

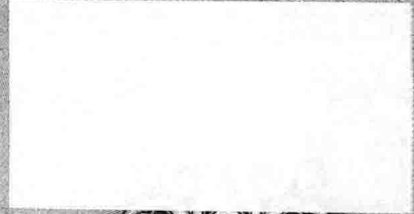
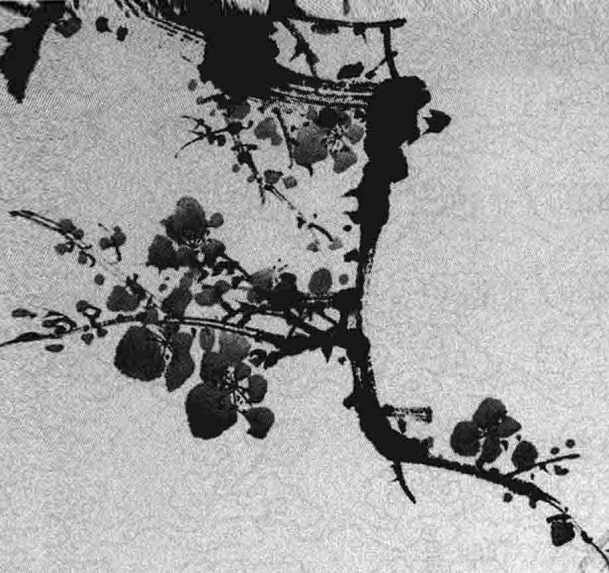

中国音乐史纲要

ZHONGGUO
YINYUESHI
GANGYAO

王 采 关玉铭◎主编

ZHONGGUO
YINYUESHI
GANGYAO

王 采 关玉铭◎主编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐史纲要 / 王采, 关玉铭主编. -- 北京:
中国言实出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5171-0636-4

I. ①中… II. ①王…②关… III. ①音乐史—中国
IV. ①J609. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 131864 号

责任编辑: 马晓冉

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市西城区百万庄大街甲 16 号五层

邮 编: 100037

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyschs.cn

E-mail: zgyschs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北京天正元印务有限公司

版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

规 格 710 毫米×1000 毫米 1/16 14.75 印张

字 数 256 千字

定 价 45.00 元 ISBN 978-7-5171-0636-4

目 录

CONTENTS

第一章 远古与夏商时期的音乐(公元前 21 世纪以前)	1
第一节 远古时期的音乐	1
第二节 夏朝时期的音乐	3
第三节 商朝时期的音乐	5
复习题	7
 第二章 西周与春秋战国时期的音乐(公元前 11 世纪—公元前 221 年)	 13
第一节 社会概况	13
第二节 礼乐制度、礼乐机构和礼乐教育	13
第三节 周代乐舞	15
第四节 民间音乐与音乐创作	16
第五节 礼崩乐坏、郑卫之音	18
第六节 音乐思想	19
第七节 乐器、乐律、音乐作品、音乐论著	21
复习题	24

第三章 秦汉与魏晋南北朝时期的音乐(公元前 221—公元

589 年) 38

第一节 社会概况 38

第二节 西汉的音乐机构——乐府 39

第三节 相和歌、鼓吹乐、汉代百戏与民间歌舞 39

第四节 南方清商乐(吴歌、西曲)、百戏歌舞音乐的发展 42

第五节 各族音乐的大融合 43

第六节 古琴艺术及代表作品 44

第七节 乐器、乐律、音乐家与音乐文献 45

复习题 49

第四章 隋唐五代时期的音乐(581—960 年) 62

第一节 社会概况 62

第二节 民间音乐 63

第三节 宫廷燕乐 63

第四节 燕乐歌舞音乐中的大曲和法曲 64

第五节 唐代的说唱音乐——变文、戏剧因素 65

第六节 音乐机构 66

第七节 中外音乐文化交流 66

第八节 乐器、记谱法及音乐作品 67

复习题 69

第五章 宋、金、与元时期的音乐(960—1368 年) 76

第一节 社会概况 76

第二节 瓦肆、勾栏 77

第三节 民歌和词体歌曲 78

第四节 说唱音乐 79

第五节 戏曲音乐 80

第六节 宋代歌舞大曲 84

第七节 乐器、宋代琴家、音乐文献	84
复习题	86

第六章 明、清时期的音乐(1368—1911 年) 94

第一节 社会概况	94
第二节 明清时期的民歌、小曲	94
第三节 说唱音乐的发展	96
第四节 四大声腔的演变及昆曲、秦腔和京剧	98
第五节 合奏音乐	100
第六节 民间歌舞的繁盛	101
第七节 器乐、器乐作品、曲谱、记谱法	102
复习题	105

