《江南丝竹》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	South Yangzi String and Pipe Pedagogy	**课程代码**	MUSI4339
课程性质	专业必修课	**授课对象**	音乐学院
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	孟晓洁	**修订日期**	2023年
指定教材	《江南丝竹:乐种文化与乐种形态的综合研究》《江南丝竹传承与发展》 《江南丝竹十大名曲》 《符号江苏：江南丝竹》 等等……		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

本课程为音乐学院的专业选修课，在人才培养中占重要地位。通过本课程对江南丝竹常识的讲授及欣赏江南丝竹作品，学生可以了解江南丝竹的相关知识，从而懂得如何去欣赏这门艺术，懂得如何把握它们的艺术特性，以提高学生的艺术欣赏水平和文化品格、增强审美能力。本课程重视理论性，作为发展学生审美水平的课程，在充分了解概念知识的前提下，挖掘学生最大的审美欣赏潜力，对于学生后期的学习有着深远且积极的影响。

（二）课程目标：

课程目标1：了解江南丝竹的相关知识，如起源与发展、乐队配置、经典曲目等（支撑毕业要求3）。

课程目标2：具有欣赏江南丝竹传统曲目的能力，能把握它们的艺术特性，并能将所学知识应用至实际教学中（支撑毕业要求4、6）。

课程目标3：通过鉴赏江南丝竹曲目，提升自身艺术欣赏水平，增强审美能力，在今后遇到新的江南丝竹曲目，欣赏和教学是能做到举一反三，融会贯通（支撑毕业要求7）。

（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	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1. 乐器组成； 2. 加花手法； 3. 介绍上述乐器的音色特点并欣赏各自富有江南特色的独奏曲。	**3-1【学科素养**】具备音乐学科核心素养，掌握音乐学科的基本知识、基本原理和基本技能，理解音乐学科知识体系基本思想和方法。
3-4【学科素养】掌握一定的人文和科学素养以及音乐学科素养知识及其培育策略，在音乐教学实践中具备一定的实践经验。
课程目标2	1. 了解并欣赏江南丝竹传统曲目 2. 听辨上述各种乐器在江南丝竹乐队中的作用，并将所学知识运用到教学中	**4-4【知识整合】**具备一定的音乐课程整合能力，实现音乐学科知识间的整合、音乐学科知识与生活的整合、资源的整合以及学习方式的整合。
6-2【学科价值】理解音乐学科独特的育人价值，有机结合音乐学科教学进行育人活动。理解音乐学科具有的独特感知方式与表现方式，通过优秀的音乐作品丰富和发展形象思维，激发创新意识和创造能力，发挥音乐以情感人、以美育人的功能初步掌握音乐在教学中育人的途径和方法。
课程目标3	1. 课外自主欣赏江南丝竹曲目，并将所学知识查漏补缺 2. 面对不同的江南丝竹曲目能做到举一反三、融会贯通。	**7-1【反思改进】**初步掌握反思方法和技能，在教学实践过程中能够通过教学内省、教学体验、教学监控等方式对音乐[教育](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%99%E8%82%B2" \t "_blank)教学实践再认识、再思考，总结音乐教学实践经验中所存在的问题与不足，并运用批判性思维方法，创造性地解决音乐教育教学问题。

三、教学内容

第一章 “丝”之江南

1.教学目标

了解江南丝竹中“丝”乐器的组成以及这些乐器在江南丝竹这一乐种中的加花手法，为课程下一步进行的艺术魅力理论之讲析与鉴赏打下基础。

2.教学重难点

（1）重点：掌握江南丝竹中的弦乐器。

（2）难点：大部分学生都是非民族弦乐专业，理解起来相对困难，但需对基础知识有一定了解。

1. **教学内容**
2. 乐器组成：江南丝竹的合奏乐器，丝类常用的有：二胡、[琵琶](http://www.so.com/s?q=%E7%90%B5%E7%90%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[扬琴](http://www.so.com/s?q=%E6%89%AC%E7%90%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[三弦](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%89%E5%BC%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。
3. 加花手法：

二胡：透音、滑音、左侧音、带音、勾指；浪弓、提弓、点弓、带弓等。

琵琶：轮指、摭分、响指、绞弦等。

扬琴：连[打音](http://www.so.com/s?q=%E6%89%93%E9%9F%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、轮竹、[颤音](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%A4%E9%9F%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、反竹、[八度](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AB%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)

[三弦](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%89%E5%BC%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)：轮指等

