

中国古代音乐史话

中央音乐学院图书馆藏书

书号

E4.1/tcces

总登
记号

139670

田青 编著

ZHONGGUO GUDAI YINYUE SHIHUA

音乐爱好者丛书

中国古代音乐史话

田 青 编著

上海文艺出版社

责任编辑：柴本尧

封面设计：袁银昌

音乐爱好者丛书

中国古代音乐史话

田 青

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 7.5 插页 4 字数 110,000

1984年6月第1版 1984年6月第1次印刷

印数：1—9,000册

书号：8078·3481 定价：0.89元

代 序

黄翔鹏

我一千次、一万次地赞美音乐艺术，因为她永远流动着，因而万古常新。音乐艺术亘古以来在积年累月中变化，甚至迁徙她的河道，使人不复辨认遗迹；甚至在她的任何一个瞬态当中也无处不在流动。人们掌握了录音技术以后也仍然千方百计想听到现场演奏。因为任何一次的再演奏都是艺术创造的过程。即兴性和流动性永远是音乐艺术创造的生命和灵魂。

你可以一千次、一万次地诅咒音乐艺术的桀骜不驯、不可捉摸。她不允许你用摄影胶卷拍摄时对她作“定格”处理，一个休止符都不允许！（你是神仙也无法做到这一点。因为，连“休止”的本身也只能在运动状态中才得存在。）她在这方面的吝啬正好是她能够瞬息万变、深入细微、在人们的精神世界中慷慨施与的秘诀。

流水不腐！自然界的河流有干涸的时候，

0730/30

也有污染的时候，但是人类文化中音乐传统的大河永远未曾停止过流动；即使有时遭到了污染，也随即会有万壑奔泉融汇为荡涤垢滓的力量。我更要千倍万倍地赞美华夏民族音乐传统的长江大河。她在我们世代休养生息的辽阔领土上激起过无数绚丽灿烂的浪花。她不择涓涓细流，百川归海那样地容纳吞吐着华夏各民族的汗水、血、泪以至沁人肺腑的湿润气息。她的深邃足以汲取异地远域的清泉而不变水质、她的乳汁哺育过我们多少祖先，还将在新时代中喷放不已。她的千姿百态，或作高山流泉，或作水云激荡，安如渔歌，静若春江，幽愤时广陵潮涌，咆哮时黄河怒吼，不一而足。这种千姿百态，不可管窥，也没有任何人能对她作人为的限定，因为这是历史的产物。中国的民族音乐传统是伴随着民族的命运长流过来的。急遽和激愤，舒缓或优美，人们的歌与哭，欢乐与忧愁，血肉联系那样地交融在这条历史长河之中。你要不知道他的流域有多宽广，河床有多深，流程有多长，你就无法理解她的丰富多采以及这种千变万化的来源。我曾长期地临河兴叹：不肯跋涉千里，怎能穷尽她的全貌？探流溯源有多艰苦，浸沉出没有多费力，而自己对她的无知又多可怜啊！

附记：这篇小文原是我未曾发表的论文《传统是一条河流》前面的一个短引。逢田青同志《中国古代音乐史话》结集，嘱我作序，我想：中国古代音乐中的“引”也就是序吧，好在内容倒也切题，就用它代序吧。田青同志为爱好音乐的青年们作了一件该作的工作；他作开了头，就希望他滔滔不绝，以此用大河的形象来作祝愿，也是祝愿更多的同志来作这件工作。我不会写序，也不是敢于作序的人，只敢用这点意思写在附记之中。

1982.12.2.

