

中国传统音乐学丛书
丛书主编 王耀华

中国传统音乐概论

ZHONGGUO/CHUANTONG/YINYUEXUE/CONGSHU/zhongguo/chuantong/yinyue/gailun

王耀华 杜亚雄 编著

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

J607.2
04-3

ZHONGGUO/CHUANTONG/YINYUEXUE

/CONGSHU/zhongguo/chuantong/yinyue/gailun

中国传统音乐学丛书

丛书主编 王耀华

中国传统音乐概论

王耀华 杜亚雄 编著

北航

C1675405

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统音乐概论/王耀华, 杜亚雄编著. —福州:
福建教育出版社, 1999.9 (2013.8 重印)
ISBN 978-7-5334-2807-5

I. 中… II. ①王…②杜… III. 传统音乐—研究—
中国 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 48840 号

中国传统音乐学丛书

中国传统音乐概论

王耀华 杜亚雄 编著

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83706771 83733693

传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)

出版人 黄旭

发行热线 0591-87115073 83752790

印刷 福州东南彩色印刷有限公司

(福州市金山工业区 邮编: 350002)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32

印张 12.875

字数 311 千

插页 4

版次 2013 年 8 月第 3 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数 14 751-16 797

书号 ISBN 978-7-5334-2807-5

定价 28.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向本社出版科 (电话: 0591-83726019) 调换。

总 序

自上个世纪90年代以来,在对硕士、博士研究生进行教学的过程中,由于专业方向的关系,需要开设诸如《中国传统音乐概论》、《中国音乐结构学》、《中国音乐文献学》、《中国音乐美学》之类的课程,却又苦于缺乏教师、缺少较为系统的教学参考书,于是萌发了组织编写一套《中国传统音乐学丛书》的念头。

早在两千多年前中国就已出现了《乐记》、《吕氏春秋》等音乐学的代表性的著作。在相传为公孙尼子撰写的《乐记》中,论及了有关音乐本原、音乐美感、音乐的社会作用、乐和礼的关系等,是为音乐哲学的滥觞性著作。由战国末期秦相吕不韦集合门客共同编写的《吕氏春秋》,则留下了有关远古音乐、音乐与自然社会政治关系,尤其是音律方面的记载。此后,在各朝各代的志书中都有《音乐志》(或《礼乐志》),全面介绍当时的音乐制度、乐律、乐队、乐曲和礼仪规范等内容。另外,在音乐美学方面,出现了儒家、道家、墨家的音乐美学思想,如嵇康的《声无哀乐论》、周敦颐的“淡”“和”、朱熹的“中和”和徐上瀛《谿山琴况》等音乐美学观和美学著作。在乐律学研究方面,有京房的六十律、钱乐之和沈重的三百六十律、何承天的新律、荀勖的笛律、蔡元定的三分损益十八律、朱载堉的新法密率(十二平均律)。在宫调理论方面,早在春秋战国时期就有旋宫理论和调式运用,汉代民间音乐中有“相和三调”,魏晋南北朝有清商三调、

笛上三调，隋唐时期有八声音阶、燕乐二十八调、八十四调和犯调、移调理论，宋代有“为调式”“之调式”系统，元代的北曲十七调、南曲十三调，明代的九宫，清代的南北曲各十二宫调等。在词调音乐、琴学、表演艺术理论和音乐百科全书式著作方面，有：张炎《词源》、沈括《梦溪笔谈》、王灼《碧鸡漫志》、刘向《琴说》、朱长文《琴史》、袁桷《琴述》、刘籍《琴议》、陈旸《乐书》、燕南芝庵《唱论》、周德清《中原音韵》、徐大椿《乐府传声》等。以上这些文人及其著作都曾对中国传统音乐的乐学、律学、宫调理论、美学等规律作过论述，为我们留下了宝贵的遗产。

