

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

中国汉族传统音乐

考试读本

柯琳 高乐 / 编著

民族出版社

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

中国汉族传统音乐

考试读本

柯琳 高乐 / 编著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国汉族传统音乐考试读本/柯琳, 高乐
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 978-7-105-13525-7

I. ①中… II. ①柯… ②高… III. ①汉族—
传统音乐—中国—高等学校—入学考试—自学
参考资料 IV. ①J607.211

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第268544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 1/36

字 数: 251千字

印 张: 10

定 价: 30.00元

ISBN 978-7-105-13525-7/J·692(汉352)

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

本书专为学习和了解中国汉族传统音乐的读者和报考音乐学院的本科生和研究生而编写。

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，作者对中国汉族传统音乐进行梳理、提炼和总结成册，希望能够成就学习者，并能够圆广大考生们的艺考之梦。

怎样在最短的时间内获得最大的学习效率，达到事半功倍的效果，这是考生们渴望并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、记忆更加有效，更加快捷。

本书各章内容分为背景注解、理解提示、要点地图、精要扫描及重要名词解释五个部分，另外，为方便考生掌握要点，配合相应的练习检测和模拟试题。

本套丛书的特点如下：

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，能够帮助考生建立良好的思考方法，提高学习效率。

2. 梳理中国汉族传统音乐的内容，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、要点与次级概念组建成可视化的记忆网络，引导记忆系统分层级理解和记忆，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，还增加了练习检测和模拟试题，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。希望本书能够快速、高效地强化读者对中国汉族传统音乐的学习，为考生学习和掌握汉族传统音乐知识，为复习备考助一臂之力。

柯 琳

2014年3月20日

目 录

第一章 总 论	(1)
第二章 中国汉族民间音乐	(29)
第三章 中国汉族文人音乐	(189)
第四章 中国汉族宗教音乐	(219)
第五章 中国汉族宫廷音乐	(250)
中国汉族传统音乐练习与检测	(270)
中国汉族传统音乐模拟试题	(307)
参考文献	(313)
后 记	(318)

第一章 总论

背景注解

据2010年第六次人口普查数据显示，除新疆和西藏外，其他省市区中的汉族人口比例均为最高。中国境内的汉族人口约12.26亿，占全国人口的91.51%，约占世界总人口的19%。汉族具有悠久的历史，其起源可追溯到新石器时代（约公元前5000年），发端于黄河中下游等地区。从起源之初到秦朝时期的三次大规模迁徙，其主体部族广泛地吸收了东夷、苗蛮、百越等部落群体的人口、思想、风俗、文化。由此可见，自古以来，汉族就是一个多元融合的民族，这种多元的民族性质决定了汉族传统音乐的多元性。

中国汉族传统音乐是以族群为单位、按学术标准而划分的，相对于中国少数民族传统音乐的概念。学术界对中国汉族传统音乐的界定是建立在民间认识基础之上的较准确的概念性认知。

中国汉族传统音乐在数千年的发展过程中，形成了区别于国内外其他民族音乐的体系和特征，这些体系和特征涉及音乐本体和文化客体等多方面的民族思维范式。与中国少数民族传统音乐相比，对中国汉族传统音乐的考察与研究更加系统、全面和深入。其研究已经不再停留在对音乐资料的描述和对音乐形态的分析上，而是更深入的阐释，对音乐所反映出的文化内涵和人类音乐行为的文化意义进行探讨。随着时代的发展，中国汉族传统音乐研究领域与时俱进地出现了历时性和共时性相结合的研究视角。

《中国汉族传统音乐考试读本》将继续沿用学术界普遍认同的传统音乐四大类的分类模式进行著述，原因有二：其一，虽然学术界一直在探讨传统音乐分类模式问题，但任何研究只要从学术的角度看待传统音乐的分类，势必会出现与其在原本生存背景不相适宜或与局内人审美认知不相统一的地方。由于本书是教科类书籍并以传播和帮助读者理解汉族音乐文化为目的，因此选择学术界和民间普遍认同的分类方式。其二，由于目前各音乐学院对中国汉族传统音乐的课程设置和全国性考试仍然是以传统音乐四大类的分类模式为标准，因此本书从教学和考试的角度考虑也选择这一模式。

理解提示

汉族是我国人口最多的民族，自古以来其历史就充满了各种复杂的人文因素和生态因素。在这些非音乐因素的综合作用下，中国汉族传统音乐呈现出如今的存在形态。中国音乐研究者的任务之一，就是通过对汉族传统音乐现存形态进行探究，进一步了解在什么样的历史情况下会产生何种音乐类型以及各种音乐类型的特征。总之，想要真正地了解汉族传统音乐，必须先要了解汉族的历史、文化等。本章主要从以下三点来展开思考：

