

大学生
艺术素质拓展丛书

主编：刘守安

音乐艺术

——人类精神的火花

马东风-著

● 安徽美术出版社

大学生艺术素质拓展丛书

音乐艺术 ——人类精神的火花

刘守安 主编 马东风 著

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐艺术: 人类精神的火花 / 马东风著: —合肥: 安徽美术出版社,
2003.2

(大学生艺术素质拓展丛书 / 刘守安主编)

ISBN 7-5398-1069-6

I . 音 ... II . 马 ... III . 音乐史—世界—

—青年读物 IV . J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 010368 号

《大学生艺术素质拓展丛书》编委会

顾问: 欧阳中石 黄会林 郎绍君

主 编: 刘守安

编 委: (按姓氏笔画排序)

马东风 刘守安 刘新生 孙 涤

杨 燕 李 宏 张路红 张竞琼

郑先友 郝雪婷 徐 改 卿 青

责任编辑: 秦金根 陈 明

音乐艺术——人类精神的火花 刘守安 主编 马东风 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmschs.com>

全国新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 4.25

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1069-6 定价: 11.50 元

总 序

艺术，作为人类的精神产品，作为一种审美文化，随着人类社会的进步和科学技术的发展，从来没有像今天这样融入我们的日常生活，融入劳动生产、科学创造的过程与结果，融入我们的行为和思维，融入我们的时间与空间。生活艺术化、艺术生活化的进程如此快速，以致使我们无论贫穷还是富足、无论年轻还是年长，都会逐渐发现或忽然发现，艺术在我们生活中的位置如此凸显。现代科学技术的发展为创造艺术和复制艺术提供了各种各样的手段，也为人们接受艺术、享受艺术提供了各种各样的方便。在信息时代，无论是通俗艺术还是高雅艺术，无论是传统艺术还是现代艺术，无论是大众艺术还是民族艺术，无论是中国艺术还是西方艺术，无论是纯粹艺术还是实用艺术，无论是展示于大庭广众之下的艺术还是珍藏于博物馆、艺术馆中的艺术，都可以通过科学技术手段化为不同的“艺术信息”，汇入社会的、政治的、商业的、科技的信息洪流中，展现于我们的视觉与听觉，使我们真切地欣赏、感受艺术。现代人的艺术欣赏已较少受到时间、空间及其他方面条件的限制。科学使艺术逐渐走近我们，我们也更加热爱艺术、需要艺术。

在热爱艺术的人群中，高校大学生是一个热爱艺术、热爱科学并在科学的道路上不断攀登的群体，是一个具有求实精神又富有理想和激情的群体，是一个求知欲强、思想活跃、爱好广泛的群体。他们或学文史哲经、管理科学、法律科学、金融贸易，或学理工医农、生命科学、电子技术、信息工程，等等，在本学科、本专业领域不断进步，但普遍感到艺术知识较为缺乏，艺术欣赏能力有待提高。他们的“科学”水平与“艺术”水平有一定差距。这与现代科学技术与艺术融合的大趋势不相适应，也与他们对艺术的热爱与追求存在矛盾。德国学者胡赫说：“只有艺术和科学能把人提到神圣的高度。”艺术不仅能给人带来审美享受、精神快乐，而且也能给人以知识和智慧，给人以青

春和力量。艺术对人自身的全面发展具有不可或缺的重要意义。艺术知识应是大学生知识结构中的一个必要组成部分,艺术欣赏能力是大学生应具备的各种能力中的一种能力,艺术素质应是大学生综合素质中的一种素质。近年来,有关方面特别强调拓展大学生的综合素质,强调加强高校的美育工作,其原因也就在这里。我们约请从事各种艺术研究的学者编撰这套“大学生艺术素质拓展丛书”,目的就在于为大学生朋友进一步“走近艺术”、感受艺术提供一套知识性、观赏性读物。

本“丛书”按艺术门类共分12个分册,每册大致按照一个共同的编撰体例,对该门艺术的产生、发展、基本特征、分类状况等有一个基本介绍,然后按时代顺序,以对具有代表性、典型性的作品的释读、评价、赏析为主,穿插对不同历史阶段该艺术发展状况的概略叙述。全书大致以史为经,以“点”(作品)连“线”(艺术发展线索),以“线”带面(一定时期艺术发展概貌),以“散点扫描”和“聚焦特写”的方式导引读者浏览艺术发展、欣赏艺术作品。

本“丛书”追求“好读”:力求以通俗的语言赏评高雅的艺术,力求语言的准确、鲜明、生动、活泼,富有文采。

本“丛书”追求“好看”:力求选择有代表性、典型性、观赏性的图片,力求图版的清晰、美观,色彩逼真!

