

● 中国民乐文化

● 中国古代生活文化丛书

丁如明·著

钟鼓管弦

生活与文化有着不解之缘。生活文化化，文化生活化，是中华民族优良传统。本书适应时代发展的需要，为现代读者提供美化生活的借鉴。

中国民乐文化

丁如明·著

钟鼓管弦

● 中国古代生活文化丛书

上海古籍出版社

沪新登字 109 号

中国古代生活文化丛书

钟 鼓 管 弦

——中国民乐文化

丁如明 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 常熟四厂印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 6.625 插页 4 字数 106,000

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

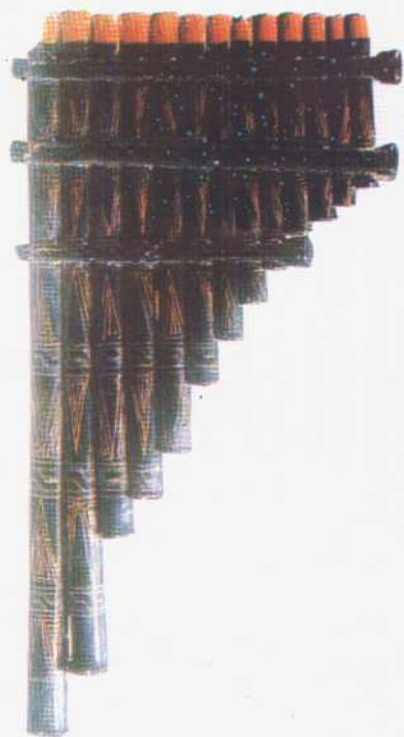
印数: 1—3,000

ISBN 7-5325-1682-2

G·52 定价: 7.00 元

曾侯乙墓编钟

曾侯乙墓排箫

马王堆一号汉墓吹竽鼓瑟乐俑

唐李寿墓乐舞壁画

出版说明

《中国古代生活文化丛书》第一辑出版以来，以其雅致而浅切的内涵与精美而淡雅的装帧，不仅受到广大读者的欢迎，而且多次在全国性的图书评选中获奖。为从更广泛的层面向社会各界介绍中国古代生活文化现象及其对现代生活的影响，我们又组织编选了丛书的第二辑十种，进一步为读者提供美化生活、开拓视野的借鉴。

“高品位、系列化”，依然是第二辑的宗旨，然而相对于第一辑而言，这一辑在为现代人生活提供借鉴的基础上，更关注于一些有趣的大众文化热点，诸如扑朔迷离的梦文化，神奇莫测的特异功能，探源清流的姓氏文化，奥裔广远的天人星象等等，对读者更具有吸引力。作者以清新流畅的文笔，将这些谜一般的深奥内容，化为通俗易懂的篇章，并力图从文化学的角度作出较为合理的解释。因此丛书第二辑，不仅提供了某些实用的参考，更再造了一个个想象的世界，可以玩赏，可以解疑，从而提高读者的文化修养。

第二辑的装帧规格一依第一辑，而在封面、套盒的图案上更别出心裁，精益求精，可以前后配套，可以并列比较。我们相信本辑会像第一辑一样，受到读者的欢迎。

上海古籍出版社

1993年12月

前 言

我出生在太湖边的一个农家，父辈们都爱好民乐。农事稍闲，合家随意组合，随意杂坐，吹的吹，拉的拉，弹的弹，唱的唱，锣鼓二胡与箫笛，组成一幅小小的农家乐图画。湖上风来，水声、风声夹杂着乐声，远处的人听了，觉得声音格外悠扬，其乐也融融。民歌时调、江南丝竹，像和煦的春风，驱散着长年操作的劳累；又像温馨的手，安抚着人们的心田。自幼耳濡目染，对这民乐自然也十分爱好。

这习性到我成年之后竟也不能改变，在道上闲走，偶然听得从高楼深院或浅屋茅舍中传出一

声两声丝竹声，就会驻足谛听，令我追忆消逝的年华。我终于自己跟人学起乐器来了。有一年夏日，那教师偶然说起上海城隍庙湖心亭茶楼上有江南丝竹演奏，他也是这个演奏团体的成员，于是我们约着一起去湖心亭。茶楼下边清流环绕，粉荷倒映，令人顿生凉意。楼上茶客并不多，东边一个角落，几位民间艺人正在演奏。乐音时而欢快热烈，时而轻柔悠扬，演奏者个个神情专注。湘帘低垂，暗红色的桌椅与紫砂茶具把茶楼笼罩在梦幻般的色彩当中；茶香不断，令人欲醉欲仙。于这样的氛围中一边品茗，一边赏乐，名园相对，真不知身在何世。这景象一直印在我脑海之中，说起来，已是近三十年前的旧事了，然而总是日久日新。

学道无成，我的琴艺是毫无进展，加之后来为生活所驱策，渐与乐器阔远，俗务日多，雅情日淡，连早先学得的一些技法也全荒疏了。但却日积月累地收集了有关民乐的种种资料，爬梳之间更深切地感受到，民乐在如此漫长的岁月中，与中国人的生活有着如此紧密的联系，如盐之于水，如火之于薪，如常日吐纳的空气，如悠悠缠人的梦思。《乐记》上说：“德者，性之端也；乐者，性之华也。”从这一意义上来说，如果不懂得一点民族音乐，就难以了解中国人、中国文化的真精神。于

是，我愿意将手头的资料组织起来，用深情的笔墨向读者，尤其是青年读者作一概略式的介绍。在流行音乐非常吃香的今天，我的劳作或许显得有点不合时宜，但是谁又能断言，中国的民乐没有复兴的时日？谁又能断言，中国的新歌新乐反过来流行向海外，其出路不正是在新乐与传统音乐的结合点上呢？

