

中国传统音乐与当代音乐

PART 1

中国传统音乐

1. 中国传统音乐的定义

是指中国人运用本民族的方法、采取本民族的形式创造的、具有本民族形态特征的音乐，不仅包括在历史上产生、流传至今的古代作品，还包括当代作品。

1. 中国传统音乐的分类

✦ (1) 民歌

✦ (2) 民族器乐

✦ (3) 曲艺音乐（说唱）

✦ (4) 戏曲音乐

(1)

中国传统音乐——民歌

(1) . 中国传统音乐——民歌

- ◆ 民歌的产生与发展：
- ◆ 原始社会已经产生
- ◆ 《诗经》是第一部诗歌总集
- ◆ 《楚辞》、《汉乐府》
- ◆ 唐宋时期发展迅速、融合少数民族民歌
- ◆ 明清兴盛

(1) . 中国传统音乐——民歌

◆ 民歌的特点：

◆ A. 诗与乐的高度结合

◆ B. 抒发内心世界

◆ C. 篇幅小

◆ D. 运用比喻、对比、夸张的手法

◆ E. 口头性、即兴

(1) . 中国传统音乐——民歌

◆ 民歌的分类:

◆ A. 劳动歌

◆ B. 时政歌

◆ C. 仪式歌

◆ D. 情歌

◆ E. 儿歌

◆ F. 生活歌

(1) . 中国传统音乐——民歌

◆ 民歌的代表歌曲欣赏：

◆ 《茉莉花》

◆ 《青藏高原》

◆ 《康定情歌》

◆ 《在那桃花盛开的地方》

◆ 《娃哈哈》

◆ 《好日子》

(2)

中国传统音乐——民族器乐

(2) . 中国传统音乐——民族乐器

◆ 中国传统乐器的种类:

◆ A. 吹

◆ B. 拉

◆ C. 弹

◆ D. 打

(2) . 中国传统音乐——民族乐器

✦ A. 吹

埙

簫

竹笛

唢呐

葫芦丝

(2) . 中国传统音乐——民族乐器

✦ B. 拉

二胡

马头琴

(2) . 中国传统音乐——民族乐器

✦ C. 弹

琵琶

古筝

冬不拉

箜篌

(2) . 中国传统音乐——民族乐器

◆ D. 打

扬琴

大鼓

腰鼓

锣

(3)

中国传统音乐——曲艺音乐

(3) . 中国传统音乐——曲艺音乐

曲艺音乐的定义：

✦ 曲艺又叫说唱艺术，是以民间讲唱文学为基础的，讲唱文学、音乐、表演三者相综合的中国传统艺术。音乐是曲艺中的一个重要组成部分，包括唱腔和乐器伴奏两种成分，而以唱腔为主。

(3) . 中国传统音乐——曲艺音乐

曲艺音乐的特点：

- ◆ A. 道具简单、表演场地随便
- ◆ B. 唱词与文学有关
- ◆ C. 叙事性

(3) . 中国传统音乐——曲艺音乐

曲艺音乐的分类:

- ✦ A. 只说不唱: 相声、快板
- ✦ B. 有说有唱: 苏州评弹、陕北说书
- ✦ C. 只唱不说: 单弦牌子曲、四川清音

(3) . 中国传统音乐——曲艺音乐

◆ A. 相声

◆ 快板

(3) . 中国传统音乐——曲艺音乐

✦ B. 苏州评弹

✦ 陕北说书

(3) . 中国传统音乐——曲艺音乐

✦ C. 单弦牌子曲

✦ 四川清音

(4)

中国传统音乐——戏曲音乐

(4) . 中国传统音乐——戏曲音乐

- ✦ 中国的戏曲与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老的戏剧文化。
- ✦ 经过长期的发展演变，逐步形成了以“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。
- ✦ 中国各民族地区地戏曲剧种约有一百六十多种，传统剧目数以万计。其它比较著名的戏曲种类有：昆曲、粤剧、淮剧、川剧、秦腔、河北梆子等。

京剧

京剧的形成

- 京剧形成于光绪年间的北京，故名“京剧”。
- 京剧的起源始于：
“四大徽班”进京，
历经“徽秦”、“徽汉”两次合流，最终形成了享誉世界的京剧。

京剧行当

- 京剧行当有：
- 生、旦、净、丑

色彩含义

藍

色——表现刚强、骁勇、有心计的人物性格，如：窦尔敦。

紅

色——表现忠贞、英勇的人物性格，如：关羽。

黃

色——代表鲁莽、凶猛的人物，如：宇文成都。

白

色——代表阴险、狡诈、飞扬、肃然的人物象。如：曹操。

黑

色——表现正直、无私、刚直不阿的人物形象，如：包公。

紫

色——表现刚正、稳练、沉着的人物。如：徐延昭

綠

色——代表顽强、暴躁的人物形象。如：武天虬。

金

銀 色——表现各种神怪形象。如：如来佛。

色彩含义

生旦净丑

- 生行是扮演男性角色的行当，在京剧中的地位非常重要。生行包括老生、小生、武生、红生、娃娃生等几个门类。
- 旦行扮演各种不同年龄、性格、身分的女性角色。旦行又分为正旦、花旦、花衫、刀马旦、武旦、老旦等专行。
(四大名旦)
- 净，又称“花脸”、“花面”。主要扮演在性格，品质或相貌等方面具有突出特点的男性人物。面部化妆勾画脸谱，演唱时运用宽音和假音，

