

中华传统文化普及丛书

中国音乐浅话

北京尚达德国际文化发展中心 组编

中华传统文化普及丛书

中国音乐浅话

三喜题

北京尚达德国际文化发展中心 组编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐浅话 / 北京尚达德国际文化发展中心组编. — 北京: 中国人民大学出版社, 2017.5

(中华传统文化普及丛书)

ISBN 978-7-300-23518-9

I. ①中… II. ①北… III. ①音乐史-中国-通俗读物 IV. ①J609.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第252388号

中华传统文化普及丛书

中国音乐浅话

北京尚达德国际文化发展中心 组编

Zhongguo Yinyue Qianhua

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司

规 格 185mm × 260mm 16开本

版 次 2017年5月第1版

印 张 6.5

印 次 2017年5月第1次印刷

字 数 92 000

定 价 28.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本书个别图片来自网络, 无法联系作者, 敬请作者见到本书后, 及时与我们联系, 以便编著方按国家有关规定支付稿酬并赠送样书。

中华传统文化普及丛书

顾问：滕 纯 郑增仪

总策划：韦美秋

专家委员会（以姓氏笔画为序）：

王 南 王 鹏 王天明 王玉民

叶 涛 汉 风 李晓丹 李墨卿

刘元刚 孙燕南 杨 秀 肖三喜

吴望如 张 健 张 践 赵世民

祖秋阳 段 梅 贺 阳 高春明

郭书春 唐 玲 彭 珂 程 风

普颖华 翟双庆 磨东园

编委会（以姓氏笔画为序）：

于 跃 牛 彤 王 宇 韦开原

韦美秋 史 芳 刘涵沁 孙成义

李美慧 杨盛美 宋 蕾 宋雅树

张 习 高春明 钱 莉 覃婷婷

总 序

感谢“中华传统文化普及丛书”的出版！它以历史巨人的眼光俯视古今，这对于振兴中华、古为今用是功不可没的。

本套丛书包蕴广博、涉猎天下。

首先，历史是一面宝鉴，它以独特的真实照耀古今，从而清醒地记录了人类的文明。

中华文明历经数千载，以德风化育子孙，高度认可人类文明的血缘性。以“孝亲敬贤”为核心的民俗，流成永恒的智慧清泉，润泽着后人的心田。

中华文明世代相传，骨肉亲情诞生了仁德的孝亲制度，使中国成为礼仪之邦，友善外交也在历代传承不断。今日中国“一带一路”的外交国策不也充满了我们与邻邦之间互助、友爱的仁德之善吗？

当科技文明的新潮涌来时，人人皆知上有天文，世用医道，农田城建、数据运算，何处不“工匠”？本套丛书溯本追源，力述大国工匠的初心，向今人展示中华科技成就的璀璨，弘扬科技创造，鼓舞万众创新，以实事求是的精神推动社会生产力的发展。

中华民族是龙的传人，早在中华文明的摇篮期就孕育了“美丽中国梦”。在先祖博弈大自然时，就出现了原始文化群体。既有夸父逐日之神，也有女娲补天之圣。古人在希望与奋斗中，唤起人类生存的能量，充满了胜利与光明。这不正是民族自信的理想之光？

“天行健，君子以自强不息”的积极精神引导着“中国模式”的当代实践，正是“美丽中国梦”的千古传薪！

自信与创新是“梦”之真魂。中国汉字、文学、书法、绘画、音乐等，也都在承前启后，以百花盛开之势，铸魂“中国梦”。

春秋战国时期，诸子蜂起，百家争鸣，先哲们各有经典问世，成就了中华信仰文明——儒、道、兵、法等家，后有佛教传入，皆为中华信仰及思想之根。

人民是历史的主人，中华文化是中华各族人民共同创造的。纵观历史，不忘初心，继续前进。感谢各位专家奉献各自的智慧，普及中华传统文化的

精华，造福读者。感谢编委们历尽辛劳，使群英荟萃，各显其能。

本套丛书尊重历史，古为今用；内容丰富，深入浅出。有信仰经典之正，有文韬武略之本，有科技百花之丰，有人文艺术之富，“正本丰富”可谓本套丛书的编写风格。

祝愿读者在“中华传统文化普及丛书”中，取用所需，传播社会，在世界文明的海洋中远航，使中华芬芳香满世界。

普颖华

编写说明

中国是四大文明古国之一，我们的祖先创造了辉煌而丰富的文化，无论是文学艺术还是科学技术，其文明成果至今都令世人惊叹不已。英国著名历史学家汤因比曾经说过：“世界的未来在中国，人类的出路在于中国文明。”中华民族数千年来积累的灿烂文化，积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰富滋养，亦是我們取之不尽、用之不竭的思想宝库。

