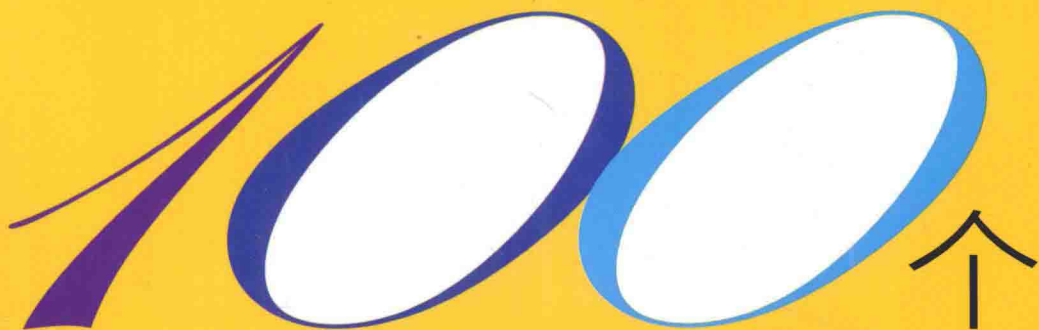

· 文化必知系列 ·

胡栢彰 旷琼 编著

青少年必知的

音乐典故

音乐是最纯粹的艺术，典故是最有味的沉淀。

100典故，让你对中国音乐侃侃而谈。

100个最缥缈的中国故事。

QINGSHAONIAN
BIZHI DE
100 GE
YINYUE DIANGU

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

文化必知系列

青少年必知的 100 个音乐典故

胡栢彰 旷 琼 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年必知的 100 个音乐典故/胡栢彰, 旷琼编著.
—合肥: 安徽科学技术出版社, 2014. 6
(文化必知系列)
ISBN 978-7-5337-6260-5

I. ①青… II. ①胡…②旷… III. ①音乐家-生平事迹-中国-青年读物②音乐家-生平事迹-中国-少年读物
IV. ①K825.76-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 318891 号

青少年必知的 100 个音乐典故

胡栢彰 旷琼 编著

出版人: 黄和平 策划编辑: 张楚武 责任编辑: 付莉
责任校对: 潘宜峰 责任印制: 李伦洲 封面设计: 王艳
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>
安徽科学技术出版社 <http://www.ahstp.net>
(合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场, 邮编: 230071)
电话: (0551)63533330
印 制: 合肥创新印务有限公司 电话: (0551)64456946
(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

开本: 710×1010 1/16 印张: 13 字数: 230 千
版次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5337-6260-5

定价: 22.00 元

版权所有, 侵权必究

目 录

远古—西周	1
1. 黄帝制鼓作乐	1
2. 五声八音十二律	3
3. 中华第一乐章	5
4. 最古老的歌曲	7
5. 师延作靡靡之乐	9
6. 武舞的杰出代表	11
春秋—战国	13
7. 周景王造无射钟	13
8. 管仲作歌脱险	15
9. 长歌自荐的故事	17
10. 百里奚听歌认妻	19
11. 凤凰台上忆吹箫	21
12. 华元斗歌送琴	23
13. 高山流水谢知音	25
14. 师旷听钟辨音	27
15. 亡国之音不可听	29
16. 季札观周乐	31
17. 三月不知肉味	33
18. 春秋琴人轶事	35
19. 魏文侯听琴纳谏	37
20. 邹忌借琴谏齐王	39
21. 滥竽充数	41
22. 响遏行云与余音绕梁	43
23. 两次著名的击缶	45
24. 《阳春白雪》与《下里巴人》	47
25. 聂政学琴刺韩王	49
26. 渐离击筑荆轲放歌	51

