

中国音乐简史

主编 陈应时 陈聆群

(附教学光盘)

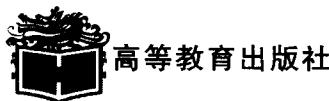
高等 教育 出版 社

中国音乐简史

(附教学光盘)

主 编 陈应时 陈聆群

内容提要

本书内容分为上、下两编。上编中国古代音乐部分，包括远古夏商、周秦、两汉三国、两晋南北朝、隋唐五代、宋元、明清七个历史时期，共七章；下编中国近代音乐部分，包括中国近代音乐的发端、五四新文化运动影响下的新音乐建设、革命音乐运动和新音乐在不同政治区域的发展，共三章。每章均设有复习思考题，还配有全书谱例的音响光盘。这不仅有利于学生对这门课程的掌握，也便于教师的教学。

本书适用于普通高校和艺术类院校音乐专业学生及广大音乐爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐简史 / 陈应时、陈聆群主编. —北京:高等
教育出版社, 2006. 12

ISBN 7-04-018627-6

I . 中… II . ①陈… ②陈… III . 音乐史 - 中国 -
高等学校 - 教材 IV . J609. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 109197 号

策划编辑 高洁 责任编辑 高洁 吴伟 封面设计 王雎
版式设计 范晓红 责任校对 刘莉 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787 × 960 1/16
印 张 26
字 数 520 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2006 年 12 月第 1 版
印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷
定 价 29.60 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18627-00

陈聆群 江苏吴江人，1933年1月生于上海。1945年9月随父母到华中解放区。解放战争中，先后在动员支前民工的宣慰团和三野文工团、新安旅行团工作。新中国成立后，在新旅、华东戏曲研究院和上海越剧院担任乐队指挥、戏曲音乐研究和作曲编曲。1956年考入上海音乐学院理论作曲系，1962年毕业留校任教至今。现为上海音乐学院音乐学系教授、博士生导师并为中国音乐史学会顾问。1958年起从事中国近现代音乐史的研究与教学，编有《中国民主革命时期音乐简史》等教材，著有《中国近现代音乐史研究在20世纪——陈聆群音乐文集》，与人合编《萧友梅音乐文集》和《回首百年——20世纪华人音乐经典论文集》等。

陈应时 上海人。1956年考入上海音乐学院附中，1959年免试直升本科，1964年毕业于民族音乐系理论专业，后留校任教。现任上海音乐学院音乐学系教授、博士生导师，兼任中国音乐史学会、中国乐律学学会顾问。曾任英国剑桥大学基兹学院、美国阿肯色大学音乐系访问教授，《中国学术名著提要——艺术》卷、《音乐百科词典》副主编等。著有《中国民族音乐大系——古代音乐》卷（与夏野、钱仁康等合著）、日文版《音乐之源——中国传统音乐研究》（与[日]东川清一合著）、《中国乐律学探微》、《敦煌乐谱解释辨证》等。在国内和日本、英国、美国、韩国、澳大利亚、西班牙等国的音乐理论刊物上发表研究中国传统音乐理论的学术论文、译文一百多篇。曾获上海市哲学社会科学优秀论文奖、中华人民共和国文化部科技成果奖、国家教委首届人文社会科学研究优秀成果艺术学二等奖。1992年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

《中国音乐简史》参编者名单

主编 陈应时 陈聆群

参编者 (主编之后按姓氏笔画排列)

陈应时 陈聆群 王安潮
吴志武 黄大同 谢瑾
戴微

编写说明

本教材采用按时代先后顺序编排，分上编古代音乐部分和下编近代音乐部分两编。各编分章节叙说中国音乐史事，各章设概述一节，对该章内容作综述；下编第八章、第九章、第十章共三章，则在第八章第一节设概述——中国音乐发展的历史特点，以综述此三章的内容。

本教材以文献、音乐文物图像、乐谱等方面资料为据，在编写中更注意到1980年以来中国音乐史研究新成果的应用。在乐器史方面注意到运用直观的乐器实物图片，来丰富文字说明。在论及音乐作品时除附谱例之外，另附光盘音响资料，可供教师课堂教学和学生课后复习之用。在下编中国近代音乐中，加强了对于中国传统音乐在近现代演变主要史实的阐述，并对音乐教育、音乐理论研究和若干音乐家与作品等有所增益。

本教材各章编写的具体分工：陈应时除撰写第一章之外，负责古代音乐部分的最后统修工作，吴志武撰写第二章、第七章，戴微撰写第三章，谢瑾撰写第四章，王安潮撰写第五章，黄大同撰写第六章；陈聆群撰写近代音乐部分的第八章、第九章、第十章，陈永、金桥分别承担了此三章的编务和音响图片资料工作。

