

● 中华乐器百科全书
琵琶系列

74

中国 器乐乐器

伍国栋

● 琵琶

中华
乐器

《中华全景百卷书》

编委会

顾问:徐惟诚 袁宝华 于友先 任继愈

苏 晟

总编委员会主任:李志坚

总编委会副主任:何卓新 孙向东

总编委:范西峰 董蕴琦 李学谦 李 伟

朱述新 母庚才 李建华

编委:(按姓氏笔划排序)

丁晓山	于振华	马艳平	王 红	王 伟
王 勉	王士平	王尔琪	王奇治	王品璋
王恩铭	王寅诚	王骊岭	区界名	石建英
卢云亭	田人隆	申先甲	刘 达	刘 彪
刘文彪	刘克明	刘树勇	刘振礼	刘俊华
刘峻骧	刘森财	成绶台	孙玉琴	孙彦钊
邢东风	李元华	李明伟	吕品田	吕金陵
朱立南	朱祖希	朱筱新	朱莱茵	朱深深
伍国栋	华林甫	向世陵	杨菊花	吴舜龄
宋志明	宋剑霞	忻汝平	汪家兴	张 正
张亚立	张兆裕	张则正	张鹏志	陈晓莉

陈绶祥	陆道中	武力	武玉宇	赵艳霞
罗静文	周亮	周育德	金启凤	金奇康
金德年	金德厚	宗时	空宇	郑玉辉
郑进保	洋昌	胡洁	胡振宇	郝旭
春晖	钟玉	郭文杰	郭积燕	郭素娟
袁济喜	夏继果	徐兆仁	徐庆全	钱治
唐忠	梁占军	涂新峰	黄同华	曹革成
蒋超	葛晨虹	鲁葳	焦国成	曾令真
谢军	邵爱红	裴仁君	熊晓正	戴瑞丰

※

※

※

总策划·总编辑：朱新民

执行总编辑：傅亿仲

副总编辑：贺耀敏 恽腾举 刘占昌

装帧设计：王晖 尚云波

编辑人员：董凤举 曹革成 孙建庆

鲁葳 戴瑞丰

主旋律的音符

(总序)

中华民族是富有爱国主义光荣传统的民族。在我国历史上,爱国主义历来是激励和鼓舞人民团结奋斗的一面伟大旗帜,是推动祖国社会历史前进的一种巨大力量,是各族人民共同的精神支柱。在新的历史条件下,继承和发扬爱国主义传统,对于振奋民族精神,凝聚全民族力量,为中华民族的振兴而奋斗,有着十分重要的意义。

江泽民等党和国家领导人多次强调,中共中央关于《爱国主义教育实施纲要》明确指出,要使爱国主义、集体主义、社会主义思想“成为全社会的主旋律”。爱国主义教育在社会主义意识形态中所处的重要地位,要求人们从确立社会“主旋律”的高度认识其重要性,把它作为社会主义精神文明建设的基础工程,作为引导人们确立正确理想、信念、人生观和价值观的共同基础。

一、概 说

中国是世界上人类起源的最早发祥地之一。在这片广阔而富饶的土地上,音乐艺术伴随人类起源而诞生,伴随人类社会历史演进而发展。时至今日,远古时代的音乐,早已淹没在曲折、蔓延的历史长河之中,这是因为音乐作为声音的艺术,一旦发生,便又随着时间的流动而即刻消失,它留给后人的,只有那扑朔迷离、神秘莫测的远古音乐神话和具有造形艺术特征的制作古朴、形制奇特的音乐文物遗存。但是,即使如此,这也是一份足有份量、可以让中华民族引以为自豪的一部分音乐遗产,因为它实实在在地表明,我们的祖先,创造了世界音乐文化史中最早的一部分音乐文明。

追忆失去的音乐历史,是为更深刻地理解、认识和珍惜当代的传统音乐存见。现今中华 56 个民族成员,已共同创建和积累了相当丰富的传统音乐门类和数量众多的音乐作品。就其大的分类来说,它包括民间歌曲、乐器和器乐、舞蹈音乐、曲艺

