

民间器乐

晋中学院

第一节 概述

- v 一、民间器乐的定义
- v 1、用传统乐器演奏的民间传统音乐。有独奏和合奏两种表演形式。
- v 2、独奏分为吹奏、拉弦、弹拨、打击乐等。
- v 3、合奏分为清锣鼓、弦索乐、丝竹乐、吹打乐。
- v 4、不同的乐器组合，不同的曲目和演奏风格形成多种多样的器乐乐种。

二、民间器乐演奏在我国人民生活中的地位

- v 与民间婚丧喜庆、迎神赛会等风俗生活密切相连。
- v 民间乐队是民俗活动中不可缺少的组成部分，有自娱性和职业性两种形式。
- v 民间器乐的实用性使不少器乐曲牌因用于不同场合而产生变化。

三、我国民间乐器的产生和发展

- v 制作和使用比较简单的打击类乐器(钟、磬、鼓等)当始发在先，利用芦苇、海螺、兽角等制作较易，而发声较难的管乐器可能稍后，制作和使用难度都比较大的弦乐器则出现得更晚。

1、根据出土文物和文献的记载，我国先秦时期的乐器已有鼓、鼗（音逃）、磬（编磬）、钟（编钟）、铃、哨、埙、箫、管、篪（音池）、笙、琴、瑟、筑等多种。在原始社会里，乐器的使用多与求神祭祀、劳动生产和民间舞蹈有密切的联系。

-
- v 2、秦汉至魏晋时期所出现的乐器，主要有箏、琵琶(有秦汉子和阮咸两种不同形制)、笛、方响、卧箜篌等。随着与西域文化的交往，还传入了竖箜篌、波斯琵琶(即曲项琵琶)、笙簧、羯鼓等乐器等多种。

v 3、隋、唐、五代时期，我国继续扩大与外部的往来，各民族音乐文化进一步融合。据《乐府杂录》记载，唐代的乐器约有300种。这时，琵琶已成为燕乐的主奏乐器，并出现了许多演奏名家。这一时期还出现了拉弦乐器，唐代民间已出现轧筝和奚琴。

v 4、宋、元、明、清时期，随着歌舞音乐的成熟、说唱音乐的兴起和戏曲艺术的形成与发展，出现了众多胡琴类乐器（如二胡、京胡、板胡、坠胡等），以及三弦、云锣、月琴等，并传入了唢呐和扬琴。除了吸收外来乐器以丰富本国音乐之外，我国乐器对西洋乐器的发展也曾发声原理，制造出了管风琴的簧片拉手，进而又发明出风琴、口琴和手风琴。

四、我国民间乐器使用的分类方法

- v 1、八音：周代，我国已有根据乐器的不同制作材料来进行分类的方法，共分为金（如钟、钲等）、石（如离磬、鸣球等）、土（埙）、革（鼓等）、丝（琴、瑟）、木（柷、敔）、匏（笙等）、竹（笛、箫等）八类。叫做“八音”。在周末至清初的三千多年中，我国一直沿用“八音”分类法。

2、四分法

自清末开始，我国又普遍采用将民间乐器分为吹、拉、弹、打四类性能的分类方法。

- (1) 吹管乐器：包括无簧哨的吹管乐器、带哨的吹管乐器、簧管乐器。
- (2) 拉弦乐器：胡琴和马头琴、根卡等
- (3) 弹弦及打弦乐器：分为抱弹的弹弦乐器、平置弹奏的弹弦乐器、打弦乐器，
- (4) 打击乐器：如扬琴

3、现代分类法

近几十年来，德国乐器学者萨克斯和奥地利音乐学者霍恩博斯特尔1914年提出的现代乐器分类法被更广泛地采纳，我国民间乐器被分为体鸣乐器(锣、板、梆等)、气鸣乐器(笛、、管、唢呐等)、膜鸣乐器(鼓)和弦鸣乐器(琴、筝、琵琶、三弦、扬琴、胡琴等)四类。

五、民间器乐曲的历史发展脉络

- v 1、从西周到春秋战国时期，民间流行吹笙、吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴等器乐演奏形式。
- v 2、秦汉时期，从西北边境民族传来“鼓吹乐”的器乐合奏形式(有时也与歌唱结合)。它以吹奏乐器和打击乐器为主，在宫廷中被用作军乐以及殡葬、宴会等仪式之中。同时，鼓吹乐也长期为劳动人民广泛运用，经过不断地加工创造，形成了民间多种多样的鼓吹乐合奏形式和丰富的鼓吹乐作品。

- v 3、隋唐时期，琵琶演奏艺术获得极大发展，不仅成为唐代歌舞音乐的主要伴奏乐器，在独奏方面也具有了相当的水平。
- v 4、宋代以后，特别是明、清时期，民间器乐的形成、风格和特点受到了戏曲音乐、说唱音乐的极大影响。

- √ 近代我国少数民族的民间器乐合奏曲，又纳西族的“白沙细乐”、景颇族的“文崩音乐”、土家族的“打溜子”等。
- √ 流传至今的民间合奏曲中有四种常见的形式：
 - √ 1、清锣鼓
 - √ 2、弦索乐
 - √ 3、丝竹乐
 - √ 4、吹打乐

第二节 民间器乐的艺术形式

- √ 一、民间器乐的标题
- √ 标名和标意两种。第一种与内容无关，第二种类与内容有关。
- √ 二、民间器乐曲的结构
- √ 分为单曲和套曲两类。曲式结构有变奏体、循环体、联缀体和综合体等。

-
- √ 三、民间器乐曲的变奏手法
 - √ 1、旋律结构基本不变
 - √ 2、改变旋律结构
 - √ 3、改变旋律调式调性
 - √ 4、借字变奏