

The Combination of Zhonghe Shaoyue and Modern Technology: The Path of Inheritance and Innovation

Yi Liu

Beijing Temple of Heaven Park Administration, Beijing, 100006, China

Abstract

Zhonghe Shaoyue, as an outstanding representative of ancient Chinese court music and a national intangible cultural heritage, carries rich historical and cultural connotations. In the era of rapid development of science and technology, the combination of time and modern science and technology has brought new opportunities for its inheritance and innovation. Through in-depth analysis of the historical origin and artistic characteristics of Zhonghe Shaoyue, this paper discusses the application of modern science and technology in the production of Musical Instruments, performance presentation, music research and teaching, and cultural communication of Zhonghe Shaoyue, expounds the significance of the combination of Zhonghe Shaoyue and modern science and technology, and looks forward to the future development prospects.

Keywords

Zhonghe Shaoyue; traditional culture; modern technology; inheritance innovation

中和韶乐与现代科技的结合：传承与创新之路

刘祎

北京市天坛公园管理处, 中国·北京 100006

摘要

中和韶乐作为中国古代宫廷音乐的杰出代表、国家级非物质文化遗产, 承载着丰富的历史文化内涵。在当今科技飞速发展的时代, 中和韶乐与现代科技的结合为其传承与创新带来了新的机遇。论文通过对中和韶乐的历史渊源、艺术特点进行深入分析, 探讨现代科技在中和韶乐乐器制作、演出呈现、音乐研究与教学、文化传播等方面的应用, 阐述中和韶乐与现代科技结合的重要意义, 并对未来的发展前景进行展望。

关键词

中和韶乐; 传统文化; 现代科技; 传承创新

1 引言

中国传统文化源远流长, 其中音乐文化更是独具魅力。中和韶乐作为中国古代宫廷雅乐的典范, 以其庄重典雅、和谐优美的音乐风格, 在历史的长河中占据着重要地位。然而, 随着时代的变迁, 中和韶乐曾一度面临传承困境。在现代科技蓬勃发展的今天, 如何将中和韶乐与现代科技相结合, 使其在新时代焕发出新的活力, 成为摆在我们面前的重要课题。

2 中和韶乐的历史渊源与艺术特点

2.1 历史渊源

2.1.1 源起西周

韶乐起源于五千多年前的舜帝时期。西周开国之初,

周武王命周公“制礼作乐”, 建立了各种贵族生活中的礼仪和典礼音乐“治国教民”, 雅乐体系由此诞生。据文献记载, 西周设有号称“六代大乐”的宫廷音乐, 包括《云门》《咸池》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》六部乐舞, 相传分别创作于黄帝、尧、舜、禹、商、周六个时代, 是当时用于国家最高祭祀活动中的经典乐舞, 这便是雅乐的早期形式。

雅乐主要在国家重要场合使用, 如帝王进行朝贺、祭祀天地等大型典礼, 融礼、乐、歌、舞为一体, 呈现出庄重肃穆、恢宏大气的氛围, 表达对天地、神明、祖先的敬畏。

2.1.2 传承演变

韶乐诞生在舜的时代, 全乐共九章, 故又称《九韶》。后夏、商、周三代均以其作为国家大典用乐。后来周武王定天下, 韶乐传入齐国, 与东夷文化相融合, 演变出新的韶乐。孔子对韶乐的评价极高, 在编纂《诗经》时, 将三百零五篇诗“皆弦歌之, 以求合于《韶》《武》《雅》《颂》”。

秦汉时期, 韶乐依然在宫廷中流传, 被定为庙乐。甚至到了曹魏、南朝梁武帝等时期, 韶乐虽数变其内容而易其

【作者简介】刘祎(1983-), 女, 中国北京人, 本科, 馆员, 从事历史、音乐、祭祀、科学文化传播、国家级非遗中和韶乐研究。

名，但仍居于帝王用乐之列。

2.1.3 明代定名

明初，太祖朱元璋将雅乐加以改组并更名为中和韶乐，“中和”即中正平和之意。明成祖朱棣迁都北京后，在大祀殿西建造神乐观，并将南京神乐观道士约三百人迁至北京。

2.1.4 清代沿用

清朝继承沿用中和韶乐，直至清亡。据《钦定大清通礼》记载，祭祀典礼所用八音古乐包括金、石、土、木、革、丝、竹、匏等 18 类 105 件乐器，另有文舞 32 人，武舞 32 人，执节领舞者四人，规模庞大。

2.2 艺术特点

2.2.1 庄重典雅的风格

中和韶乐的音乐风格庄重典雅、旋律优美，给人以宁静、庄重之感。它是中国古代音乐的瑰宝，不仅具有高度的艺术价值，也是中国传统文化的重要组成部分。

①中正平和。儒家认为，人的修养能达到中和境界，就会产生“万物位焉，万物育焉”的神秘效果。中和韶乐的风格质朴典雅、乐音纯正有力，在明清两朝都备受推崇，被誉为“华夏正声”。

