

云南传统蒙学丛书

主编 郑千山
副主编 施慧
撰文 付小建
绘图 刘佳

YIN SHI WU YUN

云南出版集团公司
云南美术出版社

云南传统蒙学丛书

主编 郑千山
副主编 施慧

撰文 付小建
绘图 刘佳

云南出版集团公司
云南美术出版社

编 委 会 名 单

顾 问:

晏友琼 王义明 刘 平

主 任:

胡正鹏 袁显亮

副主任:

江 克 雷翁团 张瑞才 武建国

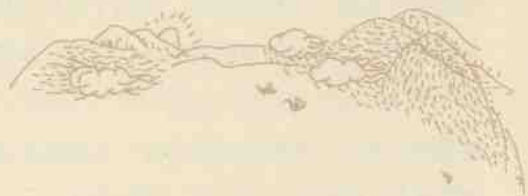
张兴华 周益群 何池康

成 员:

田虎青 靳昆萍 崔 晓 卜金荣

李 春 秦 穆 陈 路 高学明

袁国友 蒋亚兵 吴绍斌 卢 桦

主编的话

蒙学是中国传统文化中重要的组成部分，它诞生于中国先秦周代，迄今已有数千年的悠久历史。蒙学的含意非常深广，它既有发蒙、启蒙的含意，又有养正、普及、亨达的意义；它既有完善而自成体系的人文理论，又有积累丰厚的实践精神。而在《易经》的“山水蒙”卦中，体现出来的又是“和谐”理念……可以说，中国的传统蒙学几乎是中华优秀传统文化的简洁缩影。

在国家大力提倡弘扬中华民族优秀传统文化，构建和谐社会的今天，以蒙学的成功方式来宣传优秀中华文化，无疑是一件大好事，这正是所谓的“晴窗德音”：这蕴香的“德音”，走进社区，走进学校，走进家庭，走进我们的生活……这中华优秀传统文化的迷人乐音，令人心旷神怡，无比陶醉！

由云南省社会科学联合会与云南省传统蒙学研究会共同策划、编辑、撰写的“云南传统蒙学丛书”五本，撷取的只是浩瀚中华文化之海的几朵浪花，所谓“弱水三千，只取一瓢饮”——《文学春秋》是中国古代文学的微型全景图；《书画流芳》弥散神州笔墨千年的芳香；《道德佳话》讲述一个个中华传统美德故事；《音诗舞韵》令我们陶醉于华夏音乐与舞蹈的奇妙韵律中；《三迤人文》则集中展示了古今云南“三迤”大地上多姿多彩的文化景象……五朵小浪花，分别捧献了几帧中华传统文

化的芬芳景致，它们的芳馨，播向了中华优秀传统文化辽阔的天空！我们编纂这套丛书的目的就在于，以青少年喜闻乐见的方式传扬出中华优秀传统文化的精髓，故在写作上力求深入浅出，生动有趣，提倡故事性与学术性的有机结合，为更加生动活泼地表达我们的创作观念，以期使文图并茂，德韵含香。

这套丛书的编纂与出版，是我们为广大青少年读者普及中华优秀传统文化、共同为构建现代和谐社会所做的一个有益的尝试，真诚地希望青少年读者们能够喜欢它，与它成为好朋友，并且能透过这扇小小的“阳光晴窗”，感受和看见中华优秀传统文化一隅独具魅力的美丽风景，进而走进中华优秀传统文化的壮丽大观园，以它作为自己的一份精神财富，为祖国的明天创作出一幅又一幅绚丽的图！

本丛书的出版，在云南省社科联各级领导的关怀下，得到了云南省社科联科普专项经费的全额资助。同时，科普部的同志也做了很多细致而又有意义的工作，与全体编绘者一道，为传统文化的普及与传播做出了自己的努力。

