

山西音乐史

THE HISTORY OF
SHANXI MUSIC

主编 薛首中

山西出版传媒集团
山西教育出版社

山西音乐史

THE HISTORY OF
SHANXI MUSIC

主 编 薛首中

副主编 杨美媛

梁旋程

参 编 韩晓莉

汪 岷

段晋中

孙 炯

介移风

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

山西音乐史 / 薛首中主编. -- 太原: 山西教育出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5440-8683-7

I. ①山… II. ①薛… III. ①音乐史 - 山西省 IV. ①J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第176814号

山西音乐史

SHANXI YINYUESHI

出版人 雷俊林
责任编辑 孙 宇
复 审 杨 文
终 审 张沛泓
装帧设计 王春声
薛 菲
乐谱制作 严悦幸
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4729801 邮编: 030002)
印 装 山西臣功印刷包装有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 25.5
字 数 595千字
版 次 2017年2月第1版 2017年2月山西第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5440-8683-7
定 价 158.00元

前言

山西，地处黄河流域中游，黄土高原东翼，古有“表里山河”之称。其间山环水绕，丘陵纵横，物阜民丰，人杰地灵。

山西，中华民族的发祥地之一，素有“华夏文明摇篮”之誉，其传统文化历史悠久，源远流长，底蕴深厚。

长久以来，山西地区因其特殊的地理地貌、风土人情、语言特征、风俗习惯、文化背景、价值取向和经济方式，形成了有别于其他地域而又独具一格的区域传统文化，对华夏五千年文明产生了巨大的影响。音乐文化是传统文化的重要组成部分。从音乐史学的角度，对山西音乐文化的音乐品种、音乐风格、音乐思想、音乐审美等的形成、传承和发展进行全方位的追溯、发掘和探索，不仅有着重要的学术价值和历史意义，而且对山西音乐文化的弘扬和创新也有着巨大的现实意义。

山西是全国为数不多的文物大省，自帝尧立都平阳以来，几乎每一个历史时期，都在这块厚重的黄土地上留下了鲜明的历史印记，三晋大地犹如一个天然的艺术博物馆。

山西地区的音乐文化遗产灿若繁星。在山西南部等地出土的新石器时代的陶埙、铜铃、土鼓；夏、商时期的石磬，以及春秋战国时期的编钟等被学界认为是我国迄今年代最早的乐器。称霸时间达150年之久的春秋五霸之一——晋国，又是当时中原地区无可非议的音乐文化中心。汉时，器乐的重要形式——鼓吹又首先在山西兴起。开凿于南北朝时期的举世闻名的大同云冈石窟，以及融汇了宋元时期优秀绘画技法的芮城永乐宫等雕刻、壁画中的伎乐造像，也都印证了古代乐器、乐舞在当时山西地区的繁荣。这些弥足珍贵的史料无一不佐

证着华夏文明的历史进程和山西音乐历史的不断演变。

山西被誉为“民歌的海洋”。从尧舜时的民歌、童谣，到《诗经》中的“唐风”“魏风”，以及南北朝时期的《并州歌》《敕勒歌》等，都留下了曾经生活在山西地区的各族人民的情感印记。特别是明清以来，山西民歌更是进入了鼎盛时期，“河曲民歌”“左权民歌”这些闪耀着广大劳动人民智慧火花的民歌，生生不息，代代相传。

山西又被誉为“戏曲的摇篮”。早在汉代，以木偶扮人物演故事的形式就已经在山西出现，这些木偶与皮影戏的出现及传承，以及宋元时期产生自山西的“诸宫调”和盛行于山西的“金院本”“元杂剧”等对我国戏曲艺术的形成都起到了直接的推动作用。明清时期，昆、弋腔入晋及“山陕梆子”的形成又直接催生了山西“蒲州梆子”“北路梆子”“中路梆子”和“上党梆子”等四大梆子。这一时期，山西星罗棋布的乐楼、戏台也同样见证了山西戏曲艺术的发展历程。除广泛流行于山西各地的四大梆子之外，山西还有耍孩儿、眉户、碗碗腔，以及由道情、秧歌、二人台、小花戏等民间歌舞逐步演化而成的戏曲剧种。据统计，山西的地方戏种有52种之多，占到了全国戏曲总量的六分之一。

