

兰州大学研究生课程教学大纲

课程名称：中国传统音乐文化赏析

一、课程概述

我国的传统音乐文化，已经和其他所有非物质文化遗产一样，濒临消亡的边缘，是需要保护的弱者。我们的传统音乐文化遗产是我们祖先千百年来在所有文化活动中创造的一切，是我们向新时代文化建设的目标迅跑的时候，被我们忽略、甚至是自愿、主动、毫不吝惜地抛弃掉的那一切，所以更需要通过提升研究生人文素养来进一步弘扬和保护传承优秀中国传统音乐文化。让当代大学生更多了解接触中国传统音乐文化思想，建立民族音乐文化的自信，保持民族音乐的个性和多元化也是我们需要承担的重要责任。在国家倡导文艺、美育对当代大学生进行综合素质提升的背景下，为全校研究生开设通史选修课《中国传统音乐文化赏析》课程具有重要意义。通过本课程的学习逐步引导研究生立足新时代、扎根西北丰富的音乐文化遗产，树立研究生正确的艺术观。中国传统音乐文化正是坚持以美育人、以美化人，积极弘扬中华美育精神的最直接体系，通过课程学习可以潜移默化的引导研究生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强中华民族的文化自信。

二、先修课程

音乐审美教育作为一种审美实践，早在两千多年以前就受到中国儒家的重视。孔子提出了“兴于诗、立于礼、成于乐”的美育观点。中国传统文化对提升大学生综合素质有着更深远的意义，传统音乐除了对人格的培养，还可以提升研究生对中华优秀传统文化的认同感，增强民族文化自信。所以中国古代十分重视传统音乐美育，不仅许多哲学家、思想家在传统音乐美育问题上有深刻的见解，音乐美育的实践活动也十分普遍。当代学校教育，除了强调其本体功能之外，十分强调其文化美育功能。同样，在高校教育中，也十分重视其文化效应。因为音乐和教育都是一种文化现象，都是文化的一个重要组成部分，它们既构成了文化本体，又具有传递和深化音乐文化的作用，尤其中国传统音乐文化更是具有传承、弘扬和创新的作用。当今，我国和世界上许多国家的教育实践都证明，传统音乐文化教育在传承民族文化方面具有不可替代的位置，应当用丰富多彩的浸润着民

族文化精髓的传统音乐审美去充实大学教育，用本民族的母语来歌唱，从而培养学生理解本民族音乐、培养学生掌握和理解本民族音乐文化的能力。本课程为全校非艺术类专业研究生通识选修课，学生需具备一定的文化素养，通过本课程的学习可以让学生建立中国传统音乐基本概念，对自己的专业学习有更多的创新思维和创造力，与文、史、哲相关课程之间都有密切的联系和衔接。

三、课程目标

主要教学目标是让研究生基本掌握中国传统音乐文化的特征、种类、音乐特点、民族特色、艺术特征。本课程主要通过对中国传统文化中音乐文化的总体介绍与名作赏析，以及宫廷音乐之音响与历史图片介绍，文人音乐之古琴与词调音乐概述与经典作品赏析，乐种类简介、音响赏析，民间音乐之民歌综述，以及不同音乐种类优秀民歌学唱、传统器乐概述及古代乐器与各民族常用乐器识别及经典曲目赏析、戏曲与曲艺概述及名段学唱，优秀民间音乐作品学唱等教学手段与方法，让我校研究生对中国传统音乐文化有基本的了解与掌握。

1、让学生了解有关中国传统音乐文化主要体裁、形式、乐器、乐种和音乐形态特征等方面的基础知识。同时了解有关中国各民族各音乐文化区的音乐审美特征、音乐文化观念、音乐传统、音乐形成与发展等方面的基本知识。

2、了解中国传统音乐文化所采用的各种音乐体系及其各支脉的概况、代表性乐种、曲目和音乐特点。

3、通过艺术实践和理论学习，提高学生对中国传统音乐文化的感性与理性认识，提高关于中国传统音乐文化分析、鉴赏能力。培养学生对传统音乐文化的感情，增强民族自信心与自豪感。

4、通过对中国传统文化中音乐文化的总体介绍与名作赏析，以及宫廷音乐之音响与历史图片介绍，文人音乐之古琴与词调音乐概述与经典作品赏析，乐种类简介、音像赏析，民间音乐之民歌综述与不同音乐种类优秀民歌学唱、传统器乐概述及古代乐器与各民族常用乐器识别及经典曲目赏析、戏曲与曲艺概述及名段学唱，优秀民间音乐作品学唱等教学手段与方法，让我校研究生对中国传统音乐文化有基本的了解与掌握。

