

横笛吹彻总关情 ——浅论唐代笛诗

目录

- 1.先唐时期笛诗概况
- 2.唐代笛诗概况
- 3.唐代笛诗常见意象分析
- 4.唐代笛诗常见情感分析
- 5.唐代笛诗笛曲个案分析

笛子是一种边棱音气鸣乐器，常以竹子为原材料制成，又被称为“竹笛”。笛子是**最为古老的中国传统乐器**，1987年在河南省贾湖遗址出土的骨笛距今已有**约8000年**的历史，这是后世竹笛的雏形。作为中国最具代表性的吹奏乐器之一，笛子深刻地参与到了中国古代各个文化阶层人士的日常生活之中，成为了他们精神文化的重要组成部分。

笛诗，指的是与乐器笛有关的诗歌，即诗题或内容中包含笛的诗歌。这些作品当中的笛，不仅是乐器本身，而且蕴涵着**丰富的文化意义与深刻的思想价值**。唐代笛诗，是我们了解唐代社会文化发展水平与民众精神生活的重要窗口。

笛要与文学，尤其是要与诗歌产生联系，其必要前提是文化阶层对笛的普遍了解与接受。

早在**先秦时代**，就已经出现了关于笛的文学书写，如宋玉《笛赋》运用比喻手法，细致入微地描摹了笛声给听众带来的震撼人心的悲痛感觉。进入**汉代**，赋成为主流文学体裁，这一时期涉及到笛的文学作品也主要是赋，如马融《长笛赋》以古代名人的人格特点来形容笛声的音乐特征，使得笛音更加可感化。

魏晋南北朝时期的一些宴游诗会提及笛，如曹丕《善哉行》、陆机《顺东西门行》、鲍照《代堂上歌行》。由诗歌内容可以看出，笛在当时的文学作品中主要作为贵族阶层宴饮场合的演奏乐器出现。在数量方面，根据逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》统计，该时期涉及到笛的诗歌共有52首，诗中笛的种类也比较丰富，如羌笛、龙凤笛、牧笛、玉笛等。

《全唐诗》中内容与笛相关的诗歌有**430首**，其中直接咏笛的有30首，写景抒情中包含咏笛的有220首，虚写笛声以营造意境的180首，涉及到的诗人有**160余位**。相比于魏晋南北朝时期，唐代笛诗的数量迅猛增加，诗歌的题材与所反映的社会生活画面也比前代广阔了许多。诗人们以笔抒怀，创造出了一片异彩纷呈的笛诗天地。

《全唐诗》中，**初唐**时期的笛诗有**17首**，刘孝孙、李峤等人都写有咏笛诗。这一时期的作品着眼于描摹笛声，借笛声抒发内心复杂的情感。

盛唐时期，笛的意象大量进入到诗歌创作当中。检索《全唐诗》可知，盛唐笛诗有**90首**左右，其中创作较多的诗人是李白、杜甫和刘长卿。李白写有18首笛诗，其中有9首专门咏笛曲、笛声；杜甫创作了咏笛诗17首，借笛声伤离别、表思亲、念故园；刘长卿写下10首笛诗，悠扬的笛声与他含蓄蕴藉、清冷澹远的诗风相得益彰。

中唐时期的笛诗数量有**130余首**，常常通过描写笛声抒发内心的苦闷，或是通过运用笛典、描摹笛曲等独特的方式，诉说人生的坎坷、时运的不济，如窦牟《奉诚园闻笛》。中唐诗人们还擅长通过咏笛表现戍边将士的辛酸艰苦与强烈的思归情结，如李益《从军北征》。

晚唐时期笛诗有**210多首**，作品中的笛子形象以牧笛为主，诗中的背景多是田园、山林、江畔等优美清静的环境。晚唐诗人着意于借笛声表达无限的孤独寂寞，展开对往事的追忆、对故人的追念。如许浑《尝与故宋补阙次都秋夕游永泰寺后湖今复登赏怆然有感》、杜牧《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》，都是以笛声衬托自然环境之清幽僻静。

笛子的声音清脆婉转，悠扬空灵，声调高昂，在中国传统文化语境中，笛往往与侠客、牧人、隐士等充满超脱意味、远离世俗的人群联系起来，这便赋予了笛**高雅脱俗、超然物外**的含义。因此，笛在诗歌中通常能营造**清丽淡雅的氛围**，帮助世人过滤掉世俗红尘的纷扰与喧嚣，唤醒人心深处最天然的本真情怀。如岑参《梁州陪赵行军龙冈寺北庭泛舟宴王侍御》“唱歌江鸟没，吹笛岸花香”。又如杜牧《寄题甘露寺北轩》：“孤高堪弄桓伊笛，缥缈宜闻子晋笙。”

玉在中国传统文化语境中代表君子**高尚温润的品德**，以玉制成的玉笛十分珍贵，多出现于上流阶层的交际场合。如李白《赠郭将军》：“爱子临风吹玉笛，美人向月舞罗衣。”