编者想尽最大努力使本书在各方面达到完美，但由于条件所限，个别音响资料有待今后进一步完善。

本书的出版与高等教育出版社艺术分社高洁博士是分不开的，她往返奔波于北京、上海两地，从组稿到刊印，提出了许多宝贵的意见。谨此致谢。

陈应时 陈聆群

2006年6月

目 录

上编 古代音乐部分（前 2070 年前—1840 年）

第一章 远古夏商时期的音乐			
(前 2070 年前—前 1046)	3	88	
第一节 概述	3	复习思考题	90
第二节 中国音乐的起源	4		
第三节 民歌	6	第四章 两晋南北朝时期的音乐	
第四节 乐舞	7	(265—581)	91
第五节 音乐文化交流和音乐 教育	10	第一节 概述	91
第六节 乐器	11	第二节 相和歌的继续发展	92
第七节 乐律	24	第三节 清商乐	95
第八节 乐人和宫廷乐师	25	第四节 北歌、鼓吹与横吹	96
复习思考题	26	第五节 舞蹈与故事歌舞	98
第二章 周秦时期的音乐		第六节 百戏与佛教音乐的发展	100
(前 1046—前 206)	27	第七节 音乐文化的交流	102
第一节 概述	27	第八节 宫廷雅乐	104
第二节 宫廷音乐	28	第九节 文人音乐的发展	106
第三节 民间音乐	33	第十节 乐器、乐曲、乐律与 乐人	108
第四节 乐器	38	复习思考题	116
第五节 乐律	52	第五章 隋唐五代时期的音乐	
第六节 音乐思想	54	(581—960)	117
复习思考题	59	第一节 概述	117
第三章 两汉三国时期的音乐		第二节 民歌和曲子	118
(前 206—公元 265)	60	第三节 宫廷音乐	122
第一节 概述	60	第四节 民间说唱音乐、歌舞 音乐和变文	127
第二节 汉乐府	61	第五节 教坊和梨园	131
第三节 相和歌	64	第六节 音乐文化交流	132
第四节 鼓吹乐	67	第七节 乐器、乐曲和乐律	135
第五节 民间歌舞和百戏	70	第八节 著名音乐家	144
第六节 乐器及器乐	75	第九节 音乐理论著作	146
第七节 音乐美学	83	复习思考题	148

第六章 宋元时期的音乐			
(960—1368)	149	第一节 概述	171
第一节 概述	149	第二节 明清俗曲	172
第二节 歌曲艺术	151	第三节 曲艺音乐的发展	176
第三节 说唱音乐	156	第四节 戏曲音乐的发展	178
第四节 戏曲音乐	159	第五节 器乐音乐的发展	182
第五节 乐器与器乐	161	第六节 民间歌舞音乐	188
第六节 音乐理论	166	第七节 明清宫廷音乐	190
复习思考题	170	第八节 中外音乐交流	194
第七章 明清时期的音乐		第九节 音乐理论著作和重要	
(1368—1840)	171	曲谱集	198
		复习思考题	202

下编 近代音乐部分 (1840—1949)

第八章 中国近代音乐的发端	205	成果	252
第一节 概述——中国近代音乐		第三节 新音乐创作的初步发展	260
发展的历史特点	205	第四节 国乐改进活动	290
第二节 中国传统音乐在近代		复习思考题	298
的演变趋势	207	第十章 革命音乐运动和新音乐	
第三节 西洋音乐的初步传入		在不同政治区域的发展	300
和学堂乐歌的兴起、		第一节 工农革命音乐活动和	
发展	225	红色革命根据地的音乐	300
复习思考题	245	第二节 左翼音乐和抗日救亡歌咏	
第九章 五四新文化运动影响下的		运动	310
新音乐建设	246	第三节 沦陷区的音乐	329
第一节 美育思潮和专业音乐		第四节 国统区的音乐	340
教育的创立	246	第五节 解放区的音乐	363
第二节 新音乐理论研究的初步		复习思考题	402
结语：两支音乐队伍的会师			403
参考书目			404

上编 古代音乐部分

(前 2070 年前—1840)

第一章 远古夏商时期的音乐

(前 2070 年前—前 1046)

