

宋代音乐笔记彰显的音乐创作特色研究

余鹏江

重庆师范大学 重庆市 401331

摘要:宋代,作为中国古代文化高度繁荣的时期,其音乐创作在历史长河中独树一帜。本文致力于从宋代音乐笔记这一独特视角,深入挖掘彼时音乐创作的独特魅力。宋代音乐笔记以详实的笔触,记录了从宫廷到民间丰富多样的音乐活动,为研究音乐创作提供了珍贵的一手资料。这些笔记不仅展现了音乐作品的形态,更折射出当时的社会风貌、审美取向以及音乐创作的理念与技法。探究其中彰显的音乐创作特色,有助于填补音乐史研究在创作层面的空白,深化对宋代音乐文化乃至中国古代音乐创作体系的认知。

关键词:宋代音乐笔记;音乐创作特色;艺术风格;文化影响

引言

在华夏音乐文化的宏阔版图中,宋代音乐占据着举足轻重的位置。宋代音乐笔记作为承载那个时代音乐记忆的珍贵文本,细致入微地记录下音乐创作的林林总总,宛如一把开启宋代音乐创作奥秘之门的钥匙。彼时,城市经济蓬勃发展,市民阶层兴起,文化艺术氛围浓厚,为音乐创作提供了丰沃土壤。宫廷、民间、文人等不同阶层的音乐创作活动交相辉映,各具风姿。这些音乐笔记不仅记录了音符与旋律,更蕴含着创作背后的理念、风格与文化内涵。对其展开研究,能够深度挖掘宋代音乐创作的独特魅力,探寻音乐创作与社会文化间千丝万缕的联系,为古代音乐创作研究开拓全新视角。

1. 宋代音乐笔记中的音乐创作元素

1.1 旋律特征

宋代音乐笔记记载中,旋律走向有着独特之处。其旋律常呈现出曲折婉转的态势,并非是简单直接的线条。在一些宫廷雅乐的记载里,旋律起伏较大,如同山间蜿蜒的溪流,时而高亢,时而低沉。这种曲折的旋律走向,使得音乐富有戏剧性和情感张力。音程关系方面,大小二度、三度等音程运用频繁。小音程的大量使用,让旋律显得细腻而含蓄,仿佛在娓娓诉说着故事。

宋代音乐旋律也具备简洁流畅的风格。民间俗乐在这方面表现突出,旋律线条较为平滑,没有过多复杂的装饰音。这样的旋律易于传唱和记忆,深受民众喜爱。在一些市井歌谣的记载中,简洁流畅的旋律能够迅速在人群中传

播开来,体现了其强大的生命力。这种旋法特点既满足了宫廷音乐对于高雅意境的追求,又适应了民间音乐的通俗性需求。

1.2 节奏特点

宋代音乐节奏类型丰富多样。节拍的运用十分灵活,既有规整的节拍,也有自由的节拍。在宫廷音乐中,规整的节拍较为常见,这有助于体现庄重、肃穆的氛围。而在民间音乐里,自由节拍的使用则更为广泛,比如一些说唱音乐,根据说唱内容的需要,节奏时快时慢,富有变化。

节奏的疏密变化在不同音乐体裁中表现差异明显。在舞蹈音乐中,节奏通常较为紧凑,密集的节奏能够配合舞蹈的动作,营造出热烈的氛围。而在琴曲等器乐独奏音乐中,节奏则相对舒缓,疏密相间,给人以悠然自得之感。这种节奏在不同体裁中的差异表现,反映了宋代音乐创作者对于不同艺术形式的精准把握,以及对节奏表现力的充分运用。

1.3 歌词运用

宋代音乐歌词题材广泛,涵盖了爱情、思乡、爱国等诸多方面。这些题材与音乐的适配性很高,不同的题材会搭配不同风格的音乐。例如,爱情题材的歌词常常搭配婉转柔美的旋律,以更好地表达细腻的情感;而爱国题材的歌词则多与激昂豪迈的音乐相结合,增强情感的冲击力。

歌词的格律也与音乐紧密相关。宋代诗词格律严谨,在音乐创作中,创作者巧妙地将格律与旋律融合。格律的抑扬顿挫与旋律的起伏变化相互呼应,使得音乐更富有韵

律美。同时,歌词为音乐创作增添了浓厚的文学色彩和丰富的感情表达。优美的词句让音乐不仅仅是单纯的听觉享受,更能引发听众的情感共鸣,使音乐具有了更深层次的艺术价值。

2. 宋代音乐创作的题材与体裁特色

2.1 宫廷音乐创作题材

宫廷雅乐和燕乐的创作题材丰富,涵盖祭祀、庆典等主题。祭祀音乐以庄重肃穆为主要风格,在祭天、祭地、祭祖先等仪式中使用,其歌词和旋律都严格遵循传统礼制,旨在表达对天地神灵和祖先的敬畏之情。庆典音乐则用于重大节日、皇帝诞辰等场合,风格华丽喜庆,通过宏大的乐队编制和丰富的演奏形式,展现皇家的威严与荣耀。

