

中国音乐诗话

◎ 蔡镇楚 著

中国音乐诗话

◎ 蔡镇楚 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐诗话 / 蔡镇楚著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2006. 9

ISBN 7-81081-637-3

I. 中... II. 蔡... III. ①音乐史—中国—古代②音乐史—中国—近代 IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089151 号

中国音乐诗话

蔡镇楚 著

◇责任编辑: 谭南冬

◇责任校对: 刘琼琳

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 8853867 8872751 传真/0731. 8872636

网址/www. hunnu. edu. cn/press

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 国防科技大学印刷厂

◇开本: 790 × 980 1/20

◇印张: 19

◇插页: 4

◇字数: 371 千字

◇版次: 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

◇印数: 1—3000 册

◇书号: ISBN 7-81081-637-3/J · 017

◇定价: 38.00 元

◇调琴啜茗图 周肪

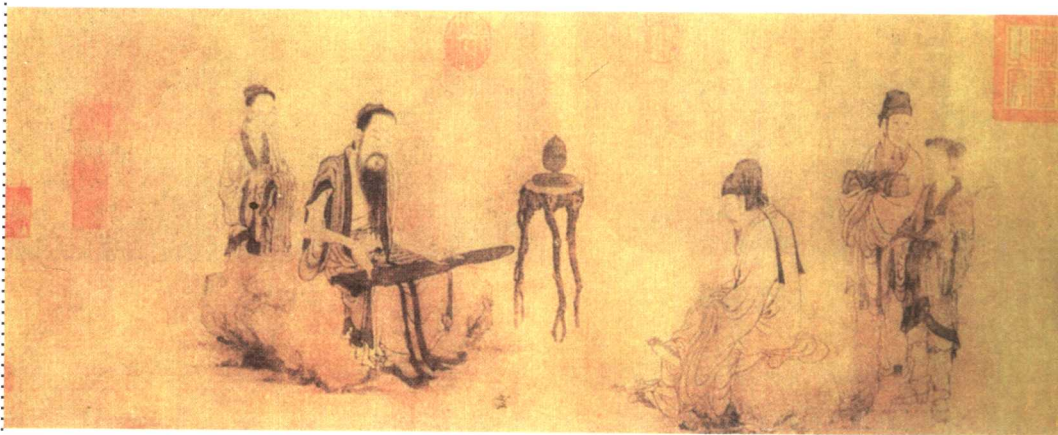
◇戏孩图

◇宫乐图

◇韩熙载夜宴图 顾闳中

◇伯牙鼓琴图

中国音乐史话

◇听琴图 赵佶

◇俞伯牙抚琴遇知音

自序

自序

中国音乐诗话

早在十年以前，我就开始写作《唐宋乐舞诗话》，原先厘为六卷，分别是“乐曲”、“乐舞”、“乐伎”、“乐府”、“乐器”、“乐论”，因教学与科研发展需要，而一度搁置下来。十多年以后，我重操旧业，着手写作《中国音乐诗话》。而这部《中国音乐诗话》，乃是本人继《中国品茶诗话》、《中国品酒诗话》之后的第三部诗话著作，以构成一套比较完整的诗话创作系列丛书，与本人所从事的诗话研究著作相映成趣，相得益彰。

这套诗话创作系列丛书，所涉及者大凡包括中国历代茶诗与中国茶文化、饮酒诗与中国酒文化、音乐诗与中国音乐文化、题书画诗与中国书画文化、饮食诗与中国饮食文化、军旅诗与中国军旅文化、美人诗与中国女性文化，等等，旨在以传统诗话的艺术形式，全面展现中国古典诗歌的艺术魅力与文化义蕴，深刻揭示中国诗文化的美学精神。

本部音乐诗话，以诗话论述中国音乐以及中国音乐文化与音乐美学，行文运笔，力求生动流畅，图文并茂，雅俗共赏，融趣味性、学术性与通俗性为一体，为中国诗歌研究提供新的文化视角，以弥补中国音乐史、音乐美学、中国文学史与中国艺术史的某种缺陷，提高国民的人文素质与审美情趣。

