

高等院校音乐专业教材

中国音乐史与名作欣赏

普修教程

主 编◎徐希茅 喻意志

上海音乐学院出版社

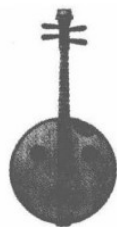

随书附赠
MP3 光盘

高等院校音乐专业教材

中国音乐史与名作欣赏 普修教程

主编 © 徐希茅 喻意志

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐史与名作欣赏普修教程 / 徐希茅, 喻意志编著—上海: 上海音乐学院出版社, 2009
(高等院校音乐专业教材)
ISBN 978-7-80692-444-0

I. 中… II. ①徐…②喻… III. ①音乐史—中国—高等学校—教材②音乐名作—音乐欣赏—中国—高等学校—教材 IV. J609.2 J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 105600 号

- 丛 书 名 全国高等院校音乐专业教材
书 名 中国音乐史与名作欣赏普修教程
主 编 徐希茅 喻意志
- 策 划 骆方华
责任编辑 夏楠 罗洁好
封面设计 徐诚
版面设计 腾胜图文
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路 20 号
印 刷 长沙宏顺精品印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 17
印 数 6000 册
版 次 2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80692-444-0/J.432
定 价 38.80 元 (附 MP3)

(邮购及质量投诉热线: 021-62709889)

主 编：徐希茅

执行主编：喻意志 岳 冰

副 主 编：余兆欣 夏 郁 杨 乐 钟汉音

参编人员：徐希茅 喻意志 岳 冰 余兆欣
夏 郁 杨 乐 钟汉音 廖双双
陈 丹 潘 娜 张晓未

编者的话

本教材以普通高校音乐学专业的新课程——《中国音乐史与名作赏析》的教学目标为立足点，按为期一年的教学计划，以历史沿革为纲要，将先秦至21世纪的中国音乐史分32讲（每讲2学时）编成。其中，第1讲为绪论，概述了中国音乐史的学科性质、地位、历史分期、史料、学术史以及音乐鉴赏的途径等内容；第2讲至第16讲为古代史部分，依时代分别介绍了我国古代歌、舞、乐器与器乐、乐律、乐谱、音乐思想、音乐交流、说唱音乐、戏曲音乐等的发展；第17讲至第26讲为近现代史部分，大致以音乐家为单位，依时代叙述了新音乐文化的发展历程（亦介绍了传统音乐的发展）；第27讲至第32讲为当代史部分，以音乐类别为经，如歌曲、器乐、戏曲、曲艺、歌舞剧、音乐剧等，以时间为纬，对当代音乐的发展脉络进行了叙述。

■ 综言之，本教材有如下三方面特点：

1. 注重音乐史实的概述，加大音乐作品欣赏的比例

本教材定位为“普修教程”，着力于中国音乐史最基本的史实介绍，以及各时期最重要的音乐作品赏析。一方面，我们尽量用浅显易懂、生动流畅的语言将中国音乐史实呈现给读者。另一方面，又尽量做到“以史带赏，以赏促史”，即在音乐史的文化背景下，以较多的篇幅赏析相应的作品。这样，不仅可以使音乐史更为直观形象，同时又能让读者在作品欣赏中加深对史实的掌握，培养其感知能力与思辨能力。

2. 力求图文并茂，谱例、音响紧相随

本教材每讲都尽量配备相关图片，如历史人物画像、照片，音乐文物等；重要的音乐作品，配有相关谱例或音乐主题的谱例，绝大部分都配有音响资料。需要说明的是，本教材的谱例同时采用了简谱与五线谱两种谱式。基本原则是：择善而从，视方便而用。即古代音乐史部分基本用简谱（极少数除外）。近现代、当代音乐史部分有多声部者用线谱，反之则用简谱。

3. 多角度拓展知识深度、广度，授读者以“鱼”、“渔”

