

艺术类研究生入学考试参考用书

艺术综合

姚杰 编著

中国传媒大学出版社

艺术类研究生入学考试参考用书

艺术综合

姚杰 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术类研究生入学考试参考用书·艺术综合/姚杰编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5657-0005-7

I. ①艺… II. ①姚… III. ①艺术—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155869 号

艺术类研究生入学考试参考用书·艺术综合

编 著 姚 杰

策 划 董媛婷

责任编辑 吴 磊

责任印制 曹 辉

封面设计 大鹏设计

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话 010-65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京市梦宇印务有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 515 千字

印 张 28.25

版 次 2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5657-0005-7/J·0005 定价: 58.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目 录

导论 /1

第一篇 艺术基础知识与艺术史

第一章 音乐基础知识与音乐史 /4

第一节 音乐基础知识 /4

第二节 中国音乐史 /8

第三节 外国音乐史 /19

第二章 美术基础知识与美术史 /24

第一节 美术基础知识 /24

第二节 中国美术史 /29

第三节 外国美术史 /38

第三章 戏剧戏曲基础知识与戏剧戏曲史 /49

第一节 戏剧戏曲基础知识 /49

第二节 中国戏剧史 /54

第三节 西方戏剧史 /61

第四章 电影基础知识与电影史 /72

第一节 电影基础知识 /72

第二节 中国电影史 /75

第三节 外国电影史 /82

第五章 电视基础知识与电视史 /95

第一节 电视基础知识 /95

第二节 中外电视史 /98

第三节 中外动漫基础知识 /101

第二篇 艺术学基础理论

第六章 艺术本质论 /106

第一节 再现还是表现

——艺术本质论的两大潮流 /106

第二节 艺术活动 /110

第三节 艺术的特征 /113

第七章 艺术起源论 /123

第八章 艺术功能论 /128

第九章 艺术系统论 /132

第一节 艺术与哲学 /132

第二节 艺术与宗教 /135

第三节 艺术与道德 /136

第四节 艺术与时代 /138

第五节 艺术与民族 /139

第六节 艺术与经济 /139

第七节 艺术与政治 /141

第十章 艺术创作论 /142

第一节 艺术创作主体 /142

第二节 艺术创作过程 /146

第三节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮 /153

第十一章 艺术传播论 /157

第一节 传播媒介 /158

第二节 传播理论及其应用 /160

第三节 艺术传播的现代特征 /162

第十二章 艺术接受论 /164

第一节 艺术接受概述 /164

第二节 艺术接受过程 /166

第十三章 艺术作品论 /175

第一节 艺术作品的构成 /175

第二节 艺术作品的审美层次 /181

第三篇 艺术学前沿理论

第十四章 艺术雅俗论 /192

第十五章 艺术创新论 /198

第一节	继承	/198
第二节	创新	/200
第十六章	艺术全球论	/202
第十七章	当代审美文化	/209
第一节	当代审美文化的基本取向	/209
第二节	消费文化	/220
第三节	技术文化	/221

第四篇 中国文艺理论

第十八章	先秦、秦汉时期的文艺理论	/226
	老子/庄子/孔子/墨子/王充	
第十九章	三国两晋南北朝时期的文艺理论	/232
	王弼/嵇康/顾恺之/宗炳/谢赫/刘勰	
第二十章	唐宋时期的文艺理论	/238
	张璪/孔颖达/白居易/王昌龄/司空图/郭熙/严羽	
第二十一章	元明清至今的文艺理论	/245
	李贽/汤显祖/公安派/李渔/王夫之/叶燮/刘熙载/王国维/梁启超/熊十力/冯友兰/宗白华/朱光潜/徐复观/李泽厚	

第五篇 西方文艺理论

第二十二章	二十世纪之前的西方文艺理论	/258
	柏拉图/亚里士多德/贺拉斯/朗吉弩斯/普洛丁/康德/黑格尔/车尔尼雪夫斯基	
第二十三章	表现主义	/273
	克罗齐/科林伍德	
第二十四章	精神分析与原型	/277
	弗洛伊德/荣格	
第二十五章	形式主义	/281
	什克洛夫斯基/雅各布森/艾亨鲍姆/瑞恰兹/艾略特/兰色姆/布鲁克斯/燕卜苏/维姆萨特/韦勒克/克莱夫·贝尔	
第二十六章	结构主义	/296
	列维·斯特劳斯/索绪尔/阿尔都塞/罗兰·巴尔特/巴赫金/	
第二十七章	符号学	/301
	卡西尔/苏珊·朗格	

