

音乐素质教育丛书 张 巍主编

中国音乐史

臧一冰 编著

武汉测绘科技大学出版社

·音乐素质教育丛书·

中·国·音·乐·史

臧一冰 编著

武汉测绘科技大学出版社

(鄂)新登字 14 号

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐史/臧一冰编著. —武汉:武汉
测绘科技大学出版社,1999.3
(音乐素质教育丛书/张巍主编)
ISBN 7-81030-629-4

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(98)第 34178 号

出版发行:武汉测绘科技大学出版社

(武汉市珞喻路 129 号,邮编 430079)

印刷:武汉测绘科技大学出版社丹江印刷厂

责任编辑:金 森

封面设计:曾 兵

1999 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 8.5625 印张 204 千字

印 数:1—5000 册

定 价:13.00 元

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区许多。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,您或许很难猜到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阕”,在八首歌舞中,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,看看人类今天的生存状态,“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:所谓人类进步,是否是人类在自欺欺人的迷雾中,向着自我毁灭的目标行进着急促的步伐?

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,都会有它固有的节律以及乐音的音色、高低、强弱等因素和谐构成,尤如万物运动。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。”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递下来的。真正意义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一根永恒的纽带。

今天的人们可以从音乐以外的各种角度了解人类的过去,了解自己民族的过去,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飘渺会给喜爱思考的人们带去什么样的感觉呢?我们中国人,正倘佯在世纪之交,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?因为我们忘记了我们从哪里来,所以我们也不知道我们要到哪里去。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,表达我们的意念,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、平安幸福地渡过短暂的人生吧。

作 者

1998年9月24日

于武昌督司湖畔

目 录

第一章 音乐的起源及远古的音乐遗产

一、音乐的起源 (1)

二、远古的音乐遗产 (4)

中国概说 神话与传说中的音乐 音乐文物实证

第二章 先秦的音乐

一、概述 (11)

二、夏商的音乐 (12)

《大夏》乐舞 夏代的侈乐 商代巫乐和淫乐 夏商乐器遗存

三、西周的音乐 (16)

礼乐的光辉 音乐教育的滥觞

四、春秋战国的音乐 (19)

礼崩乐坏 千古的诗与歌 楚辞 民间音乐家与宫廷音乐家
《成相篇》 乐器和乐律 诸子的音乐思想 《乐记》

第三章 秦、汉、三国、两晋、南北朝音乐

一、概述 (46)

二、秦、汉的音乐 (47)

乐府 鼓吹 相和歌与相和大曲 古琴音乐 百戏 乐器和
记谱法 乐律 音乐思想 音乐文献

三、三国、两晋、南北朝的音乐 (65)

交流与融合 佛教音乐 文人音乐 清商乐 歌舞戏 乐器
与乐律

第四章 隋、唐、五代的音乐

- 一、概述····· (75)
- 二、宫廷音乐····· (76)
 - 音乐机构 宫廷燕乐 多部乐 坐部伎立部伎 大曲 法曲
 - 燕乐中的歌舞
- 三、民间俗乐····· (86)
 - 曲子 俗讲与变文 参军戏 散乐和百戏
- 四、隋、唐音乐家和音乐评论家 ····· (90)
 - 音乐家 作为音乐评论家的白居易
- 五、中外音乐交流····· (96)
 - 中西音乐交流 中日音乐交流
- 六、乐器、记谱法、音乐理论····· (98)
 - 乐器 记谱法 音乐理论

第五章 辽、宋、金、元的音乐

- 一、概述 ····· (103)
- 二、市民音乐的兴起 ····· (104)
 - 瓦舍 勾栏 曲子
- 三、宫廷音乐 ····· (110)
- 四、辽、金的燕乐····· (113)
- 五、说唱音乐 ····· (114)
 - 鼓子词 唱赚 诸宫调 货郎儿 涯词和陶真
- 六、元代散曲 ····· (119)
 - 散曲
- 七、宋、元戏曲音乐····· (120)
 - 宋杂剧 元杂剧 南戏
- 八、宋、元的乐器与器乐····· (127)

乐器 宋代琴家

九、宋、元音乐理论…………… (131)

