

了解历史

100件 乐器 与舞蹈

代表中国音乐发展历程的

传世经典

李默主编

广东旅游出版社

了解历史丛书

代表中国音乐发展历程的 100 件乐器与舞蹈

李默 / 主编

广东旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

代表中国音乐发展历程的100件乐器与舞蹈 / 李默主编.
— 广州: 广东旅游出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-80766-646-2

I. ①代… II. ①李… III. ①民族乐器—器乐史—中国—通俗读物②舞蹈史—中国—通俗读物 IV.

① J632.09-49 ② J709.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第221466号

代表中国音乐发展历程的100件乐器与舞蹈

总策划: 李默

版式设计: 腾飞文化

封面设计: 盛世书香工作室

责任编辑: 何阳

责任技编: 刘振华

出版发行: 广东旅游出版社

(广州市越秀区先烈中路76号中侨大厦22楼DE单元
邮编: 510075)

印刷: 北京潮河印刷有限公司

(北京市通州区宋庄镇小杨各庄村)

开本: 695×940mm 16开

印张: 10

字数: 105千字

版次: 2013年10月第1版第1次印刷

印数: 1-5000

定价: 23.80元

[版权所有 侵权必究]

广东旅游出版社图书网
www.tourpress.cn

出版者识

《了解历史丛书》是一部全景式图文并茂记录中国文明历史的大书。出版者穷数年之力，会集各方力量——专家、学者、编辑、学术顾问们，在浩如烟海的历史档案、资料、著作中，探珍问宝，追寻中华文明在悠悠历史长河中的灿烂之光。此书的出版，凝聚了编撰者的心血，学术顾问们的智慧。尤其是李学勤先生，亲自动笔写下了序言，更增加了本书沉甸甸的分量。

中华文明的历史充满了辉煌与苦难，成就和挫折。它的历史无处不在，决定着中国人今天的思想和感情。当今的中国和中国人是中华文明的历史造就的，是中华文明的历史的延伸，也是它的一个组成部分，中华文明的历史之河奔流到现在。

中华文明是人类历史上最伟大的文明之一，是人类文明发展的主要构成。中华文明丰富、深刻、辉煌、博大，在人类文明中的骨干作用和领导作用人所共知。在人类文明的发源时期，中国就是四大古国之一，是地球上文化的策源地之一。在人类文明的早期，中华文明成为文明在东方的支柱，公元前前后 200 年间，人类的汉帝国与罗马帝国这两只铁手攥住了地球。在欧洲进入中世纪的时候，中华文明更成为人类文明最主要的领导，它的文明统治东亚，传遍世界。进入近代，中华文明处于自身的重压和西方的欺凌下，但中国人民的斗争史和奋起精神是人类文明历史中不可缺少的一页。

五千年的中华文明为人类贡献出了从思想家孔子到科学技术的四大发明、从唐诗宋词到长城运河的伟大创造，贡献出了从诸子百家到宋明理学，从商周铜器到明清文学的深刻内涵，也贡献出了从五霸七强到三国纷争、从文景之治到十大武功的辉煌历史。中华文明的历史绚烂多彩，在人类文明的历史长河中永放光芒。

中华文明也是人类历史上最独特的文明，没有哪一个文明像中华文明这样持久，这样统一一致。世界上其他文明不但互相交错，其创造者也都与高加索体质的人种有关，它们是姐妹文明。在人类历史中，只有中华文明才是独特的，它的创造者是中国土地上的中国人民，与其他任何地方的人民都没有关系，它的文化是统一一致的文化，可以不依赖于其他任何文明而生存，但中华文明也绝不是封闭的，它接受他人的文化，也承担自己对于人类的责任。

人类进入新世纪，中国的社会经济发展令世人瞩目。人们对于世界未来的政治和经济结构的估计无不以东亚和太平洋为中心，而尤以中国为重点。

经济起飞只是当代中国的一个方面，中国的精神文明的建设尤为刻不容缓。如果中国要自觉地发展中华文明，要有意识地使中国的发展具有世界意义，就必须发展强有力的精神文化，这样才能使中华文明的发展进入一个新的阶段，才能形成中国和中华文明的全面现代化。

