

杨荫浏全集

NLIC 2970654981

第2卷

中国古代音乐史稿 (上)

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2卷

中国古代音乐史稿(上)

NLIC 2970654981

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)

编辑说明

《中国古代音乐史稿》(上、下册),杨荫浏著。《中国古代音乐史稿》的成书经历了很长过程。《中国古代音乐史提纲》于1959年春由杨荫浏编写,1959年9月中央音乐学院中国音乐研究所油印第一次修订稿(参考资料100号),同时油印了《中国古代音乐简史(第一册)》(内部参考资料102号)。1961年6月,中央音乐学院中国音乐研究所油印《中国古代音乐简史(第二册)》(内部参考资料102号)。1962年3月油印《中国古代音乐史稿(中册)》;1964年9月,音乐出版社出版《中国古代音乐史稿》(上册)上古至唐代;1964年油印《中国古代音乐史稿》(下册)元代部分;1966年音乐出版社出版《中国古代音乐史稿》(中册)辽、宋、西夏、金部分;1975年文化部文学艺术研究院油印《中国古代音乐史稿》(下册之二)明清部分;1977年10月油印《中国古代音乐史稿》(下册之三)明清部分。后经杨荫浏重新修订、整理,将元、明、清三代内容编为下册,将原书稿上、中册合并为上册,于1981年2月由人民音乐出版社出版。2004年收入“中国文库”。台北丹青图书公司1985年分四册出版。

目 录

几点说明

第一编 远古(约公元前二十一世纪前)

第一章 远古(约公元前二十一世纪前)	1
一 概况	1
二 音乐的起源	2
音乐起源于劳动	2
对音乐起源的各种唯心主义解释的批判	3
三 传说中的远古音乐	4
关于原始史料的问题	4
原始音乐的内容	4
关于劳动生产的	5
关于水旱的	6
关于战争的	6
关于宗教的	7
原始音乐的形式	8
原始音乐的性质与特点	9
四 原始时代的乐器	9
乐器的种类	9
关于乐器发展情况的推测	12
结语	12

第二编 夏、商(公元前二十一世纪前一前十一世纪)

第二章 夏、商(公元前二十一世纪前一前十一世纪)	13
一 概况	13
二 从残存的诗歌看当时人民的生活	14
劳动生产	14
婚姻制度	14

战争情况	15
奴隶生活	15
人民对统治者的咒骂	16
三 奴隶主对音乐的利用	16
神权统治	17
夸耀武功与威慑人民	18
奴隶主阶级的音乐享乐	18
四 汉民族和四周民族的音乐文化交流	19
五 乐器和乐律	20
商代的乐器	20
商代的乐律	28
结语	28

第三编 西周、春秋、战国(公元前十一世纪—前 221)

第三章 西周(公元前十一世纪—前 771)	30
一 概况	30
二 大武	31
三 音乐的阶级化和等级化	33
四 音乐机构和音乐教育	34
五 统治阶级利用民间音乐	35
五类乐舞	35
(一)六代乐舞	35
(二)小舞	35
(三)散乐	36
(四)四夷之乐	36
(五)宗教性的乐舞	36
应用音乐的场合	36
音乐节目	37
乐队的排列	38
六 与国外音乐文化的交流	39
七 乐器和乐律	40
周代的乐器	40
周代的乐律	43
“律”和“同”、“吕”	43
乐律、音律、律吕、律制	44

