

音乐作品分析教学实践与创新

教学成果总结

一、教学成果简介

音乐作品分析是高等音乐院校各专业必修的专业基础课，在本科阶段为“曲式与作品分析”，硕博阶段为“音乐分析”，从音乐的技术层面向深层的文化、美学等层面延伸。通过该课程的学习将有助于学生从音乐创作的角度加深对“音乐语言”的理解，提高对作品的分析、演奏诠释、创作和理论研究等多方面的能力。

“音乐作品分析教学实践与创新”教学成果最突出的亮点是：

1. 教学内容更新

秉承学院“承国学、扬国韵、育国器、强国音”十二字办学理念，本教学成果在教学内容上打破了以往音乐作品分析教学中“西方音乐一统天下”的格局，大量增加了中国作品的比重。

除了中国作曲家借鉴西方作曲技术创作的作品，还在国内本专业的本科教学中首次增加了中西不同的音乐语境、中西音乐不同的文化根基、旋律音乐的思维逻辑及中国传统音乐特有的曲式结构等内容。

2. “中国传统旋律与曲式”从基因层面为构建中国音乐分析教学体系奠定基础

众所周知，我国专业音乐教育中的作曲技术理论体系是上个世纪初期以西方作曲技术理论为基础建立起来的。作曲技术理论“四大件”中的音乐作品分析理论体系同样源于西方，多年来的授课内容也偏重于西方作品，由此导致在这一教育体制中培养出的学生对中国音乐的思维方式、组织发展音乐的技术手段、结构原则等缺乏最基本的认识，甚至几乎不了解自己的音乐“母语”。

如何借鉴西方的作曲技术理论研究方法梳理中国音乐的思维逻辑与音乐构成的规律是百余年来中国音乐理论家、教育家的追求，也是中国音乐学院构建

“中国乐派”理论体系责无旁贷的历史使命和责任。

中国音乐分析的奠基人、中国音乐学院前院长李西安先生，早在上个世纪 60 年代初期就在国内率先为本科开设了《民族曲式与作品分析》课程，并出版了该领域的第一部教材（合著）。如今，由李西安、赵冬梅完成的《中国传统旋律与曲式》系列理论丛书《中国传统旋律的构成要素》《中国传统曲式学》《〈八板〉及其变体研究谱例集》《汉族语言与汉族旋律研究》，借鉴西方作曲技术理论的方法论，根植中国文化的土壤，结合中国传统文化、艺术、美学的综合表达规律，探寻中国传统音乐体系的源头，从基因层面归纳总结出中国传统音乐的思维逻辑和艺术表现规律，对构建中国音乐分析教学体系具有里程碑式的意义，实现了历史性的突破。

该“系列理论丛书”完成了国家社会科学基金艺术学项目《中国民族旋律学》（李西安、赵冬梅）北京市教委社科计划重点项目《中国传统旋律的构成要素研究》（赵冬梅），因填补该领域的空白获得 2017 年国家出版基金，由中国出版集团现代出版社出版。

3. 音乐作品分析教学内容紧扣立德树人

音乐作品分析授课选择的分析内容是音乐作品。本成果非常注重选择饱含作曲家人文情怀的经典作品，使学生在对音乐作品的分析过程中，潜移默化地受到思想品德的全面提升。贝多芬《第九交响曲》中全人类的自由解放，肖邦作品中的爱国思想，冼星海作品中华民族气质的高歌等都是对学生精神的感染。中国传统音乐作品中蕴涵着深厚的中国传统文化底蕴，通过对音乐作品的深入挖掘，提高学生的综合艺术修养，培养爱国情怀，在音乐作品分析的教学中实现立德树人。

4. 解决的教学问题

本教学成果综合了“中国传统旋律与曲式系列理论丛书”为中国音乐分析指明的分析思路和方法论，从理论、教学体系的源头梳理出中国音乐的思维逻辑，奠定了中国音乐分析理论、教学体系的基础，为中国音乐学院的“中国乐派 8+1、思政+X 课程体系”从音乐构成的基因层面提供了理论支撑。

