

中国传统文化与未成年人精神成长丛书

舞之弦

傅书华◎主编
韩晓莉◎编著

中国古代的乐舞

我国几千年来积淀的各种多元文化无一不在音乐、舞蹈中有着动人的体现。音乐和舞蹈就像是跳跃的精灵，它们潜移默化、细致入微地承载着文明、传承着文化，将各民族间的情感紧紧维系。

希望出版社

中国传统文化与未成年人精神成长丛书

舞之弦

【中国古代的乐舞】

希望出版社

ISBN 978-7-302-54425-4

图书在版编目(CIP)数据

飞舞之弦：中国古代的乐舞 / 韩晓莉编著. --
太原：希望出版社，2012.3

(中国传统文化与未成年人精神成长丛书)

ISBN 978-7-5379-5462-4

I. ①飞… II. ①韩… III. ①音乐史 - 中国 - 青年读物②音乐史
- 中国 - 少年读物③舞蹈史 - 中国 - 青年读物④舞蹈史 - 中国 - 少年读物
IV. ①J609.2-49②J709.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第145045号

中国传统文化与未成年人精神成长丛书

飞舞之弦

——中国古代的乐舞

傅书华◎主编 韩晓莉◎编著

出版人 / 梁萍

出版发行 / 希望出版社

地址 / 山西省太原市建设南路21号

邮政编码 / 030012

责任编辑 / 王泉珍

复审 / 陈炜

终审 / 孟绍勇

美术编辑 / 王蕾

装帧设计 / 韩石 汝俊杰

责任印制 / 刘一新

总经销 / 希望出版社发行部

0351-4123120

经销 / 各地书店

制作 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印刷 / 山西嘉祥印刷包装有限公司

开本 / 890mm × 1240mm 1/32

印张 / 10.125

版次 / 2012年6月第1版

印次 / 2012年6月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5379-5462-4

定价 / 19.25元

图书如有破损、缺页、印装错误，请与本社联系更换。

版权所有 翻印必究

编者的话

BIAN ZHE DE HUA

之所以编辑这套丛书，实在是来源于时时涌上心头且挥之不去的对现实的危机感。

从没有像现在这样，我深感当今未成年人精神成长的缺失。随便放眼看看，当今未成年人的生理成长、知识成长甚至心理成长都已经得到社会及家长的普遍重视，唯独未成年人的精神成长却至今未能引起大家的关注。不是吗？你看，即使是出生、成长于一般家庭的孩子，他的物质生活的条件，也还是能够满足他生命发育成长过程中所需要的物质需求的，至于出生、成长于家境较好的家庭中的孩子，营养过剩而偏于肥胖的更不在少数。大体说来，基于营养的健全，这一代未成年人较之他们的父母一代，其身体发育普遍提前、普遍超标应该是一个不争的事实。说到知识成长，你只要看看这一代未成年人那沉甸甸的书包，看看双休日他们频频出入于各种补习班的身影，听听那“现在最辛苦的就是中小学学生”的无奈感叹，你也就大略可以知晓，现在对未成年人的知识灌输是如何地慌不择路、饥不择食了。至于未成年人一代的心理成长，伴随

着心理问题的频频产生，他们的心理健康问题总算是被大家认识到了，虽然补救的措施依旧不够得力，但总算在电视媒体上时时出镜，总算在家长的口头上也时时提及了吧。但时至今日，我们还很少听到关于这一代未成年人精神成长的话题。精神成长，在许多人的心目中，还是一个玄虚的话题，还是一个模糊的话题，而究其实，精神成长已然成为当今一代未成年人长大成人的时代性危机：生理上的提前成人，使他们精力充沛却不知将精力用于何处，甚至如纽曼所说，“如果他们话多，必乱说无疑”。知识上的强力灌输，使他们在这样一个技术至上的时代，越发将知识作为换取世俗功利的手段，甚至在极端情况下会不择手段。心理的成长，虽然使他们在自我与外部失衡的情况下，可以有效地做自我心理上的调节，但却离心智的成长相去甚远。明乎此，我们才会明白，精神的成长，是灵魂的健全，是人格的生成，是公民意识的培育，是对人的生命的自由实现的自觉意识的形成。既不同于传统的老中国，又不同于现代的西方国家的新的中国，需要的正是这样有着健全灵魂的一代新人。

精神的成长不是凭空地进行，需要汲取各种精神资源，但这些精神资源，不是那种换取世俗功名的“实用知识”，而是着意于“自由人”得以成长、形成的“自由知

识”。概而言之，传统文化、现代文化、西方文化，都是新一代未成年人所应该充满兴味地去有所涉猎的。而现在，当今的这一代未成年人，对此却缺乏应有的了解。网络的平面化、共时化，正在消解传统文化、现代文化以及西方文化对未成年人精神的深度滋养。我们常常看到，这一代未成年人，在时尚的潮流中，似乎无所不知、无所不晓，但一旦进入历史文化的深处，则两眼茫然、不知所措。与此同时，我们也看到，学术贩子、学术掇客在当今大行其道，真正的学术研究者却又深居“象牙之塔”，随之而来的是，未成年人精神成长过程中急需的健康的精神营养品，在文化市场中难觅其踪。

