

Brief History of
Chinese and Foreign Music

中外音乐简史

宋志军 著

高等院校人文素质教育课程规划教材

RENWENSUZHIJIAOYU

音乐

清华大学出版社

高等院校人文素质教育课程规划教材

中外音乐简史

宋志军 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

音乐艺术博大精深，内容浩如烟海。本书顺应新时代的要求，融汇中西，采撷突出的文化现象与经典作品，梳理总结了音乐发展的脉络与规律。

本书对中外不同时期的音乐发展概况、音乐现象、音乐流派、代表人物及作品进行分析研究，阐明与之相关的社会文化面貌、人文风情、音乐美学观点等，以期不断开阔人们的音乐视野与艺术认知力。

为了生动诠释音乐的“前世今生”，本书附有大量精美图片及音响音像资料，目的是使读者在阅读本书时兴起身临其境、徜徉乐海之感。

本书是了解、欣赏和研究中外音乐的有益读本，适合高等院校师生及广大音乐爱好者阅读，亦可作为各类学校的音乐教材使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中外音乐简史/宋志军著. —北京：清华大学出版社，2018

(高等院校人文素质教育课程规划教材)

ISBN 978-7-302-51131-1

I. ①中… II. ①宋… III. ①音乐史—世界—高等学校—教材 IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第201340号

责任编辑：章忆文 刘秀青

装帧设计：杨玉兰

责任校对：周剑云

责任印制：宋 林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载：<http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印 装 者：小森印刷(北京)有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：18

字 数：430千字

版 次：2018年9月第1版

印 次：2018年9月第1次印刷

定 价：68.00元

产品编号：079890-01

前言

音乐像一剂良药，可以抚平人们心灵的伤痛，

音乐像一缕阳光，绽放出人类精神的光芒。

音乐像一部留声机，记录我们逝去的青春岁月，

音乐是一位良师益友，教会我们不忘初心，砥砺前行。

音乐，光辉灿烂，因你我而来，在历史的藤蔓上开枝散叶，谱写出文明的华彩乐章。

中国有着悠久的历史 and 灿烂的文化。河南舞阳出土的骨笛告诉世人，中国音乐文化至少有 8000 年的历史。湖北随县（今湖北随州）出土的曾侯乙编钟，不仅让我们听到了 2000 余年前的音响，看到了贵族的音乐殿堂，更向我们诠释了华夏礼乐文明的滥觞。汉代相和歌至隋唐燕乐，记录了歌舞伎乐的时过境迁。宋元杂剧至明清传奇，标识了俗乐的发展历程。多难兴邦，众志成城，近现代以来，多少音乐同仁用激昂的音符，见证了中华民族在危难中的崛起与奋进。中国音乐是一座不朽的丰碑。

欧洲（西方）音乐的黎明晚于亚洲。古希腊、古罗马文化，奠定了现代西方音乐文明的基石。长达千余年的教会音乐，曾经引领音乐潮流。“新艺术”的产生，表现出对神学思想束缚的理性觉醒和人性复苏。歌剧的诞生与器乐的发展是巴洛克音乐的显著特点（注：巴洛克也作巴洛克）。贝多芬的创作集古典主义之大成，开浪漫主义之先河，既有对自由、平等、博爱的追求，又有个人情感的表达。20 世纪，除了绚丽多彩的民族乐派和浪漫乐派的部分延续，又出现了许多特立独行的音乐风格。

综上所述，根据在社会生活中形成的艺术形态和服务对象的不同，中国音乐包括古乐舞、歌舞伎乐、俗乐、新音乐等艺术形态，西方音乐可分为古希腊古罗马音乐、中世纪教会音乐、文艺复兴时期音乐、巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐、20 世纪音乐等不同发展时期。加上五彩斑斓的世界民族音乐文化，让音乐这美好的花朵更为出神入化，寓于光辉。

