

中国古代雅乐体系的历史演变与文化内涵探究

董常睿

石河子大学 文学艺术学院, 中国·新疆 石河子 832000

摘要: 论文对古代雅乐体系的历史演进与文化价值展开多维度探究, 系统梳理从先秦至明清时期雅乐体系的发展脉络, 深入剖析其在不同历史阶段所呈现的显著特征与重大变革。通过跨学科视角整合政治制度、礼仪规范、哲学思想及社会阶层研究, 全面挖掘雅乐体系蕴含的深厚文化内涵, 揭示其作为国家礼乐文明核心载体的重要地位。研究表明, 雅乐制度贯穿古代中国意识形态建构与社会治理实践, 其乐律规范、演奏程式及器物形制深刻影响后世音乐审美范式, 为解读中国古代音乐文化的社会功能、传承机制及文化心理结构提供了关键视角, 填补了传统音乐史研究中关于礼乐互动关系的理论空白。

关键词: 中国古代雅乐体系; 历史演变; 文化内涵

The Historical Evolution and Cultural Connotation of Ancient Chinese Elegant Music System

Changrui Dong

College of Literature and Art, Shihezi University, Shihezi, Xinjiang, 832000, China

Abstract: This paper explores the historical evolution and cultural value of the ancient elegant music system from multiple dimensions, systematically sorts out the development context of the elegant music system from the pre Qin period to the Ming and Qing Dynasties, and deeply analyzes its significant characteristics and major changes in different historical stages. Through the interdisciplinary perspective, the integration of political system, etiquette norms, philosophical thought and social stratum research, the profound cultural connotation of the elegant music system is comprehensively excavated, and its important position as the core carrier of the national etiquette and music civilization is revealed. The research shows that the elegant music system runs through the ideological construction and social governance practice in ancient China, and its music rules, performance programs and instrument shapes have a profound impact on the music aesthetic paradigm of later generations. It provides a key perspective for interpreting the social function, inheritance mechanism and cultural psychological structure of ancient Chinese music culture, and fills the theoretical gap in the study of traditional music history on the interaction between ritual and music.

Keywords: ancient Chinese elegant music system; historical evolution; cultural connotation

0 前言

中国古代雅乐体系是中华音乐文化不可或缺的一部分, 蕴含着厚重的历史积淀与丰富的文化内涵, 如同一条永不停息的文化长河, 穿越了中国古代历史的每一个时代, 记录着社会的变革与发展。雅乐既是一种音乐艺术的表现形式, 也是古代社会政治、宗教以及礼仪等方面的重要载体, 它同中华民族的精神世界和价值观念有着密切的联系。在当下的多元文化交汇时期, 重新看待中国古代雅乐体系, 探寻其中独特的价值, 对于传承并弘扬中华民族优秀的传统文化, 加强民族文化的自信心, 有着不能轻视的意义。深入探究中国古代雅乐体系的历史发展与文化内涵, 有益于更好地认识中国古代社会的文化风貌与价值观念, 给当代音乐文化发展提供历史参照, 使古老音乐智慧在现代社会中焕发新生机。

1 中国古代雅乐体系的历史演变

1.1 先秦时期: 雅乐的起源与初步发展

先秦时代为中国古代雅乐的形成时期。在原始社会里,

音乐同祭祀相关联, 原始人群面对自然现象时满是敬畏之心与好奇心, 深信自然界的事物都被神灵统治, 通过音乐便能与神灵沟通联系, 进而祈求神灵保佑部落安宁、收成丰沛。那时, 人们使用简单乐器, 如骨笛、陶埙之类, 弹奏出朴素的曲调, 并配合歌舞吟唱来抒发对神灵的畏惧之情和祈愿之意。这就构成了原始时期的音乐活动, 是雅乐产生的雏形, 蕴含着人类最初的情感表达, 对未知领域予以探寻。

到了夏商周时期, 雅乐就渐渐形成了比较完备的体系。周代制订了很严格的礼乐制度, 把雅乐同等级制度联系起来, 不同身份的人在祭祀、朝会等场合用不同规格的雅乐。例如, 天子祭祀天地的时候, 用的雅乐规模很大, 乐器种类很多, 编钟、编磬这些大型乐器一起发出声音, 营造出庄重、威严的气氛。诸侯祭祀祖宗的时候, 用的雅乐就比较简单, 乐器数量和种类也少一些。周代的“六代乐舞”就是那个时期的雅乐, 它们大多以歌颂祖先功德、宣扬伦理道德。像《云门大卷》, 这是用来祭祀天神的, 它的音乐旋律很悠扬, 节奏很缓慢, 仿佛让人看到天神很神秘又很威严的样子; 《大

