

音乐学

基础知识问答

(修订版)

俞人豪
周青青
李咏敏
蒲方
周耀群 著

中央音乐学院出版社

音乐学

基础知识问答

(修订版)

俞人豪
周青青
李咏敏
蒲方
周耀群 著

图书在版编目(CIP)数据

音乐学基础知识问答/俞人豪、周青青等著. —修订版. —北京: 中央音乐学院出版社, 2006.6

ISBN 7-81096-171-3

I. 音... II. 俞... III. 音乐学—问答 IV. J60-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第061015号

音乐学基础知识问答(修订版)

俞人豪、周青青等著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 10.875

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

印 数: 1—4,500册

书 号: ISBN 7-81096-171-3

定 价: 25.00元

中央音乐学院出版社 北京市鲍家街43号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

修订版前言

音乐，作为人类共有的一种文化现象具有十分悠久的历史，并已经走过了漫长的历程。今天，随着现代媒体日新月异的发展，各种不同风格和体裁的音乐已经渗透到社会生活的各个角落，成为当代人生活中不可缺少的有机组成部分。对于很多人来说，能够从广播、电视、唱片、录音和网络中听到几首自己喜欢的歌曲或乐曲，使感官得到某种愉悦也许就已经满足了。可是也有一些人想对各种类型的音乐，尤其是那些非通俗性的音乐有进一步的了解，他们除了希望掌握一些乐理、乐器与乐队、音乐表演技能等方面的知识之外，还要求了解中国各种类型传统音乐的源流和基本特点，中外各个时代音乐的历史、主要作曲家的创作风格及其形成的原因等，而向公众提供这方面的知识正是音乐学的一项重要任务。

说到音乐学，它对于一般读者来说恐怕是一个比较陌生的名词。其实，在人们日常的音乐欣赏过程中，经常都会接触到音乐学所涉及的种种课题，例如：乐曲的解说、作曲家的介绍、音乐风格的分析、音乐会或唱片的评论、当下音乐人物活动的报道和某些音乐现象的解读等等。只是人们以往习惯于就事论事，而较少了解将这些问题联系在一起进行研究的学科而已。过去也曾经出版过一些属于音乐学范畴的著作和教材，但它们大多数是某个领域的专论，对于音乐学的初学者和一般音乐爱好者来说显得专业性太强，篇幅太长。为了能够以比较概括、易懂的方式向广大读者提供我国音乐学主要领域的知识，中央音乐学院音乐学系几位不同专业的教师在1996年共同编写了这部《音乐学基础知识

问答》。当时我们的打算是可以使阅读这本书的读者在较短的时间里掌握音乐学各主要领域的要点。既可以使人们大略了解一下中外音乐历史和我国传统音乐主要类型及特点，又可以给那些打算进一步深入这一学术领域的人作向导。

自从50年前中央音乐学院率先建立音乐学系以来，现在全国已经有多所音乐学院设立了音乐学系或专业。自1999年全国高等院校扩大招生规模后，音乐学已经在艺术类高校招生中由鲜为人知的学科变为一门显学，许多综合大学也开设了音乐学专业。我们十年前编写的这本书其使用范围和影响已经远远超出了我们原来的预料，成为了许多院校从本科到硕士研究生招生考试的必读参考书，其中的一个重要原因是它们考试的基本内容已被归纳和概括进这本书内，学生使用起来十分方便。但由于这本书编写的时间毕竟已过去了十年，书中所涉及的多个领域又有了新的发现和研究成果，作者们在教学和科研中又有了新的心得，社会的需求，特别是各种考试的内容又有了新的变化，因此我们这次修订中对一些问题作了调整，对所叙述的内容作了补充，特别是增加了中华人民共和国成立后中国当代音乐史的内容，使本书对读者更有针对性和实用性。另外关于音乐评论的问题我们拟另外再编写一本书，故此在本书这次修订时就把这部分删除了。

