

中央音乐学院图书馆藏书

书号

Z4.5/

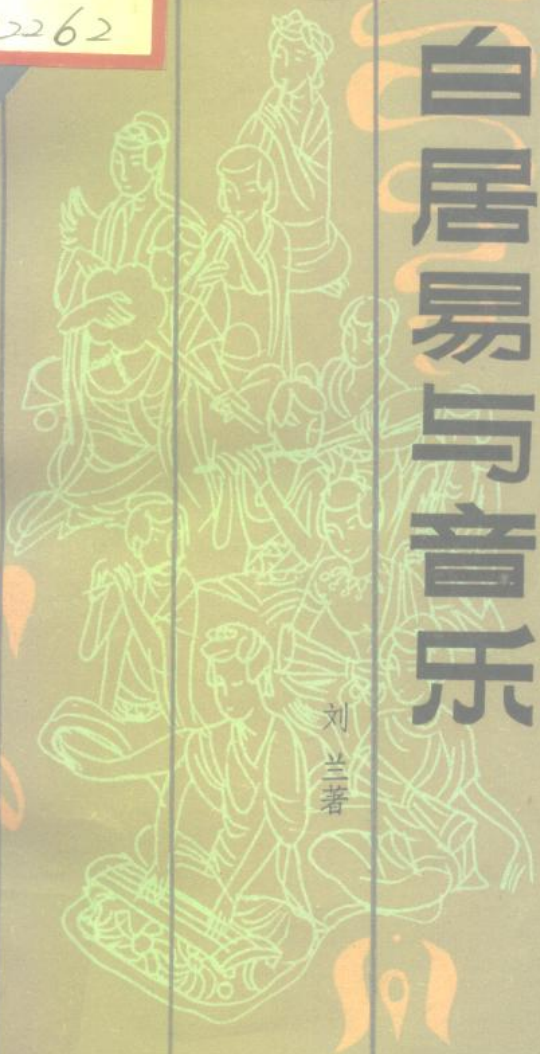
7CD664

总记登号

132262

白居易与音乐

刘兰著

白居易与音乐

刘 兰 著

上海文艺出版社

责任编辑：王秦雁

封面设计：袁银昌

《音乐爱好者》丛书

白居易与音乐

刘 兰 著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 3.75 插页 9 字数 56,000

1983年1月第1版 1983年1月第1次印刷

印数：1—8,000册

书号：8078·3383 定价：0.48元

中央音乐学院图书馆

3500.41

132262

中央音乐学院图书馆

E45/c CD664

132262

目

引 言	1
一、七弦为益友	6
——对音乐的爱好	
二、一曲万重情	18
——描写音乐的能工巨匠	
三、玉管朱弦可要听	32
——展开艺术想象的翅膀	
四、千姿万状分明见	44
——对舞蹈的生动描绘	
五、听取新翻《杨柳枝》	57
——善于向民间音乐学习	
六、同是天涯沦落人	66
——不朽的《琵琶行》	
七、观舞听歌知乐意	90
——进步的音乐思想	
结 语	113
【附 录】 白居易简历	115

引言

离高原上草，一岁一枯荣，
野火烧不尽，春风吹又生。

《赋得古原草送别》(卷十三)^①

多么美好的诗句啊！它表现了经受挫折而不屈服的乐观主义精神以及豪迈坚强的信心。千余年来，这诗句鼓舞着多少个有志之士，力排险阻去夺取胜利。大凡和诗歌稍有接触的人，没有不熟悉这些诗句的。更令人感慨的是，如此难得的佳句，竟然出自一位十六岁的少年——白居易的笔下。

