

中国古代音乐史导论

中国古代音乐史导论

中国古代音乐史导论

王旭 著

中国文联出版社

中国古代音乐史导论

王旭 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代音乐史导论 / 王旭著. —北京: 中国戏剧出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 104 - 03536 - 7

I. ①中… II. ①王… III. ①音乐史—中国—古代
IV. ①J609. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 153782 号

中国古代音乐史导论

策 划: 丁小倩

责任编辑: 丁小倩

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京施园印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 6.75

字 数: 150 千

版 次: 2011 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 03536 - 7

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

目录

Contents

第一章 先秦音乐

- 一、远古遗音 4
- 二、殷商时期的音乐学校——瞽宗 10
- 三、西周时期的音乐教育 13
- 四、宫廷雅乐 17
- 五、民间音乐实践 21
- 六、北方的《诗经》与南方的《楚辞》 24
- 七、音乐美学思想 34
- 八、乐器与器乐 39

第二章 汉魏南北朝音乐

- 一、汉代乐府 55
- 二、相和歌与清商乐 56
- 三、鼓吹 61
- 四、古琴艺术的成熟 63

五、百戏与歌舞戏	71
六、《乐记》与《声无哀乐论》	73
七、音乐技术理论	76
八、乐器	79
九、西域音乐的东渐	84

第三章 隋唐音乐

一、宫廷燕乐	88
二、曲子音乐	97
三、早期说唱形式——俗讲	99
四、参军戏	100
五、梨园与教坊	101
六、音乐美学思想	103
七、音乐技术理论	105
八、乐器与器乐	109
九、中外音乐文化交流	112

第四章 宋元音乐

一、词调音乐与姜夔的“自度曲”	117
二、唱赚与散曲	122
三、说唱音乐	124
四、杂剧与南戏	129
五、音乐理论	140
六、音乐论著	140

七、乐器与器乐	144
---------------	-----

第五章 明清音乐

一、民歌小曲	161
二、四大声腔	162
三、“乱弹”与“花”、“雅”之争	165
四、南方弹词与北方鼓词	168
五、民族民间歌舞	173
六、音乐论著与曲谱	177
七、器乐	181
八、“新法密律”及工尺谱	203
主要参考书目	207

第一章 先秦音乐

伴随着原始先民的祭祀膜拜、狩猎采集、耕种捕捞等活动，粗犷质朴的乐音在古老的华夏大地上响起。由此，中国音乐便揭开了五音汇聚、七彩缤纷的史页。根据考古出土的文物——河南舞阳县贾湖骨笛——我国迄今为止所见最早的乐器，也是世界上最早的可吹奏的乐器，可证实中国音乐文化有着约 8000 年的悠久历史。

远古音乐，音调简单，节奏是基本要素。产生于原始社会和奴隶制社会早期的上古歌谣，是《诗经》之前人民的口头创作，情感朴素真挚，语言简洁凝练，与原始先民的现实生活紧密相连。传说中的原始乐舞，是集诗歌、音乐、舞蹈于一体的综合艺术形式。原始乐舞所反映的内容，多为人类与自然界斗争以及氏族间的争斗；原始乐舞所服务的对象，是全体氏族公社的成员。当人类进入到阶级社会，音乐被奴隶主阶级视为自己的统治工具，其内容亦转化成为统治者歌功颂德。

商朝在政治、经济、文化等方面与前代相比有较大发展，加之

宫廷中的大量音乐活动的进行,需要某种能够传承音乐技能及文化的媒介,在这个基础上,产生了有目的、有组织的学校音乐教育机构——瞽宗,它是我国历史上的第一所音乐学校。在巫风盛行的殷商时期,音乐成为尊神占卜活动中不可缺少的内容。

西周时期的音乐文化呈现繁荣局面,其开国功臣周公,把殷商败亡的原因归之于对民情的悖逆,于是他总结了历史经验教训,制定礼乐,以巩固周室王朝的统治,试图“以乐、礼教和,则民不乖”^①。从而使西周的臣民百姓,遵守一系列的典章制度,服从于统治。西周贵族的政治生活及社交,都离不开礼乐。所以,在贵族的教育中,音乐是十分重要的内容之一。贵族子弟必须学习音乐和舞蹈,并且规定了一年四季的学习程序及其他学习制度,包括考选、入学、升学等。

