

• 音乐素质教育丛书 张巍/主编 •

中国音乐史

(修订版)

臧一冰 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

音乐素质教育丛书

中国音乐史

(修订版)

臧一冰 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐史/臧一冰编著. —修订版. —武汉:武汉大学出版社,
2006. 5

(音乐素质教育丛书/张巍主编)

ISBN 7-307-04912-0

I. 中… II. 臧… III. 音乐史—中国 IV. J609. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 002746 号

责任编辑:路小静

责任校对:黄添生

版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北省通山县九宫印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:10 字数:237 千字

版次:1999 年 3 月第 1 版 2006 年 5 月修订

2006 年 5 月修订版第 1 次印刷

ISBN 7-307-04912-0/J · 62 定价:13.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请
与当地图书销售部门联系调换。

总 序

据我所知，这套音乐素质教育丛书已经是它的第二版了。一套以音乐的素质教育作为切入口来学习音乐的丛书，在短短五年多的时间里被多次印刷并重新修订，一方面说明了这套丛书的质量和作者群体经受了广大读者的考验，另一方面也说明了当今的社会对于音乐素质教育逐渐的认同——音乐已经广泛深入到广大的社会生活当中。

众所周知，一个人是否理解音乐，并不（或不仅仅）在于他是否掌握了一门演奏技艺，而是在于他对于音乐多方面的感知、认识和理解。其中，一个人是否具有广泛的音乐学科知识甚至是音乐学科之外的知识对于他认识和理解音乐至关重要。因此，我们可以这样说，音乐的素质教育更应该是一种全面的音乐学科教育和音乐文化教育。就此而论，这套丛书无论从编的定位还是在写的角度上可谓下足了工夫。七本书被精心分成三个不同的学习领域：《乐理教程》和《识谱视唱教程》简洁、精练，是音乐学习很好的入门基础；《音乐欣赏教程》、《中国音乐史》和《西方音乐史》内容生动而丰富，是认识、理解音乐的桥梁和最重要的人文背景；而最为大众所熟知的歌唱和钢琴这两种音乐的表现形式，在《歌唱教程》和《钢琴音乐教程》这两本书中也并非仅对演唱和演奏技术方面进行

了讨论，而是着力于从历史和人文的角度去认识这两种音乐表现形式，并且在如何从歌唱和演奏的角度来理解一些重要的声乐和钢琴作品等方面也花费了大量笔墨。由此可见，重视音乐素质的培养而非音乐技能的训练是这套丛书的一个鲜明的特色。

尤其值得一提的是，这套丛书的主编和作者目前都是不同音乐学科的理论专家，活跃在各个专业音乐院校的教学和科研的前沿。他们不仅在各自的学科领域卓有建树，而且还把自己的写作视野扩展到基础音乐教育和音乐普及教育领域，其中自然倾注了极大的热情，耗费了巨大的心力。当然，我们不能说这套丛书已经解决了音乐素质教育的问题，但由此起步，使更多的人把握音乐的精神实质、了解音乐的发展和演变，从而增进对音乐的认识和理解，应该是对他们辛勤耕耘的最好回馈。

上海音乐学院院长

杨嘉青

自序

1998年夏季，长江洪灾，百年未遇，堤外的江水高出了武汉市许多。这段时间，笔者每天写到睡前，把一天的文字拷进软盘，用塑料袋密封起来，置于柜顶，以备不测，然后再把吹好的救生圈放在孩子的床边……

在这样的状态下，写一本关于音乐历史的书，您或许很难想象作者是一种什么心情。

一部《中国音乐史》贯穿的哲学理念就是“乐和，天地人和”。《吕氏春秋·古乐篇》中记载过一个远古传说：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾投足以歌八阙。”在八首舞乐中，第五首是《敬天常》、第七首是《依地德》。我们远古的祖先懂得的道理是：“天常”要“敬”，“地德”要“依”。可是我们今天要伐树，要填湖，要征服自然，视自然为我们的敌人，要与它斗争。