美好的青春需要艺术来陪伴,多彩的生活需要艺术来滋养。艺术使人生超凡脱俗,高雅“神圣”;艺术使人情操高尚,精神富有。让我们和更多的大学生朋友一起走近并“走进”艺术,接受并享受人类所创造的珍贵艺术吧!

刘守安

2002年11月于北京

目 录

概论	1
上编 中国音乐艺术	7
第一章 生存的渴求与心灵的萌动	
——上古音乐	7
人类孩提时代的歌声	7
寻觅远古的笛声	8
“野蛮人”的舞蹈	10
八音之器，万舞翼翼	11
第二章 炎黄正声的咏叹与四夷之乐的混响	
——中古音乐	21
采诗夜诵造新声	21
戈矛纵横，琴箏声咽	25
百川纳海游蛟龙	28
断肠“阳光”曲，“梅花”韵古风	34
第三章 生旦净末丑的亮相与管弦丝竹的争鸣	
——近古音乐	37
裁云缝雾，敲金戛玉	37
生旦净丑，唱念做打	45
丝竹情悠悠，批抹捻挑情	52
第四章 中西之乐的璧合与华夏文明的强音	
——近现代音乐	55
春色满园关不住	55
专业音乐教育的第一道曙光	57
“雄鸡一唱天下白”	60
在希望的田野上	62
下编 西方音乐艺术	66

第一章 千古史诗与献给上帝的颂歌	
——古代与中世纪时期的音乐	66
美丽的“缪斯”女神	66
史诗中的音乐文化	67
音乐是上帝的语言	70
新艺术的曙光	72
第二章 人性的复苏与奇谲瑰丽的珍珠	
——文艺复兴与巴洛克时期的音乐	74
人文主义音乐的兴起	74
戏与乐的亲密接触	77
巴洛克时代的三位巨星	79
最后的晚餐	84
第三章 缜密的思辨与自我情感的挥洒	
——古典与浪漫时期的音乐	88
凝固的音乐,流动的建筑	88
古典主义瓶中的浪漫主义美酒	92
钢琴之王与钢琴诗人	97
晚霞余照	99
第四章 传统的裂变与时代的脉搏	
——20世纪的新音乐	107
真实、恐怖、日出、印象	107
即兴、怪诞、狂热	110
走进 MIDI	111
法国作曲家的“数学游戏”	114
缪斯女神嫁给了谁	115
“大音稀声,大象无形”	116
结语	118
参考文献	119
图片来源	121
彩色附图	122

概 论

1. 音乐艺术的本质特征

什么是音乐？音乐的本质是什么？音乐艺术有哪些特征？对此历来争论颇多，观点迥异，然而都承认音乐是一种听觉艺术。有两种相对立的观点比较有代表性。一种观点以西方现代音乐大师斯特拉文斯基为代表，他说：“就其本质而论，音乐是不能表现任何一点什么的。”另一种观点认为音乐艺术与其它的艺术门类，例如文学、戏曲、美术等一样，直接地、形象地、具体地去反映社会现实生活。令人遗憾的是这两种观点都忽略了音乐自身的特殊性。为什么呢？

首先，音乐是声音的艺术。音乐采用“声音”这一独特的不同于其他艺术的物质材料和方法构成艺术作品，成为一个独特的艺术门类。音乐采用的“声音”不同于自然界的聲音，也不同于以声音为材料的语言，而是通过一定的选择，使用概括化、理想化、有序化的声音材料来组织音乐，在时间的流程中展示自我，抒发情感，塑造音乐形象，给人以审美感受。因此它具有独特的存在方式、思维方式与感受方式。