由于资料与本书篇幅的限制，我对民乐的介绍，将以其主体器乐为中心。我们的古人将中国的乐器分为金、石、丝、竹、匏、土、革、木八类，究其实，也就是打击乐、管乐、弦乐三大类，这就是本书命名为《钟鼓管弦》的由来。

但是，这工作对于音乐并非专业、资料占有尚欠充分的我来说，其难度是可想而知的。在写作过程中，我感到力不从心，左支右绌，时露窘相。对此，聪明的读者当会觉察出来；贻笑方家，恐怕更是难免。我期待着读者的批评指正。

本书之成，有赖众师友的提携与帮助，尤其是王维堤兄将积年抄录的乐器资料慨然相借，使我省去不少翻检之劳，真不知叫我如何感谢他才好。

丁如明

九三年岁末

Fs/SCFd 68
BK 157524

目 录

出版说明.....	1
前言.....	1
中国的器乐.....	1
古琴(一).....	7
古琴(二).....	13
古琴(三).....	21
瑟.....	29
箏.....	35
筑.....	41
笙箫.....	46

琵琶(一).....	52
琵琶(二).....	61
箏篋与唢呐.....	68
箏.....	75
笛.....	82
竽与笙.....	88
埙与篪.....	94
角与笳.....	100
钟.....	105
磬.....	111
鼓.....	118
缶与瓿.....	126
拍板与节奏乐器.....	131
胡琴.....	137
陶潜无弦琴.....	144
康昆仑学琵琶.....	151
请不要听鸡鸣狗叫.....	156
听众的耳朵与情感.....	161
远古之音.....	166
雅乐与雅.....	174
俗乐与俗.....	181
乐署与乐工(一).....	187
乐署与乐工(二).....	193
音阶与调式.....	199

中国的器乐

音乐,是人类用以宣泄情感的重要手段。作为音乐中的一支器乐,其作用也是如此,它应是嗓子的变衍、手的延长,同样是表达心灵的工具。中国古代的一位音乐家在听人演奏石磬之后曾感动地说:“心非手臂,手非槌磬,但你在演奏时把心融进磬音中去了。”法国音乐史家保·朗多尔米指出:最早的乐器是嗓子和双手,以后才有管乐器,最后才是弦乐器。

我们撇开嗓子和双手这两种“天然乐器”不说,从浙江余姚县河姆渡遗址出土的骨笛、骨哨、埙算起,中国的乐器至少已有七千年左右的历史

了。远在三千多年前的周朝，见之于文献记载的乐器已近七十种。我国第一部诗歌总集《诗经》中提到的乐器就达二十九种，举凡打击乐器、吹奏乐器、弹弦乐器，一应俱全。这是中国的骄傲。

七千年来，中国人民在亚洲东方这片广袤的土地上辛勤地耕耘着，创造出光辉灿烂的、卓然自立于世界音乐之林的优秀器乐文化，使世界各国人民刮目相看。国外的听众对我国的一些名曲如合奏曲《春江花月夜》、琵琶曲《十面埋伏》、笛子曲《鹧鸪飞》、《百鸟朝凤》、二胡曲《二泉映月》等十分熟悉，百听不厌。像二胡曲《二泉映月》还被人造卫星载入太空，昼夜不停地在茫茫宇宙中播放，让“外星人”聆听呢。

中国的器乐之所以具有如此巨大的魅力，其原因之一便是中国的器乐曲是以人为核心的，主题鲜明，突出表现人的内心世界。像《二泉映月》原名《依心曲》，它就是表现作曲者阿炳在那种年代里的心灵感受。所以当人们听奏此曲时能感受到作者寂寞、苦闷的心情和向天呼喊的激情。乐曲第三段的尾曲，强有力的快速的节律，使人顿起拚死冲撞的感觉，仿佛让人见到一位盲艺人孤绝无援，奋起一跃，作绝望挣扎的举动。即使是表现山水之情的轻灵小曲，我们也能从曲中感受到作曲者或演奏家的主体形象。西方人说，人们把山

水看成恋爱的第二对象，中国人则说“仁者乐山，智者乐水”；“我看青山多妩媚”，都对山水怀着一种特殊的情感。中国的器乐曲在表现山水主题时，常给人以静月低诉、青峰无语立斜阳、柔情如水的感觉。人将自己的主观情感投射于山水景物，乐曲则将这种情感再释放出来。单纯的模山范水的音乐作品在中国的乐坛上是少见的。我们读柳宗元的永州八记，能强烈地体察到作者的主观意念，我们听中国山水题材的器乐曲的感受也是如此。

其原因之二是中国的器乐合奏曲演奏时，各乐器既能发挥其所长，又能配合默契，互相补充。我国民族音乐中的江南丝竹演奏者曾有这样一种说法：“二胡一条线，笛子打打点，洞箫进又出，琵琶筛筛匾，三弦当板压，扬琴一捧烟。”又说：“偷、加、停、连、滑、淡、浓，八仙过海显神通。”这是对我国器乐合奏方法极妙、极形象的写照。这里我们且以《春江花月夜》来说明。《春江花月夜》是从琵琶曲《夕阳箫鼓》（后又名《浔阳琵琶》、《浔阳夜月》等）发展改编而来的合奏曲，原意是表达一位江上思妇的哀怨离愁，改编后的乐曲主题有所转变，成了描绘夕阳西下、云破月来、渔舟唱晚的山水乐曲。乐曲用二胡、琵琶、古筝、洞箫、钟、鼓等乐器演奏。全曲中没有一件乐器是从头演奏到底的，但全曲又是一气呵成，并无断续之感。其中琵琶