

把大师带回家

中国古代音乐大师 名作赏析

苏山◎编著

赏析经典

对话大师

古典音乐传递中华薪火 对话大师接受心灵洗礼

把大师带回家

中国古代音乐大师 名作赏析

苏山◎编著

 北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代音乐大师名作赏析/ 苏山编著. —北京:
北京工业大学出版社, 2014. 12

(把大师带回家)

ISBN 978 - 7 - 5639 - 4130 - 8

I. ①中… II. ①苏… III. ①古代音乐—音乐欣赏—
中国 IV. ①J609. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 259816 号

中国古代音乐大师名作赏析

编 著: 苏 山

责任编辑: 王 喆

封面设计: 大燃图艺·姜宜彪

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010 - 67391722 (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 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 15

字 数: 226 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 4130 - 8

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

人们常说,音乐是没有国界的语言,是人类共有的精神财富;音乐是思维者的声音,它使人们的心灵得以净化。千百年来,中国古代音乐犹如一位心灵的使者,能够在不同文化间架起相互理解和尊重的桥梁,它如溪水般从人们的心头涓涓流出,带着思维的灵性自如伸展,最终形成饱含心声的音韵律动,它像优美的线条,行于听者的耳际,引发人们的无限美感与遐想。

中国人自古热爱音乐。人们不但将音乐视为消遣娱乐、陶冶情操的手段,还把它与社会风尚、政治礼制紧密结合。孔子有言:“移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”中国人将礼、乐融为一体,充分认识到音乐对社会进步与发展的推动作用。而对于现代人来说,了解音乐,特别是了解中国古代音乐,对于心灵的净化和艺术修养的提高,都会起到非常重要的作用。

本书以历史朝代顺序,共分为六章,叙述了不同历史时期的音乐大师的生平,同时还对他们的作品进行了介绍,如春秋时代师旷的《阳春》《白雪》《玄默》;战国时期伯牙的琴曲《水仙操》《高山流水》;东汉时期蔡邕的《琴操》《蔡氏五弄》;三国时期魏嵇康的《广陵散》;魏晋时期阮籍的《酒狂》;唐玄宗李隆基的《霓裳羽衣曲》;宫廷乐师李龟年的《渭州曲》;古琴家董庭兰的《胡笳

十八拍》；南宋姜夔的《白石道人歌曲》；蔡元定的《律吕新书》；明代戏曲理论家朱权的《神奇秘谱》《太和正音谱》等。

本书内容丰富，深入浅出，语言通俗易懂。读者不但能从书中轻松了解我国古代的音乐知识，而且还能了解古代音乐大师的人生轨迹。

另外，为了提升读者的阅读兴趣，本书穿插了大量的图片，使得此书更为精美。

总之，本书是古代音乐爱好者的必备之物，也是音乐初学者的入门导师。

目 录

第一章 先秦时期的音乐家

先秦时期,是中国历史上由奴隶制向封建制过渡的时期。在音乐上,则是以雅乐的诞生和民间俗乐的兴盛为标志。此时,音乐美学和律制理论初步确立,大型宫廷乐队初步形成,各地涌现出了一批较有影响力的音乐大师,主要有师涓、师旷、伯牙、高渐离等。

记忆超群,曲目过耳不忘——师涓	2
以博学多闻著称于世的音乐家——师旷	5
高山流水遇知音——伯牙	14
风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还——高渐离	22

第二章 两汉时期的音乐家

汉初的宫廷音乐大多来自刘邦故乡,但现在已经基本失传。

汉武帝时期开始重视民间俗乐,扩大了乐府的机构和职能,令乐府人员四处收集“赵、代、秦、楚之讴”,同时兼收并蓄西域、北狄等边远民族的音乐,并且对收集的各地民歌进行整理、加工、填词改编,使音乐有了很大的发展。这一时期的音乐大师主要有司马相如、李延年、弟史、蔡邕、蔡琰等。

凤兮凤兮归故乡,游遨四海求其凰——司马相如	28
北方有佳人,绝世而独立——李延年	33
居常土思兮心内伤,愿为黄鹄兮归故乡——刘细君	37
远嫁乌孙的解忧公主——弟史	42
“京氏学”的开创者——京房	45
一代大师“亡命江海,远迹吴会”——蔡邕	47
“博学而有才辩,又妙于音律”的才女——蔡琰	54