此外，具有鲜明山西地方音乐特色的五台山佛乐、恒山道乐等宗教音乐，在中国宗教音乐的发展史上形成最早、数量最多、影响最广。明清以来，或因谋生之需，或因祈福之求在民间不断成形的大量说唱音乐又成为最贴近百姓生活的艺术形式。近现代以来，在山西各地形成的各具特色的吹打乐、锣鼓乐等民间器乐，风格多样，享誉中外。作为音乐艺术的创造者、传承者，山西地区的音乐家同样代不乏人，师旷、荀况等都是中国古代音乐史上著名的代表性人物。

山西音乐的形成源于多元互补的文化基因，体现了兼收并蓄的时代特征，它从一个侧面反映出中国传统音乐的变迁，是中国传统音乐文化中的一个重要组成部分。对产自山西地区的这些歌种、曲种、剧种、乐种进行深层次探讨，无疑会极大地促进我们对音乐史料的汇集，并丰富中国音乐史学研究的已有成果。

在中国历史上，传统音乐一般被分为民歌、说唱、歌舞、戏曲和器乐五个大的类别。简单地说，对音乐史的研究就是对这五大类音乐形式的产生、发展和艺术特征，以及对历代乐学、律学、音乐美学等思想理论的形成、背景及其要旨所进行的研究。

近代学者叶伯和（1889—1945）编撰的《中国音乐史》是我国第一部古代音乐史著作。此后的音乐史家们采用通史、断代史或专题论述等方式对汉族以及少数民族的音乐发展历史进行了深入细致的研究，著述颇丰。在这些研究中，对中国音乐历史时期的划分普遍采用的是：从远古到战国为上古期；从秦朝到唐末为中古期；从五代到清末为近世期。此外，音乐史家们又把每个历史时期所呈现的主要音乐形态归纳为：以钟磬乐为代表的先秦乐舞阶段、以歌舞大曲为代表的中古伎乐阶段和以戏曲为代表的近世俗乐阶段。

音乐是人类情感的自然流露，音乐文化的演进虽会不同程度地受到社会制度、条件、环境的影响，但不可能随着朝代变化的“时间表”而整齐划一地“生成”或者“灭亡”。因此，对任何一种音乐形式源发的“起点”和消失的“终点”给以时间节点上的确切决断是不尽科学的。同时，音乐作为一种特殊的文化现象，其艺术风格的形成与各地的语言、风土和所受到的外来影响密切相

连。所以，对任何一种音乐形式的“产地”和流布区域绘制一幅界限分明的行政区划式的“地图”，也是不尽合理的。对于区域音乐来说，似乎更是如此。

为了使论述既条理清晰，又内容翔实，我们在对山西音乐历史进行整理的时候，采用了通史和专题论述相结合的叙述方法，总体上按历史发展的时间顺序分为先秦、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐五代、宋辽金元、明清、民国七个大的部分，局部又上溯下延，并尽可能地把历史上在今天的山西境内所发生的音乐事项按其“形成期”或“鼎盛期”所处的朝代给以合理的铺排和布局。例如隋唐五代时期的五台山佛乐、恒山道乐，宋元时期的山西地方剧种耍孩儿、孝义皮腔，以及明清时期大量的曲种、剧种等。同时，为了便于读者的理解，我们不仅努力将其放在中国音乐史的大背景之下，而且也力求将其置于山西文化发展史的平台之上。

追寻山西音乐历史的源流，我们对春秋时期的晋国，汉时的楼烦，晋时的匈奴汉国，十六国时期的前赵、后赵、前秦和西燕，北魏时期的平城（大同），隋唐时期的晋阳（太原），五代十国时期的后唐、后晋、后汉和北汉，宋元时期的平阳（临汾）等做了简要的阐述，其目的在于使读者在了解这一“局部地区”不同历史阶段政治环境、经济条件、文化背景的基础上，对音乐文化的形成、递变、特征搭建一种从宏观到微观的认识框架。

