

music

YINYUE
YISHU
JINGDIAN
SHANGXI
(ZHONGGUOJUAN)

音乐艺术经典赏析

(中国卷)

孔繁洲 孔祥翠 编著

山西出版传媒集团

山西人民出版社

音乐艺术经典赏析

(中国卷)

孔繁洲 孔祥翠 编著

山西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐艺术经典赏析. 中国卷 / 孔繁洲, 孔祥翠编著. --
太原 : 山西人民出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-203-08076-3

I. ①音… II. ①孔… III. ①音乐欣赏—中国 IV.
①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 026837 号

音乐艺术经典赏析·中国卷

编 著: 孔繁洲 孔祥翠

责任编辑: 员荣亮 隋兆芸

装帧设计: 杨 弦 乔 冰

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038(邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西天辰图文有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 5.75

字 数: 150 千字

印 数: 1—3000 册

版 次: 2013年5月 第1版

印 次: 2013年5月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-08076-3

定 价: 26.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

序

中国民族音乐有数千年的悠久传统,是在独特的历史、社会、文化背景、心理结构等因素的相互作用下形成,并在长期的音乐实践中成长、发展、丰富起来的,它溯源久远而长流不绝。历代的优秀民族音乐,以其鲜明的色彩和特有的风格反映了人民的感情和要求,记录了人民的欢乐和痛苦,滋润着人民的心田,在长期的发展过程中形成了民族的审美情趣,也从另一个侧面映照出历史的发展过程。因此,弘扬民族音乐优秀传统文化,不仅是发展有中国特色的社会主义新音乐的必要措施,也是进行爱国主义教育、提高民族自信心、自豪感的有效手段。

如何深入浅出地普及中国音乐史的知识是需要解决的课题。孔繁洲同志编写的这本《中国音乐艺术赏析》做了有益的开端。这本教材是响应国家教委的号召,为了落实在普通高校开设音乐选修课而编写的。同时,它也可以作为音乐爱好者的用书,帮助他们提高对民族音乐的认

识。它采用通俗性、趣味性、系统性相结合的方法，从浩如烟海的音乐史料中选取了有代表性的史实，对音乐家及其作品以及有关的事件作了专题讲解。它不是严格意义的音乐史，但把各部分串联起来，就能使学生对中国音乐发展有一个初步的了解，也为他们深入学习打下了基础。这对不以音乐为专业的普通高校学生是更为切合需要的。

祝愿这本教材在实施艺术教育的过程中，为培养具有社会主义觉悟和全面发展的文化素质的人才而发挥应有的作用。相信它也会随着教学实践的深入而日臻完善。

瞿 维

1990.3.20

目 录

001	序	瞿 维
001	人类文明的曙光	——远古人类最早的乐器
005	原始氏族时期的歌曲	——《弹歌》、《蜡辞》与《侯人歌》
008	华夏乐舞的最高典范	——“六代”乐舞
011	中国第一部歌辞总集	——孔子及《诗经》
016	两千年前地下辉煌的音乐殿堂	——曾侯乙墓古乐器
020	南方楚地的祭祀乐歌	——屈原及其《楚辞·九歌》
024	春秋战国时期杰出的民间歌唱家	——秦青与韩娥
028	飞向宇宙空间的中国古曲	——琴曲《流水》及俞伯牙和钟子期
032	艺术生命不朽的汉代琴歌	——蔡文姬及琴歌《胡笳十八拍》

