

教案

修身悟道：中国古代文人的文化活动

学科：美术

年级：初中、高中

课时：50–85分钟

朝代：宋朝（960年–1279年）

文物类型：乐器

主题：日常生活和民俗、技术与生产

编写者：Grace Sijia Hu, 美术老师, 华盛顿哥伦比亚特区国际学校, 华盛顿哥伦比亚特区

《刻有“枯木龙吟”之琴》

中国, 1009年, 北宋

髹漆木头; 玉制琴轸与雁足; 镶金琴徽; 丝弦

48 1/2 x 8 1/4 x 4 7/16 英寸

查尔斯·朗·弗利尔捐赠文物。佛利尔美术馆, F1915.100

教学目标

学生将能够透过分析“琴”——中国的齐特琴, 以定义中国的文人阶层与其特质。学生将思考琴与其他文化传统对我们当代生活所带来的深刻影响, 以及我们该如何传承与重塑传统。

核心问题

- 中国传统文化与价值如何影响了琴的构造和装饰?
- 中国文人的传统文化活动有哪些? 文人文化活动有何特别之处?
- 何谓修身? 音乐在其中扮演何种角色以达成修身?

背景知识

琴——中国的齐特琴，是中国最古老的乐器之一。中国传统音乐可分为四种：宫廷音乐、宗教音乐、文人音乐和民间音乐。琴属于文人音乐类。数个世纪以来，琴被中国菁英阶层视为一种高雅文化的象征。在古代中国文化中，每一位墨客雅士（文人）都需要掌握“琴”（音乐）、“棋”——“围棋”（中国棋）、书（书法）、“画”（绘画），这四种文化技能。弹琴之际，琴手以右手拨弦，以左手变换音调。

琴不仅是一件乐器；其每部分皆以拟人化或兽形化之名称识别，天地万物论在其间。琴的结构类似人体，有额、颈、肩之分。琴面为弧状的，以象征天，琴体底部为平的，以象征地。琴长（在中国之丈量单位中）为三尺六寸五分，象征一年365天。十三“徽”象征一年十三个月（多出的一个月为阴历中的闰月）。琴设计中的这些细节反映该项乐器与天地万物之关联，琴其他部分之名称（龙池、凤沼、岳山、雁足）则象征琴与自然之密切关系。

虽然基本构造一致，琴可能有独特的特征，例如名字或者其他琴铭。若琴被赋予一个名字，往往会刻于其背面。此外，在龙池与凤沼间偶尔有琴铭，记载琴的来历或抒发琴主人之志向。

词汇

拟人化的 (nǐrénhuàde) : 将人类的特征、情绪、意图赋予在非人类上。

四艺 (sìyì) : 古代中国名门世家的文人雅士所需具备之四大才艺。分别为“琴”，一种弦乐器；“棋”，策略游戏围棋(中国棋)；“书”，中国书法；“画”，中国绘画。

刻文 (kèwén) : 在物体表面之蚀刻或凋刻。

文人 (wénrén) : 音乐、诗词、书法及绘画作为显示其修养及传递个人感受的方式，而非展示专业技巧之中国知识分子。

音调 (yīndiào) : 一种对声音的感知属性，其使得判断声音在音乐旋律意义上之“高”或“低”变得可能。

琴 (qín) : 在中国称为“古琴”，琴被认为是一种文人乐器。数个世纪以来，琴被中国菁英阶层视为一种高雅文化的象征。琴是中国最古老的乐器之一。

修身 (xiūshēn) : 身心之修养、融合与调和。与试图超越平常之状态，强化并不断精进个人能力与潜能相关。修身是一种属于儒家哲学体系之心理历程，意味着维持内外自我，以及自己与他人间平衡之行动与努力。

兽形的 (shòuxíngde) : 使用动物作为视觉纹样，有时候称为“动物风格”。动物图样被应用在实体物品上。在此，意指古代中国人们将琴的部分结构以龙、凤和雁等动物创造名称或命名。

教学步骤

1. 发放或展示刻有“龙吟”名称之琴图像，让学生安静地观察该文物。发下《看、想、思索》学习单让学生完成。全班一起讨论所观察到的点。
2. 在讨论后，介绍琴的基本背景知识。发放第二张学习单《深入学习》给学生。当学生在填写学习单时，播放一首琴乐曲“梅花三弄” (<https://www.youtube.com/watch?v=MvxbfpuccXo>)，这是一首知名的传统中国乐曲。在进行讨论时，介绍琴作为“文人音乐”之概念，并提供文人之定义。
3. 提供纸本《琴的设计与寓意图解指南》给学生。学生将可以更深入了解琴的结构与琴设计中的寓意。透过学习细节纹样象征符号，学生将可了解琴不仅是一项乐器，也是文人与自然、自己与宇宙连结之媒介。
4. 让学生回答几个讨论问题，作为该课结束活动。

讨论问题

描述

- 你觉得琴有多大？
- 琴有哪些特征？
- 观察琴的正面和反面，有什么共同点和不同点？

分析

- 你觉得如何弹奏琴？
- 传统上，在中国哪些人会弹奏琴？
- 中国文人的传统文化活动有哪些？

诠释

- 中国文人文化活动有何特别之处？
- 琴的设计如何受到中国文化传统影响？
- 琴为何被称为“文人音乐”？
- 该把琴有个来自佛教启发的名称。这说明了宋代文人对佛教的态度如何？

延伸课程

美术

- 学生观察琴的结构，并学习琴设计中的寓意。学生将设计自己的琴并为之取名。学生需要应用琴的基本寓意知识，在设计中传达一个特点并将之融入设计中。关于更多不同风格的琴图片请至该网站：<https://zhuatlan.zhihu.com/p/135326781>。

社会学

- 学生将研究社经阶层较低的人们之休闲活动。学生比较并对比这些休闲活动与上层阶级的四艺。
- 学生将研究佛教、道教与儒教如何影响琴，以及琴如何反映这三个信仰系统之精髓。学生将分析琴为何被视为一种修身的方式。

音乐

向学生介绍中国传统五声音阶（宫、商、角、征、羽，约相当于西洋音乐之CDEGA）。学生将聆听传统琴乐曲。介绍琴有与空弦有关，象征自然和谐之十三徽。

- 学生以五声音阶为琴创作旋律，并为该旋律写词。
- 学生为一首琴作品写下音乐评论。老师提供琴音乐选辑，包括古典和现代的，让学生选择。有一些建议的古典与现代琴乐曲请“参考资料”部分。

参考资料

关于琴更多信息请参考: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/506800>

请至该网站了解更多信息: <https://asia.si.edu/teachingchina>

琴乐曲建议:

- 描述梅花的著名中国传统音乐 <https://www.youtube.com/watch?v=MvxbfpuccXo>
- 与《白蛇传》相关之中国动画电影主题曲 <https://www.youtube.com/watch?v=znIkimYgWd0>
- 多啦A梦主题曲 <https://www.youtube.com/watch?v=rZ22EmVLwCg>

给中文语言学习者的中文资源:

- 古琴的构造及其寓意 <https://kknews.cc/culture/33ab95y.html>
- 古琴的记谱和弹奏 <http://wenzhengwenhua.com/article-1724-1.html>

