

中国音乐文化 课程设计

王勤

2012.12.27

中国音乐文化课程

- **教学对象**
- **课程类型**
- **教学动机**
- **教学目标**
- **教学思路**
- **教学内容**
- **教学设计**

教学对象和课程类型

■ 教学对象

汉语国际教育本科、硕士研究生
中、高级汉语进修生

■ 课程类型

选修课程（36课时，18周）
讲座（赏析或体验）

教学动机

❏ 作为中国学生

应该具备的文化素质和艺术修养之一

❏ 作为对外汉语专业教师

应具备的教学能力和社交能力之一

❏ 作为外国留学生

应了解的中国文化艺术重要内容之一

教学目标

通过课程学习，使学生能

讲音乐故事——了解中国音乐文化基本常识，包括中国音乐文化发展进程、名家名作等

**赏音乐精品——初步具有赏析中国经典音乐作品的
能力**

**秀中华才艺——初步具有独立选择、编排、表演
有中国文化特色音乐类节目的能力**

教学思路

■ 听音乐，讲故事

沿着中国音乐文化发展历史的轨迹，欣赏经典音乐作品，讲有关的人和事

■ 深入体验，传播中国音乐文化

学习歌唱技巧，独立编排具有中国音乐文化特征的音乐节目

教学内容

- **中国音乐文化发展进程——中国音乐文明的开端、中国传统音乐文化和中国“新音乐”文化的发展**
 - **音乐中人和事——重要音乐文化发展时期的代表作品赏析和名人故事**
 - **最炫“中国风”——解读当代流行音乐中的中国元素（专题研究之一）**
 - **秀中华才艺——体验和学习中国歌曲演唱与编排技巧**
-

教学设计

第一部分 中国传统音乐文化发展进程

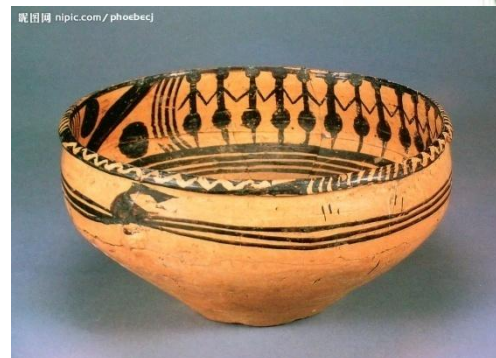
教学方式：讲授（赏析结合）

教学内容：

- （一）远古寻声——中国音乐文明的开端（约8000年前至夏、商时期）
- （二）雅乐”八音“——中国传统音乐文化发展的第一个高峰期（先秦时期）
- （三）宫廷燕乐——中国传统音乐文化发展的第二个高峰期（隋唐时期）
- （四）瓦肆娱音——宋元时期的传统音乐文化
- （五）雅俗共赏——明清时期的传统音乐文化
- （六）音乐的蜕变——清末以来的近现代传统音乐文化

教学设计

(一) 远古寻声——中国音乐文明的开端 (约8000年前至夏、商时期)

教学设计

(二) 雅乐”八音“——中国传统音乐文化发展的第一个高峰期 (先秦时期)

昵图网 nipic.com/

曾侯乙编钟

曾侯乙编钟的出土地——曾侯乙墓(编为擂鼓墩一号墓),位于市区西北约3公里的擂鼓墩。1977年9月,中国人民解放军某部在此兴建营地,平整山头时发现此墓。1978年当年发掘完成出土工作。

曾侯乙编钟共有六十四件,是迄今为止我们所见的最庞大的编钟。钟架位于墓室的西面和南面,钟架呈曲尺形,立柱上下层由6个佩剑的青铜武士和几根园柱承托,钟架上悬挂总重量达3500多公斤的65个编钟。上层为钮钟,中下层为甬钟。甬钟各有三组,共四十五件。除钮钟和甬钟外,还有一见铜铙,是楚惠王送给墓主的礼物。铜铙的铭文显示该铙制作于楚惠王五十六年,即公元前433年。

