

歌舞
共娱

鸾歌凤舞

古代大曲历史与艺术

肖东发◎主编 易述程◎编著

歌舞大曲来源于远古和先秦时期歌舞祭祀典礼，包括上古三皇舞、龙凤舞、六代舞等；汉魏相和大曲主要是一种兼有器乐演奏的歌舞曲，是乐府搜集的最有名歌舞曲，主要在官宦巨贾宴饮和娱乐场合演奏，也用于宫廷朝会与宴饮等场合；清商大曲在隋代主要流行于长江中下流，作品绝大多数以爱情为题材，具有清新自然之美……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

歌舞共娱

鸾歌凤舞

古代大曲历史与艺术

肖东发 主编 易述程 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

鸾歌凤舞 / 易述程编著. — 北京: 现代出版社,
2014.7

ISBN 978-7-5143-2459-4

I. ①鸾… II. ①易… III. ①歌舞—中国—古代—通俗读物 IV. ①J722.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165251号

鸾歌凤舞：古代大曲历史与艺术

主 编：肖东发

作 者：易述程

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2459-4

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

钧天广乐——远古先秦乐舞

千年传承的远古三皇舞 002

龙凤图腾与龙凤舞渊源 018

上古的雉舞与六代乐舞 033

正声雅音——汉魏相和大曲

044 相和大曲的兴起与发展

059 相和大曲艺术特色与演变

轻歌曼舞——六朝清商大曲

清商曲中的吴声和西曲 068

各具特色的众多优秀曲目 078

翩翩歌舞——唐代歌舞大曲

084 唐代燕乐的发展与其兴盛

104 霓裳羽衣曲与宫廷乐舞

122 燕乐的机构和众多名家

袅袅余音——宋元杂剧大曲

宋代大曲出现新的变体 136

大曲逐渐融入进杂剧 142

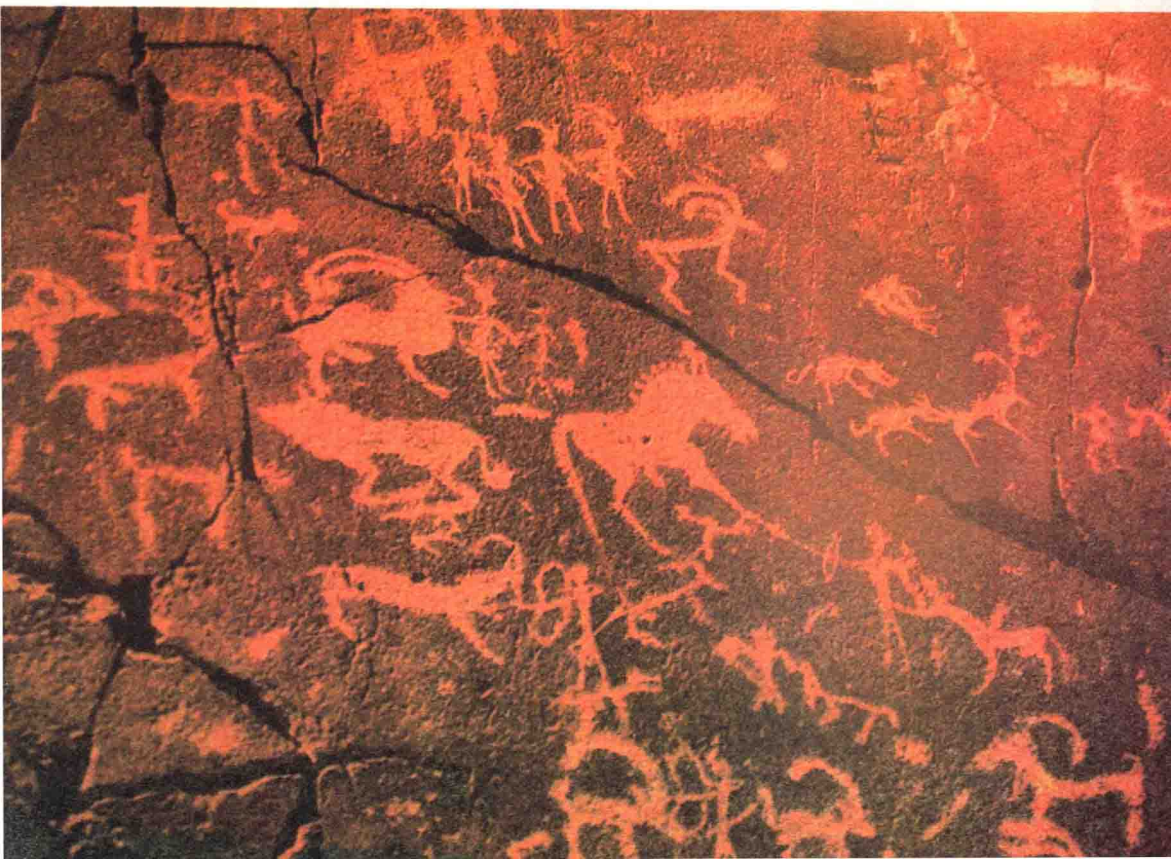
继承大曲的辉煌元杂剧 150