而中国的精神文化的发展植根于中华文明的伟大传统之中。进入近代之后，在西方文化的冲击下，对于中国文化的价值产生大量的情绪化和激烈冲突的论调。“五四”运动打倒孔家店的口号具有冲破封建束缚的时代意义，对中国文化的发展有不容否认的正面意义，与文化虚无主义是完全不同的。文化虚无主义者否定中国传统文化，在现代化的旗帜下主张全盘西化；而复古主义则沉迷于中国文化的古董，走进反进步、反科学的泥潭。

历史的发展则超越了所有这些论点，产生这些论调的一百多年来的中国近代史已经结束。历史要求中国发展，要求中国走在全世界发展的前列。西化论和复古论都已过时，历史已经要求世界超越西方，中国可以承担起世界的命运，而中国的现实和世界的历史都说明，中国的使命在于它的发展前进，而非倒退。

中华文明走出迷惘的时代，我们这一代处在一个伟大而具有挑战的历史阶段。

总结历史、展望未来，这就是《了解历史丛书》的意义和使命。我们创作《了解历史丛书》，力求总结和回顾中华文明的全貌，在内容和形式上都开创一个新的局面。在内容结构上，既具有一定的深度，又具有相当的广博性，既有严谨、准确的学术价值，又有活泼、流畅的可读性。我们在本丛书内容纳了中华文明的各个方面，使它综合了大规模学术著作的系统性、严密性和普及读物的全面性、简易性，它既可作为大型工具书检索中华文明的各个成分，又可作为通俗的读物进行浏览。

我们从上世纪90年代初起就开始思考中华文明的历史和现实问题，并逐渐形成了编著《了解历史丛书》的设想。在开展这项庞大的文化工程之始，我们就聘请了国内权威学者李学勤、罗哲文、俞伟超、曾宪通、彭卿云诸先生担任学术顾问，他们对计划作了充分讨论，并审阅了大量初稿。我们聘请了广州、香港地区的社会科学学者、大学教师、研究生以及我社编辑人员几十人担任稿件的撰写工作。

通过创作这部书，我们深深地感受到了中华文明的博大精深，也感受到了它的内在缺陷。中华文明具有辉煌的时期，也有苦难的年代，有它灿烂的成就，也有其不足的方面。中华文明在自身中能够吸取充分的经验和教训，就能够使自身健康壮大，成长发展。

通过创作这部书，我们也深深感受到了出版事业的使命和重任。我们希望这部书能受到广大读者的喜爱，起到它所应当起的作用。为中华文明的反省、前进和奋起作一点贡献。

目录

- 师旷辨亡国之音 / 001
- 中国音乐十二律体系完成 / 003
- 中国第一部诗歌总集《诗经》编成 / 005
- 曾侯乙墓的乐器 / 009
- 鼓吹乐和相和歌兴起 / 014
- 胡风舞流入中原 / 018
- 豪门重女乐·舞蹈成为独立表演艺术 / 022
- 王逸《楚辞章句》首开楚辞研究 / 025
- 琴的艺术成熟 / 026
- 汉乐府叙事诗《孔雀东南飞》成 / 028
- 《广雅》补充《尔雅》 / 031
- 荀勖造笛律校正管口 / 032
- 高丽音乐传入中国 / 034
- 西凉乐流行于北方 / 036
- 北朝民歌豪放 / 037
- 斛律金唱《敕勒歌》 / 038
- 江南清商乐成为音乐主流 / 039
- 梁修《五礼》意以礼乐治国 / 041
- 集前代名舞大成的清商乐舞 / 042

- 南朝情歌绮艳 / 044
- 隋修定雅乐 / 045
- 西域音乐统治中国 / 047
- 隋唐宫廷燕乐鼎盛 / 050
- 踏歌流行 / 053
- 舞谱发明 / 055
- 变文演唱成熟 / 057
- 参军戏向戏曲发展 / 059
- 健舞软舞交相辉映 / 062
- 霓裳羽衣乐舞成 / 066
- 《广韵》编成 / 068
- 孙奭撰《律音义》 / 070
- 吴棫创古音学 / 071

