

音乐表演专业课程教学大纲 (2023 版)

音乐系

二〇二三年八月

目 录

《音乐理论基础》课程大纲	1
《专业导论》课程大纲	16
《视唱练耳》课程大纲	26
《中国民族音乐》课程大纲	35
《形体》课程大纲	45
《合唱与指挥》课程大纲	54
《和声学基础》课程大纲	65
《中国音乐史》课程大纲	86
《西方音乐史》课程大纲	98
《曲式与作品分析》课程大纲	122
《复调基础》课程大纲	140
《音乐名作赏析》课程大纲	150
《钢琴》课程大纲	162
《器乐（手风琴）》课程大纲	186
《钢琴伴奏（正谱）》教学大纲	200
《钢琴即兴伴奏》课程大纲	215
《声乐》课程大纲	223
《钢琴基础》课程大纲	240
《朗诵与台词》课程大纲	248
《声乐表演训练》课程大纲	261
《器乐（竹笛）》课程大纲	273
《器乐（笙）》课程大纲	287
《器乐（唢呐）》课程大纲	300
《器乐（扬琴）》课程大纲	313
《器乐（琵琶）》课程大纲	325
《器乐（古筝）》课程大纲	339
《器乐（二胡）》课程大纲	353
《器乐（小提琴）》课程大纲	368
《器乐（中提琴）》课程大纲	388
《器乐（大提琴）》课程大纲	402
《器乐（长笛）》课程大纲	417
《器乐（双簧管）》课程大纲	431
《器乐（单簧管）》课程大纲	446
《器乐（萨克斯）》课程大纲	460
《器乐（圆号）》课程大纲	476
《器乐（长号）》课程大纲	490
《器乐（大号）》课程大纲	503
《器乐（打击乐）》课程大纲	516
《外国民族音乐》课程大纲	526
《音乐美学基础》课程大纲	538
《山西民间音乐概论》课程大纲	551
《太谷秧歌演唱与赏析》课程大纲	561

《左权民间音乐演唱（奏）与赏析》课程大纲	571
《艺术概论》课程大纲	589
《音乐课件与乐谱制作》课程大纲	605
《音乐心理学》课程大纲	615
《音乐表演文献导读》课程大纲	625
《群众合唱训练与指导》课程大纲	637
《音乐教育基础理论与教学实践》课程大纲	647
《奥尔夫教学法》课程大纲	656
《歌曲写作与小型乐队编配》课程大纲	663
《演艺策划》课程大纲	674
《音乐商业与管理》课程大纲	688
《专业实习》课程大纲	700
《毕业实习》课程大纲	704
《毕业音乐会》课程大纲	709
《毕业论文（设计）》教学大纲	715
《合唱实践》课程大纲	720
《合唱（奏）实践（钢琴重奏）》课程大纲	727
《合唱（奏）实践（手风琴重奏）》课程大纲	734
《合唱（奏）实践（管乐排练）》课程大纲	741
《合唱（奏）实践（弦乐排练）》课程大纲	749
《合唱（奏）实践（管弦排练）》课程大纲	758
《合唱（奏）实践（民乐合奏）》课程大纲	765
《声乐经典作品排演实践》课程大纲	773
《综合实践》教学大纲	788
《声乐/钢琴/管弦乐器助课实践》课程大纲	793
《民间音乐采风》课程大纲	798
《舞台实践》课程大纲	804

《音乐理论基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 音乐理论基础 (英文) Fundamentals of Music Theory		
课程编码	230510201B 230510202B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-2
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3.5	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	58 学时 (理论学时 36, 实践学时 22)		
执笔人	王洪涛	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐理论基础》课程是音乐入门课,也是我国音乐表演专业大学一年级普遍开设的第一门系统讲授音乐基础理论知识的课程。课程对提高学生的音乐分析能力、职业素养,以及后续专业课的学习有着非常重要的意义。

通过该课程的学习,不仅要使学生掌握西方乐理基本知识,还要熟知中国传统乐理的重要内容,用理论指导实践,并同中西音乐实践相结合,提高学生音乐理论基础的分析和应用能力,最终把所学知识运用到实际的演奏、演唱和作品分析中。在提高音乐分析能力的同时,弘扬中华民族优秀传统文化,倡导母语音乐教育,把中国传统乐理的知识传承下去,培养出具有文化自信、爱国情操、较高音乐素养的大学生队伍。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习,学生可以达到以下目标:

1. 知识目标:理解不同音乐体系的逻辑基础与简单律学现象,比较中西方音乐基本理论知识。对十二平均律体系下的单声与多声音乐进行精确的记谱与移调处理。

2. 能力目标:建立多声部思维,能归纳与运用西方音乐中的音程、和弦知识,正确解决调式中的不稳定音、音程、和弦。分析中西方音乐中的不同调式现象及转调问题,建立音乐的分析与应用能力、随机视唱的能力,把所学知识运用到实际的演奏、演唱和作品分析中。

3. 素质目标:培养自律意识。能客观分析中西音乐文化的差异,分辨中国不同地方音乐风格色彩区的音响、谱例,建构我国不同地方音乐文化的辨识与综合分析能力,树立文化自信,积累对传统音乐文化及地方音乐文化的认知与传承能力,为中华民族伟大

复兴及中华文化繁荣兴盛贡献力量。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

周	章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
				讲授	讨论习题	小计	
1	第一章	音、音高、音符	讲授法 分析法	2	0	2	课程目标 1
2	第二章	谱表、节拍、节奏		2	0	2	课程目标 1/2
3	第三章	各种记号、术语（一）		2	0	2	课程目标 1/2
4		各种记号、术语（二）		2	0	2	课程目标 1/2
5	第四章	音程		1	1	2	课程目标 1/2
6	第五章	和弦		1	1	2	课程目标 1/2
7	第六章	调关系（一）大小调式		1	1	2	课程目标 1/2
8		调关系（二）平行大小调与同名大小调		1	1	2	课程目标 1/2
9	第七章	调式中的音程与和弦		2	0	2	课程目标 1/2
10	第八章	调式中音程的解决		1	1	2	课程目标 1/2
11	第九章	调式中和弦的解决（一）		1	1	2	课程目标 1/2
12	第九章	调式中和弦的解决（二）		1	1	2	课程目标 1/2
13	第九章	调式中和弦的解决（三）		1	1	2	课程目标 1/2
1	第十章	中古（教会）调式	讲授法 分析法	1	1	2	课程目标 1/2
2	第十一章	移调、调式变音与半音阶		1	1	2	课程目标 1/2
3	第十二章	重属和弦、副属和弦（一）		1	1	2	课程目标 1/2

周	章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
				讲授	讨论习题	小计	
4	第十二章	重属和弦、副属和弦（二）		1	1	2	课程目标 1/2
5	第十三章	调性变换（一）近远关系调		1	1	2	课程目标 1/2
6		调性变换（二）离调、转调、调式交替		1	1	2	课程目标 1/2
7		调性变换（三）课堂练习		1	1	2	课程目标 1/2
8	第十四章	传统乐理：乐、律		1	0	1	课程目标 1/3
8	第十五章	宫调体系（一）五声调式		1	0	1	课程目标 1/2/3
9	第十五章	宫调体系（二）七声调式		1	1	2	课程目标 1/2/3
10	第十六章	民族调式的转调（一）		1	1	2	课程目标 1/2/3
11		五一假期（运动会）		0	2	2	课程目标 1/2/3
12		民族调式的转调（二）		2	0	2	课程目标 1/2/3
13		民族调式的转调（二）课堂练习		1	1	2	课程目标 1/2/3
14	第十七章	曲调结构（一）		1	1	2	课程目标 1/2/3
15		曲调结构（二）		1	1	2	课程目标 1/2/3
16	第十八章	传统记谱法	讲授法	2	0	2	课程目标 1/2/3
合计				36	22	58	

（二）课程内容

第一章 音、音高、音符

【学习目标】

能够了解音产生的原理、乐音的特性、明确声音与乐音的区别，明确音名、唱名、音级区别，辨别比较各音组及全音、半音、谐音列各音之间的关系。熟练掌握各种时值的音符与休止符的书写格式。

【课程内容】

近代《乐理》课程开设的背景。音；音高；音符。

【重点、难点】

重点：音名与唱名、基本音级与变化音级、音组、十二平均律、全音、半音、等音、（附点）音符与休止符的时值。

难点：音分值、谐音列。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第二章 谱表、节拍、节奏

【学习目标】

会熟练运用高音、中音、低音谱表及联合谱表。掌握节拍的相关知识，重点认识单拍子与复拍子的区别，掌握音值组合法。能掌握节奏的相关知识，尤其是切分音、运用强位休止突出弱位、运用强弱记号改变强弱、运用连线等强弱拍易位的方法。

【课程内容】

谱表；节拍；节奏。

【重点、难点】

重点：五线谱、各种谱表、音值组合法、切分音、连音符。

难点：谱表的运用、音值组合法。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第三章 各种记号、术语

【学习目标】

能应用各种音乐记号与术语的相关知识，辨别各种装饰音、反复记号、演奏法记号、略写记号的标记，分析各种常用表情与演奏法术语，培养学生的读谱与识谱能力。

【课程内容】

装饰音；演奏法记号；省略记号；音乐术语。

【重点、难点】

重点：八度记号、反复记号、倚音、波音、颤音、回音、连音、断音、保持音、琶音、表情与力度术语。

难点：反复记号、倚音、波音、颤音、回音。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、

提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第四章 音程

【学习目标】

明确音程命名的原理和音程分类的方法，能够准确辨认、构建音程。区别音程转位、音程识别和构成的规律，从而熟练、准确识别和构成音程。

【课程内容】

音程概念；音程的度数与性质；音程的扩大与缩小；单音程与复音程；音程的转位；等音程；音程的构成与识别；自然音程与变化音程；协和音程与不协和音程。

【重点、难点】

重点：音程的性质、音程的辨认与构成、单音程与复音程、自然音程与变化音程、等音、等音程、协和音程与不协和音程。

难点：音程的辨认与构成、自然音程与变化音程、等音程。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第五章 和弦

【学习目标】

明确和弦命名的原理，掌握三和弦、七和弦转位及各种和弦结构的规律，熟练、准确识别和构成各种三和弦。辨析七和弦转位及各种和弦结构的规律，熟练、准确识别和构成各种七和弦。

【课程内容】

三和弦；七和弦；原味和弦与转位和弦；构成和弦的方法；等和弦。

【重点、难点】

重点：三和弦的种类、三和弦的原位与转位、七和弦的种类、七和弦的原位与转位。

难点：七和弦的原位与转位。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第六章 调关系

【学习目标】

区别调、调式、调性的内涵。应用升降系大小调、同名大小调的相关知识，让学生理论联系实际，具体体验和感悟各种升降系大小调的特征及在音乐中的表现作用。通过大量谱例的分析、研究，达到了解升降系大小调及其调号、和声大小调、旋律大小调、五度循环圈与等音调、同名自然大小调的比较、判断大小调的可靠依据。

【课程内容】

概念；大调式；小调式；平行大小调；同名大小调；大小调式的辨析。

【重点、难点】

重点：升降系大小调及其调号、和声大小调、旋律大小调、五度循环圈与等音调、同名自然大小调的比较、判断大小调的可靠依据。

难点：等音调、等音调在同名大小调中的应用。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第七章 调式中的音程与和弦

【学习目标】

认识调式中音程与和弦的相关知识，并能熟练辨识、分析调式中的音程与和弦。分析稳定音程与不稳定音程、不协和音程的区别，并能把上述不和谐音程解决到和谐音程。

【课程内容】

调式中的音程；调式中的和弦；找调性。

【重点、难点】

重点：调式中的音程、判别音程所属调性和音级的方法、调式中的三和弦、调式中的七和弦。

难点：判别音程所属调性和音级的方法、调式中的七和弦、不协和音程的解决。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第八章 调式中音程的解决

【学习目标】

在认识协和音程与不协和音程、稳定音级与不稳定音级的基础上，进一步分辨什么是稳定音程与不稳定音程。已知调式调性，解决其不稳定音程。

【课程内容】

协和音程与不协和音程；稳定音级与不稳定音级；稳定音程与不稳定音程；已知调式调性，解决其不稳定音程。

【重点、难点】

重点：协和音程与不协和音程、稳定音级与不稳定音级、稳定音程与不稳定音程、不稳定音程的解决。

难点：不稳定音程的解决。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第九章 调式中和弦的解决

【学习目标】

建立西方音乐的调性和声思维，能总结属七、导七和弦解决的规则，并在乐谱中对属七、导七和弦做出正确的解决。

【课程内容】

不协和三和弦的解决；属七和弦的解决；导七和弦的解决。

【重点、难点】

重点：属七、导七和弦的解决。

难点：原位属七和弦的解决。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第十章 中古（教会）调式

【学习目标】

能说明中古调式的发展历史；用近代大小调的思维，区别不同中古调式的调式类别、特征音程；对中古调式旋律进行准确记谱，辨明中古调式旋律的不同调性。

【课程内容】

中古调式的形成与发展；近代中古调式的类别与特征音程；近代中古调式的记谱与调性分析。

【重点、难点】

重点：中古调式的形成发展、近代中古调式的类别与特征音程、近代中古调式的记谱与调性分析。

难点：近代中古调式旋律的记谱与调性分析。

【教学方法】 自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】 课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套习题。

第十一章 移调、调式变音与半音阶

【学习目标】

能说明移调的不同类别，进行移调的实际操作；识别变音与调式变音的不同，判断副导音与辅助音、经过音的不同进行方式，建构副导音与副属和弦解决的逻辑；正确写出不同大小调的半音阶。

【课程内容】

移调；调式变音；半音阶。

【重点、难点】

重点：移调的方法、大小调半音阶的写法、调式变音。

难点：大调半音阶的写法、小调半音阶的写法。

【教学方法】 自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】 课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套习题。

第十二章 重属和弦、副属和弦

【学习目标】

熟悉调内和弦的标记；对属七和弦、导七和弦进行正确的解决；理解副属和弦的逻辑基础，建立调式变音与副导音解决的调性发展思维，区别各调的副属和弦的不同，并

正确解决。

【课程内容】

重属和弦；副属和弦。

【重点、难点】

重点：重属和弦的解决、副属和弦的解决。

难点：重属和弦的解决、副属和弦的解决。

【教学方法】 自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】 课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套习题。

第十三章 调性变换

【学习目标】

说出近关系调与远关系调概念的区别；快速识别各大小调的近关系调与远关系调；建立调性变换的意识，在实际作品中辨明调性变换的远近关系。

【课程内容】

近关系调；远关系调；离调；转调；调式交替。

【重点、难点】

重点：近关系调（一级关系调）的转调、远关系调转调、调式变音、和弦外音。

难点：远关系调的范围与识别、调性分析。

【教学方法】 自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】 课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套习题。

第十四章 传统乐理：乐、律

【学习目标】

建立文化自信，重新认识、评价中国传统乐理与西方乐理的关系。说明中国传统乐理中“乐”与“律”的共生关系，区分乐学、律学体系中的具体内容。

【课程内容】

乐学；律学。

【重点、难点】

重点：音阶（五声、六律、七声、八音之乐、九声音列）；十二平均律与音分；三

分损益、隔八相生、五度相生律；纯律。

难点：律制。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第十五章 宫调体系

【学习目标】

阐释五声调式的判断标准。能对具体的五声性音乐作品进行分辨与剖析；独立判断五声调式的省略形态，确定其调式属性与省略音级。

辨识不同地域的音乐风格特色，分析民间七声性音乐旋律所属的调式类别，建立判断民族调式的综合思维能力。

【课程内容】

五声调式的判断标准；五声调式的分类；五声调式的省略形态。同均三宫；七声调式；六声调式；七声调式的复杂化。

【重点、难点】

重点：均、宫、调、五声调式、五声调式及省略形态（四声、三声、二声）、七声调式（八声、九声）。

难点：均、五声调式的省略形态、七声调式的复杂化。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第十六章 民族调式的转调

【学习目标】

归纳民族调式转调的类别，识传统音乐中独特的调式规律，正确分析民族调式旋律中的转调现象，

【课程内容】

同宫系统的调式交替；异宫系统的转调。

【重点、难点】

重点：同宫系统的转调、异同系统的转调。

难点：同宫系统的转调、异同系统的转调。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套习题。

第十七章 曲调结构

【学习目标】

通过学习山陕地方音乐特色知识，认识中国传统音乐多样的风格特色，区分不同的曲调展开手法。

【课程内容】

色彩区域划分的依据；晋陕色彩区的划分及特征。重复法；变奏法；展衍法；声（器）乐曲结构；集联穿插结构。

【重点、难点】

重点：旋律与风格色彩区（以晋陕音乐为例）、旋律发展手法、常见传统乐曲的结构。

难点：传统乐曲结构。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、课堂案例。

第十八章 传统记谱法

【学习目标】

能认识到中国古代多样的记谱方式，能辨人工尺谱谱字，能演唱简单的工尺谱乐谱。

【课程内容】

古代乐谱的多种记谱方式；工尺谱。

【重点、难点】

重点：工尺谱。

难点：工尺谱。

【教学方法】自学法、讲授法、分析法。

【学习要求】课后认真完成配套习题，建立在一定数量的习题之上，才能掌握知识、提升能力。

【学习资源】教学视频、电子教材、课堂案例。

五、实践教学安排

加强课堂实践、课后实践环节的培养：

1. 课堂实践。运用大班上课、小组讨论，以及讲授、提问、演示、案例、练习、讨论等教学方法。在课堂习题实践中，坚持“我做你看、我带你做、你做我看”的三步走策略，引导学生提升分析能力。

2. 课外实践。超星泛雅平台建设课程资源，课前可预习教学视频，课后完成配套习题。本人出境运用钢琴等键盘乐器将作业的乐谱弹奏出来，提交小视频。

3. 思政实践。课程以学生（学习）为中心，体现立德树人、课程思政的理念，兼顾中西乐理知识内容，培养学生对中华优秀传统文化的文化认同与文化自信。合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度，教学内容融入近 30 年来本课程的最新动态与研究成果。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：理解不同音乐体系的逻辑基础与简单律学现象，比较中西方音乐基本理论知识。对十二平均律体系下的单声与多声音乐进行精确的记谱与移调处理。	音名；全音、半音、等音；连音符；装饰音、省略记号；调式、音阶；等音调；调关系。	平时作业
		学习记录
		期末考试
课程目标 2：建立多声部思维，能归纳与运用西方音乐中的音程、和弦知识，正确解决调式中的不稳定音、音程、和弦。分析中西方音乐中的不同调式现象及转调问题，建立音乐的分析与应用能力、随机视唱的能力，把所学知识运用到实际的演奏、演唱和作品分析中。	音值组合法；音程、和弦；等音程、等和弦；调式中的音程与和弦；调式中音程与和弦的解决；移调；调式、音阶；重属、副属和弦的解决；宫调体系；民族调式的转调；曲调结构；传统记谱法。	平时作业
		课堂测评
		实践表现
		期末考试
课程目标 3：培养自律意识。能客观分析中西音乐文化的差异，分辨中国不同地方音乐风格色彩区的音响、谱例，建构我国不同地方音乐文化的辨识与综合分析能力，树立文化自信，积累对传统音乐文化及地方音乐文化的认知与传承能力，为中华民族伟大复兴及中华文化繁荣兴盛贡献力量。	表情、术语；调性、音阶；宫调体系；民族调式的转调；曲调结构；传统记谱法。	平时作业
		课堂参与
		期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、学习记录（20分）、实践表现（10分），占比30%；终结性考核指末考成绩，期末为闭卷考试形式，成绩占比70%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)			20
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)		20	
		学习记录 (20)	20		
		实践表现 (10)		10	
终结性考 (满分100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分，其中综合思考题为开放性题型，思路正确，具有可行性即可酌情给分。		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《期末考试试题参考答案与评分细则》执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过4次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过5次，无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业完整性好，态度很认真，书写工整，思路很清楚，准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好，态度认真，书写较工整，思路清楚，准确率达到80%以上。	平时作业基本完整，态度较为认真，书写基本工整，思路基本清楚，准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成，书写不工整，思路不清晰，准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成，书写凌乱、潦草，思路混乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	学习效果好, 课堂随机测试成绩优异。	学习效果较好, 课堂随机测试, 有少量错误。	学习效果一般。课堂随机测试, 有少量错误; 或没有参与部分随机测试。	学习效果较差。课堂随机测试, 错误较多; 或没有参与部分随机测试。	学习效果很差。课堂随机测试, 错误很多; 或没有参与部分随机测试。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	8	7	6	0-5
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确将理论与实践相结合。	能较准确将理论与实践相结合。	能将部分理论与实践相结合。	理论与实践的结合不充分。	基本不会将理论运用与实践结合中。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	学习记录完整性好, 书写工整, 准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好, 书写较工整, 准确率达到80%以上。	学习记录基本完整, 书写基本工整, 准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差, 书写不工整, 准确率较低。	学习记录完整性差, 书写凌乱, 潦草, 准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
基本乐理教程	童忠良	上海音乐出版社	2001	否	

(二) 主要参考书

- [1] 李重光. 音乐理论基础[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1962.
- [2] 童忠良. 现代乐理教程[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2003.
- [3] 童忠良等. 中国传统乐学[M]. 福州: 福建教育出版社, 2004.

- [4]杜亚雄. 中国传统乐理教程[M]. 上海:上海音乐出版社, 2004.
- [5]杜亚雄, 秦德祥. 中国乐理[M]. 上海:上海音乐学院出版社, 2007.
- [6]郭镔. 基本乐理教程(第5版)[M]. 南京:南京师范大学出版社, 2008.
- [7]孙从音, 付妮. 基础乐理教与学实用教程[M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2010.
- [8]安亮山, 卫栓龙. 实用基本乐理教程[M]. 太原:山西教育出版社, 2013.
- [9]傅子华. 实用乐理教程[M]. 北京:人民音乐出版社, 2015.
- [10]李吉提. 中国音乐结构分析概论[M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2004.
- [11]吴晓萍. 中国工尺谱研究[M]. 上海:上海音乐学院出版社, 2005.
- [12]王耀华等. 中国传统音乐乐谱学[M]. 福州:福建教育出版社, 2006.
- [13]刘正维. 中国民族音乐形态[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2007.
- [14]王耀华. 中国传统音乐结构学[M]. 福州:福建教育出版社, 2010.
- [15]褚历. 中国传统音乐曲式结构分析[M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2014.
- [16]赵冬梅. 中国传统旋律的构成要素[M]. 北京:现代出版社, 2020.
- [17]李西安, 赵冬梅. 中国传统曲式学[M]. 北京:现代出版社, 2020.
- [18]李西安, 赵冬梅. 《八板》及其变体研究谱例集[M]. 北京:现代出版社, 2021.
- [19]李西安, 赵冬梅. 汉族语言与汉族旋律研究[M]. 北京:现代出版社, 2021.

八、课程学习建议

课前可观看中国大学慕课《音乐理论基础》或超星课程自建资源, 课上认真听讲, 课后完成作业并及时提交, 遇到不懂的问题及时与老师互动, 尤其对和弦解决与调式分析一定要做到熟练运用。课程资源中上传了相关电子教材与专著, 学有余力的同学可以下载并学习。

《专业导论》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 专业导论	(英文) Professional Introduction	
课程编码	230510203B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	0.5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	学时(理论学时 8, 实践学时 0)		
执笔人	张晟	审核人	张晟

二、课程简介

《专业导论》是为音乐表演专业学生开设的一门学科专业基础必修课程，是引导学生进一步了解自己所学专业，促进学生对自己四年的学习以及将来的职业发展形成初步的、较合理的规划的重要课程。通过本课程的教学，使学生了解音乐表演专业的专业培养目标、培养规格、课程设置以及音乐表演专业需要掌握的能力与技巧；通过著名音乐表演艺术家、音乐表演专业优秀毕业生的成功案例分析，明晰音乐学专业的合格人才应具备的专业素养和艺术才能；按照专业定位，能初步对四年的专业学习和日后职业发展形成规划。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：使学生感受音乐表演艺术，了解高校音乐表演专业的专业培养目标、培养规格、课程设置等。同时通过建立对音乐史脉络、不同风格流派、音乐作品的学习，进一步开启学生对丰富音乐视野的探索。

课程目标 2：熟悉音乐表演专业人才必备的专业素质、文化艺术素养和表演实践能力，树立正确的人生观、艺术观，调动学习专业的热情，遵循艺术规律，在专业上长足进步，德智体全面发展。

课程目标 3:

1. 根据课程设置的特点和课程的难易, 确定学习的重点和方法, 为专业理论知识的理解, 音乐感知力、音乐分析能力的提升以及音乐鉴赏力的培养, 奠定良好的基础。

2. 根据市场人才需求判断就业形势, 结合自己的实际情况, 确定未来的职业方向, 制定大学四年的学习规划。

3. 利用大学校园各种资源、课余校内外各种学习、实践机会努力拓展自己、锻炼自己、不断进步。

课程目标 4: 通过研究和分析世界著名音乐表演艺术家的音乐作品和表演实录, 深化学生对全球音乐文化的理解和欣赏, 促进跨文化交流和国际音乐视野的拓展。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识, 包括乐理、和声和作品分析等, 了解音乐艺术构成要素与规律; 熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程, 包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化, 具备基本的职业道德、敬业精神和社会责任感; 了解国情社情民情, 具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 3	应用能力	4.2 [具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 4	国际视野	8.1 具备一定程度上对国际音乐动态的了解和较为开阔的国际视野, 熟悉各国音乐风格、传统和文化背景。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	音乐表演专业概述	讲授法、问题学习法	2	0	2	课程目标 1.4
第二章	音乐表演专业人才必备的素质、素养和能力	观摩法、案例法、讨论法	2	0	2	课程目标 2
第三章	音乐表演专业课程设置与学习	观摩法、案例法、讨论法	2	0	2	课程目标 2

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第四章	职业方向与规划	观摩法、案例法、讨论法	2	0	2	课程目标 2、3
合计			8	0	8	

(二) 课程内容

第一章 音乐表演专业概述

【学习目标】

1. 使学生感受音乐表演艺术的魅力，了解音乐表演在音乐中的作用和社会意义
2. 初步了解课程设置与毕业要求的对应关系

【课程内容】

- 一、音乐表演、音乐表演艺术和音乐表演专业
- 二、世界著名音乐表演艺术大师音像赏析
- 三、音乐表演在音乐中的作用和社会意义
- 四、我校音乐学专业的培养目标、毕业要求、课程设置，以及课程对于毕业要求的支撑矩阵、毕业要求与培养目标的关联关系等

【重点、难点】

1. 重点：欣赏世界著名表演艺术大师的音像，感受音乐表演艺术；认识其在音乐艺术中的重要作用
2. 难点：音乐表演的实践性与二度创作，音乐表演与人类文化艺术的关系

【教学方法】讲授法、观摩法、问题学习法

【学习要求】理解音乐表演的定义和意义、赏析著名表演大师的艺术、认识音乐表演在社会中的作用、以及了解学校音乐专业的培养目标和课程设置。

【学习资源】相关音视频资料、网络资源、在线学习平台；《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准国标》（音乐类专业）《音乐学专业人才培养方案（晋中学院）》

第二章 音乐表演专业人才必备的素质、素养和能力

【学习目标】明确音乐表演专业必备的素质、素养和能力

【课程内容】

- 一、音乐表演人才的素质、学习与修养（乐感、技术、文化修养）
- 二、音乐表演是二度创作
- 三、音乐表演创造的美学原则

- 四、乐谱的版本研究
- 五、音乐作品的形式分析
- 六、音乐作品的内涵体验
- 七、音乐作品的风格把握
- 八、音乐表演心理

【重点、难点】

1. 重点：音乐表演人才的素质与能力；音乐表演的美学原则、风格把握、音乐表演心理。

2. 难点：美学原则、风格把握、表演心理

【教学方法】 讲授法、观摩法、案例法、讨论法

【学习要求】

- 1. 理解音乐表演人才所需的基本素质和技能
- 2. 了解音乐表演的创作和表现原则
- 3. 熟悉音乐作品的分析和演绎方法
- 4. 掌握音乐表演过程中的心理因素和管理技巧

【学习资源】 相关音视频资料、网络资源、在线学习平台；

第三章 音乐表演专业课程设置与学习

【学习目标】

了解我院音乐表演专业特点、音乐表演专业课程设置与课余活动

【课程内容】

- 一、学校的办学方向、人才培养定位与总体课程设置思路
- 二、音乐专业类课程的设置与学习
  - 1. 音乐表演专业课的学习
  - 2. 音乐理论课的学习
  - 3. 表演实践、实习类课程的学习
- 三、文化通识课的设置与学习
- 四、音乐会、图书馆、网络资料的学习
- 五、社团活动、大学生创新创业活动、民间音乐采风

【重点、难点】

- 1. 重点：我院音乐表演专业特点、音乐表演专业课程设置与课余活动简介
- 2. 难点：专业及文化类课程学习方法、时间及内容安排

【教学方法】 讲授法、观摩法、问题学习法

【学习要求】

1. 理解学校课程设计和培养方向，包括音乐专业和文化通识课程
2. 掌握音乐专业课程内容和学习方法，包括音乐表演、理论和实践课程
3. 能够充分利用各类学习资源，如音乐会、图书馆和网络资料
4. 积极参与校园及社会活动，拓展音乐表演专业学习的实践经验和社交圈【学习资源】相关音视频资料、网络资源、在线学习平台、校内资源、社会资源；

第四章 职业方向与规划

【学习目标】

了解表演专业的就业岗位，思考自己的职业发展方向，为大学四年的本科学习制定合理的计划

【课程内容】

一、音乐表演者的多重角色和身份

歌唱家/演奏家、教师、学者、管理者。

二、音乐表演者的具体工作、生活环境

音乐界（专业院团、专业类学校、音乐管理部门）；

非专业单位（企事业单位工会、职工艺术团；文化馆、群艺馆等文化行政机构；普通中小学、老年大学；少年宫、个体音乐培训机构）。

三、德艺双馨的大师风范

歌唱家/演奏家、音乐家、艺术家、品德高尚的人：

帕尔曼、马友友、卡萨尔斯、小泽征尔等；沈湘、周小燕、周广仁、但昭仪、林耀基、王昆、傅聪等。

四、分析就业前景，明确职业方向

我校的应用性办学方向；历届（音乐表演专业）毕业生省内就业情况简介，通过音乐学子的成功案例分析就业前景。

克服理想与现实、主观与客观、理性与感性、兴趣与擅长的矛盾与困惑，结合自己的实际情况，选择适宜的职业方向。

制定计划，刻苦学习，努力进步。

【重点、难点】

1. 重点：音乐表演专业与音乐学专业的区别，就业方向、具体工作岗位、生活环境介绍；优秀音乐表演者人才类型的多样性。

我校办学方向、音乐表演专业课程设置与专业音乐学院的区别；本校优秀毕业生的成功案例介绍。

2. 难点：结合自己的实际情况选择未来的职业方向，针对适宜的职业定位制定学习计划。

【教学方法】案例法、讲授法或请校友讲座、座谈的形式，采取互动与主动发言的形式进行。

【学习要求】

1. 了解音乐表演领域的多样职业选择
2. 熟悉艺术表演者的专业素养和职业道路
3. 分析就业前景，明确个人职业方向
4. 制定合理的职业规划
5. 持续学习，提升专业技能和综合能力

将优秀课例、师德案例以及方案中的培养目标和毕业要求融汇贯通，做出合理的职业规划

【学习资源】相关音视频资料、网络资源、在线学习平台、校内资源、社会资源。

五、实践教学安排

在课堂上设计围绕经典案例等中心话题的任务驱动式讨论。讨论环节中，每组选取代表发言，小组的所有参与者需要对本组的讨论结果进行总结，从而提升学生的鉴赏、评价和表述能力。

课外可通过音乐表演观摩和评析，安排学生参观专业音乐表演活动或音乐会(线下、线上)，让他们观摩优秀的音乐表演，然后进行评析和讨论，以加深对音乐表演艺术的理解和欣赏，提升学生的专业视野和职业认同感，激发学生对音乐事业的理想和追求。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	对于音乐表演专业培养目标和毕业要求形成基本认识；了解本专业应具备的相关音乐基本理论、基本技能和表演能力；认同本专业工作的专业性和独特性。	课堂参与、平时作业、学习笔记、期末考试
课程目标 2	对优秀表演案例中艺术家的专业技能和艺术修为能做出初步的分析和评价；明确职业发展目标，初步领悟本专业发展的必要性和重要性；能制定科学可行的四年专业学习规划。	课堂参与、平时作业、学习笔记、期末考试
课程目标 3	从优秀表演案例课例中感悟专业的力量；初步形成职业认知和意愿；立志成为具备扎实的音乐技能、一定的表演经验、良好艺术修养和积极的职业态度的音乐表演人才。	课堂参与、平时作业、期末考试
课程目标 4	对国际音乐表演艺术家的深入理解和批判性分析能力；对不同音乐文化	课堂参与、平时作业、学习笔记、期末考试

课程目标	考核内容	考核方式
	背景下的交流和理解策略以及对国际音乐事业的全面理解和应用能力。	

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。过程性考核指平时成绩 100 分（包括课堂参与 40 分、平时作业 60 分）占总成绩 30%、学习记录 100 分占总成绩 20%；终结性考核指末考成绩，考核方式为论文形式，末考成绩 100 分，占总成绩的 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (40 分)	5	10	25
		平时作业 (60 分)	20	20	20
	学习记录 (20%)	学习记录 (100 分)	70	30	
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	论文形式	30	40	30
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总分均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能准确表述音乐表演专业培养目标,对毕业要求形成基本认识;了解本专业应具备的相关音乐基本理论、基本技能和表演能力;认同本专业工作的专业性和独特性。	能较准确表述音乐表演专业培养目标,对毕业要求形成基本认识;了解本专业应具备的相关音乐基本理论、基本技能和表演能力;基本认同本工作的专业性和独特性。	能大致表述出音乐表演专业培养目标,大致了解毕业要求以及本专业应具备的相关音乐基本理论、基本技能和表演能力;基本认同本专业工作的专业性和独特性。	对于音乐表演专业培养目标、毕业要求以及本专业应具备的相关音乐基本理论、基本技能和表演能力只形成了简单的认识,对于本专业工作的专业性和独特性的了解不全面。	不了解音乐表演专业培养目标、毕业要求以及本专业应具备的相关音乐基本理论、基本技能和表演能力,对于本专业工作的专业性和独特性没有概念。

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确且有逻辑性地对优秀表演案例中艺术家的专业技能和艺术修为做出初步的分析和评价；能明确职业发展目标，初步领悟到音乐表演专业发展的必要性和重要性；能制定科学可行的四年专业学习规划。	能较有逻辑性地对优秀表演案例中艺术家的专业技能和艺术修为做出初步的分析和评价；能明确职业发展目标，初步领悟到音乐表演专业发展的必要性和重要性；能较契合实际地制定四年专业学习规划。	能基本对优秀表演案例中艺术家的专业技能和艺术修为做出初步的分析和评价；有职业发展目标，能初步领悟音乐表演专业发展的必要性和重要性；能制定四年专业学习规划。	能简单地对优秀表演案例中艺术家的专业技能和艺术修为做出初步的分析和评价；职业发展目标不太明确，对音乐表演专业发展的必要性和重要性的领悟较差；制定的四年专业学习规划不太契合专业实际。	不能对优秀表演案例中艺术家的专业技能和艺术修为做出初步的分析和评价；没有职业发展目标不太明确，不能理解音乐表演专业发展的必要性和重要性；不会制定四年专业学习规划。
课程目标 3	能从优秀表演案例中深刻感悟专业的力量；形成了强烈的专业认知和职业意愿；立志成为具备扎实的音乐技能、一定的表演经验、良好艺术修养和积极的职业态度的音乐表演人才。	能从优秀表演案例中感悟专业的力量；形成了较强的专业认知和职业意愿；立志成为具备扎实的音乐技能、一定的表演经验、良好艺术修养和积极的职业态度的音乐表演人才。	较能从优秀表演案例中感悟专业的力量；有了一定专业认知和职业意愿；对立志成为具备扎实的音乐技能、一定的表演经验、良好艺术修养和积极的职业态度的音乐表演人才的认识一般。	对于优秀表演案例的感悟较差，从专业认知和职业意愿较差；对立志成为具备扎实的音乐技能、一定的表演经验、良好艺术修养和积极的职业态度的音乐表演人才没有太多认识。	不能从优秀表演案例中感悟专业的力量；没有形成专业认知和职业意愿；对立志成为具备扎实的音乐技能、一定的表演经验、良好艺术修养和积极的职业态度的音乐表演人才没有感觉。
课程目标 4	对国际音乐表演艺术家的理解深刻且分析全面，提出创新性跨文化交流策略，能够灵活运用理论知识。	对国际音乐表演艺术家的理解深入且分析详细，提出合理的跨文化交流策略，能够较好地运用理论知识。	对国际音乐表演艺术家的理解准确且分析清晰，提出基本合理的跨文化交流策略，能够部分运用理论知识。	对国际音乐表演艺术家的理解基本正确且分析浅显，提出初步的跨文化交流策略，能有限度地运用理论知识。	对国际音乐表演艺术家的理解不准确且分析缺乏逻辑，未能提出有效的跨文化交流策略，无法运用理论知识。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	36-40	32-35	28-31	24-27	0-23
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3.4	按时上课,认真听课,主动互动,积极讨论发言。一般无请假。	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过2次。	上课能作一点笔记,有些许互动,能够发言。请假次数不超过3次。	上课不太认真,很少发言。请假次数超过3次以上,无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过5次,无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	54-60	48-53	42-47	36-41	0-35
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3.4	能对优秀表演案例进行客观评价,论点明确,言之有物,行文流畅	能对表演进行客观评价,论点较明确,行文较流畅	能基本对优秀表演案例进行客观评价,表述能力一般	不能认真研究课例,评价欠妥帖。	评价混乱,言之无物。

4. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.4	学习记录和课外相关学习笔记完整性好,书写工整,准确率达到90%以上,并有很强的知识拓展性。	学习记录和课外相关学习笔记完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上,并一定的知识拓展性。	学习记录基本完整,有少量课外学习笔记,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。基本没有课外学习笔记。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。没有课外学习笔记。

七、选用教材及主要参考书

[1] 张前著.《音乐表演艺术论稿》.北京:中央民族大学出版社.2004年11月第1版

[2] [俄]根·莫·齐平著,焦东建/董茉莉译《音乐演奏艺术——理论与实践》,北京:人民音乐出版社,1982年11月第1版。

八、课程学习建议

1. 通过优秀表演案例的学习和欣赏，了解本专业历史和发展，在分析思考中提升专业素养。
2. 多角度感知音乐艺术，拓展音乐视野，提升理解和欣赏水平。
3. 建立自我发展意识和终身学习的理念，追求完美，以人才培养方案中的毕业要求为导向，设定计划并努力达到标准，毕业五年后成为音乐表演方向高素质应用型人才。

《视唱练耳》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 视唱练耳		(英文) Solfeggio
课程编码	230510204B-230510207B	适用专业	音乐表演
先修课程	音乐基础理论	修读学期	1—4
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	7.5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	122 学时 (理论学时 76 , 实践学时 46)		
执笔人	许蓉	审核人	张晟

二、课程简介

本课程课程是高等学校音乐表演专业的一门重要的专业基础课程,以发展学生音乐听觉,提高读谱、记谱、听辨三大技能,更好的服务于各音乐表演专业主科学习,为音乐艺术实践打下扎实的基础。通过本课程的学习,使学生获得音乐表演专业必要的基础理论、知识和表演技能,能独立地应用所学内容解决音乐表演专业学习中的实际问题,为学习后续课程以及从事与本专业有关的工作奠定必要的基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 学生能够熟练掌握自然音程、常用变化音程以及各种三和弦、常用七和弦原位及转位的听辨,各种单拍子、复拍子节奏、旋律的听辨听记,以及四个升降号以内调式的视唱;具备中学音乐课堂教学、指导课外艺术活动的的能力。

课程目标 2: 学生在音乐方面的感知及感悟能力得到提高,在练习大量的中外优秀曲目中获得艺术上的熏陶,从思想上追求真善美的能力得到提升。

课程目标 3: 学生在基本乐理知识理解掌握的基础上,获得对音乐鉴赏独立思考的能力,并在艺术综合素养方面得到全面提升,最终将所学知识运用到实际的演奏演唱中。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识,包括乐理、和声和作品分析等,了解音乐艺术构成要素与规律;熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程,包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维,并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解,展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力,能够感知、分析、表达不同风格音乐作品,将专业理论知识应用于实践,并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	无升降调号、一个升号各调式视唱与练耳	自学法、讲授法、提问法、案例法	16	10	26	课程目标 1/2/3
第二章	一降、两升各调式视唱与练耳	自学法、讲授法、提问法、案例法	20	12	32	课程目标 1/2/3
第三章	两降、三升三降各调式视唱与练耳	自学法、讲授法、提问法、案例法	20	12	32	课程目标 1/2/3
第四章	四升、四降各调式视唱与练耳 两声部视唱	自学法、讲授法、提问法、案例法	20	12	32	课程目标 1/2/3
合计			76	46	122	

(二) 课程内容

第一章 无升降调号、一个升号各调式视唱与练耳

【学习目标】

1. 通过本章学习,学生能够准确通顺地对无升降及一个升号各调乐谱进行视唱。
2. 熟练掌握纯五度内(旋律、和声)音程的构唱、听辨方法。
3. 快速辨别四二、四三、四四拍(四小节)及听辨附点、前后十六分音符节奏组合。
4. 掌握一个升号调内(四小节)的旋律记写。

【课程内容】

1. 无升降调号、一个升号（民族调式）视唱。
2. 大小二度、三度、纯四、纯五度旋律音程与和声音程。
3. 四二拍、四三拍、四四拍（四小节）节奏。
4. 一个升号调内（四小节）旋律记写。

【重点、难点】

1. 重点：无升降及一个升号各调的乐谱视唱；听辨大小二、大小三、纯四、纯五度音程；附点、前后十六分音符组合节奏。
2. 难点：带有变化音的音程听辨及旋律听写。

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、案例法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：视唱练耳训练营、视唱练耳训练助手、视唱练耳大师
2. 微信视频号：每天十秒练听音

第二章 一降、两升各调式视唱与练耳

【学习目标】

1. 通过本章学习，学生能够准确通顺地对一降、两升各调乐谱进行视唱。
2. 熟练掌握大小六度、大小七度（旋律、和声）音程的构唱、听辨方法。
3. 能够准确击打切分、三连音、弱起等节奏，并快速记写。
4. 快速、准确对两升以内调号的旋律进行记写。

【课程内容】

1. 一降、两升调式（民族调式）视唱。
2. 大小六、七度旋律音程与和声音程。
3. 切分、三连音、弱起节奏。
4. 两个升号调内（四一六小节）旋律记写。

【重点、难点】

1. 重点：一个降号、两个升号各调式乐谱视唱；大小六度、大小七度音程；切分、三连音、弱起节奏。
2. 难点：大小六、大小七度音程的构唱与听辨；切分、三连音、弱起节奏听辨。

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、案例法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：视唱练耳训练营、视唱练耳训练助手、视唱练耳大师
2. 微信视频号：每天十秒练听音

第三章 两降、三升三降各调式视唱与练耳

【学习目标】

1. 通过本章学习，学生能够准确通顺地对两降、三升三降各调乐谱进行视唱。
2. 熟练掌握三和弦原位、转位和弦的构唱与听辨方法。
3. 准确击打与听辨八三、八六拍的基本节奏与复杂节奏。
4. 快速、准确对三升三降以内调号的旋律进行记写。

【课程内容】

1. 两降、三升三降调式（民族调式）视唱。
2. 三和弦原位与转位和弦。
3. 八三、八六拍基本节奏与复杂节奏。
4. 三升三降号调内（八小节）旋律记写。

【重点、难点】

1. 重点：两个降号、三个升降各调式乐谱视唱；三和弦原位及转位和弦；八三、八六拍的基本节奏与复杂节奏。
2. 难点：三和弦转位和弦的听辨；八三、八六拍中的复杂节奏型的掌握。

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、案例法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：视唱练耳训练营、视唱练耳训练助手、视唱练耳大师
2. 微信视频号：每天十秒练听音

第四章 四升、四降各调式视唱与练耳两声部视唱

【学习目标】

1. 通过本章学习，学生能够准确通顺地对四升四降各调乐谱进行视唱。
2. 熟练掌握七和弦原位、转位和弦的构唱与听辨方法。
3. 准确击打及听辨带连线的常规节奏与听辨简单的两声部节奏组合。
4. 快速、准确对四升四降以内调号的旋律进行记写。

【课程内容】

1. 四升四降调式（民族调式）视唱。
2. 七和弦原位与转位和弦。
3. 带连线常规节奏与两声部节奏组合。
4. 四升四降号调内（八小节）旋律记写。

【重点、难点】

1. 重点：四升、四降及二声部乐谱视唱；七和弦及三个转位的构唱与听辨；带连线的常规节奏与两声部节奏组合。
2. 难点：转位七和弦的构唱与听辨；二声部节奏。

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、案例法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：视唱练耳训练营、视唱练耳训练助手、视唱练耳大师
2. 微信视频号：每天十秒练听音

五、实践教学安排

《视唱练耳》课程共四学期，总学时数为 122 学时，其中理论学时数为 76 学时，实践学时数为 46 学时。

本课程实践教学安排如下：

- (1) 选择课本之外的、可听性较强的音乐作品，运用课堂所学知识，进行实践排练。
- (2) 结合班级合唱比赛中所选曲目，对曲目进行细致地分析与编排，并在音乐技巧与音乐性上进行专业化训练。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 学生能够熟练掌握自然音程、常用变化音程以及各种三和弦、常用七和弦原位及转位的听辨, 各种单拍子、复拍子节奏、旋律的听辨听记, 以及四个升降号以内调式的视唱; 具备中学音乐课堂教学、指导课外艺术活动的 ability。	基本知识: 听辨单音、音程、和弦、节奏、旋律; 四升四降以内调式视唱。	平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 2: 学生在音乐方面的感知及感悟能力得到提高, 在练习大量的中外优秀曲目中获得艺术上的熏陶, 从思想上追求真善美的能力得到提升。	职业素养: 听辨旋律的音乐感知、视唱优秀曲目的积累, 形成基于音乐核心素养的教学理念。	平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 3: 学生在基本乐理知识理解掌握的基础上, 获得对音乐鉴赏独立思考的能力, 并在艺术综合素养方面得到全面提升, 最终将所学知识运用到实际的演奏演唱中。	团队合作: 双声部视唱, 明确团队协作的重要意义, 在学习活动和音乐教育实践中, 积极参与小组或团队的合作探究。	课堂参与、平时作业、学习笔记、期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式, 过程性考核 1 指平时成绩, 包括课堂参与 (20 分)、课堂测评 (20 分)、平时作业 (60 分), 占比 30%; 过程性考 2 指学习记录成绩 (100 分), 占比 20%; 终结性考核指末考成绩, 期末为闭卷考试形式, 成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 1(满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与			20
		平时作业	20	20	20
		课堂测评	10	10	
过程性考核 2 (满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录	30	30	40
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分, 其中综合思考题为开放性题型, 思路正确, 具有可行性即可给分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能准确地判断出单音的音高位置、音程的性质及音高、和弦的性质及音高、节奏的拍号与节奏型、旋律的调号拍号与音高位置。	能较准确地判断出单音的音高位置、音程的性质及音高、和弦的性质及音高、节奏的拍号与节奏型、旋律的调号拍号与音高位置。	能判断出单音的音高位置、音程的性质及音高、和弦的性质及音高、节奏的拍号与节奏型、旋律的调号拍号与音高位置。	能简单地判断出单音的音高位置、音程的性质及音高、和弦的性质及音高、节奏的拍号与节奏型、旋律的调号拍号与音高位置。	基本判断不出单音的音高位置、音程的性质及音高、和弦的性质及音高、节奏的拍号与节奏型、旋律的调号拍号与音高位置。
课程目标 2	音准节奏非常准确，视唱流畅、完整，音乐表现完美。	音准节奏准确，视唱流畅、完整，音乐表现优良。	音准节奏准确，视唱不够流畅、完整，音乐表现一般。	音准节奏基本正确，视唱不够流畅完整，音乐表现较弱。	音准节奏不正确，视唱不流畅，没有音乐表现，不能及格。
课程目标 3	音准节奏非常准确，视唱流畅、完整，音乐表现及声部配合完美。	音准节奏准确，视唱流畅、完整，音乐表现较好、声部配合优良。	音准节奏准确，视唱不够流畅、完整，音乐表现一般，声部配合和谐。	音准节奏基本正确，视唱不够流畅完整，音乐表现较弱，声部配合较和谐。	音准节奏不正确，视唱不流畅，没有音乐表现，声部没有配合，不能及格。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂中积极回答问题，能准确地回答出提问的的基本概念、基本理论；能准确将理论与实践相结合。	课堂中积极回答问题，能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论；能较准确将理论与实践相结合。	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论；能将部分理论与实践相结合。	课堂中基本不回答问题；对基本概念、基本理论的回答不很准确；理论与实践的结合不全面。	课堂不回答问题，回答不出提问的的基本概念、基本理论；基本不会理论结合实践。

3. 平时作业评分

课程目标	评分标准				
	50-60	40-49	30-39	20-29	0-19
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业（主要包括：①构唱音程与和弦；②默写节奏型；③背唱经典旋律；）完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	平时作业（主要包括：①构唱音程与和弦；②默写节奏型；③背唱经典旋律；）完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	平时作业（主要包括：①构唱音程与和弦；②默写节奏型；③背唱经典旋律；）基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	平时作业（主要包括：①构唱音程与和弦；②默写节奏型；③背唱经典旋律；）完整性较差，书写不工整，准确率较低。	平时作业（主要包括：①构唱音程与和弦；②默写节奏型；③背唱经典旋律；）完整性差，书写凌乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、2	在课堂教学中能将单音、音程、弦的构唱及节奏、旋律的记写进行准确的反馈，并将理论与实践很好地相结合。	在课堂教学中能较准确地将单音、音程、弦的构唱及节奏、旋律的记写进行较准确的反馈。能较准确将理论与实践相结合。	在课堂教学中回答问题次数不多，但能较准确地将单音、音程、弦的构唱及节奏、旋律的记写进行反馈。能将部分理论与实践相结合。	在课堂教学中基本不回答问题；对视唱与练耳两个环节出现的基本概念、基本理论的回答不很准确；理论与实践的结合不全面。	在课堂教学中不回答问题，回答不出视唱与练耳两个环节出现的基本概念、基本理论；不会将理论与实践相结合。

5. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、2、3	学习笔记完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	学习笔记完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	学习笔记基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	学习笔记完整性较差，书写不工整，准确率较低。	学习笔记完整性差，书写凌乱，准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
视唱练耳 (第三版)	孙虹、许敬行	高等教育出版社	2011	否	

(二) 主要参考书

[1]上海音乐表演院视唱练耳教研组.《单声部视唱教程》.上海:上海音乐出版社.1989年

[2]雷蒙恩.《视唱练耳》(1—4册).北京:人民音乐出版社.2000年

[3]刘永平.《调性视唱教程》.武汉:长江文艺出版社.2004年

八、课程学习建议

1. 通过课后作业进行反复练习,并对知识点进行总结与巩固。
2. 可以选择与课堂所学难度相当的谱例进行练习,巩固所学知识点。
3. 选取学生感兴趣的音乐作品,进行小组合作练习,真正将所学知识运用到实践中。

《中国民族音乐》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 中国民族音乐 (英文) Chinese Folk Music		
课程编码	230510208B 230510209B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-2
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3.5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	58 学时 (理论学时 44 , 实践学时 14)		
执笔人	夏琳	审核人	张晟

二、课程简介

《中国民族音乐》是音乐表演专业开设的一门专业基础课程。本课程按照民歌、舞蹈、器乐、说唱和戏曲五类体裁概括地论述了它们的历史源流、歌种、舞种、曲种、乐种和剧种，以及它们的艺术特点和形态学特征。通过本课程的理论教学和实践教学，使学生较系统地掌握我国民间音乐五大类之间的关系以及少数民族音乐形式与特征，了解地方本土音乐文化，培养对地方音乐和非遗研究的兴趣，树立中国传统音乐文化自信心，深切认识中华优秀传统文化的价值，自觉承担起传承保护中华优秀传统文化的责任。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：具备民族音乐学的基本方法，初步建立民族音乐学基本知识储备，准确阐释地域音乐文化特征，掌握民歌、戏曲、说唱、民族器乐、民间歌舞的基本知识。

【毕业要求 1：学科知识】

课程目标 2：在实践表演中不断创新，形成独特的风格，提高音乐鉴赏与创新思维能力，培养对中国传统音乐的文化自信心和认同感，提高传承中华民族优秀传统文化的艺术修养。【毕业要求 3：创新能力】

课程目标 3: 熟悉中国各地区、各民族的音乐风格和音乐表现手法, 增强对中国民族音乐的审美能力和运用能力, 将所学理论运用于表演实践中, 提高表演能力, 积累舞台表演经验。【毕业要求 4: 应用能力】

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识, 包括乐理、和声和作品分析等, 了解音乐艺术构成要素与规律; 熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程, 包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	中国民族音乐概述	讲授法	2	0	2	课程目标 1. 2. 3
第二章	民间歌曲	讲授法、示范法	10	8	18	课程目标 1. 2. 3. 4
第三章	民间歌舞音乐	讲授法、示范法	6	0	6	课程目标 1. 2. 3. 4
第四章	说唱音乐	讲授法、示范法	8	2	10	课程目标 1. 2. 3. 4
第五章	戏曲音乐	讲授法、示范法	10	4	14	课程目标 1. 2. 3. 4
第六章	民族器乐	讲授法	8	0	8	课程目标 1. 2. 3. 4
合计			44	14	58	

(二) 课程内容

第一章 中国民族音乐概述

【学习目标】

1. 辨别民族音乐、传统音乐、民间音乐的概念及分类。

2. 阐释民间音乐在我国人民生活中的地位。
3. 激发学生对民族民间音乐艺术的热爱。

【课程内容】

1. 民族音乐的概念。
2. 民族音乐的类型。
3. 中国民族音乐的音乐体系。

【重点、难点】

1. 重点：我国民间音乐的特点和体系；区分民族音乐、传统音乐、民间音乐概念。
2. 难点：中国传统音乐的分类问题。

【教学方法】

讲授法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：中国民族音乐自建课程资源
2. 中国大学 MOOC 《中国民族音乐》相关课程

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1460840162?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcjssjg_

第二章 民间歌曲

【学习目标】

1. 背诵民间歌曲的概念及分类。
2. 阐释民间歌曲的特征以及在我国人民生活中的地位。
3. 听辨民歌作品，激发学生对各民族民间歌曲的热爱。

【课程内容】

1. 民歌的定义与中国民歌的发展历程与民歌的当代分类。
2. 劳动号子的基本特征与代表种类及曲目释例。
3. 山歌的基本特征与代表种类及曲目释例。
4. 小调的基本特征与代表种类及曲目释例。
5. 少数民族民歌的基本特征代表种类及曲目释例。

【重点、难点】

1. 重点：民间歌曲的体裁类别和代表种类；汉族民歌的体裁分类现状；民歌分类的基本概念和基本特征。

2. 难点：号子、山歌、小调艺术特征的听辨、模唱及分析。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

- 1.学习通：中国民族音乐自建课程资源
- 2.中国大学 MOOC 《中国民族音乐》相关课程

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1460840162?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssljg_

第三章 民间歌舞音乐

【学习目标】

1. 描述民间歌舞音乐的定义，归纳汉族与少数民族舞蹈种类。
2. 总结歌舞音乐在我国人民生活中的地位。
3. 赏析代表性歌舞音乐作品，激发学生对民族民间歌舞音乐艺术的热爱。

【课程内容】

1. 民间舞蹈的定义、历史发展脉络及民间舞蹈在我国人民生活中的地位。
2. 汉族民间歌舞音乐的代表种类。
3. 少数民族民间歌舞的代表种类。

【重点、难点】

1. 重点：民间歌舞的概念、分类、功能、艺术特征；各地民间歌舞音乐的类型。
2. 难点：听辨不同类别的民间歌舞并模唱。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

- 1.学习通：中国民族音乐自建课程资源
- 2.中国大学 MOOC 《中国民族音乐》相关课程

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1460840162?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssljg_

第四章 说唱音乐

【学习目标】

1. 描述说唱音乐的产生、发展及分类，归纳汉族与少数民族说唱艺术种类。
2. 总结说唱音乐的特征和在我国人民生活中的地位。
3. 比较分析代表性说唱艺术的作品，提高对说唱音乐的鉴赏能力。

【课程内容】

1. 说唱音乐的定义、历史发展脉络与说唱音乐在我国人民生活中的地位。
2. 说唱音乐的艺术形式。
3. 汉族说唱音乐的代表曲种。
4. 少数民族说唱音乐的代表种类。

【重点、难点】

1. 重点：说唱音乐的概念、表演形式、艺术特点；各地说唱音乐的类型定义、代表曲种。
2. 难点：听辨不同类别的说唱音乐并模唱。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：中国民族音乐自建课程资源
2. 中国大学 MOOC 《中国民族音乐》相关课程

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1460840162?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssljg_

第五章 戏曲音乐

【学习目标】

1. 解释戏曲音乐的产生、发展及类型。
2. 归纳戏曲音乐的特点以及在我国人民生活中的地位。
3. 模唱与分析代表性戏曲作品，提高对戏曲音乐的鉴赏能力。

【课程内容】

1. 戏曲音乐的定义、历史发展脉络与说唱音乐在我国人民生活中的地位。
2. 戏曲音乐的艺术形式。

3. 曲牌体戏曲声腔；板腔体戏曲声腔；歌舞腔系剧种音乐；说唱腔系剧种音乐。

【重点、难点】

1. 重点：戏曲音乐的概念、表演形式、构成因素、唱腔结构；各地戏曲音乐剧种的定义、艺术形式及特征。

2. 难点：听辨不同类别的戏曲音乐并模唱。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：中国民族音乐自建课程资源

2. 中国大学 MOOC 《中国民族音乐》相关课程

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1460840162?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcscjg_

第六章 民族器乐

【学习目标】

1. 区别民族乐器、器乐的概念以及器乐的历史发展与分类。

2. 梳理民族音乐在我国人民生活中的地位。

3. 模唱代表性民族器乐作品，提高对民族器乐的分析能力。

【课程内容】

1. 民族器乐的定义、历史发展脉络以及我国民族乐器使用的分类方法。

2. 独奏音乐。

3. 合奏音乐。

【重点、难点】

1. 重点：民族器乐的定义，独奏音乐及合奏音乐的分类。

2. 难点：听辨不同类别的器乐作品并分析结构。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：中国民族音乐自建课程资源

2. 中国大学 MOOC 《中国民族音乐》相关课程

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1460840162?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcsgjg_

五、实践教学安排

本课程为理论类课程，实践教学为 14 学时。主要通过以下方法培养学生的实践能力。

1. 课堂实践以口传心授和示范教学为主要形式，建立以小组为单位的学习小组，每组 4 到 6 人，学生参与教学活动，围绕演唱曲目进行练习。展示环节中，每组选取代表表演，其他小组成员进行点评。

2. 课下实践学学生运用音乐形态学基本理论知识，选取代表性唱段与曲目，对调式、调性、乐句结构、唱词、唱腔进行分析，增进对理论知识的消化。感性的作品鉴赏与理性的音乐分析相促进，提升兴趣，培养学生动手解决问题的能力，加深对所学知识的掌握程度。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：具备民族音乐学的基本方法，初步建立民族音乐学基本知识储备，准确阐释地域音乐文化特征，掌握民歌、戏曲、说唱、民族器乐、民间歌舞的基本知识。	1. 熟练掌握中国民族音乐的类型与艺术特征。 2. 熟悉民族音乐学的基本知识与研究方法。	课堂参与 平时作业 期末考查 (实训)
课程目标 2：在实践表演中不断创新，形成独特的风格，提高音乐鉴赏与创新思维能力，培养对中国传统音乐的文化自信心和认同感，提高传承中华民族优秀传统文化音乐文化的艺术修养。	1. 能够听辨各个民族代表性音乐作品，准确把握地域性音乐作品的风格特征。 2. 具备传承中华优秀传统文化和地方音乐文化的舞台表演能力。	课堂测评 平时作业 期末考查 (实训)
课程目标 3：熟悉中国各地区、各民族的音乐风格和音乐表现手法，增强对中国民族音乐的审美能力和运用能力，将所学理论运用于表演实践中，提高表演能力，积累舞台表演经验。	1. 能熟练模唱代表作品，归纳知识要点。 2. 熟练掌握民间音乐的演唱特点，并在实践中创新。	实践表现 平时作业 期末考查 (实训)

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、实践表现（30分），占比30%，学习笔记（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为实训考查形式，成绩占比50%，末考成绩不低于50分，低于50分者，总成绩视为不及格。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核1 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)	20		
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)		20	
		实践表现 (30)			30
过程性考核2 (满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	30	40
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据实训课评价细则与标准评分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 期末考查评分标准

根据实训课评价细则与标准评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20 优	17-18 良	15-16 中	13-14 及格	0-12 不及格
课程目标 1	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过3次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过5次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清楚,准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好,态度认真,书写较工整,思路清楚,准确率达到80%以上。	平时作业基本完整,态度较为认真,书写基本工整,思路基本清楚,准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不清晰,准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	听辨模唱准确,课堂随机测试回答问题正确率高。	听辨模唱较为准确,课堂随机测试回答问题正确率较高。	听辨模唱基本准确,课堂随机测试回答问题正确率一般。	听辨模唱基本准确,课堂随机测试回答问题正确率不高。	听辨模唱不准确,课堂随机测试回答问题正确率较低。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能准确将民族音乐学理论与演唱实践相结合,对地域音乐风格把握准确。	能较准确将民族音乐学理论与演唱实践相结合,对地域音乐风格把握较准确。	能将部分将民族音乐学理论与演唱实践相结合,对地域音乐风格把握较一般。	将民族音乐学理论与演唱实践相结合得不充分,对地域音乐风格把握较差。	基本不能将民族音乐学理论运用于演唱实践中,对地域音乐风格把握差。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录与课程内容结合紧密,完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录与课程内容结合较好,完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录与课程内容结合一般,基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录与课程内容不符,书写不工整,准确率较低。	学习记录与课程内容不符,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国民族音乐 (第二版)	伍国栋	南京师范大学 出版社	2018	否	

(二) 主要参考书

- [1] 栾桂娟. 《中国曲艺与曲艺音乐》. 北京: 人民音乐出版社. 1998
- [2] 蒋菁. 《中国戏曲音乐》. 北京: 人民音乐出版社. 1995
- [3] 袁静芳主编. 《中国传统音乐概论》. 上海: 上海音乐出版社. 2000
- [4] 周青青. 《中国民间音乐概论》. 北京: 人民音乐出版社. 2003

八、课程学习建议

课后可以通过学习通上传学习资料对课堂知识进行巩固,每一章可以选择一个或多个知识点进行总结,可以进行小组讨论互相学习与实践,学生除掌握教学目标中提出的基本要求外,可选学教师提供的课外拓展资料。

《形体》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 形体	(英文) Form	
课程编码	230510210B 230510211B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-2
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	58 学时（理论学时 26 ， 实践学时 32 ）		
执笔人	曹丽芳	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门专业基础课，旨在使音乐表演专业的学生了解和掌握形体与舞蹈的基本知识、基本技术和基本技能，全面发展身体素质。通过对音乐的节奏感、韵律感的反复感受，提高对音乐节奏的把握。初步培养动作的表现力、培养高雅的气质和风度。提高对形体舞蹈的兴趣，培养学生自觉锻炼的能力，使其受益终身。该课程在专业培养体系中设置为专业课，但因具有与专业核心课同等重要的地位、作用和重视程度，将对音乐表演核心课产生重大的辅助作用。本课程对提高学生的舞蹈素养、发展学生的舞蹈才能具有重要作用。在训练内容上，按照学生的心理和生理发展规律，进行芭蕾基本功训练、中国舞舞姿体态训练和中国民族民间舞训练，来塑造学生良好的体态形象和端正的气质，最终做到能够完整、规范、流畅地舞蹈，为今后的舞台表演和教学示范奠定形象基础。

三、课程目标

（一）课程日程

课程目标 1：掌握形体与舞蹈的基本知识和基本理论、自身形体训练、体态优美、乐感和谐的基础知识和技能，以及如何纠正不良体态和规范身体基本姿态。提高自己的审美能力和道德品质，以及养成良好的锻炼习惯和综合素质。

课程目标 2：明确形体与舞蹈的重要意义，在舞蹈学习活动和教育实践中，活学活

用，为音乐表演、舞台表演起到辅助的作用。挖掘塑造自我、适应环境、表现自我的能力，在表演实践中不断创新提高。

课程目标 3：感受各地区、各民族舞蹈文化的魅力，深刻领会中国舞蹈的内蕴，在实践中培养团队合作能力，展现良好精神面貌。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	知识要求	2.3 掌握人文与社会科学基本知识，了解音乐学科与其他艺术学科的关联，熟悉音乐领域的研究方法和最新动态。
课程目标 2	能力要求	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	形体与舞蹈基础	讲授法、示范法、 实践法	4	4	8	课程目标 1/2/3
第二章	形体与舞蹈基本组合	讲授法、示范法、 实践法	6	6	12	课程目标 1/2/3
第三章	民族民间舞蹈基础	讲授法、示范法、 实践法	4	4	8	课程目标 1/2/3
第四章	民族民间舞蹈组合	讲授法、示范法、 实践法	12	18	30	课程目标 1/2/3
合计			26	32	58	

（二）课程内容

第一章 形体与舞蹈基础

【学习目标】

1. 认识和掌握芭蕾的基本专业术语
2. 掌握芭蕾中的基本体态、基本手位和脚位
3. 训练挺拔的身姿和乐感

【课程内容】

1. 芭蕾形体训练的基本知识。
2. 芭蕾形体训练的扶把练习、中间练习。
3. 芭蕾形体训练的跳跃练习。
4. 基本站姿、走姿、坐姿、各部位柔韧练习。

【重点、难点】

1. 重点：扶把练习、中间练习。
2. 难点：跳跃练习、基本站姿、走姿、坐姿。

【教学方法】

本章节的教学方法是讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】

本章节学习要求注重姿态教学、重视把杆训练、强化教学组合动作训练。

【学习资源】

网络教学平台。

第二章 形体与舞蹈基本组合

【学习目标】

1. 身段的灵活运用
2. 动作的完整性与协调性
3. 组合训练中找到美感与自信

【课程内容】

1. 中国古典身韵呼吸组合。
2. 中国古典身韵上身舞姿组合。
3. 中国古典身韵步伐组合。
4. 中国古典舞身韵基本舞姿组合。

【重点、难点】

1. 重点：中国古典舞呼吸组合；中国古典舞身韵上身舞姿组合。
2. 难点：中国古典舞身韵步伐组合；中国古典舞身韵基本舞姿组合。

【教学方法】

本章节的教学方法是讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】

本章节学习要求注重姿态教学、重视身体呼吸训练、强化教学组合协调训练。

【学习资源】

网络教学平台。

第三章 民族民间舞蹈基础

【学习目标】

1. 认识和了解各个民族的文化背景和艺术背景
2. 掌握各个民族民间舞的动作来源与体态、风格

【课程内容】

1. 民族民间舞蹈介绍、了解与赏析
2. 各民族民间舞蹈的基本体态、动律
3. 民族民间舞蹈的文化背景以及动作风格
4. 了解民族民间舞蹈道具

【重点、难点】

1. 重点：对各个民族民间舞蹈的认识
2. 难点：了解民族民间舞蹈动作的来源与地域的关系

【教学方法】

本章节的教学方法是讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】

本章节学习要求注重民族民间舞蹈背景教学、重视体态训练、强化教学组合动作训练。

【学习资源】

网络教学平台。

第四章 民族民间舞蹈组合

【学习目标】

1. 独立完成表演性组合
2. 掌握群体舞蹈的编排和整体的队形

【课程内容】

1. 蒙族舞蹈组合
2. 藏族舞蹈组合
3. 维族舞蹈组合
4. 傣族舞蹈组合

【重点、难点】

1. 重点：民族民间舞蹈的风格把控
2. 难点：民族民间舞蹈的风格体态

【教学方法】

本章节的教学方法是讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】

本章节学习要求注重整体舞感教学、重视风格训练、强化教学组合综合训练。

【学习资源】

网络教学平台。

五、实践教学安排

该课程属于实训类课，实践学时共 32 学时。

教师每周现场讲解、示范教学、学生模仿练习、逐个检查指导，引导学生将训练技巧规范应用于舞蹈组合。实践环节增加了民间舞的训练、舞蹈作品的排练，要求学生参与实践、体验。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 了解形体与舞蹈的基础知识； 2. 熟悉基本体态内容、训练方法与技巧； 3. 能根据要求完成基本形体组合。	课堂测评 学习记录 期末考试
课程目标 2	1. 会运用身韵的呼吸与体态和步伐的结合； 2. 分析舞蹈组合重难点，研究其情感内容、艺术特点。 3. 完整流畅的形体舞蹈综合训练组合。	平时作业 学习记录 期末考试
课程目标 3	1. 民族民间体态组合； 2. 民族民间道具组合； 3. 2-3个民族民间综合训练组合。	课堂参与 学习记录 期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

考查课程成绩采取过程性考核和终结性考核相结合的评定模式，平时成绩占总成绩比 30%，其中包括课堂参与（20 分）、平时作业（60 分）、课堂测评（20 分）；学习记录 100 分，占比 20%；终结性考核指期末考试成绩，占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与			20
		平时作业		60	
		课堂测评	20		
	学习记录 (20%)		100		
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	乐感、协调性	20		
		组合难度、情感 与表达		50	
		组合综合排练效 果与表演质量			30
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

课程目标	评分标准				
	(18-20)	(16-17)	(14-15)	(12-13)	(0-11)
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1 (20 分)	熟悉舞蹈教学内容、教学/合作对象，能根据要求进行舞蹈教学设计、实施与评价。	了解舞蹈教学内容、教学/合作对象，能初步进行舞蹈教学设计、实施与评价。	初步了解舞蹈教学内容、合作对象，能进行简单的舞蹈活动设计、实施。	对舞蹈教学内容、合作对象一知半解，能参加简单的舞蹈活动。	对舞蹈教学内容、合作对象不了解，简单的舞蹈活动也无法胜任。

课程目标 2 (50分)	(45-50)	(40-44)	(35-39)	(30-34)	(0-29)
	优	良	中	及格	不及格
	服装道具符合考试要求,舞蹈难度较高,熟练程度强,舞蹈动作规范性强,技术技巧掌握熟练,情感表现力丰富,舞蹈风格掌握到位,舞蹈展示完整,舞蹈队形协调合作,舞蹈创新性突出。	服装道具符合考试要求,舞蹈难度适中,熟练程度较好,舞蹈动作规范性较强,技术技巧掌握较好,情感表现力较强,舞蹈风格掌握准确,舞蹈展示完整,舞蹈队形协调合作,具有一定舞蹈创新性。	服装道具基本符合考试要求,舞蹈难度较低,熟练程度一般,具有一定舞蹈动作规范性,技术技巧基本掌握,情感表现力一般,舞蹈风格基本掌握,舞蹈展示较完整,舞蹈队形基本协调合作,舞蹈创新性较弱。	服装道具不太符合考试要求,舞蹈难度明显偏低,熟练程度偏差,舞蹈动作规范性较弱,技术技巧掌握较差,缺乏情感表现力,舞蹈风格掌握明显失误,舞蹈展示不完整,舞蹈队形不够协调合作,无舞蹈创新性,质量低。	服装道具不符合考试要求,舞蹈难度低,熟练程度差,舞蹈动作规范性弱,技术技巧掌握较差,缺乏情感表现力,舞蹈风格掌握不准确,舞蹈展示不完整,舞蹈队形不能协调合作,无舞蹈创新性。错误多且明显。
课程目标 3 (30分)	(27-30)	(24-26)	(21-23)	(18-20)	(0-17)
	优	良	中	及格	不及格
	排练效果显著,舞蹈表演质量高,作品表演完整,舞台效果好。	排练效果较好,舞蹈表演熟练,作品表演较完整,舞台效果好。	排练效果不明显,合作质量一般,缺乏舞台意识,表演平淡。	合作不熟练,有明显失误。	合作失误较多,效果很差。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准 (20分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正,按时上课,不迟到不早退,遇事请假次数不超过2次。	学习态度端正,按时上课,不迟到不早退,遇事请假次数不超过3次。	学习态度较端正,有迟到现象,遇事请假次数达到4次,无故不到现象有1次。	学习态度一般,有迟到早退现象,遇事请假次数不超过5次,无故不到现象超过1次但不超过3次。	学习态度不端正,不能按时上课,经常迟到早退,遇事请假次数超过5次,无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准（60分）				
	54-60	48-53	42-47	36-41	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	平时作业均能完成，技术规范，准确率达到90%以上。	平时作业均能完成，技术规范，准确率达到80%以上。	平时作业能多半完成，技术基本合格，准确率达到70%以上。	平时作业完成量较少，技术存在不规范，准确率较低。	平时作业完不成，技术不规范，常识性错误多。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂中表现积极，能准确地回答出提问的问题，基本知识、理论、概念清楚。	课堂中表现较好，能较准确地回答出提问的问题，基本知识、理论、概念清楚。	课堂中表现一般，回答问题基本正确，基本知识、理论、概念仅部分清楚。	课堂中表现不积极，回答问题正确率低，基本概念、理论知识不太清楚。	课堂中表现不积极，基本概念、理论知识不清楚。回答问题答不上或回答错误。

5. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准（100分）				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	学习记录完整，书写工整，准确率达到90%以上。	学习记录完整性，书写较工整，准确率达到80%以上。	学习记录基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	学习记录不完整，书写不工整，准确率较低。	学习记录不完整，书写凌乱，准确率低。或无学习记录。

七、选用教材及主要参考书

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
芭蕾形体训练教程	杨坤	高等教育出版社	2006年5月	否	
中国民族民间舞教材与教法	潘志涛	上海音乐出版社	2008年9月	否	
大学生舞蹈教程指导	孙国荣	上海音乐出版社	2002年6月	否	

八、课程学习建议

1. 上课前预习所学内容，观看相关舞蹈视频资料，或阅读相关书籍，摘抄笔记。
2. 课下及时巩固，并分小组进行练习个人舞蹈动作以及组合技巧，加强学生自主练习的积极性。

《合唱与指挥》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 合唱与指挥	(英文) Choral and Conducting 1-2	
课程编码	230510212B 230510213B	适用专业	音乐表演
先修课程	声乐、视唱练耳	修读学期	3-4
课程类别	专业核心基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	64 学时 (理论学时 32 , 实践学时 32)		
执笔人	闫晓芳	审核人	张晟

二、课程简介

《合唱与指挥》是专门讲授合唱与指挥知识、训练合唱与指挥技巧的学科，是高等音乐院校和高等师范院校音乐表演专业学生的必修课程。通过对本课程的学习，使学生能够从宏观上把握合唱与指挥基本知识、基本规律，学会运用合唱与指挥技巧规范地演唱、指挥合唱作品，养成团队意识与合作习惯，学会鉴别合唱表演、分析合唱活动中的相关问题，增长合唱辅导、排练经验，锻炼解决问题的能力，提高综合音乐素养，培养学生对我国群众合唱音乐文化的思考与认识，为将来从事社会群众合唱活动指导奠定基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

课程目标 2：研究合唱指挥作品、合唱指挥技术、合唱演唱技巧及合唱排演的技术。

钻研合唱作品内容、艺术形象和风格特点的方法，正确地领悟作者的创作意图，并对其作品进行准确诠释。具备地方音乐文化传承、组织管理基层音乐活动的的能力，具备运用合唱教学的基础理论与方法及在基层从事合唱表演教学辅导的能力。

课程目标 3：有团队意识、合作意识，具备一定的组织、训练、排练合唱的能力，能适应毕业后从事合唱辅导工作的需要。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论方法，能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	合唱艺术概述	讲授法	2	2	4	课程目标 2
第二章	合唱基础训练	讲授法、示范法、实践法	3	3	6	课程目标 1/2/3
第三章	合唱技巧的拓展	讲授法、示范法、实践法	4	4	8	课程目标 1/2/3
第四章	合唱作品的音乐表现	讲授法、示范法、实践法	4	4	8	课程目标 1/2/3
第五章	合唱表演实践	示范法、实践法	4	4	8	课程目标 1/2/3
第六章	合唱指挥概述	讲授法	1	1	2	课程目标 1/2

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第七章	指挥基础训练	讲授法、示范法、实践法	6	6	12	课程目标 1/2/3
第八章	合唱指挥的案头工作	讲授法、示范法	2	2	4	课程目标 1/2/3
第九章	合唱作品的排练	讲授法、示范法、实践法	6	6	12	课程目标 1/2/3
合计			32	32	64	

(二) 课程内容

第一章 合唱艺术概述

【学习目标】

1. 了解合唱的起源及演进。
2. 了解学期内容安排、上课基本要求等。

【课程内容】

1. 合唱艺术的特点、发展简史。
2. 该课程在我系开设的情况。
3. 学年、学期内容安排、上课基本要求等。

【重点、难点】

1. 重点：合唱艺术的特点、发展简史；学期教学内容。
2. 难点：对合唱的正确认识、感受。

【教学方法】

讲授法。

【学习要求】 课前预习、课堂讨论、课后复习。

【学习资源】 试题库、案例库、学习通教学平台。

第二章 合唱基础训练

【学习目标】

1. 掌握二至三声部合唱音准、节奏的演唱方法和技巧。
2. 掌握正确的合唱发声方法与技巧。

【课程内容】

合唱基础训练(一) 多声部音准、节奏训练

对学生进行二至三声部音准、节奏训练，培养音准、节奏感，奠定合唱学习的基础。

合唱基础训练(二) 合唱的声音训练

气息、发声与共鸣；歌词演唱与音色。通过讲解、训练，使演唱方法一致，声音趋于统一，达到合唱基本要求。将作品分析与合唱用声相结合，进一步提高演唱技术与质量。

【重点、难点】

1. 重点：二至三声部音准、节奏训练。声音的标准，气息与发声的基本要求；歌唱语言的知识与技巧；乐句的句读与气息设计。

2. 难点：掌握唱好音准、节奏的正确方法。声音意识与发声方法、演唱技巧的结合；分句及气息设计的逻辑与合理性。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第三章 合唱技巧的拓展

【学习目标】

1. 掌握多声部复杂音准的演唱技巧。
2. 掌握多声部复杂节奏的演唱技巧。
3. 掌握复调合唱作品的演唱技巧。

【课程内容】

合唱技巧拓展（一） 复杂的多声部音准、节奏训练
掌握变化音程、变音/转调和弦以及复杂节奏的演唱。

合唱技巧拓展（二） 复调作品的演唱

学习复调作品的演唱，初步掌握两种复调的演唱技巧。

【重点、难点】

1. 重点：和声、节奏的分析、理解与演唱。模仿复调、对比复调节奏的演唱。

2. 难点：变音的省略与倾向性练习，复杂节奏的分解与合成。乐句节奏与节拍、整体与部分的把握。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第四章 合唱作品的音乐表现

【学习目标】

1. 体验音乐的速度、力度变化对作品的影响。
2. 运用速度、力度变化增强作品的音乐表现力。

【课程内容】

1. 速度的表情性；基本速度、变化速度训练；具体合唱作品中速度的音乐表现力分析及应用。
2. 力度的表情性；基本力度、变化力度训练；具体作品中力度的音乐表现力分析及应用。

【重点、难点】

1. 重点：速度、力度的幅度范围及对应表情；对作品的理解。
2. 难点：对合唱效果的想象与演唱技术的把控。

【教学方法】 讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】 课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】 试题库、案例库、学习通教学平台。

第五章 合唱表演实践

【学习目标】

1. 掌握合唱表演知识，感受合唱的舞台化表演，培养表演意识。
2. 学会合唱表演技巧。
3. 通过教学曲目训练，提高表演能力。

【课程内容】

1. 合唱表演的知识与技巧。
2. 合唱表演技巧在教学曲目中的应用。
3. 合唱表演实践。

【重点、难点】

1. 重点：初级阶段合唱内容与形式的结合，舞台意识、表演能力的启蒙。
2. 难点：学习舞台表演的相关知识与技巧，合唱队员与指挥的职责、工作目标。

【教学方法】 讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】 课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】 试题库、案例库、学习通教学平台。

第六章 合唱指挥概述

【学习目标】

1. 了解合唱指挥专业简史。
2. 了解学习合唱指挥的基本条件。

3. 了解学期内容安排、上课基本要求，进入课程学习状态。

【课程内容】

1. 讲解合唱指挥专业特点，发展简史。
2. 学习指挥的基本条件。
3. 教学内容及进度安排、期末考试形式及要求。

【重点、难点】

1. 重点：了解指挥专业发展简史，学习指挥的基本条件，教学内容、期末考试形式及要求。
2. 难点：学习指挥的条件和要求。

【教学方法】讲授法。

【学习要求】课前预习、课堂讨论、课后复习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第七章 指挥基础训练

【学习目标】

1. 掌握合唱指挥的基本姿势、挥拍运动原理与两种不同的挥拍方式（敲击式运动、弹奏式运动）。
2. 熟悉动力性打法，掌握基本拍子图式和常见节奏的指挥，并能在教学曲目中应用。
3. 熟悉抒情性打法，掌握基本拍子图式和常见节奏的指挥，并能在教学曲目中应用。

【课程内容】

指挥基础训练(一) 指挥姿势、运动原理与指挥法。

指挥基础训练(二) 动力性打法、常用拍子及教学曲目的指挥。

指挥基础训练(三) 抒情性打法、常用拍子及教学曲目的指挥。

【重点、难点】

1. 重点：指挥姿势、运动原理与动力性打法、抒情性打法；二、三、四拍子图式及指挥。
2. 难点：两种指挥法的区别，长音的打法，起拍与收拍，指挥基本技巧的应用——教学曲目的指挥。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第八章 合唱指挥的案头工作

【学习目标】

1. 熟悉合唱指挥案头工作的内容。
2. 学会做案头工作。

【课程内容】

1. 作品选择。
2. 了解作者及创作背景。
3. 作品分析（音乐分析、合唱分析、指挥设计）。
4. 排练计划与进度安排。

【重点、难点】

1. 重点：合唱作品的选择与分析。
2. 难点：排练设计，案头工作的科学性与可操作性。

【教学方法】讲授法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第九章 合唱作品的排练

【学习目标】

1. 按照案头工作实施排练计划。
2. 体验合唱排练的具体环节。
3. 积累合唱排练经验。

【课程内容】

1. 合唱排练的阶段。
2. 每个阶段的任务及重点。
3. 熟悉指挥的工作流程，积累合唱排练经验。

【重点、难点】

1. 重点：从指挥的角度体验合唱排练的整个过程，验证排练计划的可行性，排练方法的科学性。
2. 难点：宏观与微观相结合，有限时间内抓重点、有效解决作品演唱及合作排练中的问题。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

五、实践教学安排

该课程属于实训类课，实践学时共 32 学时。

实践教学环节设计：

1. 第一学期训练合唱。所有学生以班级为单位组成合唱队，随堂训练；小组课堂展示。

2. 第二学期训练合唱指挥。现场示范指挥、模仿；引领学生将基本指挥技巧应用于合唱作品，与合唱队有效合作。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	具备独特的创新思维，能够在音乐表演中提出独特而新颖的观点和见解。 具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性。	课堂测评 学习记录 期末考试
课程目标 2	第一学期：研究合唱教学曲目，实践基本的合唱音准、节奏、声音等演唱技术，诠释合唱作品的创作意图、思想情感和风格特点，能规范、准确地演唱。 第二学期：运用基本的指挥图式、起拍、收拍、分句等指挥技巧和合唱排练方法，能与小组合作，规范、准确、完整地指挥教学曲目；运用音乐理论正确分析合唱作品的创作意图、思想情感和风格特点，对作品进行解释和处理。	平时作业 学习记录 期末考试
课程目标 3	团队意识强，上课及小组排练出勤率高，态度积极；团队协作能力强，进步明显。 积极参与合唱活动组织和团队管理，有一定的领导力；合唱活动中善于发现问题、解决问题，具备一定的组织、训练、排练合唱的能力，个人品行和业务素质不断提高。	课堂参与学 习记录 期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合的方式，过程性考核指平时成绩+学习记录，占总成绩比为 30%+20%；终结性考核指末考成绩，占总成绩比 50%。

平时成绩包括：课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（60 分）；学习记录（100 分）。

末考成绩（100 分）。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20分)			20
		平时作业 (60分)		60	
		课堂测评 (20分)	20		
	学习记录 (20%)	学习记录 (100 分)	100		
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	实训形式	根据评分细则给分, 情况符合某项即可给分		
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《音乐系实训课考试要求与评分细则》执行。

2. 平时成绩评分标准

(1) 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正, 按时上课, 全勤或请事假次数不超过 1 次。	学习态度端正, 偶有迟到现象, 请事假次数不超过 2 次。	学习态度较端正, 有迟到现象, 请事假达 3 次, 无故不到现象有 1 次。	学习态度一般, 有迟到现象, 遇事请假次数不超过 5 次, 无故不到不超过 3 次。	学习态度不端正, 常迟到, 遇事请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。
	遵守课堂纪律, 积极参与互动交流, 合唱与指挥基本知识、理论、概念清楚。	遵守课堂纪律, 参与互动交流较积极, 合唱与指挥基本知识、理论、概念较清楚。	课堂表现一般, 参与互动交流不积极, 合唱与指挥基本知识、理论、概念不太清楚。	课堂不认真听讲, 参与互动交流少, 合唱与指挥基本知识、理论、概念模糊。	课堂表现差, 不参与互动, 缺乏合唱与指挥基本概念、理论知识。

(2) 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能完成合唱与指挥课堂测试, 准确率达到 90% 以上。	能完成合唱与指挥课堂测试, 准确率达到 80% 以上。	能基本完成合唱与指挥课堂测试, 准确率达到 70% 以上。	能完成部分合唱与指挥课堂测试, 准确率较低。	合唱与指挥课堂测试完成 0 次或 1 次, 准确率为 0。

(3) 平时作业评分标准

课程目标	评分标准 (60 分)				
	54-60	48-53	42-47	36-41	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	合唱与指挥平时作业均能完成, 技术规范, 准确率达到 90% 以上。	合唱与指挥平时作业均能完成, 技术规范, 准确率达到 80% 以上。	合唱与指挥平时作业能多半完成, 技术基本合格, 准确率达到 70% 以上。	合唱与指挥平时作业完成较少, 技术不规范, 准确率较低。	合唱与指挥平时作业完不成, 技术不规范, 常识性错误多。

(4) 学习记录评分标准

课程目标	评分标准 (100 分)				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	合唱与指挥学习记录完整, 书写工整, 内容同步跟进且有拓展。	合唱与指挥学习记录较完整, 书写较工整, 内容同步跟进且略有拓展。	合唱与指挥学习记录基本完整, 书写一般, 内容同步跟进。	合唱与指挥学习记录不完整, 书写不工整, 内容不同步。	合唱与指挥学习记录不完整, 书写凌乱; 或无学习笔记。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
合唱与指挥	阎宝林	上海音乐出版社	2006	否	
合唱与指挥	徐武冠, 高奉仁	人民音乐出版社、 上海音乐出版社	2006年	否	
合唱	陈万桢, 陈弃疾	上海音乐出版社	1985年	否	

(二) 主要参考书

- [1] 马革顺. 《合唱学新编》. 上海: 上海音乐出版社. 2008年
- [2] 杨鸿年. 《合唱训练学》. 北京: 中央音乐学院出版社. 2006年
- [3] 文思隆. 《合唱、指挥及中外合唱作品精选》. 重庆: 西南师范大学出版社. 2006年

八、课程学习建议

1. 每周上课前预习学习通课件、章节内容, 聆听/观看相关音/视频, 或阅读课本相关章节, 摘录笔记。
2. 课下及时复习并进行个人合唱声部、指挥技巧练习;
3. 各学习小组组长组织本小组进行多声部合唱练习、指挥技巧练习及指挥+合唱+伴奏的合作练习。做好回课的准备, 按时完成学期三次作业。

《和声学基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 和声学基础 (英文) Fundamentals of Harmonic Acoustics		
课程编码	230510214B—— 230510115B	适用专业	音乐表演
先修课程	音乐理论基础	修读学期	3-4
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	4	考核方式	☒ 考试 ☒ 考查
课程学时	64 学时 (理论学时 40, 实践学时 24)		
执笔人	张娟	审核人	张晟

二、课程简介

《和声学基础》是音乐表演专业一门重要的专业基础课程，课程内容主要包括学习和研究西方多声音乐中的和弦结构与和弦流动状态以及多声音乐语言与风格运用的规律和逻辑。学习和弦的结构及其功能、连接与解决方式、基础四部和声的写作与分析方法。了解和声在不同时代作品中的运用类别, 分析一般中、外乐曲中常见的和声现象。

通过《和声学基础》课程的学习使学生掌握古典和声学的基本理论, 通过写作、视唱、听觉、分析等环节的基础训练的技能掌握, 使学生能够系统地发展和提高对音乐的敏锐反应能力、记忆能力、分辨能力及快速读谱、准确演唱、基本音乐创作的能力。掌握初步的和声写作技能, 为编写小型歌曲及伴奏、小型合唱曲以及学习有关理论科目打下基础, 能适应音乐专业各类相关工作的需要及社会音乐活动的需要。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 能准确识别、构成不同调式的和弦, 正确完成和弦的解决与标记; 并且熟练运用不同和声语汇完成四部和声编配、以及演唱(奏)曲目的和声分析。能够关联运用本课程理论与其他音乐专业理论课程的相互融合运用, 了解本课程领域的学科前沿理论。

课程目标 2: 能准确分析中外多声部音乐作品的调式调性、和声终止, 能宏观阐述音乐作品的基本特征。能够熟练运用和声基础理论为音乐作品完成钢琴伴奏的简单编配,

同时能够改编适合学生演唱的二声部合唱作品。能够依据和声写作的技术,进行相关音乐表演类技能训练的融合运用,提高以和声课程为基础的“合唱”、“合奏”的演唱及演奏技术,以及音乐表演其他技巧性技能的提高训练。

课程目标 3: 学生通过聆听、分析不同风格的音乐作品,提升其综合音乐素养。认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律,树立学生在音乐演唱、演奏等过程中的多声思维和较高的演绎力与鉴赏力。培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力,能更充分地发挥音乐表演专业的能力。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识,包括乐理、和声和作品分析等,了解音乐艺术构成要素与规律;熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程,包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维,并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解,展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力,能够感知、分析、表达不同风格音乐作品,将专业理论知识应用于实践,并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
和声学基础 1						
绪论	多声音乐与和声	自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法	1	1	2	能力目标
第一章	和弦		3	1	4	知识目标
第二章	四部和声		3	1	4	知识目标
第三章	原位三和弦的连接		4	2	6	素质目标
第四章	正三和弦的转位		3	1	4	素质目标
第五章	和弦外音		2	2	4	能力目标
第六章	属七和弦		4	4	8	知识目标
合计			20	12	32	

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
和声学基础 2						
第七章	副三、副七和弦	自学法、 讲授法、 提问法、 讨论法、 案例法、 思维导图 法	3	3	6	知识目标
第八章	守调模进		3	1	4	知识目标
第九章	副属和弦与离调		4	4	8	知识目标
第十章	转调 近关系调		4	2	6	能力目标
第十一章	五声音阶基础的调式配置和声方法（一）		3	1	4	素质目标
第十二章	五声音阶基础的调式配置和声方法（二）		3	1	4	素质目标
合计			20	12	32	

（二）课程内容

《和声学基础 1》【第三学期】

绪 论

【学习目标】

1. 什么是单声部？什么是多声部？
2. 什么是多声音乐？

【课程内容】

1. 由单声部织体构成的音乐，称为单声部音乐。它是由单一旋律声部(包括同度、八度的重叠)构成。可以形成独立完整的乐曲，也可以作为多声部音乐的一个片断出现，常常也是多声部音乐中的主要表现因素。

2. 多声部织体构成的音乐，称为多声部音乐。它是由两个以上的不同声部依照声部组合与运动的规律同时结合而成。由于在多声部音乐中，几个声部相互之间关系以及它们自身的独立状况之差异，多声部音乐又可分为主调音乐与复调音乐两类。

【重点、难点】

1. 重点：单声部与多声部
2. 难点：多声音乐

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

[https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352
&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0](https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0)

第一章 和弦

【学习目标】

1. 和弦的种类有哪些？和弦如何区分性质？

2. 和弦的原位与转位怎么区分？

3. 在大小调式中和弦如何标记？

【课程内容】

1. 和弦的种类及性质

2. 原位和弦与转位和弦

3. 大小调式音阶中各级和弦的名称

【重点、难点】

1. 重点：原位和弦与转位和弦

2. 难点：大小调式音阶中各级和弦的名称

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

[https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352
&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0](https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0)

第二章 四部和声

【学习目标】

1. 掌握四部和声的声部划分及其记谱方式

2. 三和弦的重复音原则

3. 四部和声中三和弦的排列原则

【课程内容】

1. 四部和声各声部的名称与记谱法
2. 三和弦的重复与省略
3. 和弦音的排列法

【重点、难点】

1. 重点：四部和声各声部的名称与记谱法
2. 难点：和弦音的排列法

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352>

&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0

第三章 原位正三和弦的连接

【学习目标】

1. 不同调式正三和弦三音的快速识别
2. 什么是和声连接法？什么是旋律连接法？
3. 原位正三和弦的连接原则与声部进行方式
4. 什么是三音跳进？
5. 终止式与终止四六和弦

【课程内容】

1. 大小调式中，主和弦(I)、下属和弦(IV)及属和弦(V)统称为正三和弦。它们是调式中主要的三和弦。

2. 和声连接法与旋律连接法

3. (1) 同向进行：两个声部向同一方向进行。

(2) 反向进行：两个声部分别向相反方向进行。

(3) 斜向进行：一个声部保持不动，另一个声部向上或向下进行。

4. 四、五度根音关系的三和弦如：(I—IV)、(I—V)的连接时，高声部或次

中声部可作四、五度跳进，即前后和弦的三音到三音的跳进，称为三音跳进。

5. 音乐作品同文章在结构原则上大体相似。能够表达相对完整乐思的段落叫“乐段”。一首完整的乐曲，常由若干乐段构成。而乐段内部又分为乐句、乐节、动机等。为使多声部音乐能明显地感受到乐句、乐段，便产生了特定的和声语汇，即“终止式”。换言之，终止式是乐曲中用在乐句、乐段及全曲終了时的和声进行。

用于终止式(包括半终止与结束终止)中的 I 级四六和弦，称为终止式四六和弦，用 K_4^6 标记。在四部和声中，和弦的低音(三和弦的五音)是这个和弦的重要声部，一般重复低音(可减少这个和弦的矛盾性)，以加强属功能上方四度、六度音在该和弦中的矛盾，终止式四六和弦一般不省略音。和弦的功能属性以低音的属功能为主，与上方声部的功能(T)与之形成复功能(即 T/D)，并以声部的平稳进行解决到原位的 V 或 V_7 。

【重点、难点】

1. 重点：和声连接法与旋律连接法、三音跳进
2. 难点：终止式与终止四六和弦

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0>

第四章 正三和弦的转位

【学习目标】

1. 正三和弦的六和弦
2. 正三和弦的四六和弦
3. 运用六和弦为旋律配和弦

【课程内容】

1. 六和弦的排列法，除了密集与开放之外，在更多的情况下采用的是混合排列法。无论采用哪种排列法，上方诸声部彼此之间的距离应保持在八度以内。这一点与原位和弦的要求是一致的。

2. 在和声写作中，原位和弦与六和弦的连接有两种不同的类型：一是同一和弦的原

位与其六和弦相连接；二是两个不同根音的和弦相连接。

3. 运用六和弦为旋律配和声，在和弦连接与低音写作等方面出现了新的可能，丰富了和声的表现力。

【重点、难点】

1. 重点：正三和弦的六和弦
2. 难点：运用六和弦为旋律配和弦

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0>

第五章 和弦外音

【学习目标】

1. 和弦外音有哪些？
2. 运用和弦外音的目的是什么？
3. 如何结合和弦外音进行和声编配？

【课程内容】

1. 和弦外音根据它们所处的节拍地位可以分为强位和弦外音与弱位和弦外音两大类。在这两类和弦外音中因其对和弦音的不同依附关系与进行方式而分为经过音、辅助音、先现音、延留音、倚音。

2. 和弦外音总是以某种方式依附于和弦音而同时发响，它不能脱离和弦单独存在。应用和弦外音的目的是：(1) 当和声比较单纯时，可运用和弦外音对旋律声部加以装饰和美化；(2) 改变和弦的色彩或加强其紧张度；(3) 保持整个音乐的流动性，提供多样化的和弦选择，丰富和声的表现力。

3. 和弦音之间插入外音，往往容易掩盖和弦音之间不良的声部进行。这种不良的进行仍在禁用之列。因此，在引用外音时，应特别注意并予以避免。避免的方法不外乎是：(1) 改变排列法；(2) 改变重复音；(3) 改变和弦或改用转位。

【重点、难点】

1. 重点：认识与掌握和弦外音
2. 难点：如何结合和弦外音进行和声编配

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352>

&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0

第六章 属七和弦

【学习目标】

1. 掌握属七和弦的构成特点
2. 熟记属七和弦原位与转位的解决原则
3. 熟记属七和弦相关和声语汇

【课程内容】

1. 以三音为低音的七和弦叫做七和弦的第一转位，也叫五六和弦。以五音为低音的七和弦叫做七和弦的第二转位，也叫三四和弦。以七音为低音的七和弦叫做七和弦的第三转位，也叫二和弦。转位一般只用在结构内，不出现在终止或半终止中的停顿处。

2. 原位属七和弦的解决：属七和弦的根音解决到主音，三音二度上行，五音二度下行，七音二度下行。原位的属七和弦只用在结束终止中。

属七和弦转位形式的解决：属七和弦的根音保持不动，三音二度上行，五音二度下行，七音二度下行。属七和弦的转位只用完全形式，不可省略音。

3. 和声语汇的归纳总结：5-5 或者 5-1、7-1、2-1 或者 2-5、4-3。

【重点、难点】

1. 重点： D_5^6 ——T、 D_3^4 ——T、 D_2 —— T_6 的解决
2. 难点：经过 D_3^4 是在经过的 D_4^6 的基础上形成的。经过 D_3^4 的旋律特征是：调式 III——IV——V 级音连续上行的旋律是经过 D_3^4 的旋律特征。由于经过 D_3^4 而形成的七音上行、五音上行以及平行五度不用避免。这就是所谓“破格进行”含义。

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0>

【重点、难点】

1. 重点：属七和弦原位与转位的解决原则

2. 难点：属七和弦相关和声语汇在四部和声写作题中的实际运用

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅《多声部音乐分析与写作 1》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=220280352&clazzid=85218546&edit=true&v=0&cpi=33432593&pageHeader=0>

《和声学基础 2》【第四学期】

第七章 副三、副七和弦

【学习目标】

1. 掌握二级七和弦与导七和弦的构成
2. 分析识别音乐作品中下属七和弦与导七和弦的配置特点
3. 掌握下属七和弦、导七和弦与属七和弦之间的连接特点
4. 阻碍终止与阻碍进行

【课程内容】

1. 在二级三和弦的基础之上引入对二级七和弦的讲解，通过对本和弦构成特点、使用特点、以及解决特点。学会如何在音乐作品中分析该和弦并正确标记。
2. 认识自然大调中导七和弦的构成特点，认识和声大调与和声小调中导七和弦的构

成特点，学会在乐谱中如何分析标记导七和弦原位形式与转位形式。

3. 了解掌握如何在四部和声写作题中运用该和弦相关的和声语汇。

4. 在六级和弦出现在属七和弦或者属和弦后面，代替主和弦的时候，这个情况下就是阻碍进行；如果这种情况出现在了终止处，则是阻碍终止。

【重点、难点】

1. 重点：阻碍终止与阻碍进行

2. 难点：掌握下属七和弦、导七和弦与属七和弦之间的连接特点

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导

2. APP：弹琴吧

3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 2》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=206178644&clazzid=69047337&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第八章 守调模进

【学习目标】

1. 什么是守调模进？什么是旋律模进？

2. 模进的特点

3. 在音乐作品分析中模进的具体运用

【课程内容】

1. 保持在一个调性内的模进称为守调模进。守调模进时，只在不同高度上重复音乐片断的样式，但并不保持其音程的精确音数。仅仅旋律作模进，称为旋律的模进。模进中的每一个单元叫音组，头一个音组又称动机。

模进的移动可按旋律进行的方向分上行模进与下行模进两类，每一类又可按音组移动的音程来区别。如前一音组的头一个音与后一个音组的头一个音是下二度关系，整个模进就是下二度模进。一个动机可作不同音程的上下行模进。

2. 模进的头一个音组(即动机)必须符合和弦的功能序进逻辑，并遵守以前讲过的和弦连接的一切规则。其次在模进中人们的注意力集中于音组移位的规律性，而减弱了对声部进行的某些要求，因此可以：(1) 不符合正常的功能序进；(2) 可使用原位减三和弦；(3) 可用增减音程进行；(4) 可重复不宜重复的音；(5) 使用不常用的不协和和弦；

(6) 音组与音组之间还可以：发生超越；(7) 发生对斜；(8) 四声部同向跳进；(9) 弱拍到强拍用相同的低音；(10) 发生隐伏五度或隐伏八度等。

3. 在为旋律配和声时，首先应分析旋律中是否有模进的音组，若有模进的音组，则有可能作和声的模进处理，（因为旋律虽有模进，和声并不意味着必须作模进。）本讲由于主要练习模进，因此，在旋律模进的地方，均要求模进处理。第一个音组划分很重要，因为它涉及到旋律“动机”的划分，模进动机的和声安排是否符合旋律的发展。

【重点、难点】

1. 重点：模进的特点
2. 难点：在音乐作品分析中模进的具体运用

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 2》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=206178644&clazzid=69047337&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第九章 副属和弦与离调

【学习目标】

1. 掌握与辨别副属和弦——重属和弦
2. 掌握离调的判断要素

【课程内容】

1. 在调式中，除主和弦外的各级协和三和弦，如果将它们作为临时的主和弦，则可在其上方五度(或下方四度)音上建立一个倾向和支持它的临时属和弦。这个属和弦因不是本调的属和弦，所以称为“副属和弦”。简言之，副属和弦乃是将 D—T 功能扩展运用于本调内其他各级和弦上的产物。如同属和弦或属七和弦那样，副属和弦也有它的各种转位形式。

2. 自然的 IV 级本来是下属和声(S、SII、SII₇)的标志，但升高以后，它就改变了自己的功能和倾向，成了属和弦的导音。这组和弦的名称叫做重属和弦，用两个字母(DD)标记，对于在自然的属和弦的 V 级上建立的和弦，只要再加上一个数字以表明和弦的形式，如：DD₆、DD₃⁴、DD₉ 等。属和弦的导和弦则要在 DD 两个字母以外再加上罗马数字 VII

及表示和弦形式的数字，如：DDVII₇或者DDVII₅⁶等。

3. 调可以理解为转调的一种特殊形式，但要注意区分它和转调的关系。离调具体是指音乐作品中出现了某一临时变化音或临时带变音的和弦而引起了调性色彩的改变，而且这种改变只作了短暂停留之后又回到了原来的调性上，这样的调性变化就称作离调。离调可以用在音乐的开始、乐曲进行中或转调之前。

【重点、难点】

1. 重点：掌握与辨别副属和弦——重属和弦
2. 难点：掌握离调的判断要素

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 2》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=206178644&clazzid=69047337&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第十章 转调 近关系调

【学习目标】

1. 离调与转调的异同点
2. 转调的方法
3. 近关系转调的方法与步骤

【课程内容】

1. 在多声部音乐作品中，由于乐思发展的需要，从一个调转入到另一个调性的和声进行，称为“转调”。它是发展音乐的重要手段。转调过程中，作为出发点的调性称为“前调”、“原调”或“旧调”。转调后的调性称为“后调”、“新调”等。广义的“转调”是所有调性变换现象的总称。离调可以用在音乐的开始、乐曲进行中或转调之前。

2. 转调的方法有很多，总的原则是利用调性之间各种相联系的因素来作为调性转换的媒介，使两个调性不论其关系远近如何，都能有进行上的联系。转调的方法主要有：经过共同和弦转调、经过中介调转调、等音转调、调性对置等。

3. 近关系调与原调的关系密切，是作品中普遍应用的调性关系，近关系调的转调多半采取共同和弦过渡的方法。这种转调方法可分为四个步骤：（1）确立原调；（2）引

用共同和弦；(3) 引用转调和弦；(4) 在新调上终止。

【重点、难点】

1. 重点：离调与转调的异同点
2. 难点：近关系转调的方法与步骤

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 2》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=206178644&clazzid=69047337&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第十一章 五声音阶为基础的调式配置和声的方法（一）

【学习目标】

1. 复习五声音阶构成特点
2. 五声音阶为基础的调式配置和声的方法

【课程内容】

1. 五声音阶，就是按五度的相生顺序，从宫音开始到羽音，依次为：宫—商—角—徵—羽；如按音高顺序排列，即为：1 2 3 5 6 宫 商 角 徵(zhǐ) 羽。

2. 在为民族调式配和声时，在和声功能体系上，既要看到它与大、小调式的共性，同时，也不应忽视在具体运用和弦时的特殊性。民族调式和声虽然在总的方面是以上述功能体系为基本原则，但是，在具体运用和弦时，又常常要削弱其功能性，增强调式的色彩性，而以它那鲜明的色彩性区别具有典型功能体系的大、小调和声。

【重点、难点】

1. 重点：五声音阶旋律分析
2. 难点：五声音阶为基础的调式配置和声的方法

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅《多声部音乐分析与写作 2》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=206178644&clazzid=69047337&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第十二章 五声音阶为基础的调式配置和声的方法（二）

【学习目标】

1. 复习五声音阶为基础的调式配置和声的方法

2. 什么是附加音与代替音

【课程内容】

1. 根据和弦对五声调式风格的适应程度分为四类：

(1) 完全由五声调式音构成的和弦。包括宫、羽音上构成的三和弦，以及羽音上构成的七和弦。

(2) 和弦中包括一个偏音，但不是根音。它们是商、角、徵上构成的三和弦，商、角、宫音上构成的七和弦。

(3) 仅和弦的根音是偏音的三和弦与七和弦。它是清角上构成的三和弦与七和弦。

(4) 和弦中包含两个偏音。它们是变宫上构成的减三和弦和徵、变宫上构成的七和弦。

2. 附加音与代替音在我国多声部写作中已较广泛地使用，它作为色彩的手法常用于钢琴的织体中。

(1) 附加音

和弦中附加入该和弦以外的音称附加音。附加音可能是自然调式音级，也可能是变化音级。从加强民族调式风格出发，附加自然调式音级是更适宜的，因此，下面仅介绍这一类。

①大三和弦可以附加大六度音。

②大三和弦还可以附加大二度音。

③大三和弦同时附加大六度和大二度音。

④小三和弦可附加纯四度音。

2. 代替音

代替音是指用附加音代替某一和弦音。最常见的是将和弦中的偏音省去，用它的上方二度和下方二度音五声音级音代替，通常是代替三音。

【重点、难点】

1. 重点：五声音阶为基础的调式配置和声的方法
2. 难点：附加音与代替音的识别与实际运用

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习、和声理论指导
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅《多声部音乐分析与写作 2》课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=206178644&clazzid=69047337&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

五、实践教学安排

《和声学基础》课程共两学期，总学时数为 64 学时，其中理论学时数为 40 学时，实践学时数为 24 学时。

本课程实践教学安排如下：

- (1) 选择声乐（器乐）典型音乐作品完成和声分析与标记；
- (2) 确定示范演唱（奏）学生，进行音乐作品演唱（奏）前期练习；
- (3) 以小组为单位完成和声理论讲解与实践练习，其中包括讲示范演唱（演奏）、和声分析讲解、伴奏织体类型示范弹奏、小结四个环节。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：能准确识别、构成不同调式的和弦，正确完成和弦的解决与标记；并且熟练运用不同和声语汇完成四部和声编配、以及演唱（奏）曲目的和声分析。能够关联运用本课程理论与其他音乐专业理论课程的相互融合运用，了解本课程领域的学科前沿理论。	多声部音乐作品的调式、调性及和声结构，并且进行四部和声配置写作。	平时作业 学习记录
课程目标 2：能准确分析中外多声部音乐作品的调式调性、和声终止，能宏观阐述音乐作品的基本特征。能够熟练运用和声基础理论为音乐作品完成钢琴伴奏的简单编配，同时能够改	根据对音乐作品的调式、调性及和声结构，能够撰写综合性的分析研究报告；根据所学和声理论知	平时作业 课堂测评 实践表现

课程目标	考核内容	考核方式
编适合学生演唱的二声部合唱作品。能够依据和声写作的技术，进行相关音乐表演类技能训练的融合运用，提高以和声课程为基础的“合唱”、“合奏”的演唱及演奏技术，以及音乐表演其他技巧性技能的提高训练。	识完成音乐作品的和声编配与小型合唱作品编创等。	
课程目标 3：学生通过聆听、分析不同风格的音乐作品，提升其综合音乐素养。认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，树立学生在音乐演唱、演奏等过程中的多声思维和较高的演绎力与鉴赏力。培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力，能更充分地发挥音乐表演专业的能力。	学生能够将音乐理论基础、和声、曲式、复调等基础理论知识融会贯通，学以致用，将其运用与实践活动之中，提升学生综合音乐素养。	课堂参与 平时作业

(二) 评定方法

1. 成绩评定

本课程共包括两个学期，其中《和声学基础 1》为考查课程，《和声学基础 2》为考试课程。因此，在成绩评定时需按照考试与考查两种形式制定。

(1) 考查课程

《和声学基础 1》为考查课程，成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。

过程性考核 1 指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（30 分）、实践表现（30 分），占比 30%；过程性考核 2 指学习记录（100 分），占比 20%。

(2) 考试课程

《和声学基础 2》为考试课程，成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（30 分）、学习记录（20 分）、实践表现（10 分），占比 30%。终结性考核指末考成绩，期末为闭卷考试形式，成绩占比 70%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

(1) 考试课程

《和声学基础 2》为考试课程。课程目标考核占比与达成值计算如下：

考核环节	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	课堂参与 (20)			20
	平时作业 (30)	10	10	10
	课堂测评 (20)		20	
	实践表现 (10)		10	
	学习记录 (20)	20		

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分, 其中写作题/分析题为开放性题型, 思路正确即可给分		
课程达成值	分目标达成值= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(2) 考查课程

《和声学基础 1》为考查课程。课程目标考核占比与达成值计算如下:

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 1 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)			20
		平时作业 (30)	10	10	10
		实践表现 (30)		30	
		课堂测评 (20)	20		
过程性考核 2 (满分 100)	学习笔记 (20%)	学习记录 (100)	30	40	30
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	根据参考答案评分细则给分, 其中写作题/分析题为开放性题型, 思路正确即可给分		
课程达成值	分目标达成值= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据《和声学基础》课程期末考试试题参考答案与评分细则 (考试课为《和声学基础 2》) 和期末考查试题参考答案与评分细则 (考查课为《和声学基础 1》) 执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能够按时上课, 无迟到早退现象, 正常请假的次数在 1-2 次。	能够按时上课, 无迟到早退现象, 正常请假的次数在 3-4 次。	能够按时上课, 无迟到早退现象, 正常请假的次数在 3-4 次, 且出现 1 次旷课。	正常请假次数不超过 5 次, 旷课次数在 2-5 次。	正常请假次数与旷课次数累计达到总学时的 1/3。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业（主要包括：①四部和声旋律编配；②四部和声和弦分析；③音乐作品中曲式结构分析与乐谱标记；④五线谱音符的书写规范，文字撰写格式工整，准确程度达到90%以上。	平时作业（主要包括：①四部和声旋律编配；②四部和声和弦分析；③音乐作品中曲式结构分析与乐谱标记；④五线谱音符的书写规范，文字撰写工整程度一般，准确程度达到80%以上。	平时作业（主要包括：①四部和声旋律编配；②四部和声和弦分析；③音乐作品中曲式结构分析与乐谱标记；④五线谱音符的书写格式有细节的错误（如音符符杆的朝向问题），文字撰写格式不典型，准确程度达到70%以上。	平时作业（主要包括：①四部和声旋律编配；②四部和声和弦分析；③音乐作品中曲式结构分析与乐谱标记；④五线谱音符的书写出现较多错误，文字撰写缺乏条理性和规范性，准确程度准确率较低。	平时作业（主要包括：①四部和声旋律编配；②四部和声和弦分析；③音乐作品中曲式结构分析与乐谱标记；④音符的书写、文字格式等细节准确程度准确率较低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	在课堂教学中能将和弦、终止、调式、曲式结构等基本理论运用较完整的语言进行阐述，并采用实例分析的方式回答问题。	在课堂教学中能将和弦、终止、调式、曲式结构等基本理论运用较完整的语言进行阐述；能够将和声语汇基本理论与键盘和声实践编配较好结合。	在课堂教学中能将和弦、终止、调式、曲式结构等基本理论运用关键词的方式进行简单陈述，语言组织能力一般；和声语汇基本理论与键盘和声实践编配略有脱节。	在课堂教学中需要在教师的引导下才能完成和弦、终止、调式、曲式结构等基本理论相关问题的回答，语言组织能力较薄弱；和声语汇基本理论与键盘和声实践编配略有脱节，实践弹奏欠缺完整性。	在课堂教学中无法完成和弦、终止、调式、曲式结构等基本理论相关问题的回答；和声语汇基本理论与键盘和声实践编配略有脱节，无法实现实践弹奏。

5. 实践表现评分标准

实践表现评分标准分为考查课与考试课。

表 1 为考查课实践表现评分标准：

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能够将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实例讲解、弹奏的实践环节较好结合，而且能够独立完成完整实践作业。	能够将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实例讲解、弹奏的实践环节简单结合，在小组配合的情况下完成实践作业。	虽然能够将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实例讲解、弹奏的实践环节简单结合，但是实践作业缺少完整性，有待进一步加强练习。	和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实践的结合不充分，无法提交实践作业	基本无法将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实践相结合

表 2 为考试课实践表现评分标准：

课程目标	评分标准				
	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能够将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实例讲解、弹奏的实践环节较好结合，而且能够独立完成完整实践作业。	能够将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实例讲解、弹奏的实践环节简单结合，在小组配合的情况下完成实践作业。	虽然能够将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实例讲解、弹奏的实践环节简单结合，但是实践作业缺少完整性，有待进一步加强练习。	和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实践的结合不充分，无法提交实践作业	基本无法将和声语汇、七和弦解决、曲式结构等基本理论与实践相结合

6. 学习记录评分标准

学习记录评分标准分为考查课与考试课。

表 1 为考试课学习记录评分标准：

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。在学习记录中清晰明了地看出教学中的重难点。	学习记录中文字部分的书写整齐,五线谱的格式规范,准确率达到80%以上。	学习记录中文字部分的书写基本整齐,五线谱中音符的书写出现稍许错误,准确率达到70%以上。	学习记录中,无论是文字部分还是音符书写部分都出现较多问题,书写不工整,缺乏条理性。	学习记录完整性较差,书写凌乱,潦草,准确率较低。

表2为考查课学习记录评分标准:

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。而且可以在学习记录中清晰明了地看出教学中的重难点。	学习记录中文字部分的书写整齐,五线谱的格式规范,准确率达到80%以上。	学习记录中文字部分的书写基本整齐,五线谱中音符的书写出现稍许错误,准确率达到70%以上。	学习记录中,无论是文字部分还是音符书写部分都出现较多问题,书写不工整,缺乏基本的条理性。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
和声实用基础教程(第四版)	冯鄂生,贾方爵,薛世民	西南师范大学出版社	2022	否	

(二) 主要参考书

- [1]胡向阳,赵德义.和声应用基础.重庆:西南师范大学出版社.2009.
 [2]李虹.音乐作品曲式分析.重庆:西南师范大学出版社.2007.
 [3]冯鄂生编著.实用复调基础教程.重庆:西南师范大学出版社.2009.

- [4]王安国主编. 多声部音乐分析与写作. 上海: 上海音乐出版社. 2007.
- [5]吴式锴编. 和声分析 351 例. 北京: 世界图书出版公司. 2000.
- [6]钱仁康, 钱亦平. 音乐作品分析教程. 上海: 上海音乐出版社. 2003.
- [7]谢功成. 曲式学基础教程. 北京: 人民音乐出版社. 1998.
- [8]吴祖强编著. 曲式与作品分析. 北京: 人民音乐出版社. 2009.
- [9]高为杰, 陈丹希. 曲式分析基础教程 (第 2 版). 北京: 高等教育出版社. 2006.
- [10]李吉提. 曲式与作品分析. 北京: 中央民族大学出版社. 2003.
- [11]段平泰. 复调音乐. 北京: 人民音乐出版社. 1987.
- [12]王安国. 复调音乐写作与复调音乐分析. 长沙: 湖南文艺出版社. 2002.
- [13]陈铭志. 复调音乐写作基础教程. 北京: 人民音乐出版社. 2011.

