

中国音乐

靳 婕 编著

中国广播出版社

人 文 中 国 书 系

中国音乐

靳 婕 编著

辽海传播出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐 / 靳婕编著; —北京: 五洲传播出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5085-1328-7

I. 中... II. 靳... III. 音乐史—中国 IV. J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第058086号

中国音乐

编 著 者 靳 婕

责任编辑 覃田甜

整体设计 田 林

设计制作 北京尚捷时迅文化艺术有限公司

出版发行 五洲传播出版社 (北京海淀区北小马厂6号 邮编:100038)

电 话 8610-58891281 (发行部)

网 址 www.cicc.org.cn

承 印 者 北京华联印刷有限公司

版 次 2010年1月第1版第1次印刷

开 本 720×965毫米 1/16

印 张 8.25

字 数 80千字

定 价 38.00元

目 录

前言 I

追根溯源——中国音乐的发展 3

远古时期.....5

夏商周时期.....7

春秋战国时期.....12

秦汉时期.....15

三国两晋南北朝时期.....17

隋唐时期.....19

宋元时期.....22

明清时期.....25

1840年以后.....27

天人合一——中国音乐审美 31

礼乐思想.....33

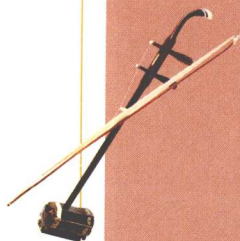
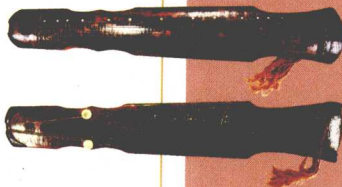
天道自然.....36

“心性”之禅.....39

管弦丝竹知多少——中国的民族乐器 43

庞大的乐器体系.....44

独有的地方乐种.....57

乡韵悠悠——中国民间歌曲	61
与劳动共生的号子	63
自由抒情的山歌	65
优美动听的小调	67
尽情尽兴的妙舞欢歌——中国民族音乐风情	71
维吾尔族的木卡姆	72
藏族歌舞	74
蒙古族的民歌	76
侗族大歌	78
苗族的民歌和乐器	80
“说”与“唱”的结合——中国曲艺音乐	83
书调曲唱	85
边走边唱	89
奏响华夏强音——中国当代音乐	91
新音乐文化的兴起	92
中国器乐的改进	95
新歌剧的产生	100
从群众歌曲到流行歌曲的创作	103
新时期的“新潮音乐”	107
融会贯通——中外音乐交流	111
从大夏之西的“律管”说起	112
中国音乐的对外传播	118
附录：中国历史年代简表	125

前言

音乐是人类思想、审美与艺术的综合情感体现，以其独特的方式表现不同的文化和理念，是人类文明发展史上的瑰宝。中国音乐丰富多彩，体裁多样，表现形式优美，自成一体。中国民族乐器以其丰富的品种、绚丽多彩的音色构成了中国民族音乐宏大而又精致的画卷。中国的民歌、民族音乐、曲艺音乐各具特色，是中国文化的重要组成部分，对中国音乐文化内涵的领悟和欣赏，关系到是否能深入领会中国民族音乐的神韵。

中国音乐历史悠久，其起源也被不断发现的历史文物刷新，从有文献记载显示距今约4000多年的“十二律”，到从河南舞阳贾湖村的新石器时期遗址出土的距今已有8000多年历史的骨笛，带给我们的不仅是一次次的震撼，更是对劳动人民智慧结晶的折服。

远古时代反映部落的生产和生活方式的原始乐舞，多是朴素情感的原始萌发。到奴隶制时代，乐舞则成为统治阶层强调统治者利益、强化精神统治的精神武器，转向对王权和国君功德的歌颂。春秋战国时代（公元前770—前221），奴隶社会逐渐向封建社会转变，先进的思想、生产技术也为音乐文化的发展开辟了道路。此时乐器品种日渐丰富，制作由粗糙向精细发展，并开始按照制作材料分类。至唐代（618—907），国家已开始设立音乐管理和教育机构。宋代则是中国戏曲趋于成熟的时代，元代（1206—1368）初步确立了南北曲风格，诞生了很多流传至今的经典杂剧，如《窦娥冤》、《西厢记》等，中国音乐也从一般的