第七章 中国近现代音乐史 113

第一节 时代概况	113
第二节 旧民主主义革命时期的音乐文化(1840 - 1919)	114
第三节 新民主主义革命时期的音乐文化(1919—1949)	116
第四节 工农革命歌曲和根据地的音乐	117
第五节 左翼音乐运动的开展及音乐界抗日民族统一战线的形成	118
第六节 沦陷区和 20 世纪 40 年代国统区的音乐	121
第七节 20 世纪 40 年代抗日民主根据地与解放区的音乐生活及音乐创作	122
第八节 结束语	122
复习题	125

中国古代音乐知识测试 196

试题一	196
试题二	199

试题三 201

试题四 204

试题五 207

中国近现代音乐知识测试 210

试题一 210

试题二 216

试题三 221

参考书目 227

后 记..... 228

第一章

远古与夏商时期的音乐

(公元前 21 世纪以前)

第一节 远古时期的音乐

1. 社会概况

约公元前 21 世纪之前(即从人类产生到人类进入蒙昧的原始社会)。这是漫长的进化过程。原始社会时期,人们已懂得了人工钻木取火,不断通过劳动来改善自己的生活。到 5 万年前(旧石器时代)人们已过着狩猎、捕鱼的生活。约公元前 5000—公元前 4000 年(新石器时代,人类的进化经历了一次飞跃性的发展。)已学会用火烧土,制成精美的陶器,用弓箭射击远处的鸟兽,学会了播种谷物、喂养牲畜。约公元前 2000 年,人类进入了奴隶社会,夏是中国建立的第一个奴隶制王朝。

2. 音乐起源说

(1)劳动起源说:直接从劳动生产过程中形成的音乐,主要是劳动号子。劳动号子是伴随集体劳动产生的,起源稍晚。

(2)模仿说:在音乐产生过程中,人类曾模仿大自然音响与鸟类的鸣声。

(3)语言抑扬说:为表达感情和娱乐而产生音乐。

(4)精神力量需求说:原始人与旱灾、水灾斗争过程中所需析精神力量,这是音乐起源的一个重要方面,也是音乐重要的社会功能。

(5)巫术起源说:原始人把精神力量神秘化,就演变成巫术。

3. 原始音乐的内容

关于原始时期的音乐文化,因史料较少,依据说明的东西很少。

(1)有关狩猎生活的

如:《吴越春秋》的《弹歌》:“断竹、续竹、飞土(弹出泥丸,追逐野兽)、逐肉。”

(2)有关农牧业的

如:《八阕之歌》

(3)有关宗教生活的

原始人往往对作为自己全民标志的“图腾”进行崇拜,传说中黄帝氏族以“云”为图腾的,他的乐舞叫《云门》;有些氏族以鸟为图腾,以黑色的“玄鸟”为图腾;尧的乐舞叫《咸池》(咸池:天上的星宿名或西方日落处称“咸池”,古人认为在遥远的西方住着神灵。)

(4)有关婚姻爱情的

如:“候歌”

(5)有关战争的

如:舜与苗人之战……

(6)与自然灾害作斗争的

如:《吕氏春秋·古乐篇》

4. 原始音乐的形式

歌舞乐三位一体的,其中歌唱和舞蹈居于重要地位,节奏因素较为突出。

5. 原始时期的乐器

主要种类:

(1) 打击类:鼓(土鼓、木鼓、铜鼓);磬(用石或玉作成,挂在架上敲奏,中间有孔);钟(最早的钟是陶钟),统属钟类的有铙(古代军种乐器,像铃铛,但无中间的锤)、钹(大钟类)、镛(大钟类)。

(2) 吹奏类:骨笛(河南舞阳贾湖村出土的距今 8000 年的骨笛,有五孔、六孔、七孔、八孔,是直吹乐器;浙江余姚河姆渡氏族遗址发现的距今 7000 年的几十支骨笛(或称骨哨),只是一些小骨管,长 4—12 厘米,有三或两孔。);埙(我国最古老的吹奏乐器,距今六七千年,制作材料有陶土、石骨,目前发现最早的是浙江余姚河姆渡氏族遗址出土的,只有一吹孔的埙);龠(是一种编管吹管乐器,有芦苇制成,有 2—3 根管编成,在先秦称“萧”实为排箫的前身。)

