

大家
读库

Dajia renwen duku

中国音乐简史

黎孟德 著

深邃丰富的内涵
曼妙清雅的旋律
听千古不绝的生命呼唤
品沧桑历尽的平和从容

四川出版集团 四川文艺出版社

深邃丰富的内涵

曼妙清雅的旋律

听千古不绝的生命呼唤

品沧桑历尽的平和从容

中国音乐简史

zhongguo yinyue jianshi

黎孟德 著

四川出版集团
四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐简史/黎孟德著. —成都: 四川文艺出版社,
2009.1
ISBN 978-7-5411-2785-4

I. 中… II. 黎… III. 音乐史-中国 IV. J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第013997号

中国音乐简史

ZHONGGUO YINYUE JIANSHI

黎孟德 著

策划编辑 黄立新 胡 焰 李亚南
责任编辑 李亚南
装帧设计 邹小工
责任校对 张川蓉等
责任印制 喻 辉

出版发行 四川出版集团 (成都槐树街2号)
四川文艺出版社
电 话 (028)86259285[发行部]
(028)86259303[编辑部]
邮政编码 610031
印 刷 四川锦祝印务有限公司
开 本 700mm × 1000mm 1/16
印 张 20
字 数 290千
版 次 2009年2月第一版
印 次 2009年2月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5411-2785-4
定 价 32.00元

■ 著作权所有·违者必究, 举报有奖。

举报电话: (028)86697071 86697083

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换。

电话(028)86259301

●序言●

十多年前，我曾写过一本《中国艺术史》，与现在一般参照西方习惯只涉及绘画、雕塑、建筑的艺术史不同，分别由音乐、舞蹈、绘画、书法和篆刻五个部分组成。当时受限于篇幅，音乐部分稍嫌简略。后来写的书中，和音乐有关的是《唐宋音乐文学史》和《锦城丝管》。《唐宋音乐文学史》虽然谈音乐的内容很多，但毕竟是从另一个全新的角度去认识音乐和文学的，并非音乐全史。《锦城丝管》则仅是一部简明的巴蜀音乐史，只能算是博大精深的中国音乐文化的冰山一角。所以，一直以来，都有重写一部较为全面的《中国艺术史》或者各艺术分史的想法。这本《中国音乐简史》应出版社之约而作，虽然只是一部简史，但是对于那些希望对中国音乐史有一个比较全面的了解，而又并非专业的音乐工作者和研究者的人来说，它已经足够了。

中国是礼仪之邦，中华民族是爱美的民族。所以，从远古开始，礼和乐就被提到很高的地位。孔子教学生的六种教材——《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》中，有《礼》和《乐》；孔子教学生的“六艺”——礼、乐、射、御、书、数中，礼和乐居于前两位。可见礼和乐在人们心

目中的重要性。古人说“礼别异，乐和同”，意思是说“礼”是用来别尊卑，序长幼的。也就是通过礼的规定，来制定一种社会赖以稳定的等级秩序。而“乐”，则是求得一种没有尊卑长幼之分的平等与融合，以达到社会的和谐。孔子就曾说：“移风易俗莫善于乐，安上治民莫过于礼。”

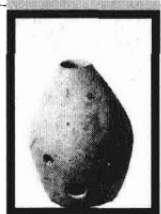
除开这些政治因素以外，音乐最大的功用是审美和娱乐。在诸多艺术门类中，音乐可以说是最高深而又最通俗的。它既可以应用于宗庙殿堂，也流行于闾里田间。从远古至今，音乐优美的旋律流淌就没有一天停息过。它伴随着中华民族走过了几千年的悠悠岁月。不能想象，如果没有音乐，世界会变成什么样子；如果没有音乐，我们的生活会是多么的单调和枯燥。

在漫长的岁月里，中华民族从幼稚走向了成熟，音乐也从简陋走向了辉煌。作为四大文明古国之一，中国的音乐源远流长；作为东方文明的代表，中国音乐与西方音乐相比，也不遑多让。这是一笔丰厚而珍贵的遗产，了解它，会让你自豪；学习它，会提高你的艺术修养。如果真能达此目的，也就是我编写这本小书的愿望了。

