

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

江南丝竹

江南丝竹流行于苏南、浙西及上海南部，是江南水乡文化的杰出代表，其产生和延续对民族音乐史的研究及戏曲、民俗文化、群众文化的发展都具有重要的作用。

武晓亮 / 编著

YZLI0890174354

泰山出版社

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

江南丝竹

江南丝竹流行于苏南、浙西及上海南部，是江南水乡文化的杰出代表，其产生和延续对民族音乐史的研究及戏曲、民俗文化、群众文化的发展都具有重要的作用。

武晓亮 / 编著

泰山出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南丝竹 / 武晓亮编著. — 济南: 泰山出版社, 2012.4

(青少年应该知道的)

ISBN 978-7-5519-0087-4

I. ①江… II. ①武… III. ①江南丝竹-青年读物②
江南丝竹-少年读物 IV. ①J632.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018962 号

编 著 武晓亮
责任编辑 汤敏建
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
江南丝竹

出 版 泰山出版社
社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002
电 话 总编室(0531)82023579
市场营销部(0531)82025510 82020455
网 址 www.tscbs.com
电子信箱 tscbs@sohu.com
发 行 新华书店经销
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司
规 格 710×1000 mm 16 开
印 张 11
字 数 144 千字
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5519-0087-4
定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者，清华大学中文系教授，原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委 （以姓氏笔画为序）

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年,泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书:《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言,认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验,使学术资料性与普及可读性很好地结合起来,也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得,这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》,作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》,种数100种,字数近2000万字,不仅数量已超过《中华名人轶事》,且囊括古今,泛揽百科,不仅有相当的学术资料含量,而且有吸引人的艺术创作风味,确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者,民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中,依靠勤劳的素质和智慧的力量,创造了灿烂的文化,从文学到艺术,从技艺到科学,创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色,显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹,这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念,其观点在于“养成国民,当以保存国粹为主义,当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道:“夫国粹者,国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里,也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响,他们高扬起“国学”旗帜:“不自主其国,而奴隶于人之国,谓之国奴;不自主其学,而奴隶于人之学,谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴,奴于东西之学,亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡,于是瞻天与火,类族辨物,创为《国粹学报》,以告海内。”(章太炎:《国粹学报发刊词》)

经历了一个多世纪的艰难跋涉,中华民族经历着一次伟大的历史复兴,中国崛起于世界之林,随着经济的发展强大,文化的影响力日益凸显。

20世纪,特别是80年代以来,国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪,我们社会主义经济、文化更有大的发展,我们就更有需要全面梳理中国传统文化的精华,加以宣扬和传播,以便广大读者,特别是青少年,予以重新认知和用心守护。

因此,这套图书的出版恰逢其时。

青少年应该知道的江南丝竹

1

我觉得,这套书有四大特色:

第一,这套书是在当下信息时代的大背景下,立足中国传统文化经典,重视学术资料性,约请各领域专家学者撰稿,以图文并茂的形式,煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时,每一种书都有深入探索,在“历史——文化”的综合视野下,又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物,又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作,可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代,认识中华文化之博大精深,感受中华国粹之独特魅力,进而弘扬中华文化,激发爱国主义热情。

第二,注意对文化作历史性的线索梳理,探索不同时代特色和社会风貌,又沟通古今,着重联系现实,吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识,形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书,历史记述,多从先秦两汉开始,直至20世纪,这确为古为今用提供值得思索的文本,可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律,并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三,既有历史发展梳理,又注意地域文化研索。这套书,好多种都具体描述地方特色,如《木雕》一书,既统述木雕艺术的发展历程(自商周至明清),又分列江浙地区、闽台地区、广东地区,及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川,以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》,分述中国八大菜系,即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合,确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体,但它是许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩,这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点,无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时,不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响,这也很值得注意。中华文明在国外的传播与影响,已经形成一种异彩纷呈,底蕴丰富的文化形象,现在这套书所述,对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四,这套书,每一本都配有图,可以说是图文并茂,极有吸引力。同时文字流畅,饶有情趣,特别是在欣赏山水、田园,及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时,真是“使笔如画”,使读者徜徉了美不胜收的艺术境地,阅读者当会一身轻松,得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化,文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神,大力弘扬中华优秀传统文化,大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,我们希望这套国粹经典阐释,不仅促进青少年阅读,同时还能服务于当前文化的开启奋进新程,铸就辉煌前景。

