

中国音乐史

曾遂今
冯玲
李思露
编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

合
艺术
馆

中国音乐史

曾遂今
冯玲
李思露
编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐史 / 曾遂今, 冯玲, 李思露编著. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2016.6

(合众艺术馆)

ISBN 978-7-5439-6989-6

I. ①中… II. ①曾… ②冯… ③李… III. ①音乐史—中国 IV. ①J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 051747 号

总 策 划 梅雪林
责任编辑 胡欣轩 蔡美凤
封面设计 郁悦 汤梅

书 名: 中国音乐史

曾遂今 冯玲 李思露 编著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江阴市华力印务有限公司

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 20.25

字 数: 331 000

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6989-6

定 价: 52.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

Foreword

源远流长的中国音乐以其博大精深的文化积淀和独特的精神内涵，成为中国传统文化的一个重要组成部分，它凝结着先民们无穷的智慧，反映出华夏儿女独特的审美情趣和艺术追求。

本书以图文并茂的方式，结合丰富的史料、图片和谱例，对中国古代音乐史和近现代音乐史中长达数千年的音乐发展、演变过程进行提纲挈领式的陈述，必要时还适当加入了提示性文字，使读者建立起全面系统、清晰明了的知识框架。同时编著者认为，把音乐历史这种社会现象中包含的物态、制度、精神、思潮、行为等文化元素渗透在读者的思维中，也算是本书写作的另一创新之点。

本书参考借鉴了中国音乐史学相关专家学者的研究、教学成果等资料。编著者在此向这些学术前辈与同行表示诚挚的谢意。同时，对于本书中存在的不足之处，诚请各位专家、广大师生及读者不吝赐正。

编者

2014年11月

目录

Contents

第一章 古风雅韵 神鸟起舞

——原始社会及夏商时期音乐的滥觞 / 1

第一节 见证中国音乐文化历史起源的考古乐器 / 2

第二节 历史传说中的古歌和乐舞 / 7

第三节 关于音乐起源的诸种学说 / 12

第二章 金声玉振 鼓乐齐鸣

——西周、春秋、战国时期雅乐的鼎盛 / 16

第一节 西周礼乐制度下的宫廷音乐体系 / 17

第二节 周代社会生活中的民间音乐 / 21

第三节 八音克谐——周代的乐器及乐器分类法 / 27

第四节 乐律理论 / 34

第五节 音乐表演：音乐家和作品 / 35

第六节 先秦音乐美学思想及著作 / 39

第三章 丝竹相和 箫笛有声

——秦汉时期雅俗音乐的变迁 / 43

第一节 西域音乐东渐 / 44

第二节 秦汉音乐机构 / 48

第三节 雅俗并存的乐府音乐文化 / 51

第四节 汉代古琴艺术的演进及作品 / 59

第五节 乐器与乐律学的发展 / 64

第六节 音乐美学思想及著作 / 68

第四章 西曲吴歌 华夏正声

——魏晋、南北朝时期清商乐的融合 / 71

第一节 魏晋、南北朝的乐府音乐 / 73

第二节 外域音乐的传入与交融 / 77

第三节 乐器发展和器乐作品 / 80

第四节 歌舞戏 / 89

第五节 乐律及音乐理论 / 91

第五章 歌舞伎乐 梵音缥缈

——隋唐、五代时期歌舞大曲的繁盛 / 95

第一节 隋唐宫廷音乐 / 96

第二节 隋唐民间音乐 / 107

第三节 乐器与器乐表演形式 / 116

第四节 乐律学及音乐理论 / 126

第五节 隋唐音乐美学思想和音乐著作 / 128

第六章 瓦市勾栏 歌舞优戏

——宋元时期戏剧和曲艺的称盛 / 131

第一节 市民音乐的繁荣 / 132

第二节 民歌、曲子和词调音乐 / 135

第三节 走向成熟的说唱音乐 / 140

第四节 戏曲音乐的发展 / 144

第五节 器乐艺术的发展 / 149

第六节 乐律学及音乐论著的发展 / 154

第七章 雅俗同堂 琴瑟飞歌

——明清时期世俗化音乐的流行 / 156

- 第一节 民歌、小曲与琴歌 / 157
- 第二节 戏曲声腔和京昆剧种 / 159
- 第三节 说唱音乐的发展与演变 / 164
- 第四节 民间歌舞的繁盛 / 167
- 第五节 民间器乐的发展 / 172
- 第六节 朱载堉与“新法密率” / 179
- 第七节 重要曲谱 / 180

