

由中国古代文人音乐看中国传统音乐文化传承发展之问题与策略

徐新韵

(星海音乐学院 广东 广州 510006)

[摘要]在中华传统文化的众多内容当中,中华民族音乐占据着重要地位,其中中国古代文人音乐作为推动中华民族音乐发展的主体,受到了较为广泛的关注。中国古代文人音乐,直接反映了中华民族优秀的民族精神,体现了中华民族的追求、力量、意志以及情感。中华民族音乐文化的不断继承和发展,对民族精神的重铸、民族凝聚力的不断增强以及国民素质的整体提高都有着重要作用。然而在全球文化交流逐渐深入的背景下,西方文化的不断传播,使得中华民族音乐文化在继承和发展过程中也出现了一定的问题。本文将从中国古代文人音乐入手,分析中华传统音乐文化的继承与发展之问题,尝试探索中华音乐文化持续发展的有效策略。

[关键词]中国古代文人音乐;传统音乐文化;继承与发展;策略

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.107

中国古代文人音乐指由历代具有一定文化修养的有识之士创作或参与创作的传统音乐,包括琴乐和词调音乐,由宫廷音乐、宗教音乐以及民间音乐三部分组成。中国古代文人音乐是我国古代传统音乐的总和,凝聚了各朝各代有才之士的心血。中国古代的文人音乐,不仅包含了较为丰富的音乐内涵,也蕴藏了较为丰厚的文学素养。所以,在众多音乐文化形式当中,文人音乐是最具历史意义的一种。中国音乐历史的发展与人文历史的进步存在较强的同步性,人文历史的发展趋势和角度,直接决定了音乐文化的发展和主体脉络。中国最传统的音乐文化从新石器时代开始,中国古代文人音乐的发展则是在传统音乐和古代文学的基础上不断的融合和创新而来的。

一、中国古代文人音乐的脉络分析

1. 文人在音乐文化发展过程中的作用

古代文人在音乐文化发展过程中发挥的作用,主要有贡献文化思想以及使文学与音乐相互交融两方面。

(1)中国古代文人贡献文化思想,使音乐和文化交融。中国古代文人并非指能够舞文弄墨的人,不仅能写诗词文章,还具备众多艺术特长,有深厚的人文素养;不仅仅要具备基本的文学应用能力,还需要具备较强的自我性情和独立的思想意识,所以,文人音乐文化不仅是指文人的音乐技能掌握能力,更在于实现文人个人性格、人文思想、音乐能力以及文化修养等因素的有效融合,文学史不乏其人,孔子、司马相如、蔡琰、竹林七贤等。从音乐技能方面看,大部分文人都并未接受过严格且规范的音乐训练和音乐专业文化学习,并且通常以非职业身份介入到音乐文化领域,凭借其在文学修养方面的长处,而且文人们想要和专业的乐官和乐工在音乐方面进行比较,就需要依赖自己在文化和思想方面的优势,因此中国古代文人音乐在不断的发展过程中更加重视对“形而上学”思想的追求。在文人音乐的多种组成成分中,最具文人音乐代表性的是古琴音乐,由于古琴在琴体本身的共鸣方面较为微弱,这就说明古代文人音乐重视的不只是声音方面的音韵美感,更加表现出文人在心灵方面的思考。中国古代的文人常常推崇“留白”“此时无声胜有声”,因此会舍弃音乐等音响,重视无声的表达。所以无论是文人绘画还是文人音乐方面的发展,文人们追求的不仅仅是直接的感官享受,或者技巧的应用,他们更

加在意的是思想精神的表达、心境的提高。然而绘画是直观视觉性的,文人在摆脱了基本色彩之后,还能够创造出一种别样的美感。但是音乐如果脱离旋律,在表达方面便会有明显的缺失,因此文人音乐在中国古代的音乐发展史中并没有引起基本的重视。除此之外,中国古代的音乐史一直都是一个不断创新和融合的过程,文人依照其自身在文学方面的优势,可以在音乐创作当中融入文学精髓,使之能够得到更为深远和广泛的传播,因此更为广泛的流传,《凤求凰》《胡笳十八拍》和柳永词等都是一个很好的例子。与此同时,在历史发展过程中由于贸易和战争不断引发的民族交流和国际交流的持续,经济和政治方面的交流带来了音乐方面的融合和深入发展,仅仅依靠民间的力量是无法推动的,所以中国古代音乐的不断创新和发展过程中,文人音乐文化发挥了关键的作用。