- 035 | 鼓吹乐千年的结晶
——山西八大套与西安鼓乐
- 040 | 戈矛纵横的长篇叙事曲
——琴曲《广陵散》与聂政刺韩王
- 044 | 世界乐坛用文字谱写的古曲
——《碣石调·幽兰》
- 047 | 千载缭绕神州的道观“仙乐”
——中国道教音乐
- 051 | 西晋文坛“竹林七贤”中的著名乐师
——嵇康与阮籍
- 055 | 空前绝后的琵琶之王
——曹妙达及其琵琶世家
- 058 | 唐代燕乐歌舞大曲的顶峰佳作
——《秦王破阵乐》与《霓裳羽衣曲》
- 062 | 千载咏唱的惜别曲
——王维及其《阳关三叠》
- 065 | 藏经洞里的“音乐天书”
——《敦煌唐人曲谱》
- 068 | 传流至今的唯一宋代乐谱
——姜夔及其《白石道人歌曲》
- 071 | 激励千古中华民族豪情的战歌
——岳飞及其《满江红·怒发冲冠》
- 074 | 中国元代的杂剧杰作
——《窦娥冤》与《西厢记》
- 077 | 古代东方艺坛的戏剧之光
——汤显祖及其《牡丹亭》
- 081 | 卓尔不群的律学大师
——朱载堉及其“新法密率”

- 084 声动天地的琵琶大曲
——《十面埋伏》
- 087 古老的说唱艺术之花
——“鼓词”与“弹词”
- 091 悠扬悦耳的南国乐音
——江南丝竹与广东音乐
- 095 绚丽多彩的少数民族古典歌舞音乐
——木卡姆与囊玛
- 098 中国近代新音乐的开拓者
——沈心工与李叔同
- 102 抒情优美的民族管弦乐曲
——《春江花月夜》
- 105 名扬四海的一代戏剧大师
——京剧艺术家梅兰芳
- 109 20 年代流传至今的乐坛佳作
——《问》与《教我如何不想他》
- 113 暴风雨中翱翔的海燕
——聂耳及其《义勇军进行曲》
- 117 中国人民的骄傲
——冼星海及其《黄河大合唱》
- 122 用血泪和仇恨谱写的歌
——《松花江上》和《大刀进行曲》
- 126 撼人心弦的二胡名曲
——《二泉映月》与民间音乐家阿炳
- 130 中国第一部民族新歌剧
——《白毛女》
- 134 充满爱之神力的中国交响乐曲
——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

138	壮丽的革命史诗 ——《长征组歌》
143	亿万人民的心声 ——《没有共产党就没有新中国》
146	人民共和国的赞歌 ——《歌唱祖国》
149	全世界华夏儿女的心声 ——《我爱你,中国》(故事片《海外赤子》插曲)
152	充满勃勃生机的中华大地 ——《在希望的田野上》(女高音独唱及混声合唱)
155	中国人民豪迈的脚步 ——《走进新时代》(女高音独唱及混声合唱)
158	中国三大男高音 ——戴玉强、魏松、莫华伦
162	当今世界最年轻的钢琴大师 ——郎 朗
168	新世纪超越想象的“湖中明珠” ——中国国家大剧院
172	后 记
173	主要参考书目

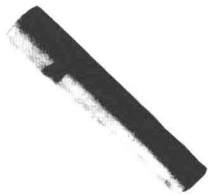
人类文明的曙光

——远古人类最早的乐器

大约 200 万—300 万年前,地球上出现了人类。中国境内的西北、华北、东北、西南等地,都已发现旧石器、中石器及其逐渐进化的不同历史时期的文化遗迹。从而可知,我们中华民族也和世界上许多民族一样,经历了漫长的原始氏族公社生活。从现存远古传说和有关古代文献记载可以看出,我们勤劳智慧的祖先,在长期的生产斗争中,延续不断地创造了绚丽灿烂的华夏文化,也为我们留下了丰富多彩的民族音乐遗产。

约在 8000 年前,祖国大地上已初露文明的曙光。一些原来用作诱捕鸟兽的骨管和耕耘农作物的石器等,逐渐被人们用作祭祀时伴奏歌舞的器具。这样,最早的乐器就产生了。从各个文化遗存地区出土的原始乐器和有关记载可知:原始乐器数量较多,其较有影响的、人类最早的乐器有骨哨、石磬、土鼓和陶埙等。

原始人最早的主要生产方式是采集植物和狩猎。在长期的狩猎实践中,我们的祖先逐渐学会了制作一些器具,模仿鸟兽的鸣叫,以便捕捉猎物。根据有关资料,1986—1987 年先后在河南舞阳县贾湖发现七音孔和八音孔骨笛计 18 支,其中保存最完整的一支七音孔骨笛用简单指法即可以吹奏出像河北民歌《小白菜》这样的曲调。根据 10 个墓葬的发现,均有骨笛作为陪葬物,说明当时的音乐活动已有一定普遍性。根据碳同位素 14 测定和