其次，音乐是时间的艺术。“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”，这句话表明了音乐艺术的基本特征。音乐也是一种造型艺术，是一种动态的造型艺术，这一点不同于绘画艺术和建筑艺术。音乐在时间范围内展演自己，在运动中不断地重复、发展与变化，通过各种要素的不同组合与分裂传递着不同的音频信息，给人以感官的刺激。因此，它具有一定的时空性、连续性和善变性。

最后从感受方式上来看，音乐又是听觉的艺术、情感的艺术。罗曼·罗兰说：“音乐是情感的独白。”音乐作品最终必须作用于人，通过听觉才能被感受，发挥其艺术功效。在这个过程中，作曲家是一度创作，演奏家是二度创作，欣赏者是三度创作。倾听音乐的过程实际是一个再加工、再创造的过程，不同的人听同一首音乐作品，感受肯定不会完全相同的。假如让孔老夫子听柴可夫斯基《如歌的行板》，他不会感动得泪流满面；同样，让托尔斯泰听《韶乐》，他也绝不会乐得

magy/14

“三月不知肉味”。“音乐是一个不可琢磨的东西，看不见，摸不着，说不清”。它不能像其它艺术那样如此的具象化，可以准确地塑造一个形象或叙述一个事件的发生、发展的细节与过程。因此，音乐语言必然带有一定的象征性和不确定性，而这种象征性与不确定性正是音乐美发生的基础，也是不同于其它艺术的根本所在。

2. 音乐作品构成的要素

音乐作品要实现其审美价值，就要借助于一定的表现手段，即通过构成音乐作品的各要素的协同作用，来表现其思想性和艺术性。

音乐基本要素有旋律、节奏、和声、音色、节拍、速度、力度、音区、调式、调性、复调、曲式、配器等。它们是音乐作品中用来塑造音乐形象、表达思想感情的具体手段。它们互相配合，构成不可分割的整体。在这些众多因素当中，又以旋律、节奏、和声与音色最为重要。

旋律又叫曲调。它在音乐表现上起首要作用，是音乐的灵魂。旋律是按照一定的高低、长短和强弱关系组成的有表现意义的音的线条，是乐音的有组织的连续进行。旋律分为上行、下行和平行进行三种形式。上行的旋律，适用于表现明朗、激动的情感，连续的上行，常用来表现情绪的逐渐高涨。下行的旋律，适用表现平静、伤感的情绪，连续的下行常表现情绪的逐渐平静、松弛、低落或不安。旋律的平行进行，即同音进行，常表现为安静、思考、等待的一种情感，有时受节奏的影响，还可以表达坚定有力、加强语气的效果。

音乐作品中使用的旋律，不单纯是上行、下行或平行运动的旋律线条，也可以由上行、下行和平行运动结合的综合体——波浪型，小波浪一般表现轻松活泼的情绪，大波浪则显得较为奔放与激动。

节奏与节拍相辅相成，是音乐的骨骼与脉搏。很难想象一首没有节奏和节拍的音乐作品是什么样子。节奏指各音在进行时所形成的音的长短关系和强弱关系。不同高低的音同时也是不同长短、强弱的音，因而节奏与旋律二者是紧密结合的，是音乐构成中的两个最重要的因素。旋律中必然包含节奏，而节奏本身却具有其独立的表现意义。

速度是节奏的伴侣，同样的节奏在不同时间格式下运行，给人的

感觉是完全不同的。要使音乐作品准确地表达思想感情,必须按指定的速度演奏或演唱。一般说来,中速给人以自然、抒情之感,慢速长于表现平静、安祥、沉思或忧伤,快速则给人以欢快、活泼、激动或紧张之感。音乐作品常用速度的变化来增强其表现力。

和弦的连续进行形成了和声,是多声部音乐的基本组成形式。把和声比作音乐的血肉是恰如其分的,只有有血有肉,音乐才有生命力。和声具有色彩性、功能性和结构性的特点。和弦进行的强弱关系,稳定与不稳定的定位与倾向、协和与不协和的释放与解决,音响效果的疏密浓淡的对比等,是音乐发展的基本手段,这些手段极大地丰富了音乐的表现力。使音乐具有深刻的哲理性、立体性与时空性,为深刻地揭示音乐主题和渲染主题提供了更大的创造空间。

