

百科小史博览丛书

艺术厅

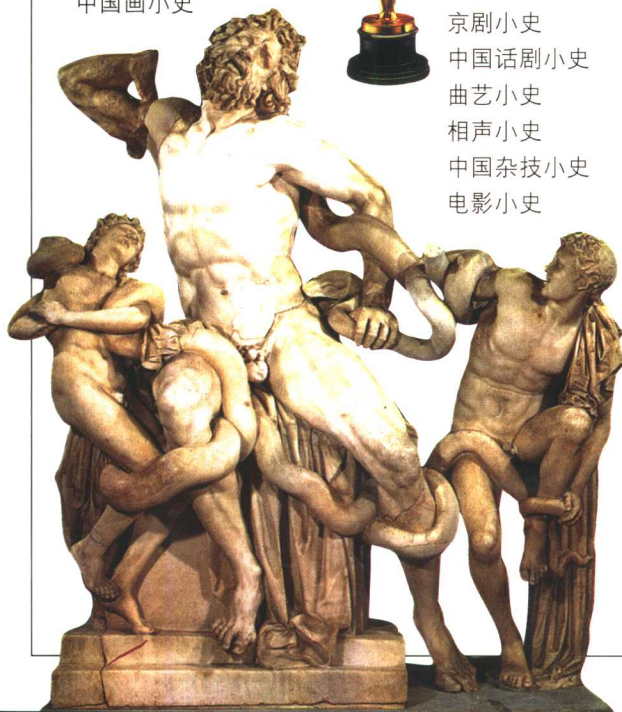
BAIKEXIAOSHI YISHUTING

中国音乐小史
交响乐小史
舞蹈小史
芭蕾舞小史
中国画小史

油画小史
雕塑小史
书法小史
戏曲小史
京剧小史
中国话剧小史
曲艺小史
相声小史
中国杂技小史
电影小史

中国少年儿童出版社

百 科 小 史 博 览 丛 书

艺术厅

BAIKEXIAOSHI YISHUTING

总 策 划 雪 岗

本册主编 边继石

冯长春 冯双白 邓中和
王红媛 张同印 王廷信 编著
杜淡金 何玉人 薛宝琨
傅起凤 赵小青

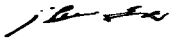
中国少年儿童出版社

图书在版编目(CIP)数据

百科小史博览丛书: 艺术厅 / 边继石主编.
—北京: 中国少年儿童出版社, 2001
ISBN 7-5007-5124-9

I. 百… II. 雪… III. 艺术史 - 普及读物
IV. Z228

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第72748号

		出版发行: 中国少年儿童出版社
出版人:		
作者: 冯长春等	配图: 晓 铮	装帧设计: 孟燕青
责任编辑: 雪 岗		美术编辑: 颜 雷
责任校对: 葛鸿玉		责任印务: 书 慧
社址: 北京东四十二条21号		邮政编码: 100708
电 话: 086-010-64032266		传 真: 086-010-64012262
24小时销售咨询服务热线: 086-010-84037667		
印刷: 河北新华印刷厂		经销: 新华书店
开本: 850 × 1092	1/32	印张: 10.75 插页: 5
2001年7月河北第1版		2001年7月河北第1次印刷
字数: 165千字		印数: 1-11000册
ISBN 7-5007-5124-9/G · 3916		定价: 15.00元

图书若有印装问题, 请随时向本社出版科退换。

版权所有, 侵权必究。

前言

《百科小史博览丛书》是从新的角度、用新的方法编写的百科丛书。它与以往讲百科知识的书不同,是从发展史角度纵向介绍各门学问:什么时候发生发现的;在发展过程中有什么变化;出现过什么重要事件、代表人物、传世著作;现在的情况怎么样;将来的前景如何,等等。全套书包括科学宫、发明廊、社会窗、创业碑、文化墙、艺术厅、建筑林、军体城、生活屋、风俗园 10 种。每种书列出 15 个题目。这 150 个题目,都是同样的“发展史”的写法。又因为篇幅短小精练,读者在短时间内就能了解到各门学问千百年的来龙去脉,所以冠名《百科小史博览丛书》。

