

中国古代音乐史

南京师范大学音乐系理论教研室

一九八九年九月

数据加载失败，请稍后重试！

目 录

第一章 远古、夏、商的音乐

- 第一节 概述
- 第二节 关于音乐的起源
- 第三节 古歌与古乐舞
- 第四节 商代的乐器
- 第五节 音阶的形成

第二章 西周、春秋、战国时期的音乐

- 第一节 西周的礼乐制度
- 第二节 西周的音乐机构和音乐教育
- 第三节 乐器、乐律、乐人
- 第四节 春秋、战国时期的音乐思想
- 第五节 古代光辉的音乐思想 ~~见卷一《礼记》~~

第三章 秦、汉、三国、两晋、南北朝的音乐

- 第一节 重要的国家音乐机构——乐府
- 第二节 乐府歌曲的类型
- 第三节 关于“清商乐”
- 第四节 古琴名曲《广陵散》
- 第五节 《胡笳十八拍》与蔡琰
- 第六节 嵇康与《声无哀乐论》
- 第七节 民族间、中外间的音乐文化交流

第四章 隋、唐、五代的音乐

- 第一节 概况
- 第二节 繁盛的燕乐
- 第三节 大乐署、鼓吹署、教坊、梨园
- 第四节 隋、唐时期著名音乐家简介
- 第五节 中外音乐文化交流

第五章 宋、金时期的音乐

- 第一节 概况
- 第二节 民歌、曲子及各类艺术歌曲
- 第三节 说唱进入成熟阶段
- 第四节 宋代“大曲”的演变
- 第五节 戏曲的形成
- 第六节 郭沔与《潇湘水云》
- 第七节 这一时期的重要音乐论著

第六章 元代的音乐

- 第一节 概况
- 第二节 元曲的昌盛
- 第三节 元代的南戏
- 第四节 琵琶曲《海青拿天鹅》
- 第五节 《琴律发微》与《唱论》

第七章 明、清时期的音乐

- 第一节 盛极一时的明清民歌

- 第二节 南戏多种声腔的兴起
- 第三节 “雅部”的衰落与“花部”的勃兴
- 第四节 明、清的说唱
- 第五节 明、清的器乐
- 第六节 这一时期的音乐理论成果
- 第七节 工尺谱的使用以及几种重要的乐谱

第一章 远古、夏、商的音乐

第一节 概述

我国是世界上音乐文化发达最早的国家之一。

我们的祖先世世代代在祖国的土地上生息繁衍，而原始社会的发展是非常缓慢的，直至距今四千多年（公元前21世纪）才进入奴隶制社会，这就是夏朝。又经过四百多年，商汤灭夏，建立了商朝。商朝存在六百多年，创造了灿烂的“青铜文化”。

由于1973年发现了浙江余姚县河姆渡氏族社会的遗址，出土文物中有几十个用作乐器的骨哨，使我国音乐文化有了七千多年可考的历史。陕西西安半坡村，山西万荣县荆村，太原郊区义井村，以及山东潍坊姚官庄等处发现的陶埙，都是新石器时代的遗物，在世界原始艺术史上也占有特殊的地位。此外，先后发现的山东大汶口文化遗址出土的陶角、陕西长安县龙山文化遗址出土的陶钟，甘肃临洮寺洼山墓葬中出土的陶铃等，也都是当时音乐文化发展情况的有力佐证。

夏代，铜铸乐器开始出现，这在我国古代音乐史上是具有重大意义的一次变革。夏朝末年，音乐的发展已达较大的规模，据《管子》记载：“昔者桀之时，女乐三万人，晨噪于端门，乐闻于三衢。”“女乐三万”之众可能有所夸张，却也在某种程度上反映了当时歌舞空前发展的情景。

商代正式进入我国历史上著名的青铜时代，青铜铸造业的发展，使钟、铎等乐器达到很高的工艺水平。此时，音阶的概念已开始形成。近年来，我国音乐学家将五声、七声音阶形成的下限推断在晚商时期是有科学根据的。商代音乐的发展，

