

论宋代宫廷音乐与民间音乐的交流融合及意义

罗亚兰

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 宋代是中国历史上文化繁荣, 经济空前发展、社会安定的时期, 音乐作为文化的重要组成部分, 在这一时期得到了极大的发展。本文旨在探讨宋朝宫廷音乐与民间音乐的交流与融合及其意义, 通过分析两者在特点、机构、表演形式等方面的差异与互补, 揭示出宋代音乐从宫廷走向市井、与普通百姓生活融为一体的历史过程。

关键词: 宋代; 宫廷音乐; 民间音乐; 交流融合; 音乐文化; 意义

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.029

1 宋代宫廷音乐的特点与机构

宫廷音乐是指《雅乐》、《鼓吹乐》和《燕乐》, 这三种音乐形式有着共同的政治性与阶级性。创作者和表演者处在阶级关系非常复杂的社会环境中, 他们所表演的作品并不一定常与其阶级地位相一致, 这是宫廷音乐的特点之一; 之二, 劳动人民为统治阶级创作、表演的作品, 就其内容与形式来看, 有异于统治阶级自己的作品; 尤其在被压迫的劳动人民中间; 之三, 就音乐所起的社会作用而言, 有时同一作品, 会被不同阶级所利用, 而获得不同的、甚至相反的政治效果。

1.1 宫廷音乐特点

宫廷音乐自盛唐辉煌高峰因战乱、政权对立逐渐下滑。在宋朝主要是小型, 精致化的审美趋向, 在演奏形式上的缩减, 例如唐代大曲在北宋时已不再表演全曲, 而是截取大曲中的一段或几段进行演奏, 称为“摘遍”, 如乐器独奏、小合奏等开始盛行于宫廷, 并展现出高超的演奏技艺。在音乐规模上的缩减, 如规模小的表演形式逐渐取代了大型乐舞, 从其音乐机构的缩减可见一斑。

1.2 宫廷音乐机构

宋代宫廷音乐下设的机构种类繁多, 如教坊、大乐署、教乐坊、云韶部等。但最主要的机构是教坊。这些机构在宫廷音乐的创作、表演、传授等方面发挥了重要作用。

2 宋代民间音乐的特点与表演形式

宋代是我国古代比较特的一个时期, 是音乐发展史上的一个转型期。宋代的经济主导着其社会各个方面的发展, 它的高度发展加快了城市化进程的速度, 使城镇居民一市民阶层的规模不断壮大。在这种形势的“催化”

作用下, 市民阶层这个庞大观众群体对于文化娱乐活动的需求更加强烈, 促使了一些新娱乐场所(瓦舍勾栏)的崛起。因此, 经济因素是推动宋代民间音乐走向繁荣的重要原因。

2.1 民间音乐的特点

按照宋代社会背景、经济发展状况以及音乐活动的深入分析和历史文献的记载。以下是对这些特点分层依据的详细阐述:

1、商业化

(1) 社会背景: 宋代商品经济迅速发展, 坊市制崩溃, 大中城镇日趋繁荣。音乐艺术也受到商品经济的影响, 其演出大多以营利为目的。南宋时期, 宫廷经常“和雇”(即出资临时招募)民间艺人入宫演出, 也具有商业性质。

(2) 文献记载: 在《东京梦华录》历史文献中, 有关于宋代瓦子勾栏等商业性娱乐场所的描述, 这些场所中的音乐活动需要观众支付费用, 从而推动了民间音乐活动的商业化。

2、专业化

(1) 艺人分工: 宋代民间艺人的专业分工已相当细, 每一表演形式均有代表性的艺人。如小唱、嘌唱、诸宫调等艺术形式都有专门的艺人进行表演。

(2) 行会组织: 艺人们以专业之分, 组织起了自己的行会团体, 称为“社会”。这种专业行会组织的出现, 使得艺人们的音乐创作与表演水准得到了更有效的提高。

3、世俗化

(1) 音乐重心转变: 宋代音乐的重心逐渐由宫廷转向民间, 市井音乐开始变成音乐的主流。这使得音乐

不再是皇亲国戚的专属物，而是传唱到了乡间市井，成为了真正的“平民音乐”。

(2) 宫廷音乐借鉴：宋代的宫廷音乐也融入了民间音乐的许多元素，如散乐、说唱、戏曲等，内容更加丰富。这表明宫廷音乐也在向世俗化方向发展。

4、多样化

(1) 表演形式：宋代民间音乐的表演形式多种多样，包括小唱、嘌唱、诸宫调、杂剧、舞旋、影戏、说诨话、杂扮、叫果子等等。这些表演形式各具特色，丰富了宋代民间音乐的内涵。