西周的宫廷音乐,是在礼乐制度规范下所产生的雅乐。雅乐是指宫廷的祭祀活动和朝会议礼中所用的音乐。此种音乐是为统治阶级的政治目的服务的,没有娱乐性。雅乐的内容,要符合统治者所要求的封建伦理道德观念,而艺术性则是次要的。雅乐体系的建立,体现了统治阶级试图利用礼乐制度来彰显其威慑力量的目的。

周平王东迁后,周王朝天子一统天下的局面彻底崩溃,礼乐制度也受到极大冲击,音乐逐渐突破礼的束缚而全面发展,新声并起,雅乐衰落,郑卫之音进入诸侯宫廷,音乐已不再是单纯的统治工具而是挣脱统治阶级的垄断,进入到平民百姓阶层的社会生活中,民间音乐在各种实践活动中蓬勃发展着:人们通过歌唱来协调劳动,通过鼓琴来寻觅知音,用音乐抒发内心的情怀或感

^① 《周礼·春官·大司徒》

叹……社会性是春秋战国时期音乐文化的显著特征。

西周到春秋战国时期形成的两部歌辞集《诗经》和《楚辞》代表着这一时期歌唱艺术的最高水平,也代表着我国历史上南北音乐文化、现实主义与浪漫主义的不同发展特点,并对后世音乐文化的发展与演变,始终产生着深远的影响。

先秦时期的音乐思想,在经历了乐与天和、乐与礼和、乐与声和的审美阶段后,于西周末年至春秋战国时期,产生并发展了系统的音乐美学思想。诸子百家,尤其是儒道两家的音乐思想,相互对立又相互补充,对中国音乐美学的发展起到奠基作用,其观点在两千多年的历史长河中被后人不断发展和完善。可以说,后世各种音乐美学思想,都是先秦诸子百家,特别是儒道两家音乐美学思想在特定历史条件下的扩充、丰富及深化。

通过音乐考古所发现的远古时期的乐器为中国音乐的发展揭开了序幕。打击乐的历史最为悠久,其次为吹管乐器,拨弦乐器出现较晚,大约在西周时期开始流行。西周时期出现的以乐器制造材料为乐器进行分类的“八音分类法”,是我国最早的乐器分类方法。

乐律学是研究音乐基本原理与基础技术理论的科学,春秋时期产生的三分损益律及十二律,标志着人们对乐、律的认识进入了对概念进行规范,对度量关系进行计算,并且形成理论的阶段,也对后世各种律制的形成,奠定了基础。

在乐器演奏技艺方面,一些著名的琴家所追求的已不再是单纯的技巧,而是“内得于心,外应于器”^①的艺术境界。

^① 《列子·汤问》

一、远古遗音

我们今天对远古时期音乐文化的掌握,主要通过两个途径:一是考古出土的实物,为我们了解远古音乐提供了比较可靠的依据,但这部分资料是十分有限的;第二个途径是在史料文献中记载的传说,根据传说中所反映的远古先民进行音乐活动的情况,我们可以对当时的音乐文化的概貌加以推测和想象,并向先民们学习如何在大自然中创造音乐,如何用生命来体会音乐的美。

1. 上古歌谣

上古歌谣是产生于原始社会和奴隶制社会早期的民间歌谣,在思想内容上,上古歌谣最鲜明的特色是与现实生活有着密切的联系;在艺术形式上,作为古老的民间口头创作,上古歌谣具有字句简短、节奏明快、语言朴素、主题明确等特征。

《弹歌》

“断竹,续竹;飞土,逐宍(通:肉)。”^①

《弹歌》是相传产生在黄帝时期的我国最为古老的歌谣。对制作工具和狩猎过程的描述,只有短短的8个字。其中,“断竹,续竹”,是歌咏“弹”的生产制作过程:先将竹竿截断,然后用弦将截断的竹竿连接两头制成弹弓。“弹”的制作虽是简单、粗糙的,却是劳动人民的智慧的体现。有了“弹”,就可以“飞土,逐宍”,一场追逐野兽的活动就开始了。《弹歌》用凝练的语言概括了

