

古代箜篌的形制类型研究

孟颜 孟涵

德州如明华韵艺术培训学校, 山东省德州市, 253000;

摘要: 箜篌作为一种重要的弦鸣乐器, 有着十分悠久的发展历史, 不仅在丝绸之路中西方文化交融的发挥了关键作用, 其种类也较为多样, 形成了不同的音乐效果。同时, 中西方音乐文化的交融也推动了我国古代箜篌的演变, 使得古代箜篌的形制类型表现出多元化的特点, 充分地体现了古代音乐文化的发展, 为现代文化的发展也奠定了较为良好的基础。文章重点围绕古代箜篌的形制类型展开了分析和论述, 希望能够加深对古代箜篌的认识, 为当前箜篌的发展提供重要助力。

关键词: 古代箜篌; 形制类型; 应用

DOI:10.69979/3041-0673.25.05.084

引言

从记载来看, 箜篌已有几千年的发展历史, 其最早出现于 5000 多年前的苏美尔文明, 随着丝绸之路, 进入到了我国, 因此, 中国古代箜篌的产生在一定程度上显示出西方文明与东方文明的碰撞和交流, 为后续东西方文化的进一步融合奠定了良好的基础。乐器的形制类型指的就是乐器的形状以及构造, 在中国古代音乐文化的发展过程中, 箜篌这类乐器的形制类型也发生了一定程度的变化, 不同类型的箜篌在形制特点上表现出了较大的差异性, 其应用的场景各异, 有效地丰富了古代箜篌的表现形式与展出效果。从业人员可以将古代箜篌作为重要的研究主体, 在了解其形制类型与应用场景的基础上, 重视对现代箜篌的研制, 加快推动现代箜篌的创新性发展。

1 古代箜篌的形制类型

从古代箜篌的来源来看, 人们可以将古代箜篌分为本土与外来两类, 其中本土的古代箜篌为卧箜篌, 是一种琴瑟类乐器, 需要演奏者进行横弹演奏, 外来的古代箜篌主要有来自西域的竖箜篌(角形箜篌)和发源于印度的凤首箜篌(弓形箜篌), 外来箜篌需要演奏者使用竖立抱弹的方式进行演奏, 因此, 卧箜篌与竖箜篌得名于箜篌的演奏方式和放置方式, 与这两类古代箜篌不同的是, 凤首箜篌的命名并不是因为乐器的演奏方式, 而是因箜篌上有凤头的装饰, 在一定程度上是一种文化象征。同时, 由于乐器的发声原理不同, 人们还可以将古代箜篌分成板体箜篌和框架型箜篌, 因此, 卧箜篌是板体箜篌的一种重要类型, 竖箜篌与凤首箜篌则属于框架型箜篌, 但是具体来看, 框架型箜篌中的竖箜篌与凤首箜篌在共鸣箱位置上有较大的差异, 可以对这两类古代

箜篌进行进一步分类, 随即依据箜篌形制类型的不同, 对其展开细致化的研究与分析。

1.1 分类标准

在对古代箜篌进行分类时, 可以应用八音分类法、管弦乐队分类法以及萨克斯-霍恩博斯特分类法等。在具体应用八音分类法时, 需要对乐器的制造材料进行分析, 依据材料的不同确定乐器的类型, 管弦乐队分类法的应用则要求有关人员将西洋管弦乐队中的乐器声部划分模式作为重要的分类原则, 从这两类乐器分类方法的实际应用效果来看, 难以满足古代箜篌的分类需求。因此, 可以加强对萨克斯-霍恩博斯特分类法的应用, 这是一类依据乐器声学振动特性对乐器进行分类的方法, 能够将乐器分成气鸣乐器、体鸣乐器、弦鸣乐器、膜鸣乐器以及电鸣乐器等, 古代箜篌则是一类重要的弦鸣乐器。在实际应用萨克斯-霍恩博斯特分类法时对古代箜篌进行分类时, 人们可以发现, 弦的振动能够实现箜篌的发声, 因此, 箜篌属于弦鸣乐器。在弦鸣乐器当中, 由于琴弦的振动方式表现出较大的不同, 弦鸣乐器又可被分为擦弦乐器与击弦乐器两类, 其中, 擦弦乐器能够通过摩擦进行发声, 击弦乐器则可以对琴弦进行敲击实现发声, 同时, 在擦弦乐器当中, 激励琴弦的方式有明显的差异, 人们可以将此类乐器进行进一步的细分, 将其分为弓擦乐器、轮擦乐器以及手拨乐器, 框架型的古代箜篌就属于手拨乐器。

1.2 古代箜篌形制类型的基本概述

古代箜篌的性质指的就是此类乐器的形状以及构造。我国是世界上重要的文明古国, 有着十分悠久的发展历史, 在长时间的发展过程中也形成了较为丰富和多

元的音乐文化,乐器较为多样,箜篌就是其中的一种重要乐器。从古代文献记载上来看,古代箜篌的名称较为多样,不仅有竖箜篌、卧箜篌,还有小箜篌、大箜篌等名称,对古代箜篌的研究能够为推动现代箜篌音乐的发展提供重要的支持和帮助。

