第一部分　知识介绍

本书将对中外古今的音乐知识进行分门别类的简要介绍，为音乐高考、音乐考级和各种音乐比赛的音乐知识考试作好考前准备。

上篇中国音乐知识

第一章　概述

将中华民族五千年文明中的音乐文化给予粗线条的梳理和勾勒,从中了解一些重要的乐著、乐人、乐事、乐曲、乐词等各方面的信息，从而为解题作好知识上的积累。

第一节　古代音乐(1840年鸦片战争前)

一、乐著

请考生务必记住这些乐著的书名、作者、产生朝代及

需要全本请访问 www.ertongbook.com

主要内容。

1.《诗经》

西周到春秋时期的诗歌总集。收有各类音乐作品 305 篇。据说为孔子所编。全书有“风”、“雅”、“颂”三类不同风格的作品。“风”为各地民歌；“雅”为贵族创作的乐章；“颂”为祭祀宗庙祖先的音乐。

2.《九歌》

楚国创造了一种较为新颖的民歌演唱形式——楚辞。而《九歌》最能体现“楚辞”特色，为屈原所著。共有 11 篇，具有组歌的性质，既有为楚国阵亡将士哀悼的挽歌，又有表现世俗情感的恋歌。

3.《乐记》

为战国初期的公孙尼子所著。该书不仅阐述了音乐与现实的关系，而且还对这种关系做了朴素的唯物主义的解释。其中，不乏有精辟的论述。如“凡音者，生人心也。情动于中，故形于声 声成文，谓之音。”

4.《声无哀乐论》

为魏末著名音乐家嵇康（223－262 年）所著。他首先提出了“声无哀乐”的基本观点，即音乐是客观存在的音响，哀乐是人们触动以后产生的感情。他的这个主张曾引起后人的不断争议。

5.《乐律全书》

为明代律学家朱载堉（1536－1611 年）所著。他创立的“新法密律”认为十二个半音可轮流作为主音，使自由

调成为可能。比德国的巴赫创立的十二平均律早了一百多年。这是中国音乐史上的一项了不起的创造发明。

6.《琴论》

为北宋琴家成玉磵所著。该书强调了弹琴时必须表达琴曲内容,提出了“得意为主”的主张。该书为我国在乐器演奏方面的经典著作。

7.《唱论》

为元代的燕南芝庵所著。该书提出了“腔必真，字必正”的理论,就是后人常说的“字正腔圆”。该书为我国早期在演唱方面的一本权威性著作。

8.《敦煌典谱》

这是 1900 年在敦煌出土的一本价值连城的古乐谱集，后流落国外。我国音乐学者曾根据影印件破译成功，为后世留下了弥足珍贵的古代旋律。

二、乐事

请考生务必记住历史上一些重大音乐事件的产生时代及事件的主要内容。

1.乐府

创立于汉代初期，是以采集改编民间音乐为主的音乐机构。兴盛时，乐府规模曾达千人以上，为当时的音乐繁荣作出了重大贡献。流传下来的《大风歌》“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方”就是乐府时期创作的较为著名的一首乐歌。

2.鼓

这是秦汉时就发展起来并得名的，是以吹管乐器和打击乐器为主、兼有歌唱的器乐合奏形式。用于宫廷演奏和鼓舞士气的军乐演奏。

3.相和歌

这是在周代‘国风’和战国‘楚声’的民歌基础上发展起来的一种演唱形式。一人唱、三人和，所以称为“相和歌”,成形于汉代。相和歌有着较长的发展历史,曾产生过许多杰出作品。如曹操的千古名句：“老骥伏枥，志在千里”就出自相和歌的唱词。

4.清商乐

这是在魏晋南北朝期间，承袭汉代相和歌的音调，吸收了当时南方民歌‘吴声’(江浙地区的民歌)和‘西曲’(湖北荆楚地区民歌）的旋律，而发展起来的一种新乐种。后期改编的著名乐曲《梅花三弄》和《春江花月夜》都是在清商乐的基础上逐步形成的。

5. 唐大曲

顾名思义，这是一种产生于唐代，结构又很庞大的一种乐曲形式。旋律继承于清商乐，并吸收了唐代的民歌。演奏规模大,并有伴舞。《秦王破阵乐》和《霓裳衣羽曲》为最为著名的唐大曲。