情感抒发转为深刻的揭露人性，展现不同人物的内心世界。明清时期（1368—1911）的音乐明显具有平民化、世俗化特点，涌现了很多曲种。鸦片战争后，音乐以民主、科学为主潮流，传统音乐和欧洲传入的西洋音乐相互交织发展。而中国音乐的发展开始步入正轨，则始于1978年改革开放后，此时音乐创作、表演、音乐教育、音乐理论，乃至音乐出版、音乐市场的发展等各方面，都呈现出欣欣向荣的景象，进入到一个全新的时代。

中西文化的交流、碰撞，也在音乐领域得以充分体现。据记载最早的音乐交流可追溯至4000多年前。至公元前2世纪西汉时期，张骞两次出使西域后，中亚、西亚各国的乐器和乐舞通过“丝绸之路”陆续传入中原地区，为中原华夏音乐增添了新的色彩。20世纪初西方音乐正式叩开了中国的大门，人们逐渐接纳了西洋乐器，并学习演奏和进行器乐创作。而“五四”运动后，中国音乐和西方音乐实现了真正的融合。20世纪以来，中国的器乐发展也从盲目自封到全盘否定再到重新发掘、加以利用，在稚嫩中逐渐走向成熟。21世纪的中国流行音乐发展更加多元化，中外音乐共同繁荣发展，中国的“新潮音乐”也在中西音乐文化的碰撞、交融中走向世界，走向成熟。

音乐作为国家和民族文化的象征之一，其内容、体裁、风格都与国家、地区、民族的地理条件、历史沿革、语言特征、风格习惯、文化传承等密切相关。中国音乐经过几千年的积淀、发展，形成了多变而富有的内容、种类和风格，呈现出古典与流行、传统与现代并存的格局。希望读者可以通过本书了解中国音乐及其发展，感受中国音乐的艺术魅力，从而对中国的文化精神有更深一步的理解和热爱。

追根溯源

中国音乐的发展

在人类文明的发展进程中，音乐是最能触动人心灵的一门艺术，世界各地诸多独具特色的音乐，如印度音乐、非洲音乐、犹太音乐、吉普赛音乐、拉丁美洲音乐等，就像散落各地的珍宝，晶莹夺目、绚丽多姿。中国音乐以丰富多彩的民间音乐为基础，包括了民歌、歌舞、器乐、曲艺、戏曲等多种体裁。据统计，至今收集到的中国民歌就有30多万首，民族乐器约200余种。而不同乐器的组合、不同曲目和演奏风格，又形成了多种多样的乐种。中国的曲艺和戏曲都是综合艺术，曲艺有200多个曲种，戏曲有360多个剧种。自成体系的中国音乐，几千年来不断吸收和融合各民族及地方音乐文化，不仅成为中华民族宝贵的文化遗产，也是世界音乐文化的重要组成部分。

历史上，中外音乐的产生都远早于文字的出现。关于中国音乐的起源，中国古代文献往往归功于黄帝（距今约4000多年），据说黄帝曾经命令一个名叫伦的擅长音乐的巫师来确定声音的高低，伦从很远的地方找来竹管，仔细聆听神鸟——雌雄凤凰的叫声，做成了十二个律管，从此建立了“十二律”。然而，从目前的考古发现看，1986—1987年在河南舞阳贾湖村的新石器时期遗址中出土的一批骨笛，是迄今为止世界上发现年代最早的乐器，距今有8000多年的历史，被称为“中华第一笛”，说明中国史前的音乐文明已高度发达；浙江“河姆渡文化遗址”和西安“半坡文化遗址”发现的陶埙，也有6000多年的历史，它们都向前大大推进了中国音乐的历史。

远古时期

人类音乐最初都是从歌唱开始的。古籍《淮南子》引翟煎之言称：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”描述的是许多人一起抬大木头，用喊号子来协调大家的步伐，形象地反映了原始歌谣在劳动生产中自然产生的过程。

