

歌舞
共娱

八音古乐

古代乐器与演奏艺术

肖东发◎主编 赵丹丹◎编著

石类乐器主要是磬，是一种石制击乐器，以坚硬大理石或玉石制成。石磬大小厚薄各异其趣，石质越坚硬，声音越铿锵洪亮；金属乐器多由铜或铜锡混合制成，主要有钟类乐器，还有钹、铎等，共同特性是声音宏亮，音质清脆，音色柔合；竹类乐器主要有箫、笛和管。在竹制古乐器中，最重要是排箫，有发音标准之功用……

中国出版集团
现代出版社

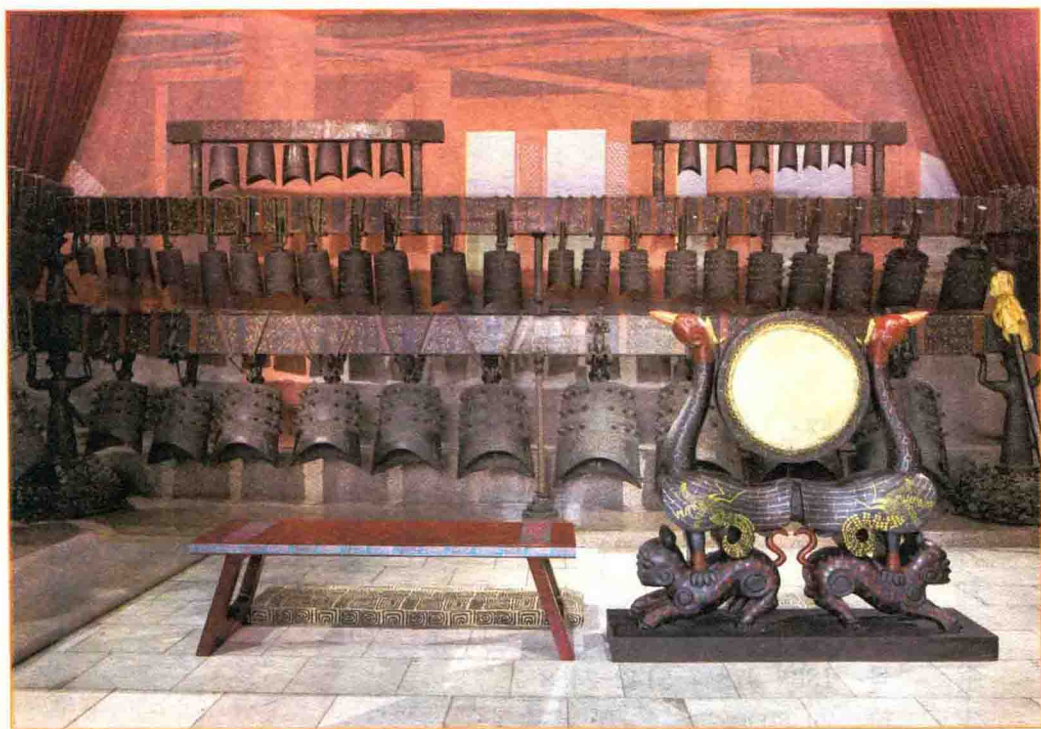
中华精神家园

歌舞共娱

八音古乐

古代乐器与演奏艺术

肖东发 主编 赵丹丹 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

八音古乐 / 赵丹丹编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5143-2458-7

I. ①八… II. ①赵… III. ①古乐器—中国—通俗读
物 IV. ①J632-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165258号

八音古乐：古代乐器与演奏艺术

主 编：肖东发

作 者：赵丹丹

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 978-7-5143-2458-7