咸》，这是用来祭祀地神的，音乐风格很沉稳、很厚重，表现出对大地的敬重之情。这些乐舞对于维护社会秩序、加强等级观念起到了重要的作用，是周代统治者用来巩固政权、教化百姓的重要手段。此时的雅乐庄重、肃穆，音乐形式比较简单，乐器使用也比较规范，主要以编钟、编磬等打击乐器和琴、瑟等弦乐器，这些乐器音色独特，相互配合，形成雅乐特有的音乐风格。

1.2 秦汉至隋唐：雅乐的发展变革

秦汉时期，随着国家的统一、文化的交流，雅乐在继承先秦传统的同时也得到了发展。汉武帝建立乐府，大量采集民间音乐以及周边民族音乐，对雅乐进行补充和完善。乐府的乐工们深入民间，搜集各种民间曲调，将这些曲调进行整理改编，融入雅乐中。例如，一些带有地方特色的民歌被改编成雅乐的曲目，使得雅乐的音乐风格更为多样。但同时也遭受了打击，民间音乐和外来音乐的影响越来越大，一些民间曲调开始在宫廷流传，这些曲调节奏明快、旋律活泼，与传统的雅乐风格形成了鲜明的对比，改变了雅乐原有的纯正风格。

到了隋唐时期，雅乐又迎来了一次新的发展时期。隋朝统一南北之后，对于雅乐进行了整合和创新，制定出新的雅乐乐律以及乐制。唐朝时期国力强盛，文化繁荣，雅乐也达到了一个新的高度，在宫廷里非常流行，而且还流传到了周边的国家和地区，成为中华文化的代表之一。而且，唐代的雅乐在音乐风格上也变得更加多样化，它融合了中原音乐以及少数民族音乐的特点。例如，像龟兹乐、西凉乐这些少数民族的音乐风格就融入了雅乐当中。龟兹乐具有独特的节奏以及旋律，给雅乐增添了不少的新鲜感；而西凉乐则有着豪放、奔放的音乐风格，从而使得雅乐的表现力变得更加丰富。乐器种类也更加丰富了，琵琶、箜篌这些乐器也被应用到了雅乐演奏当中去。琵琶的音色清脆好听，可以演奏出各种复杂旋律；箜篌外形好看，音色清亮，给雅乐带来了一种神秘感。

1.3 宋元明清时期：雅乐的传承与衰微

宋元明清时期，雅乐还在宫廷里存在并发展着。宋代很看重对雅乐加以整理和研究，又把一些古代雅乐乐舞给恢复起来。不过，在音乐风格上越发重视细腻、典雅。宋代雅乐演奏着重于音色要纯正、节奏要平稳，想要营造出一种高雅、含蓄的艺术境界。乐工们在演奏的时候，对于每一个音符都精雕细琢，力求做到完美。像在弹奏琴曲的时候，琴师们就会用各种各样的指法，体现出音乐所蕴含的细腻感情和丰富内涵。

元朝属于少数民族所创建的政权，雅乐在某种程度上受到蒙古族音乐文化的影响，不过仍然保存着中原雅乐的部分传统要素。元代宫廷雅乐掺杂了蒙古族的长调以及马头琴等音乐元素，长调那悠扬的曲调和马头琴特有的音色，使得雅乐具备了独特的民族风格。不过，这种融合也碰到一些难

题，怎样在守住中原雅乐传统的同时，加入蒙古族音乐元素，成为一个要破解的难题。

明清时代，雅乐慢慢衰败下去。封建社会越发固化的时候，雅乐也就失去了以前那种生机勃勃的样子。宫廷里的雅乐表演形式跟内容渐渐定型、程式化，缺乏新鲜东西，乐工只是依照既有的乐谱和规定来弹奏，几乎没有新的创造和改变。民间音乐的崛起同样给雅乐带来了不小的冲击，在民间，老百姓挺喜欢那些活泼又形象、贴近生活的音乐，雅乐却渐渐成了宫廷里面少数贵族阶层专享的音乐。虽说明清时期对于雅乐有所修订并加以整理，不过雅乐很难再符合社会发展状况，便慢慢丧失了音乐界的主导位置。

