

葛天氏音乐的脉络搏动

G E T I A N S H I Y I N Y U E D E M A I L U O B O D O N G

王敏 著

河南人民出版社

葛天氏音乐考

豫东花鼓戏考

朱载堉帝王音乐世家研究

关于“朱载堉师从何璐说”

“音乐之祖”朱载堉与“音乐之父”巴赫

从葛天氏音乐到两种文化的融合

中国古典音乐二十谈

葛天氏音乐的脉络搏动

王敏 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

葛天氏音乐的脉络搏动/王敏著. - 郑州:河南人民出版社,2008.5

ISBN 978 - 7 - 215 - 06490 - 4

I. 葛… II. 王… III. 音乐史 - 研究 - 商丘市 IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 052785 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南龙华印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 11.875

字数 260 千字

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定价:28.00 元

前 言

作为一个商丘人,又是在高等学校从事音乐教学工作,我有幸考证到葛天氏音乐的故乡在商丘,心情的激动可想而知。在心潮澎湃的诱发下,我做了一些查找资料的工作,更加坚信商丘音乐源远流长、丰富多彩,作为中华音乐发展的源头,对中华民族的艺术发展其作用是非常巨大的。寻祖问根、探流求源,是一个艺术工作者的本性。“探赜索隐”,几年的工夫,积成几篇文章。这里既有探寻中华民族音乐之源的葛天氏音乐的文章,又有研究葛天氏所在地河南商丘的地方音乐的篇目,还有阐述明代大音乐家朱载堉的音乐成就的内容。鉴于本集子的内容涉及以上所述,所以我把这个集子定名为《葛天氏音乐的脉络搏动》。草成书稿后,意犹未尽,因为“葛天氏音乐”者,实中华音乐的另一称谓也,两者实为一体,前者为中华音乐的源头,后者为葛天氏音乐的发展;中华古典音乐奥妙无穷,魅力无限,内容浩瀚,形式多样,实为世界文化之奇葩,所以,我又草成 20 篇有关古典音乐欣赏的文章,作为本书的另一个组成部分。

因为笔者的水平能力有限,探讨这样大的学术问题是力所不能逮的,只不过作为引玉之砖罢了,希望能得到同仁的指正。

商丘师范学院音乐学院

王敏

目 录

第一部分 中原音乐文化研究

第一章 葛天氏音乐考	3
第二章 豫东花鼓戏考	16
第三章 豫东四平调的声腔板式及音乐演变	118
第四章 朱载堉帝王音乐世家研究	126
第五章 关于“朱载堉师从何瑭说”	134
第六章 葛天氏音乐遗存	156

第二部分 中国古典音乐二十谈

一谈中国古典音乐美	
——以先秦音乐为例	191
二谈中国古典音乐美	
——以古琴曲《流水》为例	195
三谈中国古典音乐美	
——古琴曲《流水》再欣赏	203
四谈中国古典音乐美	
——以汉代协律都尉李延年的音乐为例	210

五谈中国古典音乐美

- 以唐代三大诗人作品的音乐美为例 213

六谈中国古典音乐美

- 以《春江花月夜》为例 220

七谈中国古典音乐美

- 以岳飞《满江红》为例 227

八谈中国古典音乐美

- 以《阳关三叠》为例 232

九谈中国古典音乐美

- 以《十面埋伏》为例 239

十谈中国古典音乐美

- 以《梅花三弄》为例 247

十一谈中国古典音乐美

- 以《酒狂》为例 252

十二谈中国古典音乐美

- 以《广陵散》为例 258

十三谈中国古典音乐美

- 以姜夔的词体艺术为例 263

十四谈中国古典音乐美

- 介绍朱载堉的十二平均律的音乐理论 270

十五谈中国古典音乐美

- 浅谈中国古典音乐的哲理美 275

十六谈中国古典音乐美

- 从历史的角度谈社会与音乐 282

十七谈中国古典音乐美

- 东学西渐,西学东渐 287

十八谈中国古典音乐美

- 佛教音乐与中原文化 292

十九谈中国古典音乐美

- 孔子、老子、墨子音乐思想之比较 301

二十谈中国古典音乐美

- 谈中国钢琴艺术发展的启示 307

附 录:

- 葛天氏音乐研究 315

- 商丘花鼓戏源流考 321

- 豫东四平调剧种声腔板式及音乐演变 327

一个不朽的藩王音乐世家

- 略论明朱厚烷、朱载堉父子在音乐理论上的贡献 ... 334

- “朱载堉师从何塘说”质疑 342

- “音乐之祖”朱载堉与“音乐之父”巴赫 346

- 中国近现代民族音乐家马可 354

- 从葛天氏音乐到两种文化的融合 361

- 后 记 370

第一部分

中原音乐文化研究

第一章 葛天氏音乐考

鲁迅在《门外文谈》中说：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐的练出了复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存下来，这就是文学；他当然就是作家，也是‘杭育杭育派’。”（鲁迅：《门外文谈》，《鲁迅全集》第6卷，人民文学出版社，1981年版，第75页）这段话说明了文艺起源于劳动，就是受《吕氏春秋》有关葛天氏音乐的记载之影响而发的。

《吕氏春秋·古乐篇》有关葛天氏之乐之记载被音乐史界公认为我国古乐中有文字记载的最完整、最详细的资料。其文如下：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰建帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”该文客观记录了葛天氏部落持牛尾载歌载舞的群众性娱乐活动的情景。但对葛天乐的形成及葛天部落所在地和对八阕的解释，音乐史界观点各异。

我们先从《吕氏春秋》谈起。《吕氏春秋》亦称《吕览》，战国末年秦相吕不韦集合门客共同编写，全书26卷，内分12纪、8览、6论，共160篇，一向被视为先秦杂家的著作。内容以儒道思想为主，兼及

名、法、墨、农及阴阳家言。汇合先秦各派学说,为当时秦国统一天下、治理国家提供了思想武器。在议论中引证了许多古史旧闻和有关天文、历数、音律等方面知识,《上农》、《任地》、《辩士》、《审时》等4篇保存了先秦农学的片段。有汉高诱注和清毕沅《吕氏春秋新校正》等。葛天乐的文字记载,最早出现在该书中。下边再谈一谈该书的编写者吕不韦及其门客。

吕不韦(?—前235):战国末年卫国濮阳(今河南濮阳西)人。原为阳翟(河南禹县)大商人,在赵都邯郸遇见在赵做人质的秦公子异人(后改名为子楚),认为“奇货可居”,游说华阳夫人,立为太子。子楚继位(即庄襄王),不韦被任为相国,封文信侯。庄襄王卒,秦王政年幼继位,不韦继任相国,被称为“仲父”。食邑有蓝田十二县,河南洛阳十万户。又利用燕赵矛盾,取得燕所献河间十城作为封邑。执政时攻取周、赵、魏的土地,建立三川、太原、东郡。门下有宾客三千,家童万人。他主编的《吕氏春秋》,汇合先秦各派学说,“兼儒墨、合名法”,故有杂家之称。秦王政理政务后,被免职,出居封地河南,不久被迁往蜀郡,因忧惧而自杀。《汉书·艺文志》杂家有《吕氏春秋》26篇,今存。高诱传《吕氏春秋·序》记云:“庄襄王以不韦为相国,封为文信侯,食河南洛阳十万户,庄襄王立三年而薨,太子正立,是为始皇帝,尊不韦为相国,号称仲父。不韦乃集儒书,使著其所闻为十二纪、八览、六论合十余万言,备天地万物古今之事,名为《吕氏春秋》。”这段文字说明,吕不韦在嬴政即位后,才使门客编集《吕氏春秋》,时间应为公元前246年开始编著该书。该书问世与所记葛伯乐已相差1300多年了,因为商汤建商在公元前1562年至公元前1551年,汤灭葛伯时是夏朝末年,与战国时期的吕不韦相差1300多年的历史。吕不韦及其门客所记葛天之乐,主要来源于战国时宋人传唱的葛乐八阙。该八阙演唱至西晋,后由于战乱,葛伯后人迁移至湘西,今被称为湘西客家族,至今还留有完整的八阙演唱形式。

