

A PICTORIAL GUIDE TO THE HISTORY OF CHINESE MUSIC

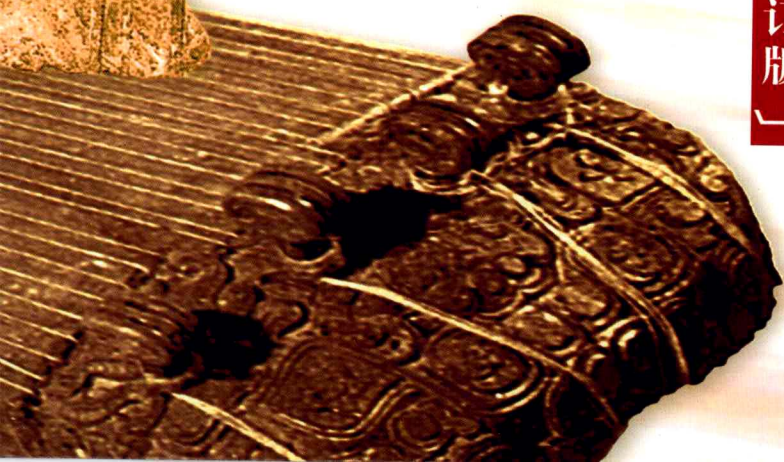
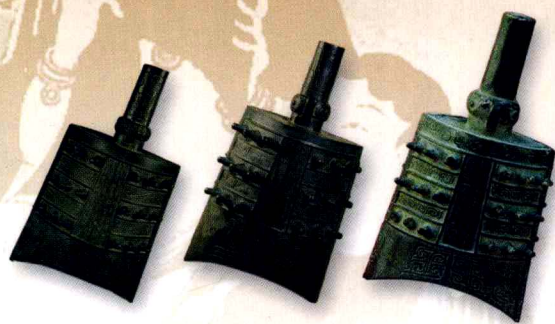
人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

中国音乐史 图鉴

〔修订版〕

刘东升
袁荃猷
编撰

中国音乐史图鉴

〔修订版〕

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐史图鉴 / 刘东升, 袁荃猷编撰. -2版(修订版). — 北京: 人民音乐出版社, 2008. 5
ISBN 978-7-103-03124-7

I. 中… II. ①刘… ②袁… III. 音乐史—中国—图鉴 IV. J609. 2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 142008 号

责任编辑: 吴 朋
责任校对: 沙 莎
装帧设计: 吴建新、巩 煜

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 2 插页 22.75 印张

2008 年 5 月北京第 2 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,000 册 定价: 390.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

音樂瑰寶

二千又七年九月

暢安王世襄時年九十有三

国家文物局、中国文物研究所研究员、
国家文物鉴定委员会委员、中央文史研究馆研究馆员

王世襄先生为本书题字

序 言

《中国音乐史图鉴》是中国艺术研究院音乐研究所的研究人员和资料工作人员共同编撰的，经过他们长期的辛勤劳动，已经展现在广大读者面前，这是近年来中国音乐史学研究领域显著成果之一。

我国各民族共同创造的音乐文化源远流长，而且保留下来丰富的史料，其中有：(1)文字记载，包括音乐文献以及唐代以来的各种乐谱；(2)形象资料，包括地上保存的和地下发掘的有关文物；(3)社会调查资料，包括古代乐曲的遗音或流风余韵。本书取材，即以形象资料为主，以其他两种资料为辅，使三者互相印证补充，从而展现出丰富多彩的中国音乐发展史画卷。

古代文献中常有记载不周密或错误之处，需要形象资料或社会调查资料来加以补充、澄清或纠正。例如，新石器时代尚无文字，而根据考古发掘新石器时代中期的一音孔陶埙测音，发现它能发出小三度音程。商代的文献不多，而根据商代晚期的五音孔陶埙测音，发现它能发出八个连续半音。到春秋战国之际，乐律学又有很大的进展，湖北随县出土的曾侯乙墓编钟六十四件，提供了确凿的证据。这些资料充分说明了中国乐律学有它的来龙去脉，自成体系。