随着人们向往美好生活愿望的增加，对艺术的鉴定和欣赏水平亦需不断提高。本书正以此为宗旨，对中外不同时期的音乐发展概况、突出音乐现象、音乐流派、代表人物及作品进行分析研究，阐明与之相关的社会文化面貌、人文风情、音乐美学观点等，以期不断开阔人们的音乐视野，提高读者朋友对音乐的认知能力。

本书是了解、欣赏和研究中外音乐的有益读本，适合高等院校师生及广大音乐爱好者阅读，亦可作为各类学校的音乐教材使用。同时，为了生动剖析音乐艺术的“前世今生”，书中附有大量精美图片及音响音像资料，目的是使读者在阅读本书时兴起身临其境、徜徉乐海之感，以加深对音乐艺术的理解。

前言

本书全部章节内容均由宋志军独立撰写。作者广泛阅览音乐文献、著作,结合相关作品、典故,诠释音乐文化现象在特定社会历史环境中存在的价值与意义,并在教学实践中不断探索研究,总结归纳,最终定稿成书。书中错误之处在所难免,敬请四方师友批评指正。

作者

2018年2月于郑州怡雅轩

作者简介

宋志军，任教于华北水利水电大学，长期承担《中外音乐史》等课程的教学工作。曾赴上海参加国际歌剧大师班学习，发表多篇专业论文，主持或参与教育部社科基金青年项目、河南省政府决策研究招标课题等五项，获河南省发展研究奖、河南省素质教育理论与实践优秀教育教学奖一等奖等十二种奖项，被河南电视台聘请为评审专家。

第1章 绪论 1

- 1.1 音乐史的学科定位与特点 2
  - 1.1.1 音乐史的学科定位 2
  - 1.1.2 音乐史的学科特点 2
- 1.2 如何学习音乐史 2
  - 1.2.1 用宏观的历史眼光审视
音乐发展 2
  - 1.2.2 纵横交织构建完整的
知识体系 3
- 1.3 音乐史的研究资料 3
  - 1.3.1 如何在文献中查阅音乐
资料 4
  - 1.3.2 音乐文物 6
  - 1.3.3 传统音乐 6
  - 1.3.4 音响音像制品 7
- 【小结及综合实践】 8

第2章 远古、夏、商音乐 9

- 2.1 概况 10
  - 2.1.1 远古概况 10
  - 2.1.2 夏、商概况 10
- 2.2 音乐的起源 11
  - 2.2.1 巫术宗教说 11
  - 2.2.2 情感说 12
  - 2.2.3 自然模仿说 12
  - 2.2.4 劳动说 13
- 2.3 古乐舞 14
  - 2.3.1 远古时期的古乐舞 14
  - 2.3.2 “六代乐舞” 15
- 2.4 古乐器 16
  - 2.4.1 吹奏乐器 16
  - 2.4.2 打击乐器 17
- 【小结及综合实践】 19

第3章 西周、春秋、战国音乐 21

- 3.1 概况 22
  - 3.1.1 西周 22

- 3.1.2 春秋时期 22
- 3.1.3 战国时期 23
- 3.2 音乐机构与音乐教育 24
  - 3.2.1 大司乐 24
  - 3.2.2 音乐教育 25
- 3.3 礼乐制度 26
  - 3.3.1 “佾”(乐舞行列) 27
  - 3.3.2 “乐悬”(乐器摆放) 27
- 3.4 采风制度 28
  - 3.4.1 采风制度的产生 28
  - 3.4.2 采风的目的 28
- 3.5 西周的用乐场合 29
- 3.6 古乐与新乐 29
  - 3.6.1 古乐 29
  - 3.6.2 新乐 30
  - 3.6.3 雅乐的衰落与俗乐
(民间音乐)的勃兴 30
- 3.7 周代音乐作品 31
  - 3.7.1 《诗经》 31
  - 3.7.2 《楚辞》 32
  - 3.7.3 《成相篇》 33
- 3.8 乐律的发展 33
  - 3.8.1 三分损益法 33
  - 3.8.2 三分损益律产生的
十二律 34
- 3.9 音乐思想 34
  - 3.9.1 儒家的音乐思想 35
  - 3.9.2 墨家的音乐思想 35
  - 3.9.3 道家的音乐思想 35
- 3.10 周代乐器的发展 36
  - 3.10.1 乐器的发展概况 36
  - 3.10.2 “八音”分类法 36
  - 3.10.3 曾侯乙编钟的出土 47
- 【小结及综合实践】 48