(2)中国古代文人使文学与音乐相互融合,形成音乐文化。自从有文字记载之后,我国古代不同的地区和不同的朝代,都具有不同的文学特征和音乐风格。文学文化形式的转变具备相对更强的内在联系性,在文学文化的时代更迭过程当中,音乐发挥了关键的作用。《诗经》、汉乐府、唐诗、宋词、以及元曲等文学形式的产生,都与音乐的发展紧密关联。这些文学体裁在最初的阶段,都是以“合乐”的形式进行创作的,之后伴随着作品文学性的逐渐增强、音乐的丢失等原因,最终形成纯粹的文学作品。在我国历史的发展过程中,文学和音乐在大方向上始终是协调发展的,但是在教育和文化的不断普及过程中,文学文化的发展速度始终比音乐文化更加突出和快速,然而两者是相互融合并非此消彼长的关系。音乐的旋律和文字的吐音存在许多共同的特点,并且两者在内容解读方面也比较相似。

唐宋时期,是文人创作的文学文化和音乐文化发展的全盛时期,上得天子人臣,下至农耕百姓的青睐,几乎都会通过文学文化而熟知音乐,或借助音乐文化深入了解文学文化。金、元、明、清时期,文学文化与音乐文化之间的联系变得更加紧密,戏曲等综合了音乐和文学的综合类艺术形式得以发扬。伴随着越来越多的文人墨客参与到戏曲的创作领域,戏曲剧目的脚本也开始呈现出了更加文学化的倾向。即便戏曲剧本创作过程中的文学性变得越来越强,戏曲剧本的最终创作目的

依然是为了演唱和表演，并不是单纯的为了文学阅读而创作出的。因此即便是戏曲剧本的旁白部分，依然具备较强的音乐感染力。在音乐表演的舞台上，演员的唱腔、唱词、动作已经形态之间是彼此配合、紧密联系的。一部完整的戏剧创作过程，首先需要文人利用文本的形式展现出来，之后交由专业的乐工和表演者在舞台上进行表达，最后交给众多人民群众欣赏并评判。在舞台表演的过程当中，为了能够使剧情更加吸引人，表演者经常会在舞台表演的过程中对具体的唱腔、文本以及舞台动作进行丰富和增补，这种从实践到理论再到实践的循环往复过程，正是从音乐发展到文学进步再到音乐发展的过程。文学和音乐的发展一直具有较为相似的生命线，比如唐诗、宋词以及元曲等在发展过程中都具备较为相似的发展规律。他们最开始都是与音乐共同发展的，之后在文学特征逐渐突出的情况下转化为纯文学的形式，慢慢发展直到登峰造极。在诗词发展过程中文学强化、音乐消减的现象，主要是因为在我国古代，文学文化的传播更倾向于文字记录，而音乐在于口传相授，因此文学文化更容易保留下来。由此可见，大量的古代文人参与到了文学和音乐的创作之中，文人音乐和文学又相互影响，推动双方向前发展，也扩大了双方的传播广度。

2. 中国古代文人音乐的发展脉络

(1) 中国古代文人音乐的起源和发展。中国古代文人音乐具备悠久的历史，自从原始社会开始，人们就将音乐元素融入了日常生活的过程当中。在新石器时期出现的骨笛，就很好的验证了中国古代传统音乐的发展，乐器演变和传统音乐文化的发展息息相关。我国古代传统音乐的整体发展进程较为缓慢，而且大多以口传心授的形式传播，因此没有留下充足的书面资料。如果没有演变出不同类型的乐器，那么音乐文化的复杂性和多样性就很难体现出来。各种类型的乐器，不仅为人们提供了学习音乐的多种选择，还全面的丰富了传统音乐文化的内容，增强了音乐的观赏性和娱乐性，使音乐文化能够更为广泛的传播。

(2) 不同时期的统治者对文人音乐发展产生的积极影响。我国古代的音乐文化和人文历史是同步发展的，文人音乐文化因此得到了深入的推动和优化发展。在我国古代的大多数时期，文人墨客都属于较高的社会阶层，这就使得文人音乐文化始终作为上层文化的一个分支。统治者的参与对人文音乐文化产生了深刻的影响，从而使文人音乐变得更加繁荣和兴盛，如刘邦不仅唱出有名的《大风歌》，而且倡导乐府，促进了汉代文人音乐的发展；唐李隆基设梨园，推动唐代音乐繁荣。西周时期统治者正式推行礼乐制度，礼乐制度的提出并严格的执行，使文人音乐进入了全新的发展时期。文人音乐文化日渐丰富并形成成熟的体系，使得上层人士和各个级别的达官贵人，都开始争相学习并钻研文人音乐文化，这在很大程度上推进了文人音乐文化的发展。后来到了春秋战国时期，在百家争鸣的时代背景之下，文人音乐被各家学派关注并积极的应用起来，这为文人音乐文化的持续发展提供丰厚的基础条件。汉朝由于