6. 梨园

这是盛唐时期设立的教授音乐演奏的机构。因地设在禁苑梨园而得名。由于梨园的艺人受到皇室的重视和亲自校正，所以梨园弟子的音乐技能在当时具有较高的

水平，为唐代的音乐发展作出了重要的贡献。

7. 诸宫调

这是北宋民间艺人孔三传创造的，以调性变化丰富而得名的说唱音乐。乐曲较长，由多个曲牌组成，每个曲牌使用一个宫调(即用一种调高和一种调式),所以称为诸宫调。这种唱腔增加了调性色彩的对比，增强了音乐感染力。

8.元散曲

这是产生于元代,用于抒情、写景、叙事等,且采用清唱形式的一种曲调。大多歌唱自然风光和男女爱情，散曲有小型的‘小令’(单乐段),中型的‘带过曲’(由两个或三个曲调联缀而成)和大型的‘散套’(带有尾声的多个曲调联缀而成）等。

9. 十番

十番也称‘十番鼓’或‘十番锣鼓’,是一种以打击乐为主的器乐合奏形式，盛行于明代苏南一带。乐曲主要表现出粗犷的特点。

10.弦索

弦索是对以弦乐器为主的民族管弦乐合奏的通称。流行于明代。乐谱集《弦索十三套》中的十三套乐曲是那时弦索曲演奏中的精华。乐曲以表现细腻著称。

11.明清小曲

明清两代是我国民歌发展的鼎盛时期。一些歌唱生活疾苦、爱情悲欢、劳动情趣的民歌层出不穷。一些优秀

需要全本请访问 www.ertongbook.com

民歌如《孟姜女》《银纽丝》等流行至今。这些民歌大多精炼、优美,结构短小,所以称为“小曲”。

12.四大声腔

明初，南戏在流行过程中与各地民间音乐结合，产生了具有代表性的海盐腔、余姚腔、弋阳腔和昆山腔，号称“四大声腔”。尤以昆山腔最为优美,后经魏良辅改革,成为了“百戏之祖”的“昆曲”。

13.古琴

古琴原称“琴”。由于历史悠久，后人将琴称为“古琴”。相传在周代就风行弹奏古琴了,古琴有七根琴弦,音色幽雅,技艺高深,深受文人雅士的欢迎。著名的琴曲《高山》《流水》相传为战国时伯牙所创。这两首曲后人改编成《高山流水》,曾搭载美国“旅行者二号”太空船向宇宙星球的高级生物传播这首古朴的中国名曲。明清时期古琴得到了飞速发展，流派纷呈，盛况空前。由于古琴艺术的精深,2003年11月8日被联合国教科文组织授予“人类口述和非物质遗产代表作”称号。

14.少数民族音乐

明清时期影响较大的少数民族音乐有：

维吾尔族的“木卡姆”。这是一种结构较长大的歌舞音乐，以叙事为主。

藏族的“囊玛”。也是一种结构较大的歌舞音乐。歌曲部分优美、细腻 舞曲部分热烈、奔放。

纳西族的“白沙细乐”。这是一种以器乐演奏为主的

歌舞音乐。音乐风格纤细、悠扬,富有特色。

三、乐人

请考生要记住一些音乐名人的音乐贡献或音乐名作。

1.孔子(前551－前479年)

春秋末思想家、教育家。他是一个虔诚的音乐爱好者。既会弹琴唱歌，又会编词作曲。一生十分重视音乐的倡导,把它安排在为学生开设的'礼、乐、射、御、书、数'六门功课中的第二位。他还提出"兴于诗，立于礼，成于乐"的观点，把音乐看成是人的修养的最后的完成阶段。他的这些音乐观点对后世产生了极其深远的影响。

2.李延年(?－前87年)

汉代音乐家，乐府中的乐工出身。擅长改编民间歌曲，曾将张骞从西域带回的《摩诃兜勒》一曲改编成新曲，开了中国音乐家改编外来音调的先河。

3.姜夔(1155－1221年)

南宋音乐家，别号白石道人。他不但善作宋词，并能作曲。所传《白石道人歌曲》中共有17首带有曲谱的创作歌曲,弥足珍贵。其中《扬州慢》《暗香》等尤为著名。姜夔的贡献为后人树起了'自度曲'的丰碑。

4.朱载堉(1536－1611年)

明代乐律学家。一生埋头钻研乐律,首创'新法密律"(即十二平均律),为世界所瞩目。

5.魏良辅(1522－1572年)

