《民族民间音乐（二）》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Folk Music II	**课程代码**	MUSI2358
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	孔志轩	**修订日期**	2023年
指定教材	刘红、郭树荟主编，《中国传统音乐》(上)，上海音乐学院出版社		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

《民族民间音乐（二）》是面向师范生开设的一门学科基础课程，属专业教学课程群中的必修课。本课程结合教师主讲、师生互动、多媒体观摩的方式，让学生熟知民歌、民族器乐的历史、文化、本体和风格等知识，能够运用恰当的方式模唱出重要作品的全部或片段，并且让学生理解相关理论产生的缘由，在互动中强调学生运用逻辑清晰的语言生动阐述知识与个人的思考，激发他们对中国传统文化的热爱，强化他们的民族自信心，使他们未来在工作岗位上能够游刃有余地选用自己擅长的知识讲述中国故事、传播社会主义核心价值观。

（二）课程目标：

课程目标1：

1.1 通过教师讲授、多媒体观摩，熟知戏曲、曲艺相关的理论知识；

1.2 通过反复练习模唱，掌握中国各个地区民间戏曲和曲艺的风格。

课程目标2：

2.1 从音乐形态出发，让学生积极思考、探讨音乐与社会的关系；

2.2 开展小组讨论，分析不同地区的音乐风格与地方传统文化之间的内在联系。

课程目标3：

3.1 让学生懂得中国传统文化之美，强化民族自信心，激发他们对国家美好未来的向往；

3.2 通过戏曲、曲艺的欣赏与思考，理解中国人民的家国情怀，领悟中国劳动人民的勤劳与智慧。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1 通过教师讲授、多媒体观摩，熟知戏曲、曲艺相关的理论知识；	各个地区戏曲、曲艺的风格、历史沿革、文化内涵、风格流派等基本常识。	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。
1.2 通过反复练习模唱，掌握中国各个地区戏曲和曲艺的风格。
课程目标2	2.1 从音乐的形态出发，让学生积极思考、探讨音乐与社会的关系；	中国地方传统文化常识，音乐形态与音乐风格的基本知识，音乐作品所反映出的各地风土人情。	3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。
2.2 开展小组讨论，分析不同地区的音乐风格与地方传统文化之间的内在联系。
课程目标3	3.1 让学生懂得中国传统文化之美，强化民族自信心，激发他们对国家美好未来的向往；	音乐作品背后的文化内涵，探讨中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。	6-2【育人实践】领会音乐学科独特的育人价值，深入挖掘课程思想政治教育资源，注重课程教学的思想性，能够有机结合音乐学科教学进行育人活动，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容。
3.2 通过戏曲和曲艺作品的欣赏与思考，理解中国人民的家国情怀，领悟中国劳动人民的勤劳与智慧。

三、教学内容

第一章 戏曲和曲艺概论

1.教学目标

从宏观上概览中国传统音乐中戏曲、曲艺的艺术概况，让学生对本学期的学习任务有了基本的了解。

2.教学重难点

重点：理解戏曲和曲艺的主要特征

难点：戏曲、曲艺的发展与中国历史的关系

3.教学内容

（1）梳理戏曲发展史、相关基本概念

（2）梳理曲艺发展史、曲种

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第二章 昆腔系统

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握昆腔系统的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：昆腔风格辨析

难点：昆腔成为百戏之母的原因

3.教学内容

第一节 水磨调的由来

第二节 昆腔音乐特征

第三节 昆曲支脉

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第三章 高腔系统

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握高腔系统的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：高腔系统戏曲唱腔风格辨析

难点：不同高腔剧种的异同

3.教学内容

第一节 高腔系统的历史脉络

第二节 高腔的音乐特征

第三节 川剧

第四节 赣剧

第五节 湘剧

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第四章 梆子腔系统

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握拉梆子腔系统的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：梆子腔系统剧种风格辨析

难点：梆子腔的历史发展脉络

3.教学内容

第一节 梆子腔音乐特点

第二节 秦腔

第三节 豫剧

第四节 晋剧

第五节 河北梆子

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第五章 皮黄腔系统

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握皮黄腔系统的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：皮黄腔的风格辨析

难点：皮黄腔的内涵

3.教学内容

第一节 皮黄腔的音乐特征

第二节 京剧

第三节 粤剧

第四节 汉剧

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第六章 其他剧种选介

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握其他剧种的的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：其他剧种的风格辨析