又如，秦朝曾设立音乐机构“乐府”，不见于史书记载，但西安秦始皇陵出土铜钟一件，上铸“乐府”二字，可以证实当时有此官署。“汉承秦制”，汉代初年也设立乐府，规模较小。《汉书·礼乐志》说，汉武帝“乃立乐府，采诗夜诵”。这里所说的“立”是扩大的意思。乐府的乐歌大致可以分为“鼓吹曲”和“相和歌”两类。前者用于祭祀、仪仗、军队及典礼中，后者即“街陌谣讴”，源出于民歌。乐府中有“鼓员”、“吹鼓员”，大概是专门演奏鼓吹曲的。山东肥城孝堂山汉画像石、成都出土的汉画像砖等，都有骑吹图像。乐府中有从事歌咏的“讴员”。据记载，“执节者歌”，讴员兼管打拍子。汉画像石乐队中，有的人拍掌打拍子，有的人袖手而坐，都是讴员。济南无影山出土的百戏泥塑俑，在伴奏乐队之后，有七人袖手而立，他们也都是讴员。此外，汉代的“七盘舞”、“鱼龙曼衍”、“象人”、“百戏”等，都可以从汉代画像石上看到，不但可以看到栩栩如生的表演形象，而且可以看到表演的场面和布局。虽然作画的人要从美术角度安排画面，但总不致于距离现实太远。

汉代以后，形象资料保存下来的更多。魏晋南北朝时期，民族迁徙频繁。当时河西地区(今甘肃黄河以西)社会生活比较安定。中原人民不断地迁到这里以至今新疆，新疆和中亚人民也不断地迁到这里以至中原。民族的杂居，导致音乐文化的交流。甘肃嘉峪关魏晋墓砖画中的乐舞图，表现的大概是鲜卑或匈奴族乐舞。今新疆拜城克孜尔石窟壁画中，还保留着两晋及南北朝时期中外乐舞交流融合的生动的形象资料。所用乐器中，有当地的乐器，如箏箏；有外来乐器，如琵琶；有中原乐器，如笙、箫(排箫)、阮咸等。甘肃敦煌莫高窟和山西大同云冈石窟等处的佛教壁画中，也都保留着南北朝时期的乐舞图。

唐代乐舞的成就，在敦煌壁画中也有所反映。唐朝和各邻国有广泛的音乐文化交流。日本至今还保存着当年传去的乐器、乐谱以及舞蹈用的服装、器具等。自宋元以后，在我国内地，民间音乐和戏曲活动日益开展，音乐继续向深度和广度发展，产生了多种多样的乐曲形式，为戏曲的形成创造了条件。如宋代流行的“唱赚”是组合小曲而成的套曲，又分为“缠令”和“缠达”两类，在“诸宫调”中都是重要的成分。《事林广记》中的唱赚图，显示出表演唱赚的形式及伴奏乐器。山西洪洞县明应王殿元杂剧壁画描绘了演员和伴奏人员演出前的场景，反映出元杂剧的演出已经达到成熟阶段。金元杂剧舞台上，乐队在前台伴奏，后来就横列一排，坐在上下场门之间。受中国戏曲影响的日本“歌舞伎”，演出时仍然是这样布局。19世纪在日本的华侨演戏，乐队都坐在上下场门之间(见日本长崎1889年出版的《明清乐之刊》中“唐人跃之图”)。这些都是音乐史上的重要资料。

本书编者对美不胜收的图片反复鉴定，精选五百余幅，汇编于此。读者展卷，一目了然，不仅可以掌握中国古代音乐发展的历程和规律，获得清晰而深刻的印象，而且面对这些珍贵文物的图像，也会不由得产生无限美感。

阴法鲁

1988年2月4日于北京

目 录

序 言

(一) 远古至战国

1.乐舞 (2) / 2.乐器 (13) / 3.钟鼓之乐 (29)

(二) 秦汉至南北朝

1.乐舞百戏 (36) / 2.鼓吹 (66)
3.竽瑟之乐及其他 (71) / 4.北朝石窟伎乐 (93)

(三) 隋唐五代

1.乐舞与仪仗乐队 (102) / 2.说唱俑与戏弄俑 (144)
3.中日音乐文化交流 (146)

(四) 宋 元

1.城乡音乐活动与散乐 (150) / 2.词曲音乐 (163)
3.杂剧与南戏 (164) / 4.器 乐 (179)

(五) 明 清

1.民歌、小曲与说唱 (196) / 2.民间歌舞与风俗音乐 (207)
3.传奇、京剧与地方戏 (236) / 4.器 乐 (262) / 5.宫廷音乐 (282)
6.谱 式 (320) / 7.朱载堉《乐律全书》 (327)
8.中外音乐文化交流 (328)

结 语 (329)

图片目录 (330)

参考文献 (352)