秦—汉	53
27. 四面楚歌困霸王	53
28. 高祖泣唱《大风歌》	55
29. 戚夫人与翘袖折腰舞	57
30. 刘章酒席放歌	59
31. 司马相如以琴为媒	61
32. 李延年献《佳人歌》	63
33. 从歌女到皇后	65
34. 琵琶一曲昭君怨	67
35. 桓谭演新曲	69
36. 焦尾琴与柯亭笛	71
三国—南北朝	73
37. 蔡文姬与《胡笳十八拍》	73
38. 杜夔验钟	75
39. 祢衡击鼓骂曹	77
40. 阮籍长啸当歌	79
41. 《广陵散》于今绝矣	81
42. 阮咸是一种乐器	83
43. 人琴俱亡	85
44. 梅花三弄竞风流	87
45. 陶渊明抚无弦琴	89
46. 刘琨胡笳退匈奴	91
47. 柳恽以笔捶琴	93
48. 千古传唱的敕勒歌	95
49. 琵琶乐工封王侯	97
50. 南朝的亡国之音	99
隋—唐	101
51. 乐盲皇帝定雅乐	101
52. 万宝常闻乐痛哭	103
53. 龟兹音乐入中原	105
54. 初唐三大乐舞	107
55. 罗黑黑与张红红	109
56. 音乐皇帝李隆基	111

57. 盛唐大乐《霓裳羽衣曲》	113
58. 梨园的来历	115
59. 盛唐念奴娇	117
60. 铁骨铮铮雷海青	119
61. 歌圣李龟年	121
62. 王维观画知名曲	123
63. 旗亭歌诗比赛	125
64. 李谟鉴湖吹笛	127
65. 开元第一筝手	129
66. 浔阳江上琵琶声	131
67. 三生石上放歌声	133
68. 刘二郎与藤原贞敏	135
69. 天下谁人不识君	137
70. 李端诵诗得筝女	139
71. 许云封论笛	141
72. 王麻奴比艺竿箎	143
73. 康昆仑拜师	145
74. “小忽雷”传奇	147
75. 一声何满子	149
76. 杜秋娘与《金缕衣》	151
77. 曹绍夔捉怪治病	153
78. 陈拙习曲《广陵散》	155
79. 皮陆合著《醉渔唱晚》	157
宋一清	159
80. 朱文济只弹七弦	159
81. 沈括与音乐	161
82. 柳永创新词曲	163
83. 珠联璧合《醉翁吟》	165
84. 苏东坡论《阳关三叠》	167
85. 琴操与严蕊	169
86. 徐衍独弦奏嵇琴	171
87. 白石道人自度曲	172
88. 郭沔谱写《潇湘水云》	174

89. 两位琴师的命运	176
90. 耶律楚材与“春雷”	178
91. 贯云石发端海盐腔	180
92. 身背花鼓走四方	182
93. 失之王权得之琴	184
94. 魏良辅开创水磨腔	186
95. 《十二木卡姆》的故事	188
96. 朱载堉创建十二平均律	190
97. 汤琵琶传奇	192
98. 韩石耕千金一曲	194
99. 康熙皇帝弹钢琴	196
100. 蒋文勋三听《平沙落雁》	198

远古—西周

1. 黄帝制鼓作乐

华夏是古代中国中原地区各族的合称，亦作“诸夏”。部分史学家认定中国古代的部族分为华夏集团、东夷集团和苗蛮集团三大集团。它们经过长期的交往与融合，到春秋时期基本同化，成为秦汉间所谓“中国人”的三个主要来源。

华夏集团的主体由炎帝部落与黄帝部落组成。经过阪泉之战，黄帝打败了炎帝，黄帝成为了中原部落联盟的首领。与此同时，黄河下游以蚩尤部落为主的东夷集团也发展壮大起来。

随着势力的壮大，东夷集团在蚩尤的领导下，以今山东为根据地，由东向西方发展，开始进入华北大平原，而这里正是炎帝和黄帝的地盘。华夏集团与东夷集团之间的武装冲突也就再所难免了，传说中的涿鹿之战由此爆发。由于时间过于久远，而且没有文字，关于黄帝与蚩尤的战争，也就充满了神话色彩。

大战之前，双方都做了充足的准备。据说蚩尤有 81 个铜头铁额的兄弟，这可能是暗示他们的军队已经装备了金属盔甲，一些文献上提及蚩尤冶炼金属作兵器，这与当时冶金术的发展程度是相适应的。而黄帝为了振奋军心，听从九天玄女的建议，用夔皮制作了 80 面大鼓。

夔是传说中上古时代的神兽，生于东海流波山，形状似牛，全身都是灰色的，没有长角，只长了一只脚，每次出现都会有狂风暴雨。它身上还闪耀着光芒，好似日光和月光，它的吼声和雷声一样震耳欲聋。黄帝捕捉到这种神兽，用它的皮制成鼓面，用它的骨做成鼓槌，敲击此鼓，鼓声响彻五百里之外，威慑天下。

