

兰州大学研究生课程教学大纲

课程名称：《西北民族音乐研究与采风实践》教学大纲

一、课程概述

西北民族音乐研究与采风实践课程主要是通过民族音乐学的研究方法研究西北地区民族音乐的现状，追溯其历史渊源，看到西北民族音乐瞬间定格及动态的历史发展。通过本课程学习进一步培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感，对建立民族自信心和民族自豪感等方面有着独特而重要的作用。

西北民族音乐研究是指历史上在西北地区存在过或是历史上产生而又流传至今的音乐，它不仅涵盖在古代历史上生发形成，依存至今的音乐作品，而且也包含着历史曾经存在过，但已消失了的西北传统音乐。本课程将以西北民族音乐研究为例，引导学生进行科学有效的民族音乐研究及田野采风工作和案头工作，使学生逐步迈入民族音乐学理论与实践结合的创新表演中去，通过研究促进表演能力和创新能力。

二、先修课程

中国民族音乐、中国音乐史、西北花儿表演与实践

三、课程目标

1、让学生了解有关西北民族音乐主要体裁、形式、乐器、乐种和音乐形态特征等方面的基础知识。同时了解有关中国各民族各音乐文化区的区域性音乐特征、音乐文化观念、音乐传统、音乐形成与发展等方面的基本知识。初步掌握西北民族音乐的基本理论、知识和方法，并以此来分析中国各民族、各地域的音乐及其特点。

2、掌握艺术实践采风和理论学习，提高学生对民族音乐的感性与理性认识，提高音乐分析、鉴赏能力。培养学生对民族音乐的感情，增强民族自信心与自豪感。

3、对风格各异、形式多样的民族音乐文化的学习，激发学生对各民族音乐的感情表达方式和思维方式特点的关注，激发学生探究音乐艺术文化的志趣，能主动地进行研究性学习，培养和发展探索精神和创新意识，促进创造性思维能力的发展。

4、理解音乐与人、自然、社会、历史、文化之间的密切关系。理解音乐在文化整体中的意义以及各民族音乐的共性与个性。

5、难点为对语言和独特音乐语汇的掌握。

四、适用对象

本课程主要为音乐专业硕士研究生课程，也可以作为音乐学硕士研究生专业课程。

五、授课方式

本课程主要以理论讲授、录音录像及音乐现象分析相结合的方式进行教学，尤其是借鉴和沿袭民族民间音乐传承过程中“口传心授”的传承方式，使学生既了解名家的风格，又亲身感受传统艺术的魅力，还能够学会演绎传统音乐的风格特色与表演技艺，实现了理论与实践的密切结合。使学生对西北地区丰富多彩的民族民间音乐从感性到理性有一定程度的认识 and 把握，从而培养自己的研究兴趣和学术观念。

六、课程思政教育内容与教学设计

1、以情感、态度及价值观的形成为目标，注意知识掌握与情感、态度及价值观的形成相结合。在关注学生学习和掌握西北各民族、各地域音乐的相关知识的同时，重视激发研究兴趣，形成正确的科研态度和音乐审美价值观。

2、提倡学科知识的综合，注意音乐与文化相结合。在对西北各民族、各地域音乐的分析中，贯穿“文化中的音乐”和“音乐中的文化”的理念和方法，以利于理解音乐在文化整体中的位置和特点。

3、西北民族音乐研究课程教学中，既要关注本学科知识理论体系的传授，又要关注基础教育中的民族音乐教学内容和发展的实际。注意在教学内容和教学过程中贯穿渗透先进的教育思想和科学的教学方法。

4、充分利用本地传统音乐资源，适当增加当地汉族和少数民族传统音乐在教学内容中的份量。可邀请当地的传统音乐专家来校举办专题讲座，组织学生实地采风调查、收集民间音乐，参与各种民俗音乐活动，学习当地汉族、少数民族代表性乐种、特色乐器等的演唱和演奏，引导学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化，全面提高学生的审美和人文素养，增强文化自信。

七、课程内容

一、西北民族音乐的艺术特征（4学时）

主要内容：

- （一）历史性时代标志、共时性地方差异 2 学时
- （二）共通性的社会功能、类型化的模式结构 1 学时
- （三）西北民族音乐的兼容性与更新发展 1 学时

基本要求：中国传统音乐在时间上所显示出来的特征。由于传统音乐的产生、发展变异都在特定的历史过程中逐渐形成，因此每一个中国传统音乐品种都深深的打上了不同历史时期，不同文化背景的历史烙印，聆听的它的演奏和演唱，即是当代的又是历史的，在他今日的风貌中依然闪烁着过去时代的文化光芒。例如兰州鼓子、河西宝卷、藏族扎木年弹唱、秦腔等等西北音乐文化形态，从他们的身上我们可以看出不同历史时期的文化遗存。