成果在音乐作品分析教学中的实施运用，从中西音乐的共性规律、中国音乐独特的思维方式及西方作曲技术与中国音乐元素在创作实践中的结合等方面对音乐分析的授课内容进行全面、系统的梳理和更新，从根本上解决了音乐作品分

析教学近百年来一直应用纯西方模式的问题，为“打通中西”迈出了实质性的一步。

二、解决教学问题的具体方法及创新点

1. 教学体系的整体规划

本科阶段重在打好基础，教学仍以曲式结构为主线，通过对中、西音乐作品的比较提炼音乐结构的共性表达规律及中西相通的技术手段，补充中国音乐特有的表现形式。特别增加了中西不同的音乐语境、中西音乐不同的文化根基、旋律音乐的思维逻辑及中国传统音乐特有的曲式结构等内容。

硕博研究生阶段的中国当代音乐分析教学内容将拓宽视野，侧重 20 世纪 80 年代以来中国当代作曲家将西方现代作曲技术与中国传统元素在现代音乐创作中的整合。

按照“中国乐派 8+1、思政+X 课程体系”整体规划，向上延伸推动研究生阶段的课程建设，向下延伸规范附中的基础理论课教学，形成真正意义上的教学理念一体化。

2. 加强课程配套建设，讲求整体教学效果

音乐作品分析作为作曲技术理论“四大件”（和声、复调、配器、曲式与作品分析）中涉及内容最为广泛、全面的学科，要求本科生在掌握基本分析技术要义的同时，扩大知识面、活跃思维；而对于研究生则需要为日后独立开展研究和专业教学打下坚实基础。

围绕本科曲式与作品分析这门主干课程，本教学团队为本科开设了二十世纪音乐分析课程，为硕、博士开设了中国传统音乐分析、中国当代音乐分析、西方现代音乐分析等选修课程。通过必修课与选修课、专业课与辅助课的配套建设，形成了鲜明、系统的课程特色。

3. 教学法更新

在教学形式上，根据学生程度与专业将课程的教学模式分为 A、B 两个层级，作曲、指挥、音乐学为 A 类，表演为 B 类。将批改作业按进度分为小组改题、个别改题和集体讨论等不同形式，并培养助教（博士研究生）辅助答疑。

在教学方法上，以学生为“本”，加大讨论和探究式学习比例，将作业分为指定分析曲目和自选分析曲目，不同专业的学生可以直接与自己的专业学习对

接，从自己专业的曲目中选择符合该曲式结构特点的作品进行演练，学生们还可以将自己的乐器带到课堂，回课时边演奏（演唱）边分析。不同专业的碰撞与交流有效拓宽了学生们的视野，“学”与“用”、理论与实践的紧密结合，充分调动学生们主动学习的积极性。

4. 注重激发、提升学生创新思维和实践能力

在基于注重课程知识体系、理论教学的传统人才培养方案上，突出实践教学改革，为学生搭建平台，邀请国内外著名作曲家和音乐理论家讲学，开阔学生视野，激发研究思路，使学生的创新思维和实践能力得到全面提升。

5. 教学手段更新

在教学手段上，教师熟练掌握多媒体教学设备，并能根据本课程的学科规律和信息化教学技术的特点，提前下发 pdf 乐谱、wav 格式音频、人文背景资料及要查阅的文献索引，便于学生预习，达到翻转课堂的效果，提高学习效率。

6. 教学管理更新

中国音乐学院的“中国乐派‘8+1、思政+X’课程体系”采用教学团队式的管理制度。由团队负责人负责把关全院本专业所有本、硕、博课程的教学统筹及教学质量，带领所有团队成员完成该课程体系的教材编写，制定课程标准，聘请国内权威专家论证教学改革方案。通过“集体备课+学术研讨”，使教授此课的教师有了相对一致的教学理念、方向、重点，以“教研相长”的方式调动年轻教师的工作积极性，培养、锻炼了师资队伍。

