器乐部分

一、吹奏乐器

早在原始时代,吹奏乐器就已出现。从考古发掘出土的实物来看,浙江余姚县河姆渡遗址和河南新郑裴冈文化遗址,就都发现了新石器时代的骨笛(也称骨哨)、陶埙(呈椭圆形,但只有吹孔而无音孔) 苇籥(用芦苇管编排而成)要算最早的吹奏乐器了。

随着社会的不断发展和进步,逐步又出现了排箫、管、笙、竽、笛等吹奏乐器。汉唐时期随着外来文化(包括音乐)传入中国,先后传入的乐器有:横吹(笛)、羌笛(竖吹、洞箫的前身)、笳、角、筚篥等。到了金元时期波斯、阿拉伯一带的唢呐传入我国。在漫长的历史中,有些乐器被淘汰,有些乐器进一步完善。中华人民共和国成立以后,吹奏乐器又有了更大的改进与革新。

现在我们常见的吹奏乐器有笛、箫、笙、管子、唢呐、排箫等。这些乐器大多都可参加合奏,也能单独演奏。

吹奏乐器,在各地方乐种的乐队组合中,起着不同的作用。如山东吹鼓乐、辽宁鼓吹、浙东锣鼓等 均以 唢呐为主;河北吹歌、戏腔吹奏,均以管子为主;而江南丝竹则是以笛(或箫)为主。

笛

在公元前」世纪末的汉武帝时,笛被称为横吹,在鼓吹乐中占有重要的地位。现在称为笛、笛子或横笛。唐代 笛有大横吹和小横吹之别。唐、宋时期的笛,均无膜孔。多为竹制 也有铁笛、铜笛、瓷笛、玉笛等。种类繁多 主要分曲笛和梆笛。曲笛,管身长且粗,音色圆润柔和,为昆曲及江南丝竹、苏南吹打等主奏乐器,擅长演奏优美抒情的旋律。梆笛,较曲笛短而细,音色高亢清脆,适宜演奏热烈、欢快的乐曲,流行于我国的北方。

打 革 笛

蔡邕 (132—192) 字伯 喈 陈留圉 (今河南杞县)人,汉代的文学家,又是著名的音乐家。他精通经史、天文、音律,善辞赋,工书法,尤善隶书。

东汉灵帝 (刘弘)时,蔡邕曾在朝为官,因议论时政,触犯朝中奸佞而获罪,被流放北方。遇赦后,怕宦官小人们再陷害,流亡于南方。

他漂泊到会稽(今浙江绍兴) 那里盛产竹子 他想选一

根竹子做笛,可是寻找了好久都没有他满意的。一天,他路 讨柯亭(今绍兴市西南) 在一人家的后院 看到一个新造的 竹亭,隔着矮墙他发现在亭子的上面有根竹子质地非常好, 适合做笛的材料。他打听后知道这竹亭的主人姓王,于是登 门拜访。敲敲门 里面出来一位老者 蔡邕道"您是王老伯 吧?! "老者道": 我姓王 你有什么事吗?"蔡邕道": 我想到您 家后院看看那个竹亭。"老者说无妨无妨,引蔡邕到了亭子 里。蔡 邕 看了又看,又向老者借梯子爬上去仔细地看,最后, 他兴奋地对老者说:"王老伯,我想要您家这亭子上第十六 根竹子 您能送给我吗?"老者说":此亭刚刚盖好 取下一根 会抵乱的。我这里竹子有的是你可以随便拿。"蔡邕说"表 伯,我要的不是一般普通的竹子,我看亭子上的这根竹子又 圆又直 竹纹细致清晰 质地坚实 色泽古雅 是一根做笛的 好材料。为寻觅这样一根竹子,我已走了不少地方,跑过不 少竹园,都没找到这么合适的竹子,请您帮帮忙,无论如何 把它拆下来给我吧。"王老伯见他诚恳相求,也就答应了 下来。

蔡邕用柯亭的竹子做了一支笛,音色着实深沉、优美, 大家听了都非常赞赏。由于取材于柯亭的一个竹亭,后来这 根笛子就叫"柯亭笛"。

据《后汉书。列传》卷50下

江 克第一

桓伊,字叔夏,小字野王,谯郡铚(今安徽宿县西南) 人。东晋孝武帝的时候,他曾任淮南、历阳两郡太守、豫州刺史。他性格谦和、朴素,有过不少功劳,但从不骄傲。桓伊擅长音乐,尤善吹笛,他的笛艺被人誉为江南第一。

桓伊常用的传世名笛 即东汉蔡邕所制的'柯亭笛'。此笛他从不离身,用它演奏出来的曲子,声音嘹亮,优美动听。

一次,大名士王徽之进京时,泊舟于青溪(在安徽贵池县西北)岸边。正巧这时桓伊在岸上走过,船上有人认识桓伊就告诉王徽之说":他就是野王 欢笛的高手。"王徽之也早知道这个人 但没见过 就对随从说":请他奏上两曲让我听听。"随从来到桓伊前说":听说你会吹笛 我家主人王徽之想请你为他奏一曲。"桓伊只是听说过王徽之,并不认识,此时桓伊虽已是显贵人物,但仍然十分豁达大度。二话没说,下了车 拿出笛 坐在胡床(一种可以折叠的轻便坐具)上连奏三曲,奏完就上车匆匆而去。桓伊与王徽之两人,始终没有说过一句话。

据传说 桓伊当时即兴演奏的曲子叫《三调》。后来有人认为古琴曲《梅花三弄》就是根据桓伊的这首笛曲改编而成的。

李镇偷曲

李谟 长安人。小时候就酷爱吹笛 每遇见别人吹笛 他就仔细地听 用心琢磨。而且他聪明好学 耳朵灵 记忆力又强。才十几岁时,他的笛声就委婉动听,并且有着自己的风格和特色。

有一年,唐明皇在正月十三夜新翻了一支曲子,打算正月十五元宵节的晚上用。到了十五那天,唐明皇很早就微服上街,去看看他的臣民们如何过灯节。走着走着,他忽然听到有人在酒楼上吹他前天才翻出的一首新曲,他非常惊奇地想"曲子是我新写的怎么还会有人吹呢?"唐明皇命官差去把吹笛的人捉来。稍时,官差把吹笛人捉来,他正是李谟。皇上问他"你叫什么称吹的曲子从何而来?!"李谟说:"小民叫李谟,昨晚我在天津桥(河南洛阳市西南)下赏月,忽听宫中排练这首新曲,我就默默地记了下来。"唐明皇听完李谟的话高兴地说"那好吧就把你收为宫廷的乐人吧。"这样李谟就进了梨园成了专职的笛手。

后来,李谟成了名人,诗人张祐还为李谟听曲偷谱这件事写过一首诗:

平时东幸洛阳城,天乐宫中夜彻明。 无奈李谟偷曲谱,酒楼吹笛是新声。

据唐·元稹《连昌宫词》、明·胡震亨《唐音癸签》

李谟镜湖吹楼笛

唐玄宗李隆基(685—762) 也称唐明皇 爱听戏曲、音乐 还能亲白作曲、演奏。他精选了三百个歌唱、演奏家 在宫内设立了专门机构,因设在禁苑梨园中而得名梨园。其中有个叫李谟的长安人 善吹笛 号称"天下第一"。他有几支用烟竹(据说此竹坚如铁石)做的笛子 欢起来清脆响亮 视为珍宝。给人伴奏时,他善于使笛声与歌声融合,和谐好听,所以歌唱者都喜欢请他伴奏。他的名气一大,便轻易不肯演奏,人们很难听到他的笛声。

一天,琵琶高手王保安、胡琴名家陈全贵等邀李谟到茶馆喝茶聊天,有位茶客无意中发现了他们几位,对同桌者说"那几位不是梨园的名角吗?"在座者闻之起敬都想一闻他们的演奏风韵。有位茶客主动来到他们几位的桌前,说明了心意 王保安起身委婉应答"诸位的盛意我们谢了只是出来没带乐器……"谁知话音未落,已有人把琵琶、胡琴、笛子送上前来,茶馆内顿时响起掌声。王保安和陈全贵不好过分推托,先后奏了两首小曲而李谟在旁皱眉不语,颇感心烦。王、陈二人请他献艺他抬抬身手说"抱歉我从来不吹普通笛子。"茶客们见李谟不肯赏光只好作罢而李谟骄傲的名声也就此传开了。

某日,李谟受姐夫黄伯泰之约,来到江东越州观赏有名的镜湖景色。黄伯泰还约了几位新中进士的朋友和亲戚,准

备了酒菜。考虑机会难得,雇的船也大,人多更显热闹,要 求应邀者每人招一客同来。其中有一人到了晚上才想起要 带一人,就找了近邻独居的老丈一同前往,老丈也欣然答 应 当晚就上了大船 待人到齐 移船湖心。人们兴致勃勃荡 舟湖上 澄波万顷 景物皆美。他们早闻李谟的名气 请其奏 曲。李谟被满湖荷花所吸引,从腰间取下他心爱的烟竹笛, 吹奏起来。一曲刚完,掌声四起,大家对李谟的高超笛技赞 不绝口 说"吹奏得优美动听 虽'钧天之乐'也不如。"李谟 得意洋洋,忽发现有位老丈半闭双眼冷坐一旁,为这位老丈 的轻慢自己颇感到不快。李并未表示出来,即又吹了一首 《凉州》 引来了更热烈的掌声和赞叹声 而那位老丈依旧沉 默。众人扫兴 带他来的那个人忙解释道"这位孤居老丈见 识少 不懂音乐 切莫见怪。"老丈闻之微露一笑。李谟憋不 住冲着老丈说"你如此模样 难道也能吹笛?"老丈慢慢抬 起眼"怎知我不会吹着把《凉州》全曲吹给我听"刚才李 谟并未将《凉州》一曲吹完 仅吹了其中一段 听后 李谟笑 笑 拿起笛子吹了《凉州》全曲。老丈说"你吹得还不错 可 惜声调中夹杂了龟兹乐的风格。" (龟兹 古西域国名 今新 疆库车县一带。)听老丈说话内行,李谟大吃一惊,上前一 拜"我的老师出生龟兹 学生难免风格不纯的毛病。"老丈 又说"你吹到第十三段乐曲时 误入水调(即商调) 因此不 纯。'李谟顿时佩服得五体投地 请求老丈当场示范。老丈看 了他的笛子说"这笛不能用。"李谟换了一支 老丈说"这 也不经用 吹到入破段落高音时必裂无疑。 李不信 说"不 要紧 吹裂无妨。老丈拿起笛 面对镜湖吹了起来。吹到第十三段时,就把李谟吹错的地方加以指正,再吹到入破段时,竹笛果然裂为三爿。老丈便从怀中拿出自己的笛子 吹完了全曲。所有船上的人无不钦佩之至。老丈把他带来的笛送给了李谟,但李竟吹不响,即拜谢老丈指点吹法。老丈作了指点,此时船已近岸,大家告别分手。

次日晨,李谟与一些同船人前去探望老丈,只见茅屋尚在,孤居老丈却已不在了。从此,李谟虚心谨慎,笛技更精,也热心传艺了。其中他的外孙许云封 亦有"发扬一声出入九息"的功力。

据宋·李昉《太平广记。乐类》卷 204

唐明皇的《谪仙祭》

唐玄宗 即李隆基 一称唐明皇。公元 685 年 8 月 15 日生于东都洛阳。他也是一位音乐家。 6 岁能歌舞 少年时就把府中的散乐收集起来作为娱乐。他不但会演奏琵琶、笛、羯鼓等乐器,还是位大作曲家。

天宝十四年,安禄山在范阳(今河北琢县)起兵叛乱 南下攻占了洛阳次年 安禄山称雄武帝 遣兵攻打潼关 ,攻入长安。这年的 6月 唐玄宗仓惶逃奔四川 在途中 迫于情势和兵将们的呼声,将杨贵妃缢杀。途经骆谷(今陕西渭河平原南部)时,唐玄宗怀念起张九龄,因为当年张九龄曾力主

诛杀安禄山 可是 他轻信谗言 没有采纳张九龄的劝谏。想起来真是悔之莫及,加上杨贵妃之亡,更觉伤心,叹了口气,向从人要了一支长笛,吹奏一曲,伤感不已。当时有人将他所吹的曲子记了下来,到了成都后,记谱人将曲谱进献给了唐玄宗,可是,唐玄宗已经忘了这件事,进献乐谱的人就把唐玄宗在骆谷吹笛的事提起来,唐玄宗这才讪讪地说"这是我想念张九龄而吹的曲子,就叫它《谪仙怨》吧。"其实它也是一首怀念杨贵妃的曲子。

安史之乱平定后,唐玄宗回京,住进了南内(长安的兴庆宫)日夜思念杨贵妃不止,常常把玩着那支他心爱的紫玉笛。后来他拿着玉笛关照左右道"此笛可送给大收。"大收是他的孙子李豫(唐代宗)的小名。不久,唐玄宗就归天了。

据明·胡震亨《唐音癸签·乐通二》

神

唐代开元年间,洞庭湖畔有个商人叫吕乡筠,他每年将本地的土产杂货贩到江西去卖,再将江西的货物贩回湖南,所经营的利润只取十分之一,用作生计,其余的给穷亲戚和赈济贫困的百姓,终年家无积蓄。

吕乡筠擅长吹笛,他往返于山山水水,遇到秀丽之处总 是停舟留连其间,取出笛子依山情水意吹奏一番。这年3月 阳春,在去江西的途中,他夜晚系舟君山旁的江中,命船家 取酒出舱 在甲板上饮酒吹笛 饮一杯酒 就吹几个曲子。不久,看见江上有一叶渔舟向吕乡筠的船划来,靠近大船时,吕乡筠见是一位眉须皓白的老者。乡筠急忙放下笛子起身迎接老人。老者将渔舟系妥就登上大船说:"我在很远的地方听到嘹亮的笛声,优美的曲调,专程循声寻觅而来。"

乡筠寒暄数句后请老者一起坐下饮酒交谈。老者说:"我在青年时期也很爱好吹笛,并且以笛艺为业,你愿意从我学吹笛吗?"乡筠闻言立刻起身跪拜 表示愿意为徒。老者就从怀袖中取出三支笛子,一支是由两管合起来的长笛,一支是平常人所用的笛子,一支又细又短,像笔管模样。乡筠见之好奇便请老者吹奏。老者说"我的三根笛子 最长的一根吹不得 其音不可发 中长的一根 在这里也吹不得 只有最短最细的一支可以吹奏给你听听,但是不是能吹完一首曲子,我还没有把握。"

乡筠好奇,就向老者要求道:"我很想听听声不可发的长笛声。"老者说"长笛不是用于人间,而是用于上天的天帝,或者元君、上元夫人的,并且是合于天乐中其他乐器才能使用。倘若用它在人间吹奏就会天崩地塌,日月无光,星辰错位无序,山岳顷刻毁圯,其他什么也就不必谈了。中长笛也非人间可用。倘若在人间吹奏它就会飞砂走石,翔鸟坠地,走兽脑裂,天上五星错位,儿童稚子闻声震裂而死,成人闻声横尸于道。只有一根短笛是我经常揣在身边同朋友一起吹奏取乐,能同庶民百姓共同享用。但如吹得不当,也会

中途而止,曲子不终而了。"

老者讲完便抽笛而吹,笛子刚吹三声,湖上陡然风起云涌 波涛惊起 翻江倒海似的 鱼鳖被卷到空中。乡筠及其童仆耳震脑胀,惊恐不已。吹到第五、六声,君山鸟兽噪鸣嗥啸,月色晦暗不明,舟船像要颠覆似的。至此老者便停止吹笛,随着饮了数杯酒。乡筠惊恐无状,不知所措。老者随口吟道:

湘中老人读黄老,手援紫,坐翠草。 春至不知湘水深,日暮忘却巴陵道。

随后又饮数杯 对着乡筠说":明年春社之日 我在这里与你再见。"言毕回到渔舟上解缆撑篙,隐隐地消失于烟波之间。

乡筠第二年社日失约,至秋天再至君山,盘桓十天,终 未见老者。

选自《道家杂家神仙家故事集》

许云封

唐代贞元初年,有位京官姓韦名应物,京兆长安(今陕西西安市)人。为人正直,不愿巴结权贵,被贬到和州(今安徽和县、含山一带)为州官。他雇一小船缓缓东下。这天,船泊到安徽零壁镇(今安徽省灵城镇)已是明月当空。时已人

秋,夜风飘洒,颇有几分寒意,韦公一人独坐船头,一面吃酒,一面吟着讽刺当朝的诗句。忽然传来悠扬的笛声,韦公精通音律 听到这优美的笛声赞叹道"吹得好 吹得好!"又听了一会儿自语道:"这笛声非常像天宝年间梨园的笛子名家李谟所吹。有谁会在这里吹笛呢?"便叫书童循着笛声将吹笛人请来。不多久 那吹笛人随书童登上船来。见礼后 韦公问道"你尊姓大名 听你吹笛很有前朝李谟的风格。"吹笛人答道"我叫许云封 乃李谟外孙。"韦公道"你因何在这里吹笛?"许云封道"我生于任城(今山东省济宁地区)多年在外,今日归来寻亲访友,路经此地小住,不想在此幸遇韦公。不知韦公因何于此?"韦公道"我去和州上任 正经此地……"。

许云封谈起了自己的经历。

"天宝初年 外祖父李谟随皇上东巡回京 途经任城 当时我刚出生满月,外祖父见后非常喜欢,问起叫何名?家里人说尚未起名。外祖父即抱我到李白学士处请他为我起名。李白当时正在旗亭吃酒,听说为我起名,便说起名可以,你快快给我添酒来。我外祖父送上酒,李白握笔在我胸前写道 树下彼何人 不语真我好 语若及日中 烟霏谢成宝。"外祖父看了半天说:"我本请李公给他取名,不知李公所书何意?"李白说"我起的名字就在这首诗里。"遂解释道"树下人 是木子李 不语是莫言 就是谟字 好是女子 女子外孙,语及中日 是言午 言午即许字 烟霏谢成宝 是云出封中乃是云封 这首诗就是 你李谟的外孙叫许云封。"外祖父听他

这么一解释才恍然大悟。后来,我就一直用了这个名字。

许云封接着说,在我十岁时,因父母双亡,我就跟着往来于京城做生意的人去了长安,投奔到外祖父家。外祖父见我无依无靠,怪可怜,便收留了我,让我随外祖父家的孩子们一起读书。外祖父见我对音律颇有兴趣,就教我吹横笛。当时梨园有个儿童乐班,每个人都在 15 岁以下,我也就进了儿童乐班。

天宝十四年 6月 1 日,因是杨贵妃生日,骊山禁止通行。皇帝命梨园儿童班的人到长生殿演奏他新编的、尚未起名的曲子,这时正逢南海进献荔枝,故以"荔枝香"为曲名,此话一出,左右宫人欢呼新曲得名。就在这一年的冬天,安禄山在范阳(今河北琢县)起兵,率马步兵十五万攻陷洛阳,皇帝即车驾还京。我从那时起,离乱漂流于南海,近四十年。现在为了走访亲人,打算到龙丘(在浙江省龙游县东)去。

韦公说:"我有位奶母的儿子,曾于天宝年间跟李谟学习过吹笛,不想学成后便死去了。他所吹的笛就是他的老师李谟所赠。"韦公说着解开行囊拿出一支旧笛云封跪捧外祖父的旧物,泣不成声。一面抚摸着旧笛,一面仔细察道:"确是一支不错的笛但不是我外祖父所吹之笛。他告诉韦公道": 竹生长在云梦(此指洞庭湖一带)之南在柯亭(今浙江绍兴市西南)之下,以今年7月15前生,明年7月15前伐这样的竹子做笛为最好。如果过了7月15不伐,做出的笛音不亮而沉闷音不易畅通。如不到7月15伐,则音溪飘而虚,表面光泽而中干(缺水)于了就会受气不全气不

全则使笛受损,待吹到美妙处或音高时,笛必破。所以说这笛可能是我外祖父所赠,但绝不是外祖父所吹之笛。"韦公道"你就试试看笛破了没关系。"于是许云封吹了一曲第一段将尽时笛果然破了。韦公大惊赞叹道"你真不愧为宫廷音乐署的一员大将啊!"

据宋·李昉《太平广记•乐类》卷204

李子年吹留遇易人

唐代末年 昭宗李晔之子李祐 在天祐年间(公元 904)被封为蔡王。蔡王有七个儿子,最小的儿子名叫李子牟。他虽出身帝王之家,却不像一般纨绔子弟那样不学无术,盛气凌人。他举止言谈高雅,气质风度不俗,琴棋书画样样精通,而且平易近人,是京城一大才子,且是美男子。他喜欢音乐,尤善吹笛,人们赞他的笛艺天下无人能比。他性闲散,爱出游,广交天下名人雅士。

这一年,他来到江陵府(今湖北江陵一带)正逢元宵佳节,便和几位朋友去逛灯市。只见人山人海,男女老少倾城出游、龙灯、花灯、无骨灯、珠子灯、龙船灯、水灯、桥灯、走马灯等各色彩灯不计其数,似火树银花,争奇斗艳。还有说书、唱曲的 戴歌载舞 杂耍百戏 怪怪奇奇无所不有。

李子牟看得兴奋异常,随口对朋友说:"我若吹笛一曲, 肯定能让游人立刻寂静无声。"朋友们不相信一曲笛奏能有 如此神力,便齐声要求李子牟当场奏上一曲。李子牟话说出后又有些后悔。但话已出口无法收回,只好说"既然众位为我捧场。我只好从命,不过要找个高处才行。"朋友四顾见路西边有一彩楼,便一起挤过去登上了楼。李子牟从肩上解下行囊,捧出一个锦缎盒,取出先帝御赐的宝笛。众人见此笛熠熠放光,赞声不绝。李子牟定了定神,便吹奏起来。瞬间,四周的小贩叫卖声、歌舞百戏声、说笑打闹声竟全都戛然而止,人们情不自禁驻足侧身倾听。一曲终了,人们如梦初醒,发出雷鸣般的掌声和叫好声。同行的朋友更是赞不绝口,他们万没想到,李子牟有如此奇艺。

正当众人赞扬李子牟的笛艺时,忽见彩楼边有一小舟 靠岸,有一老者下船登岸直奔楼上而来。只见那老者须发皓 白,一身白衣装束。高雅脱俗。众人见他嘴里念念有词缓步 上来,一齐上前拱手致敬。老者一面还礼,一面对李子牟说: "吹笛者定是先帝之孙。天资绝高,只可惜乐器太平常了。" 李子牟说"老先生说的极是 我就是先帝之孙。这根笛是先 帝所赐,自然宝贵。我见过的笛不下万数,未见能胜此笛者, 老先生却认为此笛平常 不知是何缘故?"老者说":我自幼 学习吹笛,至今不敢懈怠。即说此笛宝贵,能否让我试上一 试?"李子牟想 先帝所赐之物 虽说是稀世之宝 但让他吹 吹也无妨,于是双手将笛交与老者。老者接过笛,深深吸了 一口气 便将笛放在唇边 可刚发出几声 就听噼啪一声 笛 子崩裂成几片,众人不由惊愕万分。

李子牟见状即知遇到高人了,便扑地一声双膝跪下,哀

求道"老人家 您有珍贵乐器请拿出来 也好让晚辈见识见识。"老者慢悠悠地说"我所有的笛 恐怕你都无法吹奏。"说完,他向小船拍了拍手,立刻有个书童抱来一个紫红木的匣子。老人将盒打开,李子牟看去,竟是一支汉白玉做成的笛。老人拿起递给李子牟让他吹奏,可李用尽气力竟连一丝声音也吹不出来,他红着脸对老者更加虔诚恭敬。老者笑着接过笛 对他说"我看你至诚 怜惜你的愿望 就试奏一曲吧。"说完即吹奏起来 那笛声清脆嘹亮 音调和谐。霎时 好似风涛喷腾 云雨昏晦 少顷 又雨过天晴……

笛曲终了,众人如梦中惊醒,却突然发现老者已不知去向,连岸边的小舟也不见了。

据宋·李昉《太平广记·异人》卷 83

箫

汉代以前,横吹竖吹的单管乐器统称为笛或篴,所称箫 者均为排箫。

唐宋时期的尺八、羌笛、箫管和竖篴,则是明清时期 以至现代箫的前身。为区别横吹的笛,明代将竖吹之篴称 为箫。

现代的箫又名洞箫。竖吹。无膜孔。多用紫竹或白竹制作。在明代,福建德化窑也曾烧制过瓷箫。箫有按音孔六个,前五后一。另有一种合奏用的箫为"琴箫",有按音孔八个。

新的发音圆润淳厚,柔和优美。善于表现细腻、典雅的 乐曲。

新史5弄玉·

这是一段神仙配佳偶的美丽传说。

早在春秋战国,秦国的国君秦穆公 (即秦缪公)名叫任好。他有个女儿叫弄玉 漂亮又聪明 是穆公的掌上明珠。弄玉很喜爱吹箫,每当明月皓皓,她总倚窗吹箫。

有一天,远处忽然传来优美的箫声,把弄玉吸引住了。

弄玉叫父亲把吹箫的人找来。穆公叫人找来了吹箫人,这人叫萧史。弄玉在屏风后面偷看 见他少年英俊 潇洒不俗 甚是爱慕。穆公叫他吹箫。萧史拿出箫,慢慢地吹了起来。吹第一段,香风徐徐而来;吹第二段,彩云翩翩而至;吹第三段 金凤飞舞 百鸟齐鸣。秦穆公高兴极了。穆公一直想给弄玉选个理想的丈夫,于是当场就把萧史留了下来,不久就给他们两个办了婚事。从此,萧史天天教弄玉吹箫。

几年后,弄玉吹箫的技艺大长,已与萧史相仿,也能吹奏鸾凤之曲。有一天,他们美妙的乐声,竟把真的鸾凤给引来了 穆公见后 就给他们俩修建了一座'凤台"让他们夫妻居住,双双在那里吹箫。

又过了几年,忽有一天飞来一只紫色的凤和一条赤色的龙 弄玉成了仙人 乘凤上天了 萧史也乘龙上了天。后来人称誉别人的女婿就叫'乘龙快婿'或'乘龙佳婿'。

后人经过" 凤台 '时 还可听到' 凤台 '中有悠扬的箫声。 李白曾有一首诗:

> 嬴女吹玉箫,吟弄天上春。 青鸾不独去,更有携手人。 影灭彩云断,遗声落西秦。

> > 据汉 ·刘向《列仙传·萧史》

吴市吹箫

春秋战国时,楚国(今湖北秭归东南)大夫伍奢有两个 儿子 大儿子叫伍尚 二儿子叫伍员 字子胥。

楚平王时,伍奢是太子建的老师,为人忠厚,品格高尚,太子很尊敬他。太子建的另一位老师叫费无忌,是个奸诈、阴险的小人。费无忌见伍奢跟太子的感情很好,就挑拨平王与太子的关系,胡言乱语的说太子想谋反,还说这都是伍奢的教唆。平王听了费无忌的谗言 信以为真 勃然大怒 广面叫人把伍奢拘押起来,一面派人去杀太子建。太子建得信后 只好逃往宋国(今河南商丘)。不仅如此,平王还叫人将伍奢的两个儿子也一起杀掉,以斩草除根。伍奢的长子伍尚 逃走不及 叫派去的人捉住 与父亲一起被平王杀了。伍子胥得到消息后,匆匆逃到宋国,准备将来替父兄报仇。

伍子胥逃到宋国后找到了太子建,没想到宋国正在发生内乱,他们两人又逃到了郑国(今陕西华县东)。郑国发现他们后,因太子建同晋国(今山西西南部)有秘密联系 怕对郑国不利,便把太子杀了。伍子胥又匆匆孤身一人逃奔吴国(在淮河以南的安徽部分和长江以南的江苏一带)。一路担心受怕,又惊又饿,半路便病倒了。由于身体不好,行走不便,只能跪着爬行,后来总算到了吴国的都城(今江苏苏州)。他在吴国既无亲可靠,又无友好投,加上身无分文,饥饿难忍。在这种情况下,伍子胥只好"鼓腹吹篪"(古代竹制

的吹管乐器〉乞讨在街头。

后来,伍子胥有机会见到了吴王阖闾,在吴王的帮助下,攻破了楚国的都城,这时,楚平王已死,伍子胥就把楚平王的墓挖开,拖出尸体,鞭尸三百,以平息自己的仇恨。

后人就把"鼓腹吹箎 乞食于吴市"变成了"吴市吹箫"的成语。

据汉、司马迁《史记、伍子胥列传》

"雅人"吹箫

明初画家王绂以画山水竹石闻名于世,其画竹尤为明代之"开山手"所作《墨竹图》以墨笔画竹三株 竿梢挺然,枝叶飘摇,一副潇洒出尘之态。王绂其人亦品性高介,据史载 王绂" 志气高逸 襟度潇爽 不与人苟合"。

王绂居京城舍,一夜里忽听有箫声绕屋。当时明月当空,清风徐徐,他越发感觉到箫声清亮可人。他的神思被这优美的箫声牵引着,兴致一高,便泼墨画竹一幅,第二天一清早就携着新作访问吹箫之人。在王绂看来,这吹箫人一定也是位儒雅的高士,料定性情必与己相合。岂料,此吹箫人却是个商人。商人见名画家赠画来心里自然高兴次日便携一对鹿茸重礼回访,并要求王绂再为他画一幅。王绂见此人不过是个俗辈心里懊悔之极乃笑曰"我为箫而访汝以箫材报。汝俗子也。"话音未落遂向商人索回原画 当着

他的面撕了个粉碎。

王绂曾因事受牵连,谪戍山西大同,建文元年获释还京 获释后的王绂仍孤高洒脱。《无声诗史》中是这样记载他的"游太行 出雁门 往来晋代之间 周览形胜 無感慨吊古 徘徊不能去。一时间人慕其名 争延致之 及观其气貌瑰岸 议论踔历,益加器重。"这可谓王绂襟怀、气品的写照。

选自陈星《广陵绝响》

竿

等,是我国古代的一种簧管乐器。它的形状与现今常见的笙有些相似,但要比笙大。春秋战国至汉代,曾广为流传。从历代史志乐书上记载,多说为 36 管 后逐渐减为 23 管。但从长沙市马王堆 1号墓中出土的竿来看,为 22 管 分前后两排,用青皮竹管制成,每排中间一管为最长,左右两侧各有 5 管,管长依次递减。竿管插入下端的竿斗中,斗中有一吹孔,置吹嘴。

滥竽充数

我国古代盛行"礼乐治国",音乐在六艺(礼、乐、射、御、书、数)中,占有重要地位。因此,历代统治者对音乐都比较重视。当时的音乐组织规模也相当庞大,有的多至几千人。《史记·苏秦列传》上有这样的记载":临 菑(今山东淄博市东北)甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑",可见当时音乐活动的盛况。战国时,齐国君主宣王的大乐队内,仅吹竽的就有三百人。

齐宣王姓田,名辟疆,爱好音乐,尤其喜欢听竽的演奏, 而且喜欢听声势洪壮的大合奏,认为其乐无穷。

当时有位南郭先生,有德有才,但看破世态,立誓今生决不为官。后来境况非常困难,连一日三餐也难顾周全,只好投奔宣王,对宣王说自己会吹竽,并且是位好手,愿为宣王效力。其实南郭先生并不会吹竽,但他知道宣王为人粗心。宣王果然高兴地将他收留下来。每当表演时,南郭先生便装模作样地鼓起两腮,活动十指,神气活现地一副演奏家的派头 竟无人发觉。乐手们平时吃皇粮 拿高薪 南郭先生的日子从此过得不错,一晃几年过去了。

好景不长 不久 齐宣王死了 齐湣王田地登基。这位新 王也十分喜欢竽的演奏,但他不喜欢听大合奏,就喜欢听独 奏。这样一来,南郭先生混不下去了,只得偷偷地溜走了。

后来,人们讽刺那些没有真才实学、只能勉强凑数的 人 便称之为' 南郭先生 '或' 滥竽充数 "。

据《韩非子·内储说》

笙

笙 吹奏乐器。有女娲氏发明笙之说 但很难嵇考。女娲本是神话人物,看来这是没有根据的。不管怎么说,早在三千年前的商代已有笙的雏型(当时称龢)。古代的笙用匏(葫芦的一种)做笙斗,在乐器的八音分类法中属匏类。湖北随县曾侯乙墓出土的6件战国初期的匏制笙,是目前所知年代最早的笙了。

笙由笙斗、笙管、簧片组成。笙斗,现多为木或铜制;笙管,为竹制;簧片,最早为竹制,后改为铜制。历代笙的簧数不等 曾有 18 簧、14 簧、12 簧。隋唐时期为 13 簧、17 簧、19 簧。建国后,又改革研制了 21 簧、24 簧、36 簧。从形状上分方笙、圆笙。后又发展了加键笙、抱笙、排笙、中音排笙等。

除用于合奏外,笙还可用于独奏、重奏等多种演奏形式。笙的簧管按四、五、八度等不同组合能同时奏出悦耳动听的和音。笙的音色和谐柔美,华丽抒情。笙在民族乐队中担任和声,起着重要的均衡作用。在吹打乐中,笙是协调笛、管、唢呐的主要乐器。

王子乔

王子乔,又称王子晋,是周灵王的太子,平时最爱吹笙,吹得像凤鸣声。他常常带着笙畅游于河南的伊河与洛河之间。有一天,有个叫浮丘公的道士,把王子乔接上了,嵩山。三十多年后,正子乔遇见了一位故友叫桓良,他说":请你给我家里人带个信,7月7日那天,我去缑氏山(在河南省偃师县)上,他们可在那里等我"。说完,他就离去了。到了7月7日那天,王子乔果然乘着白鹤在缑氏山上盘旋飞翔,可望而不可即。数日后,王子乔举手告别众人,驾鹤而去。

后人在 缑氏山上建了一座庙。白居易还有首《王子晋庙》诗:

子晋庙前山月明,人间往往夜吹笙。 鸾吟凤唱听无物,多似霓裳散序声。

据汉·刘向《列仙传》

汉水吹笙女

有一个吹笙的少女,时常到汉水边游玩。她年龄约十七八岁 容貌美丽 穿一身青绿色的衣服 手里捧着一只笙 或者凌晨 或者傍晚 自行吹奏起来 声调非常动人。她在汉水

中系着一只小船,见到有人接近她,就立刻躲入小船而去。 如此多年,有时一年返回一次,有时个把月再来,水边的人都称她为吹笙女。

唐朝天宝初年,有一个浪荡子叫干懿,从长安城中听到 此事,就专程去拜访吹笙女。可是到汉水边后,等了许多天 都没有见到吹笙女 感到很懊丧 于是感叹地说"我在长安 城中, 听说有神仙女在汉水边吹笙, 所以远道而来, 想一睹 她的玉容 聆听她的凤笙 不料水边冷冷清清 杳无人迹。为 什么她今天不离开蓬莱仙岛而到此一游呢?"正打算扫兴而 归时,忽然看见吹笙女独自乘坐一只小船,吹着笙自远而 来 很快又走出小船 到水边游玩。王懿欣喜若狂 一边向前 跑一边说"神仙女 数年来你在汉水是等谁呀?"吹笙女回 头看了看王 懿 微微一笑的说:"我在等你呀!"王懿说:"我 时常多忧多患,不喜欢人间生活,想到世俗之外一游,又不 知道你等我数年了。"吹笙女说:"人间有什么可以值得留 恋,少年时的欢乐还没享尽就已经老了,而老了又要死,怎 比得上神仙,住在蓬莱仙岛,生活在金银宫殿之中,外出驾 鹤乘鸾,自由自在地嬉耍游玩,又可以到种仙草的芝田歇 息,还可赴西王母的瑶池宴会,而且永远不会老,也不会死, 哪有什么忧患要关心顾虑呢。"

王懿听说后开玩笑地说:"你能收我做一个拿笙的奴仆吗?"吹笙女笑笑说:"你还不知道,你做老奴仆已经多年了。"说完 吹笙女就吩咐王懿上小船 逐波而去。

过了许多天后,吹笙女与王懿又一同来汉水边游玩,水

边有人看到他们。王懿对人说":请转告长安城中少年 我已被吹笙女带去远游,不再去游长安了。"说完就与吹笙女同登小船,吹笙而去,此后就没有再来,也不知他们到了哪里。

选自《道家杂家神仙家故事集》

管

管,也称管子,是用哨子的吹奏乐器。它的前身为筚篥,古龟兹国的吹管乐器,西汉时期流行于新疆库本一带,约公元4世纪传入内地。筚篥在隋、唐时期称觱篥、悲篥 为当时宫廷音乐的重要乐器,现在北方吹歌、鼓乐及其他民间音乐中仍用来主奏。管由哨子和管身组成。哨子用芦苇制成,管身为木制。上开八孔,为前七后一,(也有开九孔的,为前七后二)管有大中小之分,小管音色高亢明亮,适合表现活泼、热烈的旋律;大管音色深沉、浑厚,略带凄怆 长于抒情性描绘。

另有一种双管,系将两支管并排孔结在一起而成,流行于东北、华北广大地区。

管的传统乐曲有:《万年欢》、《柳叶青》、《放驴》、《江河水》等。

王庥奴愧砸竿箫

唐德宗在位时,幽州(古"九州"之一,今为北京、天津及河北部分县)有一位善吹筚篥的人,姓王名麻奴,在河北(泛

指黄河以北的地区)被誉为第一高手。每次演奏后,总是获得一片赞美声。王麻奴自认为技艺超人,又懂音律,因而高傲自负,除非戍帅(军队的统帅)邀请他才演奏,其他人请他,总是拒绝不出,因此谁也不敢轻易请他演奏。

一天,帅府从事官卢某,因将调京任职,设宴告别亲友,请他来席间演奏一曲,王麻奴推说身子不适,不能前往。卢某再三邀请,王总是推三阻四,不愿到场。从事官被他傲慢的态度激怒了,气愤地说"如此小技,竟这般不讲情面?! 京城中的尉迟青将军,吹奏筚篥可称当今第一,也没有你这等高傲。"王麻奴不服地说":天下真有人能跟我相比。我立马进京去和他赛个高低。"说完后便准备动身进京。

数月后王麻奴到了京城,访问得知尉迟青住在常乐里,便就近租了间屋住下。从此,每天早晚故意吹奏 筚篥,以引起人们的关注。尉迟青经常从这里经过,却一直不理不睬。王麻奴忍不住了,找上门去拜访尉迟青。没想到,几次上门都未能见到,后来向尉迟青的守门人行了贿,守门人才带他入内,见到了尉迟青。王麻奴向尉迟青说明来意,拿出筚篥便吹。他自恃技艺超群 中气十足 就用高般涉调(燕乐二十八调调名之一)奏了勒部羝曲,岂料定音太高,吹得面红耳赤,一曲刚罢 已气喘嘘嘘 汗流浃背。尉迟青见他这般急相 暗暗好笑 笑着对王麻奴说"何必用高般涉调呢?"说着拿出自己的 筚篥,用比高般涉调低一律的平般涉调,照王麻奴所吹的勒部羝曲吹奏起来。他心平气和,吹奏自如,轻松地吹到曲终。王麻奴不由目瞪口呆,顿时佩服得五体投地,

