

©中央音乐学院“211工程”科学研究项目

中國古代音樂圖像

撰著 攝影 姜永興

中央音乐学院出版社

中國古代音樂圖像

撰著 攝影 姜永興

中央音樂學院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐图像 / 姜永兴编著. -- 北京: 中央音乐学院出版社, 2012.4

ISBN 978-7-81096-441-8

I. ①中… II. ①姜… III. ①音乐史-中国-古代-图集 IV. ①J609.22-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第272472号

责任编辑: 黄旭东

责任印制: 张 节

版式设计: 杨 琼

编 务: 王文书 袁学敏 田鸿飞 周建都

中国古代音乐图像

姜永兴 编著 摄影

出版发行 中央音乐学院出版社

印 刷 北京翔利印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

印 张 23

印 数 1-2000

书 号 ISBN 978-7-81096-441-8

定 价 420.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

中央音乐学院"211工程"科学研究项目

项 目 负 责 人

姜永兴

序 1

拜读和欣赏了姜永兴先生的这部不久即将由中央音乐学院出版社出版、同广大读者见面的《中国古代音乐图像》的精美样书，我心中充满欣喜。作为中央音乐学院“211工程”科学研究重要项目，这是一部具有重要学术价值的珍贵成果。它标志着我国在“音乐图像学”这个学科领域中，又出现了一部独具特色的、新的科研成果。

此前，我国在这个学科领域已经出版了几部颇具学术价值的著述，据我粗略统计，1988至1998十年间，至少已经有以下几部重要著述面世：1988年刘东升、袁荃猷先生编撰的《中国音乐史图鉴》、1991年赵沨先生主编的《中国乐器》，以及1998年吴钊先生撰写的《追寻逝去的音乐踪迹——图说中国音乐史》。在这个基础上，姜永兴先生推出了在这个学科领域中自己别具风格的、新的成果——《中国古代音乐图像》。

为了彰显包括姜永兴先生这部著述在内的上述一系列重要成果，请恕我引述我在十几年前涉及回顾国际音乐图像学发展的文字中的一段话，以说明上述成果对于我国的、乃至世界的“音乐图像学”所具有的意义和所作出的重要贡献：“在西方，音乐图像学（Musikalischen Ikonographie）作为音乐史学的一个分支学科也不过只有七八十年的历史，它形成于本世纪二十年代末的德国。这门学科的主旨是通过历史留存下来的绘画雕刻、各类文物、书籍等多种来源所提供的图像材料，来获得和印证有关的音乐历史信息。其中涉及诸如：逝去年代的各种乐器的外形构造和弹奏方式，从家庭、音乐沙龙、教堂

直到音乐厅、歌剧院等社会音乐生活实践，从各类音乐演奏团体的规模组成到歌剧院的舞台设计和服饰，重要作曲家们的生活、创作情景等诸多方面。由于所取图像本身的种种缺陷（不精确性，想象因素，造型技能层次不高等）。促使音乐图像学家们对图像的研究逐渐深化，从一般性的考察向更加深入的分析 and 阐述发展，逐渐专门化，使音乐图像学作为一门学科更具科学性和学术性，终于成为音乐史学的一个重要分支。德国著名的音乐史料收集家金斯基（Georg Kinski, 1882——1951）编撰的《图像中的音乐史》出版于1929年。书中选入了作者从博物馆、美术馆、图书馆、音乐研究机构、私人收藏等处收集的1560张珍贵图片，在著名音乐学家哈斯（Robert Hass）、施诺尔（Hans Schnoor）等人的协助下为每一幅图片都作了相当精确和详细的学术性说明和注释。六十年代初，由德国音乐学家贝赛勒（Heinrich Bessler）和施耐德（Max Schneider）编撰出版的多卷本《音乐史图像》中，图像材料大大扩充了，使德国的音乐图像学发展到一个新的阶段。日本音乐学家属启成编撰的《乐史大图鉴》于七十年代出版，八十年代又出了增补版。这是作者从三十年代起便在欧洲开始收集的音乐图像资料的总汇编，它的长达六百多页的篇幅中，每幅图片都附有说明和解释，应该说它标志了到八十年代为止国际音乐图像学发展的新水平。”

这里不能不遗憾地提到的是，上面列举的这些国际上有定评的音乐图像学著作中有关中国音乐的资料和内容，无论在

数量上还是质量上都极为贫乏和可怜。以金斯基的《图像中的音乐史》为例，全书涉及中国音乐的只有可怜的几幅铜锣、木鱼、琵琶、扬琴、笙和唢呐等中国乐器图片：而日本的属启成作为一位东方的音乐学者，其《音乐史大图鉴》涉及中国音乐的内容却令人难以置信地只有一页，其中除了两幅北魏时期壁画中演奏笙的佛像和手中持鼓的殉葬俑图像之外，就只有一幅孔子的画像，这还是从台湾的一张纪念孔子的邮票上复印下来的。”

