

中国历史文化知识丛书

北京大学中国传统文化研究中心 主编

中国古代 音乐舞蹈史话

中国历史文化知识丛书

北京大学中国传统文化研究中心
主编

中国古代 音乐舞蹈史话

张以慰 著

 大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐舞蹈史话/张以慰著. —2 版. —郑州:大象出版社, 1997. 4(2009. 9 重印)

(中国历史文化知识丛书/北京大学中国传统文化研究中心主编)

ISBN 978 - 7 - 5347 - 2036 - 9

I. 中… II. 张… III. ①古代音乐—音乐史—中国 ②古代舞蹈—舞蹈史—中国 IV. J609. 22 J709. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 033001 号

中国历史文化知识丛书

北京大学中国传统文化研究中心 主编

中国古代音乐舞蹈史话

张以慰 著

肖东发 审定

责任编辑 成 艳

责任校对 裴红燕

装帧设计 王 萍 李瑜颖

出版发行 大象出版社 (郑州市经七路 25 号 邮政编码 450002)

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 河南新华印刷集团有限公司

版 次 2009 年 9 月第 2 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/32

印 张 6

字 数 126 千字

定 价 15.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市经五路 12 号

邮政编码 450002 电话 (0371)65957860 - 351

总 序

袁行霈 吴同瑞

中国的历史和文化源远流长、光辉灿烂,曾对世界文明的发展做出过重大贡献。今天,当历史车轮进到 20 世纪和 21 世纪交替的年代,中国人民又肩负起建设社会主义现代化国家的伟大历史使命。实现这一宏伟目标,既有重重困难,也有种种有利条件。充分利用丰富的文化宝藏,对广大人民,特别是青少年进行爱国主义教育和传统美德教育,就是我们的一大优势。毫无疑问,普及祖国的历史知识,弘扬民族优秀的传统文化,向社会提供营养丰富的精神食粮,将对提高中华民族的素质,增强民族自信心和凝聚力,具有积极意义。有鉴于此,北京大学中国传统文化研究中心与大象出版社携手合作,共同推出“中国历史文化知识丛书”。我们希望这套丛书能受到广大读者的欢迎。

北京大学具有研究和弘扬中国历史文化的传统和优势。在新的历史条件下,为了进一步发挥这一优势,学校领导于 1992 年初决定成立中国传统文化研究中心。中心成立后,依托中文、历史、哲学、考古等系,组织各方面的教师和专家开展工作。一方面,致力于专深的学术研究,编辑出版《国学研究》年刊和《国学研究丛刊》;另一方面,注重于文化普及工作,“将大学课堂延伸到社会”。与有关单位合作制作的

电视系列片《中华文化讲座》和《中华文明之光》，已取得良好的社会效益。编写这套丛书是中心普及工作的又一尝试。中心希望丛书的作者们“眼界向上，眼光向下”，用大手笔写通俗性著作，学术性、知识性、可读性并重，力求深入浅出，使广大读者增长知识，陶冶情操。

中国传统文化是历史的产物，有精华也有糟粕，不加以区分不行；中国是世界的一部分，中国文化与世界其他文化曾经发生并将继续发生交流、碰撞与融合，研究中国传统文化，没有纵览古今、通观世界的眼光不行。我们抱着历史的态度、分析的态度、前瞻的态度、开放的态度，从事发掘与研究的工作。这种态度也力求贯彻到本丛书中。然而，深入浅出地介绍中国数千年的历史文化，并不是一件容易的事，也不可能面面俱到，我们的选题只能侧重于重大的历史事件、重要的历史人物以及中国传统文化中的精华部分；对那些目前尚未充分注意的学科如法律思想史等，也适当予以注意。

从选题和内容来看，这套丛书可分为文学、语言、历史、哲学、考古、法律、科技、中外文化交流等若干系列，每个系列都由研究中心聘请学术造诣较深的专家担任主编，每部书稿都经同行专家审阅。因此，中心不再对丛书作统一的审定工作。