八、课程学习建议

1. 课后可以通过学习通上传学习资料对课堂知识进行巩固, 每一章可以选择一个或多个知识点进行总结, 并且制作相关知识点的思维导图。

2. 可以选择与课堂实例难度相当的范例进行专题训练, 确定其中的难点、易错点进行归纳总结。

3. 可以进行小组讨论互相学习, 学生除掌握教学目标中提出的基本要求外, 可选学教师提供的课外拓展资料。

《中国音乐史》课程大纲

一、课程信息

课程名称	中国音乐史 The history of Chinese music		
课程编码	230510216B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	3
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	●必修 □选修
课程学分	3	考核方式	●考试 □考查
课程学时	48 学时（理论学时 32，实践学时 16）		
执笔人	王洪涛	审核人	夏琳

二、课程简介

《中国音乐史》是专门阐述中国音乐发展历史的学科，是高等音乐院校和高等师范学院音乐学专业学生的必修课程。通过对本课程的学习，使学生能够从宏观上把握中国音乐历史的发展线索，了解不同历史时期中国音乐的发展概况，学会运用科学、客观的历史观分析中国音乐史中音乐美学、律学、乐器及器乐、音乐事件、人物及作品等相关问题，增长中国音乐文化历史知识，培养学生对中国音乐文化发展规律的思考与认识，使学生树立正确的音乐史观。提升学生分析和解决问题的能力，为后续课程奠定重要的理论基础，也为将来的职业需求和个人发展提供支持和帮助。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：认识中国音乐史发展的历史背景，说明不同历史时期中国音乐的发展概况，能解释各个历史时期的重要人物、事件、乐器、音乐体裁、作品、重要文献史料。

课程目标 2：准确阐释中国音乐历史的基本线索、整体框架与发展规律。培养学生认识音乐现象、分析音乐问题的能力。具备感知、分析、表达不同时期中国音乐作品风格的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。把理论与实践相结合，建构中小学音乐教育、文艺表演工作中的理论基础与逻辑思维能力。

课程目标 3：养成自我管理能力和运用辩证唯物主义及马克思主义哲学，科学、客观分析中国音乐史中音乐美学、律学、乐器与器乐、音乐事件、人物与作品等相关问题。增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，践行社会主义核心价值观。积累对传统音乐文化及地方音乐文化的认知与传承能力，为中华民族伟大复兴

兴及中华文化繁荣兴盛贡献力量。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	国际视野	8.1 具备一定程度上对国际音乐动态的了解和较为开阔的国际视野，熟悉各国音乐风格、传统和文化背景。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
古代部分						
第一章	远古及夏商音乐	自学法、讲授法、问题教学法、讨论法	2	0	2	课程目标 1/2/3
第二章	西周及春秋战国音乐		4	0	4	课程目标 1/2/3
第三章	秦汉音乐		2	0	2	课程目标 1/2/3
第四章	魏晋南北朝音乐		2	0	2	课程目标 1/2/3
第五章	隋唐五代音乐		3	0	3	课程目标 1/2/3
第六章	辽、宋、西夏、金、元音乐		2	1	3	课程目标 1/2/3
第七章	明清音乐		2	1	3	课程目标 1/2/3
第八章	中国传统音乐在近现（当）代的传承与发展		2	1	3	课程目标 1/2/3
近代部分						
第九章	西方音乐的传入及新音乐的萌生	自学法、讲授法、问题教学法、讨论法	3	3	6	课程目标 1/2/3
第十章	国统区和沦陷区音乐		3	3	6	课程目标 1/2/3
第十一章	革命根据地和解放区音乐		2	2	4	课程目标 1/2/3
第十二章	新中国成立后至改革开放前的音乐		2	2	4	课程目标 1/2/3
第十三章	改革开放二十年的音乐		3	3	6	课程目标 1/2/3
合计			32	16	48	

（二）课程内容

第一章 远古及夏商音乐

【学习目标】

能解释音乐的起源与早期音与文化，总结贾湖骨笛的历史意义，说明早期乐舞的发展情况。

【课程内容】

远古音乐概述；音乐的起源；乐器（贾湖骨笛）；远古及夏商乐器。

【重点、难点】

重点：河南舞阳贾湖骨笛的历史意义、远古乐舞形成与发展及其基本特点。

难点：河南舞阳贾湖骨笛的历史意义、鼓、磬、埙。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第二章 西周及春秋战国音乐

【学习目标】

分析西周礼乐制度的内涵及对后世的重要影响。通过对《诗经》和《楚辞》文本内容的分析，能区别《诗经》和《楚辞》在音乐上的特点。能描述春秋战国时期乐器及乐器分类法的发展情况，曾侯乙墓编钟的科技含量与音乐意义。评价先秦儒墨道音乐美学思想。复述三分损益法的计算方法及乐律学意义。

【课程内容】

西周的礼乐制度与大司乐；民歌与远古乐舞（六代乐舞）；诗经、楚辞；八音分类法、曾侯乙墓编钟；民间音乐、郑卫之音；三分损益法；儒墨道音乐美学；《乐记》。

【重点、难点】

重点：大司乐及礼乐制度的内涵及对后世的影响、六代乐舞的祭祀属性、诗经与楚辞、乐器分类法、曾侯乙墓编钟所体现的音乐理论与乐器制作水平、先秦儒墨道音乐美学思想、三分损益法的计算方法及乐律学意义。

难点：曾侯乙墓编钟的历史意义、三分损益法的计算方法及乐律学意义。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第三章 秦汉音乐

【学习目标】

解释“汉承秦制”的主要内涵与意义，分析“汉乐府”编制及职能的功能与兴衰，评价汉代“百戏”的历史意义。

【课程内容】

汉承秦制；乐府的兴衰；相和歌、相和大曲；鼓吹乐；歌舞百戏；琵琶、古琴的发展；音乐思想（《淮南子》、董仲舒）。

【重点、难点】

重点：汉承秦制、汉乐府、汉代“百戏”、相和歌。

难点：汉承秦制、汉乐府。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第四章 魏晋南北朝音乐

【学习目标】

能说明三国两晋南北朝时期的简单历史脉络。归纳出嵇康《声无哀乐论》的历史意义，区分其与他音乐美学思想的差异。剖析我国历史上乐人的“乐籍制度”，解释“乐户”制度对后世的影响。阐释古琴的发展及对后世的影响。

【课程内容】

音乐思想（嵇康《声无哀乐论》）；乐律理论（京房六十律）；清商乐；百戏与佛教音乐；乐户；音乐文化交流；乐器、乐曲、乐律与乐人。

【重点、难点】

重点：清商乐、佛教音乐、文人音乐、嵇康《声无哀乐论》、古琴音乐《广陵散》、《梅花三弄》、《离骚》、荀勖笛律、京房六十律、何承天新律。

难点：清商乐。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第五章 隋唐五代音乐

【学习目标】

能指出唐代大乐署、鼓吹署、教坊、梨园的区别，简单说明这些皇家音乐机构的发展与演变。能解释唐代大曲九部乐、十部乐以及坐立二部伎的组成内容与功能。简要说明唐代大曲及曲子、变文与音乐理论的发展。

【课程内容】

隋唐音乐概述；民歌和曲子；宫廷音乐；唐代大曲；民间说唱音乐、歌舞、变文；

音乐机构；音乐交流；乐器、乐曲、乐律；音乐家；音乐理论。

【重点、难点】

重点：教坊、梨园、九部乐、十部乐、坐部伎、立部伎、唐代大曲、音乐理论、变文、琵琶、古琴记谱法的演变与发展。

难点：音乐理论。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第六章 辽、宋、西夏、金、元音乐

【学习目标】

分析、听辨宋代姜夔词调歌曲《白石道人歌曲》，说明宋杂剧、说唱、元散曲、元杂剧的发展状况。能例举宋元时期器乐音乐的特征、代表乐器、乐曲。使学生了解宋代说唱音乐的种类与发展变化，掌握弹词与鼓词的曲体形态与艺术特征，让学生总结近古说唱音乐的脉络与时代特征。

【课程内容】

概述；歌曲艺术（姜夔《白石道人歌曲》）；唱赚；元散曲；说唱音乐（诸宫调、货郎儿）；元杂剧；南戏；乐律；音乐理论。

【重点、难点】

重点：南宋姜夔词调歌曲的体裁与风格、宋元器乐、宋元代杂剧、说唱与南戏的艺术特点、元杂剧及其代表人物与代表作品、宋代的鼓子词与诸宫调组织形态。

难点：说唱音乐。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第七章 明清音乐

【学习目标】

欣赏琵琶、古琴的经典作品，描述明清琵琶与古琴音乐的新发展，说出明清时期的合奏音乐的发展状况。明清时期的鼓词与弹词以及北京单弦。详述明代四大声腔以及昆曲的产生与发展，清代梆子腔与京剧的发展的基本概况，分析昆曲兴起与衰落的原因，分析京剧兴盛的原因与影响，总结戏曲音乐的发展脉络。能解释朱载堉新法密率的原理，总结我国各个历史律学发展的基本脉络与历史成就；分析《溪山琴况》中的美学思想，总结古代音乐史中音乐美学思想的特征。

【课程内容】

概述；明清俗曲；曲艺；戏曲音乐；器乐；音乐理论。

【重点、难点】

重点：古琴与琵琶艺术的发展、明清时期的器乐合奏及特点、昆曲的产生与发展、梆子腔在清代的广泛传播、京剧艺术的兴盛、朱载堉“新法密率”。

难点：昆曲的产生与发展。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国古代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第八章 中国传统音乐在近现（当）代的传承与发展

【学习目标】

归纳清末民初（鸦片战争后）新民歌、歌舞音乐、城市小调、说唱音乐、戏曲音乐、器乐音乐的发展。如：华彦钧对二胡音乐的艺术成就，广东音乐与吕文成。

【课程内容】

新民歌；歌舞音乐；城市小调；说唱音乐；戏曲音乐；器乐音乐。

【重点、难点】

重点：新民歌、歌舞音乐、城市小调、说唱音乐、戏曲音乐、器乐音乐。

难点：说唱音乐、戏曲音乐、器乐音乐。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国近代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第九章 西方音乐文化的传入及新音乐的萌生

【学习目标】

详述西方音乐传入中国的三种途径。总结学堂乐歌的内容、形式、代表人物、作品及历史意义。熟悉五四运动时期歌曲创作的基本特点，归纳萧友梅对我国早期音乐教育的贡献、黎锦晖儿童歌舞剧的音乐创作以及王光祈中国音乐理论的贡献。说明刘天华、郑觐文“国乐改进”对民族音乐的改革与贡献。

【课程内容】

历史背景；教会音乐、军乐、学堂乐歌的传入及影响；学堂乐歌的代表任务、作品。美育思潮与专业音乐教育的创立；新音乐理论研究的初步成果；新音乐创作的初步发展；国乐改进活动。

【重点、难点】

重点：西方音乐传入中国的三种途径；学堂乐歌及代表人物沈心工、曾志忞、李叔同。萧友梅、黎锦晖、赵元任、刘天华、郑觐文、王光祈、青主。

难点：西方音乐传入中国的积极与消极影响。

【教学方法】自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】需了解中国近代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套音频。

第十章 国统区和沦陷区音乐

【学习目标】

解释左翼音乐和抗日救亡歌咏运动，总结聂耳、吕骥、张曙、任光、张寒晖、麦新、阎述诗、刘雪庵、贺绿汀、孟波、孙慎、周巍峙等人的音乐创作与贡献。

认识国统区、沦陷区的政治背景，归纳黄自、贺绿汀、吴伯超、江文也、陈田鹤、刘雪庵、马思聪、谭小麟、江定仙等人的音乐创作和贡献。

说明 20 世纪前半叶战时流行音乐的背景，总结黎锦晖、陈歌辛、黎锦光、贺绿汀、刘雪庵、周旋、李香兰、王洛宾等人的音乐贡献。

【课程内容】

左翼音乐和抗日救亡歌咏运动；抗日救亡音乐创作。音乐家的音乐创作和贡献。战时流行音乐。

【重点、难点】

重点：左翼音乐和抗日救亡歌咏运动、聂耳等人的音乐创作。国统区、沦陷区的政治背景；黄自、贺绿汀、吴伯超、江文也、陈田鹤、刘雪庵、马思聪、谭小麟、江定仙等人的音乐创作和贡献。黎锦晖、黎锦光、陈歌辛、贺绿汀等作曲家的音乐创作，王洛宾对西部音乐的挖掘与整理。

难点：左翼音乐和抗日救亡歌咏运动的意义。对战时流行音乐的客观认识。

【教学方法】自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】需了解中国近代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套音频。

第十一章 革命根据地和解放区音乐

【学习目标】

说明工农革命音乐活动和红色革命根据地的音乐，分析《讲话》前后音乐创作的变化，分析延安鲁迅艺术学院音乐系对我国音乐教育的贡献。解释冼星海音乐作品的类别与特点，能分析《黄河大合唱》的艺术成就与历史意义。认识秧歌运动的历史意义，秧歌剧代表作品与艺术成就；分析歌剧《白毛女》的音乐特征与历史贡献。列举郑律成、马克、安波、李劫夫等人的音乐创作。

【课程内容】

工农革命音乐活动和红色革命根据地的音乐；《讲话》前后音乐创作的变化；“鲁艺”

音乐系、文艺团体与延安合唱运动；音乐家及创作；“秧歌运动”与“秧歌剧”；歌剧《白毛女》。

【重点、难点】

重点：《讲话》前后音乐创作的变化、鲁迅艺术学院、冼星海与《黄河大合唱》、秧歌运动的历史意义、秧歌剧《夫妻识字》、《兄妹开荒》经典唱段赏析、《白毛女》的音乐分析与历史贡献。

难点：《讲话》与鲁迅艺术学院音乐系的影响。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国近代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第十二章 新中国成立后至改革开放前的音乐

【学习目标】

剖析建国初期歌曲与合唱音乐、民族器乐、西洋乐器、戏曲现代戏的新发展，以及文化大革命时期的音乐。

【课程内容】

瞿希贤的音乐创作；刘炽、时乐濛的音乐创作；“战友派”作曲家；“边塞歌派”作曲家；建国初期的合唱创作；电影音乐创作；建国初期器乐独奏、合奏的发展；建国初期歌剧、舞剧、音乐理论。

【重点、难点】

重点：50、60年代的歌曲、合唱、电影音乐的创作以及艺术成就；民族乐器独奏音乐的发展；民族管弦乐队的改革；钢琴音乐的发展与丁善德；管弦乐队在建国初期的发展与《春节组曲》、《梁山伯与祝英台》；歌剧《洪湖赤卫队》、《江姐》；舞剧《鱼美人》；音乐学家杨荫浏、贺绿汀、吕骥音乐理论著作与贡献。

难点：音乐理论的发展。

【教学方法】 自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】 需了解中国近代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】 教学视频、电子教材、配套音频。

第十三章 改革开放二十年的音乐

【学习目标】

梳理改革开放后社会音乐生活，声乐、影视音乐、流行音乐、器乐、歌剧、舞剧音乐的创作，鉴别代表音乐家的重点作品。

【课程内容】

中外音乐交流；声乐作品；流行音乐；器乐创作；歌剧、音乐剧；舞剧、歌舞、舞

蹈。

【重点、难点】

重点：基本线索、整体框架；代表音乐家的重点作品。

难点：感知中国音乐的时代风格。

【教学方法】自学法、讲授法、问题教学法、讨论法。

【学习要求】需了解中国近代历史文化背景，可预习超星平台《中国通史》课程。

【学习资源】教学视频、电子教材、配套音频。

五、实践教学安排

课前预习相关教学视频、阅读相关书目、赏析书中配套的音响作品，提交相关作业：

1. 线上教学资源。超星导入郑祖襄、陈荃有的线上教学资源，每位同学课前可自选一套视频进行预习。还可在资源包中观看《中国通史》课程视频，增加对中国历史文化的认知。

2. 电子教材、专著。课程资源中上传了相关电子教材与专著，学有余力的同学可以下载并学习。

3. 配套音响。配套教材各章节中有二维码，扫码可提前欣赏相关音乐作品。

4. 实践作业。每位学生表演一首课程涵盖的中国音乐作品，唱奏均可，在超星作业中提交本人出镜的MP4格式小视频。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：认识中国音乐史发展的历史背景，说明不同历史时期中国音乐的发展概况，能解释各个历史时期的重要人物、事件、乐器、音乐体裁、作品、重要文献史料。	1. 中国音乐史发展的历史背景。 2. 中国音乐史中的重要人物、事件、乐器、音乐体裁、作品、重要文物、重要文献史料。	平时作业
		学习记录
		期末考试
课程目标 2：准确阐释中国音乐历史的基本线索、整体框架与发展规律。培养学生认识音乐现象、分析音乐问题的能力。具备感知、分析、表达不同时期中国音乐作品风格的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。把理论与实践相结合，建构中小学音乐教育、文艺表演工作中的理论基础与逻辑思维能力。	1. 认识音乐现象、分析音乐问题的能力。 2. 中国音乐历史的基本线索、整体框架与发展规律。 3. 理论与实践相结合的能力。 4. 音乐风格感知。	平时作业
		课堂测评
		实践表现
		期末考试
课程目标 3：养成自我管理能力和运用辩证唯物主义及马克思主义哲学，科学、客观分析中国音乐史中音乐美学、律学、乐器与器乐、音乐事件、人物与作品等相关问题。增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，	1. 自我管理能力和运用辩证唯物主义及马克思主义哲学，科学、客观分析中国音乐史中音乐美学、律学、乐器与器乐、音乐事件、人物与作品等相关问题。增强中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，	课堂参与
		平时作业
		期末考试

课程目标	考核内容	考核方式
践行社会主义核心价值观。积累对传统音乐文化及地方音乐文化的认知与传承能力，为中华民族伟大复兴及中华文化繁荣兴盛贡献力量。		

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、学习记录（20分）、实践表现（10分），占比30%；终结性考核指末考成绩，期末为闭卷考试形式，成绩占比70%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)			20
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)		20	
		学习记录 (20)	20		
		实践表现 (10)		10	
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分，其中综合思考题为开放性题型，思路正确，具有可行性即可给分。		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《期末考试试题参考答案与评分细则》执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评价项目	评分标准				
		18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
		优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	课堂参与	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1/2/3	平时作业完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清楚,准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好,态度认真,书写较工整,思路清楚,准确率达到80%以上。	平时作业基本完整,态度较为认真,书写基本工整,思路基本清楚,准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不清晰,准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	学习效果好,课堂随机测试成绩优异。	学习效果较好,课堂随机测试,有少量错误。	学习效果一般。课堂随机测试,有少量错误;或没有参与部分随机测试。	学习效果较差。课堂随机测试,错误较多;或没有参与部分随机测试。	学习效果很差。课堂随机测试,错误很多;或没有参与部分随机测试。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	8	7	6	0-5
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确将理论与实践相结合。	能较准确将理论与实践相结合。	能将部分理论与实践相结合。	理论与实践的结合不充分。	基本不会将理论运用与实践。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国音乐史	《中国音乐史》编写组	高等教育出版社	2022	是	

(二) 主要参考书

- [1]杨荫浏. 中国古代音乐史稿(上、下)[M]. 北京:人民音乐出版社, 1981.
- [2]汪毓和. 中国近现代音乐史教学参考资料(上、下)[M]. 北京:世界图书出版公司, 2000.
- [3]张静蔚. 中国近代音乐史料汇编[M]. 北京:人民音乐出版社, 2004.
- [4]梁茂春, 陈秉义. 中国音乐通史[M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2005.
- [5]汪毓和. 中国近现代音乐史(近代部分)[M]. 北京:高等教育出版社, 2005.
- [6]汪毓和. 中国近现代音乐史(现代部分)[M]. 北京:高等教育出版社, 2006.
- [7]刘再生. 中国古代音乐史简述(第2版)[M]. 北京:人民音乐出版社, 2006年.
- [8]修海林, 李吉提. 中国音乐的历史与审美[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2008年第2版.
- [9]陈应时, 陈聆群. 中国音乐简史[M]. 北京:高等教育出版社, 2006.
- [10]汪毓和. 中国近现代音乐史(第三次修订版)[M]. 北京:人民音乐出版社, 2009.
- [11]伊鸿书. 中国古代音乐史[M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2011.
- [12]居其宏. 百年中国音乐史(1900-2000)[M]. 长沙:湖南美术出版社, 2014.

八、课程学习建议

超星课程导入了郑祖襄、陈荃有的线上教学资源,每位同学课前可自选一套视频进行预习。还可在资源包中观看《中国通史》课程视频,增加对中国历史文化的认知。课程资源中上传了相关电子教材与专著,学有余力的同学可以下载并学习。配套教材各章节中有二维码,扫码可提前欣赏相关音乐作品。

《西方音乐史》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 西方音乐史 (英文) The history of Western music		
课程编码	230510217B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	4
课程类别	专业基础课	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	3	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	48 学时 (讲授学时 32 , 实践学时 16)		
执笔人	姚益锋	审核人	张晟

二、课程简介

《西方音乐史》课程是音乐表演专业学生的一门专业基础必修课程。该课程的教学将以西方音乐风格为主线索,通过对西方文化背景的介绍、对音乐历史发展过程的解析和西方经典音乐作品的欣赏,使学生清楚地了解西方音乐历史的整体发展脉络以及不同历史时期音乐风格的传承和演化,以达到逐步完善知识结构、获得良好的审美经验和“价值判断”能力,使学生能在今后的作品演奏与演唱中将西方音乐文化的知识予以运用,从而提高音乐表演能力。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 认识西方音乐历史的发展历程,掌握著名作曲家的生平简介,理解每个历史时期的音乐体裁、音乐流派、音乐风格、音乐作品等。

课程目标 2: 通过经典作品欣赏,提升对音乐作品的审美鉴赏能力,加强对音乐赏析与作品分析文字表达能力的培养。

课程目标 3: 了解不同时期、不同国家和地区音乐风格,鼓励在课堂上表演名家名曲,并将其运用于音乐表演实践。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识, 包括乐理、和声和作品分析等, 了解音乐艺术构成要素与规律; 熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程, 包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	国际视野	8.1 具备一定程度上对国际音乐动态的了解和较为开阔的国际视野, 熟悉各国音乐风格、传统和文化背景。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	从古希腊到早期罗马基督教会的音乐	讲授法、案例法、讨论法、问题学习法	1	0	1	课程目标 1
第二章	中世纪的圣咏和世俗歌曲		1	0	1	课程目标 1
第三章	复调的诞生与“古艺术”		1	0	1	课程目标 1
第四章	14 世纪的法国和意大利音乐		1	0	1	课程目标 3
第五章	文艺复兴: 从杜费到若斯堪		1	0	1	课程目标 1
第六章	世俗音乐在 16 世纪的发展		1	0	1	课程目标 1
第七章	宗教改革与文艺复兴晚期的音乐		1	0	1	课程目标 3
第八章	17 世纪: 巴洛克早期的声乐体裁		1	0	1	课程目标 3
第九章	巴洛克时期的器乐		2	0	2	课程目标 1
第十章	巴洛克晚期的大师		4	0	4	课程目标 2
第十一章	古典主义早期的歌剧和器乐		2	0	2	课程目标 1
第十二章	海顿与莫扎特		4	0	4	课程目标 2

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第十三章	贝多芬		2	0	2	课程目标 2
第十四章	浪漫主义早期		4	0	4	课程目标 2
第十五章	浪漫主义中期		4	0	4	课程目标 2
第十六章	19 世纪的歌剧		6	0	6	课程目标 3
第十七章	民族主义音乐		8	0	8	课程目标 3
第十八章	浪漫主义晚期和 印象主义		2	0	2	课程目标 3
第十九章	20 世纪上半叶的 主要流派		1	0	1	课程目标 3
第二十章	1945 年以后		1	0	1	课程目标 3
合计			48	0	48	

(二) 课程内容

第一章 从古希腊到早期罗马基督教会的音乐

【学习目标】

通过对古希腊时期神话故事和英雄传说的讲解，使同学们了解音乐产生的文化环境，逐步讲述作为文化构成部分的音乐的特点。通过对比古希腊的成就讲述古罗马的继承与创新之处。

【课程内容】

第一节 古希腊人生活中的音乐

第二节 古希腊的音乐理论

一、音程、音阶和调式理论

二、音乐教化作用说

第三节 古罗马音乐

第四节 早期基督教会的音乐

【重点、难点】

重点：古希腊的乐器、音乐体裁

难点：古希腊的音程和音阶理论

【教学方法】

讲授法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第二章 中世纪的圣咏和世俗歌曲

【学习目标】

通过对中世纪特殊的文化氛围——基督教的讲述和三个时期的划分，使学生对中世纪的文化有一定的了解。从文化到音乐，反观作为基督教重要构成部分的音乐的发展，使学生了解到格里高利圣咏的特点与教会音乐理论。

【课程内容】

第一节 圣咏的传播

第二节 教会仪式与音乐

一、日课与弥撒

二、圣咏的特征

三、圣咏的后期发展

第三节 中世纪音乐理论

一、教会调式

二、记谱法和规多的理论

第四节 中世纪的世俗音乐

一、游吟诗人

二、德国的恋诗歌手与工匠歌手

【重点、难点】

重点：格里高利圣咏的定义、特征，教会音乐理论中记谱法的演变与教会调式，游吟诗人歌曲

难点：圣咏的特征

【教学方法】

讲授法、案例法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第三章 复调的诞生与“古艺术”

【学习目标】

通过讲述中世纪中期的历史文化和社会背景，使同学们沿着大环境的变化感受音乐发生的变化。在复调音乐的发展中，作为定旋律的宗教音乐，是怎样一个从外在显露到内在潜存的过程。

【课程内容】

第一节 奥尔加农

第二节 巴黎圣母院复调

一、雷奥南

二、佩罗坦

第三节 13 世纪的经文歌

第四节 有量记谱法

【重点、难点】

重点：奥尔加农、迪斯康特、孔杜克图斯、克劳苏拉、经文歌

难点：五种复调音乐的继承与革新所在

【教学方法】

讲授法、探究法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第四章 14 世纪的法国和意大利音乐

【学习目标】

通过对中世纪后期动荡的社会环境与变化的人文环境之讲述，使学生明白此时音乐发展变化的社会原因，了解新艺术新在何处及其代表作曲家和体裁。

【课程内容】

第一节 法国“新艺术”

一、“新艺术”的特征

二、《弗威尔的故事》

第二节 马绍的生平与创作

一、复调世俗歌曲

二、其他创作

第三节 14 世纪的意大利音乐

一、牧歌

二、猎歌

三、巴拉塔

【重点、难点】

重点：新艺术音乐的特征、代表作曲家与体裁

难点：新艺术的特征

【教学方法】

讲授法、问题学习法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第五章 文艺复兴：从杜费到若斯堪

【学习目标】

通过对文艺复兴时期历史社会文化的讲解，使学生对该时期音乐文化生长的土壤有所了解，分析英国音乐的特点，进而更深入地学习以勃艮第乐派和佛兰德乐派为代表的大陆北部的复调音乐。

【课程内容】

第一节 文艺复兴的音乐文化

第二节 英国音乐的影响

一、历史背景

二、英国音乐的特征

三、邓斯泰布尔

第三节 勃艮第地区的音乐

- 一、杜费
- 二、本舒瓦

第四节 佛兰德乐派

- 一、奥克冈
- 二、若斯堪
- 三、其他作曲家

【重点、难点】

重点：英国音乐的特点、勃艮第乐派、佛兰德乐派

难点：不同乐派在经文歌、弥撒曲和世俗歌曲方面的创新

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第六章 世俗音乐在 16 世纪的发展

【学习目标】

通过对 16 世纪世俗音乐特别是意大利牧歌、法国尚松和器乐音乐的讲述与分析，使学生对文艺复兴时期后期出现的新趋势的了解，更明确历史发展的线索与规律。

【课程内容】

第一节 意大利牧歌

- 一、牧歌的产生及其特征
- 二、牧歌的主要代表作曲家

第二节 其他国家的世俗歌曲

- 一、法国尚松
- 二、英国牧歌和其他体裁
- 三、德国利德

第三节 器乐的兴起

【重点、难点】

重点：意大利牧歌、法国尚松、德国利德、英国牧歌、器乐音乐

难点：复调世俗音乐中的“绘词法”

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第七章 宗教改革与文艺复兴晚期的音乐

【学习目标】

采用学生熟悉的音乐技术语言作为提名，使学生更加注意本节课宗教改革与反宗教改革在文化上与音乐上的联系。学会马丁·路德宗教改革的主要产物众赞歌的特点，反宗教改革代表作曲家帕勒斯特里纳的音乐风格。

【课程内容】

第一节 德国宗教改革的音乐

一、马丁·路德

二、众赞歌

第二节 “对应宗教改革”的音乐

一、对应宗教改革与帕勒斯特里纳

二、帕勒斯特里纳风格

第三节 帕勒斯特里纳的同时代人

一、拉索

二、维多利亚

三、伯德

第四节 威尼斯乐派

【重点、难点】

重点：众赞歌、罗马乐派、威尼斯乐派

难点：众赞歌的特点、帕勒斯特里纳风格、复合唱风格的分析

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第八章 17 世纪：巴洛克早期的声乐体裁

【学习目标】

通过本节课的讲述，使学生对巴洛克时期音乐的特征，早期意大利歌剧的诞生、发展、成熟和扩散，其他三种声乐体裁清唱剧、康塔塔和受难乐的特点有一定的了解。

【课程内容】

第一节 巴洛克音乐的一般特点

- 一、“两种常规”
- 二、“情感论”
- 三、风格特征

第二节 早期歌剧

- 一、歌剧的诞生
- 二、意大利歌剧的早期发展

第三节 17 世纪后半叶的歌剧

- 一、那波利歌剧
- 二、法国歌剧
- 三、英国歌剧
- 四、德国歌剧

第四节 清唱剧和康塔塔

【重点、难点】

重点：早期意大利歌剧的诞生、发展、成熟

难点：巴洛克音乐的特征

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第九章 巴洛克时期的器乐

【学习目标】

通过本节课的学习，使学生对不同器乐曲体裁，键盘音乐和器乐合奏音乐的发展有一定的了解。

【课程内容】

第一节 17 世纪早期的器乐

- 一、舞蹈音乐
- 二、变奏曲
- 三、其他器乐曲

第二节 17 世纪晚期的键盘音乐

- 一、管风琴
- 二、古钢琴

第三节 器乐合奏音乐

- 一、奏鸣曲
- 二、协奏曲

【重点、难点】

重点：巴洛克时期的器乐曲体裁

难点：托卡塔、组曲、三重奏鸣曲、大协奏曲

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十章 巴洛克晚期的大师

【学习目标】

通过对巴洛克晚期四位著名作曲家生平、器乐创作、声乐创作的讲解、分析与聆听，使学生对这些大师有一个整体的了解。

【课程内容】

第一节 拉莫

第二节 D. 斯卡拉蒂

第三节 亨德尔

一、生平

二、创作

第四节 巴赫

一、器乐作品

二、声乐作品

三、巴赫的复兴及其历史地位

【重点、难点】

重点：拉莫的《和声学》，斯卡拉蒂的键盘奏鸣曲，亨德尔的音乐创作，巴赫的音乐创作

难点：亨德尔的清唱剧，巴赫的音乐创作

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十一章 古典主义早期的歌剧和器乐

【学习目标】

通过本节课的学习，使学生了解古典主义时期的历史文化及音乐生活的变化，明确古典主义早期的音乐风格，格鲁克正歌剧的改革，喜歌剧的诞生和四大器乐体裁的成熟。

【课程内容】

第一节 18 世纪的古典主义风格

第二节 前古典主义时期的歌剧

- 一、喜歌剧
- 二、正歌剧的改革

第三节 前古典主义时期的器乐

- 一、奏鸣曲
- 二、交响曲

第四节 奏鸣曲式与管弦乐队

【重点、难点】

重点：格鲁克歌剧改革，喜歌剧的诞生，奏鸣曲，交响曲

难点：歌剧改革的措施，奏鸣曲的特征，曼海姆乐派

【教学方法】

讲授法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十二章 海顿与莫扎特

【学习目标】

通过对交响乐之父海顿和音乐神童莫扎特的生平及艺术成就的讲述，使学生了解到维也纳古典乐派交响乐形式的定型与弦乐四重奏特点的定型，莫扎特歌剧的创作和协奏曲方面的贡献，透过对作品的欣赏与分析总结两位大师音乐的特点。

【课程内容】

第一节 海顿

- 一、交响曲
- 二、弦乐四重奏
- 三、其他作品

第二节 莫扎特

- 一、生平与创作
- 二、维也纳时期的作品

【重点、难点】

重点：海顿的音乐创作，莫扎特的音乐创作

难点：海顿的交响曲创作，莫扎特的歌剧创作

【教学方法】

讲授法、案例法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十三章 贝多芬

【学习目标】

通过讲述贝多芬的生平及艺术成就，使学生了解贝多芬追求自由平等博爱的英雄的一生，认识到音乐中蕴含的经过斗争走向胜利，从苦难走向欢乐的人生真谛。

【课程内容】

第一节 早期（1770-1801）

第二节 中期（1802-1815）

第三节 晚期（1816-1827）

【重点、难点】

重点：贝多芬的音乐创作

难点：交响曲创作、奏鸣曲创作

【教学方法】

讲授法、探究法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十四章 浪漫主义早期

【学习目标】

通过对浪漫主义时早期著名作曲家的生平和音乐创作的讲述，使学生了解不同作曲家的创作领域与风格特征，特别要对代表作品进行欣赏和分析，达到提升学生的音乐审美。

【课程内容】

第一节 舒伯特

- 一、艺术歌曲
- 二、钢琴独奏曲和室内乐
- 三、交响曲

第二节 柏辽兹

- 一、标题交响曲
- 二、其他作品

第三节 门德尔松

- 一、管弦乐曲
- 二、钢琴作品

第四节 舒曼

- 一、钢琴曲
- 二、艺术歌曲
- 三、大型作品

【重点、难点】

重点：舒伯特、柏辽兹、门德尔松、舒曼的音乐创作，著名作品的赏析

难点：舒伯特的艺术歌曲、柏辽兹的标题交响曲、门德尔松的无词歌和标题性序曲、舒曼的钢琴套曲

【教学方法】

讲授法、问题学习法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十五章 浪漫主义中期

【学习目标】

通过对浪漫主义中期著名作曲家的生平和音乐创作的讲述，使学生了解不同作曲家的创作领域与风格特征，特别要对代表作品进行欣赏和分析，达到提升学生的音乐审美。

【课程内容】

第一节 肖邦

- 一、华沙时期
- 二、巴黎时期
- 三、创作

第二节 李斯特

- 一、生平
- 二、钢琴作品
- 三、管弦乐作品

第三节 勃拉姆斯

【重点、难点】

重点：肖邦、李斯特、勃拉姆斯的音乐创作，著名作品的赏析

难点：肖邦的钢琴音乐、李斯特的交响诗、勃拉姆斯的《第一交响曲》

【教学方法】

讲授法、问题学习法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十六章 19 世纪的歌剧

【学习目标】

通过法国、德国和意大利三个国家构成的三条主线上歌剧的创作与发展，经过重要形式、代表作曲家和作品的分析，使学生了解不同国家歌剧的承袭与相互影响关系，养成欣赏歌剧艺术的习惯，并将所学知识用于指导自己的专业学习。

【课程内容】

第一节 法国歌剧

- 一、大歌剧
- 二、喜歌剧

三、谐歌剧

四、抒情歌剧

第二节 德国歌剧

一、威伯与德国浪漫主义歌剧

二、瓦格纳和他的乐剧

第三节 意大利歌剧

一、罗西尼

二、多尼采蒂和贝里尼

三、威尔第

四、真实主义歌剧和普契尼

【重点、难点】

重点：法国四种歌剧形式，德国的威伯和瓦格纳的歌剧创作，意大利四代作曲家的歌剧创作，著名咏叹调的赏析

难点：《卡门》、乐剧的音乐特点、威尔第的中期歌剧创作、普契尼歌剧的特点

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十七章 民族主义音乐

【学习目标】

通过对于浪漫主义处于同一时期只是不同地域的民族主义音乐的讲述，重点对民族主义音乐之民族特色的揭示，使学生了解民族主义作曲家是怎样运用本民族的素材参与西方音乐文化的创造，进而对我国音乐文化的发展提供借鉴。

【课程内容】

第一节 挪威民族主义音乐

第二节 捷克民族主义音乐

一、斯美塔那

二、德沃夏克

第三节 俄罗斯民族主义音乐

一、格林卡

二、强力集团

第四节 柴可夫斯基

【重点、难点】

重点：挪威的格里格，捷克的斯美塔那和德沃夏克，俄罗斯的格林卡、强力集团和柴可夫斯基

难点：《培尔·金特》《沃尔塔瓦河》《第九“自新世界”交响曲》《卡玛琳斯卡娅》《图画展览会》《舍赫拉查达》《第六“悲怆”交响曲》的赏析

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十八章 浪漫主义晚期和印象主义

【学习目标】

通过对 19 世纪末 20 世纪初著名作曲家马勒、施特劳斯和德彪西、拉威尔音乐创作的讲述，特别是将其与浪漫主义时期音乐风格、与其他姊妹艺术进行比较，使学生了解晚期浪漫主义时期音乐风格的变化和新的音乐风格的形成之音乐和文化原因。

【课程内容】

第一节 浪漫主义晚期

一、马勒

二、里夏德·施特劳斯

第二节 印象主义

一、德彪西

二、拉威尔

【重点、难点】

重点：马勒、里夏德·施特劳斯、德彪西、拉威尔的音乐创作

难点：马勒的交响曲与艺术歌曲创作的关系，德彪西音乐中的印象主义风格

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第十九章 20 世纪上半叶的主要流派

【学习目标】

通过对 20 世纪上半叶世界政治、经济、文化剧烈变化的介绍，音乐领域出现的三个主要流派——表现主义、民族主义和新古典主义的讲解，重点对不同流派产生的原因、音乐风格和作品的赏析，使学生深刻认识到社会的变动对音乐文化的影响。

【课程内容】

第一节 表现主义

- 一、勋伯格
- 二、贝尔格和韦伯恩

第二节 民族主义

- 一、匈牙利
- 二、捷克
- 三、芬兰
- 四、英国
- 五、俄罗斯
- 六、美国

第三节 新古典主义

- 一、斯特拉文斯基
- 二、欣德米特
- 三、“六人团”

【重点、难点】

重点：表现主义、民族主义、新古典主义的代表作曲家作品和音乐风格

难点：勋伯格与十二音，巴托克与民族主义，斯特拉文斯基的《春之祭》

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

第二十章 1945 年以后

【学习目标】

通过对先锋派、折中作曲家和更多元化的音乐流派的讲解，代表作品的赏析，使学生一方面了解不同流派的音乐风格特征，另一方面明白艺术的生命在于创新，但也应该注意可听性。

【课程内容】

第一节 先锋派

- 一、整体序列音乐
- 二、偶然音乐
- 三、电子音乐
- 四、对新音色的追求

第二节 折中的作曲家

第三节 先锋派以后

- 一、简约派
- 二、第三潮流
- 三、后现代风格
- 四、流行音乐

【重点、难点】

重点：整体序列音乐、偶然音乐、电子音乐、简约派、流行音乐等不同流派代表作曲家的介绍与音乐风格的分析

难点：梅西昂与整体序列音乐，凯奇与偶然音乐，《青少年管弦乐队指南》《彼得与狼》的欣赏

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《西方音乐史》，主讲人：潘澜、刘小龙、班丽霞；《西方音乐史》，主讲人：杨晓琴；《西方音乐欣赏》，主讲人：毕明辉。

学习通《西方音乐史》，主讲人：杨九华。

五、实践教学安排

1. 本课程通过西方音乐经典音乐作品的欣赏，提高学生音乐素养，从而增强学生音乐表演能力。

2. 组织学生走上讲台，分享讲述经典音乐风格，同时，举办实践音乐会，学习唱奏表演西方音乐作品。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	关于西方音乐各时期的艺术风格、艺术流派等内容；分析与辨别西方各国著名作曲家的生平和著名作品；对整个西方音乐发展脉络的把握。	课堂参与
		平时作业
		学习记录
		期末成绩
课程目标 2	关于西方音乐各类音乐体裁、音乐题材等相关理论知识；西方经典音乐作品的赏析研究等。	课堂参与
		平时作业
		课堂测评
		学习记录
课程目标 3	对西方音乐不同时期、不同国家和地区音乐风格的把握；艺术实践能力等。	期末成绩
		平时作业
		课堂测评
		实践表现
		期末成绩

（二）评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、学习记录（20分）、实践表现（10分），占比30%；终结性考核指末考成绩，期末为闭卷考试形式，成绩占比70%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)	10	10	
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)		10	10
		实践表现 (10)			10
		学习记录 (20)	10	10	
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分, 其中综合思考题为开放性题型, 思路正确, 具有可行性即可给分		
课程 达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能准确回答关于西方音乐各时期的艺术风格、艺术流派等内容; 能准确回答分析与辨别西方各国著名作曲家的生平和著名作品; 能准确回答对整个西方音乐发展脉络的把握。	能较准确回答关于西方音乐各时期的艺术风格、艺术流派等内容; 能较准确回答分析与辨别西方各国著名作曲家的生平和著名作品; 能较准确回答对整个西方音乐发展脉络的把握。	能回答出关于西方音乐各时期的艺术风格、艺术流派等内容; 能回答出分析与辨别西方各国著名作曲家的生平和著名作品; 能回答出对整个西方音乐发展脉络的把握。	能简单回答出关于西方音乐各时期的艺术风格、艺术流派等内容; 能简单回答出分析与辨别西方各国著名作曲家的生平和著名作品; 能简单回答出对整个西方音乐发展脉络的把握。	西方音乐各时期的艺术风格、艺术流派等内容基本分不清; 不能分析与辨别西方各国著名作曲家的生平和著名作品; 无法把握对整个西方音乐发展脉络。
课程目标 2	能准确回答西方音乐各类音乐体裁、音乐题材等相关理论知识; 对西方经典音乐作品的赏析研究能力强。	能较为准确回答西方音乐各类音乐体裁、音乐题材等相关理论知识; 对西方经典音乐作品的赏析研究能力较强。	能回答出西方音乐各类音乐体裁、音乐题材等相关理论知识; 有一定的对西方经典音乐作品的赏析研究能力。	能简单回答出西方音乐各类音乐体裁、音乐题材等相关理论知识; 对西方经典音乐作品的赏析研究能力一般。	基本回答不出西方音乐各类音乐体裁、音乐题材等相关理论知识; 基本没有对西方经典音乐作品的赏析研究能力。

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	对西方音乐不同时期、不同国家和地区音乐风格的把握能力强；艺术实践能力强。	对西方音乐不同时期、不同国家和地区音乐风格的把握能力较强；艺术实践能力较强。	对西方音乐不同时期、不同国家和地区音乐风格有一定的把握能力；有一定的艺术实践能力。	对西方音乐不同时期、不同国家和地区音乐风格有一定的把握能力一般；艺术实践能力一般。	对西方音乐不同时期、不同国家和地区音乐风格有一定的把握能力较差；艺术实践能力较差。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过2次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过3次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到4次，无故不到现象有1次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过5次，无故不到现象超过1次但不超过3次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	平时作业基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	平时作业完整性较差，书写不工整，准确率较低。	平时作业完整性差，书写凌乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	课堂中积极回答问题，能准确地回答出提问的基本概念、基本	课堂中积极回答问题，能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能较	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出提问的基本概念、基本理	课堂中基本不回答问题；对基本概念、基本理论的回答不很准确；理论与实	课堂不回答问题，回答不出提问的基本概念、基本理论；基本不会理论结合

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
	理论；能准确将理论与实践相结合。	准确将理论与实践相结合。	论；能将部分理论与实践相结合。	践的结合不全面。	实践。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能准确将理论与实践相结合	能较准确将理论与实践相结合	能将部分理论与实践相结合	理论与实践的结合不充分	基本不会将理论与实践相结合

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	学习笔记完整性好，书写工整，准确率达到 90%以上。	学习笔记完整性较好，书写较工整，准确率达到 80%以上。	学习笔记基本完整，书写基本工整，准确率达到 70%以上。	学习笔记完整性较差，书写不工整，准确率较低。	学习笔记完整性差，书写凌乱，准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
西方音乐简史	余志刚	高等教育出版社	2022	否	

(二) 主要参考书目

- [1]于润洋.《西方音乐通史》.上海:上海音乐出版社.2007年
- [2]黄晓和.《西方音乐史与名作赏析》.北京:人民音乐出版社;上海:上海音乐出版社.2013年
- [3][美]唐纳德·杰·格劳特 克劳德·帕里斯卡.《西方音乐史》[M].余志刚译.北京:人民音乐出版社.2010年
- [4]杨民望.《世界名曲赏析》.上海:上海文艺出版社.1987年

[5] 《西洋百首名曲详解》.北京：人民音乐出版社.2004年

[6]周小静.《西洋歌剧简史与名作》.北京：高等教育出版社.2006年

八、课程学习建议

本课程要求学生课后及时进行知识巩固，完成相应的填空题和思考题，完成课上学习经典作曲片段的全曲欣赏，并结合专业课学习将课上所学音乐风格用于指导音乐表演实践。

《曲式与作品分析》课程大纲

一、课程信息

课程名称	曲式与作品分析 Analysis of form and composition		
课程编码	230510218B 230510219B	适用专业	音乐表演
先修课程	和声学基础	修读学期	5.7
课程类别	专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	4	考核方式	☒ 考试 ☒ 考查
课程学时	64 学时（理论 40 学时，实践 24 学时）		
执笔人	刘琤	审核人	张晟

二、课程简介

曲式与作品分析课程是高校音乐表演专业学科基础课程之一，该课程是一门重要的理论分析课程，旨在深入剖析音乐作品的内在逻辑和结构。通过本课程，学生将学习如何识别和理解不同音乐作品的曲式，包括奏鸣曲式、复三部曲式、变奏曲式等。同时，课程还将介绍音乐作品的各个组成部分，如旋律、和声、节奏、音色等，并探讨它们如何协同工作以创造出独特的音乐体验。在学习过程中，学生将接触到各种类型的音乐作品，包括古典音乐、民族音乐和现代流行音乐等。通过对这些作品的分析，学生将学会如何运用专业术语来描述音乐的特点和风格，并提升对音乐的鉴赏能力和审美能力。总之，曲式与作品分析课程将为学生提供坚实的音乐理论基础和分析能力，为未来的音乐创作和表演打下坚实的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：学生应深入了解音乐的基本元素，如旋律、和声、节奏、节拍、音色等。这些元素是构成音乐作品的基础，对于理解和分析曲式至关重要。通过学习这些元素，学生能够更加深入地理解音乐作品的内在逻辑和结构。

课程目标 2：激发学生的创作潜能和创新精神。鼓励学生根据自己的理解和感受，

尝试在作品中融入个性化的元素和创意。通过实践操作和创作练习,让学生逐步探索和形成具有个人特色的艺术风格;学会对音乐作品进行客观的分析和评价,运用所学知识,根据特定的曲式或音乐元素进行即兴创作,从而提升学生的创作力和音乐表演能力。

课程目标 3:通过深入剖析音乐作品的结构和形式,引导学生理解音乐的结构认知与细节分析。能够识别作品中的特殊技法,如转调、模进、节奏变化等,并理解这些技法在作品中的意义和作用。

课程目标 4:通过深入剖析音乐作品的结构和形式,引导学生理解音乐创作的多样性和创新性。鼓励学生从多个角度审视音乐作品,发现其中的新颖元素和独特之处,从而激发他们的学术研究能力与音乐鉴赏能力。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握与音乐表演技能要求相应的乐理、和声、作品分析等音乐理论知识,熟悉音乐艺术本体的构成要素与规律。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备独特的创新思维,能发掘非传统段落划分、新颖的和声语言、复杂节奏型等与音乐本体分析相关的创新能力。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备理解与分析音乐作品的的能力,如结构认知、细节分析、音乐要素分析。同时使演唱(奏)者更准确地把握作品的情感表达和风格特点。
课程目标 4	国际视野	8.1 具备国际视野和国际理解能力,了解国际音乐动态,对不同国家和地区的音乐风格、传统和文化背景有较深入的了解,能够在分析与演奏中了解音乐风格的演变和发展。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
曲式与作品分析 1						
第一章	乐段	自学法、讲授法、	5	3	8	课程目标 1/2

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲 授	实 践	小 计	
第二章	单二部曲式	提问法、 讨论法、 案例法、 思维导图法	5	3	8	课程目标 1/2
第三章	单三部曲式		5	3	8	课程目标 1/2
第四章	复三部曲式		5	3	8	课程目标 1/2/3
曲式与作品分析 2						
第五章	复三部曲式的变体	自学法、 讲授法、 提问法、 讨论法、 案例法、 思维导图法	4	2	6	课程目标 1/2/3
第六章	变奏曲式		4	2	6	课程目标 1/2
第七章	回旋曲式		4	2	6	课程目标 1/2/3/4
第八章	奏鸣曲式		4	4	8	课程目标 1/2/3/4
第九章	奏鸣回旋曲式与大型套曲		4	2	6	课程目标 1/2/3/4
合计			40	24	64	

（二）课程内容

曲式与作品分析 1

第一章 乐段

【学习目标】

1. 使学生理解乐段的基本结构和功能。
2. 能够分析不同乐段的特征和音乐表现。
3. 培养学生独立分析乐曲的能力。

【课程内容】

本章内容主要聚焦于乐段的结构、功能及其在音乐作品中的表现。通过学习，学生将掌握如何识别和分析不同类型的乐段，如二句式、三句式 and 四句式乐段，理解它们在音乐作品中的组织方式和所扮演的角色，如陈述主题、提供对比或推动音乐发展。此外，学生还将学会如何通过乐段分析来深入探究音乐作品的内在逻辑和情感表达，从而提升对音乐的理解和欣赏能力。

【重点、难点】

重点：理解并掌握乐段的基本结构，如主题句、应答句和连接句等，以及不同类型

的乐段，如二句式、三句式和四句式等。

难点：将理论知识应用于实际音乐作品，准确识别和分析乐段的结构和功能，这需要学生具备较高的音乐素养和分析能力。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

在曲式与作品分析课程中，乐段章节的学习要求学生不仅要掌握乐段的基本结构和分类，还需深入理解乐段在音乐作品中的功能和作用。学生应能够通过分析音乐作品的实例，识别出乐段的主题句、应答句和连接句，理解它们是如何共同构成完整的乐段。此外，学生还需学会分析乐段间的关联与对比，理解它们在整首作品中的布局 and 贡献。最终，学生应能够独立完成对音乐作品中的乐段进行分析，理解其结构、功能和音乐表现，从而提升对音乐作品的全面理解和欣赏能力。

【学习资源】

选用专门针对曲式与作品分析的教科书，其中会有专门的章节介绍乐段的理论知识，如《曲式与作品分析》、《音乐分析基础教程》等。此外，分析实际音乐作品是理解乐段结构的重要途径。可以选择一些经典的音乐作品，如贝多芬、莫扎特、肖邦等作曲家的作品，通过反复聆听和分析，理解乐段在实际作品中的布局和作用。

第二章 单二部曲式

【学习目标】

1. 理解单二部曲式的基本结构和特点。
2. 能够识别和分析单二部曲式音乐作品中的 A 乐段和 B 乐段。
3. 掌握单二部曲式在音乐作品中的功能和作用。
4. 培养学生的音乐分析能力和创作思维。

【课程内容】

本章节主要聚焦于单二部曲式的结构、特点、功能以及在实际音乐作品中的应用。这一章节将详细介绍单二部曲式如何由两个相对独立但又相互联系的乐段——A 乐段和 B 乐段构成，并探讨这两个乐段在音乐性质、情感表达或音乐材料上的对比或联系。此外，课程内容还将包括分析单二部曲式在音乐作品中的功能和作用，如塑造音乐形象和推动音乐发展。通过学习这一章节，学生将能够全面理解和掌握单二部曲式的理论知识，

并能够将其应用于实际音乐作品的欣赏和分析中。

【重点、难点】

重点：理解和掌握单二部曲式的基本结构，即由两个相对独立但又相互联系的乐段——A 乐段和 B 乐段组成，以及这两个乐段在音乐性质、情感表达或音乐材料上的对比或联系。

难点：将理论知识应用于实际音乐作品，准确识别和分析单二部曲式中的 A 乐段和 B 乐段，理解它们之间的关系和作用。这需要学生具备较高的音乐素养和分析能力。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

要求学生对单二部曲式的结构、特点、功能有深入的理解和掌握。学生需能够准确识别和分析音乐作品中的单二部曲式，理解 A 乐段和 B 乐段的对比与联系，以及它们在音乐作品中的功能和作用。此外，学生还应能够通过实践练习，提升自身对单二部曲式的应用能力和音乐分析能力，为后续的音乐学习和创作打下坚实的基础。

【学习资源】

学生可以通过教科书、专著、音乐作品、在线课程和学术文献等进行查阅资料。

第三章 单三部曲式

【学习目标】

1. 理解单三部曲式的基本结构和特点。
2. 能够识别和分析单三部曲式音乐作品中的各个部分。
3. 掌握单三部曲式在音乐作品中的功能和作用。

【课程内容】

本章节的学习内容主要聚焦于单三部曲式的结构、特点、功能以及其在音乐作品中的应用。学生将学习如何识别和分析单三部曲式的各个部分，包括首部、中部和再现部，并理解这些部分在音乐性质、情感表达或音乐材料上的对比与联系。此外，学生还将学习单三部曲式如何塑造音乐形象、推动音乐发展，并深入探讨单三部曲式在音乐作品中的实际应用。通过这一章节的学习，学生将能够更全面地理解和掌握单三部曲式的理论知识，为后续的音乐作品分析和创作打下坚实基础。其中调式调性又分大小调旋律写作和中国五声性调式写作。

【重点、难点】

重点：能够准确识别音乐作品中的单三部曲式结构，并深入分析各个部分的音乐材料、旋律、节奏、和声等方面的对比与联系。理解这些对比与联系如何共同构建单三部曲式的整体结构。

难点：中部（B）通常与首部（A）形成对比，而再现部（A' 或 C）则可能有所变化或发展。学生在分析过程中可能会遇到识别中部与再现部的困难，需要加强对比与联系的理解和分析能力。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

学生需要全面理解和掌握单三部曲式的基本结构、特点以及功能，包括首部、中部和再现部的构成和相互关系。他们应能够准确识别和分析实际音乐作品中的单三部曲式结构，理解其在音乐作品中的实际应用和作用。此外，学生还需通过实践练习，提升自身对单三部曲式的应用能力和音乐分析能力，以便更好地理解 and 欣赏音乐作品，为后续的音乐学习和创作打下坚实基础。

【学习资源】

学生可以利用教科书和专著作为主要的理论来源，系统学习单三部曲式的定义、结构、特点和功能。这些书籍通常会提供详细的案例分析，有助于学生深入理解单三部曲式的实际应用。音乐作品本身是不可或缺的学习资源。通过聆听和分析不同风格、时期的单三部曲式音乐作品，学生可以直观地感受到单三部曲式的结构和特点，加深对首部、中部和再现部的理解。此外，在线课程和视频教程也是学习单三部曲式的重要资源。这些资源通常以互动的形式呈现，包括视频讲解、案例分析、练习题目等，能够帮助学生更加深入地学习单三部曲式的理论知识和应用技巧。

第四章 复三部曲式

【学习目标】

1. 理解复三部曲式的基本结构和特点。
2. 能够识别和分析复三部曲式音乐作品中的各个部分。
3. 掌握复三部曲式在音乐作品中的功能和作用。
4. 培养学生的音乐分析能力和创作思维

【课程内容】

聚焦于深入剖析复三部曲式的独特结构与功能。学生将学习复三部曲式如何由首部、中部和再现部构成，特别是中部包含的插部如何为整体结构增添复杂性。学生将掌握如何识别和分析这些部分，并理解它们在音乐作品中的作用，如塑造音乐形象和推动音乐发展。通过学习经典音乐作品中的复三部曲式实例，学生将增强对音乐结构的感知和分析能力，为未来音乐创作和欣赏打下坚实基础。

【重点、难点】

重点：复三部曲式由首部、中部和再现部组成，其中中部通常包含一个或多个插部。学生需要重点掌握这种复杂的结构，并理解每个部分的功能和作用。

难点：将理论知识应用于实际音乐作品的分析中，准确识别和分析复三部曲式的各个部分，对于学生来说是一个挑战。学生需要具备较高的音乐素养和分析能力，以及对音乐作品的深入理解和感知。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

学生应全面理解和掌握复三部曲式的基本结构、特点及其在音乐作品中的功能和应用。这包括熟悉首部、中部（含插部）和再现部的构成，理解它们之间的对比与联系，以及它们各自在音乐作品中的独特作用。此外，学生还需通过深入分析经典音乐作品中的复三部曲式实例，提升自己在实践中的音乐分析能力。通过这一学习过程，学生应能够准确识别和分析实际音乐作品中的复三部曲式结构，并理解其在塑造音乐形象和推动音乐发展方面的作用，为未来的音乐创作和欣赏打下坚实基础。

【学习资源】

聆听和分析实际的音乐作品是理解复三部曲式的关键。寻找一些包含复三部曲式的经典音乐作品录音，如贝多芬的交响曲、柴科夫斯基的芭蕾舞剧可以找到一些专门讲解曲式与作品分析的在线课程或视频教程，其中应包含对复三部曲式的详细讲解和分析。芭蕾舞剧音乐等。通过聆听这些作品，可以加深对复三部曲式结构和特点的理解。

曲式与作品分析 2

第五章 复三部曲式的变体

【学习目标】

1. 理解复三部曲式的基本概念及其在音乐作品中的重要性。
2. 掌握复三部曲式的变体形式，包括插部、循环曲式等。
3. 能够分析具体音乐作品中的复三部曲式变体，并理解其结构特点。

【课程内容】

本章节深入探讨了复三部曲式的灵活性和多样性。除了传统的呈示部、中部和再现部结构外，复三部曲式还可以通过各种变体形式来展现其独特的音乐魅力。这些变体包括插部的引入，它可以在呈示部与再现部之间增加新的对比元素，为整首作品增添层次感和丰富性。另外，循环曲式也是复三部曲式的一种变体，它利用呈示部的材料在中部进行循环发展，形成独特的音乐结构。这些变体形式使得复三部曲式能够适应不同类型和风格的音乐作品，为作曲家提供了广阔的创作空间。通过学习这一章节，我们可以更好地理解复三部曲式在音乐中的重要作用，并提升对音乐作品的分析和鉴赏能力。

【重点、难点】

重点：复三部曲式的变体形式是其灵活性和多样性的体现，理解这些变体形式对于全面把握复三部曲式的结构特点至关重要。

难点：复三部曲式的变体形式虽然具有多样性，但也需要保持整体音乐结构的统一和协调。如何在对比中寻求统一，是理解复三部曲式变体的一大难点。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

学习复三部曲式的变体章节时，要求学生深入理解并掌握复三部曲式的基本概念和结构特点，同时能够运用所学的音乐理论知识，分析具体音乐作品中的复三部曲式变体形式。在学习过程中，学生需要注重理论与实践相结合，通过实际音乐作品的分析，加深对复三部曲式变体形式的理解。此外，学生还应培养对音乐作品的整体感知能力，能够在对比中把握音乐结构的统一与变化，提升对音乐作品的分析和鉴赏能力。通过这一章节的学习，学生应能够熟练掌握复三部曲式的变体形式，并能够独立分析相关音乐作品。

【学习资源】

学生可以通过互联网查找相关的学术文章、研究论文或在线课程，这些资源可以提供更深入的理论探讨和实践应用。此外，学生还可以多听不同类型的音乐作品，尤其是

那些具有典型复三部曲式变体的作品，如古典音乐中的交响曲、协奏曲等。通过反复聆听和分析这些作品，学生可以更直观地感受复三部曲式变体的运用和效果。

第六章 变奏曲式

【学习目标】

1. 理解变奏曲式的基本概念及其在音乐作品中的作用。
2. 掌握变奏曲式的结构特点，包括主题、变奏手法和调性变化等。
3. 能够分析具体音乐作品中的变奏曲式，并理解其创作技巧和表现效果。

【课程内容】

在曲式与作品分析课程的变奏曲式章节中，我们深入探讨了变奏曲式的核心概念和结构特点。我们学习了变奏曲式是如何通过对一个基础主题进行多次创意性的变奏，形成富有层次感和表现力的音乐作品。这些变奏可以涉及旋律、和声、节奏以及音色等多个方面，使得每次变奏都在保持主题精髓的同时，展现出新的音乐面貌。此外，我们还学习了变奏曲式中常见的调性变化手法，如同主音调变奏、转调变奏和模进变奏等，这些手法为音乐作品增添了丰富的色彩和深度。通过学习和分析具体的变奏曲式音乐作品，我们能够更好地理解这一曲式的独特魅力和在音乐创作中的重要作用。

【重点、难点】

重点：识别和分析旋律、和声、节奏及音色等方面的变奏手法，是理解变奏曲式的关键。

难点：某些音乐作品中的变奏可能非常复杂，需要学生具备深厚的音乐理论知识和分析能力，才能准确识别并解析。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

学生需要深入理解变奏曲式的基本原理和结构特点，掌握旋律、和声、节奏以及音色等变奏手法，并能够通过分析具体音乐作品来识别和应用这些手法。同时，学生还应关注调性变化在变奏曲式中的作用，理解并掌握同主音调变奏、转调变奏和模进变奏等技巧。在学习过程中，学生应注重理论与实践相结合，通过实际音乐作品的分析来加深对变奏曲式的理解。此外，学生还应培养批判性思维和创新能力，能够独立思考并尝试运用变奏曲式进行音乐创作或改编。通过这一章节的学习，学生应能够全面掌握变奏曲

式的知识和技能，为未来的音乐创作和学术研究打下坚实的基础。

【学习资源】

学生可以多听不同类型的音乐作品，特别是那些以变奏曲式为主要结构的作品，如古典音乐中的变奏曲、爵士乐中的即兴变奏等。通过反复聆听和分析这些作品，学生可以更直观地感受变奏曲式的运用和效果，提升自己的音乐感知能力和分析能力。

第七章 回旋曲式

【学习目标】

1. 掌握回旋曲式的基本概念、结构特点和典型特征。
2. 能够识别和分析音乐作品中的回旋曲式结构，理解其在作品中的功能和作用。
3. 培养学生运用回旋曲式进行音乐创作的能力，提高学生的音乐创作水平。

【课程内容】

本章节深入探讨回旋曲式这一重要的音乐结构形式。回旋曲式以其独特的主题回归和对比插部的交替出现为特点，为音乐作品带来了丰富的层次和变化。我们将学习回旋曲式的基本概念，包括其结构特点和典型特征，如主部的重复和插部的对比。同时，我们将通过分析具体的音乐作品，如莫扎特的《土耳其进行曲》等，来感受回旋曲式在音乐作品中的实际运用和表现效果。这一章节的学习将帮助学生更好地理解回旋曲式在音乐创作中的作用，提升他们的音乐分析能力和创作水平。

【重点、难点】

重点：回旋曲式以其主题（或主部）的重复和多个插部的交替出现为特点。理解这种结构模式，如“A-B-A-C-A”等，是学习回旋曲式的关键。

难点：插部可以是全新的主题材料，也可以是主部的变形或发展。这些变化多端，需要学生具备敏锐的音乐感知能力和分析能力。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

首先，学生需要系统掌握回旋曲式的基本理论，包括其定义、历史发展和结构特点等。理解回旋曲式如何通过主题的不断重复和对比插部的引入，创造出丰富的音乐变化和层次感。

其次，学生应具备一定的音乐分析能力，能够通过分析具体的音乐作品来识别回旋

曲式的结构元素。这包括识别主部与插部的对比关系，理解调性布局在回旋曲式中的变化和作用，以及分析乐曲中其他音乐要素（如旋律、和声、节奏等）的运用。

此外，学生还应注重理论与实践的结合。除了课堂学习外，学生应多听、多分析不同类型的回旋曲式音乐作品，如古典时期的奏鸣曲、浪漫时期的交响曲等，以加深对回旋曲式的理解和应用。

【学习资源】

学生可以利用互联网资源，如在线课程、学术论文、研究报告等，这些资源可以提供更深入的理论探讨和实践应用案例，有助于拓宽学生的视野和深化对回旋曲式的理解。

第八章 奏鸣曲式

【学习目标】

1. 理解奏鸣曲式的基本概念、历史背景及结构特点。
2. 能够识别和分析音乐作品中的奏鸣曲式结构，理解其在作品中的功能和作用。
3. 培养学生运用奏鸣曲式进行音乐创作的能力，提高音乐创作水平。

【课程内容】

我们将深入探讨奏鸣曲式这一重要的音乐结构形式。奏鸣曲式以其独特的呈示部、展开部和再现部的结构布局为特点，展现出丰富的音乐变化和层次感。通过学习奏鸣曲式的基本概念、历史背景以及结构特点，我们将能够理解它在音乐作品中的功能和作用。同时，通过分析具体的音乐作品，如贝多芬的《第五钢琴奏鸣曲“悲怆”》等，我们能够感受奏鸣曲式在音乐中的实际运用和表现效果。这一章节的学习将帮助学生提升音乐分析能力，培养创作思维，为未来的音乐学习和创作打下坚实的基础。

【重点、难点】

重点：理解奏鸣曲式由呈示部、展开部和再现部组成的核心结构，以及每个部分的功能和特点。

难点：展开部是奏鸣曲式中变化最为丰富和复杂的部分，学生需要掌握如何分析其中的主题变形、调性转换等手法。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

1. 理论知识掌握：学生应全面理解和掌握奏鸣曲式的基本概念、历史背景、结构特

点以及调性布局等理论知识。这包括了解奏鸣曲式的三个主要部分（呈示部、展开部、再现部）的功能和特点，以及调性布局的规律等。

2. 音乐作品分析能力：学生应能够通过分析具体的音乐作品来识别和应用奏鸣曲式的结构特点。这包括能够准确识别和分析奏鸣曲式中的主部主题和副部主题，理解它们在音乐中的对比关系，以及分析调性布局的变化等。同时，学生还应能够感受奏鸣曲式在音乐中的实际运用和表现效果，理解其音乐情感和张力的内涵。

3. 批判性思维与创新能力：学生应具备批判性思维，能够独立思考并评估不同音乐作品中奏鸣曲式的运用效果。同时，学生还应培养创新能力，尝试运用奏鸣曲式进行音乐创作或改编，以展示自己的独特理解和应用。

4. 实践技能提升：学生应通过实践练习来提升自己的音乐分析能力和创作水平。这可以包括听辨练习、音乐作品分析作业以及小组讨论等活动。通过不断的实践练习，学生将逐渐掌握奏鸣曲式的分析方法和技巧，为未来的音乐学习和创作打下坚实的基础。

【学习资源】

学生可以利用在线学习平台或视频教程，这些资源可以提供互动式的学习环境和实时的演示，帮助学生更加直观地理解奏鸣曲式的结构要素和实际应用。此外，学生还可以探索音乐图书馆或在线音乐数据库，获取各种奏鸣曲式的音乐作品录音或乐谱，通过亲自聆听和阅读，加深对奏鸣曲式音乐表现力的理解。

第九章 奏鸣回旋曲式与大型套曲

【学习目标】

1. 使学生了解奏鸣回旋曲式和大型套曲的基本概念与特点。
2. 掌握奏鸣回旋曲式和大型套曲的结构分析与作品解读方法。
3. 提高学生的音乐分析能力与审美鉴赏能力。

【课程内容】

本章节内容深入剖析了这两种音乐形式的结构特点与表现魅力。奏鸣回旋曲式以其独特的回旋性与奏鸣性相结合，展现出音乐作品的层次性与深度；而大型套曲则通过多个乐章的有机组合，呈现出音乐作品的宏大叙事与情感表达。通过学习这些曲式，学生能够更好地理解音乐作品的内在逻辑与美感，提升音乐分析能力与审美鉴赏水平。

【重点、难点】

重点：奏鸣回旋曲式的和声运用丰富多样，学生需要具备扎实的和声理论知识，能

够分析并理解作品中的和声进行与和声色彩。

难点：大型套曲由多个乐章组成，每个乐章都有其独特的曲式结构和音乐风格。学生需要能够从整体上把握作品的结构与风格特点，理解各个乐章之间的关联与对比。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

要求学生掌握奏鸣回旋曲式的结构特点与和声运用，理解其主部、副部与插部的逻辑关系，并能准确分析作品的调性布局与和声色彩。同时，学生还需深入理解大型套曲的整体结构与乐章间的关联对比，能够分析各乐章的曲式特点与主题发展，从而把握整部作品的艺术风格与表现力。通过学习，学生应能够熟练运用所学知识进行音乐作品的曲式分析与作品解读，提升音乐鉴赏能力与审美水平。【学习资源】

学生可参阅专业教材与专著，深入了解曲式的结构特点与分析方法；同时，乐谱与音响资料能帮助学生直观感受音乐作品的魅力。在线课程与视频教程则提供了灵活的学习途径，让学生随时随地学习。此外，学术期刊与论文为学生提供了前沿的研究成果与学术观点。

五、实践教学安排

1. 课前准备

教师准备：精选具有代表性的奏鸣回旋曲式和大型套曲作品，准备相关乐谱、音响资料及教学课件。同时，对作品进行深入分析，明确教学重点与难点。

学生准备：预习相关理论知识，了解作品背景及作曲家生平。搜集并整理相关乐谱与音响资料，为课堂实践做好准备。

2. 课堂实践

作品欣赏与分析：组织学生欣赏奏鸣回旋曲式和大型套曲作品，引导学生关注作品的结构、调性布局、和声运用等方面。随后，分组讨论作品的特点与表现手法，分享彼此的看法。

曲式结构绘制：要求学生根据所学知识，绘制作品的曲式结构图。通过这一过程，帮助学生深入理解作品的内在逻辑与结构特点。

音乐分析实践：选取部分典型乐段或乐章，引导学生进行详细的音乐分析。包括旋律、节奏、和声、音色等方面的分析，培养学生的音乐分析能力。

创作实践：鼓励学生尝试创作简单的奏鸣回旋曲式或大型套曲乐章。通过创作实践，让学生将所学知识应用于实际创作中，提升创作能力。

3. 课后拓展

布置作业：要求学生课后对指定作品进行深入分析，并撰写分析报告。作业应涵盖作品的曲式结构、调性布局、和声运用等方面，以检验学生的学习成果。

组织音乐会或作品展示：定期举办音乐会或作品展示活动，邀请学生展示他们的创作成果。这不仅可以增强学生的自信心，还可以促进同学之间的交流与学习。

4. 评价与反馈

过程性评价：关注学生在课堂实践中的表现，及时给予指导和反馈。对于学生在分析、创作等方面的问题，进行有针对性的解答与指导。

结果性评价：对学生的作业、分析报告及创作成果进行评价，了解学生的学习成果与不足之处。根据评价结果，调整教学策略，优化实践教学安排。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：学生应深入了解音乐的基本元素，如旋律、和声、节奏、节拍、音色等。这些元素是构成音乐作品的基础，对于理解和分析曲式至关重要。通过学习这些元素，学生能够更加深入地理解音乐作品的内在逻辑和结构。	1. 采用 PPT 演讲形式，分析自己喜欢作品。 2. 代表性艺术歌曲的曲式结构。	平时作业
		学习记录
		课堂测评
		期末考试
课程目标 2：激发学生的创作潜能和创新精神。鼓励学生根据自己的理解和感受，尝试在作品中融入个性化的元素和创意。通过实践操作和创作练习，让学生逐步探索和形成具有个人特色的艺术风格；学会对音乐作品进行客观的分析和评价，运用所学知识，根据特定的曲式或音乐元素进行即兴创作，从而提升学生的创作力和音乐表演能力。	分析不同时代的音乐风格、写作手法和独特性。	平时作业
		学习记录
		实践表现
		期末考试
课程目标 3：通过深入剖析音乐作品的结构和形式，引导学生理解音乐的结构认知与细节分析。能够识别作品中的特殊技法，如转调、模进、节奏变化等，并理解这些技法在作品中的意义和作用。	针对性地分析学生主修专业所演奏（唱）的作品风格及其演奏特点，并进行结构、调性、和声分析。	课堂参与
		平时作业
		期末考试
课程目标 4：通过深入剖析音乐作品的结构和形式，引导学生理解音乐创作的多样性和创新性。鼓励学生从多个角度审视音乐作品，发现其中的新颖元素和独特之处，从而激发他们的学术研究能力与音乐鉴赏能力。	针对性地分析学生主修专业所演奏（唱）的作品风格及其演奏特点，并进行曲式分析报告的写作。	课堂参与
		平时作业
		期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

本课程共包括两个学期，其中《曲式与作品分析 1》为考查课程，《曲式与作品分析 2》为考试课程。因此，在成绩评定时需按照考试与考查两种形式制定。

(1) 考查课程

《曲式与作品分析 1》为考查课程，成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。过程性考核 1 指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（30 分）、实践表现（30 分），占比 30%；过程性考核 2 指学习记录（100 分），占比 20%。终结性考核指末考成绩，成绩占比 50%。

(2) 考试课程

《曲式与作品分析 2》为考试课程，成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（30 分）、学习记录（20 分）、实践表现（10 分），占比 30%。终结性考核指末考成绩，期末为闭卷考试形式，成绩占比 70%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

(1) 考查课程

《曲式与作品分析 1》为考查课程。课程目标考核占比与达成值计算如下：

(2) 考试课程

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核 1 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)			10	10
		平时作业 (30)	10	10	5	5
		实践表现 (30)		30		
		课堂测评 (20)	20			
过程性考核 2 (满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	40	15	15
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	根据参考答案评分细则给分，其中写作题/分析题为开放性题型，思路正确即可给分			
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)					

(3)《曲式与作品分析 2》为考试课程。课程目标考核占比与达成值计算如下:

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与(20)			10	10
		平时作业(30)	10	10	5	5
		课堂测评(20)		20		
		实践表现(10)		10		
		学习记录(20)	20			
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分,其中分析题为开放性题型,思路正确即可给分			
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)					

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《期末考试试题参考答案与评分细则》执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正,按时上课,不迟到不早退,遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正,按时上课,不迟到不早退,遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正,有迟到现象,遇事请假次数达到 4 次,无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正,有迟到早退现象,遇事请假次数不超过 5 次,无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正,不能按时上课,经常迟到早退,遇事请假次数超过 5 次,无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3、4	平时作业(“共性写作时期”和声分析、古典主义代表作曲式作品分析、代表性声、钢、器作品分析)作品分析完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清	平时作业(“共性写作时期”和声分析、古典主义代表作曲式作品分析、代表性声、钢、器作品分析)完整性较好,态度认真,书写较工整,	平时作业(“共性写作时期”和声分析、古典主义代表作曲式作品分析、代表性声、钢、器作品分析)基本完整,态度较为认真,书写基本	平时作业(“共性写作时期”和声分析、古典主义代表作曲式作品分析、代表性声、钢、器作品分析)内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不	平时作业(“共性写作时期”和声分析、古典主义代表作曲式作品分析、代表性声、钢、器作品分析)内容完整性差或不能及时完成,书写

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
	楚,准确率达到90%以上。	思路清楚,准确率达到80%以上。	工整,思路基本清楚,准确率达到70%以上。	清晰,准确率较低。	凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2	课堂中积极互动,能准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能准确将理论与实践相结合。	课堂中积极互动,能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能较准确将理论与实践相结合。	课堂中回答问题次数不多,但能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能将部分理论与实践相结合。	课堂中基本不回答问题;对基本概念、基本理论的回答不很准确;理论与实践的结合不全面。	课堂不回答问题,回答不出提问的的基本概念、基本理论;基本不会理论结合实践。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确将理论与实践相结合	能较准确将理论与实践相结合	能将部分理论与实践相结合	理论与实践的结合不充分	基本不会将理论运用与实践结合

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3.4	课堂记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	课堂记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	课堂记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	课堂记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	课堂记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
音乐作品分析教程	钱仁康 钱亦平	上海音乐出版社	2003.10	否	

(二) 主要参考书

- [1] 吴祖强. 《曲式与作品分析》. 北京: 人民音乐出版社. 2007
- [2] 谢功成. 《曲式学基础教程》. 北京: 人民音乐出版社. 1998
- [3] 谢嘉幸 张烁. 《音乐分析基础》. 北京: 高等教育出版社. 2016
- [4] 魏纳·莱奥. 《器乐曲式学》. 北京: 人民音乐出版社. 2002

八、课程学习建议

学习《曲式与作品分析》课程时, 建议学生深入掌握曲式的基本原理与结构特点, 通过对比分析不同作品, 提升音乐分析能力。同时, 注重实践应用, 尝试创作自己的音乐作品, 以加深对理论知识的理解。此外, 积极参与课堂讨论与音乐活动, 拓宽音乐视野, 提升审美素养, 为未来的音乐学习与发展奠定坚实基础。

《复调基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 复调基础 (英文) Counterpoint Fundamentals		
课程编码	230510220B	适用专业	音乐表演
先修课程	曲式与作品分析	修读学期	7
课程类别	学科专业基础课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	16 学时 (理论学时 10, 实践学时 6)		
执笔人	张娟	审核人	张晟

二、课程简介

《复调基础》是作曲技术理论“四大件”(和声、复调、曲式、配器)系统中的一门专业课程。普通高等学校音乐表演本科专业的《复调基础》教学课程的任务是:在学生学习了《乐理》《视唱练耳》和《和声学基础》等专业课程的基础上,通过复调音乐的学习,培养学生的复调音乐思维能力和分析能力,培养适应普通学校音乐教学及校内外音乐活动所需要的复调音乐的写作能力,提高学生对音乐作品的理解、鉴赏、表现及创造的能力,为学生专业素质的进一步提高和终身学习与发展奠定基础。

《复调基础》课程是音乐表演专业声乐、键盘方向的必修课。以音乐表演专业学生为讲授对象,是集理论性与应用性为一体的学科。通过对传统复调音乐的学习,要求学生基本掌握二声部复调小曲的分析技巧,并能运用所学知识分析简单复调作品。加强基础理论、基本知识的讲述和基本技能的训练,注重复调音乐的分析;贯彻理论与实践相结合的原则,注意培养复调听觉及复调思维能力。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 能准确分析中外多声部音乐作品的调式调性、和声终止、复调技法,能宏观阐述音乐作品的基本特征。并且熟练运用复调基础理论知识完成演唱(奏)曲目的复调技法分析。

课程目标 2: 能够熟练运用和声基础理论为音乐作品完成钢琴伴奏的简单编配,同

时能够改编适合学生演唱的二声部合唱作品。能够依据和声、复调写作的技术，进行相关音乐表演类技能训练的融合运用，提高以和声课程为基础的“合唱”、“合奏”的演唱及演奏技术，以及音乐表演其他技巧性技能的提高训练。

课程目标 3：学生通过聆听、分析不同风格的音乐作品，提升其综合音乐素养。认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律，树立学生在音乐演唱、演奏等过程中的多声思维和较高的演绎力与鉴赏力。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
绪论	复调音乐	自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法	1.5	0.5	2	知识目标
第一章	单对位与复对位		1.5	0.5	2	能力目标
第二章	对比式复调		2	2	4	能力目标
第三章	模仿式复调		2	2	4	能力目标
第四章	复调曲体		3	1	4	素质目标
合计			10	6	16	

(二) 课程内容

绪论（复调音乐）

【学习目标】

1. 掌握多声部音乐的三种陈述方式（主调音乐、复调音乐、支声音乐）

2. 复习主调音乐中常见的伴奏织体类型
3. 了解复调音乐的典型形式

【课程内容】

1. 复调音乐是以两个、三个或四个在艺术上有同等意义的各自独立的曲调，前后叠置起来，同时协调地进行为基础。在横的关系上，各声部的节奏、力度、强音、高潮、终止、起讫以及旋律线的起伏等，不尽相同而且各自有其独立性；在纵的关系上，各声部又彼此形成良好的和声关系。

2. 原指由几个声部构成的多声部音乐，相对于单声部音乐而言；后指按照对位法则结合在一起的多个旋律性声部的音乐，相对于主调音乐而言。

3. 复调音乐注重每个声部的旋律性，声部间形成对比或相互补充，没有主次之分。

【重点、难点】

1. 重点：多声部音乐的三种基本类型理论知识点的掌握
2. 难点：音乐作品实例分析

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=211825345&clazzid=88977017&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第一章 对比式复调

【学习目标】

1. 掌握对比式复调与模仿式复调的异同点
2. 识别音乐作品中对比式复调的实际运用

【课程内容】

1. 对比式复调：结合在一起的不同的旋律线，在音调、节奏、进行方向的起伏、句逗的划分以及音乐形象和性格的表露等方面，彼此形成对比或存在差别，就构成了对比式复调。

2. 对比要素：声部之间的对比不仅表现于各个局部在音高、节奏、结构、旋律形态、调式调性等方面的纵向对比，同时也表现于旋律间在总体上，即在总的音调特点、节奏

特点、句法结构特点等方面的对比。

【重点、难点】

1. 重点：对比式复调理论知识点
2. 难点：音乐作品实例分析中对比要素的判断

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=211825345&clazzid=88977017&edit=true&v=0&api=86911250&pageHeader=0>

第二章 模仿式复调

【学习目标】

1. 复习巩固对比式复调与模仿式复调的异同点
2. 识别音乐作品中模仿式复调的实际运用
3. 掌握模仿式复调的常见类型

【课程内容】

1. 仿式复调是指同一旋律(或具有主题意义的旋律首部)在不同声部中先后出现(完成相同旋律或加以变化)，再依次展现的音乐材料中间，便形成了前起后应，层次分明的模仿关系。

2. 模仿要素包括：模仿高度、模仿距离、模仿程度。
3. 模仿类型：严格模仿、局部模仿

【重点、难点】

1. 重点：模仿手法基本理论的学习
2. 难点：音乐作品中模仿手法的分析

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=211825345&clazzid=88977017&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第三章 单对位与复对位

【学习目标】

- 1.掌握单对位与复对位的构成特点
- 2.熟记复对位的常见形式
- 3.分析讲解音乐作品中复对位的实际运用

【课程内容】

1.复对位是指相互对比或相互模仿的对位结构如果只有一种结合方式，则称为单位对。

2.如果在一种结合方式的基础上，或在音高位置上做上下移动、或在声部进入时间上做前后的移动、或在旋律运动的方向上做倒影变化而形成的新的结合方式，则称为复对位，也称繁复对位或可动对位。

3.复对位包括纵向可动对位、横向可动对位、纵横可动对位、倒影（反向）对位。

【重点、难点】

- 1.重点：纵向可动对位、横向可动对位的分析与判断
- 2.难点：纵横可动对位、倒影（反向）对位的分析与判断

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1.微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习

2.APP：弹琴吧

3.超星尔雅课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=211825345&clazzid=88977017&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

第四章 复调曲体

【学习目标】

1. 了解复调曲体的三种形式（创意曲、卡农曲、赋格曲）
2. 掌握不同复调曲体的构成特点（结构特点、调性终止、音乐手法）

【课程内容】

1. 创意曲（Invention）它是以模仿为主的复调音乐的体裁名称，是一种复调结构的钢琴小曲，根据某一音乐动机即兴发展而成，类似小赋格曲等。

2. 用卡农手法写成的乐曲就叫作“卡农曲”。卡农（Canon）虽不像浪漫派作品那样高潮起伏、惊心动魄，但在看似反复平常的进行中，却交相共鸣出多种音色效果。平凡的韵律脉动着瞬息万变的生命力，如同天使一般让人迷醉和沉静。

3. 赋格曲（fugue）是复调乐曲的一种形式。“赋格”为拉丁文“fuga”的译音，原词为“遁走”之意，赋格曲建立在模仿的对位基础上，从16~17世纪的经文歌和器乐里切尔卡中演变而成，赋格曲作为一种独立的曲式，直到18世纪在J. S. 巴赫的音乐创作中才得到了充分的发展。

【重点、难点】

1. 重点：三种复调曲体的判断与分析
2. 难点：分析报告的撰写

【教学方法】

自学法、讲授法、提问法、讨论法、案例法、思维导图法

【学习要求】

课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

1. 微信公众号：弦歌之声、和声曲式学习
2. APP：弹琴吧
3. 超星尔雅课程资源

<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/mycourse/teachercourse?moocId=211825345&clazzid=88977017&edit=true&v=0&cpi=86911250&pageHeader=0>

五、实践教学安排

《复调基础》课程共8周，总学时数为16学时，其中理论学时数为10学时，实践学时数为6学时。

本课程实践教学安排如下：

- （1）选择小型合唱（重奏）作品完成资料收集、整理；
- （2）确定示范演唱（奏）学生，进行音乐作品演唱（奏）前期练习；
- （3）以小组为单位完成理论讲解与实践练习，其中包括讲示范演唱（演奏）、复调技法讲解、伴奏织体类型示范弹奏、小结四个环节。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 能准确分析中外多声部音乐作品的调式调性、和声终止、复调技法, 能宏观阐述音乐作品的基本特征。并且熟练运用复调基础理论知识完成演唱(奏)曲目的复调技法分析。	小型合唱(重奏)作品的调式、调性及复调技法分析。	平时作业 学习记录
课程目标 2: 能够熟练运用和声基础理论为音乐作品完成钢琴伴奏的简单编配, 同时能够改编适合学生演唱的二声部合唱作品。能够依据和声、复调写作的技术, 进行相关音乐表演类技能训练的融合运用, 提高以和声课程为基础的“合唱”、“合奏”的演唱及演奏技术, 以及音乐表演其他技巧性技能的提高训练。	根据对小型合唱(重奏)作品的调式、调性及复调技法的全面分析, 能够撰写综合性的分析研究报告; 根据所学乐理、和声、曲式、复调理论知识完成音乐作品的完整演唱(奏)或者讲解等。	平时作业 课堂测评 实践表现
课程目标 3: 学生通过聆听、分析不同风格的音乐作品, 提升其综合音乐素养。认识和了解多声音乐在作品中的应用及发展规律, 树立学生在音乐演唱、演奏等过程中的多声思维和较高的演绎力与鉴赏力。培养学生对音乐作品中的和声现象的分析力与理解力, 能更充分地发挥音乐表演专业的能力。	学生能够将音乐理论基础、和声、曲式、复调等基础理论知识融会贯通, 学以致用, 将其运用与实践活动之中, 提升学生综合音乐素养。	课堂参与 平时作业

(二) 评定方法

1. 成绩评定

《复调基础》为考试课程, 成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式, 过程性考核指平时成绩, 包括课堂参与(20分)、课堂测评(20分)、平时作业(30分)、学习记录(20分)、实践表现(10分), 占比30%。终结性考核指末考成绩, 期末为闭卷考试形式, 成绩占比70%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)		20
		平时作业 (30)	10	10
		课堂测评 (20)		20
		实践表现 (10)		10
		学习记录 (20)	20	
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	闭卷考试	根据参考答案评分细则给分, 其中写作题/分析题为开放性题型, 思路正确即可给分	
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)			

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据《复调基础》课程期末考试试题参考答案与评分细则执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能够按时上课，无迟到早退现象，正常请假的次数在1-2次。	能够按时上课，无迟到早退现象，正常请假的次数在3-4次。	能够按时上课，无迟到早退现象，正常请假的次数在3-4次，且出现1次旷课。	正常请假次数不超过5次，旷课次数在2-5次。	正常请假次数与旷课次数累计达到总学时的1/3。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业（主要包括：①多声部音乐陈述方式（主调音乐、复调音乐、支声音乐）；②单对位与复对位（包括和弦外音分析与标记）分析；③对比式二声部与模仿式二声部分析与乐谱标记；④文字撰写格式工整，准确程度达到90%以上。	平时作业（主要包括：①多声部音乐陈述方式（主调音乐、复调音乐、支声音乐）；②单对位与复对位（包括和弦外音分析与标记）分析；③对比式二声部与模仿式二声部分析与乐谱标记；④文字撰写工整度一般，准确程度达到80%以上。	平时作业（主要包括：①多声部音乐陈述方式（主调音乐、复调音乐、支声音乐）；②单对位与复对位（包括和弦外音分析与标记）分析；③对比式二声部与模仿式二声部分析与乐谱标记；④文字撰写格式不典型，准确程度达到70%以上。	平时作业（主要包括：①多声部音乐陈述方式（主调音乐、复调音乐、支声音乐）；②单对位与复对位（包括和弦外音分析与标记）分析；③对比式二声部与模仿式二声部分析与乐谱标记；④文字撰写缺乏条理性和规范性，准确程度准确率较低。	平时作业（主要包括：①多声部音乐陈述方式（主调音乐、复调音乐、支声音乐）；②单对位与复对位（包括和弦外音分析与标记）分析；③对比式二声部与模仿式二声部分析与乐谱标记；④文字格式等细节准确程度准确率较低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	在课堂教学中能将和弦、终止、调式、结构、复调技法等基本理论运用较完整的语言进行阐述，并采用实例分析的方式回答问题。	在课堂教学中能将和弦、终止、调式、结构、复调技法等基本理论运用较完整的语言进行阐述；能够将复调技法与实践练习较好结合。	在课堂教学中能将和弦、终止、调式、结构、复调技法等基本理论运用关键词的方式进行简单陈述，语言组织能力一般；复调技法与实践练习略有脱节。	在课堂教学中需要在教师的引导下才能完成和弦、终止、调式、结构、复调技法等基本理论相关问题的回答，语言组织能力较薄弱；复调技法与实践练习略有脱节，实践演唱（奏）欠缺完整性。	在课堂教学中无法完成和弦、终止、调式、结构、复调技法等基本理论相关问题的回答；复调技法与实践练习略有脱节，无法实现实践演唱（奏）。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能够将和声、曲式、复调技法等基本理论与实例讲解、演唱（奏）的实践环节较好结合，而且能够独立完成完整实践作业。	能够将和声、曲式、复调技法等基本理论与实例讲解、演唱（奏）的实践环节简单结合，在小组配合的情况下完成实践作业。	虽然能够能够将和声、曲式、复调技法等基本理论与实例讲解、演唱（奏）的实践环节简单结合，但是实践作业缺少完整性，有待进一步加强练习。	能够将和声、曲式、复调技法等基本理论与实例讲解、演唱（奏）的实践环节的结合不充分，无法提交实践作业	基本无法将能够与和声、曲式、复调技法等基本理论与实例讲解、演唱（奏）的实践环节相结合

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好，书写工整，准确率达到 90%以上。在学习记录中清晰明了地看出教学中的重难点。	学习记录中文字部分的书写整齐，五线谱的格式规范，准确率达到 80%以上。	学习记录中文字部分的书写基本整齐，五线谱中音符的书写出现稍许错误，准确率达到 70%以上。	学习记录中，无论是文字部分还是音符书写部分都出现较多问题，书写不工整，缺乏条理性。	学习记录完整性较差，书写凌乱，潦草，准确率较低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
和声实用基础教程（第四版）	冯鄂生，贾方爵，薛世民	西南师范大学出版社	2022	否	

(二) 主要参考书

- [1]段平泰. 复调音乐. 北京：人民音乐出版社. 1987.
- [2]王安国. 复调音乐写作与复调音乐分析. 长沙：湖南文艺出版社. 2002.
- [3]陈铭志. 复调音乐写作基础教程. 北京：人民音乐出版社. 2011.

八、课程学习建议

1. 课后可以通过学习通上传学习资料对课堂知识进行巩固，每一章可以选择一个或多个知识点进行总结，并且制作相关知识点的思维导图。
2. 可以选择与课堂实例难度相当的范例进行专题训练，确定其中的难点、易错点进行归纳总结。
3. 可以进行小组讨论互相学习，学生除掌握教学目标中提出的基本要求外，可选学教师提供的课外拓展资料。

《音乐名作赏析》课程大纲

一、课程信息

课程名称	音乐名作赏析 Appreciation of famous music works1		
课程编码	230510221B 230510222B	适用专业	音乐表演
先修课程	中国民族音乐	修读学期	5.7
课程类别	专业基础课	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	4	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	64 学时（理论学时 40，实践学时 24 ）		
执笔人	孙志岗	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演开设的一门重要的综合性基础理论课，旨在通过深度解析与欣赏音乐作品，引导学生课程理解不同体裁、不同风格的音乐作品。课程穿越东西方的文化时空，带领学生领略中外经典音乐名作，体验不同的音乐风格与丰富的音乐文化，进而探求音乐的真谛，丰富艺术素养，提高审美情趣，从而培养高尚的情操和品格。通过对中外音乐艺术作品相关图片、音响、音像资料的欣赏，以及对代表人物、音乐特征、所处历史环境、文化背景的理论讲解，引导学生对音乐作品进行赏析。开拓学生的音乐视野，培养学生批判性思维、审美鉴赏能力以及对多元文化的理解和尊重，并进一步提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：通过本课程的学习，学生能了解不同音乐类型代表性音乐作品的时代背景、社会环境、主题思想、体裁、音乐本体、音乐表现手法以及作家的生平知识。理解其在特定历史和文化背景下的地位与影响。

课程目标 2：通过对本土音乐作品的学习学生的感性体验增强，扩大学生的艺术视野，提高了艺术修养。对不同类型的音乐作品的欣赏理解及分析展现出对多元文化的尊重和认同，为今后从事音乐教育工作和文化活动的组织、创作、表演积累一定的创作素

材。

课程目标 3：本课程的学习能拓展学生对现代艺术作品的理解和感受，提升学生艺术的审美能力，提高感受和理解音乐的能力，同时激发学生创新意识，能够在音乐创作和表演中展现个性化的艺术表达。

课程目标 4：学习不同文化的音乐作品拓展学生的音乐的国际视野，理解和感受不同国家不同音乐体裁的风格特征、文化内涵，尊重和理解不同文化之间的差异，培养学生跨文化交流的能力和尊重多元文化的文化观。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 4	国际视野	8.1 具备一定程度上对国际音乐动态的了解和较为开阔的国际视野，熟悉各国音乐风格、传统和文化背景。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

《音乐名作赏析 1》

章序	内容		学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	声乐作品	自学法、 讲授法、 讨论法	4	6	10	课程目标 1/2
第二章	舞曲		2	0	2	课程目标 1/3
第三章	特性器乐曲		6	0	1	课程目标 1/2
第四章	大型器乐曲		4	0	4	课程目标 1/2
第五章	歌剧		4	6	10	课程目标 1/3
合计			20	12	32	

《音乐名作赏析 2》

章序	内容		学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	舞剧	视听法、 讲授法、 讨论法	4	6	10	课程目标 1/2/4
第二章	音乐剧		2	0	2	课程目标 1/3/4
第三章	流行音乐		6	0	1	课程目标 1/2/4
第四章	电影电视音乐		4	0	4	课程目标 1/2/4
第五章	动画音乐		4	6	10	课程目标 1/3/4
合计			20	12	32	

(二) 课程内容

《音乐名作赏析 1》

第一章 声乐作品

【学习目标】

1. 认识人声的分类、演唱形式、不同声乐体裁的代表作品
2. 演唱不同体裁代表性的声乐作品
3. 听辨歌曲作品，激发学生对声乐作品的热爱。

【课程内容】

1. 人声的分类、声乐的演唱形式、演唱方法和风格
2. 不同声乐体裁的概念及代表作品
3. 不同声乐体裁代表性歌曲的分析、演唱

【重点、难点】

1. 重点：不同声乐体裁经典作品的分析和听辨
2. 难点：代表作品的演唱

【教学方法】讲授法、示范法、视听法

【学习要求】课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

中国大学 MOOC 《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》相关课程

第二章 舞曲

【学习目标】

1. 理解舞曲的种类、风格和代表作品

2. 能听辨出不同舞曲的风格特点
3. 听辨歌曲作品，激发学生对声乐作品的热爱

【课程内容】

1. 舞曲的概念、种类及其发展
2. 华尔兹、波尔卡、
3. 小步舞曲、秧歌

【重点、难点】

1. 重点：不同舞曲种类的风格特点和代表作品
2. 难点：舞曲代表作品的听辨和分析

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC 《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》相关课程

第三章 特性器乐曲

【学习目标】

1. 不同器乐体裁类型的概念、历史发展、代表人物及作品
2. 熟练听辨不同器乐类型的作品
3. 理解器乐的民族性和多元化特点

【课程内容】

1. 夜曲、无词歌和即兴曲
2. 叙事曲和幻想曲
3. 交响诗和随想曲

【重点、难点】

1. 重点：特性器乐曲的类型
2. 难点：听辨不同类别的器乐作品并分析结构

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC 《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》相关课程

第四章 大型器乐曲

【学习目标】

1. 理解交响乐的基本概念、构成要素、历史发展和代表作品
2. 加深对交响音乐的体验
3. 拓宽学生的音乐视野，提高审美力、想象力和创造力

【课程内容】

1. 交响乐的历史发展
2. 构成要素、代表人物及作品
3. 优秀作品欣赏与分析

【重点、难点】

1. 重点：交响乐的历史发展
2. 难点：交响乐作品的结构和音乐风格分析

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学MOOC《音乐鉴赏》《中外器乐作品演奏与赏析》《中外音乐欣赏》《交响音乐名著赏析》相关课程

第五章 歌剧

【学习目标】

1. 了解西方歌剧历史的发展脉络、历史上著名的歌剧作曲家及其重要代表作
2. 通过对具体作品的赏析，提高学生的西方文化修养和鉴赏力，为学生的学习和研究奠定基础

【课程内容】

1. 中外歌剧历史发展及代表作。
2. 代表性的歌剧名作：包括作曲家创作背景、剧情介绍、代表人物性格分析等
3. 名作中的著名唱段：包括讲解歌词、旋律、使用乐器等。

【重点、难点】

1. 重点：中外歌剧的历史发展及代表作品
2. 难点：著名唱段的演唱与分析

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相

关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC 《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》《中国民族歌剧唱与演》《中外歌剧赏析》相关课程

《音乐名作赏析 2》

第一章 舞剧

【学习目标】

1. 描述舞剧的概念、发展及代表作品
2. 理解中外舞剧作品的音乐特点和文化内涵
3. 感受音乐和舞蹈的结合激发学生对舞剧的热爱。

【课程内容】

1. 中外舞剧的发展
2. 中外舞剧及代表作品
3. 中外经典舞剧赏析

【重点、难点】

1. 重点：不同声乐体裁经典作品的分析和听辨
2. 难点：代表作品的演唱

【教学方法】讲授法、示范法、视听法

【学习要求】课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

中国大学 MOOC 《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》相关课程

第二章 音乐剧

【学习目标】

1. 阐述音乐剧的发展历程、主要特点、代表人物及作品
2. 体会音乐剧的艺术魅力对音乐剧产生兴趣
3. 激发对音乐剧发展的理性思考

【课程内容】

1. 音乐剧的发展历程
2. 音乐剧的主要特点
3. 代表人物

【重点、难点】

1. 重点：音乐剧的主要特点
2. 难点：音乐剧代表人物及作品的和分析

【教学方法】讲授法、讨论法、视听法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC 《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》相关课程

第三章 流行音乐

【学习目标】

1. 描述流行音乐的起源、发展、音乐风格特征
2. 了解中国流行音乐词曲作家的音乐创作和歌星的艺术魅力
3. 聆听体验不同时期流行音乐的风格特征

【课程内容】

1. 中国早期流行音乐
2. 上海时代曲
3. 香港流行音乐
4. 台湾流行音乐
5. 内地流行音乐

【重点、难点】

1. 重点：不同时期流行音乐的风格特征
2. 难点：流行音乐的本质和内涵

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC 《中国当代流行音乐》《流行歌曲演唱》相关课程

第四章 电影电视音乐

【学习目标】

1. 理解电影电视音乐民族化发展过程和民族化思考
2. 阐述电影和电视音乐的分类和特征
3. 拓宽音乐视野，提高审美力、想象力和创造力

【课程内容】

4. 电影电视音乐民族化探索、分类和特征
5. 西北风
6. 新世纪的中国风

【重点、难点】

7. 1. 重点：电影电视音乐民族化探索、分类和特征
2. 难点：电影电视音乐民族化思考

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC《音乐鉴赏》《观影赏乐—电影中的西方音乐史》《中外电影史》《从音乐到影像》相关课程

第五章 动画音乐

【学习目标】

1. 辨别动画音乐的概念、历史发展、作曲家及其重要代表作
2. 理解音乐在动画中的传播特征
3. 阐述动画音乐的文化内涵

【课程内容】

1. 动画音乐的概念、
2. 动画民族化精神的内涵
3. 动画音乐的文化解读

【重点、难点】

1. 重点： 动画的发展史
2. 难点： 动画民族化的精神内涵的应用

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】提前预习课堂知识，课堂上积极参与讨论，课后利用网络搜索聆听相关的曲目

【学习资源】

中国大学 MOOC《音乐鉴赏》《中外音乐欣赏》《中国民族歌剧唱与演》《中外歌剧赏析》相关课程

五、实践教学安排

音乐文化理解是重要的社会人文素养，是巩固学生文化底蕴的重要教学手段，学生可以利用抖音 APP、公众号、微博等平台搜索相关的音视频观看，寒暑假积极参与音乐实践，比如社区文化表演、音乐指导等提升的音乐素养和运用实践的能力。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 熟练掌握不同音乐的类型与艺术特征。 2. 熟悉音乐鉴赏的基本知识与研究方法。	课堂参与 平时作业 期末考试
课程目标 2	1. 能熟练演唱代表作品，归纳知识要点。 2. 准确把握不同体裁音乐作品的风格特征。 3. 运用基本理论分析音乐作品。	平时作业 实践表现 期末考试
课程目标 3	1. 能够听辨各个民族代表性音乐作品，并掌握其音乐风格。 2. 具备传承优秀传统文化的艺术修养和舞台表演的能力。	课堂测评 平时作业 期末考试
课程目标 4	1. 理解音乐文化的多样性，具备全球范围多种音乐形式、风格和传统的音乐观。 2. 对不同文化背景不同音乐作品跨文化比较分析，理解其异同及背后的文化原因。	课堂参与 实践表现 期末考试

（二）评定方法

1. 成绩评定

本课程成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、实践表现（30分），占比30%，学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%，末考成绩不低于50分，低于50分者，总成绩视为不及格。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核 1(满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与(20)	10			10
		平时作业(30)	10	10	10	
		课堂测评(20)			20	
		实践表现(30)		20		10
过程性考核 2(满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	20	30	30	20
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据考查课评价细则与标准评分			
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)					

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

根据考查课参考答案与评分细则给分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.4	学习态度端正,按时上课,不迟到不早退,遇事请假次数不超过2次。	学习态度端正,按时上课,不迟到不早退,遇事请假次数不超过3次。	学习态度较端正,有迟到现象,遇事请假次数达到4次,无故不到现象有1次。	学习态度较端正,有迟到早退现象,遇事请假次数不超过5次,无故不到现象超过1次但不超过3次。	学习态度不端正,不能按时上课,经常迟到早退,遇事请假次数超过5次,无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清楚,准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好,态度认真,书写较工整,思路清楚,准确率达到80%以上。	平时作业基本完整,态度较为认真,书写基本工整,思路基本清楚,准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不清晰,准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	课堂中积极互动,能准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能准确将理论与实践相结合。	课堂中积极互动,能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能较准确将理论与实践相结合。	课堂中回答问题次数不多,但能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能将部分理论与实践相结合。	课堂中基本不回答问题;对基本概念、基本理论的回答不很准确;理论与实践的结合不全面。	课堂不回答问题,回答不出提问的的基本概念、基本理论;基本不会理论结合实践。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2.4	能准确将理论与实践相结合	能较准确将理论与实践相结合	能基本将理论与实践相结合	能部分将理论与实践的结合运用	基本不会将理论运用于实践中

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3.4	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
音乐鉴赏	陈明礼, 余鑫	南京师范大学出版社	2017	否	

（二）主要参考书

- [1]王世康.《音乐欣赏》.重庆:西南师范大学出版社.2010年
- [2]肖复兴.《音乐欣赏十五讲》.北京:北京大学出版社.2020年
- [3]王光祈.《中国音乐史》.上海:上海音乐出版.1941年
- [4]钱仁康.《外国音乐欣赏》.北京:高等教育出版社.2007年
- [5]刘雪枫.《交响乐十八讲》.北京:北京师范大学出版社.2011年
- [6]于润洋.《西方音乐通史》.上海:上海音乐出版社.2001年
- [7]王耀华主编.《音乐鉴赏》.高等教育出版社2006年
- [8]朱立人.《西方芭蕾史纲》.上海:上海音乐出版社.2001年
- [9]李罡、尤静波.《中国流行音乐简史》.上海:上海音乐出版社.2015年
- [10]储钰琦.《中国电视剧产业史》.北京:中国广播电视出版社.2014年
- [11]安宁、彭丽.《音乐导聆》.北京:高等教育出版社.2019年

八、课程学习建议

本课程意在培养学生的想象力，音乐审美与创造性思维，获取精神层面的养分。音乐欣赏围绕音乐文化、时代背景、经典作品、作曲家、乐派以及风格建立学生的音乐知识图谱，掌握了解音乐的基础知识，形成一定的音乐知识框架体系。多听经典领会音乐之美，陶冶个人情操。了解音乐与其他艺术的相互融合。体味学习音乐的人文意义，了解世界各国各民族之间的音乐“联结”，建议课余时间借助抖音、优酷、爱奇艺等网络平台多听多看，不断提升自己的音乐素养。

《钢琴》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 钢琴 1-7 (英文) Piano1-7		
课程编码	230510223B-230510229B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	7	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	学时 109 (理论学时 54, 实践学时 55)		
执笔人	张 晟	审核人	张 晟

二、课程简介

钢琴课程旨在培养学生扎实的钢琴演奏技能，通过理论与实践相结合的教学方法，学生将学习钢琴演奏的基本技巧，乐曲解析和表演技巧。课程内容涵盖基本练习、专业细化的演奏曲目、音乐解读和舞台表演等专业领域，并在各类舞台实践和演出活动中提升演奏水平和艺术修养。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学习钢琴演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏钢琴作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：掌握不同的音乐风格、形式和结构下的音乐特征，具备感知、解析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有积极的审美情趣和一定的艺术鉴赏能力。

课程目标 3：具备较强的演奏能力和创新精神，能够独立分析和处理作品，发展个性化艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性，具备一定的艺术表现力。

课程目标 4：学习演奏不同国家、不同时期、不同体裁的钢琴作品，在表演实践中

展现多元文化特色，体现国际理解能力和文化交流意识。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2		4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 4	国际视野	8.2 能够在表演实践中展现多元文化特色，体现国际理解能力和文化交流意识。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 复调作品 (4) 古典奏鸣曲或变奏曲 (5) 外国乐曲	讲授法、示范法、对比分析法、实践法	14	15	29	课程目标 1、2、3、4
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 复调作品 (4) 古典奏鸣曲或变奏曲 (5) 中国作品	讲授法、示范法、对比分析法、实践法	16	16	32	课程目标 1、2、3、4
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 复调作品 (4) 奏鸣曲或变奏曲 (5) 中、外乐曲	讲授法、示范法、对比分析法、实践法	16	16	32	课程目标 1、2、3、4
4	(1) 练习曲 (2) 复调作品 (3) 古典奏鸣曲或变奏曲 (4) 中、外乐曲 (5) 双钢琴或四手联弹作品	讲授法、示范法、对比分析法、实践法	8	8	32	课程目标 1、2、3、4

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲 授	实 践	小 计	
合计			54	55	109	

(二) 课程内容

一年级（钢琴 1、钢琴 2）

【学习目标】

1. 规范基本的钢琴演奏技巧
2. 通过练习曲体裁的细分，更具针对性的训练和提高演奏技巧，并培养音乐表达和艺术修养
3. 拓展巴洛克时期曲目，并初步掌握复调作品的基本特点及风格

【课程内容】

钢琴 1

1. 复调（选自巴赫、亨德尔等作曲家）

参考作品：

《巴赫法国组曲》French Suites: BWV814、BWV812

建议演奏版本：人民音乐出版社，2001年1月北京第1版

《巴赫英国组曲》English Suites: BWV807

建议演奏版本：上海教育出版社，2013年4月第1版

《亨德尔键盘组曲》(Suites for Keyboard)：八首键盘组曲（HWV 426-433）；
《组曲》 HWV 437 和 HWV 438

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）

2. 古典奏鸣曲（快板乐章）或变奏曲（选自：海顿、莫扎特、贝多芬等）

参考作品：

《海顿奏鸣曲》Hoydn: Hob. XVI/27、Hob. XVI/33、Hob. XVI/35 等

建议演奏版本：上海教育出版社，2005年7月第1版

《莫扎特奏鸣曲》Mozart: k284、k311、k332、k570、k576、k533、k547 等

建议演奏版本：湖南文艺出版社，2002年9月第1版。

《贝多芬奏鸣曲》Beethoven: Op. 2 Nr. 1、Op. 10 Nr. 5、Op. 10 Nr. 2、Op. 14 Nr. 2、
Op. 27 Nr. 1、Op. 31 Nr. 1、Op. 49 Nr. 2、Op. 79 等

建议演奏版本：上海教育出版社，2014年5月1日出版

变奏曲：

海顿：《C大调变奏曲》（Hob. XVII:5）

莫扎特：《C大调八段变奏曲》（K. 24）

贝多芬：《F 大调小步舞曲与变奏曲》(WoO 68)、《C 小调五段变奏曲》(WoO 80)、《G 大调六段变奏曲》(WoO 70)

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag) (Urtext Edition)、彼得斯出版社 (Edition Peters) (Urtext Edition)

钢琴 2

1. 基本练习 C、G、F 大调及平行小调音阶 (双手同向三度、六度、八度、十度); 主三和弦琶音 (双手同向四个八度); 主和弦与转位 (两个八度)

2. 练习曲 两首 (技巧性、音乐性各一首) 难度不低于 849 或同等程度练习曲
参考作品:

《车尔尼 849 钢琴练习曲》Czery: 1—30 首

建议演奏版本：人民音乐出版社，1996 年 1 月出版

《布格缪勒》Burgmüller: 作品 105、109

建议演奏版本：人民音乐出版社，2004 年 11 月出版

《海勒练习曲》HELLER: 25 首旋律性练习曲 Op. 16 Op. 45 Book I、II 等

建议演奏版本：南京师范大学出版社，2020 年 07 月出版

《孔空练习曲》15 首音乐性练习曲 CONCONE: Op. 24

建议演奏版本：安徽文艺出版社，2019 年 10 月出版

3. 复调 (巴洛克时期小品，选自斯卡拉蒂、亨德尔或库普兰)

参考作品:

《斯卡拉蒂奏鸣曲》: 例: 7、13、15 首

建议演奏版本: 人民音乐出版社，1982 年 8 月北京第 1 版

《亨德尔键盘组曲》(Suites for Keyboard): 八首键盘组曲 (HWV 426-433); 亨德尔《组曲》 HWV 437 和 HWV 438

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、舒默尔出版社 (Schirmer)

库普兰《键盘组曲》四卷 (Ordres)

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、舒默尔出版社 (Schirmer)

4. 外国乐曲一首 (浪漫派作品，从舒伯特到拉赫玛尼诺夫时代中选择)

参考作品:

弗朗茨·舒伯特 (Franz Schubert)

《音乐瞬间》(Moments Musicaux): D. 780 No. 3、No. 6 等

《即兴曲》(Impromptus): D. 899 No. 2、No. 4 和 D. 935 等

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

罗伯特·舒曼 (Robert Schumann)

《童年情景》(Kinderszenen): Op. 15, 如《梦幻曲》(Träumerei) 等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、贝伦赖特出版社（Bärenreiter Verlag）弗雷德里克·肖邦（Frédéric Chopin）

《前奏曲》（Preludes）：Op. 28 No. 4、No. 6、No. 7 等

《夜曲》（Nocturnes）：Op. 9 No. 1、No. 2；Op. 15 No. 3 等

《圆舞曲》 Op. 69 no. 11；Op. 69, No. 2 等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、贝伦赖特出版社（Bärenreiter Verlag）费利克斯·门德尔松（Felix Mendelssohn）

《无词歌》 Op. 19b, Nos. 1-6, Op. 38 no. 6, Op. 62 no. 5 等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）爱德华·格里格（Edvard Grieg）

《抒情小品》 Op. 43 《小夜曲》、《晨曲》等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）拉赫玛尼诺夫（Sergei Rachmaninoff）

《前奏曲》 Op. 23, No. 5 等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、阿尔弗雷德音乐出版社（Alfred Music Publishing）

【重点、难点】

1. 重点：规范和学习钢琴的基本演奏方法，理解手腕、手臂、肩膀的放松原理，学会正确的弹奏非连音奏法、连音奏法、跳音等奏法。

2. 难点：以复调作品作为演奏能力培养的平台，在多声部处理、对位关系的理解、装饰音的弹奏、对话关系的表达等方面获得充分积累，提高音乐表现力和艺术感悟能力。

【教学方法】讲授法、示范法、对比分析法、实践法

【学习要求】

1. 理解教师讲授的知识与要求，并且能够正确的在弹奏中实现

2. 建立良好的演奏习惯和练习方法，包括按时完成练习任务，达到教师要求的练习时长

3. 培养在完成任务和实现目标时的自我管理自律能力

【学习资源】

相关作品的演奏示范视频、音乐作品录音、网络教学平台、在线教程等

二年级（钢琴 3、钢琴 4）

【学习目标】

1. 进一步学习练习曲中的技术技巧，加强机能训练，进一步提高技能技巧

2. 了解古典时期作曲家的创作风格和创作特点，初步掌握古典时期作品的特点及

风格

3. 通过中国钢琴作品的学习，在感受和传承中华音乐文化的精髓和特色的同时，进一步强化文化认同，树立文化自信

【课程内容】

钢琴 3

1. 基本练习

D、bB 大调及平行小调音阶（双手同向三度、六度、八度、十度）；主三和弦琶音（双手同向四个八度）；主和弦与转位（两个八度）

2. 练习曲

两首（技巧性、音乐性各一首）难度不低于 849 或同等程度练习曲

参考作品：

《车尔尼 849 钢琴练习曲》Czery: 1—30 首

建议演奏版本：人民音乐出版社，1996 年 1 月出版

《海勒练习曲》HELLER: 旋律性练习曲 Op. 46、Op. 47

建议演奏版本：南京师范大学出版社，2020 年 07 月出版

《孔空练习曲》音乐性练习曲 CONCONE: Op. 30、Op. 44

建议演奏版本：安徽文艺出版社，2019 年 10 月出版

《麦克道威尔练习曲》EDWARD MAC DOWELL: Op. 39 等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）

3. 复调（选自巴赫二部创意曲或组曲）

参考作品：

《巴赫二部创意曲》Bach

建议演奏版本：人民音乐出版社，1997 年 9 月北京第 1 版

《巴赫法国组曲》French Suites: BWV814、BWV812

建议演奏版本：人民音乐出版社，2001 年 1 月北京第 1 版

《巴赫英国组曲》English Suites: BWV807

建议演奏版本：上海教育出版社，2013 年 4 月第 1 版

4. 古典奏鸣曲（快板乐章）或变奏曲（选自：克莱门蒂、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特等）

参考作品：

《克莱门蒂奏鸣曲》Op. 2 No. 3、Op. 7 No. 3、Op. 13 No. 6 等

《海顿奏鸣曲》Haydn sonatas: Hob. XVI/21、Hob. XVI/32、Hob. XVI/37

建议演奏版本：上海教育出版社，2005 年 7 月第 1 版

《莫扎特奏鸣曲》Mozart sonatas: KV. 279、KV. 280、KV. 281、KV. 282、KV. 310、

KV. 330、KV. 331、KV. 333、KV. 457、Nr. 4 (KV. 475)

建议演奏版本:上海教育出版社, 2005年7月第1版

《贝多芬奏鸣曲》Beethoven sonatas: op. 2. Nr. 2、op. 2. Nr. 3、op. 10. Nr. 3、op. 28、op. 26、op. 31. Nr. 2、op. 31. Nr. 3、op. 90

建议演奏版本:上海教育出版社, 2007年8月第1版

《舒伯特奏鸣曲》Schubert sonatas: Op. 94 Nr. 19、Nr. 20、Nr. 17

建议演奏版本:湖南文艺出版社, 2003年1月第1版

变奏曲:

克莱门蒂:《B大调六段变奏曲》(Op. 24 No. 1)、《G大调六段变奏曲》(Op. 24 No. 2)

克莱门蒂:《D大调变奏曲》(Op. 36 No. 2)

海顿:《降E大调变奏曲》(Hob. XVII:3)、《E大调变奏曲》(Hob. XVII:9)

莫扎特:《D大调九段变奏曲》(K. 573)

贝多芬:《E大调六段变奏曲》(WoO 70)

舒伯特:《降B大调五段变奏曲》(D. 156)、《G大调五段变奏曲》(D. 915)

建议演奏版本:亨乐出版社(Henle Verlag)(Urtext Edition)、彼得斯出版社(Edition Peters)(Urtext Edition)

钢琴 4

1. 基本练习

A、bE大调及平行小调音阶(双手同向三度、六度、八度、十度);主三和弦琶音(双手同向三度、十度);主和弦与转位(两个八度)

2. 练习曲

一首车尔尼 299、克莱门蒂《名手之道》或同等程度练习曲

参考作品:

克莱门蒂 Clementi 《名手之道》例:No. 3、No. 6、No. 9 首

建议演奏版本:世界图书出版公司, 1999年2月第1版

《车尔尼 299 钢琴练习曲》Czery: 1—20 首

建议演奏版本:人民音乐出版社, 1996年1月出版

《车尔尼 718 左手练习曲》Czery:

建议演奏版本:上海音乐出版社, 2010年5月第1版

3. 复调(巴洛克时期小品, 选自泰勒曼、斯卡拉蒂、亨德尔或库普兰)

参考作品:

乔治·菲利普·泰勒曼(Georg Philipp Telemann)

《12小赋格》TWV 30、TWV21-32

《幻想曲》 TWV 33

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）
多梅尼科·斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti）

键盘奏鸣曲 K. 1(L. 366)、K. 27(L. 449)、K. 87(L. 33)、K. 141(L. 422)、K. 159(L. 104)、
K. 208(L. 238)、K. 380(L. 23)、K. 531(L. 430)等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）
乔治·弗里德里克·亨德尔（George Frideric Handel）

《键盘组曲》 HWV 426-433：如《阿莱曼德》、《吉格》等

《六小赋格》 HWV 605-610

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）
弗朗索瓦·库普兰（François Couperin）《键盘组曲》：如《沙康舞曲》、《帕萨卡
里亚》等

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、彼得斯出版社（Edition Peters）

4. 中国作品一首（鼓励演奏新作品及地方特色作品）

参考作品：

贺绿汀《牧童短笛》

翟维《花鼓》

丁善德《中国名歌主题变奏曲 OP. 4》

汪立三《兰花花》、《东山魁夷画意》组曲、《他山集》、《小奏鸣曲》

黄虎威《巴蜀之画》

吴祖强、杜鸣心《水草舞》

崔世光《山泉》、《松花江上》

王建中《陕北名歌四首》、《云南民歌五首》、《山丹丹开花红艳艳》、《彩云追月》、
《绣金匾》、《浏阳河》、《梅花三弄》、《百鸟朝凤》、《托卡塔》

林英海《夕阳箫鼓》

孙以强《谷粒飞舞》、《春舞》、《春到天山》

储望华《解放区的天》、《二泉映月》、《“茉莉花”幻想曲》

陈培勋《卖杂货》、《双飞蝴蝶》、《平湖秋月》

丁善德《儿童组曲》

朱践耳《流水》

权吉浩《长短组合》

桑桐《随想曲》、《三首序曲》、《在那遥远的地方》

张帅《三首前奏曲》

张朝《皮黄》、《努玛阿美》、《花儿为什么这样红》、《哈尼情歌》、《第一新疆舞曲》

建议演奏版本，中国钢琴名曲曲库，时代文艺出版社，1995年12月第1版。

中国钢琴名曲30首，人民音乐出版社，2012年1月第1版。

中国钢琴独奏作品百年经典，上海音乐出版社，2015年12月。

杨立青《山西民歌九首》、《小奏鸣曲》

建议演奏版本，上海人民音乐出版社，2011年10月。

鲍元恺《炎黄风情——二十四首中国民歌主题钢琴曲》

建议演奏版本：人民音乐出版社，2008年7月出版。

【重点、难点】

1. 重点：掌握手指独立、灵活与均匀弹奏的同时，进一步培养钢琴弹奏中的触键力度和音色变化，提高学生的音乐表达能力。

2. 难点：培养对音乐结构、和声技巧、节奏特征等音乐要素的理解和表达能力。

【教学方法】讲授法、示范法、对比分析法、实践法

【学习要求】

1. 通过古典时期钢琴作品的学习，扎实推进基本技巧，音乐表达能力，艺术风格的培养

2. 引导学生理解掌握中国音乐作品的风格，从音色、触键气韵、踏板、装饰音等方面学习

【学习资源】

相关作品的演奏示范视频、音乐作品录音、网络教学平台、在线教程等

三年级（钢琴 5、钢琴 6）

【学习目标】

1. 培养学生具备更为深入的技能技巧

2. 掌握歌唱性旋律的弹奏原则和方法

3. 进一步拓展不同时期钢琴作品的演奏特点及风格

【课程内容】

钢琴 5

1. 基本练习

E、bA 大调及平行小调音阶（双手同向-反向四个八度）；主三和弦琶音（双手同向三度、十度 四个八度）；主和弦与转位（同向两个八度）

2. 练习曲

一首车尔尼 299、克拉莫钢琴练习曲、莫什科夫斯基钢琴练习曲或同等程度练习曲
参考作品：

《车尔尼 299 钢琴练习曲》 Czery：21—40 首

建议演奏版本：人民音乐出版社，1996年1月出版

《克拉莫60首钢琴练习曲》Cramer：1—30首

建议演奏版本：人民音乐出版社，1980年6月北京第1版

《莫什科夫斯基钢琴练习曲十五首》Moszkowsky：第1、4、5、6、9首等

建议演奏版本：<1>上海音乐出版社，1999年5月第1版<2>人民音乐出版社，1981年5月北京第1版

3. 复调（选自巴赫三部创意曲集或组曲）

参考作品：

《巴赫三部创意曲》Bach：No. 5、No. 9、No. 12、No. 13、No. 14等

建议演奏版本：上海音乐出版社，2007年3月第1版

《巴赫法国组曲》French Suites：BWV814、BWV812

建议演奏版本：人民音乐出版社，2001年1月北京第1版

《英国组曲》English Suites：BWV807

建议演奏版本：上海教育出版社，2013年4月第1版

4. 奏鸣曲（快板乐章）或变奏曲（选自：克莱门蒂、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、舒曼等）

参考作品：

《克莱门蒂奏鸣曲》Op. 26 No. 2、Op. 36 No. 1、Op. 40 No. 2等

《海顿奏鸣曲》Haydn：Hob. XVI/23、Hob. XVI/37、Hob. XVI/52、Hob. XVI/46

建议演奏版本，上海教育出版社，2005年7月第1版

《莫扎特奏鸣曲》Mozart：K545、K283、K309、K279

建议演奏版本，上海教育出版社，2005年7月第1版

《贝多芬奏鸣曲》Beethoven：Op. 7、Op. 13、Op. 14 Nr. 1、Op. 22、Op. 27 Nr. 2、Op. 49 Nr. 2、Op. 53、Op. 57、Op. 54、Op. 78、Op. 81a、Op. 101、Op. 106

建议演奏版本，上海教育出版社，2007年8月第1版

《舒伯特奏鸣曲》Schubert：D958

建议演奏版本，湖南文艺出版社，2003年1月第1版

《舒曼钢琴奏鸣曲》Op. 11、Op. 14、Op. 22

建议演奏版本：亨乐出版社（Henle Verlag）、舒默尔出版社（Schirmer）

变奏曲：

克莱门蒂：《G大调十二段变奏曲》（Op. 40 No. 2）

海顿：《f小调变奏曲》（Hob. XVII:6）、《降A大调变奏曲》（Hob. XVII:3）

莫扎特：《C大调十二段变奏曲》（K. 265/300e）

贝多芬：《F大调六段变奏曲》（Op. 34）、《C小调32段变奏曲》（WoO 80）

舒曼：《十二段变奏曲》(Op. 13)、《阿贝格变奏曲》(Op. 1)

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag) (Urtext Edition)、彼得斯出版社 (Edition Peters) (Urtext Edition)

钢琴 6

1. 基本练习

B、bG 大调及平行小调音阶（双手同向-反向四个八度）；主三和弦琶音（双手同向-反向三度、十度 四个八度）；平行八度音阶（同向两个八度）

2. 练习曲：

一首选自 740、肖邦、李斯特、德彪西或同等程度练习曲

参考作品：

《车尔尼 740 钢琴练习曲》 Czery: 1—40 首

建议演奏版本：人民音乐出版社，2003 年 3 月北京第 1 版

《肖邦练习曲》Chopin: Op. 10 Nr. 3、Op. 10 Nr. 4、Op. 10 Nr. 5、Op. 10 Nr. 8 、Op. 25

Nr. 1

建议演奏版本：人民音乐出版社，1995 年 1 月北京第 1 版

弗朗茨·李斯特 (Franz Liszt): 练习曲 S. 139、S. 140

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

克劳德·德彪西 (Claude Debussy): 《12 首钢琴练习曲》 Op. 10、《6 首练习曲》 Op. 12

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

3. 复调（选自巴赫三部创意曲、组曲或《前奏曲与赋格》）

参考作品：

《巴赫三部创意曲》Bach: No. 5、No. 9、No. 12、No. 13、No. 14 等

建议演奏版本：上海音乐出版社，2007 年 3 月第 1 版

《巴赫法国组曲》French Suites: BWV814、BWV812

建议演奏版本：人民音乐出版社，2001 年 1 月北京第 1 版

《英国组曲》English Suites: BWV807

建议演奏版本：上海教育出版社，2013 年 4 月第 1 版

《巴赫平均律》Bach: BWV864、BWV866、BWV848、BWV847、BWV848、BWV851、BWV852、BWV853、BWV854、BWV855、BWV856、BWV857、BWV858、BWV860. 等

建议演奏版本：人民音乐出版社，2009 年 3 月北京第 1 版

4. 中国或外国乐曲一首（不少于 5 分钟）

（外国乐曲从浪漫派、印象派或近现代时期作品中选择）

参考作品:

约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms)

《幻想曲集》，作品 116 (Fantasien, Op.116)

《三首间奏曲》，作品 117 (Three Intermezzi, Op.117)

《六首小品》，作品 118 (Six Pieces for Piano, Op.118) 包含六首作品，
包括间奏曲、叙事曲 (Ballade)、浪漫曲 (Romanze) 等，

《四首小品》，作品 119 (Four Pieces for Piano, Op.119)

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

罗伯特·舒曼(Robert Schumann)

《童年情景》，作品 15 (Kinderszenen, Op.15)

《幻想小品集》，作品 12 (Fantasiestücke, Op.12)

《阿贝格变奏曲》，作品 1 (Abegg Variations, Op.1)

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

弗朗茨·舒伯特(Franz Schubert)

《即兴曲》，作品 90 (Impromptus, Op.90, D.899)

作品 142 (Impromptus, Op.142, D.935)

《音乐瞬间》，作品 94 (Moments Musicaux, Op.94, D.780)

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

弗里德里克·肖邦(Frédéric Chopin)

《即兴曲》，Impromptu Op.29、Op.36、Op.51、Op.posth.66

《谐谑曲》，ScherzoOp.20、Op.31、Op.39

《叙事曲》，BalladeOp.23、Op.38、Op.47

《波罗涅兹》Polonaise.Op.26 No.1、No.2; Op.40 No.1、No.2; Op.53

《船歌》Barcarolle, Op.60

《幻想曲》Fantasie, Op.49

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

弗朗茨·李斯特(Franz Liszt)

《爱之梦》第三首，作品 62 (Liebesträume No.3 S.541)

《比特拉克十四行诗》(Sonetti di Petrarca) Sonetto.104、47、35、90、30

《安慰曲》(Consolations) No.1—6

《匈牙利狂想曲》(Hungarian Rhapsody)No.4 S.244/4;No.6 S.244/6, No.11
S.244/11

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫(Sergei Rachmaninoff)

《前奏曲集》，作品 23 Prelude, Op. 23 No. 5、No. 7

《夜曲》，作品 10 Nocturne, Op. 10 No. 1

《丁香》Lilacs, Op. 21 No. 5

《雏菊》Daisies, Op. 38 No. 3

《爱之忧伤》Melody or Melodie, Op. 3 No. 1

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

克劳德·德彪西 (Claude Debussy)

《儿童园地》L. 113 Children's Corner Suite:

《小牧神》("Doctor Gradus ad Parnassum")

《大象的步态舞》("Jimbo's Lullaby")

《雪花飞舞》("The Snow is Dancing")

《小船》("The Little Shepherd")

《格里尔格里尔进行曲》("Golliwogg's Cakewalk")

《版画集》，L. 100 Estampes:

《塔》("Pagodes")

《格拉纳达的夜景》("La soirée dans Grenade")

《雨中的花园》("Jardins sous la pluie")

《贝加摩组曲》，L. 75 Suite bergamasque:

《前奏曲》("Prélude")

《小步舞曲》("Menuet")

《月光》("Clair de lune")

《阿拉伯风格曲》，L. 66 ("Deux Arabesques") No. 1、No. 2

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

莫里斯·拉威尔 (Maurice Ravel)

《镜子》(Miroirs) 中的《悲鸟》(Oiseaux tristes)

《古典小品》(Menuet antique)

《古风的荫影》(Pavane pour une infante défunte)

《水之嬉戏》(Jeux d'eau)

《高贵而感伤的圆舞曲》(Valses nobles et sentimentales)

《库普兰之墓》(Le Tombeau de Couperin) 《前奏曲》、《福舞曲》(Forlane)

等

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

亚历山大·斯克里亚宾 (Alexander Scriabin)

《前奏曲》Prelude Op. 11 No. 3、Op. 13 No. 1 等

《诗曲-夜曲》作品 61 Poeme-Nocturne Op. 61

《音诗》Poemes Op. 63、Op. 69、Op. 71

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

谢尔盖·普罗科菲耶夫 (Sergei Prokofiev)

《五首钢琴小品》, (Five Pieces for Piano), Op. 12

《八首钢琴小品》, (Eight Pieces for Piano), Op. 76

《钢琴曲集》, (Piano Pieces), Op. 4、Op. 32、Op. 35

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

阿尔贝托·基尔纳斯特拉 (Alberto Ginastera)

《四首钢琴小品》, (Cuatro Piezas para Piano), Op. 1

《钢琴小品集》, (Pequeñas Piezas para Piano), Op. 33

《戈洛斯贝尔舞曲》, (Danza del gaucho matrero), Op. 12

《阿根廷舞曲》, (Danzas argentinas), Op. 2

《三首钢琴小品》, (Tres piezas para piano), Op. 18

《五首钢琴小品》, (Cinco piezas para piano), Op. 45

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

莫德斯特·穆索尔斯基 (Modest Mussorgsky)

《图画展览会》选段 ("Pictures at an Exhibition")

《子夜》, Op. 1 ("Midnight")

《晨曦》, Op. 1 ("Dawn")

《舞蹈曲》, Op. 16 ("Dance Movements")

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

贝拉·巴托克 (Béla Bartók)

《15 首钢琴小品》, ("15 Piano Pieces"), Sz. 39

《四首钢琴小品》, Sz. 47 ("Four Piano Pieces"), Sz. 47

《夜曲》, Sz. 9 ("Nocturnes"), Sz. 9、Sz. 22

《疯狂的快板》("Allegro barbaro") Sz. 49

伊萨克·阿尔贝尼斯 (Isaac Albéniz)

《西班牙组曲》, ("Suite Española"), Op. 47

《伊比利亚》, ("Iberia"), Op. 11

《西班牙舞曲》, ("Danzas españolas"), Op. 12

建议演奏版本：亨乐出版社 (Henle Verlag)、彼得斯出版社 (Edition Peters)

埃曼纽尔·格拉纳多斯 (Enrique Granados)

《戈雅的画》, (“Goyescas”), Op. 37 :
《情感的舞蹈》 (“Los Requeiebros”)、
《爱的传说》 (“El Fandango de Candil”)
《西班牙舞曲》, (“Danzas españolas”), Op. 37:
《哈巴涅拉舞曲》 (“Habanera”)
《巴斯托那舞曲》 (“Bulerías”)
《音乐会快板》 (“Allegro de Concierto”) Op. 46
《四首西班牙小品》, (“Cuatro piezas españolas”), Op. 21
《西班牙民间舞曲》, (“Danzas españolas”), Op. 33

【重点、难点】

1. 重点: 进一步拓展更多时期的钢琴作品, 培养学生对不同风格钢琴作品的理解和鉴赏能力

2. 难点: 培养准确的声音-触键感知, 提升音乐表达能力

【教学方法】 讲授法、示范法、对比分析法、实践法

【学习要求】

1. 进一步细化和完善钢琴演奏的技能技巧
2. 了解并掌握动态变化、音色运用和延音处理对旋律歌唱性的塑造作用
3. 进一步拓展不同音乐风格的理解和体验, 丰富演奏经验和风格表达能力

【学习资源】

相关作品的演奏示范视频、音乐作品录音、网络教学平台、在线教程等

四年级（钢琴 7）

【学习目标】

1. 培养学生学会独立分析和处理钢琴作品的能力
2. 具备较为鲜明的表演个性和独创性
3. 激发学生的创造力和艺术灵感, 鼓励他们在演奏实践中不断创新和探索

【课程内容】

钢琴 7

1. 复调

一首巴赫创意曲集以上程度

2. 独奏作品一首（不少于 5 分钟）

（1）作品选择可同时兼顾横向拓展与纵深研究

（2）教师可选取中、外作品, 外国乐曲可从古典时期、浪漫派、印象派或近现代时期作品中选择（奏鸣曲为快板乐章）

【重点、难点】

1. 重点：学生能够独立分析钢琴作品情感与内涵，并在演奏中体现一定的想象力与创造力。

2. 难点：激发学生的想象力、创造力以及艺术灵感，促使其在钢琴作品分析中达到更深层次的理解与表达。

【教学方法】讲授法、示范法、对比分析法、实践法

【学习要求】

二、深入探究作品情感与内涵，结合经典演奏辨析，提升学生想象力与创造力。

1. 鼓励学生在演奏中展现个性与独特风格，不拘泥于单一的演奏方式，充分发挥，展示艺术表现力。

2. 鼓励学生尝试多种音乐风格，如古典、爵士、流行等，以拓展视野，激发创造力。

【学习资源】

相关作品的演奏示范视频、音乐作品录音、网络教学平台、在线教程等

说明：因学生入学时钢琴演奏水平不尽相同，教师可根据学生的具体情况在本大纲教学内容基础上，灵活掌握与其相适应的程度标准。

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时，实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 55。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、分析比较、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对钢琴演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式与评定方法