让广大青少年在轻松愉悦的阅读中获得传统文化的滋养，以此逐渐培养他们对中华优秀传统文化的自信心、敬畏心，为未来国家的主人们奠定创新的基石，这是我们的夙愿。为了让读者尤其是广大青少年能有机会较为系统地了解璀璨的中华文明，感受中华民族文化内涵的博大精深，我们特邀数十位相关领域的权威专家、学者为指导，编写了这套“中华传统文化普及丛书”。

本套丛书包括《中国思想浅话》《中国汉字浅话》《中国医学浅话》《中国武术浅话》《中国文学浅话》《中国绘画浅话》《中国书法浅话》《中国建筑浅话》《中国音乐浅话》《中国民俗浅话》《中国服饰浅话》《中国茶文化浅话》《中国算学浅话》《中国天文浅话》，共十四部。每一部都深入浅出地展现了中华优秀传统文化的一个方面，总体上每一部又都是一个基本完整的文化体系。当然，中华文化源远流长、广博丰富，本套丛书无法面面俱到，更因篇幅所限，亦不能将所涉及的各文化体系之点与面一一尽述。

本套丛书以全新的视角诠释经典，力图将厚重的中华传统文化宝藏以浅显、轻松、生动的方式呈现出来，既化繁为简，寓教于乐，也传递了知识，同时还避免了枯燥乏味的说教和令人望而生畏的精深阐释。为增强本套丛书的知识性与趣味性，本套丛书还在正文中穿插了知识链接、延伸阅读等小栏目，尽可能给予读者更丰富的视角和看点。为更直观地展示中华文化的伟大，本套丛书精选了大量精美的图片，包括人物画像、文物照片、山川风光、复原图、故事漫画等，既是文本内容的补充，也是文本内容的延伸，图文并茂，共同凸显中华文化各个方面的历史底蕴、深厚内涵，既充分照顾

了现代读者的阅读习惯，又给读者带来了审美享受与精神熏陶。

文化是一个极广泛的概念，一直在发展充实，它多元多面、错综复杂。本套丛书力求通过生动活泼的文字、精美丰富的图片、精致而富有内涵的版面设计，以及富有意蕴的水墨风格的装帧等多种要素的结合，将中华文化中璀璨辉煌的诸多方面立体地呈现在读者面前。希望读者能够在轻松阅读的同时，从新视角、新层面了解、认识中华文化，增强文化自信；同时启迪思考，推动我们中华优秀传统文化的传承、复兴和创新发

前 言

在现实生活中，音乐无处不在，而且用途多多。有人用音乐抒发情感，有人用音乐启迪智慧，有人用音乐减轻病痛，有人用音乐思考人生……孔子“闻韶乐而三月不知肉味”。英国生物学家达尔文说：“如果没有音乐，那么世界也就不存在了。”俄国作家列夫·托尔斯泰说：“我喜爱音乐胜过其他一切艺术。”音乐与我们的生活息息相关，它给人以美的享受，让千千万万的人为之心驰神往。

古人说“乐以治心”，音乐有着妙不可言的旋律和深刻的意蕴，它对人们情操的陶冶有着不可替代的力量，所以古人把“乐”归为君子必学的“六艺”之一，并以“不知乐”为耻。那么，你对音乐了解多少呢？

中国传统音乐有着光辉的过去和绚烂的内容，宫廷音乐、文人音乐、民间音乐、宗教音乐共同组成了多姿多彩的音乐百花苑。宫廷音乐高处于殿堂，与礼仪教化有着千丝万缕的联系；文人音乐是文人与音乐的碰撞，它成就了中国的琴乐和诗歌的辉煌；接地气的民间歌曲、曲艺、歌舞在宋代后蓬勃发展，丰富多样的形式让人目不暇接，甚至“逆袭”为传统音乐的头牌；佛乐庄严清静，道乐肃穆清幽，它们共同组成了别具一格的宗教音乐，几千年来从未停止发展。

