

中国古代音乐史

中央音乐学院試用教材

中国古代音乐史

中央音乐学院試用教材

一九六四年 北京

出版說明

这本試用教材，是各系共同必修課程“中国古代音乐史”的讲稿。书中由远古至宋、辽、夏、金部分，是根据楊蔭浏同志《中国音乐通史簡編》（音乐学系“音乐历史专业”用教材）油印稿改写的。由于原书材料非常丰富，而本課程教学时数有限，无法全部容納，乃就該书作了删减、合并与改写，并根据教学需要作了某些补充。元以后的部分，由金文达同志写成。現将这本試用教材付印，希望得到各方面的意見，以便将来修改。

中央音乐学院

一九六四年一月

中国古代音乐史

目 次

第一編 远古、夏、商	1
第一章 远古	1
第一节 社会概况	1
第二节 音乐的起源	2
第三节 傳說中的远古音乐	4
第四节 远古的乐器	7
第五节 远古音乐的演出形式与特点	9
結語	11
第二章 夏、商	13
第一节 社会概况	13
第二节 民間創作	14
第三节 統治階級的音乐	16
第四节 各民族間的音乐文化交流	18
第五节 音乐教育	19
第六节 乐器与乐律	19
結語	22

第二編 西周、春秋、战国	25
第一章 西周	25
第一节 社会概况	25
第二节 民間創作	26
第三节 統治階級的音乐	27
第四节 与国外的音乐文化交流	33
第五节 乐器与乐律	34
結語	35
第二章 春秋、战国	37
第一节 社会概况	37
第二节 民歌和以民歌为基础的創作	38
第三节 音乐生活与表演艺术的发展	50
第四节 音乐的地区特点与相互交流	53
第五节 統治階級的音乐	54
第六节 乐器与乐律	56
第七节 音乐思想	58
結語	62
第三編 秦、汉、三国、两晋、南北朝	65
第一章 秦、汉	65
第一节 社会概况	65
第二节 民歌	66
第三节 汉乐府的建立	68

第四节	鼓吹乐的兴起	69
第五节	音乐形式的多样化	71
第六节	乐器、乐律与乐谱	80
第七节	音乐思想	83
結語		84
第二章	三国、两晋、南北朝	86
第一节	社会概况	86
第二节	各族音乐文化的大融合	87
第三节	音乐文化多方面的发展	89
第四节	宗教与音乐	96
第五节	乐器与乐律	97
第六节	音乐思想	100
結語		102
第四編	隋、唐、五代	105
第一章	隋、唐、五代	105
第一节	社会概况	105
第二节	民間音乐	106
一、	民間曲子的产生和发展	106
二、	配合音乐的唐代文人歌詞	109
三、	民間說唱与变文	110
四、	民間歌舞和戏曲的关系	112
五、	寺院和民間音乐生活的关系	114
第三节	繁荣的燕乐与衰微的雅乐	116

一、隋、唐的燕乐	116
二、隋、唐的雅乐	130
第四节 乐器、音乐理论与音乐思想的新成就	131
一、乐器	131
二、音乐理论的发展	132
三、音乐思想	135
結語	137
第五編 辽、宋、夏、金	139
第一章 辽、宋、夏、金	139
第一节 社会概况	139
第二节 曲子——詞的进一步发展	140
一、民間曲子	140
二、詞人的曲子	144
第三节 市民音乐的繁荣	147
一、市民的音乐生活	147
二、艺术歌曲的发展	148
三、說唱音乐的大发展	151
第四节 歌舞音乐的演变与戏曲艺术的成长	156
一、宋代的歌舞音乐	156
二、戏曲艺术的成长	158
第五节 宫廷音乐	166

	一、宫廷雅乐·····	166
	二、鼓吹乐·····	168
	三、燕乐·····	169
第六节	乐器与器乐的新发展·····	171
	一、乐器·····	171
	二、器乐·····	173
第七节	音乐理论与音乐思想·····	175
	一、音乐理论·····	175
	二、音乐思想·····	180
	結語·····	187
第六編	元、明、清 ·····	189
第一章	元·····	189
第一节	社会概况·····	189
第二节	散曲与說唱·····	190
	一、散曲·····	190
	二、說唱·····	194
第三节	元杂剧与南戏的輝煌成就·····	197
	一、元杂剧·····	197
	(1)概述·····	197
	(2)杂剧的结构、演出形式和 音乐特点·····	202
	(3)杂剧作家与作品·····	213
	(4)元杂剧对南戏及后世某些 戏曲的影响·····	218

