

卧箜篌的兴亡探微

王兰英¹, 张一丹²

(1. 河北大学 期刊社, 河北 保定 071002; 2. 中央民族大学 民族学与社会学学院, 北京 100081)

摘要:卧箜篌是我国历史悠久的弦鸣弹拨乐器——箜篌的一种,在宋代退出历史舞台。目前国内外对于卧箜篌起源及发展的研究较为成熟,而缺少卧箜篌消亡原因的探究和系统性总结。立足国内外研究成果,采用文献调查法、分类法、比较分析法、历史研究法等方法,一方面,提出卧箜篌的兴起时间尚不能肯定、需考古实证佐证的观点;另一方面,与朝鲜的玄琴相对比,从文献及考古材料出发,总结提出卧箜篌在中国消亡的原因,即宫廷的垄断、其他乐器的冲击和市井文化的兴起。并在此基础上,为传承传统文化提出了“民族交流、不断改进、加强重视”的建议。

关键词:乐器;卧箜篌;商代;宫廷垄断;市井文化;玄琴

中图分类号:J623.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5092(2016)01-0069-05

“非琴非瑟亦非箏,拨柱推弦调未成。
欲散白头千万恨,只消红袖两三声。”

一首白居易的《云和》,将箜篌之音描绘得美轮美奂。非琴非瑟亦非箏,箜篌在历史中往往被人忽略。然而,箜篌却拥有丝毫不输于其他乐器的悠久历史和文化内涵。

一、卧箜篌概述

卧箜篌即是箜篌的一种。《中国古代名物大典·下》中定义,“卧箜篌是‘箜篌’的一种。唐·段成式《酉阳杂俎·乐》:‘魏高阳王雍美人徐月华,能弹卧箜篌,为明妃出塞之声。’《新唐书·礼乐志十一》:‘《高丽伎》,有弹箏、搗箏,凤首箜篌、卧箜篌、竖箜篌、琵琶。’”

日本学者林谦三先生《东亚乐器考》^[1]中“卧箜篌的前历”、“绘画中所见凤首箜篌的形象”、“竖箜篌传入中国的时期”三节对我国的箜篌做了总体分类,牛龙菲先生《嘉峪关魏晋墓砖壁画考》与《古乐发隐——嘉峪关魏晋墓室砖画乐器考证新一版》中的卧箜篌、凤首箜篌与竖箜篌的章节作为早期中国学界对箜篌进行分类研究的成果在此领域内有着开拓性的价值^[2]。在这三种箜篌中,只有卧箜篌是我国“土生土长的民族弹

拨弦鸣乐器”^[3]。

远在春秋之初,我国已有了一种外形与瑟相像的乐器^[4]。卧箜篌经过不断发展,在汉至唐代极为兴盛,成为宫廷中必不可少的礼仪乐器。

然而令人遗憾的是,卧箜篌在宋代黯然离场,逐渐走向消亡。如今我们能够看到的卧箜篌资料只有文献和出土壁画雕塑两种,然而经过艺术家的艺术加工,卧箜篌多多少少有了一些虚构成分。我们也只能通过魏晋墓砖画和高句丽古墓壁画等零零散散的资料,去一窥那个历史上曾经辉煌无比的华美乐器——卧箜篌的风采。

二、卧箜篌之兴

1. 卧箜篌兴起时间综述

关于卧箜篌的兴起时间,古代文献记载不一,很多地方相互矛盾。现代学者在此基础上也形成了不同的看法。对于卧箜篌的兴起时间,具体可分为以下两类:

(1)商纣起源说。我国的文献典籍中,卧箜篌最初被称为“坎侯”或“空侯”,记载于战国时赵国的《世本·作篇》:“箜篌,空国侯所造。”^[5]“箜篌,师延所作,靡靡之音也。出于濮上,取空国之侯名也。”^[6]据史料记载,师延是商纣王时期的宫

图 1 北魏中期云冈石窟造像^[5] (右为卧筌篥)

Fig. 1 Yungang grottoes statues in medium-term Northern wei dynasty^[5] (right is Wo Kong Hou)

中乐师。这是筌篥见于史料的最早记载。

东汉刘熙的《释名·释乐器》也有记载:“空侯,此师延所做,靡靡之乐也。后出于桑间濮上之地,盖空国之侯所存也。师涓为晋平公鼓焉,郑卫分其地而有之,遂号郑卫之音,谓之淫乐也。”^[7]从中我们可以获得这样的信息:纣王乐师师延作空侯;在春秋时期乐师师涓仍然为晋平公演奏这种乐器。可见空侯产生于殷商,并流传至春秋。