明代戏曲音乐家。最大的贡献是改良了昆山腔，后成

为风靡戏坛的昆曲，对中国的戏剧音乐发展产生了十分深远的影响。2001年5月18日，昆曲被联合国教科文组织授予‘人类口述和非物质遗产代表作’称号。

四、乐曲

考生务必要记住一些重要乐曲的曲名、作者、大致内容及一些背景情况。

1.《广陵散》

产生于战国时代，其作者无从查考，是中国最古老的一首琴曲，结构长大，共有45个段落。原名《聂政刺韩王》，乐曲叙述了战国时代工匠之子聂政为父报仇、刺杀韩王的故事，所以旋律的情感对比强烈。该曲具有较强的感染力，流传至今。

2.《胡笳十八拍》

这是一首有词有曲的琴歌，为汉末著名的音乐家蔡邕的女儿蔡文姬（177年—?）所作。乐曲描写了她思念故土的牵肠情感，具有浓郁的抒情气息，是一首极有艺术价值的光芒四射的千古绝唱。

3.《阳关三叠》

这是一首著名的唐代琴歌，歌词为唐代大诗人王维所作，曲作者无从查考。乐曲抒发了与一位从军朋友的别离之情。主题旋律贯穿始终，情感跌宕，是一首词曲珠联璧合的精品佳作。

4.《潇湘水云》

这是一首闻名遐迩的南宋古琴曲，作者为音乐家郭

(1241－1274 年）。乐曲表达了他泛游在潇水和湘水的会合之处，触景生情，涌起了对山河破碎、时势飘零的无限感慨。

5.《霓裳羽衣曲》

这是一首由唐玄宗（李隆基）创作的著名乐曲。它描写了向往神仙遨游月宫见到仙女的神话。旋律风格飘逸优美，还带有西域佛教音乐的风味。

五、乐词

请务必记住一些常见乐语的含义及具体内容。

1. 五声

五声为传统音阶中的五个正音。即宫、商、角、徵、羽，相当于简谱中的 1、2、3、5、6。

2. 二变

五声音阶中，分别比宫音和徵音低半音的“变宫”和“变徵”称为“二变”，相当于简谱中的 7 和 #4，也可以是比变宫和变徵低半音的“闰”和“清角”，相当于简谱中的“7和 4。

3. 七音(也称“七声”)

五声加二变的七声音阶称为“七音”。有三种音阶：

清乐音阶：宫　商　角　清角　徵　羽　变宫

雅乐音阶：宫　商　角　变微　徵　羽　变宫

燕乐音阶：宫　商　角　清角　徵　羽闰

4. 八音

周代把乐器分为八类 金(如编钟等)、石(如编磬等)、土(如埙等)、革(如鼓等)、丝(如琴等)、木(如柷等)、匏(如

笙等)、竹(如笛等)。

5.十二律

我国古代十二平均律的律名。从黄钟律开始，共有十二律名，即：黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

6.钟鼓

这是兴起于西周的“钟鼓之乐”。1928年在湖北省随县出土的“曾侯乙墓地下乐宫”的乐器，其乐队规模、乐器品种和乐器性能都已达到了相当高的艺术水准，引起了全世界的轰动。

7.郑卫之音

原指周代郑国和卫国的地方民间音乐。这是与宫廷雅乐相对立的民间俗乐。历史上曾引起针锋相对的争议，有人欢喜有人忧。应该承认阳春白雪的雅乐能赢得知音，但是下里巴人的“郑卫之音”，更能赢得大众的青睐。

8.大音希声

这是老子(前580－前500年)提出的美学命题；“大音”为完美的音乐；“希声”则是听不到音乐。老子认为最美妙的声音是那种无声的、只能用心灵去体验的音乐，他这种主张至今还在争议。

9.天籁

这是庄子(前369－前286年)提出的“无言而心悦”的音乐审美主张。认为只有“听之不闻其声，视之不见其形”的音乐境界至高，称为“天籁”。

第二节　　近代音乐(鸦片战争至新中国成立)

一、乐著(包括重要的刊物和论文)