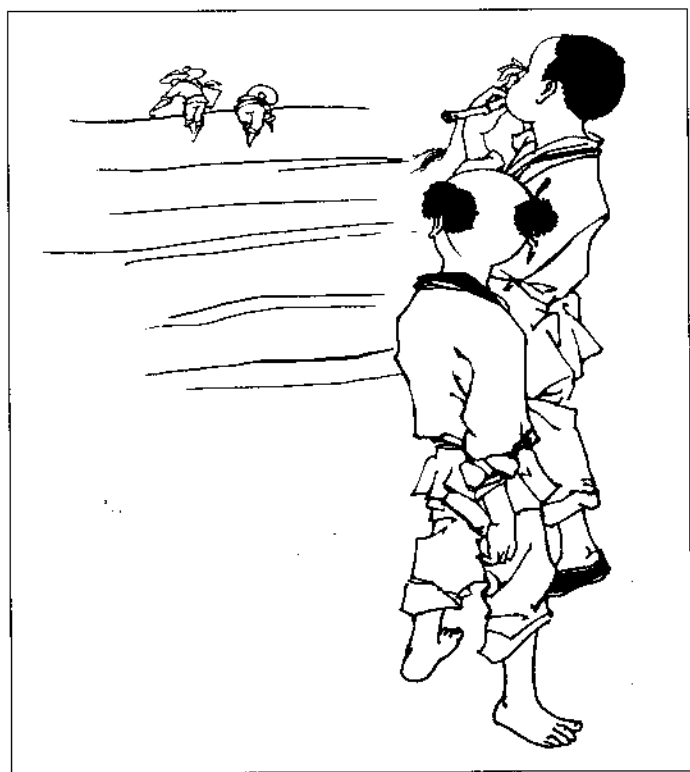
目 录

CONTENTS

劳动创造了音乐	1
远古时期的打击乐器	3
孔子的音乐情结	5
人民的声音——民歌	7
滥竽充数的故事	9
何承天的新律	11
民间曲子	13
繁盛的燕乐	15
勃兴的市民音乐	17
说唱音乐的发展	19
百戏歌舞的演变	21
器乐的新发展	23
宫廷的雅乐	25
杂剧第一人关汉卿	27
散曲艺术	29
南戏	31
高明和他的《琵琶记》	33
伯牙鼓琴遇知音	35
二泉映月欣赏	37
茉莉芬芳飘四方	39

凤鸟的传说.....	41
春江花月夜.....	43
国粹京剧.....	45
黄梅戏.....	47
巾帼英雄花木兰	49
黄河的绝唱.....	51
化蝶的故事.....	53
古代舞蹈史艺术发展的高峰	55
“沉鱼”西施的故事	57
“国子”学舞	59
古老的图腾舞蹈	61
神秘的巫舞.....	63
花山岩壁画的舞蹈艺术	65
富丽堂皇的宫廷舞蹈	67
敦煌舞蹈的艺术魅力	69
最早学习欧美舞蹈的裕容龄	71
兴起的校园舞蹈	73
儿童舞蹈教育家黎锦晖	75
打开民族舞蹈宝库的戴爱莲	77
音乐舞蹈史诗《东方红》	79

劳动创造了音乐

众所周知，劳动创造了人类本身，那么，音乐又是如何起源产生的呢？其实音乐也同样是劳动创造的。

我们伟大的祖国是世界文明古国之一，是人类文化的发源地之一，也是音乐文化发展较早的国家之一。远在几十万年以前，当我们的祖先懂得了钻木取火，不断用自己的劳动改善生活，学会了用火烧土，制成精美的陶器，学会了播种谷物，作为日常生活资料的来源，音乐便和人们的物质生活交织在了一起。

