

图说中国文化

图说中国音乐

ILLUSTRATION OF CHINESE MUSIC

伴随着原始先民的祭祀膜拜、狩猎采集、耕种捕捞等活动，粗犷质朴的乐音在古老的华夏大地上响起。由此，中国音乐揭开了五音汇聚、七彩缤纷的史页。在数千年的发展演进过程中，中国音乐始终绽放着自由的精神之花，迸发着真切的激情呐喊，并以其博大的胸襟吸纳、交流、融会、锤炼了各民族、不同地域的音乐文化精髓，谱写了一曲灿烂辉煌的中华乐章。

赵会生 王旭/编著

吉林人民出版社

图说中国音乐

Illustration of Chinese Music

赵会生 王旭 / 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说中国音乐/赵会生,王旭编著.—长春:吉林人民出版社,2009.8

(图说中国文化)

ISBN 978-7-206-06256-8

I. 图… II. ①赵…②王… III. 音乐史—中国—图集

IV. J609.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 139032 号

图说中国音乐

编 著:赵会生 王 旭

责任编辑:陈亚南 封面设计:张 娜 张 迅 责任校对:陆 雨

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-85395845 85395821

印 刷:北京画中画印刷有限公司

开 本:810mm×1060mm 1/16

印 张:13 字 数:180 千字 图 片:300 幅

标准书号:ISBN 978-7-206-06256-8

版 次:2009 年 10 月第 1 版 印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

总序

中国传统文化源远流长,博大精深,凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩,包含着华夏先哲的无穷智慧,是先民留给后人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏,是人类文化园地中一朵奇葩。在中华五千年的文明史上,传统文化就像一位永不疲倦的精神纤夫,牵引着历史航船破浪前行。

中国传统文化纷繁复杂。它主要包括物质文化、制度文化和精神文化三个层面。物质文化是指经过改造了的自然存在物;制度文化是指人类在改造自然过程中形成的人与人的关系以及规范化了的经济、政治、教育等各种制度、体制和方式;精神文化是指人类在加工自然、塑造自我的过程中形成的价值观念、心理状态、思维方式、审美情趣、道德风尚、宗教信仰、民族习性等等。随着历史的发展和社会的进步,中国传统文化中的某些文化因子已经成了明日黄花,但有许多文化因子具有着超越时空的生命力,直到今天仍然是我们推进历史发展的“价值客体”。

中华民族历来有着尊重历史、珍视文化、继承发展、综合创新的优秀传统文化传统。尤其是在科学发展、促进和谐的今天,我们更应该大力开掘中华优秀传统文化这一丰富的宝藏。正如罗曼·罗兰所说:人类历史上的那些优秀文化遗产就如一座座高峰,我们要定期登上这些山峰去看一看,去呼吸新鲜空气,然后我们才能神清气爽地下得山来,勇敢地投入生活。对于中华民族来说,汲来中国传统文化这渠活水,它可以为今天的社会主义现代化建设提供精神动力、智力支持和文化保证。对于我们每个人来说,学习和吸收中华优秀传统文化,“它能给勇敢者以智慧,也能给勤奋者以收获”;“它能给懦弱者的以坚强,也能给善良者以欢乐”……

