

艺术文化丛书

中国音乐史

许国红 编著

海峡文艺出版社

目 录

第一章	远古时期的音乐	(1)
	概 况	(1)
	第一节 音乐的起源	(1)
	第二节 歌、舞、乐“三位一体”的音乐表现形式	(5)
	第三节 原始乐歌、乐舞及其内容	(7)
	第四节 古乐器	(10)
	第五节 音乐人物——夔	(14)
第二章	夏商时期的音乐	(16)
	概 况	(16)
	第一节 夏代的音乐	(17)
	第二节 商代的音乐	(20)
	第三节 夏商的乐器	(23)
	第四节 乐律	(28)
第三章	西周时期的音乐	(30)
	概 况	(30)
	第一节 礼乐制度	(31)
	第二节 西周的音乐教育	(35)
	第三节 西周的乐器	(36)
	第四节 乐律	(41)
第四章	春秋战国时期的音乐	(43)
	概 况	(43)
	第一节 礼崩乐坏	(44)
	第二节 歌唱与歌唱理论	(47)
	第三节 乐律	(57)
	第四节 编钟艺术	(59)
	第五节 音乐思想	(62)

第五章	秦汉时期的音乐	(69)
	概 况	(69)
	第一节 乐府	(70)
	第二节 汉代俗乐	(71)
	第三节 乐器发展	(80)
	第四节 乐律理论	(83)
	第五节 音乐文献和音乐思想	(85)
第六章	三国、两晋、南北朝时期的音乐	(88)
	概 况	(88)
	第一节 音乐文化的交融	(89)
	第二节 清商乐	(91)
	第三节 百戏盛行与歌舞戏的兴起	(95)
	第四节 乐器与乐曲	(96)
	第五节 音乐思想	(104)
	第六节 乐律的发展	(106)
第七章	隋、唐、五代时期的音乐	(110)
	概 况	(110)
	第一节 隋唐宫廷燕乐	(112)
	第二节 音乐机构	(127)
	第三节 民间俗乐	(129)
	第四节 音乐理论	(133)
	第五节 乐器与乐曲	(136)
	第六节 记谱法	(142)
	第七节 音乐家	(144)
	第八节 中外音乐交流	(150)
第八章	宋、元时期的音乐	(153)
	概 况	(153)
	第一节 市民音乐的兴起	(154)
	第二节 宋代曲子与元代散曲	(157)

	第三节 民歌·····	(164)
	第四节 说唱音乐·····	(167)
	第五节 戏曲音乐·····	(182)
	第六节 乐器与器乐·····	(192)
	第七节 音乐理论·····	(195)
第九章	明、清时期的音乐·····	(200)
	概 况·····	(200)
	第一节 民歌·····	(201)
	第二节 歌舞音乐·····	(205)
	第三节 说唱音乐·····	(214)
	第四节 戏曲音乐·····	(225)
	第五节 器乐的发展·····	(229)
	第六节 音乐理论·····	(236)
第十章	中华民国时期的音乐·····	(244)
	概 况·····	(244)
	第一节 新音乐与学堂乐歌·····	(245)
	第二节 传统音乐的继续发展·····	(258)
	第三节 音乐社团与音乐教育·····	(270)
	第四节 作曲家及其作品·····	(275)
	第五节 歌剧音乐·····	(305)
	第六节 音乐理论·····	(317)
附 录	题库·····	(325)

第一章 远古时期的音乐

(约 8000 年前—公元前 21 世纪)

概 况

大约公元前 21 世纪，我国的社会基本上是原始社会时期。我们的祖先在这块土地上繁衍生息近 170 万年。在这个漫长的历史阶段中，经历了旧石器时代和新石器时代。那时生产力低下，人们依血缘的关系结合成氏族，过着氏族公社的生活。人们对自然界的斗争以及对自然界和人类自身的认识，都还显得相当低下，这必然会反映在对音乐的认识上。因此，远古的音乐多与宗教、巫术、生产以及同大自然的斗争有关。其最初的音乐表现形式是歌、舞、乐“三位一体”的原始乐舞。关于远古时期的音乐内容，由于我们今天掌握的史料有限，除了少量的文化实物外，再就是一些后世记录的神话和传说。