树轮校正，骨笛的年代为距今 7920 年（ ± 150 ）。这样，我们可以有科学根据地说，我国古代音乐文化已有约 8000 年可考的历史。另外，于 1973 年在我国浙江余姚河姆渡遗址中，发掘出土的 160 件骨哨，大约距今也有 7000 年左右了，属于新石器时期。这些骨哨，是由鸟类的肢骨做成的。河姆渡先民把禽鸟肢骨的两端截去，然后在骨管上，磨出一两个或三个孔，便可吹出酷似鸟鸣的简单曲调，其中有一件骨哨，出土时腔内还插有一根较细的肢管，其发声原理和外形都与我国许多地区的孩童们所吹的竹哨相似。当然，它们还仅仅是原始人为了诱捕鸟兽而制作的一种极简陋的劳动工具。还不能完全称之为乐器。我国的乐器如同世界上一切科学、文化艺术发展的客观规律一样，从无到有，由粗到精，从简到繁，由落后到先进，也是伴随着劳动生产实践而逐步产生与形成的。但是，河南舞阳县贾湖发现的骨笛比浙江余姚县河姆渡氏族社会遗址发现的只有两三个按孔的骨笛要先进，而河姆渡骨笛比舞阳骨笛却晚了 1000 年。说明在我国广大国土上，古音乐文化的发展是不平衡的。

早期的音乐，节奏占有最重要的意义。原始社会中，生产力非常低下，人们必须依靠集体的力量才能生存。一方面集体劳动必须要求劳动者协调动作，统一行动；另一方面，初级劳动基本上是某种简单动作的连续反复，它本身就具有节奏的意义。所以，打击乐器的出现要早于管乐器和弦乐器。

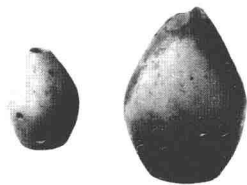

先秦典籍《尚书》中记有“击石拊石，百兽率舞”的传说故事。是说远古人们敲击着石头，化装成各种野兽的形象在跳

舞。至于敲击的石头,最早可能是原始的石制生产工具,后来逐渐演变成石制的打击乐器。从“击石拊石”(用拳撞为击,用手拍为拊)四字可知,先民们已懂得用不同的敲击方法使同一块石头发出不同的音响。近年在山西省夏县东下冯夏代文化遗址,发掘出土了至今年代最早的“石磬”,古代又称其为“鸣球”。它的斜上方有一个悬挂用的圆孔,并有长期使用磨损的痕迹,形状像耕田用的石犁。该石磬发音清脆嘹亮,测音结果表明,其音高为 $^{\circ}\text{C}$ 。

另据西汉戴圣所编的《礼记·明堂位》所载:“土鼓、蕤桴、苇籥,伊耆氏之乐也。”说明在我国原始社会中已经有鼓,这种鼓叫做“土鼓”,它是用陶土烧成框架,然后蒙皮而成,其鼓槌是用草扎成的。从河南安阳“殷墟”发掘出土的甲骨文中的“𦔑”的字形中也可看出,这个字的左半边是鼓的形象,其中间的“𠂔”是鼓的本身。上边的“𠂔”是插在鼓上的饰物,下面的“止”是鼓下的足,字的右半边是表示一只手执槌击鼓的姿势。这不仅说明当时已经有鼓,而且说明鼓下有足,鼓上有羽毛之类的饰物,装饰得很好看。近年来,用陶土做鼓框的“土鼓”一类乐器在地下遗址中也有发现。

