

中国古代音乐

Zhong Guo Gu Dai Yin Yue

徐潜 主编 张克 崔博华 副主编

余音绕梁的中华戏曲与音乐

Yu Yin Rao Liang De Zhong Hua Xi Qu Yu Yu Yin Yue

吉林出版集团 吉林文史出版社

中国文化知识文库

徐潜／主编

张克 崔博华／副主编

陈楠楠 王天舒／编 著

中国古代音乐

吉林出版集团—吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐 / 徐潜主编. — 长春: 吉林文史出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5472-1525-8

I. ①中… II. ①徐… III. ①音乐史—中国—古代—通俗读物 IV. ①J609.22-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 063765 号

书 名 中国古代音乐

主 编 徐 潜

副 主 编 张 克 崔博华

责任编辑 崔博华

装帧设计 DAS 工作室

出版发行 吉林出版集团 吉林文史出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号 邮编:130021

网 址 www.jlws.com.cn

印 刷 三河市同力印刷装订厂

开 本 720mm×1000mm 1/16

印 张 12

字 数 250 千

版 次 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5472-1525-8

定 价 26.00 元

序 言

民族的复兴离不开文化的繁荣,文化的繁荣离不开对既有文化传统的继承和普及。这套《中国知识文库》就是基于对中国文化传统的继承和普及而策划的。我们想通过这套图书把具有悠久历史和灿烂辉煌的中国文化展示出来,让具有初中以上文化水平的读者能够全面深入地了解中国的历史和文化,为我们今天振兴民族文化,创新当代文明树立自信心和责任感。

其实,中国文化与世界其他各民族的文化一样,都是一个庞大而复杂的“综合体”,是一种长期积淀的文明结晶。就像手心和手背一样,我们今天想要的和不想要的都交融在一起。我们想通过这套书,把那些文化中的闪光点凸现出来,为今天的社会主义精神文明建设提供有价值的营养。做好对传统文化的扬弃是每一个发展中的民族首先要正视的一个课题,我们希望这套文库能在这方面有所作为。

在这套以知识点为话题的图书中,我们力争做到图文并茂,介绍全面,语言通俗,雅俗共赏。让它可读、可赏、可藏、可赠。吉林文史出版社做书的准则是“使人崇高,使人聪明”,这也是我们做这套书所遵循的。做得不足之处,也请读者批评指正。

编 者

2012年12月

目 录

一、中国古代音乐	/ 1
二、中国十大古曲	/ 39
三、中国古代乐器	/ 97
四、钟鼓之乐	/ 145

中国古代音乐

中国古代音乐的发展经历了形成期、新生期、整理期三个阶段。形成期（约公元前 21 世纪至公元 3 世纪），包括从夏、商、西周到春秋、战国、秦汉时期，以钟鼓音乐为代表。新生期（约公元 4 世纪至 10 世纪），包括从魏、晋、南北朝到隋、唐时期。中国音乐在这一时期开创了音乐国际化的新乐风。整理期（约公元 10 世纪至 19 世纪），包括辽、宋、金、明、清时期。这一时期的音乐呈现出世俗性和社会性的特点。

一、传统文化之中国音乐

(一) 中国音乐起源

中国传统音乐是在以黄河流域为中心的中原音乐、四域音乐以及外国音乐的交流融合之中形成发展起来的。因此，中原音乐、四域音乐、外国音乐是中国传统音乐的三大来源。

1. 中原音乐

中原音乐指的是以黄河流域为中心而发展起来的音乐，这是一种以汉族音乐为主体的音乐文化。其中，殷商和西周时期的音乐文化具有代表意义。

2. 四域音乐

四域音乐指的是除以中原华夏族为主所创造的黄河流域音乐以外的中华大地各民族的音乐。其中，长江流域、珠江流域等地区，与黄河流域同为中华民族的文化发祥地。

3. 外国音乐

中国音乐与外国音乐的交流由来已久。在汉代，伴随着佛教的传入，印度教音乐和天竺乐开始传入中国；隋唐时期，大量外国音乐的输入，不仅带来外国乐曲，而且也引进了乐器、乐律和音阶。

