

中国魅力

【主编】王志艳

被以管弦
动以干羽

北京燕山出版社

中国音乐

有人说■中国是个最具有魅力的国家■这话一点都不假
■不论是历史的中国，还是今天的中国■总有数不尽的
闪光点吸引着我們■山水■建筑■书画■饮食等等■
都在紧紧地抓着我们的眼球■让我们流连忘返■

中国好声音

中国好声音

中国好声音

中国好声音

中国好声音

中国魅力

被以管弦

动以干羽

北京燕山出版社

【主编】王志艳

音乐

有人说中国是个最具有魅力的国家。这话点都不假。不论是历史的中国，还是今天的中国，总有数不尽的闪光点吸引着我们的目光。山水、建筑、书画、饮食等等，都在紧紧地抓着我们的眼球，让我们流连忘返。

中国魅力丛书

中国音乐

被以管弦，动以干羽

主编：王志艳

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国魅力/王志艳主编.——北京:北京燕山出版社,2006.11

ISBN 7-5402-1836-3

I. 中… II. 王… III. 传统文化—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 138055 号

中国魅力丛书

责任编辑 里 功

出 版: 北京燕山出版社
地 址: 北京东城区灯市口大街 100 号
邮 编: 100006
经 销: 新华书店
印 刷: 三河燕春印务有限责任公司
开 本: 850 × 1168 毫米 1/32
印 张: 117
字 数: 1500 千字
版 次: 2006 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷
书 号: ISBN 7-5402-1836-3

定 价: 520.00 元(全 20 册)
(本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换)

前 言

魅力,可以是记忆,如让人难忘的百年电影;可以是智慧,如传统的文学;可以是故事,如中国的神话传说;可以隐逸,寂静,如民居与文化遗产;可以惊鸿一瞥,如中国的书法绘画……

魅力是一种号召力。

任何一个民族,都有自己的魅力所在,都有自己独特的个性和风采。然而,作为中国人,面对中国的文化和文明,我们比任何一个外民族都骄傲,因为我们有足以让他们羡慕和称赞的文化和文明。不论是历史的中国,还是今天的中国,总有数不尽的闪光点在吸引着世界,让他们流连忘返。中国的传统艺术与文化,就如同一道道盛宴,让世界各国人民充分领略到了中国魅力,让世界对当代中国有了更新、更深的理解和认识。

在当今世界日益激烈的发展竞争中,文化正从精神层面转化为物质的力量,文化的影响力和辐射力,已经成为一个国家、一个地区、一个城市核心竞争力的重要因素。在实现中华民族伟大复兴的征程中,如何更好地让全世界认识、分享中国的魅力文化,是我们这一代人,乃至下几代人都必须倾心完成的使命。

纵观历史长河,中华民族的各种风采都依然再现,民居、文化遗产、雕塑、绘画等等,无不时刻彰显它们的风采。如果将世界民族文化和文明的起跑线定在六千年前,那么,迄今为止,惟

有中国这个伟大的民族还完整地保留并不断发展着自己的原生文明,展现着永不褪色的魅力。

对于世界,一个崛起的、加入全球化进程的、高速发展的中国,是一个重要的命题。但是,对于中国,如何适应中国的历史角色,以一个发扬传统文化的心态去面对世界,也是重要的命题。可以说,如何让世界看到中国的活力和魅力,是我们每个人都需要面对的挑战。中国需要全方位地向世界展示一个前所未有的“魅力中国”。

我们应该能看到,中国的诸多城市在世界的地位,北京、上海、广州这些大都市,时刻都在彰显着它们的发展和辉煌;成都、新疆、西安这些传统城市,也在向世人展示它们的传统文化和风采。而中国的民居,在世界更是早有盛名。如果再看看中国的传统音乐、美术、舞蹈、饮食,更是让世人连连竖起大拇指称赞。

.....

为了能够向人们揭示一个充满神秘色彩的中国,展示中国的灿烂与辉煌,我们特编写了本套图书——《中国魅力丛书》,并从多个角度精选了中国众多魅力亮点,是使我们国人更加热爱中国,使外国人更加了解中国的经典大作!

本套丛书共分20卷,以中国的诸多魅力亮点为线索,将中国悠久历史沉淀下来的丰富的内容进行编排,直观地介绍了令世人瞩目的中国传统文化与文明,内容涵盖音乐、舞蹈、绘画、电影、民居、城市、饮食以及民间艺术等诸多领域,是一部了解中国历史文化、感受中国迷人魅力的优秀图书。

由于本套丛书篇幅宏大,编写时间较为仓促,故书中难免有疏虞之处,恳请广大读者给予悉心指正。

目 录

【中国音乐·被以管弦，动以干羽】

第一章 古代音乐史	(1)
乐器和器乐	(1)
体鸣乐器	(3)
膜鸣乐器	(4)
气鸣乐器	(5)
弦鸣乐器	(6)
独奏音乐	(7)
重奏音乐	(9)
合奏音乐	(10)
舞蹈音乐	(11)
芦笙舞乐	(13)
弦子舞乐	(14)
农乐	(15)
曲艺音乐	(16)
弹词	(17)
鼓词	(19)
牌子曲	(19)
道琴	(20)
琴书	(21)
戏曲音乐	(24)