远古先秦乐舞

歌舞大曲其实就是我国古代的大型歌舞曲，大曲的前身是来源于远古和先秦时期的歌舞祭祀典礼。

在上古时期，民间的歌舞活动更是广泛普及，凡是有人的地方都是有歌舞存在的。因此，歌舞是古代人们生活的需要，是人们本能的一种文化需求。

上古三皇舞、龙凤舞、六代舞等主要是用于祭祀典礼的，它们与后来汉代的相和大曲的结构形式几乎完全相同，可见后世的大曲都是上古各种乐舞的继承和发展。

千年传承的远古三皇舞

那是在远古时期，黄帝刚刚打败了蚩尤，他的部落才强盛不久，便遇到了一场大的干旱。这次大旱竟然一直旱了7年，直旱得是河干井涸，草木枯焦，百姓叫苦连天。

黄帝教人民在田间地头开挖了井，他想用井水来灌溉农田，补救

抗旱。黄帝的办法虽然有些效果，但那点儿井水与大旱相比真是杯水车薪。黄帝万分着急，他用尽了方法，却总是不能得到霖雨来缓解旱情。

上古时期，本来就是很迷信

■ 黄帝 又名轩辕帝，是中华民族的始祖，我国远古时期部落联盟首领。他播百谷，大力发展生产，始制衣冠，建造舟车，发明指南车，定算数，制音律，创医学等，在此期间有了文字。他的统治范围，主要是黄土高原地区，古人称他“有士德之瑞”“以士德而王”所以称为黄帝。

■ 轩辕黄帝雕塑

的时代，因为人类还不能够科学地认识各种自然的现象，人们便以为世上是有神仙存在的。

黄帝总是求不到雨，他便决定去祈求神仙了。但是，神仙又是不能说话的，黄帝只能请教当时被认为专门会传达鬼神意思的人，这种人就是巫师了。

这一天，黄帝请来了许多巫师，那些巫师穿起五彩的衣服，他们手执牛尾载歌载舞，用来娱乐神仙。但是他们这样舞了整整一天，竟然还是不下雨。黄帝万分着急，他亲自带领百姓们唱歌跳舞，想用歌舞来让神仙娱乐。但歌舞过后，还是不下雨。

巫师就向黄帝提议说：“大王，这次旱得这样厉害，一定是叫做‘旱魃’的鬼怪在作祟。我们可以打扮成旱魃的样子，然后晒在太阳底下，这样，旱魃就害怕了，她就会离开这里，也就可以下雨了。”

黄帝觉得巫师说得很有道理，便依从他们，让巫

蚩尤 中华始祖之一，是上古时代九黎族部落酋长，约在4600多年以前，黄帝战胜炎帝后，他展开了与蚩尤部落的战争，经过涿鹿之战，蚩尤战死，东夷、九黎等部族融入了炎黄部族，形成了后来的中华民族最早主体。