(2) 乐器种类：宋代民间音乐使用的乐器也是多种多样的，如细乐、小乐器、鼓板、清乐等。这些乐器的使用使得民间音乐的演奏更加丰富多彩。

2.2 民间音乐表演形式：按照表演内容、形式、曲调等方面的差异可分为以下三类

1、歌曲类：叫声是对民间歌吟加工而成的歌曲形式；嘌唱是对小型歌曲变奏加工的歌唱方法与形式；小唱是对歌舞大曲部分进行清唱的形式，演唱时用板击拍，注重强弱变化以抒情。还有宋词乐舞，以歌舞、音乐伴唱宋词。

2、说唱类：鼓子词是说白与歌唱结合，以唱为主，用鼓为节拍和主要伴奏，可一人说唱，也可多人配合，还有乐器伴奏。诸宫调由多种宫调、不同曲牌构成，间以说白，用以说唱长篇故事，伴奏乐器有鼓、板、笛等。陶真为一人自弹自唱，后加和声，伴奏乐器为鼓、琵琶。货郎儿起源于叫卖声调，经艺术加工成讲唱故事的说唱音乐，表演时一人讲唱，一人摇串鼓，一人打板伴奏。

3、戏曲类：宋杂剧由歌舞杂戏和参军戏发展而来，有艳段、正杂剧、散段的结构形式，初步形成角色体制，音乐采用歌舞大曲和民间曲调，与说白交替出现。南戏则起源于民间小戏，吸收多种艺术因素后形成，剧本结构灵活，角色分工更细致。

4、词曲类：词曲音乐广受文人喜爱，主要是依声填词，以姜白石为代表。

3 交流融合的背景

3.1 社会经济繁荣奠定物质基础

宋代社会经济的繁荣为宫廷音乐与民间音乐的交流与融合提供了坚实的物质基础。随着商品经济的迅速发展，城乡之间的贸易活动日益频繁，城市的兴起和繁

荣为职业音乐人提供了广阔的舞台。许多音乐人在城市中谋生，通过演奏各种曲艺获得了稳定的收入，这使得音乐艺术得以在更广泛的范围内传播和发展。同时，农村地区的庙会、集市等活动也为民间音乐表演提供了场所，丰富了农民的精神文化生活。

3.2 文化环境开放促进艺术交流

宋代文化环境的开放是宫廷音乐与民间音乐交流与融合的又一重要背景。宋代社会对于文化艺术的支持力度很大，宫廷和府第之间的艺术交流频繁，这为音乐艺术的繁荣提供了一个宽松的氛围。宋代推崇文风雅俗并重，文人雅士与民间艺人的互动频繁，他们相互借鉴、相互影响，共同推动了音乐艺术的发展。这种文化的开放性使得宫廷音乐与民间音乐得以在更广阔范围内进行交流和融合，形成了独具特色的宋代音乐文化。

3.3 宫廷音乐的推动作用

在宋代，宫廷音乐不仅代表了皇室和贵族阶层的特权享受，也对民间音乐产生了积极的推动作用。宫廷音乐以其高雅的气质和庄重的艺术风格，为民间音乐提供了新的音乐元素和演奏技巧。民间艺人在创作过程中常常从宫廷音乐中汲取灵感，试图将其融入到自己的作品中，从而丰富了民间音乐的内涵和形式。同时，宫廷音乐在音乐理论、演奏技巧和乐器制作等方面的成就，也为民间音乐的发展提供了重要的借鉴和参考。

3.4 民间音乐的活力注入

民间音乐以其自由生动的表达和真挚的情感，为宫廷音乐注入了新的活力和生命力。宋代民间音乐风格多样，题材广泛，旋律优美动听，常常通过歌唱的形式传扬。民间音乐的这种特点和优势使得它能够迅速在宫廷中传播开来，并受到皇室贵族的喜爱。宫廷音乐家们纷纷借鉴民间音乐的元素和风格，将其融入到宫廷音乐的创作中，使得宫廷音乐更加贴近人民群众的审美需求。