本书各部分的撰写者为：“音乐学总论”——俞人豪，“中国民族民间音乐”——周青青，“中国古代音乐史”——李咏敏，“中国近现代音乐史”——蒲方，“西方音乐史”——周耀群。

2006年6月

目 录

修订版前言 (1)

音乐学总论

1. 音乐学是研究什么的? (1)

2. 音乐学采用什么样的研究方法? (3)

3. 音乐学这一名称是从何而来的, 它与音乐理论在概念上
有哪些联系与区别? (4)

4. 音乐学包括哪几大研究领域, 它们又各有哪些分支
学科? (6)

5. 西方的音乐研究经历了哪几个发展阶段? (7)

6. 历史音乐学仅仅是研究音乐历史的吗? (10)

7. 如何确定音乐史学的研究课题? 音乐史料包括哪些,
如何对它们进行评估? (12)

8. 风格史研究中有哪些值得注意的问题? (13)

9. 中国音乐史学起始于什么时期, 具有什么特点? (16)

10. 西方音乐史研究始于什么时代, 后来在哪些领域取得了
重要进展和成果? (18)

11. 西方音乐史研究在第二次世界大战后有何新的动向? ... (21)

12. 什么是音乐考古学? (23)

13. 什么是音乐图像学? (24)

14. 音乐学中有哪些分支学科是与自然科学相关的, 它们各自都研究什么问题? (26)
15. 什么是音乐美学? (27)
16. 音乐与其他艺术相比具有哪些特殊性? (28)
17. 音乐心理学的研究对象是什么, 采用哪些研究方法? ... (32)
18. 什么是音乐治疗学? (33)
19. 什么是音乐社会学? (34)
20. 民族音乐学是研究民族音乐之学吗? (36)

中国民族民间音乐

21. 什么是我国的民族音乐? 什么是我国的传统音乐? ... (39)
22. 民间音乐在我国传统音乐中占有怎样的地位? (40)
23. 我国民间音乐包括哪些类别? (41)
24. 我国民间音乐有哪些特点? (45)
25. 什么是民间歌曲? 它具有哪些特点? (49)
26. 民歌在我国人民的生活中具有怎样的作用? (51)
27. 古代文献上所记载的我国民歌的历史发展脉络是怎样的? (53)
28. 我国汉族民间歌曲的两种音乐分类方法所侧重的角度是什么? (55)
29. 劳动号子的艺术特征和主要种类是什么? (57)
30. 山歌的艺术特征和主要种类是什么? (58)
31. 小调的艺术特征和主要种类是什么? (62)
32. 与汉族民歌相比, 我国少数民族民歌有哪些明显的不同? (67)
33. 我国少数民族有哪些主要的民歌代表种类? (68)
34. 民间歌曲与我国民间音乐其他类别具有怎样的关系? ... (75)

35. 民间舞蹈是怎样产生的? 民间歌舞和民间乐舞有什么区别? (75)
36. 民间舞蹈在我国人民的生活中具有怎样的作用? (76)
37. 我国民间舞蹈在历史上的发展脉络是怎样的? (81)
38. 我国汉族有哪些民间歌舞的主要种类? (84)
39. 我国少数民族有哪些民间歌舞和乐舞的主要种类? ... (87)
40. 我国民间舞蹈音乐的特点是什么? (93)
41. 民间舞蹈音乐与我国其他民间音乐类别具有怎样的关系? (94)
42. 什么是说唱音乐? (95)
43. 说唱音乐在我国人民的生活中具有怎样的作用? (96)
44. 我国说唱音乐在历史上的发展脉络是怎样的? (96)
45. 说唱音乐有哪些表演形式? (98)
46. 汉族说唱音乐主要分为几种类型? (98)
47. 我国少数民族的说唱音乐代表种类主要有哪些? (100)
48. 说唱音乐的唱腔结构方式有几种? 各有什么特点? ... (103)
49. 为什么对于说唱音乐素有“南词北鼓”的说法? 在“南词北鼓”中最具有代表性的曲种是什么? (105)
50. 京韵大鼓有哪些主要的唱腔流派? 它们的特点是什么? (105)
51. 苏州弹词有哪些主要的唱腔流派? 它们的特点是什么? (106)
52. 说唱音乐的艺术特点是什么? (107)
53. 说唱音乐与我国其他民间音乐类别具有怎样的关系? ... (109)
54. 为什么说我国的戏曲是综合性的艺术类别? (109)
55. 戏曲表演中演员的“唱、念、做、打”包括哪些内容? (109)
56. 我国的戏曲艺术是怎样产生和发展的? (110)