1.2.1 板体箜篌(卧箜篌)

从前文的分析人们可以得知,卧箜篌是一类手拨板体的乐器,此类古代箜篌还表现出了齐特琴的特性。齐特琴的结构特征较为突出,此类乐器的琴弦与琴体的表面直接平行,琴弦的长度与亲身长度大体一致,且没有琴颈,因此,卧箜篌的齐特琴属性比较明显。在研究板体箜篌(卧箜篌)的形制时,为保证古代箜篌形制类型的准确,应当对古代典籍进行查询。《通典》以及《乐书》当中均有对板体箜篌的记载,此类古代箜篌的形制与板体乐器的发声原理有较多的相似点,一直到唐宋时期,板体箜篌在演奏以及放置的方式上都没有发生较大的变化。因此,人们可以将板体箜篌(卧箜篌)的形制总结为长方形的板体状,从整体上来看,此类古代箜篌的首尾宽度较为平均,主要通过琴弦的振动发声。同时,板体箜篌(卧箜篌)在形制参考了琴、瑟,与相应乐器之间并没有表现出较大的差异,但是与琴、瑟不同的是,板体箜篌在面板上又与琵琶相似的通品设置,多弦共用一柱,能够有效地改变古代箜篌的音高,形成较为多样的乐器演奏效果。

1.2.2 框架型箜篌

竖箜篌与凤首箜篌都属于框架型箜篌,但是由于这两类古代箜篌的共鸣箱位置不同,可以将其分为共鸣箱后置-框架型箜篌(竖箜篌)与共鸣箱下置-框架型箜篌(凤首箜篌),随即开展这两类框架型箜篌的形制类型研究工作,加深对两类古代箜篌的了解与认识。

首先,在对共鸣箱后置-框架型箜篌(竖箜篌)的形制进行分析时,其可以被归纳到角形箜篌的类别当中,由于角形箜篌的命名与乐器的放置方式和演奏方式没有存在直接联系,更多地从乐器的形制出发,因此,人们可以获知,共鸣箱后置-框架型箜篌(竖箜篌)的弦杆与共鸣箱呈现出一定的角形,翻阅较多的典籍资料,在演奏竖箜篌时,演奏者需要将乐器放置在腋下部位,将乐器共鸣箱的位置放置在身侧,随即按照左低右高的顺利,使用两手进行交替演奏,这也是竖箜篌为定义为共鸣箱后置-框架型箜篌的重要原因。在我国古代较多的文献当中都有关于竖箜篌的记载,依据相应史料的记载以及壁画展示的内容,竖箜篌较为高大,比演奏者要高,乐器的琴体也表现出弯曲线上的状态,人们可以将

共鸣箱后置-框架型箜篌(竖箜篌)的形制归纳为具有高大弯曲的外形,乐器的共鸣箱在上部,弦杆在下部,演奏者需要进行竖立演奏,共鸣箱在竖箜篌演奏的过程中也呈现出后置的状态。

与此同时,在对共鸣箱下置-框架型箜篌(凤首箜篌)的形制展开研究时,由于此类古代箜篌的共鸣箱在下方,且外部形状也与竖箜篌有较大的不同,因此,凤首箜篌与竖箜篌的性质表现出了较大的差异。凤首箜篌是弓形箜篌的汉化结果,其形制主要发源于弓形箜篌。凤首箜篌的琴头呈现出S型的卷曲状,其琴颈较为细长,并且凤首箜篌的琴颈与共鸣箱紧密相连,但是由于凤首箜篌的命名与古代箜篌的放置方式和演奏方式都不相关,因此,从古代箜篌的分类层面出发,凤首箜篌是一类框架型箜篌。在《新唐书》当中详细记载了古代凤首箜篌的形制特点,使人们能够了解当时社会背景下凤首箜篌的体长与琴弦,琴身的侧面和顶部有轸,能够实现弦线的转动;在《清史稿》当中,凤首箜篌的名称发生了变化,其更名为总稿机,根据文献的记载,人们可以得知,凤首箜篌上有十三弦,琴杆部位上翘,因此,凤首箜篌的样式是此类古代箜篌的重要命名方式,同时,由于“凤”字的文化属性较强,凤首箜篌在一定程度上也象征着中华文化。当前与凤首箜篌的壁画资料也比较多,人们能够从壁画当中直观了解到凤首箜篌的外部形态以及演奏者的演奏方式,观察到凤首箜篌的共鸣箱下沉在演奏者的怀中,为凤首箜篌形制类型的研究提供了重要支持和帮助,能够大大增强凤首箜篌形制的可信度与真实性。通过上述分析,人们可以将共鸣箱下置-框架型箜篌(凤首箜篌)的形制特点总结为:箜篌的琴身为明显的弓形,其琴颈部呈现出弯弓状,演奏者在演奏凤首箜篌时,需要将此类古代箜篌放置在右臂和左胸之间,使用右手进行拨弦,同时利用左手托住琴杆,保证乐器演奏的顺利。

