

开启音乐之门，走进艺术殿堂，
让您在轻松愉悦中了解中国音乐。

张超◎主编

中国音乐文化

通透而睿智，丰富而易懂

入门

徜徉于国乐飘香的艺术世界

北京工业大学出版社

中国音乐文化

入门

张超◎主编

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐文化入门/张超主编. —北京:北京工业大学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5639 - 3095 - 1

I. ①中… II. ①张… III. ①音乐史—中国
IV. ①J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 077856 号

中国音乐文化入门

主 编: 张 超

责任编辑: 杨 青

封面设计: 兰旗设计

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010 - 67391106(传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 北京高岭印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 17

字 数: 228 千字

版 次: 2012 年 6 月第 1 版

印 次: 2012 年 6 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 3095 - 1

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题,请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前言

音乐是人类思想、审美与艺术的综合体现。人们利用这种独特的方式表现不同的文化和理念,由此可以说音乐是人类文明发展史上的瑰宝。中国素有“礼乐之邦”的美名。从距今约四千年的“十二律”,到河南新石器时期遗址出土的距今八千多年的骨笛,这些珍贵的历史文化遗产,带给我们的震撼,使我们对古代人们智慧结晶非常敬佩。

中国音乐从远古到古代历朝的积累、发展和传承中,出现了精彩的篇章。从那些古代歌舞中、乐器中、名人纪事中、人文现象中我们拾起颗颗璀璨的明珠,并以此想象那时人类的思想和生活状况。例如原始时代的“百兽率舞”,是母系氏族社会人们敲击着石头化装成各种野兽歌舞祭祀的生动写照,它表达了人们对自然现象的崇敬,对美好生活的期望。也说明从那个时候人们就已经萌发用音乐表达原始的情感。例如秦代出现的弦鼗,它在我国器乐史上有非常高的地位,是两汉时期的常用乐器,也是现代常见乐器三弦的前身。由此可见,中国的乐器是随着历史的发展而不断改进的。再比如,在乐律方面,明朝时期的朱载堉创建了十二平均律,比西方早了几十年,传到西方以后,曾引起极大轰动。

古代音乐在人格养成、文化生活和国家礼仪方面,同样有着很重要的意义。远古时代反映部落的生产和生活的原始乐舞,多是朴素情感的原始萌发。到奴隶制时代,乐舞是奴隶主对王权和国君功德的歌颂。春秋战国时期,出现像编钟这样的音律丰富的乐器,先进的生产

技术和社会形态的转变成为音乐文化开辟了广阔的道路。秦汉魏晋时期,各民族文化互相交流,为音乐文化的发展注入了新鲜的血液。至隋唐时期,唐玄宗对音乐的喜好,成就了那个时代音乐的盛世,《霓裳羽衣曲》的创作就是一个很好的表现。宋元时代,是中国戏曲、民间小调成熟的时期,诞生了《窦娥冤》、《西厢记》等经典名作。明清时期,是音乐走向平民化、世俗化的时期,涌现了很多曲种。

到了近代,西方国家的传道士带来了丰富的新奇的西方音乐,它们以柔和舒畅为特色,引得很多人纷纷学习和模仿。中西音乐文化在交流、碰撞中,擦出很多火花。后来由于日本侵略我国,国内又涌现了很多抗日歌曲,还有抗日咏歌会、左翼音乐等组织,人们以团结抗战为主题创作了许多作品。聂耳、冼星海就是这个时期的主要音乐人。

中国戏曲音乐中,京剧成为集大成者,被称为国剧。昆曲则被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。除此之外,还有宗教音乐,在提倡信仰平等的现代社会中,中国宗教音乐也出现了与时俱进的变化。

总之,中国音乐历史悠久、民族特色鲜明,经过几千年的积累、沉淀、发展,形成了丰富多彩的内容、种类和风格,中国音乐以其独特的历史背景、形态特征、传承方式和文化底蕴,在世界音乐殿堂中绽放光彩。本书将带您在中国音乐的海洋中遨游,见证它的独特魅力,使您轻松了解中国音乐基础知识。