第二十八章 解构主义 /311

德里达/福柯

第二十九章 现象学美学 /315

胡塞尔/英伽登

第三十章 存在主义 /320

海德格尔/萨特

第三十一章 西方马克思主义 /326

卢卡契/葛兰西/马舍雷/戈德曼/列斐伏尔/伊格尔顿/布洛赫/布莱希特/本雅明/
阿多诺/马尔库塞/哈贝马斯

第三十二章 后现代主义美学 /350

丹尼尔·贝尔/杰姆逊/哈桑/斯潘诺斯/

第三十三章 阐释学 /357

伽达默尔

第三十四章 接受美学 /361

姚斯/伊塞尔

第三十五章 后殖民主义 /365

杰姆逊/赛义德/斯皮瓦克/亨廷顿

第三十六章 文化研究 /376

布尔迪厄/鲍德里亚

第六篇 文艺理论名著选读

第三十七章 中国文艺理论名著选读 /400

老子/庄子/孔子/孟子/司马迁/曹丕/刘勰/白居易/司空图/陆机/李贽/薛雪/姚
鼐/郑板桥/王国维/鲁迅/宗白华/胡风/毛泽东

第三十八章 外国文艺理论名著选读 /426

莱辛/席勒/歌德/丹纳/莫泊桑/迪伦马特/鲁道夫·阿恩海姆/N·冈察洛夫/黑
格尔/别林斯基/乔治·卢卡契/高尔基/马克思/恩格斯/葛兰西/克莱夫·贝尔/
A·卢那卡斯基/埃斯卡尔皮/科林伍德/苏珊·朗格/荣格/布洛/立普斯/马克
思·韦伯/阿多诺/萨特/桑切斯·瓦斯克斯

参考书目 /444

后记 /447

导论

本书专门为艺术类考研的专业基础课考试而编写。主体部分由六部分组成,艺术基础知识与艺术史、艺术学基础理论、艺术学前沿理论、中国文艺理论、西方文艺理论、文艺理论名著选读。

第一篇 艺术基础知识与艺术史

本部分知识分别谈及音乐、美术、戏剧、电影、电视、动画等几个方面的基础知识和历史状况,旨在帮助读者提高对各个艺术门类的感性认知。既可以帮助回答填空、选择、连线、名词解释等小题,也可以在大题目的论据方面提供详实的史实材料。

第二篇 艺术学基础理论

本部分知识重在探讨艺术学方面的诸如本质、起源、特征等基本理论,旨在建立艺术学的感性框架,同时涉猎艺术学的内在肌理。这一部分的写作除了汇编了一些学者的观点之外,作者也融入了一些自己的思考和观点。比如艺术本质论的分类、艺术文化系统的诸多关系、艺术活动流程中单独加上了艺术传播论的章节、意境探讨中“寻境”这个美学概念的提出等等。

第三篇 艺术学前沿理论

本部分侧重艺术学的一些前沿问题的探讨。随着社会活动、艺术实践以及艺术学理论的发展,当前艺术学关注的问题已经超越了传统的艺术本质、起源、创作、作品、接受等层面,更加趋向于多维度的解释。商业社会机制的全面建立,大众文化的狂飙天落,带了新时代环境下的艺术雅俗讨论;时代的变迁、社会的更替,传统艺术面临着新旧交接与转换的问题,继承与创新也以一种更社会性的面貌展现在我们面前;全球化的盛势和本土化的式微,走出去的急切和引进来的谨慎,又同时煎熬着我们的决策……凡此种种,无一不是当前研究的热点问题。

第四篇 中国文艺理论

本部分侧重探讨中国古典文艺理论。由于篇章限制,这里只选择了中国古典文艺美学上一些最有影响力和最有代表性的人物,而近现代以来的一些美学家则省去不谈。宗白华、朱光潜、李泽厚……这些人物都很重要,他们的美学思想也值得研究,考生可以另外去选择阅读。文艺理论之于艺术学研究无疑具有非常深刻重要的作用,在加强艺术类考生思维的深度、广度、向度等方面都有着巨大的帮助。