有时唐代诗人还习惯以**“玉管”**来指称玉笛。如韩翃《宴吴王宅》：“玉管箫声合，金杯酒色殷。”白居易《与牛家妓乐雨夜合宴》：“玉管清弦声旖旎，翠钗红袖坐参差。”温庭筠《湘东宴曲》：“玉管将吹插钿带，锦囊斜拂双麒麟。”这些诗歌将玉笛与金杯、翠钗、红袖、锦囊等精巧炫目的饰物并列，色彩华丽夺目，金碧辉煌，铺写饮宴之奢华铺排，展现出笛诗明艳动人的一面，也是唐代笛诗作品中为数不多的**亮丽底色**。

羌笛是唐代笛诗中的常客。作为一种少数民族乐器，它通常与胡人联系起来，因此频繁在**边塞诗**中出现。又因声音凄婉，闻者为之悲伤，常被用以烘托**怀人之痛和离散之悲**。唐诗中涉及“羌笛”的作品颇多，且名作频出。

王之涣《凉州词》（其一）：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”

王昌龄《从军行》（其一）：“更吹羌笛关山月，无那金闺万里愁。”

杜甫《秦州杂诗》（其八）：“东征健儿尽，羌笛暮吹哀。”

诗中的羌笛，既见证了戍边将士们在苦寒边疆的月夜怀人、思乡肠断，也陪伴了安史之乱中流离失所、忧心国事的杜甫，可以说，羌笛是唐朝国力盛极而衰这一段历史的注脚。

在唐代笛诗中，“楼”同样是出现频率较高的意象。危楼高百尺，手可摘星辰，拔地而起、高耸入云的亭台楼榭，在平地之下仰望时，给人以**遥不可及的虚无感**。而真正登临高楼后，诗人占据了制高点，所处位置发生了转换，随之而来的是空间的变换与视野的延展。极目远眺，远近高低的楼外景色尽收眼底，天地间仿佛只剩下自己一人，不免顿生**空虚怅惘之意**，**孤寂的况味**自然涌上心头。若此时耳边再传来一曲清笛，那真可谓“凄神寒骨，悄怆幽邃”了。

王维《陇头吟》所渲染的便是这样一种情味：“长安少年游侠客，夜上戍楼看太白。陇头明月迥临关，陇上行人夜吹笛。”

高适《金城北楼》明写夜月登楼所见，实则暗用“羌笛”意象抒发愤懑不满之气：“北楼西望满晴空，积水连山胜画中。湍上急流声若箭，城头残月势如弓。垂竿已谢磻溪老，体道犹思塞上翁。为问边庭更何事，至今羌笛怨无穷。”

赵嘏《长安晚秋》则巧妙运用“笛”与“楼”的组合，写出了让杜牧都吟叹不已的名句：“残星几点雁横塞，长笛一声人倚楼。”

在中国，无论南方还是北方，春季与秋季都具有短暂且分明的特点。因此，春秋两季往往能给中国人留下**格外鲜明的感官刺激与印象**，也警醒着人们岁时的转换，使人不由感叹**光阴易逝，年华易老**。在唐代笛诗中，萧瑟沉郁的秋景与哀婉凄楚的笛声经常同时出现。

杜甫《吹笛》：“吹笛秋山风月清，谁家巧作断肠声。”

刘长卿《听笛歌》：“横笛能令孤客愁，渌波淡淡如不流。商声寥亮羽声苦，江天寂历江枫秋。”

刘沧《江楼月夜闻笛》同样将笛声置于一片萧索秋景的大环境之中，增添了诗歌的悲凉意味：“南浦蒹葭疏雨后，寂寥横笛怨江楼。思飘明月浪花白，声入碧云枫叶秋。”

离别是中国文学的一大主题，这些作品着重写景，而将别情暗寓其中，则其欲达之情，有余不尽，含蓄无穷，耐人寻味，反而较直抒胸臆更为有力。

送别诗与其他题材诗歌的显著不同之处在于，它有明确的读者对象，送行者（即作者）的创作目的显而易见，其针对的直接对象就是被送者。笛子传达出了送行者与远行人之间**绵长复杂的情感**，又将这样的情感传递给所有闻笛者。

戴叔伦《长沙送梁副端归京》：“奏书归阙下，祖帐出湘东。满座他乡别，何年此会同。藉芳怜岸草，闻笛怨江风。且莫乘流去，心期在醉中。”

郑谷《淮上与友人别》：“扬子江头杨柳春，杨花愁杀渡江人。数声风笛离亭晚，君向潇湘我向秦。”

古人若想要取得功名，实现修齐治平的理想，大多时候都需要**漂泊他乡**，或是进京赴考，或是四海羁旅。无论是哪种情况，都能轻而易举地撩拨诗人们心中那抹故园之情。身处异乡，举目无亲，凄清哀婉的笛声听来便格外悲伤，让那份本就**难以排解的乡思愁绪**更加肆无忌惮地滋长。一篇篇包含笛声的思乡诗作就此诞生。

