

杨荫浏全集

NLIC 2970654980

第1卷

中国音乐史纲
国乐概论

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

杨荫浏全集

中国艺术研究院音乐研究所 编

第1卷

中国音乐史纲
国乐概论

NLIC 2970654980

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

杨荫浏全集 /中国艺术研究院音乐研究所编.—南京:
江苏文艺出版社, 2009.12
ISBN 978-7-5399-2896-8

I. 杨… II. 中… III. 音乐—文集 IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 218677 号

书 名 杨荫浏全集
编 者 中国艺术研究院音乐研究所
责任编辑 陈咏华 沈 瑞 孙金荣 刘洲原
责任校对 张松鹤 陈延年
责任监制 卞宁坚 江伟明
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社 <http://www.jswenyi.com>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
照 排 江苏省地质测绘院印刷厂
印 刷 南京爱德印刷有限公司
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
开 本 718×1000 毫米 1/16
字 数 6500 千
印 张 430.5
版 次 2009 年 12 月第 1 版, 2009 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5399-2896-8
定 价 1680.00 元 (全十三卷) (精装)
(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

《杨荫浏全集》编委会

《杨荫浏全集》编辑委员会主任

张振涛 乔建中

《杨荫浏全集》编辑委员会成员(按姓氏笔画为序)

王子初 冯洁轩 乔建中 张振涛 陈克秀 郭树群

崔 宪 韩宝强 薛艺兵

编 务(按姓氏笔画为序)

孔 旭 王英睿 王清雷 邓 钧 孙晨荟 齐 琨

吴 凡 李宏锋 陈燕婷 林 晨 赵 倩

图片编辑

刘晓辉 张春香

分卷总目

- 第1卷 中国音乐史纲 国乐概论
- 第2卷 中国古代音乐史稿(上)
- 第3卷 中国古代音乐史稿(下)
- 第4卷 传统音乐研究
- 第5卷 乐律学研究
- 第6卷 乐种研究
- 第7卷 雅音集 宋姜白石创作歌曲研究 阿炳曲集
- 第8卷 苏南十番鼓曲 十番锣鼓
- 第9卷 单弦牌子曲集
- 第10卷 戏曲 曲艺
- 第11卷 民族器乐
- 第12卷 普天颂赞
- 第13卷 杂文 诗歌 译文 年表

序

公元一九七八年，小泽征尔君¹于中央音乐学院聆听一少年二胡演奏，曲罢，掩面而泣，曰：“此曲只应跪听之……”今日，举世皆知《二泉映月》之名，皆知华彦钧“瞎子阿炳”之号，而鲜有知杨荫浏之言之功者，此大不该也！

瞎子阿炳，天纵之才也。其曲作动于衷而形于声，感天动地，千古一人！然茫茫华夏，万千瞽者丐者，纵有师旷之聪，均如草芥随风逝，唯有阿炳留其名！何以故？世有伯乐而有千里马，世有杨荫浏而有华彦钧也！

杨师荫浏，音乐学之泰斗也。古之中国，尊礼重乐；古之文士，左琴右书，然不知何时竟贱乐成风，非但以罪徒为乐工，竟以操琴弄乐为耻也！杨师自幼习乐，博通中西，辨音审声，度曲研律，著书立说，终成大家。因师在，遂有中国之音乐学也！因师在，遂有乐人之不朽也！因师在，遂有中国音乐长河之灼灼轨迹也！

今《杨荫浏全集》问世，凡十三卷，其深其广，时人无可比肩者，今人亦难望其项背！昔子期闻伯牙鼓琴，有“峨峨兮若泰山！洋洋兮若江河”之叹，以其语赞师之成就，亦不为过也！