另有说法，说夔是黄帝或尧舜手下掌管音乐的一个大臣。《韩非子》和《吕氏春秋》都记载了这样一个故事。鲁哀公一日问孔子：“听说尧舜时代有一个国家乐师叫夔，听说他只有一只脚，是真的吗？”孔子解释说：“舜要将音乐教育普及天下，命令重黎推举一个名为夔的平民来制定基本音调，重黎还想再举荐其他的人，舜说不必了。舜认为在此领域只要夔一人便足够了。舜当时说‘夔一，足也’，而不是‘夔，一足也’。”

再说黄帝与蚩尤开战，80 面战鼓齐声敲响，一时战场上地动山摇，天旋地转，喊杀声直冲霄汉，蚩尤兵卒一闻听就神魂颠倒，哪里还有斗志，首战蚩尤失利。

蚩尤在军事实力上处于下风,所以棋走边锋,在战场上奇招频出。他让一些戴着魑魅魍魉面具的鬼方部落军士上阵冲锋,企图以奇制胜。在当时的情况下,也许人们还不知面具为何物,黄帝方军士看到这些青面獠牙的妖魔鬼怪上了阵,认为是上天或者是魔王帮助蚩尤,这还了得!大家都被吓得六神无主,魂飞胆颤,武器还没有交接,就开始溃逃,一直跑到西泰山脚下,才算稳住军心,重新整理好队伍。

这一战黄帝虽然是败了,但是没有伤元气。黄帝一方面反思,整理纪律;同时登上西泰山,去寻求援兵。传说黄帝在西泰山会合鬼神,坐在火烈鸟、大象拉着的车子上,虎狼在前面开路,六条蛟龙尾随其后,聚合的鬼神都跟在黄帝的车子后面。这些鬼神个个奇形怪状:有的鸟身龙头,有的马身人面,有的人面蛇身,有的猪身蛇尾……同时,凤凰飞舞在天空,腾蛇伏蹕在地上。九天玄女听说鬼方人害怕龙叫,再给黄帝献计,命人制作了24个牛角号,可以吹奏出龙吟之声。黄帝非常高兴,亲自创作了一首名叫《清角》的乐曲。相传《清角》之悲凉激越,能够感天地,动鬼神。

黄帝军队再次前进,和蚩尤军对阵再战。蚩尤依旧让鬼方部落的魑魅魍魉打前锋,没想到这一次对面黄帝部队纹丝未动,毫无畏惧。反而有一排军士在阵前面儿排开,昂首挺胸,嘟嘟使劲吹起军号,龙吟之声在广阔的阵地上空回旋,声震寰宇,气冲九霄,吓得鬼方军士丢盔弃甲,狼狈逃窜,阵地上丢满了魑魅魍魉面具。之后,战鼓声再响,黄帝军队掩杀而来,将蚩尤部落打了个落花流水。

黄帝军队经过大小72战,才彻底打败蚩尤部落,生擒了蚩尤。一说是将蚩尤杀掉立威,一说任命蚩尤为大臣,专门率领军队。

据说黄帝擒获蚩尤之后,作《柷古之曲》。柷者,网也;古者,罟也。网是古人用绳线等结成的捕鱼捉鸟的器具,罟是捕鱼的网。《柷古之曲》共有十章,一曰雷震惊,二曰猛虎骇,三曰鸷鸟击,四曰龙媒蹕,五曰灵夔吼,六曰雕鹗争,七曰壮士夺志,八曰熊罴哮吼,九曰石荡崖,十曰波荡壑。仅听这些章名,便可以想象传说中大战的惨烈和军士的激昂。《柷古之曲》是传说中最早的军歌。

战胜后的炎黄部落乘胜东进,有力地奠定了华夏集团据有广大中原地区的基础,并起到了进一步融合各氏族部落的催化作用。取得这场战争胜利的部族首领黄帝和炎帝,也从此成为中华民族的共同祖先,后世中华儿女自称为“炎黄子孙”,即由此而来。

