《古谱诗词演唱与赏析》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	Singing and Appreciation of Poems in Ancient Scores	**课程代码**	MUSI4341
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	音乐学（师范）
学分	2	**学时**	36
主讲教师	唐明务	**修订日期**	2023年
指定教材	杨赛著，《中国音乐文学》，华东师范大学出版社，2021年版

二、课程目标

（一）总体目标

通过本课程的学习，拓宽学生的文化视野，提高学生的人文素养，丰富学生的生命和情感体验，进一步培养和塑造学生正确的世界观、人生观和价值观，为学生未来的人生和职业生涯等诸方面提供坚实可靠的思想源泉和精神动力。

（二）课程目标

作为一门专业选修课程，本课程通过对传统文化——古谱诗词的相关文献、古谱以及诗词等内容的讲授、演唱和赏析，使学生具备下列能力：

课程目标1：熟悉和掌握古谱诗词的基本知识：包括古谱的概念、分类、识谱、译介以及古谱诗词的演唱、文化内涵和艺术价值等；（支撑毕业要求3-1）

课程目标2：具备初步的古谱诗词演唱与赏析能力：包括准确的识谱读谱、清晰的吐字咬字、真挚的感情表达、优美的意境塑造、对古谱诗词（歌曲）本身的审美以及理解其背后的文化内涵和精神特质等；（支撑毕业要求3-2，3-3）

课程目标3：增强学生对中华优秀传统文化的兴趣，拥有更加坚定的文化自信。能将古谱诗词中的深厚人文精神内化于心，树立正确的人生观和价值观。（支撑毕业要求1-1）

1. 课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系表

课程目标	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	古谱的基本知识：包括古谱的概念和分类、古谱的形式与特征、古谱的识谱、译介与演唱等。	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	古谱诗词演唱与赏析能力：准确的识谱读谱、吐字咬字、感情表达以及意境的塑造等；古谱诗词其背后的文化内涵等的理解力。	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。3-3【学科实践】对学习科学相关知识有一定了解，掌握音乐教学知识与策略，能够结合社会生活实践，有效开展音乐教学活动中。
课程目标3	增强学生对中华优秀传统文化的兴趣，拥有更加坚定的文化自信。能将古谱诗词中的深厚人文精神内化于心，树立正确的人生观和价值观。	1-1【理想信念】践行社会主义核心价值观，增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。

三、教学内容

第一章 声歌之道——古谱诗词的历史和内涵(每学期2课时)

第一节 旧音乐文学传统

第二节 新音乐文学传统

1.教学目标

通过本章内容的学习，理解和掌握以下内容：

（1）古谱诗词的概念及历史由来；

（2）较有代表性的古谱和古谱诗词文献的形式、内容、类别以及特征；

2.教学重难点

 （1）重点：古谱诗词的概念及内涵；

 （2）难点：古谱诗词文献的内容及特征；

3.教学内容

 （1）旧音乐文学传统；

（2）新音乐文学传统；

4.教学方法

（1）讲授法：关于古谱、古谱诗词以及古谱诗词文献等的概念及内涵内容；

（2）演示法：关于古谱和古谱诗词的识谱和演唱的内容；

5.教学评价

（1）阅读有关工尺谱的论著和相关文献，写一份工尺谱的知识简介；

（2）通过课堂讲授和查阅相关资料，试比较《魏氏乐谱》《九宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》（包括《碎金续谱》）三种乐谱古文献的相同点、不同点以及它们各自的价值。

1. 古谱诗词的表演理论(每学期4课时)
2. 歌诗情感论
3. 歌诗语感论
4. 歌诗乐感论
5. 歌诗美感论

1.教学目标

通过本章内容的学习，理解和掌握以下内容：

古谱诗词演唱中的情感、语感、乐感和美感如何把握和体现；

2.教学重难点

 （1）重点：古谱诗词表演涵盖的情感、语感、乐感和美感相统一的综合理论；

 （2）难点：古谱诗词表演理论涉及的古代唱论等文献的理解和运用；

3.教学内容

 古谱诗词表演涵盖的情感、语感、乐感和美感相统一的综合理论；

4.教学方法

（1）讲授法：关于古谱诗词表演中的情感、语感、乐感和美感等理论内容；

（2）演示法：关于古谱诗词演唱范例中的识谱和演唱内容；

5.教学评价

（1）阅读古代唱论的相关论著和文献，尝试为具体古谱诗词作品写出演唱的理论依据；

（2）通过课堂讲授和查阅相关资料，试着从情感、语感、乐感和美感等融合的角度，

演绎10-15首古谱诗词作品，并相互观摩交流，使理论与实践更好结合。

第三章 古谱诗词的演唱范例(每学期30课时)

