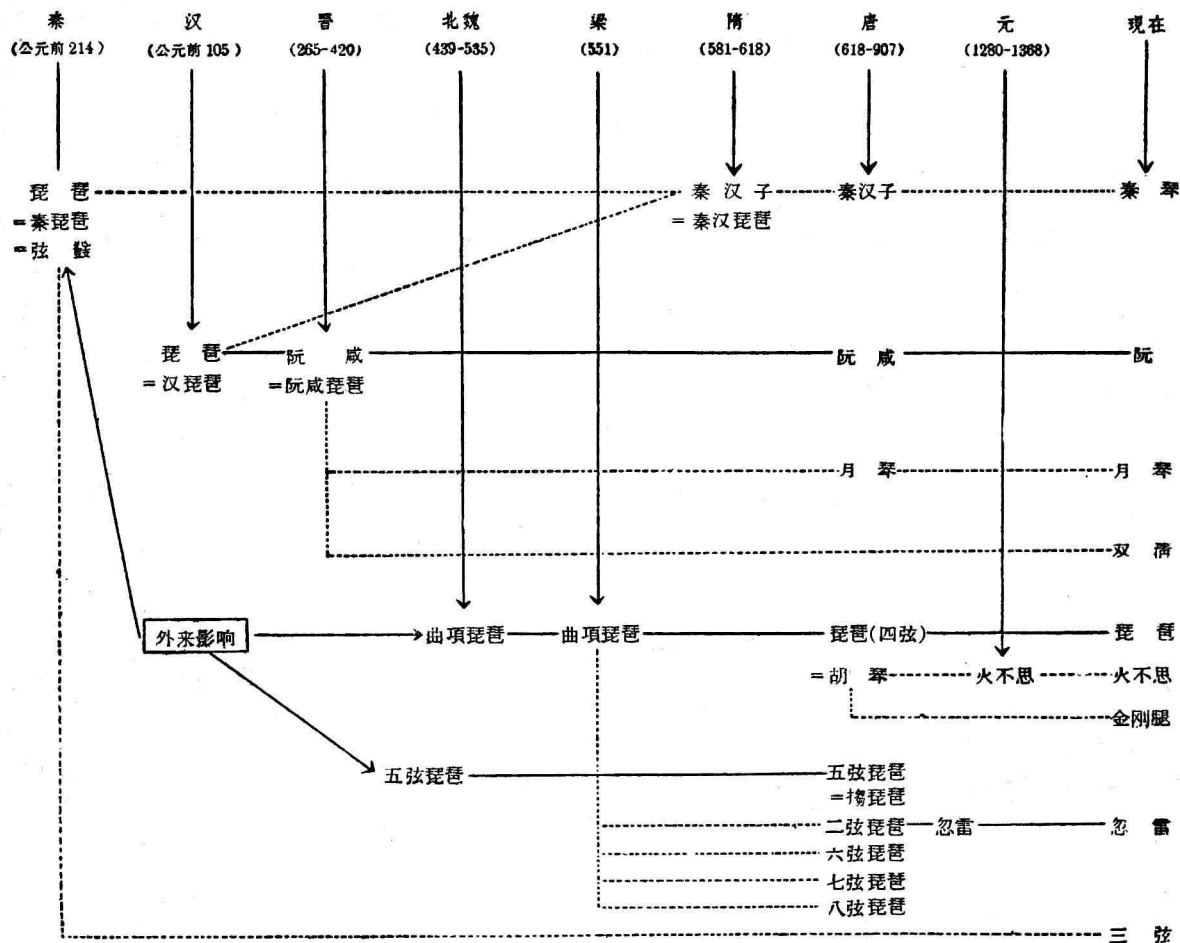
前面已說过，在我国古代較早的时期，曾把这类乐器籠統地一律称为琵琶。“琵”和“琶”原来是描摹两种弹奏手法的两个动詞：“琵”是右手向前弹，“琶”是右手向后弹；换言之，“琵”和“琶”就是现在右手所用指法里面的“弹”和“挑”。在早期的演奏中，这类乐器既然同样是把“弹”和“挑”作为主要手法，則在同类乐器的形式差别还不是很大的时候，把它們概称为“琵琶”，以区别于別种类型的乐器，暂时还不会觉得有什么問題。但在由汉代至唐代一段悠长的期間，随着歌舞音乐的发展，弹弦乐器也在不断发展，同类乐器的形式差异也愈来愈大，这时，仅仅应用一个共同的名称，就漸漸觉得有些不便了。起先是在通用的“琵琶”二字前面加上一个形容詞，作为彼此的区别，如秦汉琵琶、曲項琵琶等；后来，則索性使每一个乐器各自有它自己独有的名称，如阮咸、琵琶等。到了这时候，“琵琶”二字，就成为古代的曲項琵琶，即现在流行的琵琶的专用名称了。