《吕氏春秋》所记“昔葛天氏之乐”，“昔”即商之前，由葛伯人所唱葛伯乐：“三人操牛尾，投足以歌八阕。”本文之所以将葛天之乐定在汤灭葛伯后，葛伯人为感谢商汤灭葛伯所作，原因如下：葛伯、商所在地皆属现河南商丘市所辖区域。葛伯故地在商丘市西 20 公里处宁陵县石桥乡葛伯屯村。商和后期的亳在今商丘睢阳区南，或说在今山东曹县，与宁陵的距离也在 30 公里以内。史料所记这两地与葛伯屯的距离皆不超过 30 公里，只是方位不同。据中国社会科学院考古研究所张长寿教授和美国哈佛大学张光直先生带队于 1988 年至 1996 年考古发现，柘城县、商丘县等地出土的文物证实 6000 多年前的仰韶文化，但又证实由于黄河在商流过，经常泛滥、改道，使商丘一带成为黄泛区，人类被迫迁移。经地质考古发现，商丘到 4000 多年前，由于黄河改道北移、泥沙淤积，使之成为现在的黄淮平原。从此后，黄河再也没有对该地区形成大的灾害，从而成为人类能长期居住的场所。所以，距今 4000 年前后商丘再次有人定居，并繁衍至今，而葛伯部落与商的先祖契也正是这一时期迁至商丘并在此定居的。另有史料证实，该地区最早出现人类活动的是龙山文化时期，在此以前属黄泛沼泽之地。龙山文化早期，黄河下游走淮北平原入海，由于黄河漫流，这一带尚无人居住；到了龙山文化晚期，河道渐趋固定，始有人居住。

《水经注·济水》：“《晋地道志》曰：济自大伾入河，与河水斗，南洑为茱泽。……昔大禹塞其淫水，而于茱阳下引河，东南以通淮、泗，济水分河东南流。”大禹还在今河南商丘东北的孟诸蓄水。孟诸史书或称“明都”、“盟诸”、“孟猪”、“盟猪”、“望诸”。

辉县大洪水发生在龙山文化晚期，二里头文化之前，正是 4000 年前舜禹时期。黄河在此间改道，在豫东折而北向。海隅薮《尔雅》十薮：“齐有海隅。”在古济水下游，《尔雅·义疏》证实，其范围东至蓬莱……湖面辽阔，后逐渐为黄河和海潮冲积的泥沙所湮。蒙泽

(今商丘东)、空泽(今虞城北)等,多在唐、宋时因黄河南泛滥而消失。黄河中下游自两汉以来多日渐淤塞,到明末大部分都湮成平陆,这主要与黄河的淤决、黄河挟带的大量泥沙有关。

汴河即隋通济渠,唐时改称广济渠,俗称汴河。自孟州河阴县,经陈留雍丘(杞县)之北,又经宁陵(今宁陵东南)、宋城(今商丘),汇入淮河。全长 600 公里。晚唐不通北宋通,是政府财富的主要运输线。所以宋人张方平说:“汴河乃建国之本,并非可与区区沟洫水利同言也。”

洪迈《过熟》诗云:“隋堤望远人烟少,汴水流干辙迹深。”数百年中原一巨变,至此湮为废迹。

蒙泽:古泽名,春秋宋地,在今河南商丘东北。《左传·庄公十二年》:“宋万弑(宋)闵公于蒙泽”即此。

明都:古泽藪名。《史记·夏本纪》:“道菏泽,被明都。”在今河南商丘东北、虞城西北,又作孟诸、孟猪、望诸、盟猪、盟诸。《左传·僖公二十八年》:“余赐女孟诸之。”《书·禹贡》:“豫州,导菏泽。被孟猪。”《周礼·职方》:青州,“其泽藪曰望诸”。《尔雅·释地》:十藪,“宋有孟诸”。《汉书·地理志》:“梁国睢阳。”《禹贡》“盟诸泽在东北”。金元以后商丘附近屡被黄河冲决,泽遂湮废。我们假定为葛伯先人是商丘一带最早的部落之一,据今也不过 4000 多年。而商汤灭葛伯距今已有 3500 年左右。也就是说,葛伯的部落从生活在宁陵葛伯屯至灭亡最多只有 500 多年的历史。而夏的建立是在公元前 2033 年,距今约 4000 年的历史。这说明葛伯是夏朝的一个附属小国,在商丘市的宁陵县。这个小国最多有 100 平方公里,但它却有中国最早的音乐方面的记载。

葛伯氏音乐有八阙,我们将各阙进行剖析如下:

葛天氏音乐的第一阙是“载民”。

所谓“载民”即是爱民之意,据《汉语大字典》“载”的第三义项,

“载”读为 dài,同“戴”。意思是“爱戴、崇敬”。《史记·魏其武安侯列传》:“众庶不载,竟被恶言。”王伯祥对此注曰:“载与戴通,不载就是不爱戴他。”《韩非子·功名》:“人主者,天下一力以共载之。”“共载之”意思是大家都爱戴他。从阙名不难看出是歌颂帝王、爱戴他的人民之意,也是人民歌颂帝王爱戴帝王的意思。这里出现了一个矛盾:据《孟子·滕文公下》记:“葛伯放而不祀,始伐之。”据《中国通史百编》中《汤——受敌国欢迎的征服者》一文载:葛国国君生性残忍且贪婪,不用任何物品祭祀祖先,商汤派使者问罪,葛伯说:“我们没有祭祀的牛羊。”商汤便送去了牛羊,葛伯将牛羊宰杀吃光,仍不祭祀。商汤再派人问罪,葛伯说:“我们没有祭祀的粮食。”商汤便派人送去了粮食,并将粮食分送给葛伯国的国民。葛伯听说后,派人从老百姓家里抢夺汤所送物品而仍不去祭祀。商汤仁义,深受葛国人民的欢迎,同时葛国人民痛恨葛伯的残忍无道,于是商汤派兵灭掉了葛伯国。

另外还有大量的史料证实,“载民”即是“爱民”之意。不过这里的“爱民”不是葛伯国的国君爱民而是葛伯国的臣民们不堪忍受国君的残暴而希望仁慈的商王来爱他们。直到现在,宁陵县葛伯村一带还流传着葛伯国君暴虐无道的故事。

第二阙是“玄鸟”。

“玄鸟”为商代的图腾,但无任何史料证明葛伯的图腾是玄鸟。《史记·殷本纪》:“殷契(xiè 谢),母曰简狄,有娥(sōng 松)氏之女,为帝喾(kù 酷)次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。”《诗·商颂·玄鸟》:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土茫茫。”可知契为商之始祖。玄鸟即商图腾。由此可见,玄鸟即为商的原始祖先。但从科学的角度来讲,人食鸟卵而怀胎纯属无稽之谈。为何商将玄鸟作为图腾呢?原因只有一个,随着商部落的扩大,不臣之心显而易见。为了蒙蔽国人而编造一段神话,意思是我并非凡人而是

上天托玄鸟之卵投胎于有娥氏简狄降生人间。这一神话的编著,既符合当时人类祭天祭祖之说,又巩固了自己的地位,迷惑了人民。而夏朝桀残暴无道民心不服,使内部阶级矛盾异常尖锐,国人诅咒他说:“时日曷丧,予及汝偕亡。”(《尚书·汤誓》、《孟子·梁惠王》)商汤就利用人民对夏桀的怨恨,编造自己是“玄鸟而生”,实际的意思是“代天行道”,也即是替天来讨伐无道昏君,在讨伐夏国君的同时顺便也把其附属小国葛天国灭了。葛伯即是葛天氏之后,伐葛伯的原因上文已述,不再赘述。在漫长的奴隶社会、封建社会时期,无论统治者还是农民起义领袖,常常借助巫术迷惑国民、打着上天的旗号讨伐各国或推翻现有政权,这是他们的一种常用手段。玄鸟图腾的出现,正是商汤灭夏的一个美丽的谎言。在夏朝社会中,除大臣属国有不臣之心的编造祭拜图腾外,其他诸侯小国是不敢编造图腾的,怕引起夏王或其他大国的反感而招致灭顶之灾,像葛伯这样的小国更是如此。歌颂玄鸟图腾即歌颂商汤先祖,这无疑是讨好或感谢称颂商汤灭掉残暴的葛伯,欢迎新君商汤统治该国。所以,葛伯乐应产生于葛的国人被商汤灭后对商汤的称颂。

第三阙是“遂草木”。

对“遂”的解释有以下几种,第一种解释:道,通路。《史记·苏秦列传》:“禽夫差于干遂。”司马贞索隐:“遂者,道也。于干有道,因为地名。”《荀子·大略》:“迷者不问路,溺者不问遂。”杨倞注:“遂谓径隧,水中可涉之径也。”引申为水道。显然,“遂草木”中“遂”作为通道讲是合理的。第二种解释:行政区划。《考工记·匠人》:“广二尺,深二尺,谓之遂。”又引申为郊外之道,即一种行政区划。《尚书·周书·费誓》:“鲁人三郊三遂。”这里的三遂与六遂相通,即远郊之地的行政区划。《周礼·地官·遂人》:“大丧,帅六遂之役,而致之,掌其政令。”这一解释,也可能成为遂草木的内容之一,即歌唱葛伯这一区域之内的草木。第三种解释:通达。《淮南子·精神

