

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

中国音乐的历史与审美

修海林 李吉提 著

 中国人民大学出版社

529143

21 世纪 素 质 教 育 系 列 教 材

高
等
学
校
美
育
教
材
系
列

中国音乐的历史与审美

修海林
李吉提
著

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐的历史与审美/修海林, 李吉提著
北京: 中国人民大学出版社, 1999
(高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-03033-5/G·554

I. 中…

II. ①修… ②李…

III. ①音乐史 - 中国 - 高等学校 - 教材

②音乐 - 作品 - 鉴赏 - 中国 - 高等学校 - 教材

IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 25430 号

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

中国音乐的历史与审美

修海林 李吉提 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@263.net

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 23 插页 1

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

字数: 391 000

定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

丛书策划缘起

中国
音乐
的
历史
与
审美

美育（亦称“审美教育”），是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老，是因为人类自有教育的自觉以来，也便有了美育自觉的伴随；说它常讲常新，是因为，人类关于美的观念是不断发展变化的，人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的，因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以说，人类的认识扩展到什么领域，也就相应地出现对那个领域的美的追求与探索；一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平，也自然要求一个与之相应的美学水准；同时，也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动地表明：真、善、美是人类文明的三大支柱，它们犹如鼎之三足，其中有一足不济，文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明，人在孜孜不息地追求着物质享受的同时，也孜孜不息地追求着美的享受；人不仅努力按照美的规律改造客观世界，也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问，缺少美的文明是畸形的文明，缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定于美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空前的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元并立，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响，阐发审美教育对提高国民素质的多重意义，探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指示；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课以及广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能

力，以及追求美的精神和按照美的规律进行创造的自觉，从而提升人的精神，提高人的生活质量；美育绝对不仅仅是德育和政治思想教育的辅助手段，它同德育、智育、体育等一样都是完全教育不可或缺的重要组成部分。美育的上述目的意义，不是通过思辨美学的讲授和偏执的、单纯的艺术欣赏所能实现的，它必须将人类审美创造的历史知识、美学理论知识和具体生动、丰富多彩的审美鉴赏活动结合起来一炉共治。

二、美育的内容和方法、途径，必须同当代关于美的观念以及审美创造水准相适应。我们必须看到，在现代文明建设中，人们关于美的观念已经从书斋、画室和各种艺术殿堂扩展到了机关、工厂、校园、街道、庭院、居室乃至城市规划建设、田园山川的规划美化，总之扩展到了每一件精神产品和物质产品身上。从某种意义来讲，现代物质产品的生产、社会环境和个人生活环境的营造均以满足人的审美需求程度来定优劣，这便是人们在解决了安全、温饱问题之后，于提高生活质量方面表现出的对美的饥渴。同时，有越来越多的科学发现向我们显示了微观世界和宏观世界真美合一的极境，在现代科学研究中，又往往是美引导人去追求、发现真理，实践进一步证明了马克思的论断：人类是“用不同的方式掌握世界”的。面对这样的时代，审美教育必须突破传统美育的历史局限，自觉更新观念，在重视其审美陶冶作用的同时，还必须自觉地传播与现代文明建设水准相应的美的知识，并把审美作为人类“掌握世界”的一种重要方式来对待其教育与训练的问题，从而使现代美育从内容到手段，都与现代文明水准相适应。

三、审美教育既有它的普遍性，又有它的层次性。那种认为“只有对中小学生才能实施美育”，而在高等教育和成人教育中“不宜”或“不必”实施美育，或认为高等学校进行审美教育“只是文学艺术专业的事”，对非文学艺术专业的人来讲“无必要”等等的认识，都是错误的。因为，第一，审美作为人类“掌握世界”的一种方式，任何文明人的生活与劳动创造都需要美的知识和审美素养，只不过是艺术专业人才在审美创造方面应该有更高的修养和更深的造诣罢了；第二，人的审美素养的提高是无止境的，它同科学素养、道德素养、健康素质等的提高过程一样，也有不同的阶段、不同的层次、不同的水平。也就是说，无论什么年龄、什么文化层次、从事什么工作的人，其审美素养都应该同他的其他方面素养的提高全面协调地发展，只有这样，才能避免建设人才发展的畸形。正因为美育需要伴随教育的一切过程和各种各样人的综合文化素质提高，所以它必然是分成不同层次的。