	(5) 杂剧的保存与外傳	219
	二、南戏	220
	(1) 南戏的流行与发展	220
	(2) 南戏——傳奇的主要作家 与作品	222
	三、其他声腔的兴起	227
第四节	宫廷音乐	229
第五节	乐器与器乐	230
第六节	音乐論著	232
	結語	234
第二章	明、清(至鴉片战争前夕止)	235
第一节	社会概况	235
第二节	民歌小曲	237
第三节	叙事歌曲与歌舞音乐	240
	一、叙事歌曲	240
	二、歌舞音乐	242
第四节	說唱音乐	246
	一、鼓詞、大鼓类	247
	二、牌子曲类	251
	三、彈詞类	253
	四、漁鼓、道情类	254
	五、宝卷类	255
	六、杂曲类	256
	七、少数民族的說唱	257
第五节	戏曲	259

第一編 远古、夏、商

第一章 远 古

(約公元前 21 世紀以前)

第一节 社会概况

我国是人类发祥地之一，也是世界文化发达最早的国家之一。远自四、五十万年以前，我們的祖先就劳动和生活在現今北京周口店与山西一带。我們把那時的原始人称做“中国猿人”。他們在长期的劳动中，手变得愈来愈灵巧；也开始有了語言；腦髓益愈发达；身体逐渐变得与現代人相似。在漫长的进化过程中，人們经历了旧石器时代、新石器时代，从利用天然石过渡到利用磨制过的石器来进行狩猎；从不知道利用火过渡到用火燒烤食物。在新石器时代的时候，人們已学会了用弓箭射猎、制造陶器、牧养牲畜和播种谷物等技术，并开始以谷物为主要生活資料。那时，生产力很低，人們只能在艰苦的共同劳动之下，勉强維持生活，并按亲族关系結成氏族部落，过着原始氏族公社的生活。氏族长是公选的；生产資料归大家所共有，人們共同劳动、共同消費；沒有階級与剝削，也

沒有私有財產。那時，人類社會中只有人與自然間的鬥爭和氏族相互間的鬥爭。由於人們對自然界的認識水平很低，不能解釋許多自然現象，在同自然作鬥爭中，也常常顯得軟弱無力，於是就有了原始宗教意識和巫術的興起。遠古時代的音樂，也與宗教意識和巫術有密切的聯繫。直到公元前21世紀，進入了奴隸社會以後，人們才結束了遠古的生活方式。

第二節 音樂的起源

勞動創造了人類本身和人類社會，也創造了包括音樂在內的人類藝術活動。這個真理早已為藝術歷史所證明。恩格斯在《勞動在從猿到人轉變過程中的作用》一書中說：“首先是勞動，在勞動之後並和勞動一起的是語言——這兩者乃是最主要的推動力，在它們的影響下，猿的腦髓才逐漸變成雖然十分相類似但是較大和較完善的人的腦髓。”勞動的進行、語言的出現和人腦的發達，也為音樂的產生準備了條件。

遠古社會，人們在集體勞動中，為了互相協同動作、減輕疲勞，伴隨着勞動的節奏，出現了有節奏的勞動呼聲。這就是原始音樂的最初萌芽。古代人對這些現象也有所觀察。例如，劉安（公元前122年卒）在《淮南子·道應訓》中引翟煎的話說：“今夫舉大木者，前呼邪許，後亦應之，此舉重勦力之歌也。”這樣，勞動節奏和勞動呼聲便形成了音樂的最初的節奏與音調。人們對勞動動作與野獸活動的姿態的模擬，便形成了伴隨音樂進行的最初的舞蹈姿勢。正因為勞動賦予了音樂以

节奏、音调和舞姿，所以在远古社会中，音乐、诗歌与舞蹈这三者是結合在一起的。我国古文献中常把音乐写作“乐舞”，就是这个道理。此外，某些劳动工具也对乐器的出現給了启发。

音乐既然起源于劳动，也就是起源于生存斗争，起源于对自然的斗争。因而，音乐所反映的内容，最初也与人们的生产活动和实际需要相直接联系。原始社会的音乐中，一方面表现了人们企图认识自然和战胜自然，歌颂了人的力量和勇敢；一方面又由于低下的物质生产水平而形成的对客观世界认识的不足，也幻想通过歌舞起巫术的作用，达到顺利地猎获与丰收的目的，以及达到在战争中取胜的目的。