目录

第一章 远古先秦时期的音乐	1
“百兽率舞”:原始时代的朦胧艺术	3
伶伦:十二乐律的创造者	6
《大夏》:歌颂大禹的歌舞	7
巫乐:商代音乐的巫文明	9
《大武》:西周大型的史诗乐舞	11
国风:周代传统民歌	13
师旷:敢用琴砸国君的乐师	15
《阳春白雪》:与《下里巴人》相对	17
《九歌》、《离骚》:赋予音乐精神的作品	18
《幽兰》:孔子的郁愤之作	20
韩娥:余音绕梁三日的女歌唱家	22
伯牙:琴逢知音第一人	24
编钟:古朴凝重的远古乐器	26

第二章 汉魏晋南北朝时期的音乐 29

弦鼗:三弦的前身	31
乐府:宫廷中的音乐部门	32
相和歌:汉代流传的民歌集	37
百戏:最早的曲艺综合	39
京房:发明六十律的乐律学家	42
李延年:《北方有佳人》的歌者	43
蔡邕:博学多才的艺术家	45
蔡文姬:一曲《胡笳》动千古	48
《广陵散》:嵇康在刑场上弹的曲子	51
桓伊:吹笛第一手的将军	53
戴逵:碎琴不为侯门伶人	55
苏祇婆:来自西域的大音乐家	57
曹妙达:以琵琶绝艺封王的音乐家	59
《梅花三弄》:咏梅花之高洁	60

第三章 隋唐时期的音乐 61

教坊:唐玄宗的歌剧院	63
梨园:唐玄宗的音乐学院	64
唐十部乐:唐乐的集册	65
李隆基:大兴音乐而荒废国事的皇帝	69
《霓裳羽衣曲》:唐玄宗所作之曲	72
许和子:大唐第一金嗓子	74
李龟年:盛唐教坊第一名手	76
白居易:用诗歌描写音乐的高手	78

踏歌:边唱边跳的歌	80
曲子词:唐新兴的艺术形式	81
 第四章 宋元时期的音乐	83
蔡元定:十八律的创造者	85
姜夔:依声填词的佼佼者	86
郭沔:质而不野,文而不史的琴家	89
《潇湘水云》:开古琴流派之先河	90
诸宫调:艺术性最高的说唱艺术	92
孔三传:诸宫调的创始人	93
《伐檀》:熊朋来的古朴情结	94
唱赚:宋代的说唱艺术	96
鼓子词:宋代最早的民间歌曲	98
散曲:结构自由的歌曲形式	99
《海青拿天鹅》:描绘海青的琵琶名曲	100
 第五章 明清时期的音乐	103
魏良辅:“昆腔”鼻祖兼曲圣	105
张野塘:三弦的改良者	107
朱载堉:十二平均律的发明者	108
华秋苹:江南的采谱人	109
花鼓:走四方的民间歌舞	110
吹打、十番、鼓吹:民间红白事乐队	112
《浣纱记》:革新后的昆山腔	117
《牡丹亭》:杜丽娘与柳梦梅的爱情故事	119
清初昆曲:爱国主义精神的萌芽	121

《平沙落雁》：“写逸士之心胸”	124
《懒画眉》：带你穿越时光的古曲	126
《流水》：被送往太空的音乐	127
《十面埋伏》：波澜壮阔的垓下之战	129
《霸王卸甲》：谱写项羽之悲壮	131

第六章 近现代音乐

135

学堂乐歌：承上启下的音乐运动	137
刘天华：近代民族音乐的开创者	140
《病中吟》：近代第一首二胡独奏曲	143
《空山鸟语》：赞美大自然的二胡名曲	144
阿炳：走街串巷的民间艺人	146
《二泉映月》：打动日本指挥家的二胡独奏曲	149
沈心工：近代乐界开幕的第一人	152
李叔同：一轮圆月耀天心	154
弹词：流传于南方的说唱音乐	157
江南丝竹：风格精细的江南曲调	159
广东音乐：盛极一时的民间合奏	160
黎锦晖：首创中国儿童歌舞剧	164
《渔舟唱晚》：央视《天气预报》的背景乐	168
《鹧鸪飞》：南派经典的笛曲	170
《幽兰逢春》：对幽谷中兰花的赞美	172
《渔樵问答》：旋律飘逸潇洒的乐曲	173

