

中国传统文化青少年文库

中国古代的乐舞

张 援 著

ZHONG GUO CHUAN TONG
WEN HUA
QING SHAO NIAN WEN KU

希望出版社

夏伟东 主编
张 援 著

中国古代的乐舞

希望出版社

中国传统文化青少年文库

中国古代的乐舞

张 援 著

*

希望出版社出版发行 (太原并州北路 69 号)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:6 字数:134 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月太原第 1 次印刷

印数:1—1 500 册

*

ISBN 7—5379—2317—5/G·1881

定价:9.50 元

目 录

一、原始社会的音乐舞蹈	(1)
1. 劳动创造了乐舞	(1)
2. 远古乐舞的记载	(3)
3. 丰富多彩的乐舞篇章	(4)
《云门》、《咸池》敬祖先	(6)
尽善尽美《韶》乐舞	(7)
原始的狩猎歌《弹歌》	(8)
描写古代劳动场面的《蜡辞》	
和葛天氏的祈天歌舞	(9)
4. 远古音乐家——夔	(10)
5. 乐器	(12)
吹奏乐器：笛、箫、埙	(13)
打击乐器：钟、鼓、磬	(14)
二、夏、商、西周时期的	
音乐舞蹈	(16)
1. 夏、商、西周乐舞	(16)
六代乐舞	(17)
《夏》	(17)
《商》	(18)
《武》	(19)
娱乐性乐舞	(20)

2. 周朝乐教机构与官职	
——大司乐	(22)
3. 乐器	(24)
“八音”——最早的乐器分类法	(24)
打击乐器	(25)
吹奏乐器	(26)
三、春秋战国时期的音乐舞蹈	(28)
1. 丰富的乐舞作品	(29)
文舞与武舞	(29)
孔子与最早的入乐歌集《诗经》	(30)
屈原与祭祀乐舞《九歌》	(33)
伯牙与琴曲《高山流水》	(35)
说唱音乐的远祖	
——《荀子·成相篇》	(36)
2. 宫廷音乐家	(37)
师旷	(38)
师襄	(40)
师文	(40)
师乙	(41)
3. 先秦的声乐艺术	(41)
4. 乐器	(43)
笛	(43)
编钟	(44)
5. 音乐理论	(45)
孔子的音乐美学和教育学思想	(45)
诸子各家的音乐理论	(47)

儒家	(47)
墨家	(49)
道家	(50)
法家	(51)
记载最早的弦律计算方法	
——三分损益法	(52)
四、秦汉时期的音乐舞蹈	(53)
1. 汉代音乐机构“乐府”	(53)
乐府机构	(54)
《乐府》诗乐	(55)
2. 丰富的音乐体裁	(56)
鼓吹乐	(56)
相和歌	(57)
百戏	(58)
3. 秦汉时期丰富的乐舞作品	(60)
秦汉乐舞《雉舞》和《角抵舞》	(60)
汉舞蹈《巴渝舞》和《盘鼓舞》	(63)
4. 汉宫廷音乐家李延年	(65)
5. 乐器	(66)
笛	(66)
笳	(67)
筚篥	(68)
琵琶	(68)
6. 音乐理论专著《乐记》	(69)
五、魏晋南北朝时期的音乐舞蹈	(72)
1. 清商乐与吴歌西曲	(72)

2. 音乐与音乐家	(74)
蔡文姬与《胡笳十八拍》	(74)
琴曲《广陵散》	
和《碣石调·幽兰》	(76)
3. 繁盛的舞蹈	(78)
宴会歌舞	(79)
歌舞戏《兰陵王》和《踏摇娘》	(80)
4. 各具特色的地域音乐	(82)
北魏音乐	(82)
北齐和北周的音乐	(83)
5. 与域外乐舞文化的交流	(84)
域外诸国音乐的传入	(84)
佛教音乐	(85)
6. 乐器	(85)
7. 音乐理论	(87)
乐律学的成就	(87)
荀勖与“管口校正”	(87)
何承天与“十二等差律”	(88)
音乐美学思想	(88)
嵇康与“声无哀乐”论	(88)
阮籍	(89)
刘勰与《文心雕龙》	(89)
六、隋唐五代音乐舞蹈	(91)
1. 兼收并蓄的隋唐燕乐	(92)
2. 绚丽优雅的唐大曲	(94)
3. 唐曲子及文人的创作	(96)