上述的时代危机，与哲社人文界“重研究、轻应用”的时弊密切相关。

哲社人文研究队伍人数众多，硕果累累，研究的深入程度、进度，也足以令人刮目相看。但这些成果又有多少转化为对公众精神需求的满足呢？当今哲社人文的许多评价体系，套用自然科学的办法，弊端多多，是这个时代自然科学吞噬哲社人文的显著标志。但是，也不完全如此。科技界特别注重将其成果、发明、专利转化为市场效益，相比之下，哲社人文界却缺乏这种意识。或许是中国传统的哲社人文研究“书上作书”的历史太过悠久，亦或许是其依附权力、

体制的历史惯力过强，我在这里不作深入研讨，但根据目下哲社人文领域的现状，作出“重研究、轻应用”的判断大致还是不错的吧。这种“重研究、轻应用”，还表现在哲社人文界生产力分配的不平衡：现在全国哲社人文类的学术、文化期刊，包括各级高校的学报，数量众多，但这些文章中，如果不是绝大多数，起码有许多是刊发完了即作完结的吧。许多的研究者，宁肯耗尽自己的有限精力，写几篇上述类型的文章，而绝不肯把精力用于对新的学界成果做普及转化的工作。于是我们看到：一方面，是学术垃圾、文字垃圾比比皆是；另一方面，在前述未成年人精神成人危机面前，适合他们的精神读物，却少之又少。

令人沮丧的还远远不止如此。就是在这少之又少的供给未成年人的精神读物中，文字模式化、格式化、干瘪无味的也不在少数。人的精神世界原本是鲜活的，充满生机的，满足人的精神成长需求的文字，也应该是如此的吧。但打开各种标榜有文化内涵、精神内涵的书刊，却又时时看到两类不堪卒读的文字：一类是没有精神深度的平庸不堪的时尚文字，一类是貌似深刻的“八股文字”。用这样的文字，又怎么能够在未成年人的精神成长的需求中，给他们以新鲜、充盈的精神滋养呢？

正是基于这种时时萦绕于心的危机感，我心中时时萌

生着一种神往：神往于上个世纪30年代开明书店出版的由叶圣陶编写的《开明国语课本》以及由朱自清等著名学者编写的一系列的青少年读物；神往于朱光潜所写的《谈美——给青少年的十三封信》；神往于上个世纪60年代的《十万个为什么》；神往于大学者能有献身的精神，用大手笔为未成年读者写出的小文章；神往于那种深入浅出、生动活泼的哲社人文类文章……

于是，在神往中，有了“千里之行，始于足下”的冲动，从而才有了这套丛书的编写和出版。虽然，我们的努力，离预期目标还有差距，但无论如何，总算是有了引玉之砖了。我们期盼着有新的“开明书店”出版的未成年人读本，有新的《谈美——给青少年的十三封信》，有新的《十万个为什么》，更希望有对上述这些经典读本的超越。在此，我还要真诚地感谢希望出版社，感谢他们能有真诚的心灵，广阔的眼光、胸怀，出版了这套《中国传统文化与未成年人精神成长丛书》。

让我们继续努力，让我们充满期待，让我们切切实实地“救救孩子”。

傅山

2011.12

导 读	001
第一章 精神的家园：原始社会及夏商时期的音乐舞蹈	005
劳动创造了音乐和舞蹈	006
六代乐舞	010
民间音乐舞蹈的主要内容	015
打击乐器：鼓、磬、钟	017
吹管乐器：骨笛、埙	019
音乐、舞蹈理论的初步建立	021
伶伦	022
夔	024
第二章 百家争鸣、百花齐放：周代的音乐舞蹈	027
周代的“礼乐制度”	028
宫廷乐舞的繁荣	030
郑卫之音	035
九歌	038
古琴名曲《高山流水》	043

我国最早的乐器分类法：八音	047
世界音乐界奇观“曾侯乙编钟”	050
音乐思想争鸣	055
顺风耳师旷	066
歌声“余音绕梁、三日不绝”的韩娥	071
第三章 凤箫鸾管、同文共轨：秦汉时期的音乐舞蹈 ...	073
汉代乐府	074
鼓吹乐	078
相和歌	081
百戏	085
巾袖舞	087
女乐歌舞——盘鼓舞	088
“四夷”乐舞——巴渝舞	092
汉代的主要弹拨乐器	093
汉代的主要吹管乐器	100
京房六十律	106
李延年	107
第四章 多元文化、异彩纷呈：魏晋时期的音乐舞蹈 ...	111
各民族音乐舞蹈文化大融合	112
清商乐	116
北歌	118
歌舞戏	120

古琴	123
形态各异的新乐器	127
荀勖“笛律”	132
何承天“十二等差律”	133
嵇康《声无哀乐论》	135
嵇康	137
阮咸	141
蔡文姬	144

第五章 视觉盛宴、美轮美奂：隋唐五代时期的音乐舞蹈

.....	151
世界艺术之都	152
音乐机构	154
隋朝七部乐、九部乐	160
唐代九部乐、十部乐	162
坐部伎与立部伎	163
法曲与大曲	164
说唱音乐的确立	171
唐代曲子	174
唐代弹拨乐器	178
唐代打击乐器	182
唐代拉弦乐器	183
乐律学成就	184