据考古发现，我国的音乐文化有近 8000 年可考的历史（如 1986—1987 年先后在河南舞阳县贾湖发现的一批远古乐器——骨笛，其中保存完好的可吹奏各种曲调，据测定距今有 7920 ± 150 年）。这一时期的乐器有各种打击乐器和吹乐器。从其演奏的乐音来看，这时可能已形成了初步的音阶概念，对于有无弦乐器，还有待进一步地考察和研究，目前只能作为一个存疑。

第一节 音乐的起源

大凡谈到音乐的历史，首先就要谈到它的起源。“清源”往往有助于“正本”。音乐是怎样起源的呢？起源于何物？古往今

来，众多学人对这一问题作了许多种不同的解释，归纳如下：

一、照搬说

这一说法主要是说上帝创造了音乐，那就是说人类的音乐是上帝音乐的“照搬”。如《山海经·大荒西经》曰：开（夏后启）上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下，此大穆之野，高二千仞，开焉得始歌《九招》（即《九韶》）。”意思是说这个乐舞是禹的儿子启到天帝那里做客时偷带到人间来享用的，在一万六千尺高的大穆之野表演，从此人间有了《九韶》这样美妙的音乐。

德国 S·F·莱布尼茨莱布尼茨兰德欧《音乐的起源论》：“原始音乐中，更明显地显示出艺术与非自然、非现实性的紧密联系。”

又如希腊柏拉图（前 427—前 347）《伊安篇》：“……正如巫师们听到凭附自己的那种神所特别享用的乐调，都觉得很亲切，歌和舞也就自然随之而起了；遇见其它乐调，却好像听而不闻。”

二、模仿说

这一说法就是说音乐起源于对自然声响的模仿。如《吕氏春秋·古乐篇》曰：“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌。”

古希腊德谟克利特（前 460—前 370）在他的《著作残篇》中说：“人们从天鹅和黄莺等歌唱的鸟，学会了唱歌。”

英国海里斯（1709—1780）在他的《关于音乐、绘画和诗歌的论文》中说：“无生命的自然中，音乐可以模仿从容不迫的运动，潺潺的流水声，喧嚣、怒吼声，以及在喷泉、瀑布、海、河及其他地方发出的一切声音。雷和风也是一样……。在动物界中，音乐可以模仿个别动物的声音，首先是模仿鸟的歌唱。”

所谓舞蹈，就是对自然现象动物作以劳动和战斗的模仿，然而诗歌就是斗争经验的记录和总结。我国五四以来的学术界也多袭此说。

三、数理说

这一说主要是说音乐起源于数理。如《吕氏春秋·仲夏记》曰：“音乐之所由来者远矣。生于度量，本于太一。太一生两仪，两仪出阴阳；阴阳变化，一上一下，合而成章。……先王定乐，由此而生。”

德国莱布尼茨说：“音乐，就它的基础来说，是数学的；就它的出现来说，是直觉的。”（转引自姜·巴鲁糅《莱布尼茨和他的集外文》）

四、凭空说

主要就是说音乐是凭空创造的，没有自然、社会的参照物。如德国汉斯立克（1825—1904）《论音乐的美》中说：“……音乐没有现存的范本，没有使作品有所凭依的素材，没有可以给音乐作样本的自然美的事物。作曲家不能改造什么东西，他必须从头创造一切……。”

德国格罗塞（1862—1927）在他的《艺术的起源》一书中曰：“一切其他艺术都从有形的世界里，从大自然里，采取他们的材料和模型；他们是模仿的、描画的艺术；但是音乐，至少在纯粹的音乐作品里，并不抄袭自然界的任何现象。”

五、社会生活说

这一说主要是说音乐来源于社会生活。同时，它又包括性爱

说、游戏说、巫术宗教说、需要说、劳动说和反映产物说等等。如以“进化论”文明于世的英国生物学家达尔文（1809—1882）就认为音乐起源于动物的性爱。毕海尔认为艺术起源于游戏。

我国学者王国维说：“歌舞之兴，其起于古之巫术乎？”认为音乐起源于远古的巫术。

《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》曰：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物解散，果实不成，故士达作为五弦瑟以来阴气，以定群生。”这说明因社会生活的需要，音乐所起到的社会功能。

《吕氏春秋·淫辞》：“今举大木者，前呼舆雩，后亦应之。此其于举大木善矣。”我国西汉时期淮南王刘安的《淮南子·道应训》中说：“今夫举大木者，前呼邪许，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这说明音乐起源于劳动。对于此种说法，鲁迅先生非常赞同，并作了形象说明：“我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳动必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬大木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中一个叫道：‘杭育，杭育’那么这就是创作了……。”这种劳动的节奏和劳动的呼声，便成了音乐最初的节奏和音调。