4. 隋唐说唱变文	(99)
5. 隋唐散乐	(101)
6. 歌舞作品	(102)
《踏歌》	(103)
健舞和软舞	(104)
《霓裳羽衣舞》	(104)
来自西域的《胡旋舞》	
和《胡腾舞》	(106)
《柘枝舞》	(108)
《剑器舞》	(109)
7. 唐代音乐机构	(111)
8. 唐代音乐家	(112)
9. 唐代音乐记谱法的成就	(114)
10. 音乐舞蹈对外文化交流	(115)
与日本的文化交流	(115)
与朝鲜的文化交流	(116)
七、宋、辽、金时期的音乐舞蹈	(118)
1. 音乐文学的完美结合	
——宋词乐	(119)
2. 宋说唱音乐“鼓子词”	
和“唱赚”	(120)
3. 宋诸宫调	(122)
4. 民间说唱“陶真”“涯词”	(124)
5. 歌舞	(125)
宋歌舞	(125)
辽、西夏、金舞蹈	(126)

6. 戏剧的发展	(129)
我国戏剧形成的历史	(129)
宋金杂剧	(130)
宋南戏	(132)
7. 歌舞戏乐的表演场所	
——瓦肆勾栏	(133)
8. 器乐	(134)
宋的器乐曲与乐器的发展	(134)
宋琴乐	(136)
9. 音乐的创作与理论	(138)
姜夔的自度曲	(138)
律学	(138)
音乐考古	(139)
声乐理论	(139)
八、元代的音乐舞蹈	(141)
1. 戏曲音乐的长足发展	
——杂剧的进一步完善	(142)
关汉卿与《窦娥冤》	(143)
王实甫与《西厢记》	(145)
2. 民歌与说唱	(145)
民歌	(146)
艺术歌曲	(146)
说唱	(147)
3. 舞蹈《天魔舞》	(149)
4. 琵琶曲《海青拿天鹅》	(149)
5. 戏曲演唱论著《唱论》	(151)

九、明清时期的音乐舞蹈	(153)
1. 小曲	(154)
2. 说唱弹词	(156)
3. 大鼓书	(157)
4. 汉族民间舞蹈	(159)
秧歌	(159)
龙舞	(161)
狮子舞	(163)
戏曲舞蹈	(164)
5. 少数民族歌舞	(167)
维吾尔族歌舞《木卡姆》	(167)
藏族歌舞《囊玛》	(169)
6. 戏曲音乐	(170)
四大声腔	(171)
清代“花部”与“雅部”之争	(172)
7. 器乐	(174)
8. 音乐理论	(178)
明音乐理论家朱载堉	
与“新法密律”	(178)
徐上瀛与《溪山琴况》	(180)
后记	(183)

一、原始社会的音乐舞蹈

辽阔富庶的华夏大地，抚育了中华民族的祖先，千百万年来，他们在这片土地上生息繁衍。在生存、劳动的过程中，我们的祖先创造了古代人类四大文明之一的华夏文明。这是我们中华民族的骄傲，是我们祖先对人类文化的杰出贡献。他们在生产劳动、创造丰富物质文明的同时，也创造了辉煌的文化艺术。我国绚丽的古代乐舞，便是华夏精神文明中的一支灿烂之花。

1. 劳动创造了乐舞

要讲原始社会的乐舞，一般要先讲它的起源。乐舞也如同其他艺术一样，起源于劳动，即起源于人类对自然界和动物界作斗争的生产劳动实践中，这明显地表现在原始乐舞的内容和形式都直接或间接地与劳动相关。

在原始社会，各类艺术还没有独立，那时的“乐”是歌唱、舞蹈、诗歌共为一体的综合艺术，我们的祖先用这种综合艺术形式来表达自己在生产劳动生活中的思想感情。先民在咏歌或舞蹈的过程中，歌与舞是合为一体的。最初的音乐有对自然的、动物的声音的模仿；舞蹈，也有对动物的动作以及生产劳动和战斗行为的模仿；诗歌，则是生活体验、思想情感以及斗争经验的记录。不论歌唱、舞蹈或诗歌，都含有传递情感和经验信息的意义：“言之不足，故嗟叹之；嗟叹不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”在原始艺术活动中，人所表达的每一个声音、每一个动作，都与劳动生活中情感的表达有关。

