

The Cultural Value and Protection of Guqin Music in the Forbidden City

Shan Liu

Palace Museum, Beijing, 100000, China

Abstract

As an important part of China's intangible cultural heritage, the ancient qin in the Forbidden City carries profound historical and cultural heritage. The Palace Museum's Guqin Hall has also become an important showcase of traditional Chinese culture. This article explores the cultural value and protection of guqin music, from its historical origins, close connection with Confucianism, to the central role of literati elegance, to the collection and inheritance of the Palace Museum. The article further analyzes the dissemination channels, innovative practices, educational development of guqin music in modern society, as well as its role and sustainable development strategies in intangible cultural heritage. At the same time, the harmonious coexistence of guqin music and ecological environment, as well as its unique positioning in cultural diversity, have provided important contributions to promoting the exchange of human civilization.

Keywords

Guqin music; Intangible cultural heritage; Guqin Hall in the Forbidden City; Cultural inheritance; Modern Communication

故宫古琴的音乐文化价值与保护

刘珊

故宫博物院, 中国·北京 100000

摘要

故宫古琴作为中国非物质文化遗产的重要组成部分, 承载着深厚的历史与文化底蕴。故宫古琴馆也成为中国传统文化的重要展示窗口。本文从古琴的历史渊源、与儒家思想的紧密联系、再到文人雅集中的核心作用, 到故宫博物院的收藏与传承, 探讨了古琴音乐的文化价值与保护。文章进一步分析了古琴音乐在现代社会的传播途径、创新实践、教育发展, 以及其在非物质文化遗产中的角色和可持续发展策略。同时, 古琴音乐与生态环境的和谐共生, 以及在文化多样性中的独特定位, 为促进人类文明交流提供了重要贡献。

关键词

古琴音乐; 非物质文化遗产; 故宫古琴馆; 文化传承; 现代传播

1 引言

古琴是中国最古老的弹拨乐器之一, 它以其独特的艺术特色著称于世, 其起源可以追溯到远古时期, 相传古琴是伏羲或神农所创。这些传说反映了古琴在中国文化中的重要地位。古琴不仅是一种乐器, 还承载着古代世界对自然、宇宙和人生哲学的深刻理解^[1]。其音色温润而深沉, 旋律悠远而富有变化, 能够表达丰富的情感与意境。其造型古朴典雅, 七弦十三徽的设计象征着天地人三才和谐统一的理念。古琴的发展经历了多个朝代, 每个时期都有其独特的风格和技术创新。从周代以古琴为高雅音乐重要组成部分的礼乐体系, 到汉代的琴赋、琴论, 再到唐宋时期琴乐创作与演奏技艺的繁荣, 古琴的技艺不断丰富和发展。特别是到了宋代, 琴论

的系统化和琴曲的多样化, 标志着古琴艺术达到了一个新的高峰。

2 古琴的历史与文化渊源

2.1 古琴的起源与发展

古琴与中国古代文化有着密切的联系。它不仅是音乐艺术的体现, 更是文化和哲学的传承。古琴音乐强调内心情感的表达和精神王国的追求, 符合儒家中庸之道、道家自然无为和佛教禅宗的思想^[2]。琴与棋、书、画并称为文人四艺, 古琴位居其中之首, 体现了其在文人心目中的崇高地位, 具有深厚的文化底蕴和历史价值。弹奏古琴不仅是技巧的展示, 更是对生命、宇宙、自然秩序的深刻理解。从古至今, 众多琴家通过不断探索和创新, 形成了虞山派、广陵派、浙江派等多种流派, 各流派间既相互借鉴又各具特色, 共同构成了古琴音乐的丰富面貌。古琴曲《广陵散》、《秋鸿》等, 以其深邃的意蕴和精湛的技艺, 成为传世经典, 深受后