第4章 秦、汉音乐 49

- 4.1 概况 50
  - 4.1.1 秦代音乐 50
  - 4.1.2 汉代音乐 50

4.2 乐府	50
4.2.1 乐府的产生	50
4.2.2 乐府的含义与职责	51
4.2.3 乐府的重建与扩充	51
4.2.4 乐府的衰败	51
4.2.5 “协律都尉”李延年	52
4.3 宫廷音乐	52
4.3.1 宫廷雅乐	52
4.3.2 宫廷燕乐	53
4.4 民间音乐	53
4.4.1 鼓吹乐	53
4.4.2 相和歌	54
4.4.3 相和大曲	55
4.4.4 相和三调	56
4.5 百戏	56
4.6 音乐理论成果	57
4.6.1 鼓谱与声曲折	57
4.6.2 乐律的发展	57
4.6.3 《乐记》	58
4.7 乐器的发展	61
4.7.1 吹管乐器	61
4.7.2 弹拨乐器	62
4.8 古琴艺术	64
4.8.1 带有故事情节的琴曲	64
4.8.2 琴歌	65
【小结及综合实践】	66

第 5 章 魏、晋、南北朝音乐 67

5.1 概况	68
5.1.1 历史概况	68
5.1.2 音乐发展概况	68
5.2 清商乐	69
5.3 民间歌舞、百戏与歌舞戏	70
5.3.1 民间歌舞	70
5.3.2 百戏与歌舞戏	71
5.4 音乐思想	72
5.4.1 阮籍的音乐思想	72
5.4.2 嵇康的音乐思想	74
5.5 音乐理论成果	77

5.5.1 古琴文字谱	77
5.5.2 乐律的发展	78
5.6 乐器的发展	79
5.6.1 打击乐器	79
5.6.2 弹拨乐器	79
5.6.3 吹管乐器	80
【小结及综合实践】	80

第 6 章 隋、唐、五代音乐 81

6.1 概况	82
6.2 宫廷燕乐	83
6.2.1 我国古代音乐发展 脉络	83
6.2.2 隋、唐“燕乐大曲”	84
6.2.3 多部乐	85
6.2.4 法曲	88
6.2.5 健舞与软舞	88
6.3 民间音乐	89
6.3.1 曲子	89
6.3.2 声诗	89
6.3.3 变文	90
6.3.4 散乐	90
6.4 音乐机构	91
6.4.1 太常寺	91
6.4.2 教坊	91
6.4.3 梨园	91
6.5 音乐理论成果	92
6.5.1 记谱法	92
6.5.2 宫调理论	93
6.5.3 音乐专著	94
6.6 音乐家	95
6.6.1 隋代音乐家	95
6.6.2 唐代音乐家	96
6.7 中外音乐文化交流	97
6.7.1 中日音乐文化交流	97
6.7.2 中朝音乐文化交流	98
6.7.3 中印音乐文化交流	98
【小结及综合实践】	99