为后来周代盛大的制礼作乐活动提供了条件。

第二节 关于音乐的起源

世界上本来并没有音乐。音乐，作为人类的一种社会现象，是随着人类的出现而产生的，是人类社会发展到一定阶段的产物。

关于音乐的起源，古今中外的学者们提出了各种学说：以《进化论》闻名于世的达尔文提出了“异性求爱”说；法国思想家卢梭及英国哲学家斯宾塞提出了“语言抑扬”说；音乐心理学者修顿普特提出了“信号”说；克罗威斯特提出了“模仿自然”说；还有康百流提出了“巫术起源”说，等々。

马克思主义认为：“音乐起源于劳动”。恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中说：“劳动创造了人本身。……手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。”“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”恩格斯还说：“只是由于劳动，……人的手才达到这样高度的完善，在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画，托尔瓦森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”

我国古籍中关于音乐起源传说的记载是多泥的。如：

一、音乐直接起源于劳动生产的过程

据《吕氏春秋·准辞》：“今举大木者，前呼与号，后亦应之。”另据《淮南子》记载：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这种“举重劝力之歌”大概就是至今仍然存在的号子吧！

二、音乐作为一种精神力量的需要而产生

原始人为了求生存必须与险恶的大自然苦斗，在不能战胜大自然和客观环境时，就产生需要精神力量的支助，后来就逐渐成为一种巫术。原始音乐的传说中，反映这种状态的居多。以下，列举二例：

“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气蓄积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生。”

《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》

（意译：从前，古代朱襄氏治理天下的时候，经常刮大风，因而阳气过分旺盛，各种东西都涣散解体，禾米果实都结不成，所以士达制作出五弦的瑟，用以引来阴气，用以安定人们的生活。）

“昔阴康氏之始，阴多，滯伏而湛积、阳道壅塞，不行其序，民气郁闲而滯著，筋骨瑟缩不达，故作为舞，以宣导之。”

《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》

（意译：从前阴康氏开始治理天下的时候，阴气淤漫，滯伏而且凝聚着，阳气受到壅塞，不能按照应有的秩序运行，人民的生气抑郁而呆滯，筋骨寒缩而不舒展，所以制作舞蹈来疏

导定。)

以上两段传说是原始人与旱灾、水灾斗争过程中所需要的精神力量，把这种精神力量神秘化，就逐渐汇变为后来的巫术了。

三、为表达感情和娱乐而产生音乐

远古人类也是有感情的。1973年秋在青海省大通县孙家寨出土的新石器时代的陶盆，盆的内壁绘有互相拉着手跳舞的群舞图案，这是出土文物中迄今为止年代最早的一幅舞乐图，有着十分珍贵的价值。远古人类在获得猎物以后，常聚集起来歌舞庆贺，这既是一种感情表达的方式，也是一种娱乐。在现今世界比较原始的民族与部落中，仍能看到这种现象。《吕氏春秋·音初篇》中记载了四段关于民歌起源的传说，都说明歌曲是由于表达感情的需要而产生的。如《北音》就是一个充满感情的关于歌曲产生的音乐传说：

“有娥氏有二佚女：九成之台，饮食必之鼓。帝令燕往视之，鸣若隘兮。二女爱而争之，爰以玉筐。少选，发而视之，燕遗二卵，北飞，遂不返。二女作歌，终日：‘燕兮往飞’，突始作为北音。”

(大意是：天帝派燕子去看望住在九重高台上的两位美貌女子，这两女子觉燕子可爱，把它放在玉制的筐里。燕子在筐里下了两个蛋后，便飞走永远不回来了。两女子于是作“燕兮往飞”之歌，以抒发对燕子的思念。)

四. 模仿大自然音响与鸟鸣而产生音乐

“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林谿谷之音以作歌，乃以麋鹿冒击而鼓之，乃拊石击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽。”

《吕氏春秋·古乐篇》

(大意是：尧立为帝之后，就叫质制作音乐。质就仿效自然界的各种声音来作歌，就用麋鹿的皮革蒙在瓦缶的口上用米敲击，还有轻有重地击着石片，用以模仿“上帝”玉磬的声音，用以引来百兽跳舞。)

第三节 古歌与古乐

原始社会是一个漫长的历史过程，它包括从兰田猿人标起的达六十多万年历史的旧石器时代和大致七、八千年的新石器时代。我国原始社会的乐舞，指的是古籍记载中相当于新石器时代中、晚期的作品。