流着泪惭愧地拜谢道:"我乃偏僻地区一俗人,学到了一点小技就认为再无敌手。今闻将军天乐才知天外有天我错了!"于是拿起自己的筚篥当场砸碎了。从此他再也不敢高傲自夸,也不敢说惟有自己懂音律了。

据明·陆楫《乐府杂录》

雨 案 鈴

唐朝天宝十四年 (公元 755 年)11 月,安禄山在范阳 (古县名),以讨杨国忠为借口,率部十五万发动叛乱。12 月在灵昌(今河南滑县西南)渡过黄河,破了开封,占了洛阳,直逼京城长安。天宝十五年(公元 756 年)正月初一,安禄山以大燕国皇帝的名义,在洛阳紫宸殿举行开国大典。同年 6月11 日,唐玄宗已下决心西行四川暂避。到了 6月13 日,夜色未退的黎明,玄宗在殿上作了辞京的最后安排。然后,唐玄宗带着杨贵妃、杨国忠等人,在禁军的簇拥下,仓皇逃奔四川。

逃亡的队伍到了马嵬坡(陕西兴平县)禁军将士们饥寒交迫 怨声载道 痛恨杨国忠的祸国殃民 发生了哗变 在哗变中,杨国忠被乱箭射死。众将士又逼迫唐玄宗缢死杨贵妃。在无可奈何的情况下,为平息众怒,玄宗也只好流着泪点头同意。侍从们找了一条罗巾 传命下去 赐杨贵妃自 缢。杨贵妃涕泪交流 吊死在梨树下 时年 38 岁。杨贵妃死后,

就埋葬在马嵬西郊约一里的道北坎下。玄宗几次嚎啕大哭, 思念贵妃。自此,玄宗好似酒醉一般,痴痴迷迷,泪流不断。 赐死杨贵妃后,将士们才拥着玄宗皇帝继续赶路。

一天 走到半山上 忽然一阵风来 雨也随之而到。看看雨势愈下愈大,因玄宗一路上只是念念不忘杨贵妃,不忘葬着贵妃亡灵的马嵬坡,衣襟全被雨淋湿了,他一点都没有觉得,只是愁眉细眼地在雨中走。侍从让他下马避雨时,他才如梦初醒地抬起头来,说了声天下雨啦。玄宗被扶下马,在侍从们的护卫下,进了一座被遗弃在道旁的破旧庙宇里。痴呆呆地坐了一会 问道"这是什么声音"像有人在哭泣?"特从说:"皇上,这是树林中的雨声和着这破庙檐前的铃铛"随风而响 不是什么人哭泣。"玄宗叹了口气 低声自语道"铃声勾得人心碎啊。"这时 他突发灵思 写下了《雨霖铃》这首寄托哀思的乐曲。

不多几天,便到了成都。玄宗在行宫住下,依旧思念着杨贵妃,不时流泪叹息。梨园乐工张野狐常常跟随玄宗左右,一天,唐玄宗把自己在路上写下的那首曲子赐给了张野狐,并令他用筚篥练习演奏。

到了第二年(公元 757 年)10月,京城长安和洛阳被收复,12月玄宗被迎回京城。可是唐玄宗回到旧宫,更加思念杨贵妃生前的情景。见物思旧,他感到孤独、凄凉。

有一天晚上,张野狐拿着新曲特意来侍奉,这首曲子,就是当年玄宗亲自写下的《雨霖铃》。

在那万般寂静的月夜,玄宗听着张野狐吹奏的筚篥声

悲悲切切,低沉委婉,哀思绵绵,更使玄宗愁凄增悲,双泪 直流。

对这段情景,诗人张祐曾写下了一首七绝,题目就叫《雨霖铃》。

据唐·郑处海《明皇杂录》等

二、弹弦乐器

早在三千多年前的周代 就有琴和瑟。琴 琴身狭长 木 质音箱上加厚漆,有弦七根,故又称七弦琴,今常称作古琴。 瑟身为长方形 木制音箱 一般为 25 弦 每根弦都有一柱支 起 一弦一音。瑟在早期 曾被用作伴奏声乐的主要乐器。到 了春秋战国时期,又出现了新的乐器:筝和筑。筝在战国时 秦地民间广为流传,故又称秦筝。筝的音箱为木质长方形, 与古琴不同的是,它的每根弦均用音柱支撑。历代所用的筝 有 12 弦、13 弦等多种。筑,从古书的记载看,说法不一,就 湖南长沙马王堆 3 号汉墓出土的筑来看,全长约 33厘米, 可能张五根弦。演奏时 左手持筑 右手以棒击之。此乐器早 已不见。到了秦汉时期,有了琵琶、箜篌、阮。琵琶 形状似 梨 琴身为木制 面板为桐木 背部多为红木 张 4 根弦 有 品。古时为横抱 用右手持拨子拨奏 后改为竖抱式 用手指 弹奏。箜,又名坎侯、空侯。有卧箜篌和竖箜篌两种形制: 卧箜篌是横弹的 又名'箜篌瑟"音箱木制 外形似瑟 音箱 板面上有固定品位 张弦七条 用拨子弹奏 竖 祭篌 音箱木 制 体曲而长 大小长短不一 弦数有 13、30、25 不等 竖抱 干怀中 用两手齐奏。有的在琴头上饰有凤首 故亦称'凤首

箜篌"。明代以后就很少使用了。近年根据文献记载 试制了新型箜篌。阮 圆形音箱 木质 直杆 涨弦 4条 有 12 个柱位。传说西晋时有位叫阮咸的人,因阮弹得非常好,故以他的名字称乐器为" 阮咸"。又因它流传于秦地 也称之为"秦琵琶"。后又由阮演变出了双清、秦琴等。隋唐至宋元间 又出现了忽雷、月琴、三弦等。忽雷 琴首雕刻有龙头饰物 曲颈,在侧置有两个轸子,各系一弦,弦下设有码,腹为木质,梨形音箱 蒙以蟒皮。月琴 形圆似月 顶长 木质音箱 上张4弦,13 品柱。到清代 琴颈缩短 演变为现代的样式。演奏时左手持琴按弦 右手执拨弹奏。三弦 又称弦子 琴头为铲形 音箱又称琴鼓 红木做鼓框 椭圆形 两面蒙蟒皮 杆长,红木制 涨弦三根 弦下有码。三弦有大小之分 大三弦全长122 厘米 小三弦全长 96 厘米。到了明代末年,扬琴(洋琴)由波斯一带传入我国 因形似蝴蝶 故又称"蝴蝶琴"。

随着社会的不断发展,各族音乐文化的大融合,共同使用的乐器增多、演变,有些乐器也被淘汰。中华人民共和国成立后,绝大部分的弹弦乐器有了很大的改革和创新。现在常见的弹弦乐器有 :古琴、阮、筝、琵琶、三弦、扬琴、月琴、柳琴等。

弹弦乐器,不论在古代乐队、民间乐队,还是新型民族 乐队里,都起着重要的作用。

琴

琴,弹弦乐器,也称古琴。因张弦七根,又称为七弦琴。 古代琴的别称有绿绮、丝桐、焦尾等。早在三千多年前的周 代已广泛应用在孔子删定的《诗经》里常见记载。

琴身狭长 面板为桐木 背以梓木制成 合为音箱。琴面上标有音位的十三徽点。琴宽的一端为头 琴头有'岳山'用以支撑琴弦,下面有七个调音的小轴称为轸子,腰部下面有两个系弦的足。

古琴主要有琴歌和独奏。另外还有琴瑟、琴箫、琴阮等 重奏形式。

琴在我国古代文化生活中是很重要的乐器。"琴棋书画"在当时的文人中是普遍爱好的。在大文学家如司马相如、蔡邕、 监康等 都以弹琴著称。有关弹琴的故事、传说 也多见于古籍中。

成连数琴

相传春秋战国时,有位著名的民间琴师叫伯牙,未成名 之前,他拜当时著名琴家成连为师学了三年,学会了许多曲 子,掌握了各种演奏技法。可成连还是不满意,总感到他演 奏时对乐曲理解不深,没能从乐曲内容出发投入感情,难以引起欣赏者的共鸣。《琴操》里说"伯牙学琴 三年无成"连成认为伯牙所缺少的不是技巧,而是感受和气质,要求他能独立创造,走自己的路。

过了十多天,成连摇船来接伯牙。伯牙深有所感地说: "老师叫我到这荒岛上来,原来是要让大自然给我上课啊!"

从此 伯牙琴艺大进 妙绝天下。《荀子·劝学》称":伯牙鼓琴 而六仰秣"。《吕氏春秋·本味篇》中有'伯牙鼓琴志在高山流水。现存琴曲《高山》、《流水》、《水仙操》等 都体现了艺术家深入生活,作品注重以情动人的精神。

掉琴谢知音

春秋战国时期,有个被称作琴仙的人,既是弹琴高手,又是作曲行家,他叫伯牙。他是楚国 郢都 (今湖北江陵)人,却在晋国做官,官至上大夫。年轻时他曾跟著名琴家成连先生学过琴,在当时,他的琴艺是独一无二的。

有一年,伯牙奉晋王指派往楚国办事。他见过楚王,办完公务,便带着书童驾小舟返回。他离开楚国已经 12 年了,所以想借此机会再欣赏一下故国的山水名胜,因此,便绕水道而行。

船到汉阳江口 夜幕已降 突然风起浪急 大雨倾泻 只好将船停泊一座山脚下。不多时 又雨停云散 风平浪静 时正逢 8 月中秋,雨后月光格外明亮,湖面如镜,美不可言。他即命书童点香摆琴 伯牙调好琴弦 便弹奏起来。抬头间 忽见岸上不远处有人影,不由一惊,"啪"的一声断了一根琴弦。他命书童去问船夫这是什么地方,有人家没有。书童去不多时,复命道,荒山脚下无人家。伯牙心疑,此处无人家,何人在听我弹琴?是刺客还是盗贼?他正吩咐船家铺板上岸 忽听得岸上有人说话"请勿生疑 我是一个樵夫 打柴晚了 又遇暴雨 在此暂避。先生的琴声吸引了我 所以一直站在这里。"伯牙冷冷一笑 说"我做官多年 朝中无人能听懂我弹的琴 你一个樵夫能听懂什么?"樵夫笑道":你弹的不就是孔夫子赞叹颜回的那首歌吗?可惜,第四段尚未弹

出 琴弦就断了。"伯牙听他这么说 心头大喜 忙请他上船畅谈。樵夫也不客气 上了船。伯牙问了樵夫姓名 方知姓钟名徽字子期。伯牙命书童加添蜡烛,沏壶好茶,请子期坐于自己的对面,说道:"如我把心中所想弹奏出来,你能听懂吗?"子期道"请奏一曲让我猜猜 如若有误请莫见怪。"伯牙接好弦调好音 沉思少许 忆起高山雄姿 即奏一曲。子期闭目凝神恭听 待曲终便赞道"气势磅礴 闻之如见巍巍泰山"。伯牙不动声色 忆起浩荡江河又弹一曲。琴声刚停 子期兴奋地站起来说:"好一派浩浩江河之水"!伯牙万没想到 自己的心意竟完全被樵夫猜透 忙推琴起身 说"美玉总在石头中啊!多年来从没有人能真正听懂我的琴,今天总算遇到了知音,真是知音啊!"伯牙说完 忙起身与樵夫施主客之礼,谈起家常来。

这时,书童送来了酒菜,两人边吃边谈,伯牙夸奖子期很有才华,并鼓励他加紧学习,将来好干一番事业。两人越谈越投机,越谈越知心,就在船舱里结拜成了兄弟。

边吃边谈 不觉东方发白 天已大亮 船工准备开船 伯牙送子期上岸,约定明年的8月15,仍在此相见。两人恋恋不舍地挥泪而别。

俞伯牙自从结识钟子期这一知音后,每次弹琴时,总是想起子期,以至于没有了弹琴的情趣。这样一来,就更加思念子期。

伯牙总算盼到了上路再访钟子期的日子。就在 8月 15 的傍晚,伯牙赶到了与子期约定的地方。这晚,月光仍是那

样的明亮,水面也是一样的平静,伯牙怀着兴奋的心情,等待着与知音相会。等啊 等啊 不觉月渐西沉 已近四更 伯牙只好命书童收琴回舱。

伯牙一夜未眠,待到天亮,即叫书童携琴上岸,直奔集 贤村。到了山口处 有一岔路 不知哪条是通往集贤村的 便 坐在道旁的石头上,等待行人过往,打听清楚再行。不多时, 见一老者手提小篮缓缓而来,伯牙起身上前施礼问道:"老 人家 请问这两条路哪条是去集贤村的?'老者说''你到集 贤村找哪一家?小小村子,总共二十几户人家,你找哪家我 告诉你。"伯牙说"我要去访问钟子期。"老者听后 老泪纵 横 哭着说":子期是老汉的儿子,自去年巧遇晋国大夫伯牙 先生后 就白天砍柴 夜晚读书 因疲劳过度 一病不起 无 钱医治 干今年端午时死了。"伯牙一听 泪如雨下 失声痛 哭。老者问小童"这位先生是谁?"小童说"他就是晋国大 夫伯牙。"老者扶着伯牙坐下 说道": 子期临死关照我 把他 埋在与先生相会的山头上,他要在那里迎接先生的到来。" 伯牙又痛哭不止。老者说":今天是子期的百日 老汉提着纸 钱、香烛正是去坟前烧化。"

伯牙跟着老者来到子期坟前,挥泪弹奏一曲后,拿出小刀,割断琴弦,双手举琴,向坟前的石头上摔去,以谢知音。

据汉 ·韩婴《韩诗外传》及明 ·冯梦龙《警世诵言》

孔子学琴

孔子 (公元前 551 年一前 479 年) 名丘 字仲尼。春秋末期鲁国陬邑 (今山东曲阜东南)人。孔子不但是位大思想家和教育家,还是位杰出的音乐家和音乐教育家。

孔子多才多艺,好学不倦。他不但会唱歌、击磬、弹琴、鼓瑟、作曲 而且都很精通。音乐的诸多方面的技艺 都是他 认真而刻苦地学习得来的。

孔子 55 岁时,他曾向鲁国著名音乐家师襄(鲁国的乐师名襄)学习弹琴。

一天 孔子去找师襄 对师襄说"我要拜您为师 向您学习弹琴。"

师襄听了一惊,他想,孔子是儒家(崇奉孔子学说的重要学派)创始人,天下闻名的学者,拜我为师,我怎敢接受呢。

师襄说".不敢 不敢。您是天下著名的大学者 我怎能做您的老师呢 不行 不行。'孔子再三请求 并表明自己拜师的真诚和决心。师襄被孔子的诚恳态度所感动,就答应了孔子 说".那我就尽我的能力教您好了。"

于是,师襄就找了一首曲子给孔子,并指出演奏这首曲 子的各种技法,叫孔子去练习。

孔子一丝不苟地刻苦练习,十几天的功夫转眼就过去 了。师襄去看看孔子练得怎么样了,走到孔子练琴的地方, 只见孔子毕恭毕敬地盘坐着,一遍又一遍地弹那首曲。师襄 走过去,看了孔子。孔子马上立起,让坐。

师襄对孔子说": 您练得可以了 可换一首新的曲子了。" 孔子说": 我只学会了曲调 还未领会到它的精神 不能 换新的曲子。"

又过了几天,师襄见孔子未来,又去看孔子。见孔子指法纯熟,已运用自如,对孔子说"您已掌握了它的规律,已够精熟了,可以换首新的曲子了。"

孔子说": 我虽然掌握了它的精神 摸到它的规律 弹得也熟练多了,可是,我还没有体会到它的音乐形象。"

又过了一些日子 孔子去找师襄 恭敬地对师襄说"老师,我已知道了它的音乐形象,它描写了一位身躯魁梧,脸庞黝黑,一心想实行德治、感化四方的人。我想这个人应该是周文王,你说对吗?"

师襄惊喜地说"对呀!这首曲子就叫《文王操》。"

后来,孔子为哀悼被赵简子杀害的两名贤大夫的事迹, 创作了琴曲《陬操》。

据汉。韩婴《韩诗外传》、汉、司马迁《史记、孔子世家》

水面飘来去琴声

早在公元前五百多年的春秋时代,卫灵公(名元)登上王位不久受到晋平公(名彪)的邀请,去参加平公新建宫殿

的落成典礼。灵公考虑再三,为了与各诸侯国建立友好关 系,决定前去祝贺。干是,卫灵公带着一批侍从出发了。一 天 来到濮水(今河南省濮阳市境内的一条河流)时 天色已 晚 就住了下来。时值初夏 灵公躺在床上久久不能入睡 便 起身推窗而立 一阵河风吹来 顿觉凉爽。忽然 水面上飘来 悦耳的古琴声,叮叮咚咚甚为动听。他在宫中从来未听到过 如此优美而缠绵的乐曲,连觉也不想睡了。侍从们不知出了 何事 便悄悄地推门探视。灵公问道"你们听 这是多么好 听的琴声啊。"侍从们都说"未曾听见什么琴声啊!"灵公 想 他们不懂音乐 故而听不见 即命道"快 快去把师涓 (卫国乐师, 名涓)请来。"因灵公素爱音乐 每逢外出总要师 涓随行。涓是卫国最著名的乐师,不仅弹得一手好琴,还时 常创作一些新曲。这时 涓正熟睡 听说灵公呼叫 便急忙穿 衣来到灵公房中。正巧琴声尚未终了,灵公问师涓说:"你 听 这是什么曲子?涓探身窗外 凝视静听 此时月亮西沉, 东方泛白 这奇妙的琴声渐渐消逝 师涓道"太动听了 可 我不知是什么曲子。不过,我只要能再听上一次,即能将它 弹奏下来。"于是 灵公决定在濮水再留一宿。晚饭后 灵公 命侍从将桌放于窗前,师涓净手燃香,调好琴弦,静候琴声。 半夜,琴声又飘然而至。师涓边听边弹。等到曲终他已把全 曲记下,并复奏了一遍,其琴声与水面飘来的琴声一样,灵 公听完连连叫好。

卫灵公到了晋国,晋平公在新宫殿里设下筵席,盛情招待。酒至半醉 平公说"早听说卫国有一著名琴师 可惜未

曾听过他的新曲。"灵公忙说":师涓此次已同来 不过 他与 贵国旷乐师相比 差多了。"平公说":师旷太老了 还是请涓 乐师弹一曲新作助助兴吧。"灵公说":我们在路上听到一新 曲 甚为美妙 若有兴致 就叫他为您演奏。"平公甚为高兴, 师涓便调好琴弦,挥手弹奏起来。平公闻曲连声称赞。在场 的师旷年已 80,但精神焕发,专心听着师涓演奏。曲至一 半 他突然立起 捺住师涓的手说"别奏了 这是亡国之声! 万万弹奏不得!"众人大惊,师涓吓得脸色惨白。晋平公忙问 师旷"这曲子怎会是亡国之声?"师旷奏道"当年 商代最 后一位君主纣王,腐败残暴,又怕人们起来造反,便用这颓 废之曲腐蚀人们的意志。有位乐师名延,专门为他作一些靡 靡之音。涓乐师弹奏的,就是延乐师为纣王所作的。纣王被 周武王推翻后,延乐师怕人们惩治他,抱着古琴投入濮水而 死。因此你们途经濮水时 水面上响起那迷人的乐曲。"平公 认为这一曲子动听 说"这是前朝之事 我们现在听听又何 妨 让涓乐师奏完它吧。"师旷坚决不让说":主公乃一国之 主,决不该听这亡国之音。音乐应该用来陶冶人们的情操, 培养我们高尚的道德,而靡靡之音,只会毒害我们的身心, 腐蚀我们的意志,使人们堕落。"在坐的人们无不赞叹师旷 音乐知识的渊博和对音乐社会功能的深刻理解。卫灵公更 是佩服师旷,激动地说:"旷乐师,你才称得上是真正的乐 小市・阿 1

据明。陆楫《乐府杂录》、唐。李肇《唐国史补》及《韩非子。十过》

邹忌论琴话国

战国时期,周显王十二年(公元前 357 年)齐国国君齐桓公田午逝世了,桓公的儿子田因齐继位,是为威王。

齐威王即位后 陶醉于酒色 听音乐 看歌舞 不理国政 长达九年。当时齐国有一位士人姓邹名忌,身高八尺多(古 代尺寸)容貌美丽 善辩而懂音乐。见齐国如此下去难以保 国 深感忧虑。他知威王爱听音乐 打算投其所好 以弹琴为 名,上门讽谏。

一天 邹忌携琴叩门求见威王。他对门人说": 我是齐国人 会琴艺 所说威王爱好音乐 特来求见献艺。"威王听门人来报 立刻召见邹忌 赐坐后 即命侍从把琴桌摆好。邹忌将琴拿出 置于桌上 抚而不弹。威王问道": 听说先生善琴,正合我意,我最爱听琴。先生为什么抚而不弹呢?"邹忌说:"我不但会弹琴,而且对琴的制作、琴的道理也知道得很多。"说完仍不弹琴。威王说道": 那就请先生先说说琴的道理吧。"邹忌不慌不忙 从琴的尺寸大小、制作原料、弹琴的各种技法,直谈到弹琴人的修养,但就是不弹琴。威王有些不耐烦地说": 你说得很好 尽管有些我还听不太懂 但我认为很对。可是 这些都是空洞的道理 有什么用 为什么不弹首曲子给我听呢?"邹忌非常从容地说": 我把齐国比作一架琴,先说要如何如何治理国家,但没有任何的具体行动,那不行,就像我现在这样,只讲弹琴的道理而不弹琴一样,大

王您永远听不到美好悦耳的音乐,大王都等得不耐烦,您说对吗?大王您登基已九年了,也说过不少要治理国家的道理,可是没做到,难怪百姓都等得不高兴了。臣抚琴而不弹,和大王扶国而不治,不是同样的道理吗?"

邹忌的这番话,句句击中威王的要害,使威王非常惊讶。威王有所醒悟地说"先生原来是拿琴来谏本王 本王听了先生的这番话 很有感悟。"即命侍从撤去琴桌 给邹忌上茶,接着谈论起国家大事来。

邹忌把当时的国家的机构臃肿、贪官污吏横行等问题 谈完后,又谈了自己对一些问题的看法。接着他向威王提议 要广开言路 招贤纳士 才是治国之本。说着 他讲了一个自 身经历的故事。

有一天,邹忌穿好衣服,戴上帽子,对着镜子照来照去,问妻子"我与城北的徐公谁漂亮?"妻子说"徐公没有您漂亮。"邹忌想:徐公是城北有名的美男子,我真比他漂亮吗?对妻子的话有点怀疑,又问他的妾:"我与徐公两人谁漂亮?"妾说"还是您比徐公漂亮。"第二天 家里来了位客人,又问客人,客人也说他比徐公漂亮。又过一天徐公来了,他看看徐公,对着镜子又看看自己,觉得还是徐公比自己漂亮。晚上 他睡在床上 想着这件事 忽然 他明白过来。原来妻子说我比徐公漂亮,是因为她爱我;妾说我漂亮,是怕我;朋友赞我比徐公美,是有求于我。

邹忌说完自己的故事 对威王说": 王后、王妃和侍从们都偏爱着大王,臣子们都怕大王,全国的老百姓都要求大

王 由此可见 你要想听到真实的话 是很难的。只听好话是要上当的。"

威王听了邹忌的一番议论,甚感有理,马上传下命令: "不管是朝中文武大臣,还是官吏百姓,能当面指出我的错误,受上等的赏赐;写出书面意见或建议的,受中等的赏赐;在大庭广众中议论或批评我,传到我耳朵里的,给下等赏赐。"

命令张贴后,举国上下无不欢欣鼓舞,畅所欲言。从此,威王不断采纳各方意见,兴利除弊,齐国一天天强盛起来。 邹忌也因直言能谏,又才华出众,忠心为国,被威王封为相国。

据《战国策·齐策一》

弹琴先政心

在战国的时候,有一位姓周的著名古琴演奏家,住在齐国的西门(即雍门)人们都叫他雍门周。

雍门周的琴艺远近闻名,尤其他弹奏悲伤的曲调,听者 无不感动地流泪。因此,雍门周演奏悲伤的曲调,声震诸国。

战国时齐国有位贵族 姓田 名文 号孟尝君。孟尝君是田婴的儿子,因父亲封地薛国(周初分封的诸侯国之一,今山东薛城) 袭父爵后 称薛公。齐湣王时为齐国丞相。

孟尝君经常听到人们说,雍门周善琴悲调。有一天。孟

尝君见到了雍门周 对他说".久闻先生弹奏悲哀的曲调 能使人感动得流泪。先生能奏一曲,让我流泪吗?"

雍门周深知孟尝君的生活富裕,住的富丽堂皇,吃的山珍海味 穿的是绫罗绸缎 出行是车马成群。说道"臣不能使足下悲伤流泪。臣弹奏的悲伤曲调,所以能使人悲伤,是因为他们自己有不幸的遭遇。比如,有的是先贵而后贱,先富而后贫或蒙受冤屈的人;有的人心地纯正,被人诬告收入监牢而有冤难告;有的人身居深山,周围没有邻居又被盗贼抢劫 无衣无食 有人新婚相爱 被迫远赴边疆打仗 生离死别 有人幼丧父母 壮没妻儿 生活山野 挖地为屋 孤独无援等等。这些人 只要听到我的琴声 没有不悲伤流泪的。像足下这样 住着琼楼 吃着山珍 听着楚国的歌 看着郑国的舞 奴仆前呼后拥 食客成百上千 游湖观景 炊酒作乐。生活这样优裕,就是琴弹得再好,也难使足下您悲伤啊!"

雍门周说完 孟尝君点点头 说:你说得对 我确实没有什么可悲伤的事。不过你能叫像我这样的人悲伤流泪,我重重有赏。"

雍门周说"不过 我心里常常为您感到悲哀啊!

孟尝君听了雍门周的话 不觉一怔 道"先生认为我还有什么值得悲伤的呢?"

雍门周看到孟尝君很注意听着他讲的话,就不慌不忙地说道:"开始您在齐国为相,曾联合韩、魏先后打败了楚、秦、燕三国。您又曾入秦为相后来您又联合赵、燕、秦三国共同讨伐齐国。天下多事,斗争激烈,今后不管是秦胜还是

楚胜,他们都要来找您报复和清算。不少有远见的人们,都 在为您的前途和命运担心,您不感到酸楚吗?"

雍门周为孟尝君描绘了一幅国破家亡的可怕景象,这 使孟尝君不觉有些茫茫然,感到了不安。

雍门周不失时机的接着说:"您要是国亡身死,会断子绝孙的,死后谁会为您扫墓祭祀?您的墓也会成为狐兔的巢穴,成为无人过问的荒家,人们见了都会为您叹息,一位不可一世又尊贵的孟尝君,也落了个这样的下场!"

这时,孟尝君开始眼泪满眶。雍门周抓住这个机会,弹起琴来。孟尝君听着听着不禁泪如雨下, 哽哽咽咽地对雍门周说". 先生 听了您的琴真让我悲伤了 好像我已变成了一个亡国之人了啊!"

雍门周多么善于把握弹琴的时机啊!他先用语言攻心, 将听琴者逐步深入地引上感情体会的轨道。作好了心理上 的准备,随后与音乐完全融为一体,产生了强烈的共鸣。雍 门周不但是位技艺高超的古琴演奏家,而且是位具有高度 文化修养的人。

据汉。刘向《说苑》卷 📋

拜师学琴

春秋战国的时候,有位富家公子,姓温名如春,儿时就 迷上了音乐,尤爱弹琴。十八九岁时学会了几首曲子,在当 地,也算小有名气。

有一次,温如春出游山西。一天经过一座小山坡的寺庙 看来早已没有什么香火了 走进庙门 解下行囊 打算休息一会再行前进。这时忽然看见廊下盘腿坐着一位微闭双目老道人,穿着灰布道袍,身边放着一个蓝布袋,袋口敞着,一架古琴微露。引起了温如春的兴趣 心想".莫非这位道士也会弹琴?"好奇心驱使他走上前去 问道".请问道长 您也会弹琴吗?"

道人略睁双眼 恭谦地说"贫道对琴仅略知一二 琴术不精,久想找个行家拜个师傅。"

温如春一阵兴奋,虚荣滋生,想在道士面前露一手。说话不免有些傲气地说道:"我能看看您的琴吗,道长?"

道人点点头,把琴从布袋中取出,恭敬地递上。温如春见琴后暗自一惊心想 真是一张好琴呀!一边欣赏,一边用手指轻轻地拨动了一下琴弦,声音就像空山中的一溪流水,叮咚作响,余音悠长。温如春真是想不到,这样一张好琴竟落在这深山之中,可惜啊可惜。想着对道人说"道长能让我弹弹这张琴吗?"

道人说"请便。"

温如春盘腿席地而坐,调下琴弦,随便地弹了一曲。曲终,本认为道人会赞美他的琴艺。但是,道人既没有恭维他,也没有任何评价,只是微微一笑了之。温如春顿感受到了冷遇,心想这道士可能听不懂琴。接着,温如春使出全部本领,又弹一曲。看看道士仍是闭目静坐,毫无赞语。这下可把温

如春气坏了 语中带气地说":我弹了两首曲子 您怎么一言不发呢?是我弹得不好,还是你根本听不懂?"

道人微睁双眼 说"你会弹琴 不过还不是我想要拜的师傅。"

温如春这回可恼火了。大声说道:"照你说我才只是会弹你的本事不大眼界倒是蛮高。不如你也弹一首让我也见识见识。"

道人也不生气,也不推辞,接过琴置于腿上,将琴微调,静坐片刻 调整心韵 弹奏起来。只见道人双手细长 飞舞于琴弦之上。这琴声时而如涓涓流水,时而又如徐徐清风,时急时缓 时强时弱 时高时低 时远时近 真是变化万千。连远处的鸟儿闻声也飞了过来,停在庙里的古柏上,没有一点鸣叫声。绝妙的琴声 使温如春听得傻了。直到一曲终了 鸟儿齐鸣,他才从如痴如醉、恍恍惚惚中渐渐苏醒过来。他这才知道:有本领的人,常是不露真相的。

温如春佩服得五体投地,跪拜在道人身旁,惭愧地说道"道长 恕弟子有眼无珠 口出狂言 清道长收下我这个学生吧。"说完 长跪不起 筹待道人答应。

道人缓缓地说:"抚琴之人,切不可浮躁虚滑,艺成于 德吗!"

从此,温如春住了下来,虚心而专心致志地,跟着道人学习琴艺。经过几年刻苦地磨炼和对琴艺的理解,终于成了一位著名的古琴演奏家。

对牛弹琴

古时候 有位音乐家 叫公明仪。自幼习琴 常在工作之余,坐在门前树下抚琴。有一天,弹完一曲后,抬头见一头牛,在不远处低着头吃草。他突发奇想:我来弹首曲子给它听听,看它如何?于是,他颇有兴致地对牛弹了一首《清角操》。弹完一曲后 见牛除了偶尔看看他外 别无反应。接着他又弹奏了一首,见牛仍低头吃草,并未把他弹的优美琴曲当一回事。因为它根本听不懂这高雅的曲调。

公明仪想 是了 要能听懂琴曲、欣赏高雅音乐 本来就不是一件简单的事。古时候不少大古琴家 常说'知音'难遇啊。 而牛,怎么能知音呢?

于是 公明仪想 让我再来试试。他便更弦易调 弹出蚊子、牛虻的嗡嗡声。这时 牛认为蚊子、牛虻要来侵扰它 就连连摇动着尾巴驱赶。

此后",对牛弹琴"便成了一句成语。用来比喻说话的人不看对象,对没有这方面知识或不懂道理的人,去谈高深的知识,讲评道理,有什么意思呢?

改弦至张

在汉代初年,有位大学者董仲舒,广川(今河北冀县一带)人。董仲舒是儒家学说的继承者,对孔孟学说极有研究,汉景帝刘启封他为"博士"。董仲舒治学非常用功。《史记》与《汉书》有这样的记载":下帷讲诵 三年不窥园"。意思是说,放下窗帘用功学习,三年不看书房外的园子。

汉武帝刘彻(景帝子)继位后,董仲舒在江都(在今江苏扬州一带)为相。汉武帝是位很有作为的皇帝,深知董仲舒是位著名学者,特别尊重他,常常与他共商施政大计。

有一次,董仲舒对武帝说:"汉朝是灭秦后建立起来的,可是执行的还是秦朝的一些旧制度旧章法,有许多已不适用于今天,必须进行大胆地改革才行。这好比一张琴,琴弦已经陈旧不堪,声音必然不会清脆悦耳,所以,必须把旧弦解下来(改弦)重新换上新弦(更张)。然后才能奏出优美感人的曲调来。政策和制度也是如此。不能适合今天的形势,那就必须改革,然后才能把国家建设好,把事情办好,百姓才能拥护你。因为他们看到前途,有了奔头。如果该换弦时不换弦,即使一流的古琴演奏家,也难弹奏出优美的曲调来。这就好比最贤明而又有才能的政治家,应该改革而不去改革 也难办成令人满意的政绩来。"董仲舒的一席话 说得武帝不断点头称是。

后人常用的"改弦更张(解弦更张)"这句成语 就是从

这段话里来的。

据《汉书·董仲舒传》

大琴一曲鳳求凰

西汉时期有位著名才子司马相如,字长卿,四川成都人,是辞赋大家。

司相相如不仅文章盖世,人也风流 倜傥 而且古琴弹得好,还能自己编曲。在汉武帝时代,和史学家司马迁被人们并称为二司马。

司马相如学有所成之后,曾用金钱谋了个郎官的职位,以武骑常侍的身份,侍奉景帝刘启。这虽不是他的兴趣和志向,但可借此向景帝展示他的才学。遗憾的是,景帝并不喜欢辞赋,所以也不重视这方面的人才,这使司马相如很失望。正在这个时候 梁地(今开封)的孝王 进京朝见景帝 带了很多的物品,还带了不少才学过人之士,像山东的邹阳、江苏的枚乘、浙江的庄忌等,都是当时的俊士名流,这让司马相如不但大开了眼界,而且极为羡慕。

此后,司马相如以生病为由,辞去了官职,投奔到梁孝王的门下。不久,司马相如作了篇《玉如意赋》,孝王见后大喜,并将一架绿绮之琴(此琴后为传世宝琴之一)赐给了司马相如。

几年后,正当司马相如大展才华的时候,孝王崩逝,司

马相如离开了梁地,准备回到四川老家。在途经临邛县 (今四川邛崃县)时,顺便去看看在这里当县令的朋友王吉,故在临 邛暂住下来。

临邛这地方,有个大财主,姓卓名王孙,据说他家仅家 僮就有八百多人。卓王孙知道司马相如是个天下闻名的才 子,就几次派人请县令和司马相如到他家赴宴,均被王吉婉 言回绝,王吉知道司马相如一向不愿意同这样的富人交往。 这天,卓王孙亲自前往邀请,县令实感情面难却,便答应了 下来。是日,卓王孙在家里举行盛大的宴会,同时请来了当 地的文人雅士相陪,王县令也总算硬把司马相如给请了来。 酒过三巡,司马相如仍一言不发,为打破沉闷的局面,王县 令叫人拿来古琴 亲自送到司马相如面前 说道"久闻长卿 兄精于古琴,借此机会请兄献上一曲,以助雅兴,不知兄肯 赏脸否?"屋里顿时响起一片赞同声。司马相如推辞不下 只 好接过琴,弹了首小曲。

再说,卓王孙有个女儿叫卓文君,当时 17岁 嫁到夫家不久,丈夫便死了,她就回到了娘家寡居。卓文君自幼精通乐理,谙晓管弦,对古琴也颇为内行,加上早就对司马相如的才华佩服不已,所以听到琴声便出来躲在帘子后面偷看。她见司马相如不仅琴弹得好,而且容貌英俊端庄,不禁芳心大动。

一曲奏完,赢得一片喝彩声。司马相如起身道谢时,突 然发现帘子后面一位年轻女子一闪而过,见她身材娇美,相 貌非凡,真如天仙下凡,顿时使他想起了远近闻名的美女卓 文君。司马相如顷刻间精神振作起来,坐下重调琴弦,又弹了一首《凤求凰》。司马相如想借此曲 表白自己对卓文君的 爱慕。别人只感觉比前首曲子好听得多,只有卓文君知道司马相如的用心。随着琴声,卓文君仿佛觉得自己已变成了一只凰,正向天边飞去。

宴会结束,卓文君呆呆的站在帘后,心里一片彷徨。正在这时,文君的侍儿红箫,走到文君身边悄悄转达了司马相如对文君的爱慕之情。

原来,司马相如在此之前,暗中买通了卓文君身边的侍儿红箫,让她代为转达自己的心意。

卓文君被司马相如唤醒了,再也忍受不住寂寞,深夜偷偷离开了家,私奔到司马相如的住处,两人连夜赶回了成都老家。

据明冯梦龙《情史类略》及王世贞《艳异编》

泰邕和佳尾瑟

蔡邕不但是东汉末年的著名学者,还是一位著名的音乐家。尤其对古琴,他不但弹得好,而且有着很深的研究和见地曾作琴曲《蔡氏五美》著有《琴操》等。

蔡邕为人处世光明磊落,正直不阿。只因件逆了皇帝旨意看不惯宦官(太监)们的专权,一生坎坷。他从北到南,过着逃亡的生活整整有12个年头。

蔡邕流浪南方时,有一天路经吴县,见江边架起一只大 铁锅在烧水,下面堆着不少木柴,刚燃着火,正噼噼啪啪地 响。蔡邕从爆出的清脆声音,推断是一块良木。他忙奔到锅 前,见在烧着的一块桐树木板,正是制琴面板的上等材料, 忙将木板从火中抽出,扑打着将火熄灭,抱着木板仔细端 详 嘴里还不断地赞道"真是好材料啊 烧了太可惜 太可 惜了。"这时 一位老伯伯正从江里挑一担水过来 见蔡邕把 木柴拿在手里 锅底下的火苗很小 顿时生气地说";你这人 怎这样?我们正等着用开水,你却把木柴给抽了出来,存心 捣蛋!"蔡邕抱着桐树的木板 微笑着对烧水人说"大伯 这 块木板是做琴面的好材料,您能卖给我吗?"说着去腰里拿 钱。烧水人知道了他的意思后说"这是什么好材料"木质 太松,我们这里只当柴烧。既然你认为可用拿去是了,要什 么钱 反正是要烧掉的。"说着拿起一些木柴向锅下添去。蔡 邕道谢再三,抱着木板赶回家中。用这木料做了一张琴,做 成后,果然音质音色非常优美动听,只可惜琴尾已被烧焦, 故取名为"焦尾琴"。

