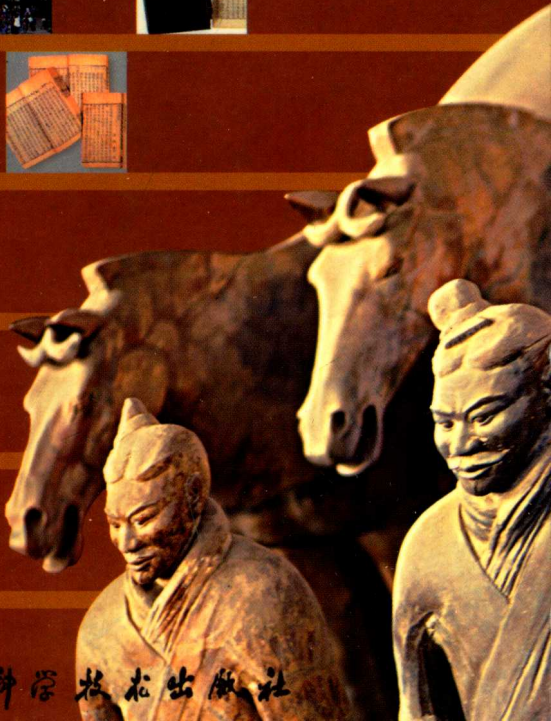
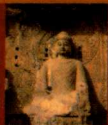

ZHONGGUOLISHIZHISHIQUANSHU

灿烂文化

中国历史知识全书

中国古代音乐

北京科学技术出版社

J609.2/7

姜国

介 简 容 内

中国古代音乐

孙承宗 孙立 编著

江苏技术师范学院图书馆

藏 书 章

江苏技术师范学院图书馆

20634582

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐/张承宗等编著. —北京:北京科学技术出版社,2005.4 重印
(中国历史知识全书)

ISBN 7—5304—1667—7

I. 中 II. 张… III. 音乐史—中国—古代 IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11793 号

作 者:张承宗

责任编辑:吴 建

责任印制:臧桂芬

封面设计:永铭记

版式设计:金诚电脑制作公司

图文制作:金诚电脑制作公司

出 版 人:张敬德

出版发行:北京科学技术出版社

社 址:北京西直门大街 16 号

邮政编码:100035

电话传真:0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227(发行部) 0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱:postmaster@bjkpress.com

网 址:www.bjkpress.com

经 销:新华书店

印 刷:三河紫恒印装有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

字 数:84 千字

印 张:5

印 次:2005 年 4 月第 4 次印刷

印 数:5000 册

ISBN 7—5304—1667—7/K·043

定 价:12.00 元

京科版图书、版权所有、侵权必究。

京科版图书、印装有错、负责退换。

中國歷史知識全書

李錫銘

中国历史知识全书

主 编：朱仲玉

副主编：曹坎荣 解 镭

编 委：（按姓氏笔划排序）

马小奇	王东全	王明泽	邓瑞全
刘贵芹	刘淑英	白光耀	史革新
田和珍	许 华	朱大平	朱昌彻
阎春红	汪受宽	杜永菊	李东生
李志英	陈卫平	陈霞村	张文朴
张式苓	张承宗	张福裕	林晓平
范瑞祥	孟庆荣	闻惠芬	胡逢祥
赵敬寰	赵籍丰	郭玉兰	郭齐家
郭英德	贾卫民	章义和	梁 晔
谢俊美	靳生禾	郑一军	

内 容 简 介

《中国古代音乐》为“中国历史知识全书”丛书之一。编者按我国历史朝代讲述了音乐舞蹈、乐理曲谱、各类乐器的发展演变,介绍了音乐名家的事迹和建树。音乐反映出时代的气息和人民群众的心声,描述了当时人们对生产活动、生活情趣、战争经历和自然风光的种种感受。阅读此书可以丰富广大青少年的历史知识,了解祖国音乐文化发展的历史过程。

目 录

一、远古与先秦音乐 (1)

1. 击石拊石 百兽率舞——原始音乐 (1)

2. 古乐从空尽 清歌几处闻——夏商周三代乐舞.....
..... (4)

3. 诗言志 歌永言——《诗经》与《楚辞》 (7)

4. 我有嘉宾 鼓瑟吹笙——先秦古乐器 (12)

5. 余音绕梁 三日不绝——先秦音乐家 (15)

6. 五声 八音 十二律——最初的音乐理论 (20)

二、秦汉音乐 (23)

1. 采诗夜诵 朝会宴飨——乐府及乐府民歌 (23)

2. 丝竹更相和 执节者歌——相和歌 (26)