现代文学家鲁迅曾把这种喊着“杭育杭育”声音的劳动号子称作最早的诗歌。

1986—1987年在河南舞阳贾湖村的新时期遗址中出土的骨笛，是迄今为止中国考古发现的最古老的乐器。

在远古时期（前约26世纪—前21世纪），独立意义的音乐和舞蹈艺术是不存在的，所谓的音乐与舞蹈只是整个巫术礼仪的一个组成部分。

传说中的远古音乐，充满神秘色彩，因其以歌、舞、乐三者融为一体的表现形式，故后人统称其为“原始乐舞”。《诗序》称：“情动于中而形于言，言之不足，嗟叹之，嗟叹之不足，故永（咏）歌之，永（咏）歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”此段文字生动形象地表达了舞蹈的起源和诗、歌、舞、乐的关系。

原始乐舞基本上分为两类：一类是以反映部落的生产和生活方式为特征的音乐。如《朱襄氏之乐》说的是因干旱而求雨的

事；《阴康氏之乐》是健身驱湿的乐舞；《伊耆氏之乐》反映出先民以“腊祭”祈求丰收的愿望；《葛天氏之乐》勾画出先民进入农业生产阶段的生活图景等。

另一类则是与传说中的古代帝王密切相关的音乐，如歌颂黄帝、颡顓、帝啻、帝尧、帝舜功绩或者氏族图腾的乐舞。传说黄帝部落

1973年青海省大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，让我们看到了5000年前无比绚丽的歌舞场面。

以云为图腾，有《云门大卷》的乐舞；舜的乐舞为《韶》，记载中既有“箫韶九成”、“击石拊石”等乐器演奏，也有“鸟兽跑跑”、“百兽率舞”等人饰鸟兽的表演，展现了祭祀典礼中原始乐舞粗野狂放、如火如荼的场景。

《吴越春秋》中记录了相传为黄帝时期的《弹歌》：“断竹，续竹；飞土，逐肉。”这是我们所知最早的中国诗歌。它是渔猎时代的人们制造工具打猎的猎歌，译成现代汉语大意是：砍断竹子，做成弹弓，弹出土块，去打野兽。该诗语言简洁规整，富于节奏律动性，是先民从制作弓箭到射猎的劳动过程的记录。

而《吕氏春秋·古乐篇》所说的“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙”，提到八首歌曲，《载民》是歌颂承天载民的土地；《玄鸟》是崇拜氏族的图腾——一种寓意吉祥的黑色小鸟；《逐草木》祝愿茂盛的草木；《奋五谷》祈求五谷的丰收；

《敬天常》歌颂上天的恩赐；《达帝功》歌颂上天的恩德；《依地德》歌颂大地的抚育；《总禽兽之极》祈祷上天多赐予鸟兽，使人民安居乐业。这一时期的乐舞内容，集中地体现出人类的生存行为，及求索于自然的心态。

在很多传述原始时期的文献中，不仅记载了当时音乐的大致形态，同时也涉及一些乐器。如《吕氏春秋·古乐篇》中提及：在远古的朱襄氏时期，不仅风沙很大，而且气候十分干燥，植被散落，子种无果。这时有一个叫土达的贤人制造了五弦的瑟，用来求雨，以此帮助人们过上安定的生活。其中的“五弦瑟”，可推断为原始时期具有代表性的乐器。

