

跨文化语境中的中国音乐教学

——周文中中国古代音乐史教学笔记

[美] 周文中 编
张伯瑜 整理

KUA WENHUA YUJING
ZHONGDE
ZHONGGUO
YINYUE JIAOXUE

中央音乐学院出版社

跨文化语境中的中国音乐教学

——周文中中国古代音乐史教学笔记

[美] 周文中 编
张伯瑜 整理

KUA WENHUA YUJING
ZHONGDE
ZHONGGUO
YINYUE JIAOXUE

中央音乐学院出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

跨文化语境中的中国音乐教学：周文中中国古代音乐史教学笔记 / (美) 周文中编；张伯瑜整理. —北京：中央音乐学院出版社，2019.3

ISBN 978 - 7 - 81096 - 968 - 0

I. ①跨… II. ①周… ②张… III. ①音乐史—中国—古代—教学研究—高等学校 IV. ①J609.22 - 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 033917 号

KUAWENHUAYUJINGZHONGDE ZHONGGUOYINYUEJIAOXUE

跨文化语境中的中国音乐教学

[美] 周文中编

——周文中中国古代音乐史教学笔记

张伯瑜整理

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787mm × 1092mm 特 16 开

印 张：14.25 字数：148.2 千字

印 刷：中煤（北京）印务有限公司

版 次：2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 968 - 0

定 价：78.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031

发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

整理者前言

周文中先生是国际著名的华裔作曲家，并培养出了多位具有世界影响力的作曲家。他还是一位有影响力的学者，在中华文化的海外推广上做出过重要的贡献。

2005年秋季，本人正在美国威士利安大学访学，期间到亚特兰大参加美国民族音乐学学会（SEM）的年会。大会安排了聚餐，幸运的是，本人与周文中教授同在一个餐桌，我们交谈甚欢。之后，我几次到他在纽约的家里做客。他向我展示了他的乐器收藏、书籍收藏，谈了许多他的创作理念，以及对音乐发展的看法，其中有一个看法对我触动很大，他说，在中国音乐发展中应该重视对中国古代音乐历史的研究，那是发展的起点。在此过程中，他给我看了许多材料，是他于1982年在哥伦比亚大学开设的中国音乐史课程的材料，其中包括教学大纲、教学内容、部分与教学相关的乐谱、

学生作业、课堂讨论的笔记等等。材料比较繁杂，但内容很丰富。

本人发现，周文中先生的教学方式与中国国内的教学方式很不同，主要有四点：其一，课堂讨论较多，留下了许多学生们课堂讨论的笔记；其二，有详细的课程内容目录，并列出了中国历史各时期中的主要音乐事件及代表人物；其三，由于是跨文化教学，需要把许多中国音乐术语翻译成英文，所以，课程比较注重拼音系统和术语翻译，而且拼音系统采用的是威妥玛式注音方式；其四，课程基本上是从概念入手，是在对中国音乐史所包含的基本概念的解释基础上来理解中国音乐史中的问题。这一点，与中国国内的中国音乐史教学很不一样。

本人在拿到这些材料时，深觉课程的授课方式具有跨文化教学的特点，很想按此思路把这些材料编辑成册，因此，把这些材料一并复印并带回了国内。回国后，交予了当时音乐学系在读的两位研究生荣英涛和王先艳把这些英文材料翻译成了中文。材料很丰富，但怎样组织这些材料，并能够按照一定的结构展示出中国音乐史的基本内容，我在此方面一直没找到一个好的方法。在那些年间，本人担负中央音乐学院的各项教学和科研任务，日子飞快地就过去了，但此项工作一直挂在心中。每逢有时间就会拿出来，左右思考，没有头绪，又放回到那里。

2016年，我们有了一个新想法，即先把这些概念解释清楚。于是，请了音乐学系胡啸同学根据《中国音乐词典》和已经出版的中文书籍中的相关条目对这些概念进行了摘录，加之周文中教授所提供的材料中也包含了一些解释，这样便构成了本书中编的内容。上编和下编则是完全采用周文中教授所提供的材料，只是将它们翻译

成了中文，并将材料进行了合理的归类。在此基础上，我们把周教授课堂上学生们的讨论笔记也翻译出来，并按照不同的范围归纳成不同的论题，放在了附录中。这样，便形成了此书现在的样态。

