

中外音乐简史及作品欣赏

讲课提纲

(上册)

周广平

星海音乐学院

关于《讲课提纲》的说明

- 1、本提纲的目的是为了减少学生课堂笔记和帮助学生课后复习。
- 2、既为提纲，则力求简单明了，只介绍各时期音乐史上的重大事件和主要音乐家的生平、创作，而将具体的作品分析留到课堂上讲授。
- 3、由于本课是一门新开设的综合性课程，故内容的安排和讲授的重点都有待于进一步探讨，加之时间仓促和本人水平有限，在提纲中难免有不妥之处，诚望得到广泛的批评，指正。

周广平

一九八七年八月

目 录

上册 中国音乐简史及作品欣赏

第一篇 中国古代音乐

第一章 远古音乐 (1)

第一节: 音乐的起源

第二节: 传说中的远古音乐

第三节: 乐器记载及考古发现

第二章 夏商时期的音乐 (3)

第一节: 民间创作

第二节: 夏商的乐舞

第三节: 统治阶级的音乐享乐和音乐教育

第四节: 乐器与乐律

第三章 西周、春秋、战国时期的音乐 (6)

第一节: 周朝的乐舞《大武》

第二节: 周朝的礼乐制度

第三节: 采风制度和民间创作

第四节: 音乐生活

第五节: 音乐思想

第六节: 乐器与乐律

第四章 秦汉时期的音乐 (13)

第一节: 乐府及音乐家李延年

第二节: 相和歌与鼓吹乐

第三节: 《广陵散》与《胡笳十八拍》

第四节: 乐器与乐律

第五章 三国、两晋、南北朝时期的音乐 (17)

第一节: 各族音乐文化的大融合

第二节: 清商乐

第三节: 嵇康与《声无哀乐论》

第六章 隋、唐、五代时期的音乐 (19)

第一节: 曲子

第二节: 民间说唱与变文

第三节: 燕乐和大曲

第四节: 音乐机构及音乐家

第五节: 散乐与歌舞戏的发展

第六节: 乐器与音乐理论

第七章 宋、元时期的音乐 (23)

第一节: 市民音乐的繁荣

第二节: 宋词与姜白石的创作

第三节: 杂剧与南戏

第四节: 外族乐器的传入

第八章 明、清时期的音乐 (27)

第一节: 朱载堉与十二平均律

第二节: 弹词与鼓词

第三节: 魏良辅与昆曲

第四节: 皮黄与京剧的产生

第二篇 中国近代音乐

第九章 清末、民初的音乐 (29)

第一节: 西洋音乐的传入

第二节: 传统音乐的发展

第三节: 学堂乐歌的产生与发展

第四节: 音乐教育家沈心工、李叔同

第三篇 中国现代音乐

第十章 现代专业音乐的建立和发展 (32)

第一节: “五四”时期的音乐理论及音乐理论家

第二节: 萧友梅等人的专业音乐创作

第十一章 工农革命歌曲和根据地的音乐 (36)

第一节: 工农革命歌曲

第二节: 根据地的音乐

第十二章 专业音乐教育和音乐创作 (37)

第一节: 青主及其音乐理论

第二节: 黄自等人的音乐创作

第十三章 左翼音乐运动及抗日救亡音乐 (38)

第一节: 聂耳及其音乐创作

第二节: 张曙等人的音乐创作

第三节: 冼星海及其音乐创作

第十四章 四十年代敌占区和解放区的音乐 (42)

第一节: 敌占区的音乐

第二节: 解放区的音乐

第四篇 中国当代音乐

第十五章 当代音乐概述 (44)

附录:

部分谱例

第一章 远古音乐

(約公元前二十世紀以前)

第一节 音乐的起源

劳动创造了人类本身和人类社会，也创造：包括音乐在内的人类艺术活动。

在远古社会，人们在集体劳动中，为了相互协同动作，减轻疲劳，伴随着劳动的节奏，出现了有节奏的劳动呼声。正如鲁迅先生说的：“假如那时大家抬木头，都觉得吃力，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭唷杭唷’，那么，这就是创作……”这样，劳动节奏和劳动呼声便形成了音乐的最初的节奏与音调。人们对劳动动作与狩猎活动的姿态，的模拟，便形成了伴随音乐进行的最初的舞蹈姿势。这些就是原始音乐的萌芽。

音乐既然起源于劳动，也就是起源于生存斗争，起源于对自然的斗争。因而，音乐所反映的内容，最初也与人们的生产活动和实际需要有着直接联系。原始社会的音乐中，一方面表现了人们希望认识自然和战胜自然，歌颂人的力量和勇敢；另一方面又由于低下的物质生产水平而形成的对客观世界认识的不足，幻想通过歌舞起巫术的作用，以达到顺利地获取猎物和在校事中取胜的目的。

