

作者簡介

劉洋，女，漢族，現供職於中國傳媒大學。

2005 至 2008 年於中國藝術研究院研究生院攻讀博士學位，師從秦序研究員，研究方向為中國音樂史，畢業論文為《唐代宮廷樂器組合研究》。2008 年由人民音樂出版社出版學術著作《放歌 30 年》（合著），並在學術期刊、學術會議發表論文數十萬字。

提要

唐代是中國古代樂舞藝術發展的鼎盛時期，繁榮的宮廷音樂舞蹈，代表了當時樂舞藝術所達到的最高水平。由於採用兼容並蓄的文化政策，唐代的器樂藝術也在多元文化的影響下出現了繁盛一時的局面。唐代宮廷音樂規模宏大，樂器種類與風格類型眾多，承擔著宮廷祭祀、朝會宴享、出行儀仗等各種禮樂活動之用樂任務，在宮廷儀式中扮演著重要的角色。與此同時，其藝術水準也得到極大提高，發展出多種器樂組合與表演形式，甚至在「梨園」中設有專門演奏玄宗酷愛之法曲的大型絲竹樂團。宮廷器樂藝術，是唐代音樂藝術高度的體現，在中國音樂發展的歷史上具有重要意義。

本書以唐代宮廷樂隊中樂器的配置與組合為研究對象，對各種樂器組合形式進行分析比較，考察唐代宮廷樂隊的編配情況，進而探索其形成條件、嬗變歷程及社會影響，以揭示其在唐代宮廷儀式中的作用及其歷史意義。

樂器是音樂的物質載體，樂隊組合是音樂最直觀的物化體現之一。本書以唐代音樂自身的分類為標準，對宮廷樂隊的類別進行了劃分。考慮到太樂署、鼓吹署以及梨園與教坊等眾多樂舞機構的客觀歷史存在，故在行文中以相應的音樂機構為經，以音樂性質為緯，通過五個部分對唐代宮廷樂隊進行闡述：

第一部分「唐代正樂之樂器組合形式」，主要對當時「正樂」所包括的雅樂、坐立二部伎、讌樂及文康樂、清樂、西涼樂的各種樂隊具體組合形式、樂器配置、樂隊排列等問題加以考辨。第二部分「唐代四夷樂之樂器組合形式」，以包括東夷、南蠻、西戎、北狄之樂的「四夷樂」樂隊組合形式為研究對象，梳理唐九、十部中「西域」、「南蠻」、「東夷」以及高麗、百濟等樂部的樂器組合形式。第三部分「唐代宮廷鼓吹樂之樂器組合形式」，分別對唐代鼓吹樂五大部類、鼓吹十二案、齒簿鼓吹以及唐代宮廷其他場合所用凱樂、行軍鼓吹樂、軍禮鼓吹樂、大儺、合朔伐鼓、夜警晨嚴、輓歌等不同鼓吹樂形式予以論述。第四部分「唐代宮廷其他樂器組合形式」，闡述了梨園、教坊、太常等機構中所見法曲、散樂、太常四部樂等形式的樂隊構成。由於唐代宮廷宴享「以部奉樂」的形式與宋代「以盞奉樂」頗為不同，唐代宮廷中的樂器獨奏形式靈活、場合多變，在朝會儀式中亦常出現，故文中對其進行了專門的論述。第五部分總結前文，並進一步分析了唐代樂器組合的發展變遷軌跡。指出在唐代文化大交流的背景下，雅、胡、俗樂逐漸融匯，相互交流吸收，加速了樂器組合的發展變化。特別是天寶十三載玄宗推行的胡部新聲與道調法曲「合作」，標誌著各族器樂在宮廷的空前融合，並對後世形成了深刻的影響。