1. 先秦歌诗(每学期4课时)
2. 两汉魏晋南北朝歌诗(每学期4课时)
3. 唐代歌诗(每学期6课时)
4. 南唐五代歌诗(每学期6课时)
5. 宋代歌诗(每学期6课时)
6. 金元明歌诗(每学期4课时)

1.教学目标

通过本章内容的学习，理解和掌握以下内容：

1. 古谱诗词范例中各个作品的音乐特色和历史文化内涵；
2. 各个历史时期较有代表性的古谱诗词的演唱，包括古谱原谱演唱和译谱

编配后的演唱等；

2.教学重难点

 （1）重点：古谱诗词范例中各个不同历史时期作品的准确演绎；

 （2）难点：古谱诗词范例中对于古谱原谱的解读和演绎，对于古代诗词的咬字吐字和归韵等。

3.教学内容

 （1）各个历史时期古谱诗词作品的文学和音乐内涵；

（2）各个历史时期古谱诗词作品的范例演唱与赏析；

4.教学方法

（1）讲授法：关于古谱诗词范例中诗词与古谱的文化历史内涵等理论内容；

（2）演示法：关于古谱诗词演唱范例中的识谱和演唱内容；

5.教学评价

（1）利用古谱、诗词以及演唱等的相关知识，面向校园内外组织举办古谱诗词个人独唱或班级合作音乐会；

（2）通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多元融合的角度，背唱30-50首经典古谱诗词作品或者撰写古谱诗词演唱的相关实践类论文。

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 古谱诗词的历史和内涵	第一节	旧音乐文学传统	课程目标2	1
第二节	新音乐文学传统	课程目标2	1
第二章 古谱诗词的表演理论	第一节	歌诗情感论	课程目标2	1
第二节	歌诗语感论	课程目标2	1
第三节	歌诗乐感论	课程目标2	1
第四节	歌诗美感论	课程目标2	1
第三章 古谱诗词的演唱范例	第一节	先秦歌诗	课程目标1、2、3	4
第二节	两汉魏晋南北朝歌诗	课程目标1、2、3	4
第三节	唐代歌诗	课程目标1、2、3	6
第四节	南唐五代歌诗	课程目标1、2、3	6
第五节	宋代歌诗	课程目标1、2、3	6
第六节	金元明歌诗	课程目标1、2、3	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		第一章第一、二节	新、旧音乐文学传统	2	比较《魏氏乐谱》《九宫大成南北词宫谱》和《碎金词谱》三种乐谱古文献的相同点、不同点以及它们各自的价值	
2-3		第二章第一、二、三、四节	歌诗情感、语感、乐感和美感论	4	通过课堂讲授和查阅相关资料，试着从情感、语感、乐感和美感等融合的角度，演绎10-15首古谱诗词作品，并相互观摩交流，使理论与实践更好结合。	
4-5		第三章第一节	先秦歌诗演唱范例	4	通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多角度，深入研究和体验先秦歌诗的演唱。	
6-7		第三章第二节	两汉魏晋南北朝歌诗演唱范例	4	通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多角度，深入研究和体验两汉魏晋南北朝的演唱。	
8-10		第三章第三节	唐代歌诗演唱范例	6	通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多角度，深入研究和体验唐代歌诗的演唱。	
11-13		第三章第四节	南唐五代歌诗演唱范例	6	通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多角度，深入研究和体验南唐五代歌诗的演唱。	
14-16		第三章第五节	宋代歌诗演唱范例	6	通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多角度，深入研究和体验宋代歌诗的演唱。	
17-18		第三章第六节	金元明歌诗演唱范例	6	通过课堂讲授、范唱聆听以及课堂演唱实践等，试着从情感、语感、乐感、美感以及演唱技术等多角度，深入研究和体验金元明歌诗的演唱。	