二

世界充满痛苦，人生充满逆境，而音乐使人欢快。

音乐是快乐的符号，是天地人和的艺术音符，是自然音符与人类心灵音符的艺术再现，是社会人生的文化符号和艺术音响，是民族心灵的艺术展示，是人类情感的交流与融通的艺术旋律。

音乐，是人类文化艺术宝库中的瑰宝。

人类创造了音乐，音乐给人类带来了文明与快乐。

荀子《乐论》指出：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐。乐则必发于声音，形于动静，而人之道，声音动静，性术之变尽矣。”他认为，音乐就是欢乐，就是快乐，是人的情感抒发所必不可免的。音乐必然产生于人的声音，表现在人的动静之中，而人的生活之路，其发出的声音，与心灵举止的动静变化，正是人的自然本性与生存方式的尽情表露。因此，他的结论是：人不能没有音乐。

三

何谓“音乐”？

中国古代先哲们就对音乐作出过精辟的阐释，如《礼记·乐记》从各种不同的角度予以解说：一是从自然哲学角度解说：“乐者，天地之和也。”认为音乐是天地自然的和谐统一。地气上升，天气下降，阴阳相互交合，天地相互激荡，鼓动以雷霆，振奋以风雨，运转以四时，照耀以日月，于是万物化育生长。音乐正是体现着这种天地自然的和谐统一。二是从伦理学角度解说：“乐者，通伦理者也”、“乐者，所以象德也”、“乐者，德之华也”。认为音乐与伦理道德相通，音乐是德操的表象，音乐是德行的鲜花。三是从心理学角度解说：“夫乐者，乐也”、“乐者，心之动也”、“乐也者，情之不可变者也”。认为音乐就是快乐，音乐是心灵的感动，音乐是情感的不可改变。四是从音乐旋律学角度解说：“乐者，审一以定和，比物以饰节，节奏合以成文。”认为音乐旋律是审定一个基音以调和众音，用各种乐器来配合演奏，节奏和合便成乐章。

四

音乐的分类，是指音乐体裁，属于艺术门类学的研究范畴。角度不同，音乐分类方法不同，则分类结果各异。音乐门类，主要分为声乐与器乐两类，外加戏剧音乐，但其分类方法是多样化的，按照宗教派别来分，世界有三大宗教，因此音乐的宗教类别主要有佛教音乐、伊斯兰教音乐与基督教音乐。其次还有许多较小的宗教派别，因以派生出许多较小的宗教音乐，如道教音乐、回回教音乐、天主教音乐等等。按照地域文化来分，音乐有东西方之别，有五大洲之别，中国音乐则有省区地域之别，如南音与北音、南曲与北曲，如南粤音乐、闽南音乐、湘剧、川剧、豫剧、晋剧、汉剧、京剧、昆曲、徽腔、秦腔等，还有草原民歌、新

自
序

中国音乐诗话

疆民歌、西藏音乐、江浙音乐之类。按照民族来分,音乐具有民族性,因而有民族音乐,如维吾尔族音乐、藏族音乐、蒙古族音乐、白族音乐、彝族音乐、朝鲜族音乐、壮族音乐、黎族音乐、苗族音乐等。按照国别来分,每个国家皆有自己的音乐,如俄罗斯音乐、日本音乐、印度音乐、希腊音乐、法兰西音乐、埃及音乐、中国音乐,等。按照演唱方法来分,有美声音乐、通俗音乐,即所谓“严肃音乐”与“流行音乐”;还有独唱、合唱,以及交响乐、管弦乐、摇滚乐之类。

五

《礼记·乐记》以歌唱《诗经》为例,说明歌唱家应该富有自己的艺术个性,具有不同艺术个性的人应该演唱符合自己艺术个性的歌曲。如:“宽而静、柔而正者,宜歌《颂》;广大而静、疏达而信者,宜歌《大雅》;恭敬而好礼者,宜歌《小雅》;正直而静、廉而谦者,宜歌《风》;肆直而慈爱者,宜歌《商》;温良而能断者,宜歌《齐》。”作者认为“歌各有所宜”,而歌又是以“直己陈德”为己任的,就是真诚而坦率地运用自己的情感去歌颂德行者,有艺术个性,才有艺术效果,因而必须注重音乐演唱的艺术个性。