王士达在《音乐是怎样产生的》一文中认为音乐是对客观事物和现实生活的一种反映。

六、语言说

主要是说音乐起源于语言。如法国哲学家卢梭（1712—1788）、英国哲学家斯宾塞（1820—1903）认为人类在感情兴奋、激动时所产生的声调的夸张放大，是产生音乐的重要因素，由此得出音乐与语言有极为密切的关系。

同时也有人认为音乐的起源是复杂的,无法以单一的理论来解释,因而提出以多元理论来探求音乐的起源。还有人认为,这—问题是永远得不到圆满解释的,因而无须再追究等等。

总而言之,对于音乐的起源可谓是众说纷纭,莫衷一是。无论将音乐的起源归之为某种神秘的力量,归之为某种心理活动,归之为某些个人的智慧,虽然有些说法,并不是毫无可取之处,但总的说来,它们往往以片面代替全面,以推想代替事实,多少免不了是唯心的或是形而上学的。事实上,人们对于音乐起源问题的探求并不在于是否能找出一个完满的答案,而是在不断地追寻音乐本身及其美的本质。用历史唯物主义观点来考察,有一点我们可以肯定地说,音乐的起源与人类的劳动是有着最为紧密的联系。首先,劳动创造了人类本身,也创造了音乐之所以产生并赖以存在的一切必须条件;其次,劳动还创造了音乐自身。劳动实践本身,给予音乐以内容。劳动的动作和呼声,给予音乐与舞蹈以节奏和音调。而社会生产斗争的需要,则是人类创造音乐艺术的基本动力。

第二节 歌、舞、乐“三位一体”的音乐表现形式

远古时期的音乐究竟是一种什么样的音乐呢?或是说它是如何表现出来的呢?从远古一直到春秋战国,对于“乐”的阐释与现代意义上的“音乐”是不同的。在先秦典籍中的“乐”在文献中出现最早,用得相当广泛。如《书经·舜典》记载:“帝曰:‘夔,命汝典乐’”;《论语·阳货》记载“子曰:‘恶郑声之乱雅乐也’”;《易经·豫》载:“先王以作乐崇德,殷荐之上帝,以配祖考”。那么,这里的乐是作何解释呢?先秦典籍《乐记》对“乐”

做如下解释：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音，比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”这段话的意思是说：音乐是人的精神世界的产物，人的思想感情的产生则是外界事物给予影响的结果。感情受到客观事物的触动，于是在“声”上表现。表示感情的声音互相应和，就产生高低不同的变化；变化有了一定的规律就叫做“音”。将不同的音组成旋律进行唱奏，同时手持盾牌、斧头、野鸡毛、牛尾巴跳舞，称之为“乐”。可见，远古时期的音乐是由“乐”这一概念表示的，其内涵是较为广泛的，是一种歌唱、舞蹈、奏乐“三位一体”相结合的原始乐舞或歌舞。成书于公元前 239 年的《吕氏春秋》中才出现“音乐”这一词，如“音乐之所由来者远矣”，“凡音乐，通乎政而风乎俗者也”，其含义与现代意义上的音乐基本上是相通的。

何以成为这种表现形式？由于原始社会生产力低下，反映在艺术上则较为粗拙、简单，歌、舞、乐三者之间存在着相当程度的相互依赖性，都不足成为独立的艺术门类。同时，音乐艺术的起源之始就是一种综合艺术，有可能从劳动的呼号、动作、音调等组合中演化而来，这就是一般所说的歌、舞、乐同源。这种歌、舞、乐“三位一体”的音乐表现形式在历史上持续了相当长的时间。从远古乃至先秦时期，其歌、舞、乐“三位一体”的特色是一脉相承的。考古学家在青海大通县上孙家寨村发现了一只距今约 5000 余年，有舞蹈图案的彩陶盆（图 1—1）

这是迄今所知可估定年代的最古老的原始舞蹈图像，属新石器时代的遗物。陶盆上的舞蹈图位于内壁上部，共绘有相同的 3 组图案，每组 5 人，牵手而舞。每组之间以去线花纹相隔，下有 4 道平行线，表示地面。图中舞蹈者服饰统一，动作整齐，头饰