宋德寿宫舞谱流传 / 073

宋杂剧发展成熟 / 075

宋说唱艺术繁荣 / 079

大曲持续发展 / 082

辽乐舞兼采蕃汉 / 084

辽乐府繁盛 / 088

郑光祖作《倩女离魂》 / 089

周德清编《中原音韵》 / 090

贯云石以散曲著称 / 092

声乐专著《唱论》成书 / 094

戏曲《赵氏孤儿》写成 / 096

高明所作《琵琶记》上演 / 097

西安鼓乐出现 / 100

十番鼓、十番锣鼓流行 / 102

潮州音乐发展 / 104

五台山寺庙音乐开始 / 105

舞台艺术全面繁荣 / 108

朱载堉开创舞学 / 112

唢呐扬琴传入 / 115

鼓词弹词开始流行 / 117

西洋音乐进入中国 / 119

美军侵台受挫琅峤 / 120

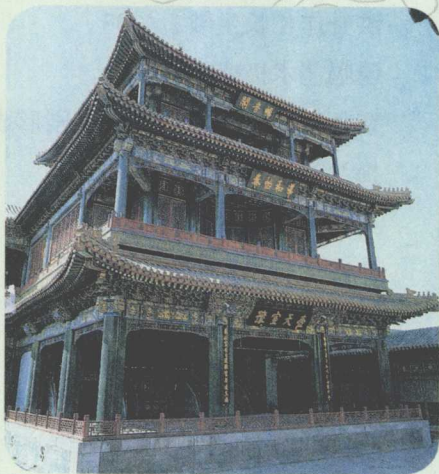
赫德军乐队创办 / 121

英军侵略西藏 / 122

学堂乐歌活动兴起 / 124

春柳社演出现代话剧 / 126

沈心工配制学堂歌曲《革命军》 / 127

地方戏曲全面兴起 / 129

洪升作《长生殿》 / 133

说唱艺术极盛 / 137

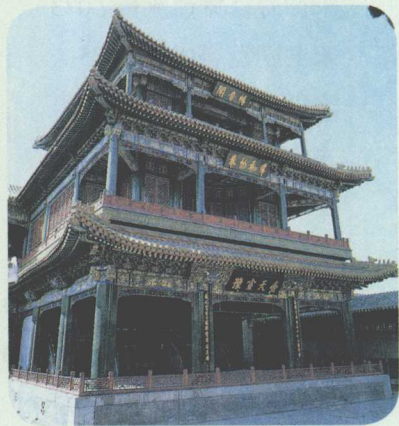
京师梨园出现新气象·京剧形成 / 140

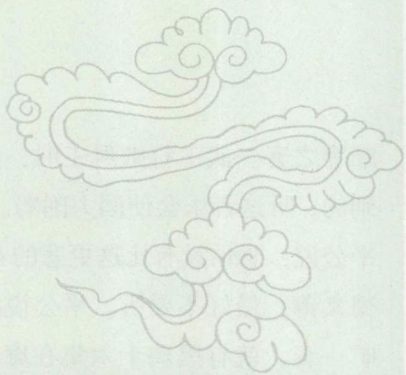
梅兰芳创古装新戏 / 146

王瑶卿创新京剧唱腔 / 148

江南丝竹迅速发展 / 150

《歌女红牡丹》轰动全国 / 152

师旷辨亡国之音

卫灵公将要到晋，经过濮水，半夜听到鼓琴声音，似鬼神之声，都是周围的人闻所未闻的，灵公便让师涓依此练习。卫灵公见到晋平公后，平公设酒宴款待他。酒酣，灵公让师涓为平公奏新得的乐曲。师涓奏到一半，师旷阻止他再奏，说这是亡国之音。平公问缘由，师旷说这乐曲是师延为纣作的

