

浅析影响汉代音乐的原因

张文硕

(湖南大学 岳麓书院, 湖南省, 长沙市, 410000)

摘要: 音乐在人们的生活中有着重要的地位与作用, 音乐影响着人们的心情, 陶冶人们的情操, 而音乐的发展也与人类的活动密切相关, 本文主要从音乐的重要性对于音乐的影响、统治者对于汉代音乐的影响、丝绸之路的开通对于汉代音乐的影响等三个主要方面论述了影响汉代音乐的原因。

关键词: 汉代音乐; 音乐; 影响

中图分类号: K **文献标识码:** A

音乐每时每刻都在影响着人们的言行、思想、内心情感等, 对人们的生活产生了潜移默化的影响。例如, 在民间, 民间有民间所流传的音乐, 就是所谓的“俗乐”, 人们在劳动中、日常生活中随时随地都在与音乐接触, 甚至有的时候会通过音乐来表达自己对当时社会的不满, 又或者歌颂某一位皇帝或官员, 从而表达自己的观点与情感, 从民间音乐的歌词中也可以找出当时人们的习俗、服装、日常生活、传统节日等, 从而可以间接的从底层人民的口中知道当时的政治、经济、思想和文化的发展情况, 对于研究当时的历史有着重要的作用。在宫廷中也有着流传下来的“雅乐”与“礼乐文化”, 每一级官员的级别不同, 可以演奏的“乐”也是不同的, 在这方面“礼乐”有着严格的规定, 不可以乱了规矩。在宗庙祭祀的时候对于音乐的演奏也有很大的区别, 在每一段历史时期中, 音乐风格的形成、作用的变化与当时的政治、经济和文化生活都息息相关。本文试图分析研究影响汉代音乐风格、曲风、内容、基调的主要原因。

一、音乐与人们的思想相互影响

音乐本身会对人的心理产生潜意识的影响, 所以, 统治者会把“礼”与“乐”结合起来从而形成一种统治民众的方法, 使音乐具有教化的功能, “乐”与当时的政治是有所联系的, “乐”与政治是相辅相成的关系, 统治阶层对于“乐”是很重视的, 由于统治阶级很注重“乐”, 所以会对“乐”的发展产生影响。

汉初经过 70 年的休养生息, 地主阶级的统治已经巩固, 社会经济有了新的发展, 无为而治的黄老思想, 已不能适应地主阶级的要求。主张加强君主集权、实现大一统的儒家思想便起而代之。于是, 汉武帝接受董仲舒的建议, “罢黜百家, 独尊儒术”, 即用董仲舒改造过的儒学思想, 作为统治思想。¹董仲舒吸收了法、道、阴阳五行等学派中有利于地主阶级统治的学说, 让统治阶级的形象在人们的心中更加的高大、稳固、不可动摇, 使之能更好的为统治阶级服务, 有利于皇权的巩固和社会的统一, 有利于统治人们行为、思想领域和意识形态。

同时, 音乐还具有教化的功能, 音乐的本身就可以潜移默化的影响人们的内心, 例如, 轻快的音乐会使人们心情愉悦, 身体放松, 变得积极乐观, 反之, 悲伤的音乐则会影响人们的心情, 使人变得消极、悲观。音乐还会影响人们的思想和意识, 统治阶级还把“礼”与“乐”

