

中国音乐史课程中的文化历史解读：学术视角下的深度剖析

陈晟

俄罗斯乌拉尔国立师范大学, 俄罗斯·斯维尔德洛夫斯克州 叶卡捷琳堡 620017

摘要：本文着力探寻文化历史解读在中国音乐史研究及课程教学方面的理论构建与实践途径，研究借助梳理学科发展历程展开，系统阐述了把音乐置于社会、政治及经济的语境下开展深度研究的理论框架与方法论体系，突破了传统实证研究的边界，论文进一步将古代礼乐制度与近现代音乐现象等实例结合运用，论证出该解读模式在揭示音乐文化符号跟历史动因方面的有效性，并在这个基础上，提出了以议题为核心、让学生积极参与互动的创新教学方案，为推动中国音乐史学科实现从技术分析到文化阐释的范式过渡提供了有效办法。

关键词：文化历史解读；中国音乐史；跨学科；语境化

Cultural and Historical Interpretation in Chinese Music History Courses: An In-Depth Analysis from an Academic Perspective

Chen Sheng

Ural State Pedagogical University, Russia, Russia Sverdlovsk Oblast Yekaterinburg 620017

Abstract: This paper focuses on exploring the theoretical construction and practical approaches of cultural and historical interpretation in the study and teaching of Chinese music history. The research, guided by a review of the development of the discipline, systematically elaborates a theoretical framework and methodological system for conducting in-depth studies of music in social, political, and economic contexts, breaking the boundaries of traditional empirical research. Furthermore, the paper integrates examples such as ancient ritual and music systems with modern and contemporary musical phenomena to demonstrate the effectiveness of this interpretative model in revealing the cultural symbols of music and historical motivations. On this basis, it proposes an innovative teaching programme centred on thematic issues, actively engaging students in interaction, providing an effective approach for advancing the discipline of Chinese music history from technical analysis to cultural interpretation.

Keywords: Cultural and historical interpretation; History of Chinese music; Interdisciplinary; Contextualised

1 引言

在当下中国高等教育大力倡导“新文科”建设跟课程思政的背景里，中国音乐史课程教学迫切得突破传统风格分期跟作品罗列的模式，转为对文化历史的深层剖析，本研究鉴于这一现实需求，用心探寻怎样把学术研究中的文化历史视角系统化地融入教学实践，进而剖析音乐现象背后丰富的社会、政治及经济缘由，这在提升学生人文素养、培养他们批判性思维及文化自觉意识上，有重要的理论与实践价值。

本研究的核心目标为搭建起学术研究和课程教学之间的衔接桥梁，并解决“怎样高效做好深度剖析”这一关键

问题，本文将联合采用文献梳理与案例分析的研究方法，把文化史学、音乐社会学作为理论后盾，通过研究音乐作为文化符号及历史见证的角色，系统阐述其在中国历史进程里的互动关联及象征意义，以此为后续各章节的推进铺就稳固的论述道路。

2 中国音乐史的学术发展概述

2.1 中国音乐史学科的起源与发展^[1]

中国音乐史作为现代学科的起始点与发展走向，显示出传统乐论到系统化史学的过渡，若去追溯其学科奠基的起始，是在 20 世纪初期，以叶伯和（1922）出版首部《中国音乐史》为标志性事件——他首次用进化史观破除传统

“乐律志”书写模式,搭建起连贯的历史分期架构。王光祈把比较音乐学的研究方法带入,为学科发展赋予国际眼光,而该学科达成体系化成熟局面,则把杨荫浏创作的《中国古代音乐史稿》看作关键的里程碑:他提出把“律、调、谱、器、形”融合为一体的研究范式,并凭借文献考证同田野调查(如《白石道人歌曲》译谱这一作业)相结合的做法,搭建了扎实的史料基础及方法论体系,推进中国音乐史学科从简单的史料归集,渐渐迈入深度的历史解析与文化解读阶段。