第7章 宋、元音乐 101

7.1 概况.....	102
7.2 市民音乐的勃兴.....	102
7.2.1 市民音乐活动场所.....	102
7.2.2 民间艺人行会组织.....	103
7.3 宋代曲子.....	104
7.3.1 宋代曲子概述.....	104
7.3.2 曲子的体裁与结构.....	104
7.3.3 曲子的创作.....	105
7.3.4 曲子词的风格.....	107
7.3.5 唱赚.....	109
7.4 元代散曲.....	110
7.4.1 散曲的音乐.....	110
7.4.2 散曲的分类.....	110
7.5 说唱音乐.....	111
7.5.1 鼓子词.....	111
7.5.2 诸宫调.....	111
7.5.3 陶真.....	112
7.5.4 货郎儿.....	112
7.6 杂剧与南戏.....	112
7.6.1 杂剧的发展.....	112
7.6.2 南戏的发展.....	115
7.7 乐器的发展.....	116
7.7.1 弹拨乐器.....	116
7.7.2 拉弦乐器.....	117
7.7.3 吹管乐器.....	118
7.7.4 打击乐器.....	118
7.7.5 器乐合奏.....	119
7.8 音乐机构.....	120
7.8.1 掌管雅乐的机构.....	120
7.8.2 掌管燕乐的机构.....	120
7.9 音乐理论成果.....	120
7.9.1 记谱法.....	120
7.9.2 宫调理论.....	121
7.9.3 音乐论著.....	122
【小结及综合实践】.....	123

第8章 明、清音乐 125

8.1 概况.....	126

8.1.1 民间音乐蓬勃发展.....	126
8.1.2 音乐理论研究成果 显著.....	127
8.2 明清小曲.....	127
8.2.1 明清小曲的结构.....	128
8.2.2 明清小曲的风格特点... ..	128
8.3 民间歌舞.....	128
8.3.1 汉族歌舞.....	129
8.3.2 少数民族歌舞.....	130
8.4 说唱音乐.....	132
8.4.1 鼓词.....	132
8.4.2 弹词.....	134
8.4.3 牌子曲.....	134
8.4.4 琴书.....	134
8.5 明清戏曲.....	135
8.5.1 明代四大声腔.....	135
8.5.2 清代乱弹.....	136
8.5.3 京剧的形成.....	136
8.6 器乐的发展.....	137
8.6.1 古琴艺术.....	137
8.6.2 琵琶艺术.....	139
8.6.3 民乐合奏.....	140
8.7 音乐理论成果.....	143
8.7.1 乐律制定.....	143
8.7.2 曲谱刊印.....	143
【小结及综合实践】.....	145

第9章 近现代音乐 147

9.1 概况.....	148
9.2 学堂乐歌的兴起.....	149
9.2.1 学堂乐歌的产生发展... ..	149
9.2.2 学堂乐歌的历史意义... ..	151
9.3 新型音乐社团.....	151
9.3.1 新型民乐及戏剧社团... ..	152
9.3.2 新型教育、学术性音乐 社团.....	152
9.4 专业音乐教育.....	153
9.4.1 20世纪初.....	153
9.4.2 20世纪20年代.....	154

9.4.3	20 世纪 30—40 年代	155
9.5	专业音乐创作	157
9.5.1	20 世纪初	157
9.5.2	20 世纪 20 年代	158
9.5.3	20 世纪 30—40 年代	161
9.6	近现代戏曲的发展	170
9.6.1	戏曲的声腔	170
9.6.2	戏曲的角色行当	172
9.6.3	戏曲的表演	173
9.6.4	代表性地方剧种	174
9.7	现代民族乐器的发展	174
9.7.1	乐器的分类	175
9.7.2	民间器乐合奏	185
9.7.3	民族管弦乐及乐队舞台 布局	186
	【小结及综合实践】	186

10.2	古希腊的音乐形式	191
10.2.1	荷马史诗	192
10.2.2	抒情诗	193
10.2.3	颂歌	194
10.2.4	古希腊悲剧	194
10.2.5	古希腊喜剧	195
10.3	古希腊乐器	196
10.3.1	弦乐器	196
10.3.2	管乐器	197
10.4	古希腊音乐哲学	198
10.4.1	音乐的本质	198
10.4.2	音乐的功能和目的	199
10.5	古罗马音乐及乐器	200
10.5.1	古罗马的音乐生活	200
10.5.2	古罗马的乐器	200
	【小结及综合实践】	201