音乐、戏曲音乐等项,无论在内容和社会功能上,在型态和音调特征上,在体裁和结构形式上,在表演和流派风格上,都呈现出多姿多彩的地域风貌和民族特色。中国传统音乐及其在此基础上发展起来的近现代专业创作的新音乐,作为世界人类音乐文化宝库中的一个极富东方音乐艺术魅力的橱窗,无论是历史面貌还是现实存见,都向世界人民展示出了她的璀璨和辉煌。

1. 源远流长的历史

(1) 远古及先秦音乐

原始社会时期,我国远古先民在初创阶段的群体社会生活和集体劳动中,创造了人类早期的音乐艺术。历史文献提到的远古音乐,一部分以原始部落群体称号命名,如“葛天氏之乐”、“朱襄氏之乐”、“伊耆氏之乐”。所谓“某某氏”,就是“某某部落群体”。另一部分则联系古代帝王创业事迹命名,如《云门》、《大咸》、《韶》等。

“葛天氏之乐”,是一部用载歌载舞形式来表现葛天氏部落先民亦农亦牧亦猎的劳动生活,以及祭祀天、地、祖先,祈求草木谷物猎物丰茂、人畜兴旺发达的礼乐作品,表演时,有三人手执牛尾,踏着音乐节奏,唱出《载民》、《玄鸟》、《遂草木》、

《奋五谷》、《达帝功》、《依地德》、《总禽兽之极》等八段歌曲^①。《云门》是歌颂古代氏族领袖黄帝丰功伟绩的乐舞，黄帝在远古神话传说中是日神，他代表的氏族以朝日云霞为图腾，因而得此乐舞名。《大咸》又称《咸池》，表现的是氏族祭奠祖先亡灵的内容，“咸池”在远古神话传说中是日落之地，是先祖亡灵归宿的地方，故以此为乐舞名。《韶》又作《大韶》、《箫韶》，传说是虞舜时代的祀典乐舞，它在夏代后又有《九招》、《九歌》之称，并一直流传到春秋战国时代。孔子在齐国听到《韶》乐时，激动得三月尝不出肉的美味，于是发出感叹：“想不到动人的音乐，竟能使人达到如此陶醉的境界！”这就是《论语》中“子在齐闻《韶》，三月而不知肉味，曰：‘不图为乐之至於斯也’”的著名记述。

原始社会先民在音乐生活中使用的乐器，除文献提到的弹奏乐器簧、吹奏乐器箎〔chí 池〕和箫〔yuè 月〕、打击乐器鸣球和土鼓外，迄今已见到的实物还有新石器时代的吹奏乐器骨哨、骨笛、陶埙和打击乐器陶钟、陶铃、石磬等。

骨哨是远古先民最早使用的吹奏乐器之一，同时也是先民狩猎诱捕动物的工具。它用兽禽肢

^① 《吕氏春秋·古乐》。

骨制作，上开一至二孔，可奏简单的曲调，用它模拟兽禽鸣叫能引诱动物前来进而加以捕猎。浙江余姚县河姆渡和江苏吴江县梅堰新石器时代遗址中，都出土有此类乐器。骨笛是远古先民使用的另一种吹奏乐器。1987年在河南舞阳县贾湖新石器时代遗址中出土了10多支这样的乐器，经发掘者科学测定，年代为公元前5500年至前6500年，距今约有8000年历史。其中完好的一支，上开七个按音孔，经专家试奏和科学试测，可吹出“5^b 7 1 2 3 5”或“1 2 3 4 5 6 7 2”两种音列，能奏《小白菜》一类的曲调。这支迄今所见世界上最古老的笛箫类吹奏乐器具备的音乐性能，在全世界的远古乐器遗存中还未见有先例(图版一)。陶埙即用陶土烧制而成的埙，这是一种形状大小好像鹅蛋的吹奏乐器。浙江河姆渡、西安半坡、山西万荣、甘肃玉门火烧沟等新石器时代遗址中，均有这种一孔、二孔和三孔埙出土。到了商代，埙已发展到5个按音孔，可吹出8个连续的半音(图1)。石磬是用发音清亮的石料作成的乐器。甲骨文中磬字刻为“戠”形，象征绳索悬石由一人执槌敲击。古文献所说“击石拊石”，即指这种乐器演奏。远古石磬单枚使用称为“特磬”，后来又发展为多枚按音高次序排