中国传统文化是特定历史时代的产物。随着历史的高歌猛进,中国传

统文化所使用的语言,当时虽然明白易晓,今天却变得古奥难懂了;所反映的生活,当时虽然真切实在,今天却显得遥远隔膜了;所表达的观念,当时虽然几乎妇孺皆知,今天却已经逐渐被人淡忘了。为了便于广大读者学习,我们吉林人民出版社组织编写了这套《图说中国文化丛书》。全书共分20册:《图说中国文化·思想卷》、《图说中国文化·文学卷》、《图说中国文化·艺术卷》、《图说中国文化·科技卷》、《图说中国文化·考古发现卷》、《图说中国文化·建筑工程卷》、《图说中国文化·中医中药卷》、《图说中国文化·器物卷》、《图说中国文化·饮食卷》、《图说中国文化·民俗卷》、《图说诸子百家》、《图说儒家文化》、《图说科举制度》、《图说敦煌艺术》、《图说新文化运动》、《图说中国书法》、《图说中国绘画》、《图说中国戏曲》、《图说中国音乐》和《图说中国舞蹈》。每卷均采用图文并茂的方式,或对文化巨人、文化思想,或对文化事象、文化运动予以阐释。但要凿通悠悠的时空隧道,破解往圣先贤们的符号编码,却是一件十分困难的事情,而且尚有许多见仁见智、悬案百年的问题。因此,我们的叙述和阐释只是读者达到彼岸的桥梁,而它们本身并不是彼岸。

面对浩瀚的中国传统文化,我们这套小丛书只能说是在海边采撷了几枚小小的贝壳,远谈不上包罗净尽、解说确当,更不待说尽其精要、毕发奥旨了。为此,我们真诚地希望广大读者批评指教,以期日后改正提高。

胡维第

2008年9月1日

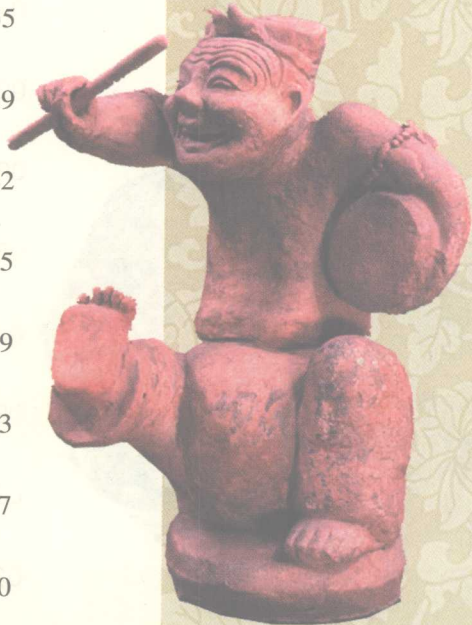
目录

图说中国音乐

前言

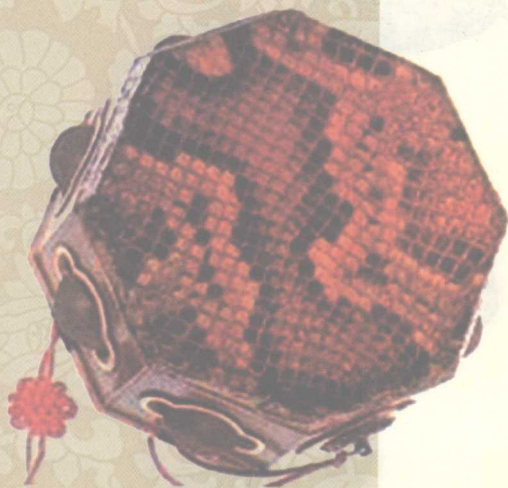
001. 原始社会的大型乐舞《韶》	011
002. 最古老的歌谣《弹歌》	015
003. 乐而不淫哀而不伤的《诗经·关雎》	018
004. 一曲愤怒悲凉的歌《诗经·伐檀》	022
005. 讽刺时政追求理想的《诗经·硕鼠》	025
006. 楚国祭祀鬼神的音乐《九歌》	028
007. 《高山流水》觅知音	031
008. 刘邦击筑高唱《大风歌》	035
009. 汉武帝缠绵流丽《秋风辞》	039
010. 司马相如大胆示爱《凤求凰》	042
011. 用箜篌演奏的相和歌《公勿渡河》	045
012. 蔡文姬思乡悲奏《胡笳十八拍》	049
013. 阮籍放浪形骸谱《酒狂》	053
014. 嵇康千古绝响《广陵散》	057
015. 凌霜音韵《梅花三弄》	060