第二节 夏朝时期的音乐

1. 社会概况

夏商两代是奴隶制社会时期。从古典文献记载来看,这时的乐舞已经渐渐脱离原始氏族乐舞为氏族共有的特点,它们更多地为奴隶主所占有。从内容上看,它们渐渐离开了原始的图腾崇拜,转而为对征服自然的人的歌颂。例如夏禹治水,造福人民,于是便出现了歌颂夏禹的乐舞《大夏》。夏桀无道,商汤伐之,于是便有了歌颂商汤伐桀的乐舞《大濩》。商代巫风盛行,于是出现了专司祭祀的巫(女巫)和覡(男巫),他们为奴隶主所豢养,在行祭时舞蹈、歌唱,是最早以音乐为职业的人。奴隶主以乐舞来祭祀天帝、祖先,同时又以乐舞来放纵自身、进行享受,他们死后还要以乐人殉葬,这种残酷的殉杀制度一方面暴露了奴隶主的残酷统治,而在客观上也反映出生产力较原始时代的进步,从而使音乐文化具备了迅速发展的条件。据史料记载,在夏代已经有用鳄鱼皮

蒙制的鼉鼓。商代已经发现有木腔蟒皮鼓和双鸟饕餮纹铜鼓,以及制作精良的脱胎于石桦犁的石磬。由于青铜时代影响所及,商代还出现了编钟、编铙乐器,它们大多为三枚一组。各类打击乐器的出现体现了乐器史上打击乐器发展在前的特点。始于公元前五千余年的体鸣乐器陶埙从当时的单音孔、二音孔发展到五音孔,它已可以发出十二个半音的音列。根据陶埙发音推断,我国民族音乐思维的基础五声音阶出现在新石器时代的晚期,而七声至少在商、殷时已经出现。

严格地说,到大约公元前 21 世纪夏代建立以后,乐舞才真正作为一种社会分工,从社会中取得独立。传说夏代初期的国君夏“启”和最后的国君桀(jie),都曾用大规模乐舞供自己享乐,因此把夏时的音乐称为“侈乐”。《吕氏春秋·侈乐篇》载:“夏桀、殷纣作侈乐,大鼓、钟、磬、管箫之,以钜为美,以众为观,俶诡殊瑰,耳所未尝闻,目所未尝见,务以相过,不用度量。”虽然很奢侈,但从另一方面证实了人类进入阶级社会后,随着生产力水平的相应提高,音乐在质量和规模上大大超越了原始社会。同时说明夏代社会已造就出一大批专职的乐舞人员,这正是乐舞作为艺术而独立于社会的标志。

2. 夏代乐舞《大夏》

在我国历史上统治者都有用大型乐舞颂扬自己功德的做法,这种形式肇始于夏代。《大夏》因为主要吹奏乐器为龠(yue:形状像笛),所以也称《夏龠》。甲骨文中的字形是若干吹管编排在一起,战国时期曾侯乙墓出土的排箫,古称龠或苇龠,被认为是古排箫的一种。《大夏》是歌颂禹治水功绩的乐舞,《大夏》的内容已不可考,但在周代还能上演。《礼记》中说:“皮弁素积,裼而舞”(即:头戴着皮帽子,裸着上身,下身穿着白色围裙)。

3. 夏代乐器

这一时期的乐器较远古时期的乐器在制作上有一定进步。

(1) 打击类:石磬、特磬、鼉鼓。

(2) 吹奏类:陶埙。

第三节 商朝时期的音乐

1. 社会概况

商汤,姓子名汤。商的祖先契助大禹治水有功封于商地,商汤时建都于今河南商丘。他任用仲虺和伊尹为相,逐渐强大起来,又有夏桀残暴无道,民怨沸腾,遂起兵征讨夏,大败夏军,建立商朝。因商朝曾都殷,所以商朝又称“殷商”。商朝时奴隶制得到了较大的发展,并在文化、青铜冶炼等发面达到较高的水平。