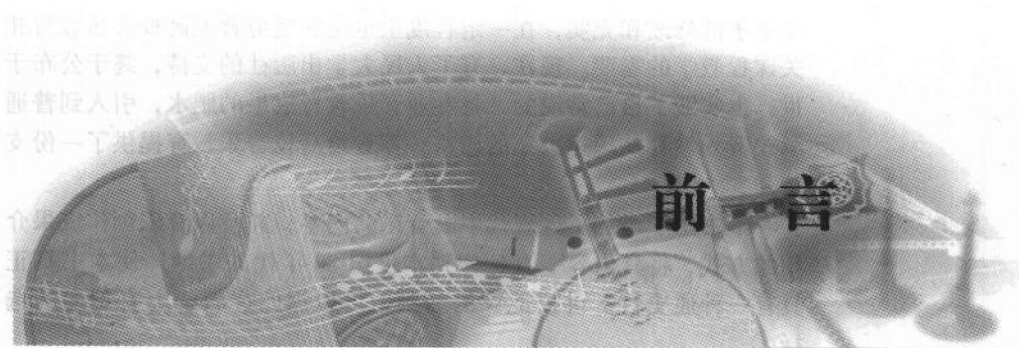
该套美育教材以适应高等学校美育教学和广大读者提高审美素养的需要为宗旨,特请有关方面专家将人类在各个领域审美创造的发展历程和重要成果,比较概括比较系统地介绍给读者,并对其中典型作品的审美鉴赏给予科学的指导,从而帮助这个文化层次的广大读者摆脱狭隘的审美经验和偏执的审美观念、审美情趣,自觉地用人类创造的美的知识来丰富自己的头脑,在对人类创造的丰富多彩的美的鉴赏中接受美的陶冶,提高审美能力,深入理解美的本质,掌握美的规律,不断调节、改造自己的审美观念,完善、健全自己的知识结构和提升自己的精神境界,以便更自觉更有效地按照美的规律生活与进行劳动创造,使自己的生活与创造在真、善、美的各方面均达到现代文明水准。

四、编写出版高等学校美育教材是一项开创性的工作,它必然要经历一个从无到有,从有到成熟、完善的过程。目前将教材设计成这样一个系列,主要是适应当前高等教育中开设美育选修课的需要,同时兼顾社会上同一文化层次的人通过自学提高审美素养之用;选修美育(有的称“艺术教育”)的学分已有所规定(以后也可能修改),而每个人对选修内容的确定,主要有两个出发点:一是自己的爱好,二是有利于专业学习的加强和知识结构的完善。譬如人文社会科学各专业的人选纯艺术的居多;选纯艺术的人中又有的喜欢音乐,有的喜欢美术,有的喜欢舞蹈……而理工科或工商管理专业的有些人就希望选工艺美术方面的产品艺术、装潢艺术、环境艺术等。

五、该套教材在以图书形式出版的同时,还配以相应的音像制品,以满足审美教育教学方式多样化的需要。

基于对当代美育意义、特点和目前高等教育中审美教育状况的上述认识,又考虑艺术教育是审美教育的重要途径和中心环节,以及目前高等学校开设美育选修课的情况,我们暂定每门艺术编一种教材,以供读者选修;而每一本教材都要做到史论结合,同时,要有适量的具体生动的作品分析与审美鉴赏内容,从而帮助读者了解该门艺术在人类文化史上的地位与意义,掌握该门艺术同其他艺术的区别与联系,进而从理论与实践的结合上,真正把握一门艺术的审美特质,并理解该门艺术中若干名作的审美价值。在此基础上,使读者更深入地理解美的本质,掌握美的规律,提高审美鉴赏能力。