本教材的另一指导思路是：不仅授读者以“鱼”，而且要授之以“渔”。前者是给读者构建全面的音乐史与作品欣赏知识体系，后者则侧重于学习方法。为此，编者特意设置了“思考与拓展”，“知识链接”两个部分，为读者介绍相关的知识点，如音乐起源的学说、西方关于十二平均律的研究历程、琵琶演奏家刘德海等；或是介绍学术界的相关研究，如有关《白石道人歌曲》的研究成果、《胡笳十八拍》是否蔡琰所作、如何正确评价黎锦晖及

其贡献等；或是提供中小学音乐课教案的范例，如第24讲、第28讲；或是提供相关的参考文献、网站，如绪论中推荐的书目和网站、第5讲推介的“成公亮古琴音乐网”、第8讲介绍的“全唐诗全文检索系统”等。编者在此部分还列出与所述主题相关的参考文献或资料，力求给读者提供较全面的信息以及不同学科领域的研究成果，启发、培养他们独立搜集资料、展开相关研究的能力。

以上三方面特点，是本教材编写组成员的美好预期。但囿于学识、能力水平，我们的工作还有许多不尽如人意之处。诚请各位方家、读者不吝赐教、指谬为盼。

本教材的编写参考了许多学者的研究成果（书末附“主要参考文献”）。在图片方面，古代音乐史部分多用《中国音乐史图鉴》（修订版）、《中国古琴珍萃》、《追寻逝去的音乐踪迹——图说中国音乐史》（吴钊著）中的图片，当代音乐史部分多用《新中国音乐史》（居其宏著）中的图片，另外也利用了网络资源。但因篇幅所限，上述内容未能一一注明出处。最后，本教材还得到了刘镇钰先生的审定。他不仅提出了许多中肯的修改意见，还为我们提供了不少珍贵的谱例及音响资料。在此，谨致谢意。

本教材各讲编写的具体分工如下：喻意志撰写第1讲、第8讲及全书的修订与统稿；余兆欣撰写第2讲至第7讲；潘娜撰写第9讲至第11讲；钟汉音撰写第12讲至第16讲；夏郁撰写第17讲至第26讲；杨乐撰写第27讲至第32讲；岳冰参与第2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14、15、16讲的修订与撰写；徐希茅最后统审全稿。

编者

2009年9月

目 录

第一讲	绪论 001 一、中国音乐史的学科性质与地位 001 二、中国音乐史的分期及其基本特征 001 三、中国音乐史史料简介 002 (一)“用文字记录下来”的史料——文献 002 (二)“以身说法”的史料——音乐文物 004 (三)“活着”的史料——传统音乐 004 (四)“可视可听”的史料——音响音像制品 004 四、20世纪以来中国音乐史学的历史沿革 005 (一)1916年至1934年——中国音乐史学开创期 005 (二)1935年至1981年——中国音乐史学探索期 005 (三)1982年至今——中国音乐史学发展期 006 五、中国音乐鉴赏的方法与途径 007 (一)让“倾听”与“模唱”成为“好习惯” 008 (二)让姊妹艺术及其他相关学科成为“好伙伴” 008 (三)让丰富的文化知识成为“好坐标” 009 (四)让电脑、网络等信息技术成为“好助手” 009
第二讲	中国古代音乐史部分(远古—1840) 010 第一章 上古时期的音乐文化(远古—战国) 010 一、音乐的起源 010 (一)巫术与音乐的起源 010 (二)模仿与音乐的起源 011 (三)劳动与音乐的起源 011 二、夏代以前的音乐文化遗存 012 (一)骨笛与骨哨 012 (二)埙 013 (三)磬 014 三、乐舞、礼乐与歌唱艺术 014 (一)远古、夏、商、周的乐舞 014
第三讲	(二)西周礼乐制度下的音乐教育与宫廷用乐体系 018 (三)周代的歌唱艺术 019
第四讲	四、乐器与器乐艺术 025