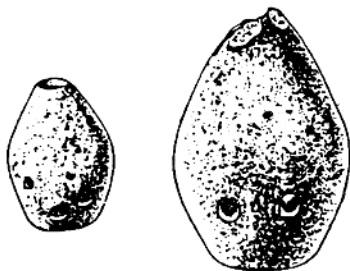

图1 殷墟陶钟

列组合演奏的“编磬”。青铜时代还未到来之时，远古先民就开始用陶土做成钟来演奏，这就是陶钟。陶钟是后世青铜钟的祖先。陕西长安县客省庄和河南陕

县庙底沟新石器时代遗址中均出土有这种陶钟，其造形与后来的青铜钟非常相似。

奴隶社会建立之后，奴隶主成为统治阶级而加强了对音乐的利用和享用。据文献记载，纵情声色的夏代最末一个统治者夏桀，占有乐舞奴隶达三万人之多，歌舞乐奏之时，声音震动四面八方。商纣王腐化残暴，建造“酒池”、“肉林”，浸淫于“北里之舞，靡靡之乐”^①，受到奴隶们怨恨，后被周武王率众讨伐灭国。周代建立之后，宫廷设立整理民间音乐的采诗之官，搜集各地民谣、诗歌 3000 多首，传说孔子从中整理出 305 篇集为一册，这就是

^① 《史记·殷本纪》。

成书于春秋时代的我国最早的诗歌总集《诗经》。虽然《诗经》只有文字而不可闻音乐,但字里行间及每首诗歌的结构形式,仍反映出那个时代丰富的音乐民俗和乐、歌唱奏情况,其中仅提到的古代乐器一项,就达 29 种。这些乐器按制作材料而分别归为“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”八类,这就是出于《国语》和《周语》的中国音乐历史上最早的乐器分类法“八音”。

尽管周代统治者严格规定了乐舞使用的不同等级限制,但到了晚周和春秋战国时代,这些等级限制已荡然无存,各家诸侯礼乐设施远远超过了周礼的规定而达到极度辉煌的境地。1978 年 6 月,湖北随县发掘了一座战国古墓,出土的音乐文物以其举世罕见的规模、优良而精湛的制作和完整而系统的乐律学体系,立即震惊了世界,被誉为是世界文化“最伟大的发现”之一。据发掘者清理,所见古代乐器有编钟、编磬、鼓、瑟、琴、笙、排箫、篪等八种共 124 件,分大型的“钟磬乐”和小型的“竽(笙)瑟乐”形式分别陈列在墓葬的中室和东室。由此可见,当时已有庄重的礼仪音乐和轻雅的休闲音乐之区分。

此期的器乐演奏家和歌唱家已有很高的艺术水准,文献记载的古琴演奏家伯牙和歌唱家秦青

就是其中的代表。伯牙演奏的琴曲《高山》及《流水》(亦合称《高山流水》)意境深远,技艺超群,唯有钟子期能领会他的曲意,两人遂结为生死之交,成为音乐上的难得“知音”^①,从此才有了“知音难觅”的典故;“高山流水”也因此而成为一切美好音乐的代名词。秦青是秦国的著名歌手,一位名叫薛谭的好歌者慕名拜他为师学艺,学不多久薛谭就要离师独立从艺,秦青也不勉强便到郊外为他饯行。临别之际,秦青放开歌喉唱出了一首委婉的送别之歌,那清新嘹亮的歌声似乎使林间繁茂的树枝也因这音乐而飘荡起来;那婉转悠扬的曲调好像也因这音乐而停滞不前,此时薛谭才开始醒悟,为自己的骄傲和无知感到十分羞愧,立即表示要继续学习而不再提归家之事了。^② 后来作为成语使用的“声振林木,响遏行云”,即源出于这一典故。

(2)秦汉隋唐音乐

公元前 221 年,秦国通过兼并战争统一七国建立起强大的中央集权国家,绵延两千余年的封建主义音乐文化便从此开始。秦汉魏晋时期,最突

① 《吕氏春秋·本味篇》。

② 《列子·汤问》。

出的音乐成就当属“乐府”的建立和“百戏”音乐的繁盛。

“乐府”首建于秦，扩充和改建于汉。这是一种官方的音乐教育机构，其排练和教习的音乐种类，有对后影响较大的用丝竹乐队伴奏的“相和歌”，融歌、舞、器乐为一炉的“大曲”，壮声威、助礼仪的“鼓吹乐”，边疆民族乐舞和“散乐”。