书中的内容非常广泛。从宇宙小史、地球小史到电脑小史、电话小史;从人类小史、社会发展小史到农业小史、工业小史;从兵器小史、图书小史到探险小

史、足球小史；从诗歌小史、小说小史到音乐小史、舞蹈小史；从家庭小史、民居小史到油盐酱醋糖小史、洗浴小史等等，大至天地百业，小到用物习俗，丰富多彩，广视着自然、社会、人生的各个角落。书中还穿插许多实物图片，读起来既能入脑又能悦目。还有一个特点，这套书打破了中外界限，在很多题目中，把中国和外国的情況合在一起写，使读者更完整准确地了解各门学问的全貌。

知识是个极为广阔的概念，它是客观存在，也是人们实践的结晶。从这套书里，我们可以深切体会到人民群众是历史的创造者，也是知识的创造者。任何一种知识，追根寻源，真正的发明权都属于人民群众，尽管可能找不到具体的哪一个人。然而，在很长的时间里，知识却掌握在少数人手里。我们现在就是要知识原原本本地从头开始地介绍给最广大的人群。科学的力量，科学的观点和科学的发展观、世界观也是力量。《百科小史博览丛书》就是在做把科学知识、科学观点和科学世界观告诉青少年的工作。它将成为阅读者的好朋友。

目 录

中国音乐小史	1
交响乐小史	25
舞蹈小史	45
芭蕾舞小史	67
中国画小史	86
油画小史	109
雕塑小史	131
书法小史	155
戏曲小史	178
京剧小史	201
中国话剧小史	225
曲艺小史	248
相声小史	268
中国杂技小史	287
电影小史	311

中国音乐小史

1998年1月27日,在著名的“音乐之都”维也纳的金色大厅里,由著名指挥家陈燮阳率领的中国“中央民族乐团”的音乐家们,作为新年的礼物,为维也纳市民献上了一场精彩的中国民族音乐晚会。那美妙的具有鲜明中国风格的旋律,以及演奏家们精彩的演奏,深深地打动了所有在场的观众,大厅里不时响起经久不息的热烈的掌声。中国音乐家用中国音乐征服了有着灿烂音乐文明的维也纳,征服了奥地利。这是每一个中国人的骄傲。但是,当你走进中国有据可考的至少8000年的音乐历史当中去,你更会为作为一个中国人而感到无比的自豪。

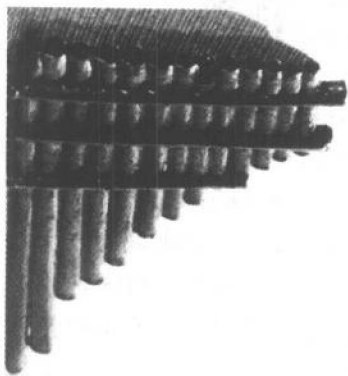
远古先秦时期

在历史久远的蛮荒时代,我们的祖先就已经有了他们自己意义上的音乐艺术。它们可能是对大自然当中某些声音的模仿(比如鸟兽的叫声,流水的声音等等),也可能是原始人在最初的渔猎劳动以及向异性求偶时发出的信号,也许只能是随心所欲的呼号与喊叫。我国音乐文化的可考历史至少可以上溯到迄今约七、八千年的新石器时代。1986至1987年,在河南舞阳县贾湖,先后发现七音孔和八音孔骨笛18支,被测定的骨笛年代为距今7920(± 150)年。其中保存最完整的一支七音孔骨笛,可

以吹奏出像河北民歌《小白菜》这样的曲调。这说明,在新石器时代,我国就已有了五声、七声音阶的可能,而且,当时的音乐活动已具有一定的普遍性。

古文献中记载的原始乐舞,比较有名的有,黄帝时的《云门》,传说黄帝氏族是以云为图腾崇拜的;尧帝时的《咸池》,咸池是天上西宫星名,古人认为它主管五谷,所以这个乐舞可能是为了祈求五谷丰收;舜帝时的《箫韶》,由编管乐器箫作为主要伴奏乐器,《尚书·益稷》里说,当演奏(唱)到乐舞的高潮部分第九段的时候,连神鸟凤凰也自天而降,来享受祭祀。这三部乐舞,和后来的禹帝时的《大夏》,商代的《大濩》,周代的《大武》,成为西周统治者用于祭祀大典和重大宴享活动的六部乐舞。后三部乐舞分别是为禹帝、商汤王和周武王歌功颂德的。

