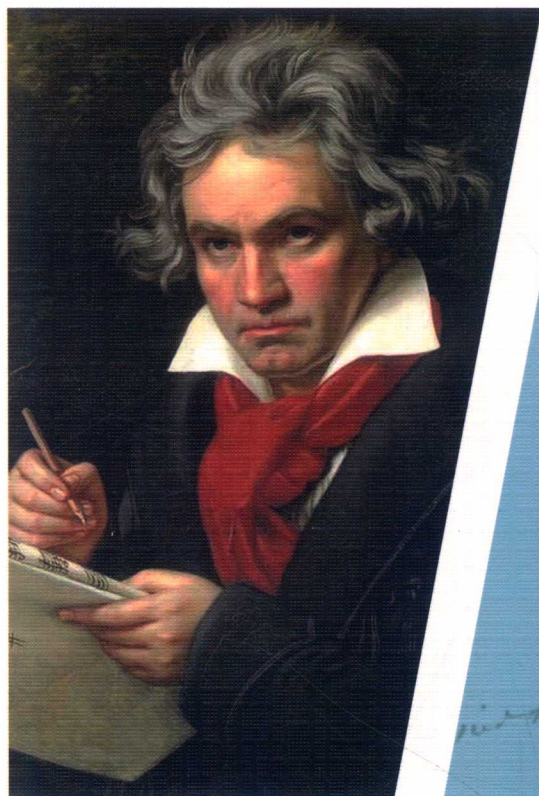

音乐简史与欣赏

陈
艳
著

Dont Monsieur
Sipierin
avoir fait rendre son schisme à l'instance de Monsieur
l'avoir gardé, s'indigne de son amour l'avoir fait voir dans
une suite de l'histoire des commissions. Surtout s'en rendre
de Monsieur Sips, le point de vue et l'avoir fait
satisfait sans le tout attendre

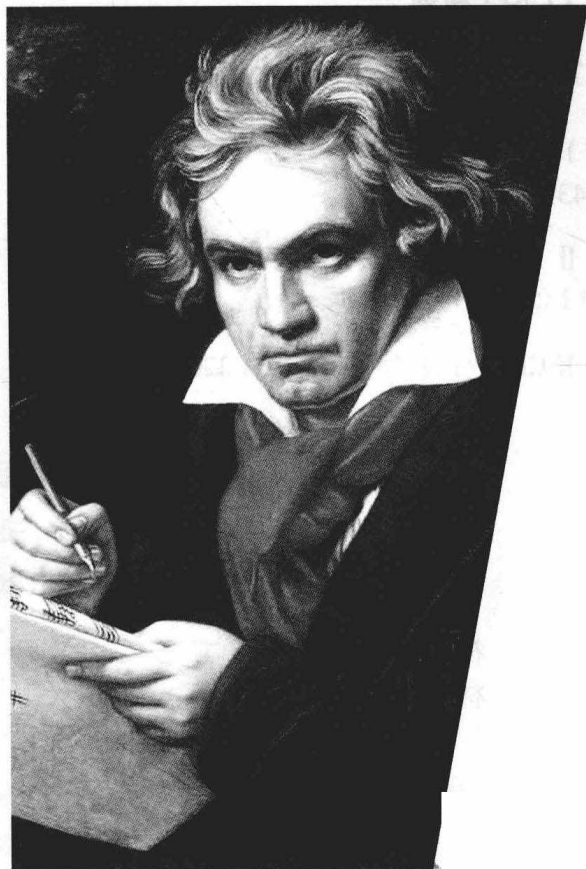
Vous acquiesce à tout
Dumichet

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

音乐简史与欣赏

陈艳 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

会聚
艺术馆

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐简史与欣赏 / 陈艳著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2017

(合众艺术馆)

ISBN 978-7-5439-7270-4

I . ① 音… II . ①陈… III . ①音乐史—世界 ②音乐欣赏 IV . ① J609.1 ② J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 320242 号

总 策 划 梅雪林
责任编辑 胡欣轩 符 琼
封面设计 郁 悦 林 勤

书 名: 音乐简史与欣赏

陈 艳 著

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 江阴市华力印务有限公司印刷

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 21.75

字 数: 347 000

版 次: 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-7270-4

定 价: 56.00 元

<http://www.sstlp.com>

音乐简史与欣赏

编写委员会

主 编 陈 艳

副主编 赵 华 乔 军 任 元

刘 辰 王 芳

中国音乐/ 1

中国音乐概述/ 1

第一章 远古至春秋战国时期的音乐 / 6

- 第一节 历史及文化背景 / 6
- 第二节 原始乐舞与远古乐器 / 8
- 第三节 礼乐制度与曾侯乙墓乐器群 / 15
- 第四节 作品赏析与诸子音乐说 / 21
- 第五节 音乐知识 / 25