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	7200.58
总登记号	139670

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	E4.1/100e.5
总登记号	139670

目 录

代序.....黄翔鹏 (1)

第一章 原始林莽中的歌声

- 一、音乐是谁发明的? (1)
- 二、人类最早的乐器..... (5)
- 三、生活的一面镜子..... (9)

第二章 飘着白骨的河道

- 一、《舞雩》..... (16)
- 二、金石之声..... (19)
- 三、维护宗法制度的重要工具——礼乐..... (25)

第三章 星空灿烂

- 一、杰出的民间艺术家..... (32)
- 二、没有乐谱的歌曲集..... (36)
- 三、孔子的音乐生活..... (42)
- 四、郑卫之音..... (48)
- 五、屈原和楚辞..... (52)
- 六、曾侯乙的宝藏..... (56)
- 七、百家争鸣的时代..... (61)

第四章 宽阔的河流

- 一、乐府与李延年…………… (72)
- 二、“鼓吹”——汉时的军乐队…………… (76)
- 三、《胡笳十八拍》…………… (81)
- 四、“相和歌”与“清商乐”…………… (88)

第五章 百川入海

- 一、“竹林七贤”与音乐…………… (95)
- 二、《广陵散》的故事…………… (100)
- 三、从曹妙达封王说起…………… (105)
- 四、寺院歌声…………… (109)

第六章 大浪滔滔

- 一、丝路歌海…………… (115)
- 二、唐诗与音乐…………… (122)
- 三、《秦王破阵乐》与《霓裳羽衣曲》…………… (126)
- 四、皇帝音乐家——李隆基…………… (134)
- 五、许和子的故事…………… (138)
- 六、扮成女伎的和尚…………… (143)
- 七、杯、盏、盅、匙与“旋相为宫”…………… (148)
- 八、从《天平之薨》谈起…………… (152)

第七章 彩色的浪花

- 一、“瓦子”里的音乐…………… (159)
- 二、白石道人和词曲…………… (165)
- 三、《窦娥冤》与元杂剧…………… (173)
- 四、《海青拿天鹅》和《潇湘水云》…………… (181)

第八章 巨流婉转

- 一、“真诗只在民间”…………… (190)
- 二、黑妞与白妞的传说…………… (195)

三、从一个“闹”字说起.....	(205)
四、从魏良辅到汤显祖.....	(210)
五、《甲午风云》中的琵琶曲.....	(218)
六、蜚居的音乐理论家.....	(224)
后记.....	(229)

寻 觅 源 头

我国丰富多彩的音乐舞蹈艺术,具有悠久的历史 and 传统,也是我们中华民族宝贵的文化财富。

江河总有源,万事总有头。所有研究艺术的史学家们都在从不同的角度和思路去寻觅艺术的起源。

那么,作为人类最古老的文化现象之一的音乐、舞蹈究竟是以何种形态起源于何时呢?根据现有的史学资料,归纳起来大约有以下几种:

起源于劳动。

起源于自然界的聲音和形态。

起源于异性求爱。

起源于语言(包括信号)。

起源于巫术。

起源于宇宙中一种神秘的超人的力量。

上世纪末、本世纪初的一些社会学学者、人种学学者们卓有成效的研究，为我们勾画了这样一幅生动的图景：

当我们的城市还是原始森林的时候。

狩猎开始了。随着一声悠长尖锐的呼啸，一大群腰间围着兽皮，手里拿着棍棒、石块、弓箭的原始人冲向掉进沟壑的古象。物种间的生存斗争是残酷的。古象的长牙，不止戳穿了一个人的胸膛。但是，在人们震耳欲聋的呐喊声中，在如蝗的石簇、石块的打击下，遍体鳞伤的古象终于倒下了。

又是一声呼啸，人们围拢来，企图把这巨大的猎获物拖出深沟。但是，它太重了，人们怎么也拖不动它。这时候，他们中间的一个忽然放开喉咙，发出了短促有力的一声喊，仿佛是说：“用力呀！”其他的人，不约而同地摹仿着他的声音，似乎在回答：“一起拉！”他再喊，大家再应，一呼一应、一强一弱，这声音的节律，正合着大家咚咚地心跳！

多奇妙啊，这天地间第一次由人类发出的有规律、有意义的声浪，不但震撼着林莽山川，震撼着凄清的宇宙，也震撼着发声者自己的心！在这有节律的声音中，人们的脚步整齐了，人们的动作协调了，精疲力竭的身体里，仿佛又注入