师辞世之前二年，弟子考研投奔门下²，未几，师竟仙逝！泪尽之时，曾有《雨霖铃》一阙，今恭而录之，以为序：

春归巷陌，却闻仙逝，月沉星落！十番鼓儿³呜咽，箏哭瑟痛，哀凝金钹。只盼耳提面授，竟长辞莲座。泪尽矣，举目高天，乐史煌煌如碑立⁴。

等身著作称巨擘，弄八音，常顾管弦错⁵。古今融会中西，制律管，荀卿惭涩⁶。更寻旧曲，应换白石一声欣诺⁷。百年后，风吹桃李，乐坛青青色。

田青⁸顿首
2009年11月6日

¹小泽征尔(Seiji Ozawa, 1935.9.1 -),世界著名指挥家,曾多次率世界一流交响乐团访华。1978年,小泽征尔应邀担任中央乐团首席指挥,他在中央音乐学院聆听十七岁女生姜建华用二胡演奏的《二泉映月》后,曾热泪盈眶,说:“……这种音乐只应跪下来听。”同年9月7日,日本《朝日新闻》刊登了发自北京的专文《小泽先生感动的泪》。

²笔者不才,于1982年考入中国艺术研究院研究生部,忝为师之关门弟子。1984年杨师仙逝,黄师翔鹏继为吾师。

³十番锣鼓,流行于江浙的民间乐种,杨荫浏幼而习之,其研究见《十番锣鼓》。

⁴师1925年即以英文著《中国音乐史纲》,其《中国古代音乐史稿》为中国音乐史划时代之作,故称“煌煌如碑立”。

⁵师之学术生涯,一贯主张理论联系实际。师善笛箫、昆曲,亦精于西洋音乐,且尝以乐律学知识指导乐器制造。古有“欲得周郎顾,时时误拂弦”之说,故言之。

⁶荀勖,古代乐律学家,曾制律管十二支,师亦曾制管律,且正古人之误也。

⁷姜白石,即姜夔(1155? - 1221),字尧章,号白石道人,其《白石道人歌曲》为史传唯一有旁谱之宋词音乐,师译之并有《宋姜白石创作歌曲研究》。

⁸田青,1948年生于天津,音乐学家,非物质文化遗产保护专家。全国政协委员、中国艺术研究院音乐研究所所长、研究员、博士生导师。1982年考入中国艺术研究院研究生院,师从杨荫浏。长期致力于中国民族民间音乐和宗教音乐研究,积极推动中国非物质文化遗产保护工作。

编辑说明

《中国音乐史纲》是杨荫浏二十世纪四十年代在重庆青木关“国立音乐院”任教“中国音乐史”时编写的教材。1943年底完成讲义的编写,1944年亲手缮写油印成册。曾获国民政府教育部学术审议委员会二等奖。1952年由上海万叶书店正式出版,1953年再版。二十世纪八十年代台湾还曾出版过繁体字版。这部著作是杨荫浏在中国音乐史学领域的代表性著作,为作者后来撰写《中国古代音乐史稿》奠定了基础,其中许多重要的学术思想在后来的著述中也未曾论及。把《中国音乐史纲》与《中国古代音乐史稿》合为完璧,才是杨荫浏中国古代音乐史思想的整体。

《国乐概论》是杨荫浏二十世纪四十年代在重庆青木关“国立音乐院”任教时撰写的国乐教材。全部内容以中国当时可见的、所有传统字谱文献材料为纲目,以字谱之符号、字谱之进化、字谱之使用,以及与近现代所通行的数字谱(简谱)、五线谱之互译等等,介绍中国传统音乐。这本讲义是中国近现代音乐史中第一部国乐教材,具有不可估量的历史价值,但因为种种原因从未正式出版。现在存见的《国乐概论》为钢板刻写油印本,不仅由于年代久远而湮漫不清,更由于当时刻写、油印就存在漏失或错行。许多字谱,若无乐器演奏之基础,传统音乐知识之佐证,亦同样难以理清。《国乐概论》是《杨荫浏全集》中整理、考校、排版等任务最艰巨的部分,自然也因为涉及领域之广而成为最有价值的部分之一。

