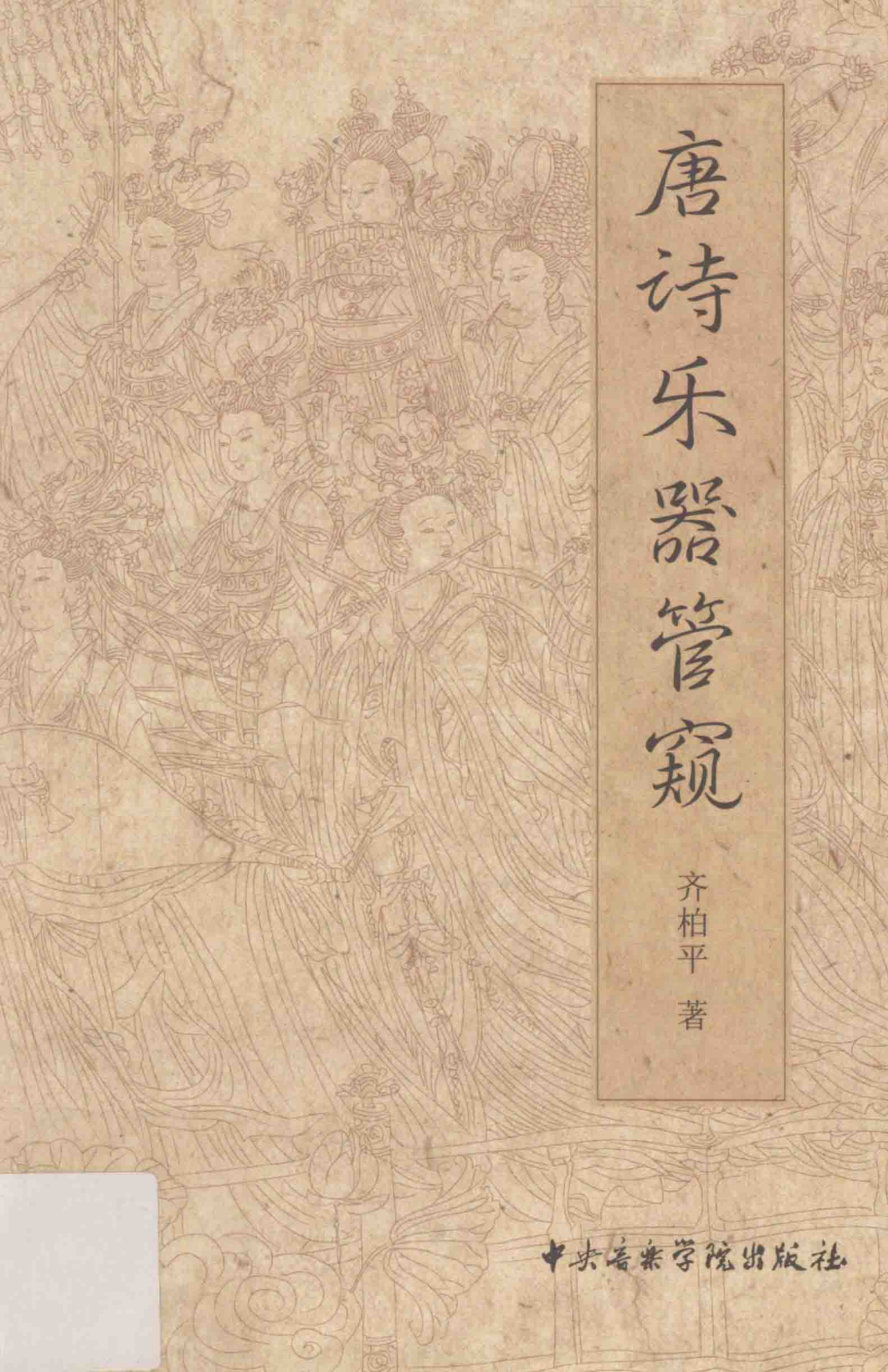

唐诗乐器管窥

齐柏平 著

中央音乐学院出版社

唐诗乐器管窥

齐柏平
著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

唐诗乐器管窥 / 齐柏平著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 81096 - 572 - 9

I. ①唐… II. ①齐… III. ①唐诗—诗歌研究②古乐器—研究—中国—唐代 IV. ①I207. 22②K875. 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 171013 号