3.5 文化交流与融合的推动

宋代是一个文化交流频繁的时期，南北各地的文化相互交融，形成了多样化的音乐形式。这种文化交流与融合的背景为宫廷音乐与民间音乐的交流与融合提供了有利的条件。在北方地区，民间音乐多以豪放奔放的旋律和朴实的歌词为主；而在南方地区，由于江南水乡的优美风景和丰富的民间文化，民间音乐多以细腻婉转

的旋律和优美的歌词为主。这些不同地域的文化交流和融合,促进了宫廷音乐与民间音乐的相互借鉴和共同发展。

3.6 社会生活的变化与需求

宋代社会生活的变化也为宫廷音乐与民间音乐的交流与融合提供了契机。随着城市化进程的加快和社会生活的丰富多彩,人们对音乐的需求日益多样化。宫廷音乐与民间音乐在满足人们不同审美需求的同时,也相互借鉴、相互影响,共同推动了宋代音乐文化的繁荣和发展。

4 交流融合的方式

4.1 人员的流动

宫廷乐师与民间艺人之间存在着人员的双向流动。一方面,宫廷越是因各种原因流入民间,将宫廷音乐技艺与曲目带到民间,促进民间音乐的专业化发展;另一方面,民间优秀艺人被征召入宫,为宫廷音乐带来新鲜血液与民间音乐元素,丰富了宫廷音乐的表演形式与内容。

4.2 音乐素材的共享

民间音乐丰富的素材为宫廷音乐创作提供了源泉。宫廷音乐家吸收民间曲调、歌词等,加以改编创作,用于宫廷宴会、祭祀等场合,例如,一些民间流行的曲子词被宫廷音乐加工后成为宫廷音乐作品。同时,宫廷音乐中的部分元素也被民间音乐借鉴,提升了民间音乐的艺术品质。

4.3 演唱场所与活动的交互

宫廷的宴飨、祭祀等活动以及民间的勾栏瓦肆、庙会等都是音乐表演的重要场所。宫廷音乐在特定场合向部分民众展示,而民间音乐艺人也有机会在宫廷组织的庆典活动中献艺。此外,民间的音乐社团与宫廷音乐机构在音乐技艺交流、曲目排练等方面也有着互动与合作。

5 交流融合的表现

5.1 音乐体裁的融合创新

在宋代,词乐是宫廷与民间音乐融合的典型代表。词原本是民间兴起的音乐文学形式,后被宫廷文人所喜爱并进行创作。宫廷词乐在格律、韵律、意境营造上更加精致,而民间词乐则更具生活气息与质朴情感。二者

相互影响,推动了词乐的发展与传播,产生了众多经典词牌与词作。

此外,说唱音乐在宋代也得到极大发展,如鼓子词、诸宫调等。这些说唱形式融合了民间故事讲述、歌唱表演与宫廷音乐的一些表现手法,在宫廷与民间都广受欢迎。

5.2 乐器使用与演奏风格的相互借鉴

宫廷音乐常用的乐器如编钟、编磬等大型乐器与民间音乐中的笛、箫、琵琶、鼓等乐器相互配合使用。宫廷音乐演奏注重礼仪性与规范性,而民间音乐演奏则更加灵活自由。在交流融合过程中,民间乐器演奏风格的灵活性被引入宫廷音乐,使宫廷音乐在某些场合的表演更具活力;宫廷乐器演奏的精湛技艺与严谨规范也对民间乐器演奏产生了示范与引导作用,促进民间乐器演奏水平的提升。

5.3 音乐审美观念的融合

宫廷音乐追求的高雅、庄重审美与民间音乐的通俗、自然审美相互渗透。宫廷音乐在吸收民间音乐元素过程中,逐渐融入了民间音乐所蕴含的自然情感与生活情趣,使其审美更贴近大众;民间音乐在借鉴宫廷音乐的精致与优美后,审美层次得到提升,更加注重艺术表现的细腻性与完整性。这种审美观念的融合,使宋代音乐审美呈现出雅俗共赏的特点,拓宽了音乐受众群体与社会影响力。

6 交流融合的意义

6.1 促进音乐艺术的多元化发展

宋代宫廷音乐,以其高雅、庄重的特点,代表着皇室与贵族阶层的审美取向。宫廷音乐在演奏技巧、音乐理论及乐器制作等方面,均达到了极高的水平。而民间音乐,则以其自由、生动的风格,广泛流传于民间,反映了人民群众的生活和情感。宫廷音乐与民间音乐的交流融合,使得两者在保持各自特色的基础上,相互借鉴、相互补充,从而促进了音乐艺术的多元化发展。