第二章 秦汉、魏晋南北朝时期的音乐 / 28

- 第一节 历史及文化背景 / 28
- 第二节 汉乐府的兴衰 / 30
- 第三节 琴乐与竹林七贤 / 32
- 第四节 作品赏析 / 40
- 第五节 音乐知识 / 44

第三章 隋、唐时期的音乐 / 48

- 第一节 历史及文化背景 / 48
- 第二节 唐代宫廷燕乐与音乐机构 / 50
- 第三节 西域乐器与记谱法 / 53
- 第四节 作品赏析 / 58
- 第五节 音乐知识 / 64

第四章 宋、元时期的音乐 / 67

- 第一节 历史及文化背景 / 67

第二节 说唱音乐的成熟 / 69

第三节 杂剧与南戏音乐 / 74

第四节 作品赏析 / 80

第五节 音乐知识 / 90

第五章 明、清时期的音乐 / 93

第一节 历史及文化背景 / 93

第二节 民间歌舞与小曲 / 94

第三节 戏曲音乐与说唱音乐 / 102

第四节 作品赏析 / 116

第五节 音乐知识 / 125

第六章 20世纪50年代前的音乐 / 128

第一节 历史及文化背景 / 128

第二节 音乐发展与代表人物 / 130

第三节 学堂乐歌 / 132

第四节 作品赏析 / 137

第五节 音乐知识 / 159

第七章 20世纪50至70年代的音乐 / 163

第一节 历史及文化背景 / 163

第二节 群众艺术歌曲 / 164

第三节 革命样板戏、歌剧、舞剧 / 174

第四节 作品赏析 / 183

第五节 音乐知识 / 196

第八章 20世纪80年代后的音乐 / 199

- 第一节 历史及文化背景 / 199
- 第二节 流行音乐、影视音乐、艺术歌曲 / 202
- 第三节 作品赏析 / 207
- 第四节 当代新音乐现象及其代表人物 / 214
- 第五节 音乐知识 / 220

欧洲音乐 / 224**欧洲音乐概述 / 224****第一章 古希腊、古罗马的音乐 / 228**

- 第一节 历史及文化背景 / 228
- 第二节 古希腊、古罗马时期的音乐生活与音乐思想 / 229
- 第三节 诗歌与戏剧 / 231
- 第四节 作品赏析 / 233
- 第五节 音乐知识 / 234

第二章 中世纪音乐 / 237

- 第一节 历史及文化背景 / 237
- 第二节 教会音乐与世俗音乐 / 238
- 第三节 圣咏、世俗歌曲与《埃斯坦比耶》 / 239
- 第四节 作品赏析 / 240
- 第五节 音乐知识 / 244

第三章 文艺复兴时期的音乐 / 248

- 第一节 历史及文化背景 / 248
- 第二节 各种乐派与新教音乐 / 249
- 第三节 无伴奏合唱与16世纪的《马赛曲》 / 252
- 第四节 作品赏析 / 252
- 第五节 音乐知识 / 255

第四章 巴洛克时期的音乐 / 257

- 第一节 历史及文化背景 / 257
- 第二节 新音乐体裁的诞生与巴洛克音乐大师 / 258
- 第三节 歌剧与乐器 / 262
- 第四节 作品赏析 / 264
- 第五节 音乐知识 / 266

第五章 维也纳古典时期的音乐 / 269

- 第一节 历史及文化背景 / 269
- 第二节 维也纳三杰与艺术成就 / 270
- 第三节 交响乐、四重奏、歌剧、协奏曲 / 274
- 第四节 作品赏析 / 275
- 第五节 音乐知识 / 283

第六章 浪漫主义时期的音乐 / 285

- 第一节 历史及文化背景 / 285
- 第二节 浪漫主义百花齐放、新的特征涌现 / 286
- 第三节 艺术歌曲与钢琴音乐 / 290
- 第四节 作品赏析 / 292