¹ 朱绍侯、齐涛、王育济主编:《中国古代史》第五版,上册,福建人民出版社,第207页。

相结合，制定了严格礼乐制度，赋予了音乐政教功能，这样就更能加强音乐对人的影响，使人们越来越重视音乐。所以，古代的统治者除了会通过制定法律来统治、约束民众的言行之外，还会通过“礼”、“乐”等来教化人们的内心与思想，因为如果只是通过法律来约束人民的话，只能是从表面上来使人民服从于他，不然就是通过残酷的惩罚，来强制性的使民众臣服于他，不能从根本上、从心理上让人民心甘情愿地服从与他。所以，统治者也要从心理上让人民彻底的臣服于他，从而达到对人民身与心的全面统治，稳定社会的秩序，使政权得以巩固和发展，这些思想在汉代当时的作品里面也有提出，例如《乐记》中记载：“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。是故其哀心感者，其声噍以杀；其乐心感者，其声啍以缓；其喜心感者，其声发以散；其怒心感者，其声粗以厉；其敬心感者，其声直以廉；其爱心感者，其声和以柔。六者非性也，感于物而后动。是故先王慎所以感之者。故礼以道其志，乐以和其声，政以一其行，刑以防其奸。礼乐刑政，其极一也，注：‘极至也。’所以同民心而出治道也。凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文，谓之音。是故治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。声音之道，与政通矣。”²《汉书》里面也有一段话也是写音乐对于人们内心的影响的：“乐者，圣人之所乐也，而可以善民心。其感人深，其移风易俗易，故先王著其教焉。夫民有血气心知之性，而无哀乐喜怒之常，应感而动，然后心术行焉。……足以感动人之善心也，不使邪气得接焉，是先王立乐之方也。”³这两处引用就指出了，人们对于外界的不同的感受，会产生不同的反应，从而会下意识地发出不同的声音，例如，人们在感受到开心的情绪时，发出的声音就会轻快、舒缓，在感受到悲伤的心情时，就会发出焦躁不安的声音，在感受到愤怒的情绪时，会发出粗犷、急促的声音，反之，在感受到爱慕的心情时，就会发出温柔、平和的声音。由此，便可以进行反推，当音乐发出急促不安的旋律、节奏时，人们的内心会感到焦躁不安，当音乐进行到舒缓、温柔的旋律时，人们会感到内心的宁静与温柔，所以说音乐是可以影响到人们的潜意识、影响到人们的情绪的，这就可以说明，当时的统治者会通过“乐”来管理人心，管理人们的思想是合理的，从而使民众在身心上，都心甘情愿地臣服于统治者，“乐”就具有教化的功能，足以证明“立乐”的重要性。当然，统治者统治民众不可能仅仅是依靠“礼乐”来管理，这是行不通的，也是不合理的。统治者还会通过其它的方法来管理民众，这些方法都是相辅相成的，不会仅仅依靠其中的一点来统治民众，这是不现实的。所以说，统治者是很注重“乐”的，由于注重“乐”便会对乐的发展产生或多或少的影响。

二、在统治者对于音乐的影响

汉高祖刘邦，出身于农家，（公元前 256—公元前 195），沛县丰邑人，是汉朝开国皇帝，曾做过泗水（今江苏沛县东）亭长。⁴陈胜、吴广起义后，他在沛县起兵响应，成为起义军首领之一。秦亡以后，他先后消灭项羽的军队及其割据势力，统一全国，创立了大汉王朝。以上为汉高祖刘邦的简要背景，由于刘邦为楚国人，又是农家出身，肯定与之前的帝王们在思想上、所受的艺术熏陶等方面都有所不同，所以，刘邦所作的歌曲也会体现出与之前的宫廷“雅乐”的不同，使汉代的“雅乐”在特点上、风格上、内容上都与先前的宫廷“雅乐”有所不同，从而形成其独特的风格。