考生要记住这些乐著的名称、内容及历史贡献。

1.《中国音乐史》

由叶伯和编著。分上、下两卷。1922 年出版,这是中国最早出版的音乐史书。

2.《音乐入门》

由丰子恺编著。1926 年由上海开明书店出版，是我国较早的一本音乐普及读物。

3.《中国古代之歌剧》

由王光祈著。1934 年获波恩大学哲学博士的论文，成为中国获得国际音乐博士学位第一人。

4.《学校唱歌集》

由沈心工编。从 1904 年至 1907 年共出版了三集，是我国最早的小学音乐教材，影响巨大。

5.《音乐小杂志》

1906 年由李叔同编辑出版，是国内出版最早的一种音乐刊物。

6.《梅兰芳歌曲谱》

是由刘天华编辑记谱的京、昆剧曲谱集，1930 年梅兰芳出访美国前出版，分别用传统和现代记谱的方法绘谱，表现出较高的音乐整理水平。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

7.《革命歌集》

又名《革命歌声》,求实编。1926年12月出版,是我国最早出版的一本革命歌曲集。

8.《新音乐运动论文集》

吕骥编,1949年3月出版。该书收有1933－1948年间报刊上公开发表的有关新音乐运动的重要文章54篇。对新音乐运动的继续产生了深远的影响。

二、乐事

考生务必要记住这些重要乐事的背景、内容及历史贡献。

1.学堂乐歌

十九世纪末、二十世纪初，一些资产阶级改良派面对帝国主义列强瓜分中国的险恶环境,为了“救亡图存”,纷纷建立新式学堂，为了宣扬富国强民的爱国情怀和科学平等的人文精神，一些音乐先驱创作了很多用外国曲调和民间曲调重新填词的歌曲，对引导进步、陶冶学生的思想产生了积极影响。这时期的这类歌曲称为“学堂乐歌”。代表作有《中国男儿》《送别》等。

2.国立音乐院

这是上海音乐学院的前身。1927年11月27日国立音乐院在上海创立。这是中国第一所音乐学院。院长由蔡元培担任，教务主任由萧友梅担任。由于学院广纳贤才,精心施教,为中国的音乐事业培养了很多优秀学生,为中国音乐的发展发挥了巨大的作用。

3. 国乐改进社

民族音乐社团。1927 年由刘天华等发起，在北京成立。提出‘ 借助西乐、研究国乐 ’的口号 ,为民乐的中西结合开辟了一条新路。

4.大同乐会

民族器乐演奏社团。1920 年由郑觐文等人发起 ,在上海成立。曾整理和改编了不少民族器乐曲 ,《春江花月夜》是其中最为著名的一首。

5.国防音乐

1936 年初，左翼文艺工作者为组成抗日民族统一战线 ,在上海提出了这个‘ 国防音乐 ’的口号 ,动员各方面的爱国音乐家参加到抗日救亡运动中来。

6.救亡歌曲

抗日战争前后，产生了大量使人热血沸腾的，反映人民抗日救亡要求的歌曲，这时期产生和流行的歌曲称为“ 救亡歌曲 ”。聂耳、冼星海、吕骥、麦新等是创作救亡歌曲的中坚力量。《义勇军进行曲》《救国军歌》《大刀进行曲》是其中的佼佼者。

7.新音乐运动

通常指二十世纪三十年代兴起的，由中国共产党领导的左翼音乐运动，是以聂耳、冼星海为代表的革命音乐活动。新音乐运动在抗日战争和解放战争时期，号召音乐家深入人民群众中，创作出他们喜闻乐见的音乐，为中国革命的胜利作出了不可磨灭的贡献

8.鲁迅艺术学院

简称“鲁艺”,1938年春成立于延安，是中国共产党领导的培养革命文艺干部的教育机构。其中音乐系共办了五期，曾培养了数百名毕业生，后来大多成为新中国的音乐事业的栋梁之材。

9.秧歌运动

二十世纪的三十年代末、四十年代初的“文艺整风”后，在陕甘宁边区开展了一场轰轰烈烈的秧歌运动，出现了许多新编的秧歌剧,如《兄妹开荒》《夫妻识字》等,不但端正了创作思想，而且发展了音乐事业。随后孕育出了中国第一部大型歌剧《白毛女》。

10.新音乐社

在国统区，以李凌、赵沨为代表的进步音乐工作者于1939年成立了“新音乐社”,并于1940年出版了《新音乐》月刊,刊登革命歌曲、宣传革命理论,成为一本影响全国的进步刊物。

11.昆曲传习所

二十世纪初,由于昆曲萧条,为继承昆曲艺术,培养昆曲人才,于1921年秋在苏州创办了昆曲传习所，拍曲练功,培养了一批才艺出众的“传”字辈演员,为弘扬昆曲艺术作出了杰出的贡献。