第三章 魏晋南北朝时期的音乐家

魏晋南北朝时期的音乐在两汉时期音乐的基础上得到了进一步的发展,并发挥着重要的职能。这一时期,社会的动荡、民族的融合、佛教的推广以及其与老庄思想相结合产生的玄学对此时的音乐发展都起到了很大的影响。这一时期的音乐大师主要有嵇康、阮籍、荀勖、桓伊、曹妙达等。

“竹林七贤”的精神领袖——嵇康	60
“正始之音”的代表——阮籍	70
既是人名又是乐器名——阮咸	75
“金谷二十四友”之一——刘琨	79
从牛铃声中辨音律——荀勖	83
看人间多少故事,最销魂梅花三弄——桓伊	85

乐工封王侯,妙达唯一人——曹妙达	91
来自西域的琵琶演奏家——苏祇婆	93

第四章 隋唐五代时期的音乐家

隋唐五代时期是音乐的一个全盛时期。在音乐上,以汉族与外族的频繁交流和宫廷燕乐的繁荣为标志。此时,宫廷乐舞与民歌蓬勃发展,多种记谱法陆续产生并广泛运用。这一时期的音乐大师主要有万宝常、李隆基、李龟年、董庭兰等。

享有“知音”之名音乐大师——万宝常	98
聪明多能,年轻有为的才子——吕才	102
被尊称为“赵师”的音乐大师——赵耶利	108
传统琵琶演奏方式的创始人——裴神符	112
我国古代第一位皇帝音乐家——李隆基	114
技艺超群的音乐天才——李龟年	118
倾动朝野的女歌唱家——许和子	123
莫愁前路无知己,天下谁人不识君——董庭兰	126
《琵琶行》之中的歌女——裴兴奴	129
以琴待诏翰林的音乐大师——薛易简	133
以“善琴知名”的大师——陈康士	137
浮世自无闲日月,高楼长有好山川——陈拙	139
旋宫古法的恢复者——王朴	143

第五章 宋元明清时期的音乐家

宋元明清时期,中国的封建社会开始走下坡路,明代中期出现资本主义萌芽,城市中的商品经济进一步得到发展。在音乐上,则是以曲艺、戏曲的发展为标志,此时曲艺音乐成为城镇市民喜闻乐见的艺术形式,音乐美学进一步发展。这些都为中国古代音乐注入了新的生机。这一时期的音乐大师主要有蔡元定、姜夔、郭沔、朱载堉、朱权、魏良辅等。

朱熹理学的主要创建者之一——蔡元定	148
创作出独特风格的诗词音乐——姜夔	152
浙派琴坛创始人——郭沔	160
中国音乐史上的奇人——毛敏仲	163
贤王奇士——朱权	166
昆曲之祖——魏良辅	170
布衣王子——朱载堉	179
被称为“汤琵琶”的大师——汤应曾	184
穹窿山中的隐士——徐上瀛	189
广陵派琴曲的创始人——徐常遇	194
极具智慧和远见的艺术家——华秋苹	196
“俞调”的创始人——俞秀山	199
弹词唱调“马调”创始人——马如飞	201

第六章 中国古代的音乐美学思想

中国古代的音乐美学思想,总是受当时文化思想的影响,用特有的、独特的、自然的形式,把美学思想渗透其中。在中国古代

美学思想论发展过程中,对后世有深远影响的重要学派主要以儒家、道家、墨家、法家、佛家为代表,并且出现了各学派互相争鸣的局面,形成了美学思想的一些特征。

儒家的音乐美学思想	204
道家的音乐美学思想	210
墨家的音乐美学思想	216
法家的音乐美学思想	219
佛家的音乐美学思想	221

第一章

先秦时期的音乐家

先秦时期，是中国历史上由奴隶制向封建制过渡的时期。在音乐上，则是以雅乐的诞生和民间俗乐的兴盛为标志。此时，音乐美学和律制理论初步确立，大型宫廷乐队初步形成，各地涌现出了一批较有影响力的音乐大师，主要有师涓、师旷、伯牙、高渐离等。

记忆超群，曲目过耳不忘——师涓

师涓，生卒不详，春秋时期卫国著名的音乐家，深受卫灵公的欣赏。他以善弹琴著称，并且善于搜集和弹奏民间乐曲。师涓每有新作一定去宫内献演，而卫灵公如果遇到特别喜爱的音乐作品，就让师涓连日演奏，不准他离去。

