

修海林〇编著

古乐集锦

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

修海林○编著

古乐集锦

图书在版编目(CIP)数据

古乐集锦 / 修海林编著. —北京: 人民音乐出版社, 2011. 10
ISBN 978-7-103-03679-2

I. 古… II. 修… III. 音乐史 - 中国 - 古代 IV. J. 609. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 000916 号

责任编辑: 张 婷

责任校对: 刘慧芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230 毫米 24 开 1 插页 $10\frac{2}{3}$ 印张

2011 年 10 月北京第 1 版 2011 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,000 册 定价: 43.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

目录

上编：远古—隋唐

乐声篇

古老的恋歌——涂山女之歌	2
周代宴饮中的“歌诗必类”	3
畅达民意的谣曲	5
最早的乐歌总集《诗经》	6
慷慨悲愤《易水歌》	8
霸王别姬《垓下歌》	9
刘邦击筑歌《大风》	9
声微志远是《幽兰》	10
醉酒亦得琴中曲	11
曲中梅花渡千秋	12
戈矛纵横《广陵散》	13
最是离情《阳关》调	16
断肠声哀《何满子》	17
琴中《离骚》诉忧愤	18

乐器篇

八千多年前的乐器——舞阳贾湖骨笛	20
古老的原始乐器——骨哨	21
原始人音乐心理的遗存——陶埙	23
华夏钟声响于何时?	24
商代虎纹大石磬	26
古代社会的鼓类乐器	26
周代的乐器分类——“八音”	28
先秦音乐的杰出成就——曾侯乙墓乐器	28
古代音乐的“化石”——敦煌石窟音乐	31
唐风余韵存人间——前蜀王建墓伎乐队	34
感荡心志觅知音——琴	39
倚歌鼓瑟多柔情——瑟	41
张弦促柱弹秦声——筝	42
总是关山旧别情——琵琶	43
三十六簧能唤凤——笙	44
虞舜雅音自凤箫——排箫	45
独感离乡万里人——笳	46
何人不起故园情——笛	47
一曲两杖鼓声急——羯鼓	49
广首纤腹乐声高——细腰鼓	49
弹尽天下崛奇曲——筚篥	50
一曲羌人起归心——篴	52
莫使此声催断魂——笙簧	53
卷叶吹为玉笛声——吹叶	53

乐舞篇

图腾崇拜的乐舞活动	55
“击石拊石，百兽率舞”——《韶》	57
“蜡祭”中的乐舞	58
以乐祈天歌八阕	58
歌颂夏禹治水的乐舞——《大夏》	60
祭祀祖先的乐舞——《濩》	61
炫耀武功的乐舞——《武》	62
祭神乐舞——《九歌》	63
龟兹乐的盛行	64
雏形戏曲——歌舞戏	65
唐太宗的《秦王破阵乐》	66
唐代法曲《霓裳羽衣曲》	67

乐类篇

周代的典礼音乐	70
采诗夜诵唱新声——乐府音乐	72
丰采多姿的百戏音乐	74
“丝竹更相和”——相和歌	75
仪仗军旅马上乐——鼓吹乐	76
前承秦汉后启隋唐的清商乐	77
思慕离别情更长——吴歌西曲	78
寺庙中的“妙伎杂乐”	80
唐代繁盛的曲子音乐	81
兼收并蓄的隋唐燕乐	82
成熟的说唱音乐——俗讲	85

乐论篇

- 先秦诸子音乐思想拾穗 87
- 影响深远的古代音乐美学论著——《乐记》 92
- “师心独见，锋颖精密”——嵇康的《声无哀乐论》 95

乐律篇

- 古代的音阶理论 98
- 周代的十二律理论 99
- 先秦律学的硕果——“三分损益律” 100
- 京房六十律 103
- 荀勖首创“管口校正”的理论 104
- 何承天“新律”的杰出成就 105

乐话篇

- 移情方得真旨趣——伯牙学琴 107
- 先秦的声乐艺术 109
- 季札观乐议秦声 110
- 雍门周弹琴说乐 111
- 嵇康临刑奏琴 112
- 魏晋南北朝的音乐世家 114
- 唐太宗论乐 116
- 精通音律的曹绍夔 117
- “昭武九姓”中的音乐家 118
- 隋唐音乐的对外传播 119

下编：宋—清

乐声篇

- 音韵诸畅意幽邃——姜白石的词乐作品——122
- “满目江山兮泪沾屣”——琴曲《古怨》——128
- 悲怨惆怅多少情——琴乐《胡笳十八拍》——129
- 怀忧情志寄水云——琴曲《潇湘水云》——132
- 乐中海青拿天鹅——134
- 人际、自然、宇宙的交流——琴曲《流水》——136
- 琵琶声中楚汉争——《十面埋伏》与《霸王卸甲》——139

