

中华优秀传统文化系列谈

雅乐的回响： 穿越千年的国乐风

董伟

综艺节目《国乐大典》新一季播出引发热议，节目中这些独具魅力的民族乐器演绎的国乐作品，经过重新配器、创编，被赋予了新的灵魂和魅力，并结合现代舞台数字技术深度打造和传播，具有了更大的传播力和影响力，引领碰撞出了更多的“国潮”。

受到年轻人喜爱。

中国素称“礼乐之邦”，有着漫长的器乐历史和悠久的音乐文化。时至今日，仍有一些来自远古时代的乐器在历史演变中得以保留，如鼓、阮、埙等，依然向大家传递来自遥远历史的天籁清音，呈现丝竹之音的古乐器风采。

▲不久前在《丝路之乐·唐韵回响》音乐会上的古琴演奏，这场音乐会复原古代乐器，重现唐代“国乐团”

中阮

雅乐：千年前的“国乐团”

回望三千年前，中国就有一支古老的“国乐团”——雅乐。雅乐源自公元前11世纪西周建立的礼乐制度，是中国特有的一种古老音乐文化。它集器乐、舞蹈、吟诵为一体，在中国古代宫廷及贵族在朝贺、宴飨、大射、祭祀等大型典礼时使用，历经周秦、汉唐，在两宋等主要历史时期。

南宋是雅乐历史上最为鼎盛时期，雅乐乐团规模达到了历史顶点。乐团由数百人的“宫架”乐队、四十多人集体性歌唱的“登歌”歌队和六十四至一百二十八人的“二舞”（文舞与武舞）舞队组成。雅乐乐器配置齐全，乐种完备。据《宋史》卷一百二十九志第八十二记载，雅乐乐团主要乐器以金、石、丝、竹、匏、土、革、木等八种材料制成，称为“八音之器”，即八个“声部”，各“部”乐器分别为景钟、搏钟、编钟、金铎、金镛、金铎、特磬、编磬；一弦琴、三弦琴、五弦琴、七弦琴、九弦琴、瑟；长笛、篪、箫、笙、篥笙、和笙、闰余匏、九星匏、七星匏；埙、晋鼓、建鼓、鼗鼓、鼙鼓、鼗鼓、灵鼓、灵鼗、路鼓、路鼗、雅鼓、相鼓、搏拊；柷、敔等38种。乐队分为“堂上之乐”和“堂下之乐”两种。

“堂上之乐”遵循“丝不如竹，竹不如肉”，“贵人声”的祖制，将歌队设在堂上演唱，只配以少量的琴、瑟和单个的黄钟、钟磬等乐器。“堂下之乐”却十分庞大，依照东南西北方位，摆放多架编钟、编磬等各种乐器。

南宋雅乐盛极一时，影响传播至韩国、日本、越南、老挝等，至今都还有保留和延续。北宋熙宁年间，面临日趋严重的经济压力和辽朝重兵压境的危机，恢复与高丽互派规模庞大的外交使团，重启“海上外交”，联合对抗、制肘辽国。雅乐便成了这一外交的重要载体，宫廷安排了乐工去高丽，传教雅乐，“数年乃还”。高丽使者在中国拜师学艺，宫廷也“诏许教习”乐舞表演、乐器演奏技术，并赐予全套雅乐乐谱。雅乐的音乐形式和仪式形式便远播海外，“乐舞益盛”起来。

2010年代，杭州市启动南宋雅乐复建工作，杭州师范大学近千名师生员工耗时三年，收集了南宋雅乐的全部文献资料，复制了乐器、服饰、仪仗，研习排练了《正安之曲》《正安之曲·武舞》《乾安之曲·文舞》等代表作品，用歌乐舞方式再现南宋雅乐。