这类弹弦乐器在我国发展的情形，是錯綜复杂的。其关系大略如第二頁上表所示：

約在公元前 214 年秦朝增筑长城的时候，中国人民創造了一个音箱类似鼗鼓（图七——八）的弹弦乐器（“弦鼗”），就叫做琵琶。鼗鼓是圓形的，一般都不太大，两面是蒙皮的。这种琵琶的音箱既然可以与鼗鼓相比，則必然也是小的，是圓形的，而且也是两面蒙皮的。到了后来，这一乐器曾被称为“秦琵琶”。中国人民在創造这一琵琶的时候，是否曾受到一些外来的影响？因为缺乏实物和文物方面的資料，还很难确定。但从所用名称看来，它与当时別的国家音乐文化，似乎并不是没有关系。

約在公元前 105 年，中国的工人参考了箏、筑、箜篌等木質的乐器，又制造了一种乐器，也叫琵琶；据后来傅玄（217-278）在琵琶賦里面的描写，这个琵琶的音箱是圓形的，柄是直的。除此以外，因它

中国琵琶类乐器的联系与发展关系表

是参考了完全木质的乐器制成,它音箱的面可能也是木质的;又因为后来人们在讲到另一乐器“秦汉子”的时候,常常强调“秦汉子”的“小”,暗示着他们所取以相比的这个古老的琵琶,其音箱是比较“大”的。这个古老的琵琶,后来曾被称为“汉琵琶”,又曾被称为“阮咸”。

在六、七世纪间隋朝(581-618)的时候,流行着另一种琵琶,其特点是有着圆形的音箱,长的柄,是比较小的,叫做“秦汉琵琶”,民间也称为“秦汉子”。这很可能是前面两种琵琶的混合体,也可能就是后来秦琴的早期形式。

以上几种圆形音箱的弹弦乐器,可视为属于同一个系统。

属于另一个系统的、有着梨形音箱的琵琶,可能是属于中央亚细亚系统的外来乐器。它在北魏时(439-535)传入中国的北方,到了公元551年左右又传到中国的南方,在唐以前曾被称为“曲项琵琶”。在曲项琵琶传入中国以后,中国人民又创造了多种弹弦乐器,而曲项琵琶本身,也在中国人民手里,结合了他们自己的传统和自己的需要,得到了各方面的改进。譬如,在唐朝时候,这个曲项琵琶,一般还只有四个柱位(就是后来的“四相”),是用拨子弹奏的;但在同时,在中国流行已久的阮咸,却已有了十三个柱位,而且从较早的画面中已可见到,它大都是用手弹奏的了。既然早已有了制造和弹奏阮咸

的經驗在前,后来在曲項琵琶上加添柱位并且改用手来弹奏,就已經是一件比較自然的事了。

琵琶的柱位,愈到后来愈加增多,就是說,它的音域愈来愈广,它表达的性能也愈来愈高。今天的琵琶已經有了二十五个柱位,翻奏十二調,已完全不成問題。今天琵琶的曲調和弹奏技术也已超出唐人不知多少倍。若用今天的琵琶及其弹奏技术去弹唐人的曲調,沒有絲毫难处——几乎只須按到琵琶頸部的四个柱位(现在新琵琶的第二相至第五相),用弹、挑、夹弹、滾、扫等一些比較簡單的右手指法,就能解决一切問題;但反之,若想用唐人的琵琶及其弹法来弹奏近代的曲調,却是絕對办不到的。从前后的对比,不但可以看出历史发展的过程,而且也能使我們正确估計今后改良乐器的价值。

1. 东汉晚期壁画琵琶 辽阳棒台子屯古墓壁画摹本,据文物参考資料 1955 年第五期复制。

本图从左至右第二人所抱的乐器,从輪廓上来看,是有梨形音箱的直項琵琶。因此我們可以說有梨形音箱的琵琶至晚在汉末已經在繪画中出现,并且可以看出当时有向上斜抱琵琶的弹奏法。