《汉书·高帝纪》中记载：“秋七月，淮南王布反。上问诸将……上赦天下死罪以下，

² 朱彬：《礼记训纂》卷十九《乐记》第十九，北京：中华书局，1996年，559页，560页。

³ 班固：《汉书》卷二十二《礼乐志》第二，北京：中华书局，1036页，1037页。

⁴ 朱绍侯、齐涛、王育济主编：《中国古代史》第五版，上册，福建人民出版社，第192页。

皆令从军；徵诸侯兵，上自将以击布”。⁵“十二年冬十月，上破布军与会缶，布走，令别将追之。上还，过沛，留，置酒沛宫，悉召故人父老子弟佐酒。发沛中儿得百二十人，教之歌。酒酣，上击筑，自歌曰：‘大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！’令儿皆和习之。上乃起舞，慷慨伤怀，泣数行下。”⁶以上为刘邦创作《大风歌》的背景，《大风歌》仅仅有 23 个字，但是，却对汉代的音乐产生了重大的影响。《大风歌》从表面上看，是抒发了刘邦灭掉秦朝，创立汉朝的豪情壮志与激动的心情。实际上细细的品味，刘邦其实是借《大风歌》抒发“悲”的情感与无奈又矛盾的心理状态。在这一点上，范天成学者说“《大风歌》是刘邦在特定背景下复杂心绪的流露。这个特定背景就是：从灭项羽称帝直到七年后病逝，他始终被异姓诸侯王为主体的叛乱所严重困扰。”⁷这也可以说明《大风歌》这首歌曲除却抒发豪情壮志之外，是带有悲伤和无奈的情感的。这首歌曲同时又表达出了汉高祖刘邦的矛盾心理，前面的豪情大气是因为刘邦灭了秦朝，创立了汉朝，立下了丰功伟绩。后面的悲伤与无奈则是在建立了汉朝后，各地的诸侯不断地叛变。当然，如此多的诸侯同时叛变一定是有原因的。有的诸侯是真心起了叛变之心，但是，有的诸侯并不是想叛变，刘邦认为其叛变地原因，是之前真正叛变的诸侯们使汉高祖刘邦的内心不断生出猜疑，渐渐地不再信任诸位诸侯，而导致的所谓的众位诸侯地“叛变”。于是，刘邦便不断地讨伐多位曾经为自己立下汗马功劳的诸侯，这样就会使刘邦渐渐地感觉到疲惫、悲伤与无奈。所以，刘邦在《大风歌》里面是有悲伤、无奈的情感的。又因为刘邦创作《大风歌》时，因平英布而被流箭所伤，之后又放弃了就医，过了没有多久就去世了。本文认为当时刘邦的内心还是有所感触的，不然，他不会不接受治疗。由此，不得猜想到《大风歌》其实为汉高祖刘邦一生，从豪迈霸气地创立汉朝，到创立汉朝后平定众位“叛逆”诸侯及想要招揽人才的悲伤、无奈与急迫的心情的缩影。所以，本文认为《大风歌》除了表达激动、喜悦的心情外，主要还是以“悲”为主要的感情基调的。

张强学者说：“楚乐是汉代的雅乐，以楚乐为雅，进而以《大风歌》为颂。”⁸这就说明，刘邦对与音乐的发展产生了重大的影响，奠定了“楚乐”为“雅乐”的基础，使“楚乐”在汉代大为流行。又如《汉书》：“高祖乐楚声，故房中乐楚声也”。⁹也可以看出，“楚乐”在汉代的重要地位，这势必会影响到一大部分位高权重之人创作音乐时的风格。例如，刘邦的戚姬、成帝的皇后赵飞燕等，都创作出了具有“楚风”的音乐作品，使“楚风”的音乐不断地发展，使具有“楚风”的音乐在汉代的主体音乐中占的比重越来越大，在汉代的音乐中越来越重要。汉高祖刘邦为楚国人，所受的教育、艺术熏陶都是带有楚国的风格与基调的，所以，所创作的歌曲都或多或少都带有些楚国的风格，《大风歌》虽然只有短短的几句，却对汉代音乐的发展起到了不小的作用，以至于到了惠帝刘盈时把《大风歌》放到了一个更高的地位，以后每次祭祀汉高祖刘邦的时候都要奏《大风歌》。《史记》云：“及孝惠五年，思高祖之悲乐沛，以沛宫为高祖原庙。高祖所教歌儿百二十人，皆令为吹乐，后有缺，辄补