夏商周时期

从夏朝（前2070—前1600）开始，中国进入奴隶制社会。乐舞从图腾祭祀转向对奴隶制王权和国君功德的歌颂。例如，夏朝

河南安阳殷墟彩绘石磬

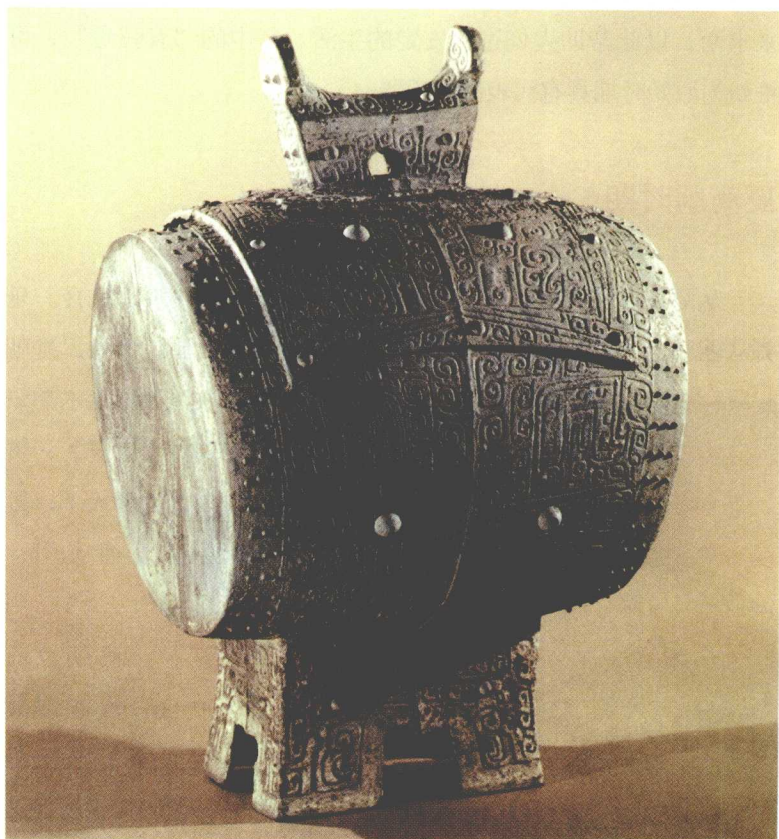
有歌颂大禹治水功绩的乐舞《大夏》，赞颂禹“勤劳天下，日夜不懈，通大川，决壅塞”，“以利黔首”。商朝（前1600—前1046）乐舞有《大濩》祭祀祖先，也炫耀成汤伐桀的武功。

殷商时期，生产方式进入青铜器时代，随着手工业和青铜冶炼业的发达，出现了编钟、编铙等十余种敲击乐器和吹管乐器。有单个的磬，还有三枚一组、音高不等的编磬；钟类的敲击乐器，有安插在架上的铙，用手执着的铎、铃，也有悬挂敲击的钟、镛等。其中对后世影响深远的当数钟和磬。

钟，用青铜铸成，在中国古代的八音之中被称为“金”。钟的声音响亮浑厚，庄严肃穆。磬用磬石制成，八音之中被

湖北崇阳商代铜鼓

河南辉县商坟

称为“石”。磬的声音清远剔透，穿透力强。钟磬合奏称为金石之声，在许多文献诗赋中有这样的描述：“钟磬鸣，山河振”，“钟鼓振，金石熙”，“铎金石，扬旌羽”，等等。钟磬都被奉为礼器，遇征战、朝见、祭典与宴乐等重要仪式都要用钟磬演奏。

中国“礼乐”起源于原始崇拜。《礼记·礼运》中“击土鼓而作乐”之说是最早的礼乐仪式。到了夏商时期，礼乐虽已萌生并获得相当程度的发展，但主要是作为辅助宗教性政治活动的外在形式而存在。有学者认为夏文化为“尊命文化”，殷商文化为“尊神文化”。西周时期（前1046—前771），“天命”与“神意”的政治意义大为减弱，周公将从远古到殷商时的礼乐加以大规模的整理、改造，使其成为系统化的社会典章制度和行为规范。同时设有专门的机构规范和管理乐舞，由大司乐授“乐”，教国子“乐德”、“乐语”和“乐舞”（《周

山西太原金胜村春秋大墓出土的云纹大钟

礼·春官》），乐舞也由原来的崇拜“图腾”、歌颂祖先改变为宴会和祭祀活动的娱乐形式。据《左传》襄公二十九年的记载，周乐有数十种之多。

西周宫廷礼乐制度有着严格的等级规定。在宴飨娱乐中，不同地位的官员规定有不同的舞队的编制。从周王、诸侯到大夫、士，所用乐器的种类、数量，舞队的行数、人数，还有乐师的种类、人数，都有明确的等级区别，不能随便逾越。

