

青少年学音乐系列丛书

青少年学

金建民 编著

中国音乐简史

Qingshaonian

Xue Zhongguo Yinyue Jianshi

上海音乐出版社

青少年学

青少年学音乐系列丛书

中国音乐简史

金建民 编著

图书在版编目(CIP)数据

青少年学中国音乐简史/金建民编著. - 上海:上海音乐出版社,2004.4
(青少年学音乐)

ISBN 7-80667-350-4

I.青… II.金… III.音乐史-中国-青少年读物 IV.J609.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035939 号

责任编辑:朱艳林

封面设计:麦荣邦

青少年学中国音乐简史

金建民 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电脑排版:北京乐友世纪科技有限公司

电子信箱:cskcm@public1.sta.net.cn

网址:www.skm.com

新华书店经销 上海港东印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 17 谱、文 267 面

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—4,100 册

ISBN 7-80667-350-4/J·330 定价:25.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-59671164

前 言

滴滴清泉汇成涓涓细流；
涓涓细流融入滚滚长河；
滚滚长河奔向滔滔大海……

具有七千多年历史的中国音乐，就像这滴滴清泉和涓涓细流汇成的滚滚长河，随着日月星辰和人类社会的变化，呈现出令人赞叹不已的千姿百态：柔顺时，平如明镜，折射出太阳的七色光彩；忧愤时，汹涌澎湃，迸发出人间的万种怒吼。这里有欢乐的浪花，也有悲哀的呜咽。但是，这里只有源源不断的流动，却没有死水一潭的静止……

具有悠久历史而又丰富多彩的中国音乐是当今世界上渊源最久远而又长流不绝的东方古老文化的代表——华夏文化的组成部分。数千年来，音乐伴随着中国人民的劳动、生活和社会的发展，无所不包而又无所不在。同时，中国音乐又如百川归海似地融入了世界艺术的大海之中，为整个人类的文化发展作出了杰出的贡献。

中国音乐的历史可以分为两大部分：古代部分和近代部分。古代部分又可分为三个时期：

一、先秦时期，即公元前 207 年以前。这一时期是中国历史上由奴隶制向封建制过渡的时期。在音乐上，则是以音乐的萌生到雅乐的兴盛为标志，具体表现为：以打击乐器为主的多种乐器陆续产生；大型宫廷乐队初步形成；诗经和楚辞问世；音乐美学和律制理论初步确立。所有这些，都为古代音乐文化奠定了全面的基础。

二、汉唐时期，即从公元前 206 年至公元 960 年。在这 1100 多年的时间里，中国文化经历了两汉、魏晋、南北朝的发展与转折，到了唐代，出现了一个全盛时期。在音乐上，则是以汉族与外族的频繁交流和宫廷燕乐的繁荣为标志。具体表现为：民歌蓬勃发展；诗歌广为流传；西域、北狄、阿拉伯乐器和乐舞大量内传；以琵琶音乐为代表的器乐高度发展；唐代歌舞大曲博大精深；多种记谱法陆续产生并广泛运用；音乐家层出不穷；许多乐器和音乐东传日本、朝鲜等国。

三、宋元明清时期，即公元960年至1840年。在这800多年中，中国封建社会开始走下坡路，明代中期出现了资本主义经济的因素，对思想和文化的活跃起了十分重要的作用。在音乐上，则是以曲艺、戏曲音乐的迅速发展为标志。具体表现为：时调小曲和词调广泛流行；曲艺音乐成为城镇市民喜闻乐见的艺术形式；戏曲四大声腔各具风采；各种乐器独奏与合奏形式的发展与成熟；古琴曲集的陆续问世；朱载堉十二平均律的诞生；音乐美学的进一步发展。这些都为中国古代音乐注入了新的生机。

中国的近代史是从1840年至1949年。这一历史虽然不满100年，但中国却经历了由一个闭关自守的封建国家逐步沦为受帝国主义宰割的半殖民地半封建国家的过程，又经历了前仆后继地反对帝国主义和封建主义的革命。处在这样一个大变革时代的中国音乐，具有与中国古代音乐不同的发展特点。一方面，仍在人民群众中流传的传统音乐，朝着同新的时代要求和人民生活相结合的方向不断发展；另一方面，随着社会的变革和西洋音乐的输入而产生的新的音乐，在人民音乐生活中占据了重要的位置。其主要标志是：学堂乐歌的兴起；专业音乐教育的创建；音乐理论研究的开展；专业音乐创作和音乐表演艺术的发展；中国革命音乐运动的兴起和新音乐的建设；一大批音乐家的涌现。