▽

目

录

声乐	(26)
器乐	(26)
曲牌联套体	(27)
板式变化体	(27)
昆腔系	(28)
高腔系	(29)
梆子腔系	(30)
皮黄腔系	(31)
歌舞类型腔系	(32)
说唱类型腔系	(32)
乐论	(33)
乐志	(36)
乐律学	(37)
乐舞与雅乐	(39)
民歌与大曲	(41)
盛唐之音	(42)
中国音乐的分流	(42)
明清音乐	(44)

第二章 中国音乐名作	(46)
《高山流水》	(46)
《广陵散》	(48)
《梅花三弄》	(51)
《汉宫秋月》	(52)
《霓裳羽衣曲》	(54)
《阳关三叠》	(56)
《满江红》	(57)

《平沙落雁》	(58)
《春江花月夜》	(59)
《十面埋伏》	(62)
《渔舟唱晚》	(64)
《空山鸟语》	(66)
《牧童短笛》	(67)
《二泉映月》	(69)
《听松》	(72)
《将军令》	(73)
《寒雅戏水》	(77)
《旱天雷》	(79)
《彩云追月》	(81)
《步步高》	(83)
《梁山伯与祝英台》	(84)
《乌江恨》	(87)
《唐定情歌》	(89)
第三章 中国传统民歌	(91)
传统民歌	(91)
民歌	(94)
秧歌	(102)
灯歌	(103)
茶歌	(104)
花鼓调	(105)
打歌调	(105)
果谐	(106)
萨满调	(107)

▽

目

录

山歌	(107)
小调	(115)
少数民族民歌	(123)
蒙古族民歌	(129)
朝鲜族民歌	(130)
回族民歌	(133)
维吾尔族民歌	(134)
藏族民歌	(136)
彝族民歌	(139)
苗族民歌	(141)
壮族民歌	(143)
高山族民歌	(145)

第四章 中国主要乐器

胡琴	(149)
京胡	(149)
二胡	(149)
高胡	(150)
中胡	(150)
大胡	(151)
低胡	(151)
低革胡	(151)
板胡	(152)
坠琴	(152)
马头琴	(152)
古琴	(153)
箏	(154)

阮	(154)
琵琶	(155)
瑟	(155)
月琴	(156)
柳琴	(156)
三弦	(157)
扬琴	(157)
诗琴	(158)
曼陀铃	(158)
冬布拉	(159)
里拉	(159)
口弦	(159)
笛	(160)
箫	(160)
管	(161)
双管	(161)
唢呐	(161)
笙	(162)
排笙	(162)
埙	(163)
竖笛	(163)
六孔竖笛	(163)
口琴	(164)
市琴	(164)
响板	(164)
梆子	(165)
市鱼	(165)

【中国音乐·按以管律，动以平调】

▽

目

录

鼓	(165)
小鼓	(166)
板鼓	(166)
铃鼓	(166)
手鼓	(167)
腰鼓	(167)
大军鼓	(167)
钹	(168)
小钹	(168)
大钹	(168)
锣	(168)
云锣	(169)
小锣	(169)
大锣	(169)
碰铃	(170)

第一章 古代音乐史

乐器和器乐

乐器是人类选用自然物质材料,经过加工制作而成的用以演奏音乐来表达思想和情感的器具。器乐是人类用乐器演奏出的各种不同情感、不同风格和不同型态特征的音乐体裁。

中国传统乐器和器乐,历史久远,种类浩繁。河南省舞阳县贾湖新石器时代遗址出土的能吹七声音阶和演奏乐曲的骨笛,距今已有 7000 多年历史。原始社会时期,除骨笛之外,已有实物可见的乐器还有骨哨、陶埙、陶钟和石磬。先秦时期,编钟、编磬、铜鼓、镛、铎、铃、缶、祝、敔、鼗、鼓、琴、瑟、筑、箫、管、篪、篥、竽等乐器,得到普遍使用,“琴瑟之乐”、“钟磬之乐”,是此期的主要乐种。秦汉魏晋南北朝时期,乐器又新出现芦笙、笛、角、笛、笙、箏、直项琵琶(阮咸)、篪篥等,鼓吹乐和古琴音乐在此时期引人注目。隋唐宋元时期,新出现的重要乐器是曲项琵琶、奚琴、三弦、唢呐等。小型器乐合奏如细乐、清乐之类亦得到发展。明清至近代,包括变体在内的各种乐器,数量已达百种以上。除许多乐器均能独奏之外,弦索乐、丝竹乐、芦笙乐、吹打乐、清锣鼓等器乐合奏形式,亦出现众多种类并在演奏技艺上达到较高水准。

早在先秦时期,中国传统乐器便有了根据乐器制作材料来归类的分类法,当时称为“八音”。如钟、镛、铎、铃、铎等用金属制作,归为“金”类;磬、编磬等用石料制作,归为“石”类;埙、缶