(二) 中国音乐的发展

中国音乐的发展可以大致分为三个时期：

1. 形成期

中国音乐的形成期（约公元前 21 世纪至公元 3 世纪），包括从夏、商、西周到春秋、战国、秦汉时期。这一时期为中国音乐以后的发展奠定了基础，其

最具有代表性意义的音乐艺术形式是钟鼓乐队。

2. 新生期

中国音乐的新生期（约公元4世纪至10世纪），包括从魏、晋、南北朝到隋、唐时期。中国音乐在这一时期发生显著变化，开创了音乐国际化的新乐风。一方面世界音乐为中国音乐的发展做出了贡献；另一方面中国音乐也开始走向了世界。

3. 整理期

中国音乐的整理期（约公元10世纪至19世纪），包括辽、宋、金、明、清时期。这一时期的音乐与普通的平民阶层保持着密切的关联，呈现出世俗性和社会性的特点。其代表性音乐艺术形式是戏曲艺术及其音乐。

二、民族声乐的起源与发展

严格地讲，中国古代民族声乐艺术的繁衍发展是从原始劳动中产生的“号子”开始萌芽，到歌、舞、乐三者结合的原始音乐形式的形成，后又演变成歌舞和各种戏曲、杂剧、曲艺及民歌等等，直到歌曲活动成为一门单独的艺术形式的发展过程。从远古时期的劳动号子到唐诗、宋词、元曲、明清的民歌以及戏曲、说唱艺术，各种民族音乐体系都离不开声乐。

1. 远古时期声乐艺术的起源和萌芽

在远古时期，最原始的音乐是声乐，这是人类与自然抗争的结果。正如恩格斯所说：“劳动创造了人类本身。”劳动产生了语音，促成了人脑的发达，这为音乐的产生准备了条件。音乐（原始声乐）与人的劳动密不可分，据刘安《淮南子》中记载：“今举大木者，前呼舆论，后亦应之。此其于举大木善矣。”这可以说是中国最早有史记载的“劳动号子”。原始的音乐是歌、舞、乐三位一体的，其中歌唱占据最重要的地位且节奏突出。可见，中国民族声乐早在几千年以前的原始社会就以其独特的，最能反映人类生活、生产劳动的音乐形式出现了，且有了劳动号子、祭歌、情歌等完整的音乐曲目。这个时期虽然没有形成完整的声乐艺术形式，表现也

