

中国

音乐

史

主讲：梁冰

# 一、乐舞时代

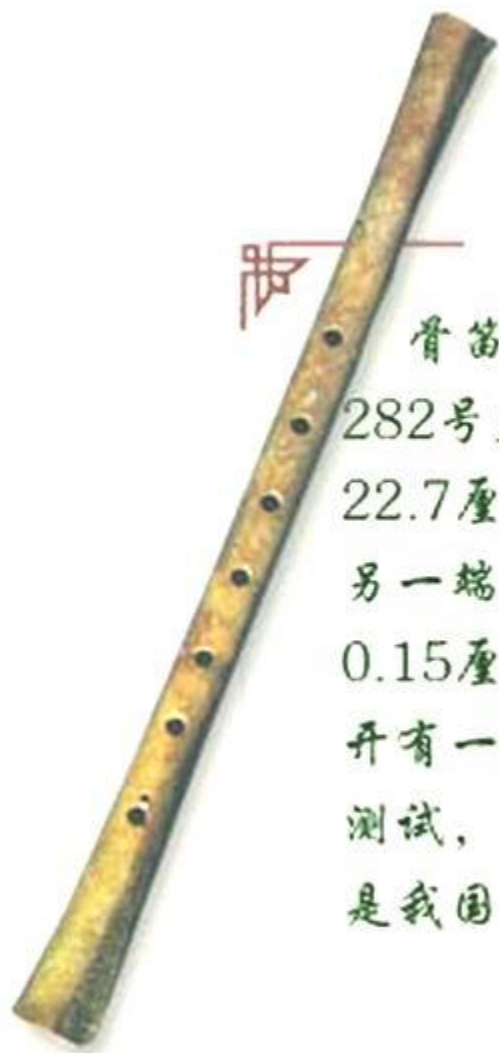
## 1、原始社会音乐

概述：原始社会的音乐是以新石器时代这一阶段的历史传说和考古发现作为研究对象来说明我国历史上曾经存在过的一种早期文明现象，或者说是从一万年中国文明的进步到五千年前中华文明古国的确立，这一历史过程中音乐面貌的大致轮廓。

2、原始社会音乐由原始乐舞和原始乐器两大部分组成。

## 原始乐舞和原始乐器

- 原始乐舞：原始乐舞是指歌、舞、乐“三位一体”的艺术形式，这是我国音乐的早期形态。
- 原始乐器：有骨笛、骨哨、陶埙、陶角、陶钟、陶铃、陶响器、土鼓和石磬等。



骨笛，1987年5月于河南舞阳贾湖遗址282号墓出土，系用鸕鶿的胫骨制作。长22.7厘米，一端内径为 $0.93 \times 1.32$ 厘米，另一端内径为 $0.85 \times 1.11$ 厘米，壁厚约0.15厘米。管身开有7孔，在第七孔的内侧开有一个直径约0.15厘米的调音小孔。经测试，已经具备7声音阶，距今约9000年，是我国现存最早的乐器之一。



# 陶埙



# 陶钟



# 土鼓



# 石磬





# 石磬

石磬简称“磬”，是一种板制体鸣击奏乐器，在中国古代的音乐生活中占有重要的地位。

由于中国古代经历了漫长的石器时代，石磬在没有文字记载的历史中，就已进入原始人类的生活，研究石磬对了解中国远古的音乐生活非常重要。磬的历史非常悠久，在远古母系氏族社会，当时人们以渔猎为生，劳动之后敲击着石头，装扮成各种野兽的形象跳舞娱乐。这种敲击的石头就被逐渐演变为后来的打击乐器——磬。