然而令人疑惑的是,对于《释名》中所记故事,《韩非子·十过篇》中这样记载:“昔者,卫灵公将之晋,至濮水之上,……乃召师涓,令坐师旷之旁,援琴鼓之。未终,师旷抚止之,曰:‘此亡国之声,不可遂也。’平公曰:‘此道奚出?’师旷曰:‘此师延之所作,与纣为靡靡之乐也。’”^[8]其他地方都出入不大,但关键性在于,这里师涓所奏为“琴”而非筌篥。《史记》中关于这段故事的记载同样如此。在古代,“琴”“筌篥”是两种完全不同的乐器。这里的矛盾就不得不让人怀疑记载的准确性。

由于史书的编纂不乏后世抄前世的情况,故后世持此说的《乐书》、《文献通考》、《礼书》等不一枚举。在现代,坚持这种观点的学者乐声,也以《世本》、《释名》两书为力证。

(2) 武帝起源说。这种观点的来源主要以《史记》、《汉书》记载为依据。《史记》中记载:“其年,既灭南越,上有嬖臣李延年以好音见。上善之,下公卿议,曰:‘民间祠尚有鼓舞之乐,今郊祠而无乐,岂称乎?’公卿曰:‘古者祀天地皆有乐,而神可得而礼。……作二十五弦及空侯瑟自此起。’”^{[9]134}后接索隐应劭云:“武帝始令乐人侯

调作,声均均然,命曰筌篥。侯,其姓也。”^{[9]134}其中指出筌篥乃汉武帝令乐人所做。

《汉书·郊祀志》同样记载:“(武帝)帝禁不止……作二十五弦及空侯琴瑟自此起。”^{[10]551}同样指出筌篥为汉武帝时期兴起。

后世古籍中也有在支持武帝起源同时对商纣起源说持反对态度的。如唐代杜佑《通典》、五代刘昫《旧唐书》、宋代郑樵《通志》都记载“筌篥,汉武帝使乐人侯调所作,以祠太一。……或谓师延靡靡乐,非也”,明确否认了第一种观点。然而将每本文献摊开比对却能发现,他们中间存在着惊人的雷同,后世抄袭前世的行径屡见不鲜。

此外,唐代段安节所著《乐府杂录》中提到,“筌篥乃郑卫之音权舆也。以其亡国之音,故号‘空国之侯’,亦曰‘坎侯’。”^[11]“权舆”就是开始,即其所持观点为卧筌篥诞生于周代时期的郑卫。因与其相似文献几无,故不单列一说。

2. 分析

上一部分提到,古籍中对于卧筌篥起源的记载存在明显的矛盾。如:

《世本·作篇》记载:“筌篥,空国侯所造。”

“筌篥,师延所作,靡靡之音也。出于濮上,取空国之侯名也。”

《汉书·郊祀志》记载:“(武帝)帝禁不止……作二十五弦及空侯琴瑟自此起。”^{[10]551}

《史记》记载:“……‘武帝始令乐人侯调作,声均均然,命曰筌篥。侯,其姓也。’自此起。”

在记载筌篥的文献中,《世本》是年代最为久远的一本。但也因其较为久远,因此对于多数事物的起源描述尚属孤证,并无同年代的文献相佐

证。《世本》多着墨于人物的世袭关系,而对于事物的起源多数都为传说性质,如创始者为“女娲”等连有无尚且存在争议的人物,因此《世本》记载的真实性在史学界存在争议。

事实上,原本《世本·作篇》在唐朝时已存在残缺,而到南宋则尽数散佚,而现存的《世本》都是后世从事世本辑补工作的学者大家辑补得出,清代学者王谟、孙冯翼、钱大昭、王梓材、洪飴孙、陈其荣、秦嘉谟、张澍、雷学淇、茆泮林等人各有辑本,现存主要有王谟、孙冯翼、王梓材、陈其荣、秦嘉谟、张澍、雷学淇、茆泮林八本。而在书中,同一辑本对于同一器物的记载依然存在不同。以雷学淇辑本为例,开篇提到“伏羲造琴瑟”,接着又说“神农作琴,神农作瑟”,存在明显矛盾。由此可见,后世辑录的《世本》内容不可轻信。此外,现存的八种《世本》中,只有孙冯翼辑本和茆泮林辑本补录中提到了卧箜篌,且一为“空国侯所造”,一为“箜篌,师延所作”,再加上,《释名》与《韩非子》中关于师涓所奏乐器有出入的情况,都只能让我们也得出《世本》和《释名》中内容存疑的结论,但无法有力说明殷商起源说就是错误的。

