

魏晋时期的卧箜篌分析

孟涵 孟颜

德州如明华韵艺术培训学校, 山东省德州市, 253000;

摘要: 魏晋作为动荡不安又充满诗意的朝代, 却孕育出大批文人雅士。在这样一个充满浪漫情怀和艺术气息的时代里, 音乐也成为了人们表达情感、寄托精神的重要方式。而卧箜篌, 作为魏晋时期一件极具特色的乐器, 散发着独特的艺术光彩。因此, 研究魏晋时期的卧箜篌, 不仅是对鲜活历史发展的回顾, 也是对音乐文化发展的研究和传承。

关键词: 魏晋时期; 卧箜篌; 分析

DOI: 10.69979/3029-2735.25.09.088

引言

在音乐史学的研究领域中, 魏晋时期一直是一个备受关注的重要阶段。这一时期的音乐文化呈现出多元融合、创新发展的态势, 对后世中国音乐的发展产生了深远的影响。众多学者从不同角度对魏晋音乐进行了深入研究, 涉及音乐理论、乐器种类、演奏技法多个方面。其中, 卧箜篌作为魏晋时期重要的弹拨乐器之一, 因其独特的形制、丰富的音色和在当时音乐活动中的重要地位, 逐渐成为研究的热点。但目前关于魏晋卧箜篌的研究仍存在一些争议。对此, 本文旨在综合现有研究成果, 对魏晋时期的卧箜篌进行全面而深入的分析, 以期为魏晋音乐文化的研究提供新的研究和传承视角。

1 卧箜篌的结构剖析

1.1 共鸣箱

共鸣箱作为乐器发声的关键部件, 其形状和材质直接影响着音色和音量的表现。从出土文物和壁画中可以清晰看到卧箜篌共鸣箱的长方形轮廓, 如甘肃酒泉西沟村魏晋7号墓乐师合乐图中的卧箜篌, 共鸣箱的形状规整, 为长方形, 这与文献记载中“似瑟而小”的描述吻合, 这也表明长方形共鸣箱是魏晋时期卧箜篌的典型特征之一。共鸣箱的材质主要有竹和木两种。竹子因独特的物理性质, 具有质地轻盈、纤维结构独特的特点, 用竹制作的共鸣箱能够使卧箜篌发出的声音清脆明亮, 富有穿透力。木质共鸣箱则以厚重的质感和良好的共振性能, 赋予卧箜篌深沉、醇厚的音色。木材的种类较多, 不同木材的纹理和密度会对音色产生细微的影响。如桐木, 因纹理顺直、质地松软的特点, 是制作共鸣箱的优质材料, 能够使音色更加圆润饱满; 而红木等质地坚硬的木材, 则会使音色更加坚实有力。

1.2 弦与品柱

魏晋时期卧箜篌的弦数并不固定, 常见的有五弦、七弦。弦的材质主要有丝弦和金属弦。丝弦由蚕丝制成, 具有音色柔和、细腻的特点, 能够表达出委婉、抒情的音乐情感。在演奏一些古典曲目或表现细腻情感的音乐时, 丝弦能够更好地展现出卧箜篌的独特韵味。但丝弦也存在一些缺点, 如容易断裂、使用寿命较短。金属弦则具有较强的韧性和稳定性, 不易断裂, 使用寿命长。金属弦的音色明亮、清脆, 在演奏一些节奏明快、富有激情的音乐时, 能够更好地发挥其优势。但金属弦的音色相对丝弦来说, 可能会略显生硬, 缺乏一些柔和的质感。品柱位于共鸣箱的面板上, 其位置的设置直接影响着音高的调节。品柱的作用是通过改变弦的振动长度来实现音高的变化。当手指按压在不同位置的品柱上时, 弦的有效振动长度发生改变, 从而产生不同的音高。