1. 中国汉族概况；
2. 中国汉族传统音乐概况；
3. 中国汉族传统音乐研究的历史与现状。

要点地图

总论

一、中国汉族概况

1. 起源与称谓
2. 谱系与朝代
3. 人口与迁徙
4. 信仰与民俗
5. 语言与文字
6. 思想与文化

二、中国汉族传统音乐导论

1. 概说与界定
 - (1) 中国音乐
 - (2) 中国传统音乐
 - (3) 中国汉族传统音乐
2. 汉族传统音乐分类
 - (1) 七种分类模式
 - ①基于音乐体系分类
 - ②基于民间音乐范围分类
 - ③基于自然地理环境分类
 - ④基于五大类基础上的拓展分类
 - ⑤基于传统音乐四大类分类
 - ⑥基于经济文化类型分类
 - ⑦基于“多元分层一体化”构想分类
 - (2) 四大类分类模式及其相互关系
 - ①汉族传统音乐四大类分类模式:
 宫廷音乐、文人音乐、
 宗教音乐、民间音乐
 - ②四大类的相互关系: 民间音乐是其他各类汉族传统音乐的基础, 同时在传统音乐中占有绝对的地位和比重。

二、中国汉族传统 音乐导论

3. 三大音乐来源

(1) 主体: 中原音乐

(2) 支源: 四夷音乐

(3) 交流: 外国音乐

4. 三大历史时期

(1) 形成期: 夏商周至秦汉时期

(2) 新声期: 魏晋南北朝至隋唐时期

(3) 整理期: 辽、宋、金、元、明、清时期

5. 文化属性

(1) 传承性与习惯性

① 传承方式: 书面与口头、官方与民间、专业与业余、家族与师徒

② 传承特点: 移步不换形

(2) 社会性与民俗性

(3) 稳定性与变异性

时代性、地域性、民族性、阶级性、流派性

6. 总体特征

乐音的带腔性、调式构成的五声性、有板有眼的节拍非功能性和散板的使用以及织体思维的横向性

三、20世纪以来 中国汉族传统音乐研究

1. 背景简述

2. 研究历史回顾与成果展示

① 1900—1950年

② 1950—1966年

③ 1978—2000年

④ 21世纪以来

精要扫描

一、中国汉族的总体概况

（一）起源与称谓

汉族的起源是多元的。通常认为，炎黄族群、东夷族群是汉族的两个主源，苗蛮族群、百越族群和戎狄族群是汉族的三个支源。汉族的形成也不是一蹴而就的，它主要经历了三个历史时期：多部族的部落起源期，夏、商、周、楚、越等部族及部分蛮、夷、戎、狄部族融合成华夏民族的合并期，最后经历了汉代漫长而复杂的形成期。

“汉”作为民族称谓，是在20世纪之后逐渐被广泛使用的。在此之前常被使用的汉民族称谓是“华夏”、“炎黄子孙”、“炎黄裔胄”等。此外，汉族的民族称谓还有“汉人”、“华人”、“唐人”、“秦人”等。

（二）谱系与朝代

汉族在中国建立了多个王朝，长期在中国的政治、经济、文化上居于主导地位。其间少数民族也建立过多个政权。1911年清朝的统治被推翻，1911年10月10日中华民国成立。

（三）人口及迁徙

从人口数量上看，汉族的人口到战国盛时已有2000万人左右。在汉族形成的汉朝时，汉族人口已达5000余万人。唐代前期达到8000万~9000万人，到北宋大观年间达10441余万人。明代汉族人口达1.5亿，至清道光年间则达4亿以上人口。截至中华人民共和国成立时，汉族人口约6亿。20世纪末，汉族人口达到10

亿以上。

从地域分布上看，汉族在全国分布的特点是东密西疏。之所以形成这样的分布格局，主要起因于历史上的三次大规模南迁（西晋南迁、唐朝安史之乱、北宋靖康之难）和其他的小规模迁徙。迁徙的路线主要是从黄河、长江流域向南发展到珠江流域，抵达台湾岛和海南岛，向东北发展到黑龙江流域，向西北发展到天山南北，向西南发展到云贵高原和青藏高原。汉人迁徙到海外的历史最早可追溯到南宋末年，随着元朝建立、明朝灭亡及第二次鸦片战争失败等一系列历史事件的发生，中国人大量地迁居海外，其中大多是汉族人。

（四）信仰与民俗

汉族自古以来对各种宗教信仰采取兼容并蓄的态度。从原始宗教的角度看，天命崇拜和祖先崇拜是汉族宗教的主要传统观念，以“龙”作为本民族的图腾进行崇拜。从人为宗教的角度看，汉族人最初部分信仰道教和佛教。之后，随着天主教、基督教传入中国，西方的各种信仰习俗在中国部分汉族中传播开来。在历史上，汉族的信仰习俗还包括占卜、巫术、符咒等。