5、通过对风格各异、形式多样的中国传统音乐文化的学习，激发学生对中国传统音乐文化的感情表达方式和思维方式特点的关注，激发学生探究音乐艺术文化的志趣，能主动地进行研究性学习，培养和发展探索精神和创新意识，促进创造性思维能力的发展。

6、理解音乐与人、自然、社会、历史、文化之间的密切关系。理解传统音乐在文化整体中的意义以及各民族音乐的共性与个性。

四、适用对象

硕士和博士研究生

五、授课方式

主要授课方式是结合国内外中国传统音乐学科最新研究动态与研究成果，教师授课与视频资料赏析相结合，在教学方法上结合多媒体课件、视频材料、实践演唱等手段，引导学生参与式学习、研究性学习。

1、该课程将通过音频、视频与课堂范唱、模唱相结合，使学生既了解各地域传统音乐的风格，又亲身感受传统艺术的审美特征和魅力，实现理论与实践的密切结合。

2、重视音乐审美实践教学，注意理论与实践相结合。从音频视频资料的视听入手，加强音乐审美感受，在学生获得感性认识的基础上，作理论分析、总结和归纳。

3、以情感、态度及价值观的形成为目标，注意知识掌握与情感、态度及价值观的形成相结合，提倡学科知识的综合，注意音乐与文化相结合，提高音乐审美能力与促进创造性思维发展相结合

4、本课程将运用启发式、探究式、比较式、比喻式的教学方法，启发学生对中国传统音乐文化作品的体验、感受与理解，进而帮助学生理解听懂中国传统音乐，热爱本民族音乐文化。

六、课程思政教育内容与教学设计

本课程对中国传统音乐文化的解读就是最好的思政内容，习近平总书记多次强调文化自信，因此本课程的思政内容将突出对本民族文化充分的了解基础上，进行展示和弘扬，增强学生的文化自豪感和觉醒力。本课程是理论与实践密切结合的通识选修课，它对于提高非艺术类专业学生的传统音乐文化修养和丰富理论知识具有综融会贯通的作用。在培养学生正确艺术观的前提下，通过课堂教学，帮助学生正确认识中国传统音乐文化的基本规律，从而建立高标准的音乐审美观。不仅使学生准确理解和表达传统音乐种类的思想感情，并且可以领悟中国传统音乐文化的美学思想，加深学生的理论修养，培养出具有国际化、民族化、地域化的综合性学术视野，增强学生的艺术表现力和民族音乐文化自信心，在各自的学科有更多思维方式，为兰州大学培养出国际一流的全能学生。

七、课程内容

第一章 中国传统音乐（6学时）

第一节 中国传统音乐悠久的历史

第二节 中国传统音乐的形式、音乐的内容

第三节 中国传统音乐创作、音乐表演、音乐欣赏

第四节 中国传统音乐的功能

第五节 中国传统音乐的美与审美

（一）中国传统音乐文化审美特征及概念解释由来

（二）中国传统音乐文化美育特征概述

（三）中国优秀传统音乐文化赏析

第六节 中国传统音乐所使用的三大音乐体系

1、中国音乐体系

2、欧洲音乐体系

3、波斯、阿拉伯音乐体系

第二章 花儿审美特征概述（2学时）

第一节 花儿与少年

第二节 河州型花儿行韵特征

第三节 河州型花儿流传曲令

第四节 河州型花儿旋律音调特征

第五节 洮岷型花儿

第三章 中国传统音乐文化西北民族音乐其他民歌研究概述（2学时）

第一节 山曲、爬山调与信天游

第二节 酒歌

第三节 宴席曲

第四章 中国传统说唱音乐赏析（2学时）

第一节 兰州鼓子

第二节 西安鼓乐

第三节 道情皮影戏

第五章 中国传统戏剧音乐赏析（2学时）

第一节 昆曲、江南丝竹

第二节 京剧、秦腔

第三节 代表性地方戏曲

第六章 中国传统少数民族音乐赏析（4学时）

第一节 蒙古族传统音乐文化

第二节 藏族传统音乐文化

第三节 维吾尔族传统音乐文化

教学预期效果分析

该课程将理论讲授、音频、视频与课堂范唱、模唱相结合，尤其是借鉴和沿袭中国民族民间音乐传承过程中“口传心授”的传承方式，使学生既了解名家的风格，又亲身感受传统艺术的审美特征和魅力，实现理论与实践的密切结合。

