

从考古发现看唐代音乐经济与文化繁荣的互动机制——以长安、洛阳为例

倪睿棋

杭州外国语学校, 浙江杭州, 310023;

摘要: 气象万千的唐代音乐是中国古代音乐文化历史发展的重要转折点。本文将立足于唐代音乐文化发展脉络的研究, 围绕从考古发现看唐代音乐经济与文化繁荣的互动机制相关内容展开深入探究。并站在宏观视角对唐代音乐特点、唐代音乐经济与文化繁荣的原因、唐代音乐经济与文化繁荣的互动机制等方面的内容进行系统分析。又在此基础上, 分别陈述了在长安古乐的浸染下, 唐代音乐经济与文化得到快速发展; 在唐传乐器和音乐旋律的寄托中, 世界文明得以交融和发展; 分析唐代音乐画作, 感受音乐经济和文化的传承与发展; 在唐代宫廷燕乐和俗乐的带动下, 唐代音乐经济和文化得到飞速发展; 阅读唐代音乐著作, 了解音乐文化的发展脉络等五点互动效应。

关键词: 考古发现; 唐代; 音乐经济; 文化繁荣; 互动机制

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 03. 046

引言

唐代是一个音乐文化发展繁荣, 集多民族文化于一体的历史发展阶段。该阶段不仅继承了隋代等诸多朝代的音乐文化遗风, 也对宋、元、明、清乃至当今社会音乐文化的发展起到促进作用。站在宏观角度上分析可以得知, 唐代音乐文化内容和经济发展有着相辅相成、相互促进的作用。本文将从考古发现视角, 以长安和洛阳音乐文化发展为例, 对唐代音乐经济与文化繁荣的互动机制进行系统分析。

1 唐代音乐经济的特点

1.1 规模庞大, 受众较广

唐代音乐具有规模庞大, 受众较广的特点。通过全面分析唐代音乐发展脉络可以得知, 唐代音乐在初唐时期已有建树, 在盛唐时期, 唐代音乐和经济发展均达到鼎盛阶段, 从初唐的宫廷燕乐到盛唐的宫廷燕乐、民间俗乐百花齐放无不彰显唐代音乐文化的繁荣发展。

1.2 音乐考核制度严格, 宫廷音乐流落民间

唐代音乐存在音乐考核制度严格, 宫廷音乐流落民间的特点。唐代在音乐考核上具有明确的分类, 考核方式也有专门的教师进行评测, 为了选拔高水准乐师, 甚至设置了“凡习音乐, 立师以教, 每月考其师之课业, 为上中下三等”等考核制度。在这样严苛的考核制度下, 许多专业水平不高、能力不强的乐师被淘汰, 这些宫廷乐师在流落民间的同时, 也将宫廷里的音乐带到人间,

这一现象也直接致使民间俗乐的产生, 让唐代音乐文化发展迈入了一个全新的层次。

1.3 宫廷乐成为支撑体系的专业教育机构

唐代音乐具有宫廷乐成为支撑体系的专业教育机构的特点。无论是唐太宗、武则天还是唐玄宗都对推行音乐文化发展作出重要贡献。在盛唐时期, 唐玄宗曾组织、创立和梨园这一音乐教育机构, 专门对音乐工作者进行培训, 带领这些音乐工作者排演大型歌舞曲。此类举措不仅为唐朝培养了一批乐器演奏技巧高超、音乐表演艺术精湛的乐师, 更保证了唐朝音乐繁荣的内在动力, 让音乐能在民间普及开来。