四时之乐令君沉迷 |||||

师涓以弹琴著称，且听力非凡，记忆超群，曲目过耳而不忘。

有一次，师涓跟随卫灵公出访晋国。走到濮水边上一个叫桑间的地方时，天色已晚，他们就在附近的驿馆里住下来。时值初夏，皎洁的月亮高挂夜空，两岸垂柳轻拂水面，河水静静地流淌，映着月亮闪闪发光，就像九天落下了一匹锦缎。卫灵公正在欣赏这美丽的夜景时，突然听到一阵曲调新奇的琴声，不禁心中大悦。卫灵公想，在宁静的夜晚，面对波光粼粼的濮水赏月听琴，真是一件美事。卫灵公于是问左右侍从可否听到琴声，但出乎意料的是，竟没有人听到琴声。卫灵公十分生气，命令把师涓找来。师涓匆匆赶来，问有什么事情吩咐。卫灵公说：“我明明听见有人弹琴，可是问左右却

▲ 师 涓

都说没听见，大概是他们耳朵有问题。我要你听了后把它记下来，然后弹给我听！”师涓马上答应：“是！”于是，师涓前去寻找琴曲的来处。原来是这里的群众按照当地习俗，正在月光下举行一种祭祀活动，全城男女都要临水沐浴，以洗去不洁，袪除不祥，以求幸福安康。城里的青年们则借此活动，嬉戏打闹，唱歌跳舞，谈情说爱，场面非常热闹。

于是，师涓静静地坐在河边，调息，抚琴，聆听音乐，将乐曲记录下来，整整忙碌了一夜。第二天一大早，师涓就告诉卫灵公说：“我已经记下了那支乐曲，只是还需要加以练习。请再住一天吧！”卫灵公表示同意。又过了一天，师涓就将乐曲弹给卫灵公听，竟然弹得和卫灵公在濮水上听到的一模一样。

师涓是一个能善于创造新曲的大音乐家，他曾创作出了大量的乐曲，有代表性的是四时之乐，如表现春天的《去雁》《离鸿》《应苹》，表现夏天的《朱华》《流金》《明晨》《焦泉》，表现秋天的《白云》《落叶》《商飙》，表现冬天的《凝河》《流阴》《沉云》等。这些乐曲风格新颖，曲调或轻快活泼或细腻深沉，脱离了“雅”“颂”等宫廷正统音乐的老框框，师涓将自己谱写的表现四时的新曲演奏给卫灵公听，卫灵公听后甚是喜欢，久久沉湎于新曲之中，心神迷乱，竟然忘却了料理国家政务。可见，师涓创作的四时之乐曲调是何等的优美，竟然令一国之君沉迷其中。

技艺出众遭人忌妒 |||||

卫国国君卫灵公十分欣赏师涓的音乐才华，同时他也是一个音乐爱好者。卫灵公曾告诉师涓，如果每有新作，一定要先来宫内演奏给灵公听。如果有卫灵公特别感兴趣的作品，还可以在宫内连续演奏几天。每当师涓的演奏结束时，卫灵公总是热情赞扬，并给以优厚赏赐。天长日久，卫灵公对师涓的厚爱引起大臣蘧伯玉的忌妒，于是，他便找机会陷害师涓。有一天，蘧伯玉上奏卫灵公，说师涓献给君王的音乐都是一些邪恶放纵之调，淫乱弥漫之音，他不歌颂君王的文治武功，反而演奏一些民间百姓庸俗之曲。蘧伯玉还说师涓所造新乐破坏了古乐“雅”“颂”的雍庸和鸣、修身养性的风格，如继续演奏下去必然官民贵贱不能各得其宜，长幼尊卑不能备安其位，建议君王立即废止。卫灵公听了蘧伯玉的一番话有些心

烦，当即驳斥道：“遽爱卿，你不觉得说得有些过分吗？师涓所造新乐曲调活泼，立意新颖，节拍变化有序，孤王听了快意油然而生，众卿听了神采奕奕，这样的音乐有什么不好？”遽伯玉被灵公训斥了一番，心里十分窝火，但又不敢向灵公发泄，只好暂时忍耐，但是他对师涓的忌妒更深刻了。

一日，遽伯玉的忌妒之心无法控制，为了发泄怒火，他带领一些士兵来到师涓住处，对师涓说：“你可知罪？”师涓不解地问道：

“我师涓何罪之有？”遽伯玉装腔作势地说：“你乱造新乐，迷惑国君，你的罪过还小吗？”于是，遽伯玉转身命令士兵：“把所有师涓谱写的新曲、乐器，统统给搜出来烧掉！”见此情景，师涓上前阻止，但早被军士们推到一边，只好眼睁睁地看着自己费了大半生心血写成的乐谱和自己心爱的乐器在顷刻间化为乌有。随着火焰的燃烧，师涓所谱写的新曲都毁了。更过分的是，遽伯玉还限令师涓三日内必须离开京都。