【作者简介】刘珊(1972-), 女, 满族, 中国北京人, 本科, 馆员, 从事故宫文物, 展览设计, 中国画临摹与研究。

人喜爱。

2.2 古琴与儒家思想

在古代，琴不仅是一种艺术形式，也是一种道德教育和精神修养的手段。更是古代文人思想情感、哲学观念、审美情趣的集中体现。从春秋战国时期的孔子到后世的众多琴家，都留下了丰富的古琴曲谱和文献资料。古琴与儒家礼仪的结合体现在多个层面。在儒家祭祀、宴会等礼仪活动中，常以古琴作为伴奏，以表达对祖先、神明的尊敬。弹奏古琴不仅意味着享受音乐，还意味着尊重传统的礼仪和遗产。此外，学习和弹奏古琴的过程也被视为一种礼仪教育，通过严格的师徒教学和规范的演奏姿势，促进人们的尊重、谦让和自律。

古琴音乐深刻体现了儒家思想的核心价值观念。儒家思想所倡导的仁、义、礼、智、信的道德观念在古琴音乐中得到了淋漓尽致的诠释^[3]。古琴曲目既有表达对国家、民族的忠诚和热爱的作品，也有反映个人道德修养和情感体验的作品。古琴音乐的演奏要求演奏者将心与音乐联系起来，通过音乐传达自己的思想感情，实现个人与社会的和谐。这种以乐修身、以乐育人的理念，就是儒家思想的精髓。

2.3 古琴与文人雅集

在中国古代，文雅聚会是重要的社会活动，古琴在其中发挥着核心作用。文学会议通常在美丽的花园或学院举行。悠扬的古琴声不仅为会议增添了优雅的气氛，也是文人雅士交流思想、表达感情的媒介^[4]。古琴的演奏常常伴随着诗词演唱、书法绘画，已成为文艺聚会中不可缺少的文化元素。古琴音乐与文字的相互作用加深了艺术作品的内涵和表现力。书画常常受到古琴音乐的启发，创作出与音乐相得益彰的艺术作品。这种跨艺术形式的融合，不仅丰富了文人雅集的内容，也体现了文人对综合艺术成就的精神追求，展现了中国古代文人对美的全面认识和深刻理解。

2.4 古琴的结构、音色和名称

古琴的结构精巧而复杂，通常由七根弦和十三个徽位组成。琴身分为琴头、琴颈和琴身三部分，琴头通常雕刻有龙头或凤头，象征尊贵。琴颈细长，上面有十三个徽位，用以标记音位。琴身扁平，底部有共鸣箱，两侧微微翘起，形成优美的曲线。琴身的材质多为檀木或杉木，这些木材的共振特性能够使古琴发出深沉而悠远的音色。琴弦则由丝线或尼龙线制成，不同的材质会影响琴音的明亮度和持久性。

古琴制作工艺复杂而精细，需经过选材取形、面板及内部琴腹制作、底板制作、合琴、披麻裹布、挂灰打磨、定弦路定徽、髹漆、装配成琴等多道工序。故宫博物院藏有的《斫琴图》便生动描绘了这一过程，让观众直观了解古琴制作的精妙之处。

古琴的音色被誉为“大音希声”，其音质深沉、内敛，具有极强的穿透力和感染力。古琴的音色可以分为泛音、按音和散音三种。泛音清亮而空灵，如同天外之音；按音则更

为深沉，富有变化，能够表达复杂的情感；散音则最为自然，无需按弦即可发出，给人以宁静之感。古琴的音色不仅能够反映出演奏者的内心世界，还能够与听者产生共鸣，达到一种心灵上的沟通。

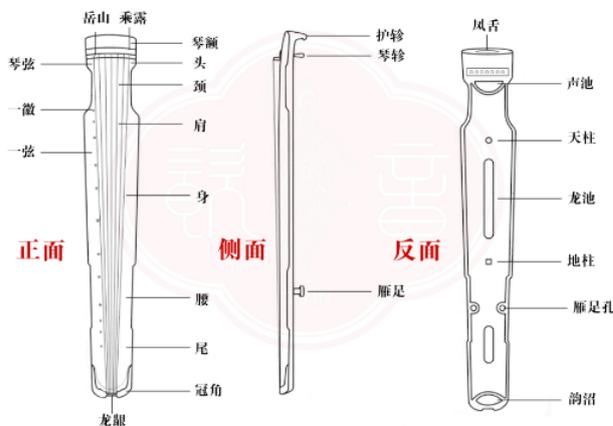

图1 古琴结构图

古琴的名称通常与其历史、传说或制作特点有关。例如，“九霄环佩”、“大圣遗音”等，这些名称不仅体现了古琴的高贵气质，也蕴含了深厚的文化内涵。古琴在中国传统文化中占有举足轻重的地位，它不仅是音乐的载体，更是文人墨客修身养性的工具。在中国古典文学中，古琴常被用来象征高洁的品格和超脱的人生态度。

