

刘金金
著

音乐深深 深几许

讶然发现，
先人们极具娱乐精神

挖掘音乐故事，追踪历史的耳语，
再现千古变迁，诠释中国人特有的精神世界。

音乐深深 深几许

刘金金 著

讶然发现，先人们极具娱乐精神

黑龙江教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐深深深几许 / 刘金金著. --哈尔滨 :

黑龙江教育出版社, 2014. 3

ISBN 978-7-5316-7356-9

I. ①音… II. ①刘… III. ①音乐史—中国—青少年读物

IV. ①J609.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第059093号

音乐深深深几许

YINYUE SHENSHENSHEN JIXU

作 者 刘金金

选题策划 彭剑飞

责任编辑 宋舒白 彭剑飞

装帧设计 琥珀视觉

责任校对 周维继

出版发行 黑龙江教育出版社 (哈尔滨市南岗区花园街 158 号)

印 刷 北京彩眸彩色印刷有限公司

新浪微博 <http://weibo.com/longjiaoshe>

公众微信 heilongjiangjiaoyu

E - m a i l heilongjiangjiaoyu@126.com

开 本 700 × 1000 1/16

印 张 15

字 数 185千字

版 次 2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5316-7356-9

定 价 29.00元

前言| PREFACE

几乎没有一个国家的音乐史，是“哑巴”音乐史，或多或少都保留着古音乐残片。中国古代音乐在经过了光阴的摩挲、历史的酿制后，格外的活色生香，神秘，温润，且玲珑。

它们犹如一个个密码，一旦破译，就会浮现出某个朝代的社会风貌、政治信息、文化倾向，就会浮现出苍茫世事的涟漪、市井巷弄的悲欢、雨后杏花的清香……

在9 000年前，就有了音乐的影子。原始人凿弄骨头，制作了笛子。

在5 000年前，还诞生了民歌：“断竹，续竹。飞土，逐穴（肉）。”（《风雅逸篇·弹歌》）这首歌，描述了原始人断竹成弓、飞弹捕兽的整个过程。歌词结构非常有趣，二言，四句，八字，方方整整，铿铿锵锵，分分明明。

那么，音乐是如何产生的呢？

早期，原始人对雷电风暴等现象不明白，感到恐惧，便对上天祈祷，在这种巫文化中，会不自觉地伴随着一些呼喊、吟诵、手舞足蹈；他们又对溪谷山林之音、对走兽飞鸟之音，感到新奇，便去模仿高高低低的声音，开始了音程的探索；为了表达感情，他们还创作了原始情歌；为了劳动时更有干劲儿，他们还喊出了号子。号子，便是最早的音乐节奏和音调。

原始时代终结后，历史进入夏商时期。这时，音乐的第一张脸孔，是端正的，庄严的，典雅的，矜持的。音乐也为宫廷所垄断了。

到了周朝，音乐走下庙堂，走进江湖，变得活泼了，可爱了，多样了。

于是，各种音乐奇迹，各种首屈一指的音乐成果，累累而生。

——战国人制的编钟，有5个八度，只比现代钢琴少一个八度；基调与现代的C大调一样。

——说唱音乐在现在好像还很新鲜，但在战国时代，它早就不新鲜了。

——战国末年，五声音阶也很有风头了。

——笛子被汉朝人增为5个孔，一直沿用到现在。

——唐朝人还有了音乐人选拔制度。

——明朝的大音乐家朱载堉，开天辟地地创建了十二平均律。这是乐律史上一个光辉的里程碑，是音乐史上的伟大发现。现代钢琴就以它调律。若没有它，就没有现代钢琴。

——而那首经典的民歌《茉莉花》，它在清朝时就有谱子流传了。

这些音乐成果，都渗透在雅乐与俗乐中。

如果古代音乐是一条河流，那么，雅乐和俗乐便是它的两条支流。

雅乐，被古人抬举为正声、中声、平和之声，流淌着儒家思想；俗乐，则追求音响的变化、速度的变化，是一种不节制的音乐、率真的音乐、野性的音乐、自然的音乐，也就是极尽浪漫的音乐。可是，由于它不符合传统的音乐审美，它被斥为淫声、放荡之声，相当于靡靡之音，好似音乐渣滓、音乐垃圾。

