

XINKECHENG BAIKE ZHISHI
新课程百科知识

弹音论乐

国家新课程教学策略研究组/编写

紧贴新课标 覆盖课内外

远方出版社

新课程百科知识

弹音论乐

国家新课程教学策略研究组 编写

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

弹音论乐/国家新课程教学策略研究组编写. —2版. —呼和浩特:
远方出版社, 2006. 11

(新课程百科知识)

ISBN 978-7-80595-954-2

I. 弹… II. 国… III. 音乐史—世界—青少年读物 IV. J609.1—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 140751 号

新课程百科知识

弹音论乐

编 者	国家新课程教学策略研究组
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	廊坊市华北石油华星印务有限公司
版 次	2009 年 2 月第 1 版
印 次	2009 年 2 月第 1 次印刷
开 本	787×1092 1/32
印 张	150
字 数	2500 千
标准书号	ISBN 978-7-80595-954-2

远方版图书, 版权所有, 侵权必究
远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换

再版说明

集趣味性、知识性于一身的《新课程百科知识》进入学校有两年多时间了,在师生中引起了极大的反响,大家给我们提出了很多好想法和好建议,在这里我们要向所有关心本书的老师和同学们表示感谢。

社会在进步,知识在更新,观念在嬗变,我们的工作也不能停下来。第一版《新课程百科知识》在知识结构设计和内容的深度上存在一些问题。为了让学生朋友们更易于接受新观念,更乐于学习新知识,我们根据读者的建议对其进行了适当的删减和更新,删除了一部分专业性太强的篇章,对一些较深的知识点进行了深入浅出的再阐述,对一些过时的数据进行了更新,浓缩成现在的《新课程百科知识》。

相信《新课程百科知识》第二版更合您的品味,我们期待您关注的目光。

编者

前 言

1993年《中国大百科全书》简体字版的完成出版,宣告“华文世界没有现代百科全书”的时代结束了。为了适应不同读者的需要,在《中国大百科全书》精神的指引下我们编写了这套《新课程百科知识》。

《新课程百科知识》是针对青少年朋友精心编写的百科知识书籍。它具有以下几个特点:

一、紧扣新课程标准

全套书共50册,涵盖了科技、艺术、文学、动植物、地球、历史、地理等50个方面内容,这些内容严格按照新课程标准关于中学生学习的八大领域划分。在编写过程中,我们特意将新课程标准的理念潜移默化到字里行间,是青少年朋友在接受新知识的同时逐渐养成有效的学习习惯。

二、知识面广、趣味性强

本套书涵盖了中学阶段各学科的相关知识点,包括人文科学、社会科学和自然科学的各个领域。为了使青少年朋友能够在轻松与快乐中学习知识,编写者们采用讲故事、猜谜语、讲笑话等多种形式对各知识点进行深刻透彻的阐释。

《新课程百科知识》是30多位专家学者们艰险努力的结晶,希望看到此书的小读者能像对待自己的朋友一样好好珍视它,钻研它,让《新课程百科知识》成为与你心灵相通的知己。

编 者

目 录

中国音乐	1
雅 乐	1
诗 乐	6
楚 声	8
鼓吹乐	11
散乐百戏	16
相和歌	19
清商乐	23
歌舞戏	26
燕 乐	29
俗 讲	34
诸宫调	37
散 曲	39
俗 曲	40
外国音乐	44
日本音乐	44
印度音乐	49
阿拉伯音乐	52

