

Exploration of Court Music, Art and Culture in the Sui and Tang Dynasties

Lingyi Xiang

Changsha Normal University, Changsha, Hunan, 414000, China

Abstract

As one of the four ancient civilizations, China has five thousand years of traditional music, art, and culture, with rich cultural heritage. From the era of ethnic minority music integration during the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, many new music theories emerged, laying the foundation for the development of music in the Sui and Tang dynasties. The Sui and Tang dynasties ended the long-term division of the country during the Wei, Jin, and Northern Dynasties. The establishment of the Sui dynasty unified the north and south, followed by the establishment of the Tang dynasty by Li Yuan. The culture reached its peak from Emperor Taizong's "Zhenguan Reign" to Emperor Xuanzong's "Kaiyuan Prosperous Age". And it has further developed in politics, culture, economy, and all aspects. In terms of music, there is extensive integration and exchange of foreign ethnic music, and people's aesthetic consciousness is highly awakened. Palace music, as an important component of artistic development during this period, held a unique position in the Sui and Tang dynasties. Palace music not only plays an important role in royal life and ceremonial activities, but also has a potential impact on people's lives and culture as social classes change. The paper will further analyze the cultural and social value of court music during the Sui and Tang dynasties by exploring the background and development of court music, the characteristics of its musical institutions and systems, the important role of music in social etiquette during the Sui and Tang dynasties, and the inheritance relationship between court music and contemporary music culture.

Keywords

court music; art and culture; Sui and Tang dynasties; music institutions

隋唐时期宫廷音乐艺术文化探究

向玲逸

长沙师范学院, 中国·湖南长沙 414000

摘要

中国作为四大文明古国之一, 拥有上下五千年传统音乐艺术文化, 有着丰富的人文底蕴, 从魏晋南北朝时期少数民族的音乐大融合时代, 许多的新音乐理论出现, 奠定隋唐音乐发展的基础, 隋唐结束魏晋长期国家分裂的局面, 隋朝建立使南北统一, 后李渊建立唐朝, 唐太宗的“贞观之治”到唐玄宗的“开元盛世”文化达到极盛的阶段。并在政治、文化、经济、各方面都有着进一步的发展, 音乐上国外民族音乐广泛的融合和交流, 人的审美意识高度觉醒。宫廷音乐作为这一时期艺术发展的重要组成部分, 在隋唐宫廷中占据着独特的位置。宫廷音乐不仅在皇家生活和礼仪活动中具有重要作用, 而且随着社会阶层的变化, 对百姓生活和文化产生了潜在的影响。论文将通过探讨隋唐宫廷音乐的背景与发展、其音乐机构和制度的特点、音乐在隋唐社会礼仪中的重要作用以及宫廷音乐与当代音乐文化的传承关系, 进一步分析宫廷音乐在这一时期的文化和社会价值。

关键词

宫廷音乐; 艺术文化; 隋唐时期; 音乐机构

1 隋唐宫廷音乐的背景

1.1 宫廷音乐初步形成

隋朝至唐初代, 宫廷音乐的发展是由当时原有的中国原有的音乐基础与汉魏传来的外国音乐和西域音乐少数民族音乐为基调, 在此基础上相互交融与创新发展。隋初建立了中外兼备多部伎, 以法令的形式颁布的燕乐体制, 开拓伎

乐舞的先河, 起初只有隋七部乐, 分别为“国伎(西凉伎)、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎、文康伎”这七部乐^[1]不仅显示隋唐时期国家的强大和统一, 还体现出国内外音乐的高度融合的艺术气魄。到隋炀帝时期增设了“疏勒伎、康国伎”两部为九部乐, 而后唐武德初, 减去“文康伎”改为张文的燕乐四曲“扶南伎”为唐九部乐, 最后至贞观十四年唐太宗统一高昌后, 加入“高昌伎”最终确立唐十部乐, 十部乐确立的目的在于因成套式的乐部演出, 显现隋唐时期礼仪制度的重要性, 凸显出王朝的权威性; “九部乐”和“十部乐”为唐朝燕乐的初步发展阶段, 总体保留了各个