57. 什么是戏曲的“剧种”和“声腔”? (113)
58. 什么是昆腔? 它有哪些特点? (114)
59. 什么是高腔? 它有哪些特点? (115)
60. 什么是梆子腔? 它有哪些特点? (116)
61. 什么是皮黄腔? 它有哪些特点? (117)
62. 戏曲音乐由哪些因素构成? (118)
63. 戏曲音乐的唱腔结构形式有几种? (119)
64. 为什么说京剧是“国剧”? (121)
65. 壮剧有哪些主要形式和特点? (122)
66. 侗戏有哪些主要形式和特点? (124)
67. 藏戏有哪些主要形式和特点? (125)
68. 戏曲音乐与我国其他民间音乐类别具有怎样的关系? ... (126)
69. 我国民间乐器是怎样产生和发展的? (127)
70. 我国常用的乐器分类方法有几种? (128)
71. 我国民间器乐曲的发展脉络是怎样的? (129)
72. 我国民间笛曲的发展有哪些特点? (130)
73. 我国民间箏曲的发展有哪些特点? (131)
74. 我国传统琵琶曲的发展有哪些特点? (132)
75. 阿炳创作的二胡曲的艺术特色是什么? (133)
76. 我国民间丝竹乐有哪些主要形式和特点? (134)
77. 我国民间鼓吹乐和吹打乐有哪些主要形式和特点? ... (135)
78. 纳西族的白沙细乐有哪些艺术特色? (137)
79. 景颇族的文崩音乐有哪些艺术特色? (138)
80. 土家族的“打溜子”有哪些艺术特色? (138)
81. 民间器乐与我国其他民间音乐类别具有怎样的关系? ... (139)
82. 我国民间音乐的发展前景是怎样的? (140)

中国古代音乐史

83. 远古时期的音乐形式及特点如何? 原始古歌与古乐舞有哪些? (142)
84. 夏商时期音乐发展的情况如何? (142)
85. 我国音乐文化有约 9000 年可考的历史, 依据是什么? 远古、夏商时期的乐器有哪些? (143)
86. 周代的礼乐制度如何建立和实施? (145)
87. 西周时期代表性乐舞有哪些? (145)
88. 什么叫“八音”? (146)
89. 我国西周宫廷音乐机构的建立及其职能。 (147)
90. 什么是“十二律”、“五声”、“旋宫”、“三分损益法”、“隔八相生法”? (147)
91. 曾侯乙墓编钟的出土有何重大意义? 有何音乐特点? ... (149)
92. 简述《诗经》和《楚辞》。 (150)
93. 春秋战国时期儒、墨、道三家的代表人物是谁? 他们各自的音乐思想有哪些? (152)
94. 我国早期儒家最重要的音乐美学思想著作是哪一部? 其主要内容有哪些? (153)
95. “乐府”的产生、任务及意义是什么? (155)
96. 汉代俗乐的发展如何? (155)
97. 三国、两晋、南北朝时期音乐文化大融合是如何形成的? (157)
98. 什么是“清商乐”、“吴歌”和“西曲”? (157)
99. 《声无哀乐论》的主要音乐思想是怎样的? (158)
100. 京房、何承天和荀勖在乐律学方面做出了哪些贡献? (159)