汉族民风淳朴，十分强调经济上尚农务本，政治上高度统一，观念上尊祖敬老，饮食上主面茶香，建筑上坐北朝南，文化上兼收并蓄，等等。汉族的民俗节日很多，主要有春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节，等等。此外，古代汉族的风俗中还有童养媳、一夫多妻、义结金兰等。汉族以农业为主要经济生产方式，其信仰和民俗具有浓厚的农耕文化色彩。

（五）语言与文字

汉族的语言为汉语。汉语通常被认为是汉藏语系的一支，在汉语的内部又分为七大方言。如今，因政治

格局、行政区域划分等原因，不同的地区对汉语的称谓有所不同，如普通话（中国大陆和港、澳地区）、国语（台湾）、华语（东南亚部分国家、地区）等。

汉族使用汉字，汉字是世界上最古老的三大文字系统之一，殷墟的甲骨文距今有3000多年的历史。汉字的字型依历史演进顺序包括甲骨文、金文（大篆）、小篆、隶书、草书、楷书、行书等。

（六）思想与文化

春秋战国时期是中国古代历史上汉族思想最为活跃的时期，在此期间产生了影响中国2000多年的儒家、道家及法家等不同的思想流派。儒家思想对中国产生了深远的影响，促成了汉族人以和为贵、注重伦理纲常等行为模式。

汉民族在漫长的历史发展过程中创造了丰富多彩、灿烂辉煌、独具特色的文化、艺术，并成为中华文化的主体。汉族的各种文化典籍浩如烟海，在政治、军事、哲学、经济、史学、自然科学、文学、艺术等各个领域，都拥有众多具有深远影响的代表人物和作品。汉文化不但推动了国内其他民族的发展和进步，而且对世界上其他国家，特别是东亚及东南亚部分国家的文化、艺术、医学、建筑、礼仪及服饰等都产生过深远的影响，从而形成了以儒家文化与道家文化为主体共同构建并以汉字为文化载体的汉文化圈，又称为儒家文化圈。

二、中国汉族传统音乐导论

（一）概说与界定

众所周知，中国汉族传统音乐是中国传统音乐的重要组成部分。中国人口的客观状况决定了汉族传统音乐相对于其他民族音乐在中国传统音乐中占据主体

地位。若想从总体上了解中国汉族的传统音乐，首先要清楚其与中国传统音乐有关的问题，才能进一步探讨中国汉族传统音乐，才能更加深入地了解汉族传统音乐中的各种音乐类型。

中国传统音乐是近现代才出现的一个概念。1840年以前，所谓中国传统音乐就是泛指中国音乐。鸦片战争以来，在“西学东渐”思潮的影响下，对“中国音乐”一词的认识产生了变化。如今普遍认为：中国音乐不仅指从古代传承至今的音乐，还包括中国人借鉴西方音乐理论创作和改编的音乐。

中国传统音乐通常是指中国音乐的前半部分，即从古代传承下来并在近代有所发展的各种音乐。它是中国民族音乐所包含的音乐种类之一，是与“新音乐”相对的一个概念，主要指具有一定流传时间、不属于当代作曲家创作的音乐。以音乐与我们共生的时空为参照物，它的范围目前认为是清代以前已形成的音乐和此后在此基础上发生传统音乐形态特征变化的音乐，一般是指“五四”运动之前产生和流传的音乐。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面貌的民间音乐。

中国汉族传统音乐是按学术标准，以汉族族群为单位划分出的中国民族音乐之一，它与中国少数民族传统音乐是一个相对的概念。主要指在汉族文化圈和文化范围内产生和发展的音乐。汉族传统音乐包括宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐及民间音乐。

（二）汉族传统音乐分类

1. 七种分类模式

由于中国传统音乐品种浩如烟海，音乐特征纷繁复杂，不同民族对各自的音乐品种都有基于本民族共

同审美心理上的不同认知和评价。从局外人的角度，一个相对科学、客观、系统的分类归纳方式既方便研究者开展研究，又可以使本区域或本民族的大众更好地了解本地、本民族的传统音乐。因此，基于民间分类基础上的学术分类对于更好地理解中国汉族传统音乐是必要的。到目前为止，学术界曾出现过以下七种分类方式。

（1）基于乐系分类

在中国，最早对中国传统音乐进行分类的是王光祈“三大乐系”的研究，他将中国汉族传统音乐划归在中国乐系的类别之下，认为中国汉族传统音乐具有中国乐系的普遍性特征。之后，杜亚雄、王耀华等继承并发展了王光祈的分类方法，将汉族传统音乐连同少数民族传统音乐划分为三大乐系17个支脉。