目次

中国音乐史纲

引言	3
一 历史的音乐观	6
音乐与欲望	6
道家的非乐	7
墨家的非乐	8
儒家的提倡音乐	9
儒家思想独占优势	9
儒家的音乐观	10
(一) 音乐本体论	10
(二) 音乐价值论	11
(三) 音乐方法论	13
(1) 礼乐相成说	14
(2) 礼乐主德说	15
(3) 乐德中和说	18
(4) 礼乐节欲说	19
(5) 礼乐受节说	19

(6) 礼乐相节说	20
中和	21
音乐的欲望	22
二 上古期:远古至战国(C. 3300—246B. C.)	24
时代之区分	24
传说与信史	24
古代史家的出发点	25
史实发生之复杂性	26
上古期之特点	26
初民的乐舞	26
周前的乐舞	27
周前的诗乐	28
周前的其他歌曲	29
“巫风”	29
周前的四夷音乐	30
周代音乐的特点	30
周代音乐与典礼的关系	30
周代的重要典礼	31
(一) 祭天地	31
(二) 祭宗庙	32
(三) 大飨礼	33
(四) 燕礼	33
(五) 大射	34
(六) 养老	35
(七) 乡饮酒	36
(八) 乡射	36
王师大献	37

第一卷 目录

行军田役	37
周代音乐与教育之关系	38
周代的乐舞	40
周代的诗乐	41
华夷之分的时代相对性	42
周代的外族音乐	42
南音	43
楚声	44
周代的其他乐曲	45
乐器的分类——八音	46
上古期的乐器	47
乐器略释	50
金之属 石之属 土之属 革之属 丝之属 木之属 匏之属 竹之属	
周前的乐器	61
周代的乐器	62
上古期的乐律——十二律	63
钟律的传说	65
周前的音阶——五音	65
旋宫	66
周代的十二律	66
律管的实际应用	68
周代的音阶——七音	68
宫、均与调、音	69
一宫七音之分配	69
周代的旋宫与转调	69
上古期总论	70
三 中古期:秦代至唐末(246B. C. —907A. D.)	71

中古期的特点	71
中古期的乐调	72
(一) 雅乐曲调的因袭、模仿和新创	72
雅俗乐的区分	72
《韶》《武》的因袭迹象	73
雅乐的相承	73
两汉的雅乐	73
魏晋的雅乐	74
南北朝的雅乐	74
隋代的雅乐	75
唐代的雅乐	75
三大舞	76
(二) 民间音乐的收集与采用	77
民间音乐政教价值之衰落	78
汉高祖注意楚声及巴渝舞	79
汉武帝采修民歌	79
汉哀帝罢黜民歌	80
相和歌、清商、清乐等名词的意义之变迁	80
相和歌的唱奏方式	81
清乐的流变	82
清乐的没落	84
(三) 外族音乐之输入、应用与同化	84
(1) 北狄乐与鼓吹	85
黄门鼓吹 骑吹 横吹 短箫铙歌 隋鼓吹 唐鼓吹	
(2) 西域音乐之影响创作	90
天竺乐 龟兹乐 西凉乐 高昌乐 康国乐 安国乐 疏勒乐	
(四) 创作音乐的消化外族音乐	95
唐玄宗时坐立部伎各曲	96

第一卷 目 录

立部伎八部	96
安乐 太平乐 破阵乐 庆善乐 大定乐 上元乐 圣寿乐 光圣乐	
坐部伎六部	97
燕乐 长寿乐 天授乐 鸟歌万岁乐 龙池乐 小破阵乐 燕乐意义之变迁	98
燕乐与法曲	99
唐玄宗前的创作曲	100
唐玄宗时的创作曲	101
道曲	101
道曲与道调之区别	102
道曲的两种意义	102
羯鼓曲	102
唐玄宗以后的创作曲	102
琵琶曲	103
琴曲	103
唐曲内容述例	104
霓裳羽衣曲 六么 阳关三叠 杨柳枝 柘枝 凉州	
唐代大曲	107
中古期间音韵学与诗歌的关系	109
绝诗内容的安排	109
绝律的音韵格律	110
音韵学的产生及演变	111
音韵学与诗歌	114
中古期的乐器	115
中古期的乐律	121
汉刘歆律	121
汉京房六十律	122