第二节 传说中的远古音乐

关于远古时期的音乐，我们只能凭借史料留下的传说和神话来了解。

在原始社会，人们过着狩猎的生活。相传最早的一首歌叫《弹歌》，它反映了人们制作竹弓，发射泥丸，逐打鸟兽的原始生活，这首歌的歌词是：

断竹，续竹，飞土，逐肉。

在远古时期，音乐、诗歌与舞蹈是结合在一起的，到了原始社会末期，逐渐形成了这三者结合的演出形式——乐舞。但远古时期的乐舞，音乐、歌词，动作都很简单，其主要因素是节奏。

原始社会每一时期都有其代表性的乐舞。传说中黄帝氏族是以云为图腾的，因而其乐舞叫《云门》。

尧的乐舞叫《咸池》，咸池是日浴处。

舜的代表性乐舞叫《韶》。因为主要伴奏乐器是排箫式的箫，所以又称《箫韶》。其中有九次变化故称《九辩》。因为全曲有九段，所以也称《九韶》。又因歌词分九段，故又称《九歌》。它是古代非常出名的乐舞。

第三节 乐器记载与考古发现

从现存文献和出土实物中，可使我们了解到远古时期的乐器。

1. 鼓. 这是产生最早的一种打击乐器, 有足, 陶土制。
2. 磬. 石制, 远古时期称之为“石”或“鸣球”, 用槌敲击。
3. 钟. 最初有竹、木、陶制的钟, 后来出现了有固定音高的铜制钟。
4. 簫. 苇制的编管乐器, 又称“苇箫”。
5. 埙. 陶制, 椭圆或扁圆形, 有吹孔和按孔。

第二章 夏商时期的音乐

(公元前二十一世纪—公元前十一世纪)

夏朝社会产生了奴隶阶级与奴隶主阶级, 出现了压迫与剥削。因而音乐文化也打上了阶级的烙印。就奴隶阶级来说, 他们一方面以音乐为斗争的武器, 在社会生活中, 成为创造和推动音乐文化的基本力量, 一方面也通过音乐而受到了统治阶级思想的支配。就奴隶主阶级来说, 他们一方面以音乐为统治工具, 使它蒙上了迷信的色彩, 并以音乐作为自己的享乐工具; 另一方面他们使音乐专业化和对音乐的集中与提倡, 在客观上对音乐艺术的提高与发展, 起了-定的积极作用。

第一节 民间创作

在古书《易经》和《尚书》中, 保存着一些民间诗歌, 这些诗

歌大都是出于人民之手的作品。下面从这两部书中举一些例子：

1. 关于劳动生产的：

《易经·归妹》上六：“女承筐，无实；士刲羊，无血。”

2. 关于婚姻的：

《易经·贲》六四：“贲如，皤如，白马翰如，匪寇，昏媾。”

3. 关于奴隶生活的：

《易经·睽》六三：“见舆曳，其牛掣，其人天且劓。无初有终。”

4. 关于反抗斗争的：

《尚书·汤誓》：“时日曷丧？予及汝偕亡！”

第二节 夏商的乐舞

夏朝有名的乐舞是《大夏》，相传是夏王朝用来歌颂大禹治水功绩的乐舞。因用籥来做舞具和伴奏，故又叫《夏籥》。据文献记载，表演情况是：“八佾以舞《大夏》”“皮弁素袂，祓而舞《大夏》”。