俗乐因“媚耳”而遭排斥，这是对人的需求的忽略，是对人的情感的漠视。

情感是乐之母，若无情感，乐将枯萎。在一定意义上，音乐的尊严，也是人的尊严。

古代音乐的雅俗之争，从始至终，未有断绝。但时至今日，雅乐因曲高和寡，已销声匿迹；俗乐则因共鸣甚多，而热闹依旧。

其实，音乐并无雅俗高下之分。雅乐庄重、沉静、含蓄；俗乐热烈、奔放、大胆。同为音乐，都深蕴着丰富的精神内涵，都是一种价值创造、价值实现。

音乐史作为历史科学的一个分支，是传统文化的重要部分。我们试图通过挖掘音乐故事，追踪历史的耳语，再现千古变迁，诠释中国人特有的精神世界。

刘金金

目 录| CONTENTS|

第一章——夏商周的绝世之音

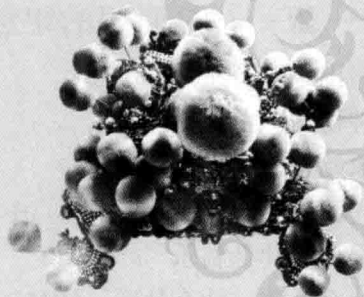
- 逼出来的音乐 / 002
- 神秘的龟甲器 / 004
- 原始人的国乐 / 006
- 周朝最大规模的歌舞剧 / 010
- 周公为什么制乐 / 013
- 什么是歌，什么是谣 / 015
- 清商，是悲调 / 018
- “有劲儿”的歌 / 021
- 民歌来了 / 024
- “讴”出的音神 / 026
- 乐师是赠品 / 028
- 野性的《桑林》之舞 / 030
- 因唱歌难听而引发战争 / 032
- 是谁在听音 / 035
- 实用的歌儿 / 038
- 高山流水，生死相许 / 040
- 乐的思想 / 042
- 怎么唱歌才不“犯罪” / 044
- 孔子的音乐老师 / 047
- 士，不可一日无歌 / 050
- 埋在坟墓里的编钟 / 052
- 战国的流行音乐 / 054
- 反对音乐的大师 / 056
- 哀音在哪里 / 058

- 说唱音乐的鼻祖 / 060
- 屈原苦中作“乐” / 063
- 悲伤的《越人歌》 / 065
- 用数字方法计算五声音阶 / 068

第二章——大汉乐舞多迷离

- 翘袖折腰舞 / 072
- 桥头的“倚瑟歌” / 075
- 曲中的“艳”是什么 / 077
- 琵琶的诞生 / 080
- 乐府是怎么回事儿 / 082
- 只有4句歌词的倾世绝唱 / 084
- 京房将笛子增为5个孔 / 087
- 胡笳几多悲 / 090

第三章——魏晋南北朝的音乐大融合

- 有意思的俳优 / 094
- 铿锵鼓吹，悲怆军旅 / 097
- 有杀气的音乐 / 101
- “管口校正法”问世 / 104
- 战场上吹笛的人 / 107
- 是谁在“梅花三弄” / 110
- 琴里志趣，琴外节操 / 113
- 唯一一首用文字记述的琴曲 / 117
- 影响世界的“新律” / 119
- 音乐史上的顽疾 / 121
- 谁是最早的佛教音乐家 / 123

- 女音乐人的凄惨人生 / 126
- 传奇的西域音乐 / 130

第四章——隋唐五代的音乐盛会

- 郑译的龟兹调研究 / 134
- 万宝常提出八十四调 / 137
- 震惊一世的2 000人武舞 / 140
- 敲断3柜鼓槌的皇帝 / 143
- 捧着肚子跳胡旋舞 / 146
- 李龟年识音 / 149
- 唐朝的女高音歌唱家 / 152
- 听音知情绪 / 154
- “凌波微步”今何在 / 157
- 竹的纹理，笛的精魂 / 159
- 佩“鱼袋”的音乐人 / 162
- 当民歌遇到诗人 / 166
- 谁在“移调”，谁在“犯声” / 168
- 大漠敦煌的音乐之痕 / 172
- 为求生而溺于软舞 / 177

