

● 康 荣 编

中国的

音乐·舞蹈·戏曲

keaidexzhong

guo

congshu dierji

山西教育出版社

31

《可爱的中国》丛书第二辑
中国的音乐·舞蹈·戏曲

康 荣 编

*

山西教育出版社出版 (太原并州北路11号)

山西省新华书店发行 山西人民印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 5 字数: 100千字

1990年8月第1版 1990年8月山西第1次印刷

印数: 1—11,020册

*

ISBN 7-80578-179-6

G·178

定价: 2.40元

前 言

世界上有一个古老的国度，她有五千年历史，三千年文明，她有浩浩长江，莽莽黄河，她以博大、悠久、丰厚的东方巨龙精神著称于世。——她就是中国。

世界上有一种灿烂的文化，她铸造了炎黄子孙自强不息的民族气质，她显示了中华民族的勤劳、智慧以及为人类历史发展做出的卓越贡献。——她就是中国文化。

中国的历史，也是一部伟大的人民爱国史。

纵观中华民族的历史，东方巨龙精神的凝聚点就是与祖国荣辱与共、生死相依的爱国精神。在历代的杰出人物身上，这种爱国精神体现为：对祖国悠久历史的景仰，对祖国灿烂文化的尊崇，对祖国兴衰治乱的关注，以及对祖国命运前途的萦怀。正是历代为国献身的忠贞之士，以他们伟大的爱国精神激励着中华民族的世世代代，形成了炎黄子孙的民族心和爱国情，形成了我们民族的气魄，民族的精魂。

编撰这部《可爱的中国》丛书，目的就在于为青少年提供一批继承并发扬爱国主义精神的课外读物。让我们的新一代景仰祖国的悠久历史，尊崇祖国的灿烂文化，使我们自强不息的民族气质和为国献身的民族精魂在新时代发扬光大。

中国，是伟大的！

中国，是可爱的！

中国的新一代一定能继承并发扬东方巨龙的传统精神。这就是我们编撰者的坚定信念和衷心希望。

编 者

1990年5月

音乐·舞蹈篇

• • • • •

	民间鼓吹乐和军队的军乐·····	(25)
	能在手掌上跳舞的赵飞燕·····	(26)
4	三国、两晋、南北朝时期(公元220年至公元589年)·····	(28)
	民间歌舞“清商乐”·····	(28)
	琴的定型和蔡琰等琴曲作家·····	(29)
	清高的音乐家嵇康·····	(31)
	奇妙的古琴曲《酒狂》和“酒鬼”作者·····	(33)
	贵族奢侈晚宴上的《白紵舞》·····	(35)
5	隋、唐、五代时期(公元581至960年)·····	(39)
	中外文化交流形成的唐代《十部乐》·····	(39)
	大型音乐歌舞《霓裳羽衣》·····	(43)
	从国外传来的《五方狮子舞》·····	(45)
	风行唐朝的西域舞蹈《胡旋舞》和 《胡腾舞》·····	(46)
	音乐家皇帝和他的梨园弟子·····	(49)
	歌颂梅花的古琴曲《梅花三弄》·····	(50)
	曲子与著名歌曲《阳关三叠》·····	(52)
	比较先进的记谱法“工尺谱”·····	(53)
6	宋、元时期(公元960至1368年)·····	(55)
	宋代的民歌曲子和文人填词·····	(55)
	民间的节日歌舞活动·····	(57)
	宋代宫廷“队舞”和机构设置·····	(59)

衰落的宋元时期的歌舞艺术·····	(62)
-------------------	--------

7 明、清时期(公元1368至1911年)·····	(65)
皇帝家乡的“凤阳花鼓”·····	(65)
五彩缤纷的少数民族歌舞·····	(66)
用脚趾的戏曲舞蹈动作“跷工”·····	(70)
献给外星人的古琴曲《流水》·····	(72)
大型琵琶套曲《十面埋伏》·····	(73)
汉族民间舞蹈品目繁多·····	(76)
扭遍南北方的“秧歌”·····	(77)
淮河两岸的歌舞“花鼓灯”·····	(80)

戏 曲 篇

导言：独特的中国戏剧艺术——戏曲·····	(85)
-----------------------	--------

1 戏曲的起源·····	(87)
戏曲起源于“优”的表演·····	(87)
戏曲的摇篮——汉代“百戏”·····	(89)
最早的故事剧目《东海黄公》·····	(92)
男子扮成女子演戏的开端——《辽东妖妇》·····	(94)
2 雏形时期的戏曲·····	(96)
唐朝和尚庙里的说唱艺术·····	(96)
带有故事情节的歌舞剧·····	(98)