■ 皇帝祭祀石刻

尧 上古五帝之一，史称“唐尧”。是原始社会末期的部落联盟长。当他得到帝位以后，便在唐县伏城一带建立了第一个都城，后来迁都平阳。他当政时期，天下安宁，世风祥和，因此，人们将帝尧的时代视为农耕文化出现飞跃进步的时代。

师装扮得像旱魃一样，然后还举行了一个叫“曝巫”的仪式，结果天还是没有下雨。

黄帝用尽了各种办法，可还是没有降雨。黄帝万般无奈，他便决定要亲自到野外去祈求下雨。

黄帝沐浴清洁之后，他向上天祈祷说：“上天降下来灾祸，一定是我做得不好的缘故。我愿意自己领罪，不要因为我一个人的不好，而害了百姓们的性命。是不是因为我的宫室造得太高太美呢？是不是

因为女人扰乱了政事呢？是不是因为小人的谗言盛行了呢？”

黄帝用这几件事情来责备自己，从而得到了百姓们的同情。没过多久，天果然就下了雨。后来黄帝就以这件事创作了一段乐舞，取名叫做三皇舞，用来纪念这次忏悔得雨的事情。

山东地区，早在公元前22世纪，上古四大名贤尧、舜、禹、汤，他们的部落先后都在此地繁衍生息。这里也是商代先人活动的重要地区，著名的古代三皇舞就是出自于这里。

黄帝创作的这种乐舞大曲，不但有铿锵的音乐，还有美妙的舞蹈，还有许许多多的百姓和巫师等参加，可见这种乐舞典礼是多么隆重。

歌舞大曲其实就是大型歌舞曲，它是指历史上存

在于各重要乐种中的大型乐曲，尤其是汉魏时期的相和歌、六朝时期的清商乐和唐宋时期的燕乐这三种大曲，它们都是兼有乐器演奏的大型歌舞曲。

歌舞大曲运用非常广泛，比如歌舞、歌伴舞、花灯歌舞、民族歌舞、民间歌舞等。

其实，歌舞在表演艺术中的运用也很广泛，任何一种戏曲剧种都离不开歌舞伴奏。当然，古代宴会上也常用歌舞大曲的形式来渲染酒宴的气氛。

歌舞的历史非常悠久，歌舞中的大曲则是由原始乐舞发展而成的，是比较正规和宏大的艺术样式。歌舞大曲作为音乐的一个重要组成部分，它对我国音乐的发展起到了非常重要的作用。

歌舞大曲历史悠久，可以分为前后两个时期段。前一时期包括先秦、秦汉和魏晋等，后一时期为南北朝、隋唐、五代和宋元等。

前一时期的大曲中，音乐是其中主要的成分，舞蹈的成分还是比较少一些。而后一时期，在经过了历史上的隋唐时期中外各族乐舞大交流后，舞蹈也逐渐变得更加重要了，从而真正达到了歌舞和音乐融合的古大曲峰巅时代。

汉魏时期的相和歌、六朝时期的清商乐和唐宋时期的燕乐这三种大曲，其前身都是远古时期的

旱魃 也叫做“旱母”，是我国传说中能引起旱灾的怪物，据说她长两三尺，袒露身躯，眼睛在头顶上，行走起来如风。她经过的地方都会出现大旱，赤地千里。我国幅员辽阔，自古以来旱涝等自然灾害频繁发生。古时人们将许多自然现象归之于鬼神的支配，如干旱，就认为是“旱魃”在作怪。

■ 远古时期祭祀群舞岩画

■ 远古时期舞蹈岩画

夔 是古代神话传说中的单足神怪。形状如牛，身体是白色的，头上没有角，只有一只脚，它出入水则必有风雨，其光如日月，其声如雷。大多数古籍中认为它是蛇状怪物。在我国商晚期和西周时期青铜器的装饰上，夔龙纹是主要纹饰之一，外形与青铜器饰面的结构线相适合，具有古拙的美感。