101. 什么是歌舞戏？其代表性剧目有哪些？ …… (160)
102. 什么是隋唐宫廷燕乐？ …… (161)
103. 什么是“大曲”和“法曲”？它们各自有什么特点？ … (162)
104. 唐代有哪些音乐机构？它们担负着什么样的职能？ … (163)
105. 唐代民间俗乐中，“曲子”和“变文”是怎样的两种音乐形式？ …… (164)
106. 什么是“八十四调”、“二十八调”和“十八律”？ … (165)
107. 词调音乐在宋代的发展如何？流传至今的宋代歌曲集是哪一部，作者是谁？ …… (166)
108. 宋代市民音乐的发展及其历史意义如何？ …… (167)
109. 宋代器乐合奏有哪些新发展？其特点是什么？ …… (168)
110. 为什么说宋元说唱音乐已由发展走向成熟？ …… (169)
111. 宋杂剧与元杂剧有何区别？元代南戏与杂剧有什么区别？元杂剧兴盛的原因是什么？ …… (172)
112. 唐、宋、元时期主要的乐器有哪些？ …… (174)
113. 唐、宋、元各时期主要的音乐论著有哪些？ …… (175)
114. 历史上流传至今的古琴音乐作品主要有哪些？ …… (177)
115. 明清戏曲发展中代表性声腔和剧种有哪些？ …… (180)
116. 明清时期说唱音乐的形式与流行情况如何？ …… (182)
117. 明清时期有哪些具有代表性的民间器乐合奏形式？ … (184)
118. 明清时期有哪些珍贵的和有价值的曲谱流传至今？ … (185)
119. 全面而系统地论述古琴表演艺术的美学理论专著《谿山琴况》是由谁撰写的？ …… (187)
120. 中国古代主要有哪几种记谱法？ …… (187)
121. 在中国古代律学史上，三分损益法造成的“黄钟不能还原”的千古难题是由哪位乐律学家来解开的？他的律学理论成果还有哪些？ …… (190)

中国近现代音乐史

122. 中国近现代音乐史所讲述的是哪一个阶段的音乐历史?
还可分为几个阶段? (191)
123. 中国传统音乐在近代是如何发展的? (191)
124. 近代的戏曲音乐、说唱音乐和民族器乐音乐是怎样发展的? 有哪些突出的代表人物? (192)
125. 在近代京剧的发展过程中, 产生了哪几位重要的戏曲艺术家? 他们对当时的戏曲发展产生过什么影响? ... (196)
126. 广东音乐是怎样产生发展的? 在它的发展过程中有哪几位民间艺术家做出了突出的贡献? (197)
127. “新音乐”一词的含义都有哪些? 本书所说的“新音乐”指的是什么? 其发展脉络如何? 有哪些特点? ... (198)
128. 学堂乐歌是怎样产生的? 它的内容和创作方法是怎样的? 学堂乐歌的出现在中国音乐史上有何重大意义? 在学堂乐歌的发展过程中有哪些代表性的音乐家和乐歌作品产生? (201)
129. “五四”运动前后在大城市中相继出现了哪些新型音乐社团及音乐教育机构? 它们都开展了什么活动? (203)
130. 我国第一所专业音乐学院创建于何时何地? 谁为它的创建做出了重要贡献? (204)
131. 著名歌曲《教我如何不想他》的作者是谁? 他还有哪些什么作品? 他的艺术风格是怎样的? (205)
132. 二胡是怎样从一件普通的民间乐器走向舞台的? 谁为此做出了突出的贡献? (206)
133. 黎锦晖是何人? 他在音乐史上都有哪些作品? (208)
134. 王光祈是何人? 他对近代中国音乐发展做出了哪些贡献? (209)