目录

图说中国音乐

016. 以文字谱流传的琴曲《碣石调·幽兰》	063
017. 北朝乐府民歌《木兰辞》	066
018. “靡靡之音”《玉树后庭花》	069
019. 盛唐歌舞大曲《霓裳羽衣曲》	073
020. 唐代乐舞《春莺啭》	076
021. 歌颂唐太宗的乐舞《秦王破阵乐》	079
022. 唐代教坊乐曲《王昭君》	082
023. 王维作歌赠友《阳关三叠》	085
024. 琴曲《离骚》言屈原之志	088
025. 诸城派琴曲《关山月》	091
026. 刘禹锡的曲子《竹枝词》	094
027. 苏东坡的词作《念奴娇·赤壁怀古》	097
028. 姜白石自度曲《杏花天影》	100
029. 姜白石自度曲《扬州慢》	103
030. 姜白石仿古调谱琴歌《古怨》	106
031. 郭楚望的音乐山水画卷《潇湘水云》	109

目录

图说中国音乐

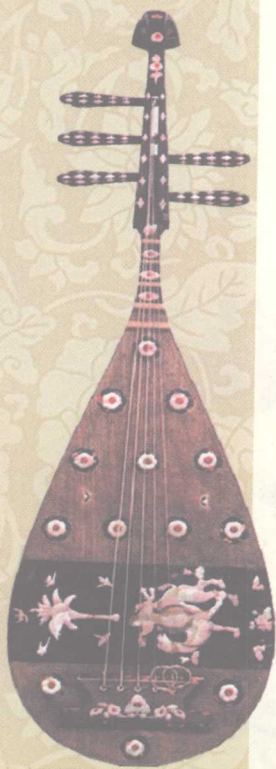
032. 金代董解元的诸宫调《西厢记》	112
033. 思国忧民的词作《满江红》	115
034. 关汉卿的旷世悲剧《窦娥冤》	118
035. 郑光祖荡气回肠的《倩女幽魂》	121
036. 元代传奇作品《荆钗记》	124
037. 高则诚倡忠孝节义的南戏《琵琶记》	127
038. 张养浩散曲小令《山坡羊·潼关怀古》	130
039. 琵琶曲《海青拿天鹅》	133
040. 梁辰鱼传奇《浣纱记》	136
041. 汤显祖的昆曲巨著《牡丹亭》	140
042. 洪昇戏曲《长生殿》	144
043. 展现隐逸之情的琴曲《渔樵问答》	147
044. 《平沙落雁》借鸿鹄写逸士	150
045. 琴奏西曲《乌夜啼》	153
046. 明清小曲《板桥道情》	156
047. 江南丝竹《行街四合》	159

目录

图说中国音乐

-
048. 琵琶传统大套《霸王卸甲》	162
049. 大套琵琶武曲《十面埋伏》	164
050. 京剧胡琴曲牌《夜深沉》	167
051. 抒情琵琶文曲《夕阳箫鼓》	171
052. 戏曲器乐曲牌《将军令》	174
053. 琵琶曲《阳春白雪》	177
054. 满族子弟书《龙图公案》	180
055. 字正腔圆的京韵大鼓《丑末寅初》	183
056. 苏州弹词开篇《杜十娘》	186
057. 风格淡雅的琵琶曲《月儿高》	189
058. 传遍大江南北的民歌《孟姜女》	192
059. 回荡在苍山洱海的民歌《小河流水》	196
060. 封建社会的时代悲歌《小白菜》	201
061. 福建南音散曲《满空飞》	205

前言

伴随着原始先民的祭祀膜拜、狩猎采集、耕种捕捞等活动,粗犷质朴的乐音在古老的华夏大地上响起——由此,中国音乐便揭开了五音汇聚、七彩缤纷的史页。

在数千年的发展演进过程中,中国音乐始终绽放着自由的精神之花,迸发着真切的激情呐喊,并以她博大的胸襟,敞开的胸怀,吸纳、交流、融会、锤炼着四方音乐文化的精髓,构筑起灿烂辉煌的中华乐章。