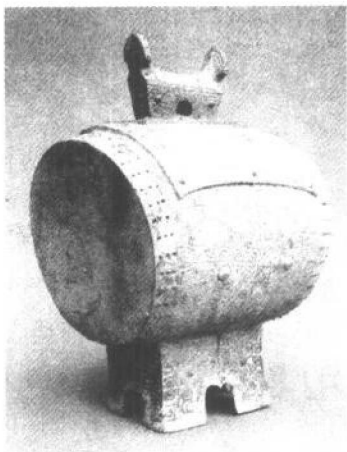
夏代与商代音乐文化较以前有了很大的发展,这一方面与当时奴隶社会生产力的提高有关,一方面也与当时奴隶主的穷奢极欲,贪图享乐有关。《吕氏春秋·侈乐》

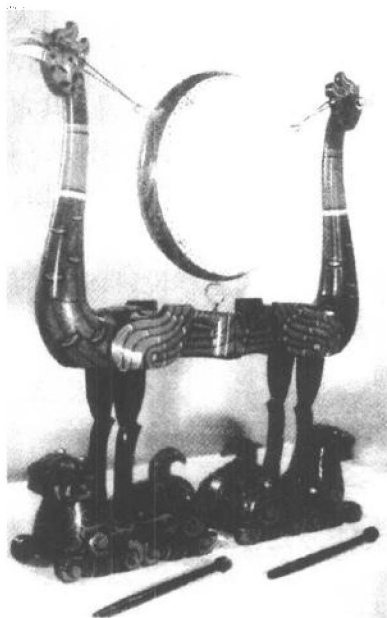
排 箫

载:“夏桀、殷纣作为侈乐,大鼓、钟、磬、管、箫之音,以钺为美,以众为观……耳所未尝闻,目所未尝见”,足见当时的音乐已大大超过了原始社会时期的质量和规模。公元前11世纪,周武王灭纣建立周朝不久,就建立了等级森严的礼乐制度,要求身份与地位不同的贵族在使用

乐器的数量和乐队人数的排列上,都有各自严格的规定。周代还设立了专门的音乐机构,其最高长官是“大司乐”,掌管六代乐舞;音乐机构还负责音乐教育,教育的对象主要是贵族子弟。见于记载的周代的乐器已相当丰富,并依据制作材料的不同,将乐器分为八个类别,所谓“八音”,即金类,如钟、镛、

商代铜鼓

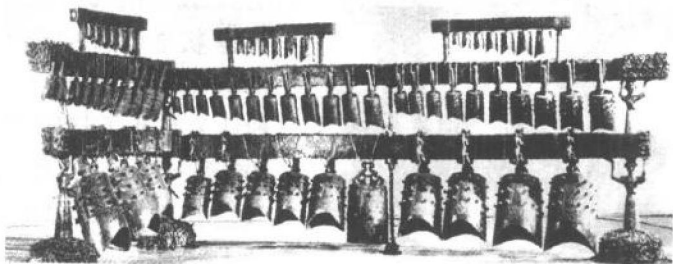

战国虎座凤鸟架悬鼓

钲、铎、铙等;石类,如磬;土类,如埙;革类,如鼓、枹、搏拊等;丝类,如琴、瑟、箏、筑等;木类,如柷、圉等;匏类,如簧、笙、竽等;竹类,如箫、篪、篴、篥等。这些乐器在我国第一部诗歌总集《诗经》中都有记载。《诗经》一般认为系孔子整理,共305篇,分《风》、《雅》、《颂》三部分。《风》包括十五国的民歌;《雅》是贵族文人创作的作