人类的生产内容应该包含两个内容：一是生产物质财富和精神财富；二是繁殖后代，繁衍种族。因此关于原始乐舞的起源，还有其他的一些说法：①异性求爱。一些生物学家认为乐舞具有向异性求爱的功能，从动物的行为看，它们往往以鸣声追求异性，声音越美，则越能吸引异性，于是争相发出美丽的声音。这使人联想到音乐的起源，人的声音是语言以前的音乐，更是择偶时吸引的手段。②语言抑扬。一些欧洲学者主张，人类在感情兴奋、激动时所产生的昂扬语调，即是歌曲。他们认为叫卖声，大都能衍变为旋律，语言的抑扬顿挫与音乐有相当密切的关系。③模仿自然。我国的一些学者认为，自然界里有许多声音，像虫叫、鸟鸣、动物的吼声，风声、水流声……人类是从这些自然界的音响中得到灵感，因而创造出了音乐。④传递信号。持有这一观

点的学者认为，原始时期先民为了与远方联络，发出的喊叫声若持续一定长的时间，则变成了音乐。⑤宗教崇拜。宗教活动是原始人类精神生活的重要组成部分，不少中外学者都认为，乐舞是原始时代人们从事宗教活动的产物，“歌舞之兴，其始于古之巫术”。以上观点归纳起来，仍可以用历史唯物主义的观点给予说明：音乐的起源与人类生产劳动有着最为密切的关系，原始乐舞是反映现实生活的。人类的社会生活，特别是劳动生产活动，是乐舞创作的源泉。

2. 远古乐舞的记载

我们对原始社会音乐舞蹈的了解，主要来自古代文献和考古的记载。文献的记载大多带有传说性质和神话色彩，但它传递了我国古代乐舞的丰富信息；考古学的诸多发现，则以科学的手段验证了这些传说。

近年在青海省大通县出土的乐舞纹彩陶盆，经测定是距今约 5000 余年的新石器时期仰韶文化的遗物。它的出土为考察、研究中国原始乐舞提供了真实的根据，也印证了古代文献中的记载。这件陶盆的内壁上层绘有手挽手、正在跳舞的三组人物，每组 5 人，共 15 人。这些舞者头上戴着类似羽毛的饰物，身后还戴着尾饰，看起来像在扮演鸟兽起舞。他们聚集在一起，围成一个大圆圈，相互拉手而舞，这种“连臂踏歌”的民间歌舞形式一直流传至今。画面上舞者脚下配有线条，似水面上泛起的波纹，又画有柳枝，自然垂于三组舞队之间，

生动地刻画了舞蹈的环境。

在我国云南的沧源、内蒙的阴山等地，都发现有我们祖先绘制在岩石上的壁画。据专家考证，这些壁画距今已有 5000 年以上的历史，其中一些描写乐舞场面的画面十分引人注目。图中有独舞，有对舞，有群舞。在一幅画上，舞蹈的人头上戴着羽毛的装饰，舒臂展体而舞，姿态挺拔粗犷。画上还画有许多饰有尾饰的人形，有的张臂叉腿，有的屈腿张臂作腾跃姿态，有的叉腰作舞。一些人身披羽毛的披风，或屈膝半蹲，或手臂平展，似在模仿动物腾跃或鸟儿振翅欲飞的姿态。有一幅画还描绘了群舞的场面，四个舞者一字排列，相互拉手，另一幅画则五人举臂，围圈作舞。这些画面表现了我们的祖先以集体的力量求生存、向往生活、热爱生活、征服自然的高昂情绪，舞蹈热烈和谐，充满生活气息。

3. 丰富多彩的乐舞篇章

原始时期的乐舞表演丰富多样，有着多彩的形式内容和鲜明的社会功能。乐舞艺术的根源在于先民的社会生活，丰富的生活内容，必然会在乐舞活动中得到生动的体现。原始乐舞有以下最常见的功能：

最早的乐舞常表现狩猎的场面，经常在狩猎前后进行模仿狩猎对象和狩猎活动的化装舞蹈，这是一种狩猎操练，并抒发人们从集团狩猎所得到的欢欣和感受。

图腾崇拜是原始社会的宗教信仰形式。当原始人类

还处在以采集、渔猎及耕植为生存手段的落后条件下，人对自然的认识，尚处在蒙昧阶段。对自然现象的不可知及恐惧心理，使得原始人怀着强烈的情感意愿，祈求自然界某种神秘力量的庇护。在世界上许多民族的氏族社会阶段，都存在着以某种动物、植物或自然物作为崇拜对象的现象。原始人的图腾崇拜，往往与原始乐舞活动联系在一起。

原始乐舞常被用作施行巫术的媒介。巫术是原始宗教的重要组成部分，它的产生是基于先民感到他们在和自然斗争时的软弱无力，而某些与它有着密切联系的音乐歌舞，就是设想弥补自身不足而被创造出来的。