第八章 岁月浮沉 乐苑新风

——清末以来的中国音乐 / 183

- 第一节 清末以来中国传统音乐的发展 / 184
- 第二节 以学堂乐歌为代表的新音乐文化萌芽 / 193

第九章 古道扬尘 骏马先奔

——新音乐文化的初步发展 / 205

- 第一节 新型音乐社团的建立 / 206
- 第二节 萧友梅与早期音乐教育的发展 / 209
- 第三节 赵元任及其歌曲创作 / 213
- 第四节 黎锦晖的音乐创作 / 218
- 第五节 20世纪20年代的音乐学家 / 223
- 第六节 刘天华与民族器乐改革 / 228

第十章 热血奔涌 激情扬花

——以左翼音乐运动为主导的新音乐文化 / 233

第一节 左翼音乐运动 / 234

第二节 抗日救亡歌咏运动 / 235

第三节 这一时期的“左翼”音乐家 / 237

第四节 音乐教育事业的发展 / 253

第十一章 寒星将尽 春风临窗

——音乐风格的多元化促进社会发展 / 275

第一节 人民音乐家冼星海 / 276

第二节 沦陷区的音乐活动与江文也的音乐创作 / 290

第三节 国统区的音乐活动与马思聪、丁善德的音乐创作 / 293

第四节 解放区的音乐活动 / 305

参考文献 / 315

第一章

古风雅韵 神鸟起舞

——原始社会及夏商时期音乐的滥觞

(公元前21世纪—公元前11世纪)

中国有着悠久而灿烂的文明发展历史，同时也是世界上音乐文化发展最早的国家之一。原始社会是人类社会发展的第一阶段，在经历了旧石器时代、中石器时代、新石器时代、原始社会解体之后，大约在公元前11世纪，中国社会从野蛮的原始时期步入文明初现的奴隶社会夏商时期。伴随着先民们的狩猎耕种、祭祀膜拜等活动，质朴粗犷的乐音在古老的华夏大地上响起，在与生俱来的创造音乐、表达和接受音乐的进程中，人类逐渐汇集了五音的雅致，延展了七声的缤纷，从而揭开了古风雅韵的音乐史页。

漫长的原始社会（新石器时代）是人类生活的早年时期，其音乐形态以集体创作的歌、舞、乐综合于一体的乐舞或歌舞为主。从黄帝时期的《弹歌》、《葛天氏之乐》到夏商周的《大夏》、《大濩》、《大武》，形成了一脉相承的特色。

这一时期的乐舞内容多与生产劳动及大自然、氏族斗争有关，也同宗教崇拜和祭祀紧密相连。先民用朴素的音乐思维向神灵传递着人间的信息和祈祷，以求获得富足的物质生活愿望。这种处于萌芽状态的音乐艺术发挥着敬神、娱神的社会功能，成为整个人类早期阶段具有共性的文化产物。

夏朝和商朝是我国历史上首次建立的两个奴隶制王朝。音乐成为奴隶主阶级用以神权统治、享乐、占卜和歌功颂德的工具。随着生产力水平的提高，夏

商时期的乐舞和乐器等音乐规模和质量大大超过前代。据传，由于统治者纵情享乐，夏商时期的音乐规模相当巨大，历史上称之为“侈乐”^①。

原始社会及夏商时期的乐器面貌较为简陋，这是时代属性所致。从考古发现以及甲骨文字考证看，乐器制作材质已有土、石、骨、竹、皮革等类别。按演奏方式分，一是敲击乐器，如鼓、磬、钟、缶；二是吹奏乐器，如骨笛、埙、箫、篪等。其中最有价值的是我国目前已知最古老的乐器——贾湖骨笛。