曾侯乙钟的编悬情况,既有严谨的次序,又能适应灵活运用。同音区而不同组的钟变化音结构不相同,同一音高的相应各钟又存在分值的细微差别。编钟的悬挂位置完全可以根据旋宫转调的需要而编排成组。编钟的每个钟都能奇妙地发出两个音,这在中外乐器制造上更是一个创造,中国的许多学者仅仅在编钟出土之后,才开始承认与研究这种奇妙的物理现象。

总之,曾侯乙编钟再次从理论和实践证明,我国的音乐到了春秋及战国时期,已经发展到了相当成熟的阶段。

八音之一

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法,称为「八音分类法」。八音是指「金、石、丝、竹、土、木、匏、革」。『金』指用金属制作的乐器。

曾侯乙编钟及局部

昵图网 nipic.com/

编磬

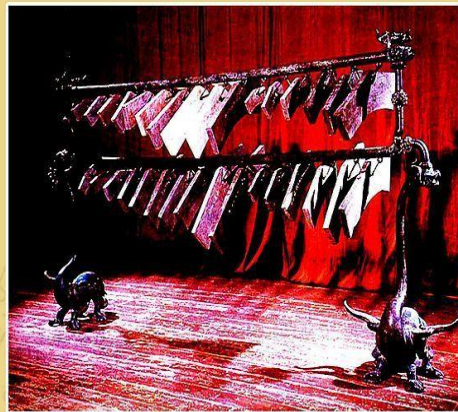
八音之二

编磬是古代石制的一种打击乐器。甲古文中磬字左半像悬石,右半像手执槌敲击。磬起源于某种片状石制劳动工具,其形在后来有多种变化,质地也从原始的石制进一步有了玉制、铜制的磬。

编磬最早用于先民的乐舞活动,后来用于历代帝王、上层统治者的殿堂宴享、宗庙祭祀、朝聘礼仪活动中的乐队演奏,成为象征其身份地位的「礼器」。唐宋以后新乐兴起,磬仅用于祭祀仪式的雅乐乐队。

石琴

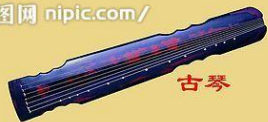

编磬

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法,称为「八音分类法」。八音是指的八种材料「金、石、丝、竹、土、木、匏、革」。『石』指用石头或玉石制作的乐器。

教学设计

昵图网 nopic.com/

古琴

古琴，亦称瑶琴、玉琴、七弦琴，中国最古老的弹拨乐器之一，古琴是在孔子时期就已盛行的乐器，到现在至少也有3000年以上的历史了。本世纪初才被称作“古琴”。

瑟

瑟，古代弹弦乐器。其历史久远。《乐书》引《世本》：“庖牺作瑟”。据《仪礼》记载，古代乡饮酒礼、乡射礼、燕礼中，都用瑟伴奏唱歌。战国至秦汉之际盛行“竽瑟之乐”。魏晋南北朝时期，瑟是伴奏相和歌的常用乐器。隋唐时期用于清乐。以后则只用于宫廷雅乐和祭祀音乐。

琵琶

二胡

扬琴

古筝

阮

神闲意定 万籁收声天地静
玉指冰弦 未动宫商意已传
悲风流水 写出寥寥千古意
归后无眠 一夜余音在耳边

减字木兰花·琴
宋·苏轼

八音之三

中国古代有一种按乐器的方法，称为『八音分类法』。『金、石、丝、革』。『丝』指用丝弦制

昵图网 nopic.com/

箫又名洞箫，也是一件非常古老的乐器。它由竹子制成，直吹，上端有一吹孔，按音孔为前五后一。早在汉代陶俑中已出现。其后的壁画、石刻中多有所见。

箫的音色柔和、典雅，低音区发音深沉，弱奏时很有特色；中音区音色圆润、优美。适合于吹奏悠长细腻、恬静抒情的曲调，多用来表现大自然的美景和抒发人物的内心情感。箫的表现力很丰富，它可以用于独奏、重奏和合奏，另外它还用于一些地方戏曲的伴奏。