大象出版社的领导和责任编辑们非常重视这套丛书，把它列为重点出版书目，并为丛书的及时出版付出了巨大的努力和辛勤的劳动，我们表示衷心的感谢。本丛书的策划、编写工作一定还有许多不足之处，敬希读者批评指正。

1997年2月

目 录

寻觅源头	1
图腾乐舞	5
远古乐舞（《云门大卷》《大韶》《大夏》）	8
深情的歌	14
《舞雩》与巫	16
靡靡之音	19
礼乐	21
《大武》	24
歌唱家秦青	28
余音绕梁	30
情至则知音	32
孔子学琴	35
《文王操》	37
孔子与音乐	39

临津不济	44
女乐、倡优的悲剧	49
师旷卫“道”	56
礼崩乐坏	60
音乐的力量	65
屈原·楚辞·《九歌》	67
伯牙学琴	75
知音	77
《诗经》	79
百家争鸣	93
《大风歌》	108
戚夫人	111
西汉乐府	115
音乐家李延年	119
赵飞燕	122
蔡邕	126
《胡笳十八拍》	131
嵇康与《广陵散》	137
《声无哀乐论》	146
音乐家万宝常	152
唐太宗李世民	157
《秦王破阵乐》	160
《霓裳羽衣曲》	163
《阳关三叠》	167
江采苹	171

许和子	174
白石道人	177
理论家朱载堉	180
后记	183

寻觅源头

我国丰富多彩的音乐舞蹈艺术,具有悠久的历史 and 传统,也是我们中华民族宝贵的文化财富。

江河总有源,万事总有头。所有研究艺术的史学家们都在从不同的角度和思路去寻觅艺术的起源。

那么,作为人类最古老的文化现象之一的音乐、舞蹈究竟是以何种形态起源于何时呢?根据现有的史学资料,归纳起来大约有以下儿种:

起源于劳动。

起源于自然界的声音和形态。

起源于异性求爱。

起源于语言(包括信号)。

起源于巫术。

起源于宇宙中一种神秘的超人的力量。

多元论的起源学说。

这是一个永远也搞不清楚的问题。

(参阅杨荫浏《中国古代音乐史稿》，刘再生《中国古代音乐史简述》，孙景琛《中国舞蹈史·先秦部分》，廖辅叔《中国古代音乐简史》。)

关于音乐、舞蹈起源的时间，更是众说纷纭，莫衷一是。

劳动工具的发明和使用，标志着人类的诞生并加速了人类往高级进化的速度。火种的发现和使用，改变了人类的生活方式，照亮了苍茫大地，使世界产生了新的生气。语言的创造和发展，改变了人类的脑组织，从根本上完善了人类自身。人类逐步作为世界的主体发展起来。而与人类的进化发展孕育在一起的艺术现象，经过漫长的岁月，开始萌芽。

我们有理由认为，作为文化现象的音乐舞蹈艺术，从人类站立起来时便播下了种子，在漫长的劳动和进化中孕育发芽，在社会的劳动生活中得到丰富和发展，在社会发展和自身的实践中逐步独立并升华于生活。

有了人类，便有了人类的历史。从人类站立起来到进入奴隶社会之前，大约经历了几十万年的时间。在漫长的岁月里，劳动改造和完善着作为舞蹈表现工具和表现对象的人体，人体的动作同时也是舞蹈最基本的舞蹈语言。

劳动改造和完善了人的发音器官，创造了语言，改变了先前仅用身体动作来交流情感、沟通情况的局面；同时也为音乐的产生打下了基础。

原始社会的艺术中，音乐、舞蹈和诗歌是紧密结合在一起的，即所谓“乐舞同步”的形式，一般称之为“乐”，亦称作“乐舞”。音乐、舞蹈和诗歌，都是在人类劳动中产生的，所

以原始乐舞的形式和内容,也大都与当时人们劳动生产的形式和内容密切相关。

汉代赵晔所撰《吴越春秋》中曾记录了一首《弹歌》,这首歌相传为黄帝时所作。词曰:

断竹,续竹;

