

为音乐发声，为民族铸魂——文津讲坛“中国音乐文献系列讲座”回顾

□ 黄姗 国家图书馆古籍馆

一、前言

乐，古已有之。忆昔坟典既集之初，音乐这颗蕴含巨大能量的种子便已在广袤的中华大地上生根发芽，绽放出异彩纷呈的鲜花。早在先秦时期的《吕氏春秋》中，便出现了对于音乐的记载。《礼记·乐记》有云：“凡音者，生于人心者也。乐者，通伦理者也。”作为人类最基础情感的外在体现，音乐不仅是不同时期人们丰富内心生活的反映，更是对国家历史、文化的生动再现。

除了口耳相传和言传身教，音乐古籍文献也凝聚了前人的无数智慧，以曲谱、书籍、画册、碑帖等多种形式出现，记载了音乐种类、乐谱、乐律、演奏场景等丰富的内容，帮助我们还原出一个栩栩如生的音乐历史画卷，是后人不断研究、探寻古乐的重要载体。

2023年，由国家图书馆主办的“文津讲坛”和“中国典籍与文化系列讲座”携手中国艺术研究院音乐研究所带来的“中国音乐文献系列讲座”圆满落幕，来自中国艺术研究院音乐研究所的专家学者为听众带来了多场贯穿古今的音乐知识盛宴。

二、音乐文献中反映出的乐律学思维发展、成熟及变迁

在文津讲坛承办的四场讲座中，首场由李玫教授带来了题为《音乐文献中反映出的乐律学思维发展、成熟及变迁》的讲座。

中国作为泱泱大国，律学传统古已有之。早在春秋时期，先民就已经形成了对乐音的系统化认识，逐渐产生出一套完善的律名和阶名系统，以及逻辑化的生律法。这些宝贵的知识记载在了汗牛充栋的古籍文献中，反映了中国人在乐律学探索方面的成就。

讲座以乐律学的发展历程为线，讲解了乐律学的历史发展状况、学科表述系统、绝对音高意识、生律法的算解等内容，重点阐述了从“三分损益”到“十二平均律”的演进及算解。中国古代乐律学不仅在数学上有着高度突破，也克服了思想上的难关，最终将数理理论与实践对象相结合，发展出了伟大而精妙的律学成就。

《周礼·大司乐》载：“以六德为之本，以六律为之音。”自此开始，音乐逐渐承担起了超乎其创造之初职能的作用，拥有了“君臣尊卑”等象征意义，进一步指导其后诸如《吕氏春秋》等著作中对于“生律法”的规定，逐渐形成了具有中国特色的音乐传统。

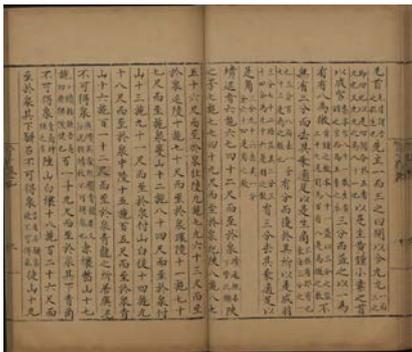

图 1 《管子》卷第十九所载管子律数
(国家图书馆藏明抄本)

图 2 主讲人李玫教授

三、《古谱文献与南音历史溯源》

2009 年 9 月，被专家学者喻为中国传统音乐“活化石”的南音，经联合国教科文组织大会审议通过，正式列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

第二场讲座中，陈燕婷教授以《古谱文献与南音历史溯源》为题，从乐器型制、乐队组合、乐曲构成、祖师崇拜等多方面切入，介绍南音何以被喻为“活化石”；在此基础上，结合古谱文献，探讨如何从古谱中追寻蛛丝马迹，来追溯为南音的历史源流。