【作者简介】向玲逸(2002-), 女, 中国湖南岳阳人, 在读本科生, 从事艺术文化研究。

地区、民族、国家的传统歌舞音乐艺术文化作品。

1.2 宫廷音乐的发展

自汉以来的西域音乐随着与中原音乐相互交融吸收,出现了大量创新的乐曲,也渐渐消除音乐之间的区别,形成唐代燕乐大部分以西域音乐和中原音乐相融合的新局面。十部乐中只有清商伎和文康伎是汉族传统的音乐,西凉伎和张文收的燕乐四曲则是受龟兹乐影响的汉乐,其他都是西域和外国的民族音乐,因此到唐高宗时期取消了多部伎的编制,根据音乐歌舞的特点分为“坐部伎”和“立部伎”两大部^[2],而后据《新唐书·音乐志》所记载“坐部伎”和“立部伎”的名称来源于乐队的演奏形式。它们在表演规模、表演形式和社会地位上有着显著的差异。形式上坐部伎注重个人技巧表演小型歌舞,一般坐在台上演奏,舞者少则3人,最多12人,表演风格娴雅抒情,优美细腻,代表作为《鸟歌万岁乐》《长寿乐》《天授乐》等。而立部伎是伴奏大型的歌舞杂技,一般站在台下演奏,舞者人数多达180人,最少也有64人,场面宏伟,伴以擂鼓,气势磅礴,配合舞剑、抛接弹丸、绳技等杂技,代表作为《上元乐》《五方狮子舞》《庆善乐》等。在地位上立部伎远不如坐部伎,白居易在《立部伎》诗中记载道:“太常部伎有等级,堂上者坐堂下立。堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鸣。笙歌一声众侧耳,鼓笛万曲无人听。立部贱,坐部贵,坐部退为立部伎。”这更说明坐部伎与立部伎地位上的区别^[3]。唐玄宗时特别注重坐部伎,因此坐部伎都是由最好的乐人担当,水平较差的归为立部伎,连立部都不能胜任的归为雅乐,但总的来说两部伎都是唐代宫廷燕乐的重要组成部分,都使得宫廷音乐得到巨大的发展。

2 宫廷音乐的机构和制度

2.1 太常

太常寺是中国封建社会中掌管礼乐的最高行政机关,秦时被称为奉常,汉以后改为了太常寺。人员设置完善,管辖的范围也很广阔,隋朝的太常寺是监管雅乐和俗乐的机构;唐朝的太常寺规模更加完善,其中的乐工竟占到了全国人口的千分之几,其下隶属“太乐署”“清商署”和“鼓吹署”,而至隋炀帝时,并清商署归为太乐署管辖,太乐署对音乐艺人的考核极其严格,通常十年间进行大规模的考核,管理制度严格是太常寺的主体机构,也是中国封建社会最具有代表性和质量的音乐教育机构,更加体现出宫廷燕乐的教育模式和观念;鼓吹署隶属于太常寺掌管的专门管理仪仗中的鼓吹乐,主要用于皇帝、皇后、太子等皇室成员出巡时的仪仗队和军乐的官署,同时还兼管百戏,即各种杂技和戏剧表演。

2.2 教坊和梨园

教坊是唐代管理雅乐以外的音乐、舞蹈与百戏等音乐机构,主要的职责是为宫廷燕乐的表演培养音乐人才,教坊中的乐工水准都较高。在唐代崔令钦《教坊记》所记载:“西

京:右教坊在光宅坊,左教坊在延政坊。右多善歌,左多工舞,盖相因成习。东京:两教坊在明义坊,而右在南,左在北也。”由此可以看出左教坊以歌舞为主,右教坊以音乐为主^[4],后至玄宗时东、西京教坊有所差别,并改由宫廷直接管辖,从而更加提高了民间俗乐在宫廷音乐中的地位^[5]。在隋唐社会文化繁荣,歌曲、舞蹈百花齐放的环境下,教坊兼收并蓄,广泛地吸收民间和周边地区少数民族的音乐歌舞的精髓,为后世留下了许多惊艳的作品。唐代梨园以训练乐工为主,为唐代唐玄宗在宫廷设立的音乐机构,主要职责是训练乐器的演奏人员。以练习器乐、演奏法曲的音乐机构。唐玄宗崇尚道教,把道家音乐带入宫廷音乐中,而后发展成法曲,在历史上最具影响力的代表作为《霓裳羽衣曲》。

3 隋唐时期宫廷音乐对百姓生活的潜在影响

尽管宫廷音乐主要目的是服务于皇室和贵族,但其影响并未只局限于宫廷内部。宫廷音乐的广泛流行促进了民间音乐文化的传播,并通过不同的渠道影响着百姓的生活。宫廷音乐的乐师和艺人会在宫外进行表演,使得平民有机会接触到宫廷音乐的部分曲目。除此之外,随着宫廷音乐的快速发展和传播,许多乐器和音乐形式也逐渐渗透到民间。例如,唐代的琵琶、古琴、箜篌等乐器原本属于宫廷乐器,但随着时间推移逐渐流行于民间,成为日常生活中常见的音乐娱乐乐器。隋唐宫廷音乐中的宴乐和舞乐在重大节庆活动中被平民模仿或借用,形成了独特的民间音乐风格。与此同时,随着隋唐时期音乐艺术文化的繁荣,音乐教育逐渐普及,百姓也有机会学习和接触音乐艺术,从而进一步拉近了宫廷音乐与民间文化的距离。所以隋唐时期的宫廷音乐不仅在精神层面上为百姓提供了艺术享受,也在社会层面上促进了宫廷音乐文化的普及和发展。

