

中国古代清商乐的民族文化内涵解读

程祯棠

韩国岭南大学音乐学院

[摘要]中国古代音乐的发展大致可以分为雅乐、清商乐、燕乐三个阶段。清商乐作为古代音乐的重要类型,具有重要的音乐史乃至文化史地位。文章基于此,首先从历史性的角度分析了清商乐的发展历程,将清商乐划分为萌芽期、鼎盛期、衰落期三个阶段,继而从情感属性、社会属性以及哲学属性三个维度解读了清商乐的文化特征,并剖析了清商乐中的民族文化内涵。

[关键词]清商乐;民族文化;魏晋风度

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1018

清商乐,也称清商曲、清乐,是汉族传统音乐之一,在汉族传统音乐发展史上具有承上启下的作用。魏晋南北朝时,清商乐备受达官贵人、士大夫乃至一般平民喜爱,是当时最为重要的音乐形式,广泛活跃在社会音乐的各个领域。清商乐不仅有着独特的艺术魅力,更有着深刻的文化内涵,是民族文化的重要载体。

一、古代清商乐的形成与发展

(一) 萌芽期

清商一词,最早可以追溯到先秦,如春秋战国时期齐国人宁戚所作的商歌便是清商之歌。汉代,清商的概念从歌名扩展为曲调名,贾谊《惜誓》中“二子拥瑟而调均兮,余因称乎清商”便有清商调的含义。在清商乐的形成过程中,相和歌占据着重要的位置。相和歌的名称源自《宋书·乐志》中的“丝竹更相和,执节者歌”,以歌者自击节鼓与伴奏的管弦乐器相应和为主要特点。相和歌深受汉、魏两朝帝王喜爱。曹魏更设立清商署,专门负责旧曲改编与新曲创制的工作。相和歌与清商乐有密切的关系,清商乐的平调、清调、瑟调,便源自相和歌。同时,清商乐与相和歌也有一定的差异,一方面,清商调的题材以爱情、离别之情居多,很少涉及政治生活、社会矛盾,另一方面,清商调风格纤柔绮丽。魏晋时清商乐专指清商三调歌诗,为雅乐正声。

(二) 鼎盛期

南北朝时期是清商乐的鼎盛时期。清商乐发展中出现了许多新的内容,突出表现为以下两点,首先,雅俗融合。西晋初年,晋武帝司马炎以中书监荀勖典知乐事,对汉魏以来的清商乐进行系统性的整理,清商乐日益雅化。南北朝时,民歌盛行,如江南民歌等。民歌属于俗乐的范畴,清商乐与民歌沿着雅俗融合的方向发展。其次,南北融合。晋元帝南渡后,北方士大夫大量南迁,清商乐也从北方传入到江南,并在与江南本土音乐的融合中形成了“新声”。“新声”即南朝的清商乐,包括吴声歌、西曲歌、神弦歌、上云乐、江南弄、雅歌等。北魏为鲜卑政权,孝文帝大力推行以汉化为核心的改革,清商乐在北魏复兴,同时,南北交流的日益频繁,也使得南朝“新声”传入北朝,推动了北朝清商乐的发展。因此,清商乐可视作南北朝时期传统音乐的统称。

(三) 衰落期

隋朝统一中国后,清商乐得到了进一步的发展。隋文帝杨坚延续了汉魏以来的传统,设立清商署,专门管理汉魏两晋南北朝旧曲。隋朝宫廷乐统称七部乐,或七部伎,清商乐名列第二,仅次于国伎,可见统治者对清商乐的重视程度。隋炀帝杨坚十分喜爱清商乐,曾命乐工创制了《斗百草》《泛龙舟》等新乐。隋末战乱后,清商乐大量散落,唐初整理到的清商乐仅有63曲。唐高宗后,清商乐逐渐衰落,一方面,以汉族俗乐与外国音乐相融合的燕乐得到了长足的发展,深受人们的喜爱,极大地挤占了清商乐的生存空间,另一方面,武则天不重视清商乐,影响了达官贵人对清商乐的态度。到唐玄宗开元年间,能够演奏的清商乐仅剩8首。清商乐作为盛极一时的传统音乐,逐渐退出音乐舞台的中心。

