

中国古代音乐史 简明教程

赵维平 著

Concise Guide to
the History of
Chinese Ancient
Music

附DVD一张

中国古代音乐史 简明教程

赵维平 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代音乐史简明教程 / 赵维平著 - 上海: 上海音乐出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5523-0851-8

I. 中… II. 赵… III. 音乐史 - 中国 - 古代 - 教材 IV. J609.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 127155 号

书 名: 中国古代音乐史简明教程

著 者: 赵维平

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 唐 吟

音像编辑: 刘丽娟 应书宁 (助理编辑)

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.75 图、文: 172 面

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0851-8/J · 0767

定价: 38.00 元 (附 DVD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

《中国古代音乐史简明教程》是一本以历史发展脉络为线索,以史料为依据,实录性地反映我国音乐历史发展的音乐通史教材。与其他中国音乐通史教材不同的是,本教材以音乐本体发展为主线,按照音乐规律的发展脉络将中国音乐史划分为以下四个阶段展开叙述。

第一阶段 固有音乐积淀时期(远古至汉朝前)

即从远古至周秦时期在中国本土出现的音乐体裁、乐器、乐舞等音乐形态。这一时期的音乐还没有与其他民族展开交流,为原始、独立发展而积淀的中国固有音乐时期。

第二阶段 多元音乐融合时期(汉至唐朝)

汉代以来由张骞、班超的西征开启了丝绸之路,在中国的丝绸贸易输出的同时也引进了中亚、印度、波斯等传来的多方音乐,它们与中国历史上固有的音乐撞击、交融,形成了多元化的音乐融合时期。至唐代达到了国际性的文化高潮。此后,隋唐文化对东亚诸国产生巨大的文化辐射和影响。

第三阶段 民族文化绽放时期(宋朝至明朝、清朝)

入宋,随着市井文化的展开,一改隋唐时期的文化格局。地方经济的快速发展刺激了民族文化的蓬勃发展。戏曲曲艺、说唱艺术等新颖多样的体裁样式犹如雨后春笋,绽放出绚丽多姿的民族之花。这一时期的民族音乐至今对我国的传统文化有着直接

的影响。

第四阶段 世界音乐发展时期(清朝以来)

明末清初随着西方传教士的来华,西方音乐也随之进入中国,传播于教堂、宫廷与民间,揭开了中国近代音乐史的序幕,尤其是后来学堂乐歌运动的出现,标志着我国全面开始接受西方音乐的影响,进入了世界化的音乐时期。

以上四个音乐时期的划分是依据中国音乐本体发展的历史规律而叙述的,以中国音乐史的现象与时代特征为判断依据,真实贴切地反映中国音乐史的断代面貌。从四个历史发展阶段我们能比较准确的拿捏和把握音乐的规律与风格特征。这四个历史阶段的特征也透视出音乐背后的社会发展因缘,解答了音乐艺术史的发展是依附于社会发展的根本规律。期待这一历史视角能对读者带来一些新的启发。

本教材的叙述以及主要观点均建立在大量的音乐历史文献,包括出土文物、传承实物、洞窟壁画、原始乐谱等丰富的史料基础之上,力求客观真实地再现历史面貌。在编写过程中注重前人的历史成果,包括关注 20 世纪下半叶以来我国在考古学、历史分析学、史料批判学等领域取得的进展。同时也纳入了笔者几十年来在中国古代音乐史的研究中提出的许多与前人不同的观点与见解。中国古代音乐史的形成与亚洲诸国关系密切,因此在注重本国史料的同时,对于中国与周边诸国在音乐方面的交流、演变的史实也予以充分的重视。

由于各种原因,中国音乐史,尤其是古代音乐史,其音响没有得到很好的传承,被称为一部“无声”史,对理解音乐本体存在着一定的局限。对此,本教材力图提供较多的图谱实物和部分客观

的音响资料予以补充、解释其相应的历史现象。本教材附有影像光盘。为了帮助学习者准确地理解和把握中国音乐史中的关键内容,每章后附有部分名词解释和简述习题,以供教师课堂教学及学生课后复习。

本教材由中国的固有音乐积淀时期、多元音乐融合时期与民族文化绽放时期三大部分构成,共七章。世界音乐发展时期属于中国近现代音乐部分,这里还未有涉及,待将来机会成熟后予以补充完成。笔者试图通过音乐史实录的形式,从音乐发展脉络着手,贴近历史事实,真实地再现我国音乐历史发展的进程。由于音响资料缺失,历史记载不明等所限,有些内容还待将来作进一步的考证与完善。