然而根据《史记》观点,把汉代当做卧箜篌的起源,中安真理认为“按这段文义,‘瑟’出现也应该在此时,但是根据考古资料,瑟在春秋战国时代已经出现。”这里又出现了矛盾。对此,笔者却认为无伤大雅,《史记》本身也对此进行了解释。考《史记·封禅书》:“汉公孙卿为武帝言:‘太帝使素女鼓五十弦瑟,悲,帝禁不止,故破其瑟为二十五弦。’于是,武帝益召歌儿,作二十五弦及空侯琴瑟自此起。”^[9]¹³⁹⁶可见《史记》并非断言“瑟”的起始,而是指出其有一个形制(弦数)变换的过程。另一方面,《史记》的史料记载也仍然值得推敲。《史记》中提到“箜篌”共有两处:一为孝武本纪,一为封禅书,然而提到起始性的关键语句中却前后矛盾,前文中提到的孝武本纪为“作二十五弦及空侯瑟自此起”,封禅书则为“作二十五弦及空侯琴瑟自此起”。同书前后矛盾,令人不得不怀疑其真实性。

也有人推测,“春秋时期的箜篌之乐已经失传,而史官司马迁也未见过前代箜篌之遗物,故把汉武帝塞南越后所做的祭祀所用的箜篌作为箜篌的发端了。”^[2]这仅为推测。

基于已有的文献记录和常理,只有一种解释

能够完全融合以上线索,即:早在商纣王时期,箜篌便从琴的形制脱胎出来;在早期,卧箜篌与琴极为相似,所以《韩非子》等古籍记载在春秋时期,“师涓奏琴”,也能够说得通。而到了汉代武帝时期,由于政治的原因,汉武帝命令乐人改进上古卧箜篌,才正式形成了现在意义上的“卧箜篌”形制。当然,这也只是目前的猜测,是在已有文献和线索没有经过历史演义或扭曲的基础假定之上的。如果要做进一步的论述和确定,我们还需要考古资料的佐证。

三、卧箜篌之亡

1. 卧箜篌消亡原因综述

关于卧箜篌的消亡原因,学术界涉及甚少。仅李娜在《关于卧箜篌几个问题的探讨》^[12]中对卧箜篌退出历史舞台的原因作出过猜想。而在古籍中,对卧箜篌消亡原因的表述也乏善可陈。宋代以后,古籍中所载“箜篌”大多指凤首箜篌、大箜篌、小箜篌等等。

2. 分析

卧箜篌的兴盛期在汉唐,那时“从宫廷到民间,人以弹奏箜篌为祥和之雅乐,更把它视为一种吉祥物而推崇备至。”^[13]在汉代,卧箜篌被作为“华夏正声”的代表乐器列入“清商乐”中^[3]。“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。”《孔雀东南飞》中的诗句我们耳熟能详。根据《通典》记载,当时的燕乐乐队中也使用卧箜篌:“……制《景云河清歌》,名曰燕乐,奏之管弦,为诸乐之首……卧箜篌一,大箜篌一,小箜篌一,……”可以看出当时卧箜篌与外域传入的大小箜篌具有平等地位,同时,“卧箜篌使用范围趋于规范化。”^[12]卧箜篌在这一时期是相当兴盛的,然而为何却在宋代以后陡然沉寂,最后渐渐消亡呢?又是为何使得“卧箜篌在我国邻邦朝鲜、韩国却得以传承,经过历代的流传和改进成为今日之玄琴”^[3]呢?笔者认为有以下几种原因:

(1) 宫廷垄断和限制

前文已经提到,从卧箜篌的鼎盛时期——唐代,就已经形成了严格的规范,一旦被严格的礼制束缚,卧箜篌的发展就丧失了活力。

在一个拥有绝对权威的势力垄断的机制下,任何一项技术都难以原原本本地保留下来。一旦权威受到严重威胁或出现外来强大势力的入侵,甚至会出现中断的危险。卧箜篌就是在这样的社

