

中華文化基本叢書
展現悠久歷史 探尋中華文化

樂賦心弦

中國音樂

緣心而發，行於天地，復歸心靈

Chinese
Music

白巍、戴和冰 主編

劉小龍 著

知書房

中華文化基本叢書

展現悠久歷史
探尋中華文化

中國音樂

緣心而發，行於天地，復歸心靈

樂賦心弦

白巍 戴和冰 主編
劉小龍 著
知書房出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

樂賦心弦：中國音樂 / 劉小龍著. -- 台北市：知書房出版, 新北市：商流文化發行, 2014.08

面；公分

ISBN 978-886-5747-17-6 (平裝)

1.音樂史 2.中國

910.92

103011953

樂賦心弦：中國音樂

作者 / 劉小龍

發行人 / 謝俊龍

責任編輯 / 黃韶儀

出版 / 知書房出版社

106台北市大安區安居街 118 巷 17 號

Tel: (02) 2364-0872 Fax: (02) 8732-0531

總經銷 / 商流文化事業有限公司

234新北市永和區環河東路一段118號1樓

Tel: (02) 5579-9575 Fax: (02) 8925-5898

出版日期 / 2014年08月 初版第一刷

定價 / 新台幣280元

※本書由三聯書店(香港)有限公司授權知書房出版社在台灣地區獨家出版、發行本書
中文繁體字版。

※本書如有缺頁、製幀錯誤，請寄回更換。

ISBN 978-986-5747-17-6

Printed in Taiwan

總 序

時下介紹傳統文化的書籍實在很多，大約都是希望通過自己的妙筆讓下一代知道過去，了解傳統。希望啓發人們在紛繁的現代生活中尋找智慧，安頓心靈。學者們能放下身段，走到文化普及的行列裏，是件好事。《中華文化基本叢書》書系的作者正是這樣一批學養有素的專家。他們整理體現中華民族文化精髓諸多方面，取材適切，去除文字的艱澀，通俗易懂，深入淺出，打破了以往寫史、寫教科書的方式。從中國漢字、戲曲、音樂、繪畫、園林、建築、曲藝、醫藥、傳統工藝、武術、服飾、節氣、神話、玉器、青銅器、書法、文學、科技等內容龐雜、博大精深、有深厚底蘊的中國傳統文化中擷取一個個閃閃的光點，關照承繼關係，尤其注重其在現實生活中的生命性，娓娓道來。一張張承載著歷史的精美圖片與流暢的文字相呼應，直觀、具體、形象，把僵硬久遠的過去拉到我們眼前。可以說老少皆宜，從閱讀中都會有收穫。閱讀本是件美事，讀而能靜，靜而能思，思而能智，賞心悅目，何樂不爲？

文化是一個民族的血脈和靈魂，是人民的精神家園。文化是一個民族得以不斷創新、永續發展的動力。在人類發展的歷史中，中華民族的文明是唯一一個連續五千餘年而從未中斷的古老文明。在歷史漫長的進程中，中華民族勤勞善良，不屈不撓，勇於探索。尊重自然，感受自然，認識自

然，與自然和諧相處。崇尚自然而又積極進取，樂觀向上，在平凡的生活中，善待生命。樂於包容，不排斥外來文化，善於吸收、借鑑、改造，使其與本民族文化相融合，相容並蓄。她的智慧，她的創造力，是世界文明進步史的一部分。在今天，她更以前所未有的新面貌，充滿朝氣、充滿活力地向前邁進，追求和平，追求幸福，勇擔責任，充滿愛心。顯現出中華民族一直以來的達觀、平和、愛人、愛天地萬物的優秀傳統。

什麼是傳統？傳統就是活著的文化。中國的傳統文化在數千年的歷史中產生、演變，發展到今天，現代人理應薪火相傳，不斷注入新的生命力，將其延續下去。在實踐中前行，在前行中創造歷史。厚德載物，自強不息。是爲序。