^① 《吴越春秋》

“弹”生产制造的过程和“弹”的用途。通过《弹歌》，我们似乎看到身穿动物皮毛、散发赤脚的原始先民制弓打猎的全过程。一颗颗弹丸从弹弓中射出，击中了一只只猎物，人们追逐着，满载而归。

这首两言体民歌简短、质朴，诗句整齐，有和谐的韵律，从中可以体味它铿锵的节奏。

《蜡辞》

“土反其宅。水归其壑。昆虫勿作。草木归其泽。”^①

远古，有一个叫做“伊耆氏”的部落，每年的十二月都要举行“腊（“蜡”通“腊”）祭”。在“腊祭”上，要祭祀百神，感谢众神灵一年来对农作物的护佑，还要为来年的丰收进行祈福，《蜡辞》就是部落首领的祝词。不足二十字的《蜡辞》，将土、水、昆虫、草木这些与农业生产关系最为密切的四物都列举出来，四句歌谣，既是愿望，也是命令，既是祝词，也是咒语：土返回原地，田土不要流失；水流向洼地，不要泛滥成灾；昆虫不要滋生，免除灾害；野草丛木回到沼泽地带，不要生长在农田里。

这首歌谣的句式整齐，具有相当熟练的艺术技巧，因此可能为后世追记时对其进行了润色加工。

《击壤歌》

“日出而作，日入而息。凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？”^②

尧帝时代的一位老人，一边投掷木片，一边唱着这首《击壤歌》。它的意思是说：“太阳升起就要劳动，太阳落山就要休息，要喝水就得挖井，要吃饭就得种地，要获得丰收，怎能依靠尧

① 《礼记·郊特牲》

② 《帝王世纪》

帝?”朴素平和的劳作生活和心情态度,结合明了自然的语言节奏,使这首古歌充满了魅力,为我们认识先民的生活提供了广阔的想象空间。

原始社会生产力较为低下,还不存在“凿井”及“耕田”这样的经济形式,也不太可能有“帝力于我何有哉”的思想。由此来看,《击壤歌》应该是后世加工而成。

《卿云歌》

“卿云烂兮,纠缦缦兮。日月光华,旦复旦兮。”^①

《卿云歌》相传是舜禅位于禹时,与群臣共同唱和的一首歌谣。它表达了舜帝这位圣贤之君的崇高境界和伟大胸怀:吉祥的云彩缭绕灿烂,日月的光辉永远照耀万物人间。

这首上古歌谣内容丰富,文辞优美。虞舜时期的口头创作,很难达到这样高的造诣,应是后世加工而成。然而其歌颂日月、崇拜自然的思想内容,以及歌曲中所表现的朴素情感,仍具有远古时期的思想及习俗。

《候人歌》

“候人兮猗。”

《候人歌》是我国产生的第一首情歌,歌词只有短短的四个字。大禹迎娶涂山氏之女,可还没有来得及与她举行婚礼,就到南方治水去了。涂山氏之女在漫长的等待中,唱道:“等候着的人啊……”虽然这首歌曲中“兮”和“猗”都是语气词,实词只有两个,仍然反映出上古先民那朴素、真挚的情感。

2. 原始乐舞

原始社会,诗歌、音乐和舞蹈是紧密结合在一起的,这种艺术

^① 《尚书大传》

形式称作“乐”，亦称“乐舞”。乐舞与先民们的狩猎、畜牧、耕种、战争等多方面的生活息息相关。青海省大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，是迄今所知可估定年代最古老的原始舞蹈图像，距今约 5000 年，属新石器时代。在陶盆内壁上，有 3 组舞者，每组 5 人，手挽手列队舞蹈。舞者头上有下垂的发辫或装饰物，拖一小尾巴，可能是扮演鸟兽的装饰。在原始乐舞活动中，人们常把自己打扮成狩猎的对象或氏族的图腾（图 1-1）。乐舞反映了先民的精神信仰及日常生活，不同时期都有代表性的乐舞出现。