在1982年开设本课程的时候，周先生邀请了当时国内著名的中国音乐史专家、北京大学的阴法鲁教授前往美国，他们二人共同担任了此课程的教学。所以，有些材料上注明了为阴教授所写，有些课堂笔记是两位教授的课堂授课内容。当时他们所教授的许多学生如今已是国内外著名的学者专家。

能够帮助整理这样一本教学笔记是为了实现自己当时的承诺，希望为跨文化中国音乐的教学提供一个可参考的样本。与此同时，也是对周文中教授几十年来在中国音乐文化的海外传播、中国作曲家的培养和自己的音乐创作成就等方面所作出的杰出贡献所表示的感谢和祝贺！

由于原文中一些特殊词汇不易译成中文，故保留原文样貌。

张伯瑜

2017年8月于北京

附：阴法鲁教授复周文中教授信函影印件

文中教授：

郝光明先生到上海后给我寄来的吴梅女士的信和飞机票等都已收到。俞敏椿小姐到北京后，昨天和我通电话。她说，她将暂离北京，下星期一（十八日）返京。等她回来后，我再和她联系见面。

我赴美访问的事，多承关注，为我作了很周到的安排，特向您们表示衷心的感谢。

我已到泛美航空公司办事处联系过。据办事人说，寄来的飞机票已无问题，只要有签证，就可以按时启程。

今天下午,美国大使馆副领事司徒文 Steven Ferenc Sagi 和我谈了话。他说,今天下午就把我去美国访问事,电告美国国务院,大约一、两个星期即可回电,不会耽误十一月二日你去美的航班(我已把寄来的飞机票给他看过),时间来得及。司徒文副领事曾在哥大中文系学习半年。

我现在正在做赴美^在的准备工作,尽量地多带些复印论文去。建议先集中~~转办~~人力,选译一部分古代音乐研究论文,哥大出版英文版,同时在北京出版中文版。这些论文应当是理论性的、有普遍参考意义或重要史料价值的文章,而不是对具体问题的考据。文章选定之后,即和作书联系,看是否需要修改。出版时可多加些插图,可以帮助读者理解,但印刷的成本高。此事,待见面后再商议。

匆此。即祝

全家好

阴法鲁 1982.10.15.

目 录

上编 课程概览与汉语拼音系统

第 一 章 原课程教案	(3)
一、课程大纲	(3)
二、课程说明	(3)
三、课程内容目录	(4)
第 二 章 课程所需掌握和了解的中文拼音系统	(9)
一、中国语言及其拼音系统	(9)
二、汉语拼音和威妥玛式拼法音节对照表	(12)
第 三 章 中国历史各时期中的主要音乐事件及代表人物 ...	(27)

中编 课程重要概念与术语解读

第 四 章 中国古代音乐哲学观念	(39)
第 五 章 中国传统乐律与乐理术语	(46)

第六章 板眼与结构术语	(53)
一、板眼术语	(53)
二、结构术语	(54)
第七章 乐器名及相关术语	(60)
一、乐器分类法	(60)
二、打击乐器	(61)
三、弹拨乐器	(67)
四、弓弦乐器	(73)
五、吹管乐器	(75)
第八章 乐舞与乐种术语	(80)
第九章 歌舞音乐术语	(92)
一、古代歌舞	(92)
二、现存歌舞	(93)
第十章 戏曲音乐术语	(97)
第十一章 说唱音乐术语	(109)
第十二章 中外音乐文化交流	(113)
第十三章 乐官、乐伎、机构、乐人	(117)
一、乐官	(117)
二、乐伎	(118)
三、机构	(119)
四、乐人	(120)
第十四章 古代乐曲	(122)
第十五章 古代音乐文献和记谱法	(125)
一、文献	(125)

二、记谱法	(128)
-------------	-------

下编 中国古代音乐史专题

第十六章 中国音乐起源及乐律问题	(133)
第十七章 历史上中国和外国音乐文化的交流	(145)
一、先秦时代（公元前3世纪以前）	(146)
二、西汉—东汉（公元前2世纪—公元3世纪）	(146)
三、三国时代—南北朝时代（3世纪—6世纪）	(149)
四、隋代—唐代（6世纪—10世纪）	(151)
五、宋代—元代（10世纪—14世纪）	(156)
六、明代—清代（14世纪—20世纪）	(158)
第十八章 我国古代第一部诗歌总集——《诗经》	(160)
第十九章 声乐旋律结构	(167)
一、唱词音声的基本类型	(167)
二、腔格	(167)
三、装饰性旋律的腔格（繁腔）	(169)
四、跳跃式腔格	(169)
五、腔格之间的关系	(169)