目 录

前 言	1
第一章 中国传统民族器乐	4
第一节 中国民族乐器发展简述	6
一、先秦时期	7
二、秦汉至魏晋时期	10
三、隋唐时期	15
四、宋、元、明、清时期	15
五、近现代时期	16
六、新中国成立之后	18
第二节 中国传统民族乐器分类	19
一、古代的“八音”分类法	19
二、目前常用的乐器分类法	20
第三节 中国民族器乐乐种及其分类	26
一、打击乐合奏	26
二、吹管乐合奏	28
三、丝弦乐合奏	29
四、丝竹乐合奏	31
五、丝竹锣鼓乐合奏	35
六、民族管弦乐合奏	37

第四节 中国民族器乐的音乐特征 38

- 一、传统民族器乐曲的类型 38
- 二、传统民族器乐曲的标题 38
- 三、传统民族器乐曲的曲式结构 40

第二章 江南丝竹历史背景 42

第一节 江南丝竹历史形成与发展 43

- 一、江南丝竹音乐之起源 43
- 二、江南丝竹音乐之发展 44
- 三、江南丝竹音乐元素之来源 48

第二节 江南丝竹音乐演奏团体 55

- 一、郊县成立的丝竹班 55
- 二、天韵社 58
- 三、大同乐会 59
- 四、友声旅行团国乐组——上海国乐研究会 61
- 五、紫韵国乐会——中国国乐团 62
- 六、霄霓乐团 63
- 七、云和国乐学会 63
- 八、南京乐社 64
- 九、上海民族乐团 65

第三章 江南丝竹音乐主要演奏乐器 68

第一节 丝弦乐器 68

- 一、二胡 68

二、中胡	71
三、琵琶	71
四、三弦	73
五、扬琴	73
六、秦琴	75
七、京胡	75
八、板胡	77
第二节 竹管乐器	78
一、笛	78
二、箫	79
三、笙	80
四、板鼓	80
五、碰铃	82
第四章 江南丝竹音乐创作与表演	84
第一节 江南丝竹音乐作品	84
一、从文人雅集而来	85
二、从当代专业创作而来	92
第二节 经典作品赏析	95
一、传统名曲	95
二、新创作曲目	102
第三节 江南丝竹音乐创作特点	110
一、江南丝竹音乐的基本特征	110
二、即兴创作表演	114

三、音乐结构和层次的多样化	118

第四节 江南丝竹音乐的表演与传播	121

一、登台表演	121

二、录制唱片	121

三、电台广播	122

四、出版乐谱	122

五、海外传播	125

第五节 江南丝竹与西方室内乐之比较	131

一、西方室内乐	131

二、东西方音乐之异同	136

第五章 江南丝竹音乐艺术家	140

一、吹弹大师——陈重	140

二、国乐大师——周少梅	141

三、江南丝竹“活字典”——甘涛	142

四、江南笛王——陆春龄	145

五、民族音乐家——孙裕德	150

前言

在我国民间器乐长期发展的历史过程中,各个地区因文化背景、风土人情、风俗习惯等诸多因素形成了多种多样的民间器乐演奏形式。它们各有不同的乐器组合方式,也有不同的代表演奏曲目以及特殊的演奏方法和演奏风格。这诸多不同的民间器乐演奏形式被称为器乐乐种,在中国传统的器乐乐种中包括独奏和合奏两种形式。本书讲述的江南丝竹就属于合奏的器乐乐种。

“丝”与“竹”是周代的“八音”乐器分类法中的两个种类。丝指的是弹弦乐器,竹则指的是竹制吹奏乐器。丝竹乐指的是用竹制吹奏乐器与弦乐器合奏,演奏风格细致,多表现优美抒情、轻快活泼的音乐。丝竹(也称管弦)作为一种演出形式,早在《晋书·乐志》中就有“丝竹更相和”、“凡此诸曲,始皆徒歌,既而被之管弦”的记述。自魏晋以来的诸多文献中,都有关于丝竹乐队组合形式和丝竹乐的一些记载,可见丝竹乐的历史相当久远。