汉武帝重视和西域的交往和沟通，因此大量的西域音乐引入到中原地区，使文人音乐的发展更加多样化。魏晋时期，音乐不再是上层社会的专属，而是所有文人都可以用来表达感情的方式，因此文人音乐在此时期又呈现出了全新的艺术特征。南北朝时期，文人音乐则引入了少数民族的音乐，从而为文人音乐的发展提供了更多不同风格的音乐资源。隋朝统治者重视音乐教育，因此发展起了琴乐。宋代文人倚声填词，成为音乐的一部分，后来各个朝代的发展都对文人音乐的发展和完善提供了不同方面的推动。所以，文人音乐的提出、兴盛以及衰退，与统治者对文人音乐的重视程度息息相关。

(3) 人民生活水平的不断提高对于古代文人音乐产生的影响。只有人民的生活水平处于较高的状态，才能够使更多人有时间、财力和精力投入到音乐文化的学习过程中。因此，中国古代的文人音乐发展大多都是从上层社会开始的。音乐文化和文学文化相互融合，共同促进了文人文化的发展。古代文人能创造出如此辉煌的文人音乐，其原因不仅识文人具有写词赋曲的天赋，具备深厚的人文素养，而且具备一定的音乐素养，还需要依靠其后天的不断积累和深入学习。因此，文人音乐的发展，需要人民生活水平的持续提高作为基础，市民生活丰富，文人能够并有条件将自己的文学和音乐传播开来，成为中国音乐文化的重要创造者。

二、中国传统音乐文化的发展分析

1. 现阶段中国传统音乐文化发展传承过程中存在的问题

现阶段中国传统音乐文化的发展，主要存在相关传统音乐教育力度较弱、部分音乐人的人文素养不够深厚，以及西方外来音乐的入侵等方面的问题，这些问题在很大程度上阻碍了中国音乐文化的现代化发展，甚至还会对传统音乐文化的传承产生负面的影响：

(1) 音乐教育力度薄弱的问题，现阶段中国音乐文化在传承和发扬过程中，对于传统音乐的继承存在一定的不足，这主要体现了音乐教育力度比较薄弱，首先从我国学校教育大纲中可以明显看出，对于音乐文化课程的设计较少，虽然在音乐教育方面有一定的要求，但是并没有多少学校会严格的执行。与此同时，从家庭教育的角度出发，大部分家长都更加重视学生能否顺利的升学，因此会忽略音乐和与之相关的人文素养等综合能力方面的锻炼，这些因素在很大程度上影响了音乐文化的发展。除此之外，大部分学校对于音乐课程的重视程度也不足，虽然设计了音乐课程，但是往往都被其他课程的老师占领，而且学校往往不会配备专业的音乐老师，导致音乐文化的推广受到负面影响。

(2) 部分音乐人人文素养不够深厚的影响。我国的传统文化博大精深，集中展现了劳动人民的创造力和智慧。但是在传统文化的继承和发扬过程中，也面临着较多的阻碍。与通俗易懂的流行音乐相比，我国传统的音乐文化更加复杂，难以轻易的理解，只有具备音乐天赋、具有深厚人文素养、古典文学功底的人，才能够学习到其中的精髓。中国传统音乐体系相

对比较复杂,即使是专业学习了很多年的人,也很难随时展示音乐,音乐文化的复杂性,在较大程度上影响了音乐文化的传播。

(3) 西方外来音乐的入侵。现阶段学校开展的音乐教育,很多都是模仿西方国家音乐教育的路线,这样的音乐教学并不是很适合中国音乐文化的传播。而且现阶段的音乐教育也大多是以欧洲古典音乐为主,对于传统音乐文化教育的力度非常少,这也在很大程度上对中国音乐文化的发展产生了较为不良的影响。

2. 促进中国传统音乐文化持续发展的有效策略

从古代文人音乐的产生、兴盛、发展和传播等方面来看,当今中国传统音乐文化的继承和传播策略如下:可以通过立法保护、强化音乐教育和人文教育的力度、普及传统音乐文化以及从宏观角度规划音乐文化发展几个方面。

(1) 从国家层面立法保护、保障中国传统音乐文化的生存和发展。传统音乐文化是一个国家和民族发展的主要特征,其发展标志着一个民族的存在和进步。在全球的科技经济水平都在持续提高的背景下,人类文明不断的进步,人们对于各类文化遗产的重视程度也在不断的提高,文化保护的對象和范围也在持续增大。由于现阶段人们的生产和生活方式出现了较大的变化,中国传统音乐文化的整个生存环境也出现了较大的变化,因此不断的整理、研究并保护传统音乐文化,成了中国音乐文化现代化发展的核心。近年来我国设立了较多的专业部门,对传统音乐文化进行广泛的收集、研究和分类存储。人员不足和资金不足等问题依然是我国在传统音乐文化遗产的继承和保护面临的困境,因此通过制定相关法律程序来保护中国传统音乐文化的生存及发展极为必要。