三、成果的推广应用情况

1. 依托学院“中国乐派 8+1、思政+X 课程体系”的整体宣传推广规划

本成果依托学院的“中国乐派‘8+1、思政+X’课程体系”平台，向国内外推广宣传。作为中国音乐学院“中国乐派‘8+1、思政+X’课程体系”中的专业基础课之一，在近四年的教学实践检验中，已经通过了课程标准评审论证。其核心内容已编入“中国乐派 8+1、思政+X 课程体系”《曲式与作品分析教材》。

2. “中国传统旋律与曲式系列理论丛书”的社会影响

该“系列理论丛书”因填补了该领域的空白获得 2017 年国家出版基金，由中国出版集团现代出版社出版。

遗憾的是，由多家单位共同主办的“丛书”首发式受疫情影响，一再延期。

“丛书”在音乐界产生了强烈反响，中国著名指挥家郑小璜在书出版链接的公众号留言：“如此冷门，如此艰难，而如此必要，填补了我国音乐理论研究的空白！了不起的贡献！一定会流芳百世！”

著名音乐理论家伍国栋留言：“祝贺这两本书的出版！中国传统音乐曲体、曲调类型的分析和应用研究，应当尽快成为各大音乐院校音乐学专业的必修基础课。这两本书是当下值得推荐的好教材。老师们，学起来教起来吧！”

上海音乐学院钱亦平教授转给赵冬梅的信息：“这是真正的填补中国音乐分析的里程碑之作，相信对全国的相关学科会起到巨大的推动作用！”

3. 中国传统音乐分析教学成果的推广应用

“中国传统旋律与曲式系列理论丛书”的作者赵冬梅教授，自2016年起在中国音乐学院为硕博研究生开设《中国传统音乐分析》课程，颇受学生和国内其他高校的访问学者欢迎；

于2018年3月第一届中国音乐学院国际作曲技术理论专题交流季上讲授公开课《中国传统音乐分析（古琴篇）》；

于2019年7月作为星海音乐学院“2019年度国家艺术基金项目《民族音乐形态研究人才培养》”特聘专家，为来自国内不同高校的青年教师和在读博士研究生讲授“中国传统音乐分析”课程。

赵冬梅教授于2019年12月，于上海音乐学院“音乐院系本科教育音乐理论课程体系改革与发展学术研讨会”发言《中国传统曲式——基础理论教育的空白》。

赵冬梅教授受邀于上海音乐学院、哈尔滨音乐学院、国家博物馆等地做学术讲座；在中国音乐学院、中央音乐学院、上海音乐学院等国内学术会议发言。除此之外，福建师范大学音乐学院、首都师范大学音乐学院等院校的讲座，受疫情影响延缓进行。

3. 应用于“中国乐派8+1、思政+X课程体系”《曲式与作品分析》教材

目前，该成果的部分内容已编入中国音乐学院的“中国乐派8+1、思政+X课程体系”曲式与作品分析教材。

4. 获得荣誉与表彰

本教学成果的特色和解决的实际教学问题，使本教学团队集体及团队成员个人在近年来的各类评比中均获得了突出的成绩。

(1) 作曲与作曲技术理论获“国家级一流本科专业建设点”(2017)

(2) 李西安、赵冬梅《中国传统旋律与曲式》系列理论丛书获“国家出版基金”(2017)

(3) 曲式与作品分析教学团队获“北京高校优秀本科育人团队”(2020)

(4) 高为杰获“第四届北京市高等学校教学名师”(2008)

高佳佳获“第十一届北京市高等学校教学名师”(2015)

赵冬梅获“第十四届北京市高等学校教学名师”(2020)

(5) 卞婧婧获“北京市第十一届青年教师教学基本功比赛”一等奖及最受学生欢迎奖、最佳现场展示奖、最佳教学回顾奖(2019)

“首届北京高校教师教学创新大赛副教授组三等奖”(2021)

“首都劳动奖章”(2021)