2. 五声八音十二律

相传黄帝生于姬水,故以姬姓,居轩辕之丘,所以号轩辕氏。建国于有熊(今河南新郑市),亦称有熊氏。黄帝联合炎帝,打败蚩尤之后,成为了北方部落联盟的首领。那个时代,人们正处在蒙昧与文明的过渡时期,生活条件十分简陋艰苦,同时也涌现出众多的发明,后世人们往往将这些发明创造都归传为黄帝的功绩。

黄帝指导用玉作兵器,造舟车弓箭,染五色衣裳。他让妻子嫫祖教人民养蚕,命令大臣仓颉造文字,大挠造干支等。在音乐方面,黄帝指派伶伦研究音律、制作乐器。

伶伦接受这个命令后,传说从大夏山之西一直走到昆仑山之北,在溪谷中找到一根竹子,这根竹子空窍处厚薄均匀。伶伦把它从两节间断开,形成长三寸九分的竹管。伶伦试吹这根竹管,定其律为“黄钟”,其音为“宫”,相当于现代音乐中的 C 调 1。

伶伦接着又制成十一根竹管,他一边吹竹管,一边倾听凤凰的叫声,来分辨十二律。雄凤凰的叫声有六种,雌的叫声也有六种。用它们和黄钟律比较其音的高低,再慢慢进行校正。最后,伶伦制定了十二个律作为音高的标准。这样,音乐中的各个音阶,包括半音的音高,基本上都具备了。同时,他还制定了音乐中的五个音名,为宫、商、角、徵、羽,称为“五声”。

伶伦还规定了用八种不同材料制成的乐器的名称,即金、石、土、革、丝、木、匏、竹,根据《周礼·春官·大师》郑玄注,具体说就是:金指青铜制成的钟罍(古代乐器,大钟);石指石制的磬;土指陶土制成的埙;革指皮革蒙制成的鼓鼗(拨浪鼓);丝指以丝为弦的琴瑟;木指木制的柷(古代乐器,木制,形状像方形的斗)和敔(古乐器,奏乐将终,击敔使演奏停止);“匏”指葫芦和瓠子制成的笙;“竹”指竹管制成管箫。这八种乐器,称为“八音”。这八种乐器经过适当组合,其音高用十二律统一调整,配合和谐,自然就能演奏出美妙动听的音乐了。

在伶伦制定十二律的标准音高以后,黄帝又命伶伦与另一名乐师荣将,用金属铸成十二个编钟,编钟的音高依次与十二律相配。这十二个编钟按音的高低排成上下两排,乐师按一定的节奏敲击高低不同音调的编钟,就能奏出抑扬悦耳的音乐。于是,黄帝选定一个吉日,让大臣们都来聚会。在聚会的时候,命伶伦敲击编钟,演奏庄严热烈的乐曲,用来祭祀,用来庆贺,并把这首乐曲命名为《咸池》。

《庄子·天运》一章,描述了北门成听了《咸池》的感受,和黄帝对音乐的解答。

北门成问黄帝:“你在广漠的原野上演奏咸池乐曲,我起初听起来感到惊惧,再听下去就逐步松缓下来,听到最后却又感到迷惑不解,神情恍惚无知无识,竟而不

知所措。这是怎么回事呢？”

黄帝说：“很多人都有这样的感觉。我因循人情来演奏乐曲，取法自然的规律，用礼义加以推进，用天道来确立。最完美的音乐，先要与人事相应合，还要顺乎天理，按五德运行，与天道自然相应，然后调和四时，与天地万物和谐统一。四时更迭兴起，万物顺应自然而生长；音乐节奏忽强忽弱，乐声忽高忽低，其声终止而无尾，开始而无头；其声忽死忽生，忽起忽伏，变化无穷，想一成不变则不可能，你听了这种音乐故而惊惧。

“我又用阴阳调和之声演奏，用日月之光来照耀。其声音能短能长，能柔能刚；变化中不离条理，不拘守老调。你听了能从容自如，所以心情松弛。

“我又演奏无怠之声，调和以自然之规律，音乐表现出生物混然相追逐，丛杂并生，相与群乐而又浑然一体的意境。你想要听它而又听不到，故而失去自我。

“咸池之乐，开始使人惊惧，惊惧故而警戒；我又接着使人心情松弛，心情松弛故而逃避退缩；最后使人迷失自我，迷失自我故而浑沌愚昧；浑沌愚昧则与大道合一，大道就可以负载它而与之永存。”