唐代大诗人白居易《问杨琼》诗云:“古人唱歌兼唱情,今人唱歌唯唱声。”唱歌兼唱情与唱歌唯唱声,是两种不同的歌唱风格与歌唱艺术境界;歌唱艺术,本应该作到声情并茂。当今中国的歌苑舞池,明星云集,超级女声,一个个声遏白云,几回回余音绕梁;然而正如白居易所批评的那样,“今人唱歌唯唱声”,扭捏作态,买弄声腔,情感何在?美感何在?文化性格何在?美学精神何在?认真阅读我们这部《中国音乐诗话》,也许还能切中时弊,为广大歌唱家与喜爱音乐艺术的人们提供一个希腊神话中的“阿里阿斯涅线团”,去探索并解开音乐王国中的诸多艺术之谜。

六

本部《中国音乐诗话》所选的中国古代音乐诗词歌赋,总共218则诗话条目,基本以时代为序,厘为五卷:卷一为先秦音乐诗话,卷二为汉魏六朝音乐诗话,卷三为隋唐五代音乐诗话,卷四为宋金元音乐诗话,卷五为明清音乐诗话,不啻是一部中国音乐史的诗化,也可说是一部诗化的《中国音乐史》。其中具体内容如下:

分 卷	卷一	卷二	卷三	卷四	卷五	合计
条 目	31	36	53	49	47	216

音乐的魅力在于旋律。

音乐旋律之美，出自于音乐人，即作曲家、歌唱家、舞蹈家与演奏艺术家。故音乐艺术必须以“人”为本，人既是音乐艺术的创作主体，也是审美鉴赏主体。

音乐本来就是大众化的艺术。音乐的本质是欢乐，是天下所有人的欢乐。当今中国音乐，是流行音乐的宠儿，是音乐艺术趋于市场化的结果，是商业经济、商业文化与市井文化相结合的产物。电视艺术的繁荣发展，为中国音乐走出象牙之塔，走向大众，提供了现代化的平台，提供了一个难得的发展机遇。湖南电视媒体创造性地推出了《超级女声》，将音乐的欢乐性本质与大众化功能发挥得淋漓尽致，娱乐了中国，娱乐了大众。虽然还有某些不足，但是其总体创意与音乐审美倾向，应该得到肯定！

我们这部《中国音乐诗话》，以大雅大俗、雅俗共赏为旨归，虽然不可能谱写得如贝多芬的《命运交响曲》与阿炳的《二泉映月》那样优美动人，却宛如一片绿叶、一泓秋水、一缕清风、一朵白云、一轮明月、一帘幽梦、一盅美酒，追求的是一种高雅的审美情趣，是一种空灵的音乐艺术境界，因而可弥补《中国音乐史》之阙如，可填充中国古典文学与音乐美学研究之空缺也。故我在基本完稿之后，欣然而填一阕〔齐天乐〕词，以自题《中国音乐诗话》云：

西厢丝竹凌波处，弯弯月牙相聚。司马琴声，高山流水，曾是琵琶心语。声情难诉，有塞上胡笳，梨园歌舞。顾曲周郎，霓裳化作吹笙雨。

人间知音几许？为谁家断弦，虞姬歌女。白雪阳春，冲冠一怒，空余红颜无数。湘灵鼓瑟，笑世俗歌坛，黄钟瓦釜。翠袖红裙，依声和律吕。

石竹山人 蔡镇楚

2006年10月17日识于岳麓山石竹山房

目 录

先秦
音乐诗话

卷一

- ◆ 中国音乐文化 / 3
- ◆ 音乐 / 5
- ◆ “音乐”一词创自屈原 / 6
- ◆ 葛天氏之乐 / 7
- ◆ 中国歌曲之祖 / 7
- ◆ 韶乐 / 8
- ◆ 南风歌 / 9
- ◆ 麦秀歌 / 9
- ◆ 《诗三百》与音乐 / 10
- ◆ 季扎观乐 / 12
- ◆ 大音希声 / 13
- ◆ 孔子论乐 / 14
- ◆ 和与音乐 / 16
- ◆ 琴歌 / 18
- ◆ 饭牛歌 / 19
- ◆ 墨子非乐 / 19
- ◆ 庄子三籁 / 20
- ◆ 管仲乐律学 / 20
- ◆ 高山流水 / 22