⁵ 班固：《汉书》卷一下《高帝纪》第一下，北京：中华书局，第 73 页。

⁶ 班固：《汉书》卷一下《高帝纪》第一下，北京：中华书局，第 74 页。

⁷ 范天成：《刘邦〈大风歌〉情感底蕴新探—兼论汉初翦灭异姓诸侯王之得失》《人文杂志》，1994 年，第 3 期。

⁸ 张强：《从〈大风歌〉看西汉礼乐与文学之关系》，《苏州铁道师范学院学报》（社会科学版），2001 年，（第 2 期）。

⁹ 班固：《汉书》卷二十二《礼乐志》第二，北京：中华书局，1043 页。

之。”¹⁰从这可以看出《大风歌》这首歌曲在汉代的音乐中有着很高的地位，对后世也有着很深的影响。

汉高祖刘邦为开国皇帝，所以，汉代音乐的基调是由刘邦奠定的，《大风歌》有“大”与“悲”的风格，所以汉代音乐大多是以“大”和“悲”为美的，如学者刘嵬所论证的观点：“汉代的音乐是，以“大”为美的音乐审美取向和以“悲”为美的音乐审美取向。”¹¹从《大风歌》的内容上看：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！”¹²整首歌曲的歌词豪迈、霸气，有一种大气磅礴的感觉，结合汉高祖刘邦的生平背景可以得出，歌曲里面其实的带有悲伤的情感的，刘邦在创作《大风歌》的时候所用的乐器为“筑”，学者孙莎写道：“筑乐在感情基调上，从战国时期至汉初没有发生太大变化，都是以悲伤基调为主的。”¹³这一点也可以判断出《大风歌》是“悲”的。所以，汉高祖刘邦为汉代的音乐奠定了“大”与“悲”的基调。

汉高祖刘邦为汉代的“礼乐”也奠定了重要的地位，为之后“礼乐”的发展打下了坚实的基础。《汉书》：“汉兴，乐家有制氏，以雅乐声律世世在大乐官，但能纪其铿鼓舞，而不能言其义。高祖时，叔孙通因秦乐人制宗庙乐。大祝迎神于庙门，奏嘉至，犹古降神之乐也。皇帝入庙门，奏永至，以为行步之节，犹古采芡、肆夏也。乾豆上，奏登歌，独上歌，不以管弦乱人声，欲在位者遍闻之，犹古清庙之歌也。登歌再终，下奏休成之乐，美神明既飨也。皇帝就酒东厢，坐定，奏永安之乐，美礼已成也。又有房中祠乐，高祖唐山夫人所作也。周有房中乐，至秦名曰寿人。凡乐，乐其所生，礼不忘本。高祖乐楚声，故房中乐楚声也。孝惠二年，使乐府令夏侯宽备其箫管，更名曰安世乐。”¹⁴这一段写记录的是，刘邦对于“礼乐”的重视，以及为“礼乐”做出的重大贡献。如果刘邦不重视“礼乐”、不重新制定“礼乐”的话，那么汉代音乐的发展势必必要往后推一段时间，本文之中主要写汉高祖刘邦对于音乐的影响的原因也是如此。

三、丝绸之路对于汉代音乐的影响

丝绸之路的路线：西汉时期，丝绸之路东起长安，至敦煌分为南北两道，再西至西亚、大秦。东汉明帝夺取伊吾卢（今新疆哈密），开辟了一条新北道，由敦煌向北至伊吾卢，然后西经柳中、高昌壁、车师前部交河城（今吐鲁番），史称“大海道”，再经焉耆越天山至龟兹，循原北道西至疏勒。这条新北道即《魏略》中所记的“中道”，以别于南北朝以后天山以北的“新北道”。¹⁵

丝绸之路的开通，不但促进了汉代中国与丝绸之路沿线国家的文化交流、商业交流，还促进了汉代中国与丝绸之路沿线国家之间的音乐交流，两个地方的音乐相互影响、相互交流，使汉代的音乐逐渐地带有异域音乐的风格，而异域的音乐也逐渐地带有了汉代音乐的元素。早在汉高祖刘邦在位时，就已经开始有少数民族的音乐传入了，例如《巴渝舞》的创作就是其中的一个例子，《晋书》：“汉高祖自蜀汉将定三秦，阆中范因率賁人以从帝，为前锋。及定秦中，封因为阆中侯，复賁人七姓。其俗喜舞，高祖乐其猛锐，数观其舞，后使乐人习