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1：学习钢琴演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以	1. 期中考试（背奏） 钢琴 2-3： （1）基本练习（学生现场抽取一组）（2） 练习曲（技巧性、音乐性各一首）	期中、期末考试均以 舞台展示方式进行考核

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
<p>合作的方式参与各类音乐表演活动;具备演奏钢琴作品的音乐表达能力,能够准确且完整地表现作品。</p>	<p>钢琴 4-6: (1) 基本练习 (学生现场抽取一组) (2) 练习曲 (一首) 2. 期末考试 (背奏) 钢琴 1: (1) 复调作品 (一首) (2) 古典奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 钢琴 2: (1) 复调作品 (一首体裁拓展) (2) 中外乐曲 (一首浪漫派) 钢琴 3 (1) 复调作品 (一首) (2) 古典奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 (一首时期拓展) 钢琴 4 (1) 复调作品 (一首体裁拓展) (2) 中国作品 (一首) 钢琴 5: (1) 复调作品 (一首) (2) 奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 (一首 时期拓展) 钢琴 6: (1) 复调作品 (一首) (2) 中外乐曲 (一首 不少于 5 分钟) 钢琴 7: (1) 复调作品 (一首) (2) 独奏作品 (一首 不少于 5 分钟) 毕业音乐会: 五首作品 (总体不少于 20 分钟) 独奏: 练习曲、复调作品、中国作品、其它独奏作品 (四首) 重奏: 双钢琴或四手联弹作品 (一首) 期中考试: 30% 期末考试: 70%</p>	
<p>课程目标 2: 具备感知、解析、表达不同风格音乐作品的的能力,能够把专业理论知识应用于表演实践中,拥有积极的审美情趣和一定的艺术鉴赏能力。</p>	<p>1. 期中考试 (背奏) 钢琴 2-3: (1) 基本练习 (学生现场抽取一组) (2) 练习曲 (技巧性、音乐性各一首) 钢琴 4-6: (1) 基本练习 (学生现场抽取一组) (2) 练习曲 (一首) 2. 期末考试 (背奏) 钢琴 1: (1) 复调作品 (一首) (2) 古典奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 钢琴 2: (1) 复调作品 (一首 体裁拓展) (2) 中外乐曲 (一首 浪漫派) 钢琴 3: (1) 复调作品 (一首) (2) 古典奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 (一首时期拓展)</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
	钢琴 4: (1) 复调作品 (一首 体裁拓展) (2) 中国作品 (一首) 钢琴 5: (1) 复调作品 (一首) (2) 奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 (一首 时期拓展) 钢琴 6: (1) 复调作品 (一首) (2) 中外乐曲 (一首 不少于 5 分钟) 钢琴 7: (1) 复调作品 (一首) (2) 独奏作品 (一首不少于 5 分钟) 毕业音乐会: 五首作品 (总体不少于 20 分钟) 独奏: 练习曲、复调作品、中国作品、其它独奏作品 (四首) 重奏: 双钢琴或四手联弹作品 (一首) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	
课程目标 3: 具备较强的演奏能力和创新精神,能够独立分析和处理作品,发展个性化艺术风格,在音乐表演中展现个性和独创性,具备一定的艺术表现力。	1. 期中考试 (背奏) 钢琴 2-3: (1) 基本练习 (学生现场抽取一组) (2) 练习曲 (技巧性、音乐性各一首) 钢琴 4-6: (1) 基本练习 (学生现场抽取一组) (2) 练习曲 (一首) 2. 期末考试 (背奏) 钢琴 1: (1) 复调作品 (一首) (2) 古典奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 钢琴 2: (1) 复调作品 (一首体裁拓展) (2) 中外乐曲 (一首浪漫派) 钢琴 3: (1) 复调作品 (一首) (2) 古典奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 (一首时期拓展) 钢琴 4: (1) 复调作品 (一首 体裁拓展) (2) 中国作品 (一首) 钢琴 5: (1) 复调作品 (一首) (2) 奏鸣曲 (快板乐章) 或变奏曲 (一首 时期拓展) 钢琴 6: (1) 复调作品 (一首) (2) 中外乐曲 (一首 不少于 5 分钟) 钢琴 7: (1) 复调作品 (一首) (2) 独奏作品 (一首 不少于 5 分钟) 毕业音乐会: 五首作品 (总体不少于 20 分钟)	期中、期末考试均以 舞台展示方式进行考核

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
	独奏：练习曲、复调作品、中国作品、其它独奏作品（四首） 重奏： 双钢琴或四手联弹作品（一首） 期中考试：30% 期末考试：70%	
课程目标 4：学习演奏不同国家、不同时期、不同体裁的钢琴作品，在表演实践中展现多元文化特色，体现国际理解能力和文化交流意识。	1. 期中考试（背奏） 钢琴 2-3：（1）基本练习（学生现场抽取一组）（2）练习曲（技巧性、音乐性各一首） 钢琴 4-6：（1）基本练习（学生现场抽取一组）（2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 钢琴 1：（1）复调作品（一首） （2）古典奏鸣曲（快板乐章）或变奏曲 钢琴 2：（1）复调作品（一首 体裁拓展） （2）中外乐曲（一首 浪漫派） 钢琴 3：（1）复调作品（一首） （2）古典奏鸣曲（快板乐章）或变奏曲（一首 时期拓展） 钢琴 4：（1）复调作品（一首 体裁拓展） （2）中国作品（一首） 钢琴 5：（1）复调作品（一首） （2）奏鸣曲（快板乐章）或变奏曲（一首 时期拓展） 钢琴 6：（1）复调作品（一首） （2）中外乐曲（一首 不少于 5 分钟） 钢琴 7：（1）复调作品（一首） （2）独奏作品（一首 不少于 5 分钟） 毕业音乐会： 五首作品（总体不少于 20 分钟） 独奏：练习曲、复调作品、中国作品、其它独奏作品（四首） 重奏： 双钢琴或四手联弹作品（一首） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

钢琴 1-7 的期中和期末考试由教研室教师集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核 (满分 100)	期中成绩(30%)	舞台展示	40	30	20	10
终结性考核 (满分 100)	期末成绩(70%)	舞台展示	40	30	20	10
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)					

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (40 分)				
	36-40	32-35	28-31	24-27	0-23
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演奏完整流畅，读谱正确，演奏技能娴熟。	演奏完整流畅，读谱较准确，演奏技能较熟练。	演奏较完整流畅，读谱基本正确，有个别失误，演奏技能基本达到要求。	演奏基本完整，有错音，节奏(节拍)不够准确，技能不足。	不能完整地演奏作品，有严重错误，技能未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	作品表达结构明确，层次清晰，讲究句法，动态变化鲜明，具有良好的音乐解析能力，演奏体现丰富的审美表达。	作品表达结构、层次较为清晰，句法正确且与动态变化较为一致，具有一定的音乐解析能力，演奏体现一定的审美表达。	作品表达结构清晰，层次尚可，句法、动态变化较明显，音乐解析能力一般，演奏表现略显平淡。	作品表达结构基本清晰，层次不够明显，分句不够准确，音乐解析能力较为欠缺，演奏审美表达欠缺；速度偏慢欠流畅。	作品表达结构混乱，层次不清，缺乏动态变化、分句不准确，音乐解析能力严重不足，演奏缺乏审美表达；考试看谱演奏；曲目选择不符合大纲要求。

课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确，音乐形象鲜明，演奏展现出个性和独创性，演奏富于表现力、想象力。	风格把握较准确，演奏展现出个性和独创性，演奏具有一定的表现力。	风格把握基本准确，演奏展现出一定程度的个性，演奏艺术性和表现力一般。	风格理解不够准确，作品分析处理能力有限，个性表现不够突出，演奏缺乏艺术性和表现力，但基本完整。	作品演奏不完整，风格把握不准确，作品分析处理能力不足，演奏艺术性和表现力未达标，表现不佳。
课程目标	评分标准（10分）				
	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 4	展现出较为深入的跨文化理解和多元文化特色，在表演中展现出出色的音乐表达和国际视野。	能够演绎多样化的音乐作品，展示出良好的跨文化交流意识和音乐表达能力。	基本能够演绎不同文化背景的音乐作品，显示出基本的跨文化理解和音乐表达能力。	完成基本的演奏要求，但需要加强跨文化理解和音乐表达能力。	未能有效地展现跨文化理解和国际视野，缺乏对多元文化特色的理解和表达能力。

八、选用教材及主要参考书

（一）选用教材（用表格形式）

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
练习曲：					
《车尔尼练习曲》 作品 849	车尔尼	人民音乐出版社	2003	否	
《布格穆勒》 作品 105、作品 109	布格穆勒	人民音乐出版社	2000	否	
《海勒练习曲》 作品 45	海勒	人民音乐出版社	2009	否	
《车尔尼练习曲》 作品 299	车尔尼	人民音乐出版社	1986	否	
《车尔尼练习曲》 作品 740	车尔尼	人民音乐出版社	1994	否	
《莫什科夫斯基练习曲》	莫什科夫斯基	人民音乐出版社	1990	否	
《克拉莫练习曲》	克拉莫	人民音乐出版社	1998	否	

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
《克列门蒂名手之道》	克列门蒂	人民音乐出版社	1990	否	
《肖邦练习曲》	肖邦	时代文艺出版社	1998	否	
《李斯特练习曲》	李斯特	中央音乐学院出版社	1998	否	
《拉赫玛尼诺夫音画练习曲》	拉赫玛尼诺夫	人民音乐出版社	1999	否	
《斯克里亚宾练习曲》	斯克里亚宾	上海音乐出版社	2002	否	
《德彪西练习曲》	德彪西	人民音乐出版社	1998	否	
复调作品:					
《巴赫创意曲集》	巴赫	上海音乐出版社	1994	否	
《泰勒钢琴幻想曲 12 首》	泰勒	朔特原版乐谱		否	
《拉莫键盘作品全集》	拉莫	安徽文艺出版社	2003	否	
《库普兰键盘作品集》	库普兰	骑熊士原版谱		否	
《英国组曲》	巴赫	上海音乐出版社	1997	否	
《法国组曲》	巴赫	上海音乐出版社	1997	否	
《德国组曲》	巴赫	上海音乐出版社	1997	否	
《巴赫平均律钢琴曲集》	巴赫	人民音乐出版社	2008	否	
《斯卡拉蒂奏鸣曲》	斯卡拉蒂	人民音乐出版社	1995	否	
奏鸣曲:					
《海顿奏鸣曲》	海顿	上海音乐出版社	1994	否	
《莫扎特奏鸣曲》	莫扎特	人民音乐出版社	1996	否	
《贝多芬奏鸣曲》	贝多芬	时代音乐出版社	1998	否	
《克莱门蒂奏鸣曲集》	克莱门蒂	德国亨乐音乐出版社		否	
《舒伯特奏鸣曲》	舒伯特	人民音乐出版社	1998	否	
《舒曼三首青少年钢琴奏鸣曲》	舒曼	德国亨乐音乐出版社		否	
乐曲:					
《李斯特钢琴曲集》	李斯特	人民音乐出版社	1994	否	
《肖邦钢琴作品集》	肖邦	时代音乐出版社	1998	否	
《拉威尔钢琴作品集》	拉威尔	人民音乐出版社	1997	否	
《德彪西钢琴作品集》	德彪西	人民音乐出版社	1997	否	
《普罗科非耶夫钢琴作品集》	普罗科非耶夫	人民音乐出版社	1997	否	
《中国钢琴作品选》	中央音乐学院	人民音乐出版社	1998	否	

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
	钢琴系				
《外国钢琴曲选》	人民音乐出版社编辑部	人民音乐出版社		否	
《俄罗斯钢琴音乐作品选》	杨佩红 孙乐 官园媛	黑龙江出版社	2006	否	
《舒曼钢琴曲选》	中央音乐学院钢琴系	人民音乐出版社	1994	否	
《勃拉姆斯钢琴曲集》	人民音乐出版社编辑部	人民音乐出版社	1994	否	
《陕北民歌四首》	王建中	人民音乐出版社	1976	否	
《中国钢琴名曲曲库》	人民音乐出版社编辑部	人民音乐出版社	1994	否	

(二) 主要参考书

- [1] 约瑟夫·班诺维茨著. 朱雅芬译《钢琴踏板法指导》. 上海: 上海音乐出版社. 1993年版
- [2] 郑兴三. 《贝多芬奏鸣曲解析》. 厦门大学出版社. 1994年版
- [3] 郑兴三. 《莫扎特奏鸣曲解析》. 厦门大学出版社. 1994年版
- [4] 郑兴三. 《海顿奏鸣曲解析》. 厦门大学出版社. 1994年版
- [5] 林华. 《巴赫钢琴弹奏导读》上海: 上海音乐出版社. 2004年版
- [6] William Steinberg 著《布拉姆斯: 钢琴作品分析》. 剑桥: 剑桥大学出版社. 2004年版
- [7] Eric Frederick 著《舒曼: 钢琴作品分析》. 牛津: 牛津大学出版社. 2006年版
- [8] Maurice J. E. M. MacGregor 著《舒伯特: 钢琴作品全集》. 纽约: 施尔美书籍出版社. 1999年版
- [9] Jim Samson 著《肖邦: 钢琴作品全集》. 耶鲁: 耶鲁大学出版社. 1994年版
- [10] Robert Stevenson 著《格拉纳多斯: 西班牙钢琴音乐》. 哈佛: 哈佛大学出版社. 2000年版
- [11] Catherine K. M. Flannery 著《19世纪钢琴音乐: 布拉姆斯到格拉纳多斯》. 伦敦: 劳特利奇出版社. 2008年版

[12]David Brown 著《现代钢琴音乐：从布拉姆斯到 20 世纪》. 剑桥：剑桥大学出版社. 2010 年版

[13]Julian H. Franklin 著《西班牙音乐：从阿尔贝尼兹到格拉纳多斯》. 加州：加州大学出版社. 2012 年版

[14]张宁和罗吉兰. 《音乐表情术语词典》北京：人民音乐出版社. 1958 年版

九、课程学习建议

1. 系统练习:制定系统的练习计划，涵盖基本技巧、乐曲练习和表演技巧，每天保持持续的练习时间。

2. 多样化曲目:练习时尽量涵盖不同时期、风格和难度的曲目，以拓展视野、丰富演奏经验。

3. 理论学习:注重钢琴音乐理论的学习，了解音乐的结构和表达方式，有助于更深入地理解和演绎乐曲。

4. 积极参加比赛和演出:参加钢琴比赛、音乐会和演出，锻炼舞台表现能力，提升演奏水平和自信心。

5. 自我反思:定期录音并自我评估演奏录音，发现问题并及时进行改进，保持持续的学习和进步。

6. 合作与交流:多与同学、老师和其他音乐人合作，交流学习经验和技巧，共同进步。

7. 保持热情和耐心:钢琴演奏需要持之以恒的努力和耐心，保持对音乐的热情和执着，坚定信心，不断提高自己的演奏水平。

《器乐（手风琴）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	器乐（手风琴） Instrumental Music (Accordion)		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	傅 洋	审核人	张晟

二、课程简介

《器乐（手风琴）》课程致力于培养学生成为具备精湛技艺和深厚音乐理解力的表演者。学生将通过系统的学习和实践，掌握独立演奏的技巧，提升在演奏中的表演能力。通过深入分析和表达不同风格的音乐作品，能够将理论知识与演奏实践相结合，解决演奏中遇到的复杂问题。同时，课程还将培养学生的审美情趣和艺术鉴赏力，使其能够在音乐表演中展现出专业的艺术素养和个人魅力。通过本课程的学习，学生将为未来从事音乐表演活动打下坚实的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学习弹奏不同时期、不同流派的手风琴作品，掌握各类手风琴作品的风格与奏法及不同国家、不同民族的音乐特征；具备弹奏手风琴作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：将音乐理论知识应用于实际演奏，获得理性分析和创造性演绎的能力，能根据手风琴学科和演奏的特点，组织和指导艺术活动，具备一定的艺术表现力和临场

应变能力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中，获得独立学习和研究的能力，能将学习中的困惑转化为研究的问题，并能初步分析问题，解决问题，从而转化为艺术创造力和表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)复调曲 (4)外国作品 (5)中国作品	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)复调曲 (4)外国作品 (5)中国作品	讲授法、示范法、 实践法	32	32	64	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)复调曲 (4)外国作品 (5)中国作品	讲授法、示范法、 实践法	32	32	64	课程目标 1. 2. 3
4	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)复调曲 (4)外国作品 (5)中国作品	讲授法、示范法、 实践法	32	32	64	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级：器乐 1（手风琴）、器乐 2（手风琴）

器乐 1（手风琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会 C、F、G 大调及平行小调音阶琶音的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的触键方法。

2. 练习曲：流畅弹奏手风琴初级教材中对应难度的练习曲，掌握相应的手风琴弹奏基本技巧。

3. 复调作品：学习简单复调作品，巴赫、亨德尔等作曲家小型复调作品。

4. 中外乐曲：流畅背奏《探戈》（希拉里）；《跳舞波尔卡》（科尼别夫）；《康定情歌》（四川民歌）；《小酸梅果》等相同难度的中外小曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 2（手风琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会 D、^bB、^bE 大调及平行小调音阶琶音的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的弹奏方法。

2. 练习曲：流畅弹奏手风琴两首（技巧性、音乐性各一首）；或难度不低于 849 或同等程度练习曲，掌握相应的手风琴弹奏基本技巧。

3. 复调作品：学习简单复调作品，巴赫、亨德尔等作曲家小型复调作品。

3. 中外乐曲：学会正确读谱并规范背奏《凤阳花鼓》（杨国立改编）；《小波尔卡》（东欧民间乐曲）；《游击队歌》（李遇秋改编）；《小司机》（王碧云改编）等相同难度的中外小曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐1（手风琴）：1=C、F、G的大小调音阶、主三和弦琶音

器乐2（手风琴）：1=D、^bB、^bE的大小调音阶、主三和弦琶音

2. 练习曲：《车尔尼手风琴练习曲第一册》NO. 1——NO. 36；《全国手风琴考级作品集》中的练习曲；《手风琴实用教程》等教材中不低于849或同等程度练习曲。

3. 复调作品：：巴洛克时期小品，可选巴赫、亨德尔等作曲家。

4. 外国作品：单簧管波尔卡（普鲁修斯卡）；杜鹃圆舞曲（约纳逊）；穿过波浪（罗萨斯）；乌克兰民歌变奏（姜世林改编）；西班牙女郎（迪恰拉）；银色的冰鞋（帕勒·莫亨海斯）等等。

5. 中国作品：欢乐（李伟才）；游击队歌（李遇秋改编）；小司机（王碧云改编）；

兰花花（姜杰改编）；凤阳花鼓（杨国立改编）等。

此外，可参照《手风琴考级教程》、《手风琴复调作品集》（李未明编）、《手风琴复调曲选》（吴守智）、《中外手风琴复调乐曲精选》、《中外手风琴曲精选》（陈剑一编）、《手风琴曲选》等教材中相应程度或具有代表性的手风琴作品。

【重点、难点】

1. 重点：从手风琴初演奏的级阶段开始，就将音乐理论的基本知识和对音乐形象的理解力、表现力以及手风琴弹奏技巧三方面的教学紧密结合起来，使学生音乐素质和专业水平充实、全面的发展。

2. 难点：按照乐谱弹奏的同时，保持正确的弹奏姿势、手型和方法；正确弹奏乐谱上所有记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；复调乐曲严谨的声部和乐句分析及风箱运行的方法。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

掌握学习目标中规定的音阶、琶音的基本弹奏方法与较易程度练习曲的演奏技巧，学习科学的触键方法，具备理解音乐层次和结构的基本能力，能够连贯、流畅、完整地演奏相关作品。

【学习资源】

智慧树“手风琴”相关网络课程。

环球手风琴网中“名家讲台”中专业作品的赏析和讲解视频。

2. 二年级：器乐 3（手风琴）、器乐 4（手风琴）

器乐 3（手风琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会 A、E、^bA 大调及平行小调音阶琶音的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的触键方法。

2. 练习曲：流畅弹奏《中国手风琴考级曲集》中的四级练习曲；《手风琴实用教程》中的练习曲；及相同对应难度的练习曲，掌握相应的手风琴弹奏技巧。

3. 复调作品：巴洛克时期小品，选自泰勒曼、斯卡拉蒂、亨德尔或库普兰等等作曲家。

4. 外国乐曲：流畅背奏降 D 大调圆舞曲（肖邦）；马刀舞曲（恰恰图良）；舞曲查尔达斯（蒙梯）；霍拉舞曲（罗马尼亚民间舞曲）溜冰圆舞曲（艾·瓦尔德退弗尔）；匈牙利舞曲第四号（勃拉姆斯）等。

5. 中国乐曲：对花（杨文涛）；草原牧歌（福华）；小放牛（任士荣）等相同的中外乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐4（手风琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会 A、E、^bA 大调及平行小调音阶琶音的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的弹奏方法。
2. 练习曲：流畅弹奏《中国手风琴考级曲集》中的五级练习曲；《手风琴实用教程》中的练习曲；及相同对应难度的练习曲，掌握相应的手风琴弹奏技巧。
3. 复调作品：巴洛克时期小品，斯卡拉蒂、亨德尔或库普兰等作曲家。
4. 中外乐曲：学会正确读谱并规范背奏《小苹果》（俄罗斯民间舞曲）；《家庭桑巴》（帕勒·莫亨海斯）；《小狂欢节》（博格）；《骑兵进行曲》（劫夫曲晨耕编曲王碧云移植）；《青年友谊圆舞曲》（天戈曲 姜杰改编）等相同难度的中外乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐3（手风琴）：1= A、E、^bA 的大小调音阶、主三和弦琶音

器乐4（手风琴）：1= B、^bD、^bG 的大小调音阶、主三和弦琶音

2. 练习曲：两首难度不低于车尔尼849或同等程度练习曲；《全国手风琴考级作品集》中的五级练习曲；《手风琴技巧训练》中的练习曲；《上海手风琴考级曲集》中的五级练习曲；《手风琴实用教程》中的练习曲等。

3. 复调作品：巴赫二部创意或组曲；或斯卡拉蒂奏鸣曲。

4. 外国作品：《小苹果》（俄罗斯民间舞曲）；《家庭桑巴》（帕勒·莫亨海斯）；《小狂欢节》（博格）；《骑兵进行曲》（劫夫曲 晨耕编曲王碧云移植）；《青年友谊圆舞曲》（天戈曲 姜杰改编）等。

5. 中国作品：春节序曲（李焕之）；牧童短笛（贺绿汀）；翻身的日子（储望华曲，杨屹改编）；快乐的罗嗦（彝族舞曲 姜杰改编）；快乐的女战士（杜鸣心曲）等。

此外，可参照《全国手风琴考级作品》（第三套）、《手风琴基础教程》；《手风琴红色经典作品集》、等教材中相应程度或具有代表性的手风琴作品。

【重点、难点】

1. 重点：正确的读谱、调性、节奏、奏法、指法；手指的颗粒性与快速跑动的结合以及左右手的默契配合，从将音乐理论的基本知识和对音乐形象的理解力、表现力以及手风琴弹奏技巧三方面的教学紧密结合起来，提升学生音乐素质和专业水平的充实性。

2. 难点：断奏、连奏、跳奏、落滚、同音换指、半连奏，手腕的放松、手指的快速跑动等各种触键方式的掌握；风箱的动作、旋律的流畅性、对音乐风格的了解、音乐性的表达，有感情的演奏。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

掌握学习目标中规定的音阶、琶音的基本弹奏方法与较易程度练习曲的演奏技巧，学习科学的触键方法，掌握复调音乐和特定乐曲的演奏要求，具备理解音乐层次和结构的基本能力，能够连贯、流畅、完整地演奏相关作品。

【学习资源】

智慧树“手风琴”相关网络课程。

环球手风琴网中“名家讲台”中专业作品的赏析和讲解视频。

3. 三年级：器乐 5（手风琴）、器乐 6（手风琴）

器乐 5（手风琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会：C、F、G 大调及平行小调三度、六度（双手同向两个八度）、八度音阶（双手同向一个八度）的正确奏法，能够以较快的速度，流畅地背奏，获得较好的触键力度和速度。

2. 练习曲：流畅弹奏一首车尔尼 299，或《车尔尼手风琴练习曲第二册》的上部分练习曲；《姜杰手风琴初级教程》中级练习曲及相同难度的练习曲，能够自主领会相应的钢琴弹奏技巧。

3. 复调作品：正确弹奏巴赫三部创意曲集或组曲；斯卡拉蒂奏鸣曲；及相应难度的复调作品，能够流畅而有层次地演奏巴洛克复调作品。

4. 中国作品：流畅背奏我为祖国守大桥（田歌曲 曾健改编）；傣家欢庆泼水节（杨铁刚）；牧民之歌（王域平、张增亮）；布依寨的春天（韩树林）等相同难度的中国乐曲，把握不同风格中国作品的独特韵味。

器乐 6（手风琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会：C、F、G 大调及平行小调反向音阶和琶音的正确奏法，能够以较快的速度，流畅地背奏，获得较好的触键力度和速度。

2. 练习曲：流畅弹奏一首车尔尼 299，或《车尔尼手风琴练习曲第二册》下部分练习曲；《姜杰手风琴初级教程》中级的练习曲；及相同难度的练习曲，能够自律地练习相关的钢琴弹奏技巧。

3. 复调作品：正确弹奏巴赫三部创意曲集或组曲；斯卡拉蒂奏鸣曲或相同难度的复调作品，能够均匀、准确、稳定地弹奏中外复调作品。

4. 外国乐曲：学会正确读谱并规范背奏《霍拉舞曲》（罗马尼亚民间舞曲）；《颤抖的树叶》（诺尔巴克）；罗马尼亚狂想曲第一号（埃内斯库）等相同难度的外国作品，

学习在手风琴上用风箱“歌唱”和力度的控制。把握不同风格乐曲的主题特点和变奏规律。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（手风琴）：1= C、F、G 的大小调三度、主三和弦琶音

器乐 6（手风琴）：1=C、F、G 的大小调反向音阶、分解和弦琶音

2. 练习曲：《车尔尼手风琴练习曲第二册》练习曲；《姜杰手风琴初级教程》中级练习曲；《手风琴技巧训练》中练习曲；《手风琴实用教程》中练习曲；《趣味手风琴练习曲》等。

3. 复调作品：选自巴赫三部创意曲、组曲或《前奏曲与赋格》；也可选择相应程度的斯卡拉蒂复调作品。

4. 外国作品：降 D 大调圆舞曲（肖邦）；马刀舞曲（恰恰图良）；舞曲查尔达斯（蒙梯）；霍拉舞曲（罗马尼亚民间舞曲）；颤抖的树叶（诺尔巴克）；芬兰波尔卡（芬兰民间音乐舞曲，任士荣改编）；斯拉夫女人的告别（阿加普庚）；抒情圆舞曲（尼古拉·紫金）；快乐的西班牙骑士（伏罗西尼）；罗马尼亚狂想曲第一号（埃内斯库）等。

此外，可参照《手风琴考级教程》、《巴扬手风琴教程》、《手风琴复调作品集》（李未明编）、《钢琴复调曲集》、《手风琴复调乐曲选》、《中外手风琴复调乐曲精选》、《中外手风琴曲精选》（陈剑一编）、《外国手风琴曲选》等教材中相应程度或具有代表性的手风琴作品。

【重点、难点】

1. 重点：对同音反复、和弦断奏的正确奏法；正确地理解和表现复调音乐作品；掌握左手低音的奏法，音乐主题的刻画；了解中外作品的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：身体相互协作并正确演奏作品，手震音的均匀弹奏、快速均匀地轮指、和弦声部的突出；复调作品中风箱与变音器相互协作；正确刻画主题和对题的不同音乐性格；装饰音的正确奏法；掌握古典主义典雅、优美的音乐风格，稳定、统一的速度，轻快敏捷的触键，严密的节奏；准确刻画中外音乐形象；掌握风箱力度的特定变化、双音旋律的歌唱性和动力性、了解主题在作品中的演化。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

掌握学习目标中规定的音阶、琶音的基本弹奏方法与较高程度的练习曲演奏技巧，学习科学的触键方法，掌握复调音乐和特定乐曲中变音器的演奏要求，具备理解音乐层次和结构的基本能力，能够连贯、流畅、完整地演奏相关作品。

【学习资源】

智慧树“手风琴”、中音在线“教学空间”手风琴相关网络课程。
环球手风琴网中“作品赏析”中专业作品的赏析和讲解视频。

4. 四年级：器乐7（手风琴）

器乐7（手风琴）

【学习目标】

1. 练习曲：流畅而快速地弹奏《手风琴车尔尼练习曲》及相同难度的练习曲，掌握独立、灵活、快速的钢琴弹奏技巧。

2. 复调作品：正确弹奏《手风琴复调作品曲集》中相同难度的复调作品，强化复调作品的声部控制能力，细腻的演奏要求，并在复调作品中控制风箱的走动及变音器的使用。

3. 中外乐曲：正确读谱并规范背奏艺术性与音乐性较强的音乐作品，完整地、有表现力地演奏不同风格的中外手风琴原创乐曲或改编作品。

【课程内容】

1. 练习曲：《全国手风琴考级作品》中七级练习曲；《手风琴技巧训练》中的音乐会练习曲；《手风琴实用教程》等相对应的同程度练习曲。

2. 复调作品：准确演奏巴赫《管风琴前奏曲与赋格》、斯卡拉蒂《奏鸣曲》等相对应的同程度中外复调作品。

3. 外国作品：《奏鸣曲（第四乐章）》（尼古拉柴金曲）；《卡门幻想曲》（比才曲，鲁道夫瓦兹纳改编）；《春之声》（约翰斯特劳斯曲，约瑟夫卡拉奇改编）等。

4. 中国作品：《打虎上山》（杨智华改编）；《中国民歌主题变奏》（杜宁曲）；《山丹丹花开红艳艳》（储望华曲）；《弹起我心爱的土琵琶》（徐达维改编）等。

此外，可参照《巴扬手风琴教程》、《全国手风琴演奏考级作品集》等教材中相应程度或具有代表性的手风琴作品。

【重点、难点】

1. 重点：基本练习强化和巩固；富有良好音色与多层次的展现；准确把握和表现各个时期流派主要作曲家作品的不同风格特点以及中国作品的音乐风格。

2. 难点：在快速跑动中保持各指的均匀、手臂手腕的放松，风箱与下键的平稳统一性，弹奏的音色与变音器优美，演奏流畅从容，层次分明；各项技术如双音、多听各种不同版本、不同演奏风格的音乐作品，从曲式、和声配置、断句呼吸、触键等多方面来表现和实践。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

掌握以较快速度完成中高等级练习曲的弹奏方法，能够以特定的手风琴演奏技巧完

成较大型作品的相关要求，掌握中外复调音乐作品和较大型中外乐曲的演奏特点，具备表现不同手风琴作品风格的能力，能够规范、完整、有表现力地演奏作品。

【学习资源】

智慧树“手风琴”、中音在线“教学空间”手风琴相关网络课程。

环球手风琴网中“作品赏析”中专业作品的赏析和讲解视频。

拓展一：

【课程内容】

1. 练习曲：《巴扬手风琴进阶教程》的部分练习曲；《手风琴考级教程》中的八级以上练习曲；《手风琴技巧训练》中的练习曲；《手风琴初级综合教程》中的练习曲；《手风琴实用教程》中的练习曲；《中国手风琴考级练习曲》等。

2. 复调作品：巴赫《十二平均律》上册、现代中外作曲家复调等。

3. 外国作品：《奏鸣曲（第三乐章）》（祖宾斯基曲）；《儿童组曲》（索罗达耶夫）；《即兴幻想曲》（肖邦曲，阿尔莱德奥伯格改编）；《狂想曲（帕格尼尼音乐会主题变奏）》（汉斯布雷默改编）；《费加罗咏叹调》（罗西尼曲）；《乌克兰主题变奏曲》（佚名）等。

4. 中国作品：《广陵传奇》（李遇秋曲）；《京剧脸谱》（李遇秋曲）；《促织幻想曲》（李遇秋曲）；《白毛女组曲》（储望华改编）；《春到凉山》（王域平曲）；《夕阳箫鼓》（古曲，王树生编曲）等。

此外，可参照《手风琴考级教程》、《巴扬手风琴实用教程》、《手风琴复调作品集》（李未明编）、《手风琴复调曲选》（吴守智）、《中外手风琴复调乐曲精选》（陈剑一编）、《中外手风琴曲精选》、《外国手风琴曲选》等教材中相应程度或具有代表性的手风琴作品。

拓展二：

【课程内容】

1. 练习曲：《车尔尼手风琴练习曲第三册》、《车尔尼手风琴练习曲第四册》的部分练习曲；《姜杰手风琴中级教程》中的练习曲；《手风琴技巧训练》中的练习曲；《风琴实用教程》中的练习曲等。

2. 复调作品：巴赫《管风琴复调》、现代中外作曲家复调等。

3. 外国作品：春天（罗马尼亚民间舞曲 杨文涛改编）；闲聊波尔卡（约翰·斯特劳斯）；谐谑曲（约翰·卡特）；威尼斯狂欢节（梅洛迪）；西班牙舞曲（柴科夫斯基）；玛拉圭那（雷库纳）；奏鸣曲（D·斯卡拉蒂）；旋转的木马（俄罗斯乐曲）；快板（约翰·卡特）等。

4. 中国作品：时光畅想曲（李未明、阿土曲）；塔吉克舞（张子敏）；瑶族舞曲（刘铁山、茅草沅曲 任士荣改编）；二泉映月（阿炳曲 李遇秋姜杰改编）等。

此外，可参照《巴扬手风琴教程》、《手风琴复调作品集》（李未明编）、《手风琴复调乐曲选》、《外国手风琴曲选》、《全国手风琴演奏考级作品集（第九、十级）》等教材中相应程度的中、外作品。

拓展三：

【课程内容】

1. 练习曲：《车尔尼手风琴练习曲第四册》的部分练习曲；《巴扬手风琴教程》中的练习曲；《手风琴实用教程》中的练习曲等。

2. 复调作品：巴赫《十二平均律》下册、现代中外作曲家复调等。

3. 外国作品：诗人与农夫序曲（苏培）；花的圆舞曲（柴科夫斯基曲 方圆改编）；塞维利亚理发师序曲（罗西尼）；吉普赛之歌（萨拉萨蒂曲 曹子平改编）；前演奏曲与舞曲（保罗·克里斯顿）；轻骑兵序曲（苏佩）；古巴水彩画（L·凡切里）等。

4. 中国作品：天女散花（李遇秋）；渔歌变奏曲（福建民歌 阿土、李未明编曲）；北京喜讯到边寨（郑路、方圆改编）；吐鲁番的葡萄熟了（施光南曲 关乃成改编）；十面埋伏（琵琶大曲 姜杰改编）；草原上升起不落的太阳（美丽其格曲 杨智华改编）等。

此外，可参照《巴扬手风琴教程》、《手风琴复调作品集》（李未明编）、《手风琴复调曲选》（吴守智）、《手风琴复调乐曲选》、《中外手风琴复调乐曲精选》、《中国手风琴新作品集》、《外国手风琴曲选》等教材中相应程度或具有代表性的手风琴作品。

五、实践教学安排

《器乐（手风琴）》课程采取一对一授课的教学方式，实践教学主要通过教师讲解、示范，学生聆听、观摩以及师生交流、舞台展示等教学手段达到既定的学习目标。实践教学环节的设计，根据学生回课时的具体表现，分别在演奏技巧、作品分析、音乐形象刻画和音乐风格表现等方面，通过互动式教学法、演示法、讨论法等方式，进行的舞台化训练，提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

(二) 考核内容与课程目标对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
<p>课程目标 1: 学习弹奏不同时期、不同流派的手风琴作品, 掌握各类手风琴作品的风格与奏法及不同国家、不同民族的音乐特征; 具备弹奏手风琴作品的音乐表达能力, 能够准确且完整地表现作品。</p>	<p>1. 期中考试(背奏): 手风琴 2-6: (1) 基本练习(学生现场抽取一组) (2) 练习曲(一首)</p> <p>2. 期末考试(背奏): 手风琴 1、3、5: (1) 复调作品(一首) (2) 外国作品(一首, 励演奏手风琴原创或新作品)</p> <p>手风琴 2、4、6 (1) 复调作品(一首) (2) 中国作品(一首, 鼓励演奏新作品及地方特色作品)</p> <p>手风琴 7: 以音乐会形式考试, 时长不少于 15 分钟。考试内容为五种类型作品(练习曲、复调曲、中国作品、外国作品、重奏作品)。</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p>课程目标 2: 将音乐理论知识应用于实际演奏, 获得理性分析和创造性演绎的能力, 能根据手风琴学科和演奏的特点, 组织和指导艺术活动, 具备一定的艺术表现力和临场应变能力。</p>	<p>1. 期中考试(背奏): 手风琴 2-6: (1) 基本练习(学生现场抽取一组) (2) 练习曲(一首)</p> <p>2. 期末考试(背奏): 手风琴 1、3、5: (1) 复调作品(一首) (2) 外国作品(一首, 励演奏手风琴原创或新作品)</p> <p>手风琴 2、4、6: (1) 复调作品(一首) (2) 中国作品(一首, 鼓励演奏新作品及地方特色作品)</p> <p>手风琴 7: 以音乐会形式考试, 时长不少于 15 分钟。考试内容为五种类型作品(练习曲、复调曲、中国作品、外国作品、重奏作品)。</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p>课程目标 3: 在学习不同作品的过程中, 获得独立学习和研究的能力, 能将学习中的困惑转化为研究的问题, 并能初步分析问题, 解决问题, 从而转化为艺术创造力和表演风格。</p>	<p>1. 期中考试(背奏): 手风琴 2-6: (1) 基本练习(学生现场抽取一组) (2) 练习曲(一首)</p> <p>2. 期末考试(背奏): 手风琴 1、3、5: (1) 复调作品(一首) (2) 外国作品(一首, 励演奏手风琴原创或新作品)</p> <p>手风琴 2、4、6: (1) 复调作品(一首) (2) 中国作品(一首, 鼓励演奏新作品及地方特色作品)</p> <p>手风琴 7: 以音乐会形式考试, 时长不少于 15 分钟。考试内容为五种类型作品(练习曲、复调曲、中国作品、外国作品、重奏作品)。</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

(三) 评定方式

1. 总成绩评定

器乐 2-6 的期中和期末考试以舞台展示方式进行考试，器乐 7 以音乐会形式考试，由教研室教师集体评分，按照课程目标模块进行单项评分，指导教师不评分，课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确，演奏技术全面。	读谱较准确，演奏技术较全面。	读谱基本正确，尚完整(有个别错音或中断)，演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差，演奏失误较多，技术不全面。	读谱不正确，演奏失误很多，技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整，奏法准确自如，乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整，奏法基本正确，乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏不完整，速度和节奏基本稳定，奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整，节奏节拍速度等不准确；曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整，错误较多；考试看谱弹奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确，表演富有感染力。	风格把握较准确，表演有一定的感染力。	风格把握较准确，表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确，表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确，表演的艺术性很差。

（四）评分标准

七、主要参考书目

- [1] (波)耶日·奥热霍夫斯基编. 车尔尼手风琴练习曲集(1-4). 北京: 人民音乐出版社. 2000年
- [2] 姜杰编著. 手风琴教程. 北京: 北京体育大学出版社. 2018年
- [3] 姜杰编著. 姜杰手风琴初级教程、姜杰手风琴中高级教程. 北京: 高等教育出版社. 1989年
- [4] 夏刚, 周志明编著. 巴扬手风琴进阶教程. 成都: 四川大学出版社. 2011年
- [5] 陈剑一编著. 中外手风琴复调乐曲精选. 太原: 北岳文艺出版社. 1994年
- [6] (德)卡尔哈根编著. 趣味手风琴教程 1-3. 上海: 上海音乐出版社. 2002年
- [7] 李未民编著. 手风琴复调作品集. 北京: 人民音乐出版社. 2000年
- [8] 张国平编著. 手风琴世界名曲集. 北京: 中国广播电视出版社. 1989年
- [9] 中央音乐学院手风琴考级专家委员会编著. 手风琴考级教程(业余 1、2). 北京: 华文出版社. 1993年
- [10] 中国音乐家协会音乐考级委员会编、李遇秋主编. 全国手风琴演奏考级作品集第三套(1-10). 北京: 人民音乐出版社. 2008年
- [11] 上海音乐家协会手风琴专业委员会编著. 手风琴考级曲集. 上海: 上海音乐出版社. 2000年
- [12] 任士荣, 闪源昌, 杨国立, 王树生编著. 手风琴考级作品名家指导. 北京: 文化艺术出版社. 1998年
- [13] 李聪, 葛佳麒主编. 流行手风琴曲集. 上海: 上海音乐出版社. 2010年
- [14] 李聪, 王从余主编. 手风琴世界杯流行金曲. 上海: 上海音乐出版社. 2014年
- [14] 丁琦编著. 手风琴基础教程. 合肥: 安徽文艺出版社. 2019年
- [15] 车尔尼钢琴练习曲作品 599、作品 299、作品 849、作品 740. 北京: 人民音乐出版社. 2011年
- [16] 巴赫平均律钢琴曲集. 上海: 上海教育出版社. 2013年
- [17] 李未明编著. 手风琴教学曲集 1-3. 上海: 上海音乐出版社. 2007年
- [18] 仲凯编著. 酷炫手风琴. 上海: 上海教育出版社. 2019年
- [19] (俄)切拉尼奇卡收集. 巴扬手风琴现代作品曲集 1—10. 圣彼得堡: 2005年
- [20] (俄)年佐夫斯基, 西米年可编著. 巴扬基本练习. 符拉迪沃斯托克: 2008年

八、课程学习建议

《器乐（手风琴）》课程的主要特点为实践性，学生在课堂学习了手风琴弹奏的理

论知识和技术技巧后，还需要大量的课外练习，建议每位学生每日进行 60-120 分钟的练习来巩固课堂所学。在课外学习中，需结合专业文献资料和网络学习平台的相关教学资源进行自主学习和延展学习。

《钢琴伴奏（正谱）》教学大纲

一、课程信息

课程名称	钢琴伴奏（正谱） Piano accompaniment		
课程编码	230510230B-230510233B	适用专业	音乐表演
先修课程	钢琴	修读学期	2-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	4	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	64 学时（理论学时 32，实践学时 32）		
执笔人	蔡馥坤	审核人	张 晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业钢琴主修学生的一门专业核心课程，通过先修课程《钢琴》的学习，学生在具备扎实的钢琴演奏技能的同时，还能够深入理解音乐作品的结构、风格与情感，能够通过规范准确的伴奏技巧，与声乐或器乐演（唱）奏者，共同呈现和谐默契的舞台效果。本课程通过系统地学习不同国家、民族、作曲家的声乐、合唱和器乐作品，旨在提升审美感知能力、想象力、艺术表现力和团结协作能力。通过多种实践活动，建立正确的合作意识，提升团结协作能力及团队精神，发展创新思维，使核心素养得到全面提高，为其日后从事钢琴演奏、伴奏、艺术指导及室内乐排练等工作，奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过正谱伴奏课程的学习，掌握正确的伴奏理念、方法与技巧，能够较准确地为不同风格的声乐、合唱和器乐作品伴奏，有效地拓展钢琴演奏技巧，提高综合艺术表现力。

课程目标 2：通过课程实践，运用专业理论知识和正确的正谱伴奏方法，组织并完成排练演出活动，具备一定的艺术创造力和表现力，能够在学校、文化馆、社区等场所，

组织音乐活动和传播音乐文化。

课程目标 3: 通过排练各类作品, 提升合作表演及组织能力, 在协同合作中, 建立良好的沟通协作与团队合作意识, 能够协调成员共同完成合作任务, 为日后从事艺术指导活动奠定基础。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识, 包括乐理、和声和作品分析等, 了解音乐艺术构成要素与规律; 熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程, 包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力, 积极协作完成音乐项目, 并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	初级——基础理论与技巧 (1) 进行音阶琶音、和弦练习、触键方式以及力度、速度训练 (2) 常见伴奏织体的学习 (3) 结合声乐作品片段, 进行演奏技巧的学习, 体验声乐作品伴奏的基本特点。 (4) 初级声乐正谱伴奏作品的排练——声乐正谱伴奏基本技巧及应用, 音乐内涵理解与表达。	讲授法 示范法 实践法	8	8	16	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	中级——音乐表现与提升 (1) 复杂节奏型强化训练 (2) 声乐正谱伴奏的弹奏技巧 (3) 合作技巧的提升 (4) 中级声乐作品的排练——声乐正谱伴奏中高级技巧的提升及应用, 特定音乐内涵的理解与表达, 体验正谱伴奏意义与价值。	讲授法 示范法 实践法	8	8	16	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
3	中、高级——团队协作能力提升 (1) 合唱与重唱作品的伴奏艺术 (2) 合唱与重唱作品的伴奏技巧 (3) 与多人合作技巧的进一步提升 (4) 合唱与重唱作品的排练——男声、女声重唱作品、混声合唱作品伴奏技巧的提升及应用, 音乐内涵理解与表达, 与多人合作的舞台应变能力, 体验合唱伴奏的意义与价值。	讲授法 示范法 实践法 讨论法	8	8	16	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
4	高级——强化、深入与拓展 (1) 器乐作品的伴奏艺术 (2) 器乐作品的伴奏技巧 (3) 与西洋乐器和民族乐器合作技巧的提升 (4) 器乐作品的排练——器乐正谱伴奏中技巧的提升及应用, 对于不同乐器和风格内涵的理解与表现, 体验器乐伴奏的意义与价值。	讲授法 示范法 实践法 讨论法	8	8	16	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

(二) 课程内容:

1. 初级——基础理论与技巧 (第三学期)

【学习目标】

了解正确的声乐正谱伴奏理念、学习织体较简单的声乐正谱伴奏作品, 体会不同“角色”的分工, 感受你中有我、我中有你的合作形式及弹奏效果; 进行基本音型、节奏型、触键方式以及力度、速度训练; 学习正确的读谱方法和视奏训练方法。

【课程内容】

- (1) 介绍排练计划、任务与要求
- (2) 初级声乐作品正谱伴奏技术的特点与要求
- (3) 作品内涵的理解与表达
- (4) 作品的完整表现与舞台表演

①初级中外声乐作品:

- 《花非花》(唐) 白居易诗 黄自曲
《阿玛利丽》(意大利) 卡契尼
《红豆词》(清) 曹雪芹词 刘雪庵曲

《祖国慈祥的母亲》张洪喜词 陆在易曲

《梧桐树》杨展业词 奚其明曲

《梅娘曲》 田汉词 聂耳曲

《绒花》 刘国富、田农词 王酩曲

《塞外村女》 聂耳词曲

《小夜曲》 雷尔斯塔普词 舒伯特曲

《让我痛苦吧》 亨德尔曲

②中小学教材歌曲曲目：

人民音乐出版社一年级曲目：

《春晓》、《小雨沙沙》、《数鸭子》、《火车开啦》

人民音乐出版社三、四、五、六年级：

《快乐的do re mi》、《我们的祖国是花园》、《幸福拍手歌》、《乡间的小路》、《铃儿响叮当》、《爱的人间》、《真善美的小世界》、《让我们荡起双桨》、《雨花石》、《杨柳青》。

湖南文艺出版社二年级曲目：

《时间像小马车》、《音阶歌》。

湖南文艺出版社三、四、五、六年级曲目：

《中华人民共和国国歌》、《中国少年先锋队队歌》、《蜗牛与黄鹂鸟》、《春晓》、《放风筝》、《落水天》。

【重点、难点】

教学重点：学习正确的读谱方法和视奏训练方法。

教学难点：初级声乐正谱伴奏作品的合作训练，体会声乐正谱伴奏技巧在作品中的综合应用，能够理解声乐作品的音乐内涵。

【教学方法】

教师按照声乐正谱伴奏作品的类型和难度，将学生按程度和特点进行分组，按照学期计划选曲，根据正谱伴奏的技术要点进行系统训练，按照作品的具体要求训练学生的音乐表达。

【学习要求】

在课堂教学中接受指导、改进技术，在排练中巩固提高，在合作中拓展能力。

【学习资源】

- (1) 学堂在线
- (2) 中国大学慕课网
- (3) 腾讯课堂

2. 中级——音乐表现与提升（第四学期）

【学习目标】

建立科学的声乐正谱伴奏理念、剖析织体较复杂的声乐正谱伴奏作品，遵循“整——分——整”的构建过程，在分解中掌握演奏要素，在整体平衡中融为一体；进行较复杂织体结构、触键方式以及力度、速度训练，感受标准及要求；结合作品片段，进行演奏技巧的应用练习，体验复调作品中技术与音乐的结合。

【课程内容】

- (1) 介绍排练计划、任务与要求
- (2) 中级声乐作品正谱伴奏技术的特点与要求
- (3) 作品内涵的理解与表达
- (4) 作品的完整表现与舞台表演

①中级中外声乐作品：

《长城谣》 刘雪庵曲

《嘎达梅林》 辛沪光词曲

《叫我如何不想他》 赵元任曲

《龙船调》 湖北民歌

《多情的土地》 任志平词 施南光曲

《小河淌水》 云南民歌

《黑龙江岸边洁白玫瑰花》 丁毅田川词 王云之、刘易民曲

《重归苏莲托》、《圣母颂》（古诺）、《我听到那美妙歌声》、《索尔维格之歌》、《鞭打我吧》、《美妙时刻将来临》、《我亲爱的爸爸》、《在这幽暗的坟墓里》等。

②新创古诗词声乐作品：

《静夜思》、《枫桥夜泊》、《青玉案·元夕》、《声声慢》、《江城子》、《蝶恋花·伫倚危楼风细细》、《念奴娇·赤壁怀古》、《采薇》、《春江花月夜》、《如梦令》、《将进酒》、《水调歌头·明月几时有》等。

③山西民歌风格声乐作品：

祁太秧歌：《卖高底》、《偷南瓜》、《不见面》、《闹元宵》、《送情郎》、《看秧歌》等。
左权民歌：《桃花红杏花白》、《杨柳青》、《亲圪蛋下河洗衣裳》、《樱桃好吃树难栽》、《打酸枣》、《会哥哥》、《对花》、《观灯》、《夸夸俺左权土特产》、《太行情歌》、《两相爱》。
小花戏：《摘花椒》、《放风筝》、《打秋千》。

④中小学教材歌曲曲目：

人民音乐出版社七、八、九年级曲目：

《长江之歌》、《红河谷》、《无锡景》、《沂蒙山小调》、《雪绒花》、《彩云追月》、《我

和你》、《摇篮曲》、《唱脸谱》、《让世界充满爱》、《前门情思一大碗茶》、《乌苏里船歌》、《保卫黄河》。

湖南文艺出版社七、八、九年级曲目：

《光荣少年》、《年少的味道》、《踏浪》、《放马山歌》、《脚夫调》、《在灿烂阳光下》、《中国人》、《举杯祝福》、《年轻的朋友》、《都达尔和玛利亚》、《对花》、《青春舞曲》、《让世界充满爱》、《校园的早晨》、《一个真实的故事》、《红梅赞》。

此外，作品选择还可参照《中外声乐曲集》、中小学音乐教材中相应程度的曲目。

【重点、难点】

教学重点：学习不同风格的中外经典声乐正谱伴奏作品，能够灵活运用不同的触键方法、丰富的音乐表现力完成作品。

教学难点：通过学习不同风格的声乐正谱伴奏作品，提高学生对于较复杂声乐作品的结构分析、音乐诠释和合作演奏能力。

【教学方法】

教师按照保持整体水准、拓展曲目、增加作品难度、稳中求进的思路，依学生程度情况制定教学计划并选曲，以正谱伴奏技术标准要点为主要内容，进行训练和排练，按照作品风格要求训练学生的音乐表达能力。

【学习要求】

在课堂教学中接受指导、改进技术，在排练中巩固提高，在合作中拓展能力。

【学习资源】

- (1) 学堂在线
- (2) 中国大学慕课网
- (3) 腾讯课堂

3. 中、高级——团队协作能力提升（第五学期）

【学习目标】

通过基础理论知识的学习，了解合唱伴奏的基本概念，能够分析合唱作品的曲式结构、和声布局及伴奏特点。通过学习中外经典合唱作品的伴奏谱，体会合唱伴奏在提升合唱作品表现力、丰富音乐色彩等方面的重要作用。通过视奏训练，有效提高演奏新的伴奏曲目的效率。通过排练实践，掌握伴奏与合唱作品旋律声部相互呼应，共同塑造合唱作品音乐形象以及临场应变的技术技巧。

【课程内容】

- (1) 学习合唱伴奏的正确理念和作品分析的基本知识
- (2) 中外经典合唱作品伴奏技术的特点与要求
- (3) 合唱作品内涵的理解与表达

(4) 与合唱团进行排练与展演

①中外经典合唱作品：

《太行颂》、《在太行山上》、《黄河颂》、《黄河怨》、《延水谣》、《阳光路上》、《游击队歌》、《长江之歌》、《人说山西好风光》、《飞来的花瓣》、《海滨之歌》、《长城谣》、《黄水谣》、《你是这样的人》、《雪绒花》、《伦敦德里小调》、《沉睡的美人》。

②根据山西民歌改编的合唱作品：

《看秧歌》、《杨柳青》、《走绛州》、《刨洋芋》、《捏软糕》、《放风筝》、《绣荷包》、《会哥哥》、《交城山》、《那是个谁》、《五哥放羊》、《十女闹元宵》、《桃花红杏花白》、《亲圪蛋下河洗衣裳》、《灯碗碗开花在窗台》、《四十里平川瞭不见个人》、《想亲亲想在心眼眼上》。

③根据中小学教材古诗词改编的合唱作品：

《悯农》、《池上》、《春晓》、《江南》、《江雪》、《长歌行》、《敕勒歌》、《游子吟》、《春夜喜雨》、《题西林壁》、《登鹳雀楼》、《题临安邸》、《三衢道中》、《望庐山瀑布》。

④流行合唱作品：

《绒花》、《天路》、《心墙》、《天之大》、《你来了》、《好人好梦》、《在水一方》、《蓝色雪花》、《同桌的你》、《生命的名字》、《金梭和银梭》、《闪亮的日子》、《可惜不是你》、《我只在乎你》、《乡间的小路》、《月亮代表我的心》、《野百合也有春天》、《让我们荡起双桨》、《每当我走过老师窗前》。

【重点、难点】

教学重点：学习合唱伴奏的正确技巧，进行视奏训练提高视奏能力。

教学难点：通过合唱作品排练，体会合唱伴奏技巧在作品中的综合应用，能够理解合唱作品的音乐内涵。

【教学方法】

教师按照合唱作品的类型和难度，根据学生的实际情况进行分组，制定循序渐进的教学计划，根据合唱伴奏的技术要点进行系统训练，按照作品的具体要求训练学生的音乐表达能力。采用师生互动、生生互动的教学方法，激发学生的学习兴趣，提高教学效果。

【学习要求】

系统学习音乐理论知识，并应用于合唱排练实践中。通过大量的排练实践，不断提升自己的弹奏技巧和合作能力，提升在合唱排练中与他人沟通、协调与合作的能力，从而共同完成作品的舞台展示。

【学习资源】

(1) 学堂在线

(2) 中国大学慕课网

(3) 腾讯课堂

4. 高级——强化、深入与拓展（第七学期）

【学习目标】

通过基础理论知识的学习，了解器乐伴奏的基本概念，能够分析器乐作品的曲式结构、和声布局及伴奏特点。通过学习中外经典器乐作品的伴奏谱，体会器乐伴奏在提升器乐作品表现力、丰富音乐色彩等方面的重要作用。通过视奏训练，有效提高演奏新曲目的效率。通过排练实践，掌握伴奏与器乐作品速度的协同、旋律声部的呼应、音量音色的均衡、共同塑造作品形象以及临场应变的技术技巧。

【课程内容】

(1) 学习器乐伴奏的正确理念和作品分析的基本知识

(2) 中外经典器乐作品伴奏技术的特点与要求

(3) 器乐作品内涵的理解与表达

(4) 与器乐演奏者进行排练与展演

①西洋器乐作品：

《跳舞娃娃》（长笛）、《天鹅》、《梦幻曲》、《摇篮曲》、《加沃特舞曲》、《圣母颂》、《小夜曲》、《索尔维格之歌》、《夏日最后的玫瑰》、《波兰舞曲》、《春之歌》、《印度之歌》、《西班牙舞曲》、《纪念曲》、《雨之歌》、《回声》、贝多芬《A大调小提琴奏鸣曲》Op. 47、

②民族器乐作品：

《故乡节日》（板胡与钢琴）、《水袖》（板胡与钢琴）、《苗山印象》（二胡、中阮与钢琴）、《拉丁风情》（双二胡、吉他与钢琴）、《江畔》（二胡与扬琴）、《飞天琵琶》（琵琶与钢琴）、《汉宫秋月》（二胡与古琴）、《初心》（二胡与钢琴）、《弦歌吟》、《丝路拾光》、《悄然》、《润雨》、《弓弦舞》、《破阵子》（中阮）、《惑》（竹笛）、《三远》（竹笛）、《醉弦》（古筝）、《鹧鸪飞》（竹笛）。

③中外室内乐作品：

古筝、钢琴二重奏 《枫桥夜泊》、古筝、钢琴《天空之城》、《菊次郎的夏天》
古筝、琵琶、大提琴三重奏《卷珠帘》

钢琴、小提琴二重奏：《天鹅》汉斯·季默《加勒比海盗主题曲》

钢琴、大提琴二重奏：肖邦《spring waltz》

钢琴三重奏：

柴可夫斯基《g小调钢琴三重奏》op. 3 德彪西《G大调钢琴三重奏》

钢琴三重奏《沉思》勃拉姆斯《钢琴三重奏》No. 2 Op. 87

莫扎特《降B大调钢琴三重奏K. 502》舒曼《d小调第一号钢琴三重奏op. 63》

门德尔松《D小调第一号钢琴三重奏》

拉赫玛尼诺夫g小调钢琴三重奏第一首《悲歌》

钢琴、小提琴、萨克斯三重奏《相遇天使》、《烛光恋曲》

钢琴四重奏：

《勃拉姆斯g小调第一钢琴四重奏Op. 25》

《莫扎特降E大调第二钢琴四重奏K. 493》

钢琴五重奏：

勃拉姆斯《钢琴五重奏》 舒伯特《鳟鱼》五重奏

【重点、难点】

教学重点：学习器乐伴奏的正确技巧，进行视奏训练，提高视奏能力。

教学难点：通过器乐作品排练，体会器乐伴奏技巧在作品中的综合应用，能够理解器乐作品的音乐内涵。

【教学方法】

教师按照器乐作品的类型和难度，根据学生的实际情况进行分组，制定循序渐进的教学计划，根据器乐伴奏的技术要点进行系统训练，按照作品的具体要求训练学生的音乐表达能力。采用师生互动、生生互动的教学方法，激发学生的学习兴趣，提高教学效果。

【学习要求】

系统学习音乐理论知识，并应用于器乐作品排练实践中。通过大量的排练实践，不断提升自己的弹奏技巧和合作能力，学会在器乐排练中与他人沟通、协调与合作，从而共同完成作品的舞台展示。

【学习资源】

- (1) 学堂在线
- (2) 中国大学慕课网
- (3) 腾讯课堂

五、实践教学安排

《钢琴伴奏（正谱）》课程主要采取小组授课形式，实践教学主要通过教师讲解、示范，学生聆听、观摩以及师生交流、舞台展示等教学手段达到既定的学习目标。实践教学环节的设计，根据学生回课和排练时的具体表现，分别在演奏技巧、音乐形象刻画、协同合作和音乐风格表现等方面，通过互动式教学法、演示法、讨论法等方式，进行的舞台化训练，提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核和期末考试。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、期中考试和平时作业，在课程评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 20%，期中考试占比 60%，平时作业占比 20%。

2. 期末考试采用舞台展示的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台展示中的演奏，考查其在课程中所学的知识技能、协作能力和艺术表现力。

（二）考核内容与课程目标对应关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1: 通过正谱伴奏课程的学习，掌握正确的伴奏理念、方法与技巧，能够较准确地为不同风格的声乐、合唱和器乐作品伴奏，有效地拓展钢琴演奏技巧，提高综合艺术表现力。	(1) 读谱、视奏训练（占比 15%） (2) 正谱伴奏的基础理论和要求（占比 10%） (3) 与演唱（奏）者的合作（占比 10%） (4) 正谱伴奏技巧及应用，音乐理解与表达（占比 10%）	课堂参与 平时作业 舞台展示
课程目标 2: 通过课程实践，运用专业理论知识和正确的正谱伴奏方法，组织并完成排练演出活动，具备一定的艺术创造力和表现力，能够在学校、文化馆、社区等场所，组织音乐活动和传播音乐文化。	(1) 声部意识、合作意识（占比 5%） (2) 明确合作标准及要求（占比 10%） (3) 合作能力与合作效果（占比 10%）	课堂参与 平时作业 舞台展示
课程目标 3: 通过排练各类作品，提升合作表演及组织能力，在协同合作中，建立良好的沟通协作与团队合作意识，能够协调成员共同完成合作任务，为日后从事艺术指导活动奠定基础。	(1) 理解正谱伴奏的作用和意义（占比 10%） (2) 熟悉排练流程并有效组织排练（占比 5%） (3) 参与排练的主动性和默契度（占比 15%）	课堂参与 平时作业 舞台展示

（三）评定方式

1. 总成绩评定及标准

总成绩=平时成绩×30%+期末考试×70%

钢琴伴奏（正谱）课程的期中、期末考试均由教研室教师分组或集体评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

总成绩采用五级制计分，考核结果分为优秀（90 分以上）、良好（80-89 分）、中等（70-79 分）、及格（60-69 分）和不及格（59 分以下）五个等级。

优秀（90 分以上）：课堂参与度高，技术全面、应变能力强，在排练及舞台展演环节中表现出色；

良好（80—89分）：课堂参与度较好，弹奏技术较好、有一定的应变能力，在排练及舞台展演环节中表现良好；

中等（70—79分）：课堂参与度一般，能达到基本的弹奏要求，在排练及舞台展演环节中表现一般；

及格（60—69分）：课堂参与不积极，勉强达到基本的弹奏要求，在排练及展演环节中表现不佳；

不及格（59分以下）：弹奏能力不合格、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20%)	20		
		平时作业 (60%)		30	30
		课堂测评 (20%)	20		
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (70%)	期末考查	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分×权重（总达成值以分目标最小值确定）				

（四）评分标准

1. 平时成绩评分标准

（1）课堂参与评分标准（20分）

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

(2) 平时作业评分标准 (60分)

课程目标	评分标准				
	54-60	48-53	42-47	36-41	0-35
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	伴奏与演唱者配合默契, 弹奏连贯流畅。	伴奏与演唱者配合较为默契, 弹奏较为连贯流畅。	伴奏与演唱者配合默契程度稍显欠缺, 弹奏基本连贯流畅。	伴奏与演唱者配合不够默契, 弹奏连贯缺乏流畅。	伴奏与演唱者配合差, 弹奏不连贯。
课程目标 3	综合表现能力优秀。	综合表现能力较好。	综合表现能力一般。	综合表现能力较差。	综合表现能力很差。

(3) 课堂测评评分标准 (20分)

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂中能快速准确的回答问题, 能按照较高要求完成教师指定歌曲的伴奏。	课堂中能够积极、准确的回答问题, 畅弹完成教师指定歌曲的伴奏。	课堂中能够较积极、较准确的回答问题, 较流畅完成教师指定歌曲的伴奏。	课堂中基本不回答问题, 教师指定的歌曲伴奏完成得不够流畅。	课堂中不回答问题, 无法完成课堂要求。

2. 期中、期末成绩评定及标准

课程目标	评分标准 (50分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	正谱伴奏完成得准确规范, 弹奏连贯流畅。	正谱伴奏完成得较规范, 弹奏较连贯。	正谱伴奏完成得一般, 弹奏基本连贯。	正谱伴奏有失误, 弹奏不够连贯。	正谱伴奏失误很多, 弹奏不连贯。
课程目标	评分标准 (30分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	技能技巧全面, 很好地达到了伴奏的要求。	技能技巧较好, 达到了伴奏的要求。	技能技巧一般, 基本达到伴奏的要求。	技能技巧不全面, 未能完全达到伴奏的要求。	技能技巧不佳, 未能达到伴奏的要求。

课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	弹唱（奏）配合默契，综合表现优秀。	弹唱（奏）配合较默契，综合表现较好。	弹唱（奏）配合一般，综合表现一般。	弹唱（奏）配合不佳，综合表现较差。	弹唱（奏）配合失误很多，综合表现差。

七、教学参考资料

1. 主要参考书目

- [1]周荫昌，刘辉，俞子正声乐教学作品选（中国卷一至四卷，外国卷一至四卷）重庆：西南师范大学出版社 2012. 11
- [2]贾涛译配. 贝利尼艺术歌曲选. 北京：中央音乐学院出版社 2013 年 3 月
- [3]尚家骧编译. 意大利歌曲集. 北京：人民音乐出版社 1955 年 2 月
- [4]王作欣乐（1—8 册）上海：上海交通大学出版社. 2018 年 1 月
- [5]陈一新. 义务教育教科书音乐教师用书套装（歌曲钢琴伴奏谱）（一至八年级全套）北京：人民音乐出版 2013. 1
- [6]曾月陈帜等. 音乐教师用书（一至八年级全套）长沙：湖南文艺出版社 2014. 1
- [7]胡阳初中音乐教材必弹歌曲钢琴伴奏作品. 大连：辽宁师范大学出版社 2019. 7
- [8]张娟李娟左权民歌小花戏钢琴伴奏实用教程. 太原：三晋出版社 2020. 12
- [9]金巍山西名歌专辑（上下）大众合唱. 北京：人民音乐出版社 2016. 11
- [10]金巍大众合唱阳光路上北京：人民音乐出版社 2013. 1
- [11]金巍少年唱古诗经典古诗合唱曲集太原：山西教育出版社 2019. 9
- [12]芝达林中国北方民歌合唱曲集太原：山西教育出版社 2015. 3
- [13]隋歆钢琴室内乐作品精选集上海：同济大学出版社. 2019. 12
- [14]张放高等院校钢琴室内乐教程. 北京：中央民族大学出版社. 2023. 9
- [15]文韵涵室内乐与钢琴演奏艺术研究. 长春：吉林出版集团. 2024. 3
- [16]王文军钢琴伴奏教学概论. 重庆：西南师范大学出版社 2014. 8
- [17]李惠淑著，陈震译器乐伴奏的艺术：合作钢琴实用指南北京：中央音乐学院出版社. 2015. 9
- [18]左继承唢呐二十一世纪新作品集长春：吉林出版集团 2009. 8
- [19]王建民吹管优秀作品选上海：上海音乐学院出版社 2013. 7
- [20]姜万通中国之声作曲比赛获奖作品集北京：中央音乐学院出版社 2014. 8
- [21]霍永刚霍永刚民族器乐作品集. 上海：上海教育出版社 2018. 7
- [22]李博禅民族器乐作品选集北京：中央音乐学院出版社 2021. 9

[23]詹永明陆春玲竹笛艺术经典作品集上海：上海音乐学院出版社 2024. 1

[24]金光日卿烈军中国单簧管作品选. 北京：人民音乐出版社 2007. 1

[25]Ed. Poldini 长笛小品集台北：全音乐谱出版社 2020. 10

[26]刘瑾昱新创中国古诗词声乐作品集北京：北京教育出版社 2024. 2

2. 与课程相关主要网站

互联网教育平台

- (1) 学堂在线 (XuetangX)
- (2) 中国大学慕课 (中国大学 MOOC)
- (3) 腾讯课堂 (腾讯课堂)

音乐网站

- (1) IMSLP 国际乐谱库: www.imslp.org
- (2) 总谱网: zooopu.com
- (3) 8notes: www.8notes.com
- (4) Mutopia Project: <https://www.mutopiaproject.org/>

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

《钢琴伴奏（正谱）》课程的学习，不仅仅局限于课堂内的排练时间，课后的自主练习和排练实践同样重要。建议学生每周至少安排 10—15 小时的课后练习时间，用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索和研究正谱伴奏的相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划：根据自己的学习进度和目标，制定一个合理的学习计划，确保每天都有足够的时间进行技术练习和伴奏谱学习。

(2) 注重基本功：钢琴伴奏需要扎实的钢琴弹奏基本功作为支撑。因此，学生应该注重音准、节奏、演奏技巧等基本功的练习，确保在排练和展演中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解乐曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与合作伙伴讨论以及请教老师等方式，逐步提高自己的音乐素养和音乐理解能力。

(4) 积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与搭档同学保持良好的沟通和协作。认真听从指导老师的要求，及时调整自己的演奏状态，以达到最佳的合奏效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习内容。这些资源可以帮助学生更全

面地了解各种类型音乐作品的风格和文化特点。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在《钢琴伴奏（正谱）》课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求，进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方式和方法。

《钢琴即兴伴奏》课程大纲

一、课程信息

课程名称	钢琴即兴伴奏 Piano improvisation		
课程编码	230510234B	适用专业	音乐表演
先修课程	钢琴	修读学期	7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	16 学时（理论学时 8、实践学时 8）		
执笔人	候玓洁	审核人	张晟

二、课程简介

《钢琴即兴伴奏》是为音乐表演专业学生开设的一门必修课程。它融音乐知识性、理论性、技术性以及音乐艺术的应用性为一体，实践性是该课程的主要属性，直接与从事音乐表演、组织基层音乐活动等工作相联系，对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。通过对本课程的学习，学生能够掌握一定的钢琴即兴伴奏知识，具备一定的钢琴即兴伴奏技能，可以为比较简单的歌曲即兴编配伴奏，为将来的职业需求和个人发展做好积累。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：掌握钢琴即兴伴奏的基本理论、基本知识与基本技能，能为较简单的歌曲编配伴奏。

课程目标 2：具备从事歌曲伴奏、组织基层音乐活动的的能力，能够结合学科特点，完成音乐表演活动的伴奏要求。

课程目标 3: 具备同演唱者的协同合作的能力, 能够准确完整地完 成即兴伴奏任务, 有较好的舞台应变能力。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识, 包括乐理、和声和作品分析等, 了解音乐艺术构成要素与规律; 熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程, 包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力, 积极协作完成音乐项目, 并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	基础和声及应用 (1) 和声基础知识 (2) 大小调式正三和弦、副三和弦在歌曲中的应用 (3) 简易歌曲的伴奏的编配	讲授法 示范法 实践法	4	4	8	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	色彩和声及应用 (1) 大小调式属七和弦、重属和弦、副属和弦在歌曲中的应用 (2) 中等难度歌曲伴奏的编配	讲授法 示范法 实践法	4	4	8	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

(二) 课程内容

1. 基础和声及应用

【学习目标】

准确运用三和弦等相关理论知识的基础上，为结构简单的歌曲进行即兴伴奏。

【课程内容】

- (1) 和声基础知识
- (2) 大小调式正三和弦、副三和弦在歌曲中的应用
- (3) 简易歌曲伴奏的编配

建议曲目：

《闪烁的小星星》、《小红帽》、《七子之歌—澳门》、《歌声与微笑》、《摇篮曲》、《送别》、《长城谣》、《故乡的亲人》、《深深的海洋》、《月之故乡》、《烛光里的妈妈》、《今天是你的生日中国》、《同一首歌》、《国歌》、《团结就是力量》、《大海啊，故乡》、《小白船》等。

此外，可参照同等难度和篇幅的歌曲。

【重点、难点】

重点：熟悉各个调式中的正副三和弦。

难点：运用基础和声为简易歌曲编配伴奏。

【教学方法】

教师归纳出常用基础和声语汇，辅导学生在常用调式上反复训练，加强学生的熟悉程度，提高即兴伴奏基础能力。

采用电钢琴教室集体课授课的方式，最大限度地发挥集体课优势，运用讲授法、示范法、实践法等引导学生分组练习、充分合作，达到演唱和演奏配合默契的学习效果。

【学习要求】

准确运用三和弦等基础理论知识，为结构简单的歌曲编配伴奏。

【学习资源】

中国大学慕课网课程：“大家弹起来——钢琴即兴伴奏入门” 中央音乐学院

学堂在线课程：“儿歌弹唱与即兴伴奏” 运城幼儿师范高等专科学校

2. 色彩和声及应用

【学习目标】

在歌曲编配中熟练掌握较为复杂的属七和弦，灵活运用所学伴奏音型为歌曲编配出风格恰当、富有层次的伴奏织体，演唱与演奏配合默契。

【课程内容】

- (1) 大小调式属七和弦、重属和弦、副属和弦等在歌曲中的应用
- (2) 中等难度歌曲伴奏的编配

建议曲目：《歌唱祖国》、《共青团员之歌》、《我们走在大路上》、《游击队之歌》、《鼓浪屿之波》、《莫斯科郊外的晚上》、《长江之歌》、《风吹麦浪》、《三套车》、《茉莉花》、《草原上升起不落的太阳》、《山楂树》、《我和我的祖国》等。此外，可参照同等难度和篇幅

的歌曲。

【重点、难点】

重点：在中等难度歌曲中运用属七和弦、重属和弦、副属和弦编配伴奏。

难点：重属和弦、副属和弦在歌曲中的具体应用。

【教学方法】

1. 教师归纳出常用基础和声语汇，要求学生在常用调式上反复练习，加强学生对键盘和声的熟悉程度，提高即兴伴奏能力。

2. 采用电钢琴教室集体课授课方式，最大限度地发挥集体课优势，运用讲授法、示范法、实践法等引导学生分组练习、充分合作，达到演唱和演奏的默契配合。

【学习要求】

在歌曲编配中熟练掌握较为复杂的七和弦，灵活运用所学伴奏音型为歌曲编配出风格恰当、富有层次的伴奏织体，演唱与演奏配合默契。

【学习资源】

学习通课程：《钢琴即兴伴奏》主讲：马岩峰

学习通课程：《键盘和声与即兴伴奏》主讲：李文红

学堂在线课程：《钢琴即兴伴奏与弹唱》四川师范大学

五、实践教学安排

本课程采取小组授课和一对一授课的教学方式，实践教学主要通过教师讲解、示范，学生聆听、观摩以及师生交流、舞台展示等教学手段达到既定的学习目标。实践教学环节的设计，根据学生回课时的具体表现，分别在演奏技巧、歌曲伴奏编配和弹唱配合等方面的表现，通过互动式教学法、演示法、讨论法等方式，进行的实践训练，提升学生的歌曲伴奏编配能力。

六、考核方式

（一）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1： 掌握钢琴即兴伴奏的基本理论、基本知识与基本技能；能为较简单的歌曲编配伴奏。	(1) 和声基础知识（15%） (2) 大小调式正三和弦、副三和弦、属七和弦在即兴伴奏编配中的技巧（10%） (3) 大小调式重属和弦、副属和弦、民族和声在即兴伴奏编配中的技巧（10%） (4) 为不同风格歌曲编配伴奏的技巧（15%）	课堂参与 课堂测评 学习笔记 期末考查

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 2: 具备从事歌曲伴奏、组织基层音乐活动的的能力, 能够结合学科特点, 完成音乐表演活动的伴奏要求。	(1) 理解歌曲弹唱的作用和意义 (5%) (2) 熟悉歌曲弹唱中的编配技巧 (10%) (3) 歌曲弹唱的教学设计及实践 (15%)	平时作业 学习笔记 期末考查
课程目标 3: 具备同演唱者的协同合作的能力, 能够准确完整地完成即兴伴奏任务, 有较好的舞台应变能力。	(1) 弹唱配合中的合作意识 (5%) (2) 合作标准及要求达成情况 (5%) (3) 弹唱配合中的合作效果 (10%)	平时作业 学习笔记 期末考查

(二) 评定方式

1. 总成绩评定

本课程成绩采取平时成绩+学习笔记+末考成绩, 其中平时成绩占总成绩的 30%; 学习笔记占总成绩的 20%; 末考占总成绩的 50%。平时成绩包括课堂参与 (20%)、平时作业 (60%)、课堂测评 (20%)。

总成绩 = 平时成绩 × 30% + 学习笔记 × 20% + 末考成绩 × 50%

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20%)	20		
		平时作业 (60%)		30	30
		课堂测评 (20%)	20		
过程性考核 (满分100分)	学习笔记 (20%)	学习笔记	50	30	20
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	期末考查	50	30	20
课程达成值	分目标达成值 = $\sum$ 各考核环节样本总均分 / 总分 × 权重 (总达成度以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 平时成绩评分标准

(1) 课堂参与评分标准 (20 分)

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过 4 次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

(2) 平时作业评分标准 (60 分)

课程目标	评分标准				
	54-60	48-53	42-47	36-41	0-35
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	伴奏与演唱者配合默契，弹奏连贯流畅。	伴奏与演唱者配合较为默契，弹奏较为连贯流畅。	伴奏与演唱者配合默契程度稍显欠缺，弹奏基本连贯流畅。	伴奏与演唱者配合不够默契，弹奏连贯缺乏流畅。	伴奏与演唱者配合差，弹奏不连贯。
课程目标 3	综合表现能力优秀。	综合表现能力较好。	综合表现能力一般。	综合表现能力较差。	综合表现能力很差。

(3) 课堂测评评分标准 (20 分)

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂中能积极、准确的回答问题，能流畅弹唱出教师指定歌曲。	课堂中能积极、较准确的回答问题，较流畅弹唱出教师指定歌曲。	课堂中较积极、较准确的回答问题，较流畅弹唱出教师指定歌曲。	课堂中基本不回答问题，弹唱教师指定歌曲不够流畅。	课堂中不回答问题，无法弹唱出教师指定歌曲。

2. 学习笔记评分标准 (100 分)

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够工整、完整记录课堂理论知识，并且有自己的心得体会形式的总结性记录。	能够较为完整记录课堂理论知识，并且适当有自己的心得体会形式的总结性记录。	能够基本记录课堂理论知识。	记录课堂理论知识有所遗漏。	记录课堂理论知识严重缺失，甚至无笔记。

课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能够工整、完整地记录课堂弹唱的难点重点,且记录弹唱过程的心得体会。	能够较为完整地记录课堂弹唱的难点重点,且有适当记录弹唱过程的心得体会。	能够基本记录课堂弹唱过程中的难点重点。	记录弹唱过程中的难点重点有所遗漏。	记录弹唱过程中难点重点严重缺失,甚至无笔记。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能够工整、完整地记录弹唱配合过程中的难点重点,且总结了沟通合作中的心得体会。	能够较为完整地记录弹唱配合过程中的难点重点,且提及了沟通合作时的心得体会。	能够基本记录弹唱配合过程中的重点和难点。	记录了弹唱配合中的基本要求和心得,难点有所遗漏。	记录未体现弹唱配合中的基本知识和要领,甚至无笔记。

3. 期末考查评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	和弦应用熟练,伴奏织体编配合理。	和弦应用较为熟练,伴奏织体编配较合理。	和弦应用基本熟练,伴奏织体编配基本合理。	和弦应用有错误,伴奏织体编配不够合理。	和弦应用很不熟练,伴奏织体编配不够合理。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	弹唱配合默契,弹奏连贯流畅。	弹唱配合较默契,弹奏较连贯流畅。	弹唱配合一般,弹奏基本连贯流畅。	弹唱配合较差,弹奏缺乏流畅。	弹唱配合很差,弹奏不连贯。

课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	综合表现能力优秀。	综合表现能力较好。	综合表现能力一般。	综合表现能力较差。	综合表现能力很差。

七、选用教材及主要参考书

（一）选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材
简谱即兴伴奏教程	许乐飞	西南师大学出版社	2012年6月	否

（二）主要参考书

- [1]冯德钢.《歌曲钢琴即兴伴奏》.重庆:西南师范大学出版社.2010.2
- [2]丁运东.《钢琴即兴伴奏实用教程》南京:南京师范大学出版社.2006.8
- [3]王海燕.《钢琴即兴伴奏》.太原:山西教育出版社.2005.12
- [4]张雪梅.《钢琴即兴伴奏》.北京:中国广播电视出版社.2005.12
- [5]杨今豪.《即兴伴奏教程》.北京:高等音乐出版社.2005.1

八、课程学习建议

即兴伴奏作为一门具有创作性质的实践课程,学生在学习必要音乐基础知识的同时,也要提高自己的审美能力和创造能力。学习者要求反复实践,用心去感受歌曲的主题是否鲜明,音乐的线条是否流畅,伴奏的编配是否得当,并能够对于不和谐的地方进行适当的修改,最终获得较高的音乐审美能力和音乐素养,也要通过学习通等平台的学习资料进行丰富强化训练。

《声乐》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 声乐 (英文) Vocal Music		
课程编码	230510235B-230510241B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	7	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	109 学时 (理论学时 54 , 实践学时 55)		
执笔人	杨佩侠	审核人	张晟

二、课程简介

《声乐》是音乐表演专业的一门专业核心课程。通过本课程的学习，使学生掌握正确的歌唱方法和技能技巧，了解一定的声乐理论，具备独立演唱能力和舞台实践经验。通过艺术形象的感染，陶冶高尚情操。培养学生具备一定的作品分析能力、声乐表演能力及艺术风格创新的能力，可以在音乐表演中展现个性和独创性，为学生日后独立从事声乐表演、声乐艺术辅导、文化娱乐及传承地方音乐文化、组织和管理基层音乐活动等工作，奠定学业、从业和择业基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：通过系统的声乐基础理论、基础知识和基本技能的学习，培养学生建立正确的演唱方法和演唱技巧。使学生具备较好的音准、节奏、咬字、吐字清晰的能力，对声音的好坏有一定分辨力，提升正确表现歌曲的能力。对歌唱的风格把握细腻准确，以情带声，深情并茂。

课程目标 2：具备独立演唱歌曲的能力，能够演绎不同风格及体裁的音乐作品，通过体验、模仿、探究、合作等学习方式，获得演唱表演所需的能力并具有传承地方优秀音乐文化的能力。

课程目标 3：在学习不同声乐作品过程中具备独立思考能力，能将声乐学习中的困惑转化为研究的问题，并能初步分析问题，解决问题，提升艺术综合表现能力与创新能力。具备一定的实践演唱能力与独特舞台表现力。加深对中国声乐体系的认识，形成积极向上的世界观、人生观、价值观，自觉提高时代使命感，投身民族复兴大业中。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	【3.2】具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 2	应用能力	【4.1】具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。 【4.2】具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	国际视野	【8.2】能够在表演实践中展现多元文化特色，体现国际理解能力和文化交流意识。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1) 外国作品 (2) 中国作品	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1、2、3
2	(1) 外国作品 (2) 中国作品	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1、2、3
3	(1) 外国作品 (2) 中国作品	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1、2、3
4	(1) 外国作品 (2) 中国作品	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1、2、3

（二）课程内容

1. 一年级（声乐 1、声乐 2）

【学习目标】

中国作品：

1. 知识目标:学生能够建立“歌唱通道”的理念,做到音准节奏准确,并掌握科学的呼吸方法。

2. 能力目标:学生通过演唱中国声乐作品,能够较为准确的体现中国式审美表达。

3. 素养目标:学生通过中国作品的学习,激发学生对声乐的兴趣,通过作品了解中国文化,并树立传承优秀传统文化的意识。

外国作品:

1. 知识目标:学生能够建立“歌唱通道”的理念,学会准确的拼读外文歌词,并掌握科学的呼吸方法。

2. 能力目标:学生通过外国作品的学习,能够使用原文完整演绎作品并了解相关作品的背景资料。

3. 素养目标:学生通过外国作品的学习,了解外国作品相关的艺术审美与文化背景。

【课程内容】

中国作品:

《大海啊,故乡》《鼓浪屿之波》《故乡的小路》《天山行》《中秋月,分外明》《故乡的亲人》《跑马溜溜的山上》《秋收》《橄榄树》《高高太子山》《嘎达梅林》《青春舞曲》《送别》《马车夫之恋》《好花红》《绣灯笼》《沂蒙山小调》《送我一枝玫瑰花》《浏阳河》《红彩妹妹》《茉莉花》《延水谣》《清流》《兰花与蝴蝶》《塔里木河》《生活是这样美好》《驼铃》《打起手鼓唱起歌》《妹妹找哥泪花流》《美丽的草原我的家》《清晨,我们踏上小道》《女儿歌》《敖包相会》《草原上升起不落的太阳》《嘎哦丽泰》《槐花几时开》《码头工人》《阿拉木汗》《我的花儿》《天下黄河十八弯》《点绛唇·赋登楼》《手挽手》《别亦难》《玛依拉》《伊犁河的月夜》《我等你到天明》《雁南飞》《放马山歌》《绒花》《枉凝眉》《送情郎》《梧桐树》《怀念曲》《渔光曲》《月之故乡》《叹香菱》《铁蹄下的歌女》《女儿歌》《边疆的泉水清又纯》《沂蒙山小调》《知道不知道》《牧羊姑娘》《踏雪寻梅》《思乡曲》《飞吧,鸽子》《鼓浪屿之波》《半屏山》《在那遥远的地方》《二月里来》《康定情歌》《毛主席的恩情比山高比水深》《我的花儿》《问》《龙的传人》《江河万古流》《天下黄河十八弯》《花非花》

外国作品:

《我亲爱的》《我多么痛苦》《布谷》《我心里不再感到青春火焰燃烧》《让我去死亡!》《摇篮曲》《玫瑰花带》《红河谷》《苏丽珂》《土拨鼠之歌》《纺织姑娘》《嘿,我们亲爱的巴尔干山》《在路旁》《樱花》《莎丽楠蒂》《月亮河》《灯光》《喀秋莎》《哦!苏姗娜》《小路》《爱人的身旁》《亲切可爱、美丽动人的眼睛》《森林啊、充满希望》《你如果要我死亡》《别再使我痛苦迷惘》《虽然你冷酷无情》《围绕着我崇拜的人儿》《游移的月亮》《那么多叹息》《友善的森林》《摇篮曲》《莫斯科郊外的晚上》《红莓花儿开》《不要责备我吧,妈妈》《照镜子》《祖国大地美如花冠》《深深的海洋》《沉睡的美人》《哩哩哩》

《小嘴》《虽然你冷酷无情》《阿玛莉丽》《我亲爱的》《尼娜》

音乐剧:

《这难道不惬意(Wouldn't It Be Loverly)》《走出梦境(Out of My Dream)》《晚安,我的人儿(Goodnight, My Someone)》《我有一个梦(I Have A Dream)》《你是如此美丽(You Are Beautiful)》《愿你还记得(Try To Remember)》《在我的小小角落里》(In My Own Little Corner)《嘿,年轻的恋人们》(Hello, Young Lovers)《美女与野兽》(Beauty and the Beast)《年少胜春日》(Younger than Springtime)《关上每扇门》(Close Every Door)《哦,多么美好的清晨》(Oh, What a Beautiful Morning)

【重点、难点】

1. 重点: 要求学生具有正确的歌唱姿势, 积极的歌唱心理状态, 逐步培养其良好的歌唱习惯。指导学生运用正确的呼吸方法, 体会气息对声音的支持。以自然声区为基础, 着重中低声区的训练, 力求做到喉头稳定发音自然顺畅。

2. 难点: 加强歌唱的听觉训练逐步树立正确的声音概念, 使学生逐渐具有辨别发声正误的能力, 能比较科学地开展声乐学习。

【教学方法】启发式教学法、讲授法、讨论法、直观演示法、练习法

【学习要求】声乐课应坚持由浅入深, 循序渐进的教学原则, 应从每个学生的实际出发, 因材施教, 做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求, 又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树
- (8) 中国音乐网: www.chnmusic.cn
- (9) 总谱网: zooopu.com
- (10) 网易云音乐: music.163.com

2. 二年级(声乐3、声乐4)

【学习目标】

中国作品:

1. 知识目标: 学生能够在声音“通畅”的基础上拓展音域, 并对声音的好坏有一定的分辨能力。

2. 能力目标:学生通过演唱中国声乐作品,能够较为准确的体现中国式审美表达。

3. 素养目标:学生通过中国作品的学习,热爱中国文化,并树立传承优秀传统文化的意识,建立文化自信。

外国作品:

1. 知识目标:学生能够在声音“通畅”的基础上拓展音域,并对声音的好坏有一定的分辨能力,能够准确流畅的拼读外文歌词。

2. 能力目标:学生通过外国作品的学习,能够掌握用原文来诠释作品的风格特点。

3. 素养目标:学生通过外国作品的学习,掌握外国作品相关的艺术审美与文化背景。

【课程内容】

中国作品:

《玫瑰三愿》《思乡》《春思曲》《曲蔓地》《天伦歌》《红豆词》《映山红》《绣荷包》《摇篮曲》《在那遥远的地方》《黄水谣》《老师,我想你》《我为祖国献石油》《草原之夜》《美丽的孔雀河》《牧马之歌》《心上人像达玛花》《赶圩归来啊哩哩》《小背篓》《远情》《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》《一个黑人姑娘在歌唱》《吐鲁番的葡萄熟了》《长相知》《我的祖国》《红梅赞》《一抹夕阳》《燕子》《一杯美酒》《拾彩贝》《桥》《最后一个梦》《满江红》《岁月悠悠》《家》《盼》《教我如何不想她》《想亲娘》《小河淌水》《赛吾里麦》《蓝色爱情海》《节日欢歌》《塔里木》《啊!中国的土地》《寻找回来的世界》《在银色月光下》《鸿雁》《我爱你,中华》《我的祖国妈妈》《多情的土地》《红土香》《白发亲娘》《一道道水来一道道山》《我和我的祖国》《黄水谣》《太湖美》《人间第一情》《梅花引》《金风吹来的时候》《摇篮曲》《拉骆驼的黑小伙》《草原上升起不落的太阳》《伊犁河月夜》《在那遥远的地方》《夕阳红》《秋收》《武陵春》

外国作品:

《小夜曲》《三套车》《渴望春天》《胜利啊!胜利啊!》《恒河上升起了太阳》《仁慈的神明》《紫罗兰》《绿树成荫》《假如你爱我》《让我痛哭吧》《小夜曲》《阿玛丽莉》《献词》《在这幽暗的坟墓里》《我祝福你们,森林啊!》《两个禁卫兵》《美妙时刻将来临》《我是一个捕鸟人》《夏日最后一朵玫瑰》《世上没有优丽狄茜我怎能活》《我去向何方?》《母亲教我的歌》《你就会看到》《吉卜赛女郎之歌》《北方的星》《假如我的歌声能飞翔》《在我心里》《多么幸福赞美你》《在这神圣的殿堂里》《我又来到久别的村庄》

音乐剧:

《我会知道的》(I'll Know)《如生活一样简单》(Easy As Life)《为爱奉献》(What I Did For Love)《在你住的街上》(On The Street Where You Live)《誉满人间,自命不凡》《我从未恋爱过》(I've Never Been In Love Before)《假如我爱你》(If I Loved You)《只要他需要我》(As Long As He Needs Me)《我不知道该如何爱他》(I Don't Know How to Love Him)《昔日旧梦》(Once Upon A Dream)《我真的无法不爱他》(Can't Help)

Lovin' DatMan)《乔安娜》(Johanna)

1. 重点: 讲述声乐基本理论知识,基本上能掌握正确的呼吸方法进行歌唱。要求学生吐字清晰,在演唱中基本做到字正腔圆。在巩固中声区的基础上,适当扩展音域。要求女声达到十二度左右,男生十一度左右。发声要求连贯、流畅、圆润。在歌唱中,基本做到发声时声音的连贯性。

2. 难点: 在巩固中声区的基础上,适当扩展音域。要求女声达到十二度左右男生十一度左右。发声要求连贯、流畅、圆润。在歌唱中,基本做到发声时声音的连贯性。

【教学方法】启发式教学法、讲授法、讨论法、直观演示法、练习法

【学习要求】声乐课应坚持由浅入深,循序渐进的教学原则,应从每个学生的实际出发,因材施教,做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求,又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
  - (2) 中国大学MOOC
  - (3) 腾讯课堂
  - (4) 学汇百川教育
  - (5) 高校教师服务工作室
  - (6) 学银在线
  - (7) 智慧树
  - (8) 中国音乐网: www.chnmusic.cn
  - (9) 总谱网: zooopu.com
  - (10) 网易云音乐: music.163.com
3. 三年级(声乐5、声乐6)

【学习目标】

中国作品:

1. 知识目标: 学生在掌握了“科学性”的基础上能够进行歌唱色彩的调整,能够准确把握歌唱的语言和风格,学会用不同的表达方式来演绎不同体裁的中国声乐作品。

2. 能力目标: 学生通过演唱中国声乐作品,培养基本的音乐作品分析能力,以及与他人合作的能力。

3. 素养目标: 学生通过中国作品的学习,提升学生的审美素养和人文素养,能主动传播优秀的中国文化。

外国作品:

1. 知识目标: 学生在掌握了“科学性”的基础上能够使用原文准确把握歌唱风格,学会用不同的表达方式来演绎不同体裁的外国声乐作品。

2. 能力目标:学生通过外国作品的学习,培养基本的音乐作品分析能力,以及与他人合作的能力。

3. 素养目标:学生通过外国作品的学习,提升学生的审美素养和人文素养以及外国作品相关的艺术审美能力。

【课程内容】

中国作品:

《杏花天影》《木兰花》《我希望》《江城子》《静夜》《火把节的欢乐》《秋——帕米尔,我的家乡多么美》《蒹葭》《云之南》《冬天来了》《一支难忘的歌》《枫林漫步》《冬雪》《故乡》《两地曲》《思乡曲》《牧歌》《远山》《江河万古流》《大江东去》《欣喜地等待》《嘉陵江上》《阳关三叠》《松花江上》《菩萨蛮·黄鹤楼》《父亲的草原母亲的河》《望乡词》《巴黎圣母院的敲钟人》《风萧瑟》《故园恋》《古老的歌》《飞蛾》《乡音乡情》《海恋》《知己红颜》《喀什噶尔女郎》《长鼓敲起来》《美丽家园》《啊!我的虎子哥》《杨白劳》《我的爱将与你相伴终生》《一首桃花》《大森林的早晨》《报答》《清粼粼的水来,蓝莹莹的天》《荷花梦》《桃花红,杏花白》《驼铃》《送上我心头的思念》《祖国,慈祥的母亲》《杨白劳》《啊!中国的土地》《大江东去》《黑龙江岸边洁白的玫瑰花》《松花江上》《我们的祖国甜花香》《老乡》《父亲》《儿行千里》《樱桃好吃树难栽》

外国作品:

《水上吟》《奉献》《天神赐粮》《求爱神给我安慰》《你再不要去做情郎》《月夜》《五月之夜》《窗前》《你是安宁》《月光》《敞开你的心》《安睡吧!安眠吧!》《不可能放弃爱情》《仙女和牧人》《遥远的桑塔·露琪亚》《我怀着满腔热情》《理想佳人》《被禁止的音乐》《索尔维格之歌》《爱情的喜悦》《请你到窗前来吧》《菩提树》《真情永存》《愿姑娘或者大嫂》《火焰在燃烧》《鞭打我吧!》《年轻姑娘应该懂得》《月亮颂》《我悲伤啊,我痛苦》《饮酒歌》《像天使一样美丽》《对于男人、对于士兵》《伏尔加船夫曲》《丽莎的场面和咏叹调》《求爱神给我安慰》《主人你听我说》《我亲爱的爸爸》《我怀着满腔热情》《美妙的时刻将来临》《美丽的西班牙女郎》《我的太阳》《悲叹小夜曲》《三套车》《重归苏莲托》《菩提树》《父亲的哀伤》《伏尔加船夫曲》

音乐剧:

《我对你的所有请求》(All I Ask of You)《我只需要这个女孩》(All I Need is the Girl)《小甜心》(Honey Bun)《一线之隔》(There's a Fine, Fine Line)《我爱巴黎》(I Love Paris)《你将永远不会独行》(You'll Never Walk Alone)《迷人的夜晚》(Some Enchanted Evening)《梦幻骑士》(Man of La Mancha)《我的视线无法离开你》(Can't Take My Eyes off of You)《人去楼空》(Empty Chairs at Empty Tables)《独自一人》(On My Own)《我曾有梦》(I Dreamed a Dream)《彩虹之上》(Over the Rainbow)

【重点、难点】

1. 重点：以中低声区为基础，加强学生换声区的训练。根据不同声部特点训练换声技巧，扩展音域，逐步获得较好的混合共鸣。根据五个母音（a o i e u）的不同发声部位，使学生感受到在统一声音中母音的个体差异性，从而获得有色彩的声音。要求学生气息有一定控制能力，做到有控制地运用气息进行歌唱。加强对（mp p pp, mf f sf）表情术语不同歌唱技巧的训练。要求学生具有独立分析和处理歌曲的能力，在演唱时能较为准确地表达歌曲的思想感情。

2. 难点：以中低声区为基础，加强学生换声区的训练。根据不同声部特点训练换声技巧，扩展音域，逐步获得较好的混合共鸣。要求学生气息有一定控制能力，做到有控制地运用气息进行歌唱。加强对（mp p pp, mf f sf）表情术语不同歌唱技巧的训练。

【教学方法】启发式教学法、讲授法 讨论法 直观演示法 练习法

【学习要求】声乐课应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树
- (8) 中国音乐网：www.chnmusic.cn
- (9) 总谱网：zooopu.com
- (10) 网易云音乐：music.163.com

4. 四年级（声乐7）

【学习目标】

中国作品：

1. 知识目标：学生能够熟练掌握不同体裁中国声乐作品的演唱方法和技巧，能够以情带声，声情并茂的完整演绎中国作品，塑造生动的人物形象。

2. 能力目标：学生通过演唱中国声乐作品，掌握正确分析中国声乐作品的方法，具备丰富的舞台表现力。

3. 素养目标：学生通过中国作品的学习，提升学生的审美素养和人文素养，能主动

传播优秀的中国文化。

外国作品：

1. 知识目标：学生能够熟练掌握不同体裁外国声乐作品的演唱方法和技巧，能够以情带声，声情并茂的完整演绎中国作品，塑造生动的人物形象。

2. 能力目标：学生通过外国作品的学习，掌握正确分析外国声乐作品的方法，具备丰富的舞台表现力。

3. 素养目标：学生通过外国作品的学习，提升学生的审美素养和人文素养，并掌握外国作品相关的艺术审美与文化背景。

【课程内容】

中国作品：

《怀念战友》《情歌》《沁园春·雪》《黄河怨》《那就是我》《日月之恋》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《枫桥夜泊》《梅兰芳》《我的深情为你守候》《我像雪花天上来》《卜算子·咏梅》《不能尽孝愧对娘》《乌苏里江》《我心永爱》《鸟儿在风中歌唱》《春天的芭蕾》《玛依拉变奏曲》《小鸟，我的朋友》《你是这样的人》《我住长江头》《醉了千古爱》《莫尼山》《家是最美的地方》《故乡怀上》《来生来世把你爱》《轻轻推开一扇窗》《水姑娘》《春江花月夜》《故乡情思》《故乡雨》《子夜四时歌》《海风阵阵愁煞人》《美丽家园》《风萧瑟》《红旗颂》《沂蒙山我的娘亲亲》《孟姜女》《生命的心》《思恋黄河》《再见了大别山》《永远跟你走》《祖国永在我心中》《我爱你中华》《说给大海》《为你歌唱》《黄歌颂》《滚滚长江东逝水》《我爱着蓝色的海洋》《满江红》

外国作品：

《女人善变》《斗牛士之歌》《这肖像美如天仙》《舞曲》《星光灿烂》《卡地斯城的姑娘》《玫瑰花魂》《多蕾塔美妙的梦》《主人，您听我说》《你们可知道》《我的夫人，请你看这张名单》《离开故乡去远征》《万恶朝臣》《唐·璜小夜曲》《夜莺》《我感到》《在孤寂的屋子里》《天使般的声音》《笛子和小提琴》《被遗弃的女孩》《我心花怒放》《破碎的心》《偷洒一滴泪》《侯爵你请听一笑之歌》《在这些神圣的殿堂里》《多么可爱，多么美丽》《破旧的外套》《人们叫我咪咪》《我听到美妙的歌声》《万灵节》《那爱情似鲜花》《梦后》《我来了，你们大家都让开》《晴朗的一天》《月亮颂》《哈巴涅拉舞曲》《巴黎圣母院的敲钟人》《请告诉我》《友谊地久天长》《不知道我自己干了什么》《塞维利亚老城墙旁边》《负心人》《星光灿烂》《我想要跳舞我的小伯爵》《伏尔加船夫曲》《老黑奴》《爱情的喜悦》《别再使我痛苦迷茫》

音乐剧：

《繁星》(Star)《夜之曲》(The Music of The Night)《一首光荣的歌》(One Song Glory)《回忆》(Memory)《当你我在一起时》(When There Was Me And You)《只有一夜》(One Night Only)《宿命》(Elaborate Lives)《你是所有的一切》(All the Things

You Are)《活着》(BeingAliv).

【教学重点、难点】

1. 重点：音域能达到各声部的一般要求，并能做到声区转换自如统一。要求声音有音色、音量、力度的变化，并掌握一定的演唱技巧。演唱完整、生动，表现较为细腻、深刻，演唱风格鲜明、准确，台风自然、大方。

2. 难点：能正确运用呼吸共鸣，在指定音域内声音通畅。能准确把握作品的风格。有较好的乐感。

【教学方法】启发式教学法、讲授法、讨论法、直观演示法、练习法

【学习要求】声乐课应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树
- (8) 中国音乐网：www.chnmusic.cn
- (9) 总谱网：zooopu.com
- (10) 网易云音乐：music.163.com

五、实践教学安排

声乐课以个别授课为最基本的教学形式，实践教学环节占比为50%。每学期利用周末时间组织表演专业学生不定期参加艺术实践活动，下社区慰问基层群众，以独唱、重唱、合唱等形式演唱喜闻乐见的优秀声乐作品。根据本地域民间音乐的实际情况，适当学习晋中民间音乐的传统曲目，以适应区域音乐艺术人才的培养与需求。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

(二) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
<p>课程目标 1: 通过系统的声乐基础理论、基础知识和基本技能的学习,培养学生建立正确的演唱方法和演唱技巧。使学生具备较好的音准、节奏、咬字、吐字清晰的能力,对声音的好坏有一定分辨力,提升正确表现歌曲的能力。对歌唱的风格把握细腻准确,以情带声,深情并茂。</p>	<p>声乐 1、2</p> <p>1. 期中考试: 曲目自选一首,体裁要求:中外艺术歌曲、古典诗词歌曲</p> <p>2. 期末考试: 曲目自选两首:其中一首为古典诗词歌曲,体裁要求:中外艺术歌曲、古典诗词歌曲 (备注:国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 3、4</p> <p>1. 期中考试: 曲目自选一首,体裁要求:中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、创作歌曲 (备注:国外作品需原文演唱)</p> <p>2. 期末考试: 曲目自选两首:其中一首为创作歌曲,体裁要求:中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、创作歌曲(备注:国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 5、6</p> <p>期中考试: 自选曲目一首,体裁要求:民歌/戏曲/说唱(三选一)、歌剧选段 (备注:国外作品原文演唱)</p> <p>期末考试: 曲目自选两首:其中一首为民歌/戏曲/说唱(三选一)、另一首为歌剧选段 (备注:国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 7</p> <p>期中:不参加考试</p> <p>期末:(毕业)考试 曲目自选二首,其中一首为歌剧选段,体裁要求:中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、民歌/戏曲/说唱(三选一)、中外歌剧选段、创作歌曲 (备注:国外作品需原文演唱)</p> <p>(毕业)音乐会: 五首声乐作品(总体不少于 20 分钟) 1. 独唱: 曲目包括中外艺术歌曲或古典诗词歌曲一首;民歌、戏曲或说唱任选一首;中外歌剧选段任选一首、创作歌曲一首;</p> <p>2. 重唱或对唱:曲目任选一首 (备注:国外作品需原文演唱)</p> <p>期中考试: 30% 期末考试: 70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

<p>课程目标 2: 具备独立演唱歌曲的能力，能够演绎不同风格及体裁的音乐作品，通过体验、模仿、探究、合作等学习方式，获得演唱表演所需的能力并具有传承地方优秀音乐文化的能力。</p>	<p>声乐 1、2 1. 期中考试： 曲目自选一首，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲 2. 期末考试： 曲目自选两首：其中一首为古典诗词歌曲，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲 (备注：国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 3、4 1. 期中考试： 曲目自选一首，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、创作歌曲 (备注：国外作品需原文演唱) 2. 期末考试： 曲目自选两首：其中一首为创作歌曲，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、创作歌曲(备注：国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 5、6 期中考试： 自选曲目一首，体裁要求：民歌 / 戏曲 / 说唱(三选一)、歌剧选段 (备注：国外作品原文演唱) 期末考试： 曲目自选两首：其中一首为民歌 / 戏曲 / 说唱(三选一)、另一首为歌剧选段 (备注：国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 7 期中：不参加考试 期末：(毕业)考试 曲目自选二首，其中一首为歌剧选段，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、民歌 / 戏曲 / 说唱(三选一)、中外歌剧选段、创作歌曲 (备注：国外作品需原文演唱) (毕业)音乐会： 五首声乐作品(总体不少于 20 分钟) 1. 独唱： 曲目包括中外艺术歌曲或古典诗词歌曲一首；民歌、戏曲或说唱任选一首；中外歌剧选段任选一首、创作歌曲一首； 2. 重唱或对唱：曲目任选一首 (备注：国外作品需原文演唱) 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p>课程目标 3: 在学习不同声乐作品过程中具备独立思考能</p>	<p>声乐 1、2 1. 期中考试：</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式</p>

<p>力，能将声乐学习中的困惑转化为研究的问题，并能初步分析问题，解决问题，提升艺术综合表现能力与创新能力。具备一定的实践演唱能力与独特舞台表现力。</p>	<p>曲目自选一首，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲</p> <p>2. 期末考试： 曲目自选两首：其中一首为古典诗词歌曲，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲 (备注：国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 3、4</p> <p>1. 期中考试： 曲目自选一首，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、创作歌曲 (备注：国外作品需原文演唱)</p> <p>2. 期末考试： 曲目自选两首：其中一首为创作歌曲，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、创作歌曲(备注：国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 5、6</p> <p>期中考试： 自选曲目一首，体裁要求：民歌 / 戏曲 / 说唱(三选一)、歌剧选段 (备注：国外作品原文演唱)</p> <p>期末考试： 曲目自选两首：其中一首为民歌 / 戏曲 / 说唱(三选一)、另一首为歌剧选段 (备注：国外作品原文演唱)</p> <p>声乐 7</p> <p>期中：不参加考试</p> <p>期末：(毕业) 考试 曲目自选二首，其中一首为歌剧选段，体裁要求：中外艺术歌曲、古典诗词歌曲、民歌 / 戏曲 / 说唱(三选一)、中外歌剧选段、创作歌曲 (备注：国外作品需原文演唱)</p> <p>(毕业) 音乐会： 五首声乐作品(总体不少于 20 分钟) 1. 独唱： 曲目包括中外艺术歌曲或古典诗词歌曲一首；民歌、戏曲或说唱任选一首；中外歌剧选段任选一首、创作歌曲一首； 2. 重唱或对唱：曲目任选一首 (备注：国外作品需原文演唱)</p> <p>期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>进行考核</p>
--	---	-------------

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 成绩评定

声乐 1-7 的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，按照课程目标模块进行单项评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准（50 分）				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	演唱准确，演唱技巧运用自如，发声状态稳定自然。	演唱较准确，演唱技巧运用比较自如，发声状态基本稳定。	演唱较准确，演唱作品尚完整（有个别错音和中断），演唱发声状态基本达到要求。	演唱完成度较差，演唱失误较多，演唱发声状态不稳定。	演唱不准确，演唱失误很多，演唱发声状态不稳定。
课程目标	评分标准（30 分）				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	作品理解准确，声音表现力好。	作品理解较准确，声音表现力较好。	作品理解较准确，声音表现力较弱。	作品理解部分不准确，声音表现力较差。	作品理解错误，声音没有表现力，甚至没有声音。
课程目标	评分标准（20 分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	演唱曲目风格把握准确，表演富有艺术性和感染力。	演唱曲目风格把握较准确，表演有一定的感染力。	演唱曲目风格把握较准确，表演的感染力和艺术性比较一般。	演唱曲目风格把握不够准确，表演的感染力和艺术性较差。	演唱作品风格把握不准确，表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
声乐（中国作品） 上、下	王远	上海大学 出版社	2010	否	“十二 五”规划 教材
声乐（外国作品） 上、下	王远	上海大学 出版社	2010	否	“十二 五”规划 教材
声乐（一）	王丽娜	上海交通大学 出版社	2020.5	否	
声乐（二）	王丽娜 张红娟	上海交通大学 出版社	2020.8	否	
声乐（三）	孙鸣	上海交通大学 出版社	2021.6	否	
声乐（四）	韩再红	上海交通大学 出版社	2018.2	否	
声乐（五）	杨海源 师岩 张增赋	上海交通大学 出版社	2017.9	否	
声乐（六）	程波	上海交通大学 出版社	2021.11	否	
声乐（七）	朱峰玉	上海交通大学 出版社	2017.11	否	
声乐（八）	解本康	上海交通大学 出版社	2018.1	否	

(二) 主要参考书

- [1]尚家骧编译.《意大利歌曲集》.北京:人民音乐出版社.1955年2月
- [2]霍立 金城 李静玉.《新编中国声乐作品选7册》.北京:春风文艺出版社.1998年7月
- [3]罗宪君 李滨荪 徐朗.《高师声乐曲选集(中外6册)》北京:人民音乐出版社.1986

年 12 月

[4]徐朗 颜蕙先.《外国声乐作品选》.上海:上海音乐出版社.1992年7月

[5]周枫 朱小强.《外国歌剧选曲集》.上海:上海音乐出版社.1996年11月

[6]金铁霖.《金铁霖声乐教学曲选》.北京:人民音乐出版社.2006年7月

[7]杨一伦 刘晓强.《外国声乐经典教材》(男中音上册下册).吉林:吉林人民出版社.

[8]杨一伦 刘晓强.《外国声乐经典教材》(女中音上册下册)吉林:吉林人民出版社.

[9]贾涛译配.《贝利尼艺术歌曲选》.北京:中央音乐学院出版社.2013年3月

[10]黎信昌 景蔚岗《美声唱法歌曲大全》.太原:山西教育出版社.2008年11月

[11]郭祥义.《民族唱法歌曲大全》.太原:山西教育出版社.2008年11月

[12]李晋玮.《沈湘声乐教学艺术》.上海:上海音乐出版社.1999年1月

[13]石惟正.《声乐教学法》.天津:天津音乐学院出版社.2001年1月

[14]NK那查连科.《歌唱艺术》.北京:人民音乐出版社.1983年1月

[15]赵梅伯.《唱歌的艺术》.上海:上海音乐出版社.1997年11月

[16]PM马腊费奥.《卡鲁索的发声方法》.北京:人民音乐出版社.1984年1月

[17]程锡景.《太谷秧歌音乐集》山西:山西人民出版社.2006年

[18]左权文化馆编.《桃花红 杏花白》.山西:新星出版社.2004年

[19]山西音乐舞蹈研究所编.《山西民歌300首》.山西:北岳文艺出版社.1987年

[20]杨曙光.《中国古典诗词艺术歌曲赏析与演唱》.北京:人民音乐出版社.2018

年 5 月

[21]杨赛.《中华古谱诗词歌曲精选》1、2、3册.上海:上海音乐出版社.上海文艺音像电子出版社.2023年7月

[22]董华 张天彤.《中国声乐作品集》.北京:文化艺术出版社.中国音乐学院教学成果出版资助“中国乐派”课程建设系列丛书.2021.4月

九、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

声乐课程的学习不仅仅局限于课堂内的上课时间,课外的自我练习和深入学习尤为重要。建议学生每周至少安排 10 小时的课外学习时间,用于巩固课堂知识内容、提高声乐演唱技术熟练度以及探索和研究声乐学科的相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划:根据自己的学习进度和目标,制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行基本功练习和演唱作品学习,同时也要留出时间复习和巩固

已学内容。

(2) 注重基本功：声乐演唱需要扎实的基本功作为支撑。因此，学生应该注重呼吸、歌唱位置、音阶练习等基本功的练习，确保在演唱中能够稳定发挥。

(3) 深入理解演唱作品：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解歌曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他同专业同学探讨以及请教专业老师等方式，逐步提高自己的演唱素养和音乐理解能力。

(4) 积极参与实践排练：鼓励学生多参加实践演出，与队友保持良好的沟通和协作关系。认真听从指挥的要求，及时调整自己的演唱状态，以达到最佳的演唱效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家音乐会、阅读声乐相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解声乐历史和技术要点。

(7) 保持热情和耐心：歌唱是一项需要长期投入和坚持的技术活动。学生应该保持对声乐学习的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己的学习效果。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方法。

《钢琴基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	钢琴基础 Fundamentals of Piano		
课程编码	230510242B 230510243B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-2
课程类别	专业核心课程 (声乐方向)	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	29 学时 (理论学时 14, 实践学时 15)		
执笔人	翟晓霞	审核人	张晟

二、课程简介

《钢琴基础》是专门教授钢琴演奏技巧和理论的课程，是高等音乐院校音乐表演专业学生的必修课。本课程融合了理论性、技术性及应用性，其中实践性是其主要属性。通过本课程的学习，使学生能够系统掌握与音乐表演技能要求相应的乐理、和声、作品分析等音乐理论知识，熟悉音乐艺术本体的构成要素与规律。能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动，并具备独特的创新思维，能够在音乐表演中提出独特而新颖的观点和见解。学生通过学习不同作曲家、不同风格类型的钢琴作品，有效提升自己的音乐表现能力和综合音乐素养，树立正确的学习习惯和治学理念，为后续专业课程的学习和将来从事音乐文化传播工作，提供良好的基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学习弹奏不同时期、不同流派的钢琴作品，掌握各类钢琴作品的风格与奏法及不同国家、不同民族的音乐特征；具备弹奏钢琴作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习钢琴弹奏的技能与技巧，达到初级程度以上的演奏水平；

能够结合音乐表演学科特点，组织开展音乐表演、教学辅导和文化传播活动。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立学习和研究能力，能将学习中的困惑转化为研究的问题，并能初步分析问题，解决问题，从而转化为艺术创造力和表现力。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 中、外名曲	讲授法 示范法 实践法	6	7	13	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 复调曲 (4) 中、外名曲	讲授法 示范法 实践法	8	8	16	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 钢琴基础 1

【学习目标】

1. 基本练习：学会C、F、G大调及平行小调音阶琶音的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的触键方法。

2. 练习曲：流畅弹奏《拜厄钢琴基本教程》前半部分及相同难度的练习曲，

掌握相应的钢琴弹奏基本技巧。

3. 中外名曲：流畅背奏柴可夫斯基《晨祷》、王震亚改编《扎红头绳》等相同难度的中外小曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

2. 钢琴基础 2

【学习目标】

1. 基本练习：学会D、b B大调及平行小调音阶琶音的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的弹奏方法。

2. 练习曲：流畅弹奏《拜厄钢琴基本教程》后半部分及相同难度的练习曲，掌握相应的钢琴弹奏基本技巧。

3. 复调作品：正确弹奏《巴赫初级钢琴曲集》及相同难度的复调作品，了解复调作品的创作特点和演奏要求。

4. 中外名曲：学会正确读谱并规范背奏舒曼《快乐的农夫》、刘铁山、茅沅《瑶族舞曲》或克列门蒂《小奏鸣曲》等相同难度的中外名曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

钢琴基础 1：C、F、G 大调及平行小调音阶、主三和弦琶音（双手同向四个八度）。钢琴基础 2：D、b B 大调及平行小调音阶、主三和弦琶音（双手同向四个八度）。

2. 练习曲：《拜厄钢琴基本教程》；《斯特列伯格简易钢琴旋律性练习曲》Op. 63（选）；《车尔尼八度内进阶练习曲 100 首》Op. 139（前半册）、《布格缪勒钢琴进阶练习曲 25 首》等相同程度的练习曲。

3. 复调曲：《巴赫初级钢琴曲集》（前半册）如第 1—3、6—8 首等；泰勒曼《幻想曲》TWV. 33 No. 4 等相同难度的复调曲。

4. 中外名曲：莫扎特《香槟》、《渴望春天》；贝多芬《苏格兰舞曲》；柴可夫斯基《晨祷》、《生病的洋娃娃》、《古老的法兰西歌曲》；格季凯《俄罗斯的歌》；莱哈儿《圆舞曲》；图尔克《芭蕾舞》；圣桑《天鹅》；福斯特《故乡的亲人》；汤普森《在北极旅行》；克劳斯《花之舞》；L. 斯特雷·博格《不停息的加洛普舞曲》；《多年以前》（爱尔兰民歌）；《绿袖子》（英国民歌）；J. 万哈尔《F 大调小奏鸣曲》Op. 41 No. 2；克列门蒂《小奏鸣曲》Op. 36 No. 1；黎英海《熊猫》；王震亚改编《扎红头绳》、《二月里来》；刘铁山、茅沅《瑶族舞曲》；龚耀年改编《小白菜》；林成进改编《两只老虎》；陈祖馨编曲《草原上升起不落的太阳》；项信恩编曲《信天游》；唐重庆编曲《送别》；王震亚《二月里来》；刘铁山、茅沅《瑶族长鼓舞》；安然、陈仕屹《交城山》；郑国庆《打连城》；刘聪《看秧歌》

等相同程度的乐曲。

此外，还可参照《小奏鸣曲集》、《柴可夫斯基少年钢琴曲集》、《格里格钢琴抒情小品集》、《麦卡帕尔中中级钢琴曲集》、《中国作品曲选》、《钢琴基础教程》（第一册）、《钢琴基础（校本教材）》（第一册）、《钢琴实用教程》（初级）、《中外钢琴独奏小品精选 1》等教材中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生掌握音阶琶音的基本弹奏方法与较易程度练习曲的演奏技巧，学习科学的触键方法；掌握复调音乐和特定乐曲的创作风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱弹奏的同时，保持正确的弹奏姿势、手型和方法；体会复调乐曲声部的层次性，分辨作品中的乐句、结构等基本元素。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

掌握学习目标中规定的音阶、琶音的基本弹奏方法与较易程度练习曲的演奏技巧，学习科学的触键方法，掌握复调音乐和特定乐曲的演奏要求，具备理解音乐层次和结构的基本能力，能够连贯、流畅、完整地演奏相关作品。

【学习资源】

中国慕课网中“钢琴艺术史”“钢琴演奏技巧”等相关网络课程。

国家大剧院“古典音乐频道”中专业作品的赏析和讲解视频。

五、实践教学安排

《钢琴基础》课程学生的实践学时为 15，本课程采取小组授课和一对一授课的教学方式，实践教学主要通过教师讲解、示范，学生聆听、观摩以及师生交流、舞台展示等教学手段达到既定的学习目标。实践教学环节的设计，根据学生回课时的具体表现，分别在演奏技巧、作品分析、音乐形象刻画和音乐风格表现等方面，通过互动式教学法、演示法、讨论法等方式，进行的舞台化训练，提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1: 学习弹奏不同时期、不同流派的钢琴作品,掌握各类钢琴作品的风格与奏法及不同国家、不同民族的音乐特征;具备弹奏钢琴作品的音乐表达能力,能够准确且完整地表现作品。	1. 期中考试(背奏) 基本练习(学生现场抽取一组) 练习曲(一首) 2. 期末考试(背奏) 钢琴基础 1、2: 除练习曲之外任意类型作品(一首) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2: 学习钢琴弹奏的技能与技巧,达到初级程度以上的演奏水平;能够结合音乐表演学科特点,组织开展音乐表演、教学辅导和文化传播活动。	1. 期中考试(背奏) 基本练习(学生现场抽取一组) 练习曲(一首) 2. 期末考试(背奏) 钢琴基础 1、2: 除练习曲之外任意类型作品(一首) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3: 在学习不同作品的过程中获得独立学习和研究的能力,能将学习中的困惑转化为研究的问题,并能初步分析问题,解决问题,从而转化为艺术创造力和表现力。	1. 期中考试(背奏) 基本练习(学生现场抽取一组) 练习曲(一首) 2. 期末考试(背奏) 钢琴基础 1、2: 除练习曲之外任意类型作品(一首) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

(三) 评定方式

1. 总成绩评定

钢琴基础的期中、期末考试均由教研室教师分组或集体评分,按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加,保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核(满分 100)	期中成绩(30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核(满分 100)	期末成绩(70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(四) 评分标准

课程目标	评分标准 (50分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整 (有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱弹奏。
课程目标	评分标准 (20分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较不准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

七、选用教材及主要参考书目

[1] 韩林中, 李晓平. 钢琴基础教程修订版(1-4). 上海: 上海音乐出版社. 2003年5月

[2] 李晓平. 中外钢琴独奏小品精选(1-2) 上海: 上海音乐出版社. 2011年4月

[3] 唐重庆, 李和平, 张慧. 钢琴(1-4册). 北京: 人民音乐出版社. 上海: 上海音乐出版社. 2006年7月

[4] 黄瑁莹. 钢琴实用教程. 重庆: 西南师范大学出版社. 2013年7月

[5] 周铭孙. 中国音乐家协会钢琴演奏考级作品集(新编第一版)(第一级—第十级). 北京: 大众文艺出版社. 2007年7月 郑秀兰, 葛德月.

