

中国音乐史

刘文海 著 李健生 校订

安徽人民出版社

数据加载失败，请稍后重试！

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐史/祁文源著. —兰州:甘肃人民出版社,
2002

ISBN 978-7-226-02590-1

I. 中… II. 祁… III. 音乐史—中国
IV. J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第010161号

出 版 人:吉西平

责任编辑:李 果 马林楠 张 菁

封面设计:马吉庆

中国音乐史

祁文源 著

李锦生 增补

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道568号)

甘肃新华印刷厂印刷

开本889毫米×1194毫米 1/32 印张 9.125 插页 2 字数 253千

2006年8月第1版 2013年11月第3次印刷

印数:12,001~15,100

ISBN 978-7-226-02590-1 定价:28.00元

(图书若有破损、缺页,可随时与本社联系)

序 言

中国音乐的历史是相当久远的,如果从河南舞阳贾湖地区出土的骨笛算起,已有八千年的历史;如果从用甲骨记事的商代算起,也已有三千多年的历史了。在这个漫长的历史进程中,我国各族人民用自己的智慧和劳动,创造了一批又一批丰富多彩的音乐文化——乐器、乐种、音乐作品、音乐论著等。经世代筛选,千锤百炼,形成了独具特色的音乐风格和音乐传统。

音乐文化是整个民族文化的有机组成部分。它的教化作用和永恒价值人人皆知,但是过去我们对它的历史没有作全面系统的研究,较少知道它的发展脉络以及在各时期的重大成就,当然更谈不上“温故知新”和“古为今用”了。

20世纪20年代,我国开始有一些音乐家致力于音乐史的研究工作,先后出版了几部有关中国音乐史的专著。新中国成立后,政府组建了专门的研究机构,扩充了研究队伍,并在高等音乐、师范院校中作为一门课程进行讲授,使这一学科的研究工作迅速发展。今天,这项工作已取得了可喜成绩。有关古代史的专著有杨荫浏的《中国古代音乐史稿》、廖辅叔的《中国古代音乐史》、沈知白的《中国古代音乐史纲》等;有关近现代史的专著有汪毓和的《中国近现代音乐史》;有关通史性的专著有吴钊、刘东升的《中国音乐史略》;有关专史性的著作和论文似雨后春笋,琳琅满目。各大院校的音乐史教师也编写出了一大批试用教材,陆续出版。

本书将中国音乐发展进程按朝代分为远古与夏商、西周与春秋战国、秦汉与魏晋南北朝、隋唐与五代、宋金与元、明与清、中华民国和中华人民共和国成立以后八个时期。每个时期又以时代概况、乐器、作品、记谱法、乐律、乐论、民间音乐、音乐教育、音乐交流以及著名音乐家等为主要内容,作了简明介绍,使大家对我国音乐文化的发展历史有一个概括了解,以开阔视野,丰富知识,增强民族自豪感和自信心,并为继承和发扬这份优秀的遗产,创造社会主义音乐文化发挥应有的作用。

本书从1963年初编以来,在长期教学中边用边改,数易其稿。1980年后,又根据教育部颁发的教学大纲进行了多次修订。在编写和修订过程中,曾大量吸收了杨荫浏等著名音乐学家的专著材料和国内外学者近几年来发表的有关学术论文和科研成果。由于作者的水平和条件有限,对各类史料的取舍、评价以及对音乐与当时的政治、经济、文化等方面的联系的论述难免有不妥之处,诚望同志们提出宝贵意见。

作者于西北师范大学音乐系
1989年10月初版
2000年12月修订

再 版 前 言

《中国音乐史》自1989年出版以来,得到了许多同行和读者的好评,同时也提出了不少宝贵的意见和建议,加之本书出版后的十余年间,音乐史学的研究有了很大进展,音乐史方面的新资料层出不穷,需要对原书进行必要的修订和补充。

这次修订在章节体系基本不变的前提下,对局部结构做了一些调整,改正了原版在印刷、校对等方面的错误,对个别章节进行了较大修改,增补了欣赏曲目谱例,吸收了中国音乐史研究和考古中的最新成果,并补充了第八章《中华人民共和国成立后的音乐》。