还可以用乐舞锻炼体格，以利工作。据《吕氏春秋·古乐篇》记载，远古阴康氏时，阴气弥漫，河道堵塞不通，“民气郁阏而滞著，筋骨瑟缩不达”，所以创造了乐舞来活动筋骨，以增强先民的体质，参加到兴修水利的劳动中。

那时乐舞也用于克敌制胜。由于当时部落间相互频繁战争的现实，描写战争的场面、模拟战斗动作的乐舞成为原始乐舞中的另一主要题材。据《尚书·大禹谟(mó)》记载：在舜当氏族长的时候，苗人不服从统治，舜遂命禹带兵讨伐，禹汇集各部落军队，与苗人激战30天，没有结果，禹采纳以“文德”降之的建议，班师回朝，编排手持干戚（盾斧）的舞蹈，连续表演70天，最终征服了苗人。所谓干戚之舞，就是以舞表演军事操练演习，旨在显示武功的乐舞。这也是迄今武舞历史的最早记载。

用乐舞作为抒发感情的媒体，在我国的历史十分悠久。据《吕氏春秋·音初篇》记载，最早的南方音乐就有一首抒情体的乐歌。禹取涂山氏之女以后，忙于治水巡视，顾不上陪伴她，涂山氏就作了一首歌唱道：“候人兮猗”，意思是说“我等着你”。这首歌虽然只有四个字，但它生动地表达了涂山氏对大禹的思念之情，而且后两个字只是表达强烈情感的感叹词，但这正是表达情感时对音乐手段运用的印证。

在这些艺术创作和表演活动中，产生了丰富多彩的乐舞作品。

《云门》、《咸池》敬祖先

原始人类往往崇拜作为自己氏族标志的“图腾”。相传远古黄帝氏族以云为图腾，其乐舞称为《云门》。自然界中的许多现象，如刮风下雨、打雷闪电，都与云有关，并且直接影响到原始人的生活和生存。以云为图腾，崇拜它甚至歌颂它，祈求它的保佑，这在某种程度上反映了原始人在生活和生存过程中，对自然气候的依赖心理。传说中的葛天氏之乐的第二阕《玄鸟》，也是宗教性乐舞，它以黑色的鸟为图腾。远古神话中，以鸟为图腾与以太阳为图腾的部族存有某种关系。据传太皞(hào)部族以太阳为崇拜对象，其亲近部族少皞以鸟为图腾。西汉卜千秋墓室壁画中，有日中带有玄鸟的画面，估计就是所谓“一日方至，一日方出，皆载于鸟”（《山海经·大荒东经》）这类原始意识及图腾徽号的遗留。

尧的乐舞叫做《咸池》，传说此乐舞是唐尧对黄帝乐舞“增修而用之”。咸池是天上西宫星的名称，同时古人也用来称西方日落之处。遥远的西方，在古人的足迹还没有能达到的时候，被视为神秘的幻境。先民们幻想那里有精灵，并且用乐舞来崇拜它，同时认为西宫星主管五谷，相传此舞在仲春二月播种季节举行，其表演意义与耕植生产活动有关。

尽善尽美《韶》乐舞

舜的乐舞叫做《韶》，也称《大韶》、《箫韶》，传说创作于 4000 余年以前，它被原始祖先视为天神赐予人类的含有某种神圣性的宗教乐舞。因为它的舞蹈部分包含九次变化，并有九段歌词，又称为《九辩》、《九歌》。歌舞时，用由若干管子编排而成的吹奏乐器“箫”来伴奏，由很多人奏乐起舞，场面辉煌庞大。这个乐舞一直流传了两千多年，春秋时期的吴季札在鲁国见到了这个乐舞的演出，曾对它的内容给予很高的评价，赞叹道：“内容好极了，场面伟大极了！像天空一样笼罩了一切，像大地一样负载了一切。”孔子曾在齐国看到了《韶》的演出，受到了极大的感动，对《韶》的内容和艺术水平给予了高度的赞美，认为它“尽善尽美”，竟然沉浸在对乐舞的精神享受中不能自己，三个月尝不出肉的滋味，不由赞叹道：“真没想到，乐舞对人精神的陶冶和感染竟然能够达到这种忘却一切的程度。”关于《韶》乐的表演，《尚书》中有较为详细的记述。

借着想象和联想，我们仿佛看到这样一个盛大的场