目 录

前言	(1)
第一章 先秦时期的音乐	(1)
第一节 远古及夏商时代的音乐	(1)
第二节 西周及春秋战国时代的音乐	(8)
第二章 秦汉三国时期的音乐	(14)
第一节 乐府民歌和相和歌的形成	(14)
第二节 古琴音乐的发展	(15)
第三节 鼓吹乐的兴起	(19)
第三章 两晋南北朝时期的音乐	(20)
第一节 清商曲	(20)
第二节 器乐曲	(21)
第三节 西域音乐的传入	(24)
第四章 隋唐五代时期的音乐	(25)
第一节 民歌和诗乐	(25)
第二节 古筝和古琴音乐	(32)
第三节 琵琶音乐	(42)
第四节 燕乐与大曲	(49)
第五章 宋元时期的音乐	(58)
第一节 民歌和词曲	(58)
第二节 姜白石的词曲	(67)
第三节 古琴和琵琶音乐	(74)
第四节 曲艺音乐	(79)
第五节 戏曲音乐	(84)
第六章 明清时期的音乐	(91)
第一节 民间歌曲和歌舞	(91)

第二节	琵琶音乐	(105)
第三节	古琴音乐	(112)
第四节	扬琴、板胡和京胡音乐	(115)
第五节	弦索十三套	(119)
第六节	吹打音乐	(127)
第七节	曲艺音乐	(134)
第八节	戏曲音乐	(142)
第七章	近代音乐	(150)
第一节	学堂乐歌	(150)
第二节	民歌和工农革命歌曲	(158)
第三节	琵琶音乐	(169)
第四节	古筝音乐	(175)
第五节	阿炳与刘天华的音乐	(180)
第六节	江南丝竹与广东音乐	(188)
第七节	曲艺音乐	(194)
第八节	戏曲音乐	(201)
第九节	萧友梅、赵元任、黎锦晖的音乐	(204)
第十节	黄自等人的音乐	(211)
第十一节	聂耳的音乐	(218)
第十二节	张曙、任光、麦新等人的音乐	(229)
第十三节	冼星海的音乐	(240)
第十四节	秧歌剧和新歌剧	(250)
后记		(259)
附录		(260)
插图索引		(260)
谱例索引		(261)
主要参考书目		(265)

第一章 先秦时期的音乐

第一节 远古及夏商时代的音乐

由云南元谋等地发现的古猿人化石可知,大约从一百万年以前起,远古的人类就已经在中国的的土地上劳动、生息和繁衍。当我们的祖先开始制造原始的劳动工具和进行集体劳动时,原始的音乐便在他们的劳动节奏和劳动呼声中萌发了幼芽。

原始社会的生产力非常低下,人们必须依靠集体的力量才能生存。一方面,集体劳动必然要提出协调动作、统一行动的要求;另一方面,初级劳动大多是某种简单动作的连续反复,本身就蕴含着节奏。《淮南子》说:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之。此举重劝力之歌也。”意思就是:当时在进行扛大树木的重体力劳动时,前面的人喊“邪许”,后面的人齐声呼应。这就是为了协调步伐、共用力的劳动号子。

在我国东北林区,至今还流传着许多劳动号子,其中有一种叫《大掐子号》。大掐子是抬木用的工具,又名大掐钩。用大掐子抬木是一种比较原始的劳动方式,一般由十六人组成。在抬木时,大家先把掐钩挂好,然后由一人起号——长喊一声“咳”,大家便在挺腰的同时开始歌唱,前八人与后八人分成两组,前呼后应,交替轮唱,以号子声来统一步伐、增添力量(例 1.1-1):

例 1.1-1 《大掐子号》

(领) $\overset{2}{\underset{7}{1}}$ $\overset{2}{\underset{7}{7}}$ 0 (前八人) $\left\{ \begin{array}{l} \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{1}{\underset{1}{1}} \mid 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \\ \text{咳} \quad \text{吼} \quad \text{吼吼} \quad \text{吼} \quad \text{啊} \end{array} \right.$

(后八人) $\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{3}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{1}{\underset{1}{1}} \mid \\ \text{吼} \quad \text{吼吼} \quad \text{吼} \quad \text{啊} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{5}{\underset{5}{5}} \mid 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{3}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{1}{\underset{1}{1}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{3}{3}} \overset{5}{\underset{5}{5}} \mid 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \\ \text{吼} \quad \text{吼吼} \quad \text{吼} \quad \text{啊} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{5}{\underset{5}{5}} \mid 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{1}{\underset{1}{1}} \mid \\ \text{吼} \quad \text{咳咳} \quad \text{吼} \quad \text{啊} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{5}{\underset{5}{5}} \mid 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{1}{\underset{1}{1}} \mid \\ \text{吼} \quad \text{吼吼} \quad \text{吼} \quad \text{啊} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{5}{\underset{5}{5}} \mid 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \mid \overset{5}{\underset{3}{5}} \overset{2}{\underset{2}{2}} \overset{3}{\underset{2}{2}} \overset{1}{\underset{1}{1}} \mid \\ \text{吼} \quad \text{吼吼} \quad \text{吼} \quad \text{啊} \end{array} \right.$

