

中国音乐的历史与审美

[中国音乐的历史与审美 下载链接1](#)

著者:修海林

出版者:中国人民大学出版社

出版时间:1999-09

装帧:平装

isbn:9787300030333

《中国音乐的历史与审美(第2版)》主要内容：在一般的音乐专业教学中，音乐的历史知识和作品分析，虽然也会有相互的补充，但是从整体上讲，经常是作为两个不同的教学科目来对待的。考虑到普通高校音乐教育的教学特点，将这两方面的专业知识，在一本教材中结合起来，不但使《中国音乐的历史与审美(第2版)》具有更为充实的内容和知识容量，并且在教学实践上，也有助于学生音乐艺术素养和鉴赏力的全面提高。因为在音乐审美中，这两方面知识，经常是互补的。

作者介绍:

目录: 目录

上篇 中国音乐文化史

1章 全新世新石器时期的音乐

第一节 原始乐舞

一 图腾之乐

二 典礼之乐

三 农事之乐

四 战争之乐

五 生息之乐

六 原始乐舞的文化心理特征

第二节 原始乐器

- 一 舞阳贾湖骨笛的七声音列结构
- 二 河姆渡骨哨的多音列结构
- 三 新石器时期陶埙中典型的三度音程结构
- 四 鱼形埙的四声音阶结构

五 原始乐器对音乐审美听觉感知力的开发

第三节 文献史料中反映的音乐起源问题

- 一 关于声乐起源的史料记载
- 二 关于乐器起源的史料记载

2章 夏、商、西周时期的音乐

第一节 三代乐舞

- 一 以英雄功绩为歌颂对象的乐舞——《大夏》
- 二 祭祀“尚声”、庆贺战功的乐舞——《》
- 三 气势壮美、再现武功的乐舞——《武》

四 巫舞

五 享乐侑食之乐

六 民族、部族间的乐舞交流

第二节 音乐教育

一 夏、商的音乐教育

二 西周的音乐教育

第三节 礼仪音乐及相应的等级制度

第四节 乐器与乐律

3章 春秋战国时期的音乐

第一节 各类社会音乐活动

一 礼宾宴饮中的音乐活动

二 “郑卫之音”的广泛影响

三 民间歌唱艺术的发展

第二节 音乐的审美意识及诸子音乐观

第三节 人乐诗歌总集——《诗》

第四节 曾侯乙墓出土乐器

——先秦乐器、乐律学成就的集中展示

第五节 先秦乐律学理论成果——三分损益法

第六节 生活中的音乐

一 琴曲《流水》与“知音”的故事

二 慷慨悲愤《易水歌》

4章 秦汉时期的音乐

第一节 乐府音乐

第二节 歌舞百戏

第三节 相和歌

第四节 鼓吹乐

第五节 《乐记》的音乐美学思想

一 心物关系与“感于物而动”的命题

二 “乐”的含义

三 “德”与“艺”

四 “道”与“欲”

五 “礼”与“乐”