第 二 卷 目 录

结语	44
第四章 春秋、战国(公元前 770—前 221)	46
一 概况	46
二 民歌的收集和以民歌为基础的创作活动	47
“采风”制度	47
最早的诗歌总集——《诗经》	48
南方的民歌和屈原的创作	51
说唱音乐的远祖——《荀子·成相篇》	55
三 乐曲的艺术性	56
《诗经》中所包含的各种曲式	56
《楚辞》中的几种曲式因素——“乱”、“少歌”和“倡”	60
《楚辞》中的几种曲式	64
《成相篇》中的说唱音乐节奏	68
歌曲中的调式变化	69
四 音乐生活和音乐表现技术的发展	70
音乐与日常生活	70
民间歌唱家	70
有关歌唱艺术的几点理论	71
琴的演奏技术	72
角色的创造	73
五 音乐文化的地区特点和相互交流	73
六 统治阶级和音乐文化的关系	75
七 乐器和乐律	78
乐器	78
最早的乐律计算方法——三分损益法	80
旋宫的理论	85
调式的运用	86
接近新音阶的音阶出现	86
八 音乐美学理论的发展	86
儒家	86
墨家	90
道家	91
音乐的娱乐作用:乐——乐——欲	91
生活、音乐实践、音乐理论	95
结语	96

第四编 秦、汉、三国、两晋、南北朝(公元前 221—后 589)

第五章 秦、汉(公元前 221—后 220)	97
一 概况	97
二 人民的声音——民歌	98
三 国家设立的音乐机构——“乐府”	100
乐府的设立及其工作任务	100
乐府的兴废与经济政治的关系	100
统治阶级对民间音乐态度的转变	101
担任乐府领导职务的音乐家——李延年	102
四 鼓吹的兴起	102
鼓吹	102
鼓吹与横吹	103
鼓吹的民间基础	103
少数民族的贡献	105
鼓吹在各方面的应用	105
五 音乐形式的多样化	106
民歌及其艺术发展——相和歌	106
汉代大曲中的“解”、“艳”、“趋”和“乱”	109
“解”是什么?	109
由“解”、“艳”、“趋”构成的相和大曲曲式	111
民间舞蹈	113
古琴独奏曲《广陵散》	115
《胡笳十八拍》及其作者蔡琰	122
长篇叙事歌曲	123
百戏	123
初期的戏剧因素	125
宫廷雅乐的僵化	125
六 乐器和乐律	128
乐器	128
京房六十律	133
汉代民间音乐中的“相和三调”	134
七 音乐文献和音乐美学	135
音乐文献	135
儒家音乐美学理论独占优势	136
结语	137

第六章 三国、两晋、南北朝(公元 220—589)	139
一 概况	139
二 民歌与时代生活	140
各族人民的融合	140
南方民歌和北方民歌	141
三 音乐文化多方面的发展	143
相和歌的继续发展	143
清商乐与民间音乐的发展	145
其他歌舞音乐	147
鼓吹	148
统治阶级对民间歌舞音乐和鼓吹音乐的篡改	148
少数民族的叙事歌曲	150
歌舞音乐中故事性的增加	150
百戏	151
器乐	151
宫廷雅乐	156
音乐与宗教	157
四 各族音乐文化的大融合	159
五 乐器与乐律	161
乐器	161
钱乐之和沈重的三百六十律	166
何承天的新律	166
荀勖的笛律	167
纯律音阶的应用	171
清商三调	171
笛上的三调	171
六 音乐思想	172
阮籍	172
嵇康	173
嵇康的生平	173
嵇康的音乐思想	174
概念世界的音乐精神	175
实在的音乐	177
现实性问题	178
“善”、“恶”问题	179
认识论	180

与儒家和道家思想的关系和区别	181
实践与理论之矛盾	182
独特的见解	184
对嵇康的评价	186
刘勰	187
结语	187

第五编 隋、唐、五代(公元 581—960)

第七章 概况	189
第八章 隋、唐、五代的民间音乐	191
一 民歌和民间曲子	191
民歌和曲子的区别与关系	191
统治阶级对民歌与曲子的憎恨	192
有关民歌和曲子的精华与糟粕问题	192
唐代的曲子	193
同曲表达不同内容的问题	194
民歌和民间曲子的思想内容	194
二 配合音乐的唐代文人歌词	196
三 民间说唱音乐和佛教变文	198
四 民间歌舞和戏曲的关系	201
民间歌舞和故事情节	202
五 寺院和民间音乐生活	203
第九章 繁盛的燕乐和衰微的雅乐	207
一 隋、唐燕乐	207
燕乐是什么?	207
燕乐的发展	208
从隋七部乐到唐坐、立部伎	208
各民族音乐的融合	210
对燕乐乐器的考察	212
燕乐歌舞音乐中的大曲和法曲	213
燕乐的传播及其对亚洲各国的影响	216
鼓吹与散乐	218
以歌舞与散乐相比	219