飞土,逐宍。(“宍”即“肉”字)

词的内容是说原始社会的人是用竹子制成弓,发出用泥制成的弹丸,以追杀禽兽的。这首歌虽然是在两千多年后的汉朝才被记录下来,但是却把当时人们的生活和劳动的情景真实、纯朴而生动地再现在我们的眼前。

从《吴越春秋》中所载的全文看来,这首《弹歌》所表现的当是另一种充满了感情色彩的动人景象:

越王想要复吴,大臣范蠡向越王推荐了一位叫陈音的楚国人。越王召见了陈音,并向他请教道:“我听说你用弓箭的技术很高明,能否请你说一下射击的道理呢?”陈音答道:“我听说弩是由弓发展来的,而弓则由发弹而生,弹则起源于古代的孝子。孝子不忍心见他死去的父母被禽兽吞食,所以持弓作弹守卫在那儿。故古人歌曰:‘断竹,续竹;飞土,逐宍。’”

从文学角度研究,吊孝的“吊”字过去写作“弔”,这是个会意字,即象征一个人持弓而立。原始社会时期,孝子既不忍心掩埋自己的父母,又不忍心其父母尸骨遭野兽侵吞,故持弓弹守尸,以尽孝心。而且《弹歌》与舞蹈也有关,在原始社会的送葬仪式中,总是伴有相应情感的舞蹈,用以悼念送魂。所以《弹歌》可以认为是我国最早的挽词和葬礼歌舞。

可见原始社会音乐舞蹈的形式虽很简单纯朴,其感情的表达却是相当深厚感人的。

从人类站起来那天,音乐舞蹈便绽开了花蕾。随着社会的发展和进步,它就像那滚滚的黄河长江一样奔流不息,在社会发展和自身的实践中逐步完善和发展,使之成为艺术百花园中的奇葩。

图腾乐舞

当原始社会发展到母系氏族社会时,产生了一种原始宗教形式,即图腾崇拜。

原始社会的人,由于受文化和科学的局限,对于人自身的来龙去脉,以及自然界许多自然现象的发生,产生了一种神秘的朦胧的意识,便把许多动物或自然物当做自己的祖先、保护神或自己氏族的徽号,对它表示崇拜。这种被崇拜的动物或自然物,就叫做“图腾”。直到进入阶级社会还有图腾崇拜的残余存在。

图腾是印第安语的音译,具有“血缘”的含义。所以,以相同的动物或自然物作为图腾崇拜的不同部落,大都有比较密切的族属关系。例如,东夷各部落是以鸟类作为图腾的。商族称自己的祖先是“玄鸟”。传说中他们的祖先是一个女子,名曰有娥氏。这个女子没结婚,有一次在洗浴时吞了一个玄鸟蛋,后来就怀孕生了孩子,繁衍下来,就形成了商族。

这种传说在东夷各部落里很普遍。

图腾崇拜作为原始社会中氏族的祭祀仪式,是很庄严和繁杂的。乐舞也是图腾祭祀仪式中一项重要的内容,而且在以后乐舞形式发展中,也都深受图腾崇拜的影响。

孙景琛先生在他的著作《中国舞蹈史》中有这样的记载:长期以来就游猎于大兴安岭崇山密林中的鄂温克人把“熊”视作氏族的图腾,认为熊能保护氏族和驯鹿的安全及繁殖。他们把公熊叫做“合克”(对父系最高辈的称呼),称母熊为“恶我”(对母系最高辈的称呼)。从这种称谓中可以看出鄂温克人曾把熊当做他们的祖先,而他们自己则是熊的“后裔”。