记谱法	188
音乐专著	192
音乐思想	196
李龟年	199
李隆基	201
康昆仑与段善本	203
许和子与念奴	206
第六章 市民音乐、光彩夺目：宋元时期的音乐舞蹈 ...	209
市民音乐的兴起	210
文人词调音乐	212
宫廷音乐发展锐减	214
说唱音乐的发展	219
民间舞蹈的繁荣	225
戏曲音乐的确立	227
面貌一新的“旧代乐器”	233
不断涌现的“新乐器”	236
古琴	240
律学	242
音乐著作	243
姜夔	247
第七章 民间艺术繁花似锦：明清时期的音乐舞蹈	255
戏曲音乐的繁盛	256

民间歌曲	268
民间歌舞	271
民间说唱音乐	281
独奏音乐	286
合奏音乐	294
朱载堉	304
后 记	309

青少年是一个朝气蓬勃、充满活力的群体；是祖国未来建设的栋梁；同时也是我们教育工作者最为关心的对象。广大青少年喜爱音乐，醉心舞蹈，音乐和舞蹈已经成为了他们生活中最亲密的伙伴、最知心的朋友。但是有两个现象值得我们教育工作者关注，其一：在当今社会中，青少年对于音乐、舞蹈的认识往往不够全面，他们对于音乐、舞蹈的认识大多只停留在具体“技艺”的学习中，例如：学习唱歌，练习跳舞，演奏乐器等，却忽视了对于音乐、舞蹈文化在精神层面的认识。今天，在大批青少年音乐、舞蹈学习者和爱好者之中，不乏“技艺超群”的“小歌唱家”“小舞蹈家”“小演奏家”……但是他们对于我国几千年传承下来的优秀音乐、舞蹈思想却缺乏了解；对于一些音乐、舞蹈现象“只知其然，不知其所以然”。其二：在当今社会中，大批青少年对于西方音乐、舞蹈的喜爱和认知远远超过了对于中国传统音乐、舞蹈的钟情和了解。更有甚者，一些音乐、舞蹈教师在讲课时，为了使同学更加准确地掌握中国传统音乐、舞蹈知识，只得无奈地借用学生们熟悉的西方音乐、舞蹈知识来作为“课堂导入”……这些现象都令我们深感忧虑。

众所周知，我国传统音乐、舞蹈文化博大精深，其思想精髓至今仍然闪烁着智慧的光芒，照亮人类文明前行的脚步。笔者希望通过本书让广大青少年系统地了解传统音乐、舞蹈文化的精神内涵，从而帮助他们“以史鉴今”，更加明白地学习各种音乐、舞蹈技艺；同时也期盼我国优秀的传统音乐、舞蹈文化能够成为广大青少年“精神的家园”，让我国优秀传统音乐、舞蹈文化的精神指导他们更加健康快乐地成长！

下面，笔者就从以下三个方面对本书的写作思路作简要说明。

一、本书以青少年阅读心理为写作出发点，知识性与趣味性并重。

中华音乐、舞蹈文化的相关知识可谓浩如烟海，如何既要力图全面地涉及到各个知识点，又能做到重点明确、吸引广大青少年的眼球？带着这样的思索，笔者在写作中注意知识性与趣味性并重。例如：文笔力图亲切；较多使用插图；重点内容突出；每章加入青少年感兴趣的“人物传奇”等。同时，笔者还抓住我国音乐、舞蹈历史发展的特点，为每一章冠以独特的名称，例如：“精神的家园”“百家争鸣、百花齐放”“凤箫鸾管、同文共轨”“多元文化、异彩纷呈”“视觉盛宴、美轮美奂”“市民音乐、光彩夺目”“民间艺术、繁花似锦”，以使广大青少年更加容易抓住每一个历史时期的特点，也更容易对其产生继续阅读下去的兴趣。

二、本书以时间为写作线索，各章节之间注重逻辑性的统一。

本书的写作是以时间为顺序展开，笔者把华夏民族从远古时期出现音乐、舞蹈现象开始，一直到清朝末年为止。把这段历史长河中的音乐、舞蹈分为七章来进行讲述，即：原始社会及夏商时期、周代、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元时期、明清时期。同时，为了使本书各章节内容之间的逻辑性更加统一，方便青少年读者在阅读中进行思考与比较，笔者在各章中均采用相同内容的提示语作为每一节的标题来具体讲解，即：1. 时代最强音；2. 宫廷音乐舞蹈风貌；3. 民间音乐舞蹈生活；4. 器乐发展；5. 思想理论发展；6. 人物传奇。以希望本书的编写做到脉络清楚、层次鲜明。

三、本书以“精神的传达”为写作特色，着力营造精神的力量，鼓励青少年健康成长。

在每一章节写作中，笔者力图通过对具体音乐、舞蹈现象的介绍为青少年读者传达我国优秀传统文化精神，使青年能够通过阅读得到更多的精神愉悦，更加健康快乐地成长！

