《中国音乐史与名作赏析（一）》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Chinese Music:History and Canons I	**课程代码**	MUSI2085
课程性质	学科基础课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学 分	2.0	**学 时**	36
主讲教师	田飞	**修订日期**	2023年
指定教材	刘再生著《中国音乐史简明教程（上下）》		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

《中国音乐史与名作赏析（一）》是面向师范生开设的一门专业核心课程，属于专业教学课程群中的必修课。本课程是一门基础性课程，立足于中国古代音乐史的教学，梳理其发展脉络和知识，为其它音乐学科，以及师范生的后续工作和学习打下音乐史学基础。本课程重视理论教学、作品欣赏、课堂互动和沉浸式体验音乐作品，以及多种多样的过程性考评形式。将中国古代音乐史与中国传统文化，爱国主义思想有机结合，尝试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。

（二）课程目标：

通过学习，熟悉和了解中国古代音乐史的发展脉络，重要考古发现，以及古代音乐体裁和音乐理论等知识。为其它音乐学科的教学，以及师范生的后续学习打下音乐史基础。

课程目标1：通过教学，掌握中国古代音乐史的历史脉络，重要考古发现、音乐活动，以及古代音乐体裁和音乐理论等知识。获得知识的储备和积累。（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：借助多媒体设备，通过视频、音响等资料的学习，获得分析资料文献、考古图片的基本能力，熟悉不同时期音乐发展特点、成就和影响。（支撑毕业要求3-2）

课程目标3：通过前二个课程目标的积累，具备一定的中国古代音乐史研究能力。并

且能够体验中国古代传统音乐文化之美。深刻体会中国古代音乐文化的

博大精深，与爱国主义思想的密切关系。提升自己的艺术境界和思想高

度。（支撑毕业要求6-2）

（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	通过教学，掌握中国古代音乐史的历史脉络，重要考古发现、音乐活动，以及古代音乐体裁和音乐理论等知识。获得知识的储备和积累。	根据教材，中国古代音乐史（清末民初到明清时期）共有三编，分为四章的学习内容。通过课堂教学、互动学习、补充新的研究成果，让学生了解和掌握学科的基本知识、最新研究成果，和重要音乐家的贡献以及音乐作品。	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。
课程目标2	借助多媒体设备，通过视频、音响等资料的学习，获得分析资料文献、考古图像的基本能力，熟悉不同时期音乐发展特点、成就和影响。	通过课堂教学、课堂互动、过程式评价，了解本学科与其它学科之的关系。通过分析古代音乐文献和考古成果（图像）鉴赏，以及古代音乐作品的赏析等，熟悉中国古代音乐的历史背景、文化背景，音乐体裁，充分体验传统音乐表达的意境和优美，提升音乐鉴赏力。同时具备一定的知识综合能力。	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。
课程目标3	通过前二个课程目标的积累，具备一定的中国古代音乐史研究能力。并且能够体验中国古代传统音乐文化之美。深刻体会中国古代音乐文化的博大精深，与爱国主义思想的密切关系。提升自己的艺术境界和思想高 度。	第一编乐舞时代：原始乐舞和乐器；礼乐制度下的雅乐、音乐作品、乐器分类；春秋战国时期的音乐思想。 第二编歌舞伎乐时代：民间音乐、宫廷音乐的发展；文人音乐，即古琴音乐的发展，音乐与文学的体裁；西域音乐的交流；音乐理论的发展；音乐体裁和作品。 第三编民间音乐时代：民间音乐的发展；文人音乐的发展；民族器乐体裁；说唱音乐和戏曲音乐的形成和发展；音乐理论；中外音乐交流。	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。

三、教学内容

第一编“乐舞时代”

1. **原始社会音乐**

1.教学目标：

通过本章学习，了解和掌握原始社会时期的乐舞和古代乐器

2.教学重难点

（1）重点：古代乐舞和乐器

（2）难点：古代史料的解析

3.教学内容

1. 概述

历史背景和音乐发展概述

1. 原始乐舞

从史料看原始乐舞

1. 原始乐器

考古图片资料展示和分析

专题：解读舞阳贾湖古笛的特点和意义

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，学生之间相互讨论，回答问题

（3）史料分析和考古图片展示

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片现场解读和分析。

第二章 夏商音乐

1.教学目标：

通过本章学习，了解和掌握夏商时期的乐舞和古代乐器

2．教学重难点：

（1）重点：夏商乐舞和乐器

（2）难点：古代史料的解析

3.教学内容

第一节 概述

历史背景和音乐发展概述

第二节 夏商乐舞

从史料看夏商乐舞

第三节 夏商乐器

考古图片资料展示和分析、青铜乐器与青铜文明

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，学生之间相互讨论，回答问题

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片现场解读和分析。

第三章 西周春秋战国音乐

1.教学目标

通过本章学习，了解和掌握西周春秋战国时期的音乐知识点。

2.教学重难点

（1）重点：礼乐制度、音乐机构、乐器分类法和乐律理论

（2）难点：概念的讲解，乐律理论推算和理解

3.教学内容

第一节 概述、礼乐制度、新乐和古乐

历史背景和音乐发展概述

周代礼乐制度的建立

关键词：佾和乐悬、雅乐、六代之乐、郑卫之音

第二节 音乐机构、音乐作品、乐器和乐器分类

周代乐器分类法“八音”

