

千年散乐动心弦

——介绍五代王处直墓的散乐浮雕

■何 琨

在风景秀丽、群山环绕的河北省曲阳县灵山镇，考古工作者发掘了一座五代时期的壁画墓。根据墓志铭得知墓主人是唐末、五代时期的义武军节度使、曾被封为太原王和北平王的王处直。他是当时河北地区重要的藩镇将领、富家豪族之一。

五代王处直墓规模较大，结构严谨。墓葬形制按照唐陵“依山为陵”的制度，将墓室修建在三面环山的地方。墓内由青石构筑，由墓道、前室、东西耳室和后室六部分组成。墓室全长 12.5 米。该墓曾被盗掘，珍贵文物没能保留，但墓内近 100 平方米的彩色壁画和 8 件人物浮雕具有高度的艺术水平，为我们研究五代时期的历史、艺术、世俗风貌等提供了珍贵详实的实物资料。其中最具有艺术价值的是这块表现墓主人生前乐舞场面的散乐浮雕。

散乐浮雕长 136 厘米，宽 82 厘米，厚 17-23 厘米。由一整块汉白玉雕刻而成，并施以彩绘。所谓散乐是指散于四方之乐，也是民间歌舞技艺的总称。散

乐起源于秦朝，魏晋时期不断的丰富和发展，并产生了带有戏剧表演的多种形式，至隋唐五代，散乐在与其他少数民族乐舞融合衍化的基础上，又出现了故事戏和俳優戏，成为歌舞表演中最具特色的压轴节目。由于散乐来自于民间，其内容大多以现实生活为主，所以这块散乐浮雕正是墓主人生前歌舞升平，沉迷于奢华生活的真实反映。

散乐浮雕共有 15 人，表现五代时期乐队吹奏的热闹场景。整块浮雕结构严谨、立体感极强。浮雕第一人女性，身着男装，显然是受唐代妇女女扮男装习俗的影响。她头戴黑色朝天幞头，身穿褐色圆领缺袴长袍，脚穿线鞋，腰中束带，女艺人双手交叉于胸前，手中拿着系有绿带的竹竿子，应是乐队的致辞者，在乐舞表演时要有人首先致辞，“先导乐意”，使人们看懂乐舞内容，其身份很像今天的节目主持人。致辞者在乐队中有的仅在开始，有的起着贯穿始终的作用，并用竹竿子指挥乐队上下场。另外有考古者认为只有五代时期的致

辞者手中才握有竹竿子。女子头上所戴的幞头是南北朝以后男装的标志。从隋唐至清代一直有发展变化。幞头，用一巾裹制而成，唐末五代时人们为方便，用木竹为骨，纸绢为衬，成帽冠形式，戴脱随意。经考证女子所戴的应是流行于五代时期的朝天幞头。

浮雕的右下角刻有两位男性，可能是侏儒，头戴高冠，身材矮小，姿势雷同，双手似持物，似乎在随着乐曲声翩翩起舞，或为乐队导引。

另外有 12 名女艺人分为前后两排站立着演奏乐器，应属于散乐表演的立部伎。立部伎是指站在堂下站立着演奏乐曲的乐伎，表演人数不等，最多可达 64-180 人。由这种立部伎担任伴奏的散乐表演具有鲜明激越的节奏，欢快优美的舞姿和气势豪迈雄浑的风格。

乐队前排 5 人，第一人头梳抱面高髻，戴花插白色梳。身穿红色抹胸白色衣裙，着褐色短襦，上身套白色半臂衫，白色帔巾从胸部后搭于肩上，腰系绿带，在腰右侧系成双环结垂于身下，脚穿红色高头履。箜篌竖放在方凳上，左手竖抱箜篌于怀中，右手用拇指、食指拨弦。箜篌可见 18 弦，可能为“竖箜篌”，竖箜篌可能是由远古狩猎者的弓演变而来，是伴随着人类最早文明的诞生而产生的最古老的弦鸣乐器，有着五千年以上的历史。也有学者认为是外来乐器，《隋书音乐志》记载“竖箜篌”“出自西域，非华夏旧器也。”

第二人头梳椎髻，戴花，内为红色抹胸，窄袖短襦，白色长裙，上套褐色半臂衫，白色帔巾从胸部后搭于肩上，腰系绿带，脚穿高头履。双手弹箏，箏置于一高一矮两个方凳上。箏，春秋战国时

五代王处直墓的散乐浮雕

期已流行于今陕西省,史称秦筝。

第三人头梳环髻,额上戴花,身穿红色抹胸白色衣裙,窄袖红襦,腰系绿带垂于身下,白色帔巾从胸部后搭于肩上,腰束红色绿带,系成花结下垂,脚穿红色高头履。女艺人横抱曲颈琵琶于胸前,她的右手正在用拨子弹奏。曲颈琵琶因琵琶的颈项向后折转而得名,和现代琵琶截然不同。曲颈琵琶在南北朝时由印度传入中国,其音色婉转动人。不知有多少名士墨客被琵琶感人至深的乐声而倾倒,留下了数之不尽吟之不完的动人诗篇。在著名诗人白居易《琵琶行》中对于琵琶演奏的技艺描绘得淋漓尽致。从“轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六么》”的抒情指法到“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”的清亮演奏,都真实生动地描述了琵琶演奏所用的“拢、捻、挑、轮”的复杂技巧。一位沦落于天涯的普通女子的演奏水平尚且如此高超,那在墓主人王处直王府中优秀乐师的音乐水准,就可想而知了。千百年来,曲颈琵琶的形制和演奏方法不断发展变化,成为中华民族弹弦乐器的佼佼者。而这种曲颈琵琶目前仅在福建泉州和陕西榆林地区才可见到。