这次修订得到了甘肃音像出版社李槐子同志和西北师范大学敦煌艺术学院领导的大力支持和帮助,同时特邀该院李锦生教授撰写了第八章,在此表示诚挚的谢意。

这次修订肯定还存在不少问题,恳切希望同行和读者提出宝贵意见。

作者 2001年5月

目 录

第一章 远古与夏商时期的音乐(公元前11世纪以前)	(1)
第一节 时代概况	(1)
第二节 歌曲和乐舞	(2)
第三节 教育机构和音乐教育	(4)
第四节 乐器的发展	(5)
第五节 乐律理论的形成	(10)
第二章 西周与春秋战国时期的音乐(公元前11世纪—前221年)	(13)
第一节 时代概况	(13)
第二节 西周的礼乐和礼乐教育	(14)
第三节 采风和《诗经》	(16)
第四节 雅乐的衰落和俗乐的兴盛	(17)
第五节 《楚辞》中的“少歌”、“倡”及“乱”	(19)
第六节 乐器	(20)
第七节 音乐作品	(24)
第八节 儒、墨、道三家对音乐的态度	(26)
第九节 音乐理论的发展	(27)
第十节 著名音乐家	(31)
第三章 秦汉与魏晋南北朝时期的音乐(公元前221年—581年)	(36)
第一节 时代概况	(36)
第二节 西汉的音乐机构——乐府	(37)
第三节 鼓吹乐、相和歌及清商乐	(39)
第四节 汉百戏	(43)
第五节 与西域的音乐文化交流	(45)
第六节 佛教和佛教音乐	(46)
第七节 乐器	(48)

第八节 音乐作品	(49)
第九节 记谱法	(54)
第十节 乐律研究和音乐论著	(55)
第十一节 著名音乐家	(57)
第四章 隋唐与五代时期的音乐(581年—960年)	(59)
第一节 时代概况	(59)
第二节 曲子和诗歌	(60)
第三节 宫廷燕乐	(65)
第四节 唐代的音乐机构和乐工	(71)
第五节 与亚洲各国的音乐文化交流	(73)
第六节 乐器	(75)
第七节 音乐作品	(79)
第八节 记谱法	(83)
第九节 宫调和理论著述	(84)
第十节 著名音乐家	(87)
第五章 宋金与元时期的音乐(960年—1368年)	(89)
第一节 时代概况	(89)
第二节 市民音乐的发展	(90)
第三节 词调、唱赚和散曲	(91)
第四节 说唱音乐	(97)
第五节 歌舞大曲的演变	(101)
第六节 戏曲音乐的兴起	(103)
第七节 乐器	(108)
第八节 音乐作品	(110)
第九节 记谱法	(111)
第十节 音乐理论著作	(112)
第十一节 著名音乐家	(114)
第六章 明与清时期的音乐(1368年—1911年)	(119)
第一节 时代概况	(119)

第二节	民歌小曲	(120)
第三节	说唱音乐的发展	(123)
第四节	四大声腔的演变及昆曲、秦腔和京剧	(127)
第五节	乐器	(134)
第六节	合奏音乐	(137)
第七节	记谱法	(140)
第八节	中外音乐文化交流	(143)
第九节	学堂乐歌的兴起及影响	(147)
第十节	音乐理论著作	(151)
第十一节	著名音乐家	(152)
第七章	中华民国时期的音乐(1912年—1949年)	(157)
第一节	时代概况	(157)
第二节	传统音乐的演进	(158)
第三节	音乐教育的建立和发展	(162)
第四节	工农兵革命歌曲的勃兴	(168)
第五节	抗日救亡歌咏活动的发展	(175)
第六节	中外音乐文化交流	(179)
第七节	理论研讨和音乐著作	(183)
第八节	乐器	(186)
第九节	音乐作品	(187)
第十节	记谱法	(190)
第十一节	歌剧音乐的探索和成就	(191)
第十二节	著名音乐家	(195)
第八章	中华人民共和国成立后的音乐(1949年—1999年)	(207)
第一节	时代概况	(207)
第二节	传统音乐	(208)
第三节	音乐教育	(212)
第四节	音乐创作	(216)