后 记 (354)

修订版后记 (355)

(一) 远古至战国

我们的祖先经历了漫长的原始社会。在全国这一时期的文化遗址中，发现多种原始乐器及乐舞图像，形象地反映了原始音乐的面貌。夏代（约公元前20世纪～公元前17世纪）、商代（约前17世纪～约前11世纪）、西周（约前11世纪～前770年）是奴隶社会。春秋战国（前770～前221年）时期奴隶社会逐渐瓦解，并转化为封建社会。在急速变化的历史过程中，音乐文化常常出现繁荣发展的局面。古代人民制作了编钟、编磬等精美的乐器，供统治者享乐的乐舞亦盛行于世。

1. 乐 舞

原始时期的音乐和舞蹈是紧密结合在一起的。这些乐舞与先民们的狩猎、畜牧、耕种、战争等多方面的生活有关。青海省大通县上孙寨出土舞蹈纹彩陶盆（图1·1·1），口径29厘米、腹径28厘米、底径10厘米、高14厘米。是迄今所知可估定年代的最古老的原始舞蹈图像，距今约五千余年，属新石器时代遗物。在陶盆内壁上，有三组舞者，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，身边拖一小尾巴，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

1·1·1 大通上孙寨舞蹈纹彩陶盆

扮成狩猎的对象或氏族的图腾，这类乐舞反映了先民的狩猎生活。《尚书·益稷篇》载：“击石拊石，百兽率舞。”此画面仿佛使我们看到先民们在原始乐器，如骨笛、陶哨、陶埙、石磬的伴奏下，欢乐歌舞的情景。

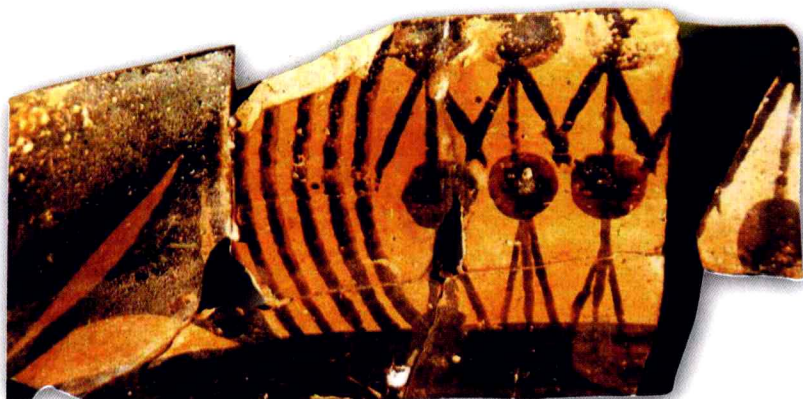
青海西宁宗日新石器时代遗址舞蹈纹彩陶盆(图1·1·2)，口径22.8厘米、腹径24厘米、底径9.9厘米、高12.5厘米。内壁上上部有两组舞者，分别为11人和13人，手挽手列队舞蹈，下身似着裙装，舞姿美观大方。甘肃酒泉干骨崖新石器时代遗址舞蹈纹彩陶罐(图1·1·3)，口径7厘米、腹径10.5厘米、底径3.2厘米、高10.4厘米。罐体绘舞者18人，分为6组，每组3人，并列舞蹈，舞者身材修长、腰肢纤细，似有长裙曳地，正在轻歌曼舞。

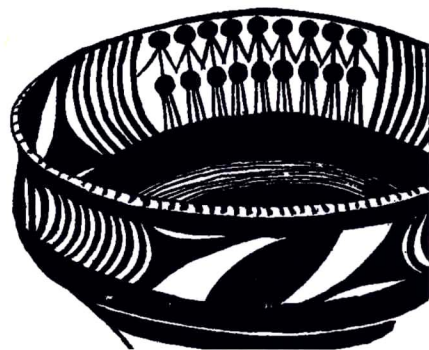
1·1·2 西宁宗日舞蹈纹彩陶盆

1·1·3 酒泉干骨崖舞蹈纹彩陶罐

1·1·4 武威磨嘴子舞蹈纹彩陶盆(残)