江南丝竹是流行于江苏南部、浙江西部、上海等地区的丝竹音乐的统称。因其乐队主要由

二胡、扬琴、琵琶、三弦、秦琴、笛、箫等丝竹类乐器组成,故名为江南丝竹。在这些地区的城市和农村丝竹乐流行很广,风格却完全不同。城市丝竹乐风格典雅华丽,加花较多,流传很广;而农村丝竹乐则常用锣鼓,气氛热烈,风格简朴。

江南丝竹是江南水乡文化杰出的代表之一,它的音乐的产生和延续,对民族音乐史的研究及戏曲、民俗文化、群众文化的发展都有重要的作用。

至20世纪六七十年代,传统江南丝竹班社均自行解散。至今,70岁以上的老艺人已相继离世,后继乏人,加上传统曲目传谱很少,江南丝竹日渐濒危。也正因为如此,国家积极发掘非物质文化遗产以及致力于对它的保护,2006年5月20日,由江苏苏州太仓市和上海市联合申报的江南丝竹经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

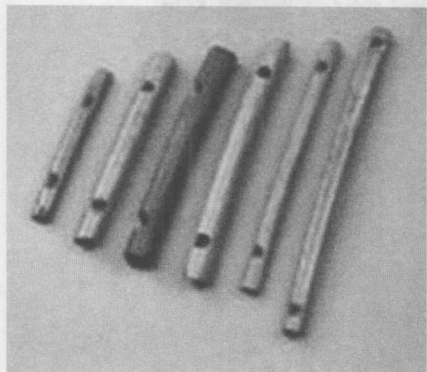
第一章 中国传统民族器乐

第一章

中国传统民族器乐

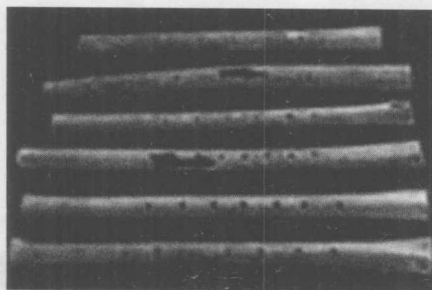
第一章 中国传统民族器乐

中国民族乐器，历史悠久，源远流长。仅从已出土的文物可证实：远在先秦时期，就有了多种多样的乐器，如新石器时代文化遗址浙江河姆渡出土的骨哨，河南舞阳

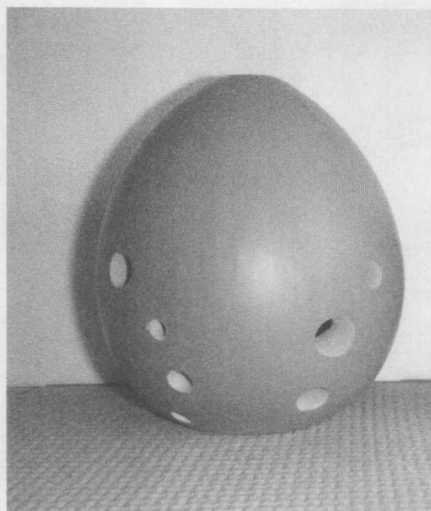

骨哨

的贾湖骨笛（最早的笛子距今8000年左右），仰韶文化遗址陕西西安半坡村出土的埙，河南安阳殷墟中出土的石磬、木腔蟒皮鼓，湖北随州曾侯乙墓（公元前433年入葬）出土的编钟、编磬、悬鼓、建鼓、枹鼓、排箫、笙、篪、瑟等等。这些古代乐器向人

骨笛

埙

们展示了我中华民族的智慧 and 创造力。

伴随着中国传统乐器发展的同时中国民间器乐也在不断的发展。

石磬

先秦的时候宫廷舞乐就已有大型乐队，并有竽瑟之乐、琴箫之乐；汉魏的鼓吹乐，隋唐大曲中的器乐部分，宋元的细乐和清乐，明清的弦索乐、十番乐、鼓乐等；近现代各地区更有色彩缤纷的丝竹乐，吹打乐等。

知识小百科

竽瑟之乐

竽瑟之乐（战国至秦汉之际盛行“竽瑟之乐”，即吹奏乐器竽与弹拨乐器瑟合奏。《墨子·三辩》：“士大夫倦于听治，息于竽瑟之乐。”《战国策·齐策》：“临淄甚富而实，其民无不吹竽鼓瑟、击筑弹琴。”竽瑟之乐是当时统治者歌舞宴饮场合中常见的一种器乐演奏形式。

