

中国民族音乐

运城学院音乐系

杨永兵 副教授

课程的性质与任务

- 《中国民族音乐》是音乐学（教师教育）、音乐表演专业学生的专业基础必修课程。通过教学，使学生对我国丰富多彩的民族民间音乐获得必要的感性知识和基本理论知识，增强民族自豪感，提高艺术修养，在今后从事教学、表演、创作等工作中能够积极继承优秀民族音乐传统。

中国民族音乐

- 第一学期

- 绪论

- 第一章 民间歌曲与歌舞音乐

- 第二学期

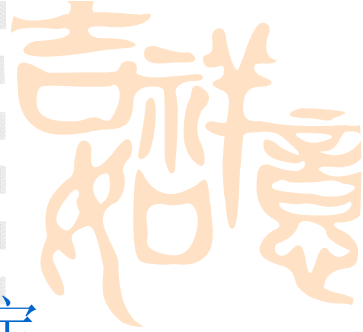
- 第二章 说唱音乐

- 第三章 戏曲音乐

- 第四章 民族器乐与乐种

绪论

■ 第一节 中国民族音乐相关术语界定

■ 第二节 中国民间音乐的音乐体系

■ 第三节 中国民族民间音乐概述

一、相关术语界定

- 1. 中国音乐
- 2. 中国传统音乐
- 3. 中国新音乐
- 4. 中国传统音乐和新音乐的区别
- 5. 中国民族音乐

1. 中国音乐

- 中国音乐：中华民族所创造和拥有的音乐文化。不仅包括汉族音乐，也包括我国55个少数民族的音乐。

1. 中国音乐

- 按作品创作产生的时代，以1840年鸦片战争为界，分为古代音乐和近现代音乐；
- 按音乐的形式和风格特征分为传统音乐和新音乐；
- 按表现乐思所用媒介分为器乐和声乐等。

2. 中国传统音乐

- 是指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，也包括当代中国人运用上述方法、形式创造的，具有上述形态的作品。

- 3个固有

3.中国新音乐

- 中国新音乐则指中国人在学习西方音乐的技术和基础理论后，借鉴或按照那种技术和理论创作出来的音乐。

4. 中国传统音乐和新音乐的区别

- 区别是形式及风格特征不同，而不在于创作时间的先后。
- 学堂乐歌 (20世纪初期)
- 钢琴曲《牧童短笛》 (1934, 贺绿汀)
- 京韵大鼓 (清末民初形成)
- 北京琴书 (20世纪40年代)
- 阿炳《二泉映月》 (1950年暑期)

5.民族音乐

- 目前我国音乐界一般用“民族音乐”这一称呼来认指中国音乐中的“传统音乐”。
- 中国传统音乐可按其流行的社会层面分宫廷音乐和民间音乐两大类。（杜亚雄）
- 中国传统音乐大致由以下四个部分构成：民间音乐、文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐。（王耀华、杜亚雄）

5.1 宫廷音乐

- 宫廷音乐是指古代各中央王朝和各地地方政权在朝廷仪式或宫廷内部演奏的音乐，分外朝乐和内庭乐两类。

5.1 宫廷音乐

- 外朝是群臣朝会、办事的场所；内庭是皇帝、后妃生活起居的地方。外朝乐又称“雅乐”，为典礼性音乐，包括祭祀乐、朝会乐、皇帝出行时演奏的卤簿乐等；
 - 内庭乐又称“燕乐”，是娱乐性音乐，以供人欣赏、愉悦身心为目的，包括宴飨乐、行幸乐等。
- 辛亥革命后，宫廷音乐没有受到应有的关注。我国没有像日本、韩国、越南等国那样，由政府组织专门机构予以保存，故宫廷音乐基本上已不存活，对它的学习和研究一般也属于古代音乐史的范畴。

5.2 民间音乐

- 民间音乐在古代称“俗乐”，是和宫廷音乐相对的一个概念，系指流行在宫廷以外的、由包括知识分子在内的民众创作的音乐。其中主要是民众的集体创作，也包括民众中某些个人创作。它主要依靠口头传播，也有个别的类别辅以书面纪录。由于传统音乐是我国固有的民族音乐，又因为其中的宫廷音乐目前已不存活，音乐学界使用“民族民间音乐”来认指中国传统音乐中的民间音乐。

5.3 文人音乐

- 文人音乐指的是历代具有一定文化修养的知识阶层人士创作或参与创作的传统音乐。
- 主要包括：古琴音乐和词调音乐。

5.4 宗教音乐

- 宗教音乐指的是由宗教信仰者演奏，或是为宗教信仰目的而演奏的音乐。
- 中国各地、各民族的宗教信仰有：佛教、道教、伊斯兰教、基督教等。其中，在音乐方面，佛教、道教的特色较浓。