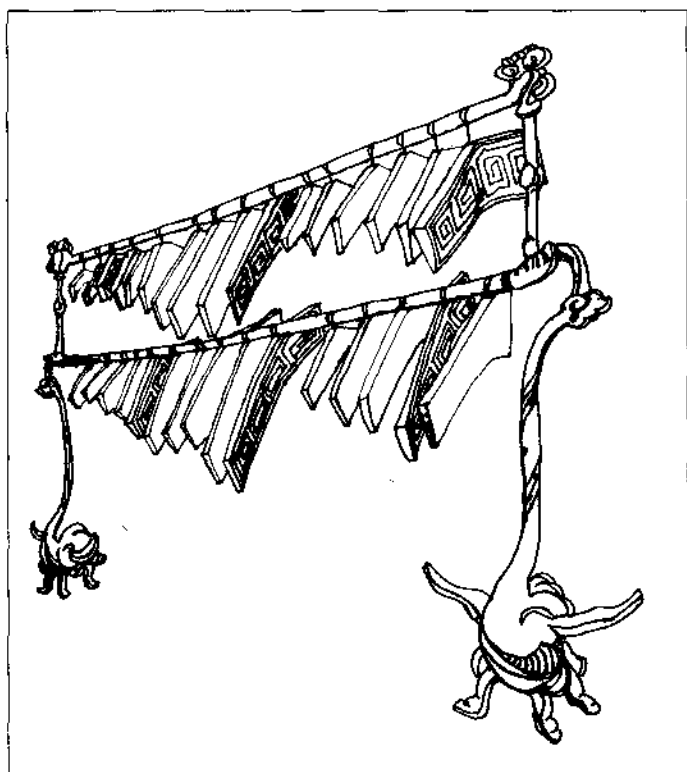
随着劳动的进行，语言的产生，人脑的进化，为音乐、舞蹈

艺术的产生准备了条件。劳动时的动作和呼声，给予音乐与舞蹈以节奏和音调。而社会生产、斗争的需要，则是人类创造音乐、舞蹈艺术的基本动力。在原始社会里，在集体劳动生活中诞生了早期的音乐——劳动号子。以后，人们把诗歌、音乐与舞蹈三者结合为一体，产生了“乐舞”，带有综合性艺术的“乐舞”把人们从劳动实践中所得到的认识、思想和情感体现出来，表示对自然力和祖先的崇拜。最早在氏族公社的时候，生产资料为公共所有，人们是共同劳动，一起生活，体力劳动与脑力劳动并没有分开，那时候的音乐是由全体氏族成员共同创作，并为全体氏族成员服务。随着社会发展到较高阶段的奴隶社会、封建社会，音乐与劳动的关系不再像原始时代那样的直接而明确，变得复杂起来，逐渐出现了专业音乐人员，更多的是为奴隶主和社会的上层阶级服务。

伴随着人类生产劳动和社会生活的不断发展进步，音乐也在不断发展、丰富，音乐作为一种艺术形式也随着生产力和社会的发展而发展。周朝设立有庞大的礼乐机构，并成立了音乐舞蹈学校——“国子监”，春秋战国时期出现了“百家争鸣”的局面，秦汉时期诸多少数民族音乐也竞相发展。在接下来的时代，随着曲子、古琴音乐、戏曲和说唱音乐等音乐形式的出现，中国的音乐逐步向着更新、更广阔、更完善的方向发展。经历了漫长的岁月，音乐逐步发展成为一门具有独特风格的艺术，逐渐被广大人民所接受，其作用也日渐突出，成为人民生活中不可缺少的一部分。人们通过不断创造音乐、发现音乐、感受音乐、鉴赏音乐、领悟音乐，激励人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养，更好地为人类社会的美好未来而奋斗。

远古时期的打击乐器

随着人类社会的发展进步，奴隶制度建立，阶级斗争开始出现，而音乐也成为阶级斗争的一个组成部分。统治阶级利用音乐加强其神权统治，借助音乐威镊人民，乐器逐渐得到发展，特别是打击乐器发展较为迅速。

远古时期的打击乐器，从有关文字记载中看还是比较多的，归纳起来主要有以下几种。

鼓：蒙皮革的鼓，比如夔牛皮鼓、鼙鼓。土鼓，伊耆氏有土制的鼓，用草扎成鼓槌来敲击。陶制有足的鼓，夏后氏有一种鼓

是有足的，时期在黑陶、彩陶文化前后，用陶土制成鼓框，为了放置时稳定，为鼓安了足。

磬：编磬，磬是石制的打击乐器，又称“石”或“鸣球”。传说中的编磬，是把几个磬编成一组，可发出不同的音来。

钟：远古后期出现了铸铜术，便有了铸钟。商朝的钟是后世的钟的前身。那时候，钟的形制和奏法也不全相同，有挂着敲的，有立在木制的座子上敲击的等。

此外还有鼗等打击乐器。鼗，一种长柄摇鼓，俗称“拨浪鼓”。

这一时期的音乐是很简单的，节奏是基本要素，但在制作乐器时已注意到了音高及音色，出现了音阶。打击乐器种类较多，占主导地位，其发展途径是由不定形到定形，由种类少到种类多，由不定音到定音，由只有个别音到有一定的高低音(音阶)关系的多音阶段。

从现今流传下来的一些打击乐器中，尚可以看到远古时期打击乐器的痕迹。如海南岛的少数民族乐手将一块长木悬在架上，捶击后发出一定的音调，演奏出简单的旋律，这可能是古老的“击木而歌”的一种音乐形式。现今新疆地区仍有“四块石”的打击乐器，能敲打出多变的节奏音响，这也可能就是“击石拊石”的一种形式。再如瑶族的长鼓，相传是盘古氏所留。傣族的象脚鼓是取一空心木桩蒙上皮革，用手拍击，这种鼓的起源还无从考证。