会环境下,沦为皇家的宠物,因此也失去了艺术传承和发展所赖以传承的社会基础——普通人民的支持,因此不难理解,卧筚篥在这一时期,演奏技艺逐渐退化,没有了广大人民集思广益,没有了地区间的交流、碰撞、融合,演奏曲目也丧失了被创新发展的可能,卧筚篥从而失去了它的生命力。

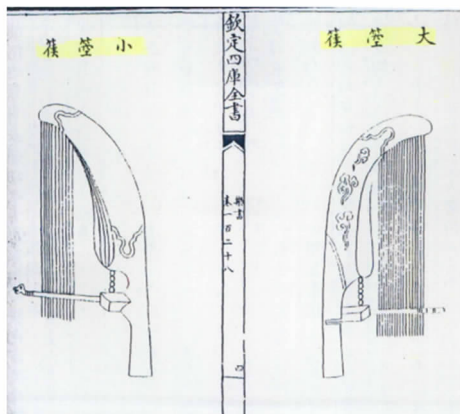

图2 宋代陈旸《乐书》中大小筚篥

Fig.2 Wo Kong Hou in The song dynasty books

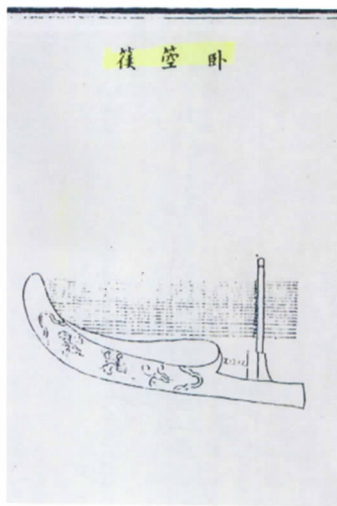

图3 宋代陈旸《乐书》中卧筚篥

Fig.3 Different sizes Kong Hou in The song dynasty books

(2) 汉魏南北朝后西亚便于携带的小型竖筚篥的传入^[14]和古琴、古筝的进一步改造

可以想象,更加小型轻便、结构简单的替代品涌入,给传统的卧筚篥带来了相当大的冲击。而与卧筚篥相似的古琴和古筝通过不断的改造,已经可以“逐渐替代卧筚篥的位置”^[15]。

宋代陈旸的《乐书》给我们提供了最直观的例证。通过对宋代卧筚篥(图二)形制的观察,我

们可以发现,宋时,卧筚篥已经与外域传入的大小筚篥(图三)非常相似,失去了最初的特点(见图一)。因此笔者猜测,此时的卧筚篥经过几朝几代的选择,逐渐与其他乐器融合,而具有最初本身形制特征的卧筚篥最终被历史放弃。

(3) 卧筚篥自身特点无法与时代发展相协调

北宋的建立结束了长期的乱世,商品经济大幅度发展,市民阶层兴起,成为社会中不容忽视的群体。由此,市井文化逐渐成为音乐的主流,音乐的平民化趋势愈发明显,而卧筚篥本身属于雅乐范畴,无论是音色、音量、音域等各方面都不适合勾栏市井,因此,失去了市民阶层这一具有决定性意义的传承群体。此时期卧筚篥在文献中记载仅见于辽史:“……其坐、立部乐……玉磐,方响,箏,筑,卧筚篥,大筚篥,小筚篥,大琵琶等。”《辽史》可以看出唐时残存的礼仪制度已经基本消亡,卧筚篥也走到了退出历史舞台的地步。

而卧筚篥在其他国家的传承,以朝鲜的玄琴为例,可以给我们一些启示。

首先,文化交流对于生命力的促进作用。“玄琴起源于卧筚篥,是高句丽主要弹拨乐器之一。……高句丽……是朝鲜三国中与中国文化交流最早的国家。”^[16]积极与其他国家交流,从而取长补短,摒弃阻碍发展的因素,同时吸收中国丰富而优质的音乐文化使得玄琴拥有了诞生的雏形。

其次,依照本国情况进行改进。从岸边成雄对于朝鲜玄琴的分析可以看出,“今之玄琴……颇具特色,在日本人、中国人看来,此属变化了的形态。”^[17]卧筚篥在传入朝鲜后是明显经过改造。照搬照抄的“拿来主义”反而会适得其反,而在本国国情基础上的合理、科学改良则意义重大。对卧筚篥的改进使其以玄琴的形式重新焕发了生机。