135. 20 世纪 20 年代北伐战争、工农运动和革命根据地都产生了哪些著名的革命歌曲？这些歌曲的创作方式是怎样的？ (209)
136. 20 世纪 30 年代有一位著名的作曲家、音乐教育家对当时的专业音乐创作产生了重大的影响，他是谁？有哪些主要作品？他作品的艺术风格是怎样的？他在中国近代音乐史上做出了哪些功绩？ (210)
137. 20 世纪 30 年代，上海国立音乐专科学校的师生都有哪些创作及论著，对当时音乐界有何影响？ (211)
138. 左翼革命音乐组织是怎样建立起来的？他们都开展了哪些革命音乐活动？ (213)
139. 《中华人民共和国国歌》的原歌名是什么？它的曲作者是谁？他对我国革命音乐事业做出了什么突出的贡献？他还有什么作品流传于世？ (214)
140. 抗日战争时期，抗日救亡歌咏运动是怎样形成发展的？在这场运动中有哪些著名的抗战歌曲产生？ (215)
141. 著名作曲家贺绿汀在 30、40 年代创作了哪些优秀的音乐作品？ (217)
142. 《黄河大合唱》的曲作者是谁？这部作品在思想上、艺术上有哪些特点？这位作曲家在当时还创作了哪些优秀的音乐作品？他作品的艺术风格是怎样的？ ... (217)
143. 著名小提琴曲《思乡曲》的作者是谁？他的小提琴音乐主要有哪些特色？他的小提琴创作在中国近代音乐发展中起到了什么重要作用？ (219)
144. 20 世纪 40 年代，在国统区的专业音乐创作中有哪些优秀的作品出现？它们的作者是谁？ (220)
145. 在中国近代音乐家中有一位著名的台湾籍作曲家，他是谁？有哪些重要的作品？ (221)

146. 解放区的音乐事业是怎样发展起来的？有哪些突出的代表性作品产生？ …… (222)
147. 什么是秧歌剧？秧歌运动是怎样产生的？有哪些重要的作品？ …… (223)
148. 歌剧《白毛女》讲述了一个什么故事？有哪些作曲家参加了创作？在其艺术创作上有哪些特点？它对我国新歌剧创作和发展产生了什么影响？ …… (224)
149. 中华人民共和国成立 50 多年来，音乐生活的总体面貌如何？ …… (226)
150. 50 多年来国家对传统音乐的保护是怎样进行的？ …… (227)
151. 50 多年来有哪些优秀的歌曲广为流传？ …… (228)
152. 50 多年来我国有哪些优秀的合唱作品？ …… (229)
153. 1949 年后我国民族器乐发展呈现出哪些喜人的景象？有哪些突出的作品？ …… (230)
154. 50 多年来我国作曲家创作了哪些著名的钢琴、小提琴作品？ …… (231)
155. 50 多年来我国管弦乐创作中有哪些突出的作品？ …… (232)
156. 哪两部歌剧作品在 20 世纪五六十年代我国歌剧创作中被人们誉为“两座高峰”？它们的作者有谁？ …… (233)

西方音乐史

157. 西方音乐文化之源为什么要追溯到古希腊？ …… (235)
158. 格里高利圣咏是一种怎样的音乐？ …… (236)
159. 中世纪世俗音乐文化有何发展？ …… (237)
160. 复调音乐早期的发展情况是怎样的？ …… (239)
161. 中世纪音乐采用什么样的乐谱和记谱法？ …… (240)
162. “新艺术”新在何处？ …… (241)

