

中华

经典文化

中国历代 音 乐 艺术故事

张佳 编著

ZHONGGUO LIDAI YINYUE
YISHU GUSHI

河北出版传媒集团
河北人民出版社

故事丛书

图书在版编目(CIP)数据

中国历代音乐艺术故事 / 张佳编著. —石家庄:
河北人民出版社, 2013. 10
(中华文化经典故事丛书 / 姚幸福 姜瑞云 陈国兰主编)
ISBN 978-7-202-08232-4

I. ①中… II. ①张… III. ①音乐史—中国—通俗读物
IV. ①J609.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第220778号

编委会

编委主任: 姚幸福

编 委: 姜瑞云 陈国兰 李岩清 李少杰 王 东
周培新 刘广臻 王书军 刘植毅 张 佳
谢明光 张雪莲 赵国栋 杨莉莉

书 名	中国历代音乐艺术故事
丛书主编	姚幸福 姜瑞云 陈国兰

本册编著	张 佳
责任编辑	王云弟 钱彦丛 刘大伟 张超逸
美术编辑	吴书平
责任校对	付敬华

出版发行	河北出版传媒集团 河北人民出版社 石家庄市友谊北大街330号
印 刷	河北新华联合印刷有限公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	12.75
字 数	187 000
版 次	2013年12月第1版 2015年5月第2次印刷
印 数	1-2000
书 号	ISBN 978-7-202-08232-4/G·3782
定 价	22.80元

版权所有 翻印必究

序 言

音乐是人类最美的言语，也是人类共同的需要。虽然因各民族地域的不同，音乐展现了不同的形式、内容、曲趣，但人类拥有相同的听觉及情感，对音乐艺术难以抗拒，甚至感动、追求、模仿、再创、珍藏、共享。我国的音乐，自古以来就丰富多采，让我们一同游走这条流动不歇的历史长河，一同踏着这份美，转扬五湖四海，传承千秋万世。

中华民族音乐的蒙昧时期早于华夏族的始祖神轩辕黄帝 2000 余年。在距今 6700 年至 7000 余年的新石器时代，先民们可能就会烧制陶埙、挖制骨哨了。这些原始的乐器以无可论证的事实告诉人们，当时的人类已经具备对音乐的审美能力。远古的音乐文化根据古代文献记载具有歌、舞、乐三位一体的特点，这是我国音乐的最早形态。

西周和东周是奴隶制社会由盛转衰，封建制社会因素日趋增长的历史时期。西周时期宫廷首先建立了完备的礼乐制度。在宴享娱乐中，不同地位的官员按照规定有不同的地位和舞队的编制。按礼乐制度，天子的乐队有四面，舞用“八佾”（“佾”是“列”的意思，每列八人，“八佾”就是六十四人）；诸侯的乐队有三面（缺北面），舞用“六佾”；卿大夫的乐队有二面（缺北面和东面），舞用“四佾”；士的乐队只有南面一队，舞用“二佾”。这种礼乐制度实际上表明了森严的等级制度。

总结前历代史诗性质的典章乐舞，可以看到所谓“六代乐舞”，即黄帝时的《云门》、尧时的《咸池》、舜时的《韶》、禹时的《大夏》、商时的《大

夔》、周时的《大武》。周代还有采风制度，收集民歌，以观风俗、察民情。赖于此，保留下大量的民歌，经春秋时孔子的删定，形成了我国第一部诗歌总集——《诗经》。

秦汉时开始出现“乐府”。它继承了周代的采风制度，搜集、整理、改编民间音乐，并训练大量乐工在宴享、祭祀、朝贺等场合演奏。这些用作演唱的歌词便被称为乐府诗。汉代以来，随着丝绸之路的畅通，西域诸国的歌曲也开始传入内地。北凉时吕光将在隋唐燕乐中占有重要位置的龟兹（今新疆库车）乐带到内地。由此可见当时各族人民在音乐上的交流已经十分普及了。