中国古代音乐史,常被称为是一部无声的音乐史。大量的古代乐器,只有古琴有专用的乐谱;浩瀚的音乐遗产,也只有极个别的乐曲有幸得到偶然的机会留下了能被今人解译的乐谱。由于没有乐谱这个载体,绝大部分的古代音乐,其绝妙的旋律都已被湮没在历史的长河中。因此,我们今天已经无法直接掌握它们的曲调和风格。但是,通过各种文献史料对音乐状况的记载,通过对流传下来的歌(曲)辞的分析,通过大量文人遗留的描绘音乐的诗作与韵文,我们仍然可以大致了解中国古代音乐的面貌,也能体会到那充满中华民族精神的音乐韵味。

全书精选了我国古代各个历史时期比较有代表性的古典音乐作品 61 首,力求通过对音乐的文化探析及详尽的赏析和评点,引导读者追溯千年文化之流,饱览我国民族精神音乐风光。61 首音乐作品的赏评均独自成篇,从远古自明清,按照历史发展的脉络排列顺序。从体裁上看,这些曲目包括了器乐曲、歌舞曲、诗乐、民歌、戏曲、说唱等多种音乐类别;从性质上讲,涵盖了文人音乐、宫廷音乐、民间音乐、宗教音乐等几种属性。赏评中除笔者的一家之言外,也采用了一些已有的合理定论。

全书每一篇均以具体音乐作品的赏评为主,并简单介绍该作品所属音乐种类,兼顾同种类、同时代较为重要的作品、作家,也少量涉及该作品对今天的文化艺术的影响。

全书每一篇均配有 3~7 幅图片,突出了本书“图”说的性质。这些图片或为出土的音乐文物图片,或为流传至今的

古代画家所绘国画,或为石像、砖雕的拓本,或为现存遗址、塑像照片……这些图片能够令曲目的赏评更加生动、鲜活,能够使读者对我国博大精深的音乐文化产生更为深刻的认识和理解。

全书每一篇均包含 1~2 个相关链接,这些链接起着对文章内容及图片补充说明的作用。

由于编者的水平有限,书中必定存在不少缺点和错误,敬希读者及专家的指正,提出宝贵的意见。

作 者

2009 年 7 月

001 原始社会的 大型乐舞《韶》

决 泱古国，孕育了八千年悠远浩大的音乐文化。循着先民的足迹，我们梦回远古。

在原始社会，诗歌、音乐和舞蹈是紧密结合在一起的，这种艺术形式称作“乐”，亦称“乐舞”。乐舞与先民们的狩猎、畜牧、耕种、战争等多方面的生活息息相关。青海省大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，是迄今所知可估定年代的最古老的原始舞蹈图像，距今约五千余年，属新石器时代遗物。在陶盆内壁，有三组舞者，每组5人，手挽手列队舞蹈。舞者头上有下垂的发辫或装饰物，身后拖一小尾巴，可能是扮演鸟兽的装饰。在原始乐舞活动中，人们常把自己打扮成狩猎的对象或氏族的图腾。乐舞反映了先民的精神信仰及日常生活，不同时期都有代表性的乐舞出现。如黄帝时期的《云门》，是崇拜天神的乐舞；唐尧时期的《咸池》，是崇拜星辰的乐舞；夏禹时期的《大夏》，是歌颂大禹功绩的乐舞……

《韶》，是一部表现原始社会最高艺术水准的大型乐舞，出现于虞舜时期。舜是父系氏族社会后期部落联盟领袖，少年时的遭遇甚为悲惨：他家境清贫，不得不靠打鱼、耕耘种植、制作陶器等体力劳动来养家糊口，历经坎坷，颠沛流离，生计艰

