

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

中国古代音乐

Zhongguo Gudai Yinyue

伍 英◎编著

中国商业出版社

中国古代音乐

伍英 编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代音乐 / 伍英编著. — 北京: 中国商业出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5044 - 8560 - 1

I. ①中… II. ①伍… III. ①音乐史 - 中国 - 古代
IV. ①J609. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 116934 号

责任编辑: 唐伟荣

中国商业出版社出版发行
010 - 63180647 www. c- cbook. com
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)
新华书店总店北京发行所经销
北京飞达印刷有限责任公司

*

710 × 1000 毫米 16 开 12.5 印张 200 千字
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
定价: 25.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

《中国传统民俗文化》编委

- 主 编** 傅璇琮 著名学者，原国务院古籍整理出版规划小组秘书长，清华大学古典文献研究中心主任教授，原中华书局总编辑
- 顾 问** 蔡尚思 著名历史学家，中国思想史研究专家
卢燕新 南开大学文学院副教授
王永波 四川省社会科学院文学研究所副研究员
叶 舟 中国思维科学研究院院长，清华大学、北京大学特聘教授
于春芳 北京第二外国语学院教授
杨玲玲 西班牙文化大学文化与教育学博士
- 编 委** 陈鑫海 首都师范大学中文系博士
李 敏 北京语言大学古汉语古代文学博士
赵 芳 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部文化类图书
韩 霞 山东教育基金会理事，作家
陈 娇 山东大学哲学系讲师
吴军辉 河北大学历史系讲师
石雨祺 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部历史类图书
王 欣 全国特级教师
- 策划及副主编** 王 俊

序 言

中国是举世闻名的文明古国,在漫长的历史发展过程中,勤劳智慧的中国人,创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化,可以说人创造了文化,文化创造了人,这些经过锤炼和沉淀的古代传统文化,凝聚着华夏各族人民的性格、精神、智慧,是中华民族相互认同的标志和纽带。在人类文化的百花园中摇曳生姿,展现着自己独特的风采,对人类文化的多样性发展做出了巨大贡献。中国传统民俗文化内容广博,风格独特,深深地吸引着世界人民的眼光。

正因如此,我们必须深入学习贯彻十八届三中全会精神,按照中央的规定,加强文化建设。2006年5月,时任浙江省委书记的习近平同志就已提出:“文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”又说:“文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力”(《浙江文化研究工程成果文库总序》)。今年他去山东考察时,又再次强调:中华民族伟大复兴,需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习习近平同志的重要讲话,确可体会到,在政治、经济、军事、社会和自然要素之中,文化是协调各个要素协同发展、相关耦合的关键。正因为此,我们应该对华夏民族文化进行广阔、全面的检视。我们应该唤醒我们民族的集体记忆,复兴我们民族的伟大精神,发展和繁荣中华民族的优秀文化,为我们民族在强国之路上阔步前行创设先决条件。

实现民族文化的复兴,更必须传承中华文化的优秀传统。现代中国人,特别是年轻人,对传统文化十分感兴趣,蕴含感情。但当下也有人对具体典籍、历史事实不甚了解,比如说,中国是书法大国,谈起书法,有些人或许只知道些书法大家如王羲之、柳公权等等的名字,知道《兰亭集序》是千古书法珍品,仅此而已。再比如说,我们都知道中国是闻名于世的瓷器大国,中国的瓷器令西方人叹为观止,中国也因此而获得了“瓷器之国”(英语 china 的另一义即为瓷器)的美誉。然而关于瓷器的由来、形制的演变、纹饰的演化、烧制等等瓷器文化的内涵,就知之甚少。中国还是武术大国,然而国人的武术知识,或许更多地来源于一部部精彩的武侠影视作品,对于真正的武术文化,我们也难以窥其堂奥了。我们还是崇尚玉文化的国度,我们的祖先,发现了这种“温润而有光泽的美石”,并赋予了这种冰冷的自然物以鲜活的生命力和文化性格,例如“君子当温润如玉”、女子应“冰清玉洁”、“守身如玉”;“玉有五德”,即“仁”、“义”、“智”、“勇”、“洁”,等等。今天,熟悉这些玉文化的内涵的国人,也为数不多了。