在盛行图腾崇拜的氏族部落中,一般是严格禁止捕杀和食用本族图腾的。而鄂温克人则在近年开始破禁。这种现象一方面可能是饥饿所迫,另一方面可能是随着时间的流逝,人们对图腾崇拜的崇敬观念渐渐淡漠的缘故。但他们在猎熊和吃熊肉时,与猎食别的动物不同,有着一大套复杂的仪式。打死熊以后不能说“熊死了”,只能说它“睡觉了”,更不能说是“我们打死的”。猎熊的枪不能说是枪,而是一种“吹的东西”,刀子则是“割不断东西的钝物”。熊肉不能像其他兽肉那样平均分给各户,只能由本氏族的男人们在一起煮食。吃的时候,大家围坐在帐篷中,要模仿乌鸦,发出“嘎嘎嘎”的叫声,并对着熊说:“是乌鸦吃你的肉,不是鄂温克人吃你的肉。”这一套表演完了,才能开始吃。但他们不吃熊的大脑、眼珠、心、肺、肝和食道,因为他们认为这是熊的灵魂所在,事后要把它们连同肋骨等一起捆好,为熊举行“风葬”

仪式。葬礼举行的时候,参加者还要假声哭泣以表示悲哀。从这一大套富有戏剧性的仪式中,我们不难看出,这种原始的信仰还像梦魇一样久久缠绕着后人。

在我国许多民族中,仍能见到以图腾为崇拜对象的舞蹈。这说明在原始氏族社会中盛行一时的图腾信仰,深刻而广泛地影响着音乐舞蹈艺术的发展。

远古乐舞

(《云门大卷》《大韶》《大夏》)

在远古时代,音乐、舞蹈和诗歌是三位一体紧密结合在一起的,称作乐舞。乐舞在原始社会是一种最高的艺术形式。

《云门大卷》,相传是黄帝时代的乐舞,内容是歌颂黄帝的功绩的。歌颂他创天下之万物,造福于人类,功德像天上的祥云一样,故称作《云门大卷》,简称《云门》。相传黄帝氏族是以天上的云作为图腾的,所以《云门》也可以说是黄帝氏族的图腾祭祀乐舞。

《咸池》是传说中尧时代的乐舞。咸池是天上西宫星名。古人认为咸池是日浴之处。据《史记·天官书》记载,西宫咸池是主管五谷的星,人们祭祀它,是为了求得五谷丰收。相传这个乐舞一般是在早春二月播种的季节举行,显然祈求神灵保佑五谷丰收的意思是主要的了。

在不少史书中有这样的论述:周初制“六代乐”,为首的

是《云门大卷》，简称《云门》，也称作《承云》和《咸池》。《咸池》即为尧时乐舞，何以会同于《云门》呢？据《吕氏春秋》记载，《咸池》为黄帝时所作的乐舞。因为祈求丰收的祭祀活动岁岁举行，到尧时加以补充并发扬光大，也不是不可能的事。还有一种说法：《云门大卷》是包含《云门》、《承云》、《咸池》三个内容的总体乐舞。即：先是歌颂黄帝的丰功伟绩，然后是祭祀以云为图腾的祖先，最后是祈求天神保佑农业大丰收。如果说在黄帝时代三个乐舞是独立表演的话，那么随着时间的推移，随着农业生产的不断发展，这种融合为一体的乐舞形式则完全是可能的。

《大韶》，相传为舜时的一部含有神圣性的、被视为原始社会水平最高的乐舞作品。

《大韶》简称《韶》，在长期的流传过程中，在不同的史书中又记载有许多别名。如：《韶箭》、《韶虞》、《九韶》、《九辨》、《九代》、《九歌》等。

我们可以这样来看，不同的名字大约都是根据该乐舞中某种有一定特点的现象而称谓的。当时该乐舞是由编管乐器“箫”作为主奏乐器的，所以称《箫韶》。“箭”古时可以与“箫”相通，但更主要的它是一种舞杆的名字，执此杆而舞之，便可得《韶箭》之名。舜号“有虞氏”，而《韶虞》之名是否暗示着该乐舞为有虞氏族的传统乐舞呢？

因为《韶》乐舞有九段，故称《九韶》。许多音乐史学家认为，《韶》有九次歌唱，故称《九歌》，有九次变化，故又称《九辨》。其实“九”在古代乃指“阳极”之数，含有“天德”之意，并非指九的实数。这些说明《韶》乐是一部内容丰富和