祭祀乐舞。古代民间的歌舞活动更是广泛普及，因此，歌舞是我国古代人们本能的一种文化需求。

远古时期的传统民间乐舞大多与祭祀求雨有关，如三皇舞、龙凤舞和雉舞等。其中的三皇舞是一种民间祭祖、求雨和祭祀的舞蹈。此舞相传上古

三皇时代，距今已有4000多年的历史了。

有人认为，三皇舞反映的是我国原始人从爬行到行走的过程，因为演出三皇舞的舞蹈者是爬着出场的，大致内容是人类穿着树叶、兽皮到山顶玩耍，然后人们遇见一头怪兽“夔”，人们将其杀死，用它的皮蒙成一面大鼓，然后手拿着夔的臀骨跳了起来。

还有人认为，三皇舞起源于远古时期的“商羊夔舞”。这种舞蹈已经有了4500多年的历史了。商羊是传说中古代的一种鸟，每当天将要下雨前，商羊鸟便从高山树林中飞出来。它一边戏耍一边到处啄食，然后它进行各种蹦跳的活动，直至降雨后才逐渐散去。

随着时间的累积，人们发现了这一规律，只要商羊鸟聚集活动了，人们就可以断定天快要下雨了。所以在远古时期，商羊鸟聚集活动，就成为了古代先民们判断下雨的征兆。

后来，中原地区遇到很大的旱情，商羊鸟就再也

不出来了。人们忧心如焚，求雨心切，就以人假扮成商羊鸟，来进行祭祀求雨的活动，渐渐也就演变成了后来的三皇舞。

三皇舞等原始乐舞都是我国大曲的源头，而我国能够诞生这种歌舞大曲，也是有必备条件的。在“中原之地”有沉淀于地下几万年由树木变成的优质煤、也有由海洋动植物变成的“沼气”和“石油”，这儿还有“雷泽”和“大野泽”，这里属于黄河中下游区的冲积平原。

这一地区是华夏民族5000年来，一直繁衍生息的地方，以农、牧、渔业为主要的的生活方式，远古人祭祖神逢早求雨，也是最为广泛和隆重的民俗活动。

还有，从三皇舞所表现的内容和形式来看，它是有别于其他祭神舞蹈。三皇舞有其自身的特点，从它所产生的年代看，它是我国最古老的民俗祭祀乐舞。

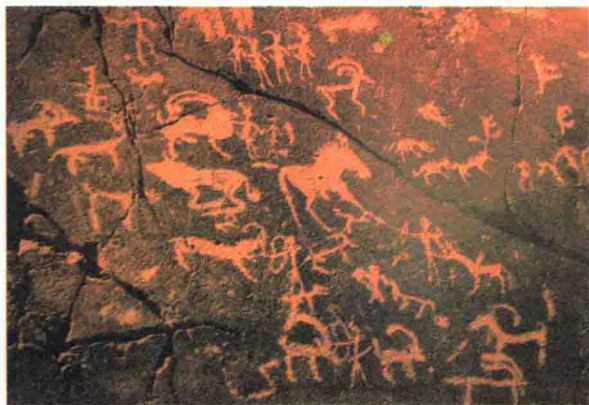
三皇舞不仅是我国大曲的起源，还是古代民间舞蹈一枝独秀的奇葩，也是远古人们祭祀舞蹈中不可多得的“活化石”，因而在我国古代舞蹈史的研究上，三皇舞具有弥足珍贵的参考价值和现实意义。