也许正有鉴于此,有忧于此,近年来,已有不少有志之士,开始了复兴中国传统文化的努力,读经热开始风靡海峡两岸,不少孩童乃至成人,开始重拾经典,在故纸旧书中品味古人的智慧,发现古文化历久弥新的魅力。电视讲坛里一波又一波对古文化的讲述,也吸引着数以万计的人们,重新审视古文化的价值。现在放在读者眼前的这套“中国传统民俗文化丛书”,也是这一努力的又一体现。我们现在确应注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文化、创新理论、咨政育人的重要作用。

中国的传统文化内容博大,体系庞杂,该如何下手,如何呈现?这套丛书处理得可谓系统性强,别具心思。编者分别按物质文化、制度文化、精神文化等方面来分门别类地进行组织编写,例如在物质文化的层面,就有中国古代纺织、中国古代酒具、中国古代农具、中国古代青铜器、中国古代钱币、中国古代石刻、中国古代木雕、中国古代建筑、中国古代砖瓦、中国古代玉器、中国古代陶器、中国古代漆器、中国古代桥梁等等。

在精神文化的层面,就有中国古代书法、中国古代绘画、中国古代音乐、中国古代艺术、中国古代篆刻、中国古代家训、中国古代戏曲、中国古代版画等等;在制度文化的层面,就有中国古代科举、中国古代官制、中国古代教育、中国古代军队、中国古代法律等等。

此外,在历史的发展长河中,中国各行各业还涌现出一大批杰出的人物,至今闪耀着夺目的光辉,启迪后人,示范来者,对此,这套丛书也给予了应有的重视,中国古代名将、中国古代名相、中国古代名帝、中国古代文人、中国古代高僧等等,就是这方面的体现。

生活在 21 世纪的我们,或许对古人的生活颇感好奇,他们的吃穿住用如何?他们如何过节?如何安排婚丧嫁娶?如何交通?孩子如何玩耍?等等。这些饶有兴趣的内容,这套中国传统民俗文化丛书,都有所涉猎,例如中国古代婚姻、中国古代丧葬、中国古代节日、中国古代风俗、中国古代礼仪、中国古代饮食、中国古代交通、中国古代家具、中国古代玩具、中国古代鞋帽等等,这些书籍介绍的,都是人们深感兴趣,平时却无从知晓的内容。

在经济生活的层面,这套丛书安排了中国古代农业、中国古代纺织、中国古代经济、中国古代贸易、中国古代水利、中国古代车马、中国古代赋税等等内容,足以勾勒出古人经济生活的主要内容,让今人得以窥见自己祖先曾经的经济生活情状。

在物质遗存方面,这套丛书则选择了中国古镇、中国古楼、中国古寺、中国古陵墓、中国古塔、中国古战场、中国古村落、中国古街、中国古代宫殿、中国古代城墙、中国古关等内容。相信读罢这些书,喜欢中国古代物质遗存的读者,已经能大致掌握这一领域的大多数知识了。

除了上述内容外,其实还有很多难以归类却饶有兴趣的内容,例如中国古代的乞丐这样的社会史内容,也许有助于我们深入了解这些古代社会底层民众的真实生活情状,走出武侠小说家们加诸他们身上的虚幻不实的丐帮色彩,还原他们的本来面目,加深我们对历史真实的了解。继承和发扬中华民族几千年创造的的优秀文化和民族精神是我们责无旁贷的历史责任。

不难看出,单就内容所涵盖的范围广度来说,有物质遗产,有非物质遗产,还有国粹。这套丛书无疑当得起“中国传统文化的百科全书”的美誉了。这套书还邀约了大批相关的专家、教授参与并指导了稿件的编写工作。应当指出的是,这套书在写作中,既钩稽、爬梳大量古代文化文献典籍,又参照近人与今人的研究成果,将宏观把握与微观考察相结合。在论述、阐释中,既注意重点突出,又着重于论证层次清晰,从多角度、多层面对文化现象与发展加以考察。这套丛书的出版,有助于我们走进古人的世界,了解他们的美好生活,去回望我们来时的路。学史使人明智。历史的回眸,有助于我们汲取古人的智慧,借历史的明灯,照亮未来的路,为我们中华民族的伟大崛起添砖加瓦。