- ◆ 萧史吹箫 / 23
- ◆ 韩娥 / 24
- ◆ 荀子论乐 / 25
- ◆ 《楚辞》与音乐 / 25
- ◆ 阳春白雪 / 27
- ◆ 《尔雅》释乐 / 28
- ◆ 《乐记》集音乐美学之大成 / 28
- ◆ 《吕氏春秋》论乐 / 30
- ◆ 易水悲歌 / 33
- ◆ 楚歌 / 34
- ◆ 英雄末路悲歌 / 34
- ◆ 董双成吹笙 / 36

汉魏六朝
音乐诗话

卷二

- ◆ 刘邦《大风歌》 / 39
- ◆ 汉武帝《秋风辞》 / 39
- ◆ 汉乐府 / 40
- ◆ 琴心 / 40
- ◆ 音乐赋 / 41
- ◆ 乡饮酒礼与音乐 / 42
- ◆ 李延年 / 43
- ◆ 鼓琴七例 / 43
- ◆ 赵飞燕 / 44
- ◆ 《幽兰》 / 45
- ◆ 千古爱情绝唱 / 51
- ◆ 箜篌引 / 51
- ◆ 京房律法 / 52
- ◆ 《淮南子》论律吕 / 53
- ◆ 《相和歌》 / 56
- ◆ 清商乐 / 57
- ◆ 匈奴歌 / 58
- ◆ 蔡氏五弄 / 59
- ◆ 曹操《短歌行》 / 60
- ◆ 大丈夫之乐 / 61

- ◆顾曲周郎 / 62
- ◆蔡琰《胡笳十八拍》 / 62
- ◆敕勒歌 / 71
- ◆西洲曲 / 72
- ◆阮籍与《酒狂》 / 73
- ◆《广陵散》与嵇康 / 74
- ◆声无哀乐论 / 75
- ◆阮 / 77
- ◆陆机论音乐政治学 / 77
- ◆人琴俱亡 / 79
- ◆食举乐曲 / 79
- ◆杨白花歌 / 81
- ◆歌曲名诗 / 82
- ◆《独酌谣》 / 82
- ◆《玉树后庭花》 / 84
- ◆《踏谣娘》 / 85
- ◆隋唐宫廷音乐分类 / 89
- ◆帝王之乐 / 91
- ◆《大唐雅乐》 / 91
- ◆《秦王破阵乐》 / 92
- ◆琵琶 / 93
- ◆《霓裳羽衣曲》 / 94
- ◆长江之歌 / 99
- ◆李峤咏音乐 / 102
- ◆董廷兰《胡笳》 / 103
- ◆陈子昂《登幽州台歌》 / 104
- ◆歌禅 / 105
- ◆阳关曲 / 106
- ◆唐代乐舞胡化 / 115
- ◆唐代雅乐 / 117
- ◆郊庙祭祀乐章 / 119
- ◆中国龙与《龙池乐》 / 122
- ◆唐玄宗李隆基 / 125
- ◆《唐乐曲谱》 / 126
- ◆教坊 / 128
- ◆大乐署与鼓吹署 / 128
- ◆唐诗与音乐 / 129
- ◆酒与音乐 / 131
- ◆佛教音乐 / 132
- ◆道教音乐 / 133
- ◆旗亭画壁 / 134
- ◆清平调 / 136
- ◆李白送孟浩然 / 137
- ◆湘灵鼓瑟 / 139
- ◆《通典》论音乐 / 140
- ◆薛易简《琴诀》 / 141
- ◆此曲只应天上有 / 142
- ◆李龟年兄弟 / 143
- ◆字舞 / 143
- ◆何满子 / 145
- ◆音乐取象于物 / 146
- ◆竹枝词 / 147
- ◆水乐之美 / 149
- ◆元结《补乐歌》 / 151
- ◆元稹论音乐 / 153