在人类的历史上，艺术的作用，是让人们在丰衣足食后，感受世界的美妙与和谐，体验生命的快乐与幸福，并同时赋予人某种超越常识的判断力。如和谐的音乐暗示我们去创造和谐的生活，但是，看看我们今天的生存状态，“智慧得无所不能”的人类，似乎并非那么和谐，时常贪婪多于节制，倾轧多于相爱，人丰衣了还要华衣，足食了还要奢食，以至于顿生掠夺之心。向自然掠夺，向外族掠夺，向弱小掠夺，向善良掠

夺，甚至向未来掠夺……其潮流如洪水一般不可阻挡，像瘟疫一样不停蔓延，以至于我们不得不深深忧虑：人类是否在自欺欺人的迷雾中，向着自我毁灭的目标行进？

我们现代人也许都有过听到电唱机突然改变转速的体验，速度成倍加快，音乐音频便提高，声音叽叽喳喳，浮躁而令人不安；速度成倍减慢，声音就会低沉下来，呜呜咽咽，尽乎哀鸣。我们说，每一种音乐，都是由它固有的节律以及乐音的音色、高低、强弱等因素和谐构成的，犹如万物运动。人类创造了音乐，如同人类创造的数学一样——这些宇宙中原本没有的东西，但是，它却完美地体现了宇宙的某些法则。

的确，在战争、饥荒、能源危机和自然灾害面前，音乐显得微不足道，但是，在时刻警醒人类遵循自然法则、维护人类的内心和谐与平衡方面，我们似乎还找不出比音乐更直接、更有效的方法。

音乐是以它自身的和谐美影响着人的情感和思想，从而影响着这个世界的命运——这是音乐对人的终极关怀。

“美感经验和科学经验是我们感知这个万古长青世界的两条道路。”^① 对于一个民族来说，艺术能最真实、最生动地反映其生存历程的情感体验和美感体验，对于这种体验的态度构成了一个民族的文化价值观念的基调。人类终于有一天会发现，自己创造的那些真正鲜活的历史无不是以情感和美感的形式负载传承下来的。真正的哲学家和科学家们都是将他们的哲学论文和科学报告撰写在人类情感和美感的通栏标题之下。因此，美好情感是人类走向梦幻般未来的最大动力，是远离丑恶的最大力量；而艺术则是人类表达和维护美好情感的永恒的

^① 联合国教科文组织教育发展委员会编：《学会生存——教育世界的今天和明天》，上海译文出版社1979年版，第105页。

纽带。

今天的人们可以从音乐以外的各种角度了解人类的过去，了解自己民族过去，但是，从音乐的角度回望，从中国音乐的角度回望，能看到历史折射给我们一些什么呢？历史的凝重和音乐的缥缈会给喜爱思考的人们带去什么样的新鲜感觉呢？我们中国人，在新的世纪正满怀信心地创造美好的生活，可是什么样的生活才是属于我们的美好生活呢？或许从我国音乐的历史中，循着前人创造艺术的足迹，我们能悟出点什么。

音乐、数字和语言是我们开启宇宙的三把钥匙。

音乐，作为一种感知世界、认识世界的手段，人类对于它的了解和揭示也许还十分有限，但是，将音乐作为一种文化现象，作为一种人类共通的语言，这是很现实的，就让我们用这种语言表达我们的爱恋，讲清那些不该有的怨恨和误解，搁置和尊重那部分我们暂时没能弄懂的世界，使不同区域、不同种族、不同信仰的人们和睦相处、平安幸福地度过短暂的人生吧。

作者

目 录

第一章 音乐的起源及远古的音乐遗产.....	1
一、音乐的起源	1
二、远古的音乐遗产	4
(一) 中国概说	4
(二) 神话与传说中的音乐	5
(三) 音乐文物的实证	8
第二章 先秦的音乐	12
一、概述	12
二、夏商的音乐	13
(一) 《大夏》乐舞	13
(二) 夏代的侈乐	14
(三) 商代的巫乐和淫乐	15
(四) 夏商乐器遗存	16
三、西周的音乐	17
(一) 礼乐的光辉	17
(二) 中国音乐教育的滥觞	20
四、春秋战国的音乐	21
(一) 礼崩乐坏	21