是为序。

傅晓谏

2014年2月8日

前言

中国古代音乐文化犹如一座无比辉煌、宏伟的宝库，其历史之悠久、内容之丰富在世界上是实属罕见的，以致当我们今人回身步入这座宝库时，总不免为它那琳琅满目的珍品所惊异、所倾倒。

从纵向看，每一个时代都以其特有色彩装点着这座宝库：原始时代，那拙朴的“三人操牛尾，投足以歌八阙”的乐舞已经显露出人类征服鸟类的自信心和荣誉感；夏商乐舞体现出奴隶社会充满对立的血与火的时代品格；周秦时代在乐舞、民歌、器乐、乐律、音乐美学诸方面同时放射出耀眼的光彩，将音乐推向历史的第一个高峰；汉魏的相和歌、东晋南北朝的清商乐，以刚健清新的风采统领着这一时期的乐坛；唐代作为我国音乐史上第二个高峰时期，音乐领域呈现出空前活跃和全面繁荣的局面，其中唐大曲这一歌舞艺术的结晶代表着当时音乐的发展水平，而在各民族的音乐交流方面，其盛况堪称“前不见古人，后不见来者”；宋代以后音乐走向下层社会，宋词在民间和文人中成为被普遍喜爱的形式，而说唱音乐在瓦舍勾栏中得到充分发展，并达到前所未有的高度；元代的杂剧与南戏将音乐从歌舞场地带进了戏剧舞台，开创了曲牌联套的音乐结构形式，丰富而优秀的戏剧创作标示出音乐史上的第三个高峰；明代的昆山腔、弋阳腔使曲牌音乐得以提高并趋于完善，十二平均律的发现，在世界乐律史上树立起光辉的坐标；清代的榔子和皮黄完成了戏曲音乐由曲牌联套到板式变化的飞跃，并为音乐史的下一处高峰——近代京剧音乐奠定了坚实的基础。

从横向看，这座宝库的各类珍宝都自有千秋：音乐创作有国风、楚

辞、乐府民歌、曲子词等歌曲，有从《幽兰》到《十面埋伏》的大量器乐曲，有夏商周乐舞，汉大曲、唐大曲等歌舞，有成相、转变、唱赚、鼓子词、诸宫调等说唱音乐，有曲牌联套和板式变化两大体制的戏剧音乐；音乐活动家则有韩娥、李延年、许和子等歌唱家，有伯牙到广陵琴派的大批演奏家，有关汉卿、马致远、王实甫、汤显祖、孔尚任等戏剧家；乐律则有三分损益法、纯律、六十律、新律、八十四调、二十八调、十八律、十二平均律；乐器则有金石土革丝木匏竹；音乐机关则有大司乐、乐府、教坊、梨园、大晟府等；音乐美学则有先秦诸子到《溪山琴况》的各种观点和学说的论述。

自中国古代音乐诞生，就产生出无数的优秀作品，我们编写此书的目的，一方面是为了收集整理这些优秀作品，介绍给读者；更重要的是，我们希望通过对中国古代音乐作品的分析研究，总结中国古代音乐艺术的规律，展现中国古代音乐的思想，给予今人创作音乐的借鉴。

由于时间仓促和编者水平所限，本书中难免有一些疏漏之处，对于音乐的见解也难免有个人之见，欢迎广大读者在发现不足之处时，能够批评指正，和编者共同商榷。

目录

第一章 中国古代音乐的起源

 第一节 中国古代音乐的滥觞	2
中国古代音乐的诞生	2
远古时期的音乐内容	5
远古时期的乐器	8
早期的音乐教育	11
 第二节 夏商周的音乐	15
三代时期音乐的发展	15
礼乐的政治作用	17
乐舞的演变	20
乐器的分类：八音	22
三代的音乐教育	25