第三,知识阶层的喜爱和重视。岸边成雄同时提到,“(玄琴)……并作为知识阶层陶冶性情的一种工具而颇受珍重。”^[17]市井人民、普通大众永远是文化发展的主力军。而相对于中国此时的市民阶层对通俗音乐的追随和对卧筚篥的排斥,知识阶层也没有对于卧筚篥足够的重视和保护意识,使得卧筚篥无疑在朝鲜更具有发展的潜力。

四、小结

综合以上的探究和分析,首先我们能够发现,对于卧筚篥的起源时间问题,不能轻率地采用一部或几部雷同的古籍或文献记载。而卧筚篥的起

源记载文献相互矛盾的现状,虽然笔者提出了一种猜测,但我们无法轻易排除哪种可能,只有通过考古实证来进一步确认。但目前可以肯定的是,最迟到西汉,卧筚篥已经在中原产生并流行开来。

后来,由于自身发展与时代的不协调、历史的变迁、宫廷的垄断和外来竞争的影响,卧筚篥没能拥有如朝鲜、日本般适宜的发展条件,最终为历史所遗忘。即使在现代重新被复原,也失去了一以

贯之、连绵传承的机会。

同样,相对于卧筚篥的后裔——朝鲜玄琴、日本百济琴的发展传承来看,对于我们的传统文化的传承和发展来讲,积极顺应历史发展的趋势、吸收其他民族的优秀成果、注重对传统文化的保护和继承就显得尤为重要。希望华夏泱泱大国千年文化,能够以卧筚篥为鉴,积极传承,让古老的乐声、悠久的历史得以响彻古今。

参考文献:

[1] 林谦三. 东亚乐器考[M]. 钱涛孙译稿,北京:人民音乐出版社,1962:5.

[2] 谢瑾. 中国古代筚篥的研究[D]. 上海:上海音乐学院,2007.

[3] 乐声. 筚篥的历史与发展[J]. 乐器,1997(1):23-27.

[4] 乐声. 筚篥[J]. 乐器,2004(5):74-76.

[5] [东汉]宋衷注.[清]秦嘉谟. 世本八种·茆泮林集本·世本论述补遗[M]. 北京:商务印书馆,1957:590.

[6] [东汉]宋衷注.[清]秦嘉谟. 世本八种·孙冯翼集录[M]. 北京:商务印书馆,1957:51.

[7] [东汉]刘熙. 释名·释乐器第二十二[M]. 北京:中华书局,1985:115-116.

[8] 陈奇猷. 韩非子新校注[M]. 上海:上海古籍出版社,2000:205-206.

[9] [西汉]司马迁. 史记[M]. 北京:中华书局,1959.

[10] [东汉]班固. 汉书[M]. 长沙:岳麓书社,1993:551.

[11] [唐]段安节. 乐府杂录[M]. 北京:中华书局,1985:28.

[12] 李娜. 关于卧筚篥几个问题的探讨[D]. 天津:天津音乐学院,2006.

[13] 李志远. 筚篥及“筚篥引”之来龙去脉[J]. 乐器,2003(7):54-55.

[14] 孔晓飞. 筚篥由乡村乐器变为宫廷乐器的演变新探[J]. 农业考古,2011(6):395-397.

[15] 崔君芝. 筚篥的新生[J]. 人民音乐,2010(3):45-47.

[16] 李贞花. 浅谈玄琴的传承过程[J]. 延边教育学院学报,2009,23(6):12.

[17] 岸边成雄. 古代朝鲜的乐器[J]. 乐器,1989(1):27-29.

Finely Exploration on The Rise and Fall of Wo Kong Hou

WANG Lanying¹,ZHANG Yidan²

(1. Periodical Agency of Hebei University, Baoding Hebei 071002, China;
2 School of Ethnology and Sociology Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract: Wo Kong Hou is classified as a sort of chordophones with a long history, which withdrew from the historical stage in the song dynasty. There has been rich research around the origin and development of Wo Kong Hou, but when it comes to its life history——The strong contrast between the rise and fall as well as the cause of extinct, is poor. Based on the research results, the writing is intended to explore through literature investigation, analytic comparison, historical approach, etc. It draws a conclusion that on the one hand, the origin of the Wo Kong Hou is still indeterminate, requiring archaeological evidence; On the other hand, compared with Komungo of north Korea, the writing concluded that the monopoly of the palace, the impact of the other instruments and the rise of civic culture led to its extinction. Furthermore to table a proposal for cultural inheritance, that is "communication, perfection, respect".

Keywords: instrument; Wo Kong Hou; origin; cause of extinct