相对简单、原始，但已经有了固定音高，并出现了简单的音阶，节奏较明显和突出。

2. 奴隶社会民族声乐艺术的逐步形成与发展古歌时代

公元前 11 世纪以后，中国进入西周、春秋战国时期。这个时期，歌唱作为古代重要的音乐形式更加盛行。

《诗经》是我国现存最早的诗歌总集，存有三百零五首歌曲，分为“风”“雅”“颂”三类。“风”有十五首民歌，基本上是北方民歌，流行范围大约在

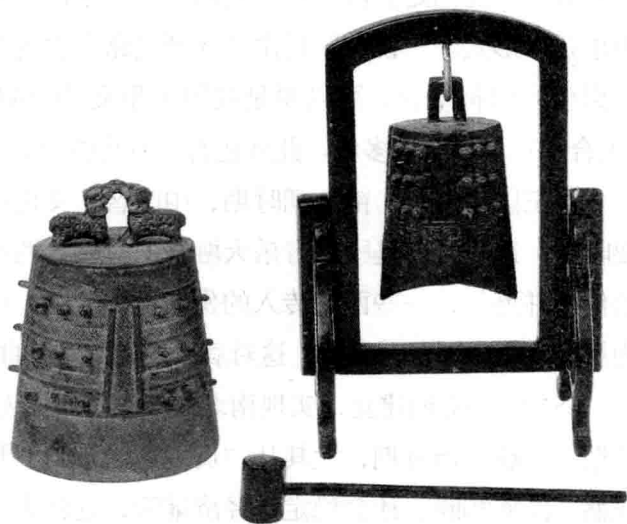

陕西、山西、河南、山东、湖北的北部和四川的东部；“雅”一般是贵族、文人的作品，其中有不少反映社会现实、同情劳动人民、揭露统治阶级内部矛盾的作品；“颂”大多为古老的“祭歌”。“风”是《诗经》的精华，内容涵盖极其丰富，题材也多种多样，有爱情、劳动、生活风俗、讽刺等；歌唱形式也丰富多样，有独唱、对歌、帮腔等。《诗经》中的“风”大多局限在北方，南方楚风只是稍有涉及。事实上，战国时期的楚地音乐相当发达，歌唱风气尤为盛行，有些流行歌曲应和而唱可达数千人之多。伟大诗人屈原的《楚辞》中可唱的歌词占绝大部分。而且在这个时期出现了独特的说唱艺术。当时的哲学家荀况的《成相篇》在歌唱形式上就用了一种叫“相”的打击乐打节奏伴唱。

西周时期，出现了世界上最早的音乐学校“大司乐”。这个机构的职务包含音乐行政、音乐教育和音乐表现三个方面。音乐教育的主要内容有音乐美学理论、演唱艺术和舞蹈。随着歌唱的盛行和发展，也就产生了音乐理论。当时对选择歌唱的学生有严格的要求，对歌唱气息和演唱歌曲的严谨性也有明确的要求。据《史记·师乙篇》中记载：“在歌唱技术中，声音的向上进行，要像向上高举；声音的向下进行，要像向下沉落；声音的转折，要像折断那样干脆；声音的休止，要像枯萎的树木那样；硬的曲折变化，要像折线那样突然转变；声音连续进行，要像一串珍珠。”可以看出，当时的歌唱艺术已经达到一定的水平。春秋、战国时期出现了许多优秀的歌唱家，这说明不仅当时的歌唱技术已经达到相当的水平，而且当时的声乐教育家已有系统的教学方法。据考证，中国原始的音乐是歌、舞、乐一体的，但当时的舞大多是些巫术性的，伴奏乐器极其简单。这一时期被称为“古歌时代”。

3. 秦汉时代的声乐艺术

汉武帝时期可以说是中国民族声乐、民歌发展的一个高峰时期。当时设立了专门的音乐机构乐府，专门从事民歌收集和歌曲创作、演

奏以及乐器制作。在汉代的歌唱领域，当时兴起了一种叫“相和歌”的歌唱形式。“相和歌”产生于民间，是没有伴奏的歌谣，后来发展成一人唱、三人附和的演唱形式，再后来发展成一人唱、众人附和，还加入了乐器伴奏，且要求唱歌的人不定期要敲打一件伴奏乐器。“相和歌”的进一步发展构成了汉魏时期的“相和大曲”，这是一种大型声乐歌舞套曲。“相和大曲”已经具备了三段式的歌舞曲的基本结构。由此可见，中国的声乐作品、演唱形式到此已发展到相当高的水平。西汉时期著名的歌曲代表作有《孔雀东南飞》《木兰辞》等。从“相和歌”“相和大曲”的演唱形式看，它们是当时比较大型的声乐艺术形式，“执节”者当时已经起到了现代声乐中合唱指挥的作用。

更值得一提的是汉朝当时出现了叙事歌体，这可以说是声乐艺术上的一个大进步。《孔雀东南飞》就是典型的叙事歌体，要用明亮动听、优美感人的声音演唱如此之长的歌曲，可见当时演唱者的声乐演唱技巧之高。同时可以想象，若经过严格训练和长期实践，是不可能达到这种程度的演唱功力的。另外值得一提的是，汉代除了有乐府歌谣杂曲、相和歌外，还有铙歌、琴歌等声乐艺术形式。“铙歌”是由“丝绸之路”引进的胡曲发展起来的，要求乐器和男生齐唱相结合，可以说是我国大型交响合唱的先驱。它比欧洲的康塔塔（大合唱）早了一千多年。此外还有一种自弹自唱的民族声乐艺术形式“琴歌”。