2.2 学术视角下的中国音乐史研究

跟着学科建制化进程的推进,从学术视域看,中国音乐史研究显现出从实证考据到多元文化解读深度拓展的形势,相关研究不再只把范围限定在对音乐本体(如律制规则、谱式形态、乐器构造)的考证上,而是大量采用社会史、思想史及人类学等跨学科视角。研究者把音乐置于更开阔的文化场域范畴内,考察其跟礼制规范、士人精神、地域风俗乃至中外文化交流之间的复杂相互关系,此研究转向推动议题从“音乐是什么”进一步深化为“音乐为何呈现这般状态”,力求探究音乐作为特定历史文化产物所包含的符号象征意义及价值网络,进而为后续进行文化历史解读实践奠定了扎实的学理后盾。

2.3 中国音乐史研究的主要流派与观点

中国音乐史研究形成实证考据与文化阐释两大流派:前者以杨荫浏为代表,聚焦乐谱、乐器等实物史料考辨以还原音乐历史面貌;后者受人类学与社会学影响,将音乐视为特定文化语境的社会行为,挖掘背后礼俗、思想与权力关系。近年来,学界倾向融合两种路径,兼顾史实重建与音乐历史形态及文化意义的深度解读,推动“乐史互证”范式深化。

3 文化历史解读的理论基础

3.1 文化历史解读的定义与内涵^[1]

文化历史解读作为一种属于跨学科范畴的研究方法,其核心实质是把音乐现象放在孕育它的宏大社会文化背景下开展考察,力图打破对音乐本体形态(如音律规则、谱式类型、结构特征)的孤立分析,进而揭示音乐作为特定历史产物所体现的深层文化内涵与复杂社会动力。此方法着重宣称,音乐不只是纯粹意义上的艺术形式,更是一种文化行为跟表意框架,其研究范畴包含着对音乐跟礼制规范、政治运行、经济活动及思想观念互动关系的探寻,它着力去阐释音乐是如何参与社会秩序的组建、身份认同的表达以及文化意义的生成过程的,由此达成从技术分析到

文化阐释的视角演进,为把握中国音乐史提供了更为深刻的认知角度。

3.2 文化历史解读在中国音乐史研究中的应用^[2]

在中国音乐史研究方面采用文化历史解读,切实推动该领域从单纯考证音乐形态,朝着综合挖掘其社会文化根源的方向深度发展,该方法主要主张把音乐现象还原至它最初的历史语境,通过剖析音乐跟特定时代礼制规范、政治格局及经济结构的相互作用关系,解析其深层次的文化功能。学界针对古代乐籍制度以及礼乐用乐传统开展的系列研究,正是凭借融合历史人类学“田野考察与文献文本相互印证”的做法,圆满阐释国家制度对音乐传承演变所起的塑造作用,清楚展现“官乐民存”的历史线索,这类研究实践不仅表明了音乐作为特定历史文化产物所承载的符号象征与意义架构,还显著丰富了中国音乐史研究的层次与内涵范畴。

3.3 文化历史解读的理论框架与方法论

文化历史解读的理论框架大多依靠历史学、社会学与人类学的交叉视域搭建起来,其核心研究方法体现为语境化剖析与深度诠释,该框架重点主张把音乐文本(如乐谱文献、乐器器物、相关记载)跟更广阔范围的社会结构、文化制度及历史进程联系起来,实施系统的分析。在实际进行研究的实践里,研究者频频采用“多维互证”的途径:通过还原政治经济背景模样、礼俗制度规范样式及思想观念体系形态等历史语境,查看音乐的功能属性及文化意义;采用人类学的“深描”理论,透彻剖析特定音乐事项背后蕴藏的文化符号与象征体系。此方法论体系谋求突破表层形态描述的局限,完成从“音乐是什么”到“音乐在历史过程中为何呈现此现象、怎样持续发展”的阐释性跨越。

4 中国音乐史的文化历史解读实践

4.1 古代音乐史的文化历史解读^[3]

