

音乐考试随身备

21 世纪中央民族大学音乐学院理论教材丛书

中国民族民间音乐 考试读本

柯琳 / 编著

民族出版社

J607.2/67

音乐考试随身备

21世纪中央民族大学音乐学院理论教材丛书

中国民族民间音乐 考试读本

柯琳 / 编著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族民间音乐考试读本/柯琳编著. —北京:
民族出版社, 2014.11

(21世纪中央民族大学音乐学院理论教材丛书)

ISBN 978-7-105-13527-1

I. ①中… II. ①柯… III. ①民族音乐—中国—
高等学校—入学考试—自学参考资料②民间
音乐—中国—高等学校—入学考试—自学参考
资料 IV. ①J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第268543号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 张 华

封面设计: 金 晔

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里北街14号

邮 编: 100013

网 址: <http://www.e56.com.cn>

印 刷: 北京民族印务有限责任公司

经 销: 各地新华书店经销

版 次: 2014年11月第1版 2014年11月北京第1次印刷

开 本: 880毫米×1230毫米 1/32

字 数: 238千字

印 张: 9.5

定 价: 28.00元

ISBN 978-7-105-13527-1/J·693 (汉353)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话: 010-64271909 发行部电话: 010-64224782

前言

本书是专为学习和了解中国民族民间音乐的读者和报考音乐学院的本科生和研究生而编写的。

2011年《中国音乐史考试读本》和《西方音乐史考试读本》出版以来，得到了广大考生和读者们的厚爱，应广大考生和读者们的要求，之后又出版了《中国少数民族传统音乐考试读本》，为配套成册，便于更加全面、系统地学习和掌握音乐学基础理论，笔者将中国汉族传统音乐和中国民族民间音乐也进行梳理、提炼并总结成册，希望能为学习者提供帮助，并能圆广大考生们的艺考之梦。

怎样在最短时间内获得最大的学习效率，达到事半功倍的效果，这是考生们渴望而寻求的学习策略和方法；也是长期以来教学与科研探寻的一个目标。本书依据现代教育理论和神经生物学原理，结合多年教学经验和教学研究成果而精心设计和编写。将高效的学习策略和学习方法融入概念、要点的梳理，将纷繁的音乐史内容打造成方便记忆的知识要点，使学习、记忆更有效、更快捷。

本书每章的内容分为背景注解、理解提示、要点地图、精要扫描、重要名词解释及考点5个部分，另外，为方便考生掌握要点，配合出有相应的练习检测和模拟试题。本书的特点如下：

1. 以思维导引方式直观地呈现各知识要点之间的联系，让学习、记忆过程变得轻松、有效。思维导引方式作为引导考生理解认知音乐基础理论的学习方法，能帮助考生建立良好的思考方法，提高学习效率。

2. 梳理中国音乐史的内容, 构建符合现代教育学原理和神经系统反应机理的可视化知识记忆网络。本书把知识要点与知识整合过程条理化, 并用可视化图形表现出来。例如: 在每一章中的要点地图中, 要点和概念分层级呈现, 可直观地帮助考生把握重点。

3. 模拟人脑对信息处理的生理机制设计思路过程, 让学习、记忆的思路更加符合人脑神经系统的反应机理。现代脑科学——泛脑网络学说将人的大脑从宏观到微观分为神经回路、神经元核群、神经元及分子序列组成的四个层次的网络系统。人的学习、记忆和思维活动就是通过这样的网络系统来完成的。在本书的设计中将主要概念、要点与次级概念和要点组建成可视化的记忆网络, 引导记忆系统分层级理解记忆, 使学习和复习过程更自然、更合理、更主动, 使知识点保持得更持久。

本书不仅有明确的考试要点, 同时增加了练习检测和模拟试题, 使其既有基础知识的介绍, 也有要点指导, 同时又有练习检测和模拟试题的实练。使考生易读、易学、易记、易用。希望这本册子能快速、高效地强化读者对中国民族民间音乐的学习, 为考生学习掌握、复习备考助一臂之力。

柯 琳

2014年3月20日

目 录

第一章 中国民族民间音乐总论·····	(1)
第二章 中国汉族民间音乐·····	(24)
第三章 中国少数民族民间音乐·····	(172)
中国民族民间音乐练习与检测·····	(257)
中国民族民间音乐模拟试题·····	(291)
参考文献·····	(300)
后 记·····	(305)