1840年，鸦片战争的炮火惊醒了相当一部分中国人。此后，中国又迎来了中西文化交流颇为繁盛的20世纪。中国音乐家开始学习西方的音乐理论，并且试图以此来研究本民族的传统音乐，发展民族的新音乐。然而，中西文化之间，除了纯粹的自然规律，包括人类文明所创造的高科技手段的物质性规律不因国别、族别差异而有任何改变之外，在艺术规律和艺术手段之中，人们对于自然和物质手段的选择却是大异其趣的。正因为有了人的选择、加工、处理方法的不同，所以，在相同的物质根据中所表现出来的色彩、风味、性格、情趣方面却大相径庭，而出现民族特点、地方特色、时代风格的千差万别。对于音乐文化来说，物理学中的声学基本理论固然相同，音乐形态诸要素的选择和音乐审美观的理解却因民族、地域、时代的不同而形成差异。虽然中国传统音乐自古以来就在频繁的中外文化交流中，与世界各地的传统音乐相互吸收、融合，使彼此间有许多相通相同之处，但是，无论是基础理论的律、调、谱、器，或者是音乐审美的虚、实、意、象，甚至至于对乐音的清、浊、纯、噪等方面，都表现出与西方音乐理论的许多差别。因此，整理自己传统乐学、律

学、音乐美学的历史理论，总结可供当前民族音乐使用的应用理论，就成为中国传统音乐研究者的使命和责任。这不仅有利于传统音乐的教学，使我们的下一代了解中国传统音乐的特殊规律，而且为正确理解民族传统音乐提供理论基础，同时也为发展民族新音乐做一些铺垫性工作。

20世纪20年代以来，童斐、王光祈等先驱者进行了可贵的探索。童斐的《中乐寻源》在对中西音乐理论的相同之处作出初步总结的同时，也大略指出了中西音阶的相异。王光祈既强调“西人科学常识丰富，遇事观察锐利”，应当重视西学，又强调“虽有曾受西乐教育之士，若无本国音乐材料（乐理及作品等等），则至多只能造成一位‘西洋音乐家’而已。于‘国乐’前途，仍无何等帮助”。指出了掌握西学的目的是整理中国遗产，研究中国音乐。

20世纪三四十年代，以吕骥为首的延安鲁艺“中国民间音乐研究会”，由王震亚、谢功成等人组成的重庆青木关音乐学院“山歌社”，以刘天华为主帅的“国乐改进社”，着力于民族民间音乐的搜集、整理，进行理论研究，努力探索新音乐创作的民族风格和时代特点。杨荫浏则熔理论与实践于一炉，献毕生精力于中国传统音乐遗产的搜集、整理、研究工作，对中国传统音乐、中国音乐史、中国传统乐律学研究作出了全面的贡献。其他如缪天瑞、沈知白、廖辅叔、曹安和、钱仁康、吉联抗等，以及50年代以来的李纯一、郭乃安、冯文慈、黄翔鹏、赵宋光、夏野、童忠良、汪毓和、杨匡民等，在中国音乐史学、音乐形态学、音乐文献学、音乐美学等领域辛勤耕耘，也都为中国传统音乐学的建设和发展奠定了扎实的基础。特别应提到的是，黄翔鹏对曾侯乙钟磬铭文乐学体系、中国传统音乐形态学、乐律学史、音乐考古学的研究；他所提出“传统是一条河流”的命题以及“身入古

墓，心在人间”，“神游往古，心追方来”等治学思想；他所提倡“宏观的史、论研究必与微观的艺术分析密切结合，‘言必有物，虚实并务’；打破门户之见，使史学、文献学、考古学、民族学与民俗学、乐律学等各种音乐学的边缘学科熔于一炉，来进行系统化的综合研究”的研究方法。这些对促进中国传统音乐的学术研究，具有重要的作用。

20世纪80年代以来，伴随着改革开放步伐而成长起来的中青年音乐学者，抓住时代所提供的难得机遇，投入民族音乐集成的浩大工程之中，深入民间，深入生活，在以上这些前贤的研究成果的基础上，又有新的贡献。

本丛书的诸位作者及其成果，正是这一时代的产物。他们沐浴着改革开放的春风，浸润着中华民族优秀音乐传统的雨露，吮吮着前辈、同仁的学术养分，试图对中国传统音乐理论的某些方面进行梳理、整合。这既是为有志于中国传统音乐研究的青年学子提供一些可资参考的材料，也起到为中国传统音乐学的学术建设添砖加瓦的作用。我们殷切地期待着读者无私的指教和支持，使这些成果不断地臻于更科学、系统、完善。这也是组织编写、出版该套丛书的初衷。