第四人头梳抱面高髻、插花、插白色梳,内为红色抹胸,着红色窄袖短襦,红色长裙。腰束绿带,绿带右侧垂飘,脚穿红色高头履。手执拍板,身体略前倾,凝神闭目,以食指、中指拨动拍板。《通典》卷144乐“木”条云:“拍板,长阔如手,重十余枚。以连之,击以代扑。”拍板唐宋时期在乐器中的主要作用是击节,与后世拍板的作用有很大区别,手击足蹈,变换形态是拍板乐人的重要特点。

第五人头梳双髻、插花、插白色梳,内为红色抹胸,着白色窄袖短襦,白色长裙。上套红色半臂衫,帔巾从胸部后搭于肩上,腰系绿带,上系双环结垂飘,脚穿平履。身体前倾,双手执槌,左手捶击鼓面,右手高高扬起,似乎正要击鼓,大鼓在乐队中的地位十分重要《旧唐书·音乐志》曾记载有:“自《破阵乐》以下皆雷大鼓……声震百里,动荡山谷。”反映

出大鼓敲响后鼓声动天令人振奋。雕刻工匠巧妙地抓住了敲鼓者正要击鼓的一瞬间,表情专注、生动传神、真实自然。反映出雕刻工匠高度的概括能力和精湛的雕刻技巧。

乐队后排7人,第一人头梳抱面高髻、戴花、插白色梳,内为红色抹胸,着窄袖短襦,红色长裙。上套白色半臂衫,帔巾从胸部后搭于肩上,腰束绿带,脚穿红色高头履,双手捧笙演奏。笙是我国古老的民族乐器,也是我国传统乐器中能奏和声的乐器。它以簧、管配合振动发音,簧片能在簧框中自由振动,是世界上最早使用自由簧的乐器。

第二人头梳抱面高髻、插白色梳,内为红色抹胸,穿窄袖短襦,红色长裙。上套白色半臂衫,帔巾从胸部后搭于肩上。右手握小槌正敲打方响,头微倾于乐器一边。《通典》卷144载:“方响,梁有铜磬,盖今方响之类也。方响以铁为之。修九寸,广二寸,圆上方下。架如磬而不设业。倚于架上以代钟磬,人间所用者,才三四寸。”方响为铁质,敲击时声音清脆悦耳。

第三人头梳抱面高髻、插白色梳,内为红色抹胸,穿红色长裙,褐色窄袖短襦,帔巾一端搭于肩上,一端搭在左臂上。右手执槌敲击答腊鼓,头部向左倾斜。答腊鼓应是西域少数民族乐器,至迟在魏晋时期传入中原。

第四、五人头梳抱面高髻、戴花、插白色梳,内为红色抹胸,穿白色窄袖短襦,红色长裙。上套红色半臂衫,帔巾从胸部后搭于肩上,腰束绿带,上系花结垂飘于右侧腰部。双手执笙演奏,《通典》卷144乐典云:“笙,本名悲笙,出于胡中,其声悲。或云,儒者相传,胡人吹角以惊马。后乃以筚为首,竹为管。”笙是一种竹管乐器,有指孔和芦哨,音色极为悲凉,是重要的管乐器,也是现代乐队中管子的前身。

第六、七人头梳抱面高髻、戴花、插白色梳,内为红色抹胸,穿白色窄袖短襦,红色长裙。上套红色半臂衫,帔巾从胸部后搭于肩上,腰束红色绿带。身体略向前倾双手握横笛演奏。笛,据《昭明

文选》卷18马融《长笛赋》云:“近世双笛从羌起”,应最早起源于羌中。《旧唐书·音乐志》卷29载:“汉武帝工丘仲所造也,其元出于羌中。短笛修尺有咫。长笛、短笛之间谓之中管。”“横笛”,因多用天然竹材制成,故也有“竹笛”之称。我国古老的吹孔气鸣乐器,历史悠久,品种繁多,音色清脆、明亮,表现力极为丰富。常用于独奏。

由于后排四名乐师每两人分别吹奏的乐器相同,雕刻工匠着重描绘了细节特征:从她们那乐器的姿势、吹奏乐器的部位以及演奏的指法都非常相似。使我们感受到她们正在演奏着同一曲调、同一节奏的美妙乐曲,极具音乐的韵律感。

乐队中女艺人的表情生动,风采照人。从她们那红红的樱桃小口,长眉细目以及宽大飘逸的衣裙,丰腴的体态充分显示出盛唐流行的“绮罗人物”的审美特征,颇具有“态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀”的唐代美人风范。

一幅好的作品,首先要有巧妙的构思、布局,但作为造型艺术更离不开具体形象的刻画。在散乐浮雕上,虽然乐队前后两排相互掩映,但由于工匠处理好了人物之间的相互关系,丝毫没有凌乱之感,相反却疏密相间、错落有致,充分显示出公元10世纪的古代雕刻工匠对构图线条的表现力,娴熟的雕刻技巧以及惊人的造型本领!

曲阳五代王处直墓的散乐浮雕以其丰富的音乐内涵、生动感人的艺术魅力使我们仿佛听到了千年以前散乐中那悠扬的横笛声,清脆委婉的琵琶声和咚咚作响的大鼓声……

参考文献:

- ①《五代王处直墓》,文物出版社。
- ②罗丰著《五代后周冯晖墓出土彩绘乐舞砖雕考》,《文物》1996年第9期。
- ③《中华文明史》,河北教育出版社。

(作者单位:河北省博物馆)

责任编辑/赵惠芬