3 故宫古琴的收藏与传承

3.1 故宫古琴的收藏概况

作为世界上最大的古代文化艺术宝库之一，故宫博物院对古琴文物的保护工作历来十分重视。自建院以来，故宫博物院通过不断征集、修复和保养，积累了丰富的古琴文物资源。目前现存八十八张古琴，和与古琴相关的文物，古琴藏品种类繁多，各具特色。这些古琴不仅包括唐、宋、元、明、清各朝代的代表作品，还包括各种琴的制造流派和工艺风格。能够较为完整的展现古琴的发展历史。其中，“大圣遗音”最为珍贵，它是故宫博物院现存唐琴中唯一一张明清宫廷旧藏琴。故宫古琴以其工艺精湛、造型独特、音色浑厚而闻名，每把古琴都承载着丰富的历史信息和文化价值。这些古琴不仅体现了古代琴制造艺术的高超技艺，也是研究中国古代音乐史的宝贵资料。故宫博物院通过实施“平安故宫”等工程，对古琴文物进行了系统性的保护和修复，确保这些珍贵的文化遗产得以延续和传承。

3.2 故宫古琴的传承与影响

历代古琴大师通过严格的师徒关系将古琴的技艺、曲目和理论传承给后人。古琴艺术的传承还依赖于文献资料和音乐作品的保存。故宫博物院的古琴藏品为古琴艺术的传承提供了重要的实物资料和历史证据。随着现代科学技术的发展，数字化、网络化的手段也被用来保存和传播古琴艺术，

使古琴艺术的传承更加广泛和便捷。

故宫博物院作为古琴收藏的重要机构，不仅保存了大量的古琴真品，而且还开展了大量的研究整理工作。通过举办古琴展、出版古琴研究书籍、开展古琴演奏活动等方式积极推广古琴艺术。此外，故宫在国际文化交流中也发挥着重要作用。通过举办国际古琴艺术节等活动，故宫古琴馆将古琴文化推向世界舞台，让全球观众了解并欣赏到这门独特的古琴艺术。故宫还与国内外古琴艺术家和研究机构合作，向公众普及古琴知识，培养公众对古琴文化的兴趣和爱好，共同推动古琴艺术的传承与发展，让更多的人了解古琴文化，感受古琴音乐的魅力。这些国际交流活动不仅提升了古琴文化的国际影响力，也促进了中外文化的交流与互鉴。同时，故宫还积极与高校、音乐团体等文化机构合作，开展古琴教育传承工作，培养新一代的古琴演奏家和研究者，推动古琴文化的普及和教育。故宫的努力不仅使古琴艺术得以保存和共享，也为古琴艺术的创新和发展提供了平台和机遇。

3.3 故宫古琴的修复与保护

古琴修复传统技艺历史悠久，文化底蕴深厚，工艺精湛。这些技能包括修补琴身、补漆、更换断弦和调整音调。修复过程中，工匠们严格遵循古法，采用生漆、鹿茸霜等天然材料，保持古琴原有的风格和音质。这种修复方式不仅需要精湛的工匠技艺，更需要对古琴文化的深刻理解和尊重，才能确保修复后的古琴能够传承其历史价值。古琴作为有机物质制成的文物，其保护与修复技术尤为重要。故宫博物院针对不同时期、不同材质的古琴，采取不同形式的保护措施，如防潮、防热、防虫等。同时，故宫还拥有一支专业的修复团队，利用现代科技手段对古琴进行精细修复，使其恢复原貌并延长使用寿命。

