

音乐
考研丛书
MUSIC

中国音乐史

Zhongguo Yinyueshi

陈秉义 魏 艳 编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

音乐
考研丛书
MUSIC

中国音乐史

Zhongguo Yinyueshi

陈秉义 魏 艳 编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐史 / 陈秉义, 魏艳编著. ——重庆: 西南师范大学出版社, 2013. 1

(音乐考研丛书)

ISBN 978-7-5621-6148-6

I. ①中… II. ①陈… ②魏… III. ①音乐史—中国—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 012405 号

音乐考研丛书

中国音乐史

陈秉义 魏 艳 编著

责任编辑: 王英杰 郭彦臣

封面设计: 周 娟 刘 玲

版式设计: 王玉菊

照 排: 陈智慧

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

网址: www.xscbs.com

邮编: 400715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆华林天美印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11.5

版 次: 2013 年 1 月第 1 版

印 次: 2013 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5621-6148-6

定 价: 26.00 元

前言

近年来,音乐类考研的人数越来越多,其中《中国音乐史》是各院校基础理论课的必考科目,从目前各院校所公布的复习纲要来看,复习内容大同小异,本复习纲要就是为学生考研而编。为减轻考生的学习压力和负担,本复习纲要对复习内容尽量作最为简单的叙述,希望能对考生复习有所帮助。

本复习纲要有以下几点说明:

1. 以目前国内各音乐院校通用的中国音乐史著作作为参考内容,尽量注重知识点的全面、精炼、科学性、实用性。

2. 内容尽量做到全面、清晰、简洁,便于学生从整体到具体内容的全面掌握。

3. 注意知识点的衔接与知识系统化,要点突出。每章列有复习思考题及主要题型,并有重点提示。题型按照中国音乐史常规设计,没有偏题、怪题。

4. 关于中国音乐史的断代问题,是一个很重要的学术问题。目前国内对中国音乐史的断代有多种,特别是中国近代的断代,有从1840年到1919年;有从1840年到1949年;还有干脆把近现代写成20世纪中国音乐史等。此外,还有人认为用古代、近代、现代、当代不科学,不能可持续地运用,提出严格按照不同朝代来划分,如“夏朝时期的音乐”……“春秋战国时期的音乐”……“清朝时期的音乐”“民国时期的音乐”“中华人民共和国时期的音乐”等。这种说法,不无道理,但对考研的学生来讲,恐怕深奥了些,他们在本科学习期间,所学习的多是古代、近代、现代、当代的断代。编者认为,对学生来说,能够掌握中国音

乐在不同的历史时期有哪些成就、发展,如何去思考可能要比知道如何划分更重要。为方便考生的学习,本复习纲要采用的是国内比较通用的断代方法,即古代、近代、现代、当代。具体如下:

中国古代音乐(远古~公元 1840 年)

中国近代音乐(公元 1840~1919 年)

中国现代音乐(公元 1919~1949 年)

中国当代音乐(公元 1949~1990 年)

由于编者水平有限,敬请批评指正。

编 者

2012 年 12 月

≈ 目 录 ≈

前言/001

中国古代音乐(远古~公元 1840 年)

第一章 远古、夏、商时期/003

第一节 音乐形式/003

第二节 乐器/005

第二章 西周、春秋、战国时期/008

第一节 礼乐制度和雅乐/008

第二节 音乐机构与音乐教育/009

第三节 乐器与器乐/009

第四节 歌舞音乐/012

第五节 乐律学/014

第六节 音乐思想与音乐论著/015

第三章 秦、汉、三国、两晋、南北朝时期/019

第一节 音乐机构/019

第二节 乐器与器乐/020

第三节 歌舞音乐/022

第四节 乐律学/025

第五节 少数民族音乐和外来音乐/026

第六节 音乐思想与音乐论著/027

第四章 隋、唐时期/029

第一节 歌舞音乐/029

第二节 音乐机构/032

第三节 记谱法/033

- 第四节 乐律学/034
- 第五节 说唱音乐与戏曲音乐/035
- 第五章 宋、元、明、清时期/037
 - 第一节 市民音乐的兴起与繁荣/037
 - 第二节 词调歌曲/038
 - 第三节 说唱音乐/041
 - 第四节 戏曲音乐/043
 - 第五节 乐器与器乐/047
 - 第六节 乐律学与记谱法/051
 - 第七节 音乐论著/052

