

古琴与传统文化

●董彦成

古代文人四友“琴棋书画”中,“琴”居首位,特指古琴。古琴发展至今,已有三千多年历史,有诸多著名的乐曲流传于世。在不同的历史时期,古琴还呈现了中华优秀传统文化的丰富内涵。

古琴由谁而做,古籍资料中有不同的解释。东汉蔡邕的《琴操》记载:“昔伏羲氏作琴,所以御邪僻,防心淫,以修身理性,反其天真也。”《新论·琴道》中则说:“昔神农氏继宓戏而王天下,亦上观法于天,下取法于地,近取诸身,远取诸物,于是始削桐为琴,绳丝为弦,以通神明之德,合天地之和焉。”此外,还有“黄帝造琴”“唐尧造琴”“舜造琴”等传说。各种传说中,相对统一的是原本的古琴仅有五弦,“宫、商、角、徵、羽”分别代表着“土、金、木、火、水”和“君、臣、民、事、物”。文王因念其子伯邑考增加一弦,武王因伐纣武功再增一弦,象征君臣和恩,从此,古琴变为七弦。

在儒家思想中,礼乐教化十分重要。“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”《乐记·乐施》有言:“昔者,舜作五弦之琴以歌《南风》,夔始制乐以赏诸侯。故天子之为乐也,以赏诸侯之有德者也。德盛而教尊,五谷时孰,然后赏之以乐。故其治民劳者,其舞行缀远;其治民逸者,其舞行缀短。故观其舞,知其德;闻其謚,知其行也。《大章》,章之也。《咸池》,备矣。《韶》,继也。《夏》,大也。殷周之乐,尽矣。”周公制礼作乐,维系了周王朝几百年的安定,但到春秋末期,周公所制定的礼乐制度已逐渐崩坏。《汉书·艺文志》言:“周衰,礼乐俱坏。乐尤微眇,以音律为节,又为郑、卫所乱,故无遗法。”礼乐崩坏后,郑卫之声日渐兴盛。

为抵制郑卫之声的流传,儒家开始大力宣扬各类古琴曲,如《文王操》《华胥引》《泣颜回》等,主张“琴之言禁也,君子守以自禁”。儒家将礼乐教化与古琴联系到了一起。通过与古琴有关的故事,儒家将德性伦理进行引申。《列子·先秦》中对《华胥引》的由来做了说明:“黄帝在位十五年,忧天下不治,于是退而闲居大庭之馆,斋心服形,三月不亲政事。昼寝而梦游华胥氏之国,其国自然,民无嗜欲,而无不殇,不知乐生,不知恶死;美恶不萌于心,山谷不踴其步,熙乐以生。黄帝既寤,怡然自得,通于圣道,二十八年而天下大治,几若华胥之国。”《文王操》讲述的则是文王的功德,用以歌颂文王。

当陶渊明在田园隐居,拨弄自己的无弦琴时,道家文化的“大音希声、大象无形”的思想,在古琴曲中完美体现了出来。道家强调无为与逍遥,古琴是道的载体,不再拘泥于“器”本身,以有形的“器”诠释无形的道。唐代张随的《无弦琴赋》对陶渊明弹奏古琴曲《幽兰》《绿水》做了描述:“繁星微于日下,陈凤喙于风前,振素手以挥拍,循良质而周旋。幽兰无声,媚庭际之芬葩;绿水不奏,流舍后之潺湲。以为心而即乐畅,性静则音全,和由中出,静非外传。”虽然陶渊明弹奏的是无弦琴,但满座宾朋都能从无声之乐中感受到丰富的意蕴。“乐无声兮情逾倍,琴无弦兮意弥在。天地同和有真宰,形声何为迭相待?”李白也曾借此典故赞扬自己的好友崔秋浦:“抱琴时弄月,取意任无弦。”可见无弦之音的绝妙。

如果说无弦的古琴曲体现了道家“大音希声、大象无形”的思想,那么有弦的琴曲则将道家返归自然、逍遥出世的思想进行了精细化表达。中国十大古曲之一的《渔樵问答》,展现了渔樵在山野间自得其乐的情趣,《杏庄太音续谱》曾言:“古今兴废有若反掌,青山绿水则固无恙。千载得失是非,尽付渔樵一话而已。”同样类型的古琴曲还有《归去来兮辞》《桃源春晓》《醉渔唱晚》等。《逍遥游》《龙翔操》《羽化登仙》等古琴曲,则反映了道家超脱凡尘,追求自由的思想。