第一节 见证中国音乐文化历史起源的考古乐器

音乐是人类创造的精神文明之一，它像一条绵远流长的河，承载着中国博大精深的文化精髓，蜿蜒曲折到今天。当我们翻开音乐史书，展开探索之旅时，不禁要问：中国音乐之河的源头究竟在哪里？中国音乐历史的开端究竟在何时？其实，华夏儿女创造的中国音乐文明起源很早，正如先秦典籍《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中所说：“音乐之所由来者远矣。”那究竟远至何时呢？史书上没有确凿的时间记载。但近几十年来，不断在华夏大地上出土的考古音乐文物^②一次次地向我们证明了中国音乐文化发展至少可追溯到约1万年前的新石器时代。让我们随着这些考古出土的弥足珍贵的乐器遗存，一起来感受先民们在音乐活动中创造的古风雅韵，领略神鸟起舞的生活图景，见证中国音乐文化发展历程的滥觞。

远古和夏商时期的乐器种类主要分为吹奏乐器和打击乐器。

一、吹奏乐器

（一）骨笛

考古音乐者分别于1986、1987和2001年先后3次在河南省舞阳县贾湖新

①《吕氏春秋·侈乐》载：“夏桀、殷纣作为侈乐，大鼓、钟、磬、管、箫之音，以巨为美，以众为观，诡珠瑰，耳所未尝闻，目所未尝见，务以相过，不用度量。”

②徐希茅、喻意志主编的《中国音乐史与名作欣赏普修教程》一书中，将音乐文物分为三部分，包括音乐实物（如贾湖骨笛、曾侯乙编钟）、音乐图像（如汉画像石、敦煌壁画乐舞）及出土的音乐文献（涉及音乐的古文字）。

石器时代遗址中发掘出一批用鹤类尺骨制作而成的骨笛，共30余支（见图1-1）。其中，被河南博物院收藏保存最完整的一支制作精美，全长23.6厘米，体为细长管状，呈黄棕色，两端上翘，横断面呈不规则圆形，笛身上钻有7个圆形音孔，分布均匀，在第六、第七音孔间可见钻孔前取准位置的刻痕，可以证明当时制作骨笛时，已经过相当精确的计算。经吹奏，这支骨笛音质较好，已经具备音阶结构，可以吹奏旋律；经测音可发出完备的六声音阶和七声音阶。根据碳14测定，这支骨笛在地下已经沉睡了八九千年。而2001年进行的贾湖第七次考古发掘中出土的近10支骨笛，经测音数据显示可以很流畅地在两个八度内演奏乐曲，和今日十二平均律相比，各音孔最大音差也仅在25音分左右。1999年，英国权威科学杂志《自然》载文报道了贾湖骨笛，并在其网站上发布了由骨笛演奏的乐曲《小白菜》，从而引起了全世界各大媒体的普遍关注。作为原始部落首领或巫师的随葬品，骨笛向我们还原了原始社会先民的虔诚的音乐思维和审美意识。考古资料证实，贾湖骨笛是迄今为止中国出土最早、保存最完整且现在还能用以演奏的乐器实物，它作为20世纪中国音乐的重大考古发现，对中国远古时期音乐文化的研究有着极为重要的价值和意义。

贾湖骨笛是目前我国考古发现最早的骨笛，而1973年，我国浙江余姚河姆渡氏族社会遗址出土了另一批骨笛，共160枚，长度为4~12厘米，有三孔或双孔，可在不同调高上发出一两个乐音，还奏不出在一定调高上成一定音程关系的十二律吕来。这批骨笛因其形制简单而原始，又被称为骨哨。

（二）骨哨

1973年在浙江余姚河姆渡遗址中出土了160支骨哨，长4~12厘米不等，一般为两三口，中空，器身略有弧度（见图1-2）。骨哨多为鸟禽类中段肢骨

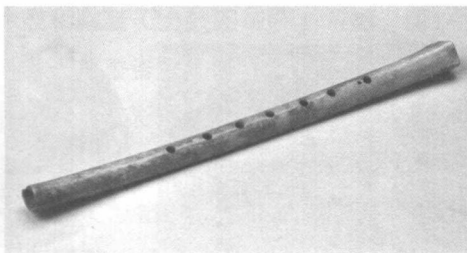

图1-1 河南舞阳贾湖遗址出土的新石器时代骨笛

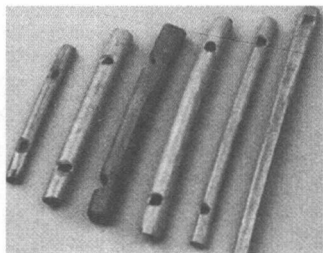

图1-2 浙江河姆渡遗址出土的新石器时代骨哨

制成，声音高亢、尖锐，能发出与鸟鸣声相似的音调，虽然能够吹出具有一定音程关系的音高，但从某种意义上说，更接近于一种引诱和捕杀猎物的狩猎工具，还不能算是真正的乐器，因此被认为是具有原始乐器性质的早期乐器形式。经物理测定，这些骨哨距今约有7000年历史。