第 10 章 古希腊、古罗马音乐 187

10.1	概况	188
10.1.1	米诺斯文化 (公元前 30 世纪— 前 13 世纪)	188
10.1.2	迈锡尼文化 (公元前 13 世纪— 前 12 世纪)	188
10.1.3	荷马时期 (公元前 12 世纪— 前 8 世纪)	188
10.1.4	古风时代 (公元前 8 世纪— 前 6 世纪)	189
10.1.5	古典时代 (公元前 5 世纪— 前 4 世纪)	189
10.1.6	希腊化时期 (公元前 4 世纪末— 前 1 世纪末)	189
10.1.7	古罗马时期 (公元前 8 世纪末— 公元 5 世纪末)	190

第 11 章 中世纪教会音乐 203

11.1	概况	204
11.2	圣咏与记谱法的发展	204
11.2.1	格列高利圣咏	204
11.2.2	圭多与记谱法	205
11.3	世俗音乐的发展	207
11.3.1	流浪艺人	207
11.3.2	游吟诗人	207
11.3.3	恋诗歌手	208
	【小结及综合实践】	208

第 12 章 文艺复兴时期音乐 209

12.1	概况	210
12.2	新艺术	210
12.2.1	比斯与马肖	210
12.2.2	意大利牧歌	211
12.3	代表音乐流派	211
12.3.1	勃艮第乐派	211
12.3.2	佛兰德乐派	211
12.3.3	威尼斯乐派与 罗马乐派	212

12.4 宗教改革与新教音乐.....	212
12.4.1 宗教的改革	212
12.4.2 赞美诗的改革	213
【小结及综合实践】	213

第 13 章 巴洛克音乐 215

13.1 概况	216
13.2 声乐艺术的发展	216
13.2.1 歌剧	216
13.2.2 清唱剧 (Oratorio)	216
13.2.3 康塔塔 (Cantata)	216
13.3 器乐艺术的发展	217
13.3.1 奏鸣曲	217
13.3.2 协奏曲	217
13.4 巴洛克音乐大师	218
13.4.1 亨德尔	218
13.4.2 巴赫	219
【小结及综合实践】	219

第 14 章 古典主义时期音乐 221

14.1 概况	222
14.2 维也纳古典乐派	224
14.2.1 海顿	224
14.2.2 莫扎特	226
14.2.3 贝多芬	228
14.3 西洋乐器的发展与分类	231
14.3.1 西洋乐器发展概况	231
14.3.2 西洋乐器的分类	231
14.4 西洋管弦乐队	242
14.4.1 发展概况	242
14.4.2 乐队编制	243
14.4.3 乐队舞台布局	244
【小结及综合实践】	244

第 15 章 浪漫派及 20 世纪音乐..245

15.1 概况	246
15.2 浪漫乐派代表音乐家	246
15.2.1 韦伯	246

15.2.2 舒伯特	247
15.2.3 门德尔松	248
15.2.4 肖邦	249
15.2.5 柴可夫斯基	250
15.3 民族乐派	252
15.3.1 挪威民族乐派	253
15.3.2 芬兰民族乐派	253
15.3.3 捷克民族乐派	253
15.3.4 俄罗斯民族乐派	254
15.4 印象主义音乐	254
15.4.1 德彪西	254
15.4.2 拉威尔	255
15.5 表现主义音乐	256
15.6 斯特拉文斯基的音乐主张及 创作风格	257
15.6.1 音乐主张	257
15.6.2 创作风格	257
15.7 噪音音乐和具体音乐	258
15.7.1 噪音音乐	258
15.7.2 具体音乐	258
15.8 流行音乐	259
15.8.1 爵士乐	259
15.8.2 乡村音乐	259
15.8.3 摇滚乐	260
【小结及综合实践】	261

第 16 章 世界民族音乐文化 263

16.1 概况	264
16.2 亚洲民族音乐文化	264
16.2.1 印度音乐	264
16.2.2 朝鲜音乐	265
16.2.3 蒙古音乐	266
16.2.4 缅甸音乐	266
16.2.5 日本音乐	267
16.3 非洲民族音乐文化	268
16.3.1 非洲鼓乐	268
16.3.2 西非贾里	269
16.4 拉丁美洲民族音乐文化	269