2. 三国吴陶塋阮 青釉瓷仓上的裝飾。仓上有永安三年(公元 260)款,故宫博物院藏。

瓷仓上部裝飾中有一队作乐人,右起第二人斜抱阮,用右手弹。阮的腹部是圓形的,似有四弦四轆,柄上有多品,阮面上有两个凤眼,底下有縛弦。

它可能就是晋代傅玄琵琶賦序中所說的那种盘圓柄直的琵琶,也就是后来所謂的“阮”。

3. 高句丽壁画阮 辽宁輯安古墓壁画(公元4-5世紀)

圓盘直柄的汉琵琶后来称为阮咸或阮^①,在隋唐时盘面較小的亦曾被称为“秦琵琶”或“秦汉子”。图中飞天弹的这个阮,它的共鳴箱是正圓形的,柄相当长,上边似有柱,頂上有五个轆,可能有五条弦。演奏者横抱着阮,左手按弦,右手弹奏。

4. 北魏壁画阮 麦积山壁画,摹本。

图中右边飞天正在弹阮。

5. 北魏壁画阮和四弦曲項琵琶 敦煌壁画,摹本。

图中阮与琵琶的外形都已經与现在的阮与琵琶很相似,只是演奏时横着抱的弹法与后来不同。阮是圓形直柄的,柄端有一段較粗,象是安轆部分,但图中沒有轆,也沒有弦,只能看到一个外形。琵琶是梨形曲項的,虽然看不到弦,但有四个轆,可以推測为四弦。演奏者横抱琵琶向左下方傾斜,右手弹奏。

① 阮咸,一般称为阮。唐杜佑通典卷 144:“阮咸亦秦琵琶也,而項长过于今制,列十有三柱。武太后时蜀人蒯朗于古墓中得之。晋竹林七賢图阮咸所弹与此类同,因謂之阮咸”。

旧唐书音乐志“今清乐奏(疑采“秦”字之誤)琵琶,俗謂之秦汉子,圓体修頸而小,疑是弦鼗之遺制;其他皆充上銳下曲項,形制稍大,疑此是汉制,兼似两制者,謂之秦汉,盖謂通用秦汉之法。”

6. 北魏壁画五弦琵琶 敦煌壁画,摹本。

五弦琵琶^①形制与四弦曲项琵琶相似,只是稍小一些。它原来是用木拨子弹弦的,到唐代才有用手弹奏的,所以又称为搊琵琶。这种五弦琵琶在唐代很盛行,敦煌壁画中的乐队里常常可以见到,形制也多种多样。本图的五弦琵琶是梨形曲项的,有五条弦及五个轸,演奏者横抱琵琶向左下方倾斜,右手弹弦。

7. 北魏壁画五弦阮 敦煌壁画,摹本。

图中演奏者横抱着阮,左手按弦,右手在阮面的中部作弹奏状。这个阮只见五条弦,没有轸,缚弦安在阮面的偏上部,可能是画得不正确。

8. 北朝石刻画阮 见世界美术全集7(中国I) 140图。

在这为舞蹈伴奏的乐队中,第二个人弹阮。他竖抱着阮左手按弦右手弹。

9. 隋壁画三弦阮 敦煌壁画,摹本。

图中的阮只能看到一个简单的轮廓,圆形直柄和有三个轸。

10. 隋壁画阮 敦煌壁画。

图中飞天弹的这个阮的柄很长,并且是曲项,这一点与其他的阮不同。

11. 隋壁画琵琶 敦煌壁画。

图中两个飞天弹的都是梨形曲项四弦琵琶,他们都用拨子弹奏。

12. 隋壁画五弦琵琶 敦煌壁画,摹本。

图中五弦琵琶是梨形直项的,有五条弦和五个轸,面上有凤眼和缚弦。演奏者竖抱着琵琶用手指弹弦。

13. 唐雕塑琵琶 彩釉陶马琵琶俑,故宫博物院藏。

图中俑人抱着琵琶,看样子不象是在演奏。他拿的这个琵琶的上边装轸部分很清楚,有四个轸。

14. 唐雕塑琵琶 彩陶骆驼载乐俑,西安唐墓出土。

在骆驼背上共有五个俑人,中间站着的是边唱边舞的歌舞俑,在他左右两侧各坐有两个乐俑,除了弹琵琶的俑人以外,其余三乐俑所拿的乐器在出土时都已遗失。这些人物雕塑得非常生动,可以想象当时一种在旅途中歌舞作乐的情况。图中这个琵琶只能看出有捍拨和缚弦。