## 2、夏商音乐

概述：夏商音乐研究的主要对象依然是**乐舞**和**乐器**。

夏商乐舞之形态和原始乐舞一脉相承，形式上未见很大变化，内容上则鲜明地反映了进入阶级社会后乐舞作品文化性质的重大演变。

夏商乐器中由于夏代考古仅仅露出冰山之一角，出土乐器凤毛麟角，商代的出土乐器则是中国乐器史上具有划时代意义。

### 3、西周春秋战国音乐

中国礼乐文明在周代获得高度发展，这一历史阶段的中国音乐，在上古时期有着举足轻重的位置，三者之间有着集成、变化、发展的关系。

**礼乐制度：**是指古代为维护君臣上下等级秩序而建立的一套文化典章制度，以求达到尊卑有序远近和合的统治目的。

**新乐与古乐：**古乐是指雅乐，新乐是指郑卫之音。

**音乐机构：**大司乐是周朝职官的名称，即大乐正，为乐官之长。

**音乐作品：**我国月舞时代和歌舞伎乐时代的音乐作品，其音乐绝大部分已经失传，但许多诗歌却一直保存至今，诗歌的内容、体裁、语言、节奏、韵律等等，同样可以作为研究古代音乐历史的重要对象与依据。

乐器和乐器分类法：周代的乐器见于记载的已有70种左右。根据制作材质的不同，将乐器分为八类，称之为“八音分类法”

八音分类法：

金、木、土、石、丝、竹、匏[páo]、革

乐律理论：

伶伦作律，三分损益法，三分损益十二律。

## 二、歌舞伎乐时代

### 1、秦汉音乐

- 乐府
- 乐府音乐
- 歌舞百戏
- 相和歌
- 鼓吹乐

# 乐府

- **概述：**秦时，宫廷中就设有音乐机构“乐府”集六国之乐于咸阳宫。秦亡后，汉袭秦制。乐府机构亦传承下来。
- **主要职能：**汉代的乐府作为宫廷音乐机构，其主要职能是制乐以为宫廷活动服务，汉乐府的任务有相当一部分，是将文人歌功颂德的诗赋制配成曲，编演歌舞于宫廷演出。当时汉乐府广泛吸收各地音乐甚至少数民族和外域音乐，并且还设立了相应的采风制度，这也是乐府最有意义的工作。

# 歌舞百戏

- 百戏是歌舞杂乐、角抵、杂技、幻术等多种表演形式的总称。百戏在先秦时期，就已有多种表演形式。
- 汉代百戏的演出活动可以说是载歌载舞，这些在今存汉画像石上有较集中的反映，百戏音乐的歌舞表演，形式上是多种多样的。
- 汉代在长安、洛阳这类大都市中，百戏可谓风靡一时，有不少专演百戏的娱乐场所。
- 百戏中的歌舞杂戏音乐和化妆表演的艺术活动也对后世传统戏曲艺术的形成，产生了久远的影响。

# 相和歌

- 相和歌的名称，最早见于汉代，作为北方民间谣曲。相和歌与先秦以“相”为节奏乐器的乐歌形式，有着前承的关系。
- 相和歌在发展过程中逐步与舞蹈相结合，成为一种有器乐、歌唱与舞蹈相配合的大型演出形式，被称为 大曲 或称 相和大曲 ，它是最能反映当时艺术的水平。后来它又脱离歌舞，成为纯器乐合奏曲，称作 但曲。大曲 或 但曲 是相和歌的高级形式，其结构比较复杂，典型的曲式结构是由 艳——曲——乱或趋 三部分组成。艳 是序曲或引子，在曲前，多为器乐演奏，有的也可歌唱，音乐可能是委婉而抒情的，故称为 艳。它可以是个唱段，如《艳歌何尝行》；也可以是个器乐段，如《陌上桑》。



# 鼓吹乐

- 鼓吹乐是以打击乐器、吹奏乐器等合奏形式为主的汉族传统音乐，在中国音乐史上曾形成为重要的乐种。其初常用鼓、角、箫（排箫）、笳等乐器，曲目中亦常有歌词，可供歌唱。鼓吹乐作为历史乐种，特指汉魏以来，宫廷、军府、官府中与仪仗、军旅、宴飨有关，并见于乐府或太常等机构编制的乐种。
- 广义的“鼓吹”，见于明代的专业鼓吹行。宋、元以后，由于历史与社会经济生活的变化，鼓吹乐的合奏形式渐在汉族民间发展；明、清虽仍有官府设置，其乐器编制与应用场合早已迭经演化；汉族民间的诸种流派经过职业、半职业艺人或寺院艺僧的创新，虽或沿用鼓吹之名，也已形成了风格各异的近世各类新兴乐种。