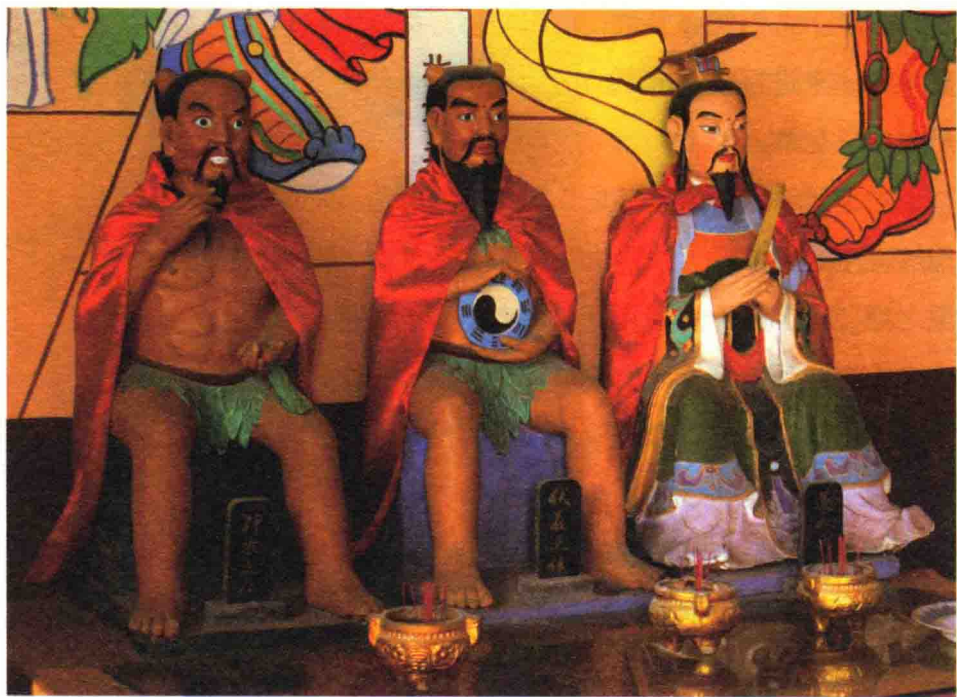
三皇舞指的就是三皇置治那个时代，大约在公元前4577年至公元前2697年，三皇也就是天皇、地皇和人皇。

它较早出现西汉时期著名史学家司马迁所著的

中原之地 是指以河南为核心延及黄河中下游的广大地区，这一地区是中华文明的发源地，被古代华夏民族视为天下中心，曾长达5000年，居我国政治、经济、文化、交通的中心。古人常将“中土”和“中州”用作中原的同义语。一般认为，中原地区在黄河中下游流域，是古代华夏族的发源地。

■ 舞蹈岩画

■ 上古时代三皇塑像

《史记·秦始皇本纪》，根据《史记》记载：

在公元前221年，也就是秦始皇26年，丞相李斯说：“古代有三皇，是天皇、地皇和泰皇，三皇之中以泰皇地位最高。”

《史记》由司马迁撰写的我国第一部纪传体通史，是二十五史的第一部。记载了上自上古传说中的黄帝时代，下至汉武帝太史元年间共3000多年的历史，是一部优秀的文学著作，在文学史上有重要地位，具有极高的文学价值和历史价值。

当然，三皇的说法还有其他几种，有人说三皇是燧人、伏羲和神农。也有人说三皇是伏羲、女娲和神农。还有人说三皇是伏羲、神农和黄帝。

最后一种说法是，由于古籍《尚书》的影响力而得到推广，伏羲、神农和黄帝也就成为我国最古老的三皇。

根据三国时期东吴著名学者徐整在《三五历记》中记载：

天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。

在远古时期，人们每年都要举行盛大的祭祀祭祖活动，舞乐作为祭祀仪式中的重要内容，人们还要跳三皇舞。

很显然，近世的祭祖祭祀求雨的仪式与远古时期，甚至与后来秦汉时期的仪式都有所不同。祭祀求雨仪式中，人们所抬的关公像，殷商、秦汉包括三国之前肯定都是没有的，这说明古代祭祀仪式也是随着时代的发展而变化的。