1. 介绍上述乐器的音色特点并欣赏各自富有江南特色的独奏曲。

4.教学方法

讲授法，讲解各种弦乐器的艺术魅力。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第二章 “竹”之江南以及小件打击乐器

1.教学目标

了解江南丝竹中“竹”乐器的组成以及这些乐器在江南丝竹这一乐种中的加花手法，为课程下一步进行的艺术魅力理论之讲析与鉴赏打下基础。

2.教学重难点

（1）重点：掌握江南丝竹中的管乐器。

（2）难点：大部分学生都是非民族管乐专业，理解起来相对困难，但需对基础知识有一定了解。

3.教学内容

1. 乐器组成：江南丝竹的合奏乐器，竹类乐器常用的有：笛、箫、笙和小件[打击乐器](http://www.so.com/s?q=%E6%89%93%E5%87%BB%E4%B9%90%E5%99%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)鼓、板等。
2. 加花手法：

笛、箫：颤音、叠音、赠音、打音、滑音、倚音等。

笙：颤音、叠音、滑音等

1. 介绍上述乐器的音色特点并欣赏各自富有江南特色的独奏曲。

4.教学方法

（1）讲授法，讲解各种弦乐器的艺术魅力。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

第三章 江南丝竹传统曲目鉴赏与分析

1.教学目标

了解分布于江苏的主要地方戏曲的概况，并提升鉴赏能力。

2.教学重难点

（1）重点：掌握江南丝竹的魅力。学生可在学习之余，通过采访苏州大学东吴艺术团民乐团成员、走访当地乐团、相关媒体介绍、同学之间商榷等形式，在课外即对江南丝竹有一个较为整体的把握，然后在课堂上有针对性地学习和鉴赏。

（2）难点：对江南丝竹艺术有层次、分阶段地理解和把握。

3.教学内容

1. 江南丝竹的起源及发展

“江南丝竹”形成于清末民初，以其清新、自然，流畅、华丽的风格特点为老百姓喜爱。因其在编制上较自由，最少由一笛，一胡琴即可配合演奏，故 在民间用于各种场合，各种形式的演奏，如节日喜庆，茶楼宴肆，乃至婚丧嫁娶等等。 丝竹音乐将[丝弦](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%9D%E5%BC%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)与[竹管](http://www.so.com/s?q=%E7%AB%B9%E7%AE%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[乐器](http://www.so.com/s?q=%E4%B9%90%E5%99%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)相结合来演奏，有时加上一点轻打击乐器，起点缀作用，是一种传统的“细乐”演奏形式。江南丝竹的合奏乐器，常用的有，丝弦的二胡、三弦、琵琶、扬琴，竹管的笛、箫、笙和小件打击乐器鼓、板等。其中以二胡、笛、箫为主。

1. 江南丝竹名曲欣赏

“江南丝竹”的名曲包括：《欢乐歌》、《行街》、《云庆》、《三六》、《四合如意》、《慢三六》、《中花六板》、《慢六板》，号称八大名曲。

1. 江南丝竹与昆曲的同与不同

江南丝竹和昆曲音乐有着紧密的联系。首先，从地域情况来看，它们几乎在同一个地方诞生，流传。昆曲的发源地在今天上海的郊区昆山，而江南丝竹则发源、流行在以上海为中心的江、浙一带。从演奏乐器来看，昆曲与江南丝竹用的乐器几乎完全一样，只不过昆曲中，以笛子为领奏，主奏乐器，而 江南丝竹则以笛子、二胡共为领奏，主奏乐器。

  但昆曲与江南丝竹产生的年代不同，昆曲诞生于明代，以当时流行的昆山腔和弋阳腔为唱腔的主要来源。而江南丝竹则源于清末，民初。且音乐的风格 是以上海附近的民间音乐，小调为来源。 从风格上来讲，昆曲音乐典雅，隽咏，具有古典音乐美。 而江南丝竹则悠然自得，自然、流畅，更趋民间音乐 的朴素。一雅一俗是昆曲和丝竹最大的不同。从音乐演奏上讲，昆曲音乐以笛子为领奏，主奏乐器， 其他乐器则基本上根据笛子的变化而变化，起着辅助 的作用。 而江南丝竹中，笛子，二胡皆为领奏，主奏乐器，加上其他乐器如琵琶，扬琴都有各自的加花特点。笛子与其他乐器是相辅相成，互为衬托 的关系。 从演奏技术上讲，昆曲音乐中，笛子多用“叠音”，以突出昆曲典雅的风格， 而丝竹中则多用“打音”来使音乐更加 柔美，流畅。