1·1·5 武威磨嘴子舞蹈纹彩陶盆摹本复原

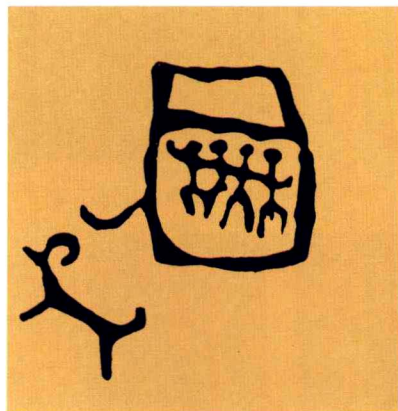

1·1·6 狼山乐舞岩画

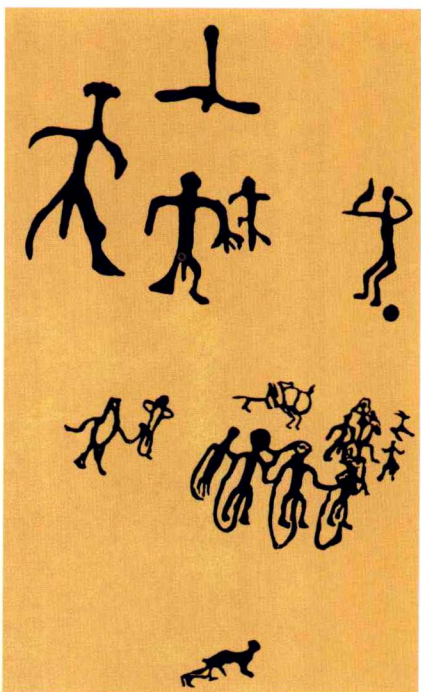
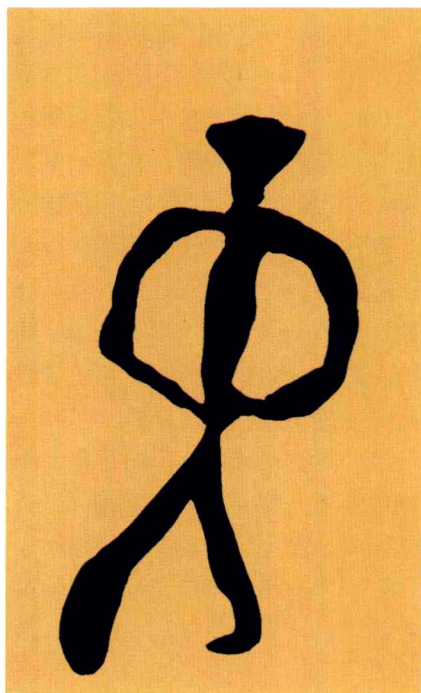
甘肃武威磨嘴子新石器时代遗址舞蹈纹彩陶盆(残)(图1·1·4~1·1·5)口径29.5厘米、腹径28.5厘米、底径约11厘米、高约14厘米。内壁绘两组舞者,每组9人,手挽手起舞,步调整齐划一,形象近于图案化,可能是经过操练的较大型的集体舞蹈。相传甘肃会宁、广东曲江等地,以及流失海外的文物中都有类似的舞蹈纹陶盆发现,它们生动形象地反映了先民们丰富多彩的乐舞活动。

1·1·7 狼山乐舞岩画摹本(一)

1·1·8 狼山乐舞岩画摹本(二)

1·1·9 狼山乐舞岩画摹本(三)

在我国云南、广西、贵州、内蒙古、新疆、西藏、四川、甘肃、黑龙江等地区都发现过古老的岩画，有的岩画中有乐舞场面。由于我国地域广大，各地区各民族社会发展历史不平衡，这些岩画的准确创作年代尚难断定。它们多数产生在中原地区进入奴隶社会或封建社会之后，大量出现是在秦汉时期，有的延续到封建社会晚期。其中不少画面反映的内容是原始社会的艺术活动，如内蒙古阴山山脉狼山地区岩画中

的乐舞场面（图1·1·6）形式多样，有单人舞、双人舞和数人列队表演的集体舞（图1·1·7）。其中有一画面，一排4人，手挽手翩翩起舞。画面四周有围框，似是表示房屋或洞穴，反映出这是室内的乐舞活动（图1·1·8）。还有一幅集体舞蹈场面（图1·1·9），有十几个舞者，其中4人有很长的“尾饰”，有人身上蒙着扮演各种鸟兽形象的伪装，模拟着鸟兽的形态动作。

甘肃嘉峪关市西北黑山石刻画像中有一幅 30 人舞蹈的画面（图 1·1·10）。表演者分上中下三层列队横排，有人双手叉腰，有人一手叉腰，头上都有尖长状饰物，似雉翎。还有人持弓箭，前面设有箭靶，有人作练武状。从整个画面看，可能是练武，也可能是习舞。在原始社会，部落之间战争频繁，所以产生了带鼓动和操练性质的军事舞蹈。