周朝最高等级乐是“六代乐舞”，简称《六乐》。周武王伐纣成功后，让周公旦“制礼作乐”，“六舞”和“六小舞”是其典型代表。“六舞”主要用于周代宫廷祭祀礼仪，表演的场合隆重，人数众多，天子用“八佾”（64人的舞阵）的规格标准。六部乐舞以《云门》用于祭天、《大咸》用于祭地、《大韶》用于祭四望、《大夏》用于祭山川、《大濩》用于享先妣（祭祀妻姓祖先）、《大武》用于享先祖（祭祀男姓祖先）。由于《六乐》的大部分是由周代以前各代的代表性乐舞整理而成的，因此又叫“六代之舞”。

“六小舞”是用于教育贵族子弟的乐舞教材，有时也用于某些祭祀场合。“六小舞”包括《帔舞》（执长柄饰五彩丝绸的舞具而舞）、《羽舞》（执鸟羽）、《皇舞》（执五彩鸟羽）、《旄舞》（执旄牛尾）、《干舞》（又叫《兵舞》，执盾）。“六代乐舞”自秦朝后只有《韶》乐（文乐）和《武》乐两种。《韶》、《武》两乐是历代宫廷中最重要的雅乐，《韶》乐是等级最高的礼乐，一直延续到清朝（1644—1911）。

商、周时期的中国是当时世界上强盛的文明大国，音乐水平也达到了相当的高度。商代郊祀用的是以节奏为主要特征的磬鼓

乐队，周代则开始编钟、编磬为主的钟磬乐队。而“六代乐舞”的出现及其使用，各种新乐器的出现和乐律学等方面成就也足以说明，以“六代乐舞”为代表的礼乐制度是中国音乐进入文明时期的重要标志。

周代民间音乐生活也十分活跃。流传至今的俞伯牙弹琴、钟子期知音的故事即始于此时。它充分反映出当时乐器演奏技艺、作曲技术以及人们音乐欣赏水平的提高。有关古琴的演奏，古代琴人还总结出“得之于心，方能应之于器”的演奏心得。据史书记载，周代著名乐人秦青的歌唱能够“声振林木，响遏飞云”，而民间歌女韩娥的演唱，则是“余音绕梁，三日不绝”。

在周代，“十二律”的理论已经确立。“五声”的宫、商、角、徵、羽名称也已经确立。当时律学上突出的成就见于《管子·地员篇》所记载的“三分损益法”。

春秋战国时期

春秋时期（前770—前476），由于“传嫡不传庶，传长不传贤”和“分封制”等宗法制度的瓦解，出现了“礼崩乐坏”的局面，地方音乐开始兴起。战国时期（前476—前221）诸侯国连年的战争，又使得各地方音乐得到了交流。1978年湖北随

【五声】

宫(do)、商(re)、角(mi)、徵(sol)、羽(la)五个音级的合称。中国的传统音阶形式都包含这五个音级。在同一个五声音阶的音列中，分别以各音作为主音时，则构成不同的调式；此时即根据主音的阶名，命名为宫调式、商调式、角调式、徵调式、羽调式等。

【三分损益法】

中国古代生律的方法。春秋时期管仲提出了三分损益法，已计算出五声音阶的律度。在古希腊和古阿拉伯地区，亦有同类或类似的生律法。三分损益法按震动体长度来进行律学计算，包含两个含义，三分损一和三分益一。根据某一特定的弦，去其三分之一，即三分损一，可得出该弦音的上方五度音；将该弦增长三分之一，即三分益一，可得出该弦音的下方四度音。从一律出发，将上述两种方法交替、连续使用，各音律得以生成。三分损益法的记载最早见于《管子·地员篇》，只算到五个音，到《吕氏春秋·音律篇》时，用此法已经算全了十二律的长度规范，按三分损益法生律的次序，求上方五度音之律，古代称为“下生”；求下方四度之律，古代称为“上生”。从一律出发，下生五次，上生六次，共得出十二律。