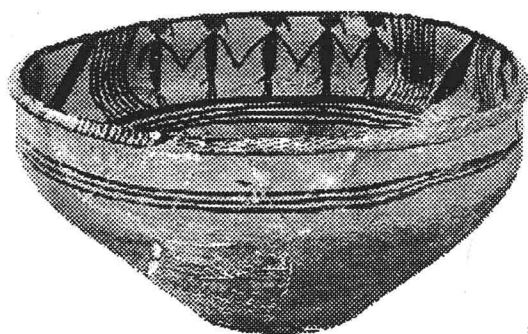

图 1-1

和尾饰的摆向也很一致，说明舞蹈有统一的韵律节奏。每组边两旁两人的外侧手臂都画成两条线，表示摆动样子。这种手牵手、整齐舞蹈的形象说明原始社会后期，我们的祖先已经创造了造型优美的群舞形式。舞蹈者后面的“尾巴”则生动地反映出了那些以狩猎的氏族，在乐舞和祭祀活动中把自己扮成狩猎的对象或图腾，仿佛再现文献中记述的“击石拊石，百兽率舞”的场面。这些图象形象地反映了原始音乐、舞蹈的面貌。亦可与远古有关乐舞的传说相印证。

第三节 原始乐歌、乐舞及其内容

根据少量的文化实物和古代文献中所记载的神话、传说，我们远古时期的原始乐歌、乐舞所表现出来的内容依稀可辨：

一、朱襄氏之乐。《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》曰：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物解散，果实不成，故士达作为五弦瑟以来阴气，以定群生。”大意是说：在远古氏

族朱襄氏的时候，风很大，天气干旱，植物枯萎散落，结不成果实。有个叫士达的人造了一个五弦的瑟，用以求雨，来安定人民的生活。音乐在这里似乎有着巫术般的功能。

二、葛天氏之乐。《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》曰：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”这是原始社会极为有名的原始乐舞。八支歌的内容是：《载民》歌颂载负人民的大地；《玄鸟》一种黑色的氏族图腾鸟；《遂草木》愿草木茂盛；《奋五谷》祈求五谷丰收；《敬天常》向上天表达敬意；《达帝功》颂天地功德，祈求天帝保佑；《依地德》感谢土地的赐予；《总禽兽之极》盼望鸟兽繁殖兴旺。

三、伊耆氏之乐。《礼记·郊特牲》载：“伊耆氏始为蜡。蜡也者，索也；岁十二月，合聚万物而索飧之也。其《蜡辞》曰：土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”是说伊耆氏在每年十二月要举行一种祭祀万物的祭礼，叫做“蜡祭”。祭祀中还唱了一支歌。大意是：大地啊，你不要震动；流水啊，你注入深谷；害虫啊，你莫要蔓延；杂草野树啊，你回到积水的洼地去生长。反映了先民岁末祭祀时祈求丰收的愿望。

四、阴康氏之乐。《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》曰：“昔阴康氏之始，阴多，滞伏而湛积，阳道壅塞，不行其序，民气郁阏而滞著，筋骨瑟缩不达，故作为舞以宣导之。”大意是说：在阴康氏的初期，水道不通，湿气很重，人们的神气抑郁而呆滞，筋骨不舒展，所以创作了健身的舞蹈来驱散湿气。这是人们与自然搏斗过程中产生的古老健身舞。

五、弹歌。《吴越春秋》记录了一首古歌谣曰：“断竹、续竹、飞土、逐穴（肉）”。大意是：砍断竹子，做成弓，弹出泥丸，追逐野兽。这首歌谣反映远古时期狩猎活动的场面。

六、黄帝时的《云门》。传说中的黄帝氏族是以云为图腾的所谓“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名”。《云门》就是一种崇拜云图腾的乐舞。图腾（totem）一词，原来是美洲澳日贝印地安人的土语，是指同一氏族的人所奉为的祖先、保护者及团结标号的某种植物、动物、无生物。图腾崇拜在北美印地安人和澳洲土著中最为流行。澳洲的图腾对象大多是动植物。除此之外，还有依云、雨、霞、霜、日、月、春、夏、秋、冬、星、雷、火、烟、水、海等为图腾的。图腾是氏族社会的精神统治者，它对当时社会生活和个人生活产生极为重要的影响，可以毫不夸张的说，图腾是人类文化最重要的渊源之一。