2. 商时期的乐舞《大濩》

有两种说法:(1)歌颂商汤开国功勋的乐舞。(2)汤以来,天久旱不雨,汤以自身作为牺牲,到桑林求雨,后果然天降大雨。

商代音乐已经有了半音、标准音的观念。半音音程的出现,为十二律的出现准备了条件。同时,商代的甲骨文已经具备了汉字结构的基本形式,是一种发展到成熟阶段的文字。

3. 商代乐器

夏商时期乐器种类多样,制作精致,铜制乐器增加,表面装饰有繁杂的花纹;在技术及艺术上已有相当的水准,如虎纹石磬、编铙等;定音打击乐器的产生,将同一种乐器编排成组,扩充音域;埙有陶制、骨制、石制等,并发展成五孔。

当时的乐器:编钟、编磬、陶埙、石埙、铃、鼓、和、言、龠。

4. 教育机构与音乐教育

原始社会末期,可能已有教育机构和音乐教育活动。《尚书·舜典》说:“帝曰:夔!命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。”这里虽

未提及教育机构的名字,但对教育的人、教育对象和音乐美学思想却说的很清楚。

夏商时期,出现了较完善的教育机构和从事音乐教育的乐师。《礼记·明堂位》说“瞽宗,殷学也”。从殷墟出土的甲骨卜辞可看出殷商时期确有教育贵族子弟的学校。

复习题

一、判断题

1. “音乐起源于劳动”这一普遍的说法,在我国古书《淮南子》中也有记载。
(√)
2. “音乐起源于劳动”这一普遍的说法,在我国古书《尚书》中也有记载。
(×)
3. 鲁迅先生写文章对“音乐起源于劳动”这一说法表示反对。
(×)
4. 音乐起源于异性求爱说是英国生物学家达尔文的观点。
(√)
5. 河南省舞阳县出土的一支笛子距今已有近 8000 年的历史,它的制作材料是竹。
(×)
6. 河南省舞阳县出土的骨笛距今已有近 8000 年的历史,现在还能吹出七声音阶来。
(√)
7. 河南省舞阳县出土的骨笛距今已有近 8000 年的历史,现在它已不能吹奏。
(×)
8. 河南省舞阳县出土的骨笛距今已有近 8000 年的历史,它属于新石器时期的乐器。
(√)
9. 原始社会的音乐是以旋律为主的。
(×)
10. 原始时期的乐器一般多用金属制造。
(×)
11. 原始音乐的形式是歌舞乐三位一体的
(√)
12. 根据史料记载,在远古时期已有弓弦乐器和弹拨乐器。
(×)
13. 根据史料记载,商朝时期人们已对音律有所认识,并能制造乐器和创作乐曲,它标志着我国音乐已从原始艺术进入成熟的艺术阶段。
(√)
14. 舞字可能是从巫字演变而来的。
(√)
15. 我国迄今出土最早的鼓是殷时期的。
(√)
16. 据史料记载黄帝时期的鼓是用兽——夔的皮做的。
(√)
17. 据史料记载钟最初是陶质的。
(√)

18. 我国迄今出土最早的骨哨是在浙江余姚发现的,它能吹出简单的旋律。(√)
19. 埙是我国特有的也是我国最早的一种旋律乐器,它大约是新石器时期的乐器。(√)
20. “三人操牛尾,投足以歌八阕”,是先民们祈求丰收时的一种乐舞。(√)
21. 《云门》这一乐舞,是黄帝时期的。(√)
22. 《云门》这一乐舞,是描写大禹治水的作品。(×)
23. 《云门》这一乐舞,是描写当时人们对图腾——“云”的崇拜情景的。(√)
24. 舜帝时期的一位大音乐家叫夔。(√)
25. 尧帝时期的一位大音乐家叫质。(√)
26. 我国出土最早的一幅乐舞图是青海上孙家寨村出土的一件陶器盆,此盆迄今约有 5000—5800 年的历史。(√)
27. 据史料记载历史上第一个用乐舞形式与民同乐的帝王是舜。(√)
28. 《大夏》、《云门》、《咸池》是传说远古中的代表性乐舞。(√)
29. 据史料记载《大夏》这一乐舞因它的伴奏乐器主要是用龠,所以也叫《夏龠》。(√)
30. 《大濩》是歌颂夏启的乐舞。(×)
31. 我国现存最早的金属乐器钟是商代的。(√)
32. 龠这一乐器的制作材料是竹。(×)
33. 巫乐华丽动人,它是商代的主要音乐形式。(√)
34. 据史料记载商代主要旋律乐器是编钟、编磬、多音孔埙。(√)
35. 商代主要旋律乐器是弹拨、弓弦乐器。(×)
36. 在商代奴隶主阶级的统治下还没有出现音乐教育。(×)
37. 在晚商时期人们已有较为一致的音高和绝对概念的七声音阶。(√)
38. 商代已普遍使用青铜乐器,但还没有出现固定音高的乐器。(×)