图 1-1

《云门》

《云门》，又称《云门大卷》，产生于黄帝时期，是原始人崇拜天神的乐舞。原始人往往将某种动物或自然物作为本氏族的徽号或标志，这是人类历史上最早的一种文化现象。《云门》的产生就与人类原始宗教信仰中的“图腾崇拜”有着密切的关系：黄帝氏族以云为图腾，百官师长均以云来命名，^①乐舞名称也是如此。

《咸池》

《咸池》，又称《大咸》，是尧时期的乐舞。咸池是太阳落山后洗澡的地方^②，另有一说法，咸池是星宿名称^③，因此，《咸池》也是崇拜天神的乐舞。

① 《左传·昭公十七年》：“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名。”

② 《淮南子·天文训》：“日出于暘谷，浴于咸池。”

③ 《楚辞·七谏·自悲》洪兴祖补注

《韶》

《韶》，又称《大韶》、《箫韶》、《九歌》、《九辩》等，是虞舜时期的乐舞，其内容包含九段歌唱部分，及九次舞蹈变化，主要的伴奏乐器为排箫。乐舞被运用在盛大的祭祀典礼仪式当中，其表演在《尚书·益稷》中有详细的描述：在舜的庙堂上，举行祭祀活动。由舜的乐官“夔”来指挥表演。堂上演奏磬、琴、瑟，并有歌唱，乐音和谐，祖宗来到，贵客嘉宾，群君诸侯，以德相让，堂下吹竹管，击鼗鼓，合乐用祝，止乐用敌，吹笙击钟，以次迭作，人们装扮成鸟兽，踏着节奏相率而舞。演奏九次之后，凤凰都被美好的乐音吸引而来。夔不禁赞叹道：啊，太美了，我大击之石磬，小拊之石磬，百兽都被音乐感化了，百姓臣民，相处和谐。^①

《韶》这部大型祭奠乐舞，流传的时间相当久远，春秋时期吴国季札对它的评价甚高^②，孔子也曾观看过《韶》的演出，被其深深打动，^③并认为《韶》舞达到了形式美与内容美高度统一的艺术水准，所谓“尽善尽美”^④。

《大夏》

《大夏》，又称《夏籥》，是夏禹时期的乐舞。乐舞由九段构成，主要伴奏乐器是籥。乐舞的内容歌颂了大禹治水的功绩。

《大夏》产生于我国原始社会到奴隶社会的过渡时期，其主题由歌颂天、地、神转化为歌颂人，是人类社会发展中一次质的飞跃。

① 《尚书·益稷》：“夔曰：‘戛击鸣球，搏拊琴瑟以咏，祖考来格，虞宾在位，群后德让，下管鼗鼓，合止祝敌，笙簧以间，鸟兽跄跄，《箫韶》九成，凤凰来仪。’夔曰：於，予击石拊石，百兽率舞，庶尹允谐。”

② 《左传·襄公廿九年》：“德至矣哉，大矣！如天无不曁也，如地无不载也。”

③ 《论语·述而》：“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。”

④ 《论语·八佾》：“《韶》，尽美矣，又尽善也。”

《大濩》

《大濩》是商汤时期的乐舞,根据《吕氏春秋·古乐篇》的记载,其内容为歌颂商代开国君主汤的文治武功。^①

《大武》

《大武》是周代的乐舞,全曲共有六章,根据《吕氏春秋·古乐篇》的记载,内容描写了武王伐纣的过程,歌颂了周武王的战争功绩。^②

以上六个历史时期的乐舞,统称六代乐舞,亦称六大舞。这些具有史诗性的乐舞,受到周代统治者的极度重视,是宫廷雅乐体系的重要组成部分,由西周的最高乐官大司乐将其教授给贵族子弟。

除了六代乐舞之外,受到周代宫廷统治者重视的还有一些规模比较小的乐舞,也被列入宫廷雅乐体系,由乐师将其教授给贵族子弟:

《帔舞》:舞者手执全羽或五彩丝绸而舞。

《羽舞》:舞者执折羽(可能是半分开的羽毛)而舞。

《皇舞》:舞者戴羽帽,穿翡翠羽衣,或执五彩羽而舞。

《旄舞》:舞者执牦牛尾而舞。

《干舞》:舞者执盾而舞。

《人舞》:舞者挥长袖而舞。

另外,一些宗教性的乐舞在远古时期人们的生活中也占有重要位置:

① 《吕氏春秋·古乐》：“殷汤即位，夏为无道，暴虐万民，……汤于是率六州以讨桀罪。功名大成，黔首安宁。汤命伊尹作为《大濩》，以见其善。”

② 《吕氏春秋·古乐》：“武王即位，以六师伐殷。六师未至，以锐师克之於牧野。归，乃荐俘馘于京太室，乃命周公为作《大武》。”

《雩舞》

雩是中国一种极为古老的驱鬼逐疫、祈福免灾、酬神纳吉的文化现象。这种古老的巫术活动,是先民自然崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜及万物有灵观念的产物。殷墟甲骨文卜辞中已经有了关于雩的记载,至西周时期,每年秋季都会为驱逐疫鬼和灾难而表演雩舞,《周礼》中记录了当时宫廷举行“国雩”、“大雩”的盛况。^①

《舞雩》

《舞雩》产生于殷商时期,作为干旱时求雨之用。

二、殷商时期的音乐学校——瞽宗

据音乐考古出土的文物来看,我国早在新石器早期就可能已经产生最初的音乐教育行为,如距今约 8000 年的河南舞阳贾湖骨笛的出土,为我们提供了当时已经存在某种音乐教育行为的依据;在文献中记载的关于氏族社会乐舞活动的情况,也为后人留下有关当时音乐教育行为的信息,如《吕氏春秋·古乐》中对葛天氏乐舞的记载,《尚书·益稷》中对夔主持氏族部落盛大乐舞过程的记载,等等;氏族社会后期,与音乐教育相关的设施及场所开始出现,如《礼记·明堂位》中记载的“庠”的情况。

我国进入到奴隶制社会后,于殷商时期形成了有目的、有组织的学校音乐教育,即我国第一所音乐学校——瞽宗,以下几个方面可充分证实瞽宗的存在。

第一,商朝是我国奴隶制社会在政治、经济、文化等方面进一

^① 《周礼》：“方相氏掌蒙熊皮，黄金四目，玄衣朱裳，执戈扬盾。帅百隶而事雩，以索室殴疫，大丧，先柩，及墓，入圻。以戈击四隅，殴方良（魍魉）。”

步发展阶段,已完全具备了学校形成的社会条件。

商朝是中国历史上第二个朝代,在政治方面,随着阶级矛盾的深化,奴隶主阶级建立了严密的国家机构,商王是最高统治者,商王以下,设有分管各类事务的文武百官和军队,其职能一方面镇压奴隶的反抗,另一方面用所谓神灵的意志愚弄奴隶。商朝的经济以农牧业为主,由于生产水平的提高,促使其经济出现了繁荣的局面。从出土的生产工具、兵器、乐器,可以反映出这一时期手工业及青铜铸造业的兴旺和发达。在文化方面,从地下挖掘出土的遗物来看,商朝已出现了一部分脱离生产劳动,专门为奴隶主贵族服务的“文化人”,被称作“卜”、“贞人”、“史”。另外,文字的成熟程度,也为学校的形成,创造了必要的条件。

第二,殷商时期宫廷中的大量音乐活动的进行,需要某种能够传承音乐技能及文化的媒介。

殷商时期有很多乐官及女乐,他们是宫廷中音乐活动的重要组成部分,其音乐才能的培养,必然与当时的音乐教习行为相关。考古中的出土实物有大量殷商时期的乐器,其制作工艺十分精美,音列形态的设计也具有较高水准。如此高的音乐成就,必定要通过不间断的文化遗产、积累与习得,才可能产生。

第三,从先秦文献与甲骨文中,可以大致了解瞽宗的概貌。

目前出土的甲骨文对殷学的建学地点、教学内容都有明确的记录,多次出现“教”与“学”等字样,如:

“丙子卜,多子其彳止学,版不耑大雨?”^①意为:丙子日卜问上帝,子弟们上学回来,会不会碰上大雨?

“乎多尪伊自于教王族。”^②意为:商王命令尪伊(官名)认真负

① 《龟甲兽骨文字》卷二

② 《殷虚书契前编》第五卷