二、古代清商乐的文化特征解读

(一) 清商乐的情感属性

情感需求是人类最为基本的需求之一,艺术是人类满足情感需求的重要载体,任何艺术样式均具备此一功能,但受艺术创作方式、表现手段等差异性的影响,艺术样式在满足情感需求中的作用有着很大的差别,其中,音乐是最为重要的艺术样式,这和音乐的情感特征有着密切的关系。音乐是基于情感的艺术,情感属性是音乐的第一属性。而从音乐起源、发展的角度来看,情感同样是最为核心的要素。根据马克思的文艺理论,艺术起源于劳动,而最早的音乐样式恰是为了缓解劳动疲乏而产生的号子,这从实践层面论证了音乐在满足人类情感需求中的作用。作为艺术样式,音乐对人类情感的满足是通过审美活动实现的,而从接受美学的角度而言,音乐满足人类情感中的路径有两种,第一种路径是在创作中满足,第二种路径是在欣赏中满足。因此,清商乐是满足人们情感需求的音乐载体。

(二) 清商乐的社会属性

从文化人类学的角度来看,不同区域、不同阶段的社会发展程度有着很大的差别,音乐的社会性自然也会有所不同。对社会关系的反思是音乐社会性最为基本的体现,因为人类的生存、繁衍以及人类文明的诞生、发展均以群居为基础,社会关系是每个人都会关注的内容,无论是身处高位的当权者,抑或是贩夫走卒,均会从自身的角度来解读社会关系。马克思称人为“社会关系的集合”,正是深刻认识到社

会关系在人类社会中的重要性。最早表现音乐的社会关系反思功能的是古代流行的各类歌谣，歌谣既属于民间音乐的范畴，也是民间文学的形式，是音乐、文学交融的产物。俗乐的崛起及其与相和歌的结合是清商乐发展的重要因素，诸如吴歌、西曲等俗乐，内容具有很强的生活气息。

（三）清商乐的哲学属性

对终极哲学的追问是人类思想发展的动因，人类自具备意识以来便在思考着终极哲学的问题，如人生问题、死亡问题、宇宙问题等，这些问题困扰古今中外的哲人，而不同时期、不同地域哲人们关于终极问题的回答则构成了人类思想史的发展脉络。对终极问题的追问同样体现在文艺创作中，或者说，文艺创作是追问终极哲学的重要载体。早在先秦时期，伟大的爱国主义诗人屈原便在《天问》中思考了一系列的问题，如“遂古之初，谁传道之”、“遂古之初，谁传道之”，涵盖天文、地理、历史等多个领域。清商乐同样具有很强的哲学属性，特别是魏晋时期，人的主体意识萌芽，生命观念凸显，清商乐则是当时人们的思想寄托与精神依靠。

三、古代清商乐的民族文化内涵解读

（一）经济发展带来文化变革

“仓廩实而知礼节”，清商乐在魏晋南北朝的发展与繁荣和当时的经济发展有着密切的关系。汉代，江南开发程度较低。汉末天下大乱，关东各州牧郡守在讨伐董卓后形成了分裂割据的局面，大者拥有一州乃至数州之地，如河北的袁绍、荆州的刘表、益州的刘焉，小者则仅有一郡之地。江南在孙吴政权的开发下，得到了一定的发展。东晋以来，随着中原士人的大量南迁，江南开发程度进一步提升，建业（南京）作为江南的政治、经济中心，更有“贡使商旅，方舟万计”的记载。经济发展为吴歌、西曲等江南清商乐的发展与繁荣创造了良好的物质条件。孝文帝迁都洛阳后，洛阳成为北方的政治、经济重心，也是北方清商乐最为发达的地区。