目 录

16.4.1 古巴哈巴涅拉与秘鲁 圆舞曲	269
16.4.2 阿根廷探戈音乐	269
16.5 大洋洲民族音乐文化	270
16.5.1 美拉尼西亚音乐	270
16.5.2 波利尼西亚音乐	270
【小结及综合实践】	271

主要参考文献	272

音响音像资料	273

第 1 章

绪 论

学习目标

- 了解音乐史的学科定位与特点。
- 掌握学习音乐史的基本方法。

关键词

音乐 历史 文明进步 学习方法 研究资料

1.1 音乐史的学科定位与特点

1.1.1 音乐史的学科定位

若将音乐学比作一棵树(见图 1-1), 音乐史就是树干上的重要分支, 它以音乐历史为主线, 记载着各个时期的音乐文化现象、代表人物及作品, 揭示着音乐文化发展的本质和意义, 内容广博, 形式多样, 是音乐学的重要组成部分。

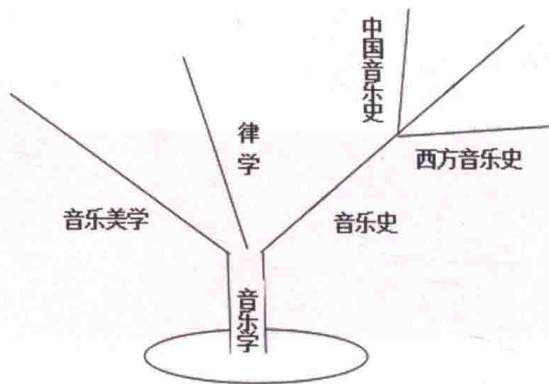

图 1-1 音乐学研究对象图示

1.1.2 音乐史的学科特点

音乐史是音乐和历史的交叉学科, 既要体现音乐文明的进步, 又要理清历史发展的脉络。两者相辅相成, 其宗旨是阐明相关音乐课题的来龙去脉。

1.2 如何学习音乐史

1.2.1 用宏观的历史眼光审视音乐发展

以中国音乐史为例, 音乐史学家黄翔鹏在《论中国古代音乐的传承关系》一文中高屋建瓴地将中国古代音乐分为上古钟磬乐、中古歌舞伎乐和近古俗乐三个时期。这三个时期被统称为“古代我国古典民族音乐文化风格的传统时期”, 即“中国传统音乐时期”, 具体内容如图 1-2 所示。