乐律 记谱法 音乐文献

第六章 明、清的音乐

一、概述…………… (135)

二、城市音乐…………… (136)

三、民间歌曲…………… (138)

四、清朝国歌…………… (141)

五、说唱音乐…………… (142)

鼓曲 牌子曲 弹词 琴书 渔鼓道琴

六、戏曲音乐…………… (149)

传奇 四大声腔 花部乱弹 梆子腔 皮黄腔

七、歌舞音乐…………… (155)

秧歌 花鼓 二人转 二人台 木卡姆 囊玛 白沙细乐
福建南音

八、器乐和乐器…………… (164)

器乐 器乐合奏

九、音乐理论…………… (171)

音乐美学思想 朱载堉及其新法密率 记谱法 音乐文献

第七章 中华民国时期的音乐

一、概述…………… (179)

二、世纪之交的音乐…………… (180)

西方音乐的传入 学堂乐歌 世纪之初的音乐教育家

三、民国时期的传统音乐…………… (193)

戏曲音乐 民间歌曲 说唱音乐 传统器乐

四、国民党统治区的音乐…………… (204)

音乐社团 音乐教育 音乐理论与音乐理论家 主要音乐家
及其创作 音乐出版家、翻译家

五、抗日救亡音乐 …………… (232)

新音乐运动 救亡歌咏活动 音乐家

六、根据地与解放区的音乐 …………… (244)

新秧歌运动 新歌剧音乐 音乐家 音乐理论

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

应该是这样,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?事实上今天我们只能靠推测,根据年代最为久远的考古材料、上古的神话传说和现存的某些仍处于原始状态的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。没有先进与落后之分,音乐不是否定式的前进,而是一个永远不断丰富过程。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的加深过程。在今天的人们看来,音乐是以人类从大自然中抽象出来的乐音(有时也直接采用大自然的原始声音)为物质手段,表达人类审美感受的一种艺术。在远古,乐音还未被人从自然音响世界中“抽象”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,实际上也是人们对音乐本质问题的另一种角度的探讨。作为独立艺术门类的音乐,最早是从哪些“大自然现象”中抽象出来的,也就是说哪些原始动力促使了音乐的产生呢?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。……先王定乐由此而生。

2)英国生物学家达尔文(C. R. Darwin, 1809 - 1882 年)认为音乐起源于史前动物,特别是鸟儿吸引异性的鸣叫声,声音越优美越能吸引异性。而某些原始部族的歌就是模仿鸟的鸣叫声。我国《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》记载:“黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃之昆仑之阴,取竹之懈谷……听凤凰之鸣,以别十二律。”

3)德国学者布赫(Karl Bucher, 1847 - 1930 年)在其《劳动与节奏》一书中,收集分析了古代希腊到现代的歌谣及南洋原始民族的劳动歌曲 287 首,他研究认为,音乐起源于社会集体劳动,是人们为求得劳动效率所产生的节奏。

4)也有人认为音乐起源于语言音调的抑扬顿挫,如:法国哲学家卢梭(Jean Jacques Rousseau, 1712 - 1788 年)、英国哲学家斯宾塞(Herbert Spencer, 1820 - 1903 年)认为人类在感情兴奋、激动时所产生的声调的夸张放大,是产生音乐的重要因素,由此得出音乐与语言有极为密切的关系。

5)德国心理学家修顿普佛(Carlstumpft, 1848 - 1936 年)在他《音乐的起源》一书中说,原始人为了与远方联络而相互呼喊,其声调保持一定长的时间,形成了音乐。而若干个人同时呼喊则产生了和声音程。

6) 还有认为音乐起源于人类对自然界各种声音的模仿。英国人克罗威斯特(Frederick Crowest, 1850 - 1922 年)认为人类从虫叫、鸟鸣、风声、水声等自然声响中得到灵感,创造出了音乐。《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》也说:“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌。”

7) 我国学者王国维说:“歌舞之兴,其起于古之巫术乎?”。认为音乐起源于远古的巫术。^①

8) 音乐是为表达感情和娱乐而产生,荀子说“夫乐者,乐也,人情之所必不免也。故人不能无乐,乐则必发于声音,行于动静,而人之道,声音动静,性术之变尽是矣。”音乐产生于人类对于快乐的需求。

.....