序

序

中國音樂，流淌千年的文化之河

人們常說，音樂是超越國界的藝術。然而，不同國家和地域的音樂都有著各自文化賦予的獨特音韻和風格屬性。千百年來，中國音樂以其悠久歷史和輝煌成就雄踞世界藝術之林，對整個亞洲的音樂文化產生持久而深遠的影響。對於西方人而言，中國音樂是神祕而獨特的。儘管兩百年來的交流融通早已拉近了東西方文化的距離，可是中國音樂之於西方卻遠沒有歐洲音樂在中國傳播得那樣普遍。時至今日，中國音樂特別是傳統音樂，即便對身處現代生活的國人而言也顯得較為陌生。當兒時的音樂教育從Do、Re、Mi起步時，我們與自身的音樂傳統之間就注定存在隔膜。正因如此，筆者願以這本圖文並茂的小書，向中外讀者介紹中國音樂的藝術精華和人文風貌，喚起人們對中國音樂的關注和喜愛。中國儒家一貫主張，音樂生發於人的心靈，並在傳播中實現心與心的溝通。中國音樂正如一位心靈的使者，能夠在不同文化間架起相互理解和尊重的橋樑。走近中國音樂，品味東方文化，對於所有熱中藝術的人而言都是不容錯過的。

中國音樂之美，美在韻味，美在境界。當二〇〇八年奧運會的主題歌《我和你》劃過夜空傳遍世界時，人們立刻被它那簡潔、柔美的音調所吸引，陶醉在跨越種族的人間溫情之中。與西方音樂相比，中國音樂不追

求繁複密集的和聲織體，也不強調對比統一的邏輯結構。它如溪水般從人們的心頭涓涓流出，帶著思維的靈性自如伸展，最終形成飽含心意的音聲律動。中國音樂像優美的線條，行於聽者的耳際，引人品味樂音的順承與轉折。當至美的旋律與自然風物的輪廓相映成趣，音樂就會化為人與萬物的紐帶，承托出無盡的詩意。中國音樂更像詩。它總是將豐富的情感寓於其中，並以玄妙的方式隱約呈現，留給聽者巨大的遐想空間。如果詩歌的本質就是用精練的語言傳達情意無限，那麼中國音樂處處體現的正是華夏民族普遍擁有的詩性情懷。直抒胸臆的山歌，委婉嫵媚的時調，中和靜雅的琴樂，酣暢淋漓的鑼鼓，每首樂曲皆如感人肺腑的詩篇，將生命之美融於雋永的音流之間。詩化的音樂與人心相和，創造出至美、高尚的藝術境界。它崇尚人性和良知，追求天人之間的和諧。中國音樂承載著華夏生民的祈願和理想，並成為民族性格的塑造者。當人們不斷接受音樂的浸潤和薰陶時，它那真摯、自由的意境便會引導心靈走向正義和良善。帶著自內而外的美好品質，中國音樂成為中華民族的一筆精神財富，以其靈動的音響滋養著華夏文化的未來和希望。

中國人自古熱愛音樂。人們不但將音樂視為消遣娛樂、欣賞感悟的藝術對象，還把它與社會風尚、政治禮制緊密結合。孔子有言：「移風易俗，莫善於樂；安上治民，莫善於禮。」中國人將禮、樂融為一體，充分認識到音樂對社會進步與發展的推動作用。禮作為儒家宣導的社會準則，需要通過音樂展現和傳播。千百年來，華夏的歷代統治者都把音樂視為政治文化不可或缺的組成部分。他們用鐘呂展示權威，用樂隊分列等級，憑樂曲分辨雅俗善惡。中國自古即有採風之制，因為統治階層發現，人民的心聲同樣在用音樂表達和傳播。採擷八風不但可以省察各地民情，還有助

於音聲的創造與革新。相對於以禮為中心的雅樂，生發於黎民百姓的俗樂才是中國音樂的中流砥柱。活躍於鄉野的民歌、器樂，流行於市鎮的戲曲、說唱，無不體現著大眾與音樂的親密無間。在普通民眾眼裏，音樂是情感宣洩和心意表達的手段。它超越了表演與聆聽的二元關係，使音樂表現變得更加直露和自我。在知識份子心中，音樂更成為一種氣節象徵和精神寄託。幽幽的琴音，款款的心曲，抒發著士人對現世的慨歎，對歷史的追索。中國音樂緣心而發，行於天地，又復歸心靈。這樣的循環承襲千年，早已融於民族文化的血脈之中。對於國人而言，音樂乃是人生永恆的旅伴。它用高遠的意境召喚著生活的理想，又用和諧的音響勾勒出理想的生活。

