

论魏晋南北朝古琴形制中的自然哲学观

王涛¹ 潘恒中²

1 烟台南山学院音乐与舞蹈学院, 山东烟台, 265700;

2 济南大学音乐学院, 山东济南, 250022;

摘要: 论魏晋南北朝时期, 古琴不仅成为抒发个人情感与哲思的媒介, 更融入了深厚的自然主义哲学理念。这个时期的古琴艺术的发展有其深厚的社会历史背景, 古琴从经世致用的教化之器转变为文人手中抒发胸臆的艺术工具, 这一转变为自然主义哲学思想的融入提供了土壤。在自然主义哲学思想中包含了文人雅士对天地、阴阳、自然等观念的理解。在古琴形制考量中, 文人特意把对自然景象的描绘、自然和谐、天人合一等哲学观念以不同的形式嵌入到古琴的形制的方方面面。文章探讨了自然主义哲学思想对古琴艺术风格、审美观念及后世影响, 指出其不仅丰富了古琴艺术的内涵, 更为后世文人琴家提供了重要的精神指引。本文结合哲学、文学、音乐学等多领域知识, 对魏晋南北朝古琴斫琴理论中的自然主义哲学思想进行了剖析, 旨在为古琴艺术研究提供新的视角与理论支持。

关键词: 魏晋南北朝; 斫琴; 自然主义哲学思想; 文人琴; 天人合一

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 10. 019

整个社会在魏晋南北朝时期处于异常复杂的动荡之中, 社会的发展也是如此, 政权如走马灯般频繁更替, 无数纷争与消杀伴随着每一个政权的更迭。在这样的大环境下, 由于政治斗争随时可能陷入危险境地, 人们的生命安全根本得不到有效保障, 故古琴在这种危机四伏、纷纷扰扰的社会氛围中, 逐渐成为士人寄托心灵世界的重要工具, 逃避残酷的现实。著名嵇康被司马大处处以极刑, 就是因为他涉了“吕安事件”, 但在临刑前却从容奏响“广陵散”。琴声的悲壮是他无声地抗议这个黑暗岁月, 阮籍的琴曲《酒狂》正是借助音乐的形式, 以无声的有力的对抗方式, 表达对当时政治压迫的不满。宣学作为一种哲学思潮正是在这样的产生, 宣学的“贵无”思想在当时影响很大, 它把着眼点放在坚决反对名教束缚人性的个人精神自由上。这种思潮直接推动了古琴音乐从传统的“礼乐”向更高层次的“雅乐”、“古秦”乐的“礼”和“牙乐”的发挥, 对士人来说不再只是技艺的展示, 而更多是悟道的过程。他们把音乐当作“逍遥游”的特殊方式, 可以沟通天地万物, 达到庄子所倡导的境界, 如郭象在其《庄子注》中, 就提出了“独化于天境”的深邃思想。这种理念在古琴的奏唱中充分体现, 主要是对“诗音”的执著追求, 所谓“画卷”就是要求演奏者摒弃那些刻意的修饰雕琢, 把音乐还原到最真实的状态, 将蕴

含在音乐本身的自然之美更好地展现出来。佛教从印度传入, 在当地的文化土壤中, 道教也得到进一步发展并迅速传播, 魏晋南北朝特有的文化生态和精神风貌, 就是由这三种思想体系相互交织而成的。

魏晋南北朝时期的古琴形制已经形成了一套相对稳定的结构体系, 而当时人们模仿自然规律、渗透哲理思考正是这一设计理念的深刻体现, 具体来说这一时期的旧琴型制经历了从半箱全箱的变化。这样的改变不仅使乐器声学表现有了明显提升, 使色彩更加饱满浑圆, 而且使古琴的象征意义更加如炬天成, 玄学家主张“自然即名教”, 认为一切事物都要顺应自然, 这一理念对古机关的形制设计产生了直接的影响。

1 装饰纹样的自然母题

魏晋南北朝时期的古琴纹饰, 从大自然中广泛汲取各种元素, 并以此为灵感源泉。把山水云气植物等自然意象, 通过雕琢彩绘等匠心工艺手法, 巧妙转化为视觉语言, 使古琴与自然的深厚联系得到进一步强化。这种装饰风格既体现了古人敏锐感知自然之美, 又力求在乐器的筹码中融入自然之灵, 以求人琴自然和谐统一的艺术境界, 如云冈石窟发现的一幅古琴纹饰中, 以流动的云气图案为“乐树的政绩”。这种格局源于古代工匠们细致入微地观察和深入了解自然界的云霞形态。这些云