1.3 琴身装饰

琴身装饰图案丰富多样, 常见的有龙凤纹、云纹。龙凤纹是中国传统文化中的重要象征, 龙象征着权威、尊贵和吉祥, 凤象征着美丽、高贵和幸福。在卧箜篌的琴身装饰中, 龙凤纹的运用不仅增添了乐器的华丽感, 也体现了当时人们对美好生活的向往和追求。云纹则具有飘逸、灵动的特点, 给人一种轻盈、自由的感觉。云纹的装饰使卧箜篌更具艺术美感, 展现出魏晋时期崇尚自然、追求自由的审美风尚。琴身雕刻也是卧箜篌装饰的重要组成部分。雕刻工艺精湛, 线条流畅, 形象逼真。雕刻的内容多为神话传说或人物形象, 这些雕刻不仅是一种装饰艺术, 更是一种文化传承的方式。

2 魏晋时期的卧箜篌的演奏艺术

2.1 演奏姿势与技巧

2.1.1 持琴姿势

从湖北鄂州七里界四号砖墓出土的三国时期青瓷箜篌乐俑,以及甘肃酒泉西沟村魏晋7号墓乐师合乐图、甘肃嘉峪关魏晋墓砖壁画考古图像资料中,可以清晰了解到魏晋时期卧箜篌的持琴姿势。演奏者通常将卧箜篌共鸣箱的左端放置在地上,右端置于腿上,琴身呈左低右高的倾斜状态。从演奏动作的便利性来看,这样的持琴方式使得演奏者能够较为轻松地操作双手进行演奏。左手按弦时,由于琴身的倾斜,手指可以自然地伸展到品柱上,便于准确地按压不同位置的弦,实现音高的变化。右手持拨片拨弦时,也能够借助身体的支撑,更加稳定地发力,快速地弹奏出连续的音符。与其他乐器的持琴姿势相比,如琴通常是平置于桌面或琴案上演奏,演奏者的身体姿势相对固定,而卧箜篌这种放置在腿上的持琴姿势,给予了演奏者更大的活动空间,能够在演奏过程中更加灵活地调整身体姿势,以适应不同节奏和情感表达的需要。

2.1.2 指法技巧

拨弦是卧箜篌演奏中最基本的指法之一,演奏者通常右手持拨片拨弦。拨片的材质和形状会对拨弦的音效产生影响。常见的拨片材质有竹、木、角质。竹制拨片质地轻盈,弹性较好,用其拨弦能够产生清脆、明亮的声音,在演奏一些轻快的旋律时,能够更好的展现出音乐的活泼感。木制拨片则相对厚重,拨弦时发出的声音较为沉稳、厚实,适合演奏一些节奏较为缓慢、情感深沉的曲目。角质拨片的音色则介于竹制和木制之间,具有独特的质感。拨弦的力度和速度也会极大地影响音效。力度较大、速度较快的拨弦能够产生强烈、激昂的音响效果,常用于表现热烈、奔放的音乐情感;而力度较轻、速度较慢的拨弦则会产生柔和、细腻的声音,适合表达委婉、抒情的音乐内容。按弦是改变音高的重要指法,演奏者通过左手手指按压在不同位置的品柱上,来改变弦的振动长度,从而实现音高的变化。演奏者需要经过长期的练习,熟练掌握品柱的位置和按弦的力度,才能在演奏中准确地奏出所需的音高。不同的按弦位置还会产生不同的音色变化。靠近琴头的位置按弦,音色相对明亮、尖锐;而靠近共鸣箱的位置按弦,音色则较为低沉、浑厚。演奏者可以根据音乐的需要,灵活运用不同位置的按弦,来丰富音乐的表现力。