后来我国关于音乐形成了这样一个观念，认为五音十二律与天地之气、阴阳之变相顺应。如《淮南子·时则训》将五音十二律与十二个月的气候以及各气候环境下的代表性事物相对应，就是这种观念的典型例证。这种观念，基本上可以说由黄帝时代所奠定。黄帝肇始了中国古代音乐理论的某些特色。

黄帝不但在中国音乐理论上承先启后的功绩，还具体规划了音乐的种种应用功能。他曾对祭祀音乐有所整理，对于军乐也有所发明，进一步加强了中国音乐的政治教化功能，并影响了后世。《云笈七签·轩辕本纪》记载：“黄帝之琴名号钟，作清角之弄。帝始制七情，行十义之教。七情者，喜、怒、哀、乐、惧、恶、欲，七情也。十义者，君仁、臣忠、父慈、子孝、兄良、弟悌、夫义、妇听、长惠、幼顺，十义也。”

3. 中华第一乐章

提起历史悠久,国人常说“三皇五帝”。三皇指燧人氏、伏羲氏、神农氏;五帝是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。三皇五帝大抵生活在史前和原始社会末期。

尧帝通过禅让把首领位置传给了舜,舜果然不负众望,倡导“德为先,重教化”,是道德文化的鼻祖。他知人善任,命禹担任司空,主抓水利;命弃担任后稷,负责农业生产;命契担任司徒,推行思想教化;命皋陶担任“士”,执掌刑法;命垂担任“共工”,掌管百工科技;命益担任“虞”,掌管林牧渔业;命伯夷担任“秩宗”,主持礼仪;命龙担任“纳言”,负责发布命令,收集民生意见;命夔为乐官,掌管音乐和教育。

对,就这个夔,他不再是传说中的神兽,而是生活在尧舜禹时代的音乐家。夔生活在荒僻边缘的地方,具有非凡的音乐才能,后来受到舜的赏识提拔为乐官,主理乐舞之事。夔不但是氏族乐舞的组织者和指挥者,而且有高超的音乐演奏才能,编导了具有当时最高水平的乐舞《韶》,又名《箫韶》《大韶》。

相传《韶》由舜指导,由皋陶合作歌词,由夔配乐编舞而成,是一种集诗、乐、舞为一体的综合古典艺术。以钟、磬、琴、瑟、管、笙、箫、鼗、鼓、柷、敔、镛等多种乐器合奏,用以歌颂帝尧的圣德,并示忠心继承。夔导演排练,主持了首次祭祖演出的仪式。宣布开始之后,堂下鼓乐齐鸣,悠扬悦耳的箫韶之乐经久不息。舜高兴地歌唱说:“谨遵天命,百官勤政,天下振兴!”皋陶高歌说:“天子圣明,百官贤能,庶事康宁!”据说,舜的箫韶之乐演奏九遍后,百兽起舞,凤凰来翔,舜的功德可谓感天动地,天降祥瑞了。

从此之后,夏、商、周三代帝王都把《韶》作为国家大典用乐。周武王伐纣平定天下,为了巩固新的统治秩序,周公旦“制礼作乐”,将周代以前各代的代表性乐舞整理增删,成了六代乐舞,用于郊庙祭祀,以《云门》祭天、《大章》祭地、《大韶》祭四方、《大夏》祭山川、《大濩》享先妣、《大武》享先祖,形成了一整套形式丰富内容充实的礼乐制度。

西周在建国之初,封赏功臣,姜太公以首功封于营丘建立齐国,《韶》乐也由此传入齐境。《韶》乐传入齐国后,在齐国改革开放、“因俗简礼”的基本国策影响下,适应当地民情民风习惯,吸收当地艺术营养,从内容到表演形式都有所丰富、演变,从而更增强了表现力,更贴近了东夷传统乐舞,展现了新的风貌。

东周王室衰弱,诸侯征战,以及“郑声”等民间俗舞和宫廷女乐兴起,对王室雅乐形成冲击,西周雅乐遭遇了“礼崩乐坏”,到了孔子生活的春秋末期,文舞中只剩下《大韶》,武舞中只剩下《大武》了。公元前517年,孔子来齐国,在高昭子家中观赏齐《韶》后,由衷赞叹道:“没有想到音乐竟能做到这般高妙的境界!”评价说“《箫