	<p>(一) 最早的乐器分类法——“八音” 025</p> <p>(二) 地下音乐宝库——湖北随县曾侯乙墓 028</p> <p>(三) 古琴艺术 031</p>
第五讲	<p>五、诸子百家论乐 033</p> <p>(一) 儒家的音乐思想 033</p> <p>(二) 道家的音乐思想 037</p> <p>(三) 墨家的音乐思想 037</p> <p>(四) 法家的音乐思想 038</p>
第六讲	<p>第二章 中古时期的音乐文化(秦—唐、五代) 039</p> <p>一、中古时期的音乐文化背景 039</p> <p>二、中古时期的音乐机构与歌舞音乐 039</p> <p>(一) 乐府与汉魏六朝的相和歌、清商乐 039</p> <p>(二) 太常寺、教坊、梨园与隋唐宫廷燕乐 042</p>
第七讲	<p>三、百戏、戏剧与变文 048</p> <p>(一) 百戏 048</p> <p>(二) 戏剧 049</p> <p>(三) 变文 049</p> <p>四、乐器与器乐艺术 051</p> <p>(一) 吹奏乐器 051</p> <p>(二) 弹拨乐器 051</p> <p>(三) 打击乐器 054</p> <p>(四) 鼓吹乐 055</p>
第八讲	<p>(五) 汉唐时期古琴艺术的发展 056</p>
第九讲	<p>五、音乐理论与音乐思想 064</p> <p>(一) 乐律学理论 064</p> <p>(二) 音乐专著 067</p> <p>(三) 记谱法 067</p> <p>(四) 音乐思想 070</p> <p>六、中外音乐文化交流 071</p> <p>(一) 秦汉魏晋南北朝时期的音乐文化交流 071</p> <p>(二) 隋唐时期的音乐文化交流 072</p>

第十讲	第三章 近古时期的音乐文化（宋代—清代） 073 一、近古时期的音乐文化背景 073 （一）近古时期的音乐文化特征：市民化、剧曲化 073 （二）市民音乐活动场所 073 二、近古时期的歌曲艺术 073 （一）宋元时期的歌曲艺术 073 （二）明清时期的歌曲艺术 078
第十一讲	三、近古时期的说唱音乐 082 （一）宋元时期的说唱音乐 082 （二）明清时期的说唱音乐 085 四、近古时期的歌舞音乐 088 （一）花鼓 088 （二）木卡姆 088 （三）囊玛 089
第十二讲	五、近古时期的戏曲音乐 091 （一）宋元时期的杂剧艺术 091 （二）宋元时期的南戏艺术 095
第十三讲	（三）明代四大声腔 098 （四）梆子腔、皮黄腔与京剧的产生 102
第十四讲	六、乐器与器乐艺术 105 （一）拉弦乐器 105 （二）琵琶 106 （三）古琴 107
第十五讲	（四）三弦及其他新乐器 111 （五）器乐合奏 112
第十六讲	七、音乐理论 117 （一）律学成就 117 （二）记谱法 119 （三）音乐论著 121 （四）明清曲谱 123

<p>第十七讲</p>	<p>中国近代音乐史部分 (1840—1949) 126</p> <p>一、1840—1919 年中国音乐发展的主要特点 126</p> <p>二、1919—1949 年中国音乐发展的主要特点 126</p> <p>第四章 中国近代音乐的发端 126</p> <p>一、近代传统音乐的发展 126</p> <p> (一) 新民歌 126</p> <p> (二) 说唱音乐 128</p> <p> (三) 戏曲音乐 131</p>
<p>第十八讲</p>	<p> (四) 民族器乐 135</p> <p>二、学堂乐歌与新音乐的启蒙 138</p> <p> (一) 学堂乐歌 139</p> <p> (二) 学堂乐歌的重要音乐家: 沈心工、曾志忞、李叔同 140</p>
<p>第十九讲</p>	<p>第五章 五四新文化运动影响下新音乐的发展 145</p> <p>一、音乐教育的发展 145</p> <p> (一) 社会音乐教育 145</p> <p> (二) 普通音乐教育 146</p> <p> (三) 师范音乐教育 146</p> <p>二、专业音乐教育的创立与发展 147</p> <p> (一) 蔡元培与北京大学音乐研究会 147</p> <p> (二) 萧友梅与专业音乐教育 148</p> <p>三、音乐理论研究 149</p> <p> (一) 音乐学家王光祈及其音乐理论研究 150</p> <p> (二) 青主的音乐美学研究 151</p>
<p>第二十讲</p>	<p>四、音乐创作 153</p> <p> (一) 萧友梅的音乐创作 153</p> <p> (二) 赵元任的音乐创作 154</p>
<p>第二十一讲</p>	<p> (三) 黎锦晖与儿童歌舞音乐 159</p> <p> (四) 刘天华的民族器乐创作与国乐改进 163</p>