(2) 增强传统音乐和人文教育的教学力度。想要继承并弘扬音乐文化,需要在形成全面意识的基础上开展,因此,就需要重视起基础和高等院校的教育力度。在强化传统音乐教育院校的专业教学力度同时,需要注意并增加传统音乐文化在普通教育中所占的课程比重,从师资力量的培养、课外音乐辅导以及教学实践等方面,对现有的教学内容和教学形式进行优化改革,重点突出中国传统的文人音乐文化,从浅入深,使其能够进入到大众视野当中。除此之外,国家教育部门还需要制定相关的文件,促使学校合理的安排传统音乐课程数量,制定相应的传统音乐教学计划,从而将传统音乐教育真正的落实到教育教学过程中使中国传统音乐文化能够真正的进入课堂。此外在音乐专业高校,重视并增设人文课程,比如古典文学、哲学、美学的课程,提升音乐人的人文修养,以便他们能更好地理解中国古代文人音乐,弘扬中国传统音乐文化。

(3) 普及中国传统音乐文化。为了普及传统音乐文化,需要从人民群众喜爱的形式入手,增强传统音乐文化传播方面的投入力度,从而使人民群众能够正确的认识,并广泛接触传统音乐文化,从而提高音乐文化的人才培养力度,增强传统音乐文化的传播。与此同时,还需要持续深入的研究中国传统音

乐文化的规律和特点,同时还需要鼓励相关人员对音乐文化进行创新和发扬。为了更好的发展中国音乐文化,需要根据时代发展对传统音乐文化进行更新,使传统音乐文化能够时刻符合人们的精神需求,从而为中国传统音乐文化的继承和发扬创造更多机会。

(4) 从宏观角度规划中国传统音乐文化的全新发展思路。在改革开放之后,伴随外来文化的持续深入,中国传统音乐文化获得了新的发展局面。然而在吸纳外来文化和继承文化遗产方面,由于长期缺乏正确的策略和丰富的实践经验,因此对于中国传统音乐文化的发展带来了较为负面的影响,使得传统音乐文化的发展变得更加混乱。在此环境下,想要保证中国传统音乐文化的持续发展,就需要站在宏观角度进行统筹规划,设计全新的传统音乐文化发展模式。

总而言之,中国古代文人音乐体现了中国古代人民的审美意识和精神追求,反映出中国古代人们发展音乐、追求音乐文化的优秀精神,同时也验证了中华传统文化源远流长的历史。除此之外,中国古代文人音乐的发展,还为中国传统音乐文化的继承和发扬奠定了基础,并且为中国现代音乐的发展提供了良好的范例,极大的扩充了中国音乐文化的整体内涵。因此,在中国传统音乐文化的研究和现代发展过程中,需要充分重视起中国古代文人音乐的影响,积极研究中国古代文人音乐中蕴含的内涵和精神,增强音乐人、甚至是全民的人文素养,加强传统音乐和古典文学的教育力度,用伟大的历史进步来推动现代中国传统音乐文化的可持续发展,从而推动社会文明进步,成功地继承和发扬中华民族传统文化。

参考文献

- [1] 武恬. 浅谈中国古代文人音乐与音乐文化发展[J]. 北方音乐, 2020, (03): 4-11.
- [2] 陈小宁. 中国古代文人音乐与音乐文化发展[J]. 黄河之声, 2019, (08): 29-30.
- [3] 张孟蕊. 中国古代文人音乐与音乐文化发展[J]. 音乐传播, 2018, (03): 72-77.
- [4] 苏婷. 中国古代文人音乐的审美趣味[J]. 黄河之声, 2016, (22): 123.
- [5] 张甲. 关于中国古代文人音乐发展之原因的探索[J]. 音乐时空, 2016, (09): 98-99.
- [6] 严春红. 中国古代文人音乐表现的方式[J]. 语文教学与研究, 2016, (02): 19.
- [7] 刘志燕. 中国古代文人音乐发展之原因[J]. 黄河之声, 2007, (09): 100-101.

基金项目: 1、广东省2020年度课程思政建设改革示范项目“大学语文(艺术类)”课程思政项目。项目主持人: 徐新韵。

2、星海音乐学院2021年创新强校项目与活动: 综合技能大赛。项目主持人: 徐新韵等。