

1

第一章

远古夏商时期

哇！爸爸妈妈，你们看！有人在水里捕鱼，有人在砍柴，有人在拿着东西舞动，有人在高喊。这是原始人的生活吗？他们是在唱歌跳舞吗？

音符
宝宝

高音谱号
妈妈

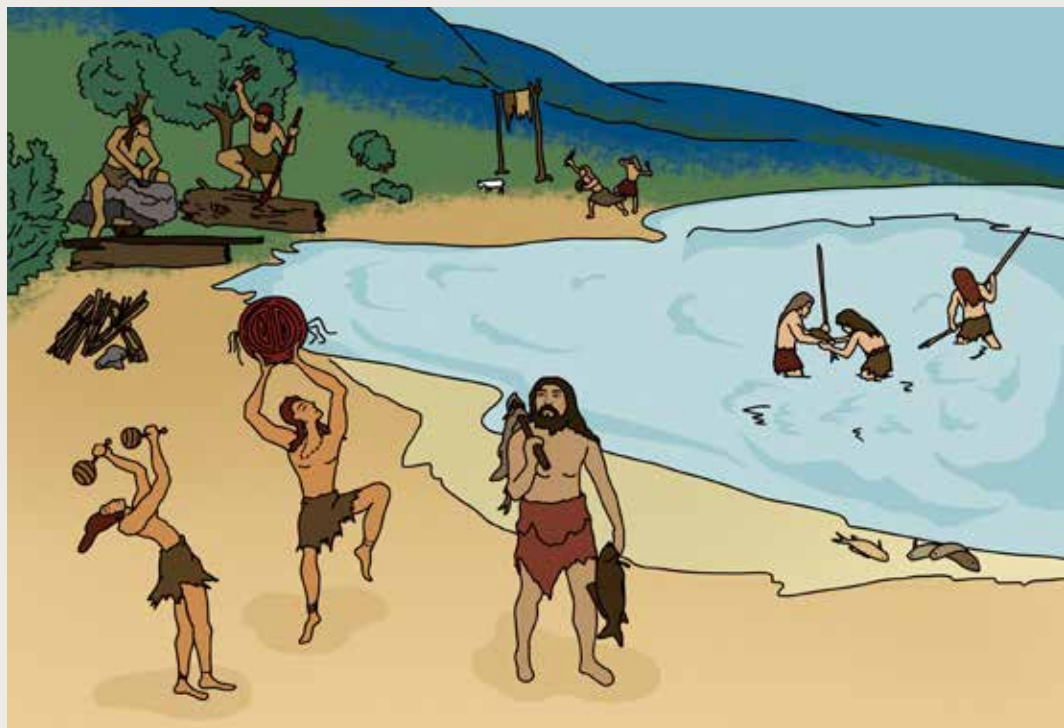
宝宝，他们在劳动呢。唱歌跳舞的人是在感谢上天给了他们丰盛的食物。

妈妈，他们大声呼喊什么呢？

音符
宝宝

高音谱号
妈妈

原始人打猎回来，带了很多好吃的鱼，还有其他食物。他们兴奋得呼喊，高兴得手舞足蹈，这就是最早的歌舞。

远古的歌舞

高音谱号
妈妈

鲁迅先生说：“人类是在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。那时，我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么这就是创作；大家也要佩服，应用的这就等于出版，倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育’派。”

低音谱号
爸爸

我国古代的神话讲到，四五千年以前在黄河流域、长江流域居住着许多部落和部落联盟。炎帝与黄帝部落主要居住在黄河中下游，他们是当时众多部落里最强大的两支。我们常说中国人是炎黄子孙，这就是来源。

高音谱号
妈妈

宝宝，你听，有歌声！

第一节 民歌

在远古时期还没有文字的时候，民歌没有被记载，后人只能靠传说故事了解远古时期的民歌。那时的民歌只有歌词，没有曲调，通过歌词可以了解当时的情况。

一、《弹歌》

《吴越春秋》里记载的《弹歌》，只有八个字：断竹、续竹、飞土、逐穴（ròu）。现在普遍认为歌词大意是：把竹子砍断，做成弓，射出泥丸，捕捉可以食用的动物。穴就是肉的意思，说明捕猎的是可供食用的肉。歌词完整地描写了远古时期人们以狩猎为生的画面。

二、《候人歌》

黄河是中国的母亲河，她孕育了几千年的悠久历史，由于地理与气候的原因，她也给人们带来过深重的灾难。相传，尧在位的时期，黄河曾经发生过滔天洪灾，部落房屋被淹没，人与牲畜都伤亡惨重。

面对这样重大而持久的灾难，该怎么办呢？人们试图用自己的力量治理洪水，战胜灾难。首先被推举出来治理洪水的是部落中的鲧（gǔn）。鲧采取了水来土掩的方式，用堤坝将洪水堵住。这种方法短时间内是有效果的，但是一旦洪水冲破堤坝，势头就会越发凶猛，不能从根本上解决问题。