第五章——宋辽金元，乐史繁杂

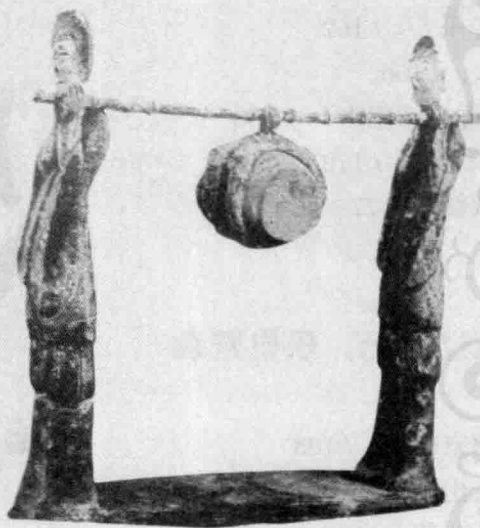
- “淫乐”的命运 / 180
- 悲凉的爱国作曲家姜夔 / 183
- 从亡国之痛中长出的音乐 / 186
- 一支曲种，一朵花苞 / 188
- 对音乐，就如对科学 / 190
- 野性的《海青拿天鹅》 / 193

- 漂泊的人推动散曲 / 196

第六章——明清音乐的盛与衰

- 收藏曲子杀全家 / 200
- 过分缠绵的昆曲 / 203
- 伟大而孤苦的音乐家 / 206
- 世间再无“汤琵琶” / 212
- 小兽演员 / 215
- 乱弹不乱 / 218
- 清朝的《茉莉花》谱 / 222
- 歌儿也是一种工具 / 225

第一章

夏商周的绝世之音

音乐是随着早期人类的劳动而产生的，并且随着人类社会的发展而发展。从原始社会开始，音乐就成为人类交流思想和表达感情的有力工具。从远古到夏商周，音乐种类多样，乐，甚至成为了国家礼制的重要组成部分。这些散发着古朴的青草气息的神秘乐曲，在人类源头上熠熠生辉。

◎逼出来的音乐

音乐从哪里来？是谁创造了它？

那要追溯到久远的原始时代。

在上古，地球上诞生了人类，人类没有语言，不知什么是语言，无论遇到什么事情，他们都是哑然无声。渐渐地，在采集食物或狩猎时，出于配合劳作的需要，他们开始发出含糊的叫喊声。