广西壮族自治区宁明县花山崖画中有远古骆越民族（壮族祖先）的乐舞场面（图 1·1·11），舞蹈动作多是双手上举、两腿叉开，舞姿粗犷有力。

1·1·10 黑山乐舞石刻

1·1·11 花山乐舞崖画

1·1·12 甲骨文中的求雨之舞(一)

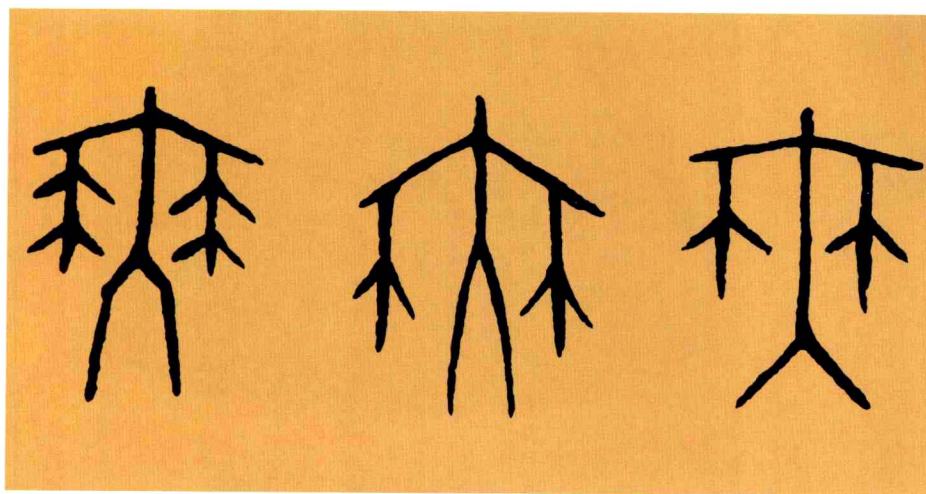
1·1·13 甲骨文中的求雨之舞(二)

在商代卜辞(甲骨文)中见到的乐舞有《隶舞》、《雥舞》、《羽舞》、《显舞》等。这些乐舞多用于求雨,也有的用于祈年或祭祀祖先、山川。由巫师作舞,或商王亲自作舞。

这是甲骨文中求雨之舞的记载(图1·1·12~1·1·13):

“庚午卜贞:乎(呼)显舞,从雨?”
(罗振玉《殷墟书契前编》6·26·2)

“壬申卜:多显舞,不其从(纵)雨?”(黄濬《邶中片雨初集》卷下40·5)。“显舞”之“显”,多读做征伐之征,可能是一种武舞。甲骨文中的“舞”字作𠩺或𠩻(图1·1·14),像一人手持牛尾或其他动物的尾巴舞蹈之形。