箫的品种很多，常见的有紫竹洞箫、玉屏箫、九节箫等许多种。

梦江南
唐·皇甫松
兰烬落
屏上暗红蕉
闲梦江南梅熟日
夜船吹笛雨潇潇
人语驿边桥

笛

排箫

箫的一种，排箫是把长短不等的竹管按长短顺序排成一列，用绳子、竹篾片编起来或用木框镶起来。

出土的排箫

笛是中国最具特色的吹奏乐器之一。笛是吹管乐器，在民间流行甚广。古代将笛叫横吹，后来又叫横笛，俗称笛子。在战国末期之前已经流行，已有两千多年的历史。

竹笛流传地域广大，品种繁多。使用最普遍的有曲笛、梆笛和定调笛。还有玉屏笛、七孔笛、短笛和顺笛等。

八音之四

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法，称为『八音分类法』。八音是指的八种材料『金、石、丝、竹、土、木、瓦、革』。『竹』指用竹子制作的乐器。

教学设计

昵图网 nipic.com/

埙的历史

埙是中国迄今所发现的最早的一种吹奏乐器之一，大多由泥土制成。据考古学家考证，埙产生于史前时代，首次发掘是在西安的半坡遗址，该遗址记载了大约7000年前繁荣的母系氏族社会的人类文明。

埙的种类很多，除了传统的卵形埙，还有葫芦埙、握埙、鸳鸯埙、子母埙等多种类型。传统的埙多为卵形埙，现在则有葫芦埙、握埙、鸳鸯埙、子母埙等多种，样式美观，工艺精细。

埙（浙江河姆渡文化遗址）

八音之五

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法，称为『八音分类法』。八音是指的八种材料『金、石、丝、竹、土、木、匏、革』。『土』指用陶土制作的乐器。

昵图网 nipic.com/

柷

柷，木制，形如伏虎，背有锯齿形薄木板，用一支一端破成细条的竹筒逆刮虎背的锯齿演奏，它表示乐曲的终结，用于宫廷雅乐。

柷的演奏方法

木鱼是外形酷似鱼头形状的一种木制品，在我国很早就出现了，但是有记载的历史却比较晚，并非只在寺庙中才能够见到。早在明清时期，木鱼就已经用于宫廷音乐、昆曲以及民间音乐的演奏。

木鱼

用鼓演奏

八音之六

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法，称为『八音分类法』。八音是指的八种材料『金、石、丝、竹、土、木、匏、革』。『木』指用木材制作的乐器。

木鼓

柷，又叫北柷，由两根长短、粗细不同的硬木棒组成。以细棒敲击粗棒发音高脆坚实，常用以有规律地敲击，增强气氛。

柷

柷

柷形如方形木箱，上宽下窄，用椎（木棒）撞其内壁发声，表示乐曲即将起始，用于历代宫廷雅乐。

教学设计

昵图网 nipic.com/

葫芦丝

葫芦丝，主要流传于德宏州傣族、阿昌、德昂等民族中。是簧管耦合振动类乐器，共有高、中、低音 3 种类型，常用有 C、D、F、G 等调。无论民乐，还是专业舞台都能听到它演奏的优美动听的声音。

葫芦丝常用于吹奏山歌、小调等民间曲调，最适于演奏旋律流畅抒情的乐曲。

笙是我国古老的簧管乐器，历史悠久，能奏和声。它以簧、管配合振动发音，簧片能在簧框中自由振动，是世界上最早使用自由簧的乐器。

远在3000多年前的商代，我国就有了笙的雏型。在出土的殷（公元前1401~前1122）墟甲骨文中记载。

在我国古代乐器分类中，笙为匏类乐器。《诗经》的《小雅·鹿鸣》写道：“我有嘉宾，鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧，承筐是将”，可见笙在当时已经很流行了。