诚然，大家都知道白居易是我国唐代的大诗人；但是，您可曾知道，他还是一位音乐评论家呢！

若问：“以何为证？”答曰：“有诗为证。”这本

① 本书的白居易诗，全部引自中华书局1979年出版的《白居易集》。下面文章中出现的白居易诗一律不注书名，只注卷数。

小册子便是专以白居易描写音乐舞蹈的诗章为依据，来探讨这位音乐家的音乐生活、音乐思想以及在评论音乐舞蹈方面的艺术成就。白居易所写的以音乐为题材的诗篇，数量相当可观，给我们的学习与研究提供了丰富而宝贵的资料。白居易描写音乐，不是以一位旁观者，而是以一位音乐行家、一位演奏者、一位歌词作家和音乐评论家来进行创作的。

试读《问杨琼》一诗：

古人唱歌兼唱情，今人唱歌唯唱声；
欲说向君君不会，试将此语问杨琼。

可见白居易对歌唱艺术是如何的内行。他显然是反对那种只重美声、不重感情的歌唱，而是主张“声情并茂”，这种美学观点产生在一千多年前，难道不值得重视吗？

白居易的音乐修养相当高深，他的音乐思想是进步的。音乐在白居易的生活中是不可缺少的，它经常给诗人的诗歌创作以启发和激情，并不断加以丰富，使其更加光彩夺目。白居易更以诗歌来描写音乐，作为他同情人民疾苦、揭露王公权贵的斗争工具。当然，由于白居易所处的历史时代和社会地位所限，其作品毫无例

外地染上封建社会士大夫的痕迹，这就需要我们辩证地、历史地看待他的诗章。

我是一个音乐工作者，对于诗歌完全是外行。在这里仅仅从研究中国音乐史的角度出发，对白居易的诗文进行探索。

白居易的诗本身就富有音乐性。他以节奏徐疾、音韵铿锵的诗句来绘声绘形地描写音乐舞蹈，正如前人所赞美的“柳荫春莺”、“情致曲尽”，达到了艺术描写上的高度成就。在其为数众多的音乐评论诗中，我们不仅听到了抑扬顿挫、转韵换调的流丽旋律，而且看到了虹裳霞披、飘然转旋的优美舞姿。他描写音乐，不但有音调、音色、音量和应用技巧的变化，有力度、速度的表情要素，而且意境深刻、气氛浓郁。您听，一位琵琶女在演奏：

大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语；

嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。

间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难；

冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。

别有幽情暗恨生，此时无声胜有声。

银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。

.....

他描写舞蹈，对舞者的衣着、装饰、举止、体态，都描绘得栩栩如生。您瞧，一位女伶在舞蹈：

案前舞者颜如玉，不著人间俗衣服。
虹裳霞披步摇冠，钿璫累累珮珊珊；
婷婷似不胜罗绮，顾听乐悬行复止。

.....

飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊；
小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生。
烟蛾敛略不胜态，风袖低昂如有情。

.....

读着这些生动的诗句，就好象欣赏着唐代的音乐舞蹈，既闻管弦之声，又见翩翩之态。肯定地说，假使白居易只是一位诗人而不兼长音乐艺术，那他就不可能在其诗中极尽其描写音乐舞蹈之能事。

白居易用诗歌来揭露社会矛盾，倾诉人民疾苦，是他作品的人民性的主要方面之一。在《歌舞》诗中，他对王公贵族们的豪华骄奢的生活写道：

.....

所营唯第宅，所务在追游。
朱门车马客，红烛歌舞楼。
欢酣促密坐，醉暖脱重裘。
秋官为主人，廷尉居上头。
日中为一乐，夜半不能休。

而被剥削与被压迫者的处境呢：——

岂知闾乡狱，中有冻死囚。

《歌舞》（卷二）

把达官贵人们的荒淫靡滥生活，与农民因交不起租税而冻死于狱中的情形，作了强烈的对比，充分表现了白居易的爱憎分明、勇为劳苦大众呼号的精神。

我说白居易是一位音乐家，不仅是因为他擅长演奏乐器，主要还是因为他在描写音乐歌舞方面，尤其在音乐评论方面的成就。总之，作为一位诗人兼音乐家的白居易，确是值得我们探索与研究的。下面，就让我们进入白居易用诗章描述的音乐舞蹈的意境之中去罢。