商朝有名的乐舞叫《濩》，又称《大濩》，是歌颂商汤伐桀，并建立商王朝功绩的乐舞。

商朝的巫是掌管宗教事务的官，是沟通人和神的媒介，又是专业的舞蹈家，所以巫和舞的最初写法在古代用同一个字。

商朝经济以农业为主，奴隶主为了庄稼免受干旱之灾，用各

种乐舞来求雨。商朝在求雨的祭祀中有一种专门性的乐舞，叫做“雩舞”。

这种舞的道具是牛尾，而且要在舞者之间轮流传递，故又称“代舞”或

“裘舞”。又因为跳舞时要周围盘旋，故在卜辞中这种舞叫做“盘裘”。

当时求雨之舞都是由巫来举行。

第三节 统治阶级的音乐享乐和音乐教育

一、音乐享乐 夏商时代，奴隶主贵族以音乐作为享乐工具，他们

尽情享受，极度奢侈。如夏桀有“女乐三万人，晨噪于端门，乐闻于三衢”。

到了殷商，奴隶主贵族的音乐享乐，除了生前的极度奢侈之外，死后以

乐工殉葬，乐器陪葬等保持其享受。

二、音乐教育： 我国的音乐教育事业，早在三千年前便有了雏

形。据殷墟卜辞中记载：“其呼以多方小子小臣，其教戒。”“戒”的含

义有二：一是持戈而警戒，一是执戈而舞。

第四节 乐器与乐律

一、乐器 除远古时期已有的乐器之外，还有：

1. 缶 古代盛饮料用的一种陶制器皿，也被当作打击乐器使用。

2. 言 指大箫，是单管乐器。

3. 龠 也是编管乐器，可能是小笙的前身。

另外,远古时期已出现的乐器,也有了新的发展。如鼓,采用了木腔蟒皮鼓而^光不是陶土制的土鼓。磬和钟也不再是一个而有了三个一组的编磬和编钟。

二 乐律

1. 各种乐器之间有共同音。如 $\sharp c$ $\sharp f$ $\sharp a$ 等。
2. 大二度、小三度,大三度,纯四度的使用,为后来的调式,音阶的形成打下了基础。
3. 在吹奏乐器上出现半音音程,为后世的十二平均律的形成创造了一定的前提条件。

第三章 西周、春秋、战国时期的音乐

(公元前十一世纪—公元前221年)

西周是我国奴隶社会经济高度发展的时期,文化也随之得到空前的提高,民间音乐呈现出崭新的面貌,出现了中国古代文化的一个灿烂时期。春秋,战国时期,铁制工具得到广泛应用,生产力迅速提高,社会经济有较大发展,社会音乐生活十分活跃,学术思想上出现了“百家争鸣”的局面,民间音乐受到重视,音乐得到了更大的发展。

第一节 周朝的乐舞《大武》

《大武》是西周初年创作的大型乐舞，描写了周武王伐纣的重大历史事件。演出时共分六段（六成），正如《乐记》中记载的：“且夫武，始而北出，再成而灭商，三成而南，四成而南国是疆，五成而分周公左，召公右，六成复缀，以崇天子”。

第二节 周朝的礼乐制度

周朝统治者取得政权后不久，由周公制定了一套巩固贵族统治的制度，这就是后世儒家所称道的“礼乐”制度。周朝统治者认识到音乐的社会作用，把礼与乐看得同样重要，把两者结合起来作为维持其统治的有效手段。在周朝，音乐的应用也有着很明显的等级性：“天子用八，诸侯用六，大夫四，士二”。

周朝建立了庞大的掌管礼乐的机构，包括音乐行政，音乐教育和音乐表演三方面，由“大司乐”领导。

就音乐教育来说，“大司乐”乃是世界上发端最早的音乐学校。它的培养对象，主要是王和贵族的子弟——世子与国子。另外，也有一些是从民间选出来的优秀青年——学士。学习内容有音乐美学，演唱与舞蹈（六代乐舞），学习时间为七年，从13岁开始，20岁毕业。

第三节 采风制度和民间创作

一. 采风制度 周朝有一种收集民歌的制度,叫做“采风”。统治阶级采风的目的是有二:一是通过收集民歌,了解民情,以便灵活地施行统治政策,巩固其统治;一是把收集的民歌进行挑选、修改,作为自己的统治工具。就采风的客观效果来看,对我国后来诗歌的发展有着很大的贡献。

二. 《诗经》 是我国第一部民歌总集,它收集了从西周初年到春秋中叶的诗歌,反映了当时的社会状况。经孔子编订,共存305首诗歌,其中绝大部分是北方民歌。这些诗歌共分三类:

1. 风 主要是十五国的民歌,共160首。

2. 雅 主要是贵族文人学习民歌之后,利用民歌形式,抒发自己的思想感情的诗歌。又分《大雅》《小雅》共105首。

3. 颂 主要是国王祭祀祖先时所用的乐歌,共40首。

风、雅、颂是音乐上的分类,本来篇篇可歌,但曲调均已失传,留下来的只是歌词。

三. 屈原与《九歌》 屈原(约公元前340—前277),是楚国的一户贵族,做过“左徒”。他反对楚国昏庸腐败的政治,主张变法图强,被楚怀王放逐汉北。襄王继位后,屈原又^被一次放逐,最后投汨罗江,怀愤而死。屈原以神奇的想象、浪漫主义的创作手法,利用民间艺术的

形式写下了《九歌》《离骚》等千古传诵的杰作，抒发他热爱祖国、同情人民，坚持理想，嫉恶如仇的胸怀。

《九歌》是南方民歌的代表作，原是楚国南部民间祭祀时唱的一套歌曲。现在所见到的保存于《楚辞》中的“九歌”，是屈原根据民间祭神的“九歌”曲调加工、整理而创作的。实际上《九歌》不是九首歌曲，它由开始迎神的序曲《东皇太一》和结尾送神的尾声《礼魂》，加中间九首向所祭的神献的短歌，共十一首组成。它们的标题与内容如下：