远古时期的打击乐器，从传说及记载中都可看出是先民们生活的反映，都是与人类的劳动、战争、祭祀等结合在一起的，这就是我国乐器发展的初期阶段，也称得上是如今打击乐器的雏形。

孔子的音乐情结

5

孔子不仅是我国历史上伟大的思想家、教育家、政治家，同时也是非常杰出的音乐家，他对音乐的关注程度，以及对儒家音乐的影响，是今世人非常敬佩的。

孔子对于音乐，是有实践的。他自己能唱歌，能鼓瑟，能弹琴，能吹笙。孔子非常好学，也很认真，别人唱得好，他一定要请别人再唱，直到他自己学会了，也能同别人一起歌唱。他擅于弹琴，而且技艺精湛，但是，随时都想着如何使自己更上一层楼，五十五岁时还拜鲁国的音乐家师襄为师。有一次，孔子学了

一首新曲子后，竟有十多天未去上课，师襄大惑不解，于是到他的住处探望。原来孔子正非常认真地一遍又一遍反复练习着那首曲子。师襄走到他身旁，点点头说：“已经弹的很好，可以学新的曲子了。”孔子回答：“还不行，我现在只是按谱弹奏，还不能抓住其中的规律啊！”师襄只好回去了。

过了一段日子，师襄去看孔子，听他弹出的曲调非常优美，于是劝他学新曲子，没想到孔子仍是摇头说：“先生有所不知，我尚未领悟出此曲的精神呢！”再过一段时间，师襄听孔子弹奏的音乐，竟有说不出的美妙，扣人心弦。这一次，他认为孔子已经完全演奏出了此曲的精髓，又建议他学新曲子。孔子说：“可是我仍然体会不出作曲者是什么样的人呀！”说完，继续一遍又一遍认真地弹奏、思索着，直到他突然大悟，站起来开心地说：“我知道了，这个人就是仁民爱物的周文王呢！”师襄一听，非常兴奋，说：“是啊！我的老师曾告诉我，这首曲子就叫作《文王操》啊！”因此更加敬佩孔子了。

孔子非但自己注意学习音乐，也号召他的学生学习音乐。孔子在教学的同时，还把琴艺亲自传授给弟子，在他的三千弟子中，通六艺者就达七十二人。他的教学内容，可称为“诗、书、礼、乐”。“礼”是谓理天地阴阳之秩序，“乐”即取得和谐。在孔子的哲学中，道德与音乐居于同等地位，他提倡的是以音乐来提高品德。

孔子很早就重视音乐和音乐教育了，他认为一个国家治理得好不好与音乐有很大关系，跟他学习的弟子们必须学音乐。虽然，我们已听不见孔子和他的弟子们唱的歌了，不过在《论语》里我们依然可以看到，孔子和他的弟子们在河里洗完澡，一边弹着衣帽，一边合唱着，可以想像圣人用那男高音唱着古老情歌的情形。后来，音乐成了历代儒家弟子的必修课。

人民的声音——民歌

众所周知，中国是一个具有五千年文明史的东方古国，不仅历史悠久，幅员辽阔，而且民族众多，每个民族都有自己别具一格的音乐文化，民歌则是这种音乐文化最典型的表现方式和艺术形式，它是人民群众在劳动和日常生活中创造并利用的口头音乐，反映了人民的喜怒哀乐以及理想和愿望。因此，民歌在我国流行久远且广泛，是我国歌曲艺术宝库中一颗璀璨的明珠。

早在春秋、战国时期，随着农业、手工业生产力和商品经济的发展，民间的音乐文化呈现了前所未有的繁荣景象，民歌也在

各地区、各民族间的相互交流中得到了较快地、更好地发展。春秋时出现了中国历史上第一部有着完整体系的音乐理论著作——《乐记》。战国时儒家、道家、墨家分别都形成了他们有关音乐的理论，不仅为以后音乐的发展奠定了坚实的基础，也为民歌的收集和创作起到了较大的推动作用。据史料记载，在周朝就有收集民歌和采风制度，通过收集民歌来观察人民对统治者的情绪，利用民歌手段作为统治人民的工具，采取修改民歌、歪曲解释民歌原来真实含义等多种手段抒写或体现统治阶级的思想情感，实现统治人民的最终目的。