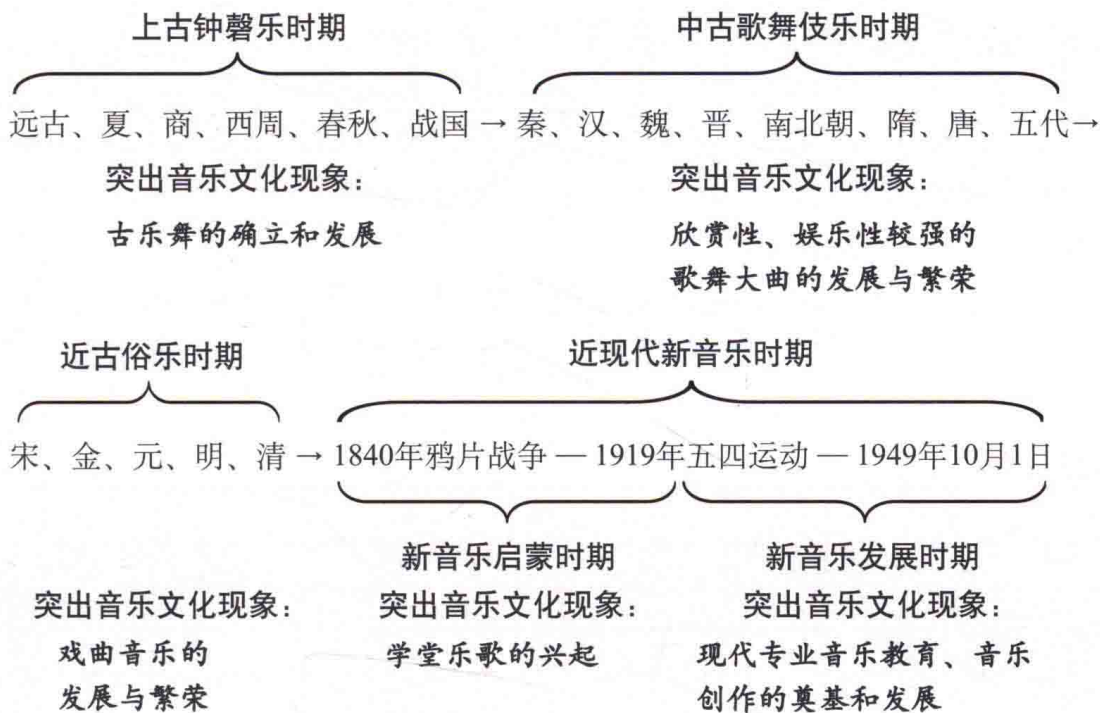

图 1-2 中国音乐通史大系图示

音乐史学家刘再生沿袭了黄翔鹏的思路，提出了“近代以来中国音乐的主流形态是新音乐形态”的观点。

如此一来，“古乐舞—歌舞伎乐—俗乐—新音乐”就勾勒出整个中国音乐发展的基本形态（见图 1-2）。这种用宏观历史眼光把握音乐发展规律的方法对学习音乐史具有提纲挈领、纲举目张的作用。

1.2.2 纵横交织构建完整的知识体系

学习音乐史，为了构建完整的知识体系，横向上要熟悉在每个历史阶段中出现的突出音乐文化现象及代表人物和作品，纵向上要分析这些突出音乐文化现象及代表人物和作品在不同历史阶段中的概念、曲式结构、表演形式、表现意义等方面都有哪些发展与变化。

这样纵横交织构建出的知识体系，既有丰富的内容，又具合理的架构，更有助于加深理解和记忆。

1.3 音乐史的研究资料

关于音乐史的研究资料主要有文献、文物、传统音乐和音响音像制品四类。

1.3.1 如何在文献中查阅音乐资料

文献一般分为古代文献和现代文献。其中，古代文献又称典籍。

1. 古代文献中的音乐资料

1) 中国古代文献中的音乐资料

在初唐《隋书·经籍志》中确立的“经、史、子、集”四部分类法，是我国古代图书分类的主流观念。比如，清代乾隆年间，由大学士纪晓岚负责编纂的《四库全书》，就是按照“经、史、子、集”四部分类法来撰写的。

知识拓展

《四库全书》共有4部44类66属。其中，经部包括易类、书类、诗类、礼类、春秋类、孝经类、五经总义类、四书类、乐类、小学类10类；史部包括正史类、编年类、纪事本末类、别史类、杂史类、诏令奏议类、传记类、史钞类、载记类、时令类、地理类、职官类、政书类、目录类、史评类15类；子部包括儒家类、兵家类、法家类、农家类、医家类、天文算法类、术数类、艺术类、谱录类、杂家类、类书类、小说家类、释家类、道家类14类；集部包括楚辞类、别集类、总集类、诗文评类、词曲类5类。

(1) 经部中的音乐资料。

经部是指被奉为儒家经典的书籍，又称为经。这些书籍中的音乐文献主要有三种形式：

① 散篇。如在《礼记》中有《乐记》篇；《论语》中有《八佾》篇等，以散篇的形式记录音乐。

提示

《礼记》为经部礼类礼记之属书籍；《论语》为经部四书类书籍；《诗经》为经部诗类书籍。

② 《诗经》。《诗经》是一部诗歌总集，从这一点来讲，它应被列到“集”部，但它是儒家经典，所以被列到了“经”部。

《诗经》和音乐的关系不言而喻，它收录了从西周初到春秋末期（前1100—前600）的305首歌词，是考查当时音乐创作与表演形式的重要依据，研究这一时期的音乐，《诗经》是一个重要课题。