久而久之，表达的欲望，使他们被迫发出更多样化、更细致的声音。

他们学会了利用声音的高低、强弱等，来表达感情、思想。比如：劳动时的交流是一种

声音，休憩时是一种声音，而打猎和娱乐又是一种声音……

随着生产劳动的进步，他们的声音变得越来越有节奏感了。

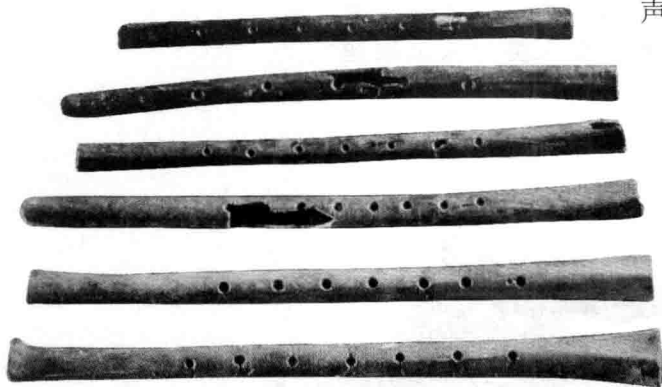
有一天，他们竟然喊出了号子！

这是多么令人惊喜的事情，因为号子传递的不仅是声音，还是原始音乐的雏形！

号子的出现，也让原始人喜不自胜，内心欢快。他们在喜获丰收时，还学会了敲打石器或木器，载歌载舞地表达喜悦和欢乐。原始的乐器由此也产生了。

到了距今8000年前，古人竟然琢磨出了一种成形的乐器——笛子。这是音乐史上的大事儿。

这是一种骨笛，用鹤的尺骨制成，长20多厘米，上面

▲六七千年前原始人所制的骨笛

有7个小孔，小孔距离相等，只有末端小孔距离稍远，能完整地吹出六声和七声音阶；个别的音孔旁，还另外钻一个小孔，用来调整音节高低。

这说明，在森林中谋生的古人，已对音高与管长的关系有了一定认识。

与此同时，骨哨、埙、陶钟、磬、鼓等乐器，也一一出现了。

有了乐器，歌谣也出现了。

那是在狩猎与祭祀中产生的一首小歌，名叫《弹歌》，只有8个字：“断竹、续竹、飞土、逐宍”。

《弹歌》小得可怜，可是很生动，表现了制作弓箭狩猎的整个过程。节奏简单，一往一复，美不胜收。

《扩展阅读》

战国哲学家庄子之妻去世，庄子不哭，反敲盆而歌。惠子问之，庄子说，生老病死是自然规律，若哭，便是违背自然，所以，他用歌声表示对自然规律的接受。

◎神秘的龟甲器

一群考古人员猫身在一片废墟上，正在挖掘一个六七千年前的墓葬。当墓葬被打开时，他们发现，深深的泥土里，竟然埋藏着一个龟甲，而且还是完整的！

以往，他们挖出的龟甲都是残片，上面刻着简单神秘的字符。

▼史前岩画上的舞蹈，充满祭祀气息

他们以为这片龟甲上，也记载着字符。然而，当他们拿起它时，突然，龟甲发出了清脆的响声。晃了晃，声音竟然随着摇晃的节奏悦耳地传了出来。

这是龟甲器！一种古老的乐器！

考古人员欢呼起来，高兴极了。

龟甲器是用来控制原始舞蹈节拍的乐器，那么，它是怎么制成的呢？

考古人员小心翼翼地“解剖”了这个龟甲器，仔细研究，最终，他们推测出了龟甲器的制作方法。

首先，捕捉乌龟，杀龟，把龟的内脏及四足清除干净，放置于通风处，等待干透。

其次，在龟甲中放入小石子，或者放入骨针、骨锥、骨签等。

然后，把背甲和腹甲的上端截去一段，插入木柄；在龟甲的边缘，钻凿几个小孔，用绳子穿过小孔，将木柄绑牢。

如此，一个龟甲就变成了龟甲响器。

古人心思奇巧，还会在龟甲器上绘制花纹，或将木柄换成玉柄。

每当祭祀开始后，在郁郁葱葱的丛林中，古人就会摇响清脆的龟甲器，载歌载舞。他们把龟甲器的节拍，设置为每秒钟2~3次，很急促，他们的舞步也快速地跟着龟甲器的频率跳动。跳着跳着，响声的节拍会变得越来越慢，并最终停止。这就是一曲的终结了。在深邃的密林中，余音轻轻飘落。

【扩展阅读】

甘肃出土了距今6 000年的彩陶鼓和喇叭。彩陶鼓是直筒形腰鼓，上绘锯齿形、螺旋形，很烂漫；是原始舞蹈伴奏的重要乐器之一；喇叭上还有小纽，非常精致可爱。

◎ 原始人的国乐

舜的时代，音乐像青草一样繁密起来。

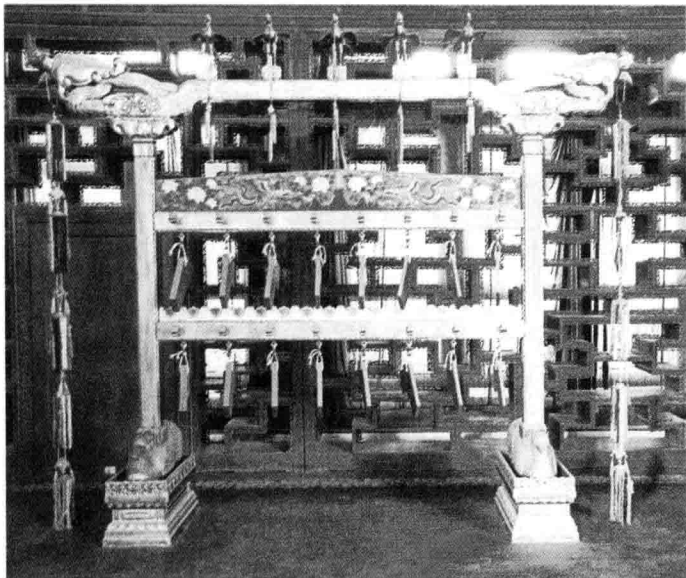
舜的父亲是瞽叟，眼睛看不见，母亲早丧。父亲续娶后，又生一子。从此，他便过上了穿不暖、吃不饱、常常挨打的困苦日子。