唐诗乐器管窥

齐柏平著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 10.5

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 572 - 9

定 价: 39.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

序

作为柏平的导师，在他硕士毕业 18 年后，要为其专著写序，这是我应尽的职责，故欣然为之提笔。

柏平 1991 ~ 1994 年在厦大艺术学院音乐系攻读音乐学硕士学位，研究方向是《中国音乐史》，他对唐诗比较感兴趣，在读期间，选修了大量的文学、史学、人类学、社会学、美学课程，尤其对文学和美学感兴趣，曾经撰写《刘禹锡与中唐音乐之若干研究》等论文。毕业时我便让他写了硕士论文《唐诗乐器管窥》。当时有些仓促，所以毕业后，他就慢慢整理发表了硕士论文中的部分章节。如有关古琴的、有关琵琶的、有关笛子的等等。毕业后他也对古代美学发表过几篇论文，都还不错。

柏平在他毕业即将二十年之际，萌发了将硕士论文出版的想法，他知道其中还要花费艰巨的劳动和深刻的思考。从 1994 年毕业到现在（2012 年），他收集到了不少的资料。如《白居易全集》，《全唐诗》（上、下），姜晓乐的《刘禹锡》及众多诗人传记材料，甚至也有某些宋代名家的资料等。他告诉我说，他收集到的书籍已近 100 册。所以，当他和我说，告诉我他将要出版他的硕士论文《唐诗乐器管窥》时，我很高兴，鼓励他做好此事。

柏平的论文《唐诗乐器管窥》选取了十二件乐器作为论述的对象，而这十二件乐器也并非平均用力。他主要选取了古琴与琵琶两件乐器作为重点来论述。古琴作为正统乐器之代表，琵琶作为胡乐器之代表，从某种意义上说，这也是雅乐和俗乐的代表。

这两件乐器在唐代发生了一些有趣的现象：古琴虽然正统，但人们不喜欢；琵琶虽是胡乐，但唐人大有胡气；于是出现了一些我们今天比较难以预料的情况，这就是历史，这就是唐代的音乐史，这就是唐代音乐史中鲜活的内容。

柏平原来的论文在古琴和琵琶两种乐器的比较中做得比较好，他对古琴作了历史性梳理，对琵琶也作了充分的考证。到唐代，为什么会有古琴的衰落和琵琶的兴盛，他是有几点结论的，这些是他的新观点，比如古琴在唐代衰落，琵琶在唐代兴盛；民族融合在大的历史背景中促进了音乐的发展，音乐的发展又加速了民族的融合，加速了文化的传播。他对古琴的美学观念分析比较深入细致，对琵琶的兴盛也有一些新的发现。

柏平这次对论文作了比较丰富的充实，比如打击乐器加进了三种，钟、鼓、磬，这三件乐器要写好都有一定的难度，他找了许多资料，如到中国艺术研究院音乐研究所去查阅《中国文物大系》，还有其它有关打击乐器的书籍，费了不少时间和精力，当然，还是很有收获的。在补充的材料中，他还将乐器在各朝代的概况，作了一个总览。这样对唐代乐器概况也有一个比较恰当的定位，因为是管窥，所以不仅要窥前代，还要比较后来的时代，前代管窥了多少，后代管窥了多少，前后综合就知道它的意义之所在了。

其次，柏平在论文中强化了民族融合的视角。从民族融合这个角度来探讨唐代胡乐兴盛这个路子是正确的，方向是对的。这样唐代音乐的来龙及去脉就比较容易把握了，比如七部乐、九部乐、十部乐是如何来的，如何变化的，每次变化有什么特点。当然，他也是选取一些有代表性的“胡乐”来进行钩沉分析。他的论文之中增加了一些关于魏、晋、南朝、北朝时期的民族历史及我国古代少数民族建立的政权。在这个阶段中，音乐又是如何变化的。音乐的分析也离不开对当时政治、军事及社会习俗，唐代

人们的生活有什么特点，他也有些叙述和讨论。本专著从宏观方面作了较多的改进，比如从历史的纵深度，从民族融合度两方面作了较多的探索。在唐诗所咏与现当代的某些器乐作品和民族流行的音乐方面作了一定程度的联系和研究，是有创意的。