了一股新的力量。那古象巨大的身躯，也随着这强弱有节的声音，缓缓地移动着……

寒冷而又神秘的夜降临了。闪动的篝火和胃中分解着的食物，使人们的血液流动得更快了。一个青年男子围着火堆跳跃着，一边摹仿着动物的步态，一边摹仿着动物的叫声。火堆旁的男女老少，拍击着身体和大地，随着他发出一阵阵抑扬顿挫的声音。这动作、这声音，使劳累了一天的人们感到了一种不可名状的快感。于是，火堆旁所有能活动的人们，都被这原始的、本能的、强烈的律动所驱使，投入了手舞、足蹈、口唱的狂欢中。

年老、体弱的舞者先退下去了。此刻，火堆旁只剩下那些最强壮的青年男女了。大野洪荒中的生命之火，给这些裸露着、扭动着的身体涂上了一层圣洁而又诱惑的光。一个尖锐高昂的女声，象彗星明亮的尾巴，划破了夜幕，又从高处落下来，掉到男声低吼的海浪中，激起了爱的狂潮。就象日出月落、春花秋实一样自然，对狩猎对象和狩猎活动的摹仿，不知不觉地变成了另一种重要生产——性行为的前奏曲了。

音乐的嫩芽，就这样，从人类生活的沃土中萌生了。人类为了使生命个体能够存在和种族能够延续所必须从事的两项最基本的生产——

劳动和生殖,应该说是孕育音乐(当然也包括其它艺术)的母亲。

在原始社会,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,集体劳动必然要提出协调动作、统一行动的要求。另一方面,初级劳动大都是某种简单动作的连续反复,它本身就具有节奏的意义。《淮南子》中所谓“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也”的话,以及鲁迅先生关于“杭育杭育派”的著名论述,都充分说明了音乐起源与劳动的关系。

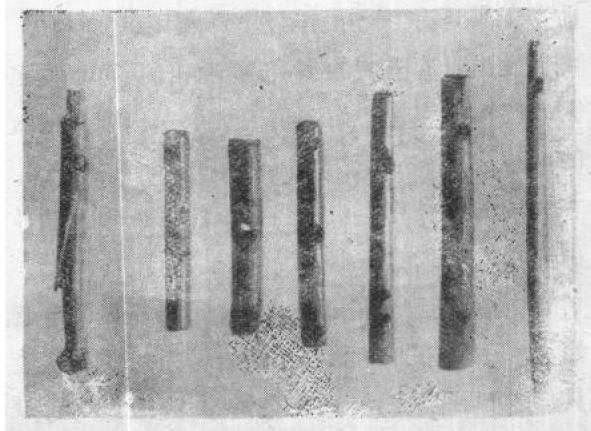
音乐最基本的要素,就是节奏和旋律。节奏,指的是单位时间内声音的强弱规律和音的时值。狭义的旋律,一般指依次发出的不同音高的乐音。简单地说,前者是音的长短,后者是音的高低。假如说劳动为音乐提供了节奏的话,那么,性爱则可能是促使旋律丰富动人的重要因素。当然,除了纯打击乐而外,节奏与旋律在实际音乐中是不可能分开的,这正如在谈到艺术的起源时,只强调劳动和只强调性爱都是偏颇的一样。至于认为音乐起源于“摹仿”、起源于“语言”、起源于“宗教”的学说,则或是没有看到事物的本质,把手段当成了目的;或是指叶为根,把孪生的姐妹当成母女了。

毋庸赘言，音乐不可能是某一个人在某一天早上发明的。鲁迅先生说过：“一切文物，都是历来的无名氏所逐渐的造成。”②“归功一圣，亦凭臆之说也。”③但是，假如我们把伶伦当成当时整个人类社会集中智慧的代表，把对凤凰叫声的模拟，当成人们在狩猎过程中使用的一种手段，甚或把凤与凰，当成爱情的象征，那么，我们在文章开始时所引用的美丽神话，便多少带些唯物主义的性质了。