在《吴越春秋》里记载着一首相传是远古时期的歌曲《弹歌》。歌词很短,只有八个字:

断竹,续竹;
飞土,逐肉。

意即:砍断竹子做成弓,射出泥丸打鸟兽。它语调质朴,节奏铿锵,表现了我们的祖先狩猎劳动时的喜悦心情。

我们的祖先在进行狩猎时,为了诱捕动物,发明了一种用禽兽肢骨制成的、今天称之为骨笛或骨哨的工具,以模仿鸟叫兽鸣。这种劳动工具的进一步发展,就成了乐器。至今发现得最早的骨笛,是1986年和1987年在河南省舞阳县贾湖、距今七千九百多年的新石器时代遗址的墓葬中出土的,共有十八支。这些骨笛长20多厘米,直径1.1厘米左右,其中七孔笛十五支,五、六、八孔笛各一支,竖吹。经测定,骨笛能吹出七声音阶,出土后还能吹奏河北民歌《小白菜》的旋律(图1-1)。

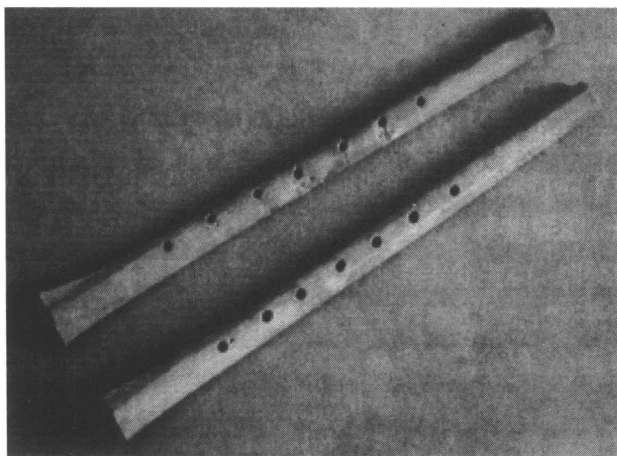

图1-1 河南舞阳贾湖骨笛

在我国长江下游、属于新石器时代、距今约七千年的浙江余姚河姆渡遗址中也发现了一百六十件骨笛。这些骨笛长4~12厘米,有1~3个孔,类似今天的口笛。其中一件骨笛出土时,腔内还插有一段肢骨,其形制与现在的竹哨相似。今天,有人根据这些约七千年前的乐器,用鸡腿骨仿制了骨笛,并创作、演奏了骨笛独奏曲《原始狩猎图》。

除了骨笛外,在我国出土的原始社会的助猎工具还有鹿笛和狍(páo)哨。据说吹鹿笛时可以发出母鹿的鸣叫;吸鹿笛则可以模仿公鹿鸣叫的声音。而狍哨则可以发出狍崽嗷嗷的叫声,母狍闻声后会自投入网。在我国东北大兴安岭的达斡尔、鄂伦春等少数民族中,至今还流传着由鹿笛和狍哨发展而成的乐器。

在浙江余姚河姆渡遗址中还出土了一个一孔埙(xūn)(图1-2)。埙是一种吹管乐器,多用陶土做成,所以又叫陶埙。陶埙一般呈椭圆形,顶端开一吹孔,两侧开一孔或数孔。

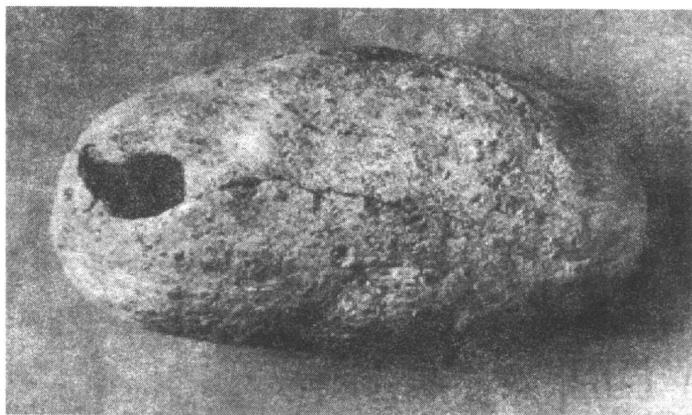

图 1-2 浙江余姚河姆渡埙

陶埙在西安半坡仰韶文化遗址、山西万泉县(现属万荣县)荆村和甘肃玉门火烧沟等地的新石器时代遗址中均有发现。经考古测定,均为距今六七千年前新石器时代中期的产物。其中1931年4月在荆村出土的三件陶埙分别为一孔、二孔和三孔,并能发音、吹奏。经测定,一孔埙的音高为 f^2 ;二孔埙为: $\sharp c^3 e^3$,相当于E调的**6 1̇**;三孔埙为: $e^2 b^2 d^3$,相当于C调的**3 7 2̇**(图1-3)。