赵维平

2014年6月10日

目 录

第一阶段 固有音乐积淀时期

第一章 远古夏商时期的音乐(史前—公元前 1046 年)	3
第一节 概述	3
第二节 音乐的起源	4
第三节 远古夏商时期的乐舞	6
第四节 远古时期的乐器	7
第五节 宫廷乐师与音乐家	11
思考练习题	15

第二章 周秦时期的音乐(公元前 1046 年—公元前 206 年)	16
第一节 概 述	16
第二节 宫廷音乐	17
第三节 乐器及乐律的发展	26
第四节 音乐思想及音乐理论	33
思考练习题	35

第二阶段 多元音乐融合时期

第三章 两汉三国时期的音乐(公元前 206 年—公元 265 年)	39
第一节 概述	39
第二节 音乐机构——汉乐府	40

第三节 音乐的体裁	41
第四节 乐器与乐律理论	51
思考练习题	57
第四章 两晋南北朝时期的音乐(265 年—589 年).....	58
第一节 概述	58
第二节 民间音乐	59
第三节 西域音乐的东流	61
第四节 古琴音乐	62
第五节 乐律学的发展	64
思考练习题	66
第五章 隋、唐、五代时期的音乐(581 年—960 年).....	67
第一节 概述	67
第二节 山歌、小曲与诗乐	70
第三节 宫廷音乐	71
第四节 音乐机构	76
第五节 乐曲与乐器	80
第六节 记谱体系与乐律学的发展	89
第七节 音乐家	94
第八节 外来的音乐家与对外交流	99
思考练习题	101
第三阶段 民族文化绽放时期	
第六章 宋元时期的音乐(960 年—1368 年).....	105
第一节 概述	105

第二节 曲子及词乐的发展	106
第三节 说唱音乐	110
第四节 歌舞大曲的演进与戏曲、杂剧音乐的发展	113
第五节 器乐	118
第六节 音乐理论的发展	125
思考练习题	129
第七章 明清时期的音乐(1368 年—1911 年)	131
第一节 概述	131
第二节 民间小曲	132
第三节 曲艺音乐	134
第四节 戏曲音乐的展开	136
第五节 民间歌舞音乐	140
第六节 民间器乐	143
第七节 乐律理论的发展及其曲谱集成的出版	152
第八节 中外音乐文化交流	156
思考练习题	161

第一阶段 固有音乐积淀时期

(远古至汉朝前)

第一章 远古夏商时期的音乐

(史前一公元前 1046 年)

第一节 概述

中国是一个文明古国,也是人类文明最早的起源国之一。云南“元谋猿人”的发现,表明我国早在一百七十万年前就已出现人类。陕西“蓝田猿人”和周口店“北京猿人”化石的发现,证明了五六十万年前我们的祖先已经生活在这一片富饶的土地上了。而此后在黄河中下游出现的“仰韶文化”(约公元前 5000 年)、“龙山文化”(约公元前 3000 年)等,都反映出我们的祖先已经以原始部落的形式展开了人类早期的文明生活,由磨制石器、陶器的旧石器时期过渡到了新石器时期的原始部落时期。浙江余姚县河姆渡文化遗址发现的“骨哨”(距今约 7000 年前),以及河南舞阳县贾湖村遗址发现的“骨笛”(距今约 8000 年)等,是目前我国发现的最早的乐器,也标志着古代音乐生活的开始。

公元前 2000 年,我国开始进入了青铜器时期,出现了青铜冶炼铸造技术。无疑,由石器时期过渡到青铜器时期是人类文明史上的一大飞跃。这一时期,随着青铜冶铸技术的发明,相继出现了钟、铙等金属乐器。青铜器时代是我国的奴隶制产生、发展到衰亡的时代。由青铜制作的鼎、钟等是奴隶社会等级制度中的重要礼器,奴隶主贵族为了享受作乐,豢养了大批乐奴和宫廷乐师,阶级的分化与矛盾,客观上也为音乐艺术的发展创造了条件。

第二节 音乐的起源

音乐是怎样起源的,有哪几种产生的可能性呢? 这些问题一直是现代人探究的课题。由于人类历史非常久远,又缺乏必要可信的史料记载,因此在推测的基础上产生多种不同的起源说,大致可以归纳为以下几种。

1. 生性本能说

“性”乃人之本也,人生来具有之。随着年龄的增长,人一旦性成熟后就会产生向异性求爱的本能。在求爱的方式中,喜形于色、欢歌曼舞无疑是一种最直接的表现形式。人和动物都具有这一特征。一年四季,历经冬眠后的万物复苏是“春天欢歌”的季节,犹如春天里鸟儿特别会“唱歌”,这是获得配偶的重要手段。我国云南白族中至今还传承着“对歌”的音乐形式,这是在许多古老民族中都存在的一种爱情表白的方式。男女青年们激情对唱、传递爱情,这种形式的内在动力便是性本能的驱使。性与音乐的产生有着直接的关系。