- ◆白居易音乐诗 / 154
- ◆白居易《琵琶行》 / 156
- ◆八音诗 / 160
- ◆不平则鸣 / 161
- ◆韩愈《听颖师弹琴》 / 162
- ◆李贺《李凭箜篌引》 / 163
- ◆唐代三大音乐诗比较 / 165
- ◆巾舞 / 165
- ◆参军戏 / 166
- ◆吟唱之风 / 168
- ◆乐府杂录 / 169
- ◆锦瑟 / 170
- ◆菩萨蛮舞 / 171
- ◆曲子词 / 171
- ◆宫廷酒乐 / 179
- ◆瓦子勾栏 / 181
- ◆《目连救母》 / 182
- ◆宋词与音乐 / 183
- ◆鼓子词 / 183
- ◆沈括论乐 / 186
- ◆词人柳永 / 187
- ◆苏轼词乐 / 187
- ◆音乐哲理诗 / 191
- ◆苏轼蓄歌伎 / 191
- ◆琴非雅声 / 192
- ◆孔府乐舞 / 192
- ◆《琴史》 / 193
- ◆琴有四美 / 194
- ◆《乐书》 / 194
- ◆中国鼓子词之最 / 195
- ◆大晟府 / 202
- ◆周邦彦与大晟乐 / 203
- ◆李师师 / 205
- ◆青楼歌伎与宋词演唱 / 206
- ◆秦七声度 / 212
- ◆梁园歌舞 / 213
- ◆贺老定场 / 213
- ◆理学家与音乐 / 214
- ◆薄媚 / 215
- ◆李清照论词乐 / 219
- ◆《琴曲谱录》 / 220
- ◆工尺谱 / 220
- ◆姜夔词乐体系 / 224
- ◆自度曲 / 229
- ◆足球之歌 / 230
- ◆调笑转踏 / 231
- ◆准杂剧 / 239
- ◆采莲舞 / 241
- ◆太清舞 / 247
- ◆柘枝舞 / 250
- ◆花舞 / 252
- ◆剑舞 / 257
- ◆渔父舞 / 259

- ◆牡丹会 / 263
- ◆缠达 / 263
- ◆张炎论律吕 / 273
- ◆诸宫调 / 275
- ◆元曲与音乐 / 275
- ◆曲韵之祖 / 277
- ◆酒曲 / 278
- ◆《录鬼簿》 / 279
- ◆《青楼集》 / 280
- ◆三教音乐 / 282
- ◆琴笈图 / 284
- ◆南戏 / 289
- ◆朱权曲学 / 293
- ◆曲牌诗 / 295
- ◆金元风格 / 296
- ◆十二平均律 / 296
- ◆苏州派 / 298
- ◆四声歌诀 / 299
- ◆黄周星曲语 / 300
- ◆以禅论戏曲 / 301
- ◆《三国演义》与音乐 / 302
- ◆何王戏曲美学之争 / 303
- ◆化工与画工 / 306
- ◆基督教音乐 / 308
- ◆汤沈戏曲美学之争 / 314
- ◆王骥德曲学 / 318
- ◆李渔《闲情偶寄》 / 322
- ◆寇白弹琴 / 324
- ◆金圣叹评点《西厢记》 / 325
- ◆毛纶《七才子琵琶记》 / 327
- ◆白生琵琶 / 329
- ◆圆圆曲 / 330
- ◆柳敬亭与苏昆生 / 333
- ◆秧歌 / 335
- ◆优人扮演虞姬 / 337
- ◆《康熙曲谱》 / 338
- ◆南洪北孔 / 338
- ◆两家乐府 / 339
- ◆观《长生殿》 / 340
- ◆观《桃花扇》 / 341
- ◆《百戏竹枝词》 / 341
- ◆《九宫大成》 / 344
- ◆魏良辅与昆曲 / 344
- ◆西域歌舞 / 346
- ◆弦索十三套 / 349
- ◆四大声腔 / 349
- ◆戏曲曲目诗 / 350