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

玉磬之声——石类乐器

打击乐器磬的形成发展 002

磬的传承和宗教化历程 007

玉振金声——金类乐器

014 打击乐器编钟历史源流

019 打击乐器铎产生与流行

024 吹管乐器唢呐出现与盛行

空谷传响——竹类乐器

木管乐器笛子起源发展 030

吹奏乐器箫的发展历程 040

管乐器笙箫渊源与盛行 046

悠扬婉转——匏类乐器

058 匏类乐器笙的历史沿革

067 特有乐器葫芦丝的源流

071 葫芦丝演变的笙管乐器

扣人心弦——丝类乐器

拨弦乐器瑟的衍生流传 078

古琴的发展与文化渊源 086

古筝的起源与发展流派 107

箜篌的种类与历史发展 115

琵琶的文化渊源与鼎盛 119

悦耳动听——土类乐器

126 陶埙的起源与不断完美

131 陶埙的改进与吹奏方法

135 缶的发展与传统内涵

黄钟大吕——革类乐器

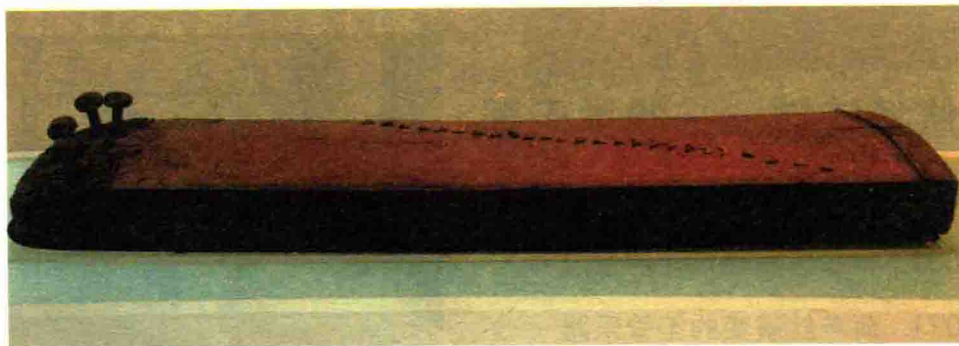
鼓的起源与发展历程 142

大鼓的传承腰鼓与羯鼓 150

余音绕梁——木类乐器

祝敌的起源传说与形制 156

木鼓的渊源与民族风情 161

石类乐器

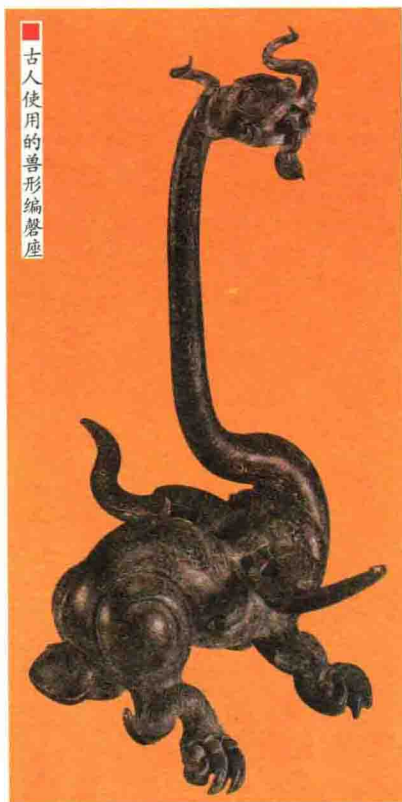
磬是一种石制的击乐器，石磬是以坚硬的大理石或玉石制成，其次是青石和玉石。石磬上作倨句形，下作微弧形。石磬大小厚薄各异，石质越坚硬，声音就越铿锵洪亮。