中国近代音乐(公元 1840~1919 年)

- 第一章 传统音乐的新发展/057
 - 第一节 新民歌和城市小调/057
 - 第二节 说唱音乐/058
 - 第三节 戏曲的发展/059
 - 第四节 民族器乐/062
- 第二章 西洋音乐的传入与学堂乐歌的兴起/065
 - 第一节 西洋音乐的传入/065
 - 第二节 学堂乐歌的产生与发展/066

中国现代音乐(公元 1919~1949 年)

- 第一章 中国新音乐文化的初期建设(公元 1912~1937 年)/073
 - 第一节 音乐社团/073
 - 第二节 专业音乐教育的发展/074
 - 第三节 城市音乐活动/076
 - 第四节 音乐思想与音乐研究/077
 - 第五节 音乐创作/082
 - 第六节 “左翼”音乐运动与聂耳的音乐创作/090

第二章 新音乐文化的多元发展(公元 1937~1949 年)/094

第一节 抗日救亡歌咏运动与音乐创作/094

第二节 根据地与解放区的音乐发展/097

第三节 国统区的音乐/107

第四节 沦陷区的音乐/111

中国现代音乐(公元 1949~1990 年)

第一章 新中国成立初期的音乐(公元 1949~1966 年)/117

第一节 声乐创作/117

第二节 器乐创作/121

第三节 歌剧、舞剧音乐创作/127

第二章 “文革”时期的音乐创作(公元 1966~1976 年)/131

第一节 声乐创作/131

第二节 革命样板戏/133

第三节 器乐创作/134

第三章 改革开放后的音乐创作(公元 1976~1990 年)/137

第一节 声乐创作/137

第二节 歌剧与舞剧/143

第三节 器乐创作/146

考研仿真试题

中国音乐史考试题(一)/157

中国音乐史考试题(二)/159

中国音乐史考试题(三)/161

中国音乐史考试题答案(一)/163

中国音乐史考试题答案(二)/166

中国音乐史考试题答案(三)/169

全国音乐专业硕士研究生招生院校名录/172

中国古代音乐

(远古~公元1840年)

中国古代音乐

第一章 远古、夏、商时期

本章的重点是远古时期的考古音乐发现和具体历史文物向我们揭示的历史现象。

第一节 音乐形式

我国最早的音乐形态,由“乐”这一概念表示,是由歌唱、舞蹈、奏乐结合为一体的原始乐舞。古代文献中称其为“乐舞”。1973年,青海省大通县上孙家寨村出土一件内壁绘有舞蹈图案的彩陶盆,距今5000年,是迄今为止发现年代最早的乐舞图。

一、乐舞

(一)传说中的原始乐舞

古文献记载了传说中的远古音乐,如葛天氏、伊耆氏、黄帝、尧、舜、禹时期的乐舞,它们或以某某氏命名,或以原始部落图腾命名。

1. 葛天氏之乐

《吕氏春秋·古乐篇》记载的远古乐舞:

“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙: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《依帝德》,八曰《总禽兽之极》。”

这一部具有史诗性质的远古乐舞集中反映了葛天氏部落人民对自己部落的祖先——“载民”的歌颂,对自己部落“图腾”——“玄鸟”的崇拜以及他们对畜牧业和农业生产的期望和对大自然的祈求。“操牛尾”踏歌而舞在远古乃至商代亦是一种很普遍的现象。

2. 伊耆氏之乐

《礼记·郊特牲》记载:

“伊耆氏始为蜡,蜡者也,索也。岁十二月,合聚万物而索飧之也。其《腊辞》曰:土返其宅,水归其壑,昆虫勿作,草木归其泽。”