一、七弦为益友

——对音乐的爱好

白居易的一生和音乐结下了不解之缘。我们且看他，直到古稀之年，仍然陶醉在音乐之中：

本性好丝桐，尘机闻即空。

一声来耳里，万事离心中。

清畅堪销疾，恬和好养蒙。

尤宜听《三乐》，安慰白头翁。

《好听琴》（卷二十三）

开头一句，诗人就宣称“本性好丝桐”^①，只要一声入耳，便万事离心，听了清畅而恬和的音乐既可解除疾病，又可保养心性，有益于身心健康。他听了《幽兰》曲后，亦是得到很大慰藉：

① “丝桐”指琴，因琴乃丝弦和桐木制成，故称“丝桐”。

琴中古曲是《幽兰》，为我殷勤更弄看。

欲得身心俱静好，自弹不及听人弹。

《听〈幽兰〉》（卷二十六）

这首古琴曲《幽兰》，乃是梁朝（502—557年）丘明所作。此曲在古琴的十三徽上都有泛音，指法复杂，是一首技巧高深的琴曲。此曲一直流传至今，是我国现存的最古老的琴曲之一。又看：

闻君古《渌水》，使我心和平。

欲识慢流意，为听疏汛声。

西窗竹阴下，竟日有余清。

《听弹古〈渌水〉》（卷五）

听了琴曲《渌水》，有如领略了优美的自然风光，心境多么舒坦，使得整日的情绪都具有清新之感。这首曲子是齐明王时的琴曲。又见李颀诗：“初弹《渌水》后《楚妃》”，可知此曲在唐时仍很流行。

诗人白居易有一次在友人家听到了动人的歌唱，产生了共鸣，便在墙上题诗道：

不爱君池东十丛菊，不爱君池南万竿竹。

爱君帘下唱歌人，色似芙蓉声似玉。

我有《阳关》君未闻，若闻亦应愁煞君。

《醉题沈子明壁》（卷二十一）

外边，月儿照着花院；房中，烛下奏着古琴，那女伶的表情和音乐都美极了。听了她演奏清冷的《石泉引》和安静的《松风曲》，便使你对其他音乐都觉得淡然无味了：

阴阴花院月，耿耿兰房烛：

中有弄琴人，声貌俱如玉。

清泠《石泉引》，澹泞《松风曲》。

遂使君子心，不爱凡丝竹。

《和〈顺元琴者〉》（卷二十二）

这首《松风》亦是唐代名曲，王之涣有“泠泠七弦上，静听《松风》寒”之句；李白亦有“长歌吟《松风》，曲尽河星稀”之句，可见此曲是盛极一时的。

《三乐》也是白居易最喜爱的琴曲之一，如前面《好听琴》中曾说“尤宜听《三乐》，安慰白头翁”。下面这首诗，白居易听了李山人演奏《三乐》，甚至认为春秋时代著名的知音者钟子期也算不得高明了——他只能理解《高山》、《流水》啊（钟子期听俞伯牙奏《高山》、《流水》的故事，见《吕

氏春秋·本味》及《列子·汤问》):

风琴秋拂匣,月户夜开关。

荣启先生乐,姑苏太守闲。

传声千古后,得意一时间。

却怪钟期耳,唯听《水》与《山》。

《郡中夜听李山人弹〈三乐〉》(卷二十四)

如前所述,白居易直到晚年仍然酷爱音乐,他认为音乐可以“安慰白头翁”。下面《听歌》一诗,开头两句就使人看到一幅图景:乐队演奏得很带劲儿,歌者高唱入云,白发苍苍的白居易闭着双目听得入神:

管妙弦清歌入云,老人合眼醉醺醺。

诚知不及当年听,犹觉闻时胜不闻。

《听歌》(卷三十四)

是的,诗人到了“六十八衰翁,乘衰百病攻”的晚年,仍然庆幸有音乐给予他慰藉:

.....