中國的音樂傳統如同一條浩浩蕩蕩的河流。它流經百世承傳至今，絲毫沒有改變其內在的個性和風骨。二十世紀以來，中國的傳統音樂在中西文化的碰撞交融中經歷了前所未有的挑戰。但是，民族音樂的自性卻沒有因新音樂的勃興而蹤影皆無。人們欣喜地發現，無論是學堂樂歌、群眾歌曲、流行音樂，還是器樂新作，其優秀者無不展現著與文化傳統一脈相承的氣質風範。眾多有識之士很早就指出，中國音樂若要創新發展，必須憑靠自身雄厚的藝術傳統，而非將其盡皆捨棄。經過百餘年的發展變遷，在

當今日新月異的資訊時代，我們更加認同傳統音樂在文化復興中的深刻價值。當流行音樂成為大眾不可或缺的精神食糧，我們亦需將目光投向中國的傳統音樂，從中獲取助進音樂革新的靈感之源。中國音樂及其文化傳統應當受到當代人的珍視和保護，重新走進人們日常的音樂生活。如果諸君對於中國音樂的精華仍不甚了然，不妨就從品讀這本小書開始吧。唯願絲竹鐘鼓的鳴響永賦讀者的心弦。

目 錄

1 亙古遺音——華夏音樂的源頭

- 鼓笛埙角育華音...3
- 民歌始自塗山怨...7
- 三人操牛尾，投足以歌...10
- 金石土木列「八音」...14
- 鳳凰一鳴聲律成...21

2 「禮」與「樂」的聯姻——中國古代禮樂文化

- 黃鐘大呂舞《雲門》...27
- 周代樂官「大司樂」...33
- 曾侯乙的「音樂廳」...37
- 惡鄭聲之亂雅樂...42
- 樂者天地之和也...48

3 萬民同樂的樂舞歡歌——中國古代俗樂文化

- 街陌謳謠相和曲...53
- 相容並包隋唐樂...57
- 月聞仙曲舞衣裳...64
- 鼓詞唱賺諸宮調...68
- 雜劇南戲感天地...74

4 高山流水覓知音——中國古代文人音樂

俞伯牙與鍾子期...81

《詩經》、《楚辭》人神悅...86

悲乎一曲《廣陵散》...90

斷腸聲裏唱《陽關》...95

姜夔自度《揚州慢》...99

5 鄉野市井的音聲瑰寶——中國傳統民間音樂

山歌小調人心訴...105

南詞北鼓書場喧...109

琵琶聲聲胡琴歎...114

鑼鼓吹打絲竹泛...120

崑腔迤邐梆腔亂...125

6 東西交融的時代新聲——中國近現代音樂

學堂樂歌與西樂啓蒙...131

蕭友梅與「國立音專」...135

黎錦暉與明月歌舞劇社...139

「怒吼吧，黃河」...143

我們心中的音樂「地圖」...146

參考文獻

4 高山流水覓知音——中國古代文人音樂

俞伯牙與鍾子期...81

《詩經》、《楚辭》人神悅...86

悲乎一曲《廣陵散》...90

斷腸聲裏唱《陽關》...95

姜夔自度《揚州慢》...99

5 鄉野市井的音聲瑰寶——中國傳統民間音樂

山歌小調人心訴...105

南詞北鼓書場喧...109

琵琶聲聲胡琴歎...114

鑼鼓吹打絲竹泛...120

崑腔迤邐梆腔亂...125

6 東西交融的時代新聲——中國近現代音樂

學堂樂歌與西樂啓蒙...131

蕭友梅與「國立音專」...135

黎錦暉與明月歌舞劇社...139

「怒吼吧，黃河」...143

我們心中的音樂「地圖」...146

參考文獻

樂賦心弦

中國音樂

1

亙古遺音
——華夏音樂的源頭

■ 鼓笛埙角育華音

人們常說，擁有燦爛歷史的華夏文化是從黃土中孕育而生的。它巧妙地指明了農業在中華文明發展中的基礎地位，同時也暗示著千百年來華夏先民對土地的親近和依靠。中國人自古深愛著土地，因為它不但提供了人們生存所需的吃、穿、住、用，而且還使人生發出濃厚的鄉土情誼，以及對藝術審美的追求。中國的音樂源於泥土，初聽起來不可思議，而那神祕、悠遠的音樂正從土地孕育的生靈、器物中婉轉發出。