第五节	音乐表演艺术	(232)
第六节	音乐理论	(240)
第七节	歌剧音乐	(249)
第八节	歌舞及舞剧音乐	(252)
第九节	音乐考古	(258)
第十节	中外音乐文化交流	(261)
第十一节	著名音乐家	(264)
附录一	图片目录	(273)
附录二	谱例目录	(277)
附录三	主要参考资料	(280)

第一章 远古与夏商时期的音乐

(公元前11世纪以前)

第一节 时代概况

原始社会是一个相当长的历史时期,从我国境内已知最早的人类元谋人算起,已经有170万年的历史了。这里所谓的远古,是指距今大约四千年以前的新石器时代,更多是传说中所说的黄帝、尧、舜、禹等人为氏族首领的时期。这个时期是原始社会逐渐向阶级社会演变的时期。从已出土的文物看,农业和畜牧业已有了一定的发展,在生产和生活中出现了实用、美观的石器、骨器和陶器。尤其是陶器的制作,不仅种类繁多、造型奇特、坚硬耐用,而且还绘饰着色彩浓艳的各种图案。那时的音乐我们无法知道,只能从文字记载和绘画中推想,可能比较古朴和简洁,多与诗歌、舞蹈相结合进行,并与狩猎、农耕、祭祀、巫术等有着密切联系。后人称为乐舞。所用乐器多由石、土、竹、骨等制成,并带有某种用具的功能。音乐的主要作用是助兴娱乐,抒发感情,鼓舞人们的劳动热情和斗争精神。

约公元前21世纪,世袭的夏王朝建立后,原始社会逐渐被私有制的奴隶社会所代替。在夏代,随着社会制度的变革、社会分工的扩大、冶铜技术的出现,社会生产比过去更加发展了,音乐文化也得到了较大的提高。这时奴隶主把音乐作为娱神和娱己的手段,在他们的提倡下,出现了为他们服务的乐舞奴隶和各种乐舞。

约公元前16世纪时,商汤推翻了夏桀,建立了商王朝,社会生产力得到进一步发展,出现了较发达的手工业、商业、青铜冶炼以及甲骨文字等。以青铜制作的工具、礼器和乐器等为代表的文化今天被称为青铜文化。甲骨文和铜器铭文,不仅在书法史上占有重要地位,而且被列为我国最早的信史和典籍,使商代音乐有了可靠的文字记载。商代的音乐文化比夏代有了

更大的发展,出现了铜制的铙、五音孔的埙以及编铙和编磬,并出现了专职的乐师和早期的音乐教育。

第二节 歌曲和乐舞

1. 歌曲

“断竹续竹,飞土逐肉。”(《吴越春秋》)相传这是黄帝时期创作的一首歌曲的内容,名叫《弹歌》。意思是说把竹砍下做成弓,负上用泥做的弹丸去追射猎物。这里记述了远古时期先民们狩猎的情景。

“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、五曰敬天常、六曰达帝功、七曰依地德、八曰总禽兽之极。”(《吕氏春秋·古乐篇》)这是一首反映农牧生活的组歌的内容。其中有歌颂祖先、歌颂图腾的歌曲,也有希望五谷丰登、六畜兴旺的歌曲。表演时,三人手拿着牛尾,踏着整齐的舞步,有节奏地边唱边舞。

“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽。”(《礼记·郊特性》)这是一首祭祀歌曲的内容。相传伊耆氏时,每年十二月举行一次祭祀万物的活动,祈求土地安宁,水流入谷,昆虫和杂草不要危害农作物。这首歌反映了氏族公社时期先民们的原始宗教意识和祭祀活动。