由于师涓敌不过遽伯玉，他面对此情此景，痛不欲生，愤愤地对遽伯玉说道：“你这只知颂古、不知出新、排斥异己、嫉贤妒能的小人，你可以依仗权势烧掉我的乐谱和乐器，但你烧不掉我的乐思，等着吧，我一定还要写出更多、更好的新乐。”说罢，师涓回屋收拾好行装，扬长而去。从此以后，师涓一直隐居在偏远的山村，在那里继续着他未完的音乐事业，同时他又写出了大量脍炙人口的音乐作品。不过，时至今日，师涓当年谱写的新曲早已失传了，只是在某些古书中记录了一些乐曲的篇目及大致内容而已。

▲卫灵公

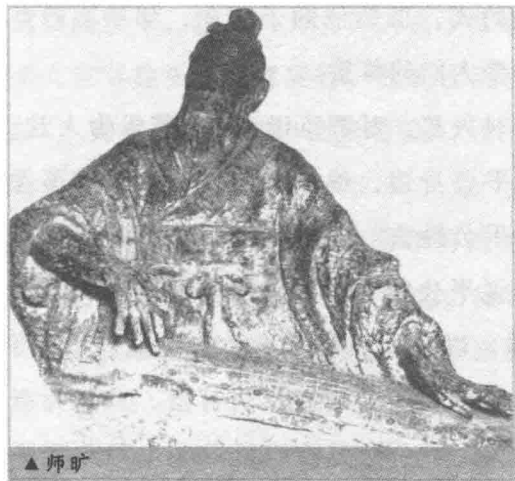
以博学多闻著称于世的音乐家——师旷

师旷是今山西洪洞人，字子野，又称晋野，是春秋时期著名的乐师，历事晋悼公、平公。主要活动时间当在公元前558年至公元前532年的三十多年间。师旷在晋悼公初年进入宫廷担任主乐大师，凭借其艺术造诣、满腹经纶和善辩口才赢得悼、平二公的信任，悼公末抑或平公时为太宰，是著名的政治家、教育家、音乐家。《淮南子》一书说：“师旷譬而为太宰”，他“大治晋国”，晋“始无乱政”。

“师旷之聪” 闻名后世 |||||

师旷无目，常自称“瞑臣”“盲臣”。关于他目盲的原因流传着三种说法：第一说是他生下来就眼盲；第二说是他自幼酷爱音乐，聪明过人，但生性爱动，向卫国宫廷乐师高扬学琴时，用绣花针刺瞎了双眼；第三说是他因为觉得眼睛看到的東西会使他无法专心地做一件事，所以用艾草熏瞎了自己的眼睛，使自己的心清静下来，于是师旷发愤苦练，琴艺不断提高，终于超过了他的师父。

▲ 师旷

师旷学富五车，尤其擅长音乐，其辨音力极强。师旷艺术造诣极高，为世人所敬仰。《庄子·齐物论》说师旷“甚知音律”，《洪洞县志》云：“师旷之聪，天下之至聪也。”所以我们现在在读先秦文献时，总能发现师旷是作为对音感特别敏锐的人的代表。师旷不仅熟悉琴曲，还善用琴声

表现飞鸟飞行的优美姿态和鸟儿的鸣叫声。此外，师旷的听力超群，具有很强的辨音能力，汉代以前的文献常以他代表音感特别敏锐的人。《吕氏春秋·仲冬纪·长见》记载，晋平公铸大钟，乐工们都认为钟已调准，只有师旷说钟不准，要求重铸。后来卫国乐师师涓听了，果然也说钟不准。《淮南子·汜论训》中以师旷安放瑟柱为喻，说他“所推移上下者，无尺寸之度，而靡不中音”。《周书》记载他不仅擅琴，也会鼓瑟。师旷也通晓南北方的民歌和乐器调律，《左传·襄公十八年》记载：“晋人闻有楚师，师旷曰：‘不害！吾骤歌北风，又歌南风。南风不竞，楚必无功！’”意即晋国听说楚国要来进犯，大家非常担心，师旷却说不用怕，因为他吹律管，听律而知“楚必无功”。《周礼》曾以听律预知吉凶为最高乐师的职责，实际是对精于审音的神化。《国语·晋语》记载他批评晋平公喜欢“新声”是平公趋于昏庸的反映，会影响到公室使之没落，还说音乐要通过各地民歌（风）的交流，传播德行，才能使远近各处归化。