- [6]中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材 钢琴（1-10级）.北京：中国青年出版社.2009年11月
- [7]中央音乐学院考级委员会编.中央音乐学院钢琴考级教程（业余）第1-9级.北京：人民音乐出版社.2000年7月
- [8]拜厄钢琴基本教程.北京：人民音乐出版社.2000年8月
- [9]车尔尼钢琴练习曲作品599、作品849、作品299、作品740.北京：人民音乐出版社.2011年7月
- [10]斯特列伯格初级钢琴旋律性练习曲.上海：上海教育出版社.2016年1月
- [11]莱施霍恩初级、中级、高级钢琴练习曲.上海：上海教育出版社.2016年1月
- [12]海勒钢琴练习曲80首.南京：南京师范大学出版社.2016年8月
- [13]孔空60首钢琴进阶练习曲集.安徽：安徽文艺出版社.2019年10月
- [14]克拉莫60首钢琴练习曲.北京：人民音乐出版社.1980年6月
- [15]布格缪勒钢琴进阶25首 作品100.北京：人民音乐出版社.2004年11月
- [16]威拉德·阿·帕尔默编注.巴赫二部创意曲和三部创意曲.上海：上海音乐出版社.2005年9月
- [17]巴赫法国组曲.上海：上海教育出版社.2013年5月
- [18]巴赫英国组曲.上海：上海教育出版社.2013年4月
- [19]巴赫平均律钢琴曲集.上海：上海教育出版社.2013年4月
- [20]小奏鸣曲集.北京：人民音乐出版社.2009年8月
- [21]海顿钢琴奏鸣曲集.上海：上海教育出版社.2015年3月
- [22]莫扎特钢琴奏鸣曲集.上海：上海教育出版社.2013年5月
- [23]贝多芬钢琴奏鸣曲集.上海：上海教育出版社.2014年5月
- [24]肖邦钢琴作品全集.上海：上海音乐出版社.2006年5月
- [25]李斯特钢琴曲全集.上海：上海音乐出版社.2007年4月
- [26]150首音乐名家的钢琴名作.广西：广西师范大学出版社.2000年1月
- [27]柴可夫斯基少年钢琴曲集.北京：人民音乐出版社.2010年5月
- [28]柴可夫斯基四季.上海：上海音乐出版社.2017年1月
- [29]不朽的钢琴名作.广西：广西师范大学出版社.2017年9月
- [30]二十世纪青少年钢琴曲集.厦门：厦门大学出版社.2018年3月
- [31]麦卡帕尔初中级钢琴曲集.上海：华东师范大学出版社.2020年9月
- [32]钢琴曲选（1949-1979）.北京：人民音乐出版社.2003年5月

[33]中国钢琴独奏作品百年经典.上海:上海音乐出版社.2015年3月

[34]孙亦林中国民歌风钢琴曲集.北京:中央音乐学院出版社.2005年1月

[35]晋中学院校本教材《钢琴基础》(一、二)

八、课程学习建议

《钢琴基础》课程的主要特点为实践性,学生在课堂学习了钢琴弹奏的理论知识和技术技巧后,还需要大量的课外练习,建议每位学生每日进行60-120分钟的练习来巩固课堂所学。在课外学习中,需结合专业文献资料和网络学习平台的相关教学资源进行自主学习和延展学习。

《朗诵与台词》课程大纲

一、课程信息

课程名称	朗诵与台词 Recitation and dialogue		
课程编码	230510244B/230510245B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	5-6
课程类别	专业核心课程	课程性质	R 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	学时（理论学时 8/8，实践学时 8/8）		
执笔人	杨佩侠	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐学专业的一门专业必修课，为提升音乐表演专业学生表演水平所设立的舞台表演基础性课程。本课程主要是通过科学发声、吐字归音、重音停顿、语调节奏、表情动作、叙述人物等台词的基本技巧训练，学习语言艺术的基本知识，并在诗歌朗诵、寓言朗诵、故事讲述等几个方面进行专题训练，为学生打下坚实的语言基础，更好的帮助声乐表演专业的学生在舞台上呈现声音的艺术魅力。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：了解朗诵与台词的概念及关系，掌握朗诵与台词的基本技巧。通过该课程的专业训练，可以获得良好的语言表达能力，潜移默化的提高学生的语言艺术修为和音乐表达及表演的能力。

课程目标 2：掌握深入分析文本的能力，理解其深层含义、情感色彩和角色性格，并融入适当的情感与节奏。同时掌握朗诵与台词的基本理论和技巧，以及如何通过语音、语调、停顿等手段增强表演感染力。使学生掌握专业的、科学的语言发声技巧从而引导学生获得更加圆润、饱满的语言表达音色，丰富其声音的表现力，使其更符合舞台表演特点。

课程目标 3：培养良好的语言表达和沟通能力，能够清晰、准确地传达文本内容，通过精准捕捉文本中的语气、语调、停顿和节奏变化的能力，以恰当的声音和肢体语言传达文本的精髓，并能够灵活运用语言技巧，将文本中的情感真实、生动地表达出来，增强对中华优秀传统文化的切身感受，提升文化自信，增强社会责任感。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	沟通表达	6.1 具备有效的语言表达和人际沟通能力，传递音乐艺术的信息和情感。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 朗诵与台词概念特点 第二章 呼吸与发声 第三章 普通话语音 第四章 绕口令、快口	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	讲授法、示范法、 实践法	16
第五章 文学作品朗诵 第六章 舞台人物语言处理	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	讲授法、示范法、 实践法	16
合计			32

（二）课程内容

第一章 朗诵与台词概念特点

【学习目标】

1. 阐明朗诵与台词的基本特征、基本原则和基本原理。
2. 认知该课程的基本框架，提高专业自觉意识，增强对中华优秀传统文化的切身感受，提升文化自信

【课程内容】

1. 朗诵与台词的基本概念与特征
2. 朗诵与台词的风格和类型
3. 认识朗诵与台词的创作步骤和理论要求

【重点、难点】

1. 重点：了解有声语言创作的主要原理。
2. 难点：科学正确的使用有声语言进行文学朗诵和人物台词创作。

【教学方法】（此处详细说明如何组织教学）

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范不同风格类型表达技巧。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开语言实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第二章 呼吸与发声

【学习目标】

1. 认识呼吸器官，理解呼吸原理，初步掌握胸腹式联合呼吸下的气息控制要领。

2. 知道如何获取声音弹性, 并掌握声音弹性的主要类型和方法, 了解台词在中国声乐中的重要地位, 增强传承中国传统文化意识。

【课程内容】

1. 有声语言对气息的要求, 呼吸器官与呼吸的原理
2. 什么是艺术发声, 发声与声音弹性的关系
3. 气息运用与控制的要领, 如何获取声音弹性

【重点、难点】

1. 重点: 初步掌握胸腹式联合呼吸的方法, 运用正确的呼吸科学的发声。
2. 难点: 通过训练使学生正确掌握呼吸与发声的方式方法。

【教学方法】

1. 讲授法: 结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法: 通过对理论知识的分析讲解示范呼吸与发声方式方法。
3. 实践法: 以集体、小组、单人、双人等多种形式展开语言实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深, 循序渐进的教学原则, 应从每个学生的实际出发, 因材施教, 做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求, 又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第三章 普通话语音

【学习目标】

1. 通过实践训练, 使学生能够熟练掌握规范使用具有一定水平的普通话, 从而达到正确进行有声语言创作的要求。

2. 根据不同地区习惯发音的弊端进行专业训练, 以达到正确发音的要求, 提升文化自信, 增强社会责任感。

【课程内容】

1. 普通话语音的基本原理, 声母、韵母的讲授与实践

2. 声调的讲授与实践，语流音变
3. 口腔静态控制与动态控制的结合运用

【重点、难点】

1. 重点：正确掌握声母、韵母、声调及语流音变的发音要求。
2. 难点：如何将口腔静态控制与动态控制相结合，达到吐字归音的规范要求。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范不同字音正确发音的方式方法。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开语言实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第四章 绕口令、快口

【学习目标】

1. 通过绕口令、快口使学生达到校正语音、口齿清晰、语言灵动的作用，从而达到正确进行有声语言创作的要求。
2. 根据不同地区习惯发音的弊端进行专业训练，以达到正确发音的要求，加深对中国传统文化的认识。

【课程内容】

1. 绕口令如何帮助学生解决语音上的缺陷
2. 针对不同学生的特点确定训练设计
3. 大段快口在创作时的注意事项及要求

【重点、难点】

1. 重点：正确掌握绕口令的语音类别以及节奏处理。

2. 难点：在进行大段快口表达的基础上达到字字如珠、清晰准确。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。

2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范不同绕口令、快口的节奏以及咬字的方式方法。

3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开语言实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

(1) 学习通

(2) 中国大学MOOC

(3) 腾讯课堂

(4) 学汇百川教育

(5) 高校教师服务工作室

(6) 学银在线

(7) 智慧树

第五章 文学作品朗诵

【学习目标】

1. 通过语言创作内外部技巧的学习与训练，使学生在理解与消化有声语言表达的理论和获得相应的语言表达技能，形成积极向上的世界观、人生观、价值观，自觉提高时代使命感，投身民族复兴大业中。

2. 根据不同地区习惯发音的弊端进行专业训练，以达到正确发音的要求。

【课程内容】

1. 通过备稿六步分析稿件

2. 正确掌握稿件创作的内部技巧

3. 正确掌握稿件创作的外部技巧

【重点、难点】

1. 重点：正确掌握稿件的准备方法。

2. 难点：如何正确运用语言内外部技巧进行稿件创作。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。

2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范个别文学作品的表达技巧。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开语言实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第六章 舞台人物语言处理

【学习目标】

1. 通过台词片段初步掌握舞台人物有声语言表达的基本要求，运用独白和对白进行人物语言性格化的塑造。
2. 具备深入分析文本的能力，对于不同的人物角色运用合理的言语进行表达。

【课程内容】

1. 分析台词的规定情境
2. 运用前面所学知识进行舞台语言的技术处理
3. 独白对白创作和人物性格化的塑造

【重点、难点】

1. 重点：正确掌握人物语言分析的方法。
2. 难点：如何运用台词达到人物性格化的塑造。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范个别文本人物表达技巧。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开语言实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生

得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

五、实践教学安排

朗诵与台词课程的实践教学安排应着重于学生的自我排演以及其音乐专业课程结合完成。课下学生可通过模拟真实场景，如戏剧片段、电影对白等，让学生身临其境地感受角色情感，从而深入理解台词的内涵。同时，鼓励学生多参与朗诵和台词的表演练习，通过反复练习提升他们的表达能力和舞台表现力。此外，课堂上组织学生进行小组讨论和角色扮演，培养他们的团队合作能力和创新思维，使他们在实践中不断提升朗诵与台词的艺术水平。

六、考核方式

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：学生能够了解朗诵与台词的概念及关系，掌握朗诵与台词的基本技巧。通过该课程的专业训练，可以获得良好的语言表达能力，潜移默化的提高学生的语言艺术修为和音乐表达及表演的能力。	基本知识：字音清晰、发声方式正确、气息自然顺畅、声调符合要求、语音语调平稳、情感表达符合文本要求。	平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 2：学生能够具备深入分析文本的能力，理解其深层含义、情感色彩和角色性格，并融入适当的情感与节奏。同时掌握朗诵与台词的基本理论和技巧，以及通过语音、语调、停顿等手段增强表演感染力。使学生掌握专业的、科学的语言发声技巧从而引导学生获得更加圆润、饱满的语言表达音色，丰富其声音的表现力，使其更符合舞台表演特点。	职业素养：听辨字音的耳感、咬字与语言情感表达的积累，形成基于语言表达核心素养的教学理念。	平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 3：学生能够具备良好的语言表达和沟通能力，能够清晰、准确地传达文本内容，通过精准捕捉文本中的语气、语调、停顿和节奏变化的能力，以恰当的声音和肢体语言传达文本的精髓，并能够灵活运用语言技巧，将文本中的情感真实、生动地表达出来。	团队合作：明确团队协作的重要意义，在学习活动和朗诵台词教育实践中，积极参与小组或团队的合作探究。	课堂参与、平时作业、学习记录、期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核 1 指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（60 分），占比 30%；过程性考 2 指学习记录成绩（100 分），占比 20%；终结性考核指末考成绩，期末为考察形式，成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 1(满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与			20
		平时作业	20	20	20
		课堂测评	10	10	
过程性考核 2(满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录	30	30	40
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考察	根据参考答案评分细则给分，其中情感表达为开放性要求，符合文本情感走向，具有可行性即可给分。		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够掌握正确的呼吸发声方法，自如的运用各发声器官和共鸣腔体，使气息与声音有机的融合，发音有力，调值准确，没有口音，吐字归音规范，语言基本功扎实	基本能够掌握正确的呼吸发声方法，能够运用各发声器官和共鸣腔体，使气息与声音融合，发音有力，调值基本准确，吐字归音基本规范，语言基本功较扎实。	基本掌握呼吸发声方法，气息与声音融合欠佳，有口音，语言基本功不够扎实。	气息与声音融合欠佳，有口音，语言基本功不够扎实。	气息与声音不能融合，有口音，语言基本功较差。

课程目标 2	作品表达连贯,重音、停顿、节奏、语气和语调准确,声音的可塑性强、具有爆发力,对声音的控制能够运用自如。言语能够与表演有机的融合,语言生动、鲜明具有个性化。	作品表达连贯,重音、停顿、节奏、语气和语调基本准确,声音的可塑性较强、具有爆发力,声音的控制力较强。言语基本能够与表演融合,语言生动、鲜明。	作品表达不够连贯,重音、停顿、节奏、语气和语调表达不够准确,声音的可塑性较弱、没有爆发力,声音的控制力较弱。言语与表演不能有机的融合。	作品表达不够连贯,重音、停顿、节奏、语气和语调表达不准确,声音的可塑性较弱、没有爆发力,声音的控制力较弱。言语与表演不能有机的融合。	作品表达不清楚,声音的可塑性和控制力差。
课程目标 3	情感表达连贯,内心视象清晰具体,声音的可塑性强、具有表现力。能够自如地运用舞台艺术语言技术技巧塑造生动、鲜活、个性化的艺术形象。对白的相互衔接和交流真实有机。	情感表达基本连贯,声音的可塑性较强。基本能够运用舞台艺术语言技术技巧塑造艺术形象。	情感表达基本连贯,声音的可塑性和表现力较弱。对白的相互衔接和交流不够有机。	情感表达不够连贯,声音的可塑性和表现力较弱。对白的相互衔接和交流不够有机。	情感表达能力差,声音的可塑性和表现力差。

、 2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂中积极回答问题,能准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能准确将理论与实践相结合。	课堂中积极回答问题,能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论;能较准确将理论与实践相结合。	课堂中回答问题次数不多,但能较准确地回答出提问的的基本概念、基本理论;能将部分理论与实践相结合。	课堂中基本不回答问题;对基本概念、基本理论的回答不很准确;理论与实践的结合不全面。	课堂不回答问题,回答不出提问的的基本概念、基本理论;基本不会理论结合实践。

3. 平时作业评分

课程目标	评分标准				
	50-60	40-49	30-39	20-29	0-19
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业（主要包括：①字音和声调；②绕口令；③文学作品脱稿练习；）咬字准确，声调达标，准确率达到90%以上。	平时作业（主要包括：①字音和声调；②绕口令；③文学作品脱稿练习；）咬字较准确，声调较达标，准确率达到80%以上。	平时作业（主要包括：①字音和声调；②绕口令；③文学作品脱稿练习；）咬字准确，声调辅助达标，准确率达到70%以上。	平时作业（主要包括：①字音和声调；②绕口令；③文学作品脱稿练习；）咬字无力，声调不准确，准确率较低。	平时作业（主要包括：①字音和声调；②绕口令；③文学作品脱稿练习；）地方口音明显，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、 2	在课堂教学中能将字音、声调记准以及绕口令节奏掌握，并将理论与实践很好地相结合。	在课堂教学中能较准确地将字音、声调记准以及绕口令节奏掌握，能较准确将理论与实践相结合。	在课堂教学中回答问题次数不多，但能较准确地将字音、声调记准以及绕口令节奏掌握，能将部分理论与实践相结合。	在课堂教学中基本不回答问题；对朗诵与台词的基本概念、基本理论的回答不很准确；字音、声调记准以及绕口令节奏不熟悉，理论与实践的结合不全面。	在课堂教学中不回答问题，回答不出朗诵与台词的基本概念、基本理论；不会将理论与实践相结合。

5. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、 2、3	学习笔记完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	学习笔记完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	学习笔记基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	学习笔记完整性较差，书写不工整，准确率较低。	学习笔记完整性差，书写凌乱，准确率低。

七、选用教材及主要参考书

（一）选用教材

无

（二）主要参考书

- [1]崔瑞英,《声乐与语言发声》,北京:中国戏剧出版社,2006.12.
- [2]王海天、刘晓波、由文平等,《教师口语艺术》,海南:南海出版公司,2004.02.
- [3]白龙,《播音员主持人训练手册语言表达技巧》,北京:中国传媒大学,2007.12.
- [4]王璐,《播音员主持人训练手册语音发声》,北京:中国传媒大学,2007.08.
- [5]张颂,《播音员主持人训练手册诗歌朗诵》,北京:中国传媒大学,2007.06.
- [6]张克瑞、杜丽华,《播音员主持人训练手册绕口令》,北京:中国传媒大学,2007.06.
- [7]肖军、陶岚琴,《朗诵与台词》,太原:山西教育出版社,2007.10.

八、课程学习建议

学习朗诵与台词课程,不仅要求学生在课堂上认真学习,还需要在课下积极扩展实践,以提升自身的朗诵和台词表演能力。以下是一些学习建议:

1. 课堂学习建议

专注听讲:在课堂上,学生应全神贯注地听老师讲解朗诵与台词的技巧和要点,理解并掌握老师所教授的知识。

积极参与:学生应积极参与课堂讨论和练习,勇于表达自己的想法和感受,通过实践来加深对朗诵与台词的理解。

模仿与练习:在老师的指导下,学生应模仿优秀的朗诵和台词表演,通过反复练习来提高自己的表演能力。

注意细节:学习朗诵与台词时,学生应注意发音、语调、语速、停顿等细节,这些都会影响表演的效果。

2. 课下学习建议

自主学习:学生可以利用课余时间,自主查阅相关资料,了解朗诵与台词的历史、发展、流派等方面的知识,拓宽自己的视野。

观看优秀表演:学生可以通过观看优秀的朗诵和台词表演视频,学习他人的表演技巧和风格,激发自己的创作灵感。

自我练习:学生可以在家中或宿舍里进行朗诵和台词的自我练习,可以选择一些经

典的作品进行朗诵和表演，以提高自己的表演水平。

反思与总结：学生应对自己的表演进行反思和总结，找出自己的不足之处，并制定相应的改进计划。

3. 扩展实践建议

参加朗诵比赛：学生可以参加学校或社区组织的朗诵比赛，通过比赛来检验自己的朗诵水平，同时也可以通过比赛来锻炼自己的心理素质和应变能力。

参与话剧表演：学生可以加入学校的话剧社或参与社区的话剧表演活动，通过扮演角色来锻炼自己的台词表演能力，同时也可以增强自己的团队协作能力和创造力。

创作与分享：学生可以尝试自己创作朗诵作品或台词，并在同学或朋友面前进行分享和表演，这不仅可以锻炼自己的创作能力，还可以增强自己的自信心和表现力。

寻求专业指导：学生可以寻求专业的朗诵和台词老师或教练的指导，通过专业的指导来发现自己的不足之处，并制定相应的改进计划。

总之，学习朗诵与台词课程需要学生在课堂上认真学习，在课下积极扩展实践，通过不断的练习和反思来提高自己的表演能力。同时，学生还应注重培养自己的综合素质和创造力，以更好地适应未来的学习和工作需求。

《声乐表演训练》课程大纲

一、课程信息

课程名称	声乐表演训练 Vocal Performance Training		
课程编码	230510246B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	学时（理论学时 0/16，实践学时 16/16）		
执笔人	杨佩侠	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门专业必修课，为提升音乐表演专业学生声乐表演水平所设立的声乐基础性课程。本课程主要是通过科学发声、吐字归音、重音停顿、语调节奏、歌唱技巧、舞台表演等声乐表演的基本技巧训练，训练学生在歌唱演唱、歌唱音准、歌唱气息、舞台形体、舞台表演等几个方面进行专题训练，为学生打下坚实的声乐表演基础，更好的帮助声乐表演专业的学生在舞台上呈现声乐的艺术魅力。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生能够了解声乐表演的基本概念，掌握声乐表演的基本技巧。具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，在掌握基础技能和基本概念的基础上，实现传统与创新的融合，突显文化多样性，提高学生的音乐表达及表演的能力。

课程目标 2：学生能够具备独唱（奏）的能力，通过对其歌唱中呼吸的运用及发声

训练，使其声乐表演更符合舞台表演特点，能够更有效地合作参与音乐活动。

课程目标 3：学生能够具备良好的语言表达和沟通能力，通过合作参与音乐活动，协作完成音乐项目，培养其团队合作能力，展现团队合作精神。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 2	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

课程内容	支撑的课程目标	教学方法	学时安排
第一章 热身练习、“肌肉松弛”的训练	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	讲授法、示范法、 实践法	8
第二章 控制力的训练			
第三章 判断与节奏的训练			
第四章 注意力集中训练			
第五章 歌剧影视歌曲演唱	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3	讲授法、示范法、 实践法	8
第六章 创作歌曲演唱			
合计			16

（二）课程内容

第一章 热身练习、“肌肉松弛”的训练

【学习目标】

1. 解决在创作初期肌肉、全身骨骼的协调与可控制力，并让思维、思想、得到自由。
2. 认知该课程的基本框架，提高专业自觉意识。

【课程内容】

1. “猜领袖”练习
2. “追逐”练习
3. “寻找”练习

【重点、难点】

1. 重点：解决由紧张情绪和思想造成的身体僵硬。
2. 难点：将热情用于生活中，做到将紧张情绪消除。

【教学方法】（此处详细说明如何组织教学）

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范不同风格类型表演技巧。
3. 实践法：练习过程中强调学生的思维逻辑和语言逻辑的组织，尽力消除学生的紧张感，拉近距离感

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学 MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第二章 控制力的训练

【学习目标】

1. 认识体验与体现的关系，并且努力寻求独特的表现方式
2. 通过眼睛传递内心、表达情感以及感知情绪

【课程内容】

1. 手部控制力的训练
2. 眼睛控制力的训练

【重点、难点】

1. 重点：合理运用手部的动作和眼睛进行简单的动作交流
2. 难点：通过手部动作和眼睛传递出的讯息是否准确

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：演示情感交互，一方给出时，另一方要先接住对方传递的情感，从而继续自己的动作。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开手部动作和眼睛实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学 MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第三章 判断与节奏的训练

【学习目标】

1. 训练思考和舞台判断能力
2. 在适应中培养节奏的变化
3. 训练身体和精神上的随机处置能力
4. 在行动中创造有变化的速度与节奏
5. 掌握表演上行动的基本规律
6. 训练对行动节奏的控制

【课程内容】

1. 呼吸的速度节奏训练
2. 不同速度分发物品训练
3. 音乐节奏训练
3. 随机规定情境，制定简单任务

【重点、难点】

1. 重点：全身心的投入到假定的情境中。
2. 难点：能否全身心的投入到假定的情境中去，能否对假定的情景信以为真。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范不同情境下如果快速融入场景进入角色状态的方式方法。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开判断与节奏的实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学 MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第四章 注意力集中训练

【学习目标】

1. 培养演员的创作素质
2. 培养注意力集中和观察的能力
3. 掌握捕捉特点的技巧

【课程内容】

1. 面部表情模仿练习
2. 关注细节练习

【重点、难点】

1. 重点：在当众孤独的情况下，在艺术虚构的前提下，把注意力集中在特定的人和物体上去进行真听真看真感受。

2. 难点：完全把注意力集中在人或物体上，不受外界所干扰，大脑完全被对象所填满，不能有其他有意识地东西进入。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。

2. 示范法：“注意力”训练中强调学生的真实感受，不做预知的情况。

3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开注意集中实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

(1) 学习通

(2) 中国大学 MOOC

(3) 腾讯课堂

(4) 学汇百川教育

(5) 高校教师服务工作室

(6) 学银在线

(7) 智慧树

第五章 歌剧影视歌曲演唱

【学习目标】

1. 准确把握剧中人物性格特点及演唱技巧。

2. 对演唱唱段所包含的音乐知识及感情表达有较为全面的把握。

3. 舞台演绎准确到位

【课程内容】

1. 了解整部音乐作品的创作背景和故事梗概。

2. 准确演唱歌谱。

【重点、难点】

1. 重点：准确演唱歌谱。

2. 难点：演唱唱段情感表达准确到位。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范个别歌剧作品的演唱技巧。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开歌剧演唱实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学 MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

第六章 创作歌曲演唱

【学习目标】

1. 了解作者及音乐作品的创作背景。
2. 准确演唱歌谱。
3. 准确把握作品演唱风格及特点。

【课程内容】

1. 分析创作歌曲的规定情境
2. 运用前面所学知识进行歌曲创作和舞台表现的技术处理
3. 全面把握作品感情表达

【重点、难点】

1. 重点：准确演唱歌谱。
2. 难点：如何全面传达作品感情。

【教学方法】

1. 讲授法：结合专业理论知识详细阐述。
2. 示范法：通过对理论知识的分析讲解示范作品创作中的情感表达和舞台表现技巧。
3. 实践法：以集体、小组、单人、双人等多种形式展开创作歌曲实践训练。

【学习要求】

本课程应坚持由浅入深，循序渐进的教学原则，应从每个学生的实际出发，因材施教，做到既能保证每个学生都达到大纲的规定要求，又能使基础较好、进度较快的学生

得到充分的培养。

【学习资源】

- (1) 学习通
- (2) 中国大学 MOOC
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室
- (6) 学银在线
- (7) 智慧树

五、实践教学安排

声乐表演训练课程的实践教学安排应着重于对学生的声乐专业素养的锻炼，以及其表演能力提高结合完成。学生可通过模拟真实场景，如歌剧片段、影歌曲演唱等，让学生身临其境地感受声乐情感表达，从而深入理解其演绎音乐的内涵。同时，鼓励学生多参与声乐的舞台表演练习，通过反复练习提升学生的情感表达能力和舞台表现力。此外，课堂上组织学生进行小组讨论，培养他们的团队合作能力和创新思维，使学生在实践中不断提升情感表达能力和声乐表演的艺术水平。

六、考核方式

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：学生能够了解声乐表演的基本概念，掌握声乐表演的基本技巧。通过该课程的专业训练，可以获得良好的声乐表演能力，能够展示独特的舞台风格，在掌握基础技能和基本概念的基础上，实现传统与创新的融合，潜移默化的提高学生的音乐表达及表演的能力，培养学生创造性应用能力。	创新能力：学生掌握声乐表演的基本理论知识，能够通过形体、声音、气息、节奏等方式，正确演唱歌曲，能够准确理解作品内容，全面表达作品情感。	平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 2：通过对学生声乐表演基本能力的训练，使学生能够具备独唱（奏）的能力，通过对其歌唱中呼吸的运用及发声训练，使其声乐表演更符合舞台表演特点，能够更有效地合作参与音乐活动。	应用能力：学生通过对声乐表演基本能力的训练，具备独唱能力，能够通过对其歌唱中呼吸的运用及发声训练以及表演技巧的训练，更全面地演绎作品，提升声乐表演能力。	平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 3：学生能够具备良好的语言表达和沟通能力，通过合作参与音乐活动，协作完成音乐项目，培养其团队合作能力，展现团队合作精神。	团队合作：明确团队协作的重要意义，在实践训练中，通过小组共同训练、共同完成作品创作等方式，使学生积极参与小组或团队的合作探究。	课堂参与、平时作业、学习笔记、期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核 1 指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（60 分），占比 30%；过程性考 2 指学习记录成绩（100 分），占比 20%；终结性考核指末考成绩，期末为考查形式，成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 1(满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与			20
		平时作业	20	20	20
		课堂测评	10	10	
过程性考核 2(满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录	30	30	40
终结性考核(满分 100)	期末成绩 (50%)	考察	根据参考答案评分细则给分，其中情感表达为开放性要求，符合作品情感走向，具有可行性即可给分。		
课程达成值	分目标达成值= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能够熟练掌握对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段及独特美感的体验、感悟、理解，感受不同的人文内涵及特有的文化属性；能够充分理解音乐作品、全面把握作品的感情。创造的音乐作品具有较强烈的艺术感染力。	基本能够掌握对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段的理解，基本能够感受不同的人文内涵及特有的文化属性；能够基本理解音乐作品、把握作品的感情。创造的音乐作品具有一定的艺术感染力。	基本能掌握对音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段等基本理论，基本理解不同的人文内涵及特有的文化属性；基本把握作品的感情。创造的音乐作品具有艺术感染力。	基本了解音乐艺术听觉特性、表现形式、表现要素、表现手段等理论，了解不同的人文内涵及特有的文化属性；能够了解音乐作品、把握作品的感情。创造的音乐作品符合课程要求。	不能了解音乐表演的基本概念和理论，不能理解不同的人文内涵，不能创作符合课程要求的音乐作品。

课程目标 2	根据自身对节奏的掌握，能进行肢体协调训练，充分掌握的音乐律动知识和技能；在实践中加深学习体验，能够形成良好的表演素养。	能进行肢体协调训练，掌握的音乐律动知识和技能；在实践中加深学习体验，能够形成较好的表演素养。	基本能进行肢体协调训练，理解的音乐律动知识和技能；在实践中加深学习体验，能够形成基本的表演素养。	能进行一般肢体协调训练，了解的音乐律动知识和技能；在实践中形成基础的表演素养。	不能进行肢体协调训练，不了解的音乐律动知识和技能；不能完成实践训练。
课程目标 3	能够具备良好的语言表达和沟通能力，通过合作参与音乐活动，协作完成音乐项目，展现其良好的团队合作能力，展现团队合作精神。	能够具备较好的语言表达和沟通能力，通过合作参与音乐活动，基本能够协作完成音乐项目，展现其较好的团队合作能力，展现团队合作精神。	能够具备基本的语言表达和沟通能力，通过合作参与音乐活动，基本能够完成音乐项目，展现团队合作精神。	具备基础的语言表达和沟通能力，通过合作参与音乐活动，完成音乐项目，展现团队合作精神。	不具备基础的语言表达和沟通能力，未能合作参与音乐活动，未能展现团队合作精神。

1. 期末考查评分标准

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂中积极回答问题，能准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能准确将理论与实践相结合。	课堂中积极回答问题，能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能较准确将理论与实践相结合。	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能将部分理论与实践相结合。	课堂中基本不回答问题；对基本概念、基本理论的回答不很准确；理论与实践的结合不全面。	课堂不回答问题，回答不出提问的基本概念、基本理论；基本不会理论与实践相结合。

3. 平时作业评分

课程目标	评分标准				
	50-60	40-49	30-39	20-29	0-19
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业（主要包括：①放松练习；②控制力练习；③判断与节	平时作业（主要包括：①放松练习；②控制力练习；③判断与节	平时作业（主要包括：①放松练习；②控制力练习；③判断与节	平时作业（主要包括：①放松练习；②控制力练习；③	平时作业（主要包括：①放松练习；②控制力练习；③判断与节

	制力练习；③判断与节奏练习；④注意力集中练习)表演到位，准确率达到 90%以上。	奏练习；④注意力集中练习)表演到位，准确率达到 80%以上。	奏练习；④注意力集中练习)表演完整，准确率达到 70%以上。	判断与节奏练习；④注意力集中练习)表演完整，准确率较低。	奏练习；④注意力集中练习)表演不完整。
--	--	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	在课堂学习中，能够充分完成各项练习，并将理论与实践很好地相结合，完成音乐作品创作，并进行充分演绎，全面表达作品感情，正确完成乐曲演唱。	在课堂学习中，能够完成各项练习，并将理论与实践很好地相结合，完成音乐作品创作，并进行正确演绎，充分表达作品感情，正确完成乐曲演唱。	在课堂教学中回答问题次数不多，但能完成音乐作品创作，并进行正确演绎，能够表达作品感情，正确完成乐曲演唱。	在课堂教学中基本不回答问题；对声乐表演的基本概念、基本理论的回答不很准确；能完成音乐作品创作，并进行演绎，但不能全面表达作品感情。	在课堂教学中不回答问题，回答不出声乐表演的基本概念、基本理论；不会将理论与实践相结合。

5. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	学习笔记本完整性好，书写工整，准确率达到 90%以上。	学习笔记本完整性较好，书写较工整，准确率达到 80%以上。	学习笔记本基本完整，书写基本工整，准确率达到 70%以上。	学习笔记本完整性较差，书写不工整，准确率较低。	学习笔记本完整性差，书写凌乱，准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

无

(二) 主要参考书

- [1]崔瑞英,《声乐与语言发声》,北京:中国戏剧出版社,2006.12.
 [2]封晓东,余力民,《表演基础》,北京:中国广播影视出版社,2011
 [3]林洪洞,《表演训练法》,北京:北京联合出版公司,2020.08.
 [4]关瀛,《演员创作素养训练》,北京:中国戏剧出版社,2024.03.

[5]姚毅萱,《声乐表演:流行篇》,上海:上海交通大学出版社,2012.01.

[6]中央戏剧学院表演系声乐教研室,《声乐表演基础教程》,北京:中国戏剧出版社,2011.06.

[7]荣春梅,《声乐演唱理论与舞台表演实践》,北京:中国纺织出版社,2019.05

八、课程学习建议

进行声乐表演训练,不仅要求学生在课堂上认真练习,还需要在课下积极扩展实践,以提升自身的声乐表演能力。声乐表演训练课程学习建议如下:

(一) 基础技能训练

- 1.呼吸控制:学习并掌握正确的呼吸技巧,如腹式呼吸法,以确保在演唱时气息稳定且持久。
- 2.发声练习:通过音阶练习、母音练习等,提高声音的音准、音量和音色,增强声音的穿透力和表现力。
- 3.共鸣腔体运用:了解并练习头腔、鼻腔、胸腔等共鸣腔体的运用,使声音更加饱满、圆润。

(二) 表演技巧训练

- 1.舞台表现力:学习如何在舞台上自信地表现自己,包括面部表情、肢体动作和舞台走位等。
- 2.情感表达:深入理解歌曲的情感内涵,通过声音的变化和表演技巧,将情感传递给观众。
- 3.与伴奏的协调:练习与伴奏的协调配合,确保演唱与伴奏的节奏、速度和音高一致。

(三) 作品分析与演绎

- 1.作品背景了解:学习分析歌曲的创作背景、词曲作者和风格特点等,以便更好地理解 and 演绎作品。
- 2.歌词与旋律的结合:注重歌词与旋律的结合,通过演唱将歌词的意境和情感与旋律的起伏变化相融合。
- 3.个性化演绎:在尊重原作的基础上,加入自己的理解和情感,使演唱更具个性和感染力。

(四) 实践与反馈

- 1.多听多看:多听歌唱家的演唱录音和现场表演,学习他们的演唱技巧和表演风格。
- 2.积极实践:参加各种演出和比赛,积累舞台经验,提高自己的表演能力。
- 3.接受反馈:虚心接受观众和老师的反馈意见,及时调整自己的演唱和表演方式。

(五) 心理素质培养

- 1.自信心建立:树立自信心,相信自己的能力和潜力,勇于在舞台上展示自己的才华。
- 2.情绪管理:学会管理自己的情绪,避免因紧张、焦虑等负面情绪影响演唱和表演。
- 3.适应力提升:提高对不同演出环境和观众群体的适应能力,保持稳定的表演状态。

综上所述,声乐表演训练课程的学习应注重基础技能训练、表演技巧训练、作品分析与演绎、实践与反馈以及心理素质培养等方面的全面发展。通过系统的学习和实践,逐步提高自己的声乐表演能力。

《器乐（竹笛）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	竹 笛 Bamboo flute		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	张娜	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、竹笛表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与竹笛表演相关的基础知识、学习竹笛表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演竹笛作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的竹笛作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习竹笛演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏竹笛作品的

音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的竹笛作品，掌握各类竹笛作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
---	-------------------	-----------------	----	----	----	------------

(二) 课程内容

1. 一年级，器乐 1（竹笛）、器乐 2（竹笛）

器乐 1（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学会简音作“sol”的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笛子练习曲选》（第一部分）前半部及相同难度的练习曲，掌握相应的竹笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏江先渭《姑苏行》、江南丝竹《欢乐歌》、古曲《梅花三弄》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 2（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学会简音作“re”的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笛子练习曲选》（第一部分）后半部及相同难度的练习曲，掌握相应的竹笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏陆春龄改编《小放牛》、昆曲改编《朝元歌》、李崇望《塔塔尔族舞曲》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（竹笛）：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（单吐）。

器乐 2（竹笛）：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、气息技巧练习。

2. 练习曲：

《长音练习》《基本练习一》《基本练习二》《基本练习三》《单吐练习》《音阶与八度练习》《附点与顿音练习》《音程练习》《连音练习》《高低音练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

古曲《梅花三弄》、陆春龄改编《小放牛》、刘管乐改编《冀南小开门》、江南丝竹《欢乐歌》、昆曲改编《朝元歌》、江先渭《姑苏行》、李崇望《塔塔尔族舞曲》、马迪《望乡》、陈悦《乱红》、涂传耀《南词》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《笛子基础教程》《笛子教学曲精选》（上下册）《中国笛曲精选》《中国竹笛名曲荟萃》《中国箫笛》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的吹奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，能比较科学地开展竹笛学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；在气息支持状态下，让学生体会并逐步熟练手指和舌头的吹奏配合；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱吹奏的同时，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的竹笛演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握竹笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解竹笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级竹笛演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握竹笛演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐3（竹笛）、器乐4（竹笛）

器乐3（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学会简音作“1a”的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笛子练习曲选》（第二部分）前半部及相同难度的练习曲，掌握相应的竹笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏赵松庭改编《鹧鸪飞》、刘管乐改编《卖菜》、简广易《牧民新歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐4（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学会简音作“mi”的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笛子练习曲选》（第二部分）后半部及相同难度的练习曲，掌握相应的竹笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏古曲《傍妆台》、曲祥《沂河欢歌》、詹永明《西湖春晓》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐3（竹笛）：长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（双吐）、手指技巧练习（南派）。

器乐4（竹笛）：长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（三吐）、手指技巧练习（南派）。

练习曲：

《基本练习四》《基本练习五》《基本练习六》《双吐练习》《五声音阶练习》《指颤音练习》《强弱练习》《颤指与顿音练习》《半音与琶音练习》《连音与休止》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

古曲《傍妆台》、赵松庭改编《鹧鸪飞》、宁保生《春到湘江》、刘管乐改编《卖菜》、顾冠仁《京调》、刘森改编《牧笛》、简广易《牧民新歌》、曲祥《沂河欢歌》、詹永明《西湖春晓》、白登朗吉《春到拉萨》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《笛子基础教程》《笛子教学曲精选》（上下册）《中国笛曲精选》《中国竹笛名曲荟萃》《中国箫笛》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握竹笛演奏的基本理论知识；运用正确的呼吸方法进行吹奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法、舞台表演等方面学习；吹奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从竹笛教学的初级阶段开始，就将音乐理论同吹奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制pp-ff强弱变化；感悟气息在身体与乐器中的流动，把身体作为气息的能量场，发挥气息的最大能量；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏和舞台化的表演。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的竹笛演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握竹笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解竹笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的竹笛演奏技能和一定的音乐表现力，掌握竹笛演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？

2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（竹笛）、器乐 6（竹笛）

器乐 5（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学会筒音作“do”的正确奏法，能够以较快速度，流畅地背奏，获得较好的吹奏力度和速度。

2. 练习曲：流畅演奏《笛子练习曲选》（第三部分）前半部及相同难度的练习曲，掌握相应的竹笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏冯子存《喜相逢》、刘锡津《春潮》、张延武《乡歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 6（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学会各种筒音的综合运用，能够以较快速度，流畅地背奏，获得较好的吹奏力度和速度。。

2. 练习曲：流畅演奏《笛子练习曲选》（第三部分）后半部及相同难度的练习曲，掌握相应的竹笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏马迪改编《赶牲灵》、李镇《大青山下》、李大同《帕米尔的春天》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（竹笛）：长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（花舌）、手指技巧（北派）。

器乐 6（竹笛）：长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（综合）、手指技巧（北派）。

2. 练习曲：

《气震音练习》《附点音练习》《活指调》《吐音练习》《七声音阶模进》《花舌练习》《历音练习》《快速颤指练习》《倚音练习》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

冯子存《喜相逢》、冯子存《五梆子》、李大同《帕米尔的春天》、刘锡津《春潮》、张延武《乡歌》、马迪改编《赶牲灵》、马迪《山居秋暝》、马迪《秦川抒怀》、魏显忠《扬鞭催马运粮忙》、李镇《大青山下》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《笛子基础教程》《笛子教学曲精选》（上下册）《中国笛曲精选》《中国竹笛名曲荟萃》《中国箫笛》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的竹笛演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握竹笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解竹笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的竹笛演奏技能和一定的音乐表现力，掌握竹笛演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。
4. 四年级，器乐7（竹笛）

器乐7（竹笛）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的练习曲，娴熟掌握并恰当运用气、指、舌等各类技巧。
2. 练习曲：娴熟演奏《笛子练习曲选》各个级别的练习曲，精确掌握相应的竹笛演奏技巧。
3. 乐曲：流畅背奏马迪改编《塞上风情》、穆祥来《深秋叙》、俞逊发《秋湖月夜》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

《泛音练习》《综合练习》《八度跳音练习》《刹音、飞指与轮指》《青海“花儿”》《切分音练习》《压揉音练习》《快速连音练习》《快活调》等等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

李镇《鄂尔多斯的春天》、马迪改编《看秧歌》、穆祥来《深秋叙》、俞逊发《秋湖月夜》、马迪《大漠》、曾永清《秦川情》、赵松庭《幽兰逢春》、马迪《塞上风情》、陈大可《小八路勇闯封锁线》、赵松庭改编《三五七》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《笛子基础教程》《笛子教学曲精选》（上下册）《中国笛曲精选》《中国竹笛名曲荟萃》《中国箫笛》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的竹笛演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握竹笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解竹笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别竹笛演奏技能和突出的音乐表现力，掌握竹笛演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对竹笛在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（三）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 竹笛 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 竹笛 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 竹笛 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 竹笛 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 竹笛 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 竹笛 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 毕业音乐会: 三至五首作品 (总时长不少于 20 分钟) 独奏曲 (不少于两首)、重奏、合奏 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7 (竹笛) 的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分, 指导教师不评分, 按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加, 保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
笛子教学曲精选	曲广义, 树蓬	人民音乐出版 社	1997	否	

(二) 主要参考书

- [1] 马迪.《笛子基础教程》.西安:陕西旅游出版社.2004年
- [2] 曲祥.《笛子练习曲选》.北京:人民音乐出版社.1985年
- [3] 阎黎雯.《中国竹笛名曲荟萃》.上海:上海音乐出版社.1994年
- [4] 戴亚.《中央音乐学院海内外考级曲目》.北京:中央音乐学院出版社.2004年
- [5] 唐俊乔.《中国竹笛考级曲目》.上海:上海音乐出版社.2009年
- [6] 赵晓笛.《笛艺春秋》.北京:人民音乐出版社.2011年
- [7] 杜如松.《中国笛曲精选》.杭州:杭州文艺出版社.2015年
- [8] 张维良.《笛子基础教程》.北京:国际文化出版公司.2000年
- [9] 陆金山.《笛子自修教程》.北京:人民音乐出版社.2011年
- [10] 赵松庭.《笛子演奏技巧十讲》.北京:文化艺术出版社.2004年

九、课程学习建议

在学术的海洋中,每一门课程都如同一个独特的岛屿,等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行,收获知识的硕果呢?以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标:学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩,还是为了深入理解这门课程的知识?或者是为了将来的职业规划?明确目标后,可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习:课前预习可以帮助你提前了解课程内容,找出可能不理解的地方,从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备,积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂:课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲,还要敢于提问,积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动,可以加深对知识的理解。

4. 课后复习:课后及时复习,巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时,也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（笙）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	笙 sheng		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	郝乃凤	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、笙表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与笙表演相关的基础知识、学习笙表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演笙作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型的笙作品，全面提高音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习笙演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏笙作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的笙作品，把握各类笙作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3: 在学习不同作品的过程中获得独立思考能力, 具备艺术风格创新的能力, 发展独特的艺术风格, 在音乐表演中展现个性和独创性; 能够融合传统表演, 实现创新多元化, 突显文化多样性; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在不同环境中找到创新点, 展示独特的舞台表演风格。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱(奏)和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力, 展示独特的舞台表演风格, 并实现传统与创新的融合, 突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

(二) 课程内容

- 一年级, 器乐 1 (笙)、器乐 2 (笙)
器乐 1 (笙)

【学习目标】

基本练习：学会D调的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够复述并合理使用吹奏方法。

练习曲：流畅演奏《笙基础教程》（第一部分）前半部及相同难度的练习曲，能够把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏张之良编曲《映山红》、高金香《海南春晓》、张之良编曲《山丹丹开花红艳艳》等相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲学会使用不同的技巧、技术完成演奏。

器乐 2（笙）

【学习目标】

基本练习：学会D调的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够描述并合理选择吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笙基础教程》（第一部分）后半部及相同难度的练习曲，能够把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏、高扬 庆琛《水库引来金凤凰》、高金香 阎海登编曲《学习雷锋好榜样》、阎海登《晋调》等相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲学会运用不同的技巧、技术完成演奏。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（笙）：单音练习、和音练习、吐音练习、指法练习。

器乐 2（笙）：单音练习、和音练习、颤音练习、舌类技巧（单吐）。

2. 练习曲：《单音练习一》《单音练习二》《单音练习三》《单音练习四》《单音练习五》《和音练习一》《和音练习二》《和音练习三》《和音练习四》《和音练习五》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：牟善平 徐超铭 肖江编曲《我是一个兵》、张之良编曲《映山红》、

原野 吴瑞 胡天泉《草原骑兵》、高金香《海南春晓》、高扬 庆琛《水库引来金凤凰》、张之良编曲《山丹丹开花红艳艳》、高金香 阎海登编曲《学习雷锋好榜样》、赵恕心 张之良《拖拉机开进咱边寨》、阎海登《晋调》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《笙入门基础教程》《笙基础教程》《笙曲谱》《民族器乐曲选》《中国笙名曲荟萃》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的吹奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，能比较科学地开展笙学习；

掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；在气息支持状态下，让学生体会并逐步熟练手指和舌头的吹奏配合；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱吹奏的同时，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的笙演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下，让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握笙演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解笙演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级笙演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握笙演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐3（笙）、器乐4（笙）

器乐3（笙）

【学习目标】

1. 基本练习：学会C调的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够响应并运用吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笙基础教程》前半部及相同难度的练习曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏王庆琛《边塞新歌》、唐富《山乡喜开丰收镰》、覃立兴《拉山号子》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够综合运用不同的技巧来塑造音乐形象。

器乐4（笙）

【学习目标】

1. 基本练习：学会C调的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够引申并调试吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《笙基础教程》（第二部分）后半部及相同难度的练习曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏任宝桢 李洪水《沂蒙新貌》、杨守成《彝寨欢歌》、董洪德 胡天泉《凤凰展翅》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够综合运用不同的技巧来塑造音乐形象。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐3（笙）：单音练习、和音练习、吐音练习、指法练习。

器乐4（笙）：单音练习、和音练习、颤音练习、舌类技巧。

2. 练习曲：《单音练习六》《单音练习七》《单音练习八》《单音练习九》《单音练习十》《和音练习六》《和音练习七》《和音练习八》《和音练习九》《和音练习十》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：王庆琛《边塞新歌》、董洪德、胡天泉《芦笙舞曲》、覃立兴《拉山号子》、牟善平 徐超铭 肖江改编《山坡羊》、唐富《山乡喜开丰收镰》、孙正 吴瑞整理，胡天泉《白鸽飞翔》、任宝桢 李洪水《沂蒙新貌》、杨守成《彝寨欢歌》、董洪德 胡天泉《凤凰展翅》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《笙入门基础教程》《笙基础教程》《笙曲谱》《民族器乐曲选》《中国笙名曲荟萃》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握笙演奏的基本理论知识；运用正确的呼吸方法进行吹奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法、舞台表演等方面学习；吹奏乐曲要求连贯、流畅、

圆润。在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从笙教学的初级阶段开始，将音乐理论同吹奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制 pp-f_f 强弱变化；感悟气息在身体与乐器中的流动，把身体作为气息的能量场，发挥气息的最大能量；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏和舞台化的表演。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的笙演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握笙演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解笙演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的笙演奏技能和一定的音乐表现力，掌握笙演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（笙）、器乐 6（笙）

器乐 5（笙）

【学习目标】

1. 基本练习：学会G调的正确奏法，能够以较快速度，流畅地背奏，获得较好的吹奏力度和速度。

2. 练习曲：流畅演奏《笙基础教程》（第三部分）前半部及相同难度的练习曲，准确把握相应的技巧及演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏曹建国《牧场春色》，肖江 善平《骑竹马》、胡天泉 王会义《红花遍地开》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够利用各种技术处理、建构音乐形象，同时注意结合个人的演奏特点。

器乐6（笙）

【学习目标】

1. 基本练习：学会各种调的综合运用，能够以较快速度，流畅地背奏，获得较好的吹奏力度和速度。

2. 练习曲：流畅演奏《笙基础教程》（第三部分）后半部及相同难度的练习曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏 高扬 唐富《林海新歌》、雷建功 庄泉忠《饮泉招鹤》、阎海登《孔雀开屏》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够利用各种技术处理、建构音乐形象，融入实践并反思后形成的艺术表达。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐5（笙）：单音练习、和音练习、吐音练习、指法练习。

器乐6（笙）：单音练习、和音练习、颤音练习、舌类技巧。

2. 练习曲：《G调练习一》《G调练习二》《G调练习三》《A调练习一》《A调练习二》《A调练习三》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：曹建国《牧场春色》，肖江 善平《骑竹马》、胡天泉 王会义《红花遍地开》、高扬 唐富《林海新歌》、张之良《鹤鸣吟》、赵恕心 张之良《湘江美》、赵恕心 张之良《放排》、雷建功 庄泉忠《饮泉招鹤》、苏安国 王惠然 胡天泉《我爱祖国西沙》、张之良《春米》、王惠中《草原欢歌》、阎海登《孔雀开屏》等，以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的

歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的笙演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握笙演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解笙演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的笙演奏技能和一定的音乐表现力，掌握笙演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（笙）

器乐 7（笙）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的练习曲，娴熟掌握并恰当运用气、指、舌等各类技巧。

2. 练习曲：娴熟演奏《笙基础教程》各个级别的练习曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏林伟华 胡天泉《阿细欢歌》、唐富《天鹅畅想曲》、李光陆 张福

全《飞鹤惊泉》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够利用各种技术处理、建构音乐形象，结合个人演奏特点进行音乐传达与创造。

【课程内容】

1. 练习曲：《吐音练习》《颤音练习》《花舌练习》《滑音练习》《倚音练习》《打音练习》《历音练习》《复调练习》《综合练习》等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：张之良《长白新春》、林伟华 胡天泉《阿细欢歌》、唐富《天鹅畅想曲》、闫津生 陆金山《乡村新歌》、李光陆 张福全《飞鹤惊泉》、张之良《春雨》、高扬 吴侠 唐富《鄂伦春马队在巡逻》、赵恕心 张之良《战舰奔驰守海疆》、徐超铭编曲《挑担茶叶上北京》、曹文工 王世俊《太行乡情》等，以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的笙演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握笙演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解笙演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别笙演奏技能和突出的音乐表现力，掌握笙演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同

角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对笙在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式与评定办法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 笙 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 笙 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

<p>课程目标 2</p>	<p>1. 期中考试（背奏） (1) 音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） (2) 练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 笙 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 笙 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p>课程目标 3</p>	<p>1. 期中考试（背奏） (1) 音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） (2) 练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 笙 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 笙 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（笙）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
笙基础教程	杨守成	同心出版社	1997	否	

(二) 主要参考书

- [1] 杨守成. 笙曲谱. 人民音乐出版社. 北京: 2010 年 1 月
 [2] 秦俭. 民族器乐曲选. 西安交通大学出版社. 西安: 2006 年 7 月

九、课程学习建议

在学术的海洋中，每一门课程都如同一个独特的岛屿，等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行，收获知识的硕果呢？以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标：学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩，还是为了深入理解这门课程的知识？或者是为了将来的职业规划？明确目标后，可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习：课前预习可以帮助你提前了解课程内容，找出可能不理解的地方，从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备，积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂：课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲，还要敢于提问，积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动，可以加深对知识的理解。

4. 课后复习：课后及时复习，巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息時間，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（唢呐）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	唢 呐 Suo na		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	范子军	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、唢呐表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与唢呐表演相关的基础知识、学习唢呐表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演唢呐作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的唢呐作品，全面提高音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习唢呐演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏唢呐作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2: 学习演奏不同时期、不同流派的唢呐作品, 掌握各类唢呐作品的奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐风格特征; 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力; 能够把专业理论知识应用于表演实践中, 拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3: 在学习不同作品的过程中获得独立思考能力, 具备艺术风格创新的能力, 发展独特的艺术风格, 在音乐表演中展现个性和独创性; 能够融合传统表演, 实现创新多元化, 突显文化多样性; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在不同环境中找到创新点, 展示独特的舞台表演风格。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱(奏)和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力, 展示独特的舞台表演风格, 并实现传统与创新的融合, 突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（唢呐）、器乐 2（唢呐）

器乐 1（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会筒音全按作sol（D调）的指法，规范吹奏方法。
2. 练习曲：流畅演奏刘英《唢呐考级曲集》1-2级、石海彬《唢呐必学教程》或相同难度的练习曲，掌握相应的唢呐演奏基本技巧。
3. 乐曲：学习相应程度乐曲，掌握不同乐曲的演奏要求。

器乐 2（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会筒音作“re”（G调）的指法，规范吹奏方法。
2. 练习曲：流畅演奏刘英《唢呐考级曲集》2-3级、石海彬《唢呐必学教程》或相同难度的练习曲，掌握相应的唢呐演奏基本技巧。
3. 乐曲：学习相应程度乐曲，掌握不同乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：
《音阶练习》《长音音阶练习》。
2. 练习曲：
《上下把位练习》《连音练习》《单吐发音练习》《八度大跳练习》《基本超吹练习》《单吐与连音练习》及相同程度的练习曲。。
3. 乐曲：
王洛宾《草原情歌》、山东民间曲牌《二梅子》。
仲冬和改编《绣灯笼》、聂耳《金蛇狂舞》、陈家齐改编《塔塔尔舞曲》、古曲刘英移植《苏武牧羊》、江苏民歌 卢云兴改编《茉莉花》、东北民歌 胡波改编《月牙五更》、傅庚辰《红星照我去战斗》。

聂耳《金蛇狂舞》、陈家齐改编《塔塔尔族舞曲》、苏南吹打《将军令》、古曲、刘英改编《苏武牧羊》、山东民间乐曲、任同祥改编《越调中板练习曲》、王文轩《万年欢》。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的吹奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，能比较科学地开展唢呐学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；在气息支持状态下，让学生体会并逐步熟练手指和舌头的吹奏配合；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱吹奏的同时，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的唢呐演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，教会学生掌握唢呐演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解唢呐演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级唢呐演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握唢呐演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。

2. 如何培养积极的演奏心理状态？

3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（唢呐）、器乐 4（唢呐）

器乐 3（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固筒音全按作sol（D调）的指法，掌握科学的吹奏方法。
2. 练习曲：流畅演奏刘英《唢呐考级曲集》4-5级、石海彬《唢呐必学教程》或相同难度的练习曲，掌握花舌、三吐、双吐、借音、历音、唇颤音等唢呐演奏技巧。
3. 乐曲：学习相应程度乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐4（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固筒音作“re”（G调）的指法，掌握科学的吹奏方法。
2. 练习曲：流畅演奏刘英《唢呐考级曲集》5-6级、石海彬《唢呐必学教程》或相同难度的练习曲，掌握循环换气、指揉音、舌推音、顿音、借音、垫音、强弱音、琶音、特吐、反双吐等唢呐演奏技巧。
3. 乐曲：学习相应程度乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：
长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：
《花舌练习》《双吐练习曲》《三吐练习》《双吐与三吐练习》
3. 乐曲：
内蒙二人台曲牌《挂红灯》、仲冬和改编《绣灯笼》、山东民间乐曲、任同祥改编《十洋景》。
《柳金子》《山坡羊》《欢庆》《小游场》《在希望的田野上》《抱龙牌》《豫剧二八板》《迎春》。
张晓峰《乡音》《山村来了售货员》、周德明、任同祥改编《众手浇开幸福花》、白承德《山乡春》、任同祥改编《凤阳歌绞八板》、刘炳臣 刘万羚编曲《农家乐》、刘凤鸣《老板》、孙宁玲曲，刘英改编《剪彩》。

特色曲目：王高林《春耕忙》以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握唢呐演奏的基本理论知识；运用正确的呼吸方法进行吹奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法、舞台表演等方面学习；吹奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从唢呐教学的初级阶段开始，就将音乐理论同吹奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制pp-ff强弱变化；感悟气息在身体与乐器中的流动，把

身体作为气息的能量场，发挥气息的最大能量；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏和舞台化的表演。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的唢呐演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握唢呐演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解唢呐演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的唢呐演奏技能和一定的音乐表现力，掌握演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 思考中学生身心发展的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（唢呐）

器乐 5（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：学习筒音全按作do1（A调）的指法，掌握科学的吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏刘英《唢呐考级曲集》7-8级、石海彬《唢呐必学教程》或相同难度的练习曲，掌握垫音、强弱音、琶音、特吐、反双吐等唢呐演奏技巧。

3. 乐曲：学习不同风格乐曲，掌握相应程度乐曲的演奏要求。

器乐6（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固筒音全按作do1（A调）的指法，学习筒音全按作mi（F调）的指法，掌握科学的吹奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏刘英《唢呐考级曲集》7-8级、《唢呐必学教程》或相同难度的练习曲，学习“连音”、“笑声”、“高音弱奏”等唢呐演奏技巧。

3. 乐曲：学习不同风格乐曲，掌握相应程度乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

长音练习、音阶练习、指法练习、音准练习。

2. 练习曲：

《单吐与连音练习》《花舌练习》《双吐练习》《三吐练习》《双吐与三吐练习》

3. 乐曲：

刘炳臣 黄聿侃《喜事》、王志伟 翟建影《喜迎春》、鲁辉《赶车的小伙》、山东民间乐曲 任同祥改编《抬花轿》、鲁辉《迎亲》、广东音乐《喜开镰》、赵宗纯《丰收的喜悦》。

刘英《正月十五闹雪灯》、彭修文《喜丰收》、杨礼科改编《河北梆子》、民间乐曲 任同祥改编《十八板》、张长城 原野 郝玉岐改编《红军哥哥回来了》、赵春亭《小放牛》、吉喆《怀乡曲》。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构、音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的变化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的唢呐演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握唢呐演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解唢呐演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的唢呐演奏技能和一定的音乐表现力，掌握中高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（唢呐）

器乐 7（唢呐）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固筒音全按作mi（F调）的指法，掌握传统唢呐、中音唢呐的吹奏方法。

2. 练习曲：学习刘英《唢呐考级曲集》8级以上程度练习曲，《唢呐必学教程》相同难度的练习曲，掌握吐音、“连音”、“笑声”、“高音弱奏”，恰当运用气、指、舌等各类技巧，并能流畅而快速地演奏。

3. 乐曲：学习不同风格乐曲，掌握相应程度乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

长音练习、音阶练习、指法练习、音准练习。

2. 练习曲：

《单吐与连音练习》《花舌练习》《双吐练习》《三吐练习》《双吐与三吐练习》等。

3. 乐曲：

周东朝《黄土情》

山东民间乐曲 刘炳成改编《六子开门》

任同祥《庆丰收》

郝玉岐改编《豫西二八板》

赵春亭《山东大鼓》

任同祥《一枝花》

山东民间乐曲 任同祥改编《百鸟朝凤》

河南民间乐曲 郝玉岐改编《全家福》

张晓峰《梁山随想》

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的唢呐演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握唢呐演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解唢呐演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别唢呐演奏技能和突出的音乐表现力，掌握高级别演奏技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对唢呐在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式与评定办法

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 唢呐 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 唢呐 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 唢呐 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 唢呐 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 唢呐 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 唢呐 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

（一）考核内容与课程目标的对应关系

七、成绩评定

（一）评定方法

1. 总成绩评定

器乐 1-7（唢呐）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较不完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
唢呐必学教程	石海彬	百花文艺出版社	2007.5	否	
唢呐考级曲集	刘英	人民音乐出版社	2010.1	否	

（二）主要参考书

[1]陈家齐.《唢呐基础教程》.北京:国际文化出版公司.2000年

[2]秦俭.《民族器乐曲选》.上海:上海音乐出版社.2005年

九、课程学习建议

在学术的海洋中，每一门课程都如同一个独特的岛屿，等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行，收获知识的硕果呢？以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标：学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩，还是为了深入理解这门课程的知识？或者是为了将来的职业规划？明确目标后，可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习：课前预习可以帮助你提前了解课程内容，找出可能不理解的地方，从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备，积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂：课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲，还要敢于提问，积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动，可以加深对知识的理解。

4. 课后复习：课后及时复习，巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（扬琴）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	扬 琴 Dulcimer		
课程编码	230520247B-230520253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	李潇潇	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课/选修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、扬琴表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与扬琴表演相关的基础知识、学习扬琴表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演扬琴作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的扬琴作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：学习扬琴演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏扬琴作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2: 学习演奏不同时期、不同流派的扬琴作品, 掌握各类扬琴作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征; 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力; 能够把专业理论知识应用于表演实践中, 拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3: 在学习不同作品的过程中获得独立思考能力, 具备艺术风格创新的能力, 发展独特的艺术风格, 在音乐表演中展现个性和独创性; 能够融合传统表演, 实现创新多元化, 突显文化多样性; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在不同环境中找到创新点, 展示独特的舞台表演风格。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱(奏)表演, 或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力, 展示独特的舞台表演风格, 并实现传统与创新的融合, 突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（扬琴）、器乐 2（扬琴）

器乐 1（扬琴）

【学习目标】

1. 基本练习：基本功打板练习，规范手型、持竹及手腕运动方式，从而掌握科学规范的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《黄河练习曲九十九首》（上册），及相同难度的练习曲，规范扬琴基本演奏方式。

3. 乐曲：流畅背奏《将军令》（符兵曲）、《喜讯》、桂习礼改编《金蛇狂舞》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 2（扬琴）

【学习目标】

1. 基本练习：基本功打板练习，规范手型、持竹及手腕运动方式，从而掌握科学规范的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《黄河练习曲九十九首》（上册），及相同难度的练习曲，规范扬琴基本演奏方式。

3. 乐曲：流畅背奏项祖华改编《弹词三六》、丁国舜《双手开出幸福泉》，《映山红》，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（扬琴）：单音练习、双音练习、音阶练习

器乐 2（扬琴）：单音练习、双音练习、音阶练习

2. 练习曲：

《黄河练习曲九十九首》（上册）

3. 乐曲：

《将军令》（符兵曲）《喜讯》《金蛇狂舞》《弹词三六》《双手开出幸福泉》《映山红》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院海内外考级曲目》《扬琴曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：规范演奏姿势，培养良好的表演心理素质，培养良好的演奏习惯。指导学生掌握正确的演奏方法，对音准、节奏、速度、力度要有正确的认识并努力达成。加强

演奏的听觉训练，逐步树立正确的声音概念，使学生具有辨别音色能力，能比较科学地开展扬琴学习。

2. 难点：指导学生运用正确的基本功，保持正确的演奏姿势、手型和方法，体会高抬高落、反弹在乐曲演奏中的重要性；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲对乐曲的具体要求；体会乐曲的层次性。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的扬琴演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握扬琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解扬琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级扬琴演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握扬琴演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【学习资源】

网络学习平台“华音网”“扬琴圈”“中国知网”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（扬琴）、器乐 4（扬琴）

器乐 3（扬琴）

【学习目标】

基本练习：基本功打板练习，音阶练习

练习曲：流畅演奏《黄河练习曲九十九首》（上册）及相同难度的练习曲，掌握相应的扬琴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《音乐会练习曲》胡济张林—苏修容《战鼓催春》《打起锣鼓庆丰

收》、黄河《拉萨行》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 4（扬琴）

【学习目标】

1. 基本练习：基本功打板练习，音阶练习、半音阶练习
2. 练习曲：流畅演奏《黄河练习曲九十九首》（上册）及相同难度的练习曲，掌握相应的扬琴演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏《木兰辞变奏曲》《川江韵》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（扬琴）：基本功打板练习，音阶练习

器乐 4（扬琴）：基本功打板练习，音阶练习，半音阶练习

2. 练习曲：

《黄河练习曲九十九首》（上册）及相同难度的练习曲乐曲。

3. 乐曲：

《音乐会练习曲》《打起锣鼓庆丰收》、黄河《拉萨行》《木兰辞变奏曲》

《川江韵》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院海内外考级曲目》《扬琴曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握扬琴演奏的基本理论知识；运用正确的演奏方式；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习；演奏乐曲要求连贯、流畅。从扬琴教学的初级阶段开始，就将规范基本功与技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生专业水平得到充分锻炼。

2. 难点：要求音准控制好，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制pp-fff强弱变化。提高中级技巧，发展音乐表现力，培养初步的伴奏、合奏能力。加强手指的灵活度训练，提高击弦的均匀性和频率、弹力、持久力。了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏和舞台化的表演。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的扬琴演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能

力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，教会学生掌握扬琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解扬琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的扬琴演奏技能和一定的音乐表现力，掌握扬琴演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【学习资源】

网络学习平台“华音网”“扬琴圈”“中国知网”以及各大卫视的民乐类节目等等。

3. 三年级，器乐5（扬琴）、器乐6（扬琴）

器乐5（扬琴）

【学习目标】

1. 基本练习：基本功打板练习，音阶练习，半音阶练习

2. 练习曲：流畅演奏《黄河练习曲九十九首》（中册）及相同难度的练习曲乐曲

3. 乐曲：项祖华《竹林涌翠》、黄河《离骚》、于晓娜改编《里尔舞曲》二重奏、丁善德改编《晓风之舞》等

器乐6（扬琴）

【学习目标】

基本练习：基本功打板练习，音阶练习，半音阶练习

2. 练习曲：流畅演奏《黄河练习曲九十九首》（中册）及相同难度的练习曲乐曲

3. 乐曲：项祖华《竹林涌翠》、黄河《离骚》、于晓娜改编《里尔舞曲》二重奏、丁善德改编《晓风之舞》等

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐5（扬琴）：基本功打板练习，音阶练习，半音阶练习

器乐6（扬琴）：基本功打板练习，音阶练习，半音阶练习

2. 练习曲：

《黄河练习曲九十九首》（中册）及相同难度的练习曲乐曲

3. 乐曲：

项祖华《竹林涌翠》、黄河《离骚》、于晓娜改编《里尔舞曲》二重奏、丁善德改编《晓风之舞》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院海内外考级曲目》《扬琴曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：巩固提高轮音技法，要求学生运用自如。加强视奏训练，掌握较复杂的伴奏、合奏技能。要求学生对力度有一定控制能力，做到有控制地运用力量进行演奏。加强对（pp mp p mf f sf）表情术语的控制训练。要求学生具有独立分析和处理乐曲的能力，在演奏时能较为准确地表达乐曲的思想感情。

2. 难点：学生可以自如地控制和运用手腕的力量，能够表现出乐曲的缓急、动静、强弱等多种变化。音量上能做到ppp-fff的大幅度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的扬琴演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，教会学生掌握扬琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解扬琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的扬琴演奏技能和一定的音乐表现力，掌握扬琴演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

4. 四年级，器乐 7（扬琴）

器乐 7（扬琴）

【学习目标】

1. 基本练习：基本功打板练习，音阶练习，半音阶练习

2. 练习曲：《黄河练习曲九十九首》（中册）及相同难度的练习曲乐曲

3. 乐曲：许学东《瑶山夜画》、戴茹《梅花》、黄河编配《查尔达什》二重奏、项祖华改编《丝路略影》等，以及难易程度相当的其他作品。

【课程内容】

1. 练习曲：

《左手快速独立性练习》《右手快速独立性练习》《快速三连音齐竹练习》《双手快速分解练习》《大跳练习》等。

2. 乐曲：

许学东《瑶山夜画》、戴茹《梅花》、黄河编配《查尔达什》二重奏、项祖华改编《丝路略影》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院海内外考级曲目》《扬琴曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩。乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确。舞台演奏自然、得体、大方。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象。以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的扬琴演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握扬琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解扬琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别扬琴演奏技能和突出的音乐表现力，掌握扬琴演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

五、实践教学安排

本门课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对扬琴在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	2. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 扬琴 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 扬琴 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 扬琴 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 扬琴 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 扬琴 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 扬琴 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 毕业音乐会: 三至五首作品 (总时长不少于 20 分钟) 独奏曲 (不少于两首)、重奏、合奏 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7 (扬琴) 的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分, 指导教师不评分, 按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加, 保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
扬琴曲集	项祖华	北京文艺出版社	1998	否	
中央音乐学院海 内外考级曲目	桂习礼	中央音乐学院出版社	2004	否	
扬琴练习曲九十 九首	黄河	中国广播电视出版社	1999	否	
扬琴演奏教程精 编	李玲玲	安徽文艺出版社	2014	否	
扬琴经典作品及 演奏要点解析	黄河 刘艮	北京日报出版社	2018	否	

(二) 主要参考书

- [1]项祖华. 扬琴曲集. 北京: 北京文艺出版社. 1998年11月
- [2]桂习礼. 中央音乐学院海内外考级曲目. 北京: 中央音乐学院出版社. 2004年4月
- [3]黄河. 扬琴练习曲九十九首. 北京: 中国广播电视出版社. 1999年9月
- [4]黄河 刘艮. 扬琴经典作品及演奏要点解析. 北京: 北京日报出版社. 2018年8月
- [5]李玲玲. 扬琴演奏教程精编. 合肥: 安徽文艺出版社. 2014年1月

八、课程学习建议

学习扬琴课程,在课余时间还是要以基本功练习为基础,多在基本功上下功夫;对于乐曲的处理要多加思考,可以广泛学习名家音乐会,可以结合文学作品;学会听辨音质音色,思考学习特别音色的演奏技法,融入到自身乐曲展示中。

《器乐（琵琶）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	琵琶 Pipa		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	7
课程类别	专业核心课程	课程性质	R 必修 £选修
课程学分	12	考核方式	R 考试 £考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	任海花	审核人	张晟

二、课程简介

《器乐（琵琶）》是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐学各相关课程的基础，更是与基础教育、中学及相关教育机构音乐课程的教学及其课外音乐活动设计有着直接关联。本课程对发展学生的音乐才能和提高音乐素养具有重要作用。本课程将音乐基础知识、琵琶演奏技巧和音乐表现能力密切结合，使学生获得与琵琶演奏相关的基础知识、学习琵琶演奏技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地演奏琵琶作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的琵琶作品，全面提高了音乐素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学习琵琶演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏琵琶作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2: 学习演奏不同时期、不同风格的琵琶作品, 掌握各类琵琶作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征; 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力; 能够把专业理论知识应用于表演实践中, 拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3: 在学习不同作品的过程中获得独立思考能力, 具备艺术风格创新的能力, 发展独特的艺术风格, 在音乐表演中展现个性和独创性; 能够融合传统表演, 实现创新多元化, 突显文化多样性; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在不同环境中找到创新点, 展示独特的舞台表演风格。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱(奏)表演, 或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力, 展示独特的舞台表演风格, 并实现传统与创新的融合, 突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（琵琶）、器乐 2（琵琶）

器乐 1（琵琶）

【学习目标】

1. 基本练习：学会常见音符的空弦弹挑演奏、空弦轮指准备练习、相应把位基础按音练习、C大调和G大调音阶不同八度的所有指法，能够以一拍一音 60-80 的速度演奏，并逐步掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《琵琶多声部教学法》空弦练习曲、把位练习曲、空弦轮指准备练习曲等，掌握相应的琵琶演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏古曲《老六板》古曲《阳春白雪》《晋土风情》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 2（琵琶）

【学习目标】

1. 基本练习：学会空弦轮指准备练习、按音轮指准备练习、相应把位基础按音练习、F大调和D大调音阶不同八度的所有指法，能够以一拍一音 70-130 的速度演奏，并逐步掌握和熟练科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《琵琶多声部教学法》相应把位练习曲第一声部和第二声部、空弦轮指准备练习曲等，掌握相应的琵琶演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《早天雷》《欢乐的日子》《阳春白雪》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（琵琶）：C大调音阶、G大调音阶、f1 把位基础按音练习、g1 把位基础按音练习。

器乐 2（琵琶）：F大调音阶、D大调音阶、a1 把位基础按音练习、e1 把位基础按音练习、d1 把位基础按音练习。

2. 练习曲：

《空弦全音符练习》《空弦二分音符练习》《空弦四分音符练习》《空弦八分音符练习》《空弦十六分音符练习》《空弦附点音符练习》《f1 把位练习曲》《g1 把位练习曲》《a1 把位练习曲》《e1 把位练习曲》《d1 把位练习曲》《空弦轮指准备练习》《按音轮指准备练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《老六板》《欢乐的日子》《步步高》《早天雷》《晋土风情》《阳春白雪》《布谷鸟》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《华乐大典·琵琶卷》《琵琶左手活指训练五十首》《每日必弹练习曲》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的演奏方式，体会演奏方法对声音的影响；加强演奏的听觉训练，逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别演奏方法正误的能力，能比较科学地开展琵琶演奏学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的演奏方法，体会演奏方法对声音的影响；在贯气的状态下，让学生体会并逐步熟练手指触弦的方式；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家对乐曲的具体要求；按照乐谱演奏的同时，保持正确的演奏姿势和演奏方法；体会乐曲的音乐性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的琵琶演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解琵琶演奏相关知识。

【学习要求】

1. 课前调准琴弦，课上带好铅笔、节拍器；课后梳理教学重点难点。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（琵琶）、器乐 4（琵琶）

器乐 3（琵琶）

【学习目标】

1. 基本练习：学会相应把位的把位基础按音练习、长轮练习、bB大调等三个大调与两个旋律小调音阶不同八度的所有指法，能够以一拍两音 70-100 的速度演奏，并逐步掌握和熟练科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《琵琶多声部教学法》相应把位练习曲第一声部和第二声部、同指换把练习曲等，掌握相应的琵琶演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏古曲《小月儿高》《倒垂帘》《赶花会》《五分钟的闪亮》（重奏）《北京的金山上》（重奏）等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 4（琵琶）

【学习目标】

1. 基本练习：学会相应把位的把位基础按音练习、长轮练习、E大调等三个大调与两个旋律小调音阶不同八度的所有指法，能够以一拍两音 70-130 的速度演奏，并逐步掌握和熟练科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《琵琶多声部教学法》相应把位练习曲第一声部和第二声部、长轮练习曲等，掌握相应的琵琶演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《送我一枝玫瑰花》《浏阳河》《唱支山歌给党听》《故乡的太阳》《七个瞬间的随想曲》I（重奏）《小松鼠》（重奏）等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（琵琶）：bB大调音阶、A大调音阶、bE大调音阶、c旋律小调音阶、g旋律小调音阶、c1 把位基础按音练习、b1 把位基础按音练习、b把位基础按音练习。

器乐 4（琵琶）：E大调音阶、bA大调音阶、B大调音阶、f旋律小调音阶、d旋律小调音阶、c2 把位基础按音练习、d2 把位基础按音练习、e2 把位基础按音练习。

2. 练习曲：

《长轮练习》《同指换把练习》《顺指换把练习》《越指换把练习》《b1 把位练习曲》《c1 把位练习曲》《b把位练习曲》《c2 把位练习曲》《d2 把位练习曲》《e2 把位练习曲》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《小月儿高》《送我一枝玫瑰花》《浏阳河》《倒垂帘》《绣罗裙》《故乡的太阳》《赶花会》《大浪淘沙》《松鼠》《飞花点翠》《北京的金山上》《唱支山歌给党听》《星空》《啦

啦歌》《飞呀飞》《五分钟的闪亮》（重奏）《七个瞬间的随想曲》I（重奏）《小松鼠》（重奏）等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《华乐大典·琵琶卷》《琵琶左手活指训练五十首》《每日必弹练习曲》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生熟练琵琶演奏的基本理念和基础理论知识；运用正确的演奏方法进行演奏；培养学生对不同音乐风格的感受能力；培养学生演奏和感受多声部音乐的素养。在演奏中，学生掌握左右手演奏的演奏原理；从琵琶教学的初级阶段开始，就将音乐基础理论、正确的演奏理念、以及对音乐的理解力和表现力三方面的教学内容紧密结合，使学生的音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：演奏方法的实际操作，从建立正确的演奏理念到演奏方法的具体操作，需要一个较为漫长的学习过程；音阶的熟练与加速练习，以及加速过程中对演奏方法的调整；对不同音乐风格作品的把握与演奏，做到音乐与情绪相融、音乐与情感相融。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的琵琶演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解琵琶演奏相关知识。

【学习要求】

1. 课前调准琴弦，课上带好铅笔、节拍器；课后梳理教学重点难点。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

3. 三年级，器乐5（琵琶）、器乐6（琵琶）

器乐 5 (琵琶)

【学习目标】

1. 基本练习：学会相应把位的把位基础按音练习、长轮练习、bD大调等三个大调与两个旋律小调音阶不同八度的所有指法，能够以一拍四音 70-90 的速度演奏，并逐步掌握和熟练科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《琵琶多声部教学法》相应把位练习曲第一声部和第二声部、长轮练习曲等，掌握相应的琵琶演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《新翻羽调绿腰》《虚籁》《歌舞引》《想亲亲》（重奏）等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 6 (琵琶)

【学习目标】

1. 基本练习：学会相应把位的把位基础按音练习、长轮练习、半音阶与两个旋律小调不同八度的所有指法，能够以一拍四音 70-110 的速度演奏，并逐步掌握和熟练科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《琵琶多声部教学法》综合练习曲第一声部和第二声部、长轮练习曲等，掌握相应的琵琶演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《彝族舞曲》《火把节之夜》《春雨》《春江花月夜》（协奏版）《七个瞬间的随想曲》II 等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5 (琵琶)：bD大调音阶、#F大调音阶、bb旋律小调、a旋律小调、f2 把位基础按音练习、g2 把位基础按音练习。

器乐 6 (琵琶)：半音阶、大调音阶加速练习、be旋律小调、e旋律小调。

2. 练习曲：

《长轮练习》《挑轮练习》《摇指练习》《顺指换把练习》《f2 把位练习曲》《g2 把位练习曲》《综合练习曲》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《天山之春》《虚籁》《彝族舞曲》《寒鸦戏水》《新翻羽调绿腰》《歌舞引》《高山流水》《火把节之夜》《红领巾》《童年的梦》《春江花月夜》（协奏版）《春雨》《龙船》《祝福》《秧歌无穷动》《想亲亲》（重奏）《七个瞬间的随想曲》II 等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《华乐大典·琵琶卷》《琵琶左手活指训练五十首》《每日必弹练习曲》《琵琶协奏曲选》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的情绪表现；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践。舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的风格，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理表现，力度的特定变化，旋律的歌唱性和音乐进行的动力，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的琵琶演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解琵琶演奏相关知识。

【学习要求】

1. 课前调准琴弦，课上带好铅笔、节拍器；课后梳理教学重点难点。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

4. 四年级，器乐7（琵琶）

器乐7（琵琶）

【学习目标】

1. 基本练习：学会两个八度大调与三个旋律小调音阶的演奏，并进行不同密度的分速练习，娴熟掌握并恰当运用弹、挑、轮指、扫弦等各类技巧。

2. 练习曲：娴熟演奏《琵琶多声部教学法》综合练习曲的第一声部和第二声部，精确掌握相应的琵琶演奏技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《狼牙山五壮士》《草原英雄小姐妹》《花木兰》（协奏）《海之恋》（重奏）等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：两个八度的大调音阶、ba旋律小调、b旋律小调、#f旋律小调、。

2. 练习曲：

《综合练习曲》《长轮练习》《挑轮练习》《扫弦练习》《琶音练习》《和弦练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《草原英雄小姐妹》《梁祝》（协奏）《花木兰》（协奏）《云想花想》（协奏）《狼牙山五壮士》《陈隋》《浔阳月夜》《十面埋伏》《霸王卸甲》《海之恋》（重奏）《梦中情》（重奏）等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《华乐大典·琵琶卷》《琵琶左手活指训练五十首》《每日必弹练习曲》《琵琶协奏曲选》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音乐优美、触动人心，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项演奏技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的琵琶演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解琵琶演奏相关知识。

【学习要求】

1. 课前调准琴弦，课上带好铅笔、节拍器；课后梳理教学重点难点。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对琵琶在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 琵琶 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 琵琶 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

<p style="text-align: center;">课程目标 2</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首）</p> <p>2. 期末考试（背奏） 琵琶 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 琵琶 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p style="text-align: center;">课程目标 3</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首）</p> <p>2. 期末考试（背奏） 琵琶 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 琵琶 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目）</p> <p>毕业音乐会： 三至五首作品(总时长不少于 20 分钟) 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（琵琶）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏不完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

(三) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。

课程目标	评分标准 (30分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较不完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
华乐大典·琵琶卷	中国民族管弦乐学会 张国亮 任海花	上海音乐出版社	2016. 6	否	
中国当代民族室内乐作品选		上海音乐出版社	2019. 5	否	
琵琶多声部教学法		九州出版社	2016. 12	否	

(二) 主要参考书

- [1] 刘德海 杨靖. 中国音乐学院水平考级. 北京: 中国青年出版社. 2013 年
- [2] 刘德海. 每日必弹琵琶练习曲. 上海: 上海音乐出版社. 2008 年
- [3] 李光华. 琵琶曲谱. 北京: 人民音乐出版社. 2004 年
- [4] 林石城. 中央音乐学院海内外考级曲目. 北京: 中央音乐学院出版社. 2003 年
- [5] 庄永平. 琵琶手册. 上海: 上海音乐出版社. 2001 年
- [6] 刘德海. 刘德海传统琵琶曲集. 太原: 山西教育出版社. 1996 年
- [7] 刘德海. 刘德海琵琶作品集. 上海: 上海音乐出版社. 2001 年
- [8] 葛詠. 琵琶左手活指训练五十首. 北京: 人民音乐出版社. 2013 年

[9]王建民. 琵琶协奏曲选. 上海: 上海音乐学院出版社. 2013年

[10]兰维薇. 中国民乐室内乐教程. 北京: 中央音乐学院出版社. 2013年

[11]中国民族管弦乐学会琵琶专业委员会. 敦煌奖·琵琶独奏重奏新作品集. 上海: 上海音乐出版社. 2020年

九、课程学习建议

1. 明确目标: 学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩, 还是为了深入理解这门课程的知识? 或者是为了将来的职业规划? 明确目标后, 可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习: 课前预习可以帮助你提前了解课程内容, 找出可能不理解的地方, 从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备, 积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂: 课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲, 还要敢于提问, 积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动, 可以加深对知识的理解。

4. 课后复习: 课后及时练习, 巩固所学知识。可以通过练习、写课堂笔记等方式来加深理解。同时, 也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源: 现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频, 扩大视野, 增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴: 找一个或几个学习伙伴, 可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候, 同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力: 学习不只是听老师讲, 更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题, 这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康: 学习是一场马拉松, 不是短跑。保持身心健康, 是持续学习的关键。注意合理安排作息时间, 保持充足的睡眠和饮食, 适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维: 在学习的过程中, 要学会不盲目接受信息, 而是学会独立思考, 敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助, 也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践: 学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此, 要勇于实践, 将所学的知识运用到实际问题中去。

综上, 学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略, 才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（古筝）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	古 筝 Instrument zither		
课程编码	230510247B-23051025 3B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	刘玉娟	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、古筝表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与古筝表演相关的基础知识、学习古筝表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演古筝作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的古筝作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习古筝演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏古筝作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的古筝作品，掌握各类古筝作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格

音乐作品的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1.2.3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（古筝）、器乐 2（古筝）

器乐 1（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：学习长摇、轮抹技巧的正确奏法，能够以中等速度，流畅地演奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》七级及相同难度的练习曲，掌握相应的古筝演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏徐晓林《建昌月》、成公亮《伊犁河畔》、周延甲《秦桑曲》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 2（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固长摇、轮抹技巧的奏法，能够以较快速度，流畅地演奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》八级及相同难度的练习曲，掌握相应的古筝演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏张燕《东海渔歌》、王巽之《林冲夜奔》、何占豪《茉莉芬芳》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（古筝）：长摇练习、轮抹练习、指序指法练习 9-14。

器乐 2（古筝）：长摇练习、轮抹练习、指序指法练习 15-21。

2. 练习曲：

《综合练习》《摇指练习》《双手分指练习》《双撮练习》《双手琶音练习》《快速轮抹练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

李婉芬编曲《花儿与少年》、刘铁山 茅源《瑶族舞曲》、史兆元《春到拉萨》、徐晓林《建昌月》、张燕《东海渔歌》、成公亮《伊犁河畔》、王巽之《林冲夜奔》、何占豪《茉莉芬芳》、郭鹰传谱《寒鸦戏水》（潮州筝曲）、周延甲《秦桑曲》（陕西筝曲）等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音全国古筝演奏考级作品集》《中国民族器乐曲博览 古筝曲谱》《全国古筝演奏考级作品集》《中国现代筝曲集萃》《中国音乐学院校外音乐考级全国通用教材——古筝》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的触弦方式，发出音色较好的乐音；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，能比较科学地开展古筝学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的触弦方式，发出音色较好的乐音；在手型正确的条件下，左右手娴熟、准确地配合；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱演奏的同时，保持正确的演奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的古筝演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握古筝演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解古筝演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级古筝演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握古筝演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。

如何培养积极的演奏心理状态？

如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（古筝）、器乐 4（古筝）

器乐 3（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：学习扫摇、双指摇的正确奏法，能够以中等速度，流畅地演奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》八级及相同难度的练习曲，掌握相应的古筝演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏徐晓琳《黔中赋》、李玫 邵光琛《木卡姆散序与舞曲》、王建民《幻想曲》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 4（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固扫摇、双指摇的奏法，能够以较快速度，流畅地演奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》九级及相同难度的练习曲，掌握相应的古筝演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏周煜国《秋夜思》、王建民《长相思》、刘超超 张燕改编《草原英雄小妹妹》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（古筝）：扫摇练习、双指摇练习、指序指法练习 22-27

器乐 4（古筝）：扫摇练习、双指摇练习、指序指法练习 28-32

2. 练习曲：

《快速双撮练习》《双手综合练习》《双手琶音练习》《快速八度练习》《快四点练习》《快速音准练习》《弦距二型练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

周延甲编曲《姜女泪》、李玫 邵光琛《木卡姆散序与舞曲》、周煜国《秋夜思》、王建民《长相思》、赵曼琴编曲《井冈山上太阳红》、徐晓琳《黔中赋》、刘超超 张燕改编《草原英雄小妹妹》、王建民《幻想曲》、赵玉斋编曲《四段锦》（山东筝曲）、曹东扶订谱《陈杏元落院》（河南筝曲）等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音全国古筝演奏考级作品集》《中国民族器乐曲博览 古筝曲谱》《全国古筝演奏考级作品集》《中国现代筝曲集萃》《中国音乐学院校外音乐考级全国通

用教材——古筝》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握古筝演奏的基本理论知识；运用正确的触弦方法进行弹奏；强化学生对山东筝派、河南筝派风格、演奏方法等方面的学习；弹奏乐曲要求连贯、流畅、圆润；在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从古筝教学的初级阶段开始，就将音乐理论同演奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制pp-ff强弱变化；感悟气息在身体与乐器中的流动，把身体作为气息的能量场，发挥气息的最大能量；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏和舞台化的表演。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的古筝演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握古筝演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解古筝演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的古筝演奏技能和一定的音乐表现力，掌握古筝演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

器乐舞台表演的主要规律有哪些？

面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？

怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（古筝）、器乐 6（古筝）

器乐 5（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：学习三指摇、悬腕摇、轮指的正确奏法，能够以中等速度，流畅地演奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材》九级及相同难度的练习曲，掌握相应的古筝演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏周煜国《云裳诉》、何占豪《临安遗恨》、乔金文《汉江韵》（河南筝曲）等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 6（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：巩固三指摇、悬腕摇、轮指的奏法，能够以较快速度，流畅地背奏，获得较好的演奏力度和速度。

2. 练习曲：流畅演奏《杨娜妮古筝教程》（高级古筝教程练习曲部分）及相同难度的练习曲，掌握相应的古筝演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏王中山改编《春到湘江》、王建民《西域随想》、王中山《溟山》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（古筝）：双指摇练习、悬腕摇练习、勾摇练习、轮指练习、指序指法练习 34-37。

器乐 6（古筝）：双指摇练习、悬腕摇练习、勾摇练习、轮指练习、指序指法练习 38-42。

2. 练习曲：

《双手综合练习》《双手下行琶音快速练习》《综合练习》《摇指、琶音练习》《六连音分指练习》《快速小音阶练习曲》《弦距二型练习》《弦距三型练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

王中山改编《春到湘江》、王建民《西域随想》、王中山《溟山》、周煜国《云裳诉》、何占豪《临安遗恨》、庄曜《箜篌引》、乔金文《汉江韵》（河南筝曲）、罗九香传谱《蕉窗夜雨》（客家筝曲）等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音全国古筝演奏考级作品集》《中国民族器乐曲博览 古筝曲谱》

《全国古筝演奏考级作品集》《中国现代筝曲集萃》《中国音乐学院校外音乐考级全国通用教材——古筝》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的古筝演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握古筝演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解古筝演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的古筝演奏技能和一定的音乐表现力，掌握古筝演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？

器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？

思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（古筝）

器乐 7（古筝）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的练习曲，娴熟掌握并恰当运用各类技巧。
2. 练习曲：娴熟演奏《杨娜妮古筝教程》（高级古筝教程）的练习曲，精确掌握相应的古筝演奏技巧。
3. 乐曲：流畅背奏周望 黄枕宇《西部主题畅想曲》、陈哲《苍歌引》、周展《秦土情》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

《双手综合练习》《复杂伴奏对位练习》《轮指练习》《弦距三型练习》《弦距四型练习》等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

王中山《晓雾》、王建民《莲花谣》、魏军《大漠行》、周望 黄枕宇《西部主题畅想曲》、陈哲《苍歌引》、王建民《枫桥夜泊》、王中山编曲《夜深沉》、魏军《行者》、周展《秦土情》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音全国古筝演奏考级作品集》《中国民族器乐曲博览 古筝曲谱》《全国古筝演奏考级作品集》《中国现代筝曲集萃》《中国音乐学院校外音乐考级全国通用教材——古筝》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的古筝演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握古筝演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解古筝演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别古筝演奏技能和突出的音乐表现力，掌握古筝演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？

如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？

舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

本课程通过对古筝在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 古筝 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 古筝 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 古筝 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 古筝 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 古筝 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 古筝 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 毕业音乐会: 三至五首作品 (总时长不少于 20 分钟) 独奏曲 (不少于两首)、重奏、合奏 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7 (古筝) 的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分, 指导教师不评分, 按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加, 保留小数点后

一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确,演奏技术全面。	读谱较准确,演奏技术较全面。	读谱基本正确,尚完整(有个别错音或中断),演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差,演奏失误较多,技术不全面。	读谱不正确,演奏失误很多,技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国现代筝曲集 萃	李萌	人民音乐出版 社	2008	否	

(二) 主要参考书

- [1]林玲. 中国音乐学院校外音乐考级全国通用教材——古筝. 北京: 中国青年出版社. 1999年12月
- [2]邱大成. 全国古筝演奏考级作品集. 北京: 新华出版社. 1999年4月
- [3]李萌. 中国民族器乐曲博览 古筝曲谱. 北京: 人民音乐出版社. 2003年9月
- [4]李萌. 古筝基础教程. 北京: 国际文化出版公司. 2000年6月
- [5]王中山. 全国古筝演奏考级作品集. 合肥: 安徽文艺出版社. 2008年5月
- [6]潇兴华 周望 李萌 林玲 王蔚 李卞. 中国筝曲. 吉林: 吉林音像出版社. 2001年8月
- [7]阎黎雯. 中国古筝名曲荟萃. 上海: 上海音乐出版社. 2000年6月
- [8]项斯华. 每日必弹古筝指序练习曲. 上海: 上海音乐出版社. 2008年12月
- [9]王蔚. 古筝弦距型手指训练教程. 上海: 上海音乐出版社. 2011年3月

九、课程学习建议

在学术的海洋中, 每一门课程都如同一个独特的岛屿, 等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行, 收获知识的硕果呢? 以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标: 学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩, 还是为了深入理解这门课程的知识? 或者是为了将来的职业规划? 明确目标后, 可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习: 课前预习可以帮助你提前了解课程内容, 找出可能不理解的地方, 从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备, 积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂: 课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲, 还要敢于提问, 积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动, 可以加深对知识的理解。

4. 课后复习: 课后及时复习, 巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加

深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（二胡）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	二 胡 Erhu		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	谢海琴	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、二胡表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与二胡表演相关的基础知识、学习二胡表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演二胡作品的才能。通过学习不同作曲家、不同类型的二胡作品，在课程结束时，学生能够具备扎实的音乐学识、演奏能力和人文素养，为日后从事音乐工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习二胡演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏二胡作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的二胡作品，掌握各类二胡作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格

音乐作品的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（二胡）、器乐 2（二胡）

器乐 1（二胡）

【学习目标】

1. 基本练习：掌握二胡基础技巧正确奏法，如运弓、换把、两手配合练习等，能够以中等速度，流畅地背奏，能够复述并合理使用科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《二胡系统进阶练习曲集》（上册）基础技巧及相同难度的练习曲，能够把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏刘天华《光明行》、黄海怀曲沈立群改编曲《赛马》、陈耀星 杨春林《陕北抒怀》等相同难度的乐曲，能够把握相应的技巧演奏规律。

器乐 2（二胡）

【学习目标】

基本练习：掌握二胡基础技巧正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够描述并合理选择科学的演奏方法。

练习曲：流畅演奏《二胡系统进阶练习曲集》（上册）后半部及相同难度的练习曲，能够把握相应的技巧演奏规律。

乐曲：流畅背奏张尊连《陇风》、王竹林《金珠玛米赞》、陈耀星《新赛马》等相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲学会运用不同的技巧、技术完成演奏。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（二胡）：运弓练习、音阶练习、节奏练习、综合练习、换把技巧

器乐 2（二胡）：运弓练习、音阶练习、节奏练习、综合练习、快速换把技巧

2. 练习曲：

《降B调上把音准校正练习》《上把指距练习》《综合练习》《各调五声音阶练习》《连顿弓练习》《音型模进换把练习》《指序练习》《C调力度练习》《混合节奏练习》《快弓换弦练习》《两手配合练习》《音型模进练习》《D调溜手曲》《快速换把练习》《三连音换弦练习》《传统把位间的换把练习》《两手配合练习》《中把综合练习》《综合练习》《快弓练习》《音阶与琶音练习》《五声音阶快速练习》《四度音程指距练习》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

刘天华曲《良宵》、张锐编曲《大河涨水沙浪沙》、鲁日融编曲《采花》、黄海怀曲沈立群改编《赛马》、刘天华曲《光明行》、曾加庆曲《山村变了样》、曾寻编曲《拉骆驼》、顾武祥 孟津津曲《喜送公粮》、陆修堂曲《怀乡行》、王国潼 李秀琪曲《奔驰在千里草原》、宋学文 王国潼曲《乡韵》、张怀德曲《渭北叙事》、王撷诚曲 王国潼改编《翻身歌》、王竹林曲《金珠玛米赞》、曾加庆编曲《赶集》、古曲《三宝佛》、朱昌耀编

曲《苏南小曲》、刘天华曲《烛影摇红》、陈耀星 杨春林曲《陕北抒怀》、刘烽原曲 赵昕 蒋巽风编曲《山丹丹开花红艳艳》、王捷平曲《傣家之夜》、卢春山 周耀锬曲《黄土情》、俞鹏曲 舒昭整理《琵琶韵》、张尊连曲《陇风》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《二胡（中胡、高胡）曲谱》《中国音协二胡（业余）考级曲目精选（混编）》《中国二胡名曲集锦》《二胡音乐会曲集》《二胡曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用规范的演奏技能技巧，体会运弓在二胡演奏中的支撑作用；加强演奏的听觉训练，逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，能比较科学地开展二胡学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

难点：指导学生运用正确的运弓方法，体会运弓在二胡演奏中的支撑作用；在持续连贯的运弓状态下，让学生体会并逐步熟练两手配合、换把技巧；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱演奏的同时，保持正确的演奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的二胡演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握二胡演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解二胡演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级二胡演奏技能和一定的音乐表现力，掌握二胡演奏的基本技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。
2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。
3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐教学

中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。能初步把实践中的困惑转化为研究的问题，具备运用批判性思维方法，初步分析和解决教育教学问题的能力。

【复习与思考】

如何准确把握正确的演奏姿势？

如何培养积极的演奏心理状态？

如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐3（二胡）、器乐4（二胡）

器乐3（二胡）

【学习目标】

1. 基本练习：掌握二胡综合技巧的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够响应并运用科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《二胡系统进阶练习曲集》（上册）综合技巧及相同难度的练习曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏赵震宵 鲁日融《秦腔主题随想曲》、邓建栋《姑苏春晓》、刘长福《草原新牧民》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够综合变换不同的技巧、技术塑造音乐形象。

器乐4（二胡）

【学习目标】

1. 基本练习：掌握二胡风格技巧的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，能够引申并调试科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《二胡系统进阶练习曲集》（上册）风格技巧及相同难度的练习曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏刘明源《河南小曲》、东北民间乐曲 黄海怀移植《江河水》、乔惟进曲 邓建栋订弓指法《丝路随想》等相同难度的乐曲，准确把握相应的技巧演奏规律。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐3（二胡）：音阶练习、快弓练习、节奏练习、综合练习、换把技巧

器乐4（二胡）：音阶练习、快弓练习、节奏练习、综合练习、快速换把技巧

2. 练习曲：

《综合练习》《两手配合练习》《长弓练习》《颤音练习》《两手配合练习》《连弓快速换弦练习》《换把与八度音程练习》《切分弓练习》《12/8 节拍的练习》《垫指滑音和滑揉练习》《陕西风格练习》《综合练习》《活指换弦练习》《D大调综合练习》《混合节奏练习》《十一种换弦练习》《快速转调练习》《自然跳弓练习》《快速大跳练习》《轻快的练习》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

刘天华曲《月夜》、刘明源曲《河南小曲》、原野 张长城曲《红军哥哥回来了》、刘天华曲《空山鸟语》、刘长福曲《草原新牧民》、曹元德编曲《牧羊女》、陈耀星曲《山村小景》、乔志亮曲《金秋情》、张以达曲 邓建栋订弓指法《芙蓉吟》、东北民间乐曲 黄海怀移植《江河水》、赵震宵 鲁日融曲《秦腔主题随想曲》、华彦均曲《听松》、邓建栋曲《姑苏春晓》、朱昌耀 马熙林曲《江南春色》、乔惟进曲 邓建栋订弓指法《丝路随想》、金伟曲《秦风》、刘天华曲《闲居吟》，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《二胡（中胡、高胡）曲谱》《中国音协二胡（业余）考级曲目精选（混编）》《中国二胡名曲集锦》《二胡音乐会曲集》《二胡曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握二胡演奏的基本理论知识；运用正确的演奏方法进行演奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习；演奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。在演奏中，学生基本做到连贯、细腻，两手配合协调，音乐表达准确、顺畅；从二胡教学的初级阶段开始，就将音乐理论同演奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制准确，音的表达强而不燥、弱而不虚，加强手指的灵活度训练，提高颤音的均匀性和频率、弹力、持久力。快速换弓、快速换弦要有力、灵活、干净、有弹性。音质上有粗细明暗之分，音量能控制pp-ff强弱变化；感悟运弓在演奏中的重要作用，了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的二胡演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握二胡演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力

和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解二胡演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备中级及以上的二胡演奏技能和一定的音乐表现力，掌握二胡演奏中级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，基本掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。基本具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，基本具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学基本问题的能力。

【复习与思考】

思考中学生身心发展的主要规律有哪些？

面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？

怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（二胡）、器乐 6（二胡）

器乐 5（二胡）

【学习目标】

1. 基本练习：掌握二胡快速换把技巧的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《二胡系统进阶练习曲集》（上册）快速换把技巧及相同难度的练习曲，精确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏刘文金《三门峡畅想曲》、[意]蒙蒂曲 佚名移植《查尔达什》、周维曲《葡萄熟了》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够利用各种技术处理、建构音乐形象，同时注意找寻个人的演奏特点。

器乐 6（二胡）

【学习目标】

1. 基本练习：掌握二胡现代技巧的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《二胡系统进阶练习曲集》（上册）现代技巧及相同难度的练习曲，精确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏闵惠芬《洪湖人民的心愿》、华彦均《二泉映月》、刘文金《火——彩衣姑娘》等相同难度的乐曲，面对风格不同的乐曲能够利用各种技术处理、建构音乐形象，融入实践并反思后形成的艺术表达。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（二胡）：快弓练习、琶音练习、颤音练习、综合练习、风格技巧训练

器乐 6（二胡）：快弓练习、琶音练习、转调练习、综合练习、风格技巧训练

2. 练习曲：

《换弦与指距练习》《固定音型换弦练习》《D调琶音综合练习》《转调综合练习》《非传统指距及八度音程练习》《D调五声音阶综合练习》《快弓练习》《转调练习》《眉户调联奏》《综合练习》《综合练习》《综合练习》

3. 乐曲：

华彦均曲《二泉映月》、刘天华曲《病中吟》、刘文金曲《三门峡畅想曲》、周维曲《葡萄熟了》、闵惠芬曲《洪湖人民的心愿》、王之辉 景建树曲《黄水韵》、刘文金曲《火——彩衣姑娘》、关铭曲《西口情韵》、[意]蒙蒂曲 佚名移植《查尔达什》、[西]萨拉萨蒂曲 张韶整理移植《流浪者之歌》、[德]巴赫曲 赵寒阳移植《G弦上的咏叹调》、[俄]里姆斯基-科萨科夫曲 佚名移植《野蜂飞舞》、罗马尼亚民间乐曲 刘长福移植、订谱《春天》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《二胡（中胡、高胡）曲谱》《中国音协二胡（业余）考级曲目精选（混编）》《中国二胡名曲集锦》《二胡音乐会曲集》《二胡曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的二胡演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能

力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握二胡演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解二胡演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备中、高级的二胡演奏技能和一定的音乐表现力，掌握二胡演奏中、高级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学一般性问题的能力。

【复习与思考】

如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？

中学基本的乐器教学方法有哪些？在教学实践中应该如何进行操作？

思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（二胡）

器乐 7（二胡）

【学习目标】

基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的练习曲，熟练掌握并准确表达。2. 练习曲：熟练演奏《二胡系统进阶练习曲集》（下册）乐曲片段及相同难度的练习曲，精确把握相应的技巧演奏规律。

3. 乐曲：流畅背奏张式业改编 苏安国定弓指法《一枝花》、张晓峰 朱晓谷曲 闵惠芬订弓指法《新婚别》、古曲 蒋风之演奏谱《汉宫秋月》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

《音乐会练习曲》《五声音阶练习曲》《快速分弓练习》《转调与综合练习》《八度音程练习》《无穷动（片段）》《减七度跳进与减七度和弦琶音练习》《吉普赛之

歌（片段）》等等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

张式业改编 苏安国定弓指法《一枝花》、张晓峰 朱晓谷曲 闵惠芬订弓指法《新婚别》、吴厚元曲《红梅随想曲》、刘文金曲《长城随想》、王建民曲 邓建栋订弓指法《第一二胡狂想曲》、庐亮辉曲《贵妃情》、周维曲《第二二胡协奏曲》、刘文金曲《雪山魂塑》、梁云江曲《江河云梦》、李博禅曲《楚颂》、李博禅曲《初心》、王啸冰《朝天子》、王建民曲《第五二胡狂想曲——赞歌》、陈钢编曲，刘天华移植 刘长福改编《阳光照耀着塔什库尔干》、[法]圣桑曲 于川移植《引子与回旋随想曲》、[法]比才曲 高韶青移植 赵寒阳整理《“卡门”主题幻想曲》、[德]巴赫曲 刘长福移植、订谱《a小调协奏曲 第一协奏曲》、[德]巴赫曲 佚名移植《E大调协奏曲 第一乐章》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《二胡（中胡、高胡）曲谱》《中国音协二胡（业余）考级曲目精选（混编）》《中国二胡名曲集锦》《二胡音乐会曲集》《二胡曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的二胡演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，教会学生掌握二胡演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解二胡演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备高级别二胡演奏技能和突出的音乐表现力，掌握二胡演奏高级别技巧，深入

了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有强烈的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，深刻理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学中特殊性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？

2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？

3. 思考从中学生身心发展的规律出发，应该如何进行音乐编创、伴奏编配以及作品分析等问题。

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对二胡在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（三）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	3. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 二胡 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 二胡 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 二胡 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 二胡 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 二胡 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 二胡 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（二胡）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准（50分）				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确，演奏技术全面。	读谱较准确，演奏技术较全面。	读谱基本正确，尚完整（有个别错音或中断），演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差，演奏失误较多，技术不全面。	读谱不正确，演奏失误很多，技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准（30分）				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整，奏法准确自如，乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整，奏法基本正确，乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较不完整，速度和节奏基本稳定，奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整，节奏节拍速度等不准确；曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整，错误较多；考试看谱演奏。

课程目标	评分标准 (20分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	演奏技巧娴熟，全面阐释作品情感内涵。	演奏技巧较娴熟，能够阐释作品情感内涵。	演奏技巧较熟练，阐释作品情感内涵有一定的表达效果。	演奏技巧不够熟练，阐释作品情感内涵的表达效果较差。	演奏技巧不熟练，阐释作品情感内涵的表达效果很差。
课程目标 4	风格把握准确，表演富有感染力。	风格把握较准确，表演有一定的感染力。	风格把握较准确，表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确，表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确，表演的艺术性很差。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
二胡（中胡、高胡） 曲谱	刘长福	人民音乐出版社	2000年2月	否	

(二) 主要参考书

- [1] 张韶 陈朝儒 杨光雄 陈御麟 周耀琨. 二胡曲集. 北岳文艺出版社. 1998年1月
- [2] 李凌 陈朝儒. 中国民族器乐曲精选（一）. 中国广播电视出版社. 1992年6月
- [3] 王国潼. 王国潼二胡作品集. 人民音乐出版社. 2001年6月
- [4] 王建民. 王建民二胡作品选集. 上海教育出版社. 2006年8月
- [5] 王永德二胡工作室. 高韶青二胡作品选. 上海音乐学院出版社. 2010年11月
- [6] 许讲德 蒋巽风 王志伟. 中国音协二胡（业余）考级曲目精选（混编）. 中国青年出版社. 1999年6月
- [7] 孙宇嵘. 中国二胡名曲集锦. 浙江文艺出版社. 2004年4月
- [8] 于红梅. 二胡音乐会曲集. 华乐出版社. 2005年3月
- [9] 李长春 张冀文. 二胡与外国二胡名曲. 西安地图出版社. 2003年8月
- [10] 严洁敏. 二胡与世界名曲. 吉林音像出版社 吉林大学出版社. 2004年3月
- [11] 王永德. 二胡考级曲集. 上海音乐出版社. 1995年3月

[12]刘长福. 二胡系统进阶练习曲集. 人民音乐出版社. 2002年10月

[13]王国潼 赵寒阳. 二胡风格练习曲 158 首. 人民音乐出版社. 1994年1月

[14]王国潼. 二胡音阶练习. 人民音乐出版社. 2005年5月

[15]董锦汉. 优秀二胡曲选. 中国广播电视出版社. 1999年6月

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

学习二胡不仅仅是在课堂上的时间，课外的自主学习和练习同样重要。以下是一些针对课外学习时间的要求：

每日练习：建议每天安排一定的时间进行练习。这样可以确保熟悉和巩固所学的技巧。

定期复习：每周至少安排一次复习，回顾过去一周学习的内容，确保自己能够熟练掌握。

音乐素养培养：除了技巧练习，建议每天抽出一些时间听音乐，尤其是二胡的经典曲目，以培养自己的音乐素养和乐感。

2. 学习建议

制定学习计划：根据自己的学习目标和进度，制定一个明确的学习计划。这有助于你更有条理地进行学习。

坚持基本功练习：不要急于求成，要扎实地练习基本功。基本功的扎实程度直接影响到你后续技巧的学习效果。

注重音乐表达：二胡不仅仅是一个技巧性的乐器，它更是一个情感的表达工具。在练习时，要注重音乐的情感和意境，努力将自己对音乐的感受融入到演奏中。

参加音乐活动：尽可能多地参加音乐比赛、演出等活动，这不仅可以锻炼自己的演奏能力，还可以增加自信心和学习动力。

寻求反馈：定期向老师或同行寻求反馈，了解自己的演奏有哪些不足之处，并根据反馈进行针对性的改进。

总之，学习二胡需要持之以恒的努力和耐心。合理的课外学习时间安排和有效的学习方法能够使你的学习效果事半功倍。

《器乐（小提琴）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	小提琴 violin		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	范子军	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、小提琴演奏技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与小提琴演奏相关的基础知识、学习小提琴演奏技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演小提琴作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的小提琴作品，全面提高音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习小提琴演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏、合奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏小提琴作品的音乐表达能力，能够准确、完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的小提琴作品，掌握各类小提琴作品的奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐风格特征；具备感知、分析、表达不同风

格音乐作品的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

鉴于小提琴这件乐器的复杂性、学生入学时的不同程度以及基本功、演奏质量等的

差异，本着因材施教、科学发展的原则，兹将国内外教学通用的小提琴曲目十个级别，按照初级、初中级、中级和中高级对应一至四年级，教师应根据学生的情况为其确定适合的级别和曲目，保障教与学的可行性。

1. 一年级，器乐 1（小提琴）、器乐 2（小提琴）

器乐 1（小提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：三个升降号以内的音阶与琶音（固定第 II、III 把位，第 I—III 把换把，两个八度，三种琶音，四音一弓），规范演奏方法。

2. 练习曲：演奏沃尔法特、开塞、顿特 Op. 38 或相同难度的练习曲，掌握基本演奏技巧。

3. 乐曲：学习相应程度独奏、重奏乐曲，掌握不同（类）乐曲的演奏要求。

【课程内容】

鉴于小提琴主项学生入校时已有一定程度，因此大纲以三、四、五级曲目为大一新生曲目起点和范围，供教师根据学生的专业程度灵活选用。

三级

1. 基本练习：赫利美利《音阶练习》、赵惟俭《小提琴音阶教程》（上下册）、陈又新《实用音阶练习》（第 1 册）、舍夫契克《左手技巧练习》。

C 大调 a 旋律小调，A 大调 #f 小调，D 大调 b 小调，G 大调 e 小调（固定第 II、III 把位，第 I—III 把换把，两个八度，三种琶音，四音一弓）。

2. 练习曲：

沃尔法特 练习曲 No. 34

开塞 练习曲 No. 5、8、13、16

顿特 练习曲 Op. 38 No. 1

及相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

（1）外国乐曲：

贝多芬《G 大调小步舞曲》

西蒙尼蒂《牧歌》

维瓦尔迪《A 小调协奏曲》第一乐章

维瓦尔迪《A 小调协奏曲》第三乐章

塞茨《D 大调第五学生协奏曲》第一乐章

（2）中国乐曲：

瞿希贤《听妈妈讲那过去的事情》

刘炽《让我们荡起双桨》

潘振声《幸福的花朵》

谷建芬《采蘑菇的小姑娘》

温崇哲《月儿弯弯像只船》

(3) 重奏曲:

莫扎特曲 安格尔斯改编《小品七首》

巴托克《小品七首》

四级:

1. 基本练习: 赫利美利《音阶练习》、赵惟俭《小提琴音阶教程》(上下册)、陈又新《实用音阶练习》(第1册)、舍夫契克《左手技巧练习》。

(1) 单音音阶: F大调、d旋律小调、降B大调、g小调、降E大调、c旋律小调(固定第II、III把位, 第I—III把换把, 两个八度, 三种琶音, 四至六音一弓);

(2) 双音音阶预备练习, 一音一弓。

2. 练习曲:

西特练习曲 Op. 32、15

开塞练习曲 No. 14、23、25、29

马扎斯练习曲 No. 5

3. 乐曲:

(1) 外国乐曲:

戈塞克《D大调加沃特舞曲》

博凯里尼《小步舞曲》

塞茨《G大调第二学生协奏曲》第一乐章

塞茨《G大调第二学生协奏曲》第三乐章

维瓦尔蒂《G大调协奏曲》第一乐章

(2) 中国乐曲:

贺绿汀曲 陈又新改编《摇篮曲》

靳延平《秋收》

青海民歌 王家阳改编《四季调》

李自立《愉快的小牧民》

吕文成曲 蒋雄达改编《早天雷》 《步步高》

(3) 重奏曲:

巴托克《小品七首》

器乐2(小提琴)

【学习目标】

1. 基本练习：熟悉第IV、V把位，两个八度，五种琶音，八音一弓；学习一条弦上的音阶，在E、A、D、G弦上演奏，第I—V把换把，一个八度，五种琶音，八音一弓。学习C大调简易双音音阶。
2. 练习曲：流畅演奏开塞、顿特Op. 38、西特、马扎斯或相同难度的练习曲，掌握相应的基本演奏技巧。
3. 乐曲：学习相应程度独奏、重奏乐曲，掌握不同（类）乐曲的演奏要求。

【课程内容】

五级

1. 基本练习：赫利美利《音阶练习》、赵惟俭《小提琴音阶教程》（上下册）、陈又新《实用音阶练习》（第1册）、舍夫契克《左手技巧练习》。

（1）单音音阶：

第IV、V把位：D大调、d小调，降E大调、e小调（两个八度，五种琶音，八音一弓）
一条弦上的音阶：F大调 降B大调 降E大调 降A大调（在E、A、D、G弦上演奏，第I—V把换把，一个八度，五种琶音，八音一弓）；

（2）双音音阶：C大调简易双音音阶，一至二音一弓。

2. 练习曲：

顿特 练习曲 Op. 38 Op. 3 首

马扎斯 练习曲 No. 28

开塞 练习曲 No. 30、33、35

克莱采尔 练习曲 No. 2

3. 乐曲

（1）外国乐曲：

莫扎特《D大调小步舞曲》

丹克拉《主题与变奏曲第六首—梅尔卡丹特的主题》

维瓦尔迪《G小调协奏曲》第一乐章

塞茨《D大调第一学生协奏曲》第一乐章

阿科莱伊《A小调协奏曲》

科玛洛夫斯基《A大调第二协奏曲》第一乐章

（2）中国乐曲：

茅沅《新春乐》

马思聪《山歌》

沙汉昆编《牧歌》

金在清《海兰江畔》

田歌曲 蒋雄达改编《草原之夜》

刘天华曲 陈又新编订指法《良宵》

(3) 重奏曲:

勃拉姆斯曲 乌特金改编《摇篮曲》

舒伯特曲 奥尔改编《音乐的瞬间》

柴可夫斯基曲 乌特金改编《四只小天鹅》

【重点、难点】

1. 重点: 固定把位、换把音准, 揉弦; 运弓与发音, 分弓、连弓、连弓换弦、顿弓、连顿弓及弓法组合。培养学生具有正确的演奏姿势, 积极的演奏状态, 培养良好的演奏习惯; 指导学生加强演奏的听觉训练, 逐步树立正确的声音概念, 使学生不断增长辨别音色的能力, 能比较科学地学习; 训练学生理解音乐的层次和结构, 掌握不同教学曲目的演奏风格。

2. 难点: 同度、八度音程、大小三度音程、调式音准、双音音准; 运弓分配。运弓力度的变化、弓速的变化。指导学生正确读谱, 即正确识别乐谱上所有的记号, 如速度、力度、表情术语等, 理解作曲家的具体要求; 体会乐曲的层次性, 分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式, 将每堂课当中所涉及到的小提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容, 经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析, 激发学生演奏兴趣, 充分体验、感受音乐情感, 培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容, 在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中, 教会学生掌握小提琴演奏的技能技巧, 逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题, 引导学生在课堂展开讨论, 通过思考和交流, 促使学生主动探索、深入理解小提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级小提琴演奏技能和一定的音乐表演能力, 掌握小提琴演奏的基本技巧, 了解基本的器乐表演知识, 能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值, 能够结合音乐表演学科的特点、规律, 在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力, 初步掌握反思方法, 理解反思在音乐表演

教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐3（小提琴）、器乐4（小提琴）

器乐3（小提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：四个升降号以内的音阶与琶音（固定第VI、VII把位，第I—VII把换把，二至三个八度，五种琶音，八至十二音一弓），提高演奏技巧。
2. 练习曲：演奏沃尔法特、开塞、顿特Op. 38、马扎斯、克莱采尔或相同难度的练习曲，掌握基本演奏技巧。
3. 乐曲：学习相应程度独奏、重奏乐曲，掌握不同（类）乐曲的演奏要求。

【课程内容】

六级

1. 基本练习：赫利美利《音阶练习》、赵惟俭《小提琴音阶教程》（上下册）、陈又新《实用音阶练习》（第1册）、舍夫契克《左手技巧练习》。

固定第VI、VII把位：F大调、#f小调，G大调、g小调（两个八度，五种琶音，八至九音一弓）

一条弦上的音阶：#f小调 b小调 e小调 a小调（在E、A、D、G弦上演奏，第I—V把换把，一个八度，五种琶音，八音一弓）；

双音三、六、八度音阶（一个八度，两音一弓）F大调、降B大调。

2. 练习曲：

马扎斯练习曲 No. 7

克莱采尔练习曲 No. 8、10、12、14、16

及相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

（1）外国乐曲：

克莱斯勒改编《D大调小步舞曲》（波波拉风格）

马斯内《沉思》

塞 茨《G小调第三学生协奏曲》第一乐章

塞 茨《D大调第四学生协奏曲》第一乐章

科玛洛夫斯基《E小调第一协奏曲》第一乐章

巴 赫《A小调协奏曲》第一乐章

(2) 中国乐曲:

马耀先 李中汉《新疆之春》

靳延平 《新疆舞曲》

张靖平 《民风舞曲》

杨善乐 《夏夜》

华彦钧曲 丁芷诺 何占豪改编《二泉映月》

张长城 原 野曲 赵 薇改编《红军哥哥回来了》

玛依拉·夏姆托迪诺娃曲 蒋雄达改编《玛依拉》

(3) 重奏曲:

肖斯塔科维奇《舞曲三首》: 波尔卡舞曲、华尔兹舞曲、西班牙舞曲。

器乐 4 (小提琴)

【学习目标】

1. 基本练习: 五个升降号以内的音阶与琶音(固定第Ⅶ把位, 第Ⅰ—Ⅶ把换把, 二至三个八度, 五种琶音, 八至十二音一弓), 积累演奏方法。

2. 练习曲: 演奏沃尔法特、开塞、顿特Op. 38、马扎斯、克莱采尔、菲奥里洛或相同难度的练习曲, 掌握基本演奏技巧。

3. 乐曲: 学习相应程度独奏、重奏乐曲, 掌握不同(类)乐曲的演奏要求。

【课程内容】

七级

1. 基本练习: 赫利美利《音阶练习》、赵惟俭《小提琴音阶教程》(上下册)、陈又新《实用音阶练习》(第2-3册)、舍夫契克《左手技巧练习》。

(1) 单音音阶:

A大调升f旋律小调, B大调 升g旋律小调(三个八度, 五种琶音, 十二音一弓)。

(2) 双音音阶: 双音三、六、八、十度音阶(一个八度, 二至四音一弓) G大调、g小调, C大调、c小调。

2. 练习曲:

克莱采尔练习曲 No. 19、29、30、37

菲奥里洛练习曲 No. 16、28

3. 乐曲

(1) 外国乐曲：

波隆贝斯库《叙事曲》

哈夫《辉煌的快板》

巴赫《加沃特舞曲》

罗德《A小调第七协奏曲》第一乐章

贝里奥《A小调第九协奏曲》第一乐章

巴赫《E大调第二协奏曲》第一乐章

维奥蒂《G大调第二十三协奏曲》第一乐章

维奥蒂《G大调第二十三协奏曲》第三乐章

(2) 中国乐曲：

马思聪《牧歌》《跳龙灯》

廖胜京《红河山歌》

王志杰《忆念曲》

赵薇《送春肥》

权吉浩《节日的喜悦》

古曲黎国荃改编《渔舟唱晚》

(3) 重奏曲：

马扎斯《二重奏两首》NO. 38。

【重点、难点】

1. 重点：固定把位、换把音准、运弓与发音、连弓、分弓、跳弓及复杂的弓法组合。帮助学生掌握小提琴演奏的基本理论知识；运用正确的方法演奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法、舞台表演等方面学习；演奏乐曲要求连贯、流畅。从教学的基础阶段开始，就将音乐理论同演奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：调式、调性音准、双音音准、弓弦接触点的把握，运弓与音乐表现。了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏和舞台化的表演。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的小提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的

实践当中，手把手式地教会学生掌握小提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解小提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的小提琴演奏技能和一定的音乐表现力，掌握演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 思考中学生身心发展的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？
3. 三年级，器乐 5（小提琴）、器乐 6（小提琴）

器乐 5（小提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：六个升降号以内的音阶与琶音（巩固第 I—VII 固定把位，熟练第 I—VII 把换把，三个八度，五至七种琶音，八至十二音一弓），巩固与提升演奏技巧。

2. 练习曲：学习克莱采尔《练习曲 42 首》、菲奥里洛《36 首练习曲》、罗德《小提琴随想曲》、顿特《小提琴练习曲与随想曲》作品第 35. 或相同难度的练习曲，掌握演奏技巧。

3. 乐曲：学习相应程度独奏、重奏乐曲，掌握不同（类）乐曲的演奏要求。

【课程内容】

八级

1. 基本练习：卡尔·弗莱什《小提琴音阶体系》、陈又新《实用音阶练习》（第 2-3 册）、赫利美利《音阶练习》、赵惟俭《小提琴音阶教程》（上下册）、舍夫契克《左手技巧练习》。

（1）单音音阶：降 B 大调 g 旋律小调 C 大调 a 旋律小调（三个八度，五至七种琶音，十二音一弓）；

(2) 双音音阶：双音三、六、八、十度音阶（一个八度，四音一弓）A大调、a小调，D大调、d小调。

2. 练习曲：

菲奥里洛练习曲 No. 6、11 ；

克莱采尔练习曲 No. 34 ；

罗德 练习曲 No. 2、8、22 。

3. 乐曲

(1) 外国乐曲

蒙蒂《查尔达什舞曲》

柴可夫斯基《旋律》

里斯《无穷动》

维奥蒂《A小调第二十二协奏曲》第一乐章

贝利奥《G大调第七协奏曲》第一乐章

莫扎特《G大调第三协奏曲》第一乐章

莫扎特《D大调第四协奏曲》第一乐章

(2) 中国乐曲：

秦咏诚《海滨音诗》

马思聪《思乡曲》

张靖平《庆丰收》

李自立《忆延安》

雷振邦曲 韩铁华改编《花儿为什么这样红》

奴尔买买提曲 刘自力改编《伟大的北京》

徐沛东曲 蒋雄达改编《我像雪花天上来》

(3) 重奏曲：

波莱尔《二重奏》NO. 24 之 1

科雷利《萨拉班德舞曲》

格拉祖诺夫《幕间曲》。

器乐 6（小提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：七个升降号以内的音阶与琶音（巩固第 I—VII 固定把位，熟练第 I—VII 把换把，三个八度，五至七种琶音，十二至十六音一弓），巩固与提升演奏技巧。

2. 练习曲：演奏克莱采尔、菲奥里洛、罗德、顿特（作品第 35）或相同难度的练习曲，掌握演奏技巧。

3. 乐曲：学习相应程度独奏、重奏乐曲，掌握不同（类）乐曲的演奏要求。

【课程内容】

九级

1. 基本练习:

(1) 单音音阶: D大调 b旋律小调 降E大调 c旋律小调 (三个八度, 十二音一弓, 七种琶音, 十二至十六音一弓);

(2) 双音音阶: 双音三、六、八、换指八度、十度音阶 (两个八度, 四至八音一弓) B大调、b小调, 降E大调、e小调。

2. 练习曲:

克莱采尔练习曲 No. 35

罗 德随想曲 No. 5、21

顿 特随想曲 Op. 35 No. 14、17

3. 乐曲

(1) 外国乐曲:

克莱斯勒《前奏曲与快板》

莫扎特《回旋曲》

维尼亚夫斯基《传奇》

海顿《C大调第一协奏曲》第一乐章

布鲁赫《G小调第一协奏曲》第一乐章

布鲁赫《G小调第一协奏曲》第三乐章

(2) 中国乐曲:

马思聪《回旋曲》

马思聪《塞外舞曲》

李自立《丰收渔歌》

李自立《喜见光明》

何东、李超然《黎家代表上北京》

(3) 重奏曲:

海顿《二重奏两首》NO. 99 之 1、3。

【重点、难点】

1. 重点: 高把位音准、运弓与发音、连弓、分弓及复杂的弓法组合。要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化, 注重音乐的色彩; 乐曲演奏要完整、生动, 音乐表现要细腻、深刻, 演奏风格鲜明、准确; 多观摩、多交流、多实践, 舞台演奏自然、得体、大方; 深入了解乐曲的曲式结构、音乐主题的刻画, 了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点: 调式、调性音准、运弓与音乐表现。准确地表现音乐作品中的艺术形象,

以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的变化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的小提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握小提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解小提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的小提琴演奏技能和一定的音乐表现力，掌握中高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？

2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？

3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐7（小提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：

七个升降号以内的音阶与琶音（固定第Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及以上把位，三至四个八度换把，七种琶音，十二至十六音一弓），巩固与提升演奏技巧。

2. 练习曲：演奏顿特Op. 35、维尼亚夫斯基、加维尼埃《24首小提琴练习曲》、帕格尼尼《24首随想曲》或相同难度的练习曲，掌握演奏技巧。

3. 乐曲：学习相应程度独奏、重奏乐曲，掌握不同（类）乐曲的演奏要求。

【课程内容】

九级：

1. 基本练习：卡尔·弗莱什《小提琴音阶体系》

(1) 单音音阶：D大调 b旋律小调 降E大调 c旋律小调（三个八度，十二音一弓，七种琶音，九音一弓）；

(2) 双音音阶：双音三、六、八、换指八度、十度音阶（两个八度，四至八音一弓）B大调、b小调，降E大调、e小调。

2. 练习曲：

顿特随想曲 Op. 35 No. 14、17

维尼亚夫斯基随想曲 Op. 18 No. 3

3. 乐曲

(1) 外国乐曲：

维厄当《升F小调第二协奏曲》第一乐章

莫扎特《A大调第五协奏曲》第一乐章

(2) 中国乐曲：

何占豪、陈钢小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

尚德义曲、阿克俭改编《千年铁树开了花》

(3) 重奏曲：

泰勒曼《奏鸣曲两首》（轮奏）。

十级：

1. 基本练习：卡尔·弗莱什《小提琴音阶体系》

(1) 单音音阶：E大调 升c旋律小调， F大调 d旋律小调（三个八度，十二音一弓，七种琶音，九音一弓）；

(2) 双音音阶：双音三、六、八、换指八度、十度音阶（两个八度，四至八音一弓）B大调、b小调，降E大调、e小调。

2. 练习曲：

顿 特随想曲 Op. 35 No. 4、11、12、20、22；

维尼亚夫斯基随想曲 Op. 10 No. 5。

3. 乐曲

(1) 外国乐曲：

萨拉萨蒂《流浪者之歌》

维尼亚夫斯基《谐谑曲与塔兰泰拉》

圣-桑斯《哈瓦奈斯》

拉 罗《西班牙交响曲》第一乐章

维厄当《A小调第五协奏曲》第一乐章

维尼亚夫斯基《D小调第二协奏曲》第一乐章

门德尔松《E小调协奏曲》第一乐章

(2) 中国乐曲:

陈 钢编 《金色的炉台》

陈 钢编 《阳光照耀着塔什库尔干》

陈 钢编 《苗岭的早晨》

薛澄潜 《中原畅想曲》

施光南 《瑞丽江边》

李自立 《茨梨花》

河北民间乐曲 杨宝智改编 《喜相逢》

(3) 重奏曲:

亨德尔《E大调二重奏鸣曲》作品2之9

列克莱尔《第五奏鸣曲》

【重点、难点】

1. 重点: 把位音准、运弓与发音、连弓、分弓及复杂的弓法组合; 要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化, 注重音乐的色彩; 乐曲演奏要完整、生动, 音乐表现要细腻、深刻, 演奏风格鲜明、准确; 多观摩、多交流、多实践, 舞台演奏自然、得体、大方, 有感染力。

2. 难点: 双音换指八度、十度音准; 运弓与音乐表现。准确地表现音乐作品中的艺术形象, 以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品; 演奏的音色统一优美, 演奏叙述流畅从容, 演奏表达层次分明; 能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式, 将每堂课当中所涉及到的小提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容, 经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析, 激发学生演奏兴趣, 充分体验、感受音乐情感, 培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容, 在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中, 手把手式地教会学生掌握小提琴演奏的技能技巧, 逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解唢呐演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别小提琴演奏技能和突出的音乐表现力，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对小提琴在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式与评定办法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 小提琴 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 小提琴 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 小提琴 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 小提琴 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	4. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 小提琴 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 小提琴 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（唢呐）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确,演奏技术全面。	读谱较准确,演奏技术较全面。	读谱基本正确,尚完整(有个别错音或中断),演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差,演奏失误较多,技术不全面。	读谱不正确,演奏失误很多,技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏不完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
全国小提琴演奏考级作品集（第三套）	蒋雄达	人民音乐出版社	2007.8	否	
随想曲 42 首	克莱采尔	人民音乐出版社	2002.7	否	

(二) 主要参考书

- [1]舍夫契克.《左手技巧练习》.北京:人民音乐出版社.1990年
- [2]赫利美利.《音阶练习》.北京:人民音乐出版社.1997年
- [3]陈又新.《实用音阶练习》(1-3册).北京:人民音乐出版社.2000年
- [4]卡尔·弗莱什.《小提琴音阶体系》.北京:人民音乐出版社.2000年
- [5]沃尔法特.《小提琴练习曲60首》(作品45).北京:人民音乐出版社.1999年
- [6]马扎斯.《30首小提琴特殊练习曲》作品36之一.上海:上海教育出版社.2013年
- [7]克莱采尔.《练习曲42首》.北京:人民音乐出版社.2002年
- [8]菲奥里洛.《36首练习曲》.上海:上海音乐学院出版社.2006
- [9]罗德.《小提琴随想曲》作品第22号.安徽:黄山书社.2001年
- [10]顿特.《小提琴练习曲与随想曲》作品第35.安徽:黄山书社.2008年
- [11]加维尼埃.《24首小提琴练习曲》.北京:人民音乐出版社.2008年
- [12]帕格尼尼.《24首随想曲》.上海:上海音乐出版社.1983年
- [13]巴赫.《6首无伴奏小提琴奏鸣曲及组曲》.北京:人民音乐出版社.2001年
- [14]蒋雄达主编.《全国小提琴演奏考级作品集》(第三套).北京:人民音乐出版社.2007年

九、课程学习建议

在学术的海洋中,每一门课程都如同一个独特的岛屿,等待着我们去探索 and 发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行,收获知识的硕果呢?以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标:学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩,还是为了深入理解这门课程的知识?或者是为了将来的职业规划?明确目标后,可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习：课前预习可以帮助你提前了解课程内容，找出可能不理解的地方，从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备，积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂：课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲，还要敢于提问，积极参与讨论。通过与老师和同学的互动，可以加深对知识的理解。

4. 课后复习：课后及时复习，巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（中提琴）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	中提琴 Viola		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	来雯	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、中提琴表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与中提琴表演相关的基础知识、学习中提琴表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演中提琴作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的中提琴作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习中提琴演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏中提琴作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的中提琴作品，掌握各类中提琴作品的

风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1.2.3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3

（二）课程内容

鉴于中提琴这件乐器的复杂性、学生入学时的不同程度以及基本功、演奏质量等的差异，本着因材施教、科学发展的原则，兹将国内外教学通用的中提琴曲目十个级别，按照初级、初中级、中级和中高级对应一至四年级，教师应根据学生的情况为其确定适合的级别和曲目，保障教与学的可行性。

1. 一年级，器乐 1（中提琴）、器乐 2（中提琴）

器乐 1（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会一个八度G大调、e小调、F大调、d小调的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的拉奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《沃尔法特练习曲》1-6 课及《开塞练习曲》1-6 课及相同难度的练习曲，掌握相应的中提琴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏圣桑《天鹅》、门德尔松《春之歌》、沙汉昆《牧歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 2（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会一个八度D大调、b小调、降B大调、g小调的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的拉奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《沃尔法特练习曲》7-12 课及《开塞练习曲》7-12 课及相同难度的练习曲，掌握相应的中提琴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏维瓦尔第《G大调协奏曲》第一、第二乐章、科雷利《d小调奏鸣曲》、冼星海曲 吴育坤移植《红麦子》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（中提琴）：G大调，e小调，F大调，d小调，D大调，g小调，降B大调g小调（固定第II、III把位，两个八度，三种琶音，四音一弓）。

器乐 2（中提琴）：A大调，a小调，G大调，g小调（固定第IV把位，两个八度，四种琶音，四音一弓）；

练习曲：

《西特练习曲》《霍夫曼练习曲》《帕拉什阔练习曲》《开塞练习曲》《沃尔法特练习曲》《舒曼练习曲》《肖邦练习曲》《科雷利练习曲》《莫吉尔练习曲》《毛莱尔练习曲》等相同程度的练习曲

3. 乐曲：

圣桑《天鹅》、门德尔松《春之歌》、季托夫《浪漫曲》、维瓦尔弟《G大调协奏曲》第一、第二乐章、科雷利《d小调奏鸣曲》、马尔切洛《e小调奏鸣曲》、冼星海曲 吴育坤移植《红麦子》、沙汉昆《牧歌》，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院（海内外）中提琴教程》《克莱采尔练习曲》《罗德 24 首随想曲》《中提琴基础训练教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别优美音色的能力，能比较科学地开展中提琴的演奏学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱演奏的同时，保持正确的演奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的中提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握中提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解中提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级中提琴演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握中提琴演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的乐器类节目等等。

2. 二年级，器乐3（中提琴）、器乐4（中提琴）

器乐3（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会一条弦上第I至第V把位的降A大调、f小调及双音三六八度降A大调、f小调音阶的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的拉奏方法。
2. 练习曲：流畅演奏《开塞练习曲》第18、19课及《克莱采尔练习曲》1-4课及相同难度的练习曲，掌握相应的中提琴演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏里姆斯基科萨科夫《野蜂飞舞》、汗多什金《主题变奏曲》、马思聪《牧歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐4（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会一条弦上第I至第V把位的E大调、升c小调及双音三六八度E大调、升c小调音阶的正确奏法能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的拉奏方法。
2. 练习曲：流畅演奏《克莱采尔练习曲》5-9课及相同难度的练习曲，掌握相应的中提琴演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏施塔米茨G大调奏鸣曲、亨德尔《f小调奏鸣曲》、黎国荃《渔舟唱晚》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐3（中提琴）：一条弦上第I至第V把位的音阶：一个八度、五种琶音（降B大调，降E大调，降A大调，b小调、e小调、a小调）（八音一弓）

器乐4（中提琴）：一条弦上第II至第VI把位：一个八度、五种琶音（C大调，c小调，F大调，f小调，降B大调，降b小调，降E大调）、双音三、六、八度音阶：一个八度（降B大调，降E大调）

2. 练习曲：

《沃尔法特练习曲》《开塞练习曲》《克莱采尔练习曲》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

里姆斯基科萨科夫《野蜂飞舞》、西贝柳斯《忧郁圆舞曲》、汗多什金《主题变奏曲》、维尔斯托夫斯基《双主题变奏曲》、巴赫c小调协奏曲、施塔米茨G大调奏鸣曲、亨德尔《f小调奏鸣曲》、马思聪《牧歌》、黎国荃《渔舟唱晚》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院（海内外）中提琴教程》《克莱采尔练习曲》《罗德 24 首随想曲》《中提琴基础训练教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握中提琴演奏的基本理论知识；加强左手颗粒性及灵活性的训练运用；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习；演奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从教学的初级阶段开始，就将音乐理论同演奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制pp-ff强弱变化；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的中提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握中提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解中提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的中提琴演奏技能和一定的音乐表现力，掌握中提琴演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不

同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（中提琴）、器乐 6（中提琴）

器乐 5（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会三个八度降E大调、c小调及双音三六八度降E大调、c小调音阶的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的拉奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《开塞练习曲》20、24、25 课、《克莱采尔练习曲》10、12、14 课及相同难度的练习曲，掌握相应的中提琴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏施塔米茨《D大调协奏曲》、萨拉萨蒂《安达露丝浪漫曲》、马思聪《山歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 6（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：学会三个八度D大调、b小调及双音三六八度D大调、b小调音阶的正确奏法，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的拉奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《克莱采尔练习曲》第 18、20、24 课、《罗德练习曲》第 2 课及相同难度的练习曲，掌握相应的中提琴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏霍夫曼斯特《D大调协奏曲》、诺瓦切克《无穷动》、杨善乐《夏夜》、秦咏诚《海滨音诗》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（中提琴）：音阶：三个八度、五种琶音（C大调、c小调、D大调、d小调）（八音一弓）；双音三、六、八度音阶：一个八度（C大调，c自然小调，c旋律小调，c和声小调，F大调，f自然小调，f旋律小调，f和声小调）

器乐 6（中提琴）：音阶：三个八度、五种琶音（降E大调，e小调，F大调，f小调）；双音三、六、八度音阶：一个八度（D大调，d自然小调，d旋律小调，d和声小调，G大调）

2. 练习曲：

《帕拉什阔练习曲Op. 36》《克莱采尔练习曲》《罗德 24 首随想曲》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

舒曼《童话场景》、韦伯《行板与匈牙利回旋曲》、布鲁赫《浪漫曲》、萨拉萨蒂《安达露丝浪漫曲》、霍夫曼斯特《D大调协奏曲》、弗尔赛特《g小调协奏曲》、列格《g小调第一组曲》、罗拉《G大调音乐会练习曲》、埃尔斯库《F大调音乐会练习曲》、里斯《无穷动》、诺瓦切克《无穷动》、切尔特尔《降E大调协奏曲》、施塔米茨《D大调协奏曲》、舒伯特《a小调奏鸣曲》、杨善乐《夏夜》、刘庄《浪漫曲》、司徒华城曲，隋克强改编《情深谊长》、华彦钧《二泉映月》、马思聪《山歌》、秦咏诚《海滨音诗》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院（海内外）中提琴教程》《克莱采尔练习曲》《罗德 24 首随想曲》《中提琴基础训练教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的中提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握中提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解中提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的中提琴演奏技能和一定的音乐表现力，掌握中提琴演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（中提琴）

器乐 7（中提琴）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏各种大小调及五声调式音阶，娴熟掌握并恰当运用各种弓法技巧。

2. 练习曲：娴熟演奏各个级别的练习曲，精确掌握相应的中提琴演奏技巧。

3. 乐曲：流畅背奏格里爱尔《浪漫曲》莫扎特《回旋曲》、马思聪曲、吴育坤移植《思乡曲》、《花儿为什么这样红》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

《帕拉什阔练习曲》《顿特练习曲》《罗德 24 首随想曲》等等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

格里爱尔《浪漫曲》、布洛克《即兴曲一回忆》、莫扎特《回旋曲》、罗拉《降E大调协奏曲》、勃拉姆斯《奏鸣曲Op. 1》、《奏鸣曲Op. 2》、马思聪曲、吴育坤移植《思乡曲》、关庆武曲《草原之歌》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中央音乐学院（海内外）中提琴教程》《克莱采尔练习曲》《罗德 24 首随想曲》《中提琴基础训练教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的中提琴演奏知

识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握中提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解中提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别中提琴演奏技能和突出的音乐表现力，掌握中提琴演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对中提琴在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式与评定办法

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 中提琴 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 中提琴 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 中提琴 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 中提琴 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试 (背奏) (1) 音阶 (一个调, 一条或一套音阶, 民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲) (2) 练习曲 (两首, 技巧性、音乐性各一首) 2. 期末考试 (背奏) 中提琴 1-6: 乐曲 (一首; 中外作品不限) 中提琴 7: 乐曲 (两首; 中外作品不限; 其中一首可以是旧曲目) 毕业音乐会: 三至五首作品 (总时长不少于 20 分钟) 独奏曲 (不少于两首)、重奏、合奏 期中考试: 30% 期末考试: 70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（中提琴）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

（一）选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
小提琴初级练习 曲精选修订版 (上、下册)	张世祥	上海音乐出版社	2008	否	
小提琴音阶教程 (上、下册)	赵维俭	人民音乐出版社	1991	否	
克莱采尔中提琴 练习曲 42 首	王振山编订	人民音乐出版社	2018	否	
中国音乐学院社 会艺术水平考级 全国通用教材(五 级-十级)	王振山、 杜菲菲	中国青年出版社	2015	否	

（二）主要参考书

[1]吴玉绅. 中央音乐学院(海内外)中提琴教程. 北京: 人民音乐出版社. 2004年2月

[2]王昌海. 中提琴音阶练习. 北京: 人民音乐出版社. 2002年8月

[3]王昌海改编、编订. 帕拉什阔中提琴10首音乐会练习曲. 北京: 中央音乐学院出版社. 2012年9月

[4]王昌海改编、编订. 克莱采尔练习曲42首(中提琴改编谱). 北京: 人民音乐出版社. 2005年5月

[5]沈西蒂、刘念、盛利、蓝汉成. 中提琴基础训练教程. 上海: 上海音乐出版社. 2016年5月

[6]开塞. 开塞中提琴练习曲36首Op20: G. Schirmer, Inc.

