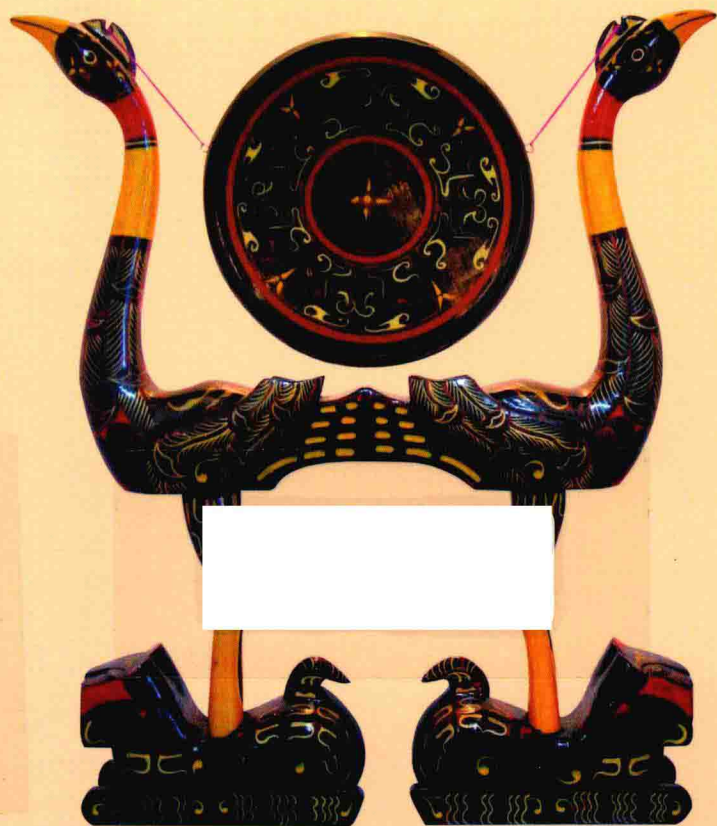

写给老师的 中国音乐史

漆明镜 著

浙江人民美术出版社

写 给 老 师 的
中 国 音 乐 史

漆明镜 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写给老师的中国音乐史 / 漆明镜著. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5340-4708-4

I. ①写… II. ①漆… III. ①音乐史—中国 IV.
①J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第314895号

责任编辑: 雷 芳 袁 媛
责任校对: 余雅汝
责任印制: 陈柏荣

写给老师的中国音乐史 漆明镜 著

出版发行: 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址: <http://mss.zjcb.com>
经 销: 全国各地新华书店
制 版: 杭州真凯文化艺术有限公司
印 刷: 浙江影天印业有限公司
版 次: 2016年3月第1版·第1次印刷
开 本: 880mm × 1230mm 1/32
印 张: 5
字 数: 107千字
书 号: ISBN 978-7-5340-4708-4
定 价: 32.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

前 言

规律地振动产生出的音律是一种客观物，在音乐产生的初期就应存在。可推测的是，上古时期的祖先们凭生理听觉发现音高，并在一系列并未被理论化的实践基础上，依据当时的工艺技术制造出可发若干音的乐器，譬如河姆渡遗址出土的无音孔陶埙、半坡仰韶文化遗址中的能吹出一个小三度（羽与宫）音程的一音孔陶埙等。南宋琴家徐理曾在《琴统》中说到：

“盖有天地则有是律，有是律则有是声，有是声则有是准。准之器虽未作于有律之初，准之意已默存于有琴之先。”乐音的存在先于人的意识，在经过人类的发现和进一步创造后，逐步发展出更复杂的音乐形式，并一步步书写出华美的音乐史。

中国古代音乐史悠久且神秘，远古的音乐传说脍炙人口，历代出土的音乐实物精妙绝伦。各朝代都一

度盛行不同的音乐体裁和乐器，音乐机构培育出一代代优秀的乐人，音乐审美也随着主流意识发生演变。宫廷音乐和民间音乐在并行发展的同时也此消彼长，技艺高超的音乐家总会留下不朽的传奇。进入近代后，中国音乐发生了转型，西方音乐的引入，除了式微的传统音乐继续发展外，音乐史的重点转移到了对作曲家和音乐作品的研究上。