	以科白为主的《参军戏》·····	(100)
	与戏曲关系密切的“木偶戏”·····	(101)
3	我国最早的成熟戏曲——南戏·····	(103)
	从民间生长的戏曲——南戏·····	(103)
	现存最早的剧本《张协状元》·····	(105)
	《琵琶记》——南曲中艺术成就最高 的剧目·····	(106)
	南戏的四个优秀剧目——“荆、刘、 拜、杀”·····	(108)
	宋元时期的戏曲演出场所——“勾栏” 和“瓦舍”·····	(111)
4	我国戏曲的黄金时代——元杂剧·····	(114)
	“四折子一楔子”的元杂剧·····	(114)
	戏曲作家的组织——书会·····	(115)
	戏曲之王关汉卿和《窦娥冤》·····	(116)
	不朽的爱情剧《西厢记》·····	(119)
	讽刺吝啬鬼的喜剧《看钱奴》·····	(121)
	元代杂剧里的“包公戏”和“水浒 戏”·····	(123)
5	明、清两代的戏曲盛景·····	(126)
	明、清戏曲的繁荣局面·····	(126)
	明代著名剧作家汤显祖和他的“临川 四梦”·····	(127)

	《牡丹亭》和它引出的妇女轶闻·····	(129)
	清代的两位著名戏曲作家——南洪北 孔·····	(132)
	历史剧的杰作——《桃花扇》·····	(134)
6	古代戏曲发展出的成果·····	(136)
	吸取各种地方戏曲优点的京剧·····	(136)
	京剧的四大行当——“生、旦、净、 丑”·····	(138)
	演员的动作规范——程式·····	(140)
	华丽的戏装和精巧的道具·····	(142)
	戏曲的脸谱化装艺术·····	(147)

音乐、舞蹈篇

.....