唐代，政治稳定，经济兴旺，统治者奉行开放政策，勇于吸收外域文化，加上魏晋以来已经孕育着的各族音乐文化的融合，终于萌发了以歌舞音乐为主要标志的音乐艺术全面发展的高峰。唐代音乐文化的繁荣还表现为有一系列音乐教育机构的出现，如教坊、梨园、大乐署、鼓吹署以及专门教习幼童的梨园别教园。这些机构以严密的考绩，成就了一批才华出众的音乐家。文学史上堪称一绝的唐诗在当时是可以入乐歌唱的。

宋、金、元时期音乐文化的发展以市民音乐的勃兴为重要标志，较隋唐音乐得到更为深入的发展。随着都市商品经济的繁荣，适应市民阶层文化生活的游艺场“瓦舍”“勾栏”应运而生。诸宫调是这一时期成熟起来的大型说唱曲种。其中歌唱占了较重的分量。承隋唐曲子词发展的遗绪，宋代词调音乐获得了空前的发展。宋代的古琴音乐以郭楚望的代表作《潇湘水云》开古琴流派之先河，作品表现了作者爱恋祖国山河的盎然意趣。在弓弦乐器的发展长河中，宋代出现了“马尾胡琴”的记载。

明清社会已经具有资本主义经济因素的萌芽，市民阶层日益壮大，音乐文化的发展更具有世俗化的特点。明代的民间小曲内容丰富，虽然良莠不齐，

但其影响之广，已经达到“不问男女”“人人习之”的程度。明清时期说唱音乐异彩纷呈，有南方的弹词、北方的鼓词、以及牌子曲、琴书、道情类等多种说唱艺术类型。明清戏曲音乐出现了新的发展高峰。

人类的感情丰富而敏感，生活的一点一滴都会拨动我们的心弦，引发人类最初的感动和向往，于是有了音乐。音乐成了我们最好的表达方式，音乐里每一个跳动的音符，都把我们的内心世界张扬得淋漓尽致，活灵活现。音乐给了我们另一个世界，一个想要多大就有多大的世界。在那里，我们可以搁下所有的忧愁和烦恼，快乐成长，也可以享受每一个跳动的音符里所承载的酸甜苦辣。音乐打开了人们内心的另一扇门，一个个美妙的音乐传奇也代代流传。

【目 录】MU LU

- 1\ 一、黄帝造鼓
- 6\ 二、百里奚听歌认妻
- 11\ 三、高山流水遇知音
- 16\ 四、拜师学琴
- 22\ 五、亡国之音
- 26\ 六、吴市吹箫
- 30\ 七、管仲作歌
- 35\ 八、鼓盆歌
- 40\ 九、成语中的音乐奇事
- 50\ 十、高渐离击筑
- 58\ 十一、弹琴先攻心
- 63\ 十二、邹忌以琴理谈治国
- 68\ 十三、十面埋伏
- 76\ 十四、李延年作《佳人曲》
- 81\ 十五、苏武牧羊曲
- 85\ 十六、凤求凰曲定终身
- 90\ 十七、昭君怨
- 96\ 十八、一舞倾城赵飞燕
- 102\ 十九、汉宫音乐家蔡邕
- 107\ 二十、音乐才女蔡文姬
- 114\ 二十一、诸葛亮抚琴退敌军

- 118\ 二十二、嵇康刑前悲奏《广陵散》
- 125\ 二十三、桓伊的音乐趣事
- 132\ 二十四、兰陵王入阵曲
- 138\ 二十五、万宝常遇神仙知八音
- 142\ 二十六、皇帝音乐家唐玄宗
- 149\ 二十七、唐宫第一歌手“乐圣”李龟年
- 153\ 二十八、惊鸿舞下的倩影
- 157\ 二十九、玉笛飞声说李谟
- 162\ 三十、白居易的音乐奇遇
- 169\ 三十一、小忽雷的传说
- 173\ 三十二、唐代民间的音乐趣事
- 181\ 三十三、九弦琴
- 185\ 三十四、姜夔音乐结良缘
- 190\ 三十五、凤阳花鼓与朱皇帝
- 195\ 三十六、音乐理论家朱载堉
- 201\ 三十七、汤琵琶
- 205\ 三十八、慈禧痴迷戏曲
- 209\ 三十九、琴师张春圃