见于文献记载的原始乐舞；除前面已经提到的《朱襄氏之乐》、《阴康氏之乐》以外，还有《葛天氏之乐》、《伊耆氏之乐》、《刑天氏之乐》及黄帝的《云门》、《咸池》、舜的《韶》等。进入奴隶制社会后，则有夏的《大夏》、商的《大濩》等。

原始音乐与劳动生活有着密切的联系，相传为黄帝时所作的《弹歌》是反映狩猎生活的：“断竹、续竹，飞土、逐肉。”

(大意是：用竹制的弓子，发出泥制的弹丸以追射动物)。
《葛天氏之乐》则是反映原始农牧生活的，它一共包含八首曲子，表演者手执牛尾巴，边跳边唱。对此，《吕氏春秋·古乐篇》是这样记载的：

“昔葛天氏之乐：三人操牛尾，投足以歌八阙。一曰《载民》；二曰《玄鸟》；三曰《遂草木》；四曰《奋五谷》；五曰《敬天常》；六曰《达帝功》；七曰《依地德》；八曰《总禽兽之极》。”

《礼记·郊特牲》所记载的伊耆氏部族的一首祭歌是：“王及其实，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”意思是：“大地啊，你莫要震动（回到你的原位去吧）；流水啊，你流入深谷；害虫啊，你莫要蔓延；杂草野树啊，你回到积水的窪地去生长。”语气是呼喊、恳求的，反映了已开始定居农业生产的原始部族祈求丰收的愿望。

规模较大的乐舞有：

黄帝氏族的《云门》（崇拜该氏族图腾“云”的乐舞）。

尧的《咸池》（为祈求五谷丰收而用的乐舞）。

舜的《韶》（是反映原始社会最高乐舞水平的一个作品，至周代仍能表演，春秋时期的思想家、教育家孔子与音乐评论家季札都看到了这一乐舞的表演，并对之推崇备至）。

夏代的《大夏》（《礼记》对它的记载是：皮弁素积，裼而舞《大夏》”、“六佾以舞《大夏》”）。

商代的《大濩》（歌颂商汤伐桀的武功）。

十九世界末，河南安阳殷墟出土的甲骨文卜辞轰动世界，这是人类文明史上的重大发现。从该甲骨文卜辞的记载看来，商代的乐舞已名目繁多，而总的来说，“巫”的特点尤为突出。

关于歌谣方面：

传说中的情歌，以禹的妻子等他归回而唱的一首为最早：

“禹行功，见涂山之女，禹未之遇而巡省南土，涂山氏之女乃令其妾往候禹于涂山之阳，女乃作歌。歌曰：候人兮猗……”

（大意是：禹治水时，未与其妻涂山氏之女姪桓。其妻就叫侍女到涂山背面去等候禹。并且，还作了一首歌。歌儿唱道：等候着人呀……。）

文献中记载反抗奴隶主压迫的一首最早的民歌是：“时日曷丧，予及汝偕亡！”（《尚书·汤誓》）

（大意是：什么时候才能结束啊，我和你一同灭亡！）

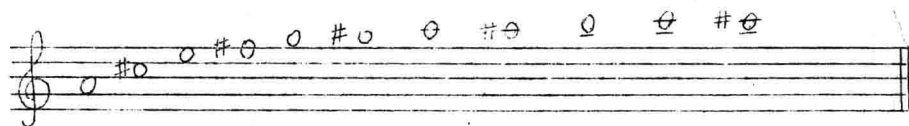
第四节 商代的乐器

根据出土的实物和甲骨文的记载，商代的乐器已有种，分述如下：

鼓：1933年在河南安阳殷墟出土了一面木腔蟒皮鼓，鼓身虽已腐朽，痕迹仍可分辨。另外，日本学者滨田耕作所著的《泉屋清赏》书中著录一面带足的双鸟饕餮纹铜鼓，考古学家多认为此乃殷物，甲骨文中还记载了鼗、丰、鞀、也是鼓类乐器，可见商代鼓的形制已是多种多样的了。