第三节 乐律理论、音乐家和音乐理论著作

古代律学：“三分损益律”、十二律的计算方法

音乐家群体

音乐思想和音乐理论著作

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

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片和古代律学知识现场解读和分析。

第二编 歌舞伎乐时代

第一章 秦汉音乐

1.教学目标

通过本章学习，了解和掌握秦汉时期的音乐知识点

2.教学重难点

（1）重点：音乐机构、古琴音乐和乐律理论

（2）难点：概念的讲解，乐律理论推算和理解

3.教学内容

第一节 概述、音乐机构、宫廷音乐

秦汉时期历史背景和音乐发展概述

乐府的音乐职能

第二节 民间音乐和古琴音乐

民间音乐： 相和歌、鼓吹乐

古琴音乐的发展,

第三节 乐律理论

乐律理论的发展与记谱法。

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）音乐作品赏析：古琴曲《广陵散》

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片和乐律理论现场解读和分析

（3）音乐作品深度体验：布置和准备古琴音乐解析和分享

第二章 魏晋南北朝音乐

1.教学目标：

通过本章学习，熟悉和掌握魏晋南北朝时期的音乐知识点

2.教学重难点：

（1）重点：民间音乐、乐律理论和记谱法

（2）难点：概念的讲解，乐律理论计算和理解

3.教学内容

第一节 概述、民间音乐、音乐家

南北朝历史背景和音乐发展概述

民间音乐：清商乐（吴歌和西曲）

音乐家群体（嵇康等）

1. 乐律理论、曲谱和记谱法

乐律理论

古琴的发展和曲谱以及记谱法

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）音乐作品赏析：古琴曲《酒狂》

5.教学评价：

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片和乐律理论现场解读和分析

（3）音乐作品深度体验：布置和准备古琴曲《酒狂》解析和分享

第三章 隋唐五代音乐

1.教学目标：

通过本章学习，熟悉和掌握隋唐五代时期的音乐知识点

2.教学重难点：

（1）重点：宫廷音乐、西域音乐、记谱法和宫调理论

（2）难点：概念的讲解，音乐多元化的知识点、乐律理论计算和理解

3.教学内容

第一节 概述、宫廷音乐

历史背景和音乐发展概述

宫廷音乐（隋代七部、九部乐、唐代九部、十部乐）

来自西域的音乐和体裁

1. 音乐机构和音乐制度

音乐机构

音乐制度

1. 音乐形式与作品、西域乐器、记谱法和宫调理论

燕乐大曲、变文和法曲的概念

古琴音乐发展

西域传入的乐器

记谱法和宫调理论

1. 音乐思想和音乐理论著作、音乐家
2. 中外音乐文化交流

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）图片展示和鉴赏：佛教石窟中的音乐（伎乐飞天、乐器等）；日本正仓院唐代乐器。

（4）音乐作品赏析：古琴曲《梅花三弄》

5,教学评价：

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片和乐律理论现场解读和分析

（3）音乐作品深度体验：布置和准备古琴音乐解析和分享

第三编 民间音乐时代

第一章 宋辽金元音乐

1.教学目标

通过本章学习，熟悉和掌握宋辽金元时期的音乐知识点

2.教学重难点

（1）重点：文人音乐、说唱戏曲音乐和乐律理论和著作

（2）难点：概念的讲解，说唱和戏曲音乐、乐律理论计算和理解

3.教学内容

第一节 概述、文人音乐

音乐转型、城市市民音乐的兴起、姜夔与词乐

第三节 说唱音乐

说唱音乐的形成和体裁

第四节 杂剧和南戏

南北杂剧的发展

南戏的形成和发展

第五节 散曲、乐律理论和著作

第六节 辽、西夏、金、蒙古的音乐

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）图片展示和鉴赏：说唱戏曲表演绘画作品

（4）音乐作品赏析：词乐《杏花天影》、古琴曲《潇湘水云》

5.教学评价

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片和乐律理论现场解读和分析

（3）音乐作品深度体验：布置和准备古琴音乐解析和分享；词乐《杏花天影》演唱

第二章 明清音乐

1.教学目标

通过本章学习，熟悉和掌握明清时期的音乐知识点

2.重点难点

（1）重点：说唱音乐、戏曲音乐和乐律理论和著作

（2）难点：概念的讲解，说唱和戏曲音乐、乐律理论计算和理解

3.教学内容

第一节 概述、民间歌曲、民间歌舞

明清时期的音乐文化背景

民间音乐的发展

1. 说唱音乐

说唱音乐的体裁和发展

1. 戏曲音乐

戏曲音乐的发展

四大声腔、昆曲、板腔体（梆子腔）

1. 民族器乐

民间器乐曲

古琴音乐与流派

1. 乐律理论和戏曲理论、曲谱和记谱法、中西音乐文化交流

朱载堉的“新法密律”