一、黄帝造鼓

在喜庆的节日里，我们听到锣鼓喧天、鞭炮齐鸣，心情便会格外舒畅。鼓早已成为我们日常生活中一种喜闻乐见的乐器，那么，你知道鼓的由来吗？

鼓可以说是中国出现最早的乐器，它是一种打击乐器，也是一种通信工具，古时在军队中常用它来传递信息。鼓的结构比较简单，由鼓皮和鼓身两部分组成，在坚固的、圆桶形的鼓身的一面或双面蒙上一块拉紧的膜即为鼓。鼓皮是鼓的发音体，通常是用动物的皮革做成的，经过敲击或拍打使之振动而发声的。中国鼓类乐器的品种非常多，其中有腰鼓、大鼓、同鼓、花盆鼓等。

中国与美索不达米亚、古埃及、古印度，同为世界上鼓的最早发源地。中国传统的鼓多源于中原，秦汉前已有 20 余种。在古代，鼓不仅用于祭祀、

【花盆鼓】

乐舞，还用于打击敌人、驱除猛兽，并且是报时、报警的工具。鼓作为乐器是从周代开始，周代有八音，鼓是群音的首领。鼓的文化内涵博大而精深，雄壮的鼓声紧紧伴随着人类由远古的蛮荒一步步走向文明。从原始的陶鼓、土鼓、皮鼓、铜鼓，一直发展到种类繁多的现代鼓，鼓是最为人们喜爱和广泛应用的乐器之一。在古代的神话传说中记载着“黄帝造鼓”的故事，述说着鼓这种传统乐器的由来。

距今约 4600 多年前，我国黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落，黄帝是传说中最有名的一个部落首领。有个九黎族的首领名叫蚩尤十分强悍，传说蚩尤有 81 个兄弟，他们全是猛兽的身体，铜头铁额，吃的是沙石，凶猛无比。他们还制造刀戟弓弩各种各样的兵器，常常带领他的部落，侵掠别的部落。

之后，蚩尤向黄帝宣战，黄帝生性爱民，不想战伐，一直想劝蚩尤休战。可是蚩尤不听劝告，屡犯边界。黄帝不得已，叹息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是养虎为患了。现在他不行仁义，一味侵犯，我只有惩罚不义！”于是黄帝亲自带兵出征，与蚩尤对阵。双方在涿鹿之野摆开了战场，战争进行得很是惨烈，双方打得天昏地暗，难分胜负。

刚开始，黄帝军队处于劣势。黄帝权衡利弊认为这样打下去不是办法，在兵器和士气方面都是对方占优势，而我们的军队由于近期战事不断，几天下来已经疲惫不堪、士气大落了，必须得想个鼓舞士气的办法才行。经过几个夜不能寐的夜晚，黄帝终于想到了一个好办法，那就是造一张有巨雷般声音的大鼓，打仗时让一个大力士擂鼓，以此来鼓舞士气、震慑敌军。办法是

【轩辕黄帝】

有了，可是这个大鼓让谁去做呢？

黄帝身边有很多能人异士，一个名叫常先的人，发明了很多狩猎工具。有一次，常先捕杀了一头野牛，把剥下的牛皮随手搭在了一个空心的木墩上。时间一长，常先便把此事忘了。野牛皮经过长时间暴晒后便收缩了，把空木墩裹得紧紧的，牛皮被一个名叫贾齐的年轻人无意中拍了一下，谁知竟发出咚咚的响声。常先觉得这个东西有用，便选了一棵木质较好的空心树，做成圆形，把鹿皮和野羊皮蒙在两头，又让仓颉给它起了个名字，叫作