第三，打击乐中钟鼓的地位之变化，管乐中笛子和笙的变化，弦乐中琵琶与古琴之矛盾是本书的亮点之一。

第四，专著保持了原来论文的基本风格和核心观点，增加了结尾的第四章，带有总结性质，这一章的最后对唐诗中的乐队组合、文化特点及音乐资料作了宏观的说明。

柏平在论文中收集到比较丰富的资料，他的论文在最后的小结中，是得出了结论的。这些结论对论文起着重要的支撑作用，发前人所未发，属于他自己的新发现，很值得一读。

周畅

2012年夏于厦门大学

目 录

序	(1)
缘起	(1)
一、唐代历史分期	(3)
二、唐诗乐器分类	(8)
三、唐诗乐器研究之现状及本文的方法、意义	(10)
附录一：唐代年表	(14)
第一章 打击乐器	(18)
唐代打击乐器概述	(18)
第一节 钟	(20)
概述	(20)
一、唐诗咏钟	(23)
二、钟的分类	(27)
三、钟的运用	(29)
四、钟的文化含义和美学精神	(31)
第二节 鼓	(32)
概述	(32)
一、唐诗咏鼓	(37)
二、唐代鼓手与曲目	(43)
三、鼓的分类和使用	(45)
四、鼓的作用和意义	(50)
五、鼓的变化发展	(54)

第三节 磬	(55)
概述	(55)
一、唐诗咏磬	(57)
二、磬的运用及小结	(64)
第四节 方响	(65)
概述	(65)
一、方响在唐诗中	(67)
二、方响在乐队中的运用	(69)
第五节 其它打击乐器	(70)
铜碗、瓯、拍板、越器	
打击乐器小结——钟鼓之音	(73)
一、瑕不掩玉	(73)
二、金石之变	(74)
三、当代扫描	(75)
第二章 吹奏乐器	(78)
唐代吹奏乐器概述	(78)
第一节 笙	(80)
一、历史	(80)
二、形制	(81)
三、音色	(82)
四、演奏	(83)
五、笙在乐队中的运用	(86)
六、笙的美学思想	(86)
第二节 箏	(88)
概述	(88)
一、唐诗咏箏	(90)
二、箏演奏家和曲目	(99)

第三节 笛	(101)
概述	(101)
一、唐诗咏笛	(102)
二、笛子情感美学	(105)
三、笛子流行原因	(107)
四、笛子在乐队中的运用	(111)
第四节 箫	(112)
概述	(112)
一、唐诗咏箫	(114)
二、箫在乐队中	(118)
第五节 其它管乐器	(118)
筳、角、贝、尺八、竽	
管乐器小结——竹管之乐	(122)
一、笙笛历史境遇之异同	(122)
二、从演奏方式看其族属	(124)
三、笛子与篪簞之彼此消长	(126)
第三章 弹拨乐器	(127)
唐代弦乐器概述	(127)
第一节 古琴	(129)
一、形制	(129)
二、琴家作品与历史传说	(132)
三、唐诗咏琴	(136)
四、古琴衰落的原因	(148)
五、唐诗中的古琴美学刍议	(155)
(一) 宏观美学	(155)
(二) 微观美学	(159)
第二节 琵琶	(175)

一、命名	(175)
二、形制及分类	(177)
三、唐代琵琶的历史线条	(183)
四、唐代琵琶兴盛之因	(196)
五、唐代琵琶美学初探	(206)
六、唐代琵琶交流及其演奏家	(218)
七、唐代琵琶曲和琵琶谱	(226)
八、唐代琵琶在乐队中的运用	(234)
九、唐代琵琶的意义和影响	(235)
第三节 箏	(238)
一、箏的形制	(240)
二、唐诗咏箏	(242)
三、箏演奏家及其制度	(247)
四、箏的审美	(249)
五、箏在乐队中的运用	(254)
第四节 箜篌	(254)
一、形制与历史	(254)
二、唐诗咏箜篌	(256)
三、表演与欣赏状况	(259)
四、箜篌的使用	(260)
第五节 其它弦乐器	(261)
轧箏、瑟	
弦乐器小结——丝弦之动	(263)
一、古琴与琵琶两件乐器所代表的音乐性质 及其相互关系	(263)
二、乐器技巧的借鉴及古代知音观的拓宽	(270)
三、音乐美学理论的历史继承及创新发展	(272)
四、两件乐器所代表的音乐之轨迹	(277)