“时日曷丧,予及汝皆亡。”(《尚书·汤誓》)这是一首被压迫者所唱的歌曲的内容。反映人民对暴政的痛恨。

2. 乐舞

据《周礼·春官》记载,远古与夏商时期曾出现过一些具有代表性的大型乐舞,如《云门》、《咸池》、《大韶》、《大夏》、《大濩(huo)》等。

《云门》又名《云门大卷》。相传是黄帝时代的乐舞。《左传·昭公十七年》中说:“黄帝以云记。”这说明黄帝氏族以云为图腾,《云门》可能是赞颂图腾的一种乐舞。

《咸池》又名《大咸》、《大章》。相传是尧时代的乐舞。

《大韶》亦作《大磬》，又名《箫韶》，简称《韶》。相传是舜时代的乐舞。

《大夏》又名《夏龠(yuè)》。相传是夏禹时代的乐舞。内容是歌颂大禹治水。《礼记·明堂位》里说，周代表演《大夏》时，舞者八佾(yì)，头戴皮弁，裸露上身，下身着素积。

《大濩》简称《濩》。相传是商代为纪念汤伐桀的功勋而创作的乐舞。商汤死后，他的后代将此乐舞用于祭祀。

1973年在青海省大通县出土了约五千年以前的一件内壁绘有三组乐舞图形的彩陶盆，每组乐舞均由五人组成，服饰和舞姿和谐统一，他们手拉着手，正在整齐而有节奏地歌舞。

在内蒙古的狼山、广西的花山、甘肃嘉峪关的黑山红柳峡等地发现了大批岩画，其中有不少栩栩如生的乐舞图形，见图1-1、1-2。

图1-1 乐舞彩陶盆

图1-2 舞蹈岩画

奴隶主对乐舞的享用，从一些文献记载看，达到了穷奢极欲的程度。《墨子·非乐》说：“启乃淫溢康乐，野于饮食，将将镗镗，箛磬以方，湛浊于酒，渝食于野，万舞翼翼。”《管子·轻重甲》说：“昔者桀之时，女乐三万人，晨噪于端门，乐闻于三衢。”《史记·殷本纪》说：殷纣王“好酒淫乐，嬖(bì)于妇人，爱妲己，妲己之言是从，于是使师延作新淫声，百里之舞，靡靡之音。厚赋税以实鹿台之钱，而盈锯桥之粟。益收狗马奇物，充仞空室，大聚乐戏与沙丘，以酒为池，悬肉为林，佚男女倮，相逐其间，为长夜之饮”。《尚书·伊

训》说：“恒舞于宫，酣歌于室，时谓巫风。”《吕氏春秋·侈乐》说：“夏桀殷纣作为侈乐，大鼓钟磬管箫之音，以巨为美，以众为观，佞谀殊瑰，耳所未尝闻，目所未尝见，务以相过，不用度量。”这些记载中可能有夸张的成分，但总还有一些是真实的记述。

奴隶主的奢侈使音乐迅速走向了专业化的道路，出现了专职乐师和乐舞奴隶。乐器的数量和质量、乐舞的表演技艺和规模也得到了空前的发展。今天我们从夏文化遗址和殷墟出土的各类珍贵文物中可以看到奴隶社会对人类文明和进步的巨大贡献。

第三节 教育机构和音乐教育

原始社会末期，可能已有教育机构和音乐教育活动。《尚书·舜典第二》说：“帝曰：夔命汝典乐，教胄子，直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。”这里虽未提及教育机构的名称，但对教育的人、教育对象和音乐美学思想却说得很清楚。

夏商时期，出现了较完善的教育机构和从事音乐教育的乐师。《礼记·明堂位》说：“瞽宗，殷学也。”郑玄注：“瞽宗，乐师瞽矇之所宗也，古者有道德者使教焉，死则以为乐祖，于此祭之。”《周礼·春官·宗伯下》说：“瞽(gǔ)矇(mēng)掌播(bō)鼗(táo)祝(chù)敔壎箫管弦歌，讽诵诗，世奠系，鼓琴瑟。”由此可知，瞽宗是商代人进行祭祀和音乐教育的机构。瞽矇是进行演唱、演奏和音乐教育的盲乐师。