第二十二讲	<p>(五) 黄自的音乐创作 168</p> <p>(六) 青主的音乐创作 171</p> <p>第六章 革命音乐运动背景下新音乐的发展 173</p> <p>一、社会历史背景 173</p> <p>(一) 工农革命音乐活动(1919—1927) 173</p> <p>(二) 十年内战时期革命根据地的群众音乐运动(1927—1936) 173</p> <p>(三) 左翼音乐运动与抗日救亡歌咏运动(1930—1945) 174</p> <p>(四) 解放战争时期的群众音乐运动(1945—1949) 175</p>
第二十三讲	<p>二、聂耳的音乐创作 177</p> <p>(一) 生平 177</p> <p>(二) 音乐创作 177</p> <p>三、吕骥、贺绿汀的音乐创作 180</p> <p>(一) 吕骥的音乐创作 180</p> <p>(二) 贺绿汀的音乐创作 181</p> <p>(三) 抗日救亡歌咏运动中的其他作曲家及其创作 183</p>
第二十四讲	<p>四、冼星海的音乐创作 187</p> <p>(一) 生平 187</p> <p>(二) 音乐创作 188</p> <p>五、马思聪、谭小麟、江文也的音乐创作 191</p> <p>(一) 马思聪的音乐创作 191</p>
第二十五讲	<p>(二) 谭小麟的音乐创作 196</p> <p>(三) 江文也的音乐创作 197</p> <p>六、不同政治区域的音乐生活 199</p> <p>(一) 沦陷区的音乐生活 199</p> <p>(二) 国统区的音乐生活 201</p> <p>(三) 解放区的音乐生活 202</p>
第二十六讲	<p>七、新秧歌运动、秧歌剧和新歌剧创作 204</p> <p>(一) 我国歌剧发展的萌芽期与探索期 204</p> <p>(二) 以新歌剧《白毛女》为代表的我国歌剧的发展期 205</p>
第二十七讲	<p>中国当代音乐史部分(1949—2000) 211</p> <p>当代中国音乐发展的三个历史阶段 211</p>

	第七章 歌曲创作 211 一、群众歌曲 211 二、少儿歌曲 214 三、抒情歌曲 214 四、合唱歌曲 216 五、流行歌曲 219 (一) 1976年至1985年的流行歌曲 219 (二) 1986年以来的流行歌曲 219
第二十八讲	第八章 器乐创作 221 一、民族器乐 221 (一) 吹奏乐 221 (二) 弹拨乐 223
第二十九讲	(三) 拉弦乐 230 (四) 民族管弦乐 232
第三十讲	二、西洋器乐 235 (一) 钢琴 235 (二) 小提琴 237 (三) 管弦乐 239
第三十一讲	第九章 戏曲、曲艺与歌剧、舞剧、音乐剧创作 242 一、戏曲、曲艺 242 (一) 戏曲 242 (二) 曲艺 248
第三十二讲	二、歌剧、舞剧、音乐剧 251 (一) 歌剧 251 (二) 舞剧 254 (三) 音乐剧 256
	主要参考文献

