

作者簡介

曹貞華，女，朝鮮族，1981年生，哈爾濱人。文學博士，助理研究員，中國音樂家協會中國音樂史學會會員，中國音樂學院社會藝術水平考試鋼琴考官，現供職於中國藝術研究院科研管理處。2000年至2006年就讀於東北師範大學音樂學院，先後獲得文學學士、文學碩士學位；2009年畢業於中國藝術研究院，獲文學博士學位，研究方向為中國古代音樂史。

論文《馬王堆三號漢墓出土音樂文物的文化屬性》、《〈孔子詩論〉中的「雅樂」觀及樂歌研究》、《十年磨一劍，溯隋唐盛世之音之歷史維度——〈中華藝術通史·隋唐卷〉（上）讀後》、《固守與綿延——影響朝鮮族傳統文化保護的諸因素》、《在聯合國教科文組織宣佈後的當前韓國國家無形文化財活動》（譯文）、《東亞音樂遺產與傳統文化》等分別刊載於國家核心期刊《中國音樂學》、《中國音樂》、《人民日報》（海外版）等，撰寫的書評曾在「第三屆人音社杯全國高校學生音樂書評比賽」中獲得「書評榮譽獎」。因博士論文《西周至唐宮廷雅樂研究》完成較優異，獲「莊漢生獎學金」。

獨立承擔完成文化部文化藝術科學研究項目《中國古代雅樂的傳承與發展研究》（項目立項號：10DD18），鑒定等級為「優秀」。參加教育部人文社科基地國家級重大課題《音樂類非物質文化遺產保護的理論與實踐研究》（項目立項號：06JJD760005），承擔國外非物質文化遺產保護的理論與實踐研究。參加國務院批准的中華人民共和國成立以來最大的文化出版工程、我國十一五期間重大文化出版工程《中華大典》項目，承擔《中華大典·藝術典·音樂分典》的框架制定、禮樂制度沿革部等編撰工作。

提 要

雅俗問題是中國文化史、藝術史研究中的重要問題。在中國古代，雅、俗問題有特定含義，主要指雅樂與俗樂（鄭衛之音），而崇雅貶俗一直是正統儒家士大夫的思想主張。但近幾十年，雅樂在音樂史文化史上的地位和作用，從未得到肯定，雅樂的衍變歷史也很少受到學界關注。

中國素以「禮儀之邦」自豪，禮樂文化被視為中國傳統文化的核心內容。「禮樂相須為用，禮非樂不行，樂非禮不舉」，雅樂在傳統禮樂文化中長期佔有舉足輕重的地位。隨著非物質文化遺產保護工作的開展，雅樂作為一項重要的非物質文化遺產，受到韓國、越南、日本等許多國家重視，已部分列入聯合國「人類口頭與非物質遺產代表作」名錄。中國古代雅樂遺產的發展歷史及其價值的重新認定，已經刻不容緩。

雅樂最初形成於西周「制禮作樂」，廣義而言，雅樂是周部族自己的音樂。蓋「雅」即「夏」，指關中一帶夏人舊地，周人的語言被稱為「雅言」，周人之樂理所當然是「雅樂」。西周宮廷禮樂體系中的雅樂，既包括郊廟祭祀及朝會宴饗儀式用周人之樂，也包括繼承、整理過的先周各朝廟堂禮樂。從而組成六樂六小舞等在內的郊社宗廟、朝會宴饗（饗食、饗射、賓客）、儀仗（出行、軍征、凱旋）等廣義雅樂。此外，宮廷禮樂還包含來自北方諸國的「風」及遠方各國的四方樂、散樂等。

隨著周人封邦建國，在全國推行宗法制，雅樂隨禮樂體制的推廣，影響及於各諸侯國及遠方周邊國家，既是周人加強精神統治的工具，也成為「中國」文明高度發展的象徵。完成於後世的《周禮》《儀禮》等文獻，對宮廷雅樂體系有詳細的追述記錄，儘管有理想化加工，但也反映了服從於禮儀等級制度的「雅樂」的宏大嚴密與重大影響力。

雅樂概念不僅有廣義、狹義，在歷史進程中其外延、內涵也不斷變化。春秋後期，面對日益嚴重「禮壞樂崩」痛感「是可忍，孰不可忍」、以復周禮為自己崇高使命的孔子，明確提出「雅樂」即雅正之樂的概念。他身體力行推行傳統的禮樂教育，極力譴責、貶抑對雅樂形成挑戰的「鄭衛之音」——當時廣受歡迎的新樂、女樂。

但是，孔子鼓吹之「雅樂」，多少改變、擴展了西周時期宮廷雅樂的性質和範圍：他帶領學生「詩三百篇」皆絃歌之，通稱三百篇「思無邪」，卻忽略了原先《詩經》中頌、夏（大夏、小夏即大雅、小雅）、風的明確區分，十五國「風」，在孔子這裡也統統成為雅樂了。隨著朝代更替、社會發展和文化繁榮等因素，雅樂的內涵與外延不斷豐富與擴大，歷代的雅樂皆較前代有所突破。

自先秦開始，諸思想家即已圍繞「雅俗」（雅鄭）問題展開激烈的論辯。歷代統治者在制定本朝禮樂時，也多重視此問題。為此引發了歷史上諸多分歧與爭議，但仍未從根本上辨明雅樂與俗樂二者在外延和內涵上究竟有何差別。

雅樂作為統治階級維護禮樂統治的重要組成部分，因囿於政治因素，在音樂上常表現出較為僵化、死板的特點，更被古往今來的學者視為禮樂制度的軀殼。但從歷史的具體事實出發，可明晰地看出不同時代雅樂在外延與內涵上的具體變化。雅樂的發展離不開俗樂的藝術滋養，文獻中亦多見雅樂與俗樂轉換的事實，統治者意識形態中的「先王之樂」也多有來自民間音樂的成分。

