

智·慧·音·乐·知·识·丛·书

刘新芝 著

ZHI HUI
YIN YUE
ZHI SHI
CONG SHU

世界音乐 八千年

西藏人民出版社

世界音乐八千年

刘新芝 编著

161177

责任编辑 杨志国
封面设计 徐步功

音乐八千年

刘新芝 著

西藏人民出版社出版发行

北京房山复兴印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8 字数:167,648

1995年3月第一版 1995年3月第一次印刷

印数:1-5,000

ISBN 7-223-00641-2/J·33

(藏)新登字 01 号

定价:7.20 元

目 录

1	写在前面的话
4	第一章 远古篇
4	第一节 人类远古时期音乐溯源
5	一、中国史籍中关于音乐由来的最早记载
7	二、中国史诗神话中的音乐起源
10	三、人类先民怎样创造音乐
11	四、人类早期创造的乐器有什么特点
12	五、人类早期创造的音乐的形态
14	第二节 人类早期音乐的内容
14	一、中国早期音乐
17	二、埃及早期音乐
20	三、苏美尔人的音乐
22	第三节 美索不达米亚的音乐文明
23	一、歌唱艺术

25	二、器乐艺术
27	三、其他
28	第四节 印度的“吠陀”文献、史诗与音乐
28	一、“吠陀”文献的音乐
32	二、史诗的音乐
38	第二章 古代篇
38	第一节 中国夏商周朝的音乐
38	一、夏朝的音乐
41	二、商朝的音乐
42	三、周朝的音乐
48	第二节 《诗经》与《楚辞》的音乐
48	一、《诗经》及其音乐
68	二、《楚辞》及其音乐
78	第三节 古希腊史诗《伊利亚特》 与《奥德赛》的音乐
80	一、《伊利亚特》
82	二、《奥德赛》

目 录

85	第四节 古希腊的悲喜剧、 古罗马歌舞与中国汉代百戏
85	一、古希腊的悲剧
86	二、古罗马的歌舞
88	三、中国汉代百戏
89	第五节 欧洲宗教音乐的形成与传播特点
90	一、古希腊的宗教音乐
91	二、古罗马的格里哥利圣咏
92	三、早期专业作曲家的宗教音乐创作
94	四、亨德尔与巴赫的宗教音乐创作
96	第六节 道儒墨三种音乐观与 希腊学派的“和谐的认识论”
96	一、道儒墨三种音乐观
105	二、希腊学派的“和谐的认识论”
107	第七节 《乐记》与《诗学》
108	一、关于《乐记》
114	二、关于《诗学》
120	第三章 近代篇

120	第一节 中国民族民间器乐的发展轨迹
121	一、民族民间器乐发展的远源
129	二、隋唐宋元时期的民族民间器乐文化 遗产被继承了多少
140	三、明清时期——民族民间器乐进一步发达
147	四、“五·四”以来——民族民间器乐繁荣兴旺
149	第二节 中国的宗教与祭祀音乐
149	一、佛教音乐
152	二、道教音乐
155	三、祭孔音乐
157	第三节 欧洲民间、宫廷、教堂的器乐文化及其 对专业创作的影响
158	一、欧洲最早的独立器乐
159	二、欧洲器乐的第一个繁荣期
162	第四节 辉煌灿烂的中国戏曲艺术
162	一、关于戏曲概念的几种说法
163	二、元杂剧——中国戏曲成熟的标志
170	三、明清——中国戏曲艺术迅速发展的时代

目 录

174	四、京剧艺术的兴起与昌盛
178	第五节 欧洲歌剧艺术的产生与传播特点
178	一、歌剧的产生
180	二、歌剧的传播
182	三、民族歌剧的兴起
186	四、意大利歌剧的鼎盛时期
189	五、美国的歌剧基础
190	六、中国歌剧的起步
191	第六节 欧洲中世纪以来的音乐美学
192	一、音乐美学概念的提出
193	二、欧洲中世纪的音乐美学
195	三、“他律论”音乐美学
196	四、“自律论”音乐美学
200	五、《乐话》——萌芽状态的中国 现代音乐美学思想
203	第四章 现代篇
203	第一节 现代交响音乐的形成与发展

203	一、交响乐的含义
204	二、交响乐得以形成的社会原因
205	三、海顿与莫扎特
206	四、交响乐巨擎贝多芬
212	五、交响乐队编制的发展
213	六、中国现代交响音乐的起步
216	第二节 寻求自我、实现自我的二十世纪的音乐
217	一、新维也纳乐派
224	二、新古典主义
226	三、法国的萨蒂和“六人团”
227	四、噪音音乐和微音音乐
229	五、序列音乐
229	六、偶然音乐
230	第三节 非洲音乐
235	第四节 美国音乐
236	一、混合音乐时期
236	二、美国本土第一代音乐家
241	三、美国第二代作曲家
242	四、美国风格的现代派作曲家一二

目 录

243 | 五、美国音乐的繁荣季节

245 | 后 记

写在前面的话

文化创造比我们迄今所相信的有更加广阔和更加深刻的内涵。

—— [美] N. 沃尔斯托夫

对此，我深信不疑。

以往，人们多认为音乐是一种很好的美育手段，所谓易风移俗，莫善于乐。它可以陶冶性情，净化灵魂。这固然不错。不过，也可以说，这是一种不完整的音乐观，是一种不完整的美育观。窃以为，除此之外，还应该把美育的材料还原到生活中去认识。人类的各种文化艺术，实际上是人类生活和生存的必不可少的一种方法。具体地讲，音乐决不仅仅是音乐，它更是一种有关人类的生活的历史记载，是一种大文化，它既反映人生，也反映社会。“唯乐不可以为伪”，音乐记载的人类发展史是最真切的。自原始时期始，人类就对于未来的各种祈盼、对现实的各种诉说、对过去的各种忆想，用他们那个时代的、那个民族的语言记录下来，并统统地装进了所谓的美的载体——音乐文化艺术中去，至今依然如此。

之所以这么说，首先，事情大致确实如此，另外，是希

望愿意或能够细致地读这本书的人更多些。了解美的人越多，创造美的人也会越多，了解美越深刻，创造美的信心也会越强。而唯其如此，我们的世界才会更加美丽，我们的人生才更加美妙丰满。长久以来，我们也一直在提倡美育，其目的是什么？无非是为了提高人们的文化素养，进而促进人类的精神文明和物质文明的进步，并在这个过程中使人类本身能够更有效地发达其智慧，增强其技能，崇高其品格。那么，美育的最佳途径是怎样的？或者说，怎样做才能有效地、较快和较好地达到美育的目的？依笔者所见，无非是去争取更全面地认识些事物，去了解些事物的深广的内涵与外延，而实现这一切的关键，则取决于我们自己是否切切实实地去学，去做。对有志于音乐艺术的人，除了应切实地掌握一技之长外，而首先应该学的和做的，就是熟悉艺术的历史，因为只有首先建立起这个框架，我们才能最终找到准确的视观尺度，才能将我们零散地获得的知识用这条彩带给串连起来。

在人类社会的历史进程中，原始社会是第一个阶段，其后是奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会……。原始社会是迄今为止人类历史上历时最久的社会阶段，根据现代科学研究，人类社会发展的历史，大约已经历了三、四百万年左右，在这么漫长的岁月中，属于原始社会以后的各个发展阶段，不过几千年的时间。

那么，此前人类没有音乐？恐怕不会。可以认为，人类的音乐文化，是伴随着人类的诞生而开始的。因为，音乐创造是人类生命繁衍的一种本能，是生存和生活的必然。在原始社会早期智人阶段（25万—4万年）。人类就开始在集体组织内部进行按性别和年龄分工，男子们集体去狩猎，老年人

都在住地附近活动，青年人外出奔波，妇女们则成群结队去采集野生蔬稷，所有这一切活动，必然使人类的语言和语言器官迅速发达起来，于是，表示一定意义的、抑扬顿挫的音调遂得以产生。闻一多先生曾经说过：“音乐是孕而未化的语言，语言是孕而未化的音乐。”谁能说，一句呼喊，在原始人看来不是音乐；而在今人看来，谁又能说一句呼喊不能起到象音乐抒发感情那样的作用？那首据说为大禹时代的《涂山氏妾歌》“候人兮猗”，不就是一句呼喊吗？它在中国的音乐史上多被认为是祖先所留给人们最早的、最久远的一首歌（见《吕氏春秋·季夏纪·音初》）。然而，作为文明人，我们只有按照文明的规范来行事，《世界音乐八千年》为读者朋友们展现的便是人类历史上的离我们现在最近的这万八千年中的音乐行为。作为美育的一种方式也罢，作为认识人生的工具也罢，本书为您提供的显然不是音乐的全部，但却是基本的。

作 者

写于 1991. 冬

改于 1992. 春

第一章 远古篇

第一节 人类远古时期音乐溯源

音乐，作为一种事物概念的界定是比较晚的。根据中国史籍记载看，最早使用与音乐这两个字意义相当的是“乐”字。

“乐”，最早出现在《易经·象辞上传·豫卦》中，书中曰：“先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。”（《易经》约成书于公元前 11 世纪的商末，相传系周人所作，故又称《周易》）而“音乐”这个作为今人所理解的一种事物的完整概念之出现，它首见于《吕氏春秋》（成书于公元前 239 年），书中曰：“音乐之所由来者远矣”，“凡音乐，通乎政而风乎俗者也”等。

是的，音乐，作为人类的一种实践行为，其由来者远矣，而大凡是音乐，它必定“通乎政”——与人类社会的进程、社

会结构息息相通；它亦必定“风乎俗”——真切而艺术地反映着历代人们的风俗习惯和生活特征。而人类初民为什么要创造音乐？他们怎样创造？他们创造的音乐是怎样的呢？

一、中国史籍中关于音乐由来的最早记载

“天地玄黄，宇宙洪荒。日月盈昃（zè），辰宿列张。寒来暑往，秋收冬藏。闰馀成岁，律吕调阳”。这是中华民族蒙书之一——《千字文》的头四句话，尽管这不是信史，但在说明音乐的起源方面，却是很有启发性的。远在洪荒之世，蒙昧之时，华夏先民们创造音乐确实是作为一种认知世界、调剂自身的一种手段。《吕氏春秋·仲夏纪》曰：“音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳；阴阳变化，一上一下，合而成章。……先王定乐，由此而生。”据史载，黄帝时期创造律吕（今人视其为音乐），也实是为度量时日。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》曰：“黄帝令伶伦作为律。伶伦……取竹于嶰谿之谷，……次制十二简。”这十二简即六律六吕十二支竹管，阴阳各六，六阳管为律，黄钟（拟为c，下同）、太簇（d）、姑洗（e）、蕤宾（f）、夷则（“g）、无射（“a）是也；六阴管为吕，大吕（“c）、夹钟（“d）、仲吕（“e）、林钟（g）、南吕（a）、应钟（b）是也。黄钟长九寸，应十一月；大吕长八寸三分有奇，应十二月；太簇长八寸，应正月。夹钟长七寸四分有奇，应二月；姑洗长七寸一分，应三月；仲吕长六寸五分有奇，应四月；蕤宾长六寸二分有奇，应五月；林钟长六寸，应六月；夷则长五寸五分有奇，应七月；南吕长五寸三分，应八月。无射长四寸八分有奇，应九

月；应钟长四寸六分有奇，应十月。（见《三字经百家姓千字文》，第124页，上海古籍出版社，1988年版）。

律吕，即十二律。十二律分阴阳两类，奇数六律为阳律，叫做六律；偶数六律为阴律，叫做六吕，合称为律吕。把一个八度分成十二律，即十二个半音：c、 $\sharp c$ 、d、 $\sharp d$ 、e、 $\sharp e$ 、f、g、 $\sharp g$ 、a、 $\sharp a$ 、b，用十二个半音来对应一年的十二个月份，这说明音乐的最初形成，一般不是审美的需要，而是人类生活的需要，是认知和调整自身与自然之间的关系的一种具体的手法。

关于这一点，中国还有不少的史料记载。《吕氏春秋·古乐篇》载：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气畜积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生。”这段话大意是说：在远古朱襄氏这个部落生存之时，地球上风很大，天气很干燥，植物多枯萎，结不成果实。一个叫士达的人造了一个五弦瑟，藉以求老天保佑风调雨顺，群生安定。这里音乐创作的目的是和作用没有半点娱乐和审美的意思，而全然是一种宗教性的祈求的需要。《吕氏春秋·古乐篇》还记载着：昔陶唐氏之始，阴多滞伏而湛积，水道雍塞，不行其原，民气郁阏而滞著，筋骨瑟缩不达，故作为舞以宣导之。”这是一种与前者相反的情形，在陶唐氏的初期，水道不通，湿气很重，人们的神气抑郁而呆滞，筋骨不舒展，所以创作了健身的舞蹈来驱散湿气。歌舞被用来健身，可谓实实在在的人生的艺术。

二、中国史诗神话中的音乐起源

对于人类音乐起源的探讨，无非三条途径，一是文献，二是考古，三是现实调查。第三点尤其重要。下面这首采自中国云南的富宁县、广西壮族自治区的那坡县等地彝族居住区的史诗《铜鼓王》（又称《铜鼓歌》）中关于铜鼓的源起及衍用的唱叙，给我们很多启发。

彝家有铜鼓，
说来很传神。
都说是天赐，
来源有起因。

.....

铜鼓当铜锅，
铜锅当铜鼓。
铜锅煮饭吃，
同度好光阴。

.....

部落开仗火，
鼓声传号令。
铜鼓是号角，
作战把鼓鸣。

.....

匪徒听鼓声，
吓得掉了魂；