绪 论

“传统是一条河流”。在中国绵远流长的历史文化之河中，“中国音乐史”为我们叙说了中国音乐文化的起、承、转、合。它不仅仅代表了一门课程，更代表了一门学科，一个博大精深的研究领域……也许，你会以为历史类学科就是板着面孔的“老学究”，让人寡然无味，但这并不是事实的真相。历史使我们溯流探源，吸收传统文化的精髓；历史使我们以古鉴今，发展和创造新的文化内涵。中国音乐史就是如此。当你全身心遨游其中时，你会发现中国音乐文化之河中跳跃闪耀的无穷魅力。

接下来，让我们从全局俯瞰“中国音乐史”这条生机勃勃的河流，展开第一次的“亲密接触”之旅吧。

一、“从哪里来，到哪里去”：中国音乐史的学科性质与地位

相信每一个热爱音乐的人都会思考这样一个问题：中国音乐史是一门怎样的学问？它从哪里来，又将到哪里去？

中国音乐史是关于中国音乐历史发展的学问。它与文学史、美术史、书法史、舞蹈史、戏剧史一样属于艺术史，是音乐学与历史学的交叉学科。

音乐学是研究音乐的历史表现和现实表现的学科，现已拥有音乐史学、音乐考古学、民族民间音乐形态学、乐律学、乐器学、音乐社会学、音乐美学、音乐心理学、音乐教育学等学科分支。如果音乐学是一棵大树，那么音乐史学就是这棵大树的一个分枝，中国音乐史就是这个分枝上的又一个小枝丫。但即使是这样一个小枝丫，也蕴含了极为丰富的内容。20世纪以来，众多学者在这个小枝丫上辛勤探索、研究，甚至付出了毕生的努力。尽管如此，中国音乐史这一学科，仍然有许多的未知领域等待着热爱音乐的你们去经历，去发现。

二、“成长的历程”：中国音乐史的分期及其基本特征

中国的音乐之河很长，从目前我们发现的最古老的乐器——河南舞阳贾湖骨笛来算，至少也有8000年之久了。面对这条音乐长河，学术界一般以1840年和1949年为界，把它分为古代、近现代、当代三个阶段。

古代音乐史主要阐述远古至1840年期间中国音乐文化的发展、沿革。音乐学家黄翔鹏根据经济、政治对音乐文化的影响，从音乐的传承关系和音乐形态学的分析出发，认为它可分为三个阶段：“以钟磬乐为代表的先秦乐舞阶段，以歌舞大曲为代表的中古伎乐阶段，以戏曲音乐为代表的近世俗乐阶段”。他进一步将它细化为五个时期：远古、夏商周、歌舞伎乐前期（秦汉魏晋）、歌舞伎乐后期（南北朝至隋唐）、剧曲音乐时代（前期：五代宋元，后期：明清）。^①他的这一分期，清楚地彰显了中国古代音乐文

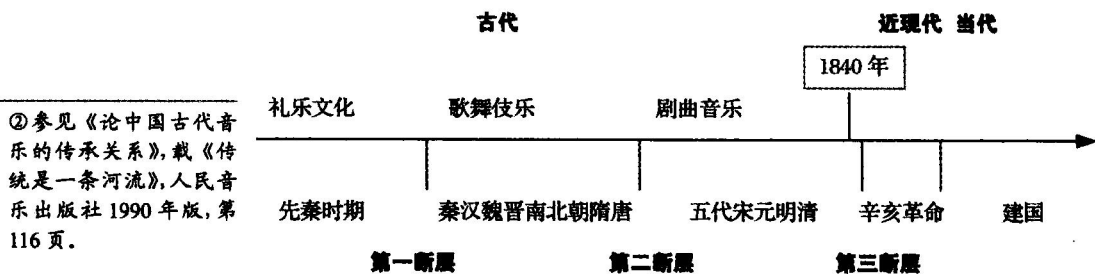
^①参见《论中国古代音乐的传承关系》、《中国古代音乐史的分期研究及有关新材料、新问题》，前者载于《传统是一条河流》，人民音乐出版社1990年版，第115-116页。后者载于《乐问》，中央音乐学院学报社2000年版。