上述各种看法,虽然说并不能完全让人信服地弄清音乐起源的问题,但是,却从不同的角度加深、丰富了我们对于音乐生成的认识:音乐,是“凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。”^②它是人类多种创造活动的共同结晶,在漫长的历史长河中不断演变着自身的存在形式,表达着不同时代人们的音乐美学趣味,我们甚至可以认为音乐是在不断地产生也在不断地消亡。

关于艺术的起源问题,研究的历史有两千多年,历代哲人学者冥求苦索,可以说至今仍是难解之谜。事实上,人们对艺术起源问题的探求并不在于是否能找出一个完满的答案,而是人们通过对这个问题的不断追问,不断思索艺术的本质和美的本质,使艺术的未来发展获得某种自然而朦胧的导向,“清源”往往有助于“正本”,它能使艺术创造获得纯洁的动机并产生原始的动力。

① 王国维《宋元戏曲考》

② 《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》“音乐”条目(赵讽,赵宋光)。

二、远古的音乐遗产

中国概说

作为一个历史范畴,随着时代的演进,“中国”,其内涵不断拓展。在先秦,“中国”或指京师,与“四方”对称;或指黄河中下游这一文明地段,与落后的“四夷”对称;隋唐以降,“中国”是指定都中原的王朝;元代自称其统治区域为“中国”,称邻国如日本、高丽、安南等为“外夷”,明清沿袭此说。中国者,天下之中也。这既是一种地理学的中心意识,更是一种文化学的中心意识。这种文化中心意识还表现在“中华”一词上。“华”指文化繁盛,“中华”意谓居于中心的富有文化的民族。时至近代,中国人的中心意识渐次淡化,而余韵风流仍然不时回荡。^①中国是世界上文明发展最早的国家之一,有文字记载的历史近 4000 年。我们的祖先共同创造了丰富的远古文化,经历了漫长的原始民族公社制社会。公元前 21 世纪进入奴隶社会,经历了夏、商、西周、春秋时期。公元前 475 年的战国时期,开始了封建制社会,建立了秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、辽、金、元、明、清王朝。1840 年以后,中国沦为半殖民地、半封建社会。1851 年太平天国革命、1900 年义和团反帝爱国运动和 1911 年的辛亥革命是中国近代史上旧民主主义革命时期的三次革命运动。辛亥革命推翻了清王朝,结束了 2000 多年的封建帝制,建立了中华民国。之后又经历了北伐战争、土地革命战争、抗日战争和解放战争,1949 年建立了中华人民共和国。

中国的地理位置位于亚洲东部,太平洋西岸,陆地面积约 960 万平方公里。陆界总长约 2 万公里。但中国的版图在历史

① 冯天瑜著《中国文化史纲》,北京语言学院出版社,第 3 页。

上多有伸缩。清乾隆二十四年(1759年)大体确立了中国的领土范围,约1260万平方公里。今国土面积仅次于俄罗斯、加拿大居世界第三。

历史上曾经在中国范围内居住的的民族除月氏(音肉支)族的主体于公元前迁往中亚以外,其他各族都没有完全离开过中国。由华夏族演化而成的汉族在中国多次建立政权,此外,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、契丹、女真、蒙古、满族都曾建立过统治中原地区的政权,其中蒙古和满族还统治过整个中国。但不论是汉族还是非汉族建立政权都包容其他民族,都是多民族国家。现在中国境内有汉族及55个少数民族共同组成中华民族。中华民族的音乐文化就是在这样的历史条件和地理环境下衍生发展的。