这是传说中伊耆氏部落的祭祀乐舞,叫做“蜡祭”。每年十二月,伊

耆氏部落都要举行一种祭祀万物的祭礼,希望不要有地震、水灾、虫灾以及杂草和野树丛生,说明这一氏族部落已经进入到农业生产阶段。

(二) 传说中知名的古乐舞

1.《云门》,黄帝时的乐舞。

2.《咸池》,尧帝时的乐舞。

3.《箫韶》,舜帝时的乐舞。由编管乐器箫作为主要的伴奏乐器,所以称为《箫韶》,又叫《九韶》、《九歌》,是一部内容丰富而富于变化的多段体乐舞。乐舞的高潮部分是第九段,“箫韶九成,凤凰来仪”,意为演唱或奏到这里,连神鸟凤凰也自天而降来享受祭祀。传说春秋时期吴国的公子季札在鲁国观看《箫韶》表演后,认为这部乐舞作品完善之极,像天一样包罗万象,像地一样无所不有,这样的乐舞,实在是到顶点了。孔子在齐国看到“韶”乐也陶醉得“三月不知肉味”,并给予“尽善尽美”的高度评价。这部作品在汉高祖六年(公元前201年)更名为《文始》,可见这是一部在历史上真实存在过、并且有着极为深远影响的作品。

4.《大夏》,夏代的乐舞,歌颂大禹治水的功绩,乐曲有多次变化。乐舞的性质从原始社会时期歌颂天地神灵转向颂人为主,反映出进入奴隶制社会后音乐的功利性特点。

5.《大濩》《桑林》,商代乐舞。

《大濩》,相传为成汤时作。《周礼·春官·大司乐》记载:“以乐舞教国子,舞《云门》《大卷》《大咸》《大磬》《大夏》《大濩》《大武》。”

《桑林》,商代重要乐舞,是一种大型的祭祀乐舞,性质与祭“社”(土地神)同。《庄子·养生主第三》描写庖丁解牛的动作、节奏、音响时,形容其“莫不中音,合于《桑林》之舞”,间接描述了《桑林》乐舞强而有力,轻捷灵巧,音乐震撼人心。

6.《大武》,也叫《武》,周代乐舞,歌颂武王伐纣的功绩,是周代“六乐”之一。由周公创编,分六段。乐舞开始先有一段长长的鼓声作引子,舞者(战士)持兵器屹立待命。接着是六段舞蹈:第一段舞队由北边上场,这是描写出兵的情形;第二段表现灭了商朝;第三段继续向南进军;第四段表现平定南部边疆;第五段舞队分列,表示周公、召公的分疆治理;第六段舞队重新集合,列队向武王致敬。这是一部表现当时重大事件的叙事性舞蹈作品。

二、原始歌谣

1. 弹歌

《吴越春秋》中记载了一首大概是黄帝时期产生的歌曲——《弹

歌》，只有“断竹、续竹、飞土、逐宍”八个字，但所含内容丰富、意义深远。描绘了一种原始人狩猎生活的场景：原始丛林中，身着兽皮和树叶的先民们，砍断了丛林里的竹子，将它做成弓，附上泥丸，带着这样的狩猎工具，原始人穿梭于丛林之中，争相追射奔走的猎物。

2. 南音

《吕氏春秋·音初篇》有这样一段记载：“禹行功，见涂山之女，禹未之遇，而巡省南土。涂山氏之女乃令其妾往侯禹于涂山之阳，女乃作歌。歌曰：‘候人兮猗’！实始作为南音。”

这是传说中最早的情歌，只有四个字，“候人”有确切意义，“兮猗”则是由感而生的叹词，歌曲简单质朴。

第二节 乐器

原始社会乐器比较简单、粗糙，随着青铜冶炼技术的发展，夏商时期出现制作精美的青铜乐器。早期乐器以打击乐器和吹管乐器居多，对他们的了解以考古发现为主，黄河与长江中下游是早期乐器出土比较集中的区域。