老慵难发遣,春病已滋生,

赖有弹琴女,时时听一声。

《自问》(卷二十八)

白居易对歌舞艺术的感受相当敏锐，在欣赏音乐歌舞时，他总是兴致勃勃的。你看，歌声多么婉约清丽，舞者缓慢而柔和地转动着裙裾。歌舞给人的这种愉快，天上的神仙哪能得知呢？

玉管清弦声旖旎，翠钗红袖坐参差。
两家合奏洞房夜，八月连阴秋雨时。
歌脸有情凝睇久，舞腰无力转裙迟。
人间欢乐无过此，上界西方即不知。

《与牛家伎乐雨夜合宴》（卷三十四）

白居易衷心喜爱《幽兰》一类的“阳春白雪”，同时，他对农民们简陋的“下里巴人”也是满腔热情，描述起来是那么质朴、纯真、富有生活气息，读来亲切（诗中菱角、谷儿、红绡、紫绡皆人名）：

小庭亦有月，小院亦有花；
可怜好风景，不解嫌贫家。
菱角执笙簧，谷儿抹琵琶；
红绡信手舞，紫绡随意歌。
村歌与社舞，客哂主人夸。

但问乐不乐，岂在钟鼓多。

.....

《小庭亦有月》(卷二十九)

白居易不仅喜爱音乐，对音乐有深切的感受，而且他本人就善于弹琴。下列几首诗就是写他自己弹琴的：

月出鸟栖尽，寂然坐空林。

是时心境闲，可以弹素琴。

清泠由木性，恬淡随人心。

心积和平气，木应正始音。

响余群动息，曲罢秋夜深，

正声感元化，天地清沉沉。

《清夜琴兴》(卷五)

月亮升起，鸟儿栖息，在这宁静的时刻，诗人的琴兴来了，他弹呀弹！直到深夜万籁俱静，世间的一切似乎都受了感动，浸沉在音乐之中了。

你看，他经常是这样开始弹琴的：

置琴曲几上，慵坐但含情。

何烦故挥弄，风弦自有声。

《琴》(后集卷一)

琴已摆好啦，诗人困倦地坐在琴旁，酝酿着情绪；想弹就弹罢，反正琴弦儿会发出优美的乐声来的。

弹琴是白居易每日早晨的必修课程，他于清晨打扫庭院及诵读之后，总要把《秋思》弹奏一番，然后才开始会客办事：

平谿白石渠，静扫青苔院。

池上好风来，新荷大如扇。

小亭中何有？素琴对黄卷。

蕊珠讽数篇，《秋思》弹一遍。

从容朝课毕，方与客相见。

《朝课》（卷二十二）

此诗中的“黄卷”和“蕊珠”指诵读经卷。白居易在现实生活中经历了许多曲折，到后期，出于鄙视腐朽的政治环境，诗人不得不过着隐退的生活，到经书里去寻求精神寄托。这也说明他的心境的苦痛与彷徨。

《朝课》讲的是夏天（由“静扫青苔院”与“新荷大如扇”得知）。白居易弹琴的习惯是不分寒暑，每天都得完成的课程，正如民间艺人所谓“冬练三九，夏练三伏”。下面这首诗便是讲的冬日：

冰塘耀初旭，风竹飘余霰。

幽境虽目前，不因闲不见。

.....

晚坐拂琴尘，《秋思》弹一遍。

.....

《冬日早起闲咏》（卷二十九）

白居易甚至在旅途乘船时，也随身携带乐器，每当夜静人寂时，便入迷似地弹奏起来，他全神贯注地陶醉于琴声之中：

鸟栖鱼不动，月照夜江深。

身外都无事，舟中只有琴。

七弦为益友，两耳是知音。

心静即声澹，其间无古今。

《船夜援琴》（卷二十四）

读到这里，不免使人想起“川为静其波，鸟亦罢其鸣”（李颀诗）的意境，怎能不引起诗人的琴兴！

白居易和琴已结成不可分离的朋友，值此竹院新晴之夜，更是感到“共琴为老伴”的乐趣了：