后人把蔡邕的"焦尾"、齐桓公的"号钟"、楚庄公的"绕梁"和司马相如的"绿绮"称为我国古代的四大名琴成了传世之宝琴。

汉武帝刘彻登位后,蔡邕回到了洛阳,因离老家陈留较近,便回去看看亲友。他的同窗好友知他回到了家乡,立即登门拜访 寒暄后 好友道"老兄多年在外流浪,一直未能返籍,我想明天屈兄到寒舍午餐,请几位旧友一起聚聚,兄

意如何?"蔡邕爽快的答应下来。次日,蔡邕高兴地前往赴 约 当他走近门口时 听见里边传出琴声 他放慢脚步 边走 边听 开始听到时 乐曲轻快流畅 当他正要进门时 突然琴 声变得杀气腾腾。这使蔡邕呆住了 他想"他请我吃饭 莫 非有什么用意?"这也是蔡邕几次不幸的遭遇,使他警惕起 来,回头匆匆而去。去没几步,正巧碰上两位前来作陪的旧 友 问道"慈兄怎么要回去?"蔡邕推说有点急事。两位旧友 说什么也不放他走。这时,在外购物的仆人,回去将他们的 情况告诉了主人,主人马上出来,硬把蔡邕拖了进去。大家 恭让蔡邕坐首席。几杯洒后,主人问蔡邕道:"您有什么急 事,到了门口又要回去呢?"蔡邕见大家吃酒叙旧并无恶意, 说道"刚才我在外面听到府里有琴声 琴声里带有杀气 故 引起了我的怀疑。"各位听他这么一说 大感惊奇。这时 主 人的弟弟笑着说:"我刚才在扶琴时,见一螳螂在一只蝉的 背后 螳螂正要向前扑 蝉也正要离去 但还未飞起 我心中 一动,在为螳螂可惜,怕蝉逃掉,这大概就是蔡先生认为琴 声中带杀气的原因吧。"蔡邕听后 哈哈大笑。一场误会 顿 时解除了。

据《后汉书·蔡邕传》及晋·干宝《搜神记》

秦文炬归汉

蔡琰 字文姬(一作昭姬) 约生于公元 177 年 陈留圉 (今河南省杞县南)人 大文学家、音乐家蔡邕之女。她生性聪明 博学多才 通晓音律。在我国古代音乐中,《胡笳十八拍》是一部动人的琴歌,后改为琴曲。据说词曲均出自蔡文姬之手。

蔡文姬小的时候,每当蔡邕弹琴,她总是默默地坐在一旁静听。蔡文姬六岁时,一个雨天的晚上,父亲在书房弹琴,突然断了一根弦,蔡文姬在隔壁房里听到后,大声地问道:"爸爸 断的是不是第二根琴弦?"她父亲以为文姬是偶尔碰着,猜中了。就把断了的琴弦接好,弹了几句故意又将一根琴弦弄断 问道"文儿 这是第几根弦断了?"文姬马上说:"断的是第四根弦。"蔡邕见女儿又说对了 心里想"这孩子的听觉非凡 很有音乐天才。"此后 就用心地培养她 把自己的弹琴技术传授给她。很快,文姬便成了一名古琴演奏家。

蔡文姬一生多灾多难,甚是悲惨。16岁与河东(山西境内黄河以东)卫仲道结婚,不久,丈夫便死去了。没有生过儿女,就回到了娘家守寡。不久,父亲蔡邕被当时丞相王允诬告 在长安(今陕西省西安市南)被捕,死在狱中。接着母亲也离开了人世。只留下蔡文姬一个人孤苦伶仃地生活。汉末大乱 在兴平二年(公元195年)文姬在逃难中被匈奴(我国

北方的民族之一)兵掳走,被迫嫁给了匈奴的贵族左贤王。 就这样 她在匈奴住了 12 年,还生了两个孩子。

约在公元 208 年 曹操统一了北方 作了汉丞相 知道 老朋友蔡邕的女儿蔡文姬是个有名的才女,至今还在匈奴,就派人用重金厚礼,将蔡文姬赎了回来。按当时双方约定,只能蔡文姬一人归汉,两个孩子不能同往。蔡文姬思念故乡,归汉是她多年的愿望,又怕失去两个孩子,是去是留使她左右为难。最后,她还是决定回到汉朝。

到了与亲子离别的时候,文姬在万般痛苦之中,又回忆起家世和自己不幸的身世,复杂而矛盾的感情,一齐涌上了蔡文姬的心头。这位音乐才女写下了 18 段歌 抒发自己内心的痛苦。 12 年北方少数民族的生活,使她熟悉和掌握了他们的音乐。有一种乐器叫胡笳(古代吹奏乐器。汉代流行于塞北和西域一带)吹出的音调非常悲凉,她就用了胡笳的调子 编写出了琴歌《胡笳十八拍》。后又改成了古琴曲。琴曲《胡笳十八拍》以感人的音调,诉说了蔡文姬一生的悲苦遭遇,反映了战乱给人民带来的深重灾难,同时抒发了对祖国、家乡的思念和骨肉分离的强烈感情。整个音乐,以一个主题发展而成,随着情节的发展,音乐也起伏跌宕,一气呵成,达到了很高的艺术境界。没有血泪交织的生活体验;没有高超精深的作曲技巧,是很难写出来的。

蔡文姬被曹操从匈奴那里赎回后,再嫁了同是陈留人的屯田都尉(负责垦荒的官)董祀。

曹操统一北方后,很重视文化,打算让蔡文姬这位才女

据《后汉书·董祀妻传》及剧本《蔡文姬》

孙尽

魏晋时期 有个道士孙登 字公和 汲郡(今河南)人。他是一位无怨无恨、对人生的一切都听其自然的人。

他常住在宜阳山中,一个人在地上挖一个坑,有时坐在那里弹古琴,有时坐在那里读易经。无论春夏还是秋冬,他总是穿一身单衣。头发有一丈多长。遇到天特别冷时,人们见他也只是仅仅用自己的长发,遍盖一下自己的身体。孙登容貌非常美好。听老年人讲,他们祖上的容貌都是一模一样的。

每当他兴致上来,就到集市上去讨些钱物,但讨来的钱

物,转手就给了贫穷的人,从来不留钱物在身上,也从来未见他吃过东西。

在集市上有个大户人家,主人杨骏是个太傅(宫名)。杨骏听说有孙登这个怪人后,一直想见见,可总是没有碰到过他。有一天杨太傅派人去叫孙登孙登到了杨骏家里既不施礼,也不客套,自顾自地坐到太师椅上,半闭着眼一言不发,不管杨骏问他什么问题,他也从不回答。杨骏把一件布袍子送给了他,他收了下来,连声谢也没有,转头走出了杨家的大门。孙登出来后,向别人借了一把刀,将布袍子砍断,分成了上下两段,然后放在杨骏门下,把它砍成碎片。当时人们都说孙登是个狂人。后来才知道,杨骏有被斩杀的灾难,所以孙登才给杨骏做点儿预兆。

杨骏既把孙登叫来了,就把他自己的想法告诉了孙登, 说"我想留你在这里你意下如何?"孙登一口拒绝。杨骏见 孙登不同意说"那我就不放你回去。"孙登听杨骏说不让 他回去,顿时向后一倒便死掉了。杨骏慌了手脚,只好叫家 人买棺材把他埋了。这件事在集市上很快传开了,无人不晓 孙登已死。说来也怪,没过几天,有人在董马坡却见到了孙 登,对此大家又议论起来。有的人还写信给洛阳城的亲友 们,述说这件不可思议的事。但后来,人们就很少听到孙登 的消息了。

魏晋时 有位姓 嵇名康的人,善弹琴,他是个刚直的人, 对权臣司马昭很看不惯,不愿屈膝迎合,他就与志同道合的 七位朋友,常在竹林中饮酒、作诗,以酒解忧。人们称之为 "竹林七贤"。时间一长 竹林的朋友们 分道扬镳 各奔前程了。嵇康愁来忧去 竟害起忧愁病 一个人常是郁郁寡欢 面容憔悴。有一天,他想找个清静的地方净一净心,解一解忧,信步向太行山走去。走着走着忽听在不远处,传来清悠悦耳的琴声,嵇康顺着琴声奔去。看着满山遍野的山花,一路品听着琴音,不觉心里轻快多了。过了一个山弯处,抬头望去,只见山泉边一张石桌上,放着一张古琴,一个长发老人正在教一位少女弹琴。嵇康走上前去纳头便拜。

老人说"你是何人,为何到山里来拜我?"

嵇康说:"我叫嵇康,因看不惯司马昭的专权,忧郁成疾 今日入山林 所见琴声 心情舒畅多了。我想 师父必有什么妙方可以解忧。"

老人说"你是 嵇康。我倒有可以解忧的药方,不过你要 在我这里住上一百天才行。"

原来这位长发老人,就是人们传说的,太行山有名的"活神仙"孙登。那位少女是他的孙女 叫侠岚。嵇康就拜孙登为师 住了下来。每日三餐 总是一碗黄花菜。一天 孙登指着黄花菜对嵇康说"这叫忘忧草 常常服用 便会忘忧解愁。如今司马昭专权 你为它忧愁 岂不是杞人忧天吗"你还年轻,要专心致志做学问才是。"

嵇康听了孙登的话,觉得大有道理。于是,跟师父学习做诗、作文、书法和弹琴。

很快,他已在孙登处住满了一百天,已得到了满腹学问,又弹得一手好琴。忧愁病也好了。嵇康后来成了魏末的

大文学家、思想家和音乐家,就是那段时间在太行山打下了 良好的基础。

据晋·葛洪《神仙传》及民间传说

刑前悲奏《广俊教》

嵇康(223—262),字叔夜,西晋谯郡至(今安徽宿县西南)人魏末著名的思想家、诗人和音乐家。喜吹笛善鼓琴,以弹奏琴曲《广陵散》闻名。

嵇康生活的年代正是魏、蜀、吴三国鼎立,社会处于长期分裂和动荡不安的时代。魏建国不久,政权就落到了大将军司马懿的手中,他对魏室采取了斩尽杀绝的做法,而嵇康是曹操的曾女婿,做过中散大夫。

嵇康身高八尺七寸 眉目清秀 风姿萧然 性格爽朗 为人刚直,司马氏掌权后,他不愿迎合,以反对派的姿态与几名知己常聚会于城外竹林里,尽情喝酒、弹琴、写诗、作画,人称'竹林七贤'。

嵇康年轻时,曾出游洛西,见一处景色迷人,远处峰峦起伏 近处湖面如镜 湖边杨柳倒垂 古槐葱郁 便雇一小舟游荡湖上。

嵇康决意留宿湖畔。晚饭后,他伏在临湖的栏杆上,远望万里晴空,玉盘似的月亮映在如镜的湖面上,秀丽而幽静。远处传来梆子声,时已二更 嵇康走到窗前 解琴衣 打

开琴谱,轻轻拨弄琴弦,琴声在幽静的夜空飘荡。

三更时刻,嵇康抚琴而息,突然发现身后站着一位老者 须发皆已灰白 身微佝偻 穿黑色长衫,专心听琴。嵇康奇怪 可未等他开口 老者说"夜来在岸上散步 闻到琴声,便一路寻来。见你专心练琴,未敢惊动,失礼了。'嵇康年轻好盛,自认才华出众,根本没把老者放在眼里,随口问道:"老人家也会琴?"老者谦逊道"略知一二。"嵇康微微一笑说"那就请指点指点。"老者也不客气 拈须说道"你弹得很熟练 也觉好听 只是感情不对 这是一支悲壮的曲子 为何弹得这般婉转柔和?"嵇康听后涨红了脸 忙说"老人家请坐 能否弹奏一回 让我学学。'老者也不推辞 要 温康点一炉檀香 自己洗干净手 闭目片刻后 从容地弹奏起来。起始 琴声沉闷 继而铿锵有力 最后悲壮凄厉 如泣如诉。温康深切地被琴声感染了,有时压抑,有时紧张。

琴声戛然而止时,嵇康如梦方醒,不禁对老者钦佩得五体投地 忙倒了杯香茶 恭敬地捧到老人面前"老人家您弹得实在太好了,能否将秘诀传授于我?"老者接过茶喝了两口 悠悠说道"此曲说的是流传在广陵(今江苏扬州)的一个故事 曲名叫《广陵散》(散是乐曲的通称)。这是一曲歌唱复仇者的颂歌。在战国的时候,韩国有个人叫聂政,他的父亲是个工匠,韩王把铸造宝剑的任务交给了他,但因没能按期完成,被韩王杀了。聂政发誓要为父亲报仇,他到深山跟一位隐者刻苦学琴,十年后,成了一个弹琴的高手。聂政回到韩国,在离王宫不远的地方住下,每天弹琴。路过的人听

到美妙的琴声,无不停下脚步。不久韩王知道了,便叫他进宫演奏。有一天,进宫前聂政在琴箱里藏了一把匕首。韩王听到聂政的演奏,完全被音乐迷住了,聂政突然抽出匕首,猛扑上去,一刀刺进了韩王的胸膛。接着,又用匕首将自己的面容毁掉,叫人认不出,以免连累家人和亲友,然后剖腹自尽。

嵇康听老者叙述完《广陵散》所述的悲壮故事,十分激动 久久说不出话来。过了一会儿 老者说"要弹好琴 单靠技巧熟练还不行,还要理解乐曲,并将自己的感情融入其间 方能打动听者。"老者说完 让嵇康再弹一遍 并在旁边细细指点。当传来四更梆子声时,嵇康方住手抚琴,可回头一看,老者不知何时已离去了。

从此 嵇康每当弹奏《广陵散》时,总先想一下聂政的壮举,因此越弹越好。

嵇康对司马父子的所作所为,极为不满,他的好友山涛 (竹林七贤之一)曾推荐他到司马昭手下去做官,这使他气愤地写下了《与山巨源绝交书》。言辞激烈 对司马昭批判非常严厉,这样一来,激怒了司马昭。加上司马昭的宠臣钟会,又诬告嵇康犯有通敌谋杀罪,嵇康被判了死刑。

嵇康被判死刑的消息传出后,有三千名太学士(设在京城的国家最高学府的学生),联名上书朝廷,请求以嵇康为师,希望赦免嵇康的死刑,司马昭没有批准。

嵇康受刑前 要求再弹奏一遍《广陵散》 行刑官同意了他的要求。嵇康怀着悲壮的心情弹了《广陵散》,琴声激越,

使周围的人都感动得流下泪来。嵇康弹完 风道:当初琴家袁孝尼曾请我教他这首曲子,我因过分爱惜它,未肯教他。《广陵散》从今以后要绝响了 再也不会有了 可惜呀 怕是要失传了!"

据《晋书。嵇康传》及汉·司马迁《史记·刺客列传》

人琴俱七

晋代大书法家 被世人誉为'书圣'的王羲之 共有八个儿子,都很有才华。其中王徽之,字子猷,官至黄门侍郎(非宦者,常侍皇帝左右的近臣) 另一个王献之 字子敬 是王徽之的弟弟,他的书法造诣很深,与父亲王羲之齐名,被人们称为"二王"。

太元十一年,徽之与献之都得了重病,不久,献之因医治无效去世。一天 王徽之忽问随从"我弟弟子敬的病不知如何了,为什么这几天一点消息也没有了?"随从们因徽之重病在身,故未将献之去世的消息告诉他。随从们见他问,只好如实说"献之先生 他已经死了 因您身体不好 也未敢告诉您。"

王徽之听到弟弟过世,马上叫随从备车,要去奔丧。到了献之家后,安静异常,听不见一点哭声,这使他心里很不是滋味。他亲自来到灵堂,呆呆地站了一会,见献之生前常弹的琴仍挂在那里,他取下琴,坐在灵床上弹拳,无论如何

调弦 总调不称心 他把琴扔到地上说"子敬啊 好敬 你人和琴都死去了啊!"说完 哭昏过去 许久方醒过来。一个多月后王徽之也死去了。

据魏晋·刘义庆《世说新语。伤逝》

富人琴

唐太宗李世民,生平酷爱歌舞并精通乐器,尤其对古琴有所偏爱。一天他巡游到四川,住在成都的离宫(皇帝临时居住的宫室)里。是夜 皓月当空,一片静寂 太宗散步于离宫的花园中。忽然听到远处传来阵阵悦耳的古琴声,他住步静听 弹奏的正是太宗自己赋诗、吕才谱曲的《庆普乐》 音色柔美,音质幽雅,音量浑厚而有余韵。这优美动听的古琴声,在这朗月如霜的夜空回荡,别有一番情趣。太宗情不自禁地赞叹道"此乃真正的好琴啊!

于是他想起,不久前曾命令宫人们挑选最好的古琴送 到宫里来演奏。群臣奉旨寻觅好琴,结果,大臣们辛苦了半 个多月,用去万多两银子,找到了不少的古琴。太宗精于琴 道,无论什么古琴,只要经他拨弹一下琴弦或摸一下琴的面 板,即能辨出琴的优劣。

这天,一大臣来报"皇上,寻觅到的'天下名琴'十几张 已排列出来 请皇上前去精选。"太宗随大臣前往。到一殿内,摆着十几张琴,太宗见后,没用多少时间,便摇头

而去。

真没想到,今夜听到了如此好琴,真是踏破铁鞋无觅 处啊!

君臣一行人,随着琴声寻去。走近一看,见一男子在月 下抚琴,神情自得,全神贯注地沉浸在演奏之中。

一曲奏完,演奏者才发现,皇帝君臣在静静地听他弹琴。忙抱琴立起,说道:"小民有罪,惊扰了圣驾,该死,该死。"

太宗道:"无妨,这琴是你自己制作的吗?"太宗边说边用眼睛盯住那张琴。

男子说:"是的,是小民自己制作的。请皇上赐教。"

太宗心想,久在寻觅好琴,没想到,得来全不费功夫。说 道:"你制作的琴很好,愿不愿意跟我进宫制琴?"

男子道:"小民当然愿意进宫为皇上效力。可是我这琴只能在此地制作。要不,我一个月内将琴制作好,呈进宫去。"

太宗心中虽有些不高兴,但听说一个月内可把琴送进宫去,还是满心欢喜。

后来太宗一打听,才知这个男子家住成都,叫雷威。雷家世代以制琴为业 先辈至今 有雷俨、雷霄、雷廷、雷文、雷会、雷钰等,都是制琴的名匠。雷威又是雷家的佼佼者。他不但虚心向前辈学习,而且善于研究、思考,并决心要制作出更多、更好的琴来。

自见过太宗皇帝后,雷威就忙碌起来,每天要到峨嵋山上去选做琴的木材。当时正值风雪封山的寒冬,他跑遍了峨

嵋的大小山坡,去听风吹树林的响声,然后在树上做下记号。经过十多天,终于完成了制作古琴的第一道工序—— 选材。

在制作过程中,还有不少复杂的工序和对琴的音色、音质、音量反复的测试。很快就到了一个月,雷威如期完成了皇上所交的任务。当雷威将琴呈进宫去,太宗见琴型玲珑精巧 琴身漂亮溢彩 太宗掩抑不住内心的兴奋 赞扬道"雷氏琴真是名不虚传,天下无双啊!

从此,雷氏琴的名声大震,人们把雷氏琴尊称为"雷公琴"。雷氏琴被历代琴家们所珍重。

雷威制造的琴 都有一个很好的名字 如"松雪""响泉""春雷""忘味""百纳"等都是著名的传世名琴。

据唐·李德裕《次柳氏旧闻》等

保存格琴遇神女

唐朝太和年间,有位叫萧旷的人,他虽有才有德,但却看破世事,平日只是琴棋书画,遍游名山大川,过着世外桃源的生活。

一天,他又背起行囊和古琴,从洛阳出发了。东游至洛水(即河南洛河)孝义馆时,已是金乌西坐,玉兔东升。晚上,萧旷就在双美亭休息下来。当晚,明月高照,轻风徐徐。萧旷取出古琴对着月光弹奏起来。初时,琴声悠扬,曲调流畅,表

现出动人的山水之美。到了半夜后,琴声突变,曲调变得十分凄苦。在这夜深人静之时 更感乐曲的悲凉凄恻。这时 就听洛水上有长声的叹息,有一人影渐渐向他走来。靠近一看 原来是一位美丽的女子 婷婷玉立。萧旷放下古琴 向她揖拜 问道"您是什么人?"

美女说": 我是洛水神的女儿。从前 陈思王曹植作过一篇《洛神赋》 你还记得吗?"

萧旷说:"当然记得。"

一提起《洛神赋》 萧旷想起了这样一段佳话。说曹操的第三个儿子曹植是一位学识渊博的风流才子。在他年轻的时候,看中了一个姓甄的姑娘,想娶她为妻,那姑娘也爱慕曹植的才华,暗暗祷告月下老人为他们牵根红线。后来,曹操得知甄姑娘聪明、美丽、贤惠 便为他的大儿子曹丕 娶了这位甄姑娘为妻。甄姑娘嫁到曹家后,曹植和她虽经常相见,但两人从未说过话。两人默默相爱,只是用眼神来传递他们的情恋。

曹操死后 曹丕继承了王位 封甄氏为皇后 从此 曹植就很少能见到甄姑娘了。后来曹丕又娶了郭贵妃。郭贵妃是位很有心机的人,她进宫后,一直盼着做皇后,并不满足贵妃之位。所以,她在曹丕跟前常常诬告甄皇后,并把莫须有的罪名扣在皇后身上。这使曹丕一见到甄皇后,就脾气大发 不久 甄皇后被折磨死了。曹植得到甄后的死讯后 只有暗暗流泪。

甄姑娘死后,玉帝知道了是被郭氏所害,冤屈而死,所

以封甄姑娘为洛水之神女。

一天

曹植外出 到了洛水河上 突然精神恍惚 如痴如 呆,不知是真还是梦境,只是望着洛河发愣,似又见到甄姑娘。直到随从人员催他上车,他才猛醒过来。回去后写了一篇《感甄赋》 后感此名不妥 就改成了《洛神赋》。

萧旷正在呆呆的想着 突然问道"那你是……" 美女说"我就是甄皇后。"

这时,见两个侍女拿着草席,带着酒肴飘然而来,侍女铺设好后,神女请萧旷坐下,共饮几杯,边吃边说,更感月色皎洁,洛水平静。

美女说":在我作新媳妇时 也非常喜欢鼓琴。每当月高人静时 总是焚香抚琴。每弹到《悲风》及《三峡流泉》总是情不自禁,直到更深方止。刚刚闻君琴韵清雅,很想再听一曲,君能为我演奏吗?"

萧旷说":叫姑娘见笑 」,如不嫌弃,我为姑娘奏上一曲。"说着 將琴拿过 微调琴弦 奏了一首《别鹄操》及一首《悲风》。

此时 月已西沉 远鸡报晓。美女说":我该去了。今夜虽未尽兴,也只好作别了。"

萧旷恋恋不舍,拱手拜送。甄姑娘同两个侍女拂袖直奔 洛水而去。

工之侨为琴

很久以前,有位制造古琴的人,名叫工之侨。一个偶然的机会,他得到了一块优质的桐树木。他拿着桐木赞不绝口"真是一块好材料啊!"他将桐木抱回家后精心制作了一架古琴。装上弦定准音 弹奏起来。确实音质、音色俱佳。低音低沉浑厚高音清脆明亮琴声动听余音悠长。自以为是天下少有美琴,自他制琴以来,要算自己制作最好的一张琴。于是,兴冲冲地抱着这张美琴直奔皇宫找太常(掌管朝廷礼乐的官)太常命宫里的乐工验看。没想到乐工们一见琴既没拨弹也不细看不屑一顾的说"此琴不古不雅不会是张好琴。"随手把琴退给了工之侨。工之侨苦笑着摇摇头抱琴而去。

工之桥回到家里以后,他想:你们既说它不古不雅,不妨装饰一下。若论看琴的年代,首先看琴身上的断纹,不经过五百年 琴身上是不会有断痕的。断纹愈多 琴也愈久。于是,他请来一个油漆工,跟他商量、研究,在琴身上漆出断纹。又请刻字工在琴上刻上古人对此琴的题款,然后,将琴装进匣子,埋到了地下。

一年后,工之侨把琴挖出来,用绸包好,拿到市场上作出土古琴去卖。有一位府门达官见到工之侨抱的古琴后,愿出黄金百两,买下了这张伪制的出土古琴,并欣喜地抱着古琴向皇宫跑去。到了宫里,找到太常说"我得了一宝琴,特

来献上"。当年曾见过这张古琴的乐官们,争相观看,大加赞扬道"真是一张难得的好琴,世间少有啊!"有的说"此琴应作国宝了。"你一言我一语地赞美不休。

工之侨做梦也未想到,同样一张琴,竟有如此大的区别,他感叹的并不是一张琴,而是整个的世道。

这篇作者刘基,字伯温,浙江青田人。他是元朝末年的进士,明朝初年的大臣,后弃官隐居。这篇是他虚构的寓言小品,讽刺那些盲目崇拜古董,不懂装懂的人。

据明·刘基《郁离子·千里马》

九弦琴

在唐朝,由于外来音乐的冲击,古琴艺术在社会地位上受到了一定影响。到了宋朝,古琴的地位很快得到了恢复, 又成了正统的音乐。

宋太宗登基后,别出心裁地下令将七弦的古琴改为九弦。北宋初年 囚为时局较前稳定 随着经济、文化的不断发展,音乐等文艺形式也进一步繁荣起来。宋太宗赵匡义,为了给自己树碑立传,想做几件万古流芳的大事。他突发奇想"古琴原本只有五根弦 到了周朝 文王和武王为古琴增加了两根弦,就变成了七弦,一直沿用下来。我为什么不能再增加两根弦呢!"他却忘了一个事实,那就是周文王和武王都是精通音乐的人,增加两根弦是有一定道理的。他只是

为了显耀自己,没根据地要人在七弦的琴上再加两根弦。

一天 太宗皇帝对大臣们说"周朝的文王和武王 在古琴上可以增加两根弦,我们为什么不可再加两根呢?"皇帝身边总是会有一些献媚取宠的人,不少人说着恭维的话,有的干脆肉麻地吹捧说:"我皇改弦更张,定会名传万古"。

当然,也有不怕杀头的正人君子,就是著名的琴师朱文济,人们称他为古琴演奏的天下第一人

。作为皇帝的古琴待诏(待命供奉皇帝的人)朱文济说"皇上,过去古琴五根弦改七根弦是因为有些音弹不出来,不能很好地表达复杂的情感,故增加了两根弦,现在的七弦琴已恰到好处,再加两根,不是多此一举吗?"

他的一番话,大扫太宗的兴。因为朱文济在古琴界影响 太大,也不好对他如何,皇上只好装作没听见。

过后,太宗还是下令,命琴工尽快制出九弦琴。不几天,琴工将赶制的九弦琴呈进宫来。太宗见到新制的九弦琴,马上命令御膳房摆下酒席,召集近臣前来庆祝新琴诞生。宴会上,群臣争相观看这非驴非马的新琴。太宗大喜,命古琴国手朱文济在新的九弦琴上奏一首新曲。

朱文济无奈,与往常一样地弹奏起来。可是他只用其中的七根弦奏,对新增的两根弦碰也未碰,大家只是见他的双手在琴弦上跳动,也不知用的是几根弦。

当乐曲奏完后,群众中有献媚的说:"此真乃神琴也。有的说:此琴要算稀世之珍宝了。"也有的阿谀奉承 吟诗作赋。献殷勤的丞相故意问道:"新琴新曲确实韵味十足 只

是不知是什么曲子?"

朱文济慢条斯理的说": 此曲原是古琴曲《风入松》 不是什么新曲。我也没用九根弦 仍用七根弦演奏的。'对这样的新琴'盛会"朱文济既不吹捧 也不赞扬 反而当面对一些无知的大臣给了当头一棒。

从此,朱文济在宫里受到了冷落。但在人们的心中,朱文济还是享有很高的威望。人们仍尊他为'大师'前去拜师的人仍络绎不绝。太宗原想借九弦琴为自己树碑立传,没想到反成了后人的笑料。

据宋·释文《莹汀山野录》

木工琴师

明朝万历末年,颖州知府詹懋举一次叫侍从找木工修理家具。木工来时 正逢懋举在室内抚琴。木工未敢惊动 肩上的工具尚未拿下来,就立于门外静听,还不时点点头,不时摇摇头,不时还动动自己的手指,好像在评论詹懋举的琴

技。当詹懋举一曲奏完见一人静立门外,知是召来的木工, 干是叫他进来 问道"你也精通琴技吗?"木工说"我是会 弹琴的。"詹懋举说",你既会弹琴,弹一首如何?"木丁也不 客气 放下肩上的工具 便将詹姆举所弹的曲子,弹了一遍。 他的指法纯熟自如、曲调优美动听。这使詹懋举大吃一惊, 向木丁问道":你从何处学得这手好琴技?"木丁说":我家住 在西门外, 经常见一老者担着柴去城里卖, 在柴担上总是挂 着一张古琴 那个时候我还不知是古琴。好奇地问老者:'这 是什么东西?有啥用?能让我看看吗?'老者取下担上的琴 对我说:'这是咱们国家古老的乐器 叫古琴。'说着 便席地 而坐,弹奏了一首曲子。当时我太喜欢这琴了,于是对老者 说:'您能教我弹古琴吗?'老者说:'当然可以只要你肯用 心学。'从那以后我就开始跟老者学习弹琴。每次进城、出 城,总给我不少指点"。詹懋举听木工讲完,赏给木工许多 钱 木工说": 我是个普通的木工 我只要我应得的工钱。"接 着拿起詹懋举的琴说": 您这张琴音色、音质都不好。"说着, 放下琴,将自己工具旁边的一张琴拿起来说:"我这张琴是 老者赠给我的 今天就转献给您吧。"说着将琴送了过去。木 工还指出詹懋举弹奏时的一些毛病。詹懋举虑心听着木工 讲 说道"你说的很对 这也是我久久未能解决的问题。"接 着他又赞道":好琴啊!直是琴中之极品。"

从此, 詹懋举用木工送的琴从头学起。由于他的勤学苦练, 弹奏技艺日增, 一般琴师难以与他相比了。

琴工张垂圃

清朝光绪年间,北京琉璃厂有位著名的弹奏古琴的乐人张春圃 人虽有些傻气 却很刚直。他不善言谈 说话总是直来直去,也从不看对象。他弹奏古琴,曾被京城的达官贵族所赏识。

有一年,慈禧太后想学习弹奏古琴,命内监去传张春圃进宫弹琴。那个时候,在太后跟前做事,都不能与太后平起平坐,必须跪着与太后奉事。所以,张春圃给传他进宫的太监说:"我进宫弹琴可以,但不能跪着弹,那样是弹不好琴的。"后经太后恩准 可以让张春圃坐着弹琴。于是张春圃就随内监进了宫。

教授弹琴的地方在慈禧的寝殿。坐北朝南一排七间正 房,最后一间是慈禧的寝室,授琴在西厢房,紧靠慈禧寝室。 因已准许张张春圃坐着弹琴,太后只好在寝室里听他弹奏。

内监把张春圃带进西厢房后,只见房里已摆好了七八张琴,都是金徽玉轸(徽,古琴的琴面上十三个指示音节的标志 都是用金子做的 轸 古琴腹下转动弦的柱 是用玉做的),漆得很漂亮,整个琴看上去极其富丽。张春圃对每张琴用手拨动了几下琴弦说"琴做得很漂亮,但材料低劣, 音色与音质都太差,不能弹。"太后在隔壁房间对内监说"把我平时用的琴拿给他弹吧。"内监捧出一张琴交给了张春圃,张将琴放好后,手拨了拨弦,顿觉声音清晰悦耳,连声赞道:

- "真是好琴啊好琴!"慈禧听张春圃赞美好琴,即对内监说: "既是好琴 命他快弹吧。"于是 张春圃就尽其所能 演奏起来。
- 一曲奏完,在休息时,忽然看到像奶妈那样装饰的几个人,拥着一个衣着极其华美的幼童,看上去多说不过十岁。他见张春圃弹的一张琴后,即用手拨琴面上的金徽,抽琴上的玉轸。张春圃见后即上前制止道"这是太后的琴不能随便乱动。"幼童瞪起双眼怒视着张春圃。旁边一个少妇指着张春圃说:"你知道他是谁吧?老佛爷(指慈禧)事事都要依着他你敢拦他你不打算要脑袋了?"又一少妇瞪了说话那人一眼,那少妇才不再讲下去。

这天傍晚张春圃从宫中出来后,他想,今后如再召入宫,宁死也不再去了。张春圃是个洁身自好,不肯同流合污的人 他凭着自己弹的一手好琴 出入于王府、显贵之间 生活还过得去,何必进宫受那份罪。有一天,太后又叫内监去传张春圃进宫弹琴 并说"太后说 只要你好好用心为皇太后弹琴 将来在内务府给你个一官半职 不怕富不起来。'张春圃对内监说"自上次见到那位幼童后 我就下定决心 宁死再不进宫。"后来人们问起这回事 张春圃说"'这等富贵,我是不羡慕的。"

肃王隆善在世的时候,也曾叫张春圃去他府上弹琴,并 答应他每月给30两银子,叫他早来晚去。张春圃去不多久, 感到不自由,急想回掉这差使,但一时还没借口。有一天, 正当张春圃要回家去的时候,天上突然下起大雨,肃王说:

- "你今天就不用回去了,住在府里吧。'张春圃不肯。肃王说:
- "看这雨一时还停不下来你就住下好了。"张春圃":我住在府上,我家主妇不知,还以为我在外宿娟呢。"肃王听后大怒道":滚快滚填是不知好歹的东西。"从那以后肃王再也不召张春圃进府了。张春圃暗暗高兴,总算可以还我自由了。

张春圃有一子一女。女儿结婚不久丈夫便去世了,一个人在夫家寡居,张春圃就把她接回了家。他的女儿也弹得一手好琴。一位宫中官员的女儿要学弹奏古琴,请张春圃的女儿去教,张春圃的女儿跟她父亲一样的脾气,教完即归,茶饭从不进口,也是一位洁身自好,不肯同流合污的人。张春圃既不慕富贵,也不趋势利,最后贫病交迫死于家中。

据清·梁溪坐观老人编述《四明野记》

瑟 与 筝

瑟,我国古代弹弦乐器,历史久远。

瑟身是长方形木质音箱,瑟面稍突起,一般是 25 根弦,每根弦都有一个柱,用以调节弦长,确定音高。一般是按五声音阶定弦,用按弦升高半音的方法,得出七声音阶。

25 根弦中,正中一弦(第 13 弦)不弹 其余 24 根弦,可奏两个八度音程的 14 个音。以右手弹低八度音区,左手弹高八度音区。左右手也可同时弹奏高低八度的和音。基本指法是大、食、中、无名各指分别向内外方向拨弦。

瑟在周、秦时期流行比较普遍。古时候 每逢饮酒、练习射箭的集会,庆祝凯旋等场合,都用瑟伴奏唱歌。到战国至秦汉时期 盛行"竿瑟之乐"。魏晋南北朝时期 瑟是伴奏相和歌(乐府歌曲)的常用乐器。隋唐时期,用于清乐(即清商乐 古代汉族的民间音乐)以后则用于宫廷雅乐 今已不见。

筝 战国时 (481—255年)流行于秦国 (今陕西省)故又 名"秦筝"也有叫"古筝"。据说筝源于瑟 从筝的形式和弹奏方法来看,与瑟相似。

筝的音箱为木质长方形,弦张于面板上,每弦一柱,用 以调节弦长,固定音高。一般是按五声音阶定弦。

筝的弦数不等,最早为 12、13 弦。逐步发展为 15、17、

19、21、25、26 等多种。

等用于独奏、伴奏、合奏,音色悠扬流畅,善于表现行云流水的意境。

瑟 き る 筝

春秋战国时,在秦国的地方上有一家人,父亲以鼓瑟而闻名远近。他有两个女儿,从小在父亲的影响和熏陶下,也非常喜欢弹瑟。有一天,两人争着要弹瑟。在你推我夺中,各不相让。争论中竟将瑟撕成了两半,姐姐拿了十三根弦的一半,妹妹拿了十二根弦的一半,他们的父亲见后,又急又气,跑过去将撕开的两半瑟夺了过去,不想碰到了弦,顿时发出比瑟更清脆、更悦耳的美妙声音,这引起了他的注意,马上将两个半边的瑟分别修补好,弹奏起来,比其他的弹弦乐器都好听。变成了另外一种乐器。他兴奋地说":因为你们两个争一个瑟产生了这样的乐器。我看就叫它"筝"吧。

另一个传说是 战国时期 秦国有员大将 叫蒙恬 他在远征西域的繁忙工作中,有一次在少数民族部落,曾看过群众的歌舞活动。当时蒙恬被群众的热烈欢快的场面而感染,高兴地把随身带的中原乐器瑟也拿出来弹奏,当地群众从未见过这种乐器,都拥了过来,争着看他弹奏。蒙恬弹完一曲后,即对部落的头领说:"你们这里没有这样的乐器吧?"说着,将瑟赠给了头领。这时,头领的两个女儿争着要弹瑟,

谁也不让谁,在抢夺中,将瑟撕成了两半,其中姐姐一半为十三弦,妹妹一半为十二弦,大家遗憾的叹息着。蒙恬却大笑着说": 一瑟传二女 琴瑟变二器 不争何得此乐器?"于是就把这种乐器起名为"筝"了。

据有关史料记载,唐宋时教坊(古时候管理宫廷音乐的官署)用筝为十三弦清乐(南朝旧乐)用十二弦。

据传说改写

孔子鼓琴

有一天,孔子在自己屋里鼓瑟,他的弟子曾子(即曾参)和子贡在门口听老师弹奏。待乐曲结束后,曾子对子贡说:"老师最讲'仁'仁是他学说的核心。为什么老师在鼓瑟的声音中,有种急躁不安的情绪,还带着恶狠狠的意图,他到底在想什么呢?"子贡点点头,同意曾子的看法。

两个人默默地走进孔子的屋里,孔子见子贡神色不好, 欲言又止,于是推开瑟,问子贡道"发生了什么事,你好像有什么话要说?"子贡就把他俩在外听瑟,曾子在听瑟时的感觉、想法告诉了孔子。孔子听完子贡的话,惊奇地说"曾参真是大贤人啊!他对音乐的欣赏能力,已达到很高深的地步。"孔子站了起来,接着说"曾参说得对,刚才我在鼓瑟时,有只老鼠从洞里出来,被猫看见了,猫追着老鼠正待扑上去,老鼠却又躲了起来。这时,猫睁大了眼睛,拱起背脊等

待着。见猫这样追逐着老鼠却没能扑着,我着急用瑟的强烈音响,替猫加油,替它着急,盼着早早扑到。曾子说我急躁恶狠 是再恰当不过了。曾子和子贡听老师这么一说 两人都笑了起来。

据西汉·韩婴《韩诗外传》

弹等感众

三国时期,有两位人物显赫一时。一位是袁绍,字本初, 汝南汝阳(今河南商水)人,出身于东汉后期一个势倾天下 的世家。不到二十岁,袁绍就做了濮阳(今濮阳县西南)县 令。他为人外宽内忌,好谋无断,有才而不能用,闻善而不 能纳。

另一位是吕布,字奉先,东汉末五原九原(今内蒙古包头)人 善乘骑射箭。吕布最初为并州(古九州之一)刺史,丁原部的将领。后来他杀丁原,归顺董卓,不久又刺死了董卓。为避报复,投奔袁绍,占据了徐州一带。

吕布总以为自己武艺超群,为袁绍立有大功,根本不把 袁绍放在眼里。袁绍无法容忍吕布傲慢轻狂的态度,一心想 除掉这一狂徒。吕布已觉察到袁绍的险恶用心,一天向袁绍 提出,请求袁绍能同意他回洛阳任职。袁绍表面上不断感激 吕布,还为吕布加了官,说了不少好话,最后派三十名军士 为吕布送行。其实,袁绍暗地里已给三十个人下了密令,叫 他们趁夜间吕布熟睡之际,将他杀死。当夜,吕布叫为他送行的三十个人,在营帐旁边休息,同时请了一位弹筝的乐人,装作自己弹筝的样子,弹奏起来。三十个军士在营帐外听了一夜的叮咚之声,而吕布早就溜走了。

据《三国志》注《英雄记》

柜伊弹等自唱

桓伊 东晋 谯国铚县(今安徽宿县西)人 字叔夏 小字子野(一作野王)。他初任淮南太守 后为豫州(古九州之一,今河南)刺史等职。桓伊喜欢音乐 善弹筝 尤善吹笛 曾被誉为江南吹笛的第一把手。

东晋孝武帝司马曜在位时,为晋王朝建立下赫赫战功的谢安当上了宰相,这使孝武帝的女婿、奸臣王国宝偏生嫉妒。因此,王国宝常在孝武帝面前恶意中伤谢安,使耳软心活的孝武帝对谢安产生了怀疑。桓伊知道这事后,甚感不平,一直想找个机会向孝武帝当面进谏。

一天,孝武帝宴请百官,时任豫州刺史的桓伊也去赴宴。席间 孝武帝来到桓伊身边说"久闻你的笛技高超 今天你就奏上一曲助助兴吧。"桓伊也不推辞,取下随身携带的由东汉音乐家蔡邕所制的柯亭笛,便吹奏起来。笛声优美动听 令人陶醉 果然是名不虚传。

吹完一曲 桓伊对孝武帝说"臣弹筝的功夫不如笛 但

能随乐歌唱,还是让我为您弹筝自唱一曲吧。望有一支笛作伴奏。"孝武帝即命人去找个宫廷吹笛乐师。桓伊忙说"我有一个家奴叫张硕 时常合作 由她伴奏最好。"孝武帝欣然同意。不多时召来了张硕,在张硕清脆的笛声中,桓伊边弹筝,边唱着在饮酒时想好的歌。

为君既不易,为臣良独难。 忠信事不显,乃有见疑患。 周旦佐文武,金滕功不刊。 推心辅王政,二叔反流言。

意思是:当皇上不容易,做个好的臣子更难,皇上看不到忠臣们的心,有时候反而要猜忌。好像西周时的周公旦,曾经全力帮助文王和武王建立周朝立过大功。可是,周王不仅不把周公旦的大功牢记,反而听信管叔与蔡叔的造谣中伤,离间周成王与周公旦的关系。

桓伊的歌声慷慨激昂,乐曲幽雅别致,时俯时仰表情动人。在场的忠臣们明白桓伊的意思,特别是宰相谢安,更为激动,边听边流着泪,最后竟离座走到桓伊身旁,赞道:"你唱得太好了,太妙了!'而一旁的奸佞之徒王国宝 唇庸无能的会稽王司马道子,听了桓伊的歌,恨不得钻到地底下去。嗜好酒色的孝武帝也领悟到桓伊是在讽刺他,深感惭愧和不安。此后,孝武帝消除了对谢安的怀疑,谢安又得到了重用。

箜 篌

箜篌 又名" 空侯"、坎侯" 我国古代的拨弦乐器 有卧式、竖式两种。

卧式箜篌,相传为汉武帝时,乐人侯调(一说侯晖)所造 又称"箜篌瑟"。音箱木制 长方形 外形似瑟 音箱面板上有固定品位,张弦七条,用拨子横弹。

竖式 箜篌 汉时自西域传入。音箱木制 弓形或木梳形,大小尺寸不一, 弦数有 13、20、15 不等。 有一种琴头上饰有凤首 称之为"凤首 等篌", 东晋初由印度传入。 演奏大型箜篌时, 坐着用双手弹奏。小型的则一手执 箜篌 , 一手弹奏。宋元时期, 仅存有竖箜篌。 明清时期, 箜篌已不多见, 后即失传。到 20 世纪 50 年代中期至 80 年代 对箜篌的复制, 仿制和改革, 有了很大的发展。

箜 篌 引

在朝鲜的一条河上,有一个官府设的摆渡口,负责这个 渡口的兵士名叫霍里子高,他的妻子叫丽玉。

有一天清早,霍里子高起来后,即将船向河里划去。没 多时,只见对岸有一位披着乱蓬蓬白发的狂人,手里提着一 把壶,走进湍急的河水中。他的妻子跟着他乱喊,想阻止他,可已经来不及了。狂人倒了下去,溺死在河里。他的妻子拿出箜篌,一面弹,一面唱道:

公无渡河,公竟渡河, 公竟渡河,当奈公何!