（三）埙

埙是中国最古老的吹奏乐器之一，多为陶制，形制多种。顶端有一吹音孔，埙体上有若干按音孔，通常根据按音孔的多少来称呼埙的形制，如“无音孔埙”、“二音孔埙”等。考古研究表明，早在6000~7000年前，埙就已经广泛存在于河姆渡文化及半坡文化等史前文化之中了，它是伴随着原始先民的劳动实践逐步创造出来的。埙最早的雏形可能就是狩猎用的石头，由于石头上有自然形成的空腔或洞，当先民们用这样的石头掷向猎物时，空气流传过石上的空腔，形成了哨音。这种哨音启发了古代先民，他们便吹奏带空腔或洞的石头，模仿动物发出的声音，使它成为一种诱捕猎物的工具，当古人“击瓮叩缶”之时，它便具备了乐器的功能。埙以其幽深、悲凄、哀婉、绵绵不绝的音色，形成一种独特的音乐品质，被古人形容为“立秋之音”。

原始社会的埙多是用陶土烧制而成的圆形或橄榄形的陶埙。距今约六七千年的浙江余姚河姆渡遗址出土的椭圆形无音孔陶埙是目前发现最为古老的埙，造型十分简单，只有一个吹孔（见图1-3）。在陕西西安半坡村遗址发现的两个橄榄形陶埙距今约6000年，其中一个无音孔，另一个有一音孔能吹出一个小三度音程，即F与 \flat A两个音（见图1-4）。在山西万荣县荆村和太原市义井村，分别发现了二音孔陶埙，都能吹出三个音（见图1-5）。

在甘肃玉门火烧沟文化遗址的墓葬中，出土了20多个夏代的彩陶埙，其形体呈鱼

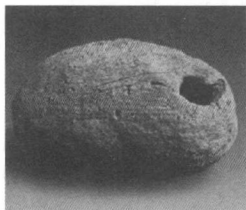

图1-3 浙江余姚河姆渡遗址出土的无音孔陶埙

图1-4 陕西西安半坡村遗址出土的一音孔陶埙

图1-5 山西万荣县荆村出土的二音孔陶埙

形，鱼嘴为吹孔，埙体上有三个按音孔，能吹出相当于后世五声音阶中的do、mi、sol、la四个音，有的还可吹出fa音（见图1-6）。演奏家曾带其到国外表演，被誉为“音乐史上最古老的文明”。

商代的埙比原始时期和夏代有了较大的发展，其发音孔增多，表现力大大提高，分陶制、石制和骨制等，形体多为平底卵形。如河南辉县琉璃阁殷墓出土的五音孔陶埙、河南安阳小屯殷墟大墓出土的兽面纹骨埙，其制作十分精美，整个埙体都刻有兽面纹，有五个音孔，能演奏八度内的各个半音（见图1-7、图1-8）。

二、打击乐器

（一）鼓

鼓是人类历史上最早出现的打击乐器之一。古代文献中所记载的鼓是“以瓦为框，以革为两面，可击之”的类似于陶罐、陶盆等容器的形态。由于其声音雄壮，传送很远，所以在原始社会的祭祀、乐舞、狩猎、征战等活动中多有使用。远古时期的鼓主要有木鼓和陶鼓（土鼓即陶鼓）两类。图1-9为出土于甘肃省兰州市永登县乐山坪的新时期时代后期的彩陶鼓，其鼓框用泥土烧制，细端呈长筒形，粗端为喇叭形，属单面鼓（粗端蒙皮敲击），粗细两端均饰色彩、间距不同的折线纹和平行带状纹。鼓框一侧有耳环，可穿绳斜挎在腰间演奏，形式