韶》者，舜之遗音也，温润以和，似南风之至。”而且留下了听后，“三月不知肉味”的佳话。

秦始皇统一天下，灭掉齐国，得到齐《韶》乐，秦二世曾用《大韶》《五行》祀极庙。汉高祖兴起灭秦，《韶》乐再传于汉，汉高祖将其改名为《文始》，后代祭祀时就以《文始》为乐。秦汉均曾把《韶》定为庙乐，把《韶》在国乐中的位置推到了极致。

汉末三国时代，魏文帝曹丕下令将《文始》复称为《大韶》，以为庙乐。到了南朝梁武帝时，又将《大韶》名字改为《大观》。虽然千百年几易其名、修变内容，《韶》乐一直居于帝王用乐之列。

韶乐作为中国宫廷音乐中等级最高、运用最久的雅乐，由它所产生的思想道德典范和文化艺术形式，一直影响着中国的古代文明，韶乐因而被誉为“中华第一乐章”，然而经唐历宋，便再不见《韶》乐被使用或表演的记载了。

明朝之初，把雅乐加以改组，命名为“中和韶乐”。清朝建立后继续沿用，顺治帝元年（1644年）议定，祭天地、太庙、社稷、孔子都用《中和韶乐》。乾隆时再加修改：凡大朝会、大祭祀皆在殿陛（月台）奏此乐。清代神乐署有歌舞乐师200余人，其规模超过今日大型管弦乐队。根据相关记载，包括祭孔在内的祭祀专用乐舞，都为《中和韶乐》。它包括七段乐曲：《肇平之章》《兴平之章》《崇平之章》《恬平之章》《淳平之章》《臣平之章》《和佑之章》。清代把此乐舞冠名为《中和韶乐》，既说明它源自《韶乐》，又切合了中和的意境。

1900年，八国联军入侵北京时，英军强行占领了神乐署，设为兵站，署中人员遭到驱逐，神乐署从此衰败。伴随着清朝的灭亡，《中和韶乐》也消失100多年了。今天世人看到的雅乐表演，虽然从演出形式到音乐内容，都严格遵循史籍记载而编排，但至少在规模上，还没有达到昔日的辉煌。

4. 最古老的歌曲

最原始歌曲,起源于劳动,它带有很强的功利实用目的,在劳动过程中起着协调动作、减轻疲劳、增强效果的实际作用。一般认为,劳作呼号,是原始歌曲的雏形。

《淮南子·道应训》由今推古作了下面的论述:“今举大木者,前呼邪许,后亦应之,此举重劝力之歌也。”这样的“举重劝力之歌”包含了诗、歌、舞的萌芽状态。鲁迅先生对此有过精辟的论述:“我们的祖先的原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必需发表意见,才渐渐的练出复杂的声音来,假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作;大家也要佩服,应用的,这就等于出版;倘若用什么记号留存了下来,这就是文学;他当然就是作家,也是文学家,是‘杭育杭育派’。”

但“邪许”“杭育”一类的劳动呼声,尽管在一定程度上表达了原始先民的某种情绪,却毕竟是他们“孕而未化”的“诗歌语言”。随着人们劳动实践的发展和社会生活的丰富,这些孕而未化的诗歌语言才逐渐发展为具有清晰的发音、明确的含义的真正诗句,形成原始劳动歌。

我们祖先,在远古时代应当创作了无可估量的各种劳动歌。魏晋著作《辨乐论》说:“昔伏羲氏因时兴利,教民田渔,天下归之,时则有网罟之歌;神农继之。教民食谷,时则有丰年之咏。”然而,由于年代久远,当时又无文字可供记录,绝大部分都淹没不存了。在所保存的古籍文献中,可认定为原始劳动歌的很少。东汉人赵晔撰写了一部史学著作《吴越春秋》,书中记载春秋末年的越国国君勾践向楚国的射箭能手陈音询问弓箭的道理,陈音在回答时引用了一首古歌谣,这首古歌谣后来被命名为《弹歌》,被公认为是中国的“太古之歌”。