附 录

附录一 课堂讨论与学生笔记	(175)
讨论1 中国古代音乐与周边国家的关联	(175)
讨论2 术语学问题	(177)
讨论3 中国音乐类型问题	(178)

讨论 4	“作曲者与表演者是同一个人吗?”	(179)
讨论 5	雅乐与儒家思想	(179)
讨论 6	有关雅乐(日本宫廷音乐)的问题	(181)
讨论 7	正声与大乐	(182)
讨论 8	古琴问题	(182)
讨论 9	西方学者的研究成果	(184)
讨论 10	“气”“韵”和“德”	(185)
讨论 11	雅乐与俗乐	(186)
讨论 12	中国音乐的和声问题	(192)
讨论 13	即兴问题	(192)
附录二	课外作业	(194)
1.	请为下面的术语注读音	(194)
2.	请列举雅乐中使用的乐器	(195)
3.	请列举俗乐中使用(唐宋时期)的乐器	(196)
4.	请列举在其他音乐类型中使用的或最近出现的乐器	(196)
5.	请列举一些打击乐器	(197)
附录三	中国古代音乐书目	(198)
附录四	中国古代音乐史西文参考文献	(205)

上编 课程概览与汉语拼音系统

第一章

原课程教案

一、课程大纲

1. 教学大纲
2. 中国古代音乐史名词术语
3. 中国乐器译注
4. 中国古代音乐书目
5. 学生笔录内容
6. 中国古代音乐史西文参考文献

二、课程说明

地点：美国哥伦比亚大学 Dodge Hall 610 室

会议记录：中国音乐研究会

时间：1983 年 2 月 4 日

首次课需要讨论的问题：

其一，指定一位课程秘书，由秘书对每次研讨会的内容进行记录。确定一位轮换秘书，作为会议记录工作的替换者。此外，中文、英文术语应该记录在会议记录中。

其二，决定使用拼音系统，并音译副本和拼音指南。

其三，周教授将分发中国音乐研讨会上的材料，即历史、理论、工具书、参考书目等。

其四，鼓励与会者独立地阅读，包括高罗佩的《琴道》、李约瑟的《中国科学文明史》，尤其是声学一节。需要将这些读物存放在音乐图书馆供与会者借阅、学习。

其五，更新周文中教授的中国音乐参考书目与阴法鲁教授的音乐术语目录。

三、课程内容目录

背景知识

1. 中国语言及其拼音系统
2. 中国地理与历史介绍
3. 中国与韩国、日本、印度和东南亚、中亚之间的文化关联
4. 中国与西方文化的关联

哲 学

1. 儒家、道家和佛教中的音乐观念
2. 儒家思想中的音乐功能
3. 秦汉音乐：作为道教、佛教和禅宗音乐思想的显现

乐调系统

1. 五声音阶与七声音阶
2. 雅乐与八十四调理论
3. 唐代俗乐与燕乐二十八调
4. 乐调理论的发展
5. 与古希腊、印度、日本和东南亚音乐体系的比较

乐律体系

1. 《管子·地员》《吕氏春秋·音律》中的“五度循环”与古希腊毕达哥拉斯学派理念之间的比较
2. 阴阳说和《易经》中的律调概念
3. 京房、钱乐之与何承天的律学体系
4. 蔡元定与萨非丁(Safi al-Din)音乐体系间的比较
5. 朱载堉与马丁·梅尔桑(Marin Mersenne)十二平均律之间的比较
6. 根据当代声学研究与音乐的新观念对以上体系的有效性进行重新评估

乐 器

1. 一些代表性乐器的源流与历史
2. 乐器的结构及演奏技巧
3. 与其他文化中的乐器进行比较(如乌德、卡曼恰、塞他尔、唢呐、铜锣、陶笛、日本箏、日本尺八等等)
4. 一些乐器的研究与演奏示范