“鼓”。于是，黄帝便命常先去造大鼓。

常先为蒙鼓没适合的皮子而发起了愁：鹿皮和野羊皮都不结实，用劲一敲就破了，只好改用野牛皮。然而，捕捉野牛并不是一件容易的事，因为野牛是一种异常凶猛的动物，再说野牛皮也不够宽大。这么大的鼓该用哪种野兽的皮子做鼓皮，才能既结实耐用又足够宽大呢？想着想着，常先躺在一棵大树下不知不觉便睡着了。九天玄女托梦给常先说：“东海有个流波山，山里有种怪兽，叫做夔，形状如牛，身子大得出奇。还有种雷兽，整天在海里无忧无虑，喜欢仰面躺卧，以爪击腹为乐，每拍一下肚皮，便响起一声巨雷。你可以用夔牛皮蒙鼓，用雷兽的骨作为鼓槌，敲起来地动山摇，威力无穷。”

常先醒来，忙把梦里的事告知黄帝。黄帝听罢，便命应龙、大鸿等人，去擒杀夔和雷兽。众人与怪兽斗智斗勇，终于擒杀了两头猛兽。于是，黄帝命人将夔的皮剥下来，蒙在鼓上，当做鼓皮，再将雷兽的骨头抽出来，当做鼓槌，声震如雷。然后按常先的设计，人们经过五十天的辛勤劳作，终于

【夔牛一种传说中的怪兽。外形像龙，声音如雷，仅有一足。】

倍增、勇往直前；蚩尤的兵听见鼓声丧魂落魄、纷纷败逃。不多时，蚩尤的军队便被消灭了一半，形势急转直下，黄帝的军队无往不胜。

蚩尤眼见自己要败，便和他的81个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。黄帝见蚩尤确实不

好对付，就令应龙喷水。

应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。他也急令风伯、雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中攻去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况很紧急。这时，女魃上阵了，她施展法力，刹

【黄帝战蚩尤】

那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率领军队追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。

黄帝想活捉蚩尤，但是蚩尤的头跟铜铸的一样硬，他以铁石为饭，还能在空中飞行，在悬崖峭壁上如履平地，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓使劲连擂了9下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，被黄帝捉住了。黄帝命人给蚩尤戴上枷铐，把他杀了。害怕他死后还作怪，便把他的身和首埋在了两个地方。蚩尤死后，他身上的枷铐被取下来抛掷在荒山上，变成了一片枫树林，那每一片枫叶，都是蚩尤枷铐上的斑斑血迹。

这便是“黄帝造鼓战蚩尤”的故事，黄帝在形势对自己不利的情况下，冷静地分析对策，命人造鼓激励士兵士气，最终反败为胜，处死了蚩尤。故事不但使我们了解到鼓之来源的神话传说，也告诉我们：在任何情况下，都要冷静沉着，用自己的智慧和信心走出困境、战胜敌人。

二、百里奚听歌认妻

歌是发自人灵魂深处的声音，能抒发人的情怀；歌是上天赋予人类的礼物，能陶冶人的性情；歌是喜庆节日里的点缀，能愉悦人的视听……歌有时候还会制造浪漫的惊喜，让人和久别的亲人重逢，古时候便有过这样一个美妙的故事。

公元前7世纪时，虞国有一个人叫百里奚。他博学多才，琴棋书画，样样精通，尤其对古琴造诣极高，会作曲会演奏，还能作琴歌。百里奚早年贫穷困乏，自小给人放牛，三十岁方娶妻杜氏，杜氏贤良能干，且歌声甜美，夫妻二人很是恩爱。后来，两人生了个儿子，由于开支增多，他们的生活更加拮据。

百里奚颇有才华，面临家庭的窘迫，妻子鼓励他到外面谋求一番事业。一天，杜氏对百里奚说：“男儿志在四方，夫君你年富力强，应该去外面闯荡一番，

必能成就大业。”百里奚觉得妻子说的很有道理，便决定启程外出开创事业，妻子连夜为他备好了行囊。在百里奚出游那天，家中已经揭不开锅了。但杜氏还是一大清早起来，宰杀了家里唯一的一只下蛋母鸡，并劈了门闩炖母鸡，煮小米饭给丈夫饯行。并告诉他：“你在外面要事事小心，如果有一天你富贵了，千万不要忘了我。”说完，夫妻俩挥手泪别。

