

中国
文化
史
丛
书

艺术
卷

音乐艺术

李慕南 张林 李丽丽 主编

河南大学出版社

• 中国文化史丛书·艺术卷 •

音乐艺术

陶世鹏 编著

河南大学出版社

编写说明

中华民族是世界上最古老的民族，中华文明是世界上最悠久的文明之一。中国有文字记载的历史近 5000 年之久，从公元前 841 年开始，有文献可考的编年史从未间断，至今已近 3000 年，这在人类历史的长河中是绝无仅有的。世界四大文明古国中，只有中国的历史始终传承有序，从未中断。

中华民族在世界东方创造了光辉灿烂的文化，并形成了一个以中国为中心的大文化圈，影响着亚洲许多国家和地区的价值观念与行为方式。

在清朝之前，中国的科学技术也一直位居世界前列，中国的物质文明为欧洲的文艺复兴和近代化奠定了物质基础。火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开市场并建立殖民地，而印刷术变成新教的工具。总的说来，它们变成了科学复兴的手段，变成了对精神发展创造必要前提的最大杠杆。中国文化为西方的近代文明提供了物质基础，而且还是西方现代科学技术的直接源头。

中国在清朝之前是世界上最强大的国家之一，不但经济发达、科技先进、国势强盛，而且人文荟萃，有着辉煌的文化成就，不但造福中国，而且造福全人类。

文化是与文明既有联系又有不同的概念，文明是文化发展到一定阶段的状态。

文化是一种人类现象。文化既具有时代性，又具有区域性。从地域概念来说，“中国”是一个历史范畴，随着时代的推进其范围也不断变化。“中国”作为近代国体意义上的主权国家概

念，只是近 300 年来的事情，是在和西方国家打交道时按西方外交模式形成的。“中”在中国人的心目中是天下之中的意思，而近代形成的“中国”这一国体名称显然已不被这样理解。

“文化”一词，语义极广，古今中外关于文化的定义不下 200 种之多。本书所讲的文化是指《周易·贲卦·彖传》所说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”如果具体一此，则“文”为：经纬天地曰文；道德博闻曰文；勤学好问曰文；慈惠爱民曰文；愍民惠礼曰文；锡民爵位曰文。（《周书·谥法》）而“化”如《说文·段注》所释：“教成于上，则化成于下。”中国历史上的先哲们赋于文化的内涵，注重的是文治修远和人伦教化，与武力征伐相呼应。

中国文化由于大海、高山、沙漠、林莽等地理环境的局限，成就了自己的独立性，并在漫长的岁月里很少受到外来文化的冲击，从而保持了从未间断的完整性。中国文化是世界上少有的传承悠久、内容丰富、博大精深的原生文化之一。

中国文化有着鲜明的农耕经济为基础的特点和以血缘为纽带的思想痕迹，形成了中国文化的内向性。这也是风靡世界的各种宗教在中国不能占统治地位的原因，这也是中国人在最有可能成为海洋大国而错失机遇的原因。

中国人一向有重视文化的传统，文化积累在世界各民族之林中首屈一指。

中国有自己特有的人文传统，有与西方完全不同的伦理理念，长期运作于中国农业自然经济、重农轻商、自给自足的经济模式形成了尊群传统和民为邦本的思想。

中国人的文化是崇尚和平的文化，奉行中庸的理想人格。在多种文化相汇时，善于融合，不偏颇、不怨尤，尚调和、主平衡，使中华民族不断发展壮大。中国文化如百川之海，浩淼无垠。

有的学者把中国文化史分成了六个时期：

1. 前文明期，即史前期：包括旧石器时代和新石器时代中前期，相当于中国古史的传说时代，即三皇五帝时期。

2. 文明奠基期：夏、商、周（西周、春秋、战国时期）。这是中国文化史上的创始期，包括了新石器时代晚期、青铜器时期和铁器时期。这一时期孕育了中国文化的一系列特征。

3. 大一统定型期：秦、汉（西汉、新、东汉）时期。政治大一统和文化大一统规模形成，农耕经济占控制地位。

4. 民族大融合期：魏、晋、南北朝、隋、唐中叶时期。这一时期，五胡乱华，中国文化大范围地与周边民族文化整合，进入了“亚洲中国”之路，中国文化进入了又一个高峰期。

5. 近古文化定型期：唐后半叶、五代十国、宋、辽、金、元、明中叶时期。这一时期是中国文化现代转型的基础，也构筑了西方资本主义侵入之前的文化背景。

6. 中西文化交汇及现代转型期：明末迄今。这一时期，中国文化第一次遭遇更先进文化的入侵，中国文化在物质、制度、行为、精神诸层面开始了冲突、调适、融汇、创造等艰难而痛苦的历程。