殷墟出土的甲骨卜辞中有“丙子卜，贞，多子其往学，版不遇大雨”(《龟甲兽骨文字》卷二25页第9)的记载。这说明殷商时期确有教育贵族子弟的学校。还有片卜辞说：“丁酉卜，其呼以多方小子小臣其教戒。”(《粹》1162)郭沫若在《殷契粹编考释》中说：“多方，多国也……殷时，邻国多遣子弟游学于殷也。”沈灌群在《中国古代教育和教育思想》中说：“戒字像人手持戈，

它的含意有二,一是持戈而警戒,二是持戈而舞蹈。以戒为教育教养内容,正包含习武和习乐的两个方面。”这样看来,殷商时已有较发达的乐舞教育;受教育的人除本国贵族子弟外,还有邻国的贵族子弟。

第四节 乐器的发展

一、远古时期的乐器

骨笛:亦称骨哨。吹奏乐器。多为大鸟肢骨制成。最初可能用以诱捕鸟兽,后来逐渐演变为乐器,有竖吹和横吹两种。如河南舞阳、浙江余姚河姆渡、江苏吴江梅堰、河南新郑裴李岗等地出土的骨笛。1986年—1987年在河南舞阳贾湖新石器时代早期墓葬中发现的七音孔骨笛是所有出土骨笛中形制规整、音域宽广、音质良好的乐器。据测定距今约8000年。可竖吹。在试奏中用简单的指法吹奏了河北民歌《小白菜》、陕北民歌《信天游》,发音准确,音色优美。它是迄今所知年代最早的笛箫类吹奏乐器,见图1-3。

陶埙:吹奏乐器。用陶土制成。余姚河姆渡出土的一吹孔陶埙,只发一个音,距今约7000年,见图1-4。

图1-3 七音孔骨笛

图1-4 一吹孔陶埙

西安半坡仰韶文化遗址出土的陶埙,有一个吹孔一个音孔,可吹小三

度的两个音,距今约6000年,见图1-5。

山西万荣县荆村、太原义井村等地均出土若干1~2音孔的陶埙。如荆村的二音孔球形埙,见图1-6。

图1-5 一音孔陶埙

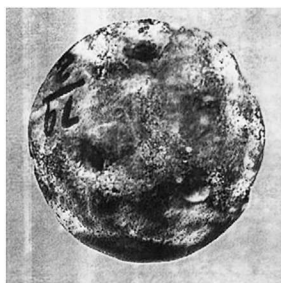

图1-6 二音孔陶埙

陶钟:打击乐器。筒状,中空,柄实。由陶土烧制而成。出土的有陕西长安县客省庄龙山文化遗址的陶钟和河南三门峡庙底沟的陶钟,据测定均为新石器时代的遗物,是铜制钟的前身,见图1-7。

图1-7 陶钟

土鼓:打击乐器。鼓框由陶土烧制而成,鼓面不明。如青海民和县马厂文早早期墓葬和甘肃永登县半山文化遗址出土的土鼓。这两地出土的土鼓

形制大体相似,都是喇叭形,两端边缘上各有一个环形纽,大口外沿有12个钩状小乳钉,但饰纹很不一致,一个饰锯齿纹,一个饰网纹和三角纹,见图1-8、1-9。

图1-8 土鼓

图1-9 土鼓

二、夏时期的乐器

陶埙:1976年甘肃玉门火烧沟出土了距今约3500余年的三音孔彩陶埙20余个,保存完好的有9个。这批陶埙大小不一,其外形均呈扁平圆鱼状,顶端鱼嘴处为吹门,两肩和腹部有三个音孔,尾部均有一个可能用于穿绳悬挂的孔眼,埙体全身有网状或条状纹带,见图1-10。

石磬:打击乐器。可能源于石铲类的生产工具。目前所知,早期原始的石磬有山西夏县东下冯遗址和山西襄汾陶寺遗址出土的石磬。这两个石磬均似原石打制而成。至今约4000余年,见图1-11。

图1-10 三音孔陶埙

图1-11 石磬