《弹歌》很简单,只有八个字:断竹,续竹;飞土,逐穴。“断竹,续竹”,讲的是“弹”的制作过程,先将竹竿截断,再用弦将截好的竹竿连接两头制成弹弓。“飞土,逐穴”,讲的是发弹狩猎活动,一颗颗泥制弹丸由弹弓射出,击中一只只鸟兽,人们欢叫追逐着,带着猎物满载而归。“穴”,为古“肉”字。这首民歌简短、质朴,诗句整齐,有和谐的韵律,真切反映了原始时代的狩猎生活。有学者根据黄帝时已有弓箭的传说,推断歌谣创作年代在黄帝时期,或黄帝之前更远的年代。

流传更广,更为人们熟悉的上古歌谣,是传说作于帝尧时代的《击壤歌》。传说尧担当天下共主时,仁义贤明,善于治国,在他统治的区域,人们和平无争,安居乐业。当时有一位 80 多岁的老人,仍然身体健壮能歌善舞,有一天老人心情很好,敲击着壤木,放声唱道:日出而作,日入而息;凿井而饮,耕田而食。帝何力于我哉!

这便是大名鼎鼎的《击壤歌》。壤，传说是古代儿童玩耍的用具，用木头做成，前宽后窄，有一尺多长，形状像鞋子。玩的时候，先将一根壤侧放在地上，然后在距离三四十步远的地方，手拿另一根壤瞄准投出，击中侧放的壤就算赢，这个游戏就叫击壤。

《击壤歌》唱的意思是：太阳升起出门干活，太阳落山了就家休息；凿井取水解渴家用，耕田种粮自给自足。这样的日子、这样的生活啊，皇帝佬儿和我有什么关系呢？诗歌描绘了进入农耕时代，个体家庭耕作劳动、自给自足的生活场景，藐视了所谓皇权与“帝力”。

据说尧年老时，通过考查将首领位置传给了大禹。那个时期大洪水泛滥，为害甚烈，大禹带领民众，经过十余年的努力，终于将洪水引入大海，平息水患。其间大禹到三十岁都没有结婚，直到有一天来到涂山（一说位于安徽省蚌埠市西郊，一说位于浙江绍兴市郊），遇到了涂山氏部落的女娇，两人一见钟情，结合为夫妻。新婚不久，大禹便告别女娇，继续四处奔波为治水操劳。女娇在家夜夜思念，日日出门等候，期待大禹归来，一日作歌唱曰：“候人兮猗！”

“候人兮猗”，这反复吟唱仅仅一句的四个字，便成为有史可稽的中国第一首情诗，后命名为《候人歌》，被称为南音之始。涂山氏女娇，也由此成为中国远古神话中的诗歌女神。

“兮”和“猗”字都是语气助词，相当于现代汉语的“啊”和“呀”字。整首诗歌直白热烈地道出了女娇心中的所思所想：我等你啊。后来的《诗经》《楚辞》都用了“兮”这个字，都明显受到了这首歌的影响，后人遂有“南音导其源，楚辞盛其流”之说。

《候人歌》是有史可稽的中国第一首情歌。

5. 师延作靡靡之乐

师姓是中华民族古老的姓氏之一,产生于远古时期,得姓始祖为黄帝的大臣、主管音乐的师延,起源地在现在的河南省新郑市。在夏、商时代,管理音乐歌咏事物的职官名称就叫作“师”,这些人的后代子孙遂以职官为姓,乃成师姓,所以在先秦,很多有名的音乐家都姓师,如师延、师旷、师涓、师尹等。

师延是中华最早的乐官,传说他精通阴阳,晓明象纬,时而出世时而隐没,很是高深莫测。黄帝做天下共主时,师延已经有几百岁了,出山做黄帝手下司乐的官员。到了夏朝末年,他抱着乐器投奔殷商,全面修编了三皇五帝时的乐章。师延音乐技艺出神入化,弹拨一弦琴,能让地神都出来倾听;口吹玉琯,能引来天神降临凡世。他还能从听各国的乐声中审度出世代兴亡的预兆。一直到了商纣王时,忤逆了纣王心意被拘禁起来,并打算将他处以极刑。

剥去上面传说中的神话色彩,可以理解为,师延家族世代传承音乐技能,先祖师延曾为黄帝的乐官,后代子孙不乏造诣出众者,对音乐整理和创作做出过贡献。到了殷商末年,家族中又一位重名叫师延的人,成为商纣的宫廷乐师。纣王因迷恋声色,荒淫无道,嫌师延创作的音乐淡而无味,就把他关在监狱里。