◎ 弹 音 论 乐

犹太音乐	55
俄罗斯音乐	58
德意志音乐	63
奥地利音乐	68
英国音乐	72
法国音乐	76
意大利音乐	81
非洲音乐	87

◎ 弹音论乐

中国音乐

◎ 弹音论乐

雅 乐

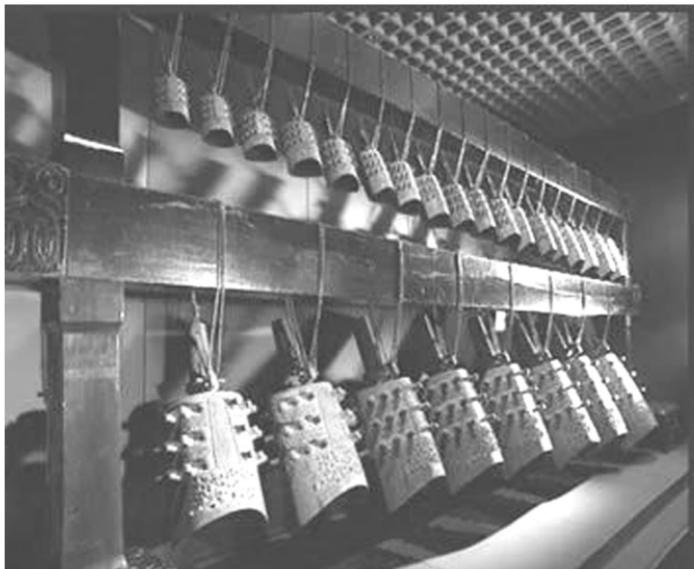
雅乐是中国古代的宫廷音乐，是统治阶级用于宗教、政治、风俗的各种仪式典礼中的音乐。后世称之为雅乐，盛行于周代。

周朝的统治阶级深知利用音乐于政治目的，在其建国之初，姬发（周武王）伐殷时，军中前歌后舞，以张士气。灭殷后又作了《象》和《大武》两个大型歌舞以夸战功。以后从姬旦（周公、武王之弟）开始，陆续制定了各种贵族生活中的礼仪和典礼音乐，使音乐为巩固王权统治服务。他们把礼、乐、刑、政并列，也就是使政权、法律这些制度

上的统治手段和意识形态的以宗法为内容的礼仪规定，以及与礼仪规定结合在一起的雅乐，构成贵族统治的内外支柱。在西周和春秋时期(公元前 1027—前 481 年)，出现了雅乐的黄金时代。

雅乐所用的乐器如编钟、编磬，要花费许多人力物力才能制造，非一般人所能置备。后来贵族音乐中夸耀豪

编钟

富的成分愈重，乐器制作愈益考究奢侈，战国时期铸大钟的记载甚多。乐器如钟、磬等(有时连同乐师在内)，常用为外交上馈赠的贵重礼品，如《左传·襄公十一年》：“郑

人赂晋侯以师愴、师触、师蠲，歌钟二肆（两架）及其鎛、磬。”1978年3月在湖北随州擂鼓墩发掘的曾侯乙墓，约葬于楚惠王五十六年（公元前433年，战国初期），出土古乐器124件。尤其是其中一套65件的编钟极为精美，从实物上印证了周朝雅乐的辉煌面貌及春秋战国之际中国古代音乐所达到的高度水平。

雅乐是礼、乐结合的产物，等级观念深深渗入其间，不同等级的贵族，其使用乐器的种类、数目、舞蹈队的人数，都有严格的界限。周室有王室的庞大的中央音乐机构，名“大司乐”，执掌音乐行政、雅乐的演奏和贵族的音乐教育，人员众多，职能分工很细，各项制度很周备。由于统治阶级重视雅乐的政治作用，因而把音乐规定为贵族教育的重要内容，诗、书、礼、乐，并称“四术”，贵族子弟必须按规定的时间和程序接受这种教育。

雅乐的发达，集中地代表了青铜时代晚期的贵族及奴隶主阶级在音乐文化上的成就，它对于巩固奴隶社会分封秩序和积累音乐艺术实践的经验，发展乐制、乐器等音乐文化的诸多方面，都是有意义的。

雅乐兴盛了近400年以后，到春秋、战国时期，雅乐的政治作用就随着周朝中央政权的衰落而逐渐消失。它在应用上的种种规定已无人遵守，诸侯贵族们对雅乐感到厌烦而喜爱俗乐。如《乐记》载：“魏文侯问子夏曰：‘吾

端冕而听古乐，则唯恐卧；听郑、卫之音，则不知倦。敢问古乐之如彼，何也？新乐之如此，何也？”孔子就曾有“礼崩乐坏”之叹。在以后的整个封建社会时期，雅乐虽然不断借政治力量勉强留一席之地，但已是一种毫无生气的赝鼎僵尸。