第六节 生活中的歌曲

一 《垓下歌》

二 《大风歌》

三 琴歌《胡笳十八拍》

5章 魏晋南北朝时期的音乐

第一节 清商乐

一 清商乐的创建、繁荣及其发展的初始阶段

二 清商乐发展的更新阶段

三 清商乐自身发展的汇总阶段

第二节 吴歌、西曲与清商乐的曲体结构

一 吴歌与西曲

二 清商乐的曲体结构特点

第三节 外族外域音乐的传人和影响

一 战乱中的音乐文化交流

二 通商往来及皇族通婚带来的音乐交流

三 佛教传入对中原音乐的影响

第四节 乐律学成就

一 荀勖的“管口校正”理论及其笛律研究

二 何承天创制“新律”的成就

第五节 探讨音乐审美特殊规律的学术成果

一 《声无哀乐论》

第六节 琴乐艺术的成熟及作品

一 《碣石调·幽兰》

二 梅花三弄

三 《酒狂》

四 《广陵散》

6章 隋唐时期的音乐

第一节 繁盛唐曲

一 曲子音乐的文化构成

二 唐曲遗存——《阳关三叠》

第二节 隋唐燕乐

第三节 歌舞大曲

一 唐歌舞大曲的结构

二 《霓裳羽衣曲》

三 《秦王破阵乐》

第四节 歌舞戏

第五节 唐代的说唱音乐——俗讲

第六节 器乐艺术

一 燕乐的乐队编制

二 古琴艺术

三 唐代的乐谱

7章 宋元时期的音乐

第一节 宋代词调音乐

一 词调音乐的创作特点

二 词调音乐的美学品格

三 姜白石的创作

第二节 歌曲与说唱音乐

一 歌唱类

二 说唱类

第三节 宋元杂剧、散曲和南戏

一 宋金杂剧

二 元杂剧和散曲

三 宋元南戏

第四节 器乐与器乐作品

一 器乐

二 古琴艺术

三 琵琶曲《海青拿天鹅》

第五节 声乐演唱理论

一 《梦溪笔谈》中关于“字”“声”问题的演唱理论

二 元代的声乐理论著作《唱论》

8章 明清时期的音乐

第一节 传统民歌

- 一 传统民歌的音乐风格与文化特征的一般描述
 - 二 史籍中有关中国音乐区域性风格特征的描述
 - 三 传统民歌在历史文化传播中形成的“同宗”现象
- 第二节 说唱音乐
- 一 弹词
 - 二 鼓词
 - 三 道情
- 第三节 歌舞音乐
- 一 花鼓
 - 二 采茶
 - 三 木卡姆
 - 四 囊玛
- 五 跳月与芦笙舞
- 第四节 戏曲音乐
- 一 “四大声腔”的兴起与发展
 - 二 “乱弹”声腔的兴起与发展
 - 三 “花”“雅”之争
- 第五节 器乐艺术的发展
- 一 古琴艺术
 - 二 琵琶艺术
 - 三 器乐合奏
- 第六节 音乐理论
- 一 琴乐美学与表演艺术理论著作
——《溪山琴况》
 - 二 明清时期的戏曲声乐演唱理论
 - 三 乐律学的杰出成就
——朱载的“新法密率”理论
- 9章 中华民国时期的音乐
- 第一节 传统音乐的发展
- 一 民歌
 - 二 戏曲
 - 三 说唱
- 四 民族器乐
- 第二节 学堂乐歌与近代新音乐启蒙
- 一 学堂乐歌
 - 二 近代专业音乐创作
- 第三节 民主革命斗争时期的音乐
- 一 工农运动和革命根据地的音乐
 - 二 左翼音乐运动与抗日救亡歌咏运动中的音乐
 - 三 国统区的民主歌咏活动
 - 四 “文艺整风”前后解放区的音乐
- 10章 中华人民共和国时期音乐创作成果录要
- 第一节 声乐艺术的创作成果
- 一 建国后的群众歌曲
 - 二 近十年的通俗歌曲
 - 三 少年儿童歌曲
 - 四 艺术歌曲
- 五 合唱音乐
- 第二节 民族器乐的创作成果
- 一 拉弦器乐曲
 - 二 吹管器乐曲
 - 三 弹拨器乐曲
 - 四 大型协奏曲
 - 五 民族乐队合奏曲

第三节 钢琴、小提琴与其他器乐艺术的创作成果

一 钢琴

二 小提琴

三 大型协奏曲

四 器乐重奏

五 其他器乐

第四节 现代交响乐创作成果

一 建国后的交响乐

二 近十年的交响乐

第五节 歌剧、舞剧音乐及影视音乐的创作成果

一 歌剧音乐

二 舞剧、歌舞音乐

三 影视音乐

下篇 中国音乐作品分析鉴赏

11章 中国音乐赏析导论

第一节 中国传统音乐的文化属性和主要类型

一 文化属性

二 主要类型

三 主要体裁

第二节 中国传统音乐的主要特点

一 注重线性表现的特点

二 节奏特点

三 中国语言与中国传统音乐的关系

四 中国传统音乐的材料构成

第三节 中国传统音乐的曲式构成

第四节 现代中国音乐概谈

12章 中国民歌和古代歌曲赏析

第一节 从民歌中寻找历史的足迹

一 劳动歌曲类

二 其他山野歌曲

三 小曲类叙事歌曲、爱情歌曲等

四 歌舞音乐

第二节 古代诗词歌曲及琴歌

一 古代诗词歌曲

二 琴歌

13章 中国民族器乐赏析

第一节 民间吹管乐和打击乐赏析

一 吹打乐与锣鼓乐

二 吹管乐独奏

第二节 弹弦类：古琴与琵琶独奏曲赏析

一 古琴曲赏析

二 琵琶曲赏析

第三节 拉弦类：二胡、京胡音乐赏析

一 二胡曲赏析

二 京胡曲赏析

第四节 民族器乐合奏曲赏析

一 《春江花月夜》

二 《赛龙夺锦》

三 《翻身的日子》

14章 中国戏曲和中国歌剧、舞剧音乐

第一节 中国戏曲音乐赏析

一 戏曲音乐在戏曲中的地位和作用

二 戏剧表演与器乐锣鼓

三 戏曲音乐唱腔

四 中国戏曲对中国音乐发展的影响

第二节 中国新歌剧音乐赏析

一 歌剧《白毛女》及其对舞剧《白毛女》音乐的影响

二 概谈中国新歌剧音乐的主要艺术特点

第三节 中国舞剧音乐赏析

一 舞剧音乐基本知识介绍

二 概谈中国民族舞剧音乐的特点

三 概谈中国的芭蕾舞剧音乐

15章 中国当代经典音乐赏析

第一节 概谈20世纪上半叶的中国新音乐

一 学堂乐歌

二 从抗日救亡歌曲到国歌

三 器乐独奏曲

四 声乐套曲

第二节 20世纪下半叶的几部大型音乐创作

一 交响诗《人民英雄纪念碑》

二 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

三 大合唱《长征组歌》

四 琵琶协奏曲《草原小姐妹》

五 钢琴协奏曲《春之采》

主要参考书目

• • • • • (收起)

[中国音乐的历史与审美 下载链接1](#)

标签

音乐

音乐美学

美学

作为文化的音乐

音樂美學

藏书

艺术

文化

评论

[中国音乐的历史与审美 下载链接1](#)

书评

[中国音乐的历史与审美 下载链接1](#)