微細説、不吉

~~~~~

导 言

我们的祖先，创造出了众多的辉煌艺术成就，在这些众多的艺术里，最为激动人心的、令人神往和迷恋的，莫过于音乐与舞蹈了。

音乐和舞蹈象是一对孪生的姐妹，她们一同诞生，一起成长。中国的古代音乐、舞蹈和诗歌常常是合成一体的，“载歌载舞”恰好反映了我国古代音乐舞蹈与诗歌紧密联系的这个特点。人们一边唱歌，一边跳舞。唱的是诗，还伴着音乐和舞蹈。所以，我们把音乐和舞蹈，这一对姐妹，放在一起来介绍。

把音乐和舞蹈放在一起的原因，还在于它们两者的内在关系上。音乐作为一门独立艺术，被人们称赞为艺术王冠。它的美妙旋律，能让人热血沸腾，也能让人宁静和沉思。它可以单独给人们表演。

但是，舞蹈却离不开音乐，她常需要音乐这位姐姐来陪伴。舞蹈，是以人体的优美动作来表演的。它的美妙，就在于用人体的动作表现出了韵律美、旋律美来。舞蹈必需有节奏、旋律。所以，我们看到的舞蹈都要有音乐配合，演员随着音乐的旋律和节拍，有时象孔雀开屏；有时又象天鹅抖动着双翅。我国的一位古人曾生动地形容说：“舞者，乐之容也”。意思就是：舞蹈，就是音乐的面容，是音乐的外在表现形式。他的总结非常恰当。

原始社会时期

(约公元前2000年以前)

音乐和舞蹈的产生

音乐演奏家神情专注，穿着黑色的燕尾服，美妙动人的声音从他们的手指间滑了出来。舞蹈家舞步轻柔，在她随着乐曲旋转时，美丽的衣裙时而象一只彩蝶，时而象一把华丽的雨伞，令人陶醉。但音乐和舞蹈的创造者，不是穿燕尾服的人，也不是穿美丽衣裙的人，而是穿树皮和兽皮衣服的原始人。

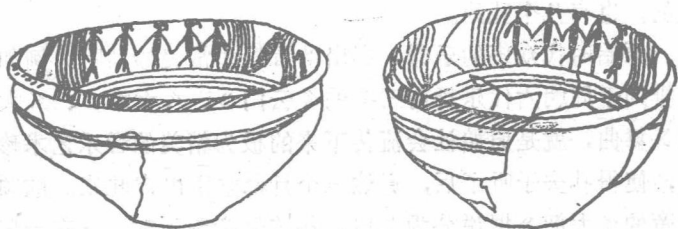
原始社会时期，人们住在山洞里，他们组成一个个群体，共同去追捕野兽和采野果、野菜，回来大家分着吃，生活很艰难。在他们经过长时间的寻找和追逐，捕到了野兽后，他们把野兽抬回住地，一个氏族的原始人围成一圈，在火上分着吃烤好的肉，吃完食物时，大家十分高兴，围着火堆乱蹦乱叫。青年人为了表现他们在打猎时的勇敢和猎物的凶猛，有的拿着武器跳跃、进攻，有的披上兽皮，学着野兽的样子呼叫冲撞，庆祝他们的胜利。

以后，有的原始人敲起了石头，为欢乐的人们打上拍

子，大家就随着节拍跳和喊，这就成了最早的舞蹈。敲击石头的拍子，就成了最早的音乐。音乐和舞蹈就这样产生了。由于它们都是从原始人的劳动中产生的，所以我们说，音乐与舞蹈是劳动创造的。

考古学家们在我国青海省发现了一只陶盆，是六、七千年前原始人使用的。在盆内壁上，有一些舞蹈纹彩，绘着三组舞人，一组五人，共十五个。这些舞人神态逼真，身上装饰的兽尾巴朝着一个方向摆动，象是在跳集体舞。

原始社会时代，人们都是集体劳动，集体生活的。所以，大家也一起跳舞和唱歌。彩陶盆上的舞蹈图画，正好反映了原始人集体舞蹈的情景。人们认为，原始人跳集体舞，来源于他们集体狩猎。一群原始人一同喊叫，一同齐声敲响石器、竹筒，去壮大声势，恐吓围捕的猎物和猛兽；也有的人认为，是一群人共同抬一块石头或大树杆，一齐用力，一齐迈脚步，产生了这种集体的有节奏的动作，后来就形成了跳集体舞。不管这几种说法究竟那种最确切，但都表达出了这一个意思：音乐、舞蹈是原始人的劳动过程中自然地产生出来的，是劳动所创造的。

我国出土的新石器时代土陶盆上，已绘有舞蹈的图形。

原始时代的音乐成就

原始社会的原始人，从石头敲打声中开始创造了音乐，经过许多年的集体劳动和音乐舞蹈活动，音乐的水平得到了提高。他们又新发明了很多的乐器，音乐不只是用石头打击出的节奏了，还编成了比较长的曲子。

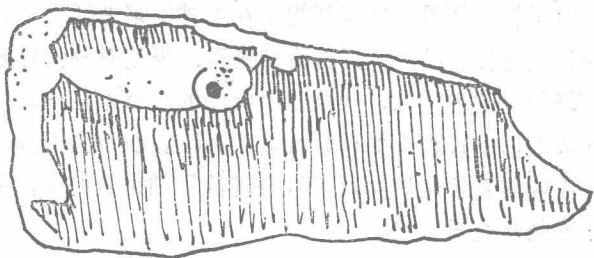
战国时代的《吕氏春秋·古乐篇》有一段文字记载了原始舞乐曲的情况。有个葛天氏的原始人部落，三个人手拿牛尾巴跳舞，边歌边跳，共跳了八大段舞蹈。跳了八大段舞，自然也有八段舞的乐曲。我们从这里就能看得出，那个时代的原始人，已经会作比较长的乐曲了。