第五节 音乐知识 / 305

第七章 民族乐派 / 309

第一节 历史及文化背景 / 309

第二节 用民族音乐的内容与形式塑成民族的精神 / 309

第三节 俄罗斯、北欧、波西米亚爱国作曲家 / 310

第四节 作品赏析 / 314

第五节 音乐知识 / 323

第八章 20世纪的音乐 / 326

第一节 历史及文化背景 / 326

第二节 新思潮、新技法与音乐家 / 327

第三节 “一个人的流派”与传统风格创作手段的解体 / 328

第四节 作品赏析 / 330

第五节 音乐知识 / 337

中国音乐

中国音乐概述

中国幅员辽阔，民族众多，是世界文明历史上发展最早的国家之一。中华民族的音乐文化源远流长，据考古发现，我国可考的音乐文明史可追溯至近9000年前，甚至更为久远。新石器时代后期，一些生产工具和生活用具在劳动中逐渐演变成人们进行娱乐的乐器，从而有了音乐的发展。

先秦典籍《尚书·舜典》所载的“击石拊石，百兽率舞”是我国原始社会的部落乐舞活动，人们把自己装扮成氏族图腾或鸟兽形象进行祭祀活动和庆典，这是我国有关远古乐舞传说的最早资料记载。青海大通县上孙寨发现的彩陶盆、浙江河姆渡文化遗址的埙、西安半坡文化遗址的陶埙，向我们展示了6000年前中国音乐文化高度发展的水平。

殷商文化中“甲骨文”的出现，为我们了解商代历史以及商代音乐文化的发展提供了可靠的实证。在“甲骨文”中不仅有典型的“舞”者的形象，还出现了形似木架上置丝弦的“樂”字图形。由此可见，商代的音乐文化不仅发展到较高的水平，而且开始出现用文字来记录有关乐舞的事件。见于甲骨文中记载的乐器名称已有20多种，在一定程度上说明了商代音乐的发展水平，同时为周代音乐盛大的礼乐活动提供了必要的条件。

周代是我国奴隶社会由鼎盛走向衰败的时代，是一个等级森严的统治社会制度，音乐的发展到此时已完全演变为奴隶主阶级统治社会教化民心的工具。此时期，把从黄帝开始至周代初各个时期所制作的乐舞统称为“六代乐舞”，并以乐舞的形式歌颂祖先和祭祀活动。

“乐悬制度”、“礼乐制度”的出现，集中体现了周代等级森严的“礼乐”社会，“乐”成为服务于“礼”的附庸，致使音乐趋向僵化、静止的局面。乐服从礼的结果，使乐失去表情的能力而成为僵化的仪式音乐。乐从礼的束缚下解放，使乐回归了它自身的情感表现和精神愉悦功能。礼制的解体带来乐器的繁兴，乐器的发展又进一步促进了“礼”的崩溃。

春秋战国是我国历史上百家争鸣最为繁盛的时期，诸子思想与学说的涌现，形成了一个百家争鸣的时代。孔子开创了音乐教育的先河，是中国历史上第一个音乐教育家。由孔子编撰的诗歌总集《诗经》，距今约有2500年，对后世音乐文化的教育与发展起着不可忽视的深远影响。

春秋战国时期的乐器已获得较大发展，据记载，此时的乐器已达到70多种，出现了“八音”分类法，演奏形式也极为丰富。其中，最重要的演奏形式是以编钟、编磬、鼓为主体的“钟鼓之乐”，至战国时期发展到较大的规模。1978年在湖北随县（今随州）曾侯乙墓出土的“曾侯乙编钟”呈现出春秋战国时期“钟鼓之乐”的辉煌。全套编钟共65件，十二音阶齐备，可以旋宫转调，总音域达五个半八度。同墓出土的还有编磬、笙、篪、箫、琴、瑟、鼓等共126件。每件乐器制作工艺精美，音色纯正，规模庞大。据考证，“曾侯乙编钟”距今约有2400年之久，成为世界瞩目的“地下音乐厅”。

汉魏南北朝时期是中国音乐文化上承秦汉下启隋唐的重要转折时期。汉承秦制，国家设立了重要音乐机构——“乐府”，这一时期音乐文化的发展主要体现在各民族音乐的大融合方面。“鼓吹乐”的兴起奠定了汉族音乐文化与中国北方少数民族音乐文化的基础。魏晋时期的中国社会进入一个动荡的年代，从客观上促进了各民族间的交流，使我国南方和北方、汉族和各少数民族间在音乐、文化等方面出现了“海纳百川”的大融合时代。