第七章 中国革命时期的音乐

175

“五四”：构筑新中国爱国乐	177
---------------------	-----

萧友梅:中国新音乐事业的奠基者	181
赵元任:中国的舒伯特	182
左翼音乐:树立革命音乐的旗帜	184
王光祈:近代音乐的先驱者	186
聂耳:新中国音乐的开拓者	188
《义勇军进行曲》:中华人民共和国国歌	190
冼星海:大合唱的开创者	191
《黄河大合唱》:里程碑式的大型合唱	194
电影音乐:中国新音乐成熟的标志	197
抗日歌咏:掀起全民抗战的热潮	199
《金蛇狂舞》:喜庆时节舞动的巨龙	203
 第八章 中国少数民族音乐	 205
藏族音乐:世界屋脊上的音乐	207
蒙古族音乐:逐水草而居的游牧音乐	209
傣族音乐:来自西双版纳的风情	212
侗族大歌:采用和声的民歌系统	214
维吾尔族木卡姆:人类口头和非物质遗产代表作	215
纳西古乐:14 世纪音乐的活化石	217
苗族音乐:寨寨相连唱民歌	220
 第九章 中国戏曲音乐	 223
昆曲:中国戏曲之母	225
豫剧:中国最大的地方剧种	227
评剧:曾经的“全国第二大剧种”	230
越剧:流传最广的地方剧种	233

黄梅戏:明快抒情的地方戏曲	235
京剧:中国“国剧”	236
粤剧:具有岭南特色的地方剧种	242
秦腔:梆子腔的鼻祖	244
二人转:东北特色小戏	247
京韵大鼓:半说半唱的曲艺	249
 第十章 中国宗教音乐	 253
佛教音乐:中国的梵呗之音	255
道教音乐:斋醮仪式之音	257

第一章

远古先秦时期的音乐

艺术来源于生活,音乐也是。我们的祖先在漫长的原始社会生活中创造了原始音乐。在生活中,大自然的松涛竹韵、鸟语虫吟以及工具撞击发出的各种声音,都使他们感到新奇、振奋和愉悦。“伐木丁丁,鸟鸣嚶嚶”,“春日载阳,有鸣庚仓”这是《诗经》中的句子,真切地记录了古代人们生活在一个有声有色的自然环境之中。

从现存的远古传说中,我们了解到音乐与巫术、原始舞蹈、诗歌融为一体,为劳动实践和氏族集体的利益服务。古籍中有这样的记载:“于!予击石拊石,百兽率舞。”其中,“百兽率舞”与“奋五谷”等传说均说明它们与先民们的祭祀、狩猎、畜牧、耕种生活有关。从一些音乐文化遗存地区出土的原始乐器,如陶埙等可以看出,先民们对音高、音色和节奏等渐渐有了一定的认识,就试图去再现那些令他们感动的声音,于是,最原始的乐歌就产生了。

享受,使音乐艺术得到很大的发展。尤其是夏以后的商和西周,已是青铜文化的鼎盛时期。音乐达到了更高的水平,出现了《桑林》、《濩》、《大武》等乐舞,并有更多的乐器品种出现。此外人们还创造了多种音阶调式,创立了十二律,已经有了绝对音高、半音观念,对旋宫转调有了初步的认识,也兴办了一些音乐教育事业。

到了春秋战国时期,由于铁器的使用,各国农业、手工业和商业都得到了迅速的发展。音乐使用得更加广泛。

“百兽率舞”：原始时代的朦胧艺术

在几万年以前，我们的祖先开始进入以渔猎为生的母系氏族社会。他们在劳动之余需要抒发和表达生活和劳动中的感受，用艺术的形式再现狩猎时，持武器与野兽搏斗的情景，于是产生了用于祭祀的以狩猎为内容的原始歌舞音乐。先秦典籍《尚书》中记载“击石拊石，百兽率舞”的传说故事，就是远古时期人们敲击着石头化装成各种野兽歌舞祭祀的生动写照。

在长江流域和黄河流域，从六七千年前起，我们祖先除狩猎以外，已经开始种植谷物和饲养家畜，社会生活的变化，也在音乐上得到相应的反映。殷商时代甲骨文中的“舞”字，就像一个人两手各执一根牛尾在舞蹈，这就表现了当时人们跳舞的形象。传说在一个叫做葛天氏的氏族里，流行着一种集体歌舞。表演时，就是由三个人手里拿着牛尾，踏足而歌。