一、原始社会乐器

陶埙、骨哨、骨笛、陶钟

（一）陶埙

早期埙的形制有椭圆形、球形、管形等，浙江省余姚县河姆渡遗址出土的椭圆形陶埙为目前已知年代最久远的陶埙，只有一个吹孔，没有按音孔，距今7000年。仰韶文化遗址出土两个埙，其中一个有按音孔，可发出小三度的两个音，距今约6700~7000年左右的历史。山西万荣县荆村和山西太原郊区义井村出土的埙均为新石器时期产物。荆村出土的埙，一件呈管形，无按音孔；一件呈椭圆形，一个按音孔；一件呈球形，两个按音孔。义井村出土的两个埙，距今约4000~5000年。

（二）骨笛

1. 舞阳骨笛

自1986年开始，先后三次在河南省舞阳县贾湖村新石器遗址发掘近30余支骨笛，据碳同位素¹⁴C测定，这些骨笛中距今最早的有8600~9000年，从一个侧面揭示了中国音乐在八千年前的发展情况。骨笛用鹤类尺骨制成，有五音孔到八音孔不等，七音孔居多，可吹奏六声或

七声音阶。骨笛制作精美,有的音孔旁还遗留着钻孔前刻画的等分标记,个别音孔旁另钻一小孔,可能用于调整音高。说明新石器时代人类已对音高的准确有一定要求,对音高与管长的关系也已具备初步认识,而早在八千年甚至九千年之前,中国就已具备稳定的音阶结构,甚至具备了七声音阶形态。舞阳骨笛是目前所见最古老的乐器,迄今仍能演奏。

2. “河姆渡骨笛”

浙江余姚“河姆渡文化遗址”出土多件骨笛,有两孔、三孔、四孔、五孔等,长约七厘米,距今约 7000 年,落后于舞阳骨笛,说明原始社会音乐文化发展的不平衡特点。

(三) 陶钟

陕西长安县“龙山文化遗址”和河南三门峡“庙底沟文化遗址”均有陶钟出土,属于新石器时代遗物,是目前发现最早的钟。

二、夏商乐器

(一) 编钟、编铙

1. 编钟

钟按照演奏方法分为悬鸣、执鸣、植鸣三种。

多个音高不同的钟编成一组,称为编钟。商代出土的编钟多为三件一组。

2. 编铙

铙又称“钲”和“执铙”,是我国最早使用的打击乐器之一。铙流行于晚商时期,周初沿用。铙的用途基本有两个方面:一是用于军中;二是作为一种乐器。铙为铜制打击乐器,可用手拿着演奏(执鸣),或插放在一个架子上演奏(植鸣)。商代出土的编铙多为三件一组,1976 年河南安阳小屯殷墟妇好墓首次出土五件一组的编铙。最大的高 11.5 厘米,最小的 7.8 厘米。音高测定分别为小字组的 g^2 、 a^2 、 c^3 、 f^3 、 g^3 , 构成一组四声音阶(现藏中国历史博物馆)。

(二) 铜鼓

1977 年湖北崇阳首次出土了一件仿木鼓形状制作的铜鼓,称之为“崇阳铜鼓”。鼓面为椭圆状,鼓高 75.5 厘米,重约 42.5 公斤(现藏湖北省博物馆)。另一件类似的铜鼓为传世的“双鸟饕餮纹铜鼓”(现为日本住友氏藏品)。两件乐器均制造于晚商或周初,饰纹精美。

(三) 磬

磬是石器时代的产物。《尚书》中有“夏击鸣球”、“击石拊石”的记载。磬为石制乐器,由新石器时代的石犁、石斧或石铲之类的生产工具演变而来。现存最早的石磬有山西襄汾陶寺和山西夏县东下冯遗址出土的石磬,考古分析均为夏代遗物,距今约有 4000 年左右。磬长 60 厘米。工艺水平虽然粗糙,但击之声音悦耳。1950 年在河南安阳武官村出土的商代虎纹大石磬,制作精美,音色柔美浑厚。

编磬多用于宫廷雅乐或盛大祭典。北京故宫博物院所藏殷墓出土的由三枚曲折形磬所组成的编磬,所构成的是大二度和小三度的三音列,可以演奏简单的旋律。

(四) 箫

我国最古老的管乐器之一。传说禹时的乐舞《大夏》就是用吹奏乐器——“箫”伴奏的。从编钟和编管乐器“箫”的出现可以看出,至少在夏、商时代,人们通过长期的音乐实践,已具有了一定的音阶概念。

