

音乐艺术

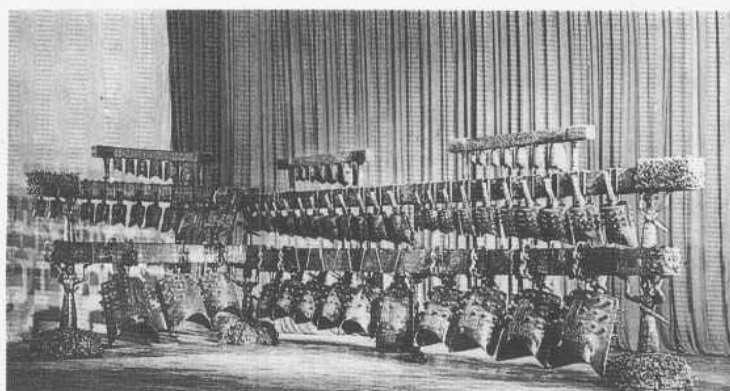

ZHONG HUA
WEN MING
TU KU

中华
文明
图
库

● 钟磬初鸣 ● 词林清辉
● 乐府馨香 ● 琴苑夕照
● 大曲鼎盛 ● 悲歌慨慷

音乐艺术

王文耀

上海三联书店

中华文明图库编委会

主编：林耀琛

编委：林耀琛 陈达凯 魏承思
金良年 徐小蛮 王福康

责任编辑：王福康

特约编辑：晓 曼

封面设计：陆荃耕

音乐艺术

王文耀 编著

生活·读书·新知

三联书店上海分店出版

上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行

印刷

1989年4月第1版

1989年4月第1次印刷

开本：850×1168 1/24

印张：55 插页：2 字数：110000

印数：1—5000

ISBN7-5426-0109-1/J·5

定价：4.00元

目 录

一、总论

二、钟磬初鸣

1. 最早的歌
2. 土鼓和石磬
3. 土埙和骨哨
4. 音乐的题材
5. 瑟和乐钟
6. 曾侯乙编钟
7. 钟鼓之乐
8. 民歌的唱和
9. 两种音乐观

三、乐府馨香

1. 击筑而歌

2. 乐府和李延年

3. 汉代相和歌

4. 汉魏乐队

5. 鼓吹和骑吹

6. 笛声悠扬

7. 龟兹乐

8. 琴的定型

9. 嵇康与《广陵散》

四、大曲鼎盛

1. 《阳关三叠》

2. 民歌和曲子

3. 唐代大曲

4. 《霓裳》与玄宗

5. 隋唐乐队

6. 琵琶的沿革

7. “犹抱琵琶半遮面”

8. 中外音乐交流

五、词林清辉

1. 都市的音乐活动

2. 宋代大曲

3. 杂剧音乐

4. 唱赚和民歌

5. 宋词和姜夔

6. 胡琴的沿革

7. 宋元乐队

8. 琴曲款款

六、琴苑夕照

1. 琴派如林

2. 《汉楚》怀古

3. 鼓吹和十番

4. 军乐和仪仗

5. 宴乐和“弦索”