古琴艺术在这一时期得到了很大的发展，涌现出诸多文人与文人音乐家，如蔡邕、蔡琰、嵇康等一代名家。嵇康的《声无哀乐论》奠定了我国先秦音乐美学基础；以蔡邕为首的“文人音乐”为我国文人音乐文化中的古琴艺术做出了卓越贡献。

隋唐时期，中原音乐文化与西域音乐文化的进一步融合与交流，形成了隋唐七部乐、九部乐的雏形。西域音乐文化的流入促进了器乐的发展，此时的乐器除了琴、箏、琵琶（阮）、笛、瑟等传统乐器外，又传入了竖箜篌、曲项琵琶与筚篥等乐器，为唐代燕乐的蓬勃与发展奠定了坚实的基础。

盛唐时期是中国古代历史上最灿烂辉煌的年代，也是自东汉以来最为发达的和平盛世，李唐王朝在政治、经济、军事、文化等方面处于当时世界的领先水平，首都长安成为世界政治、经济、文化的中心。

此时西域音乐的大量流入对中原音乐的发展影响很大，当时传入宫廷的西域音乐演奏形式达7种之多。与西域音乐文化的进一步交流使乐器的数量骤增，当时所用乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、羌笛、箫、箏、拍板、羯鼓等几十种。

盛唐时期除西域音乐外，还有燕乐、法曲、琵琶音乐、古琴音乐等。此时西域曲项琵琶的传入，促进了中原琵琶音乐的兴起，琵琶在唐代的音乐实践中，从制作到演奏技巧都有了质的飞跃，成为我国一种重要的民族乐器。古琴记谱法的产生使古琴音乐有了突破性的进展，进一步推动了古琴音乐的传播与发展。盛唐时期的“燕乐大曲”是此时乐舞的主要表现形式，无论从结构、音乐、舞蹈与丰富多彩的乐队编制以及乐器的伴奏，都达到了中国音乐文化发展史上的辉煌时期。

政治、经济、军事、文化的发展和开放政策的实施，民族的融合与中外文化的交流，推动着唐朝音乐发展。尤为值得一提的是“丝绸之路”和“开放政策”的实施，引进的不仅是“胡商”，它带来了更大范围的异国的文化、礼俗、服装、音乐、美术以至宗教。在盛极一时的长安风尚中，“胡乐”、“胡礼”、“胡舞”、“胡酒”颇为流行，并占据了十分重要的地位，可以说，唐代是中国历史上史无前例的中外各民族文化的大交融时期。引进、开发、吸取、创造和革新，形成了盛唐时期音乐艺术上的巅峰时代。

宋、元以至明、清，中国音乐文化在不断地发展与壮大。元曲、杂剧音乐的产生，城市小曲的兴起，都为我国音乐的多元化发展提供了丰厚的基础。丰富多彩的“词体歌曲”，富有意蕴的“古琴音乐”，百花齐放的“戏曲”、“说唱”，使这一时期中国音乐呈现出纵横交错、纷繁错杂、个性突出的特点。此时专业的音乐论著与作品大量出现，如关汉卿、马致远、王实甫等一大批元杂剧作家和一批反映元代现实生活的优秀作品，以及陈旸的《乐书》、燕南芝庵的《唱论》等著作。特别是朱载堉的“新法密律”、“十二平均律”成为世界瞩目的律学成就，形成中国古代音乐的又一个高峰时期。

1840年的鸦片战争打开了中国封闭的门户，中国社会开始进入半殖民地半封建的社会形态。

“学堂乐歌”是我国音乐发展史中的新事物，它促进了中西音乐文化的友好交流，同时也为反映近代社会现实和宣传资产阶级民主思想提供了新的手段，对中国“新音乐”的发展具有启蒙意义。

民间器乐在此时期有了很大的改观，出现了很多新兴的演奏方式。如流传于河北、山东、山西一带的“吹奏乐”；东南沿海广东一带出现的“广东音乐”；以上海为中心广泛流行于江浙一带的“丝竹乐”的盛行等，在曲调上更为细致经典，形式更为丰富多彩。同时，国内一批音乐家对古琴、琵琶等传统的乐器与曲目做了大量的整理和创新工作，不仅出现了一批新曲目，并且使更多的传统曲目得以保存和流传。

1919年五四运动的爆发提倡科学、民主的精神，使西洋音乐文化的传播更为广泛和系统。这一时期各种“新式音乐社团”的出现，促进了我国现代音乐教育事业的建立和发展，为“新音乐”运动的发展奠定了基础。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》使解放区的音乐运动得到迅速健康的发展，使文艺起到了“团结人民、教育人民、打击敌人”的强大作用，使社会主义音乐文化积累了丰富经验，为我国培养和造就了一大批专业音乐人才。

