

音乐自学丛书·音乐学卷

E4A449.36

BK155152

中国古代音乐史

金文达 著

人民音乐出版社

中国古代音乐史

金文达 著

人民音乐出版社

责任编辑：吴 朋

中国古代音乐史

金文达 著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

中国科学院印刷厂印刷

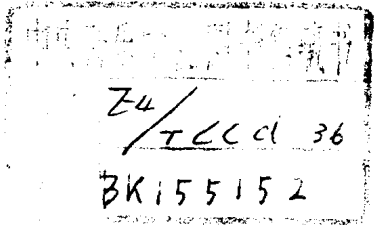
850×1168 毫米 32开 440千字 11插页 19印张

1994年4月北京第1版 1994年4月北京第1次印刷

印数：0,001--3,595册

ISBN 7-103-01109-5/J·1110

定价：21.30元

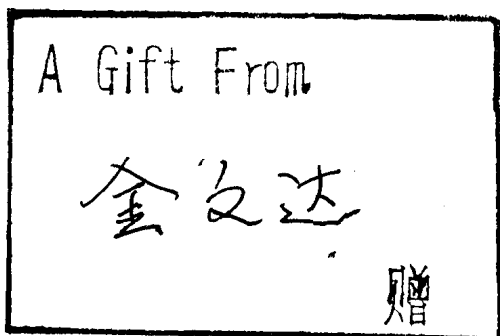

出版说明

为了满足没有机会和条件就读音乐学院，但又有意学习有关音乐基础知识的读者的要求，我社编辑出版了《音乐自学丛书》(包括《作曲卷》和《音乐学卷》两个分卷)。这套丛书的作者，均系在音乐学院任教多年并且有着丰富的课堂教学经验的教授、讲师及有关专家。

《音乐自学丛书·音乐学卷》共10册。内容包括中外音乐史、音乐美学基础、民族音乐理论等音乐学院开设的主要理论课程，既有一定的理论深度，又通俗易懂。除作为自修教材外，亦可作为音乐院校及音乐师范院校师生的辅导教材和必备参考书。

编者

目 次

第一编 远古——春秋、战国

社会概况	(1)
第一章 远古至夏、商、周	(3)
一、有关远古音乐的传说	(3)
二、远古音乐与巫术、《易经》等的关系	(7)
三、六代乐舞	(12)
第二章 民间音乐	(18)
一、民间歌曲	(18)
1. 《诗经》中的国风	(18)
2. 南方民间歌曲与诗人的加工和创作	(30)
3. 《举大木歌》与《成相篇》	(38)
4. 著名民间歌手及其艺术成就	(40)
5. 有关演唱艺术的一些理论	(41)
二、著名器乐演奏家及其艺术成就	(43)
1. 古琴音乐与古琴家的艺术成就	(44)
2. 筑的演奏能手	(48)
三、优伶	(49)
第三章 宫廷音乐	(52)
一、雅乐	(52)
1. 雅乐的性质	(52)

2. 音乐中的阶级与等级分化·····	(53)
3. 音乐机构与音乐教育·····	(54)
4. 雅乐的应用场合·····	(55)
二、统治阶级对民间音乐的利用 ·····	(56)
1. 采风制度·····	(56)
2. 燕礼音乐·····	(57)
三、列国之君对雅、俗乐的态度 ·····	(59)
第四章 国内各民族之间与国内外之间的音乐 文化交流 ·····	(65)
第五章 乐器与乐律 ·····	(68)
一、乐器 ·····	(68)
二、乐律 ·····	(77)
第六章 音乐思想 ·····	(84)

第二编 秦汉、魏晋、南北朝

社会概况 ·····	(93)
第一章 民间音乐 ·····	(97)
一、民歌 ·····	(97)
二、相和歌与相和大曲 ·····	(100)
三、相和歌的发展与演变 ·····	(110)
四、清商乐与南北方民间音乐的发展 ·····	(112)
五、其他民间歌舞 ·····	(115)
六、古琴曲 ·····	(118)
七、叙事歌曲 ·····	(128)
八、百戏 ·····	(130)
九、民间鼓吹 ·····	(131)