目前,编写出版该类教材尚在初级阶段,我们这套教材,定存在很多待完善、待改进之处,望有关专家学者和广大读者多提宝贵意见。

中国音乐
的历史与审美

这部中国音乐史著作，与以往的同类著作相比，有两个最为主要的特点：一是就其知识体系的内容构成而言，具有音乐史专业知识和音乐作品分析专业知识一体化的特点；二是从本书的应用性来看，具有教材性、通史性和鉴赏性兼具的特点。

在一般的音乐专业教学中，音乐的历史知识和作品分析，虽然也会有相互的补充，但是从整体上讲，经常是作为两个不同的教学科目来对待的。考虑到普通高校音乐教育的教学特点，将这两方面的专业知识，在一本教材中结合起来，不但使本书具有更为充实的内容和知识容量，并且在教学实践上，也有助于学生音乐艺术素养和鉴赏力的全面提高。因为在音乐审美中，这两方面的知识，经常是互补的。

就本书的教材性而言，这部书稿的写作，是在我的《中国古代音乐史》教材的基础上，再作适量扩充而成。原来的教材自1984年秋完稿后，多年用于音乐学专业的本科和研究生教学，并且也在中国音乐史学会内作过交流，至今有的教师还以此为教本来讲授。当初我的导师冯文慈先生看过这本教材后，曾作过“全书较好。有史料，有论点，较有深度，又较简明。经修改，有公布于世的基础”的评价。这

个本子的修改和充实，在一定程度上也是为适应普通高校音乐教育相关课程教学的需要。现在，有了人民大学出版社的支持，终于公布于世，也实践了自己常说的“将专业音乐教育成果的肥水，引入到普通学校音乐教育的田里去”的诺言，算是给高校音乐教育提供了一份支持。

本书由于增加了近现代中国音乐的内容，并且以音乐创作成果介绍的方式，将其内容一直延伸到本世纪 80 年代的中期，使本书真正具有一种通史性。讲授此课的教师，可以据此在教学上有更多的选择。

在撰写过程中，我们考虑到普通高校艺术教育的需要，在音乐文化史部分，更为注意与普通大学生（包括文理科学生）知识面的相互沟通，在文化史、艺术史的大背景下，展示音乐的历史发展，描述音乐的风格流派的演变及其审美特质，揭示音乐作品在不同社会历史时期具有的人文精神。在本书中有关乐律学一些重要的历史知识的介绍，不但展示了我国古代音乐文化的高度技术水准，其中的一些内容也与物理声学甚至数学的古代科技知识相关。

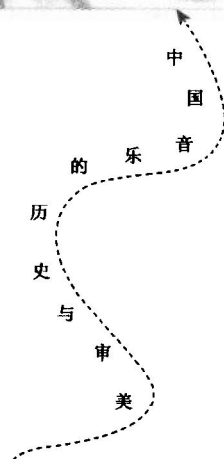
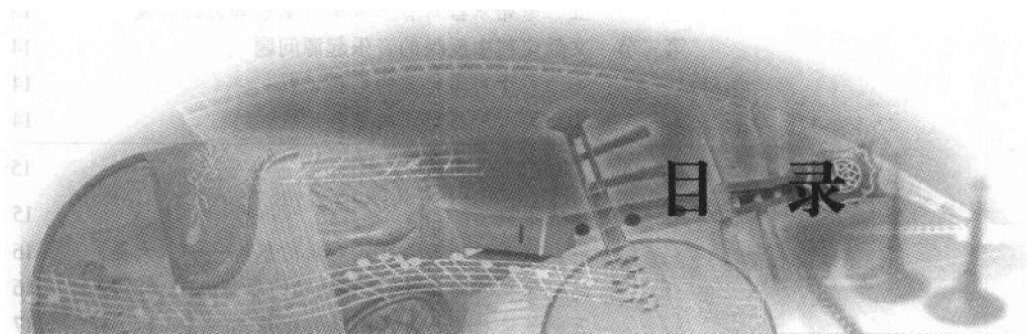
在本书的撰写中，中央音乐学院作曲系的博士生导师李吉提教授承担的“音乐作品分析鉴赏”部分，提供了丰富的内容，这不仅是她长期从事音乐作品分析教学和学术研究成果的体现，并且在音乐作品的鉴赏方面，以深入浅出而规范的方式，提供给教师和学生，使得全书有史有论，又有作品分析，这种互补与合作，大大增强了本书的应用价值，并且也使本书具有一般中国音乐史著作不具备的特点，即音乐史专业知识和音乐作品分析专业知识的一体化。从全书的整体设计上讲，音乐文化史的部分，其内容以古代传统为主，同时也在整体的比例上，以不小的篇幅，介绍了近代以来中国音乐发展的主要内容；而李吉提先生撰写的“音乐作品分析鉴赏”部分，则突出了“厚今”的倾向，对近现代甚至当代的中国音乐作品有更多的介绍。这样，从全书的整体结构和内容上看，更有一种充实感。