“乐者，乐也。”现在让我们用眼睛来打开一扇音乐的窗，一起去领略中国传统音乐的无穷乐趣和魅力吧！对了，书里还有为你精心挑选的经典名曲哦，快去扫描二维码，来一饱耳福吧！

目 录

第一章 宫廷音乐 /1

一、高处殿堂的音乐 /1

- (一) 先秦六代的国乐 /1
- (二) 周代的雅俗之争 /4
- (三) 战国的地下女子古乐队 /7
- (四) 盛世宫廷音乐会 /9

二、古代显赫一时的音乐机构 /12

- (一) 中国音乐史上第一个正式的音乐机构——大司乐 /12
- (二) 盛极一时的汉乐府 /13
- (三) 管理宫廷音乐的官署——教坊 /14
- (四) 源自皇帝爱好的“梨园” /14

三、名传千古的宫廷乐师 /15

- (一) “惊天地，泣鬼神”的师旷 /15
- (二) “得心应手”的师文 /17
- (三) 因《佳人曲》而走红的李延年 /18

第二章 文人音乐 /19

一、七弦为益友，两耳是知音 /19

- (一) 文人与琴 /19
- (二) 古代名琴佳话 /22
- (三) 古琴名曲的故事 /26

(四) 有趣的减字谱 /34

(五) 琴论——古人弹琴的心得体会 /36

二、旧曲新词，浅吟低唱 /38

(一) 词山曲海 /38

(二) 奉旨填词柳三变 /40

(三) 音乐才子——姜夔 /41

第三章 民间音乐 /44

一、民间歌曲 /44

(一) 号子震垮龙王殿 /45

(二) 不唱山歌心不爽 /47

(三) 街头巷尾唱小调 /50

二、舞蹈音乐 /53

(一) 自娱自乐的歌舞 /54

(二) 王后是个音乐家 /56

三、说唱音乐 /58

(一) 弹词诉尽儿女情长 /59

(二) 京韵大鼓京味浓 /61

四、戏曲音乐 /64

(一) 百戏之祖——昆曲 /67

(二) 中国国粹——京剧 /70

五、民间器乐 /75

(一) “八音”乐器 /75

(二) 吹拉弹打样样俱全 /82

结语 /89

参考文献 /90

第一章 宫廷音乐

现在每有重大典礼或是重要场合，我们经常能够听到熟悉的旋律，用于迎宾的《欢迎进行曲》，用于阅兵的《检阅进行曲》，还有人人耳熟能详的国歌《义勇军进行曲》，这些乐曲热烈昂扬、振奋人心。那么在古代，当举行盛大庆典时，古人用什么音乐来烘托气氛呢？

一、高处殿堂的音乐

（一）先秦六代的国乐

《云门》

在远古的黄帝时期，人们看到变幻莫测的云彩，认为它是上天给人的某种暗示，于是他们把云彩当做部落崇拜的图腾。部落的领导者黄帝创制万物，盛德如云，于是人们作乐舞《承云》来歌颂他。《承云》又被称为《云门》，成为黄帝时期的国乐。

《咸池》

咸池是古代星宿中的名字，也是日落之处，最初人们不懂日落的奥秘，于是对日落之处甚是敬畏，帝尧时期便用乐舞《咸池》来敬天。还有一种说法是，咸池主管五谷的收成，所以人们便把《咸池》作为祭祖和祈求丰收的祭祀乐舞。

《箫韶》

尧之后，部落首领舜以至孝和至善而闻名于世，他统治的时期盛传一种叫《韶》的乐舞，此乐舞用排箫来伴奏，因而也被称为《箫韶》。

《箫韶》是先秦乐舞的问鼎之作，

骨排箫（1997年河南鹿邑太清宫长子口墓出土）

舜用它来歌颂帝王的德行，其规模之宏大，代表了当时乐舞的最高水平。甚至有传说当《箫韶》演奏到最后一部分的时候，凤凰也会飞来配合着乐音翩翩起舞。所以后世常用“箫韶”来比喻那些优美的音乐。可惜今人只能通过听闻过《箫韶》的古人的文字记述，来遥想当年《箫韶》乐舞的盛况与美好了。