鶴是一種美麗而優雅的鳥類，自古以來深受國人的喜愛和讚美。早在八千年前，先人就從「鶴鳴九皋，聲聞於野」的意境中領悟到牠叫聲的美妙。也許出於實用或好奇，人們將亡鶴的骨骼取下鑽孔吹奏，竟也發出清麗的音響。如果浙江餘姚河姆渡遺址出土的短小骨管（圖1-1）尚有用作哨子的嫌疑，那麼在河南舞陽賈湖遺址發現的二十多根尺

圖1-1 河姆渡骨笛

1973年浙江餘姚河姆渡遺址出土，浙江省博物館藏。骨笛用鳥禽類的肢骨中段製作。管身穿1至3個圓孔，有的內腔另插一根肢骨，近似現代兒童樂器竹哨。部分骨笛尚可吹出簡單的音調。它們是後世笛簫類樂器的遠祖。

骨則顯然是有意製造、專為吹奏的骨笛。這些骨笛多開七孔，能夠奏出六聲音階的樂音。學者發現，先人在數千年前就已探索起笛管發聲的規律。在骨笛的音孔處，我們能夠看到專為確定開孔位置所作的標記。利用一件器物演奏多個樂音，成為遠古時代對音樂的審美要求。置身空谷密林之間，先人早已憑藉手中的骨笛掌握了樂器製造的最初奧秘。

捧一抔黃土演奏音樂，猶如癡人說夢。然而，我們的祖先卻從烈火對泥土的炙烤中獲得製造樂器的靈感。埙是中國特有的吹奏樂器。它用陶土燒製而成，中空而外有開孔。初看河姆渡遺址出土的陶埙（圖1-2），人們實在無法將它和樂器聯繫起來，以為它不過是破損的土塊或卵石。然而，中空的腔體和唯一的開孔卻改變了這件器物的價值。它所發出的嗚嗚之聲竟然成為埙類樂器的音聲之源。在此後的數千年裏，陶埙變換出橄欖形、圓形、管形、魚形等多種形狀，音孔也從最初的一個開孔

圖1-2 河姆渡陶埙

1973年浙江餘姚河姆渡遺址出土，浙江省博物館藏。陶埙是中國遠古時期的代表樂器，廣泛分佈於黃河與長江流域。此陶埙發出的樂音單一簡陋，然而，它卻是埙類樂器的鼻祖，讓古人領悟了泥土與音樂的關係。

分化出吹孔和音孔，開孔數量益發增多。與骨笛相比，埙是不依賴自然既有器物，單憑想像創造出來的樂器。它的創生傳達著古人對音樂的渴望、對土地的敬仰。一枚「土卵」，開闢了華夏大地的音樂時代。

圖1-3 陶響器

這類器物分佈於中國的四川、湖北、安徽、河南、山東、陝西、甘肅等地區，屬新石器時代考古學文化，常見的有球形、鈴形和盒形3種類型。球形的最為多見，表面鏤有孔並有多種紋飾。陶製，中空，內含數枚小石子、陶丸或沙粒，以手搖之，可發出沙沙聲響。

伴隨著陶埙的發明，古人用陶土製造樂器漸成一種習俗。（圖1-3）從模仿牛羊犄角的陶角（圖1-4），到打擊樂類的陶鈴、陶鼓和陶鐘，陶製樂器不斷繁榮，製作工藝也越發精細。蘭州市永登縣出土的彩陶鼓（圖1-5）儼然一件充滿創意的工藝精品。它的外形類似細頸陶罐，而底部的喇叭口，以及周沿突起的耳環，讓人聯想起曾經繃覆的鼓皮和繫於腰際的繩索。或許，西北地區流行的腰鼓最初就是這副模樣。陝西長安斗門鎮遺址出土的陶鐘（圖1-6）柄實而中空。它以實物證明了中國原始鐘器從陶土至金屬的發展進程。遙想後世的鐘呂大樂正源於這叮叮噹噹的瓦盆之聲，