化之河的流变。

近现代音乐史主要介绍中国 1840 年至 1949 年之间,代表性传统音乐和新音乐文化的发展历程。这一时期,中国音乐文化与中国社会一样,面临变革与转型:处于强势地位的西方音乐文化的不断输入,使得不同于传统音乐却又与之紧密相连的新音乐文化应运而生。学堂乐歌,成为新音乐文化的带头者。1919 年以来,群众音乐运动又成为这一文化的主要推动力量。而声乐,则成为音乐创作的主要体裁。

当代音乐史以传统音乐与新音乐为主线,介绍了 1949 年至 2000 年中国音乐的发展。这一时期,传统音乐不仅得到了全新的发展,同时深刻影响了新音乐的民族化进程。相比近现代音乐史,当代音乐史关注的作曲家与作品大大增加,涉及的诸如音乐创作风格、形式、技法、思潮也更为复杂。与此同时,音乐教育、表演、理论研究等也在曲折中前进,展现出新的发展趋势。

我们可以用一个图表来直观地展现中国音乐文化由古至今的发展:

②参见《论中国古代音乐的传承关系》,载《传统是一条河流》,人民音乐出版社 1990 年版,第 116 页。

思考与拓展一: 有关中国历史的分期,史学界一直未能达成共识,音乐学界也是如此。中国音乐史的近代史止于哪一年,是 1911 年? 1919 年? 还是 1949 年? 另外,我们如何理解“现代”与“当代”? 黄翔鹏对于中国音乐文化还有一个很有意思的观点,他说:“在中国古代音乐的三大历史阶段之间,以及它们和现代音乐之间,至少发生过三次千年一现的,严重的断层现象。第一次是在战国后期至秦、汉间的战乱之中(公元前 3 世纪);第二次是在唐末至五代间(公元 9 世纪后半叶至 10 世纪上半叶);第三次即迄今近百年间的变化(19 世纪后半叶迄今)。”^③对于这一观点,你有什么看法?

③我们这里采用狭义的文献概念,即以文字为载体的典籍。国家标准局公布的文献定义为:“文献是记录有知识的一切载体。”这是广义的文献概念,它将中国音乐史史料中的文献、文物、音响音像制品都涵盖其中了。

三、“我们的手里拿着什么”:中国音乐史史料简介

学习中国音乐史,应该掌握它的四类基本史料:文献^③、文物、传统音乐、音响音像制品。

(一)“用文字记录下来”的史料——文献

以 1911 年为界,中国音乐史的文献资料可分为古代文献与现代文献两大类。

1. 古代文献

初唐时《隋书·经籍志》确立的“经史子集”四部分类法代表了古人对图书分类的主流观念。清乾隆时期,大学士纪晓岚曾奉诏修纂了一部大型的丛书——《四库全书》,其中“四库”就是指这一分类法。下面,我们以《四库全书》为例,了解一下经、史、子、集中的音乐典籍。

(1) 经部

“经”,是指被奉为儒家经典的书籍,像“十三经”中的《周礼》、《仪礼》、《礼记》(有《乐记》篇)、《诗经》^④、《论语》等。经部专设有“乐类”收录音乐典籍,如北宋陈旸《乐书》、明代朱载堉《乐律全书》等。

(2) 史部

顾名思义,“史部”收录的都是历史类的书籍。其中,最值得关注的是历代正史中的乐志与律志。在被誉为“二十五史”的官修史书中,西汉司马迁《史记·乐书》开“正史乐志传统”的先河,之后直至《清史稿》,设有“乐志”(或“礼乐志”)的共16部,设有律志(或“律历志”)的共8部。这些乐志、律志为我们提供了一套以记录宫廷音乐为主体的历史文本,系统展示了中国音乐史发展的主流线索。另外,记录音乐典章制度的“政书”,如唐代杜佑《通典·乐典》、南宋郑樵《通志·乐略》、元代马端临《文献通考·乐考》等,以及《宋会要》、《唐会要》中的乐类,也为我们留下了重要的音乐资料。