第五篇 西方文艺理论

本部分侧重探讨西方文艺理论。尤其是当代西方文艺理论,流派纷呈、体系庞杂,且亮点不断,因此,本书侧重在当代西方文艺理论,而在20世纪以前的一些文艺理论,则只精选了少数的几位。这些当代西方文艺理论,考生可以尝试从创作、作品、欣赏、

社会四个环节去分开研读。

第六篇 文艺理论名著选读

本部分主要选择了一些中西文艺理论名著中的著名章节或者名言名句。适合拓宽读者的视野,培养一些艺术学方面的兴趣。

本书在汇编过程中,参考、引用了国内诸多学者的著作,特此向这些学者表示由衷地感谢,具体参考书目详见后文。

由于诸多原因,本书难免出现一些纰漏和错误,敬请各位读者朋友不吝指出,我们的邮箱是 860981238@qq.com。另外,关于本书的一些补充说明,以及未来的考试信息,我们也会在一航考研网(www.cucyh.com)上公布,敬请关注。

第一篇

艺术基础知识与艺术史

音乐基础知识与音乐史

第一节 音乐基础知识

【音乐】

音乐是通过有组织的乐音在时间上的流动来创造艺术形象、传达思想感情、表现生活感受的一种表现性时间艺术。

【节奏】

节奏是音乐最基本的表现手段,是指音调的长短、强弱、轻重等有规律的组合,它是旋律的骨干,也是乐曲结构的主要因素,能够使乐曲体现出情感的波动起伏,增强音乐的表现力。

【旋律】

旋律是由若干乐音以特定的高低关系和节奏关系组合起来的一种音的序列。旋律具有很强的艺术表现力,它可以表现出音乐的内容、风格、体裁,甚至还可以体现出音乐的民族特色和地域特征,是音乐的灵魂和基础。

【和声】

和声是指多声部音乐按照一定关系构成重叠复合的音响现象,其功能在于使音乐具有结构感、色彩感和立体感。

【复调音乐】

复调音乐由两段或两段以上同时进行、相关但又有区别的声部所组成,这些声部各自独立,但又和谐地统一为一个整体。复调音乐以对位法为主要创作技法。

【表情艺术】

表情艺术是指通过一定的物质媒介(音响、人体)来直接表现人的情感,间接反映社会生活的这一类艺术的总称,它主要是指音乐、舞蹈这两门表现性和表演性艺术。

【歌剧】

歌剧是一种综合性艺术体裁。它是戏剧与音乐的结合,同时也容纳了舞蹈、舞台美术等其他成分。歌剧在音乐上很丰富,它包含了器乐、声乐,声乐中又包含了独唱、重唱、合唱等形式。其中,西方歌剧的独唱又可分为宣叙调和咏叹调。史上著名的歌剧作家有意大利的罗西尼、威尔第、普契尼,奥地利的莫扎特,德国的韦伯、瓦格纳,以及俄国的柴可夫斯基等。

【清唱剧】

清唱剧是包含了“剧”的大型声乐体裁，由独唱、合唱和乐队共同完成。与歌剧不同的是它没有舞台布景，也没有服装和表演动作。早期的清唱剧主要是讲述圣经中各种圣灵的经历和事迹，或关于神的种种故事。近代以来，清唱剧不再局限于宗教，但总是表现比较严肃的重大题材。清唱剧名作有海顿的《创世纪》《四季》，孟德尔松的《以利亚》《圣保罗》等。

【康塔塔】

康塔塔是在 17 世纪前后与歌剧、清唱剧同时出现的音乐体裁，这个概念在不同的时间、不同的地区差别很大。巴洛克时期的康塔塔在表现形式上有时与清唱剧很接近，由独唱、合唱和乐队这样一些要素构成，也有一些叙事特点，只不过它的篇幅较小，戏剧性较弱。最伟大的康塔塔作者是德国的 J. S. 巴赫，他共写了 200 多首教堂康塔塔和一些世俗康塔塔。

【艺术歌曲】

艺术歌曲一般是指具有较高的艺术情趣，无论在歌词、旋律或伴奏方面不同于民歌或群体大众的歌曲，在西方音乐历史上，它往往代表着较高的知识阶层的审美要求。我们今天所说的作为一种音乐体裁的艺术歌曲，一般是特指 19 世纪浪漫主义音乐发展起来的歌曲形式。艺术歌曲的一般形式是独唱曲，用钢琴伴奏，歌词题材内容多样，但往往具有抒情的气质，其旋律及和声风格具有浪漫主义特征。著名的艺术歌曲作者有舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等人，其中舒伯特更被誉为“艺术歌曲之王”。