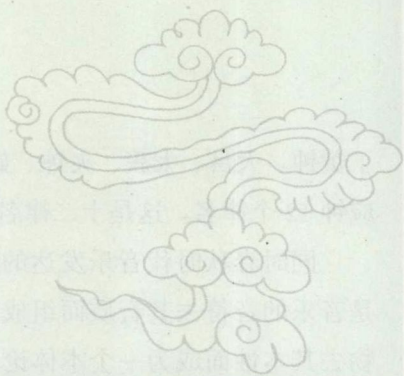
伯牙鼓琴图卷，元王振鹏绘，墨笔画春秋时伯牙、钟子期故事。

靡靡之音。武王打败纣王时，师延投了濮水，所以这乐曲一定是在濮水上听到的，听这音乐会使国力削弱。平公很喜欢这段音乐，便让师涓将乐曲奏完。平公说：恐怕没有比这更悲的音乐了！师旷说有的，平公要听，师旷说君王你德义薄，最好不要听。平公说我就是喜欢悲伤的音乐，一定要师旷奏乐。师旷一奏，就有黑鹤十六集在廊门；再奏，鹤伸颈鸣叫，舒展双翅起舞。平公见了非常高兴，站起来给师旷敬酒，说还想听更悲的。师旷劝戒平公，听这音乐会使人衰败。平公说我老了，听也无妨。师旷不得已，抚琴起奏。一奏，西北处涌起了白云，再奏，大风大雨就来了，廊瓦飞了，吓得一帮人四处奔走。平公更是吓得伏在屋廊之间。不久，晋国大旱三年。

师旷辨亡音，说明了春秋时代音律的完备和精细。春秋时代，纯音乐兴起，在庙堂和民间音乐之外，出现了创作音乐，一方面，音律和乐器制作更加精美（曾侯乙编钟也是同时期），另一方面，出现了伯牙之类的创作音乐家。

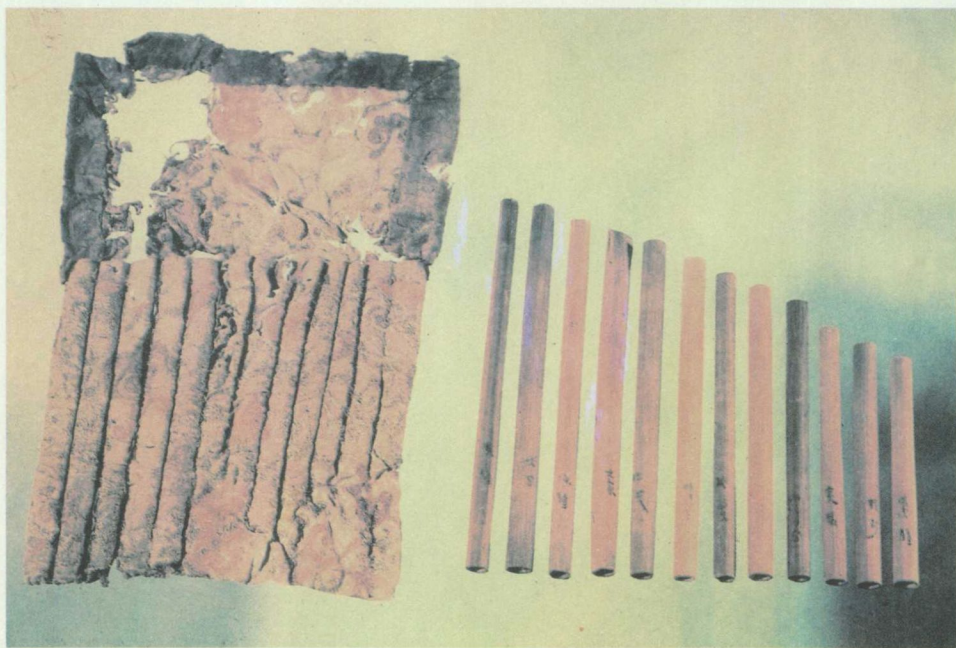
自此以后，音乐成为春秋战国时代文化的中心部分，极为兴盛。

中国音乐十二律体系完成

周代乐律学有重大建树，开始创立了完整的音阶形态及其理论，从而奠定了中华乐律学的基础。五声音阶、七声音阶和十二律理论都在此时期形成。

据《国语·周语》记载，周景王（前544～前520在位）在前522年曾问乐律于乐官伶州鸠。伶州鸠讲了许多乐律学知识。他按六阳六阴的顺序列举

湖南马王堆出土的竹制十二音律管

了黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟 12 个律名。这是十二律名见于典籍的最早的完备记载。