12.中央音乐学院

1948年9月，吕骥率东北鲁艺部分人员到达天津，筹建国立音乐院，后正式定名为中央音乐学院，首任院长

马思聪。这是真正意义上代表国家级的音乐学院的诞生。

三、乐人

考生务必要记住一些重要音乐家的简单生平和音乐成就。

1.沈心工(1870－1947年)

上海人。学堂乐歌作家、音乐教育家。曾创作 100 多首乐歌,《体操》《竹马》《黄河》等是他的代表作。他最早编印音乐教科书，为我国早期的学校音乐教育做出了杰出贡献。

2.李叔同(1880－1942 年)

浙江人。著名的学堂乐歌作家，音乐、美术教育家。曾创作了 50 首乐歌,《送别》《早秋》《春游》等是他的代表作。他的歌曲文词秀丽，意境深远，一直是艺术教育中的优秀教材。

3.萧友梅(1884－1940 年)

广东人。著名的音乐教育家、作曲家。创办了中国第一所音乐学院——国立音乐院(现上海音乐学院前身),也是一位著名的作曲家，《问》是他影响最大的一首独唱歌曲。

4.赵元任(1892－1982 年)

江苏人。他是一位造诣很深的语言学家和作曲家。一生写了很多歌曲，大多具有较高的艺术质量。《教我如何不想他》《卖布谣》《老天爷》是其中较为著名的三首。

5.黎锦晖(1891－1967 年)

湖南人。儿童音乐作曲家。一生创作了 12部儿童歌舞剧和 24 首儿童歌舞表演曲。其中《麻雀和小孩》《小小画家》《可怜的秋香》是最流行的几首。他是我国儿童音乐教育的奠基人。

6. 贺绿汀(1903—1997 年)

湖南人。著名作曲家。不但创作了《游击队歌》《春天里》等脍炙人口的优秀歌曲,而且还创作了《牧童短笛》《晚会》等多部优秀的器乐曲。建国后，他还长期担任上海音乐学院的院长。

7. 聂耳(1912—1935 年)

云南人。作曲家，中国新音乐运动的旗手。是中国自学成才音乐家的楷模。在只有短短的五六年创作时间中，就写出了像《义勇军进行曲》《毕业歌》《铁蹄下的歌女》等 37 首高质量的歌曲。

8. 冼星海(1905—1945 年)

广东人。作曲家，也是中国新音乐运动的旗手。曾出国留学,后任'鲁艺'音乐系主任。他不但写出了如《到敌人后方去》《在太行山上》这样优秀的群众歌曲，还写出了经典的大型作品《黄河大合唱》。

9. 吕骥(1909—2002 年)

湖南人。是优秀的音乐评论家、作曲家和音乐活动家，又是中国新音乐事业的卓越领导人，还是一位有着颇多建树的音乐理论家。《抗日军政大学校歌》是影响最大的一首创作歌曲。

10. 刘天华(1895－1932 年)

江苏人。著名的作曲家、民族乐器演奏家、教育家。他创作的《良宵》《光明行》《空山鸟语》等二胡曲,成为二胡走上独奏舞台的开山作品。

11. 华彦钧(1893－1950 年)

又名“瞎子阿炳”。是一名贡献卓越的民间音乐家。他创作并演奏的二胡独奏曲《二泉映月》成为中国音乐的代表作,一直回响在国际乐坛。此外,他的二胡曲《听松》《寒春风曲》、琵琶曲《大浪淘沙》《昭君出塞》《龙船》等也很著名。

四、乐曲

请考生要记住一些著名乐曲的作者及一些重要的背景材料。

1.《义勇军进行曲》(田 汉词、聂 耳曲)

1935 年作。原为影片《风云儿女》的主题歌,由于在革命战争年代里产生了巨大的鼓舞作用,1949 年 9 月被定为代国歌;1982 年 12 月,五届人大五次会议通过决议,正式定名为《中华人民共和国国歌》。

2.《八路军进行曲》(公 木词、郑律成曲)

1929 年作。原为组歌《八路军大合唱》中的一首,由于该曲气势威武、铿锵有力,建国后确定为《中国人民解放军军歌》。

3.《松花江上》(张寒晖词曲)

1936 年作。歌曲表达了东北沦陷后流亡关内的人民

需要全本请访问 www.ertongbook.com