共时是指时间时代相同，地方差异是空间地理位置不同。“十里不同风，百里不同俗”一个音乐品种的存在与发展，总是受到当时当地的经济生活、地理环境、社会结构、民族心理、宗教信仰、文化艺术，民间风俗等多种因素的影响，而形成不同的音乐特点，比如全国流行的茉莉花民歌，虽都是茉莉花，但由于不同的地理环境而形成不同的变体。

共通性的社会功能。这是中国传统音乐在文化属性上所显示出来的广泛而深刻的特征，他以民俗、宗教、祭祀、礼仪的形式表现其社会功能，这种功能既是全人类共同的文化内涵特征，又有本民族本地域的文化表现形式，譬如分布在西北陇东地区的鼓吹乐，其共同性的社会功能突出表现在服务于本地的民间婚丧利苏中，这种现象有着深厚的历史渊源，又具有合理的现实依托。

类型化的模式结构。特制传统音乐在音乐形态上方面的特征。这种表现特征表现在音乐本体上（律、调、谱、器、曲等）、演奏、演唱风格、传承方式等方面，是划分乐种的根据，也是此种传统音乐区别于它中传统音乐的根据，譬如鼓吹乐的乐种就是以吹奏乐器和打击乐器为主，凡是符合这种乐队编制的传统乐队理应纳入中国鼓吹乐的研究范畴，这种特点就是鼓吹乐的乐种模式之一。

所谓兼容是指中国传统音乐有吸收异域音乐，海纳百川、为我所用的特点。这种吸收不是简单的拿来主义，而是主动选择融合同化的创新功能，比如曲项琵琶、胡琴、箏篪、杨琴、原本都是异域乐器，后来在漫长的历史演变中逐渐演变成为中国的传统乐器，在如隋唐时期的七部乐、九部乐，在刚刚进入中原的时候，

都是以国家和地区的名字命名的，(如龟兹乐、高丽乐、天竺乐、扶南乐、一听就知道是从哪一个国家传入)但是后来，大唐音乐同化了外来音乐，以坐部伎、立部伎等演出形式命名，打破了国家、地区的界限，而融为一体，由此可见，中国传统音乐所呈现出来的特征既是多元的，又是一体的，即使世界的又是中国的，又是全人类宝贵的精神财富。

二、中国民族音乐与西北民族音乐(4学时)

主要内容：

(一) 中国民族音分类	2 学时
(二) 中国传统音乐三大音乐体系	1 学时
(三) 西北民族音乐形态品种及其分布概述	1 学时

基本要求：了解民族音乐五类论、史学断层论、地域色彩论、文化流论、民族音乐志论、音乐文化区域划分法基本概念。对中国音乐体系、欧洲音乐体系、波斯、阿拉伯音乐体系民族音乐有一定的认识。对西北民歌、曲艺、乐器与器乐品种及其分布进行基本的掌握和理解。

三、西北民族音乐兰州鼓子专题研究(4学时)

主要内容：

(一) 兰州鼓子音乐体系、曲牌结构特点	2 学时
(二) 兰州鼓子演唱特征及代表性曲目分析	2 学时
(三) 兰州鼓子田野采风实践	

基本要求：了解兰州鼓子基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握兰州鼓子经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

四、西北民族音乐通渭小曲专题研究(4学时)

主要内容：

(一) 通渭小曲音乐体系、曲牌结构特点	2 学时
(二) 通渭小曲演唱特征及代表性曲目分析	2 学时
(三) 通渭小曲田野采风实践	

基本要求：了解通渭小曲基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握通渭小曲经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

五、西北民族音乐河西宝卷专题研究（4 学时）

主要内容：

- （一）河西宝卷音乐体系、曲牌结构特点 2 学时
- （二）河西宝卷演唱特征及代表性曲目分析 2 学时
- （三）河西宝卷田野采风实践

基本要求：了解河西宝卷基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握河西宝卷经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