[7]沃尔法特. 中提琴练习曲60首

九、课程学习建议

在学术的海洋中, 每一门课程都如同一个独特的岛屿, 等待着我们去探索 and 发现。

如何在这片广袤的海洋中有效地航行，收获知识的硕果呢？以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标：学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩，还是为了深入理解这门课程的知识？或者是为了将来的职业规划？明确目标后，可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习：课前预习可以帮助你提前了解课程内容，找出可能不理解的地方，从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备，积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂：课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲，还要敢于提问，积极参与讨论。通过与老师和同学的互动，可以加深对知识的理解。

4. 课后复习：课后及时复习，巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（大提琴）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	大提琴 violoncello		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1/7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	康乐	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐学各相关课程的基础，更是与基础教育、中学及相关教育机构音乐课程的教学及其课外音乐活动设计有着直接关联。本课程对发展学生的音乐才能和提高音乐素养具有重要作用。本课程将音乐基础知识、大提琴演奏技巧和音乐表现能力密切结合，使学生获得与大提琴演奏相关的基础知识、学习大提琴演奏技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地演奏大提琴作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的大提琴作品，全面提高了音乐素养，为日后从事音乐工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习大提琴演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏大提琴作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的大提琴作品，掌握各类大提琴作品的

风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（大提琴）、器乐 2（大提琴）

器乐 1（大提琴）

【学习目标】

1. 调整与巩固学生持琴与持弓姿势、巩固学生左右手的手型。
2. 在两个八度的音阶中学习换把以及学习换把中的“媒介音”，并学会在练习曲与乐曲中灵活运用“媒介音”。
3. 加强演奏的听觉训练并逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，
4. 流畅演奏相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲，学会使用不同的技巧来完成演奏要求。

器乐 2（大提琴）

【学习目标】

1. 在两个八度的音阶中学习换把以及学习换把中的“媒介音”，并学会在练习曲与乐曲中灵活运用“媒介音”。
2. 拇指把位的手型、三个八度的音阶、琶音。
3. 加强演奏的听觉训练并逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，
4. 流畅演奏相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲，学会使用不同的技巧来完成演奏要求。

【课程内容】

1. 音阶：

一个八度的音阶练习：C大调、G大调、D大调、A大调一个八度音阶；

C大调音阶一条（两个八度），主和弦和下属和弦琶音两条（两个八度）；

D大调音阶一条（两个八度），主和弦和下属和弦琶音两条（两个八度）。

2. 练习曲：

大提琴教程一练习曲分集（第一册）第 59 首（S. 利曲）、第 62 首（萨波日尼可夫曲）第 85 首（波泊曲）、第 86 首（多曹尔曲）。

3. 乐曲：

王连三《船歌》、韦伯《猎人合唱》；

舒伯特《摇篮曲》、巴克拉诺娃《小快板》；

田联韬配曲《大红枣儿送亲人》。

【重点、难点】

1. 重点:

进一步巩固学生持琴与握弓姿势、巩固学生左手的手型;在两个八度的音阶中学习换把以及学习换把中的“媒介音”,学会在练习曲与乐曲的换把中,灵活运用“媒介音”,拇指把位的手型、三个八度的音阶、琶音;加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念,使学生逐渐具有辨别发声正误的能力,能比较科学地开展大提琴学习;学会使用不同技巧来完成演奏风格不同的乐曲,培养学生理解音乐的层次和结构;能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点:

保持持琴与握弓姿势的正确,保持左手基本手型的正确(大三度手型、小三度手型),左手换把的方法、控制换把的节奏,能够在不同的音阶、练习曲、乐曲中自主找到“媒介音”;指导学生运用正确的演奏运弓的方法,体会右臂对声音的支持;在右手正确的运弓状态下,让学生体会并逐步熟练左、右手的演奏配合;正确读谱,即正确识别乐谱上所有的记号,如速度、力度、表情术语等,理解作曲家的具体要求;按照乐谱正确演奏的同时,保持正确的演奏姿势、手型和方法;体会乐曲的层次性,分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式,将每堂课当中所涉及到的大提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容,经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析,激发学生演奏兴趣,充分体验、感受音乐情感,培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容,在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中,手把手地教会学生演奏大提琴的技能技巧,逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题,引导学生在课堂展开讨论,通过思考和交流,促使学生主动探索、深入理解大提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级大提琴演奏技能和一定的音乐表现力,根据中学基本的乐器教学方法,能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 根据音乐学科以美育人的价值目标,能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律,在音乐教学中学会开展学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力,初步提取和选择使用反思方法,将它运用于音乐教学中,学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。能初步把实践中的困惑转化为研究的问题,具备运用批判性思维方法,初步分析和解决

教育教学问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何准确把握正确的演奏姿势？
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐3（大提琴）、器乐4（大提琴）

器乐3（大提琴）

【学习目标】

1. 进一步巩固学生持琴与握弓姿势、巩固学生左手的手型。
2. 在两个八度的音阶中学习换把以及学习换把中的“媒介音”，学会在练习曲与乐曲的换把段落，灵活运用“媒介音”。
3. 演奏相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲，学会使用不同的技巧来完成演奏。

器乐4（大提琴）

【学习目标】

1. 进一步巩固学生持琴与握弓姿势、巩固学生左手的手型。
2. 在两个八度的音阶中学习换把以及学习换把中的“媒介音”，学会在练习曲与乐曲的换把段落，灵活运用“媒介音”。
3. 演奏相同难度的乐曲，针对风格不同的乐曲，学会使用不同的技巧来完成演奏。

【课程内容】

1. 音阶：

F大调或d旋律小调音阶一条（两个八度），主和弦和下属和弦琶音两条（两个八度）。

G大调或g旋律小调音阶一条（两个八度），主和弦、下属和弦和主七和弦琶音三条（两个八度）。

2. 练习曲：

大提琴教程一练习曲分集（第一册）第122首（马尔捷罗夫斯基曲）、第124首（S. 利曲）（上声部）、第126首（多曹尔曲）、第145首（S. 利曲）。

3. 乐曲：

大提琴教程一乐曲分集（第一册）：贝多芬《乡间舞曲》、探纳《优美的小快板》、黄飞立改编《木兰辞》、里丁《A小调协奏曲》第一乐章、冼星海《黄水谣》、贝多芬《G大调小步舞曲》。

【重点、难点】

1. 重点:

进一步巩固学生持琴与握弓姿势、巩固学生左手的手型;学会在练习曲与乐曲的换把段落,灵活运用“媒介音”;强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习;演奏乐曲要求连贯、流畅、圆润;在演奏中,学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚;从大提琴教学的初级阶段开始,就将音乐理论同演奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合,使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点:

音准的控制;左手换把的方法、控制换把的节奏,能够在不同的音阶、练习曲、乐曲中自主找到“媒介音”;音质上有明暗之分;音量能控制pp-ff强弱变化;感悟右手运弓在演奏乐器中的流动;感受并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达,有感情的演奏。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式,将每堂课当中所涉及到的大提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容,经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析,激发学生演奏兴趣,充分体验、感受音乐情感,培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容,在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中,手把手式地教会学生演奏大提琴的技能技巧演奏,逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题,引导学生在课堂展开讨论,通过思考和交流,促使学生主动探索、深入感悟大提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中级及以上的大提琴演奏技能和一定的音乐表现力,可以演奏大提琴中级及以上的技巧,根据中学基本的乐器教学方法,能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 根据音乐学科以美育人的价值目标,能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律,在音乐教学中学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力,初步提取和选择基本的反思方法,将它运用于音乐教学中,学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。基本具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力,基本具备运用批判性思维方法,分析和解决教育教学基本问题的能力。

【复习与思考】

1. 思考中学生身心发展的主要规律有哪些?

2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐5（大提琴）、器乐6（大提琴）

器乐5（大提琴）

【学习目标】

1. 高把位音的准确性；运弓与发音；连弓、分弓及复杂的弓法组合。
2. 要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩。
3. 乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确。

器乐6（大提琴）

【学习目标】

1. 高把位音的准确性；运弓与发音；连弓、分弓及复杂的弓法组合。
2. 要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩。
3. 乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确。

【课程内容】

1. 音阶：

两个八度的音阶、琶音、三度模进：C大调、G大调、D大调、A大调、降B大调、F大调两个八度音阶、琶音、三度模进；G大调、D大调一个八度拇指把位音阶。

C大调或D大调音阶一条（三个八度），主和弦、下属和弦琶音二条（三个八度）。

c旋律小调或d旋律小调音阶一条（三个八度），主和弦、下属和弦琶音二条（三个八度）。

2. 练习曲：

大提琴教程一练习曲分集（第一册）：第141首、第162首、第175首（多曹尔曲）。

大提琴教程一练习曲分集（第二册）：第45首（S. 利曲）

3. 乐曲：

伦勃《降B大调奏鸣曲》第一乐章

布列瓦尔《C大调奏鸣曲》第一乐章

达维多夫《浪漫曲》

勃拉姆斯《圆舞曲》

塞茨《G大调学生协奏曲》第一乐章

里丁《A小调协奏曲》第三乐章

【重点、难点】

1. 重点：

要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台

演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：

准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，根据主题在作品中的演化进而准确地进行演奏等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的大提琴演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握大提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解大提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的大提琴演奏技能和一定的音乐表现力，可以演奏大提琴中、高级及以上技巧，根据中学基本的乐器教学方法，能够结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入体会音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，深刻感悟到反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学一般性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 中学基本的乐器教学方法有哪些？在教学实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（大提琴）

【学习目标】

1. 学会在练习曲与乐曲的换把中灵活运用“媒介音”；拇指把位的手型；三个八度

的音阶、琶音。

2. 要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩。

3. 乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确。

【课程内容】

1. 音阶：

两个八度的音阶、琶音、三度模进：C大调、G大调、D大调、A大调、降B大调、F大调两个八度音阶、琶音、三度模进；C大调、G大调、D大调、F大调三个八度的音阶、琶音。

F大调或降E大调音阶一条（三个八度），主和弦、下属和弦和主七和弦琶音三条（三个八度）；G大调或E大调音阶一条（三个八度），主和弦、下属和弦和主七和弦琶音三条（三个八度）。

2. 练习曲：

大提琴基础练习曲 170 首（第一册）： 第 44 首（格吕兹玛赫尔曲）

大提琴教程一练习曲分集（第二册）： 第 25 首（库梅尔曲）、第 55 首（弗朗肖姆曲）、第 111 首（施勒德尔曲）

3. 乐曲：

柴可夫斯基《船歌》、斯奎尔《乡村舞曲》 鲁宾斯坦《旋律》

艾格尔斯《G小调奏鸣曲》第一、二乐章

布列瓦尔《D大调协奏曲》第三乐章

戈特曼《第四协奏曲》第一乐章

圣桑《天鹅》、巴赫《小咏叹调》

克林格尔《C大调小协奏曲》第一、三乐章

萨玛蒂尼《G大调奏鸣曲》第一、三乐章

【重点、难点】

1. 重点：

要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：

准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的大提琴演奏知

识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握大提琴演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解大提琴演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有级别较高的大提琴演奏技能和突出的音乐表现力，可以演奏大提琴高级别的技术技巧，可根据中学基本的乐器教学方法，再结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入体会音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中学会学科育人活动。

3. 具有强烈的创新意识和独立思考能力，深刻理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学中特殊问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？

2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？

3. 思考从中学生身心发展的规律出发，应该如何进行音乐编创、伴奏编配以及作品分析等问题。

拓展曲目；

【课程内容】

1. 音阶：

A大调或降B大调音阶一条（三个八度），主和弦、下属和弦和主七和弦琶音三条（三个八度）。

C大调或D大调音阶一条（四个八度），主和弦、下属和弦和主七和弦琶音三条（四个八度）。

2. 练习曲：

大提琴基础练习曲 170 首（第二册）：第 134 首（施勒德尔曲）

大提琴教程一练习曲分集（第二册）：第 74 首（诺尔克曲）

大提琴基础练习曲 170 首（第三册）： 第 160 首（杜波特曲）

波帕尔大提琴高级练习曲 40 首 第 2 首

波帕尔大提琴高级练习曲 40 首 第 6 首

3. 乐曲：

沙汉昆《牧歌》、季米特列斯库《农民舞曲》、贺绿汀《摇篮曲》

台萨里尼《F大调奏鸣曲》第一、二乐章

布列瓦尔曲《G大调奏鸣曲》第一乐章

戈特曼《B小调协奏曲》第一乐章

桑桐《幻想曲》、黄小龙改编《萨里哈》

海顿《C大调协奏曲》第一乐章，波帕尔改编

海顿《新C大调协奏曲》第一乐章 曲

博凯里尼《降B大调协奏曲》第一乐章

圣桑《A小调协奏曲》第一乐章

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-4/5-7，实践学时 31/32。

实践教学环节的设计：

1. 本课程采取小组授课和一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对大提琴在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的实践运用能力。

六、考核方式与评定方法

（一）考核方式与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	6. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 大提琴 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 大提琴 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

<p style="text-align: center;">课程目标 2</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 大提琴 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 大提琴 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p style="text-align: center;">期中、期末考试均以 舞台展示方式进行考核</p>
<p style="text-align: center;">课程目标 3</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 大提琴 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 大提琴 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p style="text-align: center;">期中、期末考试均以 舞台展示方式进行考核</p>

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（大提琴）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确,演奏技术全面。	读谱较准确,演奏技术较全面。	读谱基本正确,尚完整(有个别错音或中断),演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差,演奏失误较多,技术不全面。	读谱不正确,演奏失误很多,技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
铃木大提琴教程	(日)铃木镇一	人民音乐出版社	2003 年 1 月	否	

(二) 主要参考书

- [1] 宋涛编. 大提琴教程练习曲分集 (1-3 册). 北京: 人民音乐出版社. 2013 年 4 月
- [2] 宋涛编. 大提琴乐曲集. 北京: 人民音乐出版社. 1993 年 5 月
- [3] 宋涛编. 大提琴音阶练习. 北京: 人民音乐出版社. 2005 年 5 月
- [4] 中央音乐学院考级委员会编. 中央音乐学院大提琴考级教程(-). 北京: 人民音乐

出版社. 2004 年 12 月

[5] 林应荣编. 上海音乐学院大提琴考级教程. 上海: 上海音乐学院出版社. 2005 年 4 月

[6] 王连三、宋涛编. 大提琴教程练习曲分集(1-3 册). 北京: 人民音乐出版社. 1990 年 3 月

[7] 王连三、刘维兰编. 中国大提琴教程作品选. 北京: 中央音乐学院出版社. 2009 年 9 月

[8] 王连三、刘维兰编. 中国大提琴教程改编曲选. 北京: 中央音乐学院出版社. 2009 年 9 月

[9] (德) 施勒德尔编. 大提琴基础练习曲 170 首(第一册). 北京: 人民音乐出版社. 2002 年 3 月

九、课程学习建议

在学术的海洋中, 每一门课程都如同一个独特的岛屿, 等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行, 收获知识的硕果呢? 以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标: 学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩, 还是为了深入理解这门课程的知识? 或者是为了将来的职业规划? 明确目标后, 可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习: 课前预习可以帮助你提前了解课程内容, 找出可能不理解的地方, 从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备, 积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂: 课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲, 还要敢于提问, 积极参与讨论。通过与老师和同学的互动, 可以加深对知识的理解。

4. 课后复习: 课后及时复习, 巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时, 也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源: 现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频, 扩大视野, 增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴: 找一个或几个学习伙伴, 可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候, 同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力: 学习不只是听老师讲, 更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题, 这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康: 学习是一场马拉松, 不是短跑。保持身心健康, 是持续学习的关键。注意合理安排作息, 保持充足的睡眠和饮食, 适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维: 在学习的过程中, 要学会不盲目接受信息, 而是学会独立思

考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（长笛）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	长笛 flute		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1/7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	王晓燕	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐学各相关课程的基础，更是与基础教育、中学及相关教育机构音乐课程的教学及其课外音乐活动设计有着直接关联。本课程对发展学生的音乐才能和提高音乐素养具有重要作用。本课程将音乐基础知识、长笛演奏技巧和音乐表现能力密切结合，使学生获得与长笛演奏相关的基础知识、学习长笛演奏技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地演奏长笛作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的长笛作品，全面提高了音乐素养，为日后从事音乐工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习长笛演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏长笛作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的长笛作品，掌握各类长笛作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1.2.3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（长笛）、器乐 2（长笛）

器乐 1（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：培养正确的演奏姿势、气息、手型方法；
2. 练习曲：流畅演奏《柯勒长笛基础练习曲》或《戈尔鲍第长笛初级练习曲集》前半部分或相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏《谐谑曲》巴赫、《奏鸣曲》泰勒曼、《奏鸣曲》亨德尔等相同难度的乐曲，掌握巴洛克时期作品的演奏风格及演奏要求。

器乐 2（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：指导学生运用正确的呼吸方法，气息运用，学习气颤音的演奏技巧，感受音色变化，配以相应的音阶与琶音练习。
2. 练习曲：流畅演奏《柯勒长笛基础练习曲》或《戈尔鲍第长笛初级练习曲集》后半部分或相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏《小夜曲》海顿、《行板》莫扎特、《小步舞曲》贝多芬等相同难度的乐曲，掌握古典时期作品的演奏风格及演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（长笛）：气息练习、长音练习、音阶练习、琶音练习。

器乐 2（长笛）：气息练习、长音练习、音阶练习、琶音练习。

2. 练习曲：

《长笛每日基本功训练 30'》、《柯勒长笛基础练习曲》、《戈尔鲍第长笛初级练习曲集》、《波姆音色练习》

3. 乐曲：

《谐谑曲》巴赫、《奏鸣曲》泰勒曼、《奏鸣曲》亨德尔、《小夜曲》海顿、《小步舞曲》贝多芬、《小夜曲》海顿、《小步舞曲》贝多芬、《行板》莫扎特以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《长笛每日基本功训练 30'》、《柯勒长笛基础练习曲》、《戈尔鲍第长笛初级练习曲集》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对音色的影响与重要性；掌握巴洛克时期、古

典时期的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。在乐曲的选择上，选用以规范性较大、曲式明确、调式清晰的音乐作品。使学生能够正确的掌握乐曲的分句方法，学会分析音乐语言的平衡性、对比性以及音乐同语言和历史的关系。

2. 难点：正确读谱，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别音色好坏的能力，能比较科学地开展长笛学习；音色练习中要加强长笛低音区练习，规范基本演奏技能，加强基本功演奏，熟练掌握 24 个大小调音阶与琶音的演奏。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长笛演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握长笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级长笛演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握长笛演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。

如何培养积极的演奏心理状态？

如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及

各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级一年级，器乐 3（长笛）、器乐 4（长笛）

器乐 3（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学习长笛运舌技巧，单吐、双吐、三吐，吐音技巧与发音，激发学生兴趣，提高学生演奏技术，熟悉中外音乐曲调的特点，为表现音乐奠定基础。

2. 练习曲：《柯勒长笛初级练习曲》或《安德森长笛初级练习曲》前半部分或相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《乘着歌声的翅膀》门德尔松、《春之歌》门德尔松、《小步舞曲》比才、《幽默曲》德沃夏克、《冥想曲》马斯奈、《圣母颂》古诺等相同难度的乐曲，掌握浪漫时期演奏风格及要求。

器乐 4（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：学习在长笛上“歌唱”和力度的控制，（半音模进）力度练习、换气练习，音量上能做到力度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。

2. 练习曲：《柯勒长笛初级练习曲》或《安德森长笛初级练习曲》后半部分或相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《幽思》贺绿汀、《茉莉花》江苏民歌、《牧童短笛》贺绿汀、《渔舟唱晚》黎国荃、《梁祝选段》何占豪等相同难度的乐曲，掌握中国作品演奏特点及要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（长笛）：长音练习、半音阶练习、舌类技巧（双吐、三吐）

器乐 4（长笛）：长音练习、半音阶练习、音阶琶音练习

练习曲：

《柯勒长笛初级练习曲》或《安德森长笛初级练习曲》后半部分或相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。

3. 乐曲：

《乘着歌声的翅膀》门德尔松、《春之歌》门德尔松、《小步舞曲》比才、《幽默曲》德沃夏克、《冥想曲》马斯奈、《圣母颂》古诺、《幽思》贺绿汀、《茉莉花》江苏民歌、《牧童短笛》贺绿汀、《渔舟唱晚》黎国荃、《梁祝》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《柯勒 35 首长笛练习曲》、《长笛名曲 50 首》、《中国长笛曲选》教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：学生可以自如地控制和运用气息，能够表现出乐曲的缓急、动静、强弱等多种变化。音量上能做到力度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。学习长笛运指技巧，进行一定难度的运指练习。吐舌训练，吐音要有力、灵活、干净、有弹性、单吐、双吐、三吐之分。了解和掌握浪漫主义时期的音乐作品的演奏风格。坚持基本功训练，配以相应的音阶、练习曲和一定难度的指法练习。在中国乐曲的选择上，选用具有代表性的经典的中国乐曲。

2. 难点：要求音准控制好，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净。加强手指的灵活度训练，提高颤指的均匀性和频率、弹力、持久力。

吐舌训练，吐音要有力、灵活、清晰、干净、有弹性。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长笛演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握长笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的长笛演奏技能和一定的音乐表现力，掌握长笛演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（长笛）、器乐 6（长笛）

器乐 5（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：用连音、吐音演奏三个八度的各种模进半音阶。速度 ♩=130
2. 练习曲：流畅演奏《柯勒长笛中级练习曲集》、《音色及旋律练习》莫伊斯及相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏《山羊之舞》奥涅格、《芦笛》德彪西、《牧神午后》德彪西、《亚麻色头发的少女》德彪西，等相同难度的乐曲，掌握印象派时期长笛作品的演奏风格与要求。

器乐 6（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：用连音、吐音演奏三个八度的音阶、琶音、模进、音程，每周大、小调音阶、琶音各一条，速度 ♩=130
2. 练习曲：流畅演奏《柯勒长笛练习曲》、《莫伊斯 24 首练习曲》及相同难度的练习曲，掌握相应的长笛演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏《在内蒙古草原上》黄虎威、《夕阳箫鼓》谭密子等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（长笛）：用连音、吐音演奏三个八度的各种模进半音阶。速度 ♩=130 器乐 6（长笛）：用连音、吐音演奏三个八度的音阶、琶音、模进、音程，每周大、小调音阶、琶音各一条，速度 ♩=130

2. 练习曲：

《柯勒长笛中级练习曲》、《莫伊斯 24 首练习曲》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《山羊之舞》奥涅格、《芦笛》德彪西、《牧神午后》德彪西、《亚麻色头发的少女》德彪西，《在内蒙古草原上》黄虎威、《夕阳箫鼓》谭密子等或难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《柯勒长笛练习曲》、《长笛中外名曲 168 首》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点；在乐曲的选择上，选用新古典主义乐派和印象派时期的作品，接触曲式和调式复杂的近现代派作品。使学生们了解以十二音体系为主的现代音乐作品并掌握现代音乐作品中常用的演奏技

法。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长笛演奏知识传授给学生。

演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握长笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的长笛演奏技能和一定的音乐表现力，掌握长笛演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（长笛）

器乐 7（长笛）

【学习目标】

1. 基本练习：C1-C4 每天坚持练习（半音模进）；各大小调音阶、琶音；练习各音程

的模进、琶音；十种基本音型演奏音阶、音程。

2. 练习曲：《莫伊斯 24 首练习曲》、《安德森长笛练习曲》等相同难度练习曲，精确掌握相应的长笛演奏技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《e小调奏鸣曲》巴赫、《小协奏曲》沙米那德、《匈牙利田园幻想曲》多普勒、《阳光灿烂照天山》黄虎威等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

《莫伊斯 24 首练习曲》、《安德森长笛练习曲》等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

《e小调奏鸣曲》巴赫、《小协奏曲》沙米那德、《匈牙利田园幻想曲》、《C大调协奏曲》莫扎特、《a小调无伴奏奏鸣曲》巴赫、《灰姑娘主题变奏》肖邦、《瑞士牧羊人》莫拉奇、《威尼斯狂欢节》捷宁、多普勒、《阳光灿烂照天山》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《长笛经典曲选》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长笛演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握长笛演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别长笛演奏技能和突出的音乐表现力，掌握长笛演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本门课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对长笛在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1	7. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 长笛 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 长笛 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 长笛 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 长笛 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 长笛 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 长笛 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（长笛）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后

一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确,演奏技术全面。	读谱较准确,演奏技术较全面。	读谱基本正确,尚完整(有个别错音或中断),演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差,演奏失误较多,技术不全面。	读谱不正确,演奏失误很多,技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
柯勒 35 首长笛练习曲	柯勒	上海音乐出版社	2003	否	
长笛名曲 50 首	何声奇	人民音乐出版社	2002	否	

(二) 参考书目

- [1] 柯勒著.《柯勒 35 首长笛练习曲》.上海:上海音乐出版社.2003 年 8 月
- [2] 小泉浩.《长笛每日基本功训练 30'》.上海:上海音乐出版社.2012 年 4 月
- [3] 格拉夫.《长笛基础练习》.上海:上海音乐出版社.2006 年 3 月
- [4] 罗伯特.格罗斯洛特.《每日必练长笛经典小品》.上海:上海音乐出版社.2014 年 6 月
- [5] 何声奇.《长笛名曲 50 首》.北京:人民音乐出版社.2002 年 12 月
- [6] 徐瑾.《戈尔鲍第长笛初级练习曲集》.北京:同心出版社.2011 年 8 月
- [7] 乐新.《中国长笛曲选》.北京:人民音乐出版社.2005 年 1 月
- [8] 王永新.《长笛经典曲选》.北京:中央音乐学院出版社.2008 年 12 月
- [9] 高大力.《长笛中外名曲 168 首》.北京:现代出版社.2012 年 2 月

九、课程学习建议

在学术的海洋中,每一门课程都如同一个独特的岛屿,等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行,收获知识的硕果呢?以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标:学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩,还是为了深入理解这门课程的知识?或者是为了将来的职业规划?明确目标后,可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习:课前预习可以帮助你提前了解课程内容,找出可能不理解的地方,从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备,积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂:课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲,还要敢于提问,积极参与讨论。通过与老师和同学的互动,可以加深对知识的理解。

4. 课后复习:课后及时复习,巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时,也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源:现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可

以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（双簧管）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	双簧管 Oboe		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	任亮	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、双簧管表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与双簧管表演相关的基础知识、学习双簧管表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演双簧管作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的双簧管作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习双簧管演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏双簧管作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的双簧管作品，掌握各类双簧管作品的

风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	能力要求	2.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	能力要求	2.2 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。
课程目标 3	创新要求	4.2 具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性。 4.4 能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（双簧管）、器乐 2（双簧管）

器乐 1（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（单吐）。
2. 练习曲：《维特曼练习曲》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《劳莱奏鸣曲》	劳莱
《情歌》	蒋小风
《汉江春》	田智清
《虔诚的行板》	戈蒲法特
《g 小调奏鸣曲》	巴赫
《c 小调奏鸣曲》	西玛罗纱
《a 小调奏鸣曲》	维瓦尔第
《无伴奏六首》	布雷顿

等，以及难易程度相当的其它作品。

器乐 2（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、气息技巧练习。
2. 练习曲：《维特曼练习曲》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《劳莱奏鸣曲》	劳莱
《情歌》	蒋小风
《汉江春》	田智清
《虔诚的行板》	戈蒲法特
《g 小调奏鸣曲》	巴赫
《c 小调奏鸣曲》	西玛罗纱
《a 小调奏鸣曲》	维瓦尔第
《无伴奏六首》	布雷顿

等，以及难易程度相当的其它作品。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（双簧管）：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（单吐）。

器乐 2（双簧管）：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、气息技巧练习。

2. 练习曲：

《维特曼练习曲》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《劳莱奏鸣曲》	劳莱
《情歌》	蒋小风
《汉江春》	田智清
《虔诚的行板》	戈蒲法特
《g 小调奏鸣曲》	巴赫
《c 小调奏鸣曲》	西玛罗纱
《a 小调奏鸣曲》	维瓦尔第
《无伴奏六首》	布雷顿

等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《外国双簧管独奏曲选》《中央音乐学院双簧管考级教程》《新编双簧管演奏教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的吹奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正误的能力，能比较科学地开展双簧管学习；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；在气息支持状态下，让学生体会并逐步熟练手指和舌头的吹奏配合；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家对乐曲的具体要求；按照乐谱吹奏的同时，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的双簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握双簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解双簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级双簧管演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握双簧管演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。

2. 如何培养积极的演奏心理状态？

3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（双簧管）、器乐 4（双簧管）

器乐 3（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习、吐音练习。

2. 练习曲：《菲林 24 首练习曲》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《三首浪漫曲》

舒曼

《F 大调五重奏》

莫扎特

《协奏曲 102 号》

胡梅尔

《d 小调协奏曲》

巴赫

《小协奏曲》

奥宾

《协奏曲》 帕兰迪尔
《协奏曲》 巴尔第诺

以及难易程度相当的其它作品。

器乐 4（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习、吐音练习。
2. 练习曲：《菲林 24 首练习曲》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《三首浪漫曲》 舒曼
《F大调五重奏》 莫扎特
《协奏曲 102 号》 胡梅尔
《d小调协奏曲》 巴赫
《小协奏曲》 奥宾
《协奏曲》 帕兰迪尔
《协奏曲》 巴尔第诺

以及难易程度相当的其它作品。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐3（双簧管）：长音练习、音阶练习、指法练习、吐音练习。

器乐4（双簧管）：长音练习、音阶练习、指法练习、吐音练习。

2. 练习曲：

《菲林24首练习曲》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《三首浪漫曲》 舒曼
《F大调五重奏》 莫扎特
《协奏曲 102 号》 胡梅尔
《d小调协奏曲》 巴赫
《小协奏曲》 奥宾
《协奏曲》 帕兰迪尔
《协奏曲》 巴尔第诺

以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《外国双簧管独奏曲选》《中央音乐学院双簧管考级教程》《新编双簧管演奏教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握双簧管演奏的基本理论知识；运用正确的呼吸方法进行吹奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习；吹奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从双簧管教学的初级阶段开始，就将音乐理论同吹奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制 pp-f_f 强弱变化；感悟气息在身体与乐器中的流动，把身体作为气息的能量场，发挥气息的最大能量；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的双簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握双簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解双簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的双簧管演奏技能和一定的音乐表现力，掌握双簧管演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？
3. 三年级，器乐 5（双簧管）、器乐 6（双簧管）

器乐 5（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：《菲林 48 首练习曲》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《奏鸣曲》

圣桑

《小奏鸣曲》	苏希
《田园间奏曲》	费里普·古风
《降B大调协奏曲》	贝里尼
《F大调协奏曲》	维蛙瓦尔第
《变奏曲》	克拉乌特
《C大调协奏曲》	依贝尔
《小组曲四首》	布拉耶克·兹顿涅克
《创意曲》	海森堡
《牧笛》	符任之
《雪山雁歌》	王小寿

以及难易程度相当的其它作品。

器乐 6（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：《菲林 48 首练习曲》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《奏鸣曲》	圣桑
《小奏鸣曲》	苏希
《田园间奏曲》	费里普·古风
《降B大调协奏曲》	贝里尼
《F大调协奏曲》	维蛙瓦尔第
《变奏曲》	克拉乌特
《C大调协奏曲》	依贝尔
《小组曲四首》	布拉耶克·兹顿涅克
《创意曲》	海森堡
《牧笛》	符任之
《雪山雁歌》	王小寿

以及难易程度相当的其它作品。

【课程内容】

1. 基本练习：
器乐 5（双簧管）：长音练习、音阶练习、指法练习。
器乐 6（双簧管）：长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：
《菲林 48 首练习曲》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《奏鸣曲》	圣桑
《小奏鸣曲》	苏希
《田园间奏曲》	费里普·古风
《降B大调协奏曲》	贝里尼
《F大调协奏曲》	维瓦尔第
《变奏曲》	克拉乌特
《C大调协奏曲》	依贝尔
《小组曲四首》	布拉耶克·兹顿涅克
《创意曲》	海森堡
《牧笛》	符任之
《雪山雁歌》	王小寿

以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的双簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握双簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解双簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的双簧管演奏技能和一定的音乐表现力，掌握双簧管演奏中、高

级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（双簧管）

器乐 7（双簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的练习曲，娴熟掌握并恰当运用气、指、舌等各类技巧。

2. 练习曲：《卢夫特 24 首练习曲》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《春天的歌》	朱践耳
《小奏鸣曲》	李延生
《月宫》	许林
《思》	王西鳞
《天山牧歌》	杨少毅
《陕南素描》	赵季平

以及难易程度相当的其它作品。

【课程内容】

1. 练习曲：

《卢夫特 24 首练习曲》等等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

《春天的歌》	朱践耳
《小奏鸣曲》	李延生
《月宫》	许林
《思》	王西鳞

《天山牧歌》

杨少毅

《陕南素描》

赵季平

以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的双簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握双簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解双簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别双簧管演奏技能和突出的音乐表现力，掌握双簧管演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？

2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本门课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对双簧管在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 双簧管 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 双簧管 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 双簧管 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 双簧管 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 双簧管 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 双簧管 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以 舞台展示方式进行 考核
---------------	---	-----------------------------

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（双簧管）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

（二）评分标准

课程目标	评分标准（50分）				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确，演奏技术全面。	读谱较准确，演奏技术较全面。	读谱基本正确，尚完整（有个别错音或中断），演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差，演奏失误较多，技术不全面。	读谱不正确，演奏失误很多，技术未达到大纲要求。

课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材 (用表格形式)

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中央音乐学院双簧管考级教程	白宇	人民音乐出版社	2002	否	

(二) 主要参考书

- [1]祝盾.《外国双簧管独奏曲选》.北京:中央音乐学院出版社.2010年
- [2]白宇.《中央音乐学院双簧管考级教程》(1-9级).北京:人民音乐出版社.2002年
- [3]朴长天.《新编双簧管演奏教程》.北京:中央民族大学出版社.2000年
- [4]金京春.《双簧管经典名曲集》.北京:中国青年出版社.2000年

九、课程学习建议

在学术的海洋中,每一门课程都如同一个独特的岛屿,等待着我们去探索 and 发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行,收获知识的硕果呢?以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标:学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩,还是为了

深入理解这门课程的知识？或者是为了将来的职业规划？明确目标后，可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习：课前预习可以帮助你提前了解课程内容，找出可能不理解的地方，从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备，积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂：课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲，还要敢于提问，积极参与讨论。通过与老师和同学的互动，可以加深对知识的理解。

4. 课后复习：课后及时复习，巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（单簧管）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	单簧管 Clarinet		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	韩晋松	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、单簧管表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与单簧管表演相关的基础知识、学习单簧管表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演单簧管作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的单簧管作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习单簧管演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏单簧管作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的单簧管作品，掌握各类单簧管作品的

风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	能力要求	2.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	能力要求	2.2 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。
课程目标 3	创新要求	4.2 具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性。 4.4 能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（单簧管）、器乐 2（单簧管）

器乐 1（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：培养正确的演奏姿势、气息、手型方法；每天坚持长音、音头及八度跳音练习。

2. 练习曲：针对气息、技巧的练习曲不少于 10 首，多注重音色练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《北斗星》格林卡曲、《乡村舞曲》莫扎特曲、《加沃特舞曲》弋塞克曲、《小圆舞曲》张梧曲、《牧羊姑娘》金砂一、黎国鉴曲等相同难度的乐曲，掌握演奏风格及演奏要求。

器乐 2（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：指导学生运用正确的呼吸方法，气息运用；两个升降号以内三个半八度的大、小调音阶、琶音、三度练习。

2. 练习曲：针对气息、技巧的练习曲不少于 10 首，多注重音色练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《草原歌声》辛沪光曲、《印度客商人之歌》里姆斯基—科萨科夫曲、《主题与变奏》亨德尔曲、《船歌》柴柯夫斯基曲、《G 大调小步舞曲》贝多芬曲、《新疆舞曲》张梧曲等相同难度的乐曲，掌握作品的演奏风格及演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（单簧管）：每天坚持长音、音头及八度跳音练习。

器乐 2（单簧管）：两个升降号以内三个半八度的大、小调音阶、琶音、三度练习。

2. 练习曲：

针对气息、技巧的练习曲不少于 10 首，多注重音色练习。

3. 乐曲：

《北斗星》格林卡曲、《乡村舞曲》莫扎特曲、《加沃特舞曲》弋塞克曲、《小圆舞曲》张梧曲、《牧羊姑娘》金砂一、黎国鉴曲、《草原歌声》辛沪光曲、《印度客商人之歌》里姆斯基—科萨科夫曲、《主题与变奏》亨德尔曲、《船歌》柴柯夫斯基曲、《G 大调小步舞曲》贝多芬曲、《新疆舞曲》张梧曲以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对音色的影响与重要性；培养学生理解音乐的层次和结构，能够连贯、流畅、完整地演奏作品。在乐曲的选择上，选用以规范性较大、

曲式明确、调式清晰的音乐作品。使学生能够正确的掌握乐曲的分句方法，学会分析音乐语言的平衡性、对比性以及音乐同语言和历史的关系。

2. 难点：正确读谱，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别音色好坏的能力，能比较科学地开展单簧管学习；音色练习中要加强单簧管低音区练习，规范基本演奏技能，加强基本功演奏。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的单簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握单簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解单簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级单簧管演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握单簧管演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。

2. 如何培养积极的演奏心理状态？

3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课 MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（单簧管）、器乐 4（单簧管）

器乐 3（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：学习单簧管运舌技巧，激发学生兴趣，提高学生演奏技术，熟悉中外音乐曲调的特点，为表现音乐奠定基础。

2. 练习曲：针对音色、技巧的练习曲不少于 10 首，多注重气息练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《奏鸣曲》门德尔松曲、《小协奏曲》克莱因曲、《bE 大调协奏曲》斯塔米兹曲、《幻想曲》罗林桑曲、《协奏曲》罗塞蒂—罗斯勤曲、《迎新春舞曲》张梧曲、等相同难度的乐曲，掌握作品演奏风格及特点。

器乐 4（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：学习在单簧管上“歌唱”和力度的控制，（半音模进）力度练习、换气练习，音量上能做到力度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。

2. 练习曲：针对音色、技巧的练习曲不少于 10 首，多注重气息练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《牧马之歌》王炎曲、《第三协奏曲》斯塔米兹曲、《变奏曲》韦伯曲、《小协奏曲》韦伯曲、《引子·主题与变奏》韦伯曲、《克拉玛协奏曲》克拉玛曲等相同难度的乐曲，掌握中国作品演奏特点及要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（单簧管）：每天坚持长音练习（半音模进）力度练习、换气练习。

器乐 4（单簧管）：四个升降号以内三个半八度的大、小调音阶、琶音、三度练习。

练习曲：

针对音色、技巧的练习曲不少于 10 首，多注重气息练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：

《奏鸣曲》门德尔松曲、《小协奏曲》克莱因曲、《bE 大调协奏曲》斯塔米兹曲、《幻想曲》罗林桑曲、《协奏曲》罗塞蒂—罗斯勤曲、《迎新春舞曲》张梧曲、《牧马之歌》王炎曲、《第三协奏曲》斯塔米兹曲、《变奏曲》韦伯曲、《小协奏曲》韦伯曲、《引子·主题与变奏》韦伯曲、《克拉玛协奏曲》克拉玛曲以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：学生可以自如地控制和运用气息，能够表现出乐曲的缓急、动静、强弱等多种变化。音量上能做到力度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。学习单簧管运指技巧，进行一定难度的运指练习。吐舌训练，吐音要有力、灵活、干净、有弹性。坚持

基本功训练，配以相应的音阶、练习曲和一定难度的指法练习。在中国乐曲的选择上，选用具有代表性的经典的中国乐曲。

2. 难点：要求音准控制好，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制 pp-f_f 强弱变化；加强手指的灵活度训练，提高颤指的均匀性和频率、弹力、持久力；吐舌训练，吐音要有力、灵活、干净、有弹性、轻吐与重吐之分。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的单簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握单簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解单簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的单簧管演奏技能和一定的音乐表现力，掌握单簧管演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（单簧管）、器乐 6（单簧管）

器乐 5（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：每天坚持长音练习（半音模进）力度练习、换气练习。

2. 练习曲：中型、大型练习曲不少于 10 首，多注重音准、吐音练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《小协奏曲》韦伯曲、《引子·主题与变奏》韦伯曲、《协奏曲》克拉玛曲、《bE 大调协奏曲》斯塔米兹曲、《协奏曲》库尔宾斯基曲、《第一协奏曲（DP、73）》韦伯曲等相同难度的乐曲，掌握印象派时期单簧管作品的演奏风格与要求。

器乐 6（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：五个升降号以内三个半八度的大、小调音阶、琶音、三度练习。

2. 练习曲：中型、大型练习曲不少于 10 首，多注重音准、吐音练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《花儿为什么这样红》主题幻想曲赵玉枢曲、《姑苏行》倪耀池曲、《苗岭的节日》娄连广曲、《野蜂飞舞》里姆斯基—科萨科夫曲、《引子·主题与变奏》罗西尼曲、《A 大调协奏曲》莫扎特曲等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（单簧管）：每天坚持长音练习（半音模进）力度练习、换气练习。

器乐 6（单簧管）：五个升降号以内三个半八度的大、小调音阶、琶音、三度练习。

2. 练习曲：

中型、大型练习曲不少于 10 首，多注重音准、吐音练习，掌握相应的单簧管演奏基本技巧。

3. 乐曲：

《小协奏曲》韦伯曲、《引子·主题与变奏》韦伯曲、《协奏曲》克拉玛曲、《bE 大调协奏曲》斯塔米兹曲、《协奏曲》库尔宾斯基曲、《第一协奏曲（DP、73）》韦伯曲、《花儿为什么这样红》主题幻想曲赵玉枢曲、《姑苏行》倪耀池曲、《苗岭的节日》娄连广曲、《野蜂飞舞》里姆斯基—科萨科夫曲、《引子·主题与变奏》罗西尼曲、《A 大调协奏曲》莫扎特曲等或难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：巩固提高舌、指技法，要求学生运用自如；掌握演奏风格的各种技术与技巧，能够地道的风格的乐曲；要求学生对气息有一定控制能力，做到有控制地运用气息进行吹奏，加强对（mp p pp, mf f sf）表情术语不同演奏技巧的训练；要求学生具有独立分析和处理乐曲的能力，在演奏时能较为准确地表达乐曲的思想感情。

2. 难点：学生可以自如地控制和运用气息，能够表现出乐曲的缓急、动静、强弱等多种变化；音量上能做到 ppp-fff 的大幅度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的单簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握单簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解单簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的单簧管演奏技能和一定的音乐表现力，掌握单簧管演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？

2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？

3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（单簧管）

器乐 7（单簧管）

【学习目标】

1. 基本练习：每天坚持长音练习、音头练习及八度跳音练习；五个升降号以内三个半八度的大、小调音阶、琶音、三度练习。

2. 练习曲：大型练习曲不少于 4 首，多注重音准、吐音练习，精确掌握相应的单簧管演奏技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《协奏曲》库尔宾斯基曲、《第一协奏曲》韦伯曲、《竞赛独奏》梅萨热曲、《小协奏曲》塔尔蒂尼曲、《狂想曲》德彪西曲、《茶花女幻想曲》洛莱格里

奥曲、《第十协奏曲》斯塔米兹曲、《第二奏鸣曲》布拉姆斯曲等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

大型练习曲不少于4首，多注重音准、吐音练习，精确掌握相应的单簧管演奏技巧。

2. 乐曲：

《协奏曲》库尔宾斯基曲、《第一协奏曲》韦伯曲、《竞赛独奏》梅萨热曲、《小协奏曲》塔尔蒂尼曲、《狂想曲》德彪西曲、《茶花女幻想曲》洛莱格里奥曲、《第十协奏曲》斯塔米兹曲、《第二奏鸣曲》布拉姆斯曲等，以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的单簧管演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握单簧管演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解单簧管演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别单簧管演奏技能和突出的音乐表现力，掌握单簧管演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对单簧管在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 单簧管 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 单簧管 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

<p style="text-align: center;">课程目标 2</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 单簧管 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 单簧管 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p style="text-align: center;">课程目标 3</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 单簧管 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 单簧管 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（单簧管）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整 (有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材 (用表格形式)

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
单簧管教学曲选	金日光	中央民族大学出版社	1999	否	

(二) 主要参考书

[1] 金日光编. 《单簧管教学曲选》一、二、三, 北京: 中央民族大学出版社. 1999年4月

[2] 中央音乐学院合编. 《单簧管教学曲选集》. 北京: 人民音乐出版社. 1991年11

月

- [3] 卡尔·贝尔曼编. 张仁富译. 《单簧管每日练习》. 中央音乐学院内部发行
- [4] 《中央音乐学院单簧管业余校外考级教程》. 北京: 人民音乐出版社. 1994 年
- [5] 德姆尼滋编著. 《单簧管基础教程》. 北京: 人民音乐出版社. 1992 年 9 月
- [6] 兰格编著. 《单簧管练习曲》. 北京: 人民音乐出版社. 1994 年 2 月
- [7] 克罗捷编著. 《单簧管练习曲》. 北京: 人民音乐出版社. 1994 年 2 月
- [8] 卡瓦里尼编著. 《单簧管练习曲集》. 北京: 人民音乐出版社. 1994 年 2 月
- [9] 尤德义编著. 《单簧管基础教程》. 北京: 人民音乐出版社. 1997 年 8 月
- [10] 迟铮著. 《单簧管演奏入门与提高》. 北京: 人民音乐出版社. 2004 年 9 月

九、课程学习建议

在学术的海洋中, 每一门课程都如同一个独特的岛屿, 等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行, 收获知识的硕果呢? 以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标: 学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩, 还是为了深入理解这门课程的知识? 或者是为了将来的职业规划? 明确目标后, 可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习: 课前预习可以帮助你提前了解课程内容, 找出可能不理解的地方, 从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备, 积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂: 课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲, 还要敢于提问, 积极参与讨论。通过与老师和同学的互动, 可以加深对知识的理解。

4. 课后复习: 课后及时复习, 巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时, 也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源: 现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频, 扩大视野, 增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴: 找一个或几个学习伙伴, 可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候, 同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力: 学习不只是听老师讲, 更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题, 这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康: 学习是一场马拉松, 不是短跑。保持身心健康, 是持续学习的关键。注意合理安排作息时间, 保持充足的睡眠和饮食, 适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维: 在学习的过程中, 要学会不盲目接受信息, 而是学会独立思考, 敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助, 也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践: 学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此, 要勇

于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（萨克斯）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	萨克斯 sax		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	任亮	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、萨克斯表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与萨克斯表演相关的基础知识、学习萨克斯表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演萨克斯作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的萨克斯作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习萨克斯演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏萨克斯作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的萨克斯作品，掌握各类萨克斯作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同

风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	能力要求	2.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	能力要求	2.2 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。
课程目标 3	创新要求	4.2 具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性。 4.4 能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	14	15	29	课程目标 1.2.3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、 实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3

(二) 课程内容

1. 一年级，器乐 1（萨克斯）、器乐 2（萨克斯）

器乐 1（萨克斯）

【学习目标】

1. 基本练习：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧（单吐）。
2. 练习曲：《拉库尔练习曲 50 首》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《西西里与吉格舞曲》	亨德尔
《G大调小步舞曲》	贝多芬
《加沃特舞曲》	巴赫
《金婚式》	加布里尔·马利亚
《船歌》	柴科夫斯基
《小放牛》	张梧
《娃娃们的游戏》	里欧·盖博哈特
《创意曲》	巴赫

此外，可参照《中央音乐学院萨克斯考级教程》《中国音乐学院萨克斯考级教程等教材》及著作中相应程度的曲目。

器乐 2（萨克斯）

【学习目标】

1. 基本练习：发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、气息技巧练习。
2. 练习曲：《拉库尔练习曲 50 首》等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《西西里与吉格舞曲》	亨德尔
《G 大调小步舞曲》	贝多芬
《加沃特舞曲》	巴赫
《金婚式》	加布里尔·马利亚
《船歌》	柴科夫斯基
《小放牛》	张梧
《娃娃们的游戏》	里欧·盖博哈特
《创意曲》	巴赫

此外，可参照《中央音乐学院萨克斯考级教程》《中国音乐学院萨克斯考级教程等教材》及著作中相应程度的曲目。

【课程内容】

1. 基本练习:

器乐 1 (萨克斯): 发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、舌类技巧 (单吐)。

器乐 2 (萨克斯): 发音练习、长音练习、音阶练习、指法练习、气息技巧练习。

2. 练习曲:

《拉库尔练习曲 50 首》等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲:

《西西里与吉格舞曲》	亨德尔
《G 大调小步舞曲》	贝多芬
《加沃特舞曲》	巴赫
《金婚式》	加布里尔· 马利亚
《船歌》	柴科夫斯基
《小放牛》	张梧
《娃娃们的游戏》	里欧· 盖博哈特
《创意曲》	巴赫

此外,可参照《中央音乐学院萨克斯考级教程》《中国音乐学院萨克斯考级教程等教材》及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点: 培养学生具有正确的吹奏姿势,积极的演奏心理状态,培养良好的演奏习惯;指导学生运用正确的呼吸方式,体会气息对声音的支持;加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念,使学生逐渐具有辨别发声正误的能力,能比较科学地开展萨克斯学习;掌握特定乐曲的演奏风格,培养学生理解音乐的层次和结构;能够连贯、流畅、完整地演奏作品。

2. 难点: 指导学生运用正确的呼吸方法,体会气息对声音的支持;在气息支持状态下,让学生体会并逐步熟练手指和舌头的吹奏配合;正确读谱,即正确识别乐谱上所有的记号,如速度、力度、表情术语等,理解作曲家的具体要求;按照乐谱吹奏的同时,保持正确的吹奏姿势、手型和方法;体会乐曲的层次性,分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式,将每堂课当中所涉及到的萨克斯演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容,经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频

赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握萨克斯演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解萨克斯演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级萨克斯演奏技能和一定的音乐表演能力，掌握萨克斯演奏的基本技巧，了解基本的器乐表演知识，能结合音乐表演进行初级编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 初步理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中初步掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行反思，在音乐表演中主动展现个性和独创性，具备艺术风格创新的能力。

【复习与思考】

1. 思考在音乐表演中主动展现个性和独创性的重要性。
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课 MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（萨克斯）、器乐 4（萨克斯）

器乐 3（萨克斯）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习、手指技巧练习。
2. 练习曲：《练习曲 144 首》 符·菲尔林特 等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《回忆》	德尔德拉
《匈牙利舞曲五号》	勃拉姆斯
《主题与变奏》	贝多芬
《第四协奏曲》	维瓦尔第
《山丹丹开花红艳艳》	张曙

《小夜曲》	德里格
《第二号浪漫曲》	舒曼
《第三奏鸣曲》	亨德尔、
《希望舞曲》	盖哈特 摩尔
《创意曲》	巴赫
《哈巴涅拉舞曲》	比捷
《浪漫曲》	贝多芬
《绣荷包》	李满龙

等教材及著作中相应程度的曲目。

器乐 4 (萨克斯)

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习、手指技巧练习。
2. 练习曲：《练习曲 144 首》 符·菲尔林特 等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《回忆》	德尔德拉
《匈牙利舞曲五号》	勃拉姆斯
《主题与变奏》	贝多芬
《第四协奏曲》	维瓦尔第
《山丹丹开花红艳艳》	张梧
《小夜曲》	德里格
《第二号浪漫曲》	舒曼
《第三奏鸣曲》	亨德尔、
《希望舞曲》	盖哈特 摩尔
《创意曲》	巴赫
《哈巴涅拉舞曲》	比捷
《浪漫曲》	贝多芬
《绣荷包》	李满龙

等教材及著作中相应程度的曲目。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3 (萨克斯)：长音练习、音阶练习、指法练习、手指技巧练习

器乐 4 (萨克斯)：长音练习、音阶练习、指法练习、手指技巧练习

2. 练习曲：

《练习曲 144 首》 符·菲尔林特 等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《回忆》	德尔德拉
《匈牙利舞曲五号》	勃拉姆斯
《主题与变奏》	贝多芬
《第四协奏曲》	维瓦尔第
《山丹丹开花红艳艳》	张梧
《小夜曲》	德里格
《第二号浪漫曲》	舒曼
《第三奏鸣曲》	亨德尔、
《希望舞曲》	盖哈特 摩尔
《创意曲》	巴赫
《哈巴涅拉舞曲》	比捷
《浪漫曲》	贝多芬
《绣荷包》	李满龙

等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握萨克斯演奏的基本理论知识；运用正确的呼吸方法进行吹奏；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习；吹奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。在演奏中，学生基本做到发声时声音强而不燥、弱而不虚；从萨克斯教学的初级阶段开始，就将音乐理论同吹奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：音准的控制，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净、音质上有粗细明暗之分，音量能控制 pp-f_f 强弱变化；感悟气息在身体与乐器中的流动，把身体作为气息的能量场，发挥气息的最大能量；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的萨克斯演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握萨克斯演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解萨克斯演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具有中级及以上的萨克斯演奏技能和一定的音乐表现力，掌握萨克斯演奏中级及以上技巧，掌握基本的器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中级及以上的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的价值，能够结合音乐表演学科的特点、规律，在音乐表演及舞台实践中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，进一步掌握反思方法，深入理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行深刻反思，在音乐表演中发展独特的艺术风格。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（萨克斯）、器乐 6（萨克斯） 器乐 5（萨克斯）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：《练习曲 48 首》 符·菲尔林特 等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《叙事曲》	雷德
《间奏曲》	埃德瓦德·莫里
《行板》	门德尔松
《第三奏鸣曲》	亨德尔
《奏鸣曲》	泰勒曼
《芭伯勒》	汉斯·默克尔
《慢板》	海顿
《小夜曲》	肖邦
《高雅的夫人》	库普林
《第三协奏曲》	斯塔米茨
《小奏鸣曲》	莫扎特
《匈牙利舞曲六号》	勃拉姆斯

以及难易程度相当的其它作品。

器乐 6 (萨克斯)

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：《练习曲 48 首》 符·菲尔林特 等等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：

《叙事曲》	雷德
《间奏曲》	埃德瓦德·莫里
《行板》	门德尔松
《第三奏鸣曲》	亨德尔
《奏鸣曲》	泰勒曼
《芭伯勒》	汉斯·默克尔
《慢板》	海顿
《小夜曲》	肖邦
《高雅的夫人》	库普林
《第三协奏曲》	斯塔米茨
《小奏鸣曲》	莫扎特
《匈牙利舞曲六号》	勃拉姆斯

以及难易程度相当的其它作品。

【课程内容】

1. 基本练习：
器乐 5 (萨克斯)：长音练习、音阶练习、指法练习。
器乐 6 (萨克斯)：长音练习、音阶练习、指法练习。
2. 练习曲：
《练习曲 48 首》 符·菲尔林特 等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《叙事曲》	雷德
《间奏曲》	埃德瓦德·莫里
《行板》	门德尔松
《第三奏鸣曲》	亨德尔
《奏鸣曲》	泰勒曼
《芭伯勒》	汉斯·默克尔
《慢板》	海顿
《小夜曲》	肖邦
《高雅的夫人》	库普林

《第三协奏曲》	斯塔米茨
《小奏鸣曲》	莫扎特
《匈牙利舞曲六号》	勃拉姆斯

以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的萨克斯演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握萨克斯演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解萨克斯演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的萨克斯演奏技能和一定的音乐表现力，掌握萨克斯演奏中、高级及以上技巧，深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行中、高级的编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备较突出的表演个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 器乐表演的方法有哪些？在舞台实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（萨克斯）

器乐 7（萨克斯）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的练习曲，娴熟掌握并恰当运用气、指、舌等各类技巧。

2. 练习曲：《练习曲 24 首》 卢夫特等等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

《第四奏鸣曲》	亨德尔
《协奏曲》	斯塔米茨
《幻想曲》	泰勒曼
《协奏曲》	罗曼蒂·罗斯勒
《第二奏鸣曲》	亨德尔
《拉提那地幻想曲》	大卫·贝内特
《罗西尼主题与变奏》	罗西尼、
《海顿 C 大调协奏曲》	海顿

以及难易程度相当的其它作品。

【课程内容】

1. 练习曲：

《练习曲 24 首》 卢夫特等等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

《第四奏鸣曲》	亨德尔
《协奏曲》	斯塔米茨
《幻想曲》	泰勒曼
《协奏曲》	罗曼蒂·罗斯勒
《第二奏鸣曲》	亨德尔
《拉提那地幻想曲》	大卫·贝内特
《罗西尼主题与变奏》	罗西尼、
《海顿 C 大调协奏曲》	海顿

以及难易程度相当的其它作品。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏

要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的萨克斯演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握萨克斯演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解萨克斯演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别萨克斯演奏技能和突出的音乐表现力，掌握萨克斯演奏高级别技巧，熟练且深度掌握器乐舞台表演知识，能结合音乐表演进行高级别编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解并能够发挥音乐表演学科以美育人的内在规律和巨大价值，能够结合音乐表演学科的特点，在音乐表演及舞台实践中熟练掌握并学会学科育人活动。

3. 具有鲜明的创新意识和独立思考能力，熟练掌握反思方法，深刻理解反思在音乐表演教学中的重要性，学会从专业学习、音乐表演课程教学、音乐表演学科特点等不同角度进行持续且深入的反思。具备突出的表演个性和独创性，能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本门课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对萨克斯在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 萨克斯 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 萨克斯 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 萨克斯 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 萨克斯 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（两首，技巧性、音乐性各一首） 2. 期末考试（背奏） 萨克斯 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 萨克斯 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
---------------	---	---------------------

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（萨克斯）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

（二）评分标准

课程目标	评分标准（50分）				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确，演奏技术全面。	读谱较准确，演奏技术较全面。	读谱基本正确，尚完整（有个别错音或中断），演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差，演奏失误较多，技术不全面。	读谱不正确，演奏失误很多，技术未达到大纲要求。

课程目标	评分标准（30分）				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整，奏法准确自如，乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整，奏法基本正确，乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较不完整，速度和节奏基本稳定，奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整，节奏节拍速度等不准确；曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整，错误较多；考试看谱演奏。
课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确，表演富有感染力。	风格把握较准确，表演有一定的感染力。	风格把握较准确，表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确，表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确，表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

（一）选用教材（用表格形式）

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中央音乐学院萨克斯考级教程	张梧，李满龙	人民音乐出版社	1998	否	

（二）主要参考书

[1]张梧,李满龙.《中央音乐学院萨克斯考级教程》.北京:人民音乐出版社.1998年6月

[2]尹志发.《中国音乐家协会萨克斯考级教程》.北京:新华出版社.1997年5月

[3]尹志发.《萨克斯管协奏曲集》.北京:中国青年出版社.1998年12月

[4]尹志发.《经典萨克斯管名曲集》.北京:国际文化出版公司.2002年9月

[5]尹志发.《萨克斯管音乐会曲集》.中国青年出版社.1998年12月

九、课程学习建议

在学术的海洋中，每一门课程都如同一个独特的岛屿，等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行，收获知识的硕果呢？以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标：学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩，还是为了深入理解这门课程的知识？或者是为了将来的职业规划？明确目标后，可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习：课前预习可以帮助你提前了解课程内容，找出可能不理解的地方，从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备，积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂：课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲，还要敢于提问，积极参与讨论。通过与老师和同学的互动，可以加深对知识的理解。

4. 课后复习：课后及时复习，巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时，也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源：现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频，扩大视野，增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴：找一个或几个学习伙伴，可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候，同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力：学习不只是听老师讲，更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题，这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康：学习是一场马拉松，不是短跑。保持身心健康，是持续学习的关键。注意合理安排作息时间，保持充足的睡眠和饮食，适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（圆号）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	圆号 horn		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	权利强	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、圆号表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与圆号表演相关的基础知识、学习圆号表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演圆号作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的圆号作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习圆号演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏圆号作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的圆号作品，掌握各类圆号作品的风格

与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

(二) 课程内容

1. 一年级，器乐 1（圆号）、器乐 2（圆号）

器乐 1（圆号）

【学习目标】

1. 基本练习：器乐 1（圆号）：发音练习、长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧（单吐）

2. 练习曲：《戈切尔练习曲》

《弗兰茨圆号练习曲》

3. 乐曲：《行板》

海顿

《浪漫曲》.

圣桑

《奏鸣曲》

廖易

《沂蒙山小调》

山东民歌

《在银色的月光下》

新疆民歌

《茉莉花》

江苏民歌

器乐 2（圆号）

【学习目标】

1. 基本练习：器乐 2（圆号）：发音练习、长音练习、音阶练习、琶音练习、气息技巧练习

2. 练习曲：《戈切尔练习曲》

《弗兰茨圆号练习曲》

乐曲：

《行板》

海顿

《浪漫曲》.

圣桑

《奏鸣曲》

廖易

《沂蒙山小调》

山东民歌

《在银色的月光下》

新疆民歌

《茉莉花》

江苏民歌

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（圆号）：发音练习、长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧（单吐）

器乐 2（圆号）：发音练习、长音练习、音阶练习、琶音练习、气息技巧练习

练习曲：

《戈切尔练习曲》

《弗兰茨圆号练习曲》

乐曲：

《行板》	海顿
《浪漫曲》	圣桑
《奏鸣曲》	廖易
《沂蒙山小调》	山东民歌
《在银色的月光下》	新疆民歌
《茉莉花》	江苏民歌

【重点、难点】

1. 重点：要求学生具有正确的吹奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯。

指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持。加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别发声正确的能力，能比较科学地开展圆号学习。

2. 难点：指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持。在气息支持状态下，让学生体会并逐步熟练吹奏配合。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的圆号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握圆号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解圆号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级圆号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握圆号演奏的基本技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。能

初步把实践中的困惑转化为研究的问题，具备运用批判性思维方法，初步分析和解决教育教学问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何准确把握正确的吹奏姿势？
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课 MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的管弦类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（圆号）、器乐 4（圆号）

器乐 3（圆号）

【学习目标】

1. 基本练习：器乐 3（圆号）：长音练习、音阶练习、连音练习、舌类技巧（双吐）、颤音技巧练习

2. 练习曲：练习曲：《科普拉什 60 首圆号练习曲》

《牟勒 34 首圆号练习曲》

《绍拉尔练习曲》

3. 乐曲：

《第一协奏曲》

莫扎特

《第一奏鸣曲》

凯鲁比尼

《带三协奏曲》

莫扎特

《夜曲》

格里埃尔

《牧歌》

内蒙民歌

《黄水谣》

冼星海

器乐 4（圆号）

【学习目标】

1. 基本练习：器乐 3（圆号）：长音练习、音阶练习、连音练习、舌类技巧（双吐）、颤音技巧练习

2. 练习曲：《科普拉什 60 首圆号练习曲》

《牟勒 34 首圆号练习曲》

《绍拉尔练习曲》

3. 乐曲：

《第一协奏曲》

莫扎特

《第一奏鸣曲》

凯鲁比尼

《带三协奏曲》

莫扎特

《夜曲》

格里埃尔

《牧歌》

内蒙民歌

《黄水谣》

冼星海

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（圆号）：长音练习、音阶练习、连音练习、舌类技巧（双吐）、颤音技巧练习

器乐 4（圆号）：长音练习、音阶练习、连音练习、舌类技巧（双吐）、颤音技巧练习

2. 练习曲：《科普拉什 60 首圆号练习曲》

《牟勒 34 首圆号练习曲》

《绍拉尔练习曲》

3. 乐曲：

《第一协奏曲》

莫扎特

《第一奏鸣曲》

凯鲁比尼

《带三协奏曲》

莫扎特

《夜曲》

格里埃尔

《牧歌》

内蒙民歌

《黄水谣》

冼星海

【重点、难点】

1. 重点：讲述圆号基本理论知识。学生基本上能掌握正确的呼吸方法进行吹奏。强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面的学习。吹奏乐曲要求连贯、流畅、准确。

2. 难点：要求音准控制好，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净，音量能控制强弱变化。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的圆号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握圆号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解圆号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中级及以上的圆号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握圆号演奏中级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，基本掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。基本具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，基本具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学基本问题的能力。

【复习与思考】

1. 思考中学生身心发展的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（圆号）、器乐 6（圆号）

器乐 5（圆号）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧、颤音技巧
2. 练习曲：《科普拉什 60 首圆号练习曲》

《阿尔丰斯练习曲》

《牟勒 34 首圆号练习曲》

《嘎莱特性练习》

3. 乐曲：

《音乐会回旋曲》

莫扎特

《第三协奏曲》

玛吉斯

《音乐会曲》

圣桑

《奏鸣曲》

贝多芬

《奏鸣曲》

桑桐

《牧歌》

孙大方

器乐 6（圆号）

【学习目标】

基本练习：长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧、颤音技巧

2. 练习曲：《科普拉什 60 首圆号练习曲》

《阿尔丰斯练习曲》

《牟勒 34 首圆号练习曲》

《嘎莱特性练习》

3. 乐曲：

《音乐会回旋曲》

莫扎特

《第三协奏曲》

玛吉斯

《音乐会曲》

圣桑

《奏鸣曲》

贝多芬

《奏鸣曲》

桑桐

《牧歌》

孙大方

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5：长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧、颤音技巧

器乐 6：长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧、颤音技巧

2. 练习曲：《科普拉什 60 首圆号练习曲》

《阿尔丰斯练习曲》

《牟勒 34 首圆号练习曲》

《嘎莱特性练习》

3. 乐曲：

《音乐会回旋曲》

莫扎特

《第三协奏曲》

玛吉斯

《音乐会曲》

圣桑

《奏鸣曲》

贝多芬

《奏鸣曲》

桑桐

《牧歌》

孙大方

【重点、难点】

1. 重点：巩固提高舌、指技法，要求学生运用自如。准确地掌握不同时期作品的演奏风格。要求学生具有独立分析和处理乐曲的能力，在演奏时能较为准确地表达乐曲的思想感情。

2. 难点：学生可以准确地表现作品风格。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的圆号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握圆号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解圆号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的圆号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握圆号演奏中、高级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学一般性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
  2. 中学基本的乐器教学方法有哪些？在教学实践中应该如何进行操作？
  3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题？
- #### 4. 四年级，器乐 7（圆号）

器乐 7（圆号）

【学习目标】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧、颤音技巧

2. 练习曲：

《旋律练习曲》

丰塔纳

《练习曲》

弗兰茨

《阿尔丰斯练习曲》

阿尔丰斯

3. 乐曲：

《第一圆号协奏曲》

理查·施特劳斯

《奏鸣曲》

凯鲁比尼

《第二协奏曲》

莫扎特

《引子主题变奏》	弗兰茨·施特劳斯
《回延安》	孙大方

【课程内容】

1. 基本练习：长音练习、音阶练习、琶音练习、舌类技巧、颤音技巧

2. 练习曲：

《旋律练习曲》	丰塔纳
《练习曲》	弗兰茨
《阿尔丰斯练习曲》	阿尔丰斯

3. 乐曲：

《第一圆号协奏曲》	理查·施特劳斯
《奏鸣曲》	凯鲁比尼
《第二协奏曲》	莫扎特
《引子主题变奏》	弗兰茨·施特劳斯
《回延安》	孙大方

【重点、难点】

1. 重点：要求学生演奏乐曲要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确。

2. 难点：以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风表达音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的圆号演奏知识传授给学生。

2 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握圆号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解圆号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别圆号演奏技能和突出的音乐表现力，掌握圆号演奏高级别技巧，深入了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发

展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有强烈的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，深刻理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学中特殊性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何保持音色统一优美，叙述流畅从容，层次表达分明？
3. 思考从中学生身心发展的规律出发，应该如何进行音乐编创、伴奏编配以及作品分析等问题。

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程采取小组授课和一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对圆号在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1	8. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 圆号 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 圆号 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

<p style="text-align: center;">课程目标 2</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 圆号 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 圆号 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>
<p style="text-align: center;">课程目标 3</p>	<p>1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 圆号 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 圆号 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%</p>	<p>期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核</p>

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（圆号）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确, 演奏技术全面。	读谱较准确, 演奏技术较全面。	读谱基本正确, 尚完整(有个别错音或中断), 演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差, 演奏失误较多, 技术不全面。	读谱不正确, 演奏失误很多, 技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整, 奏法准确自如, 乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整, 奏法基本正确, 乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整, 速度和节奏基本稳定, 奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整, 节奏节拍速度等不准确; 曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整, 错误较多; 考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确, 表演富有感染力。	风格把握较准确, 表演有一定的感染力。	风格把握较准确, 表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确, 表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确, 表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中央音乐学院海 内外圆号考级教 程	陈根明	人民音乐出版 社	1999	否	
中国音乐学院校 外音乐考级全国 通用教材	丛煜滋	中国青年出版 社	1999		

（二）主要参考书目

[1] 孙大方. 圆号演奏实用教程. 北京: 中国青年出版社. 1996年01月

[2] 陈根明. 中央音乐学院海内外圆号考级教程(1-9级). 北京: 人民音乐出版社. 1999年12月

[3] 张诚心. 圆号经典名曲集. 北京: 中国青年出版社. 2000年12月

八、课程学习建议

在学术的海洋中, 每一门课程都如同一个独特的岛屿, 等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行, 收获知识的硕果呢? 以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标: 学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩, 还是为了深入理解这门课程的知识? 或者是为了将来的职业规划? 明确目标后, 可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习: 课前预习可以帮助你提前了解课程内容, 找出可能不理解的地方, 从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备, 积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂: 课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲, 还要敢于提问, 积极参与讨论。通过与老师和同学的互动, 可以加深对知识的理解。

4. 课后复习: 课后及时复习, 巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时, 也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源: 现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频, 扩大视野, 增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴: 找一个或几个学习伙伴, 可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候, 同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力: 学习不只是听老师讲, 更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题, 这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康: 学习是一场马拉松, 不是短跑。保持身心健康, 是持续学习的关键。注意合理安排作息时间, 保持充足的睡眠和饮食, 适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维: 在学习的过程中, 要学会不盲目接受信息, 而是学会独立思考, 敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助, 也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践: 学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此, 要勇于实践, 将所学的知识运用到实际问题中去。

综上, 学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略, 才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（长号）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	长号 Trombone		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	贾涛	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、长号表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与长号表演相关的基础知识、学习长号表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演长号作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的长号作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习长号演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏长号作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的长号作品，掌握各类长号作品的风格

与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力；能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱（奏）表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲(3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（长号）、器乐 2（长号）

器乐 1（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：两个降号以内的大小调音阶和琶音练习。
2. 练习曲：《中国音乐学院长号考级教程》练习曲 1—10
3. 乐曲：流畅背奏柯森科《诙谐曲》、哈斯《舞曲》、巴克拉诺瓦《玛祖卡》、加里亚德《小步舞曲》、奥斯传斯基《西班牙舞曲两首》、柯雷利《前奏曲》、亨德尔《广板》等相同难度乐曲。

器乐 2（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：两个升号以内的大小调音阶和琶音练习。
2. 练习曲：《中国音乐学院长号考级教程》练习曲 11—20
3. 乐曲：流畅背奏郑律成《采伐歌》、朱践耳《唱支山歌给党听》、冼星海《在太行山上》、吴祖强《红色娘子军》序曲主题等相同难度乐曲。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（长号）：两个降号以内的大小调音阶和琶音练习。

器乐 2（长号）：两个升号以内的大小调音阶和琶音练习。

2. 《中国音乐学院长号考级教程》练习曲。

3. 乐曲：

莫扎特《小曲》、肖斯塔科维奇《舞曲》、J. 波尔《随想曲》、艾维鲁阿《春之歌》、哈尔罗夫《小变奏曲》、布里曼特《凯旋》、考克《序曲与号角》、亨德尔《第三奏鸣曲》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音乐学院长号考级教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对音色的影响与重要性；在乐曲的选择上，选用以规范性较大、曲式明确、调式清晰的音乐作品。使学生能够正确的掌握乐曲的分句方法，学会分析音乐语言的平衡性、对比性以及音乐同语言和历史的关系。

2. 难点：正确读谱，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别音色好坏的能力，能比较科学地开展长号学习。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握长号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级长号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握长号演奏的基本技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。能初步把实践中的困惑转化为研究的问题，具备运用批判性思维方法，初步分析和解决教育教学问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何准确把握正确的吹奏姿势？
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课 MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（长号）、器乐 4（长号）

器乐 3（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：四个降号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。
2. 《中国音乐学院长号考级教程》练习曲：21—30 或相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏 莫扎特《小曲》、肖斯塔科维奇《舞曲》、J. 波尔《随想曲》、

艾维鲁阿《春之歌》以及难易程度相当的其它作品。

器乐 4（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：四个升号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。
2. 练习曲：《中国音乐学院长号考级教程》31—40 或相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏张寒晖《松花江上》、黎海英《在银色月光下》、维吾尔族民歌《阿拉木汗》、冼星海《黄水谣》等相同难度的乐曲，掌握中国作品演奏特点及要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（长号）：四个降号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。

器乐 4（长号）：四个升号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。

2. 练习曲：

《中国音乐学院长号考级教程》21—40 或相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。

3. 乐曲：

莫扎特《小曲》、肖斯塔科维奇《舞曲》、J. 波尔《随想曲》、艾维鲁阿《春之歌》、张寒晖《松花江上》、黎海英《在银色月光下》、维吾尔族民歌《阿拉木汗》、冼星海《黄水谣》等相同难度的乐曲，掌握长号作品演奏特点及要求。

此外，可参照《中国音乐学院长号考级教程》教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：学生可以自如地控制和运用气息，能够表现出乐曲的缓急、动静、强弱等多种变化。音量上能做到力度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。学习长号运指技巧，进行一定难度的运指练习。吐舌训练，吐音要有力、灵活、干净、有弹性、单吐、双吐、三吐之分。坚持基本功训练，配以相应的音阶、练习曲和一定难度的指法练习。在中国乐曲的选择上，选用具有代表性的经典的中国乐曲。

2. 难点：要求音准控制好，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净。加强手指的灵活度训练，提高颤指的均匀性和频率、弹力、持久力。

吐舌训练，吐音要有力、灵活、清晰、干净、有弹性。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美

能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握长号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中级及以上的长号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握长号演奏中级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，基本掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。基本具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，基本具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学基本问题的能力。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（长号）、器乐 6（长号）

器乐 5（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：五个降号以内的 1 个半至两个八度的大小调音阶琶音。
2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院长号考级教程》练习曲 41—50 及相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏鲍德尔特《著名的咏叹调》、H. 哈特雷《步态波尔卡》、列根德《回忆波瓦图》、莱霍尔特《音乐练习曲》等相同难度的乐曲。

器乐 6（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：五个升号以内的 1 个半至两个八度的大小调音阶琶音。
2. 练习曲：《中国音乐学院长号考级教程》51—60 等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：流畅背奏加里亚德《a 小调奏鸣曲》、桑桐《黄鹤楼》、李伯乐《快乐的年轻战士》、田光、傅晶《北京颂歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（长号）：五个降号以内的 1 个半至两个八度的大小调音阶琶音。

器乐 6（长号）：五个升号以内的 1 个半至两个八度的大小调音阶琶音。

2. 练习曲：

《中国音乐学院长号考级教程》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：鲍德尔特《著名的咏叹调》、H. 哈特雷《步态波尔卡》、列根德《回忆波瓦图》、莱霍尔特《音乐练习曲》、加里阿德《a 小调奏鸣曲》、桑桐《黄鹤楼》、李伯乐《快乐的年轻战士》、田光、傅晶《北京颂歌》等或难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音乐学院长号考级教程》练习曲等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手地教会学生掌握长号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的长号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握长号演奏中、高级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发

展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学一般性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 在教学实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（长号）

器乐 7（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：七个升降号以内的 1 个半至两个八度的大小调音阶琶音。
2. 练习曲：《中国音乐学院长号考级教程》练习曲 61—70 等相同难度练习曲，精确掌握相应的长号演奏技巧。

3. 乐曲：流畅背奏维瓦尔第《第一奏鸣曲》、马尔切罗《F 大调奏鸣曲》、维瓦尔第《第三奏鸣曲》、沃内克《音乐会乐曲》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

《中国音乐学院长号考级教程》练习曲 61—70 等相同程度的练习曲。

2. 乐曲：

维瓦尔第《第一奏鸣曲》、马尔切罗《F 大调奏鸣曲》、维瓦尔第《第三奏鸣曲》、沃内克《音乐会乐曲》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《长号练习曲》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大分，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的长号演奏知识

传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握长号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解长号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别长号演奏技能和突出的音乐表现力，掌握长号演奏高级别技巧，深入了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有强烈的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，深刻理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学中特殊性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？

2. 如何通过技巧的运用来保持音乐风格的稳定性？

3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对竹笛在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	9. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 长号 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 长号 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 长号 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 长号 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 长号 1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 长号 7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（长号）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准（50分）				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确，演奏技术全面。	读谱较准确，演奏技术较全面。	读谱基本正确，尚完整（有个别错音或中断），演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差，演奏失误较多，技术不全面。	读谱不正确，演奏失误很多，技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准（30分）				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整，奏法准确自如，乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整，奏法基本正确，乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整，速度和节奏基本稳定，奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整，节奏节拍速度等不准确；曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整，错误较多；考试看谱演奏。
课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确，表演富有感染力。	风格把握较准确，表演有一定的感染力。	风格把握较准确，表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确，表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确，表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中央音乐学院长号考级教程	胡炳余	人民音乐出版社	1999	否	

(二) 主要参考书

- [1] 陈建华 张继春 著.《长号练习曲》.上海:上海音乐出版社.2002年
- [2] 中央音乐学院考级委员会 胡炳余编.《中央音乐学院长号考级教程》.北京:人民音乐出版社.1999年
- [3] 杨玉国 编.《中国音乐学院长号考级教程》.北京:中国青年出版社.2010年
- [4] 张新林 著.《铜管乐重奏曲精选》.北京:人民音乐出版社.2006年

九、课程学习建议

在学术的海洋中,每一门课程都如同一个独特的岛屿,等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行,收获知识的硕果呢?以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标:学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩,还是为了深入理解这门课程的知识?或者是为了将来的职业规划?明确目标后,可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习:课前预习可以帮助你提前了解课程内容,找出可能不理解的地方,从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备,积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂:课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲,还要敢于提问,积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动,可以加深对知识的理解。

4. 课后复习:课后及时复习,巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时,也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源:现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频,扩大视野,增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴:找一个或几个学习伙伴,可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候,同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力:学习不只是听老师讲,更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题,这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康:学习是一场马拉松,不是短跑。保持身心健康,是持续学习的关键。注意合理安排作息时间,保持充足的睡眠和饮食,适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维：在学习的过程中，要学会不盲目接受信息，而是学会独立思考，敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐（大号）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	大 号 Tuba		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-4/5-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	12	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	贾涛	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，是学习音乐表演各相关课程的基础，更是与音乐表演、教学辅导、传播地方音乐文化和组织管理音乐活动有着直接关联。本课程对发展学生的音乐表演才能和提高音乐表演素养具有重要作用。本课程将音乐表演基础知识、大号表演技巧和音乐表演能力密切结合，使学生获得与大号表演相关的基础知识、学习大号表演技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地表演大号作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的大号作品，全面提高了音乐表演素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下课程目标：

课程目标 1：学习大号演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，或以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏大号作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2: 学习演奏不同时期、不同流派的大号作品, 掌握各类大号作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征; 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力; 能够把专业理论知识应用于表演实践中, 拥有一定的艺术鉴赏力。

课程目标 3: 在学习不同作品的过程中获得独立思考能力, 具备艺术风格创新的能力, 发展独特的艺术风格, 在音乐表演中展现个性和独创性; 能够融合传统表演, 实现创新多元化, 突显文化多样性; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在不同环境中找到创新点, 展示独特的舞台表演风格。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 能熟练地进行独唱(奏)表演, 或以合作的方式参与各类音乐表演活动。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力, 能够感知、分析、表达不同风格音乐作品, 将专业理论知识应用于实践, 并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力, 展示独特的舞台表演风格, 并实现传统与创新的融合, 突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1.2.3
2	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
3	(1)基本练习 (2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3
4	(1)练习曲 (2)乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1.2.3

（二）课程内容

1. 一年级，器乐 1（大号）、器乐 2（大号）

器乐 1（大号）

【学习目标】

1. 基本练习：两个降号以内的大小调音阶和琶音练习。
2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》练习曲 1—10
3. 乐曲：流畅背奏柯森科《诙谐曲》、哈斯《舞曲》、巴克拉诺瓦《玛祖卡》、加里亚德《小步舞曲》、奥斯传斯基《西班牙舞曲两首》、柯雷利《前奏曲》、亨德尔《广板》等相同难度乐曲。

器乐 2（大号）

1. 基本练习：两个升号以内的大小调音阶和琶音练习。
2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》练习曲 11—20
3. 乐曲：流畅背奏郑律成《采伐歌》、朱践耳《唱支山歌给党听》、冼星海《在太行山上》、吴祖强《红色娘子军》序曲主题等相同难度乐曲。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 1（大号）：两个降号以内的大小调音阶和琶音练习。

器乐 2（大号）：两个升号以内的大小调音阶和琶音练习。

2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》21—30

3. 乐曲：

莫扎特《小曲》、肖斯塔科维奇《舞曲》、J. 波尔《随想曲》、艾维鲁阿《春之歌》、哈尔罗夫《小变奏曲》、布里曼特《凯旋》、考克《序曲与号角》、亨德尔《第三奏鸣曲》以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音乐学院大号考级教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；指导学生运用正确的呼吸方式，体会气息对音色的影响与重要性；在乐曲的选择上，选用以规范性较大、曲式明确、调式清晰的音乐作品。使学生能够正确的掌握乐曲的分句方法，学会分析音乐语言的平衡性、对比性以及音乐同语言和历史的关系。

2. 难点：正确读谱，保持正确的吹奏姿势、手型和方法；指导学生运用正确的呼吸方法，体会气息对声音的支持；加强演奏的听觉训练逐步树立正确的声音概念，使学生逐渐具有辨别音色好坏的能力，能比较科学地开展长号学习。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的大号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握大号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解竹笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有初级至中级大号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握竹笛演奏的基本技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有一定的创新意识和独立思考能力，初步掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。能初步把实践中的困惑转化为研究的问题，具备运用批判性思维方法，初步分析和解决教育教学问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何准确把握正确的吹奏姿势？
2. 如何培养积极的演奏心理状态？
3. 如何养成并保持良好的演奏习惯？

【学习资源】

网络学习平台“学习通”“慕课 MOOC”“网易公开课”“中国知网”“哔哩哔哩”以及各大卫视的民乐类节目等等。

2. 二年级，器乐 3（大号）、器乐 4（大号）

器乐 3（大号）

【学习目标】

1. 基本练习：四个降号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。
2. 《中国音乐学院大号考级教程》练习曲：21—30 或相同难度的练习曲，掌握相应的大号演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏 莫扎特《小曲》、肖斯塔科维奇《舞曲》、J. 波尔《随想曲》、艾维鲁阿《春之歌》以及难易程度相当的其它作品。

器乐 4 (大号)

【学习目标】

1. 基本练习：四个升号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。
2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》31—40 或相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏张寒晖《松花江上》、黎海英《在银色月光下》、维吾尔族民歌《阿拉木汗》、冼星海《黄水谣》等相同难度的乐曲，掌握中国作品演奏特点及要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3 (大号)：四个降号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。

器乐 4 (大号)：四个升号以内的一个半至两个八度的大小调音阶、琶音练习。

练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》21—40 或相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。

乐曲：莫扎特《小曲》、肖斯塔科维奇《舞曲》、J. 波尔《随想曲》、艾维鲁阿《春之歌》、张寒晖《松花江上》、黎海英《在银色月光下》、维吾尔族民歌《阿拉木汗》、冼星海《黄水谣》等相同难度的乐曲，掌握大号作品演奏特点及要求。

此外，可参照《中国音乐学院大号考级教程》教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：学生可以自如地控制和运用气息，能够表现出乐曲的缓急、动静、强弱等多种变化。音量上能做到力度变化、音准稳定、音质干净、音色统一。学习大号运指技巧，进行一定难度的运指练习。吐舌训练，吐音要有力、灵活、干净、有弹性、单吐、双吐、三吐之分。坚持基本功训练，配以相应的音阶、练习曲和一定难度的指法练习。在中国乐曲的选择上，选用具有代表性的经典的中国乐曲。

2. 难点：要求音准控制好，音质达到低音区浑厚、中音区圆润、高音区明亮干净。加强手指的灵活度训练，提高颤指的均匀性和频率、弹力、持久力。吐舌训练，吐音要有力、灵活、清晰、干净、有弹性。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的大号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握大号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能

力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解大号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中级及以上的大号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握大号演奏中级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 理解音乐学科以美育人的价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，基本掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。基本具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，基本具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学基本问题的能力。

【复习与思考】

1. 器乐舞台表演的主要规律有哪些？
2. 面对曲目应该如何进行音乐层次和结构的划分？
3. 怎样能够保持连贯、流畅、完整地演奏作品？

3. 三年级，器乐 5（大号）、器乐 6（大号）

器乐 5（大号）

【学习目标】

1. 基本练习：五个降号以内的大小调音阶琶音。
2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院大号考级教程》练习曲 41—50 及相同难度的练习曲，掌握相应的长号演奏基本技巧。
3. 乐曲：流畅背奏鲍德尔特《著名的咏叹调》、H. 哈特雷《步态波尔卡》、列根德《回忆波瓦图》、莱霍尔特《音乐练习曲》等相同难度的乐曲。

器乐 6（长号）

【学习目标】

1. 基本练习：五个升号以内的大小调音阶琶音。
2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》51—60 等相同程度的练习曲。
3. 乐曲：流畅背奏加里亚德《a 小调奏鸣曲》、桑桐《黄鹤楼》、李伯乐《快乐的年轻战士》、田光、傅晶《北京颂歌》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（大号）：五个降号以内的大小调音阶琶音。

器乐6（大号）：五个升号以内的大小调音阶琶音。

2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：鲍德尔特《著名的咏叹调》、H. 哈特雷《步态波尔卡》、列根德《回忆波瓦图》、莱霍尔特《音乐练习曲》、加里亚德《a小调奏鸣曲》、桑桐《黄鹤楼》、李伯乐《快乐的年轻战士》、田光、傅晶《北京颂歌》等或难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《中国音乐学院大号考级教程》练习曲等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的大号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握大号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解竹笛演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有中、高级的大号演奏技能和一定的音乐表现力，掌握大号演奏中、高级及以上技巧，了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有较强的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教

学一般性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何控制乐曲的音色、音量、力度的变化，以增强或突出音乐的色彩性？
2. 在教学实践中应该如何进行操作？
3. 思考如何把握旋律的歌唱性和动力性，以及主题在作品中的演化等问题。

4. 四年级，器乐 7（大号）

器乐 7（大号）

【学习目标】

1. 基本练习：七个升降号以内的 1 个半至两个八度的大小调音阶琶音。
2. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》练习曲 61—70 等相同难度练习曲，精确掌握相应的长号演奏技巧。
3. 乐曲：流畅背奏维瓦尔第《第一奏鸣曲》、马尔切罗《F 大调奏鸣曲》、维瓦尔第《第三奏鸣曲》、沃内克《音乐会乐曲》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：《中国音乐学院大号考级教程》练习曲 61—70 等相同程度的练习曲。
2. 乐曲：维瓦尔第《第一奏鸣曲》、马尔切罗《F 大调奏鸣曲》、维瓦尔第《第三奏鸣曲》、沃内克《音乐会乐曲》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《大号练习曲》等教材及著作中相应程度的曲目

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大分，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】

1. 讲授法。以语言传递、口头讲解等方式，将每堂课当中所涉及到的大号演奏知识传授给学生。

2. 演示法。根据每堂课的教学内容，经由教师的示范性演奏或者辅之以音频、视频赏析，激发学生演奏兴趣，充分体验、感受音乐情感，培养学生的音乐审美情趣和审美能力。

3. 实践法。根据每堂课的教学内容，在教师示范性指导下让学生积极参与到音乐的实践当中，手把手式地教会学生掌握大号演奏的技能技巧，逐步提高学生的音乐表现能

力和音乐形象塑造能力。

4. 讨论法。根据每堂课教学内容设置问题，引导学生在课堂展开讨论，通过思考和交流，促使学生主动探索、深入理解大号演奏相关知识。

【学习要求】

1. 具备有高级别大号演奏技能和突出的音乐表现力，掌握大号演奏高级别技巧，深入了解中学基本的乐器教学方法，能结合中学音乐教学进行编创、伴奏编配以及作品分析。

2. 深入理解音乐学科以美育人的巨大价值，能够结合音乐学科特点和中学生身心发展规律，在音乐教学中掌握并学会学科育人活动。

3. 具有强烈的创新意识和独立思考能力，掌握反思方法，深刻理解反思在音乐教学中的重要性，学会从专业学习、音乐课程教学、音乐学科特点等不同角度进行反思。具备能把实践中的困惑转化为研究问题的能力，具备运用批判性思维方法，分析和解决教育教学中特殊性问题的能力。

【复习与思考】

1. 如何细腻、深刻、准确地塑造出具有感染力的音乐形象？
2. 如何通过技巧的运用来保持音乐风格的稳定性？
3. 舞台创新实践中创造性应用能力的培养有哪些途径？

五、实践教学安排

本课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。
2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。
3. 本课程通过对竹笛在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式

（一）考核方式

课程的考核方式为：期中考试和期末考试，均以舞台展示的方式进行。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	10. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 大号：乐曲（一首；中外作品不限） 大号：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 大号：乐曲（一首；中外作品不限） 大号：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶，民乐、打击乐无专门音阶可只奏练习曲） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 大号：乐曲（一首；中外作品不限） 大号：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于 20 分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

（一）评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（大号）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评

分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确,演奏技术全面。	读谱较准确,演奏技术较全面。	读谱基本正确,尚完整(有个别错音或中断),演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差,演奏失误较多,技术不全面。	读谱不正确,演奏失误很多,技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
校外音乐考级全国通用教材	赵玉良 赵成高周春义	中国青年出版社	2000	否	

(二) 主要参考书

[1] 陈建华 张继春 著.《大号练习曲》.上海:上海音乐出版社.2002年

[2] 中央音乐学院考级委员会 胡炳余编.《中央音乐学院长号考级教程》.北京:人民音乐出版社.1999年

[3] 杨玉国 编.《中国音乐学院大号考级教程》.北京:中国青年出版社.2010年

[4] 张新林 著.《铜管乐重奏曲精选》.北京:人民音乐出版社.2006年

九、课程学习建议

在学术的海洋中,每一门课程都如同一个独特的岛屿,等待着我们去探索和发现。如何在这片广袤的海洋中有效地航行,收获知识的硕果呢?以下是一些关于课程学习的建议。

1. 明确目标:学习需要明确个人的学习目标。是为了考试取得好成绩,还是为了深入理解这门课程的知识?或者是为了将来的职业规划?明确目标后,可以更有针对性地开展学习。

2. 课前预习:课前预习可以帮助你提前了解课程内容,找出可能不理解的地方,从而使自己在课堂上更加聚焦。预习也能使大家做好准备,积极参与课堂讨论。

3. 积极参与课堂:课堂是学习的主战场。不仅要认真听讲,还要敢于提问,积极参与与讨论。通过与老师和同学的互动,可以加深对知识的理解。

4. 课后复习:课后及时复习,巩固所学知识。可以通过做习题、写论文等方式来加深理解。同时,也要及时解决预习和上课时遇到的问题。

5. 利用多媒体资源:现在网络上有很多在线课程、讲座、公开课等资源。大家可以通过观看这些视频,扩大视野,增强自己的学习效果。

6. 寻找学习伙伴:找一个或几个学习伙伴,可以互相监督、鼓励、讨论问题。有时候,同伴的观点和见解会给大家带来新的启发。

7. 培养自主学习能力:学习不只是听老师讲,更重要的是培养自主学习的能力。学会如何查找资料、筛选信息、解决问题,这些都是非常重要的能力。

8. 保持身心健康:学习是一场马拉松,不是短跑。保持身心健康,是持续学习的关键。注意合理安排作息時間,保持充足的睡眠和饮食,适当进行体育锻炼。

9. 培养批判性思维:在学习的过程中,要学会不盲目接受信息,而是学会独立思考,

敢于质疑和挑战权威。这样的思维方式不仅对学习有帮助，也会影响大家的人生观。

10. 不断探索与实践：学习的最终目的是要将所学应用到实际生活中。因此，要勇于实践，将所学的知识运用到实际问题中去。

综上，学习每门课程都是一个系统性的工程。只有掌握了科学的方法和策略，才能在学术的海洋中顺利航行。希望以上建议能帮助大家在学习的道路上越走越远。

《器乐(打击乐)》课程大纲

一、课程信息

课程名称	打击乐 Percussion		
课程编码	230510247B-230510253B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	1-7
课程类别	专业核心课程	课程性质	R 必修 £选修
课程学分	12	考核方式	R 考试 £考查
课程学时	189 学时（理论学时 94，实践学时 95）		
执笔人	闫钰	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业的一门必修课，融合理论性、技术性及应用性为一体，实践性是本课程的主要属性，致力于学生全面发展和专业技能的培养。本课程对发展学生的音乐才能和提高音乐素养具有重要作用。本课程将音乐基础知识、打击乐演奏技巧和音乐表现能力密切结合，使学生获得与打击乐演奏相关的基础知识，学习打击乐演奏技巧，最终使学生获得完整、规范、流畅地演奏打击乐作品的才能。学生通过学习不同作曲家、不同类型风格的打击乐作品，全面提高了音乐素养，为日后从事音乐表演工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学习打击乐演奏的技能与技巧，达到中等程度以上的演奏与伴奏能力；能熟练地进行独奏表演，并能以合作的方式参与各类音乐表演活动；具备演奏打击乐作品的音乐表达能力，能够准确且完整地表现作品。

课程目标 2：学习演奏不同时期、不同流派的打击乐作品，掌握各种打击乐作品的风格与奏法及不同区域、不同民族、不同国家的音乐特征，具备解决复杂问题的能力；具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践

中，并具备积极的审美情趣，拥有一定的艺术鉴赏能力。

课程目标 3：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术创新思维，能够在音乐表演中提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格；能够融合传统表演，实现创新多元化，突显文化多样性。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	课程内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)基本练习(2)练习曲 (3)乐曲	讲授法、示范法、实践法	14	15	29	课程目标 1. 2. 3
2	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
3	(1) 基本练习 (2) 练习曲 (3) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3
4	(1) 练习曲 (2) 乐曲	讲授法、示范法、实践法	16	16	32	课程目标 1. 2. 3

(二) 课程内容

1. 一年级，器乐 1（打击乐）、器乐 2（打击乐）
器乐 1（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会小军鼓、马林巴基本演奏姿势与手法，能够准确击打位置并演奏出合适的音色，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏米契尔·彼得《基本功练习》重音、马林巴C大调练习曲、a小调练习曲及相同难度的练习曲，掌握相应的小军鼓、马林巴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏米契尔·彼得乐曲13—17首、《小步舞曲》《采茶扑蝶》《快乐的女战士》《瑶族舞曲》《卡门》等相同难度的乐曲，掌握不同节奏、速度、风格乐曲的演奏要求。

器乐2（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会小军鼓、马林巴“滚奏”的正确演奏姿势与手法，能够以中等速度，均匀流畅地演奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏米契尔·彼得《基本功练习》三连音、倚音、马林巴F大调、G大调练习曲及相同难度的练习曲，掌握相应的小军鼓、马林巴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏米契尔·彼得乐曲18—28首、《塞尔维亚理发师》《天堂与地狱》《马刀舞曲》《匈牙利幻想》《野蜂飞舞》等相同难度的乐曲，掌握不同节奏、速度、风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐1（打击乐）：单击练习、双跳练习、重音练习、音阶练习。

器乐2（打击乐）：滚奏练习、三连音练习、倚音练习、音阶练习。

2. 练习曲：

《重音练习》《三连音练习》《倚音练习》马林巴C大调练习曲、a小调练习曲、F大调、G大调等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

小军鼓：米契尔·彼得乐曲13—28首等，以及难易程度相当的其它作品。

马林巴：《小步舞曲》《采茶扑蝶》《美国巡逻兵》《威廉·退尔》《快乐的女战士》《瑶族舞曲》《卡门》《塞尔维亚理发师》《天堂与地狱》《马刀舞曲》《匈牙利幻想》《野蜂飞舞》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《小军鼓考级教程》《民族打击乐演奏教程》《中外木琴马林巴曲选》《马林巴作品集》《爵士鼓考级教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：培养学生具有正确的演奏姿势，积极的演奏心理状态，培养良好的演奏习惯；掌握特定乐曲的演奏风格，培养学生理解音乐的层次和结构；能够连贯、流畅、完

整地演奏作品。

2. 难点：指导学生运用正确的演奏姿势与手法；正确读谱，即正确识别乐谱上所有的记号，如速度、力度、表情术语等，理解作曲家的具体要求；按照乐谱吹奏的同时，保持正确的演奏姿势、手型和方法；体会乐曲的层次性，分辨作品中的乐句、结构等元素。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法

【学习要求】课前查阅学习内容相关资料，并提前进行练习。

【学习资源】上海音乐家协会《马林巴考级曲目集》《国际马林巴大赛曲目集》

2. 二年级，器乐 3（打击乐）、器乐 4（打击乐）

器乐 3（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会爵士鼓、马林巴双槌的基本演奏姿势与手法，能够准确击打位置并演奏出合适的音色，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院爵士鼓考级教材》1—5 级练习曲、马林巴D大调、A大调练习曲及相同难度的练习曲，掌握相应的爵士鼓、马林巴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《逆战》《吸引》《热气球》《海浪》《流浪者之歌》《幻想即兴曲》《婚礼场面舞》《Rain Dance》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 4（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会爵士鼓“复合跳”的不同演奏类型和马林巴的双槌滚奏技巧，能够以中等速度，流畅地背奏，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院爵士鼓考级教材》6—9 级练习曲、马林巴E大调、降B大调练习曲及相同难度的练习曲，掌握相应的爵士鼓、马林巴演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《Funk》《Funky》《Sho Nuff》《Nancy》《Land》《万花筒》《April Sky》《罗萨洛前奏曲 1、2、3》《节奏之舞》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 3（打击乐）：基本功练习、四肢协调练习、音阶练习、双槌练习。

器乐 4（打击乐）：复合跳练习、四肢分叉练习、双槌滚奏练习、音阶练习。

2. 练习曲：

《中国音乐学院爵士鼓考级教材》练习曲、马林巴D大调、A大调练习曲、E大调、降B大调等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

爵士鼓：《逆战》《吸引》《热气球》《Funk》《Funky》《Sho Nuff》等，以及难易程度相当的其它作品。

马林巴：《海浪》《流浪者之歌》《幻想即兴曲》《婚礼场面舞》《Rain Dance》《Nancy》《Land》《万花筒》《April Sky》《罗萨洛前奏曲 1、2、3》《节奏之舞》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《小军鼓考级教程》《民族打击乐演奏教程》《中外木琴马林巴曲选》《马林巴作品集》《爵士鼓考级教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：帮助学生掌握打击乐演奏的基本理论知识；强化学生对于乐曲在风格、演奏方法等方面学习；演奏乐曲要求连贯、流畅、圆润。从教学的初级阶段开始，就将音乐理论同演奏技巧、对音乐形象的理解力和表现力三方面的教学紧密结合，使学生音乐素质和专业水平得到充分而全面的发展。

2. 难点：可以准确的控制音准、音质、音量的变化；了解并表现不同音乐风格的作品、做到有音乐性的表达，有感情的演奏。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法

【学习要求】课前查阅学习内容相关资料，并提前进行练习。

【学习资源】上海音乐家协会《马林巴考级曲目集》《国际马林巴大赛曲目集》

3. 三年级，器乐 5（打击乐）

器乐 5（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会中国鼓的基本演奏姿势与手法，能够准确击打位置并演奏出合适的音色，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院中国鼓考级教材》1—5 级练习曲、马林巴降E大调、B大调练习曲及相同难度的练习曲，掌握相应的中国鼓演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《丰收锣鼓》《鼓威》《马灯舞》《鼓趣》《鼓魂》《Footpath》《Leyenda》《遥远的海》《Wind Sketh》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 基本练习：

器乐 5（打击乐）：中国鼓基本功练习、四肢协调练习、音阶练习。

2. 练习曲：

《中国音乐学院中国鼓考级教材》练习曲、马林巴降E大调、B大调练习曲、c小调、#g小调等相同程度的练习曲。

3. 乐曲：

中国鼓：《丰收锣鼓》《鼓威》《马灯舞》《鼓趣》《鼓魂》等，以及难易程度相当的

其它作品。

马林巴：《Footpath》《Leyenda》《遥远的海》《Wind Sketh》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《小军鼓考级教程》《民族打击乐演奏教程》《中外木琴马林巴曲选》《马林巴作品集》《爵士鼓考级教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大方；深入了解乐曲的曲式结构，音乐主题的刻画，了解乐曲的歌唱性、层次性、旋律和乐句的特点。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；注重音乐形象的合理刻画，力度的特定变化，旋律的歌唱性和动力性，了解主题在作品中的演化等。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法

【学习要求】课前查阅学习内容相关资料，并提前进行练习。

【学习资源】上海音乐家协会《马林巴考级曲目集》《国际马林巴大赛曲目集》

4. 四年级，器乐 6（打击乐）、器乐 7（打击乐）

器乐 6（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：学会排鼓的基本演奏姿势与手法，能够准确击打位置并演奏出合适的音色，从而掌握科学的演奏方法。

2. 练习曲：流畅演奏《中国音乐学院中国鼓考级教材》6—9 级练习曲、马林巴降A 大调、f 小调练习曲及相同难度的练习曲，掌握相应的中国鼓演奏基本技巧。

3. 乐曲：流畅背奏《渔舟凯歌》《滚核桃》《西域驼铃》《老鼠娶亲》《秋收》《丹扎》《巴赫组曲》《Variations on Japanes Children” s Song》《Ilijas》《瑶族长鼓舞》《Libertango》《風》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

器乐 7（打击乐）

【学习目标】

1. 基本练习：流畅而快速地演奏较高难度的基本练习方法，娴熟掌握并恰当运用各类演奏技巧。

2. 练习曲：马林巴降D 大调、降e 小调练习曲及相同难度的练习曲。

3. 乐曲：流畅背奏《Chain》《October Night》《Merlin》《竹林》《罗萨洛协奏曲 1、2、3、4》等相同难度的乐曲，掌握不同风格乐曲的演奏要求。

【课程内容】

1. 练习曲：

器乐 6（打击乐）：排鼓基本功练习、四肢协调练习、音阶练习。

器乐 7（打击乐）：各类基本功练习、四肢协调练习、音阶练习。

2. 乐曲：

《渔舟凯歌》《滚核桃》《西域驼铃》《老鼠娶亲》《秋收》《丹扎》《巴赫组曲》《Variations on Japanes Children” s Song》《Ilijas》《瑶族长鼓舞》《Libertango》《風》《Chain》《October Night》《罗萨洛协奏曲 1、2、3、4》《Merlin》《竹林》等，以及难易程度相当的其它作品。

此外，可参照《小军鼓考级教程》《民族打击乐演奏教程》《中外木琴马林巴曲选》《马林巴作品集》《爵士鼓考级教程》等教材及著作中相应程度的曲目。

【重点、难点】

1. 重点：要求学生的演奏有音色、音量、力度的变化，注重音乐的色彩；乐曲演奏要完整、生动，音乐表现要细腻、深刻，演奏风格鲜明、准确；多观摩、多交流、多实践，舞台演奏自然、得体、大分，有感染力。

2. 难点：准确地表现音乐作品中的艺术形象，以娴熟的技巧、真挚的情感、丰富的想象、优美的台风传达音乐作品；演奏的音色统一优美，演奏叙述流畅从容，演奏表达层次分明；能够综合各项技术演绎不同风格的音乐作品。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法

【学习要求】课前查阅学习内容相关资料，并提前进行练习。

【学习资源】上海音乐家协会《马林巴考级曲目集》《国际马林巴大赛曲目集》

五、实践教学安排

本门课程安排有专门的实践学时。

实践学时安排，修读学期 1-7，实践学时 95。

实践教学环节的设计：

1. 本课程主要采取一对一授课的教学方式，通过教师讲解、示范，学生聆听、查阅文献、观摩、师生交流、舞台实践等教学手段达到预定的学习目标。

2. 坚持由浅入深，循序渐进的实践原则，从每个学生的实际出发，因材施教。

3. 本课程通过对打击乐在演奏技巧、技能；作品分析、处理；音乐形象塑造、刻画，音乐风格表现、传达等方面进行的舞台化训练，逐步提升学生的舞台实践能力。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 打击乐1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 打击乐7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 2	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 打击乐1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 打击乐7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核
课程目标 3	1. 期中考试（背奏） （1）音阶（一个调，一条或一套音阶） （2）练习曲（一首） 2. 期末考试（背奏） 打击乐1-6：乐曲（一首；中外作品不限） 打击乐7：乐曲（两首；中外作品不限；其中一首可以是旧曲目） 毕业音乐会： 三至五首作品（总时长不少于20分钟） 独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏 期中考试：30% 期末考试：70%	期中、期末考试均以舞台展示方式进行考核

七、成绩评定

(一) 评定方式

1. 总成绩评定

器乐 1-7（打击乐）的期中和期末考试由教研室教师分组或集体评分，指导教师不评分，按照课程目标模块进行单项评分。课程最终成绩为单项平均分相加，保留小数点后一位。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	期中成绩 (30%)	舞台展示	50	30	20
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (70%)	舞台展示	50	30	20
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(二) 评分标准

课程目标	评分标准 (50 分)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	读谱正确,演奏技术全面。	读谱较准确,演奏技术较全面。	读谱基本正确,尚完整(有个别错音或中断),演奏技术基本达到要求。	读谱完成度较差,演奏失误较多,技术不全面。	读谱不正确,演奏失误很多,技术未达到大纲要求。
课程目标	评分标准 (30 分)				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	乐曲的演奏完整,奏法准确自如,乐曲风格把握恰当。	乐曲的演奏基本完整,奏法基本正确,乐曲风格表现较准确。	乐曲的演奏较完整,速度和节奏基本稳定,奏法较准确。	乐曲的演奏不够完整,节奏节拍速度等不准确;曲目选择与大纲要求不符。	乐曲的演奏不完整,错误较多;考试看谱演奏。
课程目标	评分标准 (20 分)				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	风格把握准确,表演富有感染力。	风格把握较准确,表演有一定的感染力。	风格把握较准确,表演的感染力和艺术性比较一般。	风格把握不够准确,表演的感染力和艺术性较差。	风格把握不准确,表演的艺术性很差。

八、选用教材及主要参考书

（一）选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
中国音乐学院校外 音乐考级全国通用 教材（马林巴）	王家训	中国青年出版社	2001	否	

（二）主要参考书

[1]王以东主编. 中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材打击乐（小军鼓）. 北京：中国青年出版社. 2008年6月

[2]王以东主编. 中国音乐学院社会艺术水平考级全国通用教材打击乐（爵士鼓）. 北京：中国青年出版社. 2008年12月

[3]王以东编著. 中国音乐学院校外音乐考级全国通用教程打击乐（中国鼓）. 北京：中国青年出版社. 2013年4月

[4]王以东编著. 中国打击乐教程：排鼓音位与节奏训练. 北京：人民音乐出版社. 2016年1月

[5]上海打击乐协会编著. 小军鼓考级教程. 上海：上海音乐出版社. 2011年8月

[6]李民雄编著. 民族打击乐演奏教程. 北京：人民音乐出版社. 2006年1月

[7]赵纪编著. 中外木琴玛琳巴曲选. 长沙：湖南教育出版社. 2003年12月

[8]赵纪编著. 玛琳巴作品集. 长沙：湖南教育出版社. 2003年12月

[9]丁麟编著. 实战爵士鼓. 长沙：湖南文艺出版社. 2002年5月

[10]黄中山编. 全国乐器考级-小军鼓. 长沙：湖南文艺出版社. 2000年6月

九、课程学习建议

《器乐(打击乐)》课程的主要特点为实践性，学生在课堂学习了打击乐演奏的基本理论和技术技巧后，还需要大量的课外练习时间，建议每位学生每日进行60-120分钟的练习来巩固课堂所学。在课外学习中，需结合专业文献资料和网络学习平台的相关教学资源进行自主学习和延展学习。

《外国民族音乐》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 外国民族音乐 (英文) Foreign Folk Music		
课程编码	230510254B	适用专业	音乐学
先修课程	无	修读学期	3
课程类别	学科专业选修课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 26 , 实践学时 6)		
执笔人	夏琳	审核人	张晟

二、课程简介

《外国民族音乐》是音乐表演专业开设的一门专业选修课程。本课程揭示当今世界各地区、各民族音乐的特点,阐明音乐与自然、社会的关系以及音乐在文化整体中的意义、世界各地区各民族音乐之共性与特性,理解和尊重多元音乐文化的观念。通过本课程的理论教学和实践教学,使学生掌握世界民族民间音乐基本知识,了解东西方各地区各民族民间音乐之间的关系以及音乐形式与特征。增强学习世界传统音乐文化的审美能力,拓展学生知识结构,加强服务地方文化建设意识,增强社会责任感,培养学生成长为全面发展的社会主义文化事业的建设者。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习,学生可以达到以下目标:

课程目标 1: 具备民族音乐学的基本理论,并运用相关知识进行作品分析的初步能力。加深对世界民间音乐的感性认识,初步建立民族音乐学知识储备。【毕业要求 1: 学科知识】

课程目标 2: 在实践表演中不断创新,形成独特的风格,提高音乐鉴赏与创新思维能力,积极参加各种竞赛和校园文化活动,推动地方文化建设。【毕业要求 3: 创新能力】

课程目标 3: 熟悉世界各地区、各民族多种多样音乐风格和丰富的音乐表现手法,

增强对世界民族音乐的文化理解能力和审美能力，提高人文修养和研究能力。【毕业要求 4：应用能力】

课程目标 4：拓展学生的全球文化视野，培养尊重不同文化的理念、具有一定的音乐文化素养与人文科学底蕴。【毕业要求 8：国际视野】

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 4	国际视野	8.1 具备一定程度上对国际音乐动态的了解和较为开阔的国际视野，熟悉各国音乐风格、传统和文化背景。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	世界民族音乐文化总述	讲授法 鉴赏法	2	0	2	课程目标 1
第二章	东亚民族音乐	讲授法 鉴赏法 讨论法	4	2	6	课程目标 1. 2. 3. 4
第三章	南亚民族音乐	讲授法 鉴赏法 讨论法	3	1	4	课程目标 1. 2. 3. 4
第四章	东南亚民族音乐	讲授法 鉴赏法	4	0	4	课程目标 1. 2. 3. 4
第五章	西亚—北非民族音乐	讲授法 鉴赏法	2	0	2	课程目标 1. 2. 3. 4

第六章	黑人非洲民族音乐	讲授法 鉴赏法 讨论法	2	0	2	课程目标 1. 2. 3. 4
第七章	欧洲民族音乐	讲授法 鉴赏法 讨论法	2	2	4	课程目标 1. 2. 3. 4
第八章	拉丁美洲民族音乐	讲授法 鉴赏法 讨论法	3	1	4	课程目标 1. 2. 3. 4
第九章	北美洲民族音乐	讲授法 鉴赏法	2	0	2	课程目标 1. 2. 3. 4
第十章	大洋洲民族音乐	讲授法 鉴赏法	2	0	2	课程目标 1. 2. 3. 4
合计			26	6	32	

(二) 课程内容

第一章 世界民族音乐文化总述

【学习目标】

1. 了解世界民族音乐概念及音乐文化风格区的划分。
2. 把握世界民间音乐在各地区人民生活中的地位。
3. 学习及欣赏各风格区民间音乐的作品，提高学生对文化多样性的认识。