宫廷音乐庄重、华丽风格的成因与宫廷的地位和功能密切相关。宫廷作为国家的政治中心,需要通过音乐来维护统治秩序、彰显皇家权威。庄重的风格体现了对传统礼制的尊重和遵循,华丽的风格则展示了国家的繁荣昌盛和皇家的富贵奢华。同时,宫廷拥有丰富的资源和优秀的音乐家,能够为音乐创作提供良好的条件,从而打造出高质量的宫廷音乐。

2.2 民间音乐创作体裁

民间小曲和说唱音乐是宋代民间音乐的主要体裁。民间小曲形式短小精悍,歌词通俗易懂,内容多反映民间生活的方方面面,如劳动场景、爱情故事、生活趣事等。例如《月子弯弯照九州》,以直白的语言描绘了民间百姓的生活疾苦和情感纠葛,深受民众喜爱。说唱音乐则通过讲述故事的方式,表达民间的思想和情感,具有很强的叙事性和感染力。

民间音乐反映民间生活、情感的创作特色,源于其创作者和受众都是普通百姓。他们以自己的生活经历为素材,用音乐表达自己的喜怒哀乐。这种贴近生活的创作方式,使得民间音乐具有浓郁的生活气息和地方特色,能够引起广大民众的共鸣。同时,民间音乐在传播过程中不断吸收和融合各地的文化元素,进一步丰富了其创作内容和表现形式。

2.3 文人音乐创作题材与体裁

在创作题材上,文人偏好借景抒情、托物言志。他们身处宋代独特的文化氛围中,文学素养深厚,情感细腻,常将自身的情感与志向融入自然景物之中。柳永的《雨霖

铃》,描绘了寒蝉凄切、骤雨初歇的离别之景,秋风、暮霭、烟波等意象交织,让离别的哀愁更加深沉浓郁,读者仿佛能看到词人在长亭与爱人分别时的怅惘与不舍。³苏轼的《水调歌头·明月几时有》,以明月为载体,从“把酒问青天”的疑惑,到“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿,表达了对亲人的思念和对人生的深刻感慨。这些作品不仅仅是文字的优美组合,更是文人内心世界的真实写照。

在体裁形式上,文人词调音乐将诗词与音乐完美结合。以词的格律为基础进行音乐创作,词的平仄、押韵等规则为旋律的构建提供了内在的节奏和韵律。文人十分注重音乐的意境营造和情感表达,追求高雅的艺术风格。他们凭借自身的文学造诣和音乐修养,精心雕琢每一个音符,让音乐与诗词相得益彰。

3. 音乐创作的审美取向与艺术风格

3.1 崇尚“中和”之美

宋代音乐创作对“中和”审美理念极为崇尚。“中和”体现了一种不偏不倚、和谐适中的境界,在音乐中有着多方面的体现。在音乐和谐性上,宋代音乐十分注重各个音乐元素之间的协调统一。音高、节奏、和声等要素相互配合,形成一种稳定而和谐的整体。音高的安排遵循一定的规律,不会出现过于尖锐或突兀的音符,使得音乐听起来舒缓而流畅。节奏的把握也恰到好处,快慢适中,不会过于急促或拖沓。

在情感表达的适度性方面,宋代音乐创作避免了极端的情感宣泄。无论是喜悦还是悲伤,都以一种含蓄、内敛的方式呈现。音乐中不会出现过于强烈的情感波动,而是通过细腻的旋律变化来传达微妙的情感。这种适度的情感表达符合宋代文人的审美情趣,他们追求的是一种平和、宁静的心境,希望通过音乐来达到心灵的和谐与平衡。

3.2 追求意境深远

宋代音乐创作致力于营造空灵、悠远的意境。旋律是营造意境的重要手段之一,宋代音乐的旋律常常采用悠长、婉转的线条,给人一种空灵、缥缈的感觉。旋律的起伏变化富有层次感,时而高亢激昂,时而低沉舒缓,如同山间的云雾,飘忽不定,让人仿佛置身于一个虚幻而美妙的世界。

歌词也是传达意境的关键元素。宋代歌词多富有诗意,充满了对自然、人生的感悟和思考。通过简洁而优美的文字,歌词能够描绘出一幅幅生动的画面,引发听众的联想和想

象。音乐与歌词相互配合，共同营造出一种深邃的意境，使听众在欣赏音乐的过程中，能够感受到一种超越现实的精神境界，体会到宋代文人的精神追求和审美情趣。

3.3 兼具世俗与典雅

宋代音乐创作具有世俗与典雅相互交融的艺术特色。民间音乐具有浓厚的世俗气息，它贴近百姓的生活，反映了大众的情感和需求。其风格活泼、质朴，充满了生活的乐趣。而文人音乐则注重文化内涵和艺术品味，追求高雅、精致的风格。它常常以诗词为载体，通过音乐的形式来表达文人的思想和情感。