¹⁰ 司马迁：《史记》卷八《高祖本纪》第八，北京：中华书局，第393页。

¹¹ 刘嵬：《从汉赋看汉代音乐文化审美取向》，《艺术研究》，2018年，（第2期）。

¹² 班固：《汉书》卷一下《高帝纪》第一下，北京：中华书局，第74页。

¹³ 孙莎：《刘邦〈大风歌〉与“筑乐”》，《音乐时空》，2014年，（第18期）。

¹⁴ 班固：《汉书》卷二十二《礼乐志》第二，北京：中华书局，第1043页。

¹⁵ 朱绍侯、齐涛、王育济主编：《中国古代史》第五版上册，福建人民出版社，第280页。

之。阆中有渝水，因其所居，故名曰巴渝舞。舞曲有矛渝本歌曲、安弩渝本歌曲、安台本歌曲、行辞本歌曲，总四篇。”¹⁶这一段资料，就可以证明在汉高祖刘邦时期，汉代的音乐就已经开始受到少数民族音乐的影响了，使汉代的音乐开始有了异域音乐的元素。

到了汉武帝时期，开通了丝绸之路，丝绸之路途径了许多国家，由于丝绸之路的开通，使汉代的中国与这些异域国家之间的交流不断地加深、交流，越来越多的异域音乐传入我国，这样一来，传入我国的异域音乐的范围就更大了，就不仅仅是少数民族的异域风格的音乐了。如《晋书》：“鼓角横吹曲。鼓，案周礼‘以鼗鼓鼓军事’。角，说者云，蚩尤氏帅魍魅与黄帝战于涿鹿，帝乃始命吹角为龙鸣以御之。其后魏武北征乌丸，越沙漠而军士思归，于是减为中鸣，而尤更悲矣。胡角者，本以应胡笳之声，后渐用之横吹，有双角，即胡乐也。张博望入西域，传其法于西京，惟得摩诃兜勒一曲。李延年因胡曲更造新声二十八解，乘輿以为武乐。后汉以给边将，和帝时，万人将军得用之。”¹⁷这一段资料就有力的证明了，张骞出使西域之后把异域音乐带回了汉代，并被汉人广泛得运用，使汉代的音乐带有了异域的风格、异域的元素。

不仅如此，在本文的上一个部分有论证，统治者对于汉代音乐会有极大的影响，可以说统治者带动了音乐的发展，影响汉代音乐的风格，这一点从汉灵帝的身上也可以看出，例如《后汉书》所记载：“灵帝好胡服、胡帐、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞，京都贵戚皆竞为之。”¹⁸这段资料中的“胡箜篌、胡笛”便是从“胡”引进的胡乐器，由“胡”传入的乐器就必定带有“胡”的风格、特色、元素，由于灵帝喜欢这些胡乐器，那么宫廷之中必定会有胡乐，胡乐就会越来越与汉乐相交融，相互影响，所以说，丝绸之路的开通，对于汉代音乐的影响也是毋庸置疑的。

由此，可以看出汉代音乐的发展主要是受这三方面的影响，分别为：汉代的思想也就是音乐的重要性、统治者的影响及丝绸之路的影响。首先，统治者利用音乐对于人们的影响，来有效的统治人们的思想，那么人们就会从思想上服从于他，思想上的服从要比从法律上强硬的镇压人们更加有效，从而减少人们反抗的次数与机会，心甘情愿地被剥削。其次，统治者地喜好会对音乐的发展产生重大的影响，本文着重写了汉高祖刘邦及其创作的《大风歌》，原因是：1、汉高祖刘邦为开国皇帝，一切都是新的开始，汉高祖的喜好与决定就奠定了汉代音乐的基础与情感基调，每代皇帝祭祖的时候，也会一直记得与运用刘邦所创作的音乐，所以说刘邦为汉代音乐打好了底，之后的每一代皇帝不断地向汉代音乐中注入新鲜的血液。2、《大风歌》几乎为汉高祖刘邦一生大起大落的诠释，虽然《大风歌》十分的简短，但是它概括了刘邦从创立汉朝到各诸侯“叛变”的由喜到无奈的心情，再加上刘邦在创作完成《大风歌》之后不久便去世了，所以说，《大风歌》是刘邦经历了大起大落之后所创作的一首曲子，曲中包含了经历了许多事情之后的各种复杂的心情。最后，本文写了丝绸之路的开通对于汉代音乐的发展，在丝绸之路没有开通之前，就已经有各种少数民族的音乐传入了中国，说明音乐之间是没有界线的，丝绸之路开通之后更是有大量的异域音乐传入，所以，丝绸之路的开通也是影响汉代音乐的一个重要因素。以上，就是影响汉代音乐发展的主要的因素。请各位学者批评指教，感恩。