2. 模拟自然说

人类早期过着一种单个的狩猎生活,其生活方式与动物大致相同,不同的是人有大脑会思考。当人为生存需要而获取食物时,除了直接捕捉小型的动物外,模仿动物的叫声和“语言”来迷惑、捕捉它则是更为有效的方法。运用竹、土、陶或金属等制成的简易“乐器”来模拟自然界中的声响、动物的“语言”,也是人类早期生产活动中的一项生存技能。这一技能为音乐的产生带来了可能性。我国民族器乐曲或声乐作品中有许多模拟动物鸣叫、鸟儿歌唱的音响,这与早期的人类活动有着直接的渊源。

3. 信息传递说

原始人类在劳作的过程中为获取某种猎物往往会远离居住

地,一旦部落中有重大事件发生,就需要通过某种工具来告知远方的族人。原始的鼓或某种打击乐器便是当时最有效的“传媒”手段。人类会利用约定的节奏符号或声响来传递简单的信息。劳作者一听到某种鼓乐的声响节奏便能判定“家”里发生了什么事。节奏是音乐的重要元素,因此古人击鼓传信的活动也是音乐产生的一种可能性。

4. 巫术说

早期人类对自然的理解是有限的,当受到了不可抗拒的自然侵害时,总以为有着能够控制人类的巨力。这是一股看不见摸不着的力量,一旦“它”不高兴就会惩罚人类。人们将它视为想象中的神,对这种看不见摸不着的神产生一种敬畏观念,由此形成图腾、祭祀、愉神等宗教活动,以祈求神保佑自己,期待有个美满的结果。早期的宗教活动中,巫者在寻求与“神”的对话中展开了“跳大神”等巫术活动,他(她)们口念咒语,狂癫跳跃,作巫行为中无疑会出现音调与节奏的因素,这种原始作巫行为也成为音乐起源的因素之一。

5. 劳动说

劳动具有非常广泛的涵义,人类的生存伴随着劳动这一行为。早期的人类以狩猎生活为主,而借助于劳动工具来有效地抓捕猎物是人区别于动物的重要特征。在狩猎过程中,人凭借着智慧运用声响、节奏等因素来实现捕猎的目的。原始人在劳动中所发出的呼喊以及动作的经常重复,为音乐的音调和节奏的产生创造了一定的条件。我国新石器时代出土的“磬”就是从劳动工具衍变而来的。因此,劳动可看作是音乐起源的因素之一。

第三节 远古夏商时期的乐舞

远古时期的音乐并不是我们今天所理解的纯音乐,它往往与歌唱、舞蹈等多种因素联系在一起,是一种综合性的艺术形式。内容一般与生产劳动和大自然作斗争相关,也有不少宗教性的祭祀歌舞。

原始人以狩猎为生,在古乐舞中以狩猎为题材的内容占据了较大的比例。《尚书·舜典》中载有“击石附石,百兽率舞”^①,描述了远古先民们装扮成各种兽类,在敲击石磬的乐手率领下群起舞动、欢庆狩猎胜利的情景。《吴越春秋》中记载了相传为黄帝时期的一首名叫《弹歌》的民歌:“断竹,续竹,飞土,逐宍(肉)。”这首简短的民歌表达了比较完整的歌词内容。其大意是砍下竹来制成弓,射出泥丸捕捉猎物。歌曲反映了远古先民们以狩猎为主的生活场景。

20世纪70年代,青海省大通县上孙家寨出土了公元前2500年左右的一具彩陶盆,盆内绘有五人一组的乐舞图像,他们手拉着手一字排开节律性地舞蹈。舞者头上都扎有下垂的发髻,身后则装有尾饰,舞姿和谐统一(参见图1-1)^②。从这一整齐统一的舞蹈动作来看,其音乐已具有鲜明的节奏性和律动感。舞者们的尾饰显然是模仿动物的尾巴,为早期狩猎生活的写照。这样的歌舞乐的记载在《吕氏春秋·古乐篇》中也有:

昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙:一曰《载民》,二曰《玄鸟》,三曰《遂草木》,四曰《奋五谷》,五曰《敬天