第二卷 目 录

散乐中间的戏剧	220
戏剧的专业地位	222
二 大乐署、鼓吹署、教坊和梨园	223
大乐署	223
鼓吹署	224
教坊	224
梨园	225
燕乐乐工、乐伎的来源,他们的社会地位	227
宫廷乐工、乐伎散入民间	228
三 著名燕乐艺人及其创造和贡献	228
(一)歌唱方面	228
(二)器乐方面	230
(三)歌舞方面	231
(四)散乐方面	231
(五)作曲方面	231
四 隋、唐、五代的雅乐	233
第十章 乐器、音乐理论和音乐思想的新成就	237
一 乐器	237
二 音乐理论各方面的发展	256
(一)记谱法方面	256
古琴减字谱	256
工尺谱	257
舞谱	258
(二)音阶和宫调理论方面	258
新音阶的确立	258
八声音阶的应用	259
燕乐二十八调	260
八十四调	263
同曲的犯调和移调	264
(三)音乐专门著述的增多	265
三 音乐思想	266
雅乐派的音乐思想	266
白居易和元稹的音乐思想	267
结语	270

第六编 辽、宋、西夏、金(公元 937—1279)

第十一章 概况	272
第十二章 曲子——词的更大发展	274
一 民歌和民间曲子	274
民歌和民间曲子的现实性和战斗性	275
民间曲子的创作繁荣,成为多种音乐形式的主要构成因素	279
词牌的变化	280
长短句词同诗的关系和区别	281
词牌的类别	284
二 词人的曲子	285
对词人曲子价值的估计	285
三 南宋词人姜夔和张炎	287
姜夔	287
张炎	288
四 保存的情况及其对后来的影响	289
第十三章 市民音乐的勃兴	292
城市音乐活动情况	292
艺术活动的场所	292
专业艺人和专业组织	293
丰富多彩的音乐艺术	293
第十四章 艺术歌曲和说唱音乐的发展	295
一 艺术歌曲的发展	295
(一)叫声	295
(二)嘌唱	296
(三)小唱	296
(四)唱赚及其发展	296
1. 缠令	296
2. 缠达	298
赚	298
赚与唱赚的区别和关系	300
有赚的缠令实例	300
(五)鼓子词	302

第二卷 目 录

二 说唱音乐的发展	302
(一) 鼓子词	304
(二) 诸宫调	304
诸宫调的曲式和特点	305
诸宫调的创始及其内容	305
现存宋、金时代诸宫调作品	307
1. 《张协状元》南戏里的诸宫调	307
2. 无名氏的《刘智远诸宫调》	307
3. 董解元《西厢记诸宫调》	307
赚在北方音乐中的应用	312
诸宫调的演唱情形	314
宋、金时代诸宫调音乐的保存情况	315
(三) 覆赚	315
(四) 陶真	315
(五) 崖词	316
(六) 金代的连厢词	316
“小说”和“话本”	317
第十五章 百戏歌舞的演变和戏曲艺术的成长	320
一 宋代的散乐	320
二 五代和宋代的歌舞音乐	321
五代时少数民族的歌舞	321
宋代的歌舞音乐	323
四种歌舞形式	323
1. 大曲	323
2. 曲破	325
3. 缠达	326
4. 单曲	326
曲破的新创作	326
军人的剑舞	327
宋代少数民族的歌舞和音乐	327
表演人物故事的歌舞	328
三 宋代戏曲艺术的成长	330
我国戏剧的特点	330
傀儡	331
1. 悬丝傀儡	331