《中国文化史》叙述的就是这样一个从史前到现在的中国国土开辟、民族形成、社会进化、经济文化发展、政治演变的不平凡的历程和内容。

为了全面展现这一波澜壮阔的历史，本书用了近2000万字、8卷68分册的洋洋篇幅来记述。

政治卷：分为历代帝王、王朝更替、历代名臣、权臣末路、宫廷政治、后宫政治、政治事件、千古奇案等8分册来阐述政治斗争的复杂性。

军事卷：分为军事统帅、兵书通览、著名战役、军事思想、军事制度、军事谋略、军事工程、军事间谍等8分册来演绎古代

军事文化的发展和军事斗争的残酷。

文学卷：分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学等8分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就。

艺术卷：分为书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等10分册来描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

科技卷：分为古代生物与医学、古代数学与物理学、古代天文历法、古代地理与农学、古代化学、古代发明与发现、历代科技、科学名家等8分册来展示古代科学技术的进步与巨大成就。

民俗卷：分为传统节日、婚育习俗、服饰文化、饮食文化、信仰文化、诞辰与丧葬习俗、民居民俗、游艺文化、中华武术、风水与巫术等10分册来表现古代人民社会生活的丰富多彩。

社会卷：分为商业贸易、社会经济、农业制度、古代教育、古代民族史、思想文化、千秋教化、典章制度等8分册来解读古代社会生活的形成、演变与发展过程。

历史卷：分为历史典籍、中外关系、历代律令、历代官制、历代宦官、历代状元、历史掌故、历史之谜等8分册来揭示古代历史长河角落中最为隐秘的部分。

为了摒弃传统历史教科书条条框框式的说教，增加直观性、可读性、趣味性，本丛书分门别类采用辞条的形式，并辅之以大量丰富、精美的插图，以立体的方式再现中国文化的宏伟历史画卷。

由于丛书篇幅宏大、编写时间又较为仓促，书中难免存在各种疏虞之处，恳请广大读者悉心指正。

本书编委会
二〇〇五年一月

目 录

一、古代音乐史	(1)
【乐器和器乐】	(1)
【体鸣乐器】	(3)
【膜鸣乐器】	(5)
【气鸣乐器】	(5)
【弦鸣乐器】	(6)
【独奏音乐】	(7)
【重奏音乐】	(9)
【合奏音乐】	(10)
【舞蹈音乐】	(12)
【芦笙舞乐】	(14)
【弦子舞乐】	(14)
【农乐】	(15)
【曲艺音乐】	(16)
【弹词】	(18)
【鼓词】	(19)
【牌子曲】	(20)
【道琴】	(21)
【琴书】	(22)
【戏曲音乐】	(25)

【声乐】	(26)
【器乐】	(27)
【曲牌联套体】	(28)
【板式变化体】	(28)
【昆腔系】	(29)
【高腔系】	(30)
【梆子腔系】	(31)
【皮黄腔系】	(31)
【歌舞类型腔系】	(32)
【说唱类型腔系】	(33)
【乐论】	(33)
【乐志】	(36)
【乐律学】	(37)
【乐舞与雅乐】	(41)
【民歌与大曲】	(42)
【盛唐之音】	(43)
【中国音乐的分流】	(44)
【明清音乐】	(45)
二、音乐名作	(48)
【《高山流水》】	(48)
【《广陵散》】	(50)
【《梅花三弄》】	(53)
【《汉宫秋月》】	(54)
【《霓裳羽衣曲》】	(56)
【《玉梅令》】	(58)
【《胡笳十八拍》】	(60)
【《阳关三叠》】	(62)
【《满江红》】	(64)