黎孟德
于锦城城西寓所

Chapter 01

第01章 音乐的起源及远古音乐的传闻

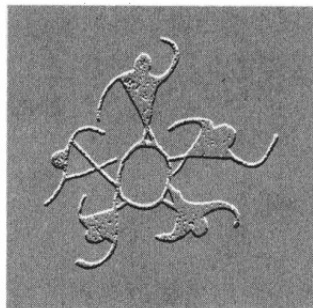
一 ONE 音乐的起源与原始乐歌

我们的祖先很早就创造了音乐，虽然尧、舜以前的咏歌没有文字留传下来，但是那个时候的人所禀怀的气韵灵性与后代的人是没有区别的，他们也会用歌舞来表达他们的情感，所以，从有人类开始，音乐也就产生了。

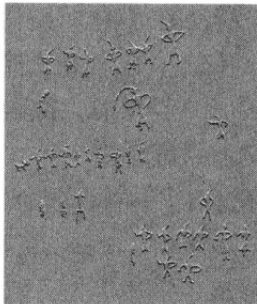
据先秦典籍和地下出土的文物，在原始氏族社会，就已经有了简单的咏歌和舞蹈，有了简单的敲击和吹奏乐器。

音乐和其他艺术一样，也起源于生活。在生活中，大自然中的松涛竹韵、鸟语虫吟，以及工具撞击发出的各种声音，都使他们感到新奇、振奋和愉悦。“伐木丁丁，鸟鸣嚶嚶”（《诗经·小雅·伐木》），“春日载阳，有鸣庚仓”（《诗经·豳风·七月》），他们就生活在这样一个有声有色的自然环境之中。渐渐地，他们对音高、音色和节奏等有了一定的认识，就试图去再现这些令他们感动的声音，于是，最原始的乐歌也就产生了。

古代崖画舞蹈人

古代崖画舞蹈图

花山乐舞崖画

从远古的传说中，我们可以看到原始社会的乐舞都与先民们的劳动生活有关。在原始社会时期，生产力相当低下，生产工具相当简陋，劳动强度也就相当大，他们就用音乐来协调动作，借以减轻劳动强度。如《吕氏春秋·淫辞篇》所载的“举重劝力之歌”：

今举大木者，前呼“舆谠”，后亦应之。

《淮南子·道应篇》作：

今夫举大木者，前呼“邪许”，后亦应之，此举重劝力之歌也。

鲁迅先生在《门外谈》中对此有更形象的描述：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服、应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。”就像后代的劳动号子一样，这“杭育杭育”也一定有低昂错落的旋律，简洁明快的节奏的，它其实就是最早的乐歌。他们用乐舞来描述和再现劳动的过程和场面。《尚书·益稷》记载：

夔曰：“于！予击石拊石，百兽率舞。”

先民们在劳动之余，把劳动的工具如石刀、石斧等当做乐器来敲击，《吕氏春秋·古乐》说：“乃拊石击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽。”“百兽率舞”，是指一些人身披鸟羽兽皮，扮作野兽，作逃奔扑击等种种情状。这实际上就是狩猎场面的再现。

在《吴越春秋》中，还记载了一首古老的《弹歌》：

断竹，续竹。飞土，逐肉。

仅用八个字，就生动形象地描述了先民们砍竹制弓去猎取鸟兽的情景：人们在狩猎的过程中发明了弓（箭）。他们砍断竹子（断竹），再把它拗弯，两端用绳拴上，这就制成了一张弹弓（续竹）。然后用它射出石块（飞土），去追逐猎取鸟兽（逐肉）。

这两首乐歌描写的是旧石器时代先民们的狩猎生活，也就是传说中的“燧人氏”和“伏羲氏”的时期。

到了距今大约一万年左右的新石器时代，原始的农业开始出现，人们逐渐结束了居无定址的游猎生活，建立起了原始的氏族村落。人们生活环境和劳动内容的变化，使乐舞的内容也发生了变化。他们用乐舞来祈求丰年。《礼记·郊特牲》记载了一首伊耆氏《蜡辞》：

土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。

《蜡辞》，是在蜡祭时的祝词。人们在每年的十二月，都要祭祀日月星辰、山川河流和与庄稼收获有关的神灵，为的是祈求来年的风调雨顺，五谷丰登。这首伊耆氏的《蜡辞》大约是在水患比较严重的古代，人们希望流失的土地归于原处，汤汤的洪水流进江河，危害庄稼的害虫不要作恶，野草丛木不要长在田里。

在《山海经·大荒北经》中记载，黄帝战胜蚩尤以后，曾经帮助黄帝的天女魃不能再回到天上。魃所居的地方就不下雨，就会出现严重的旱灾，所以人们就想把旱魃驱逐到遥远的北方去，他们所用的咒语是：