音色,顾名思义是指音的色彩或颜色。我们把它比喻成音乐的外衣,具有很强的装饰性效果和重要的音乐表现力。不同人声、不同乐器及其不同组合的音响各具特色,这些特色主要是由发音体的物质基础以及产生的泛音多少来决定的。一般来说,发音体的物质基础好产生的泛音就多,音色就越好。相同高度、相同强度的音,由于音体或发音方法的不同使人感觉到不同质的音。所有的作曲家都把追求音色的完美和准确的音色表达作为自己努力的目标。比如,著名的“音乐绘画大师”里姆斯基·科萨可夫在他的调色板上就依照音乐把色调调得让人兴奋不已,光彩照人。

3. 音乐的体裁与形式

文艺作品中表现形式的各种类别称为体裁。体裁是作品内容借以表现的外部形式。音乐的体裁也就是音乐的品种,由于分类方式不同,音乐的品种可以说五花八门,它们存在于各个时代、各个民族、各个阶层的音乐生活之中。音乐体裁的分类一般按作品的文化圈、表演形式、结构篇幅和其它外部特征来划分。

常见的音乐分类方式有以下几种。

根据音乐作品所属文化圈的不同,分为民族音乐与西洋音乐、外国音乐与中国音乐、欧洲音乐与亚洲音乐等。再分之,又有汉族音乐与少数民族音乐等。

根据表演形式或音色的不同,音乐分为声乐与器乐两大类。声乐又根据演唱形式的不同分为独唱、重唱、齐唱、对唱、表演唱、组歌与合唱等。继分之,独唱又分为男高、女高、男中、女中、男低、女低。再分之,女高又分为花腔女高、戏剧女高、抒情女高等。还可以根据唱法的不同分为美声唱法、民族唱法与通俗唱法三种。

器乐作品分为独奏、重奏、齐奏、合奏等。继分之,独奏又分为小提琴、钢琴、二胡、琵琶独奏等。还可以根据演出形式的不同分为交响乐、管弦乐、室内乐、协奏曲等。民族器乐也分为吹打乐、丝竹乐、锣鼓乐等,这些乐种结合地方特色又形成了门类繁多的音乐体裁,如广东音乐、江南丝竹、山东鼓吹、西安鼓乐、福建南音、河北吹歌等。

根据场合及应用功能的不同分为劳动号子、山歌、小调、祭祀歌、酒歌、婚嫁歌、恋歌、丧歌,用于国家仪典的国歌、部队行进时的军乐、跳舞用的舞曲、学习用的练习曲、公共场所使用的背景音乐、宗教活动使用的经文歌、弥撒曲、众赞颂等。

根据乐曲的结构类型及发展手法分为短曲或小品、组曲、回旋曲、变奏曲、奏鸣曲、奏鸣回旋曲等。

根据乐曲形成的历史过程分为古奏鸣曲、古典奏鸣曲、浪漫派成熟时期的奏鸣曲、固定低音变奏曲、装饰变奏曲、自由变奏曲、小协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲、古组曲、新组曲等。

根据表情性格分为叙事曲、抒情曲、进行曲、颂赞歌、哀悼歌、谐谑曲、夜曲、幻想曲、随想曲、狂想曲等。

根据节奏、节拍及表现特点分为华尔兹、波尔卡、波洛乃兹、加沃特、吉格、萨拉班德、恰空、爵士、重金属、朋克、滚石等。

根据调性分为有调性音乐与无调性音乐两种。

根据写法分为主调音乐与复调音乐两种,以及单声部音乐与多声部音乐。复调音乐又分赋格曲、创意曲、卡农曲等。

根据时代不同,西洋音乐习惯上分为上古音乐、中世纪音乐、文艺复兴时期的音乐、巴洛克音乐、古典音乐、浪漫派音乐、印象派音乐、先锋派音乐等;中国音乐习惯上分为古代音乐(传统音乐)、近现