目 录

【《海青拿天鹅》】	(65)
【《月儿高》】	(68)
【《平沙落雁》】	(70)
【《春江花月夜》】	(72)
【《十面埋伏》】	(74)
【《长门怨》】	(76)
【《渔舟唱晚》】	(78)
【《空山鸟语》】	(79)
【《牧童短笛》】	(81)
【《思乡曲》】	(83)
【《怀乡行》】	(84)
【《二泉映月》】	(86)
【《听松》】	(88)
【《春之旅》】	(90)
【花鼓】	(92)
【《百鸟朝凤》】	(94)
【《春天来了》】	(96)
【新春乐】	(98)
【《豫北叙事曲》】	(100)
【《彝族舞曲》】	(101)
【《江河水》】	(104)
【《战马奔腾》】	(106)
【《长城随想》】	(107)
【《将军令》】	(109)
【《寒鸦戏水》】	(113)
【《旱天雷》】	(115)
【《怀旧》】	(117)
【《金蛇狂舞》】	(119)

音乐艺术

【《彩云追月》】	(122)
【《步步高》】	(123)
【《瑶族舞曲》】	(125)
【《黄鹤的故事》】	(127)
【《春节组曲》】	(129)
【《梁山伯与祝英台》】	(132)
【《文成公主》】	(135)
【《山林》】	(138)
【《乌江恨》】	(141)
【《孟姜女》】	(143)
【《绣荷包》】	(145)
【《兰花花》】	(147)
【《走西口》】	(148)
【《在那遥远的地方》】	(149)
【《康定情歌》】	(150)
【《川江船夫号子》】	(152)
【《太阳出来喜洋洋》】	(153)
【《小河淌水》】	(154)
【《槐花几时开》】	(156)
【《猜调》】	(156)
【《茉莉花》】	(157)
【《三十里铺》】	(159)
【《翻身道情》】	(159)
【《凤阳花鼓》】	(161)
【《桂花开放贵人来》】	(162)
【《瞧情郎》】	(163)
【《东方红》】	(163)
【《麻雀与小孩》】	(165)

目 录

【《教我如何不想她》】	(167)
【《我住长江头》】	(170)
【《长恨歌》】	(171)
【《渔光曲》】	(173)
【《大路歌》】	(174)
【《毕业歌》】	(177)
【《铁蹄下的歌女》】	(178)
【《松花江上》】	(179)
【《大刀进行曲》】	(181)
【《在太行山上》】	(181)
【《延安颂》】	(183)
【《黄河大合唱》】	(185)
三、传统民歌	(188)
【传统民歌】	(188)
【民歌】	(191)
【秧歌】	(199)
【灯歌】	(200)
【茶歌】	(201)
【花鼓调】	(202)
【打歌调】	(202)
【果谐】	(203)
【萨满调】	(204)
【号子】	(204)
【山歌】	(212)
【小调】	(219)
【黄河上游·西北风格区民歌】	(227)
【黄河中游·中原风格区民歌】	(230)
【黄河下游·华北风格区民歌】	(231)

【长江上游·西南风格区民歌】	(233)
【长江中游·中南风格区民歌】	(235)
【长江下游·华东风格区民歌】	(238)
【东北松辽风格区民歌】	(240)
【东南海岸风格区民歌】	(242)
【南部海岸风格区民歌】	(244)
【少数民族民歌】	(246)
【蒙古族民歌】	(252)
【哈萨克族民歌】	(254)
【达斡尔族民歌】	(255)
【赫哲族民歌】	(256)
【柯尔克孜族民歌】	(257)
【朝鲜族民歌】	(258)
【回族民歌】	(260)
【东乡族民歌】	(261)
【维吾尔族民歌】	(262)
【乌孜别克族民歌】	(263)
【藏族民歌】	(265)
【门巴族民歌】	(268)
【彝族民歌】	(269)
【基诺族民歌】	(271)
【佤族民歌】	(273)
【怒族民歌】	(274)
【苗族民歌】	(276)
【土家族民歌】	(279)
【壮族民歌】	(282)
【布依族民歌】	(284)
【傣族民歌】	(285)

目 录

【侗族民歌】	(287)
【高山族民歌】	(289)
四、音乐家	(293)
【沈心工】	(293)
【李叔同】	(293)
【萧友梅】	(294)
【黎锦晖】	(294)
【赵元任】	(295)
【王光祈】	(296)
【青主】	(297)
【华彦钧】	(297)
【刘天华】	(298)
【丰子恺】	(298)
【任光】	(299)
【张寒晖】	(299)
【贺绿汀】	(300)
【黄白】	(300)
【冼星海】	(301)
【刘雪庵】	(301)
【吕驥】	(302)
【张曙】	(302)
【丁善德】	(303)
【聂耳】	(303)
【向隅】	(304)
【麦新】	(304)
【时乐濛】	(305)
【雷振邦】	(305)