① 唐杜佑通典卷144礼五:“五弦琵琶稍小,盖北国所出,旧弹琵琶皆用木拨弹之,大唐贞观中始有手弹之法,今所谓搊琵琶者是也。”

15. 唐画琵琶 熾盛光佛五星图(部分),英国斯坦因(A.Stein)盗走的佛画之一;现藏伦敦大英博物馆。

图中所画琵琶是梨形四弦曲项琵琶,面上有捍拨和凤眼,在项下还有三个品,在唐代四弦曲项琵琶中见到“品”的,目前这是仅有的一例。演奏者用拨子弹奏。

16. 唐壁画五弦阮 敦煌壁画,摹本。

图中这个五弦阮的共鸣箱是花瓣形的,面上有半圆花形捍拨,下边有缚弦。柄端曲项,柄上有四个品,共五弦五轸,演奏者用右手中指弹弦,左手转轸,正在调弦。

17. 唐壁画阮和琵琶 敦煌壁画。

本图是佛座前的乐舞部分,中间有一人跳舞,两边有六人作乐。左边三人,一人拍板,一人吹笛,一人羯鼓并击鸡娄鼓^①,右边三人一人弹琵琶,一人弹阮,一人擘箏篴。从图中可以看到阮和琵琶在乐队中合奏的情形。

这个阮是圆形直柄的。演奏者用右手弹弦,左手按弦。琵琶是梨形的,面上有捍拨和凤眼,上半看不到,不能分辨弦数。演奏者向右下方斜抱琵琶,用拨子弹奏。

18. 唐壁画阮 新疆赫色尔石窟壁画,摹本。

图中所画的阮,在装轸部分与前面看到的阮有些不同,两边突出作三角形。阮面上画有五条弦,但轸只有四个,阮的周身都绘有装饰斑点。

19. 唐壁画六弦琵琶 新疆赫色尔石窟壁画,摹本。

图中所画的琵琶,在造形上与一般梨形琵琶不同,腹部下半是梨形,上半两边突然向里缩进,一直到装轸部分。面上画有六弦,柄端有六轸。

20. 唐嵌螺钿紫檀阮 日本正仓院藏。全长100厘米。

这件乐器,据记载,它和图22至24的两个琵琶和拨子,都是由唐代流传到日本去的,是现存唐代的乐器实物。这个阮有四条弦和十四个柱。

21. 唐嵌螺钿琵琶 日本正仓院藏。弦长97.26厘米。

这是一个四弦曲项琵琶,上边有四相,面上有彩绘骑象鼓乐图的捍拨,捍拨之上有两个凤眼,琵琶边缘及背面均嵌有螺钿花纹。

22. 唐金银彩漆紫檀琵琶拨子 日本正仓院藏。长20厘米。

23. 唐嵌螺钿紫檀五弦琵琶 日本正仓院藏。全长108.5厘米。

图中五弦琵琶外形与琵琶相似,面上有捍拨及缚弦,柄上有品,只是形体稍小,并且柄是直的。通

① 参看第七辑图22 击鸡娄鼓、羯鼓。

中国音乐史参考图片

琵琶专辑

第八辑

目次

东汉晚期壁画琵琶·····	1	唐嵌螺钿紫檀阮·····	20
三国吴陶塑阮·····	2	唐嵌螺钿琵琶·····	21
高句丽壁画阮·····	3	唐金银彩绘紫檀琵琶拨子·····	22
北魏壁画阮·····	4	唐嵌螺钿紫檀五弦琵琶·····	23
北魏壁画阮和四弦曲项琵琶·····	5	五代画琵琶·····	24
北魏壁画五弦琵琶·····	6	五代画阮·····	25
北魏壁画五弦阮·····	7	宋画阮·····	26
北朝石刻画阮·····	8	北宋画琵琶和五弦琵琶·····	27
隋壁画三弦阮·····	9	宋画琵琶·····	28
隋壁画阮·····	10	宋壁画琵琶·····	29
隋画琵琶·····	11	宋画琵琶·····	30
隋壁画五弦琵琶·····	12	明木刻画琵琶·····	31
唐雕塑琵琶·····	13	明代琵琶·····	32
唐雕塑琵琶·····	14	清琵琶面式图·····	33
唐画琵琶·····	15	清末的琵琶·····	34
唐壁画五弦阮·····	16	福建南乐用的琵琶·····	35
唐壁画阮和琵琶·····	17	琵琶·····	36
唐壁画阮·····	18	改良阮·····	37
唐壁画六弦琵琶·····	19	改良琵琶·····	38