对古代音乐史开展文化历史意义上的解读,必须把音乐现象放到宏大的社会文化语境之内,挖掘其超出艺术本身的深层价值,这类解读实践最初聚焦于音乐与礼制的共生关联:以先秦时代曾侯乙编钟及其乐律铭文为例,人们从中不仅可察觉“一钟双音”的声学成就,其宏大的器物格局与精准的音律规划,进而化作周代礼乐制度里权力等级、社会秩序的实际象征。汉代乐府机构进行民间音乐的采集与改编工作,以及像相和歌这样音乐形式的兴起,进一步展现出统一帝国内“俗乐”的生机与宫廷音乐文化构建之间的互动情形,再考察唐代燕乐的多部伎制度,则鲜

活呈现了音乐在国家认同塑造以及国际文化交流里的双重功效。上述历史现象里贯穿的核心,是体现“审乐以知政”的儒家理念,古代音乐史也由此被解读成一部以声音为媒介所书写的社会观念史及制度史。

4.2 近现代音乐史的文化历史解读^[4]

对近现代音乐史展开文化历史维度的解读,核心要点是探究音乐在中西文化碰撞、民族救亡图存与社会变革的宏大叙事中承担的角色与起到的作用,该时期的音乐不再是纯粹的艺术表现形态,进而成为承载民族精神、政治诉求以及文化选择的重要工具。就抗战时期重庆地区的音乐创作举个例子,如《嘉陵江上》《民主大合唱》这般的作品,正是在民族面临灭亡危机的特殊语境下,将西方作曲的技法、民族音乐的元素跟有现实意义和战斗属性的时代主题相融合,实现了从“技术精英”艺术到“大众化”动员法宝的转变,这些音乐作品及其开展的创作实践,清楚说明了音乐怎样参与社会动员、塑造国家形象以及探索民族化发展道路,进而清晰揭示出音乐跟政治、社会和文化认同之间复杂且紧密的互动关联。

4.3 音乐与社会、政治、经济的互动

音乐跟社会、政治、经济的互动关联性,充当其历史发展的深层动力源,在传统社会这个阶段,礼乐制度直接体现出音乐跟政治权力的相互结合,该规范并非只是艺术层面的标准,更是支撑社会等级秩序的核心机制,经济基础直接决定音乐活动的规模大小以及形态特征,就像盐商资本对戏曲艺术繁荣起到的促进作用很典型。步入近现代阶段,音乐更主动地加入到社会动员与民族国家构建的进程里面,成为传播思想潮流、凝聚群体共识的关键力量,这种双向互动的关系说明,音乐是特定社会历史条件催生的产物,同时还借助自身特有的情感感染力与象征价值,主动参与且对它所处时代的发展走向施加影响。

4.4 音乐史中的文化符号与象征意义^[5]

在历史发展的演化进程,音乐往往冲破其音响本体的局限,逐渐转化为承载特定文化内涵的符号及象征载体,这种象征性主要在两个维度呈现其意义:音乐器物及其形态直接成了体现社会等级和礼制观念的直观标志,以先秦时期规格多样的钟磬乐悬制度为例证,其乐器的数量和组合形式直接对应且象征着使用者的社会地位与政治级别;音乐作品(涵盖旋律、节奏及标题)被赋予传递民族认同、承载文化寓意的功能,比如某些现代音乐作品把带有特定文明隐喻意义的乐器或音调融入其中,塑造并唤起大众对古老文化的集体想象以及身份认同心理,对音乐史中文化

符号的剖析,本质上属于对特定时代精神观念、价值体系及权力结构的深度解码进程。

5 中国音乐史课程中的文化历史解读教学法

5.1 教学目标与课程设计

依照文化历史解读的学术理念,本课程教学目标聚焦于引领学生突破音乐形态的浅层次认知,拥有把音乐现象放到特定社会、政治与文化语境中开展分析解读的能力,从课程设计角度,必须打破传统编年史的叙事格局,构建以核心问题为引领的模块化体系。不妨围绕“礼乐制度与国家建构”“音乐中的社会身份跟性别呈现”“中外文化交流中的音乐转变”等主题单元,把古代案例以及近现代案例进行有机整合,依靠专题研讨、史料剖析与视听实践等教学形式,提升学生的批判性思维水平,最终完成从知识接纳到文化领会与意义搭建的进阶升华。

