

论箜篌中多元文化交往交流交融

丁洁

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 本文旨在深入探讨古代乐器箜篌在不同文化交往、交流、交融中的独特作用与深远影响。通过对箜篌的历史演变、地理传播以及在不同文化中的表现形式进行细致分析, 本文揭示了箜篌在促进多元文化交流中的独特价值, 并探讨了其在现代社会中的传承与保护意义。

关键词: 箜篌; 多元文化; 交往; 交流; 交融

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.024

1 箜篌的历史演变与地理传播

1.1 箜篌的起源

箜篌是世界范围内最早诞生的弦鸣乐器之一。箜篌起源于西亚地区, 其雏形可追溯至公元前 4000 年左右的两河流域的弓形箜篌。通过对古代美索不达米亚地区考古文物的研究, 如乌尔王陵出土的乐器图像及相关文献记载, 可清晰地探寻箜篌早期的形态与发展脉络。公元前 1900 年左右, 角形箜篌在该地区出现, 进一步丰富了箜篌的家族类型。这些早期箜篌在西亚地区的宗教祭祀、宫廷宴饮等活动中扮演着重要角色, 成为当地音乐文化的显著标志。

1.2 箜篌的传播路线

随着古代西亚地区文明的交流与贸易活动的频繁开展, 箜篌逐渐开启其向外传播之旅。公元前 3000 年左右, 美索不达米亚箜篌传入波斯地区, 并在波斯文化的滋养下得到进一步发展与传播。沿着丝绸之路的贸易网络与文化通道, 箜篌从波斯继续向东传播, 途经中亚地区, 在公元前 8 世纪前后传入中国新疆地区。新疆地区的考古发现, 如且末县扎滚鲁克古墓出土的竖箜篌实物, 为箜篌沿丝绸之路东传的路线提供了确凿的实物证据, 见证了这一跨地域音乐文化传播的重要历史阶段。

2 箜篌在中国本土化的演变

2.1 名称本土化

西汉时期, 中原地区与西域各族交往频繁, 箜篌作为外来乐器传入中原, 最初音译为“坎侯”或“空侯”。后来在原有汉字“空侯”之上加了一个表示意义类别的“竹”头, 成为“箜篌”。这种演变可能与箜篌的制作材料有关, 如早期的卧箜篌以竹为身。

2.2 文学固化

东汉蔡邕的《琴操·箜篌引》中首次出现“箜篌”一词, 此后在后世的文献及辞书中多采用“箜篌”这种写法, 使其逐渐固定下来。

南北朝徐陵的《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》中“十五弹箜篌”一句, 让“箜篌”作为一个名词意象广泛传播。

2.3 形制本土化

箜篌依据形制差异可划分为三类。其一为卧箜篌, 它发源于中原本土, 是参照琴瑟改良而来的传统乐器, 属于齐特尔类乐器。其二是竖箜篌(角形箜篌), 其由西域传入中原, 在远古乐弓的基础上逐步演进, 属于竖琴类乐器。其三则是凤首箜篌(汉化后的弓形箜篌), 它从印度传入, 历经汉化发展, 同样属于竖琴类乐器, 其源头也可追溯至远古时代的乐弓。

2.3.1 卧箜篌

卧箜篌是一种历史悠久的传统弦鸣弹拨乐器, 箜篌的一种。其形制与我国的琴瑟相似, 但不同的是, 卧箜篌的琴体上具有数弦通用的通品装置, 类似琵琶, 这也是我国最早具有这种装置的乐器。卧箜篌盛行于汉至隋唐, 宋代后失传。汉代流行这种乐器, 在诗词中亦经常用到, 如汉乐府《古诗为焦仲卿妻作》中即有“十三能织素, 十四学裁衣, 十五弹箜篌, 十六诵诗书”的诗句。唐代杜佑《通典》也记载, 箜篌是“汉武帝使乐人侯调所作, 以祠太一。或云侯晖所作。其声坎坎应节, 谓之坎侯。……旧说一依琴制。今按其形, 似瑟而小, 七弦, 用拨弹之, 如琵琶也。”