【课程内容】

1. 世界民族概况；民族音乐概念。
2. 影响民族音乐风格的因素。
3. 世界民族音乐文化风格区的划分。

【重点、难点】

1. 重点：我国民间音乐的特点和体系；区分民族音乐、传统音乐、民间音乐概念。
2. 难点：中国传统音乐的分类问题。

【教学方法】

讲授法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_s

第二章 东亚民族音乐

【学习目标】

1. 了解日本、朝鲜、蒙古音乐的历史及分类。
2. 理解东亚各国音乐在人民生活中的地位。
3. 学习赏析代表性的作品，掌握日本、朝鲜、蒙古音乐的特征。

【课程内容】

1. 日本音乐。
2. 朝鲜音乐。
3. 蒙古音乐。

【重点、难点】

1. 重点：把握各国民歌演唱风格；音乐风格与社会、文化之间的关系。
2. 难点：中国与东亚诸国音乐文化的关系。

【教学方法】

讲授法、模唱法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_s

第三章 南亚民族音乐

【学习目标】

1. 了解印度音乐的分类。
2. 理解宗教在印度音乐和人民生活中的地位。
3. 赏析代表性的作品，把握南亚音乐的风格特征。

【课程内容】

1. 印度音乐种类。
2. 拉格与塔拉。

【重点、难点】

1. 重点：塔拉正确的数拍法；拉格的即兴性。

2. 难点：印度音乐中的精神内涵与文化内涵。

【教学方法】

讲授法、模唱法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第四章 东南亚民族音乐

【学习目标】

1. 了解东南亚各国音乐的特点。
2. 熟悉竹乐在东南亚音乐和人民生活中的地位。
3. 赏析代表性的作品，熟悉东南亚锣群音乐文化的特点。

【课程内容】

1. 越南音乐。
2. 泰国音乐。
3. 印度尼西亚音乐。

【重点、难点】

1. 重点：东南亚乐器的构造和音色。
2. 难点：东南亚地区锣群音乐文化特点。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第五章 西亚—北非民族音乐

【学习目标】

1. 了解西亚-北非各国音乐的特点。
2. 理解土耳其军乐对欧洲音乐的影响。
3. 赏析代表性的作品，把握波斯—阿拉伯乐系的特点。

【课程内容】

1. 伊朗音乐。
2. 土耳其音乐。
3. 阿拉伯地区音乐。

【重点、难点】

1. 重点：不同乐器的音色特征；土耳其军乐对欧洲音乐的影响。
2. 难点：玛卡姆的即兴表演与情绪内涵。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第六章 黑人非洲民族音乐

【学习目标】

1. 了解黑人非洲音乐的特点。
2. 理解鼓乐在非洲音乐文化的地位。
3. 赏析代表性的作品，掌握非洲复杂多样的节奏特点。

【课程内容】

1. 非洲黑人音乐文化的特征。
2. 鼓类乐器。

【重点、难点】

1. 重点：非洲黑人音乐的文化认同，不同地区各种风格的黑人音乐。
2. 难点：非洲复节奏中不同声部的线条和彼此的关系。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第七章 欧洲民族音乐

【学习目标】

1. 了解欧洲各国音乐的特点。
2. 辨析欧洲民间音乐与欧洲古典音乐的关系。
3. 赏析代表性的作品，掌握欧洲民间音乐特点。

【课程内容】

1. 希腊音乐。
2. 保加利亚音乐。
3. 瑞士音乐。
4. 西班牙音乐。

【重点、难点】

1. 重点：欧洲民间音乐与欧洲古典音乐的关系；欧洲人文与自然环境对音乐的影响。
2. 难点：约德尔的产生、发展及其特点；弗拉门戈音乐中多种文化的融合。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第八章 拉丁美洲民族音乐

【学习目标】

1. 了解拉丁美洲洲各国音乐的特点。

2. 把握拉丁美洲民间音乐与非洲歌舞音乐的关系。
3. 赏析代表性的作品，掌握拉丁美洲歌舞音乐的特点。

【课程内容】

1. 墨西哥音乐；巴西音乐。
2. 安第斯高原音乐、阿根廷音乐。
3. 非洲黑人音乐文化的特征。

【重点、难点】

1. 重点：印第安文化的悠久历史以及对世界音乐的影响。
2. 难点：探戈忧伤情怀与阿根廷社会和文化的关系。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第九章 北美洲民族音乐

【学习目标】

1. 了解北美洲原住民音乐的特点。
2. 理解移民音乐文化在北美洲人民生活中的地位。
3. 赏析代表性的作品，掌握北美洲民族音乐的多元融合特点。

【课程内容】

1. 因纽特人的文化与音乐。
2. 移民音乐文化。

【重点、难点】

1. 重点：因纽特人的音乐结构、音阶元素和音乐特点。
2. 难点：因纽特人的喉音歌曲。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

第十章 大洋洲民族音乐

【学习目标】

1. 了解大洋洲音乐的构成。
2. 熟悉原住民音乐的特点。
3. 赏析代表性的作品，掌握大洋洲民族音乐多元统一的特点。

【课程内容】

1. 波利尼西亚音乐。
2. 澳大利亚音乐。

【重点、难点】

1. 重点：大洋洲原住民音乐特点。
2. 难点：大洋洲音乐与社会、文化之间的关系。

【教学方法】

讲授法、鉴赏法、讨论法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：外国民族音乐自建课程资源
2. 学堂在线《世界民族音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/cnuP1302MZYY/19323259?channel=i.area.manual_search

五、实践教学安排

本课程为理论类课程，实践教学为6学时。主要通过以下方法培养学生的实践能力。

1. 课堂实践以示范教学为主要形式，建立以小组为学习小组，每组4到6人，学生参与教学活动，围绕演唱曲目进行练习。展示环节中，每组选取代表表演，其他小组成员进行点评。

2. 课下实践学学生运用民族音乐学基本理论知识，选取代表性唱段与曲目，对调式、调性、唱词、唱腔进行分析，增进对理论知识的消化。感性的作品鉴赏与理性的音乐分

析相促进，提升兴趣，培养学生动手解决问题的能力，加深对所学知识的掌握程度。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：具备民族音乐学的基本理论，并运用相关知识进行作品分析的初步能力。加深对世界民间音乐的感性认识，初步建立民族音乐学知识储备。	1. 熟悉民族音乐学的基本知识与研究方法。2. 归纳总结外国民族音乐的基本知识要点。	课堂参与 平时作业 期末考查
课程目标 2：在实践表演中不断创新，形成独特的风格，提高音乐鉴赏与创新思维能力，积极参加各种竞赛和校园文化活动，推动地方文化建设。	1. 通过模唱熟练掌握世界各地民间音乐的类型与艺术特征，具备分析作品的基本能力。2. 熟练掌握世界各地民间音乐的演唱特点与韵味的把握，在实践中创新。	实践表现 平时作业 期末考查
课程目标 3：熟悉世界各地、各民族多种多样音乐风格和丰富的音乐表现手法，增强对世界民族音乐的文化理解能力和审美能力，提高人文修养和研究能力。	1. 能够听辨世界各地代表性音乐作品，并掌握其音乐风格。2. 准确把握世界各民族音乐作品的风格特征。	课堂测评 平时作业 期末考查
课程目标 4：拓展学生的全球文化视野，培养尊重不同文化的理念、具有一定的音乐文化素养与人文科学底蕴。	1. 具有一定的国际视野、音乐文化素养和人文科学底蕴。2. 具有多元音乐文化的审美能力和传播能力。	课堂参与 实践表现 期末考查

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、实践表现（30分），占比30%，学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%，末考成绩不低于50分。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4	
过程性考核 1(满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)	10		10	
		平时作业 (30)	10	10	10	
		课堂测评 (20)			20	
		实践表现 (30)		20		10
过程性考核 2(满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	20	30	30	20
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据考查课参考答案与评价细则评分			
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）					

(三) 评分标准

1. 期末考查评分标准

根据考查课参考答案与评价细则评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.4	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过3次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过5次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业完整性好，态度很认真，书写工整，思路很清楚，准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好，态度认真，书写较工整，思路清楚，准确率达到80%以上。	平时作业基本完整，态度较为认真，书写基本工整，思路基本清楚，准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成，书写不工整，思路不清晰，准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成，书写凌乱、潦草，思路混乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	听辨模唱准确，课堂提问回答正确率高。	听辨模唱较为准确，课堂提问回答正确率较高。	听辨模唱基本准确，课堂提问回答正确率一般。	听辨模唱基本准确，课堂提问回答正确率不高。	听辨模唱不准确，课堂提问回答正确率较低。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2.4	能准确将民族音乐学理论与模唱相结合，对世界各民族音乐风格把握准确。	能教准确将民族音乐学理论与模唱相结合，对世界各民族音乐风格把握较好。	能部分准确将民族音乐学理论与模唱相结合，对世界各民族音乐风格把握一般。	将民族音乐学理论与模唱相结合得一般，对世界各民族音乐风格把握较差。	不能将民族音乐学理论与模唱相结合，对世界各民族音乐风格把握差。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1. 2. 3. 4	学习记录与课程内容结合紧密, 完整性好, 书写工整, 准确率达到 90% 以上。	学习记录与课程内容结合较好, 完整性较好, 书写较工整, 准确率达到 80% 以上。	学习记录与课程内容结合一般, 基本完整, 书写基本工整, 准确率达到 70% 以上。	学习记录与课程内容不符, 书写不工整, 准确率较低。	学习记录与课程内容不符, 书写凌乱潦草, 准确率较低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
世界民族音乐 (第二版)	安平	高等教育出版社	2020	否	

(二) 主要参考书

- [1] 王耀华编著. 世界民族音乐概论. 上海: 上海音乐出版社. 1998
- [2] 陈自明. 世界民族音乐地图. 北京: 人民音乐出版社. 2007
- [3] 饶文心. 世界民族音乐文化. 上海: 上海音乐出版社. 2007

八、课程学习建议

课后可以通过学习通上传学习资料对课堂知识进行巩固, 每一章可以选择一个或多个知识点进行总结, 可以进行小组讨论互相学习与实践, 学生除掌握教学目标中提出的基本要求外, 可选学教师提供的课外拓展资料。

《音乐美学基础》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 音乐美学基础 (英文) Basis of Music Aesthetics		
课程编码	230510255B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	5
课程类别	专业选修课	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 32 , 实践学时 0)		
执笔人	段毅强	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐美学基础》是音乐表演专业的一门专业选修课，是一门以研究音乐艺术的美和审美特性及其特殊规律的基础理论课程。音乐美学属于人文科学范畴，是一门边缘学科，它需要不断地吸取其他学科的一切有价值的成果，要求运用历史与逻辑相统一的方法研究音乐艺术。音乐美学的理论基础来源于具体的音乐实践，是从整体上把握音乐的规律和发展，对音乐的实践经验，进行归纳、总结、概括，并通过这些理论体系，反过来指导和影响音乐的实践创造，对帮助学生树立正确的审美观念，理解尊重多元文化，培养学生高雅的审美品位，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力有着巨大的帮助，它可以为学生提供今后作为中小学音乐教师应备的音乐理论基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 通过对音乐美学基础的学习，使学生了解和掌握有关音乐美学的基本理论知识。通过教学让学生了解音乐的形式与内容，音乐的实践及音乐的功能、价值和音乐的形态与范畴等问题，了解中西方不同历史时期的不同音乐美学的流派，特别是对山西各个地区的地方美学思想有个大概的了解和掌握，增强对中国传统音乐美学思想的切身感受，提升文化自信心，增强社会责任感。

课程目标 2: 通过课程学习，为学生提供日后作为文艺工作者应必备的音乐理论基础，使学生今后能够通过理论引导自己的工作，遵循音乐艺术的发展规律和音乐学科的

特性，提高自己的工作实践能力，完善自身的审美心理结构，加深对音乐美的认识和对美的价值判断能力，增强爱国主义教育。

课程目标 3：通过学习音乐美学，培养学生利用一定的哲学概念，理解各种音乐现象，使学生的音乐鉴赏力和音乐审美能力提高，学会用音乐思维分析问题解决问题的方法，使学生在思想和意识上更具有创新意识。加深对多元文化的理解，培养高雅的审美品位，加深对优秀文化的认识，提高学生艺术鉴赏力。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	知识要求	2.3 掌握人文与社会科学基本知识，了解音乐学科与其他艺术学科的关联，熟悉音乐领域的研究方法和最新动态。
课程目标 2	素质要求	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	创新要求	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	活动讨论与成果展示	小计	
第一章	音乐美学概述	讲授法、案例法	2	0	2	课程目标 1
第二章	中西音乐美学思想简述	讲授法、案例法、讨论法	4	0	4	课程目标 2
第三章	音乐的材料	讲授法、探究法	3	1	4	课程目标 2
第四章	音乐的形式	讲授法、问题学习法	2	2	4	课程目标 1
第五章	音乐的内容	讲授法、探究法、讨论法、案例法	2	2	4	课程目标 1
第六章	音乐的创作	讲授法、探究法、讨论法	2	2	4	课程目标 2
第七章	音乐表演	讲授法、探究法、讨论法、案例法	2	2	4	课程目标 3
第八章	音乐欣赏	讲授法、探究法、讨论法	1	1	2	课程目标 3
第九章	音乐的功能	讲授法、探究法、讨论法案例法、	1	1	2	课程目标 3
第十章	音乐美学的实践指导	讲授法、探究法、讨论法	1	1	2	课程目标 1
合计			20	12	32	

（二）课程内容

第一章 音乐美学概述

【学习目标】

明白音乐美学基础的课程性质；了解音乐美学的研究对象；清楚音乐美学的研究方法。

【课程内容】

- 一、研究有关音乐艺术普遍规律的学科
- 二、美学与音乐表演之间的一门交叉学科
- 三、音乐美学研究的理论基础和方法
  - 1、哲学是基础
  - 2、心理学的方法
  - 3、社会学的方法
  - 4、二十世纪现代音乐美学在研究方法上的新扩展
- 四、音乐美学研究的具体课题

【重点、难点】

重点：掌握音乐美学基础的学习方法

难点：了解学习音乐美学的意义和价值

【教学方法】

讲授法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第二章 中西音乐美学思想简述

【学习目标】

能理清中西音乐美学思想的发展历程，掌握各个时代重要的音乐美学基础性理论，了解中西各个时期的美学特征。

【课程内容】

- 一、中国传统音乐观念中的人文精神
  - 1、礼乐思想的人文本质

2、“天人合一”的人文内涵

二、中国传统音乐形态中的人文精神

三、美善合一的审美观念及其对中国传统音乐实践的影响

四、物我同一、情景相即的审美情趣及其对中国传统音乐实践的影响

【重点、难点】

重点：各个时期重要的音乐美学思想的代表人物和重要理论

难点：各个时期美学特征的把握

【教学方法】

讲授法、案例法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第三章 音乐的材料

【学习目标】

解释音乐材料的基本属性，分析音乐材料中的非对应性、象征性及暗示性，评价音乐的表现性

【课程内容】

一、音乐材料的基本属性

二、音乐感性材料的非对应性特征

三、音乐感性材料的象征性和暗示性

【重点、难点】

重点：理解音乐材料中的非对应性、象征性及暗示性的特征

难点：对音乐感性材料各属性的理解

【教学方法】

讲授法、探究法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第四章 音乐的形式

【学习目标】

能掌握音乐形式的基本要素；能描述音乐的组织手段的基本形式和形式美法则的内涵；复述音乐形式三种存在方式及其内涵。

【课程内容】

一、音乐形式的构成

- 1、音乐形式的基本要素
- 2、音乐形式的组织手段
- 3、形式要素与组织手段之中的中介环节——形式美的法则

二、音乐形式的存在方式

- 1、时间的表象
- 2、虚幻的空间
- 3、想象中的运动

【重点、难点】

重点：音乐形式的基本要素和存在方式

难点：音乐形式美法则的理解

【教学方法】

讲授法、问题学习法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第五章 音乐的内容

【学习目标】

能掌握音乐内容的分类，理解音乐中音乐性的内容和非音乐性内容的内涵和区别，把握音乐表现各种音乐内容的手段，明确音乐内容与情感的关系。

【课程内容】

- 一、音乐内容的基本含义
- 二、音乐中自律性的内容

- 1、基本情绪
  - 2、风格体系
  - 3、精神特征
- 三、音乐中的画面和视觉形象——绘画性内容

- 1、音乐中的绘画性因素
- 2、与绘画有关的音乐作品
- 3、音乐表现画面和视觉形象的几种手段

四、音乐中的文学性内容

- 1、音乐中的文学性因素
- 2、与文学有关的几种音乐作品
- 3、音乐表现文学性内容的几种主要的手段

【重点、难点】

重点：音乐中音乐性的内容和非音乐性内容的内涵和区别

难点：音乐表现各种音乐内容的手段和方式

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第六章 音乐的创作

【学习目标】

通过对音乐创作基本问题的讲解，使学生对音乐创作有所了解与认识，从整体层面上把握音乐创作的规律，增加他们的理论素质，提高他们认识问题的能力，为今后的深入学习、研究和工作打下基础。

【课程内容】

- 一、音乐创作的本质——表现时代精神和思想的艺术实践
- 二、表达自身和他人的精神活动
- 三、受音乐审美经验支配的创造性劳动
- 四、把内心体验改造成音响结构的创造性想象活动
- 五、音乐创作的过程

六、音乐创作中的想象

【重点、难点】

重点：音乐创作的过程

难点：音乐创作中的艺术思维

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第七章 音乐表演

【学习目标】

分析音乐表演基本问题，能对音乐表演的本质有所了解与认识，增加理论素质，提高认识问题的能力，对今后的演奏和演唱有所帮助。

【课程内容】

一、音乐表演的本质

二、音乐表演的基本原则

三、音乐表演中的技巧和灵魂

四、音乐表演中的心理因素

【重点、难点】

重点：表演中的基本要素的把握

难点：表演理论的两大体系“表现派”与“体验派”的理解和认识

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第八章 音乐欣赏

【学习目标】

对音乐欣赏的过程和基本规律全面熟悉地掌握，清晰地了解音乐欣赏的心理过程和特征，明白音乐欣赏的基本原则。

【课程内容】

一、音乐欣赏的本质和基本方式

- 1、音乐欣赏的本质
- 2、音乐欣赏的基本方式

二、音乐欣赏的心理特征和基本原则

- 1、音乐欣赏的心理过程
- 2、音乐欣赏的心理特征
- 3、音乐欣赏的基本原则

【重点、难点】

重点：音乐欣赏的过程和基本规律的掌握

难点：音乐欣赏的心理过程和特征

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第九章 音乐的功能

【学习目标】

明白艺术的功能中的实用性和艺术性，理解音乐功能的历史持续性与可变性。

【课程内容】

一、音乐的主要功能

- 1、教育功能
- 2、愉悦功能
- 3、认识功能

二、音乐功能的历史持续性和可变性

【重点、难点】

重点：音乐功能的内涵与分类

难点：音乐功能的历史持续性与可变现的理解

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

第十章 音乐美学的实践指导

【学习目标】

从实践的角度对音乐美学基础有较深层次理解，通过有关音乐美学实践活动的案例
分析，提高他们的音乐思维能力和激发他们的创新意识。

【课程内容】

- 一、课堂组织活动
- 二、小组讨论活动
- 三、课题式探讨活动

【重点、难点】

重点：音乐美学实践活动参与

难点：音乐思维能力的运用

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

爱课程国家精品课程《音乐美学基本问题》，主讲人：王次炤

https://www.icourses.cn/sCourse/course_3644.html

五、实践教学安排

1. 理论知识获取与习得

对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理、操作方法及中西方音乐美学思想的发展
历程、意义价值、方法原则等等理论性较强的内容进行课堂讲授，结合板书、PPT、

音视频资料等媒介，获得较为完整的理论知识。

2. 项目化小组讨论

课堂讨论以项目化小组讨论为主要形式，参与者分为若干小组，每组4到6人，围绕中心话题进行项目化小组讨论。讨论环节中，每组选取代表发言，小组的所有参与者需要对本组的讨论结果进行总结，并且说明在讨论中扮演的角色。

3. 作品鉴赏

获取中国传统音乐作品的基本理论知识，配以感性的音乐作品鉴赏，增进对理论知识的消化。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	关于音乐的形式与内容, 音乐实践及音乐的功能、价值和音乐的形态与范畴、中西方音乐美学流派与山西地方美学思想等音乐美学的基本内容。	平时作业
		课堂测评
		学习记录
		末考成绩
课程目标 2	关于音乐的材料、音乐创作等相关理论知识; 对当代中小学音乐教师的音乐素养、音乐学科理论知识的掌握与实践的能力探究等。	平时作业
		活动讨论与成果展示
		学习记录
		末考成绩
课程目标 3	对社会主义核心价值观和音乐观的认可; 对音乐审美心理结构构建能力的掌握; 运用音乐思维研究问题的能力等。	课堂参与
		平时作业
		学习记录
		末考成绩

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、活动讨论与成果展示（30分），占比30%；学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%，其中卷面成绩不低于50分，低于50分者，总成绩视为不及格。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)			20
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)	20		
		活动讨论与成果展示 (30)		30	
过程性考核 (满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	40	30
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	开卷考查	根据参考答案评分细则给分, 其中综合思考题为开放性题型, 思路正确, 具有可行性即可给分		
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考查评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能准确地回答出音乐美学理论的基本概念、基本理论; 能根据音乐艺术的发展规律准确得出结论; 能根据音乐美学基本知识正确判断正误。	能较准确地回答出音乐美学理论的基本概念、基本理论; 能根据音乐艺术的发展规律较准确得出结论; 能根据音乐美学理论知识较准确判断正误。	能回答出音乐美学理论的基本概念、基本理论的重要点; 能根据音乐艺术的发展规律得出基本正确结论; 能根据音乐美学理论知识判断正误基本正确。	能简单回答出音乐美学理论的基本概念、基本理论; 能根据音乐艺术的发展规律得出大部分正确结论; 根据音乐美学理论知识判断正误有一定错误率。	音乐美学理论的基本概念、基本理论知识点回答较差; 不能根据音乐艺术的发展规律得出正确结论; 根据音乐美学理论知识判断正误错误率大。
课程目标 2	能根据个人体验、理解和思考进行论述, 论据充足, 符合实际; 结构语言、行文书写方面结构严谨, 行文流畅, 字迹工整, 字数符合要求。	能根据个人体验、理解和思考进行论述, 论据较为充足, 比较符合实际; 结构语言、行文书写方面结构严谨, 行文流畅, 字迹工整, 字数符合要求。	能根据个人体验、理解和思考进行论述, 较为符合实际; 结构完整, 语言通畅, 字迹清楚, 字数符合要求。	论述中个人的体验、理解略显不足, 基本符合实际; 结构基本完整, 语句通顺, 字迹较清楚, 字数基本符合要求。	不能立足于个人体验、认知和思考进行论述, 不符合实际; 结构混乱, 语句不通顺语病多, 字迹潦草, 字数不足。
课程目标 3	文章论证过程、分析表达方面举例的描述、分析准确深入, 符合论文要求。	文章论证过程中举例的描述、分析准确切题, 分析表达方面符合论文要求。	文章论证过程、分析表达方面举例的描述、分析较为准确合理, 符合论文要求。	文章论证过程、分析表达方面个别举例的描述、分析较为合理, 基本符合论文要求。	文章论证过程、分析表达方面举例的描述、分析不合理, 不符合论文要求。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 4 次，无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	作业习题完整性好，书写工整，准确率达到 90% 以上。	作业习题完整性较好，书写较工整，准确率达到 80% 以上。	作业习题基本完整，书写基本工整，准确率达到 70% 以上。	作业习题完整性较差，书写不工整，准确率较低。	作业习题完整性差，书写凌乱，准确率较低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂中积极回答问题，能准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能准确描述音乐艺术的发展规律；	课堂中积极回答问题，能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能较准确描述音乐艺术的发展规律；	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能较准确描述音乐艺术的发展规律；	课堂中基本不回答问题；对基本概念、基本理论的回答不很准确；描述音乐艺术的发展规律不全面；	课堂不回答问题，回答不出提问的基本概念、基本理论和音乐艺术的发展规律；

5. 活动讨论与成果展示标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确将理论与活动主题相结合，并能很好的进行成果展示。	能较准确将理论与活动主题相结合，并能较好的进行成果展示。	能将部分理论与活动主题相结合，能进行成果展示。	理论与活动主题的结合不充分，能进行一定的成果展示。	基本不会将理论与活动主题相结合，不能进行成果展示。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到 90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到 80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到 70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
音乐美学基础	宋瑾	上海音乐出版社	2018	否	

(二) 主要参考书

- [1]蔡仲德. 中国音乐美学史. 北京: 人民音乐出版社. 2003
- [2]何乾三. 西方音乐美学史稿. 北京: 中央音乐学院出版社. 2004
- [3]俞人豪. 音乐学概论. 北京: 人民音乐出版社. 2004
- [4]梅里亚姆. 音乐人类学. 北京: 人民音乐出版社. 2009
- [5]保罗·亨利郎. 西方文明中的音乐. 贵州: 贵州人民出版社. 2009
- [6]孟新洋, 柯琳. 民族声乐理论教程. 北京: 中央民族大学音乐出版社. 2009

八、课程学习建议

课后可以通过完成作业和思考题目对课堂知识进行巩固,每一章可以选择一个或多个知识点进行总结,可以进行小组讨论互相学习,学生除掌握教学目标中提出的基本要求外,可选学教师提供的课外拓展资料。

《山西民间音乐概论》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 山西民间音乐概论 (英文) Introduction to shanxi Folk Music		
课程编码	230510256B	适用专业	音乐学
先修课程	无	修读学期	5
课程类别	学科专业选修课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 20 , 实践学时 12)		
执笔人	夏琳	审核人	张晟

二、课程简介

《山西民间音乐概论》是音乐表演专业的一门专业选修课程。根据地方院校的发展特点、发掘地方传统音乐文化、服务地方经济社会发展的要求，围绕“音乐学”国家级特色专业建设，本课程从山西各地区选取个案，普适性理论讲解与个案分析相结合，知识识记与舞台实践相配合，通过教学以达到热爱本土音乐文化、开拓理论视野、提高人文素养、传承地方音乐文化，增强社会责任感的作用。通过本课程的理论教学和实践教学，使学生了解山西民间音乐，增强地方文化认知度，培养对地方音乐和非遗的研究兴趣，加深乡土感情。树立中国传统音乐文化自信心，深切认识中华优秀传统文化的价值，自觉承担起传播地方音乐文化的责任，为地方建设培养优秀的人才。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：树立传承地方音乐的文化观，提高艺术修养，开拓文化视野。增强对中国传统音乐的文化自信心，培养传承地方音乐文化的使命感，服务地方文化建设。【毕业要求 1：品德修养】

课程目标 2：具备民族音乐学的基本方法，具有山西民歌、戏曲、说唱、民族器乐、民间歌舞音乐的基本知识储备。【毕业要求 2：学科知识】

课程目标 3：具备对山西民间音乐的创编分析能力和音乐表演教辅能力，提升对山

西民间音乐的运用能力，能够融合多种艺术手段，服务于基层文化活动，开展文化实践活动。【毕业要求 4：应用能力】

（三）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 3	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	山西民间音乐概述	讲授法	2	0	2	课程目标 1.2.3
第二章	山西民间歌曲	讲授法、示范法	6	4	10	课程目标 1.2.3
第三章	山西民间歌舞音乐	讲授法、视听法	4	2	6	课程目标 1.2.3
第四章	山西说唱音乐	讲授法、视听法	2	2	4	课程目标 1.2.3
第五章	山西戏曲音乐	讲授法、示范法	4	4	8	课程目标 1.2.3
第六章	山西民族器乐	讲授法、视听法	2	0	2	课程目标 1.2.3
合计			20	12	32	

（二）课程内容

第一章 山西民间音乐概述

【学习目标】

1. 辨别民族音乐、传统音乐、民间音乐的概念及分类。
2. 阐释山西民间音乐在我国人民生活中的地位。
3. 激发学生对本土民族民间音乐艺术的热爱。

【课程内容】

1. 山西民间音乐分类。
2. 山西民间音乐对人民生活的作用。
3. 学习地方民间音乐的重要意义。

【重点、难点】

1. 重点：山西民间音乐的历史传承与发展。
2. 难点：山西民间音乐的实际应用。

【教学方法】

讲授法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：山西民间音乐概论自建课程资源
2. 学堂在线《山西民歌赏析》《山西说唱音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/sxu65021004109/19320409?channel=i.area.recent_search

https://www.xuetangx.com/course/sxu13021005438/19320841?channel=i.area.manual_search

第二章 山西民间歌曲

【学习目标】

1. 识记山西民间歌曲的历史与分类。
2. 阐释山西民间歌曲的特征。
3. 听辨民歌作品，区别各体裁的音乐特点。

【课程内容】

1. 劳动号子的基本特征与代表种类及曲目释例。
2. 山歌的基本特征与代表种类及曲目释例。
3. 小调的基本特征与代表种类及曲目释例。

4. 代表作品音乐分析。

【重点、难点】

1. 重点：分析归纳各种类民歌特点。
2. 难点：山西民歌听辨、模唱及分析。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：山西民间音乐概论自建课程资源
2. 学堂在线《山西民歌赏析》《山西说唱音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/sxu65021004109/19320409?channel=i.area.recent_search

https://www.xuetangx.com/course/sxu13021005438/19320841?channel=i.area.manual_search

第三章 山西民间歌舞音乐

【学习目标】

1. 描述民间歌舞音乐的定义，梳理山西民间歌舞种类。
2. 总结歌舞音乐的历史发展脉络。
3. 赏析代表性歌舞音乐作品，了解各舞种的音乐特点。

【课程内容】

1. 民间舞蹈的定义、历史发展脉络及民间舞蹈在我国人民生活中的地位。
2. 山西民间歌舞音乐的代表种类。

【重点、难点】

1. 重点：山西民间歌舞的概念、分类、功能、艺术特征。
2. 难点：听辨不同类别的民间歌舞并模唱。

【教学方法】

讲授法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：山西民间音乐概论自建课程资源

2.学堂在线《山西民歌赏析》《山西说唱音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/sxu65021004109/19320409?channel=i.area.recent_search

https://www.xuetangx.com/course/sxu13021005438/19320841?channel=i.area.manual_search

第四章 山西说唱音乐

【学习目标】

1. 描述山西说唱音乐的产生、发展及分类。
2. 总结山西说唱音乐的特征和在劳动人民生活中的地位。
3. 比较分析代表性说唱艺术的作品，提高对说唱音乐的鉴赏能力。

【课程内容】

1. 说唱音乐的定义、山西说唱音乐的历史发展脉络。
2. 山西说唱音乐的种类。

【重点、难点】

1. 重点：代表曲种的特点、流派及曲目。
2. 难点：模唱说唱曲种代表唱段。

【教学方法】

讲授法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

- 1.学习通：山西民间音乐概论自建课程资源
- 2.学堂在线《山西民歌赏析》《山西说唱音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/sxu65021004109/19320409?channel=i.area.recent_search

https://www.xuetangx.com/course/sxu13021005438/19320841?channel=i.area.manual_search

第五章 山西戏曲音乐

【学习目标】

1. 解释山西戏曲音乐的产生、发展以及在人民生活中的地位。
2. 归纳山西戏曲音乐的种类及特点。

3. 模唱与分析代表性戏曲作品，提高对戏曲音乐的鉴赏能力。

【课程内容】

1. 戏曲音乐的定义、山西戏曲音乐历史发展脉络以及在人民生活中的地位。
2. 山西戏曲音乐的种类。
3. 山西戏曲音乐发展现状。

【重点、难点】

1. 重点：四大梆子的产生、发展、代表流派及曲目，山西地方小戏的演唱特点。
2. 难点：模唱晋剧和祁太秧歌著名唱段。

【教学方法】

讲授法、示范法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

1. 学习通：山西民间音乐概论自建课程资源
2. 学堂在线《山西民歌赏析》《山西说唱音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/sxu65021004109/19320409?channel=i.area.recent_search

https://www.xuetangx.com/course/sxu13021005438/19320841?channel=i.area.manual_search

第六章 山西民族器乐

【学习目标】

1. 了解山西器乐的历史发展与分类。
2. 熟悉器乐合奏乐在人民生活中的地位。
3. 赏析代表性民族器乐作品，提高对民族器乐的分析能力。

【课程内容】

1. 山西民族器乐历史发展脉络以及在人民生活中的地位。
2. 代表乐种介绍。

【重点、难点】

1. 重点：山西器乐乐种的发展及其特点。
2. 难点：分析不同类别的器乐作品。

【教学方法】

讲授法、视听法。

【学习要求】

课上积极参与互动，课下按要求完成作业与实践练习，并及时复习学过的知识。

【学习资源】

- 1.学习通：山西民间音乐概论自建课程资源
- 2.学堂在线《山西民歌赏析》《山西说唱音乐》相关课程

https://www.xuetangx.com/course/sxu65021004109/19320409?channel=i.area.recent_search

https://www.xuetangx.com/course/sxu13021005438/19320841?channel=i.area.manual_search

五、实践教学安排

本课程为理论类课程，实践教学为 12 学时。主要通过以下方法培养学生的实践能力。

1. 课堂实践以口传心授和示范教学为主要形式，建立以小组为单位的学习小组，每组 4 到 6 人，学生参与教学活动，围绕演唱曲目进行练习。展示环节中，每组选取代表表演，其他小组成员进行点评。

2. 课下实践学学生运用音乐形态学基本理论知识，选取代表性唱段与曲目，对调式、调性、乐句结构、唱词、唱腔进行分析，增进对理论知识的消化。感性的作品鉴赏与理性的音乐分析相促进，提升兴趣，培养学生动手解决问题的能力，加深对所学知识的掌握程度。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：树立传承地方音乐的文化观，提高艺术修养，开拓文化视野。增强对中国传统音乐的文化自信心，培养传承地方音乐文化的使命感，服务地方文化建设。	1. 具有传承山西地方音乐文化的责任感。 2. 具备传播地方音乐，服务于基础音乐活动的的能力。	课堂参与 平时作业 期末考查
课程目标 2：具备民族音乐学的基本方法，具有山西民歌、戏曲、说唱、民族器乐、民间歌舞音乐的基本知识储备。	1. 熟悉民族音乐学的基本知识与研究方法。 2. 掌握山西民间音乐的类型与艺术特征，能准确演唱作品，归纳知识要点。	平时作业 实践表现 期末考查
课程目标 3：具备对山西民间音乐的创编分析能力和音乐表演教辅能力，提升对山西民间音乐的运用能力，能够融合多种艺术手段，服务于基层文化活动，开展文化实践活动。	1. 通过模唱与听辨各个地区代表性音乐作品，准确把握地域性音乐作品的风格特征。 2. 运用相关知识进行作品分析与音乐编创。	课堂测评 平时作业 期末考查

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、实践表现（30分），占比30%，学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核1 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)	20		
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)			20
		实践表现 (30)		30	
过程性考核2 (满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	40	30
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据考查课参考答案与评价细则评分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 期末考查评分标准

根据考查课参考答案与评价细则评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过 3 次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过 5 次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清楚,准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好,态度认真,书写较工整,思路清楚,准确率达到80%以上。	平时作业基本完整,态度较为认真,书写基本工整,思路基本清楚,准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不清晰,准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	听辨模唱准确,课堂随机测试回答正确率高。	听辨模唱较为准确,课堂随机测试回答正确率较高。	听辨模唱基本准确,课堂随机测试回答正确率一般。	听辨模唱基本准确,课堂随机测试回答正确率不高。	听辨模唱不准确,课堂随机测试回答正确率较低。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确将民族音乐学理论与演唱实践相结合,对山西地域音乐风格把握准确。	能较准确将民族音乐学理论与演唱实践相结合,对山西地域音乐风格把握较准确。	能将部分将民族音乐学理论与演唱实践相结合,对山西地域音乐风格把握较一般。	将民族音乐学理论与演唱实践相结合得不充分,对山西地域音乐风格把握较差。	不能将民族音乐学理论运用于演唱实践中,对山西地域音乐风格把握差。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录紧密联系课程所学内容，完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	学习记录与课程所学内容结合较好，完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	学习记录与课程所学内容结合一般，基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	学习记录与课程所学内容不符，完整性较差，书写不工整，准确率较低。	学习记录与所学课程内容不符，书写凌乱潦草，准确率较低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
晋中民间音乐 概论	夏琳	三晋出版社	2021	否	

(二) 主要参考书

- [1]姚振华. 左权民歌研究. 北京: 中国文联出版社. 2011
- [2]中国 ISBN 中心. 中国民族民间音乐(民歌、说唱、戏曲、器乐)集成·山西卷. 北京: ISBN 中心出版社. 2000
- [3]管小军. 余超英. 山西经典民歌100首. 太原: 山西教育出版社. 2006
- [4]章建刚. 山西省民间音乐遗产的传承与保护. 北京: 中国社会科学出版社. 2007
- [5]杨永兵著. 晋南传统音乐概论. 北京: 中国社会出版社. 2008
- [6]袁静芳主编. 中国传统音乐概论. 上海: 上海音乐出版社. 2000
- [7]周青青. 中国民间音乐概论. 北京: 人民音乐出版社. 2003

八、课程学习建议

课后可以通过学习通上传学习资料对课堂知识进行巩固，每一章可以选择一个或多个知识点进行总结，可以进行小组讨论互相学习与实践，学生除掌握教学目标中提出的基本要求外，可选学教师提供的课外拓展资料。

《太谷秧歌演唱与赏析》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 太谷秧歌演唱与赏析 (英文) Taigu Yangko Singing and Appreciation		
课程编码	230510257B	适用专业	音乐表演
先修课程	音乐理论基础	修读学期	7
课程类别	专业教育课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	学时 32 (理论学时 12, 实践学时 20)		
执笔人	常晓菲	审核人	张晟

二、课程简介

晋中本土音乐文化的丰厚绵长，特色资源得天独厚，为特色课程的建设提供了有力条件。《太谷秧歌演唱与赏析》就是以流行于晋中及周边的国家级非物质文化遗产太谷秧歌为课程素材，专门设置的一门校本地方特色音乐选修课程。该课程在文化资源的保护和传承、培养服务地方基层音乐文化人才方面发挥着重要作用。通过本课程教学使学生能了解太谷秧歌的历史渊源、艺术特色及传承现状；能较地道地演唱部分太谷秧歌经典唱腔，具备对唱腔进行音乐本体分析的初步能力；能增强对地方文化的认知度，培养对地方非遗的学习和研究兴趣，加深乡土感情；能深切认识中华优秀传统文化的价值，提高自觉保护和传播地方音乐的意识 and 能力，为日后在基础音乐教学和社会基层中传承地方音乐打下良好基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：能从太谷秧歌的音乐本体出发，通过分析句式、调式调性、衬词特色、唱腔风格等，掌握地方音乐文化特色和传统。

课程目标 2：对太谷秧歌的形成、发展、艺术特色形成认识，能在较地道的演唱和

赏析太谷秧歌经典唱段的同时，积极探究其背后的中国故事、晋商故事以及蕴含的民俗文化，初步具备地方音乐文化的传承能力。

课程目标 3：具备创新意识，在了解太谷秧歌传承价值及传承现状的基础上，探索地方音乐文化科学的传承方法和创新性发展思路，推动传统与创新的融合。

课程目标 4：乐于传承地方音乐文化，树立文化自信和音乐文化价值的平等观，学习民间艺术家的职业操守和敬业精神，具备主动传播地方音乐文化和地方文化建设的素养和社会责任感。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 2	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 4	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	太谷秧歌概述	讲授法、讨论法	2	2	4	课程目标 2、3、4
第二章	太谷秧歌传统曲目演唱与赏析	讲授法、欣赏法、练习法、讨论法、任务驱动法	6	14	20	课程目标 1、2、3、4
第三章	太谷秧歌创作与改编作品赏析	讲授法、讨论法、欣赏法、任务驱动法	2	4	6	课程目标 2、3、4
第四章	太谷秧歌的保护与传承	讲授法、讨论法	2	0	2	课程目标 3、4
合计			12	20	32	

（二）课程内容

第一章 太谷秧歌概述

【学习目标】

1. 了解太谷秧歌历史渊源和流行区域
2. 体会太谷秧歌艺术特色和传承价值
3. 学习老艺术家（传承人）海纳百川、求美求新、孜孜以求的敬业精神

【课程内容】

1. 太谷秧歌历史渊源和流行区域
2. 太谷秧歌艺术特色和传承价值
3. 太谷秧歌的传承谱系与重要人物（王效端、孙贵明、白美云等）

【重点、难点】

1. 重点：太谷秧歌艺术特色和传承价值
2. 难点：太谷秧歌的艺术特色

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】充分认识选取太谷秧歌作为特色课程的原因和目的，通过实例领悟太谷秧歌的艺术特色和传承价值，主动加入传承非遗的队伍中。

【学习资源】学习通平台课程《太谷秧歌演唱与赏析》

第二章 太谷秧歌传统曲目演唱与赏析

【学习目标】

1. 运用音乐学科的基本知识和基本理论，分析太谷秧歌曲目的句式结构、旋律发展方法和调式色彩等
2. 熟练演唱太谷秧歌经典曲目片段
3. 学唱晋商题材曲目时，体会晋商诚实守信、吃苦耐劳、坚韧不拔、开拓创新的精神品质。分析调式歌腔时，感悟其与西方旋律特征的不同，理解音乐文化的多样性，树立文化自信

【课程内容】

1. 《看秧歌》《看铁棍》
2. 《卖高底》《卖元宵》《卖烧土》《偷南瓜》
3. 《上包头》《苦伶仃》
4. 《不见面》《送樱桃》《游铁道》《割菽麦》
5. 《西河沿》《四骗》《卖绒花》等

【重点、难点】

1. 重点：学习太谷秧歌曲目的句式结构、音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法等角度对太谷秧歌进行音乐形态学的分析

2. 难点：演唱太谷秧歌曲目时地方韵味的把握

【教学方法】讲授法、欣赏法、练习法、讨论法、任务驱动法

【学习要求】通过太谷秧歌曲目的音乐形态学分析，地道地演唱太谷秧歌经典曲目等，提升音乐文化素养和人文科学底蕴，提升传承地方音乐文化的能力

【学习资源】汕头海洋音像出版社出版太谷秧歌DVD；山西出版传媒集团、山西春秋电子音像出版社出版的太谷秧歌 56 部戏DVD；学习通平台课程《太谷秧歌演唱与赏析》

第三章 太谷秧歌创作与改编作品赏析

【学习目标】

1. 赏析当代运用太谷秧歌素材进行创作的典型声乐、器乐作品，着重对其素材的选用以及发展手法进行分析

2. 体会创作者传承中华优秀音乐文化的情怀和做法，主动探索地方音乐文化科学的传承方法和创新性发展思路

【课程内容】

1. 郭兰英演唱作品《妇女自由歌》
2. 王西麟管弦乐作品《太谷秧歌组曲》
3. 鲍元恺管弦乐作品《看秧歌》
4. 关庆顺太谷秧歌音乐剧《西域桃花》
5. 常士继、张相成作品等等

【重点、难点】

1. 重点：通过赏析创作与改编作品，进一步了解太谷秧歌的内涵及价值

2. 难点：分析当代作品中太谷秧歌素材的运用

【教学方法】讲授法、讨论法、欣赏法、任务驱动法

【学习要求】感悟创作者传承和弘扬传统音乐文化的赤子之心，学习他们对于传统音乐文化创新性发展、创造性转化的有效做法，增强文化自觉、坚定文化自信

【学习资源】相关赏析作品的音视频和谱例

第四章 太谷秧歌的保护与传承

【学习目标】

1. 了解太谷秧歌的传承现状

2. 思考如何科学保护太谷秧歌（政府、专家学者、剧团、传承人）

【课程内容】

1. 太谷秧歌专业剧团现状
2. 秧歌演员现状
3. 秧歌研究现状（表演艺术、文献研究）
4. 学校教育传承

【重点、难点】

1. 重点：太谷秧歌的保护与传承现状
2. 难点：对太谷秧歌传承和保护的思考

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】通过了解太谷秧歌的保护和传承现状，激发抢救和保护意识【学习资源】

1. 著作《非物质文化遗产概论》（王文章 北京：教育科学出版社）
2. 论文《太谷秧歌的传承现状和对策》（智联忠）、硕士学位论文《太谷秧歌的调查与研究》（任晔）等

五、实践教学安排

以太谷秧歌学习和的传承引领，进行学生家乡音乐文化的学习拓展，具体做法：按学生的籍贯分成小组，对自己家乡的民间音乐文化进行搜集整理后，进行PPT讲解和表演展示

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	能运用音乐学科的基本理论和基本知识分析太谷秧歌音乐的语言要素、衬词使用和风格特色等。	课堂参与、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 2	能较地道的演唱太谷秧歌经典唱段，分析和理解音乐内涵，积极探究其背后的中国故事、晋商故事以及蕴含的民俗文化。	课堂参与、平时作业、课堂测评、学习记录、期末考试
课程目标 3	在学习、演唱、传承活动中具备创新意识，能积极探索地方音乐文化科学的传承方法和创新性发展思路。	课堂参与、平时作业、实践表现、学习记录、期末考试
课程目标 4	能积极参与小组或团队的合作探究、资源分享，在挖掘太谷秧歌和自己家乡音乐文化特色的任务活动中，学习民间艺术家的职业抄手和敬业精神，增强服务地方文化建设的责任感。	课堂参与、平时作业、实践表现

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、平时作业（30分）、课堂测评（20分）、实践表现（30分），占比30%；学习记录（100分），占比20%。终结性考核指末考成绩，期末为实训考查形式，成绩占比50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核（满分100）	平时成绩（30%）	课堂参与（20）	5	5	5	5
		平时作业（30）		20	5	5
		课堂测评（20）	5	15		
		实践表现（30）			5	25
	学习记录（20%）	学习记录（100）	40	30	5	25
终结性考核（满分100）	期末成绩（50%）	实训形式（100）	20	70	10	
课程达成值	分目标达成值= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）					

(三) 评分标准

1. 期末考查评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	能在运用音乐学科的基本理论和基本知识分析太谷秧歌音乐的语言要素、艺术特色和传承价值等的基础上,地道的背唱抽考的太谷秧歌经典唱段,音准节奏良好,能准确体现音乐内涵,塑造人物形象。能积极参与太谷秧歌编创,艺术性强。	能在运用音乐学科的基本理论和基本知识分析太谷秧歌音乐的语言要素、艺术特色和传承价值等的基础上,较有特色地背唱抽考的太谷秧歌经典唱段,音准节奏较好,能较准确体现音乐内涵,塑造人物形象。能积极参与太谷秧歌编创,艺术性一般。	能在基本运用音乐学科的基本理论和基本知识分析太谷秧歌音乐的语言要素、艺术特色和传承价值等的基础上,较熟练背唱抽考的太谷秧歌经典唱段,但存在个别音和节奏不准,体现音乐内涵一般,地方特色体现一般。太谷秧歌编创能体现创新意识,但表现较差。	不能准确运用音乐学科的基本理论和基本知识分析太谷秧歌音乐的语言要素、艺术特色和传承价值等;背唱的太谷秧歌经典抽考唱段存在完整性和表现力较差的现象。创新意识和能力较差。	不能准确运用音乐学科的基本理论和基本知识分析太谷秧歌音乐的语言要素、艺术特色和传承价值等;背唱的太谷秧歌经典抽考唱段的不熟练,不能体现地方特色、完整性和表现力很差。不能体现创新思维。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1 1、2、3、4	按时上课,认真听课,主动互动,积极讨论发言。一般无请假。	上课较认真,互动较积极,发言次数较多。请假次数不超过2次。	上课能作一点笔记,有些许互动,能够发言。请假次数不超过3次。	上课不太认真,很少发言。请假次数超过3次以上,无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真,不互动也不发言。请假次数超过5次,无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3、4	能地道的演唱所教太谷秧歌经典唱段，音准节奏良好，能准确体现音乐内涵，塑造人物形象。能积极参与小组或团队的合作探究、资源分享，挖掘太谷秧歌和自己家乡音乐文化特色活动。	能有一定特色地演唱所教太谷秧歌经典唱段，音准节奏较好，能较准确体现音乐内涵，塑造人物形象。比较积极参与小组或团队的合作探究、资源分享，挖掘太谷秧歌和自己家乡音乐文化特色。	较熟练演唱抽查的太谷秧歌经典唱段，但存在个别音和节奏不准，体现音乐内涵一般，地方特色体现一般。能参与小组或团队的合作探究，了解太谷秧歌和自己家乡音乐文化特色。	演唱的太谷秧歌经典唱段音准节奏、完整性和表现力较差，不能体现地方特色。勉强能参与小组或团队的合作，表现较差。	演唱的太谷秧歌经典唱段不熟练，不能体现地方特色，完整性和表现力很差。不参加小组的合作探究活动。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	课堂中积极回答问题，能运用音乐基本理论准确分析曲目内涵；熟练且有韵味地演唱秧歌曲目。	课堂中积极回答问题，能较准确地运用音乐基本理论分析曲目内涵；较熟练地演唱秧歌曲目。	课堂中回答问题的质量一般；秧歌曲目的演唱欠熟练。	回答问题不完整或准确性差；秧歌曲目不熟练，跑调。	问题回答不准确；不完成秧歌曲目演唱作业。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3、4	能体现很强的团队合作意识、家乡音乐文化展示内容丰富、PPT 美观且条理清晰、语言表达准确流畅、时间掌控得当,家乡音乐类非遗表演精彩,明显表现出传承创新意识和 社会责任感。	有较强团队合作意识、家乡音乐文化展示内容较丰富、PPT 较美观且有一定逻辑性、语言表达较流畅、时间掌控较好,有音乐类非遗表演展示。在活动中表现出一定的传承创新意识和 社会责任感	团队合作意识一般、家乡音乐文化展示内容较简单、PPT 较完整但美观和条理性一般,语言表达一般、时间把控意识不强,没有家乡非遗表演展示或表演太简单。传承创新意识和 社会责任感一般。	没有团队合作意识、家乡音乐文化展示内容简单、PPT 较完整性和条理性较差,语言表达不流畅,没有进行家乡非遗表演展示。没有表现出传承创新意识和 社会责任感。	学习态度很差、没有团队合作意识、家乡音乐文化展示内容太简单、PPT 较完整性和条理性很差,语言表达不流畅,没有进行家乡非遗表演展示。没有传承创新意识和 社会责任感。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3、4	课堂记录和课外相关学习笔记完整性好,书写工整,准确率达到 90%以上,并有很强的知识拓展性。	课堂记录和课外相关学习笔记完整性较好,书写较工整,准确率达到 80%以上,并一定的知识拓展性。	课堂记录基本完整,有少量课外学习笔记,书写基本工整,准确率达到 70%以上。	课堂记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。基本没有课外学习笔记。	课堂记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。没有课外学习笔记。

七、选用教材及主要参考书

- [1] 程锡景主编. 《太谷秧歌音乐集》. 太原: 山西人民出版社. 2005 年
- [2] 程锡景主编. 《太谷秧歌(第一集)》. 太原: 山西人民出版社. 2005 年
- [3] 《山西民间歌曲集成》全国编委会编. 《中国民间歌曲集成(山西卷)》. 北京: 人民音乐出版社. 1990 年

八、课程学习建议

1. 建议除课堂学唱以外，多聆听和欣赏相关经典剧目、名家唱腔视频等。
2. 走进太谷秧歌传承人，领略原滋原味的唱腔。
3. 根据自己所学专业，结合太谷秧歌音乐风格尝试创新。

《左权民间音乐演唱（奏）与赏析》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 左权民间音乐演唱（奏）与赏析 (英文) Performance and Appreciation of the ZuoQuan Folk Music		
课程编码	230510258B	适用专业	音乐表演
先修课程	《中国民族音乐》	修读学期	7
课程类别	专业选修课程	课程性质	£必修 R 选修
课程学分	2	考核方式	□考试 R 考查
课程学时	32 学时（理论学时 12 ， 实践学时 20 ）		
执笔人	孙志岗	审核人	张晟

二、课程简介

《左权民间音乐演唱（奏）与赏析》是音乐系专门为培养应用型人才设置的选修课程。旨在通过深度探索左权及晋中地区的民间音乐，激发学生对地方音乐文化的热爱，培养传承地方音乐文化遗产的使命感。地区音乐承载着自身的历史内涵，通过对地方音乐文化的学习不仅有助于激发学习地区民间音乐的热爱，而且可以增强文化归属感和自豪感，培养自觉传承地方音乐文化的意识，最终为地方音乐的传播和传承做出贡献。作为培养未来优秀表演人才的山西地方高校，应充分发挥其在保护传承本土音乐过程中的桥梁和载体作用，让学生在音乐表演实践过程中传播、传承山西晋中优秀的民间音乐文化。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：掌握左权县的历史、文化、音乐、民俗等知识，认识左权民间音乐中

代表性的歌种、乐种，展示对地区音乐文化的深入理解，形成全面的地区音乐文化认知。让学生乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和责任感。

课程目标 2：能依托晋中地区丰富的本土音乐文化资源，进行创作和表演创新实践，体现创新思维和艺术表现力。使学生具备传承地方民间音乐文化和从事组织管理、培训基层音乐表演教学的能力。培养学生了解左权音乐文化，提高艺术修养，开拓学生的艺术视野。

课程目标 3：通过对晋中本土音乐文化的鉴赏，激发学生传承民族文化的主动性，使学生能在今后的音乐表演实践中通过教学、创作及展演等形式来促进本土音乐的发展和传播，让学生能亲身体验和参与到民族音乐的创作、表演和传播中去。

课程目标 4：掌握左权民间音乐艺术本体的构成要素与规律，掌握左权民间音乐的发展脉络、风格及其代表作，具备一定的审美意识和艺术鉴赏力，能够欣赏、理解和表达音乐艺术的内涵和情感。具备独立学习、研究和组织管理的能力，能够不断提升音乐表演专业知识和技能，了解音乐专业的发展动态。

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 3	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 4	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。

（二）课程目标与毕业要求的关系

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	左权民间音乐概述	讲授法 讨论法	1	1	2	课程目标 1
第二章	民歌色彩形成的要素	讲授法 讨论法	2	0	2	课程目标 1
第三章	左权民歌的题材	讲授法 讨论法	1	1	2	课程目标 1
第四章	生产和生活的民歌	讲授法 示范法	0	2	2	课程目标 2
第五章	反映爱情婚姻的左权 民歌	讲授法 示范法	0	2	2	课程目标 2
第六章	反映战争题材的左权 民歌	讲授法 示范法	0	2	2	课程目标 2
第七章	反映民俗民风的左权 民歌	讲授法 示范法	0	2	2	课程目标 2
第八章	左权民歌的体裁	讲授法 示范法	1	1	2	课程目标 1
第九章	大腔	讲授法 示范法	1	1	2	课程目标 2
第十章	小调的音乐特征	讲授法 讨论法	1	1	2	课程目标 1
第十一章	开花调	讲授法 讨论法	0	2	2	课程目标 3
第十二章	左权民歌的音乐分析	讲授法 讨论法	0	2	2	课程目标 1
第十三章	左权民间器乐概述	讲授法 讨论法	1	1	2	课程目标 1
第十四章	左权民间器乐的演奏 形式	讲授法 讨论法	1	0	1	课程目标 2
第十五章	民间器乐的功能	讲授法 讨论法	1	0	1	课程目标 1
第十六章	左权民间器乐赏析	讲授法 讨论法	1	2	3	课程目标 2
第十七章	左权民间音乐的传承 与保护	讲授法 讨论法	1	0	1	课程目标 2
合计			12	20	32	

(二) 课程内容

第一章 左权民间音乐概述

【学习目标】

能解释中国民歌的风格的形成与中国民歌色彩区划分形成的原因，并对左权民歌进行人文、地貌、历史的学习。通过观看视频，认识左权民俗文化的形式与特点，增加学习左权民间音乐的兴趣。

【课程内容】

1. 中国民歌的风格的形成
2. 中国民歌色彩区划分形成的原因
3. 左权民俗文化的形式与特点

【重点、难点】

1. 重点：左权民歌的形成因素与地理历史人文背景。
2. 难点：中国自然与文化生态对民歌生成的影响。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第二章 民歌色彩形成的要素

【学习目标】

了解中国民歌的风格的形成与中国民歌色彩区的划分，学习掌握左权民歌进行人文、地貌、历史。通过观看视频，了解左权民俗文化的形式与特点，增加学习左权民间音乐的兴趣。

【课程内容】

1. 左权民俗文化的形式与特点
2. 左权民歌进行人文、地貌、历史

【重点、难点】

1. 重点：民歌色彩区分布。
2. 难点：左权民歌的生境。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，

并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第三章 左权民歌的题材

【学习目标】

能说明左权民歌的定义、特征，并对左权民歌的题材体裁进行分类。学习左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。能对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌的题材、体裁分类
2. 左权民歌本体分析和文化内涵
3. 左权民歌的艺术特征及分析

【重点、难点】

1. 重点：左权民歌本体分析和文化内涵。
2. 难点：左权民歌的艺术特征及分析。

【教学方法】 讲授法、讨论法

【学习要求】 课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第四章 生产和生活的民歌

【学习目标】

能了解左权民歌的定义、特征，并对左权民歌的题材体裁进行分类。学习左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。能对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权县的民俗情况
2. 反映生活、生产的左权民歌
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：反映生活、生产的左权民歌。
2. 难点：左权民歌《卖扁食》《卖菜》《摘花椒》等学唱及分析。

【教学方法】

讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第五章 反映爱情婚姻的左权民歌

【学习目标】

能辨别左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌中的特色音阶和调式色彩
2. 反映爱情婚姻的左权民歌
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：反映爱情婚姻的左权民歌。

2. 难点：左权民歌《桃花红杏花白》《单相思》《探妹子》的学唱及分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第六章 反映战争题材的左权民歌

【学习目标】

能辨别左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌中的特色音阶和调式色彩
2. 反映战争题材的左权民歌
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：反映战争题材的左权民歌。

2. 难点：左权民歌《红都炮台》《黄崖洞保卫战》《窑洞保卫战》《朱总司令在太行》的学唱及分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第七章 反映民俗民风的左权民歌

【学习目标】

能辨别左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌中的特色音阶和调式色彩
2. 反映民俗、民风的左权民歌
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：反映民俗、民风的左权民歌。
2. 难点：左权民歌《好人才》《放风筝》《平天台》的学唱及形态分析。

【教学方法】

讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第八章 左权民歌的体裁

【学习目标】

归纳左权民歌的定义、特征，并对左权民歌的题材体裁进行分类。学习左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌的定义、特征、体裁
2. 左权民歌旋律学分析

3. 小调、劳动号子及形态分析

【重点、难点】

1. 重点：左权民歌的体裁划分。
2. 难点：小调、劳动号子及形态分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第九章 大腔

【学习目标】

能辨别左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌中的特色音阶和调式色彩
2. 大腔的结构形式
3. 曲目分析

【重点、难点】

1. 重点：大腔的结构形式。
2. 难点：《落梅花》《跌断桥》《小二姐梦梦》的学唱及分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

第十章 小调的音乐特征

【学习目标】

学习左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌中的特色音阶和调式色彩
2. 小调的音乐特征
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：左权小调的音乐特征。
2. 难点：左权民歌《会哥哥》《不想走了返回来》的学唱及曲目分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十一章 开花调

【学习目标】

分别出左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 开花调的类别
2. 开花调的艺术特点及曲目分析
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：开花调的类别。
2. 难点：开花调的艺术特点及曲目分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十二章 左权民歌的音乐分析

【学习目标】

分别出左权民歌中的特色音阶和调式色彩，从旋律音调、旋律发展方法以及旋律进行的角度对左权民歌进行旋律学的分析。对具体的左权民歌进行教唱和艺术分析，通过演唱左权民间歌曲体验民间音乐的艺术魅力。

【课程内容】

1. 左权民歌音阶调式和调式色彩分析
2. 左权民歌的旋律发展方法
3. 左权民歌欣赏

【重点、难点】

1. 重点：左权民歌音阶调式和调式色彩分析。
2. 难点：左权民歌的旋律发展方法。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十三章 左权民间器乐概述

【学习目标】

分别出左权民间器乐的定义、特征，并对左权民间器乐的演奏形式进行分析。赏析民间吹打乐，以及左权及周边县的民间器乐艺术，掌握区域音乐的音乐文化特点及其所承载的中国传统文化的价值。

【课程内容】

1. 左权民间器乐的定义、特征
2. 左权民间器乐的分类
3. 佛教音乐和道教音乐发展情况

【重点、难点】

1. 重点：左权民间器乐的概念、分类、艺术特征。
2. 难点：佛教音乐和道教音乐发展情况。

【教学方法】

讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十四章 左权民间器乐的演奏形式

【学习目标】

认识左权民间吹打乐，以及左权及周边县区的民间器乐艺术，掌握区域音乐的音乐文化特点及其所承载的中国传统文化的价值，激发学习地方音乐文化的兴趣和责任感。

【课程内容】

1. 左权民间器乐的定义、特征
2. 左权民间器乐的演奏形式
3. 八音会的发展情况

【重点、难点】

1. 重点：左权民间器乐的演奏形式。
2. 难点：八音会的发展情况。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十五章 左权民间器乐的功能

【学习目标】

赏析左权民间吹打乐，以及左权及周边县的民间器乐艺术，掌握区域音乐的音乐文化特点及其所承载的中国传统文化的价值，有助于了解地方民俗的文化知识及激发传承地方音乐文化的兴趣和责任感。

【课程内容】

1. 左权民间器乐的定义、特征
2. 民间吹打乐的功能
3. 曲目赏析

【重点、难点】

重点：民间吹打乐的功能。

难点：《阿弥陀》《备马牌》《皈依佛》欣赏与分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十六章 左权民间器乐赏析

民间音乐是地域文化的标志，欣赏左权民间吹打乐，以及左权及周边县的民间器乐

艺术，掌握区域音乐的音乐文化特点及其所承载的中国传统文化的价值，有助于激发传承地方音乐文化的兴趣和责任感。

【课程内容】

1. 左权民间器乐乐器配置
2. 曲目赏析

【重点、难点】

1. 重点：左权民间器乐乐器配置。
2. 难点：《老梅花》《万年花》《救苦天尊》欣赏与分析。

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

第十七章 左权民间音乐的传承与保护

【学习目标】

通过对左权民间音乐的现状、发展情况的学习，能对左权民间音乐的发展传承进行分析讨论。认识在全球经济文化一体化背景下中国传统音乐文化的发展路径，思考中国民间音乐的精神内涵，引发走到民间去的兴趣感受家乡民间音乐的当代传承，分析继承民间音乐的历史意义。

【课程内容】

1. 左权民间音乐的现状
2. 左权民间音乐传承和保护的思考
3. 曲目赏析

【重点、难点】

1. 重点：左权民间音乐的现状以及传承和保护的思考。
2. 难点：大型花戏歌舞剧《太行奶娘》赏析

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

<https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411A7Et/>

<https://www.youku.com/>

<https://www.icourse163.org/>

<https://www.ihchina.cn/ziyuan>

<https://www.icourse163.org/spoc/course/JZ1460097161?tid=1466471444>

五、实践教学安排

1. 理论知识获取与习得

对课程涉及的理论观点、知识体系及作品背景资料等理论性较强的内容进行课堂讲授，结合板书、PPT、音视频资料等媒介，获得较为完整的理论知识。

2. 小组讨论

课堂讨论以分小组讨论为主要形式，参与者分为若干小组，每组4到6人，围绕中心话题进行小组讨论。讨论环节中，每组选取代表发言，小组的所有参与者需要对本组的讨论结果进行总结，并且说明在讨论中扮演的角色。

3. 运用对比教学法

音乐文化丰富多彩，在课程的教学过程中，教师可以引导学生从多个角度对音乐作品进行对比，以丰富学生的审美体验，提升学生的审美能力，让学生对左权民间音乐获得更加深入的认知。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	1. 熟练掌握左权民间音乐的类型与艺术特征。 2. 具备传承晋中地方音乐文化和中华优秀传统文化的基本能力。	课堂参与 平时作业 期末考试
课程目标 2	1. 能基本分析左权县的相关音乐作品，归纳知识要点。 2. 能准确把握地域性音乐作品的风格特征 3. 掌握左权民间音乐的基本内容。	平时作业 实践表现 期末考试
课程目标 3	1. 能够听辨左权代表性音乐作品，并掌握其音乐风格。 2. 具备传播地方音乐，服务于基础教育的能力。	课堂测评 平时作业 期末考试
课程目标 4	1. 熟练掌握左权民间音乐的演唱特点与韵味的把握，在实践中创新。 2. 掌握本土民间音乐的基本内容，具备传承中华优秀传统文化和地方音乐文化的基本能力。	课堂参与 实践表现 期末考试

(二) 评定方式

1. 成绩评定

本课程成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、实践表现（30分），占比30%，学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为实训考查形式，成绩占比50%，末考成绩不低于50分，低于50分者，总成绩视为不及格。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标1	课程目标2	课程目标3	课程目标4
过程性考核1(满分100)	平时成绩(30%)	课堂参与(20)	10			10
		平时作业(30)	10	10	10	
		课堂测评(20)			20	
		实践表现(30)		20		10
过程性考核2(满分100)	学习记录(20%)	学习记录(100)	20	30	30	20
终结性考核(满分100)	期末成绩(50%)	考查	根据实训课评价细则与标准评分			
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）					

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

根据实训课评价细则与标准评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1.4	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过2次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过3次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到4次，无故不到现象有1次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过5次，无故不到现象超过1次但不超过3次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	平时作业基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	平时作业完整性较差，书写不工整，准确率较低。	平时作业完整性差，书写凌乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	课堂中积极回答问题，能准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能准确演唱各民族各地区经典曲目。	课堂中积极回答问题，能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能准确演唱各民族各地区经典曲目。	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能基本演唱各民族各地区经典曲目。	课堂中基本不回答问题；对基本概念、基本理论的回答不很准确；不能完整演唱各民族各地区经典曲目。	课堂不回答问题，回答不出提问的基本概念、基本理论；不能演唱各民族各地区经典曲目。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2.4	能准确将理论与实践相结合	能较准确将理论与实践相结合	能基本将理论与实践相结合	能部分将理论与实践的结合运用	基本不会将理论运用于实践中

6. 学习记录评分标准

课程 目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1. 2. 3. 4	学习记录完整性好, 书写工整, 准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好, 书写较工整, 准确率达到80%以上。	学习记录基本完整, 书写基本工整, 准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差, 书写不工整, 准确率较低。	学习记录完整性差, 书写凌乱, 准确率低。

七、选用教材及主要参考书

- [1] 吴超编著. 中国民歌. 浙江:浙江教育出版社. 1996
- [2] 周青青著. 中国民歌. 北京:人民音乐出版社. 1991
- [3] 乔建中编著. 中国经典民歌. 上海:上海音乐出版社. 2002
- [4] 于秀芳. 山西民歌. 山西:山西人民出版社. 1991
- [5] 江明淳编著. 汉族民歌概论. 上海:上海音乐出版社. 1982

八、课程学习建议

课后可以通过完成作业和利用网络、诸如优酷、抖音、公众号等平台进行知识的拓展, 加深对课堂知识进行巩固, 每一章可以选择一个或多个知识点进行总结, 也可以进行小组讨论互相学习, 除了掌握教学目标中的知识点外, 可利用教师提供的课外拓展资料巩固本课程的知识。

《艺术概论》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 艺术概论 (英文) Introduction To Art		
课程编码	230510259B	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	7
课程类别	专业选修课	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 32 , 实践学时 0)		
执笔人	段毅强	审核人	张晟

二、课程简介

《艺术概论》是音乐表演专业的一门专业选修课，是以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象，艺术概论要综合地研究、考察人类社会一切艺术现象，探索和揭示各种艺术现象共有的普遍规律，主要研究各种艺术现象的共性问题，艺术的基本原理和概念范畴问题。通过这门课程的学习，使学生能较系统、较全面地把握马克思主义关于艺术的基本理论、原则，把握艺术发展的客观规律，树立正确的创作思想，进而启发学生如何做人、做事，树立起正确的艺术观、价值观、人生观和世界观。课程的讲授为学生提供日后作为音乐表演人员所必需的专业理论基础知识。对于促进学生道德素养的提高以及学院学风的改善将起到一定作用。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1：通过讲授使学生学习的艺术理论所阐述的艺术本质、特征、发生、发展等艺术的普遍规律，明确在艺术理论的研究方法方面，必须坚持马克思主义基本原理的意义和重要性。理解中国特色社会主义文艺的理论和实践意义，增强对中华优秀传统文化的切身感受，提升文化自信心，增强社会责任感。

课程目标 2：艺术理论是艺术实践经验的概括和总结，在学习中学生应该掌握艺术的普遍规律，并且掌握能够根据艺术规律指导艺术实践的能力。理解艺术是社会主义精

神文明建设的重要内容，确立艺术“为人民服务、为社会主义服务”的艺术观念。

课程目标 3：通过艺术概论的学习，提高学生的艺术鉴赏能力和艺术素质，为从事艺术教学工作奠定基础。准确把握艺术的本质和规律，从而更好地建立审美心理结构和符合社会主义核心价值观的艺术观。加深对新时代中国特色社会主义文化的认识，形成积极向上的，以人民为中心的世界观、人生观、价值观，自觉提高时代使命感，投身中华民族伟大复兴大业中。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	知识要求	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。
课程目标 2	素质要求	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 3	创新要求	8.1 具备一定程度上对国际音乐动态的了解和较为开阔的国际视野，熟悉各国音乐风格、传统和文化背景。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	活动讨论与成果展示	小计	
绪论	研究对象与内容	讲授法、案例法	2	0	2	课程目标 1
第一章	艺术观念	讲授法、案例法、讨论法	3	1	4	课程目标 1
第二章	艺术的功能	讲授法、探究法	1.5	0.5	2	课程目标 2
第三章	艺术创作	讲授法、问题学习法	1	1	2	课程目标 1
第四章	艺术作品	讲授法、探究法、讨论法、案例法	1.5	0.5	2	课程目标 1
第五章	艺术接受	讲授法、探究法、讨论法	2	2	4	课程目标 3
第六章	艺术类型	讲授法、探究法、讨论法、案例法	2	4	6	课程目标 3

第七章	艺术的发展	讲授法、探究法、 讨论法	2	0	2	课程目标 1
第八章	艺术的风格、 流派与思潮	讲授法、探究法、 讨论法案例法	1	1	2	课程目标 2
第九章	艺术批评	讲授法、探究法、 讨论法	2	0	2	课程目标 3
第十章	艺术的当代嬗变	讲授法、案例法、 讨论法、案例法	2	2	4	课程目标 2
合计			20	12	32	

(二) 课程内容

绪论

【学习目标】

通过讲解使学生明确艺术概论的课程性质，了解艺术概论的研究内容，清楚艺术概论的研究方法。

1. 重点：掌握艺术概论的学习方法
2. 难点：让学生明白艺术概论是一门什么样的课程

【课程内容】

- 一、艺术学的研究对象与定位
- 二、学习与研究艺术学理论的意义
- 三、学习与研究艺术学的方法

【重点、难点】

重点：掌握艺术概论的学习方法

难点：让学生明白艺术概论是一门什么样的课程

【教学方法】

讲授法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第一章 艺术观念

【学习目标】

能对艺术的本质和基本特征有一个全面的了解，特别是当下世界上较为普遍的几种艺术观的看法要有深刻的认识，以便对自己的艺术观的了解和完善能有一定的认识和借鉴。

【课程内容】

第一节 艺术观念的演变

- 一、中国艺术观念演变
- 二、西方艺术观念演变
- 三、马克思主义艺术观念

第二节 艺术的特性

- 一、马克思论“艺术把握世界的方式”
- 二、艺术生产与艺术消费
- 三、艺术的审美特性

【重点、难点】

重点：几种艺术观的认识

难点：艺术的审美特征

【教学方法】

讲授法、案例法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第二章 艺术的功能

【学习目标】

能对艺术功能和艺术教育的基本内容等有一个基本的了解。认识艺术的功能和作用以及艺术教育在我们的艺术生活中的重要地位。

【课程内容】

第一节 艺术的功能

一、审美认识功能

二、审美教育功能

三、审美娱乐功能

四、审美体验功能

第二节艺术功能的理论回顾

一、中国的论述

二、西方的论述

【重点、难点】

重点：艺术的三大功能和艺术教育的作用

难点：美育与艺术教育

【教学方法】

讲授法、探究法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第三章 艺术创作

【学习目标】

能对艺术的创作过程、艺术家的修养、艺术作品的内容与形式等有一个基本的了解。通过学习掌握艺术创作的规律，能够具有根据艺术创作的规律指导具体实践的能力。

【课程内容】

第一节艺术创作主体

一、社会角色

二、人文修养

三、心理机制

四、创作个性

第二节艺术创作方式的特点

一、艺术创作与艺术制作

二、个体创作与集体创作

三、一度创作与二度创作

第三节 艺术创作过程

一、动因

二、构思

三、物化

【重点、难点】

重点：新艺术音乐的特征、代表作曲家与体裁

难点：新艺术的特征

【教学方法】

讲授法、问题学习法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第四章 艺术作品

【学习目标】

能对艺术作品的媒介、艺术作品的形式、艺术作品的内容等有一个基本的了解。通过学习掌握艺术作品的理论结构，能够根据艺术作品的理论结构从深层次把握艺术作品的内涵。

【课程内容】

第一节 艺术作品的媒介

一、艺术媒介的类别

二、艺术媒介的作用

第二节 艺术作品的形式

一、艺术形式的特征

二、艺术形式的多样化

第三节 艺术作品的内容

一、艺术作品的题材与主题

二、艺术作品的形象与情境

三、艺术作品的意蕴

【重点、难点】

重点：艺术作品的形象与情境

难点：艺术作品的典型性

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第五章 艺术接受

【学习目标】

能对艺术接受的主体、艺术接受的特征等有一个基本的了解。通过学习能够掌握艺术活动是由三大基本环节艺术创作、艺术传播、艺术接受构成的，艺术接受是终极环节。艺术接受贯穿于艺术活动的所有环节，在整个艺术活动系统中占有举足轻重的地位。

【课程内容】

第一节 艺术接受的主体

一、接受主体的主观条件

二、接受主体的地位和作用

第二节 艺术接受的特征

一、体验性

二、过程性

三、异同性

四、再创造性

【重点、难点】

重点：艺术接受的主体

难点：艺术接受的体验性

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第六章 艺术类型

【学习目标】

能对艺术的分类的基本原则和方法有全面地理解和掌握；理解各艺术种类的概念和特征；了解艺术各种类体裁的区分；了解中外艺术史上重要的艺术家和艺术作品。能通过对艺术各种类在理论上的整体把握，对今后的实践活动起到借鉴的作用。

【课程内容】

第一节 艺术分类的历史演变

第二节 主要艺术类型

一、音乐艺术

二、舞蹈艺术

三、戏剧艺术

四、影视艺术

五、美术

六、艺术设计

七、建筑园林艺术

第三节 各种艺术之间的关系

一、各种艺术的相互联系

二、艺术类型的分化与综合

【重点、难点】

重点：对各种艺术特征的深刻理解和认知

难点：各种艺术的艺术语言和审美特征的把握

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习

学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第七章 艺术的发展

【学习目标】

能对艺术的起源和艺术发展的整体脉络有全面地掌握和认识，特别是艺术发展的自律性及他律性，能深刻而又灵活地认识和了解艺术发展的规律。

【课程内容】

第一节 艺术的起源

- 一、关于艺术起源的主要学说
- 二、艺术起源与人类的实践活动

第二节 艺术起源的发展进程

- 一、历史上对艺术规律的研究
- 二、艺术发展的相关因素
- 三、艺术发展中的几个主要问题

【重点、难点】

重点：艺术发展的自律性

难点：艺术的世界性与民族性

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第八章 艺术的风格、流派与思潮

【学习目标】

能对艺术的风格、流派与思潮有深刻而全面地认识。对艺术风格、艺术流派与艺术思潮之间的关系有较深层次地了解。

【课程内容】

第一节 艺术风格

- 一、艺术风格界定
- 二、艺术风格的类别
- 三、艺术风格的基本特点及其意义

第二节 艺术流派

- 一、艺术流派的形成
- 二、艺术流派的流变
- 三、艺术流派的影响

第三节 艺术思潮

- 一、艺术思潮的产生
- 二、艺术思潮的类型
- 三、艺术思潮的评述

【重点、难点】

重点：艺术风格的基本特点及其意义

难点：艺术思潮的评述

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第九章 艺术批评

【学习目标】

能对艺术的鉴赏和评论有深刻而全面地认识。对艺术鉴赏的过程、规律要掌握其中的精髓，能分清艺术鉴赏和艺术评论的区别，要对艺术评论有一定的认识 and 了解。

【课程内容】

第一节 艺术批评的含义与性质、原则和意义

一、艺术批评的含义与性质

二、艺术批评的原则

三、艺术批评的意义

第二节 艺术批评的主体与主体构成

一、艺术批评的主体

二、艺术批评的主体构成

第三节 艺术批评的维度与方法

一、艺术批评的维度或角度

二、艺术批评的方法

【重点、难点】

重点：艺术批评的过程和规律

难点：艺术鉴赏和艺术评论的区别

【教学方法】

讲授法、探究法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

第十章 艺术的当代嬗变

【学习目标】

能对经济全球化背景下的艺术状况、创意产业和艺术市场、数字技术条件下的艺术、当代媒介与艺术传播有全面的认识 and 了解。通过学习能够认识到中国艺术的多样化与本土化。

【课程内容】

第一节 经济全球化背景下的艺术状况

一、艺术中的多样化与本土化

二、高雅艺术与大众艺术

第二节 创意产业和艺术市场

一、文化创意产业发展现状

二、艺术市场与艺术营销

第三节 数字技术条件下的艺术

一、数字技术条件下的美术

二、数字技术条件下的音乐艺术

三、数字技术条件下的舞台艺术

四、数字技术条件下的综合艺术

第四节 当代媒介与艺术传播

一、纸媒介与艺术传播

二、电子媒介与艺术传播

三、网络媒介与艺术传播

【重点、难点】

重点：中国艺术的多元化与本土化

难点：艺术中的“雅”和“俗”

【教学方法】

讲授法、案例法、讨论法、案例法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业，并及时复习学过的知识

【学习资源】

中国大学MOOC国家精品课程《艺术概论》，主讲人：[赵静](#)、[程昆](#)、[马冬莉](#)、[张媛](#)、[王艳梅](#)、[侯柯](#)、[张云峰](#)、[李永贞](#)、[魏盛楠](#)、[徐航](#)

<https://www.icourse163.org/learn/SQNU-1002128025?tid=1471023484#/learn/content>

五、实践教学安排

1. 理论知识获取与习得

对课程涉及的理论观点、知识体系、基本原理、操作方法及艺术的发展历程、意义价值、方法原则等理论性较强的内容进行课堂讲授，结合板书、PPT、音视频资料等媒介，获得较为完整的理论知识。

2. 项目化小组讨论

课堂讨论以项目化小组讨论为主要形式，参与者分为若干小组，每组4到6人，围绕中心话题进行项目化小组讨论。讨论环节中，每组选取代表发言，小组的所有参与者需要对本组的讨论结果进行总结，并且说明在讨论中扮演的角色。

3. 作品鉴赏

掌握艺术学原理的基本理论知识，选取个体熟悉的艺术作品，尝试完成作品分析加以感性的作品鉴赏，提升学习兴趣，增进对理论知识的消化。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	关于艺术本质、艺术的特征、艺术的发生、发展、艺术创作、艺术作品等艺术学原理的基本内容。	平时作业
		活动讨论与成果展示
		课堂笔记
		末考成绩
		课堂测评
课程目标 2	关于艺术的功能，艺术的风格、艺术流派、艺术思潮等相关理论知识；对当代艺术的发展规律的实践探究等。	平时作业
		课堂测评
		活动讨论与成果展示
		课堂笔记
		末考成绩
课程目标 3	对社会主义核心价值观和艺术观的认可；对自我审美心理结构各项素质和构建能力的掌握；对艺术学理论基本问题的研究能力等。	课堂参与
		平时作业
		课堂笔记
		末考成绩

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、活动讨论与成果展示（30分），占比30%；学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%，其中卷面成绩不低于50分，低于50分者，总成绩视为不及格。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

3.

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与			20
		平时作业	10	10	10
		课堂测评	10	10	
		活动讨论与成果展示	20	10	
过程性考核 (满分100)	学习记录 (20%)	学习记录	30	40	30
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	开卷考查	根据参考答案评分细则给分,其中综合思考题为开放性题型,思路正确,具有可行性即可给分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考查评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	能准确地回答出艺术学原理的基本概念、基本理论;能根据艺术发展规律准确得出结论;能根据艺术学基本知识正确判断正误;	能较准确地回答出艺术学原理的基本概念、基本理论;能根据艺术发展规律较准确得出结论;能根据艺术学原理基本知识较准确判断正误;	能回答出艺术学原理的基本概念、基本理论的重要观点;能根据艺术发展规律得出基本正确结论;能根据艺术学原理知识判断正误基本正确;	能简单回答出艺术学原理的基本概念、基本理论;能根据艺术发展规律得出大部分正确结论;根据艺术学原理知识判断正误有一定错误率;	艺术学原理的基本概念、基本理论知识点回答较差;不能根据艺术发展规律得出正确结论;根据艺术学原理知识判断正误错误率大;
课程目标 2	能根据个人体验、理解和思考进行论述,论据充足,符合实际;结构语言、行文书写方面结构严谨,行文流畅,字迹工整,字数符合要求	能根据个人体验、理解和思考进行论述,论据较为充足,比较符合实际;结构语言、行文书写方面结构严谨,行文流畅,字迹工整,字数符合要求	能根据个人体验、理解和思考进行论述,较为符合实际;结构完整,语言通畅,字迹清楚,字数符合要求;	论述中个人的体验、理解略显不足,基本符合实际;结构基本完整,语句通顺,字迹较清楚,字数基本符合要求;	不能立足于个人体验、认知和思考进行论述,不符合实际;结构混乱,语句不通顺语病多,字迹潦草,字数不足。
课程目标 3	文章论证过程、分析表达方面举例的描述、分析准确深入,符合论文要求;	文章论证过程中举例的描述、分析准确切题,分析表达方面符合论文要求;	文章论证过程、分析表达方面举例的描述、分析较为准确合理,符合论文要求;	文章论证过程、分析表达方面个别举例的描述、分析较为合理,基本符合论文要求;	文章论证过程、分析表达方面举例的描述、分析不合理,不符合论文要求。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 4 次，无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	作业习题完整性好，书写工整，准确率达到 90%以上。	作业习题完整性较好，书写较工整，准确率达到 80%以上。	作业习题基本完整，书写基本工整，准确率达到 70%以上。	作业习题完整性较差，书写不工整，准确率较低。	作业习题完整性差，书写凌乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2	课堂中积极回答问题，能准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能准确描述音乐艺术的发展规律；	课堂中积极回答问题，能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能较准确描述音乐艺术的发展规律；	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出提问的基本概念、基本理论；能较准确描述音乐艺术的发展规律；	课堂中基本不回答问题；对基本概念、基本理论的回答不很准确；描述音乐艺术的发展规律不全面；	课堂不回答问题，回答不出提问的基本概念、基本理论和音乐艺术的发展规律；

5. 活动讨论与成果展示标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2	能准确将理论与活动主题相结合，并能很好的进行成果展示。	能较准确将理论与活动主题相结合，并能较好的进行成果展示。	能将部分理论与活动主题相结合，能进行成果展示。	理论与活动主题的结合不充分，能进行一定的成果展示。	基本不会将理论与活动主题相结合，不能进行成果展示。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到 90% 以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到 80% 以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到 70% 以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
艺术学概论	彭吉象	高等教育出版社	2019	是	

(二) 主要参考书

- [1]郑锦杨. 艺术概论. 北京: 高等教育出版社. 2007
- [2]彭吉象. 中国艺术学. 北京: 北京大学出版社. 2007
- [3]孙美兰. 艺术概论. 北京: 高等教育出版社. 1989
- [4]王宏建. 艺术概论. 北京: 文化艺术出版社. 2000
- [5]彭吉象 张瑞麟. 艺术概论. 上海: 上海音乐出版社. 2007
- [6]贾涛. 艺术导论. 上海: 上海交通大学出版社. 2009
- [7]顾建华. 艺术引论. 北京: 高等教育出版社. 1989
- [8]何国瑞. 艺术生产原理. 北京: 人民文学出版社. 1989
- [9]邢煦寰. 艺术掌握论. 北京: 中国青年出版社. 1996

八、课程学习建议

课后可以通过完成作业和思考题目对课堂知识进行巩固,每一章可以选择一个或多个知识点进行总结,可以进行小组讨论互相学习,学生除掌握教学目标中提出的基本要求外,可选学教师提供的课外拓展资料。

《音乐课件与乐谱制作》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 音乐课件与乐谱制作 (英文) Music Courseware and music score production		
课程编码	230510201C	适用专业	音乐表演
先修课程	计算机应用基础 I	修读学期	5
课程类别	专业方向课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 ☒ 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 16, 实践学时 16)		
执笔人	杨洋、王洪涛	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐课件与乐谱制作》课程是音乐表演专业一门必修的专业方向课程。课程通过对国内外信息技术发展趋势的了解,明确国家数字化战略的重要意义。信息技术革新赋能音乐学科建设,驱动音乐教育数字化的转型与发展,助推音乐学科的深刻变革,课程的开设将为跨学科学习、新文科建设起到重要的推动作用。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 能熟练运用现代教育技术的通用软件、学科软件,并树立信息道德与信息安全意识。

课程目标 2: 能运用信息技术,获取与专业发展、音乐表演活动相关的高质量网络数字教育资源。

课程目标 3: 针对音乐表演教学中的相关问题,运用教育学原理,依据学习者生理与心理发展特点,撰写学习目标,进行多媒体教学设计;或针对音乐表演活动的相关问题,进行多媒体展示设计。

课程目标 4: 在音乐表演的多媒体教学设计或多媒体展示设计中,运用信息技术,体现创新思维。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的 毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	信息素养	5.2 能够运用现代信息技术和工具解决相关问题并具备信息安全意识。
课程目标 2	信息素养	5.1 掌握外语和计算机技能，能够独立进行信息查询和获取本专业理论、实践以及专业发展动态的相关信息。
课程目标 3	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 4	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	概述 (一) 国内外信息技术发展 (二) 教学设计原理		2	0	2	课程目标 1/2/3
第二章	简谱制作软件的基本操作	讲授法、 案例法、 讨论法、 探究法、实 践法	3	3	6	课程目标 1
第三章	线谱制作软件的基本操作		3	3	6	课程目标 1
第四章	多媒体课件制作 (一) Word、PPT 与信息统计软件		1	1	2	课程目标 1/2/3
	多媒体课件制作 (二) 思维导图、图片与 PDF 编辑		1	1	2	课程目标 1/2/3
	多媒体课件制作 (三) 音频、视频软件的介绍与运用		1	1	2	课程目标 1/2/3
	多媒体课件制作 (四) 动画、字谱制作		1	1	2	课程目标 1/2/3
第五章	音乐课件制作 (一) 制作实操 (二) 分组展示与组间互评		4	6	10	课程目标 1/2/3/4
合计			16	16	32	

(二) 课程内容

第一章 概述

【学习目标】

了解国外、国内信息技术发展的背景，正确分析信息技术的发展趋势，知道技术在

教育中的应用价值，提升未来信息环境下自我学习与发展的能力。

能根据教学对象和教学目标，确定合适的教学起点与终点，将教学诸要素有序、优化地安排，形成有效的教学方案。

【课程内容】

国外信息化教学的发展；我国信息化教学的背景；学习终端与环境的变化趋势；知道技术在教育中的应用价值（微格教学、国家智慧教育公共服务平台）；应用AI技术自我学习。

教学设计的概念；前端分析与教学目标设计；信息化教学设计的编制；教学评价与教学反思；优秀教学案例。

【重点、难点】

重点：国内外信息化教学的发展趋势。信息化教学设计、教学目标的制定、教学组织与管理、教学评价。

难点：获取高质量网络数字教育资源的能力。

【教学方法】讲授法、观摩法（案例法）

【学习要求】了解国外、国内信息化教学的发展。熟悉教学设计的基本原理。

【学习资源】爱课程APP上的《现代教育技术》网课；超星自建课资料包中上传的教材、软件、PPT等电子资料。

<http://wlxt.jqweike.cn/list>（未来学堂官网）

第二章 简谱制作软件的基本操作

【学习目标】

熟悉简谱制谱软件（如：雅乐简谱、作曲大师简线合一版、谱谱风等），掌握简谱制谱软件的基本操作技术，能熟练打谱，输出高清乐谱图片或PDF文件备用。

【课程内容】

雅乐简谱软件的操作：音符的输入、音乐符号的添加、歌词的输入等。

【重点、难点】

重点：简谱制谱软件（雅乐乐谱）中音符的输入及多段歌词的输入。

难点：歌词的位置等问题的调整及解决办法。

【教学方法】讲授法、案例法、实践法

【学习要求】熟练操作简谱软件。

【学习资源】作曲大师官网中的视频教程与说明书/谱谱风论坛中的视频教程与说明书。

第三章 线谱制作软件的基本操作

【学习目标】

熟悉线谱制谱软件（overture4.0 或finale）的下载、安装与基本操作程序，能熟练打谱，输出高清乐谱图片或PDF文件备用。

【课程内容】

软件的操作：音符的输入、音乐符号的添加、歌词的输入等；单旋律乐谱、双旋律乐谱、合唱乐谱、室内乐重奏乐谱、管弦乐总谱形式的制作。

【重点、难点】

重点：熟悉线谱制谱软件的安装与基本操作程序。

难点：在线谱制谱软件中新建各种乐谱形式（如单声部、大谱表、合唱、室内乐、管弦乐等）。

【教学方法】讲授法、案例法、实践法

【学习要求】熟练操作线谱软件。

【学习资源】

网易云课堂（Finale视频教程）：

https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1003823010&_trace_c_p_k2_=dae07d7bad6d499282057e3e79efd611

第四章 多媒体课件制作

【学习目标】

能熟练运用现代教育技术的通用软件，获取高质量网络数字教育资源，并把通用软件技术运用到多媒体课件制作中。针对音乐表演教学中的相关问题，运用教育学原理，依据学习者生理与心理发展特点，撰写学习目标，进行多媒体教学设计；或针对音乐表演活动的相关问题，进行多媒体展示设计。

【课程内容】

Word、ppt；思维导图；图片与PDF软件；信息搜集工具；格式转换工具；抓图软件等；Camtasia/剪映/PR等录课与视频编辑软件；PPT动画/Flash动画、Arctime字幕。

【重点、难点】

重点：通用软件的运用。

难点：通用软件与教学设计的融合运用。

【教学方法】讲授法、实践法

【学习要求】熟练运用相关通用软件。

【学习资源】爱课程APP上的《现代教育技术》网课；超星自建课资料包中上传的教材、软件、PPT等电子资料。

第五章 音乐课件制作

【学习目标】

进行音乐课件制作实操，在实践过程中提出问题、解决问题。小组内推荐一位音乐课件设计优异者的作品，进行分组展示与组间互评。

【课程内容】

音乐课件制作实操：主要以一对一的方式，从多方面对学生的音乐课件制作进行有针对性的现场指导。

音乐课件分组展示与组间互评：音乐课件分组展示、修改与分组互评。

【重点、难点】

重点：小组内协商确定其他各组的分数。

难点：音乐课件评定标准的把握。

【教学方法】讲授法、实践法、案例分析法

【学习要求】对期末音乐课件不断优化，进行分组展示、互评。

【学习资源】爱课程APP上的《现代教育技术》网课；超星自建课资料包中上传的教材、软件、PPT等电子资料。

五、实践教学安排

1. 平时作业。熟练思维导图、简谱软件、线谱软件操作，提交图片与源文件。
2. 音乐课件制作。问题为导向，采用项目式教学方法（problem-based learning, PBL）。以班级为单位，每6人一组自由组合，进行音乐课件制作设计，设计的形式与内容不限，组内成员的设计内容不得雷同。
3. 学生自评与组间互评。结课前，依照评价标准，对音乐课件制作进行学生自评与组间展示互评。计入平时成绩中的实践表现。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：能熟练运用现代教育技术的通用软件、学科软件，并树立信息道德与信息安全意识。	简谱打谱 线谱打谱 思维导图	平时作业
		期末成绩
课程目标 2：能运用信息技术，获取与专业发展、音乐表演活动相关的高质量网络数字教育资源。	网络搜索能力 自主学习能力	实践表现 (学生自评、 组间互评)
		期末成绩
课程目标 3：针对音乐表演教学中的相关问题，运用教育学原理，依据学习者生理与心理发展特点，撰写学习目标，进行多媒体教学设计；或针对音乐表演活动的相关问题，进行多媒体展示设计。	音乐课件制作的基本知识和技能。	学习记录
		课堂测评
		期末成绩
课程目标 4：在音乐表演的多媒体教学设计或多媒体展示设计中，运用信息技术，体现创新思维。	信息技术与创新思维	课堂参与
		期末成绩

(二) 评定方法

1. 成绩评定

《音乐课件与乐谱制作》为考查课程，成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。过程性考核指平时成绩，过程性考核 1，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（30 分）、实践表现（30 分），占比 30%；过程性考核 2，包括学习记录（100 分），占比 20%；终结性考核指末考成绩，期末为考查形式，成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核 1 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)				20
		平时作业 (30)	30			
		课堂测评 (30)			20	
		实践表现 (30)		30		
过程性考核 2 (满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)			100	
终结性考核 (满分 100)	期末考试 (50%)	考查	依据《音乐课件与乐谱制作》期末考试评分标准计分。			
课程达成度	分目标达成度=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成度以分目标最小值确定）					

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据《音乐课件与乐谱制作》课程期末考试评分标准执行。

2. 课堂参与评分标准

课堂参与	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 4	学习态度端正, 不迟到不早退, 能积极主动参与到音乐课件的制作活动中, 学习效果显著。	学习态度端正, 不迟到不早退, 能积极主动参与到音乐课件的制作活动中, 完成相关工作。	学习态度端正, 不迟到不早退, 能按照音乐课件制作的基本要求完成相关工作。	学习态度不太端正, 偶有迟到早退, 与音乐课件制作要求存在一定差距。	学习态度不端正, 经常迟到早退, 不能按照音乐课件制作要求完成相关工作。

3. 平时作业评分标准

平时作业	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	源文件、图片文件齐备、美观整洁; 乐谱打谱准确, 如为声乐曲谱应附有 2 行以上歌词 (如为器乐曲谱须为 2 声部以上作品), 不得少于 20 小节; 文件命名正确。	源文件、图片文件齐备; 乐谱打谱基本准确, 如为声乐曲谱应附有 2 行以上歌词 (如为器乐曲谱须为 2 声部以上作品), 不得少于 20 小节; 文件命名正确。	源文件、图片文件齐备, 但图片有瑕疵; 乐谱打谱基本准确, 如为声乐曲谱应附有 1 行以上歌词 (如为器乐曲谱须为 2 声部以上作品), 不得少于 20 小节; 文件命名正确。	源文件、图片文件齐备, 但图片有瑕疵; 乐谱打谱基本准确, 如为声乐曲谱应附有 1 行以上歌词 (如为器乐曲谱须为 2 声部以上作品), 少于 20 小节; 文件命名正确。	源文件、图片文件有缺项, 作品有瑕疵; 乐谱打谱基本准确, 如为声乐曲谱应附有 1 行以上歌词 (如为器乐曲谱须为 2 声部以上作品), 少于 20 小节。

4. 课堂测评评分标准

课堂测评	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	课堂中积极回答问题,能准确地回答出软件操作与课件制作的具体要求。	课堂中能较积极回答问题,能较准确地回答出软件操作与课件制作的具体要求。	课堂中回答问题次数不多,但能较准确地回答出软件操作与课件制作的具体要求。	课堂中基本不回答问题;不太清楚软件操作与课件制作的具体要求。	课堂不回答问题,回答不出软件操作与课件制作的具体要求。

5. 实践表现评分标准

以班级为单位,每6人一组自由组合,进行音乐课件制作设计,组内成员的设计内容不得雷同。明确团队协作的重要意义,围绕音乐课件制作,积极参与小组或团队的合作探究、资源分享等体验活动。结课前,进行学生自评与组间展示互评。

实践表现分值满分30分,分两部分:学生自评(10分)、组间互评(20分)。

学生自评,需按照“《音乐课件与乐谱制作》期末考试评分标准(师评/学生自评/组间互评)”的要求,自我评分,满分10分。

组间互评,组内推荐一位音乐课件设计优异者的作品,参加组间互评,按照“《音乐课件与乐谱制作》期末考试评分标准(师评/学生自评/组间互评)”要求,各小组内协商确定其他各组的分数,本组不给本组打分,各组分数最高20分,级差不得多于2分、不得少于1分,各小组评分的均分,即为该组每位成员课程实践的得分。

6. 学习记录评分标准

学习记录	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	课程学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。并显示有系统的自学记录。	课程学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。显示有明确的自学记录。	课程学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	课程学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	课程学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、主要参考书

- [1]唐霁虹著. Authorware7. X 音乐课件制作及应用[M]. 北京:科学出版社, 2005.
 [2]张军征编著. 多媒体教学软件设计原理与方法[M]. 北京:科学出版社, 2007.

- [3] 陈鹃编著. 轻松制作音乐教学课件[M]. 重庆:西南大学出版社, 2008.
- [4] 冯建平著. 多媒体 CAI 课件制作教程[M]. 北京:人民邮电出版社, 2009.
- [5] 王英, 李莉. 新音乐教学论与音乐微格实训[M]. 北京:北京理工大学出版社, 2012.
- [6] 李百平. 多媒体音乐教学课件制作与实例[M]. 北京:人民音乐出版社, 2014.
- [7] 李百平, 刘国辉. Finale 实用教程[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2015.
- [8] 高松华编著. Finale 实用宝典[M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 2017.
- [9] 崔学荣. 音乐微格教学[M]. 北京:高等教育出版社, 2020.

八、课程学习建议

《音乐课件与乐谱制作》是一门结合了音乐理论与现代技术的课程，对于音乐表演专业的学生而言，它不仅能够帮助提升音乐素养，还能增强在实际演出和教学中的应用能力。以下是一些建议，帮助你在这门课程中取得更好的学习效果：

1. 基础理论学习：首先，确保你对音乐基础理论有扎实的掌握，包括音符、节奏、和弦、调性等，因为这些都是制作乐谱和课件的基础。熟练掌握电脑操作技巧，并对电脑软件的安装、应用有一定基础。

2. 软件技能学习：熟悉并掌握至少一种乐谱制作软件（如Sibelius、Finale或MuseScore等）和一种课件制作软件（如PowerPoint、Google幻灯片或Adobe Presenter等）。通过观看教程视频、参加线上课程或阅读官方文档来学习这些工具的使用。

3. 实践操作：理论学习之后，大量实践是关键。尝试自己制作简单的乐谱，从简单的旋律开始，逐渐增加复杂度。同时，制作一些音乐课件，比如为某个音乐作品创作背景介绍、结构分析等内容的课件。

4. 注重细节：乐谱制作中，注意每个音符的准确性、动态标记、表情记号等，这些细节对于演奏者来说至关重要。课件制作时，则要注重版面设计、色彩搭配和信息的清晰度，确保观众或学生能够轻松理解。

5. 案例分析：研究优秀的乐谱和课件案例，分析其设计理念和实现技巧，这有助于提升自己的审美和设计能力。

6. 团队合作：和同学一起完成项目，学会如何协作制作复杂的多媒体课件。分享彼此的经验和技巧，相互学习。

7. 创新应用：探索将新技术融入乐谱和课件制作中，比如利用交互式软件增加课件的互动性，或者在乐谱中加入音频、视频元素，使内容更加丰富多样。

8. 跨学科学习：考虑跨学科的知识融合，比如学习一些基本的音频处理技术、音乐编程（如Sonic Pi）或音乐治疗相关的内容，这可以拓宽你的视野，为未来的音乐事业

提供更多可能性。

通过上述方法的学习和实践，你将能够在《音乐课件与乐谱制作》课程中取得显著进步，并为未来的音乐表演和教学活动打下坚实的基础。

《音乐心理学》课程大纲

一、课程信息

课程名称	音乐心理学 (Music Psychology)		
课程编码	230510202C	适用专业	音乐表演
先修课程	音乐理论基础	修读学期	第七学期
课程类别	专业方向课程	课程性质	R 必修 □ 选修
课程学分	2	考核方式	£ 考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 32, 实践学时 0)		
执笔人	闫钰	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐心理学》是研究人的心理和音乐之间关系及其规律的一门学科，以心理学的方法和理论，来阐明人类的音乐感受与实践经验，进而使人们深入了解从简单到复杂的音乐生活，是音乐表演专业学生的必修课程。通过对本课程的学习，能够使学生了解人类的基本听知觉特征、音乐音响结构审美特征的心理依据，音乐表现、创作、表演、欣赏及审美价值判断活动中的心理特征，音乐学习、教育及与音乐能力相关的心理问题等，使学生真正理解音乐区别于其他艺术的独特之处，并能站在一个全新的视角看待和理解音乐，为将来的职业需求和个人发展提供支持和帮助。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：掌握人文与社会科学基本知识，了解音乐学科与心理学科的关联，熟悉音乐表演领域的研究方法和最新动态。【毕业要求 2：学科知识】

课程目标 2：掌握音乐在人的生理水平、心理层次以及社会认知层面的意义，具备创新思维，并能够在音乐表演领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独

创性。【毕业要求 3：创新能力】

课程目标 3：具备解决音乐表演心理素质方面问题的能力，能够感知、分析和表达不同风格的音乐作品，将音乐心理知识应用于音乐表演实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。【毕业要求 4：应用能力】

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.3 掌握人文与社会科学基本知识，了解音乐学科与其他艺术学科的关联，熟悉音乐领域的研究方法和最新动态。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	导论	自学法、讲授法、启发法、讨论法	2	0	2	课程目标 1/2/3
第二章	中外音乐心理学发展简史		4	0	4	课程目标 1/2/3
第三章	音乐审美的生理与心理基础		4	0	4	课程目标 1/2/3/4
第四章	音乐创作、表演和欣赏心理		6	0	6	课程目标 1/2/3/4
第五章	音乐能力及其发展		4	0	4	课程目标 1/2/3/4
第六章	音乐学习与心理		6	0	6	课程目标 1/2/3/4
第七章	音乐心理与治疗		6	0	6	课程目标 1/2/3/4
合计			32	0	32	

（二）课程内容

第一章 导论

【学习目标】

1. 了解音乐心理学的学科性质
2. 熟悉音乐心理学的研究方法

【课程内容】

1. 音乐心理学的学科性质
2. 音乐心理学的研究范围
3. 音乐心理学的研究方法

【重点、难点】

1. 重点：理解音乐心理学概念
2. 难点：音乐心理学的研究方法

【教学方法】

1. 讲授法：以教师的讲解、演示、范读为主，使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法：以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法：学生在教师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻研的基础上，共同进行讨论。

【学习要求】 学思结合、勤学持恒

【学习资源】

- [1]陈杰.《音乐心理学：认知、大脑与应用》.北京：科学出版社.2023年
- [2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州：苏州大学出版社.2021年

第二章 中外音乐心理学发展简史

【学习目标】

1. 了解中国音乐心理学的发展
2. 了解西方音乐心理学的发展

【课程内容】

1. 中国音乐心理学思想及发展概况
2. 西方音乐心理学发展概况

【重点、难点】

1. 重点：西方音乐心理学的发展
2. 难点：中国音乐心理学研究方法

【教学方法】

1. 讲授法：以教师的讲解、演示、范读为主，使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法：以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法：学生在教师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻

研的基础上，共同进行讨论。

【学习要求】 学思结合、勤学持恒

【学习资源】

[1]陈杰.《音乐心理学：认知、大脑与应用》.北京：科学出版社.2023年

[2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州：苏州大学出版社.2021年

第三章 音乐审美的生理与心理基础

【学习目标】

了解音乐生理和心理的机制

【课程内容】

1. 音乐的生理机制
2. 音乐的心理机制

【重点、难点】

1. 重点：音乐的产生机制
2. 难点：音乐生理、心理学机制

【教学方法】

1. 讲授法：以教师的讲解、演示、范读为主，使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法：以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法：学生在教师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻研的基础上，共同进行讨论。

研的基础上，共同进行讨论。

【学习要求】 学思结合、勤学持恒

【学习资源】

[1]陈杰.《音乐心理学：认知、大脑与应用》.北京：科学出版社.2023年

[2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州：苏州大学出版社.2021年

第四章 音乐创作、表演和欣赏心理

【学习目标】

了解音乐产生过程中的心理变化

【课程内容】

1. 音乐意志与音乐艺术活动
2. 音乐创作心理
3. 音乐表演心理

4. 音乐欣赏心理

【重点、难点】

1. 重点：音乐的意志
2. 难点：音乐对人心理活动的变化机制

【教学方法】

1. 讲授法：以教师的讲解、演示、范读为主，使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法：以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法：学生在教师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻研的基础上，共同进行讨论。

【学习要求】学思结合、勤学持恒

【学习资源】

- [1]陈杰.《音乐心理学：认知、大脑与应用》.北京：科学出版社.2023年
- [2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州：苏州大学出版社.2021年

第五章 音乐能力及其发展

【学习目标】

1. 了解音乐能力的概念
2. 掌握即兴音乐能力

【课程内容】

1. 音乐能力及其相关因素
2. 音乐能力与音乐成就测量
3. 音乐创造力的形成与发展

【重点、难点】

1. 重点：理解音乐能力的概念
2. 难点：音乐创造力的形成

【教学方法】

1. 讲授法：以教师的讲解、演示、范读为主，使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法：以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法：学生在教师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻研的基础上，共同进行讨论。

【学习要求】学思结合、勤学持恒

【学习资源】

- [1]陈杰.《音乐心理学：认知、大脑与应用》.北京：科学出版社.2023年

[2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州:苏州大学出版社.2021年

第六章 音乐学习与心理

【学习目标】

1. 了解学习的定义和作用
2. 熟悉学习理论对音乐学习的影响

【课程内容】

1. 学习与心理
2. 音乐学习的心理过程
3. 学习理论在音乐教学中的系统应用

【重点、难点】

1. 重点: 音乐学习的心理过程
2. 难点: 学习理论对音乐学习的影响

【教学方法】

1. 讲授法: 以教师的讲解、演示、范读为主, 使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法: 以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法: 学生在教师的指导下, 就教材中的基础理论或主要疑难问题, 在独立钻研的基础上, 共同进行讨论。

【学习要求】学思结合、勤学持恒

【学习资源】

- [1]陈杰.《音乐心理学: 认知、大脑与应用》.北京: 科学出版社.2023年
- [2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州: 苏州大学出版社.2021年

第七章 音乐心理与治疗

【学习目标】

了解音乐治疗的作用

【课程内容】

1. 音乐治疗的理论基础
2. 音乐治疗的实践应用

【重点、难点】

1. 重点: 音乐治疗的概念
2. 难点: 音乐治疗的实际应用

【教学方法】

1. 讲授法：以教师的讲解、演示、范读为主，使学生掌握知识性、记忆性的知识。
2. 启发法：以谈话、问答、揭示等引导学生主动、积极、自觉地掌握知识。
3. 讨论法：学生在教师的指导下，就教材中的基础理论或主要疑难问题，在独立钻研的基础上，共同进行讨论。

【学习要求】学思结合、勤学持恒

【学习资源】

- [1]陈杰.《音乐心理学：认知、大脑与应用》.北京：科学出版社.2023年
- [2]郑茂平、杨和平.《20世纪中国音乐心理学文献卷(第二卷)》.苏州：苏州大学出版社.2021年

五、实践教学安排

本课程没有安排专门的实践学时，可以通过见习、社会调查等课外实践方式提升学生的实践运用能力。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	基本概念和基本知识	平时作业、学习笔记、期末考试
课程目标 2	音乐能力和创新思维	课堂讨论、课堂参与、期末考试
课程目标 3	基本知识和音乐心理知识应用	课堂测评、期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、平时作业（20分）、课堂测评（20分）、学习记录（20分）、课堂讨论（20分），占比50%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	平时成绩 (50%)	课堂参与 (20 分)		20 分	
		平时作业 (20 分)	20 分		
		课堂测评 (20 分)			20 分
		学习记录 (20 分)	20 分		
		课堂讨论 (20 分)		20 分	
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	论文考查	根据参考答案评分细则给分, 其中综合思考题为开放性题型, 思路正确, 具有可行性即可给分		
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重(总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《期末考查试题参考答案与评分细则》执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	按时上课, 认真听课, 积极互动, 主动讨论, 发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真, 互动较积极, 发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记, 互动有一定自主性, 能够发言。请假次数不超过 3 次。	上课不太认真, 有互动但不多, 很少发言。请假次数不超过 5 次, 无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真, 不互动也不发言。请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	平时作业完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清楚,准确率达到 90%以上。	平时作业完整性较好,态度认真,书写较工整,思路清楚,准确率达到 80%以上。	平时作业基本完整,态度较为认真,书写基本工整,思路基本清楚,准确率达到 70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不清晰,准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	独立或合作完成全部测评要求。对问题有详细透彻的分析。	独立或合作完成全部测评要求。对问题分析较全面。	独立或合作完成全部测评要求。没有对问题进行分析。	独立或合作完成部分测评要求。没有对问题进行分析。	未完成测评要求。没有对问题进行分析。

5. 课堂讨论评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	课堂积极发言,认真参与讨论,能主动思考、提问。	课堂发言较积极,认真参与讨论,能主动思考、提问。	课堂发言较积极,较认真参与讨论,能主动思考、提问。	课堂发言较积极,较认真参与讨论,不能主动思考、提问。	课堂发言不积极,不认真参与讨论,不能主动思考、提问。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
音乐心理学教程	万瑛	西南师范大学出版社	2014	否	

(二) 主要参考书

- [1] 安东尼·斯托尔.《音乐心理学:音乐与心理》.北京:机械工业出版社.2023年
- [2] 罗小平,黄虹.《音乐心理学》.上海:上海音乐学院出版社.2023年
- [3] 霍德杰斯.《音乐心理学手册》.长沙:湖南文艺出版社.2006年
- [4] 蒋存梅.《音乐心理学》.上海:华东师范大学出版社.2016年
- [5] 马斯特纳克著,杨燕宜译.《音乐心理学理论与应用》.上海:上海音乐学院出版社.2014年
- [6] 王延松.《音乐心理学导论》.北京:中央音乐学院出版社.2013年
- [7] 伊丽莎白·赫尔穆斯·马古利斯.《音乐心理学》.上海:上海音乐出版社.2022年
- [8] 郑茂平,杨和平.《音乐心理学教程》.上海:上海音乐出版社.2020年

八、课程学习建议

在课外学习中,需结合专业文献资料和网络学习平台的相关教学资源进行自主学习和延展学习。

《音乐表演文献导读》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 音乐表演文献导读 (英文) Music Performance Literature Guide		
课程编码	230510203C	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	第7学期
课程类别	职业能力必修课程	课程性质	R 必修 □ 选修
课程学分	2	考核方式	£ 考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 32, 实践学时 0)		
执笔人	姚益锋	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐表演文献导读》是音乐表演专业学生提高职业能力教育的专业必修课程，是完成本科教学计划、实现本科培养目标，实现音乐人才培养不可或缺的重要环节。同时，也是对学生的实践技能、专业知识及其他相关学科、全面素质、研究与创新能力进行检验考核的重要手段。本课程重在培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力以及独立从事音乐论文写作的基本能力。通过本课程的理论教学，教会学生学习文献检索的相关知识，分析研究音乐表演类经典文献，具备围绕某个选题，独立搜集资料、研究文献、运用文献的能力；学习论文写作的相关知识，培养一定的科研能力，具备初步的独立写作论文能力；对专业实践、专业理论和其他科学文化知识进行综合运用，具备一定的多学科运用能力。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：掌握文献的种类、检索、研读及运用，掌握论文的基本格式、写作要求、答辩、修改等相关知识。

课程目标 2：分析研究音乐表演类经典文献，培养学生一定的创新思维能力，将理论知识用于指导音乐表演，以及独立从事音乐论文写作的基本能力。

课程目标 3：提升学生综合运用所学专业与其他相关学科知识共同开展研究的素质技能，提升音乐表演技能，有助于个人表演风格的形成。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.3 掌握人文与社会科学基本知识，了解音乐学科与其他艺术学科的关联，熟悉音乐领域的研究方法和最新动态。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	音乐论文写作概述	自学法、讲授法、讨论法、文献检索法	2	0	2	课程目标 1
第二章	文献资料的准备与运用		2	0	2	课程目标 1
第三章	音乐论文的研究方向		4	0	4	课程目标 2
第四章	音乐论文选题		4	0	4	课程目标 3
第五章	学位论文开题报告		4	0	4	课程目标 3
第六章	音乐论文写作基本要素		4	0	4	课程目标 1
第七章	音乐论文写作要求		4	0	4	课程目标 2
第八章	音乐论文的格式要求		4	0	4	课程目标 1
第九章	学位论文写作中应注意的问题		2	0	2	课程目标 3
第十章	学位论文的评审与答辩		2	0	2	课程目标 1
合计			32	0	32	

（二）课程内容

第一章 音乐论文写作概述

【学习目标】

音乐论文的研究对象、写作现状，深刻认识到音乐论文需要有创新意识，音乐论文写作存在的4个误区，重点把握音乐论文写作中普遍存在的6个问题。

【课程内容】

1. 音乐论文的研究对象
2. 音乐论文的创新意识
3. 音乐论文写作现状
4. 音乐论文写作的主要误区

【重点、难点】

1. 重点：音乐论文的创新意识、音乐论文写作的主要误区
2. 难点：音乐论文写作中普遍存在的问题

【教学方法】

讲授法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

高拂晓.《音乐表演专业论文写作基础》.合肥：[安徽文艺出版社](#).2018年

第二章 文献资料的准备与运用

【学习目标】

文献资料研究法、音乐文献的4类载体，明确查阅、搜集文献资料的途径、文献研究的5个主要环节，掌握中国知网的快捷检索。

【课程内容】

1. 文献资料研究法
2. 音乐文献的载体
3. 查阅、搜集文献资料的途径
4. 中国知网的快捷检索
5. 文献研究的主要环节

【重点、难点】

1. 重点：查阅、搜集文献资料的途径，中国知网的快捷检索，文献研究的主要环节
2. 难点：中国知网的快捷检索

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

[美]德姆.《挖掘嗓音的潜力》.周音怡译.北京：中央音乐学院出版社.2010年

第三章 音乐论文的研究方向

【学习目标】

音乐论文的7个方面的研究方向，重点掌握音乐本体与形态研究、作品分析与创作技法研究、表演方法研究，并将其灵活运用到毕业论文写作之中。

【课程内容】

1. 音乐本体与形态研究
2. 作品分析与创作技法研究
3. 表演方法研究
4. 音乐史学研究
5. 音乐教育研究

【重点、难点】

1. 重点：音乐本体与形态研究、作品分析与创作技法研究、表演方法研究
2. 难点：音乐本体与形态研究、作品分析与创作技法研究、表演方法研究

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

[俄]齐平.《音乐演奏艺术：理论与实践》.焦东建 董茉莉译.北京：人民音乐出版社.2010年

第四章 音乐论文选题

【学习目标】

音乐论文选题目的、选题的 3 个基本原则，深刻把握学位论文选题的特点，清楚认识选题中常见的 4 个问题。

【课程内容】

1. 选题基本原则 3 种
2. 音乐专业学士学位论文选题
3. 选题中常见问题 4 种

【重点、难点】

1. 重点：学位论文选题特点
2. 难点：选题中常见问题

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

李晶.《历史回眸：音乐会的建构与发展》.北京：现代出版社.2016 年

第五章 学位论文开题报告

【学习目标】

学位论文开题报告撰写的重要性，指导学生如何做好前期准备和开拓答辩，弄清楚开题报告的论证与填写的 10 个方面内容。

【课程内容】

1. 开题报告的前期准备
2. 开题报告的论证与填写
3. 开题答辩

【重点、难点】

1. 重点：开题报告的论证与填写
2. 难点：开题报告的论证与填写

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

高拂晓. 音乐表演艺术论. [重庆: 西南师范大学出版社](#). 2018 年

第六章 音乐论文写作基本要素

【学习目标】

音乐论文主题确立的方法, 音乐论文的 6 种研究方法, 论文与一般文字作品的区别, 音乐论文的 3 个特点, 重点把握论文材料的 4 类分类, 音乐论文选材的 8 个要求, 引用、借鉴、抄袭与剽窃的区别, 论文结构的基本内容和论文语言的 4 方面主要要求。

【课程内容】

1. 音乐论文主题的确立
2. 写作步骤
3. 论文材料的分类
4. 引用、借鉴、抄袭、剽窃
5. 论文语言的主要要求

【重点、难点】

1. 重点: 音乐研究方法, 论文材料的分类, 音乐论文选材要求, 引用、借鉴、抄袭与剽窃, 论文的结构, 论文语言的主要要求
2. 难点: 音乐论文选材要求, 引用、借鉴、抄袭与剽窃, 论文语言的主要要求

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容, 课上积极参与互动, 课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

张前. 《音乐表演艺术论稿》. 北京: 中央民族大学出版社. 2004 年

第七章 音乐论文写作要求

【学习目标】

音乐论文写作的 11 个方面格式规范要求, 特别是引言、正文、结论的写作要求。

【课程内容】

1. 标题
2. 署名
3. 摘要
4. 关键词
5. 引言

6. 正文
7. 结论
8. 附录
9. 致谢
10. 参考文献
11. 引文与注释

【重点、难点】

1. 重点：标题、摘要、关键词、引言、结论
2. 难点：正文、引文与注释

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

洛秦.《音乐表演艺术及其文化研究的理论与方法》.北京：中央音乐学院出版社.2023年

第八章 音乐论文的格式要求

【学习目标】

学位论文与学科论文的区别，国家标准对论文格式规范化的要求，重点把握论文前置部分、主体部分、附录的格式要求。

【课程内容】

1. 学士学位论文
2. 论文前置部分的格式要求
3. 论文主体部分的格式要求
4. 主体部分格式要求的补充说明
5. 论文附录的格式要求

【重点、难点】

1. 重点：论文前置部分、主体部分、附录的格式要求
2. 难点：论文主体部分的格式要求

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

青克日.《声乐表演艺术与声乐教学》.哈尔滨：[北方文艺出版社](#).2022年

第九章 学位论文写作中应注意的问题

【学习目标】

如何起草学位论文，修改论文的5个切入点，学术不端行为的检测，重点讲述常见的8种抄袭方式。

【课程内容】

1. 修改的注意点
2. 学术不端行为
3. 常见抄袭方式

【重点、难点】

1. 重点：修改学位论文的切入点，抄袭与常见学术不端行为
2. 难点：修改学位论文的切入点，抄袭与常见学术不端行为

【教学方法】

自学法、讲授法、讨论法、文献检索法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

中国知网、学习通

王朝刚.《器乐表演技能教学新论》.上海：上海音乐出版社.2006年

第十章 学位论文的评审与答辩

【学习目标】

如何做好答辩准备，答辩程序有哪些，重点弄清楚论文评价的内容与具体要求。

【课程内容】

1. 学位论文答辩的准备
2. 学位论文的评价
3. 学位论文答辩程序范例

【重点、难点】

1. 重点：学位论文的评价
2. 难点：学位论文的评价

【教学方法】

讲授法、讨论法

【学习要求】

课前预习课程内容，课上积极参与互动，课下在规定时间内完成作业

【学习资源】

钱世锦.《文化艺术演出市场的经典案例：大剧院的台前幕后》.上海：上海音乐学院出版社.2012年

五、实践教学安排

1. 在课程讲述的同时，指导学生对文献的搜集、研读，确定论文选题，撰写开题报告；
2. 指导学生根据论文写作要求，撰写论文初稿；
3. 举办实践音乐会，引导学生运用所学理论知识用于指导音乐表演实践。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	能查阅、分析、研究文献，对不同文献分类清楚。了解论文的基本格式、写作要求、答辩、修改等相关知识。	课堂参与 学习记录、期末考试
课程目标 2	能结合专业学习和文献研究，确定论文选题，能够把理论知识学习和音乐表演实践应用于对相关作品、相应表演技巧进行分析。	平时作业 学习记录、期末考试
课程目标 3	撰写开题报告、撰写论文，并将理论研究反馈于指导音乐表演实践。	课堂测评、实践表现 学习记录、期末考试

（二）评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核I指平时成绩，包括课堂参与（20分）、课堂测评（20分）、平时作业（30分）、实践表现（30分），占比30%；过程性考核II指学习记录（100分），占比20%。终结性考核指末考成绩，期末为考查形式，成绩占比50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 I (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与	20		
		平时作业		30	
		课堂测评			20
		实践表现			30
过程性考核 II (满分 100)	学习笔记 (20%)	学习记录	30	40	30
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	论文形式	根据参考答案评分细则给分, 论文写作为开放性题型, 选题恰当, 逻辑严密, 格式规范, 有理有据即可给分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

根据该课程期末考查试题参考答案与评分细则评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	按时上课, 认真听课, 积极互动, 主动讨论, 发言积极。请假次数不超过 2 次。	上课较认真, 互动较积极, 发言次数较多。请假次数不超过 3 次。	上课能作一点笔记, 互动有一定自主性, 能够发言。请假次数不超过 3 次。	上课不太认真, 有互动但不多, 很少发言。请假次数不超过 5 次, 无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	听课很不认真, 不互动也不发言。请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	平时作业完整性好, 态度很认真, 书写工整, 思路很清楚, 准确率达到 90%以上。	平时作业完整性较好, 态度认真, 书写较工整, 思路清楚, 准确率达到 80%以上。	平时作业基本完整, 态度较为认真, 书写基本工整, 思路基本清楚, 准确率达到 70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成, 书写不工整, 思路不清晰, 准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成, 书写凌乱、潦草, 思路混乱, 准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	课堂中积极回答问题,能准确地回答出关于文献检索与论文写作的相关问题;能对教学实践做出准确的评价。	课堂中能较积极回答问题,能较准确地回答出关于文献检索与论文写作的相关问题;能对教学实践做出较准确的评价。	课堂中回答问题次数不多,但能较准确地回答出关于文献检索与论文写作的相关问题;能对教学实践做出简单的评价。	课堂中基本不回答问题;对文献检索与论文写作的相关问题回答不准确;能对教学实践做出简单的评价。	课堂不回答问题,回答不出文献检索与论文写作的相关问题;不能对教学实践做出评价。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能准确将文献检索与论文写作的理论与撰写论文相结合,对论文格式把握准确。	能较准确将文献检索与论文写作的理论与撰写论文相结合,对论文格式把握较准确。	能将部分文献检索与论文写作的理论与撰写论文相结合,对论文格式把握较一般。	将文献检索与论文写作的理论与撰写论文结合得不充分,对论文格式把握较差。	基本不能将文献检索与论文写作的理论与撰写论文结合。对论文格式把握差。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
音乐论文写作	李虻,姚兰	西南师范大学出版社	2017	否	

（二）主要参考书

- [1]张焱, 郑琳, 赵志奇. 《音乐文献检索与毕业论文写作》. 南京: [南京师范大学出版社](#). 2015 年
- [2]傅利民. 《音乐论文写作基础》. 上海: 上海音乐出版社. 2006 年
- [3]闫雪清. 《艺术院校毕业论文写作设计》. 太原: 山西人民出版社. 2012 年
- [4]蔡际洲主编. 《音乐学学术规范读本》. 北京: 中央音乐学院出版社. 2007 年

八、课程学习建议

1. 每节课后要求学生利用一定的时间搜集和研读文献;
2. 期中、期末分别要求学生利用计算机撰写开题报告、论文初稿;
3. 期末利用一定的时间排演作品。

《群众合唱训练与指导》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 群众合唱训练与指导 (英文) Training and guidance of mass chorus		
课程编码	230510204C	适用专业	音乐表演
先修课程	声乐、视唱练耳	修读学期	第 5 学期
课程类别	职业能力选修课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	学时 32 (理论学时 16 , 实践学时 16)		
执笔人	闫晓芳	审核人	张晟

二、课程简介

《群众合唱训练与指导》是一门实践课程，专门讲授群众合唱与指挥基础知识、训练合唱与指挥技巧的学科，是晋中学院音乐表演专业学生的选修课程。通过对本课程的学习，使学生能够从宏观上把握群众合唱基本知识、基本规律，学会运用合唱与指挥技巧规范地演唱、指挥、排练合唱作品，养成团队意识与合作习惯，学会鉴别合唱表演、分析合唱活动中的相关问题，增长合唱辅导、排练经验，锻炼解决问题的能力，提高综合音乐素养，培养对我国基层音乐教育的思考与认识，为将来从事基层音乐教学及群众合唱活动指导奠定基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：具有坚定的思想政治信念，热爱祖国，自觉践行社会主义核心价值观，增进对新时代中国特色社会主义思想、政治、理论和情感的认同。有志于从事音乐表演、传承地方音乐文化、组织和管理基层音乐活动等工作，具备基本的职业道德与敬业精神。

课程目标 2：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性；能够融合表演，实现创新

多元化, 突显文化多样性; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在不同环境中找到创新点, 展示独特的舞台表演风格。

课程目标 3: 研究合唱指挥作品、合唱指挥技术、合唱演唱技巧及合唱排演的技术。钻研合唱作品内容、艺术形象和风格特点的方法, 正确地领悟作者的创作意图, 并对其作品进行准确诠释。具备地方音乐文化传承、组织管理基层音乐活动的的能力, 具备运用合唱教学的基础理论与方法及在基层从事合唱表演教学辅导的能力。

课程目标 4: 有团队意识、合作意识, 具备一定的组织、训练、排练合唱的能力, 能适应毕业后从事合唱辅导工作的需要。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化, 具备基本的职业道德、敬业精神和责任感; 了解国情社情民情, 具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力, 展示独特的舞台表演风格, 并实现传统与创新的融合, 突显文化多样性。
课程目标 3	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力, 以及音乐教学基础理论方法, 能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 4	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力, 积极协作完成音乐项目, 并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	课程概述	讲授法	1	0	1	课程目标 1
第二章	群众合唱队的组建	讲授法	1	2	3	课程目标 1/3
第三章	群众合唱训练	讲授法、示范法、实践法	4	2	6	课程目标 1/2/3/4
第四章	群众合唱作品的指挥	讲授法、示范法、实践法	4	4	8	课程目标 1/2/3/4
第五章	合唱指挥的案头工作	讲授法、示范法、实践法	1	1	2	课程目标 2/3/4
第六章	合唱作品排练实践	讲授法、示范法、实践法	1	4	5	课程目标 1/2/3/4
第七章	合唱表演实践	讲授法、示范法、实践法	2	2	4	课程目标 1/2/3/4