第一章

中国民族民间音乐总论

背景注解

民间音乐的兴衰与社会变革及社会制度的更迭息息相关。政治开明、文化开放，民间音乐的发展就繁盛，反之，则衰萎。如唐代，统治者一方面致力于改善政治，使百姓生活安宁，国家富强，而国家富强为文化发展提供了充裕的物质基础；另一方面，统治者在文化上采取兼容并蓄的态度，吸收了来自周边民族和国家大量的文化元素，促进了唐代传统文化的大发展。当时中外音乐文化的双向交流达到了空前的高度，对世界，尤其对亚洲各国都产生了重大的影响。

民间音乐是中国音乐的基础，在我国传统音乐中占有绝对的优势地位。首先，我国各民族、各地区的民间音乐品种和曲目不计其数，浩如烟海。无论是题材内容、体裁形式，还是风格与特色，都贴近老百姓的欣赏习惯和审美要求，并拥有最广泛的听众。同时，民间音乐作为其他传统音乐的基础，为中国音乐的传承和发展提供了持续发展的源泉。从乡村、城镇到都市，上至宫廷下至百姓，无论是官员、商人、文人、小手工业者，还是市民或农民，民间音乐的影响遍及社会的各个阶层。其次，宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐，都与民间音乐有密切的关系，如宫廷燕乐取材于民间音乐，宗教音乐吸收了民间音乐的成分，文人音乐多以民间音乐为基础发展而成。在中国各类传统音乐中我们都可以看到民间音乐的影子。再次，民间音乐比其他种类的传统音乐更加丰富多彩，更加

优美动听，更具有生命力。民间音乐不受历代帝王统治或宗教活动的制约，它是广大人民的心声，追求真挚的情感，是广大劳动人民智慧和才情的体现，被誉为民间“百科全书”。从音乐创作来看，民间音乐是专业创作音乐的源泉。我国专业创作音乐是在我国传统音乐，特别是民间音乐的基础上，借鉴西方现代作曲技法而创作的。由于专业音乐创作是笔头创作，而民间音乐是口头创作，因而形成了不同的创作手法、创作风格及创作特征。民间音乐是我国传统音乐中最具有丰富内涵的音乐种类，通常将其划分为汉族民间音乐和少数民族民间音乐。

理解提示

中国幅员辽阔、多元统一，各民族、各地区的生态环境、人文环境、语言文字等呈现出多样化的特点。在多样化社会背景下的各民族民间音乐，集合了历代各民族人民的智慧和传统文化，体现出各民族民间音乐文化的丰富多彩。这部分内容应当从以下三个方面来理解和思考：

1. 中国民间音乐的特点；
2. 民间音乐在中国音乐中的地位；
3. 中国民间音乐的分类。

要点地图

中国民族 民间音乐总论

一、相关概念梳理：民族、汉族、少数民族、
中国音乐、中国民族音乐、中国传统音乐、
中国民间音乐

二、分类及
各类别特征

- 1. 分类层次：三个层次
- 2. 分类模式：三种模式
- 3. 体裁分类及其艺术特征：(五类)
民间歌曲、民间舞蹈音乐、民
间说唱音乐、民间戏曲音乐、
民间器乐音乐

三、历史发展：九个时期

四、文化属性
(十个)

- 口头性、集体性、即兴性、人民
性、民俗性、社会性、传承性、
稳定性、变异性、地域性、娱
乐性、多功能性

五、基本价值
(四个)

- 审美价值
- 学术价值
- 人文价值
- 创作价值

六、所属音乐体系
(三大体系)

- 中国乐系
- 欧洲乐系
- 波斯—阿拉伯乐系

精要扫描

一、相关概念梳理

1. 民族

民族是指在长期社会生活中形成的有共同地域、共同经济生活、共同语言和文化、共同族体性格和自我族属意识的稳定的社会集团。

2. 汉族

“汉”原指天河、宇宙银河,《诗经》云:“维天有汉,监亦有光。”汉族旧称汉人,因中国的汉王朝而得名。汉朝以前称“华夏”或“诸夏”。汉族是一个历史悠久的民族,也是世界上人口最多的民族。目前,汉族人口约为13亿,占世界总人口的17%,分布于世界各地。

3. 少数民族

少数民族在中国指汉族以外的民族。中华人民共和国成立后,经考察识别正式认定的民族共有56个。由于汉族以外的55个民族相对汉族人口较少,习惯上被称为少数民族。

4. 中国音乐

中国音乐不仅指从古代传承至今的中国音乐,也包括借鉴西方音乐理论创作和改编的中国音乐。

5. 中国民族音乐

中国民族音乐是指由中国人创作出来的,符合中国民族音乐风格特征,具有中国传统文化内涵,体现中华民族文化精神的音乐作品和音乐表现形式。它既包括汉族音乐,也包括少数民族音乐;既包括传统音乐,也包括现代音乐;既包括专业音乐,也包括非专

