中华精神家园

舞娱歌共

古乐流芳

古代音乐历史与文化

肖东发◎主编 杜友龙◎编著

中华民族大概在夏、商、周时代就产生了最原始的奏乐娱己、谱音育人的艺术活动，此时的音乐就有雅、俗之别。汉代在街市、阡陌歌谣、吟诵的基调之上形成了一种相和歌，汉代以后，雅乐的主要乐器如编钟、编磬、埙、篪、瑟等，被新兴乐器如琵琶、横吹等所取代。在隋代产生了清商大曲，在唐代清商大曲逐渐演变成了燕乐大曲……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园
读解丛书

古乐流芳

古代音乐历史与文化

肖东发 主编　杜友龙 编著

中国出版集团
现代出版社

图书在版编目（CIP）数据

古乐流芳 / 杜友龙编著. -- 北京：现代出版社，2014.7

ISBN 978-7-5143-2456-3

Ⅰ. ①古… Ⅱ. ①杜… 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(2014)第165222号

古乐流芳：古代音乐历史与文化

主　　编：肖东发
作　　者：杜友龙
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 978-7-5143-2456-3
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，博大精深的中国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

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

凤箫鸾管——先秦音乐

原始劳动号子与大曲雏形 002
夏商周时期的音乐机构 008
六代雅乐发展与阳春白雪 014
先秦韶乐传承与俗乐发展 029

鼓瑟齐鸣——秦汉音乐

038 秦汉相和大曲渊源与发展
049 秦汉雅乐和俗乐发展历程
056 秦汉时期音乐机构的发展

天籁之音——隋唐音乐

064 隋代清商乐的发展与兴盛

076 唐代达到鼎盛的燕乐大曲

099 霓裳羽衣曲与宫廷音乐

118 隋唐时代的朝廷音乐机构

余音缭绕——音乐源流

宋代音乐发展与教坊瓦肆 134

元代宫廷音乐与音乐机构 149

明代宫廷音乐的体制特征 154

清代雅乐和俗乐的发展 159

凤箫鸾管

先秦音乐

据古籍记载，在黄帝时期我国音乐就有了长足发展，这时出现了雅乐。雅乐就是高尚不俗的音乐，是古代帝王用来祭祀天地、祖先以及举行朝贺、宴会等重大礼仪的音乐，相对于民间流行的俗乐而称“雅乐”。

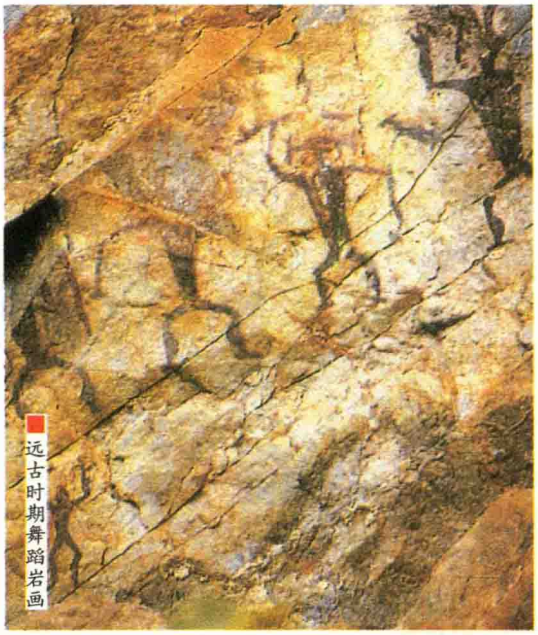
中华民族有着悠久历史和文化传统，根据音乐考古发现和历史文献记载，大概在夏商周时代就已经产生了我国最初的音乐教育行为。夏商周时期是我国古代音乐教育从萌生、逐步定型到不断完善和发展的一个重要历史时期。

《韶》乐史称“舜乐”，起源于5000多年前，为上古舜帝之乐，是一种集诗、乐、舞为一体的综合古典艺术。我国音乐史，同时也包括俗乐历史，音乐真正生命力就在民间。俗乐以民间歌谣为主体，成为我国古典艺术文化中不可分割的一部分。

原始劳动号子与大曲雏形

在我国原始时期，由于生产力低下，生存十分困难。但是古代原始人为了生存，他们常常聚集力量做同一件事情，比如打猎等。

古代的原始人由于共同生活和共同劳动，这使他们逐渐创造了相互沟通的表达符号和语言。原始人在共同的生活和生产中为了表达思想，他们必须有声音、有语言，因为他们要宣泄情感，就必须得唱呀跳呀的。