二、人类最早的乐器

你知道人类最早的乐器是什么样子吗？

请看下面这张照片。这是在我国长江下游、属于新石器时期的浙江余姚河姆渡遗址发掘出

的骨哨中的一部分。

出土的一百六十件骨哨，大约距今已有七千年左右了。这些骨哨，是由鸟类的肢骨做成的。河姆渡人把禽鸟肢骨的两端截去，在略成弧形的骨管上磨出一两个或两三个孔，便可以吹出酷似鸟鸣的简单曲调了。其中有一件骨哨，出土时腔内还插有一根较细的肢骨，发声原理和外形，都酷似杭州西湖边上常见出售的竹哨。不难想见，当初河姆渡的捕鸟人，怎样隐形于树下，设网于丛中，用这骨哨吹奏出啾啾的乐音；而那翩飞的鸟儿，又怎样寻声而至了。

我们知道，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摹仿鸟兽的鸣叫来吸引动物。除了骨哨之外，在我国出土的原始社会的助猎工具还有“鹿笛”和“狍哨”。据说吹鹿笛时，可以发出母鹿鸣叫的声音；吸鹿笛时，可以发出公鹿鸣叫的声音。而狍哨则可以发出狍崽啾啾的叫声，母狍听到之后，就会乖乖地自投罗网。在我国的鄂温克族中，当今依然可以看到这种由鹿笛发展来的乐器。

当然，不管是鹿笛还是狍哨，都还仅仅是原始人为了诱捕野兽而制作的一种简陋的劳动工具，它们只能发出一两种单调的、类似兽鸣的声

音，还不能称它为“乐器”。但是，当某个原始人于劳动之余、温饱之后，为了自娱，为了温习一遍白天狩猎的过程而给自己找点快乐的时候，我们就不得不承认这件劳动工具已经具有乐器的性质了。

不知道经过了多少年的演变，也不知道经过了多少人的琢磨和劳动，成熟了的乐器终于脱离了自己的父母——工具，而独立存在了。你能想象吗？现在多种多样的弦乐器的老祖宗，就是当年射杀野兽的那把粗糙的弓箭呀！当然，也有一些乐器和它们的“父母”并没有太大的变化，例如从我国的原始社会就已经出现的乐器“磬”和“缶”，本身就是一块可以作为工具的石片和盛水的陶皿。

那么，哪一种乐器是最早出现的呢？有的人认为，在乐器的大家庭里，“鼓”的年纪最大。至少，大家都同意打击乐器的出现，要早于管乐器和弦乐器。理由很简单，第一，在音乐的早期形式中，节奏占有最重要的意义。一直到现在，在许多民族当中也还流行着只有节奏而没有旋律的乐曲。第二，打击乐器的制作和演奏，恐怕要比管、弦乐器容易得多。你看，把一块石片悬挂起来敲击，不就成了古时的击乐器“磬”了吗？另外，人们还发现，在世界所有的民族里，包括

那些社会结构仍处于低级阶段的所谓“原始民族”里，都能发现有着“鼓”这种乐器。

传说中，中国原始社会中的鼓叫做“土鼓”，它可能是用陶土烧成框架，然后蒙皮制成的。当时的鼓槌是用草扎成的^④，而且似乎装饰得很好看，鼓下有足，鼓上有羽毛之类的饰物。这一点，从中国古代文字“甲骨文”中的“𥝿”的字形就能看出大概。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”是插在鼓身上的饰物；下面的“止”是鼓下的足。字的右边是表示一只手执槌击鼓的姿势。恐怕仅仅是由于这类乐器难以保存，所以至今未有当时的鼓类出土。

中国原始社会时期最有民族特色，也是出土最多的乐器，应该说是埙了。埙是一种闭口管乐器，最早的埙是石制的，母系氏族社会繁荣期产生的制陶技术，则为陶埙音乐的发展，提供了物质手段。西安半坡遗址出土的两个陶埙，大约是六千多年前先民的制品。其中的一个（一个吹孔，一个音孔）已可吹出小三度音程，暗示着母系氏族公社时的人们，至少已经有了相对音高的概念；并有了进一步发明绝对音高概念和音阶概念的可能性。

那么，我们的祖先，在这些乐器的伴奏下，