¹⁶[唐]房玄龄：《晋书》卷二十二《志》第十二《乐》上，北京：中华书局，第693页。

¹⁷[唐]房玄龄：《晋书》卷二十三《志》第十二《乐》下，北京：中华书局，第715页。

¹⁸[南朝宋]范晔：《后汉书》《志》第十三，北京：中华书局，第3272页。

参考文献

- [1] (清) 朱彬:《礼记训纂》,北京:中华书局。
- [2] (东汉) 班固:《汉书》,北京:中华书局。
- [3] (西汉) 司马迁:《史记》,北京:中华书局。
- [4] (唐) 房玄龄:《晋书》,北京:中华书局。
- [5] (南朝宋) 范晔:《后汉书》,北京:中华书局。
- [6] 朱绍侯、齐涛、王育济主编:《中国古代史》,第五版,上册,福建人民出版社。
- [7] 党岱:《丝绸之路背景下汉代音乐的演变》,《湖北函授大学学报》,2018年,(第17期)。
- [8] 刘菟:《从汉赋看汉代音乐文化审美取向》,《艺术研究》,2018年,(第2期)。
- [9] 周歌:《从王褒〈洞箫赋〉管窥汉代音乐教化功能》,《四川戏剧》,2016年,(第9期)。
- [10] 张静:《汉代音乐的艺术特征及历史地位》,《戏剧之家》,2016年,(第6期)。
- [11] 李建武、丁鹏、高书伦:《汉代音乐景象与〈三国演义〉中的“汉代音乐”》,《楚雄师范学院学报》,2018年,(第2期)。
- [12] 吴大顺:《论汉武帝礼乐文化建构与汉代乐府学的价值取向》,《乐府学》,2018年,(第1期)。
- [13] 王曦:《浅谈汉代音乐中“雅”“俗”交融的必然性》,《黄河之声》,2015年,(第24期)。
- [14] 陈静颖:《刘邦〈大风歌〉的艺术特色及文学史意义解析》,《文教资料》,2013年,第12期(总第608期)。
- [15] 范天成:《刘邦〈大风歌〉情感底蕴新探—兼论汉初翦灭异姓诸侯王之得失》,《人文杂志》,1994年,第3期。
- [16] 张强:《从〈大风歌〉看西汉礼乐与文学之关系》,《苏州铁道师范学院学报》(社会科学版),2001年,(第2期)。
- [17] 孙莎:《刘邦〈大风歌〉与“筑乐”》,《音乐时空》,2014年,(第18期)。
- [18] 王荣华:《九万里风鹏正举——对刘邦〈大风歌〉的新解》,《陕西广播电视大学学报》,2006年,(第2期)。

A brief analysis of the causes affecting the music of the Han Dynasty

Zhang wenshuo

(Hunan University Yuelu Academy,Hunan Province,Changsha,410000)

Abstract: Music plays an important role in people's life. Music influences people's mood and edifies people's sentiment. The development of music is also closely related to human activities. This paper mainly discusses the reasons that influence the music of the Han Dynasty from three main aspects: the influence of the importance of music on music, the influence of the rulers on the music of the Han Dynasty, and the influence of the opening of the Silk Road on the music of the Han Dynasty.

Keywords: Han Dynasty music; Music; impact