（2）基于民间音乐范围的分类方法

20世纪60年代，中国学者普遍采用由中国艺术研究院音乐研究所确定的五大类分类方法，即将民间音乐分为民间歌曲、民间舞蹈、民间说唱、民间戏曲及民间器乐。由于受到各种因素的制约，当时学界对于中国传统音乐仅按民间音乐的分类方法进行分类。

（3）基于自然地理环境分类

20世纪80年代初到90年代末的20年间，民族音乐学者杨匡民、苗晶、乔建中、黄允箴等受到民族音乐学理论的影响，认为传统音乐应该按照自然地理环境进行分类，将传统音乐分为北方草原、黄土高原、中亚绿洲、西藏高原、云贵高原、中南丘陵、东南山地及台湾山地八大音乐色彩区。

（4）基于五大类基础上的拓展分类

民族音乐学者袁静芳在2000年发表文章提出，在原有民间音乐五大类的基础之上，加入宗教音乐类和祭祀音乐类。之后，随着学术成果的积累和研究条件

的不断改善，研究者的视角普遍拓宽到了宗教音乐和祭祀音乐。

（5）基于传统音乐四大类分类

王耀华在2000年出版的《中国传统音乐概论》第二章中提到，中国传统音乐包含民间音乐、文人音乐、宗教音乐及宫廷音乐，其中在民间音乐中植入了五大类的内容。这就是我们现在普遍采用的传统音乐的分类方法，主要在汉族传统音乐中使用。

（6）基于经济文化类型分类

21世纪以来，受文化人类学思想的影响，学界又出现了以经济文化类型为依据的中国传统音乐分类模式。如杜亚雄的游牧经济音乐形态区、农耕经济音乐形态区、现代经济音乐形态区、渔猎经济音乐形态区等。

（7）基于“多元分层一体化”构想分类

此种分类方法是近几年由学者杨民康在前面几种分类模式基础上取长补短所进行的构想。虽然是较新、较全面的分类模式，但仅仅是对中国歌舞音乐分类所进行的构想，还未在学术界广泛使用和推广。

2. 汉族传统音乐四大类模式及其相互关系

（1）汉族传统音乐四大类模式

本教材参照学术界普遍认可的传统音乐四大类的分类模式，将汉族传统音乐分为宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐及民间音乐。

① 宫廷音乐是指历代统治者在宫廷内部或朝廷仪礼场合为宫廷统治者演奏的音乐，包括宫廷雅乐和宫廷燕乐。宫廷雅乐为重大节日庆典或祭祀仪式上使用的音乐，宫廷燕乐则是在宴饮等场合供统治者娱乐、欣赏的音乐。

② 文人音乐是介于宫廷音乐和民间音乐之间的音乐，主要是指历代具有一定文化修养的知识人士创作

或参与表演的音乐，包括古琴音乐、词调音乐和文人自度曲。

③ 宗教音乐是指由宗教信仰者表演或以宗教信仰为目的而演奏的音乐。汉族宗教音乐主要包括汉传佛教音乐和道教音乐，此外，还包括基督教音乐等。

④ 民间音乐主要是指劳动人民集体创作、表演并长期流传于民间，能真实反映并融入民间风俗、思想感情、生产劳动的音乐，包括民间歌曲、民间舞蹈音乐、民间器乐音乐、民间曲艺音乐和民间戏曲音乐五大类。

汉族传统音乐四大类在沿用以上分类方式的同时，首先要将所有音乐的存在限定在汉民族的族群范围之内。

（2）汉族传统音乐四大类的相互关系

民间音乐是其他各类汉族传统音乐的基础，同时在传统音乐中占有绝对的地位和比重，主要体现在以下四个方面。

① 民间音乐的品种和曲目不计其数，浩如烟海，较文人音乐、宗教音乐、宫廷音乐更多彩、更丰富，从表现情绪和表现内容上受到的限制较文人音乐、宗教音乐和宫廷音乐少。

② 民间音乐的创作群体和感受群体民众性强，使用场合和使用时间随意，可因时因地而变，较少受到外部条件的限制。比较而言，文人音乐、宗教音乐、宫廷音乐则会受其所属阶层文化程度、信仰群体及表演场所的较大限制。

③ 民间音乐为文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐提供创作元素和创作素材。如文人音乐是在民间音乐的基础上发展、形成的，宫廷燕乐取材于民间音乐，宗教音乐也吸收了民间音乐的成分。

④ 从历史上传承至今的所有传统音乐的品种和数量可以看出，民间音乐较文人音乐、宗教音乐、宫廷