4 宫廷音乐在隋唐社会礼仪中的重要作用

在隋唐社会中,音乐在礼仪活动中占据着极为重要的位置,尤其是在朝廷和宗教仪式中,音乐不仅是礼仪的表现形式之一,还是维系社会秩序的重要工具。最开始,宫廷音乐在国家大典、祭祀等重要活动中扮演着不可或缺的角色。这些音乐形式通常以庄严的雅乐为主,象征着国家的威严与君主的权威。通过特定的音乐和舞蹈形式,朝廷传达了等级秩序与社会价值观,维护了封建社会的礼仪体系。后来,音乐在婚丧嫁娶、节庆典礼等日常社会活动中也扮演着重要角色。音乐在这些场合不仅是情感表达的工具,还是社交力和凝聚力的体现。无论是王公贵族的婚礼,还是百姓的节日庆典,音乐都成为人们庆祝和祈福的重要形式。宗教音乐在佛教、道教的传播过程中也起到了至关重要的作用。隋唐时期,佛教和道教在中国社会影响深远,宗教仪式中的音乐成为信徒与神灵沟通的重要媒介,这不仅增强了宗教活动的仪式感,还推动了宗教音乐的发展。总之,隋唐时期的音乐不仅是艺术表现的形式,更是社会礼仪的重要组成部分,具有

极强的社会文化融合功能。

5 隋唐宫廷音乐与当代艺术文化的传承关系

隋唐时期宫廷音乐作为历史的产物已经成为过去，但其影响却深远地传承至今。在我们现代社会中，我们可以了解宫廷音乐的一些形式和元素通过多种方式得以延续。隋唐时期的宫廷乐器，如古琴、琵琶、箏、笛等，至今仍然是中国传统音乐中重要的演奏乐器。这些乐器不仅在民间音乐中广泛使用，因此还留下许多具有极高历史价值的曲谱，如《阳关三叠》《天平琵琶谱》《敦煌曲谱》都显现出当代音乐教育体系得到了系统的传承和推广。隋唐宫廷音乐中的许多曲调和旋律，经过千年的流传和演变，我们仍可以在现代的戏曲、舞蹈和仪式音乐中看到有所保留的地方。许多中国传统音乐艺术的旋律与隋唐时期的宫廷音乐有着直接或间接的联系，成为中国音乐艺术文化的重要遗产。当代社会对传统艺术文化的重视也促使了对隋唐时期宫廷音乐的重新挖掘与研究。例如，我们通过复原隋唐时期的宫廷音乐和舞蹈或者举办相关的艺术文化活动，现代社会不仅展示了对传统艺术文化的尊重，我们也通过这种方式使得宫廷音乐在当代重新焕发光彩。通过这样的音乐艺术文化传承，不仅使得隋唐宫廷音乐不仅成为中国历史文化的象征，更是在全球文化快速发展的背景下，成为世界了解中国传统艺术文化的重要窗口。

6 结语

隋唐时期的宫廷音乐作为中国音乐史上的绚丽多彩的

篇章，既反映了当时社会的政治、经济与文化风貌，也在中国音乐艺术的发展过程中留下了深远的影响。通过对隋唐宫廷音乐的背景、其对百姓生活的潜在影响、宫廷音乐的机构特点和制度、音乐在社会礼仪中的作用及其与当代文化的传承关系的探讨，我们可以了解到，宫廷音乐不仅是隋唐皇家贵族生活的一部分，还通过多种渠道潜移默化地影响了整个社会的音乐文化。无论是当时的百姓，还是今天的我们，都在或多或少地受到隋唐宫廷音乐的影响。这种影响不仅体现在音乐艺术的形式和内容上，也体现在音乐所承载的艺术文化内涵和社会功能中。在全球化的视野下，我们通过对中国古代音乐史的探究不仅有助于我们更好地理解中国古代音乐艺术文化的辉煌成就，加强对自我民族文化的认同感和加强民族自信心，同时通过大众媒介的广泛传播，促进世界各民族文化交流，在接触了解的过程中，各世界民族传统艺术文化相互交流、相互发展、使得当代艺术文化大融合。最后，我们随着对隋唐时期宫廷音乐艺术文化的发掘又不断地“温故而知新”更是为传统音乐艺术文化的传承与创新提供了无比宝贵的历史基调。

参考文献

[1] 左汉林.唐代乐府制度研究[D].北京:首都师范大学,2005.
[2] 夏野.中国音乐简史 第二版[M].北京:高等教育出版社,2007.
[3] 王欣欣.唐玄宗音乐观述略[J].兰台世界:下旬,2012(1):2.
[4] 李西林.唐代教坊对音乐文化的影响作用[J].教育教学论坛,2013(8):3.
[5] 佟鑫.探究隋唐宫廷音乐机构[J].黄河之声,2015(24):56-58.