代音乐等。

4. 怎样欣赏音乐

有人说“音乐是上帝的语言”，这是说音乐欣赏是一种同上帝对话的审美活动过程。美的标准是不一样的，不同时代、不同民族、不同地域、不同阶级和阶层的审美趣味是不同的。高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”

欣赏音乐通常分为官能的欣赏、感情的欣赏和理智的欣赏三个阶段。运用官能、感情与理智三方面全面地欣赏一个作品，一般要具备以下几个方面的知识。

首先，了解作者和作品的时代背景。一首作品，总是表现了作曲家对现实生活的感受，所以会比较深刻地领会作品的思想内容，就须了解作品产生的时代背景和时代特点。作曲家由于生活环境、文化素养、个人性格的差异，所以即使在同样的时代背景下，创造同样的题材也会有各自不同的风格特点。莫扎特由于长年的畸形的演艺生涯，使他的作品格外注重呼唤人性。因此，他的音乐清澈透明，富有表情。贝多芬一生磨难很多，并且处于社会的重大变革时期，所以他的音乐大多具有史诗性特点，如《英雄》、《命运》、《合唱》交响曲等，以充满强烈生命欲望的音响，用英雄胜利的凯旋表达了对祖国、对人生、对世界大同的美好未来的向往。

其次，掌握各民族音乐语言的特征。一切艺术创作都根植于民族，不同民族的音乐语言都有各自不同的特点。作曲家在创作时运用各种各样的音乐语言，有的精炼，有的夸张，有的细致入微，有的狂放不羁……俄作曲家格林卡说：“创作音乐的是人民，作曲家不过是把它们编成曲子而已。”熟悉各民族的音乐语言，对于把握音乐的风格及写作特点是至关重要的。

再次，应注意作品的标题。器乐作品有“标题音乐”和“非标题音乐”之分，欣赏标题音乐必须了解作品的标题内容，如《田园》交响曲，贝多芬称它为“对农村生活的回忆”。贝多芬用标题注解了这部作品的主旨，即人与自然的协和与统一。小提琴协奏曲《梁祝》则用

它那优美动听、如泣如诉的音乐语言讲述了一个家喻户晓的爱情悲剧故事。“非标题音乐”在欧洲叫“纯音乐”，这种音乐的标题本身，没有体现出标题属性，如《G大调奏鸣》。也就是说，标题中的文字没有说明音乐将要表达的内容、形象及情感特征。标题音乐对于一般欣赏者来说，易于接受和理解，因为在欣赏音乐之前标题已明示了音乐将要表达什么，标题本身起到了一种导航性作用。这类音乐最大的弱点是它事先给了你一个框架，有了这种约束是无法展开你思维与想象的空间，去体会另外一个世界的东西。而非标题音乐则不然，因为标题本身没有说明音乐将要表达什么，加上音乐形象与音乐语言本身的不确定性因素，使音乐的表达始终处于一个是与不是之间的审美流程当中。怎样捕捉音乐形象，怎样体味音乐情感，怎样展开丰富的想象力去创造性地欣赏这类音乐作品，需要一个长期的音乐积累过程才能获得。

雨果说：“开启人类智慧的钥匙有三把，一是字母，二是数字，三是音符。”

果戈里说：“世界上三个美丽的女皇，怎样来比较呢？感性的迷人的雕塑使人陶醉，绘画引起静谧的欢乐和幻想，音乐则引起灵魂的激情和骚动。”

冼星海说：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉……”

贝多芬说：“音乐应当使人类的精神爆发出火花！”

音乐已经响起……

让我们在欣赏音乐的过程中，用美的心灵与上帝对话吧！

上编 中国音乐艺术

第一章 生存的渴求与心灵的萌动 ——上古音乐

乐海沧桑，岁月漫漫，远古的笛声早已湮没在历史的尘封之中。音乐是时间的艺术，人类童年的音乐已无法想象，留下的只有星星点点的文字和残缺不全的碎片。今天的音乐史借着古书典籍中的记载或对出土文物的考证，才徐徐拉开这历史的帷幔，依稀窥视到那遥远而神奇的音乐景象……