难。他的母亲早逝，父亲心术不正，继母两面三刀，弟弟桀骜不驯，并且几个人串通一气，屡次加害于他。然而舜始终孝顺父母、友爱兄弟，多年如一日，没有丝毫懈怠。舜做了首领以后，励精图治，举贤任能，使天下人民安居乐业。他重新修订历法，又举行祭祀天地四时、祭祀山川群神的大典；到各地巡察，召见诸侯，体察民情；考察诸侯的政绩，明定赏罚。舜年老的时候，确定了威望最高的禹为继任者，并由禹来摄行政事，是禅位让贤的一代圣王。乐舞《韶》就是歌颂古昔圣王虞舜大帝浩荡功德的乐舞。

歌颂舜帝的《韶》乐，不但从此成为宫廷中逢重大节日及庆典必演的曲目，显示着王权皇威，而且还被规定为王子们修业的必修科目之一。掌握《韶》乐的内容，既是身份的象征，也是自身修养的体现。

舞蹈纹彩陶盆

浙江余姚河姆渡骨哨 距今7 000~5 300年

《韶》的主要伴奏乐器是编管乐器排箫，因此，它又被称为《箫韶》。由于它结构庞大，富于变化，有多段的歌唱和舞蹈，所以，它又叫《九韶》、《九歌》、《九辨》（这里的“九”并不是实数，是形容很多的意思）。乐舞的高潮为第九

乐声翩翩起舞了。

《韶》乐是如此美妙，关于它有很多动人的故事。清同治刊《湘乡县志》记载：舜帝为了将中原文化传入苗地，他一路南巡来到位于汉、苗

交界之地的韶山。舜帝率众人登至一座最高峰的时候，忽听鼓角齐鸣，手执弓矛的苗民土著将其团团围住，长达三天三夜，形势危急。于是舜帝命人奏起了《韶》乐，一时间百鸟和鸣。虎视眈眈的苗民在妙不可言的乐声中，丢下武器伴着节奏跳起舞来。于是，干戈化为玉帛，苗民也渐渐接受了中原文化。奏乐的山峰由此得名“韶山”。

春秋时期的吴国公子季札观看了《韶》

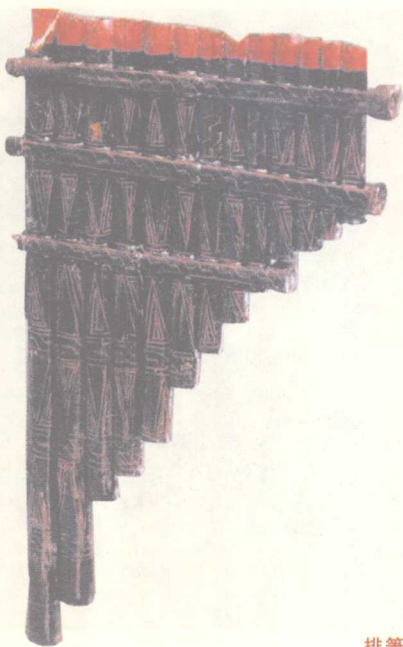
商 纹钺

的表演后，赞叹不已，认为它已经达到了艺术的巅峰，精彩得无与伦比：“《韶》中所歌颂的舜的德行真是至高无上啊！这样的功德，真是像上天那样无不覆盖，像大地那样无所不负载！天下哪里还会有比这更加高尚的德行呢！这就是我观赏过的最经典的乐舞了，其他的乐舞，我已经不想再观赏了！”

约公元前517年前后，中国古代伟大的思想家、政治家、教育家，儒家学派创始人孔子从故乡鲁国来到齐国。在这里，孔子看到了气势恢弘的乐舞《韶》，他赞美《韶》不但在表现形式上美轮美奂，它的主题内容也是无比高尚的。因为《韶》表现的是舜让禹的禅让之事，用和平的方式进行政权更迭，这是孔子所推崇的。所以，《韶》可谓“尽美矣，又尽善也”！他听了美妙无比的《韶》乐之后，整个身体很长一段时间都被《韶》乐所带来的愉悦和回味所占据、萦绕，不由自主地陷入沉思，浮想联翩；他身心是舒坦的、宁静