2 中国古代雅乐体系的文化内涵

2.1 政治内涵：维护统治秩序的工具性作用

雅乐作为中华民族传统乐舞文化的关键组成内容，同时亦是中华民族各个历史时期王朝统治时期宫廷生活的重要内容。雅乐是阶级在阶级统治过程之中所生成的附属产物，其伴随整个中华民族的文明发展历程，亦经历了中华历史发展长河之中历代王朝政权的兴衰、社会生活的巨变。雅乐这一音乐艺术形式最初形成于周朝，其逐渐成为各个王朝政权用于承办盛典的音乐。可以说，雅乐的兴起与发展伴随着周礼制度的发展过程，因此其有着悠久的历史影响力。中国古代雅乐体系有着重要的政治含义，它属于统治者巩固统治秩序的关键工具。统治者制订严格的礼乐制度，把雅乐同等级制度融合起来，不同等级的人用不同规格的雅乐，这样就加强了等级观念，守护了社会安定。在祭祀、朝会这些重要的政治场合，雅乐演奏营造出庄重、肃穆的气氛，显示了统治者的权威和地位。以古代的登基大典为例，宏大的雅乐演奏表明新皇帝的权威树立起来，那激动人心的旋律、整齐的表演，让臣民们体会到皇权的至高无上，于是产生敬畏感。

2.2 社会内涵：推动社会和谐的纽带

雅乐体系在社会上同样起着重要作用，雅乐是维系社会和谐和纽带的纽带。在古代社会，雅乐常常会在各种社交活动以及节日庆典之中被演奏出来，人们共同欣赏雅乐，可以增进彼此之间的交流与情感。在乡村的庙会活动里、城市中的节庆活动当中，雅乐被演奏之时，就会引来很多民众前来观看，大家一边欣赏音乐，一边彼此交谈。庙会上，人们一边欣赏雅乐演奏，一边品尝美食、购买商品，这样的热闹场面推动了人与人之间的交流，加强了社区的凝聚力。

雅乐的演奏还能营造出和谐美好的氛围，缓和社会矛盾，推动社会的稳定发展。当社会上出现一些矛盾与冲突的时候，一场盛大的雅乐演奏活动就能转移人们的注意力，缓解紧张的氛围。在古代，一些地方遭遇自然灾害或者社会动荡之后，统治者就会举办大型的雅乐演奏活动，以此来安抚民心，恢复社会秩序。雅乐所包含的伦理道德观念也能引领人们树立正确的价值观和行为准则，推进社会的文明进步。

雅乐里所提倡的仁爱、诚信等观念,可以促使人们在生活中相互关爱、诚实守信,从而营造出一个和谐友善的社会环境。

2.3 文化内涵:民族文化的传承载体

中国古代雅乐体系是传承民族文化的重要载体,雅乐里蕴藏着大量的历史文化信息,它体现出各个历史时期的政事、经济、文化等各方面的特征。通过雅乐的演奏与流传,古代的文化、价值观以及审美观得以延续发展。雅乐的曲调、歌词和演奏形式都承载着民族的精神和情感,是中华民族文化的重要部分。

例如,一些古老的雅乐乐舞在一些传统的节庆上仍然还在被表演,人们可以从中感受到古代文化魅力。这些乐舞的动作、服饰、音乐都保留着古代的风格和特点,是研究古代文化的重要实物材料。在一些民族地区,仍然存在着具有民族特色的雅乐表演,这些表演不仅表现了民族的音乐才华,还传承了民族历史和文化。同时,雅乐的传承,也促进了不同地区、不同民族之间的文化交流与融合,丰富了中华民族文化内涵。在历史上,不同民族之间音乐交流十分频繁,雅乐在交流中也不断吸取其他民族的音乐元素,使得雅乐变得更加丰富多彩。

2.4 宗教内涵:神灵沟通的媒介

古代人在宗教活动时,雅乐就是与神交往的媒介。人们觉得只要用雅乐演奏出来,就能向神表达出敬仰与乞求之意,神会给予人们保护。雅乐在祭祀仪式里占有非常重要的位置,雅乐那庄严、沉静的曲风能营造出神圣的气氛,让人们更轻松地进入宗教情感当中。