【音乐剧】

音乐剧是指集音乐、舞蹈、戏剧为一体的现代舞台剧。同传统的西方歌剧相比，音乐剧具有如下特点，它综合了音乐、舞蹈、舞台表演，并且把传统歌剧、轻歌剧，以及近代的流行音乐整合在一起。其次，音乐剧往往具有强烈的现代都市的时代气息。最后，音乐剧富于幽默情趣和喜剧色彩，音乐通俗易懂，因此很受大众的欢迎。代表作有著名的音乐剧作家韦伯的《猫》《歌剧魅影》。

【协奏曲】

协奏曲产生于意大利，18 世纪前后常见的协奏曲有独奏协奏曲、大协奏曲。独奏协奏曲这种体裁一般指的是独奏乐器与大型管弦乐队合作的表演形式，大协奏曲则是指由一个小的合奏组与乐队合作的表演形式。由于协奏曲在表演方式上突出主要的独奏乐器，因此不同于欣赏复调作品，协奏曲有更广泛的听众基础，是相对比较容易为人接受的管弦乐体裁。维瓦尔蒂的《春》、巴赫的《双小提琴协奏曲》、何占豪和陈钢的《梁山伯与祝英台》等作品都是协奏曲里的精品。

【室内乐】

室内乐一般指几个独奏者合奏，每个乐器担任一个独立声部，各个声部地位均等的器乐演出形式，多为大型套曲结构。古典乐派的大师海顿、莫扎特，尤其是海顿对室内乐的发展和形成，起了重要的推进作用。

【奏鸣曲】

奏鸣曲的概念在不同的历史时期有所不同。在巴洛克时期，奏鸣曲是一种重奏类

型的器乐体裁,以弦乐为主体,最早产生在意大利。而到了古典时期,奏鸣曲一般指钢琴独奏,或钢琴与其他一件乐器(如小提琴、长笛等)合奏的器乐演出形式,常为三或四乐章的大型套曲结构,第一乐章大多为奏鸣曲式快板。

【交响曲】

交响曲是在 18 世纪下半叶以后古典时期确立起来的一种大型管弦乐体裁,通常为四个乐章的套曲结构。交响曲的形成与管弦乐队发展有密切关系,常规的管弦乐队一般为双管乐队,即每一木管乐器为两支,并以这种规模来配置其他乐器组。

古典交响曲的典型范式是四个乐章的套曲结构:第一乐章一般是快板,奏鸣曲式,这一乐章往往是整个交响曲的核心;第二乐章一般是慢板,与第一乐章形成鲜明对比;第三乐章一般是一段典雅的小步舞曲;第四乐章一般是一个舞曲性格的急板,非常活跃,以热烈的气氛结束全曲。

【交响诗】

交响诗是在 19 世纪产生的一种新的管弦乐体裁,这种体裁的产生与 19 世纪的浪漫主义音乐思潮有非常密切的关系。交响诗在性质上属于标题音乐,常常以小说、诗歌、戏剧和绘画为创作题材,在形式上是单乐章的,这与交响曲相区别。交响诗的创始人是匈牙利的李斯特,其他如斯美塔纳、西贝柳斯、理查·斯特劳斯等人都是著名的交响诗作者。

【交响音画】

交响诗的一种,因其以描写自然界及生活中的景物为主要内容,所以又称作交响音画,代表作品如捷克民族音乐之父斯美塔那的《我的祖国》。

【序曲】

序曲是一种器乐体裁,常常是管弦乐形式。序曲最早是歌剧、清唱剧等声乐体裁的器乐引入段,随着 19 世纪公众音乐会形式的增多,人们常常把一些优秀的序曲放在音乐会作为独立器乐曲演奏,脱离了歌剧的序曲比原来更容易得到传播。著名序曲有罗西尼的《威廉·退尔序曲》、比才的《卡门序曲》等。