百里奚从南阳出游求仕后，历经宋国、齐国等国家，因为朝堂里无人，一直也没有得到录用。多年在外一事无成，又备加思念妻儿，百里奚便回到了家乡。可是因为连年灾荒，自己家的房屋早已倒塌，妻儿也不知去向。百里奚多番打听，也未打听到妻儿的下落，便无奈地再次离开了家乡。

在齐国，百里奚陷入困境，曾一度沿街乞讨，但他并未放弃求仕生涯。在齐国郅地，他遇见了蹇叔，两人情投意合，一番高谈阔论之后结为知己。此后，在蹇叔的举荐下，百里奚到虞国当了个大夫。但虞国国君是个爱财如命的国君，在收了晋国的宝玉和宝马等财物以后，就答应借道路给晋国，让晋国途径虞国去征讨自己的邻国虢国（虢国是虞国的同姓兼同盟国）。百里奚知道此事后对虞国国君述说唇亡齿寒的道理，在劝说无效的情况下，闭口不再劝谏，并对同僚宫之奇说：“对蠢人直言相劝，无异于把珍宝丢弃在路上。”果然，晋国灭虢国后，把矛头指向虞国。公元前 655 年，晋国灭掉虞国，俘虏了虞国君及其大夫百里奚。由于百里奚拒绝在晋国做官，被晋国充作奴隶，在穆姬嫁给秦穆公时陪嫁到秦国。百里奚在去秦国的途中，逃亡到了楚国。

【百里奚雕像】

在楚国，百里奚同样没有受到重用。楚国国君也不是慧眼识其才之人，只是听说百里奚会养牛，就给了百里奚一个养牛的官职，白白浪费人才。一个曾经的虞国大夫现在却在养牛，这件事很快就在四周流传开来，秦国也有所耳闻。而且秦国国君早就听闻百里奚的才干，多年来一直想把百里奚纳入秦国，但一直夙愿未果。刚上任的秦国新君秦穆公，名字叫任好，是一位胸怀大志的明君，在听闻百里奚的事迹后，认为此时百里奚在楚国做俘虏，是个千载难逢的好机会，若现在重金把他赎回秦国，他必定尽心尽力为秦国效劳。于是秦穆公把重金赎回百里奚的想法跟自己的谋臣公子絅商量。公子絅认为此计不妥，他解释道：“楚成王肯定是不知百里奚的才干所以才没有重用他，而是让他养牛。我们若用重金赎他，那不就是‘和尚头上的虱子’明摆着告诉了楚成王百里奚是千载难遇的人才，是大家争抢的对象吗？”秦穆公琢磨了一下认为确实有道理，便问：“那我们应该用什么更好的办法才能得到百里奚呢？”公子絅出了一计，说：“主公，我们可以用贵物贱买之法，也就是说我们还按一个奴隶的市价，用5张黑公羊皮去换百里奚，这样在外表看来我们是等价交换，这既不会引起楚成王的怀疑还为我们省去了银两，实在是一举两得呀！”秦穆公听完觉得此计甚好，于是依计而行，百里奚果然很顺利地就来到了秦国。

当百里奚被押解到秦国后，让百里奚甚为感动的是秦穆公竟然亲自接见了他并对他嘘寒问暖。百里奚说：“我是亡国之臣，又是他国俘虏，自身卑贱不已，哪里值得国君垂询！”穆公对曰：“虞君不才，才使国亡，才致使你被俘，楚君也不明道，没有慧眼识英雄，这些都不是你的过错。”之后，秦穆公不但亲自解除了百里奚的奴隶身份，而且热情地与百里奚商谈，请教国家大事。他们俩人，可谓志同道合之人，一谈论就是三天，真是有种“相见恨晚”的感觉。秦穆公与百里奚交谈得十分愉快，决定对百里奚委以重任，拜百里奚为秦国的上大夫，也就是让百里奚掌握秦国的军政大权。百里奚知道后，不仅坚决推辞秦穆公的好意，反而推荐自己的好友蹇叔来做秦国上卿。于是，秦穆公听从了百里奚的举荐，带着重金和厚礼把蹇叔也请到了秦国，并把百里奚和蹇叔都拜为秦国的上大夫，让他们共同管理秦国。因为百里奚是秦穆公用5张黑公羊皮