现代笙

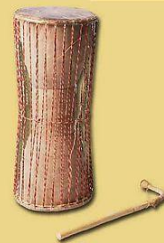

传统笙

八音之七

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法，称为『八音分类法』。『匏』指用葫芦制作的乐器。

昵图网 nipic.com/

八音之八

中国古代有一种按乐器的制作材料分类的方法，称为『八音分类法』。『革』指用皮革制作的乐器。

各式各样的鼓

五代 毛员鼓（在福建莆田浮脚）

在古代，鼓不仅用于祭祀、乐舞，它还是驱除猛兽的号角和和打击敌人鼓舞士气武器，并且是报时、报警的工具。古代常把鼓作为一项最隆重的礼仪。随着社会的发展，鼓的应用范围更加广泛，民族乐队、民间器乐合奏、各种戏剧、曲艺、歌舞、喜庆集会和劳动竞赛等都离不开鼓类乐器。

教学设计

“八音”之首——钟

特点：体积庞大，声音浑厚，气势宏大

意义：象征威严、权利与富贵

代表：曾侯乙编钟（1978年出土于湖北随州曾侯乙墓）

曾侯乙编钟包括甬钟45件，钮钟19件，及楚惠王所赠镈钟1件，共计65件。按形制不同，以大小及音的高低为序组成8组，悬挂在铜木结构的3层钟架上。

教学设计

“曾侯乙编钟”出土趣闻

讨论：中国编钟与寺庙、钟楼的钟有哪些不同？

宝钟(铜或铁)