乐器篇

- 二胡类乐器的先源——奚琴——142
- 托腔润调是三弦——144
- 元人的乐器——火不思——147
- 哈萨克人的歌喉——冬不拉——148
- 外来乐器的民族化——扬琴——149

乐舞篇

- 苗家芦笙奏欢情——151
- 行乐叠唱声相和——侗族大歌——153
- 藏族古典歌舞——囊玛——154
- 维吾尔音乐的瑰宝——木卡姆——157
- “花鼓”“采茶”载歌载舞——161
- 村社农乐闹秧歌——163

乐戏篇

- 宋金伎乐谐谑情 166
- 元杂剧的兴盛与艺术成就 169
- 兴盛南曲“四大声腔” 173
- 地方戏乐“乱弹”声腔 176

乐类篇

- 诸家腔谱乐中唱——唱赚 180
- 宋词乐歌声谐畅 183
- 元代的艺术歌曲——散曲 187
- 崇尚真情的明清俗曲 189
- 唐乐的衍化与遗产——西安鼓乐 193
- 苏南吹打“十番”乐 195
- 弦索古乐传遗响——《弦索十三套》 198
- 清代的宫廷音乐 200

乐论篇

- 古代声乐演唱理论拾穗 204
- 古琴表演艺术论著——《溪山琴况》 211
- 明代尚真的音乐审美观 215

乐话篇

- 曲中《西厢》五百年 220
- 宋、元、明、清中外音乐的交流 223
- 绕梁声韵唱大鼓 226
- 趋新戏曲“花”“雅”争 229
- 化腐朽为神奇的律学创新——朱载堉的“新法密率”理论 232

附录：中国古代音乐史大事记

上编
远古—隋唐

古老的恋歌

——涂山女之歌

谈起古老的音乐，距今非常遥远的歌唱是怎样一种音乐形态，相伴的又是怎样一种音乐活动，恐怕是很难详知了。但是，我们今天仍然可以透过历史的尘埃，根据某些遗存的史料或文物，体验和了解人类童年时期那质朴而情感执著的歌唱……

就“恋歌”这一音乐情感表达方式而言，在人类的艺术活动中，往往以其神奇的力量，在男女的爱情生活中产生强烈的感染力，激起心灵的共鸣，获得爱的情感体验。在《吕氏春秋》的《音初》中，有一条关于古代氏族社会恋歌演唱的记载：

禹行功，见涂山之女。禹未之遇而巡省南土。涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之阳。女乃作歌，歌曰：“候人兮猗”！

当时，在今淮河流域的涂山地区，曾居住着一个称为“涂山氏”的氏族部落。据说禹在对三苗的战争中，曾会集诸侯于涂山，可能禹就是在那里认识了歌中的

涂山氏。但是因为“巡省南土”而未能娶之。涂山女盼望禹归来，便命她的侍妾等候在涂山南面，并为此作了一支歌，以寄托自己的思恋情感。这支歌总共只有四个字：“候人兮猗”。在这四字的歌词中，仅有“候人”二字表达的是一种具体的意愿，后两字只是因感情的激荡而发出的声音，就像今天有些民歌中的感叹字。对此，闻一多先生在《神话与诗》一文中分析得较透彻。他认为，这“便是音乐的萌芽，也是孕而未化的语言。声音可以拉得很长，在声调上也有相当的变化，所以是音乐的萌芽。那不是个词句，甚至不是一个字，然而代表一种颇复杂的含义，所以是孕而未化的语言”。

这支古老的恋歌虽然形式非常简单，但歌中的真切情意却跃然纸上，仿佛余音犹存。

周代宴饮中的“歌诗必类”

我国素有“礼乐之邦”的美称，尤其是在周代，礼乐制成为整个社会政治制度的

重要组成部分。后世孔子推行其礼乐教化的主张，在一些方面，正是以周礼为楷模。周代的礼乐活动，包括各种宫廷乐舞及多种堂上乐、房中乐的表演形式。当时，凡是在宫廷宴享宾客中表演的音乐，都称为“燕乐”（或“宴乐”）。

在周代的宴饮中，经常由主人与宾客之间演唱《诗经》中的歌诗，相互应酬对答。在礼节上，主人赋诗（即演唱《诗经》中的一首）之后，宾客就必须随之赋诗（亦演唱《诗经》中的一首诗）应答，不然就算是失礼。贵族们通过赋诗言志、演唱乐歌来表达自己的情趣和意志。这样一种演唱方式，也称做“歌诗必类”。据《左传·襄公十六年》载：“晋侯与诸侯宴于温，使诸大夫舞，曰：‘歌诗必类’。”这里要求的，正是在宴会中，所唱诗歌必须符合各自的心志愿望或身份地位。