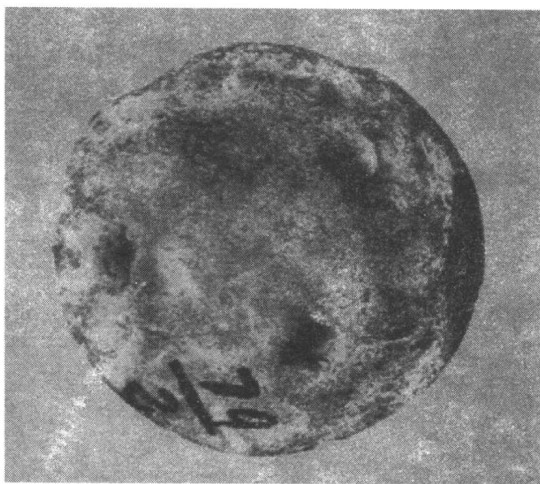

图 1-3 山西万泉荆村三孔埙

在河南辉县琉璃阁殷墟出土的商代陶埙,已发展到五个音孔,能吹出一个完整的七声音阶和部分半音。

埙的制作材料除用陶土外,还有用石头、骨头和象牙等制成的。埙主要用于历代宫廷雅乐,民间也有流传。近年来,音乐工作者对埙进行了改革,将音孔增加到十个。埙的音色低沉、醇厚,颇有古意。

以上介绍的骨笛、埙等均属于吹管乐器。其实,从音乐史的角度看,最早产生的应该是打击乐器。所以,在我国的远古及夏商时代出现的乐器中,大部分是打击乐器,如磬(qìng)、鼓、钟、铃、鼗(táo,俗称拨浪鼓)等。其中最早出现的应该是磬。

磬的形状似石犁和石铲等古代农具。这可能是我们的祖先在农业劳动之余跳舞时,随手拿起石犁或石铲等拍击伴奏,觉得很好听,便将其发展成石磬了。

在山西夏县东下冯遗址出土了一件大石磬,长 60 厘米,上部有一穿孔可悬挂,击之声音悦耳。经测定,此磬距今约四千年,属于夏代的乐器,是迄今发现得最早的磬的实物。

商代时,磬已广为流传,并且制作精美,为宫廷乐队所用。殷墟出土的甲骨文字中已有“磬”字。1950 年,在河南安阳市武官村商代大墓中出土了一件用大理石制成的虎纹大石磬,长 84 厘米,高 42 厘米,厚 2.5 厘米。磬的正面以刚劲而又柔和的阳纹线雕刻出一只瞠目踞状、刚猛壮美的虎形,十分传神(图 1-4),其音色悠扬清越,优美悦耳。今天我们还能听到用这件距今三千多年的商代大石磬演奏的音响。

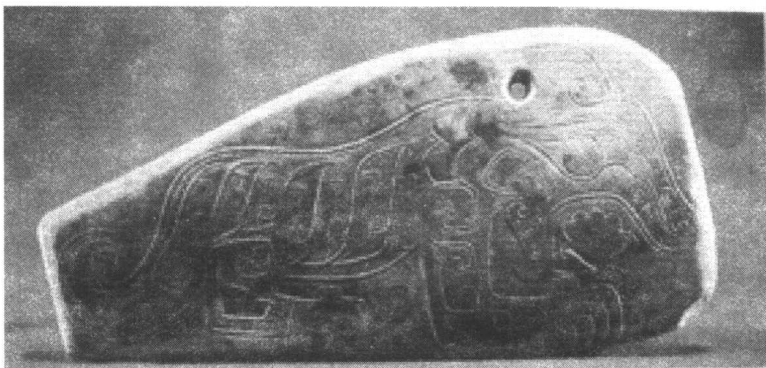

图 1-4 河南安阳武官村商代磬

《诗经·商颂》中有描述殷人祭祀乐舞的诗句:“鞀(táo)鼓渊渊,嘒嘒(huì)管声。既和且平,依我磬声。”可见磬在当时是一件主要乐器。

单个的磬称特磬。由多枚音高不同的磬组合而成的称编磬。北京故宫博物院藏有一组商代的编磬,共三枚,分别刻有“永启”、“永余”、“天余”的铭文。“永启”是歌唱开始时的节奏;“永余”是歌唱徐缓时的节奏;“天余”是舞蹈舒缓时的节奏。经测定,三枚磬的音高大约相当于 $\flat E$ 调的 $5\ 6\ \dot{1}$,构成一个顺次为大二度和小三度的三音列。