随着科学技术的发展，故宫博物院积极探索古琴文化的数字化保护与创新。通过运用现代科技手段，对古琴音色、弹奏技法等进行数字化采样和还原，使古琴音乐在数字世界中焕发新生。通过数字化扫描、虚拟现实等技术手段，将古琴文化进行保存和展示。观众可以通过数字平台在线欣赏古琴文物的高清图像和三维模型，甚至可以在虚拟环境中亲自弹奏古琴。这种科学的保护创新不仅方便了观众欣赏，也为古琴文化传承发展提供了新的途径。X射线成像和红外光谱分析等现代修复技术可以帮助修复者更详细地了解古琴的结构和材料成分，从而实现更精确的修复。

4 古琴音乐的现代传播与创新

4.1 古琴音乐的现代传播途径

随着现代传媒的发展，古琴音乐的传播方式也变得更加多样化。电视、电影、音乐节目等传统媒体为古琴音乐提供了展示平台。在一些文化节目中，古琴演奏常常作为描绘中国传统文化的重要元素出现，让观众直观地感受到古琴的魅力。同时，许多纪录片和故事片通过讲述古琴的历史和文

化，加深了公众对这一古老艺术形式的了解。现代媒体的广泛覆盖，让古琴音乐突破地域限制，接触到更广泛的受众。

数字化、网络化给古琴音乐的传播带来了革命性的变化。音乐分享网站、社交媒体、视频网站等在线平台使得接收和分享古琴音乐变得异常便捷。古琴艺术家和爱好者可以轻松上传自己的演奏视频，以吸引全球观众。此外，数字技术还方便了古琴音乐的保存和编辑，提高了音乐传输的质量和效率。随着中华文化在世界范围内的影响力逐渐增强，古琴音乐也开始在国际舞台上站稳脚跟。国际音乐节、文化交流活动、海外巡演等为展示古琴音乐提供了机会。

4.2 古琴音乐的现代创新实践

古琴音乐在现代发展中，经历了与各种音乐元素的创新融合。现代音乐家尝试将古琴的传统音色与电子音乐、爵士乐甚至摇滚音乐等现代音乐风格相结合，创造新颖的音乐体验。这次跨界合作不仅拓展了古琴的表现力，也赋予了古琴音乐新的活力。在一些音乐节和音乐会上，我们可以看到古琴与现代乐队的合作，展现出古今结合、贯通东西方的艺术风格。

随着音乐制作技术的不断发展，现代古琴音乐的创作与编曲也正在开辟新的可能性。作曲家在保留古琴音乐传统精髓的基础上，融入现代的和声、节奏、旋律生成技术，创作出兼具传统韵味和现代审美的古琴曲目。这些新作品在音乐会上受到了观众的热烈欢迎，也为古琴音乐的发展开辟了新的道路。同时，现代编曲技术的应用，如加入电子音效等，也赋予了古琴音乐更加丰富多彩的聆听效果。无论是戏剧、舞蹈还是美术，古琴音乐都能以其独特的音色和表现力增强艺术作品的情感深度和文化内涵。在一些现代戏剧作品中，利用古琴音乐作为背景音乐来反映情节和人物的情感变化，为观众提供更加身临其境的观看体验。此外，古琴音乐经常与现代舞蹈相结合，在舞台上创造出动静结合、声画结合的艺术效果，展示了古琴音乐在现代艺术中的无限可能。

4.3 古琴音乐教育的现代发展

随着社会对传统文化的重视，古琴作为中国传统文化的象征之一，教育的需求也越来越大。但师资短缺、教学资源分散、学习者年龄较大等问题仍然存在。古琴教育必须与时俱进，适应现代社会的教育模式，同时保留其深厚的文化底蕴和艺术精髓。如何在保留传统的同时让古琴音乐教育更加大众化、现代化，是当前教育工作者需要思考的问题。为适应现代教育的需要，古琴音乐教育探索了多种创新模式。在线教学平台的兴起，为古琴教育开辟了新的机遇。通过在线课程，古琴爱好者无论身在何处都可以得到专业的指导。此外，结合多媒体和互动技术，古琴教学变得更加生动有趣，有助于激发学习者的兴趣。一些教育机构也尝试将古琴与现代音乐理论结合起来，开发适合不同年龄和背景的古琴教育课程，使古琴学习更加多样化和个性化。