自汉以后，雅乐所赖以生存的“礼”已不具有周代那样的重要政治意义，雅乐也就更见衰微，其较“纯正”的部分，如祭典所用，或沿用前代残留的遗音，或出自当时的拟古之作。另外的带有娱乐性质的部分，即朝会或宫廷宴飨典礼所用，已大部分是引用当时的民间曲调了。汉以后，雅乐的主要乐器如编钟、编磬、埙、篪、瑟等，已被新兴的乐器如琵琶、横吹等所取代，乐器领域发生了很大规模的更新，雅乐的许多乐器逐渐在音乐苑囿里消失。即使在后世拟作的雅乐里，使用的乐器也掺进了许多不纯的成分，如清代的宫廷雅乐中有方响、云锣、铜角等等。

秦、汉两代的宫廷中，还有周代以来家世相传的旧乐工，还保存有某些雅乐旧乐器，还能模拟一些旧时雅乐的音调。汉武帝时河间献王（刘德）曾献出他所搜集的“八佾之舞”。

唐朝时期燕乐繁盛，雅乐虽然还在形式上存在，但宫廷的音乐人才集中于燕乐的坐部伎、立部伎，两部淘汰下来的、才能庸劣的人才去习雅乐，可见雅乐已不受重视。

隋唐的帝王、官僚虽几次讨论雅乐的律制、乐器形制等问题，但与音乐艺术完全背离，只是虚构一些仿古的赝品，毫无艺术生命。

宋代统治者的复古思想异常浓厚，对雅乐花费了相当多的人力物力，制造了大量的仿古乐器，在演奏的曲目、乐器种类数量、具体的安排以至乐工、舞工的服装等等，一依古制。宋以后还有一些文人拟古的“诗乐”，如南宋乾道年间(1165—1173年)赵彦肃所传的《风雅十二诗谱》，其性质和应用范围也属于雅乐一类。

清代的几代皇帝特别是康熙、乾隆两朝对雅乐也特别有兴趣。康熙主持编纂了一部《律吕正义》，并制造了一套雅乐乐器(存于北京天坛)。乾隆主持编修了《律吕正义后编》及《诗经乐谱》，并用贵重的金玉材料，精细的工艺，制造了编钟、编磬，外观十分辉煌(现存北京故宫博物院珍宝馆)。有些非祭典性的宫廷雅乐，则引用了当时的民间音乐。如《铙歌大乐》(皇帝出行时的仪仗音乐)的器乐部分，实际上是援用民间曲牌〔朝天子〕(因是沿用旧谱，与现存同名曲调相异)。在宫廷元旦朝会时演奏的《海清》(歌颂升平之意)，其实是把民间器乐曲《海青拿天鹅》改了名字。清朝的雅乐还使用了少数民族的乐曲，如番部合奏、回部乐、瓦尔喀部乐舞、高丽国侓等。

诗 乐

◎ 弹
音
论
乐

中国古代诗歌《诗经》中所用的音乐称为诗乐。《诗经》305篇，不仅奠定了中国古代文学现实主义的基础，而且大都是可以上口的歌曲，在音乐上也产生了巨大的影响，是中国古代最珍贵的艺术遗产之一。

《诗经》中的歌曲，在周朝极为流行。据《诗经》朱熹《集注》：“风”（国风）是“民俗歌谣之诗”，“小雅”是“燕飨之乐”，“大雅”是“会朝之乐，受釐、陈戒之辞”，“颂”是“宗庙之乐歌”，为《周礼》《仪礼》《礼记》所记各种典礼仪式所用的音乐（即雅乐）。其中歌唱的、合奏的、单项乐器分部奏的歌曲、乐曲，绝大部分都收在《诗经》内，多数属于“雅”“颂”两类，少部分属于“周南”“召南”。有些乐器所奏曲目（“笙诗”），在《诗经》中只有篇名，称为“佚诗”。实际既为乐器所奏，自然没有歌词，不是把歌词佚失了。《仪礼》中“燕礼”所用的歌曲、乐曲排列如下：

工歌（乐工演唱）——《鹿鸣》《四牡》《皇皇者华》。

笙奏——《南陔》《白华》《华黍》。

间歌——歌《鱼丽》，笙《由庚》；歌《南有嘉鱼》，笙《由仪》。

乡乐（合唱民歌）——“周南”：《关雎》《葛覃》《卷耳》。“召南”：《鹊巢》《采芣》《采芣》。

其中，歌唱的歌词全部载于《诗经》的“小雅”及“周南”“召南”中，笙所奏的乐曲列为《诗经》中的“佚诗”，载有篇名。

周朝时，上层社会把《诗经》中的歌曲列为教育的主要科目，所谓诗、书、礼、乐并称“四术”。在贵族的社会交际或各国的外交活动中，也往往引用《诗经》中的篇句作为辩论的根据或必要的辞令，可见《诗经》在当时的社会生活中，占有很重要的地位。至于《诗经》中的民歌，则本来就是流传于群众口头的东西，其影响之深广更不待言了。