【组曲】

组曲一般是指一种结构自由的多段并置器乐体裁,它在不同的历史时期和不同的地区有不同的表现形态。巴洛克时期的组曲通常是由各种不同舞曲组成,常见的是由古钢琴演奏。法国的库泊兰,德国的巴赫都是其著名代表人物。19 世纪,钢琴组曲非常流行,作曲家常常喜欢把这些小型乐曲写成一种套曲的形式,著名的有舒曼的《蝴蝶》《狂欢节》;穆索尔斯基的《图画展览会》等。同时,管弦乐组曲也盛行一时,这些组曲很多是根据戏剧配乐,歌剧、舞剧选段组合而成的组曲,著名的有格里格的《培尔·金特组曲》、比才的《卡门组曲》、柴可夫斯基的《天鹅湖组曲》等。这类组曲由于取材于戏剧作品,因此往往与戏剧的故事情节有密切联系,常常也被称为标题性组曲。

【狂想曲】

狂想曲盛行于 19 世纪,一般具有较鲜明的民族性,常体现斯拉夫民族性格,具有史诗和英雄般的自由幻想特征,情绪不加控制,比较强烈和外露,一般没有固定的形式结构外貌。李斯特的 19 首《匈牙利狂想曲》,具有典型的这种特征,它们为钢琴而作,也被改编成管弦乐队演奏,具有从抑郁、抒情到极度的激动表情幅度,好似一幅幅绚丽

多姿的民族情感和风情的画卷。

【即兴曲】

独奏的小型器乐体裁，多用于钢琴，盛行于浪漫主义时期。即兴曲可能具有偶发奇想的即兴性格，但也可能只是一个命名，并不一定具有即兴特点。肖邦的《即兴幻想曲》可谓是即兴曲的代表之作。

【小夜曲】

小夜曲的初始意义是夜歌，中古骑士在情人窗下唱的情歌。16世纪下半叶这个术语被用于声乐作品的标题，著名的声乐小夜曲有古诺、托塞利和舒伯特的《小夜曲》。18世纪下半叶，一种乐队合奏体裁常常也被称为小夜曲，演奏这种乐曲的乐队一般规模较小，常是弦乐队，或加入少量木管，适合于户外，常常在晚间娱乐时演奏。著名作品有莫扎特的《哈夫纳小夜曲》《月下小夜曲》等。

【谐谑曲】

原意戏谑、玩笑，17世纪产生了很多声乐谐谑曲。进入古典时期一来，谐谑曲常被用于大型套曲中的某一乐章。贝多芬在交响曲中改变了谐谑曲的风格，他的谐谑曲经常是快速粗犷、出人意料的，充满着戏剧性的动力感和机智谐趣的性格。19世纪钢琴谐谑曲比较流行，肖邦对此具有重要贡献。

【前奏曲】

顾名思义，前奏曲原本是其他乐曲的导入段落，有“序”的功能。在18世纪前奏曲常常附加在组曲之前，或与赋格配对出现，如J. S. 巴赫著名的48首平均律钢琴曲集就是以“前奏曲与赋格”各24首配对在一起的，这与“托卡塔与赋格”相似。19世纪前奏曲获得新的含义，它们成为脱离赋格的独立的小型器乐体裁，非常小巧和精致，符合浪漫主义的审美趣味。著名的有肖邦的24首钢琴前奏曲。这些前奏曲不再具有“前奏”的意义，而是独立的钢琴小品。肖邦之后很多作曲家效仿这种样式，如德彪西等也写过《24首钢琴前奏曲》。

【进行曲】

进行曲是一种具有强烈节奏感的音乐体裁，最初是为军队的战斗生活所创，用以鼓舞军队的士气，后来也被人们用来表达集体的力量和共同的决心，通常由军乐队所演奏。它起源于16世纪西方的战乐；17世纪起，通常用于伴随队伍行进或世俗性的礼仪活动，并逐渐进入音乐会演奏以及歌剧、舞剧音乐中，最终成为一种特定的音乐体裁。

【舞曲】

舞曲是指根据舞蹈节奏写成的器乐曲或声乐曲。一般而言，舞曲都具有特性鲜明的节奏，而这种贯穿舞曲始终的节奏型正是区别各种舞曲的重要标志。

【摇滚乐】

摇滚乐是流行音乐的一种形式，通常由人声伴以吉他、鼓和贝斯演出，很多形态的摇滚乐也使用键盘乐器，如风琴、钢琴、电子琴或合成器。摇滚继承了黑人布鲁斯的演唱和爵士的乐队形式，其基本构成为：一个或更多的吉他、一个贝斯、经常加一个钢琴或其他键盘和爵士鼓。摇滚乐自诞生之日起就是年轻人的音乐，具有强烈的颠覆性和