后来，舜接替了尧的领导地位，在检视了水灾治理情况后，他决定让鲧的儿子禹来接替鲧的治水工作。禹决定用疏通来取代围堵，将洪水引到大海。他带着人们跋山涉水，探明河道，制订疏通引流计划。整整 13 年，他一直在治水的路上奔波，三次路过家门都没有进家探望。据《吕氏春秋》记载，他的妻子非常想念他，唱了一首《候人歌》，只有四个字“候人兮猗”。前两个字“候人”的意思是等候心中思念的人，“兮猗”是为了抒发更多的感情而发出拖长的尾音。

候人兮猗

第二节 乐舞

音乐和舞蹈、歌词（诗）结合在一起，形成“乐舞”，也就是通常所说的“三位一体”。青海省大通县孙家寨村出土了一件绘有舞蹈图像的彩陶盆，距今约五千年。彩陶盆的内壁绘有三组五人手拉手跳舞的图像，舞姿和谐统一。这是目前发现的最久远的远古时期乐舞图像资料。

彩陶盆

一、葛天氏之乐

葛天氏部落是远古时期的一个氏族部落，葛天氏的歌舞是中国歌、乐、舞的始祖。葛天氏之乐是载歌载舞的乐舞，反映当时以农牧生活为主的先民希望“五谷丰登、六畜兴旺”。表演时，三人手执牛尾，踏着脚步。一共有八首歌：第一首《载民》是歌颂承载人民生活的土地；第二首《玄鸟》是歌颂作为氏族标志的图腾“燕子”；第三首《遂草木》是祝愿草木顺利地生长；第四首《奋五谷》是祝愿五种谷物繁盛地生长；第五首《敬天常》是诉说要尊重自然规律的心愿；第六首《达帝功》是歌颂天帝的功德；第七首《依地德》是感谢土地和地神的赐予和恩惠；第八首《总万物之极》是盼望鸟兽繁殖，为人们提供丰富的食物。

葛天氏之乐

二、阴康氏之乐

阴康氏之乐，传说是远古阴康氏创作的舞蹈。在阴康氏部落生活的地方，洪水泛滥，湿气很重，人们的身体很不舒服。为了能驱散身体的湿气，强壮身体，阴康氏编创了一部用于健身的舞蹈，史称“阴康氏之乐”。这是人们在和大自然斗争的过程中产生的一部健身舞蹈。

三、朱襄氏之乐

在远古氏族朱襄氏时期，那个时候会刮很大的风，天气非常干旱，植物因为缺少雨水而枯萎，无法结出果实。传说氏族中有一位名为士达的人发明创造了一种乐器“五弦瑟”，用它来演奏音乐祈求降雨，驱除干旱。

朱襄氏之乐

四、伊耆（qí）氏之乐

伊耆氏部落也是远古的一个氏族部落。那时，人们已经开始重视农业生产，每年十二月，他们会举行盛大的祭祀万物的祭礼，即“蜡（zhà）祭”。在祭祀中，他们会唱到：“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”歌词的意思是：大地啊，你不要震动；流水啊，你注入深谷；害虫啊，你不要蔓延；杂草野树啊，回到滋养你的积水洼地。他们希望不要有地震、水灾、虫害和杂草野树。

五、《云门》

《云门》又名《云门大卷》。相传黄帝做部落首领时，以云为图腾，因此有学者认为这是歌颂氏族图腾的乐舞，倡导天下和平仁爱。

六、《咸池》

《咸池》又名《大咸》。相传尧做部落首领时，以“咸池”为图腾。咸池是天上西宫的星名，尧时期的人们认为它主管五谷。人们在每年播种的季节举行乐舞活动，祈求新年五谷丰登。

七、《箫韶》

《箫韶》又名《大韶》，简称《韶》，是舜时期的乐舞。相传舜做部落的首领时，以燕子为图腾。乐舞是以排箫作为主要伴奏乐器。乐舞共有九段，不同的歌唱有九次，又称为“九歌”。在《尚书·益稷》中记载“箫韶九成，凤凰来仪”，意思是演唱到第九段时，连神鸟凤凰也从天上飞来享受。这首乐舞优美抒情，是原始社会时期高水平的乐舞。

八、《大夏》

禹建立了夏朝，标志着奴隶社会的形成。从这个时期开始，乐舞有了新的功能和思想内容，由歌颂图腾和大自然转向歌颂领袖和英雄。《大夏》是夏朝的乐舞，是歌颂大禹治水功绩的。这是一个场面盛大的群舞，表演者头戴皮帽，下身穿

白裙，光着脊梁，边唱边舞。《大夏》的主要伴奏乐器是簫。簫是远古时期的一种吹奏乐器，外形类似于现在的箫，但是吹法不同。簫无吹口，采用“斜吹”方式演奏。

九、《大濩》

《大濩》又名《濩》，是商朝著名的乐舞。它是为了歌颂商朝的首领商汤而创作的。商汤带领受压迫的人们打败了夏朝最后一个统治者夏桀，建立了商朝。