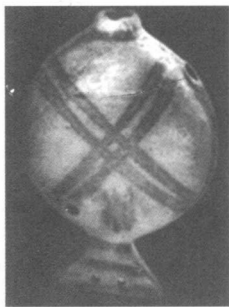

图1-6 甘肃玉门火烧沟遗址出土的夏代鱼形三音孔彩色陶埙

图1-7 河南安阳殷墟出土的兽面纹五音孔骨埙

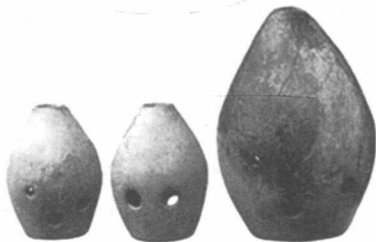

图1-8 河南辉县琉璃阁殷墓出土的五音孔陶埙

图1-9 甘肃永登乐山坪出土的陶鼓

非常独特。

木鼓多因材料易朽，很难见到实物。1980年山西省襄汾县陶寺夏文化遗址出土了一件鼉鼓（所谓鼉鼓是指用鳄鱼皮蒙制而成的鼓），木制（见图1-10）。其鼓腔用树干挖成，高约100厘米，上宽43厘米，下宽57厘米，出土时鼓腔已残。该鼉鼓距今4400余年，为夏代遗物。

此外，在商代出现了制造水平较高的铜鼓，从现收藏于日本京都的双鸟铜鼓，依稀可见商代鼓乐器的脉络（见图1-11）。铜鼓通高79.4厘米，全身布满清晰精美的纹饰，鼓面制作成像鼉皮那样的鳞状，在鼓的边缘部位装饰有三排乳钉纹，用钉子把鼓皮绷得紧紧的，形似真鼓。鼓身有神人面部图案，鼓背上有一对鸟装饰其上，在鼓身的下部饰有4只小足，鼓的顶部饰有饕餮纹，因此被称为神人纹（饕餮纹）双鸟铜鼓。

（二）磬

磬是石器时代产生的一种片状石制打击乐器，远古时代称作“石”或“鸣球”。磬通常以绳系之，悬于架上敲击发声，其声清脆悠扬，人们常用“金声玉振”来形容青铜钟和石磬的合鸣声音。石磬起源很早，据古代典籍记载，早期石磬用于先民的乐舞活动，随着礼制的发展，到了夏商时期，石磬逐渐成为重要的礼乐之器。目前在山西、河南等地发现的新石器时代晚期至夏代的石磬已达30余件，其中在山西夏县东下冯夏代文化遗址出土的一石磬为整块石片打制而成，形状像耕田用的石犁，其斜上方有一圆孔用于悬挂，整体打得非常粗糙，有的棱角还十分锐利，造型简单，敲击时仍能发出清脆的小字一组 $\sharp C$ 音

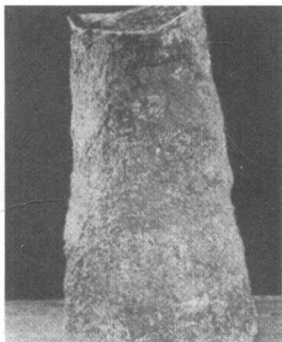

图1-10 山西陶寺出土的夏代鼉鼓

图1-11 河南安阳商代双鸟饕餮纹铜鼓

(见图1-12)。

商代的石磬比前代更注重以线条表现图画和组织画面构图的能力。1950年在河南省安阳市武官村商代大墓中出土的虎纹石磬是迄今为止发现的商磬中形体最大、艺术表现力最完美的一件(见图1-13)。该磬长84厘米,高42厘米,厚仅2.5厘米。正面用双勾细线刻一伏虎作匍匐欲起之状,虎首低垂,怒目圆睁直视前方,虎口向下作咆哮状,鱼形虎尾上扬,栩栩如生。整个磬体的纹饰造型优美,线条流畅,虎形与器形浑然一体,彰显着古代艺术的神秘魅力。

商代的磬按材质分为石制、玉制和青铜制等多种,单个悬挂的磬称特磬,如东下冯出土的夏磬和商代的虎纹石磬。而编成组使用的磬称编磬,即把若干只磬编排成一组,能发出不同音色的乐音演奏旋律;商代的编磬一般三枚一组。在殷墟西区出土了五枚一套的编磬。2000多年前的战国初期,楚地的编磬制造技艺已达到较高水平。