业音乐。

6. 中国传统音乐

指中国历代产生并流传至今以及在历史长河中由外族传入（包括少数民族音乐和外国民族音乐）并在我国生根、发展的音乐，也包括借鉴西方作曲理论创作的具有中国风格和中国传统文化内涵的音乐，一般主要指“五四”运动之前产生和流传的音乐。它是与“新音乐”相对的一个概念。一般而言，指清代以前具有一定流传时间、不属于当代作曲家创作的音乐。中国传统音乐分为宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐。近代传统音乐发展有两种类型：一类是吸收新文化、新音乐的成分而创作、发展的音乐；另一类则是指保持传统原貌的民间音乐。

7. 中国民间音乐

对于民间音乐的认识和界定，本书主要参照伍国栋先生的《中国民间音乐》（浙江教育出版社，1995年）和周青青先生的《中国民间音乐概论》（人民音乐出版社，2003年）两本著作中的观点。伍国栋先生认为：“民间音乐是当今世界各国、各民族传统音乐文化中存见的一部分既古老又现代的音乐文化类型，是创始于人民大众又供人民大众在日常社会生活中通过口耳相传的方式来共同操作、共同享用、共同演绎和共同传承的一种非专业创作的社会音乐文化产品。”其中对“既古老又现代”的阐释是：中国民间音乐“伴随着中国各民族社会历史衍进，经受了社会生活环境变迁的影响、考验和选择，并在接受这种影响、考验和选择的漫长历史过程中，不断地在形式结构上进行新的构建，在题材内容上进行新的提炼和充实，从而具备了能够适应当代社会生活新环境的若干特征，具备了现代人所需求的艺术审美品格”。伍国栋先生阐释的民间音乐较准确和全面地阐释了中国民间音乐的“类型”和“特征”，与周青青先生同类著

作中的认识基本一致。需要说明的是，中国民间音乐既包括汉族民间音乐，也包括少数民族民间音乐，它们是中国传统音乐文化的基础。

二、中国民间音乐分类及各类别特征

1. 分类层次

从宏观上看，中国民间音乐的总体分类基本上有三个层次。

第一个层次是按民族分类，如汉族民间音乐、蒙古族民间音乐、藏族民间音乐、壮族民间音乐、傣族民间音乐、维吾尔族民间音乐等。

第二个层次是在每个民族的民间音乐范围内，按该民族历史上形成的具有一定艺术特征和社会功能的音乐形式来分类，如汉族民间音乐包括民间歌曲、民间舞蹈音乐、民间器乐音乐、民间说唱音乐及民间戏曲音乐五类，其他民族与汉族不完全相同，大多数民族有民间歌曲、民间器乐音乐、民间舞蹈音乐，较少民族拥有民间说唱音乐和民间戏曲音乐。

第三个层次是根据各民族民间音乐的具体情况再划分体裁或类别，可以具体到歌种、舞种、曲种、剧种、乐种等。

2. 分类模式

对浩如烟海的中国民间音乐进行准确分类并非易事，目前学术界尚在讨论中。对中国民间音乐的分类方式主要有三种。

第一种，按照体裁形式分类。这种分类模式将民间音乐分为五类：民间歌曲、民间舞蹈音乐、民间说唱音乐、民间戏曲音乐、民间器乐音乐。汉族民间音乐主要用此种分类法。民间歌曲下分号子、山歌、小调等，民间舞蹈音乐下分舞歌、舞乐等，民间说唱音乐下分板式变化体、曲牌联套体、单曲体和主插体等，

民间戏曲音乐下分昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔、说唱类声腔、歌舞类声腔等。

第二种，按照风格色彩区分类。这种分类模式首先将民间音乐分为北方区和南方区两大色彩区。黄河流域及其以北地区为北方，长江流域及其以南地区为南方。苏北、皖北、湖北北部等地区是一条宽长的南北交汇地带。这一地域内的地方色彩可以再进行细分，不同的体裁有不同的细分方法。如地方性较强、较年轻的戏曲剧种、曲艺曲种、舞蹈音乐和器乐音乐等，均可以按照色彩区进行细分。然而全国性的一些古老剧种、曲种、器乐和宗教音乐等，则很难细分归类，有的则在同一品种音乐内部进行不同风格流派的区分。