表演动作幅度大，以突出其性格、气度和声势。净行分为正净、副净和武净三类。

•丑行，俗称“小花脸”。因化妆时在鼻梁上抹一小块白粉，故而以“丑”为名。又因和净行的大花脸、二花脸并列，又称“三花脸”。丑行的“丑”是指扮相不俊美，并非专指品质上的丑恶。丑行扮演的角色既有阴险狡诈的人物，也有正直善良的形象。丑行分为文丑、武丑两种。

生

老生

小生

武生

旦

刀马旦

花旦

老旦

青衣

净

副净

武净

正净

丑

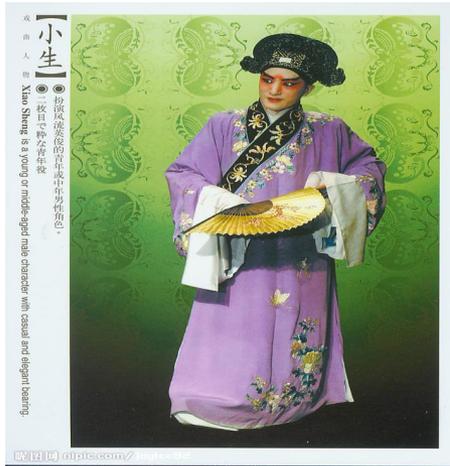
文丑

武丑

你认识吗？

京剧伴奏乐器

- 京剧的行话把乐队称为“场面”，乐队分两部分：
- “文场”：是管弦乐，以拉弦乐器胡琴（又称京胡）为主，配以弹拨弦乐器，如月琴、三弦、琵琶、阮和吹管乐器等
- “文场”的作用主要是为演唱伴奏，并演奏渲染气氛的场景音乐。
- “武场”：是打击乐，由不同类型的鼓、板、锣、铙、钹等组成，以鼓、板为主，小锣、大锣次之，与文场的胡琴、月琴、三弦并称“六场通透”。
- “武场”的主要任务是配合演员的身段动作、念白、演唱、舞蹈、武打，使其起止明确、节奏鲜明，场次的转换、舞台情绪的渲染等也都由“武场”承担。

文场主要伴奏乐器

月琴

京二胡

三弦

京胡

武场主要伴奏乐器

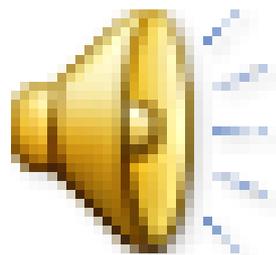
鼓

锣、钹

板

京剧表演形式

- 四大功夫：唱、念、做、打
- 通过“短片欣赏”探究唱、念、做、打

探究学习 “唱” “念”

- 唱：演唱
- 念：念白，具有音乐性

探究学习 “做”

- 做：只表演，不出声，有节奏性，像舞蹈

探究学习 “打”

- 打： 打斗时的表演动作

京剧欣赏

申遗成功

- 2010年11月16日，经由正在内罗毕举行的联合国教科文组织政府间保护非物质文化遗产委员会第五次会议24个成员国共同审议，北京市文化局代表全国京剧传承机构和流布地区申报的京剧成功入选2010年“人类非物质文化遗产代表作名录”。

未来发展

- 跟时代融合，与时俱进（图片欣赏）
- 现代京剧
- 欣赏新贵妃醉酒

未来发展

- 杯子上脸谱等等

剪纸京剧脸谱

- 工艺品 比如说t恤衫印上脸谱

其他

- 黄梅戏欣赏

- 川剧变脸

PART 2

中国当代音乐

中国当代音乐

★ 当代音乐的介绍主要是指目前华语乐坛比较流行的音乐风格和音乐作品。

中国当代音乐——情歌

- ◆ 《十年》
- ◆ 《三寸天堂》
- ◆ 《因为爱情》

中国当代音乐——摇滚乐

- ◆ 《存在》
- ◆ 《夜空中最亮的星》

中国当代音乐——中国风

- ◆ 《青花瓷》
- ◆ 《荷塘月色》
- ◆ 《清明雨上》

中国当代音乐——粤语歌曲

✦ 《光辉岁月》