卧箜篌曾用于隋唐高丽乐, 后在我国失传, 却在朝鲜传承发展为玄琴, 在日本则被称为百济琴, 由百济传入。

2.3.2 竖箜篌

竖箜篌有着独特的演变脉络, 其起源可追溯至公元前 1570 年诞生于埃及的弓形箜篌“哈卜”。最初, “哈

卜”的长度仅为1米，而后在漫长的发展过程中，逐渐演变为长达3米的大型乐器，在埃及当地的音乐文化中占据着重要地位。

东汉时期，伴随着西亚地区音乐文化的东向传播浪潮，“哈卜”一路辗转进入中国。在中国被称为箜篌。

在中国的史料以及专注于东方音乐研究的林谦三先生的著作里，均能找到有关竖箜篌形制的记载。唐代《通典》提到：“竖箜篌，胡乐也，汉灵帝好之。体曲而长，二十二（一作三）弦。竖抱于怀中，用两手齐奏，俗谓之臂箜篌。”日本学者林谦三先生对竖箜篌形制也有概括性描述：“上部有曲形的共鸣胴（槽），下部有脚柱和肘木，张着20多条弦的一种角形竖琴。”这些记载为后人深入探究竖箜篌的特点与历史演变提供了宝贵依据，有助于我们更好地理解这一古老乐器在多元文化交流历程中的独特意义与重要地位。在隋唐时期，竖箜篌曾用于西凉、龟兹、疏勒、高丽、印度诸乐中，并东传至日本。

2.3.3 凤首箜篌

凤首箜篌初现于公元4世纪，东晋之初，由印度随天竺乐传入我国。隋唐时期，凤首箜篌多用于宫廷礼乐，在天竺乐、骠国乐、高丽乐、西凉乐、龟兹乐和疏勒乐中均有使用，尤其骠国乐在我国古代贵族阶层中颇受欢迎。唐德宗李适在位期间，骠国王太子舒难陀率领艺术家来到唐都长安进献骠国乐舞，其中就包括两件凤首箜篌。唐朝大诗人白居易在《骠国乐》一诗中描绘了这一盛况。然而，14世纪后期，凤首箜篌于国内彻底失传，但其在骠国（今缅甸）得以幸存流传。

在古代音乐中，凤首箜篌主要用于宫廷乐舞，如《天竺乐》《高丽乐》等乐部，常与琵琶、五弦琵琶等组成弦乐队，或与羯鼓、毛员鼓、横笛等多种乐器共同演奏。在演奏实践中，凤首箜篌常常与琵琶、五弦琵琶联手，共同构成弦乐队，奏响悠扬旋律。同时，它还会与羯鼓、毛员鼓、都昙鼓、竿案、横笛、铜拔、贝等乐器组合，形成一支由十种乐器组成的庞大乐队，在宫廷的盛大宴会与仪式中，演绎出华丽而庄重的乐章，尽显古代宫廷音乐的独特魅力与丰富内涵。

3 箜篌在音乐文化内涵中的融合

3.1 箜篌在宫廷音乐中的地位

在中国古代宫廷音乐体系中，箜篌占据着举足轻重的地位。据《史记》等古典文献记载，箜篌与乐舞、歌儿一同被用于宫廷的祭祀和宴乐，体现了其在宫廷音乐中的核心作用。特别是在隋唐时期，箜篌艺术达到了顶峰，成为宫廷乐队不可或缺的组成部分，其演奏技艺之精湛、音乐魅力之独特，深受皇室及社会各界的推崇。

在《隋书》所记载的七部乐之《龟兹伎》乐部里，竖箜篌有着举足轻重的地位。其与琵琶、五弦共同构建起弦乐组，它们交织出的美妙旋律，成为整个乐队的灵魂支柱之一。同时，这弦乐组又与笛、箫、竿浆、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓相互配合，组合成一支完整而富有特色的乐队编制，在宫廷宴享等场合演绎着独特的龟兹风情。