教学设计

琴棋书画之古琴

特点：音域宽广，音色丰富多变，技法高超

意义：是中国传统文人最为推崇和欣赏的乐器，留下无数动人的神话与传说，深邃体现中国人的审美情趣，是中国传统文化象征之一

代表作： 《流水》
《阳关三叠》

教学设计

音乐故事：
神农氏造琴
伯牙摔琴谢知音
蔡文姬听音辨琴

趣闻：
焦尾琴的由来
笙箫恋

蜀秋中文社区 www.cqzg.cn

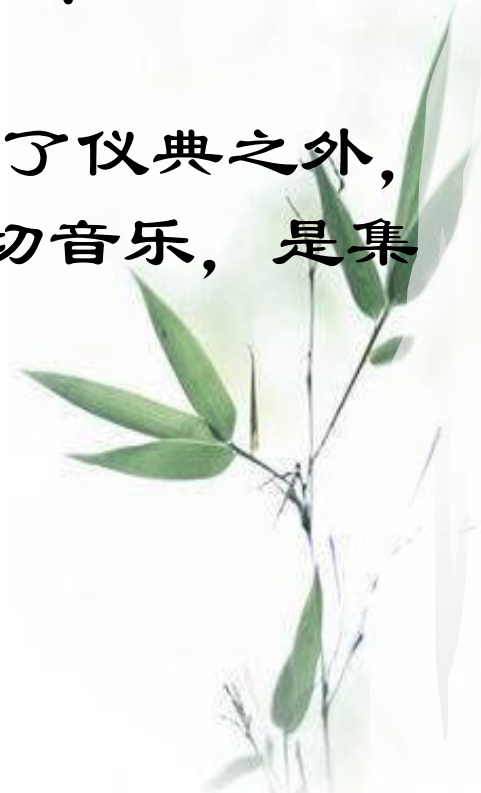

教学设计

(三) 宫廷燕乐——中国传统音乐文化发展的第二个高峰期（隋唐时期）

隋唐时期的音乐文化处于中国古代音乐文化发展全过程的颠峰时期，其中以燕乐的兴盛、雅乐的衰微为主要特征。

燕乐又称为宴乐，指在宫廷中，除了仪典之外，招待宾客、宴享与娱乐中所应用的一切音乐，是集观赏性与娱乐性为一体的歌舞大曲。

教学设计

演出形式：立部伎——堂下立奏，规模大，64-180人
场面宏伟，气势磅礴
坐部伎——堂上坐奏，规模小，3-12人
优雅抒情，表演细腻

音乐风格：西域音乐与
中原音乐的融合

音乐故事：《秦王破阵乐》

《霓裳羽衣曲》

音乐皇帝李隆基

“坐部伎”和“立部伎”图

教学设计

(四) 瓦肆娱音——宋元时期的传统音乐文化

社会背景：宋代手工业与商业有了空前的发展，尤其是都市发展、城市经济日趋繁荣，产生庞大的市民阶级，平民艺术的社会影响逐渐扩大。

音乐性质：宫廷 → 平民 贵族化 → 平民化

音乐形式：歌舞大曲 → 戏曲形式

“词调”和“散曲”

说唱音乐：如鼓子词、陶真、货郎儿等

杂剧：宋杂剧

元杂剧

音乐故事： 《扬州慢》（词调歌曲）

《窦娥冤·斩窦》（杂剧）

教学设计

(五) 雅俗共赏——明清时期的传统音乐文化

社会背景：进入中国封建社会末期，市民阶级日益壮大，市民意识增强，农村中民歌、小调大量进入城市。随着工商业城市的发展与繁荣，各地不同风俗乐得到交流与发展。

音乐性质：世俗化

音乐形式：

昆山腔，即昆腔、昆曲

梆子腔

皮黄腔

说唱音乐：弹词与鼓词

音乐故事：《浣沙记》 《牡丹亭》（昆腔）

《十面埋伏》（琵琶独奏）

教学设计

(六) 音乐的蜕变——清末以来的近现代传统音乐文化

社会背景：清王朝进入腐朽没落晚期，大量农村人口涌进城市，带动大量传统民间艺术及业余、半业余民间艺术团体，也流入城市，促进近现代传统音乐的发展。另一方面，西方音乐文化加速传入中国，促成了中国“新音乐”文化的启蒙与发展。

音乐形式：形成了民歌、器乐、说唱、戏曲和歌舞等自成体系的五大类

教学设计

民歌：劳动号子、山歌、小调等

说唱：鼓词、弹词、渔鼓、牌子、琴书、杂曲、
走唱、板诵等八大类

戏曲：四大声腔系统（昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔）
两大声腔类型（民间歌舞、民间说唱）

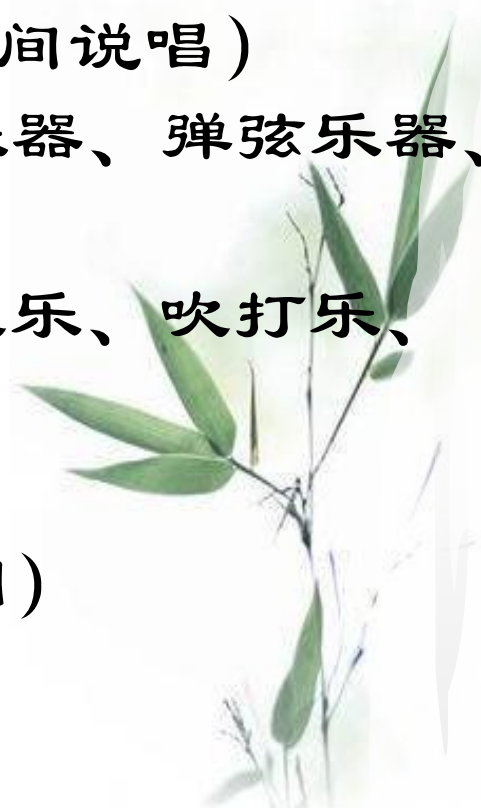
民族乐器：种类（吹管乐器、拉弦乐器、弹弦乐器、
打击乐器）

合奏乐种（丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐、
锣鼓乐）

音乐故事：《二泉映月》（二胡）

《雨打芭蕉》（广东小调）

《大西厢》（京韵大鼓）

教学设计

第二部分 中国“新音乐”文化的发展

教学方式：讲授（赏析结合）

教学内容：

- （一）中西交响——中国“新音乐”文化的萌芽与发展（20世纪初—30年代）
- （二）华夏强音（20世纪40年代）

教学设计

(一) 中西交响——中国“新音乐”文化的萌芽与发展
(20世纪初—30年代)