根据中国音乐史发展的特点，本书将古代音乐史划分为六个部分。远古和夏商时期归入第一部分，而两周至秦朝作为古代音乐发展的第一个高峰期，被列为第二部分，后分别将两汉、南北朝、隋唐和宋元明清列为不同的章节进行阐述。而近代音乐史部分，虽仅一章，但内容十分复杂，音乐家和作品繁多，本书主要从西洋音乐和学堂乐歌的引入、新音乐建设、革命音乐运动和新音乐在不同政治区域的发展四个部分展示近代音乐发展的主线。

从古代的礼乐、音乐机构、乐律、乐器、乐种、乐人、音乐著作，到近代的学堂乐歌、新音乐、作曲家、音乐作品，数千年变迁，唯有对音乐之美的追求不变。今日回顾往昔，历史存储了个人的文化基因，我们为何会创造出这样的音乐，为何会喜欢这些风格的乐曲？回溯历史的河流，方能解惑。

目 录

第一章 远古及夏商时期的音乐 / 001

音乐的起源 / 002

民歌、乐舞传说 / 003

第二章 周秦时期的音乐 / 011

礼乐 / 012

音乐机构与音乐教育 / 014

民间音乐 / 015

乐器 / 018

乐律 / 033

音乐思想 / 035

第三章 两汉时期的音乐 / 037

汉代的礼乐与音乐机构 / 038

歌舞百戏 / 042

鼓吹 / 046

乐器 / 048

乐律 / 057

音乐思想 / 060

第四章 魏晋南北朝时期的音乐 / 061

相和歌 / 062

清商乐 / 063

大曲 / 064

杂舞和具有故事性的歌舞 / 065

鼓吹乐 / 068

异族风情的音乐 / 069

乐器 / 070

律制 / 076

音乐思想 / 077

第五章 隋唐以降的音乐 / 079

宫廷音乐 / 080

音乐机构 / 085

民间音乐 / 087

乐器 / 091

乐律 / 093

第六章 宋元明清时期的音乐 / 095

民间歌曲 / 098

说唱音乐 / 101

戏曲 / 105

乐器和器乐 / 114

乐律 / 120

第七章 中国近代音乐的发展 / 121

学堂乐歌的引入 / 122

1920 至 1940 年间的新音乐建设 / 127

革命音乐运动 / 136

新音乐在不同政治区域的发展 / 143

第一章

远古及夏商时期的音乐

音乐是什么？它有着精密规定的系列音高和多种节奏。有人认为它表达人类的情感，有人认为它只表达音响纯粹的美，但无论如何，音乐的美感是毋庸置疑的，人们爱音乐，也创作音乐。可音乐从何时诞生？为何诞生？这些问题很难说清。这种未知给音乐的起源蒙上了神秘的面纱，成为人们津津乐道的话题。

音乐给人以美的享受，不同的音乐能激发出人们不同的情绪和感觉，故也有不少人持音乐起源于人类的思想情感一说。以中国古代儒家的音乐观为例，《礼记·乐记》中有一段广为后人引用的描述：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”

音乐的起源

古希腊时期的哲学家们就提出，音乐起源于模仿。执此说者认为原始部落中人们模仿自然界和动物的声音，从而形成有音高起伏的民歌。这种观点在中国古代音乐文献中也有体现，以《吕氏春秋》为例，其记载了两则“作乐制律”的传说：一是黄帝命伶伦作律，伶伦去到昆仑山以北的山谷中，截竹为管，根据凤（雄凤凰）的鸣叫定了六个音高，为六吕；又根据凰（雌凤凰）的鸣叫再定六个音高，为六律。由此，得到十二律（即一个八度内的十二个半音），构成音乐的音高基础。另一传说则是尧即位后，命质为乐，质仿效山林和溪谷的声音，用蒙皮的鼓和石质乐器演奏，用于装扮成兽类舞蹈的场合。

以俄国人普列汉诺夫为代表的学者们相信，音乐起源于劳动。受此影响，鲁迅先生在《且介亭杂文》中援引《吕氏春秋》中记载的扛大木者为协调劳动节奏而发出“杭育杭育”的声音为例，认为这是音乐产生的源泉。