3. 鸣笳以和箫声 鼓角横吹——少数民族音乐 ... (29)

4. 白虎鼓瑟 苍龙吹簾——百戏 (32)

5. 对萱草兮忧不忘 弹鸣琴兮情何伤——两汉音乐家...
..... (34)

三、魏晋南北朝音乐 (39)

1. 江南吴歌 荆楚西声——清商乐 (39)

2. 哲人奏琴曲 名家调新韵——魏晋南北朝音乐家.....
..... (43)

3. 采用其声 被于钟石——音乐文化的交流 (49)

4. 六十律 新律 文字谱——乐律与记谱方法的改进……
..... (52)

四、隋唐音乐 (57)

1. 楚管能吹杨柳怨 吴姬争唱竹枝词——民间音乐
歌舞的兴盛 (57)

2. 骊宫高处入青云 仙乐风飘处处闻——宫廷燕乐……
..... (65)

3. 闲吹玉殿昭华管 醉折梨园缥带花——音乐机构
及其成员 (72)

4. 声律之奇追牙旷 羯鼓动地震天响——隋唐音乐家……
..... (76)

5. 吹笙箎 弹箜篌 箏鼓琵琶齐伴奏——隋唐乐器概览
..... (80)

6. 八十四调 减字谱 半字谱——乐律理论的新成果……
..... (82)

7. 长安燕乐传东瀛 洛阳家家学胡乐——中外音乐
文化交流 (86)

五、宋元音乐 (91)

1. 教坊衰 勾栏兴 瓦肆之中聚艺人——市民音乐
的崛起 (91)

2. 月子弯弯照九州 几家欢乐几家愁——民歌与民
间说唱 (95)

3. 变旧声 作新声——宋词与元曲	(101)
4. 马尾胡琴随汉车 曲声由自怨单于——乐器品种的 增加	(105)
5. 倦游欢意少 俯仰悲古今——宋元音乐家	(108)
6. 北有杂剧南有戏 一时成听唱新曲——宋元戏 曲音乐	(112)
7. 十八律 俗字谱 律吕谱——乐律与记谱方法的 进一步发展	(115)
六、明清音乐	(119)
1. 山歌小曲唱不衰 为有源头活水来——民间歌曲.....	(119)
2. 曲坛乡音浓 艺苑花盛开——说唱音乐	(124)
3. 细流汇成海 乐器齐争辉——器乐的发展	(129)
4. 群歌竞相作 百族舞翩跹——歌舞音乐	(134)
5. 南北合流新趋势 西皮二黄会京师——戏曲音乐 的演变与发展	(138)
6. 平均律 工尺谱——音乐理论的突出成就	(141)
7. 歌曲越重洋 音乐无国界——中外音乐交流 的新特点	(142)

一、远古与先秦音乐

1. 击石拊石 百兽率舞

——原始音乐

中国古代音乐起源很早，最初的歌曲大多产生于原始人们的生产劳动和情感生活之中。如：当初人们靠狩猎为生，就渐渐产生了描绘狩猎场面的原始歌曲。在东汉人赵晔编写的《吴越春秋》卷九中，保存了一支《弹歌》：“断竹续竹，飞土逐宓（肉）。”意思是说：“砍下竹子，把它做成弓箭；用泥土做成弹丸，射击飞奔的野兽。”这一首原始歌曲，生动地反映了原始人们的狩猎场面，具有浓厚的生活气息。青海大通县出土的原始陶盆，上面画着3组舞蹈图案，每组5人，都戴着头饰，装着尾巴，手牵着手在跳舞。图案中的人把自己打扮成狩

猎对象，“击石拊（fǔ）石，百兽率舞”^①，祈求能打到更多的野兽，反映了当时的狩猎场面及人们的愿望 [图1]。

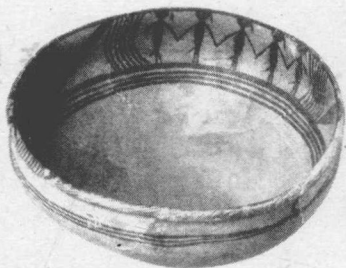

图1 原始乐舞彩陶盆
(青海大通出土)

随着社会生产的发展，人们逐渐进入定居的农业文明阶段。农耕生活又成了音乐创作的源泉。传说中有个叫葛天氏的古老部落，其乐舞的形式是“三人操牛尾，投足以歌八阕（què）”，也就是3人手里拿着牛尾，踏足而唱由8支歌组成的歌曲。这8支歌的名称分别为：《载民》、《玄鸟》、《遂草木》、《奋五谷》、《敬天常》、《达帝功》、《依地德》、《总禽兽之极》。其中《遂草木》是祝愿草木生长繁盛，《奋五谷》是庆祝五谷丰收，《依地德》是感谢大地的赐予。