磬乐器是我国最古老的民族乐器，造型古朴，制作精美，形状大多呈上弧下直的不等边三角形。磬乐器历史非常悠久，它在远古时期的母系社会，曾经被称为“石”和“鸣球”。

到了秦汉时期，磬乐器有了其在古代乐器中尊显的地位。到了魏晋时期，佛教传入了我国，磬乐器开始宗教化，云磬便产生了。云磬常用于宗教音乐，是佛教寺院所用的法器。

打击乐器磬的形成发展

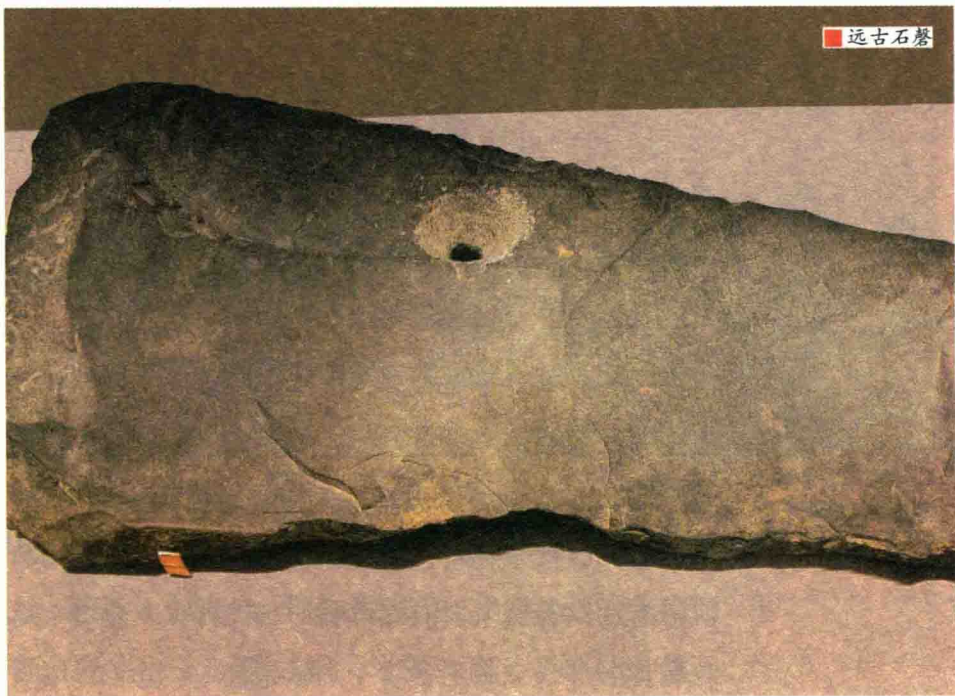

■ 古人使用的兽形编磬座

磬是一种石制的击乐器，磬乐器是我国最古老的民族乐器，当时人们以渔猎为生，劳动之后敲击着石头，装扮成各种野兽的形象跳舞娱乐，这种敲击的石头就被逐渐演变为后来的打击乐器磬。

后来，人们在山西夏县东下冯夏代文化遗址，发现了远古时期的一块石磬，其形状像耕田用的石犁，其上方有一圆孔用于悬挂，整体打得非常粗糙，有的棱角还十分锐利，敲击时仍能发出清脆的声音。

由此可见，磬乐器既是表现音乐的工具，又是人们劳动生产的工具或生活

用具。

在先秦秦国宰相吕不韦所主编的《吕氏春秋·古乐篇》中记载：

帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以作歌，乃以麋革置缶而鼓之，乃拊石击石，以像上帝玉磬之音，以致舞百兽。

文中所说用生活器皿“缶”，其实就是蒙上鹿皮而成的鼓，而“拊石击石”就是远古时期人们将狩猎的石器，敲击成声，以伴奏化装成百兽的一种原始舞蹈。

此外，在《汉书·杨恽传》中记载：

酒后耳热，仰天拊缶，而呼乌乌。

《吕氏春秋》

也称《吕览》，战国末年，秦国丞相吕不韦集合门客们共同编撰的杂家代表名著。该书融合墨、法、兵、农、纵横、阴阳家等各家思想。所以《汉书·艺文志》等将其列入杂家。吕不韦自己认为其中包括了天地万物古往今来的事理，所以号称《吕氏春秋》。

青铜 是我国古代一项伟大发明，它是红铜和锡、铅的合金，也是金属冶铸史上最早的合金。青铜发明后，立刻盛行起来，从此人类历史也就进入新的阶段——青铜时代，它的出现有特殊重要性和历史意义。青铜时代在考古学上是以使用青铜器为标志的人类文化发展的一个阶段。