神，北行！先除水道，决通沟渎！

旱魃，你到寒冷的北方去吧！你去了以后，旱灾将不复存在，我们将预先治好水道，挖通水沟和水池。

《吕氏春秋·古乐》还记载了一首《葛天氏之乐》：

昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰《载民》，二曰《玄鸟》，三曰《遂草木》，四曰《奋五谷》，五曰《敬天常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八曰《总禽兽之极》。

人们在播种之初或者是丰收之余，拿着牛尾做的舞具，用脚打着拍子，载歌载舞。歌舞的内容，都与农业生产和丰收有关：《载民》大约是歌颂大地的；《玄鸟》大约是歌颂祖先的（在古代的传说中，许多民族都把鸟作为自己民族的始祖，如《诗经·商颂·玄鸟》所说：“天命玄鸟，降而生商。”《史记·秦本纪》也记载说秦民族是女修吞玄鸟之卵而生的）；《遂草木》和《奋五谷》是歌咏草木五谷生长的；《敬天常》和《依地德》是歌颂天地的；《总禽兽之极》大概是泛祭虎神猫神（《礼记·郊特牲》说：“蜡之祭也，主先啬而祭司啬，祭百种以啬也。……迎猫，为其食田鼠也；迎虎，为其食田豕也。迎而祭之也。”可见蜡祭的对象中有猫、虎等禽兽）。这是一组比较完整的农事祭祀乐歌。

在《易经》的卦辞、爻辞中，保存了一些古代的歌谣。《易经·归妹》上六有这样一首歌：

女承筐，无实。士刲羊，无血。无攸利。

这首乐歌描写畜牧社会中男人和女人在一起剪羊毛的情景。

《易经·中孚》六三有这样一首歌：

得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

这首乐歌描写的是出征的战士在打了胜仗凯旋以后，击鼓的击鼓，休息的休息，有的人为战争中牺牲的同伴而伤心落泪，有的人为取得的胜利放声高唱。

最古老的乐器

上古的乐器，很难保存到今天，尤其是竹、木、苇、革等材料制作的乐器，几乎都不可能保存到现代。但是从地下不多的发掘和典籍中不多的记载中，我们还是可以看出，它们差不多都是从劳动的工具演变而来的。

据考古发现和甲骨文字的记载，远古及夏、商时期的乐器大概已有埙、骨哨、钟、鼓、铃、铙、鼗、籥、和（小笙）、言（大笙）等十八种。

鼓是最古老的乐器之一，它是由最早的“鼓腹”演变而来的。《隋书·何妥传》说：“上古之时，未有音乐，鼓腹击壤，乐在其间。”这里所说的“鼓腹”，是指用手拍击系在腹上的兽皮。这种习俗，在现代一些新发现的原始部落中仍然保留着。这种习俗在神话传说中，就变成了颛顼命“鲧先为乐倡”，鲧就“以其尾鼓其腹，其声英英”（见《吕氏春秋·古乐》）。

“鼓腹”的发展，就是鼓腔的出现。最早的鼓，鼓腔是用泥坯或是陶制的，在它的上面蒙上鼓皮，敲出的声音当然就响亮得多。这就是所谓的“土鼓”。《礼记·明堂位》说：“土鼓、簧桴、苇籥，伊耆氏之乐也。”《周礼·籥章》“掌土鼓豳籥”郑注说：“杜子春云‘土鼓，以瓦为匡，以革为两面，可击也。’”《吕氏春秋·古乐》所说的“乃以麋鞞置缶而鼓之”，就是用麋鹿皮（《说文·革部》：“鞞，生革，可以为缕束也。”）蒙在缶（瓦器）上，说的都是“土鼓”。1978年，从福建闽侯县黄土仑遗址出土了一件约三千多年前的泥灰质陶鼓，证明古籍所载的“土鼓”是确有其物的。簧桴，是用土烧制的鼓槌。

土鼓的出现，是人们在劳动的过程中发明了烧制陶器的技术。随着生产工具的不断进步，尤其是金属工具的出现，使人们有可能把木头掏空，甚至用木板拼接成鼓框，鼓才由土鼓演变为木框蒙皮的鼓。

钟也是最古老的乐器之一。最早的钟是陶制的，在陕西长安县客省庄龙山文化遗址就出土有一枚陶钟。陶器本来是人们的生活用具，人们在偶然的敲击中发现它能发出优美的声音，于是，在歌舞中有时也就把它当做乐器来敲。人们还发现不同形状、不同大小、不同厚薄的陶器发出的声音也有高低清浊的区别，后来，人们就专门烧制出音高不同，能演奏旋律的大大小小的钟。它也就从实用的器皿变为专门的乐器。当人们掌握了冶炼技术以后，钟也就由陶制而变成用青铜或铁等金属铸造了。