商代是高度发达的青铜时代,所以,当时已出现了用青铜铸造的钟、铙、铎和钲等打击乐器。今天我们还能听到出土的商代三个铙的音响。

单独悬挂演奏的钟叫特钟。由多件音高不同的钟组合而成的称编钟。1953 年在河南安阳大司空村殷墓出土的一套编钟,共三件。经测定,其发音接近 $\flat D$ 调的 $1\ 3\ 6$,形成一个由大三度和纯四度组成的三音列。刚才介绍的三孔埙和编磬的音阶也是三音列。由此可见,这种比较简单的三音列,可能是远古及夏商时代的音乐常用的音列。这种三音列的旋律在现在流传的

民歌中还能经常听到。据武汉音乐学院的杨匡民教授分析统计,在我国至少有二十五个民族的民歌中还存在用三音列构成的旋律,如湖北神农架的《黑暗传》;广西壮族叙事长歌《蛇郎歌》;陕南的《撒花调》;云南彝族的《阿细跳月》;台湾高山族的《除草歌》等。

《阿细跳月》又名《跳月歌》,流行于云南彝族阿细人地区。每逢节日的夜晚,彝族男女盛装聚集在草坪上,各为一列,相对而舞。男子弹大、小三弦或吹笛,女子则拍手相和。旋律由 1 3 5 三音组成(例 1.1-2):

例 1.1-2 《阿细跳月》

1 = D $\frac{5}{4}$
中速 热烈、奔放

(i 3 5 | i) (i 3 5

$\overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} | \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} |$

弥勒(个)西山 区,(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),西山(个)阿 细 人。(斯哎 当 斯哎斯 斯哎)。

i) (i 3 5 | i) (i 3 5

$\overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{0}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} | \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{0}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} |$

到了 今天(呀)(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),坐 也 一 般 高,(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),

i) (i 3 5 | i) (i 3 5

$\overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{0}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} | \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{i}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{0}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{5}{\underline{\underline{5}}} |$

站 也 一 般 高。(斯哎 当 斯哎斯 斯哎)。抬脚 也 爽 快。(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),

i) (i 3 5 | i) (i 3 5

$\overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} | \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} |$

甩手 也 爽 快。(斯哎 当 斯哎斯 斯哎)。老人 和 青 年,(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),

i) (i 3 5 | i) (i 3 5

$\overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} | \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} |$

个个 笑 颜 开,(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),不 再 受 苦 罪。(斯哎 当 斯哎斯 斯哎)。

i) (i 3 5 | i)

$\overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} | \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{5}}} \overset{4}{\underline{\underline{3}}} \overset{4}{\underline{\underline{i}}} \overset{4}{\underline{\underline{0}}} ||$

共 产 党 恩 情,(斯哎 当 斯哎斯 斯哎),永 远 记 心 怀。(斯哎 当 斯哎斯 当)。

李学贵演唱
张难记录

在远古及夏商时代出现的乐器中还有一种对后世影响很大的乐器——鼓。

据记载,最早的鼓是用陶土做成鼓框,蒙以麋鹿或蟒蛇的皮,鼓槌是用草扎成的。到了商代,由于手工业和冶炼业的逐渐发达,才出现了木鼓和铜鼓。1935年在河南安阳殷墓出土了一面木鼓和铜鼓(图 1-5)。

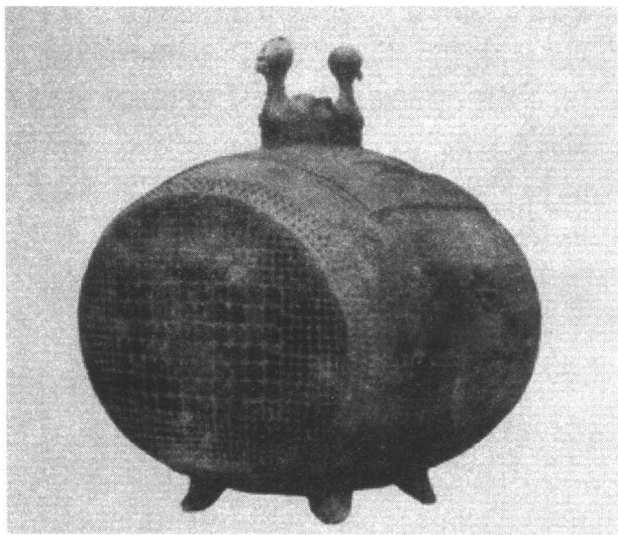

图 1-5 河南安阳殷墓铜鼓

鼓在当时和后世的人类生活中具有很大的作用。我们只要列举几句与鼓有关的成语就可证明,如一鼓作气、旗鼓相当、金鼓齐鸣、偃(yǎn)旗息鼓、重振旗鼓、紧锣密鼓、晨钟暮鼓等等。在苏南吹打中,至今还有用大鼓独奏的《中鼓段》和用板鼓独奏的《快鼓段》。