七、尧时的《咸池》。咸池是天上西宫星名，古人称它是西方日落之处。古人认为它主管五谷，人们祭祀它，也是为了祈求五谷丰收。据《周礼》和《吕氏春秋》记载，《咸池》是黄帝时的乐舞，可能尧时有所增修。此曲洋溢着浪漫主义气息，是一部远古时期优秀的乐舞作品。

八、舜时的《箫韶》。这是一部反映原始社会最高水平的乐舞作品。它由编管乐器箫作为主要伴奏乐器，所以称为《箫韶》；乐舞有九个段落，所以又叫《九韶》；有九次歌唱，又称为《九歌》；有九次变化，又叫《九辨》。古代“九”乃多的意思，非指实数，所以《韶》乐内容丰富而富于变化的多段体乐舞。乐舞的高潮是第九段，所谓“箫韶九成，凤凰来仪”。这部乐舞的风格是“温润以和，似南风之至”，格调优美抒情，犹如拂面之春风。孔子在看过此乐之后，竟“三月不知肉味”，并给予了“尽善尽美”的高度评价。汉高祖六年，即公元前 201 年，《箫韶》更名为《文始》。这是一部在历史上真实存在过、并且有着极为深远影响的作品。

其它原始时期的乐舞作品，还有《刑天氏之乐》、颛顼时的《承云之乐》，帝喾时的《声歌》、《六列》、《六英》，帝尧时的《大章》，表现禹征服苗的干羽舞等等。这些原始乐舞主要反映了远古时期人们的劳动生活、同自然界的斗争，也有宗教、祭祀、战争、图腾种种其他内容，但都是原始社会那种没有阶级、没有剥削，生产力低下，人们共同劳动，共同消费的原始生活的生动写照，也是当时的社会生活在人们精神世界中的反映。

第四节 古 乐 器

原始社会的乐器较为简陋、粗糙，一般用骨、土、石、竹等材料制作。根据古籍的记载和乐器出土的情况来看，远古时期乐器的种类主要有吹奏乐器和打击乐器，对于有无弦乐器还有待进一步地研究。

一、吹奏乐器类：

1. 骨笛——这是用动物骨头制作的一种吹奏乐器(图 1—2)。1986—1987 年先后在河南舞阳县发现七音孔和八音孔骨笛共有 18 支，其中保存最完整的一支七音孔骨笛还能吹奏出简单的音调来。根据测探，骨笛距今已有近 8000 年的历史。这是目前我国音乐文化可追溯的最早年代。其测音数据说明约 8000 年前我国已经六声、七声音阶的可能。

2. 骨哨——这也是用动物的骨头制作的一种吹奏乐器(图 1—3)。这是 1973 年在浙江余姚河姆渡遗址中出土的骨哨，多开有 2—3 孔，一共有 160 件，距今约有近 7000 年的历史。其中部分骨哨还可吹出简单的音调来。