知识小百科

隋唐大曲

隋唐歌舞大曲又称大曲或燕乐大曲，是一种综合器乐、歌唱和舞蹈，含有多段结构的大型歌舞音乐，在隋唐宫廷燕乐中占有重要的地位。它进一步吸收了外来音调与形式，较之汉魏的相和、清商大曲有着更高的发展，代表着隋唐音乐文化的最高水平。

知识小百科

细乐

细乐就是管弦之乐，与锣鼓等音响比较大的音乐相对而言。

知识小百科

十番乐

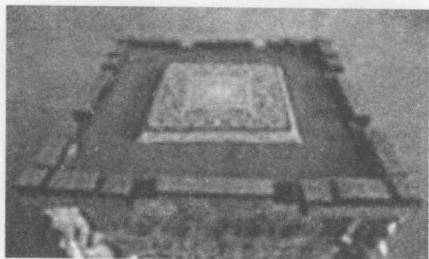
十番乐是一种民间音乐，乐队由十种乐器组成（包括管乐器、弦乐器和打击乐器）统称，‘十番锣鼓’，简称十番。

第一节 中国民族乐器发展简述

中国古代乐器一般都具有双重功能——表现性和实用性。这就是说这些乐器既是表现音乐的工具，又是劳动生产的工具，或是生活用具。如在《吕氏春秋·古乐篇》中记载有：“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以作歌，乃以麋革置缶而鼓之，乃拊石击石，以

象上帝玉磬之音，以致舞百兽。”文中所说用生活器皿——缶，蒙上麋鹿之皮而成鼓。而“拊石击石”则是先民们将狩猎的石器，敲击成声，以伴奏化装成百兽的原始舞蹈。又有《汉书·杨恽传》：“酒后耳热，仰天拊缶，而呼乌乌。”这一记载，描述了人们酒后兴趣大

北京奥运会开幕式表演的缶舞

发，一面敲击盛酒用的器皿缶，一面仰天歌唱。据此我们可以这样想象一番：古时的石磬可能源于某种片状石制工具，先民们在长期劳动过程中，逐渐发现某种石制片状工具能够发声，可以作为乐器，于是磬这件乐器就产生了。

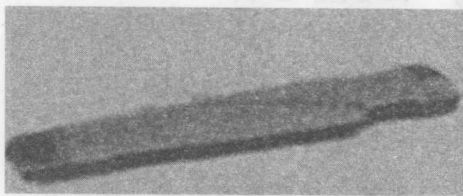
乐器的实用性不仅表现在某些乐器原来是生产工具或生活用器，并且人们用它们来传递一些特定的生活信息。如击鼓出征、鸣金收阵、晨钟暮鼓、打更报时、鸣锣开道、击鼓升堂等。在中国有些少数民族至今仍保留着以吹奏口弦传递爱情的信息的风俗，口弦成了表达爱情的工具和信物。

乐器的发展与社会生产力的发达和提高有着密切的关系。由石磬演变成金属的磬和出现金属的钟，在石器时代是绝无可能的，只有当人类掌握了较高的冶炼技术才可以做到。也只有当养蚕业和缫丝业的

发明和发展，才可能产生“丝附木上”的琴、瑟、筝。

一、先秦时期

根据出土文物和文献记载，先秦时期的乐器已有鼓、鼗、磬、贲鼓、应、田、钟、镛、南、钲、磬、缶、编磬、铃、陶铃、雅、祝、敌、和、鸾、簧、哨（陶制、骨制等）、埙、簫、觱篥、言、箫、管、篪、笙、琴、瑟、筑等多种。在原始社会里乐器的出现多与神话

瑟

传说、求神祭祀、民间舞蹈、劳动生活等方面有着密切的联系。进入阶级社会以后，乐器除用于宗教、礼仪等场合外，主要是供统治者娱乐享受。乐器在制作上精美豪华，规模越来越大，如《吕氏春秋·侈乐》中所载：“夏桀、殷纣作为侈乐，大鼓、钟、磬、管、箫之音，以钲为美，以众为观；佻诡殊瑰，耳所未尝闻，目所未尝见，务以相