歌词的大意是:叫你不要渡河,你硬要渡河,你跌在河里溺死了 可怎么好呢 她的歌声十分悲伤凄惨。唱完歌 也投入滔滔的急流中自杀了。霍里子高眼见这场悲剧,心里想:这对老夫妻,可能又是为了生活所迫而走上了绝路。

霍里子高回到家里,他将见到的老夫妻俩死去的惨景,告诉了妻子丽玉,丽玉听了后,十分感伤,就用箜篌来表达狂人妻子所唱的歌声,作成了一首曲。后来她又把这首曲子传授给了一位名叫丽容的女子,这首曲子的名字就叫《箜引》后来传到中国 被收入乐府'相和歌'中。

据宋·马缟《中华古今注》

琵 琶

琵琶,中国传统弹弦乐器。从秦汉至隋唐期间,琵琶这一名称曾用于很多弹弦乐器,有长柄的、短柄的,有梨形的圆形的 有木面的、皮面的 有弦数多的和弦数少的 都叫做琵琶。因为琵和琶原是两种弹奏手法的名称,琵是右手向前弹,琶是右手向后弹。

汉代制造出来的琵琶音箱为圆形,直柄,十二柱,四弦,竖弹 用拨子弹奏 后人称'汉琵琶"也称"阮咸"。到东晋永和年间,一种曲项,梨形,横弹的琵琶通过印度传入我国的北方。唐宋以来,在这两种琵琶的基础上不断改革,逐渐形成了今天常见的琵琶。到宋代后期,琵琶这一名词由广义而狭义,单指一种弹弦乐器。

现代琵琶为梨形音箱,背板用紫檀、红木或花梨木制作。腹内置两条横音梁和三个音柱与桐木面板粘接。头部,有琴头、弦槽、弦轴;多用黄杨木或红木制作。头上雕有寿字、乐字或如意等样式。颈部 包括山口、相、琴枕、琴颈 相,多以红木、牛角或象牙制作。腹部 有面板、品、复手、琴背、琴弦。演奏时用人工指甲竖弹。另一种曲项琵琶,音箱用松木挖空制作 面板为桐木 四轴、四弦、四相、十品 为横弹,

现用于南音及高甲戏。

本世纪 50 年代后,旧式四相十品、十二品、十三品琵琶已基本不用,代之以六相十八品、二十四品、二十五品和二十八品的琵琶。

琵琶在唐代,是件十分重要的乐器,不仅用于合奏,在 演奏大曲时,作主奏乐器,而且经常用于独奏。

琵琶音色多样,高音区清彻透亮,中音区明快扎实,低音区厚实雄浑。

无名无姓的琵琶方手

唐玄宗时,有位乐史名叫杨志。杨志非常喜欢弹琵琶,也知道一些音律,他学习刻苦,很想使自己的琵琶技艺能突飞猛进 但苦于没有一个好的老师给予指导 总是"飞"不起来,常常为之叹息。

杨志有个姑姑 无名无姓 人们都叫她'杨志的姑'。在唐代众多琵琶高手中,她也可算上一位了。她曾是宫中宜春院里供奉皇上的琵琶名家,后来人老珠黄,被赶出宫外,住进了永穆观,做了一名道姑。她孤身一人,只有一把琵琶日夜相伴,但她常珍惜自己的才艺,总怕被别人听到,每每到了夜深人静之时,才一人抱着琵琶走到道观的后院松树下,席地而坐,然后弹奏。

杨志知道姑姑的一手琵琶精妙绝伦,不同凡响,早想能

得到姑姑的指点教授,苦的是没法进宫跟她学习。后来听说姑姑已出宫门,去向不明,他就到处打听,总算老天不负有心人,叫他找到了姑姑。杨志向姑姑说明来意后,被她一口拒绝。不管杨志如何恳求她传授技艺,她坚决不同意,并说:"誓死不把技艺传给别人"。

然而,琴声是没有遮拦的,一天深夜,杨志听到姑姑正在弹奏 便趁着月光匆匆赶到了永穆观 推门 门已紧闭 他只好翻墙入观。只见老姑正在松树下,聚精会神地弹着琵琶 杨志拜上前去 再次苦苦相求 泪流满面。姑姑执意不肯传授技艺 并斩钉截铁地对杨志说道"你死了这条心吧 我誓死不传于人"《无奈的杨志只好闷闷不乐地回去。

又过了几天,杨志用重金买通了永穆观的观主,真是有钱能使鬼推磨,观主答应让杨志夜里进入观内。待到夜深人静 杨志见姑姑又抱着琵琶 走到松树下 坐定调弦 弹奏起来。杨志躲在暗处,偷听姑姑的弹奏,并用事先准备好的一根粉带,一面听着曲子,一面用手在粉带上划着符号,记下曲子节奏。就这样,一夜也记下了一两首曲子。

第二天,杨志抱着琵琶去拜见老姑,在厅堂中他就将昨夜偷听来的曲子弹奏给老姑听,老姑大惊!心想:他从何处学得了这首曲子 在在姑姑迷惑不解之时 杨志笑着说"!这是小侄昨夜偷听姑姑弹奏时学来的。"说完 扑地便拜 连连磕头 请姑姑赐教。

老姑见杨志求艺心切,被他的真诚感动了,长叹数声, 答应传艺于杨志。 自此,杨志三天两头到永穆观去,在姑姑的传授下,杨志刻苦练习,进步很快。数月后,杨志已将姑姑的一身绝技,尽数学到了手,也成了一位远近闻名的琵琶高手。

据明·陆楫《乐府杂录·琵琶》

临池弹奏"凌汝曲"

李隆基 即唐玄宗 他多才多艺 尤为擅长音乐 精通多种丝竹乐器 喜击羯鼓 善于即兴作曲。他在位期间 增设梨园,扩充教坊,对盛唐音乐的兴盛和燕乐的发展,都起了积极的作用。

有一天,唐玄宗白日里听乐听多了,晚上进入梦境后, 只觉有一个容貌异常艳丽的年轻女子娉娉而来,她身段婀娜,云髻高耸,青绿色的大袖宽衣在晚风里飘动,恍如月下 一支出水芙蓉,那女子来到唐玄宗床前,款款下跪。唐玄宗 问道"你是何人?"

那女子妩媚而又不失庄重地回答说:"妾是陛下凌波池中的龙女,常常暗中为陛下护驾卫宫,实在有许多人所不知的功劳。妾知道陛下洞晓音律,尤善钧天之乐,故拜乞陛下,愿陛下屈动龙体,赐一曲乐,以浩浩皇恩光顾妾之族类,妾之族类现在正聚集池中等候陛下的圣乐呢!"

唐玄宗为那女子丽质所诱,不觉抱起琵琶挥指弹去,那 乐声悦耳动人,难得有闻,唐玄宗鼓动琴弦,犹如水声滔滔。 那女子问:"陛下所弹之曲为何曲?"

唐玄宗答道":《凌波曲》。

曲罢。那女子再三拜谢,然后娉娉而去,恰似青云一朵, 动情于月光之下。

随着那女子的身影渐渐隐去,唐玄宗的梦也醒了,梦中所见恍如眼前,那首曲子唐玄宗居然还能记得。于是唐玄宗乘月色之明 梦境之好 抱起琵琶 把《凌波曲》习奏再三 直到东方既白。

翌日,唐玄宗召集文武臣僚,在凌波宫前大摆宴席。席前,有一只精致案几,案上置一琵琶。

酒过三爵,唐玄宗来到篥前,亲御琵琶,临池弹奏《凌 波曲》。

一叠余响犹在,二叠佳音又起,这时文武臣僚们喧闹起来,原来那凌波池里青烟冉冉缭绕,波涛涌起叠浪。唐玄宗愈加兴奋,弹得也格外用力。这时,池中烟雾散去,浪涛平息,昨夜所见龙女水淋淋地从池心浮起,唐玄宗又惊又喜,朝那龙女频频 颔首,那龙女也微含笑意,显出知音样子。一会儿以后,龙女渐渐下沉隐没,凌波池里碧波荡漾,春风飘拂,池中心,一个波环越来越大地化开去……

曲罢,唐玄宗喜不胜喜,连忙命令宰相在池边建造庙宇祭祀龙女。于是凌波池畔大兴土木 乐声连天 ,一座碧瓦黄墙的寺庙出现了。

琴引指指追琴

唐朝大诗人、画家王维 字摩 诘 原籍在今山西祁县。在 十几岁时,他就已有不少的诗篇在人们中流传。除诗画外, 王维还善弹琵琶,并受到过公主的青睐。

开元年间,一年一度的应考即将开始。当时有位诗人,张九皋,已托熟人找了当时极有权势的公主,公主也已为他写了一封信给主考官,保张九皋为第一名。这时王维也正在积极准备迎考 听到这个消息后 万分焦急 忧心忡忡 思考再三,想到了他的好友、唐玄宗的弟弟岐王李范,于是登门拜访。

李范得知王维也想参加京兆府的考试,而且他也以为自己取得第一名是有把握的,然后再参加进士考试,便可一举成名。没想到张九皋先一步走了公主的门路。

岐王思索片刻后 长叹一声说"公主权势极大 不可硬争。我有一计,你照我说的去做。回去找出你的得意之作十首 抄录下来 再找一支精彩的琵琶曲 要练得_{稔熟,五日后我们再相见。}

五日后,王维遵照李范所说,带着抄好的十首诗及琵琶来见李范 李范看着王维说"想见公主 你这身打扮不行,一切均要听我吩咐。于是岐王拿出一套鲜艳的宫里乐工穿的衣服,叫王维穿上,琵琶斜背在身上。往常风度儒雅的王维 顿时成了梨园(教练宫廷歌舞艺人的地方)伶人(古代

乐人之称).

一切准备妥当,让王维站到伶人队里,前去公主府第。公主府第正在举行宴会,来得正好,伶人列队站好,只等岐王下令奏乐。王维混在伶人里面 风姿绰约 超群拔俗 不同一般 引起了公主的注意 指着王维问岐王道"这是何人?"李范笑笑回答说:"是一位琵琶高手。"

公主便命王维用琵琶弹一曲。王维应命弹奏一曲他新制的独奏曲,那琴声婉转哀切,感动了在场的所有听客,曲终 满堂喝彩。公主问王维"这是什么曲子?"王维道"它名叫《郁轮袍》。"公主对这位美少年非常赞赏。岐王看了看公主的表情,乘机说道:"他不仅琵琶演奏超群,诗文也无人能比。"

公主说"拿出来看看。"

王维拿出抄好的十首诗呈上公主。

公主接后读罢,拍案叫绝:"这些都是我经常玩味的佳作,本认为是古人的绝句流传下来,想不到竟出于阁下的手笔。"即命王维脱去伶人的衣服,恢复书生打扮,奉为贵客。 王维席间谈笑风生,举止风雅,深得公主的欢心。

李范一看时机已到 对公主说" 今年京兆府考试 此人如能获得第一名,真是国家的荣耀。"

公主说"那就请他去考吧!"

李范进一步说": 此人自视很高 如不得第一名 他是不肯去应试的。听说您已向主考官打过招呼,第一名准备给张九皋?所以他对去考试不起劲。"

公主笑笑说:"唉,张九皋是别人托我,我与他并不认识。"说着 走到王维身边说":你要是去应考 我当然竭力推荐!"王维急忙起身,连连作揖谢恩。

在这一年京兆府考试中,王维果然中了第一名。后又参加了礼部考试,中了进士,那年王维才21岁。

据唐。薛用弱著《集异记》

乐工雷海青

唐朝天宝年间,有一位富于民族气节的梨园乐工雷海 青,他精通琵琶演奏,琴艺高雅精湛被当时称之为宫廷的琵 琶大师。

安史之乱时,安禄山占领了洛阳、长安两都,雷海青亲眼看到安军在长安大肆掳掠文武大臣、黄门宫嫔、乐工骑士 搜刮大量财物 并用重兵看守 从长安押送洛阳。有人逃进山谷,安禄山也派人搜寻,尤其注意搜寻音乐人员。十天功夫,抓到了优伶乐工几百人。

当安禄山将一批宫廷乐师带到洛阳后,在凝碧池举行宴会,宴请群贼将领,并把在宫中抢来的珍宝,罗列在宴会厅的前后,命掠来的乐工们奏乐庆贺,旧梨园的乐工们,无不相对流泪,没有一个人出来演奏。群贼用刀枪威迫他们演奏 仍无一人出来。后来一员贼将大声叫道"不从者杀!"结果还是没有一个乐工愿为他们效力。

这时,雷海青站了出来,高高举起他心爱的琵琶,重重地向地上掷去,面向西方(皇帝逃难在西方)大哭起来 誓死不为安贼演奏。

安禄山气急败坏地下令:"把雷海青推到戏马殿前,肢解示众。"闻者无不伤痛。

唐代大诗人王维,也被贼人拘于菩提佛寺中,听到残酷 杀害乐工们的消息 他赋诗道"万户伤心生野烟 百官何日 更朝天?秋槐叶落空宫里,凝碧池头奏管弦"。

据宋。李昉《太平广记》卷 495

夜闻江上琵琶声

白居易(772—846) 字乐天 組籍太原 生于郑州新郑县(今河南新郑县)。他五六岁开始学作诗,八九岁便懂得声韵。29 岁考中进士,曾任翰林学士、左拾遗等官职。他不仅是唐代伟大的现实主义诗人,音乐修养也相当高深。在现存的近三千首诗中,有不少是写音乐的,如《琵琶行》、《五弦弹》、《霓裳羽衣歌》、《清夜琴兴》、《好听琴》、《听琵琶妓弹》等。从中可看出,他还是一位卓有贡献的音乐评论家。

元和十年(815 年),因上疏请急捕判杀宰相武元衡的 凶手,得罪了当政者,白居易被贬为江州(今江西省九江市)司马。

白居易被贬江州的第二年,一个秋天的夜晚,他在浔阳

(指长江流经 浔阳县境一段,在今九江市北)江头的船上摆 酒为朋友送别 对着秋风萧瑟 孤舟冷月 心中无限惆怅。千 思万愁,异常伤感。就在这时,忽闻江上传来阵阵悦耳的琵 琶声,白居易便走出船舱静听。他深感弹琴者技艺高超,弹 的又是流行干京城长安的乐曲,顿时诱发兴致,即命船工循 声寻去。见琴声出自不远的一条小船内,便叫船工靠上小 船。白居易脱口呼喊,谁知琵琶声止,却不见有人出来答话。 他赶到小船边,诚恳邀请琵琶演奏高手过来叙谈。稍许,舱 门打开,一位中年妇女用琵琶遮住了半张脸徐徐走出,上得 船来。坐定后 转动弦轴调好弦 先奏了一曲《霓裳羽衣曲》。 白居易赶忙上前施礼, 赞道:"娘子琴艺确实高超,令人惊 叹。冒昧相邀 还请多多原谅。"琵琶女听了 只点了点头 没 有答话。接着又弹了一首《六 幺》。她把琵琶老弦挑得如夏雨 嘈嘈骤至,将小弦拨得似花间窃窃私语。强声弱音错落有 致,仿佛大珠小珠叮叮咚咚跳入白色的玉盘,令人悦耳感 奋。旋律时而轻转,像夜莺低鸣着从花枝下滑去,时而绵长, 若清泉淙淙向河滩流下。接着"泉水"突然驻足不前 妙音 顿失!此时虽说万籁俱寂,但远胜了有声世界百倍。当听者 还沉醉在美妙的瞬间,耳边忽闻银瓶爆裂,水浆迸溅,铁骑 奔腾刀枪相交的轰鸣声。霎时人心激荡不能由己。此刻,只 见琵琶女扬起玉指在四根弦上断然一抹,发出像撕裂绸子 一样的响声,乐曲戛然而止,琵琶女心情沉重地将拨片插在。 琴弦中。

曲终,四周一切寂静,月光撒满江面,白居易伫立船头,

久久才转过神来。

经过一番叙谈,方知这妇女原是长安人,曾在京城的教坊(宫廷的音乐机构)里演奏琵琶还小有名气。她六七岁就学习琴艺,13岁时,琴技就已超群,加上人长得漂亮,那些王孙公子成天缠着她。随着岁月的流逝,虽她的琴技日臻完美,但年长色衰,公子哥儿们都离她而去。后来,没有办法,为了生活,只得嫁给了一个商人,离开长安,浪迹江湖。结婚后,商人只是想着生意,根本不把夫妻感情放在心上,更不要说谈音乐了。上个月商人又去浮梁(今景德镇市)买茶,又只留下了她一个人孤零零地在寂寞之中打发日子,夜夜空船对着江水明月,更感凄凉孤独。弹起琵琶回忆往事……

白居易听完她的述说,对琵琶女也叙述了自己的遭遇和处境感到自己与她有所相似便端起酒说"来我们喝吧同是天涯沦落人相逢何必曾相识。"接着他请琵琶女再弹奏一遍。

琵琶女遇到了最好的知音,这次的演奏比上次更凄凉哀怨,在座的人无不流下泪来。于是,白居易在妇人的琵琶声中,挥笔写作,把琵琶的拢、捻、抹、挑等技法和表现力,细致地加以描绘,这就是脍炙人口的千古绝唱《琵琶行》。

长穷街上赛琵琶

唐代时,我国琵琶演奏艺术发展达到高峰。琵琶名手也灿若繁星,不计其数,仅有记载的知名琵琶演奏家就有曹妙达、贺怀智、雷海青、段本善、李管儿、康昆仑、王芬、曹保、曹善才、曹纲、裴兴奴、廉郊、郑中承、米和、刘禅奴等一大批。他们的演奏能达到惊心动魄、出神入化的境界。

当时,长安有一风俗习惯,每遇大旱无雨,必举办歌舞 竞技盛会 告天求雨。贞元时期 有一年好久无雨 庄稼都已 枯死,皇帝唐德宗下令祈雨,按惯例在长安天门街中心东西 两侧各搭了一座彩楼,举行艺术表演赛。首先,东街台上出 现了琵琶名手康昆仑,那时,他已是全国著名的乐工,自认 为天下第一名手。上台后,悠然自得地弹了一曲《新翻羽调 绿腰》。这是一首弹奏技巧很高、活泼动听的乐曲。他的演奏 果然名不虚传,引来一片赞扬声。此时,对面西边台上出现 了一名妙龄女郎,盛妆艳服,怀抱琵琶,施礼后对台下观众 说":我也弹一曲《新翻羽调绿腰》。"坐下调过弦 乐曲便在 她指间奏响。只见她轻捻重拨,感情生动细腻,时而圆润有 力,时而气势磅礴。尤其是善于移调弹奏,激昂处其声如雷, 绝妙入神。琴声使观众赞叹不绝,连国手康昆仑也惊奇不 已。他从来未听说有这等高手 理当拜她为师。转眼间 见那 女郎已卸妆退场,康昆仑忙上前招呼。更令人吃惊的是,演 奏者并非女子,而是西街乡绅们请来演出的段师和尚。段师

和尚俗名段本善,一生经历玄宗、肃宗、代宗、德宗四朝 名震海内,桃李天下。

第二天,皇帝召见他们,并传旨命段本善把演奏技术授于康昆仑。段本善也不客气,叫康昆仑弹奏一曲,待康昆仑一曲奏完,段本善问道:"你演奏手法杂乱,发音含糊,何故?"康忙说":自幼我跟一巫婆学艺后来又向不同派别老师学习因而手法杂乱师父说的正中要害。"段本善要求康昆仑从头学起,必须十年不弄乐器,忘掉过去所学的一切技法。从此,康昆仑在段本善的悉心指导下,终于成了琵琶演奏的一代国手。

据明,陆楫《乐府杂录》

洒脱随便的冯吉

五代十国时期,洛阳有位姓冯名吉字惟一的人。他一生好学,诗文、书法俱佳,又十分喜爱琵琶,弹奏的技巧,已达到精妙的境界,连教坊里乐工中的著名琵琶高手,也比不上他。

冯吉的父亲名叫冯道,是五代时候的几代元老。他见儿子酷好琵琶,担心将来影响前途,曾多次警告他,叫他不要再弹琵琶。冯吉依然我行我素,照常弹着他的琵琶。冯吉的任性,使他的父亲甚感恼火,总想找个机会羞辱羞辱他。

有一天,冯道把全家的人召集起来,举行了一次家宴,

叫冯吉在酒席边上弹奏琵琶助兴,像对待乐工那样,赏给他 五匹丝帛,表示对冯吉的侮辱。冯吉却模仿着乐工,把赠给 他的丝帛搭在肩上,抱着琵琶弹奏起来,并未把对他的侮辱 当一回事。弹完以后 仍学着乐工们的样子 手按膝盖 一再 拜谢,一点也没有惭愧的意思,一家人反而被他逗笑了。冯 道拿他也没有办法,只有摇头叹息。

到了后周显德元年时,冯吉做了太常少卿(掌宗庙祭祀礼仪等)。虽做了官。但很不得意,冯吉就常常喝酒消遣。每逢官员们宴会,冯吉只要知道,即使不请他也会去参加,对他的不请自到,大家都习以为常。酒喝到高兴的时候,冯吉就抱起心爱的琵琶弹奏,弹完琵琶就做诗,诗做成了就跳舞。当时的人都爱他的洒脱随便,称他的琵琶技艺、诗作和舞蹈为"三绝"。

冯吉生于五代后梁贞明四年(公元 918 年)宋初建隆四年(公元 963 年)去世时 淳年 45岁。

据《宋史‧列传》卷 198

湯慧

明朝万历年间,有一位出类拔萃的琵琶高手,叫汤应曾 人们都称他为"汤琵琶"。

汤应曾出身贫苦,与母亲一起住茅屋,早晚服侍母亲, 极为孝顺。幼小的时候,汤应曾就酷爱音乐,他的悟性非常 好。有时候自己唱着唱着就会被歌声感动得哭起来,有时唱完了再哭。有一次母亲问他:"为什么哭,有什么伤心的事吗?"汤应曾说"我没有什么伤心的事,只是听到了这歌声忍不住就难过得哭起来了。"母亲见他对音乐着了迷,就省吃俭用,积攒了路费,让他去拜师学艺。

当时陈州(今河南省淮阳)有位琵琶演奏家蒋山人,是 北京琵琶名家李东垣的再传弟子。蒋山人就在藩王府里教 授琵琶,府里有女乐人数十名,学了年余,没有一个能令藩 王满意的。这时 汤应曾奔赴陈州 拜了蒋山人为师。汤应曾 不但聪明过人,而且刻苦勤奋,学习不满一年,已尽得了蒋 山人的演奏技法。不久,青出于蓝,汤应曾成了琵琶名家。

当时的神宗(朱翊钧)皇帝听说了汤应曾的琵琶演奏名震一时,就召他进宫,并赠碧镂牙嵌琵琶一只,命他穿上宫里的锦衣 在殿上演奏《胡笳十八拍》。汤应曾领旨后 稍事闭目,弹奏起来,乐曲悲伤凄楚,打动人心,神宗皇帝听后,深深感动,暗暗流下泪来。当即赏给汤应曾钱粮,让他供养老母。从此,汤应曾的大名传遍了大梁(在今河南省开封市西北)一带,各地琵琶名家、乐工,无不慕名前来拜访。汤应曾并不因此而骄傲,反而借此机会虚心向大家求教,因此博得了众家之长,使其技艺更进一步。

汤应曾擅弹《楚汉》(后人认为它是《十面埋伏》的前身)、《胡笳十八拍》、《塞上曲》等百多首古曲。大而风雨雷霆之声 愁人思妇之情 小而百虫之鸣号 风拂草木之吟声 无不能在弦上传神地表现出来。

不久,汤应曾被征西将军王崇古招入军中,曾随军到过 嘉峪、张掖、酒泉等边塞地区。每遇阅兵、出战将军即命他 弹奏《塞上曲》等乐曲以壮军威鼓舞士气。

一日,随军到了榆关(即山海关)正逢大雪。他在马上听到筚篥(吹管乐器)声,十分悲切、哀怨,使汤应曾想起了孤身一人的老母亲,在家无人照顾,顿时流下泪来,即向将军说明思母心切,欲速回乡探视母亲。待将军同意后,当即告别了将军,奔向归途。

当夜在旅店的床上,他怎么都难入睡,索性起身,抱起琵琶模仿筚篥之声音弹奏起来,琴声充满凄切悲凉的意绪,黯然销魂使人落泪。天亮后 郑居一妇人来到旅店 寻问昨夜弹琴之人 汤应曾出来见了妇人 那妇人道"你弹的琵琶太好了,使我感动得一夜不曾合眼。我从你的琴声里,听出了你的家境孤单凄凉,和我的身世相仿。我已守寡十年,原与老母相依为命 近老母已故 孤身一人 如你不弃 我愿 身陪伴 不知君意如何?"汤应曾听妇人说完 惊异地想 这一妇人能听懂我弹的曲子,也算是难得的知音了。两人各自谈了些情况 越谈越感投机 汤应曾说"'如你能尽孝服侍我家老母 我便跟你成亲。"妇人恳切地说"'我愿像待母亲一样的侍奉婆母。"就这样,汤应曾同妇人一路回到了家乡成亲。母亲也了却了一桩心事,三人舒心地生活在一起,享受着天伦之乐。

汤应曾积蓄不多,三人生活一天天贫困起来,为了养家 糊口 他便与妻子、母亲商量 打算外出卖艺。安排好以后, 他去了湖北、湖南一带。真是光阴似箭,不觉外出卖艺已过三年,一天 在洞庭湖上遭遇风暴 船被巨浪掀翻 人全落入湖中。幸亏汤应曾落水后抱住了一块木板,总算死里逃生。使他失望而伤感的是,他心爱的琵琶遗失了。汤应曾沿途乞讨,回到了家里。

汤应曾进门,见母亲健在,甚感安慰。但不见爱妻,问道":我妻哪里去了?"母亲见儿子问起媳妇 颇时泪流满面地说":媳妇已不在人世了!"说完泣不成声。汤应曾顿时呆若木鸡,一句话也说不出来。稍后 母亲说":媳妇待我体贴入微 比亲生女儿还亲 这两年家贫如洗 为了糊口 媳妇劳累过度,一病不起,不几天就死去了。"母亲擦了擦眼泪又说":她临死的那天晚上对我说:'我已经不行了 看来等不到应曾回来了 真想再听听应曾的琵琶啊 妈 他回来后,定要告诉他,到我坟前奏上一曲。'说完,她就闭上了眼睛,再也没有睁开。她就埋在茅屋后边。"

汤应曾听完母亲的叙说,悲痛万分,泪如泉涌。为了满足爱妻的遗愿,汤应曾找出多年不用的旧琵琶,整理了一下琴弦,当晚就到了爱妻的坟前,弹奏了他这两年创作的乐曲《洞庭思秋》。琴声凄凉而悲惨 听了无不下泪。

汤应曾因失去了爱妻,过度悲伤,泪水常流,不久就双目失明了。为了生活 他不得不再背起琵琶 搀着老母 到处流浪。

瑟 琶 绝

明朝隆庆、万历年间,北京有位盲人音乐家,叫李近楼,名良节。他的琵琶演奏,在当时要数第一,人们都称他为"琵琶绝"。

李近楼幼年时常患眼疾,后来就双目失明了。失明后,他就专心致志地学习琵琶。他的学习非常刻苦,无论春夏还是秋冬,乐器从不离手,在冰雪严寒的冬天,他也从不停止练习,手指冻僵了,他就钻进被窝里抓着被子按谱苦练。久而久之,被子都被他磨出了两个洞。

李近楼刻苦学习,不断琢磨,他的琵琶演奏已经达到了音色变幻无穷、技艺超群绝伦的程度。他在琵琶的弦上,可作将军下教场操练的声响;可作鼓、乐、炮、喊之声一时并发;他能弹着琵琶与人对答,用琵琶声音代替人们的说话;有时能在琵琶上奏出古琴、筝、笛的声音,真是妙不可言,绝妙极了!