最后谨对本丛书各位作者的辛勤劳动致以崇高的敬意！对福建教育出版社领导及丛书主编的大力支持表示诚挚的谢忱！

王耀华 谨识

壬午年十一月三日

目 录

(75)
(85)
(88)
(88)
(11)
绪 论	(1)
(一) 中国传统音乐的界定	(3)
(二) 中国传统音乐的属性	(4)
(一) 传承性与习惯性	
(二) 社会性与民俗性	
(三) 稳定性与变易性	
(三) 中国传统音乐学的研究范畴	(10)
(一) 中国传统音乐形态学	
(二) 中国传统音乐美学	
(三) 中国传统音乐史学	
(四) 中国传统音乐乐种学	
(五) 中国传统音乐结构学	
(六) 中国传统音乐乐器学	
(七) 中国传统音乐乐谱学	
第一章 中国传统音乐的源流	(17)
第一节 三大来源	(19)
(一) 中原音乐	(19)
(二) 四域音乐	(22)
(三) 外国音乐	(25)

第二节 三大历史时期	(27)
一、中国传统音乐的形成期	(28)
二、中国传统音乐的新声期	(33)
三、中国传统音乐的整理期	(38)
第三节 吸收、融化、创新	(41)
第二章 中国传统音乐的构成	(45)
第一节 民间音乐	(47)
一、民间音乐及其特征	(47)
(一) 创作过程的集体性	
(二) 传播方式的口头性	
(三) 音乐曲调的变易性	
二、中国民间音乐的类别	(54)
三、各类民间音乐分述	(55)
(一) 民间歌曲	
(二) 歌舞音乐	
(三) 说唱音乐	
(四) 戏曲音乐	
(五) 民族器乐	
(六) 综合性乐种	
第二节 文人音乐	(79)
一、古琴音乐	(80)
二、词调音乐	(101)
三、文人音乐的特征	(117)
第三节 宫廷音乐	(119)
一、历代宫廷音乐概况	(119)
二、宫廷音乐的类别	(122)

三、宫廷音乐的特征	(129)
（四） 第四节 宗教音乐	(131)
一、佛教音乐	(132)
（一）佛教对中国音乐的影响	
（二）佛教音乐的组成	
二、道教音乐	(145)
（一）道教法事中的音乐	
（二）韵腔与曲牌	
（三）道教音乐的流派	
三、中国伊斯兰教音乐	(153)
（一）绿洲穆斯林民族的伊斯兰教音乐	
（二）草原穆斯林民族的伊斯兰教音乐	
（三）高原穆斯林民族的伊斯兰教音乐	
四、中国基督教音乐	(157)
（一）天主教	
（二）新教	
五、宗教音乐的艺术特点	(161)
第三章 中国传统音乐的音乐体系和支脉	(165)
第一节 三大乐系	(167)
一、中国音乐体系	(167)
二、欧洲音乐体系	(169)
三、波斯——阿拉伯音乐体系	(170)
第二节 中国音乐体系的十二个支脉	(172)
一、秦晋支脉	(173)
（一）概况	
（二）代表性乐种	

- (181) (三)秦晋支脉汉族民间音乐的音调结构 (181)
- (181) 二、北方草原支脉 (184)
- (182) (一)概况 (182)
- (二)代表性乐种 (182)
- (三)音调特点 (182)
- (183) 三、荆楚武陵支脉 (193)
- (一)概况 (193)
- (二)荆楚支脉 (193)
- (三)武陵分支 (193)
- (四)荆楚支脉民间音乐的音调结构 (193)
- (184) 四、齐鲁燕赵支脉 (216)
- (一)概况 (216)
- (二)代表性乐种 (216)
- (三)音调特点 (216)
- (185) 五、吴越支脉 (232)
- (一)概况 (232)
- (二)代表性乐种 (232)
- (三)音调特点 (232)
- (186) 六、巴蜀支脉 (243)
- (一)概况 (243)
- (二)代表性乐种 (243)
- (三)巴蜀支脉的音调结构 (243)
- (187) 七、青藏高原支脉 (253)
- (一)概况 (253)
- (二)代表性乐种 (253)
- (三)音调特点 (253)
- (188) 八、滇桂黔支脉 (260)