反抗性,表现对社会的强烈不满,反抗主流文化,反抗生活、甚至反抗音乐本身。

【爵士乐】

爵士乐是一种起源于非洲形成于美国的音乐形式。受其源头布鲁斯和拉格泰姆的影响,爵士乐具有即兴演奏的特征,同时富含黑人特有的音色、音阶和音调以及切分节奏。二战后,爵士乐已经成为一种世界流行的音乐风格,它不但丰富了流行音乐的品种,而且还深刻改变了整个流行音乐。

【灵歌】

灵歌是19世纪初美国南方黑人奴隶在白人赞美诗影响下发展起来的,一种后世流传时间久远的黑人宗教歌曲。灵歌依靠口头传播,和声与旋律简单,节奏有着黑人种植园劳动歌曲演变而来的切分,一般没有乐器伴奏,歌唱时以拍手、顿足等动作相配合。黑人们用它来教育子女,祈祷和诅咒被奴役的现实,渴望寻找到自由。在奴隶制压迫之下,灵歌成为潜藏在奴隶人性中坚韧不拔的精神寄托,他们用自己的音乐抵御着物质生活的艰辛,并把它转换成为一种积极的反抗意志,使黑人在斗争中顽强的存活下来。

【乡村音乐】

乡村音乐是美国流行音乐的重要分支,它起源于美国南方的乡村,是由南方比较贫困的白人发展起来的民间音乐。乡村音乐集合了白人民间音乐的精华,他们用这种音乐来描绘自己的生活,主要叙述家乡、失恋、流浪、宗教信仰等主题。通常是独唱,并配以乐器伴奏。

【Rap】

Rap,最早诞生于20世纪70年代纽约贫困黑人的聚居区,它的主要特点是以机械的节奏为背景,快速念诵一连串押韵的词句。最初的说唱乐是一种黑人地下音乐,20世纪80年代中期以后才广泛流传开来。

【百老汇】

百老汇(Broadway),原意为“宽阔的街”,是纽约市中心的一条长街。百老汇一直是美国商业性戏剧娱乐中心,因此它也成为美国戏剧活动的同义语。

【奏鸣曲式】

奏鸣曲式由呈示部、展开部、再现部三个部分组成。

第二节 中国音乐史

【贾湖骨笛】

我国最早的乐器,贾湖骨笛距今有7920年,由此可见我国古代音乐文化的可考历史已有8000年。

【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》。这是一部具有史诗性质的乐舞作品。

【六代乐舞】

名称	时间	基本内容
《云门》	黄帝时代	崇拜天神、祭拜黄帝时代的图腾——云(祭天神)
《咸池》	唐尧时代	崇地的乐舞(祭地神)
《韶》	虞舜时代	宗教性乐舞(祭四望)
《大夏》	夏禹时代	赞颂大禹治水功绩(祭山川)
《大濩》	商汤时代	歌颂商汤武功(祭先妣)
《大武》	西周时代	描写武王伐纣,庆祝伐纣胜利(祭先祖)

【说唱音乐】

指用来讲唱故事的传统音乐艺术形式。它的历史渊源可以追溯到春秋战国时期荀子的《成相篇》,可以称之为说唱音乐的远祖。

【高山流水】

“高山流水”最先出自《列子·汤问》,传说俞伯牙鼓琴而志在高山,钟子期曰:“善哉乎鼓琴,巍巍乎泰山。”少选之间,而志在流水,钟子期又曰:“善哉乎鼓琴,汤汤乎流水。”钟子期死,俞伯牙破琴绝弦,终生不复鼓琴,以为世无足复为鼓琴者。后用“高山流水”比喻知音或知己。乐谱最早见于明代《神奇秘谱(朱权成书于1425年)》,此谱之《高山》《流水》解題有:“《高山》《流水》二曲,本只一曲。初志在乎高山,言仁者乐山之意。后志在乎流水,言知者乐水之意。至唐分为两曲,不分段数。至宋分高山为四段,流水为八段。”

【三分损益法】

春秋战国时期出现了最早的乐律计算方法——“三分损益法”。使用“三分损益法”计算出来的用弦分长度代表的音的高低关系,即称为“三分损益律”,也称为“五度相生律”。

【先秦的音乐美学思想】

春秋末年到战国末年是中国美学史上的百家争鸣时期,先后出现了儒、墨、法、道、阴阳、杂诸家等音乐美学思想,各家内部既有继承又有发展,既相互辩难又有所交融,其中儒家的礼乐思想、道家的自然乐论以及墨家的非乐观点共同奠定了传统音乐美学思想的基础。