在一定的條件和環境下，雅樂和俗樂可以相互轉換。20世紀西方文論中強調文本和語境的關係，同樣的文本在不同的語境下會產生截然不同的性質。縱觀中國古代音樂史中雅樂和俗樂的發展沿革，可清晰地看出：雅樂和俗樂既相互對立，又相互統一。二者在各自發展中，既相互比較，又相互存在；既相互較量與對抗，又相互滲透與汲取，並在一定條件下相互轉化與融合。本書以西周到唐代的宮廷雅樂（不含古琴音樂及祭孔音樂等）為研究對象，對不同時代的雅樂進行較為全面地考量，主要對宮廷雅樂的範圍及其所具有的儀式功能及文化屬性等問題進行剖析，深入挖掘雅樂體系背後所蘊含的意義深遠的「禮」的內核，力圖將雅樂所賦予的更深層的文化意義揭示出來。

目 次

引 言	1
一、選題意義	1
二、研究方法	5
三、相關研究成果綜述	7
四、先周禮制概說	10
第一章 雅樂體系的早期形成——西周雅樂	15
第一節 周公制禮作樂	17
一、西周雅樂內容——樂舞	19
二、西周雅樂用樂制度	30
三、西周吉禮用樂	31
四、西周嘉禮用樂	36
第二節 西周教習雅樂的樂官系統及其他雅樂 內容	38
一、西周教習雅樂的樂官系統——大司樂	38
二、西周其他雅樂內容	41
第三節 西周宮廷燕樂	47
一、「燕」、「宴」、「讌」、「醺」四字釋義	47
二、《周禮》中述及宮廷燕樂的使用場合	48

三、規格最高的宮廷燕樂——天子饗宴所用的燕樂	51
四、今本《詩經》中記述的燕樂情況	52
五、《儀禮》中述及的宮廷燕樂情況	53
第二章 「禮壞樂崩」影響下的春秋戰國雅樂	63
第一節 春秋雅樂	65
一、魯國禮制及雅樂使用情況	66
二、其他諸侯國僭禮用樂之舉	70
三、魯國保存與使用西周雅樂的具體情況	72
四、諸侯國王室貴族出奔及魯國樂師分散對雅樂傳播的影響	77
第二節 春秋時期的「女樂」、「新聲」、「新樂」	81
一、女樂	81
二、新聲、新樂	82
第三節 孔子的音樂雅鄭（俗）觀	84
一、竹書《孔子詩論》對西周雅樂的諸認識	87
二、孔子對以「鄭衛之音」為代表的俗樂的認識	97
三、孔子對「雅樂」和「鄭聲」的歷史評價	105
第四節 戰國雅樂	107
一、魏國雅樂	108
二、齊國雅樂	109
三、儒家思想中的「古樂與新樂觀」	110
四、戰國女樂及其他	111
第五節 曾侯乙墓中室、東室出土樂器所示音樂文化性質	114
一、列鼎制度的形成與早期發展	114
二、曾侯乙墓中室出土樂器所示音樂文化性質	116
三、曾侯乙墓東室出土樂器所示音樂文化性質	120
第三章 大一統時期的雅樂重構	125

第一節 秦代雅樂	125
一、秦代雅樂的新發展	126
二、秦代統治者對俗樂所持的態度	126
第二節 漢代雅樂	128
一、西漢雅樂	128
二、東漢雅樂	139
第三節 漢代樂府與雅樂的關係	142
一、樂府概說	142
二、西漢初期樂府	144
三、漢武帝時期樂府	144
四、漢哀帝罷黜樂府	149
五、東漢樂府	153
第四節 漢代鼓吹樂與雅樂的關係	154
一、黃門鼓吹	155
二、橫吹	156
三、騎吹	156
四、短簫鑿歌	157
第五節 馬王堆三號漢墓出土樂器所示音樂文化 性質	158
一、「軛侯利氏」家族的世系情況	159
二、馬王堆二號漢墓主人——第一代軛侯利 蒼	160
三、馬王堆一號漢墓主人——第一代軛侯之 妻辛追	163
四、馬王堆三號漢墓主人——第二代軛侯利 豨	165
五、三號墓中出土簡文與音樂文物所示墓主 人所享音樂之文化性質	167
六、軛侯家族與奉常、太常關係	169
第四章 異文化交流與融合時期的雅樂—— 以魏晉南北朝和隋唐雅樂為例	171
第一節 魏晉南北朝雅樂	171
一、曹魏雅樂	172
二、兩晉雅樂	174

三、五胡十六國雅樂	176
四、北朝雅樂	180
五、南朝雅樂	184
六、魏晉南北朝清商樂	192
第二節 隋代雅樂	194
一、隋文帝時期雅樂	194
二、隋煬帝時期雅樂	197
三、隋代雅樂的新發展	198
第三節 唐代雅樂	199
一、唐初雅樂創作概況	199
二、唐初「三大舞」	203
三、盛唐雅樂	206
四、中唐雅樂	211
五、晚唐雅樂	211
六、唐代宮廷燕樂——以清樂、西涼樂和二 部伎爲例	213
餘 論	219
一、韓國宗廟祭禮樂（중묘제례악）	219
二、越南宮廷雅樂（Nha Nhac）	221
三、日本雅樂（ががく）	222
四、韓國、越南、日本雅樂文化遺產保護 現狀	222
結 論	225
附錄一 漢代奉常（太常）、少府任職輪換表	229
附錄二 魏晉南北朝隋唐雅樂創作情況表	235
參考文獻	245
後 記	255