(一)概况	点林斯音(三)	
(138) (二)百越分支	个三韵系音音音音音音——谱系	廿四第
(139) (三)氏羌分支	粗支木星谱	一
九、闽台支脉		(282)
(一)概况	林系封奏升(二)	
(二)代表性乐种及其音乐特点	点林斯音(三)	
(147) 十、粤海支脉	粗支木星谱	(294)
(一)概况	点林(一)	
(二)代表性乐种	林系封奏升(二)	
(三)粤海支脉民间音乐的音调特点	点林斯音(三)	
(150) 十一、客家支脉	粗支木星谱	(302)
(一)概况	点林(一)	
(二)客家山歌述要	林系封奏升(二)	
(三)客家山歌的音调特征	点林斯音(三)	
十二、台湾山地支脉		(313)
(152) (一)概况	粗支木星谱	章四第
(157) (二)民间音乐简介	谱系学美	廿一第
(157) (三)音调特点	美之脉中	一
(158) 附:其他民族		(319)
第三节 欧洲音乐体系的两个支脉		(320)
(158) 一、东部支脉		(321)
(159) (一)概况	音状音音音三脉去谱西声二	
(一)代表性乐种	对,中,谱音合音整谱的谱音,奏音,三	
(159) (三)音调特点		
二、西部支脉		(328)
(180) (一)概况	谱系学美	
(二)代表性乐种	谱系学美	一

(三) 音调特点	335
第四节 波斯——阿拉伯音乐体系的三个支脉	334
一、塔里木支脉	336
(一) 概况	336
(二) 代表性乐种	336
(三) 音调特点	336
二、帕米尔支脉	347
(一) 概况	347
(二) 代表性乐种	347
(三) 音调特点	347
三、河中地支脉	351
(一) 概况	351
(二) 代表性乐种	351
(三) 音调特点	351
第四章 中国传统音乐的艺术特色	355
第一节 美学基础	357
一、中和之美	357
二、写意	363
第二节 音乐形态特征	373
一、三律并用的律制	373
二、五声性旋法和三种音阶并存	376
三、节奏、节拍的散整结合和慢、中、快的发展规律	379
四、以“音腔”为基础的音乐结构层次和以“渐变”为特点的结构原则	380
(一) 以“音腔”为基础的音乐结构层次	380

(二)以“渐变”为特点的结构原则

五、音高的定量和时值的定性相结合的多种记谱法	(384)
六、音响表现形式的单音性	(386)
结语.....	(390)
参考文献.....	(392)
后记.....	(399)

绪论

一、中国传统音乐的界定

二、中国传统音乐的属性

三、中国传统音乐学的研究范畴

……

一、中国传统音乐的界定

中国传统音乐指的是中国人运用本民族固有方法、采取本民族固有形式创造的、具有本民族固有形态特征的音乐，其中不仅包括在历史上产生、世代相传至今的古代作品，也包括当代中国人用本民族固有形式创作的、具有民族固有形态特征的音乐作品。

中国传统音乐是在近现代才出现的一个概念。在1840年以前，所谓中国音乐就是指中国传统音乐。鸦片战争以来，西学东渐，在西方音乐文化的影响下，不少中国人在学习西方音乐的技术和基础理论以后，借鉴或按照那种技术和理论创作出来的音乐和中国古代音乐在各方面都有所不同，这样，“中国音乐”一词的含义也就发生了根本的改变。在现代汉语中，“中国音乐”不仅是指古代传承下来的音乐，而且也指中国人借鉴西方音乐理论创作和改编的音乐。为了把具有中华民族固有形态特征的音乐和接受西方影响后创作出来的新作品加以区别，从20世纪二三十年代起，人们便用“国乐”来认指从古代传承下来的、在近代又有所发展的音乐，而用“新音乐”来认指那些学习过西方音乐的人所写的、较多地借鉴了西方音乐体裁形式和音乐形态特征的音乐。这里的“国乐”就是“中国传统音乐”。因此，中国传统音