## 2、魏晋南北朝音乐

- 概述
- 音乐思想
- 清商乐
- 古琴音乐

# 概述

- 公元 4 世纪，西晋灭亡，东晋建都建康（今南京）但北方仍处于十六国频繁战争的局面。
- 随着国家政治中心南移，北方音乐文化也随之流入江南。并把汉、魏以来的相和歌、相和大曲与江南民间音乐相结合，由此而产生了一种新的音乐风格与形式——“清商乐”
- 清商乐是南方音乐和北方音乐的总称，但主要成份已是南方民间音乐。

# 音乐思想

- 魏晋南北朝的音乐思想在扬弃先秦两汉伦理实用音乐传统思想的基础上，构建了倡表现、偏心理、重主体的情感愉悦型的新的音乐思想体系。中国古典美学偏于抒情和表现的总体特征。正是在此时期获得了基本确立。

# 清商乐

- 清商乐，简称“清乐”。它是在南方民歌“吴声”、“西曲”的基础上，继承了相和歌的传统发展起来的新乐种。“吴声”是流行于江浙地区的民歌，“西曲”是流行于湖北荆楚地区的民歌。
- 清商乐中采用的“吴声”、“西曲”，多为五言四句一曲，比较齐整。也有少数歌词是由长短句构成的
- 清商三调 分别为 清、平、瑟三调

# 古琴音乐

- 魏晋南北朝：出现一批向往超世隐逸思想的文人琴家，如魏晋时期的阮籍、嵇康、左思，南北朝时代的戴喁、宗炳、柳恽和柳谐。其他著名琴家有魏晋的蔡琰（文姬）、阮咸、刘琨。著名琴曲有《广陵散》、《酒狂》、《梅花三弄》、《乌夜啼》及现存最早的文字谱《碣石调幽兰》（南朝梁丘明所传）。重要琴论专著有嵇康的《琴赋》、谢庄的《琴论》、麴瞻的《琴声律图》、陈仲儒的《琴用指法》。

### 3.隋唐五代音乐

- 概述：隋唐时期南北重新统一，社会安定，经济繁荣，为音乐的发展创造了有利条件。唐代统治者在文化上思想较为开放，广泛吸收外来音乐文化，兼容并蓄，更使音乐达到了一个发展高峰。

# 宫廷音乐

- 隋“七部乐”、“九部乐”：隋朝用国名和地名作为宫廷燕乐乐部的名称。随“七部乐”、“九部乐”的建立，为隋唐燕乐的高度繁荣奠定了基础。
- 唐“九部乐”、“十部乐”：唐代宫廷燕乐的乐部名称。唐代沿袭隋代旧制。“九部乐”、“十部乐”是唐朝宫廷燕乐的第一阶段。“坐部伎”和“立部伎”是唐朝宫廷燕乐发展的第二阶段。



# 音乐机构和音乐制度

- 太常寺：是我国封建社会掌管礼乐最高行政机关。
- 大乐署：唐代隶属于太常寺的音乐机构。
- 鼓吹署：卤簿与军乐的官署。
- 教坊：宫廷管辖的音乐机构，分内教坊和左右教坊共5处。是宫中训练、培养乐工的场所。
- 梨园：唐玄宗在内廷设立的音乐机构，专习法曲、专搞器乐的组织。
- 乐籍制度：将犯法者家属没入乐籍成为专业乐人的一种制度。
- 养伎制度：养“女乐”