2.2 演奏风格与特点

2.2.1 音色特点

魏晋时期卧箜篌的音色特点鲜明,在文献中多有记载。《风俗通》里记载其为“坎坎之乐,言其坎坎应节奏也”,陈旸在《乐书》中也描述道“音逐手起,曲随弦成,盖若鹤鸣之嘹唳,玉声之清越者也”。这些描述表明,卧箜篌的音色清脆、明亮,富有穿透力。从乐器结构角度来看,卧箜篌的长方形共鸣箱对其音色形成起到了关键作用。共鸣箱的形状和材质决定了声音的共鸣效果。如前所述,共鸣箱的材质有竹和木两种。竹制共鸣箱质地轻盈,纤维结构独特,使得声音在共鸣过程中能够快速传播和反射,从而产生清脆的音色。当演奏者用拨片快速拨弦时,竹制共鸣箱能够迅速响应,使声音清晰地传达出来,就像“坎坎”之声,富有节奏感。木质共鸣箱则以其厚重的质感和良好的共振性能,赋予音色明亮的特点。木材的纹理和密度会影响声音的振动和共鸣,使音色更加明亮、突出。弦的材质也对音色有着重要影响。丝弦质地柔软,振动时产生的谐波较为丰富,使得音色柔和、细腻,为清脆明亮的整体音色增添了一份温婉的质感。金属弦则具有较强的韧性和稳定性,振动时能够产生较为纯净的音波,使音色更加清脆、明亮,在演奏一些节奏明快的曲目时,能够充分展现出卧箜篌音色的独特魅力。

2.2.2 旋律表现

从音域来看,卧箜篌的音域相对较宽,能够演奏出较为丰富的音符。其弦数虽常见为五弦、七弦,但通过通品装置和按弦技巧,能够实现不同音高的变化,从而拓展了音域。在一些魏晋时期的音乐作品中,卧箜篌可以演奏出从低音到高音的跨度较大的旋律,满足了音乐表达的多样性需求。在演奏一些抒情的曲目时,卧箜篌可以从较低的音区开始,逐渐上升到较高的音区,通过音域的变化来表达情感的起伏。音程跨度方面,卧箜篌能够轻松演奏出较大的音程跨度。演奏者通过灵活的按弦和拨弦技巧,可以在相邻的弦或不同位置的品柱上实现音程的快速转换。在一些具有强烈情感表达的音乐段落中,卧箜篌常常会出现大幅度的音程跳跃,如从低音区直接跳到高音区,这种音程跨度的运用能够增强音乐的张力和感染力,使听众更深刻地感受到音乐所表达的情感。不仅如此,卧箜篌通过丰富的音域、较大的音程跨度和多样的旋律走向,能够准确地表达各种情感和意境。无论是在宫廷雅乐还是民间音乐中,都以其独特的旋律表现为音乐增添了魅力。

3 魏晋时期卧箜篌的传承与影响

3.1 形制传承与演变

从共鸣箱的形状来看，魏晋卧箜篌的长方形共鸣箱为后世一些乐器提供了借鉴。在唐代，阮咸的共鸣箱形状与卧箜篌的长方形共鸣箱有相似之处，虽在具体比例和细节上存在差异，但基本的长方形轮廓得以延续。这种共鸣箱形状的传承，与音乐审美和演奏需求的延续性密切相关。长方形共鸣箱能够产生独特的共鸣效果，其内部空间的构造有利于声音的传播和共振，使得乐器发出的音色具有一定的特点。在唐代，音乐风格在继承魏晋的基础上进一步发展，人们对于音乐音色的审美也有一定的延续性，因此长方形共鸣箱的形制在一定程度上被保留下来。琴身装饰方面，魏晋卧箜篌精美的装饰风格对唐代乐器产生了影响。唐代乐器的装饰图案更加丰富多样，色彩更加鲜艳。在一些唐代的乐器上，可以看到与卧箜篌相似的龙凤纹、云纹等装饰元素。唐代的琵琶、阮咸乐器，常常在琴身绘制精美的龙凤纹图案，这些图案不仅具有装饰性，还蕴含着丰富的文化寓意，这些文化元素的融入使得唐代乐器的装饰风格更加多元化，展现出独特的魅力。