2. 杖头傀儡	331
3. 水傀儡	331
4. 肉傀儡	332
5. 药法傀儡	332
影戏	332
宋杂剧、金院本兴起之前	333
戏剧艺术的确立	333
内容不同的三段	334
1. 艳段	334
2. 正杂剧	334
3. 散段	334
角色的区分	334
内容多样——不只是滑稽戏	336
吸收了歌舞大曲的音乐	337
剧本有无问题	338
创造者与推荐者	340
关于杂剧的文献	340
南戏	344
南戏的战斗性	345
南戏的音乐	347
宋代南戏乐谱的保存情况	347
 第十六章 乐器和器乐的发展	 353
一 乐器的新发展	353
乐器的演变	353
旧有拉弦乐器及吹乐器的广泛应用	356
新乐器的出现	357
西南少数民族的乐器	359
二 器乐的新发展	359
细乐、清乐、小乐器、鼓板	359
教坊大乐	360
宫廷的小乐器、鼓板、随军番部大乐、马后乐	362
器乐独奏	363
古琴	363
器乐乐谱	365

第十七章 宫廷的雅乐	366
一 宋的雅乐	366
二 雅乐的特点	366
应用场合	367
乐曲内容	367
乐曲的创制和标题	371
乐律制度	371
(一)音高标准问题	372
(二)音阶形式问题	375
(三)音域问题	376
(四)宫调应用问题	377
乐器制作	379
表演形式	380
三 雅乐问题中的阶级矛盾	381
四 辽、金的雅乐	386
五 宋代雅乐的外传	387
第十八章 宫廷的鼓吹乐和燕乐	388
一 鼓吹乐	389
二 燕乐	393
燕乐内容之变迁	393
宋代宫廷的燕乐机构	393
教坊的沿革	393
教坊的内部组织	395
关于教坊乐曲	396
宫廷音乐演出的一些特点	397
教坊乐工对民间的影响	398
云韶部	398
钧容直	398
东西班乐	399
军队与燕乐	400
辽的燕乐	400
金的燕乐	401
宫廷怎样利用鼓吹乐与燕乐	402
宫廷怎样取缔民间音乐	403
音高标准的统一	404

第十九章 音乐理论和音乐思想	405
一 音乐理论的几个方面	405
燕乐宫调理论的分歧	405
“宫”、“调”位置的对换	406
排除“为调式”系统,确立“之调式”系统	407
北宋燕乐二十八调的音阶、音域和结音	411
音高标准的变迁	415
三分损益十八律	417
五度和声的应用	418
作曲技术的发展	419
音乐考古学的发展	419
二 音乐思想的斗争	422
周敦颐的“淡”、“和”音乐观	422
沈括的现实主义音乐观	423
张知白、房庶等强调“今乐”	423
陈旸及其《乐书》	424
王灼及其《碧鸡漫志》	425
郑樵的“声贵”说和“积风”、“积雅”说	426
朱熹的“中和”音乐观	428
结语	431

* 本书目录上部分标题的文字、梯级与正文里面不完全一致。为保存原貌,未作改动。

第一编 远古

(约公元前二十一世纪前)

第一章 远古

(约公元前二十一世纪前)

概况

劳动创造了人类本身,也创造了音乐。

远在五十万年以前,我们的祖先就已居住在祖国的大地上。他们不断用自己的劳动改善生活,已经懂得用人工钻木取火。到了五万年前,就是旧石器时代的晚期,他们过着猎兽、捕鱼的生活。到了六七千年以前,人们用的工具是经过磨制的新石器。他们已学会了用火烧土,制成精美的陶器。他们用弓箭射击远处的鸟兽。他们学会了播种谷物,起初是为了要喂养牲畜,后来渐渐把它视为可靠和经常的生活资料来源。远古的音乐直接和这样的物质生活交织在一起,有着充分的实际作用。

那时候生产力很低,人们只有艰苦地共同劳动才能勉强维持共同