到三国、两晋、南北朝时期，中国音乐文化进入上承秦汉，下启隋唐的重要时期，这一时期是民族音乐大融合的时期。西域音乐文化开始东进，佛教开始传入并盛行，一些西域传入的佛曲得到流行。中国僧人也将“梵音”佛曲译为汉文，用中国音调演唱，这对后来的歌唱和作曲产生了深远的影响。

581年，隋朝建立，实现南北统一，民族音乐艺术的发展随之进入了辉煌时期。隋唐统治时期，尤其从“贞观之治”到“开元盛世”的一百年间，国家强盛、民族和睦、社会稳定、经济繁荣，这就为文化艺术的高度繁荣奠定了坚

实的物质基础。此时，成立了中国最早的专门的音乐教育机构“教坊和梨园”。在声乐领域，民间俗乐中的“曲子”和“变文”开始盛行，从而促进了歌唱艺术的发展和演唱艺术的兴起。

“曲子”是隋唐时期一种新型的民间歌曲，是一种可以随便填入各种歌词，百唱不厌的民间歌曲形式。《杨柳枝》就是隋炀帝时期相当流行的“曲子”。“变文”是唐代的佛教寺院用于宗教宣传的说唱形式。应该说唐代的“曲子”和“变文”也是构成我国民族声乐的两块基石。

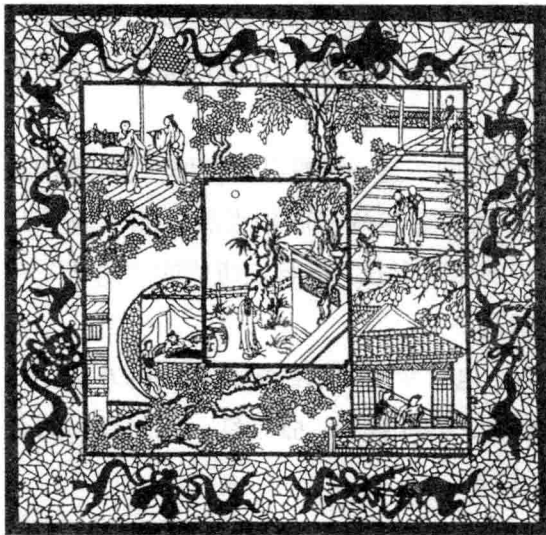
在唐代不但有专门的声乐培训机构，也有专门的系统培养和训练方法。同时涌现出了大批高水平的民族声乐演唱家，如许合子、张红红、刘采春、丽音等，他们是我国民族声乐演唱艺术的先行者。

4. 宋、元时期的声乐艺术

到宋代，代之而起的是戏曲、曲艺的兴起，同时也创作出了“唱赚”。这时，说唱艺术走向成熟，出现了大型的演唱形式诸宫调。杂剧艺术由于吸收了唱赚和诸宫调的营养也越来越接近真正的戏曲，著名的杂剧代表作《西厢记》，就是将歌唱和歌舞结合在一起的声乐形式。

到了南宋，已出现了民间艺术的专业组织社会 and 书会，南戏在杂剧影响下迅速成长。南戏也称为南杂剧，主要是由地方民间民俗歌曲发展而成。宋词也是一种文学与音乐相结合的可以歌唱的形式。这种新的音乐文学形式，配上音乐旋律称为“曲牌”，例如《点绛唇》《菩萨蛮》《卜算子》《念奴娇》等。同

时也出现了一批有名的词曲歌唱家，如李师师、孔立传、张五牛。宋末，杂剧艺术发展呈现空前繁荣。元代，音乐出现巨大转折，由歌舞转向戏曲。从此，中国民族声乐艺术基本分成歌唱和戏曲两个方向纵向发展。