这一记载，描述了先秦时期人们酒后兴趣大发，一面敲击盛酒用的器皿缶，一面仰天歌唱。

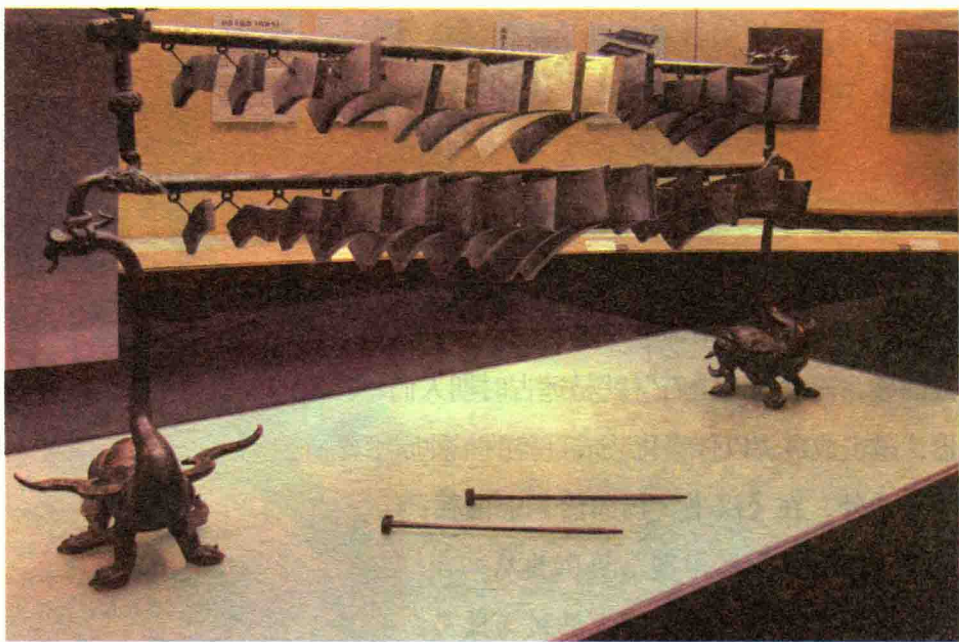
这一时期的石磬可能就来源于某种片状石制工具，人们在长期劳动过程中，逐渐发现某种石制片状工具能够发声，可以作为乐器使用，于是人们便发明了磬乐器。

因此，磬乐器最早是用于我国先民的乐舞活动，在远古时期的磬乐器具有双重功能，也就是表现性和实用性。

在远古时期，磬乐器已经广泛流传，后来人们从河南武官村大墓出土的远古时期一件虎纹大石磬，该石磬长84厘米，高42厘米，厚2.5厘米，由一块白青的大石琢成。

该石磬正面是刚劲柔和的阳纹线条，雕刻着一只虎形纹饰，这只老虎瞠目踞伏，作张口欲吞状，形象

■ 青铜乐器编磬

■ 虎纹石磬

刚猛壮美。可见当时磬乐器制作非常精美。

后来，由于社会生产力发展，磬乐器形状也有了多种变化，人们掌握了较高冶炼技术使磬乐器在材料上有多种选料。磬乐器除了有石制的之外，还有玉制和青铜制多种材料。

同时，在造型和雕刻上更加精致完美，当时磬乐器的磬架用铜铸成，呈单面双层结构，横梁为圆管状立柱，底座是一个龙头、鹤颈、鸟身、鳖足的怪兽状，磬依次悬挂于精美的兽座龙首铜架上，可谓造型奇特，制作精美而牢固。

后来到了先秦时期，还产生了编磬。编磬是一种可以演奏旋律的打击乐器，是从石器发展而来的。编磬是用石或玉制作，它在宫廷音乐中用途颇广。特磬是单个的大石磬，常用于皇帝祭天地、祭祖、祭孔时演奏的乐器。