远古时期舞蹈岩画

当然，古代原始人原来是连话也不会说的，只能结绳记事。但是，他们为了共同的劳作，需要发表意见，这才渐渐地练出复杂的声音来。

假如那时原始人一起抬木

原始狩猎岩画

头，他们都觉得吃力了，却想不到用什么来表达，其中有一个肯定就会叫道："吭哧吭哧！"这其实就是我国语言以及音乐的最早形式了。

根据儒家经典《尚书·尧典》中记载：

予击石拊石，百兽率舞。

这便是说，一群原始狩猎人披着各种兽皮，他们用石头相击，或者用手击石打出节奏，载歌载舞。

后来战国时期，秦国著名政治家吕不韦主持编著的《吕氏春秋·古乐篇》中记载：

葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。

从这个记载中可以看出，原始音乐与原始舞蹈是相伴相生的，这就是原始社会歌舞与音乐的结合。

吕不韦（前292年～前235年），战国末期卫国的著名商人，秦国丞相，著名政治家、思想家。他起初是个大商人，他往来各地，以低价买进，高价卖出，所以积累起千金家产。他以奇货可居闻名于世，曾经辅佐秦庄襄王登上王位，他的门客有3000多人。他还组织门客编写了《吕氏春秋》。

祭祀舞蹈岩画

后来，到了奴隶社会，古人的宗教祭祀活动就成为了崇拜祖先和崇拜自然神的一种礼俗了。这便产生了以祭祖活动为职业的“巫觋”，他们自称是神和王的传达人，由他们主持来求雨、宁风、驱邪、除灾和治病等仪式。在这些祭祀仪式活动中，巫觋大多都要表演歌舞节目。

当然这些巫觋都是为奴隶主服务的，奴隶主利用巫觋和这些活动来达到为他们歌功颂德的目的。比如古籍《吕氏春秋·古乐》篇中记载：

汤让伊尹作大濩，歌晨露，修九韶、六列。

这便是说，商代帝王汤想让伊尹为他歌功颂德，这些都是为了宣扬贵族帝王们，歌颂他们文治武功的一种方式。

《吕氏春秋》
又名《吕览》，是战国时期秦国丞相吕不韦主持编写的一部古代百科全书，这是一本传世巨著，全书160章，共20多万字。其中夹杂了儒家、法家、道家等学说思想。吕不韦自己认为这部书中包括了天地万物和古往今来的事理，所以号称《吕氏春秋》。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

在先秦音乐中，最著名的是六代乐舞，又称“六乐”，它是我国奴隶制时期歌颂帝王的代表性宫廷乐舞作品。

“六乐”包括黄帝时期的《云门大卷》、唐尧时期的《大咸》、虞舜时期的《韶》、夏禹时期的《大夏》、商汤时期的《大濩》以及周武王时期的《大武》等，都是当时比较著名的乐舞。

六代乐舞是我国上古音乐的最高等级，它们是用于郊庙祭祀的，《云门》用以祭祀天神；《大咸》用以祭祀地神；《大韶》用以祭祀四方；《大夏》用以祭祀山川；《大濩》用以祭祀商人的始祖；《大武》用以祭祀周人的祖先。

周多初期，周武王伐纣成功以后，他为了建立和巩固新的政治秩序，便让周公旦制礼作乐。最后，周公旦制定了一整套形式丰富内容充实的礼乐制度，其中六舞和六小舞是这一制度的重要支柱。

“六乐”主要用于周代宫廷祭祀礼仪时使用的音乐，其表演场合隆重，人数众多，天子用64人舞阵的规格标准。六部乐舞的大部分由所传周代以前各代的代表性乐舞整理增删而成，所以又叫“六代之乐”。

伊尹 夏末商初人。他曾辅佐商汤王建立商朝，一生对我国古代的政治、军事、文化、教育等多方面都做出过卓越贡献，是杰出思想家、政治家、军事家，我国历史上第一个贤能相国、帝王之师、中华厨祖。

远古时代乐舞岩画

《招魂》是《楚辞》中的一首，作者是战国时期的著名诗人屈原，全文长达282句，可分为三个段落：第一段是序篇，第二段是正文，第三段是尾声。它在屈原作品中仅次于《离骚》和《天问》，显然这是在为一个非常重要的人物举行招魂时所作，而其人非楚怀王莫属。