縱觀唐代宮廷樂器組合的變遷，既是藝術自身的發展規律使然，也是歌舞伎樂極度繁盛的結果，集中展現了唐代宮廷音樂藝術的風貌。

目次

上冊	緒言	1
	一、選題意義	1
	二、研究方法	8
	三、相關研究成果綜述	9
	四、唐代宮廷樂器組合形式的分類	14
	五、本書所運用的樂器分類法	16
第一章	唐代正樂之樂器組合形式	19
第一節	隋、唐雅樂之樂器組合	19
	一、以宮懸樂隊為核心的隋唐雅樂之制	20
	二、隋朝之雅樂	21
	三、初唐之雅樂	41
	四、盛唐玄宗朝之雅樂	45
	五、中唐之雅樂	59
	六、晚唐之雅樂	61
	七、隋唐時期其他形式的雅樂樂隊	67
第二節	坐、立二部伎之樂器組合	71
	一、立部伎	75
	二、坐部伎	78
	三、小結	79
第三節	讌樂及文康樂之樂器組合	80
	一、文康樂	80
	二、讌樂	82
第四節	清樂之樂器組合及其樂器考	86
	一、清樂樂部之淵源	86
	二、唐代清樂樂部之樂器組合	93
	三、清樂樂部中所涉樂器考	96
	四、唐代清樂樂隊編制之演變及其原因	116
第五節	西涼樂之樂器組合	128
	一、西涼樂之淵源	128
	二、唐代西涼樂樂部之樂器組合	130
	三、隋唐西涼樂樂隊編制之比較	139
第二章	唐代四夷樂之樂器組合形式	145

第一節 西域系之樂器組合	145
一、龜茲樂及其樂器考	145
二、天竺樂	153
三、疏勒樂	157
四、安國樂	161
五、康國樂	166
六、高昌樂	169
第二節 南蠻系之樂器組合	173
一、南詔樂	173
二、驃國樂	181
三、扶南樂	190
四、小結	193
第三節 東夷系及北狄系之樂器組合	194
一、高麗樂	194
二、百濟樂	199
三、北狄系	200

下 冊

第三章 唐代宮廷鼓吹樂之樂器組合形式	201
第一節 唐代鼓吹各部類之樂器組合	202
第二節 唐代鼓吹十二案之樂器組合	210
第三節 隋唐鹵簿鼓吹之樂器組合	214
一、隋代鹵簿鼓吹樂隊	214
二、唐代各等級鹵簿鼓吹樂隊	215
三、唐代晚期鼓吹部及鹵簿鼓吹樂隊	225
第四節 其他場合所用鼓吹樂隊之組合形式	227
一、凱樂	227
二、行軍及軍禮鼓吹樂	229
三、大讌	231
四、合朔伐鼓	232
五、夜警晨嚴	234
六、宮廷朝會、嘉禮及婚葬鼓吹樂	236
七、其他宮廷禮儀中鼓吹樂及其組合形式	240

第四章 唐代宮廷其他樂器組合形式	243
第一節 唐代法曲之樂器組合	244
一、演奏、教習法曲之音樂機構——梨園	244
二、法曲之音樂性質	245
三、隋唐時期法曲之樂器組合	248
四、法曲樂隊之性質	257
五、法曲樂隊之樂工	260
第二節 唐代散樂之樂器組合	261
一、教坊的設立	261
二、隋唐之散樂	262
三、隋唐散樂、百戲之樂器組合	263
四、小結	271
第三節 唐代宮廷樂器獨奏及其他形式	273
一、彈奏樂器	274
二、擊奏樂器	278
三、吹奏樂器	281
四、其他樂器	286
五、其他組合形式	287
六、小結	287
第四節 唐代太常四部樂之樂器組合形式	288
一、太常四部樂之性質	288
二、唐時太常四部樂各部之樂器組成	295
三、小結	304
第五章 結語——隋唐宮廷器樂組合之發展變化	307
第一節 隋時南、北音樂之大融合	309
一、微觀：隋朝雅、胡、俗之融合——樂隊 之構成	310
二、宏觀：隋朝雅、胡、俗之並立——樂部 之設立	312
第二節 初唐雅、胡、俗三樂之鼎立	313
一、唐代雅樂樂隊性質之純正	313
二、唐初置十部樂	314
第三節 唐初胡、俗二樂融合之萌芽	320
一、唐初始設坐、立二部伎	320

二、唐初置太常四部樂	321
第四節 盛唐胡、俗樂融合之高潮	323
一、開元二年教坊、梨園之設立	323
二、開元二十四年「升胡部於堂上」	326
三、天寶十三載「胡部新聲與道調法曲合作」 即「藩漢雜奏」	327
第五節 晚唐雅、俗之新局面	330
一、晚唐雅樂樂隊性質之純正	330
二、新俗樂之形成與興盛	331
附錄：有關唐代樂器組合形式的實物資料	335
參考文獻	401
致謝	417