戏曲艺术的发展，标志着我国民族传统音乐步入新的阶段。元曲的内容通俗易懂，既反映生活又易于接受。元杂剧继承了宋杂剧的传统，无论在形式、内容与曲调上都有

很大提高，到后来实际上形成了一种唱剧，有点像西方的歌剧艺术。据考证，到元代，声乐演唱已出现独唱、对唱、齐唱与合唱的形式，与现代的声乐形式已经没有太大的区别。

5. 明、清时期的声乐艺术

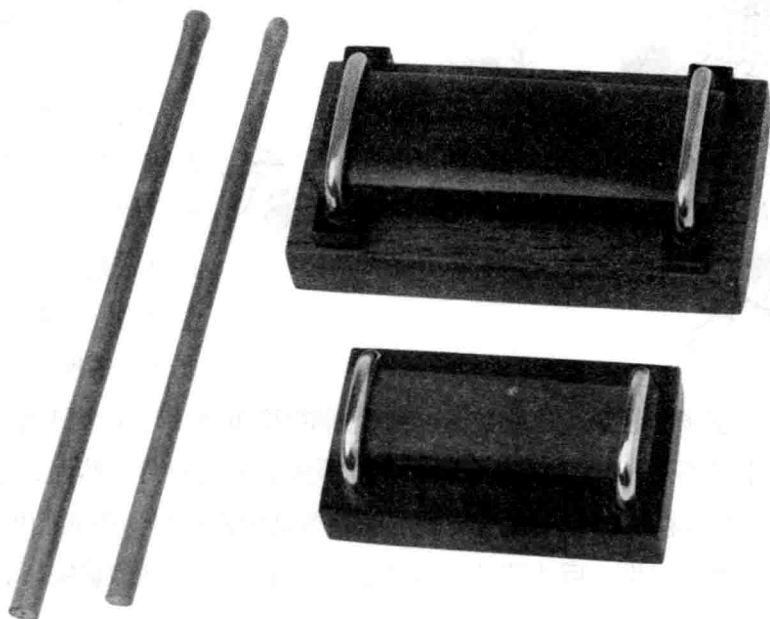
明、清时期，是我国封建社会的末期，此时民族声乐艺术已经演变成各种戏曲、曲艺、歌唱等形式。戏曲按唱法、形式和风格不同分成了四大声腔派，即海盐腔、余姚腔、弋阳腔和昆山腔。“梆子腔”在明后期流行，也称西秦腔、乱弹、秦腔，康熙以来，在河北、河南、山东、山西、安徽等地区逐渐形成了众多的地方梆子剧种。梆子腔声音高亢激越、气势宏伟，既能表现慷慨激昂和凄楚卑怯之情，又具有活泼流利和插科打诨之趣。“京剧”形成于清代中期的北京，京剧唱腔以“皮”“黄”为主，又称“皮黄腔”。京剧唱腔中西皮腔要求唱腔明朗流畅，情绪高亢；二黄腔要求沉稳柔和。

除戏剧之外，明清的歌曲也极为丰富，特别是民歌在明朝中期得到了很大发展。当时的人们广泛收集、整理、出版民歌，像冯梦龙选编的《挂枝儿》《山歌》搜集歌词达八百余首。清代先后刊印的民歌集极为丰富，但只有少数有曲谱。明、清时期歌曲在演唱形式上有独唱、对唱、合唱等，这些民歌有浓郁的地方色彩，旋律悠扬，曲调优美朴素，朗朗上口。另外，当时还有许多艺术歌曲留存。“琴歌”是富于抒情性的古代歌曲，明代出现了专门的琴歌谱集，如《长相思》。民歌还进一步发展成“小曲”，如《山门六喜》。值得一提的是，

在明末，流行于苏杭地区的主要是歌颂男女爱情的声乐作品“吴歌”盛行一时，“粤歌”是清代盛行于两广地区的乡间民歌；明、清的说唱艺术也是相当流行，大体分为骨河、子弟书、西河大鼓、梨花大鼓、京韵大鼓、弹词等。

总之，通过几千年的演变和发展，在宋、元、明、清时期，歌唱活动开始从众多的音乐表演艺术中脱离出来，成为专门的一种艺术形式。近代，西洋声乐艺术开始进入中国，经过长期的探索与实践，我国现代民族声乐艺术逐渐形成了科学的、系统的民族声乐派。