(二) 郑卫之音	22
(三) 《诗经》: 千古的诗与歌	23
(四) 楚辞与楚乐	27
(五) 民间音乐家与宫廷音乐家	31
(六) 最早的说唱《成相篇》	37
(七) 先秦的乐器	37
(八) 乐律学	43
(九) 先秦诸子的音乐思想	47
(十) 中国古代音乐理论的奠基作——《乐记》	52
第三章 秦、汉、三国、两晋、南北朝音乐	57
一、概述	57
二、秦、汉的音乐	58
(一) 乐府	58
(二) 鼓吹	60
(三) 相和歌与相和大曲	62
(四) 古琴音乐	63
(五) 道教音乐	68
(六) 百戏	70
(七) 乐器	72
(八) 乐律	75
(九) 记谱法	77
(十) 音乐思想	79
(十一) 音乐文献	80
三、三国、两晋、南北朝音乐	81
(一) 交流与融合	81
(二) 佛教音乐	82
(三) 音韵学与音乐	83

(四) 文人音乐	84
(五) 清商乐	87
(六) 歌舞戏	88
(七) 乐器与乐律	89
第四章 隋、唐、五代的音乐	93
一、概述	93
二、宫廷音乐	94
(一) 宫廷音乐机构	94
(二) 宫廷燕乐	96
三、民间俗乐	104
(一) 曲子	104
(二) 俗讲与变文	106
(三) 参军戏	108
(四) 散乐	108
四、隋、唐音乐家和音乐评论家	109
(一) 音乐家	109
(二) 作为音乐评论家的白居易	113
五、中外音乐交流	117
(一) 中西音乐交流	117
(二) 中日音乐交流	118
六、乐器、记谱法、音乐理论	120
(一) 乐器	120
(二) 记谱法	120
(三) 音乐理论	123
(四) 音乐文献	123
第五章 辽、宋、金、元的音乐	126

一、概述	126
二、市民音乐的兴起	127
(一) 瓦舍	127
(二) 勾栏	128
(三) 曲子	129
三、宫廷音乐	131
四、姜白石及其音乐	133
五、西夏、辽、金的音乐	137
(一) 西夏的民间俗乐	137
(二) 西夏的宫廷音乐	137
(三) 辽的音乐	138
(四) 金的音乐	139
六、说唱音乐	140
(一) 鼓子词	141
(二) 唱赚	142
(三) 诸宫调	142
(四) 货郎儿	143
(五) 涯词和陶真	144
七、元代散曲	145
八、宋、元戏曲音乐	146
(一) 宋杂剧	147
(二) 元杂剧	148
(三) 南戏	151
九、宋、元的乐器与器乐	154
(一) 乐器	154
(二) 宋代琴家	156
十、宋、元音乐理论	158
(一) 乐律	158

(二) 记谱法	158
(三) 音乐文献	159
第六章 明、清的音乐	164
一、概述	164
二、宫廷音乐	165
三、城市音乐	166
四、民间歌曲	169
五、清朝国歌	173
六、说唱音乐	174
(一) 鼓曲	175
(二) 说唱大鼓	176
(三) 子弟书	178
(四) 牌子曲	179
(五) 弹词	180
(六) 琴书	181
(七) 渔鼓道情	182
七、戏曲音乐	183
(一) 传奇	183
(二) 四大声腔	183
(三) 花部乱弹	185
(四) 梆子腔	186
(五) 皮黄腔	186
(六) 川剧	187
(七) 豫剧	189
八、歌舞音乐	190
(一) 秧歌	190
(二) 花鼓	191

(三) 二人转	193
(四) 二人台	193
(五) 木卡姆	194
(六) 囊玛	195
(七) 果谐	196
(八) 白沙细乐	197
(九) 福建南音	197
九、器乐	200
(一) 古琴	201
(二) 十番锣鼓	204
(三) 潮州音乐	205
(四) 西安鼓乐	205
(五) 智化寺音乐	206
(六) 山西八大套	206
(七) 辽宁鼓乐	207
十、音乐理论	207
(一) 音乐美学思想	207
(二) 朱载堉及其新法密率	209
(三) 记谱法	210
(四) 音乐文献	212
 第七章 中华民国时期的音乐	 217
一、概述	217
二、世纪之交的音乐	218
(一) 西方音乐的传入	219
(二) 学堂乐歌	222
(三) 音乐教育家	225
三、民国时期的传统音乐	232