从上述长时期以来国际“音乐图像学”对中国音乐图像的忽视和缺失中，我们看到了近十年来中国在“音乐图像学”领域中所取得的进展的重要意义，而姜永兴先生的这部新作正是将这种进展又向前推进了一步，它不仅进一步弥补了上述重大的缺失，同时对于国际音乐图像学的发展和深化做出了自己的贡献。

特别值得提到的是，这部《中国古代音乐图像》独具特色。它除了通过图像从视觉上清晰地勾勒出中国不同历史时期音乐文化发展的概貌之外，更令人称道的是这些精心选择的图像自身的精美质量。它是从作者几十年间亲自拍摄积累的四千余幅承载着珍贵的音乐舞蹈信息的作品中精选而成的，这些精美的图像中浸透着只有一位造型艺术家才能提供的那种审美的内涵。读者从这些图像中不仅从视觉上获得了珍贵的中国音乐历史信息，而且也是在观赏中的一种艺术享受。

我与永兴君相识和共事多年，他对自己的事业的执着精神

和忘我追求令我感佩。这位在高等美术学府接受过严格专业训练的艺术家的，竟为一所与自己的专业相悖的音乐学院贡献了自己的大半生。正如他自己所说，“在近二十年的拍摄实践中，我的灵魂一直被中国古代音乐艺术的悠久历史及其精美的制作所震撼，故令自己全身心地投入，一丝不苟，尽善尽美地将此感受在图像中有所反映和传递。”约近三十多年前，他曾担任《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》的图片编辑；若干年后，又出任中央音乐学院主持编撰的、不久的将来即将出版面世的《中国音乐百科全书》的图片编辑。在我与他合作的这两次编写过程中，我看到了一位既是艺术家又是学者的认真、执着的工作精神。此番《中国古代音乐图像》的付梓出版，标志着他在学术和艺术上所达到的新的境界。当今，正值国家郑重提出弘扬中国民族文化、构建文化强国之际，永兴君这部作品的出版具有了格外的意义。

中华民族具有悠久的音乐文化传统，定会有丰富的音乐文物信息在等待发现和开发，我们期待着继永兴君的《中国古代音乐图像》之后，中国的“音乐图像学”会有更令人鼓舞的发展前景！

中央音乐学院

于润洋

于2012年元旦

序 2

王伯玲

记得十年前的一天，我在学校的院子里遇到姜永兴老师，他问我是否有时间到他家坐坐，给我看一些东西。我正好有空就随着他一起到他的居所。姜老师捧出一盒幻灯片告诉我，这是他多年拍摄的音乐图像，也是他近二十年来所从事的音乐图像学实地采集的一部分成果，今天让我先睹为快。当姜老师通过幻灯机向我展示一幅幅图片的时候，简直让我惊呆了。我忍不住问他这些图片是怎么拍下来的，姜老师边放边解释给我听，当我听到这一幅幅图片的来历，一种崇敬和感激之情油然而升起。姜老师为了拍摄这其中的每一幅图像，不辞万里辛苦，不顾自己安危，走遍祖国南北西东。在拍摄壁画时，为了避免透视造成变形，必须近距离水平拍摄；在条件非常简陋的情况下，姜老师冒着危险，攀梯登高……。当我问他是否可以把这些照片整理出版时，他说，还有一些珍贵的图像需要去寻找和拍摄。比如：八大元代戏台，目前只拍摄了部分。他认为作为音乐图像学研究，应该尽可能完整地展示每一项历史上音乐事件的实物记录。其实，除了酷爱艺术和追求学术以外，姜老师还有一份强烈的社会责任感。他告诉我，当他看到一些田野文物被人为和自然污染和损坏的时候，内心非常纠结，总想尽快把它们拍摄下来，给后人留下真实可靠的图像。

又过去了五六年，2008年底的一天，姜永兴老师给我打电话，告诉我这几年他终于把一些应该拍摄的与音乐有关的文物建筑找到了，并已完成了拍摄工作。他觉得编写出版一本《中国古代音乐图像》时机已成熟。我和他约定好时间又去他家欣

赏了部分摄影新作。在欣赏每一幅作品时，姜老师都详细讲解寻找有关文物和拍摄的过程，这里面的每一幅图像都是一个动人的故事，我甚至觉得，且不说这些摄影作品，单单把这些故事记录下来就是一部精彩的纪实文学。我建议把编撰《中国古代音乐图像》纳入我院“211工程”学科建设的重点课题中，这样能得到出版这本专著的经费保证。姜老师欣然同意，并立即投入编辑工作。前些年姜老师不幸得病，身体情况远不如以前，但他始终一丝不苟、全心全意地编撰这本图书；除了精心选编排版以外，还在每一幅图片下方做了标注，注明这幅图片的来历和它的历史价值。

