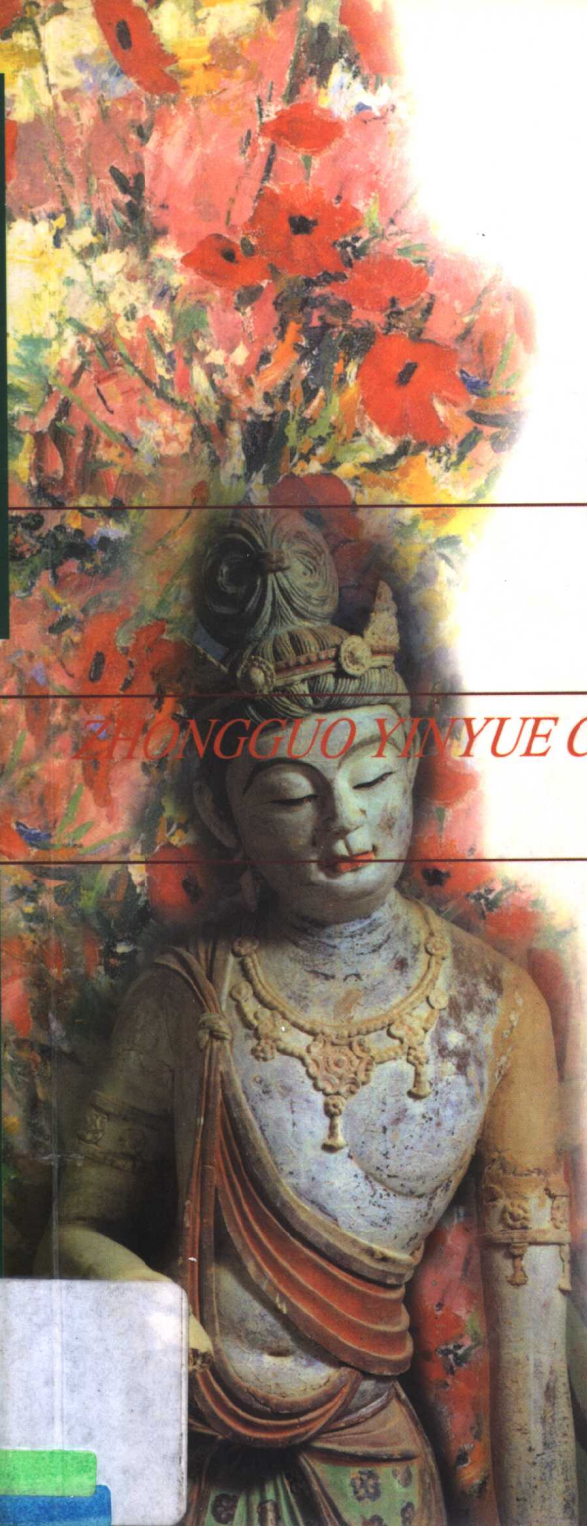

■ 苗建华 鸿昀 著

中国音乐

ZHONGGUO YINYUE CHUBU

初步

■ 广东人民出版社

苗建华 鸿昀 著

中国音乐 初步

CHINA MUSIC CHU BU

广东人民出版社

书 名 中国音乐初步
作 者 苗建华 鸿昀
特约编辑 王德春
责任编辑 余小华
封面设计 张永齐
责任技编 黎碧霞
出版发行 广东人民出版社
印 刷 佛山市创立印刷有限公司
开 本 850 毫米×1168 毫米 32 开本
印 张 16.25 印张
字 数 330,000 字
版 次 2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-218-03419-5/I·411
定 价 33.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