第二章 春秋战国时期的音乐

 第一节 “百家争鸣” 的古代音乐	30
礼崩乐坏与郑卫之音	30
民间音乐的发展	32
第一部诗歌总集《诗经》	34

南方歌曲总集《楚辞》	35
------------------	----

战国时期的笛与簫	37
----------------	----

 第二节 春秋战国时期的音乐思想	40
---	----

“心平德和”的音乐教育	40
-------------------	----

孔子的音乐观	43
--------------	----

孟子的音乐思想	46
---------------	----

老子对古代音乐的否定	49
------------------	----

《乐记》中的美学思想	52
------------------	----

第三章 秦汉时期的音乐

 第一节 秦汉时期音乐的发展	56
---	----

乐府的建立	56
-------------	----

两汉的鼓吹与百戏	58
----------------	----

音乐的传教	60
-------------	----

《琴操》疑云	63
--------------	----

 第二节 秦汉时期的音乐人物与思想	66
--	----

秦始皇糜烂的音乐文化	66
------------------	----

两汉的音乐理论与音乐思想	68
--------------------	----

李延年的音乐贡献	70
----------------	----

《淮南子》中的音乐教育	72
-------------------	----

第四章 魏晋南北朝时期的音乐

 第一节 魏晋南北朝音乐的发展	78
--	----

歌舞音乐的发展	78
---------------	----

清商三调	81
------------	----

西域音乐及乐器的传入	83
佛教音乐的兴起	85
琴学的传教	87
北魏孝文帝改革对音乐的影响	90

第二节 魏晋南北朝的音乐人物、著作与思想

荀勖与何承天对乐律理论的推动	93
嵇康的音乐思想	96
阮籍的音乐教育思想	99
三部影响较大的古琴曲	101
魏晋文人与啸	103

第五章 隋唐时期的音乐

第一节 隋唐时期音乐的发展

民间曲子的产生	108
变文与说唱音乐	111
唐诗与音乐	113
唐代的音乐机关	115
羯鼓盛行	117
燕乐的教学	119

第二节 隋唐的音乐人物、著作与思想

音乐与政治：开皇乐议	122
唐玄宗的音乐造诣	125
隋唐的音乐理论与文献	127
唐太宗与白居易的音乐思想	129
王通的音乐教育思想	132

第六章 宋元时期的音乐

 第一节 宋元时期音乐的发展	136
说唱音乐的发展	136
元曲的产生	138
宋元的杂剧	141
两宋的宫廷音乐教育	144
 第二节 宋元的音乐人物、著作与思想	148
宋代的音乐论著	148
两宋的音乐教育思想	151
欧阳修的音乐思想	155
元杂剧名家及其作品	157

第七章 明清时期的音乐

 第一节 明清时期音乐的发展	162
民歌与小曲	162
四大声腔	164
古琴曲集与琴派	167
少数民族的音乐教育	169
 第二节 明清时期的音乐人物、著作与思想	172
明清时期的戏曲作品与作家	172
王守仁的音乐思想	175
蒲松龄与《聊斋俚曲》	178
康熙学习古钢琴	180

参考书目	184
------------	-----

中国古代音乐的起源

中国是世界上最早的文明古国之一,音乐也同样源远流长。随着语言与文字的产生,音乐也在人类的基本生产活动中逐渐形成。

第一节 中国古代音乐的滥觞

中国古代音乐的诞生

人类给沉寂的宇宙带来了生机与活力；而音乐却给伟大的人类增添了激情和欢悦。

人类通过劳动实践，改造着周围的客观世界，并打上了自己主观意志的印记，因而产生了审美观念和艺术活动。从现有的考古资料看，至迟在十万年前的旧石器时代中期，中华民族的祖先就已经在生产工具的制作方面显露出了审美观念。“歌谣所兴，宜自生民始也。”这里的所谓“生民”，即太古初民，就是说，音乐的起源应该追溯到原始时代。当然，作为音乐活动在考古学中的重要标志的乐器，出现的年代要晚许多，距今只有六七千年。但这只能算作考古学众多成就中的一部分，更不意味着乐器产生之前没有音乐活动，因为乐器是音乐发展到一定阶段的产物。