因此，在进入阶级社会以后对音乐起源所作的各种唯心论的解释，都是站不住脚的。如：(1)《吕氏春秋·仲夏纪·大乐篇》：“音乐之所由来者远矣。生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳；阴阳变化，一上一下，合而成章，……先王定乐，由此而生。”(2)同上：“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦……听凤凰之鸣，以制十二律。”(3)王国维《宋元戏曲考》：“歌舞之兴，其起于古之巫术乎。”还有外国的：(4)达尔文的“性爱说”；(5)席勒的“游戏说”；(6)斯宾塞尔的“冲动说”等等。这些理论都片面夸大了音乐中的某些方面，以个别或局部当作整体，以推想代替事实，或是企图把音乐说成是超自然的、神化了的東西。归根结底，都是为剥削阶级的利益服务的。

第三节 傳說中的远古音乐

我国古代有很多与音乐有关的傳說和神話。象下面举的一些例子，都可以說明劳动生产、社会活动和音乐之間的关系。

1. 关于劳动生产的：

《吳越春秋》中有一首相傳为黄帝时期所作的《彈歌》。歌詞是：

“斲竹，續竹、飞土，逐宍(肉)。”

它反映了人們制作弓箭和射猎的劳动过程。

稍后，《呂氏春秋·仲夏紀·古乐篇》中曾提到有关畜牧和农耕的八首歌曲，說：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八闋。一曰載民，二曰玄鳥，三曰遂草木，四曰奮五谷，五曰敬天常，六曰達帝功，七曰依地德，八曰總禽兽之极。”

再后，《礼記·郊特牲》中說：伊耆氏的时候，开始在每年十二月里对主宰水土、禽兽、草木之神举行一次祭祀，叫作“蜡祭”。蜡祭时所唱的歌詞——“蜡辞”說：“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其澤。”

2. 关于自然灾害的：

原始社会的人們，虽然一方面对許多自然現象不能理解，常常对自然的力量无能为力，因而后来往往企图以占卜去探訊神明的意思，以祭祀去祈求神明的保佑。但另一方面，他們仍不断以自己的力量去克服各种困难，改造自然环境，并达到

了一定的效果。在每次斗争胜利之后，也常举行庆祝、创作乐舞来纪念它，并藉以歌颂在斗争中出现的英雄人物。这两方面的情况在远古音乐中都有所反映。当然，应该肯定，在这两种情况当中，后者一直是更积极的、主要的方面。

《吕氏春秋·古乐篇》说：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物散解，果实不成；故土达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生。”这段话当然神话成分居多，给音乐蒙上了一种宗教的神秘性质，说它有沟通人神关系的巫术作用。至于有无朱襄氏这个氏族，固属渺茫，而且那时显然也不可能出现瑟这样的弦乐器。故事的大部分可能都出于后人的虚构，但它却反映了原始社会中音乐与巫术的关系。

《古乐篇》里还说：“昔阴康氏之始，阴多滞伏而湛积；水道壅塞，不行其原，民气郁阏而滞著，筋骨瑟缩不达。故作为舞以宣导之。”这段话是把舞蹈当作体育锻炼，当作是和水灾作斗争之前的一种操练，并藉此表示相信自己的力量。同时，它的内容是和我們祖先的居住环境、地理条件相符合的。因为我們祖先住在黄河流域，而黄河泛滥成灾的次数又最多。这段传说也指出了音乐、舞蹈同劳动的正确关系。

《古乐篇》里还有一段追述纪念古代治水胜利和歌颂治水英雄的偉大功績的乐舞的記載。即：“禹立，勤劳天下，日夜不懈，通大川，决壅塞，凿龙门，降通滂水以导河，疏三江五湖，注之海，以利黔首。于是命皋陶作为夏箛九成，以昭其功。”“夏箛”又名“大夏”，共分九段，是用一种叫做箛的原始编管乐器