售书热线:(020)83791084 83790667

前 言

这是一部以通史的形式向读者介绍中国音乐历史上种种知识的普及性与专业性兼备的新著。

音乐在人们的社会生活中已经成为不可或缺的重要门类。每一个社会人都或多或少、或自觉或不自觉地对神奇的音乐艺术发生兴趣。之后就需要从掌握技能、领会乐理、了解历史这三条途径进入音乐艺术这个自由而又自在的王国。本书就是为读者简略而又详尽地提供第三条途径的有关知识与最新成果的读物。我们二人都长时期从事中国音乐历史的研究与教学工作，这部著作可以视为是我们长期研究与教学工作的阶段性总结。愿它的诞生对于音乐学习者、音乐工作者及音乐爱好者都能够有所裨益。恭候大家的建设性意见，以便来日再作新论。

苗建华负责本书的上编部分，鸿昀负责本书的下编部分。

作者谨识于京粤鸿运居

1999年9月23日10时27分

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

上编 古代音乐

箫韶九成 凤凰来仪	
传说中的音乐	(3)
击石拊石 百兽率舞	
传说中的音乐家	(8)
概以雷兽之骨 声闻五百里	
古老年代的乐器	(13)
酒池肉林 靡靡之乐	
夏桀、商纣的音乐享受	(17)
朱弦而疏越 一倡而三叹	
周代的雅乐	(20)
三日绕梁 余音不绝	
周代民间音乐的勃兴	(24)
恶郑声之乱雅乐也	
孔子与“郑声淫”	(27)

高山流水觅知音

伯牙和子期的故事 (36)

听之不闻名曰希

《老子》“大音希声”之迷 (40)

灿烂的地下音乐宝库

曾侯乙墓出土乐器 (47)

采诗夜颂 有赵代秦楚之讴

汉乐府的贡献 (50)

慷慨吐清音 明转出天然

相和歌与清商乐 (54)

鼓砰砰以轻投 箫嘈嘈而微吟

汉魏的鼓吹乐 (60)

哀响缠绵兮彻心髓

琴歌《胡笳十八拍》 (64)

划然变轩昂 勇士赴敌场

琴曲《广陵散》 (68)

音乐美学史上的两颗明珠

《乐记》与《声无哀乐论》 (73)

文音者皆欲为悲

席卷汉魏的悲乐潮流 (79)

曲中声尽意不尽

琴曲《酒狂》与《梅花三弄》 (92)

胡部新声锦筵坐 中庭汉振高音播

繁盛的唐代宫廷燕乐 (97)

凡是丝管 必造其妙

皇帝音乐家李隆基 (102)

歌中多唱舍人诗

唐诗与音乐····· (106)

碧云仙曲舞霓裳

《霓裳羽衣曲》····· (112)

喉啞一声 响传九陌

唐代歌唱家的故事····· (116)

巴人缓疏节 楚客弄繁丝

唐宋器乐的发展····· (121)

诸棚看人 日日如是

宋代市民音乐的繁荣····· (129)

南曲北调 声振戏场

宋杂剧与南戏····· (134)

中国第一部音乐百科全书

陈旸《乐书》····· (139)

音节文采 并冠一时

姜夔的歌曲创作····· (146)

唱崖词只引子弟 听陶真尽是村人

丰富的宋元说唱音乐····· (152)

曲词优美 冠绝古今

一代之绝作元杂剧····· (161)

声析江河 势崩雷电

琵琶曲《海青拿天鹅》与《十面埋伏》····· (169)

有若荷叶上露水 滴滴滚圆

明清的民歌小曲····· (185)

画鼓秧歌不绝声

民间歌舞的盛行····· (195)

新莺出谷 百变不穷

明清的说唱音乐…………… (200)

明代的科学与艺术巨星

“新法密率”的发明者朱载堉…………… (212)

腔系纷呈 竞主沉浮

明清的戏曲音乐…………… (218)

脱古遁世 复古求雅

明清的古琴艺术…………… (230)

民俗吹打 金鼓喧阗

明清的器乐合奏艺术…………… (240)

虚张声势 强弩之末

清代宫廷音乐活动…………… (246)

下编 二十世纪音乐

世纪初的时代强音

学堂乐歌…………… (257)

新型音乐教育的萌芽与硕果

从北京大学的“音乐研究会”到上海的“国立音乐院”…… (272)