李益《夜上受降城闻笛》：“回乐烽前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。”

韦庄《建昌渡暝吟》：“月照临官渡，乡情独浩然。鸟栖彭蠡树，月上建昌船。市散渔翁醉，楼深贾客眠。隔江何处笛，吹断绿杨烟。”

《礼记》有云：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物之使然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。”**睹物思人，闻声思人**，这种反应中包含着深沉的追忆与沉重的悼念，也折射出古人对于生命归宿的担忧。许多唐代笛诗都通过笛声抒发**对已故亲友的无尽思念**，所以，这些诗中的笛声并不是悠扬婉转、悦耳动听的，而是传达着对往事的留恋，对故人的追悼，诗歌基调显得深沉凄凉、哀怨悠长。

白居易《闻乐感邻》：“老去亲朋零落尽，秋来弦管感伤多。尚书宅畔悲邻笛，廷尉门前叹雀罗。绿绮窗空分妓女，绛纱帐掩罢笙歌。欢娱未足身先去，争奈书生薄命何。”

贯休《悼张道古》：“清河逝水太匆匆，东观无人识至公。天上君恩三载隔，鉴中鸾影一时空。坟生苦雾苍茫外，门掩寒云寂寞中。惆怅斯人又如此，一声蛮笛满江风。”

《乐府诗集》记载：“《梅花落》，本笛中曲也。按唐大角曲亦有《大单于》《小单于》《大梅花》《小梅花》等曲，今其声犹有存者。”《梅花落》是古代最具代表性的笛曲作品之一，在唐人段安节的《乐府杂录》中还有一段李谟偶遇吹笛老父的传奇记载：“老父始奏一声，镜湖波浪摇动，数叠之后，笛遂中裂。即探怀中一笛，以毕其曲。政视舟下，见二龙翼舟而听。老父曲终，以笛付谟，谟吹之竟不能声，即拜谢以求其法。顷刻，老父入小舟，遂失所在。”浮沉宦海的诗人们，听到萦绕在耳边的《梅花落》时，便容易联想到自己的遭际，感伤之情由衷而发。

李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》：“一为迁客去长沙，西望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花。”

高适《和王七玉门关听吹笛》：“胡人吹笛戍楼间，楼上萧条海月间。借问落梅凡几曲，从风一夜满关山。”

杨巨源《长城闻笛》：“孤城笛满林，断续共霜砧。夜月降羌泪，秋风老将心。静过寒垒遍，暗入故关深。惆怅梅花落，山川不可寻。”

柳在中国传统文化习俗中向来**与送别有着紧密的关联**。《诗经》中便有“昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏”的诗句。到了汉代，折柳送别渐成风气，《三辅黄图》记载：“霸桥，在长安东，跨水作桥。汉人送客至此桥，折柳赠别。”“柳”与“留”谐音，嫩绿的柳叶寄托着对远行之人的**挽留惜别之情**。折柳赠别的习俗还源自于杨柳**随地而生的顽强生命力**，无心栽培而能成荫，送行人手中柔嫩的柳枝是祝愿对方旅途平安顺遂的吉祥物。“柳”意象的情感内涵如此丰富，以“柳”命名的笛曲《折杨柳》也就适于表达离愁别绪、抒发戍边思乡之苦。

李白《春夜洛城闻笛》：“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”

羊士谔《泛舟入后溪》：“东风朝日破轻岚，仙棹初移酒未酣。玉笛闲吹折杨柳，春风无事傍鱼潭。”

张祜《折杨柳枝》（其一）：“莫折宫前杨柳枝，玄宗曾向笛中吹。伤心日暮烟霞起，无限春愁生翠眉。”

笛作为一种传统乐器，有着悠久的历史，且与历代文学作品关系密切。唐代笛诗继承前代文学传统，历经初唐、盛唐、中唐、晚唐四个发展阶段，作品数量呈现稳步增长的趋势。唐代笛诗多使用笛、楼、秋等意象以表意抒情，常见感情类型包括送别的离思、羁旅的乡思、悼亡的哀思等。诗人们还习惯于在笛诗中吟咏著名笛曲。通过笛诗这个窗口，今天的读者可以对唐代文人的精神世界与唐代社会风貌有更为深刻的了解。

参考文献

- [1] 朱永明. *唐代笛诗研究*. 2015. 西北师范大学, MA thesis.
- [2] 杨雁. *宋代笛诗研究*. 2022. 陕西理工大学, MA thesis.
- [3] 杨玲芝. "古典诗歌乐府曲调探析." *中学语文*. 36(2016): 127-128.
- [4] 韩宁. "乐府横吹曲《梅花落》考." *乐府学*. 00(2008): 259-268.