第四章 总结	(281)
第一节 唐代音乐机构——太常部伎有等级	(281)
一、大乐署	(282)
二、鼓吹署	(283)
三、教坊	(284)
四、梨园	(285)
第二节 融吸与创新	(287)
一、由融吸到创新	(287)
二、坐、立部伎之特点	(291)
第三节 唐诗中的乐队	(292)
一、乐队的类型	(292)
二、乐队的变化	(296)
三、唐诗中的乐器与乐队之宏观分析	(299)
第四节 总览	(301)
一、唐诗乐器的选择	(301)
二、唐代乐器诗览评	(304)
附录二：主要参考文献	(308)
一、专著	(308)
二、论文	(313)
后 记	(320)

缘 起

唐诗是中国艺术灿烂的花朵，是中国文学巍峨的高峰，是具有永久魅力的精神珍品。

唐乐是中国封建社会民间音乐的高潮，也是宫廷乐舞的尖顶，是中国古代各族人民交流和积累的结晶，它不仅影响中国也影响了世界，它开了花也结了果，它超时间超地域地保留下来，可谓长命百岁，经久不息。

唐诗与唐乐是双峰并峙又紧紧相联的姊妹艺术，但由于唐诗本身的艺术成就，使得人们往往陶醉在诗艺欣赏的狂喜之中，却忽视了她的历史价值。也许由于它的文学之光过于耀眼，而使她的许多社会历史内容被艺术之光所遮住。有鉴于此，本文将穿过光芒，越过盲点去寻找唐诗之中音乐的历史线条和乐器辉煌的轨迹。

唐诗虽然属于文学范围，她可以叙事，可以抒情，可以咏史，可以记志，可以写山水花鸟、风土人情，可以状大漠边关、塞上烟云，它同样可以描写丰富多彩的音乐。令人炫目的舞蹈，悦耳动听的器乐。我们研究的是唐诗中所涉及到的音乐领域，唐诗描写的音乐之真实性从来没有被人们怀疑过。仅以正月十五日元宵节在唐朝不同时期诗人作品中的体现即可窥见一斑。

如初唐“文章四友”之一的苏味道（648～705）就有《正月十五日夜》：

火树银花合，星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。
游伎皆秾李，行歌尽落梅。金吾不禁夜，玉漏莫相催。

我们看看《大唐新语》中的介绍，就知道唐诗所言不差了：“京城正月望日，盛饰灯火之会。金吾驰禁，特许夜行。贵族戚属及下隶工贾，无不夜游，车马骈阗，人不得顾。王主之家，马上作乐，以相竞夸。文士皆赋诗，以寄其事。”

唐诗中的这些史料是我们研究唐音乐的重要依据，通过研究我们可以以小见大、管窥唐乐，从中得出一些有根据的结论。

唐诗中与音乐有联系的内容太多了，几可俯拾。从某种程度上来说，它们甚至是唐代音乐的一面镜子。唐诗中描写的音乐是我们研究的主要内容，是音乐史的必要补充。它应该属于士大夫音乐，是士大夫音乐生活的一个重要而鲜活的展示，而且不限于此，它反映的是大唐音乐的方方面面，如音乐、歌唱、乐器、乐舞、胡舞、音乐创作、音乐教学及某些音乐的流变等，真可谓五彩缤纷、应有尽有。对于一篇硕士论文而言，如果研究所有的领域可能会导致泛泛而谈，因此本文只观照其乐器领域。

唐诗几万首，囊括百行情。唐诗之繁荣得益于当时综合国力之强盛，同样得益于当时各个阶层、各个民族、各种人士的参与。胡应麟在《诗薮》中说：“甚矣，诗之盛于唐也！其体，则三、四、五言，六、七、杂言，乐府、歌行、近体、绝句，靡弗备矣。其格，则高卑、远近、浓淡、浅深、巨细、精粗、巧拙、强弱，靡弗具矣。其调，则飘逸、雄浑、深沉、博大、绮丽、幽闲、新奇、猥琐，靡弗诣矣。其人，则帝王、将相、朝士、布衣、童子、妇人、缁流、羽客，靡弗预矣。”这样全民皆诗人的时代，诗能不反映当时的艺术吗？音乐作为唐诗百歌不废的艺术，其总数不下 3000 千首。要在汗牛充栋、浩如烟海的唐诗中进行去粗取精、去伪存真的研究工作并非易事。本文对乐器诗进行了资料收集和分类整理，避免面面俱到，只研究乐器的一般演奏技巧和流行概况、研究文人们对音乐演奏的参与及其对音乐的

