

Discussion on the Development Course of Pipa Music Art in the Sui and Tang Dynasties

Yunxi Zhang

South China Normal University, Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

Pipa, as a kind of national musical instruments, has a history of more than 2000 years, and is known as the “king of plucked Musical Instruments”. Its original statement from the Eastern Han Dynasty Liu Xi *Shi Ming* said: “Batch, immediately drum also. The push hand and said batch, but the lead hand said handle, like its drum, because of the name also.” Throughout the ancient and modern, the development of pipa music art has experienced multiple peaks, and the Sui and Tang dynasties period is the first peak of pipa music art development, for this paper from the social background, the change and development of pipa music art, Chinese and foreign pipa music art exchange, famous pipa players and tang poetry pipa music art four aspects of the development process of pipa in sui and tang dynasties period.

Keywords

Sui and Tang dynasties; Pipa; Chinese and foreign Pipa art exchange; Pipa player

隋唐时期琵琶音乐艺术的发展历程概述

张云曦

华南师范大学, 中国·广东 广州 510000

摘要

琵琶, 作为民族乐器的一类, 距今已有二千余年的历史, 并享有“弹拨乐器之王”之称。其最初的说法出自东汉时代刘熙《释名》中所说: “批把, 马上之鼓也。推手而曰批, 引手却曰把, 象其鼓时, 因以为名也。”纵观古今, 琵琶音乐艺术的发展经历了多个高峰, 而隋唐时期正是琵琶音乐艺术发展的第一个高峰, 为此论文将从社会背景, 琵琶音乐艺术的变化与发展, 中外琵琶音乐艺术交流, 著名的琵琶演奏家以及唐诗中的琵琶音乐艺术四个方面简述琵琶在隋唐时期的发展过程。

关键词

隋唐时期; 琵琶; 中外琵琶艺术交流; 琵琶演奏家

1 引言

纵观中国千年的文化发展史, 隋朝和唐朝不仅创造了中国古代封建王朝的历史巅峰, 使中原变成军队强盛、经济政治制度开明和广大民众安居乐业的热土, 同时在这片国土上, 人民物质生活的改善又进一步扩大了对精神文化的需要, 在声乐、跳舞、绘画和篆刻等都获得了史无前例的进展, 构成了前所未有的文明繁荣局面。在中国隋唐时期的音乐艺术上, 琵琶作为传统中国民族乐器中最具标志性的一种弹拨乐器, 从形制到演奏方式更是经历了一个日趋完善的过程, 因此需要对隋唐时期琵琶音乐艺术的发展进行更深入的探究。

2 隋唐时期的社会背景

【作者简介】张云曦(2002-), 女, 中国湖南株洲人, 在读本科, 从事音乐表演研究。

公元前 589 年, 隋文帝杨坚灭陈, 终结了在魏晋南北朝之前长达 3 个多世纪的国家战争、动荡不安和分裂割据的局面, 从此以后, 人民开始逐渐回归安定的生存状态, 为唐代以来经济社会的深入发展做铺垫, 而与此同时, 中国的大统一也成为中国中后期封建社会的主要历史潮流。

隋末农民起义, 隋朝覆灭, 仅存 37 年时间, 成为中国历史最短命的朝代之一。公元 618 年, 李渊、李世民父子共同建立唐朝政权, 中国社会获得了进一步的统一与安定, 政治、经济的蓬勃发展和人民的生产生活也进入了一个前所未有的时期, 尤其在唐太宗李世民的执政时期, 中国各个领域都发生了史无前例的繁荣景象。与此同时, 中国音乐艺术交流更加活跃, 中国和西域各国甚至是与欧洲、日本和朝鲜半岛之间都存在密切的音乐艺术交流往来, 并产生了深远的社会影响^[1]。

就琵琶而言, 隋朝时的曲项琵琶及五弦琵琶巩固了当时琵琶音乐艺术在音乐中的地位, 至唐朝时, 琵琶高手辈出,

多云集在京城长安，在他们的推动之下，使琵琶由原来从属于歌舞音乐或伴奏音乐的伴奏乐器一跃而为独奏乐器，并趋向民间。

以上就是对隋唐时期为何音乐艺术能够发展到一个高峰的简述^[2]。

3 隋唐时期琵琶的变化与发展

据历史记载，琵琶在不同时期的名称存在不同的概念：在汉代至魏晋南北朝时期，绝大部分指的是存于中国西北部地区少数民族的一种圆体、直项、四弦的乐器专称，与如今的大三弦极为相似。到了晋代，秦琵琶（或称秦汉子）得到改革，由最初的小腹改为大腹，十二柱扩增为十三柱，短柄改为长柄，易名为阮咸，在武则天时期传至日本。

而隋唐时期的琵琶形制和弹奏方式与乌德（即乌德琴，在北非、西亚和中亚等地采用的一种传统拨弦乐器，有“中东乐器之王”之称。它被看作是中国琵琶、欧洲鲁特琴的前身。据古代伊斯兰学家法拉比调查研究发现，乌德琴是由创世纪中的传说人物——亚当的第六代子孙 Lamech 而创立，相传中 Lamech 悲伤地把其孩子的遗骸挂在了树上，而最初乌德琴的创作正是取自于其孩子的骨架形状）基本保持不变，但已经出现不用拨子演奏的方式。其中，曲项琵琶（东晋时经波斯、印度从新疆、甘肃传播到中国北方地区）于隋唐时期是一种较为普及的乐器，从宫廷至民间，琵琶的乐音都不绝如缕。隋炀帝时期的九部乐（即七部乐——国伎、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎、文康伎的基础上增加康国伎、疏勒伎两部，是以国名、地名作为乐部名称的隋代宫廷燕乐）中有七部乐都是以曲项琵琶为主奏乐器或伴奏乐器。唐太宗更是一位音乐爱好者和乐器鉴赏家，唐初裴神符弹曲项琵琶时废拨用指得到唐太宗的赏识，因此成为流传的盛事。

随着琵琶音乐艺术不断发展至高峰，大量新创作的乐曲涌现，琵琶演奏家们已经感到横抱琵琶的姿势和用拨子演奏的方式不能适应多种演奏技巧的需要，四弦四柱的琵琶也不能适应众多音域宽广旋律乐曲的需要，开始逐步改变抱琴姿势由横抱琵琶变为竖抱琵琶，演奏方式也由用拨子弹奏改为用手弹奏，出现左手的推、拉、按、捻、吟、揉等技法，右手的弹、挑、轮、扫、拂等技法，也在日后的发展中逐渐完善。随之又吸取了中国古代自制的十二柱汉琵琶的经验，由四柱逐渐扩大到七柱，后又扩大到十柱和十二柱，把原来使用的羊皮和鸡筋所制成的琴弦也逐渐换成了丝弦。

唐朝对琵琶的种种改革对琵琶音乐艺术的发展起到了很大的推动作用，可以说是一个质的飞跃，使琵琶音乐艺术深入人心，热度只增不减，并在后世得到不断的改进^[3]。

4 隋唐时期中外琵琶音乐艺术交流

隋唐琵琶音乐艺术的繁荣离不开丝绸之路的影响。陆上“丝绸之路”开辟了与欧洲国家连接的通道，海洋“丝绸

之路”又打通了与日本、韩国之间联系的道路，使得隋唐时期的音乐艺术不仅在自身的发展中得以不断完善，同时也吸纳了欧亚各国的优秀成分，反之也给世界各国，尤其是整个亚洲各国的音乐发展带来了巨大的影响。

今日所看到的琵琶存世古谱，最古老的便是唐玄宗开元二十六年（738年）在日本正仓院文书背面的《番假崇》琵琶谱草稿。其次是在唐文宗大和九年（835年），日本遣唐使准判官藤原贞敏入唐，拜琵琶名家刘二郎、廉十郎为师，并娶刘二郎女儿为妻，至唐开成四年（839年）回国时带回数十卷乐谱，其中《琵琶诸调子品》（由藤原贞敏在扬州开元寺与廉承武习琴半月后所整理）被转抄后存留至今。

现今的正仓院，仍保留了中国国内已经流失的唐代螺钿曲项琵琶及螺钿紫檀五弦琵琶、螺钿紫檀阮等珍贵乐器，因此也成为隋唐时代中日文化艺术交流的重要历史文化见证^[4]。

5 隋唐时期著名的琵琶演奏家

在中国琵琶发展的鼎盛时期，也出现了具有高超演奏技艺的段善本、康昆仑、贺怀智等杰出演奏家，在他们的演奏和改良创作中将琵琶音乐艺术推上了前所未有的高峰。

5.1 段善本

唐代著名琵琶演奏家，同时是长安庄严寺僧，法名善本，琵琶技艺高超，人称“段师”。贞元年间的一场琵琶竞赛中，曾将对手康昆仑所奏的《羽调绿腰》移入枫香调弹奏，令对方折服，拜其为师。有弟子数十人，并作有《西梁州》《道调凉州》等曲。

5.2 康昆仑

中国唐代琵琶演奏家，为宫廷乐师，西域康国（今新疆一带）人，被称为长安“第一手”。主要改编《凉州曲》《录要》（即《绿腰》）。成名后，师从段善本学艺，据《唐书·让皇帝李宪传》中记载：“宪子亦知音，闻康昆仑奏琵琶曰：琵琶声多，琴声少，是未可弹五十四条大弦也。”

关于段善本和康昆仑之间的故事，在《乐府杂录》中也有记载：“贞元中有康昆仑，第一手。始遇长安大旱，诏移两市祈雨。……即街东有康昆仑琵琶最上，必为街西无以敌也。遂请昆仑登彩楼，弹一曲新翻羽调《录要》（即《绿腰》），……西市楼上出一女郎，抱乐器，先云：‘我亦弹此曲，兼移在枫香调（唐乐中存在的一种音乐音阶调式）中。’及下拨，声如雷，其妙入神。昆仑即惊骇，乃拜请为师。女郎遂更衣出见，乃僧也。盖西市豪族，厚赂庄严寺僧善本（姓段），以定东鄙之胜。”

5.3 贺怀智

相对于前面两个演奏家，贺怀智则是开元年间的宫廷琵琶名手，在琵琶演奏方面也有着很深的功力。他的琴以石为槽，鸛鸡筋作为弦，又以铁拨弹琴，深得唐玄宗的青睐。据说唐玄宗还有一把名贵的琵琶，只许贺怀智弹奏，因此其

多为玄宗和杨贵妃演奏。元稹《琵琶歌》中的“琵琶宫调八十一，旋宫三调弹不出。玄宗偏许贺怀智，段师此艺还相匹”表明当时能与贺怀智相比的只有德宗时的段善本了。除此之外，贺怀智还擅长打拍板（在乐队中相当于指挥家的地位），综上便可知其在当时宫廷乐工中的重要地位了^[5-6]。

6 唐诗中的琵琶音乐艺术

唐朝作为中国古典诗歌发展的全盛时期，不仅文人墨客热衷于吟诗作赋，一国储君亦是如此，在四万八千余首中，李白、杜甫和白居易等诗人均为后世留下无数动人的诗篇与佳话，且诗歌内容涉及琵琶的也不在少数，其中令当代大众熟知的当属白居易的《琵琶行》。全诗通过营造一种悲伤的基调，由先闻琴音不见人至曲终落泪，表面写琵琶女子数十年的不幸遭遇，内心却在借此默默倾诉自己的仕途受挫，而对琵琶女在弹琴时的心情描绘，不管是从“转轴拨弦三两声”到“轻拢慢捻抹复挑”，写出演奏前的准备到初入状态的这个过程，并简略地描写了琵琶的几种指法；是通过“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”写出琵琶四根弦的声音差异与演奏时力度对听觉效果的影响；又或是运用比兴的手法，从“间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。银瓶乍破水浆迸，铁骑突起刀枪鸣”中将转瞬即逝的乐音转化为有形的文字，让读者有置身其间的气氛，都直观地表明琵琶女的技艺高超和当时琵琶艺术发展的良好氛围，真正做到了此时无声胜有声的效果，也不怪他最后感动得“座下泣中谁最多？江州司马青衫湿”了。

除此，如“抱里琵琶最承宠，君王敕赐玉檀槽”中将琵琶最承宠的事实刻画得淋漓尽致，并在当时已受到朝廷内外等上层权贵的特别推崇，杨贵妃精湛的琵琶技艺也令唐明皇如痴似醉，以致后来许多的皇子王妃也拜她为师，如“渭城桥头酒新熟，金鞍白马谁家宿。可怜锦瑟筝琵琶，玉台清酒就君家”和“眼前流例君看取，且遣琵琶送一杯”中所写，琵琶能够很好地表达送别时的离别之情，当然不止于表达某一种情感。我们也不难看出琵琶音乐艺术在市井中有着重要地位，也是唐代社会音乐生活中不可缺少的重要组成部分，因此琵琶音乐艺术在唐代各阶层都是不可或缺的文化生活需求。

在军旅中，借“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催”抒发将士们忠心报国的豪情壮志；借“琵琶出塞曲，横笛断君肠”表达将士们心中无以言表的别离之感；借“微月东南

上戍楼，琵琶起舞锦缠头”描写营中乐舞的状态等。从以上种种不难看出，琵琶的乐音不仅能够鼓舞士气，也拨动着戍边将士们的心弦。

唐代琵琶除了与宫廷、市井和军旅保持着密切的联系，在寺院的祭祀活动中也享有一定的地位。“女巫遮客买神盘，争取琵琶庙里弹”和“男抱琵琶女作舞，主人再拜听神语”中体现出人们通过琵琶表达自身祈求神明庇佑的愿望^[7-9]。

7 结语

任何音乐艺术的发展都是时代政治和经济等因素发展的产物，琵琶亦是如此。从隋唐时期琵琶音乐艺术兴盛的现状与成因可发现，其兴盛是民族大融合和文化大融合的必然产物，与当今时代背景相比，也具有相似的发展环境——全球化。尊重当今世界各国音乐艺术的多样性，在交流和学习的过程中做到取其精髓，去其糟粕，从而达到本国音乐艺术创新性发展和创造性转化的目的，例如在吸收琵琶指法的基础上对西洋乐器的指法进行再创新，又或是西洋乐曲被改编为适应弹奏的琵琶曲目等，尽展中西方音乐文化的交流与融合之深，其中用民乐来展现西洋风格，也具有别样的风味。

此外，在当代能见到琵琶音乐艺术发展的盛况，离不开怀着对前人的感恩之心，正因他们不断地钻研、探索和完善，冲破传统僵化的模式，为琵琶音乐艺术的发展融入活力和时代感，才能造就眼前所见，后世之人更应将这种对音乐艺术文化的至高追求与永不止步的进取精神继续传承和发展下去，让琵琶音乐艺术在中国乃至于世界中放射出更加璀璨和艳丽的光辉^[10]。

参考文献

- [1] [东汉]刘熙.释名[M].北京:中华书局,2016.
- [2] 高微.琵琶成人零基础教程[M].北京:高等教育出版社,2019.
- [3] 吴慧娟.略论隋唐时期琵琶艺术盛况[J].音乐探索:四川音乐学院学报,2004(4):14-17.
- [4] [唐]魏徵.隋书[M].北京:中华书局,1997.
- [5] 孙继南,周柱铨.中国音乐通史简编[M].济南:山东教育出版社,2015.
- [6] [唐]段安节.乐府杂录[M].上海:上海古籍出版社,2015.
- [7] [北宋]宋祁、欧阳修.唐书[M].北京:中华书局,1975.
- [8] [清]彭定求等.全唐诗[M].郑州:中州古籍出版社,2008.
- [9] 池玲珑.唐诗中的琵琶艺术[J].交响,2009,28(1):4.
- [10] 黄婷婷.论唐朝琵琶艺术的繁荣[D].南京:南京师范大学,2006.