1·1·14 甲骨文中的“舞”字

1·1·15 百花潭铜壶

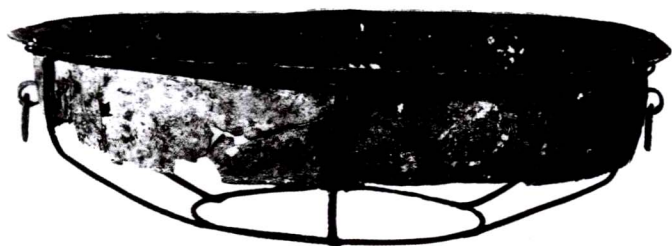
1·1·16 百花潭铜壶乐舞图摹本

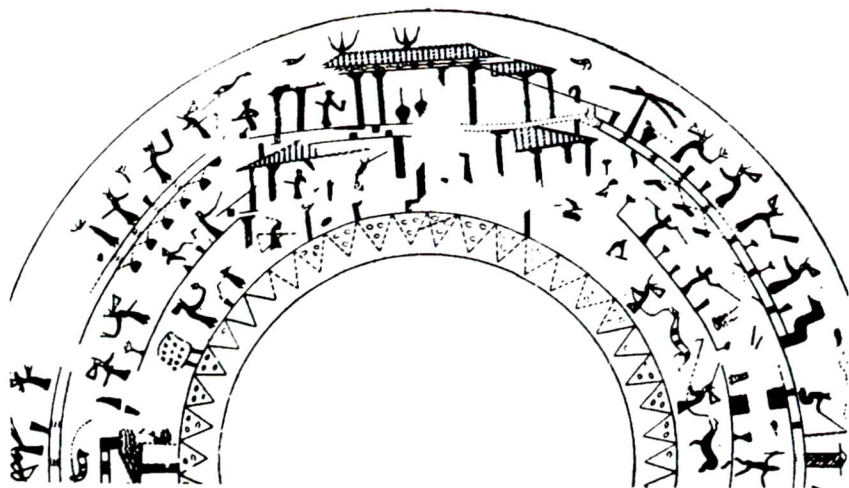
1·1·17 宴乐渔猎纹铜壶

1·1·18 宴乐渔猎纹铜壶乐舞图拓本

1·1·19 战国铜鉴

1·1·20 战国铜鉴花纹中的乐舞图摹本

1·1·21 礼县唱歌俑瓶

四川成都市郊百花潭出土铜壶乐舞图(图1·1·15~1·1·16)。通高40厘米、口径13.4厘米、腹径26.5厘米、足高2厘米。此壶约为春秋末至战国前期制品。通体用金属嵌错丰富的图像。壶身以三条带纹分为四层画面,上有习射、采桑、狩猎、宴乐、武舞、水陆攻战等图像,反映了当时社会生活的若干侧面。第二层宴乐场面中有2人击4件一组的编钟(甬钟),两人击5件一组的编磬。4人图像下面有跏坐者吹笙(或排箫)。在编磬右侧有2人,执槌击建

鼓,4人执矛舞蹈。与此壶形制相近的还有一件传世铜壶,其嵌错图像纹饰中有乐舞场面(图1·1·17~1·1·18),通高31.6厘米、口径10.9厘米、足高11.9厘米。有两人击4件一组的编钟(甬钟),1人击5件一组的编磬,1人吹角(?),1人击建鼓。整个乐队在一套钟磬架下面演奏,两个支柱作怪兽状。这两件铜壶上的图像均为生动的乐舞表演场面。

河南辉县出土铜鉴乐舞图(图1·1·19~1·1·20)。约为战国制品。

器物虽已残破,但在质地极薄的碎铜片上发现有细如发丝的纹饰,上有宴乐、狩猎、草木等画面。中部房屋两边悬有编钟、编磬。钟为钮钟,共5件,由两人演奏。磬也是5件,有3件清晰可见,由两人演奏。演奏者双手执槌,姿态优美。

甘肃礼县池村唱歌俑瓶(图1·1·21),通高38厘米、上径4.5×7.2厘米、底径7.8×12.2厘米。春秋时代(公元前770~前476年)遗物,乐俑高鼻深目、面宽耳阔,似在昂首高歌,形象生动。

1·1·22 章丘战国墓乐舞俑

1·1·23 章丘战国墓击磬俑

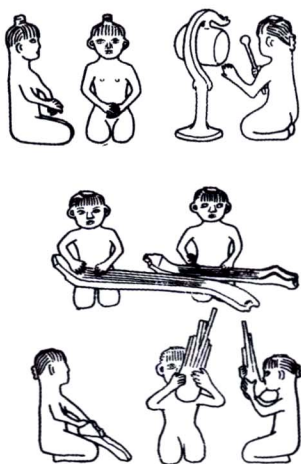
1·1·24 章丘战国墓弹琴俑

山东章丘女郎山战国墓乐舞俑 (图1·1·22~1·1·24) 共26件。女俑表演者11人, 服饰不同, 有歌者、舞者之分。两侧有10女俑伫立, 可能在观赏或等待交替上场表演。男俑5人, 演奏钟、磬、琴、大小建鼓等乐器。其中歌者高7.9厘米、舞者约7.3厘米、奏乐者8.8~9.2厘米。另有祥鸟8只, 分列两旁。形象地反映了“齐讴女乐”的歌舞情况。

1·1·25 战国铜屋

1·1·26 战国铜屋内人物示意图

浙江绍兴306号战国墓铜屋模型 (图1·1·25), 通高17厘米、面宽13厘米、进深11.5厘米。在此铜质屋模型内, 数人跏坐于地。有击鼓, 吹笙者; 有膝上横置弦乐器, 双手弹奏者; 还有2人双手交置于腹前, 似为歌者 (图1·1·26)。这是一座越国墓葬, 此屋屋顶上竖立图腾柱, 柱上端蹲一只鸟。屋内人物可能是在进行与祭祀有关的奏乐活动。