气继承人通过曲线与留白的巧妙对比,营造出空灵悠远的艺术意境,使观者仿佛置身于天际之间,感受到一种超脱尘世的宁静与深远,令人心旷神怡不却琴窍所持的古琴护件,在北宋中期的画像砖上刻有波纹。这种格局形象地模仿着水的活力形态,在自然环境中表现出水柔美、刚劲设计与机关招数坐在山林间的画面交相辉映,暗含琴声自然流淌,如行云流水诗情画意浓厚令人心旷神怡。

东晋画家顾恺之描绘的是制琴师在精心雕琢机关地板的场景,是他的传世名作《机关图》,画中的琴底板装饰有别致的忍冬图案。这种格局最初源于西域,但在魏晋时期被赋予了“坚韧不拔”的象征意义,也成为士人阶层展现生命执着的重要途径。忍冬纹的运用既表现了当时社会对外来文化的包容和吸纳,也体现了动荡年代士人对坚韧品格的推崇和追求。同时南朝画像砖中的琴额部分也常用莲纹装饰古琴,莲花作为佛教中的圣洁之花,素以“出淤泥而不染”的高洁品质闻名于世。这一特点正好与隐者“超然”的精神追求相契合,因此莲纹成为古琴纹饰中的重要题材,如荣启期演奏的古机关琴面,绘有丹阳吴家村南朝墓出土的一幅《竹林七贤图》中的竹叶纹。这样的格局不仅起到了美化琴体的作用,更隐姓埋名君子之节,展现了文人们孜孜以求、不倦追求的高尚品格精神风貌。竹子象征着中华传统文化中的诚信和坚韧,在琴饰上用其图案,更是把古琴作为文人修身的工具,进一步强调其文化属性。

通过自然元素的提炼和再造,魏晋南北朝时期的古琴使古秦的艺术表现力得到丰富,其文化内涵也得到深化,这些造型既是一种审美的体现,也为后人留下了宝贵的文化遗产,是古人具象化的思想哲学思想的表达。

2 龙凤意象的具象化表达

南朝画像砖中的《南山四壮士图》《竹林七贤图》和《荣启期图》,都以其细腻生动的刻画,为后人的视觉提供了极其直观和珍贵的佐证。这些形象既再现了古代文人雅士的生活情景,又表现了龙凤形象在古琴造型上的具象表现,使我们在具体的器物设计中,能够窥见古人是怎样将抽象的文化符号融入其中。南山四郎图精心描绘了4位隐士在山林间闲庭信步地演奏古琴,壁画中的古秦已将全箱式的琴身精心分割成数部、颈肩腰

尾等多部分每部分设计巧妙,体现出了一瓢天成的和谐之美。其中琴身从肩到腰呈现出了一叶凉似凤凰展翅欲飞翼的雅致轮廓,这种造型叫“凤翅”。而琴尾收不至焦尾的曲线,恰似凤鸟展翅时流畅灵动的曼妙音符,展现出既大气磅礴又充满生机的美感,让人不禁对凤禽翱翔天际的景象浮想联翩。

嵇康演奏的古琴,在《竹林七贤与荣启期》图中,表现出另一种曲解不同的艺术风貌,这个古机关的肩部背面与幕后的内收构成一个恰似龙身蜿蜒游动的优美S形曲线,其生命力是满满的。设计不是随意为之,而是实物化呈现了西晋文学家傅玄的《琴赋》中的经典描述“有龙凤之古人之形”。傅玄的这段话把龙凤的意蕴与古琴形制紧密相连,而南朝画师则将这种理念通过精湛的艺术手法转化为具象感知的视觉意象,从而在古秦形制的意象中展现出龙峰的情态。

龙和凤承载着丰富的哲理内涵和文化寓意,是中国古代文化的重要标志,龙一般被认为是阳刚之气、雄壮之标代表奋进敢为人先;而凤则象征阴柔和谐,在《道德经·诚约》中蕴含着一种包容均衡,这两种意象的组合,也暗合了道家“阴阳相生”的哲学理念,体现古人追求天地和谐、万物共生古琴形制中的尺寸符号系统,使这一主题进一步强化,并在其中融入了自然元素,让古机关成为艺术作品,既有审美的价值,又有哲学的深刻含义。比如古琴的长度大约是三尺六寸五分,数字象征着一年的365天,寓意着岁月的流转流转;十三徽称古人对天文历法的深刻理解,十二月份加上一个跨越月,加上古琴上两个重要音孔——“龙池”和“凤沼”分别与阴阳二气相对应,象征着自然中两种基本力量的交汇和平衡。而《岳山图》《龙骨图》分别以高峻的山峰和河流为标志,寓意古琴与大地山川的紧密相连,这些细节共同构成了时间、空间和自然元素在方寸之间凝练的微型宇宙模型,使古秦既是承载天地大道的文化载体。