6. 民歌和小曲

7. 明清说唱

8. 昆腔音乐

9. 中国乐律

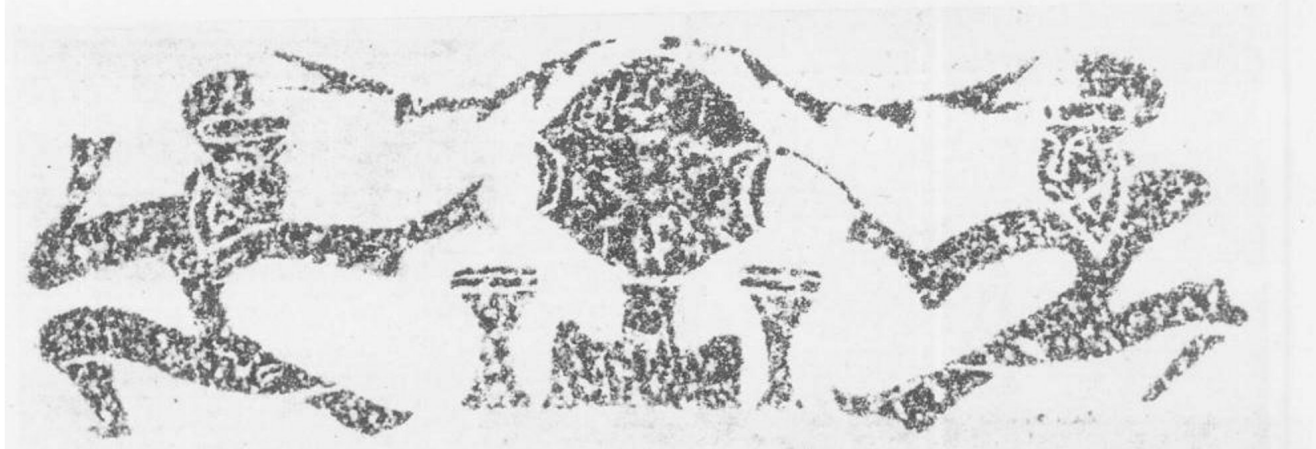
七、悲歌慨慷

1. 近代民歌

2. 学堂乐歌

3. 弹词和鼓词

4. 京剧音乐
5. 粤乐和丝竹
6. 中国乐谱
7. 少数民族音乐
8. 西方音乐的传入

汉画像石上的建鼓舞

汉画像石上的鼓瑟歌舞

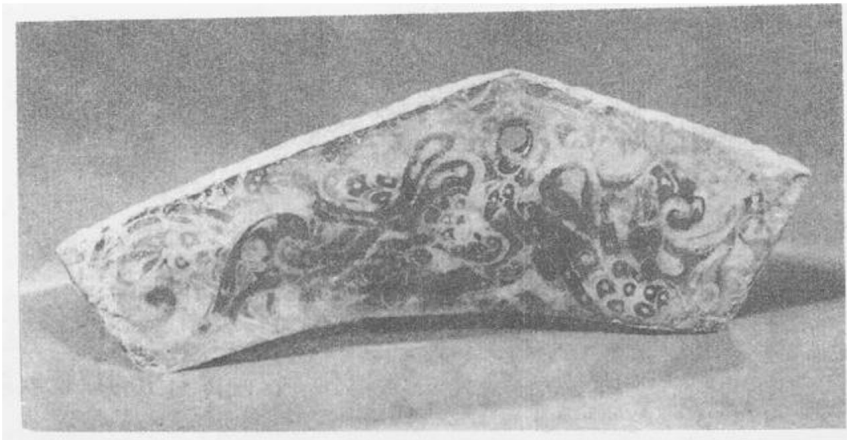
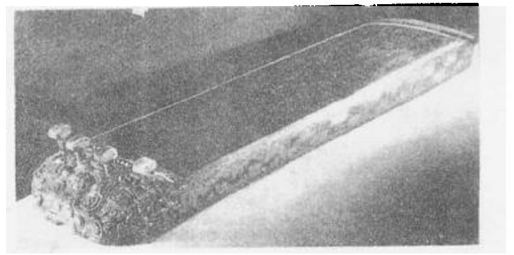
一、总 论

宇宙茫茫，星汉灿烂。在这渺渺地球的东方，有一片以礼乐之乡、道德之邦著称于世的国土，这就是我们中华大地——炎黄子孙世代栖息、生活和劳动的地方。我们的祖先以其非凡的才能创造了瑰丽璀璨的精神文明，包括别具一格的华夏之声。民歌的委婉，琴瑟的悠扬，钟磬的清脆，无不凝聚着中华民族的独特性格。音乐与我们的民族休戚相关，是我们须臾不能