编磬是由16件形式大小不同或厚薄不同的石块编悬而成，每只磬发出不同音色，可以演奏旋律。

在先秦时期编磬已经有了广泛制作和运用，后来

编磬 古代打击乐器，在木架上悬挂一组音调高低不同的石制或玉制的磬，用小木槌敲打奏乐。为古代乐器一种，用石或玉制作，十六面一组。它的音色，除黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟等十二正律外，又加四个半音，演奏打击时，发出不同音响，清宫所藏玉编磬，在重大典礼演奏中和韶乐时使用。

■ 商代晚期龙纹石磬

君主 是指我国最高统治者的称谓，多与君主制、封建制度相联系。在封建时代，君主多实行君位世袭制，在任期上实行王位终身制。在我国历史上出现的分封制，由共主分封土地、封赐爵位，共主和被赐封的人被称为君主。

还发展到用玉石制造。编磬开始一般是三五件一套，其低音浑厚洪高，高音明澈，音色优美而动听，音域可达3个8度，可以旋宫转调演奏多种乐曲，可见当时编磬制造技艺已经达到较高水平。

编磬在先秦宫廷中一般是整套使用，当时制作的是16件为一套，大小相同，厚度有异，采用新疆和田碧玉，其形与特磬一致，只是体积较小。

每次演奏时全套都要使用，随乐曲旋律击奏。另外，也有黄金制作的整套金编磬。

先秦编磬主要用于先秦君主与王公大臣庆典的“丹陛大乐”、宫中大型宴会的“中和清乐”和“丹陛清乐”。

阅读链接

后来，人们在湖北江陵出土了大型编磬。湖北江陵是春秋战国时期楚国国都，这里出土了一套25件编磬。

磬体用青色石灰石制成，上部作倨句形，下作微弧形，表面都有较清晰的彩绘花纹和略显凹凸的花纹。其中4件绘有凤鸟图，色彩高雅，线条流畅，具有很高的美学价值。

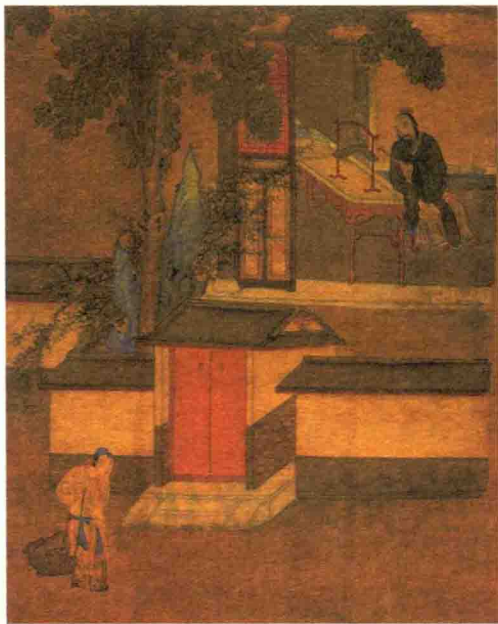
磬的传承和宗教化历程

磬，是我国历史上最古老的石制打击乐器和礼器，有单个特磬与按律吕依次编排的编磬之分。单个的特磬，一般作为我国古代氏族“鸣以聚众”的信号乐器。编磬则是在宗庙祭祀、宗族盛宴等大典时与编钟一起合奏。

中华民族素有礼仪之邦美誉，在礼制严明的古代，用灵璧磬石制作的乐器已经成为皇权、礼治的象征。

到了秦汉魏晋时期，磬乐器有了其在古代乐器中尊显的地位。崇尚礼制的秦汉人们认为，磬乐器地位非常高。磬乐器不仅

■ 孔子《击磬图》

被帝王视为珍宝所尊崇，也为这一时期的文人雅士所钟情颂扬。

到了魏晋时期，佛教传入了我国，磬乐器开始宗教化，云磬便产生了。

云磬又称“引磬”，是一种打击乐器，其外形与仰钵形坐磬相同，形体很小，磬身铜制，形似酒盅，磬口直径只有7厘米，置于一根长木柄上端，全长约35厘米。木柄旋以条纹为饰。