舜很坚强，无论父亲和继母如何虐待他，他都始终如一地孝敬他们，尊重他们，从没顶过嘴，对弟弟也非常爱护。尽管如此，家人对他仍是非打即骂。他就这样长到了30岁。

有一天，舜到地里劳作，看到小鸟自由飞翔，叽叽喳喳地鸣叫，他不禁唱起了歌：“涉彼历山兮崔嵬，有鸟翔兮高飞。思父母兮历耕，日与月兮往如驰。父母远兮吾将安归？”

唱完，他联想起自己的处境，舜忍不住失声痛哭起来。身为帝王的尧，听说了舜的故事，得知他很贤德，便

► 韶乐需要磬来演奏，图为编磬，碧玉制

想将帝位传给他。远古时，实行禅让制，帝位一般传给能者。为了考察舜能否成为好的帝王，尧把两个女儿娥皇、女英嫁给了舜，让娥皇和女英时刻检验他的能力；同时，还把9个男子安排到舜的家里，一边辅助舜，一边考验舜的品德。

娥皇和女英看到，但凡是舜劳作过的地方，便会兴起礼让之风；无论舜到哪里，人们都愿意追随他，即便是荒凉的山野，在一年中也能聚集起旺盛的人烟，两年就会成为一个邑，三年就能成为都。

尧大悦，赏赐给舜很多细布衣裳，还有一大群牛羊，又帮助他建筑了房屋，储存粮食。在众多的赏赐中，还有一件特殊的東西，它就是五弦琴。这说明，音乐已经和食物衣裳一样成为了生活的一部分。

赏赐品让舜的父亲和弟弟很眼馋，分外嫉妒。他们起了贪念。瞽叟心生一计，让舜到屋顶上去修缮，而当舜从命之后，瞽叟就搬走了梯子，在下面放起火来。

舜看到火光四起，心下悲凉。就在这时，他看到旁边有根竹竿，于是，他顺着竹竿滑下了房顶。

一计不成，瞽叟又生一计，他命舜去挖枯井汲水。而就在舜在井下弯腰挖土时，瞽叟和弟弟马上往井中填土，将井填死。

这下子，瞽叟他们以为舜必死无疑了，兴奋地去瓜分舜的东西。弟弟想要舜的两个妻子娥皇和女英，此外还要房屋和五弦琴。

弟弟刚拿过五弦琴想要弹奏，猛然一抬头，惊见舜从容地走了进来！

原来，舜早就有所警觉，预先在井中挖了一个通往地上的地道，当井被填起来的时候，他就钻进了地道，从另一处回到了地面……

舜依旧一如往昔，善待家人。

▲仙姿袅袅的湘夫人

尧感佩于舜的美德，把帝位禅让给了舜。

舜继位后，作《大韶》乐，用来示范作为帝王应有的德行。

韶乐，史称舜乐，堪称历史上第一部大型国乐，分为9章，集诗、乐、舞为一体。夏、商、周三朝都把《韶》作为国家大典上的规范之乐。

韶乐所用的乐器，十分丰富，让人眼花缭乱，不仅有甬钟、四虎缚钟、编磬铜鼓、木鼓、悬鼓，还有古琴、古筝、古瑟，更有箫、笛、笙、缶、相、铃、土号、角等，一共36种，有200多件，多得吓人。

韶乐所配的舞蹈，也很讲究，既有文舞，又有武舞；文舞是长袖舞、羽毛舞、牛尾舞，非常婉约；武舞是盾牌舞，非常勇猛。

韶乐开始后，先是序曲，用坝、箏、钟、磬等来演奏，把人带入一个迷蒙的时光隧道中，带

入一个烟气流荡的苍茫时代。

那里，正在进行祭祀和狩猎。土号声中，点缀着缓慢深沉的鼓点，古老的山人捧着火盆，拿着祭铃，念念有词。

突然，远方传来悠远的呼唤，鼓声急促起来，部落之间的战争开始了。惊心动魄，血腥而野蛮。山民纷纷倒下，场面惨烈。

接着，舜平息了战争，和平来了，一段优美的有凤来