2 唐代音乐经济与文化繁荣的原因

2.1 唐朝国家制度简约, 对外贸易发达

唐朝国家制度简约, 对外贸易发达是促进唐代音乐经济与文化繁荣的首要因素。通过教师分析《旧唐书·食货志》中的史料内容可以得知, 唐朝统治者制定了租庸调法, 在一系列制度的推行下, 农民的收入也在不断增加, 社会财富也随之增长。为了减少国家财政收入, 唐朝统治者还严打利用公费进行消费的官员, 拒绝一切奢侈风气, 减少了多余人员在宫廷内的消费, 为的就是减少国库的不必要开支。唐朝在这一时期, 形成了简约的生活风气, 并且没有人饿肚子, 整个国家的经济水平得到大幅度提升。这种措施不仅促进了国内经济的发展, 在对外贸易上, 也呈现经济繁荣的商业现象, 良好的经

济社会为音乐提供了物质保障。

2.2 王公贵族支持艺术类活动

唐代王公贵族支持艺术类活动,也是促进唐代音乐经济与文化繁荣的首要因素之一。通过笔者翻阅《旧唐书·音乐志》史料内容得知,唐朝在政治闲暇时就开展音乐活动,因为国力强盛,社会各个阶层间有雄厚的财力和充足的时间来开展艺术活动。此类艺术活动也受到了王公大臣的支持,并经常自掏腰包为活动助力,这样不仅省出大量的财力来发展音乐,还能保持艺术活动的完整性。很多王公大臣都有着极高的音乐造诣,也主张对音乐艺术进行发展,正是唐朝有这些声音的存在,音乐发展才能一直稳居第一。在此背景下,唐朝统治者和王公贵族也以能举办音乐活动为荣,很多王公大臣也在自己的府邸举办音乐活动,并乐在其中。

2.3 统治者重视推动音乐发展

唐代音乐经济与文化之所以能得到繁荣发展,其根本原因在于统治者重视推动音乐发展。通过笔者仔细翻阅《旧唐书》得知,唐王朝建立后,祖孝孙得到唐开国皇帝李渊的信任,被任命为吏部郎中,转任太常少卿,主管礼乐方面的事务,复活了隋代清商十四调。《隋书·音乐志》中也曾记载,唐初宫廷音乐家白明达也是隋末的音乐家,“善作曲,能琵琶”是隋炀帝太常寺中的十名乐正之一。入唐后,他受到了唐高祖、太宗和高宗祖孙三代的器重。也正是由于唐统治者重用音乐人才,使唐太宗时期成为初唐音乐发展的第一个黄金时代。唐太宗推行文质并重的音乐美学思想,在音乐思想上主张“乐在人和,不由音调”,这为唐代音乐经济发展和文化的繁荣奠定了一个很好的思想基础。

3 考古发现下,唐代音乐经济与文化繁荣的互动机制

3.1 在长安古乐的浸染下,唐代音乐经济与文化得到快速发展

唐传长安古乐素有音乐活化石之称,是中国非物质文化遗产首批保护项目。它是以成套乐器再现千年古乐曲的古老乐种之一,也是世界文明古国中唯一完整保存下来的千年宫廷和都市乐种,在世界史学和音乐学界都享有极高的地位^[1]。通过深研由西安长安古乐保护开放委员会专家委员会教授李锐的《丝绸之路上的活文物——唐传长安古乐在西安地区的传承与分布》一文可以得知,唐传长安古乐主要发源于秦地,流传地域为中国唐朝(公元618-907)时的京城长安及其郊区,也就是今

天的西安市及其附近。通过考古人员以及长安古乐文化传承人调查可以得知,西安城内有诸多古乐社和古铜乐社,这些古乐社在明、清两代时曾继承盛唐遗风,星罗棋布地分布在棋盘式古城中。古乐社的排练活动于每年农历五月下旬开始,于六月初前往国光寺举行祈雨奏乐活动。下山后,便在大街小巷无固定地点,不定时地演奏。农历六月十七至十九日,西安城内还会举办“通城古会”活动,活动中,六十余家乐社将遍布全城,在各自的街坊中搭棚插旗,与长安百姓们共庆这“长安古乐节日”,尽显唐朝文化与文明传承的荣誉,对推进音乐经济的发展和文化的繁荣起到深远影响。在当今社会,虽然我们无法亲眼见到盛唐时期音乐经济飞速发展,古乐社星罗棋布式分布于城中,城内长安古乐余音袅袅、不绝如缕的文化繁荣盛况,但仍旧能从考古发现和文化传承中感受到盛唐遗风。