中华民族和世界上许多民族一样，经历了漫长的原始氏族社会的生活。在长期的生产生活斗争中，创造出绚丽灿烂的华夏文化，留下了丰厚的音乐文化遗产。

人类孩提时代的歌声

人类的出现，给沉睡的大地带来了生机与阳光；音乐的诞生，给伟大的人类增添了激情与欢乐。

人类从什么时候开始有了审美？音乐是谁发明的？它从何而来？这是连上帝都难以作答的问题。

人类文明的进程也是音乐历史的进程。语言产生了，音乐也产生了。闻一多先生在《神话与诗》一书中认为：“想象原始人最初因情感而发出有如‘啊’、‘哦’或‘呜呼’、‘噫嘻’一类的声音，那便是音乐的萌芽，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。这样界乎音乐与语言之间的一声‘啊……’便是歌的起源。”

沈约在《宋书·谢灵运传论》中说：“歌谣所兴，宜自生民始也。”

这里的“生民”即太古先民，就是说歌曲的诞生要追溯到远古时代。我国原始氏族时期的歌曲，留下的记载不多。从古代典籍中可以看到的有《弹歌》、《蜡辞》与《候人歌》等作品。这些作品深刻地反映出我国先民们在生活、劳动、爱情、宗教等方面所表现出来的不同情感。从中也可窥视到原始歌曲的基本内容与表现形式。

黄帝时期的《弹歌》说：“断竹续竹，飞土逐宍（肉）。”这首古歌虽然只有八个字，但它形象地写出了原始先民的狩猎情景：先把竹子砍断，再把竹子接好并制作成弓箭，用泥做成弹丸发射出去，以猎取动物的肉食。从这首歌曲中我们可以想象，演唱这首歌曲的肯定是一位出色的猎手，他在获取猎物之后，心情非常愉快和高兴，于是背着猎物，手持弓箭来到高高的山坡之上，放开歌喉，用歌声来赞颂自己劳有所获的喜悦之情和炫耀自己的射击本领。

伊耆时期的《蜡辞》这样写道：“土返其宅，水归其壑。昆虫勿作，草木归其泽。”这是一首祭祀歌曲。相传伊耆时期，每年十二月要举行一次祭祀活动，叫蜡祭。人们满怀虔诚的心情，跪伏在地上，面对西南方向，用低沉的音调唱咏：大地啊，请你不要震动；流水啊，请你注入深谷；害虫啊，你不要蔓延；草木啊，你回到积水的洼地去生长。这首歌曲反映了已经定居的原始部落的人们对自然灾害的叹息与对丰收希望的祈求。

夏禹时期的《涂山女之歌》说：“候人兮猗！”《吕氏春秋·季夏纪·音初篇》写道：“禹行功，见涂山之女；禹未之遇，涂山之女乃令其妾候禹于涂山之阳，女乃作歌。歌曰：‘候人兮猗！’实始为南音。”这首歌词虽然只有四个字，且后两个字还是虚词，相当于今天歌曲中的衬字叹词一样，但它却反映出了一种颇为复杂的情感。这首歌曲算是中国最早的爱情歌曲和女声独唱作品了吧。

寻觅远古的笛声

远古是神秘的。大约几万年以前，我们的祖先进入了以渔、猎为生的母系氏族社会，在长期的生活实践中，为了生存的需要，他们制造出许多可以模拟鸟兽之声的器具，这些器具还不能算是最早意义上

的乐器。

乐器是音乐发展到一定阶段的产物，它的出现晚于歌谣。在乐器的家族中，年龄最长的是鼓，如土鼓；老二是石制的乐器，如石磬；老三是吹奏乐器，如古哨和埙；老四是弹拨乐器，如古琴和瑟；最晚出现的乐器可能是弓弦乐器了，如二胡等。

《吕氏春秋·仲夏季·古乐篇》记载着这样一则传说：

在很久很久以前，黄帝曾命令他的臣子伶伦制定乐律，伶伦来到昆仑山下，在山北面的嶰溪谷砍了十二根竹子，削去枝叶，用两个竹子节之间的那段，做成了十二根管子。管子做成了，但吹出来的声音甚是难听。正在这个时候，一对凤凰飞来，凤叫了六声，凰叫了六声，声音如珠玉一般从空中飘落而来，美妙极了。于是伶伦根据凤凰鸣叫的音高制成了十二根律管，从此，创制了六律、六吕的十二音律，人们开始用律管定音，演奏音乐和创作音乐从此才有了规范和根据。