二、中国民间音乐的音乐体系

- 音乐体系：音的构造；音的组织形式；节拍、节奏；织体。每个民族的音乐特征都在这四方面区别。

- 中国音乐体系

- 欧洲音乐体系

- 波斯—阿拉伯音乐体系

中国音乐体系

- **1.乐音的带腔性。**除平直进行的音之外，还大量存在本身具有高低变化的音。西方学者称为**Unfixed tone**,我国学者称音腔（沈恰）。外国人对此较为敏感，称中国人写字像画画；说话像唱歌。如《阳春白雪》《渔舟唱晚》等等。音与音之间是递变的。
- **2.音调组织的五声性。**旋律以五声为骨干，调式基础为宫商角徵羽五声调式。六声、七声仍以五声为骨干，四个偏音无独立名称。如清角4、变宫7、变徵#4、清羽（闰）b7。
- **3.节拍重音的不确定性和节奏的灵活性。**板是小节第一拍，但并不完全等同于强拍，眼也不完全等于弱拍。如《二泉映月》；京剧打击乐的三拍子：强、弱、强；大量存在散板节拍。
- **4.织体思维的横向型（单声性）。**旋律得到高度发展。除俄罗斯族以外的**55**个民族所采用，亦称华夏体系

欧洲音乐体系

- **1.乐音的固定性。** 如：中央C=261HZ;标准音=440HZ; 音与音之间是跳跃关系。
- **2.调式以四音音列为基础，旋律具有功能和声的表层意义。** 如《国际歌》与《回娘家》区别。
- **3.节拍以均分律动和刚性节拍为特征。强弱拍鲜明，强弱交替很有规律。**（强弱有序、时间均分，几乎见不到散板）
- **4.织体有单声性的，也有多声性的。** 旋律只是音乐的表层。
- 主要有哈萨克族、柯尔克孜族、塔塔尔族和俄罗斯族。近百年来，在维吾尔族、锡伯族中也产生了若干采用这一体系的音乐作品。

波斯—阿拉伯音乐体系

- 1.乐音有条件的带腔。
- 2.调式的基础也是由不同的二度音程构成的四音音列，因为全音被分为四等分，所以四音音列的样式甚多，常用的有11种。其旋律不具有欧洲功能和声的表层意义。
- 3.在节奏节拍方面，均分律动与非均分律动同时存在。
- 4.总体思维方式以横线性为主，但由于运用固定节奏型，旋律节奏与伴奏节奏之间往往形成对比，而表现出纵向性思维的特征。
- 维吾尔族、塔吉克族和乌孜别克族

不要使用西方的理论来理解中国的音乐。

欧洲——波斯阿拉伯——中国

吉
祥
堂

吉
祥
堂

吉
祥
堂

吉
祥
堂

中国音乐的审美特征

■ 1.“和”的精神；以中和为美。

- 中国音乐是在统一中求对比，更强调统一；
- 西方音乐是在对比中求统一，更强调对比。
- 西方的曲式多用ABA；
- 中国传统使用ABC，且A中有B，B中有A、也有C。
《二泉映月》A-A1-A2-A3-A4-A5。

■ 2.“线”的形态；

- 中国音乐——横的方面、线条的音乐。（线状）
- 西方音乐——纵的方面、立体的音乐。（块状）

中国音乐的审美特征

■ 3.“虚”的意境；

- 中国音乐在形似和神似方面追求神似；在写实和虚灵方面追求虚灵；而西方恰恰相反。
- 如绘画：中西观点截然不同
- 中国绘画 “得其形似而无其神韵”；
- 达芬奇 “最可夸奖的绘画，是能形似的绘画”；
- 苏轼 “论画于形似，无异于儿童”；
- 唐三彩“牵马过江”：人在桥上、马在水中、人拉马过江，手中却无缰绳。

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

三、民族民间音乐概述

- (一) 我国民间音乐的类别

- (二) 我国具有丰富的民族音乐遗产的原因

（一）我国民间音乐的类别

- 它可以按照作品的表演方式分为歌曲、歌舞、器乐曲、说唱音乐、戏曲音乐等五个类别；
- 还可以按表现音乐所用的媒介和艺术手段，分为声乐类、器乐类以及和与其他文艺门类结合在一起的综合类；
- 按照作品流行的社会层面又可以细分为民俗音乐、文人音乐、宗教音乐三个类别

（一）我国民间音乐的类别

- 按地域分类：北方、南方；
- 按民族分类：汉族、壮族、满族、藏族...
- 按历史分类：古代（先秦、汉唐、宋元明清）、近现代

(三) 我国为什么会有这样丰富的民族音乐遗产?

- 1.悠久深厚的历史传统。(5千年文明史,延续至今)
- 2.复杂多样的自然环境。
(复杂环境与人们生活多样性,为民间风俗、传统文化、民间音乐提供丰富的土壤)
- 3.博大的文化背景。
(中国传统的大文化背景,哲学、文学、宗教、艺术等等,相互渗透、影响)
- 4.众多的民族和人口。(56个民族,13亿人口)

作业

- 1. 什么是中国音乐、中国传统音乐、中国新音乐、中国民族音乐、中国民间音乐？
- 2. 熟记中国音乐体系的特点。了解欧洲音乐体系与波斯——阿拉伯音乐体系。
- 3. 中国音乐体系的审美特征。
- 4. 我国民间音乐包括哪些类型？
- 5. 我国为什么会有这样丰富的民族音乐遗产？

■ 主要参考资料:

- 王耀华：《中国传统音乐概论》，福建教育出版社，2002年8月版。