在宋代音乐中，这两种风格相互渗透、相互影响。宫廷音乐在保持其典雅庄重的同时，也会吸收民间音乐的元素，使音乐更加丰富多彩。民间音乐也会借鉴文人音乐的创作手法和审美观念，提升自身的艺术水平。这种世俗与典雅的交融，使得宋代音乐既具有广泛的群众基础，又不失高雅的艺术品质。它满足了不同阶层听众的审美需求，促进了音乐文化的繁荣和发展，成为宋代音乐独特魅力的重要体现。

4. 宋代音乐创作特色的文化成因与影响

4.1 文化成因分析

宋代政治上相对稳定，虽然面临外部压力，但内部统治秩序相对平稳，为文化艺术的发展提供了良好的环境。统治者重视文化建设，倡导文治，这使得文化艺术得到了官方的支持和鼓励。同时，科举制度的完善为文人提供了晋升的途径，文人阶层逐渐壮大，他们对文化艺术有着较高的追求和鉴赏能力，成为音乐创作的重要推动力量。

经济上，宋代商业繁荣，城市兴起，市民阶层不断壮大。城市的发展为音乐的传播和交流提供了场所，市民阶层对音乐的需求也日益增加。这种经济的繁荣使得音乐创作更加多元化，不仅有高雅的宫廷音乐，也有贴近市民生活的民间音乐。文化政策方面，宋代统治者采取了宽松的文化政策，鼓励学术交流和 cultural 创新。这种政策环境促进了音乐理论的发展和音乐创作的创新，使得宋代音乐在旋律、节奏、体裁等方面都呈现出独特的特色。

4.2 对后世音乐创作的影响

在旋律方面，宋代音乐曲折婉转、简洁流畅的旋律特点为后世音乐创作提供了借鉴。元明清时期的戏曲音乐在旋律上继承了宋代音乐的一些特点，注重旋律的起伏变化

和情感表达。近现代音乐创作中，也能看到宋代音乐旋律的影子，一些作曲家在创作中融入了宋代音乐的元素，使作品更具民族特色。

在体裁方面，宋代的宫廷雅乐、燕乐、民间小曲、说唱音乐等体裁对后世音乐体裁的发展产生了重要影响。元明清时期的戏曲、曲艺等艺术形式在体裁上受到了宋代音乐的启发，不断发展和完善。近现代音乐中，各种音乐体裁的创新也离不开对宋代音乐体裁的研究和借鉴。审美方面，宋代音乐崇尚“中和”之美、追求意境深远、兼具世俗与典雅的审美取向对后世音乐审美产生了深远影响。后世音乐创作在追求和谐、意境和雅俗共赏方面，都能看到宋代音乐审美观念的影子。

4.3 在音乐文化发展中的地位

宋代音乐创作特色在中国音乐文化发展脉络中具有独特的地位与价值。它是中国古代音乐发展的一个重要阶段，承前启后，既继承了前代音乐的优秀传统，又为后世音乐的发展奠定了基础。宋代音乐在旋律、体裁、审美等方面的创新和发展，丰富了中国音乐的内涵和表现形式。

宋代音乐的创作特色反映了当时的社会文化风貌，是宋代文化的重要组成部分。它体现了宋代文人的审美情趣和精神追求，以及市民阶层的文化需求。通过研究宋代音乐创作特色，可以深入了解宋代的社会、政治、经济和文化。同时，宋代音乐的独特魅力也为中国音乐文化的传承和发展提供了宝贵的资源，激励着后世音乐家不断创新和探索。

5. 结语

宋代音乐笔记犹如一扇窗，透过它可清晰洞察宋代音乐创作的特色。从独特的创作元素，到丰富的题材体裁，再到别具一格的审美取向与艺术风格，这些特色的形成有着深刻文化根源，并对后世音乐创作产生深远影响。宋代音乐创作不仅是时代文化的生动体现，更是中国音乐文化传承发展的重要基石。深入研究宋代音乐笔记所彰显的音乐创作特色，能让古老的音乐智慧在当代重焕生机，为当代音乐创作与研究提供源源不断的灵感，推动音乐文化在传承中创新，在创新中发展，让宋代音乐的独特魅力永远闪耀在音乐历史的天空。

参考文献

1. 史安雯. 唐代笔记中的音乐史料研究 [D]. 西安音乐学院, 2020.

2. 余江涛 . 普通听众的古典音乐写在《印记·余江涛音乐笔记》出版前 [J]. 音乐爱好者 ,2022,(09):50-52.

3. 荆建勋 . 从音乐交融中看辽宋夏金时期的民族关系——以笔记小说中的史料为中心 [J]. 江西电力职业技术学院学报 ,2023,36(12):154-156.

4. 任志心 . 宋代音乐转型及其特征探析——兼论宋代市

民音乐的典型形态 [J]. 大观 (论坛),2024,(10):36-38.

5. 邓洋 . 萧梅《田野的回声——音乐人类学笔记》评述 [J]. 音乐天地 ,2024,(03):60-64.

基金项目:

重庆社科基金规划项目:全宋笔记音乐史料整理与研究 项目号, 2023NDYB185