民歌在反映劳动人民各方面生活的同时，也深刻揭露了统治阶级的残暴和黑暗，从记载的民歌歌词中很容易看出当时政府采取的统治措施对人民生活的影响。公元前214年左右，秦政府为了防御匈奴，曾发动五十万人增筑长城，民间便产生了《筑城曲》。西汉年间，随着人民受剥削程度的日渐加深，在劳役的人们中产生了《劳歌》，也称《挽歌》。汉武帝时，汉军跟匈奴军曾发生了三次大战，在公元前121年的第二次战役中，汉大将霍去病带领几万骑兵，两次追击匈奴军到今甘肃西北部，夺取河西走廊的肥美牧地，匈奴人创作了《匈奴歌》来表达所受的损失。西汉年间，爆发了绿林和赤眉的农民大起义，东汉末又爆发了大规模的黄巾起义，为反映人民痛苦生活，民间创作有《妇病行》、《悲歌行》等多部民间歌谣，反映人民所遭受的苦难。

随着社会的不断进步和发展，民歌也随着社会的变迁而不断地变得丰富多彩，各地区、各民族的民歌在体现各自鲜明的地方特色和独特的民族风情的基础上，体裁也由过去的劳动号子、山歌、小调等三种形式不断地发展、丰富，演唱方法和技巧更加讲究，旋律变得悦耳动听，也越来越得到更多人的关注和喜爱。

滥竽充数的故事

中国素有“礼乐之邦”的称誉，源于周王朝的宫廷礼乐规模宏大、乐器种类繁多、乐师人数甚众，观演规矩更是十分繁杂。如《周礼》明文规定，天子之乐，必须以四面悬挂钟磬类乐器的组合形式演奏，诸侯用三面，大夫用两面，士用一面。同样，参与演出的诗、歌、舞三位一体的表演者人数也因等级高低而不同。

由于“礼乐”作为一种制度在诸侯宫室中施行，便相应培养、造就出大批造诣很高的音乐家。他们也按《周礼》分成若

千等级。地位最高的音乐家的名字前常常冠以“师”字，而且他们往往是双目失明的盲人。因此之故，这些人的听觉很敏锐，对音乐都有极强的记忆力和辨别力。如晋国著名音乐家师旷，当他听到晋平公（公元前532年以前在位）铸造的大钟音律不准时，便直言相告，晋平公对此不以为然。后经卫国乐师师涓证实，果然如此。以善弹琴著称的师涓，不单听觉敏锐，而且对音乐记忆超群。一次，他随卫灵公出访晋国，经过名叫濮水的地方，夜里偶闻琴声，师涓“端坐援琴，听而写之”，练习二日，便能演奏了。

教孔子弹琴的老师是鲁国的师襄，他循循善诱，使孔子学琴从熟悉曲调到领悟乐旨，直到触类旁通，应用自如。郑国的乐师师文，他有关弹琴“内得于心，外应于器”的理论，已成为我国渊源久远的传统音乐表演艺术的信条之一。

更能反映当时器乐演奏普及记载的，是《史记 苏秦列传》中战国策士苏秦对齐宣王（公元前320年~公元前302前在位）说的一段话：“临淄甚富而实，其民无不吹竽鼓瑟，弹琴击筑……”这活生生画出了有三十多万居民的齐国之都临淄（今山东淄博）繁盛的音乐文化生活。《韩非子 内储说》也记载了这位齐宣王与音乐的故事。据说他酷爱吹竽之乐，拥有一个三百人的竽乐队。有一位不通此技的叫南郭处士的人，混入乐队。宣王死后，缙王愿听独奏，南郭处士慌忙逃跑，于是有了“滥竽充数”的典故。

另有一位韩国卖唱女子韩娥，在齐都西南门卖艺乞讨。史书上说，其歌“余音绕梁，三日不绝”。她在一家客栈前备受欺侮，便长歌当哭，感动得“一里老幼悲啼涕泪，三日不食”。韩娥为报答乡亲们的好意，又唱了一曲欢快的歌，欢悦气氛立刻弥漫街巷。齐国民间的音乐生活，由此可见一斑。

这些描述先秦社会音乐生活的“得心应手”、“滥竽充数”、“余音绕梁”、“阳春白雪”、“怒发冲冠”等故事，感染后人，传诵千古。