1、重视音乐审美实践教学，注意理论与实践相结合。从音频视频资料的视听入手，加强音乐审美感受，多背唱具有代表性的优秀曲目，在学生获得感性认识的基础上，作理论分析、总结和归纳。

2、以情感、态度及价值观的形成为目标，注意知识掌握与情感、态度及价值观的形成相结合。

3、提倡学科知识的综合，注意音乐与文化相结合。在对中国传统音乐文化的分析中贯穿“文化中的音乐”和“音乐中的文化”的理念和方法，以利于理解音乐在文化整体中的位置和特点。

4、提高音乐审美能力与促进创造性思维发展相结合。在对中国各民族、各地域音乐的鉴赏、演奏、演唱和即兴创作等学习活动中，培养学生探究音乐艺术规律和文化内涵的兴趣，提高学生创造性思维能力。

教学重点：

1、通过对传统文化中音乐文化的总体介绍与名作赏析让学生了解中国传统音乐文化美育思想。

2、通过对风格各异、形式多样的中国传统音乐文化的学习，激发学生对中国传统音乐文化的感情表达方式和思维方式特点的关注，激发学生探究音乐艺术文化的志趣，能主动地进行研究性学习，培养和发展探索精神和创新意识，促进创造性思维能力的发展。

3、了解有关中国传统音乐文化主要体裁、形式、乐器、乐种和音乐形态特征等方面的基础知识。同时了解有关中国各民族各音乐文化区的音乐审美特征、音乐文化观念、音乐传统、音乐形成与发展等方面的基本知识。

4、了解中国传统音乐文化所采用的各种音乐体系及其各支脉的概况、代表

性乐种、曲目和音乐特点。

5、通过艺术实践和理论学习，提高学生对中国传统音乐文化的感性与理性认识，提高关于中国传统音乐文化美育教育分析、鉴赏能力。

教学难点：

培养学生对传统音乐文化的感情和热爱程度，增强民族自信心与自豪感。

八、课程考核方式：

考核方式为课堂考核与考试考核相结合，课堂考核（课堂讨论、课堂学习汇报等）占40%~50%，考试考核（期末考试等）占50%~60%。期末考试以演唱中国传统民歌内容的方式进行考核，每个学生需演唱中国传统民歌、曲艺、戏曲等内容进行评价，采用百分制。最终考核成绩实行百分制。

九、课程主要参考书目：

1. 《民族音乐学译文集》，董维松、沈洽，人民音乐出版社，1983年版。
2. 《音乐文化人类学》，肖梅、韩锺恩，广西教育出版社，1991年版。
3. 《民族音乐学概论》，伍国栋，人民音乐出版社，1997年版。
4. 《音乐与文化》，洛秦，上海音乐出版社，2002年版。
5. 《中国传统仪式音乐研究-西北卷》，曹本冶主编，云南人民出版社，2004年版。
6. 《音乐人类学的视野——全球文化视野的研究》，管建华编译，南京师范大学出版社，2004年2月版。
7. 《音乐人类学导引》，管建华著，江苏教育出版社，2002年11月版。
8. 《诸野求乐录》，张振涛著，山东文艺出版社，2002年11月版。
9. 《民族音乐学概论》，杜亚雄著，湖南文艺出版社，2002年1月版。
10. 《中国传统乐理基础教程》，童忠良等编著，人民音乐出版社，2004年1月版。
11. 《中国传统乐学》，童忠良等著，福建教育出版社，2004年10月版。
12. 《田野的回声》，萧梅著，厦门大学出版社。
13. 《匈牙利民歌研究》，[匈]贝拉·巴托克著，中央音乐学院出版社，2004年12月版。
14. 《中国传统音乐概论》，袁静芳主编，上海音乐出版社，2000年10月版。

15. 《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐会》，张振涛著，山东文艺出版社，2002年5月版。
16. 《旋律史》，萨波奇·本采著，人民音乐出版社，1983年7月版。
17. 《田野萍踪》，萧梅著，上海音乐学院出版社，2004年12月版。
18. 《西北少数民族音乐研究》张君仁著，上海音乐学院出版社，2010年4月版
19. 《西北传统音乐研究》张君仁著，上海音乐学院出版社，2010年4月版

制定人：孔庆浩 燕仲飞

审定人：燕 昱

批准人：燕 昱

日期：2021年1月