在原始社会,由于生产力低下,先人们不能正确认识自然,有时就借用乐舞的形式来表达对自然力和祖先的崇拜。先人们坚信,音乐具有一种超越自然的力量,它可以感动上苍,使自然听命于人。

关于远古时代的乐舞有很多传说。相传黄帝时代的乐舞名《云门》,歌颂的是黄帝部落的图腾物——云彩。

传说尧时代的乐舞名《咸池》。咸池是古人想象中的日浴之处,他们用这一乐舞来祈求聚集在那里的神灵保佑人类。

舜时代的乐舞名《韶》。因其用排箫伴奏,故又名《箫韶》;也因其结构庞大,丰富多变,又称《九韶》。传说它的作者是夔(kuí)。演出时,凤凰闻乐翩翩起舞,百兽听音也欣然起舞。这个乐舞曾被视为艺术的最高典范。一直到公元前6世纪,孔子还在齐国看到流行至那时的《韶》的演出,因其达到了“尽善尽美”的境界,而使孔子“三月不知肉味”。后来,人们就用“尽善尽美”来形容形式与内容完美统一的文艺作品;用“三月不知肉味”来比喻欣赏艺术作品的最佳的心理状态。

夏代的乐舞名《大夏》,是为大禹治水歌功颂德。《大濩(huò)》则是商代的乐舞,是颂扬汤灭夏桀,救护万民的功德。

以上五种乐舞,加上周代的《大武》,被统称为六代乐舞。它们开了中国古代雅乐之先河,代表古代乐舞之正统,是封建社会礼教的一种象征。

在青海省大通县上孙寨出土的舞蹈彩纹陶盆,是迄今发现的、可测定年代的、最古老的舞

蹈图像,距今已五千多年,属新石器时代的遗物。在陶盆内壁上画有几组舞蹈的图像,每组五人,手挽手列队舞蹈。舞者头上有下垂的发辫或装饰物,身拖一小尾巴,可能是扮演鸟兽的装饰(图1-6)。在原始乐舞活动中,人们常把自己打扮成狩猎的对象或氏族的图腾。这类乐舞反映了先民的狩猎生活。正如《尚书》中所描述的“击石拊石,百兽率舞”。

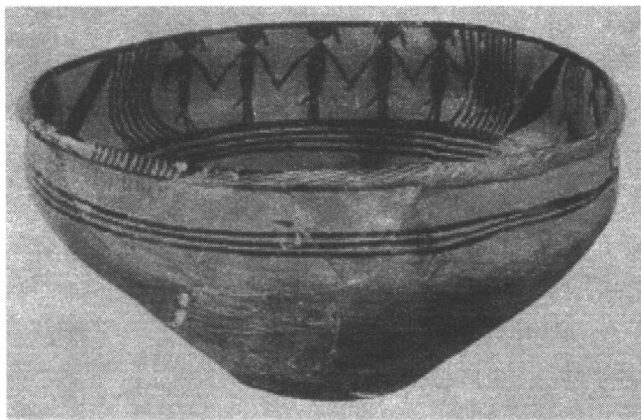

图1-6 青海新石器时代舞蹈彩纹陶盆

在我国云南、广西、贵州、内蒙、新疆、西藏、四川、甘肃、黑龙江等地区都发现过古老的岩画。有的岩画中有乐舞的场面,其中不少画面反映的是原始社会的艺术活动。如广西壮族自治区宁明县花山崖壁画中有远古骆越民族的乐舞场面。骆越族即壮族的祖先。壁画中的舞蹈动作大多是双手上举,两腿叉开,舞姿粗犷有力。画中还有铜鼓和铜锣的形象(图1-7)。

图1-7 广西花山崖壁画

远古及夏商时代的音乐是以音乐的萌生到雅乐的兴盛为标志的。其中以磬、钟、鼓为代表的打击乐器和以骨笛、陶埙为代表的吹管乐器历经数千年而音响不绝,乃是世界音乐史上的奇迹。这一时代的音乐成就为西周及春秋战国时代音乐的繁荣打下了全面的基础。

第二节 西周及春秋战国时代的音乐

公元前 11 世纪,周武王继承其父亲周文王的遗志,率军东征,推翻了商朝,建立了西周王朝。大约过了四百年,到公元前 770 年,周平王因逃避犬戎族的威胁,将都城从镐京(今西安西南)东迁至洛邑(今洛阳),历史上称为东周,也就是我们通常所说的春秋战国。直至公元前 221 年,秦始皇征服六国,建立秦朝,从而结束了周代长达八百多年的统治。