六、西北民族音乐秦陇道情专题研究（4 学时）

主要内容：

- （一）秦陇道情音乐体系及音乐特点 2 学时
- （二）秦陇道情演唱特征及代表性曲目分析 2 学时
- （三）秦陇道情田野采风实践

基本要求：了解秦陇道情基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握榆林小曲经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

七、西北民族音乐秦腔专题研究（4 学时）

主要内容：

- （一）秦腔音乐体系、曲牌结构特点 2 学时
- （二）秦腔演唱特征及代表性曲目分析 2 学时
- （三）秦腔田野采风实践

基本要求：了解秦腔基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握秦腔经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

八、西北民族音乐西北花儿专题研究（4 学时）

主要内容：

- （一）西北花儿音乐曲令、结构特点 2 学时
- （二）西北花儿演唱特征及代表性曲目分析 2 学时
- （三）西北花儿田野采风实践

基本要求：了解西北花儿基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握西北花儿经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、

培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

九、西北民族音乐陕北民歌专题研究（4学时）

主要内容：

（一）陕北民歌音乐结构特点及艺术特征 2学时

（二）陕北民歌演唱特征及代表性曲目分析 2学时

（三）陕北民歌田野采风实践

基本要求：了解陕北民歌基本音乐特征，并进行田野采风实践，让学生能够掌握陕北民歌经典曲目，培养学生正确的音乐价值观、树立正确的音乐审美观、培养民族音乐情感、建立民族自信心和民族自豪感，并可以进行相关研究。

《西北民族音乐研究与采风实践》教学内容进度表

章次	内 容	总课时	理论课时	实践课时
一	西北民族音乐的艺术特征	4	4	
二	中国民族音乐与西北民族音乐	4	4	
三	西北民族音乐兰州鼓子研究	4	2	2
四	西北民族音乐通渭小曲研究	4	2	2
五	西北民族音乐河西宝卷研究	4	4	
六	西北民族音乐秦陇道情研究	4	4	
七	西北民族音乐秦腔研究	4	2	2
八	西北民族音乐西北花儿研究	4	2	2
九	西北民族音乐陕北民歌研究	4	4	

八、考核要求

采用平时成绩和期末考试综合考核方式。成绩评定：成绩以百分制计算。课堂提问讨论表现及作业 40%，期末考试 60%。开课学秋季期一年级研究生开设，学分 2 学分，18 周共 36 学时，每周授课 2 学时。课程结课时，要求每个学生独立完成一篇论文，并根据论文的质量，由教师评分。考试方式为平时笔记、论文抽查，学期结束以论文方式进行考核，每个学生撰写一篇不得少于 5000 字数的专题文章进行评价，采用百分制。

四、参考书目

1. 《民族音乐学译文集》，董维松、沈洽，人民音乐出版社，1983年版。
2. 《音乐文化人类学》，肖梅、韩锺恩，广西教育出版社，1991年版。
3. 《民族音乐学概论》，伍国栋，人民音乐出版社，1997年版。
4. 《音乐与文化》，洛秦，上海音乐出版社，2002年版。
5. 《中国传统仪式音乐研究-西北卷》，曹本冶主编，云南人民出版社，2004年版。
6. 《音乐人类学的视野——全球文化视野的研究》，管建华编译，南京师范大学出版社，2004年2月版。
7. 《音乐人类学导引》，管建华著，江苏教育出版社，2002年11月版。
8. 《诸野求乐录》，张振涛著，山东文艺出版社，2002年11月版。
9. 《民族音乐学概论》，杜亚雄著，湖南文艺出版社，2002年1月版。
10. 《中国传统乐理基础教程》，童忠良等编著，人民音乐出版社，2004年1月版。
11. 《中国传统乐学》，童忠良等著，福建教育出版社，2004年10月版。
12. 《田野的回声》，萧梅著，厦门大学出版社。
13. 《匈牙利民歌研究》，[匈]贝拉·巴托克著，中央音乐学院出版社，2004年12月版。
14. 《中国传统音乐概论》，袁静芳主编，上海音乐出版社，2000年10月版。
15. 《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐会》，张振涛著，山东文艺出版社，2002年5月版。
16. 《旋律史》，萨波奇·本采著，人民音乐出版社，1983年7月版。
17. 《田野萍踪》，萧梅著，上海音乐学院出版社，2004年12月版。
18. 《西北少数民族音乐研究》张君仁著，上海音乐学院出版社，2010年4月版
19. 《西北传统音乐研究》张君仁著，上海音乐学院出版社，2010年4月版

编制人：燕仲飞

审核人：燕昱