六、教材及教学参考书

教材：杨赛：《中国音乐文学》，上海：华东师范大学出版社，2021年版；

参考书目：1.朱谦之：《中国音乐文学史》，上海：上海人民出版社，2006年版；

2.钱仁康：《请君试唱前朝曲——<碎金词谱>选译》，上海：上海音乐学院出版社，2006年版；

3.刘明澜：《中国古代诗词音乐》，北京：中国科学文化出版社，2003 年版；

4.傅雪漪：《中国古典诗词曲谱选释》，北京：戏剧出版社，1996 年版。

七、教学方法

1．讲授法：对于古谱诗词的历史由来、概念以及文化和音乐内涵等主要通过讲授法来教学；

2．演示法：对于古谱的识谱和古谱诗词的演唱等，通过教师演唱，学生模仿的演示法来教学；

3. 练习法：对于古谱的识谱和古谱诗词的演唱等，通过学生不停演唱实践的练习法来进行教学。

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	古谱和古谱诗词的基本知识：包括古谱的概念与分类、形式与特征、识谱译介与古谱诗词的演唱等。	（1）作业检测。（2）课堂表现测评。（3）结果性评价。
课程目标2	古谱诗词演唱与赏析能力：准确的识谱读谱、吐字咬字、感情表达以及意境的塑造等；对古谱诗词其背后文化内涵等的理解力。	（1）作业检测。（2）课堂表现测评。（3）结果性评价。
课程目标3	增强对中华优秀传统文化的兴趣，更加坚定文化自信。自觉将古谱诗词中的深厚人文精神内化于心，树立正确的人生观、价值观和世界观。	1. 课堂表现测评。平时表现测评。（2）结果性评价。

（二）评定方法

1．评定方法

（1）平时成绩：40%

平时成绩：占40%，其中：作业检测10%，以视频、音频等提交方式进行；课堂表现测评20%，以现场演唱、课堂反馈等方式进行；古谱诗词作品分析10%，以文化内涵、背景分析等方式进行。

（2）期末考试：60%

期末考试：占60%，以现场演唱方式进行。

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 40%**	**期末****60%**	**总评达成度**
作业检测**（10%）**	**课堂表现测评****（20%）**	**古谱诗词作品分析（10%）**
课程目标1	30%	30%	30%	40%	分目标达成度=10%×（作业检测分目标成绩/分目标总分）+20%×（课堂表现测评分目标成绩/分目标总分）+10%×（古谱诗词作品分析分目标成绩/分目标总分）+60%×（期末分目标成绩/分目标总分）
课程目标2	40%	40%	40%	40%
课程目标3	30%	30%	30%	20%

（三）评分标准

表6：评分标准表

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**	通过该课程的学习，对古谱诗词的基本知识、译介与演唱等，有很深刻的理解和掌握。	通过该课程的学习，对古谱诗词的基本知识、译介与演唱等，有较好的理解和掌握。	通过该课程的学习，对古谱诗词的基本知识、译介与演唱等，有基本的理解和掌握。	通过该课程的学习，对古谱诗词的基本知识、译介与演唱等，有较为简单的理解和掌握。	通过该课程的学习，对古谱诗词的基本知识、译介与演唱等，完全不能理解和掌握。
课程**目标2**	通过本课程的学习，对于古谱诗词的演唱与赏析能力，有很深刻的理解和掌握。	通过本课程的学习，对于古谱诗词的演唱与赏析能力，有较好的理解和掌握。	通过本课程的学习，对于古谱诗词的演唱与赏析能力，有基本的理解和掌握。	通过本课程的学习，对于古谱诗词的演唱与赏析能力，有较简单的理解和掌握。	通过本课程的学习，对于古谱诗词的演唱与赏析能力，完全不能理解和掌握。
课程**目标3**	通过本课程的学习，能够明显增强对中华优秀传统文化的兴趣，并能更加坚定文化自信。树立正确的人生观、价值观和世界观。	通过本课程的学习，能够增强对中华优秀传统文化的兴趣，并能坚定文化自信。树立较为正确的人生观、价值观和世界观。	通过本课程的学习，对中华优秀传统文化产生一定的兴趣，树立较为正确的人生观、价值观和世界观。	通过本课程的学习，能对中华优秀传统文化产生一点兴趣，树立较为正确的人生观、价值观和世界观。	通过本课程的学习，几乎没有增强对中华优秀传统文化的兴趣，缺乏一定的文化自信。