难点：地方剧种与民歌的关系

3.教学内容

第一节 黄梅戏

第二节 越剧

第三节 湖南花鼓戏

第四节 沪剧

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第七章 鼓词类曲种

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握鼓词类曲种的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：鼓词类曲种风格辨析

难点：鼓词类曲种历史沿革

3.教学内容

第一节 鼓词的艺术特征

第二节 京韵大鼓

第三节 梅花大鼓

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第八章 弹词类曲种

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握弹词类曲种的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：弹词类曲种风格辨析

难点：弹词类曲种的历史沿革

3.教学内容

第一节 鼓词的艺术特征

第二节 苏州弹词

第三节 长沙弹词

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第九章 牌子曲类曲种

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握牌子曲类曲种的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：牌子曲类曲种风格辨析

难点：牌子曲类曲种的历史沿革

3.教学内容

第一节 单弦牌子曲

第二节 四川清音

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第十章 琴书类曲种

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握琴书类曲种的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：琴书类曲种风格辨析

难点：琴书类曲种的历史沿革

3.教学内容

第一节 山东琴书

第二节 北京琴书

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第十一章 道情类曲种

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握道情类曲种的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：道情类曲种风格辨析

难点：道情类曲种的历史沿革

3.教学内容

第一节 道情的艺术特征

第二节 河南坠子

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

第十二章 时调小曲类曲种

1.教学目标

通过本章学习，让学生了解和掌握时调小曲类曲种的基本常识与艺术特征。

2.教学重难点

重点：时调小曲类曲种风格辨析

难点：时调小曲类曲种的历史沿革

3.教学内容

第一节 时调小曲的艺术特征

第二节 天津时调

4.教学方法

（1）讲授法：讲解相关概念和知识

（2）讨论法：课堂提问，学生之间讨论，回答问题

（3）重点欣赏相关音像

5.教学评价

小组互动交流，教师提问。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	支撑课程目标	学时分配
第一章 戏曲和曲艺概论 第一节 梳理戏曲发展史、相关基本概念 第二节 梳理曲艺发展史、曲种	戏曲和曲艺	3-1【学科知识】掌握音乐学科核心素养，了解音乐学科发展的历史、现状和趋势，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，掌握音乐学科知识体系和思想方法。 3-2【知识整合】了解音乐学科与其他学科以及社会实践、学生生活实践、传统文化的内在联系，具备知识整合能力。 6-2【育人实践】领会音乐学科独特的育人价值，深入挖掘课程思想政治教育资源，注重课程教学的思想性，能够有机结合音乐学科教学进行育人活动，将知识学习、能力发展与品德养成相结合，合理设计育人目标、主题和内容。	2
第二章 昆腔系统 第一节 水磨调的由来 第二节 昆腔音乐特征 第三节 昆曲支脉	昆腔与昆剧	4
第三章 高腔系统 第一节 高腔的音乐特征 第二节 川剧 第三节 赣剧 第四节 湘剧	川剧 赣剧 湘剧	6
第四章 梆子腔系统 第一节 梆子腔的音乐特征 第二节 秦腔 第三节 豫剧 第四节 晋剧 第五节 河北梆子	秦腔 豫剧 晋剧 河北梆子	2
第五章 皮黄腔系统 第一节 皮黄腔的音乐特征 第二节 京剧 第三节 粤剧 第四节 汉剧	京剧 粤剧 汉剧	4
第六章 其他剧种选介 第一节 黄梅戏 第二节 越剧 第三节 湖南花鼓戏 第四节 沪剧	黄梅戏 越剧 湖南花鼓戏 沪剧	2
第七章 鼓词类曲种 第一节 京韵大鼓 第二节 梅花大鼓	京韵大鼓 梅花大鼓	2
第八章 弹词类曲种 第一节 苏州弹词 第二节 长沙弹词	苏州弹词 长沙弹词	2
第九章 牌子曲类曲种 第一节 单弦牌子曲 第二节 四川清音	单弦牌子曲 四川清音	2
第十章 琴书类曲种 第一节 山东琴书 第二节 北京琴书	山东琴书 北京琴书	2
第十一章 道情类曲种 第一节 道情类曲种的艺术特征 第二节 河南坠子	河南坠子	2
第十二章 时调小曲类曲种 第一节 时调小曲类曲种的艺术特征 第二节 天津时调	天津时调	4