②一字一音。中和韶乐保存和延续了先秦雅乐的特征，一字一音，节奏缓慢，体现了中国古代音乐的古朴之美。

③八音具备。中和韶乐的演奏乐器包括金、石、丝、竹、土、木、匏、革等多种材质，八音具备，音色丰富，表现力强。

④有乐必有歌。中和韶乐的歌词多为四海升平、万国咸宁的祝福之辞，表达了对天地日月诸神的崇敬和对太平盛世的颂扬。

⑤突出钟声磬韵。中和韶乐的演奏中，钟声和磬韵是其重要特色之一。编钟、编磬等乐器的运用，使得中和韶乐的音乐更加庄重、典雅。

2.2.2 严格的音乐规范

①音阶运用。中和韶乐采用五声音阶，即宫、商、角、徵、羽。这种音阶体系在中国古代音乐中具有重要地位，其音高和音程关系的组合营造出庄重、典雅的音乐风格，符合皇家祭祀、朝贺、宴飨等重大场合的礼仪需求。

②节奏特点。一字一音：演奏时基本上是一个字对应一个音，节奏较为平稳、缓慢，保存和延续了先秦雅乐的特征。这种节奏特点使得音乐在表达上更加沉稳、严肃，避免了过于复杂的节奏变化可能带来的轻佻感，与中和韶乐所应用的庄重场合相契合。节奏平稳：整体节奏不疾不徐，呈现出中正平和的风格，体现了儒家所倡导的“中和”境界。

③乐器使用。乐器种类与搭配：中和韶乐的乐器种类丰富，包括金、石、丝、竹、土、木、匏、革八类，如编钟、编磬、建鼓、排箫、笛、琴等。这些乐器的音色和演奏方式各不相同，但是经过精心搭配组合，形成了独特的音响效果。例如，编钟和编磬的金石之声相互呼应，营造出庄重、威严的氛围；丝竹乐器则为音乐增添了柔和、细腻的色彩。

乐器摆放与排列：在演奏时，乐器的摆放位置和排列顺序均有严格规定。如根据《钦定大清会典图》记载，祭祀中和韶乐乐悬，编钟一设于左，特磬一设于右；编钟十六同一簏，设于编钟之右；编磬十六同一簏，设于特磬之左；建鼓一设于编钟之左等。

④乐舞配合。舞蹈编排：中和韶乐不仅有音乐演奏，还伴有舞蹈表演。舞蹈的动作、队形等都经过认真的编排，具有严格的等级与文化内涵，并与音乐紧密配合。例如清代在初献时使用武舞，亚献、终献使用文舞，以此体现祭祀礼仪的庄重。乐舞同步：乐舞的表演需要高度同步，无论是音乐的演奏节奏还是舞蹈的动作节奏，都要保持一致，以表示对皇天上帝虔诚。

⑤曲目创作与演唱。曲目内容：乐章辞藻由翰林院撰拟，内容多为祝福之辞，体现了皇家的威严和对国家繁荣昌盛的期望。演唱方式：演唱时要求乐声发音准确、气息稳定，以确保音乐的质量和表现力。同时，由于是用于皇家重大活动，乐生的神态、表情、动作等也都需要符合礼仪规范，展现出庄重、肃穆的气质。

2.2.3 丰富的文化内涵

中和韶乐源于中国古代雅乐，其旋律庄重典雅、节奏舒缓，具有和谐、庄重、肃穆的特点。它在历史上主要用于重大的祭祀、朝会等场合，体现了中国古代对天地、祖先的敬重以及对礼仪秩序的尊崇。

从音乐风格上看，中和韶乐的乐器组合和演奏方式展现了中国传统音乐的独特魅力，如编钟、编磬等古老乐器的运用，其音色古朴、悠扬，承载着悠久的历史记忆。

3 现代科技在中和韶乐中的应用

3.1 乐器制作与修复

3.1.1 3D 打印技术

现代 3D 打印技术为中和韶乐乐器的制作与修复提供了新的途径。通过对古代乐器的扫描和建模，可以精确地复制出与原乐器尺寸、形状相近的乐器部件。这对于一些已经失传或损坏的乐器的修复具有重要意义，能够让现代人更直观地感受古代乐器的魅力。

3.1.2 材料科学的应用

利用新型材料，如钛金属、亚克力等对中和韶乐乐器进行改良，在保持原有音色特点的基础上，提高乐器的耐用性和稳定性。例如，使用更坚固、轻便的材料制作乐器的框架或共鸣部件，使乐器更便于搬运和演奏。

3.2 演出呈现与舞台效果

3.2.1 灯光技术

灯光技术在中和韶乐的演出中起着重要的作用。通过智能灯光控制系统，可以根据音乐的节奏、旋律和情感变化，设计出与之相匹配的灯光效果，如在乐曲的高潮部分，灯光可以变得更加明亮、闪烁，增强演出的视觉冲击力；在舒缓

的段落,灯光则可以柔和、温暖,营造出宁静的氛围。

3.2.2 投影技术

投影技术可以将与中和韶乐相关的历史场景、文化元素、乐谱等内容投射到舞台背景或周围环境中,丰富演出的视觉信息,帮助观众更好地理解中和韶乐的文化内涵和历史背景。例如,在演奏祭祀主题的中和韶乐曲目时,可以投影出古代祭祀的场景画面,增强演出的情境感,使观众可以沉浸式感受古代祭祀的氛围。