第八章	群众合唱活动的组织	讲授法	2	1	3	课程目标 1/2/3/4
合计			16	16	32	

(二) 课程内容

第一章 课程概述

【学习目标】

1. 了解群众合唱的功能与特点。
2. 了解本课程学期内容安排、上课基本要求。

【课程内容】

群众的功能及在社会艺术活动中的重要作用；
群众合唱特点；
国外、国内及山西、晋中群众合唱活动现状简介。

【重点、难点】

1. 重点：群众合唱的特点，合唱指导、指挥的工作内容，学习的重点。
2. 难点：群众合唱作品的创作特点、内涵等。

【教学方法】

讲授法。

【学习要求】

课前预习、课堂讨论、课后复习。

【学习资源】

试题库、案例库、学习通教学平台。

第二章 群众合唱队的组建

【学习目标】

了解常见的几种合唱团队的类型和编制，熟悉合唱团必要管理机构及职责分工，确定长期发展目标，服务于基层合唱教学及合唱活动。

【课程内容】

常见群众合唱团队的类型和编制；
合唱团必要管理机构及人员分工；
长期、短期发展目标；
基层合唱教学及合唱活动组织。

【重点、难点】

1. 重点：合唱队编制与队员的挑选；管理机构、场地设备；建设规划、日常训练的保障及落实。
2. 难点：群众合唱的组织；声部的分配。短期群众合唱活动与长期合唱队建设的区别及对应策略。

【教学方法】讲授法。

【学习要求】课前预习、课堂讨论、课后复习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第三章 群众合唱训练

【学习目标】

熟悉群众各阶段的嗓音情况，树立正确的发声理念；

掌握群众合唱的声音训练方法；

熟悉多声部合唱音准、节奏训练的方法、步骤及练习材料。

【课程内容】

群众合唱训练；

发声、音准、节奏训练。

【重点、难点】

1. 重点：了解群众合唱训练的方法。

2. 难点：群众合唱常用的音域，发声方法、音准训练。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第四章 群众唱作品的指挥

【学习目标】

熟悉群众合唱作品，感受作品的共性与个性；体验指挥技术的应用，理论与实践的有机结合与转化。

【课程内容】

主调作品；

复调作品。

【重点、难点】

1. 重点：作品指挥技术的分析及应用，起拍、收拍、长音的指挥。

2. 难点：音乐知识及指挥法的综合运用，完整作品的规范指挥。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第五章 合唱指挥的案头工作

【学习目标】

了解案头工作的内容及要求，根据任务及教学对象完成合唱指挥的案头工作，服务排练实践。

【课程内容】

合唱作品的选择；
作品的分析与设计；
排练计划的制定。

【重点、难点】

1. 重点：选择作品、分析作品，按照合唱的规律制定排练计划和具体步骤。
2. 难点：遵循科学性原则，保障案头工作实施的可行性和质量。

【教学方法】讲授法、示范法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第六章 合唱作品排练实践

【学习目标】

按照案头工作实施排练计划，熟悉指挥的工作流程，体验合唱排练的具体环节，积累合唱排练经验。

【课程内容】

合唱作品的初排、复排、细排、连排、彩排。

【重点、难点】

1. 重点：从指挥的角度体验合唱排练的整个过程，检验案头工作的可行性，方法的科学性。
2. 难点：宏观与微观结合，在排练计划的有限时间内抓重点、解决所遇问题。在实践中修改和完善排练计划，使理论与实践相互促进。

【教学方法】讲授法、示范法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第七章 合唱表演实践

【学习目标】

掌握有关合唱表演的知识与技巧，遵循表演为表现作品、为演唱服务的原则，把握好主次平衡。

1. 掌握合唱表演知识，感受合唱的舞台化表演，培养表演意识；

2. 学会合唱表演技巧；
3. 通过教学曲目训练，提高表演能力。

【课程内容】

1. 合唱表演的知识与技巧；
2. 合唱表演技巧在群众合唱教学曲目中的应用；
3. 合唱表演实践。

【重点、难点】

1. 重点：合唱表演设计的原则与方法，舞台表演的基本要求。
2. 难点：坚持表演为音乐服务的原则，把握好主次平衡。

【教学方法】讲授法、欣赏法、实践法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、实践，课后练习。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

第八章 群众合唱活动的组织

【学习目标】

熟悉“三八妇女节”“七一”“八一”“国庆”“九九重阳节”“元旦”等活动中合唱的组织、活动计划，分工与合作。

【课程内容】

“三八妇女节”“七一”“八一”“国庆”“九九重阳节”“元旦”等群众合唱团活动的组织。

【重点、难点】

重点：活动组织的计划与实施。合唱队伍组织、曲目选择、辅导、排练与演出。

难点：行政事物与业务的协调。发挥合唱在团队合作中所起的作用。

【教学方法】讲授法。

【学习要求】课前预习，课堂听讲、讨论，课后（模拟）实践。

【学习资源】试题库、案例库、学习通教学平台。

五、实践教学安排

该课程属于实训类课，实践学时共 16 学时。实践教学环节设计：

一学期里合唱、指挥内容交替、穿插进行。所有学生以班级为单位组成合唱队，随堂训练、小组课堂展示。

随堂根据群众合唱作品进行指挥实践训练。引领学生将基本技巧应用于合唱作品的指挥，学会指挥、伴奏与合唱团的合作。

附：教学曲目

《母亲》《祖国不会忘记》《唱支山歌给党听》《雪绒花》
 《清晨，我们踏上小道》
 《七子之歌——澳门》《同一首歌》《在灿烂阳光下》《不忘初心》
 《歌唱祖国》《咱当兵的人》《九九艳阳天》《十送红军》
 《桃花红杏花白》《亲圪蛋下河洗衣裳》
 《领航》《人说山西好风光》《党啊，亲爱的妈妈》
 《难忘今宵》《江山》《在希望的田野上》
 《阳光路上》《再回首》《可惜不是你》
 《中华》《走向复兴》

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。	平时作业、课堂测评 学习记录、期末考试
课程目标 2	具备独特的创新思维，能够在音乐表演中提出独特而新颖的观点和见解。 具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性。	平时作业、课堂测评 学习记录、期末考试
课程目标 3	第一学期：研究合唱教学曲目，运用基本的合唱音准、节奏、声音等演唱技术，诠释合唱作品的创作意图、思想情感和风格特点，能规范、准确地演唱。 第二学期：领悟基本的指挥图式、起拍、收拍、分句等指挥技巧和合唱排练方法，能与小组合作，规范、准确、完整地指挥教学曲目；能运用音乐理论正确分析合唱作品的创作意图、思想情感和风格特点，对作品进行解释和处理。	课堂参与、平时作业 课堂测评、学习记录 期末考试
课程目标 4	团队意识强，上课及小组排练出勤率高，态度积极；团队协作能力强，进步明显。 积极参与合唱活动组织和团队管理，有一定的领导力；合唱活动中善于发现问题、解决问题，具备一定的组织、训练、排练合唱的能力，个人品行和业务素质不断提高。	课堂参与、平时作业 课堂测评、学习记录 期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合的方式，过程性考核指平时成绩+学习笔记，占总成绩比为 30%+20%；终结性考核指末考成绩，占总成绩比 50%。

平时成绩包括：课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（60 分）；学习笔记（100 分）。

末考试成绩（100分）。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	课程目标 4
过程性考核（满分100）	平时成绩（30%）	课堂参与（20分）			10	10
		平时作业（60分）	10	10	20	20
		课堂测评（20分）	5	5	5	5
	学习记录（20%）	学习记录（100分）	20	20	30	30
终结性考核（满分100）	期末成绩（50%）	实训形式	根据评分细则给分，情况符合某项即可给分			
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）					

（三）评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《音乐系实训课考试要求与评分细则》执行。

2. 平时成绩评分标准

（1）课堂参与评分标准

课程目标	评分标准（20分）				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3、4	学习态度端正，按时上课，全勤或请事假次数不超过1次。	学习态度端正，偶有迟到现象，请事假次数不超过2次。	学习态度较端正，有迟到现象，请事假达3次，无故不到现象有1次。	学习态度一般，有迟到现象，遇事请假次数不超过5次，无故不到不超过3次。	学习态度不端正，常迟到，遇事请假次数超过5次，无故不到次数较多。
	遵守课堂纪律，积极参与互动交流，中小学合唱训练与指导基本知识、理论、概念清楚。	遵守课堂纪律，参与互动交流较积极，群众合唱训练与指导基本知识、理论、概念较清楚。	课堂表现一般，参与互动交流不积极，群众合唱训练与指导基本知识、理论、概念不太清楚。	课堂不认真听讲，参与互动交流少，群众合唱训练与指导基本知识、理论、概念模糊。	课堂表现差，不参与互动，缺乏群众合唱训练与指导基本概念、理论知识。

(2) 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、2、3、4、	能完成群众合唱训练与指导课堂测试，准确率达到90%以上。	能完成群众合唱训练与指导课堂测试，准确率达到80%以上。	能基本完成群众合唱训练与指导课堂测试，准确率达到70%以上。	能完成群众合唱训练与指导课堂部分测试，准确率较低。	群众合唱训练与指导课堂测试完成0次或1次，准确率为0。

(3) 平时作业评分标准

课程目标	评分标准 (60分)				
	54-60	48-53	42-47	36-41	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、2、3、4、	合唱与指挥平时作业均能完成，技术规范，准确率达到90%以上。	合唱与指挥平时作业均能完成，技术规范，准确率达到80%以上。	合唱与指挥平时作业能多半完成，技术基本合格，准确率达到70%以上。	合唱与指挥平时作业完成较少，技术不规范，准确率较低。	合唱与指挥平时作业完不成，技术不规范，常识性错误多。

(4) 学习记录评分标准

课程目标	评分标准 (100分)				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标1、2、3、4	群众合唱训练与指导学习笔记本完整，书写工整，内容同步跟进且有拓展。	群众合唱训练与指导学习笔记本较完整，书写较工整，内容同步跟进且略有拓展。	群众合唱训练与指导学习笔记本基本完整，书写一般，内容同步跟进。	群众合唱训练与指导学习笔记本不完整，书写不工整，内容不同步。	群众合唱训练与指导学习笔记本不完整，书写凌乱；或无学习笔记本。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
合唱与指挥	阎宝林	上海音乐出版社	2006	否	
阳光路上	金巍	人民音乐出版社	2015	否	

(二) 主要参考书

[1]杨鸿年.《合唱训练学》.北京:人民音乐出版社.2002年

[2]徐武冠,高奉仁编著.《合唱与指挥》.北京:人民音乐出版社.2006年

[3]陈万桢,陈弃疾编.高等师范院校教材.《合唱》.上海:上海音乐出版社,1985年

八、课程学习建议

1. 每周上课前预习学习通课件、章节内容,聆听/观看相关音/视频,或阅读课本相关章节,摘录笔记。

2. 课下及时复习并进行个人合唱声部、指挥技巧练习;

3. 各学习小组组长组织本小组进行多声部合唱练习、指挥技巧练习及指挥+合唱+伴奏的合作练习。做好回课的准备,按时完成学期三次作业。

《音乐教育基础理论与教学实践》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 音乐教育基础理论与教学实践 (英文) Basic theory and teaching practice of music education		
课程编码	230510205C	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	5
课程类别	专业方向课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 18, 实践学时 14)		
执笔人	杨洋	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐教育基础理论与教学实践》是音乐表演专业开设的一门专业方向课程，是大教育中一个很重要的内容，不仅要让学生掌握“把人类的一切知识交给一切人的全部艺术”（夸美纽斯语），更要让学生能够结合学科教学内容，学会在教学中培养形成向上的精神、学习的乐趣、创造的激情和社会的责任感。

音乐课堂教学是学校音乐教育的基本组织形式，音乐教育应该从音乐学科的本体特性和规律出发，以科学的态度全面认识和发掘音乐的人才形塑功能，并与高校人才培养的目标和时代需要紧密相连，只有这样才能真正发挥和实现音乐在高校人才培养中的特殊功能。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：从理论上较系统地归纳《艺术课程标准（2022 年版）》的相关知识与内涵，掌握音乐教育教学基本理论，能自主完成教案的书写与讲课的基本程序。

课程目标 2：能结合社会主义核心价值观、中国传统音乐文化的重要内容，具备中小学音乐教师应有的基本素质，具有一定的理论知识与实际操作水平。

课程目标 3: 能够独立开展教学、课外活动的的能力, 能够胜任中小学音乐教学工作。能将音乐教育与思政教育融合, 提升艺术情操与审美能力。热爱祖国, 践行师德, 建立坚定的思想政治信念和较高的思想政治素养, 能积极学习领会党的教育方针, 树立科学的教育观。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.1 具备创新思维, 并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解, 展现一定的个性和独创性。
课程目标 2	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力, 以及音乐教学基础理论与方法, 能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	沟通表达	6.1 具备有效的语言表达和人际沟通能力, 传递音乐艺术的信息和情感。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	课程标准解读	讲授法、 案例法、 讨论法、 探究法、 问题学习 法	4	0	4	课程目标 1
第二章	音乐教学原则、教学模式与教学设计		2	0	2	课程目标 1
第三章	音乐教学方法与音乐教育体系简介		2	2	4	课程目标 1
第四章	唱歌教学法		1	1	2	课程目标 2
第五章	音乐欣赏教学法		1	1	2	课程目标 2
第六章	课外音乐活动		2	0	2	课程目标 2
第七章	教学实践		6	10	16	课程目标 3
合计			18	14	32	

(二) 课程内容

第一章 课程标准解读

【学习目标】

总结《艺术课程标准》(2022年版)中有关音乐学科的基础理论知识,自主探究艺术课程之间的内部融合教学。

【课程内容】

1.《艺术课程标准》(2022年版)中音乐学科的核心素养、课程理念、课程目标的基础理论。

2.其他艺术学科的相关理论。

【重点、难点】

1.重点:归纳《艺术课程标准》(2022年版)中音乐学科的核心素养、课程理念、课程目标的基础理论。

2.难点:探究艺术课程之间的内部融合教学。

【教学方法】讲授法、问题学习法

【学习要求】预习《艺术课程标准》中音乐学科的相关内容,课后按时进行知识巩固。

【学习资源】<http://www.moe.gov.cn/>(中华人民共和国教育部)

第二章 音乐教学原则、教学模式与教学设计

【学习目标】

总结音乐教学原则和教学模式的基础理论知识,能够独立完成教学设计。

【课程内容】

1.音乐教学原则、教学模式及教学设计的基础理论知识

2.教学设计的撰写

【重点、难点】

1.重点:音乐教学原则、教学模式的基础理论知识。

2.难点:独立完成教学设计。

【教学方法】讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】搜集整理初中音乐教学案例,课后完成教学设计。

【学习资源】<http://wlxt.jqweike.cn/list>(未来学堂官网)、微信公众号:音为爱

第三章 音乐教学方法与音乐教育体系简介

【学习目标】

归纳教学方法的相关理论知识,总结我国的音乐教学方法;对比分析达尔克罗兹音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、奥尔夫音乐教育体系、铃木音乐教学法、美国综合音乐素质教育的基本音乐教育思想;探究达尔克罗兹音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、奥

尔夫音乐教育体系在音乐教学中的实践方法。

【课程内容】

1. 我国常用音乐教学法。
2. 国外优秀音乐教育体系、教学法。

【重点、难点】

1. 重点：我国常用音乐教学法及国外优秀音乐教育体系、教学法的基础理论知识。
2. 难点：达尔克罗兹音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、奥尔夫音乐教育体系在教学实践中的运用。

【教学方法】 讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】 复习巩固所学教学方法，并能运用于实践中。

【学习资源】 微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

第四章 唱歌教学法

【学习目标】

总结唱歌教学的地位和作用，归纳唱歌教学的方法要点，探究唱歌教学方法的实际运用及中小学音乐教学中对民族音乐文化的弘扬。

【课程内容】

1. 唱歌教学的地位和作用。
2. 唱歌教学的方法要点。
3. 唱歌教学法的实践探究。

【重点、难点】

1. 重点：唱歌教学的地位和作用及方法要点。
2. 难点：唱歌教学法的实践探究。

【教学方法】 讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】 熟悉湘教版初中音乐教材，演唱、聆听教材中的作品。

【学习资源】 <http://wlxt.jqweike.cn/list>（未来学堂官网）；微信公众号：音教空间、音为有爱

第五章 音乐欣赏教学法

【学习目标】

总结音乐欣赏教学的地位和作用，归纳音乐欣赏教学的方法要点，通过案例分析，探究中小学教学中的国内外优秀音乐作品的教学方法及聆听要领。

【课程内容】

1. 音乐欣赏教学的地位和作用。

2. 音乐欣赏教学的方法要点。
3. 音乐欣赏教学法的实践探究。

【重点、难点】

1. 重点：音乐欣赏教学的地位和作用及方法要点。
2. 难点：音乐欣赏教学法的实践探究。

【教学方法】 讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】 熟悉湘教版初中音乐教材，聆听并分析教材中的作品。

【学习资源】 <http://wlxt.jqweike.cn/list>（未来学堂官网）；微信公众号：音教空间、音为有爱

第六章 课外音乐活动

【学习目标】

总结课外活动的意义及基本原则，分析组织课外音乐活动应注意的事项，探究课外音乐活动的组织形式。

【课程内容】

1. 课外活动的意义及基本原则。
2. 组织课外音乐活动应注意的事项。
3. 课外音乐活动组织形式的实践探究。

【重点、难点】

1. 重点：课外活动的意义及基本原则，组织课外音乐活动应注意的事项。
2. 难点：课外音乐活动组织形式的实践探究。

【教学方法】 讲授法、案例法、探究法

【学习要求】 观摩合唱排练、管弦乐排练等课程，了解排练需具备的音乐素养。

【学习资源】 <http://wlxt.jqweike.cn/list>（未来学堂官网）；

<http://www.csmes.org/>（中国音乐教育网）

第七章 模拟课堂教学实践

【学习目标】

在模拟课堂教学过程中归纳总结课堂教学的基本技能，分析中小学音乐教材的内容，探究音乐教学活动，自主完成模拟课堂教学。

【课程内容】

1. 课堂教学的基本技能。
2. 模拟课堂教学实践。

【重点、难点】

1. 重点：课堂教学的基本技能。
2. 难点：自主完成模拟课堂教学。

【教学方法】探究法、讨论法

【学习要求】自主完成所选教学内容的教学设计和教学课件。

【学习资源】<http://wlxt.jqweike.cn/list>（未来学堂官网）；微信公众号：音为有爱、弦歌之声

五、实践教学安排

本课程在讲授教学方法的相关内容中增加了实践环节，以义务教育阶段教材内容为案例，还原课堂教学场景，让学生深入感受课堂音乐教学中教学方法的运用，逐步提升学生在教学中的综合能力。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：从理论上较系统地归纳《艺术课程标准（2022 年版）》的相关知识及内涵，掌握音乐教育教学基本理论，能自主完成教案的书写与讲课的基本程序。	关于《义务教育艺术课程标准（2022 版）》的相关基础理论；音乐课程的不同课型及课程内容所包含的教学方法；国内外优秀教学体系及教学法的主要内容等。	平时作业
		学习记录
		期末成绩
		平时作业
课程目标 2：能结合社会主义核心价值观、中国优秀传统文化的重要内容，具备中小学音乐教师应有的基本素质，具有一定的理论知识与实际操作水平。	关于音乐教学原则、教学模式及教学设计等相关理论知识；教学方法的实践探究；教学反思能力等。	学习记录
		课堂测评
		期末成绩
课程目标 3：能够独立开展教学、课外活动的的能力，能够胜任中小学音乐教学工作。能将音乐教育与思政教育融合，提升艺术情操与审美能力。	对音乐教师的职业认可；对音乐课堂艺术的设计与音乐教师应具备的各项素质和能力的掌握等。	课堂参与
		平时作业
		学习记录
		期末成绩

（二）评定方法

1. 成绩评定

《音乐教育基础理论与教学实践》为考查课程，过程性考核 1 指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（60 分），占比 30%；过程性考核 2 指学习记录（100 分），占比 20%。

终结性考核指末考成绩，期末按照《模拟课堂评价标准》评定，成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核1 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)			20
		平时作业 (60)	20	20	20
		课堂测评 (20)		20	
过程性考核2 (满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	30	40
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据模拟课堂评价标准打分		
课程达成值	分目标达成值= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据《音乐教育基础理论与教学实践》课程《模拟课堂教学评价标准》评分细则执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	能严格按照考勤制度执行，学习态度端正，不迟到不早退，请假次数不超过 1 次。	能严格按照考勤制度执行，学习态度端正，不迟到不早退，请假次数不超过 2 次。	能按照考勤制度执行，学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 3 次。	基本能按照考勤制度执行，学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 4 次。	不能按照考勤制度执行，学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	56-60	51-55	46-50	41-45	0-40
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	能熟练掌握音乐教育基础理论,探究国内外优秀音乐教学法;能认真完成教学设计和教学评价,完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	能较熟练掌握音乐教育基础理论,探究国内外优秀音乐教学法;能较认真的完成教学设计和教学评价,完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	能掌握音乐教育基础理论,探究国内外优秀音乐教学法;能完成教学设计和教学评价,作业基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	基本能掌握音乐教育基础理论,探究国内外优秀音乐教学法;基本能完成教学设计和教学评价,平时作业完整性较差,书写不工整,准确率较低。	对音乐教育基础理论掌握不全面,不能自主探究国内外优秀音乐教学法;基本不能完成教学设计和教学评价,平时作业完整性差,书写凌乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程 目标 2	课堂中积极回答问题,能准确地回答出关于音乐教学的相关问题;能对教学实践做出准确的评价。	课堂中能较积极回答问题,能较准确地回答出关于音乐教学的相关问题;能对教学实践做出较准确的评价。	课堂中回答问题次数不多,但能较准确地回答出关于音乐教学的相关问题;能对教学实践做出简单的评价。	课堂中基本不回答问题;对音乐教学的相关问题回答不准确;能对教学实践做出简单的评价。	课堂不回答问题,回答不出音乐教学的相关问题;不能对教学实践做出评价。

5. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	能完整的做好关于音乐教育相关理论的课堂记录,书写工整,准确率达到90%以上。	能较完整的做好关于音乐教育相关理论的课堂记录,准确率达到80%以上。	能完成部分关于音乐教育相关理论的课堂记录,书写基本工整,准确率达到70%以上。	能完成部分关于音乐教育相关理论的课堂记录,但书写不工整,准确率较低。	基本不能完成关于音乐教育相关理论的课堂记录,书写凌乱,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
音乐教育与教学法	谢嘉幸 郁文武编著	高等教育出版社	2006	否	
艺术课程标准	中华人民共和国教育部制定	北京师范大学出版社	2022	否	

(二) 主要参考书

[1] 崔学荣等. 音乐微格教学. 高等教育出版社. 2020

[2] 《第七届全国中小学音乐课例评比》(DVD)

八、课程学习建议

学习本门课程需掌握音乐教育基础理论,认真学习新的课程标准,扎实理论基础;需实时关注国内外音乐教育发展现状,了解音乐教育前沿问题;需将所学知识与国家相关政策相联系,及时更新教育理念,适应社会需求。需将所学理论知识运用于课堂音乐教学中。在课堂教学实践中,需要学生熟练掌握演唱、演奏、合唱指挥等音乐技能,能够将所学专业理论知识(如中国音乐史、西方音乐史、中外民族民间音乐、乐理视唱练耳、和声、曲式等)与初中音乐教材内容结合完成教学设计和教学实践。

《奥尔夫教学法》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 奥尔夫教学法 (英文) Orve pedagogy		
课程编码	230510206C	适用专业	音乐学
先修课程	音乐教育基础理论与 教学实践	修读学期	5/7
课程类别	专业方向课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	学时 (理论学时 16, 实践学时 16)		
执笔人	杨洋	审核人	张晟

二、课程简介

《奥尔夫教学法》是音乐表演专业开设的一门专业方向课程，是对奥尔夫音乐教学体系的综合实践教学。奥尔夫音乐教育体系及教学方法的形成和传播，对世界音乐教育发生了重大的影响推动了世界性的学校音乐教育理论与实践的发展。近年来，我国对奥尔夫音乐教育体系及教学方法进行了介绍和引进，推动了我国音乐教育事业的发展。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1: 主动探究奥尔夫教学法的实践性和可操作性，具备独特的创新思维，能够在教学实践中提出独特而新颖的观点和见解；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在教学中找到创新点，展示独特的教学风格。

课程目标 2: 总结奥尔夫音乐教育体系及其基本理论，通过模拟课堂教学活动，探究奥尔夫教学法在课堂教学中的运用。

课程目标 3: 能团队合作学习，运用奥尔夫音乐教学法独立创编实践活动；热爱中国本土音乐文化，创造性地传承并发展本土音乐。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	毕业要求	毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.1 具备创新思维,并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解,展现一定的个性和独创性。
课程目标 2	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力,以及音乐教学基础理论与方法,能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	沟通表达	7.1 具备良好的团队合作能力,积极协作完成音乐项目,并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	奥尔夫生平及其音乐教育思想	讲授法、案例法、讨论法、探究法	1	0	1	课程目标 2
第二章	奥尔夫教学法教学内容及方法		1	0	1	课程目标 2
第三章	奥尔夫音乐教学法在中国的传播		2	0	2	课程目标 2
第四章	奥尔夫音乐教学法的本土化教学实践		2	2	4	课程目标 1
第五章	奥尔夫音乐教学实践		2	2	4	课程目标 1
第六章	奥尔夫音乐教学法音乐工作坊实训		8	12	20	课程目标 3
合计			16	16	32	

(二) 课程内容

第一章 奥尔夫生平及其音乐教育思想

【学习目标】

归纳奥尔夫生平,理解并剖析奥尔夫教学法的音乐教育的思想,探索学习的兴趣,使学生养成主动学习的习惯。

【课程内容】

1. 奥尔夫生平简介。
2. 奥尔夫教学法的音乐教育的思想。

【重点、难点】

1. 重点: 比较分析奥尔夫教学法音乐教育思想。
2. 难点: 探究奥尔夫“元素性”音乐教育思想。

【教学方法】讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】复习巩固所学教学方法,并能运用于实践中。

【学习资源】微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

第二章 奥尔夫教学法教学内容与方法

【学习目标】

对比分析奥尔夫教学法的教学内容，探究其音乐教学的方法。

【课程内容】

1. 奥尔夫教学法音乐教学内容。
2. 奥尔夫教学法音乐教学方法。

【重点、难点】

1. 重点：奥尔夫音乐教学方法的运用。
2. 难点：奥尔夫音乐教学方法的体验与实践。

【教学方法】讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】复习巩固所学教学方法，并能运用于实践中。

【学习资源】微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

第三章 奥尔夫音乐教学法在中国的传播

【学习目标】

通过实践探究奥尔夫音乐教学法在我国本土化的传播。

【课程内容】

1. 奥尔夫音乐教学法在我国本土化的运用。
2. 奥尔夫音乐教学法在我国本土化的传播。

【重点、难点】

1. 重点：奥尔夫音乐教学法在中国的传播。
2. 难点：奥尔夫音乐教学法在中国传播的意义。

【教学方法】讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】复习巩固所学教学方法，并能运用于实践中。

【学习资源】微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

第四章 奥尔夫音乐教学法的本土化教学实践

【学习目标】

运用奥尔夫音乐教学法进行本土化教学研究，积极参与实践探究，在活动中逐渐热爱本土音乐文化。

【课程内容】

1. 奥尔夫音乐教学法本土化教学。

2. 奥尔夫音乐教学法本土化教学实践。

【重点、难点】

1. 重点：奥尔夫音乐教学法在中国本土化应遵循的原则。

2. 难点：奥尔夫音乐教学法在音乐教学中的本土化发展。

【教学方法】 讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】 复习巩固所学教学方法，并能运用于实践中。

【学习资源】 微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

第五章 奥尔夫音乐教学实践

【学习目标】

剖析奥尔夫音乐教材，探究奥尔夫音乐教学实践。

【课程内容】

1. 奥尔夫音乐教材分析。

2. 奥尔夫音乐教学实践。

【重点、难点】

1. 重点：奥尔夫音乐教材的运用。

2. 难点：在“元素性”音乐教育思想下奥尔夫音乐教学实践探究。

【教学方法】 讲授法、案例法、讨论法、探究法

【学习要求】 复习巩固所学教学方法，并能运用于实践中。

【学习资源】 微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

第六章 奥尔夫音乐教学法音乐工作坊实训

【学习目标】

自主开展奥尔夫音乐本土化的活动创编，能合作创编表演完成舞台实践展示。

【课程内容】

1. 奥尔夫音乐本土化的活动创编。

2. 舞台实践。

【重点、难点】

1. 重点：自主开展奥尔夫音乐本土化的活动创编。

2. 难点：奥尔夫音乐教学法活动创编舞台实践。

【教学方法】 讲授法、讨论法、探究法

【学习要求】 复习巩固所学教学方法，并能运用于实践中。

【学习资源】 微信公众号：中国奥尔夫、音教空间、音为有爱

五、实践教学安排

本课程是理论与实践相结合的课程，实践为 16 学时。

本课程安排学生观摩国外音乐教学法实践汇报展演，能根据所学知识完成实践创编。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 主动探究奥尔夫教学法的实践性和可操作性, 具备独特的创新思维, 能够在教学实践中提出独特而新颖的观点和见解; 具备舞台创新实践中的创造性应用能力, 能在教学中找到创新点, 展示独特的教学风格。	对理论转化实践的思考与体验; 国外教学法与本土化音乐的融合等。	平时作业
		学习记录
		期末成绩
课程目标 2: 总结奥尔夫音乐教育体系及其基本理论, 通过模拟课堂教学活动, 探究奥尔夫教学法在课堂教学中的运用。	对国外音乐教育体系及其基本理论的掌握; 国外教学法在音乐模拟课堂教学中的运用等。	平时作业
		学习记录
		课堂测评
课程目标 3: 能团队合作学习, 运用奥尔夫音乐教学法独立创编实践活动; 热爱中国本土音乐文化, 创造性地传承并发展本土音乐。	对实践的自主学习与合作创编	期末成绩
		课堂参与
		平时作业
		学习记录
		期末成绩

(二) 评定方法

1. 成绩评定

《奥尔夫教学法》为考查课程，成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式。

过程性考核 1 指平时成绩，包括课堂参与（20 分）、课堂测评（20 分）、平时作业（60 分），占比 30%；过程性考核 2 指学习记录（100 分），占比 20%。

终结性考核指末考成绩，期末按照期末评分细则评定，成绩占比 50%。

考核环节	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	
过程性考核1 (满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)		20	
		平时作业 (60)	20	20	
		课堂测评 (20)		20	
过程性考核2 (满分100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	30	40
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据期末评分细则打分		
课程达成值	分目标达成值= $\sum$ 各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

2. 课程目标考核占比与达成值计算

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据《奥尔夫教学法》课程实践评价标准执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正, 按时上课, 不迟到不早退, 遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正, 按时上课, 不迟到不早退, 遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正, 有迟到现象, 遇事请假次数达到 4 次, 无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正, 有迟到早退现象, 遇事请假次数不超过 5 次, 无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正, 不能按时上课, 经常迟到早退, 遇事请假次数超过 5 次, 无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	56-60	51-55	46-50	41-45	0-40
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	平时作业完整性好, 书写工整, 准确率达到 90% 以上。	平时作业完整性较好, 书写较工整, 准确率达到 80% 以上。	平时作业基本完整, 书写基本工整, 准确率达到 70% 以上。	平时作业完整性较差, 书写不工整, 准确率较低。	平时作业完整性差, 书写凌乱, 准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能全面归纳总结对国外音乐教育体系及其基本理论; 能够将国外教学法熟练运用于音乐模拟课堂教学中。	能较全面归纳总结国外音乐教育体系及其基本理论; 能够将国外教学法较熟练地运用于音乐模拟课堂教学中。	能基本归纳总结出国外音乐教育体系及其基本理论; 能够将部分国外教学法运用于音乐模拟课堂教学中。	能对国外音乐教育体系及其基本理论的部分内容有一定的总结; 能够在音乐模拟课堂教学中运用个别国外教学法。	基本不能归纳总结出国外音乐教育体系及其基本理论; 不会在音乐模拟课堂教学中运用国外教学法。

5. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	课堂记录完整性好，书写工整，准确率达到90%以上。	课堂记录完整性较好，书写较工整，准确率达到80%以上。	课堂记录基本完整，书写基本工整，准确率达到70%以上。	课堂记录完整性较差，书写不工整，准确率较低。	课堂记录完整性差，书写凌乱，准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
奥尔夫音乐教育思想与实践 (新版)	李姐娜 修海林 尹爱青 编著	上海教育出版社	2011	否	

(二) 主要参考书

[1] 中华人民共和国教育部制定. 艺术课程标准. 北京: 北京师范大学出版社. 2022

八、课程学习建议

学习本门课程需实时关注国内外音乐教育发展现状，了解音乐教育前沿问题；需将所学知识与国家相关政策相联系，及时更新教育理念，适应社会需求；需熟悉中小学教学内容，能将教学法运用到教育实践中。

《歌曲写作与小型乐队编配》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 歌曲写作与小型乐队编配 (英文) Song writing and small band arrangement		
课程编码	230510207C	适用专业	音乐表演
先修课程	曲式与作品分析	修读学期	5
课程类别	专业选修课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论 16 学时, 实践 16 学时)		
执笔人	刘琤	审核人	张晟

二、课程简介

《歌曲写作与小型乐队编配》是音乐表演专业学生的专业选修课之一，是作曲技术的重要组成部分。通过单声部歌曲的构成知识和写作教法的讲授以及习作实践，培养学生具有创编歌曲和分析歌曲的能力，为学生学习相关专业理论课、技术课打下基础，以适应音乐表演与排练工作的需要。通过本课程的学习，使学生掌握单声部歌曲的构成与技法，广泛了解中外优秀歌曲的风格特点、体裁特点及创作特点，开阔学生的音乐思维，培养和提高学生分析歌曲作品和创作歌曲的能力。歌曲写作理论知识的学习，必须建立在大量分析优秀歌曲实例的基础之上，通过实例分析加深对所学理论知识的理解，积累创作经验，提升实际运用技巧能力，进而达到开阔视野，提高修养，培养高尚情趣。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1：激发学生的创作欲望和创新意识，引导学生深入探索音乐的世界，让他们对音乐创作产生浓厚的兴趣和热情。鼓励学生敢于尝试新的音乐元素和创作手法，勇于突破传统的束缚，从而培养他们的创新思维和创造力。引导学生深入探索自我，发掘个人音乐特色，拓宽音乐视野，丰富艺术风格元素。鼓励学生通过创作实践，逐渐找

到并强化自己的音乐特色，形成独特的艺术风格。

课程目标 2：学生能够运用所学的歌曲写作技术，如旋律创作、和声编排、歌词分析等，独立完成歌曲的创作，包括音乐主题的构思、发展、成品的全过程。

课程目标 3：深化学生对不同文化的理解和认识，指导学生学习和研究不同地域、不同民族、不同历史时期的音乐文化，了解其音乐风格、特点、表现手法等，使学生能够深入了解各种文化的音乐内涵和特色。

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.1 具备独特的创新思维，能够在歌曲创作中寻找独特而新颖的观点和见解。同时具备在舞台创新实践中的创造性应用能力。
课程目标 2	应用能力	4.2 具备熟练分析、表达不同音乐风格的能力，具备积极的审美情趣和艺术鉴赏力；具备地方音乐文化传承、组织音乐活动的的能力。
课程目标 3	国际视野	8.1 具备国际视野和国际理解能力，了解国际音乐动态，对不同国家和地区的音乐风格、传统和文化背景有较深入的了解，能够在创作实践中展现多元文化特色。

（二）课程目标与毕业要求的关系

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	歌曲概述	自学法、 讲授法、 问题教学法、 讨论法	2	2	5	课程目标 1/2
第二章	歌词的一般艺术特点		3	3	6	课程目标 1/2
第三章	曲调及其要素		3	3	5	课程目标 1/2
第四章	歌曲的音乐主题与发展方法		3	3	5	课程目标 1/2/3
第五章	歌曲结构及其写作		3	3	6	课程目标 1/2/4
第六章	配器法概述		2	2	5	课程目标 1/2/3
合计			16	16	32	

（二）课程内容

第一章 歌曲概述

【学习目标】

1. 了解歌曲的定义及相关概念。
2. 掌握音乐创作手法中的结构、旋律发展手法等技术要点。

【课程内容】

歌曲是音乐表现的一种形式，通指有伴奏或无伴奏的声乐作品。所有歌曲都具备一个共同的特征，这就是歌词和音乐一同随着时间的延续得以展现。两者以其有声的表达方式结合为统一的、完整的艺术形式——歌曲。歌曲体裁常分为六种（一）抒情歌曲；（二）叙事歌曲；（三）队列歌曲；（四）歌舞歌曲；（五）劳动歌曲；（六）幽默诙谐歌曲。歌曲的表现形式一般有独唱、重唱、小合唱、合唱、齐唱。

【重点、难点】

重点：歌曲的体裁

难点：掌握人声音域与定调的方法

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

2. 小组讨论

【学习要求】

旨在让学生全面理解歌曲的基本结构、音乐元素和情感表达，掌握小型乐队的编配原则，通过实践操作将理论知识转化为编配技能，培养批判性思维、团队合作精神和持续学习的习惯，为未来的音乐创作和表演打下坚实基础。

【学习资源】

利用音乐制作软件如Cubase、logic pro等，学生可以直观地观察歌曲的各个元素，并在软件上尝试编排和创作，加深对歌曲结构的理解。

第二章 歌词的一般艺术特点

【学习目标】

1. 掌握词与曲结合关系的协调统一
2. 如何表现词与曲不同性能与特点

【课程内容】

歌词是歌唱的诗或将要歌唱的诗。因此，在语言上较凝练集中，具有概括性，在诗意的表达准确、鲜明并擅长于抒情。诗词都讲究韵律，这是从古至今诗词的一大特点。

歌词也不例外。讲究韵律和结构和处理是歌词音乐性的一个重要标志，也是词曲结合后使歌曲唱起来朗朗上口，听起来协调入耳，易唱易记的基本条件。歌词的节奏反映在歌词的句内、段内、句间、段间，它是歌词艺术特点中形式美、韵律美的又一体现。

【重点、难点】

重点：歌词常见的押韵方法。

难点：歌词的段落结构。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

包括深入理解歌词如何运用语言艺术表达情感、构建意境，掌握歌词中的韵律、节奏、意象等要素，以及学习如何通过歌词与音乐的结合来增强歌曲的艺术感染力。学生需要能够分析优秀歌词的艺术特点，并在实践中尝试创作具有独特艺术魅力的歌词，以提升歌曲写作的整体水平。

【学习资源】

提供丰富的音乐库和音响资料，让学生聆听不同类型的歌曲，感受不同风格的音乐特点，激发创作灵感。

第三章 曲调及其要素

【学习目标】

1. 掌握歌曲的主要表现要素
2. 了解各要素之间如何相互依存，相互作用

【课程内容】

曲调是多声部音乐中最突出、最富于感情色彩、最有表现力以及给人印象最深的声部。它包含如下要素：（一）音调与旋律线；（二）节奏；（三）调式调性；（四）调式调性扩展。

其中调式调性又分大小调旋律写作和中国五声性调式写作。

【重点、难点】

重点：旋律线的写作方法。

难点：转调与离调。

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

掌握曲调的基本构成要素，如旋律、节奏、和声等，并理解它们在歌曲创作中的作用；学习如何运用不同的曲调要素来塑造歌曲的风格和情绪，包括欢快、悲伤、激昂等；

同时，学习如何根据歌词的内容和情感需求，选择合适的曲调要素进行创作；通过实践练习，学生能够创作出具有独特艺术魅力的曲调，为歌曲的整体表现增添丰富的层次和深度。

【学习资源】

利用音乐制作软件如Cubase、logic pro等，学生可以直观地观察歌曲的各个元素，并在软件上尝试编排和创作，加深对歌曲结构的理解。

第四章 歌曲的音乐主题与发展方法

【学习目标】

1. 掌握什么是最好的主题
2. 学习好的主题如何进行发展

【课程内容】

主题是乐曲（歌曲）中具有特征的并处于显著位置的旋律。它表现一完整或相对完整的乐思，为乐曲的核心，是其结构与发展的基本要素。而主题的发展手法千变万化，掌握这些方法，我们可以将主题在句与句的旋律运动中形成整体的、具有生动表现力的旋律线条直至结束。

【重点、难点】

- 重点：歌曲主题的设计
难点：主题的构造与规模

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

学生能够理解音乐主题在歌曲中的重要性，掌握如何创造独特且引人注目的音乐主题；学习并运用音乐主题的发展方法，如重复、对比、变奏等，使歌曲在发展过程中保持连贯性和多样性；此外，学生还需了解音乐主题与歌词内容的相互作用，以及如何通过音乐主题的发展来增强歌曲的情感表达和整体艺术效果。通过这一章节的学习，学生应能够创作出具有鲜明个性和丰富内涵的歌曲。

【学习资源】

利用音乐制作软件如Cubase、logic pro等，学生可以直观地观察歌曲的各个元素，并在软件上尝试编排和创作，加深对歌曲结构的理解。

第五章 歌曲结构及其写作

【学习目标】

1. 掌握歌曲写作的结构，曲式结构是结合歌词的结构原则和自身的形成规律而达到

的对立统一的。

2. 了解多声部歌曲写作是如何在艺术实践中得到运用的，具体又由哪些形式构成。

【课程内容】

歌曲（乐曲）的合乎逻辑的结构，音乐术语称之为“曲体”或“曲式”（Form）。每一部完整的音乐作品都有着一定的曲式结构，如一部曲式、二部曲式等。曲式的各个部分是由若干小的结构单位——乐汇、乐节、乐句组合而成的，这些小的结构单位是作品曲式构造的基础。

【重点、难点】

重点：两段体歌曲的写作

难点：情绪变化较大的两段体歌曲写作

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

学生需深入理解歌曲结构的核心要素，如主歌、副歌、过渡段等，并学习如何巧妙地运用这些要素来构建歌曲的整体框架。同时，学生应掌握歌曲写作的基本技巧，如旋律创作、和声编排等，以提升歌曲的艺术性和感染力。在学习过程中，学生还需通过实践练习，不断尝试和优化歌曲结构，提高写作技能。通过这一章节的学习，学生应能够创作出结构完整、和谐统一的歌曲，为未来的音乐创作和表演打下坚实基础。

【学习资源】

利用音乐制作软件如Cubase、logic pro等，学生可以直观地观察歌曲的各个元素，并在软件上尝试编排和创作，加深对歌曲结构的理解。

第六章 配器法概述

【学习目标】

1. 掌握一定的乐器演奏能力和对音色的理解能力
2. 了解配器的流程及思考方式与方法

【课程内容】

配器是将各种同类或不同类的乐器创造性地加以编配。它是一门乐器组合的技术，也是一种音色立体化思维的艺术。乐队发包含两个方面：一是乐器法，即运用各类乐器的技术；二是配器法，即乐器组合的技术。我国民族乐器历史悠久，种类繁多，按演奏方法及音响效果划分为四大类：吹管乐器、打击乐器、弹拨乐器与拉弦乐器。而常见的西洋乐器也分为四大类：木管乐器、铜管乐器、打击乐器、弦乐器。

【重点、难点】

重点：乐器的音域。

难点：声部的层次划分

【教学方法】

讲授法、分析法、讨论法

【学习要求】

理解配器法在歌曲编配中的重要性，掌握基本的配器原则和技巧，包括乐器选择、音色搭配、音量平衡等。学生需要学习如何将不同的乐器和声音元素融合在一起，创造出和谐且富有层次感的音乐效果。此外，学生还应了解不同乐器在乐队中的功能和特点，以及它们在歌曲结构中的合理运用。通过实践练习和案例分析，学生应能够独立完成简单的歌曲配器任务，为未来的音乐创作和表演提供有力的支持。

【学习资源】

提供丰富的音乐库和音响资料，让学生聆听不同类型的歌曲，感受不同风格的音乐特点，激发创作灵感。

五、实践教学安排

多媒体教学，课堂教学以教师讲授为主，相关作品鉴赏与学生课堂讨论为辅。

1. 基础理论知识获取

了解音乐作品相关背景，由学生查阅作曲家及其作品的相关背景并在课上做简要汇报，教师给与补充、对课程涉及的歌曲分析、旋律写作等基本原理，以钢琴弹奏，板书，批改作业等方式让学生获得较为完整的理论知识。

2. 无领导小组讨论

课堂讨论以无领导小组讨论为主要形式，参与者分为若干小组，每组4到6人，通过对案例音乐作品音视频的聆听，从听觉的感性角度研讨音乐的内容表现，围绕中心话题进行无领导小组讨论。讨论环节中，每组选取代表发言。

3. 作品的演唱（奏）

结合本课程专业相关内容中音乐基本表现手段、音乐发展手法、音乐语言的陈述结构、曲式功能等角度，分析音乐作品结构范式及其形成轨迹，以及创作中技术手段对音乐内容、音乐风格的表达作用。对较成熟的学生作品，采用学生自弹自唱的方式对作品进行二度创作，尝试用打谱软件完成排版，增进对理论知识的消化。

4. 音乐制作软件操作

教授学生使用音乐制作软件（如Cubase、logic pro等）进行歌曲创作和编配；学生可以在软件上尝试不同的音效和编曲技巧，提高实际操作能力；教师可以布置相关的练习任务，帮助学生熟练掌握软件操作。

通过实践教学安排，学生可以将理论知识与实践操作相结合，提高歌曲写作和乐队编配的实际能力。同时，也有助于培养学生的创新精神、团队合作精神和实践能力，为

未来的音乐创作和表演打下坚实的基础。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1: 激发学生的创作欲望和创新意识, 引导学生深入探索音乐的世界, 让他们对音乐创作产生浓厚的兴趣和热情。鼓励学生敢于尝试新的音乐元素和创作手法, 勇于突破传统的束缚, 从而培养他们的创新思维和创造力。引导学生深入探索自我, 发掘个人音乐特色, 拓宽音乐视野, 丰富艺术风格元素。鼓励学生通过创作实践, 逐渐找到并强化自己的音乐特色, 形成独特的艺术风格。	1. 采用 PPT 演讲形式, 分析自己喜欢作品。 2. 歌曲的体裁。 3. 人声音域与定调的方法。	平时作业
		课堂测评
		期末考试
课程目标 2: 学生能够运用所学的歌曲写作技术, 如旋律创作、和声编排、歌词分析等, 独立完成歌曲的创作, 包括音乐主题的构思、发展、成品的全过程。	1. 歌词写作练习, 寻找自己喜欢的诗句。 2. 根据歌词进行旋律练习。	平时作业
		实践表现
		期末考试
课程目标 3: 深化学生对不同文化的理解和认识, 指导学生学习和研究不同地域、不同民族、不同历史时期的音乐文化, 了解其音乐风格、特点、表现手法等, 使学生能够深入了解各种文化的音乐内涵和特色。	1. 歌曲主题的设计。 2. 两段体歌曲的写作。	课堂参与
		平时作业
		期末考试

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式, 过程性考核指平时成绩, 包括课堂参与 (20 分)、课堂测评 (20 分)、平时作业 (30 分)、实践表现 (30 分), 占比 30%; 学习记录 100 分, 占比 20%; 终结性考核为期末闭卷考试, 成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成度计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3 课程目标 4
过程性考核 1(满分100)	平时成绩 (30%)	课堂参与			20
		平时作业	10	10	10
		实践表现		30	
		课堂测评	20		
过程性考核 2(满分100)	学习记录 (20%)	学习记录	30	40	30
终结性考核 (满分100)	期末成绩 (50%)	考查	根据参考答案评分细则给分, 其中歌曲写作题为开放性题型, 结构恰当, 有一定可唱性即可给分		
课程达成度	分目标达成度=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成度以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

依据该课程《期末考试试题参考答案与评分细则》执行。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 4 次，无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	28-30	25-27	22-24	19-21	0-18
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	平时作业（①模仿写作②歌词节奏编创③歌曲主题创作④创作带前奏，间奏，尾奏的二部曲式歌曲）完整性好，态度很认真，书写工整，思路很清楚，准确率达到 90%以上。	平时作业（①模仿写作②歌词节奏编创③歌曲主题创作④创作带前奏，间奏，尾奏的二部曲式歌曲）完整性较好，态度认真，书写较工整，思路清楚，准确率达到 80%以上。	平时作业（①模仿写作②歌词节奏编创③歌曲主题创作④创作带前奏，间奏，尾奏的二部曲式歌曲）基本完整，态度较为认真，书写基本工整，思路基本清楚，准确率达到 70%以上。	平时作业（①模仿写作②歌词节奏编创③歌曲主题创作④创作带前奏，间奏，尾奏的二部曲式歌曲）内容完整性差或不能及时完成，书写不工整，思路不清晰，准确率较低。	平时作业（①模仿写作②歌词节奏编创③歌曲主题创作④创作带前奏，间奏，尾奏的二部曲式歌曲）内容完整性差或不能及时完成，书写凌乱、潦草，思路混乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	课堂中积极互动，能准确地回答出歌曲的结构旋律发展手法以及音乐的主要要素等问题；能准确将理论与实践相结合。	课堂中积极互动，能较准确地回答出歌曲的结构旋律发展手法以及音乐的主要要素等问题；能较准确将理论与实践相结合。	课堂中回答问题次数不多，但能较准确地回答出歌曲的结构旋律发展手法以及音乐的主要要素等问题；能将部分理论与实践相结合。	课堂中基本不回答问题；对歌曲的结构旋律发展手法以及音乐的主要要素等问题的回答不很准确；理论与实践的结合不全面。	课堂不回答问题，回答不出歌曲的结构旋律发展手法以及音乐的主要要素等问题；基本不会理论结合实践。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	7-8	5-6	3-4	0-2
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2	能准确将理论与实践相结合。	能较准确将理论与实践相结合。	能将部分理论与实践相结合。	理论与实践的结合不充分。	基本不会将理论运用与实践。

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	13-14	0-12
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1.2.3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
歌曲写作与小乐队配器	王好亮	高等教育出版社	1996	否	

(二) 主要参考书

- [1]常晓菲.《植根本土的歌曲创作与研究》.北京:中国戏剧出版社.2012
- [2]朱敬修.《歌曲写作基础》.北京:高等教育出版社.2001
- [3]陈国权.《歌曲写作教程》.北京:上人民音乐出版社.2007

八、课程学习建议

学习《歌曲写作与小型乐队编配》课程时,建议学生首先深入理解歌曲的基本结构和音乐要素,掌握旋律、节奏、和声等核心知识。同时,多听不同类型的歌曲,分析并学习其中的优秀元素和编配技巧。在实践环节,勇于尝试创作和编配,结合理论知识进行实际操作,不断提高自己的技能。此外,积极参与课堂讨论、观摩学习和合作演出等

活动，拓宽视野，增强团队合作能力。持续学习，关注行业动态，不断更新自己的知识和技能，为未来的音乐创作和表演做好充分准备。

《演艺策划》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 演艺策划	(英文) Performing Arts Planning	
课程编码	230510208C	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	7
课程类别	职业能力选修课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 16 , 实践学时 16)		
执笔人	孟庆洋	审核人	张晟

二、课程简介

《演艺策划》是主讲舞台表演艺术策划、生产、制作、营销、管理的一门课程，是音乐表演方向职业能力教育的一门选修课程。通过对本课程的学习，学生能够了解演艺业宏观管理的国际视野，中国演艺业管理体制的形成与变革历程，演艺团体的产业化运作方式，掌握舞台艺术生产与项目管理，观众拓展以及演艺业投融资机制等内容。通过本课程的学习学生能够掌握组织管理音乐基层活动的的能力，演艺活动的制作管理能力以及营销、策划和筹融资的能力，为学生将来的职业需求和个人发展提供支持和帮助。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：建立舞台演艺策划从生产制作、营销推广、战略执行、运营管理、品牌塑造等知识理论框架；具备分析不同演艺活动策划案例的能力；了解熟悉大型知名演艺活动的策划方案；演艺策划的学习，可以了解关注国际演艺业的焦点和行业前沿动态，开拓学生的学术视野，丰富学科知识体系，增强文化自信。

课程目标 2：建构演艺活动策划岗位需要的演艺活动调研、策划、运营、战略执行与控制、管理等知识与操作技能，使其具备在活动现场能应对组织领导，控制管理、沟

通协调、危机处理、风险应对等技术问题的能力，具备各种演艺活动策划与实践的能力。为学生今后从事演艺活动策划执行、运营管理等各方面的工作打下坚实的基础。培养学生的团队协作能力和精神，在实际案例中培养自信心与创新能力。

课程目标 3：针对不同的演出项目，了解艺术各门类的基本知识和基本表现要素，提高学生对各类演艺活动的执行水平和团结协作、组织领导的能力。培养学生具有较强的社会责任感、国家文化认同感，以及敢于创新的生活和工作态度。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。。
课程目标 2	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。
	沟通能力	6.2 具有独立工作、应变和决策能力。
课程目标 3	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和社会责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	演艺业宏观管理的国际视野	讲授法、 问题教学法、 案例分析法、讨论法	1	0	1	课程目标 1、3
第二章	中国演艺业管理体制的形成与变革历程		1	0	1	课程目标 1、3
第三章	演艺团体的领导者		1	0	1	课程目标 1、2、3
第四章	演艺团体运作方式的产业化		1	0	1	课程目标 1、2、3
第五章	剧院品牌管理		2	2	4	课程目标 1、2、3
第六章	舞台艺术生产与项目管理		2	4	6	课程目标 1、2、3
第七章	表演艺术的舞台管理		2	2	4	课程目标 1、2、3
第八章	音乐剧的运营与管理	讲授法、 问题教学法、 案例分析法、讨论法	2	4	6	课程目标 1、2、3
第九章	观众拓展		2	2	4	课程目标 1、2、3
第十章	演艺业投融资机制		2	2	4	课程目标 1、2、3
合计			16	16	32	

（二）课程内容

第一章 演艺业宏观管理的国际视野

【学习目标】

1. 了解国际上典型国家演艺业宏观管理的基本情况和不同特征。
2. 建立比较宽广的国际观察视野。
3. 为下一章讨论中国文化政策和文化管理体制的演变及变革提供理论准备。

【课程内容】

1. 英国：一臂之距原则及管理模式。
2. 法国：强有力的政府角色与艺术自由。
3. 德国：联邦体制下的艺术繁荣。
4. 美国：艺术生产的法制传统与产业化运作。
5. 巴西：民主政治框架内的文化多样性

【重点、难点】

1. 重点：洞察不同国家艺术管理体制
2. 难点：比较不同艺术管理体制下的优缺点。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理西方国家的艺术管理体制。
2. 案例分析法：“萨尔茨堡艺术节与城市发展”案例，进行针对性地系统分析，加深对章节内容的理解。

【学习要求】

1. 结合自身所了解的演艺活动案例，学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外不同的演艺活动案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》

第二章 中国演艺业管理体制的形成与变革历程

【学习目标】

1. 了解我国公有制和计划经济体制下的政府文化管理。
2. 了解我国不同阶段艺术管理体制的发展历程。
3. 立足当代审视我国现存文化艺术管理体制。

【课程内容】

1. 表演艺术团体的“公有制”及其体制蕴含。
2. 1979-1992年期间我国宏观艺术管理体制。
3. 1992-2002年艺术管理体制改革创新进展。
4. 2002-2012年表演艺术团体转企改制。
5. 2012-至今，新一轮艺术表演团体改革。

【重点、难点】

1. 重点：分析我国不同阶段文化艺术管理体制的利弊。
2. 难点：分析不同阶段院团改革生存发展之路。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，根据时间脉络，讲解梳理建国后我国文化艺术管理体制的发展历程。
2. 案例分析法：抛出典型文艺院团改革事件和案例，进行针对性地系统分析、讨论和比较，加深对章节内容的理解。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论，以小组形式分析探讨中西方文化艺术管理体制各自存在的特点。
2. 寻找国内外不同的演艺活动案例，课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等学习内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》
郑新文，《艺术管理概论》

第三章 演艺团体的领导者

【学习目标】

1. 了解演艺团体领导者应具备的素养。
2. 熟悉两种不同领导角色：艺术总监和行政总监

【课程内容】

1. 新时代对艺术团体领导者提出的要求。
2. 心理素质。
3. 知识结构。
4. 人格魅力。

5. 行动能力。
6. 两种不同的领导角色：艺术总监和行政总监。
7. 案例分析：琉森音乐节的个案分析。

【重点、难点】

1. 重点：掌握艺术团体两种领导角色的职责和具备的素养。
2. 难点：案例剖析

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理演艺团体领导者应具备的专业素养。
2. 案例分析法：琉森音乐节案例分析，进行针对性地系统分析、讨论和比较，加深对章节内容的理解。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外典型的演艺活动案例，课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等学习内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》
郑新文，《艺术管理概论》
爱丁堡艺术节、草莓音乐节、迷笛音乐节等大型演出活动项目书

第四章 演艺团体运作方式的产业化

【学习目标】

1. 明确演艺团体运作方式的产业化是现代发展的必然选择。
2. 理解演艺事业产业化运作的必然性。

【课程内容】

1. 演艺团队运作方式的产业化模式。
2. 产业化规模经营的要求。
3. 建立互动平台，做好演艺市场的营销。
4. 充分利用国内外优质资源，拓展国际演艺市场。

【重点、难点】

1. 重点：如何实现演艺事业的产业化运作。
2. 难点：演艺团队产业化运作的手段。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理演艺团体产业话运作的基本知识点。
2. 案例分析法：以中央民族乐团优秀作品塑造艺术品牌为例，进行针对性地系统分析、讨论和比较，加深对章节内容的理解。
3. 实践法：结合所学知识和案例，深入调研演艺团体。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外典型的艺术团体运营管理案例，课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等学习内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》
国内知名演艺团体运营管理案例

第五章 剧院品牌管理

【学习目标】

1. 认识中国剧院品牌管理发展历程。
2. 学习剧院品牌管理的品牌营销手段。

【课程内容】

1. 什么是品牌管理。
2. 中国剧院品牌管理发展历程。
3. 剧院品牌管理现存不足。
4. 剧院品牌管理之品牌营销。
5. 剧院品牌管理之构想。

【重点、难点】

1. 重点：掌握剧院品牌管理运营方式。
2. 难点：针对不同演艺团体，制定不同的品牌管理运营手段。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理剧院品牌管理的基本知识点。
2. 案例分析法：以国家大剧院品牌战略管理为例，进行针对性地系统分析、讨论和比较，加深对章节内容的理解。
3. 实践法：结合所学知识和案例，深入调研演艺团体。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。

2. 寻找国内外典型的艺术团体运营管理案例，课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等学习内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》
国内知名演艺团体运营管理案例

第六章 舞台艺术生产与项目管理

【学习目标】

1. 掌握舞台艺术创作生产的要素和流程。
2. 掌握我国舞台艺术生产的管理方式有哪些。
3. 具备基本的舞台艺术生产管理的理论框架。

【课程内容】

1. 舞台与舞台艺术。
2. 舞台艺术创作生产的要素与流程。
3. 我国舞台艺术生产管理方式。
4. 舞台艺术项目制的构想。

【重点、难点】

1. 重点：了解舞台艺术创作生产的要素与流程。
2. 难点：对比不同舞台艺术项目管理方式的优缺点。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理舞台艺术生产与项目管理的基本知识点。
2. 案例分析法：以国家大剧院版歌剧《唐豪瑟》项目制作为例，进行针对性地系统分析、讨论和比较，加深对章节内容的理解。
3. 实践法：结合所学知识和案例，深入调研演艺团体。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外典型的艺术团体舞台艺术生产与项目管理案例，课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等学习内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》

第七章 表演艺术的舞台管理

【学习目标】

1. 拥有舞台总监、舞台监督的职责和具备的能力。
2. 掌握舞台管理流程。
3. 建立协调舞台监督与各部门关系的能力。

【课程内容】

1. 舞台管理的两种类型。
2. 舞台管理者——舞台监督
3. 舞台管理流程。
4. 舞台突发事件处理及风险评估。
5. 舞台监督与各部门的关系。
6. 舞台监督应具备的素质。

【重点、难点】

1. 重点：掌握舞台管理的流程。
2. 难点：具备舞台监督这一职责所应具备的专业素养。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理表演艺术的舞台管理的基本知识点。
2. 案例分析法：以舞剧《绣娘》“走出去”剧目案例为例，进行针对性地系统分析、讨论和比较，加深对章节内容的理解。
3. 实践法：结合所学知识和案例，深入调研演艺团体。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外典型的舞台艺术管理案例，课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等学习内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》
国内知名演艺团体运营管理案例

第八章 音乐剧的运营与管理

【学习目标】

1. 厘清音乐剧的发展脉络。
2. 了解音乐剧国际运营中先进的模式。
3. 认清音乐剧在我国的发展现状,从而进一步提出适宜我国国情的音乐剧“本土化”发展策略。

【课程内容】

1. 音乐剧“本土化”发展策略。
2. 音乐剧运营的国际视野。
3. 中国音乐剧运营的现状。
4. 中国音乐剧本土化运营构想。

【重点、难点】

1. 重点:掌握音乐剧本土化运营发展的策略。
2. 难点:对比分析中西方音乐剧产业发展的优缺点。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授,讲解梳理音乐剧运营管理的基本知识点。
2. 案例分析法:以音乐剧《魔法坏女巫》在中国首轮演出的营销分析为例,进行针对性地系统分析、讨论,加深对章节内容的理解。
3. 实践调研法:深入调研行业一线音乐剧团队,搜集整理行业信息。

【学习要求】

1. 学生要积极思考,参与讨论。
2. 寻找国内外典型的音乐剧运营管理案例,课堂讨论。
3. 以小组为单位开展教学实践活动,进行策划、讨论、论证、汇报等内容。

【学习资源】

方世忠,《世界演艺行业:国际对标和中国案例》
李晓明,《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京,《演艺业管理与运作》
郑新文《艺术管理概论》

第九章 观众拓展

【学习目标】

1. 梳理观众画像,掌握观众群体划分。
2. 掌握常见艺术参与动机与阻碍的调查方法。
3. 了解观众拓展的途径。

【课程内容】

1. 观战与观众拓展。
2. 艺术参与动机与阻碍及调查方法。

3. 观众拓展的途径。

【重点、难点】

1. 重点：掌握观众消费心理及群体划分。
2. 难点：观众拓展策略运用。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理观众拓展的基本知识点。
2. 案例分析法：以广州大剧院观众拓展案为例，进行针对性地系统分析、讨论，加深对章节内容的理解。
3. 实践法：深入一线演艺中心，组织开展调研活动，搜集整理行业数据。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。
2. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》
郑新文《艺术管理概论》

第十章 演艺业投融资机制

【学习目标】

1. 了解我国演艺业投融资机制。
2. 学习我国演艺业投融资案例。

【课程内容】

1. 我国演艺业投融资。
2. 我国演艺业投融资机制的探索。

【重点、难点】

1. 重点：了解演艺业投融资运行机制。
2. 难点：撰写投融资企划书。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理演艺业投融资机制的基本知识点。
2. 案例分析法：以宋城旅游发展有限公司为例，进行针对性地系统分析、讨论，加深对章节内容的理解。
3. 实践法：深入一线院团组织，调查分析其具体投融资机制与案例。

【学习要求】

1. 学生要积极思考，参与讨论。
2. 以小组为单位开展教学实践活动，进行策划、讨论、论证、汇报等内容。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》

李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》

谢大京，《演艺业管理与运作》

郑新文《艺术管理概论》

五、实践教学安排

本课程共有 16 个实践学时。

实践教学环节：剧院品牌管理、表演艺术舞台管理、观众拓展、演艺业投融资机制各设有 2 个实践学时。舞台艺术生产与项目管理、音乐剧的运营与管理各设置有 4 个学时。实践教学环节结合院系师生音乐会、节庆晚会、迎新晚会和演艺行业中的剧院、演艺中心、文艺院团等实践案例和活动来展开实践教学。让学生实际操作从策划、制作和管理舞台演艺活动台前幕后的工作，理论结合实践活动，丰富舞台管理经验。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1： 建立舞台演艺策划从生产制作、营销推广、战略执行、运营管理、品牌塑造等知识理论框架；具备分析不同演艺活动策划案例的能力；了解熟悉大型知名演艺活动的策划方案；演艺策划的学习，可以了解关注国际演艺业的焦点和行业前沿动态，开拓学生的学术视野，丰富学科知识体系，增强文化自信。	舞台演艺策划、制作、营销、管理、投融资等各个舞台运营管理阶段的理论知识和实践运用。	课堂参与、平时作业、学习记录、案例分析、实践表现、期末考试
课程目标 2： 建构演艺活动策划岗位需要的演艺活动调研、策划、运营、战略执行与控制、管理等知识与操作技能，使其具备在活动现场能应对组织领导，控制管理、沟通协调、危机处理、风险应对等技术问题的能力，具备各种演艺活动策划与实践的能力。为学生今后从事演艺活动策划执行、运营管理等各方面的工作打下坚实的基础。培养学生的团队协作能力和精神，在实际案例中培养自信心与创新能力。	演艺团体的领导者、演艺团体运作方式的产业化、剧院品牌管理、舞台艺术生产与项目管理、表演艺术的舞台管理、音乐剧的运营与管理、观众拓展、演艺业投融资机制等章节的知识和技能的运用	课堂参与、平时作业、案例分析、项目策划、实践表现、期末考试

<p>课程目标3: 针对不同的演出项目, 了解艺术各门类的基本知识和基本表现要素, 提高学生对各类演艺活动的执行水平和团结协作、组织领导的能力。培养学生具有较强的社会责任感、国家文化认同感, 以及敢于创新的生活和工作态度。</p>	<p>演艺业宏观管理的国际视野、中国演艺业管理体制的形成与变革历程、演艺团体的领导者、演艺团体运作方式的产业化、剧院品牌管理、舞台艺术生产与项目管理、表演艺术的舞台管理、音乐剧的运营与管理、观众拓展、演艺业投融资机制等内容的掌握和运用。</p>	<p>课堂参与、平时作业、案例分析、项目策划、实践表现、期末考试</p>
--	--	--------------------------------------

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式, 过程性考核指平时成绩, 包括课堂参与 (20 分)、平时作业 (30 分)、课堂测评 (20 分)、实践表现 (30 分), 占比 30%, 学习记录 (100 分), 占比 20%; 终结性考核指末考成绩, 期末为论文考查形式, 成绩占比 50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3	
过程性考核 1 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)	10		10
		平时作业 (30)	10	20	
		课堂测评 (20)	10	10	
		实践表现 (30)	10	10	10
过程性考核 2 (满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	40	30
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	根据考查课参考答案与评价细则评分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重 (总达成值以分目标最小值确定)				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

根据考查课评价细则与标准评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	12-14	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过3次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过5次，无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	平时作业完整性好，态度很认真，书写工整，思路很清楚，准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好，态度认真，书写较工整，思路清楚，准确率达到80%以上。	平时作业基本完整，态度较为认真，书写基本工整，思路基本清楚，准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成，书写不工整，思路不清晰，准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成，书写凌乱、潦草，思路混乱，准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	12-14	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	小组汇报、策划案撰写能全面、准确地所学知识的运用整合能力。	小组汇报、策划案撰写能较为全面、准确地所学知识的运用整合能力。	小组汇报、策划案撰写能力较好。	小组汇报、策划案撰写能力普通	不能够进行小组汇报和正确撰写策划案。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	能准确将理论与实践相结合	能较准确将理论与实践相结合	能将部分理论与实践相结合	理论与实践的结合不充分	基本不会将理论运用与实践

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、推荐教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
艺术管理	谢大京	法律出版社	2021.8	否	

(二) 主要参考书

- [1]郑新文.《艺术管理概论》.上海:上海音乐出版社.2018年
[2]郑建瑜.《大型演艺活动策划与管理》.重庆:重庆大学出版社.2014年

八、课程学习建议

本课程是实践性很强的一门课程,需要学生有足够的实践学时去把课堂理论知识整合运用到具体活动案例中,熟悉掌握演艺活动从策划、制作、组织、运营以及管理等各个阶段的工作流程。建议学生多参与院系音乐会、节庆晚会等舞台活动的策划、组织,不断积累舞台管理经验。另外,建议学生经常深入一线院团组织、演艺中心等开展实际调研和实习工作,从行业一线获取宝贵经验和行业数据,为自己今后的艺术管理工作不断积累知识财富。

《音乐商业与管理》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 音乐商业与管理 (英文) Music Business and management		
课程编码	230510209C	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	7
课程类别	职业能力选修课程	课程性质	£必修 ☒ 选修
课程学分	2	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	32 学时 (理论学时 20 , 实践学时 12)		
执笔人	孟庆洋	审核人	张晟

二、课程简介

《音乐商业与管理》是音乐表演专业方向重要的一门职业能力教育的选修课程，是音乐艺术管理专业的主干课程。通过本课程的学习培养学生具有国际化(战略)视野，具有音乐学理论素养、掌握系统的艺术管理专业知识，符合当今艺术文化市场的需求，具备在相关艺术领域从事音乐商务项目管理的能力。培养能够在文化、教育、媒体等领域从事音乐商务项目运营、艺术家经纪与表演艺术作品经济的应用型人才。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：具有对音乐产业的热情和敬业精神，保持学习态度，不断更新专业知识。积累团队合作精神，能够有效地在跨学科团队中协作与协调。练习创新意识和解决问题的能力，能够在复杂环境中灵活应对挑战。遵循良好的职业道德和社会责任感，能够在商业决策中考虑到社会、文化和道德因素。

课程目标 2：理解音乐产业的基本结构、运作方式和商业模式。掌握音乐版权、合同法、市场营销等相关法律法规知识。了解数字音乐时代的发展趋势、技术创新及其对音乐产业的影响。熟悉音乐商业中的财务管理、市场分析和品牌推广等基本概念。

课程目标 3：能够分析和评估音乐产业中的商业机会与挑战，提出创新解决方案。具备基本的商业谈判技巧和沟通能力，能够有效管理商业关系。建立运用数字工具和数据分析技能进行市场调研和商业决策的能力。建构音乐活动策划、项目管理和执行能力，包括预算编制和资源调配。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和社会责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	沟通表达	6.2 具有独立工作、应变和决策能力。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
第一章	西方演艺业宏观管理体系概述	自学法、讲授法、问题教学法、讨论法	2	0	2	课程目标 1、2
第二章	表演艺术与音乐产业组织概述		2	0	2	课程目标 1、2
第三章	艺术团体的灵魂：节目		4	3	7	课程目标 2
第四章	艺术机构的基石：制度、人事和财务		4	3	7	课程目标 2、3
第五章	艺术机构营销之道：宣传、售票与观众扩展		4	3	7	课程目标 2、3
第六章	艺术机构生存保障：资源获取与艺术相关法律		4	3	7	课程目标 1、2、3
合计			20	12	32	

（二）课程内容

第一章 西方演艺业管理体系概述

【学习目标】

1. 了解国际上典型国家演艺业宏观管理的基本情况和不同特征。

2. 建立比较宽广的国际观察视野。

【课程内容】

1. 英国：一臂之距原则及管理模式。
2. 法国：强有力的政府角色与艺术自由。
3. 德国：联邦体制下的艺术繁荣。
4. 美国：艺术生产的法制传统与产业化运作。
5. 巴西：民主政治框架内的文化多样性。

【重点、难点】

1. 重点：洞察不同国家艺术管理体制
2. 难点：比较不同艺术管理体制下的优缺点。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理西方国家的艺术管理体制。
2. 案例分析法：“萨尔茨堡艺术节与城市发展”案例，进行针对性地系统分析，加深对章节内容的理解。

【学习要求】

1. 结合自身所了解的演艺活动案例，学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外不同的演艺活动案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》

第二章 表演艺术与音乐产业组织概述

【学习目标】

1. 了解中西方表演艺术组织与音乐产业组织的基本架构概况。
2. 建立基本的音乐商务意识和产业运营思维。

【课程内容】

1. 表演艺术组织概述。
2. 中国当代表演艺术组织。
3. 国外表演艺术组织概述。
4. 音乐产业组织概述。

【重点、难点】

1. 重点：掌握熟悉表演艺术组织与音乐产业组织架构与运营模式
2. 难点：分析不同艺术组织架构和运营模式的优缺点。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理表演艺术与音乐产业组织的基本知识点。
2. 案例分析法：列举中西方不同艺术组织案例，进行针对性地分析，加深对章节内容的理解。

【学习要求】

1. 结合身边所熟悉了解的艺术组织和团体，学生要积极思考，参与讨论。
2. 寻找国内外不同的艺术组织案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》
李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》
谢大京，《演艺业管理与运作》

第三章 艺术团体的灵魂：节目

【学习目标】

1. 了解艺术组织节目策划、制作、组织、管理流程。
2. 掌握基本的项目管理工具和手段。
3. 树立音乐行业产业化运作理念。

【课程内容】

1. 节目策划。
2. 节目组织与安排。
3. 节目制作。
4. 计划与项目管理。

【重点、难点】

1. 重点：了解掌握策划一台节目需要考虑的因素有哪些。
2. 难点：在具体项目上的管理工具的运用。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理节目策划、组织、安排、制作与项目管理的基本知识点。

2. 案例分析法：列举中西方不同艺术组织案例，进行针对性地分析，加深对章节内容的理解。

【学习要求】

1. 学生要积极用市场化、行业化的角度思考问题，讨论问题。
2. 善于寻找国内外不同的行业案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》

李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》

谢大京，《演艺业管理与运作》

第四章 艺术机构的基石：制度、人事和财务

【学习目标】

1. 解释艺术机构的制度体系，包括其组织结构、法律法规、政策框架等方面的基本概念。
2. 掌握艺术机构的财务管理原则和方法，包括预算编制、资金筹集、财务报告等方面的内容，并理解其对艺术机构运营的影响。
3. 运用所学知识，提出艺术机构管理方面的解决方案，并能够在实际情境中进行分析和应用。

【课程内容】

1. 组织架构、公司治理。
2. 人事管理。
3. 财务管理。

【重点、难点】

1. 重点：理解艺术机构的制度架构，掌握艺术机构人事管理的基本原理，了解艺术机构财务管理的基本概念。
2. 难点：掌握复杂的组织结构和法律法规，以及面对实际情境的分析与解决问题的能力。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理本章的基本知识点，帮助学生建立基础知识，并培养批判性思维能力。
2. 案例分析法：列举中西方不同艺术组织案例，让学生了解不同情境下的管理挑战

和解决方案。学生可以通过案例分析来应用所学知识，加深对课程内容的理解，并培养解决问题的能力。

3. 实地考察与实践活动：组织学生参观艺术机构、参与实际项目或实践活动，让他们亲身体验艺术管理的实际操作和挑战，加深对课程内容的理解，并培养实践能力。

【学习要求】

1. 学生要积极用市场化、行业化的角度思考问题，讨论问题。
2. 善于寻找国内外不同的行业案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》

李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》

谢大京，《演艺业管理与运作》

第五章 艺术机构营销之道：宣传、售票与观众拓展

【学习目标】

1. 理解艺术机构营销的基本概念。可以理解艺术机构营销的定义、意义和基本原则，以及它在艺术产业中的作用。

2. 掌握艺术机构宣传策略。了解艺术机构的宣传方法和策略，包括媒体宣传、社交媒体营销、公关活动等方面的内容。

3. 了解艺术机构售票管理。掌握艺术机构售票管理的基本原理和方法，包括票务系统、票价策略、销售渠道等方面的内容。

4. 学习艺术机构观众扩展的策略。了解艺术机构如何吸引新观众和扩展受众群体的策略，包括教育项目、社区合作、定制活动等方面的内容。

【课程内容】

1. 艺术产品、艺术市场、定位和品牌。
2. 广告、宣传、公共关系。
3. 移动互联网时代艺术机构的推广与营销。
4. 票价、渠道、营销计划。
5. 观众扩展。

【重点、难点】

1. 重点：艺术机构营销的概念和原则，宣传策略与媒体运用，售票管理和票务策略，观众拓展策略。

2. 难点：能否理解和应用创新的营销策略，如数字营销、体验营销等，以满足不断变化的艺术市场需求。具备分析观众行为和市场趋势的能力，以便制定针对性的营销策略和方案。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理本章的基本知识点，帮助学生建立基础知识，并培养批判性思维能力。

2. 案例分析法：列举中西方不同艺术组织营销案例，让学生了解不同情境下的管理挑战和解决方案。学生可以通过案例分析来应用所学知识，加深对课程内容的理解，并培养解决问题的能力。

3. 实地考察与实践活动：组织学生参观艺术机构、参与实际项目或实践活动，让他们亲身体验艺术管理的实际操作和挑战，加深对课程内容的理解，并培养实践能力。

【学习要求】

1. 学生要积极用市场化、行业化的角度思考问题，讨论问题。
2. 善于寻找国内外不同的行业案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》

李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》

谢大京，《演艺业管理与运作》

第六章 艺术机构生存保障：资源获取与艺术相关法律

【学习目标】

1. 掌握艺术机构资源获取的方法和途径。学生能够了解艺术机构资源获取的常见方法和途径，包括资金筹集、赞助合作、捐赠和基金会支持等方面的内容。

2. 了解艺术相关法律和法规。学生能够掌握与艺术活动相关的法律和法规，包括版权法、知识产权法、合同法等，以保障艺术机构的合法权益。

3. 学生能够探讨艺术机构的可持续发展策略，包括资源整合、社会创新和项目运营等方面的内容，以确保艺术机构的长期发展。

【课程内容】

1. 融资与赞助。
2. 资助申请。
3. 中国艺术法律。

【重点、难点】

1. 重点：重点教授艺术机构获取资源的各种方法和途径，包括资金筹集、赞助合作、捐赠和基金会支持等，以及艺术活动相关的法律和法规，理解这些法律的基本原则和适用范围，以及如何在艺术机构的运营中遵守和应用。

2. 难点：资源获取的策略和技巧，法律法规的理解和应用。

【教学方法】

1. 讲授法。通过口头传授，讲解梳理本章的基本知识点，帮助学生建立基础知识，并培养批判性思维能力。

2. 案例分析法：列举中西方不同艺术组织营销案例，让学生了解不同情境下的管理挑战和解决方案。学生可以通过案例分析来应用所学知识，加深对课程内容的理解，并培养解决问题的能力。

3. 实地考察与实践活动：组织学生参观艺术机构、参与实际项目或实践活动，让他们亲身体验艺术管理的实际操作和挑战，加深对课程内容的理解，并培养实践能力。

【学习要求】

1. 学生要积极用市场化、行业化的角度思考问题，讨论问题。

2. 善于寻找国内外不同的行业案例，课堂讨论。

【学习资源】

方世忠，《世界演艺行业：国际对标和中国案例》

李晓明，《都市戏剧产业——国际对标和中国案例》

谢大京，《演艺业管理与运作》

五、实践教学安排

本课程共有 12 个实践学时。

安排学生参观音乐相关企业、机构或活动现场，例如音乐公司、音乐会场地、音乐节等。通过实地考察，让学生了解音乐产业的实际运作和管理情况，加深对课程内容的理解。

选择与音乐商业与管理相关的实际案例，让学生分析和讨论其中的管理问题和解决方案。通过案例分析，培养学生的分析和解决问题的能力，加深对音乐产业管理的理解。设计音乐商业与管理相关的项目实践任务，让学生在真实项目中应用所学知识，如策划音乐活动、制定营销方案、管理艺人等。通过项目实践，培养学生的团队合作能力和实际操作能力。

组织模拟演练活动，让学生扮演音乐产业中的不同角色，如音乐经纪人、音乐制作

人、音乐商务经理等，体验实际工作情境，并解决相关问题。通过模拟演练，培养学生的沟通、协作和决策能力。

邀请音乐产业领域的专业人士、成功创业者或管理者来校进行访谈或讲座，分享他们的经验和见解。学生可以借此机会与专业人士交流，了解行业动态和就业前景。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
<p>课程目标 1: 具有对音乐产业的热情和敬业精神，保持学习态度，不断更新专业知识。积累团队合作精神，能够有效地在跨学科团队中协作与协调。练习创新意识和解决问题的能力，能够在复杂环境中灵活应对挑战。遵循良好的职业道德和社会责任感，能够在商业决策中考虑到社会、文化和道德因素。</p>	<p>西方演艺业宏观管理体系概述、表演艺术与音乐产业组织概述、艺术机构生存保障：资源获取与艺术相关法律。</p>	<p>课堂参与、平时作业 课堂测评、实践表现、期末考试等</p>
<p>课程目标 2: 理解音乐产业的基本结构、运作方式和商业模式。掌握音乐版权、合同法、市场营销等相关法律法规知识。了解数字音乐时代的发展趋势、技术创新及其对音乐产业的影响。熟悉音乐商业中的财务管理、市场分析和品牌推广等基本概念。</p>	<p>西方演艺业宏观管理体系概述、表演艺术与音乐产业组织概述、艺术团体的灵魂：节目、艺术机构的基石：制度、人事和财务、艺术机构营销之道：宣传、售票与观众扩展、艺术机构生存保障：资源获取与艺术相关法律。</p>	<p>课堂参与、平时作业 课堂测评、实践表现、期末考试等</p>
<p>课程目标 3: 能够分析和评估音乐产业中的商业机会与挑战，提出创新解决方案。具备基本的商业谈判技巧和沟通能力，能够有效管理商业关系。建立运用数字工具和数据分析技能进行市场调研和商业决策的能力。建构音乐活动策划、项目管理和执行能力，包括预算编制和资源调配。</p>	<p>艺术机构的基石：制度、人事和财务、艺术机构营销之道：宣传、售票与观众扩展、艺术机构生存保障：资源获取与艺术相关法律</p>	<p>课堂参与、平时作业 课堂测评、实践表现、期末考试等</p>

(二) 评定方法

1. 成绩评定

成绩采用过程性考核和终结性考核相结合方式，过程性考核指平时成绩，包括课堂参与（20分）、平时作业（30分）、课堂测评（20分）、实践表现（30分），占比30%，学习记录（100分），占比20%；终结性考核指末考成绩，期末为论文考查形式，成绩占比50%。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 1 (满分 100)	平时成绩 (30%)	课堂参与 (20)	10		10
		平时作业 (30)	10	10	10
		课堂测评 (20)	10	10	
		实践表现 (30)		20	10
过程性考核 2 (满分 100)	学习记录 (20%)	学习记录 (100)	30	40	30
终结性考核 (满分 100)	期末成绩 (50%)	考查	根据考查课参考答案与评价细则评分		
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 期末考试评分标准

根据考查课评价细则与标准评分。

2. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	12-14	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	按时上课，认真听课，积极互动，主动讨论，发言积极。请假次数不超过2次。	上课较认真，互动较积极，发言次数较多。请假次数不超过3次。	上课能作一点笔记，互动有一定自主性，能够发言。请假次数不超过3次。	上课不太认真，有互动但不多，很少发言。请假次数不超过5次，无故不到现象超过1次但不超过3次。	听课很不认真，不互动也不发言。请假次数超过5次，无故不到次数较多。

3. 平时作业评分标准

课程目标	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	平时作业完整性好,态度很认真,书写工整,思路很清楚,准确率达到90%以上。	平时作业完整性较好,态度认真,书写较工整,思路清楚,准确率达到80%以上。	平时作业基本完整,态度较为认真,书写基本工整,思路基本清楚,准确率达到70%以上。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写不工整,思路不清晰,准确率较低。	平时作业内容完整性差或不能及时完成,书写凌乱、潦草,思路混乱,准确率低。

4. 课堂测评评分标准

课程目标	评分标准				
	19-20	17-18	15-16	12-14	0-11
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 2、3	小组汇报、商业计划书撰写能全面、准确地运用所学知识的能力。	小组汇报、商业计划书撰写能较为全面、准确地运用所学知识的能力。	小组汇报、商业计划书撰写能力较好。	小组汇报、商业计划书撰写能力普通。	不能够进行小组汇报和正确撰写商业计划书。

5. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	27-30	24-26	21-23	18-20	0-17
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	能准确将理论与实践相结合	能较准确将理论与实践相结合	能将部分理论与实践相结合	理论与实践的结合不充分	基本不会将理论运用与实践

6. 学习记录评分标准

课程目标	评分标准				
	90-100	80-89	70-79	60-69	0-59
	优	良	中	及格	不及格
课程目标3	学习记录完整性好,书写工整,准确率达到90%以上。	学习记录完整性较好,书写较工整,准确率达到80%以上。	学习记录基本完整,书写基本工整,准确率达到70%以上。	学习记录完整性较差,书写不工整,准确率较低。	学习记录完整性差,书写凌乱,潦草,准确率低。

七、推荐教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
艺术管理概论	郑新文	上海音乐出版社	2018.6	否	

(二) 主要参考书

[1]谢大京.《艺术管理》.法律出版社.2021.8

[2]陈楠、刘靖.《表演艺术管理与音乐产业运营》.上海音乐出版社.2019.1

八、课程学习建议

音乐商业与管理涉及多个领域，建议学生在学习之前先对相关的商业和管理知识有一定的了解，包括市场营销、财务管理、项目管理等。这将有助于学生更好地理解课程内容，并能够更有效地应用知识。课程强调实践性学习和案例分析。通过真实案例的分析和讨论，学生可以将理论知识与实际情况结合起来，加深对音乐商业与管理的理解。实地考察、模拟项目实践、企业访谈等实践活动，提升实际操作能力。学习音乐商业与管理，不仅要了解商业管理的基本知识，还需要深入了解音乐产业的生态系统和各个环节的运作机制，要经常和专业人士或业内资深人士进行沟通交流，对音乐行业有更全面的认识。关注音乐产业的发展趋势和最新动态，包括数字化音乐、在线音乐平台、音乐版权管理等方面的重要议题。

《专业实习》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 专业实习	(英文) Professional Internship	
课程编码	230510201D	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	5
课程类别	专业实践课	课程性质	R 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 R 考查
课程学时	一周		
执笔人	范子军	审核人	张晟

二、课程简介

《专业实习》是音乐表演专业本科教学计划中的重要实践教学环节之一。该课程旨在为学生提供实习机会，使他们能够在大学阶段接触和了解文艺演出团体的业务内容、舞台实践的实施过程、文化管理部门的管理职能、演艺策划程序以及校园艺术活动等相关专业知 识。通过实习，学生将有机会加深对课本中理论知识的理解和掌握，进一步提高理论联系实际的能力。本课程旨在促进学生在实践中的成长和专业素养的提升，为未来的职业发展奠定基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1：通过专业实习，学生切实感受音乐的社会作用、音乐表演行业情况，强化社会责任感、敬业精神和基本的职业道德，为从事音乐表演、传播优秀音乐文化、传承地方音乐文化助力。

课程目标 2：能依据市场及社会需求，发挥新时代年轻音乐人优势，借助多种平台和丰富资源，构想并提出符合社会需要的音乐活动策略和方案。

课程目标 3：提升音乐审美、鉴赏力，将理论与实践相结合，在音乐表演实习、实践中解决作品的理解和表达、音乐活动的组织与管理、团队沟通协作、音乐艺术普及与表演教学等方面的问题，锻炼应用能力。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和社会责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	课堂讨论与习题	小计	
1	观摩	案例法、探究法、问题学习法	0.5 天	1.5 天	2 天	课程目标 1、2、3
2	交流	案例法、讨论法、探究法、问题学习法	1 天	1 天	2 天	课程目标 1、2、3
3	实践环节	讲授法、探究法	0.5 天	0.5 天	1 天	课程目标 1、2、3

(二) 专业实习内容

1、观摩。由实习单位指导教师介绍音乐表演中涉及到的方方面面知识，采取观摩课的形式来完成，认识实习应观摩不少于 2 课时。听课前，实习生要独立研究与自己专业对应的演唱/奏基本知识，认真作好准备；听课后，在教师的指导下总结听课心得，组织集体评议。

2、交流。一般通过讲座或座谈的形式，由实习单位领导介绍单位的工作概况，由代表教师介绍他们的工作经验，使实习生初步了解今后工作的细节。

3、实践环节：

(1) 表演观摩

(2) 理论回顾

- (3) 现场实习
- (4) 老师辅导
- (5) 同学交流

五、实践教学

专业实习是实践教学的重要环节，旨在为学生提供与职业领域实际工作相结合的学习体验。在这个过程中，主要采用观摩、表演实践、讨论、模拟和指导相结合的教学方式，充分发挥学生的能动性。通过观摩优秀表演者的展示，学生可以学习到实践中的技巧和经验；通过试讲和模拟的练习，实践自己的能力；通过讨论和指导，可以在实践过程中及时得到反馈和指引，促进自身的成长与提升。通过这种综合的教学方式，学生可以全面体验专业工作的实际操作，提升自身的实践能力和职业素养，为未来的职业发展奠定坚实的基础。

六、考核方式与评定方法

（一）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：通过专业实习，学生真切感受音乐的社会作用、音乐表演行业情况，强化社会责任感、敬业精神和基本的职业道德，为从事音乐表演、传播优秀音乐文化、传承地方音乐文化助力。	专业实习期间遵守纪律，学习态度；对音乐的社会作用、音乐表演行业情况的了解。对音乐表演、地方特色音乐的进一步认识。	出勤考核、实习小结、实习表现、实习报告。
课程目标 2：能依据市场及社会需求，发挥新时代年轻音乐人优势，借助多种平台和丰富资源，构想并提出符合社会需要的音乐活动策略和方案。	独立思考、见解，活动参与情况。	出勤考核、实习小结、实习表现、实习报告。
课程目标 3：提升音乐审美、鉴赏力，将理论与实践相结合，在音乐表演学习和实习实践中解决作品的理解和表达、音乐活动的组织与管理、团队沟通协作、音乐艺术普及与表演教学等方面的问题，增强应用能力。	业务实践与提升情况、团队意识与合作能力。	出勤考核、实习小结、实习表现、实习报告。

（二）评定方法

1. 成绩评定

实习结束后，实习指导老师根据学生的实习作业、实习报告以及在实习过程中的思

想政治、遵守纪律和劳动态度等情况，结合实习单位评价，对学生进行考核，给出实习成绩。具体为：实习成绩=实习表现占（80%）+ 实习考核占（20%）。成绩评定标准以五级制计分评定成绩（ ≥ 90 分为优秀、 ≥ 80 分为良好、 ≥ 70 分为中等、 ≥ 60 分为及格和 < 60 分为不及格）。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	实习表现 (80%)	出勤考核			10
		实习小结	5	10	5
		实习表现	20	20	10
	实习测评 (20%)	实习报告	5	10	5
课程达成值	分目标达成值= Σ 各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

七、课程学习建议

学生应在实习前提前了解所在岗位的相关职能和行业背景，获得基本认知和相关理论知识。实习过程中应将理论与实践相结合，主动参与团队活动和日常工作；发挥主动性，积极参与相关会议和讨论，提出自己的观点和建议，与同事交流经验与看法，增进对行业动态的了解，不断拓展专业视野；建立良好的职业人际关系，注重团队协作，积累经验。

《毕业实习》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 专业实习	(英文) Graduation Internship	
课程编码	230510202D	适用专业	音乐表演
先修课程	专业实习	修读学期	6
课程类别	专业实践课	课程性质	R 必修 □ 选修
课程学分	9	考核方式	□ 考试 R 考查
课程学时	18 周		
执笔人	范子军	审核人	张晟

二、课程简介

《毕业实习》是音乐表演专业本科教学计划中的重要实践教学环节之一。该课程旨在为学生提供实习机会，使他们能够在毕业和就业前接触和了解文艺演出团体的业务内容、舞台实践的实施过程、文化管理部门的管理职能、演艺策划程序以及校园艺术活动等相关专业知 识。通过实习，增强学生实际演奏/唱、节目编排、舞台节目综合设计等能力，使学生就业后能胜任专业团体演奏、文艺宣传等工作，增强就业竞争力。毕业实习是使学生了解如何将理论知识转化为实践的一个重要环节。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1：通过毕业实习，学生切实感受音乐的社会作用、音乐表演行业情况，强化社会责任感、敬业精神和基本的职业道德，为从事音乐表演、传播优秀音乐文化、传承地方音乐文化助力。

课程目标 2：了解基层院团专业水平、社区群众音乐文化生活开展质量和地方音乐文化传承情况，学习基层音乐活动组织管理经验，了解音乐表演普及性教学需求；运用已学基础理论与方法进行音乐表演教学辅导，提高在各类音乐活动中的参与度和质量。

课程目标 3：在毕业实习中积极参与团队合作，完成音乐项目或日常工作，感受团

队精神，提高沟通、协作能力。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	品德修养	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和社会责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	应用能力	4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	毕业实习准备阶段	案例法、探究法、问题学习法	3 天	2 天	1 周	课程目标 1、2、3
2	参加实习单位工作	讲授法、探究法	1 周	14 周	15 周	课程目标 1、2、3
3	实习单位工作总结	讲授法、探究法	1 天	4 天	1 周	课程目标 1、2、3
4	返校实习总结	讲授法、讨论法	1 天	4 天	1 周	课程目标 1、2、3
			12 天	108	18 周	

（二）实习内容、要求

1. 根据毕业实习的课程目标进行相关实习的准备工作，包括实习基地的了解、实习工作所需的知识和技能掌握以及实习总体设计。
2. 根据实践基地的安排进行具体实习工作。实习生应按照指导教师指导制定实习计划，做好实习记录，建立自己的实习档案。
3. 做好实习单位总结工作，完成实习单位指导教师和领导的签字、盖章。
4. 根据实习单位的实习情况，完成实习报告的撰写。

五、实践教学

《毕业实习》在第六学期进行，共 18 周，本课程实践教学安排如下：

1. 实习由学校和各实习单位共同商量安排进行。实习期间的政治学习和党团活动安

排在各实习单位进行，尽可能参加单位的会议。

2. 聘请实习单位中优秀音乐表演教师或演艺团体的骨干人员为实习指导教师，具体指导学生的实习活动。在实习指导教师的指导下，除完成规定的实习任务外，如有可能可参加单位的排演活动。

3. 实习形式：主要采用观摩、表演实践、讨论、模拟与指导相结合的方法，充分发挥学生的能动性。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：通过专业实习，学生真切感受音乐的社会作用、音乐表演行业情况，强化社会责任感、敬业精神和基本的职业道德，为从事音乐表演、传播优秀音乐文化、传承地方音乐文化助力。	毕业实习期间遵守纪律、学习态度情况；对音乐的社会作用、音乐表演行业情况的了解。对音乐表演、地方特色音乐的进一步认识。	出勤考核、实习小结、实习表现、实习报告。
课程目标 2：了解基层院团专业水平、社区群众音乐文化生活开展质量和地方音乐文化传承情况，学习基层音乐活动组织管理经验，了解音乐表演普及性教学需求；运用已学基础理论与方法进行音乐表演教学辅导，提高在各类音乐活动中的参与度和质量。	业务实践与提升情况，活动参与度和质量。	出勤考核、实习小结、实习表现、实习报告。
课程目标 3：在毕业实习中积极参与团队合作，完成音乐项目或日常工作，感受团队精神，提高沟通、协作能力。	团队意识与合作能力。	出勤考核、实习小结、实习表现、实习报告。

(二) 评定方法

1. 成绩评定

毕业实习的初评成绩采用表现性评价法，由实习学校指导教师和晋中学院指导教师根据“教育实习成绩评定标准”，结合实习学生在各个阶段的实习情况和实习任务的完成情况进行评定。初评成绩按百分制计分并填入“实习手册”。

毕业实习综合评定成绩采用表现性评价法和过程性评价法相结合的方式，由音乐系毕业实习领导小组根据初评成绩，综合实习质量复查情况，在统筹平衡后根据学生的实习作业、实习报告以及学生在实习过程中的政治思想表现、遵守纪律情况和劳动态度等情况并结合实习单位评价，对学生进行考核，给出实习成绩，具体为：实习成绩=实习表现（50%）+出勤（10%）+作业（20%）+考试（20%）。

成绩评定标准以五级计分评定成绩（≥90 分为优秀、≥80 分为良好、≥70 分为中等、≥60 分为及格和 < 60 分为不及格）。其中，评为优秀的一般不超过本专业实习生的 20%，良好控制在 50%以内。学校安排的集中实习生，采取相关院系、实习学校和带队教师综合评价的方式推荐优秀实习生，推荐比例为：系部占 10%、实习学校与带队教师共同推荐占 10%；音乐系安排的集中实习生（在教务部备案），由系部推荐，比例不超过 20%。综合评定成绩按五级制计分并填入“实习鉴定表”。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分100)	实习表现 (50%)	实习态度	20		
		表演实践		60	
		团队合作			20
	考勤 (10%)	出勤考核	10		
	作业 (20%)	实习材料	10	10	
	考试 (20%)	实习报告	5	10	5
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

（三）评分标准

1. 出勤评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	8.0-8.9	7.0-7.9	6.0-6.9	0-5.9
课程目标 1	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 4 次，无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

2. 作业评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
课程目标 1、2	实习相关材料完整性好，书写工整，准确率达到 90% 以上。	实习相关材料完整性较好，书写较工整，准确率达到 80% 以上。	实习相关材料基本完整，书写基本工整，准确率达到 70% 以上。	实习相关材料完整性较差，书写不工整，准确率较低。	实习相关材料完整性差，书写凌乱，准确率低。

3. 实习表现评分标准

课程目标	评分标准		
课程目标 1、2、3	实习态度 (20 分)	1. 实习目的明确，态度端正。	5
		2. 服从安排、尊重同事、团结协作。	5
		3. 虚心学习、努力工作、兢兢业业、一丝不苟。	5
		4. 遵守实习单位的各项规定，服从安排，达到规定的实践周数和听、讲课时数。	5
	表演实践 (60 分)	1. 了解团队成员的基本情况，虚心学习指导教师的表演经验，认真记录、实践，达到规定的要求。	10
		2. 在实习教师的指导下，参与表演项目，能够正确运用专业用语进行沟通交流。	20
		3. 实习实践中，针对表演实践中常见的热点及难点问题，能够独立思考、分析和判断，并能有效解决。	25
		4. 充分发挥现代信息技术的优势，应用计算机多媒体等工具辅助实习。	5
	团队合作 (20 分)	1. 在毕业实习中感受团队精神，熟悉沟通、协作等要求。	10
		2. 与团队成员积极互动，团结协作，认真完成实践任务和实习单位安排的相关工作。	10

4. 考试评分标准

课程目标	评分标准				
	18-20	16-17	14-15	12-13	0-11
课程目标 1、2、3	实践目标明确，过程思路清晰，结构严谨，沟通表达能力强，具有非常好的实践能力。	实践目标较明确，过程思路较清晰，结构较为严谨，沟通表达能力较强，具有较好的实践能力。	实践目标基本明确，过程思路基本清晰，结构基本完整，沟通表达能力一般，基本具备实践能力。	实践目标不太明确，过程思路不够清晰，结构不完整，沟通表达能力弱，实践能力弱。	实践目标不明确，过程思路凌乱，实践能力差。

《毕业音乐会》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 毕业音乐会	(英文) Graduation concert	
课程编码	230510203D	适用专业	音乐表演
先修课程	声、钢、器专业课	修读学期	7
课程类别	专业实践课	课程性质	R 必修 □ 选修
课程学分	1	考核方式	☒ 考试 ☐ 考查
课程学时	二周		
执笔人	张晟	审核人	张晟

二、课程简介

毕业音乐会是音乐表演专业本科生学业的重要组成部分，是对学生学习成果的全面展示与考核。通过毕业音乐会，检验学生在音乐理论、表演技能、艺术表达等方面的综合素质和实际应用能力，确保学生达到音乐表演专业的毕业要求。毕业音乐会也是音乐学院学生毕业设计活动的重要部分，是本科教学过程的最后阶段的综合性实践教学环节。

适用范围

本办法适用于音乐表演专业所有方向（声乐、钢琴、器乐）的本科毕业生，涵盖毕业音乐会的组织、执行、评审以及毕业文案撰写的相关工作。

组织领导

音乐表演专业教研室负责毕业音乐会的整体规划与实施，各教研室（声乐、钢琴、器乐）具体负责相关学生的演出筹备与指导工作。

专业指导委员会负责审核毕业音乐会的曲目选择和演出安排，并最终确认评分标准和评审流程。

三、课程目标

（一）课程目标

课程目标 1：通过毕业音乐会的策划与演出，培养学生在音乐作品的选择、编排与演绎中的创新思维和创造性应用能力，鼓励学生形成个人独特的舞台表现风格，并实现传统与创新的融合，充分展现文化多样性。

课程目标 2：通过毕业音乐会，学生展示四年学习成果，突出其独唱（奏）及合作演出的能力。学生需运用专业理论知识，感知、分析、并表达不同风格的音乐作品，体现其解决复杂艺术问题的能力，提升艺术鉴赏力与审美情趣，展现个人独特的艺术风格与创造性。

课程目标 3：通过毕业音乐会，学生展示在团队合作中的能力，包括积极协作、有效沟通和共同完成音乐项目的的能力。学生需展现团队合作精神和协同效应，体现良好的团队合作能力，在团队中发挥积极作用，并推动项目的成功实施。

（三）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。 3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 2	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的的能力。 4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、申办资格

毕业音乐会对学生专业技能和舞台表演能力要求较高，申办毕业音乐会必须符合以下条件：

专业主项成绩要求

1. 专业主项考试成绩 80 分及以上者可独立申办。
2. 专业主项考试成绩 75 分及以上者优良者可二人联合申办。
3. 专业主项考试成绩 70 分以上者，有组织、策划、演出能力者可多人联合申办，最多不超过三人。
4. 专业技能课老师有明确同意的推荐意见。

五、申办程序

学生需按照以下程序申办毕业音乐会：

申请流程

学生本人书面申请（填写《晋中学院音乐学院本科生毕业音乐会申办登记表》）→专业课老师推荐→教研室负责人签注意见→分管实践教学副院长签注意见审查批准。

六、演出形式和内容

1. 演出形式:

毕业音乐会应包括独唱、独奏、重唱、重奏等多种表演形式，要求学生展示其主修方向的核心技能与艺术表现力。

2. 曲目选择

毕业音乐会必须符合本专业的培养目标及教学基本要求，曲目选择应具备一定的艺术难度和技术要求，并能够充分展示学生的演奏或演唱能力。曲目包括不同风格、不同历史时期的代表性作品，以体现学生的全面音乐素养。

3. 时长要求:

每场毕业音乐会的演出时长单人不少于 20 分钟、双人不少于 40 分钟、三人 60 分钟，具体时长由教研室根据学生演出形式和曲目选择予以确认。

七、实施步骤

1. 排练安排

各教研室负责协调安排学生的排练时间和场地，确保学生有足够的时间进行全方位的演出准备。在排练期间，导师需定期对学生进行指导，确保演出效果达到专业要求。

2. 中期检查

检查时间：原则上在答辩前一个月。

检查内容：音乐会进度及质量，存在的主要问题。

检查方式：以教研室为单位安排音乐会汇报一次。

检查汇总：学生、检查教师填写《晋中学院本科毕业设计（音乐会）中期检查记录表》交教研室、院领导小组审核，对不符合要求的音乐会提出口头警告。

3. 正式演出

毕业音乐会的时间、地点由教研室统一安排，学生需提前到场进行彩排和场地熟悉，正式演出需严格按照批准的演出计划进行，不得随意更改曲目或演出顺序。

八、指导教师的职责

毕业音乐会工作实行指导教师责任制。指导教师的主要职责是：

1. 充分了解学生的个人特点、艺术风格及技术水平，分析学生的条件与特长，指导学生确定毕业音乐会主题及曲目。曲目的选择应体现学生的综合素质和专业技能，确保其能够充分展示所学知识和艺术表现能力。

2. 教师需定期检查学生的音乐会筹备情况，重点关注与曲目相关的排练效果、表演

技术的提升及舞台表现策略。

3. 在毕业音乐会指导过程中，由教研室组织中期检查，主要针对学生之间的合作曲目（重唱、重奏等）进行审查。

4. 以身作则，教书育人，重视培养学生独立分析、解决问题的能力，充分调动学生的积极性，激励学生的创造性，培养学生严肃、严密、严谨的科学作风。

5. 音乐会结束后，辅导学生全面总结毕业音乐会的成果与不足，配合学院资料室指导学生将毕业音乐会音像资料进行整理并归档。

九、对学生的基本要求

1. 明确毕业音乐会的基本要求，以科学的态度认真完成任务。如需变更者，应向指导教师说明理由，提出书面申请，经院长批准后方可变更。

2. 在指导教师的指导下独立完成任务，积极主动与指导教师联系，并认真记录《音乐学院毕业音乐会相关情况登记表》。

3. 学生应在指导教师指定的地点准备毕业音乐会。请假应先征得指导教师同意后，按有关规定办理请假手续。

4. 毕业音乐会的曲目以教学曲目为主；声乐、管弦乐伴奏一律以钢琴五线谱伴奏为主，禁止使用任何预录伴奏；民乐可以使用民族乐器伴奏。

十、毕业音乐会考核内容

声乐：

毕业音乐会：

五首声乐作品（总体不少于 20 分钟）1. 独唱：曲目包括中外艺术歌曲或古典诗词歌曲一首；民歌、戏曲或说唱任选一首；中外歌剧选段任选一首、创作歌曲一首；

2. 重唱或对唱：曲目任选一首

（备注：国外作品需原文演唱）

钢琴：

毕业音乐会：

五首作品（总体不少于 20 分钟）

独奏：练习曲、复调作品、中国作品、其它独奏作品（四首）

重奏：双钢琴或四手联弹作品（一首）

器乐：

毕业音乐会：

三至五首作品（总时长不少于 20 分钟）

独奏曲（不少于两首）、重奏、合奏

十一、成绩评定

1. 毕业音乐会的成绩评定方法：

钢琴专业教师集体评分，指导教师不评分，采用百分制记分，去掉一个最高分、一个最低分，均分是学生的考试成绩，保留小数点后一位。

2. 毕业音乐会的质量标准：

优秀标准：(90-100)

音乐会设计科学合理，流畅完整，节目表演具有较高的专业性，达到 A 级专业技能标准；有创新亮点，整体效果出色。

良好标准：(80-89)

音乐会设计较为科学合理，较为流畅完整，节目表演具有较强的专业性，达到 B 级专业技能标准；有一定亮点，整体表现良好。

中等标准：(70-79)

音乐会设计基本合理，较为完整，节目表演有一定的专业性，达到 C 级专业技能标准，整体表现尚可。

及格标准：(60-69)

音乐会设计存在缺陷，整体完整性较差，节目表演达到 D 级专业技能标准，整体表现一般。

不及格标准：(0-59)

音乐会设计存在较大缺陷，整体完整性差，节目表演仅达到 E 级专业技能标准，整体表现不符合要求。

（音乐会专业技能评分标准见附录）

附录:

毕业音乐会专业技能标准:

等级	声乐	钢琴	器乐
A级	声音条件优越,技巧娴熟,音色纯正,表现力极强,能够准确地表现音乐作品的情感和风格,舞台表现力突出,演出具有创新性和个人特色。	技术成熟,演奏流畅,音色丰富,节奏精准,能够较深刻表现作品的音乐内涵和风格,演出具有创新性和个人特色。	演奏技术熟练,音色均匀,表现力强,能够准确展现音乐作品的风格和情感,舞台表现力出色,演出具有创新性和个人特色。
B级	声音条件良好,技巧稳定,音色较为纯正,能够较好地表现音乐作品的情感和风格,舞台表现力较强,演出中有一定的创新性。	技术较为成熟,演奏较为流畅,音色较为丰富,节奏基本准确,能够较好地表现作品的音乐内涵和风格,演出中有一定的创新性。	演奏技术较为熟练,音色较为均匀,表现力较强,能够较好地展现音乐作品的风格和情感,舞台表现力较强,演出中有一定的创新性。
C级	声音条件尚可,技巧稳定,音色基本合格,能够较好地完成音乐作品的演唱,舞台表现力一般,演出缺乏显著的创新性。	技术合格,演奏基本流畅,音色基本符合要求,节奏基本准确,能够完成作品的演奏,演出中缺乏显著的创新性。	演奏技术基本合格,音色符合要求,表现力一般,能够完成音乐作品的演奏,舞台表现力一般,演出缺乏显著的创新性。
D级	声音条件存在不足,技巧不够稳定,音色不均匀,能够完成基本的演唱任务,但表现力不足,舞台表现力一般,演出几乎没有创新性。	技术存在明显问题,演奏有些许不流畅,音色不均匀,节奏有误差,能够完成演奏任务,但表现力不足,演出几乎没有创新性。	演奏技术有明显问题,音色不均匀,表现力不足,能够完成基本的演奏任务,舞台表现力一般,演出几乎没有创新性。
E级	声音条件差,技巧严重不足,音色不佳,无法有效表现音乐作品的情感和风格,舞台表现力差,演出缺乏创新性。	技术不成熟,演奏严重不流畅,音色差,节奏不准确,无法有效表现作品的音乐内涵和风格,演出缺乏创新性。	演奏技术极为不足,音色差,表现力不足,无法有效完成音乐作品的演奏,舞台表现力差,演出缺乏创新性。

音乐会评分要素:

技术熟练度:包括音准、节奏、技巧的稳定性等。

艺术表现力:包括音乐表现的情感和风格、舞台表现力等。

创意与个人特色:包括演出中的创新性和个人艺术风格的体现。

备注:需穿着正装或礼服

十二、毕业音乐会举办时间、地点

时间:每年5月中、下旬

地点:音乐学院音乐厅

毕业音乐会具体举办时间由教研室确定

《毕业论文（设计）》教学大纲

一、基本信息

课程名称	毕业论文（设计）		
课程英文名称	Graduation thesis(design)		
课程编码	230510204D	考试方式	答辩
学分	6	学时数	12周
授课对象	音乐表演		
开课院系	晋中学院音乐系		
大纲执笔人	张晟	大纲审阅人	张晟
审定日期	2023 年 8 月 日		

二、毕业论文（设计）简介（目的与要求）

《毕业论文（设计）》是综合应用所学知识解决实际问题能力的重要实践教学环节，是对本科生综合运用所学专业的一次综合检验。作为音乐表演专业的专业实践课程之一，旨在引导学生进行系统的学术研究和实践，通过撰写和呈现毕业论文（设计），全面展示学生在音乐表演领域的专业能力和研究水平。该课程结合音乐表演专业的特点，突出实践性和创新性，旨在培养学生的学术研究能力、批判性思维和创造性表达能力。通过本课程教学，学生需要对专业实践、专业理论和其他科学文化知识进行综合运用，具备一定的独立思考、文献综合、研究设计、数据分析、学术写作、学术交流、团队合作和时间管理以及多学科运用等能力。

三、毕业论文（设计）目标与毕业要求

毕业论文（设计）目标 1：熟练运用乐理、和声及作品分析等音乐理论知识。强调理论与实践的互融性，深入理解音乐艺术的构成要素与规律。

毕业论文（设计）目标 2：具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力。遵循从乐谱、音乐到表演的解读过程，包括对创作背景、结构特征、音乐和表演分析等方面的理解和识别。具备对音乐表演的审美意识和敏感度以及一定的艺术鉴赏能力。

毕业论文（设计）目标 3：具备一定的人文素养，理解音乐艺术的历史文化和社会背景，能够欣赏、理解和表达音乐艺术的内涵与情感，熟悉音乐学科与其他艺术学科的关联，掌握音乐领域的研究方法和最新动态。

毕业论文（设计）目标 4：能够在音乐表演领域中提出新颖、独特的观点和见解，能够运用创新思维，挖掘和探索音乐表演领域的相关问题，并提出符合时代需求和专业发展趋势的创新性研究课题。

毕业论文（设计）目标 5：具备有效的语言表达和沟通能力，能够独立撰写音乐论文，清晰、准确地传递音乐艺术的信息和情感。

毕业论文（设计）目标对毕业要求的支撑关系

毕业要求	毕业要求指标点	毕业论文（设计）目标对毕业要求的支撑关系
学科知识	2.1 系统掌握音乐理论知识，包括乐理、和声和作品分析等，了解音乐艺术构成要素与规律；熟悉中西方音乐史及不同音乐风格的演变历程，包括民族音乐流派及其代表作品。	毕业论文（设计）目标 1
	2.3 掌握人文与社会科学基本知识，了解音乐学科与其他艺术学科的关联，熟悉音乐领域的研究方法和最新动态。	毕业论文（设计）目标 3
应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。	毕业论文（设计）目标 2
创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。	毕业论文（设计）目标 4
沟通表达	6.1 具备有效的语言表达和人际沟通能力，传递音乐艺术的信息和情感。	毕业论文（设计）目标 5

四、毕业论文（设计）的选题

1. 选题必须符合音乐表演专业人才培养方案的培养目标要求，学生选择的论文题目应基于个人兴趣和音乐表演专业背景，通常选取学生毕业音乐会中演奏的曲目或相关音乐作品作为研究对象，并明确提炼出研究的核心问题。

2. 选题应做到理论与实际的结合，体现音乐表演专业的实践性和理论性，同时不超过本专业教学大纲的要求。应有 50%以上毕业论文（设计）通过文本分析、音乐分析

和表演分析来完成论文研究。

3. 毕业论文（设计）题目应一人一题，选题难度、工作量应适当。

4. 选题应注意题目的不断更新与类型的多样化，与相继两届毕业论文（设计）的命题或内容每学年更新率不低于 40%。

五、毕业论文（设计）的指导

指导教师一般应由中级职称以上有经验的教师担任；需要时，助教可以协助指导，有显著成绩的助教（或研究生毕业的助教）可以独立担任指导教师；亦可聘请有经验的校外教师参与指导。指导教师具体任务为：

1. 帮助学生选题，推荐参考文献，并拟定进度计划。

2. 坚持毕业论文（设计）全过程指导，检查工作进度和设计质量，指导学生使用正确的研究方法，及时解决研究中反映和发生的问题，杜绝原则性错误和弄虚作假的现象。指导教师对学生论文撰写进行至少三次指导，并有针对性的填写指导意见，每一稿上应有详细的批改记录。

3. 指导学生准备毕业论文（设计）答辩。

4. 以身作则，教书育人，重视培养学生独立分析、解决问题的能力；充分调动学生的积极性，激励学生的创造性；培养学生严肃、严密、严谨的科学作风；并对学生进行思想及职业道德教育、信息安全教育。

5. 论文答辩后，指导学生全面总结毕业论文（设计）的成果与不足，并配合系部相关科室完成上传、装订、整理和归档工作。

六、毕业论文（设计）撰写

学生应独立撰写毕业论文（设计），按学术论文的写作格式撰写，并符合晋中学院及音乐系的论文写作要求。一般要求包括以下几方面内容：

1. 标题

标题应鲜明、准确、精练、直接地概括所进行的研究实践的主要内容和结果。正标题一般不超过 20 个字。如需有副标题，副标题一般不超过 28 个字。

2. 内容摘要

摘要是对毕业设计的高度概括，是全文的缩影，是长篇论文不可缺少的组成部分。在主体内容前用 200-500 字扼要介绍论文（设计）的主要内容、采用的方法和得出的主要结论。

3. 关键词

关键词是反映毕业设计主题内容的名词，应为通用技术词汇，按照与论文（设计）内容紧密程度，依次列出 3-5 个关键词。

4. 英文翻译内容

中文标题、作者姓名、指导教师姓名、内容摘要、关键词应翻译成英文。

5. 主体内容

正文是科学实践工作和成果的系统总结报道，是论文（设计）的主体部分。要做到思路清晰、概念清楚、论点明确、结构合理、资料翔实并与论点相结合，同时要做到文字通顺、引文规范；以调研为主的课题，应有问卷等调研资料及调研数据分析报告等。论文（设计）字数，不低于 4000 字。

6. 注释

论文中凡属引用（包括直接引用和间接引用）他人的观点、结论、数据等，须加注释。注释应为尾注，放在正文之后、参考文献之前，按照行文中的顺序排列，例如①②…。

7. 参考文献。

文后著录的参考文献务必实事求是，一般来自正式出版的学术期刊、学术会议论文集、图书、报纸及已完成的学位论文等。论文中引用过的文献必须著录，未引用过的文献不得出现。应遵循学术道德规范，避免涉嫌抄袭、剽窃等学术不端行为。参考文献应有权威性，要注意应用最新的文献。毕业论文的参考文献一般不得少于 10 篇，其外文文献不得少于 2 篇。

8. 附录（乐谱、节目单、访谈记录、调查问卷、数据分析等）。

七、考核方式

毕业论文（设计）考核方式为现场答辩。

设立若干个毕业论文答辩小组，答辩小组由 3-5 人组成，设组长 1 人，秘书 1 人。各答辩小组具体负责学生的毕业论文（设计）答辩工作。

八、成绩评定及标准

毕业论文（设计）总成绩由指导教师、评阅教师和答辩小组三方评价成绩构成，满分为 100 分，指导教师成绩占 30%，评阅教师成绩占 20%，答辩小组成绩占 50%。总成绩采用五级制：优秀（90~100 分）、良好（80~89 分）、中等（70~79 分）、及格（60~69 分）、不及格（60 分以下）。

见表 1、表 2、表 3，各方将评价成绩填入成绩评定表。

表 1 指导教师评价用表

毕业论文（设计）目标	评价要素	分值	成绩
毕业论文（设计）目标 1.4	按期完成论文，内容完整，论文符合规范化要求	30	
毕业论文（设计）目标 2.3	运用现代化信息技术手段，可以准确查找论文相关文献，并具有一定的数据等支撑材料	10	
毕业论文（设计）目标 1.2.5	论文具有完整性、条理性、图表规范性等，语言准确，结构严谨，论述层次清晰，论点鲜明，论据确凿	30	
毕业论文（设计）目标 4	工作量饱满，论文设计进度合理	10	
毕业论文（设计）目标 4.5	论文完成过程中主动学习新知识 with 技能，并积极与指导老师沟通	10	
毕业论文（设计）目标 4.5	具有不断学习新知识的能力，论文有独到见解，富有新意，体现出一定的学术水平或应用价值	10	

表 2 评阅教师成绩评定

毕业论文（设计）目标	评价要素	分值	成绩
毕业论文（设计）目标 1.2	论文内容充实、完整；覆盖音乐表演技能的发展，反映学生在音乐表演领域的深入理解和实践能力	30	
毕业论文（设计）目标 5	论文书写符合规范化格式要求，图表数据报告规范，信息传递呈现较好的准确性和清晰度	15	
毕业论文（设计）目标 1.2.5	论文结构严谨，论述层次清晰，论点鲜明，论据确凿，分析调研严密、正确	30	
毕业论文（设计）目标 4	论文有独到见解，富有新意，在音乐表演中体现出一定的应用潜力和艺术价值	10	
毕业论文（设计）目标 5	论文采用的研究方法得当，支持音乐表演领域的研究和分析，确保论文的科学性和可信度。	15	

表 3 答辩小组成绩评定

毕业论文（设计）目标	评价要素	分值	成绩
毕业论文（设计）目标 2	选题质量	10	
毕业论文（设计）目标 4	论文结构	20	
毕业论文（设计）目标 1	论证过程	20	
毕业论文（设计）目标 5	行文质量	20	
毕业论文（设计）目标 1.5	中英文摘要	5	
毕业论文（设计）目标 4	创新	5	
毕业论文（设计）目标 5	答辩表现	20	

《合唱实践》课程大纲

一、课程信息

课程名称	合唱实践/Chorus Practice		
课程编码	230510205D-230510209D	适用专业	音乐表演
先修课程	声乐、乐理视唱练耳	修读学期	2. 3. 4. 5. 7.
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	10 周		
执笔人	闫晓芳	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业声乐主项学生的一门专业实践课程。通过系统的排练教学，使学生树立正确的合唱理念及合唱方法，准确地阐述合唱作品的思想内涵。本课程对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能、培养学生的团队意识与合作精神，加强学生的表演能力与组织能力起着极其重要的作用。同时，合唱实践也是为从事音乐基础教学，培养应用型、实用性人才奠定基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：在学习不同作品的过程中获得独立思考能力，具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在合唱表演中展现个性和独创性；能够融合表演，实现创新多元化，突显文化多样性；具备舞台创新实践中的创造性应用能力，能在不同环境中找到创新点，展示独特的舞台表演风格。

课程目标 2：通过合唱排练实践，提高音乐技能，建立合作素养，强化团队意识，创新艺术表达，养成交流与合作的习惯，提升沟通与协作能力，在实践中共同进步。研

究合唱指挥作品、合唱指挥技术、合唱演唱技巧及合唱排演的技术。钻研合唱作品内容、艺术形象和风格特点的方法，正确地领悟作者的创作意图，并对其作品进行准确诠释。

课程目标 3：具备良好的团队意识、合作意识，具备一定的组织、训练、排练合唱的能力，能适应毕业后从事合唱辅导工作的需要。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 2	应用能力	4.1 具备独唱(奏)和参与音乐表演活动的的能力。4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑 课程目标
1	初级 (1) 声部的平衡训练 (2) 声部的合作训练 (3) 作品处理 (4) 初级作品的排练	讲授法 实践法	4 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	中级 (1) 声部的和谐训练 (2) 合唱的音色训练 (3) 合唱的风格训练 (4) 中、高级作品的排练	讲授法 实践法	6 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

排练内容：

1. 初级

(1) 合唱入门训练

树立正确的合唱理念，学习正确的声部合作意识，感受多声部的合唱效果；明确标准及要求，体会音准、节奏、速度、力度、平衡等的合作能力训练，培养声部之间、合唱与指挥、合唱与伴奏的合作意识；结合作品进行合唱理念的训练，诠释并表达音乐作品的内涵，体验合作的意义。

教学重点：合唱的音准、节奏、速度、力度、平衡的训练。

教学难点：合唱的合作训练，诠释音乐作品的内涵。

（2）初级作品的排练

解决合唱排练中的基本问题，准确的诠释作品的内涵；具备在舞台上完整呈现作品的的能力。

教学重点：合唱的音准、节奏、速度、力度、平衡的训练。

教学难点：合唱的合作训练，诠释音乐作品的内涵及舞台呈现的能力。

实践目的：培养新生队员的合唱理念，在合唱排练中体验团队合作的重要性和必要性。团队合作中运用传帮带的方式实现团队及新老队员的磨合，完成作品的排练。

实践形式：多声部合唱

实践安排：教师按照合唱作品的类型，将 1-4 年级入选学生按声部分配，根据学期计划和团队程度选曲，按照作品要求训练，完成本学期的排练计划和任务。

实践场所：合唱排练室。

排练曲目：

《在太行山上》、《飞来的花瓣》、《四十里平川瞭不见个人》、《会哥哥》、《人说山西好风光》、《左权将军》、《茉莉花》、《半个月亮爬上来》、《太行颂》、《吕梁颂》。

2. 中级

（1）合唱基础训练

坚持科学的合唱理念、巩固正确的合唱方法，强化多声部的合唱训练；进行合唱音准、节奏、力度和速度训练，体验合唱作品的表现魅力。

教学重点：合唱的音准、节奏、速度、力度、平衡的训练。

教学难点：合唱的合作训练，诠释音乐作品的内涵。

（2）中、高级作品的排练

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格的中外作品，特别是民族风格和地方特色的合唱曲目；准确的诠释作品的内涵；具备在舞台上完整呈现作品的的能力。

教学重点：合唱的音准、节奏、速度、力度、平衡的训练。

教学难点：合唱的合作训练，诠释音乐作品的内涵及舞台呈现的能力。

实践目的：培养学生对合作意识的深度诠释，在实践中强化合作意识和团队精神；运用传帮带促进声部的磨合，完成学期作品的排练。

实践形式：多声部合唱

实践安排：教师按照保持整体水准、培植新队员、稳中求进的思路，依照学期合唱团员的情况制定计划和选曲，以专业标准训练技术和音乐表达，完成学期排练计划。

实践场所：合唱排练室。

排练曲目：

《天路》、《桃花红 杏花白》、《杨柳青》、《有了心思慢慢来》、《红对红》、《那是个谁》、《想亲亲想在心眼眼上》、《五哥放羊》、《越人歌》、《亲圪蛋下河洗衣裳》、《再回首》、《可惜不是你》、《闪亮的日子》、《领航》、《唱支山歌给党听》、《弹起我心爱的土琵琶》、《Joying》、《送别》、《在希望的田野上》、《阳光路上》、《敕勒川》、《中国古诗词四十五首》选曲。

五、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现合唱艺术、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1	(1) 声部音准、节奏基础训练（占比 15%） (2) 合唱的训练（占比 10%） (3) 与指挥、声部及其他声部的合作（占比 10%） (4) 合唱技术的应用，音乐理解与表达（占比 10%）	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 2	(1) 声部意识、合作意识（占比 5%） (2) 诠释合作要求（占比 10%） (3) 合作习惯、合作能力与合作效果（占比 10%）	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 3	(1) 领悟活动育人的作用，体验活动的意义（占比 5%） (2) 参加活动的主动性、合作态度（占比 5%） (3) 参与活动的内容及过程设计（占比 10%）	课堂参与 实训报告 期末展示

六、成绩评定

（一）总成绩评定

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演×70%

课程总成绩采用五级制计分，考核结果分为优秀（90分以上）、良好（80分~89分）、中等（70分~79分）、及格（60分~69分）和不及格（59分以下）五个等级。

优秀（90分以上）：课堂参与度高，业务优秀、能力强，在排练及演出活动中作为团队骨干表现出色；

良好（80分-89分）：课堂参与较好，学习刻苦，业务良好，在排练及演出活动中作为团队中坚表现较好；

中等（70分-79分）：课堂参与一般，能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现中等；

及格（60分-69分）：课堂参与不积极，勉强能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现一般；

不及格（59分以下）：业务不达标、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

（二）平时成绩评定

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否有表达通过课程训练学到的技能、思想的提升、对合唱的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