图1-12 山西夏县东下冯出土的夏磬

图1-13 河南安阳商代虎纹石磬

第二节 历史传说中的古歌和乐舞

远古时期的生产力水平低下,人们需要集体的力量与大自然作斗争。音乐首先是与人们共同的劳动生活密切结合的,并与巫术、原始舞蹈、诗歌融为一体,如在祭祀、狩猎、畜牧、耕种时,人们边歌唱边敲击乐器手舞足蹈,就是最原始的乐舞。最初的歌、舞、乐在劳动过程中逐渐萌发了,但由于内容简单、形式拙劣,这三者都不足以成为独立的艺术门类,在一定程度上存在着互相依赖性。因此,在中国文献记载中称之为“乐”的概念与后世的“音乐”概念含义不同,它是指歌、舞、乐三位一体的“乐舞”形式。它是先民们农耕畜牧、祭祀典礼的生动例证,也是人们表达图腾崇拜的情感形式,更是原始人在

同大自然作斗争的劳动中集体性和统一性力量的体现。

1973年出土于青海省大通县上孙家寨墓地的彩陶盆距今有5000多年历史，见证了中国原始乐舞的悠久历史（见图1-14）。陶盆内壁所绘图案分三组，每组有5个人手携手，踏着统一的步伐列队起舞。每组舞者之间又用花纹隔开，

体态鲜活，生机盎然。舞者的鸟羽兽尾的头饰、尾饰摆向一致，仿佛让我们感受到鲜明的音乐节奏和韵律。最值得赞叹的是它的图案构思精巧，可以想象当先民们在盆中盛满水时，倒映在水中的舞者的形象就会随着水纹翩翩起舞，给人无尽的审美想象。彩陶盆为我们提供了远古狩猎生活和图腾崇拜的印迹。

图1-14 青海省大通县出土的新石器时代晚期彩陶盆

一、原始古歌和乐舞

（一）《弹歌》

《弹歌》相传为黄帝时期所作的反映原始狩猎生活的古歌，载于《吴越春秋》（东汉·赵晔著）：

断竹，续竹，飞土，逐肉。

歌词以二言四句形式和铿锵的节奏为我们描述了原始人砍伐竹子、制成弯弓、掷出泥丸、追捕猎物的过程，见证了原始人类从蒙昧时代过渡到野蛮时代的生活场景，被认为是中国最古老的歌谣。然而，1998年，一首极具史学价值的河阳山歌《斫竹歌》在江苏省张家港市被考察发现，它与《弹歌》非常相似，只是在8个字的基础上加入了“嗯唷”、“嗯唷嗨”的演唱衬词。专家学者经考证后一致认为，《斫竹歌》要早于《弹歌》，是中国第一首古歌活体。更令人惊喜的是，这首相传始于黄帝时期的作品《弹歌》的源头《斫竹歌》历经6000年，目前还在河阳地区传唱着。2006年，《斫竹歌》被列入中国非物质文化遗产名录，古老的音符在新时代的交响旋律中跳荡、流传（见例1-1）。

例1-1

斫竹歌

河阳山歌
江苏张家港市

(二) 《葛天氏之乐》

《葛天氏之乐》是《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中记载的反映原始农牧生活的歌舞：

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》。

这部乐舞讲的是传说中一个叫葛天氏的远古氏族，他们的歌舞形式是由3个人手执牛尾，顿足踏地唱8首歌，内容分别是歌颂负载人民的大地；歌颂黑色的鸟——氏族的图腾标志；祝草木顺利地生长；祈求五谷丰登；表达人们对自然规律的敬畏；述说充分发挥天帝的功能的愿望；强调要依据地面气候变化的情形进行工作；说明氏族的总的目的是要使鸟兽繁殖，达到最高限度。

《葛天氏之乐》是一部具有史诗性质的作品，无论从其规模还是复杂程度来看，都已相当完整。甲骨文“舞”字的形状就是一个人手持牛尾手舞足蹈的样子（见图1-15）。

图1-15 甲骨文中的“舞”字与“巫”同源