1949年10月1日中华人民共和国成立，标志着中国人民的革命取得了胜利。从这一天起，中华民族就以崭新的面貌出现在世界东方。伴随着中华人民共和国的诞生，中国音乐的历史也进入前所未有的崭新阶段，揭开了更加灿烂的篇章。

20世纪五六十年代的中国在经历了解放战争、抗美援朝战争等重大事件后，在文艺“为工农兵服务”方针指导下，社会主义音乐事业取得了巨大成就。人民在音乐文化生活与音乐创作和中外音乐交流等方面都有了很大进展，无论是声乐、器乐，还是歌剧、舞剧、电影音乐等，在作品的形式、内容、风格与创作技巧等方面都有了很大进步和发展。这一时期器乐创作从技巧到风格，从题材、体裁到形式，特别是在探索交响音乐民族化方面有了巨大的革新，民族器乐演奏技巧与乐器的改革也有了较大的突破，有力地推动了这一时期的音乐发展。

1960—1970年代，声乐作品、声乐创作除了“毛主席语录歌”和“大颂扬”歌曲，戏曲和歌舞剧音乐除“革命样板戏”外，其他音乐创作和表演都基本上处于停滞状态，对传统音乐的整理几乎全部停顿。尽管如此，我们还是可

以看出，这一时期一部分作品从一个侧面反映了人民对党、领袖和伟大的社会主义祖国的热爱。在器乐创作方面，有一部分作品在创作技法、演奏技巧等方面有一定的创新和突破。这一时期的创作是在一个极为特殊的时代和背景下进行的，但是通过这一时期的音乐，人们可以从不同的侧面了解这一阶段中国的历史和音乐发展的状况。

1976年以来，随着改革开放政策的贯彻落实，我国进入一个新的历史发展时期。人民的政治生活、经济生活和社会文化生活都发生了前所未有的变化，我国的音乐艺术也进入了一个硕果累累的季节。港、台流行歌曲的大量涌入为内地歌坛带来了新的演唱形式，“新潮音乐”的出现丰富了器乐的创作与发展。特别是电视剧、电影业的繁荣促进了中国影视音乐的创作与繁荣，一时间成为街头巷尾的最爱。不仅如此，音乐教育事业、中外音乐文化交流和音乐学术事业的发展，使我国音乐舞台和我国人民的音乐文化生活出现了空前繁荣的景象。

1980年代开始，整个世界进入一个空前繁荣的阶段。世界经济的飞速发展，信息时代的多元文化，使音乐艺术的发展也朝着多元的方向进发。中国的改革开放政策为中外音乐文化的交流提供了土壤和契机，中华民族音乐走向世界。音乐教育的发展使之培养出一大批年轻的音乐家跻身于世界音乐舞台。

改革开放后，外来音乐文化对我国传统音乐文化也形成了巨大冲击，使人们的观念发生了变化，这一时期的音乐创作出现了多元化发展的倾向，这是特定历史条件下出现的一种文化现象，值得我们进行深入的思考和总结。

第一章 远古至春秋战国时期的音乐

(约9000多年前—公元前221年)

第一节 历史及文化背景

中国音乐的历史要远早于有文字记载的历史。原始社会时期是人类早期生存的社会形态，包括旧石器时代与新石器时代两大阶段。原始社会的音乐是以新石器时代阶段的历史传说和考古发现作为研究对象，从而揭示我国早期音乐文明的存在现象。

原始社会的音乐由原始乐器与原始乐舞两大部分组成。原始乐器在原始社会中，主要用于原始人类抒发情感、传递信息、联络信号与捕猎时使用的工具。我国早期的此类乐器有骨哨、骨笛、埙等。如浙江河姆渡出土的“骨哨”，距今约7000多年（见图1-1）。河南舞阳贾湖出土的“骨笛”，距今约有8700多年（见图1-2）。

原始乐舞的内容主要反映原始部落对部族图腾的崇拜，是我国先秦“六代乐舞”的早期形态。

夏王朝的建立确立了中国社会阶级的诞生。从夏至商代时期的“乐舞”形态基本相同，与原始乐舞一脉相承。内容反映当时阶级社会中的重大事件、祭祀活动、图腾崇拜等内涵，其中也有歌颂王者的统治与意志的乐舞，如六代乐舞中夏代的《大夏》和商代的《大濩》。