磬：是一种石制的击乐器。1950年春季在河南安阳武官村大墓出土的虎纹大石磬是商代乐器中的精品，制作十分精美，其音高为：

顷。河南辉县琉璃阁区殷墓出土了一大一小三个陶埙，都有五个音孔。其中，除大的吹口残缺，已不能吹奏以外，两个小的发音相同。用各种不同的按孔方法，每个可发十一个音（最高的四个音较难奏出）：

龠：是一种编管的旋律乐器，卜辞中作、，可能是后来排箫的前身。

言：卜辞中写作、。《尔雅·释乐》：“大箫谓之言”。郭沫若认为是一种单管的吹奏乐器。

箛：《尔雅》云：“大笙谓之箛，小笙谓之和”。是小笙的前身。

第五节 音阶的形成

音阶的形成是一个漫长的过程。但根据晚商的五音孔埙、编钟、编磬发音推断，我国至晚在殷商后期五声、七声音阶已经确立，甚至已有半音的应用。例如：小屯武丁时期墓葬出土的五音孔陶埙能吹出十四个音。在这个单个陶埙上不仅能完整地体现出七声音阶，而且还可以吹出几个七声音阶以外的半音。

[复习题]

- (1) 关于音乐的起源有哪些学说?
- (2) 传说与文献记载中的著名乐舞有哪些?
- (3) 商代的主要乐器是哪些?
- (4) 五声音阶与七声音阶是什么时期形成的?

第二章 西周、春秋、战国时期的音乐

西周 (约公元前 11 世纪 ~ 前 771 年)

春秋 (公元前 770 年 ~ 前 476 年)

战国 (公元前 475 年 ~ 前 221 年)

第一节 西周的礼乐制度

周灭商以后，汲取了商朝天亡的历史教训，于是采取了一系列巩固周王室统治的措施，从政治到文化制订了一个完整的典章制度。政治上，是以周天子为中心，建立了“宗法制”和严格的等级制度。在音乐方面，也反映了这种严格的等级化，这就是历史上有名的周公“制礼作乐”（公元前 1058 年）。

所谓“礼”，实际上包括着两重含义。即：(1) 人与天地神明的关系；(2) 人与人之间的等级关系。西周在“郊祀”（祭祀天地神明）和“尝祭”（贵族祭祖）等仪式中都要用音乐；在政治、外交、军事和日常生活等方面也都要用音乐。对音乐，可说是相当重视的了。但，礼乐制的本身是以“礼”为核心的，“乐”则是为“礼”服务的一种工具。所以，“礼”和“乐”虽然都是西周统治者用以加强其统治的重要手段，但二者的地位却并不等同。

“乐”服从“礼”的结果，就必然使“乐”失去表情能力，变成程式化的仪式乐，从而越来越僵化，这就是雅乐在西周时期越来越丧失生命力的过程。

礼乐制把上层社会的人分成许多等级，再依照等级地位不同，规定所施行的礼乐。如在乐队的使用上：天子的乐队可以排列在东南西北四个方面，诸侯可以排列三面，卿和大夫可以排列两面，而士就只能排列一面，关于歌舞队规模的大小也有所规定。如：天子的歌舞队可以有八行，每行八人，共64人；诸侯只可以有六行，每行六人，共36人。至于庶人，是没有享受礼乐的权利的，即所谓“刑不上大夫，礼不下庶人”。随着西周统一局面的崩溃，诸侯各国相互争霸，“礼坏乐崩”的局面开始出现。于是，音乐才得以从“礼”的束缚下得到解放。

第二节 周朝的音乐机构和音乐教育

周朝的皇家音乐机构是“大司乐”。据《周礼》记载，当时的编制为1463人。它的职能有三个方画：(1) 行政——掌管周王朝的音乐行政方面的事务；(2) 表演——拥有大批乐师，其中主要的有六百多人；(3) 音乐教育——对贵族子弟进行音乐教育，培养和训练乐工。

周代因强调“礼乐”，各种典礼仪式在当时贵族的政治生活、日常生活中占有重要地位，贵族必须通晓礼乐，因此，音乐教育受到了重视。每个贵族子弟（特别是长子）必须受到音乐教育，学习的年限从十三岁直到二十岁。如：《礼记·内则》所载：“十有三年，学乐、诵诗、舞《勺》；成童舞《象》，学射御。二十而冠，始学礼，可以衣裘帛，舞《大夏》。”学习是有严格的进度程序的。