同样，后来人们所跳的三皇舞，也是在古代三皇舞的基本风格和特点的基础上发展和变化来的，这也是一切艺术发展的普遍规律。

随着历史的演变，几近绝迹的三皇舞得到重新挖掘和整理，它逐渐被剔除了宗教迷信的内容，祭祀活动也随着生产力的发展和科学技术水平的不断提高而废弃。

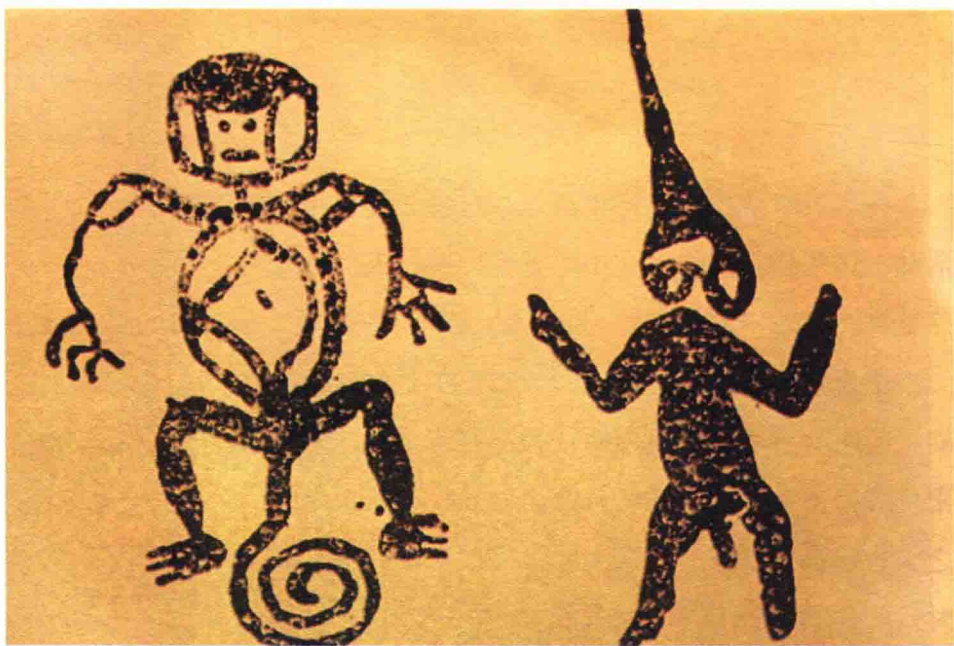
三皇舞，这一流传了4000多年的祭祀求雨舞蹈，变成了人们在庆祝胜利和欢度春节时的民间娱乐活动。

但是，三皇舞作为几千年的祭祖、祭祀和求雨的舞蹈，它从通

春节 我国民间非常隆重最富有特色的传统节日，也是最热闹的一个古老节日之一。一般指正月初一，是一年的第一天，又叫阴历年，俗称“过年”。但在民间，传统意义上的春节是指从腊月初八的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶，一直到正月十九，其中以除夕和正月初一为高潮。

■ 远古时期祭祀舞蹈

■ 远古人类跳舞岩画

神、敬神、娱神到自娱、娱人的发展变化，恰好反映了当时宗教祭祖、祭祀、巫术的舞蹈发展史及演变的规律，成为典型的古代祭祖、祭祀、求雨舞蹈的“活化石”。

还有，悠久的历史渊源和独特的自然环境，造就了中原地区古老丰厚的历史文化，因而在中原这块古老的土地上留下了众多的名胜古迹，也发生过许多重大的历史事件，产生了许多有名的历史人物，从而也就诞生了古代大曲的鼻祖三皇舞等远古乐舞了。

还有，在我国远古的三皇五帝时代，中原地区古有华胥、伏羲和颛顼，后有帝皇尧、舜和禹等在这里繁衍生息，祭神、祭祖的活动在这儿产生也是理所当然的。

后来春秋时期，有儿童唱的一些歌谣也可以印证三皇舞的存在。据古籍记载，古代兖州孩童们有模仿

颛顼 古代五帝之一，相传是黄帝子昌意的后裔，号高阳氏。他在位时期，禁绝了巫教，据说他在位78年，活到98岁逝世，葬于濮阳。而春秋战国时的楚王为其后裔，屈原在《离骚》中自称为帝颛顼之后，屈原与楚王为同族。