据载，隋炀帝虽不解音律，然而《龟兹伎》这部乐中的乐器配置却十分丰富，涵盖竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、箎、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜拔、贝等多达十五种。这些乐器由二十位乐工操持演奏，而竖箜篌作为龟兹乐队里弦乐器的佼佼者，其领衔之姿尽显无遗，无疑是整部乐演奏中至关重要的存在，对龟兹乐独特风格的塑造与展现发挥了关键作用，深刻体现出其在龟兹乐队中的核心地位以及在当时宫廷音乐体系中的重要价值。

箜篌在宫廷音乐中的应用，不仅限于音乐表演层面，它还承载着丰富的文化意义和礼仪功能。其悠扬深沉的音色，能够营造出庄重而神秘的氛围，为宫廷庆典和仪式增添了独特的艺术效果。在宫廷乐队的合奏中，箜篌以其独特的音色优势，与其他乐器相辅相成，共同演绎出和谐而动人的乐章。

3.2 箜篌在民间音乐中的普及

箜篌在民间音乐中有着一定程度的普及。从两汉时期开始，卧箜篌成为流行乐器代表之一，像在汉乐府《孔雀东南飞》里提到“十五弹箜篌”，可以看出当时箜篌在女性群体中比较普及，是女性才艺的一种体现，这也从侧面反映出箜篌在民间家庭尤其是官吏之家的受欢迎程度。汉魏六朝时，卧箜篌在江南地区的吴歌和杂曲中广泛运用，因为它“似瑟而小”，便于携带，所以早期经常作为咏歌的伴奏乐器出现，为民间音乐增添了丰富的色彩，也推动了民间音乐文化的传播。

南朝孝元帝于《咏歌》中描绘道：“汗轻红纷湿，坐久翠眉愁。浮声入钟磬，余响入登使。”这般诗意之境，生动展现了歌者于箜篌与钟磬交织的旋律里浅吟低唱的画面，悠悠弦音与袅袅钟声相互映衬，将情感丝丝缕缕地融入歌声之中。

纵观不同历史时期，卧箜篌频繁现身于民间音乐的舞台之上。多数情形下，它作为咏歌的亲密伴侣，用灵动的音符为歌声增添一抹亮色。民众借箜篌抒发内心的情思，或喜或忧，或念或盼，皆在弦动声起间娓娓道来。这不仅是一件乐器，更是深刻映照出当时民众对音乐独特的审美追求与价值取向。

3.3 箜篌与中原音乐文化的融合

3.3.1 乐器构造与工艺的融合

在传入中原后,其制作工艺逐渐吸收中原传统乐器的特色。例如在材质选择上,结合中原地区丰富的木材资源,选用更适合本地气候与音色需求的木材来制作琴身,使得箜篌在保持原有音色特质的基础上,更适应中原的环境。在装饰工艺方面,融入中原传统的雕刻、镶嵌技法,琴体上出现了具有中原文化象征的龙凤、云纹等精美图案,使其外观既保留了西域的神秘风格,又增添了中原文化的典雅气质,从物质层面实现了与中原文化的初步融合。

3.3.2 演奏技法与音乐风格的交融

演奏技法上,中原乐师对箜篌进行了创新与改良。借鉴中原传统弹拨乐器如琴、瑟等的指法技巧,发展出了适合中原音乐审美风格的演奏手法,像揉弦、颤音等技巧的运用更加细腻,丰富了箜篌的表现力。在音乐风格方面,与中原的诗词文化相结合,开始演奏根据中原诗词改编的曲目,或者为文人墨客的诗词吟诵进行伴奏。其旋律也逐渐融入中原音乐五声调式的特色,从激昂奔放的西域风格向婉转悠扬、含蓄典雅的中原风格转变,更好地贴合中原民众的审美习惯,进一步深化了与中原文化音乐的融合程度,在艺术表现上实现了质的融合与发展,成为中原文化音乐宝库中的重要一员,见证了古代文化交流融合的生动历史进程,对后世音乐文化的发展也产生了深远的影响。