在讲座中，陈老师不仅播放了多段引人入胜的音视频，帮助现场听众更好地走近南音、理解南音、爱上南音，还通过自己艰苦的研究经历，为大家讲述了以古谱文献研究南音的诸多不易之处，但也有着无限前景。被誉为“活化石”的南音应该超脱自身的研究局限，放在中国千年历史文化的大背景下进行研究。陈老师从图像、古谱文献等多方面入手，对南音与壁画、曲子词、宋元南戏、明清传奇，以及各地方乐种之间的关系进行具体研究。最后，陈老师强调，南音保留着中国古老音乐的基因，在历史长河中不断与其它姊妹艺术交流互动，最终形成了自己的独有特点，其“活化石”之称当之无愧！

图 3 南音演奏现场（陈燕婷教授提供）

图4 主讲人陈燕婷教授

四、海昏侯墓乐器揭秘

第三场讲座为王清雷教授带来的《海昏侯墓乐器揭秘》。海昏侯墓位于江西省南昌市，是西汉海昏侯刘贺的墓葬。自2011年开始发掘，出土大量珍贵文物，其中发现的整套乐器形象再现了西汉列侯的用乐制度。

讲座中，王老师全面梳理了目前有关海昏侯乐器的研究成果，并对海昏侯墓所出乐器作了初步研究，内容涉及编钟的编列、音乐性能、海昏侯墓铁编磬、海昏侯墓乐悬的礼制以及乐器定名、纹饰考辨等诸多问题，揭示出海昏侯墓所出乐器的独特学术价值。

作为考古发掘的亲历者，王老师为现场听众栩栩如生地讲述了发掘过程，通过大量的真实图片和宝贵的编钮钟文物原件演奏视频，让听众跨越古今，聆听到千年前的动人乐声。讲座中，王老师以四个扑朔迷离的谜题让听众了解了编钮钟背后的秘密，为听众呈现了一节精彩纷呈的“音乐考古课”。同时，也让大家认识到音乐考古学是如何让历史鲜活起来的过程。正如张忠培先生所说：“以物论史、透物见人，替古人说话、把死人说活”。

图5 王清雷偕考察小组对海昏侯刘贺墓编钮钟第二次测音
(王清雷教授提供)

图6 主讲人王清雷教授

五、唐宋古谱文献与宋词音乐考辨

中国传统音乐文化博大精深，但其研究难度却超过了“绘画”“陶瓷”等诸多有实物流传的学科，如何从文献中解析出中国音乐的脉络，成为了无数学者钻研的课题。

第四场讲座由李宏锋所长讲授，题目为《唐宋古谱文献与宋词音乐考辨》。讲座中从敦煌曲谱出发，介绍其发现与研究过程，解析敦煌乐谱的抄写年代及曲体结构；概述唐宋传世古谱文献，对其音乐形态做综合分析，解读乐律内涵和音乐风格构成。

李所长引用黄翔鹏先生的观点，提出立足古谱和传统音乐遗存“溯流探源”开展曲调考证，是考察音乐历史形态及其流变的重要方法。以此为基础，综合运用“宫调变迁考证”“曲牌原型类型化研究”和“历史语言音乐学分析”，深入曲牌形态内部回溯历史，通过对不同时代曲谱核心原型、旋律润腔、音韵规范、句读组合等规范的考辨，探求宋元词曲音乐的历史风貌。

图7 今存敦煌乐谱 P. 3808、P. 3539、P. 3719 三种
(李宏锋所长提供)

图8 主讲人李宏锋所长

六、结语

“中国音乐文献系列讲座”的意义不仅在于为听众搭建“可听”的音乐与“可看”的文献之间的桥梁，让听众“看到”中国传统音乐，更是“鉴古通今”，为中国传统音乐当今的发展推开历史的窗棂。正如李宏锋所长在讲座最后总结：“我们学习研究传统音乐的目的，一方面在于揭示民族音乐的多样化形态，不断深化认知其艺术内涵，还要以此为基础溯流而上，探寻特定时期中国音乐的结构元素，抽绎隐藏于其中、反映民族音乐传统的普遍规律。”

2023年6月2日，习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调：“中国文化源远流长，中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，更有力地推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明。”

未来，文津讲坛将在中国传统文化的领域继续深耕，更好地发挥讲座的社会作用，带来更加精彩的内容，为推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明的伟大目标添砖加瓦。