复习提示

一、本章思考题	二、重点提示
(一)名词解释 葛天氏之乐、《大武》、《韶》、舞阳骨笛 (二)简述题 简述舞阳骨笛及其音乐价值	本章主要内容为原始乐舞及古代乐器,重点是三代乐舞、舞阳骨笛,可以填空题、名词解释或简述题等形式出现。

第二章 西周、春秋、战国时期

本章的重点是礼乐制度、乐器、三分损益法、儒、道、墨家学派的音乐思想。

第一节 礼乐制度和雅乐

一、礼乐制度

周代建立的一种典章制度，是以“乐”从属于“礼”的思想和制度，“礼”用于区分贵贱等级，“乐”使人互相敬和，音乐的等级化体现在乐县、舞列、用乐等方面，规定森严。其乐县制度规定：“正乐悬之位，王宫悬，诸侯轩悬，卿大夫判悬，士特悬。”即王可使用排成四面的乐队和乐器；诸侯三面；卿大夫两面；士一面。在乐舞规模上，天子八佾，诸公六佾，大夫四佾，士二佾。即王的舞队为 64 人，其中 8 人组成 8 个舞队；诸侯可享用 36 人的舞队；大夫享用 16 人舞队；士只能用 4 人舞队。在祭祀、宴享、朝贺等场合的礼节仪式中，都规定有与之相配合的各种音乐，如祀天神、举行大飧、诸侯宴使臣时所用的音乐等各有不同。礼乐制度是周王朝维护社会秩序、巩固王朝统治的有效手段。

二、雅乐

西周建立了我国历史上第一个比较完善的宫廷雅乐体系，强调其教育意义，对后代影响深远。周代把相传为黄帝至周各代所制的“六乐”用于天子和少数诸侯王主持的祭祀大典和重大的宴享活动中，被后世儒家奉为雅乐的典范。周代的雅乐分“大雅”和“小雅”，大雅内容和颂相似，所用场合也大体相同；小雅比较接近民歌，有些是根据民歌加工整理或改编而成。

第二节 音乐机构与音乐教育

一、大司乐

大司乐是中国古代周朝宫廷兼管音乐行政、音乐教育和音乐演出的机构。据《周礼·春官·大司乐》载,这个机构的官员和乐师有固定名额,多至 1463 人,各有专门职司。大司乐同时也是最高乐官,总管音乐行政、乐制、各种典礼音乐的制定和实施、贵族的音乐教育、乐工的训练和管理等。

二、音乐教育及其内容

周王朝的音乐教育机构直接归大司乐领导。大司乐除了开展对乐师的训练外,主管周王朝的音乐教育,教育对象是世子 and 国子,贵族子弟必须到“辟邕”去学习音乐和舞蹈,由大司乐教授以“乐德”(道德伦理)、“乐语”(诗乐)、“乐舞”(雅乐为主)。周王朝还明确规定了学习音乐的时间和期限,以及其他学习制度包括考选、入学、升学、毕业、奖惩等,贵族子弟从 13 岁开始循序渐进学习各种歌舞礼仪。“十有三年,学乐,诵《诗》,舞《勺》。成童舞《象》,学射御。二十而冠,始学礼,可以衣帛,舞《大夏》。”(《礼记·内则》)意思是贵族子弟一般从十三岁开始,随着年龄的增长,循序渐进地学习规定的课程,学到二十岁就可以结业。

大司乐及其音乐教育的发展客观上使周朝音乐水平得到了提高和发展。

第三节 乐器与器乐

进入到奴隶社会以后,由于生产力水平的提高和铜范技术的发展,乐器制造工艺得到很大提高。见诸记载的西周乐器约有 70 种之多,《诗经》记载乐器也有 29 种。乐器种类增多,出现乐器分类方法。

一、“八音”

周代出现的乐器分类方法。按照金、石、土、革、丝、木、匏、竹等八种乐器制作材料进行分类,包括打击乐器、弦乐器和管乐器等种类。“八音”后来成为传统音乐的代名词。尽管这种分类有其局限性,但在