师延在监狱里,继续创作演奏清商流徵调角等雅乐,看守他的狱卒听了,厌烦地说:“这些都是很久以前老掉牙的乐曲了,根本不被我们现在人喜欢。”将师延的乐曲演唱给纣王听,果然不喜欢,并准备将他处以极刑。

师延没有办法,被迫迎合时尚和纣王的胃口,创作了《北鄙之音》和《北里之舞》。《北鄙之音》全是汇集民间萎靡、颓废的音调写成,《北里之舞》集中中原和东夷等少数民族中柔弱、淫荡的舞姿而成。这些音乐创作出来,纣王和宠爱的妲己非常喜欢,不但赦免了师延的罪,还给了他很多赏赐。有了靡靡之乐相伴,纣王与妲己常常通宵达旦歌舞游乐,更加不理政事,时局就愈发不可收拾。

周武王起兵伐纣,经过牧野之战大败商王朝的军队,纣王逃到鹿台身被珠宝玉器自焚而死,商朝灭亡,周朝建立。作为商纣王的乐师,师延自觉所作的靡靡之乐有误国之罪,害怕周武王惩处他,就偷偷逃出殷都,最后走到濮水(在河南、山东境内)河边,抱琴投水自杀。

故事到这里还没有结束。时光过去 600 多年,到了春秋末期,晋平公花费大量财力物力,在都城郊外建造了一座豪华宫殿。落成后,许多诸侯都前去参观祝贺,卫国卫灵公为了修好两国关系,也备了厚礼前往晋国。

卫灵公率乐工前去祝贺,他带着一批侍从,从东向西走到濮水河边,天色已经慢慢地黑下来,于是就在河边扎营歇息。卫灵公在河边散步欣赏夜景,忽然听到一

阵曲调新奇的琴声，不禁心襟摇动，那声音时隐时显，微妙悦耳。卫灵公问身边的人，左右的人都说听不见。卫灵公就把随行的乐师师涓招来，果然，师涓能听见那琴声。卫灵公命令师涓把听到的乐曲记下来。

师涓整整忙碌了一夜，天明卫灵公询问。师涓说曲子记住了，但还没有练习。于是卫灵公特地在濮水河边多停留了一夜，直到师涓将乐曲练熟。

到晋国后，晋平公在宫殿内设宴款待卫灵公。席间，卫灵公对晋平公说，途中得到一首新曲，愿让乐师演奏助兴，晋平公自然高兴。于是师涓上殿，弹奏起在濮水边记录下来的琴曲。一曲未了，主宾和朝臣正沉浸在阴柔动听的琴声中，晋国乐师师旷突然站起大声制止，说这是亡国之音，并指出这支曲子的来历，就是殷商末年投濮水自尽的师延所作的靡靡之乐。但是晋平公听了不以为然，坚持让师涓把曲子奏完，这段故事后面还要讲到。

再说卫灵公从晋归来，贪图享乐的欲望与日俱增，再见自己的宫殿简直不能和晋国相比，便扩建王宫，装修殿堂，同时让师涓提供更娱乐、更悦耳的音乐。

师涓很有音乐天分，不但能写列代乐谱，还会善造新曲，曾谱写出表现四时的乐曲，表现春天的有《离鸿》《去雁》；表现夏天的有《明晨》《焦泉》；表现秋天的有《落叶》《吹蓬》；表现冬天的有《凝河》《沉云》。师涓将这些新曲演奏给卫灵公听，灵公听了后久久沉湎于新曲中心醉神迷，竟然忘却了处理国家政务。

大臣蘧伯玉就规谏灵公：“师涓谱写的四时新曲虽然发扬了气律的特色，但是这些新曲都是听了让人心神迷乱的靡靡之音，跟风雅等古曲有本质的区别，不适宜演奏给国君听。”卫灵公还算听得进意见，就不再听四时新曲重新料理国事了。

因为这件事，师涓也很惭愧，认为自己丧失了作为良臣的操守，于是退隐不知去向。蘧伯玉在闹市街口公开焚毁了师涓制作的所有乐器和作品，师涓所谱写的新曲也就彻底失传了。