1. 《东皇太一》 叙述祭天神的排场。
2. 《云中君》 祭女性云神的歌。
3. 《湘君》 祭湘水男神的歌。
4. 《湘夫人》 祭湘水女神的歌。
5. 《大司命》 祭主寿命的男神的歌。
6. 《少司命》 祭主寿命的女神的歌。
7. 《东君》 祭太阳神的歌。
8. 《河伯》 祭男性河神的歌。
9. 《山鬼》 祭女性山神的歌。
10. 《国殇》 祭阵亡将士的歌。
11. 《礼魂》 祭祀结束时所唱的歌。

第四节 音乐生活

由于工商业的发展，城市的繁荣，也促进音乐事业的发展。在当

时人们的日常生活中，随处都可听到音乐。如《战国策·齐》所说的临淄城，是一个有七万居民的大城中，那里人们都会吹竽，鼓瑟，击筑，音乐生活十分活跃。

这时期，出现了许多优秀的民间歌唱家，如《列子·汤问》中有这样一段记载：“薛谭学讴于秦青，未穷青之技，自谓尽之，遂辞归。秦青弗止；饯于郊衢，抚节悲歌，声振林木，响遏行云。薛谭反谢求反，终身不敢言归。”

传说韩娥是战国时期的民间女歌唱家，关于她，《战国策》中有这样一段记载：“昔韩娥东之齐，匮粮，过雍门，鬻歌假食。既去，而余音绕梁枌，三日不绝。左右以其人弗去。过逆旅，逆旅人辱之。娥因曼声哀哭。一里老幼，悲愁垂涕相对，三日不食。遽而追之。娥还。复为曼声长歌。一里老幼，喜跃抃舞，弗能自禁，老，何之悲也。乃厚赂发之。故雍门之人，至今善歌哭，放娥之遗声。”

这一时期，民间也出现了不少杰出的琴家。如《列子·汤问》中曾提到伯牙和钟子期的故事，说：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在高山，钟子期曰：‘善哉！巍巍兮若泰山；’志在流水，钟子期曰：‘善哉！洋洋兮若江河！’伯牙所念，钟子期必得之。”

第五节 音乐思想

春秋、战国时期，阶级分化与阶级斗争十分尖锐和复杂，这在音乐思想的分歧中也有所反映，出现了“百家争鸣”的局面。其中，音乐思想表现得最有系统，影响最大的是儒家。

儒家的音乐思想，首先应该从儒家最有代表性的人物孔子谈起。

孔子（公元前551—前479）的思想是为统治阶级服务的，所以历代都受到极高的待遇，一直到被尊为至人。他授徒讲学，有教无类，使本来贵族专利的教育，在当时的情况下，得到了一定程度的普及，这是他的历史贡献。孔子所设的六门功课中有一门是音乐，居第二位。他承认音乐是人们生活中的一个重要构成部份，认为音乐是全面修养中的一个不可缺少的方面。他承认音乐的社会功能，指出“移风易俗，莫善于乐”。

孔子在音乐理论方面没有著书立说，为儒家音乐思想最先建立系统化理论的是公孙尼，相传他是孔子的再传弟子。他的《乐记》是儒家初期有系统的音乐思想的代表著作。该书的基本论点，大致有以下四个方面：

1. 认为音乐是受到外界事物的影响而产生的：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。”这说明

作者有朴素的唯物主义观点。

2. 指出了音乐和政治的关系，认为音乐必然表现社会的政治，提出：“是以治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。声音之道，与政通矣。”

3. 因为看到了音乐与政治的关系，而儒家的思想政治是礼治，因而就进一步认为“乐者，通伦理者也”。又说：“唯乐不可以为伪”。音乐的最高标准是“德音”，发挥了“德成而上，艺成而下”的论点。

4. 由于儒家的根本立场是为统治阶级服务的，所以书中非常推崇“君子”，贬低“小人”。书中说：“知音而不知乐者，众庶是也。惟君子为能知乐”。

除儒家外，在音乐思想方面比较有影响的还有墨家和道家。

墨家的代表人物是墨子，他是手工业者和小私有者的代表，他对音乐采取否定的态度，他把音乐为一害，主张“非乐”。反因是他反对统治阶级的音乐享受，反对加重人民的负担。在这一方面，他是正确的。但他却走向了片面与极端，把音乐的社会意义，人民对音乐的需要，也都反对掉了。

道家对音乐采取虚无主义看法，认为“五色令人目盲，五音令人耳聋”。主张“大音希声”。