3.2.3 虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术

VR和AR技术为观众带来了全新的观赏体验。观众可以通过VR或AR设备,身临其境地感受中和韶乐在古代宫廷中的演奏场景,仿佛穿越时空回到过去。或者在现场演出中,利用AR技术将虚拟的乐舞表演与真实的演奏者相结合,创造出奇幻的演出效果。

3.3 音乐研究与教学

3.3.1 音频分析技术

借助音频分析软件对中和韶乐的录音进行分析,可以研究其音色、音高、节奏等特征,为音乐的传承和创新提供科学依据。例如,分析不同演奏版本之间的差异,总结出演奏技巧和风格的变化,以便更好地传承和发扬中和韶乐的艺术精髓。

3.3.2 在线教学平台

利用互联网和在线教学平台,开展中和韶乐的远程教学和培训。学员可以通过网络课程学习中和韶乐的理论知识、演奏技巧等,还可以与教师和其他学员进行互动交流,提高学习效果。同时,在线教学平台也可以为更多人了解和学习中韶乐提供便利,扩大中和韶乐的影响力。

3.4 文化传播与推广

3.4.1 多媒体展示

通过制作中和韶乐的多媒体纪录片、短视频等,在网络平台上进行传播,让更多的人了解中和韶乐的历史、文化和艺术价值。例如,利用动画、特效等手段,生动地展示中和韶乐的演奏场景和背后的故事,吸引观众的关注。

3.4.2 互动体验项目

在博物馆、文化馆等场所设置中和韶乐的互动体验项目,如虚拟演奏、音乐游戏等,让观众在参与中感受中和韶乐的乐趣。例如,设置虚拟演奏系统,观众可以通过操作虚拟乐器,体验中和韶乐的演奏过程,增强对中和韶乐的兴趣和理解。

4 中和韶乐与现代科技结合的意义

4.1 传承与保护传统文化

中和韶乐作为中国传统文化的重要组成部分,与现代科技的结合有助于其更好地传承和保护。通过现代科技手段,可以对中和韶乐进行数字化保存、修复和展示,避免因时间的推移而失传。同时,也可以让更多的人了解和认识中和韶乐,增强人们对传统文化的认同感和自豪感。

4.2 创新与发展音乐艺术

现代科技为中和韶乐的创新与发展提供了新的动力。通过与现代音乐元素的融合、舞台效果的创新等,可以使中和韶乐更加符合现代人的审美需求,拓展其艺术表现力和感染力。同时,也可以为现代音乐创作提供新的灵感和素材,促进音乐艺术的多元化发展。

4.3 促进文化交流与融合

中和韶乐与现代科技的结合可以促进不同文化之间的交流与融合。通过网络平台的传播和互动体验项目的开展,可以让世界各地的人们了解和欣赏中和韶乐,增进对中国传统文化的了解和认识。同时,也可以借鉴其他国家和地区的音乐文化元素,丰富中和韶乐的内涵,推动文化的交流与融合。

5 中和韶乐与现代科技结合的发展前景

5.1 技术不断创新

随着科技的不断进步,新的技术手段将不断涌现,为中和韶乐与现代科技的结合提供更多的可能性。例如,人工智能技术可以用于中和韶乐的作曲、演奏和教学等方面,为音乐创作和表演带来新的突破。

5.2 跨领域合作加强

中和韶乐与现代科技的结合需要跨领域的合作,包括音乐、科技、文化等多个领域。未来,不同领域的专家和学者将加强合作,共同探索中和韶乐与现代科技结合的新途径和新方法。

5.3 市场需求增长

随着人们对传统文化的重视和对高品质文化产品的需求不断增长,中和韶乐与现代科技结合的市场前景广阔。可以通过开发中和韶乐的文化产品、举办演出活动等方式,满足市场需求,推动中和韶乐的产业化发展。

6 结语

中和韶乐作为中国古代宫廷音乐的瑰宝,与现代科技的结合为其传承与创新带来了新的机遇。通过现代科技在乐器制作、演出呈现、音乐研究与教学、文化传播等方面的应用,中和韶乐在新时代焕发出了新的活力。未来,随着技术的不断创新和跨领域合作的加强,中和韶乐与现代科技的结合将不断深入,为传承和弘扬中国传统文化、推动音乐艺术的创新与发展做出更大的贡献。同时,我们也应该认识到,中和韶乐与现代科技的结合是一个长期的过程,需要政府、社会、企业和个人的共同努力,才能实现中和韶乐的可持续发展。

参考文献

- [1] 李学勤.十三经注疏[M].北京:北京大学出版社,1999.
- [2] 卫湜,杨少涵.中庸集说[M].桂林:漓江出版社,2011.
- [3] 允禄.皇朝礼器图式[M].北京:燕山出版社,2018.
- [4] (清)乾隆二十一年钦定.钦定大清通礼[M].吉林:吉林出版集团有限责任公司,2005.
- [5] 剑野.皇朝礼器图式[M].吉林:吉林出版集团有限责任公司,2005.