为主要伴奏乐器的乐舞。

3. 关于战争的：

《尚书·大禹谟》中说：“帝（舜）曰：‘咨禹，惟时有苗弗率，汝徂征。’禹乃会群后，……三旬，有苗逆命。益赞于禹曰：‘惟德动天，无远弗届。满招损，谦受益，对乃天道。……至诚感神，矧兹有苗？’禹拜昌言，曰：‘兪’。班师振旅。帝乃诞敷文德，舞干羽于两阶。七旬，有苗格。”这种乐舞可能是表现武勇与和平的，而更主要的却是在操练一种新的战术，并且带有鼓动士气和巫术的性质，所以苗族才慑其威而降服。

4. 关于幻想的：

《山海经》中说：“西山……有神焉，其状如黄囊，赤如丹火，六足四翼，浑敦无面目，是识歌舞。……。”这段话似乎暗示着远古的人们由于感到自己力量的薄弱，而幻想着变成具有六足四翼的、有非凡力量的巨人，以便战胜一切敌人，并免为自然灾害所苦。这段古代记事，很富于浪漫色彩，而且人们化妆为怪兽的歌舞，也是从他们的生活需要出发的。

5. 关于宗教的：

原始社会的人有崇拜自己的图腾的风俗。传说中的黄帝氏族，是以云为图腾的。所以他们的代表性的乐舞就叫做《云门》。有的氏族则以“玄鸟”为图腾。“玄鸟”是象征一年四季中的春分、秋分等节气的。如前述葛天氏之乐《八闋》中的《玄鸟》，也是崇拜这种图腾的乐舞。

尧是以天上西宫的星名“咸池”作为他的代表性乐舞的名

称的。《淮南子·天文训》说：“日出暘谷，浴于咸池。”所以“咸池”也就是日浴之处。尧的乐舞用了这样的名称，固有崇拜星辰之意，但也反映了古人的豪迈的幻想。

舜的代表性乐舞叫作《韶》(亦作“招”、“馨”)，也是一种带有迷信色彩的歌颂舜的统治的乐舞。它主要是以一种类似排箫的原始编管乐器——箛作伴奏的，所以这种乐舞又称为《箛韶》。其舞有九次变化，故又称《九辨》。其歌词分九段，故又称《九歌》。又因其全曲共分九段，所以也称为《九韶》。它是古代非常出名的乐舞。据说后来在公元前544年吴季札在鲁国看到它的演出之后，曾给予极高的评价。说它的内容是“德至矣哉，大矣！如天之无不帙也，如地之无不载也，虽甚盛德，其蔑以加于此矣。观止矣！若有他乐，吾不敢请已。”“韶”也受到了孔子的大大赞扬，说它“尽美矣，又尽善也”。

第四节 远古的乐器

从现存文献和出土实物中，可看到的远古乐器的名称相当多。其中最值得注意的有以下数种：

1. 鼓与土鼓

《礼记·明堂位》说：“土鼓、簧桴、鞀籥，伊耆氏之乐也。”又说：“夏后氏之鼓足。”这是为了使乐器稳定，而在陶土制的鼓框上安上了脚。殷墟卜辞中的鼓字写作𪛗或𪛘。可见，到了商代还有这种有足的鼓。

2. 磬与离磬

磬是石制的，远古时期称之为“石”或“鸣球”。《尚书·益稷》说：“戛击鸣球”、“击石拊石”。磬字在卜辞中写作, 象征着持槌敲击悬挂着的石头。编磬即编磬，是发展了的具有一列固定音高序列的磬。

3. 钟

最初有竹、木、陶制的钟，后来又出现了有固定音高的铜制的钟。

4. 箫

箫是葦制的编管乐器，又称“葦箫”或“俞”。甲骨文箫字写作或，也是象形字。它可能有二或三根管子。这说明箫虽是一种原始管乐器，但已是旋律乐器，证明了我们的祖先在远古时代就已有了音阶观念的萌芽。《礼记》说它是“伊耆之乐”，这话虽不可尽信，但它的出现年代一定是很早的。

5. 埙

公元1931年4月，山西万泉县荆村出土的三个陶埙，是新石器时代的产物。一个呈管形，顶端有一个吹孔；一个呈椭圆形，有二孔；另一个呈扁圆形，有三孔。

它们的发音如下：

(参看谱例1)

这三个陶埙的发现，是远古时代已有音阶观念的萌芽的又一个证明。

关于弦乐器，目前还只有一些传说，而没有任何考古学上的发现。当然，弦乐器是极难保存的东西，光靠考古学也不易