另外在当时，还有民间大型音乐存在。在民间有腊祭活动，也就是每年农历十二月慰劳万物和农民暂得休息的祭典。春秋时期的圣人孔子曾经对腊祭有过解释：

百日之劳、一日之乐、一日之泽。

这便是说，我国古代农民终年劳作，他们只有腊祭这天是他们最欢乐、最放松的日子。

后来奴隶主派人采集民间歌谣，编成了《诗经·国风》，用他们的礼乐观点将这些民间祭典纳入他们的规范中来，所谓“家为巫史”就是这个时代。

这就说明了，先秦音乐的实用性是显而易见的，在没有阶级的时代是人们的一种本能需要，是一种发

舞蹈岩画

远古时期祭祀舞蹈

自本能的宣泄。这种宣泄所形成的古乐较低级，并没有规律可循。

而到了奴隶社会，又主要用于祭祀活动，就有了一定的规律和章法，其规模和形式就有了约定俗成的限制。

例如周代殷商后裔宋国公室祭祀祖先的乐曲《商颂·那篇》和战国屈原作词的楚声《招魂》，这些都是由若干段组成的乐曲主体与结束部联成的。

它们与后来汉代的相和大曲《白头吟》的结构形式几乎完全相同，可见后世的大曲音乐都是上古六代的音乐继承和发展的产物。

阅读链接

在先秦时期还有另一种祭典活动，也需要用到大型乐舞，在每年农历三月上旬举行，参与的人们在水边沐浴，用香草熏洗自己的身体，男女相互对歌，表示相互的友情和爱意。

先秦诗歌总集的《诗经》中《宛丘》与《东门之扮》所描绘的就是春秋时期的这种情景。

这种活动的意义不仅仅是男女自由择配，而男女对歌对舞这一现象，也直接促进了先秦音乐舞蹈的发展。

夏商周时期的音乐机构

在现存音乐文字资料中，有关音乐教育最早的记载，是五帝时期的成均之学。成均之学是以音乐教育为其主要教学内容，所以说成均之学是我国学校音乐教育的源头。

大司乐指挥壁画

到了夏商时期，我国比较重视礼乐教化作用，除了保留成均外，又有所谓殷尚声之说，并新设瞽宗这样的音乐教育机构。不过，当时礼乐内容偏重于祭祀、宗教、习礼方面内容。

到了周代，虽说礼乐应用范围没有超出上述范围，但却更注重伦理、礼制等政治思想方面需求。

西周时，其教育政策是根据宗法制度的需要而制定的，提出以明

夏商时期礼乐壁画

人伦为教育目的，并以礼、乐、诗、书相辅，文艺的样式较以前有了很大发展。

当时，乐是与歌、舞、诗等联系在一起的，它们成为人们社会生活中不可缺少的部分。

这一时期，统治者很重视礼、乐的教育作用，音乐机构也是相当庞大。据史料记载，我国古代音乐教育到周代初，已建立了音乐机构大司乐。

《周礼》中春官下属有大司乐，设中大夫2人，乐师下大夫4人，上士8人，下士16人。另外还有府、史、胥、徒等人员。

大司乐是乐官最高长官，兼掌学政，也称“大乐正”。乐师是小乐正，大乐正与小乐正乐师通称“乐正”，一起掌管大小学的政法。乐正专教大学，师氏、保氏、乐师专教小学。

西周时期的大司乐，距今已有3000多年历史。当时统治阶级很重视音乐，把音乐看做是统治国家的重要工具。大司乐作为周代音乐机构，掌握着音乐教育和执行礼乐职能，它培养的对象主要是王室和贵族子

《周礼》 古代儒家经典，西周著名政治家、思想家、文学家、军事家周公旦著，涉及内容极为丰富。大至天下九州，天文历象；小至沟洫道路，草木虫鱼。凡邦国建制，政法文教，礼乐兵刑，赋税度支，膳食衣饰，寝庙车马，农商医卜，工艺制作，各种名物、典章、制度，无所不包。堪称为上古文化史之宝库。

周代大司乐浮雕

弟，也有一些是从民间选拔出来的优秀音乐人才。

大司乐机构教学的内容主要是音乐美学、演唱和舞蹈。学时为7年，从13岁开始学习，20岁毕业。学生人数达1400多人，其中音乐教师有600多人，可称得上是一所师资雄厚、机构完备的音乐学校。

大司乐的机构官员及乐师，包括大司乐、乐师、大胥、大师、小师、瞽蒙、胝蒙、典同、磬师、钟师、笙师、镈师、钹师、旄人籥师、籥章、鞮鞻氏、典庸器、司干府、史、胥徒等。

大司乐是机构中最高官职；乐师是歌舞总教习和总指挥；大胥是乐工总监督，管理人事及学生学籍；大师、小师都是盲人，担任训练乐工及指挥合奏；瞽蒙就是盲人乐师；胝蒙是瞽蒙的副手；典同掌管乐器的制造、修理和调律；磬师、钟师、笙师、镈师、钹师、旄人籥师是执舞器的舞师；籥章是专门吹籥的；

籥 是我国上古时期的一件关乎音律音阶的起源乃至华夏礼乐文明源头的神秘吹管乐器。其形制据汉代以后的历代文献记载，是一种如笛、似笛的“单管”乐器，是我国笛类乐器的先祖，其形制及吹法并未真正的失传，至今仍在民间流传。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com