2 古代箜篌的应用

在古代音乐文化发展的过程中,古代箜篌是一类重要的乐器,实现了较为广泛的应用,能够使演奏者向外界呈现良好的演奏效果,对于加快推动古代音乐的快速发展提供了重要支撑。从古代箜篌的应用情况来看,其可以在民间音乐、宫廷音乐以及宗教音乐当中发挥作用,能够推动较多形式社会活动的顺利开展,古代音乐的类型也更加丰富和多样,是我国古代音乐文化发展的重要见证。从古代箜篌的实际应用场景来看,卧箜篌常出现在两汉时期的民歌伴奏当中,此时两汉的民歌较为盛行,

为卧箜篌的广泛应用与发展创造了优良的环境，同时，在进入到隋唐时期之后，宫廷音乐实现了较快发展，此时，卧箜篌与竖箜篌可以在宫廷音乐当中得到有效应用，凤首箜篌则更多地出现于特定乐部与宗教音乐当中。以下是古代箜篌的应用：

2.1 民间音乐

在两汉时期的音乐发展当中，卧箜篌是一种广受欢迎的流行乐器，很多百姓将此类古代箜篌看成是抒情类的乐器，因此受到了很多女性的欢迎，也逐渐发展成为了女性官吏之家的必须乐器，《孔雀东南飞》当中就有关于此类记载，显示出了当时历史时期民众对卧箜篌的喜爱，后人也能够感受到女性在弹奏箜篌时的高超技艺。同时，由于卧箜篌与琴、瑟类似，携带起来也比较方便，更推动了其在民歌当中的广泛应用，可以为咏歌进行伴奏。从史料记载的内容来看，卧箜篌从汉代到南北朝时期都广泛地应用于民间音乐当中，能够寄托演奏者的情思，在一定程度上也能够使后人赞叹当时历史时期古代民众的高水平音乐审美，更为后续古代箜篌的进一步发展奠定了良好的基础。

2.2 宫廷音乐

在步入到隋唐时期之后，古代箜篌开始应用于宫廷音乐当中。从古代音乐文化的发展情况来看，宫廷音乐在隋唐时期发展繁荣，宫廷音乐有“雅乐”和“燕乐”之分，其中，雅乐主要指的是在帝王朝贺、祭祀田地等大典当中应用的音乐，演奏者通常会演奏卧箜篌，燕乐则指的是天子和诸侯在宾客宴饮过程中应用的音乐，演奏者大多会演奏竖箜篌。因此，从古代箜篌在宫廷音乐中的应用情况来看，古代箜篌表现出了礼仪性、娱乐性的特点，进一步丰富了古代宫廷的娱乐活动，也推动了古代箜篌以及古代音乐文化的向前发展。

2.3 宗教音乐

受到丝绸之路以及佛教文化等的影响，隋唐时期的文化交流较为繁荣，而古代箜篌作为佛教当中的一类重要乐器，在举办佛事活动时发挥了重要的作用，也较为广泛地出现在教义传播的场所当中，大大增强了古代箜篌的宗教性特点，同时，凤首箜篌也随着佛教的传播脚

步从印度进入到了我国的新疆地区。古代箜篌在宗教音乐当中的应用能够吸引更多百姓了解宗教文化，这对于促进宗教文化的传播起到了较为关键的作用。从古代典籍的记载内容来看，应用凤首箜篌的场所与佛教艺术存在着紧密的联系，可以在传播宗教文化时进行演奏，给相关地区的宗教文化以及音乐文化等也都产生了较大的影响。

3 总结

综上所述，从上述古代箜篌的形制类型以及应用情况来看，帝王的喜好、不同历史时期的音乐情况以及中西方文化的交流都给古代箜篌的发展产生了不同程度的影响，古代箜篌的兴衰发展历程与我国古代音乐文化的发展情况存在较为紧密的联系，对古代箜篌的研究不仅能够帮助后人加深对此类乐器的认识，还能够从全新的角度对不同历史时期的文化进行分析，也可以为推动现代箜篌的发展提供科学的支持与帮助。为推动新时期箜篌的发展，应当积极对古代箜篌的发展情况进行全面分析，并保持文化包容与开放的心态，使目前箜篌能够实现自身的创新性发展，不断提高音乐文化的建设水平。

参考文献

- [1] 杨淇钧. 古代箜篌的形制类型研究[D]. 四川音乐学院, 2022.
- [2] 杨淇钧. 中国古代箜篌的形制及其应用初探[J]. 当代音乐, 2022(01): 88-90.
- [3] 陈佳慧. 中国新疆出土公元前8世纪-公元2世纪箜篌研究[D]. 天津音乐学院, 2021.
- [4] 谢瑾. 中国古代箜篌的研究[D]. 上海音乐学院, 2007.
- [5] 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.
- [6] 贺志凌. 新疆出土箜篌的形制渊源探究[J]. 中国音乐学, 2006(01): 43-51.
- [7] 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.

作者简介：孟颜，1973年8月，女，汉，山东莱州人，本科，研究方向：箜篌。