在漫长的人类历史长河中，不同民族、不同地域创造了绚丽多彩、各具风姿的音乐文化。我们希望通过作为对中国音乐史支脉的山西音乐史资料的挖掘、整理，彰显地方音乐的魅力。希望此书能够成为广大读者了解山西地方音乐文化的一本教科书。

由于山西地处中国北方，所以《山西音乐史》在对音乐史背景的叙述中难免以偏概全。作为“区域”音乐史研究，因史料匮乏，所含内容也难免挂一漏万。加上对考古学、历史学等专门学科所知甚浅，经验不足，所以尽管在浩繁的文献中爬梳剔抉、殚精竭虑，但缺陷在所难免。诚挚欢迎同道仁人惠教匡正，以免谬误贻传。望日后能在此基础上，不断得以丰富，使其日臻完善。

感谢我的好友厉晋春为本书拍摄了远超我最初奢望的大量有关山西音乐文物的配图，多少弥补了史料不足的缺憾，使《山西音乐史》获得了便于释读的重要例证，也稍稍满足了我们通过造型艺术来丰富对山西古代音乐发展概貌认知的愿望。

感谢责任编辑为本书所作的细致而又繁杂的工作和所付出的一切辛劳。

薛首中

目 录

前 言	II
-----	----

第一章 先秦时期的山西音乐（公元前221年前）

第一节 历史背景与音乐概况	3
第二节 古晋国文化	8
一、古晋国	8
二、文化遗存	12
第三节 乐器	24
一、石磬	25
二、铜铃	30
三、铜铎	32
四、铜铙	33
五、钟	33
六、土鼓	40
七、鼙鼓	40
八、陶埙	41
第四节 乐舞	45
第五节 民间歌舞	47
第六节 民歌	49
一、原始社会的民歌	49
二、诗经	51
第七节 音乐家	55
一、优施	55

二、介子推	57
三、师旷	58
四、荀况	60

第二章 秦汉时期的山西音乐(公元前221年—公元220年)

第一节 历史背景与音乐概况	65
第二节 乐器	69
第三节 鼓吹乐	73
第四节 歌舞百戏	78
第五节 乐府诗	83
第六节 音乐家	86
一、霍去病	86
二、班婕妤	87

第三章 三国两晋南北朝时期的山西音乐

(公元220年—公元589年)

第一节 历史背景与音乐概况	91
第二节 乐器	96
第三节 歌舞伎乐	104
第四节 北歌	113
第五节 民歌	115
第六节 故事歌舞	117
第七节 音乐家	119
一、柳世隆	119
二、柳恽	120
三、柳远	121
四、柳谐	122
五、斛律金	122

第四章 隋唐五代时期的山西音乐

(公元581年—公元960年)

第一节 历史背景与音乐概况	125
第二节 乐器	132
第三节 歌舞大曲	136
一、《秦王破阵乐》	136
二、《霓裳羽衣曲》	138
第四节 曲子	142
第五节 宗教音乐	146
一、五台山佛乐	146
二、恒山道乐	156
第六节 音乐家	159
一、王通	159
二、王绩	160
三、田畸	160
四、王维	161
五、杨玉环	162
六、黄幡绰	163
七、吕渭	164
八、卫次公	164
九、王礼贤	165
十、柳宗元	165
十一、白居易	166
十二、温庭筠	170
十三、李存勖	171

第五章 宋辽金元时期的山西音乐

(公元960年—公元1368年)

第一节 历史背景与音乐概况	175
第二节 乐器	180

第三节 说唱音乐	187
一、鼓子词	190
二、货郎儿	191
三、诸宫调	191
四、散曲	195
第四节 戏曲艺术	197
一、北宋杂剧	198
二、金院本	200
三、元杂剧	206
四、戏台	210
第五节 山西地方剧种	214
一、耍孩儿	214
二、孝义皮腔	222
第六节 迎神祭赛	223
一、锣鼓杂戏	226
二、赛戏	227
三、队戏	228
第七节 元曲名家	230
一、元好问	231
二、关汉卿	232
三、郑光祖	233
四、白朴	234
五、元曲平阳七大家	234
六、乔梦符	235
七、李寿卿	235
八、刘唐卿	235
九、吴昌龄	236
第八节 音乐家	236
一、郭茂倩	237
二、孔三传	237
三、苗秀实	238