由于时代久远，《诗经》的曲调没有传留下来，今人只能从诗句中隐约探索其歌曲的曲式结构。例如，除多见的启、承、转、合的四句乐段和多段词之外，还有在每章之后带有同一歌词的副歌的“分节歌”形式；也有主歌前加引子的；也有主歌后带尾声的；或既有引子也有尾声的；有两个不同曲调的乐段交替出现的等。

《诗经》的传世乐谱，都是唐、宋以后文人的拟作。宋代朱熹《仪礼经传通解》中载有宋代赵彦肃所传《诗经》的

乐谱《风雅十二诗谱》，据说就是唐开元时（公元 713—741 年）“乡饮酒”礼所用的乐曲。其谱为律吕字谱，皆一字一音。此后，元代熊朋来《瑟谱》中除载有赵彦肃的《风雅十二诗谱》（熊朋来题为《诗旧谱》）之外，还有他自己拟作的《诗新谱》17 篇。明代朱载堉在《律吕精义内篇》《律吕精义外篇》《乡饮酒乐谱》中也有拟《诗》乐之作。清代聂双江、汪双池、邱之桂等人也均有拟作。

清乾隆五十三年（1788 年）弘历（清高宗）曾命臣僚纂修《诗经》乐谱，刊行了一部卷帙颇为不小的“钦定”《诗经乐谱》。弘历命人纂修的《律吕正义后编》中也有《诗乐谱》。这种出自宫廷的拟作，比之文人所拟乐谱更加脱离历史，甚无可取。

楚 声

楚声即楚歌，是战国时期秦汉间楚地的音乐，也泛指长江中游、汉水一带以至徐、淮间的音乐。亦称“楚调”或“南音”。

战国和两汉时期是楚声的极盛时代，诗人屈原的《九

歌》及其他楚辞作品，多依据楚国民间乐舞歌唱形式而作。《九歌》的词句中曾对盛极一时的楚声表演情况与乐器等多所描述。刘向《新序》记载了相传是宋玉对楚王问的话，列举了楚国流行歌曲《下里巴人》《阳阿》《蕤露》等，说是“国中属而和者数千人”。两汉帝王先后都起于楚地，《汉书·乐志》说：“高祖乐楚声，故《房中乐》楚声也”，刘邦的《大风歌》所用曲调也是他家乡的楚声。汉武帝时期的乐府：“采诗夜诵，有赵、代、秦、楚之讴。”（同前）所谓楚讴，也是楚声。楚声不但是汉代宫廷音乐的重要组成部分，在民间也十分流行，两汉相和歌中就包含着“楚调”。

屈原像

楚声的音乐形式,反映在楚辞中有“少歌”“倡”等歌曲结构用语,大约是插入歌曲中间部分的小段或单句。典型的楚声调式结构,可从楚地出土的音乐文物如曾侯乙钟的音序排列中追索,文献记载中则有相和五调中的“楚调”之说。《旧唐书·音乐志》:“又有楚调、侧调。楚调者,汉《房中乐》也。”此外“楚调”一语并不泛指楚声,而指楚声的一种典型性的调式。《乐府诗集》转引《古今乐录》:“王僧虔《技录》楚调曲有《白头吟行》《泰山吟行》……”等,即指此种调式之歌曲而言。

在后世的一些琴曲中还保存有楚声,六朝时丘明传谱的《碣石调幽兰》琴谱附录中所列调名、曲名中有楚调,而其序中有:“丘公字明,会稽人也……妙绝楚调,于《幽兰》一曲尤特精绝。”汉唐间西域音乐东渐,风靡一时,宫廷范围中,传统的楚调日趋罕见,唯琴曲中尚存,故《唐书·礼乐志》说:“周隋管弦杂曲数百,皆西凉乐也,鼓舞曲皆龟兹乐也。唯琴工犹传楚汉旧声及清调。蔡氏五弄,楚调四弄,谓之九弄。”