李近楼在万历十六年去世,遗憾的是,他的绝技没有能 流传下来。

据沈榜《宛署杂记》及沈德符《万历野获编》

忽 雷

忽雷,唐代拨弹乐器,有大小之分。小忽雷全长 47.8 厘米,大忽雷全长 87.7 厘米 均张两弦(也称二弦琵琶)相传是唐代名画家韩滉所制。小忽雷背面刻有"臣韩滉手制恭进,建中辛酉春"12字,项下正面刻"小忽雷"三个篆体字。此珍贵文物现存北京故宫博物院。

在我国戏曲或戏曲故事中,对小忽雷多有编写。

小忽雷的传说

唐朝,文宗皇帝李昂在位时,宫中有位姓郑的女音乐家宫职中丞(指宫官)掌管宫内的艺术人们都称她郑中丞。她通晓经史,精诗画,善音律,会弹奏多种乐器,琵琶尤佳。

有一天,文宗皇帝宴请群臣,命人传郑中丞上殿助兴。 她上得殿后 弹奏了一首《陌上桑》 引得群臣个个叫绝 连 梨园的乐工们也佩服不已。

文宗皇帝为此非常兴奋,忙叫内侍将新进的贡品小忽雷拿来 赐给了郑中 永。她见小忽雷制作精美,高音清彻透

亮,中音明快扎实,真是如获至宝。

郑中丞为人严谨、自爱,从不阿谀奉迎 与那些专爱 谄媚的太监从不往来,但对宫中的女乐人和小人物却是甚为关心,因此深受女乐人们的尊敬,都称她为师姐,可某些太监对她早怀恶意。这年秋天郑中丞检起一张桐树叶 随手把自己的思乡之情写在叶上把玩。不想,这片桐树叶落到了内侍太监之手,并把桐树叶交给了文宗皇上,还添油加醋地说她对宫中不满。

这天,郑中丞发觉小忽雷的匙头脱了下来,便叫人送到宫外崇仁坊(多为制作、修理乐器的地方)南赵家(是一家做工很好的店,因有两家店东都姓赵,所以人们分称为南赵家、北赵家)去修理。谁想,刚把小忽雷送走,皇上传旨召她到含凉殿为他演奏。她只好抱着琵琶匆匆赶去。到了含凉殿,只见皇上坐在御榻上,手持桐树叶面带愠色地说"联对你够好的了,你为何不忠心报君,反而怀有怨恨之心?"说完,将桐树叶扔向郑中丞说:"你这不忠心的奴才,留有何用?"太监们闻声上前将郑中丞囚禁永巷(宫中长巷)里,当晚就命人把她勒死。

幸亏执刑的小太监平时爱听她弹奏的曲子,对郑中丞深为同情,因此没下狠手,将她勒昏后装进了棺材。宫中女乐人用锦缎将棺木包好后,放入御河,随它漂去。

御河通着渭河,棺木漂到昭应县(现陕西省临潼县。唐 代时与长安近邻)附近时,正巧被月夜在渭河边钓鱼的人看 到了。钓鱼人叫梁厚本,长安人,原在京城中书省(官署名) 做文案 是个七品小官 因妻子去世 告假回家料理丧事。他因心情不好,带侍童到河边钓鱼。见河中有一物用彩缎包着慢慢漂来 甚感奇怪 待漂到近处 与侍童将包拖上岸 打开见彩缎包着一口棺材,棺中躺着一位好似熟睡欲醒的美女。梁厚本见四肢尚未僵硬,知她死的时间不长,便叫侍童将她抱起,见她在微微颤动,忙叫侍童把她抬回家里。经梁的关心调养 郑中丞死里逃生 渐渐恢复。半个多月后 她把自己的遭遇告诉了梁厚本 并怕连累了他。梁厚本感叹地说"当今好诈者当道,多少好人被冤屈而死。我既救了你,就不怕连累。"他就此辞官 回家与郑中丞一起,过着田园生活。郑中丞不时弹奏着琵琶散心,更惦念心爱的小忽雷,可又不敢到长安南赵家去取回来。

唐太和九年,发生了宫中的朝官与宦官为权利之争的"甘露之变"。京城一片混乱 梁厚本叫老仆偷偷进城 找到修乐器的南赵家,把那小忽雷赎了回来。他俩所住之处离京城较近 生怕不慎走漏了消息 便悄悄地搬往远方。从此 就不知道这位优秀的女琵琶家的下落了。

据明·陆楫《乐府杂录》等

筑

筑,古代的击弦乐器。在战国、秦汉时期,就曾风靡一时 可惜今已失传。据出土文物得知 筑长 33 厘米,形细长,前端近似四棱长棒,尾部略大。首尾各有 5 个小竹钉 为张弦用。演奏时左手持筑,右手以竹棒击弦发声。

关于荆轲刺秦王及高渐离击筑的故事传说,在许多书上及戏曲里都提到过。他们慷慨悲壮的事迹,广为后人所传颂

5 渐离击筑

荆轲,战国末年齐国人。历游到卫国,人称庆卿;到燕国,人称荆卿。后来他在燕国国都住了下来,与善击筑者高渐离结为好友,往来甚密。荆轲爱喝酒,每天两人总聚在酒楼之上畅饮,喝到高兴时,一个击筑,一个唱和,以发泄对时局的不满。

公元前 227 年, 燕国太子姬丹, 为了挽救危局向秦国报仇,派荆轲以献地图为名, 刺杀秦王。可惜没能刺中, 荆轲就义。秦王统一六国当上了始皇帝后, 对燕太子丹、荆轲恨之

入骨,派人搜捕其同党。高渐离是荆轲的挚友,当然在搜捕之列,他只好改名换姓,逃到宋子(今河北省赵县北)城外,在一家小酒馆里做酒保。

一天,酒馆来了几个客人,击筑唱歌。高渐离正在洗刷。 碗筷 闻之便自言自语"这段打得太轻 欠声势……这几句 打得不错……"情不自禁竟拿起碗筷,和着旋律敲打起来, 店主见此景不由诧异 问"看来你对敲筑也是个内行?"高 渐离发觉自己失态 脸一红 忙说"学过一点 没学好 早就 忘了。"主人说": 你斯斯文文 气质不凡 过去到底是做什么 的 ?"高渐离怕露出真情 招来横祸 便整理好碗筷 转身欲 走。店主人却说",你不必瞒我,看来你我命运相似。"高渐离 只得直言相告,店主大喜,忙把他引见给各位酒客。酒客们 早听说过他给荆轲击筑唱歌的事,彼此相识甚感荣幸,邀其 奏一曲《易水歌》(荆轲将去刺秦王,在易水边为他饯行。高 渐离击筑 荆轲和而歌曰:"风萧萧兮易水寒 壮士一去兮不 复还 "后人称为《易水歌》)。高渐离也不推辞,从箱子里取 出好久不用的筑,边奏边唱。人们闻曲感动得流下泪来。从 此,高渐离在宋子一带常常出没于大户人家或茶馆酒楼,为 人们击筑。

不久,秦始皇得知此事,便派兵前来抓人。高渐离被押进秦皇宫。秦始皇戏辱他一番,见高渐离一言不答,便说:"我看你呀 国亡了 好友死了 为何还苟且偷生?"高渐离平静地说"我活着为了击筑 只要筑在 我就满足了。"秦始皇大笑道"如此说 留着你还有点用 不过 弹琴说唱者大多

是瞎子你的眼睛岂不多余?"于是,下令用马粪将其眼睛熏瞎给他一只筑留在宫内做乐师。高渐离就此双目失明但他心里明亮,不但加紧练习演奏,而且还作了很多动听的曲子。起初,秦始皇叫高渐离在台阶下面击筑,后来叫他坐上台去,听到入神时还常常走上前去细看他演奏。其实高渐离自从到了皇宫,一刻也未忘掉为燕国报仇,替荆轲报仇。平时他把炼丹房讨来的碎铅块集中起来,看看差不多了,一天,秦始皇叫他去演奏时,他将铅块装进筑里,趁秦始皇听曲时感到筑声发闷,起身走近自己时,他双手执筑向秦始皇猛击,可惜未能击中。高渐离被卫官们捉住,秦始皇下令把他处死了。

据汉:司马迁《史记:刺客列传》等

早在唐代 就出现了拉弦乐器 即轧筝和奚琴。轧筝 是由弹拨乐器演变而成。到了南宋时期,轧筝改名为纂。,形如瑟,两头俱方,七弦七柱,以竹润其端而轧之。奚琴(也作嵇琴)是唐代出现在我国北方奚族部落中的乐器,它是用竹片夹在两根弦中间拉奏。无千斤(千斤,是胡琴类乐器的重要部件,有效弦长一端的固定点。到明代,胡琴类乐器已有千斤的记载)。到了宋代 出现了"马尾胡琴"。

胡琴这一称谓,出现在唐代,在当时是泛指胡地(我国古代对北方边地及西域各民族人民的居住地)流行的乐器,并非专指某一乐器。后来胡琴一名,指的是今天拉弦乐器的前身。

由于拉弦乐器擅长于表现抒情的曲调和奏出有力的长音,所以它产生后很快就被多种乐器合奏所吸收。后来随着戏曲、曲艺音乐的兴盛发展,拉弦乐器的广泛使用,出现了多种多样的变化,胡琴就成了拉弦乐器的总称。

现在常见的拉弦乐器有:

二胡也叫南胡,我国各地民族民间乐队中的主要乐

器。早先流行于江南地区,用于江南丝竹乐及江南民间小戏的伴奏。20 世纪 20 年代,刘天华将南胡作了改革,创作了许多乐曲,丰富了演奏技巧,使之成为独奏乐器,定名为二胡。二胡是由琴杆、琴轴、琴筒、琴弦、千斤、码、琴弓等组成。琴杆、琴轴、琴筒均以红木或楠木制作。琴筒为二胡的共鸣箱 有六角形、圆形、椭圆形多种 琴筒一端开有音窗 另一端蒙以蛇皮或蟒皮 上置琴码 张两弦。在琴马与琴轴间 系有千斤。马尾琴弓夹于两弦间拉奏。

高胡高音二胡的简称。 20世纪 20年代 由广东音乐家吕文成在二胡的基础上改造而成,是演奏广东音乐、潮州音乐和伴奏粤剧、潮剧的主要乐器。高胡的外形与二胡相同 琴筒比二胡略小。演奏时 用两膝夹住琴筒大半 用以控制音量或减少沙音。音色比二胡明亮,音量比二胡大一些。在乐队中它是拉弦乐器组的高音声部。

二弦广泛流行于福建地区,用于南音、莆田十音、八 乐、闽南十班等。二弦是在胡琴的基础上改革而成,与胡琴 类拉弦乐器差不多。琴筒由整木挖空制成,蒙以桐木板、马 尾弓较长。

板胡明末清初,随着梆子腔的兴起,在胡琴的基础上改制而成的高音拉弦乐器。板胡类乐器用于北方梆子系统地方戏曲伴奏,已有较长的历史。20世纪50年代后 板胡也经常作为独奏乐器出现在舞台上。板胡的名称很多,有"梆胡"、秦胡、"胡呼"、大弦、"、瓢"等。因琴筒上蒙有薄桐木板,得名板胡。板胡比二胡短小。琴筒多用椰子壳制成,

也有用木、竹、铜制的。琴杆与腰码(千斤)硬木制 琴筒面板 为桐木板。弓较二胡弓结实。擅于演奏高亢、热烈、欢快的曲调。

京胡清代中叶以来,随着京剧的形成,在民间传统拉弦乐器的基础上改制而成,为京剧的主要伴奏乐器。琴杆用五节紫竹或白竹制,上方第一、二两节置弦轴,底节插入琴筒。琴筒用毛竹制 前口蒙有蛇皮 后敞口。弦轴用黄杨木或硬木制。琴马为竹制 琴弓较硬 发音刚劲有力。

京二胡构造与二胡同,稍小于二胡,因主要用于为京剧伴奏而得名。音色圆润浑厚。现也用于川剧、豫剧、评剧等伴奏乐队。

坠琴又名坠子,由于伴奏河南坠子而得名,最早出现于 19 世纪。由小三弦改革发展而成,音箱如小三弦的"鼓头"略小,以薄桐木板蒙面,琴杆保留小三弦的指板,置两轴 张两弦 用马尾弓拉奏。

坠胡亦称二弦,是小调曲子、山东吕剧、山东琴书的 主要伴奏乐器。琴筒用硬木或黄铜制作,筒较二胡稍长,一 端蒙有蛇皮。琴杆兼作指板。置两轴 张两弦 用马尾弓子拉 奏。音色高亢、柔美。

四胡即四弦胡琴。 18世纪以前已流行于我国内蒙古和华北地区,为蒙、汉两族人民常用的乐器。主要用于说唱二人台、北方皮影等伴奏和民间器乐合奏。四胡的琴筒、琴杆、琴轴均为木制。琴筒一端蒙有蟒皮。张四弦 一、三弦为内弦 二、四弦为外弦。竹弓马尾分成两股 分别夹在一、二

弦和三、四弦之间拉奏。

二胡及其变形乐器还有:中胡,即中音二胡,比二胡略大,大胡即大型二胡。这两种乐器在20世纪30年代初由上海大同乐会改革试用,到了50年代,中胡与大胡在民族乐队中普遍使用,随之又产生了大革胡。

除子吊毁琴

陈子昂 字伯玉 梓州射洪(今属四川)人。唐初诗人、文学家 唐代诗歌革新的先驱。陈子昂任侠尚义 轻财好施。虽然诗赋文章俱佳,在初到长安时,他并不为人赏识,这使他苦闷之极。

一天下午,陈子昂来到长安市场的最热闹一段,见不少人围着一个卖胡琴的,说他一个琴开价百万钱,不少阔老豪贵,都为之咋舌,拿着那琴传递观看。有人赞叹琴的做工精美,有人评说琴上装饰的华贵珠宝。可惜,围观者中没人懂音乐的,谁也不肯贸然出此大价买下它。有人认为:胡琴再好 也不值百万钱。也有的说 我看不会有人问津。就在人们议论纷纷之时,有个二十岁上下的年轻人,挤进人群,问卖琴的"你这琴要卖一百万钱吗?"卖琴人抬眼看看 见陈子昂衣着普通,不像有钱之人,问也白问,便不屑地回了声:"对 你拿得出百万钱 胡琴就归你了。"陈子昂不慌不忙地说道"这琴我要了 身边正好还有一百万钱。"这时在围观

者中 有人问":这么贵 值得吗?"也有人说":这个年轻人真是个疯子!"陈子昂说":我懂琴道 能演奏它。"一老者走到陈子昂面前拱手道":你既擅长此道 请奏一曲 也让大家饱饱耳福。"陈子昂道":今天不行了 大家有兴 请明天上午来寒舍 我定演奏给大家听。我住在宣阳里,一问便知 欢迎大家光临。"说完 挤出人群而去。

此举一时轰动京城。

第二天上午,很早人们就聚到了宣阳里,陈子昂已在家里摆好了几桌酒菜,并把百万钱买的胡琴放在非常显眼的地方。慕名而来的客人们到齐后,陈子昂热情招待大家吃喝。看看吃得差不多了,陈子昂拿起胡琴说道:"晚辈陈子昂四川人氏 著有诗文百卷 这次带来京城 打算向名人请教 几天来 四处奔走 因身份低微 无人赏识 所说我今日要当众表演胡琴,却宾客如云,今天我在众位客人面前实话实说 我根本不会操琴。"说着把胡琴高高举起 将价值百万钱的胡琴摔得粉碎,然后把他写的诗文分送给客人们。

一日之内,陈子昂的诗文名声传遍了京都。

据宋·计有功《唐诗纪事》

独弦就技

北宋熙宁年间,有一次神宗赵 顼在宫中举行盛大宴会。 酒过三巡,群臣围着神宗歌功颂德。神宗看到臣子们说说笑 笑尽情欢饮,听到大臣们对自己的赞扬,满心欢喜,命传奚 琴(二胡的前身,用竹片央在两弦之间拉奏)高手徐衍前来 演奏助兴。

不多时 乐工徐衍携琴而至 调弦演奏。确实精彩 在座百官被那优美动听的琴声所陶醉。不过忽然只听"嘣"的一声,奚琴断了一根弦,在场的乐工们都吓了一跳。因为演奏时断弦是件很扫兴的事,何况在此大宴之时,大庭广众发生这样的事,怎么办呢?皇帝和群臣们都听到了"嘣"的一声,但不知是怎么回事,只见徐衍神情镇定如常,谁也不知徐衍是在一根弦上继续演奏的,只有了解奚琴的乐工们知道,徐衍是把两根弦上的音,全部集中在一根弦上拉奏了。这不仅说明徐衍演奏技巧的高超,也看出他的临时应变能力。乐工们为徐衍的冷静镇定,急中生智而称赞。这当然是徐衍不得已而为之的。可从此以后,却开创了一种所谓"一弦奚琴格"。近代著名的二胡作曲家、演奏家刘天华先生曾作过一首《独弦操》就是用一根内弦演奏的曲子。

据宋·沈括《梦溪笔谈·补笔》

二朝之禁

清嘉庆皇帝刚登基时,乾隆为太上皇,一时朝廷形成二皇共政的局面。于是有关这"二皇"的事物、名目皆遭忌讳。 戏曲唱腔中"二簧"似有影射"二皇"之嫌 被看作是对嘉庆 的不敬。而二胡上的两根弦——老弦、子弦亦称二(儿)弦, 又惹了"二皇"。更有甚者 若是在演奏二胡的过程断了老弦或者子弦,那简直是要杀头的大祸。于是,在很长一段时期内,二胡被禁止,一直到晚清各种矛盾激化,皇上无暇顾及时,二胡才重新被梨园艺人起用。

中国历代禁忌繁多,二胡遭禁实为可笑而非不可思议之事。

选自陈星著《广陵绝响》

四、打击乐器

打击乐器,是由敲击而发音的乐器。早在原始时代,就出现了土鼓(即以瓦为框、以革为两面的击乐器)、离磬(是一种石制的打击乐器)等。随着社会的发展和不断的改革、吸收,打击乐器也随之增多。就制作材料及音质来看,打击乐器可分为三大类,即皮革类、金属类及竹木类。现就我们常见的打击乐器分述如下:

一、皮革类,以皮革作面的各种鼓类。

大鼓也叫大堂鼓、同鼓。鼓框为木制,圆形,两面蒙皮。演奏时将鼓放在木制的架子上,用双槌敲击。大鼓鼓面较大,可分中心、中圈、外圈等几个部位演奏。鼓的中心发音低沉、厚实愈向鼓边声音愈高。演奏时力度变化很大表现力很强,可敲击复杂的花点。大鼓是渲染气氛的主要乐器,也是民间器乐合奏及戏曲音乐中常用的一种乐器,常处于指挥或领奏的地位。

小鼓又名小堂鼓。形与大鼓相似,演奏方法也与大鼓相同。发音坚实而有弹性,滚奏能表现紧张的场面。

缸鼓因鼓面大,鼓底小,形如花盆,故也称花盆鼓。缸

鼓是由堂鼓演变而来,又叫南堂鼓。鼓身木制,两面蒙牛皮。鼓身以红漆为地,绘金色云龙图案或其他纹饰。演奏时将鼓置于架子上,用两支木棰敲击发声。发声低沉、浑厚、较大鼓柔和。

定音鼓是建国后吸收西洋定音鼓的结构特点,在缸鼓的基础上改制而成。鼓的周围装有八副伸缩螺旋,用以调节鼓皮的张力,以达到一定的音高。鼓身放在一个可以旋转的铁架上 鼓槌前端呈球形。音色比一般大鼓圆润、雄厚 余音较大鼓长。

排鼓即定音的小鼓。一套有四、五、六、七个不等,从 大到小,从低至高,这是建国后发展起来的打击乐器。鼓身 固定在一个铁架上,因两面装有调音设备,调音的幅度一般 可达四度或五度。排鼓善于表现热烈欢腾的情绪,在吹打乐 队中,排鼓的演奏者多兼奏大鼓。

板鼓又叫单面鼓。鼓身为圆形,鼓框用较厚的坚实木料制成圆形,鼓腔内呈喇叭形,上蒙猪皮;鼓面中间部分较小而稍凸起,为鼓心。鼓空悬在系有绳子的竹制或木制的鼓架上,演奏时用竹制的鼓扦敲击中心。板鼓发音坚实、短促,强奏时激烈,弱奏时柔和。板鼓是戏剧锣鼓中最重要的乐器,演奏者即是乐队中的指挥者。

书鼓扁而小。鼓框木制,两面蒙皮。演奏时,将鼓放在 由六根竹制的架子上,用单鼓扦击奏。是曲艺中各类鼓书的 重要伴奏乐器。

二、金属类,以铜制造的各种乐器。

1、锣类。早在公元6世纪的后魏就出现了锣。锣铜制圆如盘用槌击敲发声。长期以来经过不断的创造已出现多种多样的锣类乐器。下面介绍几种常见的锣:

大锣是一种面较大的锣。一般直径在一市尺左右。锣边穿小孔 系绳用。演奏时 左手提锣 右手持槌击奏。锣发音高亢、威武、宏亮、粗犷。最大的锣叫"抬锣"须两人抬着演奏 也有的挂在架子上演奏。"抬锣"发声低沉 像雷鸣一般。锣面各部发声也不同,锣中心发音较低,近锣边发声较高。锣的余音较长。

小锣锣面较小,中间有个突出的圆脐,锣身不系绳。 演奏时,用左手指支定锣的内缘,右手持用薄梧桐木片敲击。小锣发音明亮清脆。

云 锣 又 名 云 璥、九音锣(不限于九个,九为多数之意)。元代已有云锣出现。云锣是由若干个大小相同,厚薄、音高不同的铜制小锣,按声音高低排列在一木架上,每面小锣用三条细绳悬空系在架子的框中,每架的锣数不等,有十面 也有十四面。演奏时 左手持木架 右手用小槌击奏 这是用于"行乐"。坐乐 "则将云锣的木架子直立于桌上 用双槌击奏。云锣槌分软、硬两种。硬质槌发音明亮,爽朗强烈,软质槌发音柔美、清澈。

十面锣由十面左右不同音色、不同音高、不同大小的 锣组成,悬挂于架子上,一人用槌击奏。流行于东南沿海 地区。

2、钹类。大约公元 350 年左右, 钹已由印度传入我国。

南北朝时,在我国北方和南方都已流行。是由一对中间突起 呈碗状的圆铜片组成,左右手各执一面,互击发声。常用的 钹有:

小钹又名小镲。钹的直径在四寸左右,发音爽朗、清 脆。

中钹又叫京钹、中镲。为京剧锣鼓常用乐器,发音响 亮、锐利。

水钹似中钹稍大而薄, 音量较小。

大钹又叫大镲。形如水钹,边缘微向后翻起。强奏时 足以使人惊心动魄。弱奏时有凋零空旷之感。

碰铃又叫星。钹的一种变形乐器,发音清越,多用来 伴奏幽雅、抒情的曲调。

三、竹木类,用竹木为材料制作的打击乐器。常见的有: 拍板简称板,又叫檀板、绰板,紫檀、红木或黄杨木制, 在唐代就已出现。现在常用的拍板是由三块长方形的木板 组成,分前后两组,前面两块木板以细弦捆缚,后面为单块 木板。前后用布带连结。演奏时 左手持后板 使下端凸起部 分撞击前两块木板背面发声。多用于戏曲伴奏。在戏曲乐队 中,拍板由打鼓者兼,常以右手打鼓、左手打板的方式演奏。 拍板常敲击乐曲的强拍上,用以表示节拍。

梆子大约在17世纪,随着梆子腔的兴起而流行。梆子为红木或硬木制,是由两根长短不等、一粗一细的木棒组成。演奏时左手执粗的木棒右手执细的木棒互相敲击发声。声音清脆而坚实。为河北、河南、山东一带梆子戏的重要

打击乐器。

南梆子流行于我国南方。长方形,中空,用苇签或竹签敲击发声。一般由司鼓者兼。

木鱼最早为佛、道教的法器,以伴奏诵经。圆形鱼状,中腹挖空,用圆头大木槌击奏发声。木鱼为木制,它的大小不一,音高不同,从清代起在民间的器乐队中使用。现在的 乐队中常备有音高不同、大小各异的一套木鱼,数量不等。

竹板由两块长约六七寸、宽约二寸的瓦形竹板组成。 上端用绳串连,下端可自由开合,演奏时,一手夹击发声。

第 帝 造 鼓

在距离现在四千六百多年前,有个东方九黎族的首领叫蚩尤,带兵进入中原各族的共同祖先黄帝的属地琢鹿(今河北省琢鹿县南),向黄帝宣战。就在琢鹿之野摆开了战场,战斗非常激烈,直杀得尸横遍野,血流成河,还难分胜负。

黄帝想:这样打下去不行,兵器是他们的优,士兵是他们的勇,我们的军队由于战事不断,经过几天打下来,士气已开始低落,得好好想个鼓舞士气的办法才行。于是,黄帝日夜不停地反复思考,终于想出了一个鼓舞士气的办法,就是造一面能发出巨雷般声音的大鼓,打仗时擂起大鼓,助长士兵的锐气,也可镇一镇蚩尤的军队。这办法虽好,但这样大的鼓,用什么来做面呢?这又使黄帝发起愁来。他又苦思

冥想,忽然想起,不久前诸侯在东海流山捕获一头名叫夔的怪兽,样子很像头青牛,却无角,身躯高大无比,但只长着一条腿,在陆上行走仅用单腿一跳一跳地前进,很不灵活,可是一人大海,灵活非常,可以翻江倒海。它的目光如两个火球一样明亮,张开嘴如大盆,叫起来,声如响雷滚滚。于是,黄帝命人把夔杀了,取下它的皮,蒙在鼓上,皮取下后,有一亩地大小。据说,这面鼓敲起来能声传五百里。

鼓造好后,黄帝便命令将鼓搬到战场上,让他军队里的一名叫常伯的大力士负责擂鼓。那鼓声真是震天动地,响声超过响雷数十倍,凡听到鼓声者,无不惊心丧魄,吓得直打哆嗦。力大无比的常伯,抡起双臂连擂了九通鼓,只见天昏地暗 山鸣谷应。顿时 黄帝部队的军威大振 士兵们也精神百倍。呐喊冲杀,锐不可挡地向蚩尤队中攻击。蚩尤的士兵们听见鼓声,个个心惊胆颤,魂飞魄散,溃败而逃。不多时,蚩尤的军队被消灭了一半,从此,战势急转直下,黄帝的军队 无往而不胜。

蚩尤的军队直退到冀州(古九州之一). 骁勇善战的蚩尤,也因寡不敌众,最后身负重伤被黄帝的士兵们活捉了。 黄帝见捉到了元凶,马上命令将他的脑袋砍掉。惟恐他神通 广大,死而复生,还派人把他的脑袋运往千里之外,深埋起来,让他永世不能复生。

一致作气

相传在春秋时代,鲁国公十年(公元前 684年)的春天, 齐国大夫鲍叔牙,受齐桓公派遣,率领大军讨伐鲁国。齐国 大军已到了鲁地长勺(今山东莱芜市东北)的郊外。

这时,鲁国有一位精通兵法的爱国者,叫曹刿,听说齐国发兵来犯 主动找到鲁国国君鲁庄公 他说":现在是齐国强大而我们弱小,双方实力悬殊,我们只能智取,不能硬拼,我望主公能允许我一同前往。"

到时候,鲁庄公便叫曹刿同车出发。齐、鲁两军在长勺相遇,摆开了战斗的架式。

鲍叔牙因刚打完胜仗不久,傲气十足,并不把鲁国的军队放在心上,见两军对阵,马上下令击鼓进军。鲁庄公见敌兵喊声震天,也要教传令击鼓应战。富有韬略才识的曹刿,急忙出来制止 对庄公道"时候不到 万不可应战"并叫庄公下令,不准将上们喧嚷出战,违者斩首。齐军见鲁军不应战 只得退下。鲍叔牙想了一会 又命擂鼓冲过去 可是鲁军仍毫无动静,像根本没有听见他们的鼓声,齐军只好又退了回去。鲍叔牙心想,鲁军按兵不动,定是庄公胆小,士兵怕战。于是,又擂起了第三次鼓。一直注意力集中在观察敌阵的曹刿 对庄公说"快擂鼓出击!"庄公的命令一下 鲁军的战鼓、喊声如春雷一般,轰然而起,直扑敌阵,猛不可当。

齐军大败,狼狈而逃。

这时 鲁庄公正想追击齐军 曹刿又劝说"'暂时不要追击"说着 他从车上跳下 在地上仔细察看齐军战车轮子碾过的痕迹,接着又登上车,向敌军逃走的方向眺望,对庄公说"'现在可以追击了。'鲁军乘胜前进 把齐军赶出了鲁国的国境。

这次鲁国打了胜仗,可是,鲁庄公还不知道打胜仗的原因。曹刿解释道"战斗的胜负 主要决定于勇气 兵士有勇气则胜,兵士泄了气就要失败。鸣鼓就是鼓士气。如果这个时候交锋 就能够一往直前 全力冲杀。到了再擂鼓时 兵士的勇气就有些衰落,交战的劲头也不那么足了。到了第三通鼓,勇气就全部消失了。敌军的勇气消失了,而我们刚擂第一通鼓,士气正处旺盛,因此就能打败他们。后来您要追击,因为齐国实力强盛,我们一时还篌不清他们的意图,我怕齐军会设下伏兵,诈败引诱我们,就下车观察,看到他们轮迹混乱,又见旗帜倒掩,断定他们是仓皇逃窜,所以我就建议你下令追击。一鼓作气,是用我军斗志旺盛的将士,去同斗志衰退的对方将士作战,怎会不打胜仗呢。"

据《左传·庄公十年》

羯 鼓

羯鼓,古代打击乐器的一种。起源于印度,曾流行于西域地区,南北朝时传入中原。盛行于唐代开元、天宝年间。

羯鼓 形如漆桶 下以小牙床承之 击用两杖 故又名两杖鼓。

唐玄宗李隆基推羯鼓为八音(周朝时 依制乐器的不同 材料分为:金、石、丝、竹、匏、土、草、木八类,叫做八音)之首,在合奏中起着指挥的作用。玄宗还亲自创作了数十首羯鼓独奏曲。在他的影响下,不少大臣贵戚都善击羯鼓。唐代的许多协奏乐曲,也往往以羯鼓为领奏。

皇帝音乐家

唐玄宗,名隆基,是唐睿宗李旦的第三个儿子。太极元年(公元 712 年)8月登基,至天宝十五年(公元 756年)7月太子唐肃宗即位唐玄宗在位44年,是我国历史上著名的"开元盛世"。

唐玄宗登基后,做了不少的大事。到后来,他的骄侈心 代替了求治心。到了开元年的后期,他任用奸佞之臣,纵情 声色,追求享受,朝政荒废,唐代延续了一百多年的繁荣富强,在他的手里衰落了。

唐玄宗是一位杰出的音乐家,他不但会多种乐器的演奏,还会作曲,尤爱演奏羯鼓。

开元、大宝年间,羯鼓的演奏非常盛行。羯鼓是"八音"之领袖,在合奏中起着指挥的作用。唐玄宗兴致高时,通宵达旦击鼓不停。有一次唐玄宗与宫廷乐工李龟年谈话时说:他演奏羯鼓时,光敲坏的鼓槌就有四柜,从中可以看出玄宗在演奏羯鼓上所下功夫之深和对羯鼓的入谜。宰相宋璟曾把唐玄宗的羯鼓演奏赞扬为"头如青山峰 手如白雨点"有着极高的技巧。

一个初春的早晨,雨过天晴,气温转暖,宫廷内院的柳树已开始吐芽,杏树也已含苞,这样的明媚春光使玄宗高兴非常,命侍从在殿廊里备酒赏春。玄宗的宠臣高力士见玄宗兴致很高,知道他在高兴时,喜欢击奏羯鼓,就将羯鼓准备好。果然,玄宗尚未坐定,即命人传拿羯鼓。玄宗话音刚落,高力士已将羯鼓奉上。玄宗对景抒情,敲了一曲。这就是他的即兴创作《春光好》。一曲奏完 玄宗见那柳树冒出了嫩小的绿叶,杏苞开出了可人的红花。玄宗高兴地笑着对宫女和侍从们说"你们看呀 我一曲奏完 连柳杏都给催发了 你们不该叫我一声天公吗!"众人听后,笑着高呼万岁。

唐玄宗的哥哥李宪的长子叫李琎,他容貌俊秀,聪明伶俐。玄宗非常钟爱李琎,经常召他进宫带在身边游园陪伴, 并亲自教他击奏羯鼓。 李琎聪明好学,很快就掌握了羯鼓的演奏技巧,这就更讨玄宗的喜欢。李琎常常被召进宫来击奏羯鼓,他每次击鼓时,总爱带着一项研绢帽(用研光绢制成的舞帽)。玄宗每次看他击鼓,也总摘一枝红槿子花插在他的研绢帽上,目的是要他在击鼓时保持头部的平稳。李琎不论是急奏缓奏,还是强奏弱奏帽子上的槿花从未滑下来过。因李琎常讨玄宗的欢心,玄宗也常在他哥哥李宪面前夸奖李琎的聪明过人和勤学苦练。为此,只要玄宗烦闷无聊时,就命人召李琎进宫击羯鼓,为他消愁解闷。

唐玄宗的喜怒哀乐,常能从他击奏的羯鼓声中表现出来。宫中有位音乐家,叫黄幡绰,他就能从玄宗的鼓声中知道他的心情如何。黄幡绰是要随时听从皇上召唤的乐工,所以处处都得小心服侍。

有一天,黄幡绰已被皇上召唤过一次,他认为今天可能不会再召唤他了,便偷偷溜出宫去。谁想,就在他出去不久,皇上便叫人召他进来。玄宗见他没能按时传到,便大发脾气,派人四处找寻。

黄幡绰得到这一消息,匆匆赶回宫去。他深知皇上的脾气喜怒无常对宫中的乐工们说杀就杀 要打便打 所以 他小心翼翼地赶到殿前。内侍见到黄幡绰,即要去报告,忽听殿内传来急促而杂乱的羯鼓声,黄幡绰一听羯鼓声,吓得面无人色 便对内侍说"请千万别去报告皇上 如果现在皇上知道我来了,我的小命也就没了。"因黄幡绰平时常常出入于宫廷,和那些内侍有些交情,所以内侍也没有马上进殿报

告。就听皇上鼓声一停 又问内侍": 黄幡绰回来没有?"黄幡绰见皇上问 忙拖住内侍哀求道": 求求您了 救救我吧 现在千万不能说我已来了 再等等。"又过了一会儿 玄宗的羯鼓声又响起来,鼓声平缓而抒情,这时,黄幡绰揩去头上的汗水,整了整衣服,匆匆进殿跪在皇上面前,一声不响。玄宗仍在击他的鼓,待曲奏完,玄宗接过侍从递过来的毛巾,揩了揩手 对黄幡绰说": 起来吧 幸亏你这时候进来 要是早来一会儿,你小子不死也得挨顿打。"黄幡绰连连叩头谢恩。可见对玄宗敲击羯鼓时内心的情绪流露,黄幡绰算摸到家了。

唐玄宗不但是位著名的羯鼓演奏家,他还专为羯鼓创 作过 92 首鼓曲。

据唐。南卓《羯鼓录》

李跪与乐工

唐代广德年间,有一位擅长演奏羯鼓,并精通羯鼓曲子的人 他叫李琬 四川人 曾在四川双流县做过县丞 后调选人京。到长安 (唐代的首都)后 租房居住在务本里 有一天晚上,皓月当空,他在庭院散步,忽听见远处传来阵阵击奏羯鼓的声音。他立定细听,演奏水平要在一般人以上,这也引起了他的兴趣。他就随着鼓声,趁着月色寻找而去。在一个小屋门前,他停了下来,见一乐工正专心致志地演奏着羯

鼓。待乐丁停下来时,李琬上前问道"你刚才演奏的曲子是 不是《耶婆色鸡》 也有人叫《耶婆婆鸡》的?你演奏得很好, 这么好的曲子怎么没有结尾呢?"乐工听了李琬一说,大惊, 说道: 你真是个内行 换了别人 是听不懂的。"接着 他谈 起了家世"我是宫廷的乐丁 击羯鼓的技艺 是从祖父那里 学来的。祖父专门传授羯鼓,这首曲子是他最拿手和最常演 奏的。不幸的是 战乱中我们一家走散 父亲死在河西 这首 曲子也就失传了。我是凭着记忆按照老的谱子自己边琢磨 边演奏,虽我每天晚上都要演奏几遍,但总是找不到结尾的 声音。"李琬听完乐工的话 用启发的口吻说:"你认为曲子 的意境和情趣是不是已经完全了呢?"乐工说":我认为是完 全了。"李琬说"既然曲子的意味完全了也就是说曲子也 完整了 那你为什么还要找结尾呢?"乐丁说"可是我总感 到它没有结束的感觉 不知道该怎么办。"李琬说"你的理 解力很强,我就说个道理给你听,不论你碰到什么鼓段,如 果感到它结束感不强或没有结束感,就得用另外的鼓段去 '解'(歌曲或乐曲结尾的扩充部分)它 才能有终止感。《耶 婆色鸡》可以用《掘柘急遍》去'解'。'乐工在李琬的指点下 试奏了一遍,果然很好,不但结束感强了,也感到乐曲完整 了,乐工感动得流下泪来,不停地向李琬道谢。

乐工到了宫里,讲给了一些显宦听,李琬亦因此得到 升迁。

据唐 · 南卓《羯鼓录》

凤阳花鼓

花鼓,是由唐代的三杖鼓发展而成。明田艺蘅《留青日札》中有这样一段记载": 吴越间妇女用三棒上下击鼓 谓之三棒鼓。江北凤阳男子尤善,即唐三杖鼓也。咸通(公元860—873年)中,王文举好弄三杖鼓,打撩万不失一,杖音与歌声句拍附和为节,又能夹一刀弄之。"表演者轮番抛动三根嵌有铜线的棒子击鼓,边击边唱得名。南宋吴自牧《梦粱录》中,有临安节日中百戏艺人表演花鼓的记载。由此可见,早在唐宋时期就有了花鼓艺术。

在全国各地均有花鼓流行,有安徽花鼓、湖南花鼓、 山东花鼓、陕西花鼓等等。各地花鼓均是从民间歌舞发展 而来。

凤阳花鼓是"花鼓小锣"、"花鼓戏"、"花鼓灯"的合称。 因是创始于安徽凤阳的民间文艺,故称凤阳花鼓。

安徽凤阳是明太祖朱元璋的故乡,地处淮河沿岸。由于淮河长年失修 经常洪水泛滥 天灾不断 田园荒芜 人们迫于生活 只有外出逃荒要饭 用'打花鼓'来求乞谋生。

早期花鼓近似腰鼓 略大 斜背肩上 双手敲击 用锣配合。后为外出卖艺携带方便,将腰鼓改为扁形小手鼓,似碗

口大,左手执鼓,右手持两根二尺多长用竹鼓条敲击,边敲边唱。

演唱形式,为男女二人齐唱或对唱,男打懂 锣 ,女打花鼓,节奏鲜明,舞姿轻盈。曲调吸收当地秧歌,抒情中带哀愁。内容多为反映贫苦生活和不幸遭遇。歌词为七字句,四句一折,八句一段,尾部有衬词花腔。锣鼓主要在歌唱的前后奏四小节,在演唱中仅用鼓打节奏。

圆阳花鼓5朱皇帝

早在唐宋时代,民间就流行一种花鼓艺术,演唱者大多是些流浪艺人。在封建社会,广大农民经受着残酷的阶级压 追和剥削 遇上天灾人祸 无法生活下去 就流离失所。有的农民只好背着花鼓沿途卖唱,过着乞讨的生活。

到了明代,安徽凤阳一带的花鼓演唱更为盛行,人们称它为"凤阳花鼓"。

风阳花鼓一般由一男一女表演。女的胸前有一面小圆鼓,双手抛弄着三根小木棒,三根棒儿在她手里回环传递,总有一根悬在空中,同时,就在这传动着的鼓棒的敲击下,鼓发出有节奏的咚咚声,配上旁边男子的击锣声,显得非常和谐动听。在锣鼓声中,妇女唱起动听的花鼓调子。

演唱花鼓的凤阳艺人,常常怀着满腔悲愤,借演唱的机会,揭露社会的黑暗,控诉统治者的凶残。他们唱道:

说凤阳,道凤阳,凤阳本是好地方, 自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。

大户人家卖骡马,小户人家卖儿郎, 我家没有儿郎卖,身背着花鼓走四方。

朱皇帝就是明朝的开国皇帝朱元璋。花鼓艺人们正是 在骂他们的这位同乡。

朱元璋本是凤阳的一个穷苦农民。他当年起来造反时,农民对他寄予很大的希望。可是在他当了皇帝之后,就背叛了用鲜血和生命为他打下江山的农民,像历代的统治者一样,对农民施行了残酷的压榨。凤阳一带的农民生活越来越苦,不少人只好卖艺为生了。

艺人们'身背花鼓走四方"到处流浪。不少人就来到当时的京城南京。那时南京街头,说书的、卖唱的、弹琴的、演戏的,大街小巷到处都有。人民群众用他们喜爱的艺术形式,抒发着他们心中的欢乐与忧愁。凤阳的花鼓艺人来到南京,南京人被他们独特的艺术所吸引,也对他们的悲惨生活深表同情。

一天,朱元璋派去调查民情的官员向他报告说:"一批三棒鼓男女 窜来京城 看那打扮 听那口音 像是皇上故乡来的。'朱元璋一听 大为恼火 认为丢了自己的面子 忙问:"他们唱些什么?"官员吞吞吐吐地回答"有亵渎帝王圣贤之词……"

朱元璋勃然大怒, 当即下令四处搜捕花鼓艺人。还叫人

在南京的街市上搭起一座高楼,派人日夜在上守望,只要听见有人击鼓唱歌,以致弹琴、说书、演戏就立即抓起来,倒悬在高楼上,然后朝那些艺人的口鼻里灌水,直到气绝才罢手。

在这样残酷的镇压下,不少花鼓艺人遭到毒手!

但是,人民是吓不倒的,人民的歌声是谁也禁不了的。 虽然朱元璋和他的后代下了一道道的禁令,使无数的花鼓 艺人遭受迫害,但花鼓却更为广泛地流传开来。艺人们长 期与反动统治者斗争,把斗争的锋芒直接指向最高统治者 皇帝。

哪里有花鼓艺人,哪里就有这首花鼓曲调。由于花鼓艺人的传播,长江中下游一带,到处都传唱这首控诉朱皇帝和黑暗社会的歌曲。明朝亡了,朱皇帝完了,歌声却一直带着对反动统治者的诅咒,几百年来在民间流传不绝:

说凤阳,道凤阳,凤阳本是好地方, 自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。

朱皇帝到底还是敌不过凤阳花鼓!花鼓在人们心中扎下了根。你若不信 可以去问一问爷爷奶奶"您知道不知道凤阳花鼓?会不会唱凤阳花鼓?"