同时春秋时代音乐发达的现象造成了“和”的范畴的提出，它本来指的是音乐的音符去其音质而组成玄妙的旋律性，后来发展为指有个别性质的事物去其本性而成为一个本体论的旋律性的和。这后来成为战国美学的本质特征，与希腊人追求几何结构的清晰性是完全不同的。和最终上升为本体论范畴，与德一起构成战国哲学基本方式。

中国第一部诗歌总集《诗经》编成

《诗经》是中国最早的一部诗歌总集，编成于春秋中叶，收集了从西周初到春秋中叶约 500 年间的诗歌 305 篇（另有《南陔》、《白华》、《华黍》、《由庚》、《崇丘》、《由仪》6 篇，只存篇名，疑是后人所加），先秦称为《诗》或“诗三百”，到汉代《诗》被朝廷正式奉为儒家经典，始有《诗经》之名，并沿用至今。

《诗经》是经过不断的搜集、整理和编订而成的。相传周代采诗官员“行人”深入民间四处采访，收集民歌以供朝廷了解民情风俗和考察政治得失，另外周代又有公卿大夫和诸侯向天子献诗的制度。这些搜集和陈献来的作品经过乐师的审理编定，使其词汇、句法、韵律都相当一致。

《诗经》的作品当时是用来配乐歌唱的，根据音乐的不同，分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各诸侯国的地方音乐，共 160 篇，其中大部分是民歌；“雅”是西周京畿地区的正声音乐，共 105 篇；“颂”是用于宗庙祭祀的舞曲歌辞，共 40 篇。《诗经》中最富有思想意义和艺术价值的是《国风》，它广泛而真实地表现了下层人民的生活困苦和喜怒哀乐，反映出当时严重的阶级对立。如《邶风·七月》把农夫终年的艰辛劳作与统治阶级奢侈无聊的生活加以对比；《魏风·伐檀》中对不劳而获的剥削者发出强烈质问：“不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？彼君子兮？不素餐兮？”而《魏风·硕鼠》把剥削者比作大老鼠，抨击他们“莫我肯顾”，表示“逝将去汝，

鹿鸣之什图卷（两幅）。此卷设色画《诗经·小雅》中《鹿鸣》等十篇大意，字画各十段，每段画面前书《诗经》原文。卷末又书另外三篇的诗序，但无原诗，也无画面。传世为宋高宗赵构或宋孝宗、马和之画的毛诗图卷，现流传有近二十卷之多，但确可定为真迹。其中书写文字者，则很难确认是高宗或孝宗。卷中书法摹似高宗，但仅得其形貌，与孝宗书法也不相同，应为当时御书院中人所书。