（二）独特的艺术感染力

独特的艺术感染力同样是清商乐民族文化内涵的重要内容。清商乐虽然源自相和歌，但艺术表现力则远远地超越了相和歌。从题材的角度而言，相和歌的题材较为沉重，对为政治生活中的重大事件或者社会矛盾，清商乐的题材则以青年男女的爱情以及别离之情为主，具有很强的人性美，展现了动荡时代环境下人的精神追求。从表演的角度而言，清商乐歌、乐、舞三位一体的特点，兼有娱乐性、观赏性和审美性。宏伟壮观的舞蹈场面、飘逸闲雅的管弦伴奏以及绮丽动人的歌词演唱，使得清商乐极具感染力。同时，婉转秀丽的吴歌以及各种类型的俗乐的加入，也拓展了清商乐的审美境界。

（三）魏晋风度推波助澜

清商乐在盛行于魏晋南北朝时期，这和当时的社会环境有密切的关系。汉末以来，中国陷入长期混乱。汉末瘟疫侵袭全国，覆盖范围之广、波及人口之多、死亡人数之众，在

中国历史上均极为罕见。根据历史研究，汉末30年左右的时间，具有明确统计的全国性大瘟疫就多达12次，可见瘟疫的严重程度。瘟疫蔓延是黄巾军爆发的主要原因之一，张角因用法术、咒语为人治病而聚揽了大批的信徒，而黄巾起义则是三国分裂的源头。西晋短暂统一中国后，又进入了五胡乱华时期，最终形成了南北分治的局面。动荡的时局以及不安的生存境况使得文人将对外部世界的关照转变为对内心世界的探索。混乱的时局激发了士大夫的生命意识，使他们注重养生与享乐。清商乐的形式美、韵律美，正是当时社会思潮的体现。

（四）文学音乐融合发展

文学与音乐虽然属于不同的范畴，却有着内在的联系。文学音乐的融合发展也是古代清商乐民族文化内涵的重要内容。吴歌、西曲是南朝清商乐的重要组成部分，而宫体诗的发展则为吴歌、西曲的繁荣起到了重要的促进作用。宫体诗既是描绘宫廷生活的诗歌，也是一种形成、发展于宫廷的诗风，从文学的角度而言，宫体诗注重声律，追求辞藻，对后世格律诗的形成具有重要的影响，而从音乐的角度而言，宫体诗音律流转、文辞华美的特点，强化了南朝清商乐的区域特征。王国维曾言“一代有一代之文学”，抒情小赋是中国文学史上非常重要的一种体裁，主要流行于魏晋南北朝时期，艺术风格与西汉时期的大赋有着很大的区别，抒情小赋中有许多以音乐为主题的作品，如《琴赋》《洞箫赋》等。同时，文学家的歌词创作也为清商乐的发展作出了重要的贡献。南北朝文坛有不少善于创作歌词的文学家，如鲍照等。他们创作的新词备受人们喜爱，传唱度很高。

四、结语

作为民族音乐的重要类型，清商乐不仅有着独特的艺术魅力，更蕴藏着丰厚的民族文化内涵。一方面，清商乐是时代发展的产物，受到魏晋南北朝时期政治、经济、文化环境的深刻影响，另一方面，清商乐的发展和当时文人士大夫的心理状态、审美品位以及文学创作也有着内在联系。因此，要多维度把握清商乐的民族文化内涵。

参考文献

- [1]黎国韬，叶瑜.作为历史概念的清商乐[J].青海民族大学学报（教育科学版），2011（03）：34-39
- [2]林家骊，潘筱蓓.清商乐曲辞定义、内涵与范畴界定[J].四川师范大学学报（社会科学版），2012，39（05）：63-69
- [3]詹皖.清商乐流变探析[J].南通工学院学报（社会科学版），2004，20（03）：128-129
- [4]张翔.从民族融合看“华夏正声”——清商乐形成的历史缘由[J].黄钟，1998（04）：57-60

作者简介：

程祯棠（1990.11-），男，汉族，江苏徐州人，硕士研究生，韩国岭南大学音乐学院讲师，研究方向：音乐学。