3.2 演奏技巧的传承

在唐代的琵琶演奏中，弹、挑拨弦指法成为了基本的演奏技巧。弹是用右手食指或拇指指甲向右拨弦，挑则是用右手食指或拇指指甲向左拨弦。这些拨弦技巧与魏晋卧箜篌的拨弦方式有相似之处，都是通过手指或拨片与琴弦的接触来产生声音。随着时间的推移，琵琶的拨弦技巧不断丰富和发展，出现了滚、轮、扫、拂以及其他多种复杂的指法。这种拨弦技巧的传承和发展，不仅丰富了乐器的演奏方式，也为音乐创作提供了更多的可能性。演奏者可以根据不同的音乐风格和情感表达需求，灵活运用各种拨弦技巧，创造出丰富多彩的音乐作品。此外，按弦技巧在后世乐器中也有明显的传承和演变。在古琴演奏中，按弦技巧是非常重要的一部分。古琴的按弦通过左手手指在琴弦上的按压、滑动动作，产生不同的音高和音色变化。这种按弦技巧与魏晋卧箜篌的按弦技巧在原理上是相通的，都是通过改变弦的振动状态来实现音高的调节。这种按弦技巧的传承和发展，体现了中国传统音乐对音色和情感表达的高度追求，为后世音乐的发展奠定了坚实的基础。

3.3 文化交流与融合

卧箜篌在东亚文化圈传播过程中的文化交流与融

合，进一步促进了不同文化之间的相互了解和尊重，通过音乐这一共同的语言，拉近了各国人民之间的距离。卧箜篌的传播与融合丰富了东亚地区的音乐文化，为音乐的发展提供了新的动力和源泉。不同文化背景下的音乐元素相互碰撞、融合，产生了新的音乐风格和表现形式，推动了音乐文化的创新和发展。这种文化交流与融合也为后世的音乐研究和文化传承提供了宝贵的经验和财富，让人们能够更好地了解东亚地区音乐文化的发展历程和多元性。

4 结语

综上所述，魏晋时期卧箜篌所展现出的独特魅力和深厚文化底蕴，为研究古代音乐文化打开了重要的渠道。它的音乐风格、演奏技法以及在当时社会文化中的地位，都蕴含着无尽的研究价值和艺术灵感。展望未来，随着考古发掘的不断深入和音乐研究的持续推进，关于魏晋卧箜篌的相关研究还有更多创新的发展。同时也期待着现代音乐人能够从卧箜篌中汲取灵感，实现与当代音乐创作的融合，让古老的卧箜篌在现代音乐中焕发出新的生机与活力，实现传统与现代的完美融合，为世界音乐文化的发展贡献中华民族的独特智慧。

参考文献

- [1] 郑芮子. 卧箜篌的起源与形制问题研究 [J]. 黄河之声, 2024 (09): 110-113.
- [2] 汪乐. 卧箜篌源流考辨 [D]. 西安音乐学院, 2020.
- [3] 湖北鄂州七里界晋墓弹卧箜篌俑 [J]. 音乐天地, 2019 (09): 2.
- [4] 王兰英, 张一丹. 卧箜篌的兴亡探微 [J]. 盐城工学院学报 (社会科学版), 2016, 29 (01): 69-73.
- [5] 李娜. 卧箜篌音乐特性探析 [J]. 齐鲁艺苑, 2014 (05): 13-18.
- [6] 中安真理. 卧箜篌小考 [C]//西安音乐学院 (Xi'an Conservatory Music). 汉唐音乐史首届国际研讨论文集. [出版者不详], 2009: 683-687.
- [7] 李娜. 卧箜篌起源探微 [J]. 天津音乐学院学报, 2009 (03): 72-78+85.
- [8] 李娜. 关于卧箜篌几个问题的探讨 [D]. 天津音乐学院, 2007.

作者简介：孟涵，1993 年 6 月，女，汉，山东莱州人，硕士，无职称，研究方向：传统箜篌技艺。