的、甜美的，所以，竟然3个月都不想吃肉，所谓“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”；他迷恋《韶》，热爱《韶》，不觉感叹道：“没想到音乐能使人达到这样如醉如痴的境地啊！”至今，

山东省淄博市仍有“孔子闻韶处”的碑志，而“尽善尽美”也成为我国美学史上评价艺术作

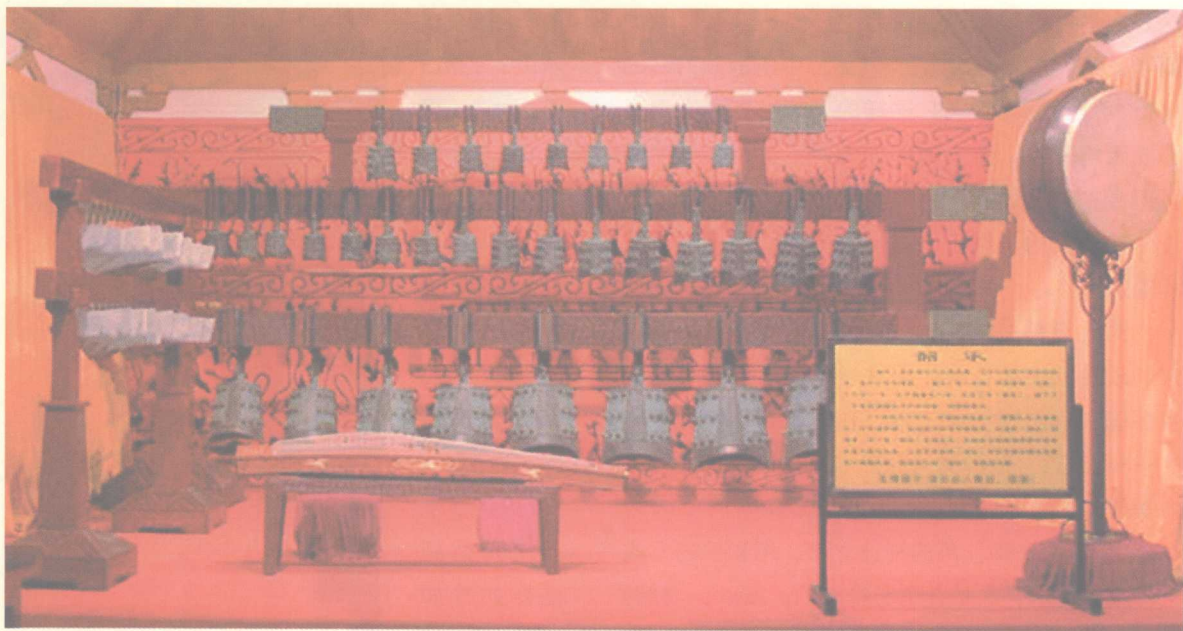

排箫

孔子闻韶处

位于山东淄博市齐都镇韶院村北

韶乐

品内容与形式完美统一的标准。

自远古始,《韶》乐曾是中国古代宫廷音乐

中等级最高、运用时间最长的音乐,在清代却一度失传。近年来,湖南、湖北两省艺术家们结合浏阳古乐、宋代《琴》谱等对韶乐进行研究、整理和创造,终于创作出力求再现四千年前《韶》乐的真实面貌的乐舞表演,乐曲总长90分钟,分11首小曲,由50人演奏,所需乐器二百多件。伟大的《韶》乐终于重新奏响在中原大地。

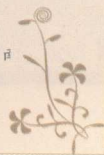
骨笛

骨笛

1986~1987年,考古工作者在河南省舞阳县贾湖发现七音孔和八音孔的骨笛计18支,用动物骨制成。其中保存最完整的一支七音孔骨笛能够吹出河北民歌《小白菜》这样的曲调。据碳同位素 ^{14}C 测定和树轮校正,被测骨笛年代为距今7 920年(± 150)。因此,我们可以有科学根据地说,中国音乐文化已有约8 000年可考历史。贾湖骨笛是迄今为止中国考古发现的最古老的乐器,也是世界上最早的可吹奏乐器。