此处所选仅为《鹿鸣之什图》卷中的《鹿鸣》（上）和《四牡》（下）两段图文。

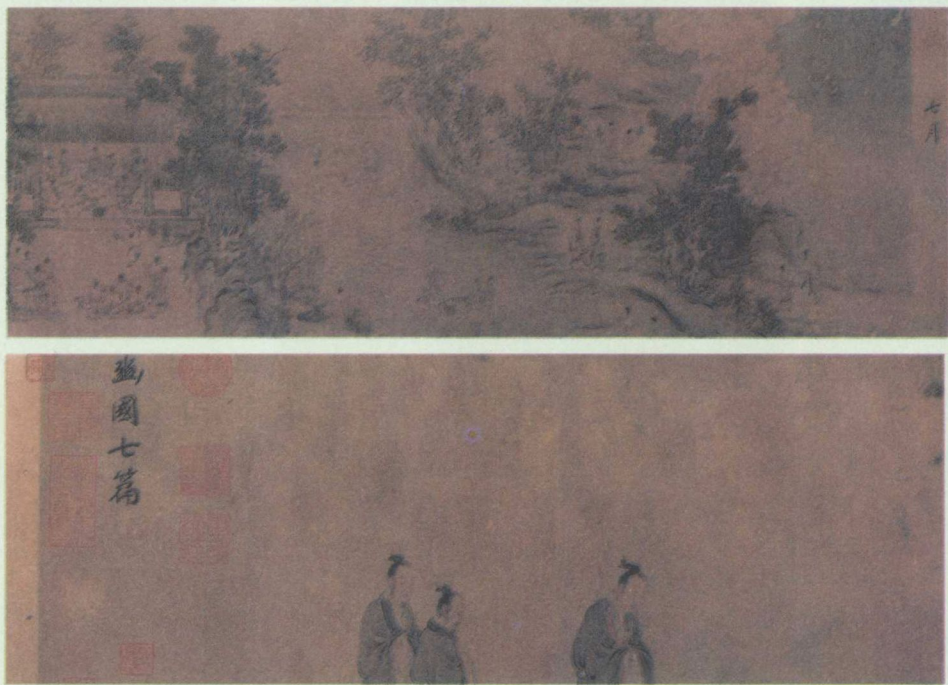
适彼乐土”。还有不少作品控诉了战争和徭役给人民带来的灾难。如《唐风·鸛羽》写无休无止的“王事”使人民无暇耕作，家中父母无人奉养；《邶风·式微》写主人公长期服役，奔走于泥涂，抱怨统治者使他有家不能归。另外，歌颂爱情婚姻和家庭生活的作品在《国风》中占了很大比重，有的写相思苦、失恋愁，有的表现了对爱情的忠贞、对礼教的反抗等。

《诗经》风格朴实清新，逼真地再现了生活原貌；开创了中国诗歌的写实传统。其表现手法，前人概括为赋、比、兴。赋是用铺陈手法直接叙事抒情，多见于《颂》和《大雅》，如《七月》中以时令和物候的变化为背景，详细描写农夫一年四季的生活状态，展示了一幅农村的生动风俗画。赋对《诗经》的写实性和形象性起了积极作用。比即比喻，对人或物加以形象的比喻，使其特征更加鲜明突出，如《庸风·相鼠》和《魏风·硕鼠》用令人憎恶的

老鼠来比喻统治者的贪婪和丑陋,《豳风·鸛鳴》假托一只小鸟诉说其不幸遭遇,以比喻下层人民生活的艰难。兴是借助其他事物作为发端,引起所要歌咏的内容,使人产生联想,或用于烘托和渲染气氛,如《邶风·谷风》用“习习谷风,以阴以雨”开端,给全诗罩上一层阴暗色彩,预示着矛盾的爆发和女主人公的悲剧命运。赋比兴手法的运用,可在诗中产生多重艺术效果,增加诗的韵味和形象感染力,构成生动鲜明的艺术形象。

《诗经》主要是四言诗,这是在原始歌谣的基础上发展起来的早期诗歌形式,适应当时劳动、舞蹈的节奏和语言发展水平。《诗经》语言准确生动,

幽风图卷(两幅)。此图设色画《诗经·豳风》中《七月》等七篇大意,字画各七段,每段画面前书《诗经》原文。卷中书画均无款印。本幅上有明人项笃寿、项元汴、清人梁清标诸印及乾隆、嘉庆、宣统内府收藏印多方。经《清河书画舫》、《清河书画表》、《式古堂书画汇考》、《大观录》、《石渠宝笈·续编》、《石渠随笔》著录。

此处所选仅为《幽风图》卷中的《七月》(上)和《狼跋》(下)两段画面。

动词和形容词运用精当巧妙，用重叠的章句来表达思想感情，在音律和修辞上都收到美的效果。

近代的文学史家一般轻视雅诗和颂诗，而注重由民歌构成的国风。但实际上，雅、颂也有相当的艺术价值，其中一部分是真正的文人纯文学。

即使是国风也不能完全代表民歌特色，尽管其中大量的内容无疑是来自民间，但加工者的改造一定是非常大的，因为从押韵上看不出一点地方方言的痕迹，而这种情况在民歌中几乎没有可能发生。

所以，我们在很大程度上可以把国风看作孔子（也许还有其他人）的改造，而雅、颂的改造可能小一点。在改造中表达了春秋时代与雅诗一致的审美观。从各方面看，它们反映了春秋赋诗所代表的时代风尚和孔子学派的政治和审美观点。