美学评论，从而进一步管窥唐代音乐发展的大趋势。

唐代是中国封建社会非常开放的时代，其文学艺术、风俗习惯、异域风情等都具有相当的先进性和开放性。政治、经济、科学、文化等各个方面都以其赫然成果令人瞩目，所以对这个时代及与之相关的历史研究，无疑会对我们今天的改革开放、对社会主义经济建设和文化建设都有着不可忽视的借鉴作用。

一、唐代历史分期

大唐近三百年（618～907），一般分四个阶段，即初唐（618～712），盛唐（713～766），中唐（766～835），晚唐（836～907）。音乐与文学发展联系紧密又极其类似，故以文学阶段断之。

（一）初唐

初唐指从高祖李渊到玄宗李隆基近100年的时间（618～712）。在这段时间里，开国之初是百废待兴，唐代皇帝与大臣恪守君臣之道，上下一心打下了唐代三百年扎实的基业，此阶段的主要功绩是文化思想的制定。

如在文化方面首先确立道先、儒次、佛后之地位。但也并没有时刻强调这种顺序，而只是强调三教并存、积思广益。高祖李渊、唐太宗李世民没有很多时间专门来建设文化事业，保卫国家安全才是当时头等大事。所以他们创建了一些机构，指出了国家大的发展方向。如高祖李渊置国子学、太学、州县乡学，这些都是积极的统治政策，教育兴国嘛；又如命宫廷文官撰写北魏、北齐、北周、齐、陈、隋六史，如命欧阳询撰《艺文类聚》等；唐太宗置弘文馆，推十八学士，有利于文化发展：公元621年唐太宗攻占洛阳，命房玄龄收隋图籍，“于时海内渐平，太宗乃锐意经籍，开文学馆以待四方之士”。贞观中将文治作为政治中心。

命魏征撰《隋书》、《群书治要》等。重视欧阳询、虞世南、褚遂良的书法，阎立本的绘画，命魏王泰等撰五百卷的《括地志》。音乐中有《秦王破阵乐》、《上元舞》等等开始出现，成为唐代三百年常演不衰的经典。武则天时期，音乐上编撰《乐书要录》，宗教上有张易之等撰的《三教珠英》，张鷟笔记体小说《朝野僉载》出现，记录当时逸闻趣事，均有胜名。

唐初另一项重要政策是继承隋代科举考试制度，这时开科取士由不规范到规范，天下英雄都被皇帝“收入囊中”。

（二）盛唐

“李杜文章在，光焰万丈长。”李白、杜甫作为盛唐时期的代表人物，说明了他们在文学上的造诣。但我们必须明白，顶点总是尖尖的、小小的，如果我们用金字塔顶来形容就很好理解了。这时候“稻米流脂粟米白，公私仓廩俱丰实”，社会物质财富极大丰富；文艺方面已经形成了“五尺童子耻不言文墨”的习俗，“太平君子，唯门调户选，往文射策，以求禄位”。^①由此可见当时社会的物质与精神文明之一斑。

“才高气逸而调雄”的李白与玄宗皇帝有过几百天的交往，他经常为玄宗的休闲作出“锦上添花”式的贡献，如在沉香亭旁创作三首《清平调》就是一例。李白“直挂云帆出沧海”的理想由于种种原因未能实现，但对于诸多诗人而言，这种“济沧海”之志是他们的座右铭。“体大思精而格浑”的杜甫是“诗史”，他的《三吏》、《三别》写出了现实的悲歌。他也曾经与岐王李范、音乐家李龟年、舞蹈家公孙大娘等音乐界名人有过这样和那样的交往。类似的诗人还有顾况、元结、韦应物、刘长卿等，他们的诗中都有与音乐有关的记载和描写。此外，《丹阳集》有包融、储