3.3.3 乐理体系的融合

箜篌融入了中原的五声音阶等乐理观念,使其能与中原其他乐器在合奏时更加和谐统一。在宫廷雅乐和民间俗乐中,箜篌逐渐找到了合适的位置,与钟、磬、笙、箫等乐器共同演奏,参与到祭祀、宴会、庆典等各种场合的音乐表演中,曲目也从最初的西域风格逐渐演变为兼具中原文化内涵与特色的乐章,如在一些表现战争场面的乐曲中,箜篌以其刚劲有力的拨弦展现雄浑气势;在描绘山水田园的音乐里,又以轻柔舒缓的旋律营造宁静氛围,从而全方位、深层次地与中原文化音乐实现了有机融合,成为中原音乐文化宝库中一颗璀璨的明珠,在历史长河中不断传承与发展,见证着多元文化交流融合下音乐艺术的繁荣盛景。

4 箜篌在在音乐文化交往交流交融的价值

4.1 促进音乐文化的交流与融合

箜篌作为中国古代传统乐器之一,其独特的音色与表现力使得它成为了不同地区音乐文化交流的桥梁。通

过箜篌的传播与交流,不同地区的音乐文化得以相互借鉴与融合,形成了具有独特风格的音乐艺术。例如,在唐代,箜篌成为了宫廷音乐中的重要乐器之一,同时也被广泛应用于民间音乐中。这些不同风格的音乐文化通过箜篌的传播与交流,相互融合、相互借鉴,形成了具有独特风格的音乐艺术。

4.2 推动音乐文化的创新与发展

箜篌在传播与交流的过程中,不断吸收新的音乐元素与演奏技巧,推动了音乐文化的创新与发展。例如,在近现代以来,随着西方音乐文化的传入与影响,箜篌在形制与演奏技巧上发生了新的变化。现代箜篌在形制上更加接近西方竖琴,弦数进一步增多,音色更加丰富。同时,现代箜篌还借鉴了西方音乐的演奏技巧与演奏风格,形成了具有独特风格的演奏艺术。这些创新与发展使得箜篌在当代音乐文化中仍然具有强大的生命力与影响力。

4.3 传承与弘扬中华优秀传统文化

箜篌作为中国古代传统乐器之一,承载着深厚的文化意蕴与民族情感。通过箜篌的传播与交流,我们可以更好地了解与传承中华优秀传统文化。例如,在古代文学作品中,经常可以见到对箜篌的赞美与描绘。这些文学作品不仅展示了箜篌的音乐魅力与表现力,还反映了古代人们的生活方式与文化情感。通过箜篌的传播与交流,我们可以更好地了解古代中国的音乐文化与生活风貌,进一步传承与弘扬中华优秀传统文化。

5 结语

箜篌作为一种古老的乐器,在多元文化的交往、交流、交融中发挥了重要作用。通过其历史演变与地理传播,我们可以看到不同文化之间的相互影响与融合。未来,对箜篌的研究与保护,不仅有助于传承这一独特的文化遗产,也有助于促进现代多元文化的交流与理解。通过对箜篌的深入研究,我们能够更好地理解不同文化之间的互动与融合,从而推动人类文明的进步与发展。

参考文献

- [1] 成军. 隋唐宫廷音乐表演研究[D]. 南京艺术学院, 2016.
- [2] 古力拜克热木·阿布拉. 丝绸之路古代乐器箜篌[J]. 北方音乐, 2018, 38(04): 38-39.
- [3] 周菁葆. 丝绸之路与竖箜篌的东渐[J]. 中国音乐, 2011, (03): 53-59.