宫廷宴饮中，天子与诸侯所用的歌诗是不相同的。例如诸侯朝见周天子，周天子举行宴会与诸侯作乐时，就演唱《诗·小雅》中的《湛露》，歌中将天子比作太阳，诸侯犹如露水，以露水见到太阳就蒸发，喻示诸侯要按天子的旨意行事。

成都百花山春秋末铜壶女乐图像

据《左传·文公四年》记载，在“礼崩乐坏”的春秋时期，鲁文公曾在宴会上让乐人唱《湛露》，卫国的大夫宁武子因其擅用天子的乐歌而不合乎礼的规定，便不敢唱诗答赋。可见，所谓“歌诗必类”的歌唱行为在当时还是受到等级制度制约的。

在司马迁的《史记·晋世家》中，记载有这样一件事：晋公子重耳出亡到秦国，虽然是食居安逸，心中却时刻惦念着如何回国重图大业。一日，秦缪公与重耳宴饮，席间重耳的大臣赵衰唱乐歌《黍苗》，借诗中禾苗渴望着及时的雨水，喻示晋国需要自己的君主重耳。秦缪公便因此领会了重耳与赵衰急于回国的心情。这就是以乐歌道其心志的做法。

“歌诗必类”是我国周代就有的宴饮活动中的一种乐歌活动方式，它反映出古人把音乐直接用于社会礼仪、外交、政治生活的各个方面这样一个事实。

畅达民意的谣曲

春秋战国时期，歌唱活动相当普及。

下层劳动者往往用歌唱表达自己的意愿，或讥讽、或赞扬，无不畅快、淋漓尽致。

《左传·宣公二年》记述当时宋国筑城的民工，作歌谣讽刺无能而又在百姓头上逞威风的败军之将华元。其歌词唱道：“睥其目，皤其腹，弃甲而复。”（凸着眼珠，挺着肚子，丢盔弃甲逃回来。）原来，这年春天，华元与郑国交战遭惨败并做了俘虏。后来宋国以兵车百辆，马四百匹，才把华元赎了回来。愚蠢无能的华元却依然在百姓面前耀武扬威，所以筑城的民工便作歌谣来讥刺他。这也反映了民间谣曲与现实社会生活的关系。

当时，有的诸侯国的百姓还创作歌谣来评价政绩的好坏，例如，郑国的子产从政后，实行了一系列改革的措施。子产治理国家的第一年，由于百姓对其推行的政策尚不理解，就唱谣曲以表示心中的不满，甚至怀有“孰杀子产，吾其与之！”这样强烈的怨恨情绪。子产治国的第三年，改革见成效了，百姓开始体会到改革的好处，便又唱道：“我有子弟，子产诲之。我有田畴，子产殖之。子产而死，谁其嗣之？”前后态度有天壤之别。当然，百姓的

子弟受到了文化教育，农业收成又很好，人们自然就会关心，子产死后，谁能继承他的事业呢？

春秋时期，人民能够通过讴吟谣曲，无所顾忌而又直言不讳地对政绩发表议论、进行评价，表达心中的意愿和思想情感，这不能不说是民族文化精神中值得继承的优秀传统。所谓“古有采诗之官，王者所以观风俗，知得失，自考正也”（《汉书·艺文志》）的历史记载，不正是从一个侧面说明当时民间谣曲的社会作用吗？

最早的乐歌总集《诗经》

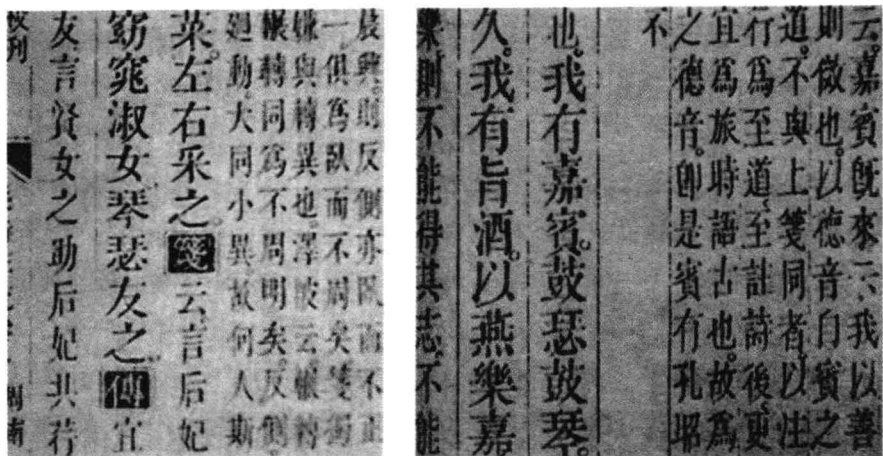
中华民族自古以来就有重视音乐的文化传统。历史上，远在周代，音乐文化便已获得相当的发展与繁荣。当时，在宫廷中，除了建立有专门的音乐教育机构、完备的宫廷雅乐体系外，并且还在相当广泛的范围内，派乐官收集和整理了大量音乐作品。《诗经》作为我国第一部乐歌总集，正是当时音乐成就的直接反映。