(一) 戏曲音乐	233
(二) 民间歌曲	237
(三) 说唱音乐	238
(四) 传统器乐	240
四、国民党统治区的音乐	243
(一) 音乐社团	243
(二) 音乐教育	245
(三) 音乐理论家及其音乐理论	254
(四) 主要作曲家及其创作	259
(五) 主要音乐出版家、翻译家	270
五、抗日救亡音乐	272
(一) 新音乐运动	273
(二) 救亡歌咏活动	274
(三) 抗日音乐家	277
六、根据地与解放区的音乐	286
(一) 鲁迅艺术学院	286
(二) 新秧歌运动	287
(三) 新歌剧音乐	289
(四) 音乐理论	294
主要参考文献	296
后记	300

第一章

音乐的起源及远古的 音乐遗产

(约 8000 年前 ~ 前 11 世纪)

一、音乐的起源

一本记述音乐历史的书，首先应去追寻音乐的源头，弄清音乐最初的样子，理解它纯正的含义，然后，我们就容易懂得它发展和演变的过程了。

人类最初的音乐是什么样子？事实上，今天的我们只能靠推测，根据年代久远的考古材料、上古的神话传说以及现存的某些仍处于原始状态部落的艺术等进行推测。不过，就音乐艺术的本质而言，音乐只存在变化，而不存在进化。尽管音乐的表达手段有简单、复杂之别，但音乐的精神价值没有先进与落后之分，音乐不是否定式前进，而是一个永远不断丰富和遗忘的过程。在今天的地球上，最原始的音乐和最现代化的音乐同样都可以激起人们强烈的生命感受和审美体验。

什么是音乐？或者说什么是人类理想的音乐？这是一个不断被提出、不断被不同答案所解答的问题。对于这个问题的反复思索，正是人们对于音乐本质理解、领悟的过程。我国唐代

学者杜佑认为：“夫音生于心，心残则音哀，心舒则音和。是故哀、乐、喜、怒、敬、爱六者，随物感动，播于形气，叶律吕，谐五声，舞也者。咏歌不足，故手舞之，足蹈之，动其容，象其事，而谓之乐。士无故不去琴瑟，以平其心，以畅其志，则和气不散，邪气不干。此古先哲后立乐之方也。”^①古人的经验启发我们认识到，音乐的不同，来源于人不同的内心世界。不同生活背景下的人们对音乐含义的理解有共同的方面也有不同的方面。所谓音乐，是个人或者群体赋予某种声音以特定的精神内容和审美意味，并认同它是音乐，那么对于这个人或者群体来说，这种声音才具有音乐的意义。

在远古，音乐的概念还未被人从自然声响世界中独立出来以前，音乐是同祖先们的劳动、娱乐、巫术、语言活动……同人们的生活融为一体的。

音乐起源问题，有两类不同的理论观点：一种是结构模式，认为人的音乐听觉特质是一种先天的自然产物；另一种是功能模式，认为人的音乐听觉特质是产生于人对声音的适应性作用^②。作为独立艺术门类的音乐，最早是如何从自然现象声响中分离出来的，也就是说是哪些原始动力促使人们产生了音乐的意识呢？这里有一些不同的答案。

(1)《吕氏春秋·仲夏记》记载：音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳；阴阳变化，一上一下，合成乐章。混混沌沌，离别则复合，合则复离，是为天常。天地车轮，终则复始，极则复反，莫不咸当。日月星辰，或急或徐；日月不同，以近其行。四时代兴，或暑或寒，或短或长，或柔或刚。万物所出，造于太一，化于阴阳。萌芽

① [唐]杜佑：《通典》，岳麓书社，1995年版，第1883页。

② Nils L. : Wallin, Bjorn Merker, and Steven Brown: *The Origins of Music*, London: The M. I. T. Press, 2001, p. 271.