表格目錄

表 1 唐代樂隊所用樂器分類法示意表	17
表 2 隋煬帝時期雅樂所用樂器表	37
表 3 隋代不同時期雅樂樂隊編制變化表	39
表 4 《新唐書·禮樂志》所述宮懸樂隊所用樂器 表	44
表 5 《唐六典》與《通典》所述開元年間宮懸樂 隊編制內容比勘表	46
表 6 《唐六典》、《通典》、《舊唐書》及《新唐書》 載唐代登歌樂隊樂器編配比對表	49
表 7 《唐六典·太常寺》與《舊唐書·職官志》 開元時期「宮懸之樂」文字比勘表	50
表 8 唐開元年間與隋開皇九年至十四年所製登 歌樂隊配置比照表	54
表 9 開元年間宮懸樂隊組合表	57
表 10 《新唐書》與玄宗朝及昭宗朝所設宮懸之制 比照表	70
表 11 《舊唐書·音樂志》、《唐會要》、《新唐書· 禮樂志》、《冊府元龜》、《樂書》載二部伎 各曲樂隊構成情況比對表	73
表 12 《唐六典》、《通典》、《新唐書》、《明集禮》 所載謫樂樂隊編制比照表	84

表 13	唐初清樂樂隊編制與相和、吳歌樂隊編制 比對表	90
表 14	隋代清樂樂器組合表	92
表 15	唐代清樂樂器組合表	93
表 16	文獻所見兩種清樂樂器編制比對表	96
表 17	《唐六典》、《通典》載唐初至開元年間清樂 樂隊編制表	119
表 18	《隋書》、《唐六典》、《通典》、《舊唐書》載 西涼樂樂器組合比對表	132
表 19	陳暘《樂書》所載「擔鼓」、「檐鼓」內容 詳表	132
表 20	《通典》、《舊唐書》、《隋書·樂志》所述西涼 樂內容比勘表	134
表 21	隋代西涼樂樂器組合表	141
表 22	文獻所載隋、唐龜茲樂樂隊構成比照表 ..	148
表 23	《唐六典》所載龜茲樂、天竺樂、疏勒樂、 安國樂、高昌樂、高麗樂樂隊編制比對表	149
表 24	唐太常四部「龜茲部」與十部樂「龜茲伎」 樂隊編制比照表	152
表 25	文獻所載天竺樂樂隊構成比照表	155
表 26	文獻所載天竺樂樂器構成、類型比照表 ..	156
表 27	文獻所載疏勒樂樂隊構成比照表	159
表 28	《唐六典·太常寺》所載龜茲樂、天竺樂、 疏勒樂樂隊構成比照表	160
表 29	文獻所載安國樂樂隊構成比照表	163
表 30	《唐六典·太常寺》載安國樂與龜茲樂樂隊 構成比照表	164
表 31	文獻載康國樂樂隊構成比照表	167
表 32	文獻載高昌樂樂隊構成比照表	170
表 33	《唐六典·太常寺》載高昌樂與龜茲樂樂隊 構成比照表	172
表 34	唐太常四部樂樂器組合表	176
表 35	《奉聖樂》五宮異用之《五均譜》各均所用 樂器表	179

表 36	《奉聖樂》五宮異用之《五均譜》各均所用 樂部及樂器分類表	180
表 37	《新唐書》載驃國獻樂樂器詳表	184
表 38	《新唐書·南蠻傳》載驃國個別樂器音律 表	185
表 39	驃國獻樂之曲名表	186
表 40	扶南樂與天竺樂樂隊編制比照表	192
表 41	文獻載高麗樂樂隊構成比照表	196
表 42	《唐六典·太常寺》載高麗樂與龜茲樂樂隊 構成比照表	198
表 43	高麗樂樂器分類表	199
表 44	《樂府詩集·橫吹曲辭》載隋、唐鼓吹樂各 部類及所用樂器表	203
表 45	《新唐書·儀衛志》載鼓吹五部樂器編配及 樂曲詳表	204
表 46	《新唐書·儀衛志》及《唐樂圖》所言唐鼓 吹樂各部類所用樂器比照表	206
表 47	《唐六典·太常寺》載鼓吹各部樂器及樂曲 習得所需時間表	209
表 48	隋代鹵簿鼓吹等級制度表	214
表 49	唐代大駕鹵簿鼓吹等級制度表	218
表 50	唐代鹵簿鼓吹等級制度表	220
表 51	《樂府雜錄》載鹵簿鼓吹制度表	226
表 52	《大唐開元禮》與《樂府雜錄》載鹵簿鼓吹 樂器組合比照表	227
表 53	唐開元七年、二十五年鼓吹樂部樂器組合 表	230
表 54	唐代輓歌之制樂器組合表	239
表 55	《樂府雜錄》「雅樂部」之「未知樂器組」 與《新唐書·禮樂志》載法曲樂隊比照表	256
表 56	法曲與清樂、龜茲樂樂隊比對表	257
表 57	參軍戲與驃國樂、天竺樂樂隊構成比對表	268
表 58	《楊太真外傳》載唐宮廷臨時樂隊樂器分類 表	287