除以上几类乐器外,埙是我国原始社会时期最有民族特色,也是出土最多的乐器。埙是一种闭口管乐器,其形状有管形、橄榄形、圆锥形、鱼形等多种。它们的顶端都有一个吹孔,埙体上有的无按音孔,有的有若干按音孔,一般多为陶制品,所以也叫做陶埙。目前发现的最古老的埙,是大约 6000 年前,居住在今浙江杭州湾河姆渡遗址的居民使用的椭圆形一音孔陶埙和西安半坡村仰韶文化遗址发现的两个陶埙。另外,还有在今山西万荣县荆村和太原市郊义井村出土的距今约 4000—5000 年以前新石器时代的一些陶埙。据近年对新石器时代晚期至殷商时期众

声夸耀和赞美自己的武器和射击本领。

随着生产力的不断发展,到了后来,农业渐渐被视为一种比较重要的生产事业。相传伊耆氏时代,每年十二月要举行一次祭祀万物的祭礼,叫“蜡祭”,祭礼上演唱的歌叫《蜡辞》。据《礼记·郊特牲》所载《蜡辞》的歌词是:

土返其宅,水归其壑。
昆虫勿作,草木归其泽。

歌词的大意是:大地啊,你不要震动,流水啊,你注入深谷。害虫啊,你莫要蔓延,杂草野树啊,你回到积水的洼地去生长。歌曲反映了已经定居从事农业生产的原始氏族部落祈求丰收的愿望。

传说中夏禹时的《候人歌》也叫《涂山氏妾歌》。歌词只有四个字:

候人兮猗!

这首歌词出自春秋战国时期秦相国吕不韦的门客集体编著的《吕氏春秋·季夏纪·音初篇》。书中写道:“禹行功,见涂山之女,禹未之遇,而巡省南土。涂山氏之女,乃令其妾,候禹于涂山之阳。女乃作歌,歌曰:‘候人兮猗!’实始作为‘南音’。”据说禹治水巡行南方的时候,涂山(今浙江会稽)之女爱上了他。但大禹忙于治水,无暇情爱而冷落了她。于是,涂山之女便命自己的侍妾替她在涂山的南面守候禹,同时她还唱了“候人兮猗!”这样一首南方民歌。这首歌词只有四个字。而且在四个字中,只有前两个字有着思想内容,后两个字还只是因感情激荡而发出的声音。闻一多在《神话与诗》一文中说得很好:“这种声音,便是音乐的萌芽,也是孕而未化的语言。声音可以拉得很长,在声调上也有

相当的变化,所以是音乐的萌芽。那不是个词句,甚至不是一个字,然而代表一种颇复杂的含义,所以是孕而未化的语言。”像这种用很少歌词,加进很多感叹字、反复歌唱的歌曲例子,今天在有些生产不很发达的民族中还可听到。

随着时间的推移,音乐逐渐发展,出现了多段歌词组合描写同一主题的情况。据《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》所载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌《八阕》。”是讲传说里有一个远古的氏族,叫做葛天氏。他们的音乐,是由三个人手执牛尾,踏着脚步,唱八首歌曲。这八首歌曲,第一首《载民》,是歌颂负载人民的大地;第二首《玄鸟》,是崇拜作为氏族标志的“图腾”,即一种黑色的鸟;第三首《逐草木》,是祝愿草木茂盛;第四首《奋五谷》,是祈求五谷丰收;第五首《敬天常》,是向上天表达敬意;第六首《达帝功》,是希望天帝保佑;第七首《依地德》,是感谢土地赐予;第八首《总禽兽之极》,是盼望鸟兽繁殖,达到最高限度,为人们提供吃用不尽的肉食、皮毛。这是一部远古时期劳动人民祈求丰收的乐舞。

从以上几首我国远古氏族时期的原始歌曲可知,我们的祖先,从与自然界的斗争中,在感觉上得到了丰富,在认识现实世界的相互关系上增加了经验。他们在一定限度内,能感觉现实的美,能按照美的规律和现实生活的客观规律,用歌舞艺术来再现他们所认识的世界。由此可见,先民们如何幻想着战胜自然,并从中得到爱与快乐;他们的艺术行为是与某种纯物质的需要联系着的。同时也可以看出,音乐艺术,对于原始氏族人们有着何等强大的感染力和凝聚力。