音乐作为产生最早的艺术门类之一，其最初阶段还没有从其他艺术中独立出来，而是与诗歌、舞蹈结合在一起。在我国古代典籍中，常用“乐”字来表示这种三位一体的艺术样式。“比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”把音按照一定的关系组织起来，加上舞蹈，叫做“乐”。那么，“乐”是怎样产生的呢？

艺术起源于劳动，这一观点在理论上已经得到普遍的认可，没有劳动实践，包括艺术在内的一切精神财富都无从产生。但具体到音乐方面，还须从它的基本要素入手做深入的科学分析。

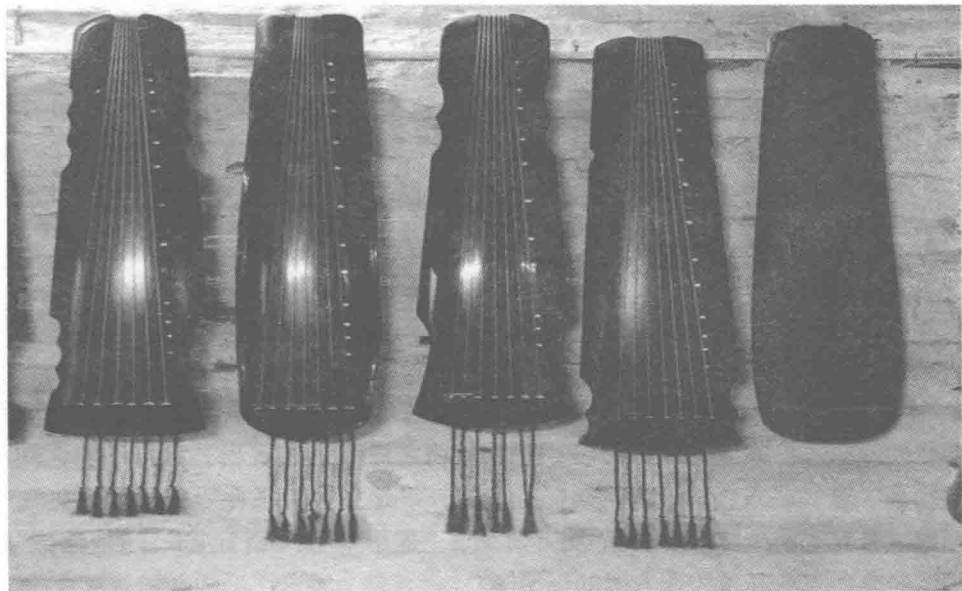
音乐的第一要素是节奏。节奏是在一定速度中进行的动作或音响的时值

和强弱关系。节奏存在于客观现实世界之中，慢至昼夜的轮换、四季的更替、月亮的圆缺、草木的枯荣，快至人类心脏的跳动、肺部的呼吸等等，都是按一定的速度所进行的固定拍子运动。这些拍子又大都具有强弱交替的性质，比如白昼时人与动物四处活动、月圆时明亮光洁、吸气对肺部扩张等，都与“强”相联系，黑夜时人与动物休息、月缺时隐约暗淡、呼气时肺部收缩等，都与“弱”相联系，这种强弱相间的关系，就具有了节拍的性质。拍子和节拍是节奏的最基础的形态。客观现实的节奏性运动，反映在人的头脑中，就形成了节奏感。但节奏为什么能进入艺术领域并成为“乐”的基本要素呢？这就不能单从自然方面而必须从社会方面寻求答案了。

原始劳动中，伐木、夯土、钻木取火以及抬举重物时双脚的行走，都自然而然地遵循着一定的节拍，节拍的速度恰恰又与人们所从事的劳动动作相协调，这样的劳动也具有了效率。

音乐的另一个要素是旋律。旋律的产生要比节奏晚得多，在最初，只不过是没有明确音程关系，但有高低变化的喊声。《乐记》中提到：“歌之为言，长言之也。”意思是说，歌是拖长了的语言。《淮南子·道应训》：“今举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”鲁迅把原始时代抬木头

古琴