重要曲谱

中西音乐文化交流

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）图片展示和鉴赏：说唱戏曲表演绘画作品

（4）音乐作品赏析：琵琶曲《十面埋伏》、古琴曲《平沙落雁》

5.教学评价：

（1）作业检测：笔记或小论文，课堂分享，根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）课堂表现测评：布置史料题、考古图片和乐律理论现场解读和分析

（3）音乐作品深度体验：布置和准备古琴音乐解析和分享；

琵琶曲《十面埋伏》表演

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	支撑目标	学时分配
第一编“乐舞时代” 第一章 原始社会音乐 第二章 夏商音乐	第一章：第一节 概述 第二节 原始乐舞 第三节 原始乐器 第二章：第一节 概述 第二节 夏商乐舞 第三节 夏商乐器	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4
第三章 西周春秋战国音乐	第一节 概述、礼乐制度、新乐和古乐 第二节音乐机构、音乐作品、乐器和乐器分类 第三节 乐律理论、音乐家和音乐理论著作	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4+2
第二编 歌舞伎乐时代 第一章 秦汉音乐	第一节 概述、音乐机构、宫廷音乐 第二节 民间音乐和古琴音乐 第三节 乐律理论	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4
第二章 魏晋南北朝音乐	第一节 概述、民间音乐、音乐家 第二节 乐律理论、曲谱和记谱法	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4
第三章 隋唐五代音乐	第一节 概述、宫廷音乐 第二节 音乐机构和音乐制度 第三节 音乐形式与作品、西域乐器、记谱法和宫调理论 第四节 音乐思想和音乐理论著作、音乐家 第五节 中外音乐文化交流	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4+2
第三编 民间音乐时代 第一章 宋辽金元音乐	第一节 概述、文人音乐 第二节 说唱音乐 第三节 杂剧和南戏 第四节 散曲、乐律理论和著作 第五节 辽、西夏、金、蒙古的音乐	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4+2
第二章 明清音乐	第一节 概述、民间歌曲、民间歌舞 第二节 说唱音乐 第三节 戏曲音乐 第四节 民族器乐 第五节 乐律理论和戏曲理论、曲谱和记谱法、中西音乐文化交流	教学目标1 教学目标2 教学目标3	4+2

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
		第一编“乐舞时代” 第一章 原始社会音乐 第二章 夏商音乐	概述 原始乐舞 原始乐器	4	读书笔记，原始乐舞和乐器 1，从史料看原始乐舞 2，阳贾湖古笛的特点和意义 **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	
		第三章 西周春秋战国音乐	礼乐制度、新乐和古乐；音乐机构、音乐作品、乐器和乐器分类；乐律理论、音乐家和音乐理论著作	6	读书笔记，礼乐制度和佾和乐悬、雅乐、六代之乐、郑卫之音 和八音、律学概念 1，礼乐制度和音乐的关系 2，三分损益律 **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	
		第二编 歌舞伎乐时 第一章 秦汉音乐	音乐机构、宫廷音乐 民间音乐和古琴音乐乐律理论	4	读书笔记，乐府的音乐职能，相和歌 1，音乐机构乐府 2，相和歌的发展 **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	
		第二章魏晋南北朝音乐	民间音乐、音乐家、乐律理论、曲谱和记谱法	4	读书笔记，清商乐，音乐家群体，乐律理论，古琴音乐的发展 1，清商乐的概念 2，古琴的发展和曲谱以及记谱法 **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	
		第三章 隋唐五代音乐	宫廷音乐、音乐机构和音乐制度、音乐形式与作品、西域乐器、记谱法和宫调理论 音乐思想和音乐理论著作、音乐家、中外音乐文化交流	6	读书笔记，宫廷音乐（隋代七部、九部乐、唐代九部、十部乐），音乐机构和音乐制度，中外音乐文化交流 1，隋唐时期宫廷燕乐的发展 2，西域传入的乐器 **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	
		第三编 民间音乐时代 第一章 宋辽金元音乐	文人音乐、说唱音乐 杂剧和南戏、散曲、乐律理论和著作	6	读书笔记，文人音乐、说唱戏曲音乐和乐律理论和著作 1，姜夔与词乐 2，说唱戏曲音乐的形成和特点 **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	
		第二章 明清音乐	民间歌曲、民间歌舞 说唱音乐、戏曲音乐 民族器乐、乐律理论和戏曲理论、曲谱和记谱法、中西音乐文化交流	6	读书笔记，说唱音乐、戏曲音乐和乐律理论和著作 1，戏曲音乐的发展 2，朱载堉的“新法密律” **要求**：选择以小笔记、小论文、PPT等方式。内容完整，概念清楚，书写工整。	