民歌、乐舞传说

我们今天所能了解到的远古音乐内容除了已出土的实物外，还有后人撰写的神话与传说。从后世的文献中可知，这一时期的音乐活动主要有民歌和乐舞。

远古民歌

无论是原始社会，还是近代社会，民歌都与人们当下的生活息息相关。在劳动方面，相传黄帝时期有一首《弹歌》，唱曰：“断竹，续竹，飞土，逐宍（肉）。”歌词不长，却生动勾画出用竹子制作弹弓、射击泥丸击打猎物的狩猎场面（图1）。

在爱情生活方面，有涂山氏之歌。传说大禹治水三过家门而不入，他的妻子涂山氏思念他，命侍女在涂山之南歌“候人兮猗”^[1]，呼唤他的归来。这是最早的情歌，后来成为南方民歌的代表。

[1] 兮猗均为虚词。

图1 岩画中的狩猎图

北方民歌的最早代表则为有娥氏之歌。传言有娥部落中有两位貌美女子，住高台上，宴享时有鼓乐。一日，“隘隘”^[1]叫着的燕子前来看她们，两人十分欢喜，将燕子扣在玉框中，可惜燕子留下两枚蛋后飞走了。两人呼唤燕子回来，于是歌“燕燕往飞”。

在祭祀方面，伊耆氏族每年十二月进行“腊祭”时，有歌：“土反其宅，水归其壑。昆虫毋作，草木归其泽。”期望土地安宁，无洪灾旱涝，没有虫害，没有杂草，企盼农作物丰收。受意识形态的制约，先民们对自然规律认识和掌握得越少，对其就越敬畏，故祭祀活动占据了很重要的地位，除歌曲外，原始乐舞所表现的内容也多与此相关。

[1] 燕子的叫声。

原始乐舞

歌、舞、乐三位一体即称为“乐舞”，在先民对音乐的认识里，“乐”与“舞”二者是相通的，用“乐”之一字也可以指乐舞。

《尚书·虞书·舜典》中有“击石拊石，百兽率舞”之语，描述出先民击打石乐，装扮成多种野兽庆祝猎物丰收的跳舞场面。在内蒙古阴山山脉狼山地区的岩画中，能见到类似场景（图2）。

此时先民以扮兽类为美，葛天氏之乐表演时“三人操牛尾，投足以歌八阕”，即拿着牛尾边舞边唱八首歌曲，内容与歌颂氏族祖先、赞美图腾和自然、企盼农作物和牲畜兴旺繁盛有关。另在青海大通县出土距今4500年的彩陶盆上，亦可见舞者头上和身后垂坠尾物的乐舞图像（图3）。

除葛天氏之乐外，还有阴康氏之乐。据称该氏族所居之地气

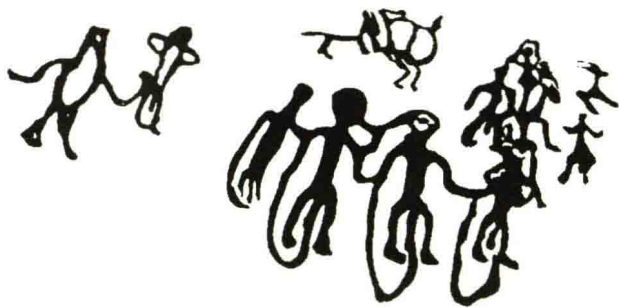

图2 阴山岩画 内蒙古阴山山脉狼山地区

图3 乐舞纹彩陶盆 青海大通县出土

候潮湿，罕见阳光，故用此乐舞疏通筋骨，强身健体。

乐器

迄今为止，远古及夏商出土的乐器有：禽骨制成的骨笛、骨哨（图4），用鳄鱼皮和树木制成的鼉鼓（图5），龟甲制成的龟甲响器（图6），石制的磬（图7），陶制的陶铃、陶角、陶鼓、陶埙（图8），以及铜制的铜铃、铜鼓等。其中，出土于河南舞阳县贾湖村的骨笛是国内已出土的最古老的乐器。

舞阳骨笛（图9）出土于二十世纪八十年代，共25只，多用鹤

图4 余姚骨哨

图5 鼉鼓

图6 龟甲响器

图7 石磬

图8 玉门火烧沟陶埙