(3) 子部

子部收录的是诸子百家类的书籍,内容庞杂。其中记载音乐史料较多的有类书,唐代《艺文类聚》、《初学记》,宋代《太平御览》、《玉海》等都设有乐类。此外,笔记杂录如《教坊记》、《乐府杂录》、《羯鼓录》、《琴史》等,也记载了许多重要的音乐史料。子部中还收录有古琴谱。

(4) 集部

《四库全书总目》集部分五类:楚辞、别集、总集、诗文评、词曲。集部中的音乐文献主要是歌辞以及记录或描绘音乐的篇章。前者如《楚辞》、《文选》、《乐府诗集》,后者如《碧鸡漫志》、相关唐诗、宋词等。

2. 现代文献

我们将在现代技术时代下出版的书籍统称为“现代文献”,诸如乐谱、音乐家传记、音乐理论研究、音乐工具书、音乐期刊等(包括电子资源)。

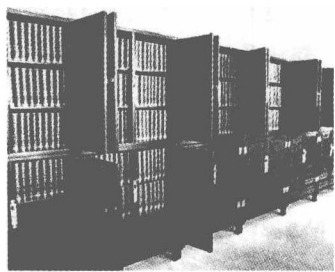

图 1-1: 商务印书馆影印文渊阁《四库全书》

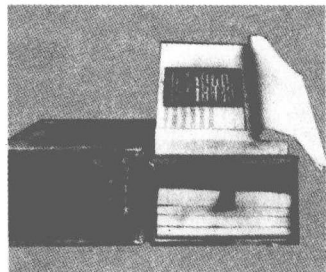

图 1-2: 文渊阁《四库全书》原版原函

④《诗经》是诗歌总集,所录均为歌辞,本应列入“集部”,但因它是儒家经典,故列入经部。

⑤该书有些书籍失收,使用时请辅助采用多种检索手段。

知识链接一:《中国音乐书谱志(先秦-1949年)》(1994,增订版)、《中国音乐理论书目大全(1949-1999)》^⑤(2003)这两本目录书为我们展现了自先秦至1999年中国音乐文献的收藏与出版概貌。另外,国家图书馆的网上书目检索平台很便于使用。

【相关参考文献】杜泽逊《文献学概要》(2001);方宝璋、郑俊晖《中国音乐文献学》(2006);郑祖襄《中国古代音乐史学概论》(1998)。

(二)“以身说法”的史料——音乐文物

提起“文物”,我们会自然地将其与考古挖掘联系起来,但这只是其中的一部分。音乐文物主要包括音乐实物、音乐图像和出土音乐文献(涉及音乐的古文字)三大类。音乐实物如河南舞阳贾湖骨笛、曾侯乙墓编钟编磬、唐代九霄环佩琴等。音乐图像如汉画像石、敦煌壁画上的乐舞资料等。出土音乐文献如殷商甲骨文中有关乐器乐舞的记载、曾侯乙编钟铭、敦煌乐谱与舞谱等。这些历史遗存,是我们学习、研究中国古代音乐史的珍贵史料。

《中国音乐史图鉴》(2008年修订版)为我们提供了许多经典且精美的音乐文物图片。而作为中国音乐考古学第一部重典的《中国音乐文物大系》,则可以说是中国音乐文物的“全息数据库”。这套丛书的主要负责人是音乐学者王子初。他的著作《中国音乐考古学》(2003),是20世纪80年代以来新兴学科“音乐考古学”的发轫之作。

(三)“活着”的史料——传统音乐

传统音乐由古代音乐发展而来,并依然带着古代音乐的“烙印”。从这个角度来看,现存的传统音乐是中国古代音乐史研究的“活化石”。黄翔鹏曾生动地把中国音乐比喻为从远古流至现在的大河,他说:“如果说吴淞口的入海处是这条长江的今天,我敢不限次数地再三宣布:这里的宽阔江面中有的来自源头、来自金沙江等地的活水。”^⑥事实上,杨荫浏在《中国古代音乐史稿》中就多处运用了古琴、昆曲、十番锣鼓等现存传统音乐来论证古代音乐。我国传统音乐宝库极为丰富,如云南纳西白沙细乐、西安鼓乐、五台山佛教音乐、北京智化寺音乐、潮州音乐、苏南吹打等,它们都值得我们去关注、学习与研究。