像在古代的祭天仪式里,雅乐的演奏就是必不可少的。乐工们穿着庄严的服装,按照严格的步骤来演奏雅乐,那悦耳的旋律好像能穿透云层,传达人们对上天的敬畏和祈求。大家觉得,神灵能通过雅乐体会到人们的诚意,从而赐福。雅乐的歌词常常充满对神灵的歌颂和祈求,这就加深了它的宗教含义。在一些宗教祭祀活动当中,雅乐的演奏会持续很长一段时间,乐工们得专心致志地演奏,以此表示对神灵的虔诚。

3 中国古代雅乐体系传承与发展的策略思考

3.1 雅乐文献的整理与研究亟待加强

中国古代雅乐体系留下了许多文献资料,不过这些文献零散分布,并且有些存在残缺现象。应当组织专门团队把这些文献加以整理,采用现代技术执行数字化保存,便于学者开展研究,大众查阅。很多古代雅乐文献被保存在图书馆、档案馆之类的地方,由于缺少系统的整理,查找和使用非常麻烦。借助数字化技术,可以把这些文献扫描录入,创建专门的数据库,从而做到文献的迅速检索和共享。可以创建一个中国古代雅乐文献数据库,把各个地区、各个机构的雅乐文献集中起来,学者和大众通过网络随时查阅这些文献。

同时,研究雅乐文献中关于音乐理论的研究、雅乐曲谱的记载以及演奏方法等内容,从中发现它的文化价值及艺术魅力。例如研究破译古谱,了解古乐之真音。古谱的记谱方法与现在截然不同,需有专门学者去解读。通过对古谱的研究,可了解古雅乐之音乐的旋律、节奏、演奏技法等内容,以此作为雅乐传承的坚实理论基础,亦能针对文献中音乐理论进行分析,总结出古代雅乐之音乐特点与创作规律,给今人提供借鉴。

3.2 培养专业的雅乐传承人才

雅乐传承离不开专业的人才,要创建专门的雅乐教育机构,从基础教育阶段就开始培育学生对雅乐的兴趣。可以在中小学开设雅乐方面的选修课程,让孩子们认识雅乐的历史、文化、艺术价值等,可以通过播放雅乐演奏视频、讲述雅乐故事等方法来激起学生对雅乐的兴趣。在高校设立有关的专业,培育既懂音乐理论又精通雅乐演奏技巧的复合型人才。高校可以聘请资深的雅乐艺术家当老师,把传统的演奏技艺和经验教给学生,可以定时举办雅乐演奏大师班,让学生有机会近距离感受并学习雅乐演奏大师的技艺。

4 结语

中国古代雅乐体系经过几千年的演进,承载着诸多的政治、社会、文化以及宗教内涵,它属于中华民族音乐文化中的宝藏,亦是世界音乐文化不可缺失的部分。在历史的漫长流程当中,雅乐体系的兴衰状况难以预料,不过其所蕴含的文化含义与艺术魅力仍然耀眼璀璨。要想使得中国古代雅乐体系在当代焕发新生机,可以采用整理和研讨雅乐文献、培育专业的传承人员、促使雅乐同现代文化进行融合改良、大力加强对外交流与推广等方式。如此一来,能使中国古代雅乐体系在新时代释放出新的生命活力,进而为守护和发扬中华民族优秀传统文化作出更大的贡献,使古老音乐文化延续在现代社会的进程之中,这是大家每个人所担负的责任和义务,它可以变成关联往昔与当下、关联中国与世界的文明纽带。

参考文献:

- [1] 唐艳凤.唐宋时期雅乐的发展概述及其思考[J].明日风尚,2017(1).
- [2] 尹君.中国古代祭孔雅乐的发展概况及对近现代音乐的影响[D].青岛大学,2007(3).
- [3] 石芳.论中国古代宫廷音乐[J].吕梁教育学院学报,2010,72(2).
- [4] 郑颖.礼乐文化视野下的唐代宫廷乐舞——以莫高窟112窟经变乐舞为例[J].艺术评鉴,2021,645(22).
- [5] 王楚蒙.唐代乐舞机构与唐代乐舞发展考证[J].舞蹈,2021,459(5).

作者简介:董常睿(1976-),女,中国陕西西安人,硕士,从事音乐学研究。