选自崔裕康、李少白《中国古代音乐故事和传说》

声乐及其他

管仲作歌

春秋时,齐国君主齐襄王有两个兄弟,一个叫公子纠,一个叫公子小白。公子小白的师傅是齐国的大夫鲍叔牙;公子纠的师傅是政治家、军事家,又是一位音乐家,名叫管仲,字夷吾。

齐襄公生活淫乱,凶暴无理,弄得人人自危。因为公子小白的母亲是莒国人,鲍叔牙就带着公子小白逃到了莒国(在今山东莒县)。管仲也带着公子纠去了鲁国(鲁国国都,在今山东曲阜),公子纠的母亲是鲁国人。

公元前 685 年,齐国内乱,齐襄王被杀,小白与纠都从外地赶回齐国都城临淄(今属山东)抢着继任国君。兄弟俩在赶回齐国的路上相遇,管仲射了公子小白一箭,小白装死 骗过了管仲与公子纠 抄小路飞奔回国 先到了临淄 被立为国君,即齐桓公。齐国立即发兵,把公子纠和管仲一行人马打退。鲁国国君鲁庆公听说公子纠和管仲退了回来,便派大军和齐国开战,鲁国大败。

齐桓公登位后,为治理国家急需人才,鲍叔牙就把管仲推荐给桓公,并叫齐桓公派人去鲁国,让他们杀掉公子纠,押回管仲,就说桓公要亲自问斩,以报一箭之仇。齐国使臣见过鲁庄公后,说明了来意,并要立即押回管仲。鲁国群臣以为送回管仲不妥,管仲是个杰出的人才,小白则刚登上王位 急需人才 管仲回齐 必得重用 到那时 对鲁国是大大

不利。鲁庄公想 刚吃了败仗 如不按他们所说的办 定会引来麻烦 何况 齐桓公押回管仲 是为报一箭之仇。鲁庄公不容群臣再议,便把管仲押进了囚车,交给了齐国的使臣,押回齐国。

管仲是个绝顶聪明又懂策略的人,他知道这次用囚车押回去 定是鲍叔牙的妙计。他想 鲁庄公刚吃败仗 所以就按齐国的要求照办了。如万一鲁庄公醒悟过来,定会派兵追杀我,那就不好办了,只要今天能到齐国境界,就什么都不怕了 于是灵机一动 对着役夫们说"各位都辛苦了 我唱歌给你们听 你们应和着唱 好不好?"役夫们连声称好。管仲在囚车里即兴编了一首《黄鹄》歌,来表达自己愿望和处境 便唱起来:

鹧鸪展翅,哟嗬嘿哟,志在四方,哟嗬嘿哟,可叹受缚,哟嗬嘿哟,困在罗网,哟嗬嘿哟,

役夫们的脚步随着管仲歌声的节奏加快了,役夫们情不自禁地依着车轮的节奏应和着,跟着管仲又唱起来:

等待机时,哟嗬嘿哟,凌空高翔,哟嗬嘿哟, 九天遨游,哟嗬嘿哟,猎人忧伤,哟嗬嘿哟。

.

这拉车的号子短促有力,由于动作一致,力量统一,精神越来越振奋,歌声越唱越快,步子也就越走越快,车速大大超前,一天的路程,半天就走完了。当红日西沉时,他们已

进人了齐国的境内。

不出管仲所料,第二天,鲁庄公果然醒悟了,即派兵追 杀管仲,时已太晚,已经来不及了,管仲已平安到达了齐国。

齐桓公听了鲍叔牙的意见,以大局为重、不计前仇,二 人前去迎接管仲回国,并委任管仲为宰相,管仲 也稽首 谢罪。

有一次,齐桓公带着管仲去援助燕国(河北省北部,辽宁省南部)攻打山戎(古代北方的民族)时军队行至孤竹国(今河北东南部),山高路险,而山的另一方是戎军,正准备翻山歼灭齐军。就在这时,管仲编了一首《登山歌》,大意是:

山峰高啊山路险,树木多啊山石顽, 薄薄的云雾轻轻飞,红红的太阳暖又暖。 我们像风伯驾车,我们像神童挥鞭, 攀陡坡啊爬险路,像飞鸟展翅上山巅。

管仲教将士们唱,很快大家都会唱了,在管仲的领唱下,所有人一起唱了起来。很快,人们都争先地冲上高山。接着 管仲又作了一首《下山歌》 大意是:

上山难啊下山易,车轮转啊马蹄飞, 人欢马叫心高兴,越过高山到平地, 保卫边疆除外患,建立功勋驱顽敌

将士们情绪高昂,很快向孤竹国飞奔而去。将士们高歌 猛进 轮转如飞 连战连捷。 齐桓公见将士们情绪高涨,高兴地对管仲说:"真想不到你的歌有这么大的力量。"管仲说"歌能振奋精神能减轻疲劳。"

齐桓公对管仲歌的力量大加赞扬,群臣们对管仲也佩服之极。

据蔡元修修订《东周列国志》及崔裕康、李少白 《中国古代音乐故事和传说》

鼓盆歌与生丧鼓

庄子 名周 宋国蒙(今河南商丘东北)人 战国时期的哲学家。学问渊博,对当时的各学派都有研究。

庄子家境贫困,住在一条狭窄的小巷里,靠教书、编草鞋度日,经常饿得面黄肌瘦,有时还不得不向人家借米救急。楚威王闻其贤,曾派人以重金厚礼请以为相,他拒绝礼聘,终身不仕。

庄子不愿做官,就带着妻子隐居在一座山下,靠他教书、打草鞋谋生。他的妻子在家主持家务,空下来也打打草鞋。一天 太阳已西下 他妻子去河边打水 见一樵夫挑着一担柴,匆匆赶路,挂在担子上的帽子被风吹落在地,庄子妻忙招呼樵夫 樵夫拣回帽子 便向庄子妻道了谢。这时 教书归来的庄子,远远看到自己的妻子和一个男人在说话,顿时对妻子产生了怀疑。庄子心想,我常年在外教书,很少回家,

生活又苦,对她实在不放心,于是,他想试妻子是否贞洁。

回家后 他对妻子说":我明天要去会一位朋友 晚上不回来了,你给我准备准备。

第二天一早,待妻子将包裹及干粮都准备齐全,庄子就上路了。走到一半他就折回,躲在屋子的暗处观察。一天过去了,庄子只见妻子手脚不停地忙着家务,编竹篓,吃野菜,喝冷水 把好的菜饭留下来。晚上 妻子又在月光下,一边打着草鞋,一边唱着歌祝愿丈夫平安回家和夫妻恩爱之情,直到鸡叫头遍,才回房休息。庄子对这一切看得清清楚楚,听得明明白白,心里很不是滋味,自己不该错怪妻子。待天刚亮 庄子悄悄地溜了出去。转了不久 回到家里 他妻子忙端上好饭好菜。庄子这时非常感动,也更敬重妻子了。

这年冬天,妻子一病不起,没多久便过世了。庄子便坐在妻子的尸体旁,把妻子生前用的瓦盆,用两根筷子有节奏的敲着、唱着 唱着妻子生前的贤慧、善良 唱着自己不该怀疑妻子 对不起妻子……

庄子有位好友惠子,宋国人,任梁惠王的相辅。庄子的妻子死时惠子前去吊唁进门一看见庄子不但不哭反而以为敲打着瓦盆在唱歌自乐呢。

惠子一见 生气地说": 您与妻子共同生活几十年 她为您生儿育女,如今她去世,您不但不哭,反而敲着瓦盆而歌唱,这不是太过分了么!

庄子严肃地说"话不能这么说 人人都喜欢活着 谁愿意去死呢 我见妻子死去的时候 我也悲伤过。可是 原本她

和其他生命一样,本来是没有生命的,不但没有生命,也没有形体,不仅没有形体,也没有气。在原始的混沌状态之间,调和清浊,变成阴阳二气,二气凝结,变成有形,形体出现,变而生育 这本是从无到有 变化成生命。现在她去世了 就是变生为死,就像一年四季春夏秋冬的交替运行。妻子去了,她静卧于天地之间,我却跟着哭哭啼啼,这样做是不符合天命。所以我才止住哭泣,而敲打着她用过的瓦盆唱歌,以表示哀悼。"

庄子不停地唱着悲歌。乡亲们听到了庄子的歌声,都赶来帮助庄子料理后事。

从那以后,谁家有了丧事,人们就学着庄子的样子,击着瓦盆,歌唱一番,来寄托哀思。后来就发展用鼓代替了瓦盆,俗称叫"坐丧鼓"。

据《庄子·至乐》及民间传说

听教认妻

春秋时代,有个百里奚,楚国宛(今河南南阳)人。自幼家贫,虽未读过多少书,但他聪明好学,过目不忘,能出口成章 人们都称他为"神童"。

因父母过世得早,百里奚又只管读书,所以到了 30 岁他才娶杜氏为妻。娶妻后,家产已尽,只留下几间破屋,生活就更困难了。幸亏杜氏贤慧能干,粗通文墨,并能自编、自

弹、自唱 所以她就用自己甜美、清脆的歌声 来赚钱维持家里的生活,让丈夫安心读书。经过几年的苦读,百里奚成了一位博学多才的人。

一天 杜氏对百里奚说"夫君 你还年富力强 应该出去做一番事业才是,大丈夫志在四方,总呆在家里算什么呢?"百里奚认为妻子的话有道理 于是决定外出谋事。对妻子说"你的话很对 我打算明天就出门。"杜氏连夜为丈夫准备好了行装。第二天杜氏又把家里仅有的一只母鸡杀了,为百里奚饯行。可是灶下没有柴,杜氏只好把门闩劈了当柴烧。送别时 杜氏对百里奚说"你出外做事要处处小心 有一日你富贵了,千万别忘了我。"说着两人挥泪而别。

百里奚出去后很不顺利,要过饭,给人家放过羊。流浪 多年一事无成 加上思念爱妻 又回到了家乡。没想到 由于 连年灾荒,回到家里只见房倒屋坍,也不见爱妻的面。虽然 多方打听,妻子一直没消息,百里奚伤心不已,流着泪又离 开了家乡。

几年后,百里奚当上了虞国的大夫(古职官名)。谁想好景不长,虞国被晋国消灭,虞国君主和百里奚都当了俘虏。晋国君主献公名诡诸,知道百里奚颇为能干,想叫他在晋国为官 但百里奚怀念虞国 痛恨献公 宁做俘虏 决不在晋国做官。

秦国的君主穆公名任好,向晋国求婚,晋献公答应将他的大女儿嫁给穆公。百里奚作为陪嫁的奴仆送给了秦国。在 送往秦国的途中,百里奚偷偷逃跑到楚国的境内,被楚国的 农民捉住送交到官府,官府把百里奚当作奴隶送去养马。

秦穆公见陪嫁的奴仆中有百里奚的名字,便问:"此人现在何处?"侍从说": 百里奚在半路已经逃掉。"秦穆公深知百里奚是个有才学和胆略的人,想找到他。后来经过多方面了解,知道百里奚正在楚国养马。秦穆公想:我想请百里奚来秦国为官,要是说明这人是个人才,怕楚国不放,还是把他当做逃去的奴隶要回吧,于是,用了五张羊皮把百里奚从楚国赎回秦国。就这样 百里奚来到了秦国。到秦国后秦穆公亲自接见了他,并拜他为宰相。百里奚见秦国富强、开明,穆公又是真心实意,也就答应下来。一个放牛养马的百里奚,一下成了一个大国的当权人物。

再说,百里奚的妻子杜氏,自丈夫出门数十年来,靠自己的歌声和双手,艰苦度日。兵荒马乱之中,她流落到了秦国,靠给人家洗衣维持生活,相府也是她常去洗衣的地方。一个偶然的机会,她听到人们说:我们的相爷百里奚,是用五张羊皮换来的。这句话杜氏就牢牢地记在心里,她想:分开了几十年,怕见了面也不认识了,总想找个机会见见这位相爷,说不定就是自己的夫君呢?她又想,他如果另娶了夫人 我去相认 不是太鲁莽了吗 她就处处留心。一天 在与相府的侍从们攀谈中,她得知相爷仍是孤身一人。于是她就留意,设法见到相爷一面。

有一天,百里奚在相府里请客,并请来几位乐人在堂上演奏、演唱。杜氏想,机会来了,她对侍从说"我能自编、自弹、自唱呢, 我想为相爷唱上一曲。"侍从把杜氏的话告诉了

相爷。百里奚想,过去我妻就能自弹自唱,没想到秦国竟也有这样一位洗衣妇。百里奚说"好吧就叫她来弹唱一曲。"于是,杜氏拿过乐工的的琴,调好弦就唱起来:

百里奚,百里奚,幼贫寒,苦学习。 忆别时,杀雌鸡,无柴烧,门闩劈。 可记得,洒泪离,多少年,无消息。 五羊皮,赎回你,今富贵,忘发妻......

洗衣妇边弹边唱,含哀含怨、如泣如诉的歌声,听者无 不流泪。

百里奚听着听着回忆起当初与贤妻离别的情景,不觉泪下,忙走到洗衣妇面前,细细看去,正是思念已久的贤妻。 夫妻团聚 悲喜交加 几十年的分离 今又重逢 百里奚马上命人重整酒席,庆贺团聚之喜。

据《史记·秦本纪》、《风俗通》等

曲方和寡

战国时期,著名大诗人屈原有个弟子宋玉,是楚国的文学家。在楚襄王时代,曾做过文学侍从之类的官职。这个人 天资聪敏,而且长相漂亮,有一张善辩的嘴。

有一天 楚国国君楚襄王问宋玉"先生 你有什么不检点的地方吗?为什么许多人都对你有意见?是不是有什么品

行不端之处呢?"宋玉听后 对楚襄王说"是的 确实有人在背后说我的坏话,请大王恕罪,希望大王能让我把话说完。"襄王说"可以 你说吧。"宋玉并不检查自己 回答道"有一次,一位歌唱家在 野城(当时楚国首都,今陕西省咸阳市东)里唱歌 开始 他唱的是《下里》、《巴人》之类的楚国民歌 都城里聚集了几千人跟着他一起唱。当他再唱《阳河》、《薤露》之类比较高雅的歌曲时,跟着他唱的只有几百人。接着,他又唱了更典雅的《阳春》、《白雪》时能跟着他唱的不过几十人。最后,他唱了首最高难的歌曲,发挥到极点时,音色优美动听,可是,能跟他唱的区区只有几人了。这就是说,歌曲越是高雅,能够跟着唱的人就越少。歌曲如此,人也如此。圣人品德高尚,智慧超人,远远超过一般人,他就显得很孤立。我怎能和一般人比呢?一般的人又怎能理解我的言行呢?"宋玉为自己的举止作了一番辩解。

后来 把" 其曲弥高 其和弥寡"简化成" 曲高和寡"。这句成语也就是从这个故事中来的。后人常用"阳春白雪"比喻高雅的文艺作品,用"下里巴人"比喻通俗的文艺作品。

据《文选·宋玉〈对楚王问〉》

乐师旷的调琴及琴气

春秋后期,晋国有位宫廷乐师,字子野,目盲,善弹琴, 尤其擅长辨音。 晋平公名彪请人制作了一张琴,叫乐师旷给他调弦校音。师旷调了很久 却总是不能成声。晋平公责怪师旷 师旷说:"一张琴,一定要有大弦和小弦,各自都能发出不同大小、强弱、高低的乐音 才能奏出悦耳动听的乐曲。可是 国君这张琴大弦和小弦相同,再好的乐师也调不出来优美的乐音来。治国也如作琴,君要像君,臣要像臣各自遵守着自己的名分,发挥各自不同职位的作用,各守其本分,互不侵夺各自的位置 才能协调一致 共同前进。"晋平公听了师旷调琴与治国的议论,变得无话可说。

有一天,晋平公请师旷为他弹琴,师旷没有办法,只好奏了一曲清徵(五音之一)。演奏时,开始只见一队 16个黑鹤从南方飞进宫门,纷纷落在院内高处的台上。再奏,16 个黑鹤整齐地排成一行。三奏,黑鹤个个伸颈齐鸣,随着音乐翩翩起舞 非常好看。晋平公听后 高兴地问师旷"还有更好听的吗?"师旷说"有清角(五音之一)要比清徵更美。"晋平公又传师旷演奏清角,师旷说:"这是不能演奏给大王听的 因为你的德行太薄 听了必有灾祸。"晋平公不依定要师旷弹奏 师旷无奈 只好遵命。当琴声初起 突然看见天空黑云从西北涌起,出现一种惊心动魄的天象,再奏,忽然暴雨狂风随之而至,屋上的瓦片被吹落满地。随着琴声的加速,飞砂走石,天昏地暗,在场的人无不四处逃散,晋平公也吓得匍匐在地。后来,晋国果然大旱三年,晋平公也大病一场。

这当然是韩非子的非乐思想创作的寓言,可是,乐师旷

作为一名突出的乐手,被称之为世上无双的人物,这可能是 事实。

据《韩非子·十过》师涓篇及《郁离子·省敌》

行歌拾續

林类将届百岁,这天正是春天时光,他披着皮袄,在庄 稼收割后的田垅上一边唱着歌,一边拣着别人遗漏下来的 麦穗。

孔子在往卫国的路上看到林类,就回头对随行的弟子说:"那个老人倒是可以交谈交谈,你们中哪个人愿意去问问他?"

子贡应声,随即在田头迎住林类,他打量老人一番后, 叹口气说:"老先生,你捡人残食难道从未因羞愧而后悔过吗?居然还这般乐意地边走边唱拾取他人的麦穗?"

林类依然歌不住口,行不留步。子贡赶在后面,连连发问 他这才仰头说道"我有什么可后悔的?"

子贡说:"先生少年时不勤奋努力,成年后又不思进取,到老了又无妻室子女,只有等死的份,什么乐趣可以让您边走边唱地拾麦穗呢?"

林类笑着说"我感到快乐的原因 人人都有 但他们都以此为忧。正因为我年少时不勤奋努力,长大后又不争取时运,才会活到这样大的岁数,也因为我老了,既无妻子又无

儿女,听任老死将至,才会这般的快活。"

子贡说": 人人都想长寿 人人都畏惧死亡 你却以死为 乐, 这是什么道理?"

林类说"死亡与生存是一个来、一个去死在这里说不准会生在那里。我知道生死不二的道理,怎会知道有人受外界世俗现象迷惑,而苦苦谋求生存?哪会知道我现在的死不是比过去活着更好呢?"

子贡听了这番高论后,还是不解其意。回来后告诉孔子。 孔子说:"我就知道这个老人是可以和他交谈一番的, 果然不出我的所料。不过,他所知道的道理,恐怕还没有达 到完美尽善的程度。"

选自《道家杂家神仙家故事集》

优益衣冠

春秋时代,楚国有位著名的宫廷演员,名叫孟,人们都叫他优孟(优,古时对以歌舞为业的艺人之统称)。他身高八尺,能说会道,当别人遇到烦恼之事,常以谈笑的方法婉言劝谏。那时候,楚国宰相孙叔敖深知优孟多才多艺,为人正派 是个能干之人 平时对他很尊重 也很照顾。

孙叔敖言行正派、襟怀坦白,他帮助楚庄王治理国家, 秋冬组织百姓上山采伐,春夏他叫百姓乘着水势运出木材; 还带领人们大修水利,发展生产,同时,协助楚庄王打退了 晋兵的侵犯。在他执政期间 人民安居乐业 颇有政绩 楚庄王非常推崇他。

孙叔敖病重的时候,对他儿子说:"我做了一辈子的清官没有留下财产 我死后 你定会困难 到那时 你就去找优孟,对他说'我是孙叔敖的儿子',他会给你想办法的。"

几年后,孙叔敖的儿子穷困得卖柴度日,一天,他卖完 柴回家 在路上遇见了优孟 就对优孟说"我是孙叔敖的儿子 父亲在临死前对我说 穷困的时候可以去找优孟。"优孟 听了他的话后 深表同情地说"你先回去 不要离开此地远去,我一定给你们想办法。"

优孟回去后,便仿制一套孙叔敖生前常穿戴的衣帽,穿 戴起来,摹仿孙叔敖生前的举止动作,音容笑貌及风度气 质,经过一年的揣摩,优孟就像孙叔敖一样,人们已没法分 辨真假。

楚庄王寿辰这天,宴请群臣,在酒会上,优孟利用机会, 穿戴孙叔敖的衣帽上前向楚庄王敬酒祝寿。楚庄王大惊,以 为是孙叔敖又复活了,要求他再任宰相。

优孟说:"让我回去和我妻子商量商量,三天之后给您回音。"

过了三天 优孟去见庄王 庄王问道"如何 你妻子同意吗?"优孟说"我妻子说 万万不能干 楚国的宰相干不得。就像孙叔敖 他忠心耿耿 廉洁奉公 使得楚庄王得以称霸。现在他死了,儿子没有锥子尖那么大的土地,只好靠打柴去卖钱过活。你要像孙叔敖那样,还不如自己去死呢。"

楚庄王这才发现他原来不是孙叔敖。优孟接着唱道:"山里住着种田辛苦难以过活。出去做官吏我贪污卑贱人的财物,不管它是耻辱,我死了一家人都富裕;又怕贪赃枉法做坏事犯大罪我死了全家都毁灭。贪官怎能做呢想做好官奉公守法到死不敢做坏事。好官怎能做呢楚国宰相孙叔敖坚持廉洁直到死,现在妻子和儿子穷困得背柴卖钱过活,不值得干呀!"

楚庄王听了优孟的歌,大为感动,也甚感渐愧。孙叔敖 的儿子很快得到了封赠。

据《史记·滑稽列传》

秦青传艺

战国时期,秦国有位著名的歌唱家叫秦青,以教唱歌为职业 在咸阳(今陕西咸阳市)是一位家喻户晓的人物。秦青带了几位学生,其中有位学生他最喜欢,叫薛谭,二十多岁,有一副天生的好嗓子,声音宏亮,音色圆润,又肯勤学苦练,进步很快。

薛谭自小失去父母,由叔父抚养长大。十几岁时,因生活无着,被送到酒店当学徒。他小的时候就非常喜欢唱歌,一天,听到酒客们在谈论秦青歌唱如何名扬天下,就决定去拜秦青为师。他攒足路费后,就前往咸阳投师学艺。

秦青听了薛谭唱歌,知道他是个难得的好苗子,高兴地

收他为学生。知道他的生活和处境后,不但不收他的学费,在生活上还十分照顾。薛谭在老师的指导下,进步很快,演唱经常受到赞扬。他非常兴奋、自得 乐滋滋地想"老师会的我都会了,学得差不多了"。正当这时,他的叔父带信来,叫他回家,薛谭便向老师提出回乡的想法。秦青大为惊愕,自己心爱的学生,因自满而得不到更深的造就,真令人惋惜。又想如果学生不明事理,即使把人留下,又有什么用呢?于是 同意了薛谭的要求 说"好吧 我们师徒一场 朋天上午我在郊外长亭为你送别,你也收拾收拾早点睡吧。"

第二天一早,薛谭准备好行装,师兄弟们替他背着先行。他取出刚编成的"节"(一种古代的击乐器,用两个圆竹编成 上合下开 形状像个小簸箕 可以拍之成声)送给老师留作纪念。

秦青早叫人在长亭摆好了酒菜。师徒们坐好后,秦青对薛谭说"我们朝夕相处 不觉已快三年。你今天回乡 不知何日再相见……"说到此处,情不自禁地抚节悲歌。那激昂高亢的歌声直上云霄,四周的林木发出沙沙共鸣声;浮云也被悲歌牵住 不再飘荡。薛谭听得出了神 突然醒悟"老师唱得太好了,而我的唱尚未能表达出如此扣人心弦的情感。"他惭愧地噙着热泪 满满斟了一杯酒"老师 我不走了 我要跟您学一辈子!"听了薛谭的话 秦青非常高兴 语重心长地说"'学问是无止境的。"说起演唱感情 秦青讲起了《歌哭》的故事。

春秋时代,韩国有一位著名的女歌唱家叫韩娥,以善唱

情而著称。在一次途经齐国时,路费用完了,韩娥只好在齐国都城(今山东临淄)的雍门卖唱筹募生活及路费。她的歌声清脆嘹亮,十分动人,听的人没有不赞叹的。这一唱轰动了全城,人们聚集在雍门,久久不肯离去,这时,日已西下,韩娥想在此留宿一夜,明天再走,于是她朝着不远处一家旅舍走去。没想到,她还没有卸下肩上的包袱,老板从柜台里大步走出来 瞪着双眼 大声喝道"快走 快走 这是给有钱有势的人往来住的,不是你们卖唱讨饭人住的地方!"韩娥遭此侮辱,忍不住在路边放声大哭。那哭声如歌,悲伤凄楚,附近居民都被感动得流下泪来,一连三天,大家都难过得吃不下饭。当人们听说韩娥已经出城离去,他们立刻派人去追。

再说韩娥,离开了都城,忍着饥渴,边哭边唱着哭腔的歌,吃力地向前走。忽然后边传来急促的马蹄声,她闪到路边待他过去。只见骑马者另外还牵一马,到她的面前跳下来,恭敬地说:"听了您的哭歌,雍门的百姓愁得吃不下饭,睡不着觉 已有三天了。大家叫我来请您务必回去。"韩娥也没想到,她的哭歌惹来了麻烦,她又不想违拗百姓的要求,无奈,忙骑着马跟着来人返回雍门。雍门的百姓听说韩娥归来,纷纷拥到街头欢迎。韩娥高兴地放声高唱,唱了一遍又一遍。亲切优美的歌声,驱散了人们的愁云。听众高兴得跳了起来,几天来的悲伤情绪一扫而空。

说到这里 秦青喝了一杯酒 接下去说"从那以后 人们赞歌声的美妙,形容它给人们留下极深的印象,就常用

'余音绕梁 三日不绝'。这也说明韩娥善于用歌唱来表达自己丰富的感情。"

秦青的讲述,使薛谭及其他学生们听入了迷,好像他们 的耳边还荡漾着韩娥如泣如诉的歌声。

据《列子。汤问》

孟堂君与冯谖

孟尝君是战国时候有名的四公子之一。(另外还有楚国的春申君、赵国的平原君、魏国的信陵君。)

孟尝君名田文,封号孟尝君,战国时齐国的贵族。父亲田婴是齐威王最小的儿子,孟尝君袭父爵位,封于薛(今山东滕县东南)称薛公 被齐湣王任命为国相。他喜欢收揽人才,一些有一技之长的人都来投靠他,门下养着食客数千人。

齐国有个名叫冯谖的人,家里很穷,无法生活下去,就托人介绍认识了孟尝君,他向孟尝君表示愿意在他的门下吃吃闲饭。孟尝君问他"你有什么爱好吗?"冯谖说"我没有什么爱好。"又问"你有什么能耐呢?"冯说"也没有什么能耐。"孟尝君摇摇头笑笑说"好就留下来吧。"仆人以为孟尝君轻看冯谖,所以供给他的是粗茶淡饭。

孟尝君的食客 分为上、中、下三等供应 上等客人们吃肉,中等客人吃鱼,下等客人吃青菜萝卜。上等客人出门可坐车马 又称为"车客"。

冯谖吃了一段时间的粗茶淡饭。一天,他靠在门柱上,敲着他的长剑唱道:"长剑啊长剑,我们回去吧,吃饭没有鱼。"从人把他唱的歌告诉了孟尝君 孟尝君说".供应给他鱼 按中等客人一样对待。"过了一段时间 冯谖又靠在门柱上唱起来了".长剑啊长剑 我们回去吧 出门没有车。"从人又把他唱的歌告诉了孟尝君 孟尝君说".好 他外出时给他车。"冯谖于是坐着车 举着剑 去看他的朋友。他对朋友说:"孟尝君很尊重我。"又过了一段时间,冯谖又靠在门柱上,唱起了他的长剑歌".长剑啊长剑 我们回去吧 没有人供养我的家。"旁人都讨厌他了 认为他贪心不足 又把他唱的歌告诉了孟尝君,孟尝君问:"冯先生家里还有什么亲人吗?"从人说".他家里还有位老母亲。"孟尝君说".叫人给他的老母亲送去吃的用的 不要缺少什么。"从这以后 他再也不唱他的长剑歌了。

很快到 了年底,孟尝君问门客们,谁熟习会计,能到薛地去收债。冯谖毛遂自荐愿意去完成这项任务。当准备好出发的行装去告别孟尝君时 他问道"'孟公 我收完债 要买些什么东西回来?"孟尝君道"'先生看着办吧'家里缺少什么就买点回来吧。"

冯谖一路敲着他的长剑,唱着人们听不懂的歌,到了薛 地。到后他马上召集欠债的人,叫他们带着债券前来核对。 核对完了债券,当着人们,把债券一把火给烧掉了,并对人 们说"孟尝君叫我把大家的债全免了不用再还。"老百姓 顿时欢声雷动,同声赞颂孟尝君。做完了这些事,冯谖连夜 赶了回去。

孟尝君见冯谖这么快就回来了,问道:"先生一路辛苦了 债收完了吗 买些什么东西回来?"冯谖将他如何把债券核对清楚,如何烧了债券,百姓们如何欢呼,讲了一遍后说:"孟公叫我看家里缺什么带些回来,我想您家什么也不缺,只是缺少'义'。"孟尝君很不高兴地说"好啦 先生 算了吧!"说完转头就走。

一年后,齐王听信了谗言,免去了孟尝君的官职,孟尝君只好回到自己的封地薛邑。薛地的百姓听到孟尝君要回来,扶老携幼,赶到一百多里的地方去迎接他。孟尝君见到这样的场面,激动地热泪直流,拉着冯谖的手说:"先生啊!您给我买的'义'我见到了真是太感谢您了。"

据《战国策·齐四》

孟姜女也另

嬴政于公元前 221 年统一六国后,他自称为始皇帝。为防胡人 (我国古代对北方边地及西域各民族人民的称呼)的人侵 他派将军蒙恬 率三十万人修筑长城 把燕、赵、魏等国的长城连结起来,进行了大规模的扩建。这样一项声势浩大的古代军事工程,给人民带来了沉重的负担。

为整修扩建长城,秦始皇不惜伤生五十万。多少家庭被 搞得家破人亡 妻离子散。孟姜女过关 "说的就是丈夫被抓 去修长城,妻子千里寻夫的故事。

一天,秦始皇做了一个梦,梦见修造万里长城要死民伕 万人,但如若能找到一个叫万喜良的人作替身,可免万人遭 灾。昏暴愚昧的统治者秦始皇,就下令捉拿万喜良。皇榜贴 出,各州府官员一齐动了起来。

说来也巧,苏州元和县有个姓万的员外名叫心德,他有个独生儿子就叫万喜良。喜良十年寒窗,苦读诗书,年方 18岁。一天,老家人万兴从外边匆匆忙忙赶回家来,对员外说:"老爷 不好了 告示上写要捉拿钦犯叫万喜良的。"万兴这么一说,顿时急坏了员外及夫人。一时无计可生,还是先逃为好 就这样 万喜良急匆匆地逃了出来。日夜兼程 历尽辛苦。这天 万喜良来到了松江府 松江是个繁华之地 但万喜良哪儿有闲心去观街看景?他只是走小巷避人群,就怕别人认出他来,走着走着来到一个小巷的深处,看到一扇小小的花园后门,前后不见一人,他便走了进去。万喜良向园内看去 四周大树环抱 坐北向南有座假山 山后更为僻静 正好藏身。一路颠簸,实在太累,躺下便睡着了。

他睡的这个花园主人是孟隆德,当地人都叫他孟员外,生性忠厚,为人正直。孟员外只有一位千金,人们都叫她孟姜女。她生得不高不矮。身材苗条、瓜子脸、樱桃口、长长的眉毛、大大的眼睛,是位美人儿。她不但琴棋书画样样在行,而且会编、会唱山歌而且远近闻名。这天,孟姜女一个人到后园采菊花,来到假山后见万喜良正在酣睡。孟姜女大惊,大声叫喊":快来人啊 这里有个人!"听到喊声 万喜良被惊

醒 定睛一看 是位美丽的小姐 便立刻上前施礼道"小姐 务请见谅 小生不是坏人 因逃难到此 实在困得厉害 不觉睡了过去。"这时家人已跑过来 上前说":你是什么人 "为什么在这里睡觉?"万喜良答道":小生万喜良 家住苏州 也是大姓世家。不知何故 始皇帝要捉拿小生。无奈双亲年迈 家中只有小生一根独苗,听了这个消息后,只好逃了出来。因连日逃命,困乏之极,本想在此稍作休息,不想竟酣睡起来,惊吓了小姐。"说着深深鞠了一躬。孟姜女见万喜良一表人才 不像坏人 说道"既然如此 请相公莫慌 待我禀告家父,再想办法吧。"

孟员外知道万喜良躲在后花园的事情后,又见万喜良举止大方 淡吐清雅 老实忠厚 又非常同情他的遭遇 便说道":你已逃到这里 就先住下来再说吧。"于是便收下了万喜良。

过了几天,孟员外与夫人商量道:"我看这小伙子挺不错,我们又没儿子,不如招他做个上门女婿吧!"失人听了也很喜欢 就这样 万喜良与孟姜女择日成婚。结婚后 夫妻恩 爱相互体贴,人人都夸他们是对好夫妻。

谁想好景不长,结婚不满一个月,松江的官府知道了, 便派衙役把万喜良抓去,即刻押送修筑长城工地。

孟姜女自丈夫被抓走,日夜哭泣,痛苦万分。孟姜女日日想 天天盼 饭吃不下 觉睡不好,一等等了两年,音讯全无。孟姜女再也等不下去了,于是把亲手给万喜良做的棉衣打成个包袱,决心去长城工地寻找丈夫。

> 正月里来是新春,家家户户点红灯 别人家夫妻团圆聚,孟姜女丈夫去造长城。

二月里来暖洋洋 燕子双双到画梁, 衔泥筑巢家园建, 孟姜女孤单好凄凉。

四月里来养蚕忙 手提竹篮去采桑,想到我夫万喜良 揩把眼泪捋把桑。

六月里来热难当 蚊虫飞来叮胸膛, 宁可叮奴千口血 莫叮丈夫万喜良。

十一月里雪花飞,孟姜女万里送寒衣,前面乌鸦肯领路,地下无钱路难行。

孟姜女把 12 个月里自己如何思念丈夫的困苦之情都唱了出来,守关的吏兵被孟姜女对丈夫真挚、深切的感情所打动,也流下同情的眼泪,终于打开关门让孟姜女过去了。

罗敷与《陌上桑》

战国时期,赵国邯郸有位女子姓秦名罗敷,嫁给同村人王仁为妻。后来王仁做了赵王的家令,主管赵王家事,罗敷在家植桑、养蚕,全家和睦、幸福。

罗敷平时整修管理桑田,到了采桑季节,她总是背着竹篓在陌上采桑,日晒使她的脸色白里透红。她身材娇小,健康而优美。她聪明过人,性格开朗,举止大方。她最善唱歌,而且声音清脆圆润,甜美而轻巧,并能触景生情,即席演唱。每逢她在田里劳动或陌上采桑,总是边做边唱,她的歌声会使行人止步,耕田人忘耕。锄草人忘锄。她的歌声能使听到的人们平静下来恭听。她创作的《陌上桑》(又名《艳歌罗敷行》)被收入《乐府诗集》里。

一天 罗敷正在陌上采桑 歌声嘹亮清晰 响遍四野。这时 正巧赵王登上城楼 听到优美的歌声 看到罗敷 立即被她的美貌、俊俏所吸引,心中十分喜欢,邪念顿生。回宫后,赵王一面命人摆设酒宴,一面命人去请在田野唱歌的那位女子,企图将她霸占。

人们对赵王的荒淫无度,不理朝政,早已怨声载道。罗 敷听到召她进宫唱歌,心想,不知赵王在动什么坏脑筋,边 走边想对付的方法。

不多时,罗敷来到王宫。她见赵王那色迷迷的眼睛死死 盯着自己,心里已有了数。一见罗敷,赵王喜得他眉欢眼笑, 垂涎三尺。因碍在座众臣,只好笑着对罗敷说:"这位女子,会唱什么歌,请为我们唱上一曲吧!"罗敷缓步走到早已摆好的古筝前,坐定,调弦,将自己在路上想好的一首《陌上桑》唱了起来:

日出东南隅,照我秦氏楼。 秦氏有好女,自名为罗敷。 罗敷喜蚕桑,采桑城南隅。

.

听了罗敷唱完一段,在座的群臣,无不拍手称好。赵王 更是心神不定 失去常态 走到罗敷身边问道"你几岁了?" 罗敷唱道:

• • • • • •

二十尚不足,十五颇有余。

.

不等罗敷唱完,一大臣问:"你结婚了么?"这句话正中 赵王心怀。罗敷唱道:

使君自有妇,罗敷自有夫。

赵王听了罗敷的末一句,急忙上前问道:"他是干什么的则什么?"罗敷唱道:

东方千余骑,夫婿居上头。何用识夫婿?白马从骊驹。

• • • • • •

十五府小吏,二十朝大夫。

.

唱完说道": 我夫王仁 就在大王手下供职。"赵王失望 地看着罗敷道": 你说的都是真的吗?"罗敷说": 小女不敢欺 君。"赵王知道,罗敷在她的歌声中已表达了自己富贵不能 淫的志向,不能勉强,只好放弃了自己的邪念。

据晋・崔豹《古今注》

回面整歌

秦朝灭亡以后,各路反秦将领中,势力最强的是西楚霸王项羽和汉王刘邦,为了夺取天下,争做皇帝,他们间进行了为时五年的内战。在第四年的秋天,双方协议停战,定以鸿沟(今河南省中牟县境)为界,鸿沟以东归楚,鸿沟以西归汉。

约定后,项羽遵守协议,率楚军东撤。而刘邦不但不将 汉军西撤,反而会同韩信、彭越乘机追击项羽。最后把楚军 重重包围在垓下(今安徽省灵璧县东南)

双方相持了多时 楚军已兵少粮尽 进退无路。这时 刘邦正谋良策,以图待机决一死战。谋士张良献上一计,说:"楚军善战 如硬拼 我军必有大的损失 若先瓦解了楚兵的斗志 就不愁不能战胜他了。"刘邦问":以你之见用什么办法呢?"张良说":以音乐来攻心。如果我们用楚歌 在楚军周

围唱起来,项羽的兵将会以为我军已经尽取楚地,疑是降兵在歌唱,以楚歌勾起楚兵的思乡之情,这样必然导致军心涣散,斗志削弱。到那时,我们再发兵进攻,势必一举成功。"刘邦听了甚觉有理,便召集部队学唱楚歌,准备以"乡音"的威力瓦解敌军。

几天后,一个月色朦胧的深夜,楚军营地四周忽然响起一片凄楚哀怨的楚歌声。楚军兵将情不自禁闻之入神,纷纷议论起来有的说":跟着项王连年征战离开楚地也越来越远何日才能回家与亲人团聚呢?"有的说":现已进退无路粮草全无还有什么办法好想?"四面楚歌声中楚兵心绪撩乱。项羽闻听四面楚歌声震大地也不由大吃一惊":难道汉军已占领楚地?"歌声此起彼伏,直唱得楚兵心碎,项羽意乱。

项羽知大势已去,这时,想起了跟他多年的乌雅马,想到了他心爱的美人虞姬,难过的心再也忍受不住,于是,项羽就悲壮慷慨地唱道:

力拔山兮气盖世,时不利兮雅不逝。 雅不逝兮可奈何?虞兮虞兮奈若何!