鼓：从提振士气的战鼓到乐器“八音”之首

《国乐大典》上，青年打击乐演奏家王佳男表演的传统鼓乐《中华英雄》，用我国传统大鼓给观众带来了耳目一新的视听感受。

鼓是产生于我国原始社会一种打击乐器，从如今发现出土的陶鼓来看，至少有5000年以上的历史。但是，最初的鼓并不是作为一种乐器使用。远古时期，我们的祖先将鼓尊奉为一种能够通天的神器，用在祭祖、祭神的活动中。鼓在战场上被应用的历史，也比它作为乐器的历史要悠久。古代两军作战中，都要擂鼓助威，鼓舞斗志，所谓“一鼓作气，再而衰，三而竭”。相传，黄帝讨伐蚩尤九战不胜，后来九天玄女为黄帝想办法，她下令将土宰杀夔牛，制作了80面用夔牛皮蒙制的鼓。黄帝带兵与蚩尤宣战时，摆下“奇门遁甲”，让军队中一名叫常伯的大力士在战斗中擂鼓，一时鼓声大作，震荡五百里，整个战场地动山摇，使蚩尤士兵魂飞魄散，溃不成军。黄帝部队的军威大振，喊杀冲天，所向披靡，终于擒杀了蚩尤。

战鼓除了加油打气之外，还有一个重要的用途就是传递信息和情报。《东周列国志》描述齐桓公会盟诸侯，“筑坛三层，高起三丈，左悬钟，右设鼓”，鸣鼓以聚群臣。在周幽王“烽火戏诸侯”典故中，“于骊山之下，置烟墩二十余所，又置大鼓数十架，但有贼寇，放起狼烟，直冲霄汉，附近诸侯，发兵相救，又鸣起大鼓，催赴前来。”鼓亦可以用作报时，即“戒晨鼓”。“戒晨鼓”是报晨昏时间的鼓，“晨昏伐以干椎，为城里诸门启闭之候”；鼓的位置通常是放置在城池的鼓楼之上，钟鼓齐鸣，文武百官上朝，百姓生息劳作均以此为度。现在北京东城区钟鼓楼上的大鼓就制于清朝，鼓面直径达1.5米，有“鼓王”之称。

鼓被当作一种真正的乐器使用是从周朝开始。周朝制定了一套鼓乐的制度，专门设置“鼓人”，负责制鼓、击鼓等事务，并将鼓设为“八音”之首，在弹奏琴瑟之前，先要有鼓声作为音乐的指挥和引导，正所谓“鼓琴瑟”。鼓的打法也丰富灵活，上、下、跃、翻、骑、闪、展、腾、挪等各种不同的技法，令人眼花缭乱。在表演中，多是配合舞蹈动作一起进行，边敲边舞。

唐代以后，鼓乐进入了礼乐层面。相传唐玄宗李隆基是音乐天才，对作曲、指挥和演奏等均十分精通。他尤其擅长击打羯鼓，光练习羯鼓光鼓槌就打破了几个箱子。大臣宋璟赞玄宗敲羯鼓为“头如青山峰，手如白雨点。”他身边的大臣内侍，可以从轻重缓急的击鼓声中，窥视到其喜怒哀乐情绪的变化。相传梨园弟子黄幡绰，很受唐玄宗赏识。有一次，黄幡绰想皇上五十多天没有召见他，就存着侥幸心理，溜出宫办私事

去了。不料前脚刚出门，玄宗就来旨召了。黄幡绰吓得要死，急急匆匆回宫时，听到玄宗正在击鼓，声调激昂慷慨，急促而杂乱，吓得面如土色，急忙哀告内侍：暂时别进殿报告皇上，否则小命不保。过了一会，玄宗换了一个曲子，节奏舒缓鼓声轻柔，黄幡绰心中稍安，就整好衣冠进殿跪拜。玄宗见黄幡绰来了，不紧不慢地问道：“刚才哪去了？”“回奏陛下，奴才来了个亲戚，刚刚送他出门。”“幸亏你此时来见我，要是早一步，就有一顿好打了。”黄幡绰再三拜谢皇恩，心里直道“好险”。

日本正仓院所藏螺钿紫檀五弦琵琶

进入新世纪，绵延千载的中国鼓乐已经深入中华民族的血脉中，从各民族的宗教祭祀到民间的婚嫁嫁娶，从百姓的生活娱乐到重大庆典，从戏曲伴奏到大型歌舞，铿锵激越的鼓声，敲出了中华民族生生不息的民族精神和中国人绵延千载的不朽气魄。