三、鼓吹音乐的演进

鼓吹乐是中国古代众多的艺术形式之一，贯穿于中国音乐发展史，贯穿于中国整个封建社会。它自秦汉产生，至今还依然活跃在人们的音乐生活中。

鼓吹乐即自汉以来，在我国传统音乐中以打击乐器和吹管乐器为主，兼有歌唱器乐合奏的一个重要乐种。从秦汉之际产生一直到 21 世纪的今天，鼓吹乐

依然活跃在人们的音乐生活中。经历过二千多年漫长的岁月、经历过不同的社会环境和风土人情，鼓吹乐以不完全相同的姿态展现在人们面前，是一个有着极强生命力、不断更新发展变化的乐种。

鼓吹乐那悠扬的箫音、铿锵的鼓点和悲凉的笳角声，时至今日依然在耳旁缭绕盘旋、余音不息，似乎在向我们讲述着那些逝去的岁月。然而，这样一个有着悠久历史并且在中国音乐发展史上占有重要地位的乐种，在人们生活方式、生存方式、思维方式发生巨大变化的今天，在外来文化的强烈影响下，已经濒临消亡的边缘。

因而，无论从保护传统文化的角度，还是从保护这种器乐合奏形式的角度来讲，进一步了解、认识“鼓吹乐”这一古老的乐种都是十分必要的。

（一）关于鼓吹乐的起源

鼓吹乐的起源，因为没有详细的文字记载，至今还没有定论。主要有以下两种观点：一种观点认为，鼓吹乐源于秦汉之际的“北狄乐”。关于“北狄乐”，在《旧唐书·音乐志》中有记载：“北狄乐，其可知者，鲜卑、吐谷浑、部落稽

三国，皆马上乐也。”持这种观点者的主要依据，即：据说秦末，班壹避内地兵乱，在西北少数民族中定居，他的游猎队伍中最早出现了“鸣笳”（一种少数民族吹管乐器）以和箫声的鼓吹乐。

另一种观点认为，秦汉以前，中原早就有“吹乐”“鼓乐”以及军中的“恺乐”等音乐形式，它们是鼓吹乐产生的基础。两种观点各有千秋，都有合理之处，但是又都不全面。一种文化现象的产生，其起因是多方面的、多元的，并非是由单一因素决定的，鼓吹乐也如此。我们也应该把两方面有机地结合起来，这并不等于把上述观点简单地罗列起来。为了推测这一观点，让我们从史料和鼓吹乐所使用的乐器来进行一番分析。

（二）最初草创鼓吹乐的几种乐器

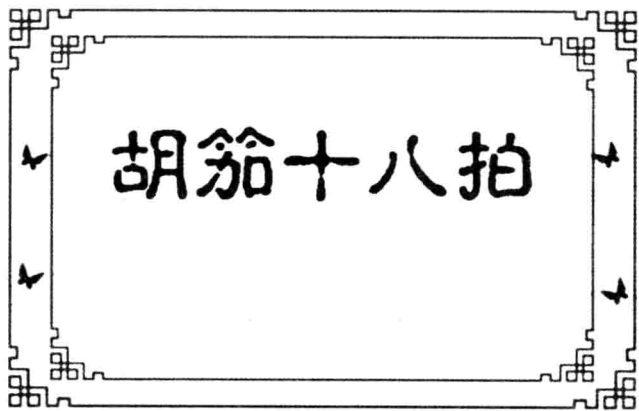
秦汉之际，器乐演奏形式摆脱了上古时代凝重、质朴的特点，明显地向轻便和灵巧的方向发展。在当时北方少数民族的围猎生活中，人们将笳、角等带有游牧生活气息的吹管乐器配合箫、鼓而用于弋猎队伍，这就是班壹草创的“鸣笳以和箫声”的鼓吹乐。最早关于鼓吹乐演奏形式的记载为：“始皇之末，班壹避地于楼烦，致牛马羊千群。值汉初定，与民无禁，当孝惠、高后时，以财雄边，也入弋猎，旌旗鼓吹……”这说明，班壹起初草创的鼓吹乐是西北民族的马上之乐，它的演奏形式受北狄乐的影响。根据刘勰《定军礼》记载，约在秦末汉初之际，鼓吹乐在北方汉族与少数民族居住区流行。当时主要是使用鼓、钲、箫、笳、角一起演奏，并常伴有歌唱。