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1		第一章 戏曲与曲艺概论	戏曲和曲艺的基本常识	2	总结梳理	
2-3		第二章 昆腔系统	昆腔与昆剧	4	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
4-6		第三章 高腔系统	川剧 赣剧 湘剧	6	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
7-9		第四章 梆子腔系统	秦腔 豫剧 晋剧 河北梆子	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
10-11		第五章 皮黄腔系统	京剧 粤剧 汉剧	4	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
12		第六章 其他剧种选介	黄梅戏 越剧 湖南花鼓戏 沪剧	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
13		第七章 鼓词类曲种	京韵大鼓 梅花大鼓	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
14		第八章 弹词类曲种	苏州弹词 长沙弹词	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
15		第九章 牌子曲类曲种	单弦牌子曲 四川清音	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
16		第十章 琴书类曲种	山东琴书 北京琴书	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
17		第十一章 道情类曲种	河南坠子	2	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	
	第十二章 时调小调类曲种	天津时调	4	作业：复习课程音频 要求：正确模唱	

六、教材及参考书目

1．袁静芳主编，《中国传统音乐概论》，上海音乐出版社

2．周青青，《民族民间音乐》，人民音乐出版社

七、教学方法

1.讲授法：通过讲解中国传统音乐的相关概念和知识，帮助学生熟悉我国不同地区的戏曲和曲艺文化。

2.讨论法：围绕知识点课堂提问，学生之间讨论，回答问题，形成师生互动，学生互动，达到良好的教学效果。

3.音乐作品欣赏：根据课程内容，选择音乐作品，根据进度把握作品的数量。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	分析陌生的戏曲和曲艺作品，论述其艺术特征	笔试，课堂提问
课程目标2	用正确的风格模唱戏曲和曲艺作品片段	课堂点名抽查
课程目标3	论述具体作品中的传统文化内涵	笔试，课堂提问

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：20%，出勤率+课堂活跃度

期中考试：20%，点名模唱+提问

期末考试：60%，闭卷笔试

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	20%	20%	20%	课程目标1达成度={0.2ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.6ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述
课程目标2	20%	20%	20%
课程目标3	60%	60%	60%

（三）评分标准

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	能够准确听辨各个地区的戏曲和曲艺风格，深入陈述各种其历史沿革、文化内涵、风格流派等知识。	能够准确听辨出大多数地区的戏曲和曲艺风格，能够陈述各种其历史沿革、文化内涵、风格流派等知识。	能够准确听辨出一半地区的戏曲和曲艺风格，能够基本陈述各种其历史沿革、文化内涵、风格流派等知识。	能够听辨出一小部分地区的戏曲和曲艺风格，能够大致陈述各种其历史沿革、文化内涵、风格流派等知识。	不能听辨出各个地区的戏曲和曲艺风格，无法陈述各种其历史沿革、文化内涵、风格流派等知识。
课程 **目标2**	掌握中国地方传统文化常识，深刻理解音乐形态与音乐风格的基本知识，详细了解音乐作品所反映出的各地风土人情。	掌握中国大多数地方传统文化常识，理解音乐形态与音乐风格的基本知识，了解音乐作品所反映出的各地风土人情。	掌握中国一半部分地方传统文化常识，熟记一半部分音乐形态与音乐风格的基本知识，大致了解音乐作品所反映出的各地风土人情。	掌握中国少部分地区传统文化常识，大致了解音乐形态与音乐风格的基本知识，大致了解音乐作品所反映出的各地风土人情。	未掌握中国地方传统文化常识，无法理解音乐形态与音乐风格的基本知识，无法理解音乐作品所反映出的各地风土人情。
课程 **目标3**	能够深入阐述音乐作品背后的文化内涵，深刻理解中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。	能够阐述音乐作品背后的文化内涵，理解中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。	能够解释一半部分音乐作品背后的文化内涵，理解中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。	能够解释少部分音乐作品背后的文化内涵，大致了解中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。	无法阐述音乐作品背后的文化内涵，不理解中国传统音乐中所展现的民间传说、民族性格和民族气节，以及其中蕴含的哲理与社会主义核心价值观。