儒家学派的创始人是孔子,其重要的代表人物还有孟子和荀子。他们始终主张礼乐思想,提倡音乐。孔子认为“移风易俗,莫善于乐”,“乐云乐云,钟鼓云乎哉”。他强调音乐的社会功能,认为音乐对于建立正常的社会秩序以及改造社会风气有很大的作用。孔子的思想从统治阶级的利益出发,对其后的儒家音乐思想产生重大影响。他提出了兴观群怨的观点:“兴”指诗歌能引起欣赏者精神的感动与奋发。“观”指诗歌可使人了解社会生活、政治风俗的盛衰得失。“群”指诗歌可以在社会人群中引起思想交流,相互感染,从而保持社会群体的和谐。“怨”指诗歌可以对不良政治的种种表现表示出否定性的情感态度。孟子提倡“王与民同乐”,更强调人民的重要性。荀子系统总结了儒家的思想,并对其有了进一步的发展,且针对墨家的观点进行了针锋相对的批评。

墨家学派的创始人和代表人物是墨子,他的重要的音乐美学思想是与儒家学派相对立的“非乐”思想,即反对音乐。墨子从劳动者的利益出发,认为音乐使“饥者不得食,寒者不得衣,老者不得息”,使统治阶级“弦歌鼓瑟,习为声乐,此足以丧天下”,享受音乐就会劳民伤财、误政以至亡国,所以提倡“非乐”、“乐之为物将不可不禁而止”。

道家学派的代表人物是老子和庄子。老子最为著名的音乐美学思想是“大音希声”,“一方面是就‘道’本身而言,指出‘道’的一个特性——听之不闻而蕴涵至和;一方面是就合乎‘道’之特性的音乐,即理想音乐而言。”他追求一种自然无声的境界,认为“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽”。庄子主张“清静无为”“无言而心悦”,把音乐分为“天籁”“地籁”“人籁”三类,崇尚“天籁”的“听之不闻其声,视之不见其形,充满天地,苞裹六极”的音乐,反对人的主观作用。

以上三个重要学派的音乐美学思想中。以儒家学派起的作用最大,主要原因是它所代表的是统治阶级的利益。但是它的局限性也是不可忽视的,它的理论被统治阶级利用和夸大,成为一种工具,产生了极大的消极作用。

【乐府】

秦汉时期影响最大的政府音乐机构是乐府。乐府始建于秦朝,主要是管理乐舞演唱教习的机构,但是“秦缺采诗之官,歌咏多依前代”,因此秦时的乐府影响并不是很大。汉武帝时期在定郊祀礼乐时重建了乐府,扩大了编制,其规模曾经到达 1000 余人,其中的各类乐人分工精细,除演奏员外,还包括了乐器制造的工匠。

【鼓吹乐】

秦汉时期,西域传入的各种吹管乐器和弹拨乐器广泛地应用于鼓吹乐中。秦汉时期的鼓吹乐是一种以吹管乐器和打击乐器为主兼有歌唱的器乐合奏形式,它的出现和发展与中外音乐交流是密不可分的,是由秦朝末年班壹在北方边地游牧生涯中草创的,带有浓郁的游牧生活气息。

【相和歌】

“相和歌”是一种歌曲形式,泛指汉代北方各地民间流行的各种歌曲,包括原始民歌、艺术歌曲和在前两者基础上发展而成的大型舞曲等。它兴起于汉初,最初形式是在北方民歌基础上发展起来的“徒歌”,也称为“谣”,即一种无器乐伴奏的清唱形式。后徒歌进一步加入了人声的和唱,但仍然没有器乐伴奏,即成为“但歌”。直至“但歌”发展成为既有人声和唱,又有器乐伴奏的较为复杂的形式,就成为了“相和歌”。

【广陵散】

古琴曲,又名《聂政刺韩王》。

【蔡邕】

东汉末年蔡邕创作了著名琴曲《蔡氏五弄》(即《游春》《绿水》《幽居》《坐愁》《秋思》五曲)

【蔡文姬】

蔡文姬是蔡邕之女,她创作的《胡笳十八拍》是流传至今的名曲之一。

【清商乐】

秦汉时期在北方的民间音乐统称为相和歌。直至三国两晋南北朝时期相和歌开