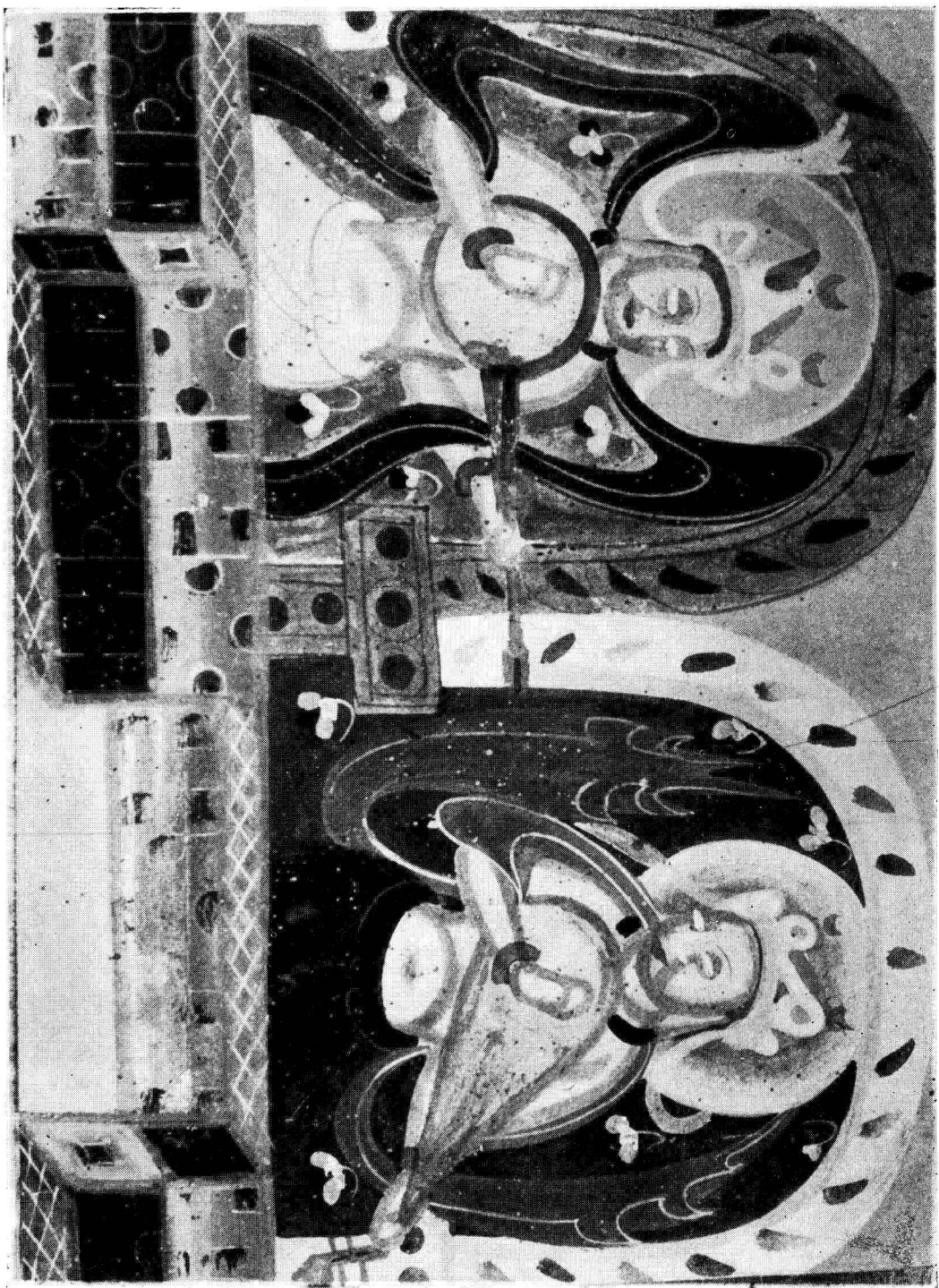

东汉晚期壁画琵琶 辽阳棒台子屯古墓壁画摹本

北魏壁画五弦琵琶 敦煌壁画摹本