换来的，所以世人又称百里奚为“五羖大夫”。

再来看百里奚的妻子杜氏。她自百里奚离家，便把养家的重任全担到自己肩上，她依靠自己勤劳的双手和甜美的歌声，勉强可以养活儿子和自己。

在兵荒马乱的岁月里，人们的生活颠沛流离、居无定所。杜氏也到处流浪，最后来到秦国，在这里她靠给别人洗衣服谋生计，其中相府是她经常去洗衣的地方之一。在一次洗衣之际，杜氏偶然从相府仆人口中得知，这个相府的大人名叫百里奚，是秦国国君用5张羊皮从楚国换来的，很受秦君的爱戴。杜氏听闻后心里开始思忖：

【蹇叔】

这位名唤百里奚的相爷和我的夫君同名，会不会是我的夫君呢？如果真是我的丈夫，这么多年过去了他还会记得我吗？他有没有另娶他人呢？带着一连串的疑问，杜氏在相府洗衣期间开始处处留心，并从与相府仆人的攀谈之中得知这位相爷的现状仍是独身一人，而且这位相爷的身世经历都和自己的丈夫有很多相似之处。探寻到这样的结果，杜氏便盘算着找个合适的机会与相爷亲自见上一面。

皇天不负有心人，机会来了。有一天，百里奚请来许多官员，打算在家中的厅堂里举办一场小型宴会。由于百里奚平日里酷爱古琴，所以这场宴会上安排了许多古琴节目。再加上百里奚平素里没有官架子，为人极其平和，所以普通的平民百姓也可以一起参加。所以当天的宴会格外热闹，官民一起其乐融融，一派和谐之象。杜氏也觉得这次机会正合适，于是自告奋勇对相府的侍从说明了自己有自编、自弹、自唱的才能，想借此机会为相爷献上一曲，以祝酒兴。侍从把杜氏的这番话转达给百里奚，百里奚听后心里暗想起自己的妻子也有这样的才能，所以很想见识见识和妻子有一样才能的洗衣妇，于是应允了杜氏的

请求。

杜氏款款走向大厅，在众人的关注之中，她并无胆怯而是自信又大方，熟练地缘琴抚弦，自弹自唱道：“百里奚，五羊皮。忆别时，烹伏雌，炊扈彘，今日富贵忘我为。百里奚，初娶我时五羊皮，临当别时烹乳鸡，今日富贵忘我为。百里奚，百里奚，母已死，葬南溪，坟以瓦，覆以柴，舂黄粱，搯伏鸡。西入秦，五羖皮，今日富贵忘我为……。”

杜氏边弹边唱，琴声和歌声相互应和，丝丝入扣，声声入心，直弹得人泪眼婆娑。杜氏的古琴技艺极高，远非一般人所能及，她的弹奏吸引了在场的所有人。人们纷纷对杜氏的演奏报以阵阵的掌声。百里奚也被眼前这位妇人的琴声和歌声所吸引，沉浸在美妙的琴音和歌声里，听着这样的歌声，百里奚的脑

【现代戏曲演绎的“百里奚认妻”】

海里开始浮现自己多年前的妻子。于是百里奚认真地打量起眼前这位弹琴妇人，看着看着，他终于从妇人那苍老的容颜里辨认出她正是自己分别了多年的妻子。他自离家就失去了妻子的一切音讯，虽然他也曾多方打听但一直也无结果。现在他来到秦国，实现了当年的志愿，完成了当年妻子对自己的期

望，仕途得意，一路春风。但他却不曾想到自己的妻子流落到秦国做起洗衣妇，只是岁月的无情、人世的无奈，竟然将妻子的容貌改变成这般模样。他很难从外貌上辨认出妻子，是妻子的琴声和歌声，唤起了他的记忆。面对此情此景，百里奚内心百感交集，他赶忙起身走向杜氏身边，在众人目光的注视下与阔别多年的“糟糠之妻”相认。

百里奚听歌认妻的故事在秦国口口相传，人们纷纷赞扬百里奚居高位不忘