第一节 概 述

很久很久以前,我们的祖先就生活在祖国的大地上。在北京周口店龙骨山洞穴中发现的早期人类化石和大量的石制品、骨器以及用火遗物,证明北京人生存于约 20 万至 70 万年以前。在陕西蓝田县发现的人类化石,证明蓝田人生存于 65 万至 100 万年以前。在云南元谋县上那蚌村附近发现的人类化石,是迄今所知中国境内年代最早的直立人化石,距今约 170 万年。20 世纪 60 年代初在山西芮城县西侯度村附近发现的石核、石片等经过加工的 32 件石制品,反映出其时石器工艺已达到了一定的水平。很显然,它们是早期原始人所制的劳动工具。这一文化遗址距今约 180 万年。由于早期原始人所用的工具以石器为主,所以称早期的这个时代为“石器时代”。最初原始人所用的石器都是打制而成的,依靠狩猎和大自然赏赐活命。这个时期延续到距今约一万年前后,称作“旧石器时代”。在旧石器时代之后,石器工具有了改进,渐渐出现了磨制石器、陶器,并发明了纺织技术,产生了农业和畜牧业,人们的生活由依靠天然赏赐过渡到生产经济阶段,进入了原始氏族社会。大约起始于公元前 6000 年至前 2000 年的这个时期就称“新石器时代”。约公元前 2700 年前后,黄河上游各氏族部落开始结成联盟,黄帝便是最早被推选出来的联盟首领。至公元前 22 世纪,帝尧禅让于舜,帝舜又禅让于禹。这就是历史上所谓的禅让制时代。音乐是伴随人类生活而形成的一种文化活动。远古时期的音乐,就是指旧石器时代、新石器时代和禅让制时代原始社会里的音乐。

对于我国远古时期的音乐,古代文献上所记载的音乐传说故事,曾追溯到原始氏族社会,而近期考古不断发现的远古乐器,又正在把我国古代音乐的可考历史越来越提前。由于考古发现的实物要比传说故事的可靠性更强,因此,根据迄今的考古发现,我国古代音乐的可考历史,已到达了新石器时代的早期。例如:西安半坡村仰韶文化遗址发现的两个“陶哨”,是距今约 6 000 年前制成的吹奏乐器;浙江余姚县河姆渡文化遗址发现的一批“骨哨”,是距今约 7 000 年至 6 500 年前的遗物;河南舞阳县

贾湖村新石器时代早期遗址发现的一批“骨笛”，其形成年代则更早，距今约7800年至9000年。在我国其他文化遗址中发现的一些图像中，也有着新石器时代先民们的音乐活动记录。随着考古学的发展和不断的考古发现，将来我国音乐的可考历史还会提前，我们还有可能得知更早的旧石器时代远古先民们的音乐生活。

原始氏族社会发展到了晚期，随着生产力的发展，畜牧业和农业生产的剩余物资，就成了氏族家庭的私有财产，于是渐渐出现了贫富分化的现象；尤其当部族之间发生战争时，战俘又往往沦为奴隶，从而开始形成氏族贵族（奴隶主）和奴隶、农民等不同阶级，逐渐进入奴隶社会。

公元前2070年夏王朝的建立，开始了中国长达数千年的世袭制度。公元前16世纪，黄河下游的商部落逐渐强盛起来，商王汤（又称武汤、成汤）联合其同盟部落打败了夏桀，推翻了夏朝的统治，建立了商朝。初建都于毫（今山东曹县南），曾多次迁移，后盘庚迁都至殷（今河南安阳小屯村），故有殷商之称。至公元前1046年，商王朝被周武王所灭。夏朝自禹至桀，共约400年。商朝自汤至纣，共约600年。

自夏代起，青铜的冶炼铸造技术逐渐得到发展，开始进入青铜时代。青铜时代是人类文明史上的一个重要发展阶段。从现存夏、商、周时期的青铜器来看，这一时期的青铜冶铸技术是走在世界前列的。青铜冶铸技术的发明，造成了钟、铙等金属乐器的相继出现。此外，青铜时代正好是我国的奴隶制产生、发展到衰亡的时代。在奴隶制社会里，奴隶主贵族为了享受作乐，收养了大批以音乐、舞蹈为职业的乐奴和宫廷乐师，这在客观上为当时音乐艺术的进一步发展创造了条件。

第二节 中国音乐的起源

关于我国音乐的起源，古代文献中有着种种说法，现分述如下：

一、模仿说

吕不韦（？—前235）命令宾客编著的《吕氏春秋》中有这样的传说：“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西，乃阮隃之阴，取竹于嶧溪之谷，以生空窍厚钩者，断两节间，其长三寸九分而吹之，以为黄钟之宫，曰‘舍少’；次制十二筒，以之阮隃之下，听凤凰之鸣，以别十二律。其雄鸣为六，雌鸣亦六，以比黄钟之宫，适合。”^①