春秋时期，著名的吴国公子季札和流传千古的圣人孔子都对《箫韶》赞誉有加。据《左传》记载，季子曾奉命出使鲁国，他在鲁国观看了《箫韶》的演出，赞叹道：“这是最令人叹为观止的至德乐章，就如同苍天无不覆盖，大地无不承载。就算是盛德之至，也超不过这个了。看完这场乐舞，如果再有其他乐舞，不看也罢！”

《箫韶》九成，凤凰来仪。

——《尚书·益稷》

季子（前576—前484），名札。季子是一个重礼守诺的人。据载他曾奉命出使鲁国，途经徐国，受到徐国君主的热情款待。徐国君主对季子的佩剑爱不释手，但出使者佩剑是一种必须具备的礼节，所以季子虽有意将剑赠送给徐国君主，却并未解剑。等季子回程时，徐国君主已逝，季子为兑现内心的承诺前往墓地，把佩剑摘下挂在徐王墓的旁边，这便留下了“季子挂剑”的千古美谈。

孔子曾在齐国城门口遇到一个手持酒壶的小童，这小童目光纯洁、举止得体，孔子猜想这小童定是受到了《箫韶》的熏陶，于是催促车夫快点赶车，他迫不及待地想要去看《箫韶》的表演了。孔子看完表演后，沉浸在乐舞的美好中，连吃肉都感觉不到肉的滋味了。

据说，《箫韶》的创制者是只有一只脚的乐师夔（kuí），他是我国见诸史册的第一位音乐家，以精通音乐著称。帝舜任命夔掌管乐舞，教导年轻人跳舞唱歌，所以夔每次都敲打着石磬（qìng），让大家扮成百兽边唱边舞。但是为什么能歌善舞的夔只有一只脚呢？原来这里有一个小小的误会。

当帝舜任命夔为乐官后，有官员还想举荐其他的乐师，但是帝舜说：“夔一足”，就这样，这句话被史官记入史册了，它的本意是说：在管理音乐上，有夔一人便足够了。但是后人却把“夔一足”理解为“夔，一足”，春秋时的鲁哀公曾为此事询问孔子，因为他一直以为夔只有一只脚呢。

子在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰：“不图为乐之至于斯也。”

——《论语·述而》

鲁哀公问于孔子曰：“乐正夔一足，信乎？”孔子曰：“昔者舜欲以乐传教于天下，乃令重黎举夔于草莽之中而进之，夔于是正六律，和五声，以通八风，而天下服。重黎又欲益求人，舜曰：‘夫乐，天地之精也，得失节也，故唯圣人为能和。和，乐之本也，夔能和之，以平天下。若夔者一而足矣。’故曰夔一足，非一足也。”

——《吕氏春秋·察传》

《大夏》

舜在位时，黄河水泛滥成灾，百姓们背井离乡，流离失所，大臣鲧(gǔn)治水九年却没有遏制住洪水。这时有人向舜推荐大禹说：“鲧的儿子大禹是个德行很好的人，他为人谦逊，做事认真，能担此大任。”于是舜便把治水的任务交给了大禹。那时大禹虽新婚，但他义无反顾地踏上治水的征程。大禹跋山涉水，风餐露宿，考察了数不清的高山和河流，三次从家门口路过，却没有驻足一次，经过十三年艰苦卓绝的抗洪斗争，洪水终于退去，百姓们过上了安居乐业的生活。禹治理黄河有功，受舜禅让而继承帝位，后来人们便作《大夏》来纪念、歌颂大禹治水的功绩。

《大濩》与《大武》

商汤伐桀后令乐师作《大濩(huò)》来歌颂众人开创商朝的功勋，这个乐舞只在极其隆重、特殊的场合表演。武王伐纣胜利后，武王的弟弟周公旦编创了乐舞《大武》以歌颂武王克商的丰功伟绩。孔子在评价《大武》和《箫韶》这两支乐舞时说：“《韶》美极了，好极了。”“《武》美极了，但还不够好。”在崇尚礼义、反对武力征伐的孔子看来，舜因自己的德行而