③ “乐类”。在经部书籍的“乐类”中，收录了大量的音乐文献。比如北宋陈旸的《乐书》，明代朱载堉的《乐律全书》等皆收录于其中。

(2) 史部中的音乐资料。

史部中收录的都是历史类书籍。其中，关于音乐的资料，主要有乐志和律志两类。

乐志是记录音乐的历史沿革和典章制度的文献。除了在《史记》中被称之为“书”外，在其他史书中，则称其为“志”。比如，《史记·乐书》和《汉书·礼乐志》《宋书·乐志》等。

律志是记录音律计算方法的文献。除了在《史记》中被称之为“书”外，在其他史书中将其称为“志”，比如，《史记·律书》和《后汉书·律志》《晋书·律历志》等。

提示

《史记》为史部正史类书籍，有十二本纪、十表、八书(《礼书》《乐书》《律书》《历书》《天官书》《封禅书》《河渠书》和《平准书》)三十世家、七十列传，共130篇。《汉书》《后汉书》《晋书》《宋书》和《隋书》亦为史部正史类书籍。

(3) 子部中的音乐资料。

子部收录的是诸子百家的书籍，内容较为庞杂。除了在一些书籍的“乐部”中记录音乐外，在子部的笔记杂录书籍中也有音乐内容记录于其中。

比如，在唐代的《艺文类聚》和《初学记》；宋代的《太平御览》和《玉海》等书籍的“乐部”中，都收录有音乐文献。在唐代的《教坊记》《乐府杂录》《羯鼓录》和宋代的《琴史》等笔记杂录书籍中，也有音乐内容的记载。

提示

《艺文类聚》《初学记》《太平御览》《玉海》皆为子部类书类书籍；《教坊记》为子部小说家类书籍；《乐府杂录》和《羯鼓录》为子部艺术类杂技之属书籍；《琴史》为子部艺术类琴谱之属书籍。

(4) 集部中的音乐资料。

集部收录的是历代文人的散文、骈(用骈体写成的文章，要求词句整齐对偶，注重声韵的和谐与词藻的华丽，盛行于六朝，区别于“散体”)文、诗、词、曲和文学评论等著作，包括楚辞、别集、总集、诗文评、词曲五类。其中，音乐文献多以“歌辞”和“词曲评论”形式出现。

比如，在《楚辞》《文选》《乐府诗集》中，收录的主要是歌辞，而南宋王灼所著的《碧鸡漫志》，主要是记录和描绘音乐的词曲评论笔记等。

提示

《楚辞》为集部楚辞类书籍；《文选》和《乐府诗集》为集部总集类书籍；《碧鸡漫志》为集部词曲类书籍。

2) 西方古代文献中的音乐资料

(1) 神话、史诗、历史典籍中的音乐资料。

这类书籍记录有大量关于音乐理论、乐器演奏的内容，是研究西方早期音乐的珍贵资料。

比如，由古希腊盲诗人荷马创作的《荷马史诗》，是一部以历史为背景，音乐与诗歌相结合的长篇史诗。作品分为《伊里亚特》和《奥德赛》两部分，不仅描述了特洛伊战争场景，也记录了公元前9世纪到公元前8世纪古希腊人的社会生活状况。在这部史诗中，出现了大量有关音乐的讨论、神话传说及乐器演奏等内容。

(2) 哲学著作中的音乐资料。

约在公元前380年，西方古典哲学代表人物柏拉图在他的《国家篇》中提到：以音乐和体操为要素的教育，可以塑造“正经”的人。并强调，在教育中，音乐和体操这两个要素必须取得平衡，因为过多的音乐会使人变得女性化或神经质，而过多的体操会使人变得不文明、粗暴或愚昧，足见柏拉图的哲学，已经涉及音乐的教育功能。