《中国古代音乐图像》是一本珍贵而又具有很高学术价值的图像专著。说它珍贵，一方面是因为它来之不易，另一方面是因为图片本身的珍稀和价值。我逐一统计了这近四百张图像的出处，大约来自8个方面，包括博物馆、研究所、寺庙、石窟、墓地、个人收藏、历史建筑和音乐活动现场。单从博物馆和研究所来看，就有全国各地的34所，其他寺庙、石窟和墓地等不计其数。而且，这些出处大多来自我国偏远地区。且不说拍摄时的难度和艰险，就这些作品的出处来说，试想，在中国960万平方公里的大地上，去寻找和探觅这些可拍摄的图像有多么困难啊！这里假如没有一种执着的精神和强烈的艺术责任感，是很难想象能够做得到的。从图像的类型来看，它们分别来自出土文物、现存乐器、壁画、石刻和砖刻、陶瓷绘图、铜器铸画、工艺制作、现场仪式和遗迹等9种。这里除了有寻

觅所花费的时间和精力外，还有大量的判断和删选的过程；同时，如何把这些散见在各种建筑和物品上的图像通过精心的构图和摄影技术拍摄下来，又需要花费很大强度的脑力劳动。另一方面，这本图像集中的每一幅图像都是姜永兴老师亲自拍摄的，除了部分出土文物和乐器外，绝大多数图像都是首次公布于众。所以，这是一本极为珍贵的精选图像集。

这本图像集所收集的作品，涵括了中国古代各个时期存留下来的音乐遗物和记载，也包括史前文化所留下的印迹。这里既收集了人类早期文明龙山文化和仰韶文化的音乐图像，也收集了当代民间音乐生活中所保留的具有历史渊源的音乐活动的图像。当然，从史前时期、商周、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代，一直到宋辽金、元明清，这两千年的音乐文明史，在这本图鉴中更是历历在目。所以，这是一部比较完整的记载中国古代音乐发展史的历史图卷，它对研究中国古代音乐史以及各种传统音乐类型诸如器乐、戏曲音乐的发展史来说，具有很高的学术价值。同时，这部图像集中的每一个标注，都为读者提供了一个历史线索，既包括图像的出处和年代，也包括某些历史性的评价。比如：平遥六和斋艺人许立廷制作的传统戏曲绢塑纱阁戏人，并作如下说明：“可见当时戏曲的普及风尚，仅存的28箱戏人反映了当时戏曲曲目、服装、化妆、道具、表演等情况，对研究我国戏曲史的发展，具有重要的参考价值。”在这本图像集中，人们还可以从中国音乐图像中观察到中国古代美术史的发展轨迹。先秦的青铜器，秦汉的墓砖和墓俑，魏晋

南北朝的石窟和石刻，隋唐五代的陶瓷，宋辽金的寺庙和塔，元明清的壁画和木雕等等。这在无形当中为人们提供了我国古代音乐和美术的相互关系，以及各个时期美术创作的主要形式和特征。此外，通过这本图集，我们还可以了解到文化东传和古代文化交流的情况。总之，这是一本具有很高学术价值的音乐图像集。

在《中国古代音乐图像》出版之际，我要向姜永兴老师表示诚挚的敬意和深深的感谢！并真切希望这本图像专著中所提供的每一幅图像，都能成为我国古代音乐和古代文化艺术研究工作的宝贵资料。

中央音乐学院

王次炤

2012年1月23日

目 录

史前文明——夏

P₁

青铜时代

P₁₈

秦 汉

P₅₄

魏晋南北朝

P₇₄

隋唐五代

P₁₂₂

宋辽金

P₁₉₂

元明清

P₂₂₈

边远民族乐器精选

P₂₈₄

人类生活中的音乐

P₂₉₈

附 录

P₃₄₆

后 记

P₃₅₂

史前文明

从考古学上来说，新石器时代人类已发明农业、畜牧业，人们已开始定居，生活资料也有比较可靠的来源；各种色彩、形制和不同用途（日用的、艺术的、建筑的等）的陶器制品大量出现，成为当时人们的主要生活用品之一；各种磨制石器也被广泛使用。这里介绍的陶埙、陶鼓、彩陶纹鼓、石磬等乐器的出现，标志人类文明曙光的开始。

贾湖骨笛

河南省文物考古研究所藏

据碳14测定，距今7500-8000年，是目前为止世界音乐史上最古老的乐器。在笛孔边上可见刻画的记号，说明笛子在钻孔时经过仔细计算。第一孔下边还有个小孔，显示这是调音所用。可见我国先民在8000年前对音的分辨已有相当高的水平。在骨笛出土处的地下层，尚有五孔笛的碎片；据此可推测在8000年以下的文化层还有人类的文明信息。这有待日后考古的新发现。随同骨笛出土、刻有符号“”的龟甲一枚，这显示我们华夏人在文明曙光前的记事符号——文字。

残骨笛
(裴里岗文化)
河南省博物馆藏