步入人生暮年的师旷已精通星算音律，撰述了《宝符》100卷，在明、清的琴谱中，《阳春白雪》《玄默》等曲谱被认为是师旷所作。

师旷不愧为一代宗师，先秦乐师无不认为他为“古文化的集中保有者”，能“究天人之际，通古今之变”。师旷曾专心于星算音律之中，“考钟吕以定四时，无毫厘之异”，可见，师旷渊博的知识令人叹服。

品格正直，政绩突出 |||||

师旷是一个禀性刚烈、正道直行的人。虽然他娴于辞令，却从不趋炎附势，具有不畏权势的正直品格，很受人们的尊重。

一次，晋平公与群臣饮酒时，一时兴起，对群臣说到：“莫乐为人君，惟其言莫之违。”此时师旷正坐在晋平公身边，他一听此言，认为这不像“君人者”所说的话，于是竟操琴向平公撞去。如果一个臣子没有仗义死节的气概，怎么敢如此冒犯君主？据说平公晚年时期，宫室奢侈，大兴土木，荒淫无道，晋国霸业越来越衰弱，以致“民闻公命，如逃寇仇”，而此时，师旷仍敢犯颜直谏。《说苑》记载，平公三次出门打猎，自认为有“霸王之主出”的祥兆，而师旷则认为，平公这是在自欺欺人。对此晋平公十分恼怒，“异口置酒祁之台，使郎中马章布蒺藜于阶上”，命令师旷解

履拾阶而上，师旷忍着痛，仰天长叹。“从肉中生出虫子要吃肉，水中生出蠹虫要蚀木。假如自己要与奴仆为伍，那是自找倒霉。庙堂之上，绝不是生蒺藜的地方。现在出现了这种情形，他预言君将死也。”师旷的行为表现了他刚直不阿的高尚品格和对晋国日益衰亡的忧虑之情。

当卫献公因暴虐而被国人赶跑时，晋悼公认为民众太过分，师旷却反驳道：“也许是他们的国君实在太过分了。贤明的国君会奖赏好人而惩罚坏人，会像抚育儿女一样抚育百姓，容纳百姓像大地一样宽广。因此民众侍奉他们的国君，也会像热爱父母一样热爱他，敬仰他如对日月一样；崇敬他如对神明一样，畏惧他如对雷霆一样。难道这样一个受百姓爱戴的国君会被他的子民驱逐出去吗？国君应该是一位神明的主祭人，是民众生活的希望。如果神明失去祭祀者，使民众的生计困乏、生活绝望，国家失去主人，哪里还用得着他？不驱逐他干什么？上天让国君管理他们的百姓，不让他们丧失天性，同时国君又设置了辅佐自己的人，让他们教导保护他，不让他越过法度。所以天子有公，诸侯有卿，卿设置侧室，大夫有贰宗，士有朋友，平民、工匠、商人、奴仆、养牛人和养马人都有亲近的人，以便互相帮助。善良的就赞扬，有患难就救援，有过失就改正，有错误则纠正。从天子以下，人们各自有父兄子弟来观察和补救他们行事的得失。太史记录国君的言行，乐师写作讽谏的歌诗，乐工吟诵规谏的文辞，大夫纠正国君的失误。士向大夫传话，平民公开议政，商人在市场上议论，各种工匠呈献技艺，所以《夏书》说：‘宣令官摇着木舌铃沿路宣告，官员们进行规劝，工匠呈献技艺当作劝谏。’正月初春，这时就有了宣令官沿路宣令，这是因为劝谏失去了常观。上天十分爱护百姓，难道会让一个人在百姓头上任意妄为、放纵淫乱而背弃天地的本性吗？一定不是这样的。”师旷所提出的“民贵君轻”，似乎把传统的观念颠倒过来了，强调以民为本，要为民众着想。

晋悼公听了师旷的话觉得很有道理，于是又向师旷问起治国之道，师旷简言之“仁义”二字。因此，能像师旷那样，在君权神圣、各国君主忙于扩大自己的实力的时代，敢于当着国君的面主张民贵君轻，的确是难能可贵。

师旷不但琴技超群，他的政治业绩也不亚于其艺术成就，其政治活动最早见诸文献是在鲁襄公十四年（前559年）。现存先秦文献记载，师旷