品;《颂》是帝王祭祀自己的祖先时用的乐歌。我国古代是诗、乐、舞三位一体的,《诗经》305篇在当时都是可以入乐的。

春秋时期,作为周王朝礼乐制度内容之一的雅乐,由于其内容的僵化和流于形式,已很难为人们所接受,而形式朴素内容新颖的民间音乐便随之兴起了。民间音乐的热烈奔放,优美抒情,也得到了许多王公贵族乃至国君的喜爱。卫文侯是一位精通音乐的国君,他曾对孔子的弟子子夏说,我穿着王服端坐着听那些雅乐的时候老想打瞌睡,而一听起郑国和卫国的民间音乐时,我就不知道疲倦了。战国时期,尽管各诸侯国之间进行了长期的兼并战争,但由于农业、手工业以及商业的迅速发展,音乐文化也呈现出前所未有的繁荣景象,其宫廷音乐尤为引人注目。1978年湖北随县发掘的曾侯乙墓,被誉为是震惊世界的地下音乐宝库。该墓共出土了124件乐器。其中一套编钟,已成为举世瞩目的音乐文物。整套编钟共64枚,总音域达到五个八度,可奏出完整的五声、七声音阶,其间中部音区可演奏十二个半音。编钟是我国古代最响亮、最有色彩的旋律性乐器,因此可以这样说,被誉为青

编 钟

铜时代的战国时代,也是一个音乐的时代。无论宫廷音乐还是民间音乐,都是值得称道的。

古文献当中还记载了当时许多有意思的故事。如成语“滥竽充数”,讲的就是一个音乐方面的故事。伯牙,是战国时一位优秀的古琴演奏家,既有精彩的演奏技术,又有出色的即兴创作才能。他的一位朋友钟子期最能理解和欣赏他的演奏,两人结为“知音”之好,后来钟子期死去,伯牙便将琴摔破,从此不再弹琴。值得一提的是春秋时期的孔子,他不但是我国伟大的思想家,还是一位伟大的音乐教育家。在孔子所设的六门教育课程中,音乐是居于第二位的,并将音乐看成是人生修养的最高阶段。孔子本人就既会弹琴鼓瑟,又会唱歌作曲。孔子的音乐教育思想至今仍有极大的现实意义。

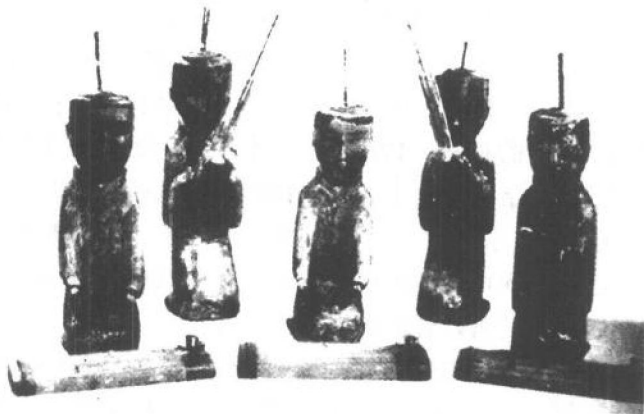
秦汉、魏晋、南北朝、隋唐时期

公元前 221 年,秦始皇灭六国,建立起统一的封建帝国。我们从文献记载和考古发现可以得知,当时音乐活动也是极为兴盛的。史书上便载有秦始皇和秦二世都好“世俗之乐”的材料。1976 年,一件有错金篆书铭文的秦“乐府”钟在始皇陵出土,由此可断定,汉武帝时极为兴盛的音乐机构“乐府”,早在秦朝就已设立了。没准儿哪天我们还能发现可与震惊世界的始皇陵兵马俑相媲美的秦王朝的“地下”宫廷音乐的文化宝库呢。

汉朝的音乐文化无论是宫廷音乐还是民间音乐,都较以前更为丰富多彩。乐府机构开始大量采集民间歌曲,后来“乐府”还专指乐府采用过的诗以及文人仿乐府

体的诗作。乐府中重要的音乐家是李延年,他通晓音律,能够创作歌曲,很受汉武帝赏识。

鼓吹乐,是秦汉时得名并发展起来的一种以吹管乐器和打击乐器为主兼有歌唱的器乐合奏形式。根据乐器配置和用乐场合的不同,鼓吹乐又分为鼓吹和横吹。鼓吹乐主要施于殿庭,置于官署,甚至运用于宫廷宴饮。东汉时的军乐也称作鼓吹。横吹乐主要用于朝会、道路和赏赐仪式,以鼓、角为主奏乐器,骑在马上演奏。鼓吹乐的形式在郭茂倩的《乐府诗集》以及汉代一些墓葬的画像砖中可以见到。汉代,北方兴起了一种称作“相和歌”的歌曲形式,它最初来源于一些民间没有伴奏的歌谣,叫“徒歌”;以后徒歌又发展成“一人唱,三人和”的唱和形式,叫“但歌”;但歌又发展成“丝竹更相和,执节者歌”的加入乐器伴奏的较为复杂的形式,称为“相和歌”。相和歌的伴奏乐器有笙、笛、节、琴、瑟、琵琶、箏七种。相和歌