由于西周王朝结束了夏商时期的奴隶社会,使中国进入了封建社会。新的生产关系解放了生产力,人们开始使用铁器,改进了耕作工具和技术,使经济得到了进一步的发展。在学术思想上也第一次出现了百家争鸣的繁荣局面。在这种经济发展、思想解放、文化繁荣的背景中,周代的音乐、尤其是春秋战国时代的音乐得到了空前的发展,形成了我国古代音乐史上的第一个高峰。

随着社会的发展和音乐表现的需要,周代出现了许多新的乐器,加上前朝流传下来的乐器,共有近七十种,并且产生了按照乐器制作材料的不同而进行分类的“八音”分类法,即金、石、土、革、丝、木、匏、竹。如用金属材料制成的钟、铙、铃等乐器均属金类乐器;蒙以皮革的各种鼓就属于革类乐器等。“八音”分类法对后世的音乐生活产生了很大的影响,后人甚至将“八音”作为音乐的同义词而广泛使用。如一些民间的音乐团体就叫“八音会”、“八音班”。我们现在所说的“八音盒”就是指一种能发出悦耳音乐的盒子。

在当时流传的乐器中,笙是一件十分重要的吹管乐器。笙的别称很多,小的笙名和,大的笙称竽或巢。早在三千多年前的商代就有“和”、“竽”的甲骨文字了。在春秋末期的《诗经》中也有“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承匡是将”的诗句。笙曾经是春秋战国时期的宫廷音乐中最主要的乐器。相传齐宣王(公元前 319 至 301 年在位)喜欢听吹竽,而且要三百人一起齐奏。有一个根本不懂音乐、自称南郭处士的人乘机混在乐队里装模作样地瞎吹一通。由于人多音量大,南郭不但没有被识破,而且还得到了许多赏赐。齐宣王死后,他的儿子继承了王位,却喜欢听竽独奏。南郭知道混不下去了,只得溜走了。这就是我们经常说的“滥竽充数”的典故。

尽管历史上有“滥竽充数”的南郭,但是,笙作为一件具有独特的艺术表现力的中国民族乐器,不仅至今广泛使用,而且于 18 世纪传到了欧洲。欧洲的乐器师从笙的簧片中受到启发,发明了后来广为流传的口琴、手风琴和表情风琴等乐器。可见笙在国际乐坛上的影响是很大的。

在我国西南等地的少数民族地区,流传着两种与笙相似的乐器——葫芦笙和芦笙。

葫芦笙早在春秋战国时期就有了。1957 年在云南境内的古墓群中出土了五管、六管和七管葫芦笙,据测定,均属春秋晚期和战国初期的遗物。芦笙则是在西汉时就已流行的乐器。

在周代流传较广、并且对后世影响较大的乐器还有琴、瑟和编钟。

琴又名古琴、七弦琴。传说它产生于远古时期。琴的名称最早见于春秋末期的《诗经》:“窈

窈淑女，琴瑟友之。”

古琴在周代已广泛使用，并且出现了一批古琴演奏家和古琴曲，演奏家有钟仪、师曹、师旷、师涓、伯牙、雍门周等，古琴曲有《雉(zhì)朝飞》、《高山》、《流水》、《阳春》、《白雪》等。其中最著名的当推伯牙和他演奏的《高山》和《流水》。

伯牙是春秋时代的琴师，琴艺相当高超。传说他演奏的古琴能使正在吃草的马仰起头来倾听而忘了吃草。有一次他演奏古琴时，他的好友钟子期在一旁欣赏。当伯牙演奏了一首表现高山的琴曲后，钟子期说：“巍巍乎若泰山”。当伯牙又演奏了一首描绘流水的琴曲后，钟子期说：“洋洋乎若江河”。钟子期的心领神会，深深感动了伯牙。当钟子期死后，伯牙觉得失去了知音，就摔破了古琴，再也不演奏了。

在现存的琴曲中也有一首名为《流水》的琴曲。此曲的曲谱最早载于明代的《神奇秘谱》中。而今人大多是根据清代的《天闻阁琴谱》中的《流水》演奏的。

《流水》通过丰富多变的艺术表现手法，描绘了由流水展现的滴滴清泉、涓涓细流、滚滚长河和滔滔大海的不同情景。尤其是第二段、第三段清澈的泛音旋律和第六段、第七段大幅度的滚拂手法，更是将幽泉出山和百川归海的形象描绘得栩栩如生(例 1.2-1)：

例 1.2-1 《流水》第二段

1 = F $\text{♩} = 72$

$\overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \mid$

$\overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{5}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{6}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{3}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \overset{\circ}{\underset{\circ}{2}} \mid \overset{\circ}{\underset{\circ}{1}} \text{ (后略)}$

1977年8月20日美国发射了“航行者一号”的太空飞船，科学家们希望它有朝一日能在太空中遇见“外星人”，所以在飞船上安放了一张能保存十亿年的唱片，以带去地球人类对“外星人”的问候。唱片中录制了七首代表七大洲各主要民族的世界名曲。其中代表华夏民族的就是这首古琴曲《流水》。