铜壶乐舞图案中的“钟磬之乐”

等用陶土烧制而成,归为“土”类;鼗、皮鼓等用动物皮革为鼓膜以供敲击,归为“革”类;琴、瑟、箏、琵琶、胡琴等用丝线作琴弦以供演奏,归为“丝”类;祝、敔、拍板、木梆、木鱼等用木料制作,归为“木”类;笙、竽、芦笙等用葫芦或木瓢为发音共鸣斗,归为“匏”类;簾、箫、笛等用竹管制作,归为“竹”类,这样“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”共八大类,故称“八音”。此种分类法起于周代(《周礼·春官·大师》),延续于清末,至近现代才由另一种分类法所取代。

近现代取代“八音”归类的分类法,将中国传统乐器划为四个大类,即“吹奏乐器”、“拉奏乐器”、“弹奏乐器”和“打击乐器”,简称“吹、拉、弹、打”。这是根据民间艺人称呼习惯和乐器演奏方法特征来归类的一种方法,它具有通俗、明晰、易于理解和认识的特点。如笛、唢呐等用口吹奏发音,即归入“吹奏乐器”;二胡、马头琴等用弓擦弦靠“拉”奏发音,即归入“拉奏乐器”;三弦、琵琶等用指头或拨子弹奏发音,即归入“弹奏乐器”;鼓、锣、梆等用槌敲击发音,即归入“打击乐器”。这种分类法至今仍有运用。

20世纪80年代以来,外国乐器学学者在原有各种分类法基础上提出的按乐器发音方式及声学原理来分类的方法,开始

▽

第一章

古代音乐史

在中国传统乐器分类研究中得到运用，这种分类法将所有乐器分别划归为“体鸣”、“膜鸣”、“气鸣”和“弦鸣”四大类。照此，钟、磬、铙、钹、梆等，经敲击由器体振动发音，归为“体鸣乐器”；各形制单面皮鼓和双面皮鼓，经敲击鼓面由皮膜振动发音，归为“膜鸣乐器”；埙、笛、箫、笙、唢呐等经吹奏由空气振动发音，归为“气鸣乐器”；二胡、三弦、琵琶、古琴等经擦奏或弹奏由弦线振动发音，归为“弦鸣乐器”。

战国曾侯乙编钟

体鸣乐器

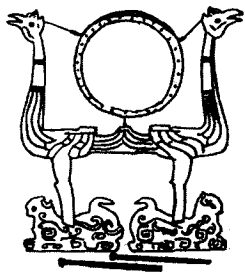
中国迄今所见年代最古老的体鸣乐器遗物是陶钟和石磬。陕西长安客省庄和河南陕县庙底沟新石器时代遗址出土的陶钟，造型与后世青铜钟相似，一般认为是青铜钟的祖先。青海乐都柳湾和山西襄汾陶寺新石器时代晚期遗址出土的石磬，打制而成，造型古拙，发音清亮，是所知最早的石制体鸣乐器之一。春秋战国时期，“钟磬之乐”在各诸侯国宫廷中得到空前发展，1978年6月湖北随县擂鼓墩战国遗址出土的曾侯乙编钟，因精

▽

第一章
古代音乐史

湛的工艺、宏伟的造型、优良的发音和完善的律制而震惊世界，被誉为是壮观的“人间奇迹”。同一遗址出土的编磬亦相当完整。在西南边陲，少数民族使用的体鸣乐器铜鼓亦有惊人发现，云南楚雄万家坝和祥云大波那出土的战国铜鼓至今发音宏亮，是当今已知年代最早的“蛮夷系”铜鼓之一。其后，中国传统体鸣乐器经历 2000 余年发展，至今常用和曾失传现又恢复使用的有编钟、方响、铜鼓、各类铎（云铎、大铎、小铎、汤铎、乳铎、铎芒铎）、各类钹（大钹、小钹、大钹、小钹、水钹、碰铃）、各类板梆（拍板、竹板、梆子、木鱼、手梆、木鼓）等。上述乐器中的编钟、方响、云铎等，由多件不同音高的单体编排而成，可以敲击音阶，演奏曲调，属于旋律型体鸣乐器；其他乐器只用单体敲击，虽有一定音高，但只能奏节奏，不能奏曲调，属于节奏型体鸣乐器。中国传统体鸣乐器在器乐乐种“清锣鼓”、“吹打乐”以及戏曲音乐、说唱音乐、歌舞音乐中，常与膜鸣乐器组合成“打击乐器组”演奏“锣鼓经”（打击乐谱），具有不可取代的重要地位和音乐特色。

虎座凤鸟架悬鼓

膜鸣乐器

中国迄今所见年代最早的膜鸣乐器遗物，是山西襄汾陶寺新石器时代晚期遗址出土的鼙鼓，它用鳄鱼皮为鼓膜，此与古文獻所记“东海中流波山，人海七千里，其上有兽，状如牛，苍身而无角，一是，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔，黄帝得之，以其皮为鼓，概以雷兽之骨，声闻五百里，以威天