音乐是由一系列不同高度的乐音所构成。我国一直有以管定律的传统，“律”是对乐音体系中乐音音高的精密规定。上引的这则传说故事把以管定律的历史追溯到了黄帝时期。说的是伶伦在阮隃（昆仑山）北麓的溪谷中，截取了三寸九分长的竹节作为音阶第一个音的“黄钟之宫”，又据凤凰的鸣叫声定出了十二个半音，正好合于

^① 《吕氏春秋》，上海：上海古籍出版社，1989（1），第43、44页

以黄钟律为宫音的十二律。我们知道,《吕氏春秋》时代的十二律是用数学手段计算出来的,而且原始时代音乐最初的产生,不可能是先定出了几个音的音高,然后用这些音来作乐的。这则传说只是说明,最初的音乐,有一种可能是原始人模仿飞禽的鸣叫声等自然音响而产生的。

《吕氏春秋》还记载了另一则类似的传说:“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌,乃以麋鹿置缶而鼓之。乃拊石击石,以象上帝玉磬之音,以致舞百兽。”^①这则传说故事说,尧时期的质仿效山林中的呼啸之声和溪谷幽幽的流水声,作为他作歌的音调,又采用麋鹿皮蒙在瓦缶上做成的鼓和石制的磬等乐器,用于人们装扮成各种各样的兽类边歌边舞的场合,说的还是音乐源于对自然音响的模仿。

二、感情说

《礼记·乐记》说:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。”^②这段话的意思是说音乐的产生,是由于人的思想感情的缘故。人的思想感情受到外界事物的影响而激动起来时,就会用“声音”来表现。这种“声音”在互相应和中既有高低不同的变化,但它们又合乎一定的规律,就成了“乐音”。这样的乐音按照一定结构的排列,合着手持盾牌等兵器或羽毛牛尾的舞蹈一起演奏,就成了音乐。因此,《礼记·乐记》还这样说:“乐者,音之所由生也;其本在人心之感于物也。是故其衰心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啴以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔。六者非性也,感于物而后动。”^③这里,《礼记·乐记》作者列举了人的哀、乐、喜、怒、敬、爱等六种思想感情在音乐中所表现出来的急促、抒缓、爽朗、粗厉、严厉、柔和等六种不同效果的音调,并强调这六种不同的思想感情非人的本性所具有,而是由于受到外界事物的影响后才产生的。

《礼记·乐记》又说:“金石丝竹,乐之器也。诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之。”^④这就是说,诗、歌、舞三者都出自人的内心;乐器奏出来的音乐,只是人的内心世界的一种表露而已。所以,音乐还是起源于人的思想感情。

三、劳动说

对于音乐的起源,《吕氏春秋》另有一说:“今举大木者,前呼舆檮,后亦应之。此

① 《吕氏春秋》.上海:上海古籍出版社,1989(1).第44页

② 阮元校刻.《十三经注疏》.北京:中华书局影印,1980(1).第1527页

③ 阮元校刻.《十三经注疏》.北京:中华书局影印,1980(1).第1527页

④ 阮元校刻.《十三经注疏》.北京:中华书局影印,1980(1).第1536页

其于举大木者善矣。”^①西汉时刘安等撰的《淮南子》亦重复了这一说法：“今举大木者，前呼‘邪许’，亦应之。此举重动力之歌也。”^②《吕氏春秋》和《淮南子》所说的“舆讃”、“邪许”就是当时抬木者前呼后应相当于现今“哼唷，吭唷”的吆喝声，这不仅在古代有，而且在现代社会里也是很常见的现象，今称劳动号子。毫无疑问，音乐可以统一劳动的节奏，又可以减轻人们劳动时的疲劳。在原始社会里，虽然最初还不一定有抬木之类的集体劳动，但人类最初和一般动物的区别，就在于人类会使用生产工具进行劳动。当原始人在劳动中发出的呼喊和劳动动作的不断重复，就为音乐的音调和节奏的产生创造了先决条件。再从现在出土的我国新石器时代的乐器来看，其如石磬等本来就是由劳动工具衍变而成的。因此，劳动作为音乐起源的一种因素，是决不可以忽视的。

对于中国音乐的起源，不论是古人还是今人，都有种种说法，但无论是哪一种说法，还都仅仅是一种推测。当然，这种推测都有一定的事实根据。例如“模仿说”，不仅在古代有春秋时期（前770—前476）伯牙奏《流水》的传说，而且即使在现代，我们还能听到模仿飞禽鸣叫的《百鸟朝凤》、《空山鸟语》等乐曲。这说明在音乐创作中确实存在一种模仿自然音响的作品，因此也不能排斥音乐起源中有模仿自然音响的可能。此外，从音乐善于表现人的各种思想感情这一事实来看，“感情说”对于音乐起源的推测，也有其一定的道理。再者，劳动创造了人，而音乐又是人创造出来的。从这点上来说，音乐起源于劳动更是不能否认。因此，在目前的情况下，对于音乐的起源问题，还只能从多元的角度去理解，而不宜单单归结为一种因素。