(汉)瑟乐俑

的进一步发展,形成了汉魏时的相和大曲。相和大曲是一种较为复杂的大型歌舞套曲,其结构形式包括艳、解、趋等。艳,一般作为引子,音乐婉转抒情;解,是相和大曲的主体部分,其形式为器乐演奏或舞蹈;趋,多出现于结尾部分,速度较快,是整个大曲的高潮部分。相和大曲的进一步发展,便形成了后来极为兴盛的隋唐歌舞大曲。

三国、两晋、南北朝时期,割据战争频仍,社会动荡不安。但正是由于局部战争而造成的民族迁徙与融合,使得中原文化与其它民族的外来文化进行了不断的交流与融合。这一时期的音乐文化就首先体现了这一点。

比如歌舞伎乐的交流。这一时期,大批中亚、西亚、和印度的乐舞艺人陆续进入中原,同时也将天竺乐、龟兹乐、疏勒乐、康国乐等带入中原,并与中原的音乐文化进行了不断的融合。隋唐时期的宫廷燕乐,就包括汉族传统乐舞和兄弟民族以及外来的各种乐舞。南北朝时期,就有两个著名的西域音乐家,一个是曹妙达,一个是苏祇婆。曹妙达的先辈原住在今中亚塔什干、撒马尔罕一带的曹国,他们归化中国后便以原来的国名为姓。曹妙达善弹琵琶,据说唐代许多曹姓的著名琵琶演奏家都是曹妙达的后裔。北齐后主高纬喜爱西域音乐,因而曹妙达等人深受其宠,以至于“封王开府”。苏祇婆是南朝后期今新疆库车一带的龟兹人,出身音乐世家,是随阿史那公主的文化使团来到中原的。苏祇婆不但擅长龟兹琵琶的演奏,而且精通龟兹音乐的宫调理论,他曾将西域的“五旦七调”乐律理论传授给北国的内史下大夫郑译。

清商乐,是东晋南北朝间,继承汉魏相和诸曲,并吸收当时的民间音乐发展而成的俗乐之总称。清商乐的形

式结构与汉代相和诸曲略同,今存清商曲辞,多为在南方新兴经济发展的条件下,与东晋南迁所传入的中原文化相结合的吴歌和西曲。据《乐府诗集》记载,清商乐所用乐器有鼓、琴、瑟、箏、筑、琵琶、箜篌、笙、笛、篪、箫、埙、钟、磬等。

古琴音乐在东汉末至东晋尤为引人注目,出现了蔡邕、蔡琰、嵇康等一些文人琴家以及《广陵散》、《猗兰操》、《酒狂》等一批著名琴曲。《广陵散》,最初是东汉末年产生于广陵(今江苏徐州一带)的一首琴曲。全曲共四十五个乐段。音乐中既有徐缓而深刻的感情抒发,又有紧张

嵇康弹琴图

激烈的场面描写,其题材内容,一般认为是表现聂政刺秦王的故事。据说嵇康弹奏《广陵散》最负盛名。嵇康是著名文学家和音乐家。他长于弹琴,亦能作曲,但由于不与当时的司马氏统治集团同流合污,年仅40岁就被统治者杀害了。嵇康在临刑被处死

前,还从容不迫,将其满腔怨愤倾于音乐当中,最后演奏了一次《广陵散》。

公元581年,隋朝的建立实现了南北的统一。隋朝

统治者创立了“教坊”机构,用于传习、管理宫廷俗乐。从隋代开始,宫廷音乐进入一个新的历史阶段,与用于庙堂,祭祀祖先的雅乐相对的燕乐开始盛极一时。燕乐,又作宴乐,即宴饮之乐,是古代天子及诸侯宴饮宾客时所用的音乐。燕乐继承了魏晋南北朝以来各个方面的音乐文化成果,建立起“七部乐”、“九部乐”的庞大体制。“七部乐”在隋朝初年便以法令的形式颁定了,它包括国伎、清商伎、高丽伎、天竺伎、安国伎、龟兹伎和文康伎。这是以国名、地名作为乐部名称的,包括汉族传统乐舞,兄弟民族和外来的各种乐舞。到了隋炀帝时,又增加康国、疏勒两个乐部,成为“九部乐”制。“国伎”,即“西凉伎”,泛指当时甘肃一带的音乐;“清商伎”,又称“清乐”,是包括汉代“相和歌”,魏晋“清商三调”以及南北朝的“江南吴歌”和“荆楚西曲”的汉族传统乐舞;“高丽伎”即古代朝鲜的乐舞;“天竺伎”即古代印度的乐舞;“安国伎”是相当于今