① 阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局影印,1980年,第131页。

② 刘东升、袁荃猷:《中国音乐史图鉴》,人民音乐出版社,1988年,第3页。

常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八曰《总禽兽之极》。

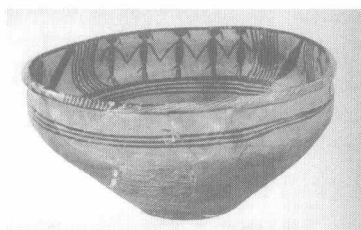

图 1-1 大通县上孙家寨出土彩陶盆

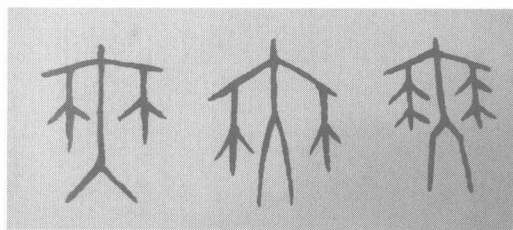

图 1-2 殷商时期卜辞中的“舞”字

记载的乐舞为三人表演，他们手执牛尾，边歌边舞。同时演唱着八首歌曲。这些歌曲中包括歌颂氏族祖先、部落图腾和天地自然的内容，也包括祝愿农牧丰收和期望牲畜繁殖兴旺等方面的内容。舞蹈者们相互拿着装饰的尾巴舞蹈，是这一时期歌舞的一大特征。殷商时期卜辞(甲骨文)中的“舞”字是这样演化过来的，见图 1-2^① 左字的左右两个带尾饰的人，右字的左右两边便是后人拉着前人尾巴的形式，这便是最初的“舞”字。可见，早期人类歌舞与狩猎生活密切相关。舞蹈的出现与人类早期以动物的尾巴作为装饰而翩翩起舞有着直接的联系。

第四节 远古时期的乐器

音乐是一门看不见摸不着的时间艺术，而乐器却是能反映出声音、律制等音乐状况的实物。从几千至上万年前的远古时期开始我国就出现了早期的乐器，它们留下了不同时期的音乐文化足迹。20 世纪以来，随着考古学的深入，古代乐器的不断出土发掘已成为我们了解远古时期人类音乐生活的重要依据。下面就目前已得到考证的这一时期的乐器作一梳理和归纳。

^① 刘东升、袁荃猷：《中国音乐史图鉴》，人民音乐出版社，1988 年，第 5 页。

1. 骨笛和骨哨

这是一种以动物、飞禽等兽骨为材料而制成的笛子,是迄今为止最久远的乐器之一。在浙江省余姚县河姆渡出土的一百多支用禽骨制成的骨笛,其形制长短、粗细不一,管身开有 1、2、3、4 个

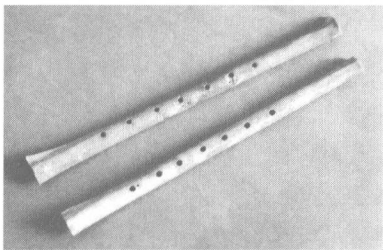

图 1-3 河南舞阳县贾湖出土骨笛

不等的孔,较多的为两端各开一孔,其中有横吹的也有竖吹的,演奏方式不一^①。1986 年在河南舞阳县贾湖地区发掘的贾湖晚期的 M334 遗址中,出土两支用鹤的尺骨制成的雌雄骨笛(参见图 1-3)^②,该笛两端开口,吹口在上,竖执或斜执而吹;出音口在下,管身有七个相同的按孔,制作精美,是目前发现最早的乐器之一,距今约 8000 年。

2. 磬

磬由石块打制而成,又名石磬。山西襄汾陶寺遗址出土的石磬(参见图 1-4)^③是距今 4000 多年前的遗物,为目前所知最早的石磬。从外形来看这件石磬的制作比较粗糙,接近原始的劳动工具,所不同的是在磬体上部有可供悬挂的洞孔,能敲击出悦耳的乐音。磬的制作工艺发展较为明显,商代晚期出土,河南安阳武官村墓址的一件用大理石制成的磬,形制上仍保留着早期的三角形,但制作却十分精美,磬体上刻有虎纹(参见图 1-5)^④。上述

① 吴钊:《追寻逝去的音乐踪迹——图说中国音乐史》,东方出版社,1999 年,第 4-5 页。

② 刘东升、袁荃猷:《中国音乐史图鉴》,人民音乐出版社,1988 年,第 7 页。

③ 中国音乐文物大系总编辑部:《中国音乐文物大系·山西卷》,大象出版社,2000 年,第 292 页。

④ 刘东升、袁荃猷:《中国音乐史图鉴》,人民音乐出版社,1988 年,第 15 页。