3.2 在唐传乐器和音乐旋律的寄托中,世界文明得以交融和发展

笔者通过查阅《旧唐书》、《唐朝中日音乐文化交流中的乐器》、《唐太宗时期中原文化与西域文化的交流与融合——以佛教、音乐歌舞和社会习俗为例》等文献可以得知,在隋唐时期国家统一、经济繁荣、文化发展、交通便利的背景下,统治阶级采取了开明的民族政策和对外开放政策,积极同亚、非、欧诸多国家保持友好往来,这一举动,促使唐朝的对外关系和民族关系也出现繁荣的局面。日本平安时代的琵琶演奏家藤原贞敏曾在史书《日本三代实录》,以及他本人创作的《琵琶诸调子品》的《跋文》中曾多次提到他前往中国学习琵琶的事件。在日本东大寺的宝物殿,至今仍保存着由唐代传入日本的琵琶、笙、阮等唐乐器。随着玄奘传法,以及唐中原文化与西域文化的交流的加深,一些唐朝乐师也开始学习演奏西域音乐,唐统治者也会请西域胡人在唐宫充当乐师。西域和其他多国音乐文化与唐文化的融合不仅推动了世界文化交融和繁荣发展,对推动世界经济、贸易的发展也起到深远影响。受唐朝音乐及多元文化魅力的影响,许多唐朝周边的国家都与唐朝进行贸易往来,这一现象极大促进了唐经济和文化的发展,在历史上具有重要价值。

3.3 依托分析唐代音乐画作,感受音乐经济和文化的传承与发展

唐代音乐文化不仅潜藏在乐器和旋律的传承中,也潜藏在音乐主题画作中。2014年,考古队员在西安市长安区郭新庄发掘了唐代宰相韩休夫妇的墓葬,据相关学

者调查和分析得知,该墓葬甬道及墓室内的壁画保存较为完好,墓葬壁画中呈现出了一幅唐代乐舞图。画面共绘有男女乐舞伎14人,其中女子皆为汉人,除补绘的持竹竿者似为汉人外,其余男子皆为胡人。画面中央有男女舞伎各一人,相对而舞,女舞伎左边一方毯上有四名女乐伎,自右而左,依次为弹筝者、拍板者、吹笙者和弹奏竖箜篌者,最左端站立的女子为歌者。男舞伎右边的方毯上有五名男乐伎,自左而右依次为执角形竖箜篌者、弹曲琵琶者、吹排箫者、执小铜钹者及吹奏箜篌者。其左右补绘两名歌者,方毯前补绘一箏。左部方毯前原绘有一男童,与右部一兔子彼此呼应。后男童为持竹竿者所遮蔽,兔子为右部方毯所遮蔽。人物背后绘有四棵树,可辨者有芭蕉和柳,两侧各绘竹子一丛。画面下部绘花草和石块。通过分析画作内容可以初步了解韩休所生活朝代的音乐发展状况。韩休生活在唐玄宗时期,通过墓葬壁画可以得知,在这一时期,胡音乐文化已经被引入唐文化中,与唐音乐文化进行深度融合,其中,胡腾舞和软舞的对舞形态,就将唐代文化艺术开放包容的景象和繁荣自信的风貌淋漓尽致地展现在画作上。此外,通过对日本奈良东大寺正仓院藏天平宝八年六月二十一日,光明皇后先给圣武天皇遗物中一幅螺钿紫檀五弦琵琶上装饰的画像进行赏析也可以得知,唐文化不仅为促进音乐文化的繁荣和发展奠定了基础,也为促进各国经济的发展和贸易的繁荣作出了重大贡献。