▼不久前在上音歌剧院举办的《丝路之乐·唐韵回响》音乐会

▲史书记载李隆基善于演奏乐器，最拿手的是羯鼓，配合杨贵妃的曼妙舞姿，成为佳话流传下来

阮：中国的“月亮吉他”

阮是我国具有悠久历史的传统乐器，已经有两千多年的发展历史，到今天依然保持着它古老的形制。我们知道，很多弹拨类乐器比如琵琶、扬琴等，都属于舶来品。然而，阮这件乐器，却是我们土生土长的本土乐器。相传在秦朝，秦始皇为了建造长城，集中了全国众多的人力物力和财力。为了统一指挥和管理，施工现场发明使用了一种类似“拨浪鼓”的器具，来指挥传递信号。后来，人们在这个器具上绑上了琴弦，安上了琴柱“品”，慢慢演变成了一件乐器。古人称之为“秦琵琶”，也就是我们现在所看到的阮的前身。

到了汉朝，这件乐器已经形成了它特有的演奏手法，就是“弹”和“挑”。在当时，使用这种演奏手法的乐器，都统统地称为“琵琶”。琵琶原是两种弹奏手法的名称，由谐音“批”和“把”而来。据东汉刘熙《释名·释乐器》中解释说：“推手前曰批，引手却曰把，象其鼓时，因以为名也。”由此可见，“批”与“把”是弹拨乐最基本通用的两种弹奏技法，即当代所说的“弹”与“挑”。

最早今天阮的形状的乐器要追溯到两千多年前的西汉武帝时代。据西晋傅玄《琵琶赋·序》记载，公元前105年，也就是元丰六年，汉武帝实施远攻近攻的策略，联合势力强大的乌孙国夹击匈奴，便将宗室罪臣楚王刘戊的孙女解忧，嫁西域乌孙王军须靡（官号岑陁），联姻和亲以巩固关系。去西域路途人烟罕至，陌生而遥远，汉武帝命乐师创制能够坐在颠簸的马车上弹奏的乐器，以解公主途上的疲惫和孤寂。工匠们思考了很久，参考了各类乐器，如琴、筑、箏、篪等乐器后，创制了一种圆形音箱、直柄、十二柱、四弦的乐器，当时称“汉琵琶”，也就是阮的前身。汉武帝为什么选择这件乐器呢？还有另一种传说是，这与它的形状有关。我们可以看到，阮的琴身是圆形的，很像是一轮圆月。公主远嫁他乡之后，可以抱着这件

乐器弹奏，寓意“揽月入怀，思念故乡”，以疏解公主的思乡之情。从此，解忧将这件乐器作为寄托之器，常伴左右，在西域生活达50多年后回到长安。我们所熟知的“昭君出塞”中，王昭君随身所带的乐器也是此种乐器，而不是琵琶。

东晋时期，竹林七贤中的阮咸最善于演奏这件乐器，使之风行全国，得到了人们的推崇喜爱。由于阮咸精湛的演奏技术，人们便以他的名字来命名这件乐器，称为“阮咸琵琶”。它也是我们民族乐器中，唯一一件以人名来命名的乐器。到了唐朝，随着丝绸之路的繁荣发展，从西域传入中国的我们现在称之为“琵琶”的曲颈琵琶盛行，在乐部居于首位。为了区分这两件乐器，人们便开始将直柄圆形的琵琶简称为阮。当时，阮得到官制的高度重视，不仅是上流人士手中的宠儿，也是官家乐伎以及市井民众普遍使用的乐器，在此情形下涌现了大量阮的优秀演奏家，编写了大量阮的理论著作和教材。阮还传播海外，外国遣唐使专门来大唐学习阮，阮这件乐器的发展达到了历史上的高峰。