佛教初入中国,曾有明确戒律禁止僧人拨弄管弦。但是在多种文化交流融合下,出现了琴僧。佛教文化也自然而然同古琴曲联系了起来。自慧能以来,禅宗文化逐渐被文人接受。明代李贽的《焚书·征途与其后语》认为,伯牙虽学琴于成连,但是伯牙只有到了海滨无人之境,悟出属于自己的琴音后,才算成功。成玉圃的《琴论》将弹琴与禅宗文化进行联系:“攻琴如参禅,岁月磨炼,瞥然省悟,则无所不通,纵横妙用而尝若有余。至于未悟,虽用力寻求,终无妙处。”

古画中的春节怎么过

●范昕

〔清〕吴昌硕《岁朝清供》

天寒地冻,围炉欢庆,家人团坐,灯火可亲。春节,明明是一年之中最为寒冷的时候,然而就人们的心理而言,却春意盎然。贴门神、放爆竹、吃饺子、饮屠苏酒、拜年、祭祖……春节沉淀下来的习俗丰富多彩,甚至衍生出为庆祝新年而绘制的节令画——“岁朝图”,承载着人们迎新祈福的美好愿望。

历代画家作岁朝图,含有元旦开笔、预祝一年万事吉利之意。其中有一类可以归为风俗画,多以“岁朝欢庆”或“岁朝行乐”命名,充满浓郁的生活气息,将春节的欢腾景象、热闹氛围和盘托出,也为千姿百态的年俗活动留下生动的图档。

乡村人家如何过新年

乡村人家如何过新年?晚明画家袁尚统画过一幅《岁朝图》轴(故宫博物院藏),表现的即为山村一隅过新年的景象。乍一看,这像一幅隐逸的山水画,树高山远,树石勾勒填色后皴擦,远山以花青淡淡渲染。凑近一瞧,十多个远比树小的人物居于画下半部分,其中多个孩童在院中敲锣、打鼓、放鞭炮,尽情嬉戏玩乐,屋内3位长者则同桌对饮,观看儿童嬉耍。与之几乎同时代的李士达《岁朝村庆图》轴(故宫博物院藏),画的也是民间田野里的春节,同样以山水为背景,但生活气息更加浓郁,年俗活动也更为丰富。画家的题跋,表明了此图所画乃苏州石湖。画中,水道将陆地分为若干块,以桥连接,村舍多达五六处,与大大小小的院落以及篱笆围墙参差有致,形成画面的节奏感。此图总共出现了约40个人物,男女老幼皆有,身姿各异,神态生动。

有意思的是,在常见的访友宴饮、燃放鞭炮、敲锣打鼓等春节场景之外,画中还理了不少“彩蛋”。例如,画面中间偏下方的篱笆墙外,正在行走的两个童子正沿街吆喝售卖春饼,其

〔清〕郎世宁等《乾隆帝岁朝行乐图》

中一个童子胸前悬挂的箩筐里,正是装有春饼。春饼是用面粉烙制的薄饼,一般要卷菜而食。春节与二十四节气中的立春有着深厚的渊源,时间上也通常相差无几。在这段时间里,人们有吃春饼喜迎春季、祈盼丰收的习惯。

富于市井气息的年味,浓缩在清代宫廷画家丁观鹏绘于乾隆七年(1742)的《太平春市图卷》(台北故宫博物院藏)。此图的水平构图、长卷形式,在岁朝图中甚为罕见,共绘有16个场景、100多个人物,将太平盛世京城新春市集的热闹劲洋溢洋洒洒地画了出来。其风格上也近似于年画,有着喜庆、鲜艳的色彩。爆竹、灯笼、果品、小吃、乌鱼、泥人、玩具、面具……集市里的年货琳琅满目,应有尽有。

令人大开眼界的,更有游艺活动。画卷中间人数最多的场景是跑旱船表演。这是北方民间喜闻乐见的娱乐节目,用竹片或木条为架,船舱、船身均以布绸装饰而成,表演者手把船帮站立船中,双脚走动带动船行。图中表演者共3人,均戴蓝色头巾,橙衣女子与灰裳男子背着布满蓝色花纹的船只,敲着锣鼓,人群中间身着橘色白花衣服的人则手拿折扇,神采飞扬,似在向观众介绍着表演内容。