第三节 民 歌

由于远古时期还没有发明文字，因此对于那时的民歌，当然不可能有当时的任何文字记载。现在我们只能依赖于从其后进入有文字时代所记录的有关远古的传说故事，从一个侧面了解远古时期的民歌。

传说故事中的远古民歌只有歌词而没有音调，但我们可从中了解到其时民歌所唱的内容。从现见传说故事中的几首远古民歌来看，它们都和远古先民们的生活密切相关。

东汉（25—220）赵晔撰的《吴越春秋》中记载了相传为黄帝时期的一首名叫《弹歌》的民歌：“断竹，续竹，飞土，逐宍（肉）。”这首民歌一共只有八个字，但歌词内容完整，大意是说把竹子砍下来做成弓，射出泥丸捕捉可供食用的动物。歌中反映了远古先民们以狩猎为生的一种情景。

① 吕氏春秋. 上海：上海古籍出版社，1989(1). 第159页

② 刘安等. 淮南子. 上海：上海古籍出版社，1989(1). 第123页

《吕氏春秋·音初篇》中有这样一个传说故事：“有娀氏有二佚女，为之九成之台，饮食必以鼓。帝令燕往视之，鸣若謡謡。二女爱而争搏之，覆以玉筐；少选，发而视之，燕遗二卵，北飞，遂不反。二女作歌一终，曰：‘燕燕往飞’。实始作为北音。”^①这则故事是说远古时有娀部落的两位美貌女子，住在九重的高台之上，饮食的时候有鼓乐伴奏。燕子奉“上帝”之命，“謡謡”地鸣叫着去看她们。这两个女子十分喜欢这只燕子，争着把它捉住后扣在玉筐里。过了一会揭开玉筐时，燕子留下两个蛋后往北飞去，就此再不返回。这两个女子思念燕子，就作了一首歌，最后一句是：“燕子燕子飞到哪里去了？”这首歌曲后来成了我国早期北方民歌的代表。

《礼记·郊特牲》中还有一首远古的祭祀歌曲：“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”^②相传远古伊耆氏族每年十二月里要举行一次崇奉万物的祭礼，叫“蜡祭”。上引的这首祭祀歌曲，就是八蜡之一“祭坊”的歌词。歌中祈求上天保佑，使土地安宁，不要有地震；水流入谷，没有水灾；昆虫太平，没有虫灾；野草杂木长在洼地里，不要危害农作物。从歌词的内容来看，它反映了已经进入了农业社会的新石器时代农业劳动者一种纯朴的愿望。

《吕氏春秋·音初篇》还有这样一个传说故事：“禹行功，见涂山之女。禹未之遇而巡省南土，涂山氏之女乃令其妾待禹于涂山之阳。女乃作歌，歌曰：‘候人兮猗。’实始作为南音。”禹是公元前21世纪时一位治水有功的部落联盟首领。据说他在治水期间娶了涂山氏之后，第二天就南巡去了。涂山氏思念他，就派了她的侍女到涂山的南边等候。侍女在等候过程中编了一支歌，歌中唱道：“等候着您回来呀”。这首歌曲中的“兮猗”二字是感叹词，故“候人兮猗”歌词中实际上只有“候人”两个字。有可能《吕氏春秋》所记录的“候人兮猗”只取其一句歌词作为歌名，而在实际演唱中可能还有更多的内容。这首歌曲后来成了我国早期南方民歌的代表，也是一首最早的情歌。

在夏商时期尚有一部分表达奴隶们反抗奴隶主贵族统治的民歌。如《尚书·汤誓》中所记的一首夏代民歌：“时日曷丧，予及汝偕亡！”^③其大意是：你这可恶的太阳何时灭亡，我将和你同归于尽。民歌借太阳诅咒奴隶主，表示了他们对于奴隶主统治的反抗。后来商汤就把这首民歌作为动员群众讨伐夏桀的战歌。

第四节 乐 舞

早期的音乐常常和舞蹈结合在一起，故名之为“乐舞”。在已经出土的新石器时

① 吕氏春秋. 上海：上海古籍出版社，1989(1). 第48、49页

② 阮元校刻. 十三经注疏. 北京：中华书局影印，1980(1). 第1455页

③ 阮元校刻. 十三经注疏. 北京：中华书局影印，1980(1). 第160页