3.4 在唐代宫廷燕乐和俗乐的带动下,唐代音乐经济和文化得到飞速发展

宫廷燕乐和民间俗乐是唐代音乐两大潮流在洛阳社会上层和下层交相辉映的完美呈现。通过分析唐代出土的绿釉执鼓俑、彩绘陶骑马乐俑可以得知,唐朝是我国封建社会的鼎盛时期,在社会发展和文化繁荣背景下,宫廷燕乐和民间俗乐也作为深受百姓和统治者喜爱的音乐在唐代得到广泛传承。通过与洛阳老一辈文化传承人沟通可以得知,唐朝前期一百多年间,社会安定,经济发展迅速。在此背景下,当地人民不仅继承了南北朝的文化传统,还将各民族、各地区文化交流范围扩大。在这种环境下,宫廷燕乐沿用隋九部乐,在唐朝统治阶层得到广泛传播。直至盛唐时期,唐代开始建立严格的音乐考核制度,强调“凡习音乐,立师以教,每岁考其师之课业,为上中下三等”等制度。在这种严苛的考核制度下,大量宫廷乐工因跟不上教师的进度而被劝退,这些老人都流落在民间,因此,造就了宫廷乐传入民间的说法。也正是因为宫廷乐师的涌入,使宫廷音乐逐渐发展成为一种全新的音乐形式,形成民间俗乐艺术。民

间音乐艺术的出现,不仅带动民间音乐文化的传播和发展,更为带动音乐经济发展作出了巨大贡献。

3.5 依托阅读唐代音乐著作,了解音乐文化的发展脉络

教师可以通过阅读唐代音乐著作,了解音乐文化的发展脉络。《羯鼓录》是唐朝人南卓在洛阳收人倡议而撰写的音乐著作,记载了羯鼓的形状、源流、制作材料、要求、演奏技法和效果^[5]。通过全面分析《羯鼓录》内容,可以了解到唐朝时期羯鼓在音乐中的传承和发展,了解唐代河洛地区社会风气、音乐艺术以及对外文化交流等方面的情况。通过研读《羯鼓录》,笔者直观感受到唐朝历代统治者对音乐文化的重视程度,也能从不同角度了解到音乐文化的发展与传承轨迹,音乐文化的魅力跃然纸上。

4 结束语

综上所述,唐朝作为承接隋朝文化,推进宋、元、明、清等多朝音乐文化发展的多民族文化融合时期,其音乐文化必然呈现繁荣发展的倾向。当前,唐代音乐经济与文化繁荣互动机制呈现出在长安古乐的浸染下,唐代音乐经济与文化得到快速发展;在唐代宫廷燕乐和俗乐的带动下,唐代音乐经济和文化得到飞速发展;在唐传乐器和音乐旋律的寄托中,世界文明得以交融和发展的状态,在这样的文化背景下,身为唐代音乐传承人的后辈们也应多学习、了解唐代音乐文化,在唐代音乐文化的熏陶下,逐渐成长为唐代音乐文化的传承者,让唐代音乐文化能在中华文化遗产道路上得到有效弘扬和发展,让中国音乐文化能在后辈们的传承和发扬下重返世界文化之巅峰。

参考文献

- [1]解婷.河西走廊与唐代音乐文化的繁荣[J].新疆艺术(汉文),2022,(05):4-10.
- [2]霍银.鹧鸪飞处舞春风——河南巩义北窑湾唐墓出土乐舞俑调查与舞台化实践[J].北方音乐,2020,(13):63-64.
- [3]陶成涛.唐代的音乐环境与乐府边塞诗的繁荣——兼论唐代边塞诗“亲历边塞”之外的“想象边塞”[J].杜甫研究学刊,2018,(03):81-89.
- [4]张惠源.浅论唐代音乐文化繁荣的原因[J].音乐时空,2014,(12):147.
- [5]霍嘉西,李西林.唐代经济繁荣对音乐文化的促进作用[J].西安文理学院学报(社会科学版),2015,18(04):66-69.