五四精神哺育出的第一代新音乐家

萧友梅、赵元任、黎锦晖、刘天华、黄自…………… (279)

二十世纪中国的第一代音乐学家

王光祈与青主…………… (310)

中华民族的愤怒吼声

从左翼音乐运动到抗战音乐…………… (321)

压抑的呻吟与迂回的抗争	
沦陷区与国统区的音乐·····	(344)
中国新音乐的两位巨擘	
聂耳与冼星海·····	(368)
从新秧歌运动到新歌剧	
解放区的音乐概述·····	(393)
第一个黄金时代	
建国后十七年的新音乐一瞥·····	(411)
万马齐喑与“一枝独秀”	
“文革”十年的新音乐概观·····	(442)
第二个黄金时代	
新时期以来的新音乐掠影·····	(469)
主要参考书目·····	(503)

上 编

古代音乐

箫韶九成 凤凰来仪

传说中的音乐

原始时期还没有我们现在的音乐一词，常见的多是“乐”字。“乐”在当时的含义也不是单指纯音乐，而是指包括诗歌、音乐、舞蹈在内的综合艺术。它标志着这个时期的音乐还处在发展的初级阶段，还不是一种独立的艺术形式，音乐、诗歌、舞蹈三位一体，不可分割。在西汉成书的《乐记》里有如下话语：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本于心，然后乐器从之”。此段记载有两点值得注意：其一，混沌初开时的先民音乐呈现出的诗乐舞混为一体的特点，《乐记》提出的诗乐舞三者的紧密联系，正是音乐原始形态的写照。其二，音乐是人们发自内心的感受。从文献记载来看，处于蛮荒时代的人们还没有脱离茹毛饮血的生活方式，他们的音乐也还没有完全从功利的巫术活动中独立出来。音乐是他们取悦于神灵的手段，那些发自他们内心的歌舞真实地表现了他们祈求神灵保佑风调雨顺、五谷丰登的心愿。虽然用我们现代的标准来衡量，这些传说中的远古音乐还很粗糙、原始，还不成体系，但谁又能说这些音乐不是原始人类情感、信仰、期望的浓缩和积淀呢？音乐是对现实生活的反映，传说中的音乐正是从各个方面描写了原始人类生活的每个侧面，其内容涉及战争、求偶、图腾崇拜、狩猎、种植以及和

自然界斗争等诸方面。欣赏这些记载中的乐舞，就如同在我们面前展开了一幅各氏族部落的先民们现实生活的立体画卷，一股民族自豪之情不禁油然而生。

断竹，续竹，飞土，逐穴（肉）。

《吴越春秋》记载的这首《弹歌》是表现原始人类生活的古老乐歌，相传在黄帝时已有。歌曲简短精炼，虽然仅有八个字，但却蕴含有丰富的内容。如果把它翻译成现代语言，其大意就是：把竹子砍断哟续成弓，射出泥丸哟打鸟兽。我们的祖先所处的时代，还只有原始的种植业，他们的主要谋生手段还是狩猎，这首《弹歌》就生动形象地描述了原始人们的狩猎生活。

《吕氏春秋·古乐篇》记载了从前葛天氏族部落乐舞表演的场景：三个人手执牛尾巴，踏足而歌，边舞边唱。歌词共有八段，一曰《载民》，即歌颂负载着人民的大地；二曰《玄鸟》，是歌颂他们的图腾黑色的鸟；三曰《遂草木》，是祝愿草木旺盛生长；四曰《奋五谷》，是祝愿五谷丰登；五曰《敬天常》，是表达对上天的敬意；六曰《达帝功》，是表达对老天爷恩惠的拜谢；七曰《依地德》，是对大地厚德的歌颂；八曰《总禽兽之极》，是对各类鸟兽多多繁殖的祈求，以提供人们源源不断的食物。这是一首非常重要的有关古乐舞的记载，它完整地描写了先民的生活，歌词中既有对天地、图腾的歌颂，又有对种植、养殖丰产的期望，真可说是一首表现原始人们生活的组歌。