神话与传说中的音乐

神话虽然不是历史,但却可能是历史的影子。《世本·作篇》中记载,女娲和伏羲是人类最早的一对夫妇,女娲用泥土造出了最早的人类群体。女娲还为其子孙发明了“簧”这件乐器,其行状大概如现在西南少数民族的“口簧”和“口弦”;而伏羲发明了弦乐器“琴”和“瑟”。《广雅·释乐》中说伏羲造的瑟有7尺2寸长,有27条弦,还创作了《扶来》、《驾辩》等乐曲。女娲和伏羲分别创造了簧管乐和琴瑟乐。传说中黄帝创造出了“角”,这件乐器能吹出龙吟之声,并用夔皮(鳄鱼皮)制作战鼓“声振五百里”,使蚩尤的部队闻风丧胆。此外,黄帝时的伶伦、颛顼时的飞龙、帝尧时的咸黑、尧时的质都是远古专事音乐的人物。而关于夔,传说他是中国的雷神和音乐之神,《山海经·海经新释卷九》记载它是一种“出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷”的神兽,特别有趣的是,它常用自己的尾击打自己的腹部而产生音乐,故被先民奉为雷神和音乐之神(图1)。特别有趣的是它常有自己的尾

击打自己的腹部而产生音乐,故被先民奉为雷神和音乐之神。在早期的文献中这种鼓称为鼉鼓,甲骨文中鼉为爬行动物,实为鳄鱼。山西襄汾县陶寺新石器时代龙山文化晚期遗址中出土的一具鼉鼓中,鼓腔里就有散落的鳄鱼甲皮。这算是我国打击乐的肇始了。夔是也是传说中的尧舜时的乐官。《尚书·尧典》中记载:

“命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。”夔曰:“予击石拊石,百兽率舞。”

其大意是说:舜帝命夔掌管乐舞,并教导年轻人,正直而温和,宽宏而威严,刚强而不暴戾,严肃而不傲慢。诗表达思想与情感,歌声唱出自己想要说的话,曲调要根据咏唱的需要,音律要配合声调的高低。音乐追求和谐,不要没有秩序而相互抵触,而要起到沟通神人并使之融洽的作用。夔说,好啊,让我们敲起石磬,装扮成各种各样的野兽率相起舞吧。后世的三国时期有杜夔、隋朝有苏夔、宋朝有姜夔等以“夔”为名的,若非巧合,便是出于仰慕其名。

成书于约公元前 239 年战国末期的《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》中有朱襄氏令人造五弦瑟用于祈雨的记载:

“昔古朱襄氏治天下也,多风而阳气蓄积,万物散解,果实不成,故士达作为五弦瑟,以来阴气,以定群生。”

同书还记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阕”

图 1 夔

“八阕”歌的内容是：

- 1)《载民》(歌颂负载生命的大地);
- 2)《玄鸟》(一种黑色鸟的氏族图腾);
- 3)《遂草木》(愿草木繁茂);
- 4)《奋五谷》(祈求五谷丰登);
- 5)《敬天常》(向上天表达敬意);
- 6)《达帝功》(颂天帝功德,祈天帝保佑);
- 7)《依地德》(感谢土地的赐予);
- 8)《总禽兽之极》(盼望鸟兽繁殖兴旺);

从“八阕”的内容,我们可以看出,一方面音乐在远古人们生活中的运用和产生的广泛影响;而另一方面我们也看出祖先们是如何珍视土地与天空,并对自然的一切心存敬畏,如何注重人与天地自然的和谐共存关系,颇能引人深思。《吴越春秋》中记录了一首相传是黄帝时所作的反映远古狩猎活动的著名的古歌谣:“断竹、续竹、飞土、逐宍(肉)。”大意是:砍断竹子,做成弯弓,弹出泥丸,追逐野兽。这首歌谣目前被认为是最古老的歌谣之一。

音乐文物实证

上古文献中我们还可以列出更多有关音乐的史料,但是都毕竟只是文字的描述,而真正使人们感到兴奋和自豪的,是远古丰富多采的音乐文物,有极高价值的中国音乐文物的不断发现。这些音乐文物构成了中国音乐和世界音乐历史的最基本事实。也是后人研究音乐发展过程的最有力证据。

例如,1986~1987年先后在河南舞阳县贾湖发现的一批远古乐器——骨笛(图2)^①,这批18只7音孔8音孔的骨笛,其中

^① 黄翔鹏《舞阳贾湖骨笛有测音研究》,《文物》1980年第1期