为了配合教学和音乐鉴赏实践，我们在该书中的古代部分各章所涉及的音响资料，统一选用中国音乐史学会主编的《中国古典音乐欣赏》系列唱片，此系我国首套按朝代编选的中国古代音乐 CD 音响资料，这将使我们的教师和学生能够欣赏到一些非常珍贵的历史音响资料。就这些音响资料的审美鉴赏来说，我在这里想说的两句最简短的话是，就传统音乐的鉴赏而言，由于艺术特质不同，一是“品茶不同于喝可乐”；二是要调整心境，将音乐放到一定的文化生活背景中去体味。如何“品”，本身就是一种艺术素养。处于传统与现代、中国

文化与西方文化交会中的现代人，需要多种的文化艺术素养。对于书中介绍的近现代与当代的音乐作品，从内容的择选上更多地考虑作品的经典性，而这些作品的音响资料大多是容易得到的。至于更为系统的近现代中国音乐音响资料，我们寄希望于今后更广泛的社会合作，为学校音乐教育提供更多的支持。另外，本书尚存在的种种不足，以及对这方面音乐教学的适应性，也希望读者指正赐教，以便在今后的再版时加以修正。

修海林

1999年3月6日

上篇 中国音乐文化史

1 章	全新世新石器时期的音乐	3
第一节	原始乐舞	4
一	图腾之乐	4
二	典礼之乐	5
三	农事之乐	6
四	战争之乐	7
五	生息之乐	7
六	原始乐舞的文化心理特征	8
第二节	原始乐器	9
一	舞阳贾湖骨笛的七声音列结构	9
二	河姆渡骨哨的多音列结构	10
三	新石器时期陶埙中典型的三度音程结构	10
四	鱼形埙的四声音阶结构	11

五 原始乐器对音乐审美听觉感知力的开发	13
第三节 文献史料中反映的音乐起源问题	14
一 关于声乐起源的史料记载	14
二 关于乐器起源的史料记载	14

2 章

夏、商、西周时期的音乐	15
-------------	----

第一节 三代乐舞	15
一 以英雄功绩为歌颂对象的乐舞——《大夏》	16
二 祭祀“尚声”、庆贺战功的乐舞——《濩》	16
三 气势壮美、再现武功的乐舞——《武》	17
四 巫舞	17
五 享乐脩食之乐	18
六 民族、部族间的乐舞交流	20
第二节 音乐教育	21
一 夏、商的音乐教育	21
二 西周的音乐教育	21
第三节 礼仪音乐及相应的等级制度	22
第四节 乐器与乐律	23

3 章

春秋战国时期的音乐	26
-----------	----

第一节 各类社会音乐活动	27
一 礼宾宴饮中的音乐活动	27
二 “郑卫之音”的广泛影响	27
三 民间歌唱艺术的发展	28
第二节 音乐的审美意识及诸子音乐观	29
第三节 入乐诗歌总集——《诗》	30
第四节 曾侯乙墓出土乐器	
——先秦乐器、乐律学成就的集中展示	31
第五节 先秦乐律学理论成果——三分损益法	34
第六节 生活中的音乐	37
一 琴曲《流水》与“知音”的故事	37
二 慷慨悲愤《易水歌》	38