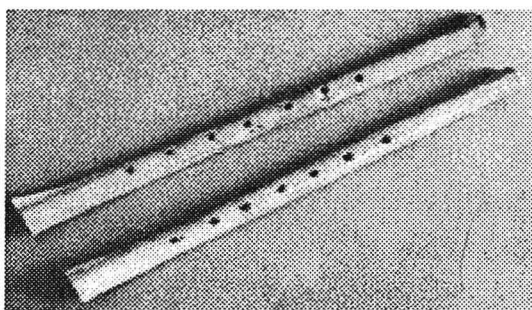

图 1—2

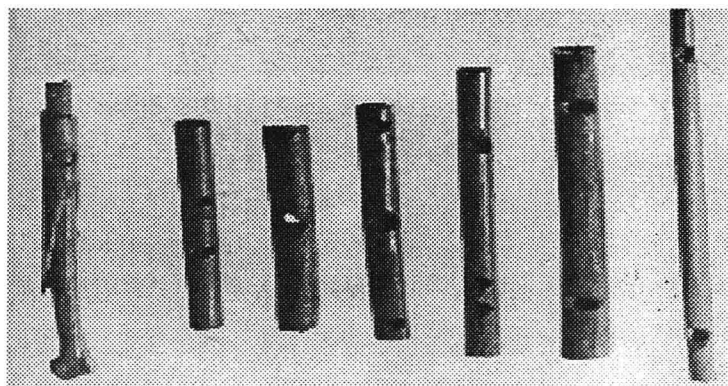
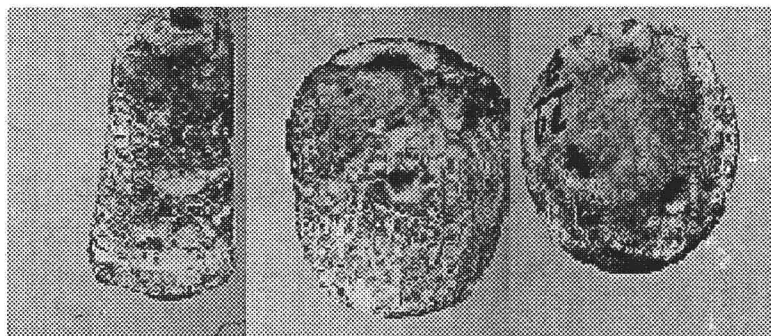

图 1—3

3. 陶埙——用陶土烧制的一种吹奏乐器。早期在山西、陕西、山东出土的陶埙均是新石器时代的遗物。这一时期的陶埙多为有 1 音孔 2 音孔 3 音孔，并可以吹出合乎乐律的不同音高。如山西万泉荆村出土三个陶埙（图 1—4）：一个形直长，如管，顶端只有一个吹口孔，除了顶端有吹口孔外，旁边还有一个可以开闭的音孔；另一个作扁圆形，除顶端吹口孔外，旁边有两个音孔。陶埙是我国特有的民族闭口吹奏乐器，其发音原理与普通的管乐

器有所不同，在世界艺术史上占有特殊的地位。

一音孔埙

二音孔埙

三音孔埙

图 1—4

3. 苇龠——伊耆氏时期一种用芦苇制作管吹奏乐器。传说后来这种乐常作为禹时乐舞《大夏》伴奏乐器。由此可见，龠这一乐器的历史至少和《大夏》的历史一样悠久。

二、打击乐器类：

1. 陶钟——用陶土烧制的一种打击乐器。在陕西长安县客省庄龙山文化遗址中出土的一件陶钟，形状为扁形，属于新石器时代（图 1—5）。这具早期陶钟的发现，为我国钟类乐器的渊源找到了重要的线索。

2. 土鼓——就是用陶土制作的一种打击乐器。传说伊耆氏就有土制作的鼓，是用草扎成的鼓槌敲击的。《礼记·明堂位》载：“土鼓……伊耆氏之乐也”，这说明原始社会是有鼓的。近年来，用陶土做鼓框的“土鼓”一类乐器在地下遗址中也有发现。

3. 磬、离磬——是一种石制的打击乐器。在远古的时候，也曾被称为“石”和“鸣球”。所谓离磬就是把几个磬编排成一组的石磬。《世本》载：“磬，叔所造”，“叔，舜时人”等等。这说明磬已在新石器时代就已经存在。现在见到最早的磬是奴隶社会夏朝的夏磬。

此外，还有一些见于记载的原始乐器：苇龠、鼗鼓、瑟、琴、铃、敌、管、箫、篪、笙等等，但尚有待于考古工作的进一步证实。

根据出土乐器（骨笛）的测音数据可以看出，当时可能已形成了初步的音阶概念。

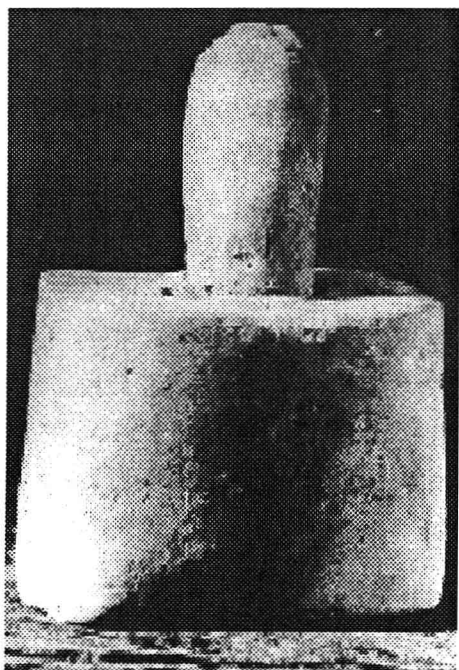

图 1—5