^① 杜佑《通典》卷15《选举三·历代制下》。

光羲、丁仙芝、沈如筠等 18 位；《河岳英灵集》有常健、张谓、王湾、王季友、陶翰、李颀、綦毋潜、崔国辅、祖咏等诗坛高手，亦有无数好诗，其中李颀对音乐非常关注。玄宗皇帝的政治亮点和音乐亮点结合得甚好，以至于七绝圣手王昌龄、边塞诗人高适、岑参、王之涣及诗人孟浩然等都为盛唐的辉煌唱出了无数美好的赞歌。音乐方面有李龟年、公孙大娘、永新、杨玉环、尉迟青、云朝霞等几乎所有的声乐、舞蹈和器乐的名家都在此时的记载中出现过。诸多音乐曲目、舞蹈曲目、器乐曲目在此时大放异彩，如《何满子》、《霓裳羽衣舞》、《雨淋淋》等曲目。此时期，唐玄宗极好音乐，使得羯鼓、笛子、琵琶等胡乐器一跃成为唐代乐器中的“知名人士”。而宁王、宋璟、李龟年、杨贵妃、康昆仑等成为乐坛名人。另外，徐坚撰《初学记》（主要描写音乐方面的内容）、吴兢撰《贞观政要》、刘知己撰《史通》等则是此时艺术、文学、史学方面的成就体现。

这是一个充满传说、令人羡慕的时代。

（三）中唐

中唐在文学方面著名的有“大历十才子”，虽然他们的才气不如盛唐大家，但他们的整体形象也形成了一道亮丽风景。他们以观念相近、性习相投为合作起点，勇于思索、敢于发言而多有建树。后元和年间，形成了“新乐府”运动，白居易、韩愈、柳宗元等主张“文章合为时而著，诗歌合为时而作”。这是一个叙事诗大发展的时代，也可以说是诗歌的叙事化时代。韩愈此时还提出一个“道”字，也是对诗歌的叙事性加以强化的手段，他说“文以明道”，^①是对诗歌擅长抒情而拙于叙事的一个突破、一个冲击，同时也是一个补充。唐传奇的出现，更加剧了叙事

^① 《柳河东集》卷 34《答韦中立论师道书》。

的发展。使小说脱颖而出，独立于诗歌之外，不再是文学中的小媳妇。

中唐时期出现了“音乐诗”的高潮，也许是盛唐过于繁荣而安史之乱又过于残酷，让老百姓对生命无常有了更加深刻的体验，所以许多诗人深受当时人生观的影响，加强了对现实生命的尊重和强化人生享受之追求，因而使音乐诗出现了数量上的增长和结构上的变化（大多变长、变大，并常有细致的描写），也增强了人们对盛唐的向往之情。歌舞大曲及音乐家屡屡见于诗人作品中。白居易、元稹等人的诗就是如此。

西域歌舞的传入，导致唐朝燕乐歌舞的小曲、令词大为兴盛，词仍然是韵文，但需要一定的谱式，需要一定的格式付诸歌曲，供人歌唱。词在唐五代达到高峰，蔚成大观，初唐晚期、盛唐为酝酿期，中唐、晚唐是发展期，五代是繁荣期，而宋代则是成熟期了。

中唐有许多大诗人，有元白、刘白、韩柳、郊寒岛瘦（孟郊、贾岛）、张王乐府（张籍、王建）、李贺、李翱、李绅、李端、皇甫湜、樊宗师、卢仝、马异之流等都有佳作名篇。从整个文学气势、精神格局而言，他们学力日孱、情调每低，盛唐气象已经不再。有人说，中唐才子，“才力既薄，风气日散”。^①也有人说，“艰于振举，风干衰，边幅狭”。^②此时有一些书籍如牛僧孺《玄怪录》、李复言《续玄怪录》，有传奇小说出现如《离魂记》（陈玄佑）、《莺莺传》（元稹）等，都取材于现实生活，也有助于我们了解当时的社会现实。

但从音乐方面而言，中唐时的音乐诗是其它时代无法比拟的。因为中唐诗人养妓的风气已十分普遍，诗人们许多时候与这

① 李学夷《诗源辨体》卷21。

② 胡震亨《唐音癸笺》卷7，上海古籍出版社1958年版。