这毕竟是一个美妙的传说。近些年来我们从地下宝藏中发现的八千年前的骨笛（图1-1-1），却有力地说明了我们的祖先早在8000多年以前就有制造乐器的能力了。20世纪80年代末期，在河南省舞阳县贾湖的墓葬中，发现了10多支极具考古价值的骨笛。经过考古学家的鉴定，这些骨笛是先民用鹤类动物的骨头制成的。这一考古学的重大发现，揭开了东方文明史的新一页。

骨笛大多具有七个音孔，制作精细，音阶排列各异，能发出美妙的声音，其中一支古笛能演奏河北民歌《小白菜》的旋律。应当说，中国人类文明意义上的音乐历史，从此拉开了序幕。

8000年前的中国，正处新石器时代的早期，舞阳县地处黄河流域，这些骨笛的出土，以无可

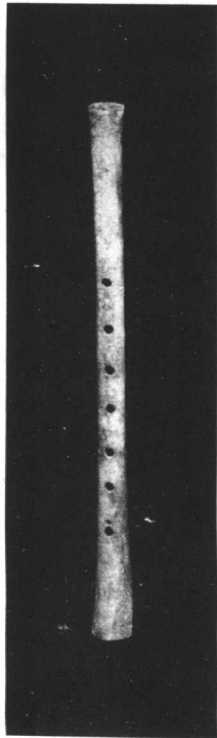

图1-1-1 骨笛

辩驳的事实证明：中华民族是世界上具有悠久历史的民族，黄河流域是孕育中华文明的摇篮。

“野蛮人”的舞蹈

舞蹈，是人的动作语言，是流动的人体造型艺术。从广义上讲，它比语言产生的更早，从古到今，舞蹈艺术始终是一片令人心醉神怡而又扑朔迷离的领域。

传说中的乐舞很多，如朱襄氏之乐、阴康氏之乐、葛天氏之乐、黄帝的乐舞、尧的乐舞、舜的乐舞等。这些乐舞大致可分为与生活、生产劳动有关的，与宗教、祭祀有关的，与争战、健体有关的，等等。《尚书》中有“击石拊石，百兽率舞”的记载，描述了狩猎时代的乐舞情况：伴奏者们以强烈的节奏敲打着石器（“击石”，为重打；“拊石”，为轻打），登场的演员们化装成各种各样的禽兽形象手舞足蹈。《吕氏春秋》中也有“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌‘八阙’”的历史传说。这一时期的乐舞形式大多简单、原始、粗犷，节奏是乐舞中的第一因素。因为人类还处在以狩猎为主要生存方式的原始社会时期，动物与人类之间存在着密切的关系，人类通过用舞蹈的形式表现对这些动物的征服，一方面来庆祝劳有所获的喜悦心情，一方面显示人类的聪明才智与力量。普列汉诺夫说：“猎人最初打死飞鸟，正如打死其它野兽一样，是为了吃它的肉。但是，被打死的动物的许多部分不能吃的，或是不能用来满足其它需要的，这些部分可以作为他的力量、勇气或灵巧的证明和标记。”动物的骨头就是普列汉诺夫所说的“证明”和“标记”，人们用它来装饰自己，将其物作为客体审美对象，将其形作为一种图腾崇拜的标识。应当说，这是原始审美意识的最初形态。1973年在青海大通县出土的舞蹈纹彩陶盆（彩图1），是迄今所知可估计年代的最古老的原始舞蹈图像，距今约有5000多年的历史，属新石器时代的遗存。彩盆内壁上绘制着原始舞蹈的生动场面：共有3组舞者，每组5人，手牵着手，动作整齐协调，每人腹下都有类似兽尾的装饰物。在我国云南、甘肃等地也陆续发现了大量的与之相类似的岩画，这些岩画有可能比舞蹈纹彩陶盆的年代更久远一些。