第二章 宫廷音乐	(132)
一、雅乐	(132)
二、乐府	(134)
三、鼓吹乐	(136)
第三章 国内各族音乐与国内外音乐的大融合	(140)
第四章 宗教与音乐	(144)
第五章 乐器、乐律与乐谱	(147)
一、乐器	(147)
二、乐律	(154)
三、乐谱	(159)
第六章 音乐思想	(161)

第三编 隋、唐、五代

社会概况	(173)
第一章 民间音乐	(175)
一、民歌与曲子	(175)
二、唐人诗词的配乐	(178)
三、说唱与变文	(183)
四、歌舞与歌舞戏	(186)
五、寺院与民间音乐的关系	(188)
第二章 宫廷音乐	(190)
一、燕乐	(190)
1. 隋七部、九部乐与唐九部、十部乐	(191)
2. 唐坐部伎与立部伎	(196)
3. 龟兹乐的盛行	(198)
4. 龟兹乐的汉化	(200)

5. 对龟兹乐艺术风格的估计	(204)
6. 大曲与法曲	(206)
7. 音乐机构	(214)
8. 乐工的艺术成就与屈辱地位	(217)
9. 鼓吹与散乐	(221)
10. 散乐中的戏剧	(221)
11. 隋唐燕乐的外传	(224)
二、雅乐	(228)
第三章 乐器与音乐理论	(231)
一、乐器	(231)
二、音乐理论	(235)
第四章 音乐思想	(241)
第四编 (上) 辽、宋、西夏、金	
社会概况	(243)
第一章 民间音乐	(245)
一、民歌与曲子	(245)
二、词调	(249)
三、市民音乐的繁荣	(265)
四、艺术歌曲的发展	(266)
五、说唱音乐的大发展	(268)
六、歌舞音乐	(286)
七、戏曲艺术的茁壮成长	(288)
第二章 宫廷音乐	(307)
一、燕乐	(307)
二、雅乐	(315)
第三章 乐器、器乐与音乐理论	(325)

一、乐器	(325)
二、器乐	(329)
三、乐律与宫调理论	(341)
第四章 音乐思想	(345)

第四编 (下) 元

社会概况	(357)
第一章 民间音乐	(359)
一、民歌	(359)
二、散曲	(359)
三、说唱	(364)
四、元杂剧的辉煌成就	(375)
五、南戏	(412)
六、其他声腔的兴起	(425)
第二章 宫廷音乐	(427)
第三章 乐器与器乐	(432)
第四章 音乐论著	(443)

第五编 明、清

社会概况	(445)
第一章 民间音乐	(447)
一、民间歌曲	(447)
1. 汉族的民歌小曲	(447)
2. 少数民族的单声部与多声部民歌	(454)
二、叙事歌曲与歌舞音乐	(461)
1. 叙事歌曲	(461)

2. 歌舞音乐·····	(474)
三、说唱音乐·····	(500)
1. 鼓词、大鼓类·····	(501)
2. 牌子曲类·····	(512)
3. 弹词类·····	(527)
4. 渔鼓、道情类·····	(535)
5. 宝卷类·····	(537)
6. 杂曲类·····	(538)
7. 少数民族的说唱音乐·····	(539)
四、戏曲·····	(540)
1. 昆山腔·····	(541)
2. 弋阳腔·····	(563)
3. 梆子腔·····	(564)
4. 皮黄腔·····	(564)
五、明清的器乐·····	(565)
1. 琵琶音乐·····	(565)
2. 古琴音乐·····	(569)
3. 弦索十三套·····	(575)
4. 其他器乐合奏形式·····	(583)
六、关于朱载堉的平均律·····	(584)
七、清宫廷音乐的部分实例·····	(586)
后记·····	(595)

第一编 远古——春秋、战国

(公元前21世纪—前221年)

社会概况

我国地大物博，历史悠久。既是人类的发祥地之一，也是世界上文化发达最早的国家之一。考古发现证明，远自200万—300万年以前，我们的祖先——元谋人，就已生活和劳动在中国西南部的云南地区。事实也证明了，在我国华北平原以及几条大的河流，如黑龙江、乌苏里江、松花江、辽河、黄河、长江、珠江，较小的如闽江、金沙江流域等地，早则在40—50万年以前，迟则在7000—5000年前，均已出现了区域性或民族性的文化。从以上这许多地区的古代文化遗存来看，他们既显示出大区域间的近似性，又表现了自己地区的特点与发展趋向。在我们这个国家里，由分散到统一，最后，是由五六十个民族共同创造了中华民族的物质财富和富有特点的精神文明的。就音乐文化来说，从远古至周末，我国已有了相当丰富的音乐文化的积累。这些积累，又通过文

字的记载,将古代的音乐成就与经验,传给了后人。古代文物出土的情况证明,中国古代文献记载的忠实性与确切性,已为众所周知。各种有关古代音乐的传说,虽属传说性质,但其中的合理因素,却往往是符合当时的社会历史发展实际的。例如,黄帝时期就已开始注意到了音律,以及音乐与劳动、巫术的关系等等,均是如此。后来,又出现了各地区民歌的总集《诗经》以及多种形式的歌舞音乐与器乐。同时,在音乐领域中也出现了阶级分化的现象,如宫廷音乐中已有了雅、俗之分,建立了规模最大、在世界范围内为时最早的音乐教育机构和表演队伍。音乐理论专集《乐记》中,则阐述了如何使音乐成为巩固封建政权的得力工具,也阐明了通过音乐来对人民群众进行教化的问题。其中,对音乐的社会教育作用的论述之全面与深刻,居当时世界上同类著作之冠。十二律理论的形成,年代也很早,经过商、周的不断探索与实践,1978年6月在我国湖北省随县出土的战国后期所造的规模宏伟的曾侯乙墓的大型编钟与编磬,已经充分地体现了十二律理论在音乐实践中的应用。这件事使全世界为之震惊,并将其誉为世界八大奇迹之一。这些,都是我们先人的伟大业绩和留给后世的宝贵财富。

第一章 远古至夏、商、周

一、有关远古音乐的传说

传说中的远古音乐所反映的生活内容，涉及面相当广泛。例如：

1. 《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中说：“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。”

这是反映远古的朱襄氏部落曾以为音乐有巫术般的魔力，因而用它来求雨。

2. 同书中又说：“昔阴康氏之始，阴多潜伏而湛积，水道壅塞，不行其原；民气郁阏而滞着，筋骨瑟缩不达。故作为舞以宣导之。”

这个传说反映出舞蹈这种艺术形式出现的年代很早。1973年青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹陶盆和嘉峪关黑山石刻画像等，都证实了新石器时代已有舞蹈(见图1-1、图1-2)。

3. 又说：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙(què)：一曰《载民》，二曰《玄鸟》，三曰《遂草木》，四曰《畜五谷》，五曰《敬天常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八曰《总禽兽之极》”。

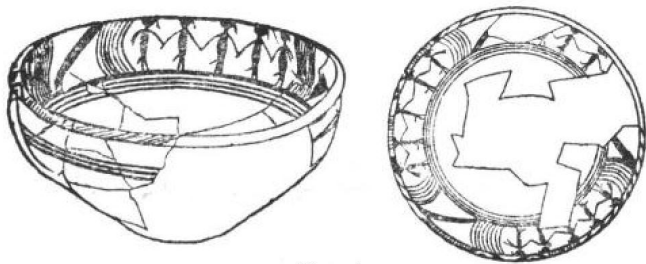

图 1-1

图 1-2

这个传说反映了先民希望自己所从事的农、牧、林和家禽饲养业能够获得丰产，以及对天、地、图腾、祖先和氏族首领等的歌颂。值得注意的是，其中所说葛天氏之乐，已是歌舞形式，表演时由三个人手执牛尾，踏足而歌。如果联想到舞字在殷商时代的甲骨文中写作“𠄎”或“𠄎”时(见图 1-3、图 1-4)，就不能

不令人感到它的字形与葛天氏的歌舞表演形象是多么相似!

图 1-3

图 1-4

4. 《礼记·郊特牲》中说：“伊耆氏始为蜡（亦作蜡，读 chā 或 zhà）。蜡也者，索也；岁十二月，合聚万物而索飧之也。其蜡辞曰：土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”

蜡祭是有悠久历史的一种祭祀，是为了祈求农业丰收，不要发生水、旱、虫之类的灾害。这种祭祀在周代称“大蜡”，秦称“腊”；后来也叫“八蜡”。在南北方农村中多有祭祀“八蜡”的习俗。所谓“八蜡”，是指与农业生产有关的八位神祇，即《礼记·礼运篇》中所说的“天子大蜡八。祭有八神：先啬（指神农），司

齋（后稷），农（田神），邮（农舍）、表（田间小路）、噉（zhuó，田间疆界）、猫虎（能食田鼠野兽）、坊（堤防）、水庸（沟渠）、昆虫（螳螂等）。”直至民国年间，民间尚有八蜡庙，并按时进行祭祀。祭祀时有无乐舞，已无可考。

5.《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中说：“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西，乃之阮隃之阴，取竹于嶰谿之谷，以生窾厚钧者，断两节间，其长三寸九分而吹之，以为黄钟之宫，（吹）曰‘舍少’。次制十二筒，以之阮隃之下，听凤凰之鸣，以别十二律。其雄鸣为六，雌鸣亦六。以比黄钟之宫，适合。黄钟之宫，皆可以生之。故曰，黄钟之宫，律吕之本。”

《吕氏春秋》的成书年代约为公元前239年，是吕不韦的幕客们共同编写的，属于战国末期杂家的代表性著作。这段记载中提到早在黄帝的时候就已重视对音乐的研究，并配备了音乐方面的专职官员。记载中提到制定十二律。中国的律是根据管的长度计算出来的，十二律中头一个律的名称叫黄钟，以及十二律又可分为六律与六吕，都属于律学方面确实存在的问题。很有参考价值。只是，在年代、去阮隃之阴取竹和以鸟鸣之高低定律等方面，含有一定的传说或神话成分。

6.《吴越春秋》中记载着一首相传为黄帝时期所作的《弹歌》，歌词是：“断竹，续竹，飞土，逐宍（肉）。”

这是一首反映原始社会时期人们以狩猎为生的歌曲。这首歌虽被收在《吴越春秋》一书之中，但它所反映的范围则远远超出了吴、越两国的“春秋”以外，而是道出整个中华民族共同的早期劳动生活方式。至于这首歌曲为什么直到东汉时期才被记载下来，以及既使这首歌曲确为黄帝时的作品，当时是否能唱，均属

疑问。

7. 《吕氏春秋·季夏纪·音初篇》中有这样一段记载：“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！’实始为南音。”这首歌曲中，有实际意义的只是候人二字，后面的兮（ō）与猗（通兮）都是语助词。

随着人类文化历史的发展，远古时期的活的音乐实践已经成为过去。那时的表演情况，既不可能有直接记录，也无法使之如实地再现。而且，已发现的考古文物的数量还不很丰富，不足以使我们对远古音乐的全貌有更深入的认识。只有后世记载下来的一些传说，或许能够帮助我们对远古时期的音乐实践有所了解。但是，传说毕竟是传说，不能完全信以为真。因为，那些古老的传说在一代代的流传当中，必然会因传述者的不同和阶级、时代等的差异，而逐渐离开事物的本来面貌。我们注意的应该是那些传说中是否存在着合理的因素。当然，对其中的说法进行些推测与想象也是可以的。但是，若将其作为立论的根据，则应十分慎重。否则，必然会做出错误的结论。

二、远古音乐与巫术、《易经》等的关系

古人对许多自然现象无法理解，认识自然现象的规律性的能力很低，迷信神权的意识很浓，他们以为世上的万物都是由神来主宰的，所以人们在感到无能为力的时候，就要祈求神祇的帮助。像传说中的朱襄氏命土达做瑟求雨；葛天氏的乐舞中包含着对天、地、祖先之灵等的歌颂；伊耆氏的《蜡祭》等，都是如此。至于《尚书·益稷》中记载的关于虞舜时的乐人夔所说的“夔击鸣