有一些原始歌舞，主要反映人们的精神生活。相传在阴康氏的时候，湿气很重，人们精神呆滞，筋骨难以舒展，于是创

^① 意思是说：“敲击着石头作音乐，大家装扮成各种野兽翩翩起舞。”原文见《尚书·益稷》。

作了舞蹈来锻炼身体，驱散阴气，使人们精神舒畅。^①《礼记·郊特牲》中有一首祭祀歌曲，歌辞为“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽”，这是人们祈求土地安宁，洪水不要泛滥，昆虫、草木不要危害农作物生长的美好愿望的反映。

大禹治水的事迹中，流传着一个关于禹的爱情故事，留下了一首动人的爱情歌曲。相传禹在治水途中，遇到涂山氏的一个女子。这位美丽的姑娘对禹情深似海。后来，禹到南方治水，她便站在涂山南麓，悠悠地唱着：“侯人兮猗！”意思是“那个等待的人啊！”这首情歌实际只有“侯人”二字。“兮猗”两字是感叹词。“兮”，古音读如“啊”，“猗”与“兮”字音相同。但就是“侯人”二字却把涂山氏女子期盼等待的心情表现得淋漓尽致。

原始音乐中成就最高的，相传是舜时所作的《韶》乐。这是一组歌颂舜的乐舞，它由9个段落组成，乐器伴奏，人们舞蹈，同时表演。传说当《韶》乐演奏到全曲高潮时，连凤凰都会聚集来倾听这美妙的音乐。春秋时代的孔子，称赞《韶》乐“尽美”“尽善”，他有一次在齐国听到《韶》乐，甚至3月不知肉味，说：“想不到有这样快乐！”

^① 有关葛天氏与阴康氏的传说，见《吕氏春秋·仲夏纪》。

2. 古乐从空尽 清歌几处闻

——夏商周三代乐舞

原始的歌舞，经过人们的不断加工，代代相传，水平也不断提高，夏、商、周三代，逐渐产生具有一定规模，带有乐队伴奏的宫廷乐舞。

夏代乐舞《大夏》，相传是歌颂大禹治水功绩的，共有9段。演出的时候，用编管乐器龠(yuè)伴奏，舞蹈者每8人排成一行，共8行，称为“八佾(yì)”。表演者全都头戴皮帽，身穿白裙，袒露上身，边歌边舞，粗犷豪放，质朴动人。据《左传》襄公二十九年记载，春秋时吴国有一位公子叫季札，非常喜欢音乐。他前往鲁国聘问，看到演出《大夏》时，曾感叹地说：“真好啊。禹为百姓辛劳而又不以为自己有德，如果不是他，还有谁能做到呢！”

商代乐舞《韶箬(huò)》，性质与《大夏》相似，用来歌颂商汤讨伐夏桀的功绩。季札在鲁国，看到跳《韶箬》舞，也曾感慨地说：“像圣人那样弘大，尚且还有所惭愧，可见当圣人不容易啊！”

商代迷信盛行，统治者和民间都相信鬼神。当时，巫用占卜预测凶吉，在占卜时常用歌舞配合，仿佛鬼神附体，能替鬼神说话。所以，商代的巫乐与巫舞特别多，如：“舞雩(yú)”是求雨时跳的一种歌舞；“魑(qī)舞”是祭祀驱邪时跳的舞

蹈，等等。在这些巫乐中，巫也就成为商代精通音乐，并从事各种艺术活动的人。

西周是我国奴隶社会的成熟阶段。在音乐上形成了注重等级的礼乐制度。不同的场合，如祭祀、朝聘，都有一定的仪式，配以一定的音乐。天子、诸侯和各级人士在享用音乐的规模上也都有一定的规定。天子享用“八佾之舞”，即8个人为1行，8行共64人，一同演出大型乐舞。诸侯用“六佾”，即6行，48人；大夫用“四佾”，32人；士“二佾”，16人。在乐队和乐器配制上也有不同，天子的乐队可以四面排列，诸侯则只能列三面，卿和大夫二面，士仅能有排列在一个方向的乐队。

西周统治者十分重视音乐教育，设有专门的音乐教育机构，由大司乐统一管理。工作人员有乐师、大师、磬师、钟师等，他们各有分工，如：乐师、大师负责教习乐舞，磬师、钟师负责教习乐器。音乐教育的对象主要是贵族子弟。他们13岁时学跳《勺》舞，背诵诗书；15岁时学《象舞》；到20岁时，才可穿上丝织品，学《大夏》舞。