圖1-4 陶角

原始部落使用的陶角最初只為發出各種指令和信號。陶角形似動物角，吹奏時嗚嗚作響，傳達性較強。傳說黃帝與蚩尤作戰，黃帝命令樂人吹響號角，模擬龍鳴，提振軍威。

圖1-5 彩陶鼓

相傳遠古時代的東海有一巨獸名曰夔。牠能呼風喚雨，吼聲如雷。黃帝將其捕獲後用其皮做鼓，並以雷獸之骨擊打，聲音遠播五百里，震懾天下。這是中國對鼓樂的最早傳說。此陶鼓用陶土製作鼓身，並以獸皮為鼓面。這種陶鼓在新石器時代文化遺址中比較常見，足以看出中國古人對鼓樂的喜愛。

我們不禁慨歎中國器樂的起源是何等樸素而親切。大地孕育的原始音聲，已然掀開中國音樂歷史的扉頁。

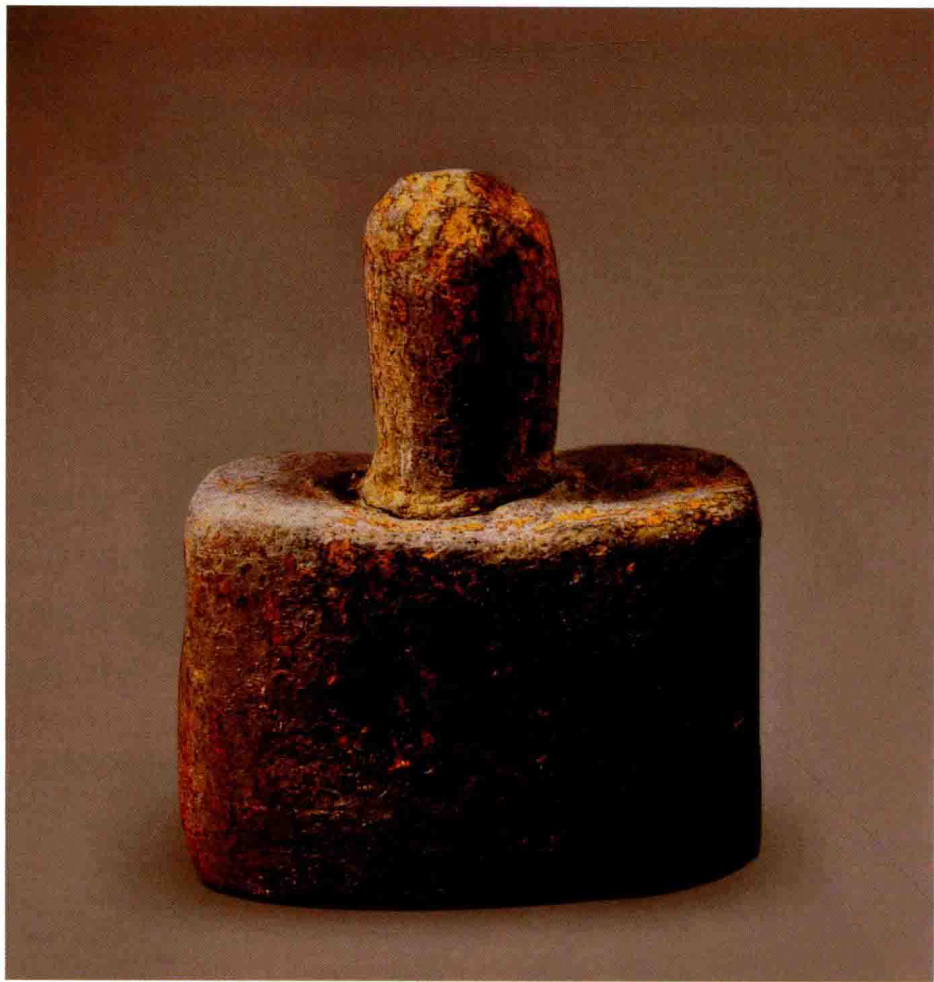

圖1-6 陶鐘

這枚陶鐘於1955年出土，屬於距今4000多年前的龍山文化。此鐘鐘體為長方形，中空無物。中國人很早便掌握鐘器製作的祕訣，無論其形態與發音，都較其他地域高明一籌。其貌不揚的陶鐘，卻是華夏鐘樂文化的源頭。