六、教材及参考书目

1．教材：刘再生《中国音乐史简明教程（上下）》，上海音乐学院出版社。

2．参考书目：陈应时、陈聆群著《中国音乐简史》**，**高等教育出版社。

七、教学方法

1.讲授法：通过讲解本课程的相关概念和知识，帮助学生了解和掌握中国古代音乐史的

发展脉络，以及重要的知识点。

2.讨论法：围绕章节知识点课堂提问，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. 图像鉴赏和音乐作品赏析：根据上课内容，分析和鉴赏考古音乐图像；赏析和表演音乐作品。

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	考核中国古代音乐史发展中的重要知识点，音乐体裁，音乐家，音乐著作和理论等	（1）课堂表现测评 （2）作业检测 （3）单元测试 （4）期中考核
课程目标2	考核古代音乐资料文献、考古图片的分析能力，熟悉不同时期音乐发展特点、成就和影响。	（1）课堂表现测评 （2）作业检测 （3）单元测试 （4）期中考核
课程目标3	考核综合运用中国古代音乐史料的能力、论述能力和爱国情怀。整合并输出音乐历史资料以及解读和鉴赏音乐作品的能力。具备中国古代音乐史基本分析研究能力	（1）课堂表现测评 （2）作业检测 （3）单元测试 （4）期中考核

（二）评定方法

1．评定方法

(1)平时成绩：30%（课堂表现测评20%，作业检测10%）

课堂表现测评：根据课程内容，布置和准备有针对性的音乐史料、考古图片等文献，进行解读和分析，做成PPT分享和讨论，根据参与度评价。

作业检测：学习小笔记、小论文、PPT多种复习形式，提交或课上分享。

根据笔记内容详实度和论述内容得分。

（2）期中考试：30%

期中考核：闭卷或开卷考试

（3）期末考试：40%

期末考核：闭卷考试

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**
课堂表现 20%	作业检测 10%
课程目标1	60%		60%	60%	（课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.3ｘ期中目标1成绩+0.4ｘ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	20%		20&	20%

（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**	能够扎实地掌握中国古代音乐史发展脉络和知识点，包括重大历史背景与音乐事件的关系、音乐概念、音乐体裁、音乐家的思想和贡献。回答问题逻辑性强，语言表达准确流畅。	能够掌握中国古代音乐史发展脉络和知识点，包括重大历史背景与音乐之间的关系、音乐概念、音乐体裁、音乐家的思想和贡献。回答问题有较强的逻辑性，语言表达准确。	基本掌握中国古代音乐史发展脉络和知识点，包括重大历史背景与音乐之间的关系、音乐概念、音乐体裁、音乐家的思想和贡献。回答问题比较流畅。	了解中国古代音乐史发展脉络和知识点，包括重大历史背景与音乐之间的关系、音乐概念、音乐体裁、音乐家的思想和贡献。回答问题一般。	未能很好地掌握中国古代音乐史发展脉络和知识点，包括重大历史背景与音乐之间的关系、音乐概念、音乐体裁、音乐家的思想和贡献。语言表达不够流畅。
课程 **目标2**	熟悉不同时期音乐文献资料，音乐图像资料，音乐作品。	比较熟悉不同时期音乐文献资料，音乐图像资料，音乐作品。	基本熟悉不同时期音乐文献资料，音乐图像资料，音乐作品。	了解不同时期音乐文献资料，音乐图像资料，音乐作品。	不了解不同时期音乐文献资料，音乐图像资料，音乐作品。
课程 **目标3**	具有较强的综合能力。可以很好地整合、输出历史资料以及解读和鉴赏音乐作品。深刻理解古代传统音乐文化之美。	有综合能力。可以较好地整合并输出历史资料以及解读和鉴赏音乐作品。理解古代传统音乐文化之美。	有一定整合并输出历史资料以及解读和鉴赏音乐作品的能力。深度体验古代传统音乐文化之美。	可以整合并输出历史资料以及解读和鉴赏音乐作品。但理论基础还不扎实。能够体验古代传统音乐文化之美。	没有整合并输出历史资料以及解读和鉴赏音乐作品的能力。学习投入不够。