由陶器演变而成的乐器，还有非常著名的埙。先民们也许是无意地将有孔的小型陶器放到嘴边吹，发出的那种幽远的声音让他们着迷，他们就把它当做乐器来使用。最早的埙没有音孔，只能发出一个很单调的音，在山西万泉县荆村、浙江杭州湾河姆渡文化遗址和陕西西安半坡仰韶文化遗址都出土有这样的一孔陶埙。后来，人们发现埙上面小孔的多少与大小能改变音高，于是，他们经过不断地研究探索，制成了可以演奏旋律的二孔埙、三孔埙乃至多孔埙。

新石器时代骨哨（浙江河姆渡文化遗址出土）

裴李岗文化的骨笛（河南舞阳）

殷编磬（永余磬）

夏代石磬（山西夏县东下冯夏代文化遗址出土）

管的历史，我们也可以追溯到渔猎时期。在江苏吴江梅堰和浙江杭州湾河姆渡文化遗址等处出土了一些用鸟兽的胫骨制作的“骨哨”，上边有吹孔和音孔，显然是一种古老的乐器。据研究，它们最早是用来模仿鸟兽的叫声以吸引猎物的。最早的用来模仿鸟兽叫声以吸引猎物的管状吹奏物还有苇箫。先民们在狩猎时，听到风吹折断的芦苇发出呜呜的声音，他们就截下芦苇，用口来吹，用这种声音来引诱猎物，使捕获物大大增加。后来，骨哨和芦管逐渐改为竹木制作，演变成箫、管、笛、箫之类的整个吹管乐器家族。

最原始的工具是石器。由石器演变成的乐器是磬。前面说过，先民在歌舞时“击石拊石”，实际上是敲击他们手中的石制工具。后来，他们用石头打制或磨制出专门供演奏用的石器，这就是磬。目前发现的最早的磬，是山西夏县东下冯夏代文化遗址出土的一个石磬，它打制得非常粗糙，很像耕田用的石犁。还有一种磬大概是圆形的，叫做“球”，《尚书·益稷》有“戛击鸣球”的记载，《伪孔传》说：“球，玉磬。”它大约是受到弹丸的启发而制作的。

远古时期是不是已经有弦乐器出现，现在还很难说。弦乐器的产生，是受弓箭的启发，所以，也不排除当时已经有简单的弦乐器出现，只不过它们很难保存到现在而已。

THREE 远古音乐的传闻

1. 传说中黄帝时期的音乐

原始乐歌，随着时代的久远而湮没，其具体情况已不可考，典籍所载，多为后人增损，其中杂有很多神话传说的成分，今略述于后，仅可得其仿佛。

据说当炎帝治理天下的时候，气候十分恶劣，风沙很大，气候干燥，植物都枯萎了，果实也结不成。他就叫一个叫士达的臣子发明了五弦瑟，据说弹奏它可以求得雨水，使气候变得凉爽，万物得以生长，人民也就安定了。

到阴康氏时期，天气阴冷潮湿，河流淤塞，经常发生水灾，人民生活潮湿的环境中，筋骨瑟缩，风湿很重。于是创造了舞蹈，让大家经常在娱乐中锻炼身体，使气脉流通，免得风湿之疾。

作为中华民族的始祖的黄帝是很懂音乐的。《山海经·西山经》说：“有神焉，其状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，浑沌无面目，是识歌舞，实为帝江也。”这位“识歌舞”的“帝江”，据说就是黄帝。

黄帝的时候还没有音律，他就叫伶伦制作音律。伶伦就跑到西方阮隃（昆仑）山，在山北的嶰溪之谷砍伐厚薄均匀的竹子，用来制作律管。他取三寸九分长的竹管吹奏，把这个音高定为黄钟宫音。他又制作了长短不等的十二支竹筒，把它们带到阮隃山下，模仿凤凰的叫声，制定了十二律。黄帝又叫伶伦和荣将按十二律铸造了十二口乐钟，用它们与宫、商、角、徵、羽五声相配，用在为《英韶》的乐舞伴奏中。在每年的仲春之月的乙卯日才用来表演，这个乐舞被命名为《咸池》。