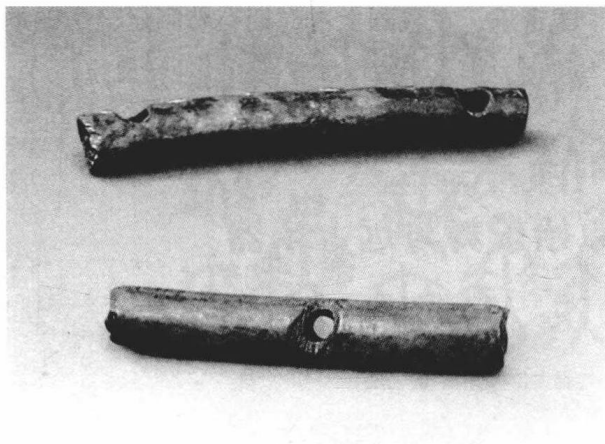

图1-1 骨哨

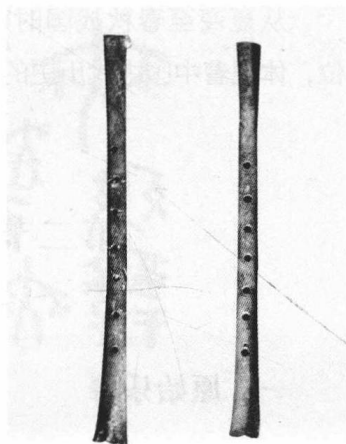

图1-2 骨笛

周朝时期的政治制度和思想体系承袭于商代，商周时期是我国礼乐文明获得高度发展的历史时期。周人保留了对神鬼信奉的态度，更加注重祭祀的仪式活动。《礼记》载：“周人尊礼尚施，奉鬼敬神而远之。”周公制礼作乐是为了更进一步地维护西周统治制度与国家秩序，从政治到文化形成一套完整的典章制度规范，鼎立推崇礼乐文化，从而推动了我国奴隶社会音乐文化的高度发展。

春秋时期，奴隶制度开始趋向衰落，“礼崩乐坏”是周代社会上层建筑土崩瓦解的标志。“王”的权益遭遇了各国诸侯的挑战，“文化下移”的局面、“郑卫之音”的兴起，引发了“雅乐”的危机，与此同时，也极大程度地促进了“钟磬之乐”的更大发展与传播。“新乐”的风靡使人们的审美观念发生了很大的变化，从而促进了社会形态的转型与新文化的纷纷涌现，开辟了中国历史上音乐文化空前的大发展。

战国时期，中国进入了封建社会，形成了齐、楚、燕、赵、韩、魏、秦七国争霸天下的局面。各国诸侯先后称王，战争使群雄割据逐步走向大一统，形成了中原文化与四夷文化的相互交融。此时，长江流域的楚文化显示出鲜明的特色与强势。社会形态的变革促进了音乐形态的改变与发展，为中国音乐的历史揭开了新的篇章。

从夏商至春秋战国时期的中国音乐，在我国上古时期有着举足轻重的地位，体现着中国古代历史的进步与文明，展示了古代华夏音乐的独特风貌。

第二节 原始乐舞与远古乐器

一、原始乐舞

我国的远古乐舞是一种在原始部落中乐、舞混杂的状态。《尚书·舜典》载：“於！予击石拊石，百兽率舞。”它是我国古老乐舞形式，据说原始先民们在祭祀与庆典时，化装成野兽的模样，敲击着用石头制作的乐器跳起舞来。

我国青海大通县上孙寨出土了一只距今5000余年的彩陶盆（见图1-3），在盆的内壁上有舞蹈者的图像，共有3组，每组5人，舞者手挽手列队跳舞，舞姿优美，富于节奏感。舞者头上有下垂的发辫或装饰物，身边拖一小尾巴，可能是装扮鸟兽的饰物。这是我国原始乐舞悠久历史的确凿证据，与我国文献中的记载相吻合。

原始乐舞是指歌、舞、乐三位一体的乐舞形式，是我国乐舞的早期形态。有关原始乐舞的记载在我国先秦典籍中有记述，如《尚书》、《山海经》、《吕氏春秋》、《乐记》等文献中都记有关于上古时期乐舞形式的描述。其代表性作品有：

图1-3 青海大通县上孙寨出土舞纹彩陶盆