西周乐舞《大武》，融合、吸收了夏、商乐舞的成就，用来歌颂武王伐纣的武功。演出时分为六成，即6段，每段都有音乐和歌唱。第一成：开始时先演奏一段音乐，未见其人，先闻其声，表示召集将士。紧接着，头戴冠冕，手持战斧、盾牌的舞蹈者从北面进入舞场，肃立，仿佛在等候武王及诸侯的到来。他们齐声唱着颂歌，祈求神灵保佑取得胜利。突然，舞蹈者连顿三次脚，表示出征的时刻已经到来。第二成：舞蹈者在

行进中做出各种击刺动作，显示战斗的激烈，将士的勇猛顽强以及必胜的信心。然后舞队继续前进，消灭了纣王的军队。第三成：出征的将士凯旋而归，向南进发，去平定周边部落。第四成：平定南方。第五成：舞队分成两列，分别由周公、召公率领，朝见武王。第六成：舞队再次合拢，齐唱颂歌，赞扬武王的英明和周王朝的繁荣昌盛。《大武》代表了三代乐舞的最高水平。当时还有一些小规模舞蹈，如：手里拿着彩绸跳的帔(fú)舞，拿着羽毛跳的羽舞，以及挥动长袖跳的人舞等。

夏、商、周三代处于奴隶社会阶段，音乐主要是供奴隶主阶级享用的。当时宫廷内有许多专门的音乐奴隶，从事演奏、舞蹈。相传启喜欢在野外饮食，有万余人挥舞长袖，为他翩翩起舞。桀有女乐3万人，每天早晨在端门演出歌舞，歌声传遍大小街道。纣王荒淫残暴，宠爱妲己，让人作了许多不堪视听的淫乐。奴隶主们生前贪婪地享乐，死后还要用女乐来陪葬。1950年在河南安阳武官村商代大墓的祭祀坑中，挖掘到24具完整的女性骨架，旁边还有一个精美的铜磬。这24具女尸生前便是乐舞奴隶，她们的年龄只有22—28岁。著名的曾侯乙墓也陪葬了13个女乐，其中一人约25岁，其余的只有13—20岁。可见奴隶主阶级对乐奴是多么残暴。可正是这些低人一等的乐奴，用悲惨的命运为中国古代最初的音乐成就写下了灿烂的一页。

3. 诗言志 歌永言 ——《诗经》与《楚辞》

西周时期，统治者每年春秋两季都要派人摇着木铎到各地采集民间歌谣，叫做“采风”。通过采风，了解民情风俗，同时把收集来的民歌进行加工，以供朝会、宴飨时演唱，起到讽喻的作用。周代的民歌，经春秋时期孔子的整理，保存在《诗经》之中。

《诗经》所载之诗，都是乐歌。“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”^①诗歌与音乐是密切不可分的。现存《诗》305篇，原来都是配乐的歌辞，能朗诵，能演奏，也能演唱，只是后来声律部分亡佚，曲调失传，才成为纯粹的诗歌形式。

《诗经》分风、雅、颂三部分。风就是民间歌谣，有15国风，包括周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳（bīn）等地的民歌。这些民歌内容十分丰富，既有反映奴隶辛勤劳动的号子，又有反映人们不堪奴隶主压迫的反抗歌曲，而占很大比重的则是歌颂爱情生活的民歌。如周南《关雎》：

（原文）

（译文）

关关雎鸠，

呱呱叫着的水鸟儿，

① 《尚书·舜典》。“永”，与“咏”通。

在河之洲。

窈窕淑女，

君子好求。

站在河心的小洲上。

那苗条善良的小姑娘，

正是这青年的好对象。

描写了古代一位男子追求一位美丽姑娘的情景，充满了真挚、纯洁的感情。又如邶风《静女》：

(原文)

(译文)

静女其姝，

善良的姑娘真美丽，

俟我于城隅。

等我在城门的角楼里。

爱而不见，

故意藏着不露面，

搔首踟蹰。

惹得我抓耳又挠腮。

静女其娈，

善良的姑娘真漂亮，

贻我彤管。

送我红管情意长。

彤管有炜，

细看红管闪闪亮，

说怿女美。

我爱红管为姑娘。

自牧归荑，

牧场嫩草为我采，

洵美且异。

我爱嫩草美得怪。

匪女之为美，

不是你草儿有多美，

美人之贻。

只因美人送它来。

这首情歌描写男女约会的情景，以男子的口吻写出，既有焦急的等待，又有欢乐的会面，更有幸福的回味，感情大胆而热