⑥《逝者如斯夫……——古曲钩沉和曲调考证问题》,《文艺研究》1989年第4期。

思考与拓展二:中国古代音乐史学研究要注重文献、文物、传统音乐之间的相互印证。在以后的学习中,你能试着阐述这一方法的意义吗?

【相关参考文献】袁静芳等《中国传统音乐概论》(2000);田联韬等《中国少数民族传统音乐》(2001);周青青等《音乐学的历史与现状》(2003)。

(四)“可视可听”的史料——音响音像制品

科学技术使得音乐第一次走进了寻常百姓家,人们足不出户就可以欣赏各国大师的风采。1877年,爱迪生发明了人类历史上的第一台留声机,预示着现代化音乐技术时代的到来(图1-3)。1907年,法国百代唱

片公司为京剧大师谭鑫培灌制第一张唱片,标志着中国传统音乐文化进入了“电子媒介传播”时期。20世纪30年代,录音技术对音乐发展的促进作用日益明显。之后,从早期的纸带录音、钢丝录音到后来的磁带、CD、VCD、DVD,以及适合网络传播的MP3、APE、MPG等等,无不在我们的生活中扮演着极为重要的角色,它们也成为我们可以利用的第一手资料。

1950年8月,无锡老艺人瞎子阿炳演奏的《二泉映月》被录音,之后走向了世界。1956年,全国古琴演奏录音工作全面展开,《中国古琴音乐大全》

(8CD)记录了一代琴家的生命绝响。1977年,管平湖演奏的琴曲《流水》被美国录入太空探测器的金唱片,随着飞船“航行者”在茫茫宇宙中寻觅“知音”……所有这些都得益于科学技术的发展。

图 1-3: 爱迪生坐在自己发明的留声机前

四、“中国音乐史的历史”:

20世纪以来中国音乐史学的历史沿革

中国音乐史学作为一门独立的学科兴起于20世纪初。1916年,萧友梅以《17世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》一文,获德国莱比锡大学哲学博士学位,由此翻开了中国音乐史学的第一页。以1934年王光祈的《中国音乐史》与1981年杨荫浏的《中国古代音乐史稿》为两大基点,我们可分为三个时期。

(一) 1916年至1934年——中国音乐史学开创期

萧友梅之后至1934年间,我国出版的中国音乐通史代表性专著有:叶伯和《中国音乐史》(1922)、童斐《中乐寻源》(1926)、郑觐文《中国音乐史》(1929)、许之衡《中国音乐小史》(1931)。音乐专史或断代史专著有:朱谦之《音乐的文学小史》(1925)、礼德《外族音乐流传中国史》(1926)。其中,我国现代第一位音乐学家王光祈的《中国音乐史》是此时期的一大力作。它以进化论的历史发展观研究中国音乐史,关注音乐发展的前后联系,是中国音乐史学开创期的奠基之作,也标志着探索期的开端。

1930年4月《乐艺》第一卷第一号发表的吴伯超《中国乐艺界概况》,探讨了五四以后的国乐改进史以及专业音乐教育发展史。“从史学史的角度来看,这是第一篇研究近现代音乐历史的文字。”^①

(二) 1935年至1981年——中国音乐史学探索期

如果说20世纪初期,中国音乐史研究以历史学为主要研究方法,那么中国音乐史学探索期则体现为多学科的交叉视角。杨荫浏是带来这一变化的关键性人物,他在音乐考古学、古谱学、语言音乐学、乐律学、民族

^①张静蔚《中国近现代音乐史学》,《南京艺术学院学报》2004年4期,第4页。