“相和歌”因用丝竹类乐器伴奏而得名，《晋书·乐志》说：“《相合》，汉旧歌也，丝竹更相合，执节者歌。”这类丝竹乐器常用的有瑟、琴、阮咸、箜篌和箫、笙（或竽）等。通常的情况是每次使用其中二三种或三四种，如长沙马王堆一号汉墓出土的一组乐俑，就使用竽和瑟这两种竹类乐器（图版二）。到东晋南北朝时，相和歌融合各地民间音乐发展成为“清商乐”。清商乐具有自然流畅、清新婉转的音乐特点，属于此乐的作品《大子夜歌》唱道：“歌谣数百种，《子夜》最可怜；慷慨吐清音，明转出天然。”这就形象而生动地概括出了此种音乐的艺术风格。相和歌和清商乐再进一步发展，就成为大型歌舞形式“相和大曲”和“清商大曲。”

鼓吹乐是一种用打击乐器和吹奏乐器组合演奏的音乐形式，前者以鼓、铙为主；后者以排箫、横笛、胡笳、角为主。它原是西北民族游牧、征战的马

上之乐,后来传入内地。乐府音乐主管、音乐家李延年,曾将张骞从西域带回的胡曲改写为用于军队仪仗场合的横吹曲 28 首。横吹曲即属鼓吹乐中的一个品种。鼓吹乐粗犷、热烈,又宜于行进演奏,至南北朝之后,广传于民间礼仪、祭祀场合,遂成为具有较强民俗特点的一种器乐演奏类型。

“百戏”是周秦散乐的继承发展,所以汉魏以来这种表演品种又称“散乐百戏”。它融杂技、幻术、马术、杂乐、舞蹈、角抵戏为一体,因其内容庞杂、品目多样而得此名。百戏一般都有音乐伴奏,据众多的汉魏百戏画像砖石遗存显示,其乐队编制已可分为三种:鼓吹乐类型、丝竹乐类型和钟磬乐类型。有的乐队还要加入歌唱人员。汉魏时代的散乐百戏,是这一综合表演艺术门类发展的鼎盛时期,它对其后宋元戏曲艺术的形成,独立杂技艺术的发展,以及民间俗乐舞蹈的繁盛,都产生了深远影响。

隋朝建立之后,官方开始全面整理南北朝遗留下来的各民族乐舞和散乐,在专门的音乐机构太常和乐府内,设置了历史上著名的“七部乐”和“九部乐”。唐代承继此制,于贞观年间(627~649)增为“十部乐”,从此形成各民族乐舞交汇融合、极盛一时的繁荣局面(图版三)。这十部乐是:燕乐、

清商乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、疏勒乐、康国乐、高昌乐。其中燕乐和清商乐，是中原传统音乐，即所谓“华夏正声”，其余八部都是具有外族音乐特点的西域和南亚民族音乐。唐玄宗（712~756）时，这种按音乐来源的各部乐划分，被“坐部伎”和“立部伎”划分所代替，诗人白居易的《立部伎》诗写到：“太常部伎有等级，堂上者坐堂下立；堂上坐部笙歌清，堂下立部鼓笛鸣。”这反映出当时宫廷燕乐已开始按表演形式和音乐风格来予以划分：坐部伎音乐具有抒情典雅的艺术特点；立部伎音乐具有热烈粗犷的艺术风格。

盛唐乐舞极盛一时局面的形成，与宫廷设置“教坊”、“梨园”和最高统治者介入音乐舞蹈编创活动有直接的关系。教坊的主要任务是培养音乐舞蹈人材和教习、排练歌舞散乐，初设于唐高祖武德年间（618--626），到唐明皇开元二年（714），已有三处教坊分别设于蓬莱宫内苑、禁城外和东京洛阳。前一处因处于宫内，故又称“内教坊”；后两处是在宫外，故又称“外教坊”。艺人编制，仅长安的教坊就达一万多人。据崔令钦《教坊记》实录，各教坊总共积累各民族音乐舞蹈和散乐百戏作品达325部，著名的作品如《伊州》、《兰陵王》、《春莺啭》、《柘枝》、《大渭州》、《踏摇娘》、《鸟夜啼》、《安