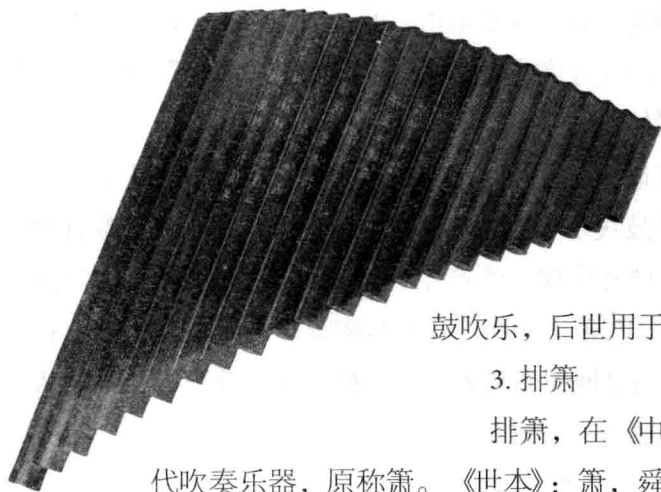
1. 笳

笳，又称胡笳，是一种颇有特色的少数民族乐器，最初用芦叶卷起来吹奏，后来则把芦叶做成哨子装在一根有按孔的管子上吹奏，叫笳管。

2. 角

角，是现今藏族、蒙

古族和维吾尔族吹奏的乐器，在汉代北方游牧民族中就已经流行。当时用动物角吹奏，后来逐渐用竹、木、皮革和铜为材料制作。古代用于军中，汉代用于

鼓吹乐，后世用于军乐和仪仗乐中。

3. 排箫

排箫，在《中国音乐词典》中解释为“古代吹奏乐器，原称箫。《世本》：箫，舜所造，其形参差像凤翼，十管，长二尺”。先秦已有的排箫是我国古老的编管乐器，在民间广泛流传，两汉时，在鼓吹、骑吹和汉代乐舞百戏以及隋唐音乐中都占有相当重要的地位。据《尚书》记载，早在四千多年以前的原始公社时期，当我们的祖先发现池水中折断的芦苇经风吹动而发出声响之后，便开始模拟这种自然现象，截芦而吹之，用于狩猎活动，常常能获得更多猎物。伊耆氏时，已有用芦苇编排而成的吹奏乐器苇龠。夏商之时，有单管的言箫和编管的龠，龠是排箫的前身。到了周代，箫和龠同被诗人们提及，并载入《诗经》。在古代乐器八音分类法中，排箫被列为竹类乐器。宋朝郭茂倩在《乐府诗集》中记载：“鼓吹乐未知其始也，汉班壹雄朔野而有之矣。鸣笳以和箫声，非八音也。”这个史料至少说明了一点，即：班壹最初草创的鼓吹乐里有笳和箫两种乐器。但说鼓吹乐“非八音也”未必是正确的，至少“箫”是属于八音范畴的，也许郭茂倩是就这种乐器的组合形式，或者演奏形式与众不同而言的。箫的使用历史悠久，公元前 517 年，孔子看到一种叫“韶乐”的表演，深受感动，说：“想不到音乐能达到这样的境界！”“韶乐”根据《尚书》所说：“箫韶九成，凤凰来仪。”可知这种乐舞是用箫作为舞具，共分为九段，表演时能引得神鸟凤凰来朝拜。

4. 钲

钲，在《中国音乐词典》中解释为“古代铜制打击乐器或响器。亦名丁宁，用于中原地区”。早在商代，北方有些地区的音乐中就有了这种独特的乐器。钲亦名鐃，盛行于商代，用于军队之中。钲在军中作号令用，凡军中进退，皆鼓动钲止，闻钲而止，所以钲以静之。这应是钲编入鼓吹乐的原因。