第六章 明清时期的山西音乐(公元1368年—公元1911年)

第一节 历史背景与音乐概况	241
第二节 乐器	248
第三节 民歌	256
第四节 说唱曲种	257
一、鼓书	259
二、琴书	262
三、三弦书	265
四、道情	268
第五节 民间歌舞	273
一、秧歌	273
二、花鼓	281
第六节 戏曲剧种	283
一、蒲州梆子	285
二、北路梆子	294
三、中路梆子	301
四、上党梆子	311
五、孝义碗碗腔	319
六、灵丘罗罗腔	320
七、上党落子	321
八、晋南眉户	324
九、其他戏曲剧种	326
十、戏台	327
第七节 吹打乐	333
一、晋北八大套	334
二、上党八音会	349
第八节 音乐家	351
一、王德晖	351
二、郭裕斋	351

第七章 民国时期的山西音乐(公元1912年—公元1949年)

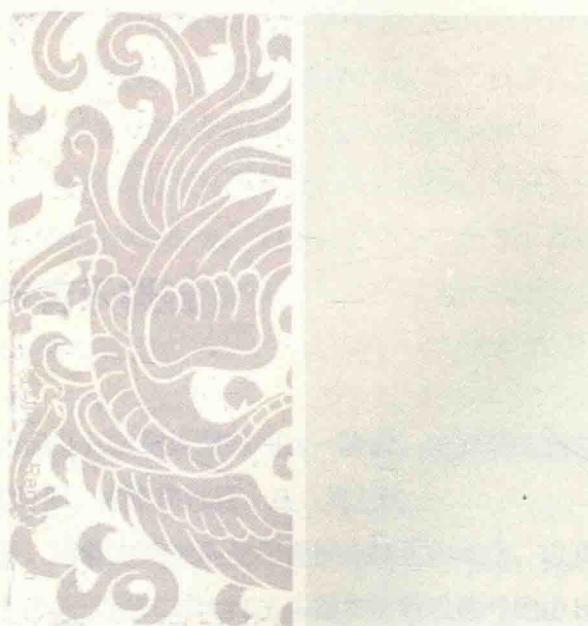
第一节 历史背景与音乐概况	355
第二节 民歌	357
一、河曲民歌	357
二、左权民歌	362
第三节 说唱、歌舞与戏曲	366
一、“四大梆子”的代表人物	367
二、左权小花戏	369
三、平陆花鼓戏	370
四、河曲二人台	371
五、河东道情	373
第四节 锣鼓乐	374
一、绛州鼓乐	374
二、威风锣鼓	376
三、云胜锣鼓	378
四、太原锣鼓	379

附 录

1. 国家级非物质文化遗产名录(部分)	383
2. 本书图片索引	386
3. 主要参考书目	392

第一章·先秦时期的山西音乐

[公元前 221 年前]

第一节 历史背景与音乐概况

先秦时期是指从传说中的三皇五帝到战国时期这一阶段，也就是从远古到秦始皇统一中国之前这一历史时期，主要是指夏、商、周三代。

在这一漫长的历史时期里，随着原始制陶业和青铜业技术的发达，以及社会生产力的不断提高，作为手工业产品的古代打击乐器和吹管乐器开始由日常生活用具或劳动生产工具等逐步演变产生；由编磬和编钟演奏的古代雅乐和宫廷乐舞成为礼仪的重要组成部分；《诗经》和《楚辞》先后问世；同时，古代音乐美学思想和乐律学的基本理论也初步确立；古音阶的阶名和音乐律制的律名也都先后出现。这一切都成为我国古代音乐文化的重要标志。

首先，有必要把古代中国音律学研究的早期文献及生律方法作一简单介绍。

有关古代中国音律学研究的最早记载，始见于春秋时期齐国宰相管仲（约前730—前645）的《管子》一书。该书卷五十八《地员》中写道：“凡将起五音，凡首，先主一而三之，四开以合九九，以是生黄钟小素之首以成宫。三分