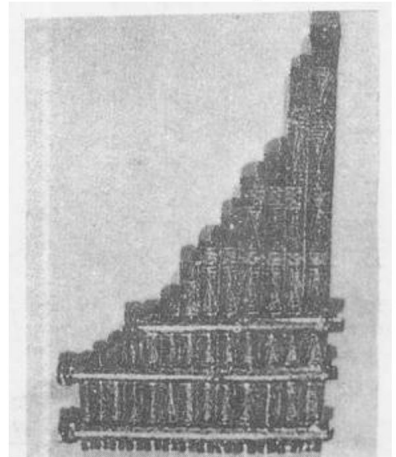
离开的良朋益友。

自文明伊始，音乐在我国就享有无尚崇高的地位，和“礼”相提并论。音乐像庙堂、祭坛上的不可亵渎的神灵一般圣洁。它是天子、诸侯和士大夫们行为规仪的标识。在我国古代的音乐论著《乐记》里，就有“礼乐皆得，谓之有德”的说法。同部书的《乐施篇》又记载：“天子为乐也，以赏诸侯之有德也。”根据诸侯享用的音乐

信阳大型瑟

楚彩绘石编磬

排箫

舞蹈规格(人数的多寡,舞列的疏密),就可以判别他们所受到的政绩好坏、德行优劣的评价。中国古代音乐还担负着移风易俗、熏陶民心的作用。因此,无论在国家草创时期,还是在社会盛衰关头,音乐在奠定礼制、稳定政局、平和人心方面,有着一定积极的政治作用。汉初的叔孙通就深明此理。在汉王朝创建时,他建议制订礼乐朝仪,使一班剽悍武夫出身的大臣、

武将,在雅乐声中跪拜升降,彬彬有礼,也使汉高祖深感做皇帝的威严。

这类音乐最早起源于周代的礼乐制度,以后又继续在宫廷的祭祀活动和朝会礼仪中使用。各个朝代虽有某些增损修订,但没有多少发展,人们称之为雅乐。战国时代,郑、卫等国(今河南省新郑、滑县一带)兴起一种叫“郑声”的音乐。郑声是一种以郑、卫地区民间音乐为

唐代乐舞杂技表演

素材,经过加工、提炼的风靡一时的新乐(或称“俗乐”)。后世儒者又把与雅乐不同的、源自民间音乐的俗乐都称为“郑声”。“郑声”既不同于味同嚼蜡的庙堂雅乐,也不是“呕哑嘲哳”的山歌村笛。它取之于民间音乐,而又高于民间音乐;它植根于广大民众,而又经过文饰、升华,成为全社会雅俗共赏的音乐精品。

历代都有清新、优美的“郑声”涌现。相映

之下,雅乐就显得僵硬呆滞,苍白乏味。连统治集团中的一些人物和娴熟音律之士都颇好“郑声”,如战国时代的魏文侯就深有感触地说,听古乐(雅乐),他“唯恐卧”,而“听郑卫之音,则不知倦”。唐玄宗李隆基是一位杰出的音乐家,也厌恶“雅正之乐”。

雅乐的被冷落,使封建礼乐制度面临崩溃的危机。加之,“郑声”多描写人们纯真的爱情

农民吹笛像

五代弹阮图

和生机盎然的社会生活。因而封建制度的“贤人达士”纷纷斥之为“淫声”、“乱世之音”。孔子就是对“郑声”深恶痛绝的代表人物。他为春秋时代“礼崩乐坏”的局面而叹息、忧虑。历代封建文人也都不同程度地存在“崇雅非郑”思想。

我国古代还始终存在着一种遁世之乐。遁世之乐历来是失意文人、退野官僚的精神寄托，是极富于中国特色的那种逸人隐士的厌世之

作。他们厌恶现实社会而寓意于林泉山石，远离龌龊的人世而寄情于高山流水。这类音乐往往具有高雅而晦涩、飘逸而抑郁的双重特点。这是一种阳春白雪的超尘世的音乐境界，因而往往陷入孤芳自赏、知音难觅的困境。古琴就是这种乐派的代表乐器。代表人物从伯牙、嵇康，一直到近代琴派。

嵇康在他的《琴赋》中就以相当高傲的笔调

弹阮游乐图

描绘过琴艺：

纷纶翕响，冠众艺兮，
识音者希，孰能珍兮，
能尽雅琴，惟至人兮。

古奥难解的琴声，是历代失意文人出尘不染、桀骜不驯性格的流露，是中国封建社会严酷地排斥、迫害有用人才的文化折射。

当然，这些艺术性较高的雅乐、“郑声”和

遁世之乐的发展，始终离不开这个时期在群众中流传、发展的民歌、俚曲和其他民间音乐。民歌、雅乐、“郑声”和遁世乐构成了中国音乐广博宏伟的主体，也深刻地勾画出中国社会各个层次的人在精神面貌、音乐素养方面迥然不同的特点。但不论哪一类音乐，都可以称得上纯正、地道的华夏之乐。我国民族音乐的那种悠扬、淳美的曲调，丰富、深沉的内涵，犹如一

苗族芦笙舞

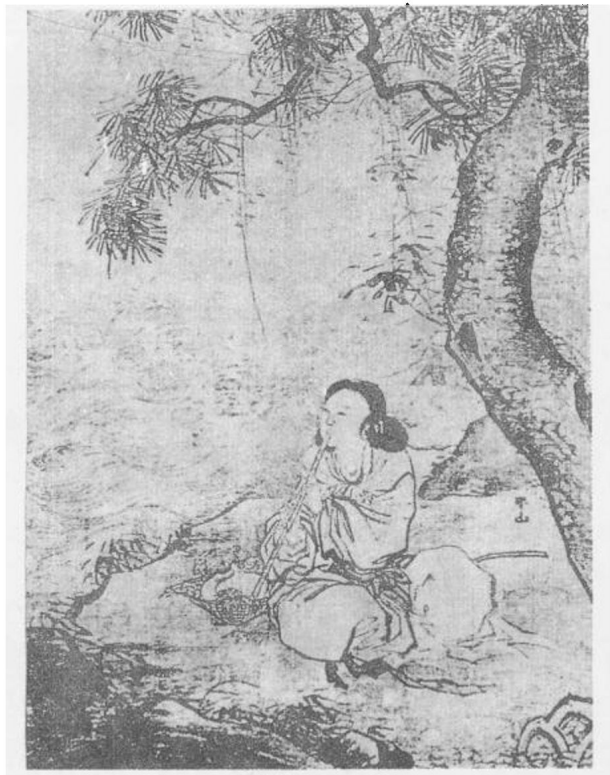

藏族少女口弦演奏

幅幅淡雅的山水画，是中华民族长期承受客观外界压抑而形成的那种含蓄、内向性格的投影。它那工整、弛缓的节奏，犹如一首首带着浓郁乡土味的古风诗。五声音阶为主体的旋律构架，显然是我国人民稳健踏实、循规蹈矩生活习性的体现。漫长的封建制度使我国民族音乐长期停滞在中世纪田园诗一般的境界。多幽怨而少豪放，多优雅而少铿锵，多内在而少外露，多

倾诉而少追求。总之，一句话：安于现状而缺乏开拓。

自古以来迄止唐宋，我国音乐始终与世界各民族音乐并驾齐驱，许多方面还一直处于领先地位。例如，中国笙是世界上最早采用自由簧片发声的乐器。笙在18世纪传入俄国，才引起欧洲发明手风琴、六角手风琴、(簧)风琴和口琴，形成一组规模可观的自由簧片乐器家族。

吹笛女仙图

仕女奏乐图

日本至今把我国唐代传去的琵琶和乐谱视为国宝。明代朱载堉发明的十二平均律要比西欧早一个世纪。但是,明清以降,这朵民族音乐之花经受着中国人民同样的命运,不仅缺乏应有的阳光和水分,而且横遭封建主义、帝国主义的摧残蹂躏,失去了往日的光泽、丰韵。

同时,我国又是一个多民族的国家。各少数民族都有着自己独特风格的音乐。早在战国

时代,滇国少数民族已经能铸造富有特色的羊角编钟,足以和中原的华夏编钟媲美。汉魏的于阗乐、隋唐的龟兹乐、宋元的渤海乐、契丹乐,都是名噪一时的“胡部新声”,受到广大汉族人民由衷的热爱,乃至统治阶级的青睐。明清开始,各少数民族的歌舞音乐迅速发展,各自都有它别具一格的优美的艺术形式。例如,维吾尔族的木卡姆、藏族的囊玛、苗族的跳月等

迎亲鼓乐

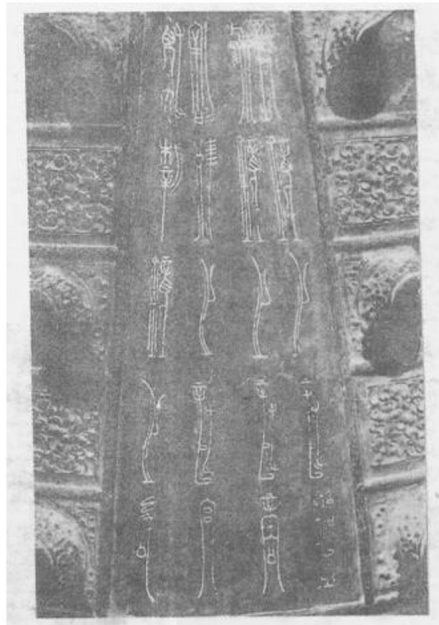
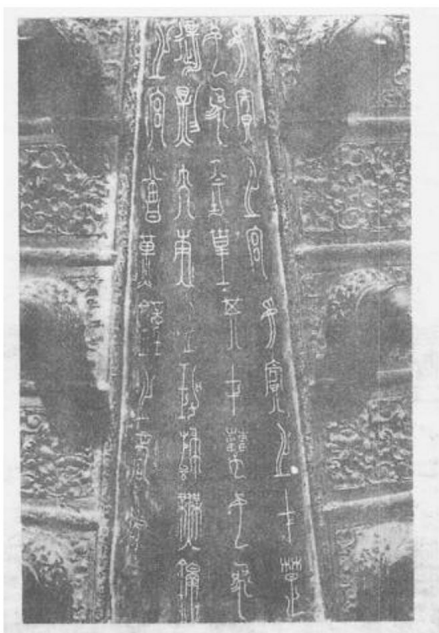

弹箏仕女

等。这些歌舞音乐生动地反映了少数民族人民淳朴、善良的生活情操，以及对未来的美好憧憬。

我国民族音乐的主体，正是在与各少数民族以及外国音乐的相互交流和学习中形成和发展的。这枝古老而苍郁的奇葩，吸收了无数少数民族的音乐养分，包容着众多光怪陆离的异国情调。从汉魏以来，西域一带少数民族和中

亚各国音乐的传入，使我国的“华夏正声”发生深刻的变化。无论从形式到内容 从歌舞到乐器，都极大地丰富和充实了我国传统的民族音乐。这种局面持续到盛唐时代，在宫廷里形成了“十部乐”庞大的音乐体制。这些外来音乐就进入了大雅之堂，在唐朝享有国乐的地位，成为唐代大曲的有机组成部分。著名的《霓裳羽衣曲》，直接吸收了天竺（印度）乐曲《婆罗门》的曲

曾侯乙编钟乐律铭文

调，以致后世往往把两者混淆不清。唐代对外来音乐的吸收和融化程度，由此可见一斑。正是这一点，唐代音乐成为中国音乐史上极其光辉灿烂的一章。

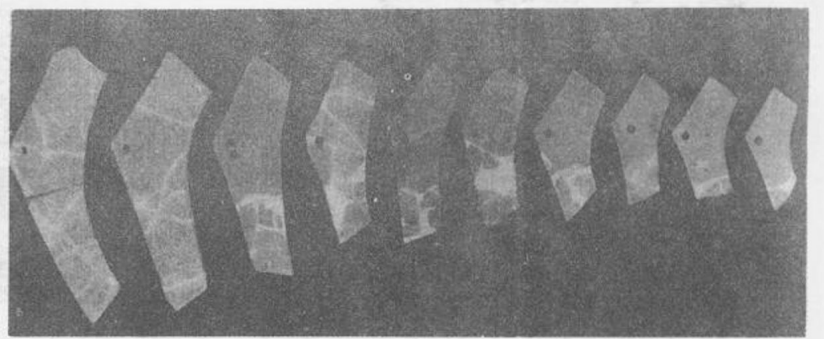
世界是人类共同的摇篮。人类文化是所有

地球居民的共同财富。只要吸收一切真的、善的、美的精华，扬弃一切假的、恶的、丑的糟粕，中华民族的音乐文化定将以崭新的姿容出现在世界乐坛之中。

井叔钟

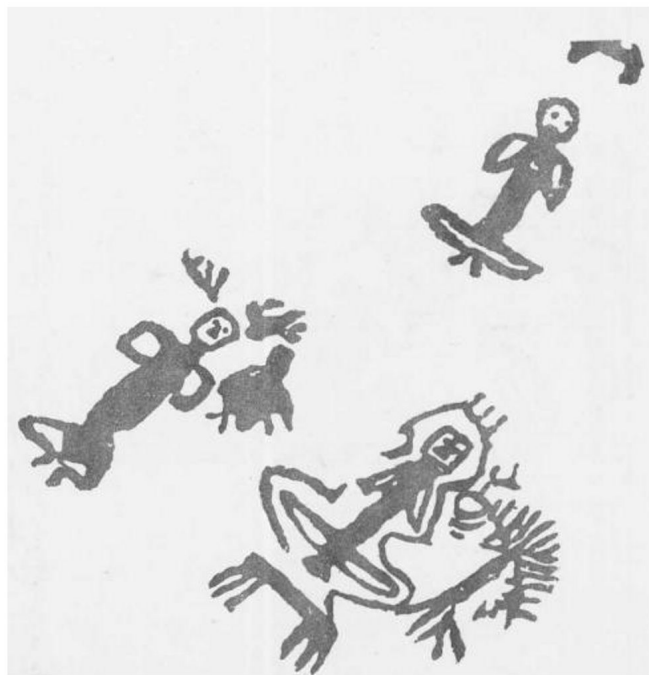
战国编磬

二、钟 磬 初 鸣

音乐，这一人类文明宝库中的明珠，尽管人们搜索枯肠，用一切最美好的字眼形容她、赞美她，却仍旧难以描绘她的美貌。因为她本身就是一个最美好的字眼。“音乐”一词，英文为music。显然是希腊女神缪斯muse一词的衍化。

音乐吮吸着人间真、善、美的乳汁，驱散、溶蚀着人们的苦难和悲哀。她，看不见，摸不着；却无时不在我们身边，激励着人们的意志，净化着人们的心灵。

阴山岩画上的原始歌唱

青玉大禹治水图

1. 最早的歌

音乐伴随着人类的躯壳、灵魂，与其他文明一起，几乎同时走上历史舞台。她附丽于人类的精灵锺秀，在人们的生产劳动和社会生活中应运而生。

人类的起源随着我国云南省元谋地区蝴蝶人的发现，已推前到400万年前。音乐的起源也不会太迟。人类揖别古猿，最主要的两个标志是：一、会制造工具；二、有大脑思维。有思

维乃有语言音节，有抑扬顿挫的声调，也有各种各样的情绪变化。我们祖先在劳动和生活中，会遇到各种顺利的或不顺利的复杂情况，油然地产生了喜、怒、哀、乐等各种感情。于是就用呼号、低吟等人声来表达，这就是最早的声乐。因此，《诗经》序说：“情动于中，而形于言，言之不足，乃永歌。”简要地概括了音乐的萌发过程。《吕氏春秋·音初篇》载有禹的一段