这是他自己的即兴诗,他越唱越忧愁,越唱越悲伤,虞 姬也跟着和唱。在这种情况下,项羽落下了行行泪水,在场 的人均是落泪不止,悲伤至极。

而后 汉军趁势进攻 一举成功。

据《史记。项羽本纪》

威夫人

汉高祖刘邦,字季,秦时沛县(今属江苏)人。汉五年(公元前 202 年)刘邦称帝 妻吕后 名难 字娥 姁 妾戚夫人。吕后为人刚毅残忍,刘邦定天下后,诛灭大臣,多是吕后的主意。吕后生一子一女 太子刘盈 后继位为汉惠帝。戚夫人也生一子 名如意 封赵王。

戚夫人能歌善舞,尤善击筑鼓瑟,是汉高祖最宠爱的 妃子。

汉高祖常常拥着戚夫人,弹瑟伴奏唱歌。有时戚夫人击筑 高祖唱自编的《大风歌》相和 往往唱完后 都激动得流出泪来。戚夫人还善跳甩袖折腰的舞蹈 会唱《出塞》、《入塞》、《望归》等曲子。侍从、奴 婢几百人都学着演唱,有时后宫的人们一齐高唱,歌声响彻云霄。

吕后心毒手狠,太子刘盈懦弱怕争,所以汉高祖久想更换太子,因戚夫人之子如意,待人处事很像高祖,处处都高于刘盈,高祖又很喜爱如意,但只碍吕后在宫廷的势力,一时还不敢轻举妄动。戚夫人与高祖,每谈到另立太子之事,往往只有叹息。

汉高祖十二年 (公元前 195 年)4 月 25 日,汉高祖驾崩,太子刘盈,继承了帝位。吕后与戚夫人之间的矛盾更加尖锐,戚夫人被吕后就囚在了永巷(宫中的长巷)里,并且剃

去头发,颈上还束着铁圈,穿着囚犯穿的红衣,每天还要春米(汉代的徒刑)。每当春米时,戚夫人就唱着自己编写的歌:

子为王,母为虏, 终日春薄暮 常与死为伍。 相离三千里 当使谁告汝。

吕后听到戚夫人的歌声大怒,将戚夫人先断去手脚,后 又挖去眼睛,熏聋了耳朵,用哑药使她再也不能讲话唱歌, 并叫她住进厕所里,称之为人彘。

吕后并不因此而住手,又起了杀害赵王如意的恶念,于是她宣召赵王进京长安。惠帝知道吕后召如意进京没安什么好心,所以自赵王到京起,惠帝就与赵王同睡同起、同吃同行,处处注意赵王的安全,不让吕后有下手杀害赵王的机会。没想到趁惠帝外出之际,吕后命东郭门外一个力气极大的宫奴,夜间溜进赵王屋里,在被子中将赵王缢死。在吕后的安排下,赵王的尸体连夜被运出宫去。

几天后,惠帝回宫,知道了赵王在吕后的指使下,被宫 奴所杀害,惠帝瞒着吕后,将害死赵王的宫奴杀了。

一天 人们叫惠帝看人彘 , 当惠帝知道人彘就是戚夫人后 大放悲声。从此 惠帝也一病不起 再也不问朝政 最后忧忿而死。

汉宫音乐家李近年

李延年,中山(今河北唐县、定县一带)人 著名的汉代宫廷音乐家。他的父母兄弟都是以音乐为职业,他从小就受到了音乐艺术的熏陶和教育。由于犯了法,他受腐刑当了太监 在宫中管理猎犬。因为能弹、会吹、善歌舞 尤长作曲 李延年在宫中渐受重视。

李延年的歌声优美动听,能弹、唱不同情趣的歌曲,又有自己的特色,而且精通作曲。因此,他深受汉武帝的宠爱,被提升为侍中(侍从皇帝左右,出入宫廷的官)

有一天,李延年写了一首新曲,给汉武帝献唱:

北方有佳人 绝世而独立。 一顾倾人城 再顾倾人国。

宁不知倾城与倾国 佳人难再得。

他唱得委婉动人 將汉武帝迷住了。汉武帝叹道"如此倾国倾城的佳人到哪里去找呢?"在坐的平阳公主插话说:"他唱的就是自己的妹妹。"汉武帝大喜 立即召见李延年的妹妹。果然长得美妙,又能歌善舞,汉武帝当即把她立为李夫人。李延年成了皇亲国戚,被任命为协律都尉(汉代属太常寺,掌校正乐律的乐官),佩二千石印绶,主持乐府。李延年充分发挥了音乐才华,为发展宫廷音乐做出了卓越的贡献。他精通民间音乐,但不排斥外来音乐,并提倡各民族之

间的音乐文化交流。汉武帝派张骞出使西域 李延年对张骞带回来的乐曲《摩诃兜勒》潜心研究,以它为素材,改写成28首新的曲调,作为仪仗使用的军乐,形式新颖,深受人们的喜爱。这套乐曲中的《黄鹄》、《陇头》、《出关》、《入关》等10首,盛传了三百多年,有的还保存至今。

李延年还大力收集、整理民间音乐,并把很多民间小曲进行加工推广流传。他为司马相如的《郊祀歌》(古代于郊外祭祀天地所用的歌)谱写了 19章郊祀音乐,成为汉宫音乐的精品。

李延年为汉代音乐的发展,作出了很大贡献,但后来他的命运却很悲惨。他的妹妹李夫人死后,他也渐渐失宠。加上因他的哥哥李广利投降匈奴、他的弟弟李季"奸乱后宫"受到株连,以致全家都被汉武帝处死。

据《汉书·佞幸传、外戚传》等

《汉节操》及《苏武牧》》

苏武 字子卿 西汉杜陵(今陕西西安东南)人。苏武少年时,其父苏建为九卿(古代最高级官员),按当时汉朝规定,苏建的儿子们任郎官之职。

在天汉元年(公元前 100 年)汉武帝刘彻派苏武持节(节,也称旌节、杖节。古代使臣所持以作凭证)送被汉扣留的匈奴使者回匈奴。出了雁门关,到了匈奴地界的金亭驿馆

暂住。匈奴单于深知苏武贤能,想留他为自己效力,于是派早已降顺匈奴的汉臣卫律迎接苏武,这时,卫律在匈奴已受封为王了。苏武在驿馆听说有王爷来会,便整衣出迎。见面方知是往日的同僚卫律。

两人坐定,卫律客套一番后说,单于久慕你的才能,特派我前来劝说,希望你能归顺匈奴,我们结为兄弟,同享荣华富贵。苏武听后 手持汉节 正襟危坐说":我来此目的只为两国百姓的安居乐业,并不图荣华富贵,更不愿结什么兄弟。"卫律说":你如不降 就休想回去了。"苏武表示誓死决不丧失臣节。

卫律回去向单于说了苏武宁死不从。单于不死心,决定自己前去劝降。苏武面对单于 不卑不亢 针锋相对。单于无奈,气急败坏地吩咐把苏武囚入地窖之中,不给水米,逼他改变心意。

苏武在地窖里关了三天 不曾进食 饥寒交迫。这时 单于派小使送来酒食衣物,苏武一概拒绝不受。他将汉邦带来的毡衫嚼烂充饥,将天上降下的大雪吞下解渴。随后卫律派人把苏武请到他的王府,苏武走进王府,见出迎的又是卫律 苏武明白了 又是劝降。苏武一身正气 对卫律的谈话不予答理,这使卫律无计可施,只好把苏武放回 驿馆。数月过去,一切软硬手法使尽了,也未能让苏武屈服,最后苏武说:"你们别再费心了 让我降顺 除非西天出太阳。"单于听说苏武的最后的话后说,我有办法了,随即命人将苏武送到北海边去牧羊 并说 什么时候羝羊生乳 就放他回国。苏武对

来使说 羝羊是雄性的 怎能生乳 来使说 大王说 太阳怎能从西天出来 〗 苏武无奈,只得来到荒漠的北海边上的草原牧羊。苏武孤身只影,与一群羝羊为伴,过着绝无人迹的非人的生活。春去秋来 年复一年 苏武思念亲人和家乡 成了一个孤独的牧羊人。

到了昭帝即位后的始元六年(公元前 81年) 匈奴与汉和亲,汉朝遣使寻回苏武,这时苏武在匈奴牧羊已整整 19年了。

在明代汪艺撰辑的《西藨堂琴统》一书里,收集的古琴曲《汉节操》(又名《苏武思君》) 就是根据汉武帝时 苏武出使匈奴,被囚禁北海边牧羊 19 年而不屈的崇高气节而写的 全曲共分 10 段。到了近代 由蒋荫棠作词 田 钖侯作曲的歌曲《苏武牧羊》,成了当时的学堂歌曲,并被录制成唱片 久唱不衰。

根据戏曲《牧羊记》等

昭 君 恕

王嫱 字昭君 西汉南郡秭归(今属湖北)人。汉元帝时, 17岁的王昭君,因长得漂亮,能弹会唱,诗文俱佳,被选人 宫。从此,被囚禁在后宫里,失去了自由。

当时,后宫的美女有数百人,汉元帝刘爽因不能一一召见,就命宫廷画工画出美女肖像,元帝再根据肖像,选择召

见。那些后宫女子为了能让元帝召见,就用重金买通画工,把自己画得美一点。行贿金钱多则十万,最少也得五万。王昭君自恃国色天香,加上本来就不愿进宫,更看不惯阿 谀逢迎那一套,不向画工送礼。画工毛延寿就在给昭君画像时,故意在她的眼下点一个破绽,所以,王昭君始终也没有被元帝召见。

在后宫虽失去了自由,王昭君却能利用在后宫无事可做的时间 努力学习、读书 学到了不少知识 懂得了很多道理。古琴、琵琶的弹奏 歌唱、谱曲的技法 都有了很大的进步。这使她在那死气沉沉的后宫里,也得到一点安慰。

汉武帝刘彻在位时,匈奴常在边境骚扰,战争不断,武帝增派大军进攻匈奴,一举平息了数十年边境的战争,打击了匈奴的气焰。到了汉元帝即位后,匈奴王愿与汉朝世代结为友好,所以向汉元帝提出结亲要求,并请在汉宫中选一位公主做皇后。汉元帝为了民族的和平与团结,决定答应匈奴王的请求。元帝翻阅后宫宫女肖像册,选中了王昭君,在昭君将要离开京城赴匈奴的时候,又传命召见昭君。元帝见到王昭君后,才知王昭君是后宫美女中最漂亮的一个,不但姿容艳丽,而且举止娴雅,与画中模样相去天渊,顿时惊叹不已,为之倾倒,当即敕封昭君为明妃,并问起为何屈居后宫等事方知是画工们在作怪。元帝十分后悔 可是 已将王昭君的姓名籍贯通知了匈奴王,因元帝注重取信于匈奴,要更换别人,已是万不能了。

昭君知道自己将远嫁匈奴,为了国家的和平和民族的

友好,主动请求下嫁匈奴,以顾全大局。昭君的这一行动,得到了元帝及大臣们的称赞。于是,元帝准备嫁公主的礼仪,将明妃嫁出。匈奴王也按照汉朝嫁娶风俗,亲自到长安迎娶新娘。这天,昭君身穿胡服貂裘,留下汉家衣裳,匈奴王与昭君双双拜见了汉元帝。元帝赐给他们俩许多新婚礼物,设宴为他们送行。文武百官送到十里长亭,挥泪离别。

昭君骑在马上,怀抱着琵琶,她回忆起囚禁于后宫苦闷 烦恼的日子;又想到今日一嫁,远离了故乡父老,何日才能 归来?她把内心活动的情绪,用琵琶弹唱了出来,后来人们 把这首曲子叫做了《昭君怨》。

回头再说汉元帝。自从昭君远嫁后,他的心绪愁烦,对 着临别时重绘的昭君美人图,怀念离去之人,无限凄凉。

据《汉书·元帝本纪》及《匈奴传》等

泛 狂 优 籍

三国时,魏国有位文学家、思想家、音乐家,名叫阮籍,字嗣宗。陈留尉氏(今河南开封东南)人。他的父亲阮瑀,字元瑜,汉末的文学家,是文坛上著名的"建安七子"之一。

正值魏末乱世、政事多变的时候,有七位当时颇有影响的名士,常聚于竹林间狂饮高歌,这就是历史上所称的"竹林七贤"被人们称作"酒狂"的阮籍即是七贤之一。

在当时的文士中,阮籍应是放达派的代表。他性格内

向,行为乖僻。青年时的阮籍是有一番抱负的,他博览群书, 有时闭户读书,可累月不出。但后来发生的变化也改变了他 的人生观。

阮籍与当权的司马集团有着相当的矛盾,所以,他常以 酗酒终日的办法,在当时复杂的政治斗争中保全自己。执掌 魏国政权的司马昭,为笼络阮籍,曾去他家为儿子求婚,阮 籍竟会大醉六十天加以拒绝。

阮籍一直蔑视礼教。有一次,阮籍的嫂子要回娘家,阮籍去和嫂子告别,有人讥笑他,(按当时的礼节、嫂叔不通问)阮籍就说:"礼岂是为我们这类人设置的!

阮籍家的邻居是开小酒店的,卖酒的妇女容貌美丽俊俏。他常去喝酒,喝醉了就睡在这位妇女的身边。妇人的丈夫开始很怀疑阮籍图谋不轨,暗暗观察,见阮籍始终没有不良的意图。

阮籍爱憎分明,常用他的眼睛来表达自己的感情,如白眼对付礼俗之辈,用青眼接待知交好友(翻'白眼'意为冷淡,'青眼'当为热情正视之意)。阮籍母亲去世以后 投靠司马集团的嵇喜前去吊唁,阮籍即作白眼,嵇喜只好没趣地溜走了。 嵇喜的弟弟 嵇康,携琴带酒去看阮籍,阮籍用青眼热情地接待他,二人谈天说地开怀畅饮。

阮籍善弹琴,能作曲,对音乐理论也有一定的研究。这是受了他父亲的影响。他的父亲阮瑀,曾跟蔡邕(东汉琴家)学习过音乐。有一次阮瑀为讨好曹操,曾在宴会上"抚弦而歌"唱得非常动听 受到在座的宾客们的一致赞赏。阮籍常

借弹琴而吟诗,因无法实现自己的理想而寄情于酒。在音乐理论上 著有《乐论》传世。在作曲上 留世的作品有《酒狂》。这是一首古老的琴曲,以简笔画醉态,刻画出醉酒后迷离恍惚、步履颠踬的神态和欲进不得、步步受阻的烦闷心情。此曲" 托兴于酗酒 '所作,一直保存到今天。

据南朝 刘义庆《世说新语 任诞》等

战地歌声

南北朝的时候,东魏丞相高欢带领主要由鲜卑人(我国古代少数民族,秦汉时附于匈奴,隋唐时被汉族同化)组成的军队攻打西魏要塞玉壁。但是,玉壁的守将是韦孝宽,他能攻善守,十分富于韬略。

高欢带领剽悍的鲜卑骑兵连续攻打了五十余天,由于 韦孝宽防守得当,始终未能攻下玉壁。就在这关键时刻,高 欢突然病倒了,东魏军只好撤退。西魏得到消息高兴万分, 乘机造谣,说高欢已被乱箭射死,还编了首歌,让士兵到处 传唱:

> 大老鼠高欢,无故犯玉壁, 弦响箭齐发,呜呼归黄泉。

高欢听到后 又气又恼 但他冷静地想到 大敌当前 如果让谣言到处扩散 必定动摇军心 后果不堪设想。于是 他

拖着病身子,亲自去各营安抚将士。

虽然几十天来战局没有什么突破,将士们斗志还是旺盛,高欢见到部下有这样良好的精神状态,十分高兴,他回 头对大将 斛律金说:"听说将军歌唱得十分动听,今天为大家唱一曲怎么样?"

斛律金明白高欢是要他用歌声进一步振奋大家的精神,就毫不犹豫地用鲜卑语唱了一首北方民歌:

敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野,天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊。

敕勒川是一条河的名字,阴山在如今的内蒙古自治区的中部,写庐就是蒙古包。这首歌描绘了北方大草原雄壮苍凉的景象,表现了北方少数民族人民热爱生活的思想感情。

高欢听着这熟悉的旋律,情不自禁地跟着哼唱了起来,不一会儿,全体将领都加入了合唱的行列。粗犷而悠扬的歌声传出营帐,顿时全体士兵都跟着唱了起来,歌声传得很远很远。

由于高欢抓住时机,稳定并振奋了军心,东魏军才得以安全撤退,保全了军队主力。后来,这首歌被译成汉语,题目就叫《敕勒歌》。

选自《中国诗词故事大观》

广俊梦

嵇康死后,《广陵梦》曾经长久" 绝响 "人们认为是失传了。谁知隋代以后 又至少有两种标题为《广陵梦》的乐谱出现,一种是隋宫传谱,一种是流传于民间收藏家的" 民间传谱"。到底哪一种是嵇康当年弹奏的真谱 哪一种又是"后人本旧命出新声"的假谱,历来就有争议。有人认为民初收入《神奇秘谱》中的隋宫传谱才是真的,还有人认为两者都不是真的,全是后人模拟之作。众说纷纭,至今也还没有普遍认同的看法。

清朝康熙年间,南京有个颇有名气的琴人汪子晋,曾经著文立说认定明代民间刻本《潞藩藏谱》中的《广陵真趣》一曲,才是嵇康当年弹奏的真作。人们问他何以见得,他就讲了一段离奇的故事。

有一年冬天,汪子晋因事由金陵去福建的莆田,路过福清时,留下来住了几天。他每天都同几个来访的老朋友一起 或品茶下棋 或喝酒聊天 直到深夜才散。某个夜晚 他们天南地北地谈论天下的名山大川,不觉谈起福清著名的石柱山来。朋友们告诉他,这石柱山不仅风景奇丽,而且有"神仙"居住。接着就活灵活现地摆谈起一些"神仙"的传说来,谈得汪子晋信以为真,恨不能立即就去石柱山一游,碰碰运气 同"神仙"相遇。

客人们走了。这时候 烛尽月移 已是半夜。汪子晋也觉困倦,于是上床睡觉。

迷迷糊糊之中,他只觉得轻飘飘地,来到了一条曲曲弯弯的小径上,这条小径垂杨夹道古柏参天。他跨过横在溪流上的小桥,遥遥望见远处的翠竹碧绿,林木 蓊郁 簇拥出一座飞檐红瓦的玲珑建筑,恰如仙境一般。他又惊又喜,立即朝那里奔去。上了几重台阶,看见围墙的红门半掩,就蹑足进去。里面青山矗立 空谷无人 清泉流淌 鹤舞鹿鸣 蔓萝牵缠 兰香扑鼻——

到了那幢飞檐红瓦的楼廓前面,见荔枝树侧立着葡萄架,一株巨大的榕树又枝桠伸展,覆盖其上。他四面看了一会儿 忽见楼廓门开 走出来一对青衣女童 问他"先生是金陵的乐师汪子晋吗?"他答道"正是。"一女童说"我们的仙君等你好久了,快请进去吧!"

青衣女童在前引路。他在后边紧紧跟随。穿花径,过曲廊 走进最里边 又登上一座白玉高台 女童才说"到了!"

汪子晋注意看去,这高台上香凝雾结,祥云冉冉,正中 坐着一位仪态端庄的仙女,穿着雾衣云裳,想必就是抚琴仙 君了,急忙拱手拜见。

仙君笑容可掬,也起身回礼,而后请她坐下,又命女童 捧来香茶 寒暄几句 她就问道"请教先生 天地间有什么 东西抒发人的感情,陶冶人的性情,潜移默化人的心思呢?"

汪子晋答"依我之见,应是音乐。"

仙君又问"先生喜欢哪一种音乐?

汪子晋答"若说钟鼓 高踞于人之上 若说管弦 又太平凡,所以我喜欢七弦琴。

仙君听后高兴地说:"我与先生想法一样。请再说一说 其中的道理好吗?"

汪子晋"自然可以。"于是他从七弦琴的性能、特点 说到弹奏的技法要领。后来又着重谈了如何运用此种乐器抒发人的感情。

仙君凝神静听,听完后感叹地说:"先生的见解真是精辟独到!"于是欣然解开身边的琴囊 摆好琴 为汪子晋弹奏一曲,以表知音之意。

汪子晋注意听去,开始时琴声幽静,逐渐转为泼辣变化的奇音 后面几段又淡远疏落 直到终止。听来虽不完整 却音调绝伦,神妙已极。

仙君弹完 说道"这就是当年嵇康弹的广陵散 此曲绝响已久,请先生记在心里,今后大有用处。

汪子晋说"我只听仙君弹一遍如何记得?"仙君说"先生会记得的。

汪子晋觉得莫名其妙,正要向仙君问个明白,忽听得远近雄鸡四唱,接着眼前一阵云腾雾绕,原来近在眼前的仙君 楼廊——不知哪里去了!

汪子晋吃惊不已,恍恍惚惚中睁开眼睛一看,自己正睡 在床上!而此时,纸窗已隐隐发白,天快亮了。

为了如期赶到莆田,汪子晋已不能在福清久留。当天早 晨,他就与随行的书童收拾行装出发了。 一个月之后,他回到福清。有位喜爱收藏琴谱的广东人云在清 仰慕汪子晋 特地来拜访他。虽是初次见面 两人谈得十分投机,犹如一对老朋友。客人从怀中取出家藏的明代《潞藩藏谱》一册 请汪子晋鉴赏 汪子晋见末尾有《广陵真趣》 甚觉诧异。急忙解开琴囊 取出琴来照谱弹奏 竟然就是梦里仙君所弹之曲。

汪子晋惊奇之余,向客人表示愿出重金购买此曲。客人 异常慷慨,当即赠送给了他。

从此,汪子晋就认定《广陵真趣》就是当年嵇康弹奏的 真谱。以后 他就把梦中的见闻写成一篇《广陵梦记》 与《潞 藩藏谱》同时付刻,要给后人作为研究曲谱的根据。

选自王廷珍编写《中国古代音乐故事》

胜利的战歌

唐高祖武德二年(公元 619年)冬天,秦王李世民率军从龙门渡过黄河,讨伐在河东诸州(今山西省境内)拥兵割据的刘武周,几经交锋后,在第二年夏天大获全胜。在这次战役后李世民写下了《秦王破阵乐》:

受律辞元首,相将讨叛臣。 咸歌破阵乐,共赏太平人。

有人为这首诗谱了曲,在军营中传唱。李世民做了皇帝

后,亲自设计了一个《破阵乐舞》,命令精通音乐的吕才 (660—665 年 搏州清平人 今山东临清人 好学 喜阴阳方术 擅长音乐)改写了《秦王破阵乐》的曲调,选择一百多名 乐工 披银甲 执剑戟 由吕才教习《破阵舞》 使它成为初唐宫廷中一部大型的乐舞。

一次,唐太宗率领群臣及外邦使臣在太极宫大殿观看《秦王破阵乐》。序幕一拉开 在急促的鼓声中,一百多名武士身披银甲 手执剑戟 排成整齐的战阵 前后冲杀 纵横辟刺 引吭高歌。在场观看的人都情绪振奋起来 高呼 万岁",有些外邦使者不由自主随着音乐跳起舞来。

这时尚书右仆射萧瑀建议说:"如果将圣上的龙颜也加入舞蹈,配以雄伟的音乐,让天下人闻而慑服,岂不更好?"

太宗摇头"不可!

萧瑀又说:"那么将叛臣刘武周等的丑像扮入,让天下 人识别怎么样?"

唐太宗说:"这也没有必要。我平定天下,靠的是武力。 今天让人编制乐舞,就是让天下人都知道这个道理。乐舞只 能表演破阵的梗概,如果把真人真事包含进去,天下人就不 爱看了。"

这部雄伟壮观、反映初唐生气勃勃精神的《秦王破阵 乐》,随着日本遣唐使传到了日本,又随着丝绸之路的开通 传到印度。直到今天 日本还保存着《秦王破阵乐》的古代琵 琶曲谱抄本。

曹操身边的歌妓

魏武帝曹操(公元 155—220 年) 又名吉利 字孟德 小字阿瞒。沛国谯(今安徽亳县)人。出生于一个显赫的宦官家庭。他是三国时期的政治家、军事家和诗人。

在曹操身边有一位歌妓,她的歌声不但清脆高亢,而且 甜润优美。曹操空闲或宴请宾客之时,总喜欢听她唱上几曲。可是 这位歌妓的性情极坏 使曹操十分反感。曹操本想 杀掉她,却又爱惜她那美好的歌喉和歌唱的才能;留下她吧,又忍受不了她的恶劣性格,这真使曹操为了难。

于是,曹操便命人选择一百多个人,都学习她歌唱的技艺和发声的方法。时间不长,发现其中有一个少年歌女,学习刻苦,很快就掌握了歌唱的技法,声音同样清脆高亢,和谐悦耳 而且她性情温柔 举动文雅。不久 曹操就下令把那个性情恶劣的歌女杀掉了。

据南朝·刘义庆《世说新语·忿狷》

隋代音乐家万宝常

万宝常(公元 556—595 年),江南人。因他父亲万大通犯罪被诛杀,使万宝常"被配为乐户",成为一个失去人身自由的音乐奴隶。

在童年时,万宝常曾拜当时很有些名气的音乐家祖珽 为师 这位老师 学识渊博 懂得多族语言 还擅长音乐和绘 画。万宝常自幼表现出极高的音乐天赋,加上天资聪敏、刻 苦学习,又有这样一位好的导师传授,很快掌握了辨音律和 演奏各种乐器,具备了高超的技艺和音乐修养。

有一次,万宝常与人一起吃饭时谈起了音乐,因身边不带乐器,为了说明问题,他就拿起一根竹筷,把饭桌上的杯盏、盅、碗一一敲了几下,然后他又把这些器皿重新排列起来,用两根筷子敲奏起来,居然诸音完备,发出了和谐悦耳的音乐,成了一首清朗欢快、优美动听的乐曲。同桌人无不惊奇地拍手赞美,个个佩服得五体投地。

还有一次,万宝常精心制造了一套玉磬献给北齐皇帝,选材、造型美观大方 音色上清脆明亮 音律也准确无误。由此可见他对造磬的音律计算之精密和他对辨音能力的敏锐。

天皇初年(公元581年),隋文帝杨坚命沛国公郑译(字正义。知音律,曾与文帝杨坚同学)等人参定律令、乐礼并制定乐章。郑译深知万宝常的音乐才能,也曾向万宝常多次请教过,但未能认真听取。不久,郑译把乐章制定好了以后,献给了隋文帝。因隋文帝不懂音乐,一天,他召见万宝常询问对郑译他们献上的乐章有什么看法。万宝常品格正直,从不趋炎附势,便直言道"此乃亡国之音 岂陛下所宜闻?"接着,万宝常竭力说明此乐曲并非雅正音乐的道理。隋文帝经过万宝常的一番由浅入深的解释,终于同意了他的意见,并命他重新调整,万宝常便着手撰写了《乐谱》64卷,具体议

论了八音旋相为宫之法及"八十四调"的理论主张。他还对隋代乐器改革方面,提出了不少意见,但由于出身贫寒,职位低下,均未被采纳;有的虽被采纳,却换上了别人的名字。

由于万宝常的才能和渊博的音乐知识,遭到宫廷的乐师及一些大臣们的嫉妒和排挤。最嫉妒万宝常的人要算太子洗马(官职)苏夔及其父苏威,他们父子俩权倾一时,自认为懂音乐,什么都要听他们的。有些逢迎苏夔的人,都跟着他们父子说万宝常的坏话,使万宝常的音乐才华无法施展。就这样,一位永远值得人们崇敬的著名音乐家,却一生坎坷。

万宝常在事业上不得志,在家庭生活上也极其不幸。他 因贫穷而无儿女,在他重病卧床不起时,他的老婆偷了他仅 有的一点东西逃跑了。万宝常绝望了,悲愤地烧掉了他 64 卷《乐谱》。最后他被活活地饿死 死时才 38 岁。

据《隋书·艺术列传》等

三摘尚自可 摘绝抱羹归

武则天专权以后,更加飞扬跋扈 心狠手辣 常以皇后娘娘的身份残害忠良。一天 她和往常一样 凤冠云袍 前呼后拥 在大明宫里一步三摇 指东道西。突然 宫殿一侧传来微弱的乐声,那是乐工们在习乐练唱,武则天是个多心的人,无论什么事,都要过问才安心。

她带着宫女们循声而去,拐过几个弯,穿过一个大厅,来到章怀太子李贤的园前,乐声就是从这儿传出来的。武则 天侧耳细听,只见她脸面微微一红,又马上转怒,咬牙切齿 地拂袖而去。

此时,章怀太子李贤正在园内欣赏乐工们的歌声,武则 天探乐之事,他一点也不知道。他洋洋得意,因为乐工们所 唱的那首歌,正是出自他手曰:

> 种瓜黄台下,瓜熟子离离。 一摘使瓜好,再摘使瓜稀。 三摘尚自可,摘绝抱蔓归。

宫墙内外,无论群臣百官,还是太监妃子,都知道这首歌是针对武则天的。

武则天才能出众,14岁便被选入宫中,封为才人,并和太子李治私情绵绵。李治登位,和武则天生了个女儿,皇后王氏来玩,逗那小囡武则天乘人不知偷偷将亲生女儿勒死,然后嫁祸于皇后。于是李治废去皇后,立武则天为皇后。

武则天梦寐以求的,是有朝一日登上皇帝宝座。为此,她先后害死了李忠、李弘,李弘也是她的亲生儿子!她的第二个亲生儿子就是章怀太子李贤,李贤精明能干,博学多才,曾因注《后汉书》饮誉文坛学林。他深知母亲阴谋夺权 也预感自己前景不妙 于是做了一首诗《黄台瓜辞》 令乐工在园中练唱,然后再到大明宫里演唱,希望母亲听后有所感悟。

乐工们唱的那首歌意思很明显:即如果把儿子都杀光

了,那就只剩下母亲你孤零零的一个人了。言辞凄切,曲调苍凉。然而,武则天权迷心窍,根本不为所动。

公元 680 年,李贤被废为庶人,流放到四川巴中县,寄 生田舍。武则天仍不放心,四年后,派人逼令李贤自杀。直到 数十年后 李贤的灵 枥才由唐中宗下令迁到陕西,陪葬乾陵。

公元 690 年,武则天终于登上皇帝宝座,将国号由唐改周 这时她已 67岁了。十几年居万岁之位,直到 82岁因病去世。

李贤欲以一首歌扭转乾坤,结果适得其反,最终饮恨黄泉。有言道:李贤,妖狐当道,难以为贤。

选自乐维华《唐诗与音乐轶闻》

何满孑唱《何满孑》

唐朝开元年间,沧州有一位民间女艺人何满子,她容颜秀美身姿苗条擅长歌唱有一副天生的好嗓子她还能作词制曲。

由于家庭贫穷,何满子只好卖唱为生。她所编制的歌,大多反映劳动人民的生活,吐诉劳动人民的心声和苦难,内容多与人民的生活息息相关。有的歌,揭露了统治阶级剥削欺压 有的歌 鼓舞人们起来反抗、斗争 深深受到人们的欢迎。何满子也因此名噪一时,连梨园的弟子们也对何满子的歌非常佩服。

可是,何满子的歌却激怒了当时的统治者,何满子被他 们关进了监牢,被判了死刑。

这一天 街上人声鼎沸 人群骚动。接近午时三刻时 ,一位娇美的妇人,身带重枷,挂着沉重的锁链,在狱卒们的监押下 来到刑场 她就是何满子。现今她虽蓬头垢面 双泪直流,但她那秀美的容姿却依然焕发着光彩。

临行前,她要求打开枷锁,再高歌一曲,也不枉为歌女。 监斩官斟酌后,开恩同意了她的请求,何满子开口高唱。

梨园的弟子们深感何满子是个人才,杀了实在可惜。大家都知道玄宗酷爱音乐,爱惜人才,便将何满子的歌声如何优美 如何动人 又添枝加叶地告诉了唐玄宗 并说 不知她犯何罪,已将她押赴刑场,即将斩首。弟子们原是想通过皇帝救何满子一命。玄宗听了梨园弟子们的话后,即命侍卫速将何满子押来见我,我要亲审。

就在何满子一曲唱完,正要引颈就刑之际,就见一骑士 风驰电掣地来到刑场,传达了圣上旨意,并命监斩官即将何 满子押进宫去。

监斩官接旨后哪敢怠慢,忙把何满子押进宫去,送到殿上。玄宗看看何满子问道"下跪何人?"何满子道"罪人何满子。"问"你犯何罪?"答"死罪。"问"你打算怎么办?"何满子说"我是歌女愿以一歌赎罪。"玄宗问"你要唱什么歌?"满子说"歌名亦叫《何满子》"。玄宗命道"你唱吧。"何满子的歌声高亢悲凉深沉凄惨一曲四调歌艺无双。玄宗也被歌声所感动,暗暗流下泪来。虽然玄宗很喜欢何满

子,但想到此事是由刑部所判,作为皇帝若包办代替,以情代法,以权压法,实为不妥,还是送交刑部处置。

虽然何满子最终没有得到宽赦,她的歌却永远留在了 人间。《何满子》一曲,有的改写了新词,有的配上了舞蹈。 《何满子》的歌词 被编入了乐府诗里。

唐朝诗人白居易 在《何满子》诗里写:

世传满子是人名,临就刑时曲始成。 一曲四调歌八叠,从头便是断肠声。

唐朝诗人张祐 在《宫词》里写道:

故国三千里,深宫二十年。 一声何满子,双泪落君前。

据唐·元稹《何满子歌》等

惟后偷曲

唐代的声乐艺术非常发达,著名的歌手们几乎都有各自独特的演唱风格和特点。唐太宗在位的时候,一位有声望、有地位的知识分子韦青 宫至将军。韦青既能诗文 又是一位很有影响的歌唱家。他不但自己在音乐上造诣很深,还十分珍惜人才。

有一天,他正在家里看书,忽然听到窗外传来一阵优美

的歌声,他匆匆走到窗前静听,又急忙奔出家门。只见路边站着两个乞丐,那老者身边有位漂亮的小姑娘正在唱歌。韦青越听越觉得这歌声优美动人。待她一曲唱完,韦青走上前去询问,方知姑娘叫张红红,自幼跟着父亲学唱,由于生活所迫,流落街间以卖唱为生。韦青是个惜才之人,他不忍心让这样好的苗子流浪街头,便执意将父女两人收留下来,传授歌唱技法。红红姑娘特别聪明,悟性很高,一经指点即能领会。

一天,有位宫廷乐工来韦青将军家里作客,并想把自己刚刚根据古曲《长命西河女》改编的新歌唱给韦青听,征求他的意见。韦青一面命人上茶,一面到里边叫红红在帷屏后听乐工唱歌 并叫她详记下来。稍停 乐工唱起 红红就在帷屏后一边听,一边用小豆记着拍节。待乐工唱完,韦青故作无所谓的样子说:"这是新编的歌曲吗?我家姑娘早就会唱了。"乐工连连摇头说"这不可能 这决不可能 这是我刚编写的歌,连皇上也没听过,怎可能有人会唱呢!除非她是神仙。"韦青说"她不是神仙 但她确实能唱。你不信 我叫她唱给你听。"红红在帷屏后果真唱起来了。乐工听得惊呆了,不但音符、节拍不差 词也完全准确 而且歌声优美动人 很少能听到这样美好的歌声。

乐工回宫后,见人便说起张红红的歌声的美妙,记曲能力的超人。时隔不久 张红红就进了宫 召入到宜春院 (宫内官妓居住的院名,女艺人与他们同住一院) 大家都称她为记曲娘子。太宗皇帝对她宠爱有加 不久 便成了才人 (宫中

女官名)

有一天,内史(宫中的官名)报告皇上:韦青将军去世了。皇上告诉了红红,红红当即悲痛欲绝,哭着向皇上说:"我本来是个流浪街头的乞丐,是韦将军收留了我们。父亲的死,我的进宫,又都多亏韦将军的关心照顾,我不忍心忘记将军的恩惠。"不久红红在极端的悲痛中死去了,皇上也为红红的行为感叹不已,追赠红红为昭仪(女官名)

据唐 •段安节《乐府杂录》

站人5 歌女

中国古典诗歌,到唐代,已达到了顶峰。收入到《全唐诗》里的诗人,就有两千二百多位。编入的诗作有四万八千 多首《外编》又有近两千首,总共超过五万之数,实为可观。

关于唐代诗歌入乐的情况,是相当普遍的。这里就说一个诗歌入乐的故事。

唐朝开元年间,著名诗人王昌龄、高适、王之涣三个人,在诗界可谓齐名。有一年冬季三人都游历到了长安,当时的长安正是天寒地冻,奇冷无比,头天一夜的大雪,已把整个长安变成了银色的世界。这日接近午时,天上仍飘着小雪,三人在城墙根儿的旗亭旁,见那高悬的酒招,一个斗大的酒字旗,在风雪中漫舞。三人进了酒家,找一角落坐下就叫酒。这时 门外拥进十多个人 有的手持竹管 有的怀抱琵琶 有

的嘻笑 有的吵闹 在嘈杂声中 摆开了酒席。看上去进来的这些人像似梨园的伶官。 先来的人们刚刚坐定,又进来几位歌女。于是他们又是弹 又是唱 巧的是 他们所唱的诗 都是这三位诗人的大作,三人暗暗自喜。

在当时,著名歌女争唱诗人名篇,是一种时尚。只见他们三人乐不可支,相互碰杯一饮而尽。王昌龄低声地对二位说:"从现在起,我们就听歌女唱歌,看看他们唱谁的作品多 谁就是冠军 如何?"两位点头赞同。再说 这三个在诗坛上都有些名声,相互间谁也不买谁的账,早想找个机会比个高低,这时机会可不能错过。

只见一位歌女站了起来,唱道:

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。 洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

这是王昌龄的绝句《芙蓉楼送辛渐》。

一曲唱罢 王昌龄兴奋地拍起手来 叫道"我的一首!" 说着,在粉白的墙上用筷子划了一条横线,作为记号。酒保 看了一眼 很不高兴。

但见又站起一位,唱的是:

开箧泪 沾臆,见君前日书。 夜台何寂寞,犹是子云居。

一曲未了,高适早已用筷子在粉墙上划了一条横线,说道"这是我的绝句。"酒保又不高兴地看了他们一眼。

接着又站起一位,唱道:

奉帚平明金殿开,且将团扇共徘徊。 玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。

这又是王昌龄的一首七绝《长信怨》。

王昌龄得意了 说道":我两首了。"说着 故意向王之涣看看,重重地在墙上划了一条又深又粗又长的横线。酒保又不便说,只是暗暗叫苦。

王昌龄、高适两人得意地看着王之涣 正之涣便说":你们二位先别得意,前面三个女子的歌声,听来并非高手,你们看,还有一位最美的歌女,如果她唱的还不是我的诗,从今以后,我再也不和你们比诗了。"

酒保在一旁听到了他们的争论,才知他们三位是当朝的著名诗人,对他们在粉墙上划的条条,已不放在心上,反而沾沾自喜地想:"这墙上划的几条横线,今后也许为店里招来生意呢?"