音乐曲子要用乐器来演奏，一两块石头是演奏不好的。原始人在长期的劳动生活里，慢慢地发明了许多演奏乐器。有鼓、磬、钟、铃、管、苇箫、埙等等。

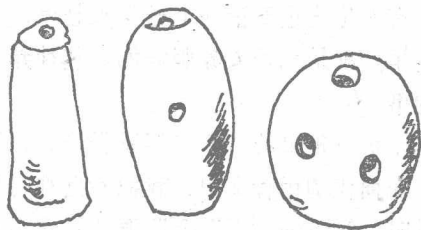
鼓，是用土烧成一个陶桶制成的；磬，是石头上钻眼，挂起来敲的乐器。不同的几个磬编在一起，就是编磬；钟和铃是用陶土烧成的；管，是用骨制的“骨哨”；苇箫，是几根芦苇编排成的吹奏乐器；埙是陶土做的吹奏乐器，有一个孔的，也有几个孔的。

原始时代众多的乐器，奏出的音乐非常美妙动听。例如被排列于周朝六代乐舞前三个的《云门》、《大章》、《大韶》舞曲，就是原始社会流传下来的极为精美的音乐艺术珍品，使得孔夫子听了后，竟然三个月都吃不出肉味来。歌颂舜帝的《大韶》据说分为九段，相传舜帝南下时，曾在一些地方表演了韶乐，因而后来这些地方都以“韶”字命名。比

如广东的韶关、湖南的韶山。韶关的一块大石头——“韶石”，据说就是演出韶乐的场地。而在湖南韶山，现在还流传着舜帝在此演奏《韶》乐时，引得凤凰飞翔、麒麟欢舞的故事。

夏代石磬（山西夏县东下冯遗址出土）

原始社会的陶埙

宗教舞蹈和“巫”

最初产生的舞蹈，是原始人表达自己劳动和喜悦的。后来，原始人对自然环境中的雷、雨、电、风等解释不了，对

它们的出没无常和巨大力量很害怕，所以以为世界上有神鬼。为了自己的安全，他们还选一种东西，做他们的祖先和保护神，让这个保护神免除他们的灾祸。有的原始部落选了风，有的选了虎，有的选了蛇。例如我国东北地区的鄂温人选的是熊，云南的彝族同胞则选中了虎。

有了神，就得上供奉祭祀。在祭神的宗教活动上，人们给神供上各种食品，然后再给神跳舞，表达对神的尊敬和崇拜。祭祀时的主持人，开始是由氏族的首领担任的，后来又发展成专门掌管神事的神职人员“巫”。在母系氏族社会里，氏族的首领是妇女，宗教祭神的领袖也是妇女，后来的巫婆就是从这里来的。

专门管祭祀一类神事的人权力很大，因为他是神的传话人，人们都十分尊畏。“巫”不仅负责重大节日主持祭神、祭祖先，平常还求雨、求风，主持祈求上天保佑五谷丰收等仪式。如果有人生病也要请他（她）来赶鬼，给人治病。但在原始社会里，巫是免费义务服务的。装神弄鬼骗取钱财是封建时代的事。

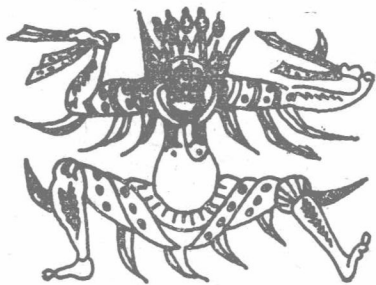
“巫”是负责神事的，所以舞跳得最好，给神跳舞是马虎不得的。在商代的甲骨文中，我们看到那时的人经常求神问卦。问卦时，算卦的“巫”要跳舞才能算出来。因此，他们把“舞”与“巫”字写作同一个字形——“𠩺”。专家们解释说，“𠩺”的意思是一个人手拿牛尾巴之类的东西在跳舞。从这两个字原来是同一个字可看出，古代舞蹈产生后，与宗教关系极大。原始舞蹈大多是用在宗教仪式上的。

原始时代流传到后世的舞蹈有两种，一种叫“大雉(nuó 挪)”舞，另一种叫“角抵”舞。

《大雉》原来是一种人与兽斗的舞蹈，很有原始人模仿狩猎的味道。后来，这种舞也与宗教有了关系，成了一种驱邪赶鬼的宗教舞蹈。汉朝以后，它成了除夕、春节期间举行的民间娱乐性舞蹈仪式，宫廷里也演出这个节目。据汉代史书中记载，当时表演《大雉》时，规模很大：领舞的人称方相氏，他头戴假面具，假面具上有四只金光发亮的眼睛。身穿黑色衣服，下面系着朱红色围裙，手掌蒙上熊皮，一手举长矛，一手拿盾牌，率领着十二名也戴着面具的神将。另外还要带一群十岁至十二岁的孩子一百二十人，连唱带喊，向四面冲撞，驱逐妖魔鬼怪，一直要把鬼赶到城外或村外才算胜利。新中国成立初期，湖南、江西、安徽等省还有这种活动。

《角抵》舞，是原始人为纪念被黄帝所杀的蚩尤而创作的，一般为二三个人头戴牛角，互相抵触的一种游戏式舞蹈，也是一种模仿兽斗的舞蹈。在汉代演变成“角抵百戏”，这将在《戏曲篇》里详述。

汉画像石中雉舞里的方相氏