云磬是寺院中使用的法器，也用于宗教音乐中。云磬在演奏时，需要左手持木柄下端，右手执细长铜棍敲击，发音清脆，在梵乐中常用以敲击节奏。

此外，佛教磬乐器除了云磬以外，还有一种“僧磬”乐器，它和“乐器磬”大不相同的。佛教的“僧磬”是“钵”形的。

佛教的“僧磬”，大致有“圆磬”、“匾磬”、“小手磬”三种。“圆磬”有如钵状，多用铜铁等金属所造。大者径约两三尺，高不足两三尺，小者径约半尺，高不足半尺。“匾磬”是石造的，据古代佚名所著的《象器笺》说：

小磬如桃大，底有窍，贯绪，连缚小竹枝为柄，以小铁桴击之，名为引磬。盖因导引众故名。

法器 又称为“佛器”、“佛具”、“法具”或“道具”。就广义而言，凡是在佛教寺院内，所有庄严佛坛，以及用于祈请、修法、供养、法会等各类佛事的器具，或是佛教徒所携带的念珠，乃至锡杖等修行用的资具，都可称之为“法器”。

在魏晋时期的大寺院中，佛教的“僧磬”声声朗朗、声雅音清。多半是在佛经起腔、收腔、合掌、放掌以及佛号等处使用。

在魏晋时期，磬乐器除了要在僧人“日常课诵”或者是各种法会上敲击外，还有许多仪节须要敲击它们，据古籍中记载：

圆磬念诵所鸣，维那主之。凡住持或尊宿、仕官、施护等礼佛，皆鸣三下。“扁磬”石为之，形似云板，悬方丈廊外；有客见住持，知客鸣三下。又小手磬，礼佛诵经皆鸣之，为起止之节。

到了盛唐时期，我国著名诗人白居易、元稹、李勋等不仅作诗咏颂磬的清正雅致之音，同时也赞美了“金声玉振”的石磬不是其他质地的石材可替代的。

唐代诗人李勋在他所写的《泗滨得石磬》一诗中，大加颂赞磬乐器，更使灵璧磬石多了一层诗情画意，诗道：

佛教是世界三大宗教之一，自传入我国以后，佛教深入社会各个阶层，而佛教的哲理部分则与儒、道等相结合、相融会、相激荡，然后汇入了中华文化源远流长的历史长河中，形成了中华文化的主流之一，放射出灿烂辉煌的光芒。

■ 虎纹石磬

■ 北宋石磬

出水见贞质，在悬含玉音。

器古契良觌，韵和谐宿心。

到了宋代，1051年，宋仁宗曾经下诏徐、宿、泗、江、郑、淮、扬七州军队到灵璧采石制磬。灵璧是安徽东南一个产奇石的宝地，但如此兴师隆重的采石历来是罕见的。上行下效，此间关于灵璧磬石的论著迭出，更从文化上把磬乐器推到了又一高峰。

在北宋时期，大文豪苏东坡更是数次到访灵璧，因为他的诗、文、画使灵璧磬石更熠熠生辉，更是因为他的建议，灵璧才得以正式以县建制，并在1117年正式更名“灵璧”为“灵璧”，这无疑为辉煌的石磬文化又添加了浓重一笔。

还有，南宋著名江湖派诗人戴复古在《灵璧磬石歌为方岩王侍郎作》中，大加歌颂了灵璧磬石，诗中道：

灵璧一石天下奇，声如青铜色碧玉。

宋仁宗（1010年～1063年），初名受益，宋真宗的第六子，北宋第四位皇帝，在位41年。在位时候宋朝面临官僚膨胀的局面，冗官冗兵特多，而对外战争却又屡战屡败，虽然西夏已经向宋称臣，但边患危机始终未除。后来虽一度推行“庆历新政”，但未克全功。其陵墓为永昭陵。谥号体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝。