

ISBN 7-5313-2108-4

9 787531 321088 >

ISBN7-5313-2108-4/J • 145

定 价: 34.00 元

中國音樂史

陳秉義 編著

春風文藝出版社

中国音乐史

Zhongguo Yinyue Shi

陈秉义 编著

春风文艺出版社出版发行
(沈阳市和平区北一马路108号 邮政编码 110001)
新民市印刷总厂印刷

开本:787×1092 1/16 字数:550千字 印张:28
印数:3,000册
1999年4月第1版 1999年4月第1次印刷

责任编辑:俞志富
封面设计:秉义

责任校对:魏民
版式设计:秉义

ISBN 7-5313-2108-4/J·145 定价:34.00元

前

言

《中国音乐史》是一门专门阐述中国音乐发展历史的学科；是高等音乐、艺术院校和高等师范院校音乐教育专业学生的学科课程课之一。

音乐史学是把历史上的音乐现象以及与音乐有关联的诸事实进行历史性研究、阐述与领会理解的学问。音乐史学所研究的是人类社会在其发展过程中所产生的音乐作品、事件、人物和与音乐有关的人类的各种活动事实的总体，从中进行科学总结和归纳。音乐既是一种历史的存在，但也瞬间即逝，除了有记载的史料外，许多具体的音乐现象是不可能进行史料验证的，所以，音乐的研究有着与其它艺术所不同的特殊性。

本教程是为高等师范院校音乐教育专业本科学生所编写的一本以知识性为主的学科教材，考虑到音乐教育专业学生的学制及教学大纲所规定的学习时数，本教材在编写的内容上只把我国音乐历史上部分重要音乐事件、人物及作品编入，其中关于中外音乐文化的交流只把主要的部分放到了各章、节中叙述，加以简单地评述，力求其知识的准确性。

本教程也适合专科程度和一般音乐学爱好者使用和阅读。

本教程采用断代体编写。考虑到一些音乐历史事件需要集中叙述，故把其产生阶段放到最显著的时期集中叙述：如远古时期的乐器——“磬”到先秦时期的“磬”，一并在原始社会时期作以介绍；再如中国的“说唱音乐”和“戏曲音乐”，在叙述其起源时并没有放到以《成相篇》为标志的春秋、战国时代和“角抵戏”时代，而是放到了发展到一定高度的宋代集中叙述；还有一些类似问题就不在此一一列举了。

关于中国音乐史的“断代”问题，目前还是一个很复杂的学术问题，本教材以目前比较通用的“断代”方法断代。因此，为清晰起见，本教材把中国古代音乐、中国近、现代音乐、中国当代音乐分为三编，即把古代社会中的原始社会、先秦、秦、汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清作为上编共6章；把近代、现代分作中编共2章；把当代作为下编共3章，总共11章58节来分别叙述。除图、谱外，论述的比例大致是这样的：

“中国古代音乐”占整个教程总比例的46%；“中国近、现代音乐”占整个教程总比例的28%；“中国当代音乐”占整个教程总比例的28%。

由于是教程，考虑到即将要实行的“学分制”，所以，本教程在每章的后面加进了一定数量的“思考题”，同时也列举了本教程参考、引用的有关书目及文献，也可以作

为学生学习参考的资料。

本教程在编写过程中深感我国音乐的历史如同我国的历史文化一样内容浩瀚而又那样的博大精深,用这样一本小册子来叙述我国近八千年音乐发展的历史是远远不够的。特别是自本世纪初开始的中国“新音乐”运动,把中国音乐推向了一个崭新的阶段,许多优秀的音乐作品直到今天仍在传唱,面对那么多的历史人物和作品,在选择的过程中真是难以取舍;考虑到音乐教育专业的学生将来所从事的教学和内容,本教程把“当代中国音乐史”(即公元1949—1990年)编入。当代的著名的音乐家数量众多,优秀的音乐作品浩如烟海,因此,在史料的选择等方面还存有一定的困难;有些音乐作品尚未经过历史的“大浪淘沙”,更是难以取舍。限于篇幅,当代著名的音乐家也无法用这样一本容量极小的小册子——列出,深感挂一漏万,实在是一件憾事。如果本教程能对中国音乐的历史有一个大概、宏观的叙述,或能通过本教材给学习者一个中国音乐史的学习目录或大概的线索,本人编写的目的和期望也就达到了。

近年来,关于中国音乐史学专著的出版物越来越多,为我们从事中国音乐史学教学和研究提供了大量可供参考的信息和资料。本教程在编写的过程中也试图把有关的信息和科研成果引入,特别是中国古代音乐中,由于只有记载和出土文物,所以用图片来说明当时音乐发展的情况可能比只用语言来叙述更为直观一些,因此,在教材中引入了一定数量的图片和谱例,力图使学生能得到一个直观的印象。

由于本人学识浅短,加上地处寒冷偏僻的东北,资料和信息都很难找寻,因此在资料的选择、史的引证、论的叙述以及文字的修饰等诸方面定会存有很多缺点和谬误,恳请批评指正。

本教程在编写过程中,参考和引用了杨荫浏、廖辅叔、汪毓和、吴钊、刘东升、许健、缪天瑞、金文达、孙继南、周柱铨、刘再生、梁茂春等前辈和学者的学术著作及其科研成果,特别是中国古代史部分参考和引用了杨荫浏先生所著的《中国古代音乐史稿》及吴钊、刘东升先生的《中国音乐史略》等著作;近、现代音乐史部分基本上参考和引用了汪毓和先生的《中国近现代音乐史》、梁茂春先生的《当代中国音乐》以及《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》等;谱例部分引用了《古琴曲集》、《中国近、现代音乐史教学参考谱例》等;图例部分引用了《中国音乐史图鉴》、《中国音乐词典》和《中国大百科全书》等著作,在此恕也不一一列举了,谨借此向诸位前辈和学者表示衷心感谢,并借此致以诚挚的敬意!

陈秉义

1998年1月20日于沈音

目 次

前 言

上编 中国古代音乐史

(远古——公元 1840 年)

第一章 原始社会音乐 (远古——公元前 2100 年) 1

第一节 概述 1

第二节 音乐的起源及其传说 2

1 音乐的起源 2

2 音乐起源的传说 3

第三节 远古乐舞 4

1 葛天氏之乐 5

2 三代乐舞 6

第四节 远古乐器 7

1 鼓 7

2 磬 8

3 骨哨、骨笛 9

4 陶埙 10

本章思考题 12

本章重要参考引用书目与文献 12

第二章 先秦音乐

(公元前 2100——公元前 255 年) 14

第一节 概述 14

第二节 六代乐舞 15

第三节 西周的礼乐制度 17

第四节 《诗》和《楚声》 18

1 《诗》 18

2 《楚声》 21

第五节 乐器和器乐 24

1 八音分类法 24

2 吹管乐器埙在商代所达到的高度 25

3 箫.....	26
4 篪.....	27
5 铙.....	27
6 钟和曾侯乙墓之编钟.....	28
7 琴、瑟和伯牙的琴曲创作与演奏.....	30
第六节 乐律学和记谱法.....	32
1 五音、七声、十二律.....	32
2 三分损益法.....	33
3 记谱法.....	35
第七节 音乐论著和音乐美学.....	35
本章思考题.....	39
本章重要参考引用书目.....	40

第三章 秦、汉、魏、晋、南北朝音乐 (公元前 255——公元 589 年)..... 42

第一节 概述..... 42

第二节 西汉的国家音乐机构——“乐府”..... 42

第三节 歌舞音乐..... 44

1 相和歌..... 44

2 相和大曲..... 45

3 清商乐..... 47

4 百戏、鼓舞和公莫舞..... 49

第四节 乐器与器乐..... 49

1 乐器..... 49

2 器乐..... 50

第五节 乐律学..... 56

1 乐律学简述..... 56

2 何承天与三分损益均差律..... 57

第六节 音乐美学论著——《声无哀乐论》..... 59

本章思考题..... 61

本章重要参考引用书目..... 62

第四章 隋、唐音乐

(公元 589——公元 960 年)..... 64

第一节 概述..... 64

第二节 歌舞音乐.....	65
1 曲子.....	65
2 燕乐与大曲.....	67
3 王维的《阳关三叠》.....	72
第三节 乐器与器乐.....	77
1 琴的发展.....	77
2 琵琶的发展.....	79
第四节 乐律学与记谱法.....	84
1 乐律学.....	84
2 记谱法.....	85
第五节 白居易的音乐美学思想.....	88
本章思考题.....	91
本章重要参考引用书目.....	91
第五章 宋、元的音乐（公元960—公元1368年）.....	93
第一节 概述.....	93
第二节 词调歌曲与白石道人歌曲.....	94
1 词调歌曲.....	94
2 白石道人歌曲.....	95
第三节 乐器与器乐.....	97
1 弓弦乐器的产生.....	97
2 郭沔与《潇湘水云》.....	98
第四节 说唱音乐.....	100
1 说唱音乐沿革.....	100
2 唱赚.....	101
3 鼓子词.....	102
4 诸宫调.....	103
5 货郎儿.....	104
第五节 戏曲音乐.....	105
1 戏曲音乐沿革简述.....	106
2 宋杂剧.....	107
3 南戏.....	108
4 元杂剧.....	109
第六节 音乐论著和音乐美学.....	112
本章思考题.....	114

本章重要参考引用书目.....	114
-----------------	-----

第六章 明、清音乐

（公元1368—1840年）.....	117
---------------------	-----

第一节 概述.....	117
-------------	-----

第二节 小曲与琴歌.....	117
----------------	-----

1 小曲.....	117
-----------	-----

2 琴歌.....	121
-----------	-----

第三节 器乐.....	125
-------------	-----

1 《海青》、《楚汉》与《卸甲》.....	125
-----------------------	-----

2 吹鼓乐和丝竹乐.....	130
----------------	-----

3 《弦索备考》.....	133
---------------	-----

第四节 说唱音乐.....	135
---------------	-----

1 弹词.....	135
-----------	-----

2 鼓词.....	139
-----------	-----

第五节 戏曲音乐.....	140
---------------	-----

1 四大声腔.....	140
-------------	-----

2 梆子腔、皮簧腔和京剧的产生.....	143
----------------------	-----

第六节 乐律学.....	145
--------------	-----

第七节 音乐美学论著.....	147
-----------------	-----

1 《谿山琴况》.....	147
---------------	-----

2 《乐府传声》.....	150
---------------	-----

本章思考题.....	151
------------	-----

本章重要参考引用书目.....	151
-----------------	-----

中编 中国近、现代音乐（公元1840年—1949年）

第七章 中国近代音乐（公元1840—1919年）.....	153
-------------------------------	-----

第一节 概述.....	153
-------------	-----

第二节 西洋音乐的传入和学堂乐歌的兴起.....	154
--------------------------	-----

1 西洋音乐的传入.....	154
----------------	-----

2 学堂乐歌的兴起.....	157
----------------	-----

第三节 学堂乐歌的作者.....	162
------------------	-----

1 沈心工.....	162
------------	-----

2 李叔同.....	166
------------	-----

第四节 京剧的发展.....	169
本章思考题.....	171
本章重要参考引用书目.....	171

第八章 中国现代音乐 (公元1919—1949年).....	173
--------------------------------	-----

第一节 概述.....	173
-------------	-----

第二节 新式音乐社团和专业音乐教育机构的建立.....	174
-----------------------------	-----

第三节 声乐创作.....	178
---------------	-----

1 城市小调.....	178
-------------	-----

2 群众歌曲.....	180
-------------	-----

.....3 抒情歌曲.....	197
------------------	-----

.....4 少年儿童歌曲.....	224
--------------------	-----

5 合唱.....	225
-----------	-----

第四节 器乐创作.....	244
---------------	-----

1 刘天华和阿炳的二胡、琵琶曲.....	247
----------------------	-----

2 钢琴和其它器乐独奏音乐.....	248
--------------------	-----

3 器乐重奏、合奏和大型器乐曲创作.....	251
------------------------	-----

第五节 歌(话)剧、舞剧和电影音乐.....	253
------------------------	-----

1 歌(话)剧音乐.....	253
----------------	-----

2 电影音乐.....	267
-------------	-----

第六节 音乐论著和音乐美学思想.....	284
----------------------	-----

1 音乐论著.....	284
-------------	-----

2 音乐美学思想.....	286
---------------	-----

本章思考题.....	290
------------	-----

本章重要参考引用书目.....	290
-----------------	-----

下编 中国当代音乐 (公元1949—1966年)

第九章 五、六十年代的音乐 (公元1949—1966年).....	292
-----------------------------------	-----

第一节 概述.....	292
-------------	-----

第二节 传统音乐的继承与发展.....	293
---------------------	-----

第三节 声乐创作.....	299
---------------	-----

1 歌曲创作.....	300
-------------	-----

2 合唱音乐.....	313
-------------	-----

第四节 器乐创作.....	317
---------------	-----

1 独奏音乐.....	317
-------------	-----

2 重奏、合奏与大型器乐曲创作.....	332
第五节 歌舞、歌剧、舞剧音乐.....	344
1 歌剧音乐.....	344
2 舞剧音乐.....	357
3 歌舞音乐.....	360
4 电影音乐.....	361
本章思考题.....	366
本章重要参考引用书目.....	366
第十章 七十年代前后音乐 (公元1966—公元1976年).....	367
第一节 概述.....	367
第二节 “语录歌”与声乐创作.....	367
1 “语录歌”.....	367
2 歌曲创作.....	368
3 合唱音乐.....	370
第三节 器乐创作.....	371
1 独奏音乐.....	371
2 器乐合奏与大型器乐创作.....	379
第四节 “革命样板戏”与歌剧、舞剧、电影、电视音乐.....	381
1 “革命样板戏”.....	381
2 歌剧、舞剧音乐.....	388
3 电影、电视音乐.....	388
本章思考题.....	390
本章重要参考引用书目.....	390
第十一章 八十年代前后的音乐 (公元1976—公元1990年).....	391
第一节 概述.....	391
第二节 声乐创作.....	392
1 歌曲创作.....	392
2 “通俗歌曲”.....	400
3 合唱音乐.....	406
第三节 器乐创作.....	409
1 独奏音乐.....	410

2 重奏、合奏与大型器乐创作.....	413
第四节 歌剧、舞剧、电影、电视音...乐.....	419
1 歌剧音乐.....	419
2 舞剧音乐.....	424
3 电影、电视音乐.....	426
本章思考题.....	432
本章重要参考引用书目.....	432
结束语.....	433
后记.....	434

上编 中国古代音乐史

(远古——公元1840年)

第一章 原始社会的音乐

(远古——公元前2100年)

第一节 概述

中国是人类发源地之一，同时也是世界上音乐文化发展最早的国家之一。中华民族同世界上的许多民族一样，大致经历了几十万年“原始公社”的生活，经历了原始“母系氏族公社”和“父系氏族公社”的生活，经历了旧石器、新石器和陶土文化等时代。经过千万个春夏秋冬的运转，千万个春花秋实的循环往复，中华民族的祖先在共同生息与繁衍、共同劳动的同时创造了世界，创造了文化，也创造了音乐。

综观原始社会音乐的发展历史，我们不仅能够看到我们的祖先通过生产劳动和社会实践创造了音乐的历史，同时也能从中看到人类从无阶级的野蛮时代逐渐步入有阶级时代文明的历史。

我国音乐文化可考的历史，从目前的考古发现最早可上溯到八千年前，甚至更为久远。早在原始社会，音乐就已萌发，可以说音乐是随着人类的出现而出现，并伴随着人类的生产劳动和生活的不断发展而发展。随着生产力水平的不断提高，人类的音乐思维水平也在不断地提高。当我们的祖先逐渐摆脱了“野蛮状态”进入文明社会后，音乐更作为一种“社会意识形态”进入人类的历史，在两个阶级对立中逐渐发展。新石器时代的后期，一些生产工具和生活用具便逐渐变成人们进行娱乐的乐器。1986——1987年在河南舞阳贾湖村所出土的骨笛，从一个侧面向我们揭示了中国音乐在近八千年前时的发达情况；浙江“河姆渡文化遗址”和西安“半坡文化遗址”陶埙的发现，更向我们展示了迄今六千多年前中国音乐发展的高度；而那“如火如荼”的远古“乐舞”，则向我们说明了我们的祖先在生产力水平低下的年代里所产生的宗教信仰和他们对美好生活的愿望和祈求。

第二节 音乐的起源及传说

1 音乐的起源

“劳动创造了人本身”（恩格斯《自然辩证法》）。劳动创造了世界，同时也创造了包括音乐在内的人类艺术文化。考古工作者发掘出来的文物证明，我们勤劳勇敢的祖先，早在八千年前的原始社会，就已经在生产和生活实践中，开辟了中华民族音乐历史的长河。

从进化论的角度来看，首先是劳动的进行、语言的出现和人类大脑的发达，奠定了音乐产生的条件，同时也赋予了音乐的表现内容。在远古社会中，人类的劳动是以学会制造生产工具为标志。但由于生产力低下，人类的劳动只能以集体劳动为主。为了在劳动中相互协同动作，减轻疲劳，所以就在劳动中出现了有节奏的呼声，这是原始音乐发端的最初萌芽。对于这种现象，古人也曾有所观察，例如我国西汉时期的思想家、文学家刘安（公元 122 年卒）在《淮南子·道应训》中曾举例说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也”。这样，协同劳动的节奏和劳动呼声和人们模仿“山林溪水”的叫声便形成了音乐最初节奏和音调。人们对劳动动作与野兽姿态的模仿便形成了伴随音乐进行的最初的舞蹈姿态。所以，在远古的社会中，诗歌、音乐、舞蹈这三者是结合在一起的、不可分离的，而音乐在其中是占主导地位的，我国的古代文献中常把音乐写作“乐舞”就是这个道理。不仅如此，音乐与舞蹈还可以说是人类语言的一种延伸。伴随着人类生产能力的提高，某些劳动工具的发现和部分生活用具也对乐器的出现给予我们的祖先以启发，甚至某些劳动工具本身就是乐器的前身。

其次是人类自身的生产活动和人类思想感情的变化也对音乐的起源起到了孕育和奠基的作用。这里，人类感情的变化为音乐起源所起的奠基的作用是至关重要的。关于这一点，我国的历史文献也曾作过生动地记载：“情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”。（《诗序》）这短短的几句便向我们揭示了音乐起源于人类思想感情的变化。不仅我国的学者是这样论述，连外国的学者也对此进行了探讨和论述：“很少有人注意到我们在高兴或惊讶时所发出的声音具有从 C 至 G，甚至从 C 至 C 的音程起伏。”（日·属 启成《音乐史话》）可以说音乐是人类所特有的用以表达和交流情感的重要工具之一。尽管它在音乐起源阶段尚处于十分幼稚的状态，但这是人类在使自己和种族能够得到生存和延续的生产中孕育出来的表达、交流思想感情的一种形式，这种形式为人类的生活增添了色彩，并使它成为一种世界性的语言，

成为一种用文学和语言难以表达的感情抒发形式。

关于音乐起源的说法,由于意识形态等方面的不同,世界上还有“异性求爱说”(达尔文)、“语言扬抑说”(卢梭、斯宾赛)、“摹仿自然说”(克罗威斯特)、“信号说”(修顿普佛)和“巫术起源说”(孔百流)等多种说法。这些说法虽然具有一定的合理因素,但只看到了一些音乐起源的现象,关于音乐起源本质的东西还是没有说清。从本质上看,音乐是从人类的两大生产中孕育产生。从现象上看,“摹仿说”、“语言说”、“宗教说”等也应该说是从人类的两项基本生产活动中孕育出来的。其中“摹仿说”可以认为是音乐起源的一个非常重要组成部分。摹仿的内涵,就其本质来说是人类对一种正确观念的解释。正是由于摹仿,它才使得艺术家创造好的艺术品成为可能。

2 音乐起源的传说

目前所知我国最早的歌曲,是后人人为之起名的《涂山氏妾歌》。传说大禹巡行到南方的涂山时,涂山王的女儿爱上了他,但不知什么原因大禹却冷落了她。涂山王之女没有放弃她对大禹的爱,命自己的侍妾在涂山的南面等候大禹的归来,侍妾久等大禹不见归来,便唱了一首歌:“候人兮蒺”。这是一首只有四个字的歌曲,其中的前两个字——“候人”是具有意义的;后两个字“兮蒺”是由感而生的叹语。前两个字是歌的基础,但我们更应该注意的则是后两个表达情感的慨叹字——“兮蒺”,正是这慨叹之声,使之成为源远流长的中华民族音乐长河源头的组成部分。

伴随着人类历史的前进,我们的祖先并没有停留在这只有四个字音乐的水平线上,他们翻动着历史长河的浪花,为音乐的发展又逐起了更大的波澜。《吴越春秋》还记载了一首据说是黄帝时代的乐舞歌词——《弹歌》。

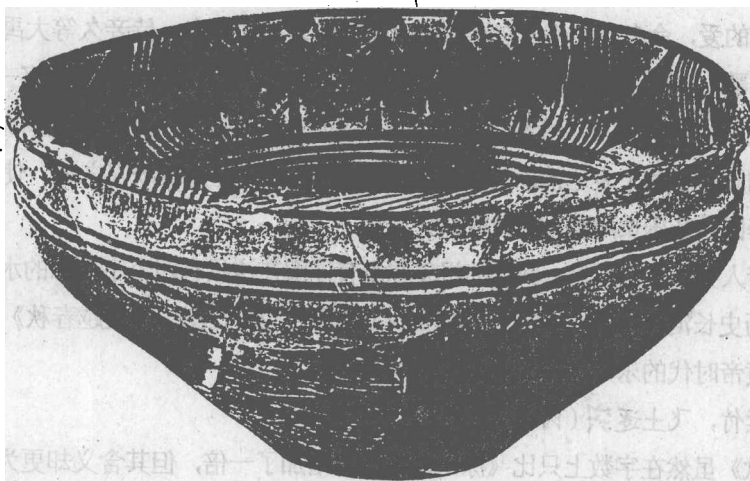
断竹续竹,飞土逐宓(肉)。

《弹歌》虽然在字数上只比《涂山氏妾歌》增加了一倍,但其含义却更为深远了。这八个字,精练、生动而又朴实无华。这简单而又复杂的八个字,给我们勾画出下面这样一个动人的场面:

一天的劳作结束了,一群骠悍的男子向围坐在篝火旁的男女老幼们表演了他们白天进行狩猎时的情景。他们砍断竹子,把竹子做成了弓,并从用兽皮缝制的口袋里掏出早已用泥作好的弹丸去追打鸟兽。在生产力十分低下的原始社会,这种场面可说是雄壮的,它意味着人类已经开始向着文明的阶梯迈进,而音乐在这里正是我们后世艺术之奠基和先驱。

第三节 远古乐舞

原始社会的音乐是与文学、舞蹈以及原始的宗教交织在一起的。大概到了和平安定的“神农氏”时代，也就是母系氏族社会的繁荣时期，音乐已经发展到了相当的水平。对于这一点，我们可以从葛天氏部落的乐舞中窥见一斑。但原始社会的社会生产力水平毕竟是十分低下的，正是由于生产力低下，人类不能正确地认识自然，所以这一时期的音乐则在很大程度上体现了我们祖先的原始信仰。他们的这种信仰又往往具体的表现在他们对于“图腾”的顶礼膜拜上。正因为如此，人们在这一时期常用当时艺术的最高形式——音乐、诗歌、舞蹈三位一体的“乐舞”来表示他们对自然力、祖先以及对“图腾”的崇拜上。他们甚至相信，音乐会有一种超自然的力量，它能感动、媚悦神灵，它可以使自然听命于人。用我们今天的观点来看，这的确是一种迷信，但它却向我们说明了，音乐，从它

图例1 青海大通县上孙寨的舞蹈陶盆

出现时起便成为一种社会形态，无论如何要受生产力水平的支配，这是中国音乐起源与发展的一个非常重要的历史阶段。

原始社会的乐舞与原始部落的狩猎、畜牧、播种以及战争等多方面的生活有关，青海大通县上孙寨出土的舞蹈纹彩陶种“击石拊石，百兽率舞”的情景。在这只属于新石器时代的彩陶盆里，有3组舞者，每组5人，从他们手挽着手列队舞蹈和舞者的头上下垂的发辫或装饰物来看，可能是扮演鸟兽的装饰。除此而外，在我国的许多地区所发现的岩画