## 音乐形式与作品

- 燕乐大曲：又称唐代大曲，综合器乐、歌唱和舞蹈的含有多段结构的大型歌舞音乐。
- 《霓裳羽衣曲》：唐代最为著名的大曲作品。
- 健舞 软舞音乐、法曲、声诗、《阳关三叠》
- 曲子：隋唐时期新兴的艺术歌曲。
- 变文、古琴音乐、《梅花三弄》、《离骚》
- 琵琶音乐

## 西域乐器

- 琵琶、箜篌、箏篥、羌笛、胡笳、芦管、

## 记谱法

减字谱、管色谱、弦索谱、律吕字谱

龟兹谱、旋宫转调、六十调、八十四调

五旦七调、二十八调

## 音乐思想和音乐理论著作

- 唐太宗的音乐思想：高度重视音乐本地美感作用，他的思想对唐代开放性音乐文化政策的建立，无疑具有一种开创性的意义。
- 《乐书要录》、《教坊记》、《羯鼓录》  
《乐府杂录》、《太乐令壁记》、  
《通典·乐典》

**音乐家：**万宝常、祖孝孙、李隆基、张文收、永新、念奴、张红红、段善本、雷海青

## 中外音乐文化交流

- 隋唐时期，中国和亚洲邻国有着广泛的音乐文化交流。
- 主要有日本、高丽、天竺、缅甸等国，使者往来，不绝于途。

# 三、民间音乐时代

## 1、宋辽金元音乐

**概述：**中国封建社会由此进入后期阶段。歌舞伎乐形态转型为民间音乐形态。

**文人音乐：**词乐、姜夔、《白石道人歌曲》、《姜夔自度曲》、《杏花天影》、  
琴乐、琴曲、《潇湘水云》、

**说唱音乐：**琴歌、鼓子词、唱赚、诸宫调、唱赚、诸宫调、货郎儿、陶真、涯词、

**杂剧和南戏：**杂剧是一种有歌唱、动作、化装的舞台作品。南戏也叫戏文，最初产生于浙江温州一带，又叫温州杂剧或永嘉杂剧

**散曲音乐：**元曲包括杂剧和散曲两个部分，前者是戏曲形式，后者是古代的艺术歌曲。散曲包括小令和套数

**乐律理论和音乐理论著作：**蔡元定十八律、《陈旸乐书》、《碧鸡漫志》、《琴史》、《唐会要·乐类》、《事林广记》、《唱论》

## 2、明清音乐

**概述：**明清时期是我国民间音乐的重要延续与发展时期，这一时期的音乐一直影响到20世纪开始的专业音乐创作时代。

**民间歌曲：**尚未有“民歌”的称谓，一般叫做“小曲”或“小唱”。

《山门六喜》、蒲松龄俚曲

**民间歌舞：**不同于歌舞伎乐，是一种边歌边舞的小型歌舞。例如：

木卡姆、囊玛、堆谐、纳西族音乐

**说唱音乐：**弹词、鼓词、西河大鼓、山东大鼓、京韵大鼓、牌子曲、道情、琴书

**戏曲音乐：**四大声腔 海盐腔、弋阳腔、余姚腔、昆山腔、乱弹、梆子腔、皮簧腔、

**民族器乐：**西安鼓乐、福建南音、十番鼓、十番鼓罗、古琴音乐、浙派徐门、虞山派、广陵派、琴曲、平沙落雁、琵琶音乐、李近楼、汤应曾、《十面埋伏》

乐律理论和戏曲理论：朱载堉《乐律全书》、《嘉量算经》、  
《吕律正论》、《瑟谱》

新法密律：即十二等程律。

曲谱和记谱法：《神奇秘谱》、《风宣玄品》、《琵琶谱》  
工尺谱

中西音乐文化交流：明清时期，中国和欧洲有了初步的双向性文化对话与交流，这一时期，自中亚、西亚一带传入的两种乐器——唢呐和扬琴，对于中国器乐艺术的发展也有着重要影响。西方文化的大规模传入，导致中国音乐形态再一次发生性质上的重大变化，近代中国音乐从此进入了一个新的历史发展时期。