新中国成立以后，阮这件乐器得以发展和创新，使音色更加融合，音域更加宽广，形成了完整的家族体系。在阮家族中，按音高不同，分为高音阮、小阮、中音阮、低音阮、拉阮等，形成了其统一的音色体系。还改进了阮的琴头、琴颈、琴身、弦轴、山口、琴品、琴码、缚弦和琴弦等工艺造型，可用于独奏、重奏、室内乐合奏等，丰富了民族管弦乐队的声部，使其音色更为饱满、雄厚。阮的琴身像满月，音色又与吉他相似，所以外国朋友给它起了一个特别美丽的名字——月亮吉他。20世纪70年代，我国各大音乐学院都先后设立了阮的专业学科，很多作曲家为它量身创作了大量的优秀作品，彰显其独特审美艺术，其中代表作品有《丝路驼铃》《满江红》《云南回忆》《山韵》等。

埙：从远古走来的“音乐瓶”

埙，被誉为“世界音乐史上最古老的文明”，也被称为“世界乐器之祖”，其古朴、浑厚、沧桑、哀婉的音质感染征服了无数听众。在浙江余姚的河姆渡遗址中，发现了目前最为古老的埙——只有一个吹孔的椭圆形陶埙。考古学者们研究认为，埙也是在劳动人民生产劳动中，逐渐改造演变成的乐器。原始社会，古人在狩猎中，发现使用有空腔或有孔的石头投掷时，会有“嘘嘘”的哨音。古人因此得到启发，用陶土烧制成一种带有孔洞并能吹响的器物，用来诱捕猎物。

历经7000多年，埙经历了兴衰与发展。发音孔从一个吹孔，发展为既有吹孔、又有发音孔。到了奴隶社会，埙发展成有三个音孔，并能吹奏出五声音阶中的四个音。到了商代，出现五音孔，能吹出八度音程以内的各个半音。埙的造型也从最早的椭圆形，到卵形、球形、梨形、称锤形，外表也雕刻上了精美的雕花、卷云、油彩，成了一件艺术品。到了礼乐盛行的周代，埙被列为土类乐器，成为雅乐乐队中的主要乐器之一。相传，孔子在齐国时，听到一首名为《韶》的乐曲，被埙的音色所陶醉，以至于三月魂牵梦绕，甚至连鲜美的肉味都尝不出来，这就是著名的“子在齐闻《韶》，三月不知肉”的典故。

秦朝末年，楚汉交兵争霸天下，楚霸王项羽被紧紧围困在垓下。为了彻底瓦解楚军斗志，刘邦问计于诸将，谋士张良献计，吹奏楚地的民歌，让楚军误以为已

经占领所以楚地，动摇了楚军军心。项羽夜里听见四面都是楚国民歌，深感大势已去。楚军更加军心涣散，丧失了斗志，最终逼得项羽自刎乌江，这就是历史上著名的“四面楚歌”典故。对于“四面楚歌”一直有张良是用箫吹响楚歌的说法，不过据后来有关资料记载，当时张良所使用的乐器并不是箫，而是用埙吹的楚歌。直到今天，《楚歌》也是著名的埙独奏乐曲，凄凉悲壮，荡气回肠。

20世纪，在民间艺术活动中消失匿迹的埙重获新生。新中国成立后，陆续研制出紫砂九孔以及十孔、十二孔，能吹奏出二十六个音，中国埙走上一个新的阶段。埙这一“来自远古的声音”也征服了众多的外国朋友。1984年，第23届奥运会在洛杉矶举行，我国音乐家杜次文在大会艺术节上用陶埙吹奏《楚歌》震惊世界，感染无数人。人们吃惊于一个以土制成的乐器，竟有如此动人的旋律和表现力。当地华侨华人倍感自豪，外国媒体好评如潮，说：“第一次聆听了最古老的的中国音乐！”他们称赞“埙的音色真是迷人，这是一个发出奇妙声音的‘音乐瓶’”。

中国古代乐器犹如一座辉煌、宏伟的宝库，璀璨夺目，世所罕见。今天，当我们再次触摸这些乐器时，请不要忘记祖先给我们留下的珍贵音乐文化遗产，让它更加发扬光大。

（作者为杭州师范大学副教授）