音乐艺术

【孙慎】	(305)
【寄明】	(306)
【瞿维】	(306)
【卢肃】	(306)
【郑律成】	(307)
【王莘】	(307)
【马可】	(308)
【李焕之】	(308)
【陈紫】	(309)
【瞿希贤】	(309)
【沈亚威】	(309)
【刘炽】	(310)
【朱践耳】	(310)
【唐诃】	(310)
【晨耕】	(311)
【周大风】	(311)
【曹火星】	(312)
【罗忠镕】	(312)
【李群】	(312)
【吴祖强】	(313)
【生茂】	(313)
【美丽其格】	(314)
【吕远】	(314)
【李遇秋】	(314)
【潘振声】	(314)
【傅庚辰】	(315)
【谷建芬】	(315)
【王惠然】	(315)

目 录

【施光南】	(316)
五、乐器	(317)
【胡琴】	(317)
【京胡】	(317)
【二胡】	(317)
【高胡】	(318)
【中胡】	(318)
【大胡】	(319)
【低胡】	(319)
【低革胡】	(319)
【板胡】	(319)
【坠琴】	(320)
【马头琴】	(320)
【古琴】	(321)
【箏】	(321)
【阮】	(322)
【琵琶】	(322)
【瑟】	(323)
【月琴】	(323)
【柳琴】	(324)
【三弦】	(324)
【扬琴】	(324)
【诗琴】	(325)
【曼陀铃】	(325)
【冬布拉】	(326)
【里拉】	(326)
【口弦】	(326)
【笛】	(327)
【箫】	(327)

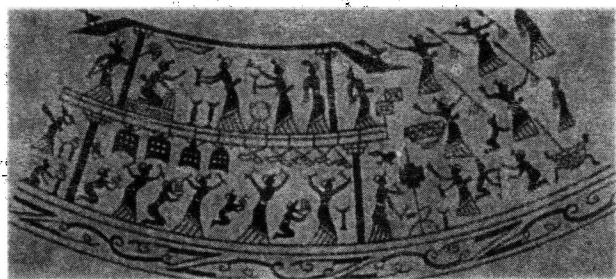
音乐艺术

【管】	(327)
【双管】	(328)
【唢呐】	(328)
【笙】	(328)
【排笙】	(329)
【埙】	(329)
【竖笛】	(329)
【六孔竖笛】	(330)
【口琴】	(330)
【木琴】	(330)
【响板】	(330)
【梆子】	(331)
【木鱼】	(331)
【鼓】	(331)
【小鼓】	(332)
【板鼓】	(332)
【铃鼓】	(332)
【手鼓】	(332)
【腰鼓】	(333)
【大军鼓】	(333)
【钹】	(333)
【小钹】	(333)
【大钹】	(334)
【锣】	(334)
【云锣】	(334)
【小锣】	(334)
【大锣】	(335)
【碰铃】	(335)

一、古代音乐史

【乐器和器乐】

乐器是人类选用自然物质材料，经过加工制作而成的用以演奏音乐来表达思想和情感的器具。器乐是人类用乐器演奏出的各种不同情感、不同风格和不同型态特征的音乐体裁。

河南省舞阳县贾湖骨笛

中国传统乐器和器乐，历史久远，种类浩繁。河南省舞阳县贾湖新石器时代遗址出土的能吹七声音阶和演奏乐曲的骨笛，距今已有 7000 多年历史。原始社会时期，除骨笛之外，已有实物可见的乐器还有骨哨、陶埙、陶钟和石磬。先秦时期，编钟、编磬、铜鼓、镛、铎、铃、缶、祝、敔、鼗、鼓、琴、瑟、筑、箫、管、篪、篥、竽等乐器，得到普遍使用，“琴瑟之乐”、“钟磬之乐”，是此期的主要乐种。秦汉魏晋南北朝时期，乐器又新出现芦笙、笛、角、笙、笙簧、笙、直项琵琶（阮咸）、箜篌