在周代流传的另一件重要的弦乐器就是古筝。古筝约于战国末期已流行于当时秦国（今陕西一带），所以又名秦筝。最早的古筝只有五弦，后来才逐渐增加到十二弦、十三弦，乃至二十五弦。古筝曲中也有称《高山流水》的乐曲。虽然它与古琴曲《高山》和《流水》不是同一首乐曲，但它显然是受了伯牙弹琴遇知音的故事的影响而创作的。

周代，尤其是春秋战国时代，民间的音乐活动十分活跃，例如在齐国的首都临淄（今山东淄博市东北），桑麻遍野，物产丰富，经济发达，商业繁盛，“其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴”（《战国策》），堪称中国古代的音乐城。宫廷的音乐活动更是丰富多彩。1978年在湖北随县发现的一座于公元前433年入葬的曾侯乙大墓中，出土了笙、篪(chí)、排箫、琴、瑟、鼓、编磬和编钟等八种一百二十四件乐器。这是音乐考古史上的空前发现。

曾侯乙大墓的主人是当时楚国下属的一个小国——曾国的一位具有侯爵爵位的君主、名

乙。墓中的一百二十四件乐器是曾侯乙生前所享用的丝竹乐队和钟鼓乐队的乐器。与这些乐器一起殉葬的还有二十一位女性青少年,她们可能是演奏这些乐器和表演歌舞的乐妓。

在其众多的出土乐器中,最引人注目的是那套恢宏博大的编钟,它共有六十四件大小不一的钟,分三层整齐地悬挂在由六个用青铜铸造的佩剑武士顶托的木架上。整座钟架高 2.67 米,长 10.79 米,总重量超过 2500 公斤,堪称乐器王国中的“巨人”(图 1-8)。更使人惊叹的是,这套在地下理藏了二千四百多年的编钟,至今仍能敲击发音,并且音色十分优美悦耳。中层甬钟的声音清脆明亮,下层则深沉浑厚,余音能延续三十秒之久。只要准确敲击每件钟上的正中和侧面部位,都能发出两个相距小三度或大三度的乐音。整套编钟的音域超过五个八度,基本音列为七声音阶,中间的三个八度则具备十二个半音,可以旋宫转调。出土时钟架旁放有六根丁字形的彩绘木槌和两根彩绘长木棒,这显然是编钟演奏时用的。

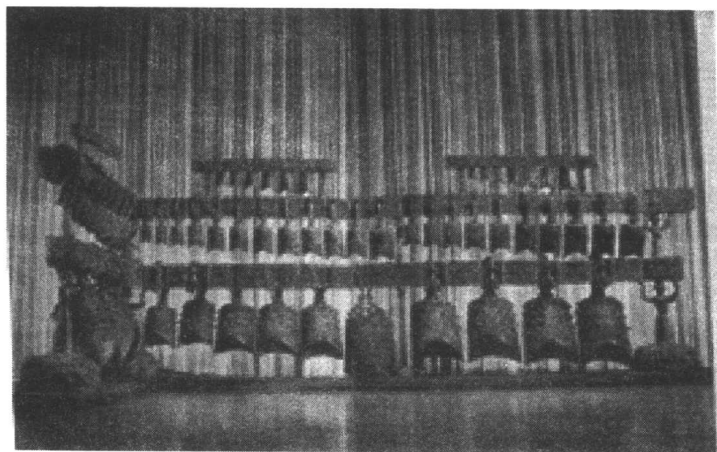

图 1-8 曾侯乙编钟

这套恢宏博大的曾侯乙编钟只是当时一个小国君主的陪葬品,可见当时中国的乐器制造和音乐艺术的水平是十分先进的。

曾侯乙编钟的发现,震动了世界乐坛。国内外的音乐家对它进行了多侧面的深入研究,许多地方出现了仿造编钟,并且召开了国际性的编钟学术讨论会。湖北省歌舞团的艺术家们还创作排演了《编钟乐舞》,试图在舞台上再现两千多年前的春秋战国时代的乐舞形象,受到了国内外观众的高度评价。

周代丰富多彩的音乐活动,造就了一批流芳百世的音乐家,除了刚才介绍的伯牙外,当时还有两位歌唱家令人赞叹,那就是秦青和韩娥。

秦青是战国末期的著名歌唱家,他的学生薛谭跟他学习了三年后,自以为演唱得很好,要求离开秦青。秦青同意了。分手时,秦青对薛谭说:“你跟我学了三年演唱,进步很快,但还没有达到炉火纯青的地步。今日送行,别无他赠,我再给你唱一支歌吧。”说罢,秦青放喉高歌,宏亮优美的嗓音声振林木,响遏行云,使薛谭惊愕不已,自愧不如,决定继续向老师学习,并且再也