5 古琴音乐文化的未来展望

5.1 古琴音乐与非物质文化遗产

古琴音乐是中国非物质文化遗产的重要组成部分，古琴音乐的价值在于它能够传达古人的智慧，体现中华民族的审美情趣和文化认同，成为沟通古今的桥梁。在现代社会，古琴音乐的传承和发展对于保护文化多样性、促进文化交流发挥着不可替代的作用。古琴音乐在保护非物质文化遗产方面发挥着重要作用。它不仅是保护的對象，更是推动文化传承与创新的动力源泉。通过法律保护、普及教育、技艺传承等多种保护措施，古琴音乐得以在现代社会继续生存和发展。同时，古琴音乐的保护促进了公众对非物质文化遗产重要性的认识，增强了全社会的文化意识和文化自信。

古琴音乐在与世界文化遗产的互动中展现出独特的魅力和活泼。随着全球化的发展，古琴音乐越来越多地走向国门，参与国际文化交流。它不仅向世界展示了中国传统文化的精髓，还吸收了世界各地的音乐元素，实现了文化的相互学习和融合。古琴音乐的国际传播不仅提升了中华文化的国际影响力，也为世界文化遗产的多样性和可持续发展做出了贡献。通过这种互动，古琴音乐成为不同文化之间的纽带，促进了人类文明之间的交流。

5.2 古琴音乐的可持续发展

现代社会，古琴音乐的可持续发展需要综合考虑文化传承与创新、教育普及、社会参与等因素。通过建立古琴音乐数字档案和在线教育平台，可以打破地域限制，让更多的人接触和学习古琴。二是推动跨学科合作，将古琴音乐与现代艺术、科技等领域相结合，探索新的表现形式和传播渠道。此外，加强古琴音乐的社会教育和公开演出，提高公众对古琴文化的了

解和欣赏，是促进古琴文化可持续发展的重要策略。

古琴音乐与生态环境的和谐共生，体现在它所代表的自然和谐理念。古琴音乐强调与自然的对话，其演奏往往追求一种平静而广阔的境界，这与建设现代生态文明所倡导的和谐共生不谋而合。

5.3 古琴音乐与人类精神生活的融合

在快节奏的现代生活中，古琴音乐以其独特的平静和深度，对人们的精神世界产生着积极的影响。古琴柔和的音色和旋律，可以引导人们放慢脚步，进入冥想、内省的状态。这不仅是一种艺术的享受，更是一种精神的慰藉。能够帮助现代人缓解压力、寻找内心的平静与安宁，成为个人内心世界与传统文化的纽带。在忙碌的生活中，古琴音乐提醒人们回归自然，争取心灵的和谐与平衡。这对于心理健康和情绪调节具有重要作用。它的旋律和节奏可以影响人们的情绪状态，帮助人们放松，减少焦虑和抑郁。研究表明古琴音乐具有以下生理作用：降低血压、减慢心跳、改善睡眠质量。

参考文献

- [1] 王馨密.数字媒介时代古琴文化的视觉传播研究[J].苏州科技大学学报(社会科学版),2024,41(02):91-98.
- [2] 胡艳兰,马华伟,李湘.中国古琴独特的文化魅力和当代传承价值——以大运河江苏段古琴文化为例[J].文化创新比较研究,2023,7(05):84-87+92.
- [3] 肖漫宇.古琴在儒家乐教思想中的功能分析[J].大众文艺,2022,(15):83-85.
- [4] 刘承华.文人琴与艺人琴划分中的几个问题——兼答姚锡安、荣鸿曾先生[J].中国音乐,2024,(02):16-24+87.
- [5] 贾敏书.传统文人画中的古琴——以“清音悠远——古琴文化展”中的作品为例[J].美与时代(中),2023,(10):127-129.