富庶人家又怎么过

富庶人家过新年,又有怎样的讲究?清代宫廷画家姚文瀚绘有大户家族新春之际于宅院团聚欢庆的《岁朝欢庆图》(台北故宫博物院藏),即展开颇为典型的图景。图中,正厅摆设酒食,长辈们围坐饮宴。家仆或持酒壶侍立,或端送糕果,穿梭于前厅回廊里。在后院偏房里,妇人们在忙碌备餐。远处阁楼上,几位男仆合力悬挂着大灯笼。在庭院中,孩子们一片欢乐喧闹,有燃放爆竹的,有携弄玩偶的,有敲锣打鼓的,有

〔明〕李士达《岁朝村庆图》轴

击板小唱的。三进院落,叠石假山,庭院里讲究的红木火盆,正厅中气派的“四季花卉”大立屏、典雅的朱几瓶插牡丹,无不凸显主人的身份,烘托出满堂富贵的年味。

在古代,帝王是国家的象征,因而在皇宫里的新年,尤其不同一般,兼具家与国的双重意义。其年俗来自民间,但更讲求排场,有着一整套等级森严的典仪。例如,难以计数的宫灯是紫禁城年节不可或缺的气氛担当,通高十余米的万寿灯尤其独一无二;新年第一天举办的“开笔赐福”仪式,在乾隆年间渐成定例,这相当于皇帝给大臣们发放“红包”,发的是手书的“福”。可惜,由宫廷画师郎世宁与沈源、周鲲、丁观鹏等联合绘制的《乾隆帝岁朝行乐图》(故宫博物院藏),尽管知名度颇高,却并没有为人们提供太多的历史文献价值。所画场景有山有水,可惜不见紫禁城典型的建筑景观,也不见宫廷年节的排场。乾隆的形象平凡可亲,他手持如意端坐在廊下的交椅上,一面欣赏屋外瑞雪初止的景致,一面看着庭院里玩耍的皇子们,恬然享受天伦之乐——这应当只是乾隆的美好想象。

倒是些未被归入岁朝图行列的界画、历史画,透露出紫

“文明城市·乐享太平”

2024(甲辰)龙年春联公益征集活动优秀作品选登

由中国楹联学会诗钟分会指导,白城市文学艺术联合会、白城日报社、白城广播电视台和白城市创建中国楹联文化城市办公室主办,白城市诗词楹联家协会、白城市楹联文化传习所、太平人寿保险有限公司白城中心支公司承办的“文明城市·乐享太平”2024(甲辰)龙年春联公益征集活动,日前圆满结束。活动共评选出“最美春联”24副、“春联佳作”24副、“新春联”52副。现刊发24副“最美春联”作品,以飨读者。

——编者的话

自撰联

湖兴嫩水三十载;
人醉白城一卷春。

——任立书

从政惟廉,每念陶斋运甍;
济民尽善,应追潘公栽花。

——郑剑平

免管大书中国范;
龙章又启小康春。

——宋彩霞

燕舞春风,将山河染绿;
龙腾盛世,把福祉涂红。

——邵兵

向海向阳观鹤舞;
白城白水见龙腾。

——朱培学

玉兔回宫留福禄;
神龙出海送安康。

——李晶

雪瑞梅红开盛景;
龙腾虎跃起新潮。

——于昊

仙鹤妆成苇海梦;
蛟龙腾起嫩江湖。

——许文富

鹤舞新春添福寿;
龙骧盛世促繁华。

——苏立立

春归禹甸丹青外;
人在翠山锦绣中。

——绍伦春

道遥句,道德经,读书有益;
孔孟风,尧舜雨,润物无声。

——蒙朝文

免管街春天地阔;
龙门逐浪海河清。

——吴伟锋

应对联

太素烘春龙矫矫;
平阳化雪马骎骎。

——袁浩

太素烘春龙矫矫;
平民乐道日悠悠。

——刘邦伟

太素烘春龙矫矫;
平畴浴雪日蒸蒸。

——王万军

太素烘春龙矫矫;
平畴育梦日融融。

——贺向阳

太素烘春龙矫矫;
平畴向暖草青青。

——康慨

太素烘春龙矫矫;
平川卧雪日融融。

——方旭春

太素烘春龙矫矫;
平芜载瑞凤娟娟。

——房晓东

太素烘春龙矫矫;
平澄向海鹤翩翩。

——袁韬

太素烘春龙矫矫;
平康暖日凤翩翩。

——乌坤明

太素烘春龙矫矫;
平畴爆竹福绵绵。

——孙彦平

太素烘春龙矫矫;
平康延寿喜连连。

——崔淑云

太素烘春龙矫矫;
平山种地谷丰丰。

——刘铁跟