训:“何往而不遂?”高诱注:“遂,通也。”可引申为草木茂盛之意,即歌唱的草木。第四种解释:成功,顺利。《礼记·月令》:(仲秋之月)“百事乃遂。”《史记·司马相如列传》:“长卿久宦游不遂,而来过我。”引申为成长。《国语·齐语》:“牺牲不略则牛年遂。”《礼记·乐记》:“气衰则生物不遂。”在这里,“遂”有可能是成长之意,即歌唱被商统治后的葛伯之地草木生长。第五种解释:进;荐。《易·大壮》:“不能退,不能遂。”《礼记·月令》:(孟夏之月)“遂贤良,举长大。”这与后边的草木没有什么关联。第六种解释:就;于是。《左传·僖公四年》:“侵蔡,蔡溃,遂伐楚。”这与草木联系也不大。第七种解释:竟;终。《汉书·陈平传》:“吾闻先生事魏不遂。”又《爰盎传》:“已而降侯望盎曰:‘吾与汝兄善,今儿乃毁我。’盎遂不谢。”这与草木联系也不大。第八种解释:古代射箭时著于左臂的臂衣,即谢鞬。《仪礼·大射礼》:“袒决遂。”可释为做臂衣的原料,但与前后之阙毫无关联。第九种解释:通“隧”,隧道之意。这与草木没有关联。第十种解释:通“邃”。邃古,同遂古,远古之意。《楚辞·问天》:“遂古之初,谁传道之?”有歌唱远古时葛伯之草木的意思。第十一种解释:古国名。在今山东肥城南。公元前681年为齐所灭。这显然与草木及前后各阙无关联。

在《吕氏春秋·古乐篇》的不同版本中,有将第三阙标为“逐草木”的。现将“逐”加以分析:①驱逐之意。《公羊传·僖公二十八年》:“文公逐卫侯而立叔武。”②追赶、追随之意。《易·睽》:“丧马勿逐。”我们可以引申为:去除草木,开荒种田。③竞,角逐。《左传·昭公元年》:“自无令王,诸侯逐进,狎主齐盟。”这与草木没有关联。④挨着次序之意。可解释为一唱载民二唱玄鸟,下一顺序唱草木。

草:①草本植物的总称。《书·洪范》:“庶草蕃庀。”可引申为粮食生长之意,即:葛国庄稼茂盛。②特指作燃料或饲料的草。如:柴

草、粮草。可解释为：柴草或饲料丰盛。③草野荒秽。可解释为在葛伯统治下，田野荒芜，草木不生。《吕氏春秋·任地》：“大草不生。”高诱注：“草，秽也。”

木：①树。《说苑·善说》：“山有木兮未有枝。”②木本的，如木棉。③木料、木制的。④八音之一。⑤五行之一。⑥质朴。⑦呆笨。⑧失去知觉。⑨姓氏。除树木外其余解释与“遂草”或“逐草”皆无关联。

第四阕是“奋五谷”。

奋：①鸟类振翅。《淮南子·时则训》：“鸣鸠奋其羽。”②振作。《淮南子·说林训》：“人莫不奋于其所不足。”③震动。《易·豫》：“雷出地奋。”④振起，发扬。贾谊《过秦论上》：“及至始皇，奋六世之余烈。”这“奋”字一可引申为：抛五谷，将粮食分配给葛伯的人，赈济救灾之意。二可引申为，生气盎然，五谷丰登，即歌唱成汤为他们带来了福音，使葛伯地五谷丰登。

五谷：五种谷物。古代有多种说法。《周礼·天官·疾医》：“以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注：“五谷，麻、黍、稷、麦、豆也。”《孟子·滕文公上》：“树艺五谷。”赵岐注：“五谷，谓稻、黍、稷、麦、菽也。”等等。

这里的五谷无论用哪一种解释，其意义基本相同，至于葛伯时期该处人民种植何种作物或是引申为多种作物之意都无大碍，关键在于“奋”字应如何理解。

第五阕是“敬天常”。

敬：①戒慎；敬肃；不怠慢。《诗·周颂·闵予小子》：“夙夜敬止。”郑玄笺：“敬，慎也。”《荀子·强国》：“故王者敬日，霸者敬时。”杨倞注：“敬，谓不敢慢也。”②尊敬。《礼记·曲礼上》：“贤者狎而敬之。”《世说新语·伤逝》：“孙子荆以有才，少所推服，唯雅敬王武子。”③以礼物致敬意。④姓氏。这里除姓氏关联不大，其余解释皆