音乐具有巫术般的功能，可以求雨、救众生，可能是远古人类的良好愿望。他们的这种愿望也体现在传说中，《吕氏春秋·古乐篇》就记载了这样一则故事：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气畜积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟，以来阴

气，以定群生”。这里讲得是在朱襄氏时天旱少雨，万物枯败不结果实，有一个叫士达的人造了一个五弦之瑟，用来求雨以解救众生。音乐在此被先民富有了神奇的魔力。

乐舞和健身的联系恐怕是当代人的观念，几乎没有人相信我们还在以结绳记事的祖先们有编创健身舞蹈的可能。同在《吕氏春秋·古乐篇》则又记载了这个难以置信的传说：在古代阴康氏之初的时候，天阴雨多，水道堵塞，人们在湿气很重的气候下生活，神气不畅、筋骨不展，所以就创作了舞蹈来疏导湿气，强身健体。这则故事有可能是中国历史上乐舞和健身相结合的最早记载。

蜡祭是我国古代每年十二月举行的一种祭祀活动，用于祭祀万物百神。这种仪式早在伊耆氏时已经存在了，《礼记·郊特牲》中记载了他们在蜡祭时唱的歌曲：“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”歌词大意为：土地啊返回到原地吧，河流啊也流入深沟吧，害虫啊不要兴风作浪，杂草灌木啊还是回到低洼的沼泽地里生长吧。这首歌曲表达了人们希望避免水灾、虫灾、草荒等灾害的发生并虔诚祈求农业丰收的愿望。歌曲显示在远古时期我国已经有了最初的种植业。

大禹是原始部落中的治水英雄，他三过家门而不入的故事在民间广为流传，关于他的传说数不胜数，但你也许还不知道有关他和音乐的故事，那么请翻开《吕氏春秋·音初篇》，“禹行功，见涂山之女，禹未之遇，而巡省南土。涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之阳。女乃作歌，歌曰：‘候人兮猗’。实始作为南音”。《吕氏春秋》在本篇里记述了最早的东、南、西、北方的音乐传说，其中涂山氏之女为思念大禹所作的这首“候人兮猗”成为南音的开始。这首只有四个字的歌曲，后两个字还是虚词，但它有着重要的意义。这毕竟是传说中最早的创作歌曲之一，而且是情

之所至不能不发的情歌。想来这首翻译成现代汉语就是“等候人啊”的歌曲，听来一定委婉动听、情深意长。

原始社会出现了许多杰出的氏族部落首领，如黄帝、尧、舜、禹等，传说中他们每个时代都有其代表性的乐舞。

黄帝时的乐舞叫做《云门》。云彩是黄帝时氏族崇拜的图腾，《左传·昭公十七年》里就有“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名”的记载，因此《云门》应该是先民歌颂云图腾的乐舞。

尧时的乐舞叫做《咸池》。咸池是天上西宫的星名，属御夫座，《史记·天官书》有“西宫咸池，曰天五潢”之语。另一说咸池为日落之处，《淮南子·天文训》有“日出于暘谷，浴于咸池”之言。乐舞《咸池》大概表现了对星宿的崇拜和祈求。此外，也有文献称黄帝时《咸池》已经存在，尧时对此又作了增修。《咸池》在古代已得到一些文士的大加赞赏，《庄子·天运篇》里曾专门描述了《咸池》之乐，对其赞叹不已，称之为“听之不闻其声，视之不见其形，充满天地，苞裹六极”的天乐。