苗地

据《史记·五帝本纪》记载,苗地在江、淮、荆州(今河南、南洞庭湖、江西鄱阳湖)一带。

002 最古老的 歌谣《弹歌》

《吴越春秋》记载着这样一个故事：春秋末年，越国的国君勾践问楚国的射箭能手陈音：“你可知道弓箭的来历吗？”陈音谦虚地说：“我是楚国的一个粗鄙之人，虽然经常射箭，可是对其中的来历只不过是知道一点罢了。”勾践饶有兴趣地继续问：“你就说说吧，我很想知道。”陈音接着说：“有了弹弓才有弓箭，有了弹丸才有弹弓，而弹丸，是古时候孝顺的孩子发明的。”越王很好奇：“孝子做弹丸有什么用？”陈音回答：“古时候，人民生活得很简单朴素，饿的时候就吃

野鸟野兽的肉，渴了就喝点露水，死了就用茅草裹在身上，被放置在野地里。孝顺的孩子不忍心看到父母的尸体被鸟兽所食，就制作了弹丸守在旁边，用来投掷啄食尸体的鸟兽。所以有歌谣这样唱道：‘砍下竹子做弓背，紧紧两端做弓弦，用力射出土弹丸，赶走野兽保平安。’时人听到了这个歌谣，便在弹弓的基础上发展为弓箭，从而威震四方。弓箭就是这样产生的。”

故事里提到的这首上古歌谣叫做《弹歌》，是相传产生在黄帝时期的我国最为古老的歌谣。对

浙江余姚河姆渡陶埙 距今7 000~5 300年

这一制作工具和进行狩猎的过程的描述，只有短短的八个字：“断竹，续竹；飞土，逐穴（“穴”读ròu 通“肉”）。“断竹，续竹”，是歌咏“弹”的生产制作过程：先将竹竿截断，然后用弦将截断的竹竿连接两头制成弹弓。“弹”的制作虽是简单、粗糙的，却是劳动人民的智慧的体现。有了“弹”，就可以“飞土，逐穴”，一场追逐野兽的活动就开始了。《弹歌》用凝练的语言概括了“弹”生产制造的过程和“弹”的用途。我们似乎看到身穿动物皮毛、散发赤脚的原始先民制弓打猎的全过程。一颗颗弹丸从弹弓中射出，击中了一只只猎物，人们追逐着，满载而归。

复旦大学

鼗鼓

这首两言体民歌简短、质朴，诗句整齐，有着和谐的韵律，我们从中可以体味它铿锵的节奏。

在思想内容上，上古歌谣最鲜明的特色是与现实生活有着密切的联系；在艺术形式上，作为古老的民间口头创作，上古歌谣具有字句简短、节奏明快、语言朴素淳直、主题明确等特征。除了这首《弹歌》，从其他保存下来的上古歌谣，我们同样可以看到这种特征的体现：

“土反其宅。水归其壑。昆虫勿作。草木归其泽。”这首上古歌谣叫《蜡辞》（“蜡”读zhà 通“腊”）。远古，有一个叫做“伊耆氏”的部落，每年的12月都要举行“蜡祭”。在“蜡祭”上，要祭祀百神，感谢众神灵一年来对农作物的护佑，还要为来年的丰收进行祈福，《蜡辞》就是部落首领的祝辞。不足20字的《蜡辞》，却将土、水、昆虫、草木这些与农业生产关系最为密切的四物都列举出来，四句歌谣，既是愿望，也是命令，既是祝辞，也是咒语：土返回原地，田土不要流失；水流向洼地，不要泛滥成灾；昆虫不要滋生，免除灾害；草木回到沼泽地带，别对庄稼有危害。

“日出而作，日入而息。凿井而饮，耕田而食。帝力何有于我哉？”尧帝时代的一位老人，一边投掷着木片，一边唱着这首《击壤歌》。它的