第三种，按历史时期分类。这种分类模式大致将民间音乐的发展分为三个阶段：一是先秦时期（公元前21世纪—公元前206年），二是汉唐时期（公元前206—公元960年），三是宋元明清时期（960—1911年）。由于古代没有音响保存技术，记谱法又不够完备，因此第一阶段的乐谱尚在解译过程中。目前我们所能掌握的民间音乐的音乐资料和对音乐品种的认知，主要是依靠第二、三阶段的音乐资料。

一般而言，少数民族民间音乐分类多采用或者说沿用汉族民间音乐的分类方法。但是，各民族特有的歌种、乐种却有着本民族自身的特色。它与汉族民间音乐有相同之处，也有不同之处。因此，常根据其功能与特色进行分类。

3. 体裁分类及其艺术特征

本书主要采用学术界普遍采用的第一种分类方法，即以音乐的体裁为依据，将民间音乐分为民间歌曲、民间舞蹈音乐、民间说唱音乐、民间戏曲音乐、民间器乐音乐。

（1）民间歌曲的分类模式及艺术特征

①民间歌曲的分类模式。民间歌曲简称民歌，

其分类也有多种角度和方法。最主要的有体裁和色彩区两种分类模式：习惯上将汉族民歌按体裁进行分类，即分为号子（包括搬运号子、船工号子、作坊号子等）、山歌（包括一般山歌、放牧山歌、田秧山歌等）及小调（包括吟唱调、谣曲、时调等）三类；按色彩区分类，可以分成西北、东北、中原、江淮、江浙、闽台、粤、江汉、湘、赣、西南、客家等区域。此外，其他分类模式还有按照民歌题材内容，将民歌分为劳动类、生活类、爱情类、传说故事类等；依据产生年代，将民歌分为传统民歌、革命历史民歌、新民歌等。

少数民族民间歌曲在不同地域、不同民族中，各有其传统的分类方法。其中，有的依据歌词格律分类；有的根据民歌的节拍、节奏形式分类；有的根据民歌歌曲内容和歌唱场合分类；有的则按照民歌声部组织形式和演唱场合进行分类。

②民间歌曲的艺术特征。民歌长于抒情，不同歌种的旋律走向都能很好地符合不同身份的人在不同的场合、不同的环境下抒发不同的情感。民歌结构较短小，常采用分节歌的组织形式嵌入多段歌词，达到抒发情感的目的。

（2）民间舞蹈音乐的分类模式及其艺术特征

①民间舞蹈音乐的分类模式。我国对民间舞蹈音乐的研究起步较晚，目前从学术角度看，可以将汉族民间舞蹈音乐分为舞歌和舞乐两种。舞歌包含有时调类、谣曲类、吟诵类、儿歌类、戏腔类等，舞乐包括打击乐、吹管乐、弹拨乐、拉弦乐以及综合性的吹打乐、弦索乐和乐队合奏等。也就是说，除戏腔类之外，舞歌是参照民歌的分类模式，而舞乐是参照民间器乐音乐的分类模式进行分类的。此外，还有部分学者从南方、北方和舞蹈表演形式的大场、小场进行分类。少数民族民间舞蹈音乐则按照结构形式的不同，分为单歌式、复歌式和组歌式三种。

②民间舞蹈音乐的艺术特征。舞蹈音乐有着强烈的节奏、优美的旋律，它兼收了民歌抒情的成分和说唱音乐叙事的成分，又结合了舞蹈的鲜明律动性，使这一音乐形式具有舞台艺术的特征。

少数民族民间舞蹈音乐则按照结构形式的不同，分为单歌式、复歌式和组歌式三种。

（3）民间说唱音乐的分类模式及艺术特征

①民间说唱音乐的分类模式。民间说唱音乐中以汉族的说唱音乐最具代表性。我国汉族说唱按风格大致可以分为评话、鼓曲、快板、相声四类，其中，只有鼓曲类是带有音乐的说唱形式。这一部分，根据音乐风格、历史渊源、主奏乐器及其主要特征大致可以分为鼓词、弹词、道情、牌子曲及琴书五大类。如果按照说唱音乐的音乐结构形式可分为单曲体、曲牌联套体、板腔体及主插体四类。少数民族民间说唱因发展历史、地理环境、语言、风俗习惯等不同呈现出种类繁多、各具特色的状况。少数民族民间说唱音乐在其发展过程中都不同程度地受到汉族民间说唱音乐的影响。