使尧禅位并造福于民，而武王虽以正义之师推翻了暴政，但毕竟还是以征伐得国，因而孔子做出这样的评价自然也在情理之中了。后世指完美到一点缺点也没有的成语“尽善尽美”便是源自于此。

六代乐舞展现了先秦时期各帝王的功绩，到西周时发展完备，被用于祭祀大典和重大的宴飨活动中，它们首开宫廷雅乐的先河，被儒家奉为后世雅乐的典范。

(二) 周代的雅俗之争

有瞽（gǔ）有瞽，在周之庭。

设业设簋（jù），崇牙树羽。

应田县（通悬）鼓，鞀（táo）磬（qìng）祝（zhù）圉（yǔ）。

既备乃奏，箫管备举。

喤（huáng）喤厥（jué）声，肃雝（yōng）和鸣，先祖是听。

我客戾（lì）止，永观厥成。

盲人乐师组成乐队，在天子祭祀祖先的时候应召来到宗庙。悬挂着钟鼓

的乐架上装饰着美丽的羽毛，鼓、鞀、磬、祝、敌（同“圉”）摆放得井井有条。一切就绪后乐师们便开始演奏，箫管齐鸣、庄严肃穆。宾客们应邀光临，一起欣赏这隆重的乐舞。这首《有瞽》出自《诗经·周颂·臣工之什》，为我们详细描述了周代天子祭祖的场景。应邀参加的贵族子弟，容貌端庄，行列整齐，在肃穆和缓的乐声中，仿佛受到了音乐的启迪和感化。

应邀参加的贵族子弟，容貌端庄，行列整齐，在肃穆和缓的乐声中，仿佛受到了音乐的启迪和感化。

“天有日月星辰，地有山陵河海，岁有万物成熟，国有圣贤宫观周域官

僚，人有言语衣服体貌端修，咸（都）谓之乐。”古人认为乐无所不包，无所不在，所以古代帝王除了用乐来彰显功绩外，还用乐来教化人心，教人们守礼，这里所说的乐便是指雅乐。对于一些不被人们看重的，甚至是粗俗的文学或音乐作品，人们常会说它们“难登大雅之堂”，大雅之堂也即文雅端庄的地方。那么“雅乐”是不是就是典雅纯正的音乐呢？其实这只是雅乐的特征之一。雅还有“正”的意思，古人认为雅乐是“正乐”，用我们现在的话来说就是“正经的音乐”。

雅乐是历代帝王花费人力、物力最多，也是最受重视的宫廷音乐，它是用于国家祭祀、庆典活动的演奏之乐。周武王灭商之后，在位仅三年便病逝了，这时年幼的成王继位，为了维护周天子的威严和地位，周公制礼作乐，形成了很多关于礼乐的制度。礼乐制度有“礼”和“乐”两个部分，是对一切礼仪和音乐活动进行严格规定的制度。

比如，关于乐方面的规定有：用《云门》祭祀天神、《咸池》祭祀地神、《箫韶》祭祀东西南北四方、《大夏》祭祀山川、《大濩》祭祀周的始祖姜嫄、

《大武》祭祀周的祖先。并且周天子和贵族们在乐队排列和乐器使用上也有着严格的区分：周天子观看的乐舞，乐队四面排列，称为“宫悬”，有八行八列共六十四位舞者，称为“八佾（yì）”；而为诸侯编排的乐舞则用“轩悬”“六佾”，为卿大夫编排的乐舞用“判悬”“四佾”，为士编排的乐舞用“特悬”“二佾”。

周朝乐队总称“乐悬”，以悬挂钟、磬一类乐器为主体，有宫悬、轩悬、判悬、特悬四类。宫悬：钟、磬悬挂四面，象征宫室四面的墙壁；轩悬：钟、磬悬挂三面，“去南面辟王也”；判悬：两面悬乐器；特悬：一面悬乐器。

在家庙祭祀的时候，位高权重、早已不把国君放在眼里的鲁国新兴贵族季平子用八佾舞于庭。八佾之舞是周天子的规格，但是在春秋乱世，连鲁国王室都被无视了，谁还在意周礼呢？孔子听闻这件事后，愤怒地说：“八佾舞于庭，是可忍，孰不可忍也！”后来，人们就用“是可忍，孰不可忍”来形容事情恶劣到了让人不能忍耐的地步。