汉蔡邕铜箏律	123
魏杜夔律	123
魏笛律	124
晋荀勖律	124
晋荀勖十二笛	124
宋钱乐之三百六十律	129
宋何承天三分损益均差律	129
宋、齐、梁、陈律	131
东魏高闾律准	131
梁武帝四通十二笛	131
梁武帝律	133
后魏、东魏、北齐律	133
北周前律	134
北周后律——即北周铁尺律	134
隋前古琴纯律	134
隋前古琴宫调	137
隋开皇初年律	138
苏祇婆龟兹宫调——七调五旦	138
郑译八十四调	139
新音阶之应用	139
隋开皇十年万宝常水尺律	140
隋刘焯等差管律	140
隋大业中律	141
唐贞观雅乐律	142
唐贞观中祖孝孙八十四调	142
唐俗乐二十八调	142
俗乐音阶形式	143
唐俗乐律	145

第一卷 目 录

唐清商律	145
唐俗乐的角调	145
俗乐二十八调的音位	146
唐二十八调之异名	147
唐魏延陵律	148
唐古律——唐雅乐新音阶主调音	148
唐俗乐新音阶主调音	150
中古期总论	150
四 近世期:五代至清末(907—1911 A. D.)	152
近世期的特点	152
近世期的曲调	153
(一) 拟古的雅乐	153
(二) 拟古的诗乐	155
(三) 外族音乐	166
(1) 近世期的鼓吹乐	167
宋鼓吹乐 辽鼓吹乐 金鼓吹乐 元明鼓吹乐 清鼓吹乐	
(2) 近世期的其他外族音乐	175
元达达乐 清之蒙古乐 笳吹 番部合奏 清回部乐	
清准部乐 清番乐 清廓尔喀乐	
(四) 词曲音乐	179
词曲音乐的曲调	179
词	179
传踏、转踏、缠达	179
大曲	180
曲破	181
法曲	182
赚词	184

诸宫调	185
剧乐的流变	185
宋官本杂剧	185
金院本	186
元杂剧	187
元院本	188
南戏	188
(五)其他曲调	189
琴曲	190
琵琶曲	190
其他曲调	190
近世期间音韵学与词曲的关系	191
音韵的发展	191
曲韵的南音化	192
曲韵的分目	193
曲韵南音化的原因	195
传统久远的昆曲社	195
惠杏村、吴畹卿之曲韵统系	196
曲韵与南音之异	198
声、韵与音乐之关系	198
歌曲音韵的将来	199
字调与乐调之关系	200
总则 歌曲配字原则 单字多音腔格 单字多音繁腔 二音跳腔	
前后字间的音调关系 例外 昆曲字调分析之例	
字调与乐调关系之推论	225
(一)字调与歌音的向中性	225
(二)字调的音势作用	225
(三)南曲字调之北音化	226

第一卷目录

(四)北曲字调之变通	226
(五)所谓“北主刚劲,南主柔媚”的原因	227
词曲音乐的点板	228
词曲音乐的宫调	228
(一)决定选取何律为宫	228
(二)决定选取何音为主	229
(三)各个曲牌的音乐结构	230
(四)套式的形成	230
近世期的乐器	231
近世期的乐律	239
后周王朴律	239
后周王朴律准	239
宋初律	240
拱宸管为正律器	240
宋乾德中和峴律	240
九弦琴及五弦阮宫调	241
宋初琵琶宫调	241
宋景祐中李照律	242
宋景祐中实际用律	242
宋景祐中旧乐律	242
宋皇祐中阮逸胡瑗律	243
沈括所称宋初之燕部律及后来之燕部律	243
宋初至熙宁间的教坊律	244
宋神宗熙宁中教坊律	244
宋神宗元丰中杨杰刘几律	244
宋哲宗元祐中范镇律	244
元祐中教坊新音阶主调音	245
宋徽宗崇宁中魏汉津帝指律——大晟九寸律	245