（三）期末成绩评定

期末成绩根据期末展演评定：

1. 技巧掌握情况：考察学生的合唱基本素养能力，如音准、节奏、速度、力度等。
2. 团队合作能力：考察学生的合作能力，如音量的控制、音色的协调等。
3. 作品完成情况：考察学生的作品诠释能力，如情感融入、情境创设等。
4. 创新思维能力：考察学生在合唱表演中的创新思维力，如创新曲目、即兴编排、即兴表演等。

七、教学参考资源（含课程思政资源）

1. 主要参考书目

- [1]杨鸿年.《合唱训练学》.北京:人民音乐出版社.2002年
- [2]徐武冠,高奉仁编著.《合唱与指挥》.北京:人民音乐出版社.2006年
- [3]陈万桢,陈弃疾编.高等师范院校教材.《合唱》.上海:上海音乐出版社,1985年
- [4]金巍曲,《中国古诗词45首》.北京:人民音乐出版社,2023年

2. 与课程相关主要网站

- (1) 中国大学慕课(中国大学MOOC)
- (2) 腾讯课堂(腾讯课堂)
- (3) 高校教师服务工作室

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

合唱实践课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间,课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每天安排1小时的课外学习时间,用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索和研究合唱的相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划:根据自己的学习进度和目标,制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行基本功的练习和基础乐科的学习,同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

(2) 强化基本功训练:合唱实践需要扎实的基本功作为支撑。因此,学生应该注重乐理、视唱、练耳、歌唱等基本功的练习,确保在合唱实践中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲:除了技术层面的练习,学生还要准确诠释作品的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他团员讨论以及请教老师等方式,逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

(4) 积极参与排练:在课堂上积极参与排练,与团友保持良好的沟通和协作。认真听从指挥的要求,及时调整自己的演唱状态,以达到最佳的合作效果。

(5) 注重自我反思:每次排练和练习后,都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处,制定改进措施,并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听合唱音乐会、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解不同时期、不同风格的合唱。

(7) 保持学习热情：合唱实践是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对合唱的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在合唱实践课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以此总结出最适合自己的学习方式和学习方法。

《合唱（奏）实践（钢琴重奏）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	合唱（奏）实践（钢琴重奏） Choral (Instrumental) Practice (Piano Ensemble)		
课程编码	230510205D-230510209D	适用专业	音乐表演
先修课程	钢琴	修读学期	2-6
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ R 选修
课程学分	5	考核方式	£ 考试 R 考查
课程学时	10 周		
执笔人	雷 蕾	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业钢琴主项学生的一门专业实践课程，以钢琴重奏为主要实践形式。通过本课程的学习，使学生掌握钢琴重奏的相关理论知识和正确读谱、视奏、协奏的技能技巧。通过学习不同国家、民族、作曲家的重奏作品，提升审美感知能力。通过钢琴重奏的形式，丰富想象力、提高艺术表现能力和协同合作的能力。在夯实演奏技术的同时，提升表现多声部音乐作品的能力和各声部间的默契配合与协作的能力，体会声部平衡、声部交接、主次关系的默契，从而提高自己的综合素养，为日后从事钢琴重奏、组织排练和室内乐演出等工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过钢琴重奏作品的学习和排练，掌握正确的重奏理念、重奏方法与技巧，具备正确的音乐理解和表达力，能够准确诠释不同风格的重奏作品。

课程目标 2：通过排练展演实践，强化团队协作意识，建立良好的交流与合作习惯，提升沟通与协作能力，能够协调团队成员共同完成重奏活动。

课程目标 3：通过钢琴重奏作品的学习和排练，正确理解钢琴重奏艺术的内涵，具备一定的艺术创造力和表现力，能够在学校、文化馆、社区等场所组织音乐活动和传播

音乐文化。

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 2	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。
课程目标 3	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

(一) 课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑课程目标
1	初级——钢琴四手联弹 (1) 声部音响组合的平衡训练 (2) 重奏音响的调控与整合 (3) 熟悉作品的重点 (4) 小型重奏作品的排练——重奏基本技巧及应用，音乐内涵理解与表达，活动意义的体验。	讲授法 实践法	4 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	中级——双钢琴 (1) 声部音响组合的强化训练 (2) 双钢琴重奏音色的调控 (3) 合作技巧提升 (4) 中、高级重奏作品的排练——重奏技巧的提升及应用，音乐内涵理解与表达，活动意义的体验。	讲授法 实践法	6 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

(二) 课程内容

1、初级——钢琴四手联弹排练

(1) 重奏入门训练

【学习目标】

熟悉正确的重奏理念，学习正确的声部重奏配合，感受多声部重奏效果；了解钢琴重奏的起源和不同音乐时期的代表性作品，结合作品学习初级的重奏技巧，理解音乐作品的内涵并学会表达，初步体验初级钢琴重奏作品中的具体演奏要求。

【教学重点】

初级重奏作品中的音准、节奏训练，声部平衡训练。

【教学难点】

声部合作训练，重奏技巧在作品中的具体应用。

(2) 四手联弹合作训练

【学习目标】

介绍排练计划、任务与要求；技术的解决与达标；作品内涵的理解与表达；作品的完整表现与舞台表演。在排练实践中接受指导、改进技术，在合作中实现能力的拓展，在课后的练习领悟中巩固提高。

【教学重点】

运用正确的读谱方法和视奏训练方法完整流畅的、富有表现力地完成作品。

【教学难点】

学会聆听彼此演奏的声部，培养两人在同一架钢琴上演奏的默契度。

【实践目的】帮助学生了解钢琴重奏活动的基本程序，在排练实践中学会调整、学会技巧、学会排练。

【实践形式】钢琴四手联弹

【实践安排】教师按照入选学生的实际程度进行分组，按照学期计划和四手联弹作品的类型和难度，为每一组学生选定作品，根据基本的重奏技术标准进行系统训练，按照作品要求训练音乐表达，完成学期排练计划和任务。

【实践场所】琴房。

【排练曲目】

勃拉姆斯《匈牙利狂想曲》、《鳟鱼》、舒伯特《三首军队进行曲》D. 733、德沃夏克《斯拉夫舞曲》Op. 46-1、Op. 46-2、海顿《小夜曲》、古利特《德国舞曲》、《茉莉花》、《小河淌水》、《黑眼睛》、《乘着歌声的翅膀》、《嬉戏曲》等。

2、中级——双钢琴排练

(1) 重奏基础训练

【学习目标】

坚持科学的重奏理念、巩固正确的重奏方法，强化单声部齐奏与多声部重奏训练；进行重奏音准、节奏、力度和速度训练，体验重奏作品中技术与音乐的融合；结合作品片段，进行重奏技巧的应用练习，感受重奏乐器声部默契配合。

【教学重点】

重奏各声部的音准、节奏训练，重奏音色的融合训练。

【教学难点】

声部间合作训练，重奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 中级重奏作品的排练

【学习目标】

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格中外作品，特别是民族风格和地方特色的重奏曲目；技术难点的解决；作品内涵的理解与表达；作品的完整演奏与舞台表演。

【教学重点】

学习不同风格的双钢琴作品，能够灵活运用不同的触键方法、丰富的音乐表现力完成作品。

【教学难点】

不同风格双钢琴作品的合作训练，钢琴重奏技巧在作品中的综合应用，音乐内涵理解与表达。

【实践目的】培养学生对双钢琴艺术的深度了解，提高复杂作品的结构分析能力、音乐诠释能力和合作演奏能力，完成指定作品的排练。

【实践形式】双钢琴排练

【实践安排】教师按照保持整体水准、稳中求进的思路，依学期重奏课/团人员情况制定计划和选曲，以专业标准训练技术和音乐表达，完成学期排练计划。

【实践场所】琴房。

【排练曲目】

阿连斯基《圆舞曲》、《第一钢琴组曲》、德彪西《芭蕾套曲》、格里格《培尔·金特第一组曲》、施特劳斯《蓝色多瑙河》、拉赫玛尼诺夫《第二组曲》、福雷《洋娃娃组曲》、莫扎特《D大调奏鸣曲K381》、圣桑《动物狂欢节》、比才《阿拉贡舞曲》、恰恰图良《马刀舞曲》等。

五、考核方式与评定方法

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核和期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占30%的比例，课堂参与占比10%，实训报告占比20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

(二) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1: 通过钢琴重奏作品的学习和排练，掌握正确的重奏理念、重奏方法与技巧，具备正确的音乐理解和表达力，能够准确诠释不同风格的重奏作品。	(1) 声部音准、节奏基础训练 (占比 15%) (2) 重奏的音色调控 (占比 10%) (3) 与其他声部的合作 (占比 10%) (4) 重奏技巧及应用，音乐理解与表达 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 2: 通过排练展演实践，强化团队协作意识，建立良好的交流与合作习惯，提升沟通与协作能力，能够协调团队成员共同完成重奏活动。	(1) 声部意识、合作意识 (占比 5%) (2) 合作标准及要求达成情况 (占比 10%) (3) 合作习惯、能力与效果 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 3: 通过钢琴重奏作品的学习和排练，正确理解钢琴重奏艺术的内涵，具备一定的艺术创造力和表现力，能够在学校、文化馆、社区等场所组织音乐活动和传播音乐文化。	(1) 理解重奏艺术的基本要求 (占比 10%) (2) 参与排练的主动性、合作态度 (占比 5%) (3) 熟悉排练活动的内容及程序 (占比 15%)	课堂参与 实训报告 期末展示

(三) 评分标准

1. 总成绩评定及标准

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演考试×70%

排练课成绩采用五级制计分，考核结果分为优秀（90 分以上）、良好（80-89 分）、中等（70-79 分）、及格（60-69 分）和不及格（59 分以下）五个等级。

优秀（90 分以上）：课堂参与度高，技术全面、应变能力强，在排练及舞台展演环节中表现出色；

良好（80—89 分）：课堂参与度较好，弹奏技术较好、有一定的应变能力，在排练及舞台展演环节中表现良好；

中等（70—79 分）：课堂参与度一般，能达到基本的弹奏要求，在排练及舞台展演环节中表现一般；

及格（60—69分）：课堂参与不积极，勉强达到基本的弹奏要求，在排练及展演环节中表现不佳；

不及格（59分以下）：弹奏能力不合格、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

2. 平时成绩评定及标准

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否有表达通过课程训练学到的技能、思维能力的提升、对合奏的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

3. 期末成绩评定及标准

期末成绩根据期末展演中的四个方面评定：

技巧掌握情况：考查学生在钢琴重奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。

团队合作能力：考查学生在钢琴重奏中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。

作品完成情况：考查学生对钢琴重奏作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。

创新思维与表现力：考查学生在钢琴重奏中的创新思维和综合艺术素养，如更优质的表现力、作品理解力和应变能力等。

六、主要参考书及课程资源

（一）主要参考书目

- [1]李昕. 钢琴四手联弹及双钢琴曲选（上）. 北京：中央音乐学院出版社. 2013. 5
- [2]李昕. 钢琴四手联弹及双钢琴曲选（下）. 北京：中央音乐学院出版社. 2013. 5
- [3]谭天红. 奇妙的调性——钢琴四手联弹 24 首. 苏州：苏州大学出版社. 2014. 1
- [4]周国华. 钢琴重奏·重奏曲精选. 上海：上海音乐出版社. 2003. 10
- [5]李未明. 钢琴重奏曲集. 上海：上海音乐出版社. 2007. 4
- [6]盛原. 钢琴四手联弹经典曲选第一集. 北京：人民音乐出版社. 2012. 9
- [7]盛原. 钢琴四手联弹经典曲选第二集. 北京：人民音乐出版社. 2012. 9
- [8]盛原. 钢琴四手联弹经典曲选第三集. 北京：人民音乐出版社. 2012. 9

（二）课程资源

- (1) 学堂在线
- (2) 中国大学慕课网
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育

七、课程学习建议

（一）课外学习时间要求

钢琴排练课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间，课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排 2—3 小时的合作排练时间，用于巩固课堂内容、提高技术熟练度、锤炼正谱伴奏的相关能力。

（二）学习建议

1、制定学习计划：根据自己的学习进度和目标，制定合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行练习，同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

2、注重基本功：钢琴重奏需要扎实的钢琴演奏基本功作为支撑，学生应该注重钢琴弹奏技术技巧的练习，确保在钢琴重奏的排练和展演中能够有稳定的发挥。

3、深入理解乐曲：除了弹奏技术层面的练习，学生还应该深入理解作品的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他同学讨论以及观看示范视频资料等方式，逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

4、积极参与排练：积极完成钢琴重奏合作任务，与搭档保持良好的沟通和协作。认真把握搭档的演奏特点和声部特点，及时调整自己的弹奏，以达到最佳的重奏效果。

5、保持热情和耐心：钢琴重奏是一项需要长期投入和坚持的协作活动，学生应该保持对钢琴重奏艺术的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受合作带来的乐趣和成就感。

落实以上建议，学生将会有效提高自己在钢琴重奏排练课程中的学习效果和协作能力。

《合唱（奏）实践（手风琴重奏）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	合唱（奏）实践（手风琴重奏） Choral (Instrumental) Practice (Accordion Ensemble)		
课程编码	230510205D-230510209D	适用专业	音乐表演
先修课程	手风琴	修读学期	2-6
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 R 选修
课程学分	5	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	10 周		
执笔人	傅 洋	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业手风琴主项学生的一门专业实践课程，以手风琴重奏为主要实践形式。通过本课程的学习，使学生掌握手风琴重奏的相关理论知识和正确读谱、视奏、协奏的技能技巧。通过学习不同国家、民族、作曲家的重奏作品，提升审美感知能力，通过手风琴重奏的形式，丰富想象力、提高艺术表现能力和协同合作的能力。在夯实演奏技术的同时，训练学生表现多声部音乐作品的能力和各声部间的默契配合与协作的能力，体会声部平衡、声部交接、主次关系的默契，让学生感受重奏音乐的魅力，使学生的综合素养得到全面提高，为日后从事手风琴重奏、组织排练和室内乐演出等工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过手风琴重奏作品的学习和排练，掌握正确的重奏理念、重奏方法与技巧，具备正确的音乐理解和表达力，能够准确诠释不同风格的重奏作品。

课程目标 2：通过排练展演实践，强化团队协作意识，建立良好的交流与合作习惯，提升沟通与协作能力，能够协调团队成员共同完成重奏活动。

课程目标 3：通过手风琴重奏作品的学习和排练，正确理解和表达手风琴重奏艺术

的内涵，具备一定的艺术创造力和表现力，能够在学校、文化馆、社区等场所组织音乐活动和传播音乐文化。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 2	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。
课程目标 3	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑课程目标
1	初级——手风琴二重奏 (1) 声部音响组合的平衡训练 (2) 重奏音响的调控与整合 (3) 熟悉作品的重点 (4) 小型二重奏作品的排练——重奏基本技巧及应用，音乐内涵理解与表达，活动意义的体验。	讲授法 实践法	4 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	中级——多架手风琴、合奏排练 (1) 声部音响组合的强化训练 (2) 重奏音色的调控 (3) 合作技巧提升 (4) 中、高级重奏作品的排练——重奏技巧的提升及应用，音乐内涵理解与表达，活动意义的体验。	讲授法 实践法	6 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

（二）课程内容

1. 初级——手风琴二重奏排练

(1) 重奏入门训练

【学习目标】

熟悉正确的合奏理念，学习正确的声部合奏配合，感受多声部合奏效果；明确标准及要求，体会节奏、音准、平衡、主次关系、交接、同种乐器技法的统一合作能力训练，培养合作意识，各乐器、各声部间的默契配合与合作；结合作品初级的手风琴重奏技巧，理解音乐作品的内涵并学会表达，初步体验初级手风琴重奏作品中的具体演奏要求。

【教学重点】

初级重奏作品中的音准、节奏训练，声部平衡训练。

【教学难点】

声部合作训练，重奏技巧在作品中的具体应用。

(2) 重奏合作训练

【学习目标】

介绍排练计划、任务与要求；技术的解决与达标；作品内涵的理解与表达；作品的完整表现与舞台表演。在排练实践中接受指导、改进技术，在合作中实现能力的拓展，在课后的练习领悟中巩固提高。

【教学重点】

运用正确的读谱方法和视奏训练方法完整流畅的、富有表现力地完成作品。

【教学难点】

学会聆听彼此演奏的声部，培养两架手风琴在演奏中默契度。

【实践目的】帮助学生了解手风琴重奏活动的基本程序，在排练实践中学会调整、学会技巧、学会排练。

【实践形式】手风琴重奏

【实践安排】教师按照入选学生的实际程度进行分组，按照学期计划和重奏作品的类型和难度，为每一组学生选定作品，根据基本的重奏技术标准进行系统训练，按照作品要求训练音乐表达，完成学期排练计划和任务。

【实践场所】任课教师琴房

【排练曲目】

《山楂树》、《送我一支玫瑰花》、《跳舞波尔卡》、《红莓花儿开》、《打靶归来》、《茉莉花》、《小路》、《手风琴波尔卡》等。

2. 中级——多架手风琴、合奏排练

(1) 重奏基础训练

【学习目标】

坚持科学的重奏理念、巩固正确的重奏方法，强化单声部齐奏与多声部重奏训练；进行重奏音准、节奏、力度和速度训练，体验重奏作品中技术与音乐的融合；结合作品片段，进行重奏技巧的应用练习，感受重奏乐器声部默契配合。

【教学重点】

重奏各声部的音准、节奏训练，重奏音色的融合训练。

【教学难点】

声部间合作训练，重奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 中级重奏作品的排练

【学习目标】

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格中外作品，特别是民族风格和地方特色的重奏曲目；技术难点的解决；作品内涵的理解与表达；作品的完整演奏与舞台表演。

【教学重点】

学习不同风格的手风琴合奏作品，能够灵活运用不同的触键方法、丰富的音乐表现力完成作品。

【教学难点】

不同风格手风琴合奏作品的合作训练，重奏技巧在作品中的综合应用，音乐内涵理解与表达。

【实践目的】培养学生对手风琴合奏艺术的深度了解，提高复杂作品的结构分析能力、音乐诠释能力和合作演奏能力，完成指定作品的排练。

【实践形式】多架手风琴、合奏作品排练

【实践安排】教师按照保持整体水准、稳中求进的思路，依学期重奏课/团人员情况制定计划和选曲，以专业标准训练技术和音乐表达，完成学期排练计划。

【实践场所】任课教师琴房、音乐厅

【排练曲目】

《拉德斯基进行曲》、《马刀舞曲》、《我和我的祖国》、《老友进行曲》、《骏马奔驰保边疆》、《想亲亲》、《桃花红杏花白》、《北京喜讯到边寨》等。

五、考核方式与评定方法

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

(二) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1: 通过手风琴重奏作品的学习和排练,掌握正确的重奏理念、重奏方法与技巧,具备正确的音乐理解和表达力,能够准确诠释不同风格的重奏作品。	(1) 声部音准、节奏基础训练 (占比 15%) (2) 重奏的音色调控 (占比 10%) (3) 与其他声部的合作 (占比 10%) (4) 重奏技巧及应用,音乐理解与表达 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 2: 通过排练展演实践,强化团队协作意识,建立良好的交流与合作习惯,提升沟通与协作能力,能够协调团队成员共同完成重奏活动。	(1) 声部意识、合作意识 (占比 5%) (2) 合作标准及要求达成情况 (占比 10%) (3) 合作习惯、能力与效果 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 3: 通过手风琴重奏作品的学习和排练,正确理解和表达手风琴重奏艺术的内涵,具备一定的艺术创造力和表现力,能够在学校、文化馆、社区等场所组织音乐活动和传播音乐文化。	(1) 理解重奏艺术的基本要求 (占比 10%) (2) 参与排练的主动性、合作态度 (占比 5%) (3) 熟悉排练活动的内容及程序 (占比 15%)	课堂参与 实训报告 期末展示

(三) 评分标准

1. 总成绩评定及标准

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演考试×70%

排练课成绩采用五级制计分,考核结果分为优秀(90分以上)、良好(80-89分)、中等(70-79分)、及格(60-69分)和不及格(59分以下)五个等级。

优秀(90分以上):课堂参与度高,技术全面、应变能力强,在排练及舞台展演环节中表现出色;

良好(80—89分):课堂参与度较好,弹奏技术较好、有一定的应变能力,在排练及舞台展演环节中表现良好;

中等(70—79分):课堂参与度一般,能达到基本的弹奏要求,在排练及舞台展演

环节中表现一般；

及格（60—69分）：课堂参与不积极，勉强达到基本的弹奏要求，在排练及展演环节中表现不佳；

不及格（59分以下）：弹奏能力不合格、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

2. 平时成绩评定及标准

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否有表达通过课程训练学到的技能、思维能力的提升、对合奏的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

3. 期末成绩评定及标准

期末成绩根据期末展演中的四个方面评定：

技巧掌握情况：考查学生在钢琴重奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。

团队合作能力：考查学生在钢琴重奏中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。

作品完成情况：考查学生对钢琴重奏作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。

创新思维与表现力：考查学生在钢琴重奏中的创新思维和综合艺术素养，如更优质的表现力、作品理解力和应变能力等。

六、主要参考书及课程资源

（一）主要参考书目

- [1]李未明主编. 手风琴重奏合奏曲集. 上海：上海音乐出版社. 2007年6月
- [2]李聪、王从余主编. 手风琴世界杯流行金曲. 上海：上海音乐出版社. 2014年5月
- [3]中国音乐家协会音乐考级委员会编、李遇秋主编. 全国手风琴演奏考级作品集（第三套）1-3. 北京：人民音乐出版社. 2008年1月
- [4]李聪主编. 流行手风琴曲集. 上海：上海音乐出版社. 2010年4月
- [5]（俄）A. 密切可. 巴扬手风琴重奏曲集 1-4 莫斯科：民族音乐出版社. 2002年11月
- [6]李未明主编. 中国手风琴曲 100 首. 北京：人民音乐出版社. 1999年11月
- [7]张新化. 手风琴乐团中外名曲合奏曲集. 上海：上海音乐出版社. 2021年11月

（二）课程资源

- 1. 学堂在线
- 2. 中国大学慕课网

3. 学汇百川教育

4. 环球手风琴网

5. 总谱网

七、课程学习建议

1. 多样化学习：尝试不同风格和难度的曲目，拓宽音乐视野。
2. 健康练习：注意正确的坐姿和手型，避免长时间练习导致的身体不适。
3. 心理调适：建立自信，学会管理演出前的紧张情绪。
4. 定期评估：定期自我评估或寻求老师和同伴的反馈，以便及时调整学习策略。
5. 合理安排时间：制定练习计划，平衡学习和生活。
6. 持续学习：保持好奇心，不断探索新的演奏技巧和音乐理念。

落实以上建议，学生将会有效提高在手风琴重奏排练课程中的学习效果和协作能力。

《合唱（奏）实践（管乐排练）》课程大纲

二、课程信息

课程名称	合唱（奏）实践（管乐排练） Wind Instrumental Ensemble Practice Teaching program		
课程编码	230510107D-230510111D	适用专业	音乐表演
先修课程	器乐	修读学期	5
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	10 周		
执笔人	王晓燕	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业管乐器乐主项学生的一门专业实践课程。通过系统性的排练教学，使学生掌握正确的重奏理念及重奏方法，准确地理解和表达重奏作品的思想内涵，对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。同时，培养学生的团队意识与合作意识，加强学生的表演能力与组织能力，为从事基础音乐教学工作，成为应用型、实用型人才奠定基础。

本课程通过教学实践，使学生在重奏训练中获得有关重奏的知识、掌握重奏的技巧，熟悉作品的风格；拓展学生的演奏技能，提升学生的音乐素养，培养学生的团队协作，训练学生以群体形式共同表现音乐作品的能力和各乐器、各声部间的默契配合与协作能力；培养学生组织乐队和明确乐队成员所须具有的素质，包括技巧训练、强化节奏、音准、同种乐器技法的统一，重奏实践培养多声部感觉、体会声部平衡、声部交接、主次关系及与指挥交流的默契，让学生感受中西方音乐的魅力，培养合作意识、合作能力、团队精神，积累实践经验，使学生的综合能力得到全面提高，为日后在中学及社会上从事管乐重奏、辅导及指挥等工作，奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过管乐重奏排练，掌握正确的重奏理念、重奏方法与技巧，具有音乐理解和表达力，能够分析乐谱，组织排练，准确诠释不同风格的重奏作品。

课程目标 2：通过排练实践，提高音乐技能，建立重奏素养，强化团队意识、创新艺术表达，养成交流与合作的演奏习惯，提升沟通与协作重奏能力，在实践中共同进步。

课程目标 3：通过与排练教师的默契配合，准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品，熟悉管乐重奏的组织、辅导工作，具备基本的重奏辅导能力；体验音乐育人的效能及作用，积极思考，通过音乐作品的诠释，学习中西方多元文化，为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。

（四）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养	3.2 [专业技能] 具备识读乐谱、声乐演唱、钢琴演奏、合唱指挥、即兴伴奏的技能和音乐表现力，掌握第二乐器的基本演奏技巧，了解中学舞蹈编排的基本方法，能结合中学音乐教学进行歌曲编创、伴奏编配以及作品分析。
		3.3 [文化理解] 理解音乐文化的多样性，通过音乐感知和艺术表现等途径，了解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵，能运用音乐学科知识参与社会实践；了解晋中民间音乐的相关知识，具备传承中华优秀传统文化和晋中地方音乐文化的意识和基本能力。
课程目标 2	沟通合作	8.1 [团队合作] 明确团队协作的重要意义，在学习活动和音乐教育实践中，积极参与小组或团队的合作探究、资源分享等体验活动，构建学习共同体，实现共同进步。
课程目标 3	综合育人	6.3 [活动育人] 了解音乐教育活动育人的方法，参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动的组织工作，体会活动育人的价值。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑课程目标
1	初级——分奏、启蒙与磨合 (1) 声部音响组合的平衡训练 (2) 乐队音响的调控与整合 (3) 熟悉作品处理重点(分句、重音等)与指挥准确合作 (4) 小型重奏作品的排练——重奏基本技巧及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	4 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	中级——保持、拓展与提高 (1) 声部音响组合的强化训练 (2) 乐队音色的调控 (3) 合作技巧提升 (4) 中、高级重奏作品的排练——重奏技巧的提升及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	6 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

排练内容:

1. 初级——分奏、启蒙与磨合

(1) 重奏入门训练

熟悉正确的重奏理念, 学习正确的声部重奏配合, 感受多声部重奏效果; 明确标准及要求, 体会节奏、音准、平衡、主次关系、交接、同种乐器技法的统一及与指挥的合作能力训练, 培养合作意识, 各乐器、各声部间的默契配合与合作; 结合作品进行重奏技巧的应用练习, 理解音乐作品的内涵并学会表达, 体验重奏活动的意义。

教学重点: 声部重奏音准、节奏训练, 重奏平衡训练。

教学难点: 声部合作训练, 重奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 小型重奏作品的排练

解决演奏中的基本问题, 使技术达标; 作品内涵的理解与表达; 作品完整演奏与舞台表演。

教学重点: 声部重奏音准、节奏训练, 重奏音色融合训练。

教学难点: 声部合作训练, 重奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的: 培养新生队员对重奏的了解与适应, 在排练实践中接受指导、学会技巧。团队合作中运用传帮带方式实现团队/新老队员的磨合, 完成作品的排练。

实践形式: 单声部齐奏、二声部重奏、多声部重奏

实践安排：教师按照传统的管乐团乐器类型、编制，将 1-4 年级入选学生按声部组队，按照学期计划和团队程度选曲，根据基本的重奏技术标准进行系统训练、按照作品要求训练音乐表达，完成学期排练计划和任务。

实践场所：管乐排练室。

排练曲目：

《巴赫G大调小步舞曲》、《遗忘》、《G大调小夜曲》、《欢乐满人间》、《小小世界》、《向星星许愿》、《土耳其进行曲》、《加沃特舞曲》、《海顿小夜曲》、《g小调第四十交响曲》、《小白船》、《少年时代》、经典电影原声管乐重奏《美女与野兽》、《碟中谍》、《闻香识女人》、《昨日重现》等作品、卡通动漫管乐重奏作品《天空之城》、《龙猫》、《魔女宅急便》、《千与千寻》、《犬夜叉》、《悬崖上的金鱼姬》等作品、经典中国作品及歌曲伴奏重奏作品《茉莉花》、《快乐的女战士》、《怀念战友》等。

2. 中级——保持、拓展与提高

(1) 重奏基础训练

坚持科学的重奏理念、巩固正确的重奏方法，强化单声部齐奏与多声部重奏训练；进行重奏音准、节奏、力度和速度训练，体验重奏作品中技术与音乐的融合；结合作品片段，进行重奏技巧的应用练习，感受重奏乐器声部默契配合。

教学重点：声部重奏音准、节奏训练，重奏音色融合训练。

教学难点：声部间合作训练，重奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 中、高级重奏作品的排练

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格中外作品，特别是民族风格和地方特色的重奏曲目；技术难点的解决；作品内涵的理解与表达；作品的完整演奏与舞台表演。

教学重点：多声部复杂的音准、节奏训练，重奏音色融合训练。

教学难点：声部间复杂的节奏训练，重奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的：培养学生对重奏的深度了解，在实践中强化重奏基本功；运用传帮带促进声部的磨合，完成学期作品的排练。

实践形式：单声部齐奏、二声部重奏、多声部重奏

实践安排：教师按照保持整体水准、培植新队员、稳中求进的思路，依学期重奏课/团人员情况制定计划和选曲，以专业标准训练技术和音乐表达，完成学期排练计划。

实践场所：管乐排练室。

排练曲目：

《雪绒花》、《美丽的梦》、《威廉退尔进行曲》、《歌剧茶花女》、《红梅花开》、《雨中漫步》、《风的色彩》、《莫扎特小步舞曲》、《海洋奇缘》、《冰雪奇缘》、《爱乐之城》、《幽灵公主》、《山鹰之歌》、《划船曲》、《多年以前》、《玛丽有只小羊羔》、《欢乐颂》、《哆啦A梦》、《故乡的亲人》、《墨西哥民歌》、《我的太阳》、《韦伯猎人合唱》、《红河谷》、《卡农》、《多瑙河之波》、《音乐剧猫》、《贝多芬病毒》、《花开了》、《月亮河》、《桑塔露琪亚》、《铃儿响叮当》、《踏雪寻梅》等。

山西民歌作品改编：《桃花红杏花白》、《走西口》、《想亲亲》、《看秧歌》、《人说山西好风光》、《五哥放羊》、《圪梁梁》、《绣荷包》、《清粼粼的水来蓝盈盈的天》、《会哥哥》、《交城山》等

五、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1：通过管乐重奏排练，掌握正确的重奏理念、重奏方法与技巧，具有音乐理解和表达力，能够分析乐谱，组织排练，准确诠释不同风格的重奏作品。	(1) 声部音准、节奏基础训练（占比 15%） (2) 重奏的音色调控（占比 10%） (3) 与指挥、声部及其他声部的合作（占比 10%） (4) 重奏技巧及应用，音乐理解与表达（占比 10%）	课堂参与 实训报告 期末展示

<p>课程目标 2: 通过排练实践, 提高音乐技能, 建立重奏素养, 强化团队意识, 创新艺术表达, 养成交流与合作的演奏习惯, 提升沟通与协作重奏能力, 在实践中共同进步。</p>	<p>(1) 声部意识、合作意识 (占比 5%) (2) 显示合作标准及要求 (占比 10%) (3) 合作习惯、合作能力与合作效果 (占比 10%)</p>	<p>课堂参与 实训报告 期末展示</p>
<p>课程目标 3: 通过与排练教师的默契配合, 准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品, 熟悉管乐重奏的组织、辅导工作, 具备基本的重奏辅导能力; 体验音乐育人的效能及作用, 积极思考, 通过音乐作品的诠释, 展示我国传统音乐艺术的魅力, 注重中华优秀传统文化的弘扬和传承, 为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。</p>	<p>(1) 理解活动育人的作用, 体验活动的意义 (占比 10%) (2) 参加活动的主动性、合作态度 (占比 5%) (3) 熟悉活动的内容及过程设计 (占比 15%)</p>	<p>课堂参与 实训报告 期末展示</p>

六、成绩评定

(一) 总成绩评定

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演×70%

课程总成绩采用五级制计分, 考核结果分为优秀 (90 分以上)、良好 (80 分~89 分)、合格 (70 分~79 分)、及格 (60 分~69 分) 和不及格 (59 分以下) 五个等级。

优秀 (90 分以上): 课堂参与度高, 业务优秀、能力强, 在排练及演出活动中作为团队骨干表现出色;

良好 (80 分—89 分): 课堂参与较好, 学习刻苦, 业务良好, 在排练及演出活动中作为团队中坚表现较好;

中等 (70 分—79 分): 课堂参与一般, 能达到基本业务要求, 在排练及演出活动中表现中等;

及格 (60 分—69 分): 课堂参与不积极, 勉强能达到基本业务要求, 在排练及演出活动中表现一般;

不及格 (59 分以下): 业务不达标、态度不端正, 缺课达三分之一者, 取消考试资格。

(二) 平时成绩评定

平时成绩是过程性考核的评定, 包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定, 主要根据学生的课堂表现, 排练任务的完成情况, 自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性; 是否有表达通过课程训练学到的

技能、思想的提升、对重奏的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

（五）期末成绩评定

期末成绩根据期末展演评定：

1. 技巧掌握情况：考查学生在管乐重奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。
2. 团队合作能力：考查学生在乐队中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。
3. 作品完成情况：考查学生对作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。
4. 创新思维与表现力：考查学生在管乐重奏中的创新思维和内涵赋予，如创新曲目、即兴演奏等。

七、教学参考资源（含课程思政资源）

1. 主要参考书目

- [1]王元茂. 管乐队实用教程. 上海：上海音乐出版社. 2003年4月
- [2]张子勇. 萨克斯经典重奏曲集. 北京：中央音乐学院出版社. 2021年12月
- [3]钱芑. 长笛经典重奏曲集. 北京：中央音乐学院出版社. 2013年12月
- [4]赵珂. 单簧管重奏教学曲集. 重庆：西南师范大学出版社. 2003年10月

2. 与课程相关主要网站

互联网教育平台

- (4) 学堂在线 (XuetangX)
- (5) 中国大学慕课 (中国大学 MOOC)
- (6) 腾讯课堂 (腾讯课堂)
- (7) 学汇百川教育
- (8) 高校教师服务工作室

音乐网站

- (1) 中国民族音乐网 (中国管乐网) : music.guqu.net
- (2) 总谱网: zooopu.com
- (3) 网易云音乐: music.163.com

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

管乐重奏课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间，课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排 2—3 小时的课外学习时间，用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索和研究管乐的相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划：根据自己的学习进度和目标，制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行技术练习和乐曲学习，同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

(2) 注重基本功：管乐重奏需要扎实的基本功作为支撑。因此，学生应该注重音准、节奏、演奏技巧等基本功的练习，确保在重奏中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解乐曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他队员讨论以及请教老师等方式，逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

(4) 积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与队友保持良好的沟通和协作。认真听从指挥的要求，及时调整自己的演奏状态，以达到最佳的重奏效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解管乐文化和技术要点。

(7) 保持热情和耐心：管乐重奏是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对管乐的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在管乐重奏课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方式和方法。

《合唱（奏）实践（弦乐排练）》课程大纲

三、课程信息

课程名称	合唱（奏）实践（弦乐排练） Choral (Instrumental) Practice (String chamber music Rehearsal)		
课程编码	0520105D-0520109D	适用专业	音乐表演
先修课程	器乐	修读学期	5
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	10 周		
执笔人	康乐	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业弦乐主项学生的一门专业实践课程。通过掌握正确的重奏理念及重奏方法，准确地理解和表达重奏作品的思想内容，对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。同时培养学生的群体意识与合作意识，加强学生的表演能力与组织能力，为从事音乐教学工作，成为应用型、实用性人才奠定基础。

本课程通过系统性的排练教学为弦乐学生进行重奏训练，使学生获得有关重奏知识、掌握重奏技巧，拓展弦乐技能；通过学习中外经典曲目、地方民歌乐曲及优秀的作品，熟悉不同国家、民族、作曲家的音乐作品，丰富音乐修养；要求每个声部相互默契、协调、平衡，使学生拥有合作的意识，掌握正确的合奏方法和技巧，具备分析、理解和表现作品的的能力，积累排练和舞台演奏经验，使学生的音乐素质得到全面的提高，为日后能够在中小学、艺术院校及企事业单位从事相关教学、辅导等工作奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过弦乐排练，掌握正确的合奏理念、合奏方法与技巧，具有音乐理解和表达力，能够分析乐谱，组织排练，准确诠释不同风格的合奏作品。

课程目标 2：通过排练实践，提高音乐技能，建立合奏素养，强化团队意识、创新艺术表达，养成交流与合作的演奏习惯，提升沟通与协作合奏能力，在实践中共同进步。

课程目标 3：通过与排练教师的默契配合，准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品，熟悉民乐合奏的组织、辅导工作，具备基本的合奏辅导能力；体验音乐育人的效能及作用，积极思考，通过音乐作品的诠释，展示音乐艺术的魅力，注重中华优秀传统文化的弘扬和传承，为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。

（六）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养	3.2 [专业技能] 具备识读乐谱、声乐演唱、钢琴演奏、合唱指挥、即兴伴奏的技能和音乐表现力，掌握第二乐器的基本演奏技巧，了解中学舞蹈编排的基本方法，能结合中学音乐教学进行歌曲编创、伴奏编配以及作品分析。
		3.3 [文化理解] 理解音乐文化的多样性，通过音乐感知和艺术表现等途径，了解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵，能运用音乐学科知识参与社会实践；了解晋中民间音乐的相关知识，具备传承中华优秀传统文化和晋中地方音乐文化的意识和基本能力。
课程目标 2	沟通合作	8.1 [团队合作] 明确团队协作的重要意义，在学习活动和音乐教育实践中，积极参与小组或团队的合作探究、资源分享等体验活动，构建学习共同体，实现共同进步。
课程目标 3	综合育人	6.3 [活动育人] 了解音乐教育活动育人的方法，参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动的组织工作，体会活动育人的价值。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑课程目标
1	初级——分奏、启蒙与磨合 (1) 声部音响组合的平衡训练 (2) 乐队音响的调控与整合 (3) 熟悉作品处理重点(分句、重音等)与指挥准确合作 (4) 小型合奏作品的排练——合奏基本技巧及应用，音乐内涵理解与表达，活动意义的体验。	讲授法 实践法	4 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

2	中级——保持、拓展与提高 (1) 声部音响组合的强化训练 (2) 弦乐队音色的调控 (3) 合作技巧提升 (4) 中、高级合奏作品的排练——合奏技巧的提升及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	6 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
---	---	------------	-----	----------------------------

排练内容:

1、初级训练——重组、启蒙与磨合

(1) 弦乐排练入门训练

了解正确的弦乐重奏理念、学习正确的重奏发声方法, 感受好的单声部齐奏、重奏与多声部合奏效果; 进行初步重奏与合奏音准、节奏以及力度、速度训练, 感受标准及要求; 结合作品片段, 进行重奏与合奏技巧的应用练习, 体验作品中技术与音乐的结合。

教学重点: 声部合奏音准、节奏训练, 合奏平衡训练。

教学难点: 声部合作训练, 合奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 小型合奏作品的排练

解决演奏中的基本问题, 使技术达标; 作品内涵的理解与表达; 作品完整演奏与舞台表演。

教学重点: 声部合奏音准、节奏训练, 合奏音色融合训练。

教学难点: 声部合作训练, 合奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的: 培养新生队员对合奏的了解与适应, 在排练实践中接受指导、学会技巧。团队合作中运用传帮带方式实现团队/新老队员的磨合, 完成作品的排练。

实践形式: 二重奏、四重奏、弦乐合奏

实践安排: 教师按照传统的重奏与合奏声音类型、编制将专升本的学生与 1-4 年级入选学生按声部组队, 按照学期计划和团队程度选曲, 根据基本的重奏、合奏技术标准进行系统训练、按照作品要求训练音乐表达, 完成学期排练计划和任务。

实践场所: 弦乐 366 排练室。

排练曲目:

一级

二重奏: 潘振声曲、陈世宾改编《小鸭子》、阿姆布罗西奥《可爱的家》、阿姆布罗西奥《婚礼合唱》、普莱埃尔《短小的二重协奏曲》;

弦乐合奏: 亨德尔《大协奏曲》(No. 5, No. 12 等);

四重奏小品: 贝多芬《欢乐颂》、加布瑞尔马利《金婚曲》、格鲁伯《平安夜》、黎锦光《夜来香》、韦伯《猎人合唱》、巴赫《小步舞曲》。

二级

二重奏: 马扎斯《小提琴二重奏》、斯波尔《小提琴二重奏》、海顿《小提琴二重奏》、

列克莱尔《小提琴二重奏》、莫扎特《小提琴二重奏 7 首》；

弦乐合奏：帕赫贝尔《卡农》、浦塞尔《卡农》、莫扎特《小夜曲》；

四重奏小品：鲍凯利尼《小步舞曲》、贝多芬《小步舞曲》、哈萨克民歌《玛依拉》、黄贻钧《花好月圆》、米查姆《巡逻兵》、埃尔顿约翰《今夜感觉我的爱》。

2、初、中级重奏与合奏作品的排练

(1) 合奏基础训练

坚持科学的合奏理念、巩固正确的合奏方法，强化单声部齐奏与多声部合奏训练；进行合奏音准、节奏、力度和速度训练，体验合奏作品中技术与音乐的融合；结合作品片段，进行合奏技巧的应用练习，感受合奏乐器声部默契配合。

教学重点：声部合奏音准、节奏训练，合奏音色融合训练。

教学难点：声部间合作训练，合奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 中、高级合奏作品的排练

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格中外作品，特别是民族风格和地方特色的合奏曲目；技术难点的解决；作品内涵的理解与表达；作品的完整演奏与舞台表演。

教学重点：多声部复杂的音准、节奏训练，合奏音色融合训练。

教学难点：声部间复杂的节奏训练，合奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的：培养学生对合奏的深度了解，在实践中强化合奏基本功；运用传帮带促进声部的磨合，完成学期作品的排练。

实践形式：二重奏、四重奏、弦乐合奏

实践安排：教师按照传统的重奏与合奏声音类型、编制将专升本的学生与 1-4 年级入选学生按声部组队，按照学期计划和团队程度选曲，根据基本的重奏、合奏技术标准进行系统训练、按照作品要求训练音乐表达，完成学期排练计划和任务。

实践场所：弦乐 366 排练室。

排练曲目：

三级

二重奏鸣曲、二重协奏曲：亨德尔《奏鸣曲》（小提琴与钢琴）、巴赫《奏鸣曲》（小提琴与钢琴）、维瓦尔第《二重协奏曲》（双小提琴与钢琴）、巴赫《二重协奏曲》（双小提琴与钢琴）；

弦乐合奏：莫扎特《嬉游曲》；

四重奏小品：中国风格四重奏小品，平井竖《花样年华》、雷哈尔《风流寡妇圆舞曲》、德尔德拉《回忆》、皮亚佐拉《探戈舞曲》、伊万诺维奇《多瑙河之波》。

四级

弦乐合奏：巴赫《布兰登堡协奏曲》（NO. 3）；

四重奏小品：莫扎特《弦乐小夜曲》、泰国歌曲《相思河畔》、贝多芬《土耳其进行曲》、里丁《b小调协奏曲》、流行乐改编《爱在深秋》、帕赫贝尔《卡农》、爵士乐《侍者》、爵士乐《艰苦的人生》。

五级

四重奏小品：柴可夫斯基《如歌行板》、海顿《Op. 64No. 5》（云雀）、海顿《Op. 76No. 2》（五度）、海顿《Op. 74No. 3》（骑士）、海顿《Op. 77No. 1》、海顿《Op. 76No. 3》（皇帝）、海顿《Op. 76No. 5》、莫扎特《K. 155》（早期）；

备选曲目：德伏夏克《Op. 96》（黑人）、鲍罗丁《No. 2》、舒伯特《a小调》、贝多芬《Op. 18No. 2、4》。

弹性越级说明

根据学生不同程度和实际进度，在保障质量的前提下，可灵活把握，向下个级别越级选曲或参考备选曲目选曲。

五、考核方式

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占30%的比例，课堂参与占比10%，实训报告占比20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

（二）考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1: 通过弦乐排练, 掌握正确的合奏理念、合奏方法与技巧, 具有音乐理解和表达力, 能够分析乐谱, 组织排练, 准确诠释不同风格的合奏作品。	(1) 声部音准、节奏基础训练 (占比 15%) (2) 合奏的音色调控 (占比 10%) (3) 与指挥、声部及其他声部的合作 (占比 10%) (4) 合奏技巧及应用, 音乐理解与表达 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 2: 通过排练实践, 提高音乐技能, 建立合奏素养, 强化团队意识, 创新艺术表达, 养成交流与合作的演奏习惯, 提升沟通与协作合奏能力, 在实践中共同进步。	(1) 声部意识、合作意识 (占比 5%) (2) 显示合作标准及要求 (占比 10%) (3) 合作习惯、合作能力与合作效果 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 3: 通过与排练教师的默契配合, 准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品, 熟悉弦乐合奏的组织、辅导工作, 具备基本的合奏辅导能力; 体验音乐育人的效能及作用, 积极思考, 通过音乐作品的诠释, 展示我国传统音乐艺术的魅力, 注重中华优秀传统文化的弘扬和传承, 为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。	(1) 理解活动育人的作用, 体验活动的意义 (占比 10%) (2) 参加活动的主动性、合作态度 (占比 5%) (3) 熟悉活动的内容及过程设计 (占比 15%)	课堂参与 实训报告 期末展示

六、成绩评定

(一) 总成绩评定

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演×70%

课程总成绩采用五级制计分, 考核结果分为优秀 (90 分以上)、良好 (80 分~89 分)、合格 (70 分~79 分)、及格 (60 分~69 分) 和不及格 (59 分以下) 五个等级。

优秀 (90 分以上): 课堂参与度高, 业务优秀、能力强, 在排练及演出活动中作为团队骨干表现出色;

良好 (80 分—89 分): 课堂参与较好, 学习刻苦, 业务良好, 在排练及演出活动中作为团队中坚表现较好;

中等 (70 分—79 分): 课堂参与一般, 能达到基本业务要求, 在排练及演出活动中表现中等;

及格（60分—69分）：课堂参与不积极，勉强能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现一般；

不及格（59分以下）：业务不达标、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

（二）平时成绩评定

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否有表达通过课程训练学到的技能、思想的提升、对合奏的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

（七）期末成绩评定

期末成绩根据期末展演评定：

1. 技巧掌握情况：考查学生在弦乐排练合奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。
2. 团队合作能力：考查学生在乐队中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。
3. 作品完成情况：考查学生对作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。
4. 创新思维与表现力：考查学生在弦乐合奏中的创新思维和内涵赋予，如创新曲目、即兴演奏等。

七、教学参考资料（含课程思政资源）

1. 主要参考书目

- [1] （德）霍曼著. 霍曼小提琴基础教程(修订版). 北京：人民音乐出版社. 2009年
- [2] （奥）雅各布·顿特. 顿特小提琴练习曲(作品38附第二小提琴伴奏). 北京：人民音乐出版社. 1991年
- [3] 黄晓芝编. 世界名家小提琴二重奏精选（初、中级程度）. 北京：中央音乐学院出版社. 2006年
- [4] 黄晓芝编. 青少年弦乐合奏曲选（一）、（二）. 北京：中央音乐学院出版社. 2013年
- [5] 刘昭、刘德增著. 青少年小提琴重奏曲集. 北京：中国青年出版社. 2002年
- [6] 钱启昌、钱大晖编. 中外优秀小提琴二重奏曲集（第1~3把位）. 上海：上海音乐出版社. 2006年
- [7] 丁芷诺. 中国风格弦乐四重奏十五首. 上海：上海音乐出版社. 2011年
- [8] 丁芷诺. 弦乐合奏基础训练. 上海：上海音乐出版社. 2001年
- [9] 丁芷诺. 弦乐合奏乐曲选. 上海：上海音乐出版社. 2001年

[10]丁芷诺. 弦乐四重奏(上、下册). 上海: 世界图书出版公司. 1997年

[11]丁芷诺. 小提琴二重奏名曲选. 合肥: [时代出版传媒股份有限公司](#). [安徽文艺出版社](#). 2011年

[12](德)巴赫. 勃兰登堡协奏曲6首. BWV1046--BWV1051. 长沙: 湖南文艺出版社. 2003年

[13](奥)海顿. 弦乐四重奏全集(套装全13册). (奥地利)雷金纳德·巴莱特-阿里斯(奥地利)H·C·罗宾斯·兰顿编订. 上海: 上海音乐出版社. 2008年

[14](德)莫扎特. 十首弦乐四重奏(上、下册). 王振山编订. 北京: 中央音乐学院出版社. 2008年

[15]丁芷诺. 钢琴三重奏名曲选. 合肥: 安徽文艺出版社. 2011年

[16]张娟、李娟编著. 左权民歌·小花戏钢琴伴奏实用教程(上、下册). 太原: 三晋出版社. 2021年

2. 与课程相关主要网站

[1]互联网教育平台

[2]学堂在线(XuetangX)

[3]中国大学慕课(中国大学MOOC)

[4]腾讯课堂(腾讯课堂)

[5]学汇百川教育

[6]高校教师服务工作室

[7]音乐网站

[8]总谱网: zooopu.com

[9]网易云音乐: music.163.com

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

弦乐排练合奏课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间,课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排2—3小时的课外学习时间,用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索和研究民乐的相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划: 根据自己的学习进度和目标,制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行技术练习和乐曲学习,同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

(2) 注重基本功: 弦乐合奏需要扎实的基本功作为支撑。因此,学生应该注重音准、节奏、演奏技巧等基本功的练习,确保在合奏中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解乐曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他队员讨论以及请教老师等方式，逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

(4) 积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与队友保持良好的沟通和协作。认真听从指挥的要求，及时调整自己的演奏状态，以达到最佳的合奏效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解民乐文化和技术要点。

(7) 保持热情和耐心：弦乐合奏是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对民乐的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在弦乐排练合奏课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方式和方法。

《合唱（奏）实践（管弦排练）》课程大纲

四、课程信息

课程名称	合唱（奏）实践（管乐排练） Choral (Instrumental) Practice (Choir Rehearsal)		
课程编码	230510107D-230510111D	适用专业	音乐表演
先修课程	器乐	修读学期	5
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	10 周		
执笔人	王晓燕	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业管乐与弦乐器乐主项学生的一门专业实践课程。通过系统性的排练教学，使学生掌握正确的管弦乐合奏理念及排练方法，准确地理解和表达管弦乐作品的思想内涵，对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。同时，培养学生的团队意识与合作意识，加强学生的表演能力与组织能力，为从事基础音乐教学工作及社团排练工作，成为应用型、实用型人才奠定基础。

本课程通过教学实践，使学生在管弦乐的合奏训练中获得有关交响乐的知识、掌握合奏的技巧，熟悉管弦乐作品的风格；拓展学生的演奏技能，提升学生的音乐素养，培养学生的团队协作，训练学生以群体形式共同表现音乐作品的能力和各乐器、各声部间的默契配合与协作能力；培养学生组织乐队和明确乐队成员所须具有的素质，包括技巧训练、强化节奏、音准、同种乐器技法的统一，合奏实践培养多声部感觉、体会声部平衡、声部交接、主次关系及与指挥交流的默契，让学生感受中西方音乐的魅力，培养合作意识、合作能力、团队精神，积累实践经验，使学生的综合能力得到全面提高，为日后在中学及社会上从事管弦乐合奏、辅导及指挥等工作，奠定良好的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过管弦乐合奏排练，掌握正确的交响乐理念、合奏方法与技巧，具有音乐理解和表达力，能够分析乐谱，组织排练，准确诠释不同风格的管弦乐作品。

课程目标 2：通过排练实践，提高音乐技能，建立合奏素养，强化团队意识、创新艺术表达，养成交流与合作的演奏习惯，提升沟通与协作合奏能力，在实践中共同进步。

课程目标 3：通过与排练教师的默契配合，准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品，熟悉管乐合奏的组织、辅导工作，具备基本的合奏辅导能力；体验音乐育人的效能及作用，积极思考，通过音乐作品的诠释，学习中西方多元文化，为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。

（八）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科素养	3.2 [专业技能] 具备识读乐谱、声乐演唱、钢琴演奏、合唱指挥、即兴伴奏的技能和音乐表现力，掌握第二乐器的基本演奏技巧，了解中学舞蹈编排的基本方法，能结合中学音乐教学进行歌曲编创、伴奏编配以及作品分析。
		3.3 [文化理解] 理解音乐文化的多样性，通过音乐感知和艺术表现等途径，了解不同文化语境中音乐艺术的人文内涵，能运用音乐学科知识参与社会实践；了解晋中民间音乐的相关知识，具备传承中华优秀传统文化音乐文化和晋中地方音乐文化的意识和基本能力。
课程目标 2	沟通合作	8.1 [团队合作] 明确团队协作的重要意义，在学习活动和音乐教育实践中，积极参与小组或团队的合作探究、资源分享等体验活动，构建学习共同体，实现共同进步。
课程目标 3	综合育人	6.3 [活动育人] 了解音乐教育活动育人的方法，参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动的组织工作，体会活动育人的价值。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑课程目标
1	初级——分奏、启蒙与磨合 (1) 声部音响组合的平衡训练 (2) 乐队音响的调控与整合 (3) 熟悉作品处理重点(分句、重音等)与指挥准确合作 (4) 小型合奏作品的排练——合奏基本技巧及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	4 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3
2	中级——保持、拓展与提高 (1) 声部音响组合的强化训练 (2) 乐队音色的调控 (3) 合作技巧提升 (4) 中、高级合奏作品的排练——合奏技巧的提升及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	6 周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3

排练内容:

1. 初级——分奏、启蒙与磨合

(1) 合奏入门训练

熟悉正确的合奏理念, 学习正确的声部合奏配合, 感受多声部合奏效果; 明确标准及要求, 体会节奏、音准、平衡、主次关系、交接、同种乐器技法的统一及与指挥的合作能力训练, 培养合作意识, 各乐器、各声部间的默契配合与合作; 结合作品进行合奏技巧的应用练习, 理解音乐作品的内涵并学会表达, 体验合奏活动的意义。

教学重点: 声部合奏音准、节奏训练, 合奏平衡训练。

教学难点: 声部合作训练, 合奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 小型合奏作品的排练

解决演奏中的基本问题, 使技术达标; 作品内涵的理解与表达; 作品完整演奏与舞台表演。

教学重点: 声部合奏音准、节奏训练, 合奏音色融合训练。

教学难点: 声部合作训练, 合奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的: 培养新生队员对合奏的了解与适应, 在排练实践中接受指导、学会技巧。团队合作中运用传帮带方式实现团队/新老队员的磨合, 完成作品的排练。

实践形式: 单声部齐奏、二声部合奏、多声部合奏

实践安排: 教师按照传统的管乐团乐器类型、编制, 将 1-4 年级入选学生按声部组队, 按照学期计划和团队程度选曲, 根据基本的合奏技术标准进行系统训练、按照作品要求训练音乐表达, 完成学期排练计划和任务。

实践场所: 管乐排练室。

排练曲目：

《小步舞曲》《卡门》片段 《斗牛士之歌》《保卫黄河》钢琴协奏曲
《匈牙利舞曲五号》《天鹅湖》 《土耳其进行曲》 《看见海边的街道》

2. 中级——保持、拓展与提高

(1) 合奏基础训练

坚持科学的合奏理念、巩固正确的合奏方法，强化单声部齐奏与多声部合奏训练；进行合奏音准、节奏、力度和速度训练，体验合奏作品中技术与音乐的融合；结合作品片段，进行合奏技巧的应用练习，感受合奏乐器声部默契配合。

教学重点：声部合奏音准、节奏训练，合奏音色融合训练。

教学难点：声部间合作训练，合奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 中、高级合奏作品的排练

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格中外作品，特别是民族风格和地方特色的合奏曲目；技术难点的解决；作品内涵的理解与表达；作品的完整演奏与舞台表演。

教学重点：多声部复杂的音准、节奏训练，合奏音色融合训练。

教学难点：声部间复杂的节奏训练，合奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的：培养学生对合奏的深度了解，在实践中强化合奏基本功；运用传帮带促进声部的磨合，完成学期作品的排练。

实践形式：单声部齐奏、二声部合奏、多声部合奏

实践安排：教师按照保持整体水准、培植新队员、稳中求进的思路，依学期合奏课/团人员情况制定计划和选曲，以专业标准训练技术和音乐表达，完成学期排练计划。

实践场所：管乐排练室。

排练曲目：

《胡桃夹子》《自新大陆》《三套车》《从归苏莲托》《马刀舞曲》
《我的太阳》《拨弦波尔卡》《红旗颂》《莫斯科郊外的晚上》《土耳其进行曲》
《波斯进行曲》《军队进行曲》《轻骑兵进行曲》《红色娘子军》《雷电波尔卡》

五、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形

式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1: 通过管乐合奏排练, 掌握正确的合奏理念、合奏方法与技巧, 具有音乐理解和表达力, 能够分析乐谱, 组织排练, 准确诠释不同风格的合奏作品。	(1) 声部音准、节奏基础训练 (占比 15%) (2) 合奏的音色调控 (占比 10%) (3) 与指挥、声部及其他声部的合作 (占比 10%) (4) 合奏技巧及应用, 音乐理解与表达 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 2: 通过排练实践, 提高音乐技能, 建立合奏素养, 强化团队意识, 创新艺术表达, 养成交流与合作的演奏习惯, 提升沟通与协作合奏能力, 在实践中共同进步。	(1) 声部意识、合作意识 (占比 5%) (2) 显示合作标准及要求 (占比 10%) (3) 合作习惯、合作能力与合作效果 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 3: 通过与排练教师的默契配合, 准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品, 熟悉管乐合奏的组织、辅导工作, 具备基本的合奏辅导能力; 体验音乐育人的效能及作用, 积极思考, 通过音乐作品的诠释, 展示我国传统音乐艺术的魅力, 注重中华优秀传统文化的弘扬和传承, 为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。	(1) 理解活动育人的作用, 体验活动的意义 (占比 10%) (2) 参加活动的主动性、合作态度 (占比 5%) (3) 熟悉活动的内容及过程设计 (占比 15%)	课堂参与 实训报告 期末展示

六、成绩评定

(一) 总成绩评定

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演×70%

课程总成绩采用五级制计分, 考核结果分为优秀 (90 分以上)、良好 (80 分~89 分)、合格 (70 分~79 分)、及格 (60 分~69 分) 和不及格 (59 分以下) 五个等级。

优秀 (90 分以上): 课堂参与度高, 业务优秀、能力强, 在排练及演出活动中作为团队骨干表现出色;

良好 (80 分~89 分): 课堂参与较好, 学习刻苦, 业务良好, 在排练及演出活动中

作为团队中坚表现较好；

中等（70分—79分）：课堂参与一般，能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现中等；

及格（60分—69分）：课堂参与不积极，勉强能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现一般；

不及格（59分以下）：业务不达标、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

（二）平时成绩评定

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否有表达通过课程训练学到的技能、思想的提升、对合奏的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

（九）期末成绩评定

期末成绩根据期末展演评定：

1. 技巧掌握情况：考查学生在管乐合奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。
2. 团队合作能力：考查学生在乐队中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。
3. 作品完成情况：考查学生对作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。
4. 创新思维与表现力：考查学生在管乐合奏中的创新思维和内涵赋予，如创新曲目、即兴演奏等。

七、教学参考资料（含课程思政资源）

1. 主要参考书目

- [1]柴可夫斯基. 交响乐曲集. 莫斯科：莫斯科音乐出版公司.（复印件）
- [2]西欧浪漫主义时期. 交响乐曲选. 纽约：纽约音乐公司.（复印件）
- [3]黄河协奏曲. 北京：人民音乐出版社.（复印件）
- [4]交响乐曲系列总谱. 北京：人民音乐出版社.（复印件）

2. 与课程相关主要网站

- [1]互联网教育平台
- [2]学堂在线（XuetangX）
- [3]中国大学慕课（中国大学MOOC）
- [4]腾讯课堂（腾讯课堂）

[5]学汇百川教育

[6]高校教师服务工作室

3. 音乐网站

[1]中国民族音乐网（中国管乐网）：music.guqu.net

[2]总谱网：zooopu.com

(3) 网易云音乐：music.163.com

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

管乐合奏课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间，课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排 2—3 小时的课外学习时间，用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索和研究管乐的相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划：根据自己的学习进度和目标，制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行技术练习和乐曲学习，同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

(2) 注重基本功：管乐合奏需要扎实的基本功作为支撑。因此，学生应该注重音准、节奏、演奏技巧等基本功的练习，确保在合奏中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解乐曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他队员讨论以及请教老师等方式，逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

(4) 积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与队友保持良好的沟通和协作。认真听从指挥的要求，及时调整自己的演奏状态，以达到最佳的合奏效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解管乐文化和技术要点。

(7) 保持热情和耐心：管乐合奏是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对管乐的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在管乐合奏课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方式和方法。

《合唱（奏）实践（民乐合奏）》课程大纲

一、课程信息

课程名称	合唱（奏）实践（民乐合奏） Chorus (Instrumental ensemble) Practice (Ensemble Of Traditional Instruments)		
课程编码	230510205D-230510209D	适用专业	音乐表演
先修课程	民族器乐	修读学期	5
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	10 周		
执笔人	谢海琴	审核人	王海燕

二、课程简介

本课程是音乐表演专业民族器乐主项学生的一门专业实践课程。通过系统性的排练教学，使学生掌握正确的合奏理念及合奏方法，准确地理解和表达合奏作品的思想内涵，对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。同时，培养学生的团队意识与合作意识，加强学生的表演能力与组织能力，为从事基础音乐教学、演奏工作，成为应用型、实用性人才奠定基础。

本课程通过教学实践，使学生在合奏训练中获得有关合奏的知识、掌握合奏的技巧，熟悉作品的风格；拓展学生的演奏技能，提升学生的音乐素养，培养学生的团队协作，训练学生以群体形式共同表现音乐作品的能力和各乐器、各声部间的默契配合与协作地能力；培养学生组织乐队和明确乐队成员所须具有的素质，包括技巧训练、强化节奏、音准、同种乐器技法的统一，合奏实践培养多声部感觉、体会声部平衡、声部交接、主次关系、及与指挥交流的默契，让学生感受中国传统音乐的魅力，培养合作意识、合作能力、团队精神，积累实践经验，使学生的综合能力得到全面提高，为日后在中学及社会上从事民乐合奏、辅导及指挥等工作，奠定良好的基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过民乐合奏排练，掌握正确的合奏理念、合奏方法与技巧，具有音乐理解和表达力，能够分析乐谱，组织排练，准确诠释不同风格的合奏作品。

课程目标 2：通过排练实践，提高音乐技能，建立合奏素养，强化团队意识，，创新艺术表达，养成交流与合作的演奏习惯，提升沟通与协作合奏能力，在实践中共同进步。

课程目标 3：通过与排练教师的默契配和，准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品，熟悉民乐合奏的组织、辅导工作，具备基本的合奏辅导能力；体验音乐育人的效能及作用，积极思考，通过音乐作品的诠释，展示我国传统音乐艺术的魅力，注重中华优秀传统文化的弘扬和传承，为日后参与音乐表演活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。课程目标 4：排练曲目选择具代表性、独特性、民族性的音乐作品，旨在通过音乐作品的诠释，展示我国传统音乐艺术的魅力，传承中华文化的底蕴。

.....

(二) 课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	知识要求	1.1 系统掌握与音乐表演技能要求相应的乐理、和声、作品分析等音乐理论知识，熟悉音乐艺术本体的构成要素与规律。
		1.3 熟悉山西民间音乐文化，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识。
课程目标 2	能力要求	2.2 具备感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，拥有一定的艺术鉴赏力。
		2.3 具备地方音乐文化传承、组织管理基层音乐活动的的能力，具备初步掌握音乐教学的基础理论与方法，能在基层从事音乐表演教学辅导的能力。
课程目标 3	素质要求	3.2 有志于从事音乐表演、传承地方音乐文化、组织和管理基层音乐活动等工作，具备基本的职业道德与敬业精神。
课程目标 4	创新要求	4.2 具备艺术风格创新的能力，发展独特的艺术风格，在音乐表演中展现个性和独创性。

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑 课程目标
1	初级——分奏、启蒙与磨合 (1) 声部音响组合的平衡训练 (2) 乐队音响的调控与整合 (3) 熟悉作品处理重点(分句、重音等)与指挥准确合作 (4) 小型合奏作品的排练——合奏基本技巧及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	4周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4
2	中级——保持、拓展与提高 (1) 声部音响组合的强化训练 (2) 乐队音色的调控 (3) 合作技巧提升 (4) 中、高级合奏作品的排练——合奏技巧的提升及应用, 音乐内涵理解与表达, 活动意义的体验。	讲授法 实践法	6周	课程目标 1 课程目标 2 课程目标 3 课程目标 4

排练内容:

1. 初级——分奏、启蒙与磨合

(1) 合奏入门训练

熟悉正确的合奏理念, 学习正确的声部合奏配合, 感受多声部合奏效果; 明确标准及要求, 体会节奏、音准、平衡、主次关系、交接、同种乐器技法的统一及与指挥的合作能力训练, 培养合作意识, 各乐器、各声部间的默契配合与合作; 结合作品进行合奏技巧的应用练习, 理解音乐作品的内涵并学会表达, 体验合奏活动的意义。

教学重点: 声部合奏音准、节奏训练, 合奏平衡训练。

教学难点: 声部合作训练, 合奏技巧在作品中的综合应用。

(2) 小型合奏作品的排练

解决演奏中的基本问题, 使技术达标; 作品内涵的理解与表达; 作品完整演奏与舞台表演。

教学重点: 声部合奏音准、节奏训练, 合奏音色融合训练。

教学难点: 声部合作训练, 合奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的: 培养新生队员对合奏的了解与适应, 在排练实践中接受指导、学会技巧。

团队合作中运用传帮带方式实现团队/新老队员的磨合, 完成作品的排练。

实践形式: 单声部齐奏、二声部合奏、多声部合奏

实践安排：教师按照传统的民乐团乐器类型、编制，将 1-4 年级入选学生按声部组队，按照学期计划和团队程度选曲，根据基本的合奏技术标准进行系统训练、按照作品要求训练音乐表达，完成学期排练计划和任务。

实践场所：民乐排练室。

排练曲目：

聂耳编曲《金蛇狂舞》、彭修文改编《花好月圆》、任光曲《彩云追月》、刘天华曲 彭修文改编《光明行》、江苏民歌《拔根芦柴花》、江苏民歌《茉莉花》、严老烈编曲《旱天雷》、刘铁山、茅沅曲、彭修文改编《瑶族舞曲》、江南丝竹《三六》（弹拨乐合奏）

2. 中级——保持、拓展与提高

（1）合奏基础训练

坚持科学的合奏理念、巩固正确的合奏方法，强化单声部齐奏与多声部合奏训练；进行合奏音准、节奏、力度和速度训练，体验合奏作品中技术与音乐的融合；结合作品片段，进行合奏技巧的应用练习，感受合奏乐器声部默契配合。

教学重点：声部合奏音准、节奏训练，合奏音色融合训练。

教学难点：声部间合作训练，合奏技巧在作品中的综合应用。

（2）中、高级合奏作品的排练

加大排练计划、任务与要求，学习不同风格中外作品，特别是民族风格和地方特色的合奏曲目；技术难点的解决；作品内涵的理解与表达；作品的完整演奏与舞台表演。

教学重点：多声部复杂的音准、节奏训练，合奏音色融合训练。

教学难点：声部间复杂的节奏训练，合奏技巧在作品中的综合应用。

实践目的：培养学生对合奏的深度了解，在实践中强化合奏基本功；运用传帮带促进声部的磨合，完成学期作品的排练。

实践形式：单声部齐奏、二声部合奏、多声部合奏

实践安排：教师按照保持整体水准、培植新队员、稳中求进的思路，依学期合奏课/团人员情况制定计划和选曲，以专业标准训练技术和音乐表达，完成学期排练计划。

实践场所：民乐排练室。

排练曲目：

李焕之曲《春节序曲》、顾冠仁曲《京 调》、郑路、马洪业曲《北京喜讯到边寨》、彭修文、蔡惠泉曲《丰收锣鼓》、周仲康曲《水乡风情》、罗中镕编曲《春江花月夜》、华彦钧曲 彭修文改编《二泉映月》二胡与乐队、景建树、王宝灿曲《金沙滩》、管小军曲《桐叶情》、唐传五弦琵琶谱 叶栋译谱 胡登跳改编《秦王破阵乐》

特色合奏曲：

《亲圪蛋》《杨柳青》《开花调》《卖高底》《闹社火》《五哥放羊》

五、考核方式

(一) 考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

(二) 考核方式与课程目标的关系

课程目标	考核内容及所占比例 (%)	考核方式
课程目标 1: 通过民乐合奏排练, 掌握正确的合奏理念、合奏方法与技巧, 具有音乐理解和表达力, 能够分析乐谱, 组织排练, 准确诠释不同风格的合奏作品。	(1) 声部音准、节奏基础训练 (占比 15%) (2) 合奏的音色调控 (占比 10%) (3) 与指挥、声部及其他声部的合作 (占比 10%) (4) 合奏技巧及应用, 音乐理解与表达 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 2: 通过排练实践, 提高音乐技能, 建立合奏素养, 强化团队意识, 创新艺术表达, 养成交流与合作的演奏习惯, 提升沟通与协作合奏能力, 在实践中共同进步。	(1) 声部意识、合作意识 (占比 5%) (2) 显示合作标准及要求 (占比 10%) (3) 合作习惯、合作能力与合作效果 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 3: 通过与排练教师的默契配和, 准确表达具代表性、独特性、民族性的音乐作品, 熟悉民乐合奏的组织、辅导工作, 具备基本的合奏辅导能力; 体验音乐育人的效能及作用, 积极思考, 通过音乐作品的诠释, 展示我国传统音乐艺术的魅力, 注重中华优秀传统文化的弘扬和传承, 为日后参与音乐教育活动设计、指导中学生课外音乐活动或社团活动积累经验。	(1) 理解活动育人的作用, 体验活动的意义 (占比 5%) (2) 参加活动的主动性、合作态度 (占比 5%) (3) 熟悉活动的内容及过程设计 (占比 10%)	课堂参与 实训报告 期末展示
课程目标 4: 运用专业技能创新演奏形式, 有独立思考、设计排练方案, 提升演奏效果的能力。	(1) 主动思考排演形式、技法表达等方面的创新设计。(占 5%) (2) 风格表达准确, 能够体现演奏方式多元化创新 (占 5%)	课堂参与 实训报告 期末展示

六、成绩评定

（一）总成绩评定

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演×70%

课程总成绩采用五级制计分，考核结果分为优秀（90分以上）、良好（80分~89分）、中等（70分~79分）、及格（60分~69分）和不及格（59分以下）五个等级。

优秀（90分以上）：课堂参与度高，业务优秀、能力强，在排练及演出活动中作为团队骨干表现出色；

良好（80分-89分）：课堂参与较好，学习刻苦，业务良好，在排练及演出活动中作为团队中坚表现较好；

中等（70分-79分）：课堂参与一般，能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现中等；

及格（60分-69分）：课堂参与不积极，勉强能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现一般；

不及格（59分以下）：业务不达标、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

（二）平时成绩评定

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否有表达通过课程训练学到的技能、思想的提升、对合奏的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

（三）期末成绩评定

期末成绩根据期末展演评定：

1. 技巧掌握情况：考察学生在民乐合奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。
2. 团队合作能力：考察学生在乐队中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。
3. 作品完成情况：考察学生对作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。
4. 创新思维与表现力：考察学生在民乐合奏中的创新思维和内涵赋予，如创新曲目、即兴演奏等。

七、教学参考资源（含课程思政资源）

1. 主要参考书目

- [1]周仲康. 中国民族器乐合奏曲集. 上海: 上海教育出版社. 2002 年 7 月
- [2]李复斌. 民族乐队合奏曲集. 上海: 上海音乐出版社. 2002 年 6 月
- [3]顾冠仁. 顾冠仁民族器乐重奏及小型合奏曲集. 上海: 上海教育出版社. 2012 年 1 月
- [4]周国华. 民乐合奏·重奏曲精选. 上海: 上海音乐出版社. 2003 年 10 月
- [5]李恒. 浅易民族管弦乐合奏曲集. 北京: 人民音乐出版社. 1995 年 11 月
- [6]刘湘. 喜洋洋刘明源小合奏作品集. 上海: 上海音乐出版社. 2005 年 10 月
- [7]徐鑫. 民族乐队合奏小品. 上海: 上海音乐出版社. 2022 年 7 月

2. 与课程相关主要网站

互联网教育平台

- (1) 学堂在线 (XuetangX)
- (2) 中国大学慕课 (中国大学 MOOC)
- (3) 腾讯课堂 (腾讯课堂)
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室

音乐网站

- (1) 中国民族音乐网 (中国民乐网): music.guqu.net
- (2) 总谱网: zooopu.com
- (3) 网易云音乐: music.163.com

八、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

民乐合奏课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间,课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排 2-3 小时的课外学习时间,用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索和研究民乐的相关知识。

2. 学习建议

- (1) 制定学习计划: 根据自己的学习进度和目标,制定一个合理的学习计划。确

保每天都有足够的时间进行技术练习和乐曲学习，同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

(2) 注重基本功：民乐合奏需要扎实的基本功作为支撑。因此，学生应该注重音准、节奏、演奏技巧等基本功的练习，确保在合奏中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解乐曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他队员讨论以及请教老师等方式，逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

(4) 积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与队友保持良好的沟通和协作。认真听从指挥的要求，及时调整自己的演奏状态，以达到最佳的合奏效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解民乐文化和技术要点。

(7) 保持热情和耐心：民乐合奏是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对民乐的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在民乐合奏课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方式和方法。

《声乐经典作品排演实践》课程大纲

一、课程信息

课程名称	声乐经典作品排演实践/Vocal classic works rehearsal and practice		
课程编码	230512010D-230512014D	适用专业	音乐表演
先修课程	声乐	修读学期	2/3/4/5/7
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 ☒ 选修
课程学分	5	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	10 周		
执笔人	丁冀芳	审核人	张晟

二、课程简介

本课程是音乐表演专业声乐主项学生的一门专业实践课程。以经典声乐作品为教材，通过系统性的排练教学，多种形式的舞台呈现，使学生掌握正确的声乐演唱技巧及表演形式，准确地理解和表达经典声乐作品的思想内涵。训练学生将专业理论知识应用于声乐表演实践中表达不同风格音乐作品的的能力；拓展学生与不同声部、不同伴奏乐器间的默契配合与协作能力；培养学生组织排练与汲取相关姊妹艺术创新声乐作品表演形式的能力。对提高学生的音乐艺术素质、发展学生的音乐才能具有重要作用。同时，培养学生的团队意识与合作意识，加强学生的表演能力与组织能力，积累实践经验为从事音乐表演教学辅导及相关社会音乐活动，成为高素质应用型人才奠定基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：通过排演实践及对声乐演唱的技巧训练，包括艺术歌曲、音乐会咏叹调、歌剧、创作歌曲等音乐体裁，使学生建立正确的声乐演唱方法与技巧，提高舞台表演及音乐形象塑造能力。

课程目标 2：通过排演实践及对经典声乐作品的选择，运用独唱、对唱、重唱、合唱等表演形式，使学生积累作品演绎技巧和表现方法，能运用相关理论知识分析声乐

作品准确解释表达作品的思想内涵；通过对作品的改编和创作，培养学生的创新思维与实践能力。

课程目标 3：通过排演实践及学生分组练习，使学生与不同声部、不同伴奏乐器默契配合、分工合作，固定学生团队合作意识，提高学生音乐素养与审美能力，形成积极向上的世界观、人生观、价值观，自觉提高时代使命感，投身民族复兴大业中。

（十）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.1 具备独唱（奏）和合作参与音乐表演活动的能力。 4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 2	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配			支撑 课程目标
			讲授	实践	小计	
1	(1)外国作品(2)中国作品	讲授法、示范法、实践法	14	14	28	课程目标 1/2/3
2	(1)外国作品(2)中国作品	讲授法、示范法、实践法	14	14	28	课程目标 1/2/3
3	(1)外国作品(2)中国作品	讲授法、示范法、实践法	14	14	28	课程目标 1/2/3
4	(1)外国作品(2)中国作品	讲授法、示范法、实践法	14	14	28	课程目标 1/2/3

（二）课程内容

1. 一年级

【学习目标】

1. 知识目标：学生通过音准、音色、发声等方面的练习实践完善歌唱技巧。
2. 能力目标：学生通过多声部演唱实践，提升协作能力。
3. 素养目标：学生通过情感表达和表演技巧，提高音乐表现力，提高学生音乐素养与审美能力，形成积极向上的世界观、人生观、价值观。

【课程内容】

1. 二重唱·中国作品

草原牧歌（男女声二重唱）

青春中华（二重唱）

让历史告诉未来

阿里阿里（女声二重唱）

牧场上的路（女声二重唱）

橄榄坝（女声二重唱）

侗寨夜雨声（女声二重唱）

爱要纯粹（男女声二重唱）

二月二龙抬头（男女声二

2. 二重唱·外国作品

共青团员之歌（男声二重唱）

世界最后一晚（男女声二重唱）

命中注定（男女声二重唱）

告别时刻（男女声二重唱）

【重点、难点】

1. 重点：各个声部的旋律、节奏和力度协调一致，达到和谐的效果。在多声部中保持准确的音高。

2. 难点：不同演唱者的音色相互融合，形成统一的整体音色。成员之间需要相互倾听，及时调整自己的声音。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

（1）制定学习计划：根据自己的学习进度和目标，制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行技术练习和乐曲学习，同时也要留出时间复习和巩固已学内

容。

(2) 注重演唱基本功：声乐作品排演需要扎实的基本功作为支撑。因此，学生应该注重音准、节奏、演唱技巧等基本功的练习，确保在排演实践中能够稳定发挥。

【学习资源】

互联网教育平台

- (9) 学堂在线 (XuetangX)
- (10) 中国大学慕课 (中国大学MOOC)
- (11) 腾讯课堂 (腾讯课堂)
- (12) 学汇百川教育
- (13) 高校教师服务工作室

音乐网站

- (3) 总谱网: zooopu.com
- (2) 网易云音乐: music.163.com

2. 二年级

【学习目标】

1. 知识目标：学生通过提高对和声、旋律、节奏等音乐元素的感知和理解增强音乐感知力。
2. 能力目标：学生通过掌握各声部的音量、音色平衡，使重唱和谐统一。
3. 素养目标：学生通过深入理解作品的内涵和风格加深音乐理解。了解中国声乐实践的意义，增强对中华优秀传统文化的切身感受。

【课程内容】

1. 三重唱·中国作品

- 这个城市有爱 (女声三重唱)
- 绿城绿风吹 (女声三重唱)
- 踏歌启程 (女声组合)
- 溜溜歌 (女声三重唱)
- 回娘家 (女声三重唱)

古老的歌（同声三重唱）

2. 三重唱·外国作品

渴望春天（三重唱）

美丽的村庄（三重唱）

喀秋莎（男声三重唱）

哎哟，妈妈（男声三重唱）

3. 四重唱·中国作品

今夜无眠（男女四人组合）

游击队歌（男声四重唱）

美丽的瑞丽江（男声四重唱）

阿拉木汗（男声四重唱）

4. 四重唱·外国作品

星星索（男声四重唱）

桑塔·露齐亚（男声四重唱）

织渔网（男声四重唱）

【重点、难点】

1. 重点：经典声乐作品排练中成员之间需要相互倾听，及时调整自己的声音。做到各声部在情感表达上的一致性。

2. 难点：应对具有复杂节奏的作品，掌握各种音乐风格的重唱特点。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

（1）深入理解作品：除了技术层面的练习，学生还应该深入理解作品的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与同学讨论以及请教老师等方式，逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

（2）积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与同学保持良好的沟通和协作。认真听从指挥的要求，及时调整自己的演唱状态，以达到最佳的表演效果。

【学习资源】

互联网教育平台

（1）学堂在线（XuetangX）

- (2) 中国大学慕课（中国大学 MOOC）
- (3) 腾讯课堂（腾讯课堂）
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室

音乐网站

- (1) 总谱网：zooopu.com
- (2) 网易云音乐：music.163.com

3. 三年级

【学习目标】

1. 知识目标：学生准确记住各自声部的旋律和歌词培养音乐记忆力，敏锐捕捉其他声部，保持良好的和声效果。
2. 能力目标：学生在排演中学会互相支持与协作，实践不同时期、不同风格的重唱作品。
3. 素养目标：提升对音乐艺术的欣赏和评判能力，拓展音乐视野提升艺术修养，提升文化自信心，增强社会责任感。

【课程内容】

1. 二重唱·中国作品

- 亚里亚（男女声二重唱）
- 土家摆手（男女声二重唱）
- 美丽的西藏（女通俗领唱、男女声双二重唱）
- 香花为媒（女声小组唱）
- 航天圆舞曲（男女声二重唱）
- 大麦呀，穗穗长（男女声二重唱）
- 人就活一回（男女声二重唱）
- 洪湖水，浪打浪（女声二重唱）
- 紫藤花（男女声二重唱）
- 他究竟是谁（女声二重唱）
- 爱，是我斗争的方式（男女声二重唱）

2. 二重唱·外国作品

- 花儿二重唱（女声二重唱）
- 待到微风轻轻吹过（女声二重唱）

啊，我可爱的姑娘（男女声二重唱）
让我们一同离开巴黎（男女声二重唱）

3. 三重唱·中国作品

这个城市有爱（女声三重唱）
绿城绿风吹（女声三重唱）
踏歌启程（女声组合）
溜溜歌（女声三重唱）
回娘家（女声三重唱）
古老的歌（同声三重唱）

4. 三重唱·外国作品

海港之夜（男声三重唱）
在河对岸的远方
船歌（女声三重唱）
回忆（女声三重唱）

5. 四重唱·中国作品

小媳妇回娘家（男声四重唱）
老同学（男声四重唱）
相约未来（男声四重唱）
走近神农架（女高音与男声四重唱）
赶牲灵

四重唱·外国作品

森林水车（男声四重唱）
可爱的渔家姑娘（女高音与男声四重唱）
美丽的天使（男声四重唱）
菩提树（男声四重唱）

【重点、难点】

1. 重点：演唱作品时确保在节奏变化中保持稳定。敏锐地感受音乐的细节和特点。
2. 难点：准确把握和声的进行和变化，保持各声部在音量、音色等方面的平衡。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

（1）积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与同学保持良好的沟通和协作。根据作品出发，及时调整自己的演唱状态，以达到最佳的表演效果。

(2) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

【学习资源】

互联网教育平台

- (1) 学堂在线 (XuetangX)
- (2) 中国大学慕课 (中国大学 MOOC)
- (3) 腾讯课堂 (腾讯课堂)
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室

音乐网站

- (1) 总谱网: zooopu.com
- (2) 网易云音乐: music.163.com

4. 四年级

【学习目标】

1. 知识目标：学生深入理解作品的风格、特点和表现要求，能够演唱各种风格的重唱作品。
2. 能力目标：学生能适应不同的演出环境和情况，在舞台上自信、大方地展示演唱。
3. 素养目标：通过歌声传达作品的情感内涵，不断学习新的知识和技能，提高自己的综合素质，自觉提高时代使命感，投身民族复兴大业中。

【课程内容】

龙船调

唯咚曜

依拉拉

黄四姐

敖包相会

选自影片《草原上的人们》

阿瓦日古里

鸿雁

化蝶

半个月亮爬上来
想亲亲
马铃儿响来玉鸟儿唱
选自影片《阿诗玛》
苗岭连北京
马帮情歌
阿拉木汗
渔家姑娘在海边
珊瑚颂
灯碗碗开花在窗台
年轻的朋友
桃花红，杏花白
难忘茉莉花
知道不知道
花儿为什么这样红
选自音乐剧《冰山上的来客》
灿若星辰的目光
歌剧《运河谣》选曲第二场第十曲
北风吹
歌剧《白毛女》选曲
革命人永远是年轻
歌剧《星星之火》选曲
洪湖水，浪打浪
选自歌剧《洪湖赤卫队》
杜鹃花
歌剧《党的女儿》选曲
天边有颗闪亮的星
歌剧《党的女儿》选曲
紫藤花
歌剧《伤逝》主题歌选曲
你是我，我是你
歌剧《原野》选曲

【重点、难点】

1. 重点：学生能在舞台上自信地展示演唱，通过长期训练和反复练习，培养坚持不

懈的精神。

2. 难点：学生能对对作品进行适当的创意演绎，提高艺术修养，提升对音乐艺术的欣赏和评判能力。

【教学方法】

讲授法、示范法、实践法

【学习要求】

(1) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解民乐文化和技术要点。

(2) 保持热情和耐心：民乐合奏是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对民乐的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

【学习资源】

互联网教育平台

- (1) 学堂在线 (XuetangX)
- (2) 中国大学慕课 (中国大学 MOOC)
- (3) 腾讯课堂 (腾讯课堂)
- (4) 学汇百川教育
- (5) 高校教师服务工作室

音乐网站

- (1) 总谱网: zooopu.com
- (2) 网易云音乐: music.163.com

五、实践教学安排

声乐经典曲目排演是指对一些具有代表性、广泛流传的声乐作品进行排练和演出的过程。其经典性是选择在声乐领域具有重要地位、被广泛认可的曲目进行排演。通过多次排练，包括声乐技巧训练、声部配合等，以达到最佳演出效果。

在进行声乐经典曲目排演时，要深入研究作品的历史背景、风格特点等。注重声乐

技巧的训练和提高。培养学生良好的团队协作氛围。传承经典作品，提高人文素养和艺术修养。

（一）实践学时安排：

第一阶段：基础训练（10 学时）

发声技巧讲解与练习

音准训练

节奏感培养

第二阶段：曲目学习（20 学时）

歌曲介绍与分析

分声部演唱练习

和声训练

第三阶段：重唱排练（20 学时）

整体合唱练习

声部协调与配合

音乐表现力培养

第四阶段：表演准备（5 学时）

舞台表演技巧训练

服装与道具准备

演出注意事项讲解

第五阶段：成果展示（5 学时）

汇报演出

总结与反馈

（二）实践教学环节的设计：

1. 基础训练：进行发声、音准、节奏感等方面的训练，为重唱打下坚实的基础。
2. 曲目选择：挑选适合学生水平和能力的重唱曲目。
3. 声部训练：针对不同声部进行单独训练，确保各个声部的表现都达到较高水平。
4. 合作练习：培养学生之间的默契和协作能力。让学生学会倾听其他声部，保持良好的和声效果。
5. 表演训练：包括舞台姿势、动作、表情等方面的训练。培养学生的舞台表现力和艺术感染力。
6. 重唱排练：通过多次排练，提高学生的演唱水平和整体效果。
7. 演出实践：组织学生参加各种演出活动，让他们在真实的舞台上得到锻炼和提高。

8. 反馈与评价：教师对学生的表现进行及时反馈和评价，帮助他们发现问题并加以改进。

9. 反思总结：引导学生对自己的学习和表演进行反思总结，不断提升自己的声乐表演水平。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	声部音准、节奏基础训练 演唱的音色调控 与声部及其他伴奏乐器的合作 演唱技巧及应用、音乐理解与表达	课堂参与 实训报告 期末测评
课程目标 2	创新意识 节目设计能力 组织排练能力	课堂参与 实训报告 期末测评
课程目标 3	声部意识、合作意识 显示合作标准及要求 表演形式、演唱能力与合作效果	课堂参与 实训报告 期末测评

（二）评定方法

课程评定方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。课堂参与主要以学生在课堂上的积极参与程度为评价内容，结合考勤记录、课堂互动、作业完成等方面的情况作为评价标准。实施方式有学生自评互评等。实训报告是以书面形式清晰地呈现实训过程、成果和反思。评价内容和标准包括实训报告撰写情况，体现演奏技能、艺术审美、实践经验等方面的收获。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演唱、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

七、成绩评定

（一）总成绩评定

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演×70%

课程总成绩采用五级制计分，考核结果分为优秀（90分以上）、良好（80分~89分）、中等（70分~79分）、及格（60分~69分）和不及格（59分以下）五个等级。

优秀（90分以上）：课堂参与度高，业务优秀、能力强，在排练及演出活动中作为团队骨干表现出色；

良好（80分-89分）：课堂参与较好，学习刻苦，业务良好，在排练及演出活动中作为团队中坚表现较好；

中等（70分-79分）：课堂参与一般，能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现中等；

及格（60分-69分）：课堂参与不积极，勉强能达到基本业务要求，在排练及演出活动中表现一般；

不及格（59分以下）：业务不达标、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

（二）平时成绩评定

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否通过课程训练学到的技能、思想的提升、对声乐经典曲目的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

（三）期末成绩评定

期末成绩根据期末展演评定：

1. 技巧掌握情况：考察学生排演实践中的演唱技巧，如音准、节奏、音色、音域等。
2. 团队合作能力：考察学生在排演实践中的配合能力，如声部的划分、音色的协调等。
3. 作品完成情况：考察学生对作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。
4. 创新思维与表现力：考察学生在排演实践中的创新思维和内涵赋予，如创新曲目、即兴演唱等。

八、选用教材及主要参考书

主要参考书

- [1]周小燕.《外国歌剧重唱经典(第一集)》.北京.人民音乐出版社.2004.10.1
- [2]周小燕.《外国歌剧重唱经典(第二集)》.北京:人民音乐出版社.2004.10.1
- [3]周小燕.《外国歌剧重唱经典(第三集)》.北京:人民音乐出版社.2004.10.1
- [4]王培喜、段传娅.《重唱与表演唱》.重庆:西南师范大学出版社.2010.1.1
- [5]李小元.《男生四重唱歌曲集》长沙:湖南文艺出版社.2005.4.4
- [6]王培喜段传娅《重唱与表演唱》重庆:西南师大出版社出版.2020.1.1
- [7]廖乃雄《中央音乐学院音乐教育系歌唱教材系列:重唱、合唱教程(第一册)》北京:中央音乐学院出版社出版.2018.5.1
- [8]余丹红《全国高等院校音乐教育专业教材:声乐(重唱卷)》.上海:上海音乐学院出版社出版.2013.6.1
- [9]马秋华.《中国经典歌剧戏曲唱段选集(男声、女声、重唱)》.北京:中国广播电视出版社出版.2012.8
- [10]陈艺.《西方音乐剧演唱鉴赏教程:重唱卷(1)》.上海:上海音乐出版社.2013.4
- [11]陈艺.《西方音乐剧演唱鉴赏教程:重唱卷(2)》.上海:上海音乐出版社.2013.4

九、课程学习建议

1. 课外学习时间要求

声乐经典作品排演实践课程的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间,课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排2—3小时的课外学习时间,用于巩固课堂内容、提高技术熟练度以及探索声乐表演相关知识。

2. 学习建议

(1) 制定学习计划:根据自己的学习进度和目标,制定一个合理的学习计划。确保每天都有足够的时间进行技术练习和乐曲学习,同时也要留出时间复习和巩固已学内容。

(2) 注重基本功:声乐经典曲目表演需要扎实的基本功作为支撑。因此,学生应该注重音准、节奏、演奏技巧等基本功的练习,确保在排演实践中能够稳定发挥。

(3) 深入理解乐曲:除了技术层面的练习,学生还应该深入理解乐曲的内涵、情感和风格。通过查阅相关资料、与其他队员讨论以及请教老师等方式,逐步提高自己的音乐素养和理解能力。

(4) 积极参与排练：在课堂上积极参与排练，与同学保持良好的沟通和协作。及时调整自己的演唱状态，以达到最佳的表演效果。

(5) 注重自我反思：每次排练和练习后，都要对自己的表现进行反思和总结。找出自己的不足之处，制定改进措施，并在后续的学习中加以实践。

(6) 拓展学习资源：除了课堂学习和课外练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听歌唱家演唱、阅读相关书籍等方式拓展自己的学习资源。这些资源可以帮助学生更全面地了解声乐表演和技术要点。

(7) 保持热情和耐心：声乐表演是一项需要长期投入和坚持的学习活动。学生应该保持对音乐的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受音乐带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在声乐经典作品排演实践课程中的学习效果和表现水平。同时，也建议学生根据自己的实际情况和需求进行适当的调整和创新，以找到最适合自己的学习方式和方法。

《综合实践》教学大纲

一、课程信息

课程名称	综合实践 Comprehensive Practice		
课程编码	230510215D-230510219D	适用专业	音乐表演
先修课程	声乐、钢琴、器乐	修读学期	5
课程类别	专业实践课程	课程性质	☐ 必修 R 选修
课程学分	5	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	10 周		
执笔人	段毅强	审核人	张晟

二、课程简介

《综合实践》是音乐系的一门基础实践课程，它是教学工作的重要环节，对专业学生舞台表演能力的提升具有重要的作用。通过艺术（舞台）实践，让学生掌握舞台表演艺术的基础理论，培养学生掌握表演艺术的创作实践方法，使学生了解舞台表演的价值，学会基本的舞台表演方式，从而提高学生的艺术素质和审美情趣，使学生的知识结构更趋合理，更符合新建本科院校应用型人才的培养定位。舞台表演艺术是一门涉及门类庞杂，学术性与实践性都很强的艺术学科，掌握理论，注重实践是教学的必然要求。学生应在自己专业学习的基础上，加大舞台实践，把在琴房的所学、所获，搬上舞台，进一步深化课堂教学，逐渐实现舞台化教学的应用型人才培养目标。

综合实践主要包括：参与班级音乐会、学生个人音乐会、师生音乐会、教研室音乐会、学生各类比赛与演出以及非遗音乐的传习与排演等。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：熟悉并掌握舞台艺术表演工作的程序和操作规程，了解本专业工作的

基本流程和规律，进一步熟悉音乐艺术表演的各种形式，更好地学以致用，并具备一定的独立工作能力。

课程目标 2：了解音乐舞台表演的工作方式和技巧，掌握艺术工作的特点，强化学生的团队合作意识，培养良好的合作习惯，提升沟通协作、组织排练和合作表演的能力，在合作中共同进步，提高音乐表演专业学生舞台工作的操作能力和社会适应力。

课程目标 3：通过课程实践，增进学生对艺术的热爱、志趣及鉴赏力。增进学生对音乐艺术的热爱、志趣及鉴赏力，了解我国音乐艺术舞台表演的现状及存在的问题，增进学生对艺术的热爱、志趣及鉴赏力，为日后参与艺术指导活动、音乐教学活动积累经验。

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	能力要求	1.2 乐于从事音乐表演、传承地方音乐文化，具备基本的职业道德、敬业精神和社会责任感；了解国情社情民情，具备一定的人文与艺术修养。
课程目标 2	素质要求	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。
课程目标 3	创新要求	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。 4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。

（二）课程目标与毕业要求的关系

四、课程目标与教学内容和教学方法对应关系

序号	实践项目名称	学时	类型	要求	支撑课程目标
1	师生专场音乐会	2周	综合性实践	根据学生的学习情况，举行声乐、钢琴、器乐等专场演出，要求学生自发组织，教师指导，达到锻炼学生舞台表演能力和提高学生的专业水平的目的。	课程目标 1、2、3
2	综合实践音乐会	2周	综合性实践	要求学生以班级或年级为单位，组织综合性的演出，演出的节目形式可根据各个班级的不同情况具体组织，学生自己组织排练，教师指导。要求演出时秩序井然，演出效果好。	课程目标 1、2、3

3	各种临时性的演出	2周	综合性实践	要求学生在演出前按要求排练，服从指导教师的安排，准时按质按量完成演出任务	程目标 1、2、3
4	各种专业性比赛活动	2周	综合性实践	要求学生积极参与比赛的创作、排练演出活动，争取在比赛中取得优异的成绩。	程目标 1、2、3
5	非遗音乐的传习与排演	2周	综合性实践	要求学生自己组织排练非遗音乐，教师指导。达到传习非物质文化遗产，弘扬民族音乐文化的目的。	程目标 1、2、3

五、考核方式与评定方法

（一）考核方式

课程考核方式分为过程性考核、期末考核。

1. 过程性考核（平时成绩）包括课堂参与、实训报告，在课程的评价中，过程性考核以百分制打分，在总成绩中占 30%的比例，课堂参与占比 10%，实训报告占比 20%。

2. 期末考核采用展演的方式，考核以百分制打分，在总成绩中占 70%的比例，根据学生在舞台上演奏、展示课程中所学的知识和技能的表现来评价协作能力和艺术素养。

（二）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容及所占比例（%）	考核方式
课程目标 1：熟悉并掌握舞台艺术表演工作的程序 and 操作规程，了解本专业工作的基本流程和规律，进一步熟悉音乐艺术表演的各种形式，更好地学以致用，并具备一定的独立工作能力。	(1) 舞台表演程序（占比 15%） (2) 舞台操作规程（占比 10%） (3) 合作表现（占比 10%） (4) 音乐理解与表达（占比 10%）	课堂参与 实训报告 期末考核
课程目标 2：了解音乐舞台表演的工作方式和技巧，掌握艺术工作的特点，强化学生的团队合作意识，培养良好的合作习惯，提升沟通协作、组织排练和合作表演的能力，在合作中共同进步，提高音乐表演专业学生舞台工作的操作能力和社会适应力。	(1) 合作意识（占比 5%） (2) 合作标准及要求达成情况（占比 10%） (3) 合作习惯、能力与效果（占比 10%）	课堂参与 实训报告 期末考核

<p>课程目标 3：通过课程实践，增进学生对艺术的热爱、志趣及鉴赏力。增进学生对音乐艺术的热爱、志趣及鉴赏力，了解我国音乐艺术舞台表演的现状及存在的问题，增进学生对艺术的热爱、志趣及鉴赏力，为日后参与艺术指导活动、音乐教学活动积累经验。</p>	<p>(1) 理解排练活动的作用和意义（占比 10%） (2) 参加排练活动的态度和主动性（占比 5%） (3) 熟悉排练活动的流程及设计（占比 15%）</p>	<p>课堂参与 实训报告 期末考核</p>
--	---	---------------------------------

（三）评分标准

1. 总成绩评定方法及标准

总成绩=课堂参与×10%+实训报告×20%+期末展演考试×70%

排练课成绩采用五级制计分，考核结果分为优秀（90 分以上）、良好（80—89 分）、中等（70—79 分）、及格（60—69 分）和不及格（59 分以下）五个等级。

优秀（90 分以上）：课堂参与度高，技术全面、应变能力强，在排练及舞台展演环节中表现出色；

良好（80—89 分）：课堂参与度较好，弹奏技术较好、有一定的应变能力，在排练及舞台展演环节中表现良好；

中等（70—79 分）：课堂参与度一般，能达到基本的弹奏要求，在排练及舞台展演环节中表现一般；

及格（60—69 分）：课堂参与不积极，勉强达到基本的弹奏要求，在排练及展演环节中表现不佳；

不及格（59 分以下）：弹奏能力不合格、态度不端正，缺课达三分之一者，取消考试资格。

2. 平时成绩评定及标准

平时成绩是过程性考核的评定，包括课堂参与评定和实训报告评定。课堂参与成绩评定，主要根据学生的课堂表现，排练任务的完成情况，自评互评的积极程度等。实训报告则以报告内容是否具有完整性、逻辑性和条理性；是否总结了通过课程训练学到的技能、思维能力的提升、对排练活动的理解以及实践经验总结等为标准进行评定。

3. 期末成绩评定及标准

期末成绩根据期末展演中的四个方面评定：

技巧掌握情况：考查学生在正谱伴奏中的演奏技巧，如音准、节奏、音色等。

团队合作能力：考查学生在正谱伴奏中的配合能力，如音量的控制、节奏的协调等。

作品完成情况：考查学生对声乐作品意蕴的准确表达，如情感融入、情境创设等。

创新思维与表现力：考查学生在正谱伴奏中的创新思维和综合艺术素养，如更优质的表现力、作品理解力和应变能力等。

六、课程资源

- (1) 学堂在线
- (2) 中国大学慕课网
- (3) 腾讯课堂
- (4) 学汇百川教育

七、课程学习建议

（一）课外学习时间要求

舞台综合实践的学习不仅仅局限于课堂内的排练时间，课外的自我练习和深入学习同样重要。建议学生每周至少安排 2—3 小时的合作实践时间，用于巩固课堂内容、提高技术熟练度、锤炼相关能力。

（二）学习建议

1、积极参与排练：积极完成合作任务，与搭档保持良好的沟通和协作。认真把握搭档的特点，及时调整自己的状态，以达到最佳的合作效果。

2、拓展学习资源：除了课堂学习和课后练习外，学生还可以通过观看演出视频、聆听名家演奏、阅读相关书籍等方式拓展自己的知识储备。

3、保持热情和耐心：舞台综合实践是一项需要长期投入和坚持的协作活动。学生应该保持对舞台艺术的热情和耐心，不断克服困难和挑战，享受合作带来的乐趣和成就感。

通过以上建议的落实和实践，学生可以更好地提高自己在综合实践课程中的学习效果和合作能力。

《声乐/钢琴/管弦乐器助课实践》课程大纲

一、课程信息

课程名称	声乐/钢琴/管弦乐器助课实践 Practice syllabus of vocal music / Piano / Orchestra		
课程编码	230510220D	适用专业	音乐表演
先修课程	声乐/钢琴/器乐	修读学期	7
课程类别	专业实践课程	课程性质	☒ 必修 ☐ 选修
课程学分	1	考核方式	☐ 考试 ☒ 考查
课程学时	2 周		
执笔人	傅洋	审核人	张晟

二、课程简介

《声乐/钢琴/管弦乐器助课实践》课程是为音乐学专业设置的一门专业实践课，旨在要求学生在学习专业技能的同时，能在本专业任课老师的助课实践中锻炼教学能力，提高学生的综合素质和专业教学能力。

三、课程目标

(一) 课程目标

课程目标 1：通过课堂教学与实践活动，在“教师的教”和“学生的学”的双边活动过程中培养学生感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力。学生将学会将专业理论知识应用于实践，提高解决复杂问题的能力，并通过自我反思和经验积累，逐步提升艺术鉴赏力与审美情趣。（对应毕业要求指标点 4.2）

课程目标 2：增强学生对音乐教育的热爱与志趣，培养学生在地方音乐文化传承和音乐教学基础理论与方法方面的能力。通过课程实践，学生将掌握音乐表演教学辅导的

基本技能，并具备组织和管理基层音乐活动的能力。（对应毕业要求指标点 4.3）

课程目标 3：提高学生的语言表达和人际沟通能力，使其能够有效传递音乐艺术的信息和情感。通过课堂互动与协作训练，学生将增强协同能力和课堂组织能力，为日后从事音乐教育和课外活动指导奠定坚实基础。（对应毕业要求指标点 6.1）

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 2		4.3 具备地方音乐文化传承和基层音乐活动组织管理能力，以及音乐教学基础理论与方法，能够从事音乐表演教学辅导。
课程目标 3	沟通表达	6.1 具备有效的语言表达和人际沟通能力，传递音乐艺术的信息和情感。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

章序	教学内容	教学方法	学时分配	支撑课程目标
1	针对专业课、专业小组课进行助课	讲授法、示范法、实践法	2周	课程目标 1. 2. 3

（二）课程内容

实践内容：

1. 助课学生针对专业课、专业小组课进行助课。协助专业任课教师做好课前准备、课堂协管、课后整理；熟悉每堂课教学流程及教学内容。

2. 在专业任课教师的指导下，参与教师教案填写、记录课堂教学内容、授课学生的表现、存在的问题等教学过程，助课学生要记录自己每堂课的助教心得。

3. 学生助课的任务是协助教学，应在相关专业教师的指导下协助授课学生正常的学习活动；帮助教师调整教学用具，纠正并有条理的进行师生传教过程，学生不可代替导师独立进行授课。

五、实践教学安排

本课程实践教学安排充分利用学校资源，通过聆听专业教师的授课，深入了解教学流程和学生互动。熟悉课程内容，积极参与课堂讨论，观察教师的教学策略和学生反应。助课期间应与教师交流心得，获取反馈，同时记录自己的观察和反思，以促进教学技能的提升。此外，还应参与学生辅导，如答疑和作业回课指导等，以加深对教学内容的理解。提升自身的专业发展，丰富学生的学习体验。

六、考核方式与评定方法

（一）考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1：通过课堂教学与实践活动，在“教师的教”和“学生的学”的双边活动过程中培养学生感知、分析、表达不同风格音乐作品的的能力。学生将学会将专业理论知识应用于实践，提高解决复杂问题的能力，并通过自我反思和经验积累，逐步提升艺术鉴赏力与审美情趣。	助课心得 实践教学	助课实践 助课心得
课程目标 2：增强学生对音乐教育的热爱与志趣，培养学生在地方音乐文化传承和音乐教学基础理论与方法方面的能力。通过课程实践，学生将掌握音乐表演教学辅导的基本技能，并具备组织和管理基层音乐活动的的能力。	助课心得 实践教学	助课心得 助课实践

课程目标 3：提高学生的语言表达和人际沟通能力，使其能够有效传递音乐艺术的信息和情感。通过课堂互动与协作训练，学生将增强协同能力和课堂组织能力，为日后从事音乐教育和课外活动指导奠定坚实基础。	助课心得 实践教学	助课心得 助课实践
---	--------------	--------------

(二) 考核方式

1. 成绩评定

助课总成绩=助课实践（50%）+助课心得（50%）。成绩评定标准以五级计分评定成绩（≥90 分为优秀、≥80 分为良好、≥70 分为中等、≥60 分为及格和 < 60 分为不及格）。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100%)	助课实践 (50%)	助课实践	10	20	20
	助课心得 (50%)	助课心得	10	20	20
课程达成值	分目标达成值=∑各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 助课实践评分标准

课程目标	评分标准（50）				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	语言流利，表达顺畅、有感染力、富有逻辑性；重难点突出，教案符合知识构建理论；合理利用信息技术手段辅助教学；学思结合，双边活动充分，时间布局合理。	语言流利，表达顺畅、重难点讲练适当，教案符合知识构建理论；合理利用信息技术手段辅助教学；双边活动充分，布局合理时间分布合理。	语言流利，表达顺畅、重难点讲练适当，教案符合知识构建理论；有双边活动，布局合理时间分布合理。	语言流利，有重难点讲练，教案符合知识构建理论；有双边活动，时间分布合理。	语言不流利，无重难点讲练，教案并不符合知识构建理论；无双边活动，时间分布不合理。

2. 助课心得评分标准

课程目标	评分标准 (50)				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2、3	认真完成助课笔记。心得内容丰富,并能吸收新的知识,具有一定的独立的教学思考能力。	能认真地完成助课笔记,心得总结比较完整,心得内容较为丰富。	能按时完成助课笔记,心得总结有一定的质量,内容基本符合助课要求。	能按时完成助课笔记,内容不够全面,心得质量总体一般。	助课笔记、心得不认真完成或者有原则上的错误,甚至抄袭报告,雷同。

八、课程学习建议

1. 明确角色定位: 助课中应明确自己的角色, 既是教师的助手, 也是学生与教师之间的桥梁。助课中需要协助教师进行课堂管理, 同时也要帮助学生解决学习上的困难。

2. 专业能力提升: 助课学生应具备扎实的专业知识基础, 以便在解答学生问题时能够提供准确的指导。建议助课前进行必要的专业知识复习和更新。

3. 沟通技巧培养: 有效的沟通是助课学习的关键。应学会如何与不同背景的学生进行有效沟通, 包括倾听、表达和解释概念。

4. 教学方法学习: 助课期间应学习并掌握多种教学方法, 包括但不限于讲授、讨论、小组合作等, 以适应不同教学场景的需要。

5. 课堂管理技巧: 学习课堂管理技巧, 包括如何调动学生的积极性, 维持课堂秩序, 以及处理突发事件。

6. 反馈与评估: 助课期间应及时对自己的助课进行评估和改进。

《民间音乐采风》课程大纲

一、课程信息

课程名称	民间音乐采风	Collection Folk Songs or Rhymes	
课程编码	230510221D	适用专业	音乐表演
先修课程	中国民族音乐	修读学期	4
课程类别	专业实践课	课程性质	R 必修 £选修
课程学分	1	考核方式	£考试 R 考查
课程学时	2 周		
执笔人	孙志岗	审核人	张晟

二、课程简介

《民间音乐采风》是音乐表演专业的一门专业实践课程，它致力于培养学生的音乐实践能力和对传统文化的深刻理解，是学生了解民间音乐发展状况和采集民族民间音乐的重要途径，是培养学生收集、整理音乐作品和音乐综合实践能力的有效手段。通过组织民间实地考察实践活动，让学生对我国传统文化和地方风土人情的有直观认识，树立强烈的传统音乐保护意识，增强文化认同感和自豪感。培养学生理论和实际相结合的能力和创造性思维，达到搜集、保护地方传统音乐，开阔眼界、提高综合素养的目的，为举办毕业音乐会和音乐表演等继续学习奠定基础，也为今后传承与发展我国民族民间音乐奠定坚实的基础。

三、课程目标

（一）课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：学生能掌握民间音乐采风的相关理论和方法，深入到民间更好的掌握和观察民族民间音乐自然生存状态，通过记谱、音视频录制、文字记录等方式，从而全面的认识民间音乐的面貌，提升学生音乐素养和人文素养，培养学生树立强烈的地方音乐保护意识。

课程目标 2：通过对民间艺人和团体实地观察、访谈和问卷调查等学生能更直观的观察、感受、学习不同类型的民族民间音乐，获得最直观的民间音乐体验。学生的音乐视野得到开拓，通过对民间音乐的理解、表现能力得到提升。学生能够分析和评价民间音乐的社会功能、艺术价值以及在当代的适应性，在今后的工作中能将民间音乐元素运用于音乐创作和表演中。

课程目标 3：通过田野调查学生能提升独立研究分析问题的能力和专业创新能力，独立完成民间音乐采风报告的能力。通过民间音乐采风的实践学生传承地方音乐文化的能力显著提升。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	学科知识	2.2 熟悉山西民间音乐文化，了解地方音乐特色和传统，掌握基层音乐普及和社会音乐活动的相关理论知识，促进地方文化传承和发展。
课程目标 2	创新能力	3.1 具备创新思维，并能够在相关领域提出新颖、独特的观点和见解，展现一定的个性和独创性。
课程目标 3	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。

四、课程内容

（一）课程内容与课程目标的关系

序号	主要内容	教学方法	学时分配			支撑课程目标
			讲授	实践	小计	
1	实地调查的理论、方法及类型	讲授法 讨论法	1 天	1 天	2 天	课程目标 1、2
2	调查前的理论和 技术准备	讲授法 讨论法	1 天	1 天	2 天	课程目标 1、2
3	实地调查的方法 与原则	讲授法 讨论法	1 天	1 天	2 天	课程目标 1、2、3
4	资料存储的理论 与技巧	讲授法 讨论法	1 天	1 天	2 天	课程目标 1、2、3
5	采风报告交流分 享会	讨论法	1 天	1 天	2 天	课程目标 1、2、3
合计			5 天	5 天	10 天	

（二）课程内容

【学习目标】

1. 掌握音乐调查的基本方法、理论知识，拓展学生学习音乐的文化视野。
2. 转变学生文化观念，梳理弘扬民族音乐文化的信念、加固对民族母体文化的认同、增强自身艺术素质和民族文化底蕴。
3. 学生通过亲身体验、感受民间音乐的魅力，培养音乐欣赏、音乐表演和音乐创作的能力。

【课程内容】

1. 实地调查的科学意义及作用，了解民间采风活动的目的与任务；
2. 实地调查的类型：熟悉实地调查对象的基本情况，包括采风地点和音乐品种、民间传承人等；
3. 学习实地采风中基本方法与技能的运用；
4. 确定采风对象，查阅梳理目标资料；
5. 学习实地采风报告的书写常识与规范；
6. 实地采风前的准备事项：分析现状、明确目的和选择类型
7. 实地调查的方法与原则；
8. 正确撰写采风报告；
9. 采访报告分享交流会；

【重点、难点】

1. 重点：目标对象的选择
2. 难点：采风注意事项及撰写报告

【教学方法】讲授法、讨论法

【学习要求】

掌握民间音乐采风的基本方法、理论知识，在田野调查中能选定采风对象，做好田野调查的案头工作，

【学习资源】

中国大学 MOOC 国家精品课程《中国民族民间音乐鉴赏》，主讲人：陈晶、《中外音乐欣赏》主讲人：郭兰兰、杨慧、孙琳、卜晓妹、蒯卫华，《音乐鉴赏》主讲人：方小笛、《中国民族音乐》主讲人：朱梅梵、《中国民族民间舞蹈》主讲人：江源、靳波、王越、李罡、韩玥。

五、实践教学安排

本课程的实施为学生利用寒假深入田野、调查当地或者自由选择区域的民间音乐文

化事项，内容包括民歌、舞蹈、剧种、说唱、民间演艺团体、民间艺人等，采风完成后整理第一手资料并撰写采风报告，开学举办民间音乐采风分享报告会。

六、考核方式与评定方法

(一) 考核内容与课程目标的对应关系

课程目标	考核内容	考核方式
课程目标 1	实地调查中调查方法的掌握情况以及对调查对象资料的收集情况，包括图片、音频、视频、乐谱等资料的收集。	课堂参与、实践表现
课程目标 2	实地调查中调查方法使用是否得当以及对选定调查对象调查的全面程度，调查资料的丰富性。	实践表现
课程目标 3	实地调查所获资料去伪存真、分类梳理、概括描述的能力以及撰写调查报告的能力。	调查报告

(二) 评定方法

1. 成绩评定

老师根据学生的撰写的调查报告对学生进行考核，给出成绩，具体为：民间采风成绩=调查表现（40%）+出勤（10%）+调查报告（50%）。成绩评定标准以五级计分评定成绩（≥90 分为优秀、≥80 分为良好、≥70 分为中等、≥60 分为及格和 < 60 分为不及格）。

2. 课程目标考核占比与达成值计算

考核环节	考核方式		课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
过程性考核 (满分 100)	实践表现 (60%)	课堂参与 (10)	10		
		实践表现 (40)	10	30	
	考核 (40%)	调查报告 (50)	10	10	30
课程达成值	分目标达成值=Σ各考核环节样本总均分/总分*权重（总达成值以分目标最小值确定）				

(三) 评分标准

1. 课堂参与评分标准

课程目标	评分标准				
	9-10	8.0-8.9	7.0-7.9	6.0-6.9	0-5.9
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 2 次。	学习态度端正，按时上课，不迟到不早退，遇事请假次数不超过 3 次。	学习态度较端正，有迟到现象，遇事请假次数达到 4 次，无故不到现象有 1 次。	学习态度较端正，有迟到早退现象，遇事请假次数不超过 5 次，无故不到现象超过 1 次但不超过 3 次。	学习态度不端正，不能按时上课，经常迟到早退，遇事请假次数超过 5 次，无故不到次数较多。

2. 实践表现评分标准

课程目标	评分标准				
	35-40	30-34	25-29	20-24	0-20
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 1、2	实地调查中态度积极，能圆满地完成调查任务。	实地调查中态度比较积极，能够较好地完成任务。	实地调查中态度较好，能够完成任务。	实地调查中态度一般，基本能够完成调查任务。	实地调查中态度消极，不能够完成调查任务。

3. 调查报告评分标准

课程目标	评分标准				
	45-50	40-44	35-39	30-34	0-29
	优	良	中	及格	不及格
课程目标 3	认真做好采风记录。采风报告内容丰富，并能吸收新的知识，具有一定的独立的采风能力。	能认真地做好采风记录，采风报告总结比较完整，报告内容较为丰富。	能按时做好采风记录，采风报告总结有一定的质量，内容基本符合采风要求。	能按时做好采风记录，内容不够全面，采风报告总结质量总体一般。	采风记录、采风报告不认真完成或者有原则上的错误，甚至抄袭报告，雷同。

七、选用教材及主要参考书

(一) 选用教材

教材名称	编者	出版社	出版时间	是否马工程教材	备注
民族音乐学概论	伍国栋	人民音乐出版社	1997	否	

（二）主要参考书

[1]伍国栋.《中国民族音乐》.南京:南京师范大学出版社.2010年

[2]乔建中.《土地与歌——传统音乐文化及其地理历史背景研究[修订版]》.上海:上海音乐学院出版社出版.2009年

[3]江明惇.《汉族民歌概论》.上海:上海文艺出版社.1982年

[4]黄旭涛.《民间小戏表演传统田野考察》北京:知识产权出版社.2013年

八、课程学习建议

民间音乐是我国音乐的重要组成部分,对民间音乐文化的学习有助于了解我国音乐的来龙去脉,把握民间音乐的情感、风格特点、我国传统音乐文化具有多元化和地域化的特点,建议在可以时间多看一些音乐类的非物质文化遗产项目,多听多学,演唱和演奏相关简单的曲目,加深对它的理解。

《舞台实践》课程大纲

一、课程信息

课程名称	(中文) 舞台实践 (英文) Stage practice		
课程编码	230510222D	适用专业	音乐表演
先修课程	无	修读学期	2-7
课程类别	专业实践	课程性质	R 必修 ☐ 选修
课程学分	2.5	考核方式	£ 考试 R 考查
课程学时			
执笔人	张 晟	审核人	张 晟

二、课程简介

舞台实践课程旨在通过学生参与多样化的舞台演出和实践活动，培养其音乐表演的专业技能和实战经验。课程涵盖校内外各类演出、比赛及专场音乐会等形式，通过反复练习和个性化指导，学生将提升舞台表现能力、音乐表演技巧及团队协作能力。课程设置灵活，以学分的形式分散在不同学期，以适应学生的学习进度和专业发展需求，为其未来音乐表演生涯奠定坚实基础。

三、课程目标

(一) 课程目标

通过本课程的学习，学生可以达到以下目标：

课程目标 1：掌握不同的音乐风格、形式和结构下的音乐特征，具备感知、解析、表达不同风格音乐作品的的能力，能够把专业理论知识应用于表演实践中，同时展现积极的审美情趣和一定的艺术鉴赏能力。

课程目标 2：能够在舞台实践中展示出独特的创新能力和舞台表演风格，通过创造性的应用，有效地实现传统音乐表演与创新元素的融合，从而突显文化多样性和艺术独

创性。

课程目标 3：将展现出良好的团队合作能力，通过积极的协作与他人共同完成音乐项目，并在团队环境中展现出协同效应和团队合作精神，以创造较高水平的舞台音乐表演。

（二）课程目标与毕业要求的关系

课程目标	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
课程目标 1	应用能力	4.2 具备解决复杂问题的能力，能够感知、分析、表达不同风格音乐作品，将专业理论知识应用于实践，并具备积极的审美情趣和艺术鉴赏能力。
课程目标 2	创新能力	3.2 具备在舞台创新实践中的创造性应用能力，展示独特的舞台表演风格，并实现传统与创新的融合，突显文化多样性。
课程目标 3	团队合作	7.1 具备良好的团队合作能力，积极协作完成音乐项目，并展现团队合作精神和协同效应。

四、课程内容及形式

（一）课程内容与课程目标的关系

内容	教学方法	支撑课程目标
1. 音乐作品解析与演绎 2. 艺术理论与批评分析	讲授法、讨论法、 文献研究法	课程目标 1
3. 创新表演项目设计与实施 4. 跨界合作与实验性演出	项目驱动学习、讲授法、 示范法、案例分析法、实践法	课程目标 2
5. 团队合作项目与演出 6. 舞台礼仪与管理	实践法、讲授法、示范法	课程目标 3

（二）课程内容与教学方法

第二到第三学期

【学习目标】

1. 应用能力目标：具备基础音乐作品解析与演绎的能力
2. 创新能力目标：能够完成初步创新表演项目设计与实施
3. 团队合作目标：能够完成初步团队合作项目

【课程内容】

1. 学术音乐会:
  - a. 分析基础音乐作品的背景和特点。
  - b. 实践基本的演绎技巧, 将理论知识初步应用于实际表演中。
2. 学术音乐会:
  - a. 设计简单的创新表演项目, 尝试融合不同音乐风格。
  - b. 鼓励学生探索新的表演技巧和舞台语言。
3. 参与简单的小组合奏或合唱项目, 培养基础的团队合作能力和沟通技巧。

【教学方法】

1. 课堂讲解与讨论, 分组研讨与报告撰写, 个别指导与反馈。
2. 项目制教学, 创意工作坊, 学生展示与教师评议。
3. 团队活动与角色扮演, 团队合作工作坊, 演出模拟与反馈。

第四到第五学期

【学习目标】

1. 应用能力目标: 具备中级音乐作品解析与演绎的能力
2. 创新能力目标: 能够完成中级和实验性创新表演项目
3. 团队合作目标: 能够完成中级和大型团队合作项目

【课程内容】

1. 校级演出活动和各类专业性比赛参与
  - a. 深入分析中级和高级音乐作品, 理解其表演技巧要求。
  - b. 提高对音乐作品的情感表达和技术要求。
  - c. 继续深入分析和批评音乐表演, 提高艺术鉴赏能力。
2. 校级演出活动和社区音乐表演
  - a. 设计更复杂的创新表演项目, 进一步融合不同艺术形式。
  - b. 提供实验性表演机会, 鼓励学生探索新的艺术表现形式和技巧。
  - c. 推进跨学科合作项目。
3. 合唱团、乐团或音乐剧团队
  - a. 参与中等规模和大型团队合作项目, 培养团队合作能力和沟通技巧。
  - b. 学习舞台礼仪和演出管理的基本知识, 包括舞台准备和演出流程管理。

【教学方法】

1. 课堂讲解与讨论, 分组研讨与报告撰写, 个别指导与反馈。
2. 项目制教学, 创意工作坊, 学生展示与教师评议。
3. 团队活动与角色扮演, 团队合作工作坊, 演出模拟与反馈。

第六到第七学期

【学习目标】

1. 应用能力目标：具备一定的综合音乐作品演绎与评鉴能力
2. 创新能力目标：能够完成跨界合作与毕业创新表演项目
3. 能够在多样化的团队合作中，协同完成具有一定规模、影响力和专业水平的大型项目和毕业演出，展现出较好的团队协作能力。

【课程内容】

1. 应用能力目标 专场音乐会和毕业演出
  - a. 综合应用前几学期所学知识，进行音乐作品的深度解析与演绎。
  - b. 展示扎实的音乐表演技巧和批评能力。
2. 创新能力目标 跨界合作与毕业创新表演项目
音乐艺术节、专场音乐会和毕业演出：
  - a. 设计和参与跨界合作项目，创作具有创新性的跨界艺术表演。
  - b. 设计和组织毕业创新表演项目，展示学生在创新能力上的全面提升。
  - c. 提供平台展示学生的创新演出成果。
3. 团队合作目标 多样化团队合作项目和毕业演出
大型乐团演出和毕业演出：
  - a. 参与多样化团队合作项目，培养高水平的协作能力和团队精神。
  - b. 完成舞台礼仪和演出管理的最终考核，展示综合团队合作能力。
  - c. 参与团队合作的毕业演出项目，展示团队协作的成果和能力。

【教学方法】

1. 分组项目与报告撰写, 个别指导与反馈。
2. 项目制教学, 跨学科合作工作坊, 学生展示与教师评议。
3. 团队活动与角色扮演, 团队建设工作坊, 演出模拟与反馈。

五、学分细则

实践类型		学分细则	
排练课		每学期 0.2 学分	学生在相应学期的排练课中缺课 1/3 者, 本学期无学分
专场音乐会	班级音乐会	每场 0.1 学分	两学年举办一场
	学生个人音乐会	校级: 0.3 学分	不累计, 只取最高学分。
		省级: 0.4 学分	
师生音乐会	校级: 0.2 学分		
	省级: 0.3 学分		
学术音乐会	专题音乐会	每场 0.2 学分	
	教研室音乐会	每场 0.2 学分	

比赛参与	大学生各类专业赛事	校级: 0.2 学分	1. 每学年参与一次 2. 不累计, 只取最高学分
		市级: 0.3 学分	
		省级: 0.4 学分	
		国家: 0.5 学分	
		国际: 0.6 学分	
大学生各类专业演出		校级: 0.2 学分	不累计, 只取最高学分
		市级: 0.3 学分	
		省级: 0.4 学分	
		国家: 0.5 学分	
		国际: 0.6 学分	

共计 2 学分

报告	学分分配	评分细则	
音乐作品分析	0.3	对音乐作品背景、风格、表现技巧的深入分析	
		要求学生结合专业知识和理论进行音乐作品的详细解读和评价	
		分析的深度、逻辑性、对音乐技术和表达的理解等	
各类报告和评鉴	0.1+0.1	报告	涵盖参与的各类演出、音乐会、比赛等的总结和反思。
			能够清晰地描述参与活动的经验和收获, 包括对自身表现的评估和改进意见。
			报告的完整性, 反思的具有一定深度, 结构的清晰度。
		评鉴	能够基于客观的标准和事实而非主观偏见。
			能够运用音乐表演或比赛相关的专业技术和理论知识进行评价。
			评鉴具备一定的逻辑性、洞察力和专业性。

共计 0.5 学分

备注:

1. 以上实践学分累积达到专业所需学分即可。

2. 班级音乐会由班主任组织安排。

3. 相关报告和每场音乐会、比赛、演出的节目单及音像资料应交由给所属教研室相关教师存档。