《宫乐图》

乌兹别克共和国布哈拉一带的当时中亚细亚地区的音乐；“龟兹伎”是指今新疆库车一带的音乐；“文康伎”又名“礼毕”，是汉族的一种假面舞；“康国伎”是指今乌兹别克境内撒马尔罕一带的音乐；“疏勒伎”是指今新疆疏勒、英吉沙二城，维吾尔族聚居之处的音乐。每个乐部的音乐都各具特色，或轻柔淡雅，或热情奔放，风格不一；在使用乐工人数上少则不足十人，多则近 30 人；在乐器的配置上少则四、五种，多则近 20 种。见于记载的“九部乐”使用的乐器有：钟、磬、琴、瑟、筑、笙、箫、篪、埙、铃、箏、琵琶、筚篥、笛、篳篥、钹、贝以及各种鼓。隋朝“九部乐”集中了当时各民族优秀的音乐文化，其在燕乐发展上的高度成就，反映了国家统一后的繁荣与强盛。

与宫廷音乐相对应的是民间俗乐。曲子，是隋时深受广大百姓喜爱的一种新兴的民间歌曲。它是西域等外来音乐与汉族传统音乐相互影响而形成的一些流行曲调，经民间歌手或乐工加工利用填词歌唱，产生了这种新颖的长短句歌曲，自由地表达广大百姓的思想感情。我们从唐代的一首表现一个被抛弃女子的怨恨的曲子词《望江南》中，可以发现它通俗晓畅、口语化的歌词特点：

天上月，遥望似一团银。夜久更阑风渐紧，为奴吹散月边云，照见负心人。

《杨柳枝》是隋代一首著名曲子，唐代大诗人白居易就曾用它填词八首。

公元 627 年，唐朝登上了历史的舞台。在宫廷音乐方面，唐袭隋制，建国之初，一直沿用隋时的“九部乐”，至唐太宗贞观十一年（637 年）废除“礼毕伎”，十四年，又将一部宣扬帝王功绩、歌颂太平盛世的名为“燕乐”的乐舞

列为首部,形成了唐代的“九部乐”。贞观十六年,唐太宗统一高昌(今新疆吐鲁番)后的两年,又将“高昌乐”列为一部,最终形成了唐代的“十部乐”。

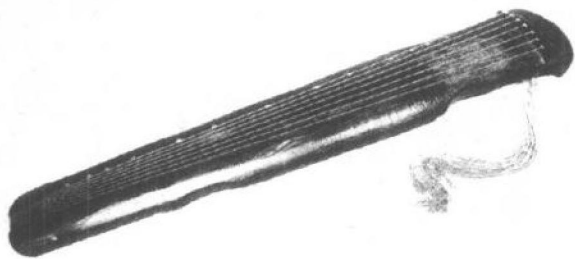
唐代宫廷燕乐分为“坐部伎”与“立部伎”两种。在堂下站立演奏的称为立部伎,于堂上端坐演奏的称为坐部伎。立部伎规模大,人数多,少则 64 人,多达 180 人,不亚于现在的交响乐队;坐部伎多则 12 人,少至 3 人,又像我们今天所说的室内乐队。唐玄

唐青瓷乐俑

宗时,又创建了一个专门研习器乐曲——“法曲”,并由唐玄宗亲自过问的乐队组织——“梨园”。梨园中还专门设立了一个“小部音声”,有三十余人,均为 15 岁上下的孩子,类似于现在的儿童艺术团。

唐代宫廷燕乐中比较重要的音乐形式有歌舞大曲、法曲、解曲等。其中歌舞大曲是一种综合器乐、歌唱和舞蹈,结构复杂的大型乐舞。最著名的乐舞是《霓裳羽衣

唐九霄环佩琴