二、填空题

1. 根据考古发现,我国目前所见最早的乐器是_____距今已有 8000 年。(骨笛或骨哨)
2. 《吴越春秋》中记载有一古老的民歌:断竹、续竹、飞土、逐肉。它是描写先民们的_____活动的。(狩猎)
3. 河南舞阳县出土的骨笛其制作材料是_____。(鹤骨)
4. 河南舞阳县出土的骨笛能演奏_____声音阶。(七)
5. 目前我国考古中发掘最早的一件乐器是骨笛,它迄今约有_____年的历史,它是鹤骨制作的,其骨笛有_____厘米,有_____音孔。(8000、22.2、7 个)
6. 在《尚书·尧典》一书中载有“击石拊石”一词,说的是_____乐器。(磬)
7. “三人操牛尾,投足以歌八阕”,而八阕说的是_____。(八首民歌)
8. “三人操牛尾,投足以歌八阕”,是_____时代的音乐作品。(葛天氏)
9. 《吕氏春秋》中记载了朱襄氏时期的一位音乐家,他叫_____,制作了一件乐器叫_____。(土达、五弦琴)
10. 《吕氏春秋》中记载了朱襄氏时期的一位音乐家,他叫土达,制作了一件乐器叫五弦琴,有人认为是_____的前身。(七弦琴)
11. 据资料记载,最为古老的情歌是大禹时期的,其歌词是_____。(侯人兮猗)
12. 远古时期的乐舞形式是_____三位一体的艺术形式。(歌、舞、乐)
13. 1973 年在浙江余姚河姆渡遗址中出土了 160 多件能吹奏的_____,它们全都是用_____的肢骨制作的。(骨哨、鸟禽)
14. 传说中的远古乐舞《箫韶》也叫_____。(《九歌》或《九辨》)
15. 《云门》是黄帝时期的乐舞,它被记载在《_____》一书中。《周礼》
16. 尧时期的一位大音乐家叫_____。(质)
17. 有一乐舞所歌颂的领袖人物是大禹,其表现的内容是_____的英雄形象。(三过家门而不入)
18. 据史料记载我国最早出土的一枚铜钟是_____代的。(夏)

19. 据史料记载夏启大量使用侈乐,在他的宫中每天早晨为其歌舞的女乐多至_____人。(3万)

20. 尧帝时期的乐舞叫《_____》。(咸池)

21. 成汤时期的乐舞叫《_____》。(大渡)

22. 在商时期代表奴隶主阶级利益,并领导音乐与乐舞等艺术活动的代表人物是_____。(巫)

23. 为商纣王创作靡靡之音的乐师叫_____。(师延)

三、选择题

1. 我国河南舞阳县出土最早的一支骨笛约有_____年的历史。 ③

①6000 ②7000 ③8000

2. 我国迄今出土最早的一幅绘有乐舞的彩陶盆已有_____年的历史。 ③

①4000—4800 ②4500—5000 ③5000—5800

3. 根据史料记载侈乐最早出现在我国的_____时期。 ①

①夏 ②商 ③周

4. 《九韶》这一乐舞是_____时期的。 ②

①尧 ②舜 ③大禹

5. 我国最早的音乐教育出现在_____。 ②

①夏 ②商 ③周

6. 三分损益法最早出现于_____书中。 ③

①《吕氏春秋》 ②《尚书》 ③《管子·地员篇》

7. 《大武》这一乐舞是_____时期的。 ③

①夏 ②商 ③周

8. 《大夏》这一乐舞是_____时期的。 ①

①禹 ②商 ③周

9. 《大夏》是歌颂大禹治水功绩的著名乐舞,其主要伴奏乐器是_____。 ②

①打击乐 ②吹奏乐 ③弹拨乐