这时,乐队又奏了起来,只见那位最美妙的歌女,缓缓 地站了起来,唱道:

> 黄河远上白云间,一片孤城万 仞山。 羌笛河须怨杨柳,春风不度玉门关。

歌声确实比前三位好得多,三位诗人不约而同地大笑 起来。这正是王之涣的一首七绝。

一首唱完,乐声不断,接着她又唱道:

长堤春水绿悠悠, 默入漳河一道流。 莫听声声催去掉, 桃溪浅处不胜舟。

这是王之涣的一首七绝《宴词》。

王之涣一声喝彩 拍手叫好 更加得意洋洋。接着 三位 诗友喜形于色,旁若无人地高声划起拳来。乐工及歌女们一起看着他们三人,不知是怎么回事。酒保忙上前去,向众人介绍道:"他们三位是当朝鼎鼎大名的诗人,你们诸位所唱的歌,都出于他们三位之手。"说着,向他们一一作了介绍。歌女和乐工们兴奋极了,纷纷向前施礼,并请三位入宴。王昌龄、高适、王之涣三人 也不客气 在谈笑中大吃起来 尽欢而散。

据唐·薛用弱《集异记》

《霓裳羽衣曲》

唐玄宗自幼受到严格的贵族音乐教育。这与唐朝上层贵族重视宫廷的艺术教育分不开)为他一生嗜好音乐奠定了基础。他不但通晓丝竹,而且精于羯鼓、玉笛的演奏 更擅长作曲,一生创作了几十首乐曲、歌曲及大型歌舞曲。

后人每当提到《霓裳羽衣曲》 人们就会想到唐玄宗 提起唐玄宗 人们自然会想起'唐明皇游月宫'这一传说。

在开元初年的一个中秋之夜,朗月如霜,举宫上下都在

赏月。唐玄宗突发奇想,想到月宫里去遨游一番。他呆呆地对着月亮,看呀,想呀,想着想着就飘然离俗,不觉到了月上。只见那广寒宫巍巍壮观。放眼四看,这里的风景与人间也大不相同,点点亭宇华丽,处处浮云缭绕,广寒宫前以水晶为台阶,行人如在镜中。朱色大门微开,门边有巨虎蹲伏。推门进去,见有两棵合抱粗的大桂树,高不见天,香气袭人。忽闻,阵阵悠扬悦耳的音乐声由远而近。举目看去,仙女们正在翩翩起舞。人人面似桃花,身穿百鸟羽毛衣,手执彩绸长带 脚踩百花绣鞋 仙女们舞步轻盈 灿烂美丽。头上的饰物,随着舞步的节拍而摆动,煞是好看,真是人间所不能见。仙歌阵阵,仙乐飘飘,不觉陶醉在其中。待玄宗从幻觉中清醒过来,那仙乐声仍在耳边回响。

唐玄宗匆匆回到寝宫,拿起他的玉笛,把他在幻觉中所听到的音乐吹奏出来,一边吹一边想,一边记录。可是 无论怎样苦思冥想,也只能记起前半部分,那后半部分怎么也续不下去。无奈,只好将未写完的乐曲搁了下来。

后来,西凉府都督杨敬述进献来自印度的《婆罗门曲》,唐玄宗看完全曲,觉得这首外来的乐曲和自己听来的仙曲,颇有相吻合之处 他就用《婆罗门曲》的素材写完了全曲 并配上了歌词,完成后真是天衣无缝。玄宗高兴极了,给这首作品起了个很美的名字 叫《霓裳羽衣曲》。

在唐玄宗亲自指导下,经过宫廷的演奏家、歌唱家和舞蹈家们的精心排练,于天宝四年7月,册立杨太真为贵妃的那一天宫廷中就正式演出了大型歌舞《霓裳羽衣曲》。

演出的这天晚上,皓月当空,彩灯高悬,在那豪华的宫殿里,唐玄宗大宴群臣,请他们共同观赏《霓裳羽衣曲》的演出。

演出开始了 首先是散序 由乐队合奏、独奏、轮奏 交替进行。节奏白由而舒展 描写出清风拂动 柳枝轻摇 浮云缓缓飘动 隐隐约约 若有若无 一派神仙的境界。接下来进入第二部分中序,优美的歌声在乐队的伴奏下,委婉动听。舞者打扮成仙女,随着歌声与乐声飘然出场。她们个个宽袖长衣,衣上饰有百鸟的羽毛,腰间系着彩色绸带,就像玄宗在幻觉中见到的一样。进入到第三部分曲破,全曲达到了高潮,然后节奏逐渐加快,仙女们随着音乐节奏的变化愈跳愈快 随之快速旋转。最后结束时 音乐转慢 歌止舞缓 又归到虚无缥缈的仙境中,看的人个个眼花缭乱。

一个多时辰的演出,唐玄宗和群臣们,以及内侍和宫女 们 无不沉醉在《霓裳羽衣曲》中。

据唐·郑处海《明皇杂录》、宋·乐史《杨太真外传》

李白赋站

唐玄宗统治前期 励精图治 兴革铲弊 整理经籍 发展科学,取得了可喜的成就。到了开元后期,唐玄宗在生活上渐渐穷奢极欲 挥霍无度。后发展到宠信奸佞、宦官 纵情声色 追求享受 不理朝政。白居易的《长眼歌》中写到"春宵

苦短日高起,从此君王不早朝。"从中可以看出那时玄宗终日沉醉于声色之中。开元之末,朝政由盛转衰,玄宗本人也由一代明君,渐变为无道庸主了。

当时宫中最珍视牡丹花,经园艺工人研究,培植出紫红、浅红、白等各个品种 玄宗便命人将宫中的牡丹 移植到兴庆池东面的沉香亭前,以供他玩赏。

天宝三年,正逢牡丹盛开时,唐玄宗心血来潮,骑上他的照夜白马,后边小车里坐着杨贵妃,并从梨园《教练宫廷歌舞艺人的地方》弟子中挑选出技艺高超的乐人,又选了16支曲子,由当时名震一时的歌唱家李龟年带领着乐工们,来到沉香亭观赏牡丹。待玄宗同贵妃坐定,李龟年手捧擅板走到玄宗跟前正要开口演唱,玄宗说:"与贵妃赏名花,怎能用旧的乐词呢?"立即命李龟年手拿洒有金花的锦笺,去宣赐给翰林院的学士李白,叫他即刻进献《清平乐》词三篇。李龟年手捧圣旨去见李白。李白由于前一天晚上酒醉还未清醒 脑子还在虚空昏胀 接旨后 无奈 还是提笔赋诗三首 第一首:

云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。 若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

第二首:

一支红艳露凝香,云雨巫山枉断肠 借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新妆。

第三首:

名花倾国两相欢,长得君王带笑看。 解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆。

李龟年手捧李白一挥而就的词章,进宫呈献,玄宗命梨园弟子斟酌曲调,调弦弄竹,随后命李龟年歌唱。杨贵妃手持琉璃七宝杯,一边品尝着葡萄美酒,一边琢磨着歌词含义。玄宗执起玉笛 和音伴奏 海逢曲终 要换另一曲时 故意延长尾音 慢吹奏 以便让贵妃欢喜。贵妃喝完酒 起立整衣,拜谢玄宗。

从此以后,玄宗对李白有了好感,很想重用他,但高力士——皇帝面前的红人,因去年皇上命李白用靺鞨(古代的少数民族)文作上谕时,曾当着众文武官员,有意羞辱过自己所以。他在玄宗面前说了李白不少坏话。这天高力士见贵妃重吟李白的三首诗时,便带着挑拨的口吻对她说:"我以为贵妃对李白恨之入骨呢,怎么反而对他还这么顾念着呢?"贵妃听后吃了一惊说"难道说学士侮辱人到了这种地步吗?"高力士不失时机地说"不他在诗里用赵飞燕(汉成帝皇后)比作您,这不是李白有意轻视您吗?"贵妃经他这么一说,想想也确实如此。所以,玄宗几次想要叫李白做官,都因后宫的反对而作罢。就在这年的秋天,李白因遭遇谗言,被赐金放回。

据宋·乐史《杨太真外传》上卷

《阳吴三叠》的由来

王维(公元 701—761 年)字摩诘 祖籍太原祁县(今属山西)。他从小天资聪明,9岁即能写文章。少年时的诗作就很成熟,写出不少脍炙人口的诗篇,如 15 岁作的《秦王墓诗》,16 岁写下了《洛阳女儿行》,17 岁《九月九日忆山东兄弟》、19 岁《桃源行》等等,由此可见他的才情。

王维不但是我国唐朝时期的著名诗人,还是位音乐、绘画、书法兼长的多才多艺的艺术家,而名垂青史。

21 岁他进士登第,留京为官。初为大乐丞 (管理乐舞的官员), 因艺人们舞黄狮子而受牵连,被降职至济州为司仓参军 (管仓库的官)。妻死后 三十多年也不续娶 无子无女,孤居一室。

在唐朝时,有一首家喻户晓的歌曲,就是王维的七言绝句《送元二使安西》:

渭城朝雨 浥轻尘,客舍青青柳色新, 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

这首琴歌(琴曲是无词的,琴歌是有词的。因是一边弹琴,一边吟唱,故称琴歌),表现了朋友分手时所流露的真挚友谊和惜别的心情,是千古传诵的名作。因诗中有"渭城"(今陕西咸阳市东北)和"阳关"(今甘肃敦煌西南)等地名,故也称《渭城曲》或《阳关曲》又名《阳关操》、《阳关》。

《渭城曲》是在王维这首《送元二使安西》诗为主要歌词 并引申诗意 增添词句 发展而成。由于演唱时将其中某些诗句再三叠唱 所以又叫《阳关三叠》。这首诗在唐朝时影响很大 以至"阳关"、"渭城"成了惜别之词 当时不少诗人的诗作里都有引用。这首歌词蕴含着极其丰富的感情,能使人沉醉在依依惜别的意境之中,一遍一遍的咏唱,使人回味无穷。这首诗作 言浅意深 宛转动人。可说是唐代歌曲中的精华,古代音乐的珍品。

这首诗在唐代已谱曲歌唱,但因种种原因,唐代的曲谱 现已不存,无法知道原来的面貌。到了宋代,此曲曾多次得 人改编,已有多种曲调和不同的传谱。

最早载有《阳关三叠》琴歌的是明代弘治四年(公元1491年)刊印的《浙音释字琴谱》。现在于各种琴谱中的《阳光三叠》有33种版本之多。目前较流行的曲谱,原载明代《发明琴谱》后经改编载于清代张鹤所编的《琴学入门》歌辞已发展成包括长短句的多段作品了。

据刘再生《中国古代音乐史简述》中编写

一曲巴喧

唐朝的时候,声乐艺术已发展到了一个很高的水平,史书上有名字记载的声乐家,就近百人。其中有位优秀的代表人物,叫许永新,是开元年间著名的宫廷歌唱家。她不但容

 贵妃笑笑心想:这像汹涌大潮一般的广场,一个人唱上一曲 就能静下来?我是不会相信。

这时,一位姿容秀丽、从容自若的女子款款走进场中,只见她理一理鬓发,挥一挥彩袖,然后放声高唱。她那清脆嘹亮、时急时缓的歌声,刹那间,嘈杂混乱的广场静了下来,狂舞的人不舞了,乐工们也停止了演奏,几十万只眼睛一起投向许永新。当永新唱到高兴的地方,歌声热情奔放、优美动听,人们的脸上露出了笑;当她唱到悲伤的地方,歌声哀怨悲凄,如泣如诉,人们无不暗暗流泪。歌声终止了好一会儿,人们才从那歌声中醒过来,爆发出雷鸣般地喝彩声,连那皇帝和贵妃也跟着叫起好来。

后来,安史之乱爆发,宫中之人四散,许永新离宫逃去,结果跟了一个读书人到了广陵。不久,这位读书人死了,她就流落在广陵。

京中有位将军,也是当时著名的歌唱家叫韦青,也因乱事到了广陵。一天,他正依窗思乡,忽听船上传来一阵悦耳动听的歌声。他一听。便疑道"这不是永新在唱歌吗?"说完,便匆匆登上游船,正是永新在唱当时最流行的《水调》曲。待永新唱完,韦青即走上去,两人回忆起往事想到眼前流浪的生活,相对落泪叹息。不久,永新又随着母亲回到京城流落于风尘。最后悲惨地死去。

据《乐府杂录》

李兖

仅从一个人的穿着或相貌,断定一个人的好坏,当然是错误的 这叫"以貌取人"。可从古至今以貌取人的事总是屡见不鲜,今天我说一个发生在唐朝的故事。

唐朝时,江南有位著名的歌唱家姓李,名兖,因他排行 第八,人们都叫他李八郎。起先他还在江南时,他歌唱的名 声早已轰动了京城。

有一年,江南有位官员姓崔,名昭。进京朝见皇帝的时候 秘密地将李兖带到了京城 到京后,一天 崖昭邀请歌舞界的名人,还特意请了官办的教坊第一部乐的乐伎,举行了一个盛大而隆重的宴会。宴会前,崔昭告诉李兖说:"宴会的时候,你穿得破旧一些,就说你是我的表弟。"李兖一一记下。

宴会的时候到了,崔昭叫李兖坐到最后的席位上。客人们见李兖穿着破旧的衣服出席宴会,都嗤笑他。

不一会儿,客人们到齐,酒也上来,这时候崔昭起身对大家说".各位亲朋好友、社会名流 我想利用这个时间请我表弟为大家唱首歌。"崔昭的话音刚落,衣衫不整的李兖不慌不忙地走到窃笑的众人面前。李兖的歌喉婉转发声,声音高亢有力、清脆优美 行腔委婉感人、韵味尤佳。在座的京城里音乐界的名人及艺人们 都大为惊讶 有的说".从未听到

过这样美好的歌声。"有的说":这位一定是李八郎了。"于是大家走到他前面,把李兖团团围住,有的下拜,有的拱手。再也没人敢取笑他了。

据唐·李肇《唐国史补·下卷》

工尺谱的传说

很早以前,在没有发明记谱方法的时候,学习唱歌或演奏乐曲非常困难,只能靠老师一句一句的教,唱的或奏的对与不对 准与不准 也得找老师。

在我国古代,最早出现的记谱法,是在古琴上用文字写出两手的位置和指法的文字谱。到了唐代中期,曹柔在文字谱的基础上,创造了减字谱,比文字谱大大进了一步。到了后唐时期出现了"燕乐半字谱"这应该是古工尺谱的一种早期形式。后经过宋代的俗字谱,一直发展为明、清以来通用的工尺谱。

工尺谱这种记谱形式,最早可能是由管乐器的指法符号演化而成。随着音乐的发展和不同地区、不同乐种的具体运用,各种符号的写法有着很大的差别。

关于工尺谱的由来,在民间有个有趣的传说:

据说,在唐朝的时候,江苏的一个地方有位裁缝师傅,姓梁,名叫正康。梁师傅不但做衣服的手艺出众,还是位远近闻名的乐师,吹打弹唱样样精通,他收的徒弟中,学音乐

的要比学裁缝的多。

梁师傅一边自己学习音乐,一边教授学生。几年教下来,他感到这样口耳传授的办法很不方便,既不能把每个音的名字讲出来 又不能把音调记在纸上。他想 如果有一种符号能记录下来该多好啊 于是 梁师傅每天琢磨 总想创造一种可以记录音乐的符号。几年过去了,还是没有一点头绪。

梁师傅有个学裁缝的徒弟,名叫张生甫,学习很勤奋,每天早起的第一个任务就是背诵'量尺'的口诀''上尺、中长、合、四叶''意思是'上尺'指先量上衣的肩宽后量袖长;中长,指量衣的长度与围周等;合,是指量裤腰的宽度;四叶,是指裤长和裤管的四叶大小等。生甫每天早起边干活边背诵''上尺、中长、合、四叶……''每天早上也是梁师傅练习吹笛的时候。时间一长,生甫不知不觉地把背诵的口诀跟着师傅吹的曲调唱了起来成了一首量尺寸的'口诀歌'了。有一天,梁师傅边吹边听着生甫的唱。突然他来了灵感,他想,这不是自己多年来日思夜想,打算创造的记谱法吗!他高兴极了 这真是'踏破铁鞋无觅处 得来全不费功夫'啊。

后来,师徒两又一起反复地琢磨,他们以笛子为校音器 得出了"上尺中长合四叶"七个音名 从此 民间就有了这种用文字作音名的"工尺谱"了。

这当然是一种传说,但工尺谱确实是我国古代记谱法的一种,至今在民间还有不少老年人用这种工尺谱呢。

根据崔裕康、李少白《中国古代音乐故事和传说》

刘几

宋朝的时候 京中有个官员 姓刘 名几 字伯寿 进士出身。他平日喜欢饮酒,通晓音律,为人襟怀坦白,光明正大,举止毫不约束。在担任宝州知州 (古官名)期间 有一年的初春,刘几召集大批宾朋好友,聚在一起饮酒为欢,一直饮到半夜。忽然 侍卫进来悄悄地向刘几报告说"大人 外边有兵卒谋划反叛 您看……"刘几说"知道了。你去叫人到园子里折些花来。"侍卫听了刘几的话 呆了一呆 只好答应着出去了。不久,差人抱着折下的花进来,刘几一边劝说在座的宾客将采来的花戴在头上,再行酒令,继续畅饮。一边秘密命令侍卫分别捕捉谋反者。时间不长,侍卫向刘几报告,已将谋反者全部擒住。于是刘几放纵地一直饮到天亮。在座的宾朋好友,无不佩服刘几对事情处理得宜,并称他为"戴花刘使"。

到了宋朝元丰年间,他被调京,任秘书省(古官署名 掌古今经籍图书、国史等事的文职官员)。不久 他以中大夫的禄位辞官退居洛中。刘几退官后,就更无拘无束了,经常领着六七个女侍 骑着牛 带着美酒食品 携着行李 往返于嵩山、少室山之间,开始没有固定的住处,遇到他认为满意的地方 就命人解开行李 铺在地上 倒满一壶酒自斟自饮 唱着他自己新写的词曲,并让女奴们一起唱起来。喝醉了,就

在地上睡起来,虽是露天,也没有什么顾虑,没有什么惧怕。

他还常被召进京城,讨论、商榷宫廷中的各类乐曲。上午到宫里去的时候,只好穿着朝服,去大乐令官府。到了晚上回来,立即换去朝服,仍穿他的布衣,去游逛街市或者到歌舞艺人集中的场所去凑热闹,人们对此已习以为常,当时的皇帝宋神宗赵顼知道了,也从不责怪他。刘几自己谱写的曲子也出了本集子 叫《戴花正音集》。流传于后世 对于他唱的歌,就很少有人听到过了。

据宋叶梦得《石林燕语》卷 10

《虞美人操》

江苏省中部有个高邮县,县内高湖边住着一位音乐家桑景舒。传说,他天生能辨别各种各样的声音,并且能从他听到的声音中预测祸福。桑景舒不但擅长弹古琴、作曲,尤其精乐律。他曾听人说过 有一种虞美人草 能听懂音乐 当人们演奏《虞美人曲》时 它就会枝茎摇动 叶儿飘舞。他想,这不过一种传说而已,也未放在心上。

有一天,他找来了一些虞美人草,对着它,用古琴奏了一曲《虞美人曲》 枝叶听到琴声顿时动了起来。接着 桑景舒对着虞美人草又奏了一首别的曲子,虞美人却一动也不动,和没听到琴声一样。果然与传说一致,这引起了桑景舒的兴趣。桑景舒对《虞美人曲》作了分析研究 认为《虞美人

曲》是吴语方言地区(一般认为江苏东南部及浙江东北大部地区)的音调 所以虞美人草能够接受。于是 桑景舒用吴语方言地区的音调 创作了一首曲子 这首曲子与《虞美人曲》的风格有些相近,而旋律、节奏完全两样,自始至终没有一个乐句相同。他用新创作的一首曲子,对着虞美人草弹奏了一遍 和演奏《虞美人曲》一样 草的枝叶也动了起来 因此,就把这首新创作的曲子 命名为《虞美人操》。

桑景舒认为 这是因为《虞美人曲》和《虞美人操》两首曲子音律相同的缘故。桑景舒对音律的精通,竟然达到了如此高妙的地步。这首《虞美人操》,至今流传在江浙一带。

据宋·沈括《梦溪笔谈·乐律一》

李委吹留求墨宝

苏轼(公元 1037—1101 年) 字子瞻 号东坡居士 眉州 眉山(今属四川)人 北宋大文学家、书画家 在诗、文、书、画 方面造诣都很高。

嘉祐元年(公元 1056年),19岁的苏轼随父出蜀入京,翌年进士及第留京为官几年后官至太常博士(古官名).王安石执政时,苏轼对新法持不同意见,竭力上书皇上,说明新法之弊,由此离开了京城。开始任杭州通判(官名 其地位次于州府长官)后又任密州、徐州等知州(官名 派朝臣为州一级地方行政长官)元丰二年(公元 1079年)改湖州

知州。这年,苏轼因作诗被诬以"汕谤朝政"之罪下狱。元丰三年贬为黄州(今湖北黄冈县)任团练(地方部队)副使。

在黄州城西门外,有个赤鼻矶(也叫赤壁矶)断岩临江 突出下垂 色呈 赭赤 形如悬鼻 因而得名。那里有两赋堂、酹江亭、问鹤亭、抱爽楼等名胜 建筑典雅、风景秀丽。苏轼在黄州任职的四年间,常去那里消遣。

元丰五年(公元 1083 年)12月 19 日 是苏轼 46 岁的生日,亲朋好友聚集在赤鼻矶下,设宴为他庆贺。在这世外桃源般的景色中,开怀痛饮,彼此畅谈。正当大家尽兴之时,忽从山下江中飘来悦耳的竹笛声,演奏的技艺高超,乐曲也有新意 友人对苏轼说":坡公 何不请他来奏上两曲?"苏轼欣然赞同,于是,命从人去请吹笛者。

吹笛者 名叫李委 是一名进士。他不仅文采好 且通音律 善吹笛 并可作曲。他久慕苏轼大名 对他的诗词更是赞不绝口,遗憾的是无缘相见。他听说苏轼要在矶下设宴祝寿 便生一计 驾一小舟在矶下江中 吹弄竹笛 以引起苏轼注意。

时隔不久,从人带一人到来,只见来人三十岁上下,眉目清秀 举止大方 头戴青巾 身着紫裘 腰间挂一竹笛 走至桌前施礼道"都人李委 听说坡公今日寿诞 特作一曲为坡公祝寿 曲名为《鹤南飞》 请诸公指教。"苏轼听了大喜。

李委解下竹笛,定一定神,从容自如地吹奏起来。笛声清脆嘹亮 充满活力。曲调悠扬流畅 优美动听。乐曲还不时掺杂着龟兹乐味道,颇有新意。待笛声终止,众人无不鼓掌

赞叹。苏轼更是满脸笑容,拱手向李委致谢。

这时,李委不失时机的从衣袖内取出上等宣纸,走到 苏轼面前施礼道:"吾无求于公,只想获公墨宝,得一绝句 足矣"。苏轼也不推辞,笑着答应下来。李委忙从袋中取出 湖笔、徽墨、端砚,铺就宣城上好宣纸,苏轼一气呵成, 写下:

> 山头孤鹤向南飞,载我南游到九嶷。 下界何人也吹笛,可怜时复犯龟兹。

> > 根据唐朴林《神奇的音乐 ·69》写

坎坷一生的暴白石

南宋的时候,有位才华出众、胆识过人的诗人和音乐家 姓姜名夔 字尧章 后因所居浙江苕溪与白石洞为邻 自号白石道人。饶州都阳(今江西波阳)人。他性格耿直清高,气貌不凡,少时已闻名于文坛,后来却一生坎坷,悒郁而不得志。

姜夔幼小时母亲去世,跟随父亲一起生活,在他 14岁那年,其父姜噩死于湖北汉阳知县任上,他依靠嫁在汉川县山阳村的姐姐,度过了他的少年与青年时期。少年时代,姜夔在文坛上已显露头角,却一直怀才不遇。在他的诗《除夜白石湖归 苕溪》里写道:"少小知名翰墨场,十年心事只凄

凉。'这期间 他与达官贵人的往来中 靠他们的资助 辗转于南京、扬州、合肥、湖州、苏州、杭州等地。在他 31 岁那年游到长沙时,结识了诗人萧德藻,萧氏十分赏识他的文才,将侄女嫁给了他。婚后他与萧德藻一起回到浙江湖州生活,后来又移居杭州。 50 岁时,他在杭州的家舍被焚毁。以后多年均靠亲友周济,甚至靠卖字来维持生计。最后于公元1221年因中风,死于杭州西湖,孑然一身。在友人们的资助下,葬于杭州钱塘门外西马塍。

姜夔除诗词闻名于世外,他还喜爱书法,善吹箫、弹琴,尤其精于音乐创作。在公元 1197 年 .42 岁的姜夔,向朝廷进献了《大乐议》、《琴瑟考古图》。朝臣们妒忌姜夔的才能,根本不予奏议。两年后的 1199 年 姜夔又进献了《圣宋铙歌鼓吹曲歌词十四首》。这次朝廷虽下诏让他参加礼部考试,但未被选中。可惜的是,这些整理古乐的建议以及作品没有被采纳。姜夔一生未仕,以布衣终老。

姜夔在我国音乐史上,有着不可低估的重要地位。最为珍贵的是《白石道人歌曲》 这部歌曲共 4 卷 别集 1 卷 ,是 姜夔的音乐创作集。其中有乐谱记载的作品计有琴曲 1 首 ,《赵小歌》10 首 ,词调 17 首。这 17 首词调 ,就是流传至今的宋词歌曲,每首都有用宋代燕字谱 (是近世工尺谱较早的形式)标志的旁谱。

据吴洱霖《姜白石与音乐》等

听琴认妻

摧毁明朝统治的农民起义军领袖李自成,自幼家庭贫寒,他五岁时,父母省吃俭用,把他送进了私塾(私人的学校)读了几年书,李自成聪明好学,练了一身武艺。在他 20岁时,父母相继去世。22岁时 因不堪忍受官府的欺压 参加了农民义军 由于他勇敢善战 又有谋略 屡建战功 被人誉为" 闯将"。

明崇祯十三年(公元 1640 年) 李自成重入河南 当时正逢河南大旱,起义军以"吃他娘,穿他娘,开了大门迎闯王 闯王来时不纳粮"的歌谣 唱遍黄河南北 饥民们纷纷加入了起义军。

崇祯十六年(公元 1643 年)5月,李自成采纳了顾君思提出" 先取关中 以陕西作为巩固的根据地 攻取山西 然后直捣京师"的建议。于是,李自成派他的谋士牛金星为大将军 带领先头部队进入山西。进入山西后 连连胜仗 士气高昂 因起义军纪律严明 所到之处秋毫无犯 深得人心 不少被俘官员纷纷投降农民起义军。

在降军中 有个文官 姓于 举人出身 他待人忠厚 办事正派 又颇有才学 在两军交战中 与妻子红桃失散。他虽被大将军牛金星看中,留在手下任文书,却总是愁眉不展,闷闷不乐。随军由山西转战到河北时,一天夜里,大雪纷飞,不由思念想起爱妻来,不知她如今流落何方,想着想着不觉

泪流下来。他踱出帐外 对着满天大雪长叹。忽然 在不远的一个帐篷里飘出阵阵优美的琵琶声,侧耳静听,从那轮指、扫弦的技法中。他好像听出是自己熟悉的爱妻所弹奏。于是,迎着大雪悄悄来到传出琵琶声的帐外,顺着帐内的亮光看去,果见一女子端坐中间演奏琵琶,从背景看像似爱妻红桃。正想移去细看时 不料被帐绳绊了一跤 滑倒在雪里。帐内士兵听到外面有动静,急出来看,见雪地上躺着一个人,疑是奸细,不由分说,上去用绳捆了起来,送到了大将军的帐内。牛金星上前一看 见是自己的文书 惊问道:这是怎么回事?"边问边上前亲自给文书解开绳子。士兵说明原委,于举人叹气道:"在进攻山西时,我与爱妻红桃被冲散,一直不知下落,生死不明。刚才出帐观雪,忽听琵琶声声传来,而且弹奏技法又很像爱妻,故前来观看究竟,未想滑了一跤,惊动了士兵们。"

牛金星问士兵:"你们那里可有位会弹琵琶的女子吗?" 士兵说"是的有位善弹琵琶而又会唱歌的女子。是我们初进山西时,在一个山崖上救下来的,当时她已奄奄一息,我们把她抬回去后,经过抢救她渐渐活了过来。待她苏醒后,才知她与丈夫失散不知死活故寻短见。我们安慰她答应慢慢帮她找寻丈夫,这样,就把她留了下来。她是位知书达理的女子,既会弹琵琶又会唱歌,平时还教士兵们识字。"

牛金星听士兵说完 对士兵说"你快回去 把弹琵琶的女子请到这里来。"

士兵回帐后对女子说":将军请你过去。"红桃听说大将

片刻 牛金星哈哈大笑 说道: 备酒! 让我们为他俩的 团聚而祝贺。"

根据民间对农民起义军的传说故事编写

音乐理论家朱裁信

明朝律学家、数学家、历学家朱载堉 字伯勤 号句曲山人,少时自号狂生。嘉靖十五年(公元 1536年)出生 祖籍安徽凤阳 是明朝皇帝的近亲。父亲朱厚烷袭封郑恭王 朱厚烷为人忠厚 生活节俭 对朱载堉一生有着深刻的影响。

朱载请从小聪明好学,九岁即可吟诗,对音乐特别感兴趣。很早就跟着舅舅何瑭学习天文、数学;跟着父亲攻读音乐、音响学 同时练习弹琴吟曲。

为人正直的朱厚烷,见世宗皇帝(朱厚熜)信奉神仙 大兴土木 就向皇帝上书进言'居敬、穷理、克己、存诚'四 箴并奉劝皇帝'修德讲学"朱厚烷的好心却触犯了龙颜 加上嘉靖二十九年(公元 1550 年)皇族内部发生斗争,有人诬告朱厚烷'叛逆"世宗皇帝借机把朱厚烷抓了起来 并削去爵位,关进了凤阳的监狱。

14岁的朱载堉,知道父亲受了不白之冤,无罪被囚,对 昏庸的皇帝又无理可讲,于是就搬出王府,在王宫门外,自 己动手用泥土筑了一间小小的土屋 把自己"关"了进去。屋 里没有床、桌 地上只有蒿草 他就席地而坐 席地而眠 并 声明什么时候释放了他的父亲,什么时候才出来回府。朱载 请这一惊人的举动,在京城里引起了很大的轰动。每当人们 经过这小小土屋,总是报以钦佩和同情的目光。

朱载堉因其父无罪被囚而发愤,潜心自学。他在小土屋 里研究而写成了《律学新说》这一不朽音乐著作。在这部著 作里,总结了前人的乐律理论,提出了他的"新法密率"(即 十二平均律)的理论等有关律学及音乐的著作约二十多种。 朱载请还重视音乐实践,他对古代四十多种乐器作了考证 和研究还记录了乐曲近百首。为他后来整理成书奠定了基础。

明世宗死后,穆宗(朱载垕)即位,改年号为隆庆元年(公元 1567 年),大赦天下,朱厚烷才被释还,并恢复了王爵。次年,朱载堉迁回郑王府居住。朱载堉在那小小土屋里,一住就是19年。

明万历十九年(公元 1591年),朱载堉的父亲朱厚烷去世。朱载堉作为世子 理应嗣位为王爵 但他淡泊名利 不以王位为贵,远离奢侈的贵族生活,潜心于学术研究,先后曾七次上书坚持辞去王爵,直到万历二十九年(1601年)终于获准辞去了王爵。

到了朱载堉70岁时他把心血结晶《律学新论》、《乐说

新学》、《律吕精义》等 14 种著作,汇编成音乐理论巨著《乐律全书》共 47 卷 进献给神宗(朱翊钧)皇帝。骄淫的皇帝提笔写了"宣付史馆 以备稽考"八个大字 束之高阁 禁闭起来。

朱载 堉首先创立了十二平均律的理论,是对世界音乐理论的重大贡献。直到公元 1691 年,德国音乐家威尔克迈斯特,才提出同样的理论。

据《明史·诸王列传》等

卸板桥受骗

清朝乾隆年间,有位善书法、尤以擅画兰竹闻名的书画家 郑燮 字克柔 号板桥 江苏兴化县人。乾隆年间进士 所在地人们都叫他郑进士。他的诗文、书法及画,人们称之为"三绝"名气享誉海内外。

当时,不管达官贵人或黎民百姓,谁能有一幅郑板桥的字或画,便引以为荣。有些胸无点墨的有钱人,也总想得到一幅郑进士题款的墨宝,觉得有几分风雅。

郑板桥生性淡泊,不慕荣利。过着散淡自得的清贫生活,喜好游览,爱听音乐。他的脾气与众不同。他最爱吃狗肉 据他说 狗肉比什么肉味都美。有些小贩或牧人 知道郑板桥爱吃狗肉,常常烧好后给他送去,板桥也常作些小幅字画赠给他们,以作答谢。如果有些富商大贾、地主老财想用重金购买郑板桥的墨宝,那是万万办不到的。

有一年,郑板桥又回到了扬州。一些爱慕板桥的人,纷纷登门求索书画,可说络绎不绝。

扬州有个盐商,名叫张得利,是个势利小人,靠着投机钻营,成了富商。因出身微贱怕人瞧不起他,他总想寻些名人字画悬于客厅,以此抬高自己的身份。上次郑板桥到扬州,张得利曾想用重金求购几幅字画,结果讨了一场没趣。后来他虽买了几幅郑板桥的书画,因字画上均无上款,总感不快。这次 张得利仍不死心 一听说郑板桥到了扬州 便动起了脑筋。

这天,郑板桥游到扬州郊外,只见小溪石桥相通,两岸垂柳 遍地野花 这番风光使郑板桥心情舒畅 过一小桥 忽听不远处传来阵阵古琴声,那琴声悠扬感人,潜在的意境高雅而纯朴。板桥循声找去 只见一片竹林 林中有一小路 走进去便见一座院落,院内几棵高大的古松,地上花草兼植,散发着淡淡幽香,整个院内雅致而整洁。走进客厅见一老者须眉皎皎,危坐鼓琴,有一童子在一旁正烹制狗肉,不时传来阵肉香。板桥大喜 见曲已止 止前对老者说"'老丈 您也喜欢吃狗肉啊?"老者道"'百味惟此最佳 你喜欢吃么'猜品尝品尝。"命童子酌上酒来 两人未通姓名 郑板桥也不客气,坐下便吃喝起来。

 惊心动魄 令人目眩神移 后来又渐趋如缓 如涓涓小溪 流入田间。郑板桥正听得出神 只听'铿'的一声 琴音戛然而止。

郑板桥连连称好 赞叹不已。老者叹口气道": 因老夫不合时俗,故不愿再受粗俗之气干扰,在此赏花弹琴,倒也清闲自在。"老者的谈话正合板桥之意 越谈越投机。板桥见四壁粉墙上无一字画 便道": 老丈 墙上因何无一字画?"老者道": 没有见到好的。郑板桥虽颇有名气 但老夫未曾见过他的字画 不知是不是真好。"郑板桥笑着对老者说": 您老时知道郑板桥? 我就是郑板桥。老丈如不嫌弃,我给您写画见到好人张。郑板桥执笔挥毫刹时而就。老者道": 贱字张得利可为落款。"板桥听老者说出名字 想以前曾有个大盐商的名字,于是对老者说:"这不是赫赫有名大盐商的名字吗 恋为何也叫此名?"老者道"老夫取名时 盐商尚未出世 同名有什么关系 猜者则清 浊者则浊。"郑板桥听后落款而别。

次日,盐商张得利宴请扬州文人墨客,并嘱郑板桥一好友,务必请郑进士到场。届时,郑板桥在好友的陪同下到来。进门一看,呆住了,客厅四壁皆是自己的字画,上面墨迹尚未全干,这些都是昨天为老人所作。郑板桥醒悟过来,这时才知道老人乃是盐商所使,受了老人之骗,已没有什么办法了,只有叹息,大呼受骗。

据清·孙静庵《栖霞阁野乘》上

本书主要参考书目

《中国古代音乐史稿》,杨荫浏著,人民音乐出版社,1981年2月第1版。

《中国古代音乐史简述》,刘再生著,人民音乐出版社 1989年 12 月第 1版。

《太平御览》 券 563-584 乐部,中华书局影印。

《笔记小说大观》,江苏广陵古籍刻印社1995年5月第2版。

《中华野史大博览》 吴枫、刘乾先 中国友谊出版公司,1992年8月第1版。

《古今笔记精华》 上海书店出版 1992 年 10 月第 1 版。

《广陵绝响》 陈星著 上海三联书店出版 1997 年 1 月第 1 版。

《中鼓管弦》 丁如明著 上海古籍出版社 ,1994 年 12 月第 1 版。

《唐诗与音乐轶闻》,乐维华,上海文艺出版社, 1987 年 6 月 第 1 版。

《中国历代文化名人珍闻录》,祁连休编,上海文艺出版社, 1989 年 8 月第 1 版。

《中国古代音乐故事和传说》 崔裕康、李少白 上海文艺出版社, 1985 年 8 月第 1 版。

《古今宫闱秘记》,(影印本,1990年12月)上海文艺出版社。

《道家杂家神仙家故事集》,主编龚方震,上海社会科学院出版社,1995年7月第1版。

后 记

我酷爱民族音乐,主要得益于我小学的音乐及历史老师。在我读小学的时候,音乐老师及历史老师常在上课时讲一些古代的音乐故事或传说,从那些故事和传说中,使我懂得了不少音乐方面的常识。加上邻里有几位民乐爱好者,常在工余或月夜空闲之时吹吹拉拉,所以自幼使我对民族音乐产生了浓厚的兴趣。

参加工作后,因工作关系常与民间乐手及音乐老师打交道,每当与他们谈起古代音乐的人和事,大家倍感兴趣,这给了我启发。所以 总想把我国古代的音乐故事、传说、趣闻等集中起来,与我们常见的民族乐器的常识组合在一起,编本小册子,供音乐爱好者阅读,供中小学教师们在上音乐课或课外,讲给学生们听,既可丰富课堂教学和课外活动的内容,又能从中使学生们了解祖国音乐文化的发展情况,对拓宽音乐知识面,陶冶情操,弘扬民族文化,均有着积极的意义。

经过思考和听取一些音乐老师们的意见,决定了编写原则及方法,即:分上下两编,上编为器乐部分,按吹、弹拉,打四类编写。为使读者系统地了解一些民族乐器的概

况,所以,在每类乐器里,又分出每件常用乐器的情况介绍,然后附上有关乐器的故事或传说。但拉弦及打击乐器两部分,则总的一作一介绍(非常用的个别特殊乐器除外)。下编,是声乐与其他有音乐方面的故事与传说,未作分类与介绍。在编写的方法上 力求口语化。故事的先后排列 尽量按年代的先后为序。在同一个故事或传说中,有多种不同说法的情况下,我是依据二十五史及中国通史上的年代与人物为主,进行编写。

我国是具有数千年历史的文明古国,有文字记载以来,就有有关音乐的记载,在浩如烟海的古籍中,查找需编入资料,实非易事,但由于本人资料占有不多,又见闻不广,学识有限,在编写上定会存在不足或错误,敬请读者谅解和指正。

在我编写的过程中,得到了常树蓬先生的大力支持,并承蒙指点资料来源。同时得到贾立夫、陆益明、珊卡先生和我太太郑如桂的帮助和支持,得到顺利进行,在此深表感谢。

编 者 2000 年 5月于上海