南京西善桥南朝墓出土的《竹林七贤图》中的古琴,采用全箱结构面板平直底面粘合等设计,不仅使共鸣效果明显提升,琴音更加境内悠扬,而且通过流畅曲线,达到了形式与内容高度统一的模拟自然地形起伏变化的效果。古琴的造型整体上犹如微缩的山水图卷,琴身的每一条线,都像在讲述物是人非、蜡炬成蝶的行事,

这种在器物设计中融入自然元素的做法，在彰显对美与哲理的不懈追求的同时，充分体现了古人“天人合一”的理念。

3 琴徽的增设与天文历法的深度融合

魏晋时期的古琴在形制上进行了一次重要的创新，就是开始增加具有深远意义的创新举措——十三徽（音位标识），这与当时蓬勃发展的天文历算研究密不可分。根据傅玄《琴赋序》记载，“徽以钟山之玉”这句短小的句子，内涵十分丰富。不仅从更深层次上明确指出了制作机关徽所用材料的珍贵性，而且从某种神秘细微的联系上巧妙暗示了机关标与天文观测的衔接。

仔细探究十三徽的方位分布规律，就会发现它们分别对应一年中包含跨越月的十三月份，严格遵循十二宫黄道的运行轨迹，以及北斗七星的轨迹设置。这种巧妙的设计理念，充分表明了当时人们所持的各种活动要与自然界的客观规律紧密联系，从而达到和谐统一状态的宇宙观“天人感应”思想。增加的机关徽在古琴奏唱中发挥了至关重要的作用，不仅有效规范了奏响时的音准标准，使古机关奏出的精准度有了较大提升，更重要的是使古代琴转化为宇宙模型的微观层面。

像“调地”这样极具标志性意义的内涵，在士人进行大刀阔斧的活动时，手指触碰到琴徽的每一个动作都赋予了。这一独特的设计理念，生动体现了魏晋时期的士人努力实现与天地相连的崇高追求，借助音乐这一艺术形式，在精神层面达到一种超越。通过古琴发出的琴音律动，这些士人深信不疑，可以使自己达到与自然和谐相处的理想境界，进而达到心灵深处的宁静安宁，达到升华提升人生境界的境界。

古琴音乐在魏晋南北朝时期通过形制的自然化表现，成为古秦音乐独特的自然哲学观点体系中的重要组成部分。这套制度以“天人合一”为核心，将自然意象宇宙秩序生命体验熔铸于琴乐实践之中，使古琴从单纯的乐器中升华成为一种文化这种文化符号，承载着文人的精神追求。从仿龙凤造型的全箱型琴体，到与天文历算相

对应的十三徽，从营造自然意境的山水琴曲，再到象征生命自由的动物形象；再一个吟咏揉空灵的“韵”追求，一个“道法自然”的即兴实践，无不展现出古琴音乐全方位渗透的自然哲理。这种浸润既是魏晋士人在政治动荡中寻求精神避世的产物，也是玄学思潮和佛教传播推动审美转向的结果，最终使古琴音乐成为中国传统“自然—文化”互构的典范，古秦音乐蕴含的生态智慧和人文精神，至今仍在提供重要启示，使古代琴乐传统音乐中。

参考文献

- [1] 陈紫璇, 古琴形制文化基因提取及设计应用研究, 中南林业科技大学硕士, 2023 年.
- [2] 肖能, 魏晋的自然主义, 复旦大学博士, 2011 年.
- [3] 田雅丽, 品玄饮韵听古琴——魏晋南北朝古琴音乐的审美转型, 人民音乐, 2011 年.
- [4] 范晓利, 儒教与琴理——儒家礼乐教化思想语境下琴学义理的历史演变, 中国艺术研究院, 2015 年.
- [5] 马良怀, 魏晋文人与音乐, 中国音乐学, 2019 年.
- [6] 李嘉宁, 考古发现东周和汉代琴研究, 西安音乐学院硕士, 2025 年.
- [7] 赵书至, 声乐之器与天下之道——论古琴的道器地位与士人品格, 中国语言文学研究, 2024 年.
- [8] 过安琪, 魏晋琴乐中的山水气韵, 音乐艺术, 2024 年.
- [9] 沙欣, 禅宗音乐思想探析, 中国宗教, 2023 年.
- [10] 李小戈, 先秦、两汉时期江苏古琴文化概况, 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2022 年.

作者简介：王涛（1987.06—），男，汉族，山东诸城，硕士，烟台南山学院音乐与舞蹈学院，助教，中国传统音乐理论。

潘恒中（1993.06—），男，汉族，江苏泰州人，博士研究生，济南大学音乐学院讲师，当代美育教育研究。基金项目：山东省教育科学“十四五”规划青年一般课题“山东戏曲音乐融入高校美育的实践路径与机制研究”（2023QY040）前期研究成果。