黄帝的孙子颛顼为帝后，德与天合，所以八方之风也都合于时令。如春天吹东风，夏天吹南风，秋天吹西风，冬天吹北风等。八方之风的声音都不相同。颛顼很喜欢这些声音，叫飞龙仿效八方不同的风声制乐，叫做《承云》，这是用来祭祀上天的。

黄帝的重孙帝喾（高辛）即位，命咸黑作声歌《九招》《六列》《六英》。有一位名叫倕的能工巧匠制作了鞀、鼓、钟、磬、苓、管、埙、篪等乐器。帝喾叫人敲击鼓、鞀、钟、磬，吹奏苓（王引之谓“苓”即“笙”）、管、埙、篪等乐器。又叫人化装成山雉、凤凰跳舞。看到这样的乐舞表演，帝喾很高兴，于是就用这个乐舞来赞美上天之德。

2. 尧舜时期的音乐

在尧统治的时期，命一位叫质的人创作音乐。质就仿效山林溪谷中的风声水声、鸟啼虫鸣等种种自然的声音来歌唱。他还把麋鹿的皮蒙在陶制的鼓框上，制成土鼓来敲击。又用石头制成磬来扣打，仿效上帝玉磬的声音。他还叫人扮作各种各样的鸟兽，合着音乐的节奏跳舞。还有一个瞎眼的老乐师，把朱襄氏时士达所制的五弦瑟发展为十五弦，也用来为歌舞伴奏。这个乐舞叫《大章》，是用来祭祀上帝的。

尧禅位与舜以后，仰延把瞽叟所制的十五弦瑟再增加八条弦，制成二十三弦瑟。舜又命乐正夔重新修订帝喾时的乐曲《九招》《六英》《六列》，用以彰明帝德。

大禹即位以后，为了天下的利益勤劳劳累，日夜都得不到休息。他治理水患，疏淘大江大河，凿开壅塞水道的龙门山，把洪水导入河流，疏通了大江五湖，使洪水流入东海，老百姓因此能够安居乐业。于是，禹就叫皋陶创作了《夏濩》，这个乐舞共有九段，用它来表明禹的功业。

以上这些传说，见于《吕氏春秋·古乐》。当然可信的成分不多，经过后人的整理，被作为信史保留下来。《周礼·春官·大司乐》说：“以乐舞教国子，舞《云门大卷》《大咸》（即《咸池》）《大磬》（即《韶》）《大夏》《大濩》《大

武》。”郑玄注说：“此周所存六代之乐。黄帝曰《云门大卷》……；《大咸》，《咸池》，尧乐也……；《大磬》，舜乐也……；《大夏》，禹乐也；《大濩》，汤乐也……；《大武》，武王乐也。”这个记载，与其他典籍不完全相同，如郑玄注《礼记·乐记》，就以《大章》为尧乐，与《吕氏春秋》同。

这些乐舞，经过加工整理后，在周代甚至在周以后，确实用作宫廷雅乐表演，在许多典籍中都还有这些乐舞表演的情况。

3. 《韶》

这些乐舞中最有名的是《韶》。据说这是歌颂舜能够继承尧之德行的。《礼记·乐记》郑玄注说：“《韶》之言绍也，言舜能继绍尧之德。”它的伴奏乐器很多，箫是其中之一，所以它有时又称《箫韶》。它的音乐十分优美，据说把它连续演奏九遍，连凤凰都会飞来，其他的鸟兽用不着奏九遍就会闻声而至。这就是《尚书·益稷》所说的“《箫韶》九成，凤皇来仪”。伪孔安国《传》说：“乐九奏而至凤皇，则余鸟兽不待九而率舞。”据《左传》襄公二十九年记载，吴公子季札入鲁国观礼，听了鲁国的乐工演奏的《韶》乐后赞叹说：“德至矣哉！大矣，如天之无不曁也，如地之无不载也。”后来孔子“在齐闻《韶》，三月不知肉味，曰：‘不图为乐之至于斯也！’”（《论语·述而》）并且称赞说：“《韶》，尽美矣，又尽善也。”（《论语·八佾》）

《大夏》和《大武》也是著名的乐舞。

《大夏》是歌颂大禹治水胜利的乐舞。据说表演这个舞蹈时，舞者头戴皮帽，身穿白裙，裸露着上身，就是《礼记·明堂位》所说的“皮弁素积，裊而舞《大夏》”。

《大武》是歌颂周武王伐纣，推翻殷商的统治，建立起周朝的“吊民伐罪”行动的乐舞。它有“六成”，舞蹈热烈而雄壮。