5.2 教学内容与方法的创新

本课程的创新点体现为以“议题”替代“断代”,通过精心筛选“曾侯乙编钟与周代礼制”“《黄河大合唱》的战时动员功能”等典型个案,将音乐作品还原至其生成的历史文化场域中开展深度剖析。在教学方法运用上,课程着力推行问题导向学习(PBL)与翻转课堂模式,引导学生从被动接收史实信息转向主动开展探究活动。通过组织学习小组对原始文献、图像及音像资料进行研讨,并模拟历史语境开展角色扮演或课堂辩论,可有效培育学生的史料解读能力、批判性思维,以及将理论知识应用于具体历史文化情境的实践能力。

5.3 学生参与与互动的重要性

学生参与度与互动表现是文化历史解读教学成功落实的关键要点,该环节助力课堂范式从“知识传授”迈向“意义协商”转变,教师可借助组织专题研讨、分组辩论与模拟学术工作坊这类形式,引领学生就“音乐如何被历史造就,又如何书写历史”等核心问题展开深度分析。此类深度的互动不仅能调动起学生的主观能动性,更能在观点交锋过程中,推动其发展史料分析、逻辑论证与批判性思维的能力,进而让学生真正明白到:音乐并非单独的声音艺术样式,而是拥有动态建构属性、可作深入解读的历史文本及文化实践活动。

5.4 教学效果评估与反馈

在文化历史解读教学模式的情境中,效果评估需打破那种单一化的知识考察模式,转而实行过程性评价与综合性评价相组合的多元评价体系,可凭借学生提交的专题研究报告,评估其史料诠释能力与理论应用的水平;按照课

堂辩论记录,剖析其历史思维的形成轨迹;再结合学习档案以及反思日志,全面考量其文化理解能力的提升水平。应设立即时性教学反馈机制,按照学生对课程内容的接受程度与互动质量好坏,适时调整教学进度与深度规格,创建“教学—评估—反馈—优化”的完整闭合回路,进而保证课程目标切实得以落实,以及学生批判性思维能力的实际进步。

6 结论与展望

本研究具体阐释了文化历史解读在中国音乐史研究及教学范围的应用路径和实践意义,以学术视角去看,文化历史解读把音乐现象放到其原生的社会、政治及经济状况里展开分析,突破了传统实证研究的藩篱,呈现出音乐作为文化符号与历史见证的深厚内涵,明显拓宽了中国音乐史研究的维度与深度。

相关研究需进一步延展跨学科对话的宽度,增大对少数民族音乐、地域传统等边缘议题的关注力度;就教学方法而言,要搭建更具活力互动的阐释实践训练体系,就中

国音乐史学科发展而言,关键建议如下:推动学术前沿成果向课程教学的合理转化,培育既有扎实史料功底又有理论阐释能力的复合型人才,促进学科实现从“历史中的音乐”到“音乐中的历史”的认识进阶。

参考文献:

- [1] 冯洁. 论叶伯和《中国音乐史》的史学贡献与局限[J]. 音乐研究, 2020, (4):56-65.
- [2] 项阳. 礼俗之间:中国音乐文化史研究丛书[M]. 上海:上海音乐出版社, 2019.
- [3] 李纯一. 先秦音乐史[M]. 北京:人民音乐出版社, 2005.
- [4] 周勇. 重庆音乐家群体的精神图谱与历史回响——评《抗战时期重庆地区音乐家与作品研究》[N]. 重庆日报, 2025-10-26(2458840).
- [5] 石蔚. 春秋战国器乐艺术的意象特征[J]. 管子学刊, 2013,(1):51-55.