4 章

秦汉时期的音乐	39
---------	----

第一节 乐府音乐	40
第二节 歌舞百戏	41
第三节 相和歌	42
第四节 鼓吹乐	43
第五节 《乐记》的音乐美学思想	45
一 心物关系与“感于物而动”的命题	45

二	“乐”的含义	46
三	“德”与“艺”	46
四	“道”与“欲”	46
五	“礼”与“乐”	47
第六节	生活中的歌曲	47
一	《垓下歌》	47
二	《大风歌》	47
三	琴歌《胡笳十八拍》	48

5 章

魏晋南北朝时期的音乐	50
第一节 清商乐	51
一 清商乐的创建、繁荣及其发展的初始阶段	51
二 清商乐发展的更新阶段	52
三 清商乐自身发展的汇总阶段	52
第二节 吴歌、西曲与清商乐的曲体结构	53
一 吴歌与西曲	53
二 清商乐的曲体结构特点	55
第三节 外族外域音乐的传入和影响	56
一 战乱中的音乐文化交流	56
二 通商往来及皇族通婚带来的音乐交流	56
三 佛教传入对中原音乐的影响	57
第四节 乐律学成就	59
一 荀勖的“管口校正”理论及其笛律研究	59
二 何承天创制“新律”的成就	60
第五节 探讨音乐审美特殊规律的学术成果	
——《声无哀乐论》	61
第六节 琴乐艺术的成熟及作品	62
一 《碣石调·幽兰》	63
二 梅花三弄	65
三 《酒狂》	67
四 《广陵散》	68

6 章

隋唐时期的音乐	72
第一节 繁盛唐曲	72
一 曲子音乐的文化构成	73
二 唐曲遗存——《阳关三叠》	74
第二节 隋唐燕乐	75
第三节 歌舞大曲	77
一 唐歌舞大曲的结构	78

二	《霓裳羽衣曲》	79
三	《秦王破阵乐》	81
第四节	歌舞戏	83
第五节	唐代的说唱音乐——俗讲	84
第六节	器乐艺术	86
一	燕乐的乐队编制	86
二	古琴艺术	87
三	唐代的乐谱	90

7 章

宋元时期的音乐 93

第一节	宋代词调音乐	94
一	词调音乐的创作特点	94
二	词调音乐的美学品格	98
三	姜白石的创作	99
第二节	歌曲与说唱音乐	101
一	歌唱类	101
二	说唱类	104
第三节	宋元杂剧、散曲和南戏	106
一	宋金杂剧	106
二	元杂剧和散曲	108
三	宋元南戏	113
第四节	器乐与器乐作品	117
一	器乐	117
二	古琴艺术	118
三	琵琶曲《海青拿天鹅》	119
第五节	声乐演唱理论	120
一	《梦溪笔谈》中关于“字”“声”问题的演唱理论	120
二	元代的声乐理论著作《唱论》	121

8 章

明清时期的音乐 123

第一节	传统民歌	123
一	传统民歌的音乐风格与文化特征的一般描述	124
二	史籍中有关中国音乐区域性风格特征的描述	130
三	传统民歌在历史文化传播中形成的“同宗”现象	131
第二节	说唱音乐	137
一	弹词	137
二	鼓词	138

三	道情	139
第三节	歌舞音乐	140
一	花鼓	141
二	采茶	142
三	木卡姆	142
四	囊玛	145
五	跳月与芦笙舞	146
第四节	戏曲音乐	146
一	“四大声腔”的兴起与发展	147
二	“乱弹”声腔的兴起与发展	151
三	“花”“雅”之争	154
第五节	器乐艺术的发展	155
一	古琴艺术	155
二	琵琶艺术	161
三	器乐合奏	164
第六节	音乐理论	170
一	琴乐美学与表演艺术理论著作 ——《溪山琴况》	170
二	明清时期的戏曲声乐演唱理论	171
三	乐律学的杰出成就 ——朱载堉的“新法密率”理论	175