今本《诗经》中歌诗作品的采集范围，

包括了大约上下七百年，纵横几千里范围以内的乐歌，涉及相当于今天黄河流域的陕西、山西、河南、山东四省，以及长江流域的湖北省北部和四川省东部这样一个广阔的地域，的确令人惊叹。可以认为，在古代交通不便、方言互异的情况下，如果不是有意识、有目的地去采集整理，这样一部乐歌总集的产生是不可能的。

从历史记载看，周朝设有收集民歌的“采风”制度。《礼记·王制》中记：“天子五年一巡狩，……命大师陈诗以观民风。”《汉书·艺文志》也记载：“古有采诗之官，王者所以观风俗，知得失，自考正也。”据说周天子从政，要求公、卿及列士献诗，乐师献乐曲等，目的就是传达民情，考察政绩得失。

现存《诗经》共收有 305 首乐歌，由于当时的音乐曲调未能以记谱的方式保存下来，所以我们见到的乐歌就只有唱词了。《诗经》中的乐歌，按其内容和音乐体裁分为“风”、“雅”、“颂”三类。“风”就是民歌。当时按地域分为十五国风，如“郑风”、“魏风”、“秦风”等。这些作品反映了各国民俗生活面貌，以及人民的思想感

《诗经》诗句

情。其语言朴素，表达自然。不少作品是揭露统治阶级的荒淫无耻和表现劳动者的反抗意识。也有相当数量的乐歌描写民俗生活中的男女恋爱和婚姻。“雅”又分为“大雅”、“小雅”。这些作品多是贵族、文人创作的宴会乐歌，其语汇丰富，心理刻画细腻。在当时贵族阶层的宴饮娱乐等社交活动中经常演唱。“颂”就是祭祀祖先与神灵时所用的乐歌，内容大都是歌颂统治者的文德武功。

《诗经》的音乐曾经回荡在中华大地，

但由于历史的变迁和传授的中断，它的音乐面貌今天是难以知晓了。目前有的研究者，试图从现存乐歌的词体形式结构上来了解它的一部分曲体特征。现存《诗经》基本上是整齐的四言体，是一种规范化了的诗体。它的曲体结构应是在分节歌形式的基础上，通过加上叠句、引子、换头、尾声等手法构成各种曲体形式。这种种手法使音乐的发展变化丰富多样，有利于音乐情感的表达，同时也反映出那个时代人们的曲体结构能力已趋于成熟。

慷慨悲愤《易水歌》

西汉史学家司马迁在《史记·刺客列传》中以生动的笔触记载着这样一件流传久远的历史故事（此事亦见于《战国策》）：

战国时期，燕国的太子丹为报秦仇，派壮士荆轲去秦国，以献地图为名，伺机刺杀秦王。荆轲临行时，太子丹及其随从都穿戴着白色的服饰到易水河边为之饯行。荆轲的好友高渐离即兴击筑，荆轲慷慨而歌。当荆轲唱出悲凉的变徵之声时，在场的人都抑制不住内心的伤感而垂泪涕泣；当荆轲进而唱道：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还！”转而为激昂的羽声时，在场的人“皆瞋目，发尽上指冠”。由此可见，在特定的生活情境与氛围中，音乐确能以其独特的感召力激发人的内心情感，使之得到淋漓尽致宣泄、抒发。

荆轲到了秦国，以匕首藏于所献地图内。借献图之机持刀刺击秦王，但没

有击中。历史上“图穷匕首见”的成语即由此而来。在易水河边为荆轲击筑伴唱的高渐离，想担负起朋友没能完成的使命。据《史记》载，高渐离与荆轲交往甚为亲密，他们经常在一起击筑和歌，“于市中相乐也，已而相泣，旁若无人者”。秦始皇称帝后，高渐离因善于击筑唱歌而被召见，但是却被熏瞎了双眼。高渐离暗藏铅条于筑身内，一次，为秦始皇击筑，当秦始皇被动听的筑声吸引到高渐离身旁，他便举筑猛击始……。尽管高渐离最终被秦始皇处死，但是他和荆轲在易水河边击筑悲歌的故事，却从此流传千载。

有关《易水歌》的历史记载，不仅反映了先秦时期音乐活动渗透到社会生活各个侧面的事实，以及音乐在某一特殊社会事件过程中的作用，同时也为今人研究古代音乐提供了生动的史料记述。例如，记载中荆轲演唱时先作“变徵之声”，又为“羽声”，这对当时歌曲创作中的调式变化问题，以及先秦音乐实践中使用“变律”的律学问题等方面的研究，都具有一定的史料价值。