宫廷音乐为民间音乐提供了更为丰富的音乐元素和演奏技巧,使得民间音乐的内涵和形式得以拓展。同时,民间音乐的质朴风格和真挚情感,也为宫廷音乐注入了新的活力和生命力,使得宫廷音乐在保持其高雅气质的同时,更加贴近人民群众的生活和情感需求。

6.2 推动音乐文化的传承与创新

宋代宫廷音乐与民间音乐的交流融合，不仅促进了音乐艺术的多元化发展，更推动了音乐文化的传承与创新。宫廷音乐在发展过程中，注重对传统音乐的继承和发扬，同时积极吸收外来文化的元素，形成了独具特色的风格。而民间音乐则以其广泛的群众基础和生动的表达方式，成为音乐文化传承的重要载体。

宫廷音乐与民间音乐的融合，使得两者在传承过程中相互借鉴、相互融合，从而形成了更加丰富多彩的音乐文化。这种融合不仅丰富了音乐文化的内涵，更推动了音乐文化的创新和发展。许多优秀的音乐作品和演奏形式，正是在这种融合的过程中产生的。

6.3 增强社会文化的凝聚力

宋代宫廷音乐与民间音乐的交流融合，还增强了社会文化的凝聚力。宫廷音乐作为皇室与贵族阶层的特权享受，其高雅、庄重的风格，代表着尊贵和华丽。而民间音乐则以其自由、生动的风格，广泛流传于民间，反映了人民群众的生活和情感。两者之间的交流与融合，使得音乐艺术成为连接不同社会阶层的桥梁和纽带。

宫廷音乐与民间音乐的融合，不仅丰富了人们的精神生活，更增强了社会文化的凝聚力。通过音乐艺术的交流和融合，不同社会阶层的人们能够共同欣赏和享受音乐带来的美好体验，从而增强了对共同文化的认同感和归属感。

7 结论

宋朝宫廷音乐与民间音乐的交流与融合，不仅是音乐艺术发展历程中的一个亮点，更是社会文化进步的必然产物。这种交融不仅深刻影响了宋代音乐的面貌，也为后世音乐艺术的繁荣奠定了坚实的基础。

通过宫廷音乐和民间音乐从特点、机构、表演形式方面来对比，正是这些差异为宫廷音乐与民间音乐的交流与融合提供了可能。在宋代随着社会的相对稳定和经济的繁荣，宫廷与民间之间的壁垒逐渐打破，音乐艺术也迎来了前所未有的发展机遇。宫廷乐师开始借鉴民间

音乐的元素，创作出更加贴近民众生活的音乐作品；而民间艺人也得以进入宫廷，将他们的音乐才华展现给皇室成员和贵族阶层。

这种交流与融合不仅丰富了宋代音乐的艺术表现力，还推动了音乐艺术的传承和创新。一方面，宫廷音乐的庄重与典雅为民间音乐注入了新的活力，提升了其艺术品位；另一方面，民间音乐的活泼与自由也为宫廷音乐带来了新鲜的气息，使其更加生动和富有感染力。

此外，宋代宫廷音乐与民间音乐的交流与融合还促进了音乐文化的普及和传播。随着音乐的广泛传播，越来越多的人开始关注并参与到音乐活动中来，从而推动了音乐艺术的繁荣发展。这种繁荣不仅体现在音乐作品的数量和质量上，更体现在音乐对社会文化生活的深远影响上。

总之，宋朝宫廷音乐与民间音乐的交流与融合是音乐艺术发展的必然结果，也是社会文化进步的重要标志。它不仅丰富了人们的文化生活，还推动了音乐艺术的传承和创新，为后世留下了宝贵的文化遗产。

参考文献

- [1] 中国音乐史/刘忠，薛松梅著，一兰州；兰州大学出版社，2010.6
- [2] 金文达：《中国古代音乐史》，北京：人民音乐出版社，1994年；
- [3] 王光祈：《中国音乐史》，南宁：广西师范大学出版社，2005年；
- [4] 沈括：《梦溪笔谈》，上海：上海书店出版社，2003年；
- [5] 吴自牧：《梦粱录》（外四种），北京：文化艺术出版社，1998年；
- [6] 孟元老：《东京梦华录》，伊永文笺注《东京梦华录笺注》，北京：中华书局，2006年；
- [7] 灌圃耐得翁：《都城纪胜》（外四种），北京：中国商业出版社，1982年；
- [8] 范镇：《东斋纪事》，汝沛点校，北京：中华书局，1997年；