②民间说唱音乐的艺术特征。民间说唱音乐长于叙事，它的曲调生动地结合语言进行讲述，善于表现有的人物、有情节、有过程的历史、传说和故事。

（4）民间戏曲音乐的分类模式及艺术特征

①民间戏曲音乐的分类模式。我国的戏曲音乐基本上有两种分类方式。一种是从声腔入手，分为四大声腔系统和两大声腔类型，共六类，即昆腔系统、高腔系统、梆子腔系统、皮黄腔系统以及民间歌舞类型诸腔系、民间说唱类型诸腔系。另外一种是从戏曲音乐结构类型入手，分为曲牌联套体和板腔变化体两类。少数民族戏剧依据其功能可分为宗教仪式性戏剧和世俗观赏性戏剧两大类。

②民间戏曲音乐的艺术特征。戏曲是已经发展到

一定舞台化的综合艺术形式。戏曲音乐进一步综合了民歌、舞蹈音乐、说唱音乐、器乐音乐的各种元素，长于表现多人物、场景多变、内容复杂、冲突明显的故事内容。

(5) 民间器乐音乐的分类模式及艺术特征

①民间器乐音乐的分类模式。我国民间器乐音乐主要分为独奏和合奏两大类。独奏乐种包括吹管乐、拉弦乐、弹拨乐三类；合奏乐种包括弦索乐、丝竹乐、吹打乐、清锣鼓四类。另有一些学者将合奏乐种分为弦索乐、丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐、清锣鼓五类。

②民间器乐音乐的艺术特征。乐器在本身性能的基础上（如乐器的音色、音域、演奏方法及配器效果等），可以把音乐完全地表现出来。它较其他民间音乐种类来说制约较少，在音乐形式和结构上灵活多变，并且可以根据演奏者、场合等因素的不同，自由地进行加花变奏等。

三、中国民间音乐的历史发展

中国光辉灿烂的音乐文化是各民族共同创造的，源远流长的各民族民间音乐记录着先民们的劳动业绩，表现出各民族在音乐上的创造才能，反映出不同时期、不同民族的社会生活。

各区域、各民族的音乐文化在历史的发展过程中经过不断交流、融合和发展，形成我国丰富多彩的民间音乐，它的发展可以大体分为九个时期。

1. 远古时期

远古时期的民间音乐实质上是一种带有极强功用的生活行为，它不是源于先民们的审美需求，而是源于对物质生活的需求。历史文献对民歌雏形有过简单的文字记载，如《吕氏春秋·古乐篇》中记载的《八阙》、《吴越春秋》中记载的《弹歌》等。当时，少数民族民间音乐较为繁盛。相传早在3000多年前的夏

代，少数民族先民就曾到夏王宫廷中表演乐舞。《后汉书·东夷传》和《路史·后记》中的注引《竹书纪年》中分别记载了“后发即位，元年（公元前1774年），诸夷宾于王门……诸夷入舞”及“少康即位，方夷来宾，献其乐舞”。

2. 周秦时期

周秦时期的民间音乐主要包括周代的郑卫之音、南音以及春秋战国时期的《诗经》、《楚辞》、《荀子》中记载的民歌。如《诗经》中的“风”包括了当时北方15国的民歌；《荀子·成相篇》是“采用当时民间流行的一种说唱形式来宣传政见的作品”^①；《周礼·春官·大司乐》中记载了“鞀鞀氏掌四夷之乐，与其声歌”。春秋时期，居住于山西、陕西之间的白狄是一个有较高音乐水准的民族。白狄人以音乐歌舞为谋生手段，周游列国，到处卖艺，促进了各地音乐文化的发展。当时，在南方的越人亦有相当发达的音乐文化，居住于南方的越人民歌在楚国和齐国都很流行，《越人歌》便是流传至今的作品。由此可见，当时少数民族音乐文化在中原已有很大的影响。

3. 汉 代

汉代，中原地区和边疆“四夷”地区的音乐文化交流更加频繁。张骞出使西域，带回了乐谱《摩诃兜勒》，丰富了乐坛的曲目。这一时期的音乐更多地体现出世俗性和交融性的特征，乐府机构的建立，采集了大量的民间歌曲。当时的相和歌是北方各地民间流行的各种歌曲，而鼓吹乐的产生也是北方少数民族音乐相互交融的结果，“巴渝舞”则是西南少数民族的舞蹈等。此外，这一时期的乐器如排箫、羌笛、箛、箜篌等，都源自于少数民族。

^① 倪钟之：《中国曲艺史》，沈阳，春风文艺出版社，1991。