“新音乐”文化的萌芽

“新式”歌曲——学堂乐歌

由来：为中国造一新音乐；新制学堂的建立、乐歌
课的开设

代表作：《送别》（李叔同填词）

创作形式：选曲填词 按词选曲

代表人物：沈心工、李叔同（图）

教学设计

“新音乐”文化的发展

音乐的融合——20年代新音乐

特点：中西合璧

选曲填词→依词谱曲

体现：学校歌曲等群众性音乐创作的专业化

艺术歌曲创作的萌芽

合唱与多声部音乐民族化的初步探索

音乐社团的建立和专业演出活动的开展

专业音乐教育的开端

儿童歌舞音乐的出现

代表作：《大江东去》（艺术歌曲 青主）

《春江花月夜》（合唱曲 萧友梅）

《光明行》（二胡 刘天华）

教学设计

“新音乐”文化的发展

初步繁荣——30年代新音乐

特点：专业化

体现：音乐创作风格的多元化

钢琴伴奏音乐创作的初步成熟

清唱剧的出现

钢琴音乐创作民族化的初步探索

电影音乐创作的萌芽与发展

音乐理论研究的发展

活报剧和歌剧的发展

代表作：《义勇军进行曲》（聂耳）

《牧童短笛》（钢琴曲 贺绿汀）

《金蛇狂舞》

教学设计

(二) 华夏强音 (20世纪40年代)

特点：鲜明的时代性与现实主义特性

西方音乐文化和技巧的运用→音乐民族性的体现

体现：抒情性艺术歌曲多注重古典诗词的运用

力求用群众易于掌握的艺术形式表达内心

乐器创作的新突破

音乐教育的发展 (“鲁艺”，国立音乐院等)

大型合唱的发展

新歌剧的产生

代表作：《黄河大合唱》 (冼星海)

《思乡曲》 (马思聪)

《白毛女》 (延安“鲁艺”)

教学设计

第三部分 最炫“中国风”

——解读当代流行音乐中的中国元素

课程类型：专题研究

课前要求：1. 搜集当下流行的“中国风”音乐
2. 思考“中国风”音乐的流行原因和创作风格

研究内容：

- (一) 中国元素与流行音乐的关系
- (二) “中国风”歌曲的创作风格和创作技巧
- (三) “中国风”音乐的成功因素

教学设计

(一) 中国元素与流行音乐的关系

中国元素——民族象征，即地道的中国标签

流行音乐——前沿时尚元素

大众文化取向的体现

创作理念：“只有民族的，才是世界的”

在全球化交流中展现独特的中国形象

创作目的：将民族音乐成为世界音乐，将传统

民族文化成为年轻的大众文化

教学设计

(二) “中国风”歌曲的创作风格和创作技巧

创作风格：

■ 定义“中国风”

“风”——风光，风俗习惯、风土人情

“中国风”歌曲——贴有地道的中国标签，
带有浓浓中国味道的歌曲

■ 汇总当下流行的“中国风”歌曲

■ 归纳“中国风”歌曲创作风格

——体现中国传统文化，营造中国式氛围，
构建典型中国古典意象、意境，饱含中国
古典情绪

教学设计

创作技巧：

■ 歌词对传统文化的继承

古典意象的重现（杨柳、红豆、东流水，少林等）

古典诗词的化用

古典意境的营造（传统道德与观念，传说故事等）

■ 民族乐器的广泛使用（二胡、琵琶、笛子、古筝等）

■ 戏剧的精妙使用

教学设计

(三) “中国风”音乐的成功因素

- 社会背景
- 审美趣味
- 创作观念

教学设计

第四章 中国歌曲演唱

课程类型：体验课

课程案例：中华才艺课之中国歌曲演唱

谢谢！