公子》、《玉树后庭花》、《西河剑器》、《河满子》、《绿腰》、《凉州》等，都曾由教坊艺人排练并在宫中演出，具有广泛的社会影响。“梨园”是唐玄宗在内廷设置的音乐歌舞教习场所，因地点处在禁苑果木园圃“梨园”而得其名。唐玄宗有很高的音乐天份，他“洞晓音律”，“凡是丝管，必造其妙”，又能“制作调曲”，连古代音乐大师夔和师旷“也不能过也”。^① 他曾在坐部伎弟子中选调出三百人到梨园教习，并亲自担任音乐教练，这些艺人因此就被称为“皇帝梨园弟子”。梨园排演的节目，主要是法曲，这些法曲又主要是唐玄宗的作品，著名燕乐歌舞大曲《霓裳羽衣曲》，传说就是其中之一。

唐代的教坊和梨园，造就出一批优秀的音乐舞蹈表演人材，不仅为盛唐各民族乐舞的发展和繁荣注入了新鲜血液，同时因优秀艺人交替代谢流散民间，对中国民间世俗音乐的发展也发挥了积极的推动作用。白居易叙事长篇《琵琶行》所述“老大嫁作商人妇”的那位教坊妇女的艺术生涯和生活经历，就属于这样的典型事例。

(3) 宋元明清音乐

宋元时期，说唱音乐和戏曲音乐伴随都市商

^① (唐)南卓《羯鼓录》。

品经济的繁荣而崛起，从而奏响这两大音乐门类进入中国传统音乐舞台的序曲。独立演奏的器乐形式，也以新的面貌加入这一行列。

虽然今已发现两汉时期的击鼓说书俑；唐代佛寺也有说唱变文留存，但民间大规模出现音乐表演比重较大、说唱演释传说故事的职业艺人，还是在宋代。宋元说唱艺术包括许多种类，其中最具有代表性的乐调类品种是“唱赚”、“鼓子词”和“诸宫

图2 (宋)《事林广记》唱赚图

调”。“唱赚”有两种，一种称为“缠令”，由若干曲调前加引子后留尾声而成；一种称为“缠达”，由引子加两个轮流重复演唱的曲调而成。伴奏乐器一般为鼓、板、笛(图2)。“鼓子词”因用鼓作为重要节拍乐器而得其名，音乐用同一词调反复演唱而构成，表演时由一人击鼓说唱词调，另有其他人伴奏

和伴唱。“诸宫调”因由同一宫调的曲牌联成短套，再以诸种不同宫调的短套联接成长套来反复演唱而得其名，伴奏最初也用鼓、板、笛，金元时有艺人又加入弦乐器（弦索），故又有人称之为“拍弹词”、“弹唱词”。诸宫调由于体制宏大、曲调丰富、表现力强，所以对宋元以来其它说唱音乐的发展和杂剧音乐艺术的形成，发挥了积极的影响。

宋代瓦市勾栏演出的杂剧节目，是中国历史上最早成熟的戏剧形式。由于它是歌舞、散乐、杂技、说唱、器乐等多种表演艺术的综合结晶，且以声腔曲调来体现其种类的差别，故而这种戏剧形式及其后来的发展形式，就又另外统称为“戏曲”。它是一种与西方戏剧相比有诸多不同特征的“中国戏剧”。宋金时代，杂剧的音乐结构一般由称为“艳段”、“正杂剧”和“散段”的三个部分组成，音乐来源于歌舞大曲、说唱音乐和一般民歌，伴奏乐器使用鼓、板、笛（图3）。杂剧发展到元代开始进入鼎盛时期，北方杂剧的音乐称为“北曲”，风格苍劲、壮烈；南方杂剧的音乐称为“南曲”，风格婉转、细腻。所以杂剧理论家魏良辅总结说：“北曲以遒劲为主，南曲以婉转为主。”^① 杂剧艺术及其音乐，

①（明）魏良辅《曲律》。