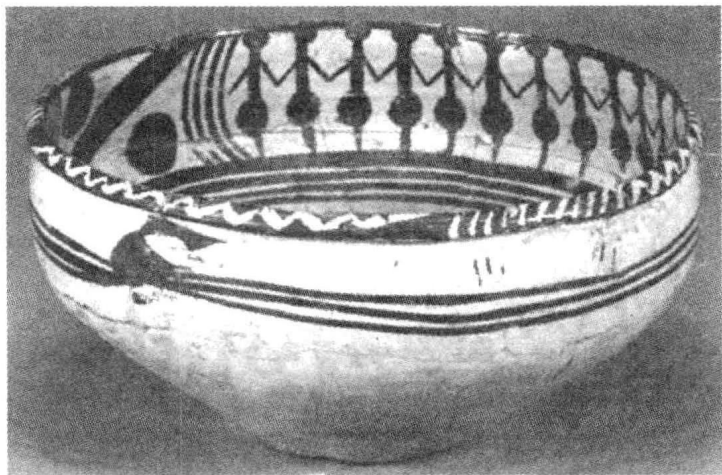
战国乐舞图

在原始社会,人们对于自然界的许多现象,如生死、风雨、雷电等,都不能理解。为了更好地生存,他们常常在一定的季节举行种种仪式,希望通过唱歌跳舞,祈求祖先、天地、图腾保佑他们能够风调雨顺,免除灾难,能够五谷丰稔,牲畜兴旺。据《吕氏春秋》中记载,跳百兽舞蹈时所唱的歌有《载民》、《玄鸟》、《遂草木》、《奋五谷》、《敬天常》、《达帝功》、《依地德》、《总禽兽之极》等八阙。这八首歌就是在仪式上唱的。它的内容说明,农耕和畜牧在人们的经济生活中已占有重要地位。其中,《奋五谷》是祝愿五谷更快的生长。

《奋五谷》等乐舞在音乐上有何特点,由于年代久远,已难以查考。古人记载说原始歌曲“乐而无转”,其旋律性不强,曲调可能较为简单朴实。

在青海省出土的新石器时代舞蹈纹彩陶盆,其内壁上有五人一列,共三列舞人,环绕盆沿形成圆圈。下面有四道平行带纹,代表水面。盆中盛水以后,这些舞人好像在河边,摆动着身上装饰的兽尾,欢快地唱歌、跳舞。从画面来看,舞者神态逼真,做有节奏的跳跃动作。这些瓷器上的画面生动形象地再现当时的情景,让后人遐想联翩。

舞蹈纹彩陶盆

关于舞蹈时用来敲击的石头,最早可能是原始的石制生产工具,后来逐渐演变成祭祀时伴奏歌舞的礼乐器。人们曾在山西省发现了年代较早的“石磬”。它的斜上方有一个悬挂用的圆孔,并有长期使用的磨损痕迹,整体打制得非常粗糙,用来敲击,仍能发出清脆嘹亮的声音。可见古人已经懂得创造美妙的声音来表达情感。

伶伦：十二乐律的创造者

相传，伶伦是黄帝时代的乐师。“伶”是先秦时期对乐师的称呼，如伶州鸠。伶也写作“泠”，后代的艺人被称为“伶人”，就是从这里来的。

我们都知道，音乐的要素之一是旋律，而旋律就是由高低不同的音，按一定的规律顺序排列构成的。这些高低不同的音，有一定的振动频率，相互之间有一定的比例关系。也就是现在世界通行的音名 C、D、E、F、G、A、B 和唱名 1、2、3、4、5、6、7。远古时期，人们在长期的实践中，将单一的一个音，发展为两个音，构成二声音阶，再逐步发展为四声音阶、五声音阶，最后发展成完整的七声音阶。同时也逐步规定了十二个音名的绝对音高。在中国古代的音乐理论中，这些音名和唱名有不同的名称，就是我们常常见到的宫、商、角、徵、羽和黄钟、大吕、林钟、姑洗等。

在传说中，这些音律就是伶伦发现的。据说，黄帝让伶伦作律，伶伦接受了任务之后，就跑到西边的昆仑山下，在山谷中砍伐竹子，做成长短不等的十二支竹筒，但是这些竹筒吹出的声音并不和谐，这让他感到非常苦恼。于是他又到了阮隃，在这里，他听到了凤凰的鸣叫。凤的叫声有高低不同的六声，凰的叫声也有高低不同的六声，声音非常好听，伶伦就不断地调整竹筒的长度，来模仿凤凰的叫声。他发现这十二个音非常和谐，于是就把这十二个音定为标准的音律。