舜时的乐舞是《韶》。这是一部原始乐舞的问鼎之作，规模宏大，代表了当时乐舞的最高水平。据称它的演出可达到“《箫韶》九成，凤凰来仪”的效果。《韶》又叫《韶箭》，因为它用箫来伴奏，所以又称作《箫韶》。又因其变化多端、含有多个段落，所以又有《九辩》、《九招》、《九歌》、《九韶》等名。《韶》乐一直被视为古代音乐的最高典范，在中国音乐史上影响极其深远，受到无数文人名士的赞叹。春秋时吴公子季札在鲁国观看《韶》乐后，称其为“德至矣哉！大矣！如天之无不帡也，如地之无不载也”，认为它完美至极，象天一样无所不包，象地一样无所不容，是乐的顶点。所以他观赏完此乐舞后，说“观止矣！若有他乐，吾不敢请已”，不再观看其他乐舞。大思想家、教育家孔子

在齐国看了《韶》乐后，也沉醉其中，痴迷不返，以致于“三月不知肉味”，可谓达到了音乐欣赏的最高境界。在连声称赞“不图为乐之至于斯也”后，他给了《韶》乐以最高评价：“尽善尽美”，即内容与形式的完美统一。善、美由此成为中国音乐美学史上首次提出的有关音乐的审美标准。《韶》乐一直流传到汉代，可见历史上确有其乐舞，并不单是古人的传说。

大禹时的乐舞称作《大夏》或《夏箛》，是以歌颂大禹治水为内容的。《吕氏春秋·古乐篇》叙述了此乐舞的产生：“禹立，勤劳天下，日夜不懈，通大川，决壅塞，凿龙门，降通澍水以导河，疏三江五湖，注之东海，以利黔首。于是命皋陶作为《夏箛》九成，以昭其功。”大禹传位于子，开世袭制之先例，从此，中国迈入阶级社会的门槛。《大夏》也因此带有某种阶级的意味，它的出现反映了原始氏族社会向奴隶制社会转型期间音乐所产生的变化。《大夏》的创作目的是要昭大禹之功，这显示此时音乐的歌颂对象已由神变成了人，为其后音乐成为统治者歌功颂德的工具迈出了重要的一步。《大夏》共有九段，以编管乐器箛为伴奏乐器。据《礼记·明堂位》载，《大夏》演出时，演员头戴皮帽，下穿白裙，赤裸着上身表演。

关于远古时期的乐舞演出场面，除文献记载外，我们还可从出土文物中得到进一步的了解。1973年，在青海大通县上孙家寨发现有新石器时期的彩陶盆，距今已有五千余年。盆内纹饰中有三组原始舞蹈的图案，其中每组五人，手拉手，头上统一有似发辫的饰物，且摆向一致，身体下侧有一斜道，似为饰物。整个图形不但给人整齐划一、舞态轻盈的感觉，而且有一种很强的韵律感，蕴有无限生机，是一幅活生生的先民舞蹈图，恐怕这就是“箫韶九成，凤凰来仪”的生动写照吧。

击石拊石 百兽率舞

传说中的音乐家

传说中的远古时期音乐家有多人，其中既有一些和中华文明息息相关的神话人物，如伏羲、神农、女娲等，也有一些普通的乐人，如伶伦、飞龙、咸黑、质、夔等。《世本》曰：“伏羲作琴，伏羲作瑟，神农作瑟，女娲作笙簧”。伏羲始作八卦以变化天下，神农发明农业和医药，女娲炼五彩石以补天，古人将乐器的产生归功于这些远古时代的中华文化的代表，虽然不尽真实，但至少表达了他们对神人、英雄的崇拜之情。普通乐人中，见诸于记载的主要有以下几人：

伶伦，黄帝时乐人。《吕氏春秋·古乐篇》载：“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西，乃之昆仑之阴，取竹之嶰谷，以生空窍厚薄均者，断两节间，其长三寸九分而吹之，以为黄钟之宫，曰‘含少’；次制十二筒，以之昆仑之下，听凤凰之鸣，以别十二律。其雄鸣为六，雌鸣亦六，以比黄钟之宫，适合。黄钟之宫皆可以生之。故曰黄钟之宫，律吕之本也。”此处所言伶伦根据凤凰的不同叫声制定了黄钟等十二律的音高，是有关十二律产生的最早传说。十二律是一个八度内的十二个半音，完整的十二律律名最早见于《国语·周语》，即黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。