表 59	南詔樂部與《樂府雜錄》、《樂書》載「龜茲部」樂隊配器比照表	296
表 60	太常四部樂之「龜茲部」與十部樂之「龜茲伎」樂器編配比照表	297
表 61	宋教坊四部之「法曲部」與南詔樂部及唐太常四部之「胡部」樂隊編配比照表	300
表 62	文獻載散樂樂隊編制比照表	302
表 63	多部樂各部名稱及前後變化簡表	316
表 64	文獻載多部樂上演各部順序表	317

圖片目錄

圖 1	唐代帝王賞樂方位示意圖	23
圖 2	晉及宋、齊時期「十六架」樂懸樂隊排列方式示意圖	25
圖 3	隋開皇九年至十四年宮懸之樂懸樂隊排列方式示意圖	31
圖 4	《樂書》所繪「應」	45
圖 5	《唐六典·太常寺》載宮懸之樂懸樂隊排列方式示意圖	48
圖 6	《樂書》所繪「擊琴」	100
圖 7	《樂書》所繪「一弦琴」	102
圖 8	《樂書》所繪「擊筑」	105
圖 9	《樂書》所繪「吹葉」	110
圖 10	《樂書》所繪「跋膝管」	112
圖 11	《樂書》所繪「清樂簫」	113
圖 12	《樂書》所繪「方響」	113
圖 13	《樂書》所繪「大拍板」、「小拍板」	115
圖 14	《樂書》所繪「節鼓」	115
圖 15	《樂書》所繪「檐鼓」	133
圖 16	《唐六典·太常寺》載西涼樂樂器類型比例圖	138
圖 17	開元時期唐王朝及周邊地區、國家之地理位置、區域圖	143
圖 18	《唐六典·太常寺》載龜茲樂樂器類型比例圖	149

圖 19 《唐六典·太常寺》載天竺樂樂器類型比例 圖	156
圖 20 《唐六典·太常寺》載疏勒樂樂器類型比例 圖	160
圖 21 《唐六典·太常寺》載安國樂樂器類型比例 圖	164
圖 22 《樂書》所繪「正鼓」、「和鼓」	165
圖 23 《樂書》所繪「雙簫篥」	166
圖 24 《唐六典·太常寺》載康國樂樂器類型比例 圖	168
圖 25 《唐六典·太常寺》載天竺樂樂器類型比例 圖	171
圖 26 《樂書》所繪「銅角」	173
圖 27 《唐六典·太常寺》載高麗樂樂器類型比例 圖	197
圖 28 《樂書》所繪「大橫吹」、「小橫吹」	208
圖 29 《樂書》所繪「熊羆案」	210
圖 30 莫高窟第 156 窟壁畫《張義潮出行圖》	230
圖 31 唐代合朔伐鼓儀式樂器排列方式示意圖	234
圖 32 《樂書》所繪「金鑸」	240
圖 33 《樂書》所繪「正銅鋌」	250
圖 34 《樂書》所繪「和銅鋌」	250
圖 35 《樂書》所繪「銅鏡」	250
圖 36 《信西古樂圖》所繪表演雜技者	265
圖 37 印度「三面鼓」	269
圖 38 《宋國河內郡太夫人宋氏出行圖》	270
圖 39 《樂書》所繪「鳳首箜篌」	278
圖 40 《樂書》所繪「羯鼓」	279
圖 41 《樂書》所繪「三杖鼓」	280
圖 42 《樂書》所繪「鼉篥」	283
圖 43 《樂書》所繪「蘆管」	285
圖 44 《樂書》所繪「大鼓」	303
圖 45 《樂書》所繪「常用大鼓」	303