9 章

	中华民国时期的音乐	179
第一节	传统音乐的发展	180
一	民歌	180
二	戏曲	180
三	说唱	181
四	民族器乐	182
第二节	学堂乐歌与近代新音乐启蒙	183
一	学堂乐歌	183
二	近代专业音乐创作	185
第三节	民主革命斗争时期的音乐	187
一	工农运动和革命根据地的音乐	187
二	左翼音乐运动与抗日救亡歌咏运动中的音乐	188
三	国统区的民主歌咏活动	191
四	“文艺整风”前后解放区的音乐	192

10 章

	中华人民共和国时期音乐创作成果录要	194
第一节	声乐艺术的创作成果	194

一	建国后的群众歌曲	194
二	近十年的通俗歌曲	196
三	少年儿童歌曲	197
四	艺术歌曲	199
五	合唱音乐	200
第二节	民族器乐的创作成果	201
一	拉弦器乐曲	201
二	吹管器乐曲	202
三	弹拨器乐曲	202
四	大型协奏曲	203
五	民族乐队合奏曲	203
第三节	钢琴、小提琴与其他器乐艺术的创作成果	204
一	钢琴	204
二	小提琴	204
三	大型协奏曲	205
四	器乐重奏	205
五	其他器乐	206
第四节	现代交响乐创作成果	206
一	建国后的交响乐	206
二	近十年的交响乐	207
第五节	歌剧、舞剧音乐及影视音乐的创作成果	207
一	歌剧音乐	207
二	舞剧、歌舞音乐	208
三	影视音乐	209

下篇 中国音乐作品分析鉴赏

11章	中国音乐赏析导论	215
第一节	中国传统音乐的文化属性和主要类型	215
一	文化属性	215
二	主要类型	215
三	主要体裁	216
第二节	中国传统音乐的主要特点	217
一	注重线性表现的特点	217
二	节奏特点	219
三	中国语言与中国传统音乐的关系	220
四	中国传统音乐的材料构成	221
第三节	中国传统音乐的曲式构成	231

第四节	现代中国音乐概谈	232
12章	中国民歌和古代歌曲赏析	234
第一节	从民歌中寻找历史的足迹	234
一	劳动歌曲类	234
二	其他山野歌曲	236
三	小曲类叙事歌曲、爱情歌曲等	238
四	歌舞音乐	242
第二节	古代诗词歌曲及琴歌	247
一	古代诗词歌曲	247
二	琴歌	249
13章	中国民族器乐赏析	256
第一节	民间吹管乐和打击乐赏析	257
一	吹打乐与锣鼓乐	257
二	吹管乐独奏	259
第二节	弹弦类: 古琴与琵琶独奏曲赏析	265
一	古琴曲赏析	265
二	琵琶曲赏析	271
第三节	拉弦类: 二胡、京胡音乐赏析	278
一	二胡曲赏析	278
二	京胡曲赏析	282
第四节	民族器乐合奏曲赏析	283
一	《春江花月夜》	283
二	《赛龙夺锦》	285
三	《翻身的日子》	287
14章	中国戏曲和中国歌剧、舞剧音乐	288
第一节	中国戏曲音乐赏析	288
一	戏曲音乐在戏曲中的地位和作用	288
二	戏剧表演与器乐锣鼓	289
三	戏曲音乐唱腔	291
四	中国戏曲对中国音乐发展的影响	297
第二节	中国新歌剧音乐赏析	298
一	歌剧《白毛女》及其对舞剧《白毛女》 音乐的影响	299
二	概谈中国新歌剧音乐的主要艺术特点	303
第三节	中国舞剧音乐赏析	307
一	舞剧音乐基本知识介绍	307
二	概谈中国民族舞剧音乐的特点	308