163. 音乐史上的文艺复兴是旨在复兴古代文化吗? (242)
164. 勃艮第乐派和佛兰德乐派创作的是什么样的音乐? ... (244)
165. 宗教改革与反宗教改革对音乐有何影响? (246)
166. 文艺复兴时期法国尚松和意大利牧歌是怎样的? ... (248)
167. 威尼斯乐派与威尼斯画派是否具有某些相似的艺术倾向? (249)
168. 文艺复兴时期已有哪些乐器和器乐音乐? (250)
169. 为什么用“巴洛克”一词来冠以一个音乐历史时期? 巴洛克时期音乐发展的基本面貌是怎样的? (251)
170. 意大利歌剧是怎样产生的? (253)
171. 意大利歌剧是怎样发展成在欧洲占主导地位的音乐戏剧的? (254)
172. 法国歌剧为何能独立发展? 英国和德国歌剧发展状况怎样? (257)
173. 什么是清唱剧? 什么是康塔塔? (259)
174. 巴洛克时期意大利提琴音乐发展状况是怎样的? ... (260)
175. 巴洛克管风琴和古钢琴在哪些国家获得发展? (262)
176. 巴赫在巴洛克时期的地位怎样? (263)
177. 亨德尔是怎么成为一位“英国音乐家”的? (266)
178. 古典主义时期音乐生活和音乐风格发生了什么变化? ... (268)
179. 喜歌剧给歌剧艺术的发展带来了哪些清新的气息? ... (269)
180. 格鲁克为什么要进行歌剧的改革? (270)
181. 古典主义时期最重要的器乐形式和体裁是什么? ... (271)
182. 古典主义早期的器乐音乐有何发展? (272)
183. 海顿的历史贡献是什么? (274)
184. 莫扎特音乐的艺术特征是什么? (276)
185. 为什么把贝多芬称为时代的音乐巨人? (279)
186. 浪漫主义时期音乐有哪些主要特征? (283)

187. 浪漫主义最初在哪两位作曲家的音乐中表现出来? ... (285)
188. 门德尔松和舒曼的音乐艺术有什么浪漫主义特性? ... (288)
189. 肖邦和李斯特对 19 世纪浪漫主义钢琴音乐做出了什么
贡献? (291)
190. 标题交响乐与柏辽兹、李斯特的创作有何关系? ... (294)
191. 瓦格纳追求的综合艺术是怎样的? (296)
192. 勃拉姆斯是浪漫主义潮流中的传统主义者吗? (298)
193. 19 世纪法国歌剧的状况怎样? (299)
194. 从罗西尼到威尔第意大利歌剧有何发展? (301)
195. 什么是真实主义歌剧? 普契尼的歌剧是怎样的? ... (304)
196. 斯美塔那和德沃夏克是怎样以音乐焕发出民族
精神的? (305)
197. 北欧格里格的作品有什么独特气质? (308)
198. 俄罗斯民族乐派是如何形成和发展的? (309)
199. 晚期浪漫主义的主要代表是谁? (314)
200. 19 世纪末、20 世纪初东欧、北欧有哪些重要
作曲家? (316)
201. 印象派作曲家所关注的是什么? (320)
202. 何谓表现主义音乐? (322)
203. 20 世纪民族主义倾向的音乐有何新的特征? (324)
204. 20 世纪的新古典主义是要恢复古典主义传统吗? ... (325)
205. 什么是微分音音乐、噪音音乐? (327)
206. 1945 年以后西方音乐有哪些发展倾向? (328)

音乐学总论

1. 音乐学是研究什么的？

如果从音乐学是研究音乐的学科这一似是而非的定义出发，这个问题的提出似乎是多余的，其答案也是不言而喻的。不错，音乐学的研究对象的确是音乐，但又限于音乐这种音响艺术本身。从这门学科建立以来的历史变化看，在不同时期和国家它的研究重点是不同的。

当音乐学这个学科名称在 19 世纪 60 年代被正式使用时，以赫尔姆霍尔茨为代表的一批德国学者，是把构成音乐的物质材料作为它的主要研究对象的，即以音乐产生和传播的物理和生理过程为对象，他们实质上是把音乐学等同于音乐音响学和音乐生理学，把它视为自然科学的一部分。直到今天这方面的研究依然是这门学科的一个基础性的组成部分。

在西方，特别是在美国，至今仍有一部分人认为音乐学是研究音乐历史，而且主要是西方音乐史。所以在美国的一些大学中把西方音乐史专业称作音乐学，而把对其他地区音乐的历史与现状的研究称作民族音乐学。这种看法反映了某种“欧洲中心论”的思想和西方音乐研究的传统及到 19 世纪末为止这门学科的实际研究状况，但此后随着学科领域的拓宽，这种在逻辑上是以局部代替整体的认识，已远远不能涵盖学科的全部研究内容。

现在更多的人赞同一种更为宽泛的观点：音乐学是研究与音