4.教学方法

（1）讲授法，讲解江南丝竹的起源、背景等相关知识。

（2）示范法，教师带领学生示范并展示江南丝竹的经典剧目。

5.教学评价

（1）作业检查；

（2）课堂表现测评。

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	“丝”之江南		12
第二章	“竹”之江南以及小件打击乐器		12
第三章	江南丝竹传统曲目鉴赏与分析		12

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
1~6		第一章	1. 乐器组成：二胡、[琵琶](http://www.so.com/s?q=%E7%90%B5%E7%90%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[扬琴](http://www.so.com/s?q=%E6%89%AC%E7%90%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[三弦](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%89%E5%BC%A6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)； 2. 加花手法； 3. 介绍上述乐器的音色特点并欣赏各自富有江南特色的独奏曲。	12		
7~12		第二章	1. 乐器组成：笛、箫、笙； 2. 加花手法； 3. 介绍上述乐器的音色特点并欣赏各自富有江南特色的独奏曲。	12		
13~18		第三章	江南丝竹传统曲目鉴赏与分析	12		

六、教材及参考书目

《江南丝竹:乐种文化与乐种形态的综合研究》

《江南丝竹传承与发展》

1. 《江南丝竹十大名曲》
2. 《符号江苏：江南丝竹》

七、教学方法

1. 讲授法，讲解江南丝竹的起源与发展。
2. 示范法，示范并展示江南丝竹的经典曲目。
3. 讨论法，设定小组讨论环节，关于江南丝竹的问题大家共同讨论，由学生提 问，同学各抒己见，老师发表意见。以讨论为引，让学生们从被动接受信息变为主动发出信息，提升学生们的兴趣与主观能动性。

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	考核江南丝竹所使用的乐器如竹笛、二胡、古筝、琵琶等以及各种乐器的加花手法的了解情况。	（1）作业检测 （2）课堂表现测评 （3）结果性评价
课程目标2	考核欣赏江南丝竹传统乐曲的能力。	（1）作业检测 （2）课堂表现测评 （3）结果性评价
课程目标3	考核学生是否具备良好的学习能力与审美意识。	（1）作业检测 （2）课堂表现测评 （3）结果性评价

（二）评定方法

1．评定方法

（1）平时成绩：30 %

平时成绩（教师评价）：占30%，其中作业检测15%，以现场考察等方式进行；课堂表现15%，以课堂反馈等方式进行。

（2）期中考试： 30%

期中考试（教师评价）：占 30 %，以论文撰写方式进行。

（3）期末考试： 40%

期末考试（教师评价）：占 40%，以论文撰写方式进行。

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30%**		**期中30%**	**期末40%**	**总评达成度**
	作业检测（15%）	**课堂表现测评（15%）**			
课程目标1	30%	30%	30%	30%	分目标达成度=15%×（作业检测分目标成绩/分目标总分）+15%×（案例分析分目标成绩/分目标总分）+30%×（期中分目标成绩/分目标总分）+40%×（期末分目标成绩/分目标总分）
课程目标2	30%	30%	30%	30%
课程目标3	40%	40%	40%	40%

（三）评分标准

课程 **目标**	**评分标准**			
90-100	**75-89**	**60-74**	**0-59**
优	**良**	**中**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**
课程 **目标1**	能很好的了解江南丝竹相关乐器以及传统曲目、加花手法的相关知识。	能较好的了解江南丝竹相关乐器以及传统曲目、加花手法的相关知识。	能一般的了解江南丝竹相关乐器以及传统曲目、加花手法的相关知识。	不能完全了解江南丝竹相关乐器以及传统曲目、加花手法的相关知识。
课程 **目标2**	能很好的欣赏江南丝竹的曲目并给予鉴赏反馈。	能较好的欣赏江南丝竹的曲目并给予鉴赏反馈。	能一般的欣赏江南丝竹的曲目并给予鉴赏反馈。	不能欣赏江南丝竹的曲目并给予鉴赏反馈。
课程 **目标3**	能主动并融会贯通的欣赏新江南丝竹作品，且具备良好的学习能力与审美意识。	能主动欣赏新江南丝竹作品，且具备较为良好的学习能力与审美意识。	较被动欣赏新江南丝竹作品，且具备一般的学习能力与审美意识。	被动学习，不能欣赏新江南丝竹作品，不具备学习能力与审美意识。